

LBRIS

We know
books

MARELE GHID DE DESEN

LITERA
București

Cuprins

Noțiuni de bază

Noțiuni introductive	10
Aspecte ale desenului	12
Desen din observație și din imaginație	14
Desenat în interior și în exterior	16
Compoziție	18
Perspectivă și măsurare	20
Caiete de schițe	22
Vocabularul culorii	24
Alegere a unui mediu	26

Creion

Desen în creion	32
Creion și grafit	34
Suporturi pentru creion	36

1 Tehnici pentru începători

Marcare de bază	38
Spațiu negativ	40
Hașurare	42
Greutate a liniei	46
Desen ilustrativ	48

2 Tehnici intermediare

Compoziții liniare	50
Conturare a formelor 3D	52
Tonuri moi	54
Creare a adâncimii	56
Model și repetiție	58
Desen ilustrativ	60

3 Tehnici avansate

Desenare cu radiera	62
Mascare și șablonare	64
Blană și păr	66
Stratificare a grafitului	68
Suprafețe reflectorizante și transparente	70
Desen ilustrativ	72

Cărbune

Desen în cărbune	76
Cărbune	78
Suporturi pentru cărbune	80

1 Tehnici pentru începători

Desenare de gesturi	82
Forme de umbră	84
Ton estompat	86
Ton substractiv	88
Aprecierea valorii tonale	90
Desen ilustrativ	92

2 Tehnici intermediare

Masă și volum	94
Hârtii în tonuri medii	96
Clarobscur	98
Compoziții tonale	100
Tehnica punctului	102
Desen ilustrativ	104

3 Tehnici avansate

Perspectivă aeriană	106
Desen stratificat	108
Portrete	110
Creare a atmosferei	112
Combinarea tipurilor de cărbune	114
Desen ilustrativ	116

Stilou și cerneală

Desen în stilou și cerneală	120
Stilouri	122
Cerneluri și alte materiale	124

1 Tehnici pentru începători

Marcare	126
Calitatea liniei	128
Grosimea și direcția liniei	130
Hașurare	132
Tehnica punctului	134
Desen ilustrativ	136

2 Tehnici intermediare

Mâzgălire	138
Densitate variabilă	140
Adăugare de apă	142
Hârtii texturate	144
Linie și laviu	146
Desen ilustrativ	148

3 Tehnici avansate

Amestecare și estompare	150
Stratificare cu markere	152
Utilizarea cernelurilor colorate	154
Textură expresivă	156
Corectarea greșelilor	158
Desen ilustrativ	160

Creion colorat

Desen în creioane colorate	164
Creioane colorate	166
Suporturi și alte materiale	168

1 Tehnici pentru începători

Teoria culorilor în practică	170
Marcare pentru efect	172
Monocromie	174
Ordinea desenării	176
Utilizarea unei palete limitate	178
Desen ilustrativ	180

2 Tehnici intermediare

Amestec optic	182
Culori calde și reci	184
Culori complementare	186
Hârtii colorate	188
Texturi de suprafață	190
Desen ilustrativ	192

3 Tehnici avansate

Tonuri ale pielii	194
Medii mixte	198
Creioane solubile în apă	202
Desen ilustrativ	204

Pastel

Desen în pastel	208
Pasteluri	210
Pasteluri și alte materiale	212
Suporturi pentru pasteluri	214

1 Tehnici pentru începători

Marcare în culori 1	216
Marcare în culori 2	218
Pasteluri solubile în apă	220
Presiune variabilă	222
Stratificare versus amestecare	224
Înțelegerea valorii	226
Contopire	228
Acoperirea spațiului	230
Deschiderea culorilor	232
Închiderea culorilor	234
Amestecarea culorilor neutre	236
Amestecarea nuanțelor verzi	238
Desen ilustrativ	240

2 Tehnici intermediare

Textura hârtiei	242
Utilizarea hârtiilor colorate	246
Culori complementare	248
Stratificare	250
Utilizarea creativă a fixatorului	252
Lucrul cu marginile	254
Crearea perspectivei aeriene	256
Textura blănii și a părului	258
Culori calde și reci	260
Efecte expresive	264
Desen ilustrativ	266

3 Tehnici avansate

Opacizare	268
Crearea unui accent vizual	270
Lucrul cu umbrele	272
Desenarea oamenilor în mișcare	274
Clădiri impresioniste	276
Suprafețe texturate	278
Tonuri ale pielii	282
Desenarea apei	286
Abstractizare	290
Desen ilustrativ	292

Noțiuni introductive

IA UN CREION ȘI O FOAIE DE HÂRTIE ȘI APUCĂ-TE SĂ DESENEZI

Desenul este punctul de pornire al oricărei opere de artă plastică. Această disciplină primară se îmbunătățește prin exercițiu și necesită doar un creion și o foaie de hârtie. Nevoia de a înregistra mediul din jur este veche de când lumea. Depinde de tine dacă un desen este o reprezentare naturală sau o creație mai expresivă și abstractă, în funcție de interesele și de pasiunile tale. Desenul deschide oportunități de a deveni încrezător în compunerea scenelor, alegerea subiectelor și crearea de lucrări de artă finite.

Consolidarea încrederii

Nu există un mod greșit sau corect de a desena (ci doar felul tău) și toată lumea poate desena. Este posibil să nu fi practicat prea mult din copilărie, dar copiii desenează fără ezitare și cu multă plăcere – trebuie doar să știi că este posibil să îți îmbunătățești tehnica și să te bucuri de activitate.

Indiferent dacă ești începător sau un artist mai experimentat, toată lumea se poate perfecționa și își poate dezvolta

abilitățile pe care le are. Pentru cei care nu au mai exersat de ceva timp, a începe să deseneze poate fi descurajant. Dacă vei reuși să depășești orice griji, cum ar fi găsirea propriului stil și deprinderea de a obține ce este mai bun din subiectul pe care îl abordezi, desenul va fi un exercițiu plin de satisfacții și de inspirație.

Desenul este o disciplină care beneficiază de pe urma practicii și vei constata că încrederea în sine crește cu cât vei

desena mai mult. Desenul nu trebuie să fie pur și simplu o chestiune de acuratețe (deși măsurarea este o parte a acestuia, vezi pp. 20-21), ci o reprezentare a modului în care vezi lumea și surprinderea a ceea ce este vital în acest sens – culori, atmosferă și emoție – pentru privitor. Această carte este plină de tehnici care să te ajute să te perfecționezi și să explorezi lumea desenului, de la monocromia creionului și a cărbunelui la lumea multicoloră a pastelului.

Alegerea unui subiect

De unde să începi? Tot ce ai nevoie este un creion, hârtie și un subiect de desenat. Aruncă o privire la ce ai la dispoziție în propria locuință. Desenarea obiectelor din casă poate fi un punct de plecare util. Pentru a crea un desen interesant, trebuie

Medii monocrome

Creionul este adesea primul mediu la care apelează artiștii. Accesibil și ușor de procurat, este eficient pentru schițe rapide, trasări de linii și obținere de tonuri – ca aici, prin hașurare și hașurare încrucișată pentru a construi forme.

Desen experimental

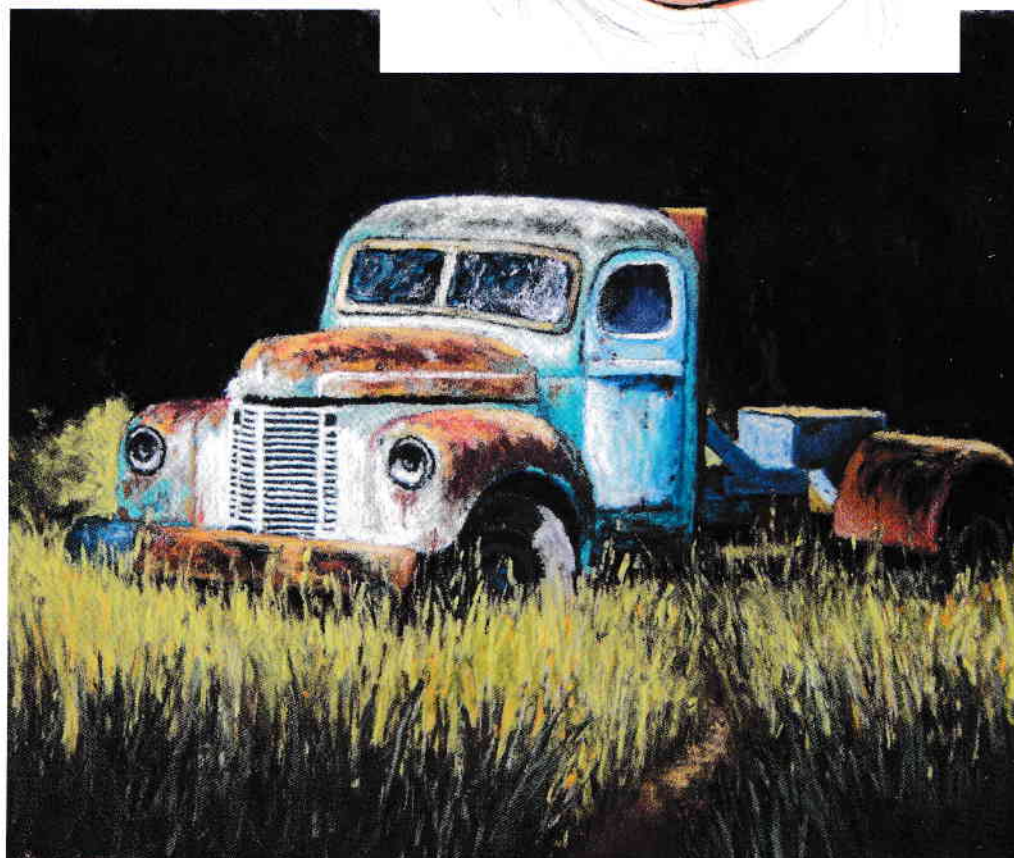
S-ar putea să te simți încrezător și fericit cu suportul (suprafața suport) pe care l-ai ales, oricare ar fi acesta, dar a încerca un nou suport deschide un alt tărâm de posibilități în ce privește calitatea liniei, nuanțele tonale și accentele.

să găsești un subiect care te interesează și te inspiră. Desenarea unei perechi de pantofi preferate sau a unei cești și a unei farfurii poate fi atractivă pentru unii artiști, în timp ce alții preferă să caute ceva natural și organic, fie că este vorba de clasică natură statică a unui bol cu fructe, fie de un peisaj rural. Dacă te bucuri de proces sau de desenarea găurilor dintr-o strecurătoare, de exemplu, atunci și imaginea rezultată va inspira bucurie.

Dar chiar și atunci când găsești un subiect plăcut de desenat nu înseamnă că este neapărat ușor. Să privești cu adevărat lumea și să transpui acest lucru în pagină necesită timp, energie și exercițiu. Îmbunătățește-ți abilitățile și explorează diferite medii folosind tehnicile și sfaturile din această carte, iar recompensele vor fi nelimitate.

Realism și reprezentare

Înainte de a începe să desenezi, trebuie să te gândești la intenția desenului tău – scopul tău este de a descrie subiectul într-o manieră realistă, de a înregistra o amintire vizuală sau de a te juca cu realitatea într-un fel sau altul?

Îmbrățișare a culorii

Fie că alegi pastelul, creionul colorat sau creionul și cerneala, lumea culorilor este la îndemână. Explorează în ce mod culoarea îți poate dezvolta abilitățile de desen și expresia creativă în noi direcții.

Aspecte ale desenului

CÂTEVA ELEMENTE DE BAZĂ PENTRU O LUCRARE REUȘITĂ

Fie că te apuci de o serie de schițe rapide sau de un studiu detaliat al unei naturi statice, merită să iei în considerare o serie de elemente de bază – toate acestea vor contribui la efectul general al lucrării tale. Conștientizarea fiecăruia dintre aceste elemente te va ajuta să îți dezvolți propriul stil, fie el realist și reprezentational, fie abstract și expresiv.

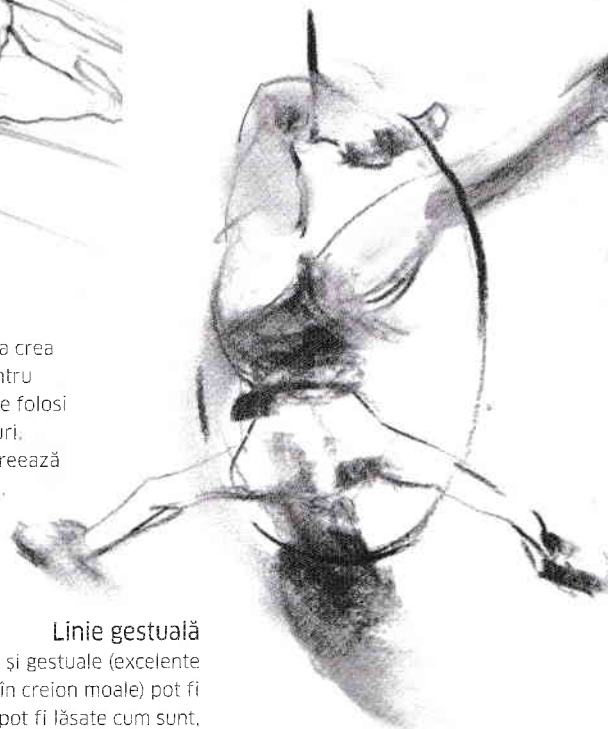
Compoziție

Este una dintre cele mai importante teme de gândire ale lucrării tale. Compoziția este modul în care elementele unui desen sunt aranjate în planul imaginii pentru a crea efecte variate. Utilizarea mijloacelor de compoziție, cum ar fi decuparea, unghiul de vedere și perspectiva (vezi pp. 18-19), creează interes și îți oferă control asupra unei compoziții. Rearanjează subiectele dintr-o natură statică sau modifică elementele imaginii pentru a obține armonia perfectă.

Linie concentrată

Dezvoltă-ți abilitățile de a crea diverse tipuri de linii, pentru a defini forme, pentru a le folosi drept contururi sau ghiduri. Un desen mai controlat creează un stil de lucru mai static.

Linie gestuală

Schițele rapide și gestuale (excelente în cărbune sau în creion moale) pot fi dezvoltate sau pot fi lăsate cum sunt, capturând esența unui subiect și energia momentului în doar câteva linii.

Reprezentare în viața reală

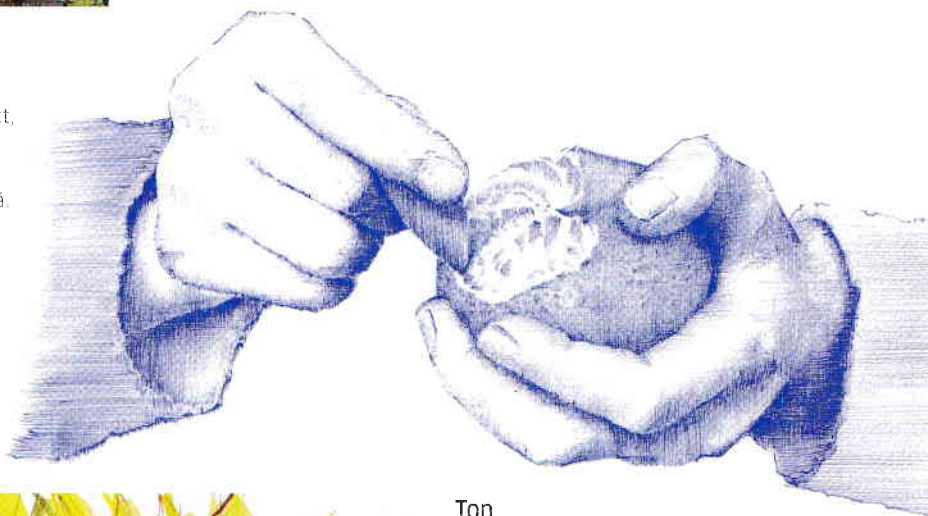

Interpretare abstractă

„Adevărata bucurie a desenului este că nu există un stil corect, fiecare are propria interpretare.“

Expresie

Adevărata bucurie a desenului este că nu există un stil corect, fiecare are propria interpretare. Înțelegerea aspectelor abordate aici te va ajuta ca artist, dar răspunsul personal și mijloacele de reprezentare sunt cele care te individualizează. Lucrările detaliate și controlate sunt la fel de valabile ca o abordare expresionistă gestuală.

Ton

Capacitatea de a identifica contrastele puternice dintre zonele întunecate și cele luminoase ale unui desen va da viață subiectului ales. Pe lângă faptul că sugerează starea de spirit, accentuarea diferențelor tonale oferă tridimensionalitate. De fapt, poți sugera forma doar prin utilizarea tonurilor.

Culoare

Poți introduce vibrația culorii în desene prin diverse mijloace, de la cerneală la pastel. Culoarea poate fi folosită pentru a reprezenta ceea ce vezi în viața reală, dar poate și adăuga emoție, expresie și dramatism. Folosirea cu încredere a culorii poate fi utilă în compoziție, conducând privirea și creând puncte de interes.

Desen din observație și din imaginație

EXPLORAREA UNOR CĂI DIFERITE PENTRU A GĂSI SUBIECTE INTERESANTE

Să ieși în oraș pentru a desena scene cotidiene poate fi extrem de satisfăcător, dar și concentrarea asupra unei scene de interior sau a unui cadru domestic se dovedește la fel de utilă - este vorba de a găsi ce te interesează. Culegerea de informații din fotografia poate fi singura modalitate de a desena subiectul ales, dar, cât timp ești conștient de dezavantaje, poți desena lucrări interesante și uimitoare.

INSPIRĂ-TE DIN SURSE PRIMARE

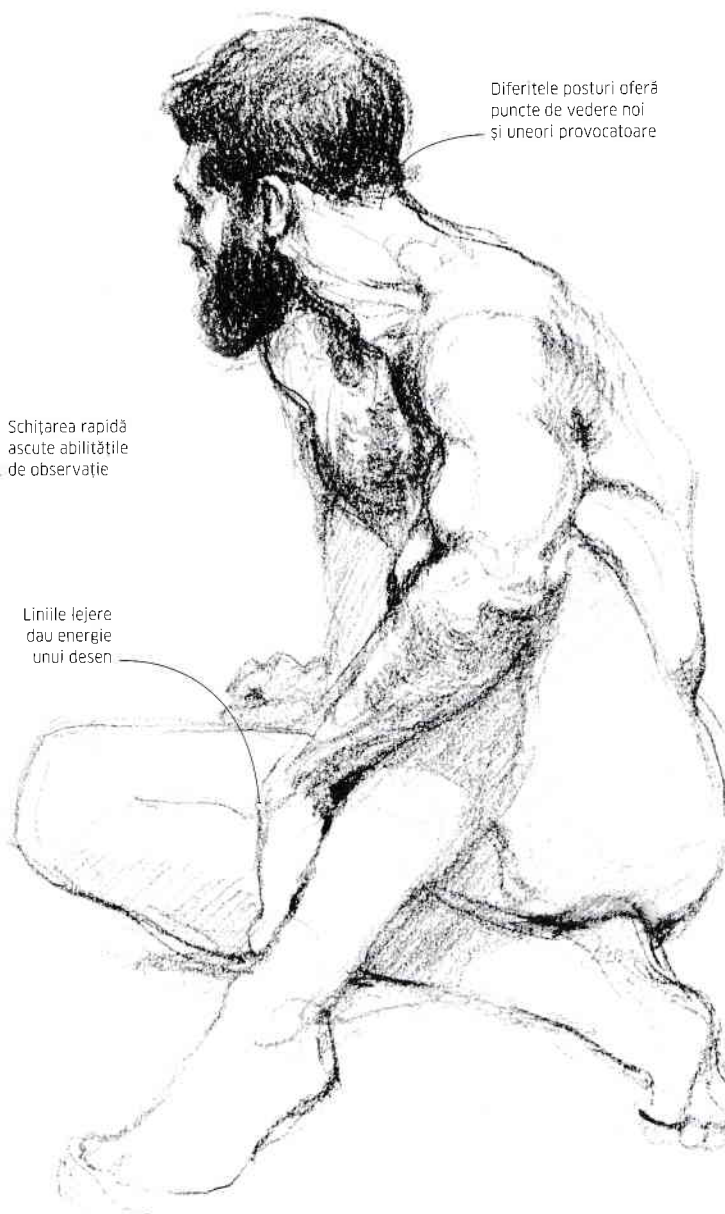
Desenarea lumii din jur, fie că este vorba de un curs de desen după model sau în aer liber, îți permite să vezi și să surprinzi formele și contururile vieții. Pentru aceasta, trebuie să privești cu atenție și să lucrezi rapid pentru a surprinde detaliile esențiale. Desenul mai controlat al unei naturi statice îți oferă timp pentru a observa textura, conturul și culoarea.

Schițarea rapidă ascute abilitățile de observație

Liniile lejere dau energie unui desen

Diferitele posturi oferă puncte de vedere noi și uneori provocatoare

Desen după model - argumente pro și contra

PRO

- Permite schițe rapide
- Oferă o bună exersare a liniilor gestuale
- O mare varietate de locuri
- Potențial de schimbare a dimensiunii și a mediului

CONTRA

- Adesea trebuie să lucrezi rapid pentru a surprinde oamenii în mișcare și pentru a face față vremii
- Necesită implicare
- Poate fi ușor intimidant să desenezi în spații publice

DESEN DUPĂ SURSE SECUNDARE

Folosirea unui aparat foto pentru a înregistra detalii când ești în natură sau pentru a surprinde o scenă dintr-o situație în mișcare rapidă este un bonus când te întorci mai târziu asupra unui desen. Colectarea imaginilor care te interesează – din fotografii, reviste sau de pe internet – este și ea o modalitate excelentă de a consolida inspirația și de a finaliza desene interesante. Un astfel de album poate deveni o referință utilă pentru a lucra în paralel și la caietele tale de schițe (vezi pp. 22-23). În anumite circumstanțe s-ar putea să fie nevoie să ceri permisiunea de a fotografia.

Desen după surse - argumente pro și contra

PRO

- Oferă informații detaliate din surse care nu sunt ușor accesibile (cum ar fi animalele sălbatice)
- Varietate de imagini disponibile
- Lărgeste gama de subiecte

CONTRA

- Fotografiile pot părea plate, au mai puțină definiție
- Probleme de drepturi de autor, pentru o copie directă
- Poate descuraja investigația personală și călătoriile de explorare

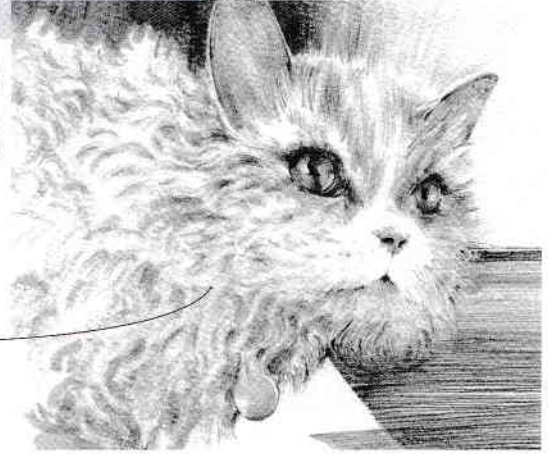

Desen după fotografii

Folosirea propriilor fotografii cu evenimente memorabile, membri ai familiei sau animale de companie poate fi o modalitate excelentă de a crea desene unice. Astfel de fotografii pot personaliza schițele desenate după model.

Este mai ușor să surprinzi textura blănii când pisica este nemișcată, în fotografie

Creionul și cerneala funcționează bine ca mediu pentru a sugera delicatețe

COMBINARE A CELOR DOUĂ

Desenul după model cu schițe sau fotografii ajutătoare este o abordare ideală. Nu toți artiștii folosesc fotografii, dar mulți folosesc schițe preliminare pentru a completa detaliile unui desen, iar imaginația poate umple golurile. Chiar dacă desenezi o scenă imaginară, fundamentarea acesteia pe detalii observate o face mai credibilă.

Construire a personajului pornind de la o schiță

Anumite fețe vor ieși în evidență din mulțime, așa că realizează schițe aproximative sau fotografii pentru a include astfel de personaje mai târziu.

Localizare a persoanelor

Oamenii sunt adesea în mișcare, așa că schițarea unor poziții aproximative, de exemplu, ale clienților dintr-o cafenea, îți permite să completezi detaliile într-un desen ulterior. Astfel de schițe sunt utile și pentru a decide compoziția finală.

Desenat în interior și în exterior

CUM ÎȚI INFLUENȚEAZĂ MEDIUL ÎNCONJURĂTOR DESENUL

Este de nețagăduit că desenul în diferite locuri poate fi benefic pentru încrederea ta în forțele proprii. Desenul în interior oferă coerență, control și timp. Lucrul în natură aduce cu sine tot felul de provocări și de solicitări care îți consolidează abilitățile și deschid noi domenii de subiecte. Scenele în aer liber pot fi trecătoare, copleșitoare și la mâna schimbărilor meteorologice, dar pot oferi priveliști uimitoare, medii foarte diferite și surse utile.

DESEN ÎN INTERIOR

Puțini oameni își permit luxul unui atelier, așa că mai probabil vei lucra la masa din bucătărie sau la un birou de acasă. Interioarele au avantajele lor datorită unui mediu mai controlat:

o coerență între lumină și subiect. Dacă poți alocă un colț permanent pentru lucru, având materiale de referință fixate pe o tablă și pixuri și pensule la îndemână, vei descoperi că poți profita de acele momente libere pentru a dezvolta sau a termina lucrările și pentru a fi mai creativ.

Organizează materialele în sertare extensibile

Configurarea atelierului

Un șevalet poate fi de neprețuit când trebuie să lucrezi pe o suprafață verticală sau să fixezi o poziție în ce privește lumina. Lucrările pot fi lăsate pe șevalet și revăzute din când în când - pentru a fi finisate mai târziu.

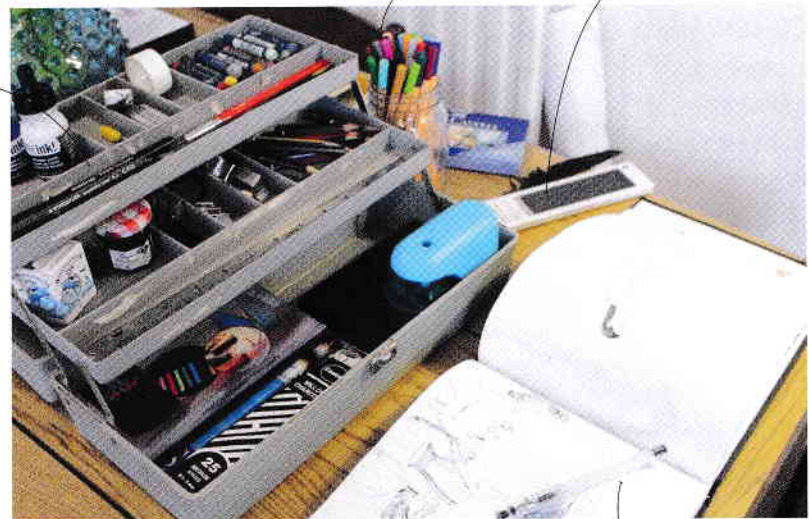
Desen în interior - argumente pro și contra

PRO

- Oferă condiții controlate, inclusiv iluminarea
- Poți lăsa un proiect început la fața locului, pe care să îl termini mai târziu
- O gamă de subiecte ușor de abordat

CONTRA

- Poate invada spațiul de zi cu zi
- O mulțime de echipamente trebuie depozitate și scoase de fiecare dată
- Poate fi solitar dacă desenezi singur

Pixurile multicolore se potrivesc perfect într-un borcan

Păstrează creioanele în cutie pentru o depozitare ușoară

Maximizarea timpului de desen

Seturile de artă oferă o mulțime de spațiu de depozitare pentru materiale și echipamente. Odată ce sunt deschise, ești gata să desenezi.

Caietele mici de schițe pot încăpea și în cutia de instrumente

Desenat în grup sau de unul singur

Alegerea de a desena singur sau cu alte persoane – în interior sau în aer liber – este o chestiune de preferință personală. Desenul se pretează la lucrul solitar, iar a învăța să desenezi de unul singur poate fi productiv. Schițarea unui grup de obiecte sau a unei priveliști într-un moment de liniște îți va dezvolta portofoliul de lucrări. În schimb, dinamica unui grup propune idei de discuții, sprijin și sugestii despre cum să te dezvolti ca artist. Cursurile de desen după model pot fi catalizatorul pentru a începe. Participarea la un curs te poate stimula, cu un tutore pentru a-ți ghida observația. Multe comunități au o varietate de grupuri de artă conduse de un artist care te poate iniția în exerciții de desen de bază și te poate sfătui cu privire la suporturi. Poate fi un loc minunat pentru a experimenta cu materiale înainte de a investi în produse.

DESEN ÎN NATURĂ

Imaginea romantică a unui artist care își instalează un șevalet și desenează scene din natură este familiară, dar pentru a desena poți călători destul de ușor. Adesea, un caiet de schițe, plus o selecție de creioane și o radieră încap cu ușurință într-o geantă. Dacă nu folosești un caiet de schițe cu coperte cartonate, încearcă o planșă mică de desen cu agrafe pentru a ține hârtia. Un scaun pliabil este, de asemenea, comod. În funcție de ce dorești să desenezi, încearcă schițe libere din diferite puncte de vedere, înainte de a începe un desen mai complex. Subiectul pe care îl abordezi ar putea să dicteze durata – de exemplu, animalele se vor mișca în mod constant, necesitând desene mai rapide și mai lejere; în acest caz, fotografia ajutătoare este esențială.

Echipament portabil

Este bine să fii pregătit pentru a nu irosi ocaziile când desenezi afară. Elasticele de cauciuc sunt întotdeauna utile (pentru a ține paginile caietului de schițe într-o zi cu vânt), o trusă de creioane compactă oferă esențialul, iar un taburet pliabil este ideal pentru stat.

Scaun pliabil

Rulou ușor
pentru creioane

Șevalet pliabil

Șevaletelile pliabile pentru a fi transportate mai ușor și alte echipamente portabile sunt foarte utile pentru a ține materiale și a păstra hârtia uscată și în siguranță.

Desen în aer liber – argumente pro și contra

PRO

- O mare varietate de peisaje sau scene
- Excelent pentru a te relaxa și a exersa schițe rapide
- Poate fi o activitate socială

CONTRA

- La mâna vremii schimbătoare și a subiectului trecător
- Spații publice incomode
- Niveluri variabile de lumină sau schimbări sezoniere

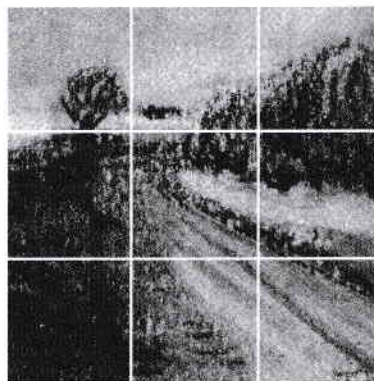

INDICAȚII PENTRU A-ȚI ÎMBUNĂȚĂȚI DESENELE

Modul în care obiectele sunt dispuse într-un desen sau într-un spațiu pictural – aranjamentul elementelor sale – ține de antrenarea ochiului. Este ceea ce conferă scop unei imagini. Va depinde, într-o oarecare măsură, de subiect: de exemplu, poți aranja o natură statică exact așa cum trebuie, așezând obiectele unul în fața celuilalt și selectând înălțimi sau lățimi pentru a se potrivi unei compoziții ideale; când vine vorba de un mediu exterior, a fi capabil să alegi o priveliște poate fi mai provocator, dar există „reguli” de luat în considerare.

OPȚIUNI DE DECUPARE

Modul în care încadrezi peisajul poate schimba impactul compoziției, creând diferite puncte focale și eliminând elementele care distrag atenția. Când desenezi după o fotografie, te poți juca cu peisaje variate prin crearea unui instrument simplu – două bucăți de carton negru sau neutru în formă de L. Așază aceste piese pe imagine pentru cel mai bun și mai interesant format pentru compoziție.

Regula treimilor

Te ajută să crezi o imagine echilibrată. Împarte planul imaginii în mod egal în treiimi, trei verticale și trei horizontale, pentru a crea o grilă de nouă pătrate. Echilibrul apare când orizontul unei imagini este fie o treime din partea superioară, de jos în sus, fie o treime din partea inferioară.

Portret

Obiectele verticale se pretează acestui tip de decupaj adecvat figurilor, arhitecturii și prim-planurilor.

Pătrat

O modalitate excelentă de a te concentra asupra unei caracteristici și de a elimina detaliile superflue este de a folosi un decupaj pătrat. Naturile statice funcționează bine în acest format, la fel ca scenele cu un punct focal descentrat.

Peisaj

Perfect pentru scene în aer liber, oferind o întindere mai mare. Funcționează bine când focalizarea pare a fi întinsă de-a lungul unui plan orizontal.

LBRIS

UNGHIIURI DE VEDERE

Decizia de a alege unde să desenezi obiectul poate schimba dramatic impactul lucrării. În anumite scene, cum ar fi locuri în aer liber, orizontul dictează cel mai natural unghi de vedere. În lipsa unui orizont, cea mai naturală perspectivă va fi la nivelul ochilor, dar este interesant să explorezi desenarea din alte unghiuri pentru a vedea dacă sugerează o concentrare mai dinamică.

We know books

Vedere de ansamblu

Privirea obiectelor de sus, folosită adesea în cazul peisajelor sau al fotografiilor aeriene. Perfectă pentru a crea o senzație de înălțime.

Vedere la nivelul ochilor

Nivelul ochilor se referă la punctul de întâlnire dintre orizont și sol. Majoritatea picturilor sunt realizate privind în fața ta - o vedere naturală.

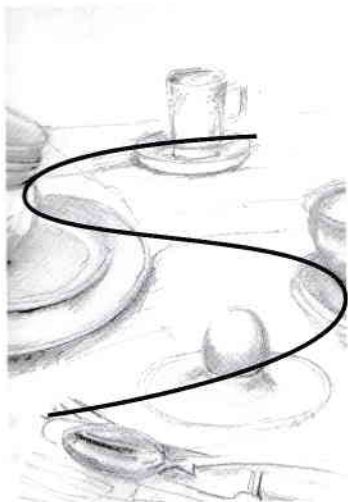

Perspectivă limitată

Cea mai exagerată perspectivă, cu privirea ridicată de la sol spre un obiect aflat deasupra. Se pretează la arhitectură și la desenul după model.

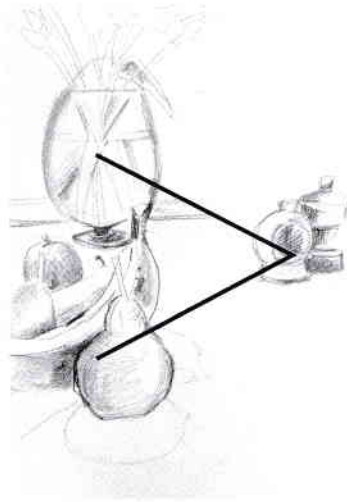
COMPOZIȚIE DE SUCCES

Când vei începe să compui desene, este util să descoperi îndicii care te vor ajuta să crezi o natură statică de succes sau să selectezi o scenă în aer liber care se va transpune bine în pagină. Când desenezi în aer liber, adesea orizontul și peisajul sunt cele care te vor ajuta să definești compoziția. Dar, indiferent dacă desenezi scene de interior sau de exterior, fii atent la aceste trei tipuri de compoziție - în formă de S, V și L.

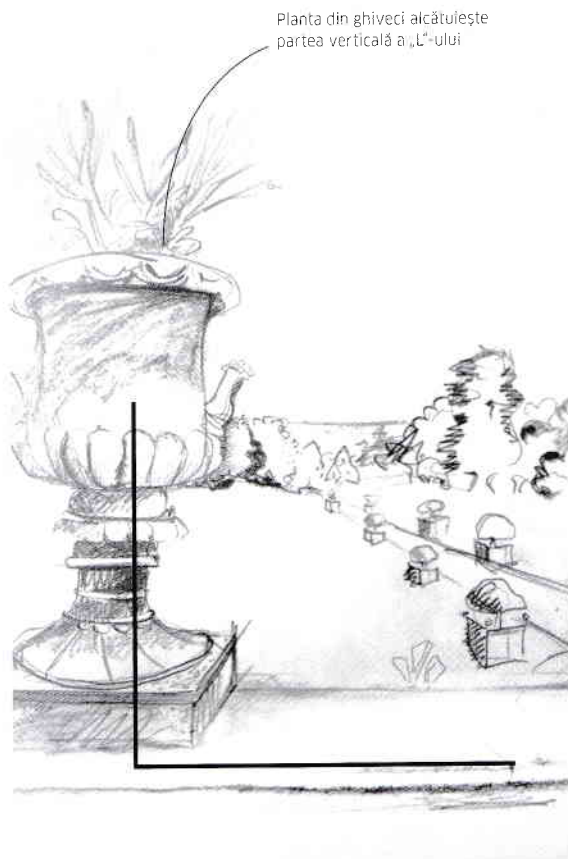
Compoziție în formă de S

Mai ales în peisaje, scopul este de a folosi linia șerpuită pentru a conduce ochiul de la capătul „S”-ului spre un obiect mai îndepărtat.

Compoziție în formă de V

Funcționează ca o formă triunghiulară aplatizată, ca în cazul liniilor de perspectivă (vezi pp. 20-21), creând o dinamică naturală spre un punct focal.

Compoziție în formă de L

Caută o linie verticală puternică pentru a încadra imaginea pe o parte (nu neapărat partea stângă) și echilibrează-o cu o caracteristică orizontală, plasată în unghiuri drepte, care să conducă privirea spre partea opusă a imaginii.