

23-41445

НА ДОМ НЕ ВЫДАЕТСЯ

23-04144

АЛЕКСАНДРА СПЕРАНСКАЯ

РИСУНОК
ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО
ДИЗАЙНЕРА

Александра Сперанская

**РИСУНОК
ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО
ДИЗАЙНЕРА**

ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛА
Санкт-Петербург
2023

УДК 741/744

ББК 85.15

С 71

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав.

В книге использованы рисунки автора, а также учениц онлайн-курсов Международного Ландшафтного Центра «Зеленая стрела» по рисунку для ландшафтных дизайнеров.

Сперанская, А. В.

С71 Рисунок для ландшафтного дизайнера / Сперанская А. В. — СПб: АНО ДПО «Зеленая стрела», 2023. — 214 с.: ил. — ISBN 978-5-6050080-1-9

Книга поможет ландшафтным дизайнерам подняться еще на одну ступень в своем профессиональном развитии. Здесь в максимально простой форме изложены все базовые принципы ландшафтного рисунка — композиция и цветовое решение сада, перспектива, законы освещения, рисование планов и скетчинг, построение архитектурных и природных форм и другие. Не забыты такие важные моменты, как выбор художественных материалов, подготовка рисунка к печати, презентация проектов, выполненных от руки. В каждой главе читатель найдет полезные советы и предостережения от основных ошибок.

Темы и задания построены с учетом специфики ландшафтного дизайна, учтены особенности работы над ландшафтным проектом. Пройдя последовательно все темы и выполнив домашние задания, читатель будет владеть необходимыми знаниями и навыком рисования от руки и сможет создавать ландшафтные проекты вручную, без использования компьютерной графики.

Также эта книга будет полезна тем, кто сам обустроивает свой сад, она поможет начинающим садоводам разработать первый в жизни ландшафтный проект своими руками.

ISBN 978-5-6050080-1-9

© АНО ДПО «Зеленая стрела», 2023. Все права защищены

© Сперанская А. В., текст, рисунки, 2023

Об авторе

Александра Сперанская — выпускница графического факультета Академии художеств, член Союза художников России, член Ассоциации художников Царского Села. Действующий художник-график и иллюстратор книг. Более двадцати лет преподает рисунок, живопись и композицию. Автор онлайн-курсов «Рисунок для ландшафтных дизайнеров» и «Быстрый рисунок в ландшафтном дизайне» в Международном Ландшафтном Центре «Зеленая стрела». Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Оглавление

БЛАГОДАРНОСТИ	9
ОТ АВТОРА	10
ГЛАВА 1. ЗНАКОМСТВО С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	12
1.1. Собираем сумку художника!.....	13
Карандаш.....	13
Резинка и формопласт	17
Тушь. Перо. Кисть.....	19
Линер. Брашпен	21
Маркеры.....	23
Цветные карандаши	25
Акварель.....	27
Линейки	30
1.2. Организация рабочего места художника.....	30
1.3. Домашнее задание.....	33
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ	34
2.1. Учим руку быть послушной!.....	35
2.2. Линия, контур, штрих, пятно, текстура	35
2.3. Домашнее задание.....	41
ГЛАВА 3. КОМПОЗИЦИЯ	42
3.1. Создаем гармоничное пространство.....	43
Что такое композиция	43
Виды композиций.....	43
Законы композиции.....	47
Средства композиции	48
Контраст, нюанс, тождество.....	48
Симметрия. Диссимметрия. Асимметрия	50
3.2. Особенности композиции на рисунке	56
Центр листа и центр композиции.....	56
Правило третей.....	58
Линия горизонта.....	59
Углы листа	59
3.3. Домашнее задание.....	60

ГЛАВА 4. ЦВЕТ В ДИЗАЙНЕ	62
4.1. Цвет как инструмент воздействия	63
4.2. Какие бывают цвета.....	64
Хроматические и ахроматические цвета	64
Первичные, вторичные и третичные цвета	64
Теплые и холодные цвета.....	65
Характеристики цвета.....	67
Цветовой круг. Как с ним работать.....	67
4.3. Домашнее задание.....	72
ГЛАВА 5. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ САДА	74
5.1. Убедительные и красивые	75
Рисуем растения на плане.....	75
Декоративные текстуры в саду.....	77
Символы на плане	79
5.2. Домашнее задание.....	81
ГЛАВА 6. РИСУЕМ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	82
6.1. Работа над эскизами	84
Форэскиз.....	84
Последовательность в работе над эскизами	88
6.2. Сделайте мне красиво!.....	92
Работа в масштабе	92
От эскиза до оригинала.....	93
Композиция	95
Шрифт	96
6.3. Домашнее задание.....	99
ГЛАВА 7. ВИД, СЕЧЕНИЕ, РАЗРЕЗ	100
7.1. Оживляем план!.....	101
Вертикальная проекция плана — вид.....	102
Сечение и вид в разрезе.....	106
7.2. Домашнее задание.....	110
ГЛАВА 8. ТРЕХМЕРНАЯ ГРАФИКА. АКСОНОМЕТРИЯ	112
8.1. Переходим в объем!.....	113
Этапы конструирования куба	114
Чертим дом в аксонометрии.....	115
Деревья в аксонометрии.....	117
8.2. Домашнее задание.....	120

ГЛАВА 9. УЧИМСЯ СТРОИТЬ ТЕНИ НА ПЛАНЕ	122
9.1. Да будет свет! И тень.....	123
Построение тени от куба	123
Построение тени от архитектурных и природных объектов	125
9.2. Домашнее задание.....	126
ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВА	128
10.1. Как создать реалистичное изображение.....	129
Воздушная перспектива. Разделение на планы.....	129
Линейная перспектива.....	130
Фронтальная перспектива. Одна точка схода.....	131
Угловая перспектива. Две точки схода.....	135
10.2. Изображение окружности в перспективе	137
В горизонтальной плоскости	137
В вертикальной или наклонной плоскости.....	138
10.3. Домашнее задание.....	140
ГЛАВА 11. ОСВЕЩЕНИЕ.....	142
11.1. Показываем объем светом и тенью	143
11.2. Основные закономерности при использовании светотени.....	146
11.3. Домашнее задание.....	150
ГЛАВА 12. ФОРМА, ХАРАКТЕР И ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ	152
12.1. Нарисуй мне сад!	153
Этапы рисунка.....	157
Построение архитектурных форм	159
Построение природных форм. Особенности рисования растений	161
12.2. Домашнее задание.....	165
ГЛАВА 13. РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ И ПО ФОТОГРАФИИ	166
13.1. Учимся работать как профессионалы!	167
О вреде копирования с фотографий	167
Как работать с фотоматериалом.....	169
О пользе копирования рисунков художников	170
Рисунок и реальность	171
13.2. Домашнее задание.....	171

ГЛАВА 14. РИСОВАНИЕ НА ПЛЕНЭРЕ	172
14.1. Учимся у природы	173
Необходимый инвентарь пейзажиста	174
Когда лучше выходить на пленэр	176
Выбор сюжета для рисунка	177
Построение предметов	178
Перспектива	180
14.2. Домашнее задание	180
ГЛАВА 15. ДИАЛОГ С КЛИЕНТОМ НА ЯЗЫКЕ РИСУНКА	182
15.1. Нужен ли рисунок заказчику?	183
15.2. Виды быстрых рисунков	184
15.3. Последовательность ведения работы	187
Выбор сюжета и композиция	187
Построение предметов, освещение, детализация	189
15.4. Домашнее задание	190
ГЛАВА 16. ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ПРОЕКТА, ВЫПОЛНЕННОГО ВРУЧНУЮ	192
16.1. Магия рисунка	193
Единство формы и содержания	193
Ориентация	194
Бумага и художественные материалы	195
Цвет и шрифт	195
16.2. Предпечатная подготовка и оформление рисунков ...	198
16.3. Домашнее задание	201
ГЛАВА 17. НУЖЕН ЛИ МНЕ СВОЙ СТИЛЬ?	202
17.1. В поисках авторского стиля	203
17.2. Из чего складывается творческое «я»	206
Знания	206
Темперамент и предпочтения	210
Навыки и опыт	212
17.3. Домашнее задание	212