

УДК 741
ББК85.15я7
К73

Печатается с разрешения издательства Walter Foster Publishing, a division of Quarto Publishing Group USA Inc. All rights reserved. Walter Foster is a registered trademark.

Все права защищены.
Любое использование материалов данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается

К73 Котики, собачки, панда и все-все-все / пер. с англ. Л. Степановой. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 112 с. : ил.— (Искусство рисовать на коленке (подарочная)).

ISBN: 978-5-17-163954-9

Животный мир нашей планеты богат и восхитителен, и это неисчерпаемый источник сюжетов для художника. Авторы этой книги — известные художники — разработали систему пошаговых упражнений, с помощью которых вы с легкостью научитесь рисовать карандашом разнообразных животных: от собак, кошек, лошадей до экзотических рептилий и птиц. Из этой книги вы узнаете обо всех необходимых инструментах и материалах, различных методах штриховки и некоторых завершающих приемах, благодаря которым ваши животные на рисунках будут как живые.

УДК 741
ББК 85.15я7

ISBN: 978-5-17-163954-9

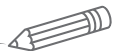
© 2002, 2003, 2005, 2007, 2008,
2011, 2012, 2013 Quarto Publishing Group USA Inc.
© 2005, 2011 Mia Tavonatti
© 2007 Christopher Speakman
© 2004, 2005 Ken Goldman
© 2006 Diane Cardaci
© 1999, 2005, 2008 Geri Medway
© 2006, 2007 Debra Kauff man Yaun
© 1997, 1999, 2001, 2003, 2004 WFP
© 2002, 2006, 2008 Caroline Linscott
© ООО «Издательство АСТ», 2024

Введение

Животный мир нашей планеты богат и разнообразен. Порой так хочется остановить мгновение и попробовать себя в анималистическом жанре: нарисовать своего домашнего питомца, понравившегося зверька из зоопарка или просто забавного, грациозного и любимого животного из своей давней детской мечты.

Карандаш – самый универсальный инструмент для начинающего живописца: рисовать им можно в любом месте – этот инструмент всегда находится под рукой, к тому же он недорог и доступен каждому. Сюжеты для зарисовок можно найти везде: дома, в парке или зоопарке, в путешествии. Все время ищите подходящие объекты и носите с собой карандаши. Увидев интересную сценку, сделайте быстрый набросок – он поможет вам впоследствии вспомнить сюжет и изобразить все более подробно.

Инструменты и материалы

СОБИРАЕМ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

Вначале вам не понадобится много материалов и инструментов – вы можете получать удовольствие от рисования, имея под рукой только карандаш ТМ, точилку, виниловый ластик и любой лист бумаги. Вы всегда можете добавить потом побольше карандашей, уголь, растушевки и многое другое. Покупая карандаши, смотрите, чтобы на них были пометки в виде букв и цифр, – их комбинация обозначает степень мягкости и твердости грифеля. Мягкие карандаши обозначаются буквой М, при работе ими получаются темные, плотные штрихи, и они мягче, чем карандаши, обозначенные буквой Т. Карандаш ТМ – промежуточный вариант между типами Т и М, это удобный универсальный вариант карандаша, он отлично подходит новичкам. Справа показаны различные виды инструментов и штрихов, которые можно получить с помощью каждого из них. По мере того как вы будете покупать новые карандаши, попробуйте по-разному затачивать их и попрактикуйтесь в получении разнообразных штрихов и различных эффектов за счет изменения давления на грифель.

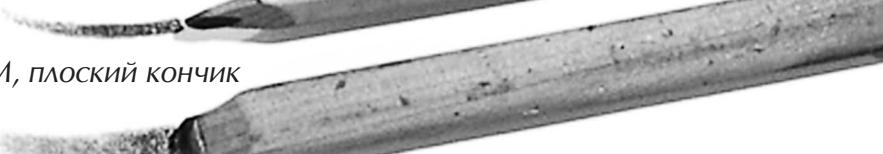
ТМ, острый кончик

ТМ, круглый кончик

4М, плоский кончик

4М, плоский карандаш для набросков

4М, уголь

Виноградный уголь

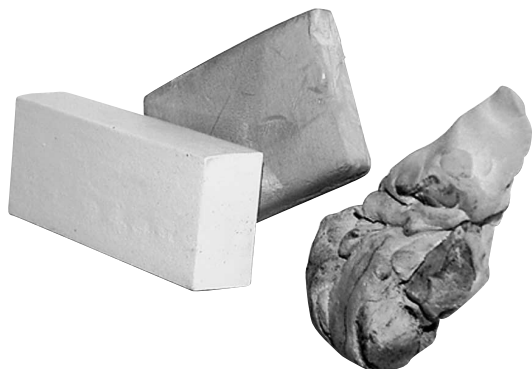
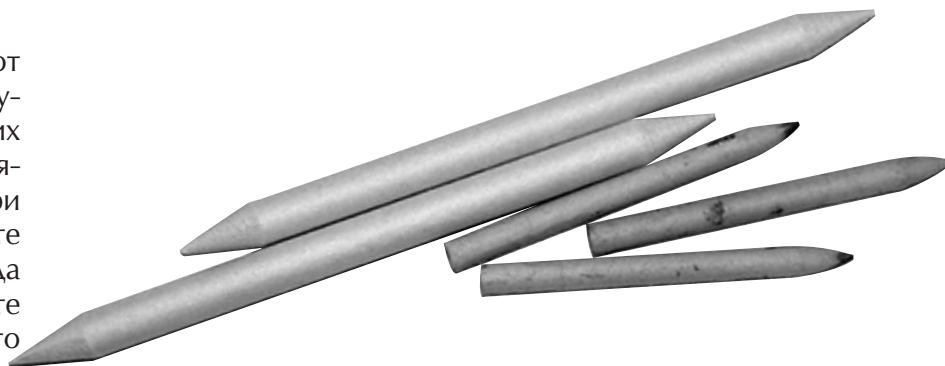

Белый уголь

КАРАНДАШИ ДЛЯ РАСТУШЕВКИ

Карандаши для растушевки (их еще называют «tortillon») используются для того, чтобы растушевывать карандашные штрихи на небольших участках бумаги, где палец или кусочек тряпочки создадут слишком большие пятна. При растушевке больших участков вы также можете использовать его боковую поверхность. Когда этот инструмент становится грязным, протрите его чистой тряпочкой, очищая от излишнего графита.

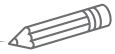
ЛАСТИКИ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ

Обязательно следует обзавестись резинкой-клячкой. Вы можете вылепить из нее очень тонкие клинышки с острым кончиком, позволяющие удалить лишние штрихи на очень ограниченных участках рисунка. Виниловый ластик способен полностью удалить карандашные отметки с бумаги, но он легко может повредить поверхность бумаги, если тереть слишком сильно.

КРАФТ-НОЖИ

Эти ножи пригодятся, когда надо аккуратно разрезать бумагу для рисования. Вы можете также использовать их для затачивания карандашей. Лезвия таких ножей (осторожно: они очень острые!) бывают самых разных форм и размеров и легко заменяются.

ФИКСИРУЮЩИЙ АЭРОЗОЛЬ

Этот вид покрытия защищает ваш рисунок от размазывания. Некоторые художники не наносят фиксирующий состав на рисунок, потому что он обычно делает карандашные линии более темными и уничтожает тончайшие градации между оттенками, но это очень хороший вариант для работ, выполненных древесным углем. Фиксирующий раствор продается в аэрозолях или бутылках – в последнем случае вам придется перед использованием перелить его в пульверизатор. Готовые аэрозоли удобнее, потому что они создают более тонкие брызги и ложатся ровнее.

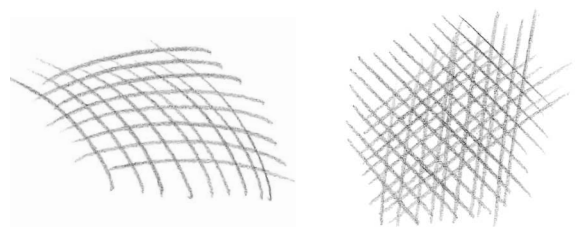
Способы штриховки

ВЫРАБОТАЙТЕ СВОЙ СТИЛЬ

Многих великих художников прошлого можно сейчас идентифицировать по тому, как они выполняли линии. Рисунки Ван Гога напоминают о каллиграфии, имя Сёра стало синонимом пуантилизма, Джакометти был известен своими каракулями. А вы можете определить свой стиль по карандашным линиям?

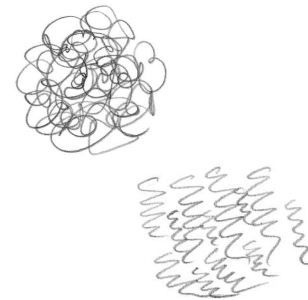
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩИХСЯ ШТРИХОВ

Если вам нравится рисунок с большим количеством мелких и тщательно прорисованных деталей, то вам отлично подойдет эта перекрестная штриховка. Густота тени определяется расстоянием между штрихами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКРУГЛЫХ ШТРИХОВ

Если вы используете подобные округлые, свободные штрихи, скорее всего вы любите поэкспериментировать. Подобные петли лучше передают настроение, чем изображают точные детали.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЕНЬКИХ ТОЧЕК

Эту технику называют «пуантилизм» – картина рисуется множеством маленьких точек. Делайте точки разного размера, чтобы создать разное ощущение глубины и тени. Пуантилизм требует большой точности работы и опыта.

ИМИТАЦИЯ МАЗКОВ КИСТЬЮ

Вы можете создать иллюзию мазков кистью, используя короткие, широкие линии. Это создает ощущение живописи, но позволяет вам так же контролировать движение карандаша, как при штриховке. Эти штрихи выглядят очень эффектно.

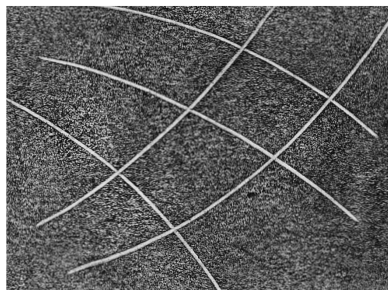
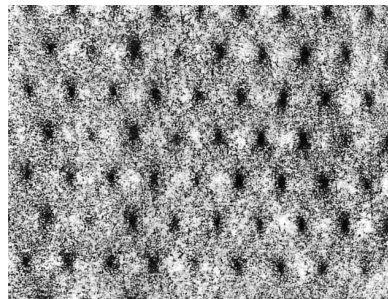

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ

Ниже приведено несколько примеров тех методов, которые можно использовать при работе карандашом. Эти методы важны для создания живописных эффектов. Помните, что у карандашей с пометкой М грифель мягкий, а у карандашей с пометкой Т грифель жесткий – в этих упражнениях надо использовать и тот, и другой.

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТА РАЗМЫВАНИЯ

Сначала заштрихуйте участок рисунка водорастворимым карандашом (карандаш, который при смачивании создает эффект акварели). Затем смешайте штриховку влажной кистью. Используйте более толстую бумагу, вроде пергамента.

Оттиск

Накройте поверхность бумагой и потрите ее боковой стороной грифеля. Следы от грифеля будут повторять узор текстуры поверхности. Попробуйте использовать мягкий карандаш и гладкую бумагу и выбирайте поверхность с сильно выраженной текстурой. В этом приеме использована проволочная сетка.

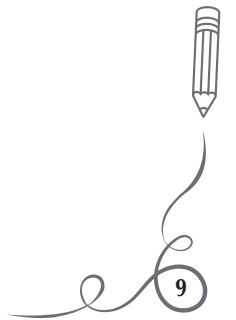
Очищение отдельных участков

Нанесите гладкий слой графита на гладкую бумагу, а затем очистите требуемые области с помощью резинки. Подобная техника позволяет создать блики и добиться других интересных эффектов.

Вдавленные линии

Нарисуйте узор на бумаге острым предметом, не оставляющим следов, например вязальной спицей, а затем заштрихуйте область с нанесенным рисунком – графит не будет попадать во впадины, оставленные острым предметом, оставляя белые линии.

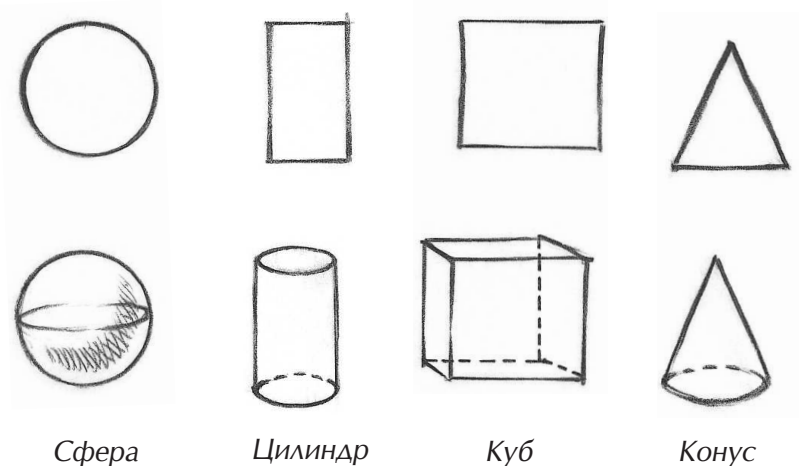
Базовые фигуры

Любой человек может рисовать практически все что угодно, если разобьет объект на несколько основных фигур: круги, прямоугольники, квадраты и треугольники. Рисуя контуры вокруг основных форм, вы достаточно легко сможете передать форму этого объекта. Но ваш предмет также имеет глубину и объем – форму. Формы основных фигур – сферы, цилиндры, кубы

СОЗДАНИЕ ФОРМ

Здесь схематично показано, как рисовать формы из четырех основных фигур. Эллипсы обозначают заднюю часть сферы, цилиндра и конуса, куб рисуют, соединяя два квадрата параллельными линиями.

и конусы. Например, мяч и грейпфрут – сферы; фляга и ствол дерева – цилиндры; коробка и здание – кубы, а елка и труба – конусы. Это все, что необходимо для выполнения первого шага любого рисунка: рисуйте базовые фигуры и переводите их в объемные формы. После этого вам, по сути, останется только соединить и доработать линии, а затем добавить детали.

КОМБИНИРОВАНИЕ ФИГУР

Вот пример рисунка, начатого с основных фигур. Сначала нарисуйте линию движения (главная ось движения от головы вниз через позвоночник), затем задайте конструкцию тела собаки и цыпленка с помощью простых овалов, кругов, прямоугольников и треугольников.

А

Б

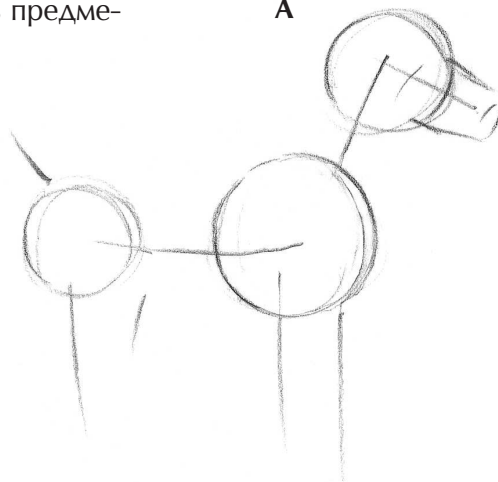
В

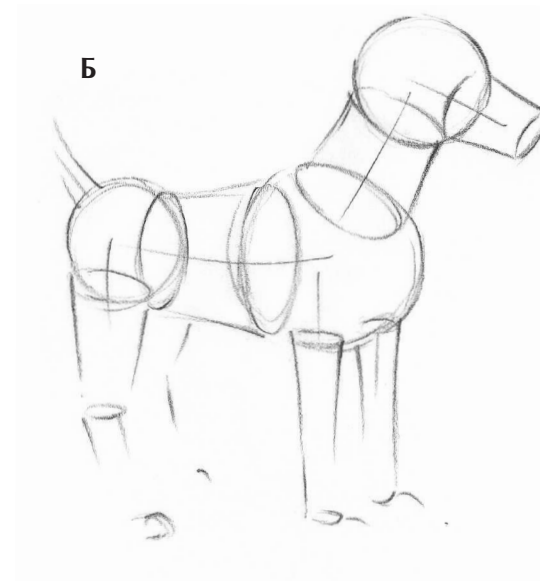
ПОСТРОЕНИЕ ФОРМ

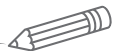
Как только вы определите базовые фигуры, из них легко создать формы – цилиндры, сферы и конусы. Обратите внимание, что теперь предметы начинают обретать глубину и объем.

А

Б

ПРОРИСОВКА

Прорисовка – это изображение всех форм целиком, включая линии, которые будут в конечном счете скрыты и не видны зрителю. Здесь в процессе рисования форм вы сможете видеть заднюю сторону собаки и цыпленка. Несмотря на то что вы не сможете видеть эти стороны объекта на законченном рисунке, предмет должен казаться трехмерным. Чтобы закончить рисунок, просто уточните контуры и добавьте цыпленку немного пушистости.

В