

БОЛЬШОЙ БОТАНИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ

Рисуем цветы
цветными карандашами

СВЕТЛАНА
ЛАНСЕ

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

Лансе, Светлана.

Л22

Большой ботанический альбом. Рисуем цветы цветными карандашами / Светлана Лансе. — Москва : Эксмо, 2026. — 96 с. : цв. ил. — (Ботаническая иллюстрация. Учимся рисовать цветы и растения).

В ваших руках «Большой ботанический альбом» — практическое руководство по ботаническому искусству цветными карандашами. На его страницах собраны основы работы с цветом, объемом и фактурой, а также приемы, которые помогут передать характер разных растений: шелковистость их лепестков, матовую поверхность ягод, рельеф листа и фактуру кожуры плода. Готовые контуры для раскрашивания помогут сконцентрироваться на передаче цвета и объема, избегая сложных построений. Эта книга — настоящее творческое путешествие, которое вдохновит вас смотреть на окружающий растительный мир глазами художника.

УДК 741(07)
ББК 85.15я7

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационно-коммуникационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

Для широкого круга читателей

БОТАНИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ. УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ

Лансе Светлана

БОЛЬШОЙ БОТАНИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ РИСУЕМ ЦВЕТЫ ЦВЕТНЫМИ КАРАНДАШАМИ

Главный редактор *Рамиль Фасхутдинов*. Руководитель отдела *Мария Терёшина*
Руководитель направления *Ирина Мещерякова*. Ответственный редактор *Дарья Бакина*
Младший координатор *Екатерина Мигалина*. Художественный редактор *Елена Морозова*
Литературный редактор *Юлия Шнайдер*
Корректоры *Ольга Шупта*, *Виктория Шабанова*, *Ольга Каминская*

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарушы ел: Ресей Федерациясы

12+

БОМБОРА
издательство

БОМБОРА — лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг.
Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

bombora.ru bomborabooks bombora

eksmo.ru
Официальный интернет-магазин издательства «Эксмо»

ТЕРИТОРИЯ
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
Официальная франшиза издательства «Эксмо»

ISBN 978-5-04-233217-3
9 785042 332173

Хочешь стать автором «Эксмо»?

ЧИТАЙ ГОРОД

ЧИТАЙТЕ И СЛУШАЙТЕ в Литрес

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Россия, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, стр. 1, эт. 20, каб. 2013. Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Эндирүүл: «Издательство «Эксмо» ЖШК
123308, Ресей, Мәскеу қаласы, Зорге көшесі, 1-үй, 1-құрылыс, 20 қабат, 2013-каб.
Тел.: 8 (495) 411-68-86. Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин: www.book24.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz

Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасына импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

ТОО РДЦ Алматы, Алматы, ул. Домбровского, 3-а, литер Б, офис 1.

Дистрибутор және Қазақстан Республикасында өнімге шағымдар қабылдау жөніндегі өкіл: «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92. E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»:
www.eksmo.ru/certification

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін растау туралы мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады: <http://eksmo.ru/certification/>

Произведено в Российской Федерации
Ресей Федерациясында өндiрiлген

Сертификаттауға жатайды

Дата изготовления / Подписано в печать 08.07.2026.
Формат 82х100^{1/16}. Печать офсетная. Усл. печ. л. 9, 11.
Тираж экз. Зак

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ. ОБО МНЕ И КНИГЕ	4
ЧАСТЬ 1. ТЕОРИЯ	5
Глава 1. Ботаническое искусство	6
Глава 2. Материалы	11
Глава 3. Цвет	16
Глава 4. Объем и разделение деталей	22
Глава 5. Шаг за шагом	27
ЧАСТЬ 2. ЦВЕТОЧНЫЕ ЭТЮДЫ.....	31
Земляника	32
Голубика	36
Магнолия	40
Камелия.....	44
Роза	48
Лотос	52
Мак	56
Артишок.....	60
Пассифлора	64
Сирень.....	68
Подсолнух	72
Тюльпан	76
Дельфиниум	80
Кедр.....	84
Мандарин	88
Лимон.....	92
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	96

Введение

Обо мне и книге

Привет! Меня зовут Светлана Лансе, и я преподаю ботаническое искусство уже больше одиннадцати лет. До этого я сама училась декоративной цветочной росписи в художественном колледже и институте, хотя чувствую, что по-настоящему пришла к «ботанике» намного раньше. Наверное, моя любовь к растениям родилась еще в бабушкином дачном саду, где я помогала ей сажать и полоть. Я наблюдала не только за пышными соцветиями, но и за корневой системой цветов, за их «привычками». Одни растения любили свет, другие же на ярком солнце сохли и чахли, их надо было сажать в тени более высоких соседей. Вероятно, именно тогда я начала относиться к растениям как к людям с разным характером.

Они помогали мне вести беззаботный детский календарь дошкольника. Сезон тюльпанов сменялся сезоном пионов и роз, и по цветам можно было определить, как величаво и неизбежно движется лето. Мы с мамой ходили в лес собирать землянику и лекарственные травы. Потом наступало время грибов. Начиная очередную картину, я словно погружаюсь в то драгоценное время.

Те же эмоции я замечаю у своих студентов. У каждого есть любимый цветок, связанный с особенными событиями в жизни. Через рисование растений и наблюдение за натурой мы порой возвращаемся к себе.

В то же время ботаническое искусство требует довольно серьезного подхода в изображении растений. Я знаю, что на этапе карандашного рисунка очень хочется быстрее закончить и приступить к работе в цвете. Мне пришла идея создать книгу, где будут понятные упражнения и разнообразные подсказки, которые сделают ваше погружение в мир ботанического искусства приятным и полезным. Нас ждет увлекательное путешествие в мир растений, и я всегда буду рядом с подсказками и советами!

Часть I

Теория

Глава 1

Ботаническое искусство

Эта книга-раскраска посвящена цветам в элегантной стилистике ботанического искусства. Почему именно искусства, а не ботанической иллюстрации, как часто говорят? Дело в том, что направление, когда-то действительно начавшееся с научной иллюстрацией, сейчас стало довольно разнообразным, хотя и сохранило ее общие черты.

Моя вольная копия иллюстрации Шиповника морщинистого (лат. *Rosa rugosa*) из сборника «Флора Японии» (*Flora Japonica*)

Во всем мире
выделяют три
основных направления
ботанического
искусства.

НАУЧНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ. Задача художника — изобразить растение так, чтобы оно было узнаваемо и отличимо от других. Обычно он работает с собирательным образом, а не конкретным цветком. Автор изучает множество представителей одного

Глава 1. Ботаническое искусство

вида и потом составляет композицию, отражающую все характерные особенности. Обычно она включает общий вид растения и важные детали: цветы, плоды, семена. Иногда отдельные элементы показываются в разрезе. Около увеличенных фрагментов указывают масштаб.

БОТАНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО (БОТАНИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ). Более свободное направление. Задача художника — оставаясь в характерной стилистике, передать красоту «модели». Одним из первых авторов, которые начали создавать такие работы, стал Пьер-Жозеф Редуте¹ со своими знаменитыми «портретами» роз.

Художники писали конкретные растения, обращая внимание на детали: например, пожелтевшие листья, пятнышки на лепестках. На прекрасной работе Редуте заметно, что он перешел к более смелым экспериментам с переда-

Мой рисунок белого шиповника морщинистого
(*Rosa rugosa* f. *alba*)

Моя вольная копия работы «Роза галльская, сорт Терцогиня Орлеанская» (лат. *Rosa gallica aureliensis*, фр. *La Duchesse d'Orléans*) Пьера-Жозефа Редуте (Pierre-Joseph Redouté)

¹ Пьер-Жозеф Редуте (10 июля 1759 года – 19 июня 1840 года) – французский художник и ботаник бельгийского происхождения, королевский живописец и литограф, мастер ботанической иллюстрации. Его альбом акварельных иллюстраций «Лилейные» (1802) со скидкой на инфляцию является самой дорогой печатной книгой в истории после «Птиц Америки» Дж. Одюбона.

Большой ботанический альбом

чей эффектов подсвеченных листьев и теплохолодностью².

Современная ботаническая живопись очень разнообразна. Часть авторов все еще работает в этой стилистике, но не останавливается на строении цветов и растений.

Другие художники идут дальше и занимаются как раз детализацией. Они создают «портреты» цветка, листа или луковицы. Встречаются работы с засыхающими или увядающими растениями. Мне лично нравится сосредотачиваться на освещении «моделей».

*Мой пример рисунка
в стиле Floral art*

Мой рисунок засохшей розы

ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

(FLORAL ART). По сути это искусство, которое вдохновлено ботанической иллюстрацией, но художники отходят еще дальше от канонов. Они могут рисовать цветы и фрукты в вазах, плотные букеты, недетализированные изображения растений, тем не менее в их картинах все равно будут отсылки к ботаническому искусству: например, белый фон и расположение «моделей».

ЧЕМ БОТАНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КЛАССИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО?

В академическом искусстве упор делается на изображение формы и пространства. Яблоко, являющееся частью натюрморта, обязательно взаимодействует с поверхностью. На него падают тени от соседних объектов, а также цветовые рефлекссы. Оно может быть просто элементом, формой.

² Теплохолодность — это важнейший принцип в живописи и дизайне, описывающий субъективную «температуру» цвета (теплый или холодный) и его взаимодействие с окружающим освещением.

Глава 1. Ботаническое искусство

В ботаническом искусстве яблоко обязательно будет «главным героем», которого мы рассматриваем, как бы помещая в вакуум на светлый фон. Нам важны все мельчайшие детали, помогающие определить, к примеру, его сорт и собственный цвет без влияния окружающих предметов, поэтому ботанические работы могут выглядеть декоративными.

Рисунок в академическом стиле

Рисунок в стиле ботанического искусства

Какие же общие особенности указывают на то, что перед нами произведение в духе ботанического искусства?

1. Детализация строения растения: прожилки, мест соединения элементов, рисунка на лепестках, ворсинок на листьях.

Большой ботанический альбом

2. Четкие границы. Когда в ботанической иллюстрации соприкасаются две формы, будь то два лепестка одного цветка или два цветка между собой, художник отделяет их с помощью растяжки тона. Поэтому при взгляде на ботаническую иллюстрацию создается ощущение четкости всех деталей. Более подробно про это поговорим в главе про объем (см. стр. 22).

3. Нейтральное освещение. Некоторые авторы (и я в том числе) экспериментируют с освещением, изображая лепестки на просвет или с четкими падающими тенями, но большинство все так же создает композиции с нейтральным мягким освещением, как и мастера прошлого.

4. Подчеркнутый объем. Несмотря на то что излишне гипертрофированный объем постепенно уходит в прошлое, в какой-то мере тенденция сохраняется.

5. Сдержанная работа с цветом. В ботанической иллюстрации собственный цвет листьев и цветов очень важен, потому что он служит для определения вида растения, поэтому художник часто создает объем, нанося более плотный слой пигмента.

Мой рисунок растения картон
(лат. *Carduus arvensis*)