

Михаил Мастеров

Скетч-курс по рисованию
**РИСУЕМ ЧЕЛОВЕКА
ПО ТОЧКАМ
КАРАНДАШОМ**

Издательство АСТ
МОСКВА

УДК 75
ББК 85.14
М32

Мастеров, Михаил.

М32 Скетч-курс по рисованию. Рисуем человека по точкам карандашом / Михаил Мастеров — Москва: Издательство АСТ, 2025. – 128 с. [илл.](«Скетч курс для рисования»).

ISBN 978-5-17-174642-1

Мечтаешь рисовать людей, как профессионал? Открывай этот скетчбук! Здесь собраны скетчи для любого уровня подготовки: от новичка до опытного художника. Начни с изучения деталей и пропорций тела, затем переходи к отдельным частям, от кистей рук и стоп к фигуре целиком. Пройди весь путь, и ты научишься сочетать полученные навыки, рисуя человека в любой позе! Никаких сложных алгоритмов и скучных лекций – только самое важное и понятные иллюстрации. Всего три шага, и ты освоишь рисование всего, что захочешь, играя с формами и тенями.

УДК 75
ББК 85.14

ISBN 978-5-17-174642-1

© ООО «Издательство АСТ», 2025.

Зажги свой огонь

Если вы открыли эту книгу, значит, в вас уже горит искорка творчества, желание создавать что-то новое и прекрасное. Возможно, сейчас вас переполняют сомнения: «А вдруг у меня не получится? Может, это не для меня?»

Преодолейте страх чистого листа.

Самый сложный момент — это сделать первый шаг. Белый лист бумаги может казаться пугающим, но помните: он ждет, чтобы вы его оживили. Не бойтесь начать. Просто возьмите карандаш.

Позвольте себе творить: мир ждет твои шедевры!

Неважно, сколько вам лет, какая у вас профессия и какой у вас опыт. Важно только то, что вы хотите рисовать. Позвольте себе творить, выражать себя, делиться своим видением мира. Мир ждет ваши шедевры!

Не бойтесь быть собой. Не бойтесь экспериментировать. Не бойтесь ошибаться. Просто рисуйте! И помните: вы художник, и вы можете все!

Инструкция к скетчкурсу

Для первого урока скетчинга вам понадобится совсем немного.

1. Карандаш
2. Ластик
3. Точилка

Рисовать можно сразу внутри этого курса — для этого есть специальное место и удобная разметка в виде точек.

Глава 1

Выбор верного союзника: путеводитель по миру карандашей

Для успешного старта в рисовании карандашом крайне важно разобраться в многообразии этих инструментов. Правильный выбор карандаша — это как выбор объектива для фотографа: он напрямую влияет на результат и позволяет наиболее эффективно реализовать ваши творческие замыслы. В этой главе мы подробно рассмотрим, какие бывают карандаши и для каких задач они лучше всего подходят.

1. Анатомия карандаша: из чего он состоит и как это влияет на рисование

Прежде чем погрузиться в дебри маркировок, давайте разберемся, из чего вообще состоит карандаш и как эти компоненты влияют на его характеристики:

- **Грифель:** Сердце карандаша, определяющее его мягкость/твердость и, соответственно, тон линии. Грифель — это смесь графита (элемент углерода) и глины. Соотношение этих компонентов и определяет твердость карандаша: больше глины — тверже карандаш, больше графита — мягче.
- **Деревянная оболочка:** Она защищает грифель от поломки и обеспечивает удобство в использовании. Качество дерева также важно: твердое дерево позволяет легко и ровно затачивать карандаш. Чаще всего используются кедр или липа.
- **Покрытие:** Лаковое покрытие защищает дерево от влаги и придает карандашу приятный внешний вид.

2. Шкала твердости: от 9H до 9B — разбираемся в обозначениях

Главная характеристика карандаша — это его твердость, которая обозначается буквами и цифрами:

- **H (Hard): Твердые карандаши — для тонких линий и деталей**

Как распознать: На карандаше стоит буква «H» и число (например, 2H, 4H, 6H). Чем больше число, тем тверже карандаш.

Такие карандаши оставляют тонкую, светлую, едва заметную линию. Не размазываются, идеально подходят для прорисовки мелких деталей и линий контура. Хорошо держат заточку, позволяют создавать очень четкие и аккуратные линии. Не подходят для создания темных тонов и насыщенной штриховки.

Они нужны для предварительных эскизов и набросков, которые легко стереть. Отлично подойдут для рисования деталей высокой точности. Для прорисовки мельчайших деталей, например, текстуры волос или кожи.

- **HB (Hard Black): Универсальный солдат — для всего понемногу**

Как распознать: На карандаше стоит комбинация «HB».

Карандаши умеренно твердые и умеренно мягкие. Оставляют линии средней толщины и тона. Подходят для большинства задач в рисовании т.к. относительно легко стираются. Чаще всего их используют для рисования основных контуров и форм, создания базовой штриховки.

- **F (Fine Point): Точность и тонкость — для тех, кто любит детали**

Как распознать: На карандаше стоит буква «F».

Этот карандаш близок по свойствам к HB, но лучше держит заточку, что позволяет рисовать тонкие и четкие линии. Оставляет линию немного светлее, чем HB.

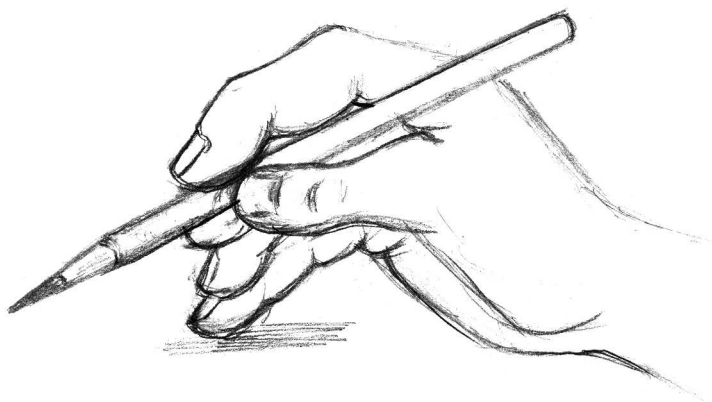
Он подходит для создания детализированных рисунков, требующих высокой точности. Для прорисовки тонких линий и текстур.

- **В (Black): Мягкие карандаши — для теней и экспрессии**

Как распознать: На карандаше стоит буква «В» и число (например, 2В, 4В, 6В). Чем больше число, тем мягче карандаш.

Эти карандаши оставляют темную, насыщенную, широкую линию. Легко размазываются, идеально подходят для создания теней и текстур. Быстро стачиваются, требуют частой заточки. Сложно стираются, могут оставлять следы на бумаге.

Подходят для создания глубоких теней и контрастов, штриховки больших площадей. Рисования текстур (например, меха, ткани). Создания выразительных и экспрессивных рисунков.

3. Особые виды карандашей: расширяем арсенал художника

Помимо стандартных графитовых карандашей, существуют и другие виды, которые могут значительно расширить ваши возможности в рисовании:

- **Угольные карандаши:** изготовлены из прессованного угля. Дают очень темный, насыщенный черный цвет. Легко размазываются, позволяют создавать мягкие переходы и дымчатые эффекты.

- **Пастельные карандаши:** содержат пигменты, связующее вещество и наполнитель. Имеют мягкую, бархатистую текстуру. Дают яркие, насыщенные цвета. Легко смешиваются и растушевываются.
- **Акварельные карандаши:** содержат водорастворимые пигменты. При смачивании водой превращаются в акварельную краску. Позволяют создавать рисунки с эффектом акварели.
- **Цветные карандаши:** содержат пигменты, связующее вещество и наполнитель. Дают яркие, насыщенные цвета. Могут быть мягкими или твердыми.
- **Механические карандаши:** имеют сменный грифель. Обеспечивают постоянную толщину линии. Удобны для работы с деталями. Не требуют заточки.

4. Советы по выбору карандашей для начинающих:

- **Начните с малого:** Не покупайте сразу огромный набор карандашей. Начните с набора, включающего HB, 2B, 4B и 2H.
- **Обратите внимание на качество:** Карандаши должны быть изготовлены из качественных материалов, чтобы не ломались и не царапали бумагу.
- **Попробуйте разные марки:** У разных производителей карандаши могут немного отличаться по своим характеристикам. Попробуйте карандаши разных марок, чтобы найти те, которые вам больше нравятся.
- **Покупайте карандаши в специализированных магазинах:** Там вам смогут дать профессиональную консультацию и помочь с выбором.
- **Не бойтесь экспериментировать:** Попробуйте разные виды карандашей и техник, чтобы найти свой собственный стиль.

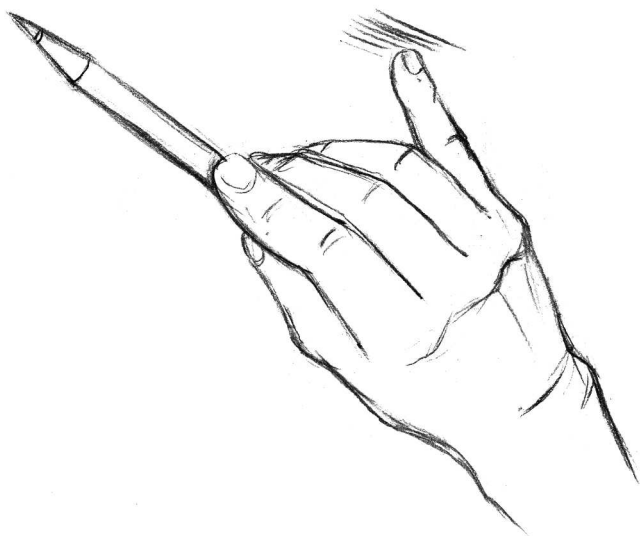
5. Заточка карандашей: секреты острого грифеля

Правильно заточенный карандаш — это половина успеха. Вот несколько советов по заточке карандашей:

1. Используйте качественную точилку.
2. Не точите карандаш слишком остро.
3. Регулярно чистите точилку.

В заключение

Выбор карандаша — это индивидуальный процесс. Не бойтесь экспериментировать, пробовать разные варианты и находить те инструменты, которые лучше всего подходят для вас. Помните, что главное — это практика и удовольствие от творчества! Удачи в ваших начинаниях!

Глава 2

Танец штриха: раскрываем возможности штриховки в рисовании

Штриховка — это фундаментальный инструмент в арсенале художника, позволяющий создавать тон, текстуру, объем и глубину на плоском листе бумаги. Это способ создания иллюзии трехмерности с помощью линий, нанесенных карандашом (или другим графическим материалом). Понимание различных техник штриховки и умение ими владеть открывает безграничные возможности для творческого самовыражения и позволяет вдохнуть жизнь в ваши рисунки. В этой главе мы подробно рассмотрим различные виды штриховки, их особенности и способы применения.

1. Что такое штриховка: создаем тон с помощью линий

Штриховка — это техника создания тона на рисунке путем нанесения множества параллельных или пересекающихся линий. Тон определяется плотностью, толщиной и направлением штрихов. Чем ближе штрихи друг к другу, тем темнее получается тон. Чем дальше штрихи друг от друга, тем светлее получается тон.

2. Основные характеристики штриховки:

- **Плотность:** Количество штрихов на единицу площади. Более плотная штриховка создает более темный тон, а менее плотная — более светлый.
- **Толщина:** Толщина штрихов также влияет на тон. Толстые штрихи создают более темный тон, а тонкие — более светлый.
- **Длина:** Длина штрихов может варьироваться. Короткие штрихи создают более текстурную поверхность, а длинные — более гладкую.
- **Направление:** Направление штрихов может создавать различные эффекты. Горизонтальные штрихи могут соз-

давать ощущение плоскости, вертикальные — высоты, а диагональные — движения.

- **Интервал:** Расстояние между штрихами. Чем меньше интервал, тем темнее тон, и наоборот.
- **Контрастность:** Разница между самыми темными и самыми светлыми участками штриховки. Высокая контрастность создает более драматичный эффект.

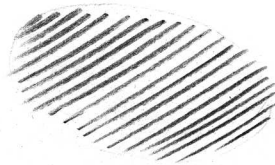
3. Виды штриховки: исследуем многообразие техник

Существует множество различных видов штриховки, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Рассмотрим наиболее распространенные техники:

- **Параллельная штриховка (Hatching):** Это самый простой и распространенный вид штриховки, при котором линии наносятся параллельно друг другу.

Как использовать:

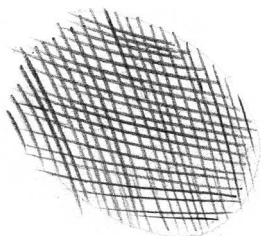
- Определите направление штрихов. Обычно штрихи наносятся в направлении формы объекта.
- Наносите штрихи параллельно друг другу, стараясь сохранять равномерное расстояние между ними.
- Для создания более темного тона увеличьте плотность штрихов.
- Для создания более светлого тона уменьшите плотность штрихов.

- **Перекрестная штриховка (Cross-hatching):** В этом виде штриховки линии наносятся в разных направлениях, перекрещиваясь друг с другом.

Как использовать:

- Начните с нанесения параллельной штриховки, как описано выше.
- Затем нанесите еще один слой штриховки в другом направлении, пересекающем первый слой.
- Для создания более темного тона нанесите больше слоев штриховки в разных направлениях.
- Для создания более светлого тона нанесите меньше слоев штриховки.

- **Контурная штриховка (Contour Hatching):** В этом виде штриховки линии наносятся в направлении контура объекта, подчеркивая его форму и объем.

Как использовать:

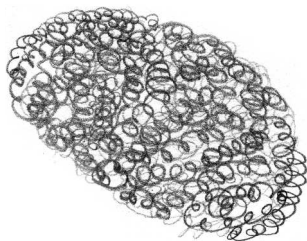
- Внимательно изучите форму объекта.
- Наносите штрихи, повторяя контуры объекта.
- Для создания более темного тона увеличьте плотность штрихов в соответствии с формой объекта.
- Для создания более светлого тона уменьшите плотность штрихов в соответствии с формой объекта.

- **Круговая штриховка (Circular Hatching):** В этом виде штриховки линии наносятся по кругу.

Как использовать:

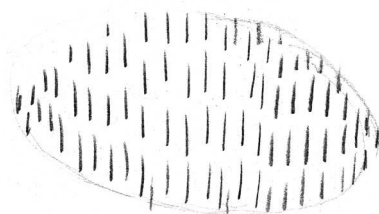
- Наносите маленькие круговые штрихи, стараясь сохранять равномерное расстояние между ними.
- Для создания более темного тона увеличьте плотность штрихов.
- Для создания более светлого тона уменьшите плотность штрихов.
- Следите за равномерностью штриховки, чтобы не создать пятен.

- **Пунктирная штриховка (Stippling):** В этом виде штриховки тон создается с помощью множества маленьких точек.

Как использовать:

- Наносите маленькие точки, стараясь сохранять равномерное расстояние между ними.
- Для создания более темного тона увеличьте плотность точек.
- Для создания более светлого тона уменьшите плотность точек.
- Варьируйте размер точек для создания различных эффектов.

- **Карандашная растушевка (Smudging):** Эта техника предполагает использование пальца, ткани или специального инструмента (растушевки) для размазывания графита по бумаге.

Как использовать:

- Нанесите штриховку, как описано выше.
- Затем аккуратно размажьте штриховку пальцем, тканью или растушевкой.
- Следите за тем, чтобы не размазать штриховку за пределы нужной области.
- Используйте клячку для осветления отдельных участков.

4. Практические упражнения: совершенствуем мастерство штриховки

Для того чтобы хорошо освоить штриховку, необходимо много практиковаться. Вот несколько упражнений, которые помогут вам в этом:

1. **Создание шкалы тонов:** Нарисуйте прямоугольник и разделите его на несколько секций. Заполните каждую секцию разными тонами, используя различные техники штриховки.
2. **Штриховка простых геометрических фигур:** Нарисуйте куб, шар и цилиндр. Используйте разные виды штриховки для передачи объема и формы.
3. **Рисование текстур:** Попробуйте нарисовать разные текстуры (например, дерево, ткань, металл), используя разные техники штриховки.