

Станислав Федоров

Творческий курс
по рисованию.
ПОЛНАЯ
МИМИКИШНОСТЬ!

Издательство АСТ
Москва

УДК 379.8
ББК 77.056я92
Ф32

Федоров, Станислав.

Ф32 Творческий курс по рисованию. Полная мимимишность! /Федоров С. — Москва: Издательство АСТ, 2023. — 128 с. : ил. — (СкетчКурс по рисованию).

ISBN 978-5-17-156358-5

Все любят смотреть мимимишные картиночки с забавными зверьками. Теперь, благодаря творческому курсу «Полная мимимишность!» вы сможете не только любоваться очаровательными существами, но и самостоятельно их рисовать. Простые, понятные шаги и удобная разливка помогут вам создать милых животных и попробовать себя в технике гуманизации. Осторожно! Очень мимимишно!!

Курс по рисованию от художественной школы «Найди себя» станет идеальной книгой для каждого, кто хочет научиться рисовать. Команда профессиональных художников и энтузиастов своего дела за 12 лет работы стала одной из крупнейших студий живописи. Большой опыт и налаженные процессы позволяют преподавателям разрабатывать новые методики для учеников, чтобы каждый нашел для себя что-то подходящее.

Если вы не знаете, какой карандаш подойдет для тонких линий и какие бывают виды штриховки, хотите научиться рисовать гуманизацию и получить дозу умиления, не утонув в куче терминов, — книга от школы рисования «Найди себя» поможет вам пошагово разобраться во всех тонкостях скетчинга.

УДК 379.8
ББК 77.056я92

ISBN 978-5-17-156358-5

© ООО «Издательство АСТ»
© Федоров С., текст, иллюстрации

Немного о самой книге

Данная книга разбита на две части: в одной части вы найдете немало забавных животных, другая часть посвящена гуманизации — «очеловечиванию» неживых объектов, приданию им живого образа, характера, настроения. В рисунках распространена сюжетная, нестатичная картина. Персонажи не просто присутствуют на картине, они что-то делают, создают, творят. Так персонажи, которых вы рисуете, смотрятся интереснее, воспринимаются живее — вы можете это использовать при создании любых художественных произведений и сейчас и в будущем.

Само создание рисунка представлено в четыре этапа.

На первом этапе мы намечаем самые значимые, крупные элементы целиком, в виде простых форм. Это необходимо, чтобы обозначить общие границы персонажа, разместить его на листе. Не нужно пытаться рисовать все очень детально, мелкие детали появятся на следующих этапах.

На втором этапе к каждому созданному элементу добавляем новые детали и более тща-

тельно прорисовываем мелкие детали. На этом этапе уже можно увидеть очертания предмета.

На третьем этапе дорисовываем все необходимые части, убираем лишние линии — создаем полноценный рисунок так, как он будет выглядеть в итоге.

А на четвертом этапе тонируем наш рисунок для придания объема и реалистичности созданному произведению.

Необходимые инструменты

Для работы вам потребуются следующие инструменты:

1) Простой карандаш;

2) Ластик:

обычный ластик;

клячка — специальный мягкий ластик (в отличие от обычных мягко стирает карандаш, позволяет слегка высветлять оттенки; клячка пластична, может стирать тонкие линии, если слепить её тонким ребрышком);

ластик-карандаш — карандаш с ластиком вместо грифеля (удобен в работе для исправления мелких деталей).

3) Любая точилка для карандашей.

Выбор карандаша для разных этапов рисунка

Карандаши могут быть разной мягкости. Для более контрастного, яркого рисунка лучше всего подойдут мягкие карандаши. Чем мягче карандаш, тем темнее оттенки он может давать. Мягкость карандашей может обозначаться русскими буквами (Т — твердые карандаши, М — мягкие), а также латинскими (Н — твердые, В — мягкие). Для рисунков в этой книге хорошо подойдут следующие карандаши: НВ, В, 2В, 3В — все карандаши вплоть до 5В. Чем больше цифра на мягком карандаше, тем больше его мягкость, и наоборот (у твердых карандашей большая цифра указывает на большую твердость).

Пока вы рисуете линиями на протяжении первых трех этапов, желательно сильно не давить на карандаш, рисовать легкой рукой. Это нужно для того, чтобы исправлять было легче, а также на бумаге не оставалось лишних слоев. Для первых трех этапов подойдут карандаши Н, НВ, В, 2В, а также карандаш с маркировкой F. Для четвертого этапа — тонировки — нужны мягкие карандаши: от 2В и мягче.

Принципы создания рисунка

Рисунки сделаны в достаточно маленьком масштабе, но вы рисуете крупнее. Все четыре этапа рисунка появляются на одном листе последовательно друг за другом. Сначала выполняете первый этап, потом переходите ко второму и так далее. Старайтесь делать рисунок больше, вам будет легче передавать мелкие детали, аккуратно заштриховывать. Оставляйте небольшое поле вокруг, но не делайте рисунок слишком крупными.

На первом этапе, когда рисуете самые крупные элементы, будьте внимательны, сразу убедитесь, что общие размеры рисунка достаточно крупные, и рисунок достаточно заметен. Если получается маленький рисунок, то это несложно исправить как раз на первом этапе: сделайте его крупнее и наоборот, если рисунок слишком крупный. Для лучшего определения масштаба можно сравнивать элементы друг с другом: к примеру, насколько тело будет меньше, чем голова. Можно мерить размеры карандашом, по линейке, по бумаге, пальцами и так далее. Самое главное — сопоставить общие размеры крупных деталей. Мелкие детали могут незначительно отличаться, это нестрашно.

Не бойтесь, когда что-то получается не так похоже на оригинальный пример, необязательно стремиться делать все один в один, можно проявлять фантазию. Если не справляетесь с каким-то рисунком — попробуйте примеры попроще, потренируйтесь на них.

Рисунки расположены от более простых к более сложным. Если будете идти последовательно по книге, то с опытом вам будет легче сделать сложные картинку, желательно не перескакивать сразу на сложные рисунки. В процессе обучения вы не заметите, как будете легко рисовать самое сложное. При желании можно рисовать и в своем альбоме, ориентируясь на книгу. Если вы добрались до какого-то рисунка, с которым не справляетесь, попробуйте пойти дальше, возможно, что более сложный рисунок окажется легче в плане отрисовки именно для вас.

Старайтесь не делать рисунки за один присест, особенно там, где вам становится не так просто, желательно делать паузы хотя бы через полчаса. Утомление происходит незаметно, но может сказаться на качестве рисунка. Подвигайтесь, пейте воды, отвлекитесь. Одну картинку можно разбить на этапы. Важна не скорость, а внимательность и спокойствие.

Поговорим о линиях и штрихах

Стоит отметить, что в книге намеренно все рисовалось толстыми жирными линиями, чтобы сами рисунки были заметнее. Совершенно необязательно также сильно нажимать на бумагу. Если получились немного толстые линии, можно пройтись по всем линиям клячкой прямо перед тонировкой, почистив его от грязи и сделав линии более бледными.

Штрихи можно наносить по-разному. Выбирайте удобный наклон для вашей руки. Изображение можно переворачивать, перемещать, наклонять руку, главное — чтобы ваши движения не затруднялись и руке было удобно. Это будет влиять на качество тона, аккуратность тонировки.

Сами штрихи необязательно наносить быстро, их можно наносить спокойно, размеренно. Скорость не так важна. Если чувствуете, что для вас комфортнее быстро — можете делать быстрее. Самое главное — выдерживать одинаковый нажим на карандаш, чтобы оттенок был одного тона, не становился случайно светлее или темнее. Штрихи лучше делать короткими, так их легче контролировать, легче выдерживать

одинаковый нажим на карандаш и плотность штрихов, делать их близко друг к другу, равномерно закрашивать пространство, не заезжая за контур. Если вы заштриховываете совсем маленькие элементы — делайте очень маленькие штрихи. Если штрихуете большие участки, то штрихи можно делать больше, но все равно старайтесь делать их небольшими и аккуратными. Всегда лучше сделать большее количество штрихов, но небольших и аккуратных, чем слишком длинные и небрежные.

Поговорим о тонировании

На этапе тонирования особенно важно понимать, как пользоваться карандашом. Карандаш можно держать по-разному. Если держать его как ручку, тонировать будет сложнее (как показано на рисунке 1).

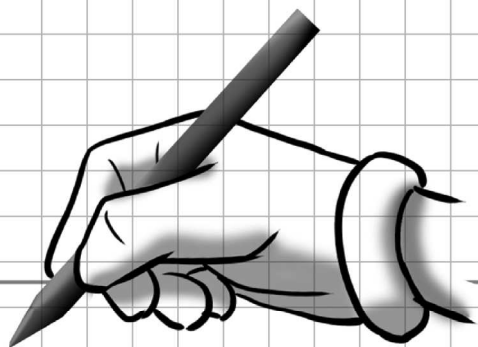

Рисунок 1

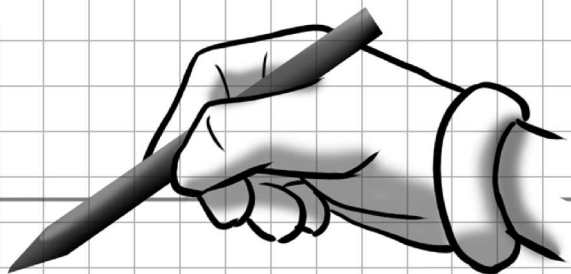

Рисунок 2

Наиболее эффективный способ: взять подальше от кончика, необязательно очень далеко (как показано на рисунке 2). Таким образом, заливка тоном будет более аккуратной. Перед нанесением тона можно расписать карандаш на отдельном листе, слегка затупив его. Свежезаточенный карандаш может дать слишком тонкую линию, царапая бумагу.

При тонировании рисунка можно начать со светлых оттенков, то есть все элементы светлых оттенков заштриховать полностью. Даже если на предмете есть тень — ее можно сразу не рисовать. Сначала заштриховывайте предмет основным тоном, тень же будет дополнительным тоном. Потом можно наносить тень, но наносите ее не сразу сильным нажимом, а постепенно наслаивайте тон, слегка усилив нажим. Можно уменьшить нажим там, где заканчиваются границы тени. Где тень высветляется — также уменьшаете нажим и слегка штрихуете. Тогда получится эффект плавного высветления тени или градиент от темного к светлому.

Тем не менее, тонирование можно начать и с самых темных участков, здесь нет большой разницы. В таком случае вы уже заштриховываете все самые темные элементы. Для этого необходимы более мягкие карандаши. Можно нажимать

посильнее на карандаш, чтобы сразу сделать темный тон в один слой. Если считаете, что не хватило затемнения, можно сделать ещё один слой штриховки, усиливая нажим. Не бойтесь темное делать темным. Когда в рисунке присутствует контраст между светлым и темным тоном, он смотрится интереснее и ярче.

При работе мягкими карандашами следите также, чтобы рука не затирала рисунок. Мягкие карандаши очень легко пачкаются, затирая бумагу, могут сделать рисунок грязным. Кладите руку с той стороны, где вы не заденете тон. При расположении рабочей руки прямо на странице с рисунком можно аккуратно подкладывать под неё лист бумаги — это также защитит уже нарисованное от затираания.