

Оксана Фомина

Кролики- пионы

от Оксаны
Фоминой

Авторская
акварельная
иллюстрация
за 14 уроков

Оглавление

От автора	5
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ	8
Где искать референсы для картин	8
Готовимся рисовать	10
Художественные термины	13
Часть I. Ботаника	14
Урок 1. Пион. Рисуем на основе окружностей и четырехугольников	16
Урок 2. Лилия. Рисуем белый цветок на основе нескольких геометрических фигур	28
Урок 3. Альстромерия. Рисуем несколько цветков на ветке	34
Часть II. Анималистика	40
Урок 1. Ягненок. Рисуем одним цветом	44
Урок 2. Кролик. Рисуем длинную шерсть и подшерсток	50
Урок 3. Собака. Рисуем курчавую шерсть	56
Урок 4. Лиса. Рисуем шерсть со множеством оттенков	64
Урок 5. Рисуем разные виды шерсти	72
Урок 6. Сова. Рисуем белые перья	76
Часть III. Акварельная иллюстрация	82
Урок 1. Кролик-пион. Рисуем персонажа на основе ботанической и анималистической иллюстрации	84
Урок 2. Кролик в платье. Рисуем антропоморфное животное	96
Урок 3. Единорог. Рисуем волшебное существо	106
Урок 4. Встреча. Рисуем сюжет с антропоморфными животными	112
Урок 5. Баклажаны-акробаты. Рисуем композицию из овощей	120

От автора

Я рисую всю жизнь, сколько себя помню. Мама говорила, что со мной маленькой никогда не было проблем в очередях — если мне в руки попадались бумага и карандаш, меня долго не было слышно.

К своему любимому материалу — акварели — я пришла в раннем детстве; мысленно улыбаюсь, ведь тогда это были самые популярные и ходовые краски: обычная медовая акварель, которая до сих пор в изобилии в любом канцелярском магазине. В середине обучения в художественной школе родители подарили мне акварельные краски «Белые ночи» и набор профессиональных беличьих кисточек. Две из них сохранились у меня до сих пор.

Я училась в обычной провинциальной художественной школе, но она была очень хорошего уровня — с интересными уроками и прекрасными учителями, до сих пор вспоминаю о них с теплотой.

Перед поступлением в вуз я записалась на частные уроки ко всем художникам, которые набирали учеников в моем небольшом городке. Это были неординарные люди, своеобразные, на их уроках я поняла, что, помимо академической школы, есть и другие графические приемы для воплощения одних и тех же задач.

Я очень благодарна своим родителям, которые морально и материально поддерживали меня во время обучения. Они видели, что я горю рисованием и что «бухгалтера» из меня не выйдет. Хотя мама полушутя-полусерьезно бурчала иногда, что художник — это не денежная профессия и после института мне светит разве что рисовать плакаты на заводе.

В Академию искусств я поступила на дизайн интерьера, но ни дня не проработала по специальности, еще во время обучения осознав, что это не мое. Мне хотелось туда, где больше творчества, связанного именно с рисованием. После окончания академии я работала графическим дизайнером в издательском доме. А в свободное время рисовала. Со временем я стала выкладывать свои рисунки в соцсети и получать теплые отклики от подписчиков. Вскоре ко мне пришел первый заказ, потом другой, потом еще один. Когда их стало невозможно совмещать с основной деятельностью, я ушла из офиса. Так из хобби родилась любимая работа.

Что значит рисование для меня?

Оно доставляет мне радость. Это мой способ поделиться мыслями, идеями, настроением. Испытать счастье от того, что создаю. Это любимое занятие, которое когда-то было увлечением, а теперь стало делом жизни. Это то, что я умею и люблю больше всего на свете.

Мой почерк — акварельные существа, рожденные на стыке флоры и фауны. Милые и волшебные.

Дорогие читатели! Я очень хочу, чтобы эта книга вдохновила вас на создание своей акварельной иллюстрации. Мы вместе, от урока к уроку, будем постигать тонкости акварели и пробовать себя в анималистическом и ботаническом рисунке. Пока, наконец, не нарисуем свое неповторимое волшебное существо.

Я верю, что только практика превращает любителя в профессионала. Так что вперед, заручившись упорством и вдохновением!

Организация работы и материалы

Где искать референсы для картин

В этой книге я использую только фото-референсы, свои и найденные на стоках. И вот несколько правил создания и поиска фотографий, которые облегчат жизнь иллюстратору.

Первое правило. Постарайтесь снимать на белом фоне (в основном это касается ботаники). Так контуры изображения будут видны четче, уйдут многие ненужные рефлекссы. Кроме того, белый фон отразит падающий свет, и объект на фотографии станет чуть светлее. Для этих целей подойдет лист белой бумаги или картона.

Второе правило. Снимайте днем при рассеянном свете, когда облака закрывают солнце. Так изображение получится без ярких бликов и засветов, а тени не будут слишком резкими и темными. Это поможет вам лучше определить форму и объем, точнее отразить цветовую палитру.

Третье правило. Не забывайте об авторстве фотографий. Лучше всего обратиться к своему фотоархиву. Однако это легко исполнимо только в ботанике, а вот если нужно реалистично изобразить животное, то возникают трудности. К сожалению, у нас в стране не водятся жирафы, и даже кролика на улице едва ли встретишь. Где же тогда, кроме зоопарка, искать натуру? Конечно же, в интернете. Но надо помнить, что у каждой фотографии есть владелец. Пользоваться фотоматериалами без его разрешения — нарушение авторских прав, так что придется договариваться и указывать источники фотографий.

А еще, к нашей радости, существуют фотостоки и фото-банки, где за небольшую сумму, иногда вообще бесплатно, можно скачать нужные изображения без лишних хлопот и переговоров. Но и тут обращайтесь внимание на вид лицензии — это особенно важно, если ваш рисунок будет использован в коммерческих целях.