

# Полный курс рисования



Издательство АСТ  
Москва



## Complete Drawing guide

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

УДК 741(07)  
ББК 85.15я7  
П51

П51 **Полный курс рисования** / пер с англ. А. Степановой. — Москва :  
Издательство АСТ, 2024. — 128 с. : ил. — (*Полный курс рисования*  
*(черно-белая)*).

ISBN: 978-5-17-100317-3

С помощью этой книги вы научитесь рисовать абсолютно все: от пейзажей и натюрмортов до фигуры человека. Здесь вы также найдете много полезных советов относительно выбора инструментов и материалов, видов штриховки и других базовых аспектов рисования. Книга снабжена подробнейшими примерами вспомогательных рисунков.

УДК 741(07)  
ББК 85.15я7

ISBN: 978-5-17-100317-3

© 1997, 2002, 2003, 2004, 2008, 2012, 2013 Walter Foster Publishing, Inc.  
© 2005, 2011 Mia Tavonatti  
© 2006 Diane Cardaci  
© 2004, 2005, Ken Goldman  
© 2006, 2007 Debra Kauffman Yaun  
© 2002, 2003, 2008, Joan Hansen  
© 2002, 2006, 2008, Caloline Linscott  
© 1999, 2003, 2008, Geri Medway  
© 1997, 1999, 2003, 2001, 2003, 2004, WFP  
© ООО «Издательство АСТ», 2024

# СОДЕРЖАНИЕ

Подготовка к работе .....	4	Далматин .....	67
Карандашные линии и фактуры .....	5	Дог .....	68
Глава 1. РИСУЕМ ЦВЕТЫ И ФРУКТЫ .....	7	Английский сеттер .....	69
Живописные композиции .....	8	Ирландский сеттер .....	70
Компоновка цветов .....	9	Ирландский сеттер .....	71
Основные очертания цветов .....	10	Немецкая овчарка .....	72
Тюльпаны .....	11	Сенбернар .....	73
Магнолия .....	12	Колли .....	74
Кизил .....	12	Колли .....	75
Королевская лилия .....	13	Щенок бостон-терьера .....	76
Нарцисс .....	14	Английский бульдог .....	78
Гвоздика .....	15	Цвергшнауцер .....	79
Примула .....	16	Щенок шарпея .....	80
Гибискус .....	17	Староанглийская овчарка .....	81
Фуксия .....	18	Лошадь .....	82
Пион .....	19	Лошадь .....	83
Хризантемы .....	20	Ослик .....	84
Хризантема бордер .....	21	Белка .....	85
Виноград .....	22	Львенок .....	86
Яблоки .....	23	Верблюд .....	87
Ягоды .....	24	Обезьяны .....	88
Тюльпан .....	25	Обезьяны .....	89
Фрукты и орехи .....	26	Слон .....	90
Вишня и каштан .....	27	Медведь .....	91
Клубника .....	28	Козы .....	92
Ананас .....	29	Козы .....	93
Глава 2. РИСУЕМ ПЕЙЗАЖ .....	31	Овца .....	94
Техника штриховки .....	32	Овца .....	95
Изображение поверхности .....	33	Американский олень .....	96
Выбор темы .....	34	Газели .....	97
Композиция пейзажа .....	35	Леопард .....	98
Советы по работе с перспективой .....	36	Леопард .....	99
Наброски и пометки .....	37	Глава 4. РИСУЕМ ГОЛОВУ И ФИГУРУ .....	101
Наброски и пометки .....	38	Голова и череп .....	102
Этапы работы над рисунком .....	39	Голова и череп .....	103
Деревья и кусты .....	40	Голова и череп .....	104
Деревья и кусты .....	41	Черты лица .....	105
Строения .....	42	Определяем пропорции головы человека .....	106
Строения .....	43	Основные плоскости лица .....	107
Строения .....	44	Пропорции головы ребенка .....	108
Строения .....	45	Пропорции головы ребенка .....	109
Горы .....	46	Голова мужчины .....	110
Горы .....	47	Пространственное моделирование головы: основные плоскости .....	111
Пустыни .....	48	От плоскостной формы головы до пластической анатомии .....	112
Скалы .....	49	Упрощенное костное строение .....	113
Рисуем камни .....	50	Определение срединной линии головы в разных положениях .....	114
Реки и камни .....	51	Основная форма головы — шар .....	115
Глава 3. РИСУЕМ ЖИВОТНЫХ .....	53	Схематичное построение головы в перспективе .....	116
Рисуем кошачью мордочку .....	54	Голова и шея в движении .....	117
Рисуем кошачью мордочку .....	55	Анатомия тела .....	118
Рисуем кошек .....	56	Рисование туловища: советы .....	119
Лапы и хвосты .....	57	Пропорции тела взрослого .....	120
Персидская кошка .....	58	Пропорции тела ребенка .....	121
Персидская кошка .....	59	Туловище .....	122
Короткошерстные кошки .....	60	Кисти и стопы .....	123
Характерное поведение .....	61	Движение и равновесие .....	124
Характерное поведение .....	62	Рисунки наклоняющихся и скрученных фигур .....	125
Характерное поведение .....	63	Фигуры спортсменов .....	126
Композиция .....	64	Дети в движении .....	127
Композиция .....	65		
Рисуем собак .....	66		

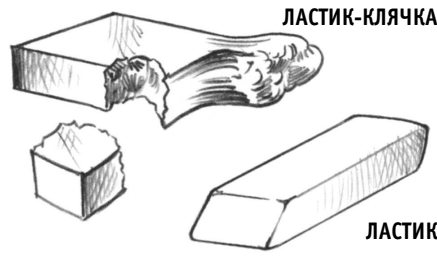
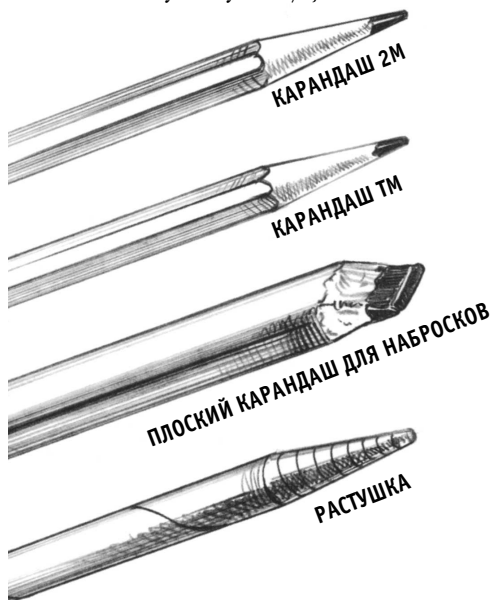
# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Рисовать — это как писать письмо. Линиями вы создаете определенные формы букв, и человек понимает, что ему хотят сказать. В искусстве рисунка вы идете чуть дальше, используя штриховку для создания иллюзии объема.

Для рисования вам понадобятся несколько основных инструментов. Все, что необходимо для создания рисунков из этой книги, приведено ниже на странице.

## КАРАНДАШИ

Карандаши бывают разной твердости — от очень мягких до твердых (6М, 4М, 2М и ТМ соответственно). Твердые карандаши создают светлые линии и используются для предварительных набросков. Мягкими карандашами обычно накладывается штриховка. В работе пригодятся и плоские карандаши для набросков; они могут создавать как широкие, так и тонкие линии, а также точки. Выберите себе один карандаш ТМ или 2М. Хотя карандаш является основным инструментом рисования, не ограничивайте себя только им. Используйте уголь, цвет-



ные карандаши, тушь, мелки и пастель — они добавляют в рисунок цвет и повысят качество изображения.

## ЛАСТИКИ

Ластики подходят не только для корректировки ошибок — они являются также отличными инструментами для рисования. Существует несколько типов ластика: ластик-клячка, виниловый, резиновый — все зависит от того, как вы хотите его использовать. К примеру, из ластика-клячки можно скатать шарик или разорвать его на небольшие кусочки для создания бликов или передачи фактуры. Резиновый ластик отлично стирает большие заштрихованные участки.

## БУМАГА

Бумага различается по цвету, толщине и качеству поверхности (гладкая или шероховатая). Для ежедневной практики используйте недорогой блокнот для набросков. Для более длительных рисунков возьмите специальную бумагу. Она бывает как гладкая, так и фактурная (веленевая). Приобретая большой опыт, поэкспериментируйте с качественной бумагой и обратите внимание, как она влияет на результаты работы.

## ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вам понадобится скрученная в небольшой рулончик бумага, или растушка. С ее помощью вы можете создавать фактуры и смешивать пигменты на листе. Растушка усиливает некоторые эффекты и может использоваться для изображения графитом смазанных линий.

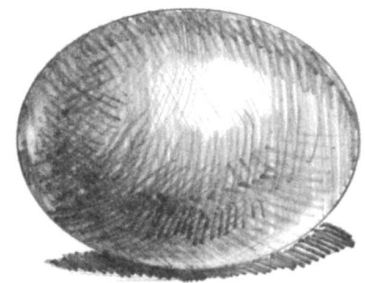
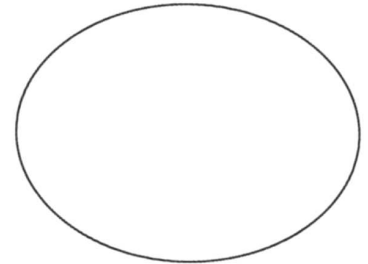


Для получения графитного порошка приобретите наждачную бумагу. Купите ручную точилку и металлическую линейку. Вам также понадобится прочная доска для рисования.

## ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Перед тем как приступить к работе, поищите свободное, хорошо освещенное место. Все инструменты и материалы должны быть легкодоступны. Поскольку за работой можно просидеть несколько часов кряду, найдите себе удобный стул.

Кнопками прикрепите бумагу к доске для рисования или к какой-либо другой поверхности, чтобы лист не двигался во время работы. Линейкой можно обозначить отступы по краям: это поможет вам лучше распределить рисунок на бумаге, в особенности если вы решите заключить работу в рамку или паспарту.

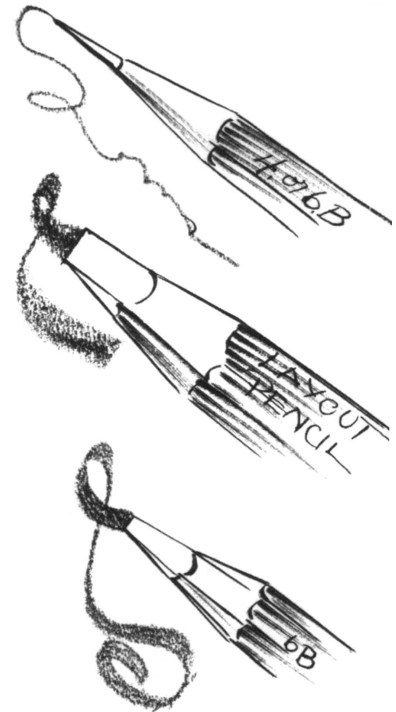


# КАРАНДАШНЫЕ ЛИНИИ И «ФАКТУРЫ»

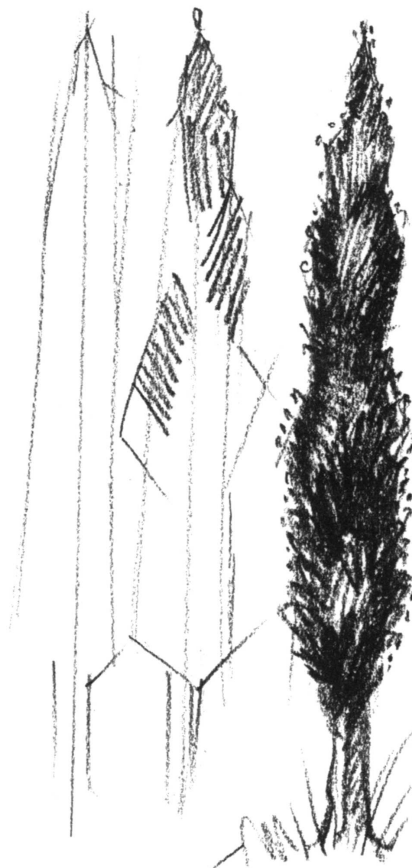
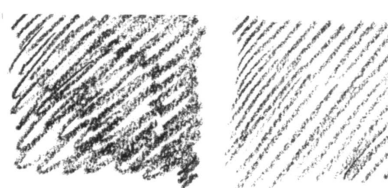
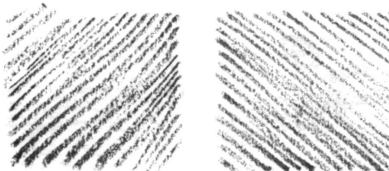
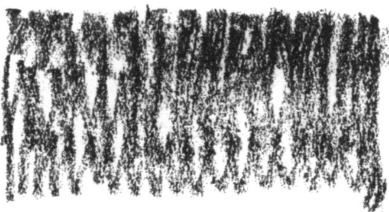
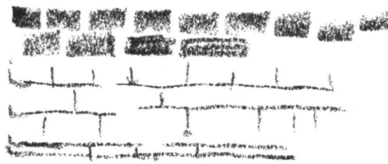
Начинающему художнику необходимо сосредоточиться на процессе рисования, а не на результате работы. Держите карандаш или уголь свободно, чтобы линии словно текли из-под кончика, работайте просто и уверенно. Сперва наметьте общую форму предмета и несколько бликов на его поверхности. После этого выполните предварительный набросок, сосредоточившись на основных углах, очертаниях и массах.

Помните, что уверенная линия появляется не только благодаря таланту, но и длительной практике. Изучите различные «фактуры» и способы штриховки, приведенные на этой странице, и сделайте несколько упражнений.

Читая эту книгу, обращайте внимание на использование слов «очертание» и «форма». Очертание является простым контуром предмета, а форма представляет собой трехмерное изображение.



Обратите внимание на разницу линий, получаемых каждым типом карандаша.

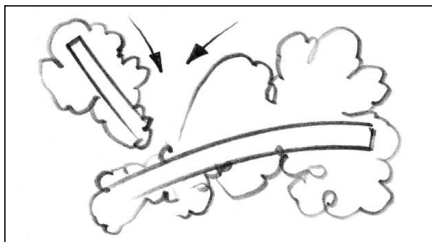




**ГЛАВА 1**  
**РИСУЕМ**  
**ЦВЕТЫ И ФРУКТЫ**

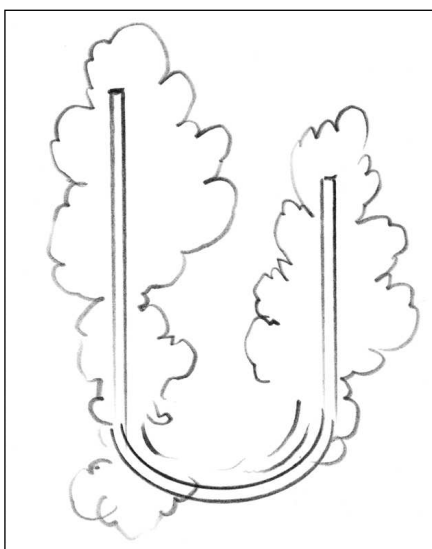
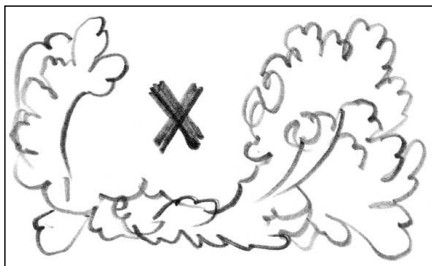
# ЖИВОПИСНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

Вы можете использовать различные приемы, чтобы создать интересную композицию. Нанесите на лист бумаги различные линии и контуры, меняя их направление. Вы увидите, как с помощью композиции можно вести взгляд зрителя к фокусной точке.



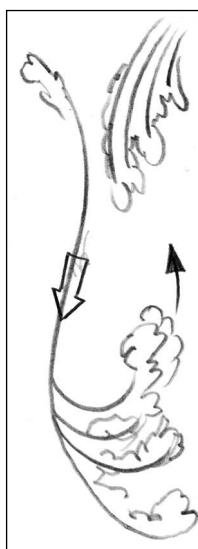
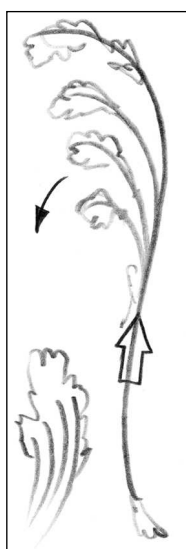
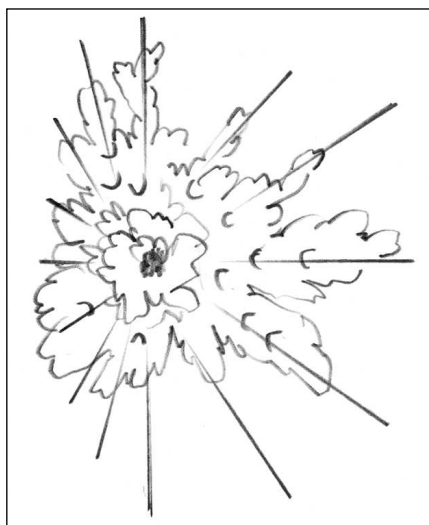
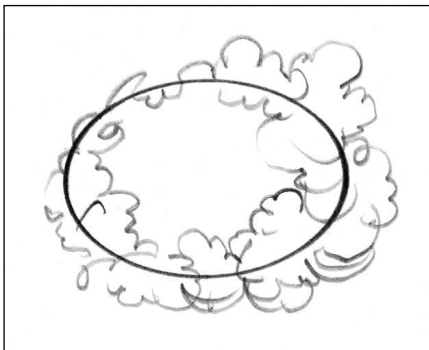
«Взрывающаяся» композиция, показанная в центре страницы, очень привлекательна, поскольку глаз автоматически устремляется к ее центру.

Композиция, приведенная ниже, привлекает внимание к центру за счет U-образной формы. Объект справа крупнее, чем левый, но равновесие достигается за счет большего пространства слева от центра.



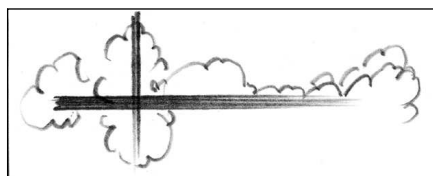
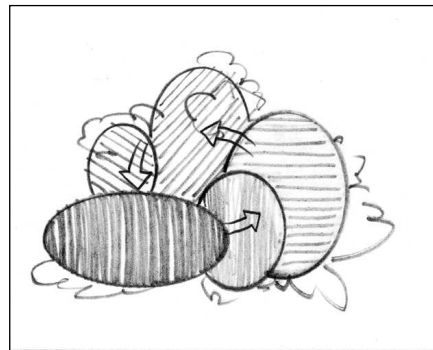
Буквы – это прекрасный композиционный материал. Например, цветы или другие предметы будут хорошо смотреться, если их расположить в виде несимметричной буквы U.

Важно расположить предметы таким образом, чтобы создавалась фокусная точка. Круг или эллипс всегда направляет взгляд вокруг композиции, как показано на рисунке внизу.

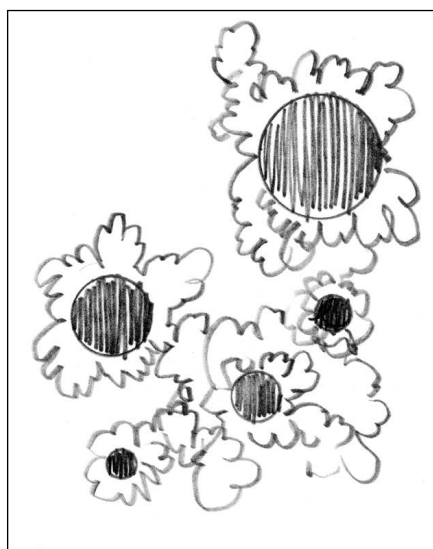
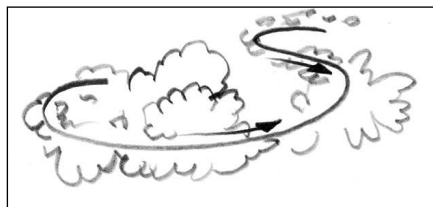


Нарисуйте эту композицию, а затем переверните ее, чтобы получилась парная ей часть, как на рисунке выше. Отметьте, как скользит взгляд по этим двум панно.

Здесь видно, как эллипсы разной величины, размещенные по кругу, могут создать интересную композицию и помогают удержать внимание.



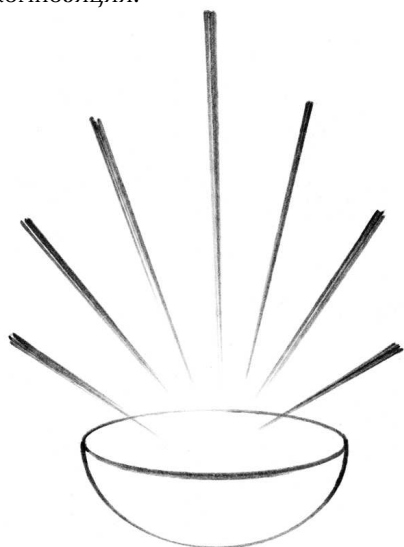
Горизонтальный крест в верхней композиции создает спокойное настроение, а нижняя композиция, напротив, ассоциируется со скоростью и движением.



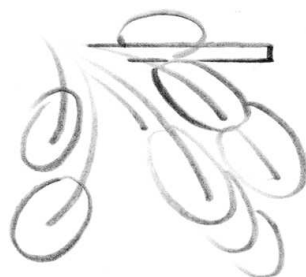
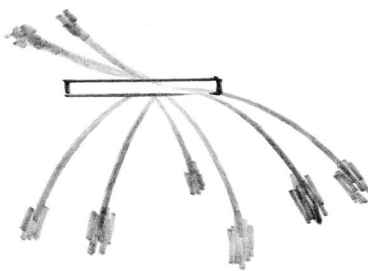
Цветы разной величины, расположенные продуманно, придают ритмичность композиции. Важно сбалансировать в композиции соотношения очертаний и размеров цветков.

# КОМПОНОВКА ЦВЕТОВ

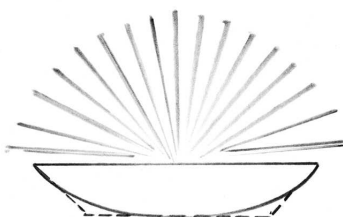
Вы можете воспользоваться схемами, приведенными ниже, чтобы удачно компоновать цветочные натюрморты. Сфотографируйте живые цветы и положите фото в свой архив, так называемое «хранилище». Может быть, вы сделаете несколько снимков, снимая цветы с разных точек зрения: вблизи, на расстоянии, сверху, снизу. Один и тот же букет может дать сюжеты для различных композиций.



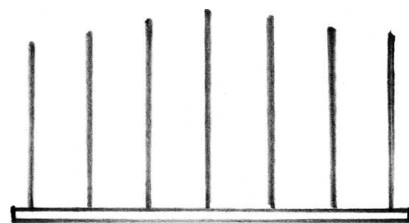
Круглая чаша может стать прекрасным композиционным центром, из которого цветы расходятся вверх и в стороны. Старайтесь соблюсти равновесие.



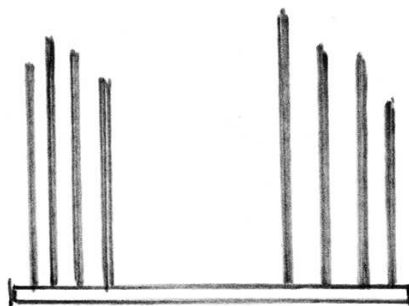
Примеры вверху – это вариации в восточном стиле.



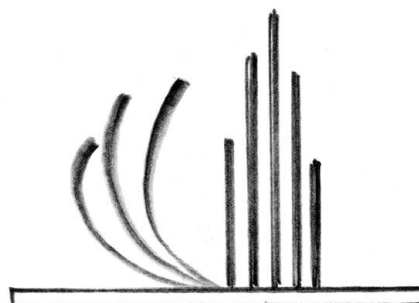
Множество цветов можно использовать для данной композиции. Старайтесь соблюсти ее полностью.



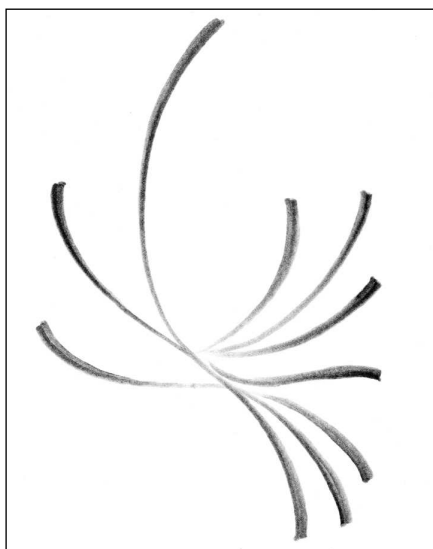
Параллельные вертикали выглядят величественно и создают оригинальную композицию. Старайтесь соблюдать одинаковые расстояния.



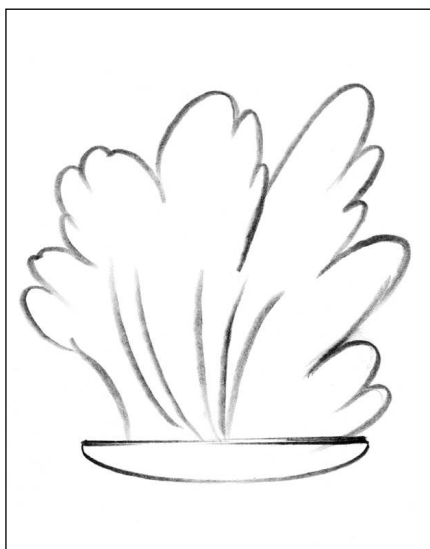
В этой композиции в центре открытое, или «негативное», пространство, которое уравнивает позитивное пространство.



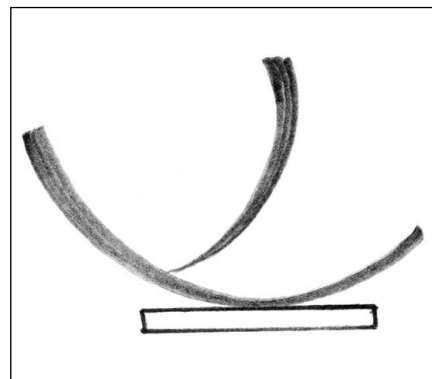
Сочетание изгибов и прямых линий – это интересный прием. Статичные вертикали контрастируют здесь с изогнутыми линиями, что придает удачную и приятную сбалансированность композиции.



Композиция вверху выполнена в восточном стиле. Высокий цветок в центре символизирует небеса. Линии, направленные вниз, – жизненные пути, а остальные – землю и человека.



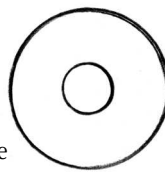
Композиция в виде облака всегда очень привлекательна. Изучайте и зарисовывайте очертания облаков и соблюдайте пропорции и баланс, работая над такой компоновкой.



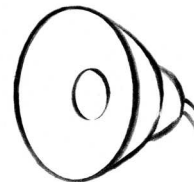
Отметьте, как изысканный баланс изгибов дополнен горизонтальным основанием.

# ОСНОВНЫЕ ОЧЕРТАНИЯ ЦВЕТОВ

Как вы видите ниже, в основе даже самых сложных цветков — простые контуры. Выберите цветок, который хотите нарисовать, и внимательно изучите его, определяя общий контур. Набросайте этот контур, а затем приглядитесь к другим линиям. Зарисовывайте все, что выявляет детали, например лепестки или листья. Сделав это, смягчите линии и приступайте к работе над светотенью.



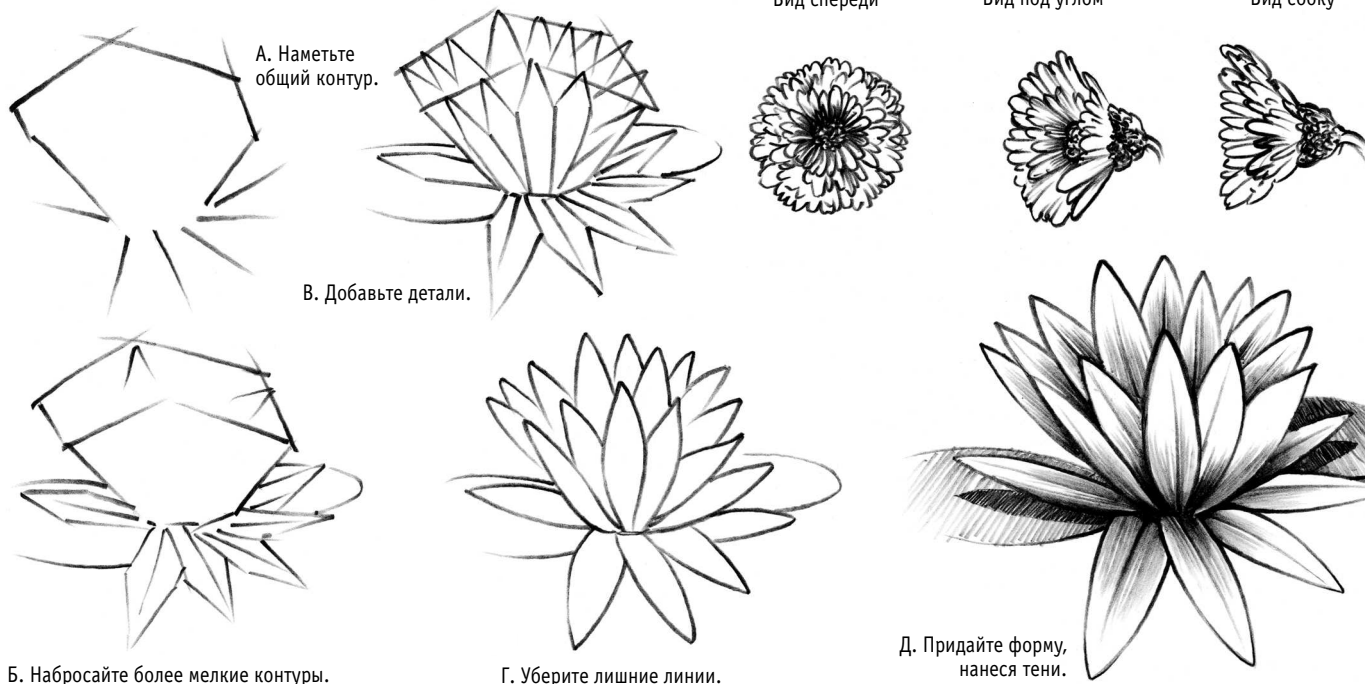
Вид спереди



Вид под углом



Вид сбоку

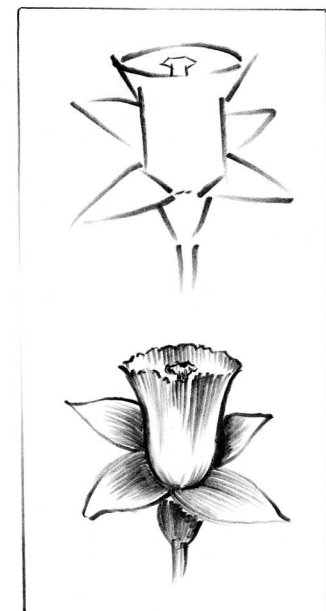


А. Наметьте общий контур.

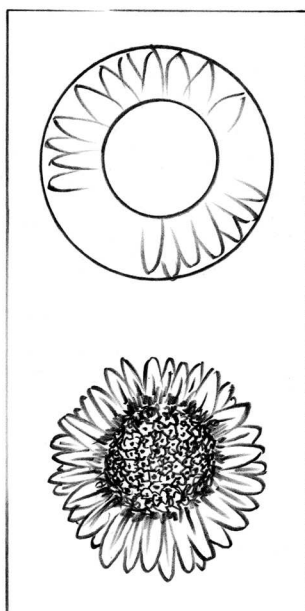
В. Добавьте детали.

Г. Уберите лишние линии.

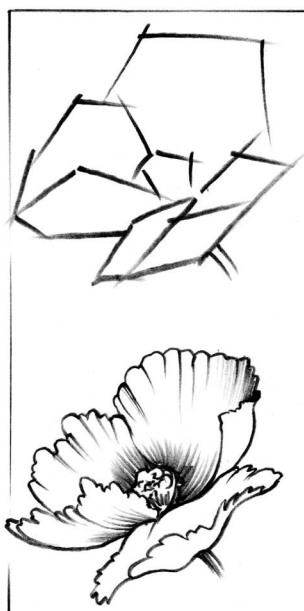
Д. Придайте форму, нанесите тени.



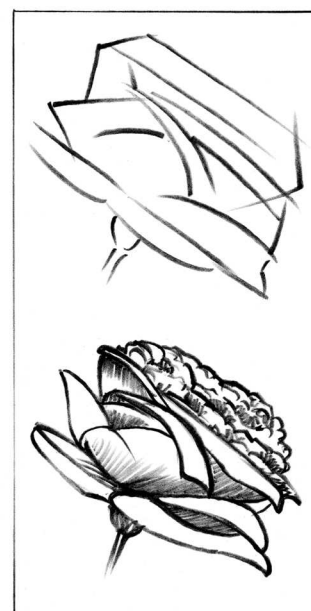
Сначала карандашом ТМ набросайте чашеобразный контур цветка, затем — лепестки и стебель, как на верхнем рисунке. Придайте изображению форму, нанесите тени.



Круги могут помочь вам рисовать круглые цветы. Нарисуйте большой круг, а внутри него — маленький, ориентируясь на эти круги, прорабатывайте детали и тени.



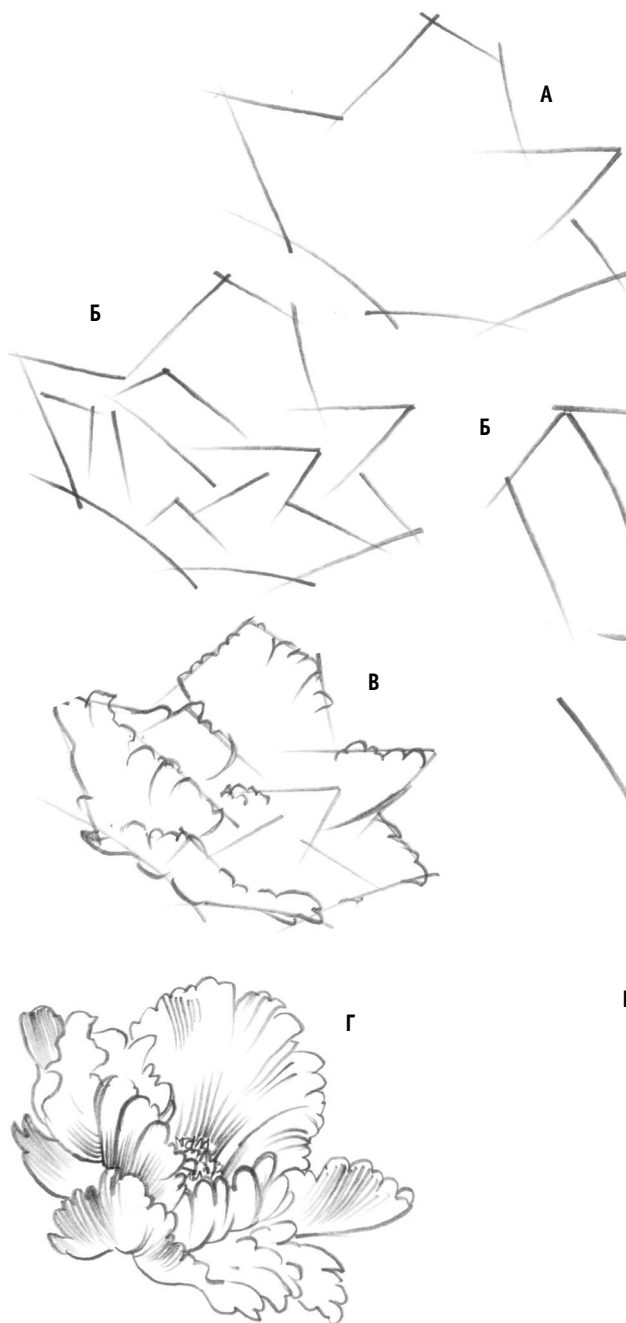
Этот вид «в три четверти» кажется более сложным, но вы справитесь с основными контурами, если внимательно изучите цветок. Начинайте рисовать каждый лепесток короткими ломаными линиями.



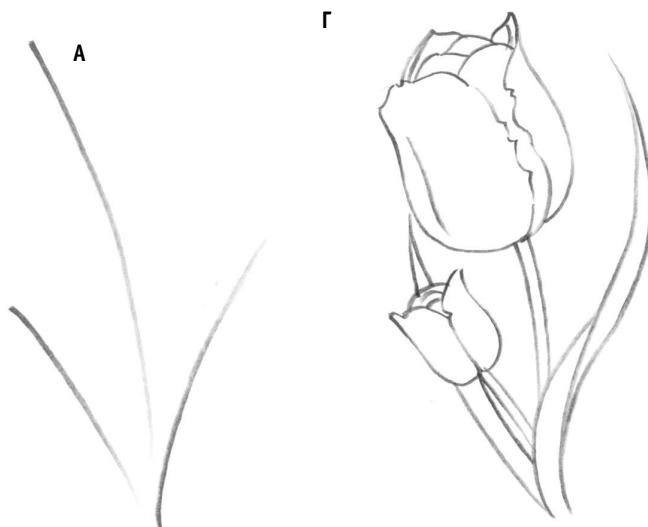
Нарисовать цветок со множеством лепестков, перекрывающих друг друга, не очень просто, но, как только будут намечены основные контуры, детали не составят особого труда.

# ТЮЛЬПАНЫ

Тюльпаны представлены несколькими классами, и каждому классу свойственна своя форма цветков. На рисунке внизу — так называемый «попугайный» тюльпан. В отличие от тюльпана справа он не напоминает по форме бокал, и его сложнее изобразить. Рисуйте поэтапно, как показано ниже, прежде чем прорабатывать детали.



Начните со стадии А, используя прямые линии, чтобы схватить основной контур цветка. На стадии Б добавьте углы лепестков. На стадии В нанесите очертания лепестков и закончите нанесением теней на стадии Г.



Обратите внимание на ритмичность линий этого тюльпана. Этот рисунок начинается с трех простых линий, определяющих основные направления (стадия А). На стадии Б показано, какие линии нужно добавить, чтобы отобразить общий контур цветка. Стадия В вносит дополнения, и вот уже проглядывается прекрасный цветок. На стадии Г прорабатываются детали, после чего наносятся тени, благодаря которым цветок приобретает форму.

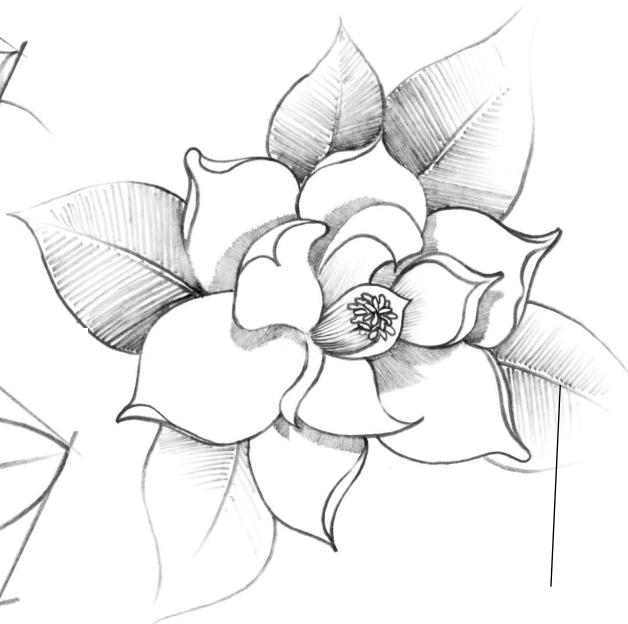
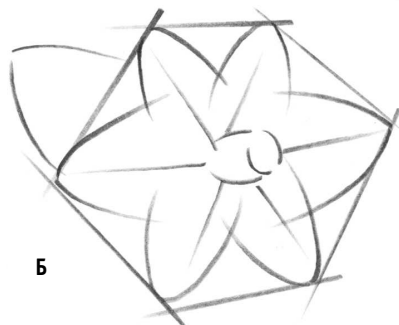
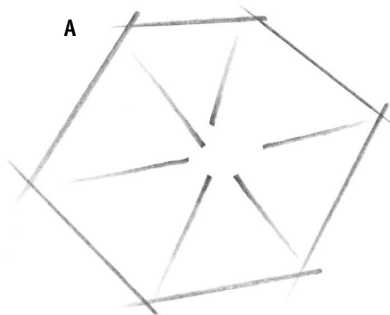
Легкая тоновая штриховка создает впечатление, что лепестки перекрывают друг друга.



# МАГНОЛИЯ

**М**агнолия грандифлора — это дерево с большими белыми ароматными цветами. Чтобы изобразить распустившийся цветок, ограничьтесь минимальными тенями на лепестках, сделав более темными листья.

Сначала нарисуйте шестиугольник. Далее в его углах разместите большие лепестки, добавьте детали и нанесите тени.

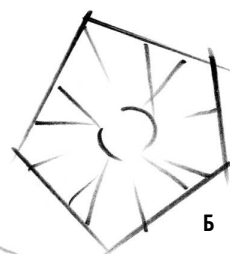
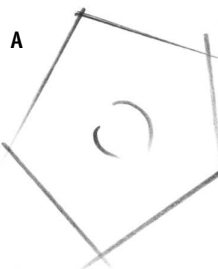
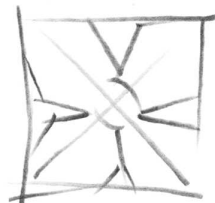


# КИЗИЛ

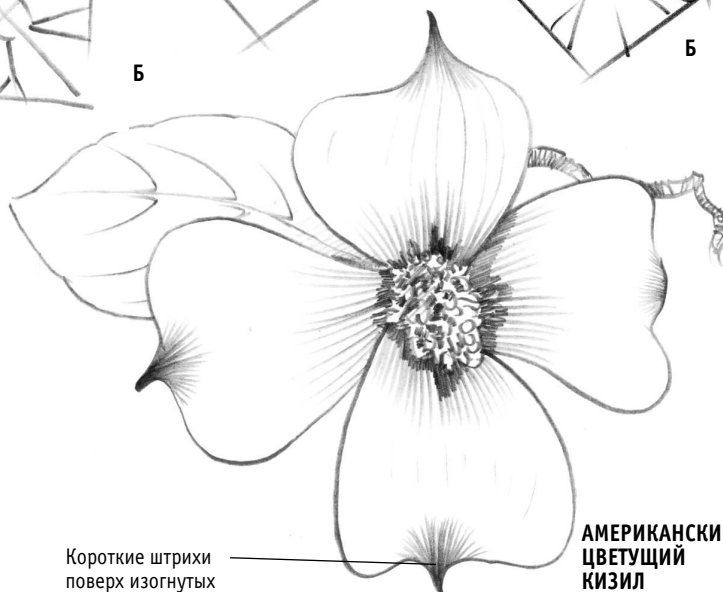
**И**меется много разновидностей кизила. Ниже приведен восточный вид, кизил коюза, или кизил японский, а справа — американский цветущий кизил. Окраска их цветков варьируется от чисто белой до нежно-розовой. Работайте поэтапно, чтобы нарисовать их.

Узкий незатемненный участок выступает вперед, создавая прожилку на листе.

Мелкие одинаковые кружочки



КИЗИЛ ЯПОНСКИЙ

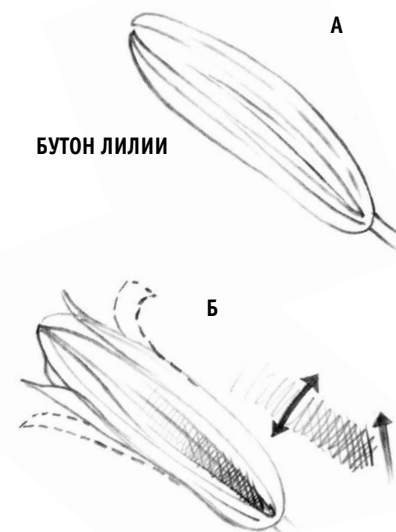
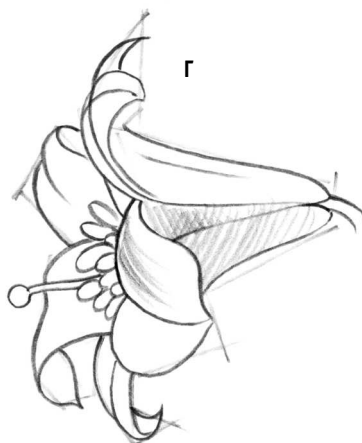
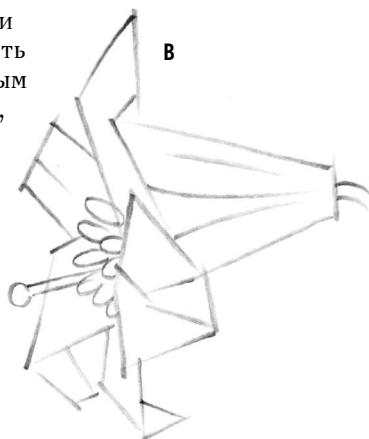
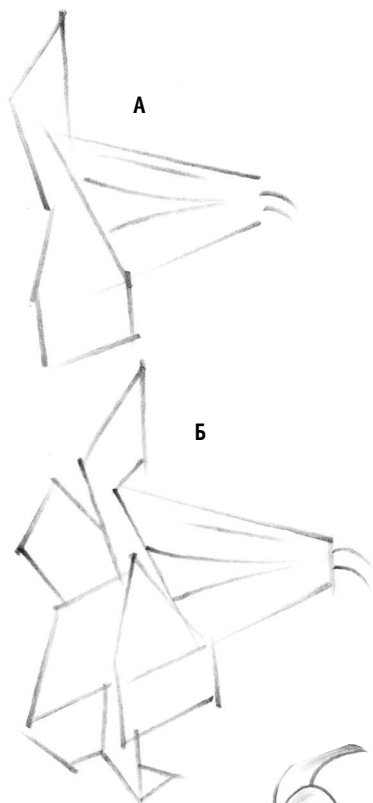


Короткие штрихи поверх изогнутых

АМЕРИКАНСКИЙ ЦВЕТУЩИЙ КИЗИЛ

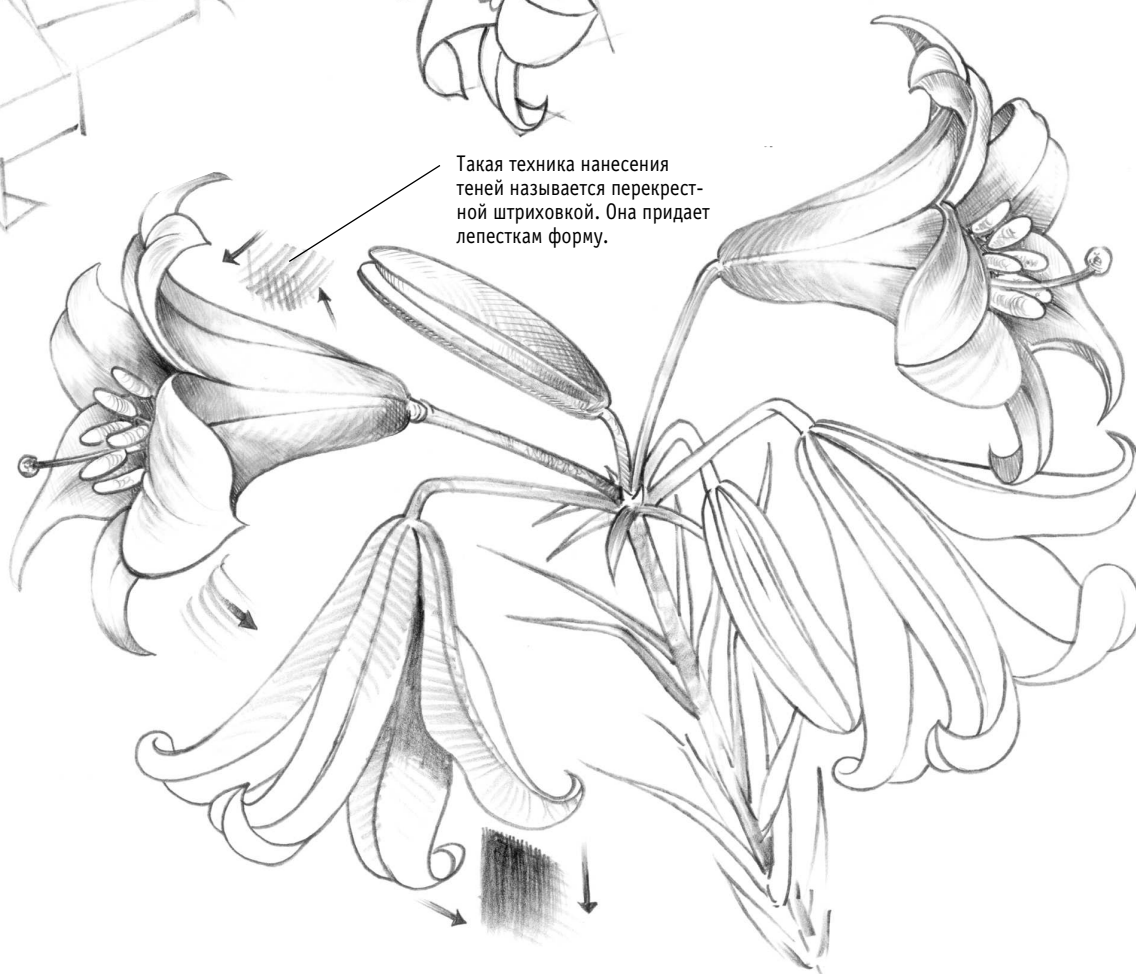
# КОРОЛЕВСКАЯ ЛИЛИЯ

Лилии великолепно пахнут. В высоту они могут достигать 2,5 м. Чтобы нарисовать цветок лилии, следуйте стадиям, показанным ниже. Затем, изображая растение целиком, присоедините его к основному стеблю, как внизу страницы.



БУТОН ЛИЛИИ

Бутон лилии (стадия А) полностью закрыт. Стадия Б показывает, под каким углом следует наносить штрихи, чтобы придать бутону форму. Здесь также видно, как можно слегка приоткрыть бутон. Добавьте в свою композицию такие бутоны, обратите внимание на то, как они прикреплены к стеблю.



Такая техника нанесения теней называется перекрестной штриховкой. Она придает лепесткам форму.