

Рисуем милых зверушек!

Цзянь Си

пошаговое руководство
по акварели для
НОВИЧКОВ

Рисуем милых зверушек!
Пошаговое руководство
по рисованию очаровательных
животных акварелью

Автор — Цзянь Си

Оглавление

Предисловие

Как пользоваться книгой

Как найти вдохновение для рисования

Глава 1. Подготовка инструментов для рисования

Акварельные краски

Акварельная бумага

Кисти

Вспомогательные инструменты

5 Глава 2. Основы работы с акварелью

6 с акварелью 15

7 Теория цвета 16

Контроль количества воды и техники рисования 17

Прорисовка светлых глаз 19

9 Прорисовка темных глаз 20

10 Размытие и лессировка 21

11 Прорисовка шерсти с натуры 23

12 Прорисовка кошачьих лап 25

14 Прорисовка собачьих лап 26

**глава 3. акварельные
техники: 23 пошаговых
урока по рисованию
очаровательных зверушек**

Семейство кошачьих

Рэгдолл

Мейн-кун

Гепард

Дымчатый леопард

Семейство собачьих

Лабрадор

Чихуахуа

Хаски

Волк

Рыжая лиса

Семейство медвежьих

Панда

Белый медведь

Семейство зайцевых

Зайчонок

Белый кролик

Отряд грызуны

Бурундук

Лисья белка

Хомячок Роборовского

27 **Отряд парнокопытные** 108

28 Альпака 110

30 Пятнистый олень 114

34 Самец оленя 120

40

44 **Другие животные** 124

Тюлень 126

50 Императорский пингвин 130

52 Выдра 134

56 Сова 138

60

64 **глава 4. собрание рисунков**

68 **очаровательных зверушек** 142

74

76 **приложение: поделки своими**

80 **руками из винк-пластика** 153

Подготовка инструментов 154

84 **Подробное описание способов**

86 **и этапов изготовления** 155

90 **Готовые изделия — значки,**

брелоки, магнитики

94 **на холодильник** 157

96

100

104

послесловие

158

Предисловие

Не только поймать «тот самый момент», который хочется запечатлеть, но и суметь передать его, — задача не из легких. Если сформулировать коротко, то рисунок представляет собой нечто большее, чем просто результат нанесения кистью краски на холст, порой это отражение самой природы. Она — добрейший учитель, она молчалива, но щедра на наставления, делясь с нами всем, что знает сама. До тех пор, пока ваше сердце открыто миру, природа никогда не откажет вам в праве увидеть все его многообразие и великолепие. Вдохновляйтесь красотой и светом: перенесите их образы на бумагу с помощью кистей и красок, а затем придайте еще большую глубину и выразительность, используя разнообразные художественные формы, техники и приемы.

Как пользоваться книгой

Стоит только услышать слово «инструкция», как в голове сразу же всплывают руководства по эксплуатации к электроприборам. Неужели здесь хотят рассказать читателям, как именно им стоит снять пленку, открыть первую страницу и начать читать? Ха-ха, простите мою буйную фантазию. И все же далее мне бы хотелось вдумчиво и обстоятельно рассказать о своей книге — учебном пособии по рисунку животных акварелью.

Прежде всего, я рада получить возможность поделиться с вами техниками акварельной живописи в том формате, который мне близок. Иллюстраторы творят на самые разнообразные темы, но для своего знакомства с акварелью я выбрала именно зверушек. Если подумать, это наверняка во многом связано с тем, что детство я провела в окружении маленьких животных. Спасибо маме — каждый раз, когда меня не устраивали получившиеся рисунки, я тут же их выбрасывала, а она незаметно доставала их из мусора. Однажды на уроке я тайком нарисовала котенка, но, закончив рисунок и как следует рассмотрев его, решила, что вышло плохо, и поспешила от него избавиться... Ведь как будет стыдно, если кто-нибудь увидит такую мазню, стань я в будущем знаменитой! Смешно сейчас вспоминать — откуда у меня тогда вообще взялись подобные страхи? И каково же было мое удивление, когда однажды я увидела тот самый выброшенный мной рисунок котенка под стеклом нашего журнального столика. Спросила маму, а она ответила: «Мне очень нравится, прекрасно нарисовано». Наверное, именно ее одобрение и дало старт моему творческому пути.

Все темы и художественные приемы, представленные в книге, были выбраны исходя исключительно из моих собственных предпочтений и привычек. Иначе говоря, таков наиболее комфортный для меня формат творческого самовыражения. Еще будучи ребенком, я чаще всего рисовала простые, считавшиеся «правильными», «академическими» формы — шары и кубы. Но у меня никогда не было цели «научиться рисовать» — я просто получала удовольствие от самого процесса. С детства мечтала стать мангакой — автором комиксов, а превратилась в иллюстратора. Сейчас уже не так важно, как именно называется моя профессия. Куда важнее то, что я продолжаю заниматься тем, что действительно люблю. С акварелью я познакомилась лишь пару лет назад. В университете специализировалась на масляной живописи, па-

раллельно изучая традиционную китайскую. Между ней и акварелью есть много общего, поэтому освоить новое направление оказалось несложно.

В этой книге в основном используется ретроспективный метод обучения, в рамках которого мы последовательно, шаг за шагом, разбираем сложные моменты. Такой подход помогает освоить акварельные техники на разных этапах, независимо от уровня подготовки — даже без базовых навыков вы легко сможете начать практиковаться и с успехом завершить обучение. В главе 3 представлены 23 иллюстрации с маленькими животными, и большинство изображены еще детенышами. Именно они стали главными героями книги. Я разделила зверушек по группам, а также учла разный уровень сложности: некоторые рисунки напоминают «фото на документы» — без сложной композиции и насыщенного фона. Их задача — быть максимально простыми и понятными, чтобы читателю было легче воспринять материал и повторить рисунок. Другие иллюстрации — небольшие сценки: с главным и второстепенными персонажами, с фоном и декоративными элементами. С помощью подобного разнообразия выразительных средств я хочу показать, что даже в одном-единственном рисунке может заключаться целая история, способная завладеть вниманием и тронуть душу.

Как найти вдохновение для рисования

Когда мы обычно упоминаем «вдохновение», это звучит как нечто эфемерное, но на самом деле его истоки кроются в простых жизненных мелочах, проистекают из наших собственных увлечений и интересов, а также стремления к прекрасному. И тогда многие задаются вопросом: как же пробудить в себе то самое вдохновение?

Каждый из нас обладает парой глаз, способных замечать прекрасное, — это дар, данный нам с рождения. Я же лишь могу запечатлеть красоту на бумаге с помощью кистей в руке. Что-то просто зарисовываю, а что-то творчески переосмысливаю... Процесс напоминает то, как мы вели дневники в детстве: чтобы само ведение записей стало интересным занятием, нужно добавить немного красочных описаний или использовать разные способы повествования. Поэтому «видеть» и «замечать» — отправная точка вдохновения, а «ощущать» и «выражать» — основа живописи.

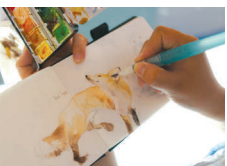
Я часто договариваюсь с группой друзей-художников выйти на пленэр — так мы можем одновременно порисовать и отлично провести время вместе. Хотя изображать животных для меня — дело привычное, чтобы создать по-настоящему живой и интересный рисунок, важно также наблюдать за ними в реальных условиях. Погружение в природу, близость с ней обостряют восприятие и помогают заметить то, что нельзя уловить на фото или по телевизору. Именно в такие моменты возникает желание срочно зафиксировать увиденное на бумаге. Это касается не только рисунков животных: где бы вы ни были — в горах, полях, у реки или в маленьком уютном кафе, — прежде всего необходимо прочувствовать атмосферу момента и пространства. Только тогда, стоит вам взять в руки кисть, как мысли сами начнут бить ключом. Неважно, захотите ли вы просто зарисовать что-то или передать собственное видение — вдохновение мгновенно перенесется на кончик кисти и воплотится на бумаге.

Девушки часто останавливаются, замороженные яркими окрасами бабочек, и их руки словно сами собой начинают переносить красоту на бумагу.

Когда я проходила мимо вольера с фламинго, меня привлек их нежно-розовый цвет. Я сделала несколько зарисовок их поз и движений, а позже, опираясь на наброски и фото из интернета, создала две иллюстрации, представленные выше. В работе с изображением стайных животных, где много особей и все движется по-разному, требуется дополнительно перерабатывать увиденное: упрощать, убирая лишнее, заново комбинировать и располагать объекты, чтобы добиться комфортного визуального восприятия.

Справа — зарисованное мной чучело тигра из Музея естествознания, застывшего в момент охоты на дикого кабана.

Музей естествознания

Музей естествознания — отличное место, чтобы практиковаться в передаче динамичных поз.

Несмотря на то что экспонаты животных находятся в застывшем положении, выглядят они все же максимально реалистично и естественно. Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы, находясь в непосредственной близости, как следует рассмотреть их, внимательно изучив внешние особенности и окрас.

1. Если собираетесь рисовать с натуры, подготовьте и возьмите с собой небольшой скетчбук (карманного формата), портативный дорожный набор твердых красок, механический карандаш и кисти с резервуаром для воды. Преимущество таких инструментов в том, что их не нужно предварительно окунать в воду перед набором краски, не нужно промывать ни стаканчик, ни сами кисти. Для работы достаточно всего двух кистей — одной большой и одной маленькой, которые при этом будет удобно носить с собой. Конечно, если вам так комфортнее, вы можете взять и большой скетчбук, и полный набор красок, и множество различных акварельных кистей. Главное, чтобы инструменты были не просто подходящими, но и привычными в использовании, подходящими именно вам.

2. Перед тем как начать рисовать, не торопясь изучите объект. Например, рассматривая этих двух панд, обратите внимание на их расположение относительно друг друга — одна впереди, другая сзади.

3. Смело приступайте к наброску — не беспокойтесь о точности линий или правильности форм, не бойтесь, если динамичность поз покажется недостаточно переданной. Воспринимайте это как обычную тренировку. Зачастую главное в рисовании — не оценка собственных навыков, а регулярная практика и непрерывное пребывание в творческом процессе.

Глава 1

Подготовка инструментов для рисования

Существует огромное количество инструментов для акварельной живописи. Их так много, что пришлось бы, вероятно, написать целую отдельную книгу, чтобы подробно рассказать о каждом. Открывая для себя мир рисования, невольно увлекаешься процессом выбора принадлежностей и становишься «помешанным» на их коллекционировании — так было и со мной. Однако не стоит забывать, что уровень навыков не зависит от стоимости используемых материалов: даже самые дорогостоящие кисти не сделают вас мастером в одночасье. В этой главе я хочу поделиться с вами теми инструментами, которыми обычно пользуюсь сама. Давайте начнем с самого необходимого и соберем базовый набор.

Акварельные краски

Многие наверняка знакомы с гуашью. И гуашь, и акварель являются водорастворимыми красками, но между ними есть важное различие: гуашь — более плотная, а акварель — прозрачная. Акварельные краски изготавливаются на основе гуммиарабика и пигментов, которые бывают минерального или растительного происхождения. Пигмент измельчают, поэтому, растворяясь в воде, он дает легкий, прозрачный цвет. Такие краски обладают хорошей адгезией к бумаге и стойкостью к выцветанию. Гуашь же содержит в составе порошкообразные наполнители, клеящие связующие вещества, увлажнители и консерванты, что позволяет наносить краску слоями. В сыром виде она отличается яркостью и насыщенностью, однако после высыхания обычно светлеет и приобретает сероватый оттенок.

Студенческая линейка Schmincke Academie в кюветах

По сравнению с двумя красками справа, акварель Schmincke имеет более свежие и чистые цвета. Вы можете выбрать отдельные цвета и положить их в эмалированную металлическую коробочку, — ее удобно брать с собой.

Акварельные краски Holbein (HWC)

Я обычно использую наборы из 18 или 24 цветов в тубиках по 5 или 15 мл. Holbein мне нравятся не только за яркие, насыщенные цвета, но и за высокую концентрацию пигмента в них. Эти краски имеют тонкую текстуру, легко размываются, и их надолго хватает — отличный вариант, если вы много практикуетесь в акварели.

Акварельные краски Daniel Smith (DS)

Акварельные краски Daniel Smith представлены в трех сериях и семи категориях, в совокупности насчитывая более 200 цветов. Благодаря такому разнообразию можно выбрать палитру исходя из предпочтений. Например, я часто использую коричневые оттенки, но также экспериментирую и с новыми цветами: при проработке фона добавляю цвета из перламутровой серии DS — на бумаге подобный эффект смотрится просто великолепно.

Акварельная бумага

Бумага из хлопковой целлюлозы. Как следует из названия, она на 100% выполнена из хлопка. Такие листы хорошо впитывают воду и потому отлично подходят для основных акварельных техник: размывки, лессировки, техник по мокрому и по сухому. Из-за хорошей впитываемости многие считают, что в рисунок на хлопковой бумаге сложно внести коррективы. Однако это зависит от времени работы и желаемого эффекта. Разумеется, после полного высыхания рисунка внести в него изменения будет уже невозможно.

Бумага из древесной целлюлозы не содержит хлопка. Она более жесткая, с гладкой поверхностью и слабой водопоглощающей способностью, поэтому цвета на ней проявляются ярче и насыщеннее, чем на хлопковой.

Бумага-микс, на 50% состоящая из древесной целлюлозы и на 50% — из хлопка. По сравнению с полностью хлопковой бумагой, на ней лучше проявляются цвета, но при этом она мягче, чем древесная. Лично мне кажется, что бумага-микс все же больше похожа на бумагу из древесного сырья.

Пока я перепробовала более 20 видов акварельной бумаги, в основном для практики и набора опыта. Двумя я пользуюсь чаще всего: первая — среднезернистая Arches от Canson; вторая — среднезернистая Saunders Waterford.

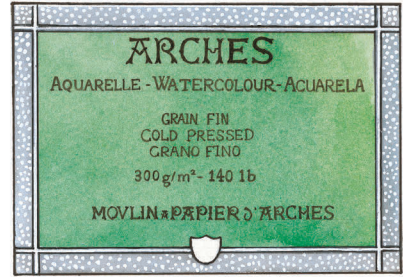
Текстура поверхности

Горячее прессование (гладкая/мелкозернистая), холодное прессование (среднезернистая и крупнозернистая)

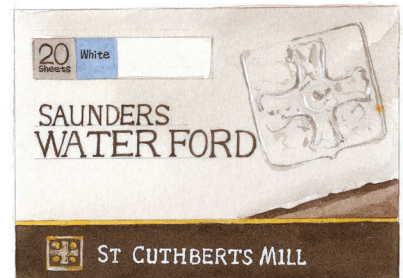
Горячее прессование — это процесс обработки бумаги горячими валиками для выравнивания ее поверхности, благодаря чему она становится очень гладкой. Такая бумага, также известная как мелкозернистая, идеально подходит для создания детализированных изображений. Холодное прессование создает поверхность с умеренной шероховатостью — среднезернистую бумагу, и это наиболее распространенный и удобный тип материала. Крупнозернистая бумага имеет более выраженную шероховатость по сравнению со среднезернистой и особенно хорошо подходит для написания пейзажей.

Плотность бумаги

Чем выше плотность бумаги, тем она толще и тем меньше склонна к деформации. Но и ее цена, конечно, от этого становится выше. На рынке чаще всего встречаются форматы плотностью 190 г, 300 г, 425 г, 628 г. Я обычно использую бумагу плотностью 300 г — даже при работе с отдельными листами их не нужно предварительно фиксировать, а бумагу с плотностью меньше 300 г перед работой лучше сразу закреплять.

Среднезернистая Arches, 300 г

Среднезернистая Saunders Waterford, 300 г

Мелкозернистая

Среднезернистая

Крупнозернистая

Кисти

Кисти различаются по форме кончика: они бывают круглыми, плоскими, веерообразными и так далее. По материалу их принято делить на кисти из натуральной шерсти животных и из синтетических волокон, таких как нейлон. Используемый в кистях ворс напрямую влияет на уровень их упругости и гигроскопичности. Среди прочих особенно ценятся те, что сделаны из соболиного ворса — они очень эластичны и отлично удерживают воду. После смачивания в воде их кончик самопроизвольно приобретает острую форму, что делает такие инструменты универсальными — они подходят как для нанесения цвета на большие поверхности, так и для прорисовки

деталей. Традиционные китайские кисти в основном изготавливаются из овечьей и волчьей шерсти. Овечья шерсть мягкая, поэтому такие кисти используют для заливки. Волчья шерсть более жесткая — кисти из нее чаще выбирают для прорисовки контуров и мелких деталей. Нейлоновые кисти делают из синтетических волокон — они хуже удерживают воду, но обладают высокой эластичностью, а значит, удобны для нанесения краски на небольшие участки, прорисовки деталей и специфических узоров. У каждого вида кистей есть свои преимущества, поэтому стоит пробовать как можно больше вариантов, чтобы уловить их особенности и лучше понять характеристики.

Совет: при уходе за кистями важно помнить: во время работы не оставляйте неиспользуемые кисти надолго в стаканчике с водой. Длительное замачивание может повредить как сам ворс, так и форму кисти. После промывания инструмент нужно аккуратно промокнуть сухой тряпочкой, чтобы удалить воду из основания ворса. Затем положите ее горизонтально на стол или закрепите в специальной подставке для сушки, направив кончиком вниз. Когда кисть полностью высохнет, ее можно перевернуть кончиком вверх и поставить в стаканчик.

Акварельные цветные карандаши Faber-Castell (рис. 1)

Делая наброски непосредственно на акварельной бумаге, мы понимаем, что правки и корректировки неизбежны, поэтому выбираем акварельные — водорастворимые — цветные карандаши. Если использовать обычный графитный карандаш, многократные стирания могут повредить поверхность бумаги. Акварельный карандаш позволяет наметить основные контуры линиями, которые впоследствии растворятся в воде (карандаши называются водорастворимыми, потому что их пигмент исчезает при нанесении воды, однако если вы усилите нажим, это напрямую повлияет на последующее нанесение краски). Также важно правильно подобрать цвет карандаша. Например, при изображении животных обычно берут тот, что соответствует их окрасу. Я чаще всего использую коричневатые или желтоватые оттенки, а из набора из 48 акварельных карандашей Faber-Castell люблю 487, 483 и 480 номера.

Механический чертежный карандаш Staedler 925 25 из алюминиевого сплава (рис. 2)

На втором этапе наброска используется автоматический карандаш. Предварительный набросок, сделанный акварельными карандашами, служит для общей компоновки и расположения основных объектов, в то время как механический карандаш отлично подходит для уточнения форм и проработки деталей. Поскольку его грифель довольно тонкий и не растворяется в воде, это позволяет детализировать рисунок. Когда нижний слой акварельного карандаша размоется водой, линии, сделанные механическим карандашом, останутся четкими и хорошо различимыми.

Кисть Hwahong 100 из овечьей шерсти (рис. 3)

Овечья шерсть отличается мягкостью и хорошо удерживает воду. Эти кисти в основном используются для нанесения фона или для разглаживания и фиксации бумаги. Размер подбирается в зависимости от масштаба работы.

Традиционная китайская кисть (рис. 4)

Кисть для прорисовки контуров (рис. 5)

Такие кисти чаще всего изготавливают из овечьей и волчьей шерсти. Главное их достоинство — тонкий и острый кончик, обеспечивающий проработку мелких деталей. Например, можно легко передать естественные изогнутые линии при прорисовке усов животных. Поскольку традиционные китайские кисти не очень хорошо удерживают воду, я часто использую их вместе с акварельными.

Нейлоновая кисть Hwahong 008 (рис. 6)

Нейлоновые кисти плохо удерживают воду, поэтому они не подходят для нанесения краски на большие поверхности и чаще применяются для проработки мелких деталей. Например, серия 008 — это набор круглых кистей разных размеров, и каждая из них выполняет определенные функции. Я чаще всего беру кисть № 4 — она почти не впитывает воду, поэтому особенно хорошо подходит для прорисовки краев шерсти животных, делая их визуально мягче.

Нейлоновая кисть Mairtini (рис. 7)

Эта кисть с острым кончиком пригодится для прорисовки мелких деталей и работы на небольших участках.

Акварельная кисть Da Vinci 428 из чистого соболиного ворса (рис. 8)

Специализированные кисти незаменимы при работе с акварелью. Их преимущество — в широком основании, отличной впитываемости и мягкости, а также эластичности ворса. Такая кисть позволяет создавать разнообразные линии и прекрасно подходит как для заливки, так и для проработки мелких деталей. Именно ее я чаще всего использую в своей работе.

Вспомогательные инструменты

Ластик-клячка Holbein

При создании эскиза на акварельной бумаге слишком активное стирание твердым ластиком может повредить ее поверхность. Ластик-клячка же помогает аккуратно очистить бумагу, защищая ее от повреждений.

Японский маркер для бликов Mitsubishi

Непрозрачный маркер с высокой укрывистостью и довольно толстым стержнем толщиной 0,7 мм — он отлично подходит для прорисовки бликов в глазах животных, придавая им яркость. Его чернила ложатся ровно и плавно. Однако для нанесения бликов на большие площади рекомендуется выбирать белила Opaque White.

Ластик для цветных карандашей Faber-Castell

Жесткий ластик всегда нужен под рукой как запасной вариант — когда стереть некоторые линии клячкой полностью не получается, на помощь приходит именно жесткая резинка.

Японские белила Opaque White

Очень укрывистые, не водостойкие белила. Используются для осветления элементов рисунка, подходят как для покрытия больших площадей, так и для нанесения на небольшие участки.

Палитра. Оптимальный выбор — белая фарфоровая тарелка из домашнего обихода. Удобно, экономично и практично. Лучше выбирать фарфоровое блюдо с ровной, гладкой и достаточно большой поверхностью, она не даст краске растечься при смешивании, облегчит сам процесс смешивания и последующую очистку от краски.

Стакан для промывки кистей. Прекрасно подойдет прозрачный стеклянный стакан — сквозь стенки видно, насколько вода загрязнилась, и ее можно своевременно менять. Не рекомендуется использовать ручную обрезанные пластиковые бутылки из-под напитков, так как они непрочные и неустойчивые. Если во время работы вы случайно опрокинете такую чашу, последствия могут быть неприятными. Именно поэтому самое важное — чтобы стакан для промывки кистей был устойчивым.

Тряпочка для кистей. Можно разрезать старое махровое полотенце или хлопковую футболку на небольшие кусочки и использовать их для вытирания кистей. Также можно купить губку с хорошей впитывающей способностью. Лучше не применять бумажные салфетки — это неэкологично.

Рисовальная доска. При работе с отдельными листами акварельной бумаги лучше использовать доску в качестве подложки. Она не должна быть слиш-

ком толстой, для небольших набросков достаточно формата А3, для больших работ потребуются доски формата А2 или А1. Рекомендуется иметь несколько досок в зависимости от ваших творческих задач. Есть и более экологичный способ: после использования акварельного блока можно сохранить его заднюю обложку и аккуратно очистить края от остатков бумаги.

Малярный скотч. Для надежного закрепления бумаги на рисовальной доске используют два вида скотча. Первый — бумажная клейкая лента, также называемая малярной. У нее не очень сильный клеящий слой, но она отлично фиксирует бумагу, не повреждая при этом ее поверхность. Второй — водоактивируемая бумажная лента, с одной стороны покрытая тонким слоем сухого клея, который растворяется при смачивании водой и становится липким, создавая очень прочное сцепление, позволяющее надежно зафиксировать бумагу. Недостаток заключается в том, что после завершения работы доску трудно очистить.

Сканер. После завершения работы ее нужно сохранить в электронном виде, для чего необходим сканер. Я пользуюсь Canon LiDe 110. После сканирования изображение необходимо отредактировать в Photoshop, потому что цвета могут немного отличаться от оригинала. Если вы стремитесь к идеальному результату, то цветокоррекция — очень важный этап.