

Глава 2

Как рисовать животных

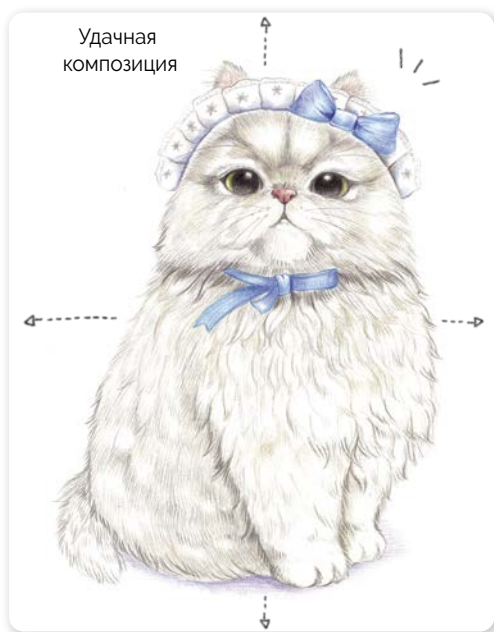
В этой главе описаны этапы рисования животных. В первую очередь вы научитесь упрощать формы для наброска. Затем мы перейдем к покрасу, и вы узнаете, как рисовать тела и мордочки, а также мы разберем техники проработки шерсти. Надеюсь, у вас получатся очаровательные рисунки!

1. Набросок

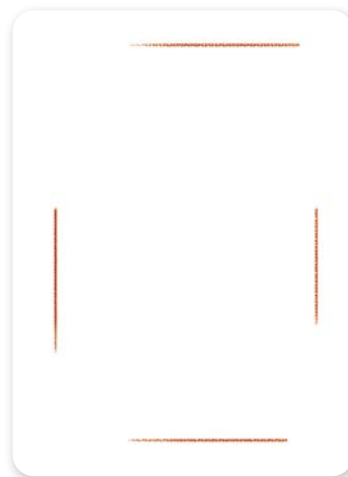
Когда вы берете бумагу и карандаш, прежде чем начать рисовать, нужно продумать композицию всей иллюстрации. Хорошая композиция — фундамент качественной работы.

1) Оптимальная композиция

Возьмем для примера эту персидскую кошечку и подумаем, как расположить ее на бумаге. Обычно главный объект лучше размещать не в самом центре, а чуть ниже и правее. Когда сверху больше пустого пространства и объект смещен немного вниз, создается ощущение устойчивости, а когда объект смещен вправо, появляется легкая динамика. Нарисуем вспомогательные линии: сначала сверху и снизу, затем справа и слева. Они ограничат область расположения нашей кошки. Это нужно, чтобы она не получилась слишком большой или крошечной и чтобы не сместилась в сторону.

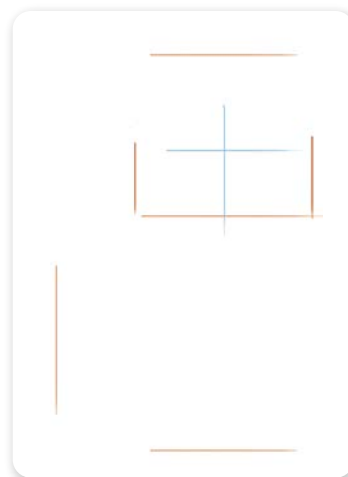

2) Вспомогательные линии

• Шаг 1

Возьмите карандаш и легкими штрихами проведите четыре вспомогательные линии, чтобы создать подобие рамки, в которой поместилась бы наша кошка. Сразу ограничим пространство, чтобы рисунок выглядел гармонично.

• Шаг 2

Далее продолжайте добавлять вспомогательные линии. В общих чертах наметьте голову и туловище, затем нарисуйте перекрестие, чтобы обозначить расположение мордочки.

Не спешите сразу рисовать голову. Сначала наметьте расположение объекта вспомогательными линиями, потом постепенно детализируйте и наконец сделайте полный контурный эскиз. Вдруг вы проработаете мордочку, а потом выяснится, что лапкам и хвосту не хватает места? Как бы хорошо у вас ни получилось, работа будет незавершенной. Чтобы этого избежать, нужно выработать привычку рисовать вспомогательные линии.

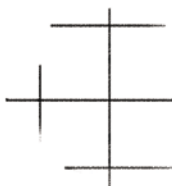
3) Создание формы прямыми штрихами

✧ ✧ Каждый делает наброски по-своему. Однако попробуйте наметить крупные формы длинными прямыми штрихами, а уточнить — короткими. В конце можно будет стереть лишние линии.

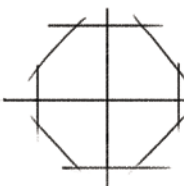
• Начните с круга

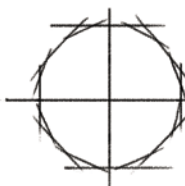
1. Нарисуйте подобие квадрата, наметив четыре вспомогательные линии.

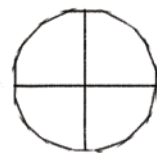
2. Найдите середины сторон и соедините их пересекающимися линиями.

3. Отсеките лишнее, округляя форму.

4. Короткими штрихами доведите ее до правильного круга.

5. Сотрите ластиком лишние линии.

4) Опора на геометрию

Все животные выглядят по-разному, и поначалу кажется, что их трудно рисовать, но если упростить их формы до геометрических фигур, рисовать будет куда легче.

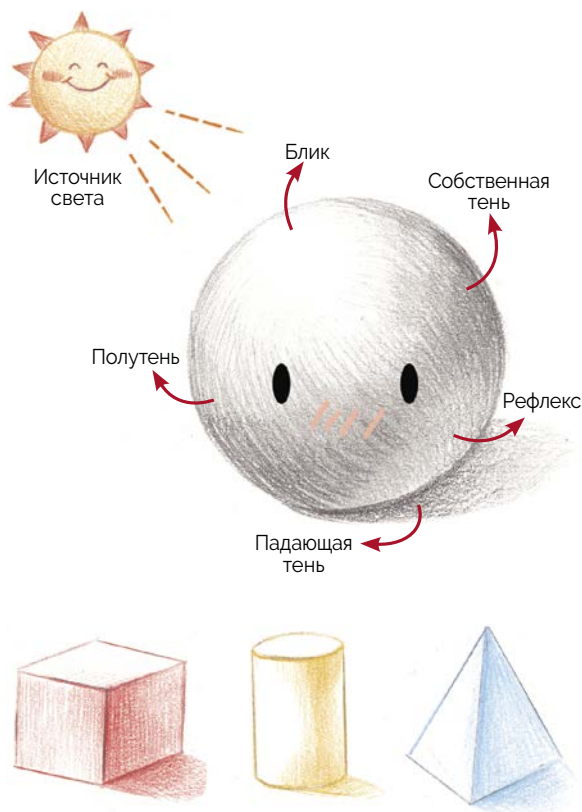
Вернемся к нашей персидской кошечке. Не думайте о том, как рисовать шерсть или мордочку. Просто замените ее формы простыми фигурами, а потом уточните детали внутри этих фигур.

✧ ✧ Взгляните на этих зверьков. После упрощения все они состоят из кругов, овалов и других фигур. Поэтому сначала важно понаблюдать, обобщить, а потом уже можно начинать рисовать.

2. Как раскрасить рисунок

Для начала определите, где находится источник света. Если свет падает с одной стороны, у объекта появляются блик, полутень, собственная тень, рефлекс и падающая тень. Наибольшие изменения цвета происходят в зоне собственной тени. Если покрас этих пяти зон будет различаться, рисунок станет объемным.

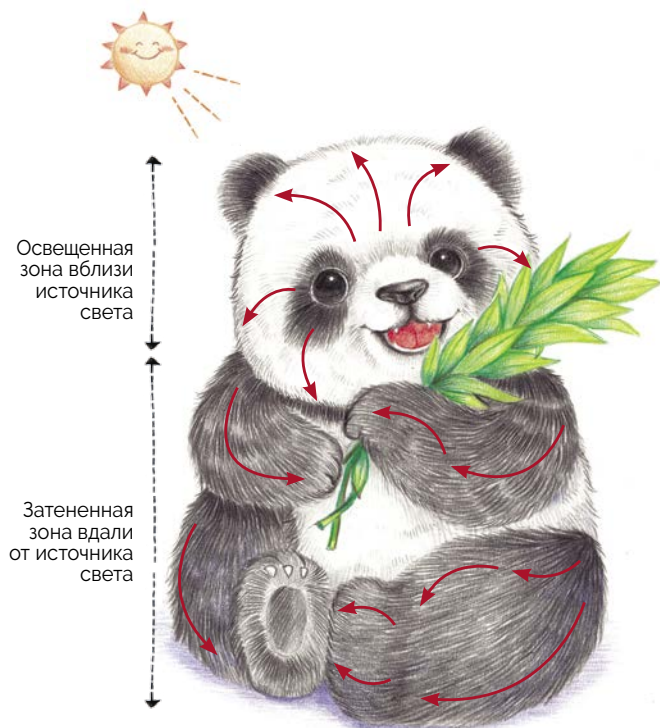

Эти пять элементов светотени появляются у объектов любой формы. Например, блик ближе всего к источнику света, поэтому должен быть окрашен самым светлым цветом, а зона собственной тени — самым темным. Переход между этими двумя тонами создается с помощью полутени, а рефлекс придает изображению воздушность. Цвет падающей тени проще всего передать через градиент. Соблюдая эти рекомендации, вы получите объемные и выразительные иллюстрации.

1) Штриховка по форме тела

Возьмем для примера панду. Если свет падает сверху слева, то участок головы, расположенный ближе всего к источнику освещения, будет самым светлым, а удаленная от него нижняя часть тела — темной. Места, куда падает тень от других частей тела, будут еще темнее.

Чтобы сделать набросок, мы упростили объект до простых фигур. Этот метод подойдет нам и для покраса. Штрихи наносим, ориентируясь на форму каждой части тела: сначала на освещенные участки, затем на полутень и собственную тень. После этого покрываем все тело одним слоем цвета и подчеркиваем детали. На рисунке ниже стрелками показано направление штриховки. Так мы создаем текстуру шерсти и придаем ей объем.

В процессе покраса мы первым слоем наносим базовый цвет, затем усиливаем цвет полутени, после чего наносим самый темный цвет в область собственной тени, далее сглаживаем переходы между тонами и наконец добавляем акцент на участок с падающей тенью. Накладываем цвет слой за слоем, пока он не станет достаточно насыщенным.

2) Покрас отдельных элементов

Благодаря прорисовке деталей повышается качество рисунка. Мордочка привлекает больше всего внимания, поэтому крайне важно тщательно проработать ее, чтобы сделать зверька милым и полным жизни.

• Глаза

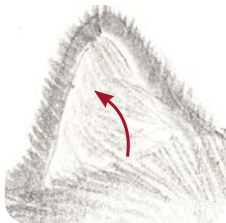

Нанесите базовый черный цвет, оставляя место под блик (незакрашенный кружок).

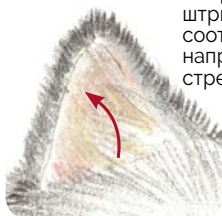

Добавьте насыщенности верхней центральной части зрачка. По краям цвет должен быть менее интенсивным. Индийским красным закрасьте радужку вокруг зрачка.

• Уши

Нанесите теплый серый III в качестве базового цвета. Направление всех штрихов должно соответствовать направлению стрелки.

Закрасьте телесным внутреннюю часть уха.

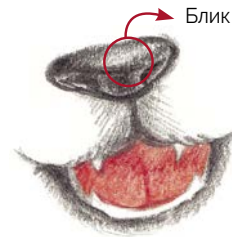

Добавьте жженую сиену у основания уха, чтобы показать углубление.

• Нос и рот

На носик и губы нанесите черный базовый цвет, язык закрасьте карминовым.

Подчеркните черным полутень на носу, оставив место для блика. Добавьте насыщенности собственной тени. Нанесите слой карминового на затененную часть языка.

• Хвост

Прорисуйте черным фактуру шерсти. Старайтесь, чтобы она выглядела естественно. Ориентируйтесь на референсы.

Нанесите жженую охру как базовый цвет и слой за слоем усиливайте насыщенность.

• Лапы

Прорисуйте каждый пальчик, следя при этом за направлением шерсти, чтобы усилить объем, а затем добавьте коготки.

3) Методика покраса

Каким бы сложным ни было строение тела, штрихи должны повторять форму каждой его части.

Обращайте внимание на разницу между освещенной и теневой сторонами, а также на тон собственной тени. Подчеркивайте фактуру и длину шерсти. Усиливайте насыщенность цвета слой за слоем.

4) Порядок покраса

Каждый по-своему раскрашивает рисунок. Кто-то начинает с общего, кто-то с деталей: рисуйте, как вам удобно. Я обычно начинаю с мордочки — хорошо прорисованные черты делают работу живой, — а потом перехожу к телу. Чтобы было понятнее, мы будем красить сначала головы, а затем тела пушистиков. Когда вы освоите базу, сможете красить зверьков сразу полностью — так покрас будет более цельным и ровным по тону, а переход от головы к телу — более естественным.

3. Как нарисовать шерсть

Шерсть разных животных стоит изображать разными способами. Предлагаю вам попрактиковаться в штриховке, ориентируясь на рисунки ниже.

✧ ✧ Хороший рисунок цветными карандашами требует терпения — в каждом слое штрихи накладываются один за другим. Чем больше слоев, тем объемнее рисунок. Такие работы выглядят ярко, очень детализированно и всегда привлекают внимание зрителей.

Точечные штрихи подходят для прорисовки короткой пестрой шерсти.

Короткие штрихи подходят для прорисовки пятен на короткой шерсти.

Волнистые штрихи подходят для прорисовки выющейся шерсти.

Длинные штрихи 1 подходят для прорисовки длинной шерсти.

Длинные штрихи 2 подходят для прорисовки больших участков длинной шерсти.

Длинные штрихи 3 подходят для прорисовки отдельных прядей длинной шерсти.

1) Короткая шерсть

• Набросок

Наносите штрихи разной длины по направлению стрелок и следите, чтобы шерсть распределялась по телу зверька естественным образом.

• Токрас

В качестве базового цвета возьмите светлый оттенок.

Темным оттенком заштрихуйте просветы.

2) Длинная шерсть

• Набросок

Длинными штрихами наметьте каждую прядь, а короткими проработайте детали.

• Токрас

Нанесите светлый оттенок базового цвета, а темным подчеркните кончики прядей, создавая плавный переход.

3) Жесткая шерсть

• Набросок • Токрас

Чтобы отразить жесткость и упругость шерсти, постепенно ослабляйте нажим карандаша.