

Walter Foster

Издательство АСТ
2017

РИСУЕМ КОШЕК

АЛЬБОМ ДЛЯ СКЕТЧИНГА

Учимся рисовать на коленке

Печатается с разрешения издательства Walter Foster Publishing, a division of Quarto Publishing Group USA Inc. All rights reserved. Walter Foster is a registered trademark.

УДК 741
ББК 85.15я7
Р54

Р54 **Рисуем кошек. Альбом для скетчинга** / пер. с англ. Л. Степановой. – Москва : Издательство АСТ, 2017. – 112 с.: илл. – (Учимся рисовать на коленке)

ISBN: 978-5-17-104166-3 (ООО «Издательство АСТ»)

Кошки – забавные и грациозные животные, которых очень интересно рисовать. Авторы этой книги – известные художники, разработали систему пошаговых упражнений, с помощью которых вы с легкостью научитесь рисовать карандашом кошек, котов и котят разных пород.

Из этой книги вы узнаете обо всех необходимых инструментах и материалах, различных методах штриховки и некоторых завершающих приемах, благодаря которым ваши животные на рисунках будут как живые.

Все права защищены

© 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012,
2013 Quarto Publishing Group USA Inc.
© 2005, 2006, 2011 Mia Tavonatti
© 1997, 2004 Walter Foster Publishing Inc.
© ООО «Издательство АСТ»

Введение

Более загадочного и грациозного животного, чем кошка, пожалуй, не найти. Это хитрые и ласковые, шаловливые и спящие, ленивые и подвижные, играющие или грациозно восседающие на возвышении зверьки, которыми мы не перестаем любоваться. И, конечно же, так хочется нарисовать это прекрасное животное!

С чего начать? Как определить форму этого подвижного и забавного животного и нарисовать кошку достоверно и реалистично? Как уловить и сохранить мимолетную позу? Как передать особенности разных пород? В самоучителе вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы, которые помогут вам освоить базовые принципы рисования карандашом кошек, котов и котят.

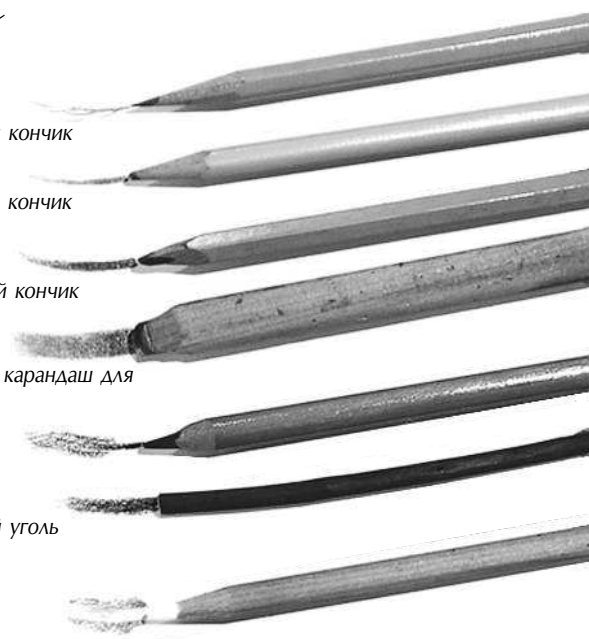
Сюжеты для зарисовок можно найти везде: дома, в парке, в путешествии. Все время ищите подходящие объекты и носите с собой карандаши. Увидев интересный сюжет, сделайте быстрый набросок – он поможет вам впоследствии вспомнить его и изобразить более подробно.

Инструменты и материалы

СОБИРАЕМ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

Вначале вам не понадобится много материалов и инструментов – вы можете получать удовольствие от рисования, имея под рукой только карандаш ТМ, точилку, виниловый ластик и любой лист бумаги. Вы всегда можете добавить потом побольше карандашей, уголь, растушевки и многое другое. Покупая карандаши, смотрите, чтобы на них были пометки в виде букв и цифр – их комбинация обозначает степень мягкости и твердости грифеля. Мягкие карандаши обозначаются буквой «М», при работе ими получаются темные, плотные штрихи, и они мягче, чем карандаши, обозначенные буквой «Т». Карандаш ТМ – промежуточный вариант между типами Т и М, это удобный универсальный вариант карандаша, он отлично подходит новичкам. Справа показаны различные виды инструментов и штрихов, которые можно получить с помощью каждого из них. По мере того как вы будете покупать новые карандаши, попробуйте по-разному затачивать их и попрактикуйтесь в получении разнообразных штрихов и различных эффектов за счет изменения давления на грифель.

ТМ, острый кончик

ТМ, круглый кончик

4М, плоский кончик

4М, плоский карандаш для набросков

4М, уголь

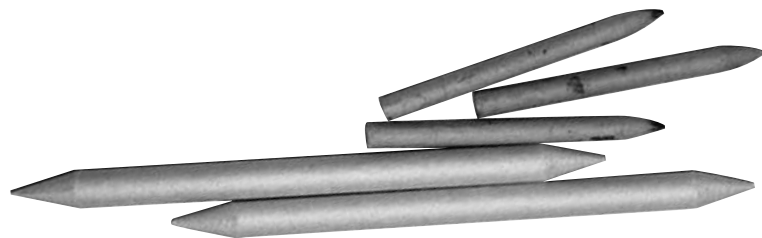
Виноградный уголь

Белый уголь

Ластики для художников

Виниловый ластик предназначен для удаления карандашных линий с бумаги. Ластик-клячка позволит стереть лишние штрихи на ограниченных участках рисунка.

Карандаши для растушевки (торшоны)

Эти карандаши позволят растушевывать карандашные линии на небольших областях бумаги.

Крафт-ножи

Крафт-ножи пригодятся для разрезания бумаги и затачивания карандашей.

ФИКСИРУЮЩИЙ АЭРОЗОЛЬ

Этот вид покрытия защищает ваш рисунок от размазывания. Некоторые художники не наносят фиксирующий состав на рисунок, потому что он обычно делает карандашные линии более темными и уничтожает тончайшие градации между оттенками, но это очень хороший вариант для работ, выполненных древесным углем. Фиксирующий раствор продается в аэрозолях или бутылках – в последнем случае вам придется перед использованием перелить его в пульверизатор. Готовые аэрозоли удобнее, потому что они создают более тонкие брызги и ложатся ровнее.

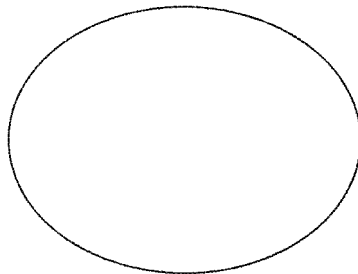

Техника тонирования

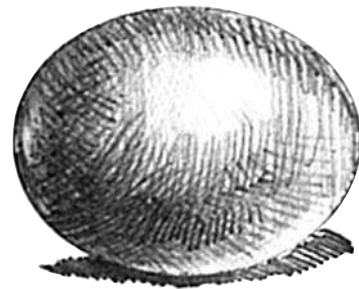
Кошки в зависимости от породы отличаются друг от друга покровом. Шерсть у них бывает длинной или короткой, жесткой или шелковистой, однотонной или полосатой. Используйте различную технику тонирования, для

того, чтобы отобразить показанные здесь типы шерсти. Обратите внимание, что это делается несколькими четкими штрихами. Не следует вырисовывать каждую шерстинку.

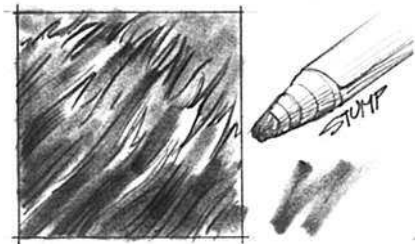
Слово «контур» используется, когда мы имеем в виду лишь очертания предмета, а слово «форма» относится к его трехмерному изображению.

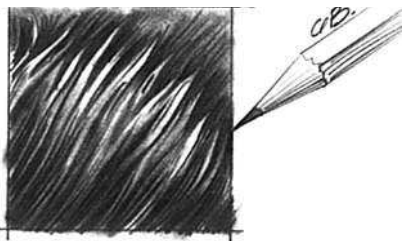
Тон – это относительная светлота или затемненность цветовых или черных оттенков. В карандашном рисунке это переходы светлых и темных тонов, которые передают фактуру предмета и создают иллюзию объемного изображения.

ГУСТАЯ ШЕРСТЬ

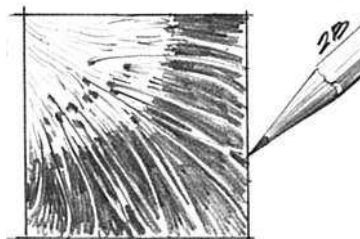

Шаг А. набросайте карандашом 2М тонкие и темные линии. Затем возьмите торшон и с его помощью некоторые линии размажьте.

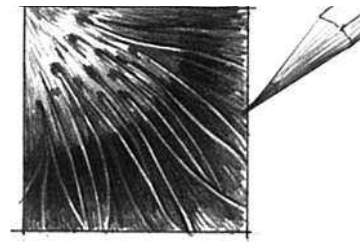

Используйте в шаге В острый карандаш 6М для проработки фактуры, делая штрихи в направлении роста шерсти. Ластиком увеличьте белые прядки.

УСЫ

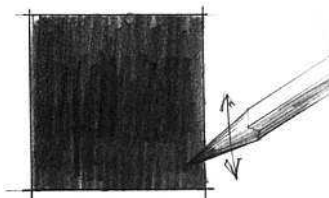

Шаг А. Используя и боковинку, и острое карандаша 2М, наметьте шерсть и усы.

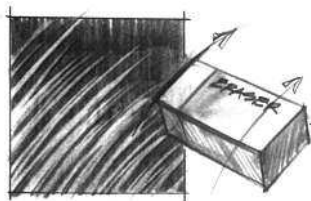

Шаг В. Карандашом 6М выделите усы и углубите тон в темных местах.

ОДНОТОННАЯ ШЕРСТЬ

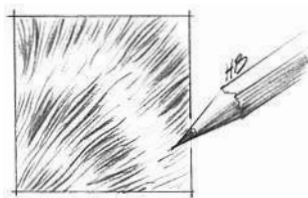

Шаг А. Используйте боковинку карандаша ТМ. Вертикальными штрихами закрашивайте лист. Накладывайте слой на слой, чтобы получить глубокий тон.

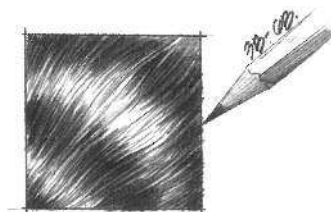

Шаг В. Уголок плотного ластика выявите более толстые и светлые шерстинки в направлении их роста. В конце штриха уменьшайте нажим на ластик, и шерстинки на концах будут суживаться и заостряться.

ПОЛОСАТАЯ ШЕРСТЬ

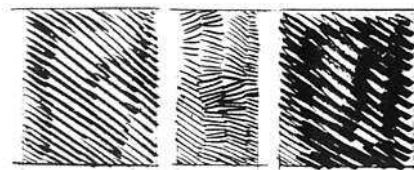
Шаг А. сначала карандашом ТМ нанесите темные участки шерсти.

Шаг В. Создайте фактуру, добавьте детали, проработайте темные участки карандашами от 3М до 6М. Используйте торшон, чтобы смягчить светотени.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КИСТЬ И ТУШЬ

Вы можете добиться разных эффектов, используя кисть и китайскую тушь. Попробуйте разбавить тушь, чтобы высветлить тона. Используйте мокрую кисть для плавных линий, а сухую – для создания фактуры.

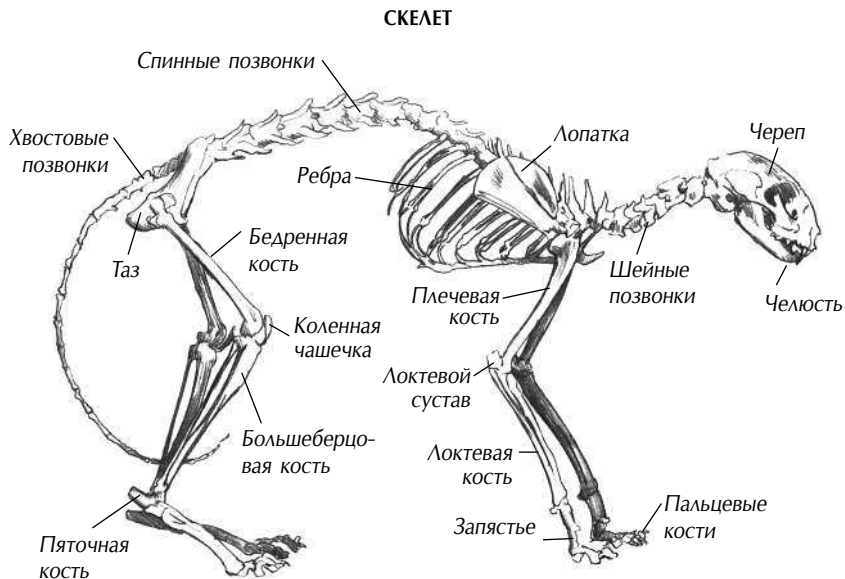

Слева и в центре. Чтобы получить тонкие линии, держите кисть перпендикулярно листу и наносите штрихи очень легко, самым кончиком кисти.

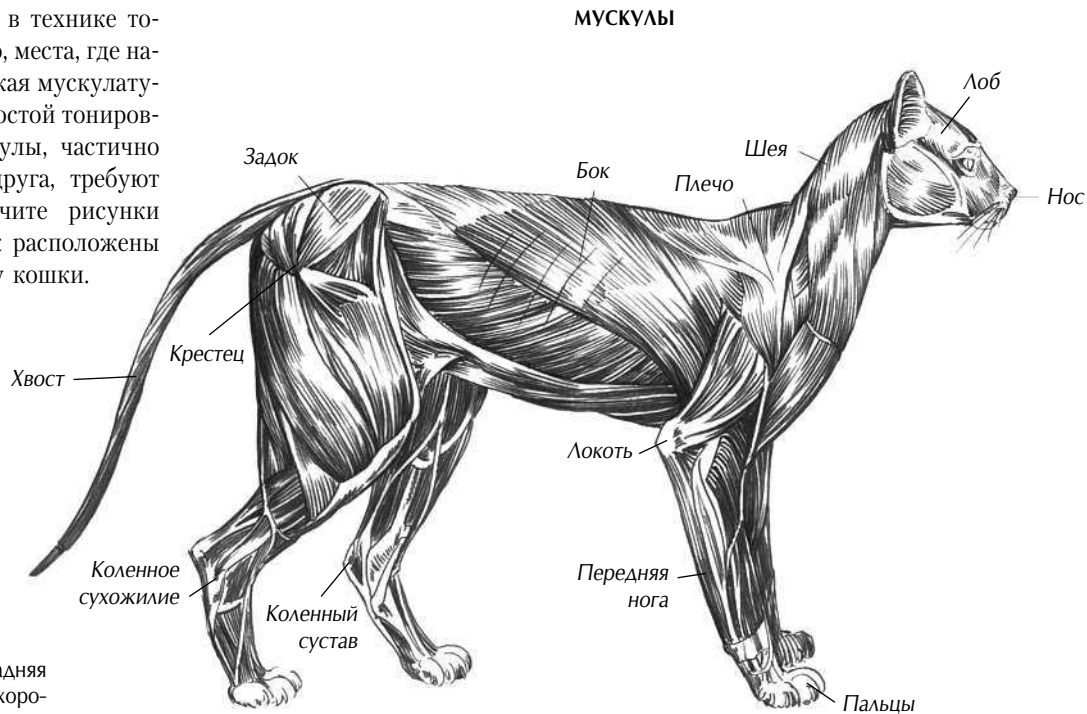
Справа. Для получения широких линий нажимайте на кость сильнее и возьмите на нее больше туши.

Анатомия и пропорции

Зная основы анатомии кошки, вы сможете правильно ее нарисовать. Вам совсем не нужно запоминать названия ее частей тела, не нужно рисовать ее кости и мускулы. Просто ознакомьтесь с ее строением, чтобы в ваших рисунках были соблюдены пропорции. Пропорция – это гармоничная соразмерность частей по отношению друг к другу или к целому, особенно это касается размеров и очертаний животного. Длина головы обычно является единицей измерения при определении размера других частей тела. Отметьте, что высота кошачьего тела (если измерять от лопаток) приблизительно соответствует длине трех кошачьих голов. Помните о пропорциях тела кошки, делая наброски для рисунка. Знание кошачьей мускулатуры также

поможет вам, особенно в технике тонирования. Как правило, места, где находится крупная и гладкая мускулатура, требуют легкой и простой тонировки, а вот мелкие мускулы, частично перекрывающие друг друга, требуют сложной работы. Изучите рисунки внизу, чтобы знать, как расположены мускулы и сухожилия у кошки.

У кошек хорошо развита задняя часть, поэтому они очень хорошо прыгают.