

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		

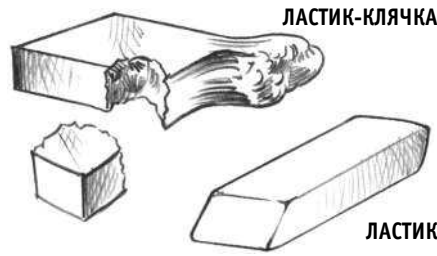
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

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

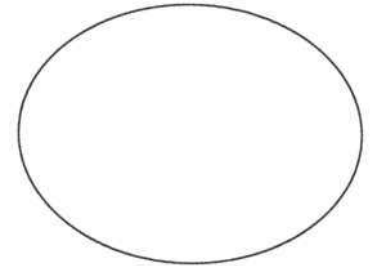
Вам понадобится скрученная в небольшой рулончик бумага, или растушка. С ее помощью вы можете создавать фактуры и смешивать пигменты на листе. Растушка усиливает некоторые эффекты и может использоваться для изображения графитом смазанных линий.

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

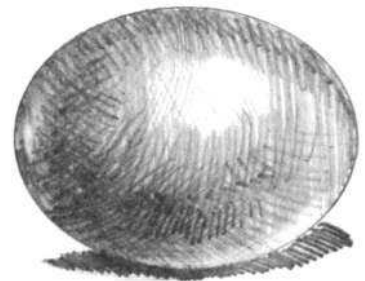
ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

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.

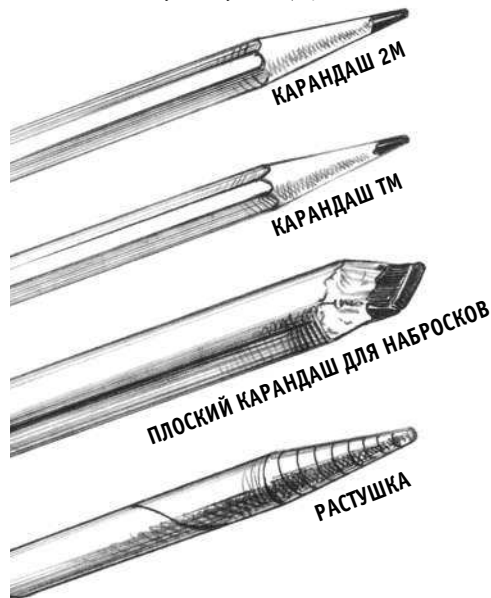
Кнопками прикрепите бумагу к доске для рисования или к какой-либо другой поверхности, чтобы лист не двигался во время работы. Линейкой можно обозначить отступы по краям: это поможет вам лучше распределить рисунок на бумаге, в особенности если вы решите заключить работу в рамку или паспарту.

Это очертания овала

Это трехмерная шарообразная форма

КАРАНДАШ 2М

КАРАНДАШ ТМ

ПЛОСКИЙ КАРАНДАШ ДЛЯ НАБРОСКОВ

РАСТУШКА

ДОСКА ДЛЯ РИСОВАНИЯ

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА

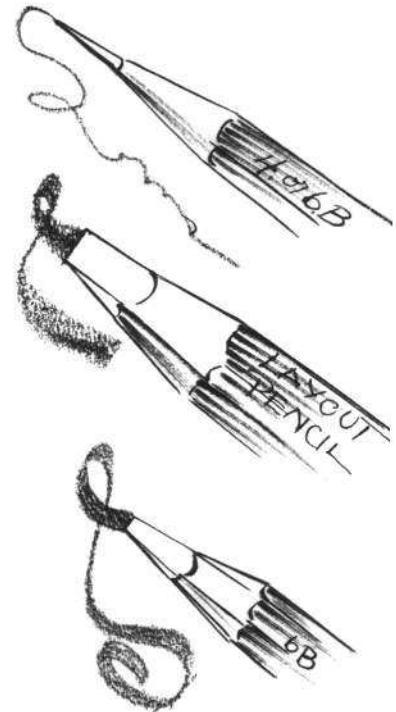
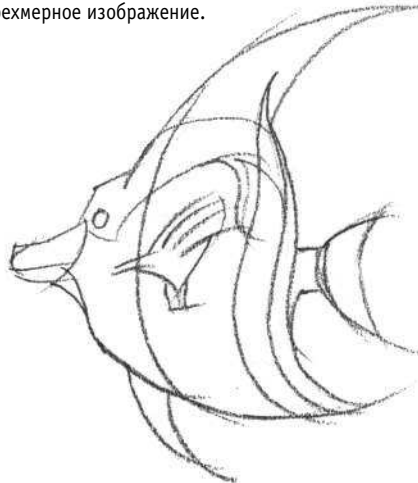
БУМАГА ДЛЯ РИСОВАНИЯ

КАРАНДАШНЫЕ ЛИНИИ И «ФАКТУРЫ»

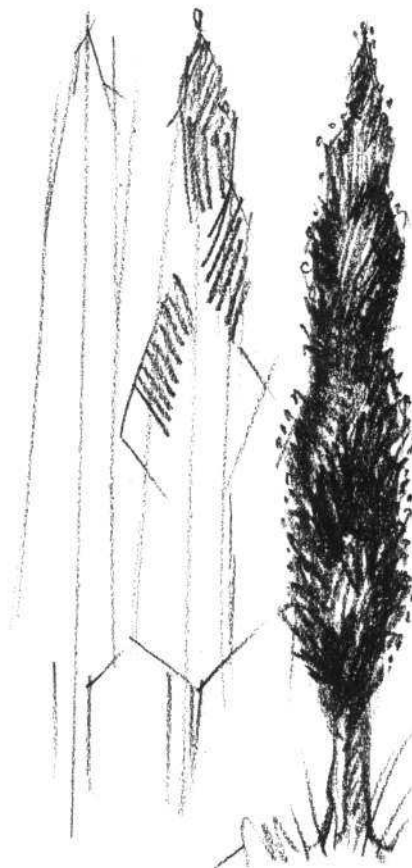
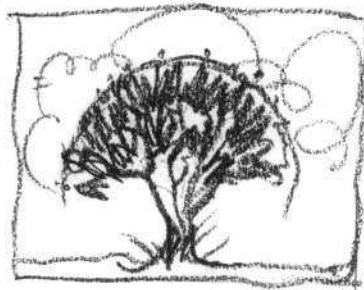
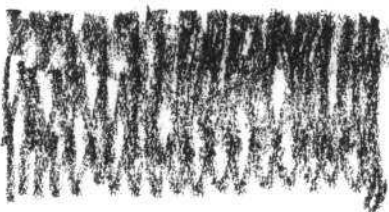
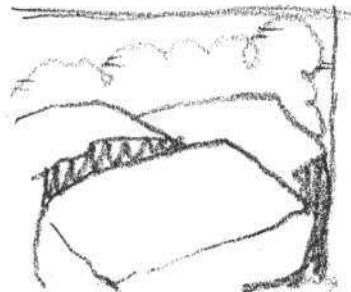
Начинающему художнику необходимо сосредоточиться на процессе рисования, а не на результате работы. Держите карандаш или уголь свободно, чтобы линии словно текли из-под кончика, работайте просто и уверенно. Сперва наметьте общую форму предмета и несколько бликов на его поверхности. После этого выполните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

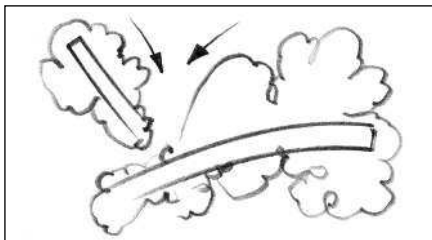

ГЛАВА 1
РИСУЕМ
ЦВЕТЫ И ФРУКТЫ

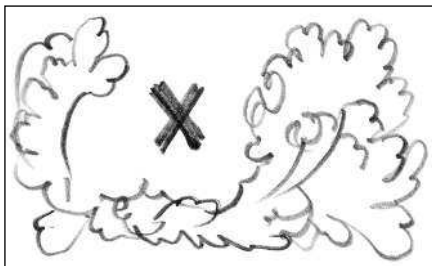
ЖИВОПИСНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

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.

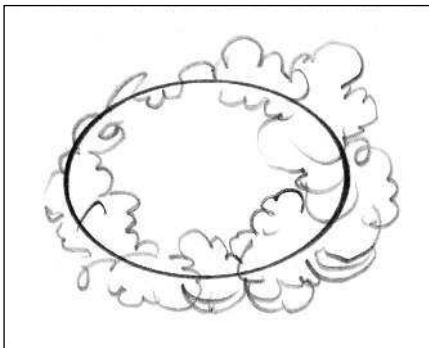

«Взрывающаяся» композиция, показанная в центре страницы, очень привлекательна, поскольку глаз автоматически устремляется к ее центру.

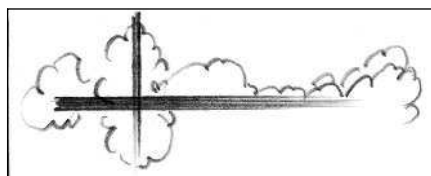
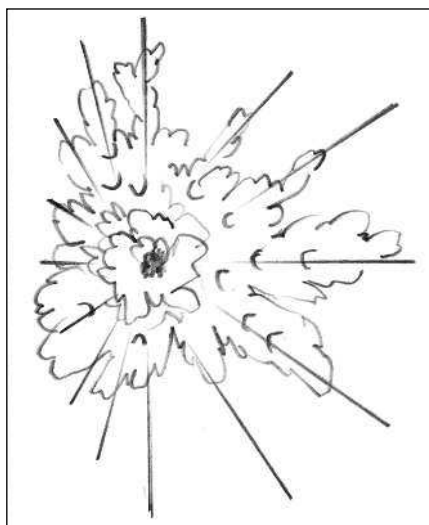
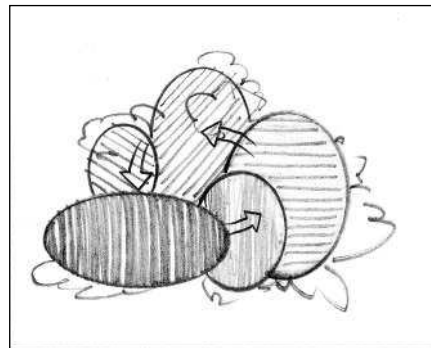
Композиция, приведенная ниже, привлекает внимание к центру за счет U-образной формы. Объект справа крупнее, чем левый, но равновесие достигается за счет большего пространства слева от центра.

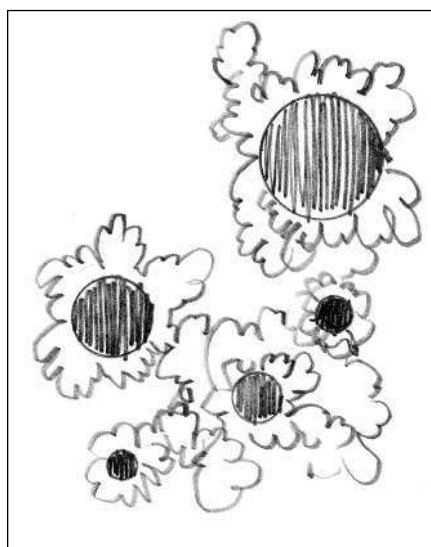
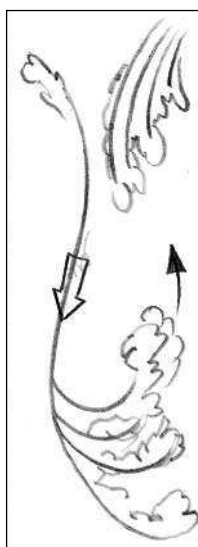
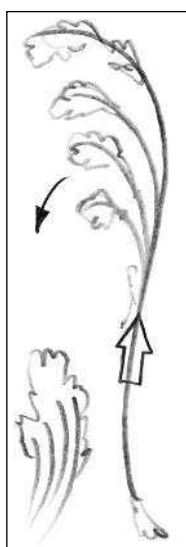
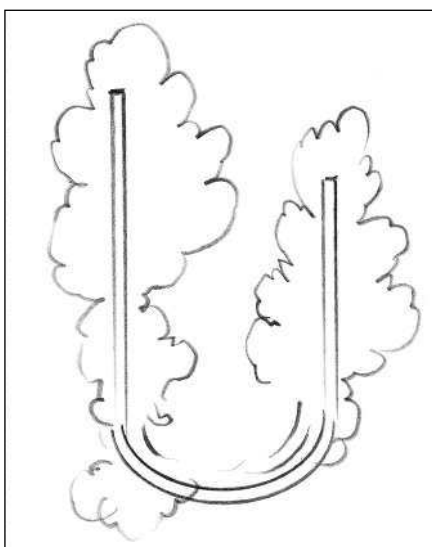
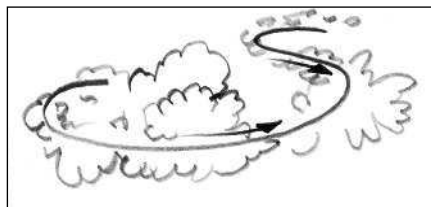
Важно расположить предметы таким образом, чтобы создавалась фокусная точка. Круг или эллипс всегда направляет взгляд вокруг композиции, как показано на рисунке внизу.

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.

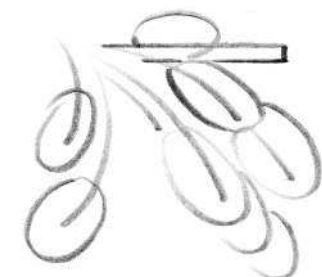
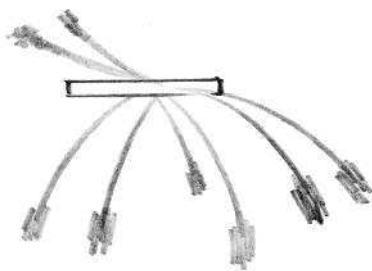
Буквы – это прекрасный композиционный материал. Например, цветы или другие предметы будут хорошо смотреться, если их расположить в виде несимметричной буквы U.

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

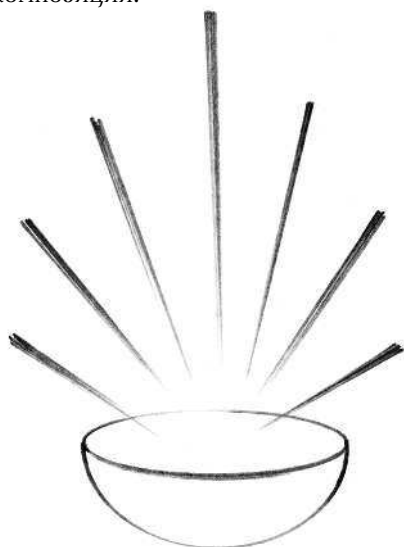
Цветы разной величины, расположенные продуманно, придают ритмичность композиции. Важно сбалансировать в композиции соотношения очертаний и размеров цветков.

КОМПОНОВКА ЦВЕТОВ

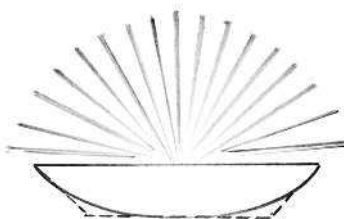
Вы можете воспользоваться схемами, приведенными ниже, чтобы удачно компоновать цветочные натюрморты. Сфотографируйте живые цветы и положите фото в свой архив, так называемое «хранилище». Может быть, вы сделаете несколько снимков, снимая цветы с разных точек зрения: вблизи, на расстоянии, сверху, снизу.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

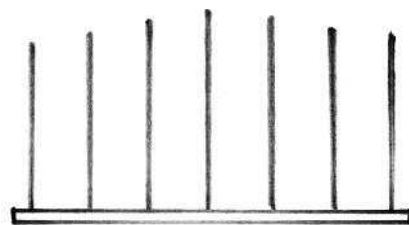
Примеры вверху – это вариации в восточном стиле.

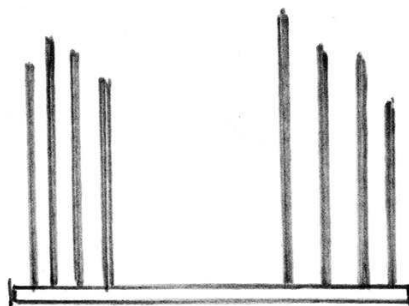
Круглая чаша может стать прекрасным композиционным центром, из которого цветы расходятся вверх и в стороны. Старайтесь соблюсти равновесие.

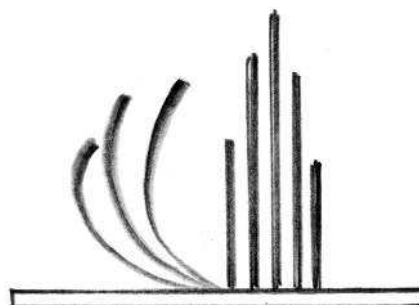
Множество цветов можно использовать для данной композиции. Старайтесь соблюсти ее полностью.

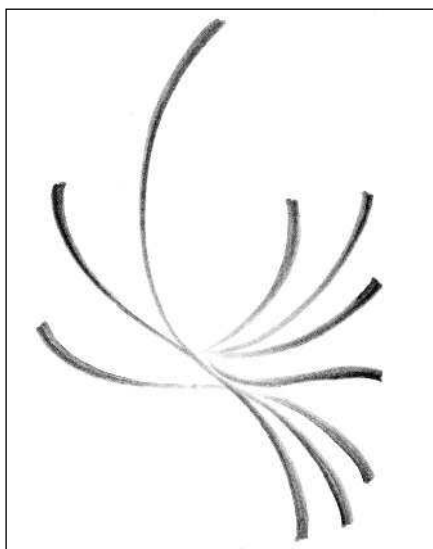
Параллельные вертикали выглядят величественно и создают оригинальную композицию. Старайтесь соблюдать одинаковые расстояния.

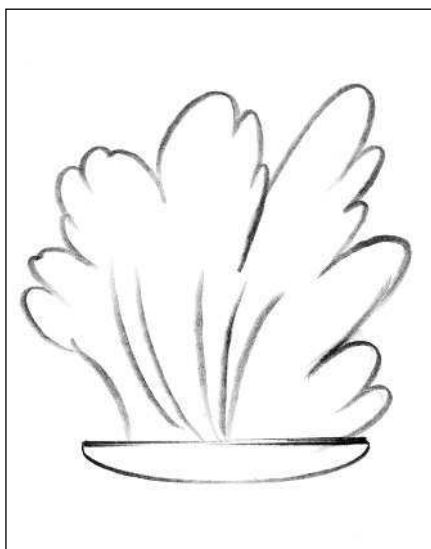
В этой композиции в центре открытое, или «негативное», пространство, которое уравнивает позитивное пространство.

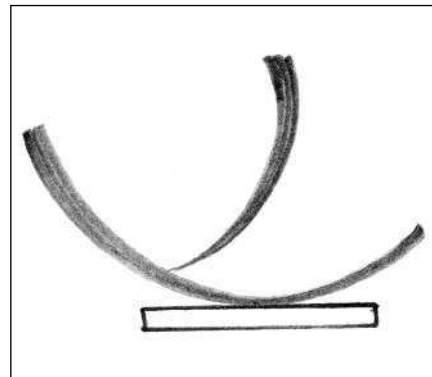
Сочетание изгибов и прямых линий – это интересный прием. Статичные вертикали контрастируют здесь с изогнутыми линиями, что придает удачную и приятную сбалансированность композиции.

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

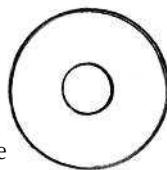
Композиция в виде облака всегда очень привлекательна. Изучайте и зарисовывайте очертания облаков и соблюдайте пропорции и баланс, работая над такой компоновкой.

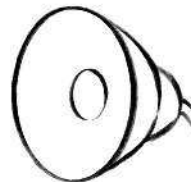
Отметьте, как изысканный баланс изгибов дополнен горизонтальным основанием.

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.

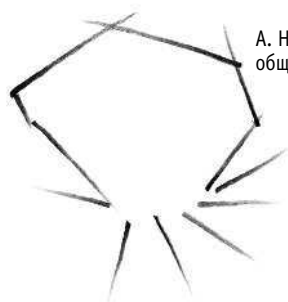
Вид спереди

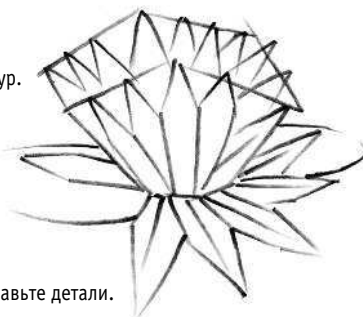
Вид под углом

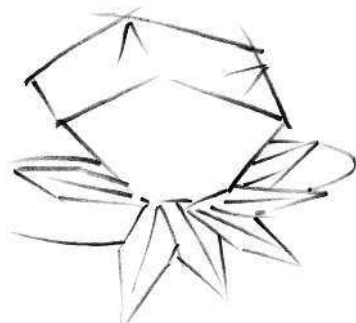
Вид сбоку

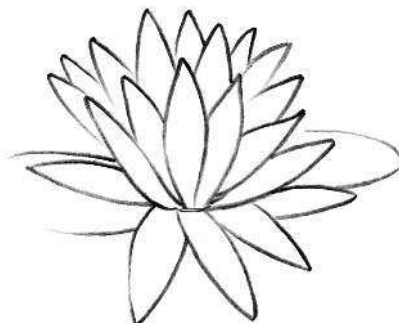
А. Наметьте общий контур.

В. Добавьте детали.

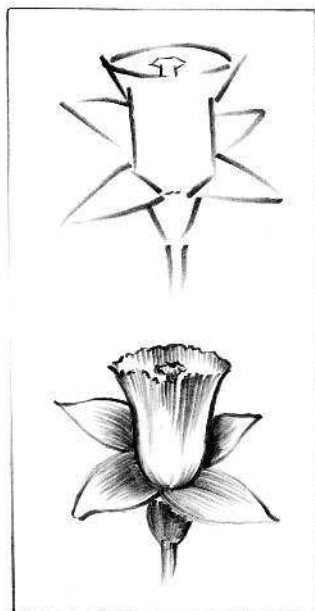
Б. Набросайте более мелкие контуры.

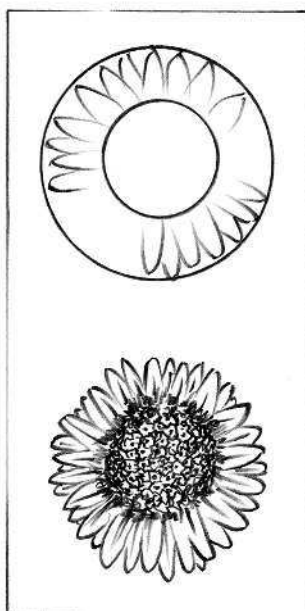
Г. Уберите лишние линии.

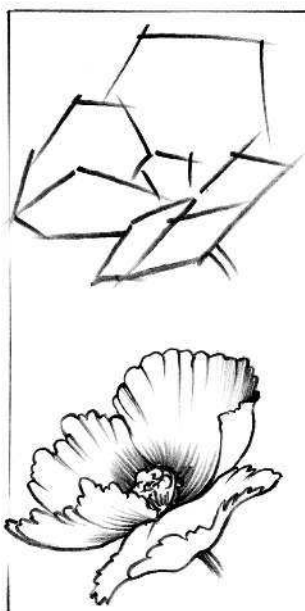
Д. Придайте форму, нанесите тени.

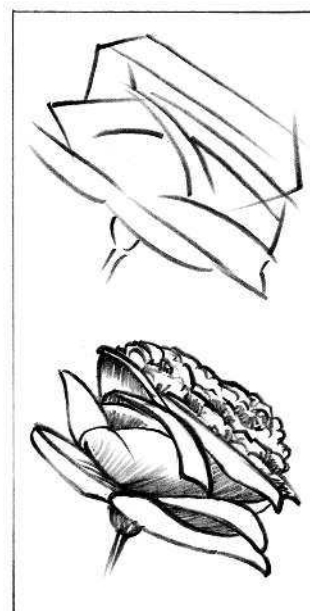
Сначала карандашом ТМ набросайте чашеобразный контур цветка, затем — лепестки и стебель, как на верхнем рисунке. Придайте изображению форму, нанесите тени.

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

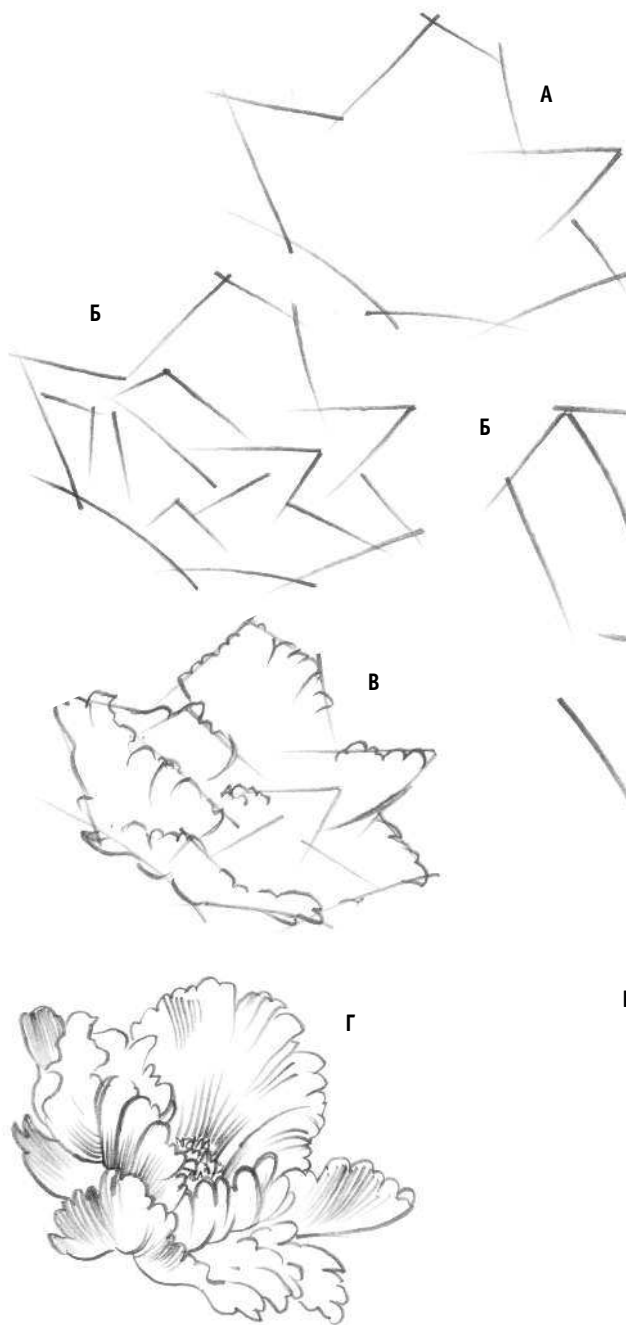
Этот вид «в три четверти» кажется более сложным, но вы справитесь с основными контурами, если внимательно изучите цветок. Начинайте рисовать каждый лепесток короткими ломаными линиями.

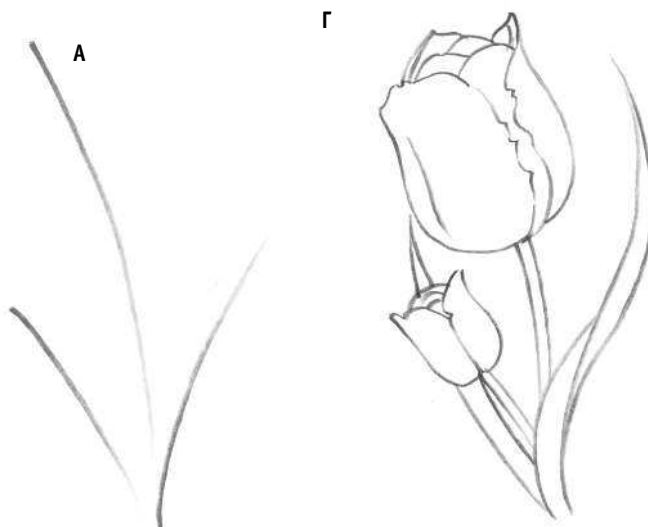
Нарисовать цветок со множеством лепестков, перекрывающих друг друга, не очень просто, но, как только будут намечены основные контуры, детали не составят особого труда.

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.

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

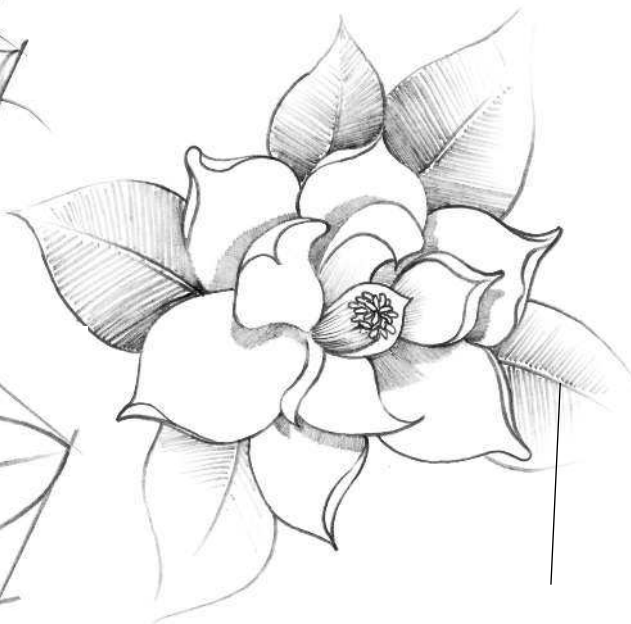
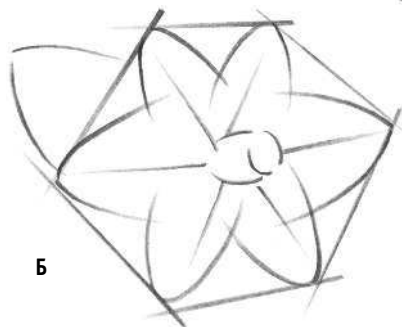
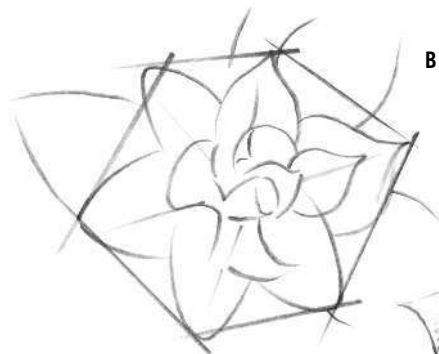
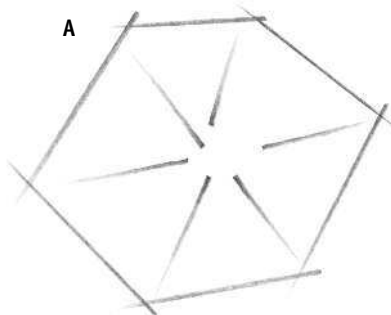
Обратите внимание на ритмичность линий этого тюльпана. Этот рисунок начинается с трех простых линий, определяющих основные направления (стадия А). На стадии Б показано, какие линии нужно добавить, чтобы отобразить общий контур цветка. Стадия В вносит дополнения, и вот уже проглядывается прекрасный цветок.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

МАГНОЛИЯ

Магнолия 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.

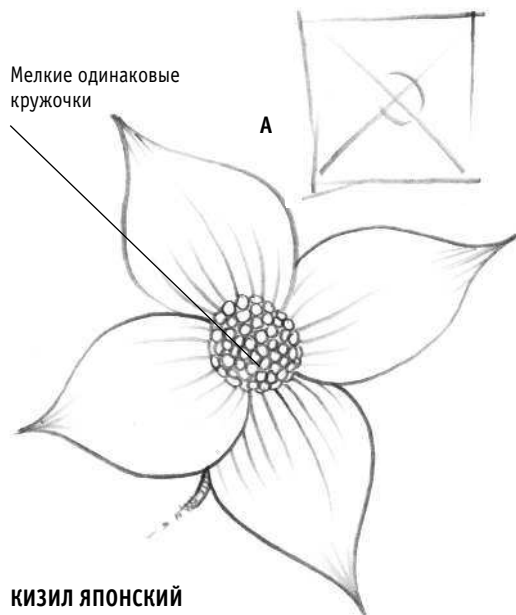

Узкий незатемненный участок выступает вперед, создавая прожилку на листе.

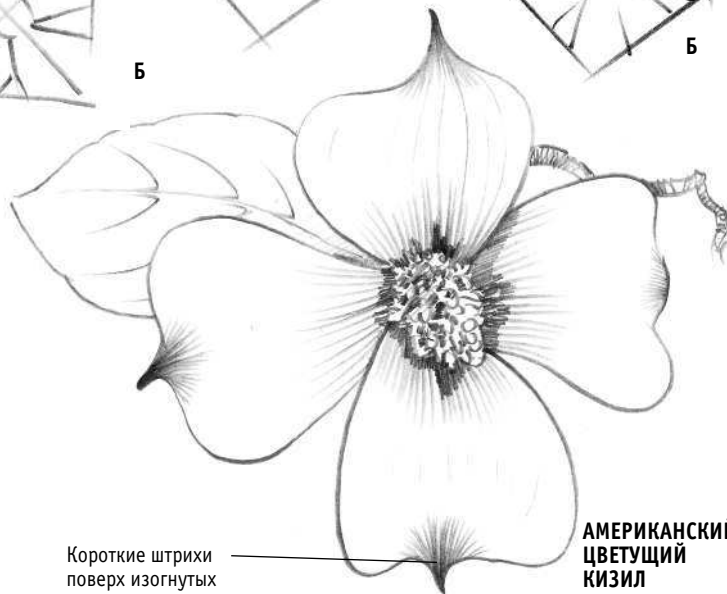
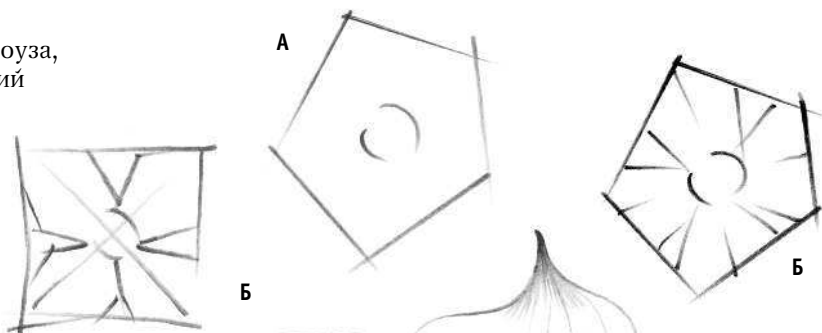
КИЗИЛ

Имеется 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.

Мелкие одинаковые кружочки

КИЗИЛ ЯПОНСКИЙ

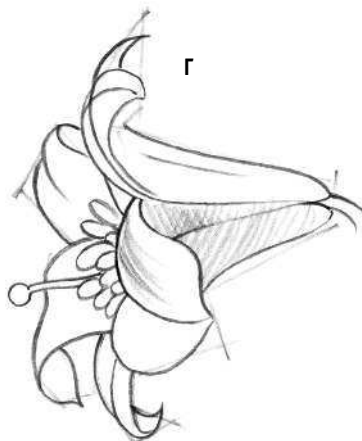
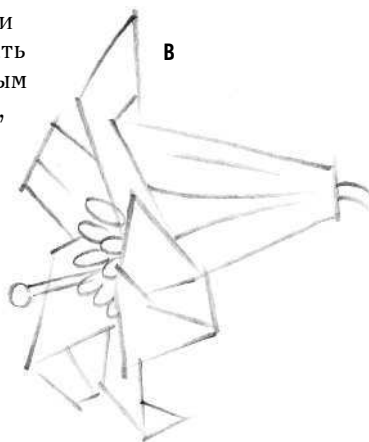
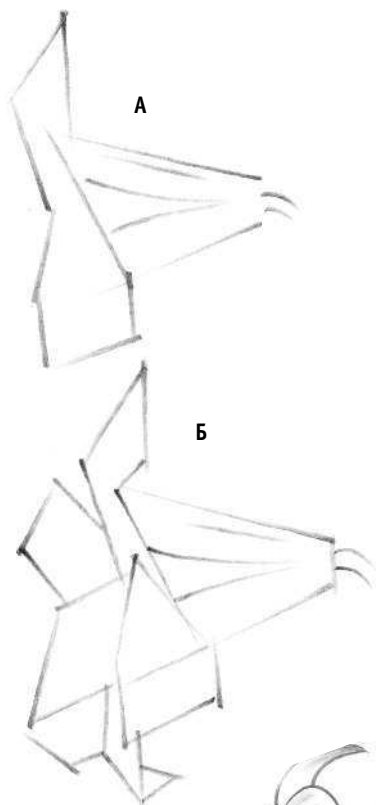

Короткие штрихи поверх изогнутых

АМЕРИКАНСКИЙ ЦВЕТУЩИЙ КИЗИЛ

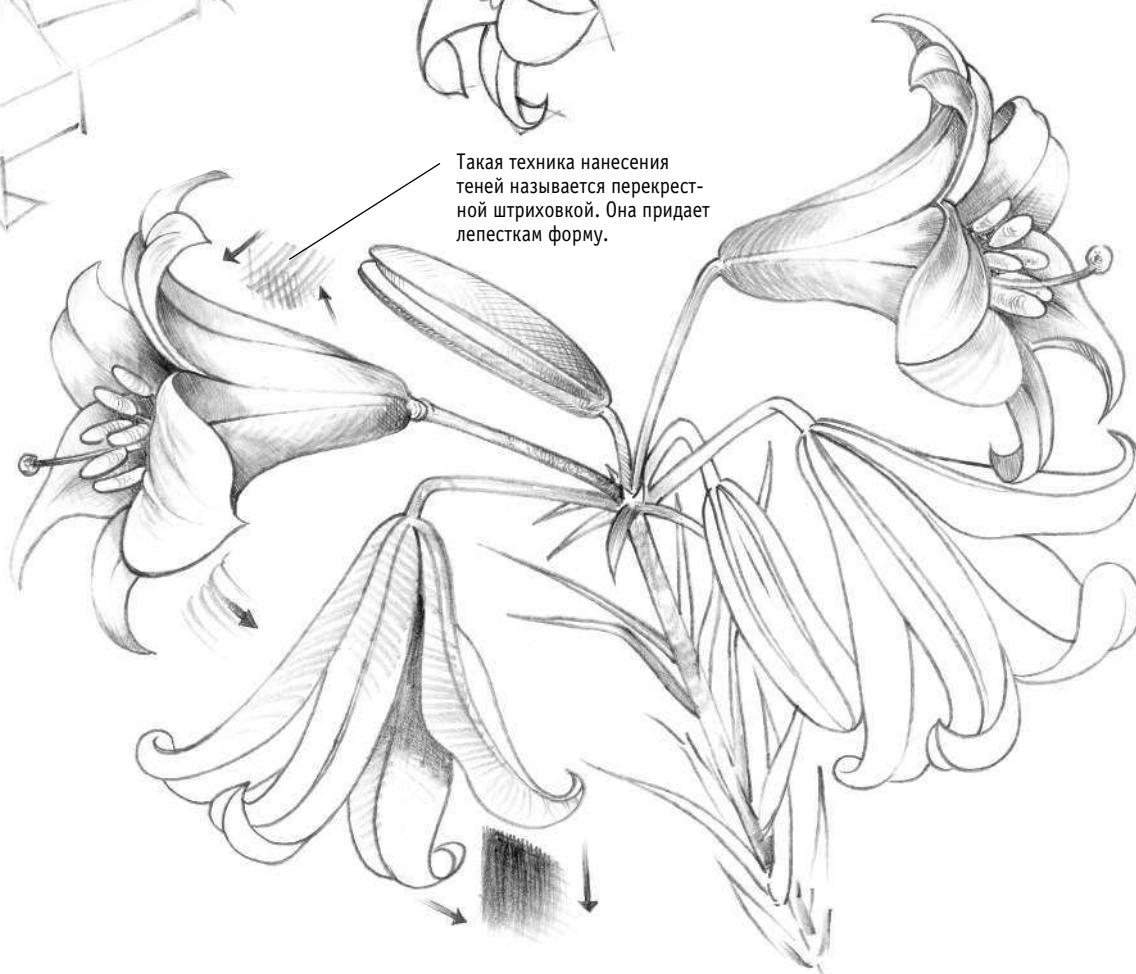
КОРОЛЕВСКАЯ ЛИЛИЯ

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.