

Оглавление

От автора	5
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ	8
Где искать референсы для картин	8
Готовимся рисовать	10
Художественные термины	13
Часть I. БОТАНИКА	14
Урок 1. Пион. Рисуем на основе окружностей и четырехугольников	16
Урок 2. Лилия. Рисуем белый цветок на основе нескольких геометрических фигур	28
Урок 3. Альстромерия. Рисуем несколько цветков на ветке	34
Часть II. АНИМАЛИСТИКА	40
Урок 1. Ягненок. Рисуем одним цветом	44
Урок 2. Кролик. Рисуем длинную шерсть и подшерсток	50
Урок 3. Собака. Рисуем курчавую шерсть	56
Урок 4. Лиса. Рисуем шерсть со множеством оттенков	64
Урок 5. Рисуем разные виды шерсти	72
Урок 6. Сова. Рисуем белые перья	76
Часть III. АКВАРЕЛЬНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ	82
Урок 1. Кролик-пион. Рисуем персонажа на основе ботанической и анималистической иллюстрации	84
Урок 2. Кролик в платье. Рисуем антропоморфное животное	96
Урок 3. Единорог. Рисуем волшебное существо	106
Урок 4. Встреча. Рисуем сюжет с антропоморфными животными	112
Урок 5. Баклажаны-акробаты. Рисуем композицию из овощей	120

От автора

Я рисую всю жизнь, сколько себя помню. Мама говорила, что со мной маленькой никогда не было проблем в очередях — если мне в руки попадались бумага и карандаш, меня долго не было слышно.

К своему любимому материалу — акварели — я пришла в раннем детстве; мысленно улыбаюсь, ведь тогда это были самые популярные и ходовые краски: обычная медовая акварель, которая до сих пор в изобилии в любом канцелярском магазине. В середине обучения в художественной школе родители подарили мне акварельные краски «Белые ночи» и набор профессиональных беличьих кисточек. Две из них сохранились у меня до сих пор.

Я училась в обычной провинциальной художественной школе, но она была очень хорошего уровня — с интересными уроками и прекрасными учителями, до сих пор вспоминаю о них с теплотой.

Перед поступлением в вуз я записалась на частные уроки ко всем художникам, которые набирали учеников в моем небольшом городке. Это были неординарные люди, своеобразные, на их уроках я поняла, что, помимо академической школы, есть и другие графические приемы для воплощения одних и тех же задач.

Я очень благодарна своим родителям, которые морально и материально поддерживали меня во время обучения. Они видели, что я горю рисованием и что «бухгалтера» из меня не выйдет. Хотя мама полушутя-полусерьезно бурчала иногда, что художник — это не денежная профессия и после института мне светит разве что рисовать плакаты на заводе.

В Академию искусств я поступила на дизайн интерьера, но ни дня не проработала по специальности, еще во время обучения осознав, что это не мое. Мне хотелось туда, где больше творчества, связанного именно с рисованием. После окончания академии я работала графическим дизайнером в издательском доме. А в свободное время рисовала. Со временем я стала выкладывать свои рисунки в соцсети и получать теплые отклики от подписчиков. Вскоре ко мне пришел первый заказ, потом другой, потом еще один. Когда их стало невозможно совмещать с основной деятельностью, я ушла из офиса. Так из хобби родилась любимая работа.

Что значит рисование для меня?

Оно доставляет мне радость. Это мой способ поделиться мыслями, идеями, настроением. Испытать счастье от того, что создаю. Это любимое занятие, которое когда-то было увлечением, а теперь стало делом жизни. Это то, что я умею и люблю больше всего на свете.

Мой почерк — акварельные существа, рожденные на стыке флоры и фауны. Милые и волшебные.

Дорогие читатели! Я очень хочу, чтобы эта книга вдохновила вас на создание своей акварельной иллюстрации. Мы вместе, от урока к уроку, будем постигать тонкости акварели и пробовать себя в анималистическом и ботаническом рисунке. Пока, наконец, не нарисуем свое неповторимое волшебное существо.

Я верю, что только практика превращает любителя в профессионала. Так что вперед, заручившись упорством и вдохновением!

Организация работы и материалы

Где искать референсы для картин

В этой книге я использую только фото-референсы, свои и найденные на стоках. И вот несколько правил создания и поиска фотографий, которые облегчат жизнь иллюстратору.

Первое правило. Постарайтесь снимать на белом фоне (в основном это касается ботаники). Так контуры изображения будут видны четче, уйдут многие ненужные рефлекссы. Кроме того, белый фон отразит падающий свет, и объект на фотографии станет чуть светлее. Для этих целей подойдет лист белой бумаги или картона.

Второе правило. Снимайте днем при рассеянном свете, когда облака закрывают солнце. Так изображение получится без ярких бликов и засветов, а тени не будут слишком резкими и темными. Это поможет вам лучше определить форму и объем, точнее отразить цветовую палитру.

Третье правило. Не забывайте об авторстве фотографий. Лучше всего обратиться к своему фотоархиву. Однако это легко исполнимо только в ботанике, а вот если нужно реалистично изобразить животное, то возникают трудности. К сожалению, у нас в стране не водятся жирафы, и даже кролика на улице едва ли встретишь. Где же тогда, кроме зоопарка, искать натуру? Конечно же, в интернете. Но надо помнить, что у каждой фотографии есть владелец. Пользоваться фотоматериалами без его разрешения — нарушение авторских прав, так что придется договариваться и указывать источники фотографий.

А еще, к нашей радости, существуют фотостоки и фотобанки, где за небольшую сумму, иногда вообще бесплатно, можно скачать нужные изображения без лишних хлопот и переговоров. Но и тут обращайте внимание на вид лицензии — это особенно важно, если ваш рисунок будет использован в коммерческих целях.

Ягненок

Рисуем одним цветом

Этот урок как никакой другой подходит для начинающих. Все потому, что я буду использовать для заливок одну-единственную смесь. Чуть-чуть другого цвета добавлю лишь на мордочку, к ушкам и глазкам.

Так что здесь не будет цветовых переходов и сложных красочных смешений. Все в пределах одного оттенка разной тональности. Это позволит упростить работу и сконцентрироваться только на построении объемов (с помощью игры светотени). Такая техника называется «гризайль».

Посмотрим на нашего ягненка. В основной своей массе он светло-серо-бежевый. Вот этот цвет я и возьму за основу. Конечно, при детальном рассмотрении можно увидеть тысячи других оттенков, но ими в данном случае можно пренебречь. Сощурьте глаза — и увидите, что объект в целом одного цвета. Поэтому я и выбрала гризайль.

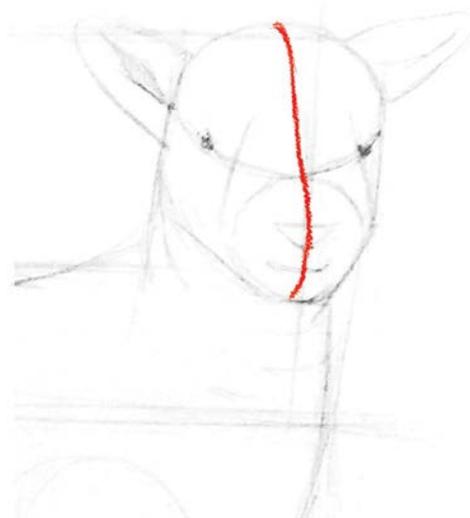
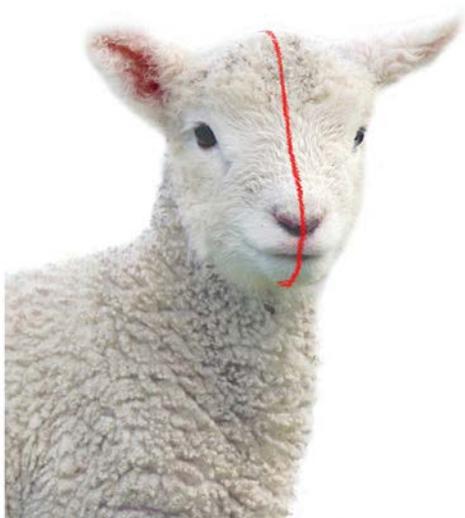
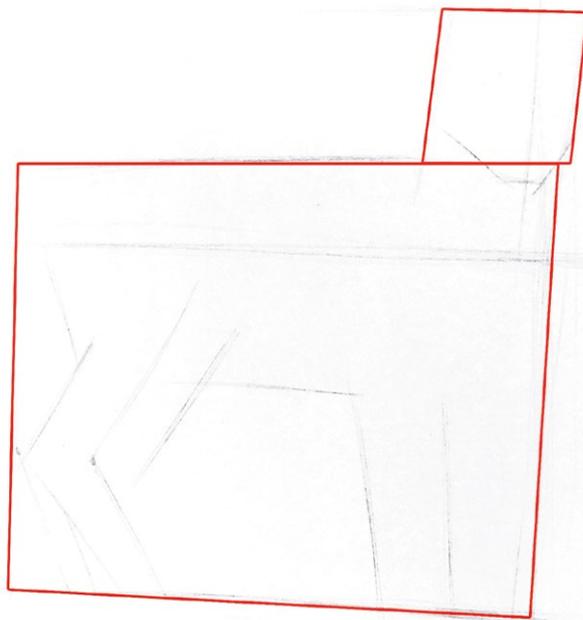
Фото: Shutterstock.com

Если рассмотреть картинку внимательно, то можно заметить, что ягненка не сфотографировали на белом фоне, как бывает в фотостудиях, а вырезали с цветного снимка. Видимо, он пасся на лугу. Под подбородком виден салатовый рефлекс от травы, думаю, по этой же причине «обтравлен» низ живота и срезана часть копыт и шерсть с ног. Вы спросите, для чего вообще фотограф вырезал объект

с фона, не проще ли было оставить овечку пастись на лугу? Дело в том, что объекты, изолированные на белом фоне, в несколько раз успешнее коммерчески (больше вариантов, где такое изображение можно использовать). И фотографы, поставляющие свои картинки на стоки, конечно, об этом знают. Порой это нужно учесть и художнику, который выбирает референс для работы.

1

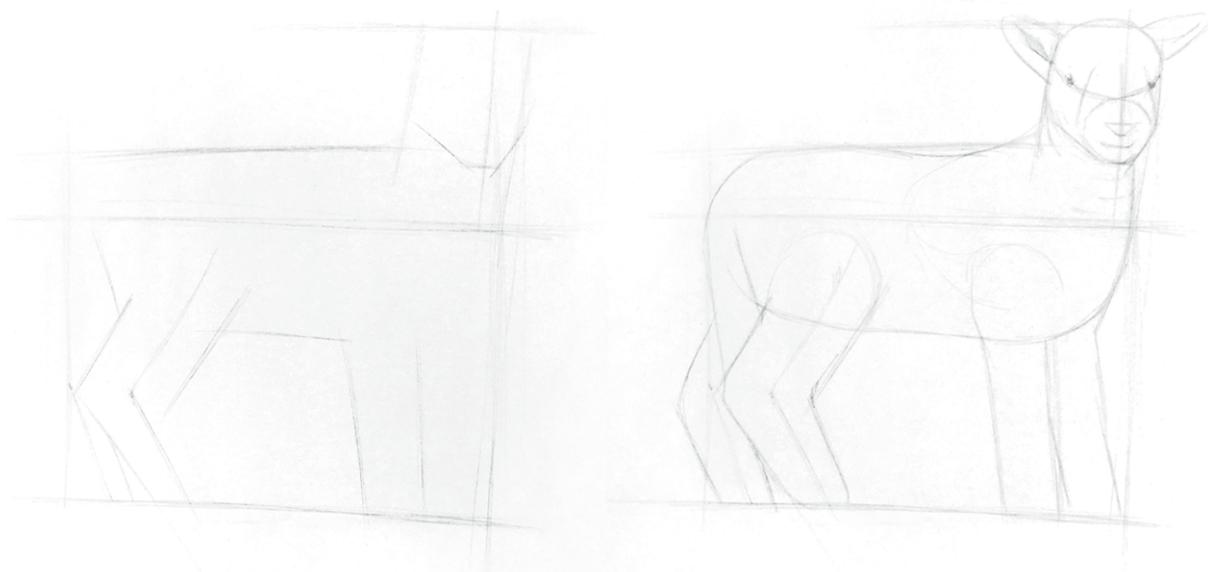
Как обычно, прямыми линиями компоную объект в центре листа, размечаю основные пропорции. Если смотреть в общем, то это два четырехугольника: один большой, куда входят туловище и ноги, и на него поставили маленький — голову.

2

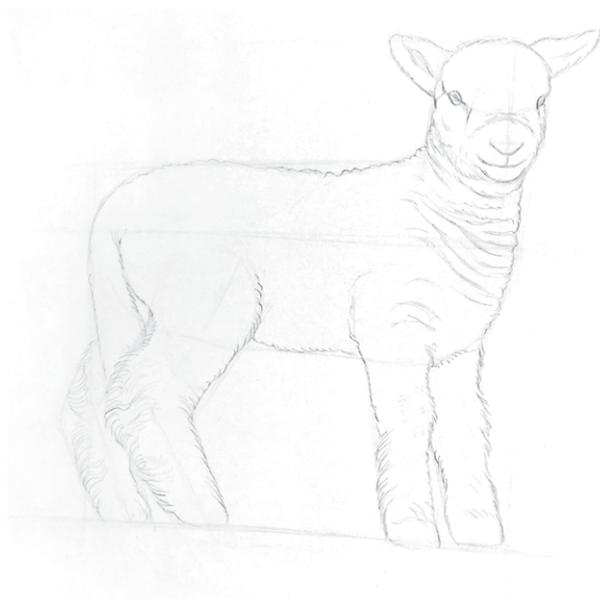
Если одна половина объекта является зеркальным двойником другой половины, то такой объект называется зеркально симметричным. Животным (человеку в том числе) в основной своей массе присуща билатеральная симметрия. Симметрия же растений — поворотная, осевая, лучевая, центральная. Линию, которая делит животное или человека на две симметричные половины

в рисовании, условно назовем зеркальной. Очень важно при построении объектов с билатеральной симметрией всегда намечать эту линию. Нужно сделать это своей полезной привычкой. Такая линия — помощница, которая позволяет правильно скомпоновать и построить все важные зеркальные элементы объекта относительно друг друга в пространстве в любом ракурсе.

3

Когда основные формы намечены и пропорции уточнены, дроблю рисунок чуть больше, добавляя детали — положение ног, голову, шею, уши и т. д. В конце добавляю мелкие элементы: завитки шерсти, плавные линии ног, детали на морде и т. д.

- Охра желтая
- +
- Нейтрально-черная

4

На керамической или пластиковой палитре замешиваю достаточное количество раствора для послойной работы над рисунком. Использую охру желтую и нейтрально-черную краску. Смесь важно время от времени хорошенько перемешивать, потому что она может расслаиваться.

5

Первый слой заливки наношу по-мокрому. Если все сделать правильно, то после высыхания на ягненке получится очень нежный полупрозрачный слой. Этот слой будет без четкого контура, который бы усложнил работу над светлой мягкой шерстью. Если текстура бумаги видна сквозь слой воды, то все идет как надо.

6

Не боюсь заходить чистой водой за контур рисунка на 1–1,5 см, чтобы после нанесения замеса краски она слегка затекла за контур, образуя тот самый нежный переход. Краску наношу только в пределах контура — она вытечет сама, а если она растекается слишком активно, то можно внести ее обратно пальцем или салфеткой.

7

На этом фото видно, что происходит с замесом, когда он чуть-чуть постоит и часть воды испарится. Пигменты расслоились, отчетливо видна выпавшая в осадок и налипшая на тарелку охра и более легкая и водянистая средне-черная краска сверху. Снова хорошо перемешиваю свой замес, при необходимости доливаю воды.

8

Я всегда начинаю отрисовку деталей с головы — когда она хорошенько проработана, психологически проще продолжать дальше. Тонкой кистью вторым слоем прежнего замеса наношу краску в теневые места — под головой на шее, западения возле глаз, по бокам головы, оттеняю уши. Черным рисую глаза, добавляю немного крапка красного для носа и внутренней поверхности ушей.

9

То же самое делаю для передней части туловища и ног: прорабатываю только теневые места — естественные тени под головой, на груди, под животом. Тут уже не нужно много влаги, смеси на кисти немного. Передняя нога на свету — ее пока трогать не буду.

10

Дальше захватываю заднюю часть туловища и задние ноги. Снова, уже в третий слой, прохожу теневые участки. Работа должна идти таким образом, чтобы ягненок будто выплывал постепенно из тумана.

11

Чтобы передать текстуру шерсти, беру тонкую кисть — номер 1 или 2. Так как шерсть у барашка кучерявая, я стараюсь делать не штрихи, а скорее точки. Это кропотливая работа, но каких-то особых секретов тут нет. Попробуйте, это довольно медитативный процесс.

И наш ягненок готов!

Во время работы с акварелью приучите себя использовать две емкости с водой: одну — для мытья кистей, другую — только для заливок. Чем светлее рисунок, тем чаще меняйте воду. Не используйте горячую и даже теплую воду, это портит ворс кистей.

