Codepycanue

Основные понятия

Инструменты и материалы	Разминка с набросков20
Начало работы11	Простые фигуры
Учитесь видеть	Клубника24
Начинайте с набросков16	Ананас 25
Начните с базовых форм	Разрабатываем форму
Libemu	Тюльпаны
Учимся рисовать цветы	Гибискус41 Гибридная чайная роза42
Базовые формы цветов	Роза Флорибунда
Простые цветы	Бородатый ирис44
Neŭzasku	Стволы деревьев
Как рисовать деревья	Горы70
Поверхности и текстуры50	Рисуем грандиозный пейзаж 72
Рисунок деревьев в перспективе51	Пустыни74
Начните с простых форм 52	Учимся изображать расстояние 76

Кошки

Рисуем по фотографиям	80
Рисуем с натуры	81
Рисуем животных	82
Приемы тонирования	84
Кролик	86
Морская свинка	88
Белка	89
Кенгуру	90
Тукан	91
Волнистые попугайчики	92
Игуана	93
Жираф	94
Слон	95
Бабуин	96
Гигантская панда	97
Шимпанзе	98
Попугай	100

 Рисуем кошек
 102

 Особенности изображения кошек
 104

 Лапы и хвосты
 105

	Полосатый кот	. 106
	Персидский кот	. 108
	Композиция	
	Типичное поведение кошек	112
	Взрослые кошки	
	·	
C	обаки	
	Рисуем собак	116
	Пропорции и анатомия	118
	Морды	. 120
	Доберман-пинчер	121
	Датский дог	. 122
	Щенок шарпея	. 123
	Золотистый ретривер	. 124
	Щенок сибирской хаски	. 126
	Шотландский колли	. 128
	Бладхаунд	. 130
	Такса	131
	Мальтийская болонка	. 132
п		
<i>,</i> 1	ошади	
	Основные линии головы	
	Портрет лошади	
	Голова лошади в профиль	. 138
	Более сложные рисунки	120
	головы лошади	
	Пони	
	Тело жеребенка	
	Арабская лошадь	
	Шетлендский пони	
	Тело взрослой лошади	. 146
	Рисунок коня и всадника в движении	148
	Прыжки	
	TIPENNIA	. 100

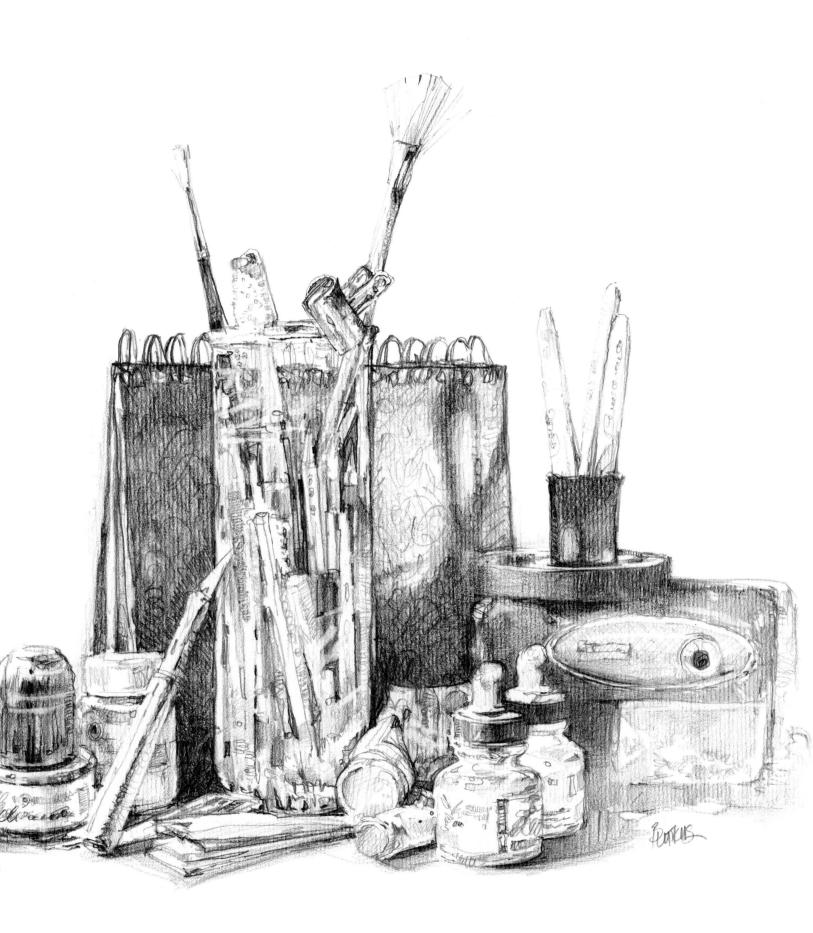
Nwdu

Начинаем рисовать портреты	154
Пропорции головы	
взрослого человека	156
Женское лицо в профиль	157

с различными материалами238

f.	1	
22.00	દ્વે	
1	B	(((()
5	\checkmark	

Изучение пропорций взрослого человека158	Пропорции и детали	
Изучение других ракурсов	Рисование с натуры	
Рисование отдельных черт лица взрослого человека160	Складки одежды	
Нос, уши и рот162	Дети	
Разные виды разворота головы164	Рисуем детей	186
Изучаем плоскости лица 165	Детские пропорции	
Рисуем голову в профиль166	Девочка в профиль	
Женское лицо анфас168	Изображение светлых	
Рисование портрета169	кожи и волос	190
Достижение сходства170	Пропорции детского тела	192
Добавление фона171	A	
Изображение признаков возраста172	Анатомия	
Пожилые мужчины	Знакомимся с основами	
	Изучение туловища	195
Тело	Рисунок сидящего человека в профиль	196
Фигуры в движении	Карандашная зарисовка	130
Движение и равновесие	стоящей фигуры	198
Согнутые и скручивающиеся фигуры 179	Рисунок полулежащей фигуры	200
	 Дополнительные советы	
	Живописная композиция	214
	Перспектива	216
	Тренировка	210
	использования перспективы	210
	с использованием перспективы	222
	Ракурс	224
	Дополнительно о ракурсе	226
	Выбор позы	227
7/	Разбираемся с освещением	230
Натюрмоты	Рисование текстуры	232
Композиция натюрморта204	Описание процесса создания текстур	234
Сосновая шишка	Коллекционирование сцен,	
Цветочная композиция208	увиденных во время отпуска	236
Жидкость и стекло209	Эксперименты	

Ochobhbe nonstmust

Инструменты и материалы

Рисование — это не только развлечение, но и важный вид искусства. Даже когда вы пишете свое имя, вы рисуете! Вы проводите несколько линий, и на листе появляются контуры фигур, а затем, стоит добавить темную и светлую штриховку, и ваши рисунки начинают приобретать объем и становятся все более реалистичными. Рисование прекрасно тем, что рисовать можно где угодно, и к тому же материалы очень недорогие. Однако известно: что заплатили — то и получили, поэтому покупайте лучшее, что можете себе позволить на данный момент, и при любой возможности возобновляйте свои запасы. Хотя для создания рисунка можно использовать все, что способно оставить след на бумаге, вы наверняка

> захотите быть уверенными, что ваши усилия не пропадут, а рисунки не исчезнут со временем. Вот что нужно

Рабочее место

Стоит постараться создать рабочее место с хорошим освещением и достаточным пространством для работы и размещения инструментов. Конечно, в идеале это целая комната с трековым освещением, мольбертом и чертежным столом, но на самом деле вполне достаточно места у окна с естественным светом. Если вы рисуете вечерами, используйте рассеянный свет электрической лампы или холодный белый флуоресцентный свет, чтобы у вас были источники как теплого (желтоватого), так и холодного (голубоватого) света.

Бумага для рисования углем

Бумага для рисования углем может иметь самую разную текстуру: от почти гладкой до так называемой выраженно шершавой, которую можно использовать для усиления текстуры ваших рисунков. Цвет такого рода бумаги может быть самым разным, важно, чтобы она обеспечивала вашим рисункам глубину и визуальный интерес.

Бумага для рисования

Для создания рисунков, которые вы намерены хранить или даже выставлять, лучше всего использовать отдельные листы бумаги для рисования. Текстура поверхности таких листов может быть различной: гладкая (плоское и горячее прессование), средняя (холодное прессование) и шершавая (от грубой до очень грубой). Самая универсальная – бумага холодного прессования со средневыраженной текстурой, но не совсем гладкая — она позволяет успешно применять различные техники рисования.

НВ, округлый кончик

Минимальный набор

Чтобы начать рисовать, нужно запастись минимумом материалов: вполне достаточно карандаша № 2 или НВ, точилки, винилового ластика и любого листа бумаги. Вы всегда можете впоследствии добавить большее количество карандашей, угли, растушевки и тому подобное. Покупая карандаши, обратите внимание, что они помечены буквами и цифрами, которые обозначают степень мягкости грифеля. Карандаши с грифелями, обозначенными буквой «В», мягче тех, что обозначены буквой «Н», штрихи которых темнее. Карандаш НВ находится посередине этого диапазона, что делает его универсальным инструментом для начинающих. Справа показаны различные инструменты для рисования и виды штрихов, которые они производят. По мере расширения запаса карандашей потренируйтесь по-разному затачивать их кончики и добиваться различных эффектов с помощью того или иного карандаша, меняя давление, которое вы на него оказываете. Чем привычнее для вас будет работа со своими инструментами, тем лучше будут рисунки!

Подбор других инструментов для рисования

Я начинаю рисовать графитовыми карандашами, но мне также нравится потом использовать и другие инструменты, например, цветные карандаши и древесный уголь, создающий меловые размытые линии, смягчающие общий вид. Повтор линий рисунка черными чернилами или тушью заставляет предмет «выступить из листа» (см. с. 30), а прозрачные заливки чернил (или черной акварели), выполненные кистью, создают плавные переходы тона.

Ластики для художников

Резинка-клячка - необходимый инструмент художника. Его можно сминать в виде небольших клиньев и остроконечных палочек, чтобы удалять следы грифеля на самых крошечных участках рисунка. Виниловые ластики хороши для очистки больших площадей - они полностью удаляют следы карандаша. Ни один ластик не повредит поверхность бумаги, если не тереть им слишком сильно.

Растушевки

Эти бумажные «палки» можно использовать для смешивания пигмента и растушевывания его на небольших участках рисунка, там, где этого не сделать пальцем или кусочком ткани. Боковой стороной растушевки можно быстро растушевть пигмент на больших участках работы. Когда растушевка запачкается, просто протрите ее тряпкой, и ею можно будет снова пользоваться.

Канцелярский

нож

Канцелярские ножи отлично подходят для аккуратного разрезания чертежной бумаги и картона, вы также можете использовать их для затачивания карандашей. (См. врезку справа.) Их лезвия бывают различных форм и размеров, они легко заменяются. Но будьте осторожны — эти лезвия острые, как скальпели!

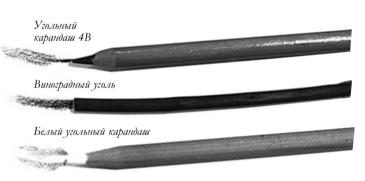
НВ

Карандашом НВ с острым кончиком удобно рисовать, им можно провести очень тонкие и четкие линии. Если кончик карандаша округлый, линии получаются немного толще. Им удобно тонировать небольшие участки рисунка.

Плоский кончик

Острым плоским кончиком карандаша 4В можно выполнить штрихи пошире. Большой плоский карандаш для набросков отлично подходит для затушевывания больших областей рисунка, но его остро заточенным краем можно провести и более тонкие линии.

Древесный уголь

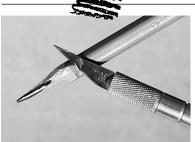
Древесный уголь твердости 4В довольно мягкий, поэтому он оставляет на бумаге темный след. Натуральный уголь из виноградной лозы еще мягче, после него на бумаге остаются крошки угля. Некоторые художники используют для смешивания пигмента и осветления отдельных областей рисунка белые угольные карандаши.

Карандаш Конте

Карандаш Конте изготовлен из каолиновой глины очень тонкого помола. Раньше он выпускался только в виде палочек черного, белого, красного и красно-коричневого цветов, но теперь продаются цветные карандаши Конте самых разных оттенков. Поскольку он растворим в воде, его можно растушевывать влажной кистью или тканью.

Затачивание инструментов для рисования

Канцелярским ножом можно по-разному заточить кончик грифеля (сделать его острым, округлым или плоским), в отличие от обычной точилки для карандашей. Держите нож под небольшим углом к грифелю и всегда двигайте нож от себя, каждый раз удаляя лишь немного древесины и графита.

О наждачную бумагу можно быстро заточить грифель, придав ему любую форму. Можно также сточить и часть древесины. Чем мельче зернистость бумаги, тем более контролируемо будет проходить процесс заточки грифеля. Чтобы кончик карандаша был ровным со всех сторон, во время заточки прокатывайте карандаш в пальцах.

Шершавая бумага отлично подходит для сглаживания кончика карандаша после того, как вы заточите его с помощью наждачной бумаги. Это отличный способ получить очень тонкий кончик грифеля для изображения особо мелких деталей. Также важно во время такой доводки грифеля аккуратно катать карандаш пальцами, чтобы он затачивался равномерно.

Полезные дополнения

Если у вас нет чертежного стола, возможно, вы решите купить чертежную доску. Необязательно покупать дорогую — просто она должна быть достаточно большой, чтобы на ней умещался лист бумаги для рисования. Подумайте о приобретении чертежной доски с вырезанной рукояткой, особенно если хотите рисовать на природе — так вам проще будет брать ее с собой.

Спрей-фиксатор

Фиксирующее средство «закрепляет» рисунок и защищает его от размазывания. Некоторые художники стараются не наносить фиксатор на карандашные рисунки, потому что обычно он углубляет светлые оттенки и устраняет некоторые тонкие вариации тона. Однако фиксатор отлично подходит для рисунков углем. Фиксатор продается в баллончиках с распылителем или в бутылках, в последнем случае вам понадобится распылитель, приводимый в действие ртом. Готовые баллончики с распылителем удобнее, поскольку создают более мелкие брызги и обеспечивают равномерное покрытие.

Как правильно держать карандаш

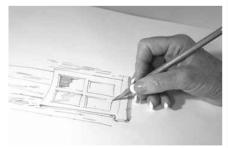
Базовая позиция «под ладонью»

Базовая позиция «под ладонью» позволяет руке и запястью легко и свободно двигаться, поэтому рисунки получаются спонтанными и живыми. При этом художник легко может рисовать как кончиком грифеля, так и его боковой стороной, просто изменив угол наклона руки и плеча.

Позиция «под ладонью, за конец»

Держа карандаш за конец, вы можете делать очень легкие штрихи, как длинные, так и короткие. Это позволяет лучше контролировать процесс нанесения светлых и темных штрихов, а также создавать различные текстуры. Когда вы держите карандаш подобным образом, положите под руку лист бумаги, чтобы не размазать линии рисунка.

«Как при письме»

Это самый распространенный хват карандаша, он позволяет наиболее четко рисовать мелкие детали и линии. Будьте осторожны, не нажимайте слишком сильно на кончик карандаша, иначе на бумаге останутся вмятины. Также помните, что не следует сжимать карандаш слишком сильно, так как в руке может возникнуть писчий спазм.

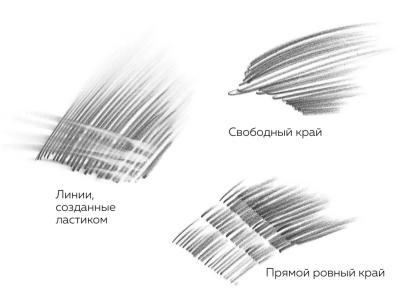

Начало работы

Прежде чем вы начнете рисовать, нужно привыкнуть использовать для рисования всю руку, а не только запястье и кисть. (Если же вы используете только запястье и кисть, наброски будут казаться холодными или искусственными.) Потренируйтесь рисовать свободно, двигая плечом и рукой, чтобы научиться делать свободные, произвольные штрихи на листе бумаги. Постарайтесь расслабиться и не сдавливайте карандаш. Во время тренировки не нужно сосредотачиваться на каком-то конкретном предмете — просто привыкайте к ощущению наличия карандаша в руке и посмотрите, какие штрихи вы при этом можете делать.

Контроль за обучением

Через некоторое время попробуйте выполнять показанные здесь штрихи и приемы. Хотя рисование кругов, точек, каракулей и линий может показаться бессмысленным делом, на самом деле подобная работа — отличный способ научиться контролю и точности движений: двум важнейшим качествам, необходимым для рисования карандашом. Вам также следует поэкспериментировать с различными хватами карандаша, чтобы понять, как они влияют на линии, которые вы рисуете. Чем больше вы будете практиковаться, выполняя различные штрихи, применяя разные стили рисования и хваты, тем быстрее и искуснее станет ваша рука!

Различные формы края штриховки

Важно вносить в рисунки небольшие коррективы в соответствии с изображаемым предметом. Например, штрихи карандашом, начинающиеся вдоль прямой линии, идеально подходят для рисования полосатого меха, тогда как свободная линия края больше подходит для изображения натуральной на вид шкурки, ведь при прямом крае волоски будут смотреться слишком жестко и структурированно. Линии, созданные с помощью ластика, также имеют свое применение — их можно использовать для создания плавного перехода между текстурами или тонами.

Потренируйтесь в рисовании свободных линий

Хотя рисование требует определенной точности штрихов, свободные линии также необходимы. Свободные круговые штрихи отлично подходят для разминки или быстрой зарисовки, например, для создания наброска вислобрюхой свиньи.

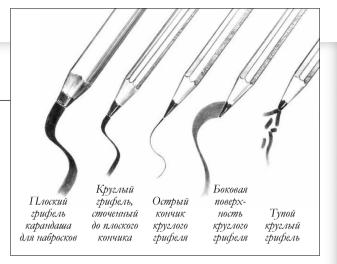
Использование разнообразных штрихов

Изменяя длину и изгиб штрихов, можно запечатлеть длину, толщину и текстуру шерсти животного. Маленькие точки идеально подходят для изображения короткого, щетинистого меха, каракулями удобно рисовать густые и вьющиеся волосы, а длинные, размашистые штрихи отлично передают гладкость поверхности. Попробуйте варьировать давление на карандаш, длину и изгиб штрихов, и посмотрите, какие еще текстуры вы можете изобразить.

Обучение рисованию требует определенного контроля за точностью движений, поэтому привыкайте к ощущению карандаша в руке и тому, какие штрихи вы можете выполнить. Прежде чем приступить к рисованию, поэкспериментируйте с различными хватами карандаша, чтобы понять, как они влияют на создаваемые линии. Тонкую работу и мелкие детали легче сделать, держа острый карандаш, как при письме, а затонировать большие участки рисунка лучше всего боковой стороной карандаша, держа его под ладонью. Потренируйтесь держать карандаш под ладонью, над ладонью и так, как при письме, чтобы увидеть, насколько разные линии можно получить в каждом случае. Вы можете поэкспериментировать и с рисованием различных штрихов острым и тупым кончиком карандаша. Острый кончик хорош, когда нужно создать четкий рисунок со множеством мелких деталей. Чем тверже грифель, тем дольше карандаш будет оставаться острым и чистым. Плоский кон-

чик — грифель, заточенный в форме лопатки, — полезен для создания линий пошире для быстрого заполнения больших областей рисунка. Добиться такой формы кончика легко, потерев грифель о кусок наждачной или даже обычной бумаги.

Базовые приемы

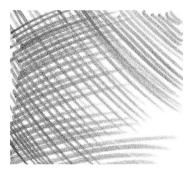
Отработка основных приемов поможет вам понять, как действовать карандашом, чтобы получить тот или иной результат. Карандашом можно нарисовать все что угодно: от чешуйчатой кожи змеи ло мягкого пушистого меха кролика. Но прежде чем вы попытаетесь изобразить текстуры шкур животных (см. с. 11), вам стоит понять, какими инструментами и с помощью каких штрихов вы можете это сделать. Здесь представлен ряд приемов выполнения штрихов, а также рассказывается, как сделать двухмерный рисунок трехмерным.

Параллельная штриховка

Основной метод тонирования заключается в заполнении области рисунка параллельной штриховкой, то есть серией параллельных штрихов.

Перекрестная штриховка

Для получения более темного тона покройте ранее выполненную штриховку перпендикулярно расположенными штрихами.

Темная штриховка

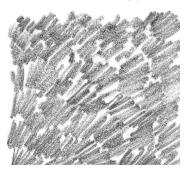
Сильно нажимая на карандаш при штриховании, можно создать темные области тени.

Растушевывание

Чтобы тон выглядел поровнее, потрите плотный массив штрихов растушевкой, чтобы смешать пигмент.

Штриховка с созданием текстуры

Чтобы изобразить пятнистую текстуру, боковой стороной грифеля выполняйте небольшие неровные штрихи.

Градация тона

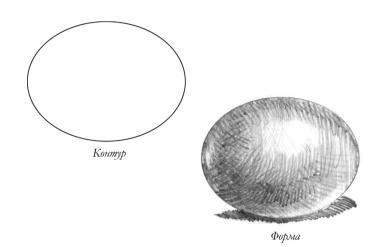

Создайте переход от темного к светлому тону, выполняя штрихи боковой стороной грифеля. Начните с темных линий, с сильным нажимом, и уменьшайте нажим, переходя к линиям посветлее.

Создание форм

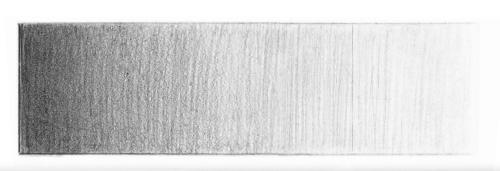
Тона говорят нам о форме больше, чем контуры. Тон — это основной термин, используемый для описания относительной светлоты или темноты цвета. При рисовании карандашом тона варьируются от белого до серого и черного, и это изменение тона между светом и темнотой (достигнутое с помощью штриховки), а также диапазон оттенков в тенях и бликах и создают трехмерный вид двухмерного рисунка. После того как вы определите общие контуры и форму объекта, используя базовые фигуры, уточните рисунок, добавив светлые и темные тона. Добавление оттенков с помощью штриховки позволяет уточнить форму предмета и создать ощущение глубины, благодаря чему он начинает оживать на бумаге!

Шкала оттенков

На этой шкале оттенков показана градация тона: от черного, самого темного, через различные оттенки серого до белого — самого светлого.

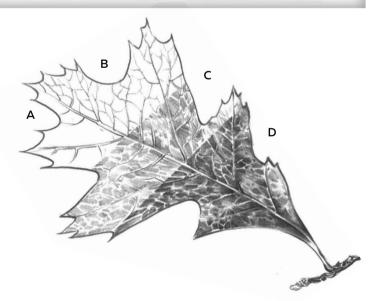

Падающая тень

Немного знаний и подготовки, и вы легко сможете исполнить такой рисунок листа со множеством мелких деталей.

Подготовка

Прежде чем начать работу, разложите свои инструменты. Рекомендую завести хорошее эргономичное кресло, так как вы, скорее всего, проведете много времени за чертежным столом. Прикрепите лист бумаги для рисования к столу, чтобы он не скользил во время работы. Возможно, стоит использовать линейку, чтобы отделить узкую кайму по краям листа — так рисунок легче будет расположить точно по центру. Эта кайма может оказаться полезной и позднее, если вы решите вставить рисунок в рамку.

Шаг А: Сначала острым карандашом НВ нарисуйте основной контур листа и крупные жилки.

Шаг В: Добавьте больше жилок.

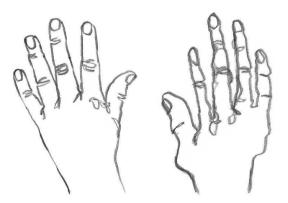
Шаг С: Боковой стороной грифеля начните выполнять штриховку средне-серым тоном. Чтобы нарисовать узор из жилок, оставьте некоторые участки незаштрихованными или используйте резинку-клячку, чтобы убрать пигмент и создать блики.

Шаг D: Добавьте штриховку потемнее, работая кончиком карандаша твердости 2В. Создайте текстуры поверхности и прорисуйте мелкие детали.

Vrumeco

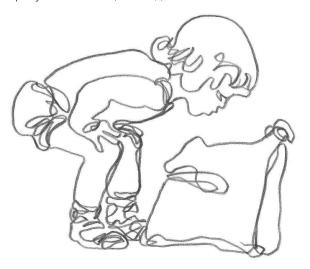
видеть

Многие новички рисуют, не рассмотрев внимательно изображаемый предмет, и, вместо того чтобы рисовать то, что они видят на самом деле, они рисуют то, что, как им кажется, они видят. Попробуйте нарисовать что-то, что вы хорошо знаете, например свою руку, не глядя на нее. Скорее всего, ваш рисунок будет выглядеть не так реалистично, как вы ожидали. Причина — вы нарисовали то, как, по вашему мнению, выглядит ваша рука. Вместо этого нужно забыть обо всех своих предубеждениях и научиться рисовать только то, что вы действительно видите перед собой (или на фотографии). Два отличных упражнения для тренировки умения видеть — рисование контуров и рисование жестов.

Рисование вслепую

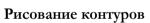
Контурный рисунок, приведенный выше слева, можно выполнить, время от времени поглядывая на бумагу в то время, как вы рисуете свою руку. Рисунок справа — пример контурного рисунка вслепую, когда вы рисуете, не глядя на бумагу. Рисунок будет несколько искаженным, но это явно та же рука. Контурный рисунок вслепую — один из лучших способов убедиться, что вы действительно рисуете только то, что видите.

Рисование непрерывной линией

Рисуя эскиз вроде того, на котором изображен человек, толкающий тачку, лишь изредка бросайте взгляд на лист бумаги, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно. Сосредоточьтесь на том, чтобы внимательно рассмотреть изображаемый объект и провести именно те контуры, ко-

торые вы видите. Вместо того чтобы поднимать карандаш, переходя от одной фигуры к другой, ведите линию, не прерываясь, свободно возвращаясь назад и пересекая ранее проведенные линии. Обратите внимание, насколько эффективно эта простая техника передает сходство с изображаемым объектом.

При рисовании контуров выберите на предмете начальную точку, а затем рисуйте контуры только тех фигур, которые вы видите. Когда вы рисуете, не глядя на лист бумаги, вы тренируете руку, обучаясь рисовать линии точно так, как их видит глаз. Попробуйте сделать несколько контурных рисунков, и вы удивитесь тому, насколько хорошо вам удается запечатлеть сходство с предметом.

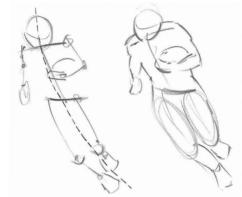
Рисуем детей

Натренировав свои глаза в стремлении внимательно наблюдать за объектом и быстро зарисовывать увиденное, вы сумеете запечатлеть действия этого ребенка, который сначала смотрит на сумку, а затем лезет в нее.

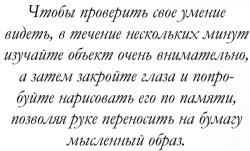
Рисуем жесты и движения

Еще один способ приучить глаза видеть основные элементы и приучить руку быстро фиксировать их — это жестовое рисование. Вместо изображения контуров объекта жестовое рисование передает движение фигуры. Сначала определите основное направление движения, начиная с головы, затем вниз по позвоночнику и далее через ноги. Это называется линия действия. Затем вокруг этой линии обобщенно нарисуйте очертания фигуры. Эти быстрые наброски отлично подходят для тренировки изображения фигур в действии и оттачивания наблюдательности. (Подробнее о том, как рисовать людей в движении, см. с. 176—177.)

Начните с линии действия

После того как вы определите линию действия, попробуйте нарисовать вокруг нее прямые линии «скелета». Обратите особое внимание на углы наклона плеч, позвоночника и таза. Затем нарисуйте расположение рук, коленей и ступней и приблизительно расположите основные элементы рисунка.

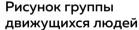
Изучение повторяющихся действий

Групповые виды спорта обеспечивают прекрасную возможность попрактиковаться в жестовом рисовании, научиться видеть главное. Поскольку игроки часто повторяют одно и то же действие, вы можете внимательно наблюдать за каждым движением и достаточно долго сохранять его в памяти, чтобы затем правильно нарисовать его.

OX MEDINO

Рисуйте быстро

Рисуйте, чтобы точно запечатлеть действие, очень быстро, даже не пытаясь изобразить детали. Если вы хотите исправить линию, не останавливайтесь, чтобы стереть ее, просто проведите поверх нее новую.

После того как у вас соберется целая серия жестовых рисунков, можно объединить их, нарисовав сцену, в которой действует несколько людей, как показано слева.

