

Содержание

Введение.....	4
Инструменты и материалы.....	6
Глава 1. Рисование животных: основы скетчинга.....	8
Глава 2. Основные пропорции.....	28
Те, кого мы знаем лучше всего	29
Кстати о птичках.....	42

Глава 3. Животное в движении	56
Общие правила.....	57
...и отдельные представители животного мира	72
Глава 4. Животное в деталях	88
Уши, хвосты и прочее	89
«Фактурная» тема.....	106
Заключение	126

Введение

Что такое «скетч»?

По-английски это слово означает «быстрый набросок», «эскиз», «зарисовка». То есть это рисунок, который делается за короткое время. Раньше слово «скетч» использовали в основном по отношению к небольшим предварительным изображениям, которые художник делал, собираясь писать крупное, сложное полотно. Например, это могли быть рисунки людей в разных позах, зарисовки национальных костюмов, элементы пейзажа, фигуры животных, цветы и так далее. Архитектор, планируя будущие постройки, также мог создавать скетчи, изображающие оформление здания. Дизайнер готовился создавать интерьер, делая скетчи с примерным расположением мебели...

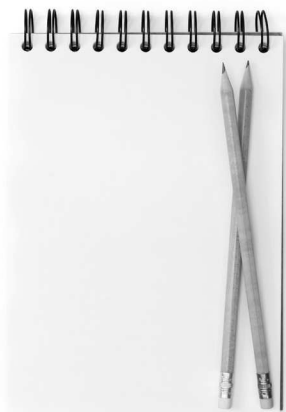
Правда, у нас скетч чаще называли наброском или эскизом.

Альбом для скетчей называется скетчбуком. Если вы увлечетесь созданием скетчей, то наверняка станете носить его с собой постоянно, зарисовывая все интересное и набивая руку в творчестве.

С течением времени скетчинг (искусство создания быстрых рисунков) стал самостоятельным художественным направлением. Сейчас создание скетча вовсе не обязательно влечет за собой создание масштабного полотна. Главное, уяснить: «быстро» не означает «как попало». Скетч, как и любое другое художественное произведение, должен достоверно передавать образ, настроение, особенности объекта. Скетчи можно делать чем угодно – акварелью, углем, пастелью, гелевой или шариковой ручкой, линерами и так далее. Можно использовать и смешанную технику.

В этой книге мы расскажем вам, как делать скетчи животных простым карандашом.

Инструменты и материалы

Скетчбук. Он может быть на пружине или на скрепках. Основной критерий выбора: вам должно быть прежде всего удобно им пользоваться. Поэтому откажитесь как от слишком больших, так и от крошечных вариантов. Самый удобный размер – примерно с ученическую тетрадь. Можно взять и обычный альбом для рисования. Бумага не должна быть ни слишком рыхлой и шершавой, ни глянцевой.

Простой карандаш. Если возьмете обычный, а не автоматический – значит, вам потребуется еще и точилка.

Карандаши могут иметь разную толщину грифеля в зависимости от твердости (жесткости). Твердые оставляют более тонкую и светлую линию, мягкие – темную и жирную. Мягкость и твердость в Европе обозначаются соответственно

буквами «В» и «Н», в России – «М» и «Т». Следовательно, карандаш «4В» гораздо мягче, чем «В». А «4Н» – мягче, чем «Н». Карандаши с маркировкой «9Н», или «9Т», – самые твердые. «НВ», или «ТМ», – нечто среднее.

Приобретите для начала три карандаша: твердый, средний, мягкий. Избегайте крайностей – поначалу будет трудно работать очень твердым или супермягким карандашом.

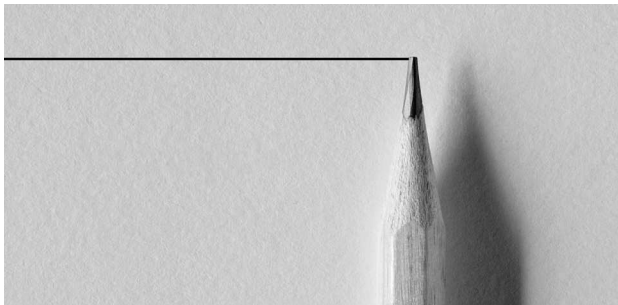
Можно использовать механические карандаши: они не нуждаются в затачивании и очень удобны. Но некоторые художники не любят их, считая, что такой инструмент дает «холодную» линию и с ним не возникает необходимого контакта.

Ластик. Не берите слишком жесткий и легко крошащийся – он будет грубо сдирать с бумаги верхний слой и оставлять некрасивые пятна.

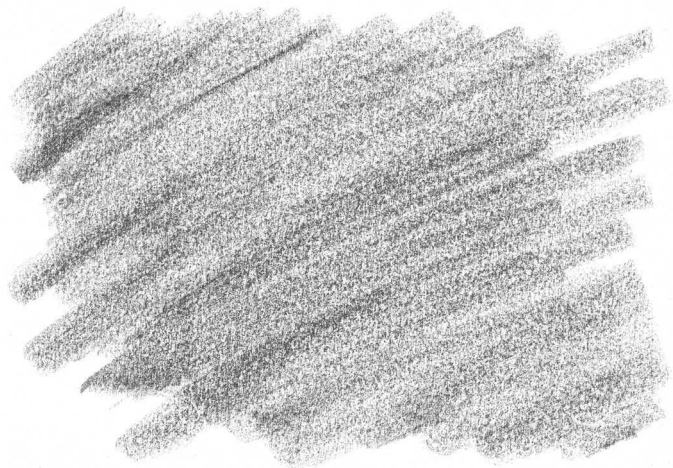
Глава 1.

Рисование животных: основы скетчинга

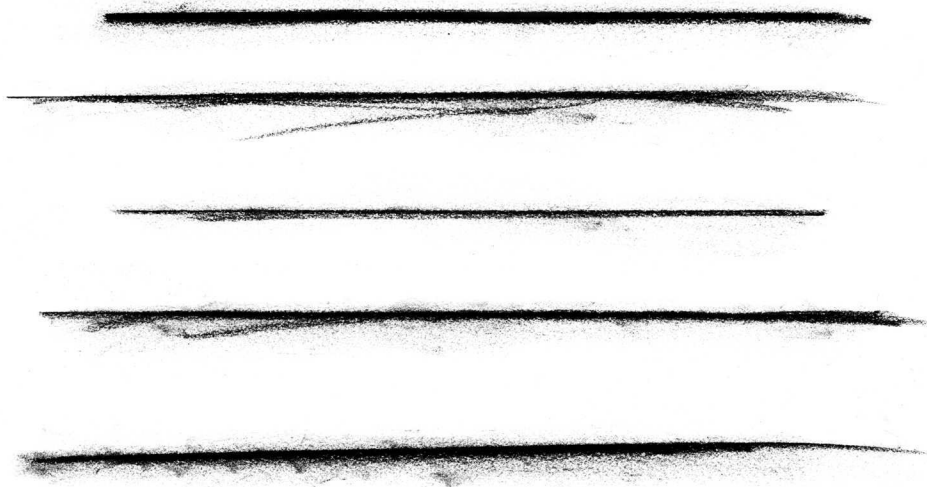

Когда грифель мягкого карандаша стачивается о бумагу, на его конце образуется нечто вроде площадочки. Линия, проведенная при помощи этой плоскости, получается широкой, не слишком четкой и более светлой, чем выполненная острием. Еще такую линию можно получить, штрихуя боковой плоскостью грифеля.

Основа любого скетча – линии. И они могут быть очень разными. Острие хорошо заточенного грифеля дает тонкую, четкую, яркую линию.

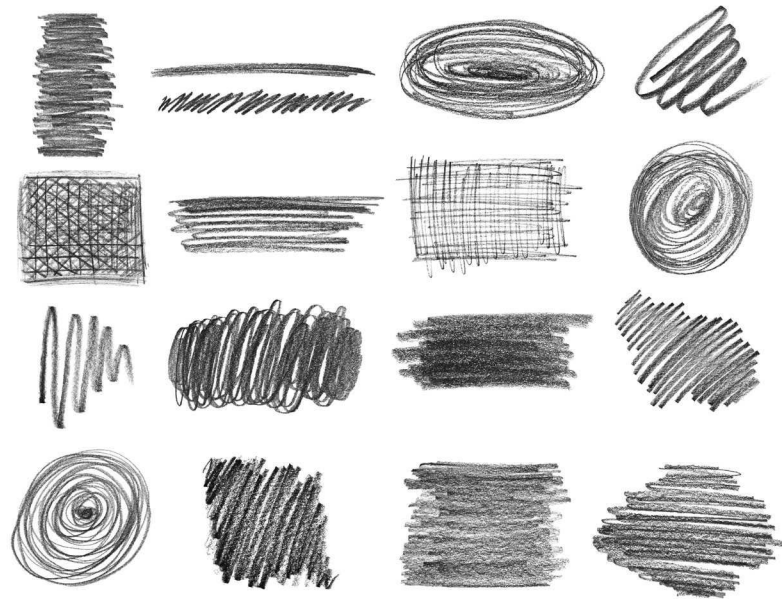
Можно провести яркую и четкую линию мягким карандашом, а потом слегка растереть ее при помощи легких движений ластика или кусочка бумаги – такой прием называется растушевкой. Подобные эффекты можно использовать при рисовании теней и формировании объема.

При помощи различных карандашных штрихов можно представить множество различных фактур и эффектов. Просто помните, что легкие штрихи без нажима дают эффект светлого тона и легкости; сильные штрихи с нажимом образуют плотную тень и создают впечатление глубины. Чем тоньше детализация рисунка и чем он мельче, тем короче должны быть штрихи.

На этом примере хорошо видно, насколько разные фактуры изображены при помощи одного лишь карандаша: от мягкой шерсти собаки до ее блестящих глаз. А также показано, какую важную роль играют направление штриха и владение разными видами линий.

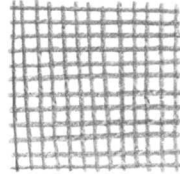
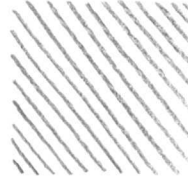
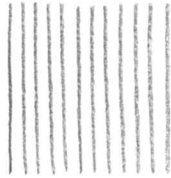

В скетчинге очень важно, насколько легко движется ваша рука, держащая карандаш. Не напрягайте кисть, двигайте ею свободно. Не нужно сильно стискивать карандаш и держать его близко к грифелю.

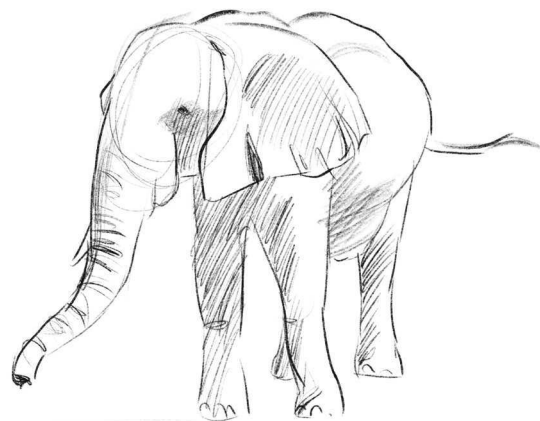
Старайтесь рисовать так, чтобы с бумагой соприкасалась как можно меньшая площадь вашей руки. Иначе вы размажете то, что только что нарисовали.

Не нажимайте слишком сильно грифелем на бумагу, особенно если карандаш достаточно мягкий.

- Попробуйте разные виды штриховки. Рисуйте различные линии – прямые, закругленные, короткие, длинные. Эти действия нужно отработать практически до автоматизма.
- Потренируйтесь в рисовании плавных линий, зигзагов, овалов и в проведении линий разной толщины и интенсивности. Выше мы рассказывали, как использовать для этого возможности карандашного грифеля.

Одна из самых важных вещей, о которых надо помнить, создавая скетчи животных: рисовать, конечно же, лучше всего с натуры. Но при этом братья наши меньшие не будут вам позировать, большинство из них не попросишь посидеть спокойно или повернуться в профиль. Как решить эту проблему? Об этом – чуть дальше, а пока напомним еще вот о чем:

- У каждого вида есть свои особенности и повадки, и задача художника – передать их, учитывая то, что скетч делается быстро. Поэтому учитесь замечать характерные детали, движения и внешние черты.
- У разных особей одного вида разные характеры – все как у людей. Кто-то более подвижен, кто-то – менее; кто-то любопытен, кто-то любит поспать... И это тоже важно отразить в рисунке.

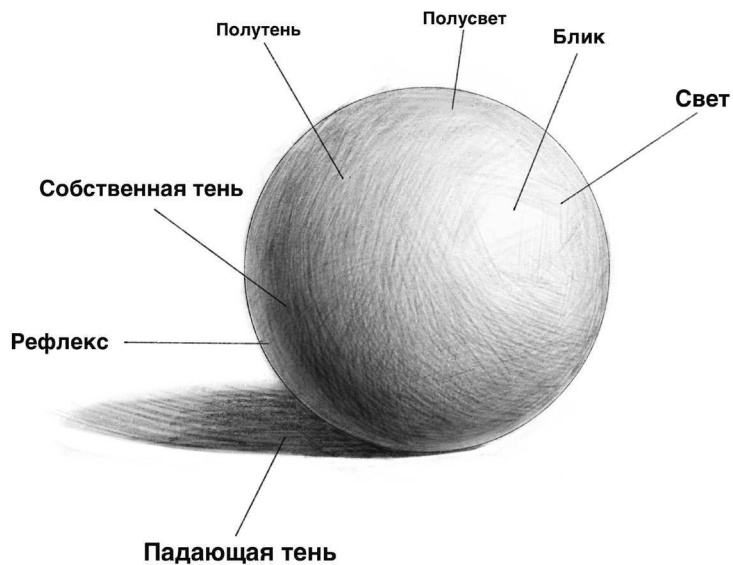

Как рисовать животное, если оно постоянно меняет позу и перемещается с места на место?

Не ждите, когда кошка, собака, слон или хомячок примет нужное вам положение – следуйте за его движениями. Начали рисовать лежащее животное, но оно неожиданно встало и начало двигаться? Оставьте предыдущий скетч, рисуйте свою модель в движении. Оно село и начало обнюхивать какие-то листочки? Или увлеклось игрой? Начинайте новый рисунок, а к предыдущему вернетесь, когда животное снова примет схожее положение. Причем необязательно начинать каждый скетч на новом листе, вполне допустимо сделать несколько на одном и том же. Конечно, получится это не сразу – предварительно нам нужно овладеть основами рисования!

Для того чтобы изображаемый объект на рисунке выглядел достоверно, вам необходимо овладеть приемами передачи света и тени. Основные правила таковы:

- Там, где на предмет падает свет, образуется блик. Он хорошо виден на блестящих, гладких предметах. Или на чистой, расчесанной шерсти животного. Видели, какие блики бывают, например, на хорошо ухоженной лошади?

- Свет – самая освещенная часть предмета, не считая блика.
- Полутень – это граница света и тени.
- Собственная тень – наиболее темная часть предмета.
- Рефлекс – отраженный от поверхности свет на предмете.
- Падающая тень – та, которую отбрасывает предмет на поверхность. Обратите внимание, что она может быть вовсе не похожа на сам предмет! И форма падающей тени обычно зависит от того, где и в каком положении относительно предмета находится источник света.

Находясь на улице, посмотрите на деревья и различные предметы вокруг: В полдень, когда солнце высоко, тени от них совсем небольшие. Чем ближе вечер – тем больше они становятся и меняют форму.