

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

6

## ЧЕМ И КАК РИСОВАТЬ / 8

Материалы

10

Инструменты

11

Положение

13

Методология форм

14

Этапы рисунка

15

Улучшение и завершение рисунка

16

## РИСУЕМ ЖИВОТНЫХ / 18

Кот

20

Семейство кошачьих

24

Технический фокус

27

Собака

28

Технический фокус

31

Волк

32

Технический фокус

34

Лиса

35

Кролик

36

Мышь и крыса

38

Технический фокус

39

Белка

40

Лошадь

41

Технический фокус

43

Парнокопытные

44

Жираф

46

Корова

48

Слон

49

Технический фокус

50

Медведь

51

Панда

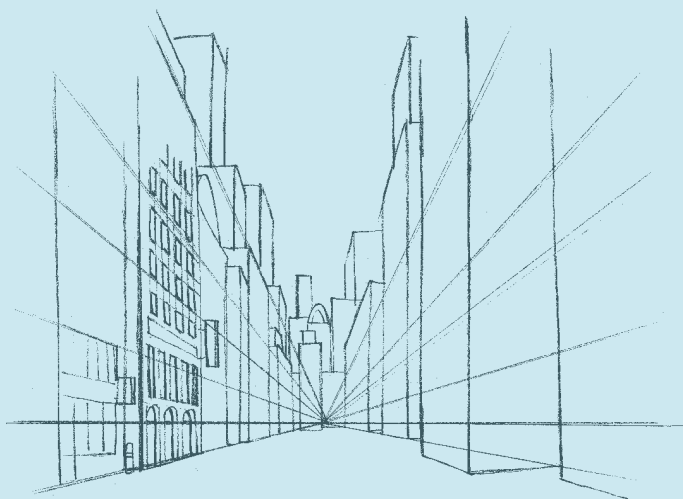
53

Птицы

54

Самцы и самки

59



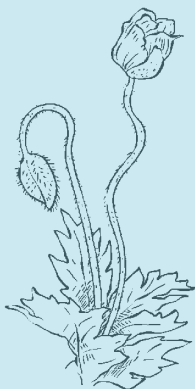


## РИСУЕМ ПЕРСОНАЖЕЙ / 60

Пропорции тела	62
Движение	66
Деформация	68
Рука	69
Стопа	72
Одежда	73
Лицо	74
Эмоции	76
Лица представителей разных этносов	81
Автопортрет	82
Карикатура	86

## РИСУЕМ ПРИРОДУ / 88

Деревья	90
Технический фокус	99
Цветы	100
Стилизация	105
Цветники	106
Вода	108
Пейзажи	110



## РИСУЕМ СТАТИЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ / 114

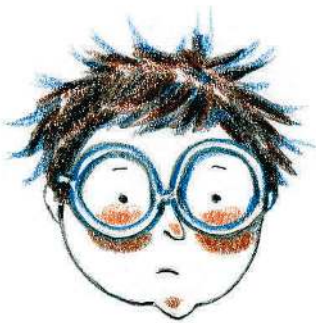
От квадрата к кубу	116
Технический фокус	119
От треугольника к пирамиде	120
Технический фокус	121
От круга к шару	122
Технический фокус	124
Соединение форм	126
Композиция	128
Перспектива	130
Лестница в перспективе	133
Центральная перспектива	134
Перспектива с тремя точками схода	135
Вид сверху	136
Низкая перспектива	138
Интерьер	139

## В ПУТИ / 140

Рабочий блокнот	142
Путевой дневник	152

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Вы мечтаете научиться рисовать, но думаете, что никогда не овладеете этим мастерством, ведь оно слишком сложное. Вы восхищаетесь теми, кто, как вам кажется, рисует легко, словно обладает некой магией. В действительности, нет ни магии, ни секретов — только терпение, желание и упорство. Рисование — это гимнастика для внимания. Для начала вы научитесь наблюдать. Если вы внимательно рассмотрите объект и зададите себе правильные вопросы, рисовать будет намного проще.



В детстве я изображала персонажей. Набрасывала лицо, говоря себе: «Великолепно, абсолютно реалистично». Потом, позже, я уже не была так уверена и находила другой способ, повторяя: «Ага, теперь идеально»... Вы никогда не добьетесь истинного совершенства. Можно получать удовольствие и быть довольным в момент прогресса, реализовывать собственный взгляд на вещи и свои возможности. В такие минуты мы по-настоящему двигаемся вперед. А иногда — разочаровываемся, находимся в поиске, буквально боремся с карандашом, раздражаемся. Не стоит расстраиваться. Каждый рисунок — этап, простой или сложный, но всегда ведущий вас к новому шедевру. Старайтесь не заставлять изображение становиться сразу красивым и удачным. Позвольте себе найти направление. Рисунок может быть красивым по целому ряду причин. Не выбрасывайте свои работы, не рвите, если ими не довольны. Спустя время вы найдете в них интересную информацию, которая точно поможет продвижению и развитию. А если нет, то глядя на рисунок, вы скажете себе, что действительно изменились. Даже те, кто выбирает «реалистичную» манеру, имеют свой стиль.

Экспериментируя, вы узнаете о нем немного больше.

Учитесь, копируя понравившиеся вам изображения, стили, способы и техники.

**Лучший совет, который я могла бы дать:  
смотрите внимательно!**

Наблюдать — значит задавать вопросы. Как различаются два элемента по размеру? А по форме? Все кроется в мелких деталях: как глаз располагается по отношению к носу, насколько острые скулы ...

Вы также можете уловить атмосферу, то, о чем говорит сцена на рисунке, эмоции, передаваемые твердыми и мягкими линиями...

Однажды вы почувствуете, что рисунок выглядит действительно живым и успешным.

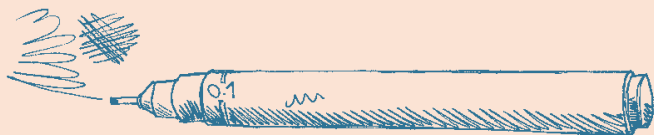




Существует бесконечное разнообразие материалов и инструментов. Со временем вы отдадите предпочтение тем, которыми вам удобнее работать и которые приносят наибольшее удовольствие. Тогда вы обнаружите, что все вокруг нас состоит из одних и тех же простых форм и объемов. Они подобны каркасам сложных конструкций.



# ЧЕМ И КАК РИСОВАТЬ



# МАТЕРИАЛЫ

Пугающая, «слишком красивая» бумага не поможет вам начать. Вместо этого возьмите обычный лист. Положите кусок жесткого картона на колени или расположите под наклоном на углу стола, чтобы закрепить на нем бумагу. Существуют специальные скрепки, — это исключительно вопрос комфорта. Бумага имеет разную плотность: начиная со 120 гр, 160 гр до 210 гр, она становится более прочной и позволяет использовать влажную (относительно) технику. Главное — не выбирать блестящую или глянцевую бумагу.

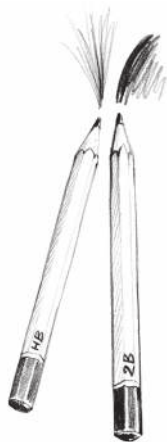


Отдельный лист может искушать вас тем, чтобы отказаться от попыток, если вы не удовлетворены результатом, в то время как альбом позволит отслеживать прогресс. Если бумага неплотная, рисуйте только на лицевой стороне, чтобы не нарушать прозрачность. Формат — это вопрос личного комфорта и видения пространства. Вы можете начать с А4. Если вы работаете над небольшим изображением, выберите А5. Или наоборот, если вам не хватает места, возьмите листы большего размера. Не стесняйтесь экспериментировать. Интересным материалом может стать крафтовая или цветная бумага и даже картон...

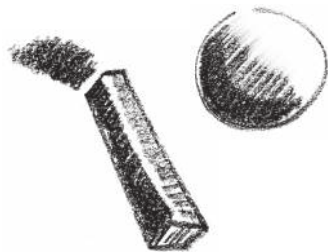


# ИНСТРУМЕНТЫ

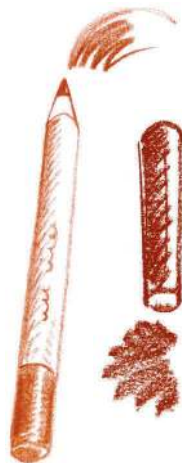
Для начала подойдет любой карандаш или шариковая ручка, но помните, что каждый инструмент имеет свои преимущества. Мы можем почувствовать себя более комфортно, используя более темный, тонкий, жирный, светлый или даже цветной материал...



Качественные графитовые карандаши легче стирать. Существуют разные грифели. «Мягкие» [2B, 3B...] дают более темные линии. «Жесткие» [2H, 3H...] — более светлые и легкие. Базовый карандаш — HB.



Уголь и сангина подходят для работы с тенями и тонами. Если вы обращаетесь к порошкообразным материалам, таким как уголь, не забудьте покрыть рисунок аэрозольным фиксатором, желательно на улице или в хорошо проветриваемом помещении.



Цветные карандаши бывают сухими или акварельными.

## ЛАСТИК

Пластичный ластик подходит для графитового и цветного карандаша. Ластик в виде хлебного мякиша (клячка) необходим при работе углем, но пригодится и для карандашных набросков. Им не стирают линии, а прижимают его к поверхности бумаги, чтобы частично впитать графит. Лучше содержать ластик в чистоте. Чтобы очистить обычный ластик, протрите его тканью или мыльной водой, а затем просушите. Клячку очищают, размяв ее. Когда ластик переполнится графитом, его необходимо заменить. Если вы не уверены в том, насколько чист инструмент, проверьте его на клочке бумаги.





Шариковая ручка очень хороша, потому что позволяет проводить как очень тонкие и светлые линии, так и более темные и жирные.



Китайские чернила и перо позволяют добиться «нервных» линий. Существуют перья, предназначенные специально для рисования, но обычная школьная ручка тоже справится с этой задачей. Нужно только остерегаться появления неожиданных капель чернил... Также можно разбавить их, чтобы получить все оттенки базового цвета, или выбрать цветные чернила.



Маркеры разнообразны: бывают с тонким кончиком или мягким, как кисть. Все они интересны. Вам предстоит найти те, которые подходят вашим движениям.



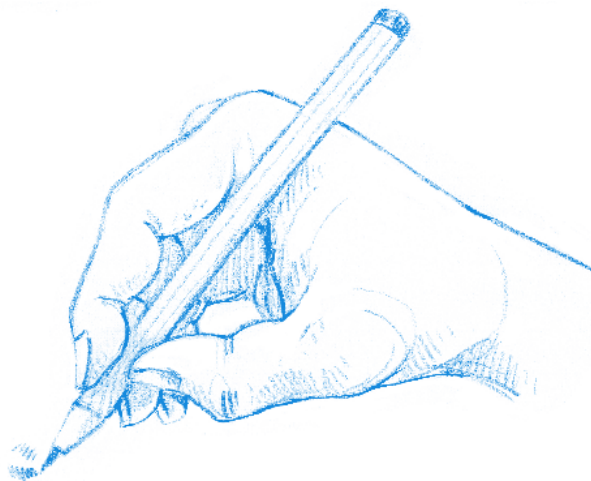
Кистью удобно делать заливки и обводки, а затем придавать оттенки разным областям рисунка.

# ПОЛОЖЕНИЕ

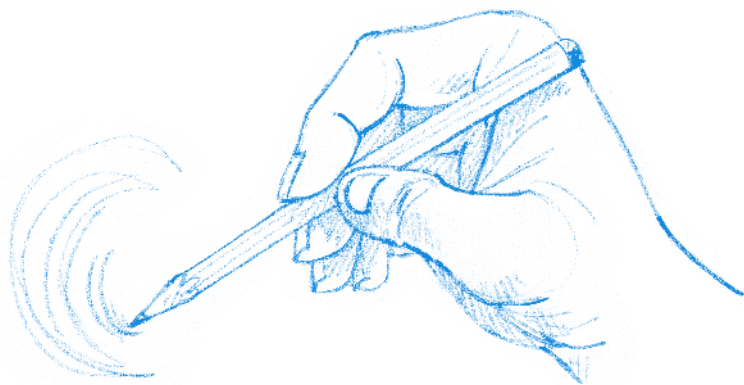
Для рисования вам потребуется достаточное количество света. Если вы чувствуете напряжение в руке, спине, шее, пересмотрите свое положение, подвигайтесь. Либо вы плохо расположились, либо, концентрируя внимание, вы напрягаетесь. Подышите, потянитесь!

Если вы рисуете в помещении и вы правша, то сядьте так, чтобы свет падал слева — тогда вы не закроете его своей рукой. У левшей все наоборот. Рисуя на открытом воздухе, дождитесь появления теневых зон. Свет меняется быстро.

Наконец, по-разному держите карандаш, делая наброски композиции или прорабатывая детали.



Здесь для большей точности пальцы обхватывают карандаш у грифеля.

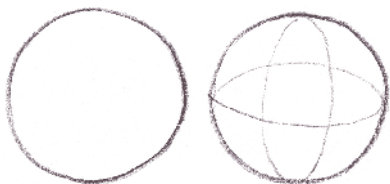


Когда вы работаете над эскизом, ваши пальцы находятся дальше от грифеля по сравнению с тем, когда вы прорисовываете детали.

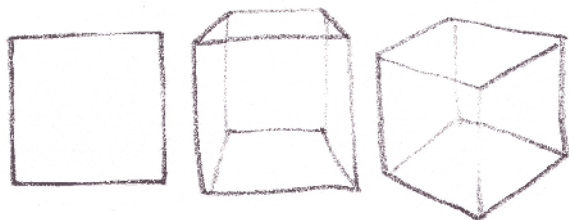
# МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМ

На первый взгляд, объект (предмет, животное и т. д.) может показаться сложным, но на самом деле он представляет собой совокупность простых форм. Понаблюдайте за выбранным сюжетом и постарайтесь найти элементарные формы, из которых он состоит. Начните с простых форм, чтобы не потеряться в контурах: это придаст устойчивости рисунку. Простые формы служат основой более сложной структуры.

Существует три простых формы:



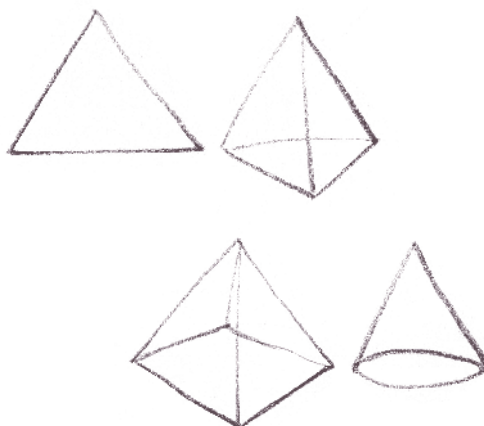
Круг, становящийся шаром.



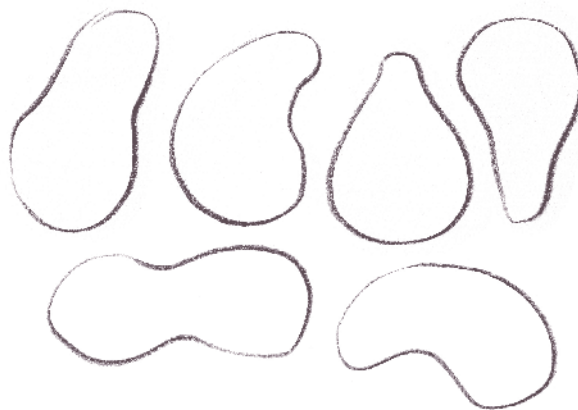
Квадрат, становящийся кубом.



Прямоугольник, становящийся цилиндром.



Треугольник, становящийся конусом.



Можно добавить «мягкую» форму, напоминающую картошку, овальный объем с «весом» по бокам, который при необходимости можно углубить в центре. Этот способ оказывается очень полезен при рисовании животных, поскольку в их фигурах нет ни углов, ни прямых линий.

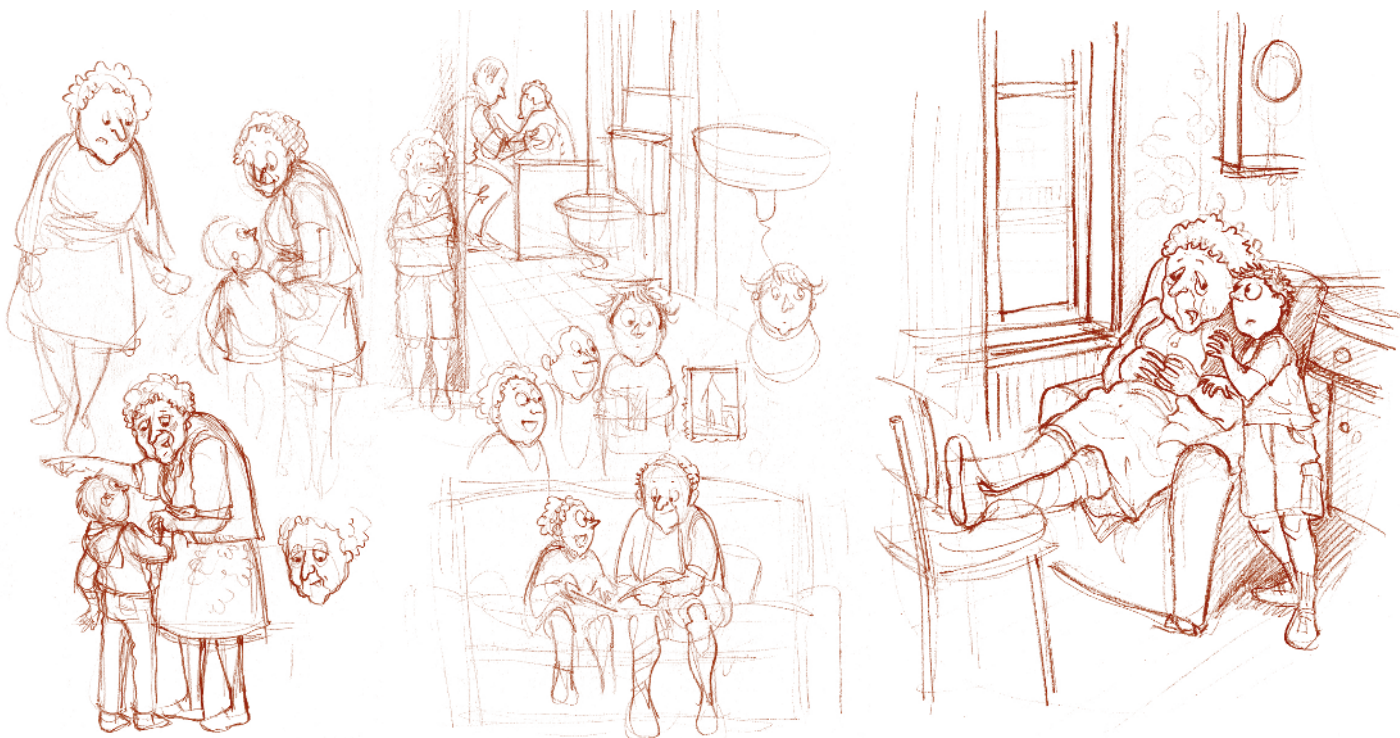
# ЭТАПЫ РИСУНКА

Эскиз помогает базовой конструкции выглядеть изящно. Не давите инструментом на бумагу. Рука находится в движении и рисунок тоже. Он изменяется, становится более четким. Сюжет сам по себе так же динамичен, как и персонажи.

Как только общие формы будут готовы, вы сможете сделать линии четче, дублируя контуры и усиливая нажатие на инструмент. Будьте осторожны — не «заморозьте» рисунок. Первые линии создали движение, жизнь, теперь вы делаете изображение более

Перед тем как закончить рисовать, вы можете стереть некоторые линии, если они идут в неверном направлении или затемняют области, которые вы хотите сделать яркими. Но не удаляйте автоматически весь первоначальный набросок. Стартовые элементы конструкции оживляют рисунок, не причиняя вреда.

стабильным. Постарайтесь не ограничивать его «смирительной рубашкой». Сделайте вдох, немного облегчите линии. Наконец, добавьте характерные детали: оттенки, тени, текстуры...



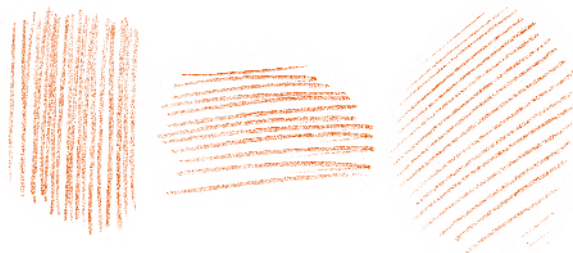
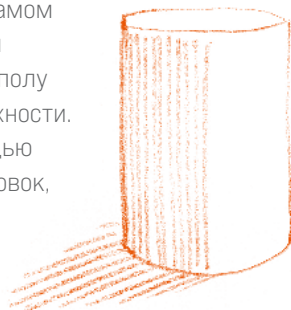
# УЛУЧШЕНИЕ И ЗАВЕРШЕНИЕ РИСУНКА

Если вы хотите выйти за рамки эскиза и завершить его, обогатив деталями и текстурами, подумайте прежде всего об инструментах, которые вы собираетесь использовать. Можно начать рисовать тонким карандашом и закончить более толстым черным (или просто сильнее надавливать на инструмент). Иногда лучше под конец взять фломастер или ручку, перед этим стерев карандашные линии. Подождите, пока фломастер высохнет! Если вы выбрали мокрый фломастер, убедитесь, что он несмываемый, иначе все размажется. Шариковая ручка дает легкие штрихи и не размазывается — отличный компромисс.

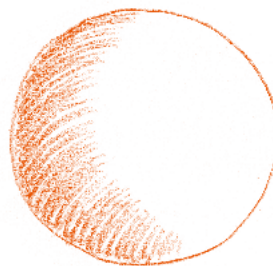
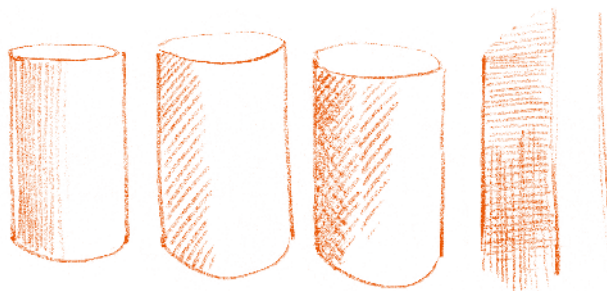
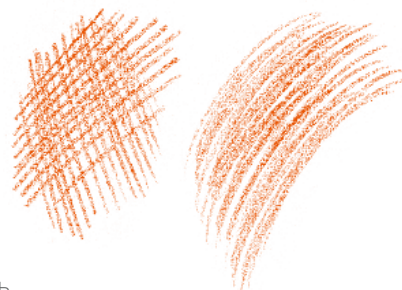
## Тень и свет

Именно свет придает рисунку жизнь и объем. Для начала постарайтесь определить, откуда падает свет. Если вам трудно разглядеть контрасты, прищурьте глаза, чтобы акцентировать внимание.

Мы наблюдаем тени на самом предмете, а также видим отбрасываемую тень: на полу или близлежащей поверхности. Тень передается с помощью маленьких линий, штриховок, скрывающих какие-то элементы.



Штрихи могут быть вертикальными, горизонтальными или диагональными. Соблюдайте одно направление или скрещивайте их. Чем плотнее штриховка, тем темнее будет область.



Для изображения объектов с округлым объемом, например, вазы, подойдет изогнутая штриховка...



С помощью одного и того же карандаша удастся добиться самых разнообразных оттенков. Достаточно сильнее или слабее нажать на инструмент или протереть по одному и тому же месту несколько раз. Лучше комбинировать при работе несколько карандашей разной твердости.



С другой стороны, работать со светом в серой зоне можно, используя ластик. Если участок небольшой, заострите угол ластика или возьмите клячку и придайте ей нужную форму.



Различные текстуры, добавленные детали, листва и узоры обогащают рисунок, придавая ему тот графический стиль, которого вы придерживаетесь: искажая, делая более повествовательным, юмористическим, карикатурным, нежным, поэтичным, комиксным... Закончить работу — значит, создать нечто целое, имеющее контекст: декор, фон, место...



Изображая животных, вы играете с формами и движениями, объемами и гибкостью. Не пытайтесь «сделать красиво» или «чисто», позвольте руке двигаться свободно. Чтобы нарисовать животное правильно, постарайтесь также определить, каков его темперамент, понаблюдайте за повадками и позами. Характерное положение делает персонажа узнаваемым и, как кажется, запечатлевает мимолетное мгновение, что придает рисунку живости.