

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе
Предисловие

6
7

ИНСТРУМЕНТЫ / 9

Карандаш
Сухие инструменты
Ручки и фломастеры
Жидкие инструменты

9
10
12
13

ВЫБРАТЬ ЦВЕТ / 14

МАТЕРИАЛЫ / 16

Дерево
Металл
Стекло
Камень
Растение
Вода
Перья и шерсть
Кожа
Волосы

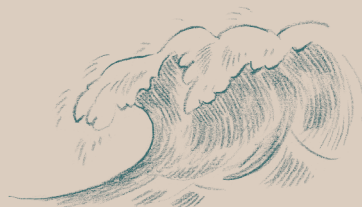
18
20
22
24
26
28
30
33
36

ОБЪЕМ, ТЕНЬ И СВЕТ / 38

Объем без тени	40
Выделить контуры	42
Когда валёр — это тень	44
Усилить тень	46
Сначала валер, затем тень	48
Тень на материале	50
Цветная тень	52
Тень в углублениях	55
Складки и завитки	58
Отбрасываемая тень	60
Наложение теней	64
Тени весной	66
Тени летом	68
Тени осенью	72
Тени зимой	74
Тени в течение дня	76
Свет, проникающий в окно	79
Тени внутри помещения	82
Осмелиться бросить тень	84

ЧЕТКОСТЬ И ГЛУБИНА / 86

Сохранить четкость	88
Создать контраст	90
Позволить дышать	93
Привлечь внимание к белому цвету	96
Привлечь внимание к текстуре	98
Уметь вовремя остановиться	100
Вверху или внизу, впереди или позади	104
Направление линий	106
Привлекать внимание к цвету	108
Экспериментировать с цветом	110
Глубина: передний план	114
Глубина: одна деталь	116
Глубина: фон	118
Передний план	121
Задний план	124
Средний план	127
Смотреть через рамку	130

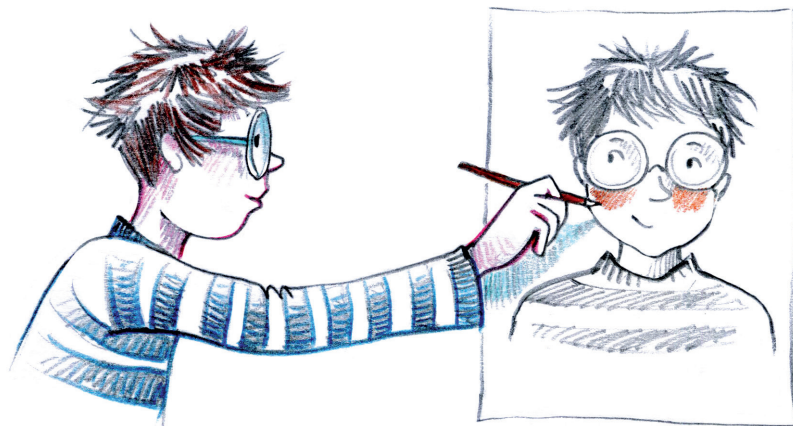
АТМОСФЕРА И ОЩУЩЕНИЕ / 134

Устойчивость	136
Легкость	140
Движение	142
Эффекты цвета	145
Атмосфера спокойствия	148
Тревожная атмосфера	150
Наполненная композиция	154
Воздушная композиция	156

ТЕПЕРЬ ВАША ОЧЕРЕДЬ! / 158

ОБ АВТОРЕ

Лиз Эрцог родилась в 1973 году в Эльзасе и очень рано начала рисовать, заполняя набросками и эскизами листы бумаги формата А4.

Стремясь к точности, она наблюдает и переделывает рисунок до тех пор, пока не сочтет, что все изображено правильно. Правда потом разочаровывается и начинает сначала.

Поэтому естественно, что она продолжила творческие поиски в Университете пластических искусств, а затем в Высшей школе декоративных искусств в Страсбурге. В 1999 году, получив диплом, Лиз реши-

лась показать свои рисунки в нескольких издательствах и, таким образом, начала путь иллюстратора. В том же году она получила награду на Книжной выставке в Болонье.

С тех пор Лиз проиллюстрировала множество книг для молодежи и взрослых, в том числе художественную и публицистическую литературу. Лиз Эрцог — автор таких книг о рисовании, как *«Рисовать — это просто»*, *Le Dessin réussi*, *Perspective et composition faciles* и *«365 дней рисования»*, опубликованных издательством Mango.

САЙТЫ

<http://liseherzog.ultra-book.com>
<https://www.instagram.com/liseherzog/>

БЛОГИ

<http://liseherzog.blogspot.fr>
<http://machambredebbonne.blogspot.fr>

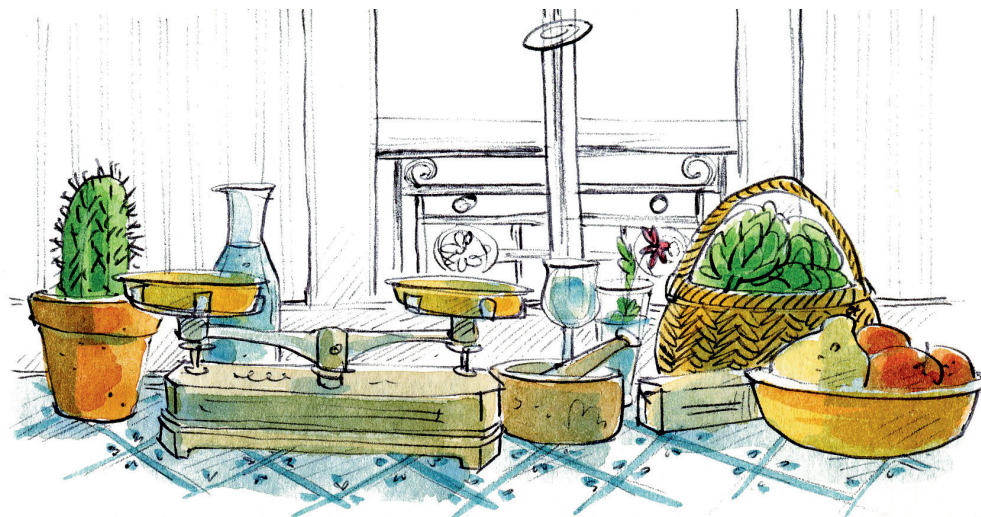
ПРЕДИСЛОВИЕ

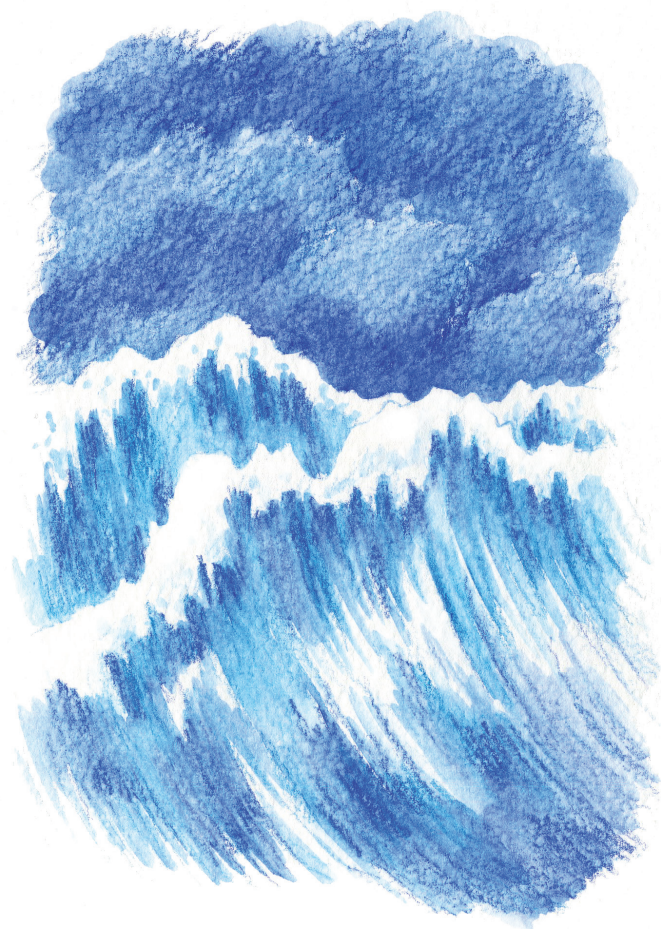
У вас появляется легкость, и рисование уже не так пугает... У вас есть собственная манера и зарождается стиль. Вы можете рисовать, и даже не по образцу, кролика, велосипед, футболиста, прима-балерину, замок или дерево, и все объекты узнаваемы. Вы рисуете постоянно и берете альбом для рисования в отпуск. Иногда вы прячете свой рисунок и сомневаетесь, но желание рисовать снова и снова остается... Рисование становится частью вашей жизни!

Однако вы постоянно задаетесь вопросом как завершить рисунок, чтобы он наилучшим образом соответствовал тому, что вы видите или представляете. Как добиться тени на шерсти, лице, дереве или стекле? И какой цвет для нее выбрать? Как придать пейзажу объем и глубину, чтобы он не выглядел пло-

ским и одноплановым? Как создать впечатление, что волны бегут, а птица летит? Как придать зданию весомость, чтобы оно не казалось парящим в воздухе? Я постараюсь ответить на большинство вопросов и предложу множество примеров, иллюстрирующих, как можно завершить рисунок в зависимости от выбранного вами направления.

Сначала можно потренироваться на очень простых объектах из книги «Рисовать — это просто» и завершить их с помощью понравившейся техники из этой книги. Затем, когда вы почувствуете себя более уверенно, или если у вас уже есть некоторый опыт, можете применить эти техники к своим собственным сюжетам. Не стремитесь начинать со слишком сложного, выбирайте любимые темы, которые вы уже освоили.

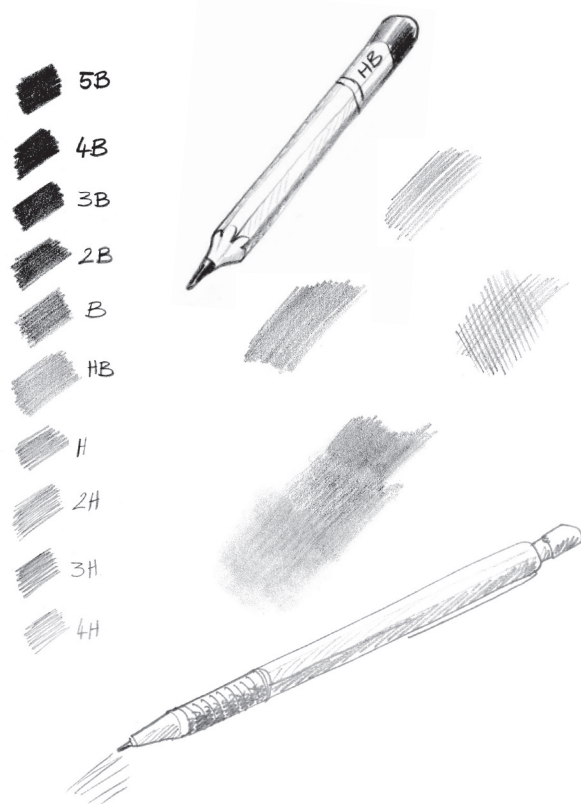
Начните с простых форм, а затем, используя эту книгу, добавьте текстуры, тени и эффекты. Развлекайтесь, пробуйте разные инструменты для одних и тех же объектов. Сделайте небольшие наброски, чтобы поэкспериментировать с предложенными идеями и принципами, и найти свои собственные ответы, которые максимально приблизят вас к желаемому.

Прежде чем начать рисовать, убедитесь, что хорошо представляете в каком направлении будете двигаться. Подготовьте инструменты, сделайте черновые наброски, небольшие эскизы, чтобы увидеть, что получается, когда вы используете тот или иной инструмент, или сочетание инструментов и разную бумагу. Будь то контуры, текстуры или тени. Через некоторое время приступайте к созданию композиций, сценок с персонажами и пейзажей, наполненных деталями. Ставьте задачи и наблюдайте за прогрессом. Прежде всего не торопитесь, рисуйте и получайте удовольствие!

ИНСТРУМЕНТЫ

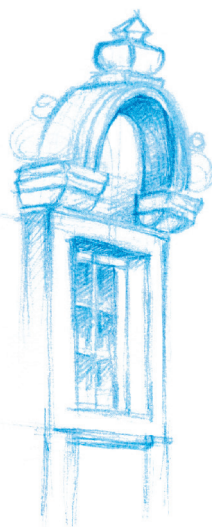
Нет самого лучшего инструмента, и не существует магии, чтобы преуспеть в рисовании. Хотя у каждого из нас есть любимые инструменты, существуют и другие, которые мы хотели бы использовать, но они не кажутся подходящими. Обращайтесь в магазины товаров для художников, чтобы попробовать разные инструменты, получить совет и найти то, что подойдет вам лучше всего. Добиться нужного эффекта, текстуры или тени можно с помощью множества различных инструментов. Поэтому смело сочетайте их и используйте разные основы.

КАРАНДАШ

Инструменты для рисования нужны не только для того, чтобы проводить линии и контуры, их можно использовать, чтобы завершить рисунок, добавить яркость, оттенки и контрасты. Один только карандаш позволяет получить различную интенсивность, если поэкспериментировать с давлением на бумагу или расстоянием между штрихами.

Иногда самые простые инструменты оказываются наиболее интересными. Пожалуй, карандаш использовать приятнее всего, поскольку в нем заключено наибольшее количество возможностей. С помощью карандаша HB можно передать множество оттенков и они могут быть различной интенсивности. Что касается механического карандаша, то он позволяет использовать грифели разной толщины.

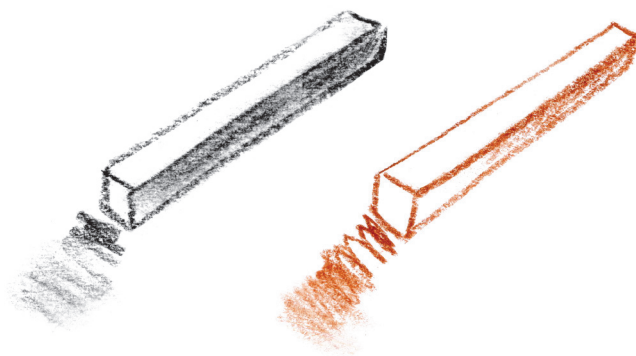
Малоизвестный инструмент — голубой карандаш, часто выполненный в виде грифеля. С его помощью можно сделать рисунок, который становится невидимым при сканировании или фотокопировании. Поэтому поверх голубого карандаша можно рисовать другим инструментом.

СУХИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

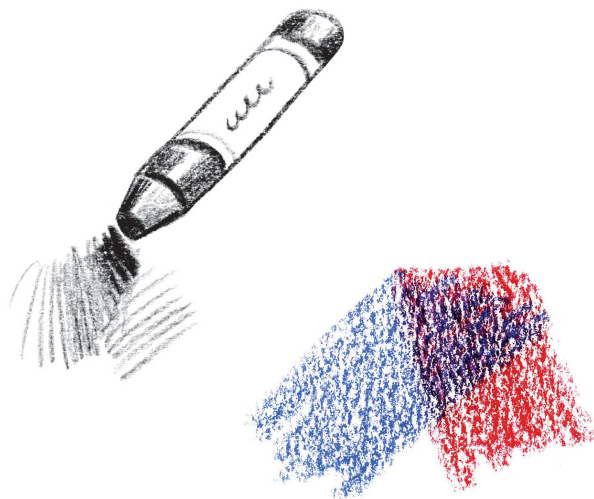
Графитовый стержень толстый и не заключен в дерево, как обычный карандаш. Он создает линии различной интенсивности и легко растушевывается.

Угольный карандаш немного осыпается на бумагу, это промежуточный вариант между черным цветным карандашом и древесным углем.

Также можно выбрать мелки — сухие или жирные, тонкие или толстые. Некоторые из них даже несмываемые, например восковые.

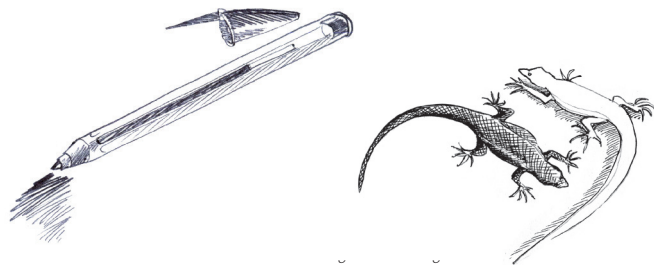
Существует целый ряд акварельных, то есть водорастворимых инструментов: графитовые или цветные карандаши, жирные мелки и даже графитовый блок, который наносится небольшой губкой, но не подходит для тщательной прорисовки деталей. Если

вы любите порошковые инструменты, более крупные форматы или растушевку, можно отдать предпочтение графитовым мелкам или древесному углю в виде карандаша, палочки или мелка. Однако будьте осторожны с порошком, который осыпается на рисунок!

РУЧКИ И ФЛОМАСТЕРЫ

Хотя линии, проведенные этими инструментами, не стираются, жаль обходить стороной такое разнообразие. Не стоит сразу нажимать с усилием, поскольку по мере проведения линии интенсивность может увеличиваться. В одном рисунке можно использовать несколько инструментов — один для контура, другой для текстур...

Линия, оставленная шариковой ручкой, может быть такой же плавной и легкой, как линия, проведенная карандашом, или такой же черной и насыщенной, как получается у фломастера. Ручки бывают разных цветов.

Фломастеры-кисти создают и толстые, и тонкие линии, и хороши как для контуров, так и для текстур. Высыхая, они приобретают определенную текстуру и могут быть удобны для прорисовки некоторых предметов. Существуют акварельные фломастеры.

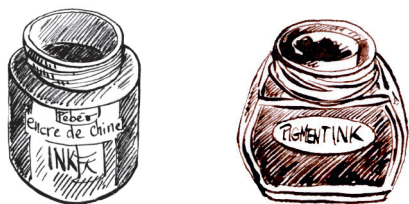
Чернила у фломастеров более или менее жидкие. Грифели бывают круглыми, заостренными или жесткими и полыми. С их помощью можно проводить разные линии — от очень тонких и точных до самых толстых. Одни фломастеры несмываемые, у других — грифель скошенной формы, позволяющий создавать каллиграфические линии разной толщины.

Не все фломастеры устойчивы к действию воды или света. Поскольку многие из них растекаются и подходят не для любой бумаги, сначала попробуйте их на своей. Потратьте некоторое время, чтобы выбрать инструмент, который больше всего вам подходит и хорошо скользит в зависимости от наклона руки.

ЖИДКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Чернила наносятся кистью для сепии или пером для рисования или графических эффектов. Некоторые чернила оставляют на бумаге радужные переливы. Учитывая многообразие более или менее мягких и тонких перьев, лучше всего сначала их попробовать, но вы добьетесь хороших результатов даже с помощью школьных перьев *Sergent Major*.

Можно рисовать перьевой ручкой, существуют специальные ручки для рисования. Хотя иногда они дорогие, но затраты того стоят, если окажется, что это «ваш» инструмент. Картриджи бывают многоцветными, а чернила — несмываемыми.

Ассортимент кистей огромен, как по качеству, так и по цене. Чтобы просто добавить немного цвета, можно выбрать кисть с резервуаром для воды. Это очень удобно, если вы любите путешествовать.

Что касается акварели и акварельных красок — не обязательно знать технику, чтобы нанести на рисунок один штрих или наложить тени. Можно выбрать небольшую палитру или создать свою собственную. Есть также блокноты, на страницы которых нанесен пигмент, проявляющийся при прикосновении влажной кисти... Просто и увлекательно!

ВЫБРАТЬ ЦВЕТ

Раскрашивая рисунок, мы обычно используем все цвета, которые видим, особенно, если на рисунке много деталей. Однако выбрав только определенные цвета, можно сделать рисунок более четким и гармоничным, создать настроение, атмосферу, интересные контрасты. Поэтому давайте постараемся не перегружать рисунок цветом.

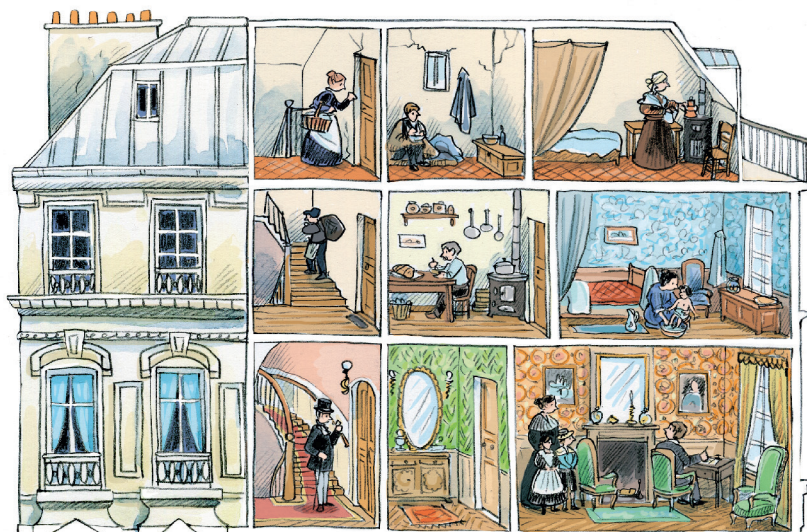
Чтобы выбрать сочетание цветов и оттенков, можно обратиться к цветовому кругу, в котором распределены основные (синий, красный и желтый), вторичные и промежуточные цвета. Например, два комплементарных цвета (расположенные на противоположных частях круга) — красный и зеленый, создадут довольно сильный контраст. Можно также поэкспериментировать с оттенками одного цвета, которые расположены рядом.

Наиболее сильный контраст — между тремя основными цветами, поскольку на цветовом круге они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Как на этом рисунке, где выбраны синий и красный.

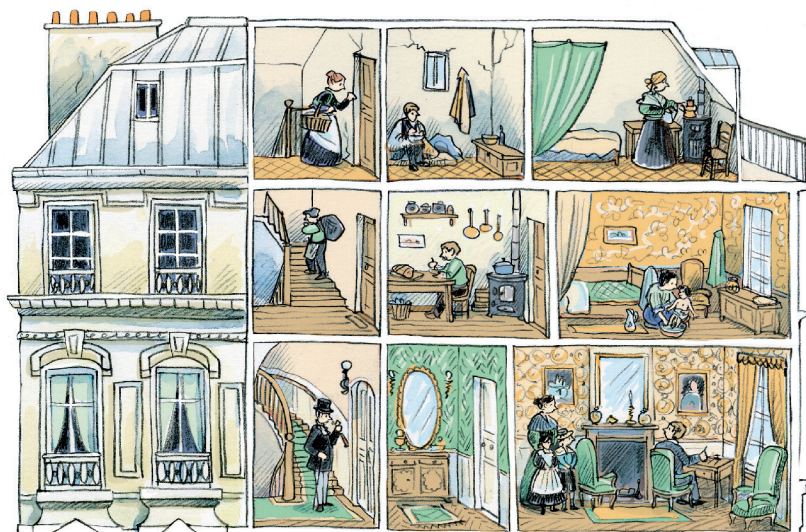

Оранжевый и фиолетовый дополняют друг друга. В сочетании они создают немного странный контраст.

Вот рисунок, раскрашенный множеством разных цветов, которые выбраны только из соображений реализма. Это одна из возможностей.

Чтобы создать особую атмосферу, можно использовать меньше цветов. В этом случае, выбирая новый цвет, запомните его, чтобы потом использовать еще раз. Базовыми могут стать цвета, которые нам нравятся или связаны с элементами, которые хочется изобразить реалистично, например материалы. Чтобы расширить палитру, можно использовать более светлые или более темные оттенки базового цвета.

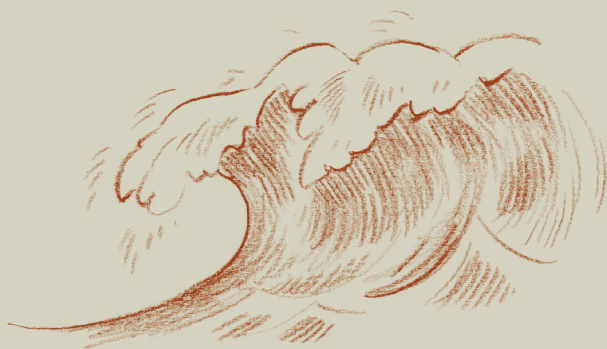

Мы узнаем объекты в первую очередь по контурам.

Но каждый объект состоит из определенного материала, у которого есть свои особенности. И если суметь правильно это понять и почувствовать, рисунок станет еще более реалистичным, а объект — узнаваемым.

Это может стать трудноуловимым. Например, шелковистая и мягкая шерсть собак некоторых пород, кора определенного вида дерева, шероховатый, а не гладкий камень, кожа рук пожилого человека или даже блики на металле в сравнении с бликами на стекле...

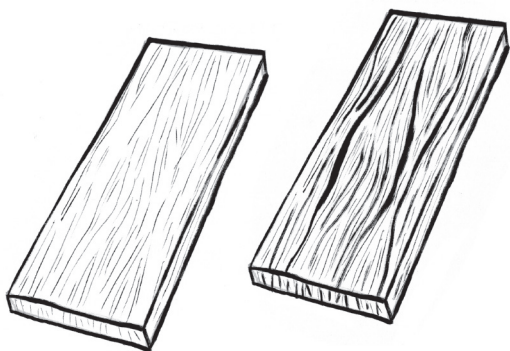

Материалы

ДЕРЕВО

Когда при работе с этим материалом используют выражение «ощущение дерева», имеется в виду ощущение волокон, из которых состоит древесина. Если нарисовать их в правильном направлении — древесина станет узнаваемой.

На доске волокна древесины обычно расположены вдоль. А на перпендикулярном распиле линии проходят поперек.

Я использую более толстый инструмент для контура доски и более тонкий для четкой прорисовки волокон.

Некоторые волокна бывают толще или между ними находятся углубления в виде извилистых линий. Кроме того, древесина — это природный материал, на котором могут остаться кругообразные следы от сучков.

При раскрашивании можно выделить некоторые линии более темным оттенком.

На стволе дерева линии коры еще более извилистые, чем на гладкой доске. Чтобы придать стволу объем, на теневой стороне наносим линии более плотно.