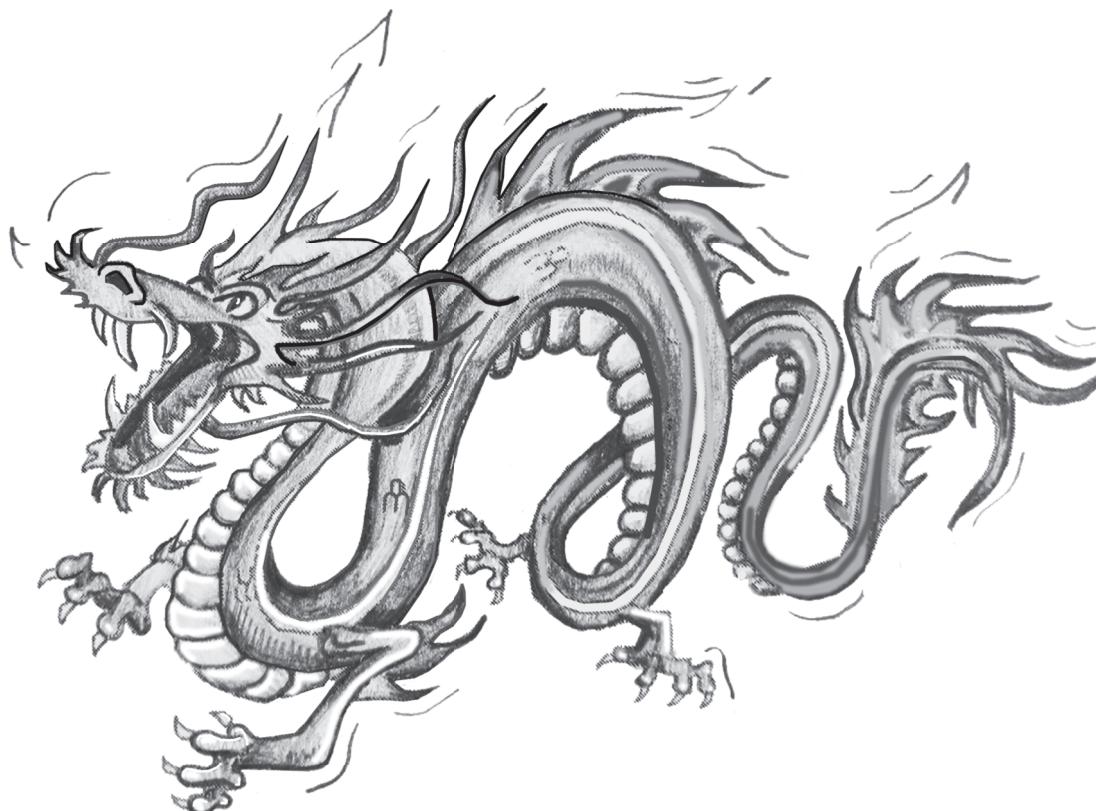

СКЕТЧИНГ

ТЕХНИКА СКОРОСТНОГО РИСУНКА

ДГИЗ

Издательство АСТ
Москва

УДК 741
ББК 85.15
Х71

Печатается с разрешения издательства Book Crossing Borders, Inc.
и литературного агентства Nova Littera SIA

Все права защищены.
Любое использование материалов данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается

Catherine V. Holmes
HOW TO DRAW COOL STUFF
A Drawing Guide for Teachers and Students

Перевод с английского Людмилы Степановой

Холмс, Кэтрин В.

Х71 Скетчинг. Техника скоростного рисунка / Кэтрин В. Холмс ; пер. с англ. яз.
Л. И. Степановой. – Москва : Издательство АСТ, 2026. – 128 с. : ил. – (Полный курс
рисования (черно-белая)).

ISBN 978-5-17-105274-4 (рус.)
ISBN 978-0615991429 (англ.)

В книге собраны уроки для тех, кто хочет научиться интересно и красиво рисовать. Пошаговые
инструкции помогут освоить разные техники рисования и быстро делать наброски для будущих
шедевров. Простые формы легко будут превращаться в детальные рисунки, а упражнения помо-
гут вам попрактиковаться и усовершенствовать свои навыки.

**УДК 741
ББК 85.15**

ISBN 978-5-17-105274-4 (рус.)
ISBN 978-0615991429 (англ.)

Copyright © 2013 by Catherine V. Holmes
© Л. И. Степанова, перевод, 2019
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2026

Содержание

Как рисовать разные крутые штуки.	6
Введение.	8
Элементы дизайна	14
Затушевывание форм	15
Затушевывание форм – 2	16
Подготовка к рисованию.	17
Знакомство с видами линий.	18
На этих рисунках вид линии пока не создан	19
Перспектива.	20
Перспектива – 2	21
Фигура человека в перспективе	22
Контурные линии и трубы	23
От контура к форме.	24
Цилиндры и диски	25
Нарисуйте многоярусный торт, используя цилиндры	26
Кусочек торта	27
Ленты и флаги.	28
Как рисовать свитки	29
Скрученные свитки	30
Развевающиеся флаги	31
Больше развивающихся флагов.	32
Американский флаг.	33
Глаза	34
Глазное яблоко	35
Нос	36
Выбираем нос.	37
Рот	38
Уши.	39
Лицо	40
Лицо (продолжение)	41
Череп.	42
Одноточечная линейная перспектива	43
Двухточечная линейная перспектива	44
Вид сверху.	45
ПЕЧАТНЫЕ БУКВЫ: нарисуйте свое имя в перспективе	46
Печатные буквы.	47
Айсберг	48
Вертушки	49
Открытая книга	50

Открытые ворота	51
Замок в виде сердца и ключа	52
Роза	53
Пара лебедей	54
Сердце в колючей проволоке	55
Лента и роза.	56
Горшочек с золотом.	57
Милые пасхальные штучки	58
Пасхальные яйца	59
Весенний тюльпан	60
Цветущая вишня	61
Фигурки для Хэллоуина	62
Осенний лист	63
Натюрморт на День Благодарения	64
Консервная банка.	65
Два способа нарисовать тыкву	66
Джек-фонарь из тыквы.	67
Рождественский амбар.	68
Новогодние украшения	69
Простая снежинка	70
Животные из мультфильмов	71
Утиное семейство.	72
Кролик Банни	73
Пингвин	74
Крылья	75
Летящие птицы	76
Питбуль	77
Пес в конуре.	78
Голова льва	79
Череп коровы	80
Кобра.	81
Крадущийся тигр	82
Восточный дракон	83
Руки, сложенные в молитве	84
Скелет руки	85
Три черепа.	86
Положения руки	87
Положения руки – 2	88
Карманные часы	89
Звенья цепи	90
Роза ветров	91
Маффин	92
Череп инопланетянина.	93
Микрофон	94

Могила с драпировкой	95
Планета Земля	96
Птичья клетка	97
Лапы и когти	98
Аниме	99
Мальчик в стиле аниме (ракурс 3/4)	100
Мальчик в стиле аниме (завершение)	101
Девочка в стиле аниме (ракурс 3/4)	102
Девочка в стиле аниме (завершение)	103
Шнуровка корсета	104
Изящная чашка	105
Кроссовки	106
Сундук с сокровищами	107
Скелет пирата	108
Деревянный крест	109
Разлитая вода	110
Пловцы на воде	111
Следы	112
Огонь	113
Свеча	114
Череп с языками пламени	115
Спортивные мячи	116
Баскетбольная корзина	117
Дерево без листвы	118
Пальма	119
Искусство граффити	120
Эффектные шрифты	121
Череп кореша	122
Кисть руки	123
Ладонь	124
Маски комедии и трагедии	125
Пачки денег	126
Легкая паутина	127

Как рисовать разные крутые штуки

В этой книге – все, что нужно, чтобы вы научились рисовать красиво и интересно!

Здесь вы найдете более 100 пошаговых инструкций, с которыми легко и весело работать.

Для начинающих художников. Материал организован по главам. В каждой собраны ответы на вопросы, связанные с изображением конкретных предметов (элементов дизайна, перспективы, человеческих лиц, праздников, животных и так далее). В этой книге вы найдете больше сотни рисунков, пошагово показывающих, что и как вы можете нарисовать, используя самые простые формы. Вы научитесь видеть и распознавать эти основные формы и за несколько простых шагов превращать их в детальные рисунки. Подробные описания упражнений помогут вам попрактиковаться и усовершенствовать свои навыки, чтобы вы смогли нарисовать другие интересные предметы уже самостоятельно.

Для учителей. Если у вас ограничен бюджет, мало времени, почти нет ресурсов, а ваши ученики любят порисовать, – эта книга для вас! Внутри ваш ждут готовые уроки, которые легко использовать для обучения рисунку детей и взрослых с любым уровнем знаний.

Каждый урок включает не только простые в выполнении упражнения, но и задачи продвинутого уровня. Процесс создания рисунка описан пошагово и максимально подробно – в виде последовательных иллюстраций с минимальным количеством текста. Кроме того, для каждого проекта приведена схема, где перечислены основные навыки и концепции, которые будут изучать ваши ученики, а также финальная задача для них (на оценку). Самое главное – здесь только то, что люди действительно захотят рисовать!

Все, что вам потребуется, – это карандаш и бумага. Скорее начнем рисовать классные штучки!

Об авторе

Кэтрин В. Холмс – педагог, художник, адвокат по делам молодежи, автор и иллюстратор книги «Как рисовать разные крутые штуки».

Искусство – это то, чему может научиться каждый. Я всегда говорю своим ученикам: «Каждый может рисовать, но никто не сможет рисовать в точности так же, как вы. Каждый человек привносит в работу свой стиль, творчество и видение мира. Посмотрите внимательно на любое произведение искусства, и вы увидите его историю, желания, страхи – все то, что вдохновляло автора. Искусство дает нам возможность творческого решения проблем, самовыражения, художественной медитации и передачи другим людям ощущения собственного видения мира, раскрепощения, релаксации, образования. Это также отличная база для того, чтобы вы смогли наиболее выразительно и целенаправленно продемонстрировать свои сильные стороны. Этот комплекс упражнений позволит вам стать более восприимчивыми не только к искусству, но и в жизни».

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Katherine Holmes".

ВВЕДЕНИЕ

Эта книга возникла по необходимости. Изучив каталоги произведений искусства и фонды библиотек, покопавшись в отделах книжных магазинов, где собраны материалы, посвященные обучению рисунку, я нашла несколько хороших книг, но ни одна из них не обладала всеми качествами, которые, по моему мнению, должны быть в книге, обучающей рисованию. Некоторые из них были слишком простыми и поэтому часто казались оскорбительными для моих старших учеников, уже умеющих рисовать. Другие материалы, казалось, служили лишь витриной для великолепных произведений искусства, но в них не было детальных инструкций, позволяющих достичь такого же результата.

Как путешествующий преподаватель рисунка и живописи с ограниченным бюджетом и практически без времени на подготовку, я нуждалась в едином ресурсе, который легко переносить с места на место и который можно использовать для обучения учеников любого уровня – от младшей до средней школы, а также людей более старшего возраста. Эта книга была создана для того, чтобы удовлетворить такую потребность, и я хочу поделиться ею с учителями и художниками, которые оказываются в аналогичных ситуациях. Описанные здесь проекты позволят вам проводить интересные и информативные уроки, где обозначены четкие цели и способы их достижения без необходимости покупать дорогостоящие и объемные материалы. Обычный карандаш и ластик – это все, что вам нужно (иногда еще понадобится линейка или тонкая ручка). Вам не потребуются дорогие художественные карандаши, специальная бумага или ластик-клячка. А еще все эти проекты были протестированы и одобрены реальными людьми.

В ЭТОЙ КНИГЕ ВЫ НАЙДЕТЕ

Вас ждут интересные упражнения по рисованию различных предметов, которые сопровождаются пошаговыми инструкциями и рекомендациями.

Каждый урок начинается с простой фигуры, которая станет основной, базовой структурой рисунка. Затем на каждом шаге вы будете добавлять различные элементы, что позволит вам построить на их основе более подробный образ. Это делает книгу полезной. «Искусство ради искусства» – не то, что вам нужно, ведь искусство достаточно важно само по себе! Художники познают себя, развивают свою креативность посредством создания красивых и интересных работ. И самое главное здесь то, что они хотят нарисовать.

Информация для учителей, использующих эту книгу

Учителя могут быть уверены в том, что они с толком используют учебное время, добиваясь максимума пользы для своих учеников. К каждому уроку дана простая в использовании инструкция. Весь процесс разбит на короткие шаги – это выверенная последовательность иллюстраций, которые можно связать с конкретным историческими фактами, стандартами обучения по вашей учебной программе. Они адаптированы таким образом, чтобы гармонично вписаться в урок рисунка. Вы сами будете решать, насколько интенсивно следует реализовывать каждый проект.

Благодаря соединению рисунков и текста, проекты можно выбирать таким образом, чтобы они как можно лучше соответствовали различным стилям обучения студентов.

Вот несколько советов, которые помогут вам добиться наилучшего результата:

- В основном каждый урок занимает одну страничку, чтобы их легко можно было скопировать. При необходимости просто сделайте ксерокопии заданий на школьной копировальной машине – это позволит наиболее точно передать оттенки и детали.

- Необходимо убедить своих учеников не пропускать ни одного из шагов. Учителя нередко сталкиваются с тем, что ученики хотят сразу же результат и часто пытаются перейти к последнему шагу, минуя промежуточные этапы. Лишь небольшому числу учеников, которые имеют «талант к рисованию» или предыдущий опыт изображения сложных форм, не нужны промежуточные шаги, однако большинство учащихся должны четко и последовательно выполнять все описанные в проекте пункты для достижения наилучшего результата. Чем точнее они выполнят проект шаг за шагом, тем лучшего результата они добьются! Таким образом ученики тренируют свой мозг, учатся видеть формы внутри предмета, а весь объект – целиком. Это значительно упрощает процесс рисования.
- Скажите ученикам, что начинать рисунок нужно легкими, тонкими линиями. Как только подготовлены основные контуры и некоторые наиболее важные детали, можно делать линии все более темными и основательными. Заставить учеников, привыкших сильно давить на карандаш, рисовать легкими линиями может быть крайне тяжело, но борьба того стоит – впоследствии они увидят преимущества этого метода. Стирать ошибочные линии становится проще, бумага меньше рвется, и ее не приходится выбрасывать.
- Все ученики, которые будут следовать описаниям проектов, достигнут разного уровня мастерства. Посоветуйте им делать так, чтобы их работы отличались от упражнений в книге: можно добавить дополнительные элементы и более мелкие детали. Это сделает каждый рисунок уникальным отражением личности художника.
- Эти простые шаги можно адаптировать к любому уровню мастерства: ученик может вложить в свою работу столько усилий, сколько ему будет удобно. Примечание: Учитель должен всегда стараться убедить своих учеников добиваться большего, выходя за пределы зоны комфорта, – только так мы учимся!
- Методы и процессы, описанные в этой книге, вполне доступны для любого из ваших учеников. Иногда некоторые студенты разочаровываются в занятиях рисованием и даже могут отказаться от них. Порой ученик признает себя побежденным, даже не взявшись как следует за работу. Это неприемлемо! Напомните им, что создание произведения искусства – это процесс, требующий времени. В сложных случаях поощряйте ученика попробовать сделать всего один первый шаг – он увидит, что это достаточно просто. Возможно, это вдохновит его сделать и следующий шаг в нужном направлении.
- Если все попытки вашего ученика явно не приносят успеха, вы можете позволить ему просто копировать уже готовые линии. Рисунки на этих

страницах сделаны в уменьшенном масштабе, чтобы не позволить ученикам копировать их, однако лучше разрешить копирование, чем позволить ученику вообще ничего не делать. При необходимости можно позволить ему скопировать линии, но пусть он добавит в рисунок что-то от себя — новую линию, тень или дополнительную деталь, которых нет в проекте. Вести карандашом по линиям, даже не пытаясь что-либо добавить, — НЕПРАВИЛЬНО!

- Эта книга отлично подходит для развлечения. Скопируйте несколько уроков, положите их в папку и проведите с ними день, когда вам нездоровится.
- При должной практике в конечном итоге ученикам больше не понадобится книга с описаниями «как сделать». Их мозг будет достаточно настроен, и они смогут мысленно разбивать сложный объект на более простые части без посторонней помощи. То есть они станут суперумными художниками!

Информация для художников, использующих эту книгу:

Выполнение этих упражнений — отличный способ попрактиковаться, оттачивая свои навыки видеть простые формы в сложном объекте. Карандаши и бумага профессионального качества могут обеспечить самые разные результаты, однако описанные в этой книге методы могут привести к успеху даже в том случае, когда вы используете самые обычные, повседневные канцелярские принадлежности.

Эта книга интуитивно понятна, но вы можете столкнуться с тем, что определенные шаги покажутся вам особенно сложными. Ниже приведены советы для достижения наилучших результатов.

- Попробуйте убрать из поля зрения информацию, которая вам сейчас не нужна. Когда вы начнете рисовать какой-то проект из этой книги, закройте чистым листом бумаги все шаги за исключением первого. Выполните только тот шаг, который остался открытым. После того как вы полностью выполните открытый шаг, закройте его, откройте следующий — и работайте над ним. Если вы будете закрывать шаги, над которыми не работаете, рисование станет казаться менее сложным. Продолжайте открывать шаги один за другим и добавлять все новые штрихи к своей работе, пока рисунок не будет завершен. Это простая тактика, но она работает, поскольку в каждый момент времени заставляет вас сосредоточиться только на одном действии.

- Необходимо запастись терпением. Не спешите! Не торопитесь! Не нужно в расстройстве комкать бумагу каждый раз, когда вы делаете ошибку. Посмотрите на свой рисунок и оцените, какие линии проведены правильно, а какие нет, после чего займитесь исправлением ошибок по мере необходимости.

Вам будет легче, если вы:

- Рисуете легкими движениями. Начните со светлого, схематичного контура, а затем, по мере продвижения работы, добавьте больше деталей. Как только все линии будут выглядеть правильно, можно сделать их более темными и постоянными.
- Не стоит слишком сильно заботиться о том, чтобы сделать рисунок похожим на то, что изображено в книге, или тратить много времени, пытаясь добиться одинаковости обеих сторон объекта, который должен быть симметричным. Даже наши лица не идеально симметричны. Ваш уникальный (пусть порой и несовершенный) подход – это то, что сделает рисунок привлекательным и красивым. Если ваш рисунок не выглядит «идеальным», значит, ВСЕ В ПОРЯДКЕ!
- Вы хотите, чтобы ваш рисунок выглядел достаточно профессиональным? Нарисуйте изображаемый объект достаточно большим и уменьшите его с помощью копировального аппарата, используя фотографические настройки. Детали и линии станут тоньше, и ваша работа станет выглядеть более детализированной. Отличный трюк, попробуйте!
- И, наконец, не нужно беспокоиться о том, как выглядит работа соседа. Помните: рисовать может любой, но никто не может рисовать так, как вы. Именно это делает каждый рисунок особенным, неповторимым. Если бы мы все рисовали одинаково, искусство было бы скучным, в нем не было бы смысла. Посмотрите на свой рисунок после того, как вы его закончите, и сравните ее с собственной предыдущей работой. Вы наверняка будете впечатлены успехом!

Советы по штриховке:

- В основах каждого рисунка лежит несколько различных методов штриховки. При сильном давлении на карандаш получаются темные линии, при легком – светлые. Сочетание того и другого с постепенным переходом от одного к другому – одно из средств достижения

реалистичности изображения. Попрактикуйтесь в штриховке, используя различные степени давления на карандаш для создания различных оттенков тени.

- Будьте осторожны, если решите размазать грифель на рисунке, чтобы создать тени с помощью техники растирания грифеля. При растирании графита пальцем можно размазать некоторые замысловато нарисованные линии и испортить красивый рисунок. Однако при правильном использовании этот прием может оказаться быстрым и эффективным способом обеспечить глубину изображения. Это может быть вполне приемлемой практикой: просто следите за тем, чтобы не устроить грязь на листе! Слишком частое использование ластика приведет к тому, что тонкие линии и контрастные оттенки сольются в однородное, плоское серое поле. Ощущение глубины исчезнет, мелкие детали потеряются. Для достижения наилучших результатов, когда используете технику растирания графита пальцем, просто аккуратно чуть-чуть потрите карандашные штрихи.
- В этой книге вы увидите примеры использования параллельной и перекрестной штриховки. Это еще один метод создания теней, который может стать отличной альтернативой размазыванию графита или сильному надавливанию на карандаш. Попробуйте каждый из этих приемов, чтобы понять, какой из них подходит вам больше всего.

Зачем нам ИСКУССТВО

Рисование делает нас умнее! Хотите – верьте, хотите – нет, но художники не просто бездумно копируют то, что видят, выполняя действия, описанные в этой книге. Завершая проекты, они повышают свою креативность и творческую уверенность, приобретая мощный инструмент, позволяющий лучше понимать, что необходимо для создания прекрасных рисунков. Учащиеся учат свой мозг видеть мир иначе, чем раньше, и это позволяет им выразить себя, стать более опытными, знающими, грамотными, творческими и креативными – как в искусстве, так и в обычной жизни. Пусть ваши ученики, коллеги и весь мир знают: ИСКУССТВО – ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!