

© KostanPROFF, Bennyartist, xm4thx, Cagkan Sayin, Agafonov Oleg, swatchandsoda, Danussa, New Africa, Retany, mamita / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

Николаева, Анна Николаевна.

Скетчбук по ботанической иллюстрации : простые пошаговые уроки по рисованию цветов и растений / Анна Николаева. — Москва : Эксмо, 2023. — 128 с. : ил. — (Висование для начинающих. Скетчбуки с уроками рисования).

ISBN 978-5-04-179209-1

Скетчбук по ботанической иллюстрации — компактный самоучитель, который расскажет каждому, как рисовать красивые цветы и изящные растения. Простые пошаговые мастер-классы научат работать с карандашом и штриховкой, помогут овладеть базовыми навыками рисунка и расскажут, как самому нарисовать розы, пионы и даже цветущие деревья. А благодаря его небольшому размеру скетчбук можно брать с собой на природу, за город и даже в путешествия, чтобы практиковаться всегда и везде.

УДК 741(07)
ББК 85.14

ISBN 978-5-04-179209-1

© Николаева А., текст, 2023
© Шестихина А., иллюстрации, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродуцирована или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

Для широкого круга читателей

РИСОВАНИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. СКЕТЧБУКИ С УРОКАМИ ВНУТРИ

Николаева Анна Николаевна

СКЕТЧБУК ПО БОТАНИЧЕСКОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Простые пошаговые уроки по рисованию цветов и растений

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*. Руководитель направления *М. Терёшина*
 Ответственные редакторы *И. Мещерякова, И. Львова*
 Младший редактор *Д. Левандовская*. Художественный редактор *Е. Гузнькова*
 Компьютерная верстка *Е. Ковалева*. Корректор *В. Шабанова*

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»
125080, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2015
Тел.: 8 (495) 411-68-68
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Видеорус: «ЭКСМО» АКБ Басманы
125080, Россия, город Москва, Зорге улица, 1 уй, 1 этаж, 20 кабинет, офис 2015-к
Тел.: 8 (495) 411-68-68
Home page: www.eksmo.ru
Twitter: [Twitter: @eksmo](https://twitter.com/eksmo)
Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дистрибутор: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЛ-Амания»

Қазақстан Республикасының импортында - РДЦ-Алматы ЖШС.
Дистрибьютор и предоставляет услуги по приему платежей на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО - РДЦ-Алматы.
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыс-талғатарды
қамсыздандырушы өкілі - РДЦ-Алматы ЖШС.
Алматы қ. Дембровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-50-90,91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksimo.kz
Өзіндік жарамдылық мәзірінің нәтижелері.

Сертификация туралы ақпарат: [сайты: www.akomo.ru/certification](http://www.akomo.ru/certification)

Свидетельства о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо» www.akomo.ru/certification

Выданы мамлекет. Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Дата изготовления / Подписано в печать 07.04.2023.
Формат 90х60/16(а)*. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,0.
Тираж экз. Заказ

Тираж экз. Заказ

12+

eksmo.ru
Официальный
интернет-магазин
издательства «Эксмо»

Хочешь стать автором «ЭКСМО»?

БОМБОРА – лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг.
Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать
мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

 bombora.ru bomborabooks   bombora

В электронном виде книги издательства вы можете
купить на www.litres.ru

ЛитРес:

ISBN 978-5-04-179209-1

9 || 785041 || 792091 || >

Содержание

Введение	4
Инструменты и материалы	6
Глава 1. Как рисовать эскизы. Основы	8
Глава 2. Рисунки листьев, стебли и ветки	20
Простой лист. Липа	21
Лист посложнее. Клен	34
Ветка дерева	42

Глава 3. Рисуем цветы.....	52
Простой цветок. Жасмин.....	53
Цветок посложнее. Ромашка	64
Сложный цветок. Роза	74
Глава 4. Рисуем растение полностью.....	84
Простой цветок. Василек	85
Цветок посложнее. Пион.....	96
Группа цветов	106
Цветущее дерево	116
Заключение	126

Введение

Что такое скетч?

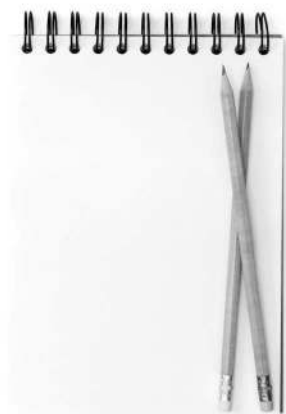
В дословном переводе с английского sketch означает «эскиз», «зарисовка», «быстрый набросок». Проще говоря, это рисунок, сделанный за очень короткое время. Раньше скетчами в основном называли небольшие предварительные изображения, которые делал художник, собираясь писать масштабное сложное полотно. Например, Александр Иванов, перед тем как написать картину «Явление Христа народу», создал сотни изображений отдельных лиц и фигур, деталей пейзажа, складок одежды, элементов украшений и так далее. Могли быть архитектурные или интерьерные скетчи, при помощи которых архитекторы и художники планировали оформление будущих зданий или помещений.

Правда, у нас скетч чаще называли наброском или эскизом.

Альбом для скетчей принято называть скетчбуком. Многие носят его с собой постоянно, зарисовывая все интересное и набивая руку в творчестве.

Но постепенно скетчинг (искусство создания быстрых рисунков) превратился в самостоятельное художественное направление. В наши дни рисование скетча вовсе не обязательно влечет за собой создание грандиозной картины. Главное – понять: «быстро» не означает «как попало», скетч – это достоверная передача предмета, настроения, образа. Скетч можно делать карандашами, линерами, гелевыми ручками, акварелью, пастелью, углем. А можно работать в смешанной технике. Мы же с помощью этой книги будем учиться делать скетчи растений 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.

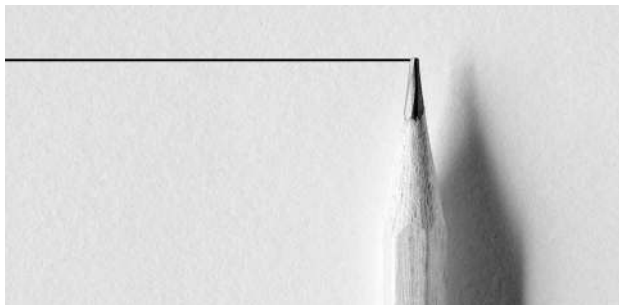
Можно использовать механические карандаши: они не нуждаются в затачивании и очень удобны. Но некоторые художники не любят их, считая, что такой инструмент дает «холодную» линию и с ним не возникает необходимого контакта.

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

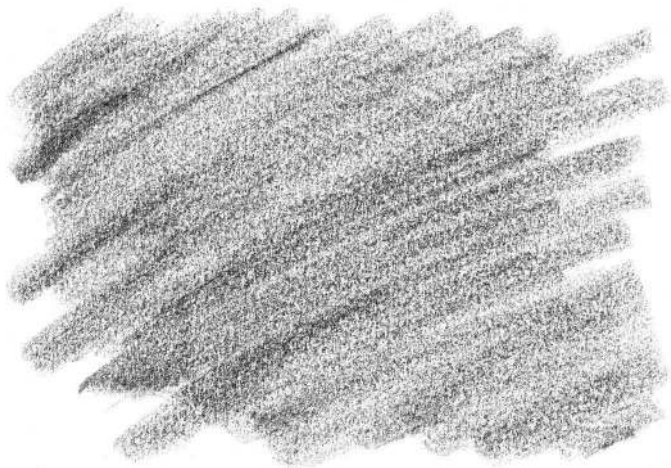
Глава 1.

Как рисовать скетчи. Основы

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.

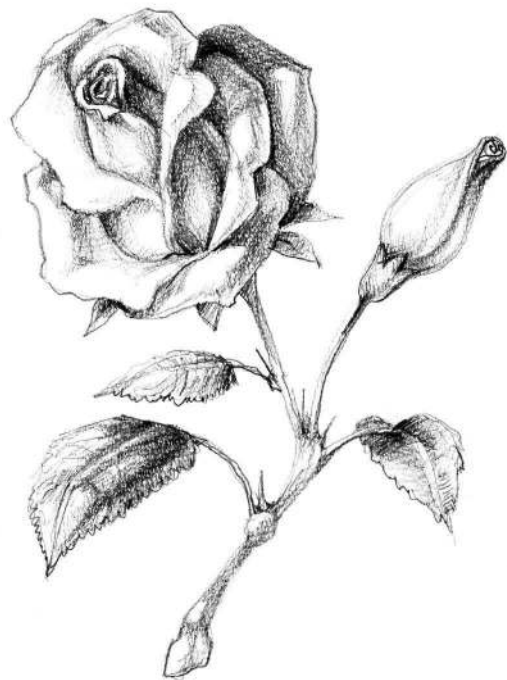

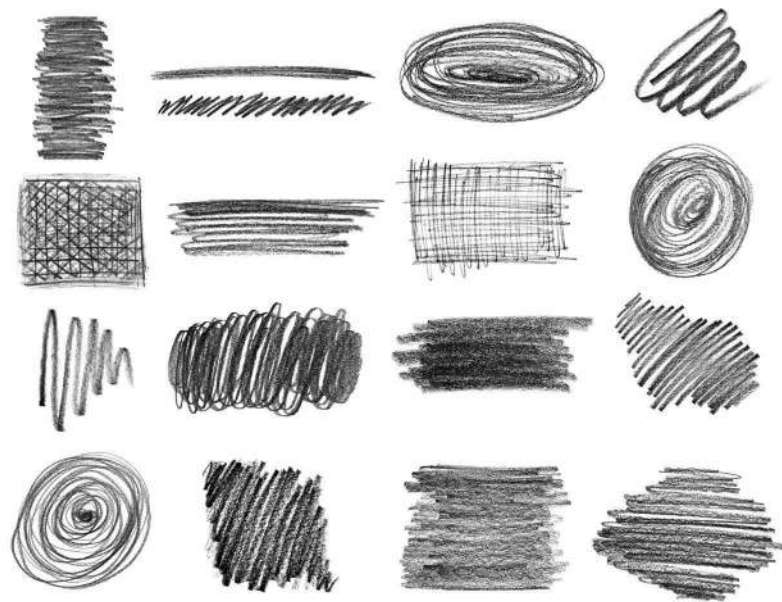
Можно провести яркую и четкую линию мягким карандашом, а потом слегка растереть ее при помощи легких движений ластика или кусочка бумаги – такой прием называется растушевкой. Подобные эффекты можно использовать при рисовании теней и формировании объема.

При помощи различных карандашных штрихов можно представить множество разнообразных 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 скетче розы хорошо видно, насколько разные фактуры изображены при помощи одного лишь карандаша. А также какую важную роль играет направление штриха и владение разными видами линий.

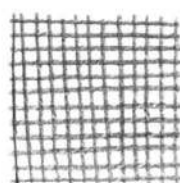

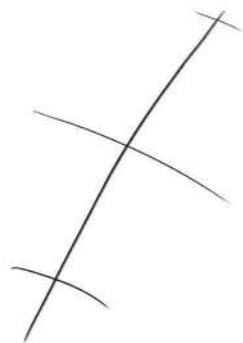
В скетчинге очень важна легкость движения вашей руки. Не напрягайте кисть, пусть она двигается свободно.

Не сжимайте карандаш слишком крепко и не держите его близко к грифелю.

Старайтесь не нажимать сильно на бумагу. Если карандаш достаточно мягкий, то даже для получения темного тона сильный нажим не понадобится.

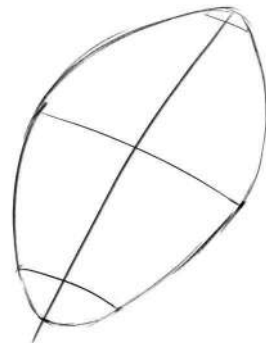
- Попробуйте разные виды штриховки. Потренируйтесь в рисовании различных линий – прямых, закругленных, коротких, длинных. Это должно стать практически автоматическими действиями при создании скетчей.
- Отработайте движения руки при рисовании плавных линий, зигзагов, овалов, штриховки; при проведении линий разной толщины и интенсивности. Выше мы говорили, как использовать для этого возможности карандашного грифеля.

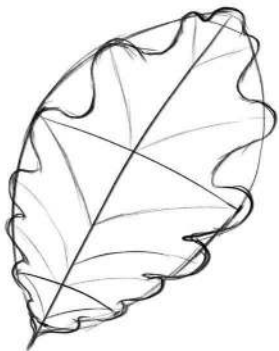

1. Скетч необязательно рисовать с натуры, но начинающему так будет легче. При рисовании любого предмета, в нашем случае – цветов и растений, в первую очередь нужно определить пропорции и соотношение частей. Сейчас нам нужно прикинуть пропорции листа. Обозначаем границы – от верхушки до кончика черешка – и определяем, сколько раз черешок укладывается в длине непосредственно листа.

2. Определяем соотношение ширины к длине. Ограничиваем короткими линиями-штрихами ширину нашего листа. Как определить соотношение? Возможно, вы видели, как художники делают это, вытянув руку с карандашом и откладывая на нем длину и ширину предмета? Вы можете сделать примерно то же самое. Если у вас есть возможность взять предмет в руки, то приложите карандаш непосредственно к нему и сопоставьте длину и ширину. По мере накопления опыта вы уже не будете в этом нуждаться.

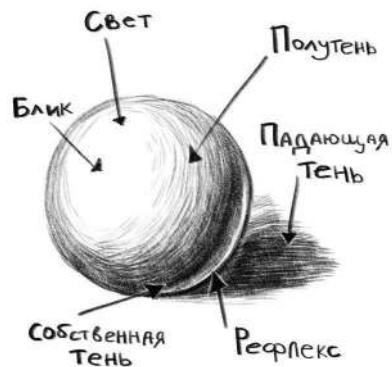
Все вспомогательные линии делаем совсем тонкими, слабыми штрихами и по окончании работы стираем их.

3. Намечаем общие контуры. Стараемся соответствовать форме. Чаще переводите взгляд с изображаемого предмета на рисунок – так вам будет проще увидеть собственные ошибки. Не ошиблись ли вы в количестве зубцов листа? Не сделали ли кончик слишком вытянутым?

4. Намечаем основные детали: в нашем случае это четкие контуры листа (у дубового они волнистые), прожилки, стебелек. Еще раз проверяем себя, переводя взгляд на оригинал листа: правильно ли мы представили пропорции и не забыли ли чего?

Для того чтобы предмет на рисунке выглядел достоверно, необходимо изучить и применять основные приемы передачи света и тени. Это сделает его объемным, рисованный предмет станет похожим на оригинал. Обратите внимание, как ложится штриховка, при помощи которой мы передаем объем.

- Там, где на предмет падает свет, образуется блик. Он наиболее выражен на блестящих, гладких предметах.
 - Свет – самая освещенная часть предмета, не считая блика.
-
- Полутень находится на границе света и тени.
 - Собственная тень – наиболее темная часть предмета.
 - Рефлекс – отраженный от поверхности свет на предмете.

- Падающая тень – та, которую отбрасывает предмет.

Как изобразить объем у листьев? Вы уже знаете, как рисовать их пропорции и форму. А теперь давайте представим, что перед нами лежат два листочка. Начнем с теней. Где будет наиболее темная густая тень? Там, где один листок наслаивается на другой. Так как листья небольшие и тень от них – тоже, ее можно рисовать плотными, но короткими штрихами. Если на вашем рисунке будет падающая тень, она вовсе не обязательно должна повторять форму предмета.

Если предмет обладает сложной формой и структурой – как, например, сухой лист или лепесток, – можно использовать разные виды штриховки и линий.

- Для освещенных частей предмета используем тонкие, легкие, короткие штрихи.
- Начинайте рисунок с самых темных теней и постепенно переходите к освещенным участкам. Иначе есть риск, что, двигаясь от светлого к все более и более темному, вы «перетемните» рисунок.
- Там, где располагаются ярко освещенные части предмета, штриховку можно не делать.

- Все переходы от более темных мест к более светлым нужно делать плавными. Границы между разными видами штриховки не должны быть резкими.
- При изображении больших участков тени можно применять растушевку. Ее нужно делать вдоль штрихов, иначе она может выглядеть неряшливо.
- При помощи штриха мы можем подчеркнуть форму предмета. Например, направляя тонкие штрихи елочкой от прожилки листа в разные стороны, мы тем самым даем понять, что она выпуклая и приподнята над его поверхностью. Длинными штрихами вдоль узкого и вытянутого листа мы также подчеркнем его форму.