

ПОЛНЫЙ КУРС РИСОВАНИЯ

РИСУЕМ КОШЕК

НИНА
ЩЕРБАКОВА

Издательство АСТ
Москва

УДК 741(07)
ББК 85.15я7
Щ60

Воспроизводство любой иллюстрации для изучения или как предмета искусства допустимо.
Любое коммерческое использование воспроизведенных или скопированных рисунков
из этой публикации допустимо только с письменного согласия издателя.

Щербакова, Нина

Щ60 Рисуем кошек / Нина Щербакова. — Москва: Издательство АСТ, 2017. — 80 с.:
илл.— *Полный курс рисования (цветная)*.

ISBN: 978-5-17-101060-7 (ООО «Издательство АСТ»)

Эта книга стала результатом многолетнего практического опыта художницы и преподавателя Н. Щербаковой, в которой она с помощью пошаговых инструкций научит рисовать кошек карандашом, акварелью, акрилом и маслом. Следуя рисункам и описаниям, представленным в этой книге, вы обретете необходимое вам вдохновение.

УДК 741(07)
ББК 85.15я7

6+

РИСУЕМ КОШЕК

Полный курс рисования (цветная)

Учебное пособие

Ответственный редактор *А.В. Чудова*
Технический редактор *Т.П. Тимошина*
Верстка *Ю.Б. Анищенко*
Корректор *И.Н. Марчевская*

Подписано в печать 10.04. 2017. Формат 60 x 84 ¹/₈. Усл. печ. л. 9,3.
Бумага офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ №
Общероссийский классификатор продукции ОК–005–93. т. 2
953000 — книги и брошюры

ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 3, комн. 5

Все права защищены.

ВСТУПЛЕНИЕ

Почти у каждого из нас дома живут домашние питомцы: кошки, собаки, птички, хомячки, рыбки. Они веселые и забавные, за ними приятно наблюдать, и порой так хочется остановить мгновение и запечатлеть своего любимого зверька на бумаге.

Самым популярным животным среди художников является, конечно, кошка. Более загадочного и грациозного животного, пожалуй, не найти. Мы любим кошек за их красоту, привязанность и теплоту. Глядя в бездонную пропасть кошачьих глаз, мы начинаем ощущать прилив жизненных и заряд положительных эмоций. Кошки – хитрые и ласковые, шаловливые и спящие, ленивые и подвижные, играющие или грациозно восседающие на возвышении часто встречаются в работах многих известных художников. Это нежные и ласковые существа, которыми мы не перестаем любоваться. И, конечно же, нам тоже так хочется нарисовать это прекрасное животное!

Но для начинающего художника изображение кошки кажется слишком сложной задачей. Неподготовленному человеку, без опыта обучения в художественной школе или изостудии, тяжело самостоятельно взяться за эту непростую работу. К тому же животные всегда бывают в движении, и рисовать этих очаровательных созданий с натуры довольно трудно. С чего начать? Как определить форму этого подвижного и забавного животного и нарисовать кошку достоверно и реалистично? Как уловить и сохранить мимолетную позу? Как передать особенности разных пород? В этом самоучителе вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы, которые помогут вам освоить базовые принципы рисования кошек, котов и котят.

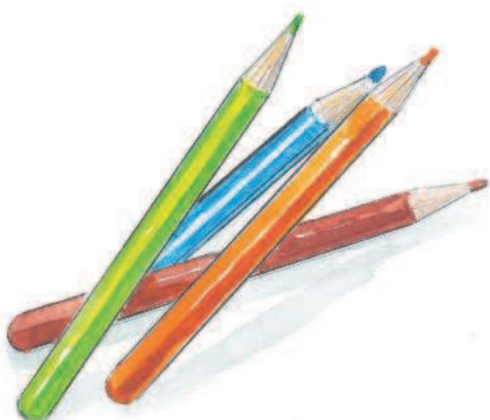

Я расскажу вам о различных методах и техниках рисования и живописи, познакомлю с инструментами и материалами, и рисование покажется вам простым и приятным занятием. Мы нарисуем как отдельные части мордочки кошки: ушки, глаза, носик; разные части тела: туловище, лапки, хвост, так и научимся рисовать сложные композиции с кошками. Познакомимся с некоторыми самыми популярными породами кошек (а их насчитывается более 200!) и изобразим их в разных техниках: карандашом, акварелью, акрилом и в смешанной технике.

Наблюдайте за вашими питомцами, если они у вас есть, в противном случае вы можете выбрать работу по фотографии. Всегда делайте снимки под разным углом и при разном освещении, чтобы обеспечить себе большой диапазон возможностей для рисунка.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Карандаши

Карандаш – самый популярный и доступный инструмент для рисования. Покупая карандаши, смотрите, чтобы на них были специальные пометки в виде букв и цифр – их комбинация обозначает степень мягкости грифеля. Мягкие карандаши обозначаются буквой «В» – от В до 9В (М–9М), при работе ими получаются темные, плотные штрихи, и они мягче, чем карандаши, обозначенные буквой «Н». Твердые карандаши обозначаются пометками от Н до 9Н (Т–9Т). Также существуют промежуточные степени твердости: HB (ТМ) (твёрдо-мягкий карандаш) и F (промежуточный оттенок между HB и Н). В зависимости от твердости карандаш используют для различных целей. наброски и линии построения следует рисовать карандашами средней твердости. Они легко стираются и хорошо скользят по бумаге. Твердые карандаши помогут вам при создании мелких деталей, например при рисовании шерсти. Тонкие штрихи будут шерсткой кошки, но при этом не перетемнят ее, чем чревато использование мяг-

ких карандашей. Мягкие карандаши очень удобны в быстром рисунке. В зависимости от степени нажима ими можно создать как легкую линию, так и обозначить собственную тень. Мягкими карандашами прорисовываются акценты, то, что выходит на передний план, – глаза, носик, тени. Однако такие карандаши практически невозможно полностью удалить ластиком, они легко растушевываются и могут смазать весь ваш рисунок.

Хорошими простыми карандашами являются карандаши «Конструктор», они недорогие и качественные. Грифель не ломается и легко затачивается. Одним из самых лучших производителей карандашей является чешская фирма Koh-i-Noor. Они продаются как по отдельности, так и в удобных железных коробочках и стоят относительно недорого.

Уголь, угольный карандаш

Уголь – это великолепное средство рисования для начинающих.

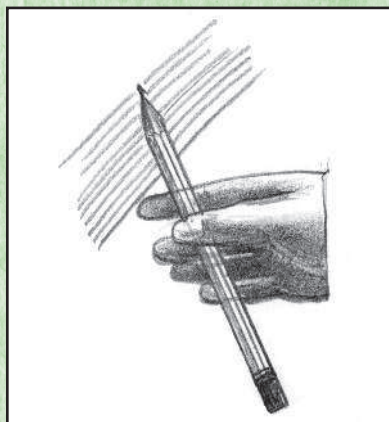
Им можно изображать предметы крупно, чтобы они не терялись в деталях. Уголь легко прощает ошибки: нанесенные им линии просто стираются, без труда исправляются с помощью пальца или

растушевки. В продаже имеются угольные палочки, прессованный уголь и угольные карандаши. Угольные палочки стоят дороже, но они оставляют более насыщенные штрихи, также подходят для создания больших тонированных участков, а также для незаметного перехода из оттенка в оттенок и для растушевки. Прессованный уголь крепче, чем угольные палочки, он не так легко ломается и оставляет насыщенный бархатистый след.

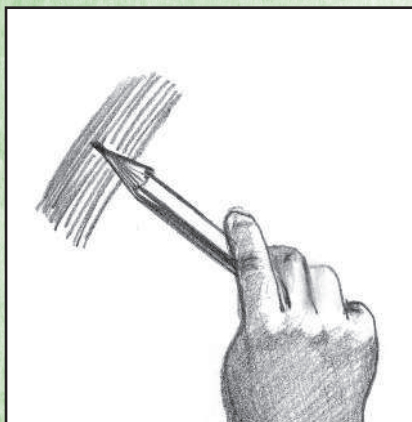
Угольный карандаш представляет собой тонкий «грифель» из прессованного угля, заключенный в деревянную оболочку. Такие карандаши не пачкают руки, их легче контролировать, чем угольные палочки. У них более твердая текстура. Вы можете использовать только кончик такого карандаша, поэтому широкие штрихи вам будут недоступны. Но твердые линии и штрихи – это их стихия. Угольные карандаши бывают трех типов: твердые, средние и мягкие.

Как держать карандаш

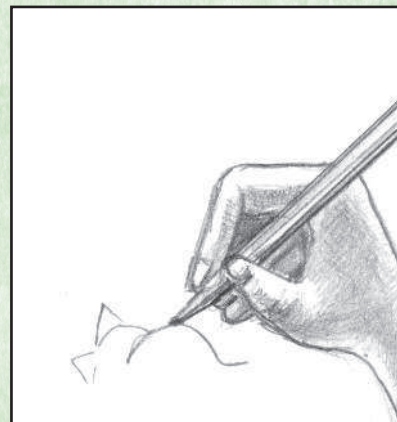
Основное положение «под ладонью»

Основное положение «под ладонью» позволяет кисти и запястью двигаться более свободно, что приводит к созданию ярких и живых эскизов. Когда вы держите карандаш подобным образом, это позволяет вам легко рисовать как кончиком грифеля, так и его боковой стороной, просто изменяя угол наклона кисти и предплечья.

Вариант положения «под ладонью»

Держа карандаш за конец, вы можете делать очень легкие штрихи, как длинные, так и короткие. Это также дает вам возможность контролировать тон светотени и создавать различные текстуры. Когда вы держите карандаш таким способом, подложите под руку ненужный кусок бумаги, чтобы не размазать штрихи уже готового рисунка и не оставить пятен.

Положение «как для письма»

Это знакомое каждому положение карандаша в руке позволяет очень хорошо контролировать выполнение каждого штриха. Так выполняются четкие, точные линии, оно подходит для того, чтобы рисовать мелкие детали. Будьте внимательны, не нажимайте на грифель слишком сильно, иначе на бумаге останутся вдавленные борозды. И не сжимайте карандаш слишком сильно, иначе рука очень быстро устанет и ее даже может свести судорога.

Кончик карандаша можно затачивать так же, как точат грифельные карандаши. Для этих карандашей подойдет практически любая бумага, но предпочтительней с шершавой поверхностью, для лучшего удержания частичек угля. Также рекомендуется приобрести растушевки для угля.

Начинающему художнику рекомендую приобретать наборы Koh-i-Noor. В удобной пластиковой упаковке собран комплект их пяти стержней. При выборе угля в художественном магазине вы можете столкнуться с дилеммой: какая же твердость угля нужна именно вам? Здесь действует тот же принцип, что и при работе с карандашами: чем более твердый карандаш, тем более он бледный и «царапающий»; чем он мягче – тем более он податлив для растушевки и насыщен.

Рекомендую использовать акварельную или плотную мелкозернистую бумагу. Обязательно использовать фиксатив после окончания рисунка.

Фиксатив

Фиксирующий раствор в виде аэрозолей вы можете купить в специализированных магазинах для художников.

Фиксирующий аэрозоль защищает рисунок от размазывания. Некоторые художники не наносят фиксирующий состав на рисунок, потому что он обычно делает карандашные линии более темными и уничтожает тончайшие градации между оттенками, но это очень хороший вариант для рисунков, выполненных углем.

Ластики для художников

В продаже вы встретите виниловые ластики и резинки-клячки. Виниловый ластик способен полностью удалить карандашные линии с бумаги. Тем не менее, они легко повреждают ее поверхность, если тереть слишком сильно, к тому же они размазывают линии даже от относительно твердых карандашей и могут испортить вашу работу грубыми нестирающимися следами.

Резинка-клячка – это мягкий ластик, который позволяет исправлять слишком затемненные участки. Она более удобна: из нее можно сделать очень тонкие клинышки с острым кончиком, позволяющие удалить лишние штрихи на очень ограниченных участках рисунка. Если у вас нет клячки, то можете использовать хлебный мякиш – просто сомните его и осторожно пройдитесь по перетемненной области.

При выборе ластика обращайте внимание на его твердость. Не покупайте слишком жесткие резинки, царапающие бумагу, – особенно если собираетесь работать акварелью: они портят поверхность листа, из-за чего образуются катышки.

Любой ластик необходимо разрезать по диагонали. Острый угол хорошо подходит для тонких линий и исправления мелких недочетов.

Карандаши для растушевки

Карандаши для растушевки (их еще называют «tortillon») используются для того, чтобы растушевывать карандашные штрихи на небольших участках

бумаги, где палец или кусочек тряпочки создадут слишком большие пятна. При растушевке больших участков вы также можете использовать его боковую поверхность. Когда этот инструмент становится грязным, протрите его чистой сухой тряпочкой.

Крафт-ножи, точилки для карандашей

Начинающий художник может точить карандаши хорошей металлической точилкой, однако я рекомендую вам отвыкать от этого способа заточки. Намного лучше и проще точить карандаши канцелярским ножом (крафт-ножом). Лезвия таких ножей бывают самых разных форм и размеров и легко заменяются. Карандаш, заточенный крафт-ножом, позволяет делать не только острые, но и широкие штрихи боковой частью грифеля. К тому же карандаш намного дольше будет оставаться острым, а не притупляться при первой же штриховке, как это происходит с заточенным точилкой грифелем.

Бумага

Для работы карандашом, акварелью, гуашью и акрилом большое значение имеет вид бумаги. Вы должны знать основные требования к бумаге, на которые следует ориентироваться при выборе: зернистость, белизна и плотность: для акварельного рисования – это 500 г/м², а для рисования карандашом профессионалы считают плотность от 90 до 110 г/м². Чем более высок уровень этих показателей, тем дороже стоимость папки или альбома для рисования. Для карандашных работ подойдет мелкозернистая плотная бумага (например, гознак). Бумага с текстурой яичная скорлупа, холст и т.д. больше подойдет для красок. Начинающему художнику это не понадобится. Как правило, такая бумага дороже и работа с ней требует специальных навыков. Рекомендую покупать хорошую среднезернистую акварельную бумагу – она

должна быть немного шершава и по толщине походить на картон. Такая бумага легко принимает как тонкие мазки, так и заполнение краской. При работе с акварельной бумагой как можно реже пользуйтесь ластиком – это приведет к образованию катышек, которые испортят ваш рисунок, лучше растирайте лист кисточкой.

Палитра

Для работы акварелью, гуашью, маслом или акрилом необходимо иметь палитру, на которой удобно смешивать краски. Палитры для художников делают из самых разных материалов, они имеют разные формы и размеры. Ваш выбор в основном зависит от красок, которые вы собираетесь использовать. Для гуаши и акриловых красок вам понадобится плоская палитра (фарфоровая или пластиковая тарелочка), для акварельных красок нужны более глубокие емкости (сделанные из керамики, пластмассы или эмалированного металла), чтобы удерживать жидкие смеси красок, не позволяя им разливаться и смешиваться.

Для художника также важно, как на палитре расположены краски. Разбейте палитру на области для красных, зеленых, синих и черно-белых оттенков и запомните выбранное расположение. Это позволит вам брать краску автоматически, а не искать каждый раз глазами нужный цвет.

Рекомендую покупать большие палитры. Наиболее удобный размер – от 30×300 мм и выше.

Баночка для воды

Можно взять любую пластмассовую или стеклянную банку или же воспользоваться специальной баночкой-непроливайкой, которую можно найти в специализированном магазине для художников или художественном салоне. Она имеет крышечку с углубленным отверстием для кисточек и высокими краями, бывает одинарной или двойной. Такая емкость удобна при работе на пленэрах, когда ветер может перевернуть легкую пластмассовую баночку или стаканчик, а также при работе с детьми. Я при-

выкла работать с простой стеклянной баночкой, но вы можете приобрести удобную именно вам емкость. Главное условие, которое следует учесть, – прозрачность материала. Вы должны отчетливо видеть цвет воды в баночке. Яркие крышки «непроливаек» могут отвлекать от этого. Воду необходимо менять часто, так как грязная вода может повлиять на оттенок вашей краски. Рекомендую использовать баночку не менее 0,3–0,5 л.

Для масляной живописи используют специальные небольшие чашечки – масленки, которые крепятся к деревянной палитре пластмассовой прищепкой. Найти их вы можете в художественном магазине. Обычно они входят в набор при покупке этюдника.

Планшет

Планшет – это жесткий лист картона или оргалита, опора для вашего листа при рисовании. Для рисования акварелью бумагу натягивают на планшет с помощью канцелярских кнопок. Для графических работ легче всего прикрепить лист к планшету бумажным скотчем.

Кисти

Кисти для художников имеют самые различные формы, размеры и длину волоса, что соответствует различным целям, для которых они предназначены. Для работы с красками необходимы различные по размеру, форме и волосу кисти. Обычно размеры кистей имеют номера: от самых маленьких № 0000 до самой большой № 20. Для начала достаточно обзавестись одной большой плоской или круглой беличьей кистью для размыва и несколькими тонкими кистями для прорисовки мелких деталей. Кисти, сделанные для акриловых красок, должны быть более жесткие, чем те, которые используются для акварели или гуаши. При работе акварелью наиболее предпочтительными считаются круглые, флейц и линейные кисти. Ворс акварельной кисточки должен быть

