

Содержание

Введение	09
● ДАВАЙТЕ НАЧЕМ	11
Знакомство с материалами и инструментами	12
Изучение основных техник	18
Разминка	44
● СКЕТЧИНГ В ЦВЕТЕ	53
● СОВЕТЫ	65
● РИСОВАНИЕ СЮЖЕТОВ	87
Скетчинг пленника космических пришельцев	88
Скетчинг группы инопланетных существ	98
Создание окружающей среды	108
Создание доброй ведьмы	118
Создание зверя-стражника	130
Иллюстрирование сцен	144
Разработка эскиза жертвы	158
Создание концепции существа	164
Компоновка сцены	170
Создание веселого персонажа	176
Создание существ из джунглей	186
Соединим все вместе	192
Знакомьтесь с художниками	202

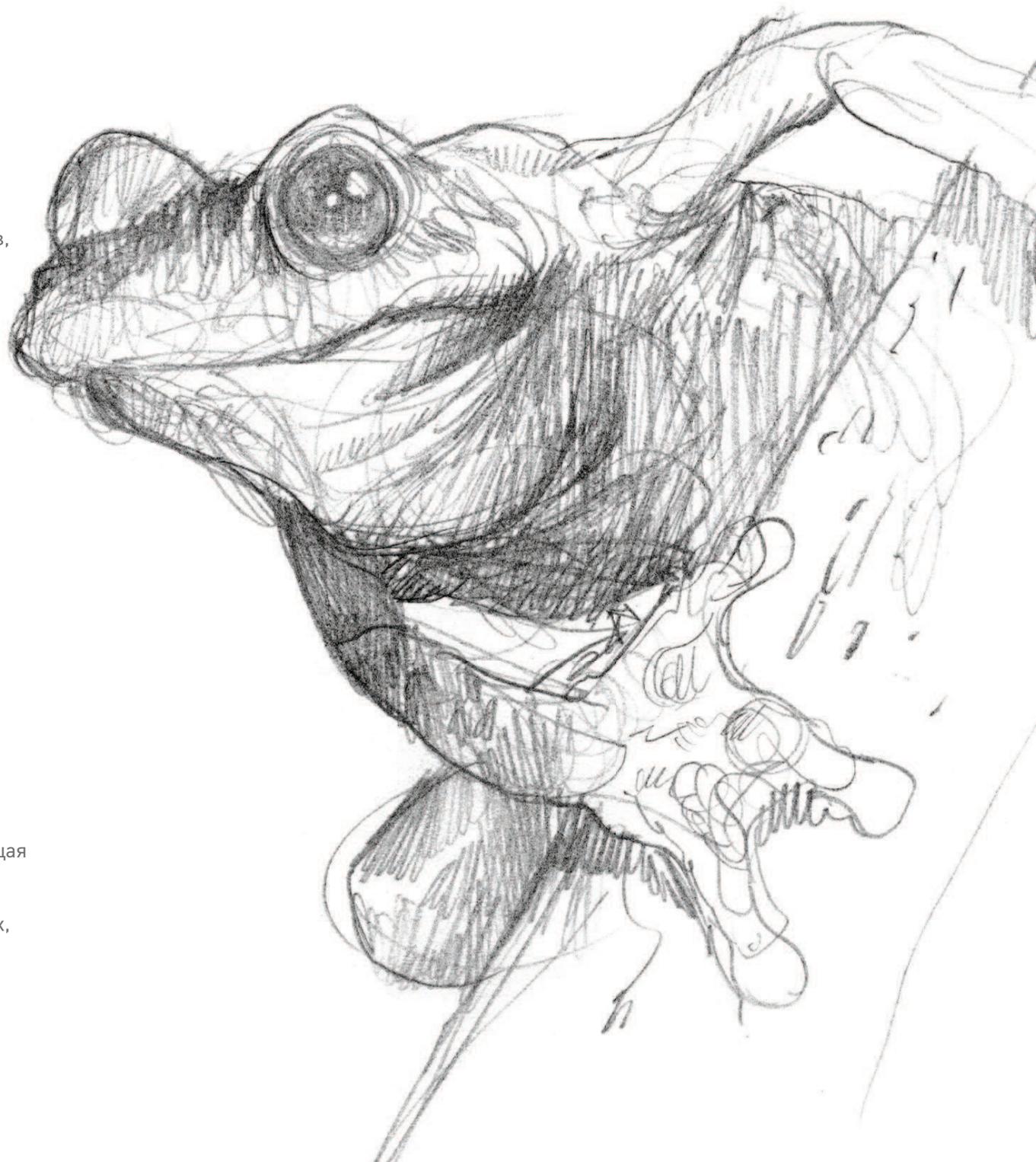
Введение

Если вы постоянно непроизвольно рисуете на полях блокнотов, мечтая превратить свои наброски в нечто целостное, то вам стоит изучить важнейшие техники скетчинга, чтобы усовершенствовать ваши навыки. Скетчинг — базовая форма выражения в любом визуальном творчестве, и освоение новых техник поможет вам раскрыть в себе художника. Все стили начинаются с простого эскиза, который является основой качественного дизайна.

Познакомившись с различными техниками рисования карандашом, вы поймете, в каком стиле вы хотите творить — каждый художник уникален и имеет собственный стиль. Возможно, вы считаете, что ваши каракули ничего особенного из себя не представляют, но вы можете развить свои навыки и вырасти в творческом плане, тогда ваши наброски могут превратиться в нечто большее.

Иногда бывает трудно понять, с чего начать изучение новых техник. Из этой книги вы узнаете, как из линий на бумаге получается готовый рисунок и какие эскизные стадии ему предшествуют. Чтобы обучение носило творческий характер, профессиональные художники познакомят вас с основными принципами и базовыми элементами, которые следует учитывать при рисовании реальных и фантастических персонажей. Эта книга, начинающаяся со знакомства с основными инструментами и понятиями и плавно переходящая к углубленному знакомству с творческим рабочим процессом, снабженная полезными советами и рекомендациями специалистов, представляет собой полное руководство для тех, кто решил стать уверенным в себе художником-скетчером.

Джесс Сергент-Типпинг,
заместитель главного редактора, 3dtotal Publishing

Давайте начнем

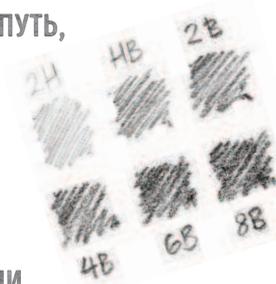
Прежде чем погрузиться в работу, очень важно сделать разминку и приготовить инструменты. Даже опытному художнику необходимо время, чтобы «разогреться» и настроиться перед серьезной работой над проектом! В этой вводной части книги Сильвия Бомба знакомит нас с необходимой для художника подготовкой — от соответствующих материалов и разминочных упражнений до основ техники рисования и затенения.

Знакомство с материалами и инструментами

НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, КОГДА ВЫ НАЧИНАЕТЕ СВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ,
ВАЖНО, КАК НАЧИНАЕТЕ.

Сильвия Бомба

В первом разделе этой книги для вас начинается удивительное приключение со скетчингом — техникой быстрых набросков. Вы познакомитесь с необходимыми материалами и инструментами, их вариациями и типами, а также с техниками, которые помогут вам расширить художественное видение и облегчат рабочий процесс. В первых разделах рассмотрены новые подходы к художественному творчеству, обогащению знаниями и развитию навыков мышления. Понимая назначение каждого из этих важнейших инструментов художника, вы сможете повисить свои производительность и профессионализм. Будьте готовы изменить привычные для вас способы мышления. Скетчинг дает отличную возможность привести в порядок ваши мысли, придумать новые идеи и концепции. В следующих главах вы научитесь создавать собственные образы. В этой главе мы рассмотрим такие инструменты, как карандаши и ручки, различные виды бумаги для эскизов, а также техники растушевки, методы оценки размеров и многое другое. Описанные на этих страницах инструменты представляют собой мощное «оружие», но прежде чем начать использовать его, вы должны понимать, как оно работает.

КАРАНДАШИ

С конца XVIII века карандаши делали с помощью метода, разработанного французским художником Николя Жаком Конте. Процесс включал смешивание тонко измельченного порошка графита с глиной. Содержание графита определяет мягкость карандаша, а содержание глины — твердость. По шкале оценок «Н» обозначает степень твердости, а «В» — степень мягкости («черноту»). Чем мягче грифель карандаша (более высокое значение «В»), тем более темный след он оставляет, поскольку больше графита остается на бумаге. Более мягкие грифели стачиваются быстрее, чем более твердые, и такие карандаши требуют частой заточки. Чем выше значение «Н», тем тверже карандаш. Очень твердые карандаши (маркируются как «Н») хорошо подходят для деталей, так как они оставляют меньше графита на бумаге. Карандаши с обозначением «F» находятся по шкале между «HB» (твердо-мягкий) и «Н» (твердый). Кроме того, вы можете работать механическими и цанговыми карандашами, обычно содержащими сменный стержень, который выдвигается на определенную длину посредством нажимной кнопки.

Механический ластик
используют для
высветления волос

Точилки
Ручные точилки обеспечивают точность и контроль во время заточки. Если вам хочется поэкспериментировать с заточкой разных карандашей, то можно воспользоваться двойной точилкой, предназначенной для затачивания карандашей разной толщины. Для того чтобы определить пригодность точилки для затачивания, необходимо проверить длину карандашной стружки. Если точилка может давать одну длинную непрерывную карандашную стружку, то она все еще острая. Электрические точилки контролировать труднее. Усилие, подаваемое на карандаш, в этом случае больше, и соответственно ваш драгоценный грифель стачивается быстрее. Нож — старомодный, но универсальный инструмент для заточки карандаша. Пожалуйста, обратите внимание, что этот последний способ не подходит для детей и требует осторожности.

ЛАСТИКИ

Существует несколько типов ластика. Виниловые или пластиковые ластики очень удобны, так как ими можно стереть почти все, даже чернила (рисунок 06)! Художники часто предпочитают этот тип ластика, поскольку винил представляет собой мягкий материал и не повреждает бумагу. Также можно использовать резиновые ластики, изготовленные из мягкой зернистой резины (натурального каучука). Ими удобно удалять большие участки рисунка, но они могут оставлять резиновые крошки, которые придется сметать щеткой для пыли.

Механические ластики (02) и карандаши с ластиком (также из винила, рисунок 01) позволяют превращать тонкие волосные линии в более светлые по тону. Розовые резиновые ластики (такой ластик находится на конце каждого второго карандаша) удаляют след графитового карандаша на бумаге (03). Они довольно жесткие и из-за своих абразивных свойств могут истирать или даже разрывать тонкие бумажные листы. Синие ластики для стирания чернил используют для удаления технических чернил на бумаге (04). Наконец, сверхмягкий ластик повышенной гибкости (клячка — специальная легко мнущаяся очищающая резина для коррекции и осветления угольных и пастельных рисунков. — Ред.) пользуется популярностью среди художников, потому что может принять любую (даже точечную форму) при стирании отдельных деталей (05).

БУМАГА ДЛЯ ЭСКИЗОВ

Бумага для эскизов может иметь различную фактуру и плотность. Чем шероховатее бумага, тем грубее ее поверхность. Как правило, чем толще бумага, тем более шероховатую поверхность она имеет. Толстая бумага с шероховатой поверхностью лучше удерживает частицы пигмента и применяется для создания высококонтрастных работ с низкой детализацией. Бумага такого типа хорошо подходит для рисования древесным углем, мелками, пастелью, тушью и акварельными красками или для любой работы, в которой текстура бумаги используется для эстетического эффекта. Более гладкая поверхность хуже удерживает частицы пигмента и лучше подходит для работ с большим количеством деталей. Чем больше вы рисуете, тем лучше вы рисуете, поэтому для ежедневных эскизов вам всегда следует брать с собой удобный блокнот.

ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Для работы удобно использовать наклонный стол или мольберт, позволяющий смотреть на картину с разных ракурсов. Кроме того, эта устойчивая опора может всегда принять удобную для вас позу. К сожалению, вы не сможете носить мольберт с собой везде.

Движения

Используйте портативную доску с зажимами, даже если вы работаете на специальном столе. Это позволит вам поворачивать доску и рассматривать свой эскиз под разными углами. При отсутствии зажимов можно использовать ленту (некислотная чертежная лента не будет рвать бумагу).

Набор художника

Белый меловой карандаш на коричневой бумаге

Блокнот для эскизов

Толстая шероховатая бумага

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

Цветные карандаши делятся на три категории: на основе воска (восковые), на масляной основе (масляные) и на основе водорастворимых красителей (акварельные). Наиболее распространены восковые цветные карандаши. Рисунки такими карандашами отличаются красивой и мягкой текстурой (см. с. 83). Мягкие восковые цветные карандаши можно использовать на различных типах бумаги, на дереве и папье-маше.

Масляные карандаши тверже, чем восковые, и не дают ощущения сухости и мела, как это характерно для карандашей на основе воска.

С помощью акварельных цветных карандашей легко закрасить бумагу и растушевать цвета, используя только воду в качестве безопасного растворителя. Эти карандаши, как правило, имеют яркие цвета, и нарисованное ими легко удалить. Более подробно о таких карандашах можно прочитать на с. 54–63, 82 и 84–85.

Многие художники работают белым меловым карандашом или мелом, чтобы сделать светлый участок более ярким. Механические цветные карандаши (0,7 или 0,9 мм) часто используются для небольших деталей или чертежей. Эти карандаши обеспечивают точный контроль в равномерном распределении давления, и при необходимости с их помощью можно ставить точки, как острием иглы.

Акварельный
карандаш

Механический карандаш

Заправляемый механический
цветной карандаш

Использование белого
мелового карандаша
или мела – отличный
способ сделать
блики, акценты
и прорисовать
мелкие детали