

Text and artwork copyright © 2008 Sandra Staple.
Concept and design copyright © 2008 Ulysses Press.

Стейпл, Сандра.

С79 Как нарисовать дракона. Пошаговые техники и практические советы / Сандра Стейпл ; [перевод с английского М. Мельниковой]. — Москва : Эксмо, 2019. — 160 с. : ил. — (Учимся рисовать фэнтези: от драконов до эльфов).

ISBN 978-5-04-104473-2

Что мы знаем о драконах? Удивительные создания, тысячелетиями волнующие воображение людей! Независимо от того, видятся ли нам драконы как жестокие огнедышащие существа или же мы представляем их как существ добрых и мудрых, нет сомнений ни в их силе, ни в том, что мы все благовоим перед ними. Драконы, какими бы они ни были, — воплощение силы и красоты, и неудивительно, что многие талантливые художники уже много веков подряд уделяют им свое внимание.

Толкиен, Джордж Мартин, Ник Перумов и многие другие фантасты, занимающие почетные места в истории мировой фантастики, восхищались силой и благородством этих огнедышащих воинов. Мифические крылатые создания являются главными героями знаковых явлений современной культуры — популярных компьютерных игр, книг и сериалов.

Пройдя все уроки, размещенные в этом издании, вы и сами не заметите, как станете экспертом в области драконографии!

УДК 741
ББК 85.15

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, репродукции 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

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ФЭНТЕЗИ: ОТ ДРАКОНОВ ДО ЭЛЬФОВ

Стейпл Сандра КАК НАРИСОВАТЬ ДРАКОНА

ПОШАГОВЫЕ ТЕХНИКИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*. Руководитель направления *Т. Коробкина*
Ответственный редактор *А. Апалина*. Редактор *О. Нацаренус*
Художественный редактор *Е. Анисина*. Технический редактор *О. Куликова*
Компьютерная верстка *С. Пяташ*. Корректор *Н. Хотинский*

В оформлении обложки использованы фотографии:
design36, Lukasz Szwaj, David M. Schrader, Forest Foxy / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Бастасы. 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин: www.book24.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz

Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасындағы дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды

қабілдеушінің өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Дембровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92. E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайты: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certification

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 20.08.2019. Формат 80х100^{1/16}.
Гарнитура «Myriad Pro». Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,81.
Тираж экз. Заказ

12+

ISBN 978-5-04-104473-2

9 785041 044732 >

ISBN 978-5-04-104473-2

В электронном виде книга издается во формате
iReader на www.litres.ru

ЛитРес:
одна книга — это мир

© М. Мельникова, перевод на русский язык., 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

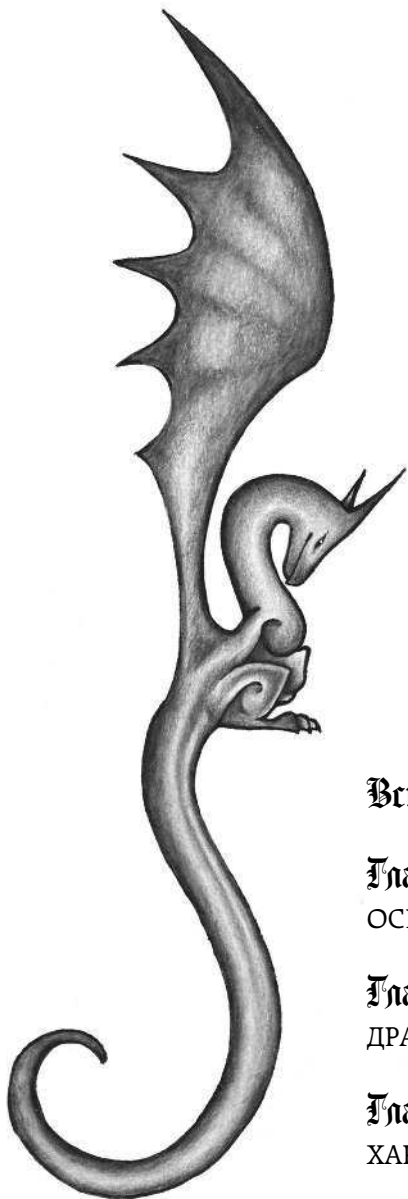
Я посвящаю эту книгу каждому человеку, юному или взрослому, который однажды взялся за карандаш и бумагу и решил, что хочет нарисовать дракона.

Благодарности:

Я хотела бы поблагодарить всех сотрудников издательства «Улисс Пресс» за то, что эта книга появилась на свет. Если бы не эти люди, она осталась бы только пунктом в списке «Я хочу когда-нибудь сделать это». Я также глубоко признательна моей матери, поделившей со мной своим прекрасным художественным даром, научившей меня рисовать, когда я была еще ребенком. И наконец, я благодарю свою семью за любовь и поддержку.

Содержание

Вступление	9
Глава 1. ОСНОВЫ РИСОВАНИЯ	11
Глава 2. ДРАКОНЫ И ИХ ФОРМЫ	19
Глава 3. ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕТАЛИ	85
Глава 4. ДИНАМИЧНЫЕ ПОЗЫ	109
Глава 5. УНИКАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ДРАКОНОВ	141
Несколько слов в заключение	159
Об авторе	160

Вступление

Ах, драконы!.. Потрясающие создания, тысячелетиями волнующие воображение людей! Независимо от того, видятся ли нам драконы как жестокие огнедышащие существа или же мы представляем их как существ добрых и мудрых, нет сомнений ни в силе драконов, ни в том, что мы благоговеем перед ними. Драконы, какими бы они ни были, — воплощение силы и красоты, и неудивительно, что многие талантливые художники уделяли им свое внимание.

Одна из лучших вещей в рисовании драконов — то, что не существует точных правил, диктующих, как именно драконы должны выглядеть. Никто не скажет вам: «Эй, на прошлой неделе я видел зеленого дракона в торговом центре, и он совершенно не похож на то, что ты нарисовал!»

И все же можно вычленить определенные принципы работы над изображениями этих существ, а эта книга поможет двигаться в правильном направлении. Годы моей электронной почты полнились письмами от людей, которым необходимы инструкции и рекомендации по рисованию драконов. Надеюсь, моя книга поможет и им, и вам.

При рисовании этих восхитительных существ важно не терять терпение и никогда не сдаваться. Если с первого раза не получился идеальный дракон, — не тревожьтесь, все равно он не прыгнет с бумаги, чтобы вас съесть! Продолжайте стараться, перечитывайте нужные главы этой книги, и рано или поздно вы обнаружите, что вам нравится результат вашей работы.

Я также надеюсь, что с помощью этой книги вы освоите базовые навыки рисования, которые помогут вам справиться с задачей изображения прекраснейших драконов. Я подготовила несколько простых пошаговых уроков, пройдя которые вы и сами не заметите, как станете экспертом в области драконографии!

Глава 1

ОСНОВЫ РИСОВАНИЯ

Рисование — замечательное хобби, ведь так просто взяться за карандаш и бумагу, где бы вы ни находились. Легче легкого положить в карман или рюкзак карандаши и небольшой скетчбук, что же до других расходных материалов, то они недороги и их нетрудно найти. Основам рисования тоже легко научиться, нужно просто немного попрактиковаться! Если вы можете позволить себе потратиться на свое хобби, то приобретите качественные профессиональные карандаши и бумагу — это не введет вас в серьезные расходы. Так что похвалите себя за то, что вы выбрали такое благоразумное, доступное и приятное времяпрепровождение!

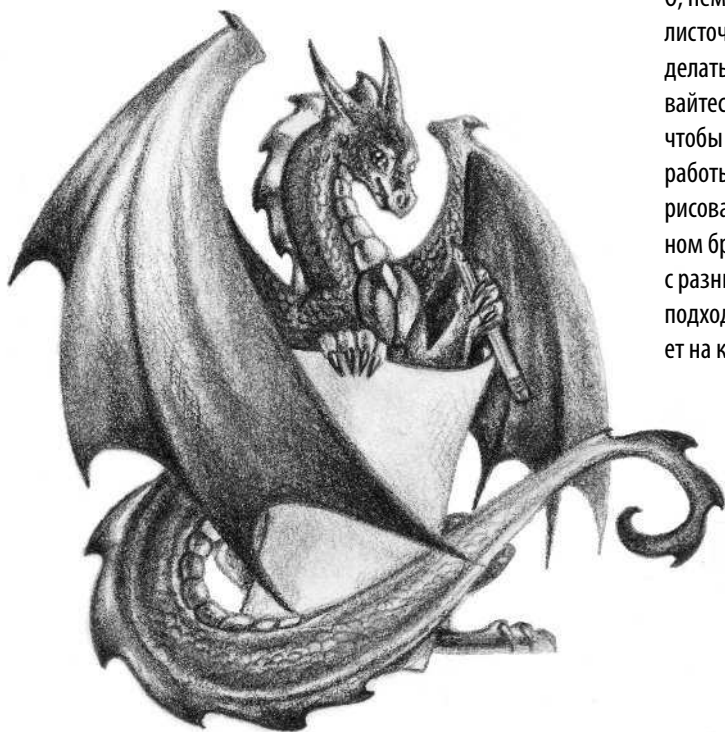
Разумеется, некоторые основные расходные материалы вам будут просто необходимы, а еще определенно стоит овладеть некоторыми техниками рисования до того, как вы начнете работу, — именно им и посвящена эта глава. Когда вы освоитесь в работе с базовыми техниками (например, начнете понимать, как наносить штриховку), вы сможете практиковаться в их применении в процессе изучения следующих глав, когда станете создавать собственные, потрясающие изображения драконов.

ИНСТРУМЕНТЫ ДРАКОНЬЕГО ХУДОЖНИКА

Готовы рисовать драконов? Прежде чем вы приступите, я немного расскажу о необходимых инструментах и расходных материалах.

Бумага

О, немало моих рисунков было сделано на отрывных листочках из блокнота, какой ужас! Если вы любите делать небольшие зарисовки — дудлы, то не расставайтесь с маленьким скетчбуком, только проверьте, чтобы он был из бескислотной бумаги, иначе ваши работы со временем пожелтеют. Сама я предпочитаю рисовать на плотной бумаге или даже на бескислотном бристолевском картоне. Поэкспериментируйте с разными сортами бумаги, чтобы найти наиболее подходящий именно вам, и увидите, как это повлияет на качество ваших работ.

ПРАВИЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ ШТРИХОВКИ

Чтобы не испачкать рисунок, наносите штриховку слева направо (в случае, если вы правша; если вы рисуете левой рукой, то работайте справа налево). В этом случае вы не заденете штрихи рукой и не размажете их.

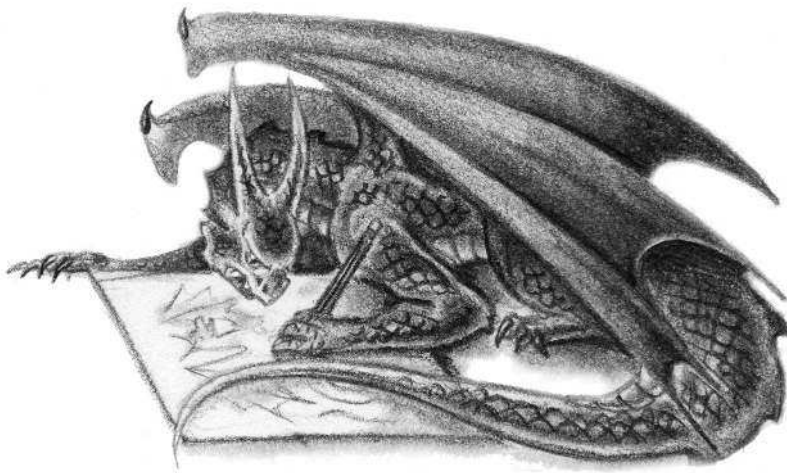
По этой же причине стоит наносить штриховку сверху вниз.

Карандаши

Самые дешевые карандаши не слишком хороши в работе, так что не старайтесь экономить на них. Приобретите несколько художественных карандашей для начинающих: 2F, F (маркировка «F» не имеет российского соответствия; это средний тон между HB и H. — *Прим. перев.*), HB, B, 2B и 4B (соответственно TM, M, 2M и 4M в российской маркировке. — *Прим. перев.*). Большее значение F означает большую твердость грифеля, а чем больше значение B (M), тем он мягче (а HB — TM — золотая середина). Попробуйте для начала рисовать карандашами F и B, только не надавливайте на грифель слишком сильно, иначе линии будет труднее стереть. Карандаши 2B и 4B пригодятся для нанесения на рисунок теней.

Ластики

Я предпочитаю белые ластики. И еще одна рекомендация: прежде чем вы станете что-либо стирать, убедитесь, что ластик чист. Проверьте его на обрывке бумаги.

Растушевки

Растушевка — это тонкая бумага, свернутая в трубочку, у которой заострен кончик. Такой инструмент очень полезен для завершения проработки штриховки на изображении: он позволяет смягчить карандашные линии и просто великолепен в работе с задними планами и облаками.

Угольные карандаши

Иногда я рисую углем. Не думаю, что вам он будет особенно полезен, но иногда уголь хорош для нанесения очень-очень темных теней.

КАК СДЕЛАТЬ РАСТУШЕВКУ

Вы можете сделать растушевку самостоятельно. Для этого необходимо очень плотно скрутить тонкую пористую бумагу. Закрепите ее в середине, а концы обработайте наждачной бумагой — это необходимо, чтобы даже случайно на бумагу не попал пот с ваших пальцев. Растушевку необходимо держать под углом; ее кончик должен всегда оставаться чистым. Чтобы сделать острый кончик, перед тем как скручивать бумагу, срежьте ее под углом. Растушевку можно сделать также из кожи или войлока.

ТЕХНИКИ ШТРИХОВКИ

Прежде чем вы станете наносить штриховку на рисунок, поэкспериментируйте с разными ее видами.

Карандаш: прямые линии и штрихи

Сильнее или слабее надавливая на грифель карандаша, вы можете закрасить участки рисунка более темным или более светлым тоном. Чем давление слабее, тем светлее будет выглядеть закрашенный участок. Штрихи карандаша накладываются друг на друга, так что не нужно уделять особенное внимание тому, в каком направлении вы их наносите. При работе в этой технике твердые карандаши (например, 2F) позволят вам проводить более четкие линии, а закрашиваемый участок рисунка не окажется чересчур темным.

Штриховка прямая и штриховка накрест

Необязательно контролировать давление на грифель карандаша, чтобы закрасить часть рисунка более темным или более светлым тоном; чтобы добиться такого результата, можно использовать разнообразную штриховку. Например, темные и толстые линии наносятся на затененный участок, а более светлые детали изображения закрашиваются тонкими светлыми линиями, расположенными на большем расстоянии друг от друга. Единственная разница между прямой штриховкой и штриховкой накрест заключается в том, что в первом случае штрихи наносятся в одном направлении, а во втором они пересекаются, как если бы вы рисовали решетку. На приведенном примере корпус дракона закрашен прямой штриховкой накрест, а крылья — прямой штриховкой.

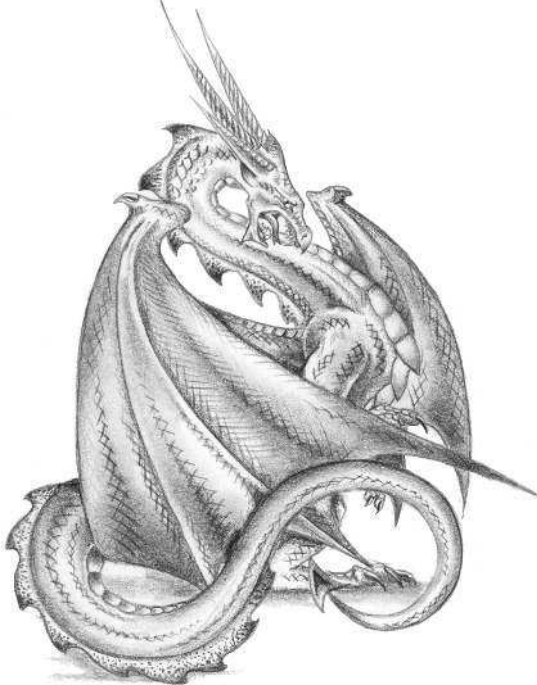

Точки

Эта техника рисунка действительно означает, что вы наносите на изображение точки! Для работы в этой технике лучше всего подойдет маркер, но и карандаш — тоже неплохо. Более темные участки следует закрашивать большим количеством точек, а светлые — меньшим. Эта техника, конечно, требует внимания, но рисовать точки весело, а результат может быть крайне интересным.

Растушевка

Все, что необходимо для работы в данной технике, — это ваши пальцы, впрочем, растушевка даст лучший результат (а еще вы не перепачкаетесь в процессе работы). Я пришла к выводу, что растушевка особенно хорошо выглядит после нанесения обычных карандашных штрихов: она с легкостью смягчает линии и позволяет создать красивые светлые тона без использования более твердого карандаша. Возможно, поработав над рисунком в этой технике, вы решите, что некоторые участки получились слишком светлыми, так что стоит пройтись по ним карандашом еще раз. Эту технику я использую, когда рисую задние планы и облака.

Смешанная техника

Теперь, когда вы освоили разные техники штриховки, можно не ограничивать себя работой только в одной из них. Я обычно использую карандашные линии, штриховку накрест и растушевку, хотя к ней прибегаю реже всего. Попробуйте в использовании разных техник — я уверена, что вы найдете способ, который лучше всего подходит именно вам, как раз тот, что поможет вдохнуть жизнь в ваших драконов, ужасающих или же дружелюбных.