

Содержание

■ ВВЕДЕНИЕ.....	6	Люди в помещении	38
■ ВЕЛИКАЯ ШКОЛА РИСОВАНИЯ	9	Компоновка	39
Материал	10	Работа с поверхностью 1	40
Основная техника: правильное		Работа с поверхностью 2	42
использование карандашей	13	■ АНАТОМИЯ И ЛЮДИ	45
Учимся видеть	16	Рисовать портреты стало легче	46
Скетчинг	18	Строение глаза	50
Основные формы	20	Область вокруг глаз	51
Штриховка корпуса	22	Носы	52
Фрукты	24	Рот и губы	53
Клубника	26	Базовые знания о пропорциях	56
Ананас	27	Пропорции лица у взрослого	58
Разработка форм	28	Другие ракурсы	59
Композиция	30	Детские пропорции лица	60
Ваза с цветами	31	Девочка в профиль	63
Базовые знания о перспективе	32	Анатомия лица	64
Важные перспективы	34	Поверхность лица	65
		Рисование контуров	
		и анализ поверхности	66
		Перспектива с разных ракурсов	68
		Точные контуры	70
		Основные знания анатомии	78
		Пропорции тела	79
		Пропорции тела взрослого человека	80
		Пропорции тела ребенка	81
		Исследуем тело	82
		Грудная клетка	84
		Спина	85
		Вид сбоку	86
		Эскиз тела	87
		Наше тело в движении	88
		Движение и равновесие	90
		Изображение поворотов	91
		Фигуры в движении	92
		Рисуем складки	93
		Рисование с натуры	94
		Тело нужно почувствовать	96
		Стоящая женщина	98
		Лежащий мужчина	100

■ ПРИРОДА И ПЕЙЗАЖ	103
Цветы	104
Формы цветов	106
Рисование цветов для новичков	107
Тюльпаны	108
Не бойтесь роз	109
Роза — украшение любого сада	110
Цветущая яблоня	111
Нарцисс	112
Гвоздика	113
Орхидеи	114
Фуксии	115
Примула	116
Гибискус	117
Бородатый ирис	118
Как правильно видеть и рисовать деревья	120
Поверхности и структуры	121
Начните с простого	122
Стволы деревьев	124
Корни	125
Ветви и сучья	126
Старые деревья-гиганты	127
Деревья леса	128
Деревья со всего мира	130
Многоплановость: пейзажи	132
Наброски и заметки	133
Облака	134
Источник света	136
Глубина и расстояние	138
Вид на горы	140
Пейзажи	142
Советы по рисованию перспективы	143
Необычные ракурсы	146
Драматическая перспектива	147
Как поймать момент и создать идеальный снимок?	148
Как перенести мотив на лист бумаги	150
■ ЖИВОТНЫЕ СО ВСЕГО МИРА	153
Животные	154

Тонкое искусство штриховки	156
Шаг за шагом	158
Лось	160
Реалистичность	162
Из скетчука	164
Животные в движении	166

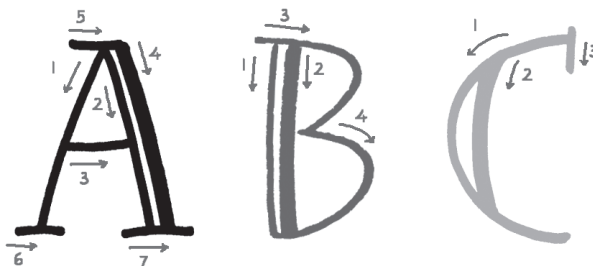

Рисуем кошачьих	168	Рисуем по фотографии	200
Мордочка	170	Живые животные	202
Кошачья шерсть	171	Рисуем с натуры	203
Кошачьи мордочки	172	Идеальная композиция картины	204
Хвост и лапы	173	Основы перспективы	206
Наблюдаем за домашними кошками.....	174	Оптический ракурс	207
Котята	178	■ КОМИКС, МАНГА И ФЭНТЕЗИ	209
Рисовать собак стало проще	180	Освободите дорогу!.....	210
Пропорции и анатомия.....	182	Милые персонажи	212
Морда	184	Странные типы	214
Дог	185	Реалистичные животные	216
Молодой шарпей	186	Выражение мордочки.....	218
Английский бульдог	187	На лице написано	220
Телосложение лошади	188	Чувства	222
Глаза и рот	190	Язык тела	224
Уши и копыта	191	Человеческий облик	226
В профиль	192	По одежке встречают.....	228
Лошадиные головы	193	От идеи к воплощению.....	230
Арабский скакун	194	В каком направлении	
Шетландский пони	195	вы хотели бы двигаться?	232
Жеребята	196	Потрясающе мило.....	234
В движении	198		

Сатирический материал	236
Карикатуры и супергерои	238
Тело из игрового материала	241
Бодибилдинг	242
Ручка, бумага — и вперед	244
Большая встреча с мангой	246
Мир манги	248
Материал	249
Конструирование фигур	250
Тени и штриховка	253
Головы и лица	254
Волосы и прически	255
Выражение лица и мимика	256
Композиция	258
Как должна выглядеть фигура из фантазии?	260
Создавайте на бумаге фантастических животных	262
Интересные детали	264
Соединяйте части тела разных существ	266
Полезные приемы	267
■ КАЛЛИГРАФИЯ И ПИСЬМО	269
Инструменты и материалы для каллиграфии	270
Сборка перьевой ручки	272
Установка рабочего места	273
Первые шаги	274
Анатомия шрифта	276
Подготовка бумаги	277
Базовый стиль	278

Фундаментальный стиль	280
Устав	282
Унциал	284
Курсив	286
Стиль Sans Serif	288
Римский стиль	290
Курсивный стиль	292
Завитки и орнаменты	294
Оформление	295
Оформление листа	296
Расстановка букв в надписях	298
Инструменты для письма	299
Толстые и тонкие капители	302
Толстый и тонкий	304
Прописные буквы в стиле ар-деко	306
Ар-деко	308
Давным-давно	310
Искусство рисования	312

Дорогой читатель,

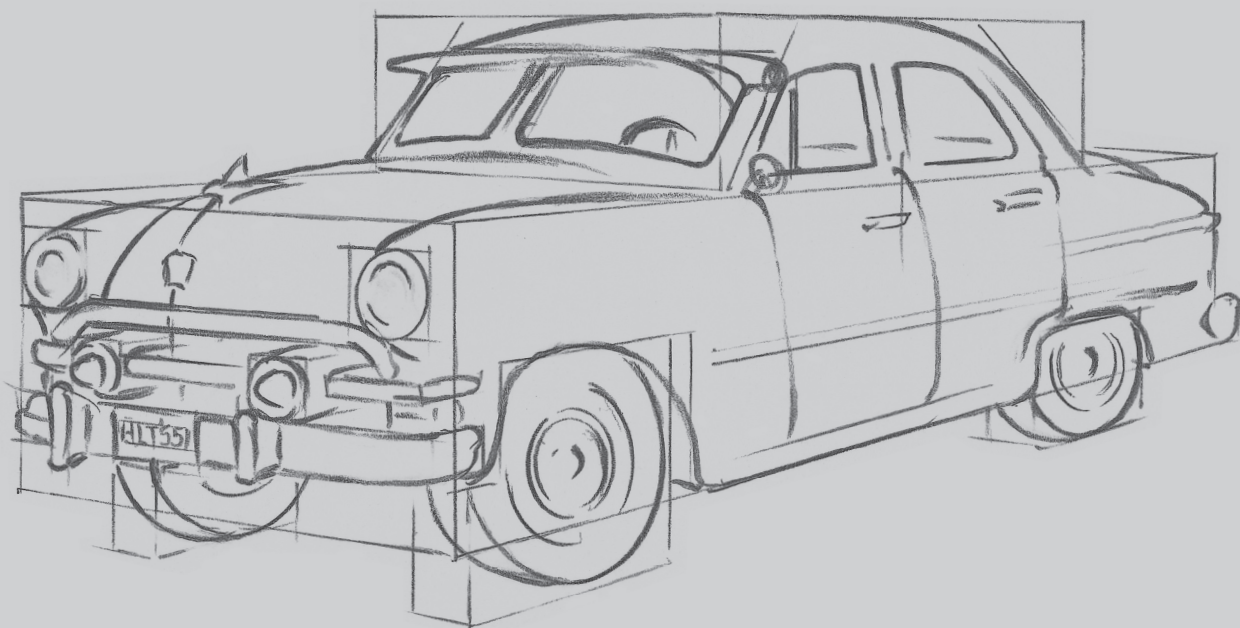
некоторые книги сопровождают нас всю жизнь, ведь они открывают новый мир знаний, который всегда будет с нами. Эта энциклопедия рисунка — одна из них.

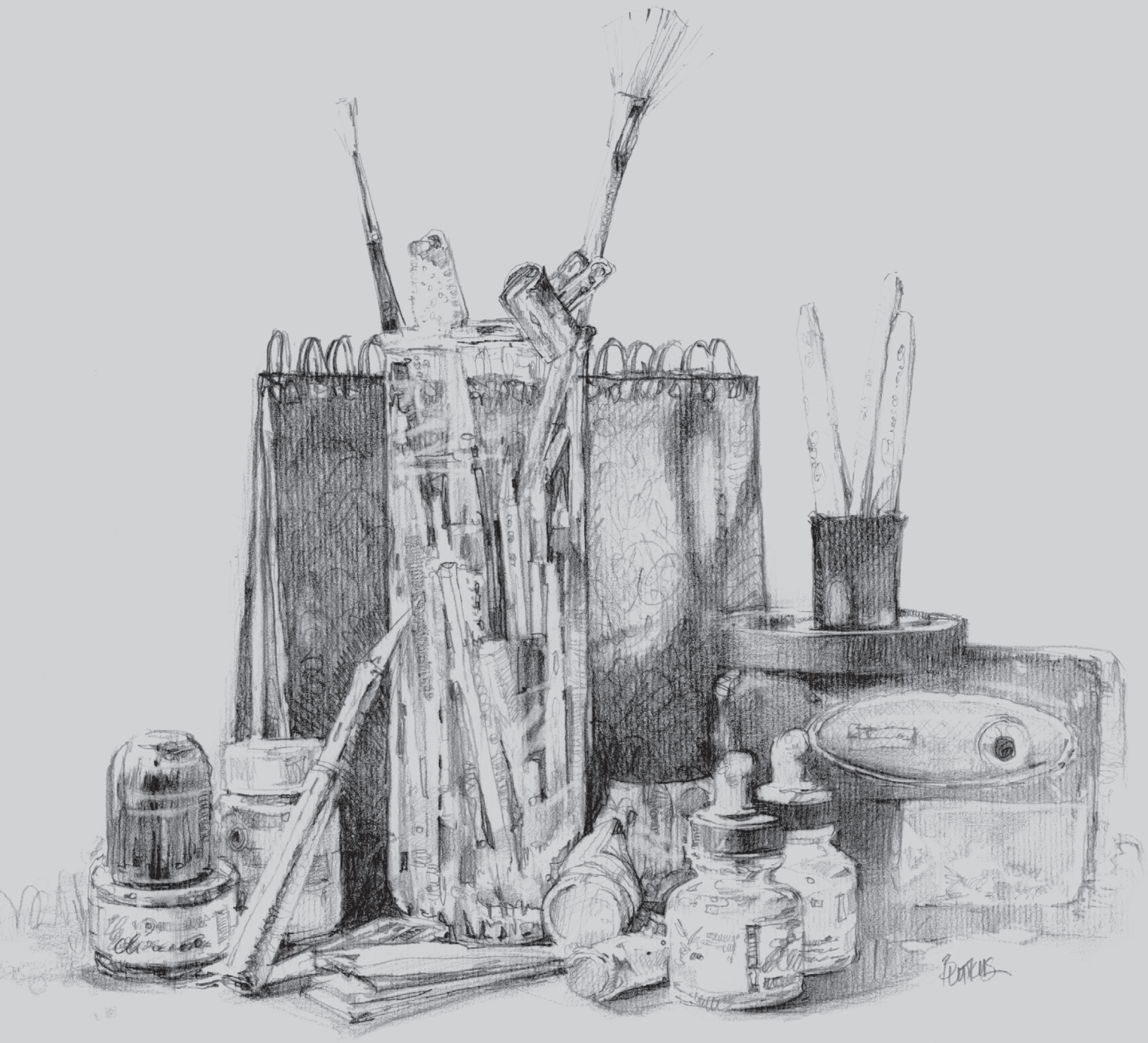
Потому что не только новички, но и те, кто уже давно рисует, смогут извлечь из нее пользу. Это издание даст вам всестороннее представление об основах рисования. Планируете ли вы рисовать портреты, фигуры людей, животных, пейзажи, комиксы, заинтересуетесь ли мангой, изображением героев фэнтези или каллиграфией — в нем можно найти все, что нужно знать о рисовании.

Вы получите все базовые знания: от штриховки и информации об оттенках серого цвета до основ перспективы и композиции, от представления о формах и пропорциях до создания эскизов и этюдов. Невозможно профессионально рисовать, не зная основ.

Эта книга идеально подходит для того, чтобы увидеть разнообразие рисунков и вдохновиться на достижение новых вершин.

Мы заранее благодарим читателей за выбор этой книги и надеемся, что она послужит для вас стимулом сделать рисование своим хобби. Ведь это дает возможность найти собственные формы самовыражения и отдохнуть от будничной суеты.

BRUNN

Великая школа рисования

Если вы впервые решили попробовать себя в рисовании или просто давно не занимались этим, в данной главе вы познакомитесь с основами. Это должно облегчить вам начало работы, ознакомиться с разными методами рисования. И, как итог, с первых же занятий это доставит вам удовольствие от чудесной творческой деятельности.

Вы получите знания об используемых материалах, познакомитесь со способами штриховки, основами композиции и перспективы.

Материал

Рисовать — это весело! Более того, это один из самых важных видов искусства, огромное преимущество которого в том, что вы можете рисовать практически в любое время и в любом месте. Помимо этого, важно отметить, что материал для рисования всегда доступен. Лучше всего начать с недорогого базового набора и постепенно покупать более качественные бумагу, инструменты и прочие материалы.

Однако для того, чтобы с самого начала все делать правильно и «поставить руку», необходимо знать, какое оборудование лучше всего подходит для начинающих. Информация об этом также есть в книге — и она поможет вам приобрести хорошие материалы в самом начале работы.

Скетчбуки

Выпускаются разных размеров и с различными типами бумаги. Для домашнего и студийного использования подходят большие форматы, на которых можно сделать набросок, зарисовку или же создавать полноценную картину. В путешествиях и при работе на открытом воздухе идеально подходит небольшой блокнот. Очень удобны скетчбуки и блокноты с переплетом на спирали и светло-зернистой бумагой средней плотности.

Во время рисования углем частицы угля лишь неплотно прилегают к поверхности рисунка, поэтому они легче размазываются, чем карандашные рисунки. Для древесного угля лучше всего подходят специальные виды бумаги, которые можно найти в специализированных магазинах. Многие из них имеют шероховатую поверхность, что делает рисунки еще более интересными.

Рабочее место

Лучше всего оборудовать место у окна с достаточным пространством для хранения материалов. Конечно, идеальным вариантом является отдельная комната со светом с севера и отдельным столом для рисования. Если вы очень часто работаете ночью, вам понадобится лампочка с мягким желтоватым светом, а также источник голубовато-белого света.

Бумага для рисования

Для воплощения вашей идеи советуем выбирать односторонний лист. Такие листы выпускаются в различных вариантах из разных сортов бумаги — от тончайшей белой с легкой зернистостью до бумаги с высоким содержанием древесины и крупным зерном. Кроме того, существует множество промежуточных сортов и видов. Выбор за вами!

Собираем инструменты для работы

Для первых попыток вам понадобится совсем немного: достаточно карандашей твердостью 2H, HB, точилки, ластика и листа бумаги. По ходу работы вы докупите дополнительные карандаши, клячку, угольные карандаши и прочее. При использовании карандашей обратите внимание, что они делятся на разные степени твердости в зависимости от твердости грифеля. H — это всегда четкая штриховка. B — мягкие линии и лучше подходят для более темных штрихов. Твердость HB находится где-то между ними и является универсальной. На иллюстрации справа вы видите основные карандаши и изображение штрихов, которые можно сделать с помощью каждого из них. Со временем вы научитесь придавать кончику разную форму и рисовать с разным давлением. Чем лучше вы умеете пользоваться своими принадлежностями, тем проще вам будет изобразить все задуманное.

Использование базовых инструментов

Оказалось полезным начинать каждый рисунок с карандаша. Но не забывайте, что есть и другие инструменты для завершения рисунка. Меловые карандаши или уголь (мелки) создают удивительно мягкие переходы, особенно если вы хотите смягчить края. А контуры, обведенные тушью, буквально бросаются в глаза. Черная акварель или разбавленные чернила, нанесенные кистью, создают необычные оттенки.

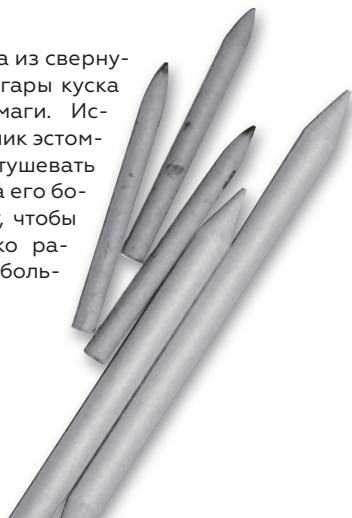

Ластик

В любом случае вам нужен мягкий ластик или клячка. Ей можно придать форму неровных кусочков и шариков и работать с ней на очень маленьких участках; пластиковые ластики лучше подходят для больших участков. Важно: не нужно тереть ластиком слишком сильно, иначе вы повредите бумагу.

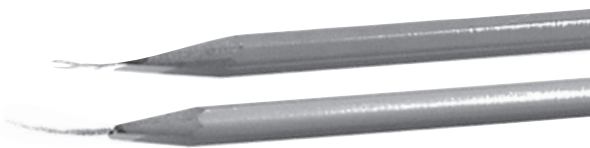
Эстомп

Это растушевка из свернутого в виде сигары куска кожи или бумаги. Используйте кончик эстомпа, чтобы растушевать мелкие пятна, а его боковую сторону, чтобы быстро и легко растушевывать большие участки.

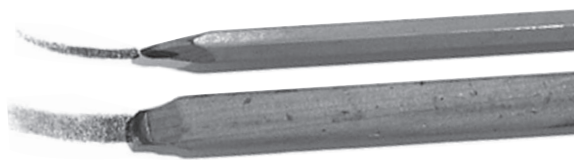
Резак

Эти маленькие резак идеально подходят для резки бумаги или чертежных карт. Вы также можете использовать их для заточки карандашей. Лезвия ножей бывают разной толщины. Будьте осторожны при обращении с ними: ножи остры, как скальпель.

Карандаш HB

Карандаш HB, твердо-мягкий (Hardness-Blackness, твердость-чернота). Универсальный тип карандаша, им очень удобно пользоваться: можно легко проводить тонкие линии, а если закруглить его кончик, можно рисовать чуть более толстые линии и заштриховывать небольшие участки.

Столярный карандаш

Для нанесения широких штрихов нет ничего лучше столярного карандаша. Но если повернуть вбок его долотообразный наконечник, можно рисовать очень тонкие, четкие линии.

Карандаш 4B

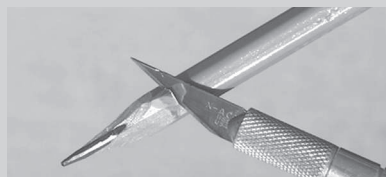
Он настолько мягок, что штрихи и точки получаются особенно темными. Его грифель еще мягче и оставляет рассыпчатый след. Белые угольные карандаши можно использовать для осветления рисунков и смешивания цветов.

Мел и меловой карандаш

Меловой карандаш изготавливается из очень мелкого каолина. В прошлом их выпускали лишь черного, белого и красного цвета, сегодня же доступно множество оттенков. Мел растворяется в воде, и его можно размазать влажной губкой.

Заточка карандашей

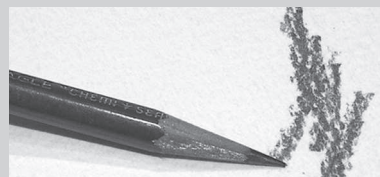
Резаки

Лучше всего подходят для придания острию карандаша долотообразной, тупой или плоской формы. Держите нож под углом к карандашу и строгайте по направлению от себя. Всегда отсекайте только самую небольшую часть грифеля и древесины.

Наждачная бумага

Очень быстро придает грифелю карандаша любую форму. Она также убирает ненужную древесную часть карандаша. Чем мельче зернистость наждачной бумаги, тем лучше результат. Во время заточки карандаш нужно катать в руке, чтобы грифель стал ровным.

Грубая бумага

Хороша для очень тонкого натирания грифеля, который вы уже заточили наждачной бумагой. Этот метод заточки делает карандаш очень острым, подходящим для вырисовывания мелких и тонких деталей. Вам также необходимо постоянно поворачивать карандаш.

Фиксация рисунка

Закрепляющие спреи делают рисунок более стойким. И хотя некоторые художники не используют спрей, потому что он делает темно-серые цвета почти черными, а светло-серые порой исчезают, обработка спреем весьма способствует долговечности рисунков углем.

Доска для рисования

Если у вас нет стола, сделайте себе доску для рисования. Она совсем не обязательно должна быть дорогой, чтобы отлично справляться со своей задачей. Вырежьте ручку на одной стороне доски, тогда вы сможете легко взять ее с собой, когда будете работать на открытом воздухе.

Стартовый набор для начинающих

Когда вы начинаете рисовать, вам понадобятся всего несколько инструментов. С этим списком вы можете ходить по магазинам и пополнять свои запасы: твердый карандаш Н, карандаш твердости НВ, блокнот для рисования и/или бумага для эскизов, резак, точилка, клочок или ластик, доска для рисования.

Как правильно держать карандаш?

Свободно (классический способ, хват карандаша внизу)

Свободно держа карандаш в руке, вы можете рисовать жирные линии разной толщины, в зависимости от силы нажатия. Хотя это позволяет рисовать более точные и детальные штрихи, они все равно получаются относительно свободными. Эта техника подходит для создания быстрых зарисовок или для штриховки.

Запястьем (удлиненная щепотка или хват за середину карандаша)

Когда вы работаете запястьем, ваша рука и кисть двигаются свободно. Это необходимо для крупных, свободных мазков. Эта манера используется при рисовании животных с натуры. С помощью плоских линий можно заштриховать большие участки, например изображение меха или кожи. Эта техника также подходит для фонов.

Как будто вы держите ручку (базовый, щепотка)

Держа карандаш как во время письма, вы рисуете наиболее точно. Он используется для создания тонких, точных линий для деталей и акцентов. Подложите лист чистой бумаги под ладонь, чтобы не размазать рисунок. Часто точите карандаш, чтобы линии были четкими и резкими.

Основная техника: правильное использование карандашей

Прежде чем приступать к отдельным деталям, вы должны уметь рисовать не только запястьем, но и использовать для рисования силу и ловкость всей руки. Рисунки, выполненные только запястьем, всегда выглядят несколько скованными. Поэтому потренируйтесь использовать руку и плечо, сначала нарисовав на листе бумаги как можно более мягкие и свободные линии. При этом расслабьтесь и держите карандаш в руке очень легко. Вам не нужно рисовать какие-то особые формы или детали. Просто привыкните к ощущению карандаша в своей руке.

Правильное использование пера

Когда рука и плечо разогреты, вы можете попробовать нарисовать некоторые из показанных здесь кругов, линий, точек и штриховок. С помощью этих упражнений, которые поначалу могут показаться бессмысленными, вы научитесь двум самым важным основам сложного рисунка. Это четкость и точность.

Края

При рисовании часто именно мелочи делают объект более ярким. Например, штрихи карандаша с угловой градуировкой идеально подходят для изображения полос на пальто. Но, с другой стороны, изображение на рисунке мягкой шерсти не должно заканчиваться такими острыми краями. Ей нужны свободные края, иначе шерсть будет выглядеть жесткой и угловатой. Если «ослабить» края ластиком, можно размыть резкие переходы между серыми тонами или структурами поверхности.

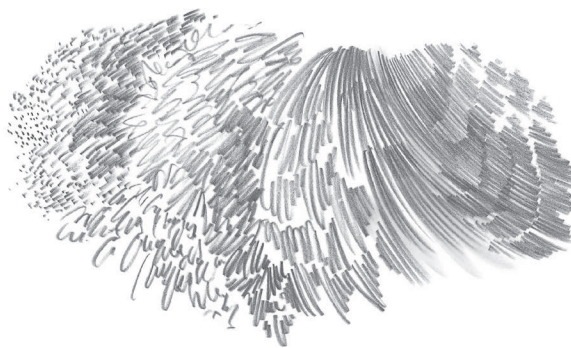
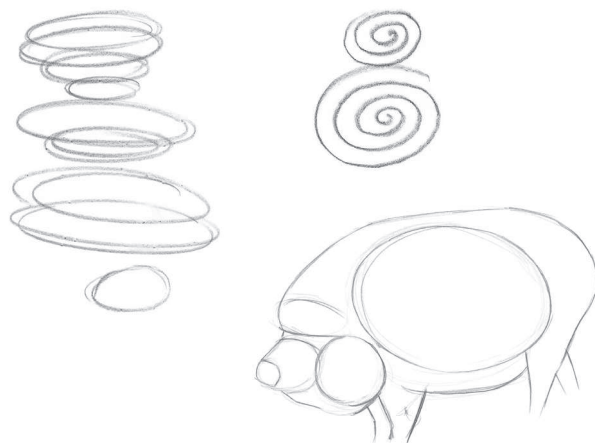
Стертая
концовка

Свободная
концовка

Жесткая
концовка

Свободно и легко

Хотя точность, конечно, важна при рисовании, очень часто вам также нужны свободные линии. Такие линии, которые выглядят легкими, хороши как для разминки, так и для быстрых зарисовок.

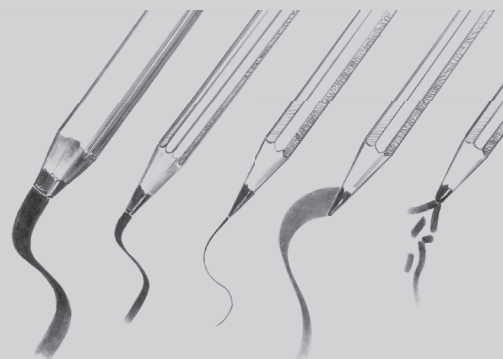
Разнообразные штриховки

Вы можете формировать длину, густоту и структуру меха, работая в соответствующей технике: рисуйте короткую щетину маленькими точками, а нацарапанные линии подходят для густых, вьющихся волос. Более длинные, изогнутые линии хороши, если шерсть мягкая. Возьмите карандаш и попробуйте нарисовать другие линии и штрихи, чтобы увидеть, какие структуры меха, чешуи, перьев и прочего еще можно изобразить.

УПРАЖНЕНИЕ. Экспериментируйте с карандашом

Если вы хотите хорошо рисовать, вы должны привыкнуть к карандашу в своей руке и научиться правильно его направлять и использовать. Поэтому вначале много экспериментируйте: пробуйте разные карандаши и наблюдайте, как меняются штрихи, которые вы рисуете каждым из них. Лучший способ создания тонких детальных рисунков — это острый карандаш, который вы держите так, как если бы вы писали. С другой стороны, большие участки легче всего заштриховывать боковой стороной карандаша, который держат на расстоянии от запястья (стр. 12). Будьте любознательны и пробуйте все техники. Поверьте, результаты не заставят вас ждать!

Кончик карандаша также влияет на результат. Хорошо заточенный карандаш позволяет передать мелкие детали; чем тверже карандаш, тем дольше он остается острым и рисует чисто. Тупой карандаш или долотообразный наконечник — самый простой способ заштриховывать большие участки. Как придать форму различным наконечникам, также описано на странице 12.

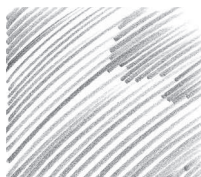
Карандаш Zim-mermann (столярный) Долотообразный наконечник Заточенный карандаш Плоская сторона грифеля Тупой карандаш

Основные техники

Если вы будете отрабатывать основные приемы снова и снова, работа с карандашами станет для вас все более привычной, и вы сможете, не задумываясь, добиваться самых разных эффектов.

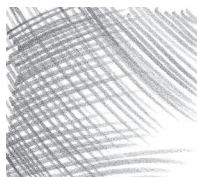
Поэтому лучше всего снова и снова изучать основные техники, продемонстрированные на этой странице. Практикуйтесь с разными карандашами, чтобы все, что вы рисуете, выглядело объемным.

Штриховка

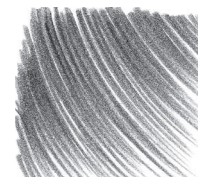
Наиболее важной базовой техникой является классическая штриховка (стр. 15). Во время этой штриховки вы работаете параллельными штрихами.

Перекрестная штриховка

Штриховка становится более плотной, когда вы рисуете второй слой в противоположном направлении поверх первого слоя.

Темная штриховка

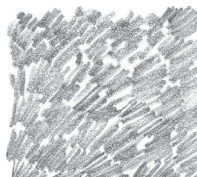
Чем сильнее вы нажимаете на штриховку, тем темнее будет нарисованная область.

Растушевка

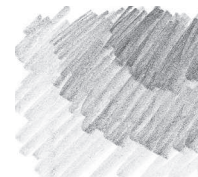
Чтобы смягчить темные штрихи, растушуйте их эстомпом.

Текстура

Текстуру лучше всего рисовать боковой стороной грифеля и короткими неравномерными штрихами.

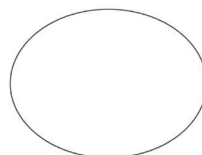
Градиент

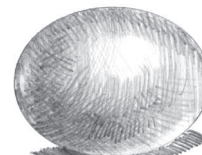
Вы можете создавать градиенты оттенков серого, рисуя разные области с разной силой нажима.

Штриховка

Отрабатывая наиболее важные базовые приемы, вы будете все увереннее работать с карандашом и лучше достигать эффектов, которых хотите добиться. Карандашом можно нарисовать все — от тонкой сухой кожи змеи до мягкого меха кролика, от потрескавшейся коры старого дерева до гладкого металла. Для этого, однако, вам нужно уметь хорошо штриховать. Под штриховкой художник подразумевает создание сетки из отдельных линий. В зависимости от того, как создаются эти сетки, они выглядят светлыми или темными, плоскими или трехмерными.

Контур

Тело

Штриховка тела. Секрет превращения контура в тело заключается в правильной штриховке. При небольшом нажиме вы создаете более светлые участки, при большем нажиме участки становятся темнее. Штрихуя, думайте прежде всего о том, где находится источник света. Для круглых или овальных форм подумайте о падающей тени, то есть о тени, которую отбрасывает ваш объект. Непосредственно над самой темной частью отбрасываемой тени объект очень яркий — как яйцо, изображенное здесь.

Определите серые тона

На этой тональной растяжке можно сразу увидеть все значения серого цвета — от черного, самого темного, через различные оттенки серого до белого, самого светлого.

Штриховка с умом

Даже такие детализированные и сложные на вид объекты, как этот листок, могут быть созданы в несколько этапов при правильном планировании и небольшой практике.

Сначала возьмите карандаш твердостью HB и, как на рисунке 1, максимально точно нанесите контур и основные жилки листа. Затем нарисуйте мелкие жилки, как на рисунке 2. Боковой стороной карандаша начните делать первые легкие штриховки, как на рисунке 3. Если после штриховки оставить некоторые участки белыми или стереть их ластиком, получится наиболее точное изображение структуры листа. Лист будет выглядеть таким же темным и выразительным, как на рисунке 4, когда вы его дорисуете острым кончиком карандаша твердостью 2B.

Последние приготовления

Прежде чем начать работу, подготовьте все необходимое для рисования. Также важно иметь эргономичный стул, поскольку вы иногда вам придется сидеть в течение многих часов. Еще один совет: закрепите лист на чертежной доске или на столе, и он не будет соскальзывать. Если вы хотите потом вставить свой рисунок в рамку, то перед тем, как начать рисовать, отступите от края бумаги несколько миллиметров — и тогда не зарисованная часть листа уйдет под рамку и не будет видна.