

КАК НАРИСОВАТЬ ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ

Джиллиан Джонсон

#эксмогештво

КАК
НАРИСОВАТЬ ВСЁ,
ЧТО ЗАХОЧЕШЬ

Издание для досуга   Демалысқа арналған баспа
Для младшего и среднего школьного возраста   Кіші және орта мектептің возраста үшін

Джиллиан Джонсон
КАК НАРИСОВАТЬ ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ
How To Draw Everything
(Орыс тілінде)

Перевод с английского *Ольги Долгачевой*
Ответственный редактор *Е. И. Саломатина*
Художественный редактор *В. Н. Окладникова*
Компьютерная верстка *И. В. Зайцевой, Г. А. Берковского*
Корректоры *Е. В. Дмитриева, Т. В. Павлова*

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: (495) 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
ООО «ТД «Эксмо», 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить по адресу: <http://eksmo.ru/certification/>

Өндірген мемлекет: Ресей
Өндіруші: «ЭКМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.
Тел. 8 (495) 411-68-86, 8 (495) 956-39-21 Home page: www.eksmo.ru. E-mail: info@eksmo.ru.
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3 «а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Тауар белгісі: «Эксмо»
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Сертификация — қарастырылған
Сертификация туралы ақпарат сайтта: <http://eksmo.ru/certification/>

© Gillian Johnson 2015
© О. А. Долгачева, перевод, 2016
© ООО «Издательство «Эксмо», издание на русском языке, 2016
First published in Great Britain in 2015 by LOM Art, an imprint of Michael O'Mara Books Limited
9 Lion Road
Tremadoc Road
London SW4 7NQ

Произведено 20.09.2016. Срок годности не ограничен.
Подписано в печать 12.08.2016. Формат 60×84/8. Гарнитура Myriad.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 14,88.
Тираж 5000 экз. Заказ №

Отпечатано в России.
ОАО «Тверской полиграфический комбинат».

УДК 087.5
ББК 74.102
ISBN 978-5-699-87571-9

КАК НАРИСОВАТЬ ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ

Джиллиан Джонсон

Перевод с английского Ольги Долгачевой

#эксмодетство
Москва
2016

Содержание

Принадлежности для рисования	7
С чего начать	10
Рисуем каляку-маляку!	13
Дудлинг	18
Упражнения по рисованию	20
Тренировка зрительной памяти	33
Рисуем дом	36
Рисуем пальцами	38
Простой способ понять перспективу	44
Свет и тень, форма и отражение	50
Рисуем людей	61
Рисуем лица	82
Рисуем зверей и птиц	94
Как нарисовать то, что вы не можете нарисовать	105
Проект	121
Цветы и друзья	125

Предисловие

Рисовать может любой из нас. Главное — ничего не бояться.

Я зарабатываю себе на хлеб работой иллюстратора, а ещё я автор более 30 книг. Но несколько лет назад что-то не заладилось с одним из моих проектов. Текст детской книги был уже одобрен, а мои рисунки, казалось, не очень ему соответствовали. И меня ещё и ещё просили доработать эскизы со словами: «пусть мальчик будет немного выше», «тут, на наш взгляд, линия может быть чуть толще», «эта улица должна выглядеть совсем иначе», «а вот это, видимо, придётся вообще переделать». Я шла навстречу и всё исправляла, но вскоре стало очевидно, что дело здесь в чём-то ином. Видимо, для этой книжки нужен был другой художник.

«Да нет же, нам нравятся твои работы», — уверяли меня редакторы. Однако спустя два месяца после того, как я отдала в издательство готовые иллюстрации, мне сообщили, что эту книгу решили вовсе не публиковать.

Ладно, такое порой случается. Но то, что произошло после этого, оказалось поворотным событием в моей жизни — я стала бояться рисовать.

В детстве я рисовала везде и всюду: на своём свежевыстиранном постельном белье, на зеркале в спальне, на полях школьных тетрадей. Став постарше, я посещала вечерние курсы рисования и живописи. Особенно мне нравилось рисовать людей. Лучше всего мне удавались комичные портреты членов моей семьи. Я собиралась поступать в художественную школу, но, к сожалению, моей мечте не суждено было сбыться. Впрочем, я всё равно упорно продолжала рисовать — на вечерних курсах, в свободное время, на каникулах. Рисование доставляло мне несказанное удовольствие. Это был мой способ самовыражения и источник вдохновения.

Вот почему я страшно испугалась, когда обнаружила, что больше не могу рисовать.

Паника стала причиной творческого кризиса.

Я принялась дотошно разбирать свои неудачи и пришла к выводу, что моя мазня и вправду никуда не годится.

У меня отсутствовало чувство перспективы. Я толком не знала, как найти точки схода на линии горизонта.

Я не умела рисовать здания, мосты, машины, кошек, яхты и даже своих детей. И несмотря на всё это, я называла себя в резюме «иллюстратором и писателем». Скорее всего, я вводила всех в заблуждение...

И как же мне удалось выйти из творческого тупика?

Я стала вспоминать, за что я когда-то полюбила рисование. И какую радость оно мне приносило. Мне очень захотелось вернуться туда, где не было голосов, критикующих мои рисунки. Только удовольствие от проведённой по листу бумаги линии.

Я разработала серию упражнений, как разгрузить голову и дать волю воображению. Так появилась эта книга — книга о том, как «выключить» голоса, говорящие «нет», и начать рисовать, не опасаясь, что результат окажется «недостаточно хорош». И как продолжать рисовать до тех пор, пока результаты не начнут нравиться.

Неудивительно, что к изобразительному творчеству нередко прибегают как к одному из видов лечения больных. Так называемая арт-терапия снимает напряжение, помогает концентрации и высвобождению сознания. Но многие, глядя на белый лист бумаги, так и не начинают рисовать — их пугает мысль о том, что ничего у них не получится. Они думают, что, прежде чем изображать что-то на бумаге, нужно изучить законы построения перспективы, правила рисования лица и так далее.

В моей книге собраны упражнения, которые не только помогут вам преодолеть этот страх и поверить в себя, но и откроют путь к свободе творчества.

Люди, увлечёвшиеся рисованием, говорят, что благодаря этому занятию они стали более наблюдательными. У них словно пелена с глаз упала — все предметы вокруг себя они теперь видят по-новому. Некоторые, например, удивляются: «А рука-то, оказывается, растёт не из шеи!» С другой стороны, рисовальщик может с пользой для дела применять даже своё неумение. У многих моих персонажей, например, вовсе нет шеи. Но это не мешает им хорошо выглядеть.

Вот почему эта книга не только о свежем взгляде на окружающий мир, но и о новом видении себя.

В детстве у меня была собака Люси. Мы обожали её за весёлый характер, но, поскольку Люси была из породы спрингер-спаниелей, она ни секунды не могла сидеть на месте. Когда мы уходили из дома, нам приходилось запира́ть её в подвале, иначе Люси разнесла бы весь дом в щепки. Начиная рисовать, я испытываю чувство, похожее, вероятно, на то, какое испытывала Люси, когда её выпускали из подвального заточения, — чувство безграничных возможностей: она стрелой взлетала по лестнице и неслась во двор, чтобы вдохнуть свежего воздуха и побегать за мячом. Когда я рисую, словно бы устанавливается некая связь с тем, что у меня в глубине души и что непременно должно выйти наружу.

Я испробовала всё: марафонный бег и йогу, усиленные тренировки на сборах, путешествия, табак, алкоголь, медитацию, дальние походы, но только рисование позволяет мне уйти от повседневной действительности и в то же время оставаться самой собой. Рисование поглощает меня целиком и прибавляет мне душевных сил. Закончив очередной рисунок, я чувствую себя обновлённой и счастливой.

Рисование — это способ оставаться в здравом уме.

Эта книга не о том, как научиться рисовать суперреалистично, а о том, как отправить линию в свободное плавание и посмотреть, куда она тебя приведёт.

Желаю удачи.

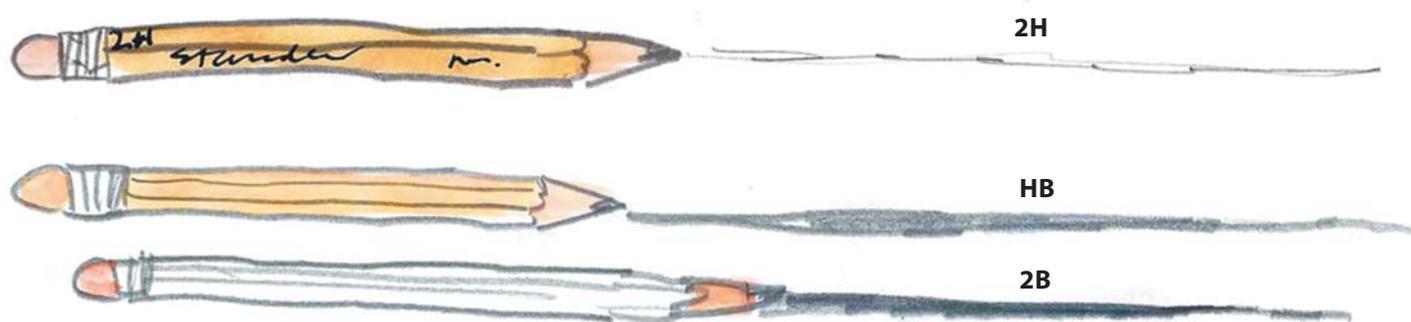
Gillian Johnson

Тринадлешности для рисования

Большинство упражнений в этой книге можно выполнять тем, чем вы обычно рисуете или пишете. Но если вы вдруг решите купить какие-то новые принадлежности... БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Художественные магазины столь же соблазнительны, как и дорогие развлекательные центры.

Для тех, кто хочет иметь большой выбор, ниже приведён перечень основных материалов, которые будут встречаться вам на протяжении всей этой книги.

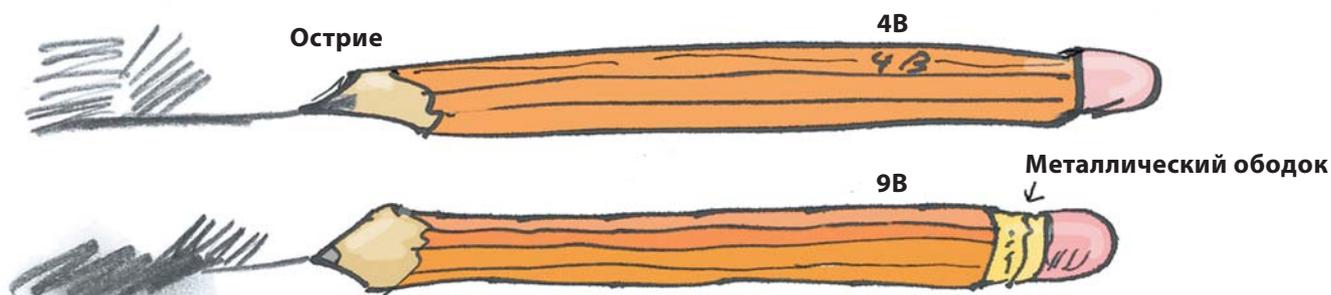
Простые карандаши. Используйте их в диапазоне от твёрдых до мягких.

Карандаши — превосходный инструмент для рисования. Они различаются по твёрдости грифеля, которая обозначается буквами М — мягкий (или В — от англ. blackness) и Т — твёрдый (или Н — от англ. hardness). Многие из нас в школе пользовались карандашами ТМ (или НВ), что означает твёрдо-мягкий.

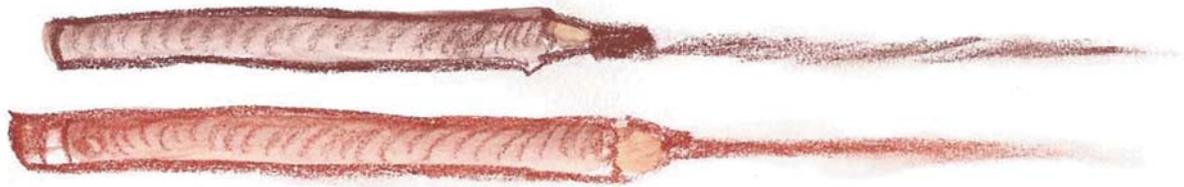
На мой вкус, карандашам НВ не хватает яркости. Я предпочитаю 4В, они дают тёмную, но не очень размытую линию. А например, грифель 9В слишком чёрный

и при работе оставляет грязные следы. Самый твёрдый карандаш 9Н позволяет создавать тонкую светлую линию, необходимую для прорисовки очень мелких деталей.

Графитные карандаши известны уже довольно давно. В XVI веке в местности Камберленд (Великобритания) было обнаружено крупное месторождение графита, однако считается, что современную форму карандаша — корпус с вставленным в него графитом — изобрели два итальянца.

Как нарисовать всё, что захочешь

Угольные карандаши могут понадобиться для придания мягкого размытого эффекта.

Разнообразие цветных карандашей.

Во многих художественных магазинах встречаются наборы универсальных карандашей (вверху справа): одна сторона у них восковая, а другая — обычная.

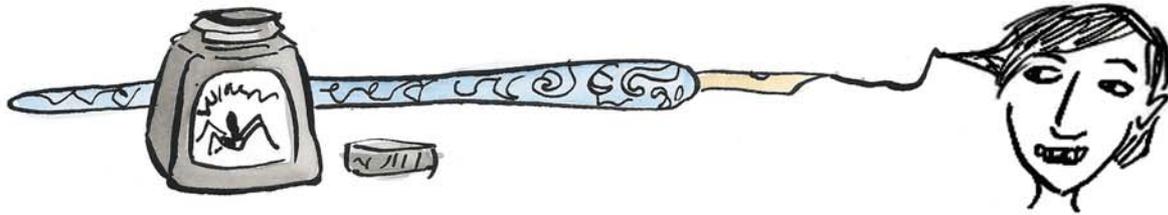
Я обожаю работать пастельными мелками.

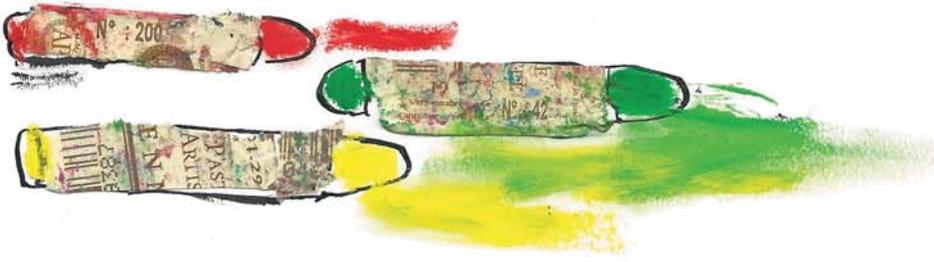
В них чёткость и твёрдость графита сочетаются...

...с мягкостью угля (если мелок немного повернуть).

Тушь. Я использую несмываемую быстросохнущую водостойкую тушь.

Ручка со стальным пером.

Пастель хорошо подходит для широких насыщенных штрихов и смешивания цветов.

Маркеры с фетровым наконечником разных размеров.

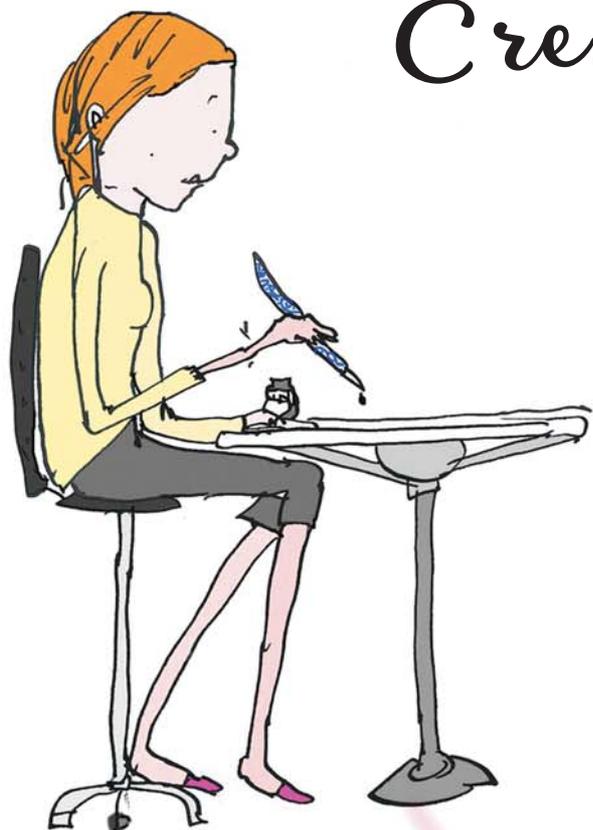

Акварельные краски.

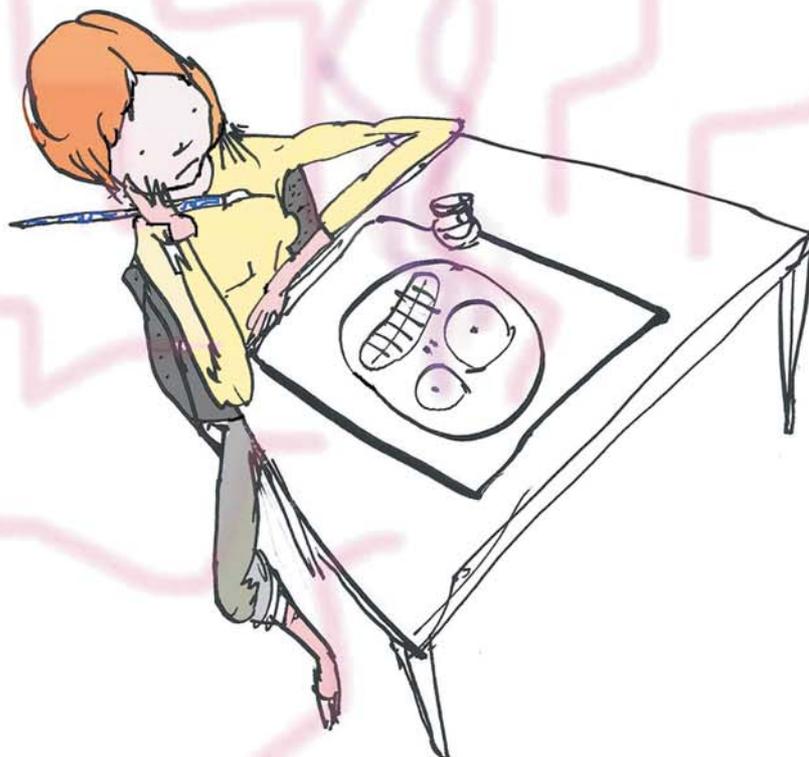

Туалетная бумага. Похоже, это единственный материал, без которого я не могу обойтись. Эта бумага универсальна: она впитывает разлившуюся краску, служит для промакивания кистей и лишней туши, ею я стираю кляксы от маркеров и перьевых ручек. Самая необходимая вещь в любой художественной студии.

С чего начать

Эта книга поможет
вам преодолеть...

...страх перед белым
листом бумаги.

Любое дело начинать непросто. Вспомните, что вы чувствуете, когда выходите на утреннюю пробежку. Первые несколько шагов даются с трудом, ноги не слушаются. Но вскоре кровь начинает циркулировать быстрее, и вы словно освобождаетесь от пут. Так и мы, вместо того чтобы делать обязательные упражнения, сначала отправимся на беговую дорожку.

Не волнуйтесь, я ничего не перепутала. Мы действительно нуждаемся в движении. Динамичная разминка поможет сконцентрироваться и ускорит циркуляцию крови. А ускоренное движение крови вызывает ещё большую подвижность, что для нас, художников, означает полное раскрепощение перед началом увлекательного творческого приключения.

Уверяю вас, что эта книга НЕ про физические упражнения. Тем не менее я советую вам немного размяться перед тем, как сесть за рисование. Круговые движения руками снимают зажатость в плечах и в верхней части спины и ускоряют кровообращение. Прогулка быстрым шагом или лёгкая пробежка помогут расслабиться и успокоить сознание. Я не хочу, чтобы ваше сознание критиковало вас или препятствовало вашим порывам, оно должно просто сосредоточиться на вашем карандаше или ручке. Другими словами, мы боимся той реальности, которую нельзя зафиксировать фотоаппаратом. Настоящее рисование — это не бездумное копирование, это передача сущности.

Но прежде чем вы что-нибудь нарисуете, разомните свою руку на следующей странице.

Рисуем каракулю-маляку!

Возьмите карандаш или ручку с тонким чёрным стержнем и нарисуйте нечто подобное.

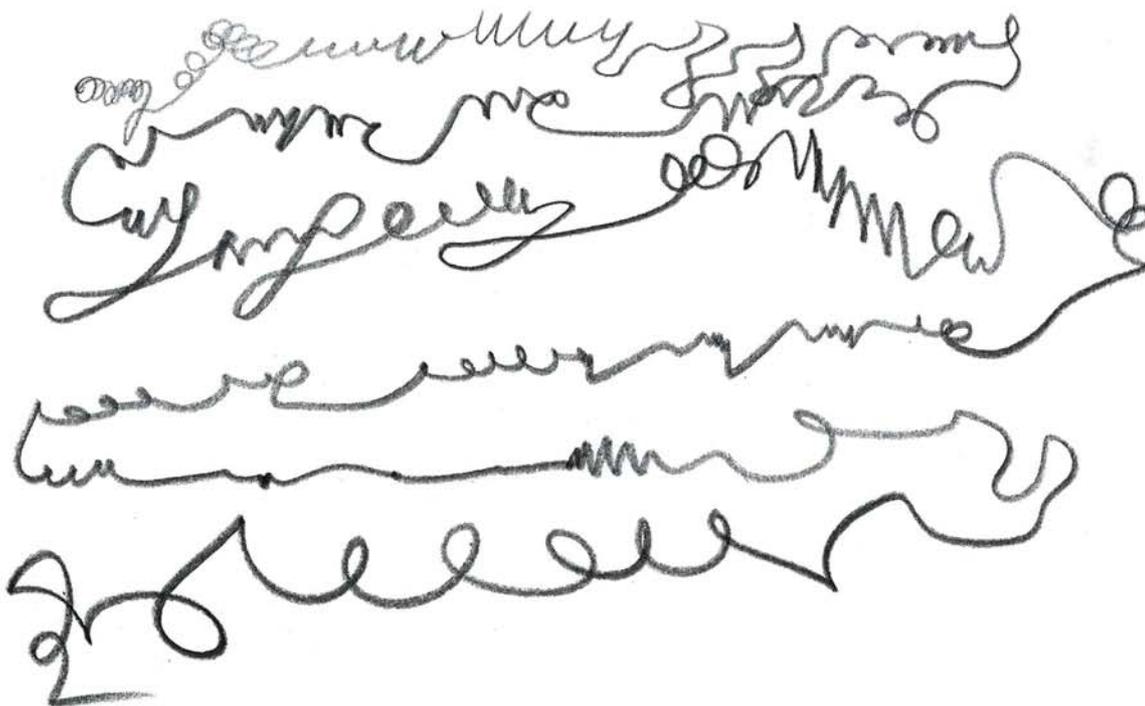

Мне не приходит в голову лучшего способа познакомиться с чёрной ручкой. Каляки-маляки просто завораживают меня. Непрерывные множественные завитушки пробуждают столько эмоций! Возможно, именно по этой причине многие психологи и арт-терапевты используют подобный способ рисования в своей

практике. Но думать, что кто-то «изобрёл» каракули как особый живописный жанр, так же нелепо, как и сам этот небрежный или произвольный рисунок. Вы только посмотрите, как маленькие дети рисуют пальчиками закорючки на запотевшем окне, или карандашом на стене, или на картонной коробке. Это интуитивно приятное занятие.

Музыкальные закорючки

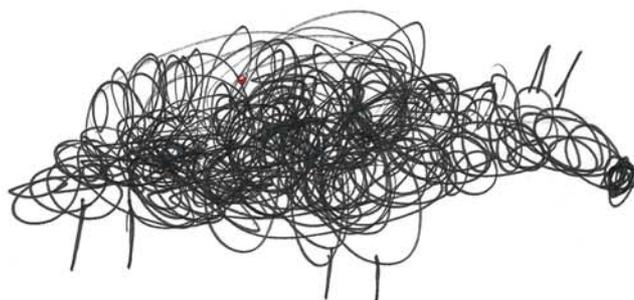
«Развернуть» свои закорючки вам поможет музыкальный ритм. Когда я слушала «Лунную сонату» Бетховена, у меня получились вот такие каракули (см. ниже). При прослушивании более энергичной музыки и мои строчки становятся более выразительными. Попробуйте и вы «изобразить» какое-нибудь музыкальное произведение, используя ручку как дирижёрскую палочку.

Нарисуйте несколько цветов-завитушек.

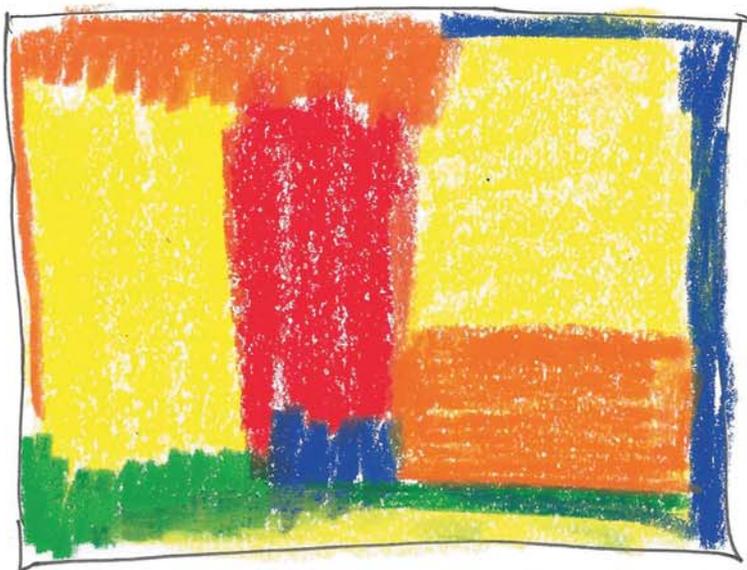

Попробуйте рисовать каракули другой рукой.

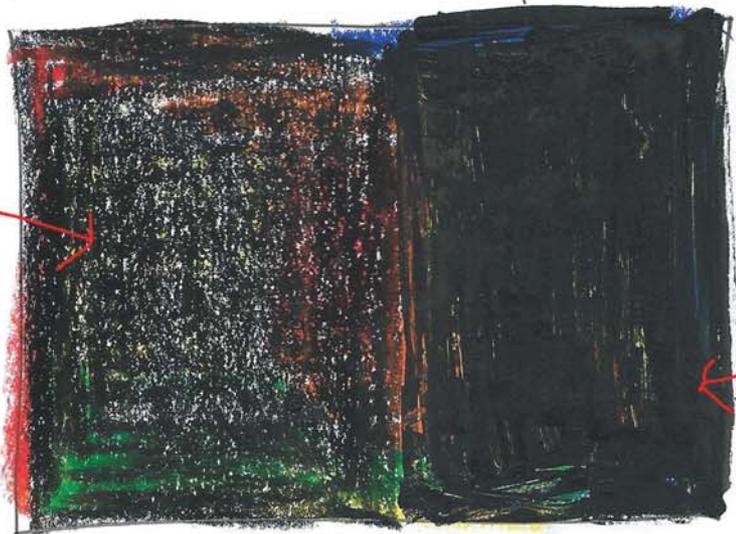
Как нарисовать всё, что захочешь

Другие художественные материалы также годятся для рисования разнообразных каракулей.

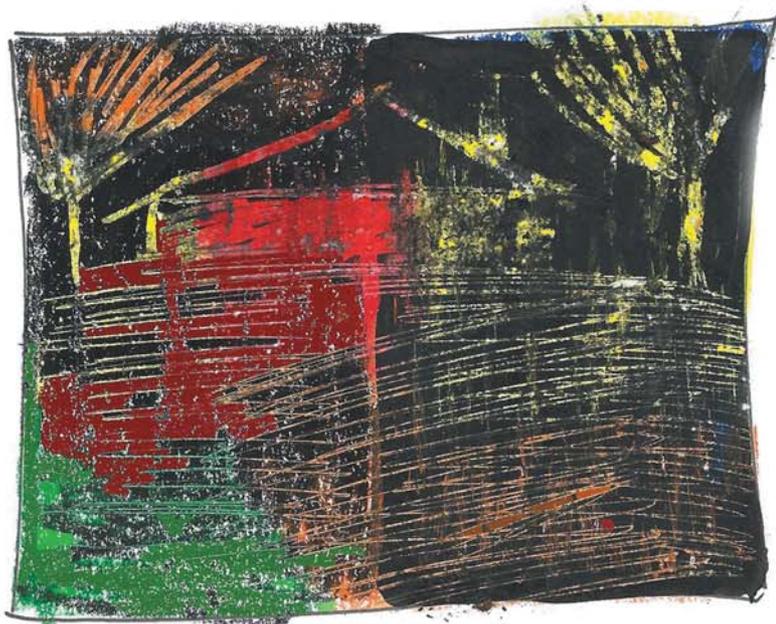

Нарисуйте прямоугольник и раскрасьте его мелками или толстыми карандашами.

Чёрный мел

Сверху заштрихуйте чёрным мелком или тушью.

Остриём ножа или чем-то острым нацарапайте узор.

**Раскрасьте страницу разноцветными карандашами, мелками или тушью,
а потом нацарапайте на ней какой-нибудь рисунок.**

...дудлинг ...дудлинг ...дудлинг ...дудлинг

Дудлинг — это свободное творчество на листе бумаги, а самое подходящее время для него — любое время. Вот сейчас, например...

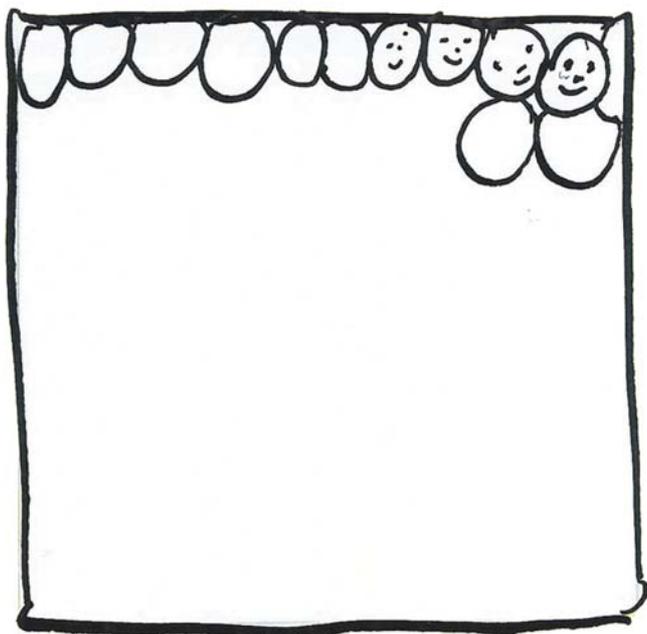
Даже если вы просто начнёте водить ручкой по этой странице, у вас непременно что-нибудь получится.

...дудлинг ...дудлинг ...дудлинг ...дудлинг

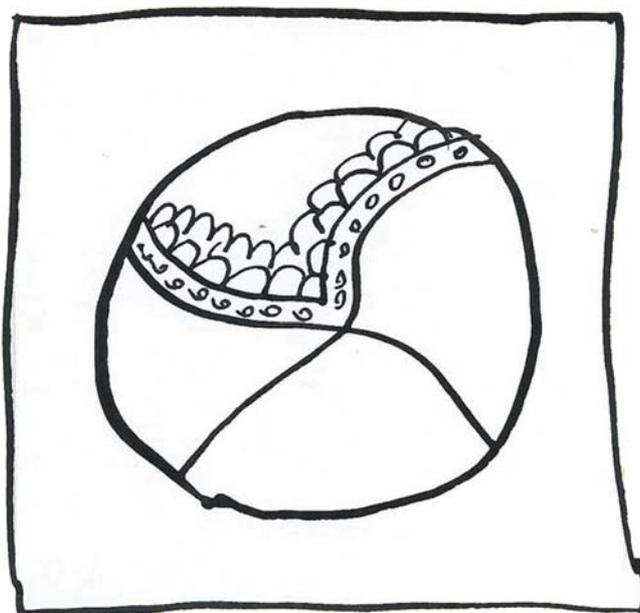
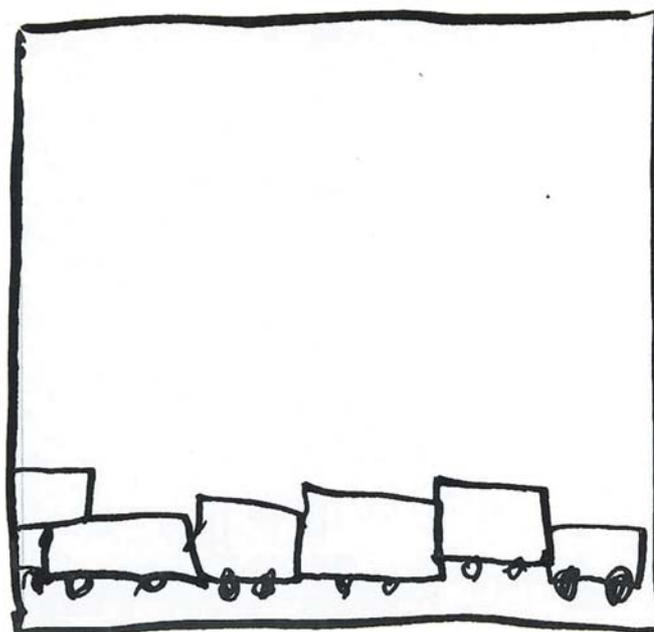
Квадраты с рисунками

Как для того, чтобы получить удовольствие от пробежки, нужно начать двигаться, так и в случае с рисованием — нужно начать действовать. Если вы пока не знаете, где искать вдохновение, попробуйте начать с простых форм.

Заполните эту рамку кружками.
Дорисуйте глаза, носы и рты.

Заполните эту рамку прямоугольниками.
Превратите их в подарочные коробки или машины.

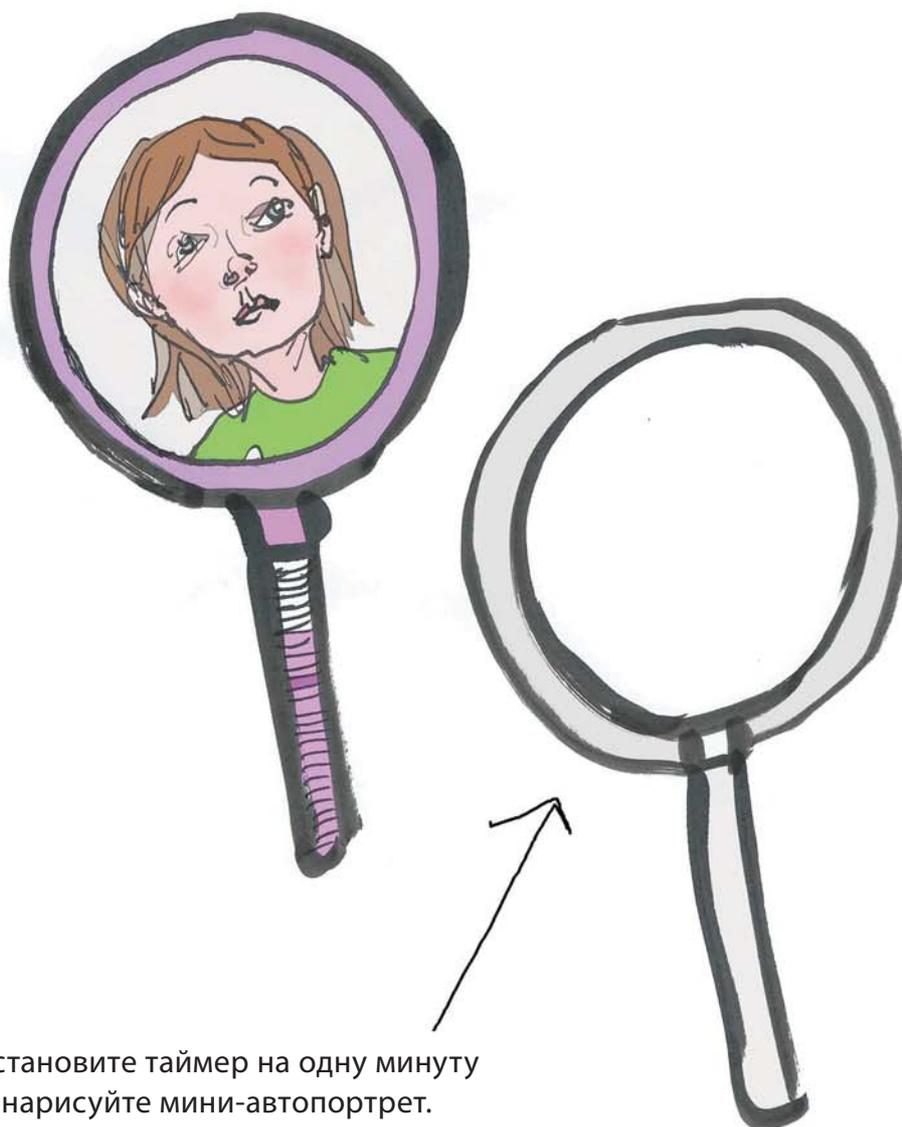

Завершите украшение этого круга, а затем заполните фон картинки любыми узорами, орнаментами, цветами, точками и чёрточками.

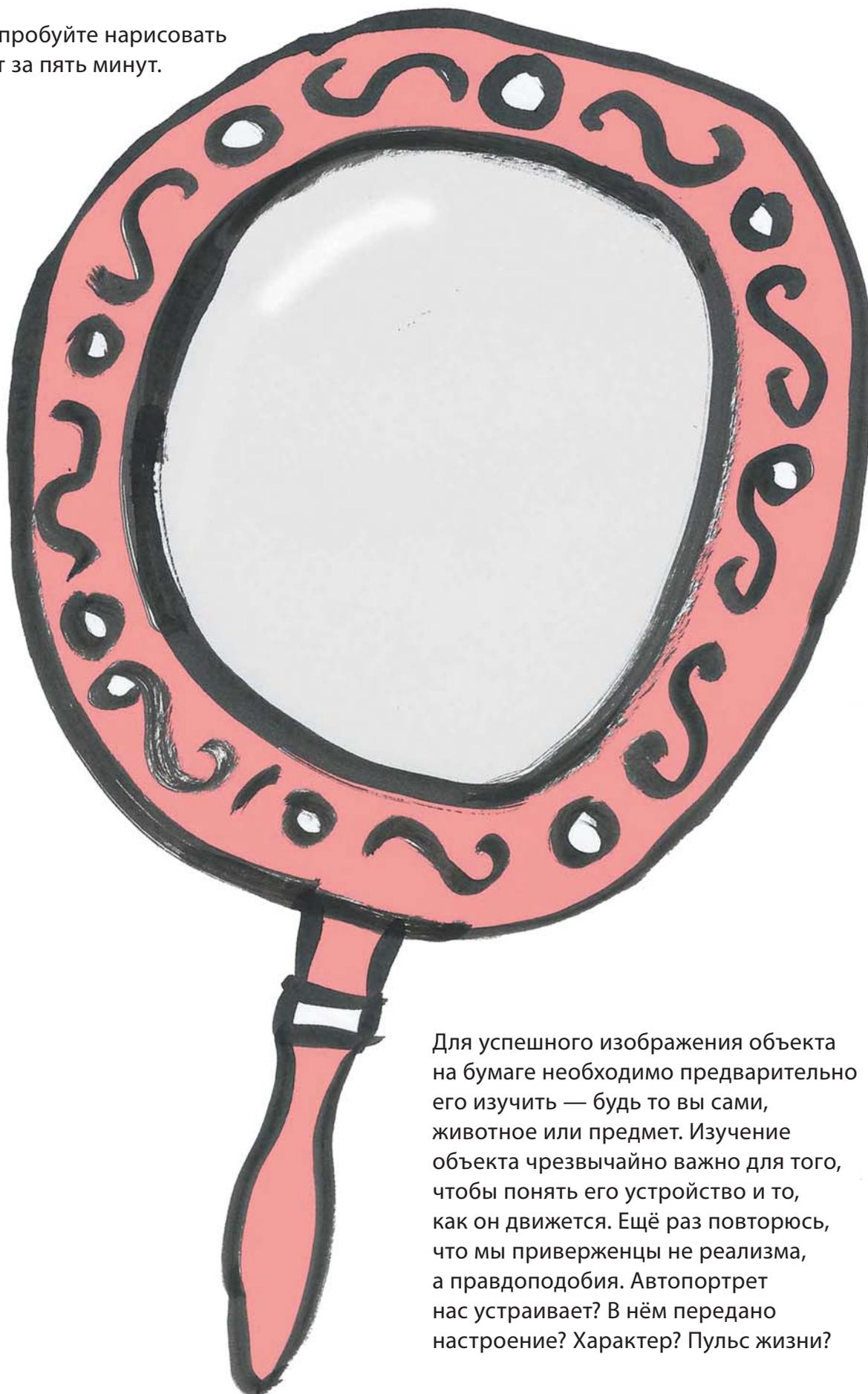
Упражнения по рисованию

Не стоит расстраиваться, если ваш рисунок не будет выглядеть точь-в-точь как изображаемый объект. Мы стремимся выявить суть. А помочь нам в этом может ограничение времени. Используйте песочные часы, таймер на телефоне или просто почаще поглядывайте на часы.

Установите таймер на одну минуту и нарисуйте мини-автопортрет.

А теперь попробуйте нарисовать автопортрет за пять минут.

Для успешного изображения объекта на бумаге необходимо предварительно его изучить — будь то вы сами, животное или предмет. Изучение объекта чрезвычайно важно для того, чтобы понять его устройство и то, как он движется. Ещё раз повторюсь, что мы приверженцы не реализма, а правдоподобия. Автопортрет нас устраивает? В нём передано настроение? Характер? Пульс жизни?

Когда в голову ничего не приходит, нужно разработать план.

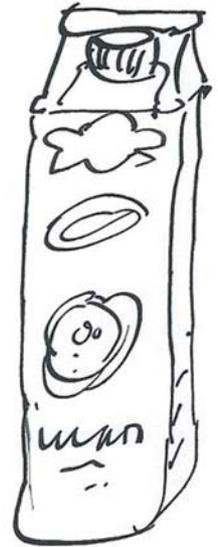
Теперь время отвлечься от самого себя и перенести фокус внимания на окружающий вас мир. С чего начать? Мир вокруг вас — это большое пространство, и его необъятность может ошеломить даже самого целеустремлённого художника. Когда в голову ничего не приходит, нужно просто приглядеться к предметам, которые окружают вас в комнате.

План 1. Нарисуйте что-нибудь из того, что находится на вашем столе. Лучше выбрать небольшие предметы, рисовать которые не составит особого труда. Вот несколько вещей, находящихся в моей комнате.

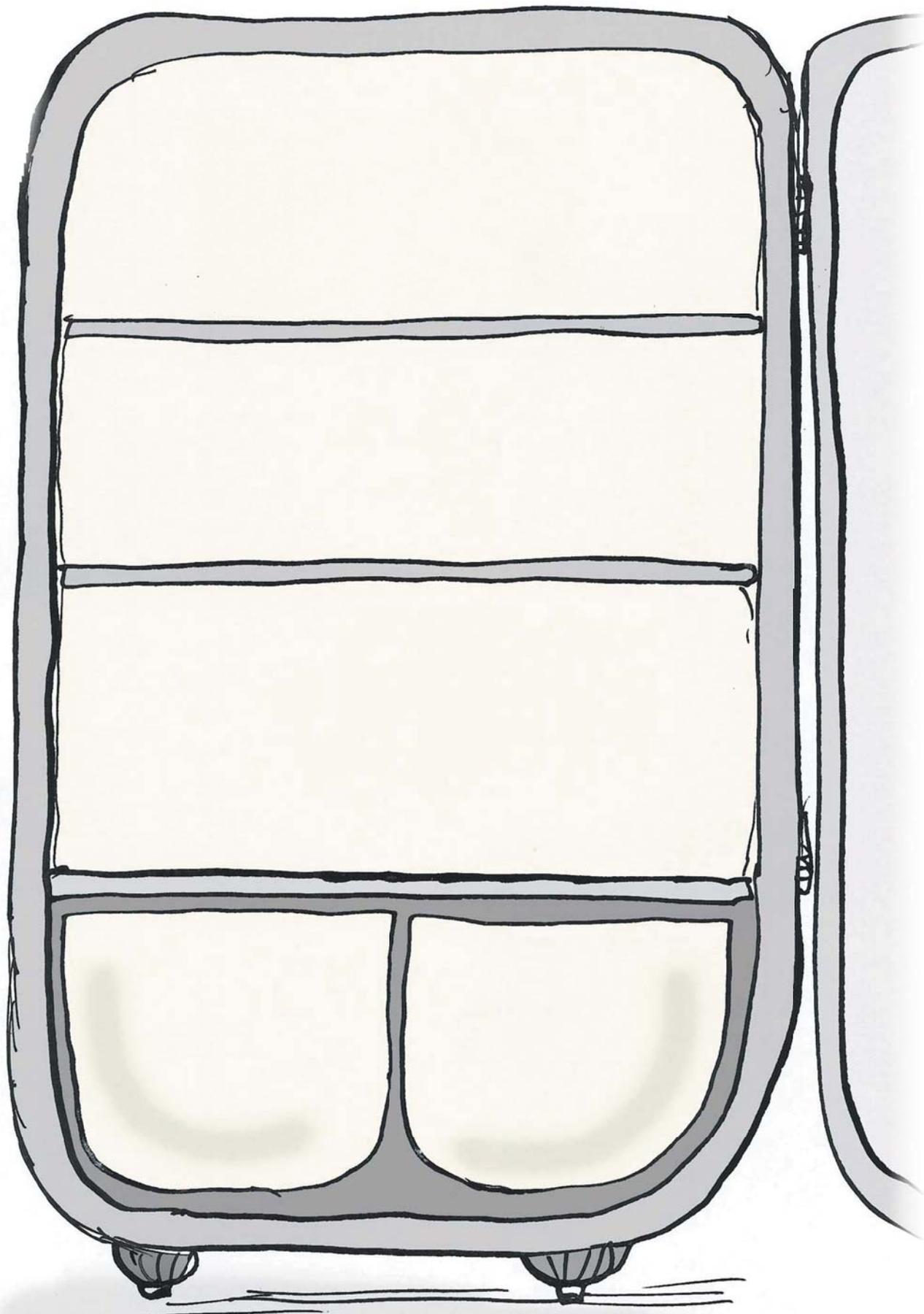
Теперь попробуйте вы.

План 2. Пойдите на кухню и откройте дверцу холодильника. Там вы наверняка найдёте целую кучу предметов разных форм: коробочек, цилиндров, шаров, треугольников и т. д. Выберите четыре предмета и сделайте их наброски. Если так удобнее, достаньте их из холодильника.

Если мы рисуем перьевой ручкой, порой не всё идёт по плану. На бумаге остаются кляксы, разводы, следы от брызг. Попадаются и царапающие перья. Не переживайте! Случайные пятна + царапины делают рисунок более РЕАЛИСТИЧНЫМ.

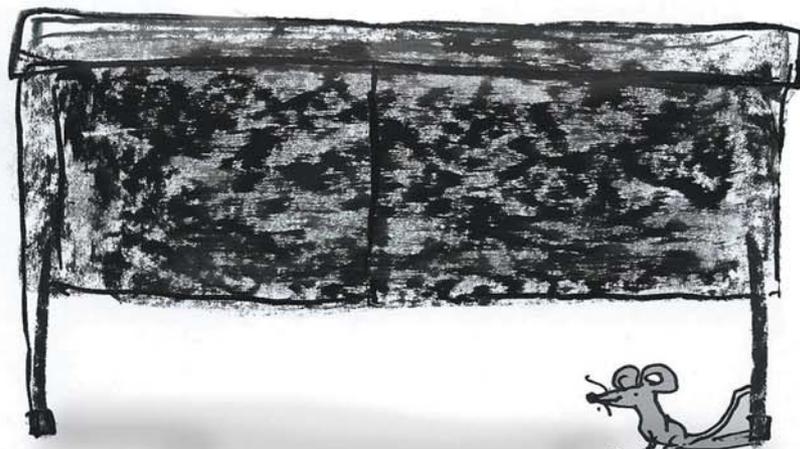
Как нарисовать всё, что захочешь

А теперь заполните холодильник продуктами и напитками.

План 3. Осмотрите все подоконники в своём доме — на них что-то лежит? В хаотичном порядке? Аккуратно разложено?

Нарисуйте на этом подоконнике и комоде несколько предметов из вашего дома.

Рисование недоминантной рукой

Попробуйте что-нибудь нарисовать не той рукой, какой обычно это делаете. Вот тут изображена гитара, которую я нарисовала «неправильной» рукой.

Изображение пространства в рисунке

Это упражнение поможет вам более ясно видеть предметы без долгого размышления. Выберите какой-нибудь предмет с интересными очертаниями, скажем, цветок в горшке или стол со стулом. Но не рисуйте его! Вместо этого изобразите, например, форму пространства между ножками стула и пространство вокруг его спинки. Затем закрасьте эти пространства, чтобы белым осталось только изображение самого предмета.

Рисование непрерывной линией

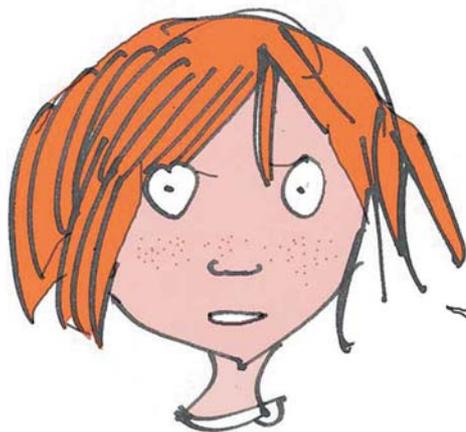
В этом упражнении ваша линия отправляется на прогулку. Здесь мы предлагаем вам изобразить любой предмет одной продолжительной, непрерывной линией. Не переживайте, если линия несколько раз пройдёт по одному и тому же месту, а карандаш будет двигаться назад по тем же линиям. Это потрясающее упражнение стимулирует совместную работу руки и мозга. Рисунок не обязан быть идеальным. Вот мой набросок, который я сделала в кофейне.

Нарисуйте часть комнаты, в которой вы находитесь, применяя технику непрерывной линии. Выделите себе на это пять минут.

Радость повторения

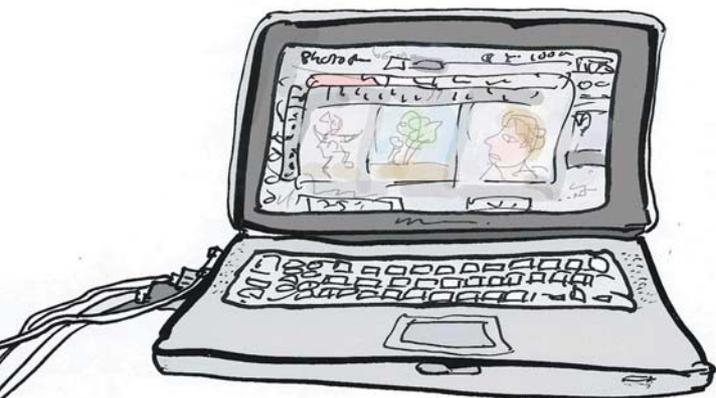
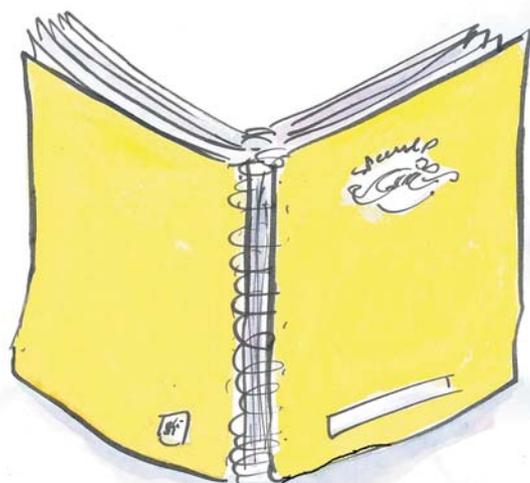
Я люблю свободу, которую даёт дешёвая бумага для фотокопий. Но время от времени я всё-таки покупаю более плотную бумагу для высококачественных цветных принтеров. У этой бумаги сверхмягкая поверхность, на которой хорошо рисовать чем угодно, особенно ручками и тушью. С такой бумаги можно даже кое-что стереть, но только осторожно, чтобы не помять её. У меня скопилось огромное количество рисунков, которые я никому не показываю. И мне не жалко выкинуть их в помойку. Большинство рисунков, которые оказываются в мусорном ведре, — это предварительные наброски. Они служат мне в качестве «разогревающих» упражнений. Не все эскизы были неудачными или ужасными, просто они выполняют роль кирпичиков, из которых возводится здание. Рисование одного и того же предмета снова и снова — это способ научиться его рисовать.

На этих двух страницах
нарисуйте один и тот же
предмет 15–20 раз
в быстром темпе.

Случайный выбор

Откройте любой журнал или книгу с иллюстрациями и ведите пальцем по странице, пока он не окажется на картинке. Или откройте интернет-браузер в своём компьютере, выберите картинки и нажмите кнопку случайного выбора. А потом нарисуйте то, что окажется на этой странице.

Тренировка зрительной памяти

Ещё один способ преуспеть в рисовании — это регулярные тренировки. В Швеции разработан так называемый фартлек (в переводе — «скоростная игра») — особая разновидность тренировки, основанная на выполнении с разной интенсивностью нескольких видов физических упражнений в короткие интервалы времени.

Примерно по такому же принципу строится тренировка на следующих двух страницах. Она сочетает в себе различные занятия по рисованию, варьирование художественных принадлежностей и изменение скорости во время продолжительного тренировочного процесса. Это поможет улучшить вашу зрительную память и расширит ваши возможности.

Увлекательная особенность такой тренировки заключается в её непринуждённом подходе к самому процессу, что вполне соответствует характеру данной книги. Не старайтесь, чтобы ваш рисунок был похож на фотографию. Пусть фотографии останутся фотографиями. Нам важна, говоря высоким слогом, ЖИЗНЕННАЯ СИЛА. Мы хотим, чтобы вы соприкоснулись с чем-то радостным и воплотили эту радость в линиях на лежащей перед вами бумаге.

1. Разработайте схему тренировки. Выберите из окружающих вас предметов пять случайных, которые будете рисовать. (При желании можно работать и с фотографиями.) Главное — это разнообразие. Поэтому ищите что-то мягкое, что-то твёрдое, что-то натуральное и что-то живое.

2. Убедитесь, что можете спокойно перемещаться между этими предметами и что у вас есть поверхность, на которой вы будете рисовать. (Можно рисовать даже в этой книге, а если вам нужно больше места, возьмите лист побольше.)

3. Будьте строги к себе, постарайтесь уложиться в установленное время.

4. Не будьте слишком строги к себе. Например, используйте недорогую бумагу и не расстраивайтесь, если не все рисунки окажутся удачными. Никакой опыт не бывает лишним. Наброски, которые покажутся вам никуда не годными, всего лишь разминка для ваших лучших и самых живых рисунков!

Ваше задание. Нарисуйте каждый из этих объектов, выполняя следующие условия:

- 1). Толстым карандашом или мелком, за одну минуту.
- 2). Рукой, которой обычно не рисуете, за пять минут.
- 3). Не глядя на лист бумаги, за две минуты.
- 4). Вверх ногами, за три минуты.
- 5). Чёрным фломастером, за две минуты.

Рисуем дом

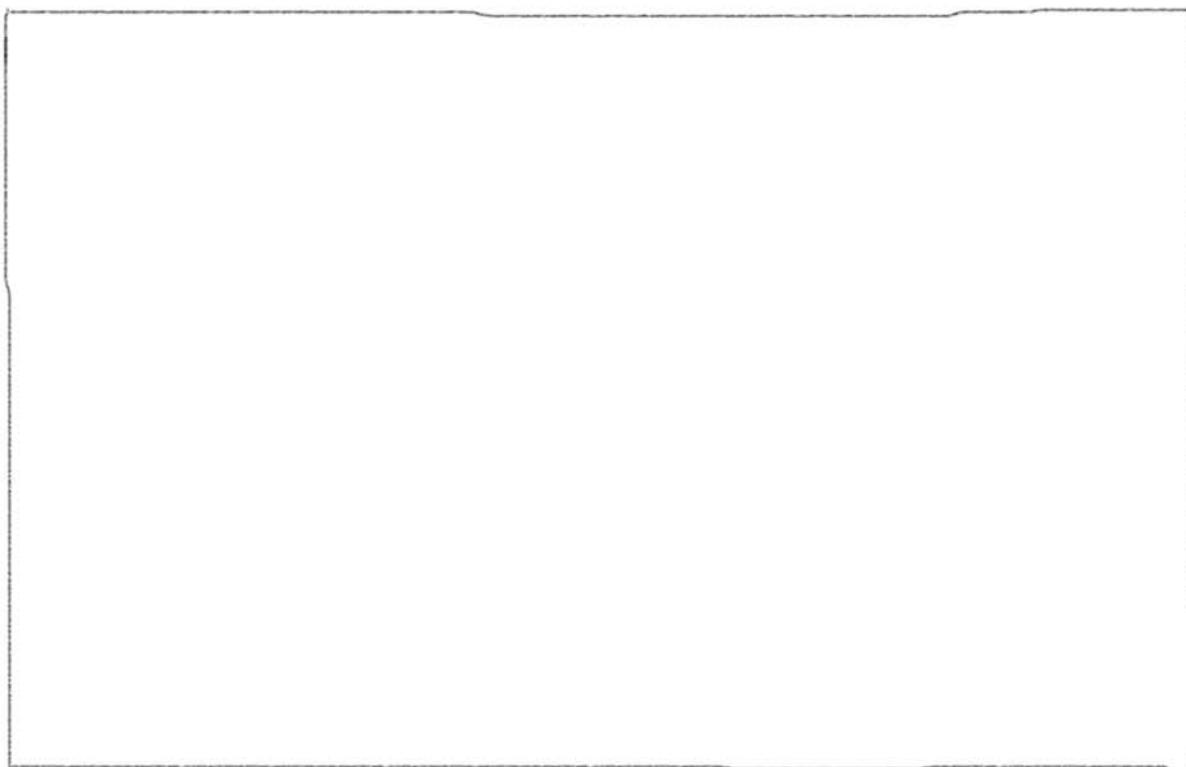
Используйте эту дверь

В вашем личном зрительном архиве хранится гораздо больше изображений, чем вы можете себе представить. Однако когда вы выйдете на улицу и станете рисовать реальный дом, то заметите множество разнообразных деталей, которые не пришли бы вам в голову при изображении воображаемого дома: электрические провода, расколотую черепицу, велосипеды у стены, мебель, виднеющуюся в окнах. Вы удивитесь, в каком преобразованном, урезанном виде сохраняет наша память образы предметов из реального мира.

Это два наброска домов, расположенных на моей улице.

Теперь ваша очередь выйти на улицу и нарисовать дом по соседству с вами. Посмотрите, чем он отличается от тех, что на моих рисунках.

Рисуем пальцами

Рисовать можно даже одним пальцем. Всё, что для этого нужно, — немного нетоксичных красок (или туши). Ну и ещё — не бояться испачкаться. Рисование пальцами не только увлекательно, но и обладает лечебными свойствами. К такому выводу пришла преподаватель Рут Шоу, когда в 1930-х годах ввела это занятие в своей передовой школе. По всей видимости, человеку испокон века доставляло удовольствие размазывать краску по стенам пещеры, по белой бумаге (или белым обоям, что так нравится детям). Рисование боковой стороной большого пальцем и подушечками пальцев — всё это разновидности рисования пальцами.

1). Налейте в блюдце или небольшую миску разведённую тушь.

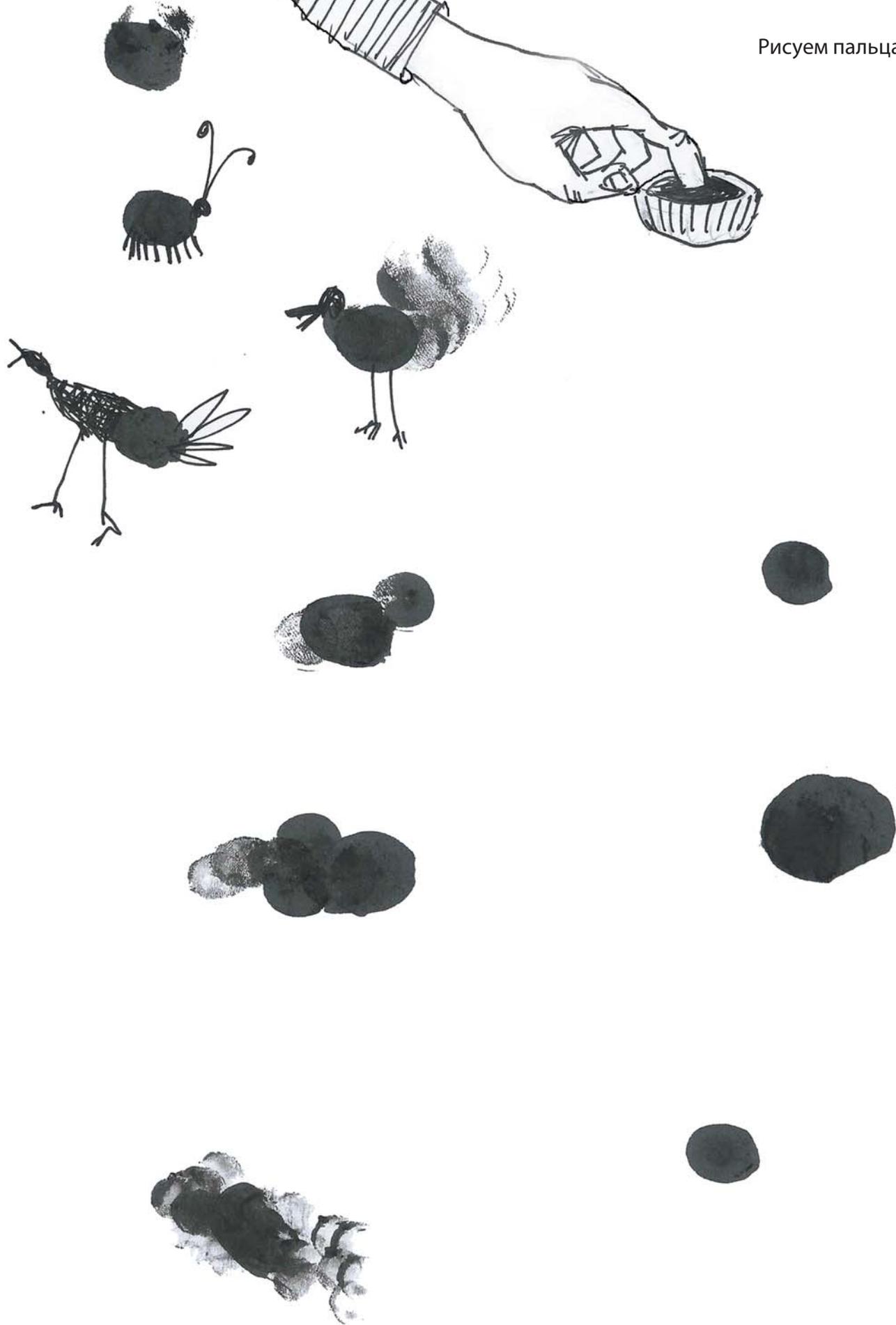

2). Опустите в неё палец.

3). Расставьте побольше пятен, которые потом можно будет размазать.

Дорисуйте щупальца, клювы, лапки и оперенье, и ваши пятна превратятся в жуков, зверей, монстров и пришельцев.

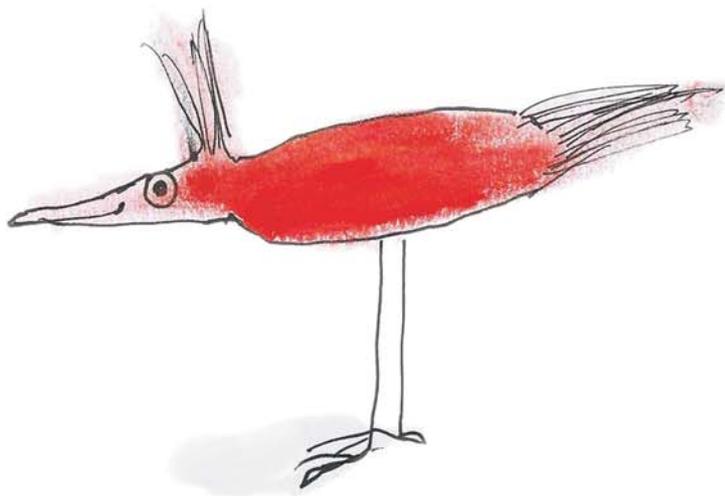
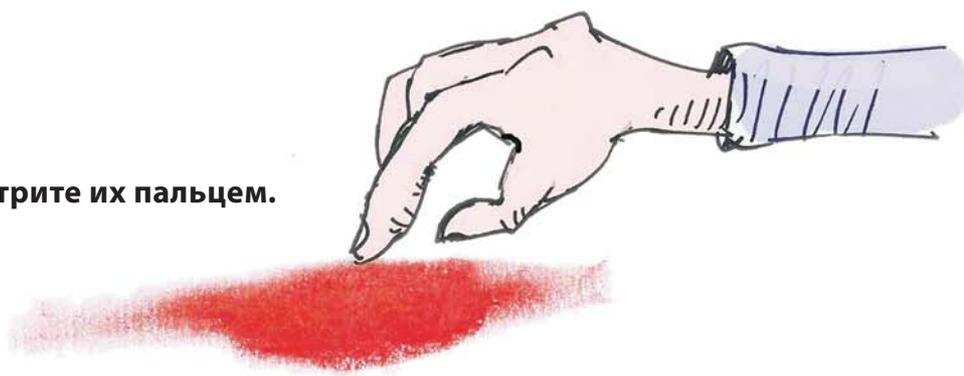
Мазки и пятна

Пятна — большие и маленькие — можно наносить и масляной пастелью, которая прекрасно поддаётся растушёвке. Нанесите пятно потолще и посмотрите, во что оно может неожиданно превратиться.

Сделайте несколько мазков пастелью.

Разотрите их пальцем.

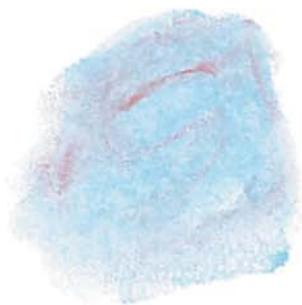
И добавьте несколько деталей ручкой с тонким чёрным стержнем.

**А это два уже готовых пятна
(и свободное место, куда вы можете нанести новые пятна).**

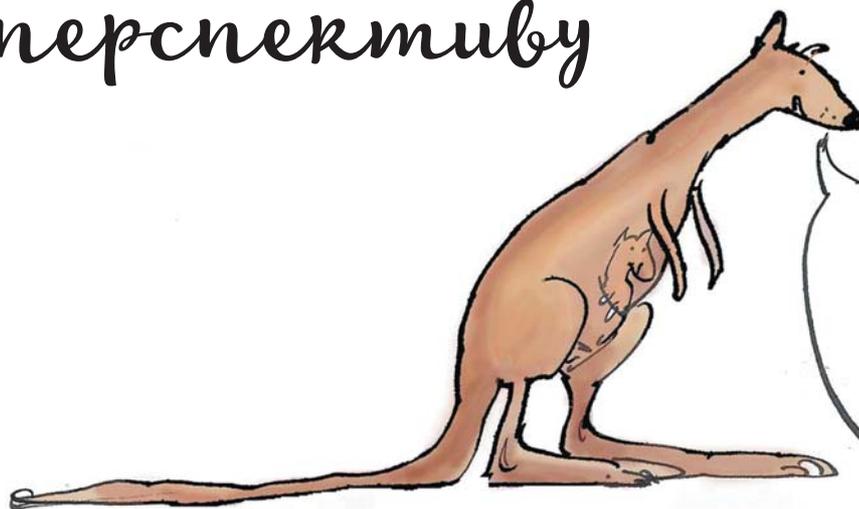
Сочетание размытых пятен

Попробуйте соединить разные материалы для рисования. Тут я использовала сухую голубую пастель и масляную пастель светлых тонов. При таком сочетании получаются забавные простые человечки.

Простой способ понять перспективу

Без перспективы
ваши рисунки могут
выглядеть немного...
ПЛОСКИМИ

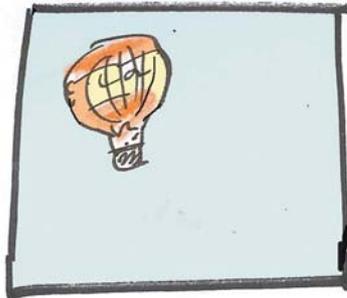
Основной принцип построения перспективы прост.

Чем ближе вы находитесь к предмету, тем он выглядит крупнее.

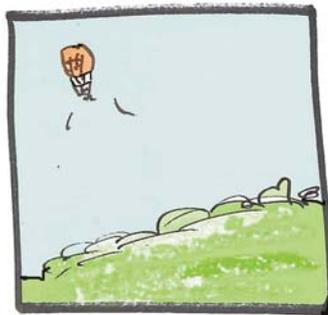
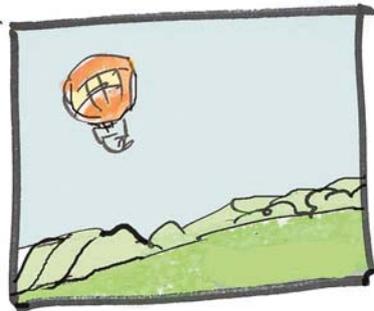

Этот младенец кажется огромным... Но он становится всё меньше... когда вы отходите назад.

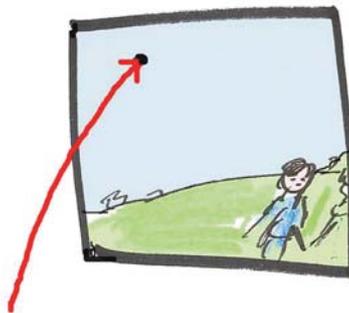
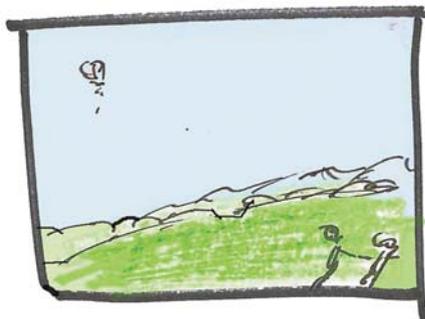
Точка схода

Когда воздушный шар...

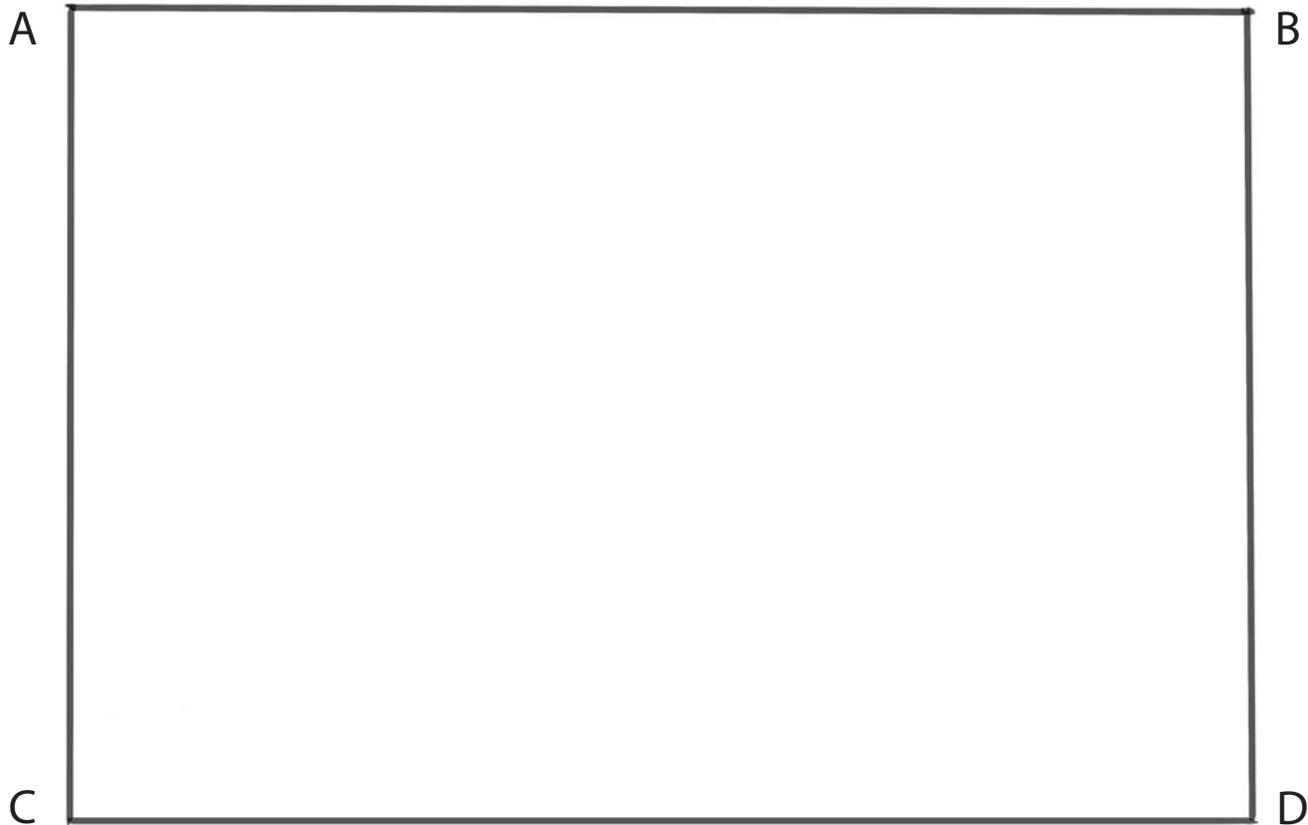
поднимается всё
выше и выше...

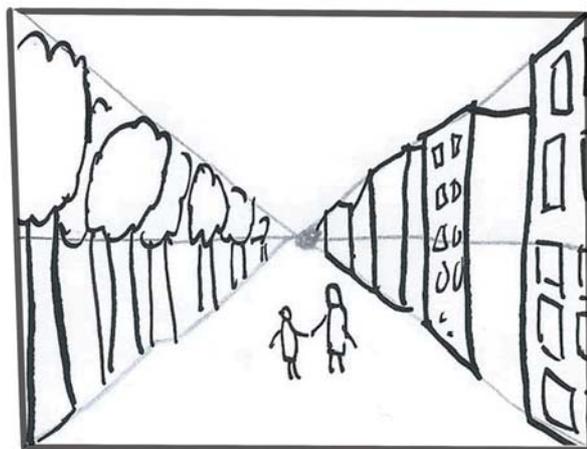
он становится всё
меньше и меньше.

Точка, в которой он исчезает,
называется точкой схода.

Улица, деревья и дома

- 1). Проведите продольную линию через середину рамки. Это линия горизонта.
- 2). Поставьте точку в центре. Это точка схода.
- 3). Проведите диагональные линии от точки схода к углам А, В, С и D.

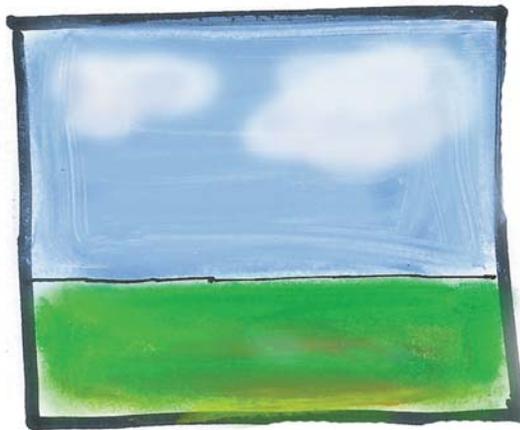

- 4). Нарисуйте деревья с одной стороны и дома — с другой, соблюдая правильные пропорции с помощью линий.

Что же всё-таки значит линия горизонта?

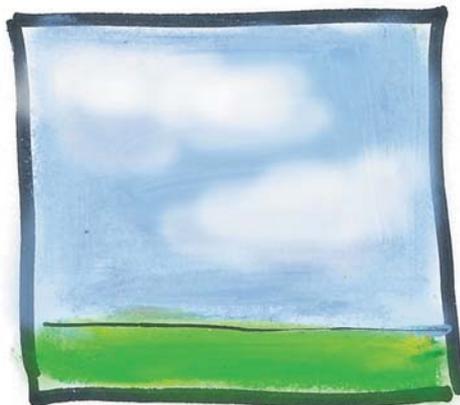
Выгляните в окно

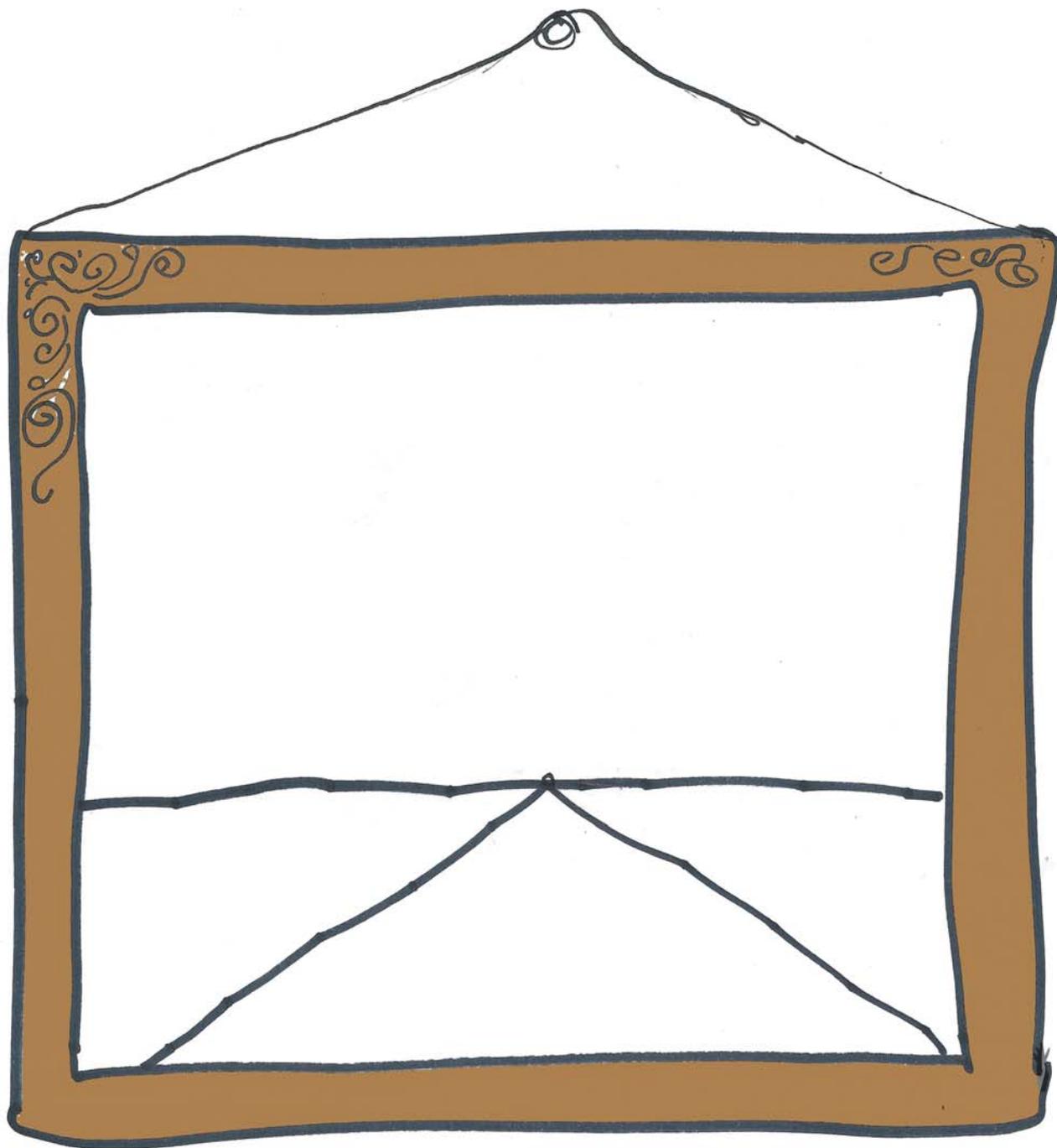
Линия горизонта — это граница неба с земной поверхностью. Линия горизонта всегда находится на уровне глаз художника.

Объекты, расположенные ниже линии горизонта, — ниже уровня глаз. Кажется, что вы смотрите на них сверху.

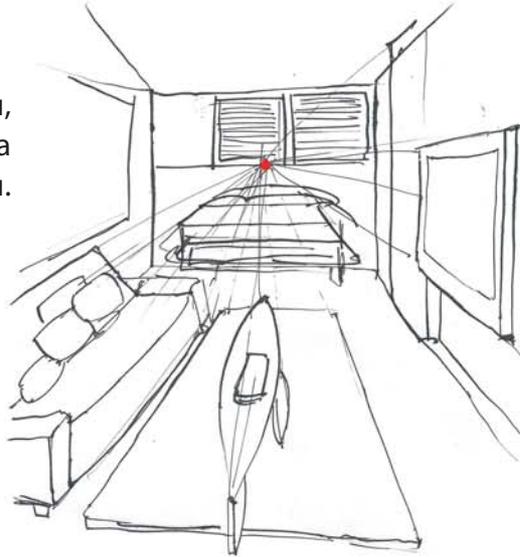
Объекты, расположенные выше линии горизонта, — выше уровня глаз. Кажется, что вы смотрите на них снизу.

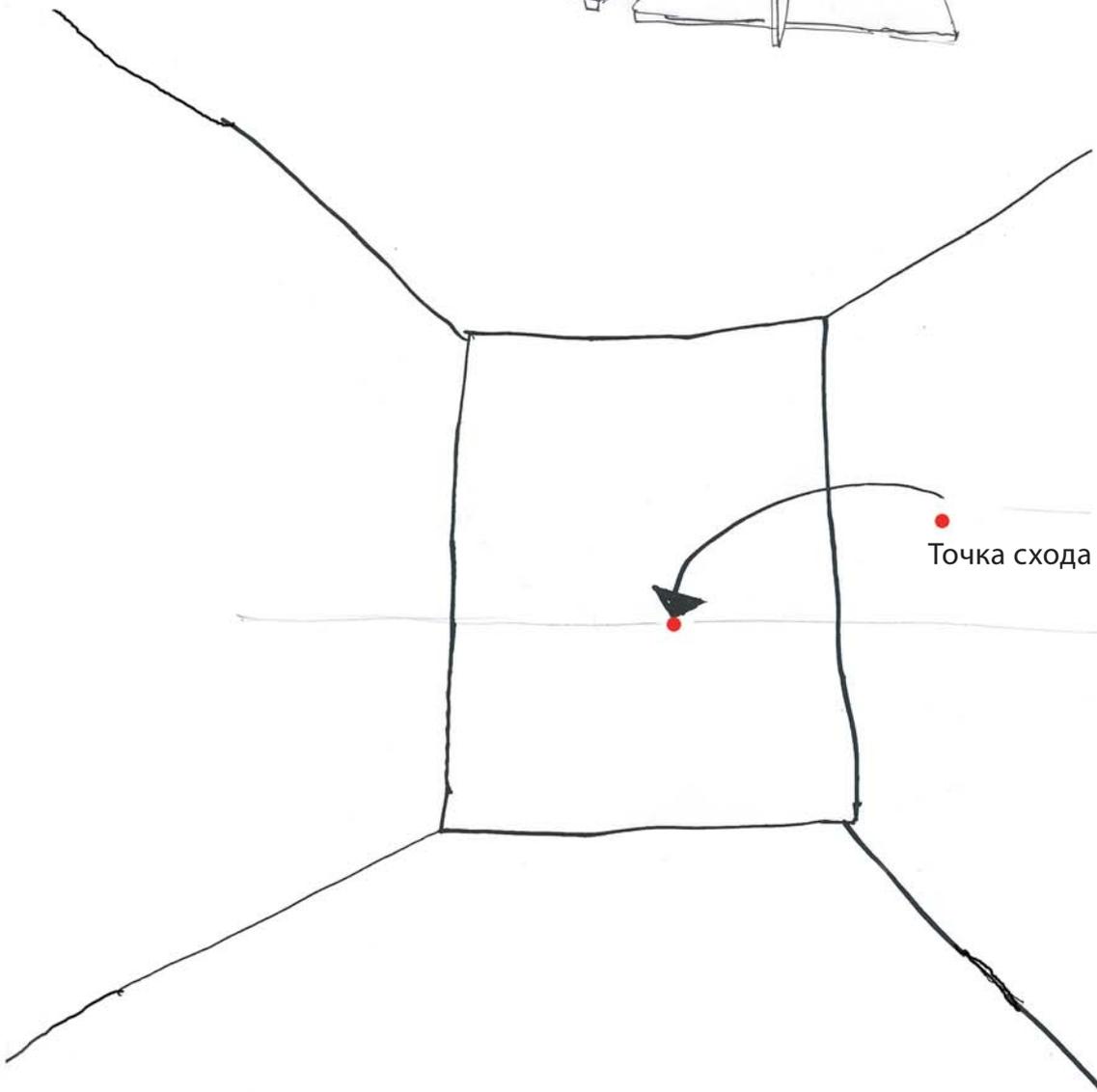
На этом рисунке линия горизонта и точка схода выглядят очень пусто. Хорошо было бы добавить несколько интересных деталей, чтобы оживить рисунок. Это могут быть деревья, холмы, дома вдалеке, заборы... А может, нарисовать ещё каких-то животных? Кенгуру? Мышей? При желании закончить картину можно украшением самой рамки.

Рисуем комнату с помощью точки схода

Это быстрый набросок комнаты, сделанный с помощью точки схода для создания перспективы.

А тут пустая комната с изображённой точкой схода. Попробуйте заполнить её мебелью и другими предметами.

Свет и тень, форма и отражение

Объём и форма предметов передаются на рисунке с помощью света и тени, правильным распределением светлых и темных штрихов. Множество различных тонов между чёрным и белым называют светотенью.

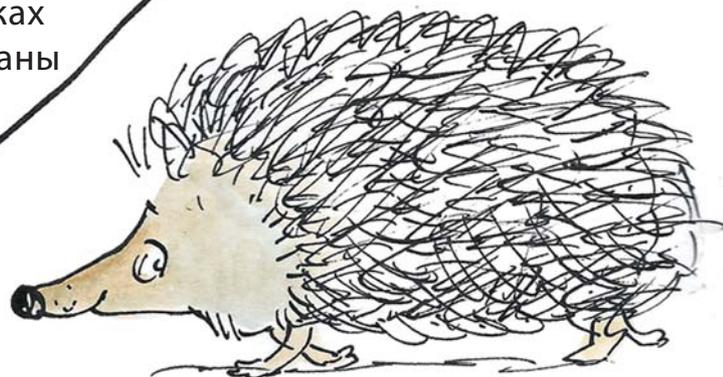
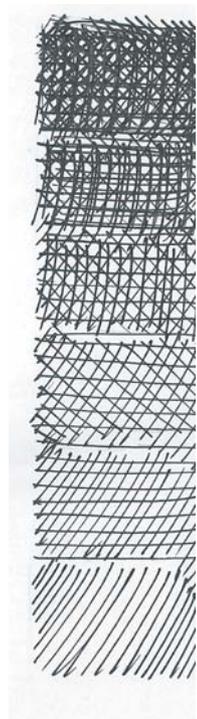
Эти наброски выполнены с добавлением штриховки.

Попробуйте нарисовать несколько простых предметов, добавив к ним тень.

Штриховка

Штриховка — это отличный способ придать рисунку объём и передать его текстуру. Коротко говоря, заштриховать — значит нанести много коротких чёрточек близко друг к другу. На кружках (см. ниже) показаны несколько видов штриховки.

Параллельная штриховка

Контурная штриховка

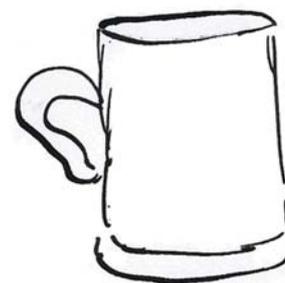
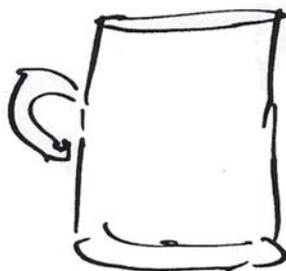
Перекрёстная штриховка

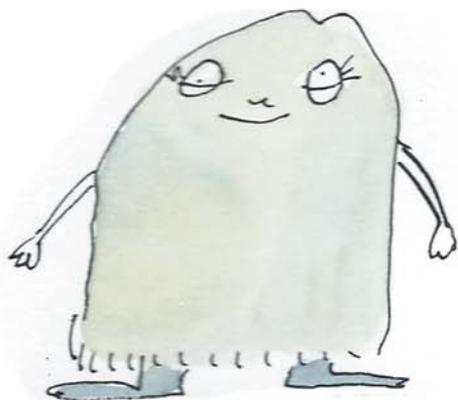
Ленивая штриховка

Избыточной штриховкой можно испортить рисунок, важно знать, когда следует остановиться. Мне очень нравится перекрёстная штриховка. Она меня успокаивает. (Подруга называет меня «скребком» из-за звука, который издаёт мой карандаш на бумаге, когда во время разговора по телефону я одновременно штрихую рисунок.)

Попробуйте с помощью перекрёстной штриховки придать этим кружкам объём и показать их тень.

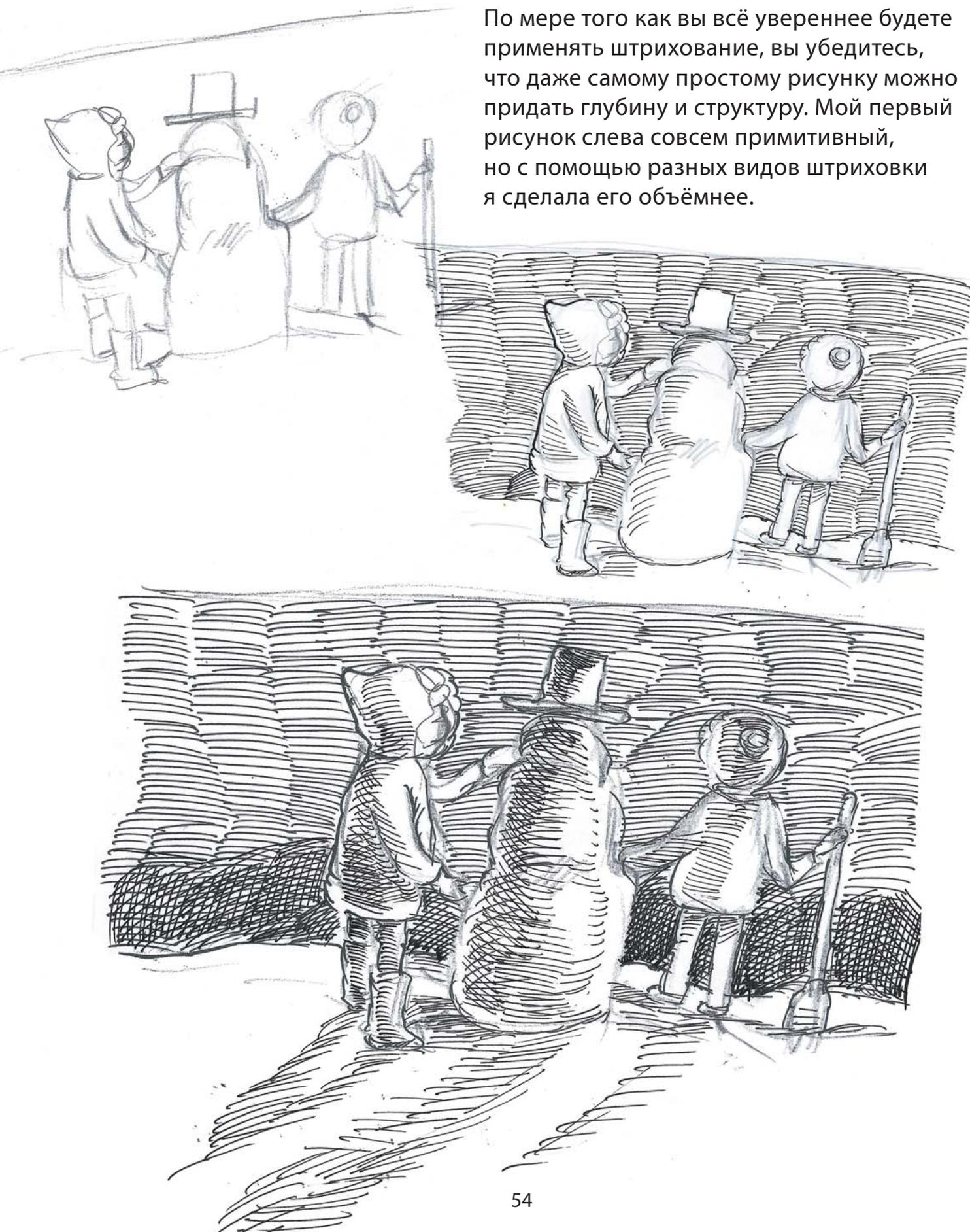

Завершите эти рисунки с помощью штриховки.

Ещё о штриховке

По мере того как вы всё увереннее будете применять штрихование, вы убедитесь, что даже самому простому рисунку можно придать глубину и структуру. Мой первый рисунок слева совсем примитивный, но с помощью разных видов штриховки я сделала его объёмнее.

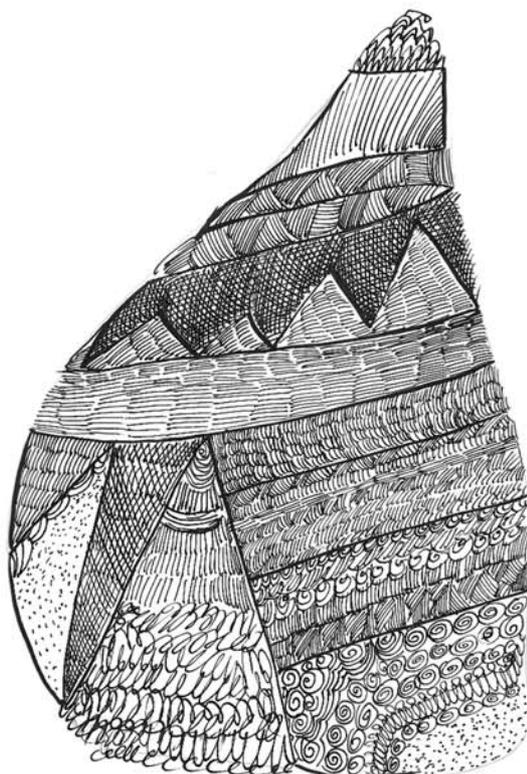
Теперь попробуйте вы. Сначала нарисуйте простую картинку, а потом добавьте столько штриховки и тени, сколько посчитаете нужным.

Орнаменты

Создать объёмные орнаменты тоже можно с помощью штриховки. Нарисуйте карандашом тонкую рамку и добавьте несколько поперечных линий в этом пространстве.

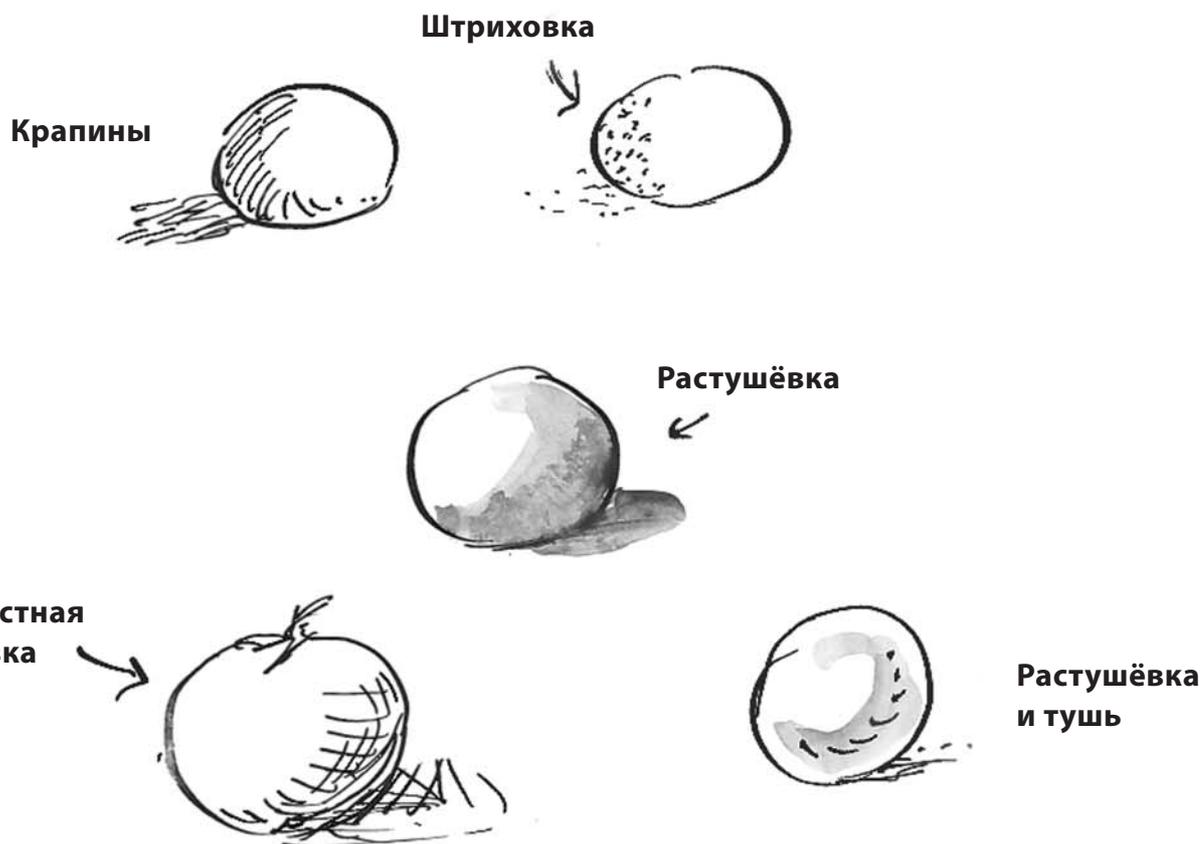
Используйте разные типы штриховки для каждого фрагмента рисунка.

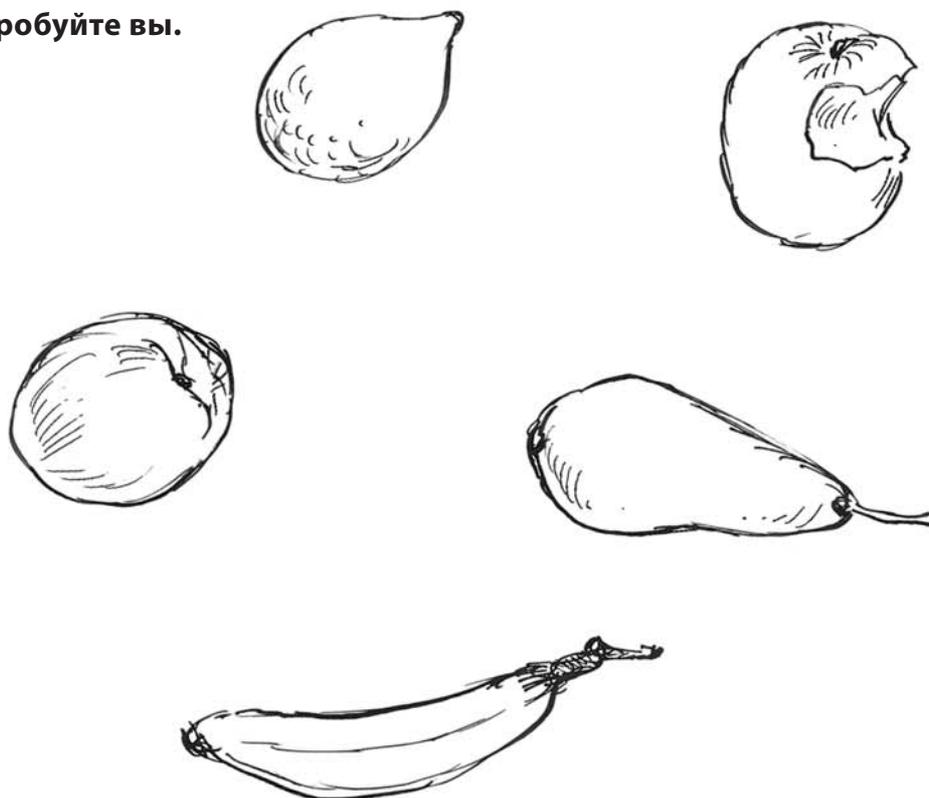
А на этой странице постарайтесь нарисовать свой орнамент.

Отражение

Вот несколько способов для изображения тени.

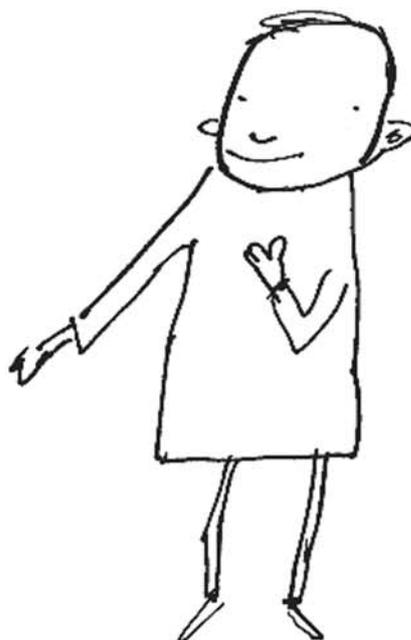

А сейчас попробуйте вы.

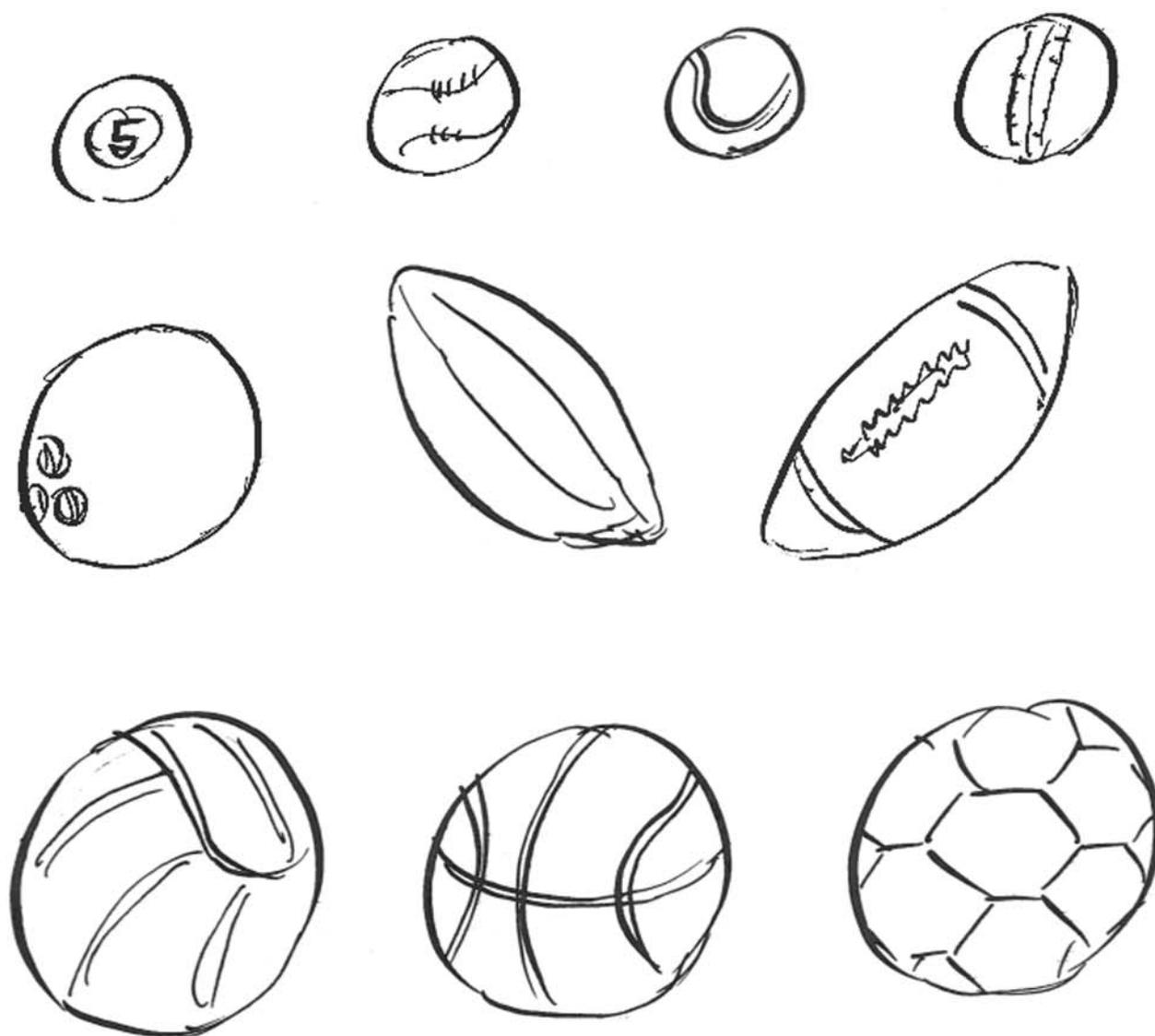
Это, конечно, совсем очевидно, но первое, о чём стоит задуматься при изображении светотени и отражения, — с какой стороны падает свет.

Завершите этот рисунок, изобразив друга и солнце, а затем нарисуйте тени.

Как нарисовать всё, что захочешь

Этот мальчик — один из тех, кто занимается спортом.

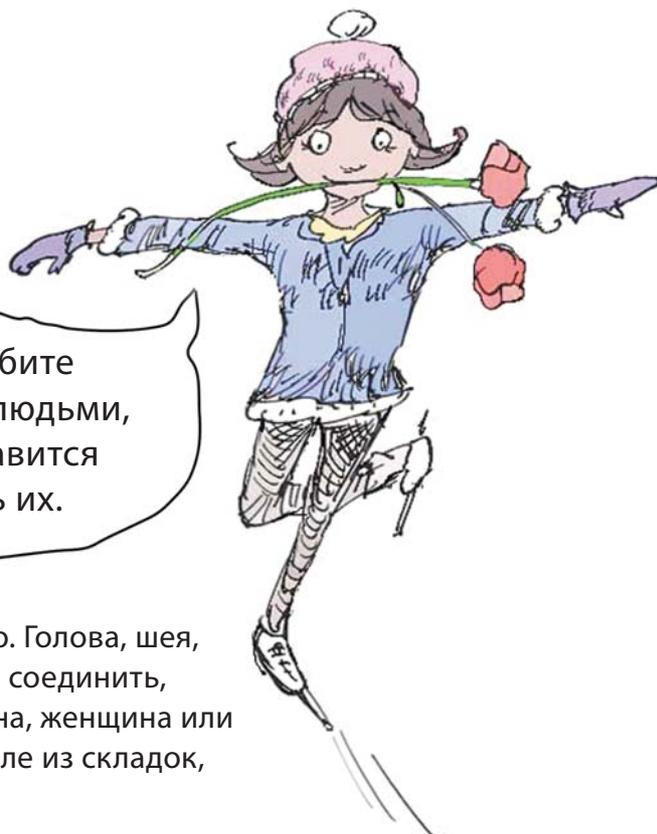

Добавьте к его коллекции мячей штриховку и тени.

Рисуем людей

Если вы не ведёте затворнический образ жизни, вокруг вас наверняка много людей, которых вы можете нарисовать: супруг(а), дети, друзья, коллеги, даже вы сами. Когда я ищу вдохновение, я обычно прогуливаюсь по городу, в котором живу, и делаю наброски прохожих.

Если вы любите наблюдать за людьми, то вам понравится и рисовать их.

Разумеется, человеческое тело рисовать непросто. Голова, шея, плечи, туловище, ноги, руки, ступни, пальцы — как их соединить, приспособить друг к другу, чтобы получились мужчина, женщина или ребёнок? А одеть людей — это следующее минное поле из складок, воротников, лацканов и шнурков. С чего же начать?

Когда вы учились играть в теннис или кататься на коньках, помните ту минуту, когда все правила перемешались в голове и вы вдруг перестали понимать, как надо действовать? Но тут кто-то вас отвлек, возможно, шуткой, вы рассмеялись — и вот уже вы отбиваете мяч, и он летит через сетку, или вы скользите по льду без дрожи в коленях. Стоит однажды ПОЧУВСТВОВАТЬ ракетку или коньки в действии, как воспроизвести это чувство становится намного проще. На следующих

страницах вы найдёте серию упражнений, составленных таким образом, чтобы помочь вам «переключить» мозг: вывести из активного состояния левое полушарие, отвечающее за логическое мышление и анализ деталей, и сделать активным правое полушарие, которое отвечает за наглядно-образное, интуитивное мышление и помогает видеть цельную картину. Так вы незаметно окажетесь в замечательном мире нарисованных людей.

Руки

Руки часто описывают как самый трудный для рисования элемент анатомии человека. Можно допустить некоторые неточности в изображении тела, но в глаза будет бросаться не это, а плохо нарисованная рука. Замечали ли вы, что многие художники и мультипликаторы изображают своих персонажей с руками в карманах или за спиной?

Тут нужно помнить о многом!

Средний палец — самый длинный.

Ногти чуть-чуть изгибаются
наподобие крохотной
черепицы на крыше

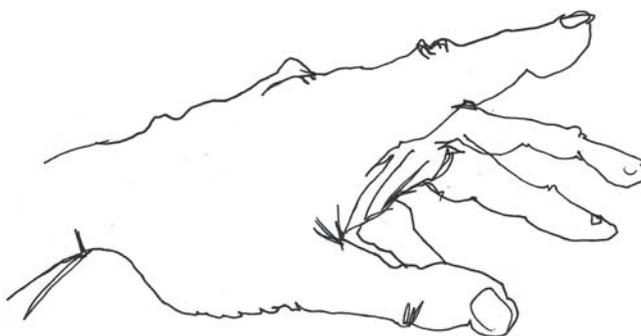
Пальцы похожи на гнущиеся цилиндры,
соединённые тремя суставами.

Рука больше, чем кажется: в реальности
она почти одинаковой величины с лицом.

Контурное рисование вслепую

Это классическое упражнение для разогрева. Вам предстоит рисовать, не глядя ни на карандаш, ни на бумагу, вы будете делать это вслепую. Представьте, что ваш карандаш движется вдоль контура объекта, который вы рисуете. Избегайте соблазна — не подсматривайте! Результат может получиться забавным, а сходство с самим объектом весьма отдалённым. Но главное в этом упражнении то, что вы научитесь рисовать более расслабленно и установится связь рука-глаза-мозг.

Ниже попробуйте не глядя нарисовать свою ладонь.

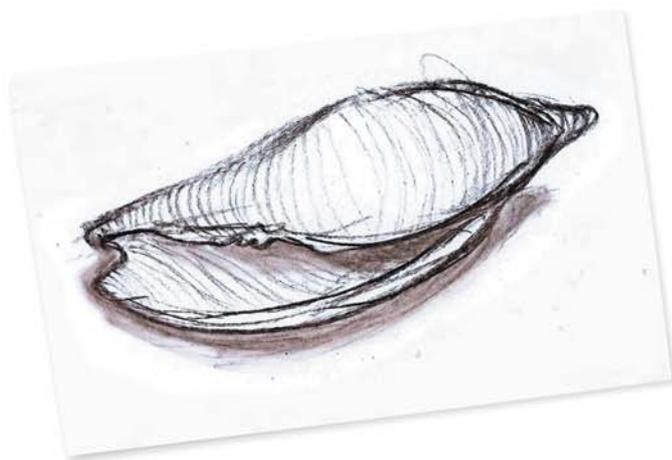
Перекрёстные контуры

Следующее упражнение придётся по душе тем, кто любит детальное и научное рисование (а также контурные карты). Поверхность объекта изображается с помощью линий, пересекающих его контур вдоль или поперёк, или лучами из центральной точки.

Нарисуйте свою руку методом перекрёстного контура.

Выберите какой-нибудь предмет и изобразите его ниже в технике перекрёстного рисования. Попробуйте представить, что кончик карандаша реагирует на его вес и объём и почти не замечает его контура.

Делая два наброска (см. справа), я представляла, будто рисую проводом, обматывая его вокруг предмета.

Как нарисовать всё, что захочешь

Возвращаясь к рукам, попробуйте сделать несколько набросков за ограниченное время. Изобразите форму ладони так, как видите её на моём рисунке.

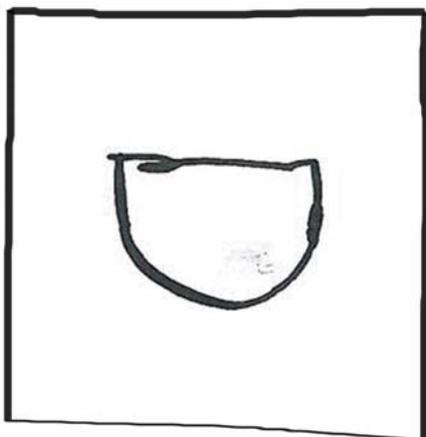

10 секунд

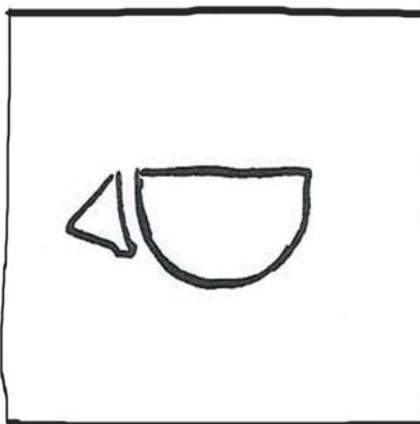

20 секунд

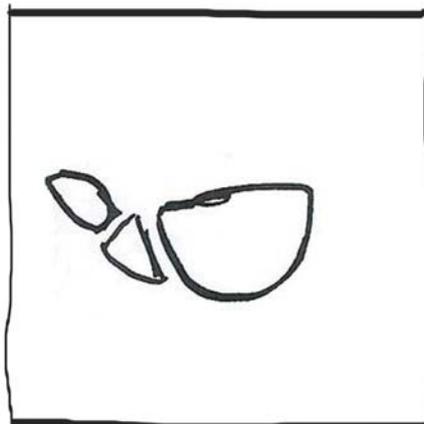
Простой способ нарисовать руки

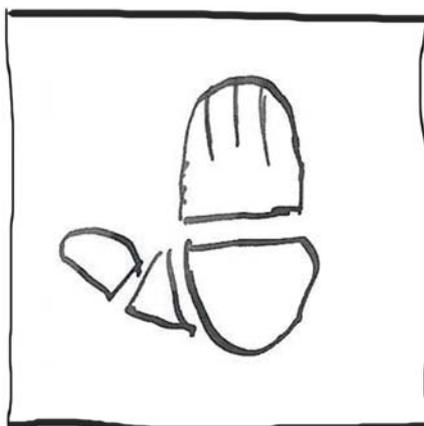
Нарисуйте полукруг.

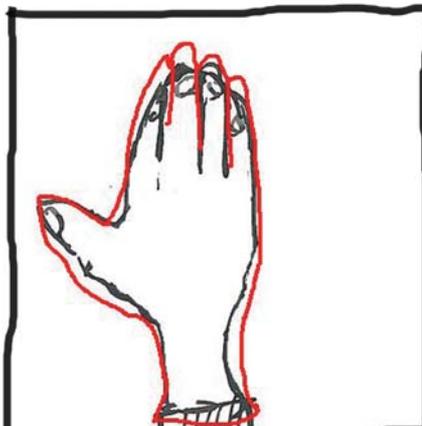
Добавьте треугольник.

Нарисуйте «лезвие ножа» на верху треугольника.

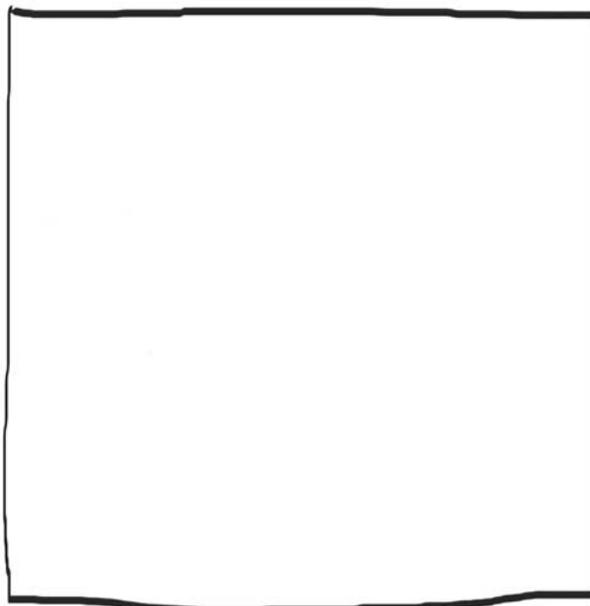

Добавьте перевёрнутый полукруг.

Выровняйте линии контура. В завершение нарисуйте на пальцах ногти.

Теперь вы попробуйте нарисовать руку.

Покажи свои руки

Можете дорисовать руки этим озорным мальчишкам?

Люди

А теперь переходим к слепому контурному рисованию людей. Найдите кого-нибудь, кто мог бы вам попозировать, или работайте по фотографии. Если захотите нарисовать человека покрупнее, возьмите другой лист бумаги. Но сначала нарисуйте здесь небольшой эскиз.

А здесь фигуру побольше.

Контурное рисование

Мы рассмотрели рисование контуров вслепую. Теперь давайте потренируемся в таком контурном рисовании, где вы будете смотреть на бумагу с рисунком. Сосредоточьтесь на контуре, не обращая внимания на детали, строение частей тела и оттенки. В этом упражнении нашей целью являются масса и объём.

Ещё немного задержимся на контурном рисовании. Подыщите для рисования новую модель или фотографию. Попробуйте передать эмоции на бумаге. Трудную задачу для художника — запечатлеть главную эмоцию или жест человека — иллюстратор детских книг Квентин Блейк сравнивает с ловлей бабочек. Он говорит: «Здесь есть свои минусы. Много будет упущено. Но взамен вы получите нечто потрясающее».

Не спешите. Сконцентрируйтесь на деталях контура. Попробуйте почувствовать линию так, как если бы вы её расшифровывали: каждый мелкий изгиб, неровность или выпуклость. Старайтесь не думать о том, что именно вы рисуете (будь то теннисист, рука, колено или стопа). Просто следуйте за линией. Результаты часто бывают довольно странными, но это как раз и интересно.

Рисуем жесты

Рисунки жестов передают основные формы и пропорции. Им не хватает деталей. Но их задача — запечатлеть телодвижение и сделать это как можно быстрее. Ниже вы видите несколько моих рисунков, которые я выполнила за короткое время — от 30 секунд до двух минут.

30 секунд

Попытка правильно расположить нижнюю часть ноги и наклон спины. Старайтесь не давить сильно на карандаш, а лишь намечать им линии.

60 секунд

Более тёмная область означает больший вес.

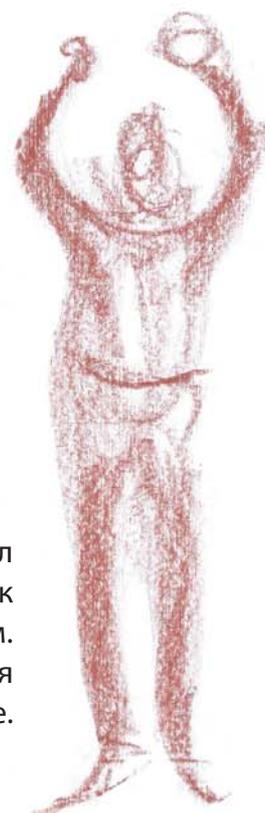

120 секунд

90 секунд

Используйте лёгкий в применении материал для рисования: кусочек угля, пастельный мелок или мягкий карандаш. Не стирайте ластиком. А если для рисования жестов вам потребуется много места, возьмите лист бумаги побольше.

Как нарисовать всё, что захочешь

Найдите новую фотографию или модель и нарисуйте их за 30 секунд.

Теперь у вас есть 60 секунд на то, чтобы изобразить другую позу или жест.

А сейчас 90 секунд, и ещё одна новая поза или картинка. Вы будете чувствовать себя более расслабленно. Следуйте за линиями, которые видите. В процессе рисования должна двигаться вся рука.

И наконец вам даётся 120 секунд.

Как нарисовать всё, что захочешь

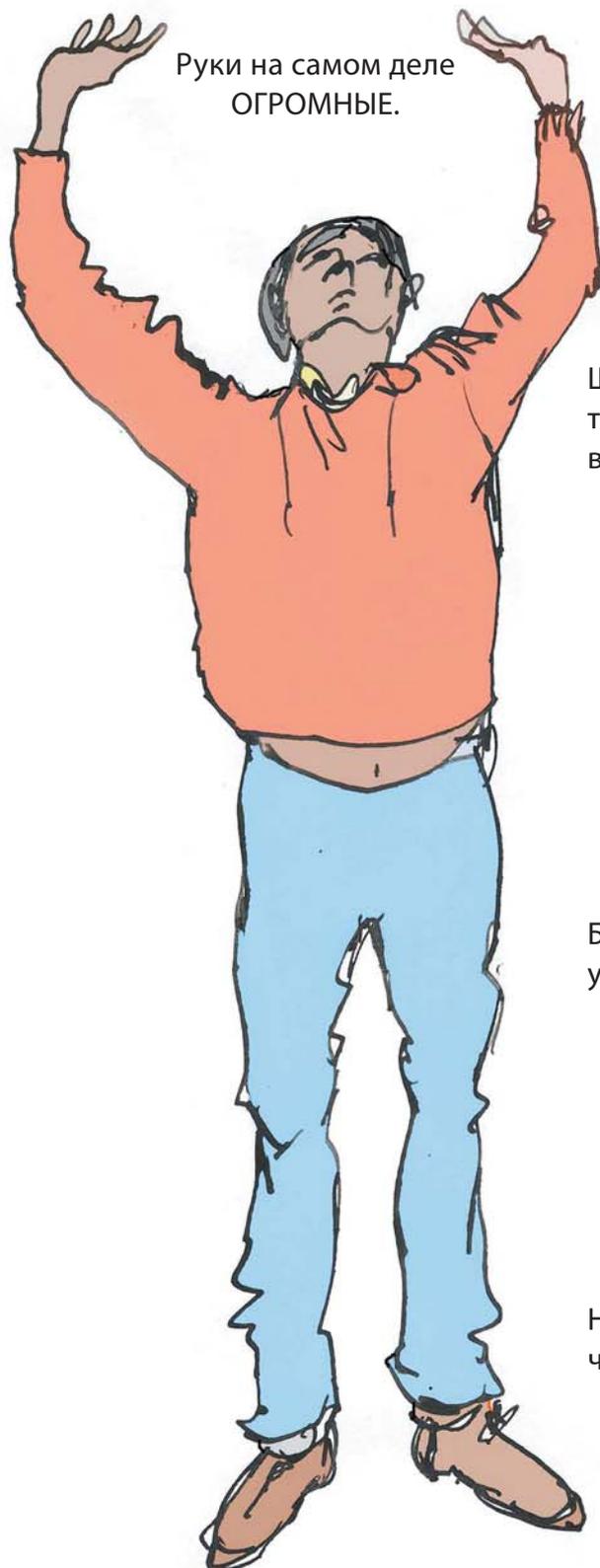
Двигаемся дальше

Выберите одну из поз, которой вы остались довольны, и потратьте 5–10 минут на работу над новым рисунком. Передайте движение и распределение веса. С помощью более тёмной линии обозначьте вес. Не бойтесь по ходу рисования вносить изменения.

Когда изображаешь людей, нередко возникают неожиданные проблемы, которые приходится быстро решать. Например, как нарисовать стопы или бегущих людей. Просто помните: не нужно бояться пробовать. Найдите фотографии или модели для работы и сосредоточьтесь на фактических формах и строении тех или иных частей тела. И даже если вначале вы потерпите неудачу, единственный выход — продолжать попытки, пока у вас всё не получится.

Практические советы, как рисовать людей

До сих пор я старалась обходиться без правил, но некоторые из них, когда вы рисуете людей, знать просто необходимо.

Руки на самом деле
ОГРОМНЫЕ.

Голова кажется меньше,
когда запрокинута назад,
а подбородок поднят вверх.

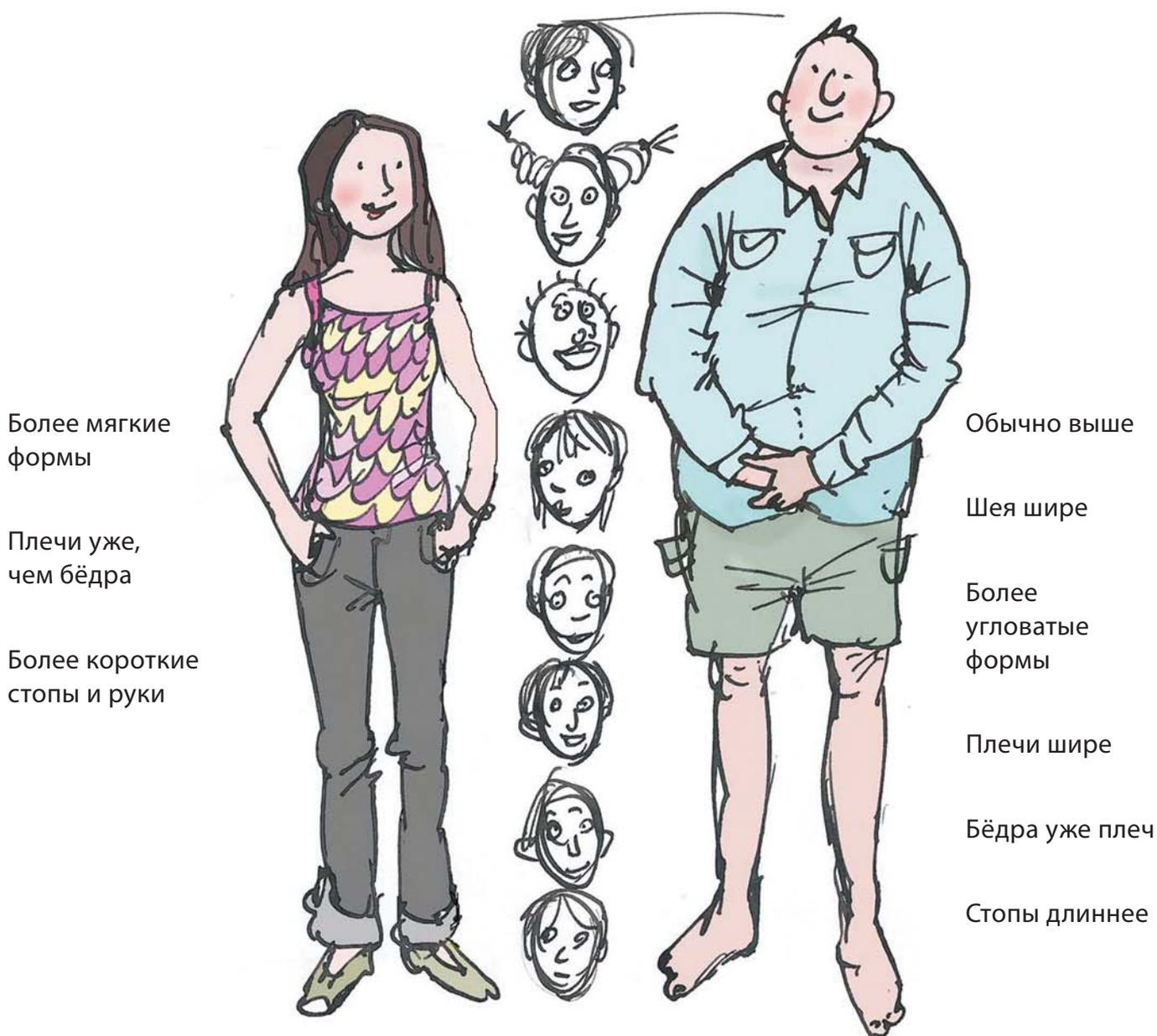
Шея шире, чем вы ожидаете,
тонкие шеи на рисунке
выглядят карикатурно.

Бедро расположено
удивительно низко.

На одежде при движении
часто образуются складки.

Правило 8 голов

На каждое правило есть исключение. Конечно, разнообразие мужских и женских фигур БЕСКОНЕЧНО. В зависимости от места проживания, пола и возраста люди существенно различаются по телосложению, росту, размеру. Тем не менее единицей измерения человеческого тела принято считать голову. По этому правилу рост мужчины составляет 8 голов, а рост женщины — 7,5.

Мужчины и женщины

Правила хороши тем, что их можно нарушить: нередко женщины выше своих партнёров.

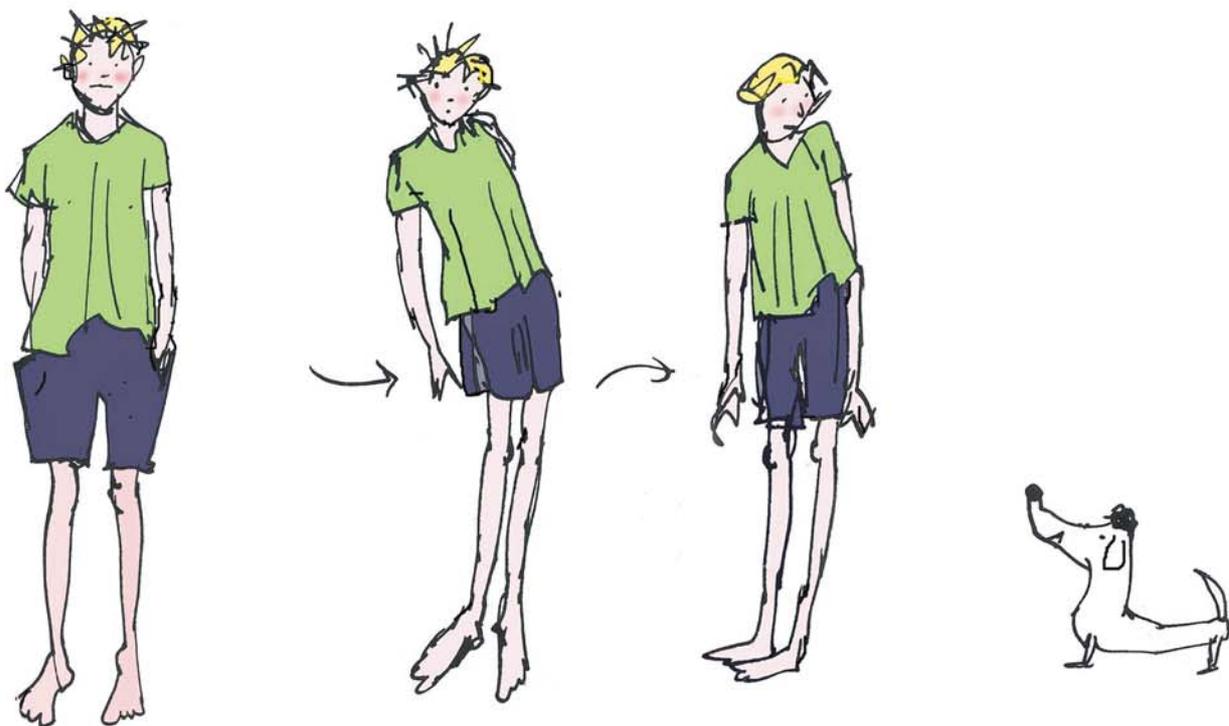

Изобразите на этой странице несколько смешных пар. Можете завершить мои наброски или придумать свои.

Бёдра

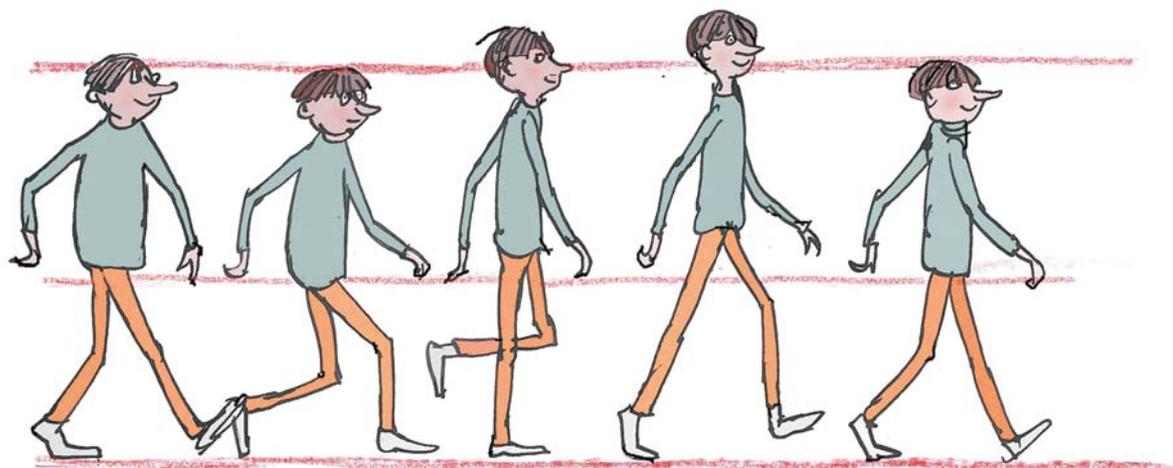
Большинство движений нашего тела начинается с бёдер. При движении одна часть тела немного смещается.

Нарисуйте танцующего человека.

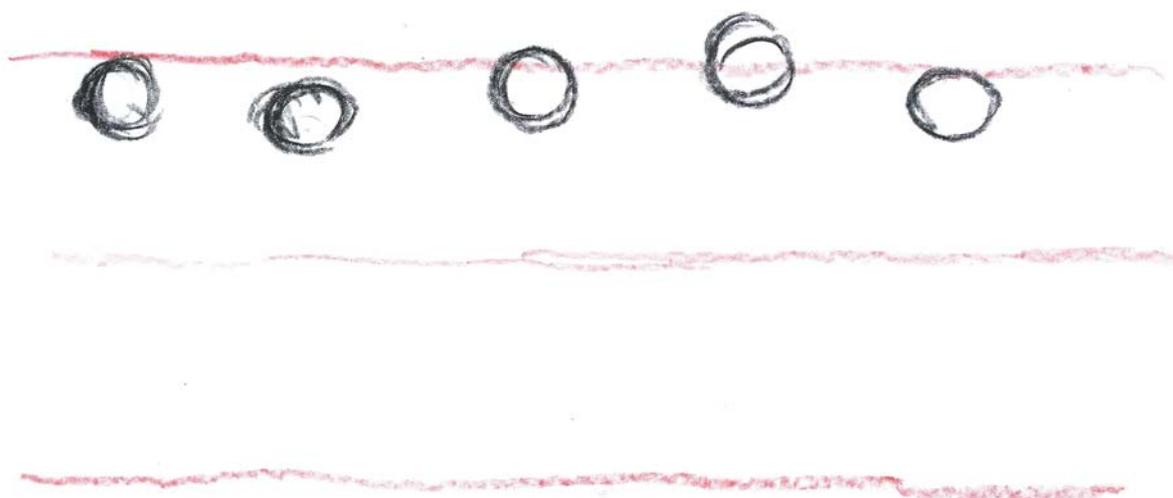
Ходьба

Каждый раз, чтобы сделать шаг, вы задействуете сразу 200 мышц. Как это отобразить в рисунке, чтобы создать ощущение движения? Первое, что нужно отметить, — при ходьбе мы подпрыгиваем.

Это происходит из-за того, что в процессе ходьбы человек одновременно падает и удерживает себя от падения. Если мы не выставим ногу вперёд, то упадём прямо на лицо. Обычно мы лишь слегка отрываем стопы от земли, поэтому можем легко споткнуться о любую неровность на дороге.

Нарисуйте идущего человека.

Прыжки

Пусть тела ваших прыгунов будут наклонены вперёд. Обратите внимание на то, чтобы руки и ноги были изображены в движении. Это поможет придать персонажу направление движения.

Нарисуйте своих прыгунов.

Тело в движении

Великолепный способ охватить все виды движений — нарисовать людей либо занимающихся спортом, либо бегущих.

Нарисуйте здесь бегунов, гимнастов или любых других спортсменов.

Рисуем лица

Я помню, как в старших классах нарисовала глаз в учебнике по физике и долго критически его изучала. Мой глаз был не похож ни на один глаз, который я когда-либо видела. И уж точно ни на один глаз, существовавший в природе. Я знала: между тем, что я представляла себе, и тем, что нарисовала, лежит бесконечная пропасть. Разве я могу стать художником?

Безусловно, за десятилетия практики я научилась лучше рисовать глаза. Но почему же тогда сегодня я недовольна собой больше, чем когда бы то ни было? Это чувство неудовлетворённости поселилось в моей душе давно, и я приветствую его как слегка надоедливого, но неподкупно честного родственника. Оно стало одним из моих профессиональных инструментов.

У каждого, кто когда-то пытался рисовать или заниматься живописью (или танцевать, петь, писать стихи или прозу), непременно раздавался в голове этот укоризненный, скептический голос.

Недовольство собой — это движущая сила искусства. Минуты уныния проходят, на смену ему приходит желание начать всё заново и двигаться вперёд.

Следующий глаз я нарисую лучше.

Великая американская танцовщица Марта Грэм писала: «Ни один художник не бывает доволен своим творением... Есть только странная, божественная неудовлетворённость, благословенное волнение, которое заставляет нас двигаться дальше и делает нас более живыми, чем кто-либо ещё».

Изображение человеческого лица требует от художника упорной работы. Приходится рисовать и перерисовать снова и снова. Но если вы только начинаете рисовать лица, дам вам несколько советов, которые могут пригодиться. Во-первых, глаза обычно расположены посередине головы — между теменем и подбородком. Мы называем это правилом середины.

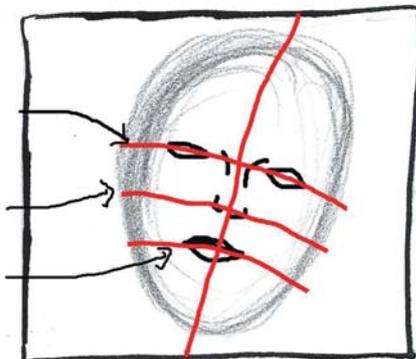
Правило середины

Форма головы у большинства из нас овальная, как перевёрнутое яйцо. Правило середины помогает определить, где должны быть расположены глаза, нос и рот. Примерно это выглядит так:

Глаза находятся посередине между теменем и подбородком.

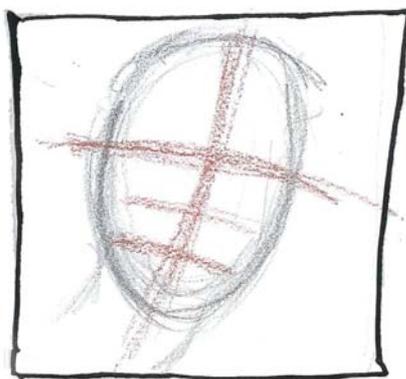
Нос — посередине между глазами и подбородком.

Рот — посередине между носом и подбородком.

Здесь голова слегка наклонена, поэтому поперечные линии будут слегка изогнуты.

Набросок головы лучше выполнять светлой намечающей линией, которую, если понадобится, можно исправить или стереть.

Слегка обозначьте глаза, нос и рот. Пространство между глазами может существенно изменить внешний вид. Очертания губ передают в рисунке характер человека.

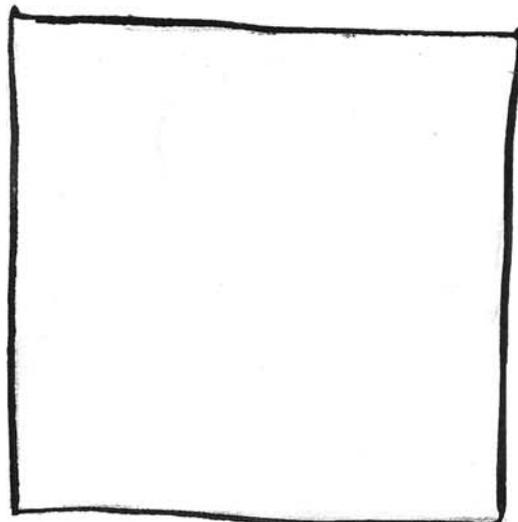
Шея шире, чем вы себе представляли. Мочки ушей находятся примерно на одной линии с нижней частью носа, хотя это может зависеть от угла наклона головы.

Как нарисовать всё, что захочешь

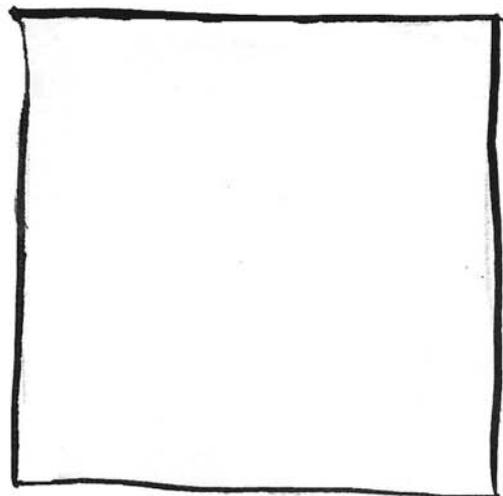
Здесь я уточняю положение глаз, носа и рта и накладываю более тёмные тона и тени.

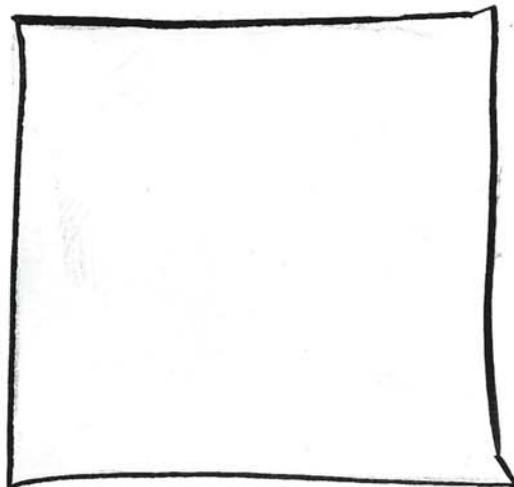
Повторите в этих рамках портрет слева или нарисуйте свой.

Я стёрла ластиком линии, проведённые по правилу середины...

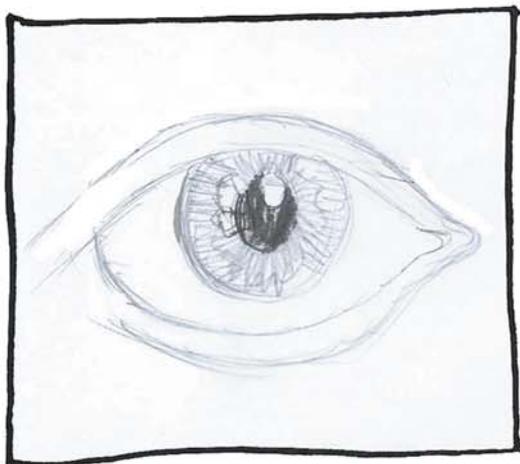
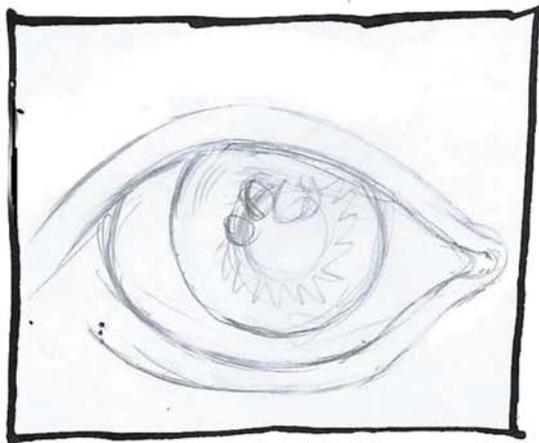

... и нарисовала тени, отбрасываемые шляпкой и подбородком.

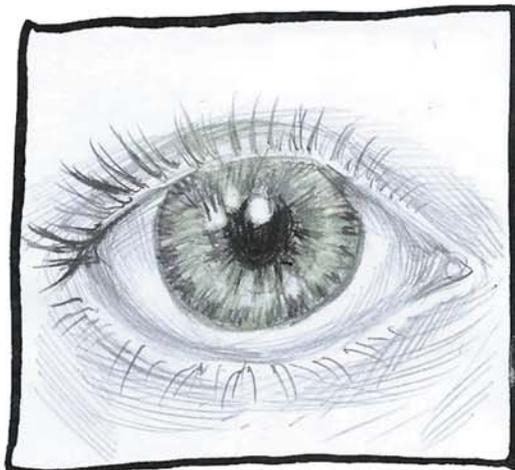

Глаза

«Ничего не нужно говорить, когда у тебя есть глаза», — писал норвежский поэт Тарьей Весос. Глаза можно нарисовать по-разному, но если вам нужны реалистичные глаза, хорошо бы помнить, что они состоят из дуг и окружностей. Зрачок — это чёрная точка, радужка — большой круг, а поверхность глаза выдаётся вперёд, поскольку глазное яблоко на самом деле — слегка асимметричная сфера.

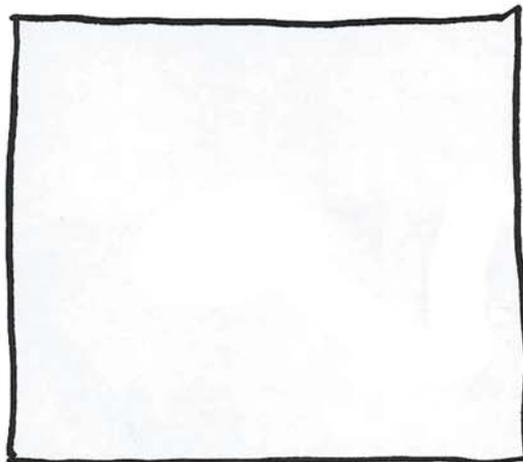
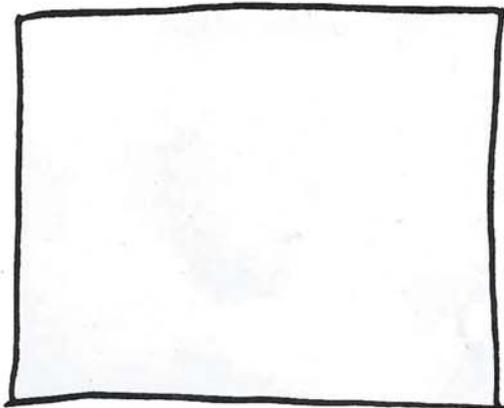
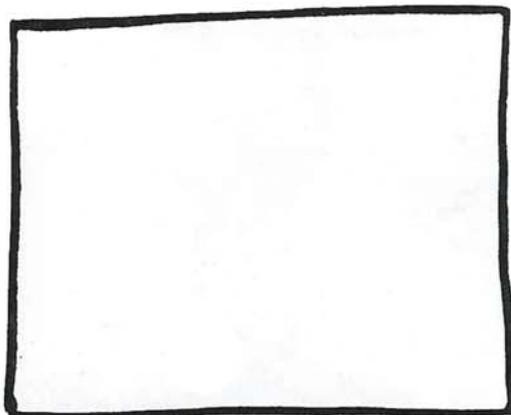

Не забудьте белыми пятнышками передать отблески света.

Ресницы всегда немножко загнуты.

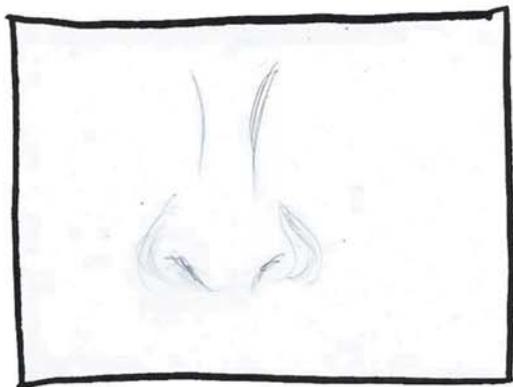
Попробуйте нарисовать здесь свой собственный глаз или глаза.

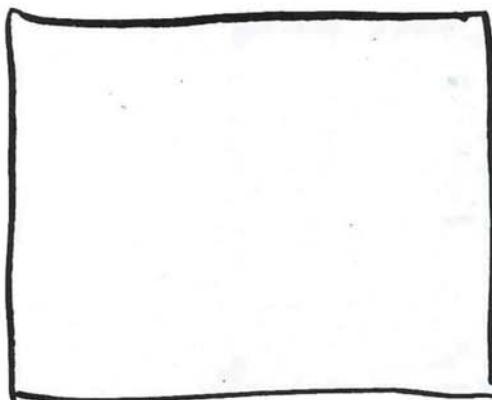
Нос

Нос состоит из нескольких углов и плоскостей — одни более заметны, другие менее. Основных трапециевидных плоскостей три: переносица, удлинённая трапеция посередине и кончик носа. Самые густые тени — в нижней части ноздрей. Тень от носа лежит и на губах. Тени на боковых поверхностях — между крыльями носа и щеками — придают носу объёмность. Кончик носа у некоторых людей раздвоен. Самые светлые области — середина носа и переносица.

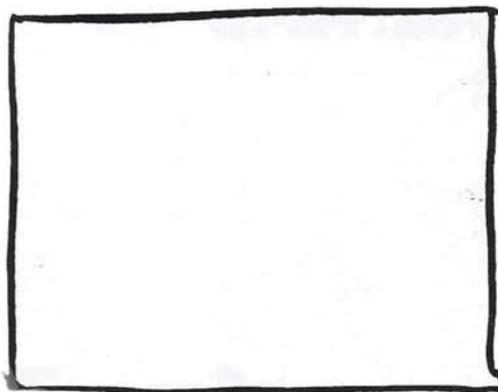
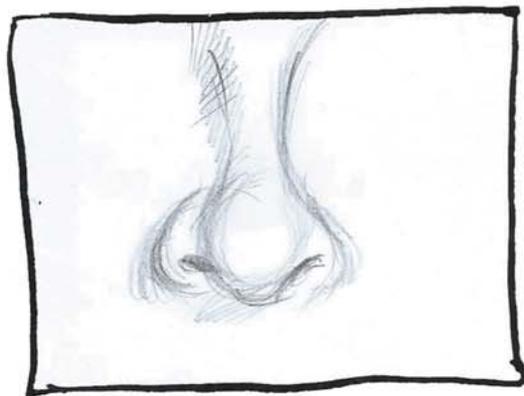
Сначала очень светлыми линиями начертите контур носа.

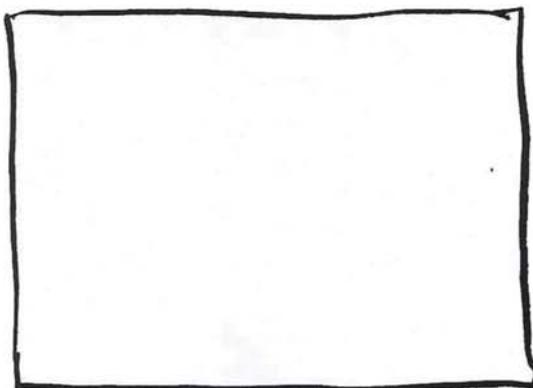
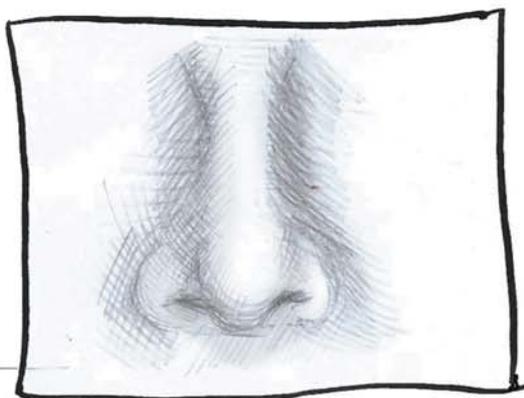
Скопируйте нос с рисунка слева или нарисуйте свой.

На переносице тени быть не должно.

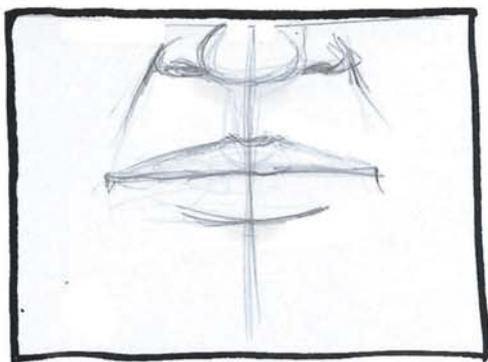
С обозначением света и тени будет проявляться форма носа.

Губы

Губы у всех людей разные, но существует несколько основных принципов, применимых для изображения всех типов, размеров и форм. Старайтесь не делать тёмного контура, иначе губы будут выглядеть неестественно, как будто они наклеены на лицо. Чтобы рисунок губ был реалистичным, нужно с помощью теней сделать их объёмным.

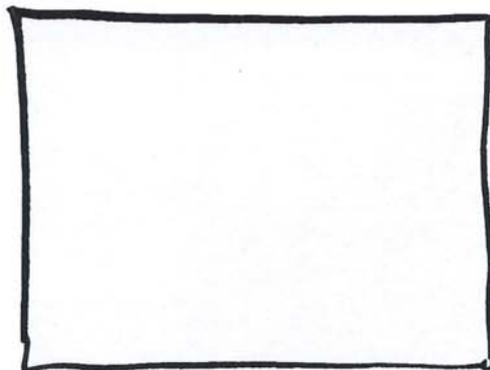
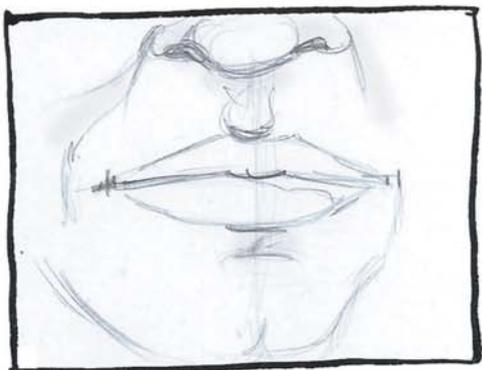
Сделайте простую разметку (углы, основание нижней губы и серединная линия).

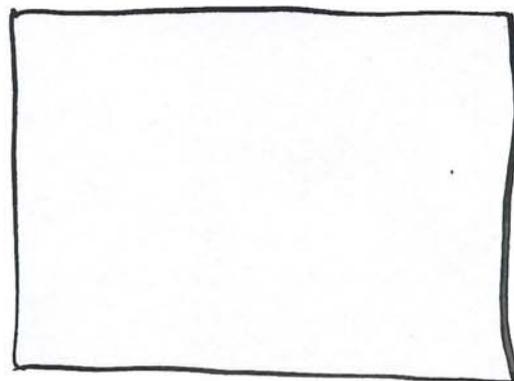
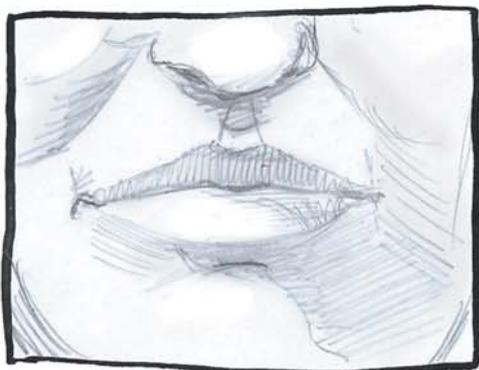
Перерисуйте рот, изображённый слева, или нарисуйте свой.

Нарисуйте форму губ и нанесите тени.

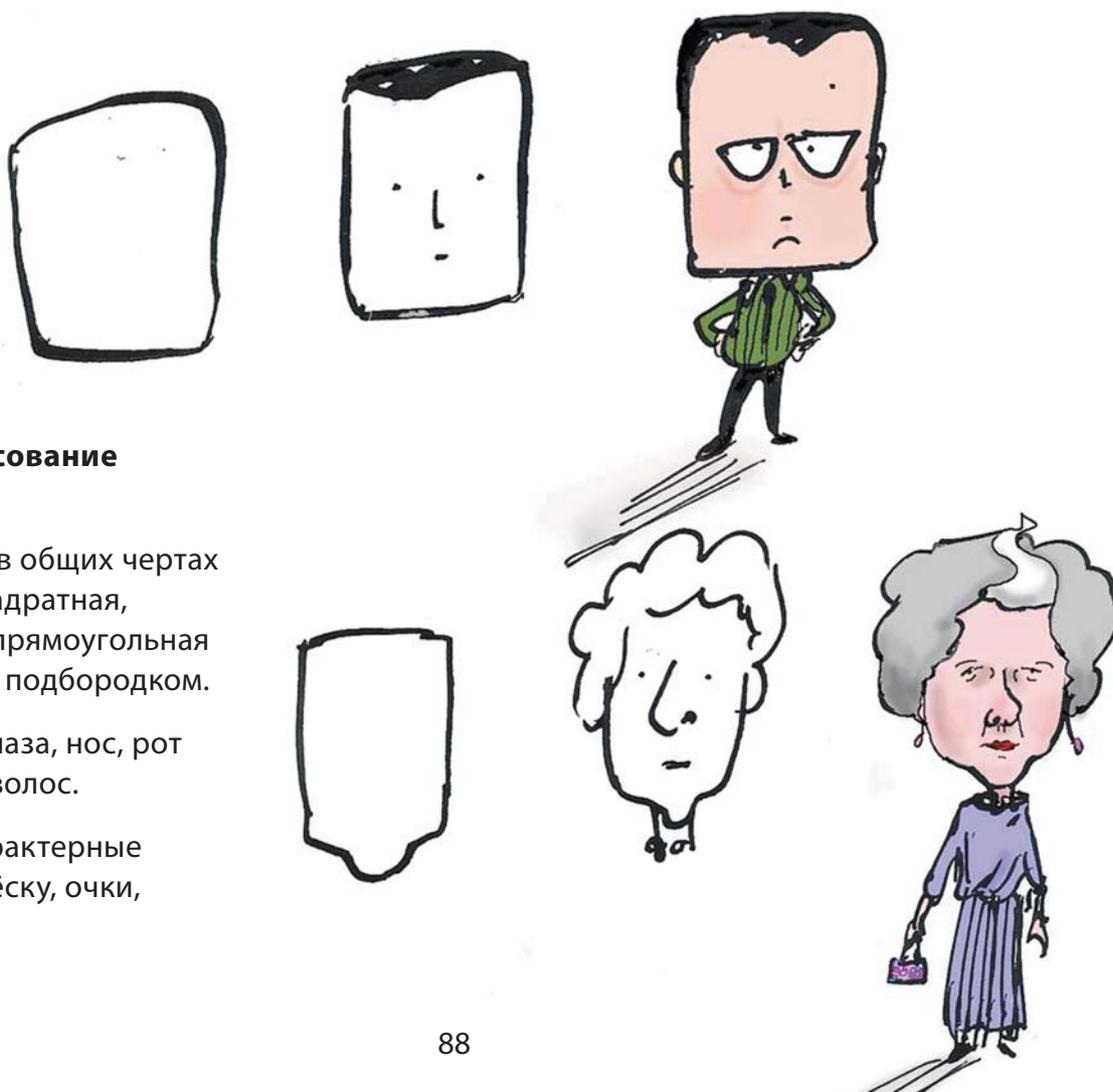
Сделайте верхнюю губу более тёмной, а границу у основания нижней губы — размытой.

Карикатуры и выражение лица

Лицо человека способно принимать около 5000 выражений. И тем не менее особенности характера человека можно передать даже в шарже или карикатуре. У каждого из нас черты лица соотносятся друг с другом определённым образом. Карикатурист или аниматор должны выявить характерные внешние черты и упростить лицо до прорисовки только этих характерных черт. Другими словами, задача заключается не в том, чтобы нос сделать больше, а подбородок длиннее, — художник просто изображает человека в шуточной или сатирической манере. Кстати, в карикатурах соблюдать правило середины не требуется.

Основные выражения лица — радость и грусть. У счастливого человека уголки губ поднимаются вверх, а глаза могут сузиться из-за приподнятых щёк. Удивлённое выражение лица часто бывает радостным, при этом глаза расширяются, нос задирается вверх, а рот округляется в виде большой буквы «О». Грустное выражение лица противоположно счастливому: уголки губ опущены вниз, а брови озадаченно вскинуты. От беспокойства губы делаются немного тоньше, а на лбу появляется несколько дополнительных морщин. Вы можете поэкспериментировать, изменяя углы бровей, изгиб рта, ширину глаз. Существенно менять выражение лица может также улыбка — с закрытым или открытым ртом.

Пошаговое рисование карикатур.

- 1). Определите в общих чертах форму лица: квадратная, сердцевидная, прямоугольная с выступающим подбородком.
- 2). Нарисуйте глаза, нос, рот и линию роста волос.
- 3). Добавьте характерные детали — причёску, очки, серьги...

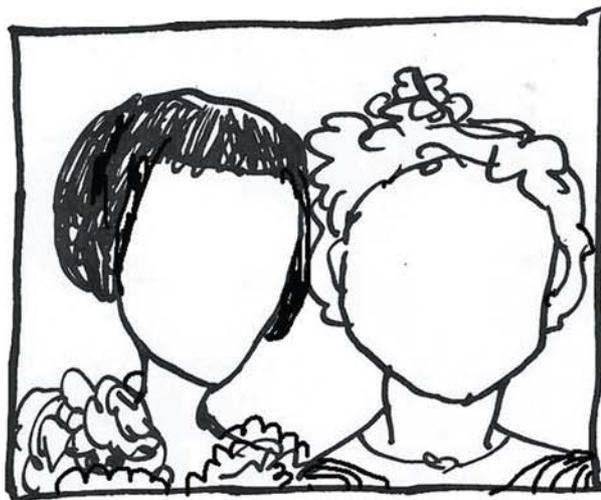
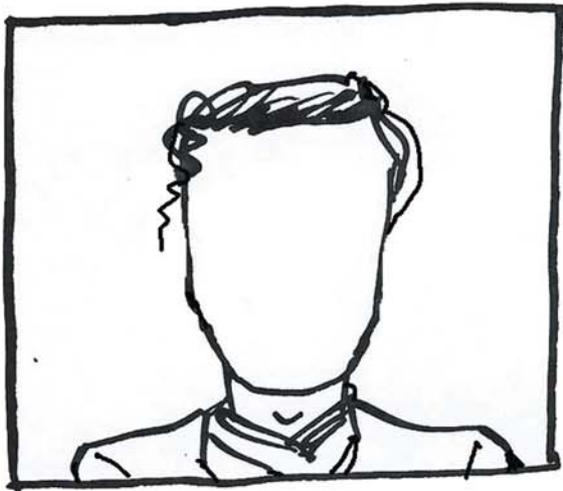
Как рисовать карикатуру

На свободной части страницы постарайтесь нарисовать карикатуру на известного человека или своего друга. Подчеркните крупные черты лица персонажа. Сделайте ещё меньше и без того мелкие черты его лица. Вам предстоит передать в шарже какую-то особенность характера этого человека. В результате изображение будет либо походить на вашу модель, либо нет. Не отчаивайтесь, если сходства будет мало. Возможно, придётся чуть-чуть подправить глаза или слегка переделать подбородок. Чтобы карикатура оказалась удачной, нужно, во-первых, хорошо изучить свой объект, а во-вторых — немного попрактиковаться.

Изображаем эмоции

Передать эмоции человека можно через разнообразную мимику лица. Мельчайшая деталь может оказать значительный эффект. Складка между глаз, ямочка на подбородке, тени, обозначающие глубоко посаженные глаза или усталость, и т. д.

Постарайтесь придать лицам какое-нибудь из предложенных выражений.

Испуганное

Недовольное

Грустное

Торжествующее

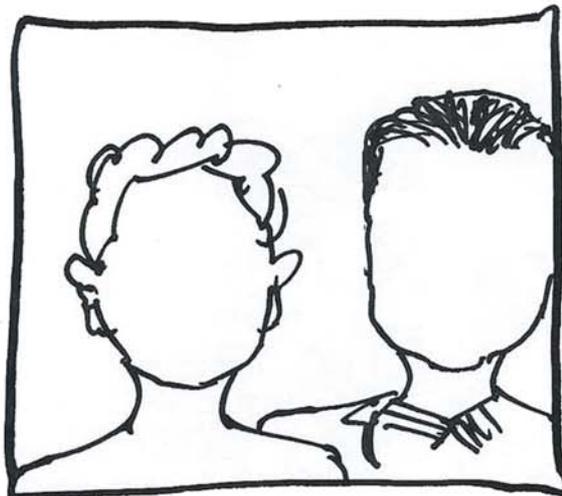
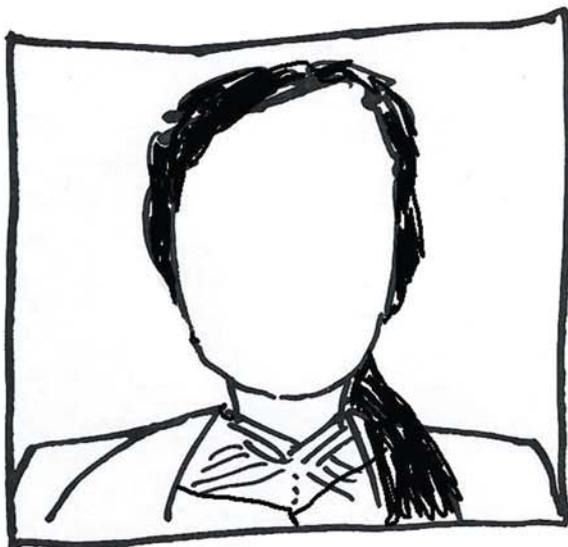
Счастливое

Восторженное

Озорное

Кокетливое

Застенчивое

Если лица не получились такими, как вы их задумали, напишите под каждой рамкой, как, по-вашему, ДОЛЖНА называться та или иная эмоция. И можете считать, что именно её вы и изображали.

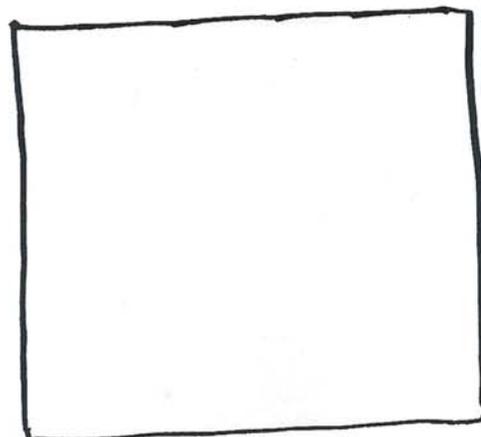
Как нарисовать волосы

В среднем на голове у человека около 100 000 волос. Мне всегда плохо удавались волосы, и зачастую мои персонажи выглядят так, будто на голове у них парик.

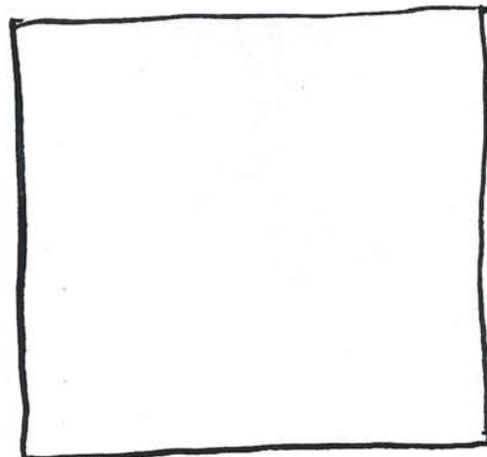
Чтобы изобразить причёску, совсем не нужно прорисовывать каждый волосок. Художник рисует нужную форму причёски, обозначает более тёмные участки, накладывает полутона, свет и тени. На нижнем рисунке форма, по-моему, проработана хорошо, а вот полутона могли бы быть более отчётливыми.

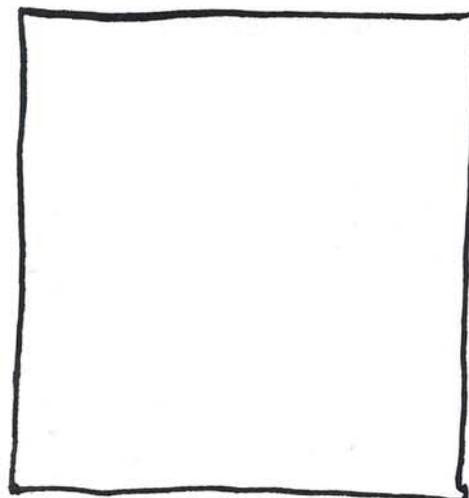
Рисуем общий контур.

Добавляем характерные детали.

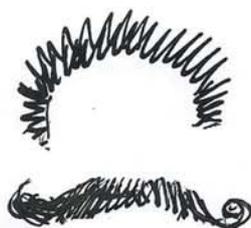

Накладываем полутона и тёмные тона.

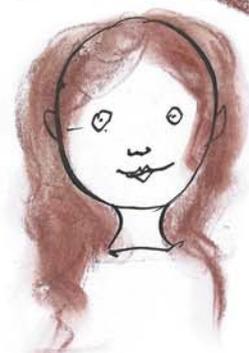
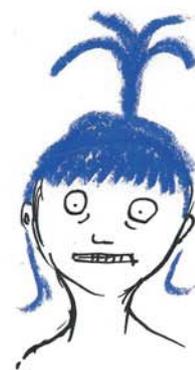
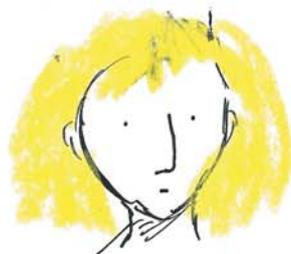
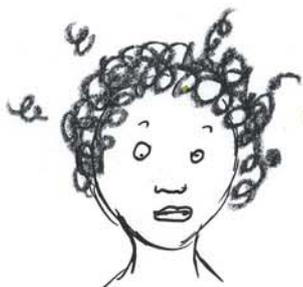

Причёски

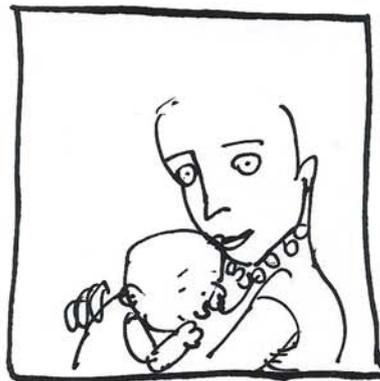
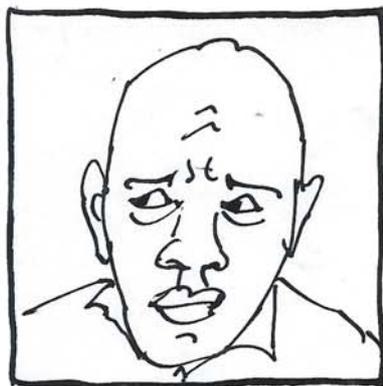
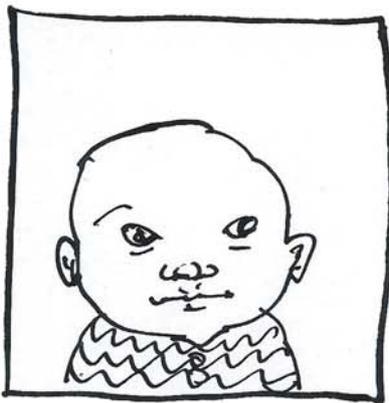
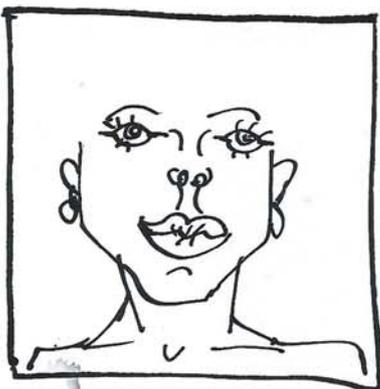
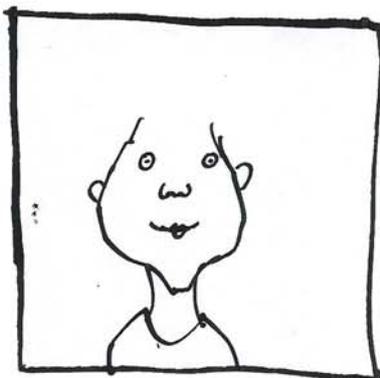
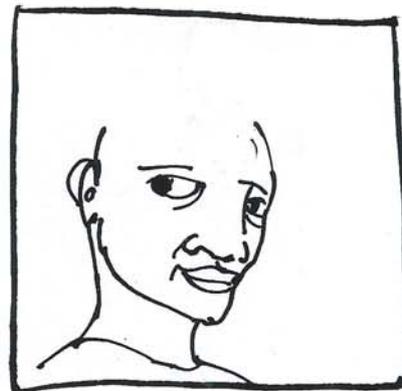
Каких только причёсок у людей не бывает! Здесь я изобразила всего несколько (если хотите, можете дорисовать лица).

Можно воспользоваться разными материалами для рисования.

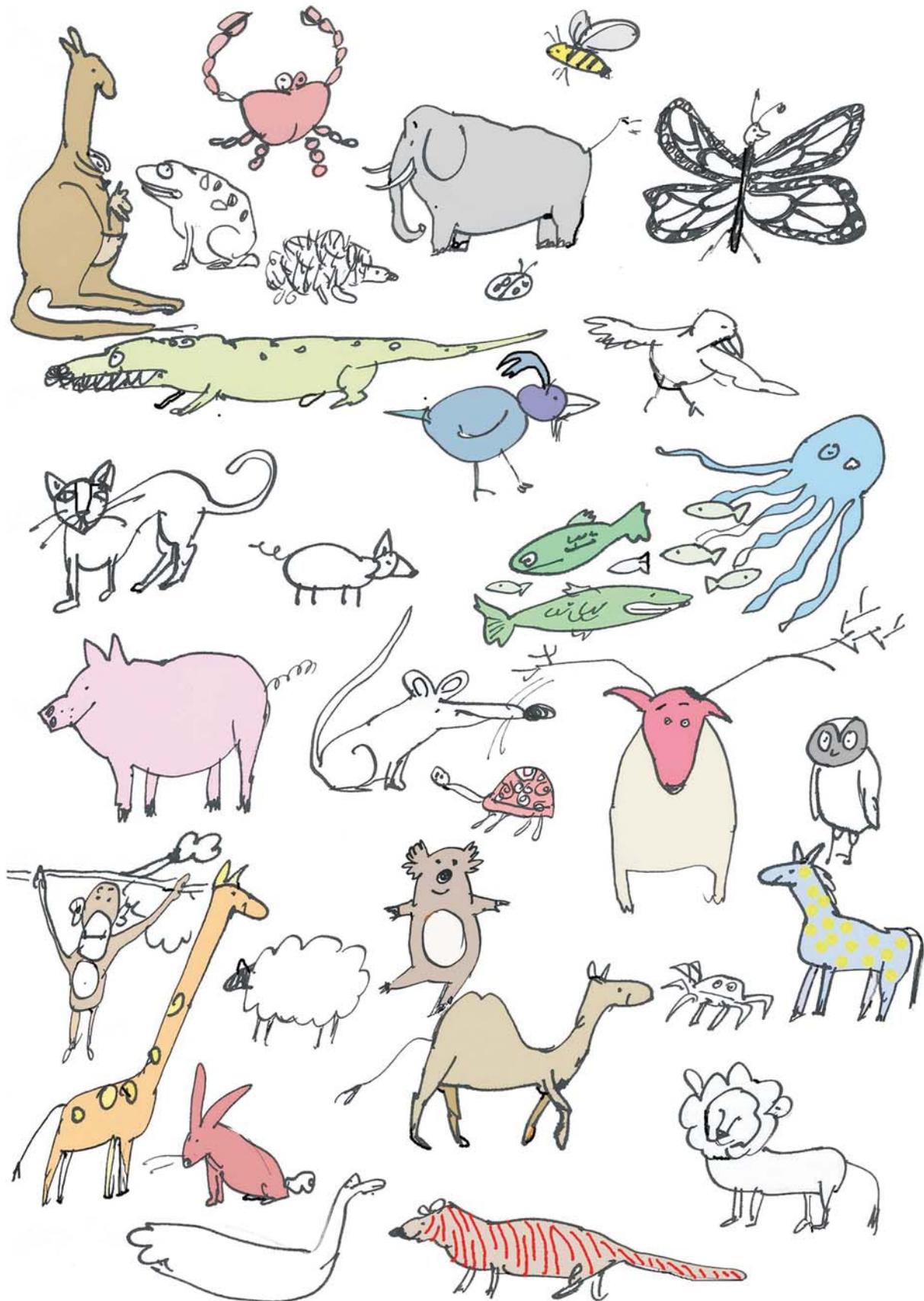

У этих людей волос пока нет. Придумайте собственные причёски или используйте те, что на противоположной странице.

Рисуем зверей и птиц

Печенья в форме зверушек, которые вы наверняка ели в детстве, были далеки от анатомической точности, но вы всегда знали, кого они изображают.

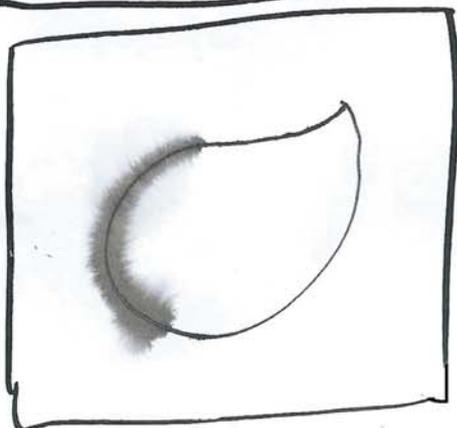
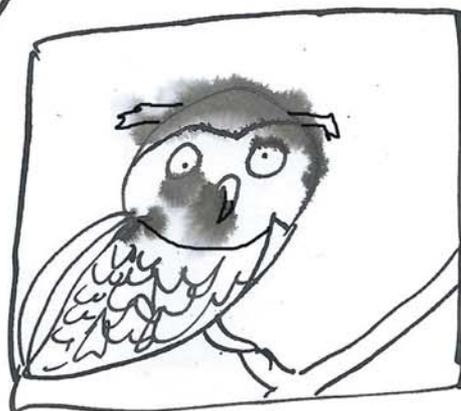
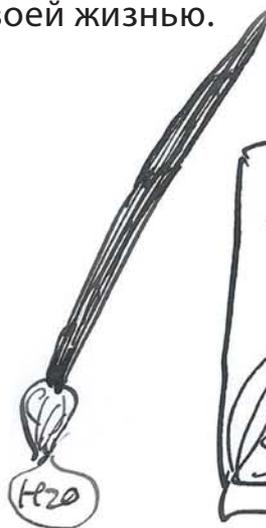
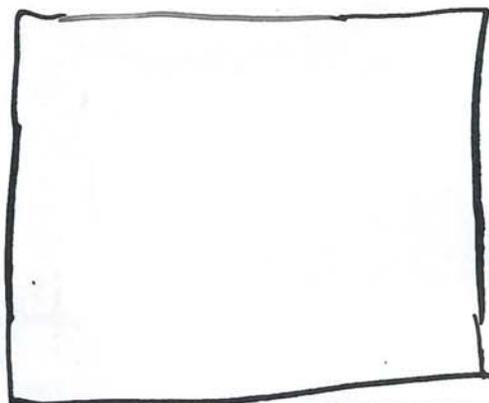

Нарисуйте 10–15 крекеров в форме зверушек. На каждый из них тратьте не больше минуты (или столько времени, сколько бы вам потребовалось, чтобы съесть одну штуку).

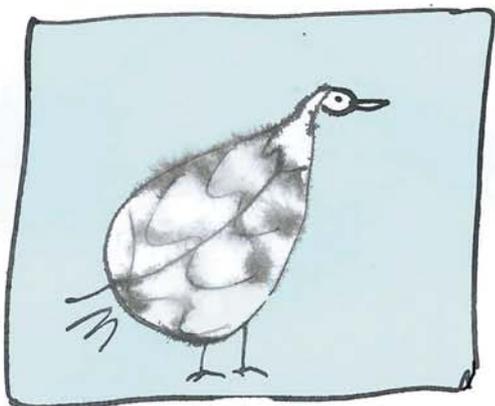
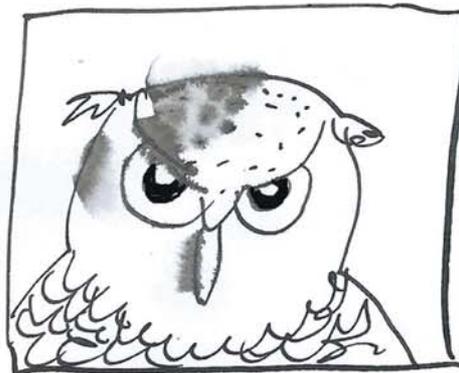
Птицы, нарисованные ручкой и тушью

Когда вы рисуете тушью, нужно довериться ей, потому что тушь и вправду живёт своей жизнью.

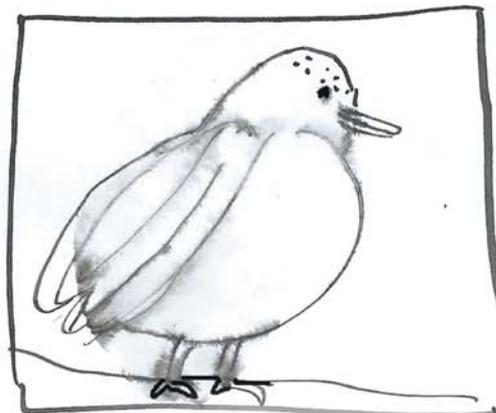
С помощью чистой кисточки для краски слегка увлажните область внутри рамки.

Затем
нарисуйте
контур.

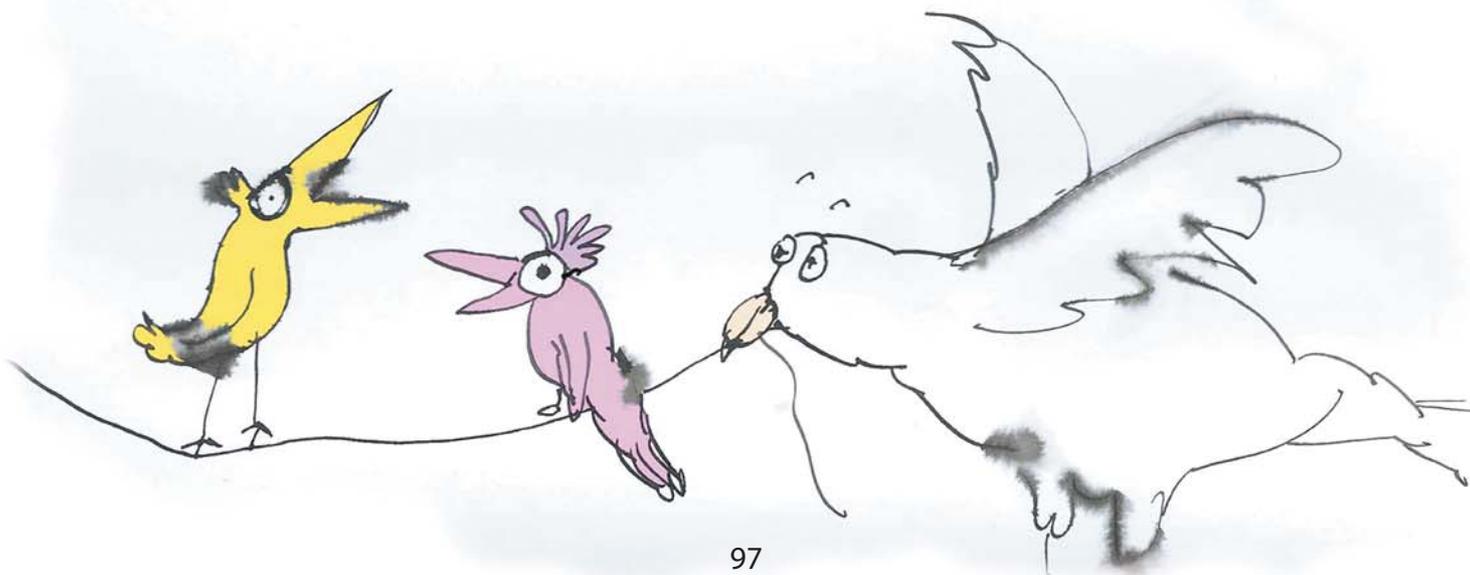
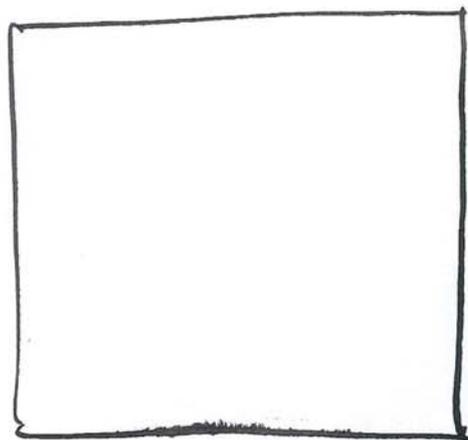
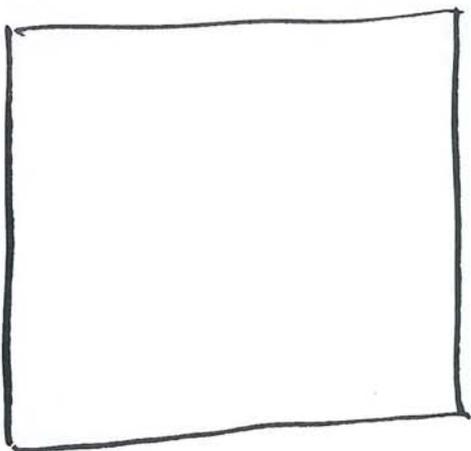
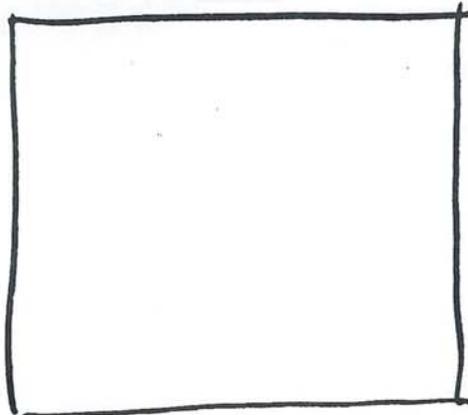
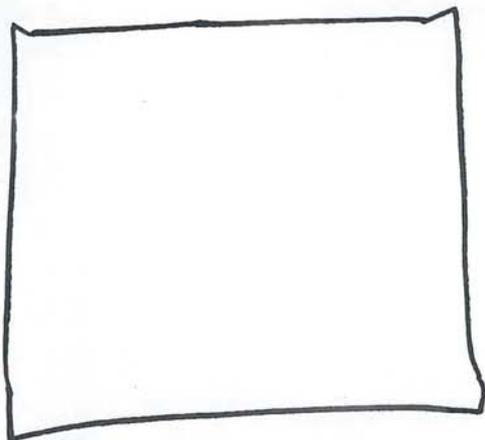
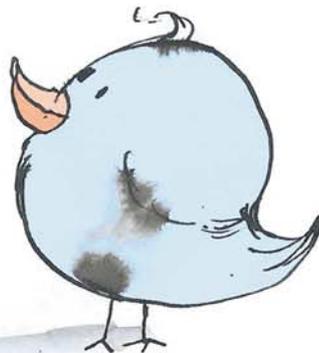
Добавьте детали птицы: голову, лапы, перья, клюв. Когда рисунок подсохнет, при желании можно нарисовать тушью ещё несколько деталей.

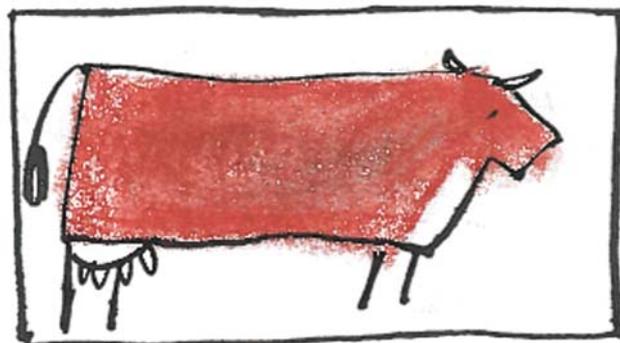
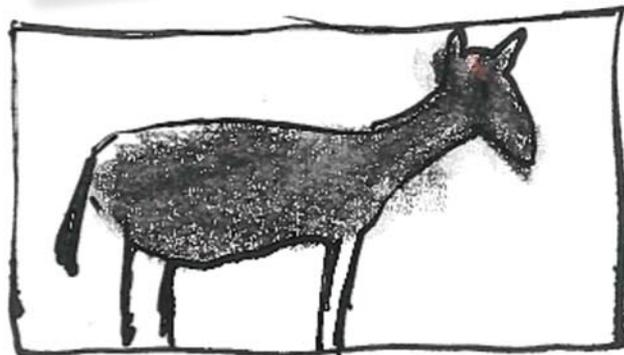
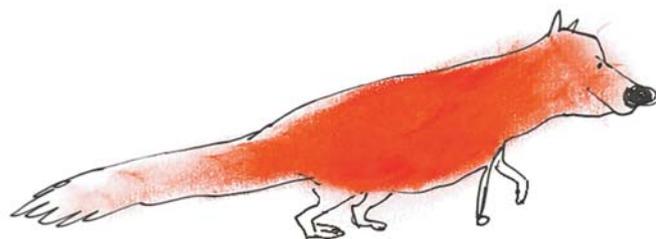
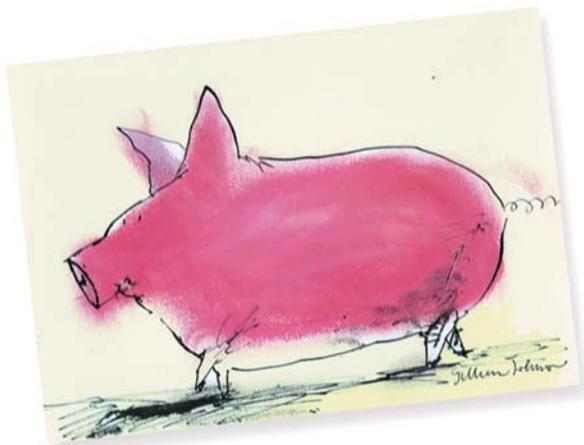
Чем более влажным будет поле в рамке, тем более расплывшимся получится пятно. Добиться этого не всегда просто, но именно так создаются интересные эффекты.

Придумайте
и нарисуйте
своих птиц.

Животных тоже хорошо
рисовать размытыми пятнами!

А теперь нарисуйте животных вы.

Фантастические животные

А не хочется ли вам самим придумать каких-нибудь зверушек? Сколько у них будет лап? Они покрыты шерстью, перьями или чешуёй? Есть ли у них щупальца, рога, хоботы? Пятна, полоски или зигзаги?

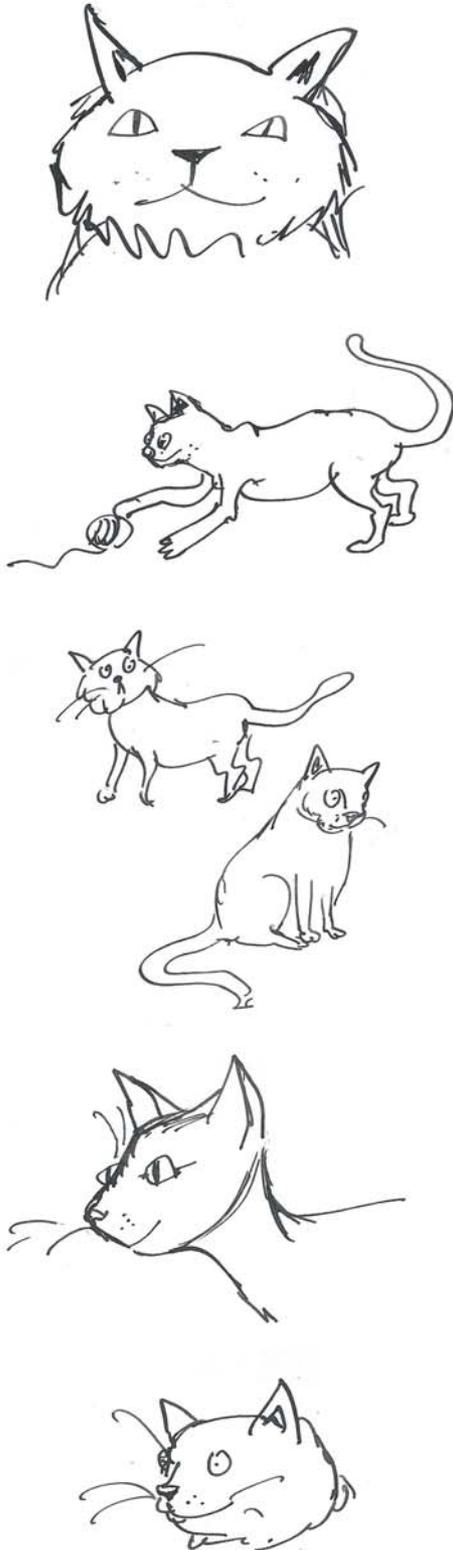
Нарисуйте здесь вымышленных животных

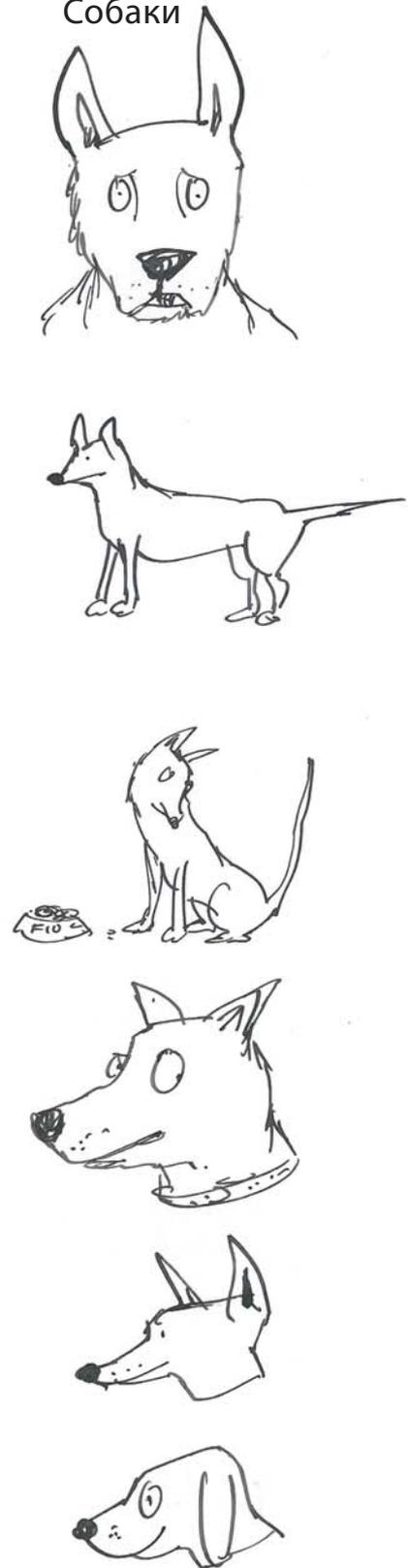
Кошки и собаки

Рисовать своих домашних любимцев — большое удовольствие. Подумайте о мелких деталях, которые придадут вашей кошке или собаке неповторимый характер.

Кошки

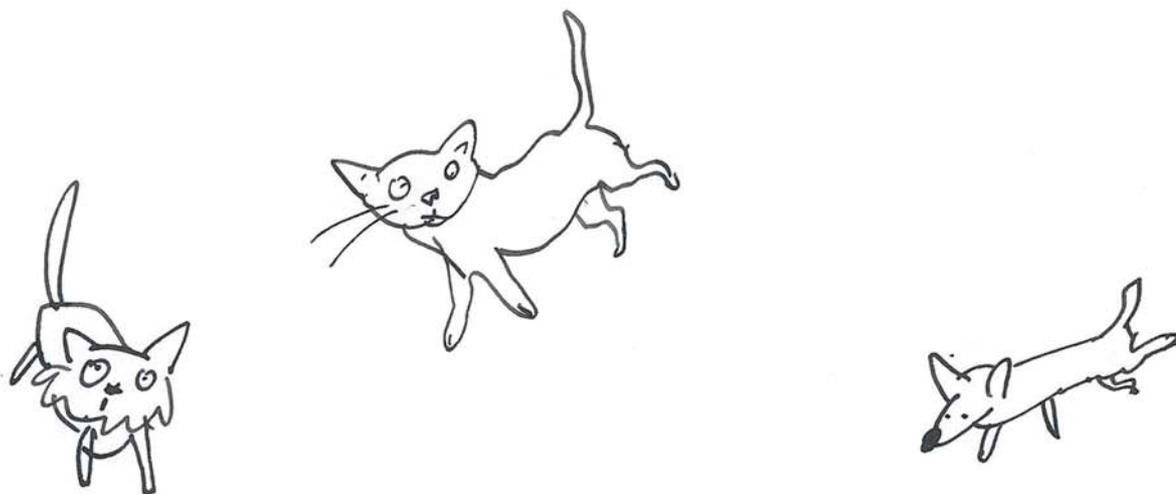
Собаки

Как нарисовать всё, что захочешь

Дождь из кошек и собак!

Заполните эту страницу...

Большие кошки

Когда будете рисовать какое-нибудь животное, сначала изучите отличительные особенности этого вида, особенно форму головы.

У льва вытянутая морда и мохнатый подбородок.

У пумы большие опушённые уши, длинная шея и округлый подбородок.

У тигра морда овальной формы и длинные усы.

У гепарда выступающие надбровные дуги и нос, как у собаки.

Летающие существа

Нарисуйте небо, а в нём летучих мышей, птиц, бабочек или даже птеродактиля над колокольной.

Как нарисовать то, что вы не можете нарисовать

Кто из нас не пытался добиться предельной схожести рисунка с тем, что мы изображали, но, к сожалению, рисунки получались далёкими от реальности. Постоянные неудачи могут отбить всякую охоту продолжать заниматься рисованием. Должна вас немного утешить — это в порядке вещей. На самом деле это признак, если хотите, художественного здоровья. (Занимаясь живописью или рисованием, человек познаёт самого себя. И некоторые открытия могут нас огорчить или, напротив, обрадовать. Гоген называл свои картины «секретами».) Рисование может стать для вас неожиданным зеркалом. По моему мнению, это, возможно, вообще одно из самых честных занятий на свете.

Не стоит беспокоиться насчёт того, понравится ли ваша работа окружающим и как они к ней отнесутся. Рисуйте ради того, чтобы рисовать. Рисуйте, потому что это вам в радость. Рисуйте, потому что вам это нужно. Это бесплатно. Это органично. Рисование возвращает вас к самому себе.

У каждого из нас есть своя ахиллесова пята в рисовании. Я, например, просто не могу рисовать пейзажи. Вы счастливчик, если умеете это делать. Я выросла в одиночестве на отдалённой ферме, посреди необъятных пшеничных полей и бескрайнего высокого неба, а потому люди и их действия — моя слабость и страсть. Выбор объектов для рисования отражает наше прошлое, наши интересы и характер. И всё-таки существуют способы, как преодолеть свои слабые места. Давайте рассмотрим несколько приёмов, которые помогут вам нарисовать то, что никак не удаётся.

Рисуем как можем

Немного зелени, отдалённо похожей на листву, обозначит место на открытом воздухе. Совсем необязательно прорисовывать каждую травинку и листочек на деревьях.

На рисунке внизу, по всей видимости, изображён тропический лес, возможно, в Полинезии, судя по большой кокосовой пальме и листьям водяной лилии. Но я не стремлюсь стать победителем конкурса по ботаническому рисунку. Окружив девушку множеством листьев, деревьев и цветов, я просто хочу показать буйство растительности. Всё нарисовано быстро и, я надеюсь, похоже на тропики.

Дорисуйте джунгли на заднем плане. Чем больше — тем лучше.

На рисунке только намёк на деревья, но, я надеюсь, понятно, что имеется в виду.

Нарисуйте рамку из листьев вокруг девочки вдоль правого и левого края страницы, а также сверху. Это будет означать деревья на переднем плане.

Обозначаем границы

От того, как будут расположены объекты на картинке, в значительной степени зависит и впечатление от неё. Дома на моём рисунке слишком велики для этой страницы, поэтому создаётся ощущение скученности. Надеюсь, тут не слишком много архитектурных недочётов.

Здесь на переднем плане я схематично нарисовала дерево и несколько простых линий для обозначения зданий.

Этот рисунок выполнен тушью и акварельными красками. Я сделала набросок домов и деревьев, а также изобразила мальчика и шторы. Когда картина так плотно заполнена, ошибки не очень бросаются в глаза.

Выделяем детали

Забор, деревья и часть здания нарисованы карандашом и углём. Дверной проём выполнен тушью и более тщательно, что добавляет зданию выразительности.

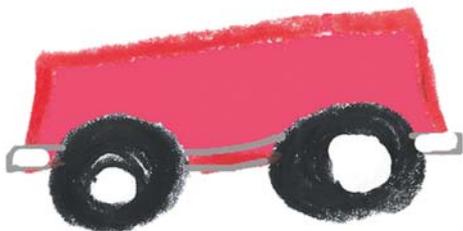
**Нарисуйте здание. Особое внимание обратите
на какое-нибудь окно или дверь.**

Я всегда с ужасом ждала, когда мои мальчишки попросят меня об этом. И ОНИ ПОПРОСИЛИ... Мне так долго пришлось рисовать им легковые машины, разные грузовики и фургоны, что в конце концов я придумала, как можно сделать это быстро восковыми мелками.

Я рисую два круга.

И прямоугольник.

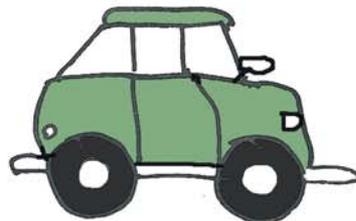
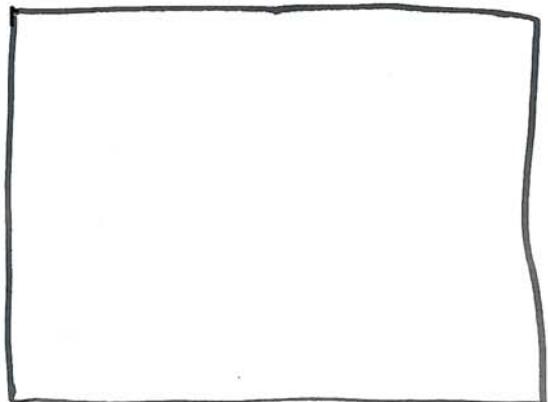
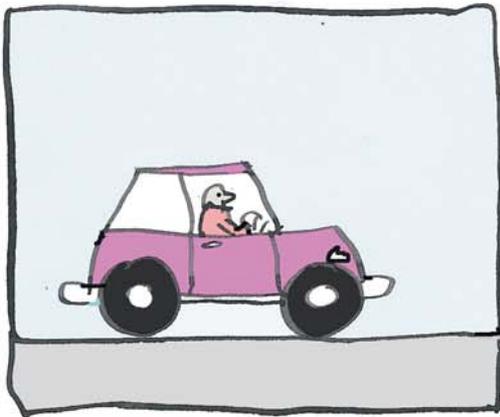
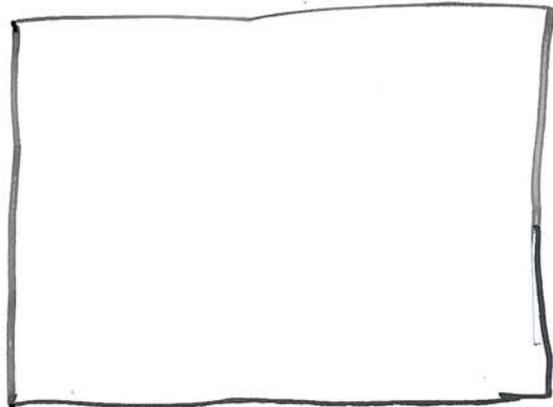
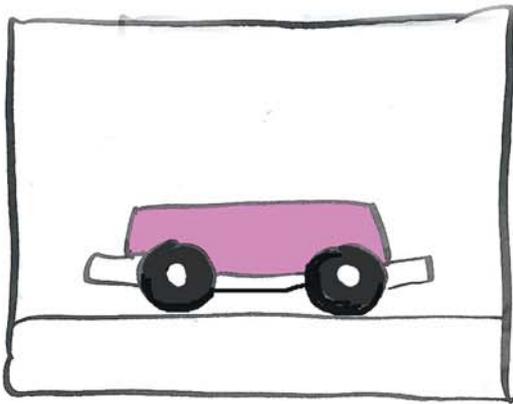
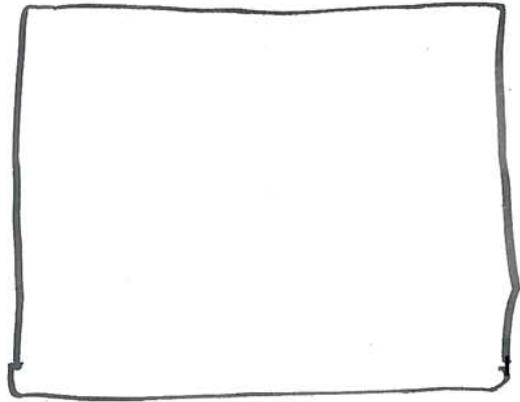
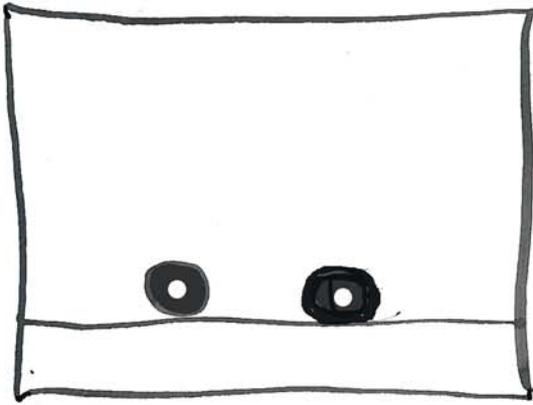

А ещё трапецию.

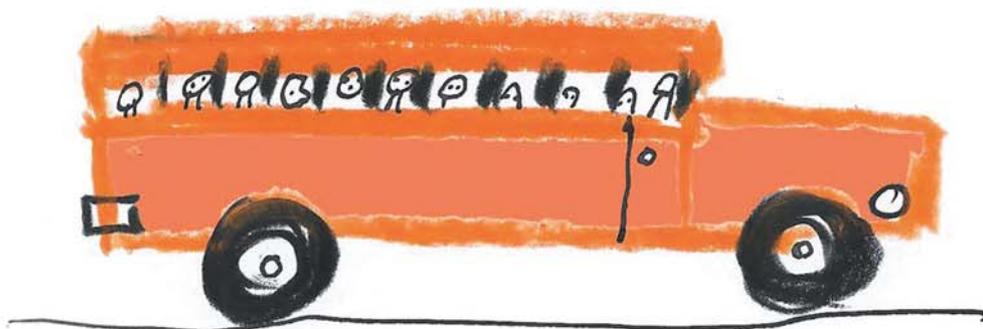
И что бы вы думали? Им понравился результат.

Нарисуйте несколько похожих машин в рамках справа. И помните: это всего лишь кружки и квадратики, ну и несколько дополнительных деталей.

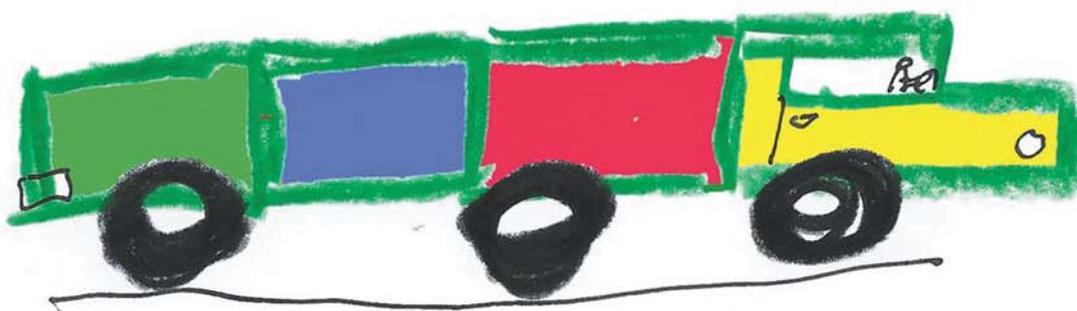

Как нарисовать всё, что захочешь

С помощью мелков вы можете создать целую коллекцию подобных автомобилей, изменяя лишь их конфигурацию и отдельные детали.

Мои мальчики всегда проверяли, чтобы у машин были фары, дверные ручки и крылья. И бамперы!

А я всегда рисовала ещё и водителя.

На этой странице нарисуйте разные модели легковых автомобилей, грузовых машин и автобусов.

Монстры бывают всех форм,
цветов и размеров.

Иногда чем он проще, тем лучше.

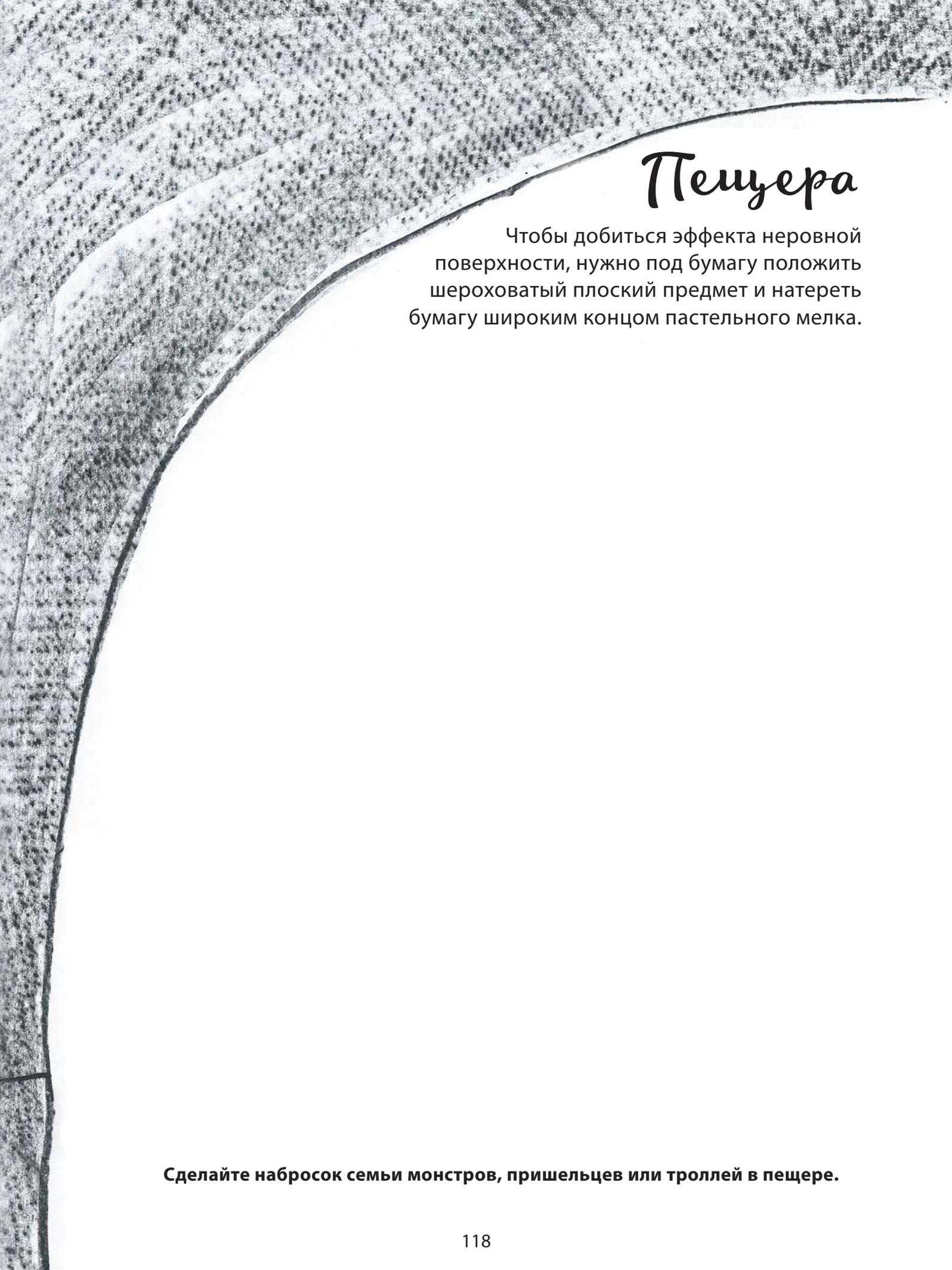
Обычно монстрам нужны
глаза и зубы, но как много —
решать вам.

Изображайте монстров
в разных позах. Согните им
ноги или вытяните руки.

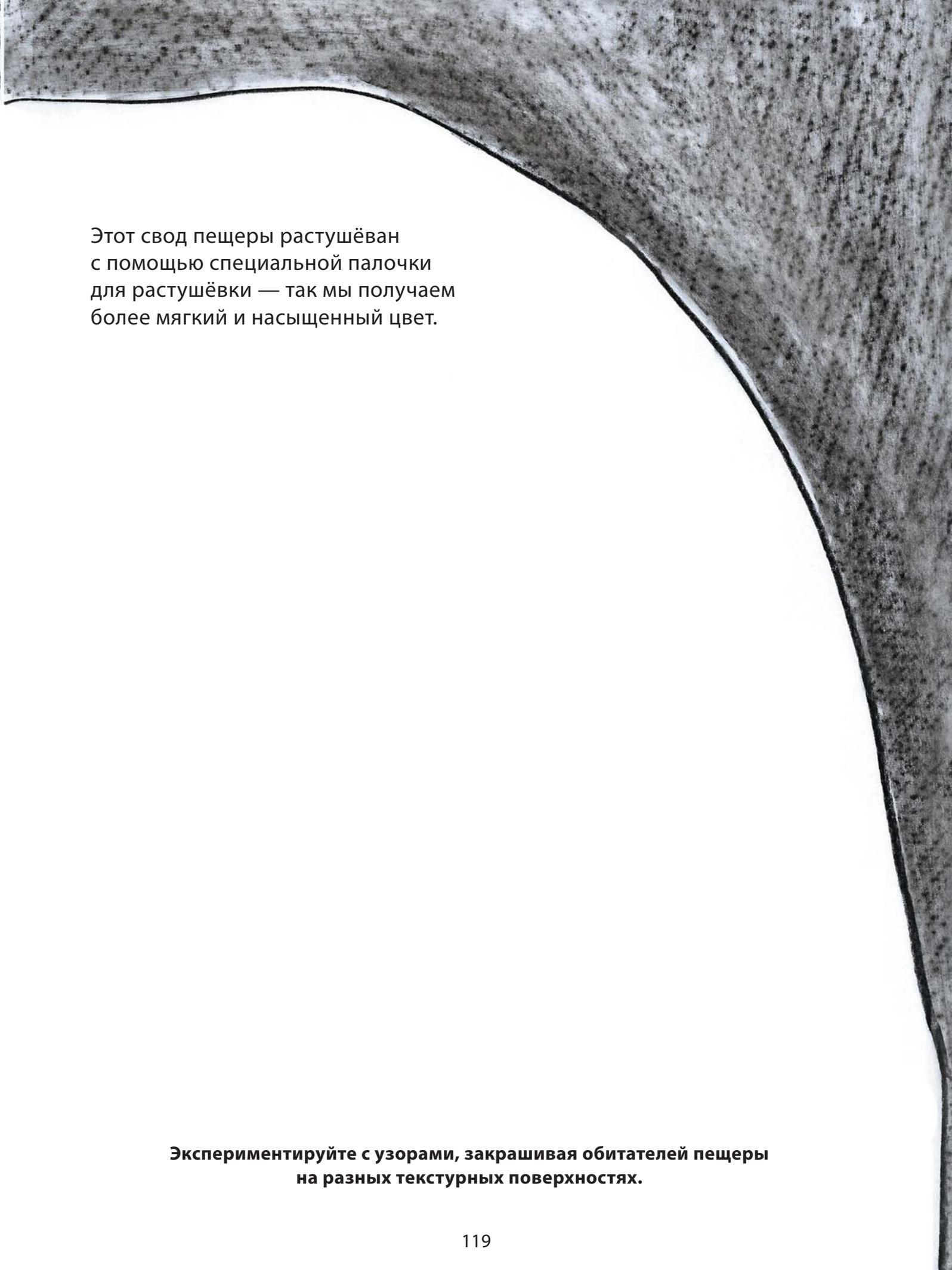
Маленькие дети обладают особым талантом и фантазией при изображении монстров. Попросите какого-нибудь малыша дать вам несколько рекомендаций или представьте, что вам восемь лет и вы рисуете монстра, живущего под вашей кроватью.

Пещера

Чтобы добиться эффекта неровной поверхности, нужно под бумагу положить шероховатый плоский предмет и натереть бумагу широким концом пастельного мелка.

Сделайте набросок семьи монстров, пришельцев или троллей в пещере.

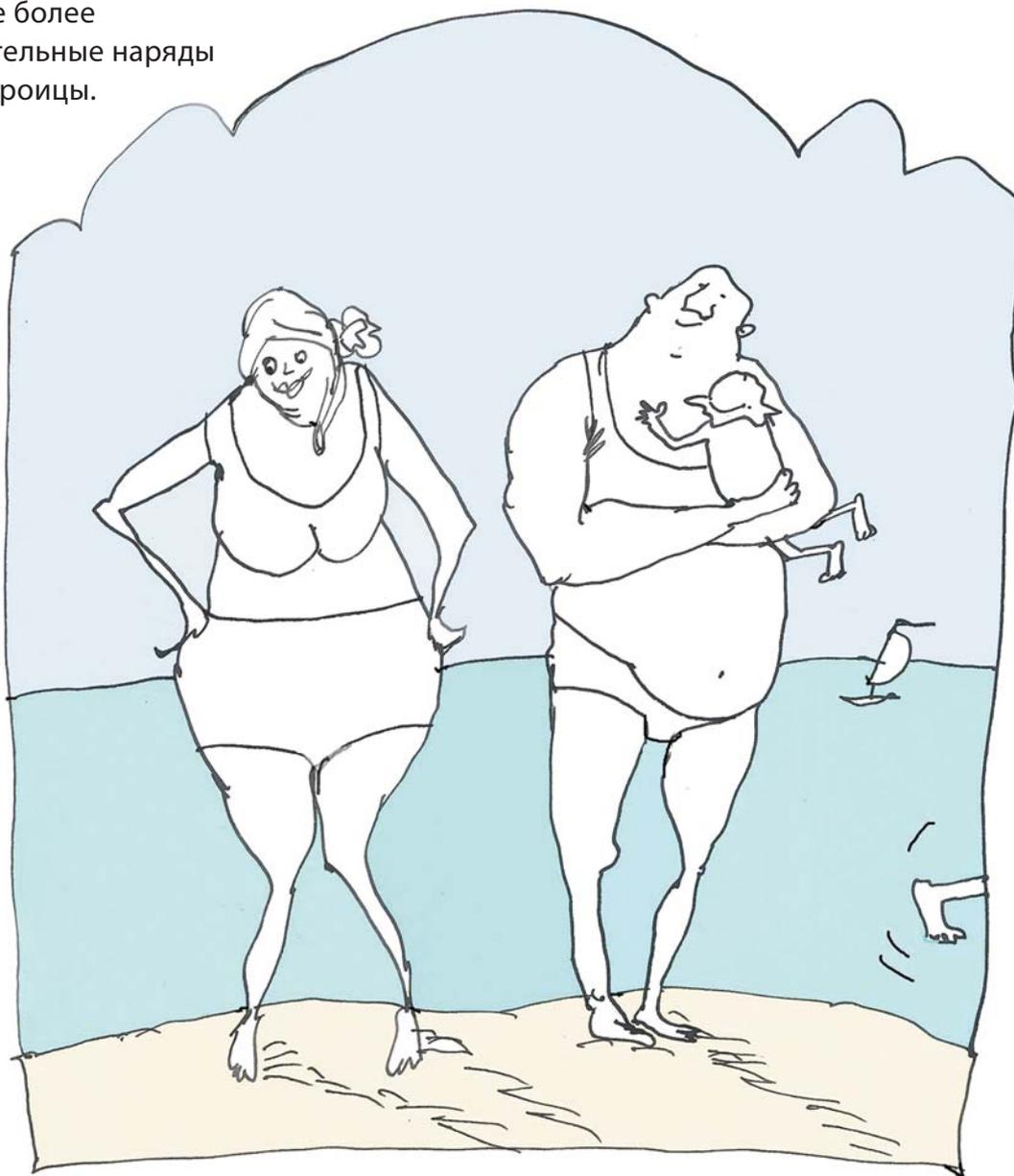
Этот свод пещеры растушёван
с помощью специальной палочки
для растушёвки — так мы получаем
более мягкий и насыщенный цвет.

**Экспериментируйте с узорами, закрашивая обитателей пещеры
на разных текстурных поверхностях.**

Оденьте этих людей

Самый жаркий день года.

Нарисуйте более привлекательные наряды для этой троицы.

Арктическая экспедиция.

Снабдите полярников более подходящей экипировкой.

Проект

В этой книге я использовала много разных техник. Сейчас на конкретном примере мы рассмотрим, как всё это можно применить в работе над одним проектом.

Я хотела нарисовать Лэдди, собаку моего друга. Сначала я сделала серию фотографий, которые стали моим исходным материалом. (Собаки не самые терпеливые модели, поэтому приходится работать с фотографиями.)

Потом я быстро скопировала одну из фотографий, чтобы понять формы собаки. (Это похоже на контурное рисование вслепую, которое также можно было бы применить на начальном этапе.) Само по себе копирование фотографий никогда не даёт интересного результата, но оно помогает художнику познакомиться с основными формами и позами. Рассматривайте этот этап как сбор информации.

Затем я сделала первоначальный набросок пастельными мелками. (Многие профессиональные художники используют световой короб, чтобы сделать копию собственных работ.) Я кладу лист высококачественной бумаги поверх рисунка, включаю световой короб и делаю своего рода кальку изображения. Я не хочу с излишней точностью прорисовывать каждую линию и шерстинку, а буду использовать изначальное изображение в качестве простого ориентира. Если под хорошую бумагу подложить изображение, это позволит мне рисовать свободно, не слишком заботясь о пропорциях, а результат обычно выходит интереснее и, конечно, ближе к реальности. Разумеется, рисунок может и не получиться. Но каждая неудача, как говорится, это отложенный успех.

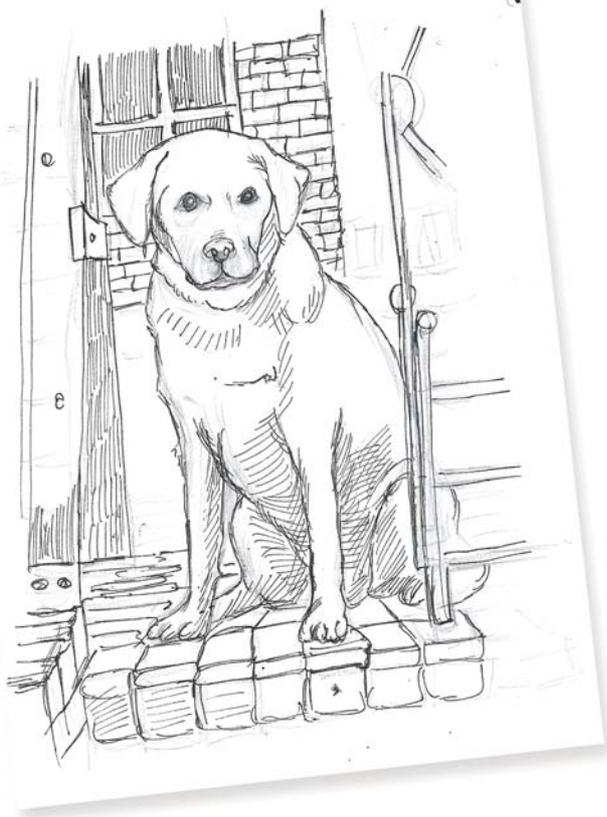

Применение светового короба

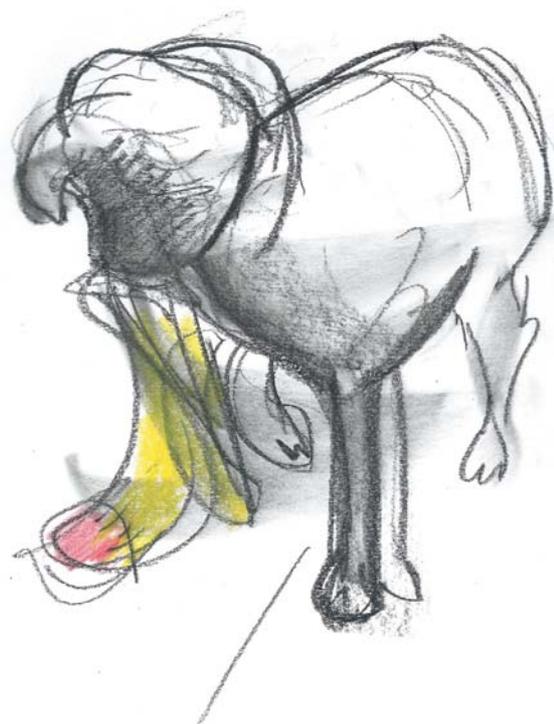
Здесь мой рисунок получился более реалистичным.

Однако, на мой взгляд, этой позе немного не хватает динамики, поэтому я нарисовала несколько новых набросков, чтобы сделать картинку более живой. Сначала я методом контурного рисования скопировала другое фото.

Затем за одну минуту я сделала набросок собаки в той же позе...

...потом за две минуты сделала второй набросок, изменив несколько незначительных деталей.

Дальше я попробовала изобразить другую позу. На этот рисунок у меня ушло пять минут. А потом ещё пять минут я занималась тщательной прорисовкой собачьей морды.

Как нарисовать всё, что захочешь

На этом этапе я почувствовала большее удовлетворение от полученного результата, поэтому мне захотелось сделать несколько более проработанных набросков.

И наконец я перешла к более внимательному изучению Лэдди, добавляя детали и штриховку для создания большей глубины и объёмности. Результат мне нравится. И теперь я, может быть, начну всё сначала: навещу Лэдди в его доме и сделаю несколько зарисовок с натуры, но на сей раз уже намного более точных, так как я хорошо изучила морду собаки и узнала особенности её характера.

Теперь ваша очередь. Выберите объект, который вы хотели бы нарисовать, сделайте серию набросков и на их основе выполните законченный рисунок.

Цветы и грузья

Поэт и философ Ральф Эмерсон говорил, что цветы — это улыбка земли. Цветы приятно рисовать. Как и собаки, они дают нам положительный заряд, но пахнут цветы гораздо лучше.

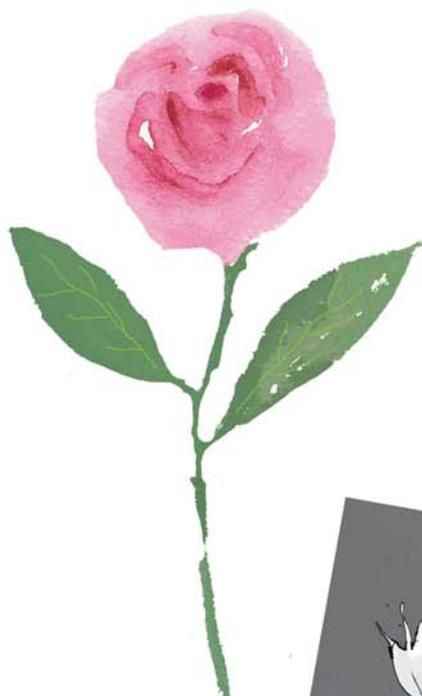
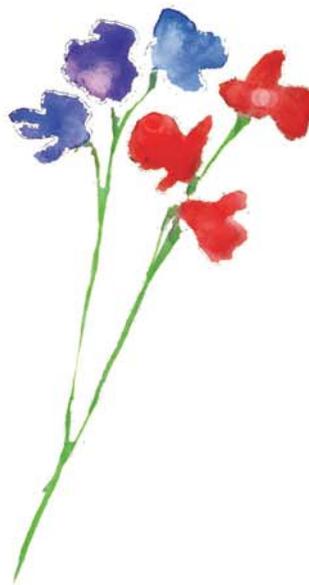
Прелесть этого занятия ещё и в том, что ваша студия может находиться как на открытом воздухе — в саду или на лугу, так и в вашем доме, где есть вазы с цветами. Хотя цветы можно копировать и с фотографий, и с картинок из интернета.

Правда, должна предупредить — цветы не так-то просто нарисовать. Иногда сложность заключается в выстраивании композиции. Или контуры могут оказаться

похожими на пунктирные линии, и цветок будет выглядеть мультяшным. Цветы требуют пристального внимания к тону: тёмный, средний или светлый.

Способов не допускать грубых ошибок при изображении цветов много. Всё зависит от того, стремитесь ли вы сделать ваш рисунок реалистичным или же более карикатурным.

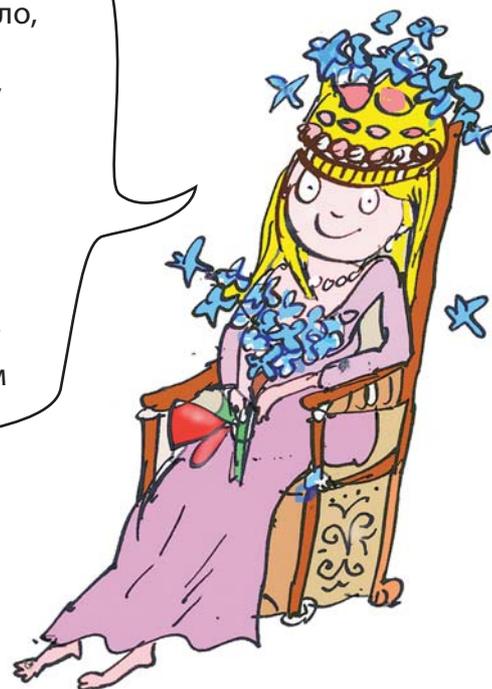

Если вы сомневаетесь, как закончить картинку, можно отсканировать её на компьютере и немного поэкспериментировать. Два рисунка внизу я сделала как раз таким способом. Как видите, я даже подбирала соответствующий фон.

А на этой странице нарисуйте несколько своих любимых цветов.

И раз уж вы добрались до конца книжки, но всё ещё не чувствуете себя настоящим художником, знайте — вы в хорошей компании. Дега, Да Винчи, Микеланджело, Ван Гог — у всех случались приступы паники, когда они подходили к чистому холсту, стене или даже подсолнечнику. И можете быть уверены, все они тоже допускали немало ошибок. Лишь очень немногие художники не беспокоились о том, так ли уж хороша их работа. Художественный критик Эдвард Роберт Хьюз писал: «Чем больше художник, тем больше он сомневается».

Рисуйте вместе с друзьями

Иногда мы забываем, что рисованием необязательно заниматься в одиночку. Конечно, есть художественные школы и занятия в студиях. Устраиваются выставки и конкурсы. А сейчас ещё появились и социальные сети — потенциально безграничное сообщество художников-единомышленников и любителей искусства, с которыми мы можем делиться впечатлениями и обсуждать наши работы.

Существуют десятки онлайн-групп по искусству, к которым можно присоединиться. Вам всего лишь нужно иметь техническое устройство, чтобы отсканировать свою работу и опубликовать её. В этих группах состоят такие же люди, как вы и я, которые хотят, чтобы их работы увидели как можно больше любителей искусства. В публикации рисунка онлайн есть что-то волшебное. Ты сразу начинаешь смотреть на него по-другому. Твой рисунок приобретает завершенность и начинает жить автономно. Ничего подобного бы с ним не случилось, если бы он оставался в твоей студии никем не замеченный.

Работая над этой книгой, я поставила эксперимент.

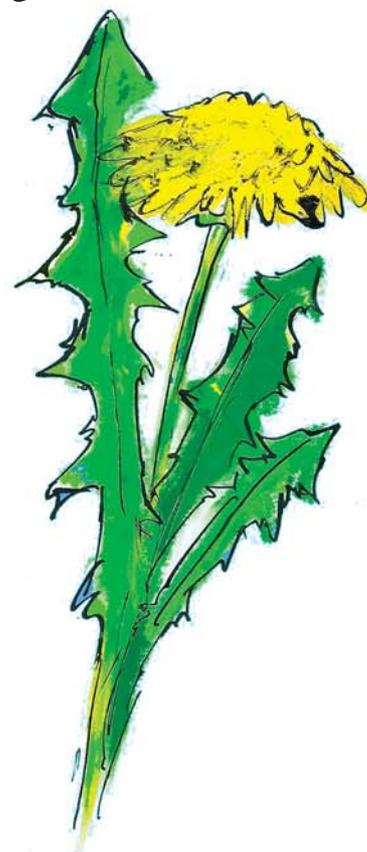
Я попросила своих друзей из социальных сетей назвать цветок, который я могла бы нарисовать им в подарок. И была очень удивлена (и польщена) количеством полученных ответов. Мой брат Дэн, например, попросил нарисовать одуванчик.

Цветы на этой странице — мои подарки виртуальным друзьям.

И вы, наверное, могли бы спросить у друзей, что им нарисовать, и опубликовать результаты онлайн.

Когда я рисовала эти цветы, мне было приятно осознавать, что я уже справилась с творческим кризисом. Не сомневаюсь ли я теперь, что рисую хорошо? Отнюдь нет. Всё, что я могу сказать с уверенностью, — это то, что уже когда-то сказал Сальвадор Дали. Он советовал: «Не бойтесь совершенства. Вы его никогда не достигнете».

Важный вывод из всего этого: нужно просто принять тот факт, что не всё удаётся так, как мы задумали, но, если продолжать работать, не страшась неудачи и не опуская рук, рано или поздно всё получится. И когда придёт успех, я надеюсь, вы признаетесь самому себе, что стали художником. И как сказал Сэмюэл Беккет: «Пытайся снова. Ошибайся снова. Ошибайся лучше!»

ЭТА КНИГА – ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ ПЕРЕД ЧИСТЫМ ЛИСТОМ БУМАГИ...

Известный иллюстратор Джиллиан Джонсон уверена, что в душе многих из нас живёт художник, и призывает дать ему волю, освободиться от неуверенности и тревоги. Её рисунки и наброски воодушевят вас на поиски собственного художественного стиля, помогут вам раскрепоститься и начать рисовать. И неважно, сколько вам лет — девять, двадцать девять или девяносто девять — рисовать может каждый!

