

Рисовать? ЛЕГКО!

КАК НАРИСОВАТЬ ВСЕ,
ЧТО УГОДНО

Марк Линлей

Марк Линлей

Рисовать? ЛЕГКО!

КАК НАРИСОВАТЬ ВСЕ,
ЧТО УДОДНО

ЭКСМО
Москва
2014

УДК 741
ББК 85.15
Л 59

Mark Linley

HOW TO DRAW ANYTHING

Copyright © Mark Linley, 1995, 2010

Первая публикация в Великобритании — Robinson,
an imprint of Constable & Robinson Ltd.

Публикуется по соглашению с издательством
Constable & Robinson Ltd. (Великобритания)
при содействии Агентства Александра Корженевского (Россия)

Линлей М.

Л 59 Рисовать? Легко! / Марк Линлей ; [пер. с англ.
С. Куракиной]. — М. : Эксмо, 2014. — 328 с. : ил.

ISBN 978-5-699-64167-3

Книга «Рисовать? Легко!» представляет собой увлекательное и доступное руководство по живописи. В ней, как и в самом искусстве живописи, ничего сложного нет – такой основной посыл автора. «Научиться рисовать может каждый!» – полагает Марк Линлей и уверенно доказывает это, шаг за шагом, от простого к сложному объясняя читателю основы рисунка. Остается только удивляться тому, как из «закорючек» и «загогулин» рождаются панорамные пейзажи или детальные портреты, открытки и комиксы, оживает любой предмет. Вместо сухого изложения теории Линлей предлагает выполнять как можно больше практических упражнений и, оживляя каждый урок множеством историй из собственной жизни, он из учителя превращается в друга и опытного советчика, не боящегося поведать о собственных сомнениях, трудностях и ошибках на пути к вершинам искусства рисования.

«Рисовать? Легко!» предлагает нам гораздо больше, чем руководство по рисованию. С ней вы действительно сможете нарисовать все, что угодно.

УДК 741
ББК 85.15

© Куракина С., перевод на русский язык, 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

ISBN 978-5-699-64167-3

Содержание

Глава.....	Страница
1. Вы сможете!	7
2. Сначала плэнер	11
3. Строим мост	25
4. Листочки на кусточке	34
5. На прогулку!	44
6. Здания в пейзаже	54
7. Едем на море	66
8. Композиция	76
9. Маленький помощник	85
10. Магия животных	90
11. Рога и копыта	96
12. Ловкость кошки	105
13. Лисьи хитрости	119
14. Глаз шустер да востер	127
15. Н-но, поехали!	133
16. Гав-гав	142
17. Крылья и хвосты	149
18. Теперь люди	164
19. Нос и губы	172
20. Глаза и уши	181
21. Шевелюры	191

Глава..... Страница

22. Кисти и ступни	199
23. Руки-ноги	209
24. Горс и ниже	219
25. Собираем!	231
26. Рисуй пока стоит	241
27. Веселые картинки	253
28. Рисуем каракули	260
29. Выразить выражение	270
30. Забавные фигурки	282
31. Палка, палка, огуречик	292
32. Смешинки	303
33. Краски в серых буднях	309
34. Мастер открыток	318

1. Вы сможете!

Да, вы действительно сможете! Многие думают, будто научиться рисовать трудно, а то и вовсе невозможно. Ничего подобного! Начинающим художникам достаточно относиться к своему творчеству с юмором и овладеть правильной техникой – тогда любой смог бы научиться: это не сложнее, чем освоить вождение. Поначалу кажется, что все сложно, но как только разберешься с азами, понимаешь, что на самом деле все легче легкого.

Из этой книги вы узнаете, как рисовать пейзажи, животных, людей, карикатуры и многое другое. Когда вы поймете, как это делать, то сможете нарисовать все что угодно.

НЕ БОЙТЕСЬ ОШИБОК

Когда мы пытаемся овладеть новым навыком, то заранее готовы к тому, что будем совершать множество ошибок. С этим надо смириться: это – часть обучения. Очень часто студенты, которые никогда раньше не рисовали, внезапно обнаруживают, что могут точно зарисовать то, что видят. Для этого нужны всего три вещи:

1. Умение правильно смотреть.
2. Уверенность в себе.
3. Умение запоминать основные инструкции и следовать им.

ВАШИ РУКИ УЖЕ ВСЕ УМЕЮТ

Я не упомянул про умение владеть карандашом, ручкой или кистью. Ведь если вы в состоянии написать свое имя, то уже умеете достаточно для того, чтобы воспро-

изводить огромное количество сложных форм – все буквы алфавита. А в природе нет более сложных линий, чем эти.

Конечно, полуграмотный чернорабочий с мозолистыми, огрубевшими руками в шрамах, да к тому же любитель пропустить лишней стаканчик, может сразу и не справиться. Но есть талантливые художники-инвалиды вообще без пальцев, которые могут рисовать ногами или держа кисть во рту.

МЫСЛИТЕ ПОЗИТИВНО

Люди, которые быстро учатся, обычно уверены в себе и с энтузиазмом относятся к тому, что изучают. То, как мы думаем, сильно влияет на то, как мы действуем. Многим из нас с детства вбили в голову, что мы на что-то не способны. Кто из нас не слышал, как другие говорили, к примеру: «Я и прямую линию-то нарисовать не могу». Когда такая фраза приходит в голову или произносится вслух, она ста-

Рис. 1 Да, вы действительно можете научиться рисовать!

новится командой для человеческого компьютера, нашего подсознания, которое затем действует согласно этой инструкции. «Я не могу» будет оставаться препятствием до тех пор, пока эта мысль существует.

Мыслите негативно – и запрограммируете себя именно на те действия, о которых думаете. Вы никогда не сможете овладеть карандашом или ручкой достаточно хорошо, чтобы зарисовать те линии, которые видите. Вы не сможете точно оценивать формы или определять текстуру, и, конечно, это будет ваша вина.

Раз вы купили эту книгу, значит, у вас наверняка уже есть позитивный настрой. Если нет – с этого момента он у вас появится. Как этого добиться? Очень просто – подумайте и скажите: «Я могу научиться чему угодно», а потом забудьте об этом. Сколько времени это займет? Какую-то десятую долю секунды, а то и меньше. Кстати, этот простой метод можно применять к любой области жизни. С ним никаких препятствий на вашем пути просто не будет. Это я знаю точно: ведь я и сам – художник-самоучка.

ТАЛАНТ?

Мы слишком привыкли разбрасываться словом «талант» в отношении художников. Действительно одарен только один на миллион или около того. Все остальные из нас – ремесленники, более или менее умелые. Если вы можете написать свое имя, значит, можете и научиться рисовать. Если бы вас попросили написать буквы «А», «Г», «Р» или «К», вы бы сделали это, не задумываясь. А ничего более сложного я в этой книге вас делать и не заставлю. Большинство линий в природе слегка загнутые, волнистые или прямые. Даже те, которые поначалу кажутся сложными, стоит взглянуть на них поближе, оказываются просты.

Поэтому для художника очень важно как следует рассмотреть то, что он хочет запечатлеть. Если с нашим рисунком что-то не так, это потому, что мы не так смотрели. Если вы, к примеру, рисуете супругу со сломанным носом, ушами,

похожими на листья капусты и косыми глазами, а в реальности все эти черты у нее совершенно нормальны, у вас либо плохое зрение, либо специфическое чувство юмора. Если кошка, любимица всей семьи, на вашем рисунке превращается в лохматого крокодила, значит, вы или не сконцентрировались, или нуждаетесь в очках.

Правильно смотреть очень важно, и мы будем возвращаться к этому на протяжении всей книги.

2. Сначала пэ́нер

Все рисунки, которые вы будете делать, должны быть больше, чем в книге.

ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

У черно-белых рисунков своя особая энергетика, своя магия. В конце концов, до изобретения цветной печати большинство рисунков были черно-белыми. В ход шли черные чернила и перья, но теперь многие художники используют ручки. Большая часть рисунков в этой книге была сделана с их помощью. Выбор ручек огромен. Я считаю, что для любого рисунка достаточно небольшого набора ручек тол-

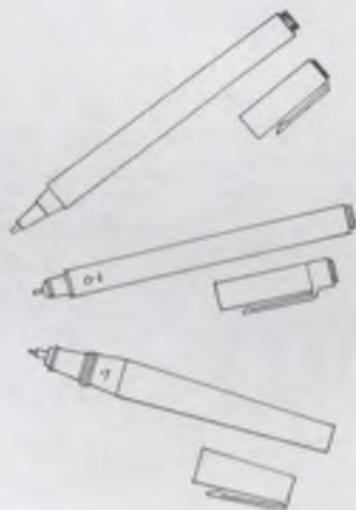

Рис. 3 Ручки для рисования

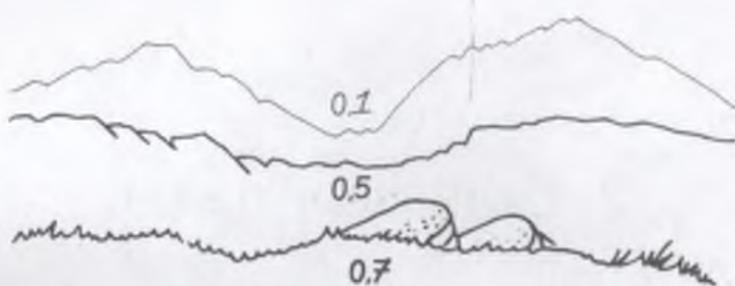

Рис. 4 Разная толщина линий

щиной 0,1; 0,5 и 0,7 мм. Рисунок 3 поможет вам понять, что искать. Рисунок 4 дает представление о разной толщине линий, которые можно нарисовать, используя эти ручки. Несмотря на то, что стержень в них не заменить, служат они долго. В одной ручке достаточно черных чернил для того, чтобы нарисовать десятки рисунков. К тому же, они недороги.

Рис. 5 Панорамный пейзаж

Вам также потребуется мягкий ластик. Не ошибается только тот, кто ничего не делает!

Карандаши для рисования с маркировкой 2В и 4В идеально подходят для набросков. Для начала вам понадобится блокнот для рисования формата А4 или бумага хорошего качества, которую дешевле покупать пачками. Когда у вас появится немного опыта, можно будет добавить тонкую кисть (размера 3, 4 или 5) и черные чернила для рисования, чтобы закрашивать большие участки.

Обычно расходы на необходимые инструменты для рисования гораздо ниже, чем для других видов искусства. Радость, которую вам принесет это хобби, неизмеримо больше, чем потраченные деньги. Когда вы достигнете высокого уровня мастерства, достаточно будет продать всего одну картину, чтобы покрыть все расходы. Разве это не приятная, воодушевляющая мысль?

НАЧИНАЕМ

Начните с очень простой картинке на рисунке 5. Это называется «панорамный пейзаж», потому что он охватывает довольно большой участок окружающей нас природы. Я случайно обратил внимание на этот вид во время прогулки и сфотографировал его со смотровой площадки на вершине холма.

Когда вы сидите за столом на кухне, которая теперь будет служить вам студией, или в любом другом месте, где будете рисовать свои шедевры, вам пригодится доска для рисования. Покупной мольберт может быть недешев, но крепкий кусок фанеры или ДСП подойдет. Я использую ДСП размером 50 на 50 см и для рисунков, и для акварелей. Одну сторону доски я приподнимаю, чтобы создать уклон, что облегчает работу глазам и упрощает процесс. Две тяжелые книги – как раз то, что нужно.

ДЕЛО В КОЛИЧЕСТВЕ

Некоторые художники-любители думают, что достаточно делать три или четыре рисунка в неделю. Если вы серь-

езно намерены учиться рисовать, этого мало. Чем больше рисуешь, тем лучше получается. Вполне возможно и совсем не трудно нарисовать десять разных предметов за час. До того, как сесть за эту главу, я не спеша прогулялся по зоопарку и зарисовал двадцать шесть животных, некоторые из которых представлены в этой книге. И все это меньше, чем за два часа. А за два часа, проведенные в картинной галерее, можно сделать сорок быстрых набросков людей. Те, кто умеют рисовать, делают это постоянно. Новичку это может показаться сложным, но если вы следуете инструкциям и делаете упражнения в конце каждой главы, то сами удивитесь своему прогрессу, креативности и одаренности.

Всегда ставьте на рисунках дату. Оглядываясь назад, вы увидите, как улучшились ваши работы – это придаст вам уверенности в себе и поможет достигнуть успеха.

Ваше удивительное путешествие в мир искусства начнется с пейзажей и изучения того, какие инструменты вам понадобятся. Удачи!

ЗАПОЛНИТЕ БЕЛЫЙ ЛИСТ

Иллюстраторы и художники должны знать, как заполнить белый лист бумаги. Это делается как при помощи контуров рисунка, так и с помощью штриховки. Последняя необходима, чтобы отобразить формы, расстояние и тому подобное. В первых упражнениях используйте только самые простые линии. Посмотрите на рисунок 6. Заметьте, как отдаленные участки леса, кустов и деревьев закрашены тонкими вертикальными линиями, находящимися на равном расстоянии друг от друга, а поле на переднем плане прорисовано с помощью горизонтальных линий. Луга, расположенные чуть дальше, обозначены прерывистыми линиями и мелкими штрихами. Деревья на переднем плане выглядят темнее благодаря такому распространенному приему, как перекрестная штриховка: диагональные линии пересекаются под прямым углом с другими диагональными линиями, идущими в противоположном направлении.

Рис. 6 Простые тени

Трава прорисована с помощью коротких линий, точек и штрихов. Обведите карандашные наброски тонкой ручкой, а затем сотрите карандашные линии. Разве это сложно? Это можно сделать, даже закрыв один глаз!

Теперь переходите к рисунку 7, который представляет собой пейзаж острова Уайт. Пристально рассмотрите его, а затем сделайте карандашный набросок.

Почти в любой сельской местности Великобритании можно увидеть овец. Я всегда думал о них как о глупых, пугливых животных. Но однажды, когда я делал наброски в долинах Йоркшира, за мной погналась одна агрессивная рогатая особь. Она, должно быть, сошла с ума. В итоге нам с подружкой пришлось из всех сил бежать к каменной ограде. Вскарabкавшись на нее, мы и спаслись, но моя подруга повредила лодыжку. Овцы, изображенные на рисунке 7, находятся на среднем плане. Они выглядят как маленькие прямоугольники с закругленными углами. С такого расстояния детали не видны.

На рисунке 8 показано, как прорисовать тени на рисунке 7. И снова: главное тут – простота. Тем не менее, тени на деревьях на переднем плане прорисованы в чуть более

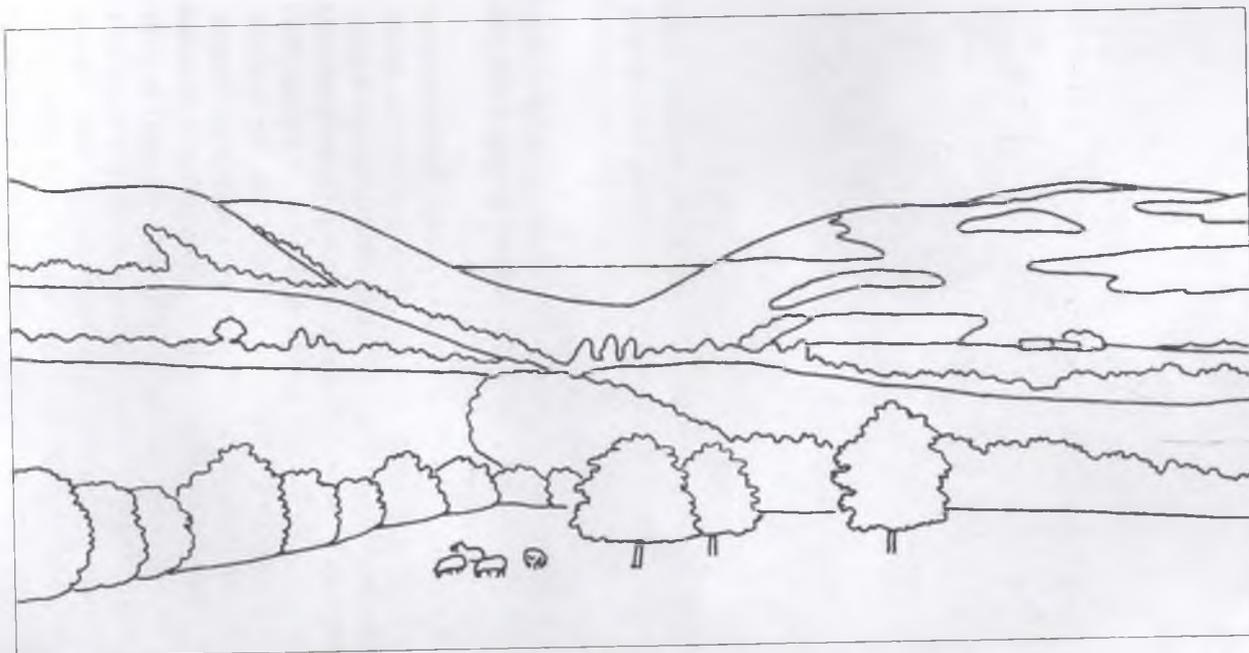

Рис. 7 Пейзаж острова Уйт

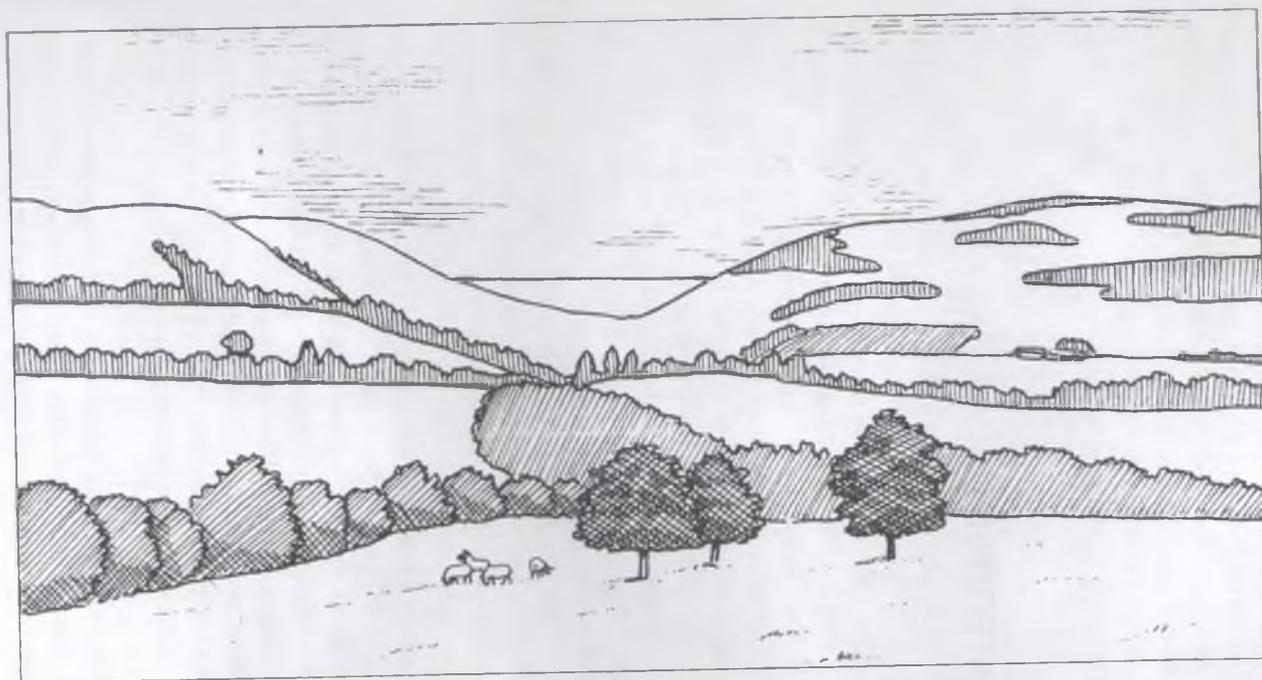

Рис. 8 Более сложная комбинация светотени

сложной манере, чем на предыдущем наброске. Деревья слева частично заштрихованы, чтобы поле не выглядело плоским. Деревья посередине полностью заштрихованы с добавлением несложных завитков. С помощью такого дополнительного приема создается впечатление, что эти деревья находятся ближе к нам, прямо перед глазами. Попробуйте.

БУДЬТЕ ПРОЩЕ

Начинающие художники часто стараются зарисовать все, что видят, до мельчайших подробностей. Это невозможно! Кто может себе позволить потратить месяц, рисуя только одно дерево? Оставим детальную точность фотографии. А вам нужно постараться упростить то, что хотите нарисовать. В самом деле, одна из наивысших форм мастерства художника состоит в том, чтобы опустить все детали и передать то, что он рисует, с помощью лишь нескольких штрихов. Вы совершенно свободны. Вы можете по собственному желанию убрать деревья или здания, изменить течение реки или добавить что-то, что улучшит картину.

Сейчас вы шаг за шагом постигаете самый короткий путь к вершинам мастерства. Не старайтесь делать точные копии моих рисунков. На данном этапе это не так важно. Я хочу, чтобы у вас появился собственный стиль. Вы можете использовать свои идеи относительно того, как создать светотень. Все мы разные и выражаем себя каждый по-своему. Одна из моих задач – научить вас азам рисунка и светотени, чтобы, когда придет время дать выход творческой энергии где-нибудь в горах Шотландии, вы знали, как нарисовать любой пейзаж, потрясший ваше воображение. Было бы ужасным разочарованием сидеть перед потрясающим видом с ручкой, зависшей над листом бумаги, и не знать, что делать!

Ищите сюжеты для зарисовок в повседневных делах. Решите, как можно упростить эти картинки. Мы часто не придаем значения тому, что окружает нас каждый день.

Выходя на прогулку с женой, детьми или собакой, ищите повсюду сюжеты. Если вы едете на работу в «роллс-ройсе» с водителем, посмотрите на природу за окном. А верхний этаж двухэтажного автобуса – вообще прекрасное место для того, чтобы обозревать окрестности. Парки, красивые сады, поля для гольфа и любые интересные виды недалеко от дома могут стать хорошей темой для наброска. Основа мастерства художника заключается в умении правильно смотреть.

БОЛЬШЕ ПРАКТИКИ – ЛУЧШЕ РЕЗУЛЬТАТ

Чем больше вы рисуете, тем лучше получается. Всем это известно, но успех приходит с самодисциплиной! Зачастую мы ищем легкие пути (и хотим преуспеть, не проводя часы за мольбертом), но в таком деле, как рисование, этот подход работает против нас. Однако интересно заметить, что как только новички начинают достигать хороших результатов, рисование их быстро затягивает. Надеюсь, вскоре и с вами произойдет то же самое. Держите при себе небольшой блокнот и заставляйте себя делать зарисовки окружающих пейзажей. Если нет времени гулять, используйте фотографии, старые открытки и тому подобное.

ЕЩЕ ОДИН ШАГ ВПЕРЕД

До сих пор все рисунки, которые я вам предлагал, были очень просты и вряд ли достойны того, чтобы поместить их в рамку. Но уже очень скоро вы начнете делать успехи. Первый шедевр не за горами! Постарайтесь создать картину, которая будет приковывать взгляды и которую не стыдно повесить на кухне. Гости только и будут о ней говорить. А вы им: «Это я нарисовал на вершине горы Сноудон. Мы туда полезли, чтобы размять мою больную ногу, но я просто не смог удержаться и быстренько набросал чудесный вид внизу!»

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ ЖДЕТ

Рисунок 9 – это контурный набросок, сделанный на обочине дороги в Шотландии. Нарисуйте его сразу ручкой или же сначала карандашом. Рисунок 10 – тот же набросок, но уже с прорисованными тенями и полностью законченный. Обратите внимание на то, как я использовал тонкие, близко расположенные линии, чтобы небо не выглядело сплошным белым куском. На ближних к нам деревьях нарисованы листья, которые затем были закрашены без нажима диагональными линиями. С помощью нескольких штрихов намечены трещины в камне на переднем плане. Трава прорисована детально там, где она ближе к зрителю, но чем дальше мы смотрим, тем более схематичными становятся штрихи и точки. Теперь примерно так же закончите свой рисунок.

Последняя иллюстрация к этой главе, рисунок 11, самый сложный в этом разделе. Его рисовали по частям. На рисунках 12 и 13 показано, как сначала нарисовать все контуры, прежде чем приступить к деталям. Это облегчит работу с рисунком 11. Чего же еще желать? Опрокинуть стаканчик? Ну хорошо, только не задерживайтесь долго, у нас полно работы!

Рис. 9 Набросок у обочины дороги

Рис. 10 Использование светотени

Рисование пейзажей сродни строительству. Вы можете по-разному объединять элементы, но предварительный набросок всегда нужно выстроить. Изучите рисунок 11. Затем начните копировать его, как показано на рисунке 12, — это первый шаг строительства. Используйте ручку толщиной 0,5 мм, чтобы нарисовать горы, берега реки и большие камни. Заметьте, как много белой бумаги остается вокруг, когда вы рисуете камни. Всю ее нужно закрасить.

Второй шаг, рисунок 13, показывает, как добавить чуть больше ключевых деталей. Теперь вы прорисовываете рябь на воде, неровные контуры деревьев у подножия гор, детальнее изображаете булыжники и одиноко стоящую ель. Для этого используйте ту же самую ручку.

Вернитесь к рисунку 11, чтобы закончить его. Возьмите ручку толщиной 0,1 мм. Сначала нарисуйте линии на небе, затем деревья в отдалении и тени на холмах. Теперь нужно прорисовать тени на берегах на среднем плане, а затем и на булыжниках. Небольшие щели в камнях и тонкие волнистые линии в воде рисуйте в последнюю очередь. Вы только

Рис. 11 Немного более сложный рисунок

что закончили свой самый сложный рисунок. Поздравляю!
Вы движетесь вперед.

Нанесение светотени, после того как вы немного потренируетесь, должно происходить быстро. Делать быстро

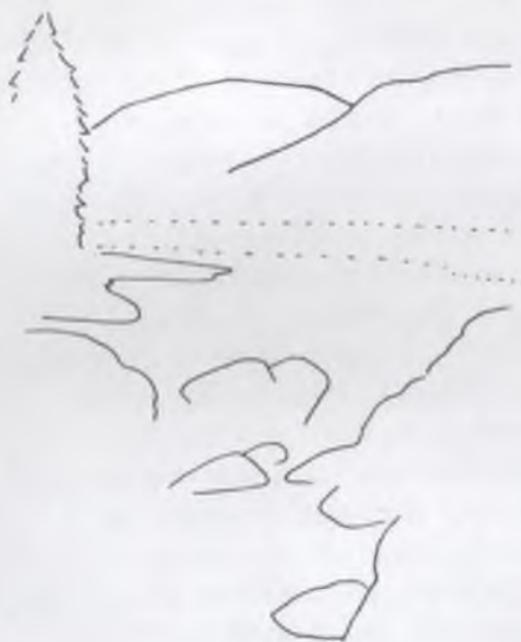

Рис. 12 Базовые контуры

Рис. 13 Чуть больше деталей

нужно все. Это помогает уменьшить количество ошибок: у вас не остается времени на беспокойство или сомнения относительно ваших способностей. Просто позвольте своему компьютеру (мозгу) делать работу за вас. Будьте решительны и уверены. Не обращайте внимания на незначительные ошибки; будьте к ним готовы и относитесь к ним спокойно.

Теперь вы знаете, что рисунки, выполненные чернилами, требуют не какого-то особого таланта, а только времени и терпения. Художники, стремящиеся улучшить свои умения, находят для этого время. Найдете, я уверен, и вы – теперь, когда вы уже влились в наши ряды.

Кстати, зимних пейзажей художники рисуют столько же, если не больше, чем картин, изображающих все остальные времена года. Я думаю, что природа прекрасна всегда, но – пожалуйста, простите мою предвзятость – должен заметить, что рисовать, наслаждаясь теплым солнышком, гораздо приятнее, чем стоять по колено в слякоти под ураганным ветром!

ЭТО ВАЖНО:

1. Будьте решительны и уверены.
2. Смотрите и еще раз смотрите.
3. Радуйтесь успехам!

3. Строим мост

Стоит выехать на природу, как на глаза тут же начнут попадаться всяческие мосты. Многие художники обожают использовать их в качестве центрального элемента своих пейзажей. Я покажу вам, как добиться эффекта каменной кладки, а также как строятся мосты. Встретив на пути симпатичный мост, не спешите через него перейти!

ВНИМАТЕЛЬНО ОСМОТРИТЕСЬ

Пройдитесь вокруг моста, под ним и по нему. Попробуйте понять, как он был построен. Были ли использованы местные материалы? Насколько он стар? Кто по нему ходит? Будет ли он хорошо смотреться на рисунке?

Изучите рисунок 15. Верхний набросок изображает мост в национальном парке Йоркшир-Дейлз. Центральная арка сложена из больших кусков местного камня. По бокам мост выложен булыжниками, скрепленными раствором, а сверху уложены большие ребристые камни. На этом рисунке каждый камень прорисовывался отдельно. Обратите внимание, что строители использовали большие булыжники для основания, а камни помельче – для арки. Это легко нарисовать. Попробуйте!

Средний рисунок изображает совсем другое сооружение. Это относительно современный мост над каскадом Линн-оф-Ди в Шотландии. При посещении этого красивейшего места я был впечатлен тем, как архитекторам удалось вписать современную конструкцию в окружающий пейзаж. Опоры моста выполнены из горной породы, а с боков он сложен из ровных прямоугольных каменных блоков.

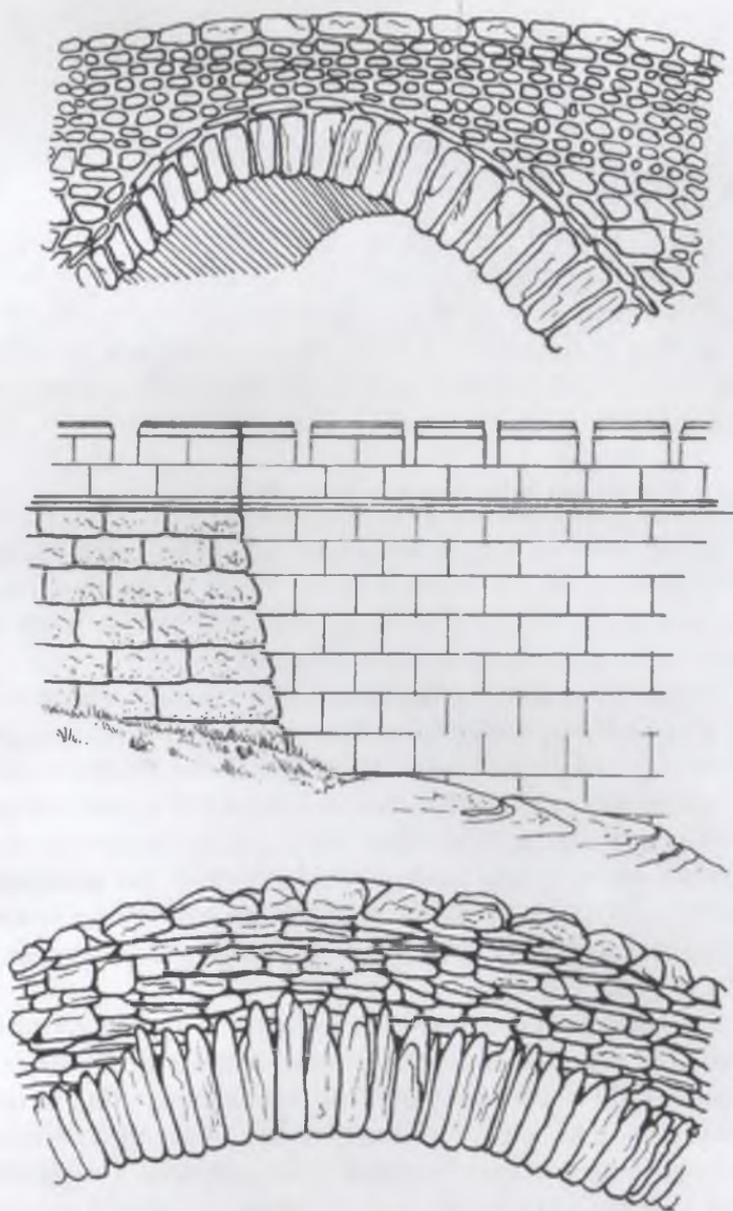

Рис. 15 Различные сооружения

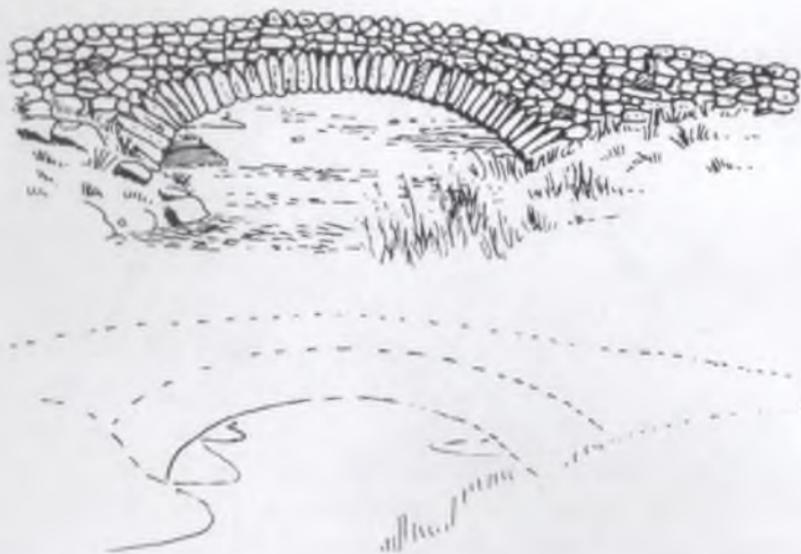

Рис. 16 Старинный мост для вьючных лошадей Уотендлат

Скопируйте этот набросок. Прямые линии придется нарисовать карандашом, используя линейку. С помощью точек и небольших штрихов прорисуйте текстуру породы.

Нижний рисунок изображает старинный мост для переправы вьючных лошадей. Наши сельские пейзажи изобилуют такими следами прошлого. Этот мост – пример удивительного мастерства. Посмотрите, как плотно каждый камень прилегает к другим, ведь здесь не использовался раствор. Это технология сухой кладки. Строители этого моста, должно быть, отлично собирали пазлы!

Стоит запомнить, что когда вы рисуете стены, мосты и некоторые здания, вовсе не обязательно точно воспроизводить каждый имеющийся булыжник или камень. Это займет уйму времени. Хотя каждый камень придется рисовать отдельно, лучше всего определить, какую примерно форму имеют камни и рисовать похожие очертания. На примере этого моста видно, что арка выложена из продолговатых камней, а с боков использовано множество булыжников разной формы.

Эти рисунки были сделаны ручкой толщиной 0,1 мм. Теперь и вы попробуйте. Нарисуйте каждый камень и булыжник отдельно. Добавьте несколько трещин и линий – готово. Разве сложно?

ВАШ ПЕРВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ШЕДЕВР

На рисунке 16 я изобразил мост Уотендлат. Этот старинный мост для вьючных лошадей построен над ручьем, вытекающим из небольшого горного озера у подножия красивых холмов. Уотендлат – название маленькой деревни, состоящей из домиков и ферм, расположенных среди крутых скалистых гор. Я нарисовал это сооружение, не добавив никаких деталей вокруг. Одним жарким летним днем я присел на большой камень, чтобы нарисовать эту картинку. Это привлекло внимание пони. Он был голоден и съел сэндвичи с салатом и яблоко из моей сумки (Рисунок 17). Но не все было потеряно! Рядом был магазинчик, так что мне повезло!

Посмотрите на нижнюю картинку на рисунке 16, затем скопируйте ее карандашом. Когда вы будете довольны тем, как нарисовали все контуры, закончите рисунок ручкой толщиной 0,1 мм, чтобы получилась верхняя картинка. Обратите внимание на то, как нарисованы камни, трава и вода. Здесь нет ничего, с чем вы не могли бы справиться.

А на рисунке 18 показан тот же мост, но с другой стороны. Настало время для вашего первого шедевра, который

Рис. 17 Голодный пони

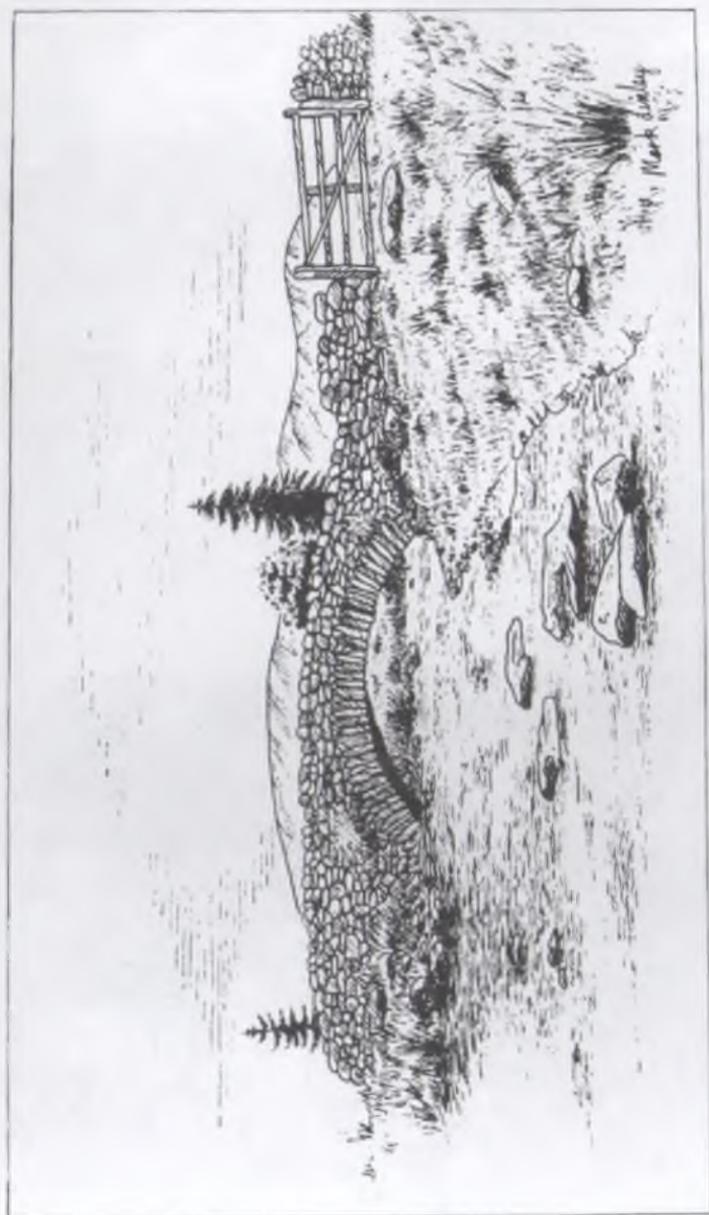

Рис. 18 Мост Утендлат с другой стороны

займет свое место на кухне. Рисунок 19 показывает, как сделать базовый набросок карандашом. Когда вас все устроит, начинайте рисовать чернилами свой лучший на сегодняшний день рисунок.

Сначала нарисуйте штрихи на небе ручкой толщиной 0,1 мм. Затем добавьте линию холмов в отдалении, а потом основные контуры моста. Оставьте все тени и детали напоследок. Прорисуйте один за другим все камни, но оставьте небольшие пустоты в двух местах там, где проросла трава. Теперь ворота с пятью перекладинами. Закрасьте ели темным, почти черным цветом.

Теперь можно проработать камни, низ моста и добавить заросли высокой травы. После этого прорисуйте на некоторых камнях моста легкую тень с помощью тонких диагональных штрихов. Изобразите воду волнистыми горизонтальными линиями. Наконец, добавьте еще немного травы с помощью коротких динамичных штрихов.

Старайтесь не рисовать слишком много в попытке заполнить все белое пространство. Далеко не всегда бывает нужно закрашивать весь лист. Рисунки с эффектом исчезающих границ выглядят очень интересно. Теперь нарисуйте рамку вокруг рисунка. И выбирайте место на стене!

В качестве небольшой награды за труды скопируйте пейзаж с мостом с рисунка 20. Светотень изображена по большей части при помощи вертикальных и гори-

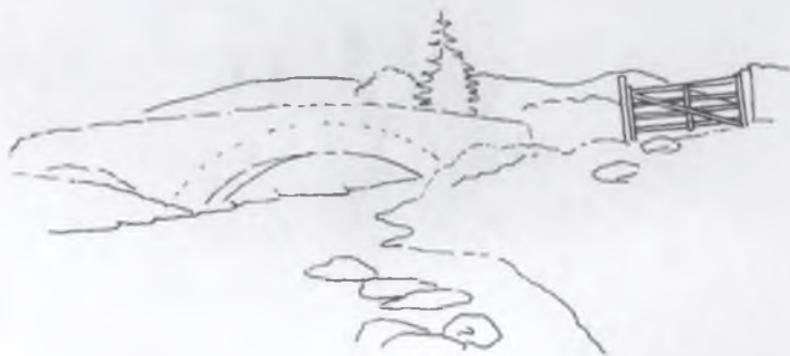

Рис. 19 Начните с карандашного наброска

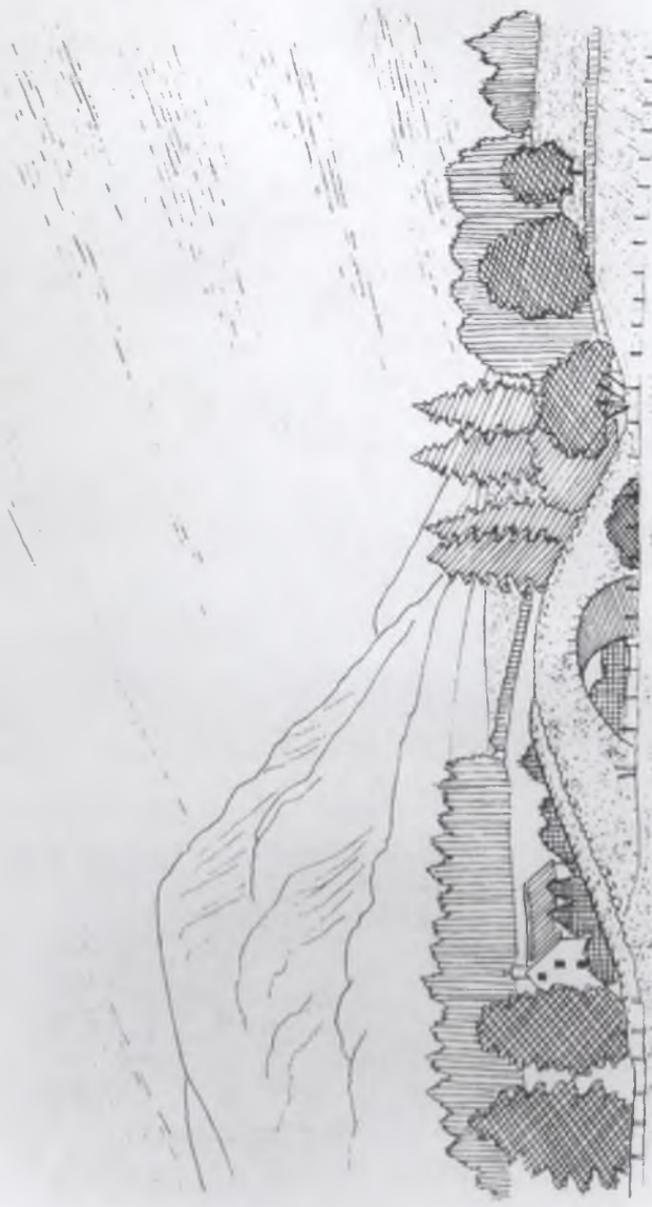

Рис. 20 Пейзаж с мостом

зонтальных линий и перекрестной штриховки. Точки, штрихи и продолговатые формы передают текстуру материала, из которого построен мост. Лучеобразные, прерывающиеся линии придают глубину небу. С этим рисунком у вас не должно возникнуть проблем. Порадуйтесь своему прогрессу.

СТАВЬТЕ ТОЧКИ

Полезным художественным приемом считается так называемый точечный пунктир. Я использовал эту технику, когда рисовал камни на мосту на рисунке 21. Этот старинный мост, по которому до сих пор ходят пешеходы и овцы, я увидел в заповеднике Озерный край – вот еще одно превосходное место для художника. Тяжелые камни плотно подогнаны друг к другу без раствора. Точечным пунктиром я прорисовал их форму. С помощью этого приема можно также рисовать деревья и множество других предметов. Подробнее я расскажу об этом методе далее в книге.

Примите вызов! Скопируйте рисунок 21 сразу ручкой 0,1 мм. И снова не должно возникнуть никаких трудностей.

Помните, чем больше вы рисуете, тем лучше и быстрее получается. Прежде, чем двигаться дальше, ответьте на несколько вопросов.

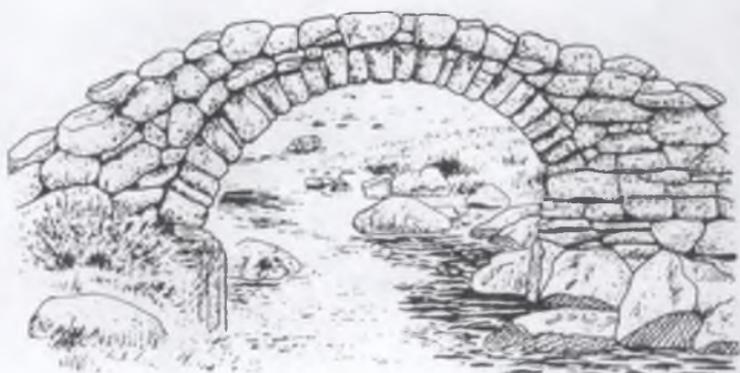

Рис. 21 Используйте точки для создания эффекта

ВОПРОСЫ

1. Как бы вы приступили к рисованию моста?
2. Дайте совет, как лучше рисовать мосты.
3. Как нарисовать траву?
4. Какую технику лучше всего применять, рисуя грубый камень?

ОТВЕТЫ

1. Изучите мост со всех сторон.
2. Не пытайтесь нарисовать каждый имеющийся камень.
3. Короткими линиями или штрихами.
4. Точечный пунктир.

4. Листочки на кусточке

Сегодня мы лучше, чем когда-либо, понимаем, как важны деревья для нашей планеты. Благодаря деревьям у нас есть еда, лекарства, органические удобрения для почвы, кислород. Они предотвращают эрозию почв, дают укрытие, обеспечивают баланс в природе и могут совершенно преобразить бесплодную пустошь. Каждое взрослое дерево – это целый город в дикой природе, полный птиц, животных и насекомых. Если его срубить – бензопила позволит это сделать за несколько минут – то для полученной древесины найдется множество применений.

Деревья радуют глаз и дают отдых душе. Когда я попадаю в свой любимый лес – лес Уайр – я начинаю разговаривать с деревьями (представьте себе удивление моих спутников). «Привет! Рад снова тебя видеть», – говорю я им. Деревья, природу и зверей я люблю с детства. Мне нравится во время прогулок чувствовать, что я могу слиться с природой!

УЗНАЙТЕ ДЕРЕВЬЯ

Чем лучше вы знаете то, что хотите нарисовать, тем легче вам будет с деталями. Как вы уже догадались, главное – начать с внимательного осмотра. До сих пор вы рисовали деревья в упрощенной форме. Сейчас я покажу, как рисовать их в более реалистичной манере. На многих пейзажных рисунках деревья изображаются на среднем или дальнем плане. Так их можно нарисовать с помощью простых линий, с которыми вы уже знакомы. Но если дереву отведена главная роль на рисунке, то для того, чтобы добиться детального сходства, нужно знать, как нарисовать кору, ветки и листву.

С какими трудностями придется столкнуться? Для начала спросите себя, какой формы это дерево. Круглой, вытянутой или ветки простираются далеко в стороны? Как выглядят листья? Они маленькие, широкие, заостренные или неправильной формы? Какая у него кора? Гладкая, шероховатая, с неровностями или кольцами или еще какая-нибудь? Что бы вы ни рисовали, важно не ограничиться первым взглядом, а внимательно изучить то, что собрались изображать.

Рисунок 22 показывает, как рисовать листву, ствол и ветки. Обратите внимание на то, как темные тени придают деревьям объем и форму. На верхнем рисунке тень на клене нарисована только с одной стороны, а там, где она особенно густая, использован практически сплошной черный цвет. Несколько маленьких, тонких штрихов ручкой передают текстуру коры.

Что касается двух деревьев в середине, сначала я нарисовал их контуры, а затем изобразил тень при помощи коротких, без нажима, линий. Там, где она очень густая, я использовал перекрестную штриховку.

Рисунки внизу были специально увеличены, чтобы вы поняли, как рисовать листву.

Скопируйте все эти деревья карандашом. Затем обведите ручкой 0,1 мм. Это несложно. Не нужно использовать точно такие же формы и штриховку, как у меня. Возможно, у вас появятся собственные идеи насчет того, как добиться похожего результата. Ваши изображения деревьев легко могут стать лучшими в мире. Я надеюсь, что так и будет!

УПРАВЛЯЙТЕ СВОИМИ ЗАКОРЮЧКАМИ

На рисунке 23 показано разнообразие деревьев и кустов, нарисованных в той же манере, в которой опытные художники сделали бы работу, достойную публикации или выставки. Как? Очень легко! Нарисовать листву и тени, чтобы получилось такое же дерево, как на рисунке 23, можно при помощи того, что я называю управляемыми закорючками. Нарисо-

Рис. 22 Как рисовать листву

вав основные контуры дерева тонкими, прерывающимися карандашными линиями (которые потом надо стереть), вы заполняете их управляемыми закорючками. Держите ручку свободно. Добейтесь нужного эффекта, рисуя быстрые маленькие завитки, кружки, закорючки, волнистые линии, точ-

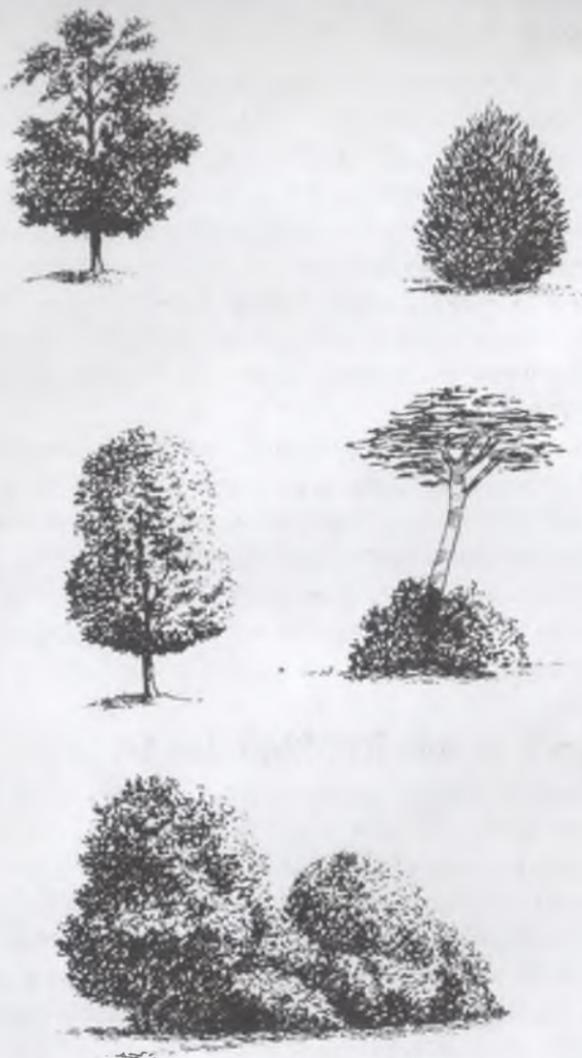

Рис. 23 Управляемые закорючки

ки и штрихи. Нарисуйте густые, темные тени с просвечивающими белыми пятнами, чтобы показать текстуру и форму. Немного практики, и вы сами удивитесь, как легко это выходит. Конечный результат выглядит очень профессионально. Теперь попробуйте нарисовать собственные закорючки!

ДЕРЕВЬЯ ЗИМОЙ

После того, как все листья опадут, можно четко увидеть форму дерева и то, чем одно дерево отличается от другого. Посмотрите на вяз в верхней части рисунка 24. Видите, как он отличается от тополя, березы и ели на этой же странице? Чтобы хорошо нарисовать дерево зимой, потребуются терпение и наблюдательность. И снова нужно спросить себя, что именно вы видите. Какой формы дерево или куст? Как растут ветви – вверх, в стороны или вниз? Как выглядят маленькие веточки? Какая у него кора – неровная, шероховатая или гладкая?

Лучше всего начать рисовать зимнее дерево с наброска его очертаний. Далее я рисую ствол, потом основные ветви и уж потом маленькие веточки. Единственная трудность с рисунками такого типа заключается в том, что они довольно трудоемки. Но хороший рисунок стоит того, чтобы уделить ему время. Кроме того, так у нас всегда есть чем заняться!

ДЕРЕВЬЯ – НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

Художники часто делают деревья центром своих картин. Рисунок 25 демонстрирует, как группа елей на острове была использована для того, чтобы зритель смог представить себе размер гор за ней. Скопируйте этот рисунок. Начните с линий на небе, чтобы создать впечатление облаков, затем нарисуйте холмы, а потом остров и высокие деревья. Полоса деревьев на среднем плане выполнена в технике управляемых закорючек. Тот же метод был использован для того, чтобы нарисовать кусты на острове. Еловые ветки нарисованы с помощью двух, трех или четырех коротких штрихов, сделанных тонкой ручкой. Обратите внимание, как некоторые из них направлены вверх, в то время как другие идут вниз. Вода нарисована при помощи волнистых горизонтальных линий, как и на предыдущих работах. Этот небольшой рисунок тоже мог бы занять свое место на кухонной стене. А если

Рис. 24 Попробуйте нарисовать дерево

Рис. 25 Деревья на переднем плане

новый шедевр почему-то не соответствует ожиданиям, просто подарите его кому-нибудь, кто вам не слишком нравится!

КАК НАСЧЕТ КОРЫ?

Чтобы дерево смогло занять достойное место в качестве главного героя картины, вы должны уметь реалистично рисовать кору. Рисунок 26, сделанный в одном из парков рядом с моим домом, демонстрирует четыре вида коры. Красивая белая береза очень популярна среди художников, и ее не так сложно рисовать. Посмотрите, как белый ствол покрывают треугольные черные отметины, которых становится больше внизу. Узор на коре показан при помощи закругляющихся штрихов, нарисованных на стволе. Ветви дерева закрашены, что позволяет передать их темный цвет.

Ствол ели совершенно другой. Кора состоит из крупных, перехлестывающихся чешуек, которые выглядят так, будто свисают с дерева. Каждый из этих, похожих на черепицу, кусочков при ближайшем рассмотрении состоит из нескольких слоев, которые я изобразил с помощью тонких линий.

Дуб также популярен среди художников: рисовать его приятно. Его кора состоит из шероховатых крупных выступов со множеством трещин и разрезов. У этого дерева ветви тяжелые и иногда изогнутые.

Изображая деревья, важно помнить, что одну сторону нужно рисовать в тени, с более выраженной текстурой, чем на другой стороне. Это поможет создать объем и форму. Если вы сделаете кору одинаковой по всему стволу, дерево будет выглядеть плоским. Одна сторона должна быть светлее, с меньшим количеством деталей.

Бук – еще одно дерево, которое часто встречается и в природе, и на картинах. Отметины на коре идут вокруг ствола и выглядят глаже, чем те, что мы видели у дуба.

Посмотрите, как нарисованы корни у разных деревьев на рисунке 26.

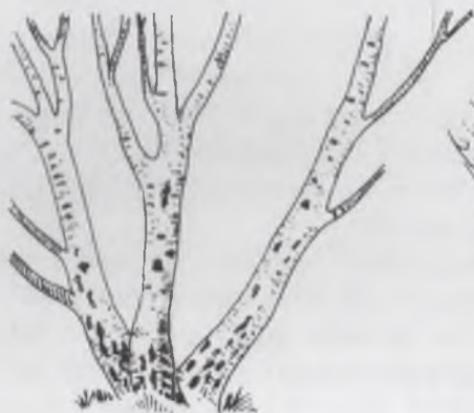
Скопируйте все картинки сразу ручкой 0,1 мм.

СПРЯЧЬТЕСЬ ЗА КУСТАМИ

Бывает очень полезно сходить в кусты – разумеется, во имя искусства! Рисунок 27 демонстрирует, как рисовать отдельные кусты и мелкий кустарник. Если они хорошо нарисованы, то будут очень выигрышно смотреться на картине. Обратите внимание, как на фоне густой тени, нарисованной при помощи закорючек, выделяются более светлые участки, создавая таким образом форму куста. Стволы и ветки видны только частично. Скопируйте рисунок 27. Это поможет поупражняться с закорючками.

ЗАДАНИЕ

1. Нарисуйте первое попавшееся дерево.
2. Нарисуйте стволы четырех разных деревьев.

БЕРЕЗА

ЕЛЬ

ДУБ

БУК

Рис. 26 Детальное изображение стволов деревьев

Рис. 27 Кусты из закорючек

3. Изучите какие-нибудь кусты и нарисуйте их при помощи управляемых закорючек.
4. Изучите листву какого-нибудь дерева издали. Затем нарисуйте это дерево.

5. На прогулку!

В главе 3 «Не спешите с мостами» вы уже научились рисовать булыжники и камни. Теперь мы пойдем еще дальше. Я покажу вам, как рисовать огромные камни и скалы, которые встречаются в горных пейзажах.

Я считаю, что самые красивые горы в нашей стране расположены на острове Скай. Второе место делят заповедник Озерный Край и Шотландские нагорья. Но в этой главе посредством своих рисунков я познакомлю вас с одной из самых величественных вершин в горах Куиллин на острове Скай. Я начал свои зарисовки, когда поехал в эти места и жарким летним днем вскарабкался туда.

КАК ПРОСТО РИСОВАТЬ СКАЛЫ И БУЛЫЖНИКИ

Посмотрите на рисунок 28. Верхняя картинка изображает одну из тех пирамид из камней, которые служат указателями на горных тропах (возможно, в прошлом их использовали и для каких-то других целей). Эту я увидел в заповеднике Озерный Край. Обратите внимание на то, как я изобразил тень при помощи вертикальных линий и перекрестной штриховки. Средние картинки представляют собой очень просто нарисованные камни. Тонкими линиями я обозначил трещины, разломы и текстуру. На нижней зарисовке мы видим куски породы с неровными выступами и трещинами. Самые темные их части густо закрашены. Это не слишком сложные рисунки. Скопируйте их все. Затем переходите к рисунку 29.

Рис. 28 Скалы и булыжники, нарисованные просто

Здесь я покажу вам новый прием для закрашивания облаков. Нарисуйте их контуры карандашом, без нажима; затем вокруг этих очертаний ручкой нарисуйте линии на небе, после чего сотрите карандашные контуры. Продол-

Рис. 29 Простое упражнение

жите работу со светотенью на горе. Используйте перекрестную штриховку, чтобы создать густую тень. Камни на переднем плане хорошо выделяются на фоне стоящих за ними гор. Я уверен, что вам и это упражнение покажется легким.

Рисунок 30 поможет вам сделать еще один шаг вперед. На нем мы видим похожее изображение облаков и неба, но горы более затененные, чем на предыдущих рисунках. Множество коротких линий было сделано почти так же, как в технике управляемых закорючек. Море нарисовано с помощью горизонтальных линий. Отражение самого низкого холма, ближайшего к воде, изображено волнистыми линиями. Скопируйте этот рисунок.

На рисунке 31 показаны темные горы – их очень легко нарисовать. Самые темные места закрашены перекрестной штриховкой. После того, как вы сделаете этот набросок чернилами, возможно, захотите повторить его в карандаше или даже цветными карандашами. Будет полезно разно-

Рис. 30 Использование большого количества коротких штрихов

Рис. 31 Эти темные горы легко нарисовать

образить ваши профессиональные навыки. Каждый новый инструмент сделает этот вид по-новому величественным. Попробуйте и убедитесь сами!

ИНТЕРЕСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ИЗ КАМНЕЙ

Гуляя по острову Скай, я увидел красивую бухту. Тюлени плавали в сияющей голубой воде, а чайки наполняли воздух криками. Мое внимание привлекли скалы в бухте, изображенные на рисунке 32. Я взобрался на уступ, но продвигаться дальше в одиночку и без веревки было невозможно. Порода была темно-желтого цвета, а ее текстура оказалась весьма разнообразна. Здесь были и плиты, и булыжники, и расщелины, и совсем мелкие выступы – чтобы карабкаться по ним, мне пришлось хорошенько поработать руками и ногами.

Рисунок 33 отображает форму этого векового природного архитектурного сооружения. Нарисуйте контуры карандашом, а затем и ручкой, как на картинке 32. Весь рисунок занял у меня около часа после того, как я закончил с контурами. Я начал с линий на небе, затем перешел к точечному пунктиру на вершине скалы. Я медленно продвигался вниз, к густой тени под уступом, а затем тонкими линиями обозначил слои лавы у подножия. В общем, ничего сложного. Не торопитесь. Этот рисунок будет одним из тех, которые захочется сохранить.

ПОДЪЕМ НА ВЕРШИНУ

Остальные рисунки в этой главе иллюстрируют мое восхождение к вершине горы Сгорр-Аласдейр – голому каменному пику, входящему в состав центрального хребта гор Куиллин на острове Скай. В горах я в то время был новичок, но мне повезло с прекрасным проводником, который постарался превратить меня в любителя пеших походов. Если вы когда-нибудь захотите туда взобраться, делайте это при свете дня в хорошую погоду. Идти будет тяжело: все время в гору и по пересеченной местности.

Рис. 32 Интересная природная архитектура

Рис. 33 Начните с общих контуров

Рисунок 34 изображает часть той природы, что я увидел в пути. Я направлялся к отдаленным вершинам. Земля была усеяна огромными кусками камня, между которыми пробивались пучки жесткой красной травы. Для этого рисунка я использовал ручку толщиной 0,1 мм. Нарисуйте свою версию. Если вы решите сделать картину намного больше той, что представлена в книге, используйте ручку толщиной 0,5 мм.

ВЕЛИКОЛЕТНИЕ ГОР

После того, как мы удалились от места, где был сделан рисунок 34, на несколько тяжелых миль, взору открылся потрясающий вид, изображенный на рисунке 35. Тропа круто спускалась вниз к подножию горы Аласдейр. Чтобы дать вам представление о невероятных размерах этих захватывающих дух гор, я добавил две человеческие фигурки. Небольшие камни чуть выше, нарисованные при помощи точек, на самом деле были по колено высотой! Камни побольше были сравнимы с домами, а некоторые достигали размеров целого собора!

Белая тропа в середине рисунка называется Большой Каменный Скот – весьма подходящее название. Опытные

альпинисты (и некоторые безрассудные новички вроде меня) используют ее для скоростного спуска вниз. Нужно быстро бежать по камням. Крупные камни покатаются вниз, как эскалатор, увлекая вас с собой. Ощущения такие, будто вы летите со скоростью экспресса. Это было одним из самых ярких впечатлений в моей жизни. Я слышал, что самый быстрый спуск по этой тропе был совершен за одиннадцать секунд. Не могу представить, кто в здравом уме решится повторить этот подвиг!

Путь вверх лежит слева от Ската. Многие камни слишком велики, чтобы через них перелезть, поэтому подъем занимает много времени. Но вид сверху поистине великолепен и стоит всех потраченных усилий.

А самым большим вашим подвигом на сегодняшний день будет задание нарисовать эту картину. Это гораздо легче, чем взобраться туда! Будьте готовы потратить на этот рисунок часа два, а то и больше. Начните с карандашного наброска и продвигайтесь дальше. Я предоставлю вам самостоятельно изучать рисунок и разбираться с тем,

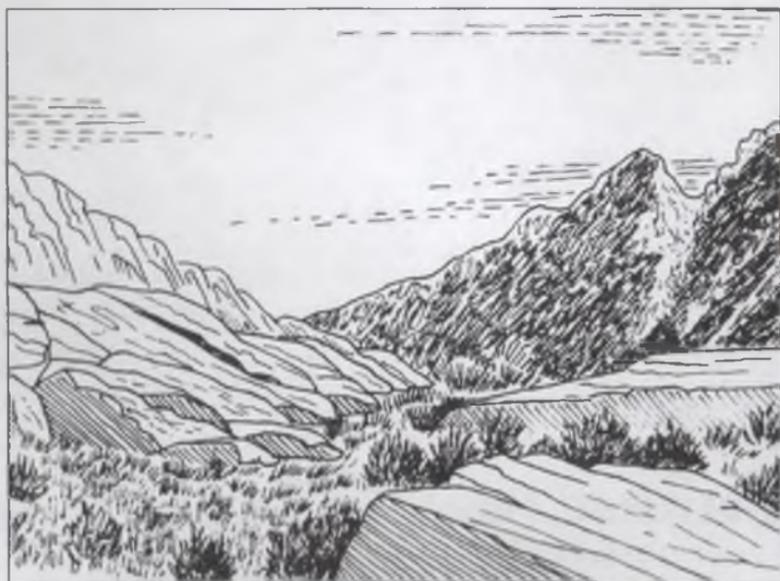

Рис. 34 Меняющийся рельеф

Рис. 35 Захватывающие дух горы

как я работал со светотенью – это будет частью вашего обучения. Если начнете терять концентрацию, сделайте паузу. Погладьте кота, собаку или жену. Выпейте кофе. Затем продолжите работу над шедевром, достойным места на стене в гостиной.

НА ВЕРШИНЕ МИРА

Вид с вершины хребта Куиллин показан на рисунке 36. Темно-серые горы выделяются на фоне сверкающего моря и голубого неба. Берег вдаль и остров растворяются в жар-

Рис. 36 Вид с вершины горы Аласдейр

кой дымке. После предыдущего упражнения нарисовать эту картину вам не составит никакого труда.

ВОПРОСЫ

1. Как лучше всего нарисовать густую тень?
2. Где полезно полное закрашивание цветом?
3. В каком случае вы бы использовали точечный пунктир?
4. Для чего хороши тонкие линии?

ОТВЕТЫ

1. При помощи перекрестной штриховки или почти полного закрашивания.
2. Деревья, кусты, растительность, отдаленные горы, камни.
3. Камни, деревья, кусты, скалы и множество других вещей.
4. Когда нужно прорисовать четкие детали.

6. Здания в пейзаже

САМОДИСЦИПЛИНА

У разных художников – разные любимые сюжеты. Возможно, вам не очень интересно рисовать здания, но, чтобы приобрести необходимые навыки, важна самодисциплина. Совершенно естественно, что вы хотите посвящать свое время только тем сюжетам, которые особенно любите. Но в будущем такой подход сработает против вас. Я говорю это по собственному опыту. Годами я посвящал все время тому, чтобы научиться рисовать диких животных, в ущерб другим сюжетам. В результате, хотя мои животные и птицы выглядели неплохо, задний план на рисунках им не соответствовал. Мои изображения людей в те ранние годы тоже оставляли желать лучшего.

Профессиональный подход к любому сюжету в итоге начнет приносить плоды. Навыки, необходимые для того, чтобы хорошо рисовать здания, ничем не отличаются от тех, что нужны для того, чтобы рисовать деревья, животных, людей и все остальное. Что бы мы ни изображали, мы всегда сталкиваемся с одними и тем же трудностями – только думаем о них по-разному.

У меня были ученики, которые сначала избегали какой-то темы, только чтобы, раз попробовав, обнаружить, что именно она удастся им лучше всего! Научитесь хорошо рисовать все – а потом вы сможете выбирать.

НАЧНИТЕ С ОСНОВНЫХ КОНТУРОВ

Сейчас вы начнете учиться рисовать здания, которые иногда попадают среди пейзажей. На данном этапе я не

буду беспокоиться обо всех тонкостях перспективы. Этим мы займемся позже. Чтобы нарисовать скат крыши под правильным углом или наклон стен здания, хорошему художнику нужна только наблюдательность. Вы тоже постепенно научитесь этому.

На рисунке 37 изображен старый сарай в графстве Нортгемптоншир. Меня заинтересовали низкая ограда и боковые стены здания, сложенные из больших камней. Торцевые стены из красного кирпича резко контрастировали с природными материалами. Видно, у тех, кто строил это здание, закончились камни. Скопируйте этот рисунок, начав с основных контуров здания, как показано на картинке. Положите книгу рядом с листом бумаги. Держа книгу одной рукой, другой положите карандаш или ручку вдоль конька крыши. Затем нарисуйте на бумаге тот угол, под которым инструмент лежит на рисунке в книге. Просто перенесите ручку или карандаш на лист и рисуйте. Сделайте то же самое с остальными наклонными линиями. Это даст вам понимание перспективы. Текстуру больших камней я нарисовал с помощью точечного пунктира. Дерево, увитое плющом, я добавил ради интереса.

Правильно рисовать наклонные линии с натуры почти так же легко. Просто поднимите ручку или карандаш между

Рис. 37 Здание старой фермы

глазами и линией, которую хотите нарисовать, под тем же углом, под которым наклонена эта линия, а затем перенесите это на бумагу.

Во время загородных прогулок в Англии часто можно увидеть церковные башни, проглядывающие сквозь деревья. Это хорошие ориентиры, отмеченные на всех картах. Любители пеших прогулок могут сверять по ним маршрут. Старые церкви особенно приятно рисовать. Посмотрите на рисунок 38. Скопируйте его, обращая внимание на то, что тени были нарисованы только на одной стороне здания. Простые точки и штрихи – отличное подспорье для художника. Здесь с их помощью легко передать текстуру камня. Вы увидите, что деревья и кусты были выполнены в технике, описанной в главе 4. Нарисовать эту церковь вам не составит труда.

Старинные руины тоже легко рисовать – к тому же, их интересно рассматривать. Куча камней на рисунке 39 – это все, что осталось от одного из замков в заповеднике Долины Йоркшира. За мной везде ходили овцы; я нарисовал двух, чтобы легче можно было себе представить масштаб. Вам понадобится около получаса, чтобы скопировать этот рисунок. Вперед!

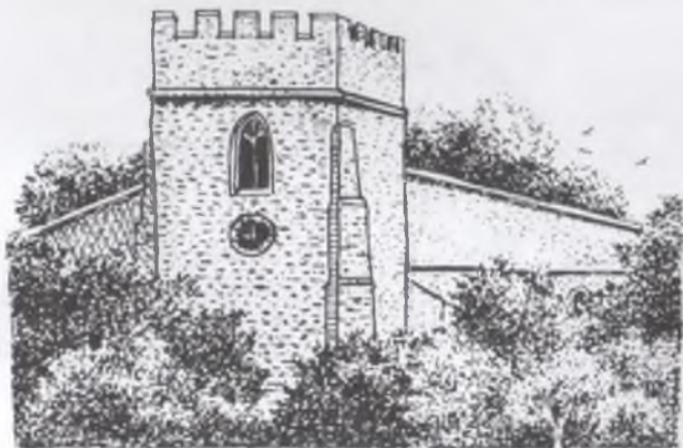

Рис. 38 Церковь в деревне Клэпхэм в графстве Йоркшир

Рис. 39 Руины очень легко рисовать

О ПОЛЬЗЕ РАЗНООБРАЗИЯ

Каких только зданий не встретишь за городом! Для художника интереснее всего те из них, что не похожи на привычные городские дома. Едва ли вы найдете мельницу рядом с супермаркетом на центральной улице! Больше всего мельниц встречается на равнинах, скажем, в Голландии или в Англии, в местности под названием Фенс. Рисунок 40 показывает, как мельница может возвышаться надо всем окружающим пейзажем. Эта мельница имеет форму круглого конуса. Сначала нарисуйте ее контуры карандашом. Убедитесь, что основные линии нарисованы правильно, прежде чем обводить их ручкой.

Рисунок 41 изображает мельницу в районе Котсуолдс, в местечке под названием Лоуэр-Слотер – «Нижняя Бойня». И зачем это место так назвали? В этой деревушке живет художник, который зарабатывает себе на жизнь тем, что рисует местные прелестные домики. Удачи ему! А я хочу, чтобы вы скопировали мельницу с рисунка 41. Она чуть

сложнее, но тут нет ничего, что вы не смогли бы сделать. Начните с карандашной наброска главного здания. Затем нарисуйте контуры мельничного колеса, каменной стены и сарая. Прежде чем обводить это чернилами, убедитесь, что все пропорции вас устраивают. Обратите внимание на то, как соединяются крыши и как сделано колесо. Каменная кладка, деревья, трава и вода нарисованы точно так же, как в упражнениях, которые вы уже с успехом выполняли. Я нарочно не стал прорисовывать небо и облака: нарисуйте их, как захочется. Законченная работа вполне может быть достойна рамки – решение за вами.

Я посетил еще одну деревню, на этот раз в заповеднике Озерный Край, чтобы сделать зарисовку, изображенную на рисунке 42. Я не знаю, было ли это здание сараем, конюшней или жилым домом. Темно-серые камни, из которых построен этот дом, показались мне такими же, как камни на холмах неподалеку. Я нарисовал каждый камень по от-

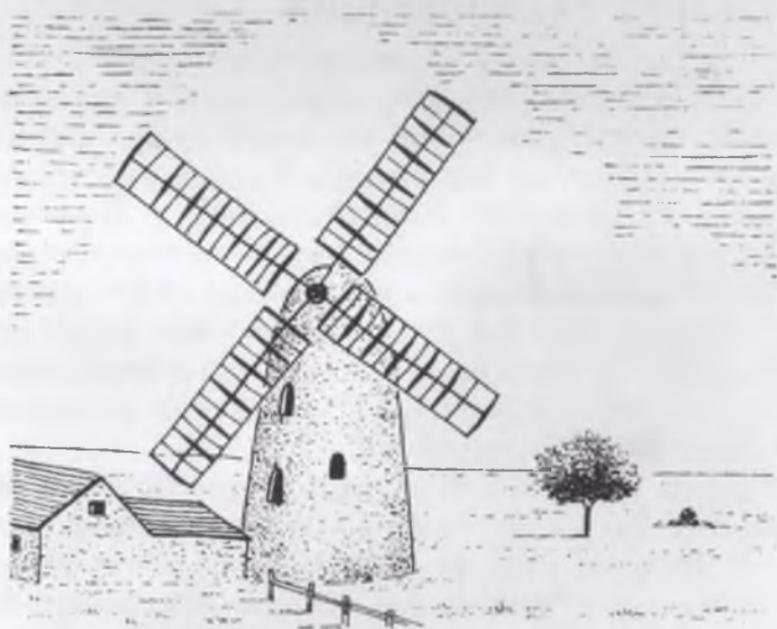

Рис. 40 Нарисовать мельницу несложно

Рис. 41 Мельница и река в районе Котсуолдс

Рис. 42 Старинное каменное здание

дельности. Затем с помощью диагональных штрихов закрасил камни торцевой стены. Это создало впечатление тени и, соответственно, объема. Кусты и дерево я изобразил при помощи управляемых закорючек. Нарисуйте эту картину и добавьте несколько облаков, чтобы попрактиковаться.

СЕЛЬСКИЕ ДОМА

Современные фермы с водонапорными башнями, хранилищами и огромными подсобными помещениями далеко не всегда приятны взгляду. Старые фермы тоже не больно-то ласкают глаз ржавыми, крашенными в черный цвет конструкциями из листового железа. Тем не менее, кое-где еще остались старинные фермерские постройки. Я нашел одну такую, изображенную на рисунке 43, в заповеднике Долины Йоркшира. Подстелив пластиковый пакет, я сел и зарисовал этот чудесный вид, исключив только пару деталей: кучу

Рис. 43 Ферма на холмах Йоркшира

Рис. 44 Ферма среди холмов

камней и некрасивый сарай. Мой изначальный рисунок был только 13 см в длину. Я использовал ручку толщиной 0,1 мм. Стена безрастворной кладки на переднем плане была сделана из множества камней разного размера и оттенков. Деревянные ворота еле держались и кренились на бок. Домик был небольшой, с выкрашенными в белый цвет стенами. Высокие пучки красноватой травы тут и там пробивались из болотистой почвы, и, конечно, кругом были неизбежные овцы. Холмы в отдалении и пятна полей давали ощущение простора и свободы. Скопируйте этот рисунок.

Рисунок 44 изображает несколько сельских построек на фоне холмов. Точечный пунктир был наилучшим решением для того, чтобы изобразить каменистую осыпь (обломки горных пород). Нарисуйте эту картину. Она сможет стать

Рис. 45 Сарай для овец и мост

еще одним маленьким шедевром для вашей стены, так же, как и картина с сараем для овец и мостом на рисунке 45. Эта небольшая работа дает нам хороший пример точечного пунктира. В Уэльсе и Шотландии часто встречаются каменные дома, как тот, что изображен на рисунке 46. Мне кажется, в таких живописных домиках непросто жить, если вы привыкли к комфорту городской квартиры. Тем не менее, они представляют собой прекрасный сюжет для художника-пейзажиста. Нарисовать сельский дом на фоне впечатляющих холмов, как на рисунке 46, уже должно быть для вас проще простого.

ДОМА С СОЛОМЕННЫМИ КРЫШАМИ

Многие мечтают о сельском доме с соломенной крышей. Эти старинные здания – неотъемлемая часть английского наследия. Смотреть на них – сплошное удовольствие, хотя жить в них, наверное, не слишком удобно! Солому можно изобразить при помощи нескольких техник. Мне нравится использовать большое количество очень малень-

Рис. 46 Ферма в горах

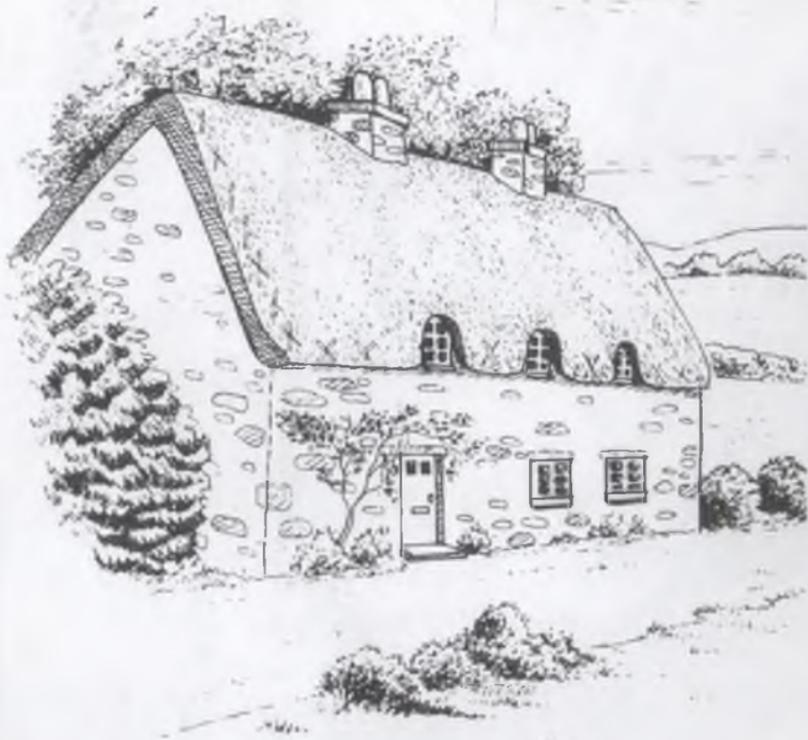

Рис. 47 Как рисовать соломенную кровлю

ких штрихов, которые повторяют наклон крыши. Не стоит пытаться рисовать отдельные соломинки. В результате получится сплошная неразбериха! Обратите внимание, как на рисунке 47 я оставил белые пятна, чтобы подчеркнуть солому. Скопируйте этот домик.

ВОПРОСЫ

1. С чего нужно начинать, когда рисуешь пейзаж?
2. Какими должны быть ваши первые действия?
3. Какова основная проблема при изображении зданий?
4. С помощью каких методов их лучше всего рисовать?

ОТВЕТЫ

1. Хорошенько и внимательно присмотритесь.
2. Начните с наброска основных контуров.
3. Разобраться со всеми наклонными линиями (перспектива).
4. Точки и штрихи, управляемые закорючки, тонкие штрихи, штриховка.

7. Едем на море

Вы заслужили хороший отдых! Поэтому в этой главе мы поедem на море. Возможно, как и я, вы любите собирать ракушки на берегу или резвиться на ветру вдоль линии прибоя. Некоторые прекрасно себя чувствуют среди толпы отдыхающих, но я, как, скорее всего, и многие другие художники, предпочитаю уединение: мы любим рисовать перекатывающиеся волны, солнечный песок или величественные утесы.

После всех предыдущих упражнении вы уже можете нарисовать хороший пейзаж! Навыки здесь потребуются те же самые.

ИЩИТЕ СВЕТ И ТЕНЬ

Красивый морской пейзаж, на первый взгляд, содержит очень мало деталей. Пример тому – рисунок 49. Мы видим две зубчатые скалы, линию утесов вдалеке и несколько чаек. Все уменьшающиеся волны прибоя катятся на мокрый песок, на котором отражаются скалы. Бледное солнце подчеркивает необычный узор из облаков.

Нарисовать это было нетрудно. Я начал с линии горизонта, затем добавил скалы. Я придал им объем, используя много перекрестной штриховки, но специально оставил края скал белыми. Это сделано для того, чтобы показать, где отражался солнечный свет. Волны и прибой были нарисованы линиями разной толщины. Я использовал множество волнистых линий, штрихов и точек, а водоросли нарисовал с помощью управляемых закорючек.

Единственную новую для вас сложность на этом рисунке могут представлять чайки. Внимательно на них посмотрите. Форма их тела представляет собой овал, только шея

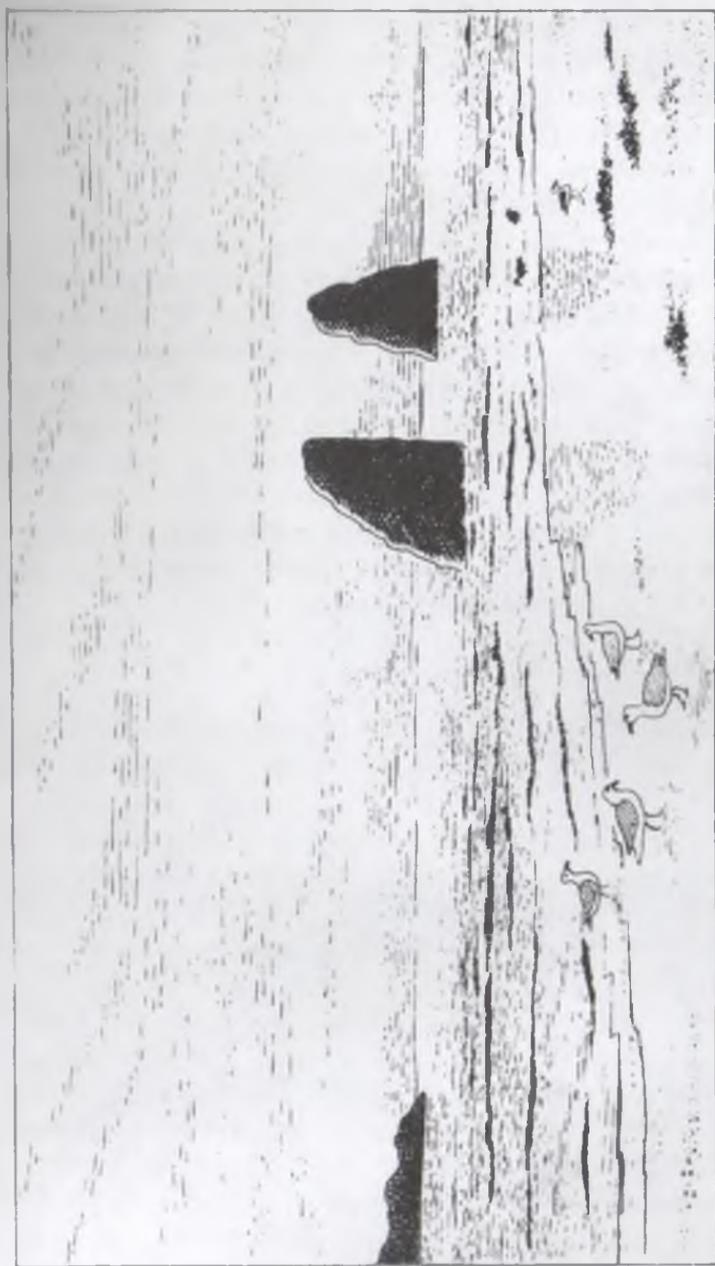

Рис. 49 Не слишком много деталей – на первый взгляд

может быть вытянута или прижата к груди. Клюв короткий, со слегка загибающимся кончиком. Глаза посажены высоко. Я без нажима закрасил серые крылья и спины птиц, освещенные солнцем. Посмотрите, где будут светлые и темные места. Но отметьте, что птицы, находящиеся в тени скал, нарисованы по-другому. Теперь скопируйте этот рисунок ручкой толщиной 0,1 мм.

Методы, примененные на рисунке 49, подходят также и для рисунка 50, изображающего одинокую фигуру на берегу. Я нарисовал ее весьма схематично. Такие силуэты часто добавляют, чтобы сделать рисунок интереснее. Они не нуждаются в детальной проработке. Я нарисовал девушку, чтобы придать картине ощущение свободы и простора. Обратите внимание, что фигура как будто заходит на картину, а не выходит из нее. Это важная деталь композиции. Вам нужно, чтобы зритель смотрел вглубь ваших шедевров, так что имейте это в виду, когда работаете над композицией. К этому аспекту мы еще вернемся.

Рис. 50 Одинокая фигура на берегу

Если вы раньше никогда не рисовали человеческие фигуры, сделайте сначала несколько набросков карандашом, прежде чем рисовать ручкой. Затем попробуйте скопировать эту картину.

УЧИТЕСЬ У МАСТЕРОВ

Все мы можем учиться у признанных мастеров прошлого и настоящего, изучать их работы и размышлять над тем, как они добились того или иного эффекта. Иногда у нас даже есть счастливая возможность посетить места, которые они рисовали, и увидеть их своими глазами. Не так давно я пошел по стопам Огюста Ренуара и отправился на маленький и живописный остров Гернси. Известный французский импрессионист однажды побывал там и нарисовал шестнадцать или семнадцать полотен немногим более чем за три недели. Сто лет спустя годовщину этого события отметили, выпустив набор марок с некоторыми из его прекрасных шедевров.

Я снова пригласил с собой подругу (ту самую, с которой мы спасались от овец во второй главе), и мы отправились на поиски пейзажей, нарисованных Ренуаром. Моя подруга великолепно читает карты. Мы быстро нашли дорогу к заливу Мулен Юэ. Изучив марки, мы смогли определить точное место, где, скорее всего, работал знаменитый художник. Я забежал в оказавшийся поблизости магазинчик, расположенный на заросших лесом крутых холмах, чтобы расспросить об известном госте. Его приятный владелец оказался членом парламента Гернси. Его семья и их предки владели землями, которые посетил Ренуар. Та самая точка, с которой художник нарисовал один из своих шедевров, находилась у них прямо на заднем дворе. Чай был прекрасен, а вид просто замечателен. Еще один удачный день!

Залив и утесы выглядели точно так же, как во времена французского художника, но их уже нельзя было увидеть с того же самого ракурса. Выросшие там деревья частично закрыли вид вниз. Мы спустились к морю по узкой и крутой тропинке. Возможно, Ренуар, который был уже

в возрасте, когда посетил остров, не смог так прогуляться. Залив, на мой взгляд, оказался очень интересным. Рисунок 51 представляет собой то, как я увидел Мулен Юэ. Может быть, он и не стоит так же дорого, как полотно Ренуара (около 24 миллионов долларов), но он мой!

Давайте внимательно изучим мой рисунок того залива, где Ренуар создавал свои полотна. Вершина заросшего лесом утеса, как вы заметите, нарисована при помощи большого количества точечного пунктира, что заняло много времени. И снова я специально добавил человеческий силуэт, чтобы лучше был понятен масштаб. Просто запаситесь терпением, когда будете копировать эту работу.

Рисунок 52 изображает большую каменную глыбу в том же заливе. Это был один из сюжетов, запечатленных на картинах Ренуара. Выполненный чернилами, этот рисунок дает возможность хорошо попрактиковаться со светом и тенью. Я использовал интенсивную перекрестную штриховку на той стороне скалы, где тень была гуще всего, вертикальные линии для зубцов на мысе в отдалении и маленькие штрихи для ряби на море. Достаточно было кое-где доба-

Рис. 51 Залив, который изобразил Ренуар

Рис. 52 Нарисуйте эту большую глыбу

вить водоросли и несколько чаек, чтобы закончить этот несложный сюжет. Я нарисовал оба рисунка в маленьком масштабе ручкой толщиной 0,1 мм. Вам будет полезно сделать свои вдвое больше.

ПОУПРАЖНЯЙТЕСЬ С ЛОДКАМИ

Если вам нравятся морские пейзажи, попробуйте нарисовать лодки. Сейчас мы немного в этом поупражняемся. Посмотрите на те из них, которые изображены на рисунке 53. Хотя существует много видов судов, форма корпуса всегда примерно одинакова.

Поскольку на западном побережье Гернси зубчатые скалы формируют множество естественных маленьких гаваней, я нашел там прекрасное разнообразие лодок для зарисовок.

Обратите внимание, что на парусных лодках мачта никогда не располагается строго по центру: она всегда сдвинута немного вперед, к носу лодки (острому концу). На яхтах большего размера часто бывает еще и вторая мачта недале-

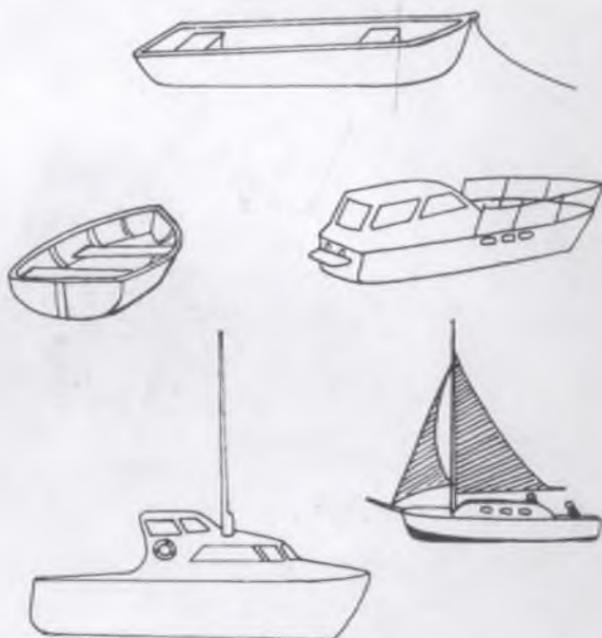

Рис. 53 Разные типы лодок

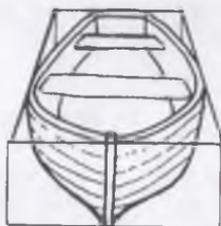

Рис. 54 Поместите лодку в коробку

ко от кормы (хвоста лодки). Вам будет легче точно нарисовать очертания лодки, если вы представите, что ее корпус уместается в коробку. Рисунок 54 иллюстрирует эту мысль. Данный метод поможет вам правильно разобраться с перспективой, которую так не любят многие новички. Длинная речная баржа на рисунке 55 – интересный пример того, как линии должны сходиться (приближаться друг к другу) по мере того, как они удаляются от вас.

МЕЙФЛАУЭР

Скопируйте все лодки на рисунках 53, 54 и 55, прежде чем приступить к рисунку 56. Это простой набросок рыбацкой лодки на берегу. Рыбацкие лодки, вытасненные на берег, – один из моих любимых сюжетов. Скопировать эту должно быть для вас легко.

Пейзаж на рисунке 57 чуть сложнее, но его так же просто нарисовать. Он изображает одну из маленьких бухт

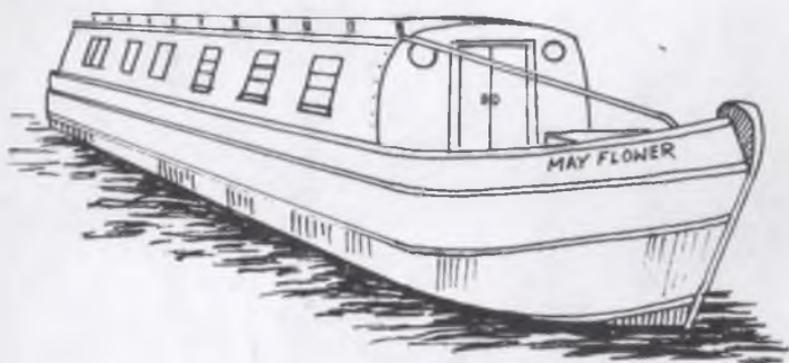

Рис. 55 Скопируйте эту речную баржу

Рис. 56 Просто нарисованная рыбацкая лодка

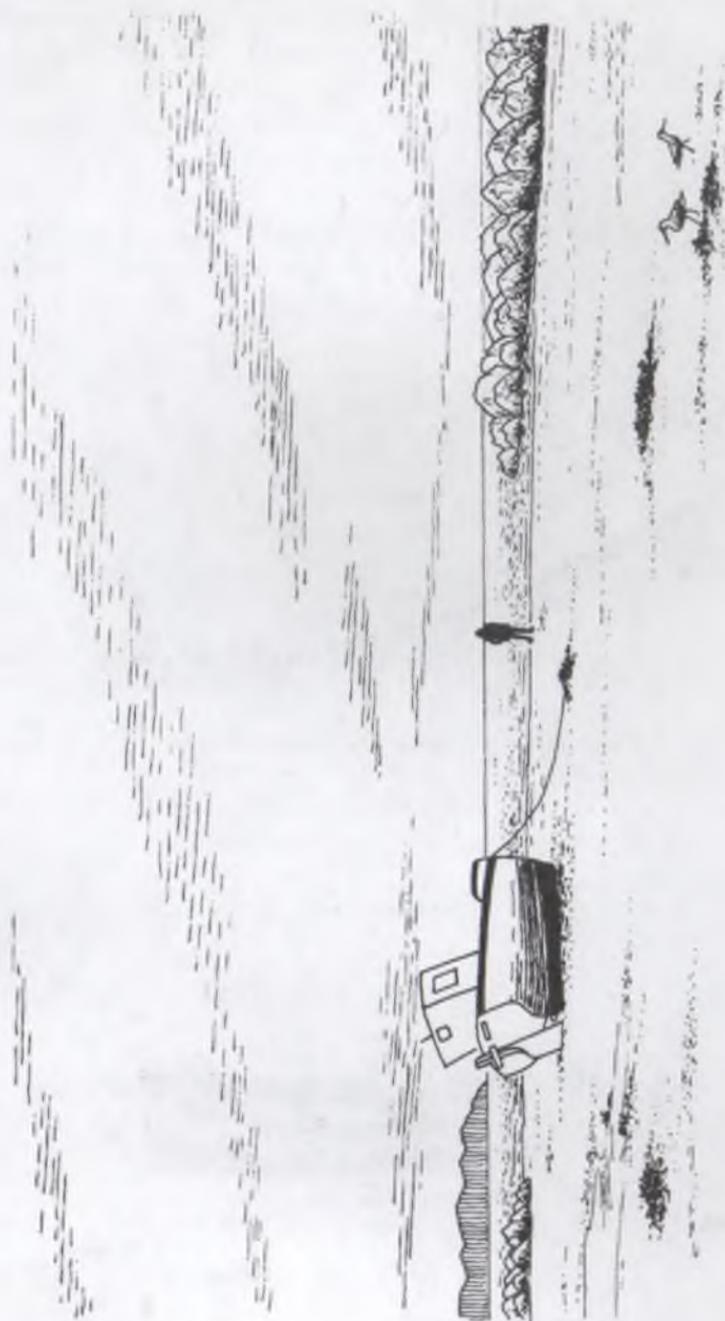

Рис. 57 Естественные маленькие бухты

в скалах Гернси. Я добавил двух небольших цапель на переднем плане и фигуру у линии прибоя, смотрящую вдаль. Диагональные линии на небе создают ощущение пространства и порывов ветра. Лодка не находится в самом центре картины. Как вы узнаете из следующей главы, расположить ее в центре было бы плохим композиционным решением. Объект, привлекающий внимание, лучше сдвинуть к краю, чтобы не делить рисунок надвое. Не правда ли, когда вы знаете, что нужно делать, все становится просто? Скопируйте этот или похожий рисунок.

ВОПРОСЫ

1. Для чего нужна хорошая композиция?
2. Где расположена главная мачта на парусной лодке?
3. Какими линиями лучше всего изображать море?
4. Как можно изобразить солнечный свет, отражающийся от скал?

ОТВЕТЫ

1. Она приглашает зрителя смотреть вглубь картины.
2. Ближе к носу.
3. Короткими, волнистыми, иногда разной толщины.
4. Оставив белые пятна, которые будут выделяться на фоне густой штриховки.

8. Композиция

Сейчас вы, скорее всего, уже чувствуете себя достаточно уверенно для того, чтобы начать рисовать по фотографиям. Чтобы результат был хорош, вам необходимо знать, как правильно строить композицию. Фотография показывает мир таким, какой он есть, а не таким, каким его хочет видеть художник. Многие из нас любят фотографировать в отпуске. Но то, что отлично смотрелось в объективе, может выглядеть слишком мелким и удаленным на напечатанной фотографии. Почему-то выходит не совсем то, что вы ожидали. Тем не менее, фотографии могут быть очень полезны для художника.

Живописец волен изменять все, что он рисует. Два величайших английских художника так и поступали, создавая прекрасные произведения искусства. Их имена – Джон Констебл и Уильям Тернер. Я помню, как посетил один потрясающий водопад в заповеднике Долины Йоркшира только для того, чтобы увидеть то место, где был написан один из шедевров. Картина, о которой идет речь, поражает обилием сияющих золотых и желтых оттенков, а также мастерским использованием белого и других цветов, передающих дымку из брызг и туман. Когда я добрался до потока (водопада), то был разочарован. Вода еле струилась по черному краю скалы, падая на такие же темные камни. Возможно, слишком долго стояла засуха – но, в то же время, я не могу похвастаться талантом и техникой Тернера.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ

Начинающие художники обычно не придают композиции должного значения, потому что им не хватает знаний,

а также потому что у них еще не получается рисовать точные линии. Композицией в изобразительном искусстве называется то, как мы располагаем сюжет на картине. Самая частая ошибка – рисовать линию горизонта слишком высоко. Уровень глаз на любом рисунке должен совпадать с воображаемой линией, которая находится сразу перед вами, когда вы рисуете. Посмотрите на рисунок 58. Нельзя начинать рисовать пейзаж сидя, а продолжить стоя! Высота уровня глаз не должна меняться. Низкая линия горизонта создает впечатление простора и спокойствия. Вы можете легко проверить то, как разная высота уровня глаз отражается на рисунке. Посмотрите на то, что вы сейчас видите перед собой. Встаньте на стул или скамью, затем сядьте и, наконец, опуститесь на пол. Некоторые фотографы и художники иногда работают лежа, чтобы запечатлеть сюжет под необычным углом. Тем не менее, для того чтобы определить оптимальную линию горизонта на большинстве рисунков, нужно отступить на одну треть от нижнего края листа. Рисунок 59 иллюстрирует правильную и неправильную высоту уровня глаз. Он также демонстрирует еще один аспект композиции. Два дерева на верхней картинке имеют одинаковую форму и размер и находятся на одинаковом расстоянии от зрителя. Следовательно, они оба борются за наше внимание. Правильная версия более сбалансирована, потому что одно дерево я нарисовал на фоне трех дру-

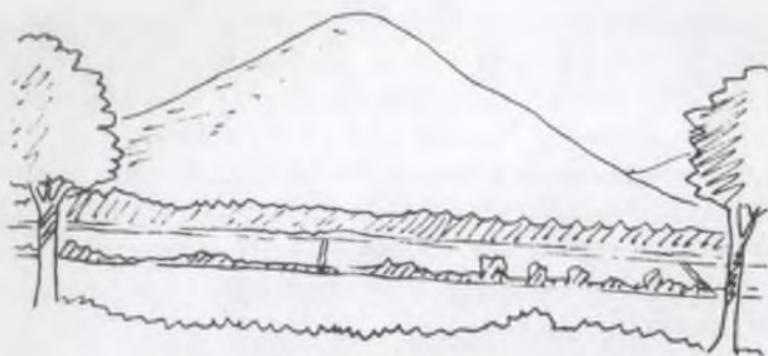
Рис. 58 Разная высота уровня глаз

гих, находящихся чуть дальше. Теперь наше внимание привлекает дом.

Следующая распространенная ошибка показана на рисунке 60. На верхней иллюстрации мы видим много горизонтальных линий, два дерева друг напротив друга и холм в центре. Нижний рисунок показывает, как это можно улучшить. Уберите холм из центра, подвиньте деревья

Рис. 59 Уровень глаз на рисунке очень важен

Неправильно

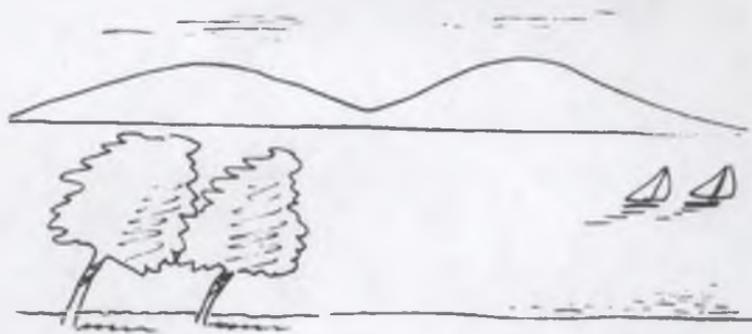
Правильно

Рис. 60 Сдвиньте сюжет

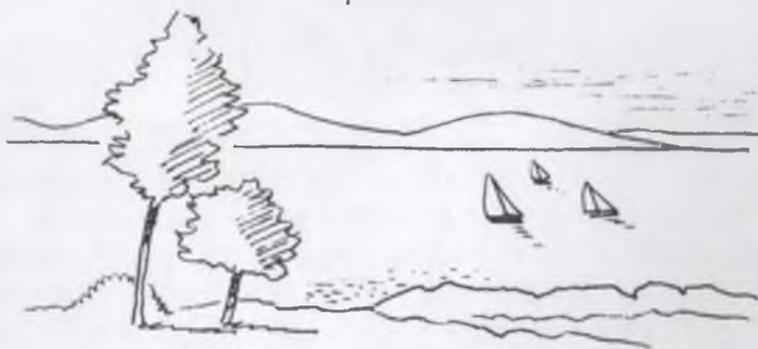
и переделайте поля так, чтобы взгляд уходил вглубь картины. Вам придется вложиться в технику для вспашки земли!

Когда мы учимся рисовать пейзажи, мы часто концентрируемся на отдельных предметах, из которых состоит сюжет, в ущерб композиции. Не волнуйтесь! Все так начинали. Рисунок б1 поясняет, что я имею в виду. Неправильная картинка изображает два холма, два дерева и две лодки, которые как будто двигаются прочь с картины. Слишком высокая линия горизонта только усугубляет ситуацию. Инте-

ресно отметить, что нечетные числа, 1, 3, 5 и т. д., смотрятся куда более выигрышно. Теперь взгляните на правильную картинку на рисунке 61. Лодки как будто вплывают в пространство картины. Два дерева разного размера сбалансированы при помощи ломаной, неровной береговой линии. Низкая линия горизонта зрительно уменьшает холмы, к тому же был добавлен мыс вдалеке. Продумывайте рисунок, прежде чем начать, и в результате вы увидите огромную разницу.

Неправильно

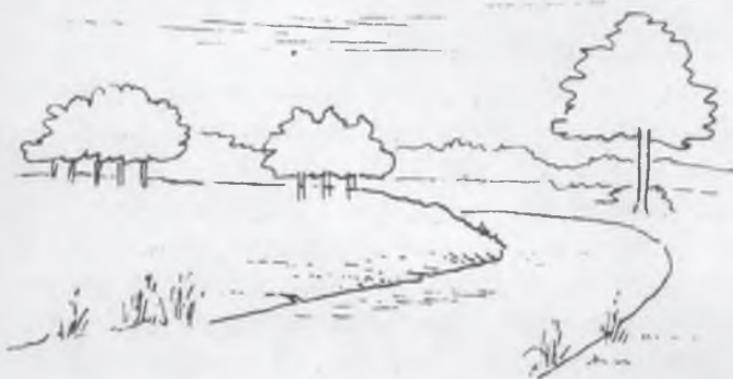

Правильно

Рис. 61 Предметы не должны уходить с картины

Неправильно

Правильно

Рис. 62 Не дайте реке утек с картины

Неправильная картинка на рисунке 62 на первый взгляд выглядит не так уж и плохо, но посмотрите, насколько лучше исправленная версия. Приподнятый берег реки не дает воде утек с картины. Большое дерево справа уравнивает маленькие группы слева. Высота уровня глаз была опущена, что придало картине объем.

Ошибки на рисунке 63 очень похожи на ошибки на иллюстрации 62. Мужчина с собакой убегают из виду. Край дороги тоже пропадает. Одно большое дерево доминирует над всей сценой, и только половина второго пытается появиться на рисунке. На переделанной картине мы видим извивающуюся дорогу. Ранее скучный забор теперь сломан и выглядит интереснее. Напротив него появилась неровная живая изгородь, уравнивающая картину. Фигуры появляются в нашем поле зрения. Деревья были передвинуты, а линия горизонта слегка опущена.

Теперь вы видите, как выстроить композицию практически любого пейзажа, рисуете ли вы по фотографии из отпуска или с натуры. Пусть у вас войдет в привычку думать о том, как вы хотите, чтобы зрители увидели ваш шедевр. Если на рисунки легко и приятно смотреть – это и есть правильная композиция!

БУДЬТЕ СВОБОДНЫ

Не бойтесь менять то, что видите, чтобы получилось то, что вам нравится. Свободно убирайте, добавляйте, двигайте, изгибайте, наклоняйте, выпрямляйте – делайте, что хотите. Помните: вы – художник, а не фотоаппарат.

Тем не менее, у всякого правила есть исключения. Например, ваш дядюшка-миллионер или богатая тетушка заказали вам рисунок фамильного гнезда. В таком случае вы изобразите каждую трещину на оконном стекле, отколовшуюся черепицу, вмятины на парапете и образовавшийся кусок плесени – или нет?

Вы многое узнаете о том, как построить блестящую композицию, если пойдете в картинную галерею и изучите работы мастеров прошлого. Секрет в том, чтобы, набравшись впечатлений, встать напротив какой-нибудь картины и подумать над тем, что первым делом бросилось вам в глаза, и в какой последовательности вы потом рассматривали все остальные детали. Поразмышляйте на эту тему. Что такого сделал художник, чтобы ваш взор двигался именно в таком

Неправильно

Правильно

Рис. 63 Сбалансируйте деревья

направлении? Открытия, которые вы сделаете, помогут вам в дальнейшей работе.

Неудачной композицией будет та, на которую неприятно смотреть. Возможно, зритель слишком запутается; возможно, нет чего-то конкретного, что привлекло бы внимание; а может быть, слишком много предметов вступает в конфликт друг с другом.

ВОПРОСЫ

1. Что такое правильная композиция?
2. Назовите четыре ошибки в построении композиции.
3. Почему важна высота уровня глаз?
4. Что фигуры должны делать в пейзаже?

ОТВЕТЫ

1. Та, на которую легко смотреть.
2. Слишком высокая линия горизонта. Рисунок разбит на части. Нет баланса. Фигуры или реки и дороги «уходят» с картины.
3. Высота уровня глаз определяет, где должен быть горизонт.
4. Они должны заходить в пространство картины или быть ее неотъемлемой частью.

9. Маленький помощник

Для художников любого уровня удобным помощником может стать решетка. Ее легко изготовить самостоятельно из помощи прозрачного листа, разбитого на квадраты, который помещается между двумя картонными рамками, как на рисунке 65.

Множество известнейших живописцев пользовались этим инструментом. У Винсента Ван Гога была большая решетка на подставке. Он упоминал ее в письмах к своему многострадальному брату, который всю жизнь материально его поддерживал. Ван Гог использовал решетку, когда рисовал свою кровать в клинике для душевнобольных в Арле. Эта картина, проданная за миллионы фунтов, – хороший пример верно выстроенной перспективы.

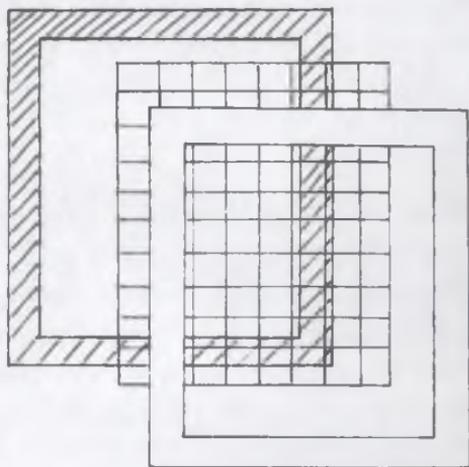

Рис. 65 Решетка

Как и я, Винсент был самоучкой. На этом наше с ним сходство заканчивается – у меня нет ни малейшего желания отрезать собственное ухо или стрелять в себя!

Художники изготавливали решетки и пользовались ими для изучения перспективы задолго до рождения Ван Гога. Этот инструмент живописца появился очень давно.

КАК СДЕЛАТЬ РЕШЕТКУ

Решетка, которой пользуюсь я, была сделана за полчаса из двух ненужных кусков картона, кусочка прозрачной пленки вроде той, которую используют для проекторов, и пары капель клея. Прозрачная пленка расчерчивается квадратами со стороной 2 см: восемь квадратов по вертикали и столько же по горизонтали. Вы можете использовать другие размеры, как вам будет удобнее.

Сначала ручкой разлинуйте прозрачную пленку. С помощью линейки или угольника и острого ножа вырежьте две одинаковые картонные рамки. С внешней стороны они должны быть больше, чем Ваша прозрачная пленка, а с внутренней – немного меньше. Положите одну рамку на ровную поверхность и нанесите немного клея по краям. Положите прозрачный листок на рамку. Нанесите клей на вторую рамку и положите ее сверху так, чтобы обе рамки ровно склеились вместе. Придавите тяжелой книгой, пока клей не высохнет. Вот и все, что нужно, чтобы изготовить очень полезный для художника инструмент!

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕШЕТКУ

Решетку можно использовать для любых сюжетов, в помещении или на улице. Я держу свою в левой руке, на расстоянии вытянутой руки так, чтобы я мог время от времени бросать взгляд через решетку на то, что рисую, а правая рука оставалась свободной для работы. Вы можете, например, поднести решетку ближе к лицу, когда нужно нарисовать что-то масштабное. Это хорошая техника, но нужно помнить, что, работая над одной картиной, нужно все время

держат решетку на одинаковом расстоянии от глаз и в неизменном положении. К примеру, если вы рисуете здание, можно держать решетку вровень с угловой стеной или еще с каким-нибудь элементом, который уж точно стоит вертикально! Так сразу становится видно, под каким углом рисовать, например, контуры водосточного желоба в отношении горизонтальной плоскости рисунка. Рисунок 66 объясняет, что я имею в виду. Решетка также поможет правильно нарисовать наклон крыши.

Основываясь на этом простом примере, вы сможете понять, как использовать решетку для того, чтобы отображать линии перспективы с точностью, которая до сих пор казалась невозможной. Этот же инструмент можно использовать слегка по-другому, чтобы рисовать натюрморты, деревья, холмы, людей и многое другое. Сначала нарисуйте на листе бумаги или в блокноте карандашом такое же количество квадратов, как на решетке. После этого можно делать точные рисунки того, что находится перед вами, просто перенося то, что вы видите, из квадратов решетки в квадраты на листе бумаги.

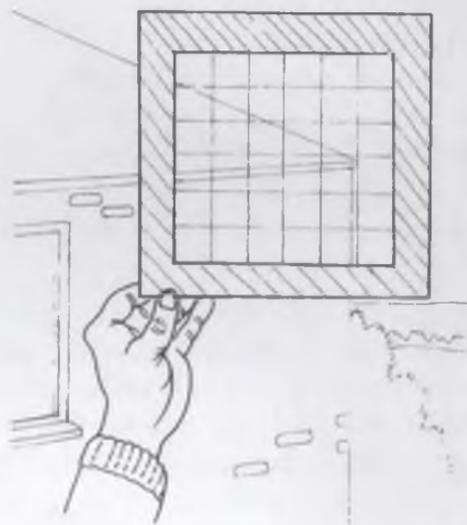

Рис. 66 Полезный инструмент для изображения зданий

Решетка может также быть весьма полезна, если нужно уменьшить или увеличить масштаб портрета. Главное, чтобы количество квадратов на решетке, сквозь которую вы смотрите на портрет, совпадало с количеством квадратов на листе бумаги – тогда размер квадратов уже не важен. Если, к примеру, нос занимает $2\frac{1}{2}$ квадрата на портрете, он должен занимать те же самые $2\frac{1}{2}$ квадрата в блокноте. Если все будет находиться в правильных квадратах, то копия, увеличенная или уменьшенная, будет аккуратной. Если захотите, можете увеличить рисунки в этой книге, используя решетку.

Решетка может быть особенно полезной, когда рисуешь деревенские пейзажи с натуры. Один взгляд через нее поможет понять, где сходятся линии зданий по мере того, как они удаляются от вас (перспектива). Ее можно использовать, чтобы увидеть, как сходятся вместе края дороги, скрывающаяся вдали. Это поможет вам точно передать изгиб дороги.

ПОМОЩЬ С ПЕЙЗАЖАМИ

Когда вы смотрите сквозь решетку, становится легче понять, что оставить, а что убрать с рисунка – другими словами, как улучшить композицию. Изучите иллюстрацию 67.

Начинающие художники, столкнувшись с большой впечатляющей панорамой, простирающейся на много миль, часто пытаются уместить ее целиком на листе бумаги формата А5! Это распространенная ошибка, которой можно избежать, используя решетку. На рисунке 67, например, видно, что я буду изображать только то, что уместается в рамке.

Если вы хотите нарисовать большой панорамный пейзаж – а почему бы, собственно, и нет – вы также можете использовать решетку, но она должна быть достаточно широкой, чтобы охватить все, что нужно. Тогда придется изготовить инструмент более крупного размера. Но лично я не думаю, что имеет смысл таскать за собой что-то большее, чем одна маленькая решетка. Частое использование решетки быстро научит вас, куда смотреть и что рисовать.

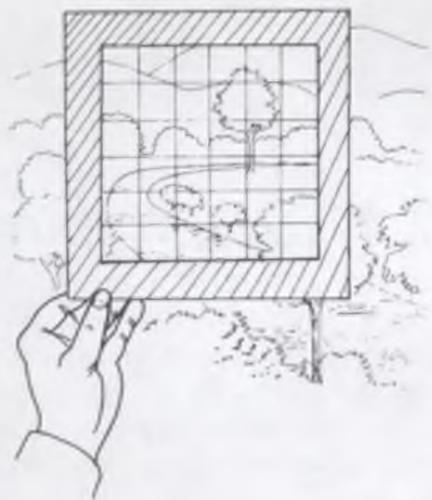

Рис. 67 Решетка помогает выстроить композицию

Вы приобретете опыт, необходимый для выполнения больших панорамных сцен, и будете рисовать их с такой же уверенностью и энтузиазмом, не нуждаясь в большой решетке.

ВОПРОСЫ

1. Зачем использовать решетку?
2. Как она вам поможет?
3. Для чего она полезна?

ОТВЕТЫ

1. Она улучшит ваши навыки.
2. Она помогает расставить все по своим местам.
3. Для всего, что угодно!

10. Магия животных

Самые первые, простые, но точные наскальные рисунки животных до сих пор видны на стенах пещер – там, где их сделали много тысяч лет назад. Они, скорее всего, просуществовали столько же, сколько наша планета. Первобытные люди обладали меньшим интеллектом и размером мозга, чем мы, – как же они могли рисовать окружавших их животных? Наши пещерные предки, которые, возможно, обладали инстинктивным художественным даром, умели наблюдать за тем, что их окружало. Им было важно суметь показать своим соплеменникам, на каких животных охотиться.

Умение как следует смотреть необходимо любому художнику. Я не думаю, что древние люди были одарены особым талантом. Рисование – навык, а не дар, хотя в любой профессии время от времени появляется гений. Пещерные люди знали, как правильно смотреть – а это и есть секрет, раскрыв который, можно научиться рисовать!

Пещерные люди рисовали углем (кусками сторевшей древесины), цветной глиной, землей и нагаром из выдолбленных каменных светильников. Вместо карандашей, ручек или кистей им служили руки, пальцы или палки. Только представьте, насколько лучше условия, в которых начинаете рисовать вы!

Чтобы научиться рисовать животных, я провел много часов, наблюдая и делая наброски в зоопарках, парках дикой природы и музеях естествознания. Вы можете этого и не делать. Большинство животных, представленных в этой книге, часто встречаются как в городах, так и в сельской местности.

БУДЬТЕ ХУДОЖНИКОМ ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА

Художники ледникового периода оставили после себя множество работ, некоторые из которых были выполнены на очень высоком уровне. Чаще всего они изображали бизонов. На первобытных бизонов охотились. Их часто рисовали черной краской. Также были найдены несколько превосходных глиняных скульптур этих животных. Рисунок 69 представляет собой изображение, похожее на рисунки бизонов ледникового периода. Я показал, как легко нарисовать эту картинку шаг за шагом. На верхнем рисунке есть только основные контуры. На иллюстрации ниже добавлены некоторые детали, а самое нижнее изображение – готовый результат. Посмотрите, как мало, кажется, использовано линий. Скопируйте этот рисунок.

Сначала наточите карандаш 2В так, чтобы он стал похож на резец. Лучше сделать это острым ножом, а не точилкой. Грифелю нужно придать форму клина так, чтобы у него была одна широкая сторона, а если повернуть – узкая, с острым концом. Это окажется очень полезным, поскольку теперь этим карандашом можно будет делать и широкие, и тонкие линии. Обратитесь к рисунку 70.

Теперь внимательно рассмотрите примеры на рисунках 71 и 72. Затем, используя тот же карандаш, без нажима нарисуйте основные контуры каждой картинке. Когда вы будете полностью довольны своими эскизами, обведите все ручкой толщиной 0,1 мм. Через минуту, когда чернила высохнут, сотрите только те карандашные линии, которые все еще видны, и наслаждайтесь своей работой!

Животное на рисунке 71 называется горный козел. Он похож на домашнего козла и живет в отдаленных горных районах Европы. Когда-то этих животных было очень много, но теперь их практически не осталось. Посмотрите на форму тела этого зверя. Затем попытайтесь быстро, размашистыми штрихами сделать набросок. Помните, что как только вам удастся точно передать основную форму, у вас

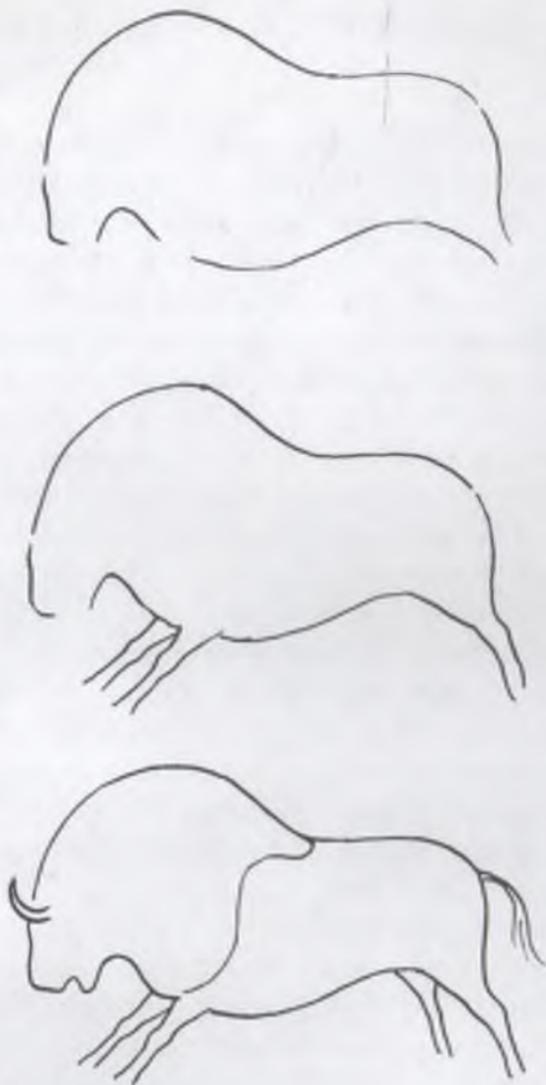

Рис. 69 Поупражняйтесь с наскальными рисунками

появится структура, с которой можно будет работать дальше. Добавить такие детали, как глаз и отметины на рогах, будет легко.

Во Франции и Испании были обнаружены поразительные наскальные рисунки доисторических лошадей. У этих коренастых животных была жесткая грива и короткие ноги.

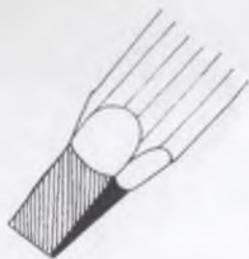

Рис. 70 Карандаш, заточенный, как резец

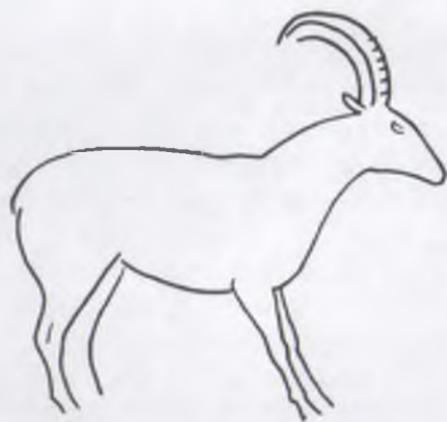

Рис. 71 Нарисуйте горного козла

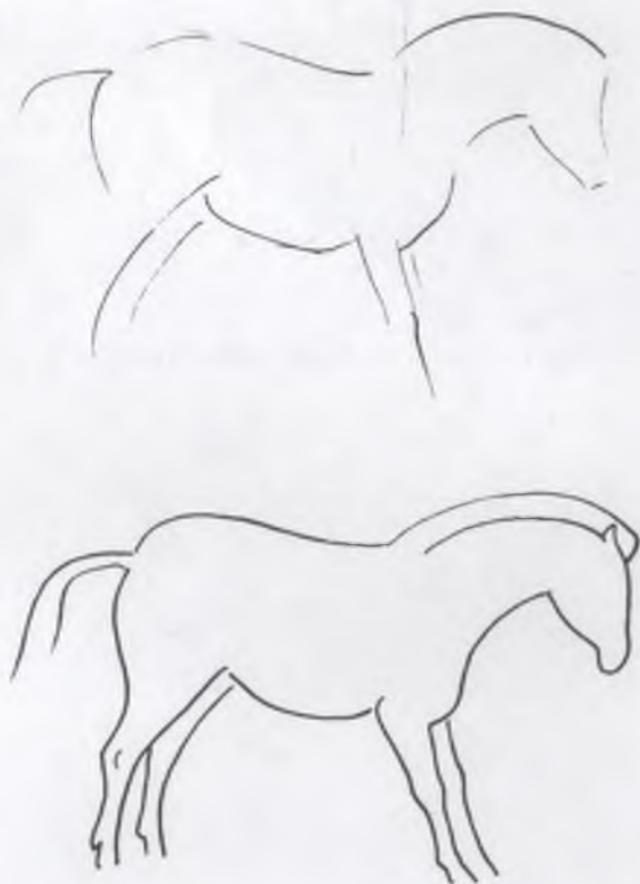

Рис. 72 Сделайте набросок этой лошади ледникового периода

С помощью рисунка 72 вы можете нарисовать собственную версию. Обратите внимание, что хотя художники того времени использовали всего несколько энергичных штрихов, их работы очень точны и до сих пор производят сильное впечатление.

Художники ледникового периода изображали множество разных животных. Мамонты, которых мы привыкли считать огромными волосатыми слонами, на самом деле были меньше, чем сегодняшние слоны. Лисы, волки, медведи, львы и северные олени также были увековечены на стенах пещер.

ЭТО ВАЖНО

1. Вы можете рисовать лучше, чем пещерные люди.
2. Будьте решительны, уверены в себе и полны энтузиазма.
3. Будьте готовы к ошибкам – от них никто не застрахован.

11. Рога и копыта

Теперь мы покинем ледниковый период и до конца этой книги останемся в нашем времени. Сейчас я покажу, как легко рисовать овец. Возможно, вы уже заметили, когда бывали за городом, как много их вокруг. Тысячи и тысячи овец пасутся на лугах, полях, в горах, да, в общем, везде и всюду. Очертания их тела почти всегда одинаковы – только мордочки разные. Есть беломордые породы, такие как шевиот, уэльская горная, саутдаун и ромни, а есть черномордые – суффолк, блэкфейс, йоркширская и шропшир.

ПРЯМОУГОЛЬНИКИ С ЗАКРУГЛЕННЫМИ УГЛАМИ

Форма тела овцы напоминает мне прямоугольник с закругленными углами, к каждому из которых приделана тонкая ножка, и клиновидной головой. Когда эта картинка прочно укоренится в вашем мозгу, вы всегда безошибочно будете знать, как рисовать это животное.

Детальную форму можно передать с помощью особенностей изображения шкуры, шерсти и окраса овцы. Тело и конечности слегка округлые, как и человеческие, поэтому было бы неверно рисовать шерсть и шкуру прямыми линиями. Новички обычно так и делают, а потом удивляются, почему их животное выглядит плоским. Чтобы сделать все правильно, будет полезно карандашом без нажима нарисовать несколько полуovalов. Рисунок 74 поясняет мою мысль.

Обратите особое внимание на то, как я изобразил шерсть. Это было сделано при помощи маленьких волни-

стых штрихов, следующих за формой тела, а также вдоль всех его контуров – именно так овечья шерсть и выглядит в жизни. Несколько маленьких точек на морде и ногах помогают представить текстуру шкуры. Рисунок 74 не должен быть для вас трудным.

Помните, что нужно выстраивать рисунок поэтапно – от внешних контуров внутрь, к деталям. Это очень важно. Множество художников стараются нарисовать свой сюжет линия за линией, не видя единого целого. Это большая ошибка, потому что всего лишь одна неверная линия – воз-

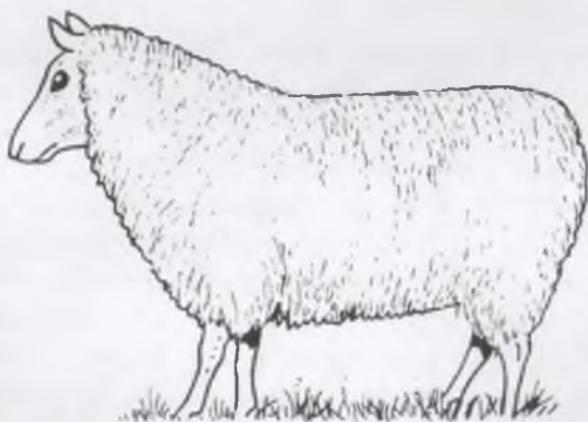
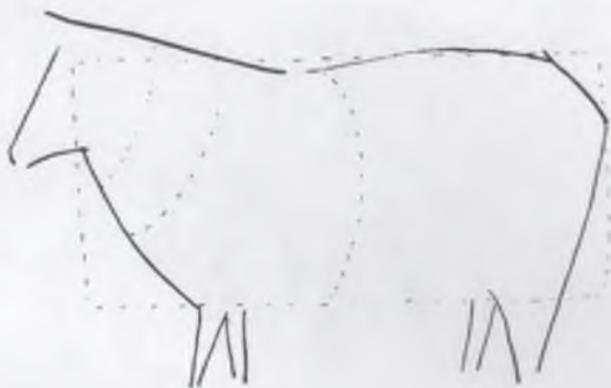

Рис. 74 Прямоугольник с закругленными углами

Рис. 75 Нарисуйте овцу породы суффолк

можно, слишком длинная или, наоборот, короткая – и все последующие будут нарисованы неправильно. Избегайте этой ловушки.

Как и люди, животные не сидят на одном месте ради удобства художника. Овцы, к примеру, будут вас разглядывать. А это как раз может оказаться хорошей позой. Посмотрите на рисунок 75, изображающий овцу породы суффолк.

Присмотритесь к тому, как основные линии, по которым вы будете строить рисунок, уместаются в воображаемую коробку. Обратите внимание на то, как я изобразил плотную кучерявую шерсть. Необязательно прорисовывать шерсть

по всему телу животного. Это, скорее всего, сделает рисунок скучным. У всех овец парные копыта. Скопируйте этот пример, используя мои методы. Я уверен, что у вас получится очень похоже, и вы сможете поднять себе планку буквально за несколько минут.

Вы, должно быть, заметили, что когда овцы не спят, то почти все время едят. Я даже слышал, как они жуют посреди ночи. Я сделал рисунок 76, чтобы показать, как они

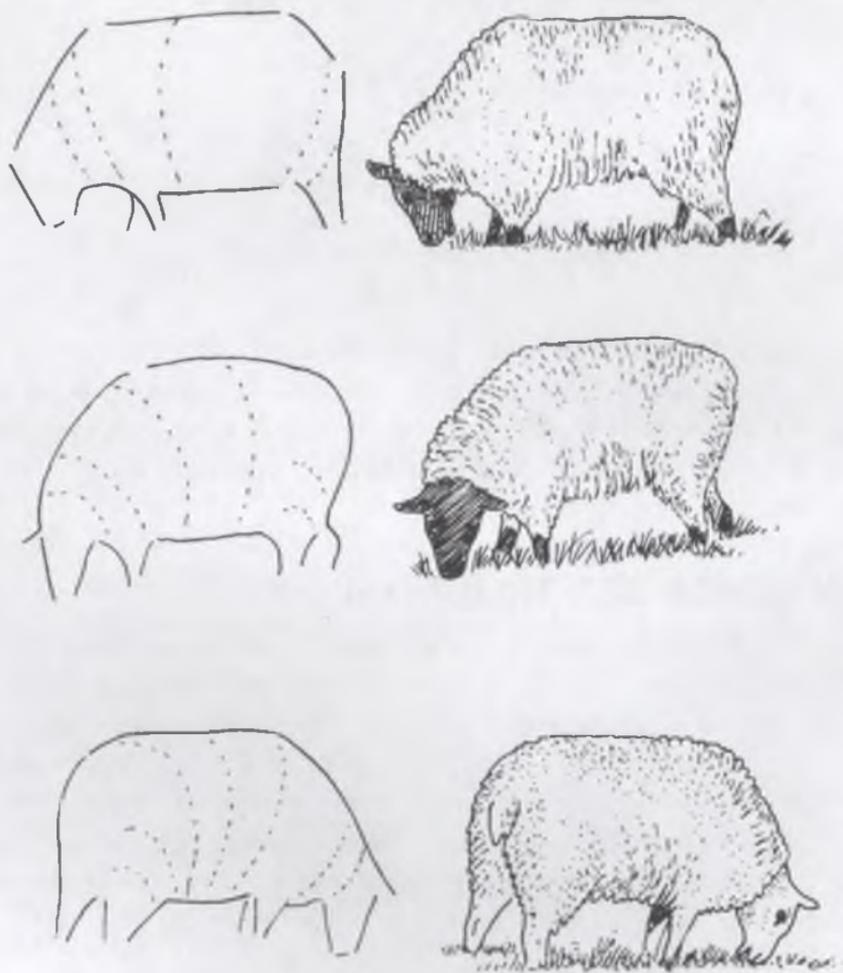

Рис. 76 Нарисуйте пасущихся овец

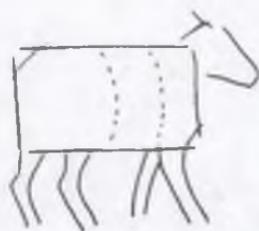

Рис. 77 Длинноногие ягнята

выглядят, когда уплетают траву. Обратите внимание на то, как были нарисованы изгибы тела. С большого расстояния глаза черномордых овец не видны. Трава изображена при помощи сделанных крест-накрест штрихов. Скопируйте эти рисунки.

ЯГНЕНОК БЕЗ ПОДЛИВЫ

Большинство людей любит детенышей животных. Вам будет отрадно узнать, что ягнят рисовать гораздо легче, чем детей! У ягнят длинные ноги, не отросшая еще шерсть и округлые головы. Удивительно, как быстро красивый маленький ягненок вырастает в огромную толстую овцу. (После стрижки взрослые овцы снова превращаются в длинноногих животных). Посмотрите, как изображены округлые тела маленьких ягнят на рисунке 77. Нарисуйте свою версию.

ПРИБЛИЗЬТЕСЬ

Хороший портрет животного всегда отлично смотрится. Для рисунка 79 я выбрал красивую голову барана с эмблемы национального парка Йоркшира. Не стоит слишком близко подходить к барану. Он вряд ли потерпит вас на своей территории. А ведь это очень сильное животное. Однажды за мной погнался молодой баран, но я избежал возможных травм, запрыгнув на самую верхушку большого стога сена! Не рискуйте почем зря: наблюдайте за этими животными из-за стены, забора, живой изгороди или на рынке домашнего скота.

Внимательно рассмотрите рисунок 78. Отметьте, как важно точно передать основные контуры, прежде чем добавлять детали. Главная задача тут – правильно нарисовать рога. У многих баранов рога неодинаковые. На моем рисунке это заметно. Карандашом набросайте сначала клиновидную морду, а затем завитки рогов. Начните, как показано на верхней картинке рисунка 78. Потом добавьте контуры тех участков, которые будут темнее. Посмотрите на рисунок ниже. Добавьте ноздри, рот и глаз.

Теперь взгляните на рисунок 79, чтобы понять, как нарисовать тени. Впечатление объемных округлых рогов достигается за счет изогнутых линий, передающих их форму. Нарисуйте несколько отметин от боевых схваток поверх и вокруг изогнутых линий. Темные пятна на шерсти лучше всего изобразить с помощью множества мелких штрихов, идущих в том же направлении, в котором растет шерсть животного. Чтобы все получилось правильно, нужно очень внимательно присмотреться. Добавьте несколько штрихов к белым пятнам. Длинную шерсть на теле изобразите при помощи неровных полос, идущих вниз. Нарисуйте глаз. Критически осмотрите свой труд и начните обводить все ручкой. Рисунок такого уровня сложности займет время. Я уверен, что у вас получится. Расчистите место на серванте для этого маленького шедевра!

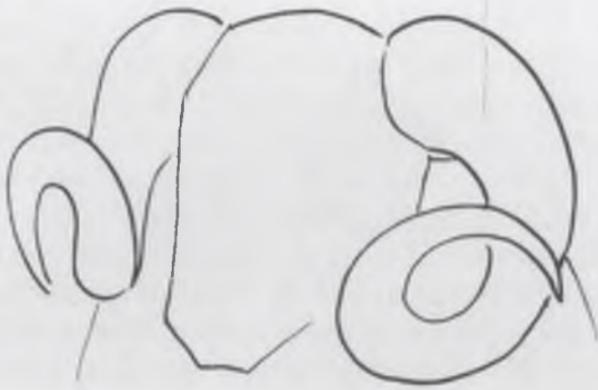

Рис. 78 Основные контуры

ПОПРОБУЙТЕ

Однажды мне попала группа очень симпатичных овец Якоба. Это старинная порода, которая сегодня становится все популярнее. У ягнят на снежно-белой шерсти выделялись темные пятна. У взрослых особей пятна были темно-коричневыми. Понаблюдав за ними с полчаса, я сделал картину, послужившую основой для рисунка 80 в этой книге.

Рис. 79 Законченный рисунок барана

Рис. 80 Нарисуйте этих овец Якоба

Скопируйте этот рисунок, самостоятельно разобравшись с формой тела животных. Как только вы это сделаете, набросав контуры карандашом, вам будет легче изобразить все остальное. Обратите особое внимание на изогнутую спину ягненка, его короткие ноги, лопатки и круглую голову. Ягненок, который стоит, покусывает ухо другого ягненка. За ними наблюдает их мать, находящаяся на заднем плане. Вам нужно будет использовать множество точек и штрихов, как на моем рисунке. Когда закончите карандашный набросок, обведите все ручкой толщиной 0,1 мм. Это довольно сложный рисунок, но там нет ничего, что было бы вам не под силу. Готовый рисунок может стать милой открыткой для вашей супруги, друга или банковского менеджера! Попробуйте!

ЗАДАНИЕ

1. Ручкой или карандашом нарисуйте любое животное по фотографии.
2. Выберите животное из этой главы. Рассмотрите его в течение трех минут. Закройте книгу и быстро нарисуйте его. Сравните результат с оригиналом.
3. Попробуйте сделать это же упражнение с настоящим животным. Это может быть ваша собака, кошка или овца.

12. Ловкость кошки

Эта глава посвящена тому, как нарисовать самый распространенный вид кошек, встречающийся в любой деревне, поселке или городе в этой стране: гладкошерстную домашнюю кошку, популярную во все мире. Если вы можете точно нарисовать кошку, то сможете нарисовать любое животное. Кошек чаще всего изображают начинающие художники. Мы посвятим немного времени этому интереснейшему созданию.

Я очень люблю рисовать кошек самых разных пород. Мне нравится смотреть на них, гладить, разговаривать с ними, а также рисовать их ручкой и красками и делать скульптуры кошек. Их грациозные движения создают впечатление скрытой силы. Гибкое тело и позвоночник позволяют им принимать множество любопытных поз.

РЕШЕНИЕ САМОЙ ТРУДНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Когда вам удастся правильно нарисовать кошачью мордочку, считайте, что самое трудное позади. У многих это не получается, потому что строение черепа кошки не очевидно с первого взгляда. Костная структура спрятана под мышцами и мехом. Если ваш первый портрет кошки похож на перекошенный сливовый пудинг с глазами и ушами, не волнуйтесь – сейчас вы научитесь рисовать с кошачьей ловкостью!

В отличие от собак, у всех кошек очень похожие мордочки. Когда вы научитесь рисовать кошек, то сможете изображать и их более крупных родственников – тигров, львов, леопардов и всех остальных представителей 37 видов семейства кошачьих.

Как у миллионов других людей, у меня есть домашняя кошка. Она выбрала меня, когда была бездомным котенком пяти месяцев от роду. Сразу поняла, что из меня можно веревки вить! Вполне вероятно, что наши домашние кошки – потомки кошек, живших в древнем Египте 4000 лет назад. Тогда они считались божественными существами и отношение к ним было соответствующее. Похоже, моя кошка об этом знает, иначе как еще объяснить тот факт, что, когда ей что-то нужно, она немедленно требует моего внимания и легко добивается всего, чего захочет?

Я напомнил ей о том, что в средние века церковь весьма негуманно признала всех кошек отродьем дьявола. Моя кошка отвергла этот исторический факт надменным взглядом и нервным подергивание хвоста. Она, возможно, знает о том, что по указу одного малоумного Папы кошки годами подвергались жесточайшим гонениям – и это несмотря на то, что во время Великой чумы, распространяемой миллионами крыс, кошки были на вес золота. Я зову свою питомицу ЛК (Лучшая Кошка). Она будет нашей моделью для нескольких следующих упражнений.

Рисунок 82 представляет собой несколько набросков ЛК. Изучите два профиля. Трехмерный эффект достигается за счет того, что шерсть, сначала обозначенная при помощи точечных линий, прорисована не везде.

Посмотрите, как нарисованы уши. У кошачьего уха есть плотный выступ внизу сзади, как показано на нижнем рисунке.

Обратите внимание на то, какой маленький и изящный у кошек нос и как слегка загибающиеся линии рта создают впечатление, будто кошки все время улыбаются. Нижняя челюсть плотно прилегает к верхней.

У большинства кошек усы белые, но их можно изобразить с помощью тонких черных линий. Над каждым глазом у кошек по шесть вибрисс, а по обе стороны рта они растут в пять или шесть рядов. Не нужно рисовать их все, нескольких штук будет вполне достаточно.

Рис. 82 Кошачья голова крупным планом

У моей кошки четко выражены контуры лба. Это может различаться от кошки к кошке, как и длина носа. В этом отношении животные похожи на людей. Для своего владельца каждое животное уникально. У ЛК нос короткий. Она спала, когда я впервые нарисовал ее, поэтому глаза закрыты. На второй картинке видно, что, когда глаза открыты, ЛК своего не упустит! Кстати, кошки проводят три четверти жизни во сне или отдыхая, что очень хорошо для художника!

Для начала не нужно детально рисовать шерсть. Я помогу вам с этим чуть позже. Помните, что вы также значительно облегчите себе жизнь, если сделаете свои рисунки больше, чем те, которые представлены в книге. Будьте очень внима-

тельны, копируя рисунок 82. Он – основа для того, чтобы правильно научиться рисовать кошек.

Нарисовать кошачью мордочку спереди будет не сложнее, чем в профиль, как только вы разберетесь, где должен быть каждый элемент. Самые распространенные ошибки, которые я наблюдаю у новичков, – делать нос слишком большим, а уши идеально треугольными, хотя они не такие. На самом деле они похожи на лепестки, закругленные сверху. С наружной стороны, внизу, есть маленький изгиб. Начинающие художники также рисуют глаза излишне большими и слишком высоко. Кожа вокруг кошачьих глаз черная. Обычно это видно только снизу. Сверху все закрыто складкой кожи – кошачьим веком. На рисунке обычно достаточно чуть усилить контур глаза, чтобы передать этот черный цвет, не вдаваясь в излишние детали.

Изучите рисунок 83. Обратите внимание на то, что основная форма – овальная. Уши похожи на два эллипса. То место, где должны быть глаза, находится где-то посередине между кончиками ушей и краем нижней челюсти. Между бровями и нижней челюстью должна быть верхняя часть носа. Немного практики, и эти пропорции будут правильно получаться сами собой. Скопируйте этот пример карандашом; затем обведите ручкой. Поупражняйтесь рисовать кошачьи головы с натуры, по книгам или по фотографиям до тех пор, пока не сможете изображать их по памяти. Это будет большой шаг вперед.

НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ КОШКУ

Когда вы научитесь правильно рисовать спящую кошку, то сможете рисовать ее в любом положении. Кошка может пребывать в стране снов и, кажется, лежать совсем без движения, но как только вы начнете ее рисовать, будьте уверены, что она тут же станет шевелиться, потягиваться и переворачиваться! А вот отдыхающая кошка может долгое время лежать в одном и том же положении.

Хитрость в том, чтобы внимательно все рассмотреть, а потом очень быстро набросать основные контуры. После

Рис. 83 Как правильно определить пропорции

этого уже не страшно, если животное начнет шевелиться, ведь вы можете, не торопясь, добавить все детали.

Рисунок 84 изображает мою ЛК спящей в трех разных положениях. Обратите внимание на то, как нарисованы лапы и голова. Скопируйте рисунок 84, сделав его в два раза больше, чем в книге. Используйте ручку или карандаш.

В последнюю очередь прорисовывайте окрас шерсти. Помните о том, как с помощью штрихов передать изгибы тела, мускулов и конечностей. Шкурка ЛК пестрая, окрашенная в несколько цветов. Рисунок 85 подскажет вам, как я нарисовал узор ее шубки. Я использовал ту же технику, что и при изображении бараньей головы в Главе 11. Изучите то, как я применил тонкие линии, точки и штрихи, чтобы передать разные цвета и оттенки. Большинство современ-

Рис. 84 Позы, в которых спят кошки

Рис. 85 Точки и штрихи изображают окраску шерсти

ных ручек для рисования позволяют работать очень быстро. Чернила практически не смазываются. Также можно получить прекрасное изображение, используя твердый карандаш (Н) для контуров и мягкий (4В), чтобы отобразить полутона и глубокие тени. Красивые карандашные рисунки встречаются нечасто. Используйте карандаши – ими даже легче рисовать, чем ручкой. Скопируйте рисунок 85. На нем моя кошка изображена сидящей на хвосте, который слегка виднеется из-под задних лап. Не расстраивайтесь, если рисунок не удался. Посмотрите еще раз и нарисуйте все заново. Очень важно проявлять настойчивость и терпение.

ПОНАБЛЮДАЙТЕ ЗА КОШКОЙ, НАБЛЮДАЮЩЕЙ ЗА ВАМИ

Как я уже говорил, кошки проводят очень много времени в покое. Моя, например, может часами оставаться неподвижной, обзревая свою территорию с высоты кухонного подоконника. На рисунке 86 я набросал основные округлые формы, которые в итоге составляют единое целое. Нижняя картинка изображает ЛК, когда она смотрит, чем это я занимаюсь. Скопируйте эти зарисовки карандашом или ручкой. Добавьте шерсть на верхней картинке.

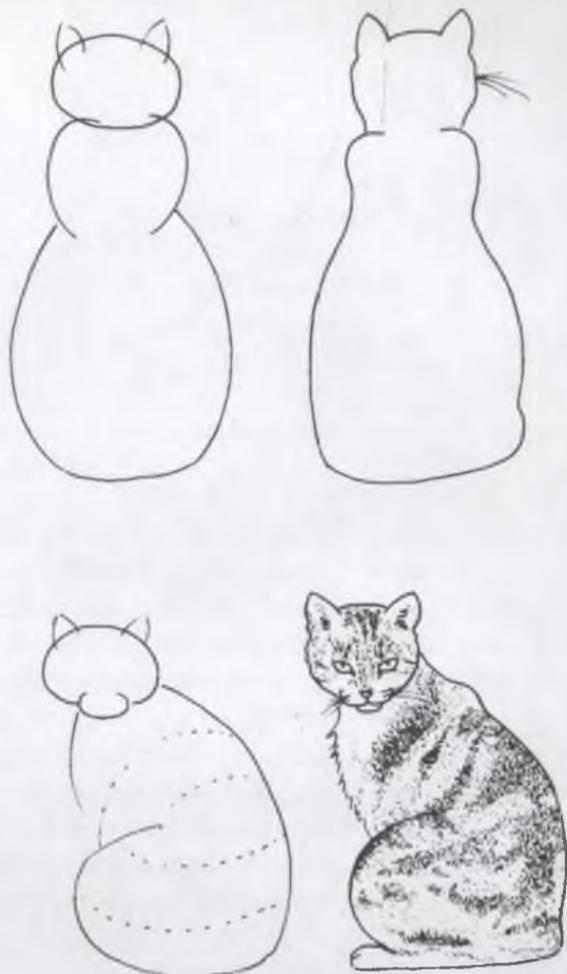

Рис. 86 Смотрящая на вас кошка

На рисунке 87 я изобразил кошку одного из своих друзей. Это крупное полосатое животное с добрым характером. Полосы на ее шкурке были сделаны при помощи той же техники, что и на рисунке 85. У нее темные отметины вдоль спины, полосы тоже черные, а мордочка и грудь белые. Нарисуйте свою версию этой полосатой кошки. Хотя вы и копируете мои работы, ваши вряд ли будут совершенно идентичными. Это хорошо, потому что вы развива-

Рис. 87 Нарисуйте полосатую кошку

ете собственный, индивидуальный стиль. Вы можете стать лучшим в мире рисовальщиком кошек!

КОШКИ-ЧИСТЮЛИ

Кошки любят подолгу вылизываться. Это одни из самых больших чистюль среди животных. Они всегда делают это по одной и той же схеме: начинают с лап, затем переходят к голове, потом следуют бока, остальное тело и, наконец, хвост. Во время этой процедуры они принимают множество интересных поз. Рисунок 88 изображает некоторые из них. Потратьте лист-другой на эти рисунки и попробуйте прорисовать шерсть, как сделал я на верхней картинке. Сделайте рисунки большего размера, чем мои.

КОШКИ В ДВИЖЕНИИ

Кошка в движении – очень грациозное животное. Иногда она двигается слишком молниеносно, чтобы наш глаз мог это уловить. Рисунок 89 был сделан на основе быстрого эскиза, который я набросал, увидев однажды, как этот маленький тигр пробежал через мой сад. Обратите внимание, что, как и всегда, сначала я зарисовал основные контуры и только потом добавил детали. Полосы нарисованы ручкой

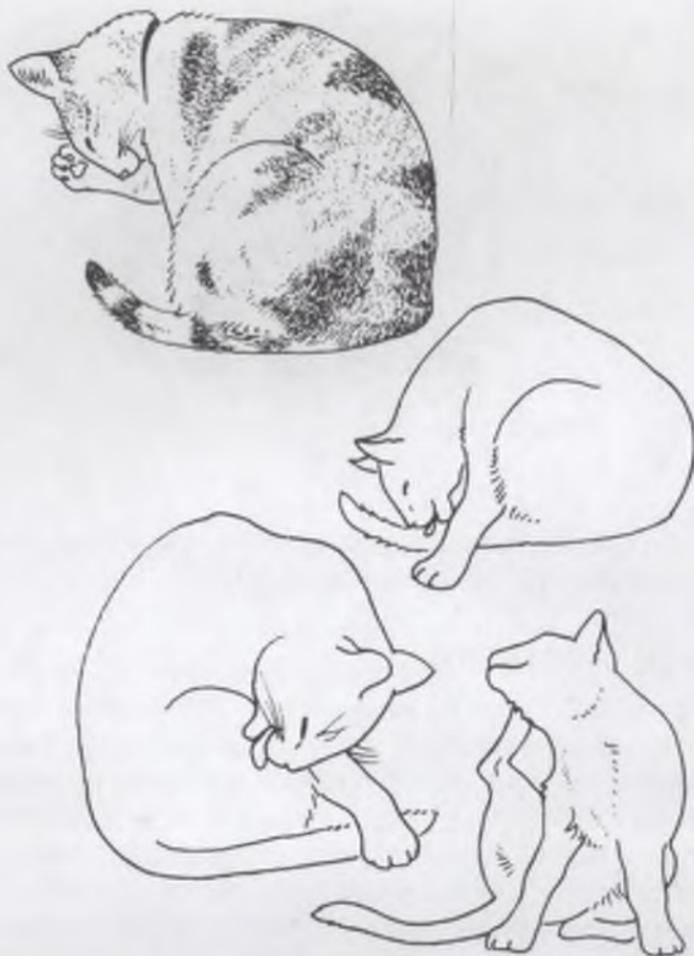

Рис. 88 Позы, в которых кошки себя вылизывают и приглаживают шерстку

толщиной 0,5 мм, а все мелкие точки – ручкой толщиной 0,1 мм.

Моя кошка любит людей, но ненавидит своих соплеменников. Обычно она бросается на любую кошку, зашедшую на ее территорию. Битва чаще всего коротка и жестока. Шерсть летит повсюду, но это не ее шерсть! Однажды я увидел, как она напала на лиса, забежавшего к нам в сад.

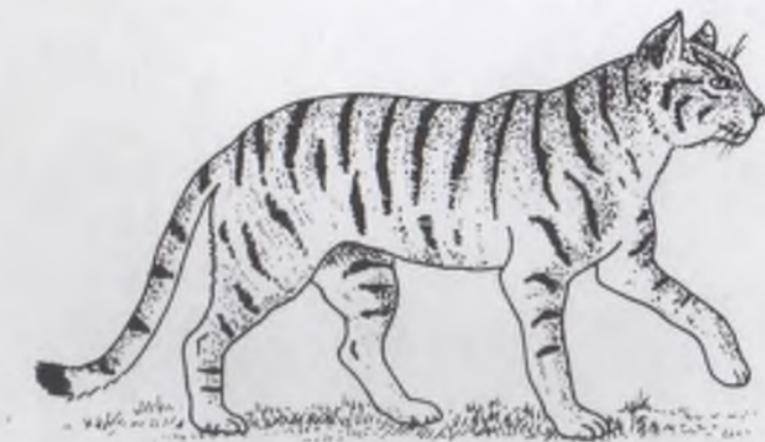
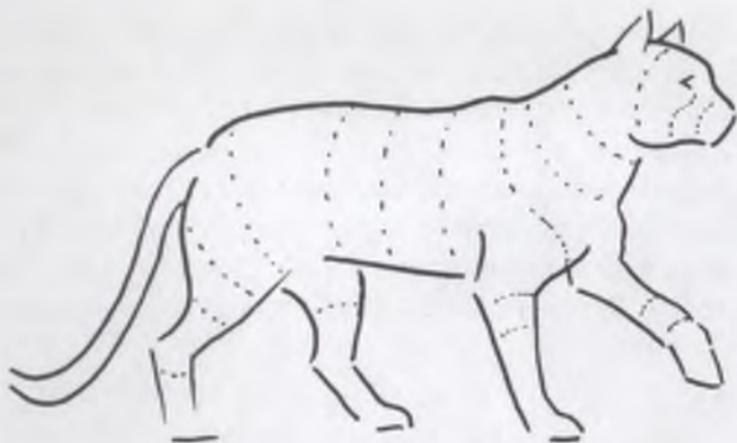

Рис. 89 Нарисуйте маленького тигра

Она вся ошетичилась, став похожей на шарик. Ее хвост стал похож на хвост лисицы. ЛК громко шипела. Лис осторожно обошел ее и скрылся из виду. Рисунок 90 изображает разъяренную кошку. Посмотрим, как вы с ним справитесь.

ВСЕ ЛЮБЯТ КОТЯТ

Как многие детеныши других животных, котята многим нравятся, их охотно покупают. Уши котят кажутся огромными. Это потому, что они растут медленнее, чем вся остальная голова, и природа, кажется, решила это ком-

пенсировать, сделав их изначально больше. Посмотрите на котенка на рисунке 91. Затем нарисуйте основные контуры, а потом закончите картинку. Она должна получиться достаточно хорошей, чтобы сделать небольшой подарок вашим знакомым любителям кошек. Далее нарисуйте портрет длинношерстного котенка с рисунка 92. Обратите внимание на большие глаза и уши. Длинную шерсть лучше всего рисовать быстрыми, свободными штрихами. Попробуйте.

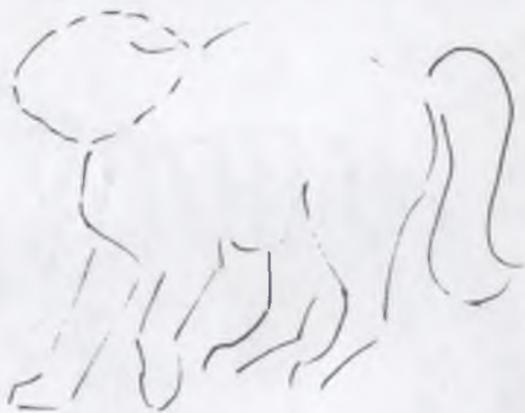

Рис. 90 Нарисуйте разъяренную кошку

Рис. 91 Нарисуйте этого котенка

Рис. 92 Длинношерстный котенок

ЗАДАНИЕ

1. С натуры или по фотографиям нарисуйте головы трех разных кошек.
2. Нарисуйте трех кошек целиком.
3. Понаблюдайте за кошкой. Затем, глядя на свой лист бумаги, нарисуйте основные контуры ее тела быстрыми штрихами. Проверьте точность рисунка, снова посмотрев на кошку. Теперь добавьте такие детали, как морда, хвост и когти. Можете подсматривать, когда это необходимо. В последнюю очередь изобразите шерсть и окрас.

13. Лисы хитрости

Я живу в большом городе, но животное, которое мне попадает чаще всего, – лиса. Это грациозное и умное создание известно с каменного века. Тысячи лет назад эти звери смекнули, что там, где обитает человек, есть, чем поживиться. Сегодня, как никогда раньше, хитрые лисы совершают набеги на поселки и города. В городской среде им не угрожают охотники, но они часто становятся жертвами автолюбителей. Многие из них погибают на дорогах.

Вскоре после того, как я поселился в своем доме, три лисенка и их родители стали использовать мой сад в качестве короткой дороги к норе, которая находилась под обвалившимся сараем на соседнем участке. За моим забором начинается заброшенный сад, где растет ежевика и множество побегов рябины. Настоящий рай для лис. Я могу наблюдать за ними и рисовать их почти ежедневно.

НАРИСУЙТЕ ПОРТРЕТ РЕНАРА

Лисы получили прозвище Ренар сотни лет назад в честь героя средневекового «Романа о Лисе». Это имя означает «непобедимый в своей находчивости». По-моему, весьма подходящее прозвище для этого изобретательного животного с острым нюхом, хорошим слухом и прекрасным зрением. Фермеры ненавидят лис, потому что те портят скот, охотники преследуют их с собаками, но миллионы людей восхищаются этими животными, которых всегда приятно увидеть в саду.

Самая сложная задача, когда рисуешь лису, – правильно изобразить голову. Впрочем, это относится к большинству животных. Я сделал рисунок 94, чтобы показать, как рисо-

вать лисий профиль. Обратите внимание на крупные уши в форме эллипса, с небольшим выступом внизу у внешнего края – почти как у кошки. У лис длинная заостренная морда, большой нос и покрытые белой шерстью широкие щеки. На морде – «маска», а сама мордочка выглядит очень выразительно за счет темных, похожих на капли, отметин, идущих от уголков глаз. Это животное семейства псовых, но своей ловкостью оно напоминает кошку. Скопируйте рисунок 94 карандашом.

Рисунок 95 изображает лисицу, смотрящую на вас. Выросшие рядом с человеком лисята и самки, похоже, не испытывают страха, присущего их лесным сородичам. Семей-

Рис. 94 Лиса в профиль

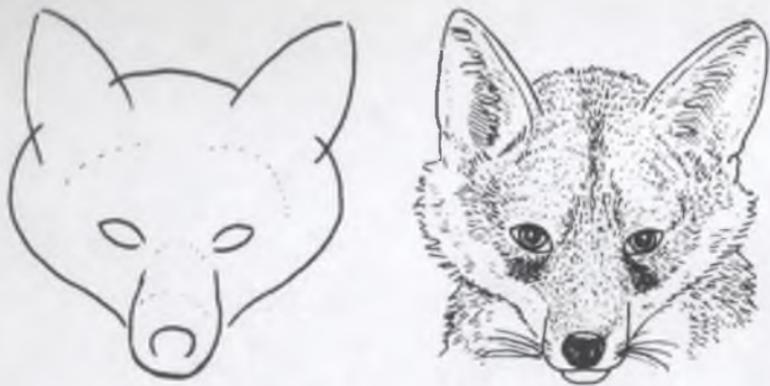

Рис. 95 Лиса, смотрящая на вас

ство, живущее недалеко от моего дома, подпускает к себе людей достаточно близко, прежде чем сбежать.

Вид спереди дает хорошую возможность увидеть красивый белый мех, обрамляющий морду. Скопируйте этот рисунок ручкой или карандашом.

ПРОСТЫЕ ПОЗЫ

Почти каждое солнечное весеннее и летнее утро я могу выглянуть из окна спальни и увидеть одну или двух лис, греющихся на крыше сарая. Они любят солнце и обычно надолго сворачиваются калачиком, чтобы поспать в тепле. Иногда я пытался медленно и осторожно подкрасться поближе, чтобы зарисовать их, но даже у спящих лис есть шестое чувство. Закрытые глаза внезапно открываются, животное полностью просыпается и тут же готово убежать. Хотя лисы часто появляются в городах, многие люди никогда их не встречают. Я думаю, это потому, что они не ожидают их увидеть и поэтому специально их не высматривают. Я надеюсь, что теперь вы поищете Ренара в своих родных местах.

Посмотрите на рисунок 96, чтобы понять, как основной контур тела лисы превращается в законченную картину.

Рис. 96 Нарисуйте лежащую лису

И снова вы увидите множество точек и штрихов. Скопируйте этот рисунок и переходите к следующему. Рисунок 97 изображает лису в той позе, в которой я вижу ее чаще всего. Нарисуйте собственную версию.

УПИТАННЫЕ ЛИСЯТА

В ноябре и декабре по ночам часто можно услышать ужасные лисьи вопли. Это время брачных игр. Лисята рождаются в марте или апреле, но я впервые вижу их только в конце мая. Маленькие упитанные зверята любят играть. Они имитируют драки и с любовью вылизывают друг друга. Пока они молоды, их шерсть выглядит колючей, тонкой и темной. Мордочка короткая, а уши еще не оформились. Хвост короткий и щетинистый. Возможно, в вашем поселке или городе есть зверинец с лисами и вы, как и я, сможете

рисовать их с натуры. Скопируйте рисунок 98. Чтобы нарисовать лисят, потребуется много точек. Делайте это без нажима, чтобы ручка едва касалась поверхности бумаги. Это займет время, зато вам будет, чем заняться!

ОХОТНИЦА И ВОРЮГА

Лисы очень умны и обладают превосходными навыками выживания. Своим острым нюхом они сразу безошибочно находят то, чем можно поживиться, будь то жирная полевая мышь, птица или выброшенные на помойку остатки индейки. В голодные зимы можно увидеть, как лисы переворачивают мусорные баки, чтобы найти, чем утолить голод.

Рис. 97 Лисы очень бдительны

Рис. 98 Упитанные лисята

Как-то на рассвете я увидел лиса, который пролез под воротами школы и пересек двор, чтобы порыться в мусорных баках. Плохо воспитанные люди, бросающие остатки чипсов, рыбы, карри или другой еды на улице, обеспечивают лис ужином. Лисы едят овощи точно так же, как и мясо.

Я нарисовал, как самка лисы уплетала кошачий корм, который моя привередливая кошка бросила недоеденным. Закончив трапезу, лиса перевернула миску. С тех пор я всегда знал, когда она приходила. Рисунок 99 изображает, как она ела. Набросайте основные контуры, затем закончите рисунок.

Обычно я не подкармливаю лис, потому что они быстро начинают этим злоупотреблять. После того, как я стал их кормить, семейство лис начало регулярно забираться

Рис. 99 Лиса, поедающая кошачий корм

ко мне в сад. Они везде выкопали огромные норы. Самка усаживалась и заглядывала в кухонное окно. Это было весьма интересно, но мне нужно было думать о безопасности моей кошки, ЛК. Пока она молода, она может о себе позаботиться, но были случаи, когда старые, слабые или больные кошки попадали лисам на обед. Я заметил, что бездомные кошки исчезают, когда появляются растущие лисята. Посмотрите на рисунок 100, изображающий лису, охотящуюся в моем саду. Скопируйте его. Сейчас вы уже должны достаточно хорошо, если не прекрасно, рисовать животных. Это поможет вам сравнить новые и старые рисунки и оценить прогресс.

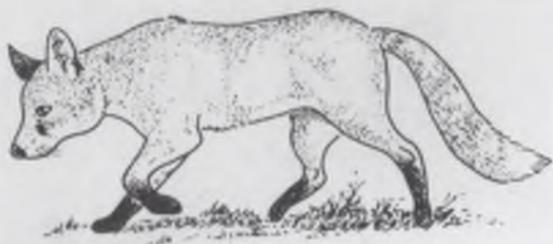

Рис. 100 Нарисуйте охотящуюся лису

ЗАДАНИЕ

1. Выберите два рисунка из этой главы и рассматривайте их в течение одной минуты. Закройте книгу и нарисуйте их по памяти, начав с основных очертаний.
2. Рисуйте лис по фотографиям.
3. Идите и рисуйте лис с натуры – или через окно спальни!

14. Глаз шустер да востер

Как и лиса, серая белка – дикое животное, которое часто встречается в городе. Этот умный, симпатичный зверек к тому же и большой вредитель. Несмотря на близость человека, эти хитроумные создания прекрасно себя чувствуют во многих парках, лесах и городах.

Серая белка пришла к нам сотни лет назад из Северной Америки. Она быстро расплодилась по всей стране: считается, что именно она вытеснила жившую до нее рыжую белку. Сегодня эта теория не находит поддержки у экспертов. Теперь они думают, что рыжая белка стала исчезать из-за вмешательства в среду ее обитания, что весьма похоже на правду.

В двух шагах от моего дома проходит оживленная улица, по сторонам которой растут высокие деревья. Белки строят там свои гнезда на уровне верхнего этажа двухэтажного автобуса! Наблюдательные пассажиры могут увидеть их, когда едут на работу.

НАРИСУЙТЕ ХИТРЫХ ГРЫЗУНОВ

Серые белки очень быстро понимают, кому они могут доверять, а кого могут использовать. Дети кормят их в парках и садах.

Белки часто забираются ко мне в сад в поисках птичьего корма или чтобы выкопать только что посаженные цветочные луковицы. Моя кошка раньше загоняла их на ближайшую рябину. Белкам долго удавалось спастись от кошки на дереве, но однажды она смогла зажать молодую белку в угол на соседском крыльце. Я думал, она убьет бельчонка,

но они всего лишь понюхали друг друга. С того дня бешеное преследование прекратилось.

Вы заметите, что голова этого грызуна очень похожа по форме на голову мыши или кролика. Это особенно заметно на рисунке 102. Обратите внимание на то, как я нарисовал хвост с помощью сделанных ручкой длинных штрихов, расходящихся, словно лучи. мех около хвостовой кости имеет темно-серый цвет, но становится все светлее по краям. Чтобы это нарисовать, я оставил большой незакрашенный участок с нижней стороны хвоста. Я использовал короткие штрихи, идущие в том же направлении, в котором растет шерсть, чтобы передать текстуру меха на теле животного. Вы заметите, что у белок маленькие округлые уши, короткие усы, темные глаза, обрамленные белой или кремовой шерстью, длинные задние лапы и пальцы, а передние лапы похожи на человеческие руки. Сначала скопируйте основные очертания, а затем детально прорисуйте картинку карандашом или ручкой. Вы можете попробовать нарисовать ветку дерева. Обратите внимание на то, как ее округлая форма была изображена с помощью коротких, закругленных штрихов ручкой. Разве не просто, когда вы знаете, как это делать?

Какое бы животное вы ни изображали, всегда помните, что если правильно нарисовать основные очертания, то все остальное будет легко. Другими словами, внимательно рассмотреть общие очертания позы – уже больше, чем полдела!

МЕНЯЮЩАЯСЯ ФОРМА

Как у многих других зверей, форма серой белки может внезапно полностью меняться. Это очень подвижное животное, которое не только лазает по деревьям, но и может быстро передвигаться по открытой местности. Возможно, вам попадались программы по телевизору о том, как умны белки. Добраться до птичьего корма, оставленного в кормушке, не составляет для хитроумной белки никакого труда. В передачах любят показывать, как белка легко преодоле-

Рис. 102 Нарисуйте серую белку

вает одно препятствие за другим, чтобы добраться до еды. Один зверек, часто приходивший в мой сад, проявлял такую же смекалку. Я подвесил мешочек с арахисом на веревку для сушки белья, чтобы подкормить птиц в холодную погоду. Белка перекусила веревку и спокойно собрала рассыпавшиеся орехи. Она делала так еще два раза. Я заменил веревку проволокой. Выиграл ли я? Ничего подобного! Рисунок 103 изображает ту самую белку. Она пробежала по веревке вниз головой, затем сползла по проволоке, которой крепилась клетка с орехами. Белка оторвала решетку и принялась за еду.

Изучите рисунок 103, а затем скопируйте его ручкой или карандашом. Обратите внимание на плавные линии тела и хвоста, а также на то, как голова находится под углом к телу.

РЕДКАЯ РЫЖАЯ БЕЛКА

Некоторым людям везет встретить редкую рыжую белку в собственном саду, но большинство из нас должны отправиться в самые отдаленные уголки страны, чтобы увидеть это симпатичное животное. Единственный раз, когда мне удалось увидеть ее в природе, произошел на прогулке по буковому лесу в заповеднике Озерный Край. Рыжую белку легко узнать. У нее красивая огненная шубка и длинные кисточки на ушах. Это животное чаще встречается в Шотландии, чем в Англии, и живет по большей части на небольшой территории, покрытой буковыми или хвойными лесами. Рыжая белка меньше и стройнее своей упитанной серой сестры, а шерсть у нее длиннее. На рисунке 104 я изобразил ее в типичной позе – усевшейся, чтобы поесть. Посмотрите, как я нарисовал самого зверька и ветку, на которой он сидит. Скопируйте эту картинку карандашом или ручкой.

За белками лучше всего наблюдать в бинокль, спрятавшись за кустом или каким-нибудь другим укрытием. Это очень пугливые и быстрые создания. Они скачут с ветки на ветку, внезапно замирая, чтобы прислушаться или оглядеться. В такой позе я и изобразил белку на рисунке 105.

Рис. 103 Голодная белка

Рис. 104 Нарисуйте редкую рыжую белку

Рис. 105 Еще один рисунок рыжей белки

Хорошо видно, как шерсть расходится в стороны от позвоночника. Это ваше следующее задание, но сделайте рисунок больше, чем в книге.

ЗАДАНИЕ

1. Изучите основные контуры на рисунках 102, 104 и 105. Зарисуйте по памяти.
2. Нарисуйте белку по фотографии хорошего качества. Добавьте фон.
3. Понаблюдайте за серыми белками в природе и нарисуйте их с натуры.

15. Ну, поехали!

Лошади – еще один популярный сюжет, любимый художниками и публикой. Мы рассмотрим, как рисовать некоторые из множества существующих лошадиных пород. Лошадь, активно используемая человеком, была одним из первых животных, которых мы приручили и одомашнили. Ей было найдено множество применений: лошадь пахала, перевозила грузы, возила на себе рыцарей в доспехах и целые армии. Сложно даже представить, как до изобретения двигателя внутреннего сгорания мы смогли бы прокормить наше растущее население без шайрских тяжеловозов. Множество пожилых людей еще помнит, как они видели этих прекрасных животных, работающих в полях или перевозящих грузы в городах.

Веками лошадей использовали для верховой езды, охоты, скачек, соревнований и многого другого.

НАЧНЕМ С САМОГО СЛОЖНОГО

Я считаю, что самое сложное – это нарисовать голову лошади, потому что ее черепная структура довольно непростая. В ней множество бугорков, впадин, выступов и изгибов. Если смотреть сбоку (в профиль), голова лошади имеет клиновидную форму. Рассмотрите рисунок 107. Изучите то, как я обозначил кости под шкурой при помощи очень тонкого точечного пунктира. У лошадей большие глаза, тяжелые верхние веки и длинные ресницы. Скулы сильно выступают; вниз, к ноздрям, идет костный выступ, а сами ноздри очень мягкие. Скопируйте эту картинку, затем переходите к рисунку 108. Вид лошадиной головы спереди по форме напоминает гроб. Постарайтесь запомнить

эти очертания, чтобы уметь рисовать лошадиную голову по памяти. Скопируйте рисунок 108.

ВСЕ ЦЕЛИКОМ

Возможно, вы сами ездите на лошади и знаете о ее анатомии гораздо больше меня – в таком случае вам не должно быть трудно нарисовать все животное целиком. Мы всегда хорошо рисуем то, что нам знакомо. Именно поэтому художнику так важно знать, как все устроено.

Мои занятия по верховой езде ограничились одним разом. Мне досталось молодое животное по кличке Ракета. Мучительно трясясь на спине своего скакуна, я воображал

Рис. 107 Используйте точечный пунктир, чтобы передать текстуру кожи

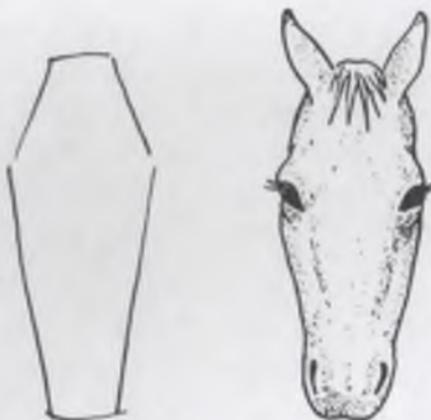

Рис. 108 Голова, по форме напоминающая гроб

себя голливудской звездой, мчащейся по просторам Долины Смерти. Позже, когда я слез с этого резвого создания, кто-то сказал, что из меня вышел ужасный наездник. Вечно найдется тот, кто испортит удовольствие! Теперь у меня лошадиные силы с четырьмя колесами!

Рисунок 109 даст вам представление о базовом строении тела лошади. Он также демонстрирует, как с помощью точечного пунктира изобразить мускулы, объем и форму тела. Это очень простой, но крайне эффективный прием. Скопируйте этот рисунок, сначала точно передав основные очертания тела, затем добавляйте детали. Убедитесь, что глаз находится там, где и должен, и обратите внимание на то, как изображены копыта, грива и хвост.

ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН

Мои любимые лошади – это добрые великаны шайрской породы. В мире мало коней крупнее, чем этот силач. Его предками были боевые рыцарские кони средневековья, разводимые в регионе Мидлендс. Название происходит от слова «шир» – графство. Несмотря на свой рост и силу, это доброе, послушное животное, которое сейчас вновь становится популярным на фермах, используется в качестве транспортного средства и на пивоварнях для развоза пива.

Однажды, когда я был маленьким и учился в школе, я увидел шайрского тяжеловоза в поле, обнесенном каменной оградой. Я влез на стену, а с нее перебрался на широкую спину лошади. Конь, похоже, не был против. Мы стали рысить по полю. Это продолжалось на протяжении нескольких дней. Гром среди ясного неба раздался, когда меня увидел

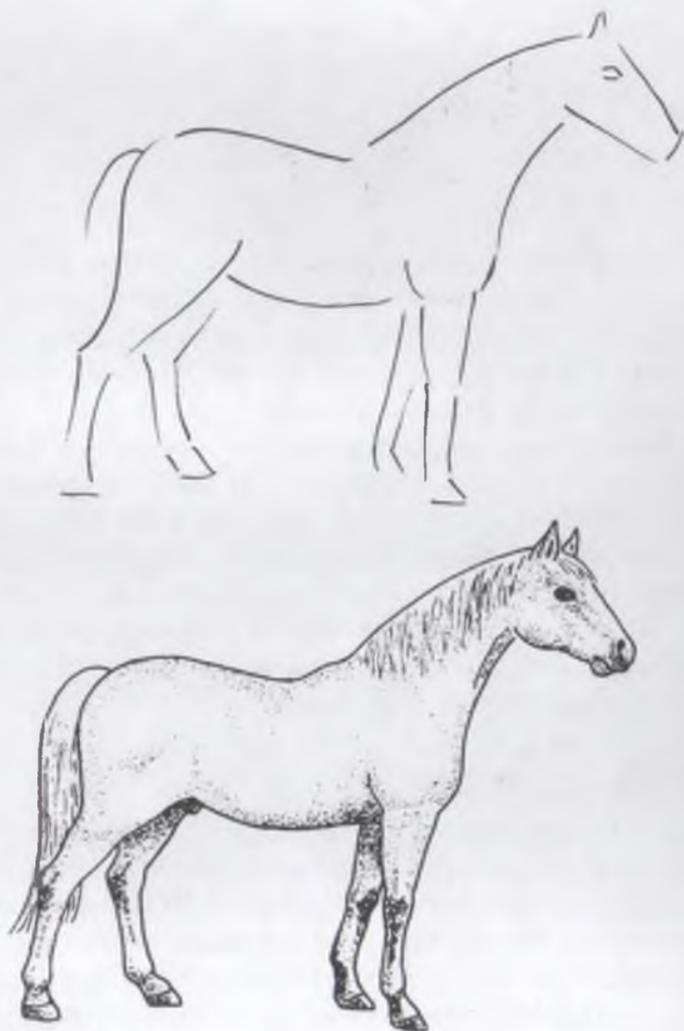

Рис. 109 Сначала точно нарисуйте основные очертания тела

разъяренный фермер – хозяин коня, который громогласно завопил, что пожилое животное не для того отдыхает на пенсии, чтобы катать таких паразитов, как я. Ну что ж, все мы иногда ошибаемся, правда?

Посмотрите на рисунок 110. Рассмотрите мощные ноги, широкие внизу и украшенные пышной оброслостью, кото-

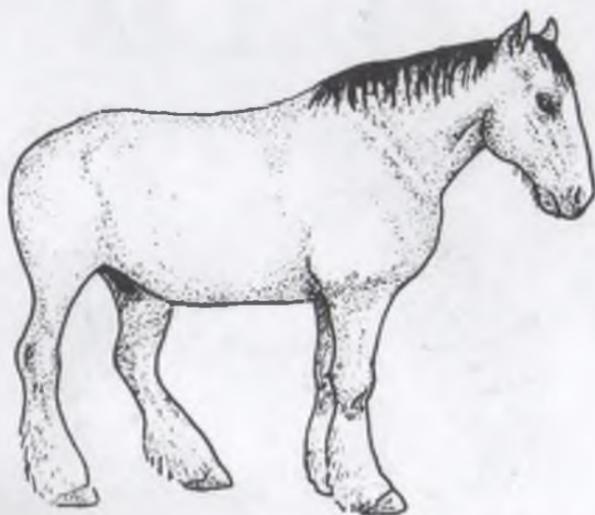
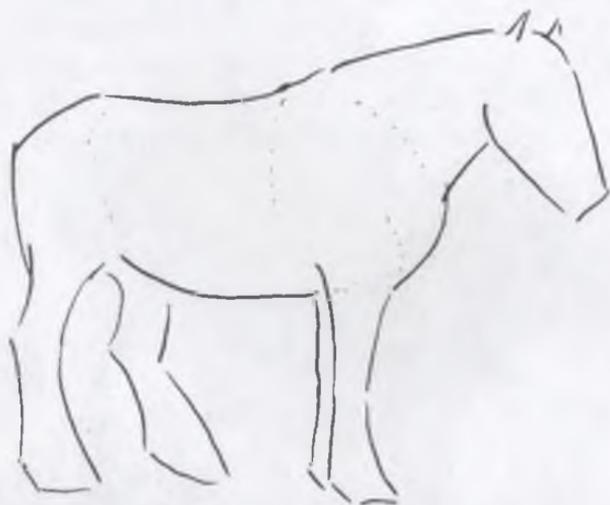

Рис. 110 Нарисуйте этого шайрского тяжеловоза

рая называется «фризы», мощные шею и плечи; обратите внимание на то, как сильны задние конечности. Шайрский тяжеловоз может без усилий тянуть груз весом в пять тонн. Как обычно, скопируйте этот рисунок.

ДИКИЕ ПОНИ

Дикие пони в национальном парке Дартмур привыкли к людям. Тысячи туристов останавливаются, чтобы посмотреть, покормить и сфотографировать их. Пони – некрупные, выносливые, надежные животные, хорошо относящиеся к детям. Нижний набросок на рисунке 111 –

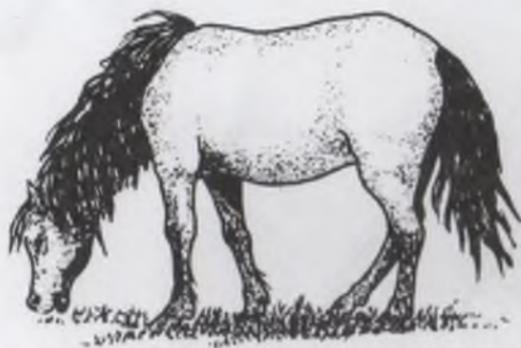
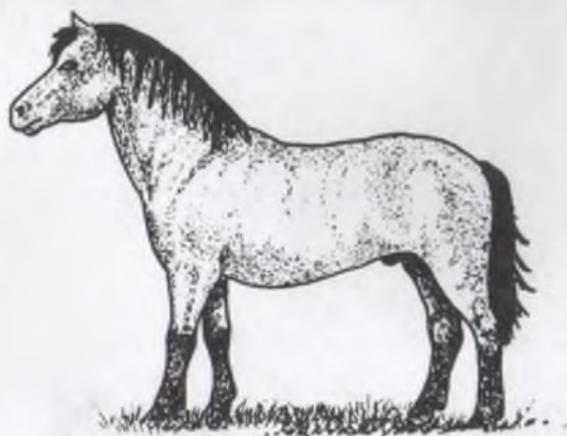

Рис. 111 Эксмурский и дартмурский пони

это дартмурский пони. Скопируйте его, начав с основных контуров.

Верхний набросок на рисунке 111 изображает эксмурского пони. Эта порода более редкая, нежели их дартмурские собратья. Я видел, как эти животные паслись вместе со стадом благородных оленей. Зимой шерсть эксмурского пони сильно отрастает. Гуляя по равнинам Эксмюра в январе, я понял, что это очень хорошая идея! А летом эти пони линяют. Какое мудрое животное. Эти пони сильнее и выносливее, чем их дартмурские сородичи.

Для каждой из этих картинок сначала определитесь с основными контурами, а затем нарисуйте обе карандашом или ручкой.

НАРИСУЙТЕ ЛОШАДЬ В ДВИЖЕНИИ

С изобретением кинокамеры увидеть, как двигаются животные, больше не представляет для нас трудностей. Мы можем остановить пленку и разглядеть, например, быстро движущиеся ноги лошади. Наконец-то художники, а также все остальные желающие, поняли, как правильно их рисовать. Столетиями на своих набросках и картинах художники изображали бегущих животных с торчащими вперед передними и вытянутыми назад задними ногами. Если мы посмотрим на полотна Викторианской эпохи со сценами охоты, мы увидим, что и лошади, и охотничьи собаки, и лисы изображены в этой странной позе. Просто человеческий глаз не мог уследить за быстротой движений животных – отсюда и ошибка. Да здравствует видеокамера!

На самом деле существует целый цикл позиций, в которых находятся ноги скачущей лошади. В одной из фаз галопа животное балансирует на кончике лишь одного копыта. На рисунке 112 я продемонстрировал только три фазы галопа. Изучите их и скопируйте. Будет легче, если вы сделаете ваш рисунок больше, чем в книге. Вы можете закончить картину, добавив точечный пунктир и, возможно, окружающий пейзаж с разлетающимися комьями земли и тенью бегущего коня.

Рис. 112 Фазы движения лошади

А вот движение крупным планом на рисунке 113. Я сделал его по фотографии, используя решетку (смотрите главу 9). Обратите внимание на то, как скорость движения можно передать при помощи летящей гривы коня и позы жокея, пригнувшегося вперед, с поводьями в одной руке и хлыстом, зажатым в другой. Я нарисовал препятствие из хвороста, с ветками, которые летят во все стороны во время прыжка лошади. Нарисуйте свою версию.

Рис. 113 Прыжок через препятствие из хвоста

ЗАДАНИЕ

1. Нарисуйте скаковую лошадь по фотографии из спортивной газеты. Добавьте фон.
2. С натуры или используя хорошую картинку, нарисуйте рабочую шайрскую лошадь. Добавьте фон, например дорисуйте ферму или что-то похожее.
3. Нарисуйте картинку дикого пони, которую можно было бы использовать в качестве поздравительной открытки. Подумайте о подходящем фоне, на котором вы могли бы изобразить это животное, и выполните рисунок.

16. Гав-гав

Собаки – уникальные животные. Кажется, что все, что им нужно от человека – это любовь, привязанность, еда и дом. И хотя миллионы людей заводят собак, многие владельцы совершенно не понимают их поведение. Любители собак не всегда знают о том, что их питомцы обладают сильно развитым стайным инстинктом. И если хозяин не становится вожаком стаи, собака возьмет эту роль на себя, иногда с весьма печальными последствиями. Сегодня, когда стало модно заводить потенциально опасных сторожевых собак, эта истина часто находит свое подтверждение. И все же большинство домашних любимцев – это милые маленькие животные, верные, преданные, а также хорошие и веселые компаньоны. Из всех четвероногих друзей человека собак мы будем учиться рисовать в последнюю очередь, потому что, прежде чем начать делать наброски, вам придется проявить особую наблюдательность. В отличие от домашних кошек, собаки сильно отличаются по виду и размеру. У разных пород разная форма черепа. У одних ярко выражен лоб, у других морда может быть изящной, у третьих короткой, длинной или любой другой. Существует такое множество пород, что я могу остановиться только на некоторых из них.

НАЧИНАЙТЕ С ГОЛОВЫ

Одна из моих любимых пород – бордер-колли. Эта великолепная пастушья собака очень популярна, а многочисленные сериалы с ее участием сделали ее еще более знаменитой. У меня как-то была колли, выведенная в городе, – это был прекрасный друг, но с овцами она бы

точно не справилась, только со мной! Мой пес был полон энергии, очень дружелюбен, и с ним было здорово проводить время.

Посмотрите на мои зарисовки двух взрослых собак и щенка на рисунке 115. Обратите внимание на то, как четко очерчены лоб и длинная морда этих собак. Вокруг ушей я частично оставил белую линию, чтобы была видна их форма. Черные отметины, которые у этой породы действительно очень темные, были нарисованы кистью и чер-

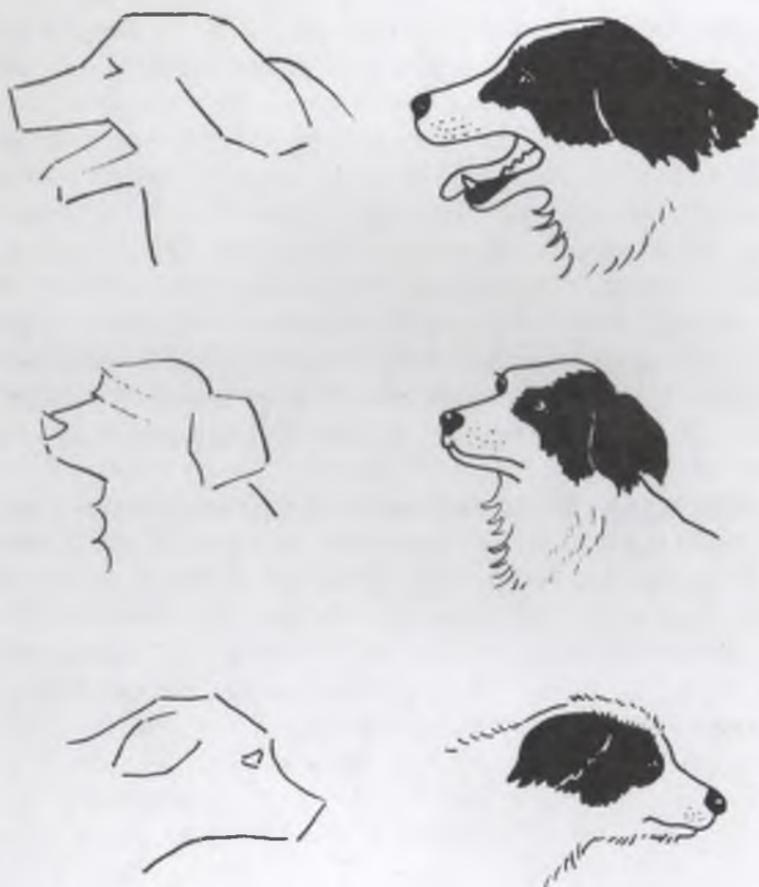

Рис. 115 Головы в профиль

ными чернилами для рисования. Скопируйте рисунок 115, начав, как показано, с контуров; добавить мелкие детали после этого не составит труда. Вид голов спереди на рисунке 116 чуть сложнее, но вполне вам по силам. Посмотрите на то, как нарисованы глаза между линиями из точек. Если для наброска контуров вы используете карандаш, это поможет быстро добиться точного рисунка. Используйте точечный пунктир и мелкие штрихи, чтобы изобразить шерсть.

НЕМНОГО ДВИЖЕНИЯ

Тысячи людей с восхищением наблюдают за тем, как работают пастушьи собаки. Кажется, что колли может, к примеру, полностью контролировать овец, просто пристально глядя на них. Овцы сразу же начинают нервничать, но делают именно то, чего от них хотят пастух и собака – если, конечно, они оба знают свое дело. На рисунке 117 я изобразил бордер-колли, собирающую стадо овец. Эти зарисовки были сделаны после того, как я сначала набросал несколько примерных эскизов карандашом, а затем выбрал лучшие и доработал их ручкой. Попробуйте этот прием. Скопируйте рисунок 117. Начните с основных контуров каждого животного. Затем, когда вам все понравится, закончите шедевр ручкой.

Другая порода, соревнования с участием которой часто показывают по телевизору, – кокер-спаниель, который прекрасно находит и приносит хозяину подбитую пернатую дичь. Некоторые из этих умелых животных стоят целое состояние благодаря своему исключительному таланту. Это умные, послушные создания, которые будут прекрасными домашними питомцами. Изучите наброски на рисунке 118. Вы заметите, что я использовал управляемые закорючки, чтобы нарисовать темно-коричневые пятна на шерсти. Посмотрите, как много белого я оставил на темном фоне, когда рисовал эти пятна. Скопируйте эти картинки, как обычно, сначала проработав основные контуры.

Рис. 116 Начните с голов

Рис. 117 Типичные позы

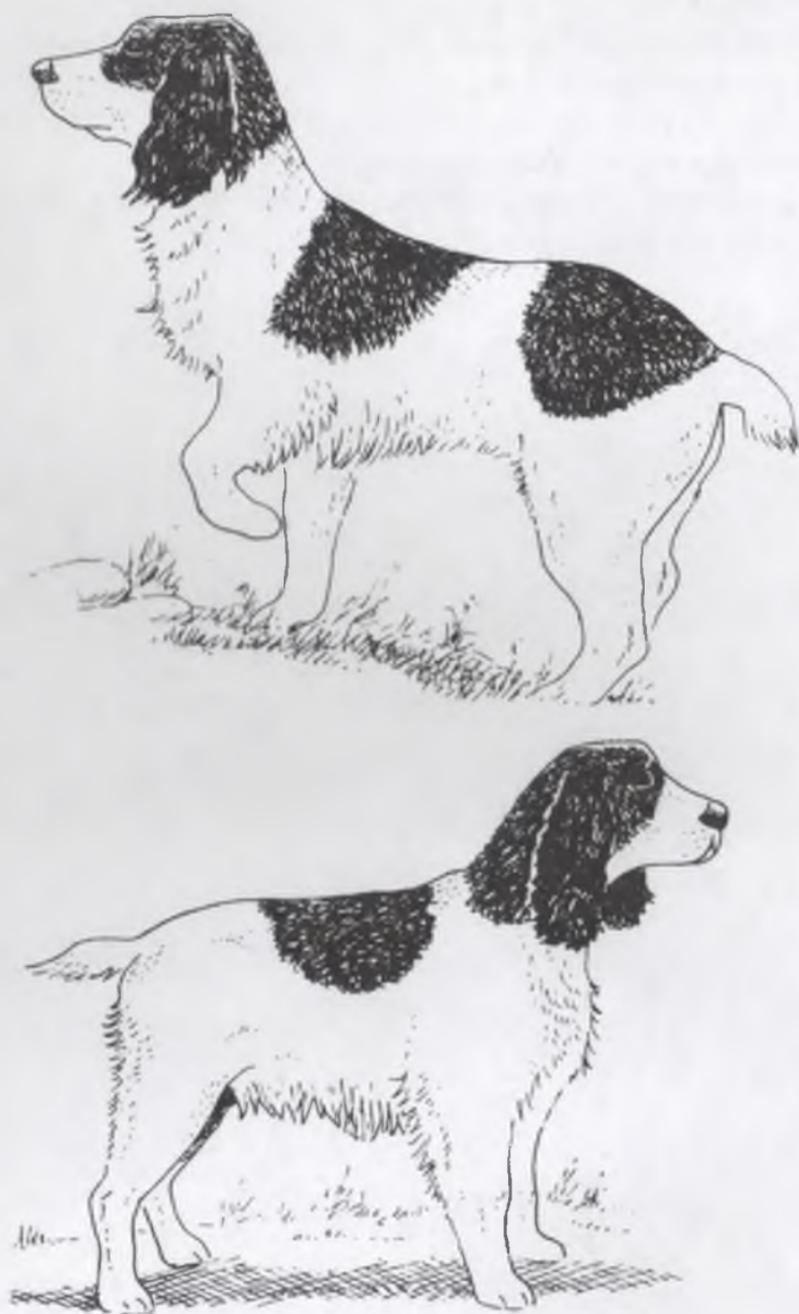

Рис. 118 Кокер-спаниель

ЗАДАНИЕ

1. Нарисуйте детальное изображение в профиль и анфас вашей любимой собаки.
2. Попробуйте нарисовать три разные породы собак. Работайте с натуры или по фотографиям.
3. Сделайте быстрые эскизы движущейся собаки. Используйте карандаш или ручку.

17. Крылья и хвосты

К тому моменту, когда вы доберетесь до этой части книги, ваших навыков и наблюдательности уже должно хватать для рисования птиц. Чтобы успешно изображать наших пернатых друзей, необходимо обладать острым зрением, вниманием к деталям, хорошей памятью и уметь обращаться с ручкой или карандашом. Это все про вас, разве нет?

Многие начинающие художники не хотят и думать об этой интереснейшей теме. Им кажется, что птиц сложно рисовать, ведь те ни минуты не сидят на одном месте. Я раньше тоже так считал, пока мне не стало интересно распознавать птиц вокруг себя. Чем больше я читал книг и пособий о птицах, тем интереснее мне становилось. Я потихоньку начал копировать их с фотографий, рисунков и музейных экспонатов. Вы можете начать, скопировав мои рисунки, выполненные чернилами. Возьмите карандаш 2В, так будет легче. На моих законченных рисунках в этой главе тени выполнены чернилами, но вы можете сделать их при помощи очень тонких карандашных линий, которые затем можно размазать пальцем, чтобы получить целую гамму прекрасных серых оттенков.

ГОЛОВЫ, КЛЮВЫ И ТЕЛА

Наблюдение за птицами – очень популярное хобби среди тысяч людей. Эти орнитологи-любители могут распознать птицу за несколько секунд. Как они это делают? Это похоже на распознавание самолетов. Наблюдатель знает все о теле, голове и форме крыльев птиц, как и о многом другом, включая то, где они живут, каков их цвет, как они

летают и добывают пищу, какие звуки издают и так далее. Тот, кто хочет научиться рисовать птиц, тоже должен все это изучить – попутно обзаводясь новым интересным хобби, которое, к тому же, может приносить доход!

Рисунок 120 показывает, как различается форма головы и клюва у четырех видов птиц. Четыре верхних рисунка изображают сокола сапсана. Под ним нарисована утка, затем чайка, а внизу – зяблик. Посмотрите, как различаются их клювы. Большинство художников любят рисовать птиц в профиль, потому что так их легче распознать. Скопируйте эти примеры в карандаше. Начните с точных контуров каждой птицы.

Когда я хочу нарисовать птицу, то сначала хорошенько рассматриваю форму ее тела, затем быстро ее зарисовываю, а потом добавляю клюв, глаза и крылья. Это как конструктор. Рисунок 121 демонстрирует эту последовательность. Скопируйте его и постарайтесь сделать это быстро. Немного практики, и вы скоро сможете рисовать некоторых птиц по памяти, после одного лишь короткого взгляда на них.

Пернатые создания, которые часто прилетают на морские побережья в поисках корма, называются куликами. Одна небольшая красивая птица из их семейства, известная как красноножка, была мной изображена на рисунке 122. Обратите внимание на то, как просто я зарисовал свои быстрые впечатления. Посмотрите, как птица может вытянуть или согнуть шею и как она ставит свои длинные ноги. В качестве упражнения попробуйте пару минут поизучать рисунок 122, а затем быстро зарисовать то, что вам запомнилось. Это прекрасная подготовка к работе с натуры.

Недавно, когда наблюдая за птицами на озере Дервентуотер в заповеднике Озерный Край, я увидел, как разъяренный самец лебедя напал на большую утку и убил ее. Он схватил несчастную за шею и держал под водой, пока та не захлебнулась. Не удовлетворившись содеянным, лебедь еще целых пять минут трепал тело утки. Широко известно, что лебеди отчаянно защищают свою пару, птенцов

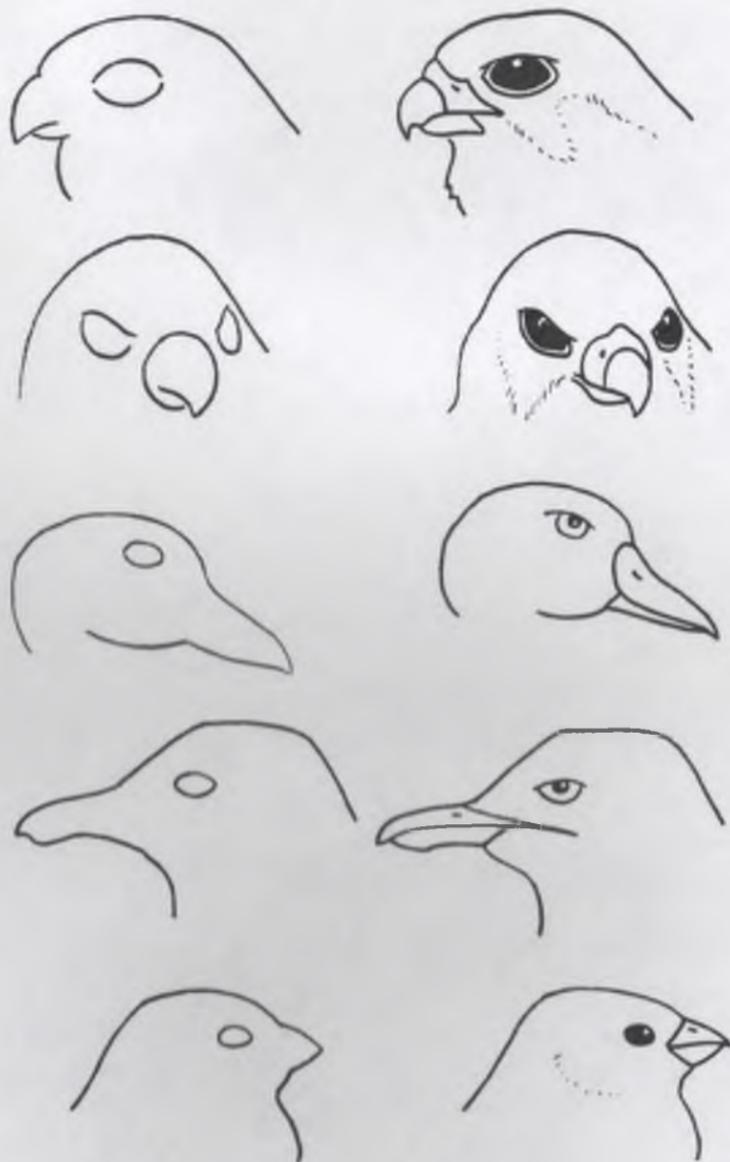

Рис. 120 Разные головы и клювы

и гнездо, но в данном случае лебедь, похоже, был на озере совсем один. Эти красивые птицы являются собственностью королевы. Возможно, того, за которым я наблюдал, посадят под стражу в Лондонский Тауэр! Встревоженный лебедь похож на боевой корабль, готовый к атаке. Я изобразил одну такую птицу на рисунке 123. Чтобы детально прорисовать перья, я использовал тонкую ручку. Не забудьте поставить небольшую белую точку в верхней части глаза – а то лебедь будет казаться спящим! Нарисуйте собственную версию этой птицы.

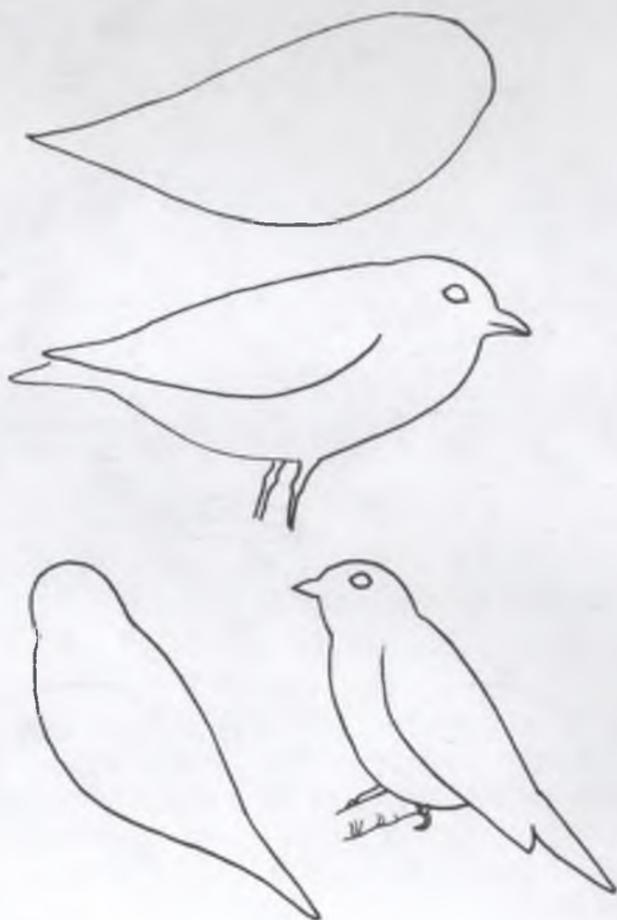

Рис. 121 Формы тел, нарисованные простыми линиями

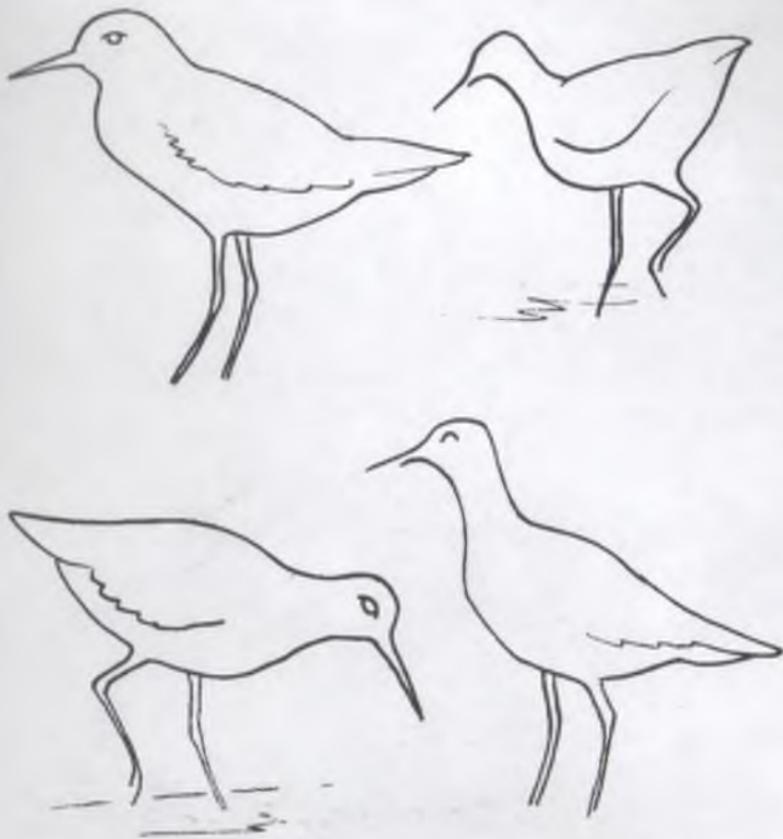

Рис. 122 Быстрые наброски с натуры

МАЛЕНЬКИЕ ДИНОЗАВРЫ В САДУ

Согласно одной современной теории, наши пернатые друзья – единственные ныне живущие родственники динозавров, потому что у них схожая костная структура. Как и динозавры, птицы относятся к теплокровным, откладывают яйца и вьют гнезда. Так что, наверное, хорошо, что и птицы, прилетающие в наши сады, не слишком крупны. Кому бы захотелось каждый день подкармливать огромных летающих монстров? В этой стране самая распространенная птица – обыкновенный милый маленький воробей. На рисунке 124 я изобразил его сверху, в середине нари-

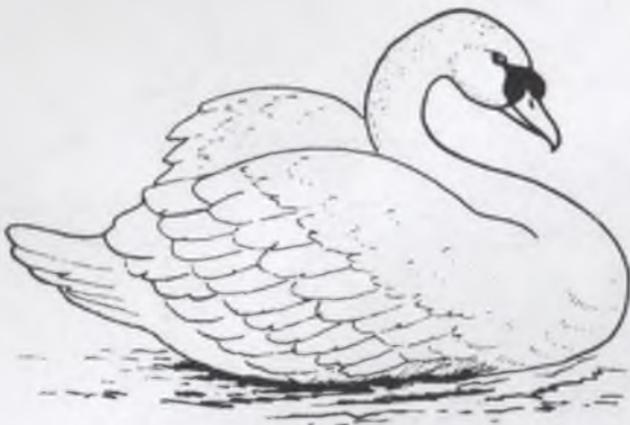

Рис. 123 Нарисуйте этого лебедя

сована зеленушка, а внизу – зяблик. Я детально прорисовал крылья и оперение, чтобы вы смогли увидеть, как они устроены, но если вы делаете быстрые наброски с натуры, то необязательно изображать все так подробно. Чем дальше вы находитесь, тем меньше деталей можете рассмотреть. Посмотрите, как похожи, казалось бы, эти три вида птиц, однако при ближайшем рассмотрении видно, что у них совершенно по-разному устроены крылья, хвост и клюв. Постарайтесь сделать рисунки этих птиц вдвое больше, чем в книге. Начните, правильно зарисовав основную форму, а затем добавляйте детали.

Те из вас, у кого есть сад, часто видят певчего дрозда или его черного сородича в поисках червей. Эти две птицы очень похожи по строению, но цвет их оперения совершенно разный. Пока я пишу эти строки, я наблюдаю за самкой дрозда, собирающей червей для своих птенцов в гнезде ря-

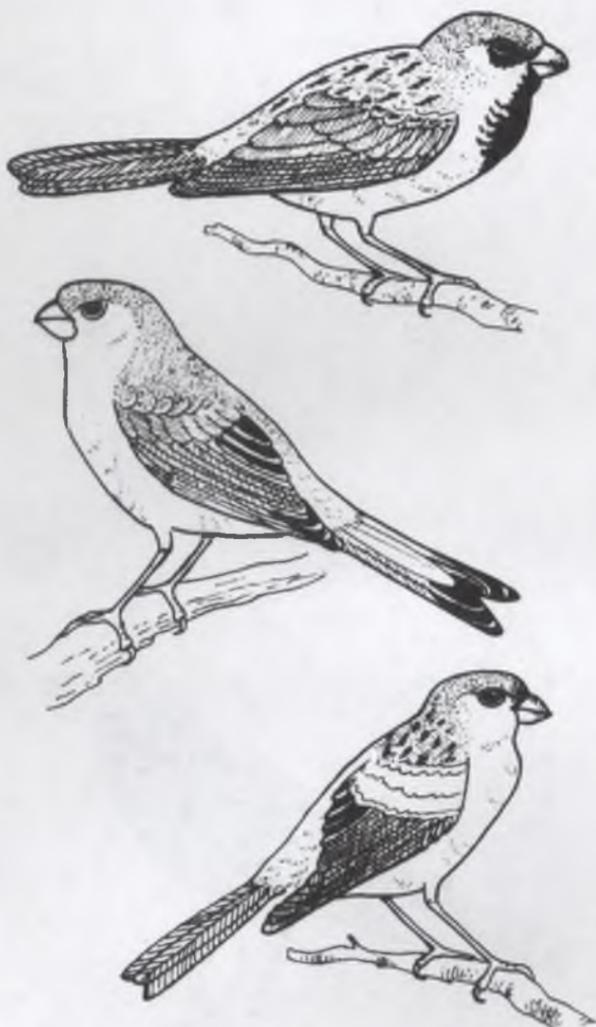

Рис. 124 Птицы, часто встречающиеся в саду

дом с моим окном. Время от времени я выбегаю в сад, чтобы прогнать хищную кошку, сороку или изредка забегающую белку. Все они – враги молодых птенцов. Скопируйте примеры на рисунке 125.

Лапы птиц очень разные. Посмотрите на рисунок 126. Верхняя слева лапа принадлежит насестной птице. Большинство птиц принадлежит к этому типу. Внизу слева – лапа беркута. Она сильная, с острыми когтями, чтобы хватать и убивать добычу. Вверху справа изображена лапа дятла. Она приспособлена для того, чтобы птица могла крепко це-

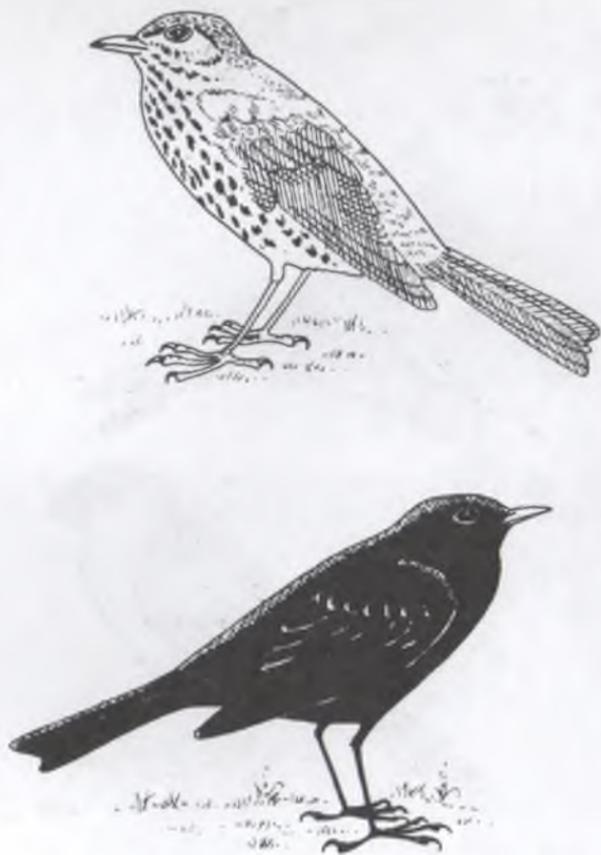

Рис. 125 Певчий дрозд и черный дрозд

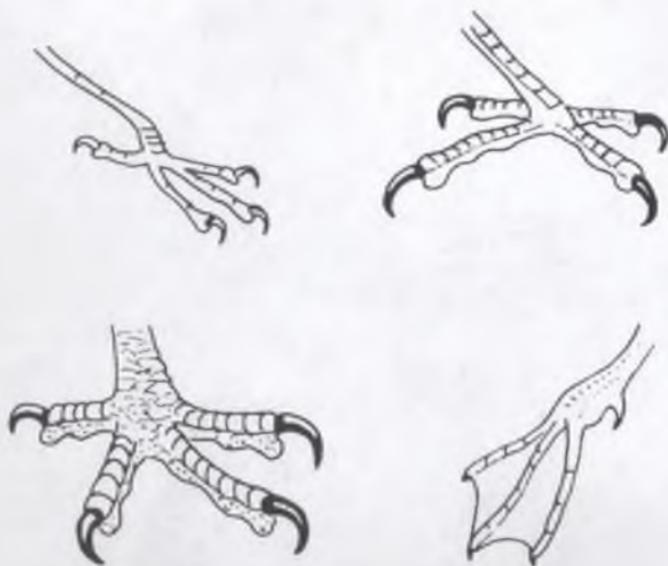

Рис. 126 Птичьи лапы

пляться за кору в поисках насекомых или для того, чтобы выдолбить дупло. Дятлы от долбежки не страдают мигренями, потому что их мозг защищен слоем внутрочерепной жидкости. Видите, сколько всего можно узнать, едва начав рисовать птиц! Нижний справа рисунок изображает перепончатую утиную лапу, приспособленную для того, чтобы гребсти. Зарисуйте эти различия.

Городским жителям бывает полезно съездить на побережье, чтобы увидеть морских птиц. Я отправился в Северный Йоркшир, чтобы изучить и зарисовать птиц, которых вы видите на рисунке 127. Все эти и сотни других птиц битком набились на одном из утесов в заповеднике Королевского общества защиты птиц в Бемптоне. Было как раз время вить гнезда. Верхний набросок изображает баклана – большую птицу, размах крыльев которой равен росту взрослого человека. При ловле рыбы эта птица с головокружительной скоростью ныряет в воду. Посередине слева (рисунок выполнен в другом масштабе) вы видите гагарку, чей способ охоты привлекает гораздо меньше внимания. Она черная

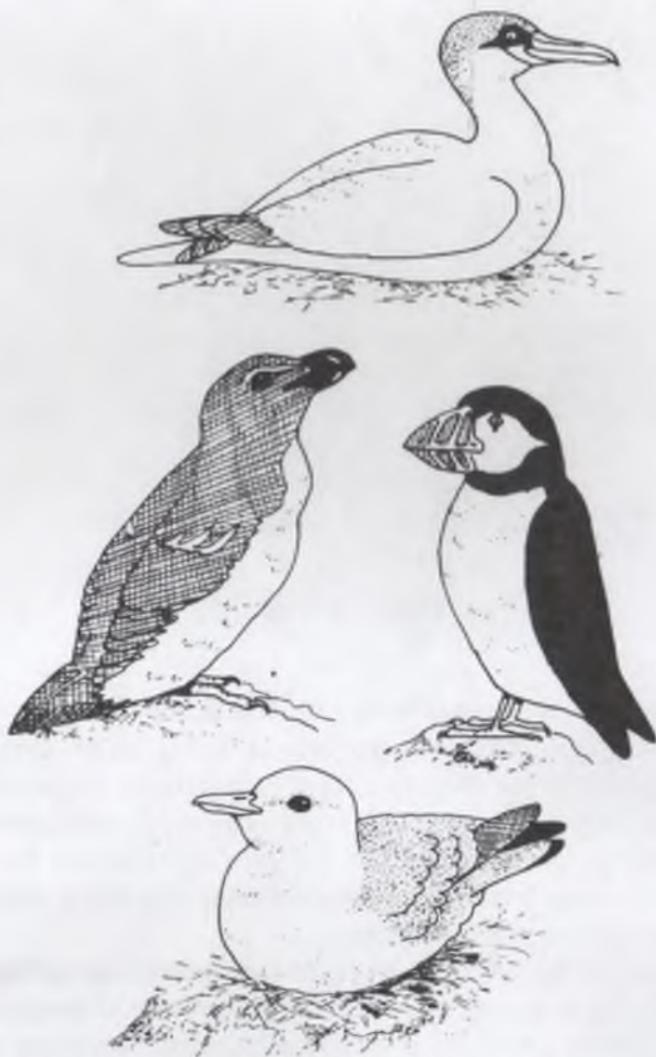

Рис. 127 Различные морские птицы

с белыми полосами на крыльях. Посередине справа – небольшой тупик. Это очень симпатичная птица, на которую часто нападают чайки и другие морские хищники. У нее большой разноцветный клюв, которым она подцепляет мелкую рыбешку-песчанку. Милая птичка в самом низу рисунка 127 – моевка из семейства чайковых. Это кра-

сивое создание большую часть времени проводит в полете, поэтому было особенно интересно рассмотреть ее вблизи. Обратите внимание на черные кончики крыльев и хвоста. Нарисуйте этих прекрасных птиц, сделав наброски большего размера, чем в книге.

ГАДКИЙ УТЕНОК

Чтобы изобразить птиц с рисунка 128, достаточно прогуляться до ближайшего пруда, озера или ручья. Верхняя иллюстрация изображает приземляющуюся дикую утку. Обратите внимание на то, как она распустила хвост веером, чтобы затормозить. Чтобы замедлить скорость полета, птица также может крыльями начать гнать воздух в обратном направлении. Немного крошек – и к вам подлетит целая стая. Возможно, вы заметили, что у самцов оперение гораздо ярче. Это потому, что менее нарядным самкам нужно сливаться с окружающей средой, когда они высидивают птенцов. Природа все предусмотрела, правда?

Там, где есть вода, часто встречаются маленькие темные птички. Эскизы в середине рисунка 128 изображают лысуху и болотную курочку. Их часто путают друг с другом. Лысуха (слева) имеет черный окрас, белый лоб и светлый клюв. Она немного крупнее болотной курочки, у которой красные клюв и лапы, белые полосы на крыльях и белое же оперение под хвостом – она изображена в середине справа. Последней мы видим хохлатую черныш. Она черная, с белым оперением снизу. Выполните свой вариант рисунка 128.

СОКОЛЫ

Соколиная охота снова входит в моду. Многих великолепных ловчих птиц можно увидеть в заповедниках или зоопарках. Некоторые садовые центры теперь в качестве дополнительного развлечения занимаются разведением и подготовкой ловчих птиц во всем их разнообразии. Но есть один небольшой представитель семейства соколиных, которого любой, кто выезжает за город, может увидеть каждые

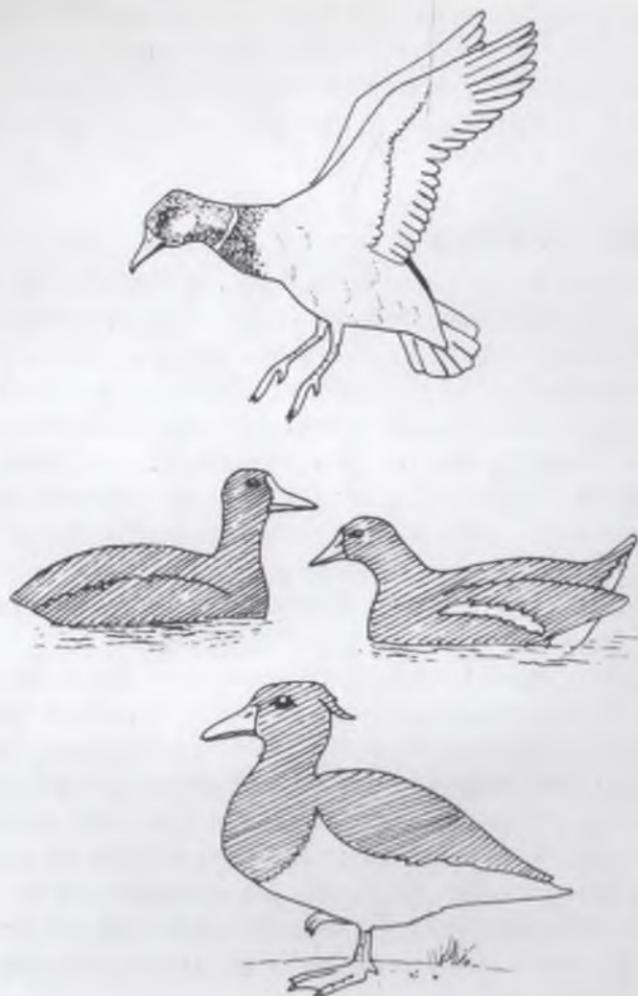

Рис. 128 Птицы, встречающиеся около прудов, рек и озер

несколько миль – хотя водителям лучше не отвлекаться на птичек! Это пустельга, парящая над обочинами шоссе в поисках полевых мышей и насекомых. Пустельга – очень красивое создание. Посмотрите на самца пустельги, которого я изобразил на рисунке 129. Я набросал основную форму

каждого пера, прежде чем затемнить некоторые участки идущими близко друг к другу линиями. Затем я добавил черные отметины, а перья на голове нарисовал при помощи точечного пунктира. Рисунок также будет очень хорош, если выполнить его мягким карандашом. Вообще, большинство изображений птиц смотрятся гораздо лучше, если делать их красками, но прежде чем переходить к краскам, нужно как следует освоиться с ручкой и карандашом.

В ПОЛЕТЕ

Опытные художники могут распознавать птиц по полету. На рисунке 130 я изобразил шесть разных птиц в полете.

Под номером 1 – кулик-сорока. Это птица с черно-белым оперением и красным клювом. Ее называют «устрич-

Рис. 129 Нарисуйте эту пустельгу

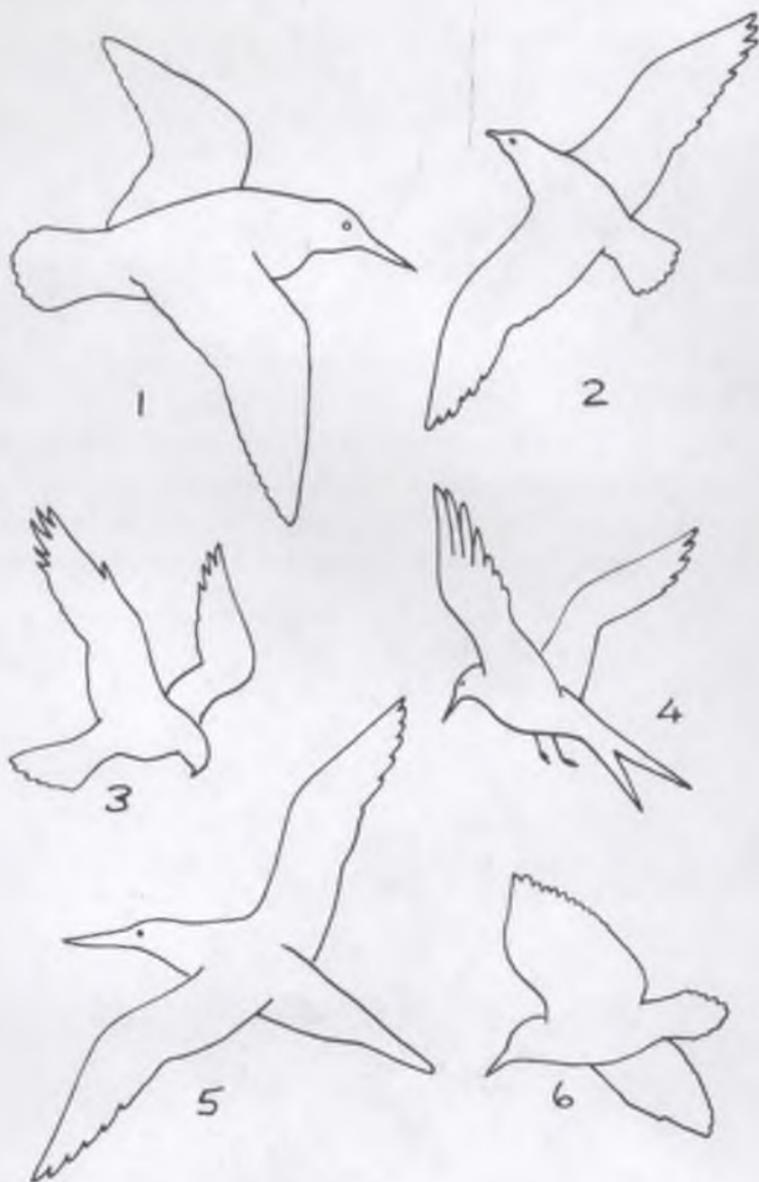

Рис. 130 Птицы в полете

ным ловцом» – это странно, ведь на самом деле устрицы ей достаются нечасто. Под номером 2 – моевка, 3 – парящая пустельга, 4 – болотная крачка (я однажды посетил места гнездовой этой маленькой, но очень активной птички; день выдался ужасно холодный и мокрый – как раз,

чтобы бродить по болотам!). Под номером 5 нарисован баклан – масштаб я уменьшил, чтобы уместить его сюда. Ну а 6 – это дятел. Попробуйте зарисовать интересные очертания этих птиц.

ЗАДАНИЕ

1. Нарисуйте птицу, которую можно встретить в саду, с натуры.
2. Понаблюдайте за летящей птицей и сделайте ее набросок в своем альбоме.
3. С натуры или по фотографии нарисуйте портрет птицы.
4. Нарисуйте птиц в их естественной среде обитания, добавив фон.

18. Теперь люди

Человеческие лица встречаются нам везде и всюду, и тем не менее, рисовать их непросто, особенно для новичка. Возможно, некоторые думают, будто мы должны естественным образом уметь рисовать людей, а потом удивляются, почему же все так сложно. Увы, но на самом деле умение похоже передавать реальность на рисунках приходит только с практикой и знаниями.

Достигнуть высот в этой области искусства очень полезно. К хорошему портретисту скоро выстроится очередь из желающих расстаться с кругленькой суммой в обмен на свое изображение. Людям всегда нравятся выполненные на заказ собственные портреты, и они готовы их покупать. Все мы, включая вашего покорного слугу, тщеславны.

Как только люди увидят, что вы недурно рисуете портреты, вас станут приглашать на вечеринки, с вами захотят дружить и вам откроется безграничное количество возможностей.

Помните: начинайте с наброска основных контуров — о деталях будете беспокоиться позже.

ПРОФИЛЬ И АНФАС

Совершенно необходимо хорошо запомнить форму черепа спереди и сбоку. Посмотрите на рисунок 132. Обратите внимание на то, как можно упростить все контуры, чтобы получить базовую структуру, которая и будет основой рисунка.

Представьте, что голова — это яйцо, с широким концом сверху (вид спереди). Примерно посередине между верхним и нижним контуром должны быть глаза. Посередине между

глазами и краем нижней челюсти располагается нижняя поверхность носа. Посередине между концом носа и подбородком должен быть рот.

То же самое применимо и к виду сбоку, только форма головы в профиль немного другая, потому что череп вытянут назад. Если смотреть сбоку, структура лица все еще напоминает яйцо, но с более плоской стороной. Обратите внимание на то, как легкие пунктирные линии помогают наметить место для глаз, носа и рта. На рисунке 132 также добавлены очертания шеи. Шея не торчит из тела, как прямая палка. Она наклонена вперед, у кого-то меньше, а у кого-то больше.

Эти пропорции дают довольно точную базу, с которой можно начинать рисунок, но помните, что каждое лицо особенно: у кого-то могут быть длинные челюсти, высокий лоб, узкое лицо и так далее. Чем больше мы рисуем, тем лучше видим различия. Пусть вас радует мысль, что, если вы сначала без нажима набросаете общие контуры, как я только что объяснил, то всегда будете двигаться в правильном направлении. Тогда в дальнейшем вам потребуется внести только небольшие изменения.

Рассмотрите лица на рисунке 133. Скопируйте их – сначала основную форму, не забывайте! Затем внимательно посмотрите на лицо в профиль на рисунке 134 и повторите упражнение.

УХО ТУТ

Распространенная ошибка при рисовании лица в профиль: располагать ухо совсем не там, где ему положено быть. Оно находится гораздо ближе к затылку, чем мы часто себе представляем. Посмотрите на рисунок 135. Расстояние между внешним уголком глаза и краем ушной раковины должно быть примерно таким же, как расстояние от внешнего уголка глаза до нижнего края челюсти. Как и с другими чертами лица, эти пропорции, конечно, могут меняться от человека к человеку. Видите, вы постоянно узнаете что-то новое!

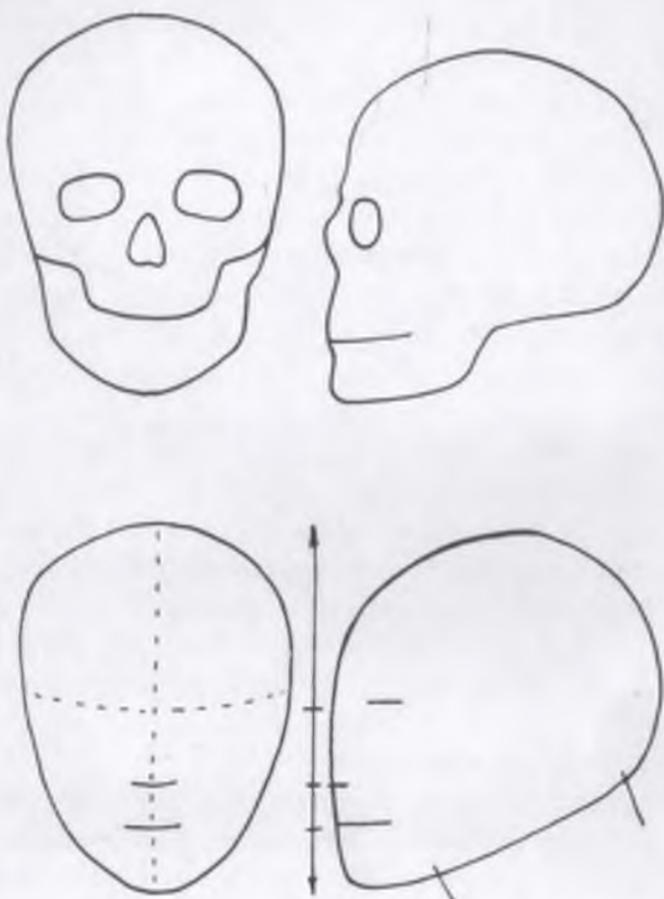

Рис. 132 Форма черепа

ПОВЕРНИТЕ ГОЛОВУ

Поупражнявшись рисовать лица анфас и в профиль, давайте выясним, что же делать, когда голова повернута лишь слегка. Все действия те же самые, хоть мы и видим человека под углом. Представьте себе форму яйца и подумайте, как сдвинутся пунктирные линии, которыми мы разметили вид лица спереди, чтобы создавалось впечатление изгиба, если яйцо повернуть. Затем постройте рисунок на базе этой

правильной структуры, и у вас все получится. Посмотрите на иллюстрацию 136. В книге удобнее было выполнить голову в нижней части рисунка в технике художественной печати, но на изначальном наброске я просто закрасил ее при помощи одинаковых, идущих близко друг к другу, ровных линий, а также полностью затемнил черным волосы. Испробуйте эту технику сначала в карандаше. Всегда напоминайте себе, что основная овальная форма будет слегка меняться от человека к человеку. Поупражняйтесь в изобра-

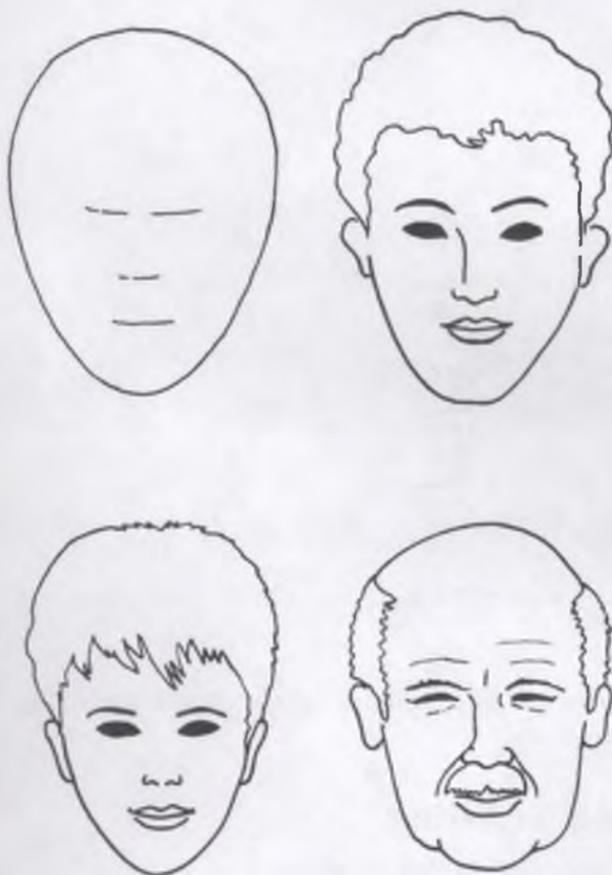

Рис. 133 Начните с контуров (вид спереди)

Рис. 134 Начните с контуров (вид сбоку)

жении разных форм лица, используя законченные картинки на рисунке 137.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

На этом этапе не старайтесь рисовать все детали. Мы дойдем до этого позже. Рисуя человеческое лицо, всегда нужно помнить, что все мы разные и каждая черта лица

уникальна, если только речь не идет о близнецах. Вам не найти двух одинаковых ртов, носов и даже ноздрей. Каждая пара глаз особенна. У большинства из нас асимметричные лица: одна половина лица хоть немного, но отличается от другой. Поэтому, рисуя лица, смотреть нужно очень внимательно.

Правда, вперив взгляд в потенциальную модель, вы можете вконец ее смутить, поэтому начните практиковаться с друзьями и родственниками. Вы заметите, что они могут вдруг одеревенеть и начать ерзать. Запаситесь терпением, вспомните про чувство юмора, затем начинайте работу. Ваша модель скоро расслабится.

БОГАТСТВО ВЫБОРА

Хорошим источником неподвижных моделей могут стать газеты. Их страницы заполнены лицами – правда, большинство из них улыбается читателю. Избегайте таких

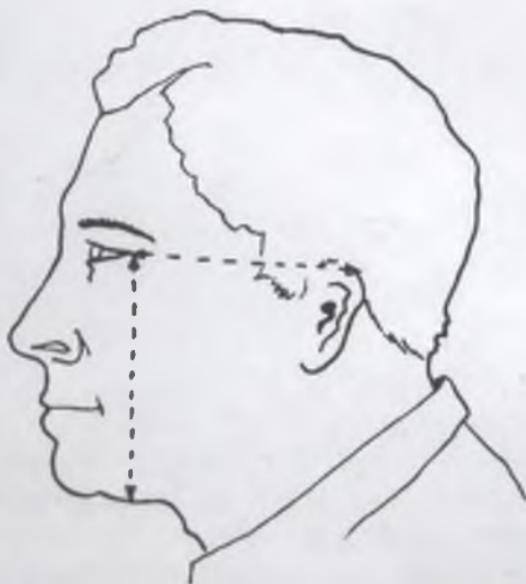

Рис. 135 Где должно располагаться ухо

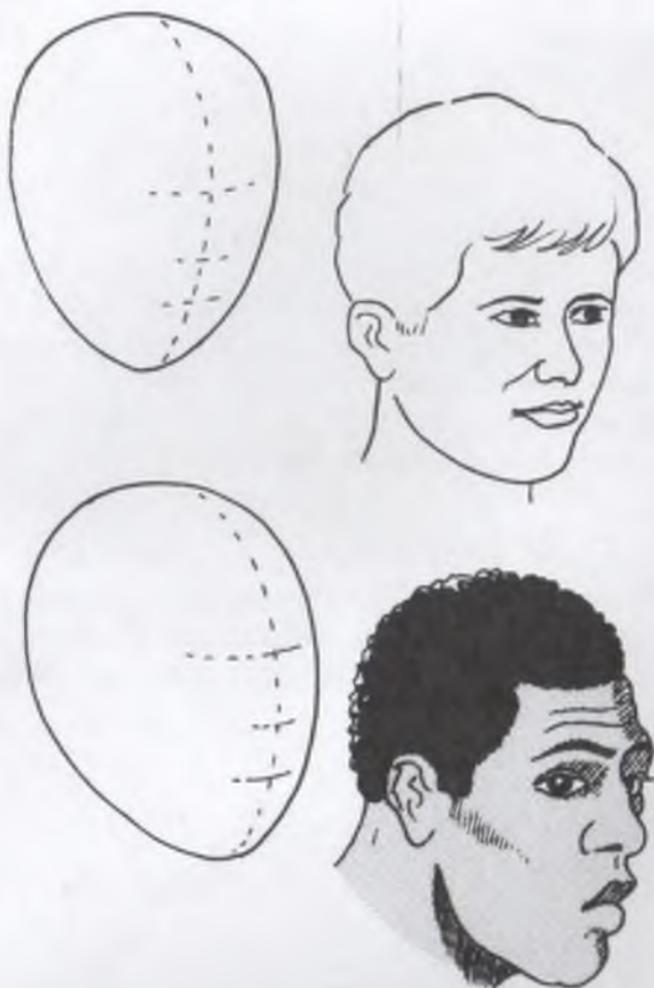

Рис. 136 Структурные контуры

фотографий, старайтесь использовать те, на которых люди серьезны или естественны.

Хорошим упражнением может стать прогулка с небольшим блокнотиком, где вы будете делать быстрые наброски тех, кого встретите. Рисунки в этой главе выполнены ручкой и черными чернилами, но вы убедитесь, что мягкий карандаш только упрощает дело, предоставляя массу возможностей отобразить оттенки и текстуру.

ЗАДАНИЕ

1. Нарисуйте четыре лица анфас, начав с основной формы.
2. Точно так же нарисуйте четыре лица в профиль.
3. Попробуйте изобразить четыре лица под углом.

Рис. 137 Чуть больше деталей

19. Нос и губы

Начнем с напомним о том, как наточить карандаш. Большинство художников предпочитают не точилки, а ножи или резак, чтобы правильно заострить грифель. Это позволяет сделать подобие резца, что очень поможет в работе, так как широкой стороной будет удобно рисовать толстые линии или закрашивать большие пространства, а острая сторона подойдет для тонких линий. Смотрите рисунок 70 на странице 82.

Вы можете этого не замечать, но один из ваших глаз – ведущий, а другой, соответственно, ведомый. Обычно (но не всегда) у правши ведущим глазом будет правый, а у левши левый. Вот как это можно проверить: поднимите карандаш и совместите его с какой-нибудь вертикальной линией (это может быть край двери или окна). Теперь закройте левый глаз и посмотрите, что будет. Если ничего не сдвинулось с места, откройте глаз и закройте другой. Если ваш ведущий глаз правый, карандаш должен как будто прыгнуть вправо. Если ведущий глаз левый, то, когда вы закроете левый глаз, карандаш должен сдвинуться влево.

Карандаш может также помочь определить, наклонен ли предмет, который вы собираетесь рисовать, и если да, то под каким углом. Возьмите карандаш за кончик в вытянутую руку и закройте тот глаз, который не является ведущим. Держите карандаш вертикально или горизонтально, смотря по ситуации.

Прищурьтесь, глядя на прямую линию, созданную карандашом по отношению к предмету. Так вы сразу увидите, вертикальна ли та линия, которую вы хотите нарисовать,

горизонтальна или слегка наклонена. Вот вам еще один полезный инструмент для работы.

СТРУКТУРА НОСА

Если вы способны точно нарисовать отдельные черты лица, можно с уверенностью браться за весь портрет целиком. Однако гораздо легче разделить работу на несколько этапов, чем пытаться сделать все сразу. Самым естественным кажется начать с носа. Как щеки и другие черты лица, носы бывают разной формы и размера: крючковатые, прямые, висячие, римские, греческие, маленькие, длинные, тонкие, толстые – да каких только не бывает! Как всегда, прежде чем поднести карандаш к бумаге, нужно все внимательно рассмотреть.

Рисунок 138 предлагает вам примеры, зарисованные с натуры. Обратите внимание: хотя форма носа у всех людей разная, ноздри почти одинаковы. Различия возникают в основном от того, под каким углом на них смотреть. Скопируйте эти эскизы с помощью быстрых, размашистых линий и не беспокойтесь об ошибках. Со временем их будет все меньше.

Рисунок 139 даст вам еще больше пищи для размышлений на тему того, как сильно различаются наши органы обоняния. Ваше собственное прекрасное отражение в зеркале поможет вам узнать еще больше о человеческом лице и о том, как правильно на него смотреть! Взгляните, как устроен ваш нос, как ноздри кажутся темными отверстиями и так далее. Изучите эти дополнительные примеры на рисунке 139, затем скопируйте их.

НЕМНОГО ГУБ

Существует множество разных форм рта, к тому же, эта черта лица сильно меняется с возрастом. Рисунок 140 изображает только линию рта между верхней и нижней губой. Вы видите, что она не прямая. Губы почти всегда так или иначе изогнуты, а посередине верхней губы

Рис. 138 Разные носы

имеется впадина. Рот бывает асимметричным: одна сторона может отличаться от другой.

Именно способность точно передать все эти маленькие и не такие уж маленькие особенности может превратить посредственный рисунок в действительно хороший портрет. Как этого добиться? Внимательно смотреть! Это приходит с опытом.

Взгляните на рисунок 141. На этих картинках видно, что губы покрыты мелкими морщинками, которые повторяют изгибы самих губ.

Рис. 139 Ноздри

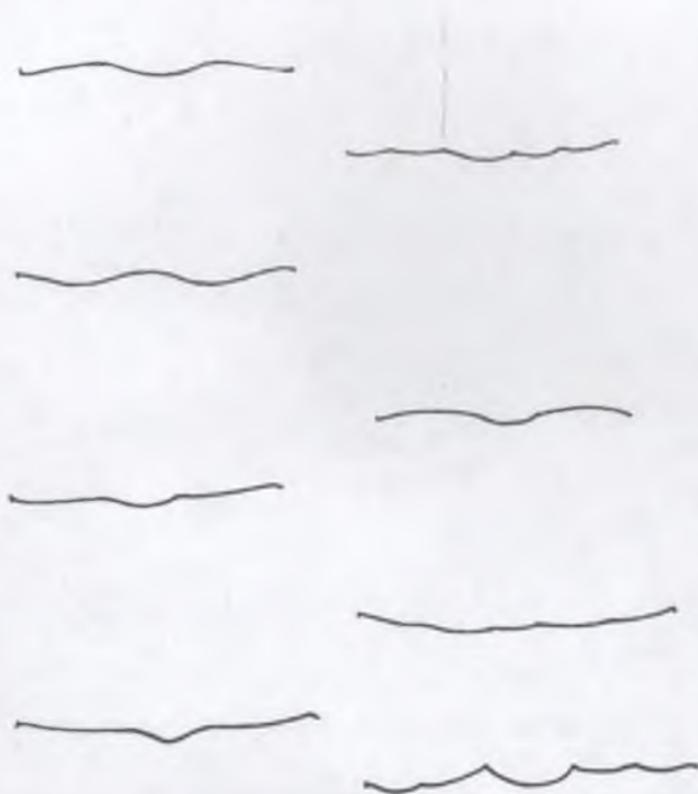

Рис. 140 Линии рта всегда волнистые

Эти морщинки могут быть глубокими или едва заметными, их может быть много или мало, а у пожилых людей они словно образуют сеточку. Важно, тем не менее, помнить, что не стоит рисовать их все. Иначе законченные губы будут выглядеть, как растрескавшийся асфальт.

По этой же причине зубы лучше не прорисовывать. Художник, у которого люди похожи на каких-нибудь монстров из темных болот, возможно, сделает карьеру, рисуя жуткие комиксы, но точно не будет успешным портретистом. Возможно, ваши тещь с тещей и выглядят в ваших глазах монстрами, но не стоит рисовать их такими. Будьте добрее к своим жертвам, и они будут добры к вам!

Люди обычно скоры на похвалу, если их изображение им нравится, но еще быстрее они раскритикуют неудавшийся

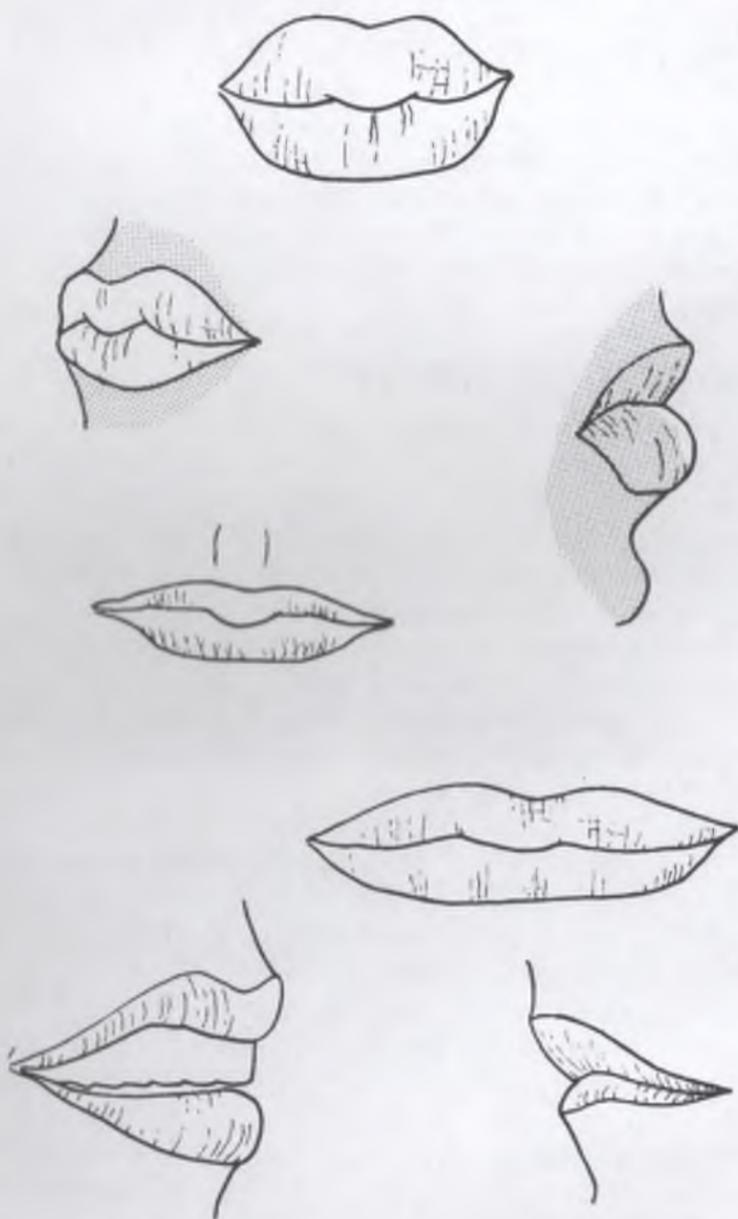

Рис. 141 Детальные изображения губ

портрет или портрет, на котором они выглядят старше своих лет. Для того чтобы рисунки выходили похожими, нужно обладать уверенностью в себе. Когда вы научитесь хорошо рисовать различные части лица, то станет легко нарисовать и все целиком. Очень быстро наступит момент, когда вы увидите интересное лицо, скажете себе: «Да, я могу это нарисовать», и сделаете это! Приобретите хорошую привычку думать позитивно и мысленно рисовать каждое лицо. Скоро вы сами удивитесь собственному прогрессу. Вы можете научиться всему, что угодно!

СЛОЖИТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ

Сделаем шаг вперед, нарисовав нос, а под ним рот, как показано на рисунке 142. Обратите внимание на то, что на всех картинках разный угол обзора. Попробуйте и другие варианты. Добавьте немного светотени и контуров лица. Посмотрите, как от ноздрей до центра верхней губы будто бы прорыт желобок. Его изображают при помощи одной или двух линий или вообще не рисуют, в зависимости от того, под каким углом смотреть.

Рассмотрите себя в зеркало, чтобы увидеть, где на лице лежат тени. Один затененный участок находится под нижней губой, другой – под носом.

Посмотрите, как выглядит лицо, когда оно частично повернуто к вам или от вас. Если вы решите нарисовать автопортрет, как любил Винсент Ван Гог, будет полезно иметь в своем распоряжении два или три зеркала. Но не волнуйтесь, если зеркало дома найдется только одно: вы идете по стопам известного сегодня, а при жизни едва сводившего концы с концами импрессиониста. Только не стоит пока отрезать себе ухо – уши мы будем изучать в следующей главе. Наберитесь терпения!

Рисовать носы и рты довольно легко, и вы можете сделать множество эскизов за час или два. Возможно, вы заметите, что чем лучше становятся ваши рисунки, тем интереснее их делать, и изображения сами так и польются рекой! Хотя блокноты для рисования не очень дороги, более эко-

Рис. 142 Разный угол обзора

номичный вариант – купить печатную бумагу хорошего качества, которая продается пачками по 500 листов.

Мне понадобилось от 40 до 70 предварительных набросков и чистовых вариантов для каждой главы этой книги. Такое количество рисунков потребовало бы огромного количества блокнотов, поэтому я использовал печатную бумагу для принтера.

Гораздо полезнее делать множество набросков, чем всего пару тщательных рисунков. Довольно часто быстрый, спонтанный набросок не нуждается в улучшении.

Одна из причин, по которой я прошу вас копировать мои рисунки, заключается в том, что вам нужно научиться рисовать быстро и точно, используя простые штрихи. Вместо этого большинство новичков пытается зарисовать каждую имеющуюся линию. В итоге получается неразбериха. Опытные художники передают объем и форму с помощью как можно меньшего количества линий. Это упрощает работу и жизнь – как раз то, к чему мы все стремимся!

ЗАДАНИЕ

1. Попросите четырех знакомых позировать вам. Нарисуйте их носы и рты. Если вы живете один или не можете выйти из дома, используйте фотографии из газет.
2. Посмотрите, сколько носов и ртов вы сможете зарисовать в карандаше в течение часа. Срисуйте их из журналов, каталогов, альбомов – всего, что под руку попадется.

20. Глаза и уши

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

Что бы ни думали некоторые новички, рисовать глаза вовсе не должно быть трудно. Круглые глаза бывают только у новорожденных младенцев. Та часть, которую нам надо нарисовать, прикрыта верхним и нижним веком и обрамлена ресницами. И именно это обычно пугает и смущает начинающих художников. Чтобы решить эту проблему, нужно изучить и быть в состоянии нарисовать каждый из этих элементов по отдельности.

Как и в случае со всеми остальными чертами лица, все глаза очень разные – иначе было бы слишком скучно. Примеры на рисунке 143 изображают глаза как мужчин, так и женщин разного возраста. Форма большинства глаз похожа на слезу, повернутую боком. Общая черта у всех – слезный проток, который видно во внутреннем уголке глаза.

Заметьте, какие разные у всех веки: они могут быть толстые, тонкие, тяжелые, выдающиеся или почти незаметные. На нижнем веке обычно видна полоска с тонкими нижними ресницами.

Мешки под глазами создают легкую тень. И так же, как подбородок отбрасывает тень на шею, брови затеняют глаза.

У всех нас один глаз видит чуть лучше – это наш ведущий глаз, что оказывает влияние на то, как формируются его веки, когда мы растем. В результате, если мы посмотрим на взрослых людей, то увидим, что у очень немногих оба глаза совершенно одинаковы.

Как правило, у женщин глаза красивее, чем у мужчин, к тому же, они могут подчеркнуть свои длинные ресницы с помощью макияжа. Это немного упрощает задачу художника.

Размер зрачка (темного кружочка посередине) меняется в зависимости от освещения и остроты зрения человека. Помните, что, рисуя зрачок, всегда нужно оставлять небольшое белое пятнышко. Это – отраженный свет, делающий глаз живым. То, что окружает зрачок (радужная оболочка), рисуется при помощи тонких линий, идущих от зрачка. Темные глаза обычно закрашиваются темным или совсем черным цветом.

Попробуйте поработать с формой глаз на рисунке 143 до тех пор, пока у вас не начнут быстро получаться довольно точные копии. У такого уверенного в себе художника, как вы, на это должно уйти целых десять минут. Затем дорисуйте веки и ресницы, а возможно, и некоторые другие черты лица. Снова посмотрев на рисунок 135, вспомните, насколько близко к затылку находятся уши. Наброски на рисунке 144 помогут закрепить это знание, потому что на них видно, как глаза и уши соотносятся друг с другом. Скопируйте их. Постарайтесь создать в мозгу четкий образ того, как выглядит каждая черта лица.

Глаз на рисунке 145 принадлежит симпатичному молодому человеку, который согласился позировать для меня. Посмотрите, как на верхней картинке изображена бровь – я сделал это при помощи тонких линий, идущих в том же направлении, в котором растут волоски. Верхнее веко выступает над глазным яблоком с двух сторон. Ресницы на нем слегка завиваются вверх, а на нижнем веке они растут реже. Во внутреннем уголке глаза видно слезный канал.

Средняя картинка на рисунке 145 поможет еще лучше понять, как рисовать ресницы.

На нижней картинке, где глаз закрыт, видны только кончики ресниц, а зажмуренное веко изображено при помощи двух тонких линий. Бровь в этом случае опускается ближе к глазу.

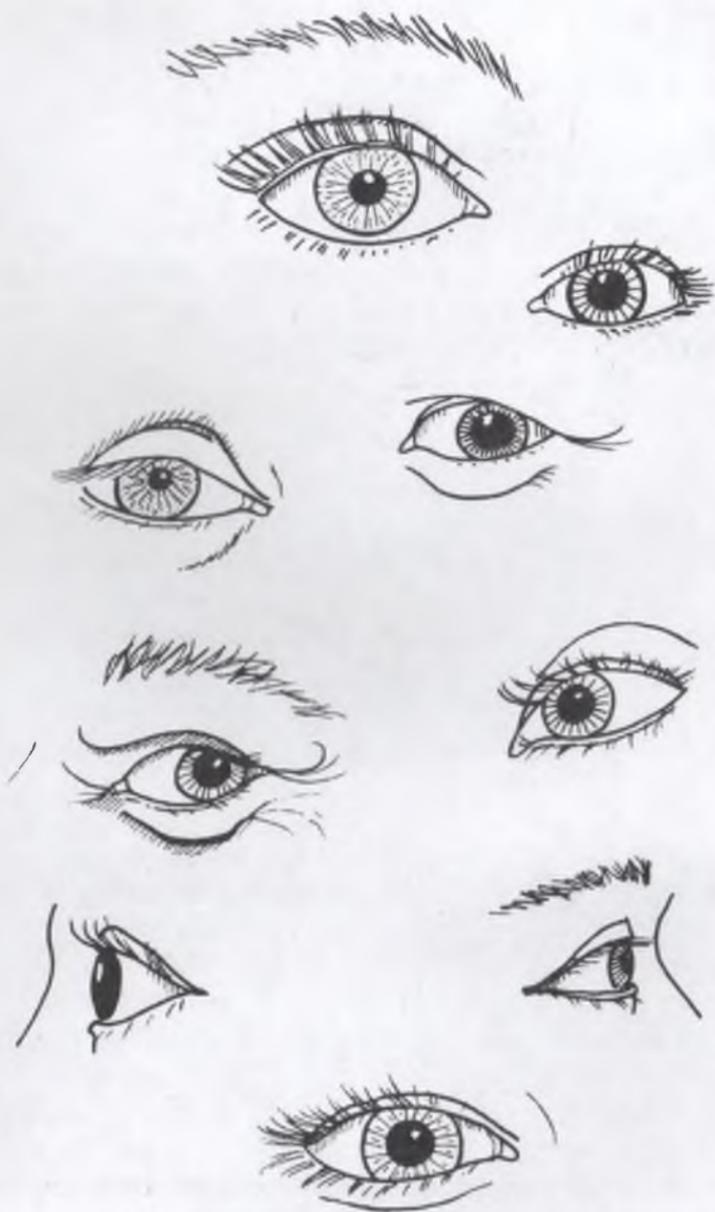

Рис. 143 Глаза крупным планом

Рис. 144 Расположение глаз

Увы, по мере того, как мы стареем, все меняется. Взгляните на рисунок 146. От вашего внимательного взгляда не укроются мешки под глазами, морщины, всклокоченные брови и редяющие ресницы. Нет, здесь изображен не мой глаз. Мой выглядит еще хуже.

Скопируйте эти примеры в карандаше, по мере необходимости используя как тонкие, так и широкие линии. Затем обведите свои шедевры капиллярной ручкой, просто чтобы увидеть разницу.

На большинство людей мы смотрим с некоторого расстояния, поэтому их глаза сложно разглядеть – они кажутся просто темными пятнами. Так будет почти каждый раз, когда вы решите рисовать с натуры, на улицах города, в супермаркете, да где угодно. Помните об этом. Вы избежите многих ошибок и сэкономите время, если просто закрасите

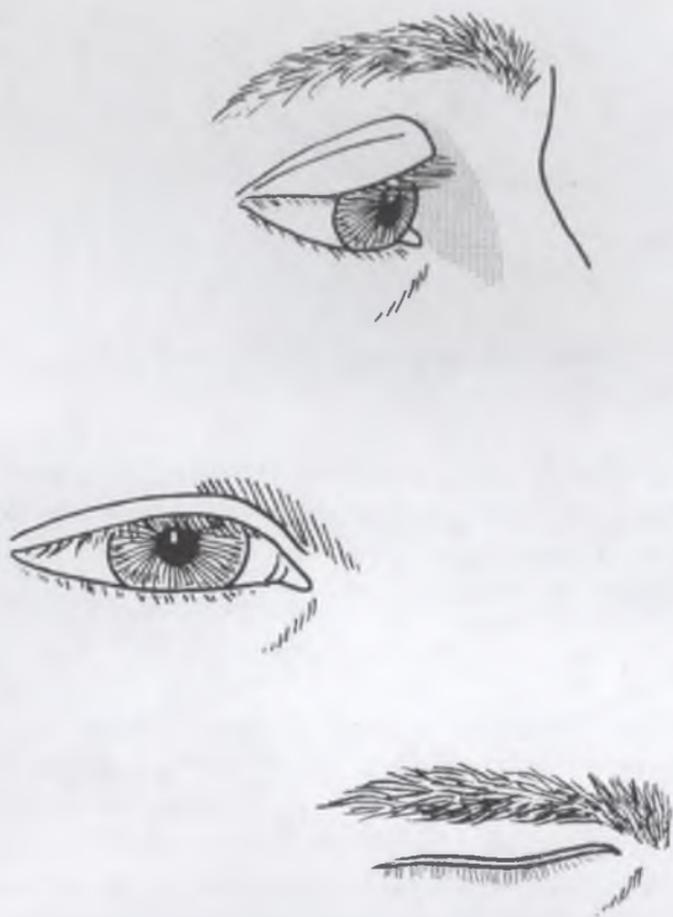

Рис. 145 Детали крупным планом

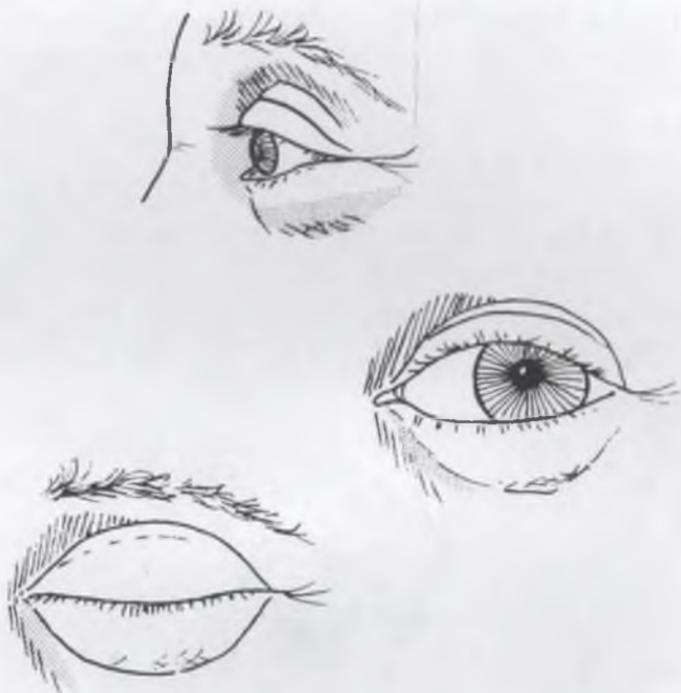

Рис. 146 Детальное изображение глаз

глаза так, как показано на рисунках далее. Даже если глаза закрашены, портрет может быть очень похожим. Внимательно рассмотрите людей на рисунке 147. Затем постарайтесь скопировать их.

ОЧКИ

С возрастом зрение ухудшается. Рано или поздно большинству из нас приходится идти к окулисту, а потом, весьма этого стесняясь, ходить в очках. По крайней мере, очки помогают нам снова хорошо видеть наших жертв!

Рисовать очки легко, но потребуются определенная точность. Придется поупражняться, чтобы ваши рисунки стали более техничными. Существует великое множество различ-

ных оправ. Лучше всего рисовать только оправу, не про-
рисовывая глаза, если, конечно, речь не идет о портрете
крупным планом. Изучите очки на рисунке 148, затем ско-
пируйте их.

И СНОВА УХОИ

Уши очень интересно рисовать, потому что у каждого че-
ловека они уникальны. Одни набросать просто, а в случае
с другими нужно как следует подумать и еще лучше посмо-
треть. Ухо похоже на тарелку, где вогнутая сторона улавли-
вает звуки и передает их в ушной канал. Они бывают самых

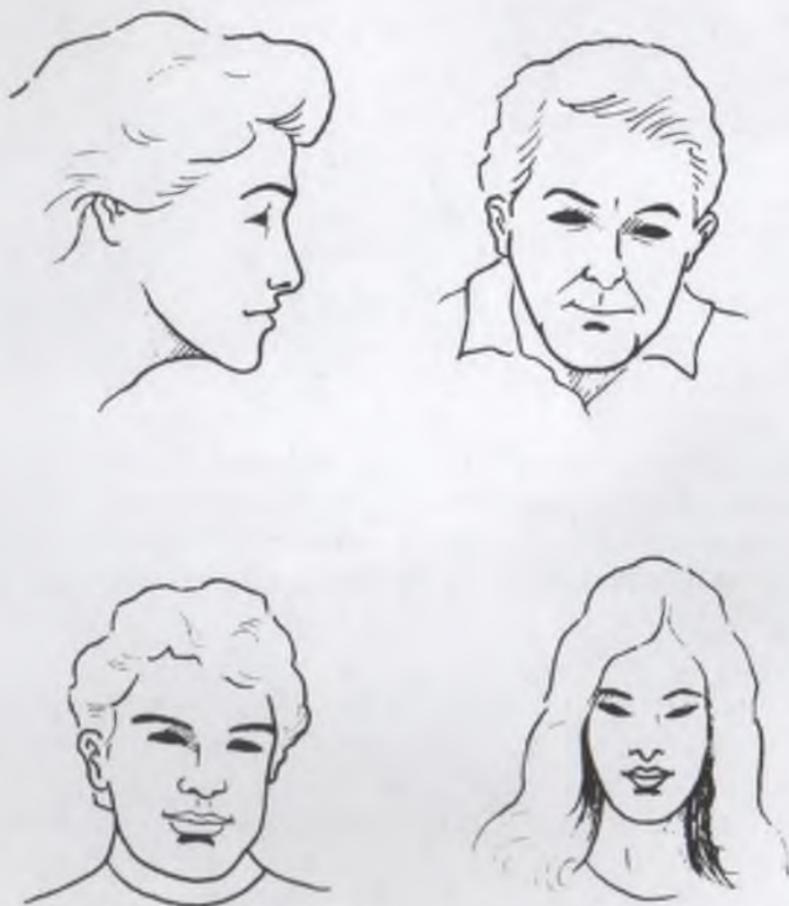

Рис. 147 Закрашенные глаза

Рис. 148 Обратите внимание на разные типы оправ

разных размеров (и слушают тоже по-разному!), и форма у них тоже может быть совершенно разная, с неожиданными бугорками и выступами.

На рисунке 149 изображены наброски с натуры некоторых ушей, увиденных мною за час работы. Посмотрите, как они нарисованы. Затем попробуйте самостоятельно. Сзади форма ушей выглядят совсем по-другому – ушные ракови-

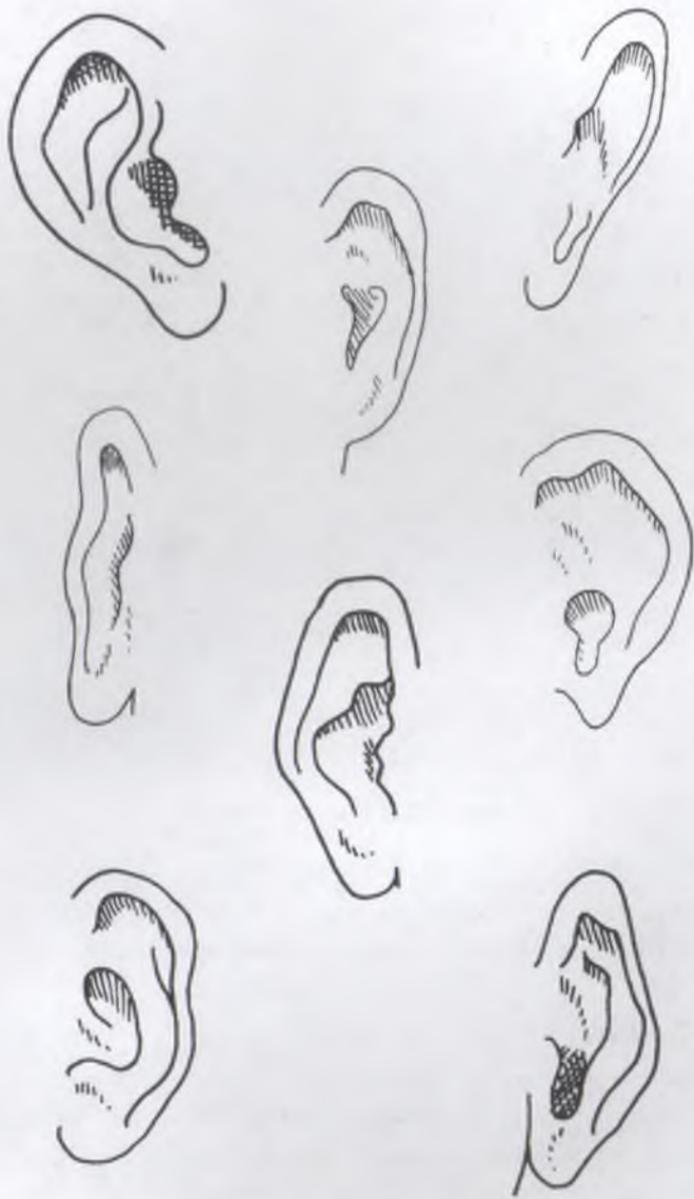

Рис. 149 Подборка ушей

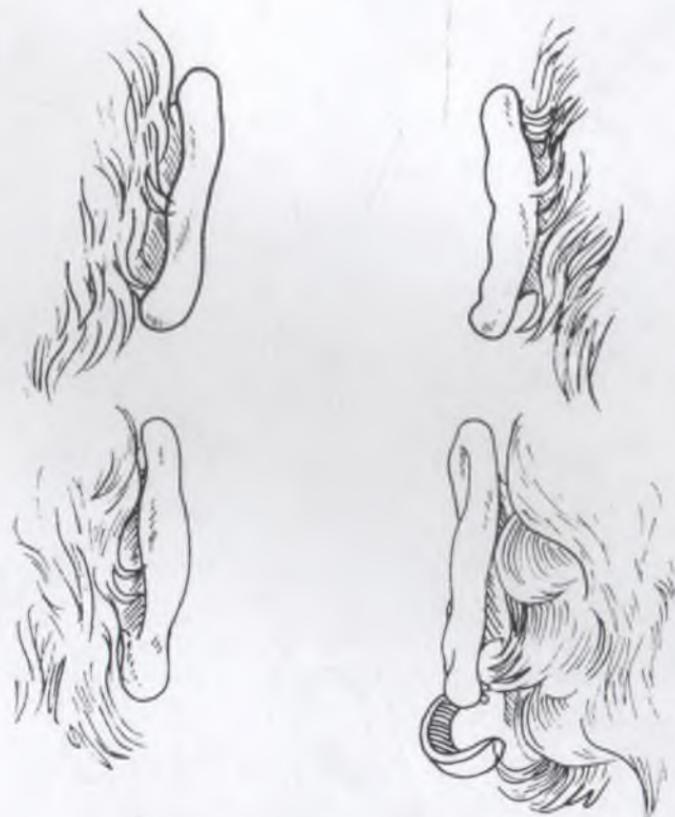

Рис. 150 Уши – вид сзади

ны больше напоминают выступы по сторонам лица. Скопируйте рисунок 150 – это ваше следующее задание.

ЗАДАНИЕ

1. Нарисуйте уши четырех людей, вид спереди и сбоку.
2. Точно нарисуйте глаза молодого человека, женщины средних лет и пожилого мужчины.
3. Нарисуйте кого-нибудь в очках, вид спереди и сбоку. Делая это упражнение, не беспокойтесь о других частях лица.

21. Шевелюра

Как же много существует разных прекрасных причесок – стильных, странных, лохматых, всклокоченных, аккуратных и потрясающих. Впрочем, неплоха бывает и мужская шевелюра!

Чтобы нарисовать волосы вблизи, нужны наблюдательность и умение упрощать то, что видите. В большинстве случаев потребуется только передать основной стиль, а не рисовать каждый волосок в отдельности. Если у вас интересная прическа и есть зеркало, считайте, что модель уже найдена – это вы сами. Если же, как в случае вашего покорного слуги, ваша собственная шевелюра оставляет желать лучшего, наденьте парик или пригласите друзей.

РАЗНЫЕ СТИЛИ

Посмотрите на прически на рисунке 151. Волосы на верхней картинке слева принадлежат мужчине с серебристыми волнистыми прядями, которые изображены при помощи всего лишь нескольких штрихов, как и длинные волосы блондинки на картинке напротив. Тень обозначена чуть большим количеством штрихов. Этот прием более заметен на примере конского хвоста на рисунке в среднем ряду слева.

Черные или очень темные волосы не нужно рисовать сплошным куском. Лучше всего оставлять светлые пряди, как показано на других примерах на рисунке 151.

На рисунке 152 три прически были нарисованы при помощи ручки и красок. Эффект ломаных, неровных линий достигается за счет того, что называется техникой сухой кисти. Для этого используются густые чернила для рисова-

Рис. 151 Зарисуйте разные прически

ния и небольшая качественная кисть. Кисть обмакивается в чернила, а затем вытирается о ненужный кусочек бумаги. Когда ворсинки почти полностью высохли, начните постепенно втирать краску в бумагу в тех местах, которые хотите закрасить. Получившийся результат похож на рисунок углем, который тоже прекрасно подходит для портретов и изображений человеческих тел. Похожий эффект также достигается при помощи мягкого карандаша и зернистой бумаги. Это очень хорошая техника, которую можно весьма удачно применять, рисуя не только людей.

Когда вы рисуете волосы, важно помнить, что они всегда отражают яркий свет и обладают широкой палитрой оттенков – от насыщенного черного до светло-серого и белого. Вам будет полезно скопировать примеры на рисунках 151 и 152.

ГЛАВНОЕ УКРАШЕНИЕ

Возможно, вы еще помните те времена, когда растрепанные прически битлов покорили мир и стали популярны среди людей всех возрастов? Сегодня старшее поколение не отличается большим разнообразием стилей, а вот молодежь ни в чем себя не ограничивает. И это делает нашу работу гораздо интересней. Молодые девушки особенно склонны к экспериментам.

Некоторые отрачивают потрясающие длинные волосы, которые, на первый взгляд, очень трудно рисовать. В действительности же, это довольно простое упражнение на терпение и внимательность. На рисунке 153 изображена как раз такая модель. Здесь потребовалось некоторое время, потому что нужно было нарисовать множество тонких линий, большинство из которых были волнистыми и повторяли то, как в действительности падали локоны. Здесь много темных и очень темных тонов, но я специально оставил кое-какие места белыми. Внимательно изучите этот пример, затем нарисуйте свою версию. Вы же начнете с основных контуров, не правда ли?

Теперь рассмотрите головы мужчин на рисунке 154. Техника исполнения та же самая, просто тут меньше волос.

Верхний рисунок, сделанный ручкой, изображает мужчину с вьющимися темными волосами. Обратите внимание на то, как я нарисовал вьющиеся пряди, а также на то, что штрихи по бокам лица направлены назад.

Рисунок ниже изображает мужчину со светлыми волосами, зачесанными на один бок. Здесь нет необходимо-

Рис. 152 Используйте ручку и кисть

Рис. 153 Нарисуйте тонкие волосы

сти в большом количестве штрихов. Это ваше следующее задание.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Шляпы могут на долгие годы выйти из моды, чтобы внезапно вновь стать популярными. Лично у меня есть

своя шляпа на каждый день недели. Художникам они нужны из практических соображений: работая на улице, глаза лучше защитить от солнца, особенно от яркого. Шляпа защищает голову от солнцепека летом и от холода зимой.

Головные уборы могут быть любимы: от повязанного платка, шарфа, козырька или бейсболки до масштабных конструкций, напоминающих корзины со свисающими фруктами и цветами.

Рис. 154 Нарисуйте эти мужские прически

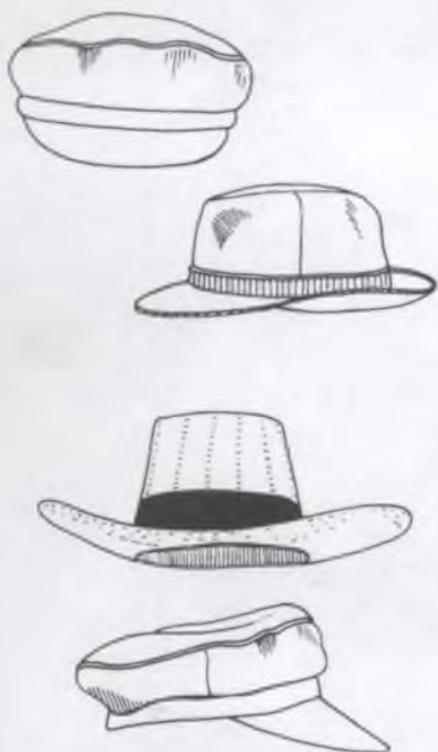

Рис. 155 Смотрите на шляпы правильно

Будет легче сначала научиться рисовать сами шляпы, а потом уже людей под ними. Посмотрите на рисунок 155 и обратите внимание на то, как небольшие закрашенные участки помогают создать иллюзию объема. Взгляните, как четко прорисованы швы. Очень полезно будет научиться рисовать головные уборы под разными углами зрения – ведь именно так мы видим их в жизни.

Частая ошибка новичков – рисовать шляпу слишком большой или, наоборот, маленькой, так что голова не помещается туда так, как надо. Головные уборы обычно шьют из довольно тонкого материала, так что они близко повторяют форму самой головы.

На рисунке 156 видно, как поля шляпы могут закрыть брови, а иногда и глаза. Козырек бросает густую тень на все

Рис. 156 Разнообразные головные уборы

лицо, как на верхней зарисовке. Края шляпы также могут неровно свисать. Чтобы правильно это зарисовать, вам снова понадобится умение внимательно смотреть.

ЗАДАНИЕ

1. Сделайте два точных рисунка прически девушки и молодого человека.
2. Нарисуйте волосы двух пожилых людей.
3. Нарисуйте четыре разных головных убора. К двум из них дорисуйте людей.

22. Кисти и ступни

Большинство начинающих художников рисуют кисти и ступни слишком маленькими и неправильной формы. Удивительно, но ту же самую ошибку часто допускают и опытные мастера. Чтобы этого избежать, нужно помнить, что длина кисти, от ладони до кончиков пальцев, равна длине лица – можете проверить на себе. Ступня еще длиннее – чуть больше, чем длина всей головы. Не пытайтесь сравнить их без линейки – это чревато травмой!

Начинающие художники обычно не уделяют достаточно времени тому, чтобы как следует рассмотреть кисти и ступни и поупражняться в их рисовании. Может показаться, что изображать их труднее, чем другие части тела, но это не так. В качестве моделей мы можем использовать самих себя или друзей, поэтому проблем с разнообразием быть не должно.

ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

Чтобы легко научиться рисовать руки, поупражняйтесь рисовать перчатки. Форма варежки повторяет контуры кисти. А варежки рисовать легко. Посмотрите на рисунок 157. Женские перчатки обычно точнее повторяют форму рук и плотнее прилегают к коже, чем мужские. Посмотрите, как похожи перчатки на кисти рук, и, изучив точки и линии, сделанные ручкой, на рисунке 157, постарайтесь как можно точнее скопировать эти примеры.

Вы можете использовать в качестве модели свою вторую руку. С помощью зеркала несложно осмотреть ее под разными углами зрения, а затем нарисовать. Вы заметите, что тыльная сторона ладони слегка выгнута наружу, а сама

ладонь вогнута внутрь. Основания пальцев образуют небольшую дугу. Три сустава на каждом пальце выглядят как линии, но они неодинаковы, как неодинакова длина самих пальцев. Подушечки пальцев у каждого человека особенные, а костяшки пальцев могут выступать, а могут быть почти незаметными. На руках пожилых людей много морщин на тыльной стороне ладони и пальцах, но не нужно рисовать их все.

К этому моменту вы уже должны обладать достаточными знаниями и опытом, чтобы понимать, что главное в рисовании – передать основное, а не тщательно прорисовывать каждую малюсенькую деталь. Вам, скорее всего, не нужно говорить, что существует огромная разница между мягкими, красивыми женскими руками и грубыми, волосатыми мужскими лапами с мясистыми пальцами. Рассмотрите рисунки 158 и 159. Затем скопируйте их карандашом или капиллярной ручкой.

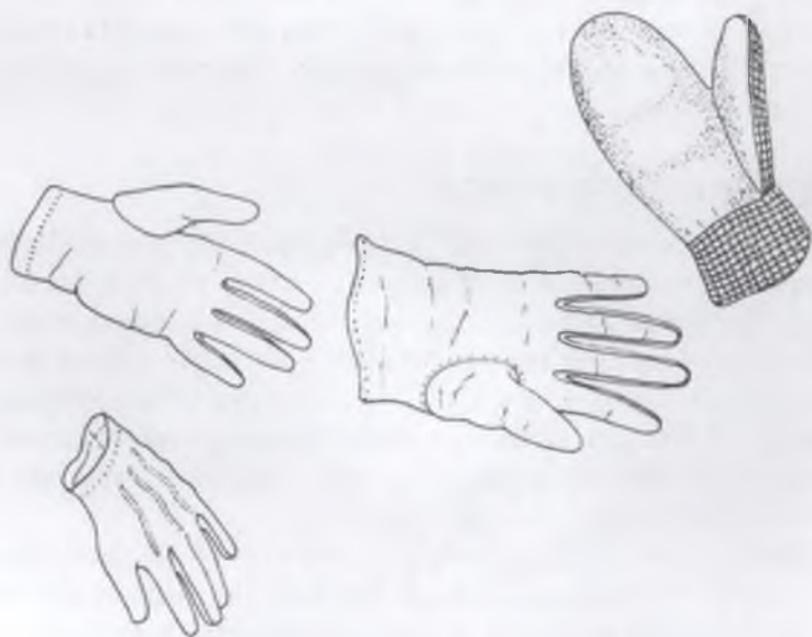

Рис. 157 Перчатки повторяют форму рук

Рис. 158 Женские руки

С ТОЙ НОГИ

Как и в случае с кистями рук, вы можете практиковаться, рисуя свои ступни или ступни друзей. Если смотреть сбоку, ступня имеет форму клина, так же, как и большинство сапог и ботинок. А если смотреть спереди, пальцы выглядят широкими, потому что находятся ближе всего к смотрящему (это называется перспективой).

Рис. 159 Мужские руки

Но сверху они кажутся заостренными или узкими. Те же правила применимы и к обуви. И их важно помнить, когда вы рисуете.

Такой потрясающий орган, как человеческая ступня, состоит из нескольких отделов – благодаря такому строению она очень сильная, гибкая и устойчивая к постоянным сотрясениям. Голеностопный сустав выступает с двух

сторон; костяшка с внутренней стороны находится ниже, чем та, что с внешней. Подушечка стопы достаточно широкая, да и пятка тоже не маленькая. Изучите рисунок 160 и скопируйте его.

Рис. 160 Нога под разными углами зрения

ОБУЙТЕСЬ

Практически любой человек, которого вы захотите нарисовать, будет во что-то обут, поэтому есть смысл научиться правильно изображать обувь – это полезно еще и для того, чтобы улучшить наблюдательность и технику рисунка.

Женская обувь отличается большим разнообразием, к тому же, мода быстро меняется. Однако туфли-лодочки, похоже, всегда популярны. Посмотрите на те, что изображены вверху рисунка 161. Форма и ширина носка могут меняться, как и цвета, но год за годом их дизайн не претерпевает существенных изменений. Обратите внимание на подъем подошвы, от носка к каблуку.

Сапоги никогда не выходят из моды. Обувь без каблука хорошо подходит к менее официальному стилю одежды, а уж разных кроссовок и вовсе полно. На рисунке 162 представлено еще больше моделей.

Посмотрите, как нарисованы все эти примеры. Своим орлиным взором рассмотрите, как туфелька сидит на ноге, и как выглядит лодыжка сбоку и спереди.

Обувь делают из самых разных материалов. На этих рисунках видно, как точечный пунктир и другие приемы используются, чтобы передать текстуру.

За последнее десятилетие мужская обувь сильно изменилась, но есть много моделей, оставшихся неизменными. Чтобы научиться хорошо рисовать обувь, достаньте свою собственную и изобразите ее, как я и поступил на рисунке 163. набросок вверху страницы был сделан с помощью зеркала, которое я поставил у ног. У многих из нас есть одна-две любимые пары обуви. Я нарисовал свои – уже изрядно поношенные и повергающие в отчаяние обувных мастеров по всей округе!

Старые сапоги и ботинки особенно интересно рисовать, потому что они все в морщинах, изгибах и неровностях – это почти как рисовать лица, правда? Глядя на свою обувь, заранее подумайте о том, как будете изображать материал, из которого она сделана. Внимательно

Рис. 161 Рисовать обувь – очень полезное упражнение

Рис. 162 Популярные виды обуви

Рис. 163 Обувь автора этой книги

посмотрите, где будут швы. У опытных художников это уже настолько вошло в привычку, что они делают это автоматически.

ЗАДАНИЕ

1. Нарисуйте две страницы кистей рук – собственных или друзей.
2. Сделайте то же самое со ступнями и обувью.
3. Нарисуйте шесть старинных и шесть современных видов обуви.

23. Руки-ноги

Дам, как известно, пропускают вперед, поэтому я начну с красивых, струящихся линий их ручек и ножек. У представительниц прекрасного пола гораздо более гибкие локтевые суставы, чем у мужчин, поэтому женщины могут принимать позы, в которых нашего брата не увидишь. В свободно опущенном положении руки у женщин прилегают ближе к корпусу, чем у мужчин, и их предплечья немного короче мужских. Возможно, это потому, что первобытные мужчины были охотниками, им нужно было метать копье, разить врагов и таскать тяжелые камни.

Руки довольно длинные – с этим связана такая старинная мера длины, как ярд. Большая мера длины, названная ярдом, была введена английским королем Эдгаром Мирюлюбивым (959–975) и равнялась расстоянию от кончика носа Его Величества до кончика среднего пальца вытянутой в сторону руки. Если вы встанете с опущенными вниз руками, кончики пальцев окажутся где-то посередине ляжки. Если вдруг оказалось, что ваши пальцы находятся на уровне щиколоток, значит, вы обезьяна. Не волнуйтесь, обезьяны тоже могут научиться рисовать!

Взгляните на рисунок 164. Отметьте, что верхняя часть руки короче предплечья. У всех женщин есть подкожная жировая прослойка, благодаря которой их формы, в сравнении с мужскими, более гладкие и элегантные. Скопируйте эти рисунки. Затем нарисуйте женские руки с натуры.

СИЛА МЫШЦ

На рисунке 165 изображены все бугры и вся мощь мужских рук. Обратите внимание на выдающиеся мышцы плеча

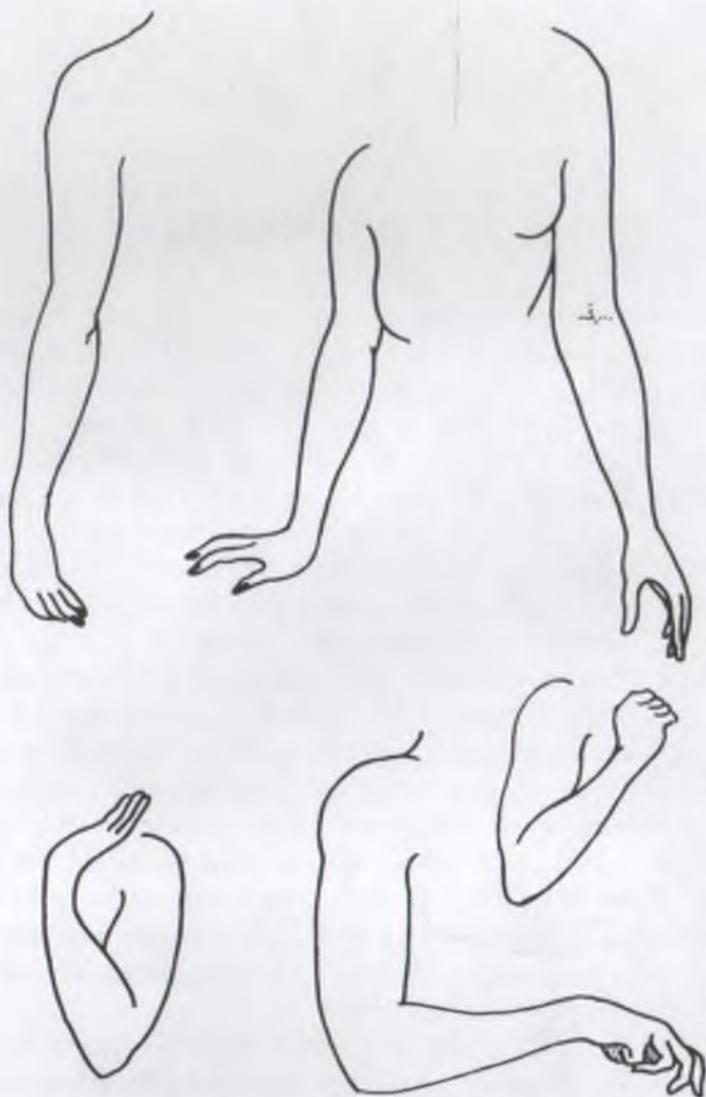

Рис. 164 Гладкие женские руки

и верхней части рук, благодаря которым сгибается конечность. Трицепсы, располагающиеся чуть ниже, обычно тоже хорошо видны. У большинства мужчин руки и кисти волосатые. Постарайтесь запомнить, как выглядит рука с одной

Рис. 165 Мышцы мужской руки

и другой стороны, а также спереди и сзади. Это поможет вам в дальнейшей работе.

ЗАСУЧИВ РУКАВА

Большинство людей, которых вы решите нарисовать, будут одеты, поэтому стоит потратить время на то, чтобы

хорошенько обдумать, как рисовать их одежду. У женщин, о счастье, руки и ноги обычно гораздо сильнее обнажены, чем у мужчин, но во время обучения вам все равно нужно освоить то, как ручкой или карандашом изображать ткань. Поэтому неважно, в помещении вы или на улице – пусть у вас войдет в привычку наблюдать за тем, как одежда сидит на человеке, где какие складки, в каких местах она мнется. Главное – правильно смотреть, верно?

На рисунке 166 руки закрыты одеждой. На картинке сверху слева изображена кожаная, а напротив – теплая куртка. На эскизах внизу нарисована женская одежда – рукав пальто и блузы.

ПРАВИЛЬНО РИСОВАТЬ НОГИ

Длина ног составляет примерно половину от общего роста. У некоторых женщин, особенно модельной внешности, ноги еще длиннее – такие пропорции пользуются большим спросом в индустрии рекламы. Именно такая девушка позировала мне для рисунка 167. Обратите внимание на плавные, изогнутые контуры. Их лучше рисовать при помощи одного длинного штриха. Посмотрите на два маленьких бугорка, изображающих коленную чашечку, затем на изгиб позади колена и на то, как линия ляжки соединяется с ягодицами.

Рисунок 168 показывает женские ноги спереди, сбоку и сзади. Если смотреть сзади, по обе стороны колена есть заметный выступ. Новички обычно упускают его из виду и в результате рисуют две прямые палки вместо ног.

Возможно, сейчас самое время сказать, что в человеческом теле нет прямых линий – все они так или иначе изгибаются.

ЧУЛКИ

Похоже, чулки вновь возвращаются в моду, на смену колготкам. Мне кажется, или я только что услышал радостные возгласы мужчин постарше?

Рис. 166 Рукава разной одежды

Рис. 167 Ноги модели

Этот изысканный предмет одежды очень приятно рисовать, к тому же, чулки бывают разных цветов и видов. Некоторые нужно носить с подвязками и поясом, а некоторые держатся на ноге сами по себе. Разве не здорово придумано? Рисунок 169 представляет пример каждой из этих моделей. Заметьте, как округлость ляжки подчеркнута линией, изображающей верхнюю кромку чулка.

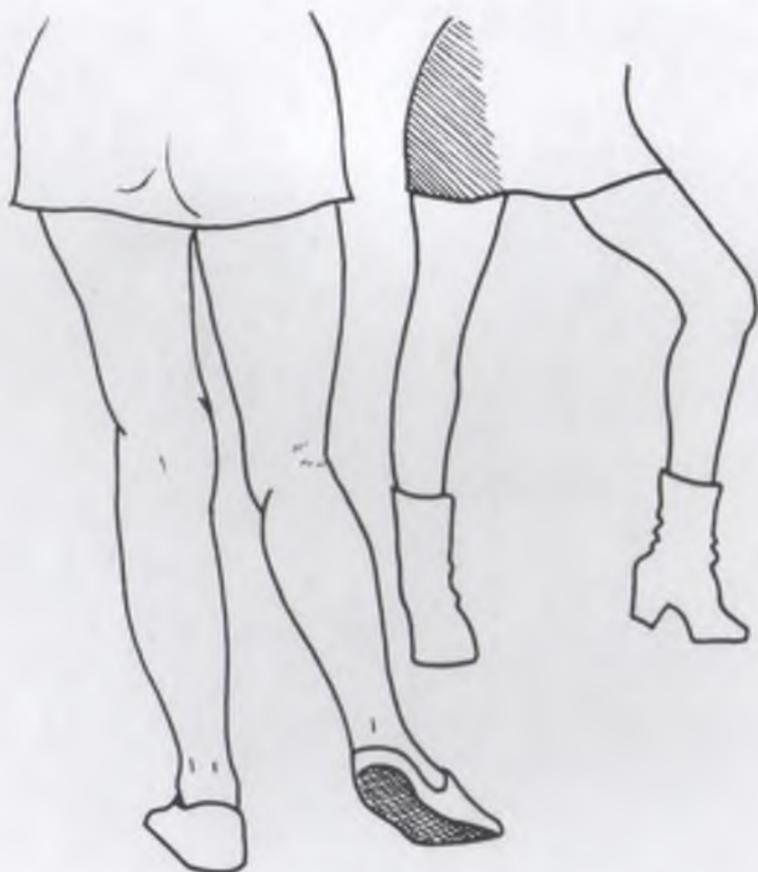

Рис. 168 Ноги, изображенные с разных точек

СИЛЬНЫЕ НОГИ

Мужские ноги представлены на рисунке 170. Видно, что выступы ляжки и задней части голени не смягчены слоем подкожного жира, как у женщин. Считается, что эта же прослойка защищает от холода, недомоганий и, кажется, благодаря ей женщины живут дольше. Никакой справедливости!

Особенно ярко выражены мускулы у спортсменов – а это очень помогает художнику увидеть, что есть что. Взгляните на рисунок 171, затем постарайтесь скопировать двух спортсменов. В спортивных разделах газет обычно много фото-

Рис. 169 Чулки

графий атлетов, которых вы можете нарисовать, отбивают ли они мяч в крикете, забивают ли гол или бьют кого-то по голове.

Чтобы еще больше поупражняться с темами этой главы, вы можете найти в повседневной жизни множество моделей, которые вдохновят вас на множество рисунков. Начиная всегда с основных контуров. Не ограничивайтесь ногами – рисуйте тело, руки, кисти и головы. На этой важной стадии прогресса нам не до отдыха, перерывов на чай или просмотр телевизора. Правда, можно сделать паузу и насвистеть радостную мелодию, прежде чем приступить к очередному заданию!

Рис. 170 Мужские ноги

Рис. 171 Ноги спортсменов

ЗАДАНИЕ

1. Зарисуйте две пары обнаженные рук и ног в позах, отличающихся от тех, что приведены в этой книге.
2. Нарисуйте три пары рук и ног, полностью закрытых одеждой.
3. Нарисуйте все примеры из этой главы, которые вы еще не скопировали.

24. Торс и ниже

Какой художник не любит рисовать красивое тело! Увы, не у всех новичков есть возможность, а иногда и достаточно уверенности в себе, чтобы посетить урок по рисованию обнаженной натуры. Если это ваш случай, не переживайте. Научиться рисовать человеческое тело можно и по-другому. В книгах, журналах, на рисунках и картинах мы постоянно видим женские тела. В сравнении с ними, мужские формы не так интересны и далеко не так соблазнительны.

Художники каменного века рисовали своих женщин с огромными ягодицами. Сейчас ученые думают, что, скорее всего, они такими и были. Когда древние люди перестали ходить на четвереньках и встали прямо, именно мощные ягодичные мышцы несли на себе вес тела. С тех пор человеческое тело изменилось и продолжает меняться. У современных женщин бедра стали уже, у них более сильный и плоский живот, а грудь хорошо развита и более округлая. Современная женщина мало похожа на свою пещерную прамаму – и слава богу!

НЕЧТО ПРЕКРАСНОЕ

Рисовать женскую фигуру несколько сложнее, чем мужскую. Например, у женщин торс и ягодицы выглядят тяжелее мужских из-за слоя жировой ткани. На рисунке 172 изображены основные контуры женского тела, если смотреть спереди, а затем представлен законченный рисунок. Ниже изображен вид сзади и сбоку.

Детьми мы часто слышали от взрослых: «Сядь прямо» или «Стой прямо». Но это в принципе невозможно, потому что, как видно на рисунке, человеческий позвоночник изогнут.

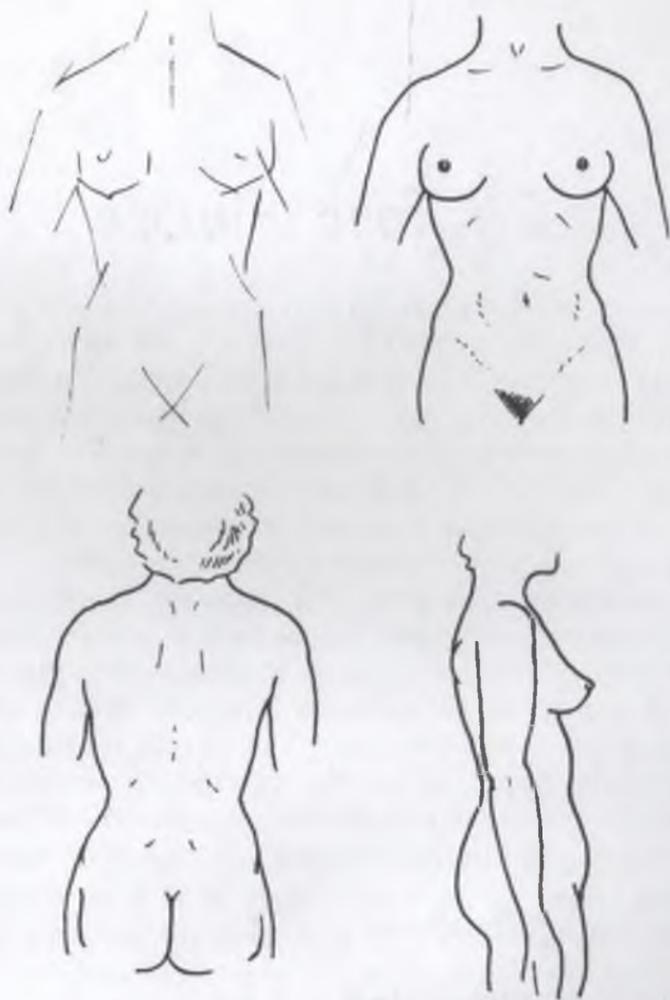

Рис. 172 Рисуйте красивые тела

Вы также заметите, что, как я уже говорил, шея располагается под углом к корпусу. Обратите внимание на мышечную массу ягодиц и бедер и на то, как живот слегка выдается вперед. Рисую людей, очень важно помнить все эти детали.

Если вы будете изображать людей с лишним весом или, наоборот, слишком худых, то быстро поймете, насколько разными могут быть человеческие тела. Мне позировали среднестатистические модели. Тем не менее, видно, на-

сколько особенна и неповторима каждая часть тела, как и в случае с чертами лица. Форма груди, к примеру, у всех женщин совершенно разная, к тому же, она меняется с возрастом. Эта часть тела лучше всего выглядит в поздней юности, когда она упругая и округлая. Затем она становится тяжелее и, под влиянием силы притяжения, начинает обвисать.

Женщины двигаются, покачиваясь и словно струясь. Форма тела меняется, и у нас, художников, возникают сложности – но все решаемо.

На рисунке 173, изображающем спину девушки, одно ее бедро приподнято, а второе опущено, поэтому форма ягодиц отличается от той, что на предыдущей иллюстрации. Линии основных контуров отражают эти легкие изменения. Именно поэтому так важно начинать с наброска общих очертаний модели.

Сегодня на многочисленных курортах девушки часто загорают топлес, как видно на рисунке 173. В желтой прессе постоянно встречаются откровенные снимки молодых моделей с пышными формами. Также вы можете использовать в качестве источников книги по фотографии и искусству. Как видите, недостатка в сюжетах для практики не наблюдается.

Рассмотрите каждое тело на рисунке 174. Обратите внимание на то, как при помощи лишь нескольких легких штрихов тонкой ручкой мы можем обозначить форму груди, живота и бедер. Посмотрите, как меняется грудь в зависимости от угла зрения. У женщин живот более округлый, чем у мужчин. Торс может быть длинным, коротким, толстым или тонким. Талия может быть высокой, низкой или обыкновенной. На этих рисунках можно увидеть впадину, идущую посередине тела, от пупка до нижнего края груди – это место, где встречаются боковые мышцы. Она изображена при помощи легких штрихов, но этой линии не видно у людей пожилых или страдающих от избыточного веса.

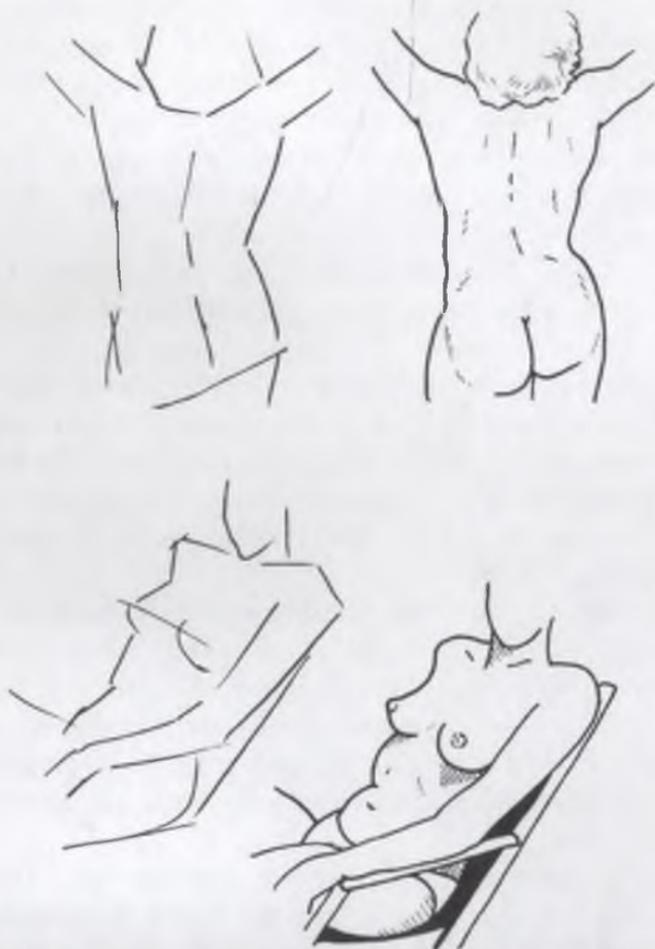

Рис. 173 Обратите внимание на основные очертания

В качестве модели вы можете использовать и себя, рассматривая отражение в большом зеркале – почему бы и нет? Многие художники рисовали автопортреты. Винсент Ван Гог, как мы уже знаем, регулярно изображал свое страдающее лицо. Я лично давно собирался запечатлеть свою побитую жизнью физиономию и костлявую фигуру, но руки до сих пор не доходили. Радуйтесь, что я этого так и не сделал!

Рис. 174 Посмотрите, как при помощи штрихов передана форма

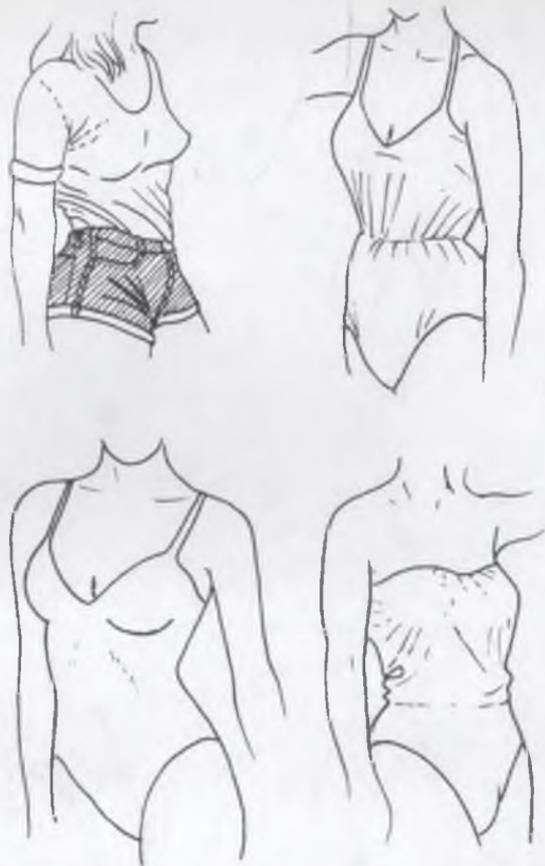

Рис. 175 Одежда подчеркивает формы

ОДЕНЬТЕСЬ

На рисунке 175, изображающем одетые тела, видно, как одежду можно нарисовать таким образом, чтобы передать формы под ней. Обычно это достигается при помощи изгибов и складок. Особенно легко рисовать тело в купальнике, потому что он сглаживает бугорки, впадины и мелкие неровности.

Посмотрите на рисунок 176, чтобы понять, как рисовать ягодицы под одеждой. Мы часто видим людей со спины. Поэтому, когда вы идете за покупками или прогуляться, чтобы понаблюдать за людьми, берите с собой маленький (формата А6) блокнот для набросков. Так вы сможете вволю практиковаться, а ваши жертвы даже и не заметят.

Прежде, чем двигаться дальше, нарисуйте все тела, которые вы рассматривали на рисунках с 172 по 176. Начните с основных линий, затем прорисовывайте детали.

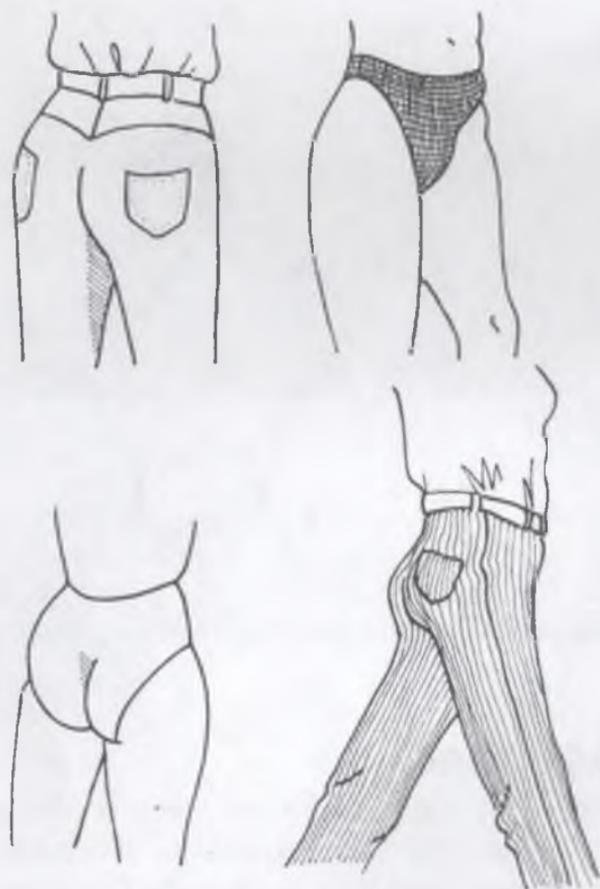

Рис. 176 Прикрытые одеждой ягодицы

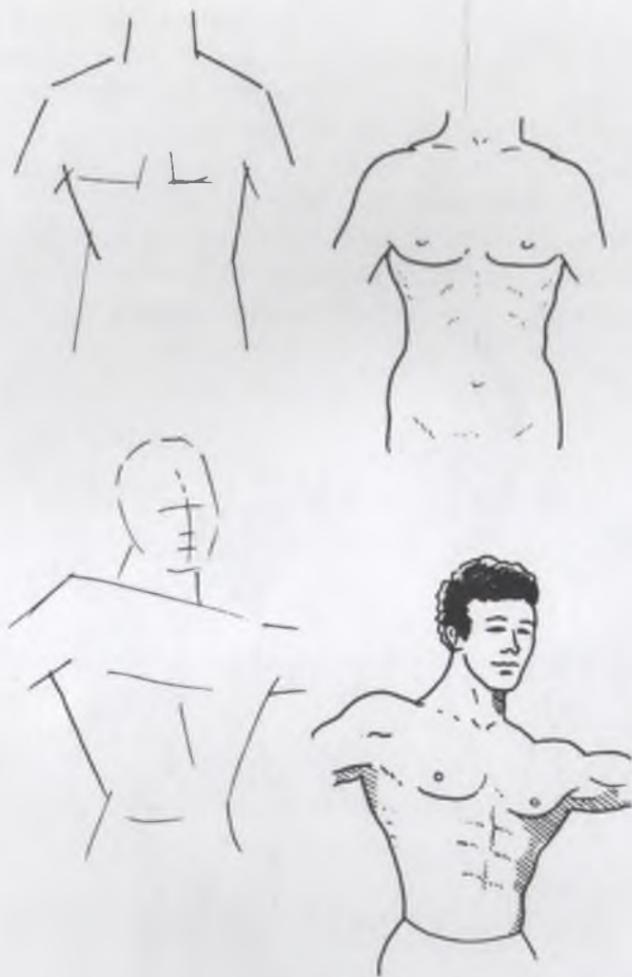

Рис. 177 Сначала нарисуйте основные контуры

МУЖСКОЕ ТЕЛО

На рисунке 177 изображено среднестатистическое мужское тело, а ниже – тело боксера с хорошо развитой мощной мускулатурой рук, спины, груди и плеч. Такие же мышцы мы видим и у тех мужчин, которые, как нынче говорят, «ходят в качалку».

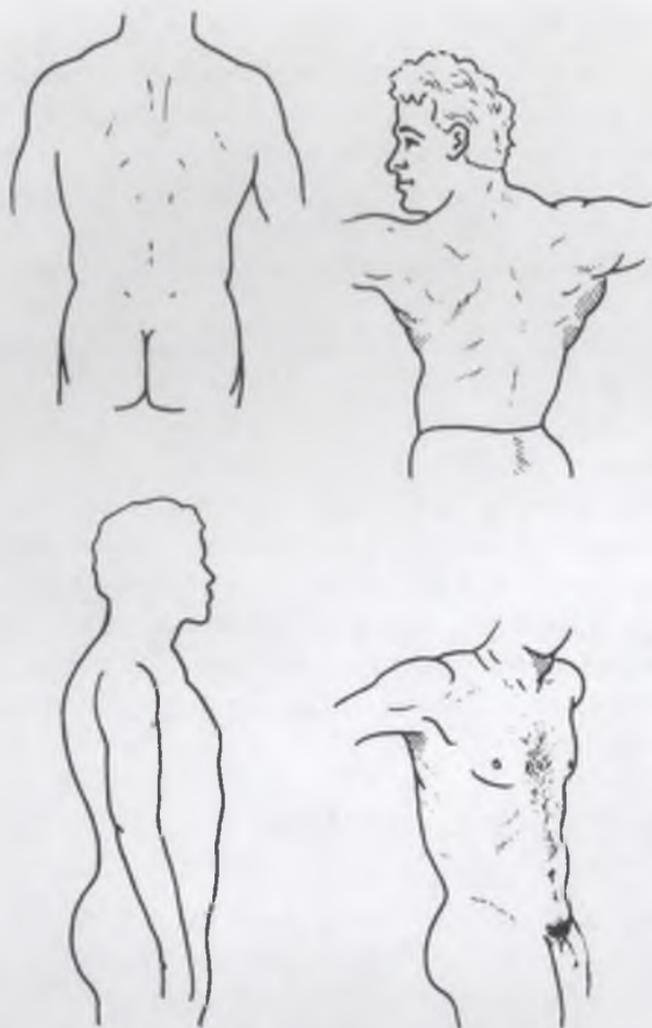

Рис. 178 Посмотрите, как нарисованы группы мышц

Посмотрите, как четко видны боковые мышцы по обе стороны от впадины посередине тела, узкие бедра, широкие плечи и выступающие мускулы. Взгляните, как такие тела выглядят сзади на рисунке 178. Обратите внимание на изогнутый позвоночник. Волосы на теле обозначены при помощи коротких тонких штрихов. Это легко, если знать, как все правильно делать, верно?

ПРОПОРЦИИ

Можно назубок выучить все пропорции человеческого тела. Но на практике вам это не понадобится. Есть четыре основных параметра, которые полезно знать:

1. Ширина верхней части тела, включая руки, равна обхвату головы.
2. Точно таким же является расстояние от подбородка до пупка.
3. И таким же – расстояние от кончиков пальцев рук до локтя.
4. Расстояние от основания шеи до нижнего края ягодиц такое же, как полтора обхвата головы.

Эти пропорции могут слегка меняться в зависимости от человека, но, в общем и целом, это хорошая база. Когда у вас появится больше опыта, достаточно будет просто взглянуть на рисунок, чтобы понять, все ли правильно. При измерении обхвата головы не учитывайте волосы – это неверно. В следующей главе я дам вам еще несколько полезных параметров.

НАКИНЬТЕ ЧТО-НИБУДЬ

Не важно, насколько свободно сидит одежда, ее нужно рисовать так, будто она прикрывает крепкий каркас – что, в общем, не далеко от истины. Полоски на рубашке, рукавах или плавках помогут изобразить форму тела. Посмотрите на рисунок 179. Обратите внимание на то, как выглядят морщинки и складки на ткани. Они могут изгибаться либо вверх, либо вниз, но на выступающих частях тела они никогда не будут ровными.

Рисование неподвижной обнаженной модели иногда становится тяжелым и скучным делом. Прикрытое тело может быть более интересным и эротичным, чем голое. Рисовать самых обычных людей на улицах бывает очень здорово!

Незаметно сидеть в кафе, картинной галерее или библиотеке, рисуя людей, – очень полезная и хорошая практика.

Рис. 179 Обращайте внимание на морщины и складки на ткани

Это также самый короткий путь к тому, чтобы стать отличным художником, – попробуйте!

Мужчины в движении на рисунке 180 – хороший пример того, как одежда помогает изобразить силу и движение. В спортивном разделе любой газеты вы найдете десятки фотографий самых разных спортсменов в различной форме. Сохраните несколько экземпляров, чтобы поупражняться, но не ограничивайтесь только торсом; рисуйте все тело. Вы это можете.

Рис. 180 Как одежда создает иллюзию движения

ЗАДАНИЕ

1. Вернитесь к рисункам этой главы и скопируйте те из них, которые еще не выполнили. Мне не нужно вам напоминать, с чего начинать каждый рисунок!
2. Нарисуйте шесть женских тел, в одежде и без нее.
3. Нарисуйте шесть тел в движении по вырезкам из спортивных газет.

25. Собираем!

Лучше всего мы рисуем то, что нам знакомо. Следовательно, чтобы хорошо рисовать людей, нужны некоторые познания в анатомии. Если вы выполняли упражнения, предложенные в предыдущих главах, у вас уже есть некоторые знания в этой области, поэтому вы уже понимаете, как устроены руки, ноги, торс и другие части тела. Значит, собрать все это вместе должно быть довольно просто.

Рисовать человеческие фигуры лучше всего мягким карандашом, таким как 4В. Уголь (сгоревшая деревяшка) тоже прекрасно подходит для этой цели. Первобытные художники использовали обугленные палки, которые и по сей день остаются популярным инструментом. Однако сегодня уголь для рисования продается в готовом виде. С его помощью можно добиться густого черного цвета, либо разных оттенков черного, что хорошо для создания эффекта объемной плоти и живой кожи. Рисунок углем легко смазать, но его можно закрепить специальным спреем или лаком для волос. Не переусердствуйте со спреем. Его лучше наносить с некоторого расстояния, а не вблизи.

ПОВТОРЕНИЕ – МАТЬ УЧЕНЬЯ

На протяжении всей книги я просил вас копировать мои рисунки. Почти все художники начинают именно так, и не стоит думать, что это обман. Повторять чужие работы полезно, потому что так вы учитесь правильно смотреть и точно рисовать – а это база для любого хорошего художника. Чтобы сделать превосходную копию рисунка, необходимо умение. Когда мы рисуем с натуры, мы ведь

тоже копируем то, что видим. Вся разница у нас в голове – в нашей степени уверенности в себе, вот и все. Когда у вас будет больше опыта, вместо подражания чужим работам, вы сможете рисовать с натуры и изображать то, что вам нравится.

ОБНАЖЕННАЯ НАТУРА

Возможно, у вас нет жены, родственницы или подруги, готовой сбросить одежду, как нет возможности ходить на уроки рисования, где позируют натурщицы. В таком случае, как я говорил ранее, альтернативным источником вдохновения могут стать фотографии.

Модель на рисунке 181 нарисована с натуры. Поза была необычной, с игрой света и тени, и казалось, что у тела не было головы. Сначала я нарисовал базовые контуры карандашом. Затем дело пошло быстро – уже с помощью ручки. Посмотрите на изогнутые линии перекрестной штриховки. Вы можете попробовать то же самое в карандаше или углем, если хотите расширить спектр своих возможностей. Если решите использовать уголь, не растирайте его пальцами, а рисуйте четкими, длинными линиями.

Модель на рисунке 182 сидит в позе, популярной на уроках рисования, потому что она довольно проста. Сначала я набросал контуры плеча, руки и позвоночника. Большого разнообразия игры света и тени можно добиться в любой студии с несколькими источниками освещения.

Это позволяет сделать интересные рисунки с богатой палитрой светлых и темных оттенков.

Рисунок 183 выполнить несложно. Попробуйте сделать это чернилами или капиллярной ручкой. Обратите внимание на то, как изображены тени.

БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНЫХ ПРОПОРЦИЙ

Как я упоминал ранее, новички обычно рисуют кисти и ступни слишком маленькими, но вы-то уже с этим справляетесь – верно? Отлично!

Рис. 181 Нарисуйте необычную позу

Рис. 182 Несложная поза

А вот дополнительная информация о пропорциях, которую я вам обещал. Все измерения связаны с обхватом головы, не учитывая волосы:

1. Расстояние от начала ноги до подошвы равно $3 \frac{1}{2}$ полуобхватам головы. У девушек с модельной внешностью эта цифра может быть 4 или больше.
2. Расстояние от колена до подошвы равно обхвату головы.

Рис. 183 Посмотрите, как выполнены тени

3. Длина верхней части руки равна полуобхвату головы.
4. Длина кисти вместе с предплечьем примерно равна полуобхвату головы.

Рис. 184 Знание пропорций очень полезно

5. Длина тела, от плеч до подошв, обычно равна $6 \frac{1}{2}$ полубхватам головы, но у некоторых людей эта цифра доходит до 7.

6. Ширина бедер примерно равна $1 \frac{1}{2}$ полубхвату головы.

Просто зная эти пропорции, можно нарисовать основные контуры человеческой фигуры. Именно так был нарисован мужчина на рисунке 184. Вам будет полезно это попробовать.

Рис. 185 Используйте простые линии

Рис. 186 Скопируйте этот рисунок

Рис. 187 Полностью закрасьте некоторые участки

Когда вы рисуете стоящую фигуру, имеет смысл возвращаться к предыдущим главам, описывающим, как рисовать руки, ноги и торс, чтобы изобразить все правильно.

ОДЕТЫЕ МОДЕЛИ

Если только мы не окажемся на нудистском пляже, люди, которых мы рисуем, будут одеты в самую разнообразную одежду. Хорошим упражнением будет постараться зарисовать столько моделей одежды, мужской и женской, сколько сможете. К примеру, появившаяся в шестидесятых мини-юбка все еще популярна (мне показалось, или я только что услышал радостные возгласы мужчин и женщин всех возрастов?). Молодежь особенно отличается ярким и необычным стилем одежды, который интересно рисовать.

Журналы, газеты и рекламные буклеты содержат множество фотографий, с которых вы можете рисовать людей. На таких фотографиях обычно изображена самая модная одежда и самые красивые представители человеческой расы – что плохого в том, чтобы научиться их изображать?

Рассмотрите рисунки 183, 186 и 187. Посмотрите на довольно простую одежду и то, как она нарисована. Обратите внимание на форму тел. Скопируйте каждый рисунок в карандаше, затем попробуйте нарисовать их все снова капиллярной ручкой, углем или чем угодно другим.

ЗАДАНИЕ

1. Нарисуйте все рисунки в этой главе, которые вы еще не скопировали.
2. Выполните четыре рисунка родственников и друзей в полный рост.
3. Нарисуйте четыре женские и мужские фигуры в разной одежде.

26. Рисуй пока стоит

Натюрморт – это отдельный жанр в искусстве, ему посвящено множество книг. Давно стали классикой рисунки тарелок с фруктами, бутылок с бокалами, чайных чашек, ваз с цветами и т.п., но множество людей обходит эту интереснейшую тему стороной, потому что либо не получили необходимых знаний, либо возненавидели натюрморты еще в школе.

То, что мы будем рисовать здесь, выбрано мной потому, что эти сюжеты могут быть использованы во множестве других рисунков и представляют собой весьма полезные упражнения.

НЕ СЪЕШЬТЕ ТО, ЧТО ХОТИТЕ НАРИСОВАТЬ

Я понял, что только что испеченная буханка хлеба, на фоне которой лежит головка сыра – прекрасный сюжет. Проблема в том, что она была съедена до того, как я закончил рисунок. Иногда наш брат художник может быть очень жадным... или голодным!

СОБИРАЙТЕ СТАРЫЕ ДЕРЕВЯШКИ

Один из моих любимейших сюжетов – старые деревянные ворота. Потрепанные временем перекладыны и детали обладают интересной текстурой и палитрой оттенков, к тому же всегда интересно посмотреть на то, как они были сделаны умельцами прошлого. Разумеется, сегодня почти все ворота сделаны из металла – на них скучно смотреть, но они дешевле и долговечнее дерева. Старые ворота обычно висят на таких же старинных столбах, которые хорошо смо-

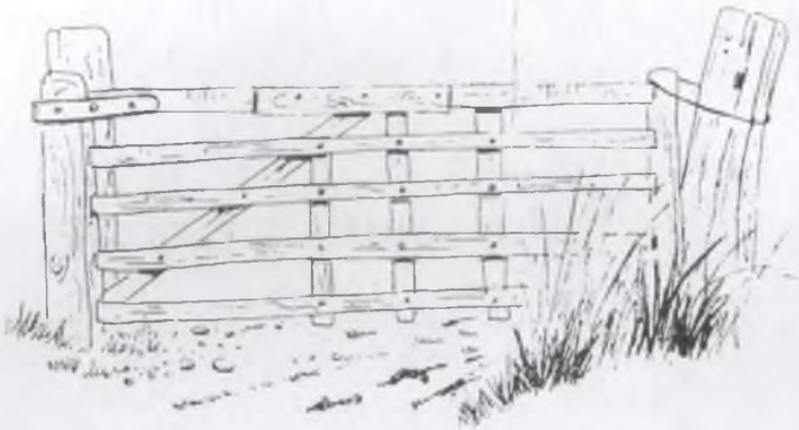

Рис. 188 Старые деревянные ворота и столбы хорошо получаются на рисунках

тятся на рисунках. Посмотрите на иллюстрацию 188, затем скопируйте ее или, еще лучше, найдите что-то похожее для работы с натуры.

Сухие пни, заборные столбы, корни и ветки тоже легко рисовать. Прибитые к берегу деревяшки, отшлифованные речным течением или морскими волнами и выбеленные солнцем, очень красивы. В некоторых магазинах такие ветки, покрытые лаком, продают за большие деньги в качестве интерьерных украшений. Ветка на рисунке 189 была найдена в реке. Очень полезно хранить сделанные чернилами наброски такого рода объектов, потому что их можно использовать, когда вы будете рисовать большие пейзажи, чтобы улучшить композицию или заполнить пустоты.

Рис. 189 Постарайтесь поискать и зарисовать прибитые к берегу ветки

Посмотрите, как заборные столбы помогают сделать интереснее рисунки 190 и 191.

Для таких набросков я использую ручку с тонким стержнем и заметил, что если держать ее свободно, линии полу-

Рис. 190 Улучшите композицию рисунка, добавив заборные столбы

Рис. 191 Старый деревянный забор может сделать рисунок интереснее

Рис. 192 Кусочки коры, трещины и узловатая текстура древесины могут смотреться очень эффектно

Рис. 193 Попробуйте нарисовать часть старого деревянного столба, чтобы подчеркнуть детали

чаются очень изящными и аккуратными. Это может оказаться полезным, когда вы хотите изобразить, например, тонкие прожилки, характерные для древесины, листьев или лепестков цветов. Изучите столбы на рисунках 192 и 193.

Кусочки коры, трещины и узловатая текстура древесины смотрятся очень интересно. Попробуйте скопировать эти рисунки, а затем поищите что-то похожее для зарисовок с натуры.

Дерево необычной формы в безветренный день – отличный сюжет для зарисовки. На рисунке 194 все листья были заштрихованы, просто чтобы попробовать что-то новое – эксперименты полезны в любом виде искусства.

Рис. 194 Дерево необычной формы – хороший сюжет для рисунка

РАСТЕНИЯ

Зарисовки растений и цветов могут оказаться очень полезными для больших работ. Их легко сделать, если сначала как следует их рассмотреть, как, я уверен, вы уже привыкли. Начните с точной базовой формы, а затем прорабатывайте детали, чтобы получился завершенный рисунок. Всегда делайте все в одинаковой последовательности, чтобы это стало хорошей привычкой. Я не разбираюсь в ботанике и быстро забываю названия растений и цветов, но все равно восхищаюсь ими и люблю их рисовать. Листья плюща – хороший сюжет для зарисовки, из них можно составить интересную композицию: взгляните на них на рисунке 195. Это растение часто обвивает здания, деревья и старые заборы. И снова вы можете добавлять плющ на своих рисунках в качестве эффектной детали. Начинайте с основной формы листьев, затем прорисовывайте все остальное.

ЦВЕТЫ

Цветы обычно легче рисовать карандашом или ручкой, чем красками. В первом случае начинать нужно с основных очертаний, а затем переходить к деталям – лепесткам, стеблям и так далее. Но если вы используете краски, все становится сложнее – может понадобиться множество разных расцветок и десятки оттенков. Художницам обычно блестяще это удается, возможно потому, что их чувство прекрасного острее, чем у мужчин. Белой цветок с оранжевой сердцевинкой, изображенный в этой главе (рисунок 196), как мне сказали, называется поповник. Посмотрите на цветы на рисунке 197, затем постарайтесь их нарисовать, следуя такой же несложной поэтапной системе.

Рисуйте цветы, которые видите вокруг – в саду, в наружных ящиках, в горшках – или используя хорошие фотографии.

ТРАВА

Пучки травы – хороший сюжет для зарисовки: их можно удачно вписать на переднем плане рисунка. Трава на

зарисовке 198 – самая обычная, газонная, которую давно не косили. Вы угадали – это кусочек моего собственного газона!

Рис. 195 Листья плюща составляют красивые композиции, и их приятно рисовать

Рис. 196 Цветы обычно легче рисовать карандашом или ручкой, чем красками

Рис. 197 Попробуйте рисовать цветы, используя эту несложную систему

Рис. 198 Пучки травы хорошо смотрятся на переднем плане картины

ФРУКТЫ

Фрукты тоже часто встречаются на натюрмортах. Мне сразу понравились большие гроздья аппетитной ежевики, которые я однажды увидел за городом. Я изобразил их на рисунке 199. Посмотрите, как такой несложный сюжет может стать прекрасным примером сильных черно-белых контрастов. Как только я закончил рисовать – съел все до одной!

Рис. 199 На натюрмортах часто изображают различные фрукты

ДОМА

Вы найдете множество предметов, которые можно зарисовать, в собственном доме. Это могут быть простые вещи, такие как мебель, посуда, еда, вазы с цветами, бесценные семейные реликвии и так далее. Многим новичкам скучно рисовать предметы обихода. Если это ваш случай, помните, что любой рисунок помогает в развитии навыков и наблюдательности.

Вы можете начать с рисунка своего любимого стула. Для иллюстрации 200 (вверху) я выбрал старое кожаное кресло, а также кресло-качалку, где я, возможно, буду отдыхать, когда стану совсем древним!

Решетка, описанная в главе 9, может оказаться очень полезной, когда вы рисуете неподвижные предметы. Исполь-

Рис. 200 Рисовать мебель очень полезно для развития наблюдательности

Рис. 201 Машина состоит из прямых линий и изгибов

зуйте ее, чтобы разобраться с перспективой. Скопируйте рисунок 200, чтобы потренироваться.

ВАША МАШИНА

Если у вас есть машина (возможно, роскошный лимузин?), вам может понравиться ее рисовать. Главная сложность с автомобилями (и самолетами) – добиться прямых линий и нужных изгибов без применения дорогих чертежных инструментов. Не волнуйтесь, есть один способ. На рисунке 201 показано, как набросать базовые контуры, используя только прямые линии. Я использовал маленькую линейку. Обратите внимание на то, как я изобразил контуры колес. Когда карандашный набросок меня полностью устроил, я обвел контуры ручкой и стер их ластиком.

Изгибы рисовать от руки сложно, но вы можете использовать блюдце, монету или что-то похожее. Скопируйте рисунок 201.

ЗАДАНИЕ

1. Нарисуйте целую страницу растений, по возможности с натуры.
2. Сделайте то же самое со старыми заборами, воротами и столбами.
3. Сделайте несколько набросков различных предметов у себя дома.

27. Веселые картинки

Большинство маленьких детей – прирожденные мультипликаторы. Они ничем себя не ограничивают. Они рисуют большими, уверенными штрихами. Хотел бы я, чтобы мои взрослые ученики делали так же! Если бы вы видели, как некоторые люди, только начинающие рисовать, нерешительно скребут карандашом или ручкой по бумаге, вам бы захотелось смеяться – или плакать! Вы, разумеется, не из их числа? Конечно, нет. Отлично!

Я попросил подругу, которая работает заместителем директора в одном из детских садов Нортгемптона, предложить детям нарисовать своих знакомых. Некоторые изобразили своих воспитателей. Какие прекрасные и радостные получились картинки! Дети гораздо более наблюдательны, чем мы привыкли думать. Я скопировал их шедевры, как смог. Они показаны на рисунке 202. Каждый воспитатель улыбается. Все картинки очень веселые, хотя один воспитатель, внизу справа на рисунке 202, выглядит слегка угрожающе. Посмотрите, как каждый ребенок изобразил прическу, тело, ноги, руки и кисти. На эти рисунки забавно смотреть. Чего еще желать любому карикатуристу?

Грустно, что мы разучиваемся не сдерживать свои творческие порывы по мере того, как взрослеем. Многие также теряют уверенность в себе и удовольствие от рисования, присущие детям. Но если пятилетние дети могут рисовать смешные картинки, значит, можете и вы. У вас есть преимущество более развитого интеллекта, знаний и книг по мультипликации. Вспомните школьные годы и нарисуйте некоторых учителей в стиле детского рисунка. Это труднее, чем может показаться, зато очень весело!

НАЧНИТЕ С РЕБЯЧЕСТВА

Детей попросили нарисовать свои семьи. На рисунке 203 показано, что получилось у одной маленькой девочки. Обратите внимание, что она не нарисовала кисти и руки,

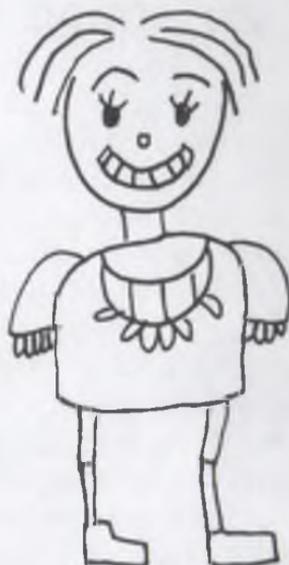

Рис. 202 Воспитатели, нарисованные детьми

Рис. 203 Родители и сестры, нарисованные маленькой девочкой

зато точно передала разницу в одежде своего папы, мамы и сестер. Очень аккуратно прорисована обувь. Я думаю, это прекрасный рисунок. Скопируйте эти фигурки, а затем дорисуйте зрачки, руки и кисти. Постарайтесь, чтобы ваши картинки были такими же симпатичными, как оригинал.

Малыш, изобразивший персонажей на рисунке 204, нарисовал тела при помощи квадратов. Дети, в силу своего роста, смотрят на взрослых снизу вверх и поэтому часто рисуют большие ступни и маленькие головы. Все нарисованные персонажи выглядят счастливыми, даже собака. Скопируйте рисунок 204. Добавьте недостающие элементы: ступни, руки, кисти и носы.

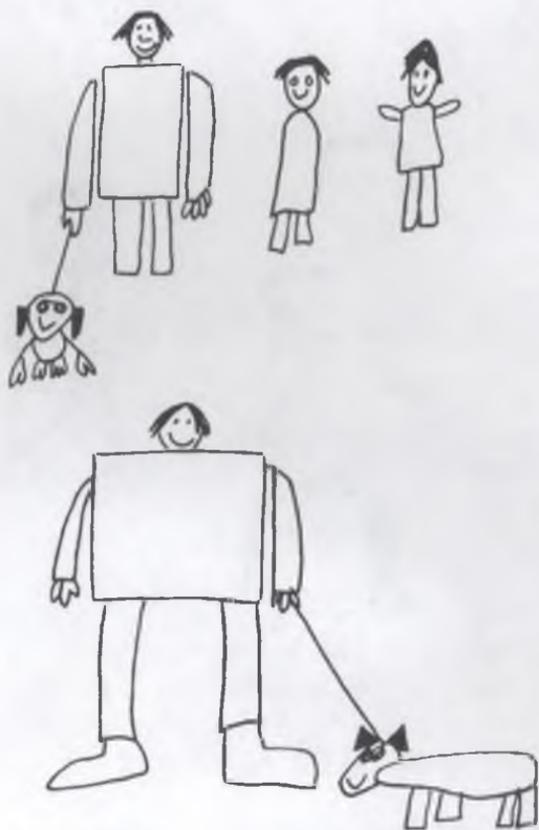

Рис. 204 Рисунок квадратной семьи

Рис. 205 Отец, нарисованный сыном

Мальчик, изобразивший своего отца на рисунке 205, неплохо понимал, как рисовать черты лица и тела. Он упустил палец на одной руке, но мы простим ему эту маленькую ошибку. Вы можете нарисовать такой же простой портрет своего отца? Я уверен, что да. Попробуйте.

Мне очень нравится сказочный персонаж, созданный маленькой девочкой на рисунке 206. Она нарисовала кружочки и завитки, чтобы изобразить платье, волосы и серьги. Обувь нарисована очень просто. Руки заменены крыльями. Это еще один веселый рисунок. Изучите его, а затем попытайтесь изобразить похожее радостное создание.

Картинки, которые я скопировал на рисунке 207, были сделаны талантливым шестилетним мальчиком. Как обыч-

Рис. 206 Кажется, тут ангел?

Рис. 207 Начинающий карикатурист шести лет

но, все очень радостные, включая автопортрет самого художника. Мне нравится, как он изобразил разные прически. Очень хорошо нарисована семейная любимица, кошка Пэтч. Только нужно было нарисовать лапы, находящиеся дальше от зрителя меньше по размеру, чем те, которые ближе к нам. Перспектива – проблема для детей всех возрастов, вплоть до 90 лет!

ЧЕМУ ВАС НАУЧИЛИ ДЕТСКИЕ РИСУНКИ?

Вы должны были научиться рисовать решительно, уверенно и с большой свободой самовыражения. Возможно, вы увидели, что даже при помощи самых простых линий можно сделать очень милый рисунок. Разные способы изображения формы тел могут очень хорошо смотреться. Лицо легко сделать счастливым, нарисовав улыбку. Вы должны были заметить, что каждый ребенок обладает неповторимой манерой изображения и видит людей по-своему. А главное, вы должны были увидеть, что дети рисуют с огромной радостью и удовольствием. Это очень бросается в глаза. Я надеюсь, что радость будет видна и на ваших рисунках в стиле мультипликации и карикатуры.

ЗАДАНИЕ

1. Нарисуйте двух знакомых вам людей в детском стиле.
2. Нарисуйте людей по воспоминаниям из детства.
3. В газете или журнале выберите двух людей и нарисуйте их в детской манере.

28. Рисуем каракули

Множество людей рисуют каракули, пока разговаривают по телефону, сидят в офисе, ждут кого-то, чтобы пойти за покупками, или сидят дома. За неделю вам представляется масса возможностей порисовать каракули. Может быть, это даже вошло у вас в привычку. У меня – да, но мои каракули четко контролируются. Получаются карикатуры!

РИСУЙТЕ КАРАКУЛИ

Неважно, какая форма у ваших каракулей: кружочки или квадратики. Превратите их в забавные рисунки! Как это сделать, вы узнаете, посмотрев на набросок 209. Посмотрите, как каракули слева я переделал в нечто, казалось бы, похожее – только теперь это уже карикатуры. Я просто рисовал то, что подсказывала мне форма каракулей. Это гораздо легче, чем пытаться сразу делать забавные рисунки из закорючек. Другими словами, управляйте своими закорючками, чтобы всегда получалась какая-то простая форма, которую потом легко переделать в смешную картинку. Позже вы сможете рисовать карикатуры, как и я, сразу ручкой. Попробуйте скопировать законченные картинки на рисунке 209.

Рисунок 210 изображает то, что я обычно рисую в телефонной записной книжке. Там обычно больше картинок, чем слов. Вы можете черпать вдохновение во время телефонных разговоров или когда только собираетесь позвонить. Я развлекаюсь тем, что быстро набрасываю забавный портрет человека на другом конце провода. То, что вам говорит собеседник, тоже можно превратить в веселые картинки из закорючек.

Рис. 209 Каракули превратились в карикатуры

Пикассо рисовал закорючки на скатертях, которые потом стали стоить очень больших денег. Не пытайтесь начинать таким же образом. Подождите месяц-другой!

БУДЬТЕ ПРОЩЕ

Посвятите некоторое время тому, чтобы научиться делать карикатуры как можно проще. Исходя из этого принципа, имеет смысл рисовать сначала карандашом, а затем стирать лишние линии, прежде чем обводить ручкой те, которые вы решили оставить. Это упражнение поможет вам быстро научиться использовать минимальное количество линий. Высшая форма искусства карикатуры состоит в том, чтобы передать форму или контуры, нарисовав очень немного. Не расстраивайтесь, если первые попытки не будут казаться вам забавными. Иногда то, что не кажется смешным художнику, заставляет веселиться зрителя. Радуйтесь, если ваши ранние работы будут походить на детские рисунки: это значит, что у вас почти получилось. Не беспокойтесь, если каракули такие неразборчивые, что напоминают мазню сильно подвыпившего человека. Некоторые известные художники специально работали в таком стиле. Как я говорил ранее, в этой игре вы свободны делать, что хотите!

Вы можете попробовать вынести свою работу на суд родственников или друзей. Позитивно относитесь к практике. Рисуйте картинки в своем блокноте каждую свободную минуту. Это поможет быстро достичь результата. Также будет полезно побыстрее заставить себя рисовать ручкой. Новички часто боятся рисовать сразу чернилами, без карандашных контуров, из-за страха потерпеть неудачу. Будьте смелы, уверенны и решительны! У вас получится.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ КАРАКУЛИ

Теперь, когда вы перешли от бездумного царапания закорючек к управляемым рисункам, практикуйтесь ежедневно, как только выдается свободная минутка. Чем больше прак-

Позвонить Дереку

Позвонить М.

Помнить
о начальстве

Купить:
хлеб, сыр,
молоко

Рис. 210 Каракули в телефонной записной книжке

тики, тем лучше и быстрее у вас будет получаться. Рисуйте разные сюжеты в забавном мультипликационном стиле: людей, животных, вещи. Не один мультипликатор сколотил состояние благодаря умению превращать обычные явления в смешные картинки. Это случилось с создателями мультсериала «Башмакград» или медвежонка Паддингтона. На этом этапе просто сконцентрируйтесь на том, чтобы на-

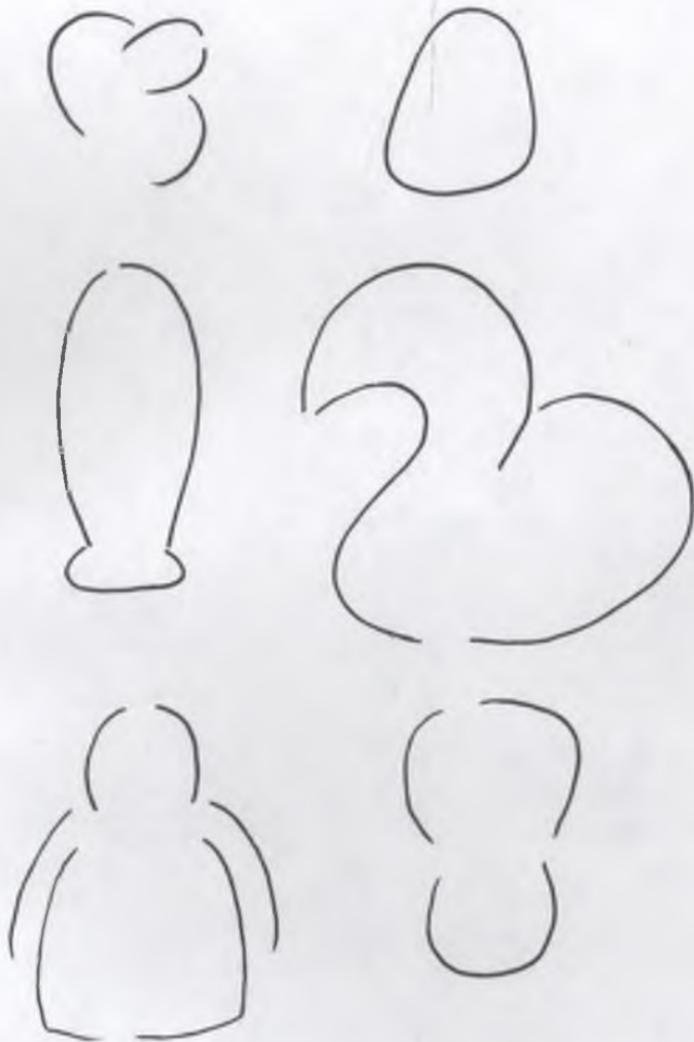

Рис. 211 Превратите эти закорючки в карикатуры

рисовать ровно столько линий, сколько нужно для смешного рисунка. Мультипликационные герои могут иметь лицо и тело практически любой формы. Посмотрите на рисунок 211. Скопируйте его, а затем переделайте изображенные на нем формы в любые забавные картинки по вашему выбору.

СУПЕРЗАКОРЮЧКА

Пришло время перейти к суперзакорючке. Вы научились сначала переделывать разные каракули в картинки, а затем специально рисовать смешные картинки из закорючек. Теперь я хочу, чтобы вы сделали следующий шаг: рисовали быстрые, хорошие карикатуры каждый день. Перед тем, как написать эти строчки, я взял маленький блокнот, вышел на улицу, посмотрел на людей вокруг и зарисовал их в качестве мультипликационных персонажей. Результат вы можете увидеть на рисунке 212. Я выполнял это небольшое упражнение на время: смотрел на каждую жертву с полминуты, а на рисунок отводил около десяти или пятнадцати секунд. Все задание я сделал за десять минут. Рисовать карикатуры – не только весело, но и быстро! Обратите внимание на свистящего почтальона, на высокого тонкого мужчину и на собаку с хвостом как будто из перьев. Женщин мне тогда не попало. Я думаю, вы увидите, что эти мультипликационные картинки не так уж и отличаются от реалистичных рисунков. Ваши могут быть гораздо более карикатурными. Попрактикуйтесь, скопировав их.

Лица на рисунке 212 я изобразил в своем типичном стиле. Посмотрите, как можно рисовать глаза, носы и другие черты лица. Помните, что здесь нет правил. Рисуйте своих персонажей именно так, как хотите. У них может быть огромная голова, маленькое тело, гигантские ноги или они могут быть все из палочек. Вы вольны делать их какими угодно, лишь бы на них было смешно смотреть и они напоминали настоящих людей. Чтобы проиллюстрировать эту мысль, я переделал картинки на рисунке 212, просто преувеличив некоторые черты. Взгляните на рисунок 213. Посмотрите, что я добавил. К примеру, головы я сделал больше, чтобы подчеркнуть выражение лица почтальона и мальчика. У собаки теперь хвост еще пушистее, и она выглядит крайне довольной. На эти рисунки ушло больше времени, потому что нужно было все обдумать – целая минута на каждый! Скопируйте их.

Рис. 212 Несложные суперзакорючки, нарисованные с натуры

Попробуйте и вы рисовать с натуры. Можете смотреть на свою жертву целых две минуты, затем отвести себе минуту на рисование. Я вас балую, но я уверен, что вы этого заслуживаете!

Труднее всего научиться изображать человеческое лицо в карикатурном стиле, хотя на самом деле и это не так уж сложно. Если вы просто возьмете ручку и по-

Рис. 213 Преувеличенные суперзакорючки

забавитесь, рисуя из закорючек носы, глаза, рты и разные формы головы, то быстро поймете, на что вам самим весело смотреть. Копируйте мои работы, но помните, что ваш собственный, пока неоформившийся стиль может оказаться лучше моего. Хотя все мы в какой-то мере подвержены влиянию других мастеров, каждый из нас должен постепенно выработать свою манеру рисования. Не нужно себя заставлять – с течением времени это случится само собой. Спросите себя, какого рода картинки смешат вас больше всего. Какие вам особенно нравятся? Почему?

ЧЕТО ВАМ ХОЧЕТСЯ?

Когда вы поймете, какой стиль вам ближе всего, тут же принимайтесь за практику. Рисуйте, как сумасшедшие! Старайтесь, чтобы рисовать было легко, быстро и просто. Подумайте, как улучшить результат. Попробуйте убрать какие-то линии, а какие-то добавить. Наслаждайтесь процессом. Результат этих упражнений может вас приятно удивить. Именно так появляются прекрасные персонажи. Очень скоро начнет получаться именно то, что вы хотели, хотя это может быть совсем не то, что вы изначально себе представляли. Стиль большинства мультипликаторов и карикатуристов меняется с годами. Иногда они делают это намеренно, но часто это постепенно происходит само собой.

Прежде чем переходить к следующей главе, выполните задание, предложенное ниже. Это тоже важные упражнения, которые помогут добиться успеха.

ЗАДАНИЕ

1. Заполните две страницы альбома закорючками, которые можно было бы переделать в карикатуры.
2. Нарисуйте очень простые забавные картинки с натуры. Затем поработайте с ними так же, как я сделал на рисунке 213.

3. Полистайте газеты и журналы. Выберите несколько фотографий людей, затем нарисуйте их в мультипликационном стиле.
4. Для ровного счета скопируйте рисунок ниже.

29. Выразить выражение

В этой главе я покажу, как придавать персонажам правильное выражение лица. Иногда, глядя на человека, легко догадаться о его настроении. Одни прячут свои эмоции за каменным лицом, а у других все на лбу написано. Так о чем может рассказать выражение лица? Разные эмоции по-разному отражаются внешне. Это могут быть счастье, печаль, беспокойство, смущение, хитрость, злость, радость, удивление и множество других переживаний. Художник-карикатурист просто их преувеличивает, чтобы зритель сразу понял, какие чувства испытывает персонаж.

ВАЖНЫЕ ЛИНИИ

Поскольку вы, скорее всего, счастливый человек, то сначала я покажу, как рисовать счастливые лица. Линия рта всегда четко дает понять, когда кто-то счастлив: она загибается вверх. Брови могут остаться на месте, но чаще они слегка изгибаются или подтягиваются вверх. Взгляните на рисунок 215. Посмотрите, как улыбка может превратиться в выражение бурной радости, изображенное на нижних картинках. Вы увидите, что глаза тоже помогают понять настроение. Они могут округлиться, сузиться или даже закрыться. А если еще и появятся слезы радости! Скопируйте примеры, изображенные на этом рисунке, ручкой.

Счастью противоположно выражение печали. Линия рта загибается вниз, а брови либо остаются приподнятыми, либо прямыми, а могут и слегка сойтись на переносице. Следующими эмоциями будут злость и ярость. Это нижние картинки на рисунке 216. Скопируйте эти лица.

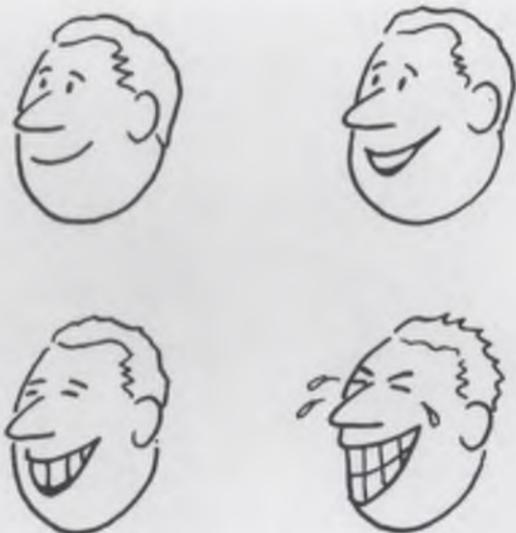

Рис. 215 Нарисуйте радостные лица

Рис. 216 Как рисовать негативные эмоции

ПРИДУМАЙТЕ ГОЛОВУ САМИ

Нарисуйте страницу или две овальных форм, которые потом превратятся в головы мультяшных человечков. Затем пофантазируйте с карандашом в руках. Начните с вида спереди. Посмотрите на рисунок 217, чтобы понять, как это делается. Практикуйтесь, рисуя головы спереди, в профиль (сбоку), а затем под углом, как на рисунке 218. В последнем случае нанесите карандашом пунктирную линию, как пока-

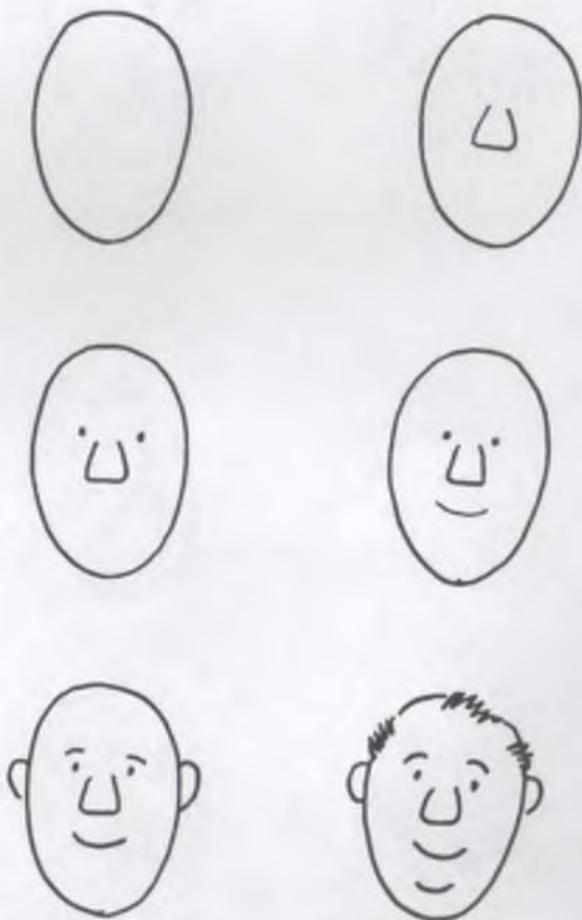

Рис. 217 Карикатурное лицо спереди

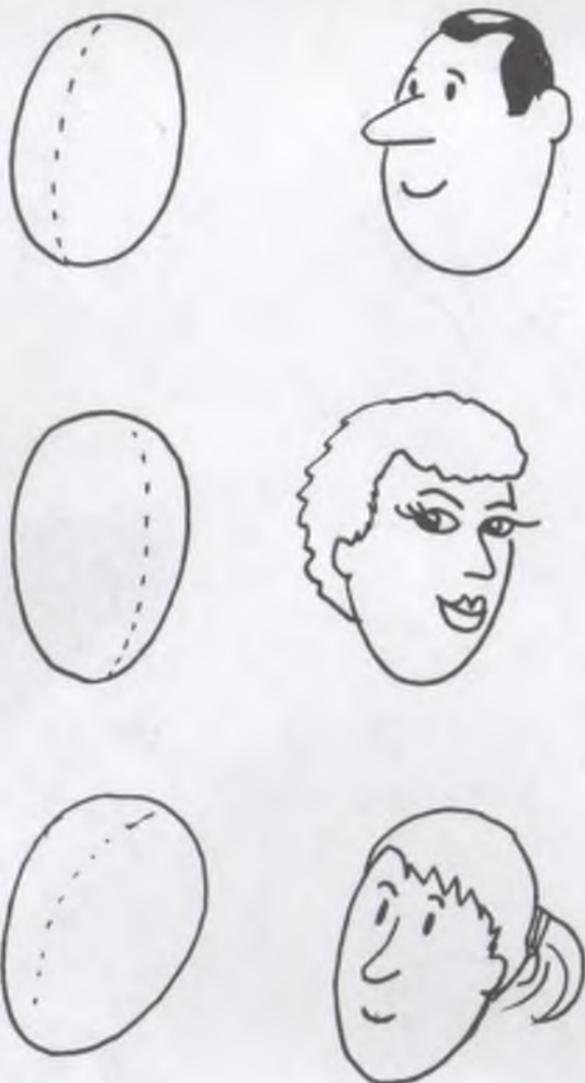

Рис. 218 Выстраивайте лица ваших персонажей поэтапно

зано, чтобы правильно расположить основные черты лица, а затем заканчивайте картинку, основываясь на этой базе.

Рисунок 219 изображает мультипликационные лица в профиль. Я обычно начинаю с того, что наделяю своих мужских персонажей большим носом, а женских – маленьким.

Рис. 219 Лица в профиль

Посмотрите, как я нарисовал каждую черту лица. Затем попробуйте создать свои версии. Рисунок 220, где мы видим лица в полупрофиль, нужно хорошо изучить, прежде чем копировать. Теперь у вас есть базовые формы лица, с которыми можно работать дальше. Вы можете поэкспериментировать с прямоугольниками, кругами, квадратами и много чем еще. Только помните, что карикатура должна быть похожа на реального человека.

Рис. 220 Целый набор разных выражений лица

ПОВЕСЕЛИТЕСЬ

Прежде, чем вы попробуете изобразить другие чувства и переживания, я открою один секрет, который поможет вам точно передавать разные эмоции. Используйте зеркало и собственное лицо! Тут важно расслабиться и внимательно за собой понаблюдать. Вы многому научитесь, проявив немного актерского мастерства и посмотрев, как меняется ваше лицо в зависимости от того, что вы изображаете. Возможно, вы захотите сделать это упражнение, когда будете дома одни, хотя, может быть, вы являетесь беззаботным экстравертом, который счастлив поиграть на публику!

Ваша актерская игра может оказаться настолько гениальной, что вы начнете подумывать о карьере на театральных подмостках. Мой совет 9 1/2 из 10 из вас – оставьте эту мысль. Помните песню Ноэля Коварда «Не отдавайте дочь в актрисы, миссис Уортингтон!». Большинство из тех, кто мечтает о сцене, имеют шансы заработать разве что ее подметанием!

Друзья говорят мне, что, когда я рисую мультипликационных персонажей, мое лицо принимает то выражение, которым я наделяю своих героев. Незнакомые люди, которым доводилось это увидеть, должно быть, думали, что я сошел с ума!

Следующий этап этого веселого упражнения – быстро зарисовать основные линии, которые вы видите, когда строите себе рожицы.

Начните с легких для изображения эмоций, таких как радость или печаль, а затем переходите к тревоге, удивлению, презрению, замешательству и любым другим чувствам на выбор. Картинки на рисунке 220 показывают некоторые из этих переживаний. Быстро научиться изображать эмоции можно, рассматривая комиксы.

ГОВОРЯЩИЕ ВОЛОСЫ

Волосы персонажа могут помочь изобразить его характер. Неаккуратная прическа, очень длинные волосы, опрят-

ная стрижка или волосы, стоящие дыбом, могут многое рассказать. Посмотрите на рисунки 219 и 220 и затем скопируйте их. Взгляните, как я полностью закрасил некоторые прически чернилами. Рисуя волосы, попробуйте добиться желаемого результата, используя как можно меньше линий. Мультипликационные персонажи получаются тем лучше, чем проще рисунок. Помните, как дети рисуют прически?

Вы, наверное, заметили, как мультипликаторы рисуют молодых девушек. Некоторые изображены в виде glamorous моделей с экзотическими прическами, другие – в виде забавных персонажей. А вот мы, мужчины, в основном предстаем в виде уродливых горилл. Это наблюдение и навело меня на мысль сделать рисунок 221.

Рис. 221 «Смотри, бабуль! Горилла сбежала!»

НАКРОЙТЕ КРЫШКОЙ

Теперь, когда у ваших персонажей есть головы, подумайте о том, чем их прикрыть. Мужские головные уборы сегодня не так популярны, как когда-то, но у многих мультипликационных персонажей они есть. Женщины чаще носят головные уборы самых разных форм и размеров. Если хотите, можете даже изобрести свои. Посмотрите на те, которые изображены на рисунке 222. Скопируйте их, а потом придумайте парочку собственных.

ВЫБЕРИТЕ ГЛАЗА

Теперь нужно поупражняться в рисовании глаз. У каждого художника своя манера изображать их. Конечно, легче всего нарисовать красивую молодую женщину, сделав ее глаза огромными, как на рисунках 219 и 220. На этих примерах видно, что глаза специально были сделаны очень большими, а ресницы – длинными. У некоторых мультипликационных персонажей вместо глаз точки, а у других глаза почти закрыты веками. Поэкспериментируйте, нарисовав страницу разных глаз, затем сконцентрируйтесь на том их типе, который вам больше всего нравится. Вернитесь назад и изучите предыдущие примеры разных глаз в карикатурном стиле.

ТИПЫ ЛИЦА

Форма лица также может многое рассказать о своем владельце. Мультипликаторы обычно рисуют глуповатых людей с маленьким лбом и высоко посаженными глазами. А вот интеллект типично изображается при помощи головы в форме яйца с низко посаженными глазами, а часто еще и очками. Эти приемы показаны на рисунке 223. В действительности все это полная ерунда, но с карикатурными персонажами эта техника отлично работает. Варианты формы лица, которые вы можете использовать, практически бесконечны. Некоторые карикатуристы изображают своих персонажей с квадратными головами. Придумайте что-то свое.

Рис. 222 Снабдите своих персонажей шляпами

Обычное лицо изображается при помощи простого овала и прямой линии вместо рта. Такое лицо без выражения часто используется, когда нужно показать обывателя или второстепенного персонажа, слушателя, безмолвного свидетеля или безучастного наблюдателя. На рисунке 224 изображены именно такие персонажи – скопируйте их.

Рис. 223 Две разные формы лица

Рис. 224 Нейтральные выражения лица

ЗАДАНИЕ

1. Нарисуйте лица мультипликационных персонажей обоих полов, выражающие следующие эмоции: удивление, беспокойство, злость, бурную радость и шок. Если сомневаетесь, смотрите на себя в зеркало или попросите о помощи друга.
2. Нарисуйте две разные мужские и женские прически. Затем нарисуйте двух людей в шляпах.

3. Нарисуйте картинку, где злой персонаж кричит на обеспокоенного героя любого пола.
4. Начиная с этой главы, всегда копируйте комикс про суперзакорючку, который нарисован в конце.

30. Забавные фигурки

Рисовать лица и эмоции – самая трудная часть при создании карикатурных персонажей. Осталось самое легкое. К голове, которую вы уже нарисовали, нужно приделать тело. Как и лица, тела могут быть самой разной формы, размера и склонностью к попаданию в переделки: высокие, стройные, толстые, короткие, круглые, угловатые, к тому же, возможны любые комбинации этих характеристик. Тело карикатурного персонажа может быть практически любой формы. Посмотрите на рисунок 226. Видите, как легко? А если вы начнете с базовой формы, уже напоминающей очертания человеческого тела, будет еще легче. Некоторые художники придают всем своим персонажам форму тела, которую сами придумали. Я предпочитаю, чтобы тела моих персонажей изначально напоминали тела настоящих людей, а затем вытягиваю или сжимаю их в соответствии с тем, что мне нужно. Поэкспериментируйте, пока не поймете, чего хотите.

Скопируйте примеры на рисунке 226. Затем дорисуйте недостающие головы. Постарайтесь рисовать сразу ручкой. Потом переходите к рисунку 227. Это уже готовые тела, а не просто какие-то абстрактные формы. Посмотрите, как я нарисовал обувь, руки и ноги. Далеко не всегда нужно рисовать руки с пятью пальцами: можно изобразить только три или четыре, ведь жанр карикатуры предполагает большую свободу самовыражения. Нарисуйте все пальцы, затем добавьте головы. Две нижние фигуры повернуты к вам спиной, но вместо того, чтобы рисовать затылки, вы можете изобразить лица, нарисовав головы в пол-оборота, чтобы персонажи смотрели вправо или влево.

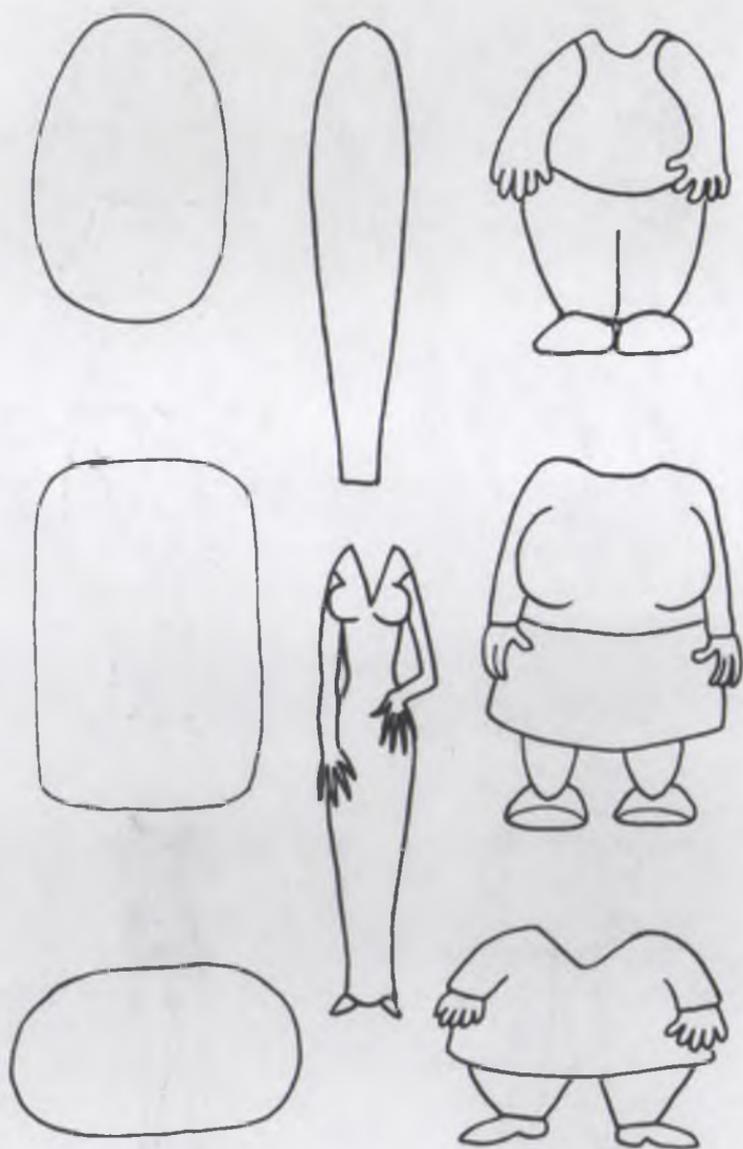

Рис. 226 Как случайные формы можно переделать в карикатурные тела

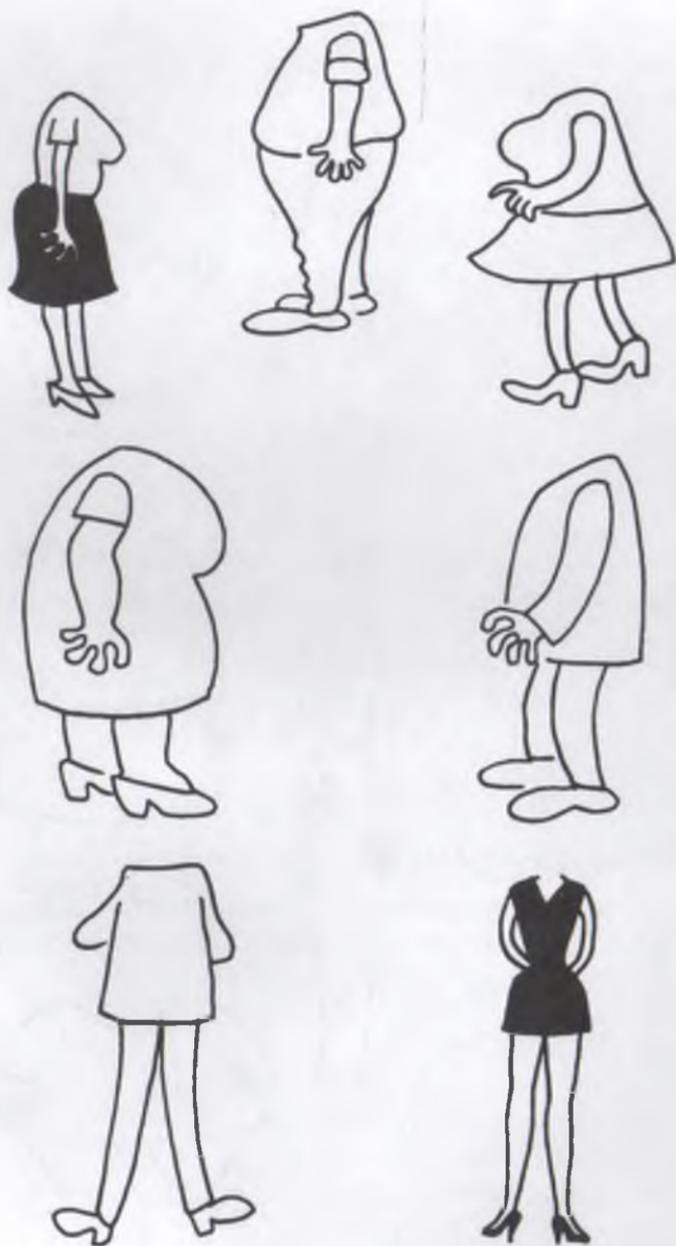

Рис. 227 Нарисуйте эти безголовые тела

В большинстве комиксов персонажи одеты – это, пожалуй, и к лучшему. Карикатуристу необходимо следить за модой, но не настолько, как художнику-рекламисту или дизайнеру. Некоторые предпочитают рисовать мужчин в нейтральных костюмах или другой одежде, не относящейся к конкретной эпохе. Прямо как мой собственный гардероб! Читатели пролистывают комиксы или карикатуры очень быстро, поэтому одежда персонажей не так важна. Когда вы рисуете с натуры, ошибиться невозможно, потому что сегодня все одеваются совершенно по-разному. Существует огромное разнообразие моделей одежды. Не то, что в старину, когда рабочий класс одевался практически одинаково, как, впрочем, и средний класс, да и так называемые сливки общества. У современных подростков совершенно особый стиль, а все остальные носят, что хотят.

Многие люди носят униформу: полицейские, регулировщики движения, солдаты и так далее. Вы можете одеть персонажа в униформу, просто, чтобы потренироваться. Очень полезно было бы взять блокнот и зарисовать одежду людей этих профессий с натуры. Хорошие примеры изображены на рисунке 228. Я использовал кисть № 2 и чернила для рисования, чтобы полностью закрасить некоторые участки.

ГРОЗДЬЯ БАНАНОВ

У карикатурных персонажей руки могут выглядеть, как гроздья бананов или сосиски, но они все же должны быть похожи на руки! Легче всего научиться рисовать руки и пальцы, глядя на свои собственные. Также можно использовать друзей, жен или вообще ничего не подозревающих жертв. На рисунках 229 и 230 изображены примеры карикатурных рук. Женские руки обычно рисуют тонкими и длинными, с накрашенными ногтями. Карикатуристу также разрешается рисовать всего четыре или даже три пальца. Дети обычно стараются нарисовать пять, но они не всегда умещаются там, где нужно. Новички обычно рисуют руки и пальцы слишком маленькими. Это не слишком важно, когда

Рис. 228 Зарисуйте одежду некоторых людей

Рис. 229 Рисуйте руки, как гроздь бананов

рисуешь комиксы, просто так вы усложняете себе жизнь. Большие руки рисовать гораздо легче, чем мелкие.

БОЛЬШИЕ СТУПНИ

Многие карикатуристы обожают наделять своих персонажей гигантскими ступнями. Это неплохо смотрится, как и огромная обувь. Вообще, может сработать все что угодно. Единственное исключение – элегантные женские персонажи, которых обычно рисуют в туфлях на высоких каблуках.

Рис. 230 Взгляните, как можно изображать женские руки

А вот суровые мужеподобные женщины обычно получают ужасные башмаки, бедняжки. На рисунке 231 я изобразил несколько видов обуви. Скопируйте их, затем придумайте несколько моделей самостоятельно. Однажды я попросил группу начинающих карикатуристов зарисовать обувь друг друга в стиле комикса. Результаты были просто потрясающими.

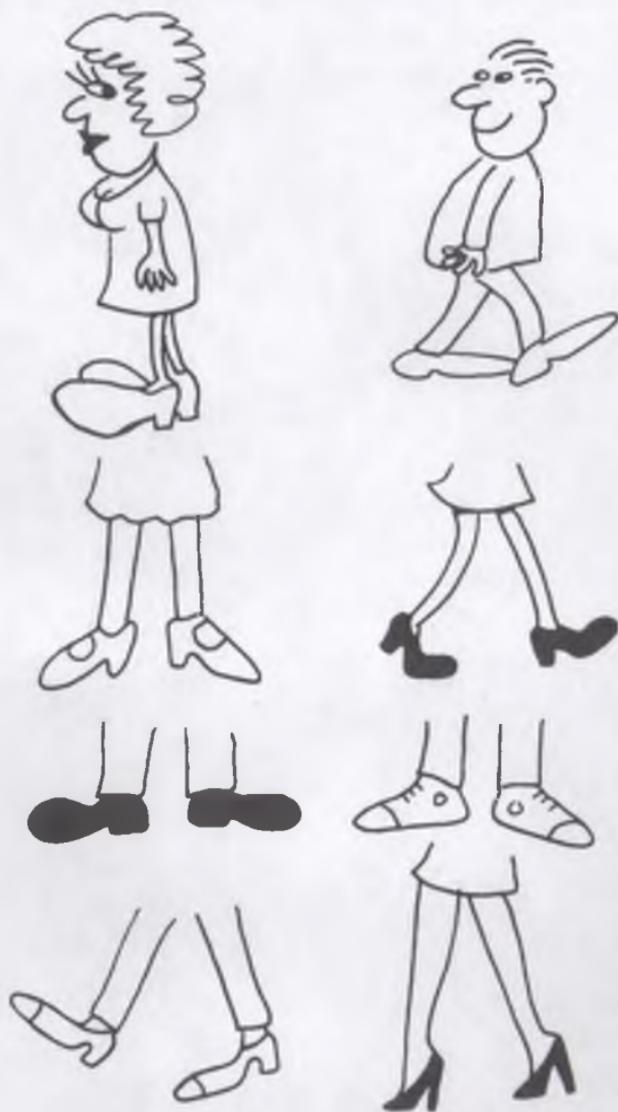

Рис. 231 Ступни можно рисовать большими

ФИГУРЫ В ДВИЖЕНИИ

Если вы новичок в рисовании, вам очень помогут фигурки из палочек. Сначала продумайте, в какой позе будет тело. Где должны быть руки и ноги? Если не можете ответить на этот вопрос, попросите кого-нибудь из друзей позировать вам, используйте зеркало или фотографии. Нарисуйте человека из палочек, чтобы правильно изобразить позу, а затем сделайте его толще, чтобы получилось то, что нужно. Изучите рисунок 232. Кстати, будет очень полезно изобразить

Рис. 232 Человечки из палочек очень полезны

эмоции для одного или двух персонажей. Их простые чувства, такие как шок, удовольствие, страх, удивление, радость и так далее, могут быть нарочно преувеличены.

ЯЗЫК ТЕЛА

Следите за действиями людей. Станьте наблюдателем. Обращайте внимание на то, как люди сидят, стоят, ходят, разговаривают и тому подобное. Говорят, язык тела может выдать намерения большинства из нас. Пусть у вас войдет в привычку делать быстрый набросок или даже фигурку из палочек, основанные на том, что вы видите. Это очень весело, особенно, если тот, кого вы рисуете, ничего не подозревает.

ЗАДАНИЕ

1. Рассмотрите трех разных людей, затем как можно проще зарисуйте основные очертания их тела.
2. Переделайте эти формы в карикатурных персонажей. Не бойтесь преувеличивать. Дорисуйте головы.
3. Понаблюдайте за толпой людей. Нарисуйте столько человечков из палочек, сколько сможете, затем превратите их в карикатурных персонажей.

31. Палка, палка, огуречик

ПИСК ПТЕНЦА

В этой главе мы будем рисовать птиц и зверей как персонажей мультфильмов или комиксов. Мне всегда казалось, что птиц легко изображать в смешном карикатурном стиле. Я начинаю с того, что карандашом делаю зарисовки основной формы тела птицы, пока что-нибудь не начинает получаться. На рисунке 234 показано, как я выстраиваю образ птицы в качестве персонажа комикса. Обратите внимание на то, что тело и голова изначально рисуются в виде простых овальных форм, а клюв, крылья и хвост – в виде примерных треугольников. Затем я рисую большой глаз. Когда карандашный набросок мне полностью нравится, я добавляю детали: зрачок, оперение, линию рта и затем лапы. Напоследок я обвожу все ручкой толщиной 0,1 мм и, когда чернила высыхают, стираю карандашные контуры. Вот и родился новый персонаж!

Прежде, чем вы попытаетесь рисовать птиц, животных или рыб, еще раз вспомните, что нужно поэтапно выстраивать каждое изображение, начиная с правильной основной формы того зверя, которого вы выбрали. Невозможно переоценить важность такой последовательности. Худшая ошибка, которую может сделать начинающий карикатурист – это представить то, что он собирается рисовать, или даже уже начать рисовать, а затем сразу же пытаться изобразить какую-нибудь деталь, к примеру, клюв. Это совершенно неверный подход, потому что вы, скорее всего, ошибетесь с пропорциями, и очень скоро весь рисунок пойдет не так. Если же вы начнете с того, что выстроите

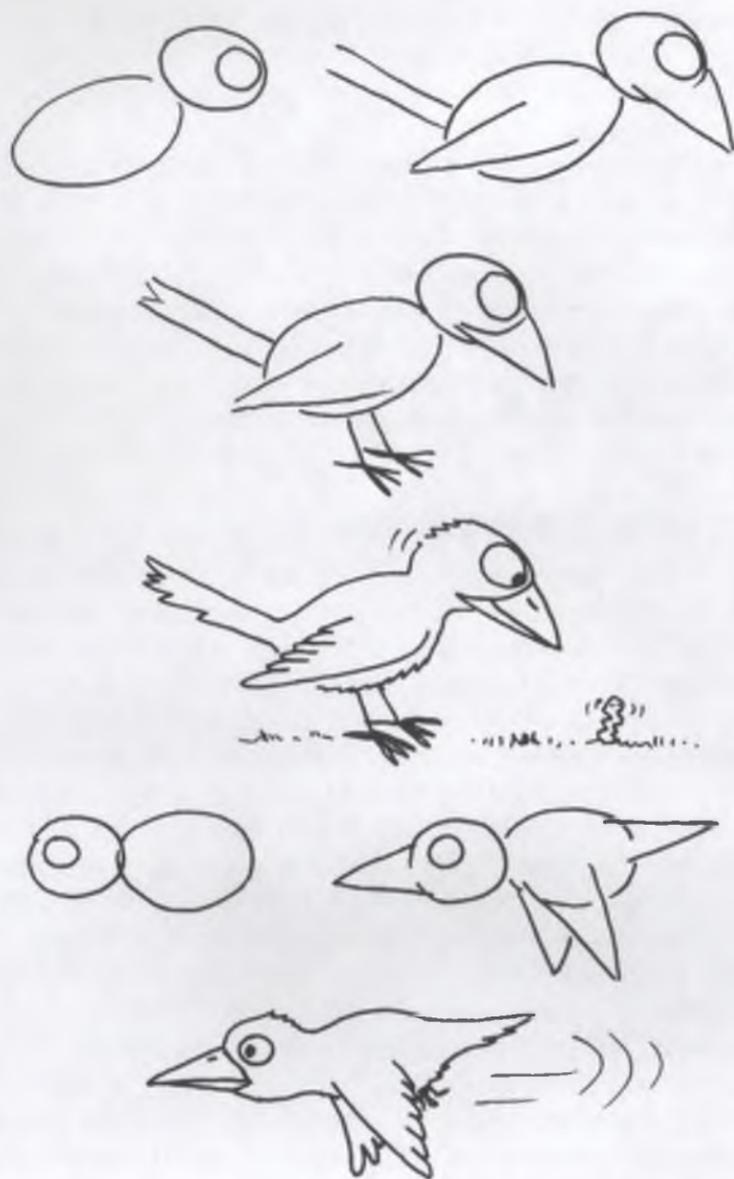

Рис. 234 Как выстроить карикатурное изображение птицы

основную форму, остальное станет очень легко – просто добавьте детали. Применяйте это простое правило ко всем рисункам, и вы быстро увидите прогресс. Вы скоро удивите сами себя, своих друзей и, может быть, даже своего банковского менеджера!

Теперь вы готовы к тому, чтобы скопировать птиц на рисунке 234. Еще больше пернатых друзей изображено на рисунке 235: потрепанная певчая птичка, грустная утка, хищная птица, косоглазый дятел (вся эта долбежка на высокой скорости должна негативно влиять на его клюв и кости) и маленькая ласточка. Сначала продумайте основную форму для этих двух последних птиц, затем скопируйте их всех. Вы можете не повторять то, что сделал я. Рисуйте что-то свое!

СОБАКИ В ИЗОБИЛИИ

Собаку издавна считают «лучшим другом человека», но теперь у меня на этот счет возникли кое-какие сомнения. Появилось столько плохо обученных и непослушных сторожевых собак. Некоторые из них смертельно опасны: это уже не друзья, а злейшие враги! Тем не менее, среднестатистическая домашняя собака, слава богу, обычно представляет собой радостного, безобидного питомца, прекрасно подходящего для карикатур. Вот тут мы и поупражняемся. Изучите рисунок 236. Посмотрите, как я зарисовал основную форму тела каждой собаки, прежде чем превратить ее в полноценную карикатуру. Взгляните, как глаза и рот, как и у людей, передают настроение. Маленькая лохматая собачка была нарисована с помощью коротких штрихов ручкой. Текстуру шерсти я прорисовал при помощи дополнительных точек и штрихов.

Разнообразие собачьих пород предоставляет карикатуристам благодатную почву для работы. На рисунке 237 изображены лишь некоторые из них. Бультерьера вверху страницы я нарисовал, посмотрев старый фильм про Оливера Твиста. Почему-то эта собака мне запомнилась. Ретривер, изображенный в середине, выглядит неряшливым,

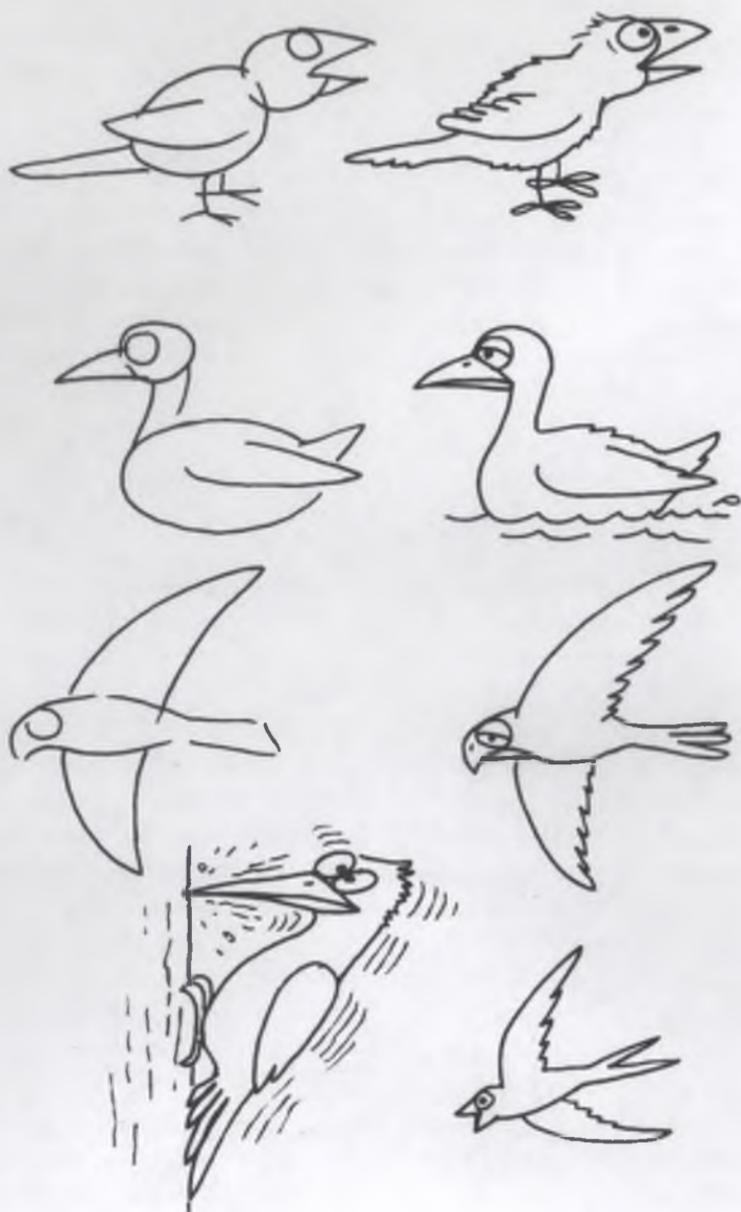

Рис. 235 Нарисуйте этих птиц

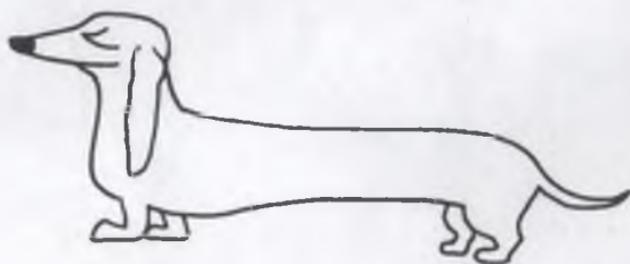
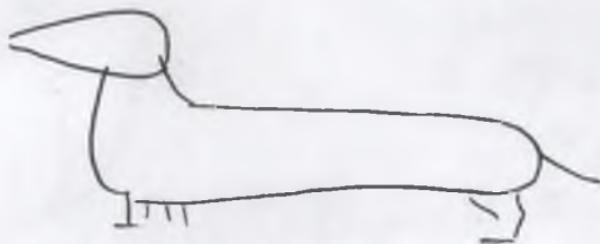

Рис. 236 Поэтапно выстройте карикатурные изображения собаки

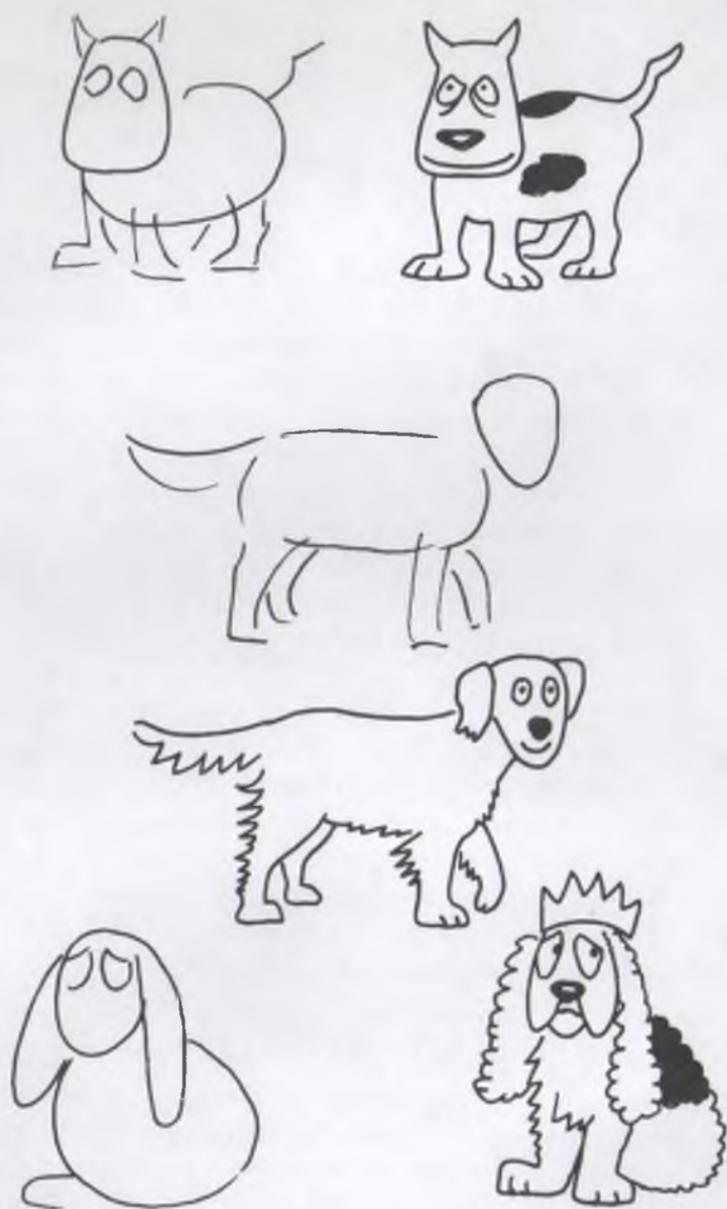

Рис. 237 Некоторые из множества пород собак

но добродушным, что отражает характер этих собак. Надеюсь, никого из читателей они никогда не кусали! А на голове у Кинг Чарльз спаниеля я нарисовал корону. Прием, конечно, банальный, но не все же умеют быть гениями круглые сутки!

ЗАБАВНЫЕ КОШКИ

Карикатурные изображения на рисунке 238 не так уж далеки от реальности. Я просто преувеличил такие черты, как глаза и рот. Небольшие изменения, по моим наблюдениям, приносят наилучшие результаты. Но, если ваш собственный стиль характеризуется неординарными, большими преувеличениями, так и рисуйте: не стоит менять его, попав под влияние моих работ. Новички, кстати, зачастую слишком стараются. В результате получаются перегруженные и перенасыщенные рисунки, где чувство юмора вытесняется огромным количеством деталей. Повторюсь, ваша цель – нарисовать смешную картинку. Скопируйте кошек на рисунке 238.

Я сам придумал бродячую кошку на рисунке 239. Она немного хитра, но интересна, совсем как одна моя бывшая подруга! Вы знали, что, если кошка приближается к вам, высоко подняв прямой хвост, это выражение дружелюбия? Теперь, когда мне об этом известно, я всегда останавливаюсь, чтобы погладить ее и сказать пару добрых слов. Я думаю, и вы бы сделали то же самое. Посмотрим, как у вас пойдет дело с примерами на рисунке 239.

НАРИСУЙТЕ КРУПНЫХ ЗВЕРЕЙ

Животных часто рисуют на открытках, в детских книжках, мультфильмах и многих других коммерческих проектах. Я думаю, практически любое живое существо можно изобразить в виде забавной картинки. А можно придумать собственные создания. Инопланетянин из фильма Стивена Спилберга – хороший пример. Крупных животных обычно рисовать чуть легче, чем мелких. Лошадь на рисунке 240 на-

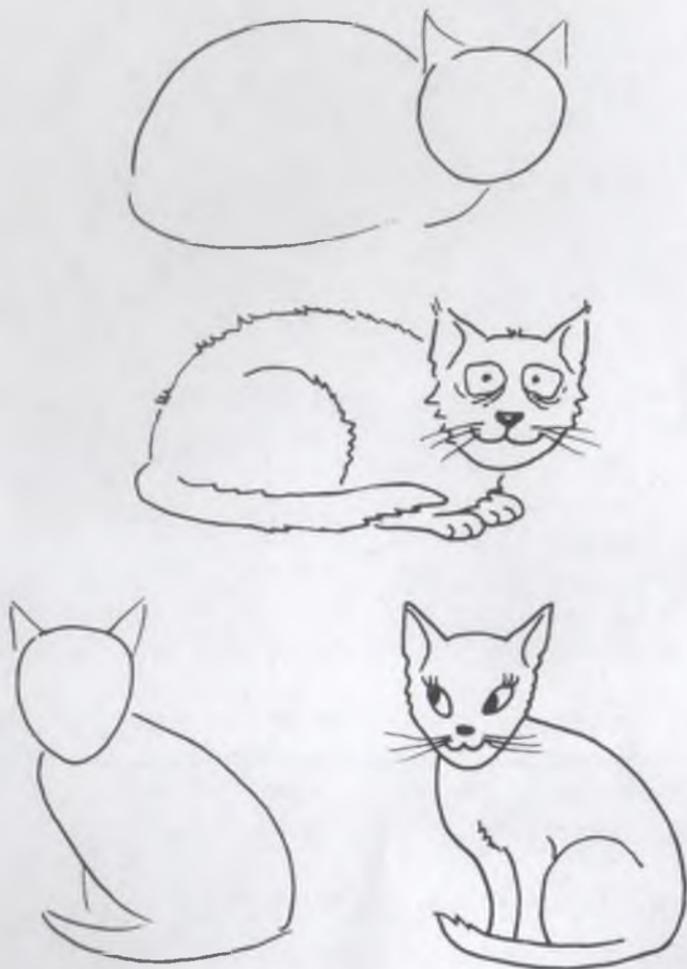

Рис. 238 Нарисуйте забавных кошек

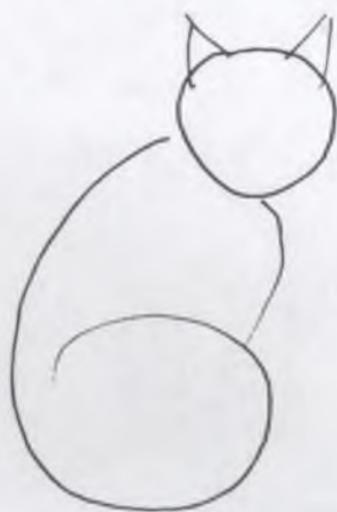

Рис. 239 Нарисуйте бродячих кошек

Рис. 240 Нарисуйте крупных животных как персонажей комиксов

рочно была нарисована при помощи неровных линий, чтобы показать вам, какие широкие у вас возможности. Просто ради забавы я сделал ее ноги похожими на ноги лошадей в кукольном театре. Свиньи и так обычно довольно забавны, поэтому рисовать их в виде карикатурных персонажей не слишком сложно. В этом примере я изменил в основном морду, а тело оставил достаточно реалистичным. Примерно так же я рисовал и жирафа. Я уже говорил, что в моем случае лучше всего срабатывают небольшие изменения.

ЗАДАНИЕ

1. По фотографии нарисуйте карикатурного слона.
2. Нарисуйте вашего или соседского домашнего питомца в виде карикатурного персонажа.
3. Нарисуйте сову, голубя или ворона в виде персонажа комиксов.

32. Смешинки

Научиться превращать обычные вещи в смешные карикатуры легко и просто. От управляемых закорючек до этого всего один шаг. Секрет в том, чтобы придумать простые идеи, а затем применить их к выбранному сюжету.

Для рисунка 242 я выбрал лук-порей, репчатый лук и старую морковь. Для создания карикатурного персонажа я перевернул лук-порей вверх тормашками, репчатый лук положил на бок (я подумал, так он будет похож на рыбу), а морковь по-всякому повертел, пока не получился забавный персонаж, изображенный на нижней картинке. Используя этот метод, любой предмет можно превратить в героя комиксов. Попробуйте сами, только не стоит слишком стараться! Пусть все случится само собой. Скопируйте рисунок 242. Придумайте, как еще можно изобразить лица.

КАРИКАТУРЫ ПОМОГАЮТ УЧИТЬСЯ

Я использую карикатуры во всех своих книгах, потому что понял, что так мне легче выразить мысль, а читателю проще ее понять.

Однажды, когда я участвовал в уроках здоровья в начальных школах, меня попросили провести занятие на тему «Здоровое сердце». Я показал детям, как рисовать карикатурное сердечко, а затем попросил их сделать собственные версии, изобразив виды физической деятельности, полезные для сердца. На рисунке 243 показаны некоторые из использованных мной идей. Посмотрите, как выполнен простой рисунок: на сердце нарисовано крупное лицо, затем приделаны маленькие ручки и ножки и добавлены детали,

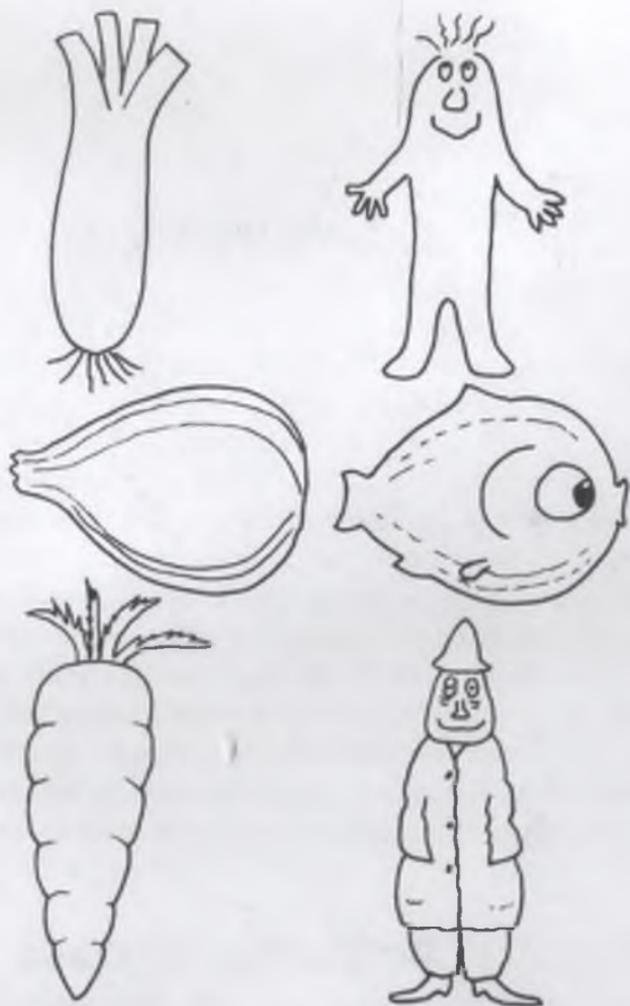

Рис. 242 Рисуйте смешные предметы

объясняющие, о каком виде спорта идет речь. Сердечки-девочки, конечно же, были красивыми.

Работая над другими школьными проектами, я использовал смешные узнаваемые картинки, чтобы иллюстрировать информацию. Детям всегда нравились такие уроки. Их невозможно было остановить, даже когда мне нужен был перерыв! Эта же техника была применена на занятиях по менеджменту, коммуникациям и связям с общественностью

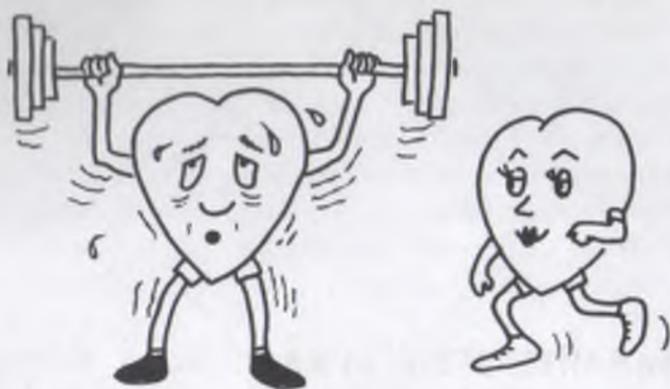

Рис. 243 Рисунки здоровых сердец

для взрослых. Карикатуры действительно заставляют веселиться!

Однажды у меня была офисная работа, выполнение которой требовало незамедлительных действий со стороны коллег. Обычно рассылалось множество писем и напоминаний, но, когда случались неоправданные задержки или вообще ничего не было сделано, я рисовал забавную рожицу или карикатуру на записке. Это почти всегда срабатывало. Мне тут же перезванивали, и работа начинала двигаться. Может быть, и у вас есть задание, которое можно было бы ускорить с помощью карикатуры. Чувство юмора бесценно.

ПОНИМАЙТЕ ВЕЩИ БУКВАЛЬНО

Я стал думать, как можно превратить книги в карикатуры. Получился рисунок 244. Два верхних наброска – первое, что пришло мне в голову. Это довольно простые шутки: я просто нарисовал на обложке лицо, соответствующее названию книги. Я развил эту мысль дальше, нарисовав, как книги делали что-то, что буквально соответствовало их названию. Эту идею стоит запомнить, многие карикатуристы часто ее используют. Изобразите свою версию рисунка 244.

ВСЕ ИДЕТ В ДЕЛО

Старый ботинок вдохновил меня на создание карикатурного лица на рисунке 245. Посмотрите, как я использовал форму ботинка, чтобы нарисовать эту забавную мордашку. Носок превратился в глуповатую ухмылку, а язык ботинка стал носом; затем я добавил глаза и шляпу. Немного практики – и у вас тоже начнет получаться. Вы наверняка видели, как этот прием используется в телевизионной рекламе разных товаров. Были и ожившие коробки, и горох, и булочки, и бутылки, и куча других, обычно неподвижных, предметов. Теперь, когда вы стали начинающим карикатуристом, то будете смотреть на эту рекламу другими глазами. Знание предмета заставит вас критиковать плохую работу, но вы многому научитесь, видя хорошо.

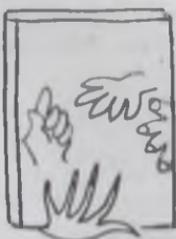
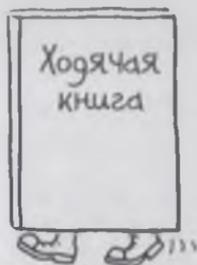
Хорошая
книга

Злая
книга

Записная книжка

Блокнот для
рисования

Блокнот
для записей

Рис. 244 Как сделать карикатуры из книг

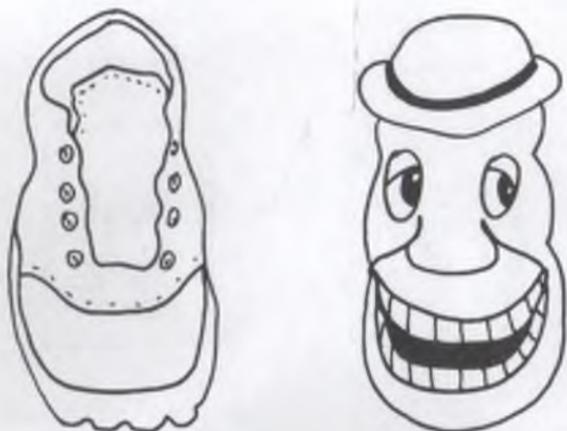

Рис. 245 Сделайте из ботинка лицо

ЗАДАНИЕ

1. Сделайте смешного персонажа из груши, затем из ствола дерева и, наконец, из банана.
2. Сделайте героя комиксов из книги по пилотированию самолетов.
3. Посмотрите на рисунок 246, а затем придумайте и нарисуйте возможный сюжет дальнейшего развития событий.

Рис. 246

33. Краски в серых буднях

Иногда выдаются дни, когда кажется, что ничего не происходит, – и тогда можно заскучать. Я покажу вам, как рисовать такой день.

РИСУЙТЕ СМЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

Как я уже говорил, рисовать карикатуры – это очень быстро. Чтобы доказать это, я решил рисовать карикатуры на прохожих. В тот момент мы с подругой присели на набережной Скарборо выпить чашку чая. У меня с собой был альбом для набросков формата А5 и карандаш 2В. Я использовал уже отработанную технику: смотрел на свою жертву так долго, как только возможно. В большинстве у меня было всего несколько секунд, но даже за это короткое время я запомнил ключевые аспекты их внешности: одежду, обувь, прическу, черты лица и особенности фигуры. Затем я рисовал основные контуры тела с преувеличенной прической и примерными чертами лица. Все мое внимание было направлено на то, чтобы, исходя из увиденного, быстро нарисовать персонажа комиксов. Я быстро понял, что прохожие не спешили вернуться, чтобы я мог взглянуть на них еще раз. В этой забаве второго шанса не дается.

Рисунок 247 изображает шестерых довольно обыкновенных отдыхающих. Девушки на самом деле были очень привлекательны, но я их такими не нарисовал. Что бы они сказали, если б узнали? Моя цель заключалась в том, чтобы изобразить их смешными. Чем красивее жертва, тем труднее задание для меня и, надеюсь, для вас. Посмотрите, как я нарисовал разные прически, обувь и одежду. Взгляните, как я затенил некоторые участки, чтобы придать объем

Рис. 247 Карикатурные персонажи на отдыхе

рисунку из контуров. Темные цвета изображены при помощи диагональных линий, идущих близко друг к другу. Попробуйте этот метод, когда будете копировать людей на этом рисунке или изображать своих собственных.

Я люблю рассматривать странные и прекрасные наряды моих современников. Карикатуристу очень помогает, когда все одеты по-разному. Хороший пример – люди на рисунке 248. Обратите внимание на пожилую женщину, одетую в теплую шерстяную кофту и длинную юбку – довольно необычный комплект для жаркого летнего дня. Посмотрите,

как я изобразил мужчину, повязавшего свитер вокруг полной шеи.

Прически легко рисовать, если делать это как можно проще. Посмотрите, как я справился с этой задачей.

Здесь же, в Скарборо, я зарисовал мужчину, который выглядел как типичный житель севера страны, хотя откуда мне знать – может, он приехал из Брайтона! Вы увидите его внизу справа на рисунке 249. Взгляните на его плоскую кепку и старомодный плащ. Я также нарисовал проходящего мимо уборщика, задумчиво глядящего вдаль.

Рис. 248 Некоторые примеры того, как интересно люди одеваются

Рис. 249 Проходящие мимо жертвы

У молодой девушки вверху слева были длинные красивые волосы (посмотрите, как я их изобразил), стройные ноги, черные колготки, грубая куртка, надетая с короткой плиссированной юбкой и огромные ботинки. Да это уже просто ходячая карикатура. У другой нарисованной мной женщины была роскошная объемная прическа, которую я немедленно разлохматил при помощи управляемых закорючек. Моя собственная шевелюра редеет, поэтому я просто завидую! Довольно посмеиваясь, я работал очень

быстро, но моя чашка чая успела остыть. Так мне и надо? Нет? Я рад, что вы со мной согласны.

Еще одна ходячая карикатура – женщина, изображенная внизу справа на рисунке 250, – появилась и исчезла слишком быстро, чтобы я мог зарисовать ее. Но мы с подругой обсудили, во что она была одета. Затем я нарисовал карикатуру, которую вы сейчас видите. Моей следующей жертвой стала молодая девушка, которая кого-то искала.

Посмотрите, как я изобразил ее волосы и юбку, развевающиеся на ветру. Затем я нарисовал собаку, которая показала мне довольно печальной, и ее хозяина в яркой футболке. Мое внимание также привлекли бегущий мальчик и удаляющаяся от меня девушка. За сорок минут я нарисовал тридцать два человека. Развлекитесь, копируя изображения этих прекрасных персонажей.

ПРАКТИКОВАТЬСЯ МОЖНО И ДОМА

Курортный городок предоставляет множество возможностей для забавных зарисовок, но что, если вы сидите дома, на улице льет дождь, из носа тоже начинает капать, а поехать куда-нибудь нет возможности? Как можно раскрасить такой унылый день? «Очень даже можно», – вот мой ответ! Ничто не мешает вам придумать собственный мир, населенный карикатурными персонажами, – вас могут вдохновить люди, которых вы видите из окна или по телевизору. Чтобы проверить правильность этой идеи, я заставил себя посмотреть какой-то старый фильм. Взгляните на рисунок 251, чтобы увидеть, как я изобразил двух главных героинь и остальных актеров. В фильме также присутствовал очень противный ребенок со скрипучим голосом. Я даже затруднился сказать, какого пола он был, но решил, что он вполне заслуживал того, чтобы его время от времени шлепали мокрым носком. Мои рисунки персонажей этого кассового провала сделали актеров гораздо лучше, чем в фильме, но в Голливуд я точно не тороплюсь! Разве рисовать карикатуры не весело? Создайте свою версию персонажей какого-нибудь фильма.

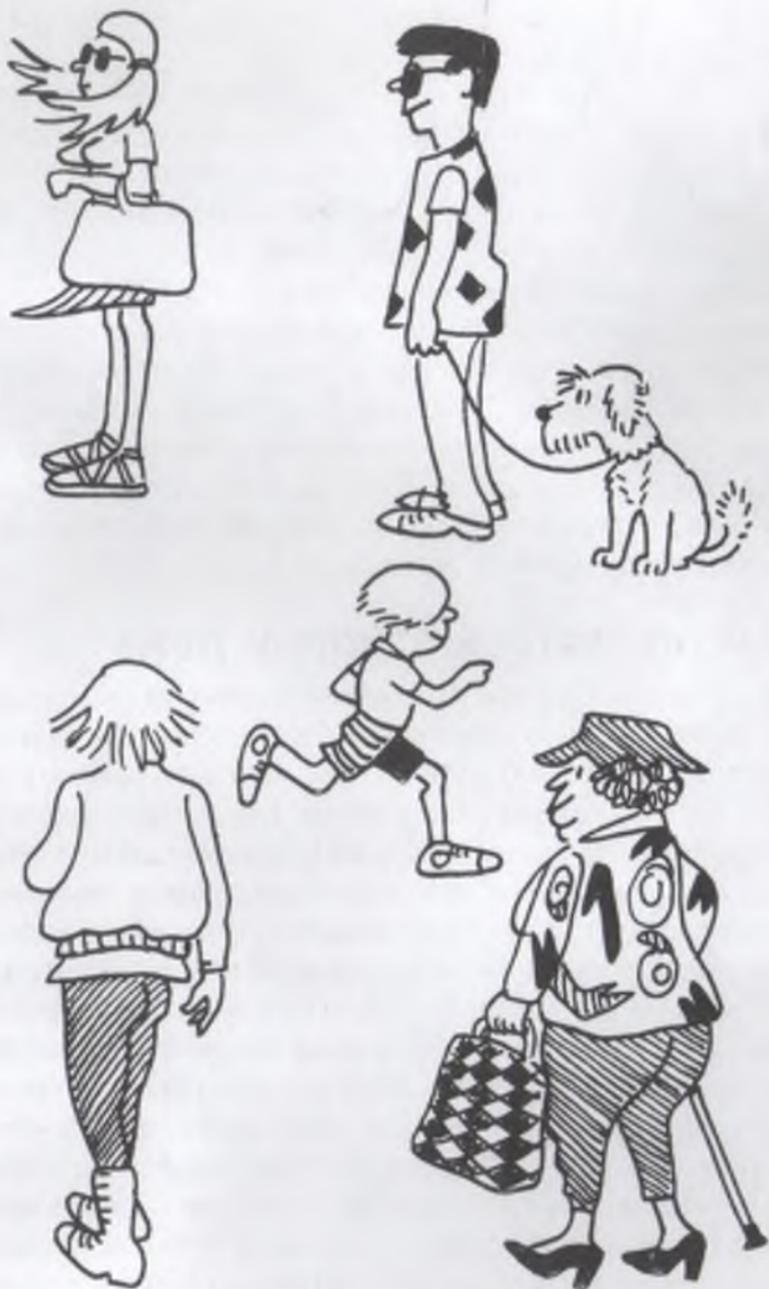

Рис. 250 Некоторые люди и так выглядят как ходячие карикатуры

Рис. 251 Нарисуйте актеров третьесортного фильма

ИЩИТЕ ИДЕИ В ГАЗЕТАХ

Приступ сумасшествия иногда может помочь карикатуристу придумать забавные рисунки. Именно в таком состоянии я нарисовал сумасбродные картинки, которые вы видите на рисунке 252. В тот момент я открыл газету, чтобы рассмотреть фотографии. Нет, не потому, что я не умею читать – я просто хотел превратить некоторых людей в смешные карикатуры. Моей первой жертвой стал известный член

Рис. 252 Карикатуры, сделанные по мотивам фотографий в газете

британской королевской семьи. Не буду говорить, кто это. Может быть, так меня не бросят в Лондонский Тауэр! Затем я с помощью карандаша набросился на молодую светскую львицу, сфотографированную на какой-то гламурной вечеринке. То, как она была одета, напомнило мне, что надо бы купить еще одну футболку секунд хенд к Рождеству. Последней мне на глаза попала фотография очень красивого мужчины. Внешность его и подвела. Я быстро ее переделал! Посмотрите, как изменился мой обычный стиль, когда я был охвачен приступом сумасбродства. Я наслаждался каждой секундой. Постарайтесь слегка сойти с ума, копируя рисунок 252.

ЗАДАНИЕ

1. Пойдите в какое-нибудь оживленное место. Нарисуйте шесть человек в стиле карикатуры.
2. Нарисуйте четырех карикатурных персонажей по мотивам какой-нибудь телепередачи.
3. Выберите три газетные фотографии людей; измените их до неузнаваемости, превратив в смешных персонажей.

34. Мастер открыток

Дизайн поздравительных открыток в коммерческих целях – непростой бизнес: кругом конкуренты. Обычно компании, производящие открытки, нанимают штатных художников, чья работа хорошо оплачивается. Но вы тоже можете создавать праздничные открытки для любого события. Я уверен, что вашим родственниками и друзьям было бы приятно получить открытку, которую вы изготовили своими руками. Поздравительные открытки выпускают к целому ряду праздников: день матери, день отца или день бабушек и дедушек, Рождество, Новый год и Пасха, день святого Валентина, день рождения, день свадьбы, рождение ребенка, уход на пенсию, повышение по службе или просто поздравления с каким-либо событием – и это лишь некоторые из них. Ваш талант карикатуриста может найти себе массу применений.

ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

Открытки можно рисовать на плотной бумаге для рисования, специальных картонных заготовках или просто на толстом картоне. Для первоначальных набросков используйте свою обычную ручку. Законченную работу можно сделать ярче, раскрасив ее. Для этого подойдут цветные карандаши, фломастеры, акварельные или плакатные краски.

Рассмотрите имеющиеся у вас старые открытки, чтобы решить, какой размер лучше подойдет. Сделайте замеры. Посмотрите, с какой стороны расположена картинка, а где надпись, если таковая имеется. Вырежьте кусок бумаги такого же размера и согните пополам. Тут очень поможет линейка. С ее помощью можно сначала наметить линию сгиба

посередине листа. Это лучше сделать чем-нибудь острым, например иглой для шитья или шилом. Помните, что лицевая сторона открытки, где вы будете рисовать картинку, должна быть слева, а когда вы согнете бумагу, она окажется сверху. Выполните рисунок в карандаше, затем, когда убедитесь, что все как надо, обведите ручкой.

ЛЕГКИЙ СТАРТ

На Рождество люди обмениваются миллионами поздравительных открыток. Сюжеты для них вы можете выбрать самые разные, но особенно легко будет нарисовать снеговика. Это всего лишь продолжение управляемых закорючек. Нарисовать забавного снеговика можно практически с закрытыми глазами.

Посмотрите на рисунок 254. Эта идея пришла ко мне буквально из ниоткуда. Я тут же сделал набросок. Надпись хорошо смотрелась бы и внутри. Такой рисунок идеально подходит для длинной и узкой рождественской открытки. Законченную картинку можно сделать еще лучше, если добавить цвет. Немного голубого, чтобы изобразить тени, серое зимнее небо, красные носы у снеговиков – вот, собственно, и все. На рисунке 255 я изобразил еще одного снеговика с малышом. Я также нарисовал веселого снегиря – это еще один частый герой рождественских открыток. Скопируйте рисунки 254 и 255, чтобы попрактиковаться.

Смешные картинки, понятные без слов, очень популярны во всем мире, потому что их смысл ясен любому и без перевода. На рисунке 256 я изобразил собственный пример такой шутки. Обратите внимание на то, что изображение выполнено при помощи очень маленького количества линий. Внутри такой открытки легко добавить надпись. Нарисуйте похожую открытку, придумав собственных персонажей.

КАРИКАТУРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Как вы, наверное, заметили, на множестве поздравительных открыток изображены веселые звери. Лошади,

Рис. 254 Снеговиков легко рисовать

собаки, кошки, мыши, олени и другие животные очень популярны, когда дело касается поздравлений. Рисунок 257 демонстрирует, как использовать одну идею, по крайней мере, дважды. Не стесняйтесь пользоваться этим приемом. Идеи порождают новые идеи: чем больше вы придумываете, тем больше задумок возникает. Посмотрите, как я изобразил кошачью шерстку при помощи нескольких

Рис. 255 Старайтесь делать рисунки простыми

Рис. 256 Картинка, понятная без слов

коротких штрихов ручкой. Нарисуйте собственные версии этих открыток.

Я иногда забываю про дни рождения друзей, но всегда стараюсь заслужить прощение, послав оригинальную карикатуру. На рисунке 258 представлена копия открытки, которую я послал знакомому спустя несколько недель после знаменательного события. На той открытке я поместил нижнюю надпись внутри. Забавный слон – очередной несложный рисунок. Попробуйте изобразить собственного доброго гиганта.

Я часто рисую на открытках жирафа. У этого животного достаточно забавная форма тела, которая легко поддается задумке карикатуриста. Рисунок 259 я создал ко дню свадьбы друга. Посмотрите, как я сделал самку жирафа чуть меньше ростом, чем самца, а также нарисовал ресницы.

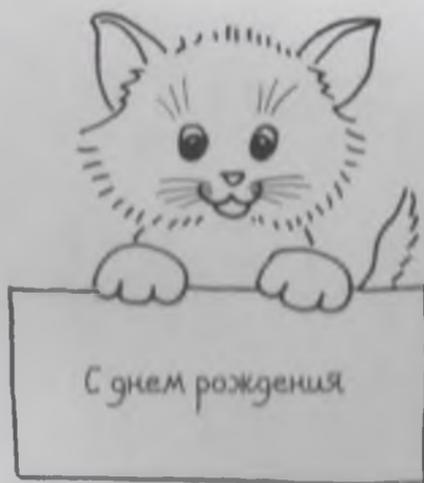

Рис. 257 Забавных животных часто рисуют на открытках

Прости, я забыл...

Прости, я забыл...
Про твой... э-э-э... какой там был праздник?

Рис. 258 Забываете вовремя послать открытку ко дню рождения?

Похожую идею можно использовать для открытки по случаю рождения ребенка. Все, что нужно – добавить детеныша жирафа. Почему бы вам не попробовать?

ЛЮДИ – ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

Я уже говорил ранее, как люди могут вдохновить вас на создание множества забавных рисунков. Это может быть что-то, что они говорят, делают или во что наряжаются. Я могу вспомнить один подобный пример, когда студентка в моей группе по рисованию карикатур купила новую шляпу. Я сразу представил себе ведьму.

Та девушка, ей-богу, не имела ничего общего с ведьмой. На самом деле, она была очень остроумна, добра и талантлива. Но моя идея превратилась в смешную картинку из тех, что я обычно рисую, чтобы позабавить друзей. Таким образом, рисунок 260 получился только потому, что одна милая девушка купила соломенную шляпку! Ну не странно ли, что иногда приходит нам в голову? Этот рисунок также демонстрирует, как вы можете добавить надпись, чтобы получилась шутка или просто для информации. Теперь и вы нарисуйте карикатурную ведьму.

Поздравляю

Рис. 259 Забавные рисунки с животными легко придумать

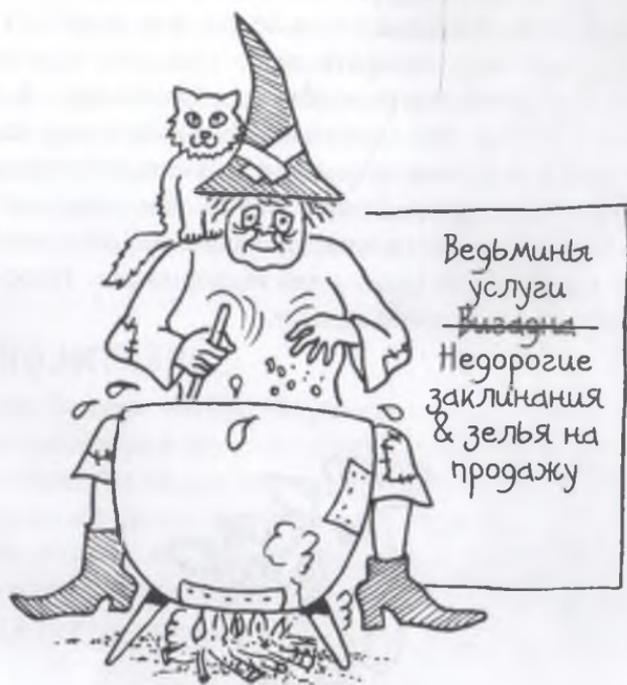

Рис. 260 Смешная картинка, вдохновленная реальной девушкой

Теперь, когда вы добрались до конца этой книги, я надеюсь, что вы продолжите заниматься рисованием, ведь теперь вы – опытный, разносторонний художник. Спасибо, что были моим учеником. Удачи!

изводить
вы алфа
чем эти.

Конеч
ми, огруб
пропусти
ся. Но ест
пальцев,
во рту.

МЫСЛИ

Люди,
и с энтузи
думаем, с
нас с дете
ны. Кто из
«Я и пря
фраза при

Издание для досуга

Марк Линлей

РИСОВАТЬ? ЛЕГКО!

Оригинал-макет предоставлен М-Студио

Директор редакции *Е. Капъёв*
Ответственный редактор *Е. Яресько*
Редактор *А. Крымов*
Художественный редактор *Е. Анисина*
Корректоры *Н. Безденежных, Е. Лебедева*

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86, 8 (495) 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші: «ЭКСМО» 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

Тауар белгісі: «Эксмо»
Қазақстан Республикасында дистрибутор 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
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

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

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
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

**По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями** обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»
E-mail: International@eksmo-sale.ru

*International Sales: international wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.
international@eksmo-sale.ru*

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном
оформлении,** обращаться по тел. +7(495) 411-68-59, доб. 2261, 1257
E-mail: vrzskaz@eksmo.ru

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

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 16.01.2014.
Формат 84x108^{1/32}. Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,22.
Тираж 4 000 экз. Заказ 5866

Отпечатано с электронных носителей издательства.
АО «Тверской полиграфический комбинат». 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822)44-42-15
Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru

Книга «Рисовать? Легко!» представляет собой увлекательное и доступное руководство по рисованию. «Научиться рисовать может каждый!» – полагает Марк Линлей и уверенно доказывает это, шаг за шагом, от простого к сложному объясняя читателю основы рисунка. Из простых «закорючек» и «загогулин» рождаются панорамные пейзажи или детальные портреты, открытки и комиксы, оживает любой предмет. Эта книга больше, чем самоучитель по рисованию, – с ней вы действительно сможете изобразить все, что угодно.

