

МАРК КРИЛЛИ

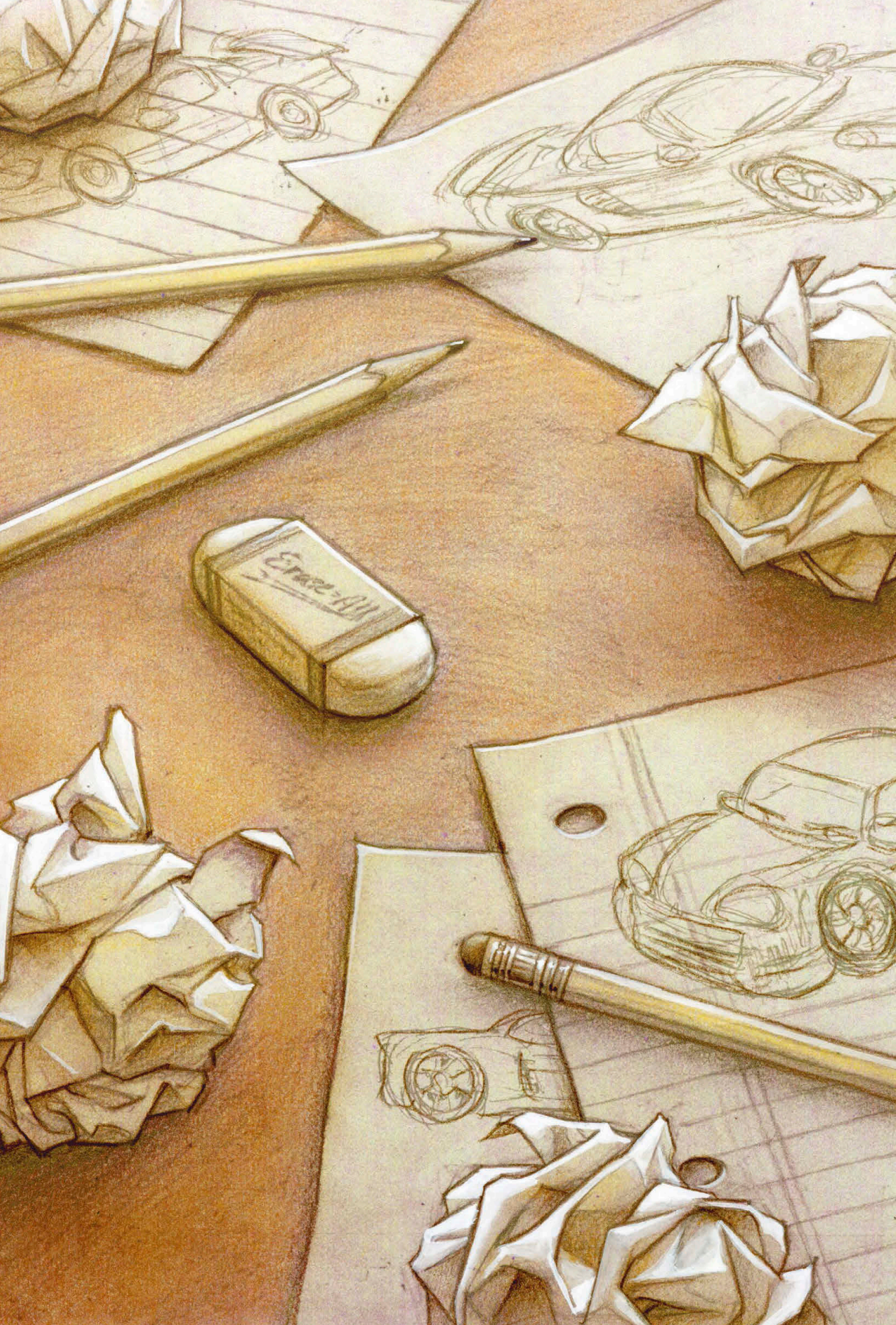

КОМИКС, который научит тебя РИСОВАТЬ

Девять
практических
занятий для
начинающих

МАРК КРИЛЛИ

КОМИКС, который научит тебя РИСОВАТЬ

Девять практических занятий
для начинающих

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2018

СОДЕРЖАНИЕ

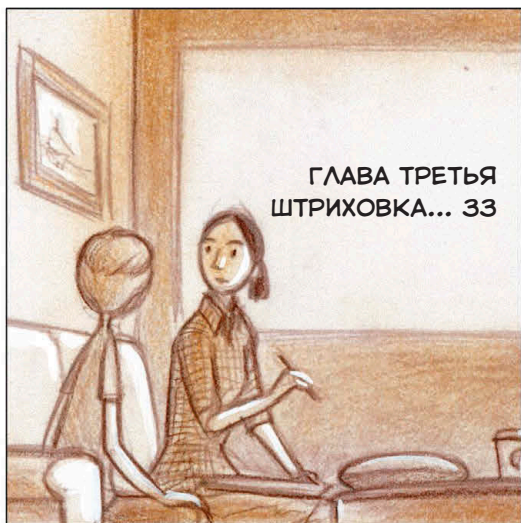
ВВЕДЕНИЕ 7

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ЗНАКОМСТВО... 8

ГЛАВА ВТОРАЯ
РИСУЙ ТО, ЧТО ВИДИШЬ... 17

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ШТРИХОВКА... 33

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
НАЧНИ
С НАБРОСКА... 46

ГЛАВА ПЯТАЯ
СВЕТ И ТЕНЬ... 60

ГЛАВА ШЕСТАЯ
ИСПОЛЬЗУЙ НЕГАТИВНОЕ
ПРОСТРАНСТВО... 74

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
СВЕРЬ ПРОПОРЦИИ... 84

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
УПРОЩАЙ... 93

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
СОЗДАЙ КОМПОЗИЦИЮ... 104

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ИСПОЛЬЗУЙ ВСЕ,
ЧТО ЗНАЕШЬ... 116

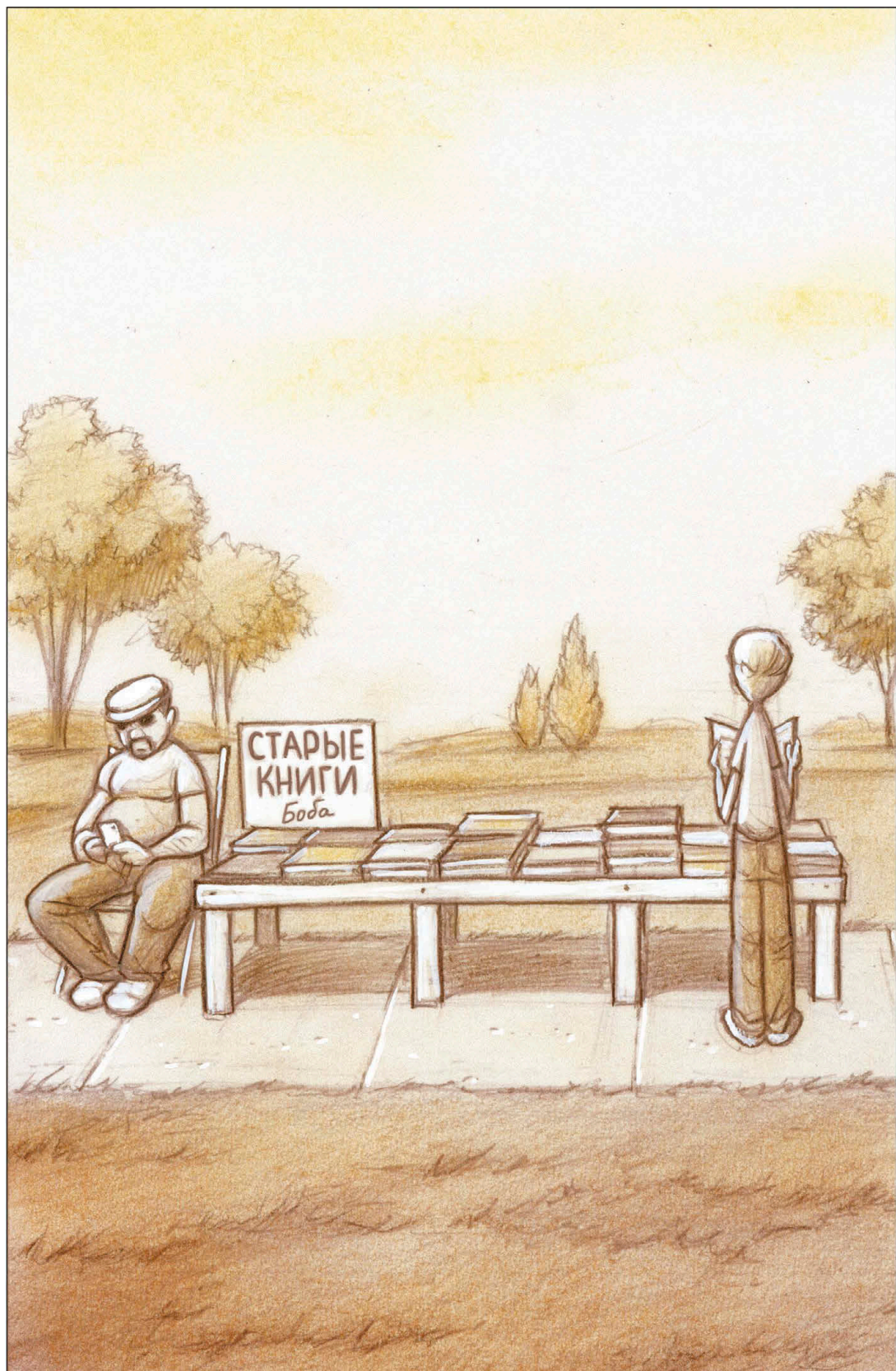

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ДВИГАЙСЯ ДАЛЬШЕ... 132

ЭПИЛОГ... 140

ВВЕДЕНИЕ

Когда хочешь чему-нибудь научиться, то первым делом ищешь наставника. Если же ты решил стать художником, то без учителя точно не обойтись: никто не заменит профессионала, который будет сидеть рядом, пока ты рисуешь.

Профессиональный художник заметит, если ты совершишь ошибку. Объяснит, в чем разница между реальным предметом и предметом, который ты нарисовал. Откроет глаза на мир и поможет увидеть все в новом свете.

Если повезет, ты встретишь своего наставника в тот самый момент, когда он понадобится. Но что, если не повезет? Что, если за всю жизнь ты не найдешь того, кто введет тебя в курс дела? Прискорбно, но факт, что многие так и не находят учителя, в котором отчаянно нуждаются.

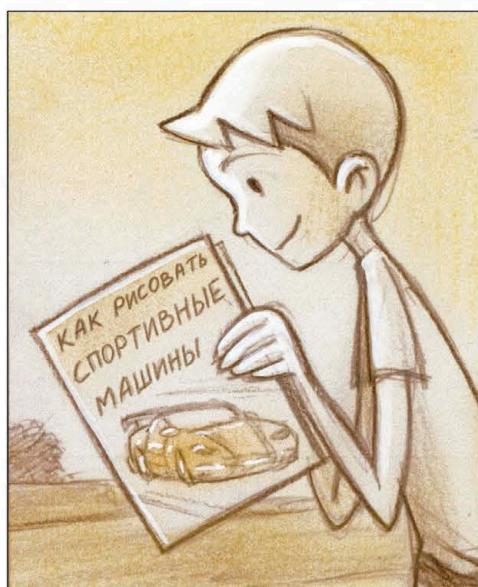
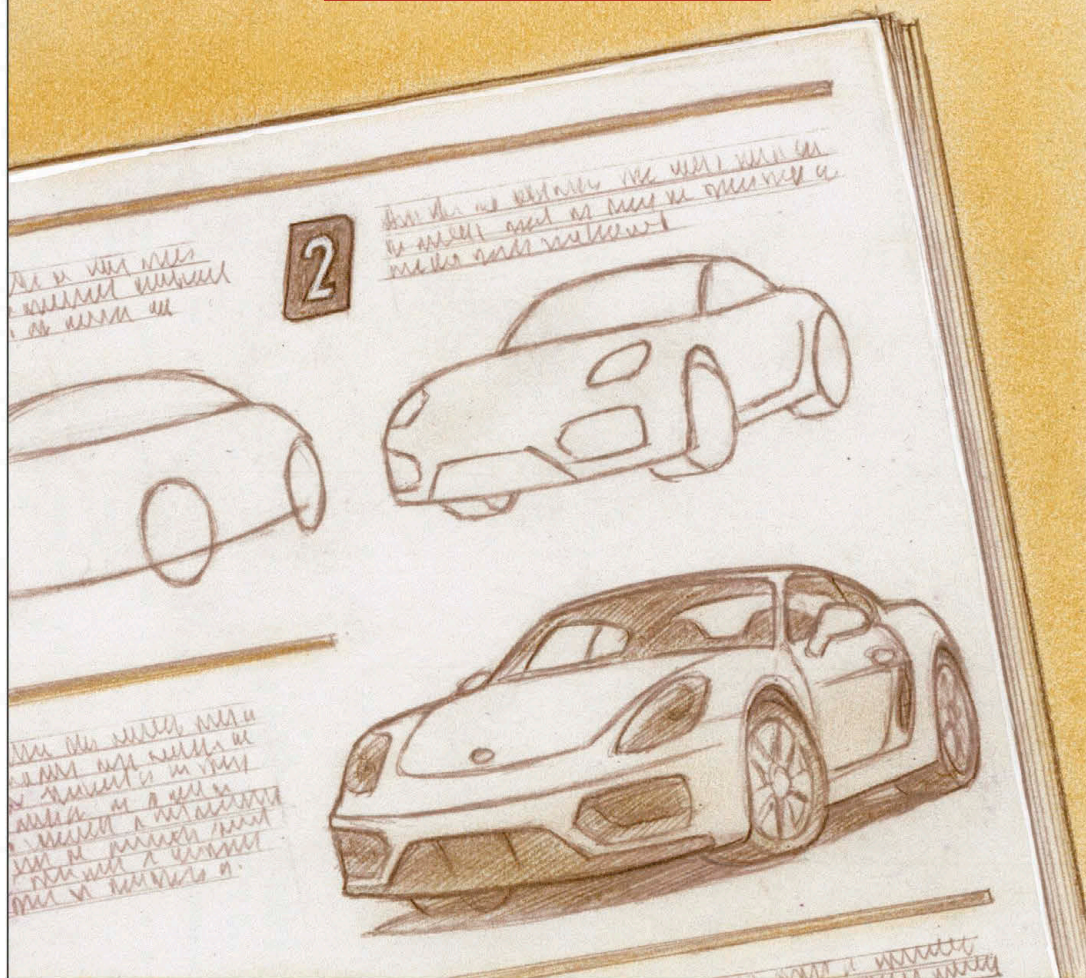
Цель моей книги — предложить запасной вариант: здесь ты сможешь почувствовать, каково это — встретить наставника, который согласится позаниматься с тобой. В мире хватает учебников по рисованию. Некоторые из них написал я. Мне хотелось понять, можно ли изложить основные художественные принципы в настоящем рассказе. Поэтому я нарисовал историю, которая позволит пережить опыт обучения у наставника и почувствовать, каково это, когда исправляют ошибки, подсказывают, что делать.

Переверни страницу, познакомься с юным Дэвидом: вы будете учиться рисовать вместе. Надеюсь, это поможет тебе понять, какова роль наставника. Он не станет постоянно хвалить и подбадривать. Но действительно сможет изменить твой взгляд на мир. И всю твою жизнь.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

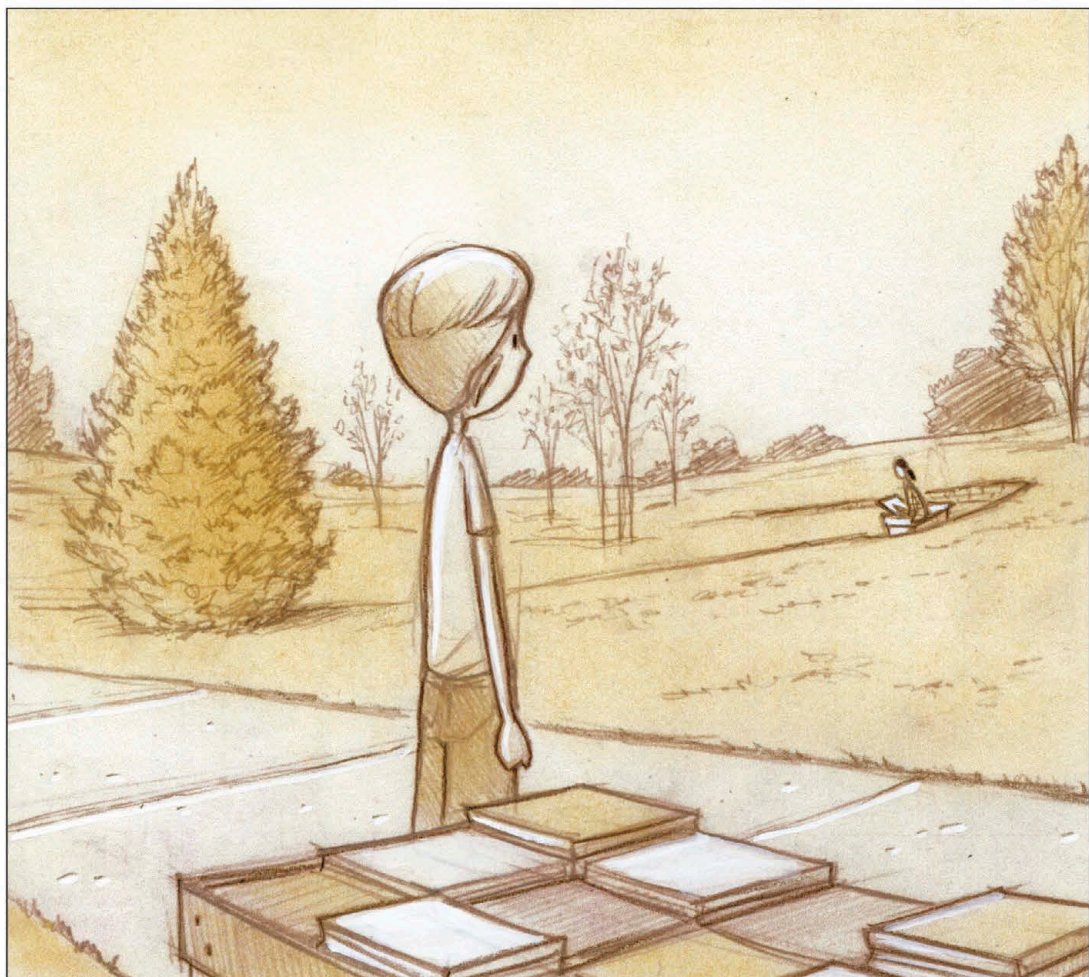
ЗНАКОМСТВО

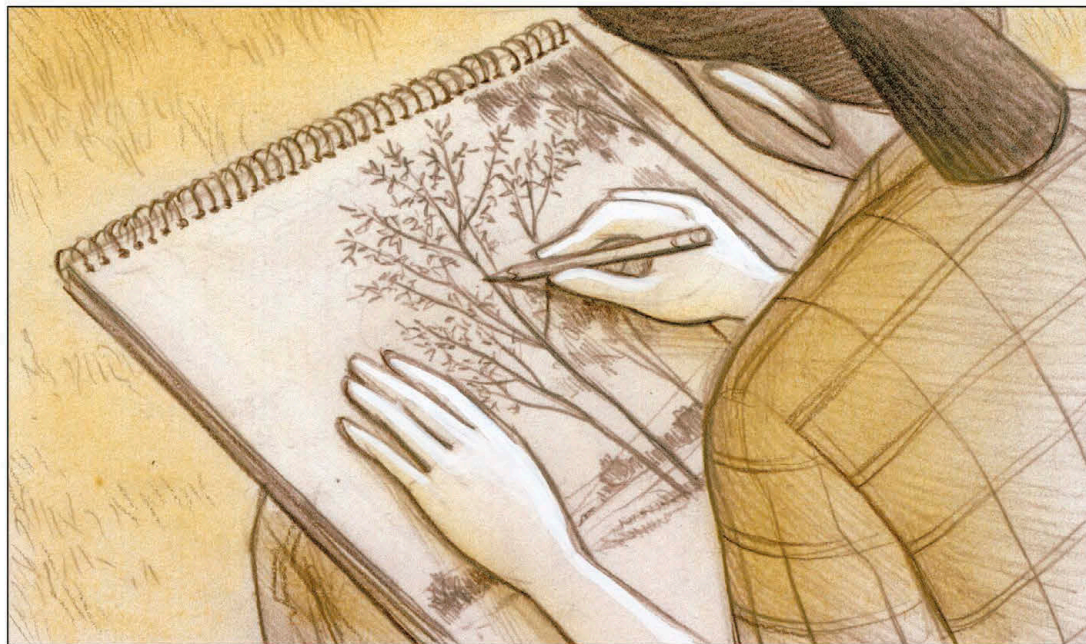
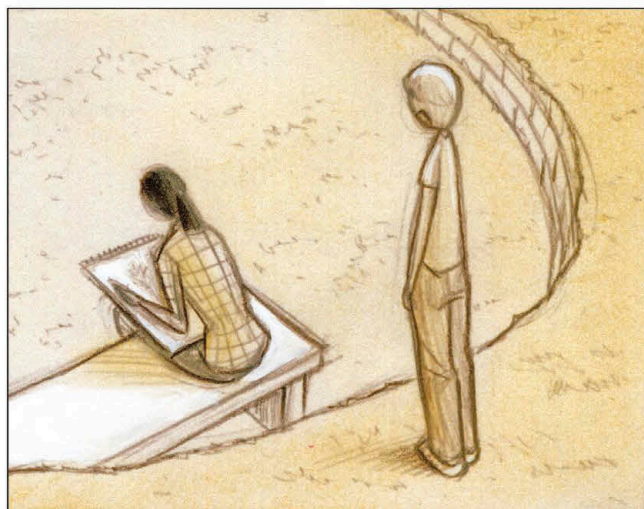
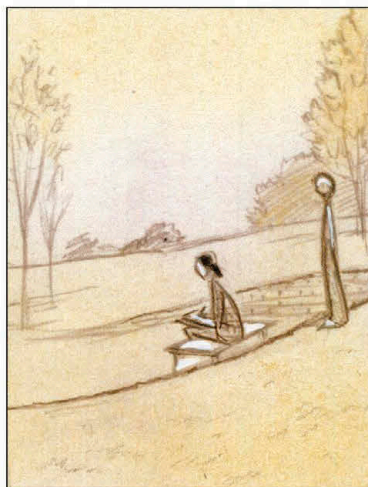
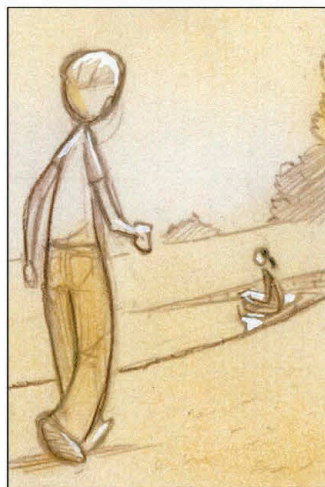

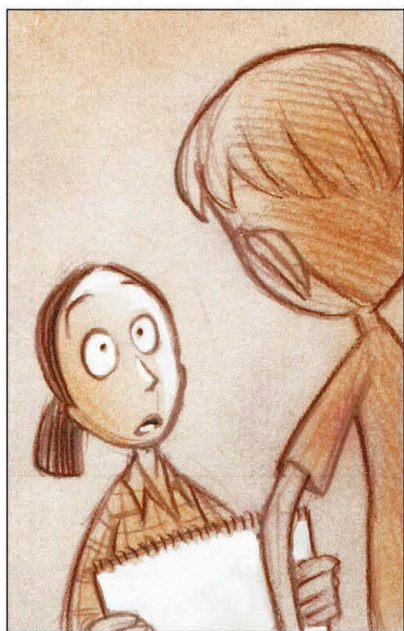
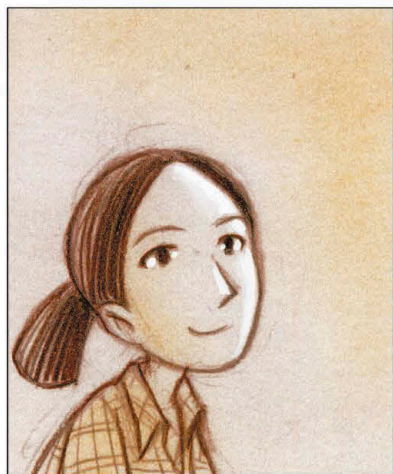
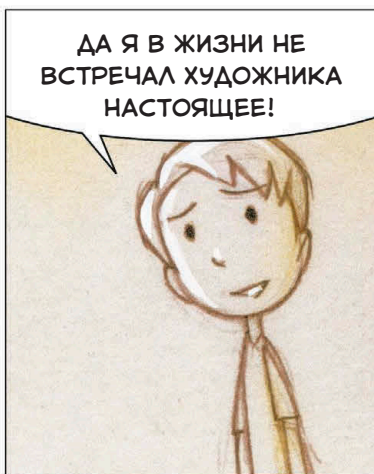

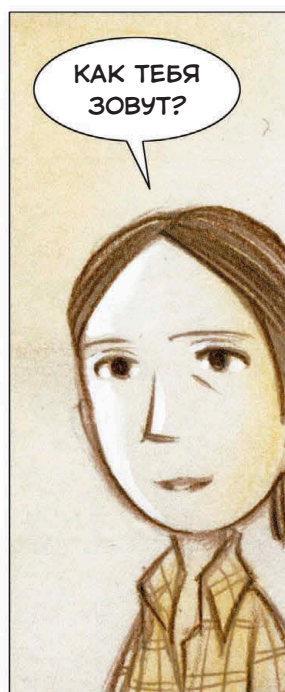
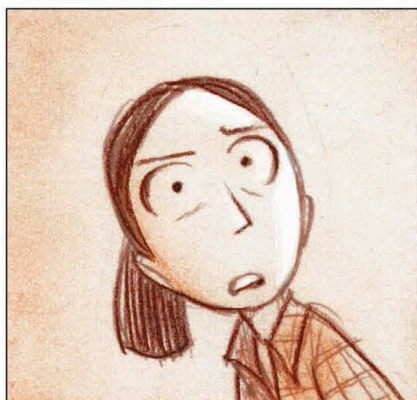
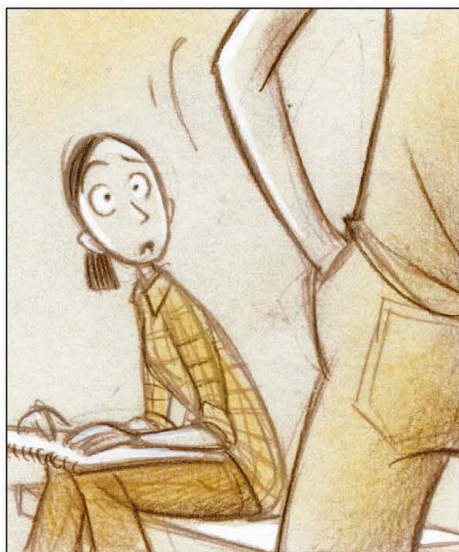

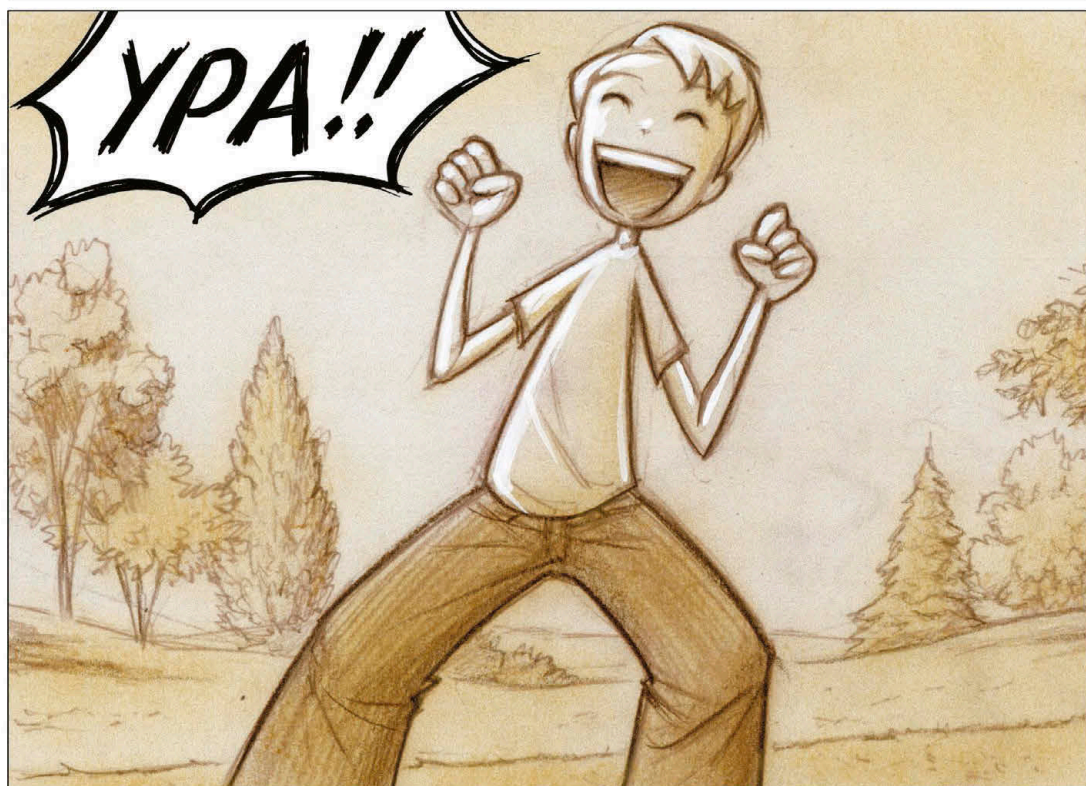

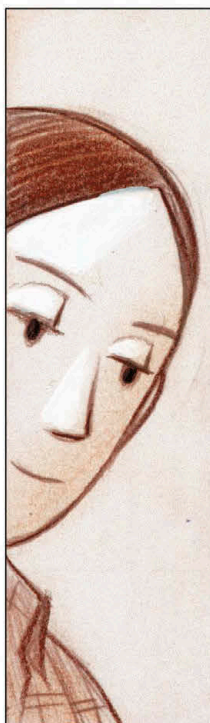

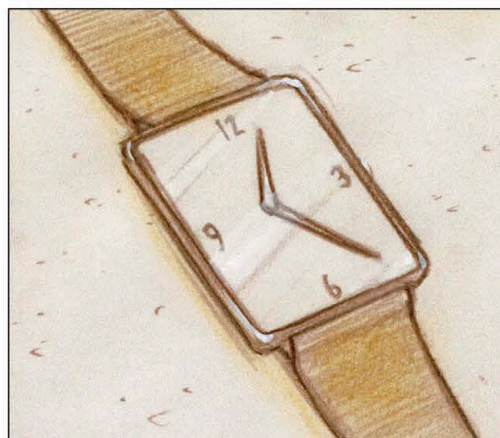
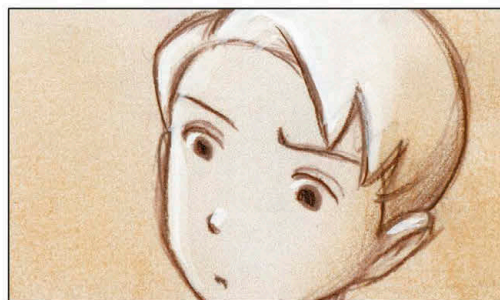
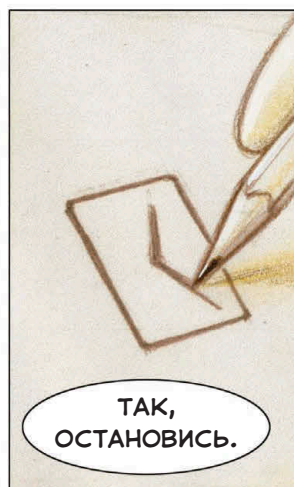
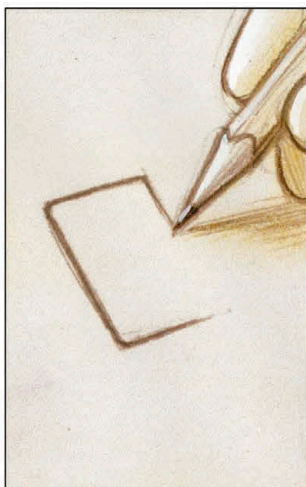
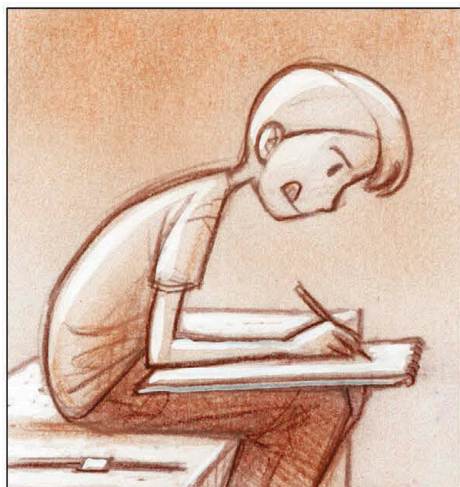
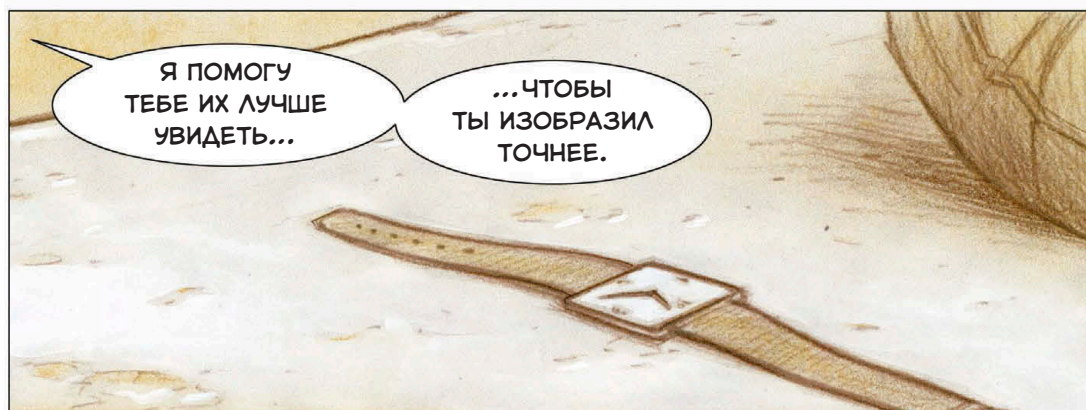
РИСУЙ ТО, ЧТО ВИДИШЬ

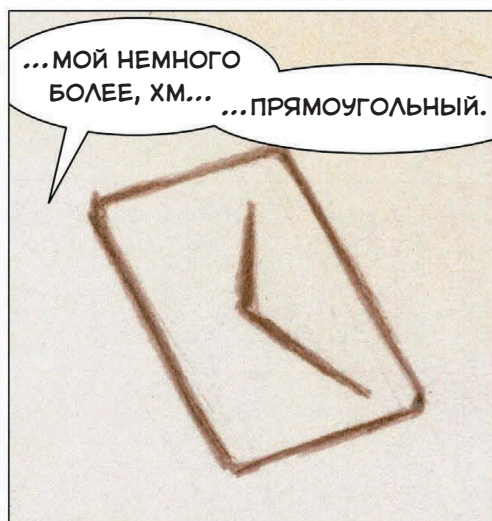
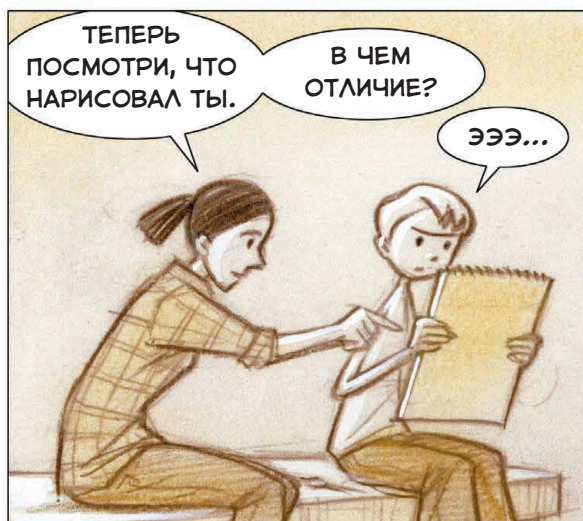
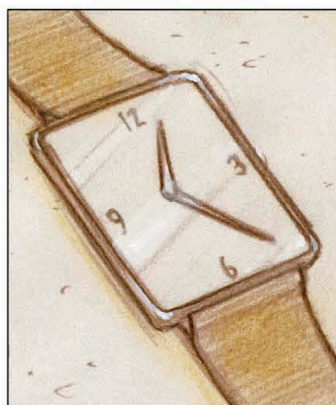
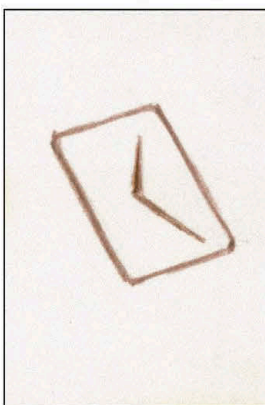
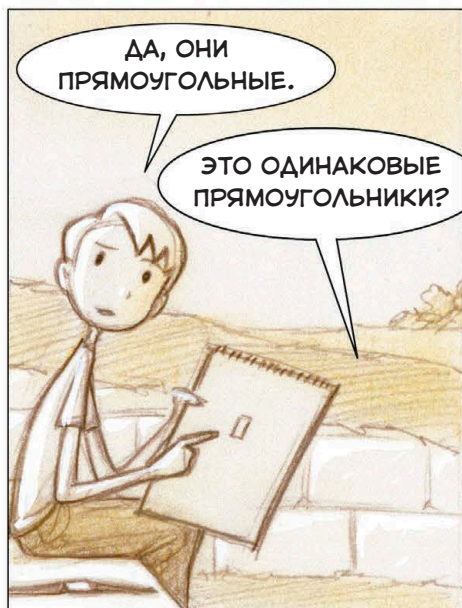

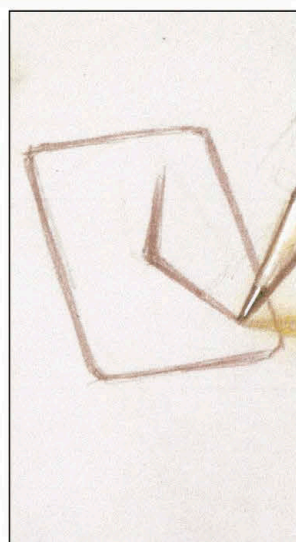
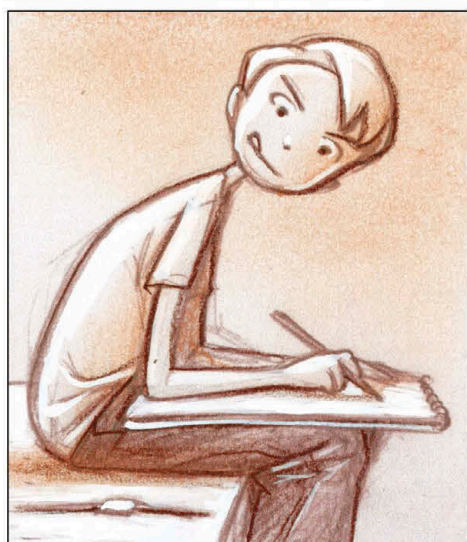

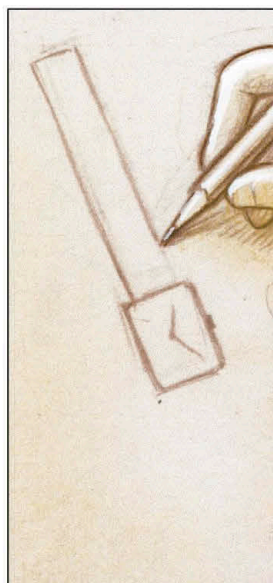

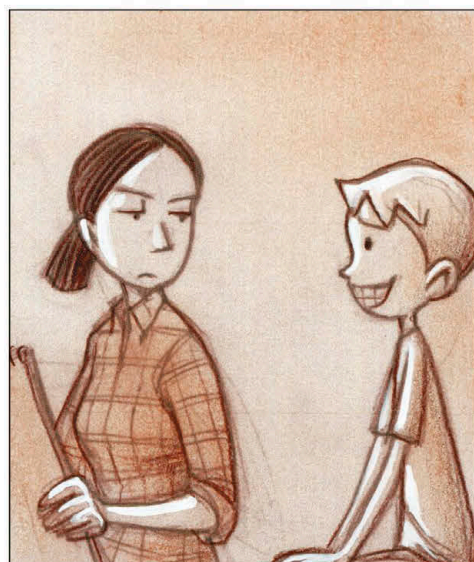
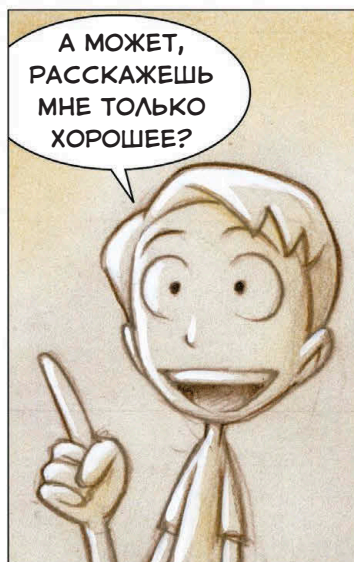
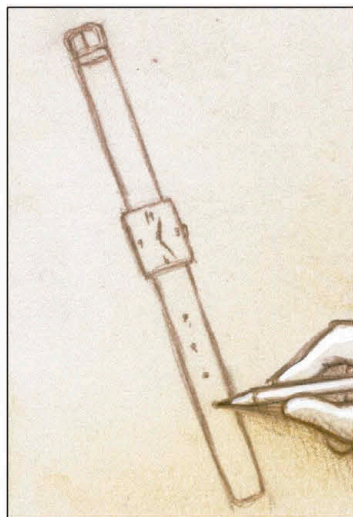
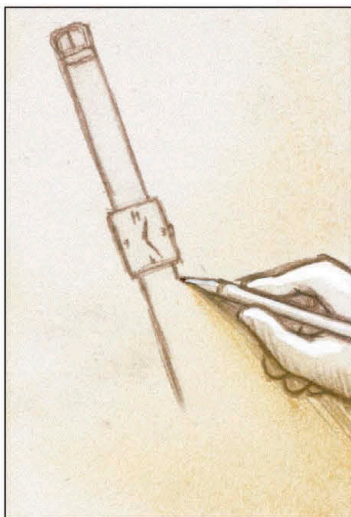
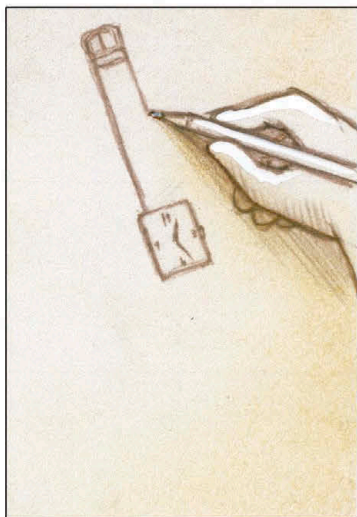

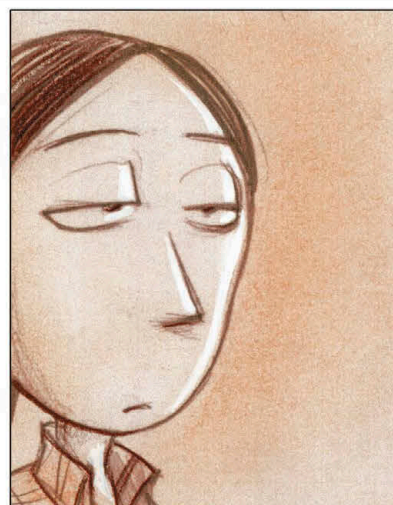

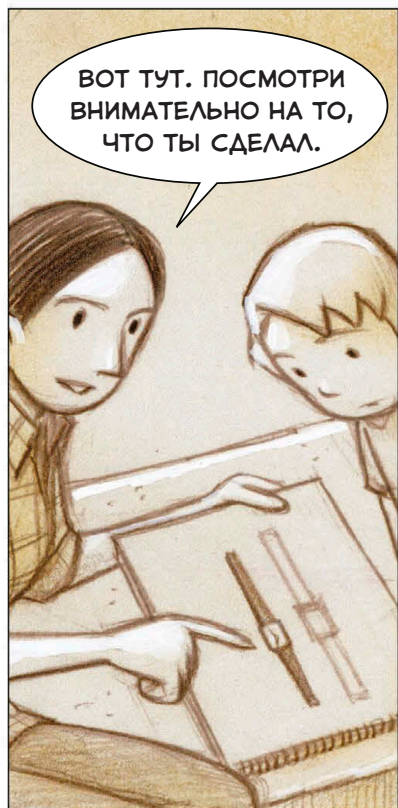

ВОТ ТУТ. ПОСМОТРИ
ВНИМАТЕЛЬНО НА ТО,
ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ.

ТЫ
СКОНЦЕНТРИРОВАЛСЯ
НА КОЛИЧЕСТВЕ
ДЫРОЧЕК...

...А НЕ НА ИХ
РАСПОЛОЖЕНИИ.

ВЕРХНЮЮ
ТЫ НАРИСОВАЛ
СЛИШКОМ БЛИЗКО
К ЦИФЕРБЛАТУ...

...ПОТОМУ
ЧТО НЕ ЗАМЕТИЛ
НЕГАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО
НА НАСТОЯЩИХ
ЧАСАХ.

НАЧИНАЮЩИЕ
ХУДОЖНИКИ ВСЕ
ВРЕМЯ СОВЕРШАЮТ
ЭТУ ОШИБКУ.

ОЧЕНЬ ПРОСТО
УВИДЕТЬ ВЕЩИ.

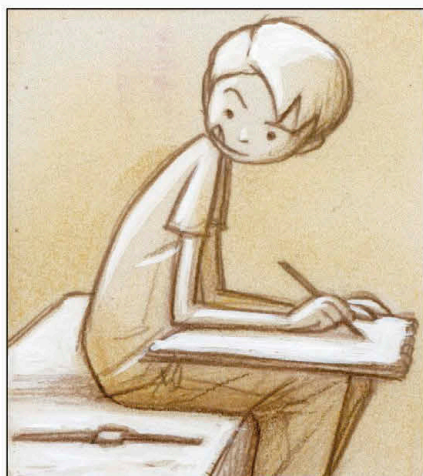
СЛОЖНЕЕ
ЗАМЕТИТЬ НЕГАТИВНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
МЕЖДУ НИМИ.

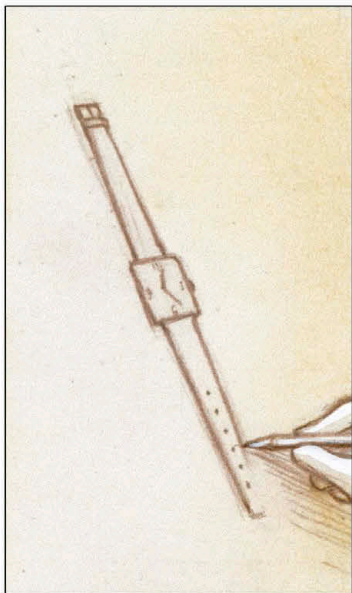
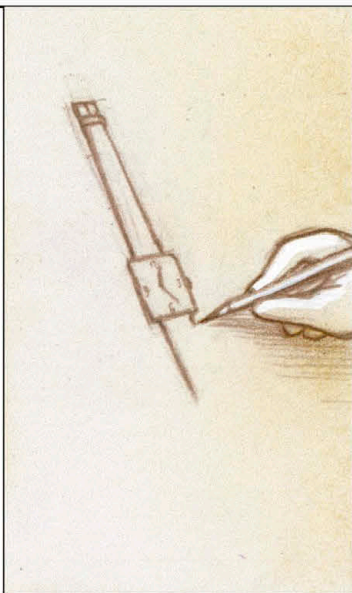
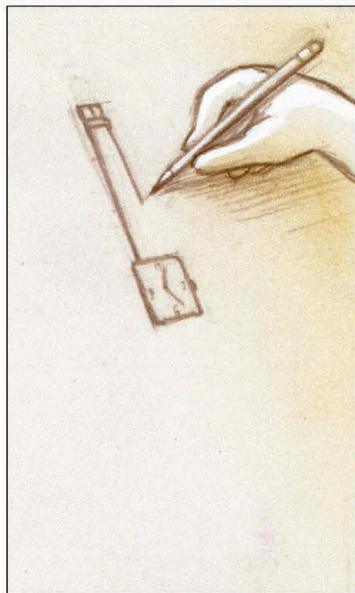
НУ,
НАЧИНАЙ.

СОТРИ
РЕМЕШОК...

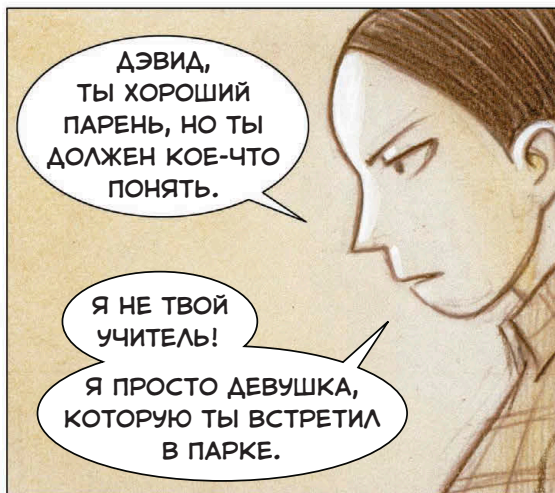
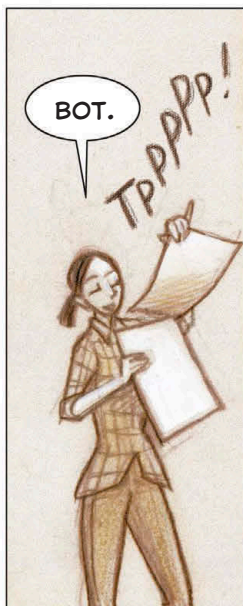
...И ПОСМОТРИМ,
НАСКОЛЬКО ТОЧНО
У ТЕБЯ ПОЛУЧИТСЯ
В ЭТОТ РАЗ.

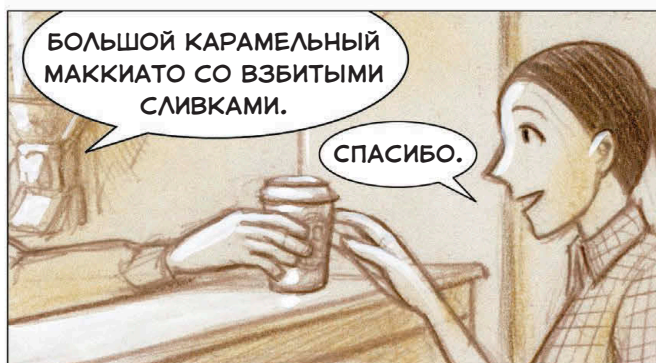

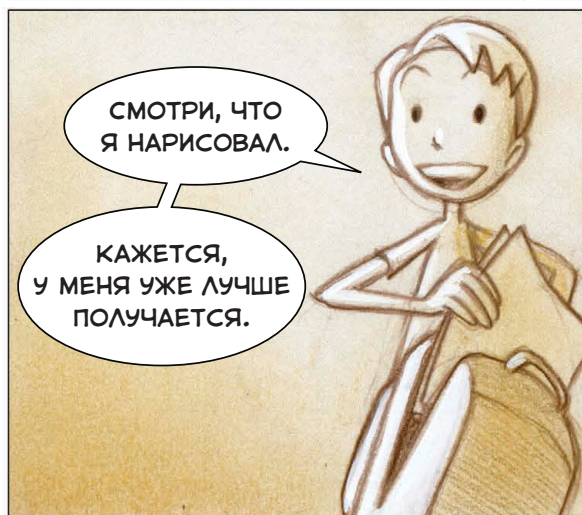
Теперь твоя очередь! Найди дома простой предмет и попробуй его изобразить. Чтобы рисунок получился похожим, обращай особое внимание на форму и негативное пространство вокруг.

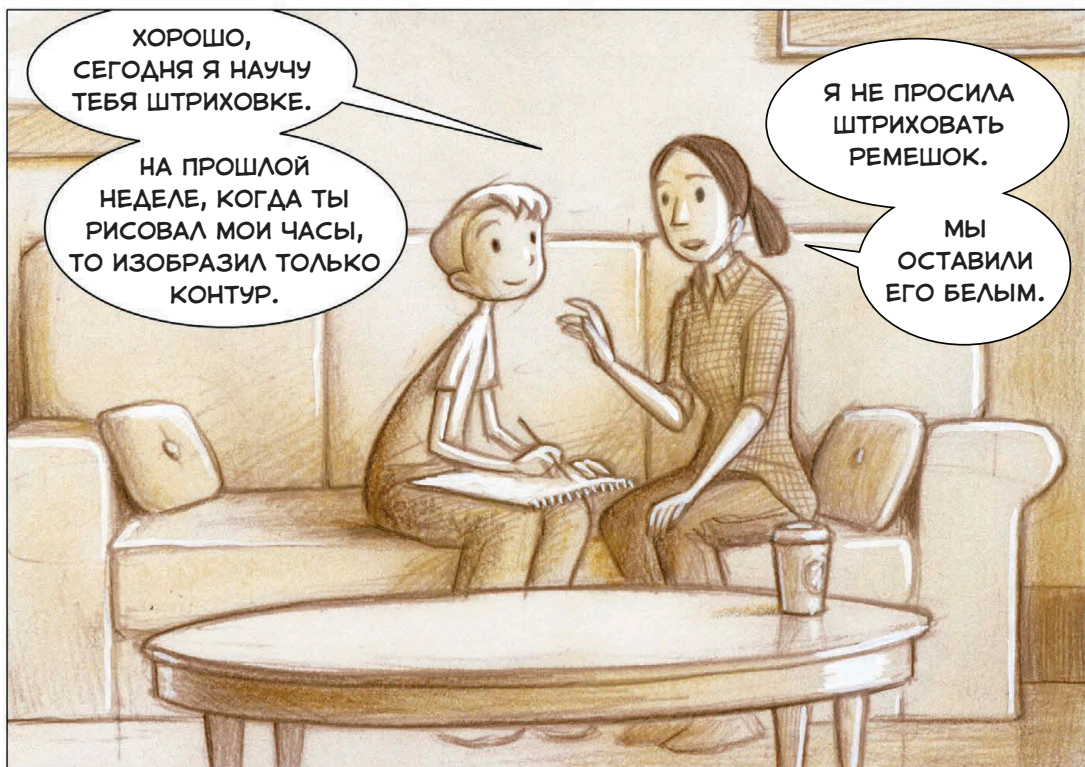
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ШТРИХОВКА

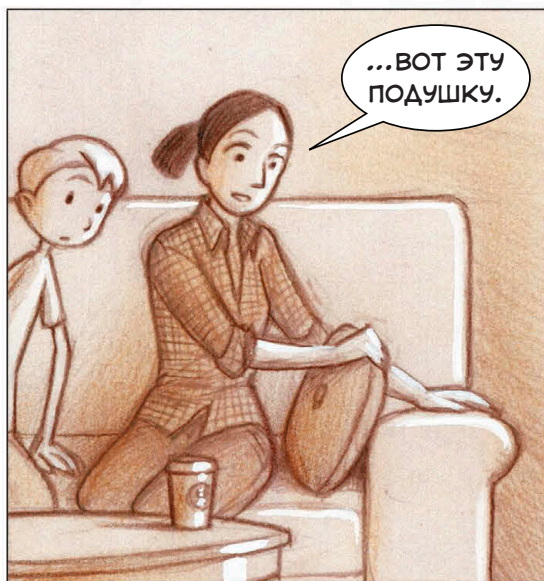
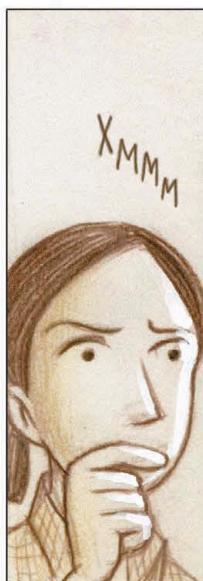
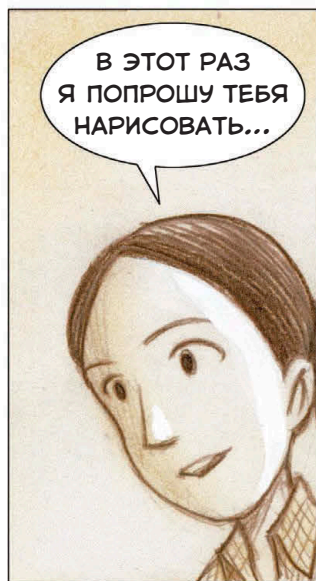

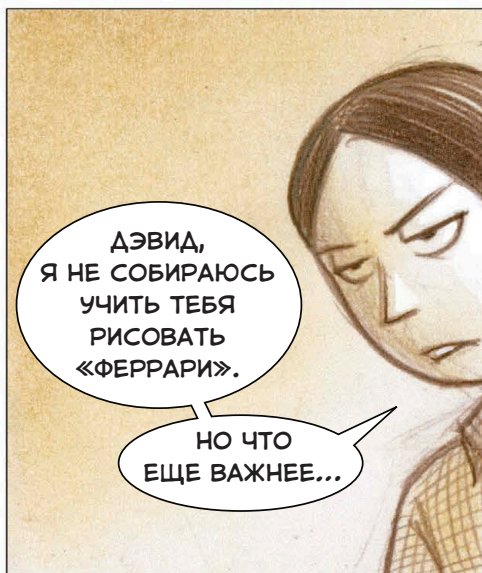
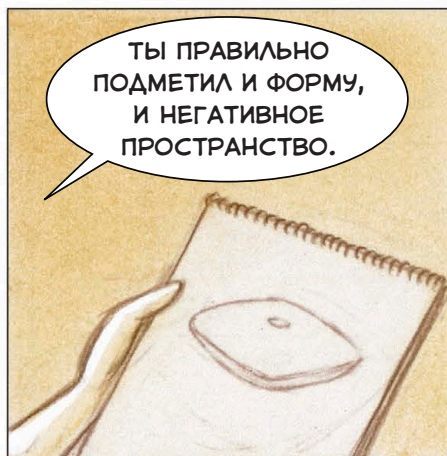
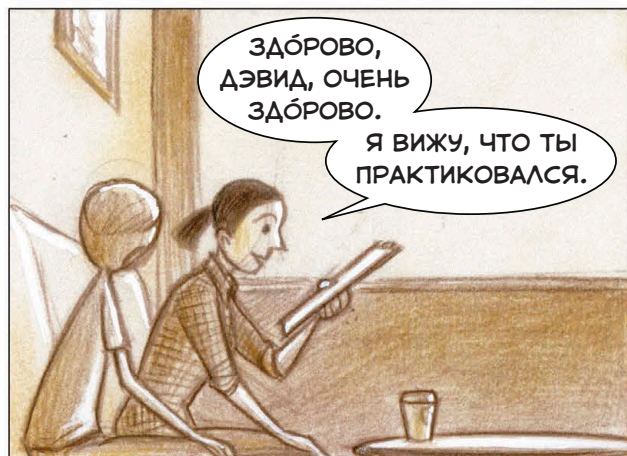
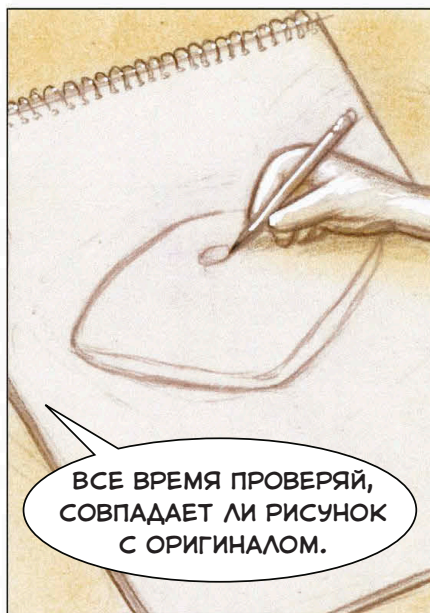

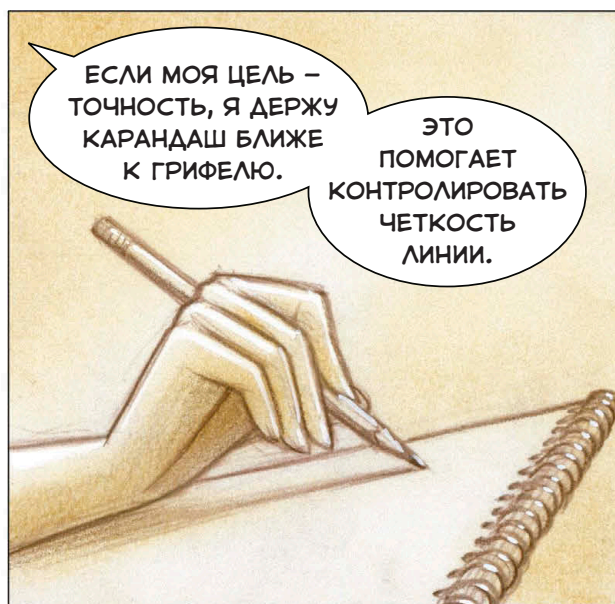

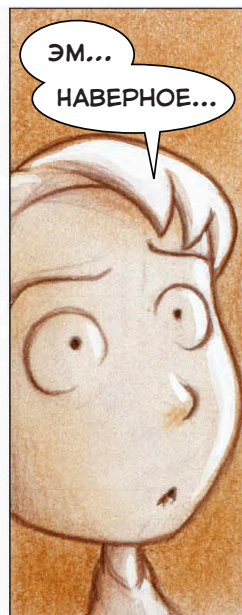
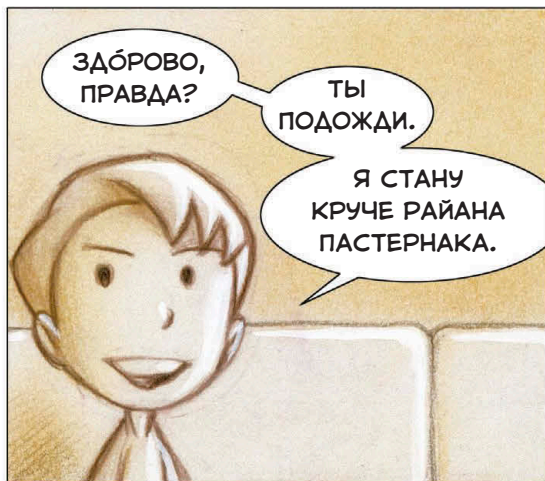
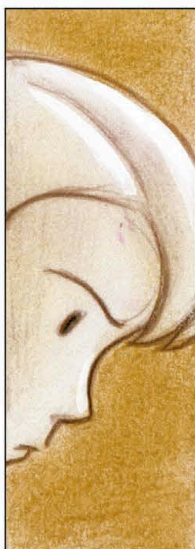
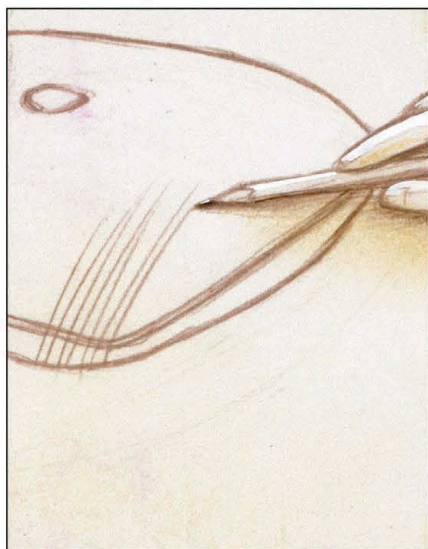

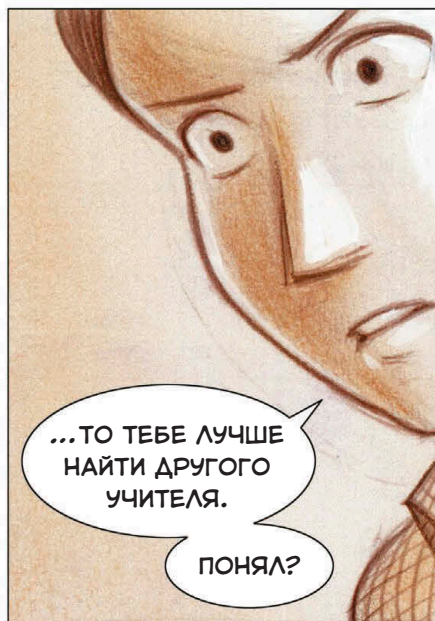

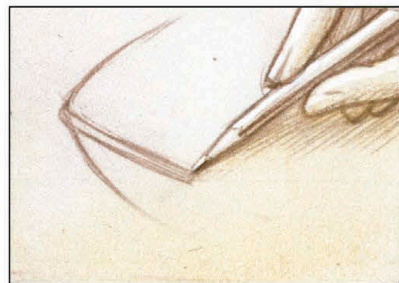

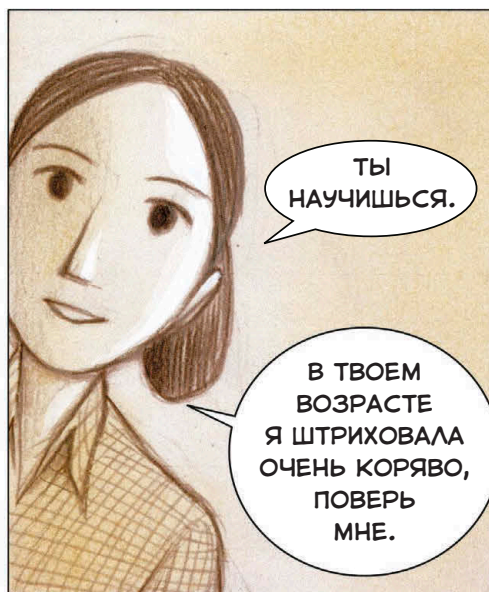
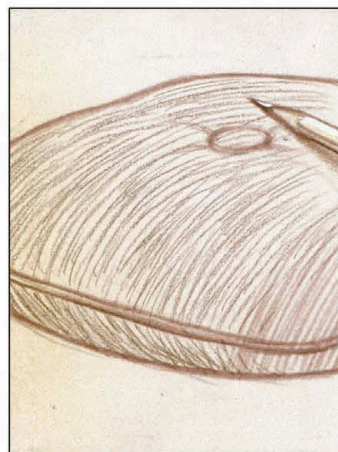
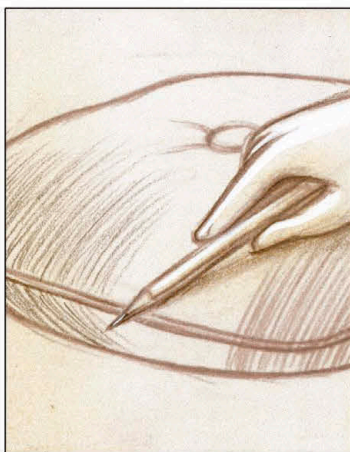
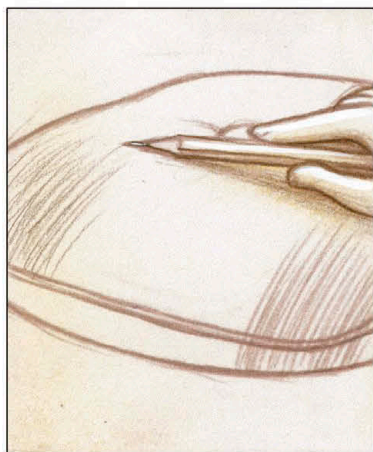

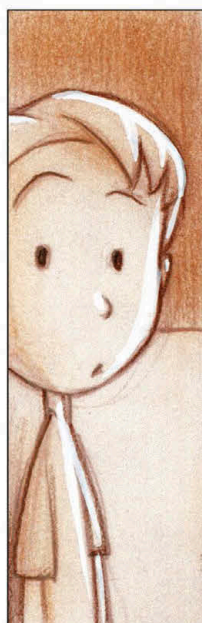
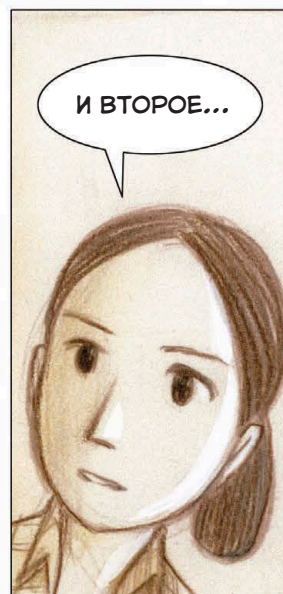

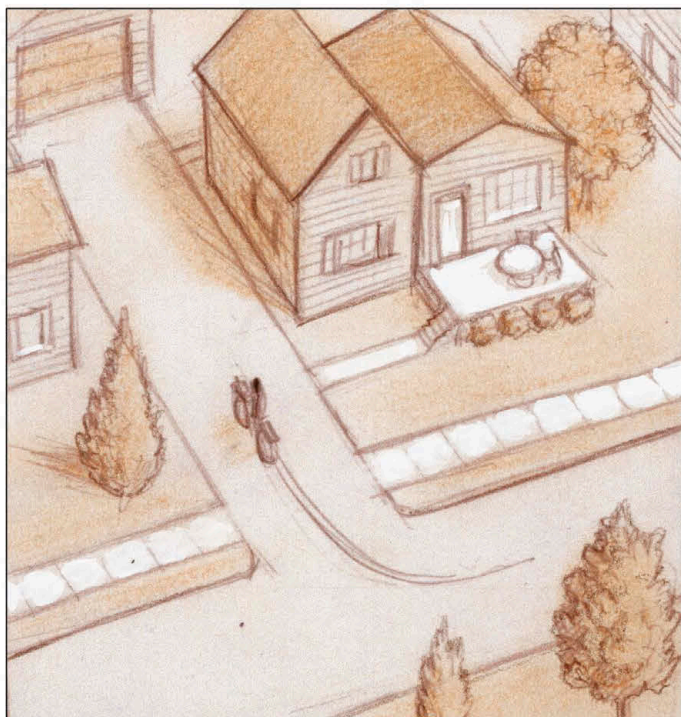

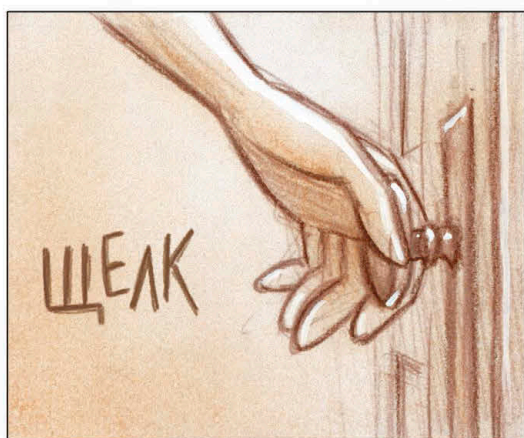
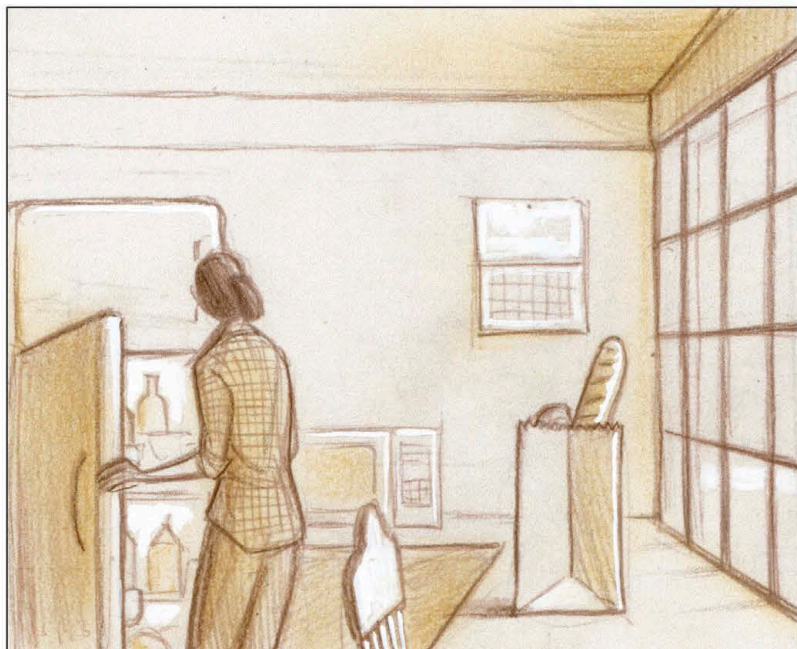
Выбери предмет и попробуй заштриховать так, чтобы показать его поверхность. Вспомни, как Дэвид учился держать карандаш под острым углом к бумаге. В процессе штриховки держи его так же.

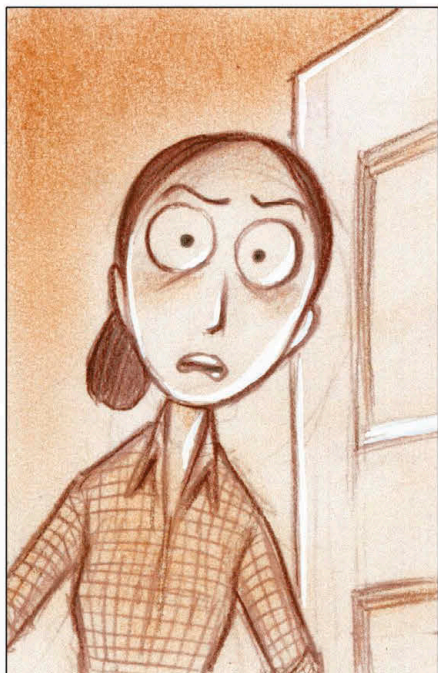
НАЧНИ С НАБРОСКА

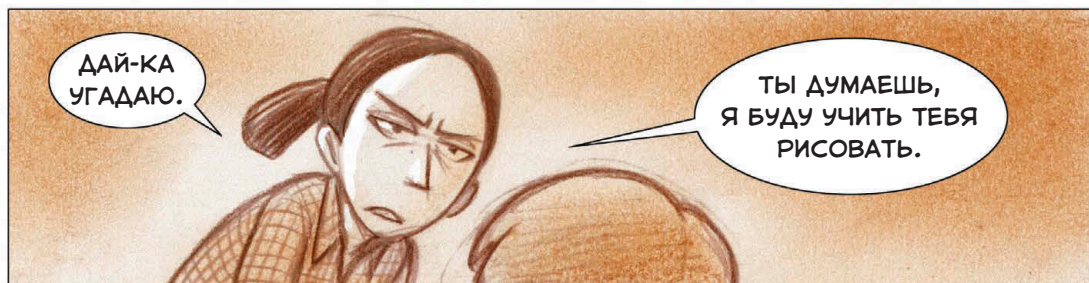
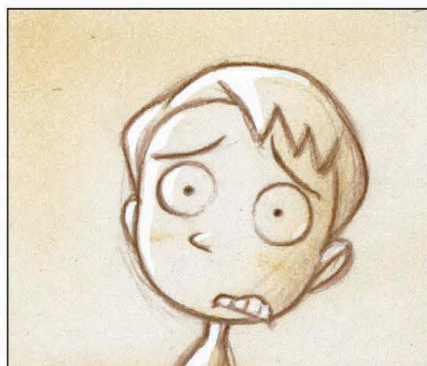
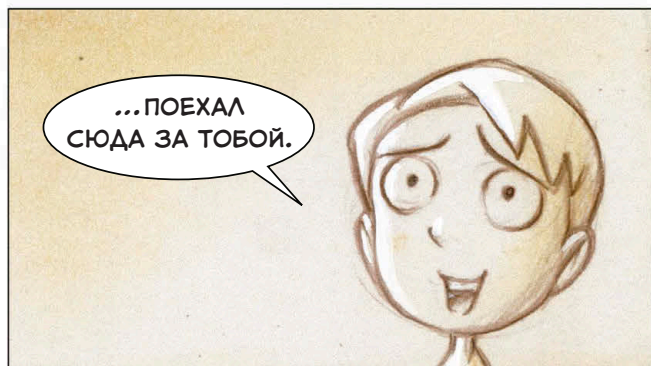

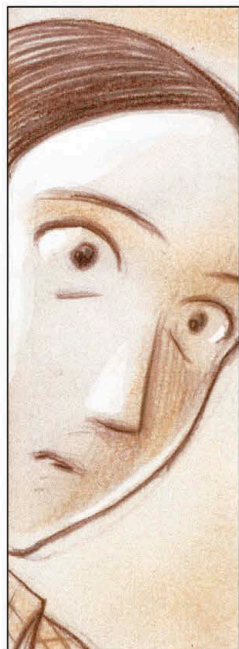

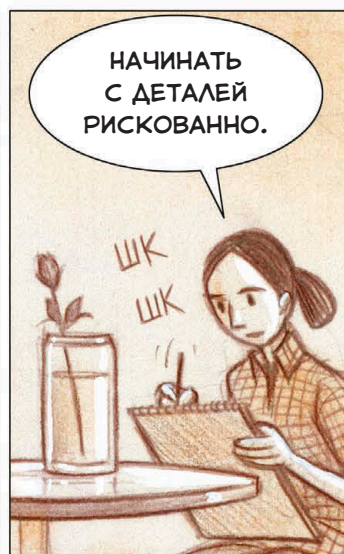

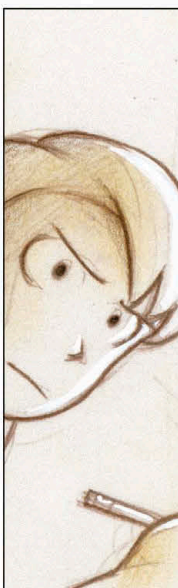
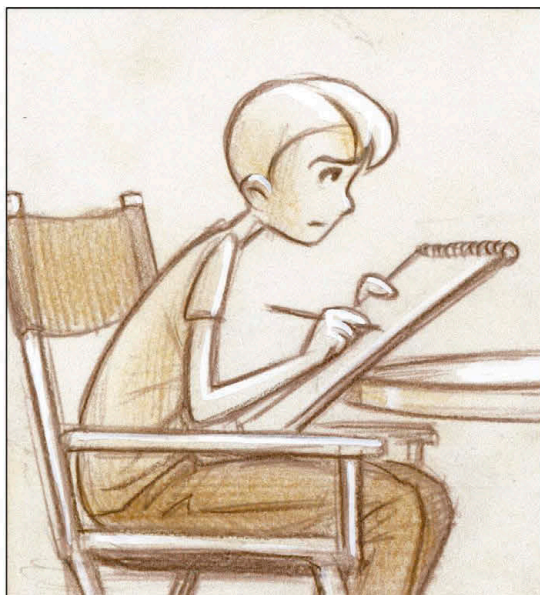
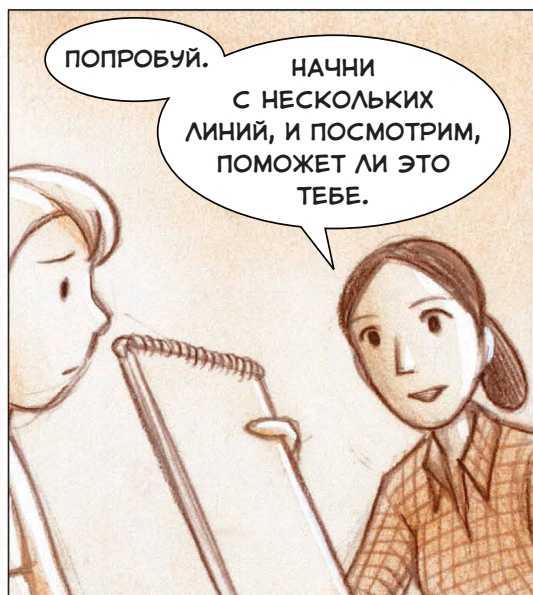

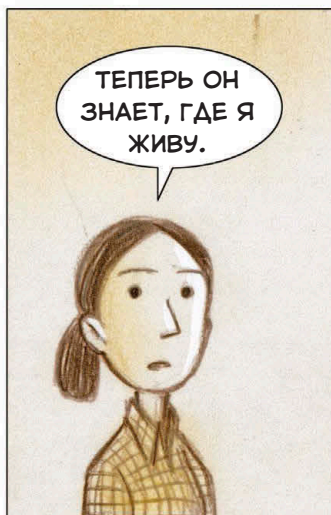
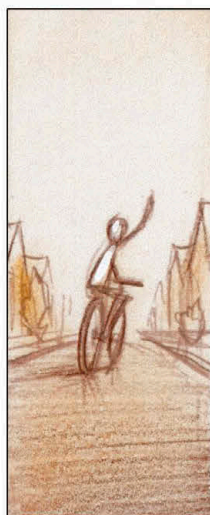
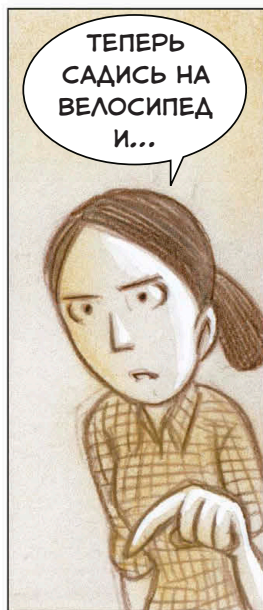

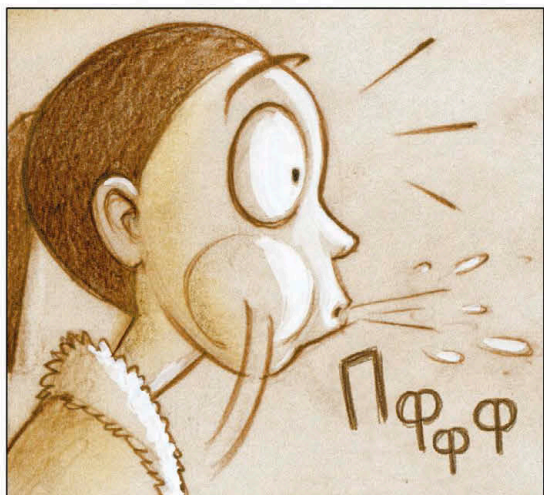
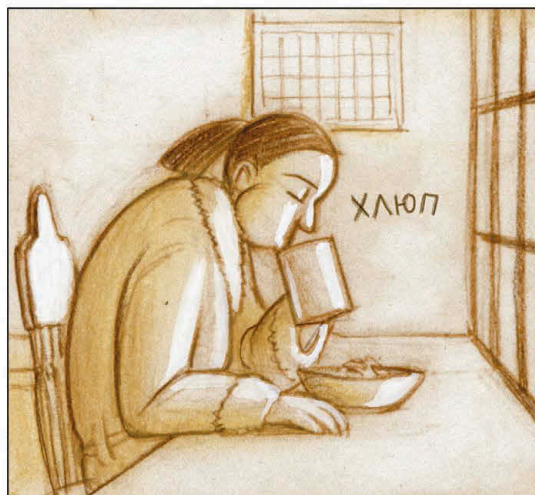
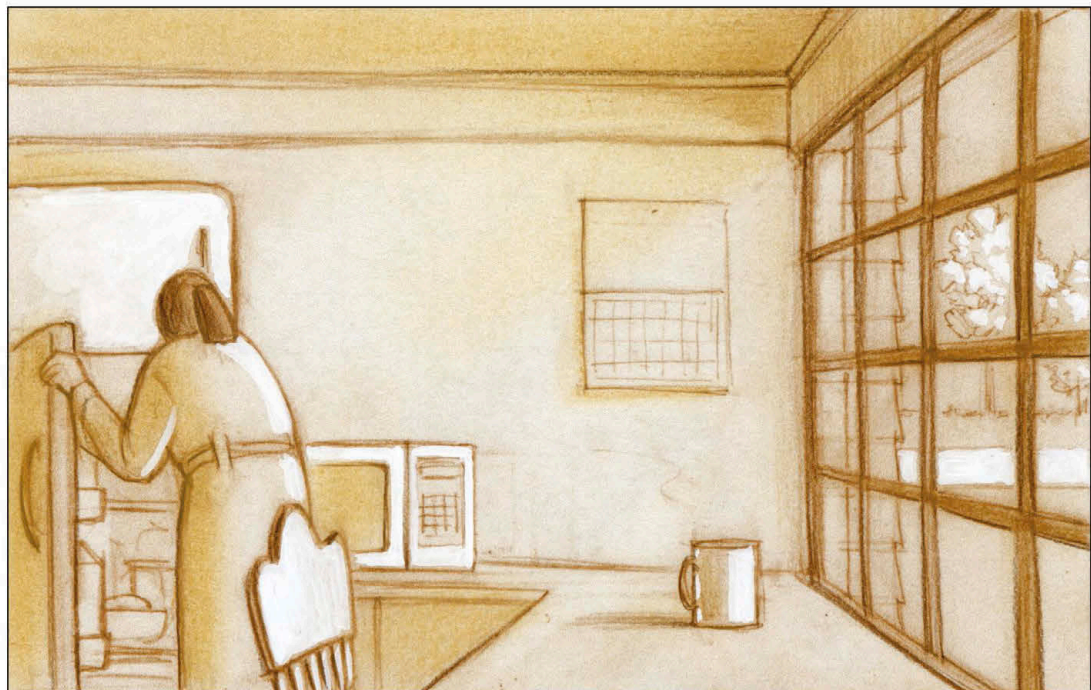
Сначала наметь общие черты. Затем постепенно прорабатывай все части рисунка. Распредели этапы работы так, чтобы вести все элементы изображения одновременно.

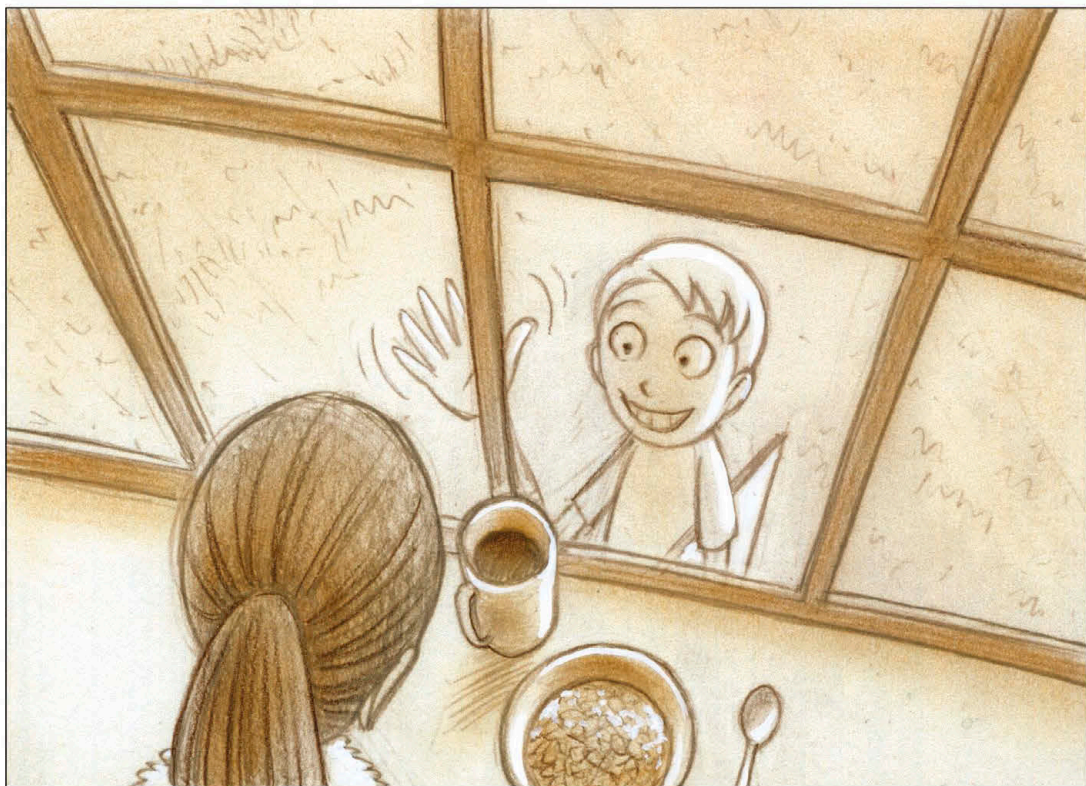
СВЕТ И ТЕНЬ

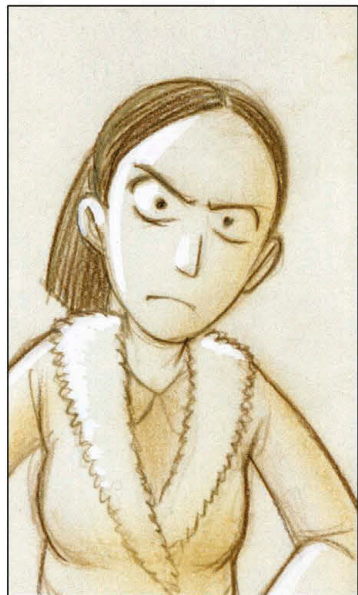

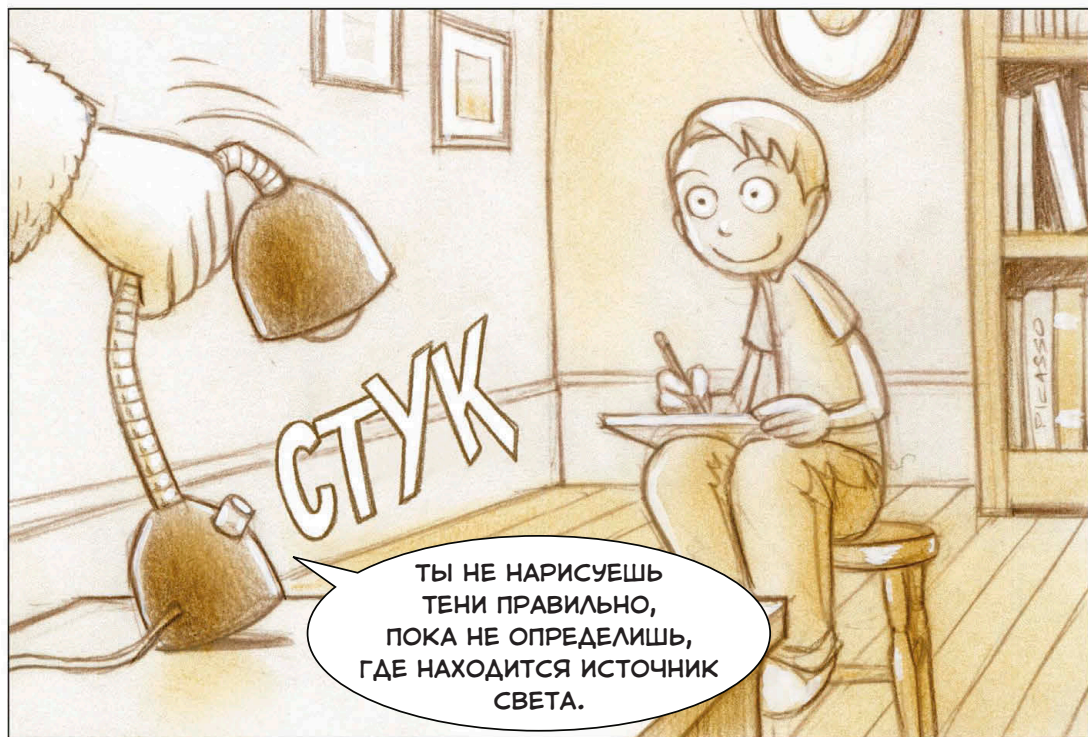

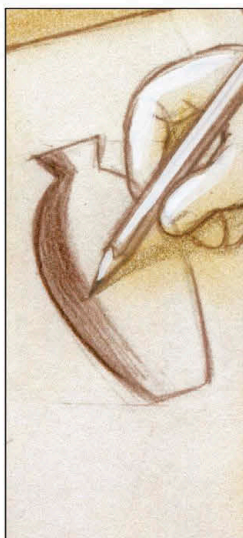
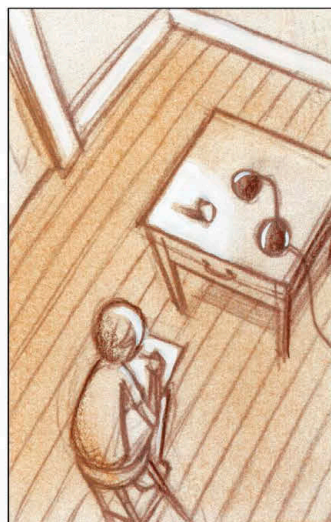

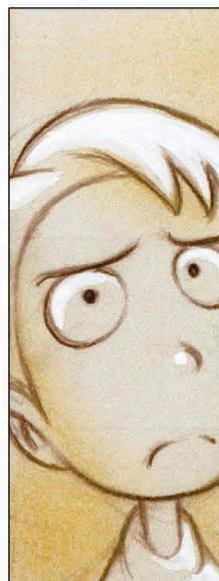
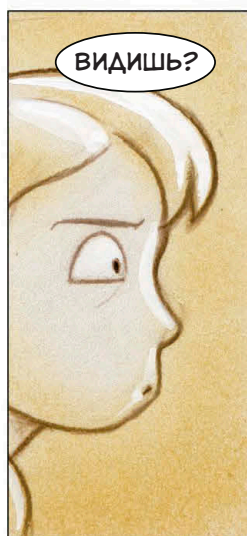

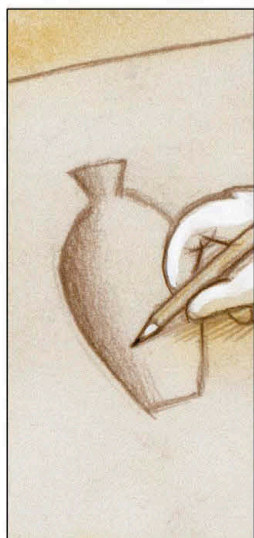
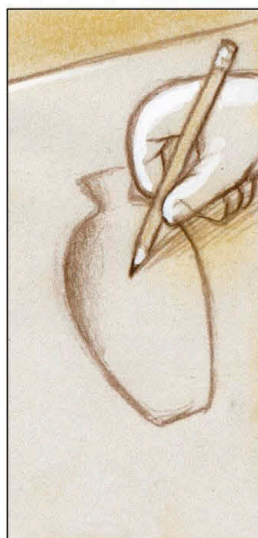

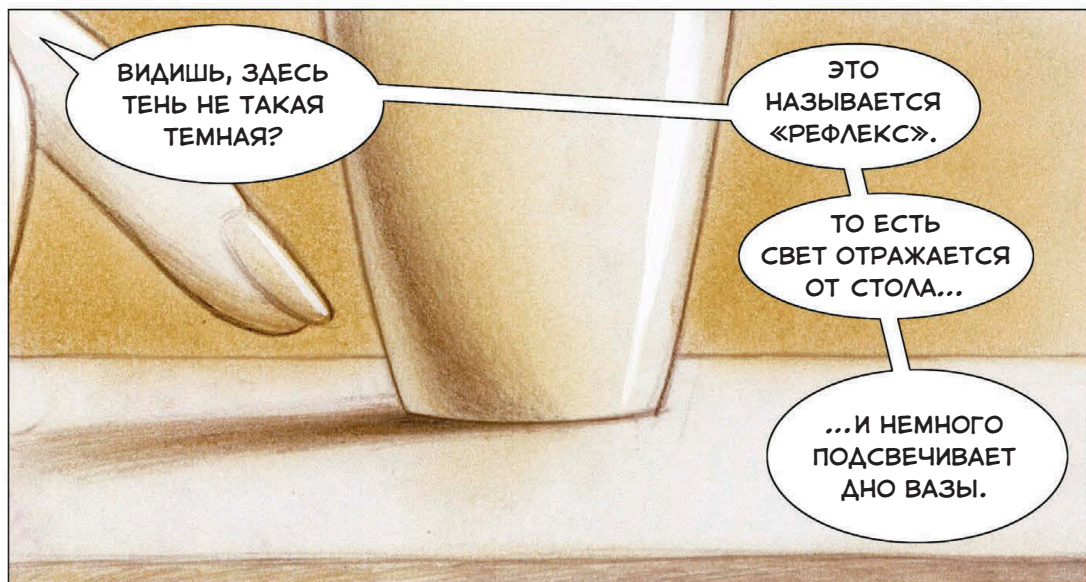
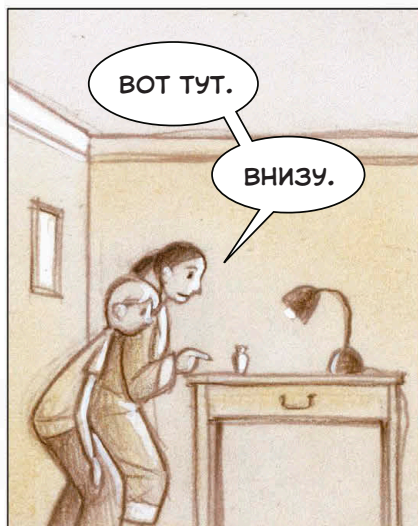

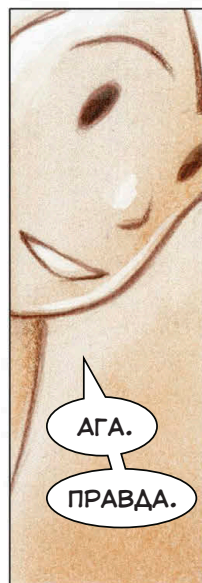
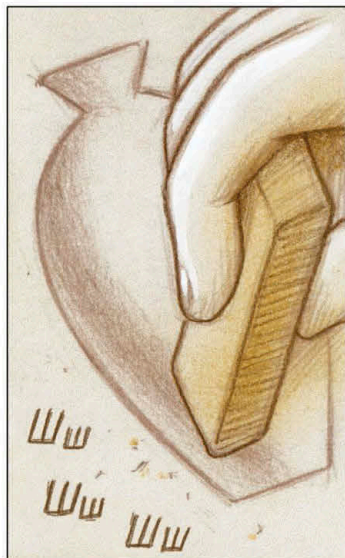
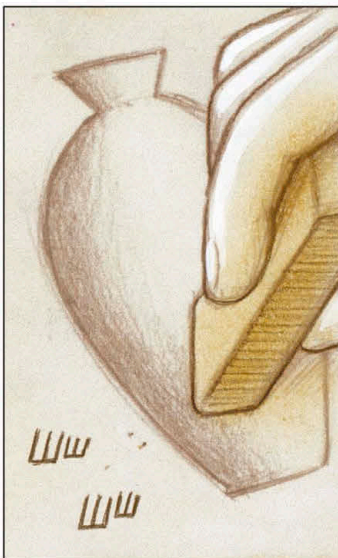
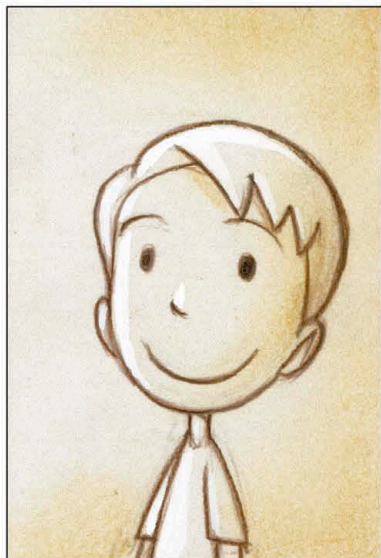

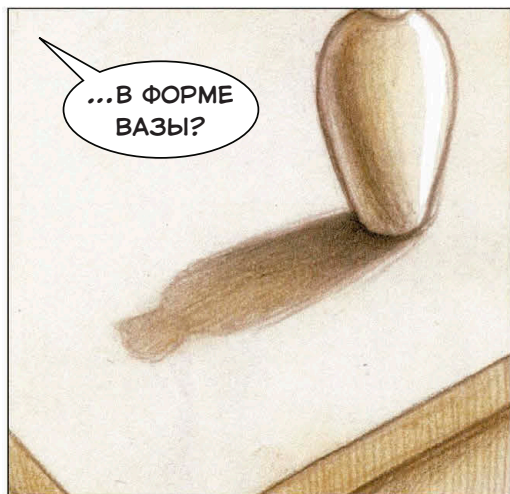

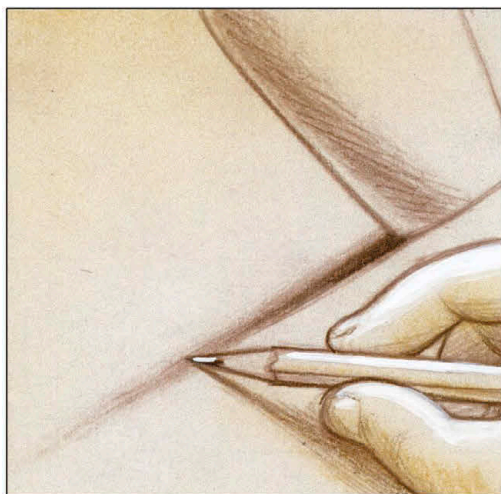
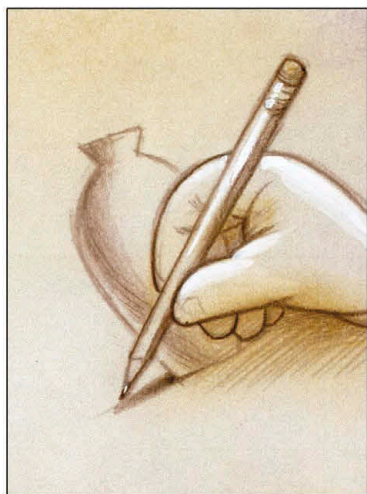

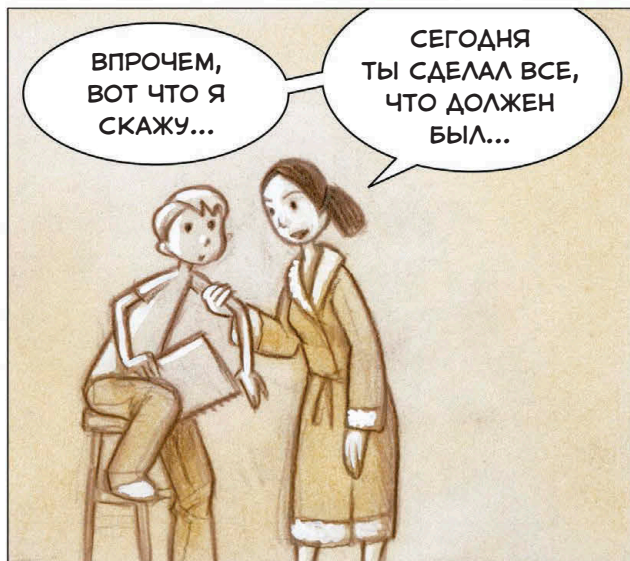

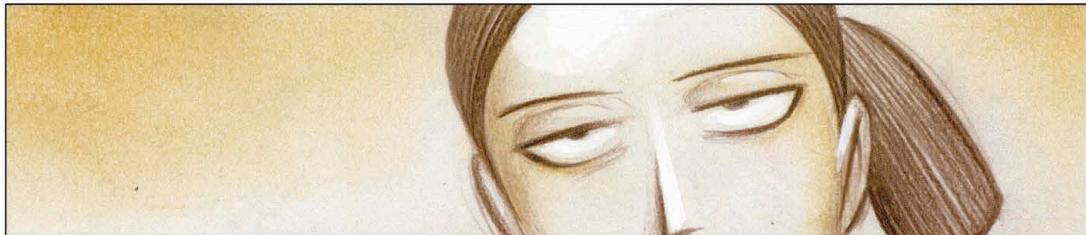
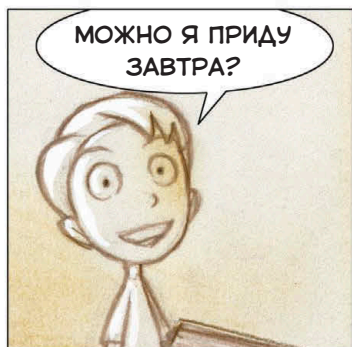

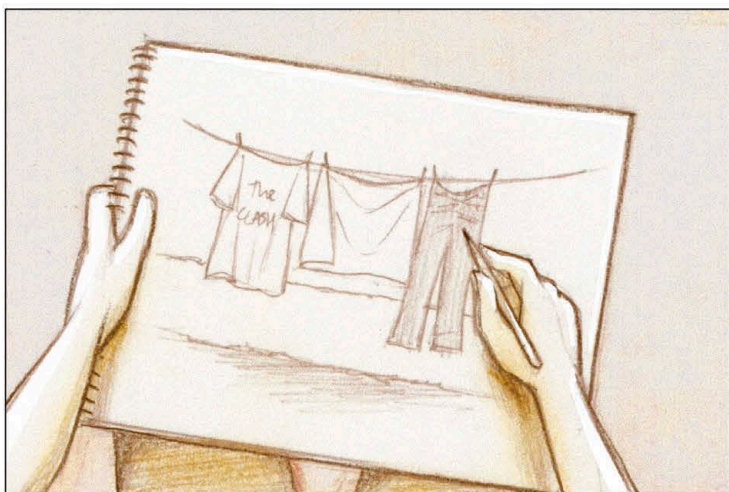
Нарисуй предмет, освещенный одним ярким источником света. Обращай внимание на насыщенность теней.

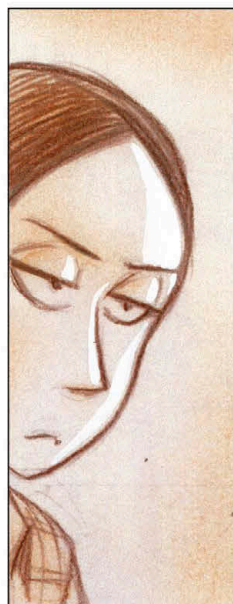
ИСПОЛЬЗУЙ НЕГАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

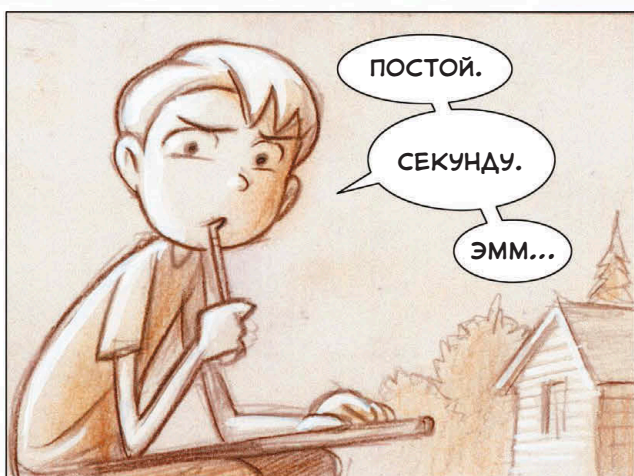

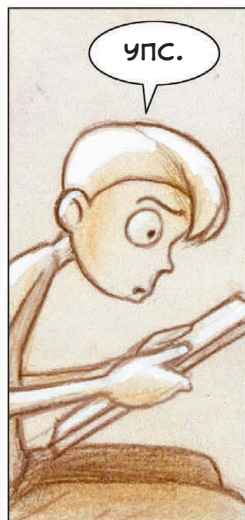

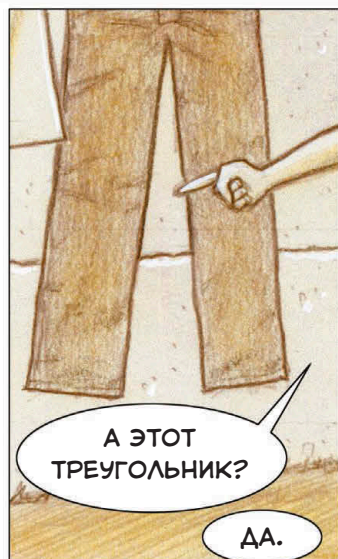
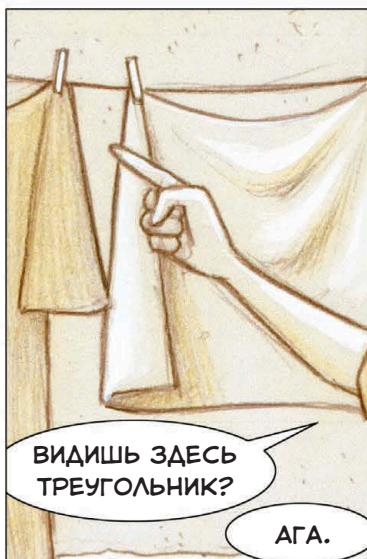

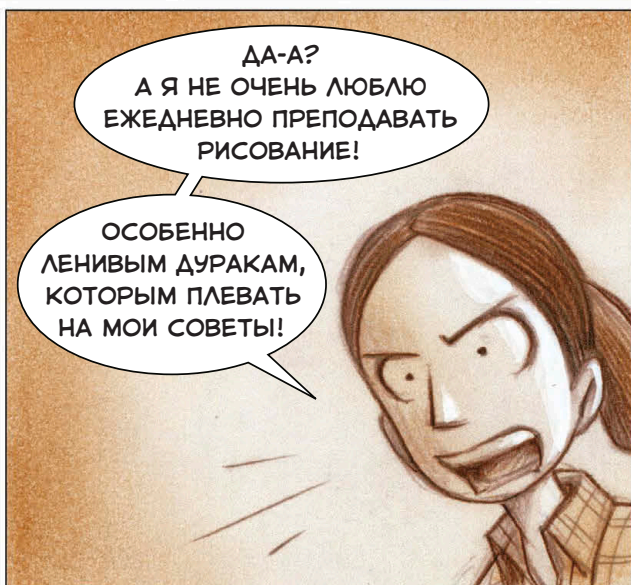
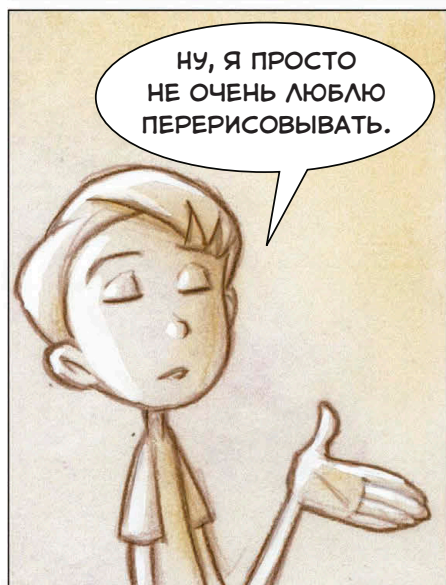
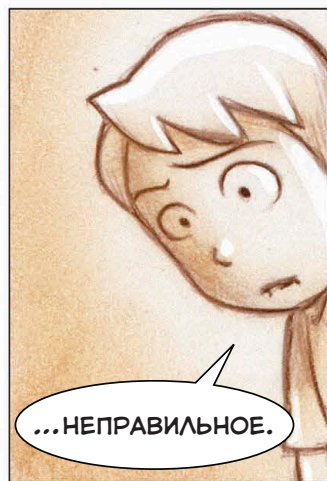

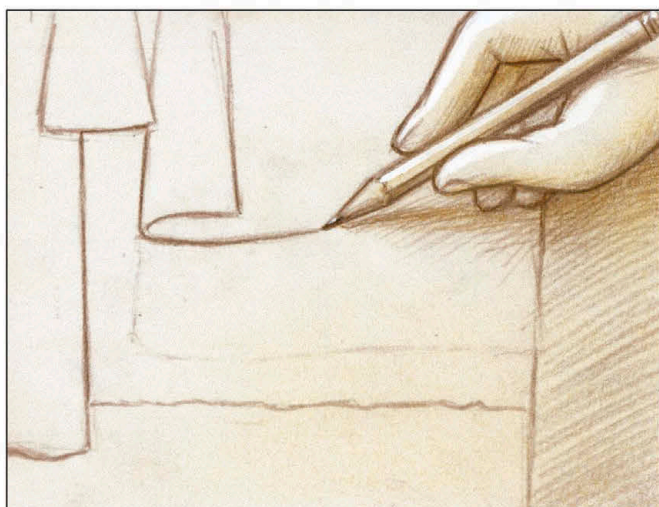
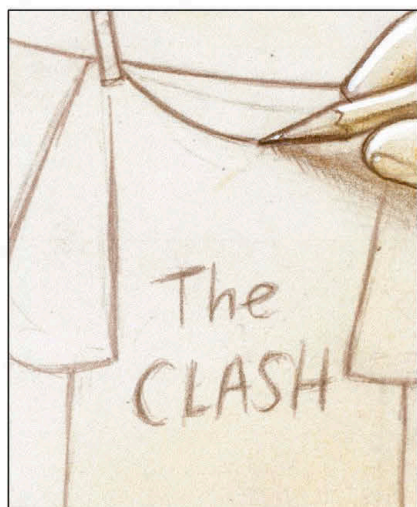
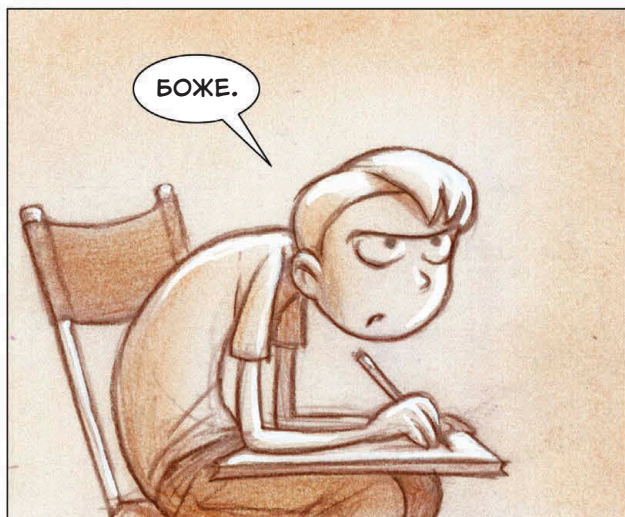

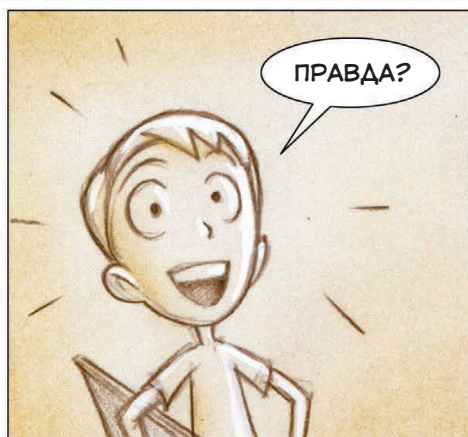
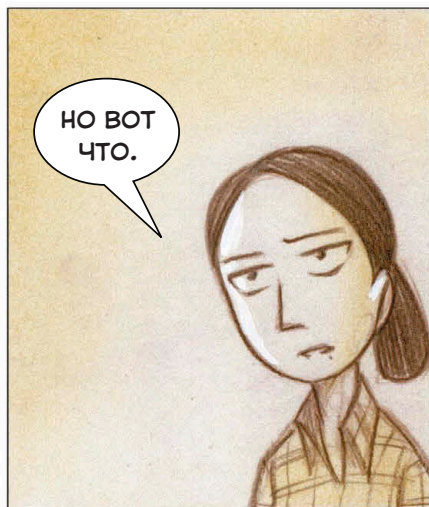

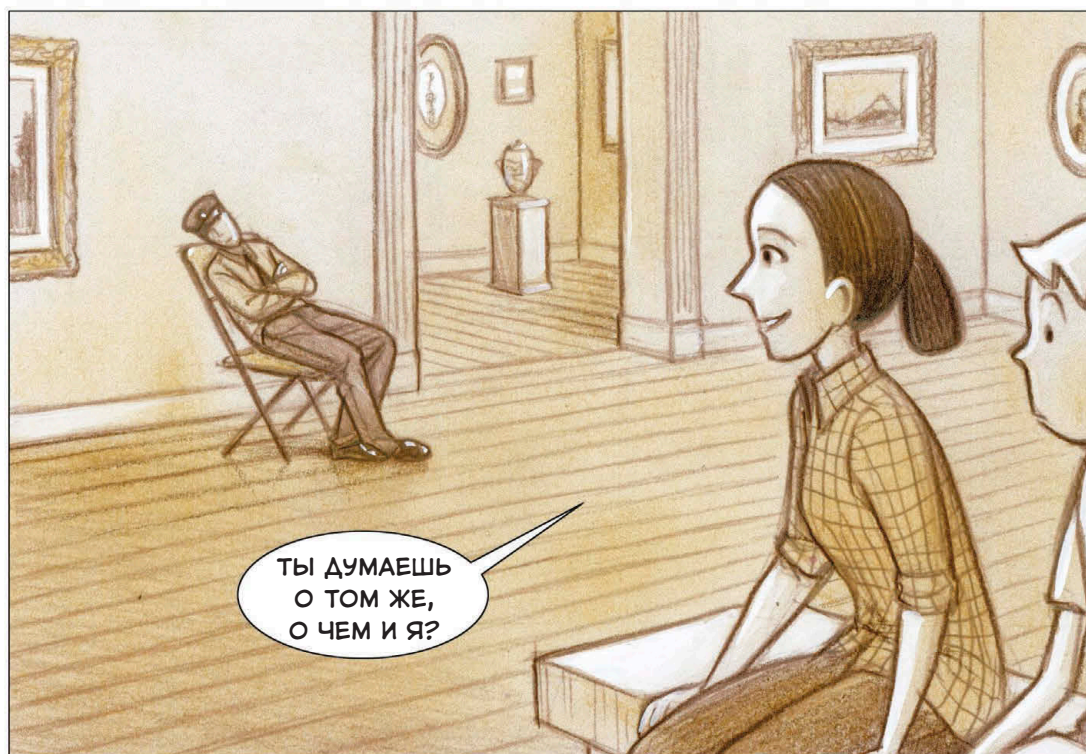
Нарисуй предмет или пейзаж, в котором присутствует негативное пространство. Используй его, чтобы правильно разместить все фигуры на рисунке. Они должны быть максимально похожи на то, что ты видишь в реальности.

СВЕРЬ ПРОПОРЦИИ

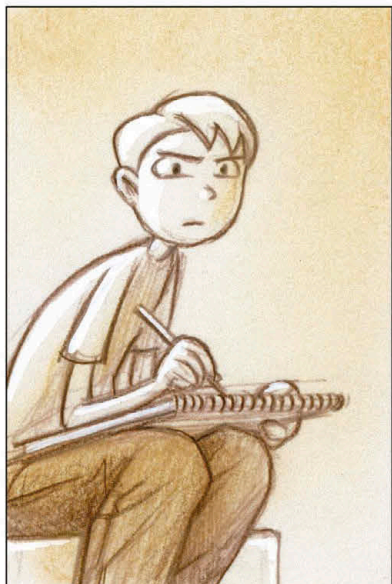

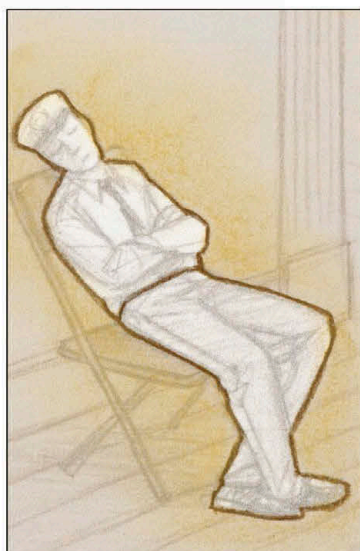
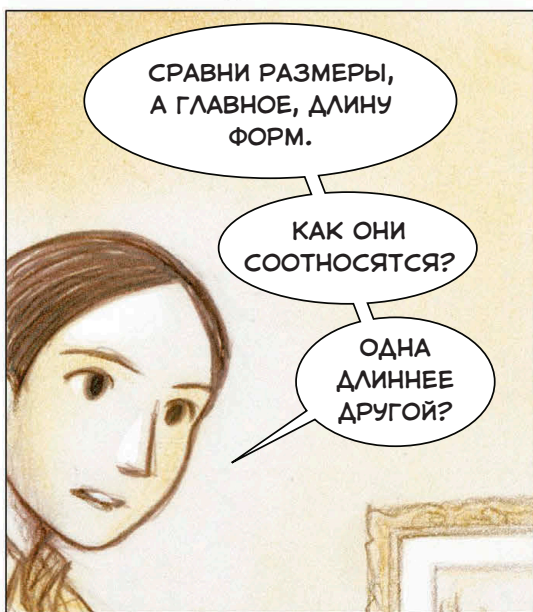

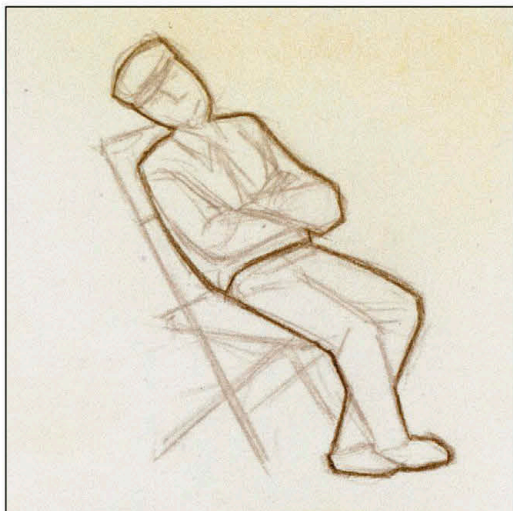

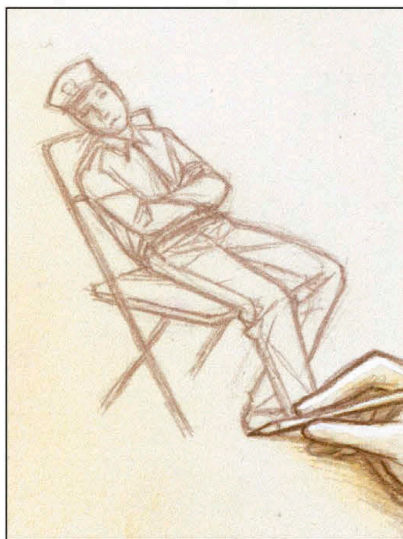
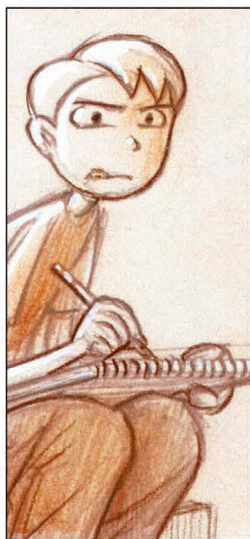

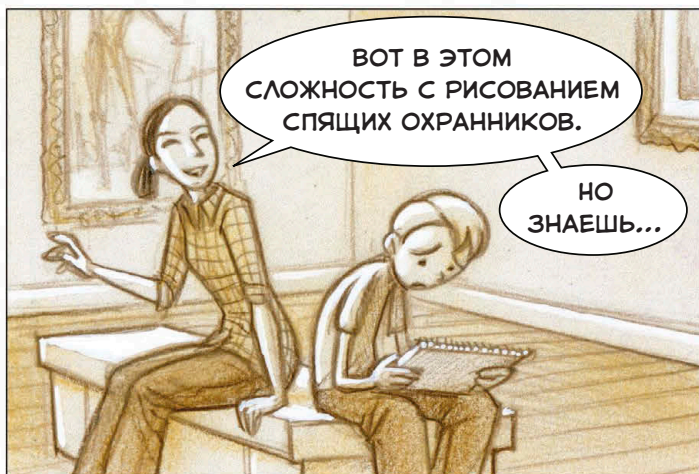
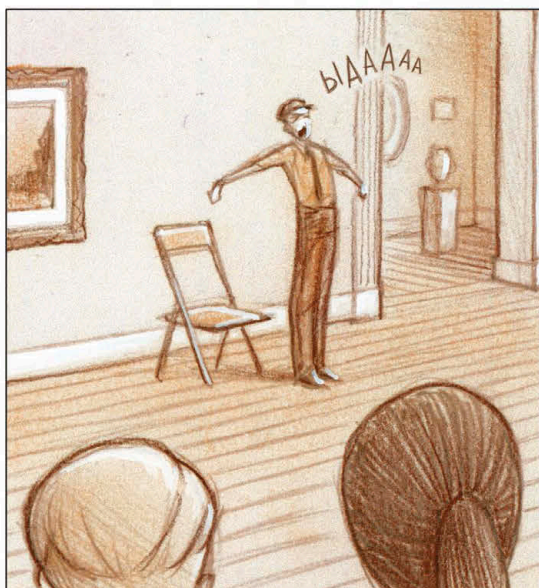
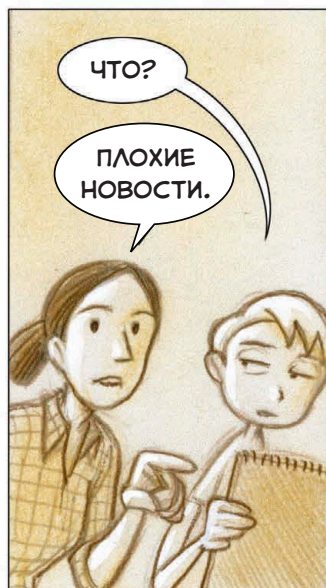

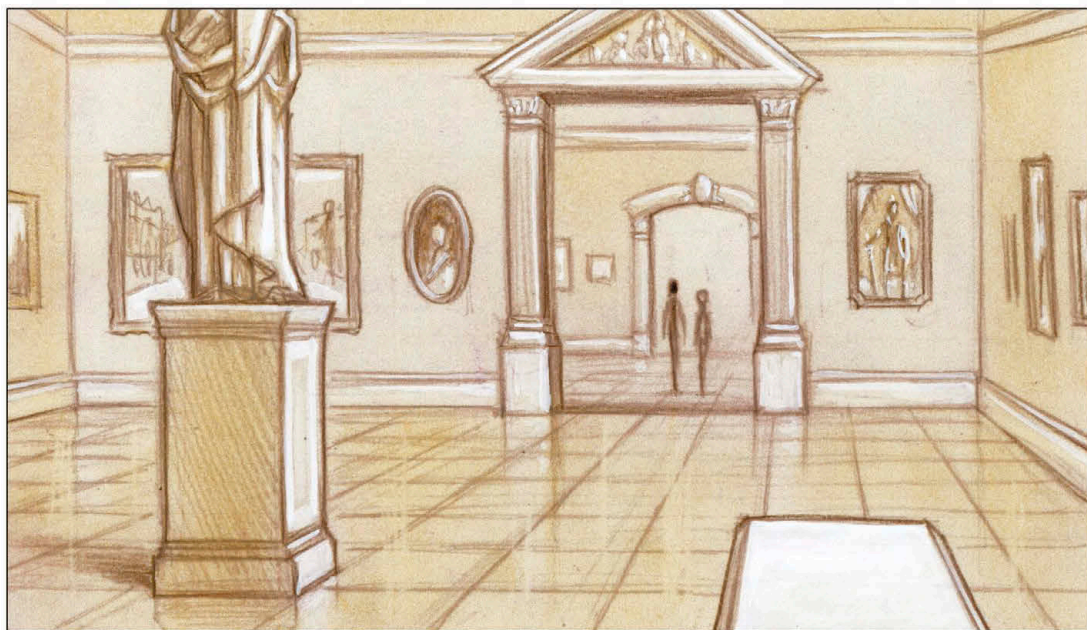

Попробуй сделать набросок человека: с натуры или по фото. Не забудь про советы Бекки: сверь пропорции, прежде чем приступить к работе над деталями.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
УПРОЩАЙ

ЗНАЕШЬ, Я ТУТ ПОДУМАЛА.

МНОГО
ВРЕМЕНИ Я УЧИЛА
ТЕБЯ РИСОВАТЬ ТО,
ЧТО ТЫ ВИДИШЬ
В РЕАЛЬНОСТИ.

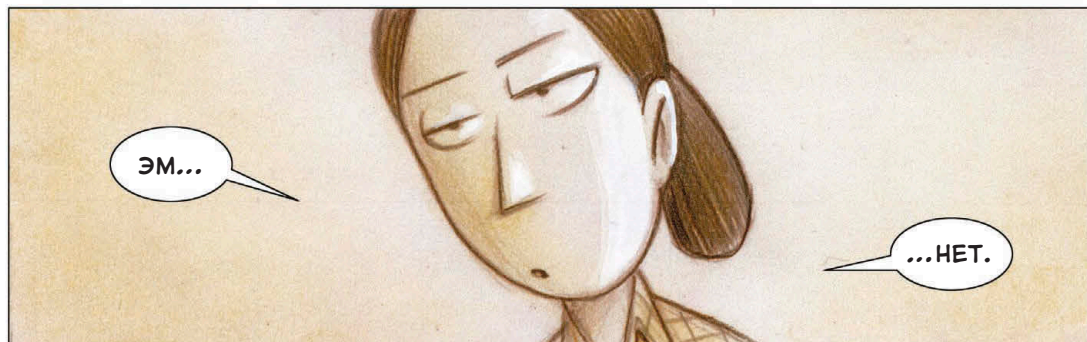
ЭТО
ЦЕННЫЙ
НАВЫК.

НО ПРАВДА В ТОМ, ЧТО
ХУДОЖНИКИ НЕ ВСЕГДА РИСУЮТ
ТО, ЧТО ВИДЯТ.

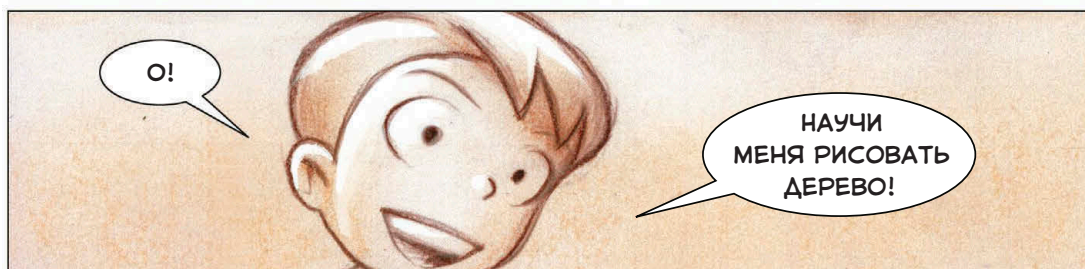
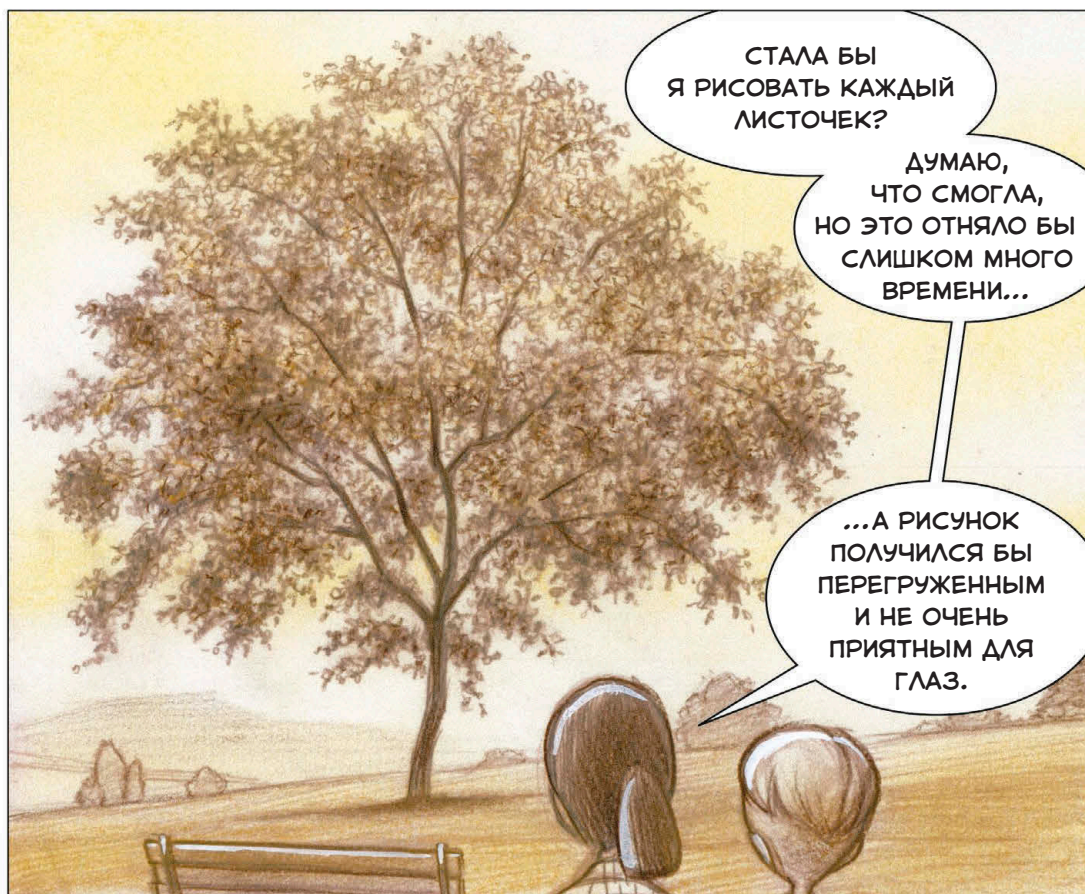
ТЫ ПРО
ТО, КАК РАЙАН
ПАСТЕРНАК РИСУЕТ
«ЛАМБОРГИНИ»?

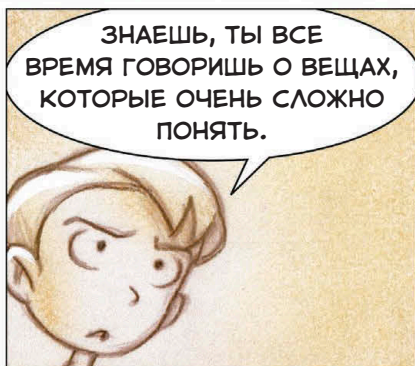
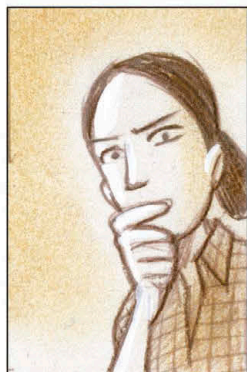
ЭМ...

...НЕТ.

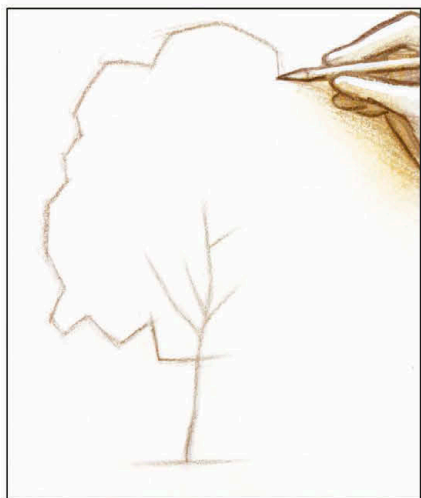

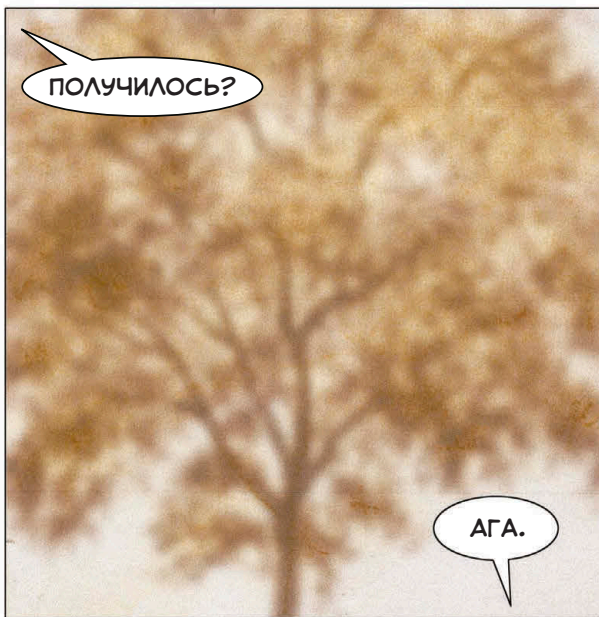
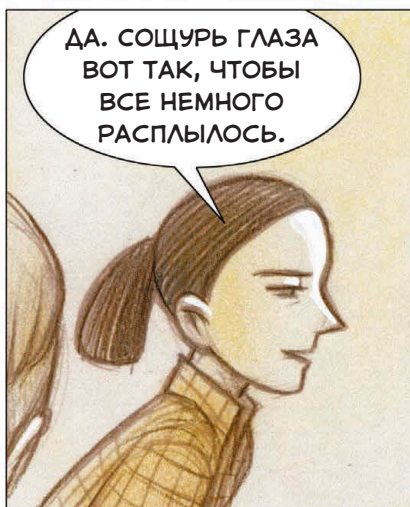
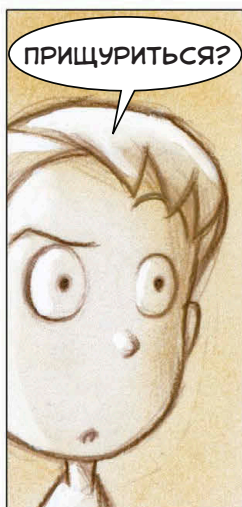
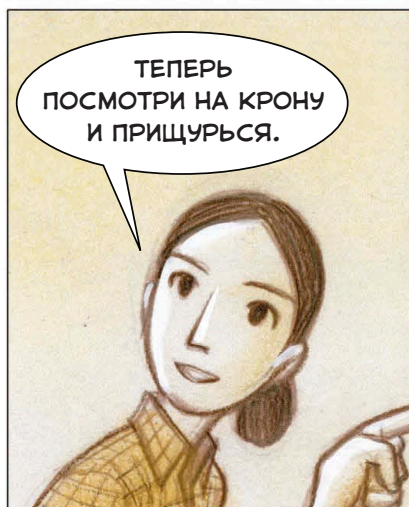
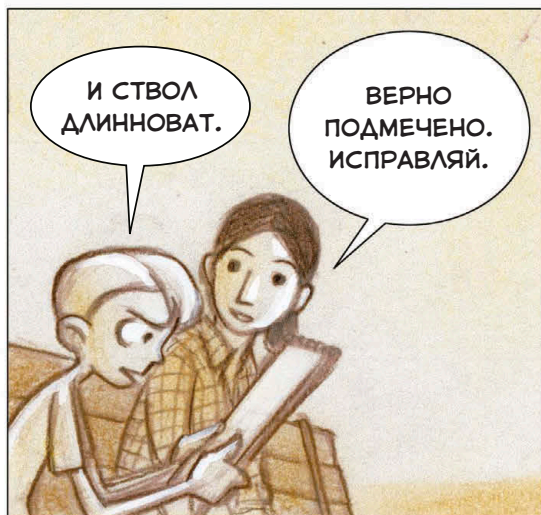

ЦЕЛЬ В ТОМ,
ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ВСЕ
ТЕНИ В ВИДЕ ПРОСТЫХ
ФОРМ...

...А НЕ КАК
СУПЕРСЛОЖНЫЕ УЗОРЫ
ИЗ ЛИСТЬЕВ.

КАК ТОЛЬКО ТЫ
ПОЙМЕШЬ, КАК ВЫГЛЯДИТ
ОПРЕДЕЛЕННАЯ
ТЕНЬ...

...ТЫ СМОЖЕШЬ
ЕЕ НАРИСОВАТЬ.

ДАВАЙ
ПОМОГУ ТЕБЕ
НАЧАТЬ.

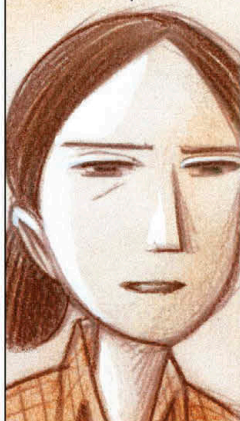

ТАК,
В ДАЛЬНОЙ
ЛЕВОЙ ЧАСТИ КРОНЫ
БОЛЬШАЯ ТЕМНАЯ
ГРУППА ЛИСТЬЕВ.

ВИДИШЬ
ЕЕ?

АГА.

ТЕПЕРЬ Я
ПРИЩУРЮСЬ...

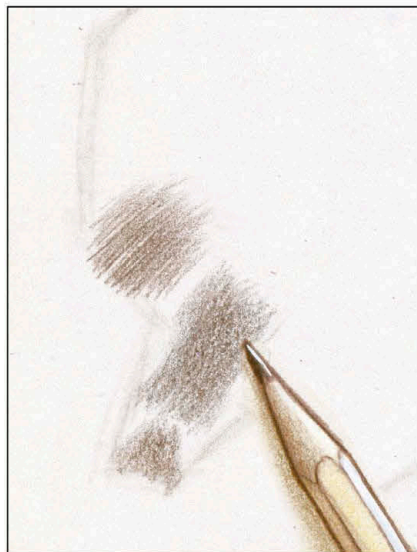
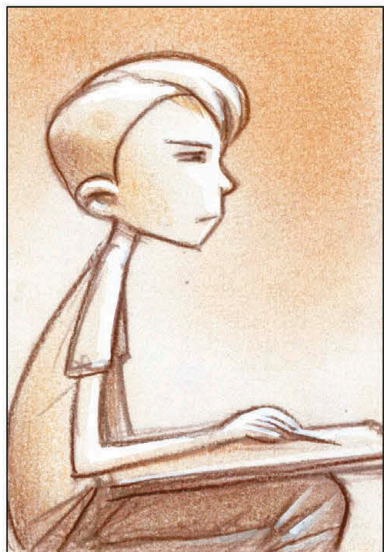
...И
ЭТИ ЛИСТЬЯ
СТАЛИ ПОХОЖИ
НА КРУГ.

ВЫГЛЯДИТ ОТЛИЧНО.
ПРОДОЛЖАЙ!

ЗДОРОВО!

КОГДА ПОЧТИ ВСЕ ТЕНИ
НА МЕСТЕ, ПОПРОБУЙ ДОБАВИТЬ
ИМ НЕСКОЛЬКО НОВЫХ СЛОЕВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШТРИХИ
УСИЛЯТ ЭФФЕКТ.

ПОМНИ, НЕ НУЖНО
РИСОВАТЬ КАЖДЫЙ
ЛИСТОК. ПОЗВОЛЬ СЕБЕ
ВСЕ НЕМНОГО
УПРОСТИТЬ.

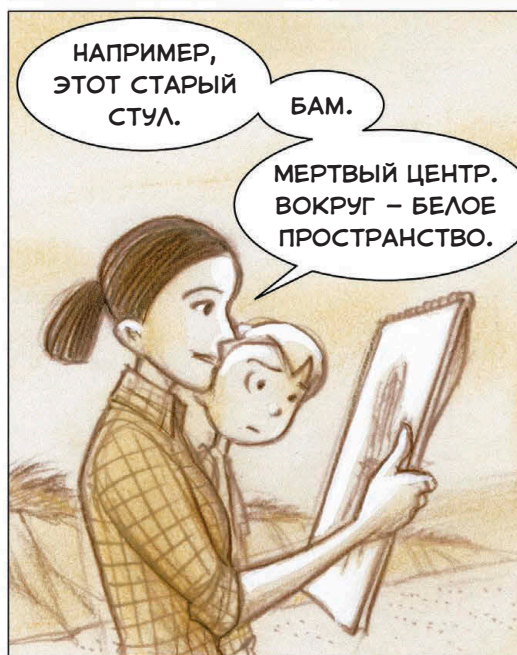
Найди какой-нибудь детализированный предмет. Прищурься, чтобы увидеть основные формы. Пусть рисунок будет условным, не вырисовывай каждую деталь.

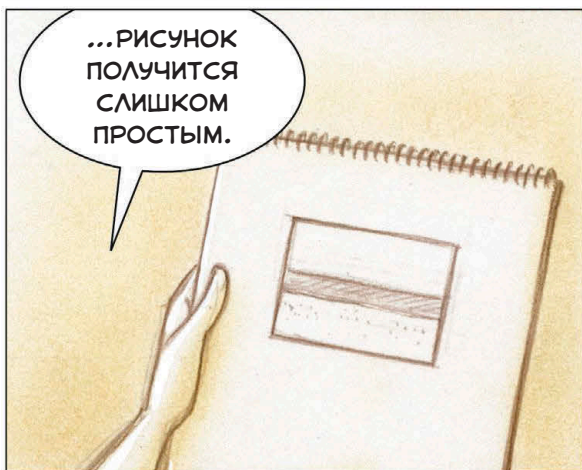
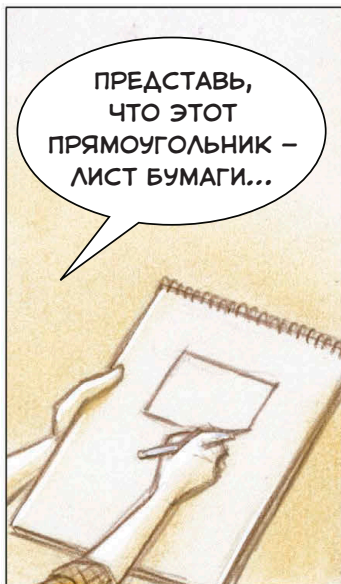
СОЗДАЙ КОМПОЗИЦИЮ

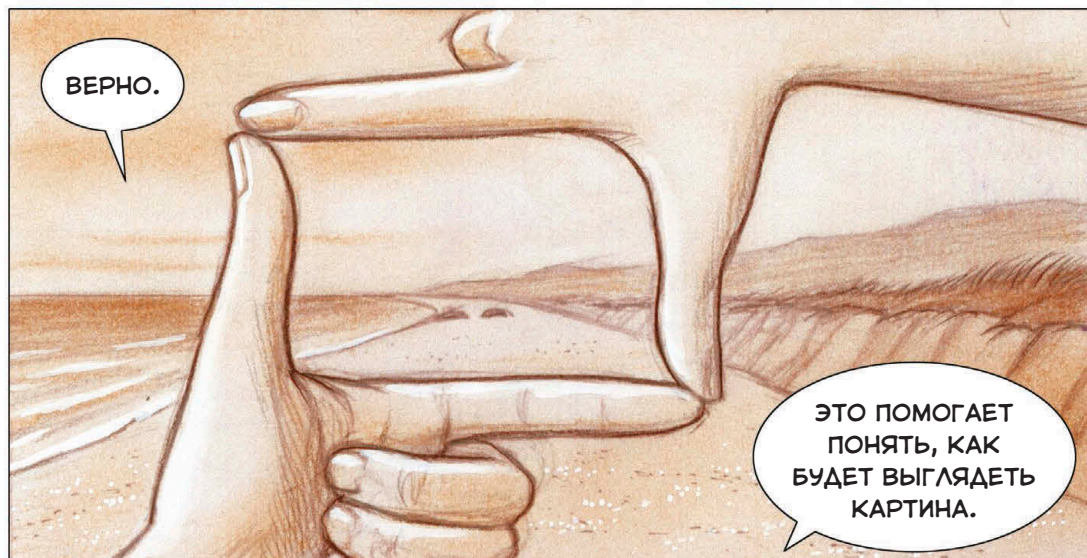

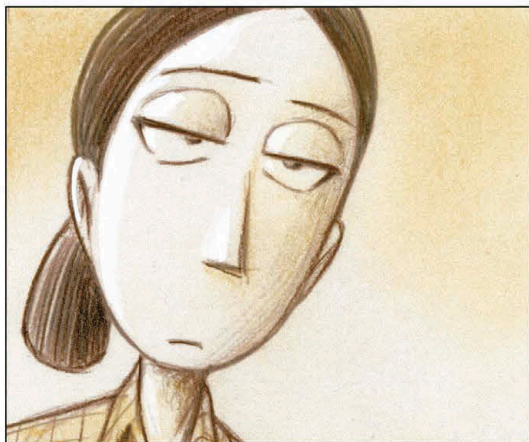

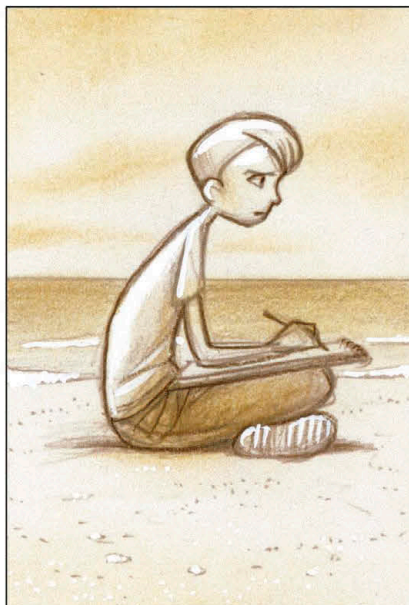

ДАЙ
ВЗГЛЯНУ.

НЕПЛОХО,
СОВСЕМ
НЕПЛОХО.

НО ПОДУМАЙ
ВОТ О ЧЕМ.

ТЫ НАРИСОВАЛ РЯДОМ
ЭТИ ДВА КАМНЯ, И НА ТВОЕМ
РИСУНКЕ УСТАНОВИЛСЯ
ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС.

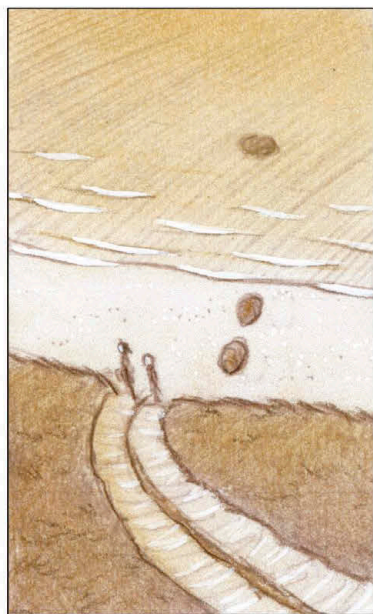
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ
СИММЕТРИЕЙ.

ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ
ПОЛОВИНЫ КАРТИНКИ ПОЧТИ
ОДИНАКОВЫЕ.

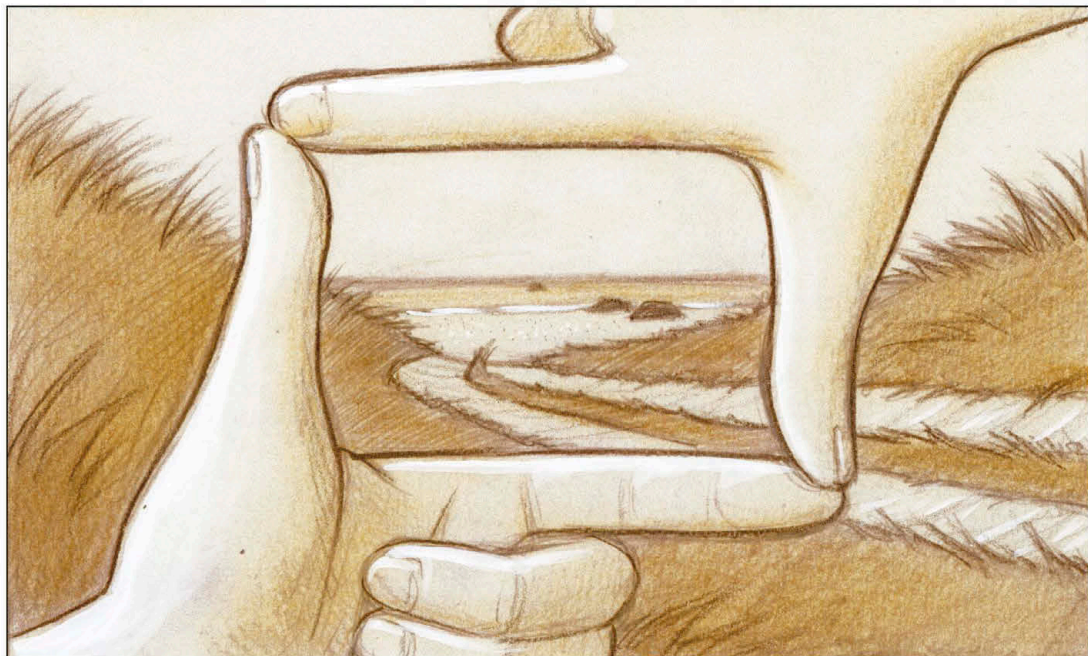

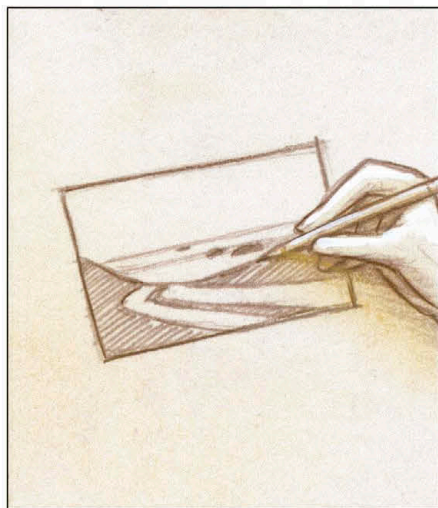
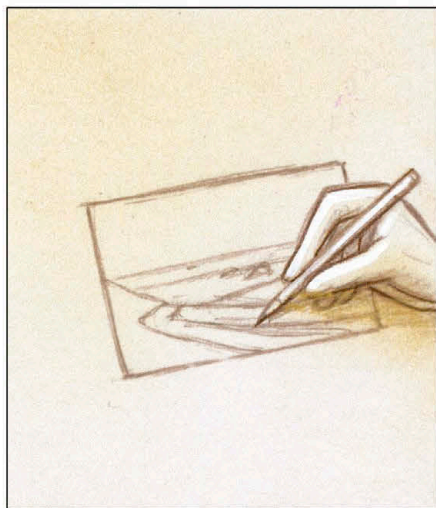

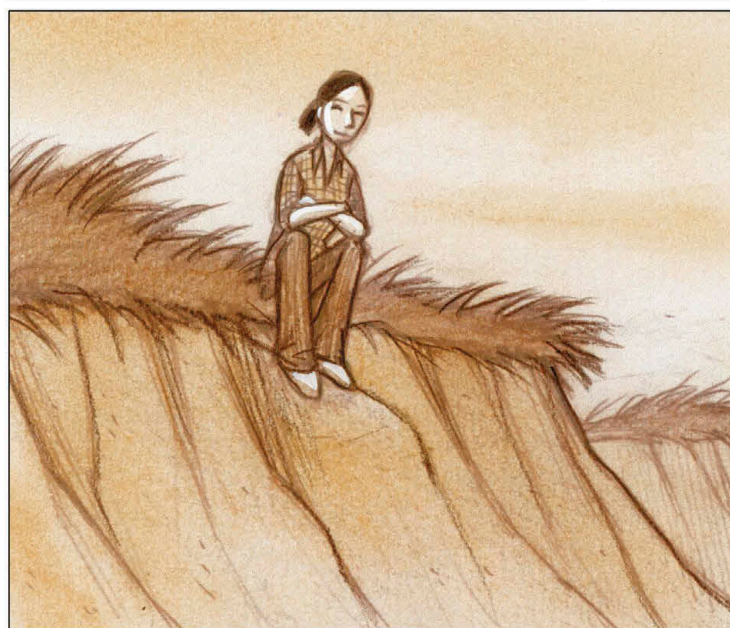
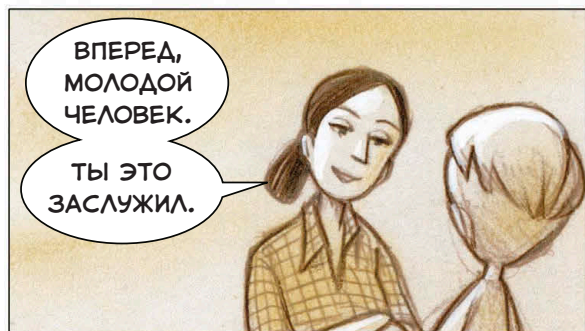
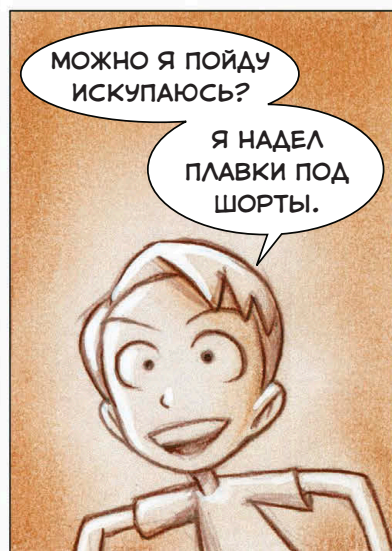

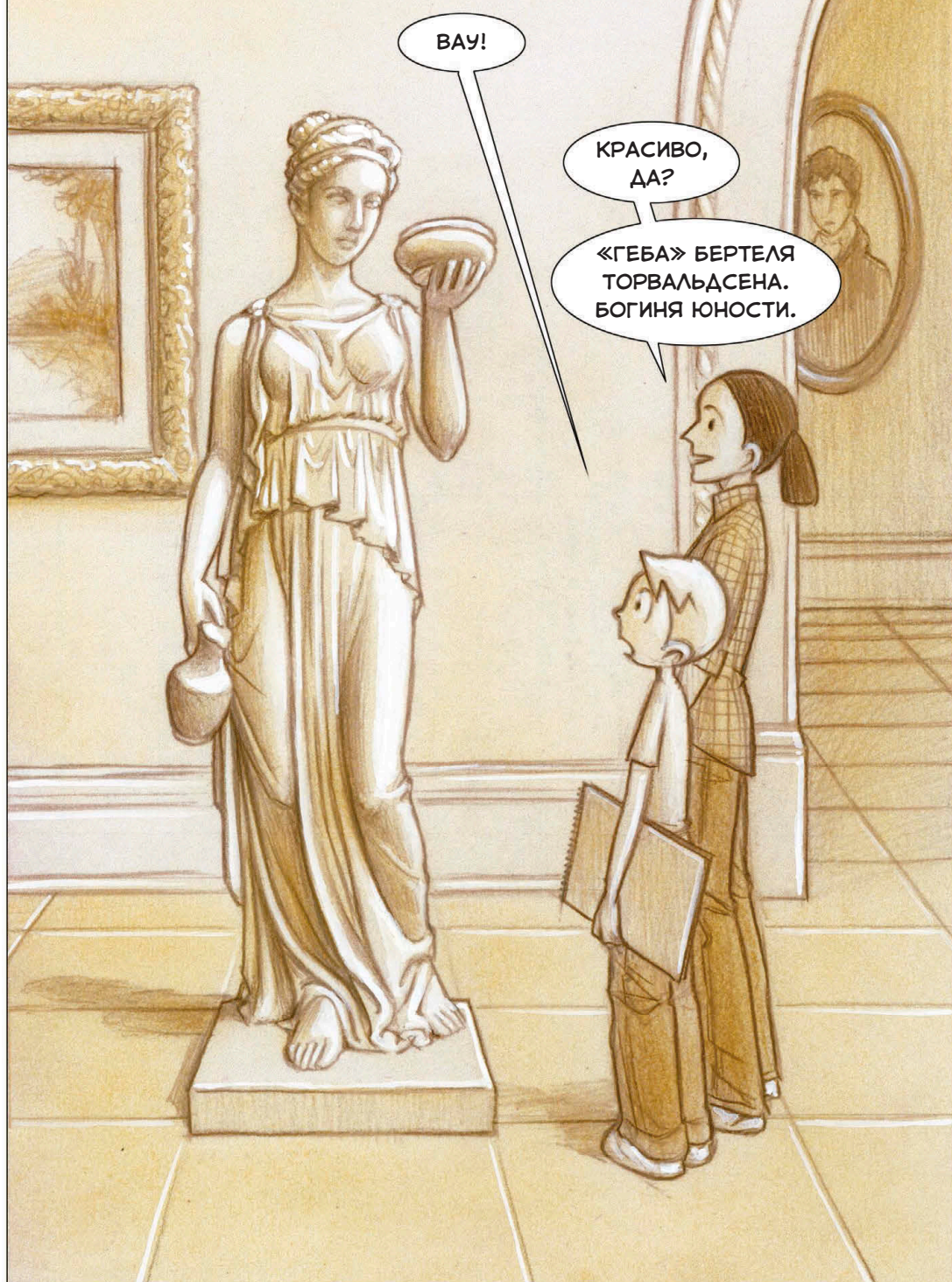

Отправляйся в свое любимое место и найди там удачную композицию. Старайся не ставить в центр один большой предмет и попробуй изобразить элементы, выходящие за границы листа.

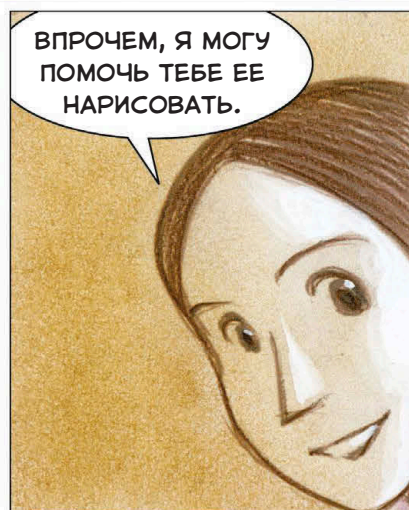

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

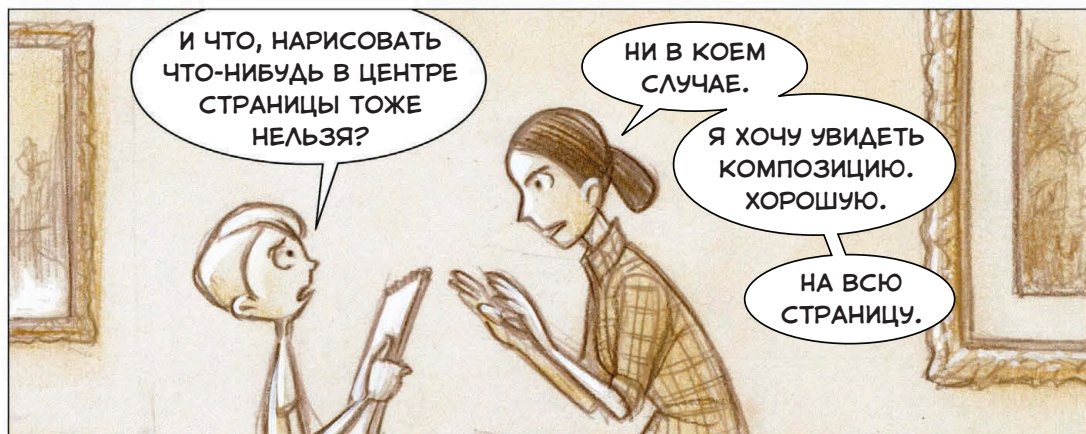
ИСПОЛЬЗУЙ ВСЕ, ЧТО ЗНАЕШЬ

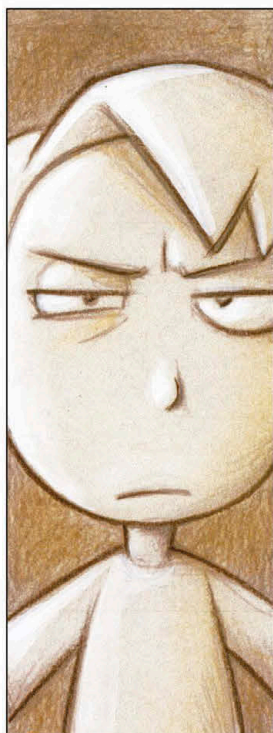
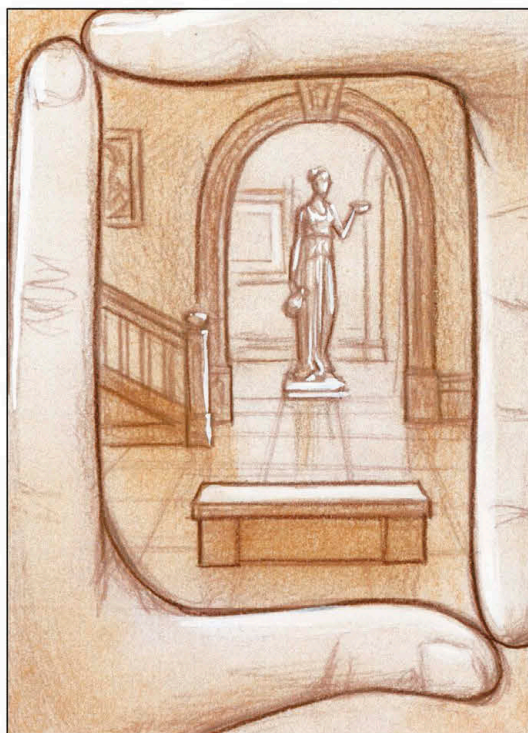
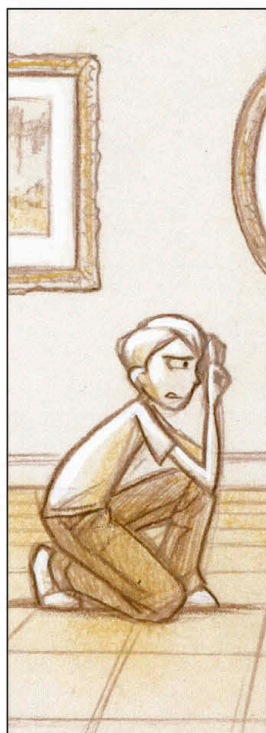
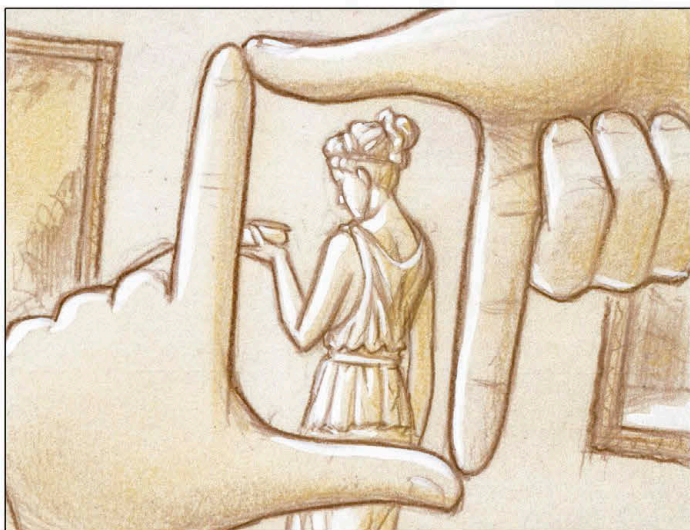
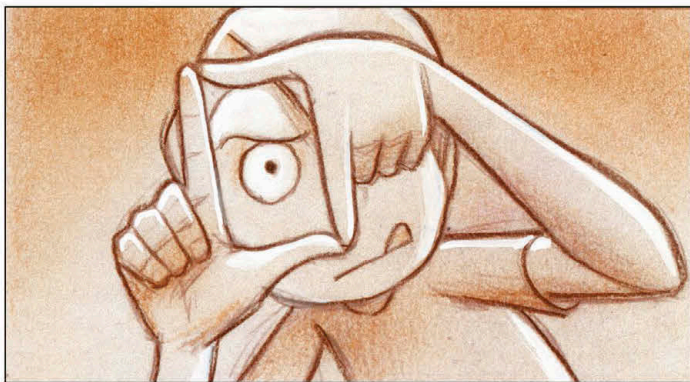
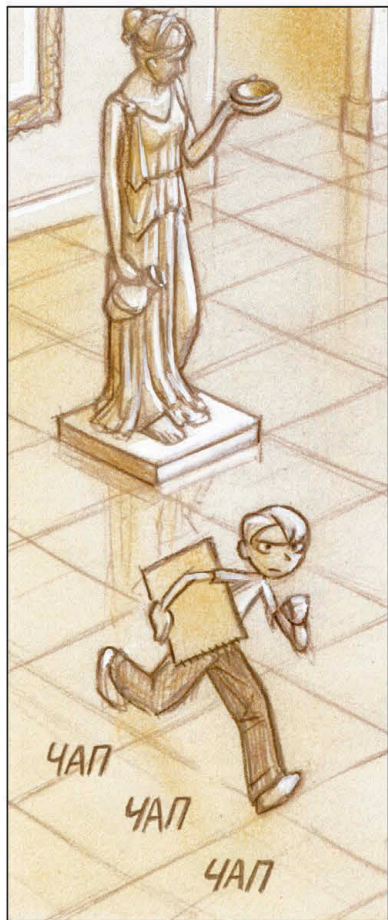

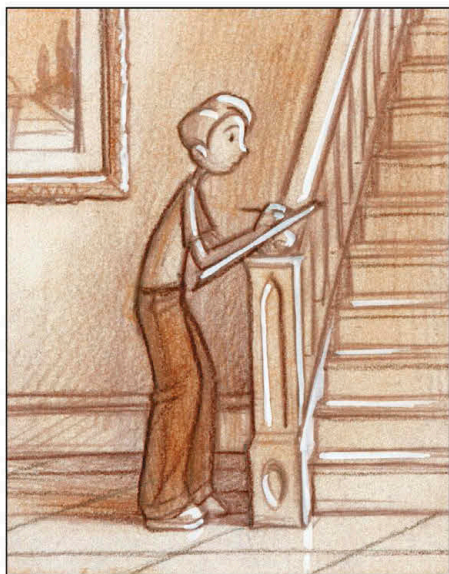

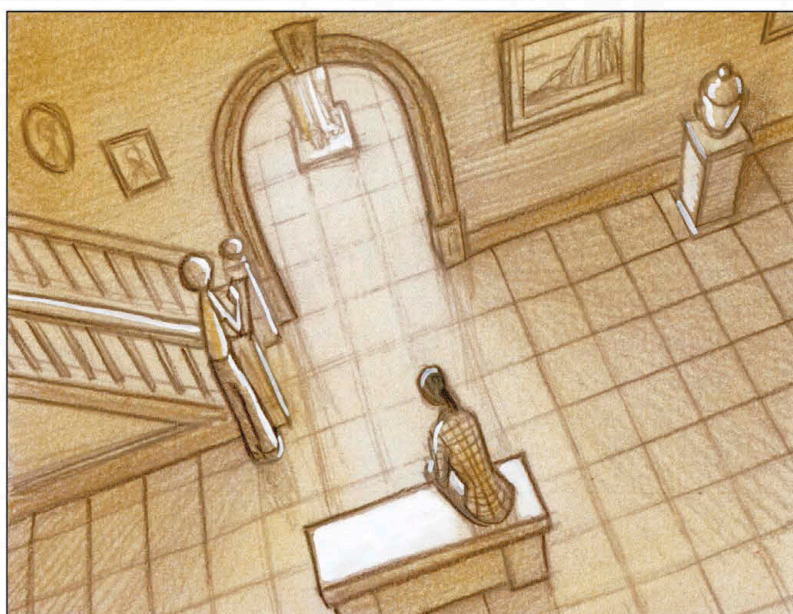

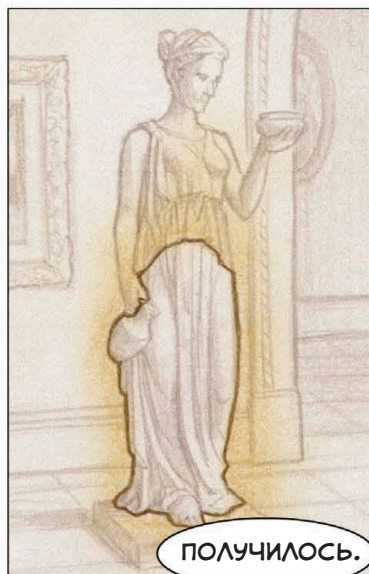

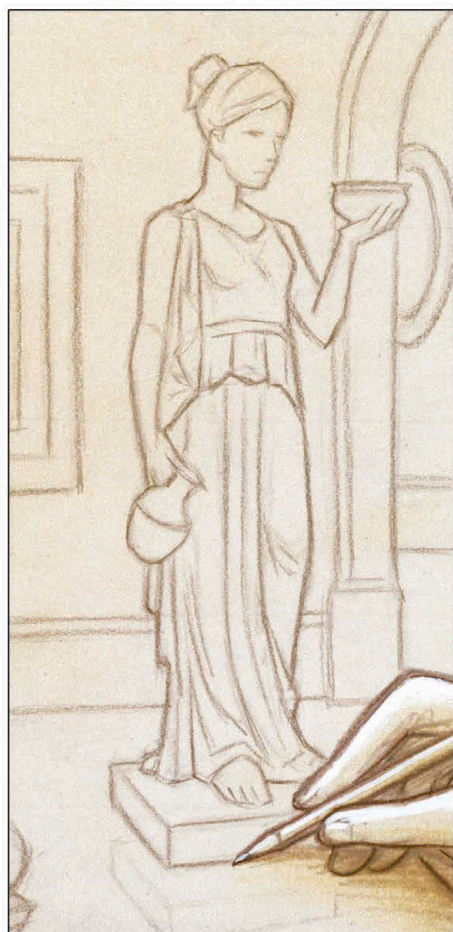
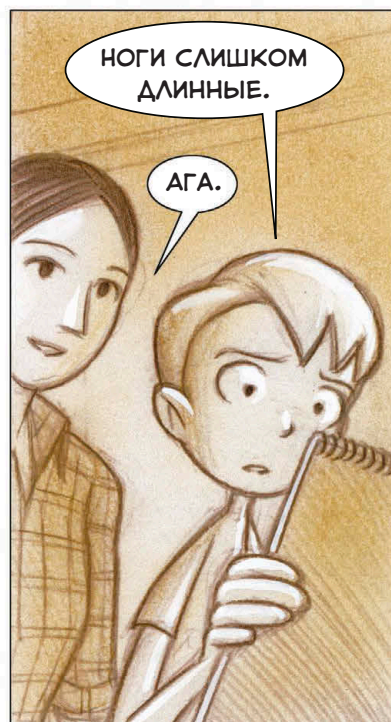
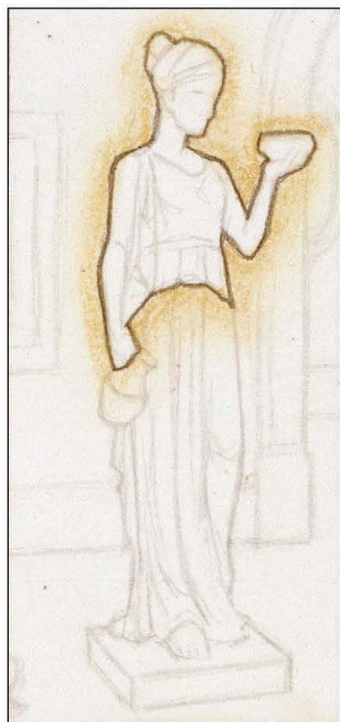

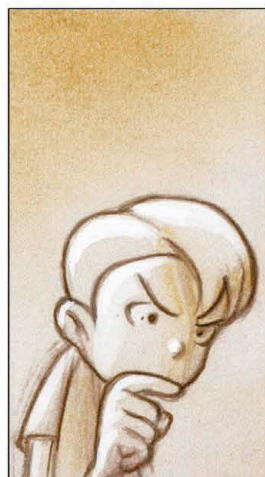
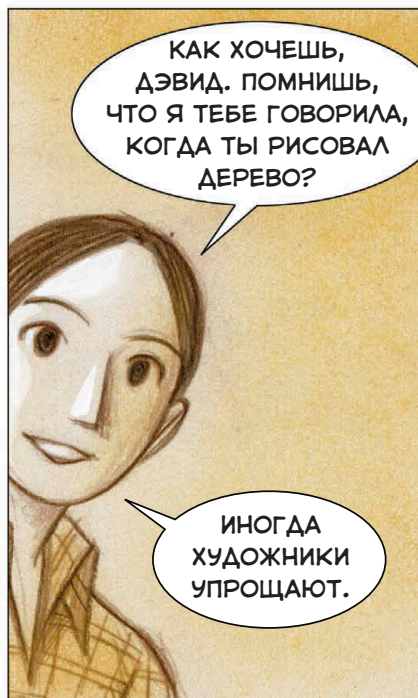

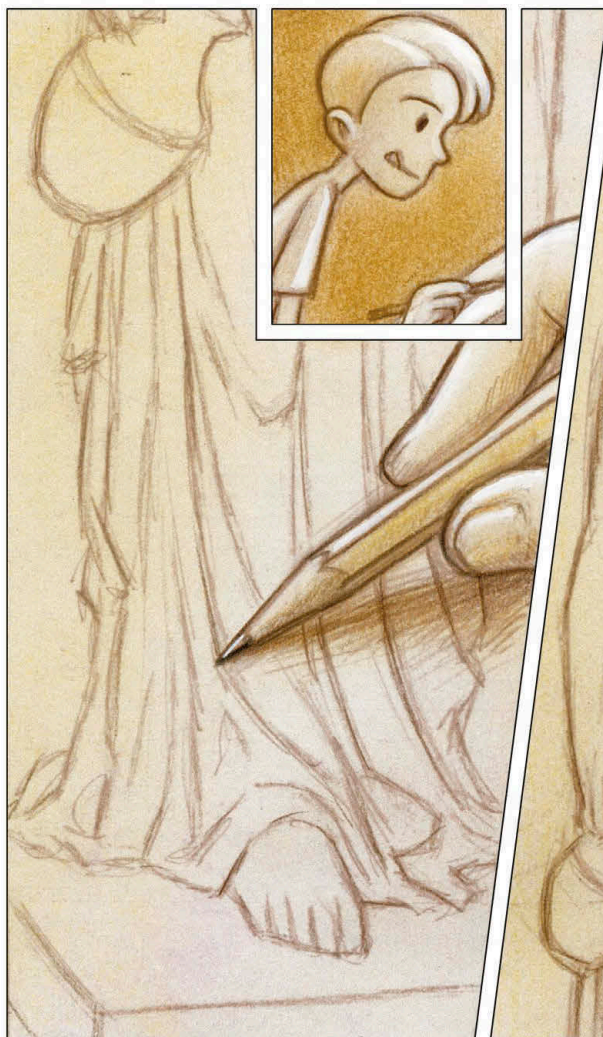

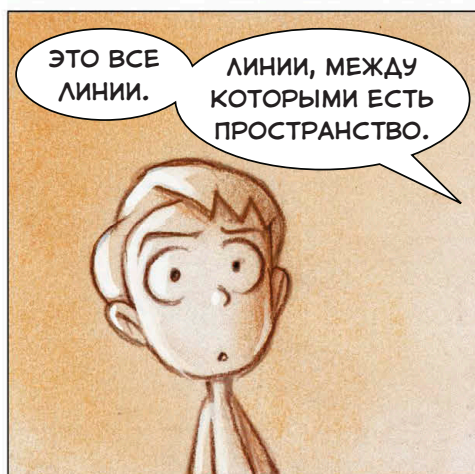

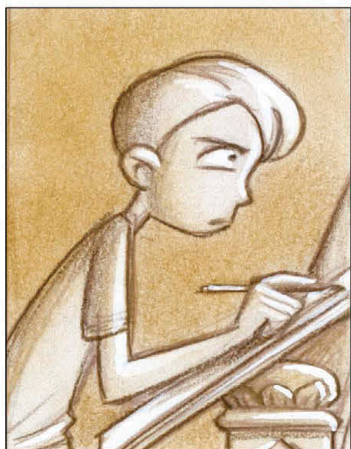

КРАСИВАЯ
РАБОТА, ДЭВИД.
САМАЯ СЛОЖНАЯ
ЧАСТЬ ПОЗАДИ.

ПО СРАВНЕНИЮ
С ЭТИМ ШТРИХОВКА –
СОВСЕМ ЛЕГКОТНЯ.

А ЧТО Я ВСЕГДА
ГОВОРЮ ПРО
ШТРИХОВКУ?

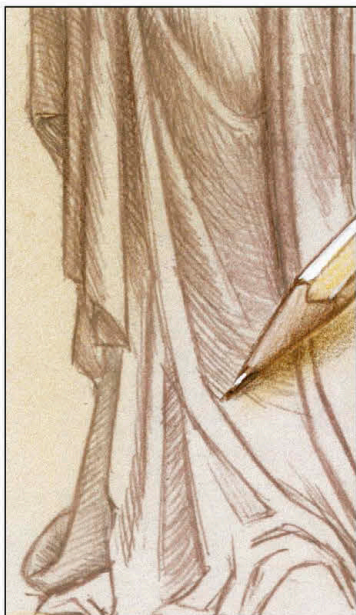
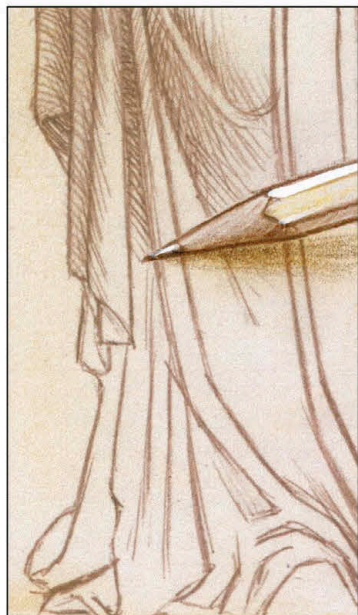

СДЕЛАЙ
ТАК, ЧТОБЫ
ОНА ПОВТОРЯЛА
ПОВЕРХНОСТЬ
ПРЕДМЕТА.

КАК С ТОЙ
ПОДУШКОЙ В
КОФЕЙНЕ.

ТОЧНО.
У СКУЛЬПТУРЫ
ПОВЕРХНОСТЬ КУДА
РАЗНООБРАЗНЕЕ, НО
ПРИНЦИП ТОТ ЖЕ.

ДЭВИД, ОЧЕНЬ
ХОРОШО.

ПРАВДА, МНЕ
КАЖЕТСЯ, ЧТО
ЭТУ ЗОНУ НУЖНО
ЗАТЕМНИТЬ ЕЩЕ
СИЛЬНЕЕ.

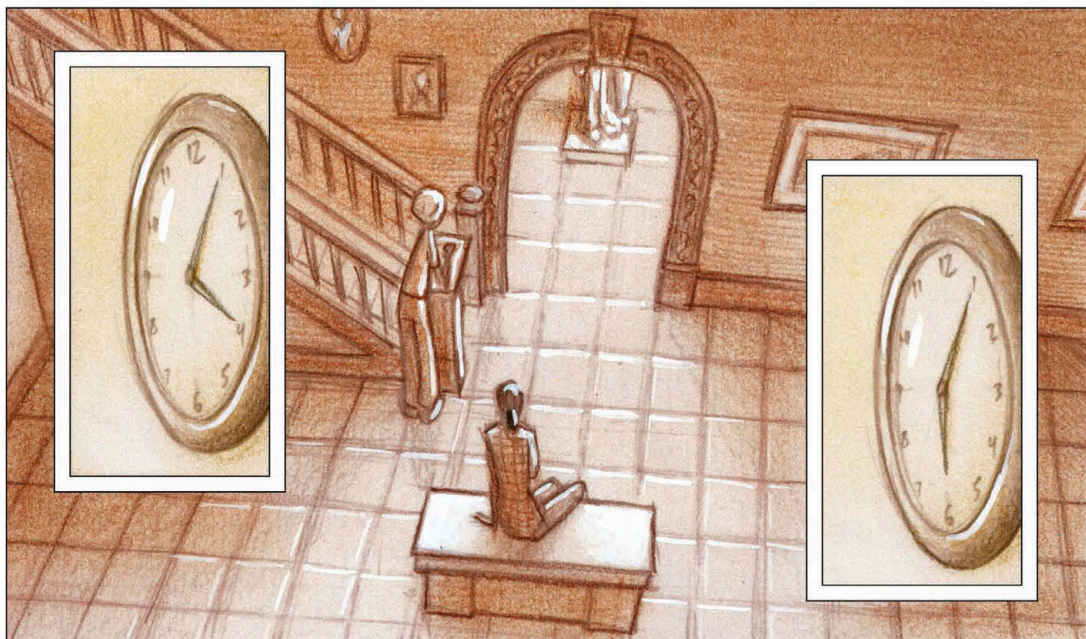
БЛАГОДАРЯ
КОНТРАСТУ ОНА БУДЕТ
КАЗАТЬСЯ БЛИЖЕ
К ЗРИТЕЛЮ.

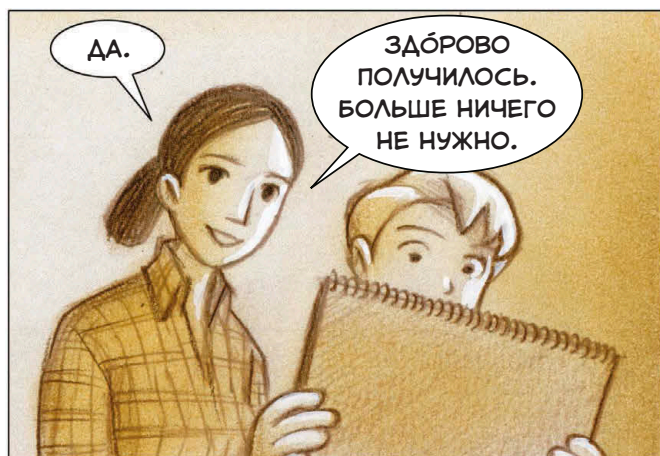
И НЕ ЗАБУДЬ
ОБ ОТРАЖЕННОМ
СВЕТЕ.

ТУТ,
ПОД ПОДБОРОДКОМ,
НУЖНО НЕМНОГО
СТЕРЕТЬ, ЧТОБЫ БЫЛО
РЕАЛЬНЕЕ.

Поставь перед собой задачу создать большой амбициозный проект, для которого потребуются все твои навыки, полученные благодаря этой книге. Помни: сверять пропорции нужно прежде, чем начинать работать над деталями.

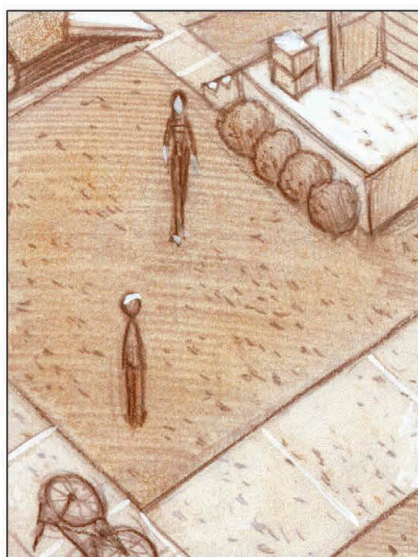
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ДВИГАЙСЯ ДАЛЬШЕ

ДЭВИД,
МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ
ПРОЩАТЬСЯ
СО МНОГИМИ
ЛЮДЬМИ.

СЕЙЧАС...

...Я
СТАРАЮСЬ
ЭТОГО
ИЗБЕГАТЬ.

НО МНЕ НУЖНЫ
ЕЩЕ УРОКИ.

НУЖНА ТВОЯ
ПОМОЩЬ.

Я НАУЧИЛА
ТЕБЯ САМОМУ
ГЛАВНОМУ.

ОСТАЛЬНОЕ
ПРИДЕТ С
ПРАКТИКОЙ.

И С ДРУГИМИ
УЧИТЕЛЯМИ.

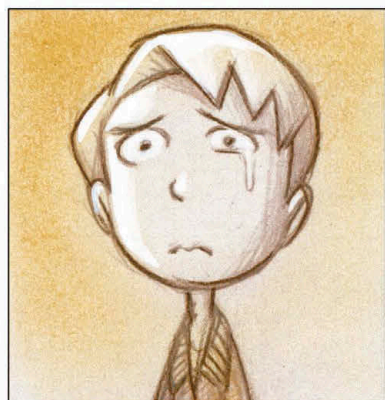
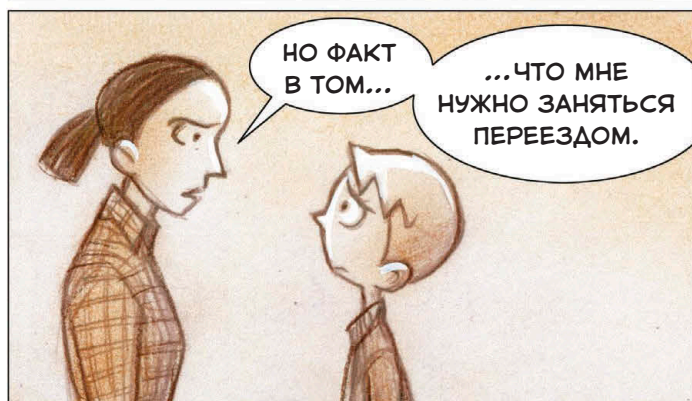

МНЕ НЕ НУЖНЫ
ДРУГИЕ УЧИТЕЛЯ.

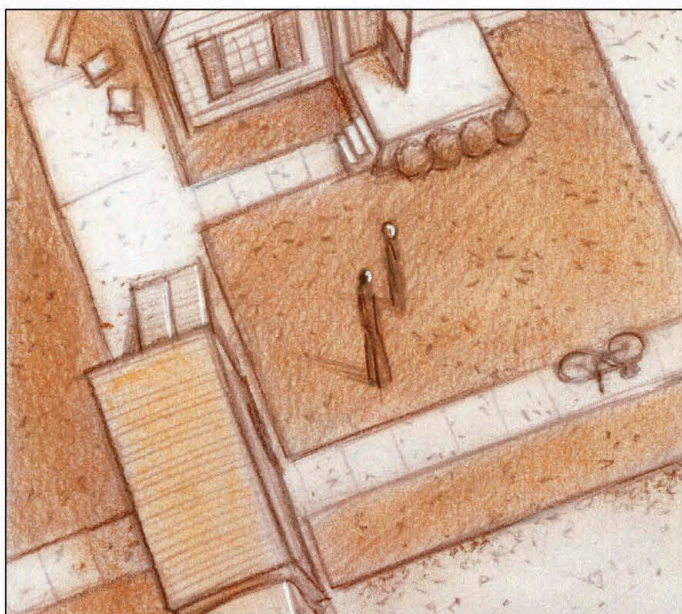
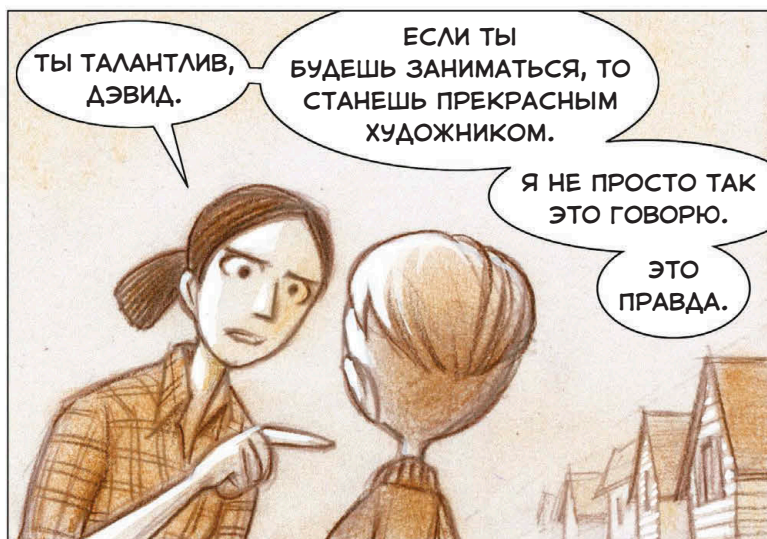
Я ХОЧУ, ЧТОБЫ
ТЫ БЫЛА МОИМ
УЧИТЕЛЕМ!

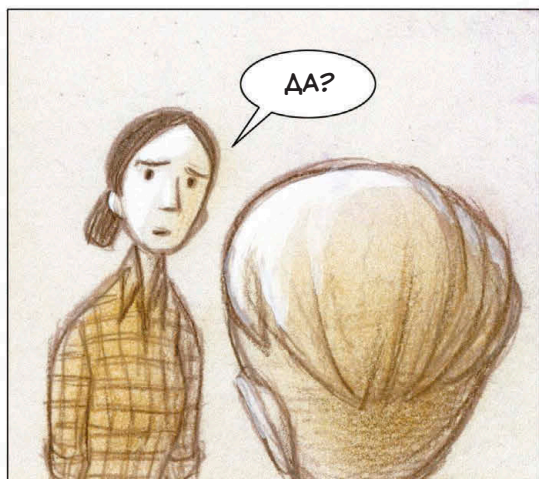

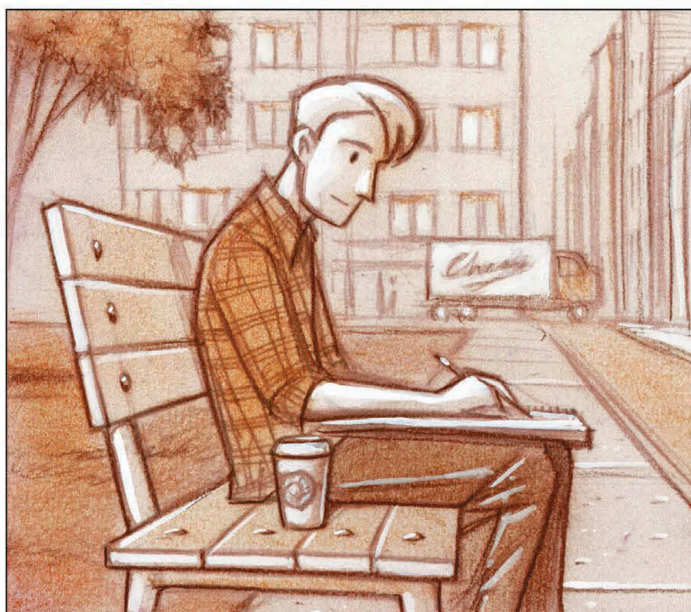

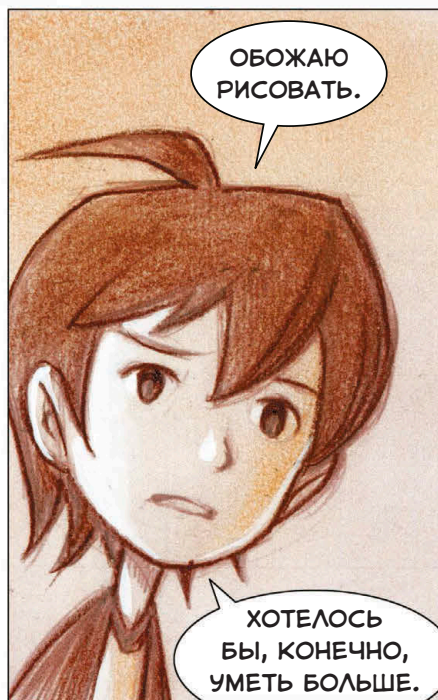
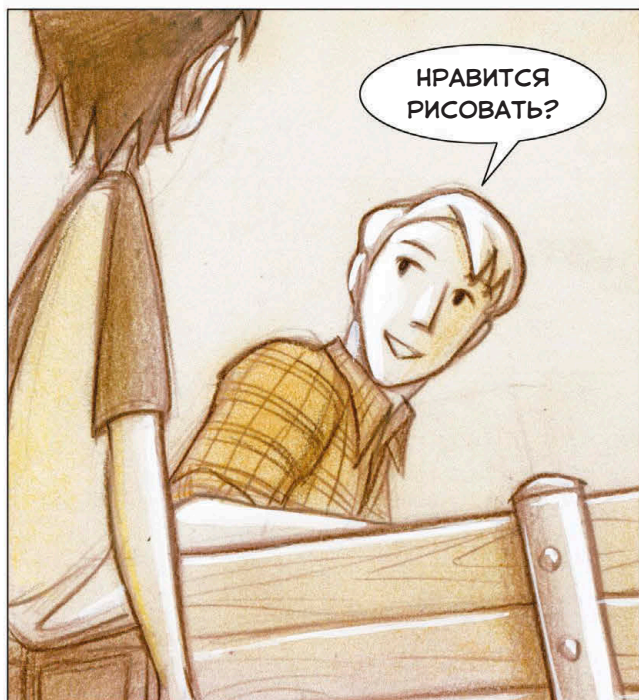

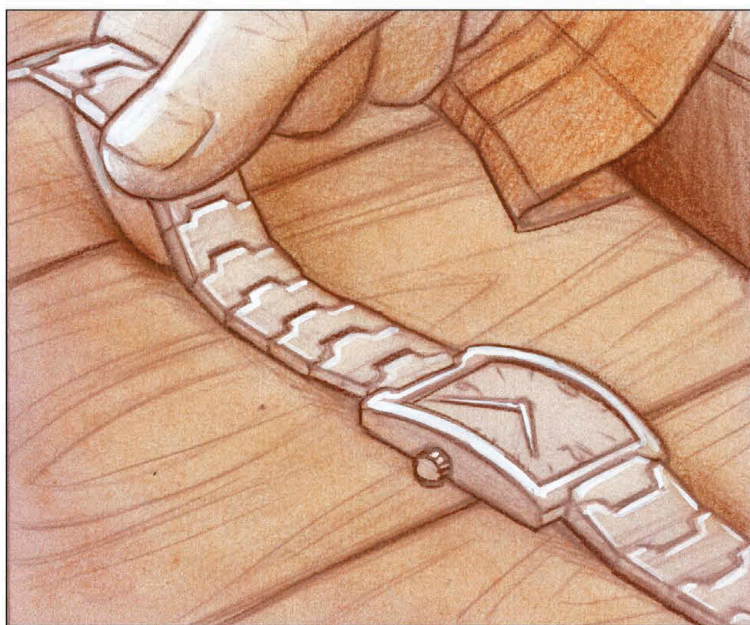
ЭПИЛОГ

КОНЕЦ

**ЭТА КНИГА ПОСВЯЩЕНА ДЭВИДУ СМОЛЛУ,
МОЕМУ НАСТОЯЩЕМУ УЧИТЕЛЮ РИСОВАНИЯ.**

УДК 087.5:741.021

ББК 84-8:85.154

К82

Издание для досуга

Для широкого круга читателей

Перевод с английского Екатерины Тортуновой

Издано с разрешения The Crown Publishing Group,
a division of Penguin Random House

На русском языке публикуется впервые

Возрастная маркировка в соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ: 6+

Марк **Крилли**

Комикс, который научит тебя рисовать
Девять практических занятий для начинающих

Главный редактор *Артем Степанов*

Шеф-редактор направления *Анна Дружинец*

Ответственный редактор *Анна Сиваева*

Литературный редактор *Мария Скаф*

Научный редактор *Юлия Ованесян*

Верстка, лettering *Елена Мнацаканян*

Корректоры *Олег Пономарев, Дарья Балтрушайтис,*
Ирина Тимохина

Оригинальное название книги:

The drawing lesson: a graphic novel that
teaches you how to draw

This translation published by arrangement
with Watson-Guption Publications, an imprint
of the Crown Publishing Group, a division
of Penguin Random House LLC and with
Synopsis Literary Agency.

© Перевод на русский язык, издание
на русском языке. ООО «Манн, Иванов
и Фербер», 2018

Все права защищены. Никакая
часть данной книги не может быть
воспроизведена в какой бы то ни было
форме без письменного разрешения
владельцев авторских прав.

ООО «Манн, Иванов и Фербер»

www.mann-ivanov-ferber.ru

www.vk.com/mifcomics

www.instagram.com/mifcomics

www.telegram.me/mifcomics

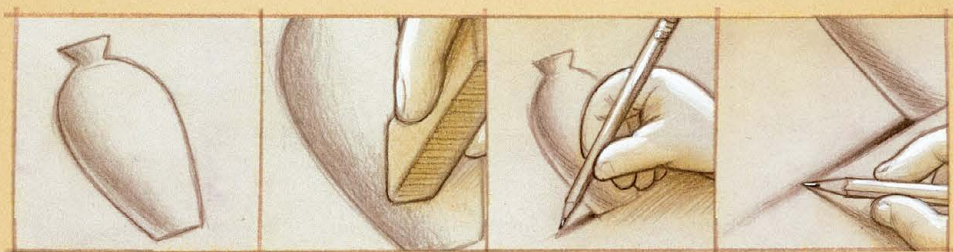
ISBN 978-5-00117-567-4

ЕАС

Больше никаких скучных уроков, примеров и заданий, вместо этого — графический роман о Дэвиде, который, так же как и вы, хочет научиться рисовать с натуры! У него есть друг и наставник Бекки — вместе с ними вы узнаете о том, что такое:

- пропорции,
- тени,
- штриховка,
- перспектива,
- негативное пространство,
- композиция...

Захватывающе... Комикс поможет читателям нарисовать множество амбициозных эскизов.

Wall Street Journal

Читателю нужно лишь следовать четким указаниям Бекки, чтобы научиться рисовать. Марк Крилли развивает своих персонажей, делая книгу настоящим романом, а не скучным учебником.

Kirkus Reviews

Марк Крилли — популярный американский автор и ведущий канала на YouTube, где он учит три миллиона подписчиков рисовать. Написал около двадцати книг, в их числе комиксы и манга.

[издательство
МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР

 vk.com/mifcomics

 instagram.com/mifcomics

 telegram.me/mifcomics

ISBN 978-5-00117-567-4

9 785001 175674 >