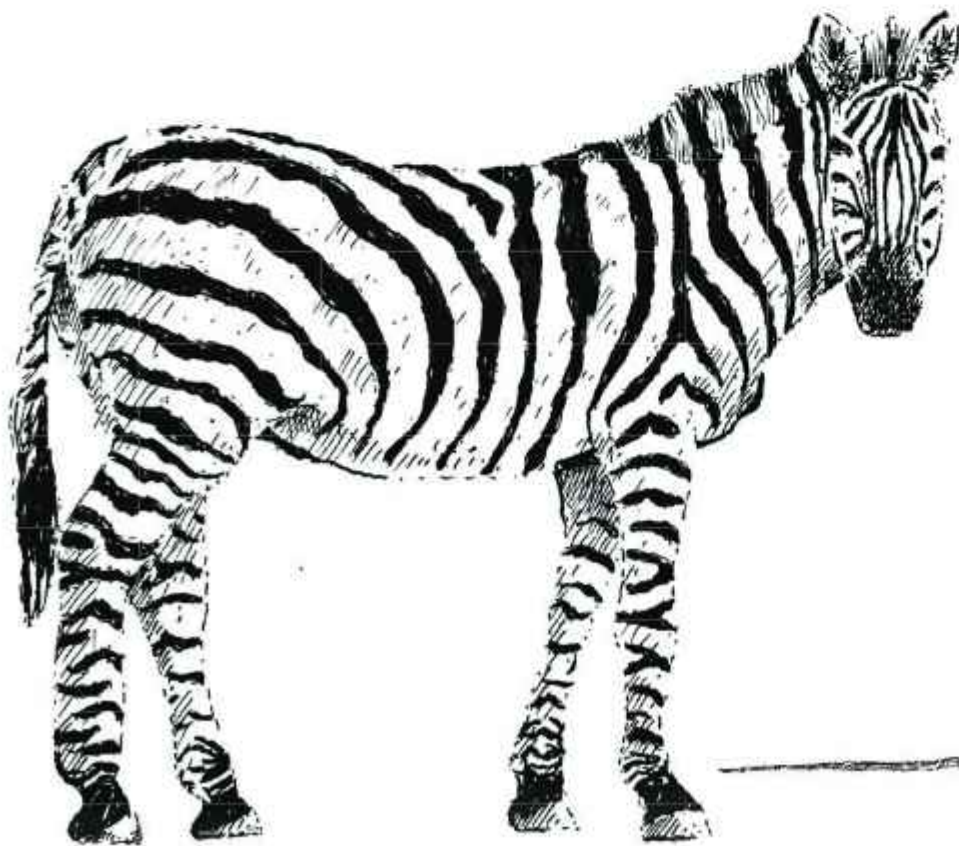
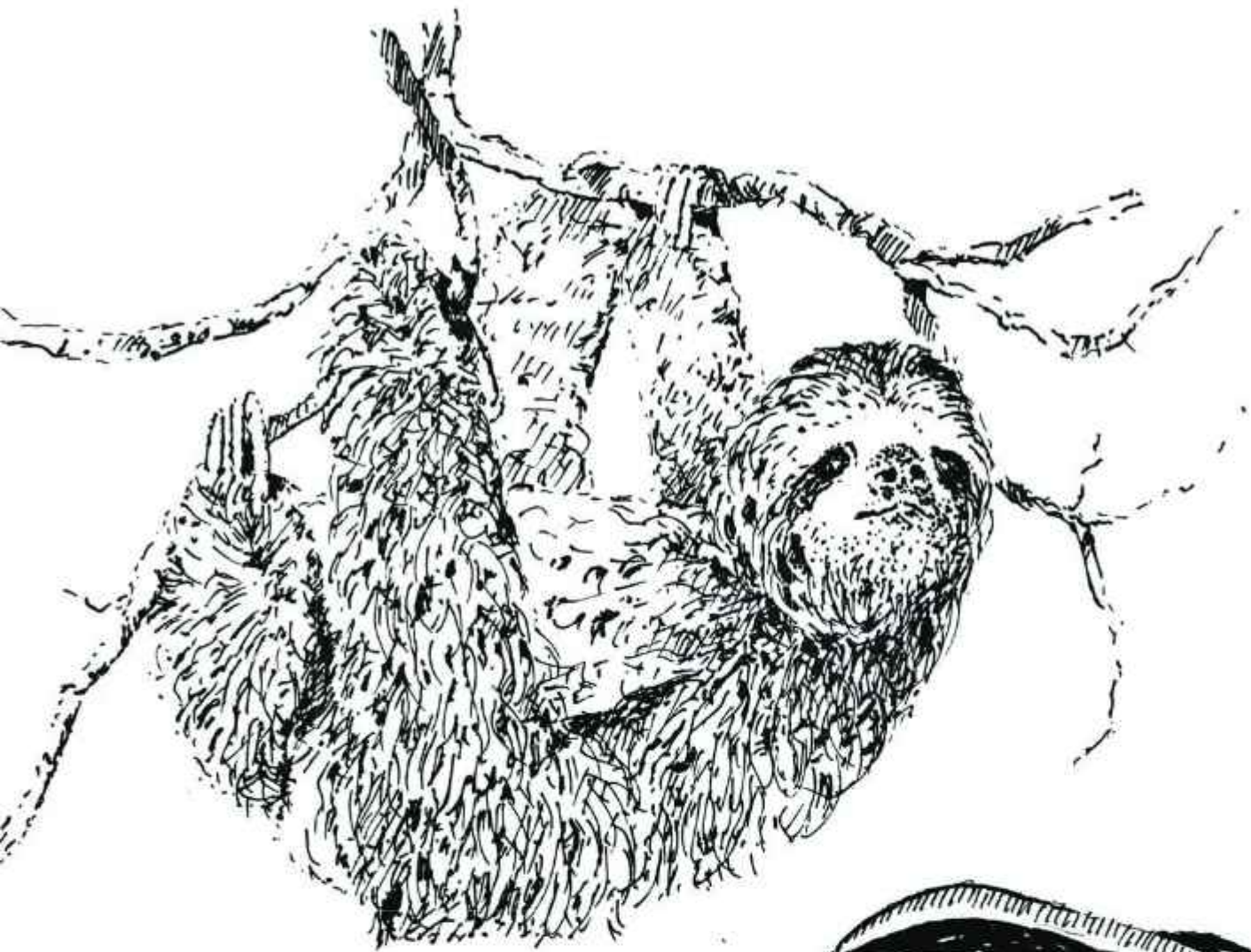

РИСУЕМ ЖИВОТНЫХ РУЧКАМИ И МАРКЕРАМИ

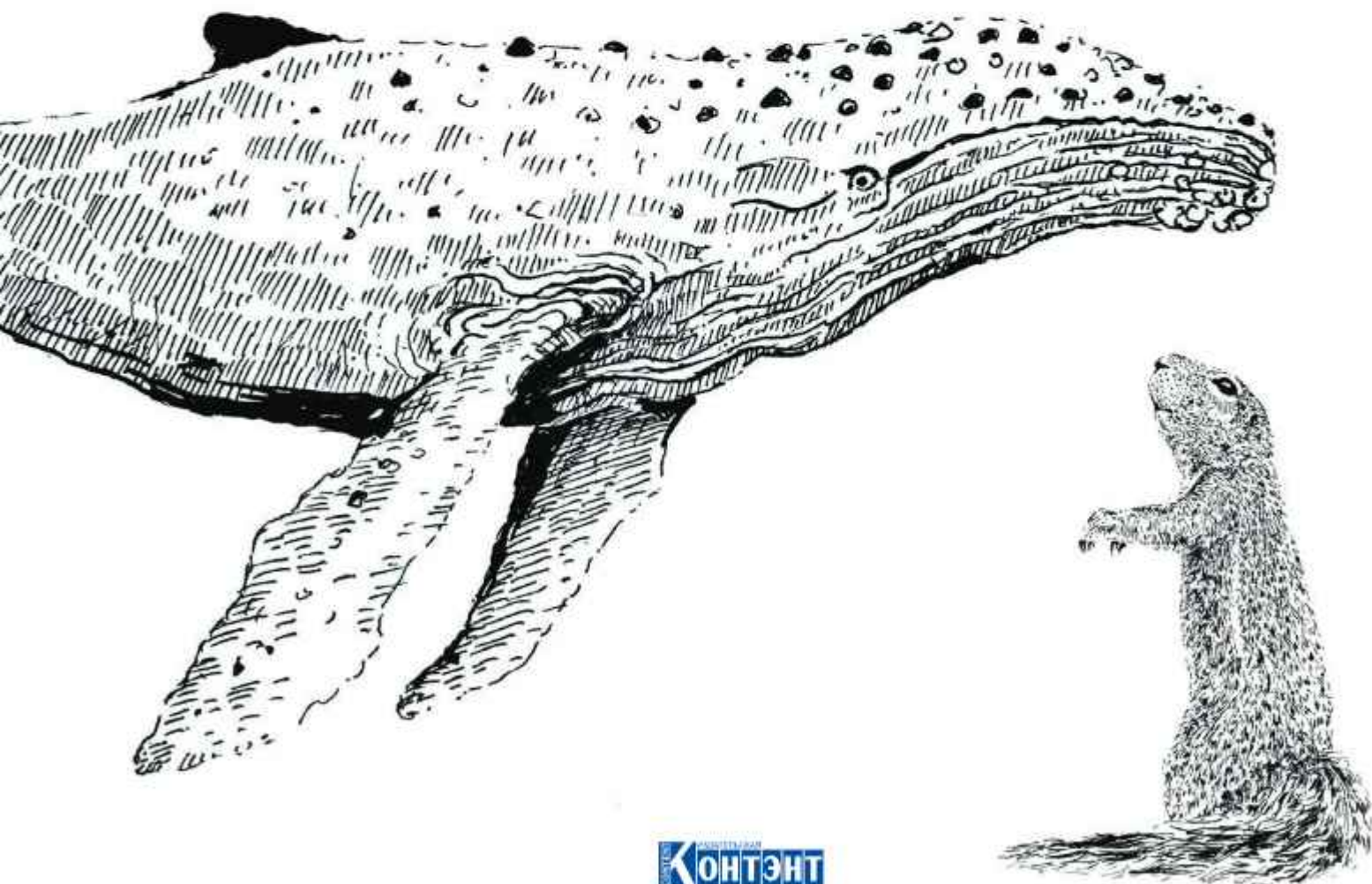

Д. Л. Миллер

РИСУЕМ ЖИВОТНЫХ РУЧКАМИ И МАРКЕРАМИ

26 РЕАЛИСТИЧНЫХ ПРОЕКТОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление	7
Ручки и бумага	8
Фактуры и техники	11
Детальная проработка слой за слоем	20

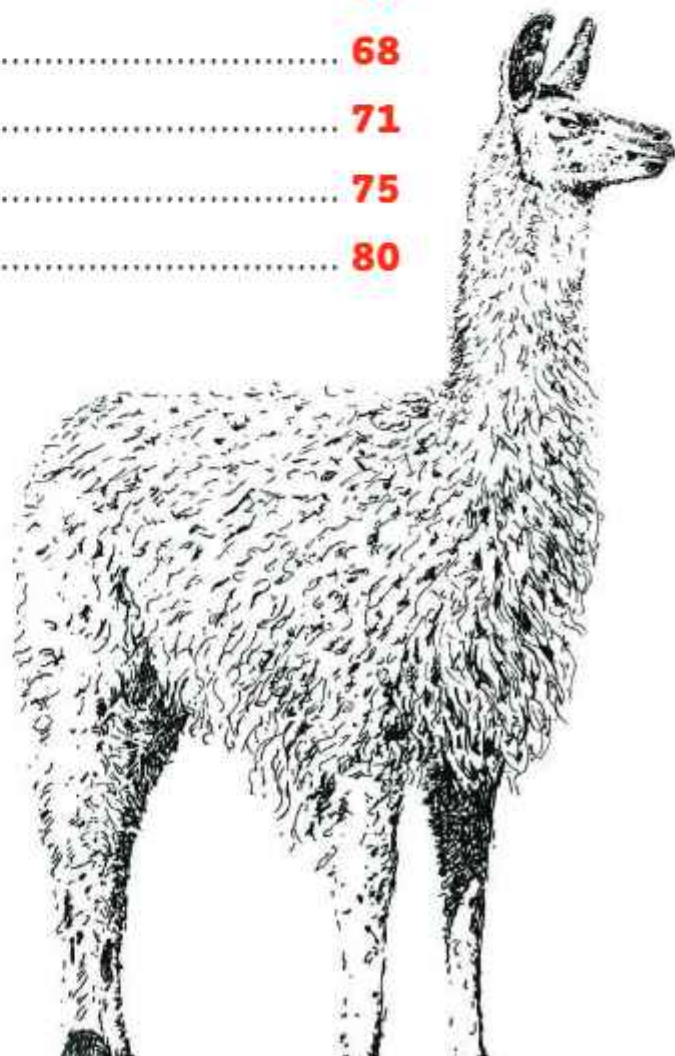
С. 42

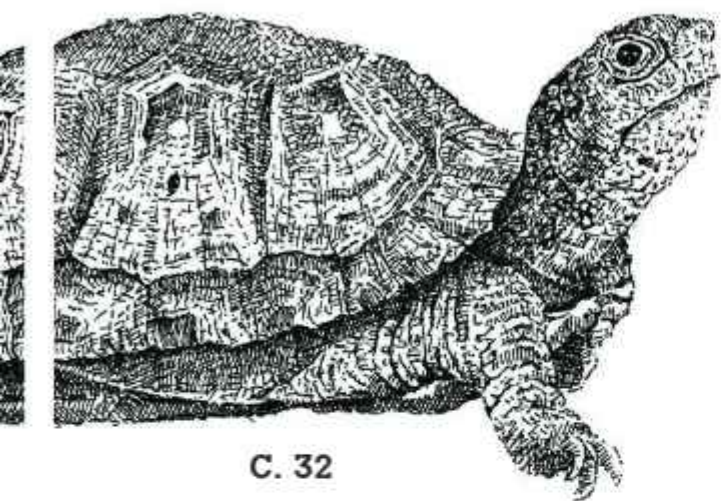
С. 58

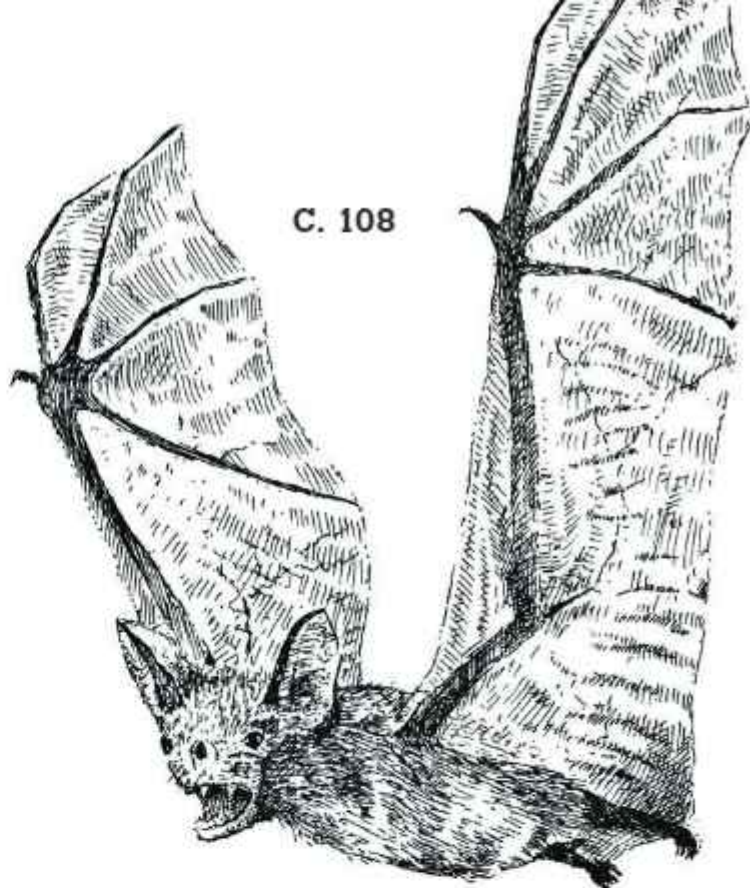
С. 75

Броненосец	26
Коробчатая черепаха	32
Кошка	38
Собака	42
Слон	46
Хорек	50
Жираф	53
Еж	58
Игуана	61
Медуза	68
Коала	71
Лама	75
Мышь	80

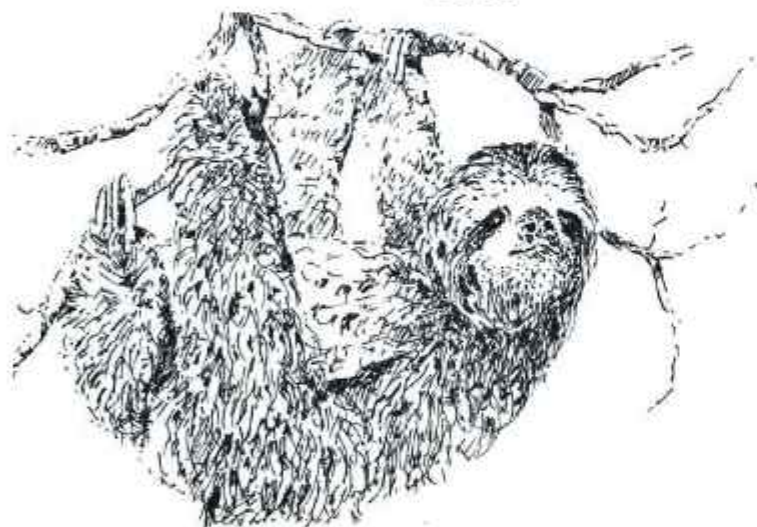

С. 32

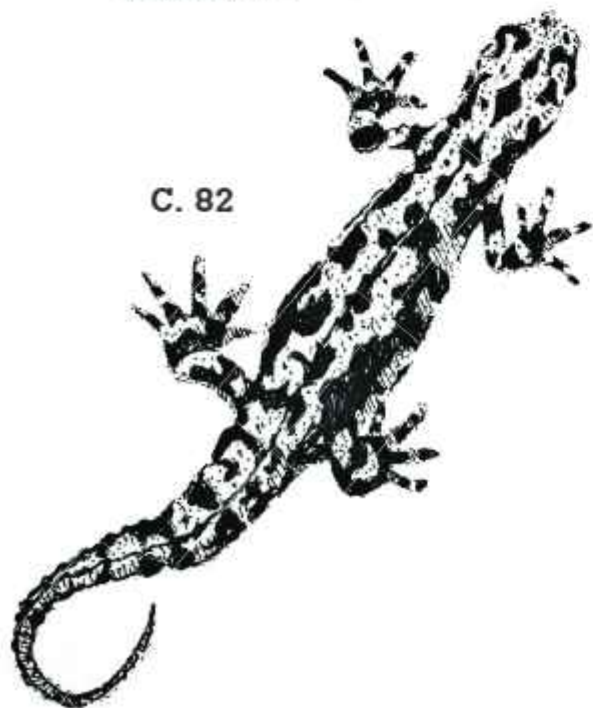

С. 108

С. 99

С. 82

Тритон	82
Опоссум.....	85
Поросенок	88
Квокка.....	91
Гремучая змея	94
Ленивец.....	99
Жаба	102
Уриал.....	105
Вампировая летучая мышь	108
Кит	112
Африканский суслик	116
Як.....	120
Зебра.....	123
Алфавитный указатель	127

Посвящение

Посвящается моему учителю рисования мистеру Джиллису. Он не только познакомил меня с рисунком пером и чернилами, но и, что важнее, вдохновил идти за мечтой.

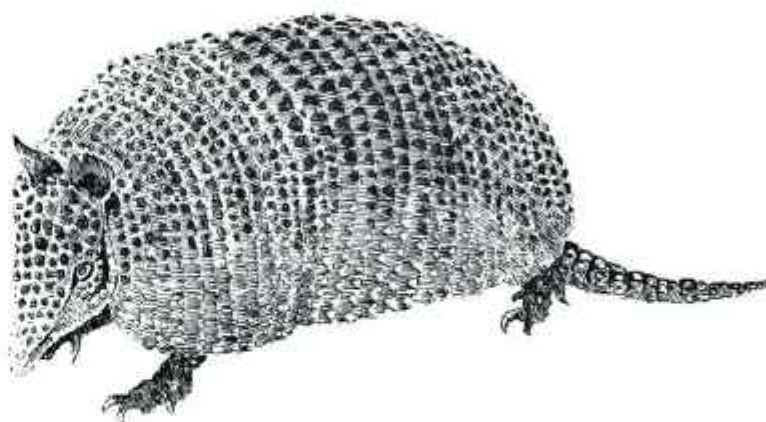
ОБ АВТОРЕ

Я вырос среди Аппалачей, на западе штата Мэриленд. Большую часть времени я проводил с тремя братьями: мы исследовали горные склоны и русла рек, до которых было рукой подать. Жили мы в деревянном доме, который построил дедушка в конце 1940-х годов. Там было четыре комнаты, туалет во дворе на опушке леса, а в гостиной стояла печка, которая помогала согреться в холодные зимние месяцы. Мы держали кур, ходили на рыбалку и охоту, всё это делалось не для развлечения, а для выживания семьи в тяжелые времена.

Свободное время, когда мне не нужно было кормить кур, колоть дрова или работать в огороде, я посвящал рисованию или резьбе по тем материалам, которые мог найти. Тогда сложные творческие задачи нравились мне так же сильно, как и сейчас. Именно в тот период своей жизни я начал рисовать ручкой и чернилами – сперва у меня были дешевые шариковые ручки.

Я первым из нашей семьи поступил в колледж и закончил его с дипломом по искусству и дизайну. Мне повезло, что большую часть карьеры я занимал должности, где основным требованием было творчество. Я много лет разрабатывал продукты, которые сейчас представлены на полках ведущих магазинов с подарками и товарами для сада.

Сейчас я живу недалеко от Бойлинг-Спрингс – до Аппалачей можно быстро дойти пешком. Я продолжаю посвящать много времени дизайну, творчеству и экспериментам, а каждый новый проект становится для меня интересным вызовом.

ВСТУПЛЕНИЕ

Цель этой книги проста: научить вас рисовать в реалистичной манере разных животных со множеством деталей и... получить массу удовольствия от этого занятия! В основе моей методики обучения лежит последовательный подход, а для занятий вам потребуются лишь недорогие ручки и маркеры.

Я рисовал обычными черными ручками, сколько себя помню. Еще в начальной школе я рисовал животных и людей обычными шариковыми ручками на любой поверхности, которая для этого годится. С возрастом у меня появились более «продвинутые» инструменты для рисования. В старших классах я начал использовать перо и чернила – с подачи учителя рисования. Они меня заворожили с первого получившегося штриха. Уровень детализации был гораздо выше, чем тот, которого удавалась добиться старенькими ручками. После школы я поступил в колледж, чтобы получить художественное образование: там я начал рисовать авторучками высокого качества. Такие ручки – прекрасный инструмент, но стоят они дорого и требуют тщательного ухода и определенных навыков работы.

Сегодня многие производители выпускают замечательные ручки и маркеры хорошего качества и по доступной цене. Эти принадлежности используют для рисования в самых разных целях: от технических чертежей до изображений животных, проработанных до мельчайших деталей. В этой книге я делюсь с читателем базовыми техниками рисования и советами, которые можно претворить в жизнь, используя простые ручки из ближайшего магазина.

Мне всегда нравилось рисовать животных – особенно тех, у кого интересная фактура, – например игуан и длинношерстных яков. Нарисовать их бывает непросто, но результат неизменно радует. Подход к рисованию всех животных, которому я обучаю в этой книге, появился спустя много лет проб и ошибок. Раньше каждый новый рисунок я начинал с того, что двигался от одной стороны к другой, прорабатывая все детали. Иногда получалось хорошо, иногда не очень. Не раз оказывалось так, что ближе к концу работы я замечал: хвост собаки, нарисованный в первую очередь, получился непро-

Вот с таким пером я усовершенствовал свои навыки рисования. Но вам для рисования животных из этой книги понадобятся лишь недорогие ручки и маркеры!

порционально маленьким по отношению к голове, к которой я только приступил. И я решил придумать новый подход, чтобы больше не получались животные со странными пропорциями и очертаниями.

В книге я покажу вам слегка монотонный, но эффективный и простой пошаговый процесс рисования 26 животных. Описать его в двух словах можно так: пунктиром набросайте контур и добавляйте детали слой за слоем по одному за раз, чтобы сделать изображение реалистичнее. Идеальных подходов не существует, но этот метод поможет вам сосредоточиться и взять паузу, чтобы посмотреть на рисунок свежим взглядом и оценить, стоит ли что-то менять.

Надеюсь, вы получите от работы с этой книгой такое же удовольствие, как я во время ее написания. Пусть вам будет интересно слой за слоем переносить на бумагу саму суть каждого животного!

РУЧКИ И БУМАГА

Перед началом работы нужно каждый раз принимать 2 решения: какую бумагу и какие ручки выбрать? Быстрого ответа, а также правильного или неправильного ответа здесь нет. Всё зависит от ваших предпочтений и целей. Рисование для вас – это хобби, которое помогает отвлечься и отдохнуть после трудного дня? Или вы собираетесь продавать свои работы? Вам нравится делать незатейливые наброски, и вы хотите отточить свои навыки, рисовать на ходу и всегда держать при себе небольшой скетчбук? Или у вас будет студия с просторным столом, специальным освещением и шкафом для хранения работ?

Всё в этой книге нарисовано недорогими ручками и на доступной бумаге, которую можно найти в ближайшем магазине канцелярских товаров. Для начала этого достаточно, а при желании со временем вы сможете расширить свой арсенал и приобрести качественные профессиональные инструменты. Далее я приведу несколько советов, которые помогут сориентироваться и начать экспериментировать с бумагой и ручками.

РУЧКИ

Сегодня нам доступно большое количество недорогих ручек и маркеров от самых разных производителей со всего света. Единственный способ понять, что вам подходит лучше всего, – это попробовать.

При покупке ручки следует учесть несколько моментов. Когда будете проверять новые ручки, обратите внимание на следующие аспекты, чтобы определить, насколько эти инструменты подходят вам и задуманному рисунку.

Комфорт. Ручка комфортно лежит в руке? Нам не нужно, чтобы рука начала болеть через 15 минут после начала работы. Даже если в остальном ручка отличная, не стоит ее покупать, ведь из-за дискомфорта процесс рисования превратится в мучение!

Текучесть чернил. Чернила вытекают равномерно и образуют ровную черную линию? У некоторых ручек штрих получается серым и полупрозрачным, а не насыщенным. Кроме того, бывают пропуски, что раздражает.

Маркеры и ручки с круглым наконечником дают тонкую линию, а с плоским – и тонкую, и толстую.

Растекание чернил. Чернила расплываются, а линия получается нечеткой? Возможно, причина в неподходящей бумаге (например, вы взяли бумагу для принтера или тетрадный лист). Еще такая проблема случается с очень жидкими чернилами на водной основе.

Скорость высыхания. Насколько быстро высыхают чернила? Вряд ли вам захочется 20 минут прорабатывать рисунок шерсти, а потом заметить смазанные линии из-за легкого прикосновения к окрашенной области. Я по опыту знаю, как важно проверять и запоминать время высыхания каждой новой ручки перед началом использования.

Долговечность. Как долго кончик ручки будет сохранять свою форму? Важно найти такие ручки, кончик которых будет устойчив к постоянному давлению. Со временем вы станете замечать, что ручки одних производителей служат дольше, а ручки других – теряют форму (в буквальном и переносном смысле) уже после пары использований. Срок годности чернил – ещё один важный показатель. Как долго они не засыхают и не портятся?

Форма и размер кончика. Какой формы кончик ручки? Форма кончика и его толщина влияют на то, насколько легко вам будет воссоздать задуманную фактуру. Для многих рисунков в этой книге требуется минимум 3 вида инструментов со стержнями разной толщины: от тонких и твердых (для пунктира) у ручек до широких и плоских (для заполнения теней) у маркеров. Более подробно об этом мы поговорим далее.

Предлагаю вам купить полный комплект ручек со стержнями разной толщины и кончиками разной формы, чтобы быть готовыми ко всему. Толщина стержня обычно указывается в миллиметрах, как указано ниже. Вот 4 ручки, с которых можно начать:

- тонкий стержень 0,1–0,4 мм;
- средний стержень 0,5–0,8 мм;
- широкий плоский наконечник;
- широкий круглый наконечник.

Не стоит покупать брашпены или ручки с подвижным кончиком. Чем больше подвижности, тем меньше контроля и точности при работе над деталями. Брашпены в основном используются для леттеринга: они не предназначены для той мелкой проработки, которая необходима для рисования животных в стиле, описанном в книге.

Даже среди так называемых тонких ручек существует множество вариантов с разной толщиной стержня.

БУМАГА

Как и при выборе ручек, вид бумаги будет зависеть от ваших целей. Рисование ручками и маркерами для вас – это приятный способ развеяться? Или вы хотите сохранить работы на долгие годы? Рисунки в легком стиле в духе зарисовок в скетчбуке обычно недолговечны. Они подходят для отработки навыков и рисования на ходу. Более плотную бумагу можно будет убрать в свой архив. На ней краски не потускнеют и не изменят цвет со временем. Я советую использовать более плотную бумагу со слегка неровной фактурой для рисунков ручками и маркерами. Многие производители выпускают разные виды бумаги для художников: у такой бумаги разная плотность и покрытие. Ниже приведу факторы, которых следует избегать, если вы только начинаете.

Не покупайте глянцевую бумагу с гладким покрытием. На такой бумаге получится нарисовать ровные и аккуратные линии, но чернила будут сохнуть очень долго. Чернила должны впитаться в поверхность бумаги, а не оставаться на ней.

Не стоит брать очень тонкую бумагу. Обычная бумага для принтера слишком тонкая. Чернила слишком быстро пропитывают ее, и четкой линии не получается. Если на бумагу попадает слишком много чернил, она идет волнами.

Есть несколько очень важных вещей, на которые следует обратить внимание при покупке бумаги в местном магазине канцтоваров или товаров для художников. Нужно разобраться с плотностью. Более плотная бумага способна впитывать больше чернил (а еще воды и краски): она не вздуется, не будет заворачиваться или распадаться на части. Далее я привожу перечень видов бумаги по типу и плотности.

Обратите внимание, что многие производители для удобства добавляют информацию на обложку скетчбука.

- **40 г/м²: калька.** Не используйте такую бумагу для рисунков, описанных в книге.
- **45–50 г/м²: газетная бумага.** Не используйте такую бумагу для рисунков, описанных в книге.
- **75–90 г/м²: чертежная бумага.** Достаточно плотная бумага для карандаша, угля и пастели, но слишком тонкая для чернил и большинства маркеров, которые могут просочиться сквозь нее.
- **100–130 г/м²: бумага для рисования.** Подходит для работы с большинством материалов. Через более тонкую бумагу обычно можно увидеть рисунок и материалы под ней.

• **180–260 г/м²: плотная бумага для рисования, бристолевская бумага.** Бумага такой плотности напоминает легкий плакатный картон.

• **Более плотная бумага (300 г/м²):** используется для рисования красками. В скетчбуках бумага, как правило, грубее: она предназначена для акварельных зарисовок, а еще эти листы можно отрывать, чтобы рисовать на них отдельно.

Другой аспект, на который следует обратить внимание, – это **вид**

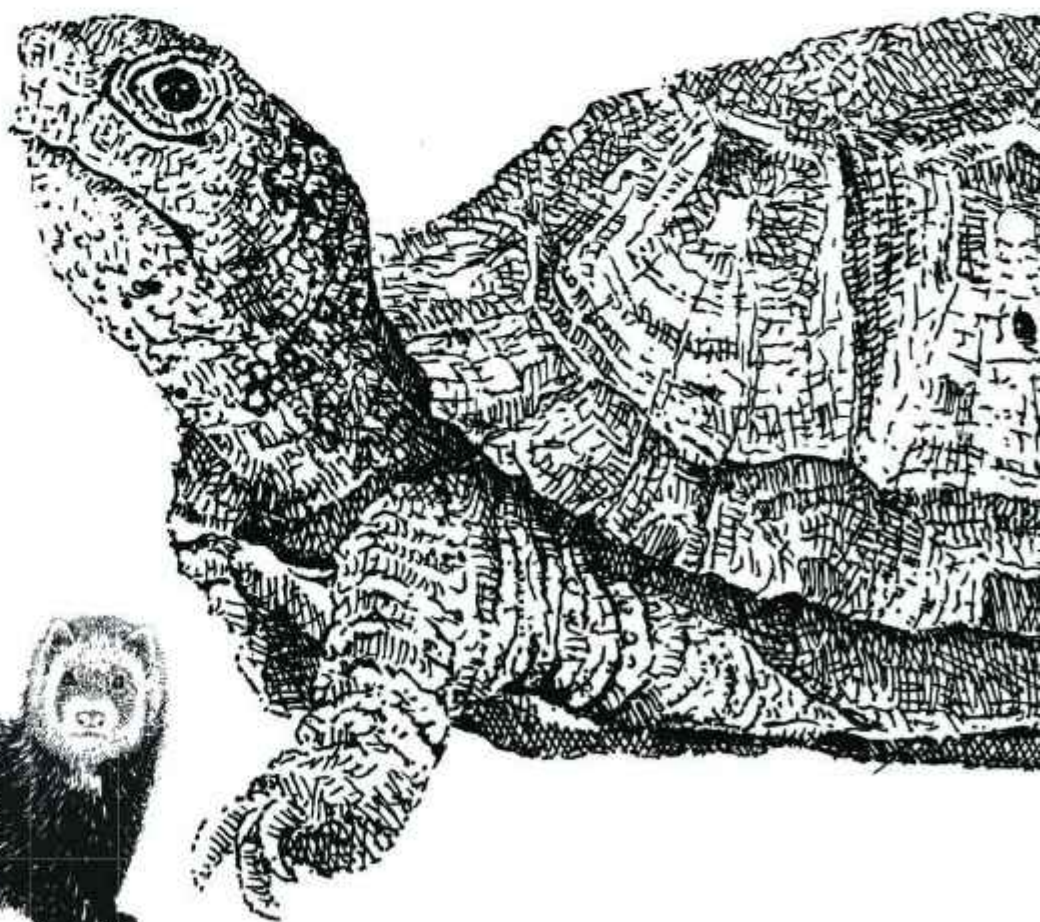
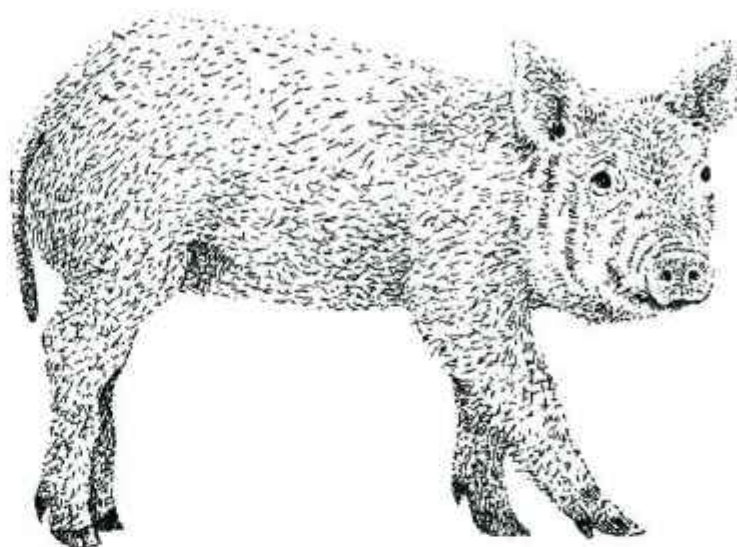
прессования (холодное или горячее). Бумага холодного прессования – наиболее популярная и универсальная. У нее слегка выраженная фактура. Бумага горячего прессования, напротив, очень гладкая. Ее изготавливают путем прокатывания листа через нагретые металлические ролики или пластины. Бумага горячего прессования прекрасно подходит для иллюстраций с большим количеством деталей. Также ее используют для гравюр, эскизов, набросков и рисования не красками. Для рисунков в этой книге подойдут оба вида бумаги.

Все иллюстрации ручками и маркерами я выполнил на бумаге холодного прессования плотностью 200 г/м², подходящей для разных материалов.

ФАКТУРЫ И ТЕХНИКИ

Для рисования фактур, связанных с животными (от меха до чешуи), нужно освоить множество узоров и техник. Они несложные, но требуется практика, чтобы понять, какой тип штриха подойдет для передачи короткой шерсти мыши или длинной и толстой шерсти ламы, как можно передать ощущение бугристой кожи жабы или гладкой кожи кита.

Как и в любом занятии, где требуется координация глаз и рук, здесь важно представлять себе дальнейшие действия. Нужно внимательно изучить животное и продумать основные штрихи, которые лучше всего передадут его повадки и внешний вид. Для каждого животного в книге определены базовые техники, которые помогут его нарисовать. Однако перед началом работы я настоятельно рекомендую вам отдельно отработать разные техники и линии, которые позволят воссоздать фактуру поверхности тела выбранного вами животного.

Благодаря сочетанию разных техник вы научитесь рисовать реалистичных животных, передавая на бумаге их внешний вид и повадки.

ОТРАБОТАЙТЕ ШТРИХИ ТОНКИМИ РУЧКАМИ

Рисование – процесс активный, и это может показаться неожиданным. Для него требуется не только полная концентрация, но и физическое расслабление пальцев, кистей и рук. В качестве разминки я предлагаю рисовать колонки образцов различных фактур разными ручками.

Для начала расчертите колонки приблизительно 1,5 см в ширину и 10–15 см в высоту. Двигайтесь сверху вниз: начните с редких штрихов, а затем делайте их всё чаще и чаще. Так вы сможете создать ощущение глубины и многомерности, а еще, что важнее, установить контроль и сосредоточиться. В процессе вы поймете, правильную ли ручку или маркер вы выбрали для рисования. А еще полезно отработать одну и ту же технику в соседних колонках, но разными ручками и маркерами. Толстые ручки ощущаются иначе, чем тонкие. Результаты тоже заметно различаются даже при одинаковой технике, так что у вас будет возможность их сравнить.

В колонках на этом развороте показаны базовые узоры, которые помогут создать различные фактуры с помощью тонкой ручки.

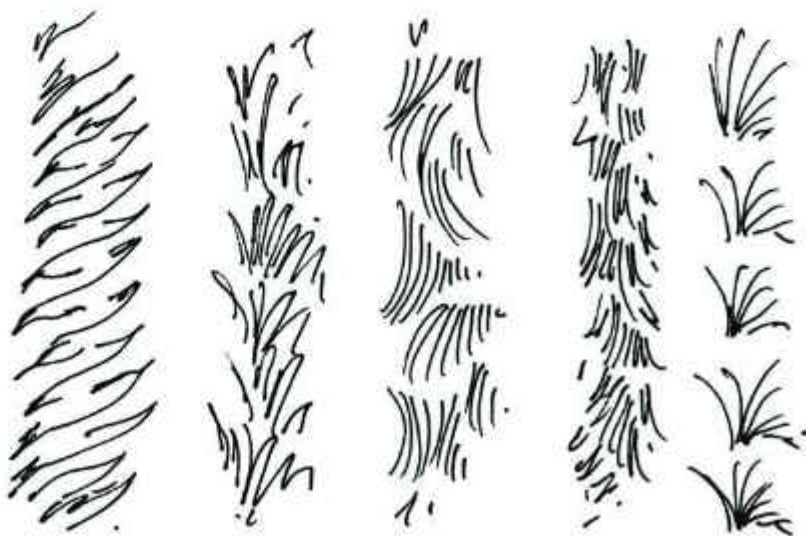
Точечная
штриховка

Короткий
штрих

Перекрестный
штрих

Расслабьте кисть и пальцы: рисуйте произвольные волнистые штрихи, часто меняя направление.

Завитки

Круги

Трещины

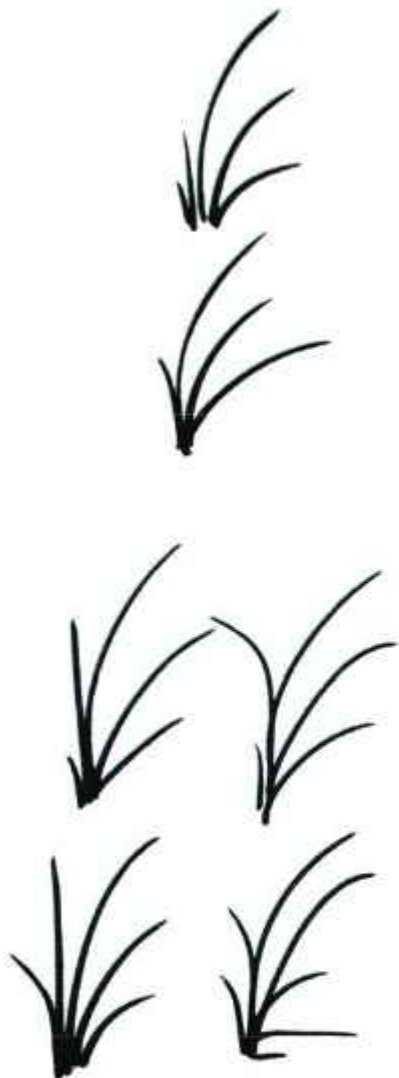
Свободные
изгибы

Попробуйте нарисовать
схожие узоры, варьируя
длину штриха. В результа-
те получится гладкая на вид
поверхность, фактура кото-
рой напоминает шкуру кита
или панцирь черепахи.

**ОТРАБОТАЙТЕ ШТРИХИ
СРЕДНИМИ ПО ТОЛЩИНЕ
И ТОЛСТЫМИ РУЧКАМИ
И МАРКЕРАМИ**

В колонках на этой странице показаны базовые узоры, которые помогут создать различные фактуры с помощью более толстых ручек и маркеров.

Штрихи,
напоминающие пучки
травы

Волны

Свободные изгибы

Случайные
заполненные
формы

Завитки

Плотная перекрестная
штриховка

Завитки
без отрыва

Точечная
штриховка

Трещины

ПРИМЕРЫ ФАКТУР

Попробуйте нарисовать эти фактуры по отдельности – в колонках или квадратах. Также к этим образцам можно возвращаться в процессе рисования, чтобы напомнить себе о разных эффектах, которые создают отдельные фактуры.

Шерсть яка: завитки со случайными пятнами

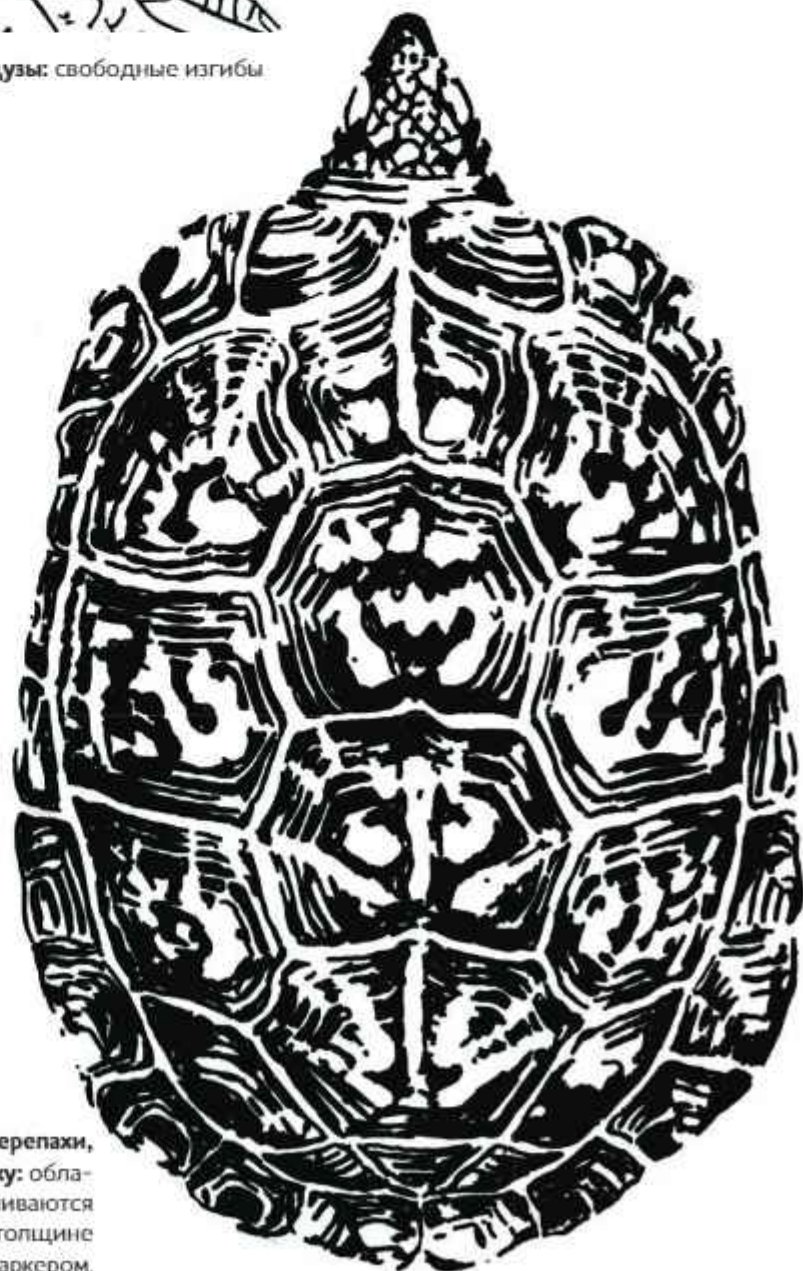
Щупальца медузы: свободные изгибы и волны

Морда кошки: точки, короткие штрихи

Туловище зебры: закрашенные области и штрихи

Панцирь черепахи, вид сверху: области закрашиваются средним по толщине и толстым маркером.