

ПРОДАНО СВЫШЕ 750 ТЫСЯЧ ЭКЗЕМПЛЯРОВ

**Вы сможете
нарисовать
это за**

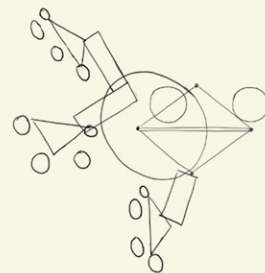
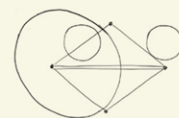
30

минут

Простая пошаговая система,
проверенная практикой

Марк Кистлер

Автор мирового бестселлера «Вы сможете рисовать через 30 дней»

You Can Draw It in Just 30 minutes

See It and Sketch It
in a Half-Hour or Less

Mark Kistler

Da Capo

LIFE
LONG

A Member of
the Perseus Books Group

№2015/02/30/380000-1 от
27 апреля 2015 года

Вы сможете нарисовать это за 30 минут

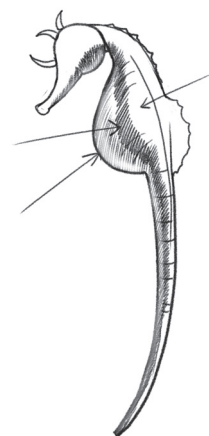
Простая пошаговая система,
проверенная практикой

Марк Кистлер

Перевод с английского Александры Люминой

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2018

№2015/02/30/380000-1 от
27 апреля 2015 года

УДК 7.02+372.874
ББК 85.15р
К44

*Публикуется с разрешения издательства Da Capo Lifelong Books,
an imprint of Perseus Books, Inc. (США)
при участии Агентства Александра Корженевского (Россия)*

Книга рекомендована к изданию Владиславом Василенко

Кистлер, Марк

К44 Вы сможете нарисовать это за 30 минут : простая пошаговая система, проверенная практикой / Марк Кистлер ; пер. с англ. Александры Люминой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. — 208 с. : ил.

ISBN 978-5-00117-400-4

Новая книга Марка Кистлера, автора мирового бестселлера «Вы сможете рисовать через 30 дней», поможет вам преодолеть страх чистого листа и начать рисовать, даже если вы не уверены в своих силах. Посвятите всего 30 минут своего времени творчеству, и вы удивитесь тому, чего сможете достичь! С помощью этой книги вы научитесь рисовать 25 различных предметов, каждый из которых можно завершить всего за полчаса. Пошаговые иллюстрации, подробные инструкции и множество лайфхаков по рисованию в каждом уроке помогут вам реализовать себя с творческой стороны.

УДК 7.02+372.874
ББК 85.15р

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

ISBN 978-5-00117-400-4

© 2017 by Mark Kistler
© Перевод на русский язык, издание на русском языке,
оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2018

***Посвящается Джойс Кистлер и Гарри Скёрчу:
моим родителям и героям, достойным подражания***

Содержание

	Введение		11
	Урок 1	Банан за 30 минут	19
	Урок 2	Рот за 30 минут	26
	Урок 3	Стул за 30 минут	33
	Урок 4	Пингвин за 30 минут	41
	Урок 5	Помидоры в корзине за 30 минут	48
	Урок 6	Сапог за 30 минут	56

Урок 7

Облака за 30 минут

64

Урок 8

Подсолнух за 30 минут

71

Урок 9

Нос за 30 минут

79

Урок 10

Морской конек за 30 минут

86

Урок 11

Карандаш за 30 минут

94

Урок 12

Болгарский перец за 30 минут

101

Урок 13

Телефон за 30 минут

108

Урок 14

Банка супа за 30 минут

115

Урок 15

Палец за 30 минут

122

Урок 16

Бутылка вина за 30 минут

129

Урок 17

Древесная лягушка за 30 минут

136

Урок 18

Игральные кубики за 30 минут

143

Урок 19

Блендер за 30 минут

150

Урок 20

Плюшевый медвежонок за 30 минут

157

Урок 21

Продуктовый пакет за 30 минут

164

Урок 22

Свадебный торт за 30 минут

172

Урок 23

Книга за 30 минут

179

Урок 24

Морская раковина за 30 минут

187

Урок 25

Пуанты за 30 минут

195

Список художественных терминов, встречающихся в книге

203

Благодарности

206

Введение

Рисовать карандашом очень страшно.

Я учил рисованию сотни людей и каждый раз видел одну и ту же картину: ученик заносит руку с карандашом над белым листом бумаги и впадает в ступор. Почему это происходит? Человек не знает, с чего начать, и боится нарисовать «неправильно». Но стоит мне помочь ему сделать первый шаг, просто коснуться бумаги кончиком карандаша, и он навсегда влюбляется в искусство рисования.

Часто люди думают, что обучение рисунку требует большого количества свободного времени. Они предвидят долгие бдения перед вазой с фруктами, чувствуют неизбежность ежедневных посещений картинных галерей со скетчбуком в руках. Разумеется, вы можете заниматься чем-то подобным. Но в действительности нет необходимости выделять много времени на рисунок или искать подходящую для рисования обстановку.

Я решил создать универсальную систему, с помощью которой каждый — и вы в том числе — сможет быстро овладеть навыками рисунка в реалистичном стиле. В любом месте, в любое время, как только появится вдохновение, вы сможете взяться за карандаш и завершить рисунок в течение получаса, а может, и быстрее. Даже если вы до этого никогда не рисовали!

Могут ли такие быстрые работы получаться идеальными? Разумеется, нет. Но чем больше вы будете рисовать, тем меньше вы будете переживать за качество своего труда. И в итоге — о чудо! — вы в самом деле начнете рисовать хорошо. Мои собственные рисунки часто выходят совсем не такими, какими я бы хотел их видеть. Я покрываю неудачными каракулями листы бумаги и сваливаю их кучей в корзину. Я рисую всю свою жизнь, но неизменно учусь новому каждый день. И меня это совершенно не беспокоит. Я очень надеюсь, что книга «Вы сможете нарисовать это за 30 минут» исцелит вас от страха перед белым листом бумаги и поможет получать радость и удовольствие от рисования карандашом.

Мой метод основывается на трех простых принципах.

1. Схематичный набросок

Мой тридцатиминутный сеанс рисования начинается со схемы будущего рисунка. На этом этапе я предлагаю вам зарисовать не сам объект, а простые геометрические формы, из которых он состоит, — треугольники, прямоугольники, круги и квадраты.

Это очень хитрый ход. Я заставляю вас быстро перескочить устрашающую фазу «создания» наброска и сразу перейти к его «доработке».

Я хочу, чтобы вы перестали анализировать и начали мыслить творчески. Это очень весело. В этот момент рождается креативность. Самоуверенность, равно как и неуверенность в себе, — главные враги креативной мысли. Я написал книгу «Вы сможете нарисовать это за 30 минут» для того, чтобы помочь вам преодолеть любые барьеры.

Когда время истечет и ваш первый рисунок появится на бумаге, вы сможете еще немного доработать его. Или стереть, или зачеркнуть его каракулями, или раскрасить, или смять и выкинуть. (Я рекомендую сохранить рисунок, даже если вы считаете его ужасным. После того как вы пройдете еще несколько уроков, взгляните на него снова. Вы будете поражены тем, насколько возросло ваше мастерство!)

2. Жажда скорости

Ничто так не способствует творческому прорыву, как жесткие временные рамки, даже если вы устанавливаете их себе сами. В этой книге каждый урок разделен на несколько этапов, и каждый этап необходимо пройти в течение установленного времени — за пять или десять минут. Да, это значит, что вам придется рисовать по будильнику. Я серьезно. В этой ситуации поговорка «поспешишь — людей насмешишь» не работает, потому что перед вами будет лежать готовый рисунок, и совершенно неважно, на что он будет похож.

Если время вышло, а вы не успели завершить текущий этап работы, переходите к следующему.

Я советую вам выполнить несколько раз каждое тридцатиминутное задание. Если вы решили вернуться к уже пройденному уроку, можете никуда не спешить и потратить на рисунок столько времени, сколько вам захочется. Но в первый раз выполняйте работу быстро. Так быстро, чтобы убежать от внутреннего голоса, который постоянно повторяет: «У тебя не получится».

3. Лайфхак

Скорость и простая схема — вот два основных элемента, на которых держится мой коварный план заставить вас рисовать и получать от этого удовольствие (*зловещий смех*). Третий основополагающий компонент моего метода — это «хак». То есть остроумный практический совет, который поможет вам выполнить рисунок лучше и точнее.

Возможно, слово «хак» ассоциируется у вас с хитроумным способом обходить электронные системы безопасности. Однако не так давно словом «хак» или «лайфхак» начали называть остроумное и быстрое решение какой-нибудь жизненной проблемы или неудобства. Например, как нарезать лук и не заплакать

при этом (сначала положите его в морозилку!). В этой книге полным-полно лайфхаков для рисования. В каждом уроке я буду предлагать вам разные уловки, например обвести монетку, если нужно нарисовать круг, подложить кредитку, чтобы провести ровную линию, или обрисовать палец, если нужно изобразить овал.

Друзья мои, это не мошенничество. Художники веками пользовались вспомогательными материалами и руками помощников, начиная от Леонардо да Винчи, который брал себе учеников. Это и Дисней, и Уорхол, и, наконец, художники, которые создают компьютерную анимацию и пользуются готовыми наборами инструментов. В сравнении с этим такое простое дело, как обвести дно кружки, чтобы получился кружок, — вовсе не обман, а художественный прием. Так вы научитесь точнее переносить на бумагу то, что видите, и в будущем сможете увереннее создавать рисунки от руки.

Как насчет креативности? А оригинальности?

Я обучаю людей рисованию уже тридцать лет, и все эти годы меня критикуют: «Вы учите людей копировать то, что рисуете сами!» Я уже слышу укоры скептиков: «Вы предлагаете использовать лайфхаки. О какой креативности можно здесь говорить?» Я отвечу одно: позанимайтесь по моей системе — и увидите. Нынешний успех в рисовании приводит к развитию творческой мысли в будущем.

Разумеется, для того чтобы стать умелым рисовальщиком, нужно много практики. Но я убежден, что современные методы обучения рисунку приводят к тому, что человек забрасывает попытки рисовать еще в детстве и зарабатывает себе творческий блок на всю жизнь. Некоторые преподаватели все еще верны системе, предложенной Кимоном Николаидисом. В 1938 году он написал книгу «Естественный путь к рисованию». В ней есть такая фраза: «Чем скорее вы сделаете первые 5000 ошибок, тем быстрее найдете способы их исправить». В действительности лишь редкие люди с врожденным талантом к рисованию способны получить ощутимые плоды от применения метода проб и ошибок. Они могут полагаться на свою самодостаточность, тогда как остальным только предстоит воспитать в себе это качество. Мне нравится книга Николаидиса, но я все же думаю, что торжество малого успеха в начале пути вдохновит людей снова и снова возвращаться к занятию творчеством. Я не хочу сказать, что ученика нужно возводить на пьедестал за любую закорючку. Он должен увидеть, что как-то смог справиться с заданием, и почувствовать вдохновение идти дальше.

Благодаря моим урокам вы обретете уверенность в себе, почувствуете стремление к развитию и овладеете базовыми навыками. Я обещаю: креативность придет к вам. Чем лучше у вас будут получаться копии моих рисунков, чем охотнее вы будете пользоваться лайфхаками, тем сильнее вам захочется рисовать

по-своему. Более того, пока вы копируете формы, выполняете штриховку и осваиваете художественные техники, вы научитесь видеть мир глазами художника. Моя цель — добиться того, чтобы вам эта книга стала не нужна. Наши занятия помогут вам научиться преобразовывать изображения в схему из простых геометрических форм и затем дорабатывать первоначальный набросок. В тот день, когда вы сможете выполнить эти действия без книги, отдайте ее другу и продолжайте нести в мир радость рисования!

Я настоятельно не рекомендую копировать мои работы точь-в-точь или добиваться безукоризненных результатов.

30 дней vs 30 минут

Мой первый учебник для взрослых назывался «Вы сможете рисовать через 30 дней» (М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016). Он вдохновил меня на создание следующей книги. «30 дней» — это курс по рисованию для начинающих, который состоит из тридцати уроков, связанных между собой практическими заданиями. Я вручил своим студентам этот учебник и стал наблюдать за ними. Я видел, как они радовались, когда успешно выполняли очередное задание из книги. Мне пришло в голову, что я могу еще глубже развить свою идею, помочь и другим людям обрести уверенность в себе и начать рисовать в любое время, в любом месте. Я разработал систему, благодаря которой ученик сможет завершить не часть рисунка, а весь рисунок в течение получаса.

«Вы сможете нарисовать это за 30 минут» — это продолжение «Вы сможете рисовать через 30 дней». Вам понравятся уроки из этой книги, потому что вы сможете отрабатывать на практике то, чему успели научиться за «30 дней». Но все же эти две книги получились совсем разными. Вам не нужно быть знакомым с первой, чтобы получить удовольствие от второй.

Что вас ждет

Каждая глава книги представляет собой отдельный урок. Почти все уроки составлены по одному и тому же плану:

1. Каждая глава начинается с рассказа из жизни. Здесь же представлена фотография объекта, который мы будем рисовать, список необходимых материалов для работы и список базовых геометрических фигур, из которых состоит предмет изображения. Еще я рассказываю, где готовлю материал для главы и что у меня оказалось в этот момент под рукой, чтобы вы убедились, что рисовать можно где угодно.

2. Следом идут две страницы, где я даю советы, делюсь хитростями и объясняю художественные техники. Я рекомендую вам сначала это прочесть и отработать отдельные элементы — и только после этого приступить к самому рисунку. Процесс поиска базовых геометрических форм, из которых состоит объект, я называю «деконструкцией» объекта. Раздел с рекомендациями начинается с фотографии объекта и его демонтированной рисованной версии. Так вы сможете видеть, что произошло с объектом и как этого достичь. После вступительного слова я даю практические советы, указываю на обходные пути и подробно объясняю те этапы тридцатиминутной сессии, которые могут быть непонятными или вызвать затруднение. Я знакомя вас с некоторыми художественными терминами, например с понятием перспективы и контурной линии, и учу применять полученные знания на практике. (В конце книги на странице 203 вы найдете удобный глоссарий с терминами и названиями техник, которые я использую в этой книге.)

3. В каждой главе есть страницы для рисования. Вы будете выполнять практическое задание в течение тридцати минут, ориентируясь на пошаговые инструкции. Каждое тридцатиминутное задание разбито на четыре ограниченных по времени этапа:

- 1) сделайте схематичный набросок из простых геометрических форм («Сделайте схематичный набросок»);
- 2) доработайте геометрические формы, чтобы добиться сходства с фотографией («Доработайте формы»);
- 3) добавьте штриховку («Да будет свет!»). Солнышко указывает на положение источника света;
- 4) уточните последние детали и завершите рисунок («Заканчиваем!»).

4. **Задание-бонус.** В конце каждой главы вы найдете идеи для новых рисунков, связанных по теме с основной тридцатиминутной практической частью. В некоторых случаях я буду показывать, как нарисовать новый объект, связанный с первым. Например, после упражнения «Бутылка вина за 30 минут» я рассказываю, как нарисовать бокал. В других случаях я предложу нарисовать объекты, схожие по форме с основным. Иногда я буду подробнее останавливаться на описании того или иного художественного приема. После нескольких глав я покажу вам, как можно создать такой же рисунок другими способами. Рисунок — это непрерывно меняющийся поток. Не существует «правильного» способа достичь своей цели, находясь в этом потоке.

Семь главных рекомендаций

В каждой главе вы найдете массу советов по созданию конкретного рисунка, но эти семь рекомендаций нужно будет неукоснительно соблюдать во время рисования, вне зависимости от темы задания. Сначала изучая рисунок с моей книгой, а потом самостоятельно. Итак, вот они.

1. Не нажимайте на карандаш

Рисунок проступает на листе в результате постоянных исправлений и работы ластиком. Ни один художник не может с первого раза удачно нарисовать на бумаге все линии. Техники, описанные в моей книге, полностью зависят от ластика. Каждый урок мы начинаем с изображения простых геометрических фигур. набросок нужно сделать быстро и легко, а затем так же быстро доработать и стереть лишнее. Большую часть штриховки тоже нужно выполнять, слегка нажимая на карандаш. Позаботьтесь о красоте своих работ и рисуйте без лишнего напряжения.

2. Защищайте рисунок от размазывания

Готовые части рисунка нужно прикрывать чистым листом бумаги, чтобы на него можно было класть руку без опасений размазать работу. Вы спасете себя от бездны разочарований.

3. Запомните: ваш лист не приклеен к столу

Нет ничего предосудительного в том, чтобы вращать лист во время работы! Многим людям удобнее рисовать в одном направлении, чем в другом. Если вам хочется развернуть лист, чтобы рисовать стало комфортнее, обязательно сделайте это.

4. Все измеряйте карандашом

При выполнении большинства практических заданий я буду просить вас применить технику измерения карандашом. Пользуйтесь этой техникой все время, чтобы определить размер изображаемого объекта, посмотреть, как соотносятся высота и ширина, и соразмерно воспроизвести на листе все его части. Возьмите в руку карандаш или ручку, прикройте один глаз и измерьте ширину и высоту части изображаемого объекта. Нужную длину на карандаше зажмите пальцем. Этим методом можно пользоваться, если изображаемый объект стоит в другом углу, находится в этой книге или на экране компьютера. Оставайтесь на месте, пока измеряете предмет изображения. Если вы приблизитесь к нему, он станет крупнее, и вам придется начинать заново.

5. Научитесь различать соотношение размеров на глаз

Художники воспринимают одни части изображаемого объекта в соотношении с другими. В некоторых рисунках я сам предлагаю подходящий размер картинки. Но в любом случае размеры всех частей рисунка соотносятся друг с другом. Не забывайте об этом, пока работаете над рисунком. Например, если вы рисуете голову и торс, определите на глаз, сколько голов помещается в ширине торса. Если

вы рисуете вазу, обратите внимание, как соотносятся высота и ширина. Например, ширина вазы может быть в три раза меньше ее высоты. Измеряйте объекты и их части при помощи карандаша. Кроме того, в некоторых главах я расскажу о других способах быстро измерить и сопоставить размеры частей предмета.

6. Сделайте простую линейку

Возьмите тетрадный лист и сложите его пополам. Затем еще раз пополам и еще раз пополам. Вуаля — у вас в руках простая и удобная линейка. С ее помощью вы сможете контролировать размеры и пропорции частей изображаемого объекта. Не нужно пользоваться настоящей линейкой во время работы над рисунком, достаточно подручных средств. Например, вы можете нарисовать деления на линейке по ширине своего мизинца. Или измерять объекты при помощи монетки.

7. Я люблю растушевку!

Хорошая растушевка делает рисунок карандашом гладким и более реалистичным. Обычно я разглаживаю штриховку пальцем или специальной палочкой для растушевки. Палочки сделаны из плотно скрученной бумаги. С каждой стороны палочки есть острый кончик, как у карандаша. Они стоят очень дешево (меньше доллара за штуку), их можно найти в любом магазине для творчества и заказать через интернет. Я рекомендую вам купить целую упаковку.

Но вообще-то моя книга призывает быть находчивым и пользоваться подручными средствами. Поэтому, если у вас нет специальной палочки, сделайте ее! Сверните в несколько раз салфетку или бумажное полотенце и используйте его для растушевки. Можно пойти дальше и закрепить свернутую бумагу на конце карандаша (лучше при помощи резинки, если она у вас есть).

Растушевку можно применять во всех практических заданиях.

Подробнее об этой технике вы можете прочитать в уроке 16 «Бутылка вина за 30 минут» и в уроке 24 «Морская раковина за 30 минут».

Расскажите, что вы думаете!

На страницах этой книги есть не только мои рисунки. Несколько моих друзей-художников тоже поделились здесь своими работами. Их имена перечислены в конце соответствующих глав и в списке благодарностей. Мне бы очень хотелось, чтобы начинающие и состоявшиеся художники познакомились с моей системой обучения и помогли улучшить ее, поделившись своим мнением!

Я надеюсь, что вам понравится «рисовать за 30 минут». И еще больше я надеюсь, что вы будете применять техники из моей книги, чтобы создавать собственные рисунки. Пожалуйста, поделитесь своими творениями! Расскажите, как идут дела, и оставьте комментарии и предложения на сайте markkistler.com или пишите на почту mark@markkistler.com. И, что бы ни случилось, продолжайте рисовать!

Банан за 30 минут

Бананы — это очень смешно. Даже само слово вызывает у меня улыбку. Чаще всего я рисую бананы на детских занятиях по рисованию. Всякий раз, воспроизводя этот нехитрый фрукт, я напоминаю себе, сколько радости может приносить рисование и каким изобретательным может становиться каждый из нас, держа в руках карандаш. Самой большой популярностью у детей пользуется урок «Банан-ниндзя». Я подрисовываю банану глаза и маску, как у ниндзя. Сочетание глаз смелого воина и мягкого бананового тела приводит детей в восторг, и я смеюсь вместе с ними. Поэтому ничего страшного, если вы тоже улыбнетесь, пока будете рисовать этот забавный фрукт!

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для рисования
- ▶ Ладонь, банан или что-то еще, имеющее изогнутую форму

Местоположение:

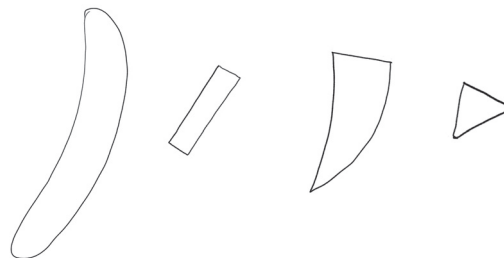
Я рисую этот банан на фестивале Comic-Con в Портленде. Меня пригласили сюда выступить. Сейчас, само собой, «банана-брейк».

Банан на сегодня

Кожура банана? Хорошо, что я не вижу, как вы сейчас закатываете глаза.

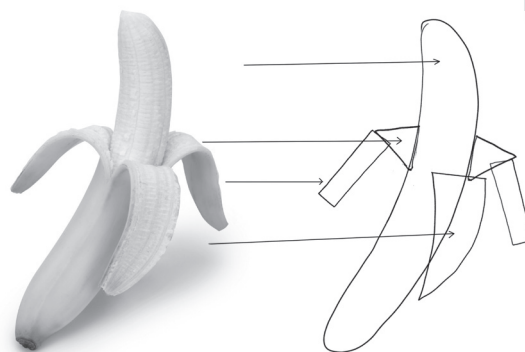
Простые формы

Деконструкция банана

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

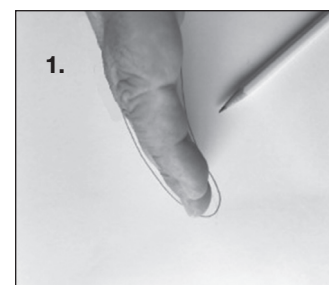

Ладно, ладно, признаюсь. Чтобы нарисовать банан, нужно начать с... формы банана. Я называю ее «изогнутый овал», чтобы вписываться в рамки системы «представьте объект в виде простых геометрических форм». В действительности это овал в форме банана. У вас получится его нарисовать! Свисающая с трех сторон кожура напомнила мне треугольники и прямоугольники.

Лайфхаки для рисования банана за 30 минут

Обведите ладонь

Если вам попался неспелый, крепкий банан, то его можно положить на лист и обвести, чтобы получить изогнутую линию. Боже, да можно использовать любой объект, который имеет плавную, изогнутую форму (есть поблизости бумеранг?). Можно даже слегка согнуть пальцы, поставить ладонь на ребро и обвести ее. Но вообще это очень простая форма, ее можно нарисовать и без реквизита. Попробуйте (рис. 1)!

Вспомогательная линия

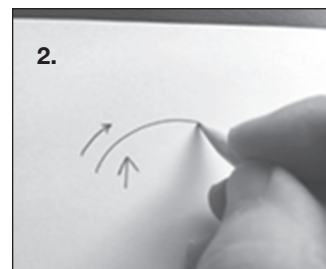
Отступите от верхушки банана примерно треть и нарисуйте вспомогательную линию. Не нажимайте сильно на карандаш, чтобы линию можно было легко стереть. Она поможет вам верно расположить другие части рисунка, в нашем случае — раскрытую банановую кожуру.

Советы и техники

Вращайте лист

Мне удобнее рисовать изогнутые линии только в одном направлении. Если вы решили нарисовать банан без вспомогательных средств, попробуйте сначала нарисовать несколько изогнутых линий на отдельном листе бумаги. Почувствуйте, в каком направлении вам легче работать карандашом. Затем разверните основной лист так, чтобы провести изогнутую линию в удобную для вас сторону. Помните: лист не приклеен к столу!

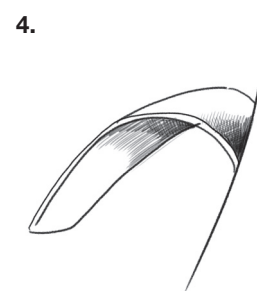
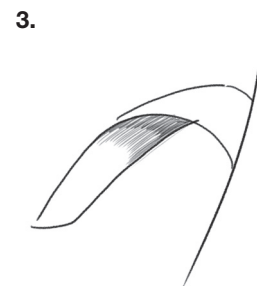
Мне удобнее проводить линии от себя, а не к себе. Я двигаю запястьем вот так (рис. 2).

Складка на коже

Штриховка — основной инструмент, с помощью которого создается иллюзия объема. Нам необходимо показать, что банановая кожура согнута. Заштрихуйте самым темным полосу рядом со сгибом. Чем дальше вы отступаете от места сгиба, тем светлее и легче должна становиться штриховка (рис. 3).

Покажите толщину кожуры. Эта дополнительная линия усилит иллюзию сгиба (рис. 4).

Как быстро измерить пропорции

- ▶ Если банан в длину равен длине большого пальца, то его толщина не должна превышать ширину мизинца.
- ▶ Открытая часть банана равна одной трети от всей его длины.
- ▶ Изогнутый треугольник переднего кусочка кожуры начинается в центре овала-банана.

Нарисуйте банан!

1. Сделайте схематичный набросок

10 минут!

Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Нарисуйте изогнутый овал и проведите вспомогательную линию, отступив от верхушки примерно треть от общей длины (рис. 1).
- ▶ По обеим сторонам банана нарисуйте треугольники. Треугольники должны примыкать к вспомогательной линии (рис. 2).
- ▶ Ниже треугольников по бокам нарисуйте прямоугольники. Спереди дорисуйте изогнутый треугольник (рис. 3).

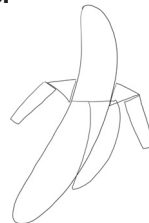
1.

2.

3.

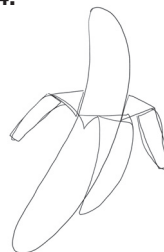

2. Доработайте формы

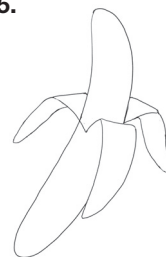
5 минут!

- ▶ Скруглите концы висящей кожуры.
- ▶ Нарисуйте разрез кожуры в форме буквы «V» (рис. 4).
- ▶ Сотрите лишние линии (рис. 5).

4.

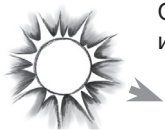
5.

3. Да будет свет!

10 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Сделайте тень на противоположной от источника света стороне (рис. 6).
- ▶ Заштрихуйте самые темные участки тени — под сгибами кожуры и во всех уголках (рис. 7).
- ▶ Нарисуйте падающую тень. Самый темный участок тени должен находиться там, где банан касается поверхности стола (рис. 8).

6.

7.

8.

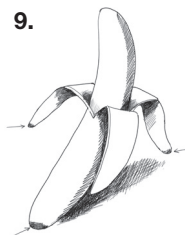

4. Заканчиваем!

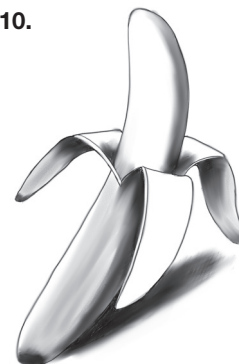
5 минут!

- ▶ Дорисуйте черешок и края кожуры (рис. 9).
- ▶ Слегка заштрихуйте кожуру, чтобы показать темный желтый цвет. Растушуйте пальцем (рис. 10).

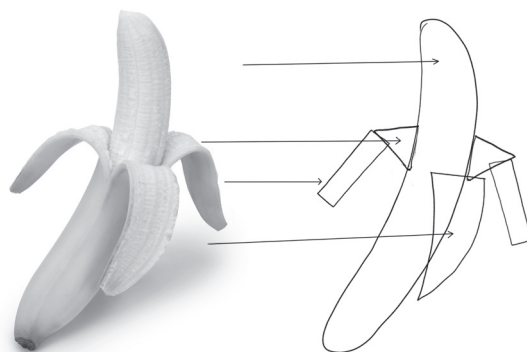
9.

10.

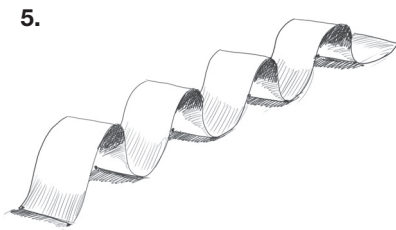
**Страница
для рисования**

Задание-бонус: рисуем складки

Благодаря согнутым краям банановой кожуры рисунок обретает характер и становится трехмерным. Иными словами, создается иллюзия пространственной глубины. Давайте снова попробуем нарисовать складки. Вам будет очень приятно осознать, что вы так быстро научились выполнять наброски на уровне продвинутого пользователя! (Подробнее про работу над складками можно прочитать в уроке 25 «Пуанты за 30 минут».)

1. Нарисуйте вспомогательную линию через середину листа. Нарисуйте плавную зигзагообразную линию вдоль вспомогательного отрезка, как на рис. 1.
2. Отметьте точками места, где от вспомогательной линии будут отходить параллельные линии складок ткани. Каждая линия будет начинаться чуть левее того места, где зигзаг касается вспомогательного отрезка. Нарисуйте в этих местах точки. Нарисуйте первую линию сгиба (начинайте с левого края) под углом примерно 45 градусов к вспомогательной линии (рис. 2).
3. Нарисуйте все остальные линии сгиба в верхней и нижней части складок. Проводите все линии складок под одним углом. Внимание! Линии верхней части складок начинаются от правого края сгиба. Сначала нарисуйте точки, если так будет удобнее (рис. 3).
4. Дорисуйте края ленты, соединив контуры складок (рис. 4).
5. Нарисуйте тень со стороны, противоположной источнику освещения. Самыми темными сделайте участки, спрятанные от света, — стол под складками ленты и внутреннюю плоскость складок. Сотрите вспомогательную линию и точки (рис. 5).

1.

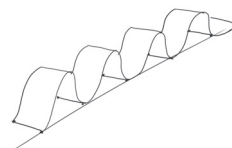
2.

3.

4.

УРОК 2

Рот за 30 минут

Говорят, что глаза — это окна души. Тогда, возможно, рот — это дверь в окружающий мир. Откройте дверь и поделитесь с миром своими идеями, креативностью, смехом и радостью! Рисовать губы за 30 минут довольно весело. Этот объект легко нарисовать за полчаса. Кроме того, на примере рта можно научиться рисовать контурные линии, которые придают объем предметам с обтекаемыми формами. Нарисовать рот неправильно очень сложно. На земле живет семь миллиардов людей, а значит, существует семь миллиардов форм губ. Неважно, каким получится ваш рисунок губ, все равно он будет похож на чей-нибудь рот!

Местоположение:

Я делаю этот рисунок за столиком в продуктовом магазине неподалеку от моего дома.

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Визитка
- ▶ Монетка

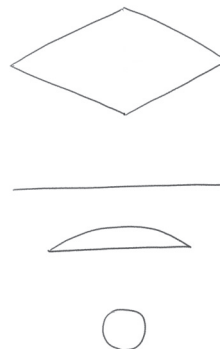

Рот на сегодня

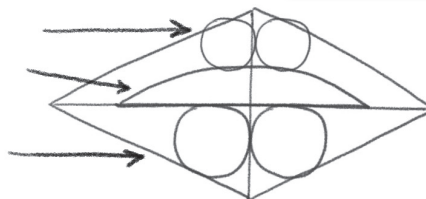
Всем чмоки-чмоки!

Простые формы

Деконструкция рта

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

После нескольких безуспешных попыток я определил базовые геометрические формы рта. Я пришел к выводу, что проще всего нарисовать рассеченный ромб (с вертикальной линией посередине). Круги в области самой объемной части верхней и нижней губы помогут мне позже правильно очертить контур губ. Расстояние между открытыми губами нужно представить в форме полукруга (достаточно провести одну дугообразную линию). Обратите внимание, что на этапе создания схемы я не рисую зубы. Зубы — это важная часть рисунка, но сразу начинать работать над ней не нужно. Как всегда, цель создания схемы из простых геометрических форм заключается в том, чтобы превратить пугающе чистый лист бумаги во вдохновляющий набросок, который нуждается в доработке!

Лайфхаки для рисования рта за 30 минут

Вспомогательная линия при помощи визитки

Две пересекающиеся прямые образуют визуальный центр композиции. Как действовать:

1. Положите визитку на лист и карандашом проведите линию вдоль длинного края. Согните визитку пополам. С ее помощью найдите центр отрезка и отметьте его точкой (рис. 1).
2. Разогните визитку и согните снова, на этот раз вдоль длинного края. Снова разогните карточку и нарисуйте точку на сгибе (рис. 2).
3. Чтобы нарисовать короткую вертикальную линию, разместите точку на сгибе карточки рядом с точкой на середине отрезка. Проведите линию вдоль короткого края — вуаля (рис. 2)! Эти две вспомогательные линии помогут нам нарисовать ромб (рис. 3).

Фокус с монеткой

Чтобы нарисовать базовые круги на нижней губе, два раза обведите монетку. (Кружочки меньшего размера на верхней губе нарисуйте от руки.)

Люди часто рисуют губы слишком тонкими. Базовые круги уберегут вас от этой ошибки (рис. 4).

Как быстро измерить пропорции

- ▶ Горизонтальная вспомогательная линия в два раза длиннее вертикальной.
- ▶ Кружочки на верхней губе на четверть меньше кружков на нижней.
 - ▶ Круги на нижней губе располагаются в углах, образованных пересекающимися вспомогательными линиями. Внизу они немного выходят за ребра ромба.
 - ▶ Кружки на верхней губе лежат на дугообразной линии, которая формирует приоткрытый рот.
 - ▶ Верхние кружки немного выходят за ребра ромба.

Форма и размер зубов

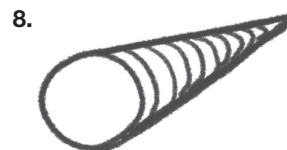
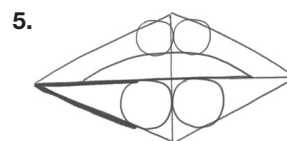
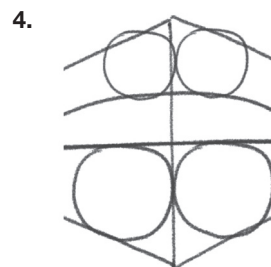
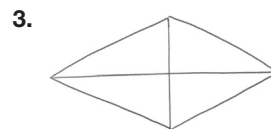
- ▶ Два передних зуба разделяет вертикальная вспомогательная линия.
- ▶ Ширина двух передних зубов примерно равна ширине двух верхних кружков. Зубы меньше, чем кружки на нижней губе.

Советы и техники

Прежде чем ставить будильник, потренируйтесь изображать контурные линии на верхней и нижней губе. Контурные линии — это изогнутые линии, повторяющие форму объекта, с помощью которых форма приобретает объем.

Вы видите конусы на моей схеме? Используйте основания конусов как направляющие для контурных линий. Придайте губам объем (рис. 5 и 6).

Изгиб контурных линий повторяет линии в центре нижней губы (рис. 7 и 8).

Нарисуйте рот!

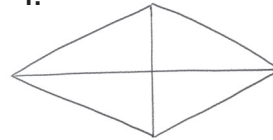
1. Сделайте схематичный набросок

10 минут!

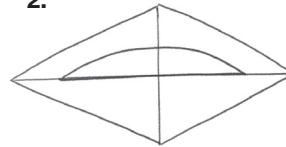
Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Нарисуйте ромб при помощи вспомогательных линий. См. страницу 27 (рис. 1).
- ▶ Нарисуйте полукруг, чтобы показать приоткрытые губы (рис. 2).
- ▶ Теперь добавьте кружки рядом с направляющими линиями, как показано на рис. 3.

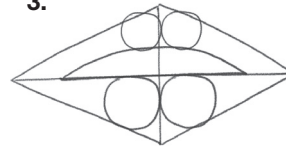
1.

2.

3.

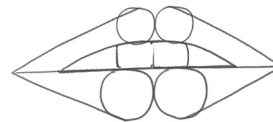

2. Доработайте формы

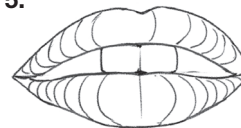
5 минут!

- ▶ Нарисуйте два передних зуба (подсказки по соотношению пропорций см. на странице 28).
- ▶ Сотрите вспомогательные линии и отрезки, соединяющие кружки (рис. 4).
- ▶ Придайте губам мягкую, округлую форму (рис. 5).
- ▶ Добавьте несколько контурных линий в форме полукругов (рис. 5).
- ▶ Сотрите кружки и другие лишние линии (рис. 5).
- ▶ Нарисуйте два зуба поменьше.

4.

5.

3. Да будет свет!

10 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Заштрихуйте внутреннюю часть приоткрытого рта за зубами (рис. 6).
- ▶ Растушуйте штриховку пальцем (или палочкой для растушевки, см. страницу 17), чтобы тень попала на губы. Не переживайте, если получится неаккуратно (рис. 6).
- ▶ Сделайте темную штриховку в уголках, скрытых от потока света. Сотрите ластиком область блика на нижней губе (рис. 7).

6.

7.

4. Заканчиваем!

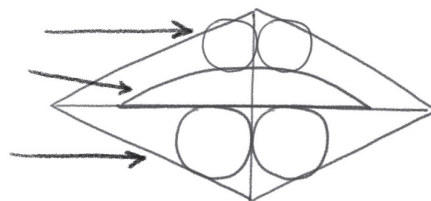
5 минут!

- ▶ Уберите все лишние размазанные пятна, сделайте небольшой блик на верхней губе при помощи ластика.
- ▶ Добавьте еще контурных линий.
- ▶ Затемните и сделайте точнее внешний контур (рис. 8).

8.

**Страница
для рисования**

Задание-бонус: контурные линии на цилиндре

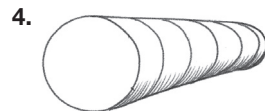
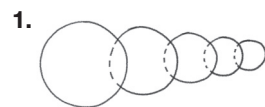
Контурные линии, которые придают губам мягкость и округлость, заслуживают особого внимания! Рисовать их совсем не сложно. С ними любой объект цилиндрической формы получается реалистичным. Давайте попробуем нарисовать объемный цилиндр.

Труба уменьшается, удаляясь от вас

Контурные линии не только служат для создания объема, с их помощью художник размещает объект в пространстве. Постепенно уменьшающиеся и скругляющиеся контурные линии создают иллюзию пространственной глубины. (Представьте, что линии — это внешний контур круга. Чем дальше уходит от вас в глубь пространства круг, тем более коротким и изогнутым становится его контур (рис. 1).

1. Нарисуйте прямую линию. Проведите ее немного под углом. Это нижняя часть цилиндра (рис. 2).
2. Слева нарисуйте круг, как показано на рисунке. Это верхняя грань цилиндра (рис. 2).
3. В верхней части цилиндра проведите горизонтальную линию. Нарисуйте ее под небольшим углом, как показано на рис. 3.
4. Нарисуйте полукруг, чтобы показать нижнюю грань цилиндра. Дуга в основании цилиндра должна быть более изогнутой, чем дуга верхней грани (рис. 3).
5. Нарисуйте контурные дуги на боковой поверхности цилиндра. Каждая последующая линия должна получаться более короткой и изогнутой, чтобы в конце совпасть по форме с дугой в основании цилиндра (рис. 4).
6. Подчеркните форму цилиндра короткими контурными линиями в нижней части боковой поверхности. Они должны проходить со стороны, противоположной источнику света (рис. 4).

После того как вы набьете руку на нескольких цилиндрах, попробуйте нарисовать вот такой пончик!

УРОК 3

Стул за 30 минут

Работая над этим уроком, я все время вспоминал один из моих самых любимых фильмов, «Граф Монте-Кристо» 2002 года с Джимом Кэвизелом. Кэвизел играл Эдмона Дантеса, который провел в заточении двенадцать лет. В его темнице не было даже стула. Когда Дантесу удается сделать подкоп в соседнюю камеру, он обнаруживает в ней деревянный стул. Дантес садится на стул, и его переполняет радость от комфорта. Это одна из лучших сцен фильма, где нам предлагают весьма глубокую тему для размышлений: что стало бы с нашей жизнью, не будь в ней стульев?

Местоположение:

Я рисую дома, у себя в студии. И, само собой, я сижу на стуле.

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Дополнительный лист бумаги
- ▶ Мизинец

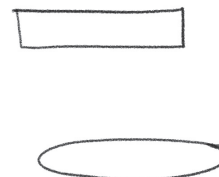

Стул на сегодня

Вот вам, любители работать стоя!

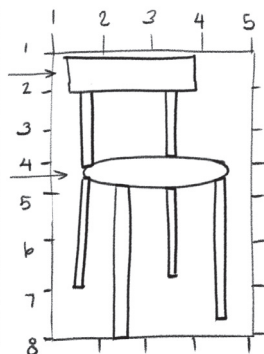
Простые формы

Деконструкция стула

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

Геометрические фигуры, из которых состоит стул, очень легко распознать. Сиденье представляет собой овал, а все остальное сделано из прямоугольников — ножки, спинка и перекладины. Самая сложная задача: нарисовать ножки стула соразмерными относительно друг друга. Как поступаю я: стул нужно вписать в прямоугольник, чтобы его ножки не висели в воздухе. Я очерчиваю прямоугольник при помощи настоящей или самодельной линейки (об этом далее). Важно сделать передние ножки длиннее задних, чтобы объект получился объемным. Мне нравится, как рисунок оживает и становится осязаемым за счет теней и островков падающей тени (на эту тему поговорим позже).

Лайфхаки для рисования стула за 30 минут

Самодельная линейка

Если у вас нет под рукой настоящей линейки, возьмите полоску бумаги и расчертите вдоль ее края восемь делений по ширине вашего мизинца (рис. 1).

Пронумеруйте деления (рис. 2).

Стул в прямоугольнике

Вспомогательный прямоугольник нужен для того, чтобы объекты, состоящие из нескольких частей, получались пропорциональными. Возьмите линейку и нарисуйте прямоугольник. Длинная сторона должна быть в два раза больше, чем короткая. Нарисуйте деления вдоль ребер прямоугольника по ширине своего мизинца. Пронумеруйте деления. Все это нужно для того, чтобы

все части стула получились пропорциональными. Эта система измерений не претендует на высокую точность (рис. 3).

Как быстро измерить пропорции

- ▶ Вспомогательный прямоугольник должен быть восемь мизинцев в высоту и четыре мизинца в ширину.
- ▶ Овал сиденья располагается ниже верхнего ребра прямоугольника примерно на три деления.
- ▶ Спинка стула немного меньше, чем третья часть от самой длинной ножки.
- ▶ Передняя ножка слева должна быть самой длинной. Она располагается ниже всех остальных частей рисунка.
- ▶ Задняя правая ножка должна быть самой короткой.
- ▶ Посмотрите на схеме, каким делениям соответствует положение всех частей стула (рис. 4).

Обратите внимание: задние ножки продолжают до самой спинки стула. И еще учтите: ножки стула не параллельны друг другу. На этапе оформления форм их нужно будет немного развести в стороны.

Советы и техники

Линия горизонта

Место, где стена встречается с полом, называется линией горизонта. Нарисуйте горизонтальную линию, чтобы зрителю стало понятно, как наш «стул за 30 минут» размещен в пространстве.

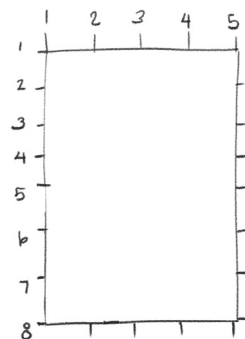
Линии и штриховка на стуле

Чтобы преобразовать овал в реалистичное сиденье стула, нужно добавить к нему штрихи и линии с учетом направления света. Небольшие подсказки:

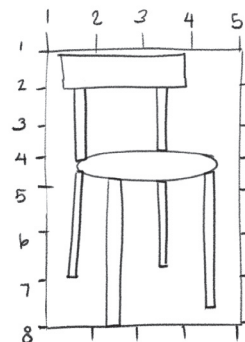
1. На этапе «Доработайте формы» проведите еще одну линию, чтобы показать толщину сиденья (рис. 5).

3.

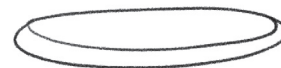

4.

2. Первую штриховку выполните слева, так как источник света находится справа (рис. 6).
3. На финальной стадии работы прорисуйте кромку сиденья и тень от нее (рис. 7).

5.

6.

7.

Нарисуйте стул!

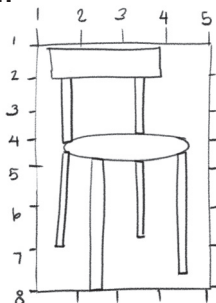
1. Сделайте схематичный набросок

5 минут!

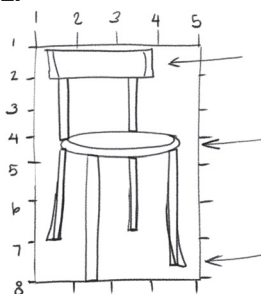
Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Нарисуйте прямоугольник, внутри которого вы будете рисовать стул (если хотите, используйте самодельную линейку, как на странице 17).
- ▶ Нарисуйте овал сиденья.
- ▶ Добавьте передние ножки (левая передняя ножка должна быть самой длинной).
- ▶ Следом нарисуйте задние ножки (задняя правая должна быть самой короткой).
- ▶ Нарисуйте спинку стула и две перекладины (рис. 1).

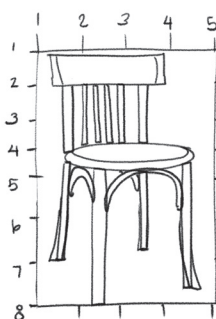
1.

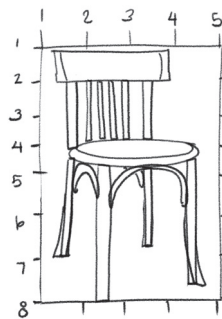
2.

3.

4.

2. Доработайте формы

10 минут!

- ▶ Нарисуйте линии, чтобы показать толщину сиденья и спинки. Слегка разведите ножки стула в стороны (рис. 2).
- ▶ Нарисуйте четыре перекладины на спинке стула и три опорные дуги под сиденьем (рис. 3).
- ▶ Скруглите углы и проведите линию горизонта (рис. 4).

3. Да будет свет!

10 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Сотрите схему.
- ▶ Заштрихуйте все части стула, расположенные против источника света: левую сторону каждой ножки, левую часть каждой перекладины и все края (рис. 5).
- ▶ Добавьте падающую тень под каждой ножкой (рис. 6).

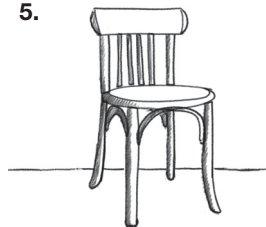

4. Заканчиваем!

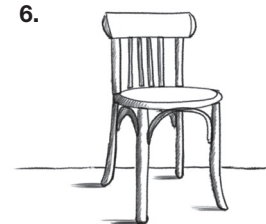
5 минут!

- ▶ Заштрихуйте самые темные участки тени — под сиденьем, под спинкой и на опорных дугах.
- ▶ Заштрихуйте спинку стула, чтобы придать ей объем.
- ▶ Дорисуйте окантовку сиденья и тень от него.
- ▶ Присаживайтесь (рис. 7)!

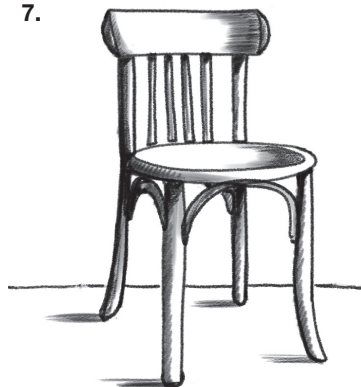
5.

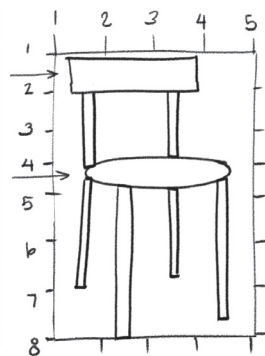
6.

7.

**Страница
для рисования**

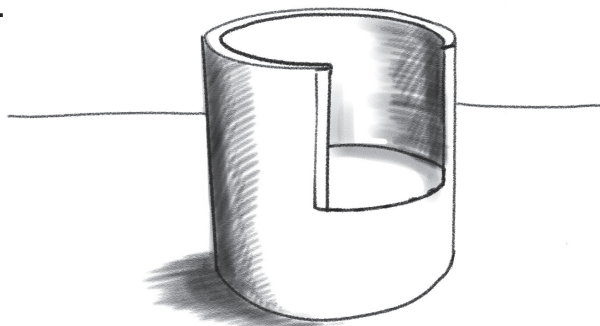

Задание-бонус: мягкое кресло

Меня всегда восхищал функциональный дизайн мебели. Существуют разные его направления, например стиль эпохи Ренессанс, колониальный или модерн. Все предметы мебели сначала необходимо продумать и затем нарисовать. Давайте сегодня поиграем в дизайнеров мебели. Начните с овала, который представляет собой сиденье, и, отталкиваясь от него, нарисуйте свой стул.

1. Нарисуйте овал (рис. 1).
2. По бокам овала проведите две линии вниз. Соедините вертикальные линии дугой, как показано на рис. 2.
3. Ну вот, кажется, наш овал превратился в верхнюю часть дизайнерского кресла! Давайте дорисуем сиденье и подлокотники. Нарисуйте пунктиром дугу, повторяющую по форме основание кресла. Через центр кресла проведите вертикальную линию и соедините верхний овал с пунктирной дугой (рис. 3).
4. Проведите дополнительные линии, чтобы кресло стало объемным (рис. 4).
5. Покажите точнее, на какую часть кресла можно садиться. Сотрите все дополнительные линии (рис. 5).
6. Нарисуйте тень со стороны, противоположной направлению света, нарисуйте линию горизонта. Ура! Перед нами удобное мягкое кресло (рис. 6)!

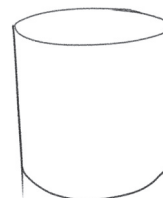
6.

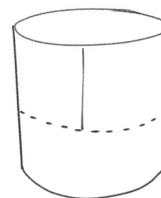
1.

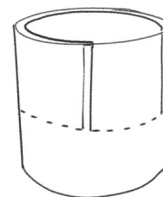
2.

3.

4.

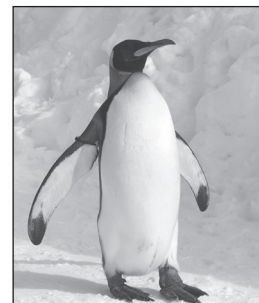

5.

Пингвин за 30 минут

Какое чудесное создание! Пингвин одновременно величав и игрив, он преисполнен достоинства и при этом любит глупые шалости. Я могу часами наблюдать за пингвинами. Я и в самом деле наблюдал за ними не отрываясь несколько часов, смеялся над их забавными проделками и совсем забыл, что пришел в океанариум не глазеть на них, а сделать рисунки. Проклятье! Теперь у меня осталось всего пятнадцать минут до закрытия океанариума, чтобы выполнить «рисунок пингвина за 30 минут». К счастью, я пришел сюда только за вдохновением и мне не нужно просить модель позировать мне. Я готовил этот урок по фотографии (пингвин на фотографии точно сможет не менять позу в течение получаса). Вы сумеете воплотить на листе бумаги своеобразную, присущую только пингвинам форму легко и весело!

Местоположение:

Большую часть этого рисунка я выполнил в океанариуме Moody Gardens Aquarium Pyramid в Техасе.

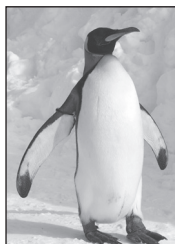
Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Большой палец
- ▶ Мизинец
- ▶ Палочка для растушевки

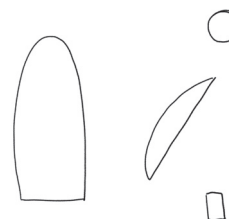

Пингвин на сегодня

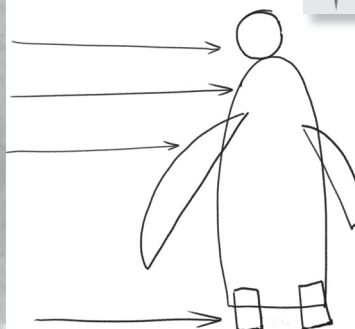
Императорский!

Простые формы

Деконструкция пингвина

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

Нарисовать пингвина гораздо проще, если представить этого высокомерного субъекта в виде набора простых геометрических фигур. Мне кажется, что его тело — это вытянутая арка, а голова — круг, который примыкает к арке немного сбоку. Крылья можно представить как два полуовала, а лапы нарисовать в виде двух маленьких прямоугольников. На первом этапе работы, разбивая объект на несколько геометрических фигур, я не беспокоюсь о мелких деталях, например о пальцах или клюве. Детали проще добавить поверх готового схематичного наброска. Когда схема будет готова, вам станет понятнее, где разместить детали и как они должны соотноситься с теми частями объекта, которые вы уже успели изобразить. Прощай, страх перед рисованием!

Лайфхаки для рисования пингвина за 30 минут

Тело из большого пальца

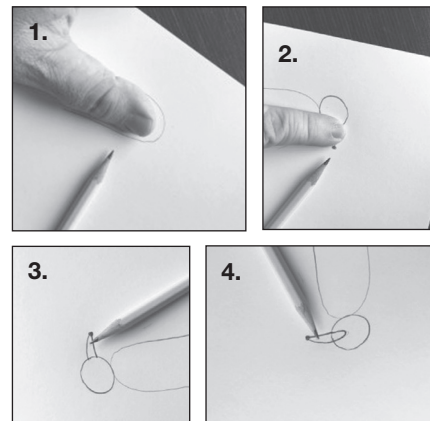
Я люблю объяснять на пальцах. И пингинов тоже люблю. Обведите большой палец, чтобы нарисовать тело пингвина в форме вытянутой арки (рис. 1).

Крылья из мизинца

Обведите сбоку мизинец, чтобы получились полуовалы вместо крыльев.

Хитрость с клювом

Сам клюв нарисовать легко, но вот правильно угадать его размер и точно его разместить бывает непросто. Как действовать:

1. Приложите мизинец к голове пингвина и отметьте точку схода (рис. 2 и 3).
2. Продолжите линии, чтобы клюв перекрывал часть головы (рис. 4).

Пингвин должен важно задирать клюв вверх!

Как быстро измерить пропорции

- ▶ В теле пингвина помещается пять пингвиньих голов!
- ▶ Голова пингвина в два раза меньше ширины его тела.
- ▶ Если ширина головы равняется ширине вашего мизинца, то:
 - ▶ Длина клюва равна ширине мизинца.
 - ▶ Высота передней лапы равна ширине мизинца. Задняя лапа немножко меньше.
 - ▶ Расстояние от внешнего края более длинного крыла до тела равно ширине тела.
- ▶ Линия вдоль внешнего края лапок располагается под углом к линиям боковых поверхностей тела.

Советы и техники

Естественное положение пальцев на лапках

Посмотрите на фотографию пингвина. Видите, пальцы на его лапках направлены вниз? Объяснить это можно тем, что пингвин стоит на небольшом возвышении. Но в целом все объекты, которые находятся ближе к нам, выглядят крупнее и располагаются ниже (рис. 5).

Легкая растушевка

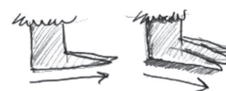
Светлые тени на белом туловище пингвина делают птицу массивной и увесистой. Легкую тень нужно сделать при помощи штриховки и тушевки. Мне нравится растушевывать штриховку специальной палочкой, которую можно сделать самостоятельно (см. страницу 17). Можно растереть штриховку пальцем.

Сначала заштрихуйте самые темные тени на участках, которые располагаются дальше всех от источника света. Тени находятся с левой стороны туловища и под крыльями (рис. 6).

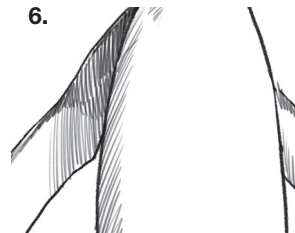
Чтобы тени получились совсем светлыми, разотрите штриховку по бумаге бумажной палочкой или пальцем (рис. 7).

Отработайте эту технику в уголке страницы для рисования, а затем приступайте к получасовому сеансу рисования (рис. 8).

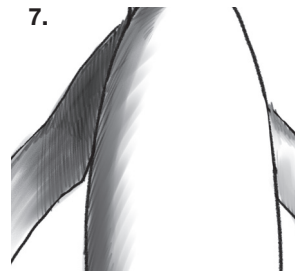
5.

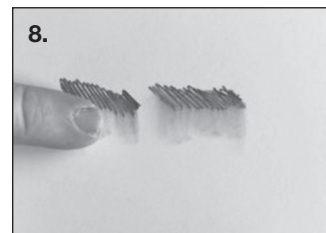
6.

7.

8.

Нарисуйте пингвина!

1. Сделайте схематичный набросок

5 минут!

Не давите на карандаш! При желании воспользуйтесь лайфхаками.

- Обведите большой палец, чтобы получилась вытянутая арка.
- Нарисуйте кружок на месте головы.
- Нарисуйте полуовалы на месте крыльев.
- Добавьте внизу два прямоугольника (рис. 1).

1.

2.

2. Доработайте формы

10 минут!

- Нарисуйте шею и клюв. Лайфхаки на странице 43 (рис. 2).
- На каждой лапе нарисуйте по три пальца. Полезные хаки на странице 43 (рис. 2).
- Подправьте форму крыльев, чтобы они стали больше похожими на настоящие. Я сделал более обтекаемой верхнюю часть большого крыла и скруглил острые углы на кончиках крыльев (рис. 3).
- Сотрите лишние линии (рис. 4).

3.

4.

И... не переставайте улыбаться, когда думаете о пингвинах. Помните, что климат на нашей планете меняется, и наш долг — помочь этим замечательным птицам. Через Всемирный фонд дикой природы вы можете взять на попечение императорского пингвина! Моего, например, зовут Пепе. Подробнее об акции можно узнать на <https://gifts.worldwildlife.org/gift-center/gifts/species-adoptions/emperor-penguin.aspx>.

3. Да будет свет!

10 минут!

- ▶ Затемните черные и серые участки туловища. Тени пока не рисуйте (рис. 5).
- ▶ Определите положение источника света.
- ▶ Заштрихуйте области, скрытые от солнечных лучей — левая сторона тела, участок под шеей, нижние части крыльев и основание корпуса (рис. 6).
- ▶ Добавьте падающую тень около обеих лап (рис. 6).
- ▶ Размажьте и удлините тени пальцем или палочкой для растушевки (рис. 7).

5.

6.

7.

4. Заканчиваем!

5 минут!

Пройдитесь штриховкой еще раз по самым темным участкам:

- ▶ между пальцами (видите перепонки на лапах?);
- ▶ вдоль боковых линий;
- ▶ под шеей, между левым крылом и телом;
- ▶ под животом и под лапами;
- ▶ в верхней части клюва.

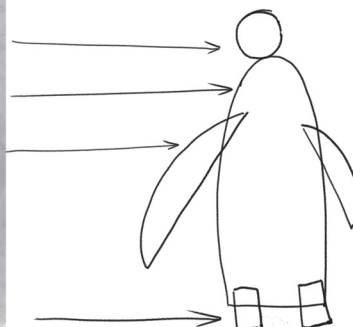
Нарисуйте низкое небо позади пингвина, заштрихуйте и растушуйте карандаш.

Сотрите ластиком лишние размазанные пятна от грифеля (рис. 8).

8.

**Страница
для рисования**

Задание-бонус: еще один пингвин

Теперь, когда мы знаем, из каких основных геометрических фигур состоит пингвин, давайте нарисует еще одного. На этот раз умиротворенный пингвин будет тихо плыть на льдине. Новый пингвин развернут от нас сильнее, чем предыдущий из основного упражнения, и показывает большую часть спины. В таком ракурсе положение головы смещается. Она будет находиться точно посередине верхней части туловища.

1. Нарисуйте основную форму тела в виде арки и сверху дорисуйте кружок. Помните о соотношении размера головы и длины тела пингвина — в теле помещается как минимум пять пингвиных голов (рис. 1).
2. Нарисуйте клюв, большой овал льдины и схематично изобразите отражение в воде (рис. 2).
3. Точнее обведите контуры.
4. Закрасьте черным крылья птицы и ее отражение. Добавьте деталей на поверхность воды и льдины. Нарисуйте сугробы, чтобы спрятать лапки пингвина. Покажите толщину льдины. Добавьте рябь на воде (рис. 3).
5. Определите направление света и дополните рисунок тенями. Примените штриховку и тушевку (рис. 4).

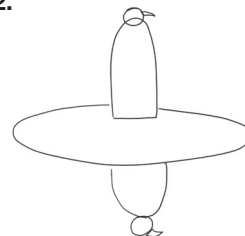
4.

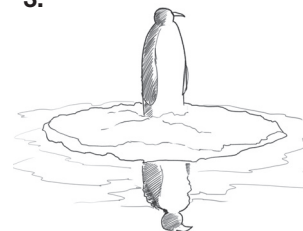
1.

2.

3.

Помидоры в корзине за 30 минут

Как-то раз я и трое моих товарищей Эрик, Хеннинг и Кэндис отправились в Испанию. Мы остановились в прекрасной вилле в местечке Солома. Хозяин виллы вместо оплаты попросил нас каждый день в течение месяца поливать два акра его помидоров! Мы ели помидоры целыми днями: на завтрак, обед и ужин. Тапас тоже были с помидорами. Думаете, помидоры нам надоели? Как бы не так! Спелые томаты, выросшие под ярким испанским солнцем, величественно огромное поле — все это только придало нашей поездке подлинный вкус приключений. Я никогда этого не забуду.

Моя цель в этом рисунке за 30 минут — передать настроение и притягательную красоту спелых помидоров. Я не собираюсь качественно прорисовывать каждый отдельный помидор. И вам тоже не рекомендую этого делать.

Местоположение:

Я рисую сидя в Старбаксе.
В Нью-Джерси.

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Дно стакана из-под кофе
- ▶ Большой палец
- ▶ Пластиковая карта

Помидоры в корзине на сегодня

Я думаю, вам понравится рисовать эту картину изобилия!

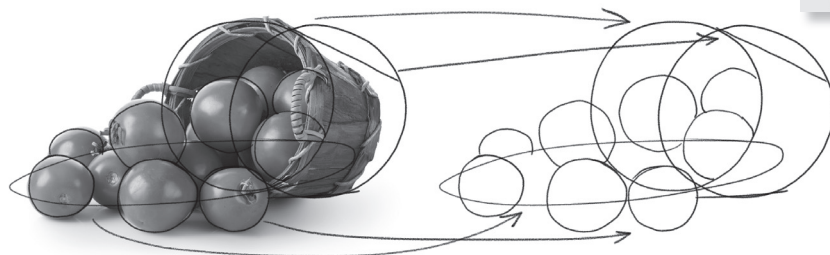

Простые формы

Деконструкция помидоров в корзине

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

Вначале я выделил в этой форме два больших круга и овал. Выпавшие из корзины помидоры можно изобразить кружками неправильной формы. Я добавил еще несколько полукругов и прямых линий и завершил схему рисунка. Особенность этой схемы заключается в том, что все части рисунка перекрывают друг друга. Вы заметили, что овал в основании схемы, который я наложил на изображение, выходит за границы корзины? Пусть это не сбивает вас с толку, придерживайтесь основных геометрических фигур.

Лайфхаки для рисования помидоров в корзине за 30 минут

Я сижу за столиком в Старбаксе и вижу перед собой несколько предметов, которые помогут мне составить схематичный набросок.

Большой круг

Обведите дно или верх стакана из-под кофе (или возьмите любой другой небольшой стакан или чашку). Наложите один круг поверх другого, чтобы получилась форма корзины. Позже нам снова пригодится эта же чашка, чтобы нарисовать полукруги в основании корзины и в ее верхней части (рис. 1).

Овал из большого пальца

Обведите палец (рис. 2), затем переверните лист и снова обведите палец, чтобы у вас получился большой овал. Эта фигура формируется за счет помидоров, выпавших из корзины.

Прямые линии

Провести прямые линии можно с помощью любого подходящего предмета, который окажется у вас под рукой. Я воспользовался пластиковой карточкой.

Лайфхак для маленького кружочка? Не-а...

Если не рисовать маленькие кружки для помидоров от руки, а что-то обводить, у вас получатся идеальные окружности. Но помидоры ведь не идеально круглые. Нарисуйте кружки быстро и беспорядочно!

Как быстро измерить пропорции:

- ▶ Овал в два раза шире большого круга.
- ▶ Второй большой круг пересекает первый посередине, в нижней части окружности. Видите?
- ▶ Самый крупный помидор в два раза меньше большой окружности.

Если вы застыли над чистым листом бумаги, нарисуйте на нем большой овал, внутри которого должен появиться ваш рисунок. Этот прием помогает снять блок.

Помидоры в корзине: разъяснение схемы

В этом уроке я решил продемонстрировать создание схемы в несколько этапов. Здесь все геометрические фигуры перекрывают друг друга. Поэтому легче всего нарисовать помидоры уже после того, как исчезнут вспомогательные линии. А чтобы довести рисунок до совершенства, нужно будет поработать ластиком. Ознакомьтесь с этой инструкцией прежде, чем поставите будильник.

Этап первый

Рисуем большие круги, овал и соединительные линии

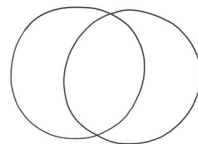
- ▶ Обведите стакан, чтобы нарисовать две пересекающиеся окружности (рис. 3).
- ▶ Нарисуйте две прямые линии, чтобы сформировать корзину. Линию в верхней части рисунка проведите под наклоном вниз, нижнюю загните немного вверх (рис. 4).
- ▶ Почти не нажимая на карандаш, нарисуйте овал через обе окружности, как показано на рисунке. Он нужен для того, чтобы расположить помидоры в правильном месте. Вскоре овал нужно будет стереть (рис. 5).

Стираем лишние линии

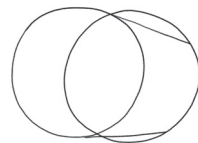
Сотрите все ненужные линии, которые не формируют корзину, то есть все, что находится выше и ниже прямых линий и места пересечения окружностей (рис. 6).

Вуаля! Первый этап завершен.

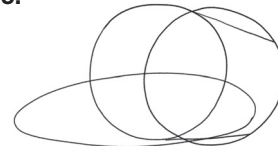
3.

4.

5.

6.

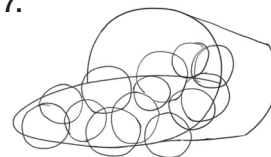

Этап второй

Займемся помидорами! Рисуем много мелких неровных кружков

Начните с помидора, который находится ближе всех к вам. Он будет немного больше, чем все остальные. Рисуйте быстро и не беспокойтесь о том, чтобы вырисовывать идеальные окружности. Главное — рисовать кружки так, чтобы они пересекали друг друга. Не обязательно рисовать все помидоры (рис. 7).

7.

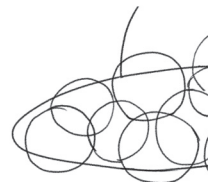

Большая стирка

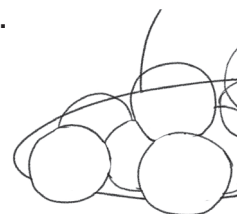
Ну что же, мои смелые начинающие художники! Если вам нужно поработать ластиком, спросите меня как (рис. 8 и 9):

1. Вернитесь к первому, самому большому помидору-кружку. Сотрите все линии внутри круга.
2. Перейдите к следующему помидору, который располагается позади первого и впереди всех остальных. Сотрите все линии внутри.
3. Осмотрите рисунок. Может, вы случайно стерли нужную линию? Если так, то нарисуйте ее заново. Продолжайте стирать линии, чтобы разместить помидоры в пространстве.

8.

9.

Дьявольски точные детали: у вас нет времени на прорисовку отдельных деталей корзины, добавление черешков и прочего. Легко обозначьте нужные формы парой загогулин, и у вас все равно получится замечательный рисунок за 30 минут!

Нарисуйте помидоры в корзине!

1. Сделайте схематичный набросок

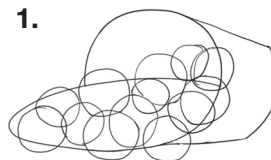
10 минут!

Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Этап первый (см. страницу 50): нарисуйте основные геометрические формы: два больших круга, овал и две прямые.
- ▶ Сотрите лишние линии.
- ▶ Этап второй (см. страницу 51): не нужно долго примеряться — просто нарисуйте несколько маленьких пересекающихся окружностей, чтобы потом превратить их в помидоры. Круги, которые располагаются ближе к вам, должны быть больше остальных (рис. 1).
- ▶ Готово! Полуокруги мы добавим позже.

1.

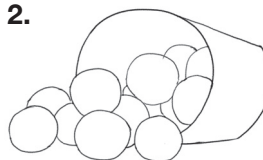

2. Доработайте формы

5 минут!

- ▶ Сотрите овал.
- ▶ Найдите помидор на первом плане и сотрите все внутренние линии.
- ▶ Продолжайте стирать ненужные линии, см. страницу 51 (рис. 2).

2.

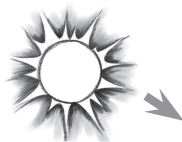

3. Да будет свет!

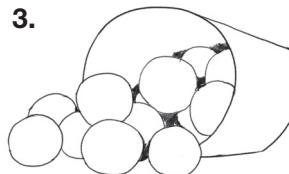
10 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Закрасьте все темные уголки. Основные объекты станут выглядеть отчетливее (рис. 3).

3.

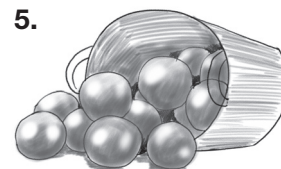
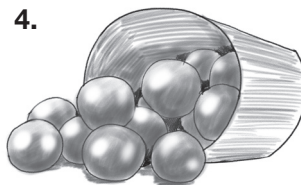
- ▶ Вы заметили тени под помидорами и внутри корзины? Дополните ими свой рисунок. Все остальные части рисунка затемните легкой штриховкой.
- ▶ Растушуйте пальцем тени на помидорах, чтобы они выглядели гладкими на фоне корзины.
- ▶ Сделайте блики при помощи ластика (рис. 4).

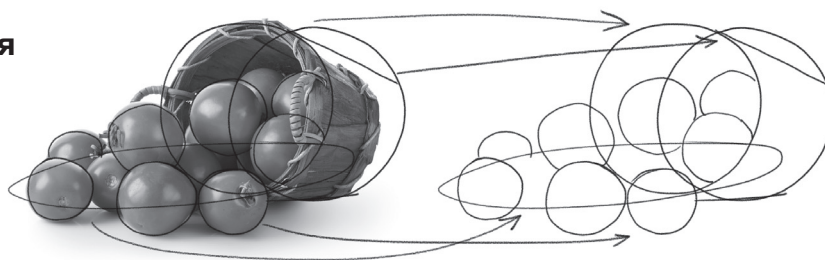
4. Заканчиваем!

5 минут!

- ▶ Нарисуйте полукруги, чтобы получились ручки корзины (рис. 5).
- ▶ Добавьте на корзину сплетенья прутьев, дорисуйте некоторым помидорам хвостики, нарисуйте еще дополнительные полукруги, чтобы оформить дно и верх корзины (рис. 6). Я сделал новые линии потемнее, чтобы вы их сразу заметили.
- ▶ Добавьте последние штрихи и завершите рисунок!
 - ▶ Еще раз закрасьте самые темные области, подчеркните края.
 - ▶ Сотрите все лишние линии (рис. 7).

**Страница
для рисования**

Задание-бонус: шар и объем

Я часто возвращаюсь к рисунку шара. Мне нравится рисовать предметы круглой формы и заштриховывать их. Давайте подробнее остановимся на штриховке шара.

В этой главе мы уже попробовали показать объем сферических объектов при помощи простой штриховки. Когда у вас появится чуть больше времени на рисование, выполните рисунок, следуя инструкциям на этой странице. Вы научитесь придавать реалистичный вид объектам круглой формы.

1. Начните с базовой геометрической фигуры — нарисуйте круг (рис. 1).
2. Определите направление света. Посмотрите на рисунок помидоров. Видите, на них есть яркие белые пятна? Я называю их «горячими точками». Представьте, как поток света освещает шар, и определите место «горячей точки», или блика, на шаре. На фотографии с помидорами источник света располагается сверху слева.

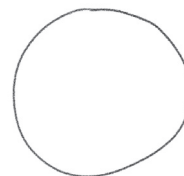
Поставьте крестик там, где объект освещен сильнее всего.

Теперь заштрихуйте край шара, который располагается дальше всего от источника света. Не стесняйтесь сделать его совсем темным (рис. 2).

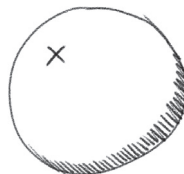
Следите за тем, чтобы поток света всегда проходил в одном и том же направлении. Может показаться, что это излишнее предостережение, но я видел много рисунков, где тень нарисована на освещенном участке. Я сам совершал такие ошибки!

3. Добавьте падающую тень, чтобы поместить объект на плоскость. Падающая тень начинается в основании объекта и тянется в сторону, прочь от источника света. Форма падающей тени — это суженная или измененная форма объекта, который ее отбрасывает. В данном случае форма тени — овальная (рис. 3).
4. Заштрихуйте область полутени. Начните класть штрих от дальнего края объекта и продвигайтесь ближе к освещенному участку. Постепенно уменьшайте интенсивность штриховки (рис. 4).
5. Разотрите пальцем штриховку, чтобы сделать плавный переход от темного к светлому. Пройдитесь еще раз штриховкой по самому темному участку тени, ярче обведите края, точнее обрисуйте форму. Сотрите крестик (рис. 5).

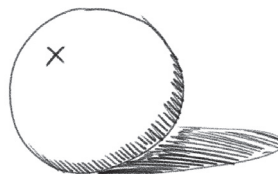
1.

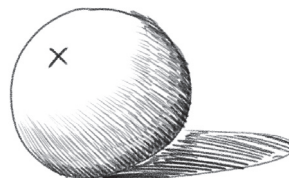
2.

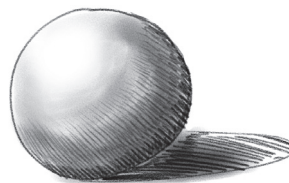
3.

4.

5.

Сапог за 30 минут

Я пригласил художницу Сиеру Притикин опробовать мою тридцатиминутную систему. Она помогла мне подготовить для вас этот замечательный и веселый урок. Все рисунки здесь выполнены ее рукой (кроме бонусного задания, его нарисовал я). Я очень благодарен ей за то, что она согласилась принять мое предложение, все же мы с ней два сапога пара. (Уловили? Са-по-га.) Сиера рисует потрясающие портреты и занимается мультипликацией. «Мне нравится твоя тридцатиминутная система, — сказала она. — Я и прежде пользовалась похожим подходом, когда хотела распланировать рисунок в реалистичном стиле. Но твой суперудобный прикладной метод очень упрощает и ускоряет процесс работы».

Местоположение:

Я сижу за столиком
в Старбаксе
в Нью-Джерси.

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Монета

Сапог на сегодня

Нестареющая классика

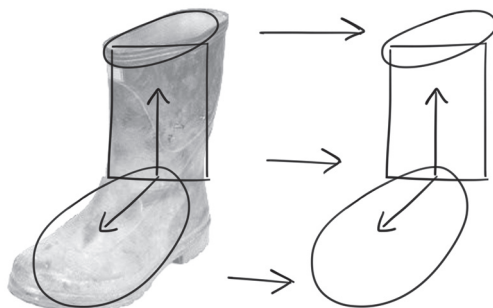
Простые формы

Деконструкция сапога

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

Сиера представила форму сапога в нескольких разных комбинациях из простых геометрических фигур. Мы остановились на овальном носке, овальном вырезе и прямоугольном голенище, потому что такая разбивка показалась нам самой понятной. Но это далеко не единственный способ построить схему рисунка — посмотрите страницу 63 с бонусным заданием, там есть и другие варианты! Самые сложные задачи этого урока — это 1) определить угол наклона носка к голенищу, 2) нарисовать все части рисунка пропорционально. Сиера предложила использовать циферблат со стрелками, чтобы определить нужный угол. (Может, она вдохновилась темой моей книги на подсознательном уровне?) Она рекомендовала взять в качестве единицы измерения вырез в верхней части голенища, но вы, если хотите, можете пользоваться монетой.

Анатомия сапога

Деконструкция сапога превратила урок рисования в урок анатомии. Мы узнали, как профессионалы называют части обуви, и на протяжении урока будем пользоваться этой терминологией. Я надеялся, что у выреза в верхней части сапога, то есть того места, куда вставляют ногу, есть какое-то специальное название, — но нет. Очевидно, это единственная часть обуви, которая никак не называется. Поэтому я остроумно окрестил его «вырез в верхней части голенища». И еще я решил называть всю нижнюю часть сапога просто «подшвой». Вот как называются другие части:

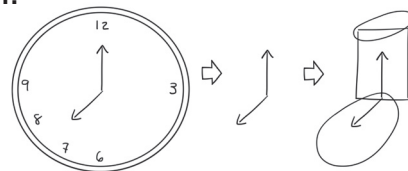

Лайфхаки для рисования сапога за 30 минут

Угол на циферблате

Нам необходимо найти угол, под которым носок сапога примыкает к голенищу. Представьте расположение частей сапога относительно друг друга, как стрелки часов на циферблате. Одна стрелка

1.

(голенище) стоит на 12, а вторая стрелка (носок) остановилась между 7 и 8. Можно даже нарисовать сбоку часы, чтобы сверяться с положением стрелок во время работы над сапогом.

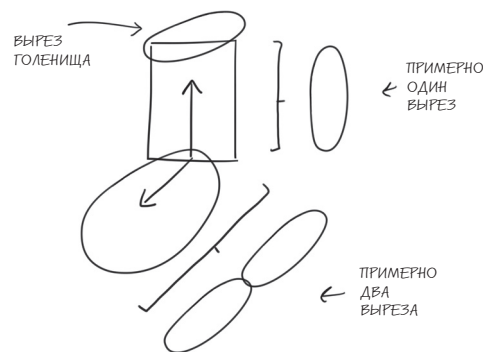
Нарисуйте базовые геометрические фигуры — овал и прямоугольник — прямо поверх стрелок часов. Стрелки не только показывают правильное расположение частей ботинка, но и помогают соразмерно их нарисовать. Часовая стрелка должна проходить через середину овала, а минутная — через центр прямоугольника (рис. 1).

Вырез на голенище и монета: это одно и то же

Хороший рисунок должен быть пропорциональным. То есть размер одной части объекта изображения должен правильно соотноситься с размерами других его частей. Вот как это можно устроить.

- ▶ Используйте вырез в верхней части голенища в качестве единицы измерения. Голенище ботинка немного длиннее выреза. Подошва чуть короче, чем два выреза (рис. 2).
- ▶ Найдите монетку, совпадающую по диаметру с шириной выреза. Измерьте при помощи монеты вырез, голенище и подошву. Пропорции будут такие же, как и в первом случае: голенище немного длиннее монеты, подошва чуть короче, чем две монеты. (Если вы хотите нарисовать маленький сапог, возьмите в качестве единицы измерения копейку.)

2.

Как быстро измерить пропорции

- ▶ Подошва почти в два раза длиннее выреза в верхней части голенища.
- ▶ Ширина выреза в верхней части голенища совпадает с размером самой широкой части сапога.

Советы и техники

Потертости или тень?

Присмотритесь к сапогу. На носке и передней части голенища есть темное пятно в форме ромба, и сверху под вырезом сапог становится темнее. Это не тени, а потертости, выцветшая краска и элементы дизайна. Как их различать? Определите положение источника света и включите логику. Блики на носочной части и на внутренней стенке сапога говорят о том, что он освещен спереди. Непохоже, чтобы темные пятна на передней части сапога имели отношение к тени (рис. 3).

3.

Рисуем потертости и тени

Чтобы рисунок выглядел реалистичным, тени и потертости нужно нарисовать по-разному. Темные пятна и потертости я просто заштриховал, а на участках тени я применил тушевку. Штриховка — это метод создания объема и освещения в рисунке. В обычном случае штрихи кладут параллельно, очень близко друг к другу. Вы можете опробовать другие варианты штриховки, например перекрестную, когда два слоя штрихов пересекаются под прямым углом (рис. 4).

4.

Нарисуйте сапог!

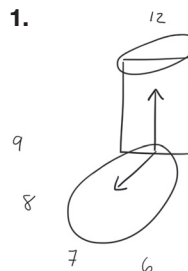

1. Сделайте схематичный набросок

5 минут!

Не нажимайте на карандаш!

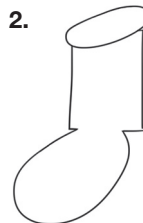
- ▶ Используйте прием с циферблатом и лайфхаки (страница 57), если это необходимо.
- ▶ Нарисуйте овал на месте выреза голенища.
- ▶ Нарисуйте прямоугольник вместо голенища.
- ▶ Подошву изобразите в виде большого овала (рис. 1).

2. Доработайте формы

15 минут!

- ▶ Сотрите все лишние линии внутри сапога, включая верхнюю грань прямоугольника (рис. 2).
- ▶ Подправьте форму выреза на голенище, чтобы добиться большего сходства с фотографией (рис. 3).
- ▶ Проведите две линии, чтобы сузить голенище и подъемную часть (рис. 3).
- ▶ Нарисуйте линию на подошве, чтобы сделать рант. Еще раз обрисуйте форму овала, чтобы он стал больше похож на подошву (рис. 4).
- ▶ Нарисуйте еще одну линию над рантом, чтобы оформить носочную часть (рис. 4).
- ▶ Обрисуйте каблук (рис. 4).
- ▶ Сотрите вспомогательные геометрические фигуры (рис. 5).
- ▶ Заштрихуйте потертости и пятна (рис. 5).

3. Да будет свет!

10 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Закрасьте большие участки:
 - ▶ заднюю часть и верх голенища;
 - ▶ внутреннюю стенку сапога спереди.
- ▶ Растушуйте штриховку в области теней.
- ▶ Затемните рант в передней части подошвы, края выреза голенища и переднюю часть пятки.
- ▶ Нарисуйте падающую тень (рис. 6).

6.

4. Заканчиваем!

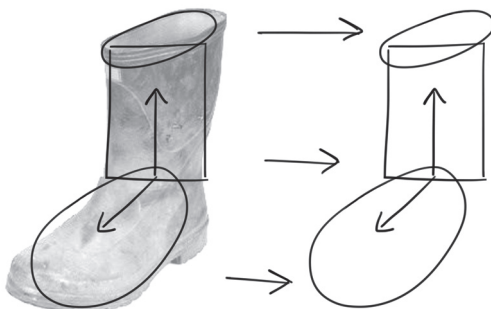
5 минут!

- ▶ Сотрите ластиком область блика на носке ботинка, если вы уже успели ее закрасить.
- ▶ Поиграйте с рисунком! Добавьте интересные детали, например фирменный знак на голенище.
- ▶ Сотрите ластиком размазанные пятна, сделайте темные участки потемнее (рис. 7).

7.

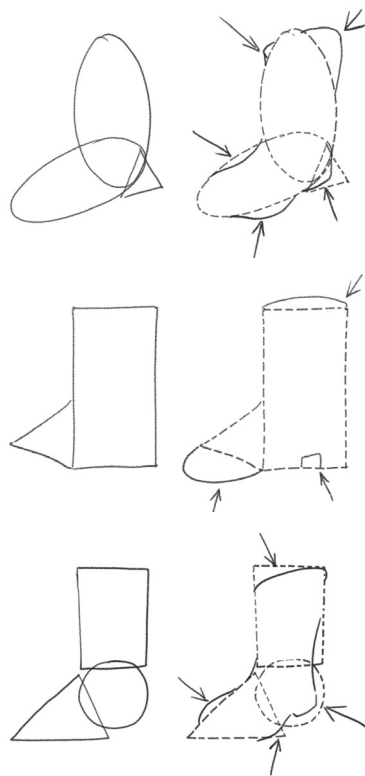

**Страница
для рисования**

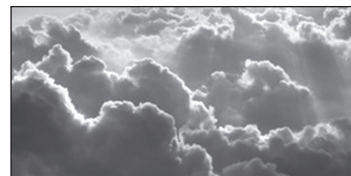

Задание-бонус: из чего состоят сапоги

Вы уже наверняка поняли, что если вы научитесь рассматривать предметы как сочетание базовых геометрических фигур, то сможете легко и быстро создавать собственные схематичные наброски. В каждом уроке я предлагаю вам свой вариант разбивки объекта на составные части. Однако не существует одной «правильной» схемы, скажем, сапога или любого другого объекта! Задание на сегодня: попробуйте по-своему демонтировать этот же сапог на другие геометрические фигуры и найти новые сочетания. Вот несколько примеров.

Облака за 30 минут

Волшебная фотография, правда? Я обожаю облака. Они каждую минуту новые, но неизменно восхитительные. Специально для нашего урока я рисовал облака с фотографии, но живые облака сами по себе — замечательный объект для тридцатиминутного проекта. Рисовать «настоящие» облака нужно быстро — они постоянно меняют форму! Свободно и легко водите карандашом по бумаге, чтобы линии получались невесомыми и интересными. Не только потому, что эти линии вспомогательные и их нужно будет стереть, — ими нужно передать качество облаков. Они пушистые, мягкие, бесконечно изменчивые и беспорядочные. Где есть облака, там нет места перфекционизму. Только поймав настроение облаков, вы сможете сделать рисунок идеальным.

Местоположение:

Я рисую облака в Альбукерке, сидя на крыше маленького глинобитного домика.

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Кофейная капсула для кофемашины
- ▶ Две монетки разного размера

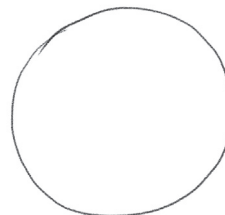

Облака на сегодня

Пушистый восторг

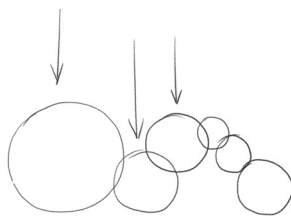
Простые формы

Деконструкция облаков

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

В скоплениях облаков я вижу множество кружков, особенно явно они просматриваются на самом крупном облаке на переднем плане. Поэтому я нарисовал несколько кружков впереди и получил план расположения первого облака. Затем я нарисовал еще слой облаков, позади первого. Мне не нужно снова рисовать кружки, чтобы придать форму остальным облакам. Я понимаю, где и как расположить последующие облака, отталкиваясь от первого слоя. Я не стараюсь в точности скопировать изображение на фотографии, моя цель — создать естественный организованный беспорядок. Если я буду постоянно менять формы и размеры облаков, то они будут смотреться реалистично.

Лайфхаки для рисования облаков за 30 минут

Кофейные капсулы и мелочь со сдачи

Если вам так будет удобнее, обведите что-нибудь круглое, например капсулу для кофемашины, чтобы нарисовать большой круг. Маленькие кружки можно сделать, если обвести монетки разного размера.

Советы и техники

Рисуйте облака свободными линиями от руки

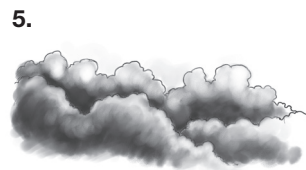
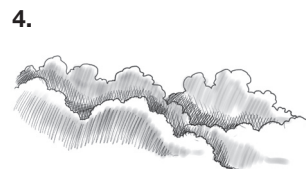
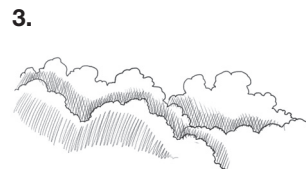
Пушистые края облаков нужно рисовать от руки. Как действовать:

- ▶ Свободно двигайте запястьем, чтобы края облаков выглядели мягкими.
- ▶ Раскачивайте рукой вверх и вниз, изменяйте направление и ритм движения. Все линии должны быть непохожими друг на друга, и расстояния между ними должны быть разными.
- ▶ Помните, что самое главное — это разнообразие (рис. 1)!

Тень на облаках

Мы придаем облакам форму при помощи линий, но плотность и подлинное величие можно передать только при помощи штриховки и тушевки. Посмотрите: у всех облаков верхушки подернуты белым, в то время как в тени, у основания гряды, цвета более насыщенные и разнообразные. Эту страницу я посвятил полному детальному разбору штриховки и тушевки облаков за 30 минут.

1. Начните закрашивать пространство позади первого облака. Закрасьте все участки, где слои облаков перекрывают друг друга. Видите, облака сразу заиграли и стали объемнее (рис. 2)!
2. Добавьте легкий полутон на переднее облако (рис. 3).
3. Продолжайте закрашивать облака штриховкой в разных направлениях, чтобы набрать тон на каждом облаке (верхушки облаков не трогайте, по возможности оставьте их белыми). Свет падает сверху и немного справа, освещенные части облаков должны остаться белыми, а спрятанные от света участки можно сделать совсем темными.
4. Теперь закрасьте сильнее самые темные части рисунка. Не сдерживайте себя! Сделайте пухлые верхушки облаков еще ярче на фоне темных гряд позади них. Затемните все укромные уголки и детали (рис. 4).
5. Тушевка — мощный инструмент, благодаря которому облака будут выглядеть еще реалистичнее. Растушуйте карандаш пальцем или специальной палочкой из бумаги, как на странице 17 (рис. 5).

Нарисуйте облака!

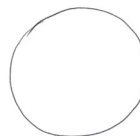

1. Сделайте схематичный набросок 5 минут!

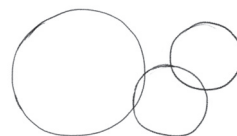
Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Нарисуйте круг ближе к нижнему левому краю листа (рис. 1).
- ▶ Нарисуйте два кружка среднего размера рядом с большим (рис. 2).
- ▶ Нарисуйте еще три кружка — два маленьких и один средний (рис. 3). Все кружки располагайте относительно первого большого круга.

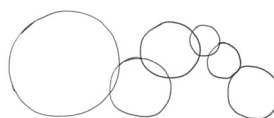
1.

2.

3.

2. Доработайте формы 10 минут!

- ▶ Нарисуйте кривую линию вдоль верхнего края кружков. У вас должна получиться разнородная пушистая верхушка первой гряды облаков (рис. 4).
- ▶ Сотрите схематичный набросок из кружков.
- ▶ Позади первого облака от руки нарисуйте край следующего скопления облаков (рис. 5).
- ▶ Продолжайте свободно рисовать от руки оставшиеся два ряда облаков. Расположите их относительно первых двух линий (рис. 6).

4.

5.

6.

3. Да будет свет!

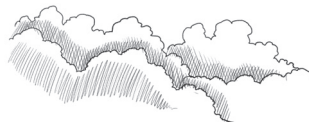
10 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

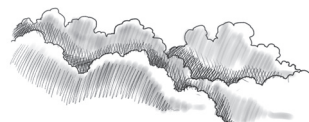

- ▶ Закрасьте пространство позади белых вершушек.
- ▶ Применяйте штриховку разных типов, чтобы добавить больше оттенков. Оставьте белыми самые освещенные участки. Советы вы найдете на странице 66 (рис. 7).
- ▶ Закрасьте самым темным мелкие участки, спря-
танные от освещения.
- ▶ Начинайте растушевывать штриховку (рис. 8).

7.

8.

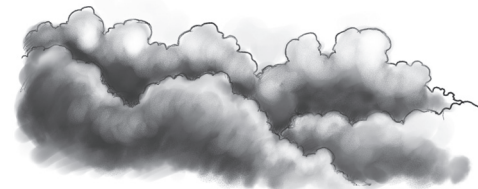

4. Заканчиваем!

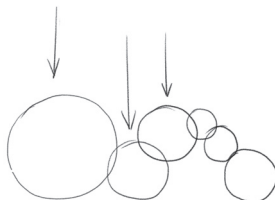
5 минут!

- ▶ Сотрите ластиком лишний карандаш (если нужно), чтобы появились яркие блики. Уберите все неаккуратно размазанные пятна.
- ▶ Если хотите, дорисуйте еще несколько скоп-
лений облаков.
- ▶ Еще раз пройдитесь карандашом по самым тем-
ным участкам, чтобы придать больший
объем рисунку.
- ▶ Завершите растушевку (рис. 9).

9.

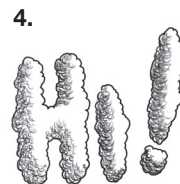
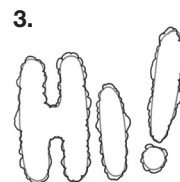
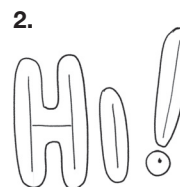
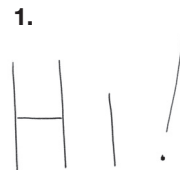
**Страница
для рисования**

Задание-бонус: 3D-надпись из облаков

Мне очень нравится рисовать облака и мягкие, пушистые текстуры! Если вам тоже никогда не надоедают облака, то открывайте книгу «Вы сможете рисовать через 30 дней» и ищите страницу 192. Там вас ждет еще одно практическое задание, связанное с облаками! Я подробно останавливаюсь на этой теме в еще одной моей книге «Рисуем в 3D с Марком Кистлером». Я объясняю, как рисовать облака дыма из выхлопной трубы, след на небе от реактивного самолета, клубы дыма на стартовой площадке космического шаттла, облака мыльной пены, которые лезут из стиральной машинки, торнадо и многое другое! Но, должен признаться, больше всего я люблю делать из облаков надписи. В книге «Рисуем в 3D» я то и дело рисую буквы в таком стиле. Давайте возьмем короткое слово из двух букв и напомним его облаками в 3D. Вы поразите своих коллег, если будете оставлять заметки на листочках «облачным» шрифтом.

1. Очень быстро напишите слово «Hi!». Расстояние между буквами и восклицательным знаком нужно оставить достаточно большим, скоро вы узнаете зачем (рис. 1).
2. Обрисуйте каждый символ толстым контуром (рис. 2).
3. Сотрите линии внутри контуров. Обведите контур еще раз хаотичной извилистой линией. Делайте запястьем подрагивающие движения, чтобы получились бугорки разных размеров. Новый контур сделайте ярким, первоначальные светлые линии сотрите резинкой (рис. 3).
4. Луч света падает сверху и справа. Закрасьте неосвещенную часть символов полукруглыми загогулинами. Самыми темными сделайте участки ближе к краю символов, на противоположной стороне от источника света. Чем ближе вы подбираетесь к освещенной части, тем светлее нужно класть штрихи (рис. 4).
5. Чтобы буквы загорелись ярче, сделайте фон темным. Это дополнение срабатывает как «вау!»-фактор (рис. 5).

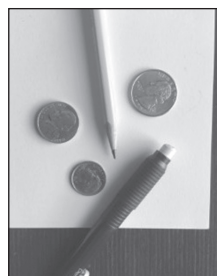

Подсолнух за 30 минут

Всякий раз, когда я захожу в продуктовый магазин, меня встречают букеты цветов, которые обычно продаются на входе. Я не могу удержаться от желания положить цветы в корзину (отлично продуманный продакт-плейсмент!). Люблю наполнять пространство яркими красками. На стенах моего дома много картин, и обычно везде расставлены вазы с цветами. Особенно мне милы подсолнухи. Мне нравится, как ярко-желтые лепестки лучами расходятся от центра цветка. На самом деле подсолнух можно рисовать таким же методом, как и сияющее на небосводе солнце!

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Три монетки разного размера

Местоположение:

Я рисую, сидя за столиком в продуктовом магазине. Рядом со мной ведро с подсолнухами.

Подсолнух на сегодня

А вы можете удержаться от улыбки, глядя на подсолнух? Это просто невозможно!

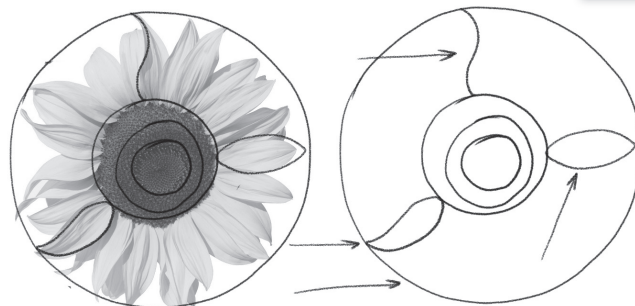
Простые формы

Деконструкция подсолнуха

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

Рисовать подсолнухи — это очень весело! Базовые геометрические формы вполне очевидны: большая окружность по внешнему краю и несколько кружков поменьше внутри центральной окружности. А дальше дайте волю воображению в пределах очень простого схематичного наброска. Я рассмотрел три повторяющиеся формы, из которых состоят лепестки. Это кривая в форме буквы «S», тощий лимон и капля. Я не стараюсь нарисовать лепестки в точности как на фото. Я просто вразброс повторяю эти три фигуры. Распределяйте лепестки неравномерно, чтобы цветок получился более реалистичным. На настоящей цветке очень интересно располагаются тени. Рисунок подсолнуха создается повторяющимися формами — мелкими завитушками в центре и S-образными линиями. Однообразные движения вводят в расслабленное медитативное состояние. Повторяющиеся узоры, необходимость несовершенства форм и интересные тени — определенно, подсолнухи идеально подходят для «рисования за 30 минут!».

Будьте НЕперфекционистом!

Лайфхаки для рисования подсолнуха за 30 минут

Мелочь из кармана и семенная коробка

Обведите монеты разного достоинства, чтобы нарисовать цветоложе с семенами. Поместите одну окружность внутри другой (рис. 1).

Большой круг из мелкой монеты

Чтобы сделать ровный внешний круг, внутри которого вы будете рисовать лепестки, вы можете обвести дно стаканчика или снова воспользоваться

1.

мелочью, чтобы нарисовать черточки, которые нужно будет соединить одной линией, чтобы получился большой внешний круг (рис. 2 и 3).

Как быстро измерить пропорции

- ▶ Обычно в центре подсолнуха располагается большая семенная коробка. Центр цветка немного шире, чем длина лепестков.
- ▶ Диаметр внешней окружности в три раза больше диаметра внутреннего круга.

Советы и техники

S-образные линии, лимоны и капли

Вначале потренируйтесь рисовать S-образные линии, лимоны и капли. А после приступайте к тридцатиминутному рисунку.

Лепестки перекрывают друг друга

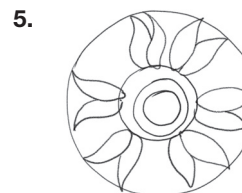
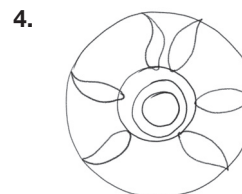
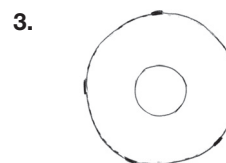
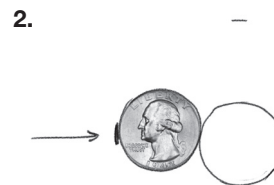
Я рисую лепестки так, чтобы они перекрывали друг друга. С помощью штриховки я показываю, какой лепесток находится дальше, а какой ближе.

1. Через равное расстояние нарисуйте пять или шесть лепестков. Они должны остаться на переднем плане (рис. 4).
2. Под каждым из них нарисуйте еще по одному лепестку, который точно повторяет форму первого. У нас не получится такое же расположение лепестков, как на фотографии. Но мне нравится рисовать по этой схеме (рис. 5).
3. Теперь завершите лепестки. Заполните просветы лепестками разных форм. Не прорисовывайте те части лепестков, которые прячутся под соседями. Чередуйте стороны (рис. 6).
4. В нескольких местах дорисуйте края лепестков, выглядывающих из самого заднего ряда (рис. 7).

Поворачивайте лист, чтобы рисовать было удобнее!

Семечки из завитушек

Мне нравится передавать семечки подсолнуха с помощью мелких кружочков. Повторяющиеся движения расслабляют и поднимают настроение. Но если вы хотите побыстрее нарисовать эту часть цветка, рисуйте круглые

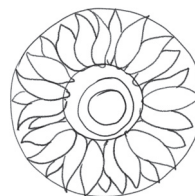

завитушки! Большие — ближе к внешнему краю, поменьше — ближе к центру. Завитушки должны залезать друг на друга там, где проходит разделительная окружность.

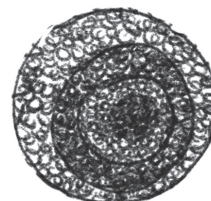
Не нужно стараться делать аккуратные петельки в центре подсолнуха (рис. 8).

Рисуйте каракули!

7.

8.

Нарисуйте подсолнух!

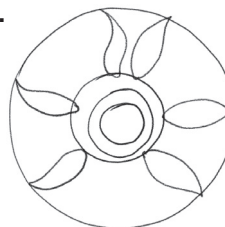
1. Сделайте схематичный набросок

5 минут!

Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Обведите самую большую монету, чтобы нарисовать центр.
- ▶ Внутри нарисуйте две окружности поменьше.
- ▶ Нарисуйте большой внешний круг.
- ▶ Нарисуйте пять или шесть лепестков на переднем плане. Подсказки на странице 73 (рис. 1).

1.

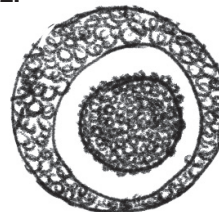

2. Доработайте формы

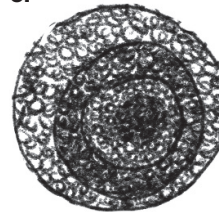
10 минут!

- ▶ Нарисуйте рядом с каждым лепестком еще один, чтобы он наполовину был скрыт под первым.
- ▶ Нарисуйте остальные лепестки (частично перекрытые соседними лепестками) в форме S-образных линий, лимонов и капель.
- ▶ Добавьте несколько кончиков лепестков в заднем ряду.
- ▶ Мелкими завитушками нарисуйте семечки по внешнему краю семенной коробки, плотными каракулями заполните самый центр цветка (рис. 2).
- ▶ Большими и мелкими завитушками поверх друг друга закрасьте среднюю часть (рис. 3).

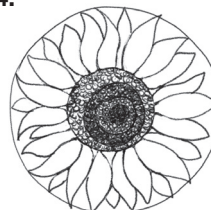
2.

3.

4.

3. Да будет свет!

10 минут!

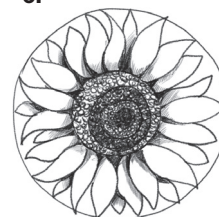
Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Закрасьте самым темным тоном те места, где лепестки перекрывают друг друга (рис. 5).
- ▶ Сделайте полутень на задних лепестках и там, где лепестки прикрепляются к семенной коробке (рис. 6).
- ▶ Разотрите пальцем штриховку, чтобы переход от тени к полутени получился плавным (рис. 7).

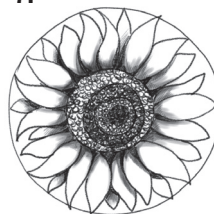
5

6.

7.

4. Заканчиваем!

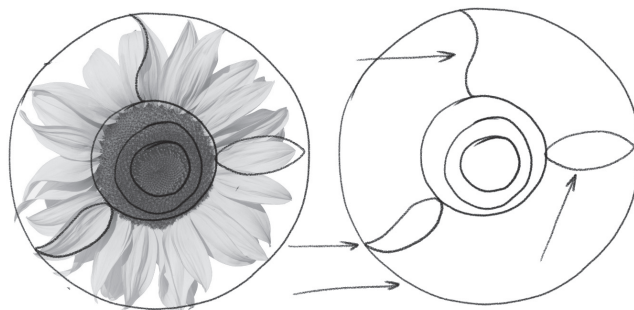
5 минут!

- ▶ Сотрите ластиком внешний круг и размазанные пятна.
- ▶ Дорисуйте детали на лепестках.
 - ▶ Проведите через середину лепестков тонкую линию.
 - ▶ Доработайте основания лепестков. По обеим сторонам от срединной линии нарисуйте плавные округлые линии. Они должны повторять форму лепестка.
- ▶ Сделайте тени точнее и темнее (рис. 8).

8.

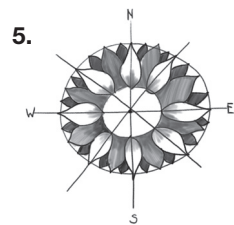
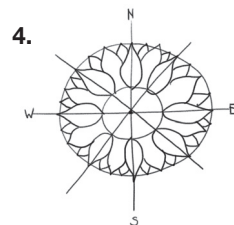
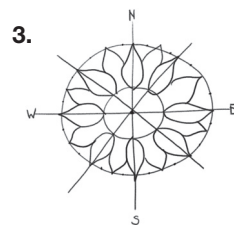
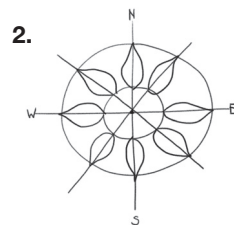
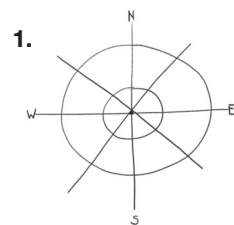
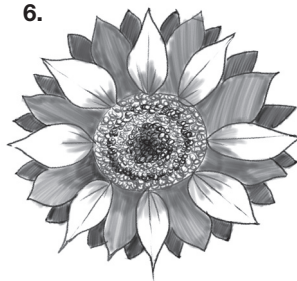
**Страница
для рисования**

Задание-бонус: лепестки

Мне очень нравится рисовать подсолнухи! Вот еще один цветок, я придумал его сам. На примере нового подсолнуха можно еще раз отработать перекрывающиеся друг друга лепестки. Этот прием служит для создания объемной композиции. Для этого рисунка я воспользовался основой в виде компаса, чтобы равномерно распределить лепестки в каждом ряду.

1. Схема нового подсолнуха. Нарисуйте окружности так же, как в предыдущем задании. Прежде чем рисовать лепестки, проведите вертикальную и горизонтальную линии через центр цветка. Не давите на карандаш. Каждую четверть разделите пополам диагональной линией (рис. 1).
2. Первый ряд лепестков. Нарисуйте лепестки по всем сторонам света. Используйте разные формы лепестков, как вы уже делали в этой главе (рис. 2).
3. Второй ряд лепестков и вспомогательные точки. Нарисуйте верхушки лепестков, которые торчат в просветах между лепестками первого ряда. Затем нарисуйте вспомогательные точки между кончиками лепестков первого и второго ряда, как показано на рис. 3.
4. Последний ряд лепестков. Нарисуйте верхушки лепестков в третьем ряду рядом с точками. В каждом последующем ряду лепестки должны быть мельче и расти плотнее (рис. 4).
5. Тень. Представьте, что цветок освещен спереди. В этом случае каждый последующий ряд лепестков будет темнее предыдущего (самыми светлыми будут лепестки в первом ряду). Закрасьте самым темным тоном места соприкосновения лепестков и уголки рядом с семенной коробкой (рис. 5).
6. Добавьте деталей. В этот раз я решил нарисовать несколько деталей в основании лепестков немного другим способом. Я применил технику «организованного беспорядка» и сделал срединные и боковые линии разной длины. В конце я закрасил семенную коробку (рис. 6).

Нос за 30 минут

Я сижу в самолете, который направляется в город Уичита, смотрю по сторонам и вижу: меня окружают носы! Это очень вдохновляет! Иногда люди думают, что нос нарисовать сложно (ладно, я тоже так думаю). Но на самом деле это не так. Все человеческие носы состоят из одного и того же набора геометрических фигур. Взгляните на мир глазами художника — представьте сложные формы в виде сочетания простых и понятных элементов. Сложите базовые геометрические фигуры в схему носа, затем точнее обрисуйте форму, добавьте тени, немного деталей — и вот перед вами нос.

Так, люди уже начали косо на меня смотреть из-за того, что я разглядываю их носы. Лучше начнем скорее рисовать!

Местоположение:

Я рисую сидя в самолете, который направляется в город Уичита.

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Листок бумаги (например, банкнота)
- ▶ Две монеты разного размера

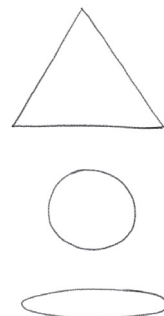

Нос на сегодня

На этом уроке мы будем рисовать мой нос. Но вообще-то вы можете нарисовать и свой нос (сделайте селфи!) или какой угодно нос за 30 минут.

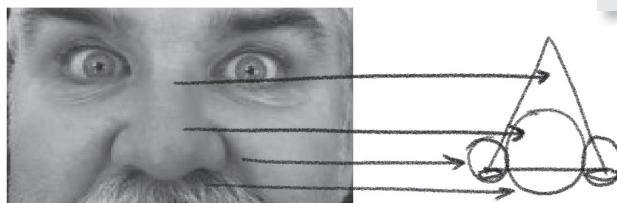

Простые формы

Деконструкция носа

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

Перестаньте смотреть на мой нос как на нос. Посмотрите на него как на сочетание простых геометрических тел. Вы видите треугольник, круг и овал? Вот, рисовать уже стало намного легче. Минута искренности: я одержим едой. Когда я демонтирую нос, я вижу не просто геометрические фигуры, а еду — апельсины, персики, бананы и арбузы. Мне кажется, когда необходимо упростить видимые объекты вокруг себя, основа метафоры не так уж важна. Позвольте вашему воображению перевоплотить сложные объекты внешнего мира в сочетание простых, легко узнаваемых форм. Посмотрите еще раз. Только не говорите мне, что не видите в моей схеме две виноградины и сливу!

Лайфхаки для рисования носа за 30 минут

Большой треугольник

Чтобы нарисовать на схеме треугольник, возьмите нечто с уголком и обведите его. Я воспользовался бумажной купюрой (рис. 1).

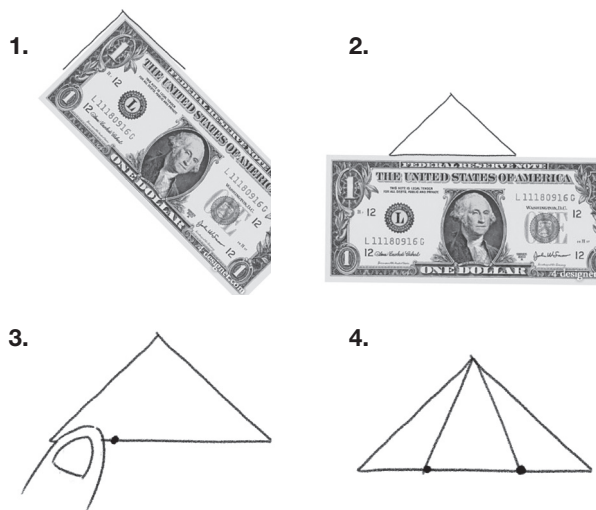
Ровную линию в основании треугольника можно тоже нарисовать при помощи банкноты (рис. 2).

Переносица

Нарисуйте две точки на линии основания треугольника. Отступите от каждого угла примерно на ширину указательного пальца (рис. 3).

Тонкими линиями соедините точки с вершиной треугольника. Вуаля (рис. 4)!

Разумеется, вовсе не обязательно использовать бумажные деньги для того, чтобы нарисовать треугольник. Вы гораздо быстрее справитесь без вспомогательных материалов.

Кончик и крылья носа

Обведите монету, чтобы нарисовать кончик носа. Чтобы схематично передать крылья носа, поместите монетки поменьше по бокам от большого круга и снова обведите. Нет нужды быть предельно точным (рис. 5 и 6).

Ноздри

Приложите мизинец к кружку и обведите его с двух сторон, чтобы получилась ровная овальная ноздря. Сотрите лишние линии и нарисуйте верхнюю дугу (рис. 7).

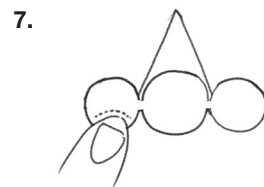
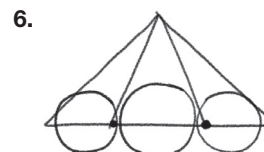
Затем переверните лист вверх ногами и нарисуйте вторую часть ноздри (рис. 8 и 9).

Примечание: следуя «тридцатиминутным инструкциям» на следующей странице, нарисуйте ноздри после того, как проработаете форму носа.

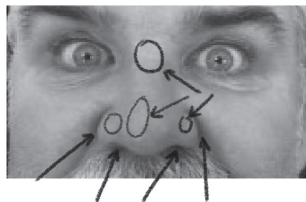
Тень на носу

Сошурьтесь. Этот несложный метод позволяет быстро понять, где нужно заштриховывать тень. Взгляните на нос, который вы намереваетесь изобразить (в данном случае на мой). Самые темные и самые светлые участки лучше всего заметны, если посмотреть на объект, полуприкрыв глаза (рис. 10).

Лучше закрасить темные участки в несколько слоев, чем давить со всей силы на карандаш. Пройдитесь поверх штриховки еще и еще раз. При необходимости тонкие линии можно легко стереть.

10.

Нарисуйте нос!

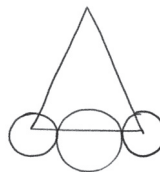
1. Сделайте схематичный набросок

5 минут!

Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Сделайте схематичный набросок из треугольника и трех кругов в его основании. Если нужно, воспользуйтесь вспомогательными материалами (рис. 1).
- ▶ Пока не рисуйте ноздри.

1.

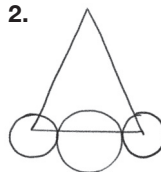

2. Доработайте формы

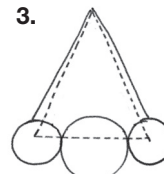
10 минут!

- ▶ Разведите в стороны или сузьте боковые линии треугольника, чтобы они соответствовали размерам вашего носа. Рисуйте прямо поверх схемы (рис. 2; пунктиром показаны линии схемы).
- ▶ Посмотрите на кружки в области крыльев носа. Может, их нужно сплющить, чтобы они больше напоминали оригинал? Придвиньте их поближе (рис. 3 и 4)!
- ▶ Вы правы, на самом деле мой нос не похож на треугольник. Его вершина обрезана и плавно переходит в лоб. Сотрите вершину треугольника (рис. 5).
- ▶ Сотрите все лишние линии (рис. 6).

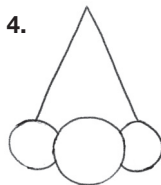
2.

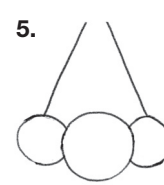
3.

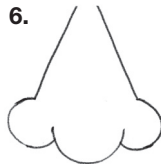
4.

5.

6.

3. Да будет свет!

10 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Заштрихуйте самые темные участки (рис. 7).
- ▶ Нарисуйте ноздри и закрасьте их (рис. 8).
- ▶ Заштрихуйте весь нос. Кладите штрих реже на светлых участках и плотнее в области тени (рис. 9).
- ▶ Сотрите ластиком блики (рис. 10).

7.

8.

9.

10.

4. Заканчиваем!

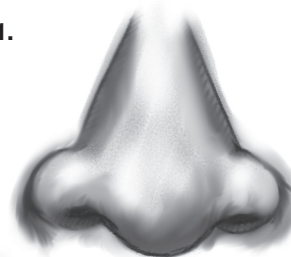
5 минут!

- ▶ Растушуйте штриховку палочкой или пальцем.
- ▶ Закрасьте еще раз самые темные места и обведите края, если хотите.
- ▶ Сотрите лишние линии (рис. 11).
- ▶ Полюбуйтесь на свой рисунок!

Мне нравится, как у меня получился нос за 30 минут.

Он идеальный? Конечно, нет. Счастлив ли я несмотря на это? Еще бы!

11.

**Страница
для рисования**

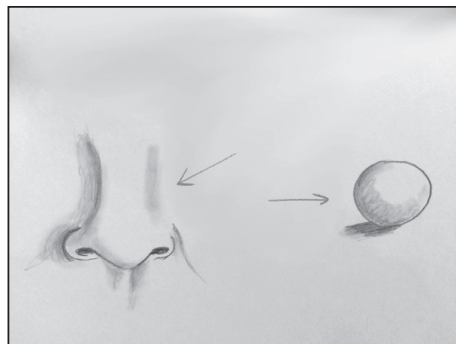
84 Вы сможете нарисовать это за 30 минут

№2015/02/30/380000-1 от
27 апреля 2015 года

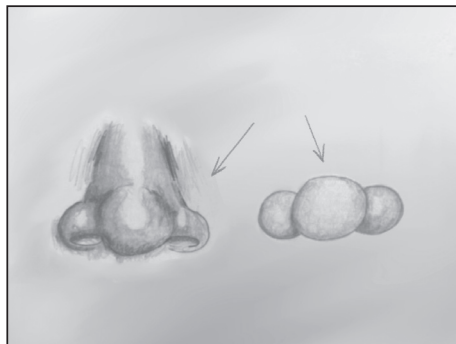
Задание-бонус: видение художника

Учитесь видеть простое в сложном!

Как можно взглянуть на мир глазами художника? Оглянитесь в поисках знакомых геометрических тел. Вы сможете научиться рисовать тени на сложных объектах, таких как носы, если будете пробовать штриховать простые объекты, например шары.

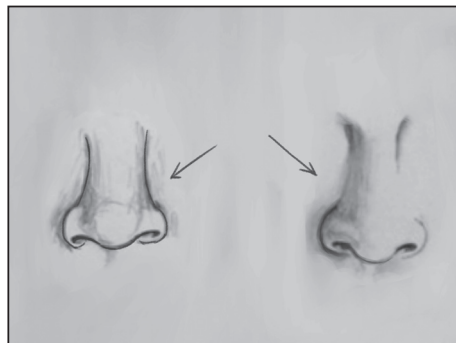

Чтобы сложное получалось лучше, хорошо освойте простое!

Так получаются мультяшные образы — а так реалистичные.

Толстые, уверенные линии — мягкие, растушеванные линии.

Морской конек за 30 минут

О боже, как же мне нравятся эти маленькие создания! Хорошим примером естественного орнамента может послужить их окраска в полоску и в горошек (другие примеры: птичьи перья, прожилки на листьях, рыба чешуя, кора дерева, а еще узор на черепашьем панцире, на шкуре зебры, или жирафа, или, или, или... природа способна восхищать бесконечно!). Морские коньки мерцают, как маленькие электрические лампочки. Размер этих крошек не превышает длины большого пальца, но они очаровывают не размерами, а яркой окраской. Морские коньки и пингвины — мои самые любимые животные в океанариуме Moody Gardens.

Местоположение:

Я рисую в океанариуме Moody Gardens на острове Галвестон к югу от Хьюстона.

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Две монеты разного размера

Морской конек на сегодня

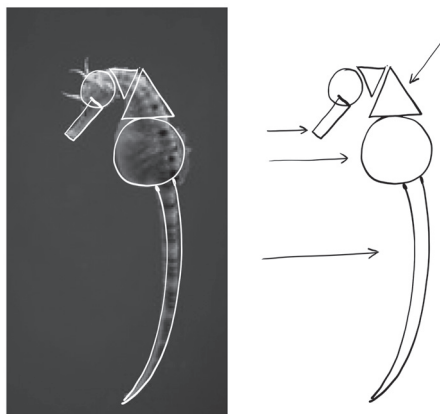
Такой крошечный, такой волшебный!

Простые формы

Деконструкция морского конька

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

Сделать быстрый рисунок морского конька гораздо проще, чем может показаться. Сначала нужно «бросить якорь» в виде круга в области животика конька. Теперь добавить остальные элементы схемы проще простого. Каждое геометрическое тело подсказывает вам положение следующего. Самым интересным в этом рисунке мне кажется штриховка, потому что морской конек прозрачный.

Лайфхаки для рисования морского конька за 30 минут

Монетка и туловище

Обведите монетку, чтобы нарисовать кружок в области туловища конька (рис. 1).

Продвигайтесь шаг за шагом, чтобы соблюсти точность.

Каждая геометрическая фигура должна подсказывать вам размер и место для следующего элемента схемы. Рисуйте в таком порядке:

1. Обведите кружок.
2. Над кругом нарисуйте большой треугольник. Он должен быть примерно на четверть меньше круга (рис. 2).
3. Подрисуйте второй треугольник, как показано на картинке. Он должен быть в два раза меньше первого (рис. 3).

1.

2.

4. Примостите маленький кружок около второго треугольника, как на рисунке. Спустите его немножко вниз. Обратите внимание, что верхняя часть второго треугольника располагается немного ниже, чем край маленькой окружности. Если нужно, обведите монетку, чтобы нарисовать маленький кружок (рис. 4).
5. Ориентируясь на положение маленькой окружности, найдите верное положение для носа в виде прямоугольника. В длину прямоугольник должен быть равен диаметру маленькой окружности (рис. 5).

Загнутый хвост

Переверните лист боком и попробуйте одним смелым движением нарисовать хвост в виде дугообразной линии. Чтобы нарисовать линию в нужном месте, сначала нарисуйте точку там, где хвостик должен заканчиваться (рис. 6).

Как быстро измерить пропорции

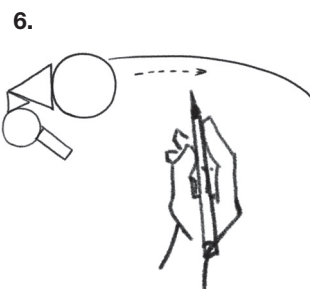
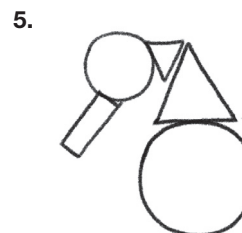
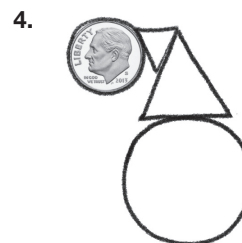
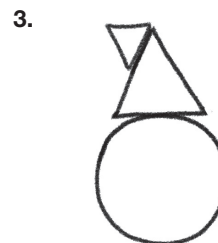
- ▶ Длина хвостика конька равняется трем туловищам.
- ▶ Голова в три раза меньше тела.
- ▶ Подкрученный уголок хвоста лежит почти параллельно линии туловища.
- ▶ Спинная часть хвоста начинается от края туловища (хвост не свисает с середины тела).

Советы и техники

Негативное пространство

На фотографии морского конька хорошо просматривается негативное пространство. Это форма окружающего объект пространства, которую подчас легче найти и нарисовать, чем сам объект. Видите треугольник между головой и туловищем конька? Теперь посмотрите на свой рисунок. У вашего пустого треугольника верные пропорции (рис. 7)?

Вы обратили внимание на повторяющийся узор из полосок и точек на теле конька? Достаточно оглядеться вокруг, и вы заметите, что в природе повсюду встречаются повторяющиеся орнаменты!

Штриховка прозрачного объекта — увлекательное занятие!

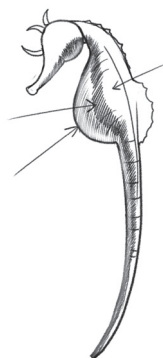
Свет проходит сквозь прозрачное туловище морского конька. Чтобы передать этот эффект, я заштриховываю темную полосу сбоку, с противоположной стороны от источника света, и заднюю, невидимую нам половину тела конька. Чтобы добиться прозрачности, нужно сделать самый темный участок тени не сбоку, а ближе к середине. Я покрасил темным среднюю часть тела конька, а ближе к бокам сделал штриховку посветлее. Если нужно, сотрите ластиком графит на прозрачных участках, оставьте очень светлый серый оттенок (рис. 8).

7.

8.

Нарисуйте морского конька!

1. Сделайте схематичный набросок

10 минут!

Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Нарисуйте кружок вместо тела.
- ▶ Из двух треугольников сделайте шею.
- ▶ Нарисуйте маленький кружок, чтобы получилась голова.
- ▶ Сделайте носик в форме прямоугольника.
- ▶ Проведите две изогнутые линии, чтобы нарисовать хвост. Линии должны быть в три раза длиннее тела (рис. 1).

2. Доработайте формы

10 минут!

- ▶ Сотрите все вспомогательные линии, кроме линии, разделяющей голову и шею (рис. 2).
- ▶ Сделайте плавный переход от туловища к шее и от шеи к вытянутому носу. Если нужно, поточнее обрисуйте животик (рис. 3).
- ▶ Сотрите схематичные линии. Добавьте больше деталей:
 - ▶ нарисуйте три рога;
 - ▶ нарисуйте характерный кончик носа;
 - ▶ нарисуйте спинной плавник.
- ▶ Обозначьте позвоночник и округлость форм контурными линиями (рис. 4).

3. Да будет свет!

5 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Нарисуйте тень под носом и челюстью.
- ▶ Сделайте потемнее края живота и хвоста с теневой стороны.
- ▶ Закрасьте в самый темный тон среднюю часть туловища. Затем нарисуйте темную полосу на хвостике. Еще раз обведите края (рис. 5).
- ▶ Если нужно, слегка пройдитесь ластиком вдоль прозрачных участков, чтобы сделать серый оттенок совсем светлым (рис. 6).

5.

6.

4. Заканчиваем!

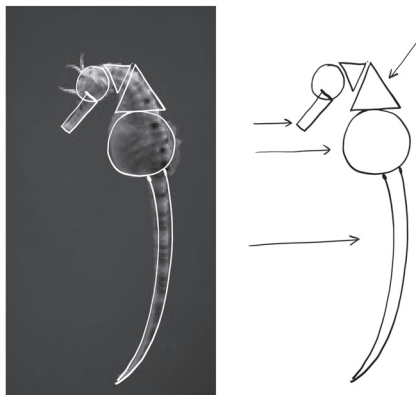
5 минут!

- ▶ Нарисуйте полоски и точки на носике, голове, спине и поперек хвоста.
- ▶ Добавьте еще округлых линий вдоль позвоночника (начиная с головы). Уплотняйте разрозненные элементы окраса по мере приближения к хвосту (рис. 7).

7.

**Страница
для рисования**

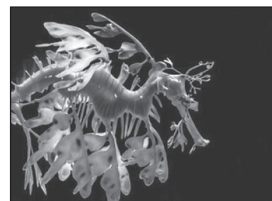

92 Вы сможете нарисовать это за 30 минут

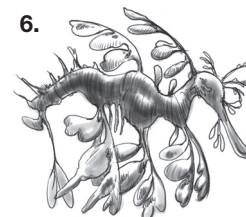
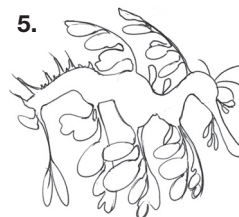
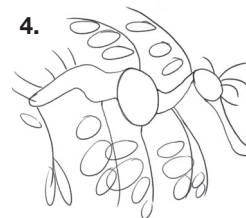
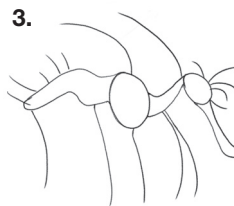
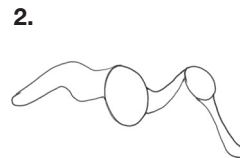
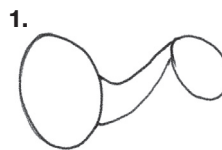
№2015/02/30/380000-1 от
27 апреля 2015 года

Задание-бонус: лиственный морской дракон

Я нарисовал морского конька и попался на крючок! Давайте разоведем морскую тему и попробуем нарисовать морского дракона! Лиственный морской дракон похож на морского конька, который прячется в водорослях. Но если посмотреть внимательнее, становится понятно, что «водоросли» — это часть тела морского дракона, специфические отростки, похожие на листья. За счет них он прекрасно маскируется в зарослях бурых водорослей, где обыкновенно обитает. Уму непостижимо. Кстати, у вас просто нет шансов испортить рисунок — хороший портрет морского дракона должен выглядеть хаотичным и сбивать зрителя с толку. Поэтому расслабьтесь и давайте начнем!

1. Нарисуйте наклонный овал. Проведите две линии, чтобы обозначить шею, и нарисуйте еще один наклонный овал поменьше (рис. 1).
2. Нарисуйте изогнутый хвост и нос в форме дудочки (рис. 2). Сотрите лишние линии.
3. Над листоподобными отростками нужно работать в два этапа: сначала нарисуйте в разных местах слегка скругленные линии, чтобы сделать «стебли» (рис. 3).
4. Затем нарисуйте на небольшом расстоянии от «стеблей» овалы разных размеров. Не пытайтесь скопировать фотографию или мой рисунок. Просто рисуйте и получайте удовольствие (рис. 4).
5. Точнее обрисуйте формы, сотрите внутренние линии (рис. 5).
6. Закрасьте теневую сторону. Добавьте пятнышки и другие детали, чтобы сделать отростки на теле этого мегаклассного животного похожими на водоросли (рис. 6).

Карандаш за 30 минут

Меня забавляют глупые короткие карандашики, которые выдают в гольф-клубах для того, чтобы записывать счет. Ну и как мне удержаться и не нарисовать карандаш, когда я нахожусь на поле для мини-гольфа во Флориде? Место называется Пенсакола, почти как «Пенсил-кола», то есть «Карандаш-кола». Мне это название кажется занятным. Я ищу вдохновение во всем, и чувство юмора всегда мне помогает в этом. Если вы играете в мини-гольф большой компанией, не тратьте время на пассивное ожидание своей очереди, а займитесь рисованием. Подойдет, например, страничка для записи счета. Если вы и правда хотите набрать побольше очков в мини-гольф, то вам потребуется перерыв на рисование. Это поможет расслабиться и вернуться к игре со свежей головой.

Местоположение:

Я рисую карандаш на поле для мини-гольфа в Пенсаколе.

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания

Карандаш на сегодня

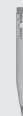
Долговечный инструмент.

Простые формы

Деконструкция карандаша

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

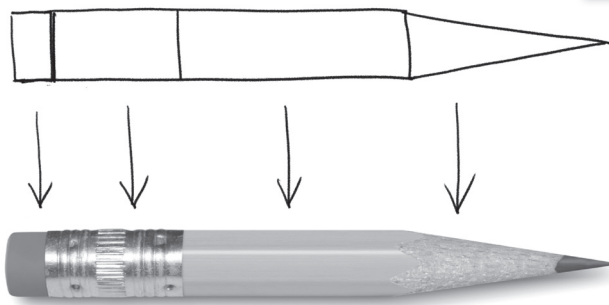

Схема карандаша представляет собой простейшее сочетание треугольника и прямоугольника. Прямоугольник в дальнейшем делится на несколько прямоугольников поменьше. Начать такой сеанс тридцатиминутного рисования легче легкого! Карандаш выглядит реальным за счет правильного расположения света и тени.

Лайфхаки для рисования карандаша за 30 минут

Блики

Корпус карандаша выглядит объемным за счет ярких пятен света. Если оставить незакрашенной полоску бумаги, она ярко загорится на фоне штриховки. Однако нужное место можно случайно заштриховать. Прежде чем набирать тон, обрисуйте тоненькой линией области, которые вы хотите оставить белыми (рис. 1).

1.

Как быстро измерить пропорции

- Длина ластика с металлической накладкой равна длине деревянного конуса с заточенным грифелем.

Советы и техники

Пятьдесят оттенков сероватого

Вы читаете черно-белую книгу, однако обратите внимание: наш ум интуитивно различает красный ластик, блестящую металлическую полосу, желто-оранжевый корпус карандаша и деревянный заточенный кончик. Это происходит отчасти потому, что мы смотрим на этот карандаш через призму своего опыта общения с другими карандашами. И еще потому, что вы видите множество оттенков серого.

В рисунке карандашом мы передаем цвета разными оттенками серого, а свет и тень создается за счет изменения интенсивности штриховки. Работая над изображением карандашика, я сначала добавил «цвета», а затем заштриховал участки тени и выделил блики (рис. 2 и 3).

Разные цвета можно передать, если менять направление и интенсивность штриха. Обратите внимание: на моем рисунке линии штриховки на ластике располагаются вертикально, на корпусе горизонтально, а на кончике — под углом. Несмотря на то что в конце я растушевывал все линии, общее впечатление от растушевки в разных направлениях заставляет глаз различать «цвета» (рис. 4).

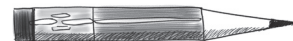
2.

3.

4.

Нарисуйте карандаш!

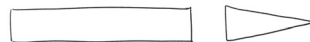

1. Сделайте схематичный набросок

5 минут!

Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Нарисуйте прямоугольник.
- ▶ Нарисуйте треугольник.
- ▶ Отметьте черточкой кончик грифеля.
- ▶ Дорисуйте простыми линиями металлическую накладку и ластик (рис. 1).

1.

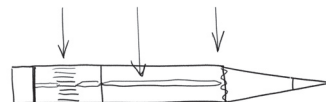

2. Доработайте формы

10 минут!

- ▶ Нарисуйте на металлическом ободке горизонтальные черточки, чтобы показать вмятины. Добавьте зигзаг по линии затачивания карандаша (рис. 2).
- ▶ Обозначьте блики вспомогательными линиями. См. страницу 95 (рис. 2).
- ▶ Закрасьте карандаш разными оттенками, чтобы показать цвета. См. страницу 96 (рис. 3).
- ▶ Растушуйте штриховку пальцем (рис. 3).
- ▶ Закрасьте темным кончик грифеля (рис. 3).

2.

3.

3. Да будет свет!

10 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Добавьте самый темный участок тени под карандашом.
- ▶ Закрасьте полутень на верхней и средней гранях корпуса (рис. 4).

4.

4. Заканчиваем!

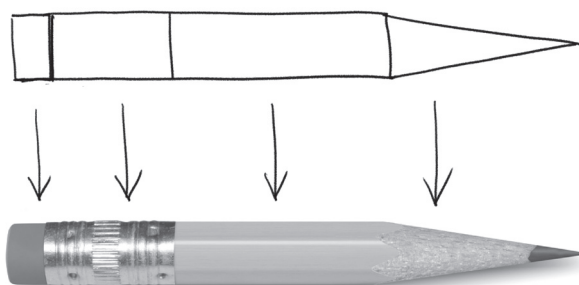
5 минут!

- ▶ Сотрите лишние линии.
- ▶ Добавьте больше деталей на металлическую часть.
- ▶ Сделайте ярче контур карандаша (рис. 5).
- ▶ А теперь рисовать! Рисовать! Рисовать!

5.

**Страница
для рисования**

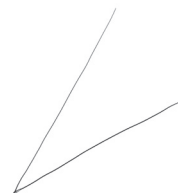

Задание-бонус: ВДОХНИТЕ ЖИЗНЬ В КАРАНДАШ

Я большой поклонник творчества Криса Ван Оллсбурга, автора и иллюстратора книг «Полярный экспресс» (М. : Карьера Пресс, 2014), «Джуманджи» (М. : Карьера Пресс, 2014) и «Зет Затерта». Последняя — самая любимая. Меня восхищает то, как реалистично он передает обыденные вещи и фантастические образы! Такое впечатление, что живые персонажи могут буквально сойти со страниц его книг. Но все же его работы имеют особенный стиль, и читатель вовремя вспоминает, что перед ним лишь иллюстрация. Настоящее волшебство! Я думал об этом писателе, пока готовил материал для этого задания. Мне хочется продолжить тему нашего тридцатиминутного рисунка и оживить еще один простой карандаш. Поменять угол наклона, пересмотреть перспективу, добавить тени — и карандаш оживет. (Этот карандаш — плод моего воображения. Когда мне нужно было вспомнить какие-то детали, я возвращался к фотографии карандаша, которую вы видели в начале этого урока.)

1. Нарисуйте наклоненную вбок букву «V». У вас получатся направляющие линии для карандаша и тени под ним (рис. 1).
2. Верхняя половинка буквы «V» проходит через середину карандаша. По обеим сторонам от линии нарисуйте половинки его корпуса. Начните с грифеля, затем нарисуйте заточенный деревянный кончик, а потом корпус карандаша (рис. 2 и 3).
3. Карандаш постепенно сужается, уходя вглубь пространства! Поэтому подправьте рисунок и направьте линии корпуса друг к другу. Нарисуйте полукруги, чтобы отметить на карандаше металлическую полосу, ластик и грифель (рис. 4).
4. Сотрите срединную линию и другие вспомогательные линии. Нарисуйте густую тень вдоль нижней линии, оставшейся от буквы «V». Определите, откуда падает свет, и закрасьте теневую сторону карандаша. Растушуйте штриховку пальцем или специальной палочкой для растушевки. См. страницу 17 (рис. 5).
5. Добавьте недостающие детали (вмятины на металлической накладке, грифель, волнистую линию на корпусе). Сотрите ластиком блики и наблюдайте за тем, как карандаш оживает (рис. 6).

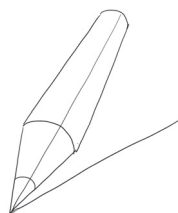
1.

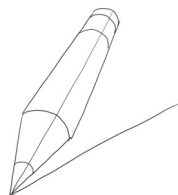
2.

3.

4.

5.

6.

Болгарский перец за 30 минут

Ням-ням! Я люблю свежие овощи. А этот перчик выглядит очень аппетитно. Глянцевая кожица овоща отражает яркий свет, это заметно даже на черно-белой фотографии. На примере болгарского перца можно понять, как использовать блики, чтобы придать сферическому телу объем и блеск. Моя подруга, художница Анат Ронен, помогла мне начать готовить этот урок. Анат, спасибо тебе! Анат расписывает стены и делает иллюстрации, да так, что просто дух захватывает! Посмотрите сами на www.anatronen.com.

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Две монеты разного достоинства

Болгарский перец на сегодня

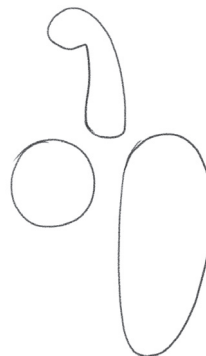
Угадайте, перец на фотографии красный или зеленый? Подсказка: он красный.

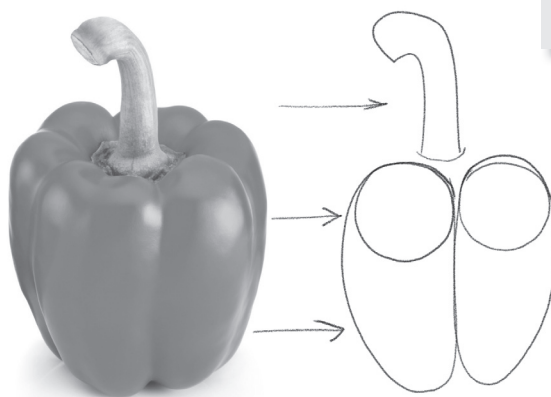
Местоположение:

Я рисую перец у себя на кухне. И ем овощной салат с азиатской заправкой.

Простые формы

Деконструкция перца

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

Сразу же хочется начать рисовать перец сверху вниз, сначала изобразив бугорки вокруг хвостика. Я рекомендую пока их не рассматривать, а начать с двух кружков. Они будут представлять собой верхнюю часть двух передних долек перца. Затем нужно нарисовать похожие на овалы фигуры, чтобы завершить рисунок передних долек. Остальные дольки и бугорки мы будем рисовать, отталкиваясь от первых двух. Тогда все части рисунка получатся пропорциональными. Блики, которые вы видите на фотографии, — ключевые элементы композиции. Не закрашивайте их — оставьте островки белой бумаги. Вам понравится аккуратно заштриховывать области вокруг бликов и смотреть, как перчик оживает!

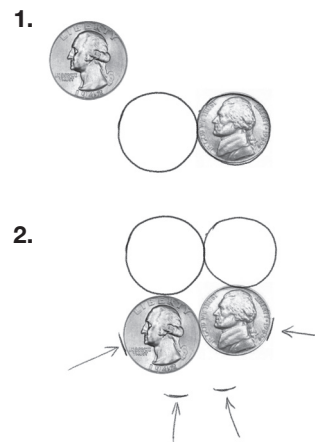
Лайфхаки для рисования перца за 30 минут

Дольки из монет

Возьмите самую большую монету и обведите ее. Это будет верхняя часть самой крупной дольки. Возьмите монету поменьше и нарисуйте еще кружок рядом с большим (рис. 1).

Используйте монеты, чтобы нарисовать овалы

После того как вы обведете монеты, снова используйте их, чтобы отметить черточками местоположение овалов. Продолговатые формы начинаются с кружков и вытягиваются вниз.

1. Положите монеты под нарисованные кружки.
2. Вдоль внешнего края монет нарисуйте небольшие вспомогательные линии. Под монетами нарисуйте еще две черточки, как показано на рисунке. Отступите вниз от края монеток на некоторое расстояние (рис. 2).
3. Уберите монеты (рис. 3).
4. Слегка нажимая на карандаш, нарисуйте тонкой линией дольку в форме овала прямо поверх кружка. Используйте вспомогательные метки (рис. 4).
5. Нарисуйте вторую дольку (рис. 5).

Как быстро измерить пропорции

- Высота перца примерно равна его ширине.
- Измеряйте расстояния карандашом, как показано на странице 16, если у вас не нашлось монетки под рукой.

Советы и техники

Сопоставляйте размеры долек и бугорков друг с другом.

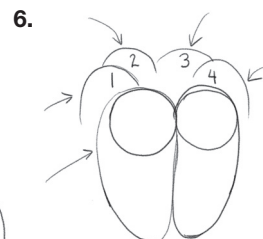
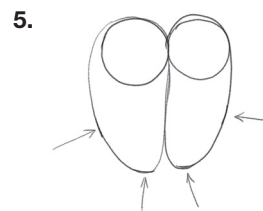
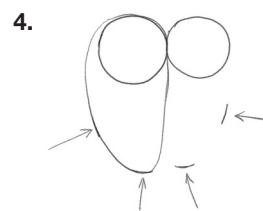
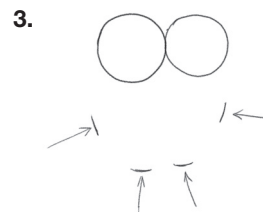
Воспроизведение объекта на бумаге начинается с осознанного видения. Так говорят многие учителя рисования. Но как это осуществить на практике? Необходимо 1) отследить, где части объекта пересекаются друг с другом и 2) как соотносится размер новой части объекта с ранее нарисованными элементами.

На этой иллюстрации я отметил бугорки в том порядке, в котором их нарисовал. Каждый раз я сверял размер нового бугорка с предыдущим (рис. 6).

Обведите области бликов

Блики можно вытереть ластиком на последнем этапе работы или не закрашивать с самого начала. Я стараюсь оставлять островки белой бумаги, но это не всегда получается. Блики — это очень важный момент в рисунке, и на перце их довольно много. Я рекомендую обвести тонкой линией участки бликов, чтобы случайно их не заштриховать.

Вот как я распределил блики на своем перце (рис. 7).

Нарисуйте болгарский перец!

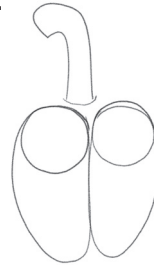
1. Сделайте схематичный набросок

5 минут!

Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Нарисуйте два кружка в самой широкой части долек (см. страницу 102).
- ▶ Чтобы нарисовать видимую часть перца, расположите вытянутые дольки овальной формы поверх кружков (см. лайфхаки).
- ▶ Нарисуйте форму стебля (рис. 1).

1.

2.

2. Доработайте формы

10 минут!

- ▶ Дорисуйте оставшиеся четыре бугорка, учитывая положение хвостика и размер двух первых долек (рис. 2).
- ▶ Сделайте пошире внешние края перца (рис. 3).
- ▶ Обведите тонкой линией области бликов (рис. 4).

3.

4.

3. Да будет свет!

10 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

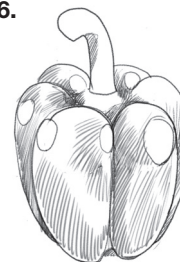

- ▶ Закрасьте самым темным все уголки, складки и те области, где части объекта перекрывают друг друга (рис. 5).
- ▶ Добавьте тень и полутень. Не закрашивайте области бликов (рис. 6)!

5.

6.

4. Заканчиваем!

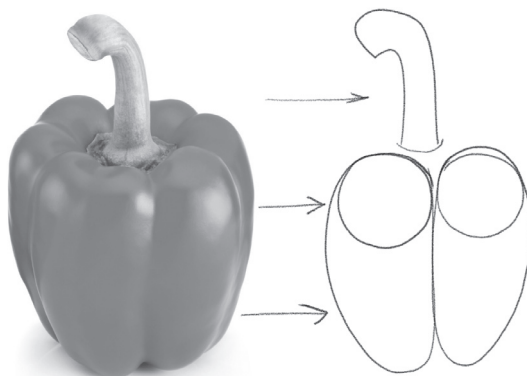
5 минут!

- ▶ Еще раз выделите темным тоном участки тени, чтобы усилить детали.
- ▶ Нарисуйте больше мелких деталей на хвостике.
- ▶ Подотрите ластиком блики, если случайно залезли на них карандашом.
- ▶ При желании можете нарисовать падающую тень на столе, чтобы перец обрел устойчивость (рис. 7).

7.

**Страница
для рисования**

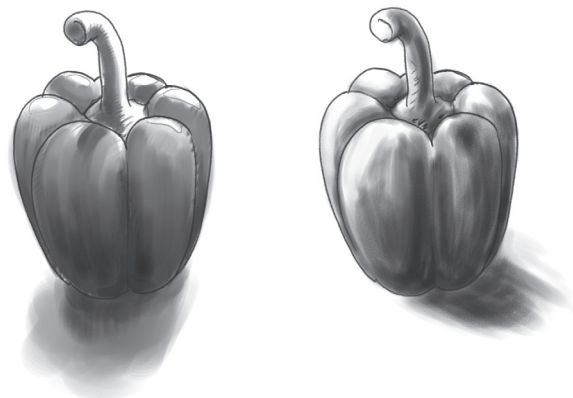

Задание-бонус: перемещайте источник света

Сложная форма болгарского перца очень интересна бугорками и вмятинками, которые замечательно отражают свет и образуют глубокие тени. Давайте попробуем снова поработать с бликами и тенями. Вернемся к перцу, который мы только что нарисовали. Снова сделайте набросок перца, но теперь дважды — как будто два перца лежат рядом на столе. Не закрашивайте тени. Обратите внимание, как быстро вы теперь справляетесь с набросками, после тридцатиминутного урока... итак, поехали!

Теперь:

1. Нарисуйте источник света.
2. Нарисуйте участки бликов на обоих перцах (можно нарисовать солнечные лучи, тянущиеся от солнца к перцам, если вам так будет проще). Свет по-разному должен распределиться на поверхности перцев.
3. Штриховка, штриховка и еще раз штриховка! Начните с самых темных областей. Островки бликов не закрашивайте.
4. Растушуйте грубые линии и добавьте падающую тень.

Телефон за 30 минут

Мне нужно писать книгу, но вместо этого я то и дело отвлекаюсь на «аппарат для прокрастинации». Вы понимаете, о чем я: это чудесное и вместе с тем порабощающее устройство, порождающее одиночество. Сотовый телефон. Мы каждый день изо всех сил стараемся поддерживать правильный баланс в отношениях с ним... О, у меня есть отличная идея! Я лучше нарисую телефон, чем позволю ему себя контролировать!

Обыденные вещи, которыми мы пользуемся, иногда вовсе их не замечая, — дверные ручки, ключи или телефоны — интересные объекты для изображения. Раньше многие предметы были просто функциональны, но теперь они еще и со вкусом спроектированы. В некоторых случаях творческое зерно, лежащее в основе какого-нибудь бытового предмета, приводит в восхищение. Рисуя современные технологии вместо того, чтобы погрузиться в них с головой, мы сохраняем связь с окружающим миром.

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Телефон!

Телефон на сегодня

Пока вы читаете эту страницу, в продажу может поступить новая модель этого телефона. Что поделать.

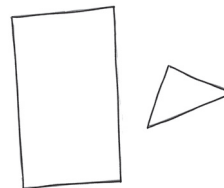

Местоположение:

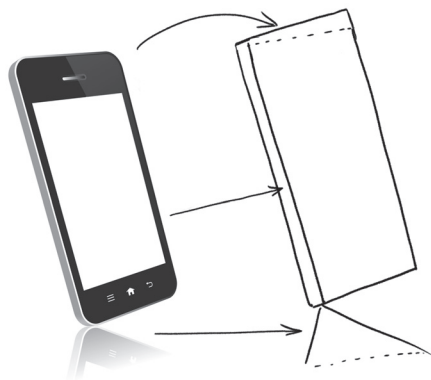
Я рисую на кухне.

Простые формы

Деконструкция телефона

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

Когда я смотрю на красивые и функциональные предметы, я думаю о том, как создавали их дизайн. Кто-то когда-то сел, нарисовал карандашом модель телефона и сделал первый шаг к его сегодняшней вездесущности. Но я отвлекаюсь. В основе рисунка телефона лежит прямоугольник. Обычно прямоугольники лишены объема. Сначала я нарисовал наклоненный прямоугольник, затем отрезал верхушку в форме треугольника. Тень под предметом имеет треугольную форму. Бортик телефона — очень узкий прямоугольник.

Лайфхаки для рисования телефона за 30 минут

Телефон в виде скошенного прямоугольника

1. Положите телефон на лист и нарисуйте две стороны прямоугольника. Положите телефон боком, чтобы правый угол оказался направленным вверх. Используйте правый край телефона, чтобы нарисовать дальнюю сторону прямоугольника.
2. Придвиньте телефон ближе к себе, не изменяя наклона. Нарисуйте еще одну линию (рис. 1).
3. Нарисуйте верхнюю и нижнюю грани скошенного прямоугольника (рис. 2).

2.

Советы и техники

Искажения в пространстве

Искажения в пространстве (перспектива) заставляют глаз воспринимать объект в трех измерениях. Без учета этих особенностей рисунки получаются

плоскими. Поэтому я уберу узкий треугольник с верхней части прямоугольника. Линия, образующая нижнее ребро треугольника (пунктирная линия, рис. 2) приводит в соответствие схему рисунка и фотографию. Прямоугольник получается искаженным, и его правое ребро становится короче, чем левое.

Маленький угол — большая разница

Если добавить узкий прямоугольник вдоль левого края телефона, то рисунок станет выглядеть очень реалистично. Не забудьте скруглить острые углы.

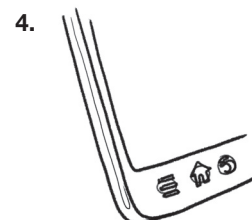
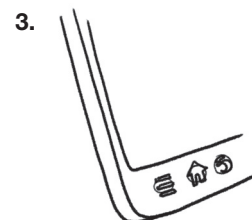
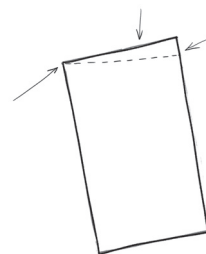
Отражение и кнопки управления

Отражение и горячие значки на панели управления — неотъемлемые части хорошего рисунка телефона. Как нарисовать белые участки без белого карандаша? Позвольте белой бумаге сделать всю работу за вас. Обязательно обозначьте вспомогательными линиями расположение деталей.

- ▶ Чтобы правильно разместить на экране значки, сначала нарисуйте на их месте временные кружки. Затем обрисуйте детали значков. Позже мы будем заштриховывать вокруг контуров. Не гонитесь за совершенством (рис. 3).
- ▶ Чтобы сделать блик на боковой поверхности телефона, обрисуйте небольшой белый участок вдоль края. Мы позже выполним штриховку (рис. 4).

Как быстро измерить пропорции

- ▶ Правый край телефона короче, чем левый.
- ▶ Высота телефона в два с половиной раза больше его ширины.
- ▶ Края экрана должны быть параллельны краям корпуса телефона. (Например, если нижняя часть корпуса загибается вверх, то она увлечет за собой и нижнюю часть экрана.)

Нарисуйте телефон!

1. Сделайте схематичный набросок

5 минут!

Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Нарисуйте большой прямоугольник под углом (см. лайфхаки на странице 109).
- ▶ Под верхним краем прямоугольника проведите линию, чтобы получился треугольник.
- ▶ Нарисуйте узкий прямоугольник вдоль левого края будущего телефона.
- ▶ Не нажимая на карандаш, нарисуйте треугольник под левым углом прямоугольника (рис. 1).

1.

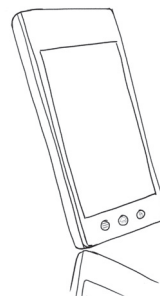

2. Доработайте формы

10 минут!

- ▶ Сотрите верхушку прямоугольника.
- ▶ Тонкими линиями нарисуйте экран и кружочками отметьте места, где будут располагаться кнопки (см. страницу 110).
- ▶ Нарисуйте кнопки.
- ▶ Обрисуйте легким контуром блик вдоль края корпуса.
- ▶ Скруглите острые углы. Сотрите лишние линии.
- ▶ Скруглите углы на отражении, дорисуйте боковую поверхность и нижний угол экрана (рис. 2).

2.

3. Да будет свет!

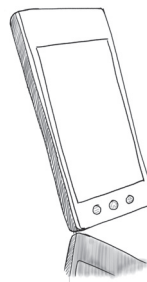
10 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Пройдитесь легкой штриховкой вдоль узкой боковой поверхности. Не закрашивайте полоску блика. См. страницу 110 (рис. 3).
- ▶ Тем же тоном заштрихуйте все треугольное отражение (рис. 3).
- ▶ Закрасьте темным тоном всю переднюю часть корпуса телефона. Оставьте кнопки белыми (рис. 4).

3.

4.

4. Заканчиваем!

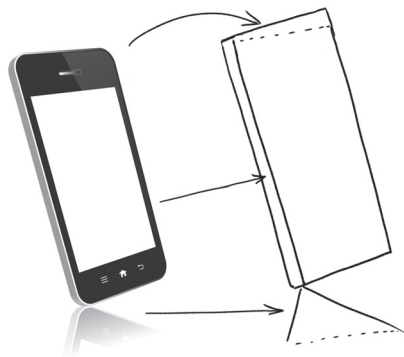
5 минут!

- ▶ Почистите ластиком блики от случайных следов карандаша.
- ▶ Легкой штриховкой пройдитесь по экрану телефона, затем растушуйте графит пальцем.
- ▶ Затемните самые темные участки.
- ▶ Сотрите все лишние линии (рис. 5).
- ▶ Ой, мне нужно прочитать сообщение!

5.

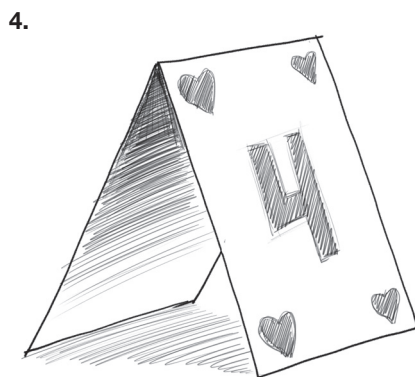
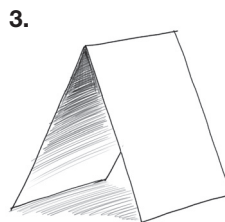
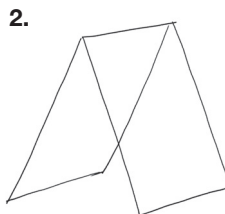
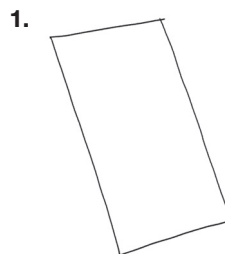
Страница
для рисования

Задание-бонус: карточный домик

Оглянитесь вокруг — повсюду можно заметить искаженные прямоугольники! Вот веселое упражнение для того, чтобы отработать технику построения прямоугольников в перспективе.

1. Нарисуйте скошенный прямоугольник, используя метод, о котором я рассказывал вам ранее в этой главе на странице 109 (рис. 1).
2. Нарисуйте две параллельные линии, выходящие из двух верхних углов.
3. Закройте нижнюю часть второго прямоугольника. Горизонтальная линия должна располагаться выше, чем основание первого прямоугольника, как показано на рис. 2.
4. Заштрихуйте задний прямоугольник, нарисуйте тень от обеих карт (рис. 3).
5. Самый темный участок тени располагается с противоположной стороны от источника освещения. Сделайте потемнее области, где карты касаются стола (рис. 3).
6. Общими штрихами нарисуйте номер и масть на карте. Если вам хочется большего, нарисуйте даму (рис. 4).

Банка супа за 30 минут

Меня всегда восхищали работы Энди Уорхола, равно как и рассказы о нем, и эксцентричный круг общения. Я неожиданно вспомнил Уорхола в День благодарения, когда готовил запеканку из стручковой фасоли и грибного крем-супа Campbell. Вам знакомы культовые картины Уорхола с изображением консервированного супа? Уорхол устроил настоящий переполох, когда на свет появились тридцать два мегареалистичных портрета банок с супом — ровно столько, сколько вкусов выпускала компания Campbell в 1962 году. Представьте себе, он пользовался лайфхаками! Он покупал в магазине консервированные супы, подсвечивал их лампой и обводил контур, чтобы сделать набросок. Работы художника демонстрируют удивительную силу визуального образа. Сегодня их можно увидеть в залах нью-йоркского Музея современного искусства. Что ж, если консервированные супы достойны МоМА, то они явно подходят для этой книги.

Местоположение:

Я сижу в ресторане в городе Фейрхоуп и рисую суп с фотографии, которую сделал в День благодарения.

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Консервированный суп

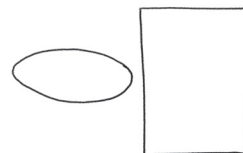

Банка супа на сегодня

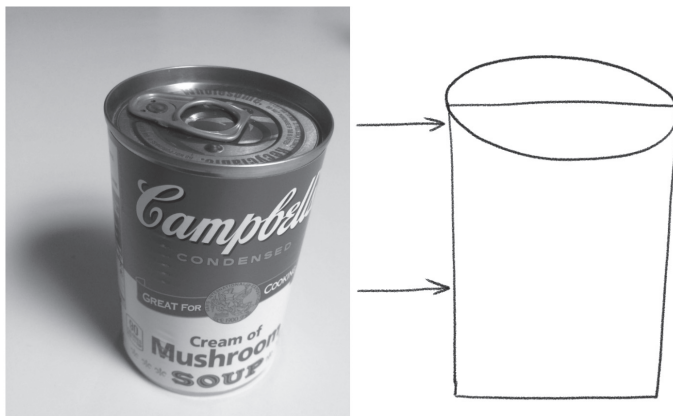
М-м-м, как вкусно!

Простые формы

Деконструкция банки супа

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

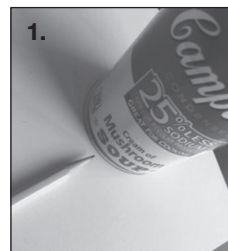
Держу пари, вы и сами сможете угадать, из каких геометрических фигур состоит банка с супом. Я вижу прямоугольник, верхняя сторона которого делит пополам овал. Построение схемы банки практически не требует времени, поэтому вы сможете полностью сосредоточиться на деталях, перспективе, контурных линиях и этикетке.

Лайфхаки для рисования банки супа за 30 минут

Обведите банку, чтобы доработать формы

После того как вы нарисуете схему, вам будет нужно доработать ее, чтобы набросок больше походил на фотографию. Привлеките к работе реальную банку супа, чтобы нарисовать дно и стенки цилиндра. Это будет очень по-уорхоловски!

- ▶ Обведите настоящую банку супа, чтобы нарисовать полукруглое дно, как показано на рис. 1.
- ▶ Базовый прямоугольник нужно будет переделать, чтобы банка сужалась книзу. Чтобы ровно провести прямые линии, можно использовать любой предмет с ровным краем — книгу, листок бумаги... или снова банку супа (рис. 2)!

Как быстро измерить пропорции

- ▶ Воспользуйтесь карандашом как измерительным прибором (см. страницу 16). Вы обнаружите, что длина овала примерно равна высоте банки (рис. 3 и 4).
- ▶ Чтобы нарисовать вспомогательные точки в нижней части прямоугольника, отложите от края отрезки, равные ширине карандаша (рис. 5).

Советы и техники

Перспектива: размер и положение в пространстве

Самая сложная часть рисунка — это надпись на этикетке. Ее нужно нарисовать реалистично, повторив форму букв, которые огибают корпус банки.

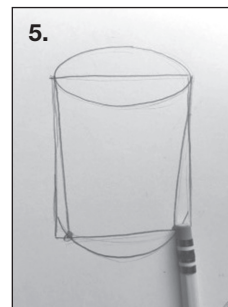
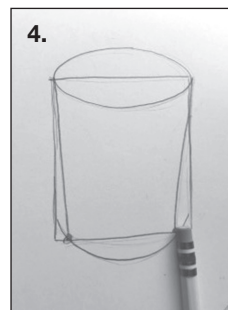
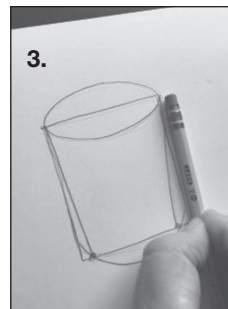
Взгляните на фотографию супа. Видите, те буквы, которые находятся ближе к нам, выглядят больше и располагаются ниже, чем остальные?

Объекты кажутся все меньше по мере того, как они уходят вглубь пространства (вспомните, как выглядит дорога или железнодорожные пути). Рисовать их нужно в соответствии с этим принципом, потому что успех работы во многом зависит от перспективы. Буквы на банке не только изменяют свой размер под воздействием перспективы, они еще и располагаются на разных уровнях. Это происходит потому, что банка имеет цилиндрическую форму. Ближайшие к зрителю буквы больше и нарисованы ниже, чем те, что находятся дальше.

Рисунок получится реалистичным, если вы будете создавать эффект перспективы за счет изменения размеров и положения букв. Этот способ гораздо продуктивнее, чем попытки просто перерисовать буквы в точности как на фотографии.

Проведите контурные линии, чтобы определить положение букв

- ▶ Нарисуйте несколько полукругов (контурных линий) по всему цилиндру, начиная с основания банки. Линии ближе к нижней части банки должны быть похожи на дугу в основании, а линии вверху должны повторять контур крышки (рис. 6). О контурных линиях можно прочитать на странице 32.
- ▶ Нарисуйте буквы (или каракули, напоминающие буквы) вдоль контурных линий. Дальние буквы делайте меньше и располагайте их выше по дуге (рис. 7).

Нарисуйте банку с супом!

1. Сделайте схематичный набросок

5 минут!

Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Нарисуйте прямоугольник.
- ▶ Нарисуйте овал (крышку банки). Через середину овала должно проходить верхнее ребро прямоугольника (рис. 1).

1.

2. Доработайте формы

5 минут!

- ▶ Нарисуйте полукруг в основании банки.
- ▶ Поставьте вспомогательные точки на линии основания банки. Подсказка на странице 117 (рис. 2).
- ▶ Проведите прямые линии от верхних углов прямоугольника до вспомогательных точек, чтобы нарисовать сужающиеся стенки банки (рис. 3).
- ▶ Сотрите первоначальный набросок прямоугольника (рис. 4).

2.

3.

4.

3. Доработайте формы. Часть вторая

10 минут!

- ▶ Нарисуйте светлые контурные линии на корпусе банки, чтобы помочь себе правильно расположить надпись. Ближе к основанию банки линии должны сильно скругляться, а около крышки сделайте их менее изогнутыми (см. страницу 117).
- ▶ Схематично нарисуйте буквы (рис. 5).
- ▶ Нарисуйте дугу в задней части овала, чтобы обозначить бортик на крышке консервной банки (рис. 6).
- ▶ Нарисуйте кольцо-открывашку в виде небольшого овала (рис. 7).
- ▶ Сотрите контурные линии (рис. 7).

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4. Заканчиваем!

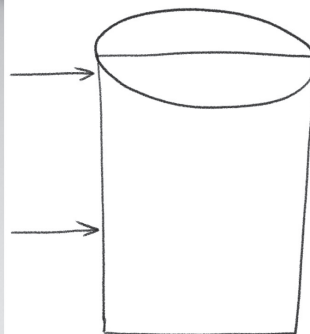
10 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Сделайте тень на левой половине банки (рис. 8).
- ▶ Закрасьте темным тоном неосвещенные участки на бортике и открывашке (рис. 9).
- ▶ Нарисуйте падающую тень позади банки слева (рис. 10).
- ▶ Наведите последний лоск — разотрите пальцем штриховку (рис. 10).

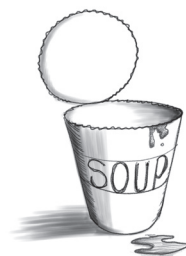
**Страница
для рисования**

Задание-бонус: мультяшная консервная банка

Как я уже говорил, банка с супом навеивает мне мысли о культовых, гиперреалистичных картинах Энди Уорхола. Я решил немножко позабавиться и подойти к вопросу с другой стороны. Реализм в сторону: давайте рисовать мультики! На этот раз мы выкинем из головы такие вещи, как точность воспроизведения, соотношение высоты к ширине и базовые геометрические формы. Просто порисуем в свое удовольствие.

1. Нарисуйте две точки на расстоянии, примерно равном одной длине вашего мизинца. Воспользуйтесь точками как визуальными якорями и нарисуйте вытянутый овал. Теперь, чтобы изобразить стенки банки, вниз от точек проведите линии, равные по длине вашему указательному пальцу. Прямые должны сближаться к основанию банки. Намеренно делайте их гораздо ближе друг к другу, чем это бывает в действительности. Утрирование — это ключевой элемент мультипликации и карикатуры (рис. 1).
2. Соедините прямые линии крутой дугой, чтобы получилось дно банки. Основание банки должно быть более изогнутым, чем крышка (рис. 2).
3. Слева от овала нарисуйте кружок, как показано на рисунке. Нарисуйте зигзагообразную линию вдоль всего овала, чтобы было похоже на зубчики, оставленные открывашкой (рис. 3).
4. Нарисуйте несколько светлых контурных линий (полукругов), чтобы вам легче было разместить надпись на банке. Нарисуйте буквы между линиями (рис. 4).
5. Сотрите все лишние вспомогательные линии и точки (включая контурные линии, которые вы только что нарисовали. Их можно оставить в том случае, если вы хотите показать ширину этикетки на банке). Определите, откуда падает свет. Закрасьте теневую сторону. Сделайте темные участки преувеличенно черными и затем растушуйте штриховку.
6. Будет весело, если нарисовать лужицы пролитого супа вокруг банки (рис. 5)!

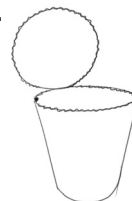
1.

2.

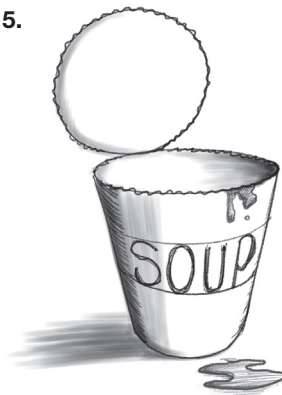
3.

4.

5.

Палец за 30 минут

Я очень рад тому, что мне выпала возможность дать вам указания для рисунка указательного пальца за 30 минут! Я не мог не включить этот урок в нашу программу. Эта тема мне близка прежде всего потому, что я учитель рисования. Мне все время приходится показывать на что-то пальцем. Мне кажется, что вся моя жизнь состоит из выдачи и получения инструкций. Рисунок пальца руки может оказаться... сподручным! Например, когда мои дети затевают вечеринку у бассейна, я рисую указательные пальцы на бумажных тарелках, чтобы показывать дорогу в ванную комнату, к полотенцам и на парковку. Можно найти тысячу и одно веселое и полезное применение изображению указательного пальца.

Местоположение:

Я рисую сидя у себя на кухне.

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Кофейная капсула для кофемашины
- ▶ Чайный пакетик (в обертке)
- ▶ Чайная ложка

Палец на сегодня

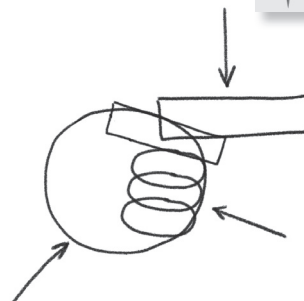
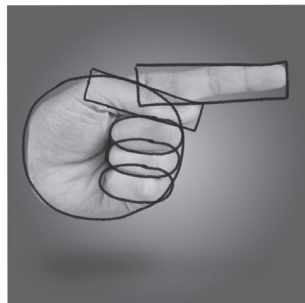
Ты — да-да, именно ты — сегодня создашь прекрасный рисунок!

Простые формы

Деконструкция пальца

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

Перспектива рисования руки часто внушает страх моим ученикам. Но как только мы разбиваем рисунок на простые компоненты, страх исчезает. Я представляю зажатую ладонь как круг, а закрытые пальцы напоминают мне овалы и прямоугольники. Если ваш рисунок получился непохожим на фотографию, не отчаивайтесь! На планете Земля живет семь миллиардов людей, а это означает существование 14 миллиардов ладоней со 140 миллиардами пальцев на них. Каким бы ни получился указательный палец на вашем рисунке, он точно похож на палец одного из жителей Земли.

Лайфхаки для рисования пальца за 30 минут

Кофейная капсула и ладонь

Обведите крышечку (широкую часть) кофейной капсулы, чтобы нарисовать большой круг.

Измерения при помощи чайного пакетика

- ▶ Используйте край чайного пакетика, если вам нужно провести прямую линию.
- ▶ Короткой стороной чайного пакетика можно измерить:
 - ▶ Указательный палец. Он равен длине пакетика.
 - ▶ Большой палец. Он на треть короче.
 - ▶ Согнутый средний палец. Он в два раза короче.

Чайная ложка

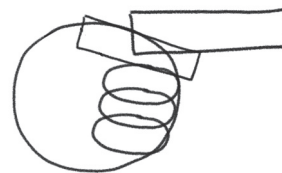
Если хотите, можете обрисовать ручку чайной ложки, чтобы получились аккуратные овалы. Сначала нарисуйте одну половинку овала, затем переверните лист и дорисуйте вторую половину (рис. 1).

Как быстро измерить пропорции

Если вы рисуете от руки, без вспомогательных материалов, и вам нужно сделать все части рисунка пропорциональными, воспользуйтесь этими подсказками.

- ▶ Диаметр окружности равен длине верхнего пальца, от нижней фаланги до кончика.
- ▶ Выдающаяся часть указательного пальца, которая начинается от кончика большого пальца, немного короче, чем сам большой палец.
- ▶ Согнутые пальцы и большой палец вместе по высоте равны длине большого пальца.
- ▶ Самая широкая часть ладони рядом с согнутыми пальцами на четверть меньше длины большого пальца.

Советы и техники

Распространенная ошибка

Я решил поговорить о форме кистей и пальцев на руках со знакомыми художниками, которые работают в DreamWorks, Pixar и Disney. Мы все сошлись во мнении относительно того, какая ошибка чаще всего встречается у новичков. Они забывают рисовать загнутые вверх кончики пальцев (рис. 2).

2.

Пропорциональные пальцы

Сначала нарисуйте ближайший к большому согнутый палец. Каждый следующий палец должен быть меньше предыдущего.

Нарисуйте палец!

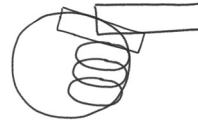
1. Сделайте схематичный набросок

5 минут!

Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Обведите крышечку кофейной капсулы, чтобы нарисовать ладонь.
- ▶ Нарисуйте прямоугольник, обозначающий указательный палец. Длина прямоугольника должна быть примерно равна ширине окружности.
- ▶ Нарисуйте второй прямоугольник на месте большого пальца, как показано на рисунке.
- ▶ Три согнутых пальца нарисуйте в форме овалов (рис. 1).

1.

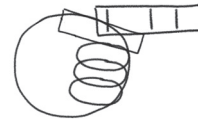

2. Доработайте формы

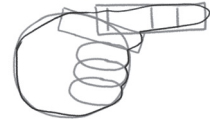
10 минут!

- ▶ Нарисуйте сгибы между фалангами указательного пальца (рис. 2).
- ▶ Точнее обрисуйте форму кисти (обратите внимание на большой палец) и форму указательного пальца (рис. 3).
- ▶ Придайте форму большому пальцу и трем остальным пальцам. Не забудьте немного загнуть кончик большого пальца вверх (рис. 4).
- ▶ Сотрите лишние схематичные линии (рис. 5).
- ▶ Обрисуйте нижнюю часть ладони и сотрите оставшиеся вспомогательные линии.
- ▶ Добавьте несколько контурных линий, как показано на рис. 6.

2.

3.

4.

5.

6.

3. Да будет свет!

10 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Закрасьте светлой штриховкой всю руку.
- ▶ Затемните скрытые от света области. Тени заштрихуйте интенсивнее, чем на фотографии (рис. 7).
- ▶ Закрасьте ярче складки кожи.
- ▶ Легко растушуйте штриховку пальцем или специальной палочкой (рис. 8).

7.

8.

4. Заканчиваем!

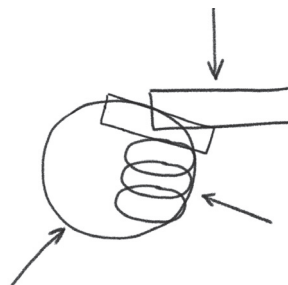
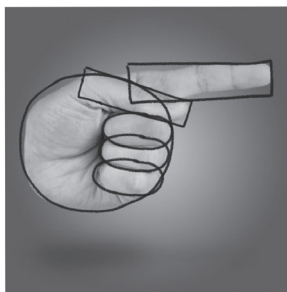
5 минут!

- ▶ Сотрите ластиком области бликов.
- ▶ Нарисуйте ноготь на большом пальце. Контур ногтя должен повторять изгиб кончика большого пальца.
- ▶ Дорисуйте еще несколько складок. Сотрите лишние пятна графита и сделайте темный контур (рис. 9).
- ▶ Я объяснил все на пальцах. Вам понравилось?

9.

Страница
для рисования

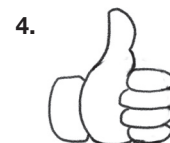
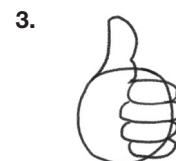
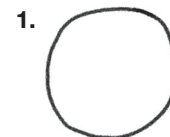

Задание-бонус: большой палец

Думаю, вы согласитесь, что самая популярная пиктограмма эмодзи в текстовых сообщениях у всего человечества — это поднятый вверх большой палец. Мне так нравится эта бодрая картинка! Она очень просто рисуется. Так как она мультяшная, мы можем изменять формы и размеры сколько угодно, главное, чтобы объект оставался узнаваемым.

1. Быстрым движением нарисуйте круг, обозначающий закрытую ладонь (рис. 1).
2. Для выполнения этого рисунка нам не пригодятся прямоугольники, потому что картинка мультяшная. Четыре согнутых пальца можно изобразить в виде стопочки овалов (рис. 2).
3. Нарисуйте большой палец. Обратите внимание на внешний контур пальца и пухлую подушечку (рис. 3).
4. Нарисуйте запястье, как показано на рисунке. Сотрите лишние линии (рис. 4).
5. Закрасьте теневую сторону (рис. 5). Полный порядок!

5.

Бутылка вина за 30 минут

Когда мы ужинаем с друзьями, я часто ловлю себя на том, что зарисовываю бутылку вина, которая стоит на столе. Мне нравится простота ее форм, тени и отражения. Каждый раз знакомый предмет ставит передо мной новые творческие задачи. Как-то раз летним днем я был на пикнике в Санта-Барбаре. Меня посетило вдохновение, и я нарисовал в своем блокноте бутылку вина. Этот рисунок лег в основу нашего сегодняшнего урока. Санта-Барбара славится своими виноделами. («На обочине», один из моих любимых фильмов, был снят в тех местах. Если вы еще не видели его, то очень рекомендую.)

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Пластиковая карта
- ▶ Порционный пакетик сахара
- ▶ Монетка
- ▶ Салфетка

Местоположение:

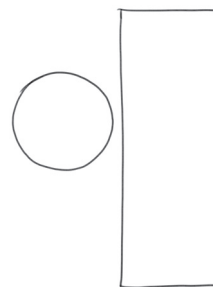
Я рисую бутылку вина за столиком в итальянском ресторане.

Бутылка вина на сегодня

Чин-чин!

Простые формы

Деконструкция бутылки

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

Одного взгляда на бутылку достаточно, чтобы понять, из каких геометрических фигур должен состоять схематический набросок — два прямоугольника и круг. На этом этапе мы можем усовершенствовать нашу схему. У многих возникают сложности, когда дело доходит до света и тени. Отражения, или рефлекс, которые вы видите на поверхности элегантной бутылки, можно тоже нарисовать в виде базовых форм. Я сделал набросок бутылки в двух вариантах: базовые геометрические фигуры и базовые фигуры с рефлексом и тенями.

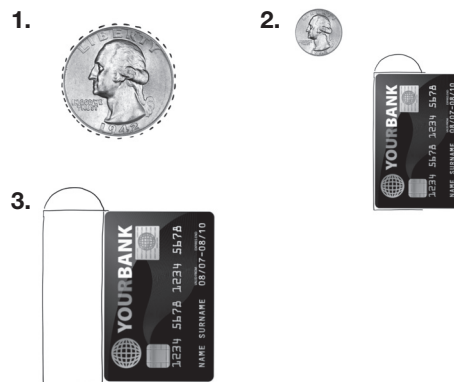
Лайфхаки для рисования бутылки за 30 минут

Пластиковая карта и монетка

Чтобы быстро зарисовать схему, воспользуйтесь хакем. Положите монетку примерно в середине листа и обведите ее (рис. 1).

Положите на рисунок банковскую карточку, чтобы закрыть половину круга. Нарисуйте прямоугольник с тремя сторонами. Обведите верхнюю, нижнюю и одну длинную сторону. Внимание! Низ и верх прямоугольника должны равняться по длине большому кругу (рис. 2).

Завершите прямоугольник (рис. 3).

Порционный пакетик сахара

Вместо банковской карты можно взять со столика пакетик сахара или сахарозаменителя, если вы сидите в ресторане или кафе.

Как быстро измерить пропорции

- ▶ Горлышко бутылки в два раза уже ее корпуса.
- ▶ Длина корпуса бутылки равна двум с половиной горлышкам.

Советы и техники

Сделайте палочку для растушевки из салфетки.

Рисунок бутылки требует интенсивной штриховки и растушевки, поэтому вам пригодится надежный самодельный инструмент.

- ▶ Сложите пополам (бумажную) салфетку и оберните ее вокруг карандаша со стороны ластика, как показано на рис. 4.
- ▶ Или скрутите салфетку, чтобы получился твердый кончик (рис. 5).
- ▶ Или забудьте про салфетку и пользуйтесь пальцем. Однако я не рекомендую применять этот способ, если вы рисуете за столиком в ресторане. Только если вы не против проглотить вместе с ужином немного графита.

Растушевка

Воспринимайте палочку для растушевки как разновидность кисти. Нежелательные линии от карандаша можно убрать, если набрать «кистью» краску (графит) насыщенного оттенка. (Отработайте этот прием на краю листа.)

- ▶ Чтобы набрать тон на светлых участках, которые находятся рядом с заштрихованными областями, опустите скрученную салфетку на штриховку и разотрите графит. Белая бумага должна приобрести серый оттенок (рис. 6).
- ▶ Можно нарисовать в стороне от рисунка частые каракули и потереть их салфеткой, чтобы она стала серой.

Штрихуйте и растушевывайте в свое удовольствие. Чтобы придать рисунку законченный вид (страница 133), я позволил себе некоторые вольности со штриховкой. Мне хотелось сделать бутылку более объемной.

Нарисуйте бутылку!

1. Сделайте схематичный набросок

5 минут!

Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Нарисуйте базовые геометрические фигуры: круг, большой прямоугольник (корпус бутылки) и маленький прямоугольник (горлышко).
- ▶ Дорисуйте крышку и обертку на горлышке простыми линиями (рис. 1).

1.

2. Доработайте формы

5 минут!

- ▶ Сотрите лишние линии.
- ▶ Нарисуйте три прямоугольных рефлекса (рис. 2).

2.

3. Да будет свет!

15 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Дважды пройдитесь штриховкой по всей бутылке. Избегайте области рефлексов (рис. 3).
- ▶ Заштрикуйте бутылку снова. На этот раз закрасьте область рефлекса на горлышке (рис. 4).
- ▶ Разотрите штриховку пальцем или скрученной салфеткой, чтобы сделать тень от бутылки на столе (рис. 5).

3.

4.

5.

- ▶ Сделайте темнее контуры, закрасьте доньшко и полосу под крышкой. Область под пробкой можно расширить (рис. 5).

4. Заканчиваем!

5 минут!

- ▶ Придайте легкий серый оттенок оставшимся рефлексам при помощи скрученной салфетки или разотрите пальцем (рис. 6).
- ▶ Сотрите ластиком области бликов (рис. 7).
- ▶ Скруглите все оставшиеся острые углы. Обведите контуры (рис. 7).

Тост! Я поднимаю бокал за тебя, мой
коллега-художник.

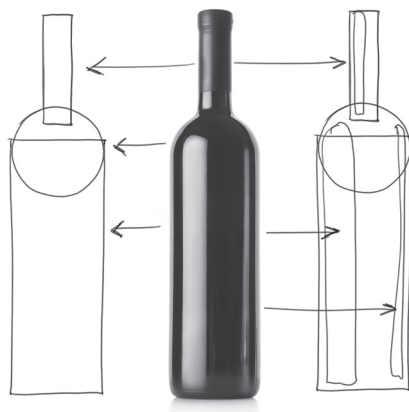
6.

7.

**Страница
для рисования**

134 Вы сможете нарисовать это за 30 минут

№2015/02/30/380000-1 от
27 апреля 2015 года

Задание-бонус: бокал вина

Вы нарисовали бутылку вина. Теперь вам нужен бокал, чтобы насладиться его вкусом. Мы начнем работу с тех же самых геометрических фигур, которые использовали для схемы бутылки. Не давите на карандаш — лишние линии нужно будет стирать ластиком.

1. В центре листа нарисуйте кружок. Если хотите, можете обвести монетку (рис. 1).
2. Нарисуйте прямоугольник, равный по ширине диаметру окружности. Прямоугольник должен обрамлять окружность, как показано на рисунке. Помогайте себе пластиковой картой, как на странице 130 (рис. 2).
3. Нарисуйте ножку бокала внутри прямоугольника. Не доводите линии до конца, оставьте место для подставки (рис. 3).
4. Проведите наклонные линии от края ножки в левый нижний угол и правый нижний угол прямоугольника (рис. 3).
5. Нарисуйте сплюснутый овал в верхней части прямоугольника и внутри кружка (рис. 4).
6. Сотрите все лишние линии, как показано на рис. 5.
7. Определите, откуда падает свет, и зарисуйте его направление на бумаге. Закрасьте все теневые участки, включая внутреннюю стенку бокала (рис. 6). Используйте скрученную салфетку, чтобы растушевать тени.
8. Чтобы бокал стоял устойчиво, нарисуйте рядом с ножкой маленькую тень, вытянутую в сторону от источника света. Еще раз закрасьте темные места (сделайте ярче контуры) и снова пройдите по рисунку. Сотрите ластиком блики и пригубите вино (рис. 7)!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Древесная лягушка за 30 минут

Однажды утром я проснулся и обнаружил вот такого паренька. Он сидел на окне моей кухни. Изумрудно-зеленая лягушка была совсем крохотной. Этот оттенок зеленого нравится мне больше всего, поэтому я бросил свой кофе и достал телефон, чтобы сделать фотографию. Снимок стоил устроенного мной беспорядка! Я стараюсь за день сделать хотя бы одну фотографию, напоминающую мне о тех объектах, которые нужно нарисовать. Лягушка, облако, покосившийся почтовый ящик — вдохновение можно находить во всем! Нужно только взять себе за правило делать быстрые рисунки в течение 30 минут каждый день!

Этот урок мне помог составить замечательный художник Род Торнтон, за что я ему очень благодарен! Для меня честь называть Рода своим близким другом и настоящим источником вдохновения. Пожалуй, Род — один из лучших художников, рисующих комиксы, на этой планете. Он рисовал для DC Comics, Red5 Comics и проекта Children of the Apocalypse от Angel Comics.

Род потратил массу своего времени, помогая мне с иллюстрациями для этой книги. Более того, он принял мое предложение стать одним из приглашенных художников, чтобы разработать рисунок древесной лягушки специально для вас! Чтобы познакомиться с потрясающими работами Рода, зайдите на angelcomicsonline.com и найдите его имя среди участников фестиваля Comic-Con.

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Две монетки разного размера
- ▶ Квадратный магнитик на холодильник

Местоположение:

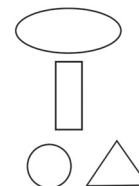
Мой друг Род и я рисовали лягушку у него на кухне.

Лягушка на сегодня

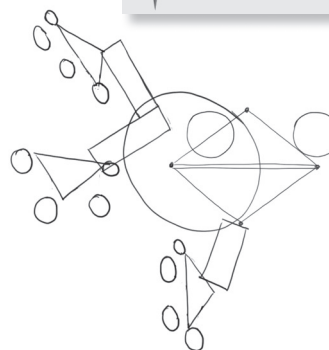
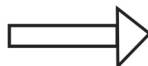
Соблюдение пропорций лежит в основе этого рисунка.

Простые формы

Деконструкция лягушки

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

Ква! Выглядит мудрено, не правда ли? Я обещаю, через 30 минут на вашем листе появится лягушка, которую не отличишь от настоящей! Сначала мы разберем маленькую лягушку на базовые геометрические фигуры. Она состоит из треугольников, кружков, прямоугольников и овала. Поначалу кажется, что лягушку нарисовать сложно — все из-за большого количества мелких элементов. Чтобы было проще, мы нарисуем схему в два этапа.

Лайфхаки для рисования лягушки за 30 минут

Расположение элементов

Когда я рисую сложные объекты, я иногда начинаю с того, что отмечаю точками расположение базовых форм и пользуюсь ими как направляющими. Я называю эти точки якорями. Все элементы рисунка я располагаю относительно якорей или относительно друг друга.

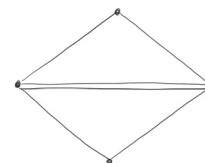
Как собрать голову

1. Поставьте точку в центре листа. Это будет наш первый якорь (рис. 1).
2. Рядом с точкой положите монетку, немного сдвиньте ее в сторону. Нарисуйте еще три точки вокруг монетки. Точки по бокам должны быть дальше от монетки, чем точки вверх и вниз (рис. 1).
3. Уберите монетку. Соедините точки, чтобы получились два треугольника — голова лягушки (рис. 2).

1.

2.

4. Обведите мелкую монетку, чтобы нарисовать первый лягушачий глаз. Окружность должна пересекаться с линией между первым якорем и вершиной треугольника (рис. 3).
5. Второй глаз находится на другой стороне треугольника (еще раз обведите монетку).

Собираем задние и передние лапки

1. Посмотрите на фото. Видите, левая передняя и задняя лапка примыкают друг к другу под прямым углом? Чтобы правильно их разместить, обведите прямоугольный предмет. Подойдет все что угодно, например квадратный магнитик на холодильник. Положите магнит рядом с глазом, угол должен находиться над якорем (рис. 4).
2. Уберите магнит и нарисуйте прямоугольник для ручки. Затем нарисуйте второй треугольник для задней лапки (рис. 5).

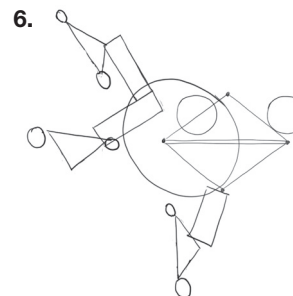
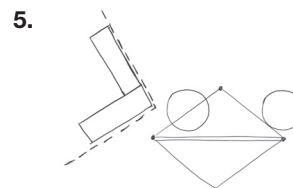
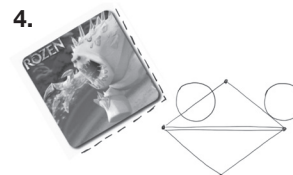
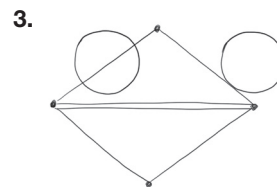
Собираем правую лапку, ступни и пальцы

Чтобы элементы получились пропорциональными, обратите внимание на следующие моменты:

- ▶ Прямоугольник правой лапки крепится сразу под вершиной нижнего треугольника.
- ▶ Треугольники стоп крепятся под прямоугольники.
- ▶ Два кружка на стопах располагаются в углах треугольника (рис. 6).

Как быстро измерить пропорции

- ▶ Если вы обрисовывали монетку, чтобы сделать голову лягушки, то овал туловища будет равняться двум диаметрам вашей монетки (тело лягушки в два раза длиннее ее рта).
- ▶ Глаз лягушки в три раза короче, чем рот.
- ▶ Если вы использовали монетку, когда рисовали лягушачью голову, то длина лапок будет равняться диаметру этой монетки.
- ▶ Сюрприз: ширина ступней равна длине лапок (снова можно измерить монеткой).

Нарисуйте древесную лягушку!

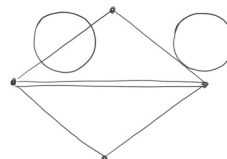
1. Сделайте схематичный набросок

5 минут!

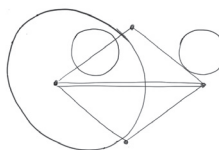
Не нажимайте на карандаш!

- ▶ При желании используйте подсказки и приемы, описанные на предыдущих страницах.
- ▶ Нарисуйте два треугольника, чтобы сделать рот лягушке (рис. 1).
- ▶ Нарисуйте два кружка, чтобы получились глаза (рис. 1).
- ▶ Позади головы нарисуйте тело лягушки в виде большого овала. Расположите овал под углом, чтобы он пересекал треугольники, как показано на рисунке. Обратите внимание: один глаз находится внутри овала (рис. 2).

1.

2.

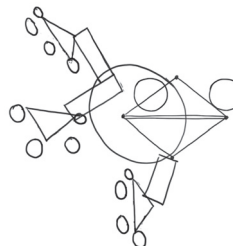

2. Сделайте схематичный набросок лап, ступней и пальцев

5 минут!

- ▶ Можно воспользоваться подсказками и советами с предыдущей страницы.
- ▶ Нарисуйте три прямоугольника, чтобы получились лапки.
- ▶ Нарисуйте три треугольника на месте ступней.
- ▶ Нарисуйте четыре маленьких кружка около каждого треугольника (рис. 3).

3.

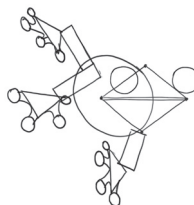

3. Доработайте формы

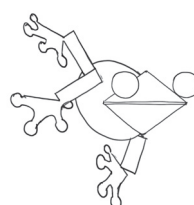
10 минут!

- ▶ Присоедините пальцы к ступням (рис. 4).
- ▶ Сотрите лишние линии и точки на ступнях, лапах, в глазах и под нижней губой (рис. 5).
- ▶ Обрисуйте плавными линиями рот и лапки.
- ▶ Соедините правый глаз с головой. Смягчите вершину треугольника на макушке (рис. 6).
- ▶ Нарисуйте зрачок в виде ромба в левом глазу.
- ▶ Второй глаз разделите пополам полукруглой линией. Нарисуйте зрачок.
- ▶ Точнее обведите левый глаз, заднюю лапу и рот (рис. 7).

4.

5.

6.

7.

4. Да будет свет!

10 минут!

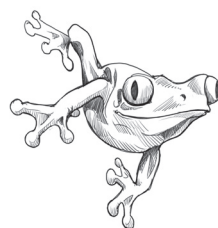
Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Нарисуйте контуры всех неосвещенных участков, затем закрасьте их (рис. 8).
- ▶ Самые темные участки закрасьте посильнее. Обрисуйте лягушку ярким контуром (рис. 9).
- ▶ Посадите лягушку на ветку! Нарисуйте тень под животиком и под пальцами (рис. 10).

8.

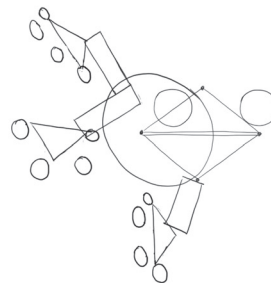
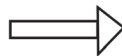
9.

10.

**Страница
для рисования**

Задание-бонус: найдите больше форм

Когда мы рисуем по таймеру, у нас нет времени доводить рисунок до совершенства. Мне вообще больше нравятся несовершенные и самобытные рисунки! Деревянная лягушка, нарисованная за 30 минут, получилась впечатляющей. Но если бы у вас было больше времени, вы смогли бы сделать рисунок еще реалистичнее. Как? Используйте те же техники, но на этот раз увеличьте фрагмент. Рассмотрите мелкие и тонкие черты лягушки, зарисуйте их, принимая во внимание их положение относительно друг друга.

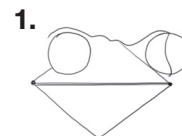
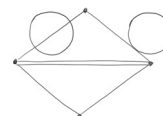
Давайте снова рассмотрим схему головы лягушки.

1. Обратите внимание: над левым глазом у лягушки заметно полукруглое веко. Рядом с веком мы находим полукруглый бугорок, вмятинку и еще один бугорок. Второй глаз наполовину скрыт кожей века. Нарисуйте оба глаза (рис. 1).

Интересный факт о лягушках: веки лягушки закрываются снизу.

2. Сделайте лягушку больше похожей на рептилию. Детальнее прорисуйте рот и дополните ноздрями мордочку.
 - Дополните схему деталями в форме буквы «V»: одну нарисуйте у края рта, где губы смыкаются; другую, завернутую немного вовнутрь, — посередине рта. Нарисуйте ноздрю слева от буквы «V».
 - Рот лягушки в действительности интереснее и тоньше устроен, чем мы с вами нарисовали в предыдущем упражнении. Обрисуйте линию рта аккуратнее и точнее (рис. 2).
3. Можно посвятить больше времени теням. Сделайте больше градиций света и тени, и у лягушки появится нижняя губа. Сотрите первоначальные вспомогательные линии (рис. 3).
4. Вы заметили фактуру кожи на темном участке под глазами? Чешуйки похожи на букву «С». Нарисуйте несколько чешуек, чтобы лягушка стала похожей на настоящую. Нарисуйте зрачки (рис. 4).

Чем дольше вы разглядываете фотографию лягушки, тем больше вы видите деталей, теней и текстуры. Наша цель в работе — не достижение идеала, а отдых и развлечение. Но все же добавьте немного деталей, и вы увидите, как рисунок преобразится.

Игральные кубики за 30 минут

Я смотрю на кости и вспоминаю, как в канун Нового года я провел целый вечер в Вегасе, копируя ставки моего друга Джонатана. Мне повезло, он гораздо умнее меня, поэтому я смог отыграть стоимость проживания в гостинице! Форма игрового кубика, очевидно, куб. Очень важно уметь правильно рисовать такое геометрическое тело, как куб. Мне нравятся кубы, я постоянно их рисую на всем подряд. Но самая интересная часть куба заключена не в его форме, а в построении перспективы. Наши кубики получатся объемными и будут выглядеть совсем как настоящие игральные кости!

Местоположение:

Я рисую игральные кубики в моем гостиничном номере.

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Ключ от гостиничного номера
- ▶ Блокнот из отеля
- ▶ Салфетка

Игральные кубики на сегодня

Держу пари, рисовать игральные кубики будет так же интересно, как и бросать их на стол. И вы не рискуете проиграть!

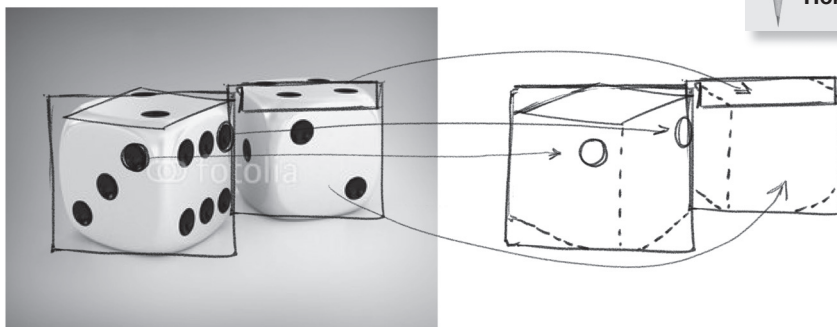
Простые формы

Деконструкция игровых кубиков

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

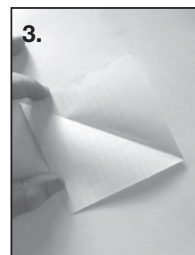
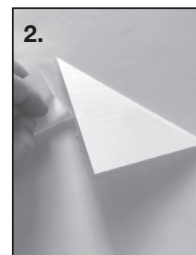
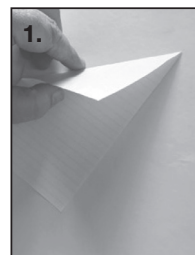
Каждый игровой кубик можно нарисовать в виде большого квадрата, вы согласны? Теперь давайте определим, какие фигуры находятся внутри квадратов. Узкий прямоугольник в верхней части малого кубика, ромб на месте верхней грани большого кубика. Мы постепенно добавим тут и там несколько параллельных линий, чтобы кубики получились объемными. Круглые очки (это официальное название точек на гранях кубика) превращаются в овалы по мере того, как они отдаляются от зрителя.

Лайфхаки для рисования игровых кубиков за 30 минут

Вот два простых способа «хакнуть» квадрат.

Делаем квадрат из прямоугольного листочка бумаги

1. Сложите угол прямоугольника, чтобы получился треугольник (рис. 1).
2. Согните ту часть листочка, которая осталась за пределами треугольника, и оторвите ее. Раскройте треугольник (рис. 2 и 3).

Делаем квадрат при помощи ключа-карточки

Используйте ключ-карточку от гостиничного номера, чтобы нарисовать три стороны квадрата. Измерьте все стороны квадрата узкой стороной карточки и затем дорисуйте четвертую сторону. Проводите все прямые линии по линейке из карточки (рис. 4).

Нарисуйте ромб при помощи точек

Нарисуйте (от руки) четыре точки в верхней части квадрата, чтобы обозначить вершины ромба. Фотография вам в помощь (рис. 5)!

Как быстро измерить пропорции

Начнем с ближнего кубика. Может показаться, что вертикальная линия, идущая вдоль ребра, находится ровно посередине. На самом деле она смещена в сторону на две трети! Измерьте расстояние при помощи карандаша, как описано на странице 16 (рис. 6).

Советы и техники

Очки на кубиках

Очки (черные точки) на передней грани кубика выглядят круглыми, то есть не меняют свою настоящую форму. Чем дальше точка располагается от зрителя, тем сильнее меняется ее внешний вид — она становится меньше и уплощается. Постепенно преобразовывайте кружочки в овалы, чтобы создать объемный рисунок.

Очки на верхней грани нарисуйте в форме овалов, очки на передней грани — в виде кружков (рис. 7).

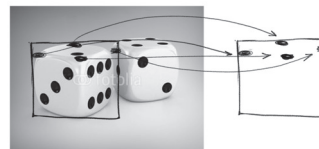
Грань с шестью точками нужно нарисовать немного сложнее. Первые три точки сделайте круглыми, последние — овальными. Три оставшиеся точки должны получиться чем-то средним между кругом и овалом. Помните, что мы стремимся не достичь совершенства, а только создать впечатление.

Белое на белом

Чтобы нарисовать белые объекты на светлом фоне, нужно воспользоваться кое-какими приемами.

1. Проведите пунктирную или очень светлую сплошную линию, чтобы обрисовать все ребра кубика. По мере развития рисунка вы сотрете вспомогательные линии (и нарисуете новые), но вначале они необходимы, чтобы правильно разместить остальные элементы рисунка и выполнить штриховку.
2. Игральные кубики выглядят объемнее на сером фоне. Чтобы рисунок имел законченный вид, нужно добавить штриховку на задний план.

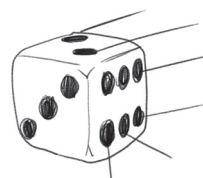
5.

6.

7.

Нарисуйте игральные кубики!

1. Сделайте схематичный набросок 5 минут!

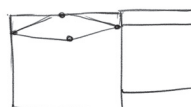
Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Нарисуйте два квадрата (рис. 1).
- ▶ Нарисуйте верхнюю грань большого кубика в виде ромба. Нарисуйте узкий прямоугольник в верхней части второго кубика (рис. 2).
- ▶ Проведите пунктирные линии, как показано на рисунке, чтобы обозначить ребра кубиков (рис. 3).
- ▶ Сотрите лишние линии (рис. 4).

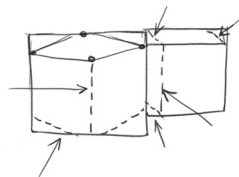
1.

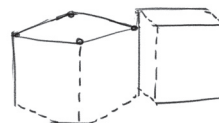
2.

3.

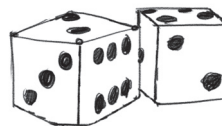
4.

2. Доработайте формы 10 минут!

- ▶ На верхних гранях кубиков нарисуйте овальные очки.
- ▶ На передних гранях нарисуйте круглые очки.
- ▶ Наиболее удаленные от зрителя очки сделайте овальными (на боковых гранях).
- ▶ Заполните точками разной формы сторону с шестью очками, см. страницу 145 (рис. 5).

5.

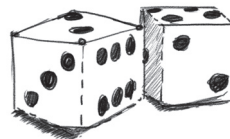
3. Да будет свет! 10 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Закрасьте неосвещенные участки кубиков — левую боковую грань маленького кубика и область у основания кубиков (рис. 6).

6.

- ▶ Заштрихуйте верхние и боковые грани и ребра, прямо поверх бликов и освещенных участков. Позже мы сотрем ненужную штриховку ластиком (рис. 7).
- ▶ Сотрите ластиком блики (рис. 8).
- ▶ Обведите ярче контуры и заштрихуйте фон. Не бойтесь менять направление и интенсивность штриха. На самом деле у серого цвета есть пятьдесят тысяч оттенков (рис. 9)!

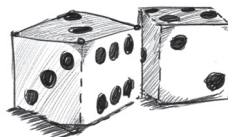

4. Заканчиваем!

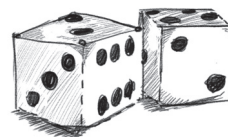
5 минут!

- ▶ Скруглите острые углы.
- ▶ Растушуйте штриховку пальцем или салфеткой, чтобы поверхность кубиков стала гладкой и блестящей.
- ▶ Сильнее закрасьте точки (рис. 10).

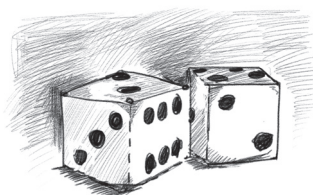
7.

8.

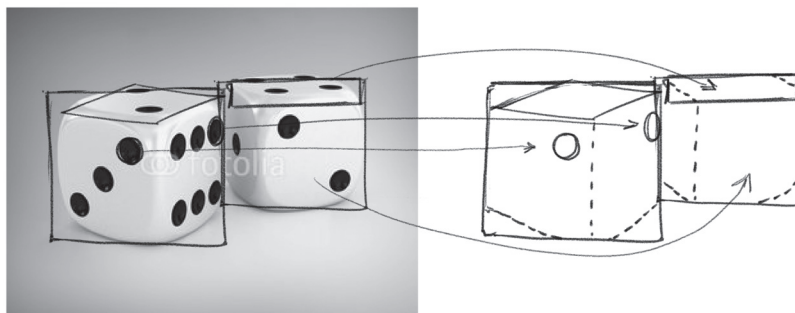
9.

10.

Страница для рисования

148 Вы сможете нарисовать это за 30 минут

№2015/02/30/380000-1 от
27 апреля 2015 года

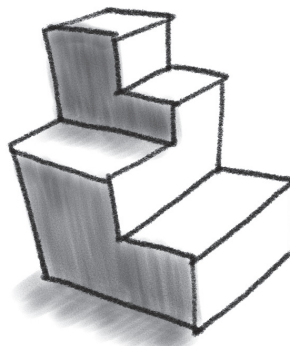
Задание-бонус: поиграем в кубики

Когда я рисую «из головы», я всегда начинаю с кубиков. Они помогают мне правильно разместить объекты изображения в пространстве. Здания, деревья и даже людей можно схематично представить в виде кубиков. В предыдущем упражнении мы пользовались техникой базовых геометрических фигур. Теперь попробуйте нарисовать кубики, следуя таким инструкциям:

1. Нарисуйте две точки, одну напротив другой (рис. 1).
2. Поставьте палец посередине между точками. Нарисуйте еще две точки: одну под пальцем, другую над ним (рис. 2).
3. Соедините точки, чтобы получился искаженный (сплюснутый) квадрат (рис. 3).
4. Проведите вниз три вертикальные линии: две по сторонам квадрата и одну посередине. Средняя линия должна быть длиннее остальных (рис. 4).
5. Чтобы нарисовать грань в основании кубика, проведите две горизонтальные линии под тем же углом, что и линии вдоль верхней грани (рис. 5).
6. Определите направление света и заштрихуйте противоположную сторону кубика. Нарисуйте падающую тень у основания фигуры и продлите ее дальше в сторону, чтобы закрепить кубик на столе. Падающая тень должна вытягиваться под тем же углом, что и ребро в основании кубика рядом с тенью (рис. 6).

Во время рисования мы все превращаемся в веселых детей! Давайте немножко поиграем в кубики. Кубики можно рисовать группами, ставить друг на друга, можно их рисовать для разминки или выбрать в качестве основного объекта изображения. Можно брать кубики за основу для сложной композиции (рис. 7).

7.

1.

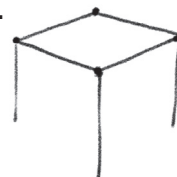
2.

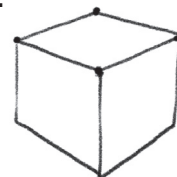
3.

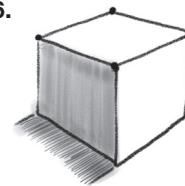
4.

5.

6.

Блендер за 30 минут

Я люблю делать смузи и всегда думаю об изобразительном искусстве. Теперь угадайте, что пришло мне в голову, пока я мыл морковь и готовился запустить мой потрясающий блендер с турбоподдувом и миллионом оборотов в минуту, работающий на продуктах холодного ядерного синтеза? Правильно. Блендер идеально подходит для тридцатиминутной тренировки по рисованию! Кажется, что блендер рисовать тяжело. Но если разбить его на базовые геометрические фигуры и затем воспользоваться лайфхаками, дело пойдет быстро.

Я снова и снова возвращаюсь к мысли об искусстве, когда смотрю на мир вокруг нас, созданный руками людей. Блендер — достойный пример функционального дизайна. Я воспринимаю свой крутейший блендер как «кухонную скульптуру» и не перестаю восхищаться креативностью его создателей.

Местоположение:

Я сижу на кухне рядом с моим реактивным блендером.

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Кофейная капсула для кофемашины
- ▶ Коробка с хлопьями

Блендер на сегодня

Да, у вас получится нарисовать блендер за 30 минут!

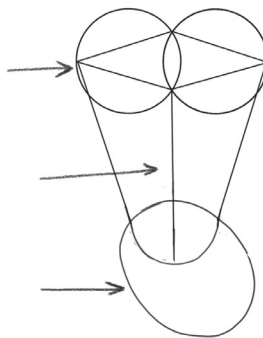
Простые формы

Деконструкция блендера

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

Я нарисовал вспомогательные круги, чтобы быстро и правильно расположить базовые геометрические фигуры, из которых состоит блендер. Изначально все части блендера я изобразил в виде кружков, а потом стер их. Крышку блендера я нарисовал в форме ромба. На самом деле крышка квадратная, но на расстоянии под определенным углом зрения она превращается в ромб.

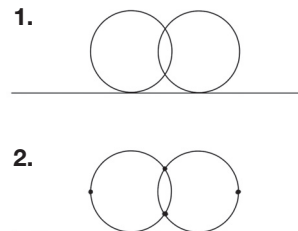
Лайфхаки для рисования блендера за 30 минут

Я начинаю думать, что кофейную капсулу пора объявить новым многофункциональным художественным приспособлением! Я пользовался ею, чтобы нарисовать блендер, а потом — чтобы получить свою дозу ароматного черного кофе. Рисунок за 30 минут подразумевает использование любых подручных материалов.

Ромб из окружностей

Нарисуйте вспомогательные окружности и прямую линию, чтобы нарисовать ромбовидную крышку блендера.

1. Нарисуйте светлую вспомогательную горизонтальную линию, отступив несколько сантиметров от верхнего края листа. Подложите под карандаш коробку с хлопьями (рис. 1).
2. Дважды обведите низ кофейной капсулы. Пosaдите две пересекающиеся окружности на вспомогательную прямую, как показано на рис. 1.

3. Нарисуйте точки в местах пересечения окружностей и на внешней стороне обоих кругов, примерно посередине (рис. 2).
4. Соедините точки, чтобы получилась крышка (рис. 3).

Вертикальная линия, которая выходит из центральной вершины ромба, — самая важная линия в рисунке!

Трюк с кофейной капсулой (и упаковкой хлопьев)

1. Отложите вниз от центральной вершины ромба два диаметра кофейной капсулы (крышки) и поставьте точку. Проведите прямую линию от вершины ромба до точки (рис. 4).
2. Обведите дно кофейной капсулы, чтобы нарисовать вспомогательную окружность у основания стакана блендера. Нарисуйте две точки по краям окружности, одну напротив другой, и тщательно обведите нижнюю половину окружности (рис. 5).
3. Проведите прямые линии от боковых вершин ромба вниз к точкам на окружности (рис. 6).

Овал с помощью кофейной капсулы

1. Положите капсулу крышкой вниз между точками в основании стакана.
2. Сдвиньте капсулу самую малость вниз и вправо. Обведите ее снова (рис. 7).
3. Обведите две окружности, чтобы получился наклоненный овал. У вас получится основание блендера (рис. 8).

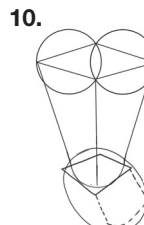
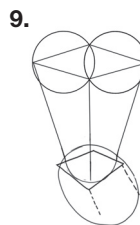
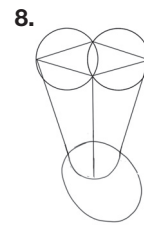
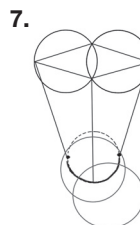
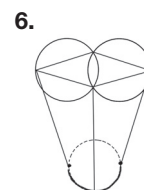
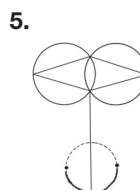
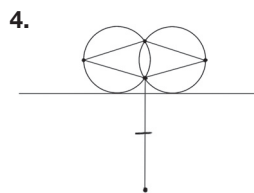
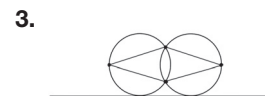
Защитите рисунок, чтобы случайно его не смазать (см. страницу 16)!

Советы и техники

Начните рисовать основание с лицевой панели

Нарисуйте внутри овала точки, чтобы обозначить место для лицевой панели. Соедините два угла нижнего ромба с точками. Оставьте небольшое расстояние между овалом и наклонными линиями (рис. 9).

Теперь закройте снизу лицевую панель (рис. 10). Остальные элементы основания блендера нужно будет разместить относительно лицевой панели.

Нарисуйте блендер!

1. Сделайте схематичный набросок

10 минут!

Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Нарисуйте крышку блендера в форме ромба. Лайфхаки вы найдете на странице 151 (рис. 1).
- ▶ Нарисуйте стакан блендера. Лайфхаки — на странице 152 (рис. 2).
- ▶ Под стаканом изобразите пухлый наклоненный овал. См. страницу 152 (рис. 3).

2. Доработайте формы

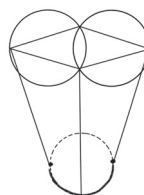
10 минут!

- ▶ Сотрите вспомогательные линии и окружности около крышки.
- ▶ Нарисуйте края по контуру крышки. Они должны слегка выдаваться за пределы стакана (рис. 4).
- ▶ Нарисуйте ромб в основании стакана (рис. 5).
- ▶ Добавьте лицевую панель. См. страницу 152 (рис. 6).
- ▶ Дорисуйте обводку вокруг панели, добавьте две ножки, подправьте внешние контуры (рис. 7).
- ▶ Сотрите все линии, которые больше не нужны (рис. 8)!

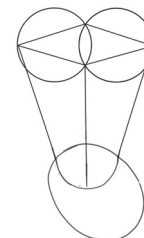
1.

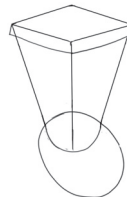
2.

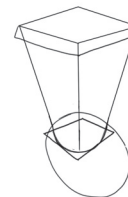
3.

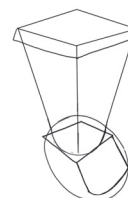
4.

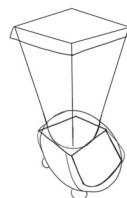
5.

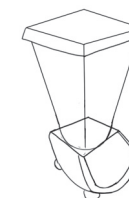
6.

7.

8.

3. Да будет свет!

5 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Затемните (или дорисуйте) темные участки блендера (рис. 9):
 - ▶ крышку и бортики крышки;
 - ▶ нож с лепестками;
 - ▶ внутреннее дно стакана;
 - ▶ панель в основании;
 - ▶ ножки.
- ▶ Затемните неосвещенные и отдаленные от зрителя области.
- ▶ Сотрите ластиком блики и рефлексy (рис. 10).

9.

10.

4. Заканчиваем!

5 минут!

- ▶ Нарисуйте ручку (как получится, идеал нам ни к чему). Неосвещенные участки нужно закрасить потемнее.
- ▶ На лицевой панели нарисуйте в ряд кнопки, как показано на рис. 11.
- ▶ Нарисуйте тень под блендером слева, по центру и под ножкой, чтобы прибор надежно встал на плоскую поверхность.
- ▶ Сотрите лишние линии и начинайте готовить смузи (рис. 12)!

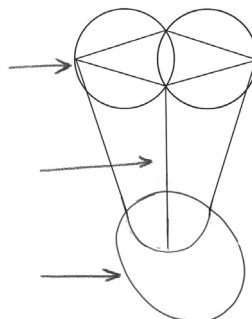
11.

12.

**Страница
для рисования**

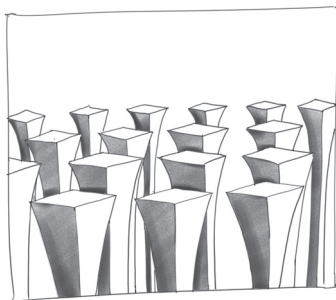

Задание-бонус: безумная смесь

Да, признаю, это были не самые простые 30 минут непрерывного рисования. Поэтому бонусное задание будет только для отдыха и развлечения! Мы заполним большое пространство рядами форм, напоминающих блендеры. Заодно потренируемся создавать иллюзию пространственной глубины. Забудьте про время и рисуйте в удовольствие — повторяющиеся элементы успокаивают ум.

1. Нарисуйте квадратную рамку. Используйте «линейку», якорные точки — как вам угодно (рис. 1).
2. Отступите от нижнего края рамки и нарисуйте горизонтальный ряд из трех ромбов. Ромбы должны быть одного размера (рис. 2).
3. Из центральной вершины каждого ромба опустите вниз прямую линию. Теперь проведите вниз и под углом линии из каждой боковой вершины, как показано на рис. 3.
4. Нарисуйте еще один ряд ромбов меньшего размера (рис. 4).
5. Добавьте центральные и боковые линии под каждым новым ромбом. Не перекрывайте объекты в первом ряду (рис. 4).
6. Продолжайте рисовать новые строчки ромбов. Ромбы в последующем ряду должны располагаться в просветах между ромбами предыдущего ряда. Ромбы в каждой новой строчке должны быть мельче, схематичней и многочисленней (рис. 5).
7. Определите направление света и закрасьте тени.
8. Добавьте завершающие детали. Закрасьте темным те области, где фигуры перекрывают друг друга (рис. 6).

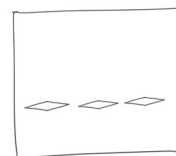
6.

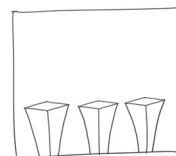
1.

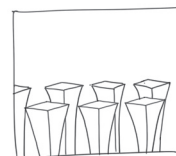
2.

3.

4.

5.

Плюшевый медвежонок за 30 минут

Образ плюшевого мишки на всей земле воспринимается как символ нежной любви, обнимашек и счастья. Я люблю рисовать медвежат! Я рисовал мишку почти во всех своих учебниках, на всех телепередачах и добавлял видео про него на свой канал на YouTube. Попробуйте нарисовать медвежонка несколько раз, и вы сами не заметите, как подцепите эту плюшевую заразу!

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Кружка
- ▶ Две монетки разного размера

Плюшевый медвежонок на сегодня

ООООоооооооо.

Местоположение:

Я рисую плюшевого мишку на комик-конвенции Comicpalooza в Хьюстоне. Это замечательное массовое мероприятие зародилось в Техасе.

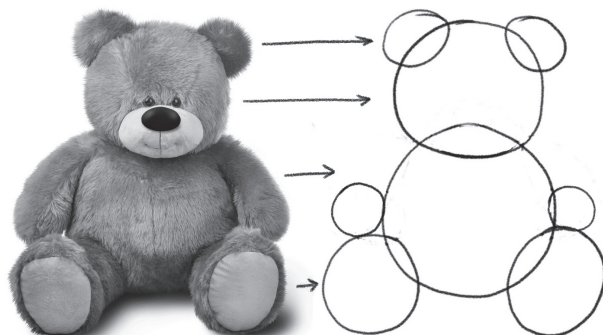
Простые формы

Деконструкция плюшевого медвежонка

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

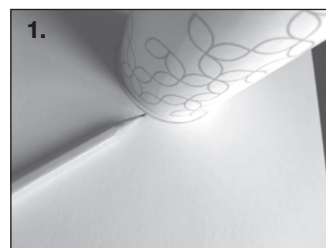
Потрясите рукой и расслабьте кисть — мы будем рисовать много кружочков, чтобы получился мягкий, кругленький мишка! Я увидел восемь кругов: голова, тело, ступни, лапы («руки») и уши. Мордочку и нос лучше нарисовать в форме овалов.

Лайфхаки для рисования плюшевого медвежонка за 30 минут

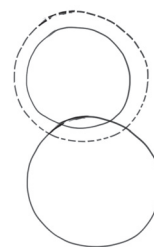
Круги и кружки

Обведите любой круглый объект диаметром примерно пять сантиметров, чтобы нарисовать тело медвежонка. Я обводил дно одноразового стаканчика. Может, вам попадется кружка, банка из-под газировки или даже кофейная капсула (рис. 1).

Голова медвежонка закрывает собой часть тела. Она немного уступает туловищу в размерах. Если вы не можете найти круглый объект, который был бы чуть-чуть меньше первого, снова обведите первый. Затем от руки нарисуйте внутри окружности кружок поменьше (рис. 2).

2.

Монетки

Из монеток побольше сделайте ступни, а из маленьких — ушки и лапы.

Как быстро измерить пропорции

1. Круги ступней слегка заходят на круг туловища. Большая часть лап находится по бокам от тела медвежонка и немного ниже него.
2. Расстояние между ступнями примерно равняется ширине мордочки.
3. Круги лап покоятся на кругах стоп.
4. Круги ступней в два раза меньше окружности головы.

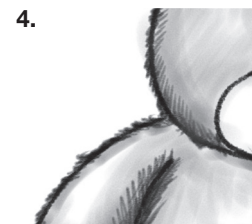

Советы и техники

Неосвященные участки

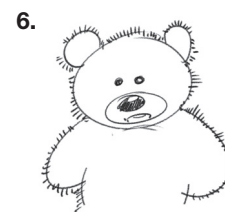
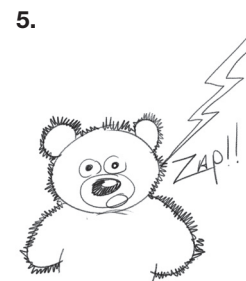
Чтобы мишка получился объемным и обрел ясные формы, необходимо закрасить темным все спрятанные от света уголки и складки. Вот список ключевых мест, которые нуждаются в штриховке (рис. 3).

- ▶ Между ушами и головой
- ▶ Под носом
- ▶ Между головой и телом
- ▶ Между передними лапами и телом
- ▶ Там, где задние лапы примыкают к туловищу
- ▶ Между левой задней лапой и левой ступней
- ▶ Вокруг подушечек на стопах
- ▶ На столе под телом и задними лапами

Как сделать мех пушистым

Внешний контур медвежонка закрасьте короткими штрихами вразброс. Рисуйте штрихи пучками разного размера и в разных направлениях. Штрихи не должны быть слишком четкими или расположенными в строгом порядке — иначе медвежонок будет выглядеть как после удара молнии (рис. 5) или так, будто он покрыт колючками, как кактус (рис. 6). Иногда художники именуют технику рисования вразброс «организованный беспорядок» или «управляемый хаос».

Нарисуйте плюшевого медвежонка!

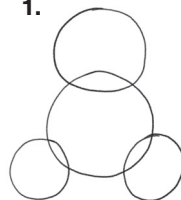
1. Сделайте схематичный набросок

5 минут!

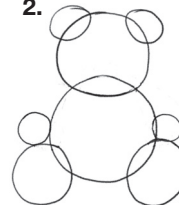
Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Голову и тело изобразите в виде двух окружностей. Можно воспользоваться лайфхаками с предыдущей страницы. Затем нарисуйте ступни (рис. 1).
- ▶ Нарисуйте ушки и лапы. Обведите монетки или нарисуйте от руки (рис. 2).
- ▶ Добавьте овальную мордочку и нос (рис. 3).

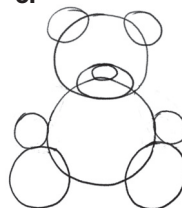
1.

2.

3.

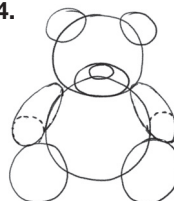

2. Доработайте формы

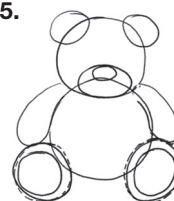
10 минут!

- ▶ Дорисуйте передние лапы и плечи, как показано на рис. 4.
- ▶ Раскиньте носки в стороны и слегка сдавите круглые ступни (рис. 5).
- ▶ Нарисуйте два полукруга, как показано на рис. 6, чтобы получились задние лапы.
- ▶ Сотрите первоначальный схематичный набросок. Нарисуйте глаза (рис. 7).

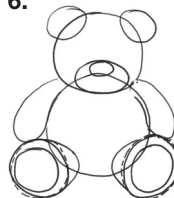
4.

5.

6.

7.

3. Да будет свет!

10 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Заштрихуйте неосвещенную сторону (рис. 8).
- ▶ Закрасьте сильнее самые темные участки и нарисуйте падающую тень около задних лап медвежонка (рис. 9).

8.

9.

4. Заканчиваем!

5 минут!

- ▶ Закрасьте нос в черно-серый. Оставьте два островка белой бумаги.
- ▶ Сотрите ластиком блики в глазах.
- ▶ Дорисуйте рот (рис. 10).
- ▶ Нарисуйте пушистый меховой контур по краям медвежонка, обрисуйте складки и отдельные элементы.
- ▶ Сделайте тон еще темнее и разотрите пальцем штриховку (рис. 11).

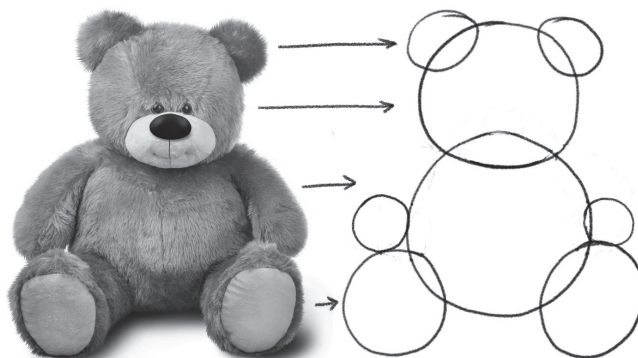
10.

11.

**Страница
для рисования**

Задание-бонус: мишка-единорог

В восьмидесятых годах по телевизору шел мой детский мультсериал под названием The Secret City. Среди героев самой большой популярностью у ребят пользовался мишка-единорог — фантастическое плюшевое существо с длинным рогом. С тех пор прошло много лет, но до сих пор изображения мишки-единорога с моим автографом хорошо раскупают на мероприятиях, посвященных комиксам, по всему миру. Кроме того, на заказ меня чаще всего просят выполнить рисунок именно этого веселого персонажа. Поэтому я предлагаю вам сэкономить 300 долларов и нарисовать мишку-единорога самостоятельно прямо здесь и прямо сейчас!

1. Схематично нарисуйте круглое тело мишки. Голову сделайте чуть поменьше (рис. 1).
2. Нарисуйте ушки, задние лапы и круги на месте лап.
 - ▶ Длина задних лап примерно равняется диаметру головы (рис. 2).
 - ▶ Начните рисовать передние лапы с кружков, как показано на рисунке. Старайтесь сделать обе лапы пропорциональными (рис. 2).
3. Нарисуйте передние лапы и лицо. Добавьте мишке длинный витой рог. Длина рога примерно равна длине головы и туловища вместе взятых. Сотрите вспомогательные линии (рис. 3).
4. Определите направление потока света. Заштрихуйте области, на которые не падает свет. Закрасьте в самый темный тон все укромные места — под подбородком, под животом и так далее. Нарисуйте под задними лапами падающую тень (рис. 4).
5. Нарисуйте мех и еще раз пройдитесь штриховкой. Рас-тушуйте штрихи (рис. 5).

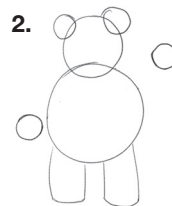
5.

1.

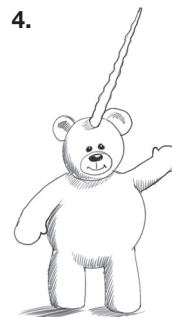
2.

3.

4.

Продуктовый пакет за 30 минут

Для того чтобы получить удовольствие от работы и насытиться «искусством», совсем не обязательно ставить перед собой канонические, «достойные изображения» предметы. Можно с тем же чувством рисовать обычные вещи, которые окружают нас в быту. Например, продуктовые пакеты. Эти складки и тени на бумажном пакете просто сводят меня с ума! Оглянитесь. Посмотрите на подушку, кран или кота другими глазами — как на сочетания форм, света и тени. Вам вовсе не нужно работать в шикарной студии или иметь окно с видом на океан — интересные образы можно найти абсолютно везде.

Я хочу от всей души поблагодарить художника и моего хорошего друга Розеля Родригеза, который помог мне начать работу над этим уроком. Мне понравилась его идея схематичного размещения теней! Рисунки Розеля можно посмотреть на www.freelanced.com/roselrodriguez.

Местоположение:

Вместо того чтобы выкладывать продукты, я сижу на кухне и рисую пакет.

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Пластиковая карточка
- ▶ Мизинец

Продуктовый пакет на сегодня

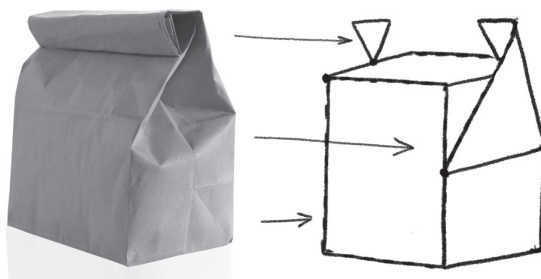
Пакет можно использовать вторично для нужд искусства!

Простые формы

Деконструкция продуктового пакета

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

Разобранный на геометрические блоки пакет выглядит как робот с ушками, вы не находите? Снова взгляните в фотографию, и вы заметите квадратное основание пакета и треугольники. Продуктовый пакет имеет форму кубоида (какое замечательное слово! Это второе название прямоугольного параллелепипеда). Рисовать бумажные пакеты почти так же весело, как произносить слово «кубоид». Схематичный набросок пакета я начал с кубоида, затем дорисовал треугольные формы поверх основы. Позже я немного подправил формы элементов, чтобы создать перспективу. В конце я дорисовал тени в виде геометрических фигур, чтобы позже превратить их в объемные складки и морщинки. Предупреждаю: в этом уроке нам придется много работать ластиком!

Не стесняйтесь пробовать выполнять схематичные наброски от руки! Вам совсем не обязательно пользоваться хаками. Вы удивитесь тому, на что способны!

1.

2.

Лайфхаки для рисования пакета за 30 минут

Линейка из пластиковой карточки

Я только что вернулся из магазина. Думаю, пора снова доставать карточку.

- Обведите узкую сторону карточки и две длинные стороны примерно до половины, чтобы нарисовать первую грань кубоида (рис. 1).
- Верхнее и нижнее ребро кубоида должны быть короче узкой стороны карточки примерно на ширину мизинца. Нарисуйте вспомогательные точки, чтобы правильно измерить стороны (рис. 2).

- ▶ Соедините точки и дорисуйте прямоугольник (рис. 3).
- ▶ Поставьте точку-якорь, ориентируясь на которую вы будете рисовать вторую, заднюю грань. Точку разместите внутри прямоугольника на одну ширину мизинца выше нижнего ребра и на один мизинец левее правого ребра (рис. 4).
- ▶ Обведите карточку, чтобы нарисовать второй прямоугольник (такого же размера, как первый). В точке-якоре должен располагаться нижний левый угол нового прямоугольника (рис. 5).
- ▶ Соедините все углы, чтобы получился параллелепипед. Проводите прямые линии по линейке из карточки. Линии, которые позже нужно будет стереть, нарисованы пунктиром (рис. 6).

Рисуем треугольники

- ▶ Чтобы правильно расположить треугольники, нарисуйте якоря на левом верхнем и правом верхнем ребрах кубоида. Разместите точки примерно посередине.
- ▶ Нарисуйте еще одну точку примерно посередине на правой стороне первого прямоугольника, как показано на рис. 7.
- ▶ Приложите карточку узкой стороной к рисунку, сопоставьте точки и проведите первую линию будущего треугольника (рис. 8).
- ▶ Нарисуйте большой треугольник (рис. 9).
- ▶ Подрисуйте к вершине большого треугольника маленький треугольник с вершиной, направленной вниз. Нарисуйте такой же маленький треугольник на другой стороне (рис. 10).

Как быстро измерить пропорции

В этом рисунке очень важно соблюсти соразмерность элементов!

- ▶ Маленькие треугольники располагаются на середине противоположных верхних ребер кубоида.
- ▶ Боковая плоскость пакета равна по ширине лицевой плоскости.
- ▶ Размер маленького треугольника не должен превышать ширины мизинца, если вы использовали для построения наброска кредитную карточку.
- ▶ Измеряйте карандашом (страница 16) элементы рисунка и расстояние между ними, чтобы правильно расположить треугольники и наметить области теней.

3.

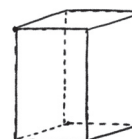
4.

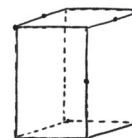
5.

6.

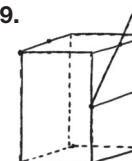
7.

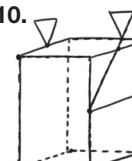
8.

9.

10.

Советы и техники

Разбейте тени на простые формы

В этом упражнении я решил заранее разметить самые крупные тени, чтобы получилась своеобразная «карта» теней. Вот как я вижу расположение теней. Смотрите-ка, все кроме одной — треугольники (рис. 11)!

Набросок преобразуется как по волшебству на этапе «Доработайте формы». Когда вы сотрете все лишние линии, вы просто не поверите своим глазам!

11.

Нарисуйте продуктовый пакет!

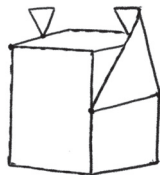
1. Сделайте схематичный набросок

10 минут!

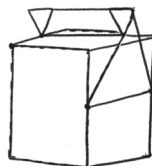
Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Нарисуйте кубоид по линейке или от руки.
- ▶ Сотрите линии в задней части кубоида.
- ▶ Сбоку нарисуйте большой треугольник, который мы позже превратим в складку.
- ▶ Нарисуйте два маленьких перевернутых треугольника, чтобы обозначить скрученный верх пакета (рис. 1).

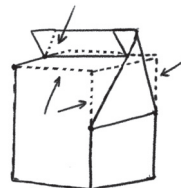
1.

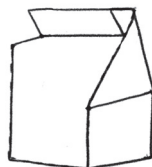
2.

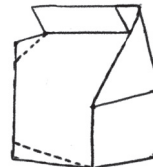
3.

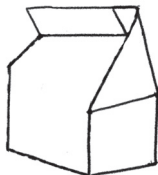
4.

5.

6.

2. Доработайте формы

5 минут!

- ▶ Соедините вершины и основания маленьких треугольников (рис. 2).
- ▶ Сотрите лишние линии (рис. 3 и 4).
- ▶ Дорисуйте еще две наклонные линии, чтобы подправить перспективу (рис. 5).
- ▶ Сотрите лишние линии, подправьте контуры (рис. 6). Я изменил угол наклона линии под скрученной частью пакета.

3. Да будет свет!

10 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Нарисуйте основные теневые участки простыми геометрическими фигурами (рис. 7).
- ▶ Оставьте белыми ярко освещенные области: закрученную верхушку и плоскости вокруг большого треугольника. Выделенные места заштрихуйте (рис. 8).
- ▶ Закрасьте самым темным тоном области тени, заштрихуйте остальную площадь пакета (рис. 9).

7.

8.

9.

4. Заканчиваем!

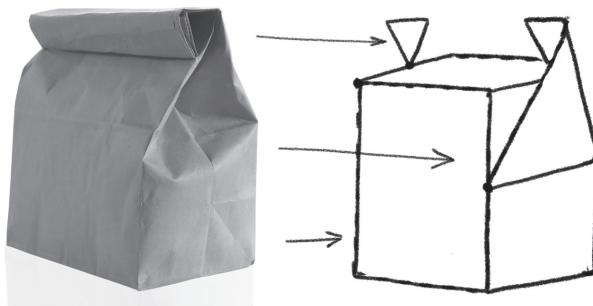
5 минут!

- ▶ Добавьте деталей, сотрите ластиком разводы и пятна.
- ▶ Покажите толщину складок.
- ▶ Нарисуйте падающую тень, чтобы пакет получился объемным (рис. 10).

10.

**Страница
для рисования**

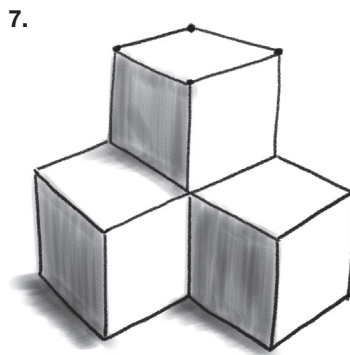
170 Вы сможете нарисовать это за 30 минут

№2015/02/30/380000-1 от
27 апреля 2015 года

Задание-бонус: скопище коробок

Кубы и кубоиды рисовать очень приятно и весело. Давайте еще немного порисуем. На этот раз мы изобразим пирамиду из коробок, используя другой метод рисования кубов.

1. Нарисуйте две точки на расстоянии трех или пяти сантиметров. Между ними нарисуйте еще две точки, как показано на рис. 1.
2. Соедините точки, чтобы получился узкий ромб, или искаженный квадрат (рис. 2).
3. Из трех вершин ромба опустите вниз прямые линии. Средняя линия должна получиться самой длинной (рис. 3).
4. Завершите рисунок куба, закрыв его снизу двумя горизонтальными линиями. Проведите их под тем же углом, что и линии выше (рис. 3).
5. Нарисуйте верхние грани двух нижних кубов, используя нарисованные линии как направляющие. Продолжите невидимые линии, находящиеся в основании куба (рис. 4).
6. Завершите верхние плоскости двух кубов (рис. 5).
7. Проведите вниз прямые линии, чтобы получились боковые грани кубиков. Линии, выходящие из средней вершины каждого квадрата, должны быть длиннее остальных (рис. 6).
8. Определите направление потока света и закрасьте противоположную сторону кубической скульптуры. Заштрихуйте сильнее самые темные уголки, особенно те области, где сходятся геометрические тела. Нарисуйте падающую тень. Обратите внимание, что тень падает на стол и на верхнюю грань нижнего куба, который заслонен от света (рис. 7).

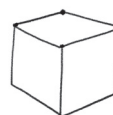
1.

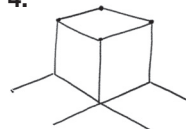
2.

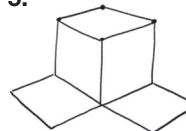
3.

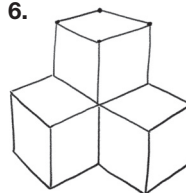
4.

5.

6.

Свадебный торт за 30 минут

За прошедшие сорок лет мне посчастливилось обучить рисованию миллионы учеников по всему миру. Я вел передачу по телевидению, выкладывал материалы на своем YouTube-канале и писал учебники. Пока это продолжалось, я, должно быть, нарисовал десять тысяч тортов! Рисовать торты очень увлекательно — их разновидностям несть числа. Я полез искать фотографии свадебных тортов и застрял на полчаса, с удовольствием разглядывая прекрасные снимки. И никак не мог остановиться. Там можно найти столько удивительных, крутых, безумных, креативных вариантов оформления тортов! Я подумал о своем друге-марафонце, у которого приближался день рождения, — и нашел множество вариантов тортов на тему бега. Я немного увлекся, пытаюсь сбить с толку Google своими запросами. Вы не поверите, но «праздничный торт в виде обезьянок в джакузи» тоже бывает. Вот вам и масса новых идей для скетчбука!

Местоположение:

Я рисую торт у себя на кухне.

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Банкнота

Свадебный торт на сегодня

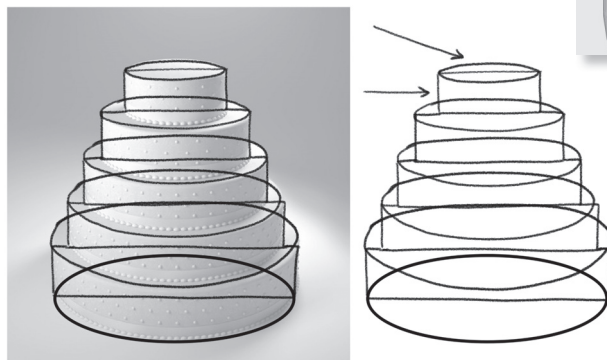
Давайте нарисуем торт!

Простые формы

Деконструкция свадебного торта

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

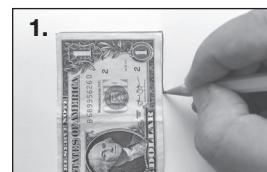
Здесь я вижу овалы и прямоугольники, поставленные друг на друга. Проще простого, не так ли? Свадебные торты — как и любые другие торты — хорошо подходят для того, чтобы отрабатывать на них штриховку и тушевку цилиндрических объектов.

Лайфхаки для рисования свадебного торта за 30 минут

Верхний слой из банкноты

Мы начнем этот рисунок с башенки из прямоугольников. Рисовать будем сверху вниз (с самого маленького). Не давите на карандаш.

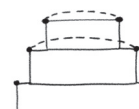
- ▶ Обведите узкую сторону банкноты, чтобы нарисовать три стороны первого прямоугольника. Если у вас под рукой не оказалось бумажных денег, измерьте длину прямоугольника большим пальцем (рис. 1).
- ▶ Каждый последующий слой торта (прямоугольник) должен быть длиннее предыдущего и выдаваться немного в стороны. Прежде чем рисовать нижний слой, нарисуйте вспомогательные точки (рис. 2).

2.

3.

Советы и техники

Овалы!

- ▶ После того как вы нарисуете башню из пяти прямоугольников, опишите неширокие овалы вокруг верхнего и нижнего ребра каждого

прямоугольника (всего шесть овалов). Чтобы было удобнее рисовать дуги, сначала нарисуйте вспомогательные точки. Нарисуйте дугу, затем переверните лист и нарисуйте вторую. Многим людям удастся лучше рисовать изогнутые линии от себя, чем к себе. Если вам хочется нарисовать овал от руки сразу целиком, не отказывайте себе в этом (рис. 3).

- ▶ Нижний овал по ширине совпадает с шириной нижнего прямоугольника. Два овала в основании торта должны быть одного размера.

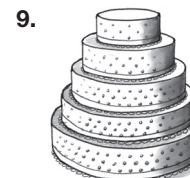
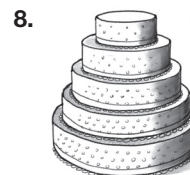
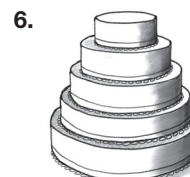
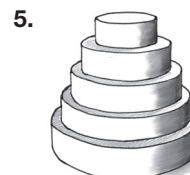
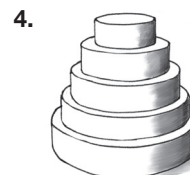
Штриховка деталей

Поверхность торта очень гладкая. Постарайтесь передать этот эффект через растушевку. Используйте фирменную или самодельную палочку для растушевки. См. страницу 17 (рис. 4).

Посмотрите еще раз на фотографию. Вы заметили, что верхние видимые части некоторых слоев частично освещены и частично находятся в тени? Свет падает на плоскости и на боковые поверхности не в одном и том же месте. Оставьте освещенные участки чисто белыми, чтобы рисунок получился реалистичным (рис. 5).

Бусинки в перспективе

- ▶ Бусинки из глазури, которые идут по нижнему краю каждого слоя, кажутся крупными, если находятся в центре. По краям они становятся уже и плотнее прилегают друг к другу. Используйте этот визуальный эффект в своем рисунке, чтобы центральная часть торта казалась ближе к зрителю (рис. 6).
- ▶ По бокам каждого слоя приклеены три ряда бусинок из глазури. Все бусины разделяют равные интервалы. Они расположены не строго друг над другом, а в шахматном порядке и складываются в диагональный орнамент по три бусинки в ряд (рис. 7). Эти бусины также становятся мельче и бледнее по мере приближения к краю торта. Совет:
 - ▶ Нет необходимости прорисовывать все бусины до одной. Намекните зрителю, что торт украшен бусинками, нарисовав отчетливо всего несколько штук. Остальные можно лишь слегка наметить (рис. 8).
 - ▶ Добавьте тени и блики, чтобы самые крупные бусинки стали объемнее (рис. 9).

Нарисуйте свадебный торт!

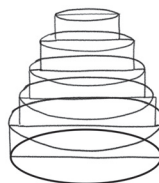
1. Сделайте схематичный набросок

10 минут!

Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Нарисуйте башню из пяти прямоугольников (читайте лайфхаки на странице 173).
- ▶ Обрисуйте вокруг прямоугольников овалы (рис. 1).

1.

2. Доработайте формы

5 минут!

- ▶ Сотрите все ненужные линии.
- ▶ Обрисуйте контур точнее, если это необходимо (рис. 2).

2.

3. Да будет свет!

10 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Заштрихуйте все скрытые от освещения участки, включая горизонтальные поверхности каждого слоя (рис. 3).
- ▶ Сделайте темные участки еще темнее, нарисуйте легкую падающую тень (рис. 4).
- ▶ Растушуйте штриховку пальцем или специальной палочкой (рис. 5).

3.

4.

5.

- ▶ Нарисуйте дугообразную линию вдоль нижнего края каждого слоя торта, чтобы показать декоративную ленту (рис. 6).

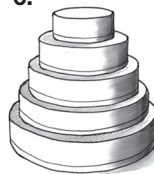

4. Заканчиваем!

5 минут!

- ▶ Нарисуйте бусинки из глазури по нижнему краю каждого слоя. См. страницу 174 (рис. 7).
- ▶ Добавьте декоративные бусинки на боковые поверхности торта и заштрихуйте их (см. страницу 174). Сотрите ластиком блики (рис. 8).

6.

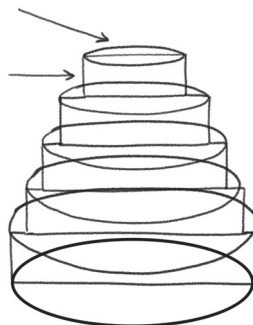
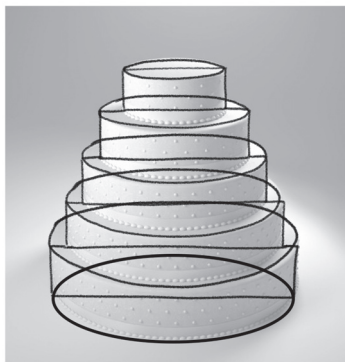
7.

8.

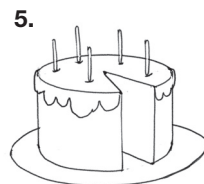
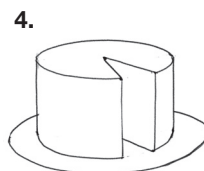
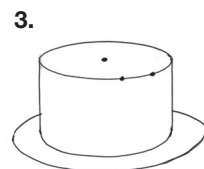
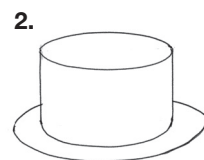
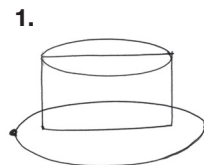
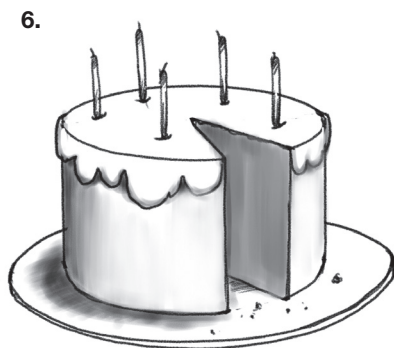
Страница
для рисования

Задание-бонус: кусок пирога

Мы потратили полчаса на рисование торта. Теперь мы заслужили кусочек! Чтобы нарисовать простой пирог с одним отрезанным куском, мы воспользуемся таким же схематичным наброском, как и в предыдущем упражнении.

1. Нарисуйте светлыми линиями прямоугольник высотой примерно пять сантиметров (при желании можно обвести узкую часть банкноты). Вокруг верхнего ребра опишите овал.
2. Нарисуйте точки по сторонам от каждого нижнего угла прямоугольника. Воспользуйтесь вспомогательными точками, чтобы описать большой овал — тарелку (рис. 1).
3. Нижнее ребро овала превратите в дугообразную линию. Сотрите лишние линии (рис. 2).
4. Нарисуйте точку в центре верхнего овала и еще две точки на краю верхнего овала. Не нужно добиваться безукоризненной точности — пироги режут на глазок (рис. 3)!
5. Соедините точки и опустите вниз на тарелку две вертикальные линии из крайних точек. Сотрите внутренние линии (рис. 4).
6. Нарисуйте сладкую глазурь и несколько свечек (рис. 5).
7. Определите направление потока света. Заштрихуйте противоположную сторону пирога, свечей и тарелки. Не забудьте участок с отрезанным куском: он тоже находится в тени. Еще несколько раз пройдитесь штриховкой по рисунку, уделяя особенное внимание стекающей глазури и основанию пирога (рис. 6). Ням-ням!

Книга за 30 минут

Я люблю читать. В моей гостиной нет телевизора, зато стены украшают бесчисленные книжные полки. Четверо моих братьев и я унаследовали зверский аппетит к книгам от нашей мамы. За неделю она успевала прочесть четыре, а то и пять книг (я серьезно). Я читаю всего-то по две повести в неделю. Книги в моей жизни занимают такое же важное место, как рисование. Иногда мне не верится, что я сам написал несколько книг!

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Книга
- ▶ Тетрадный лист
- ▶ Большой палец

Книга на сегодня

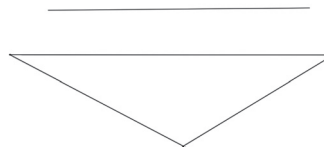
Я рисую свой первый учебник по рисованию для взрослых «Вы сможете рисовать через 30 дней» в моем втором учебнике по рисованию для взрослых. В этом есть что-то от Эшера!

Местоположение:

Я работаю над уроком в уставленной книгами гостиной, сидя в моем самом любимом мягком красном кресле.

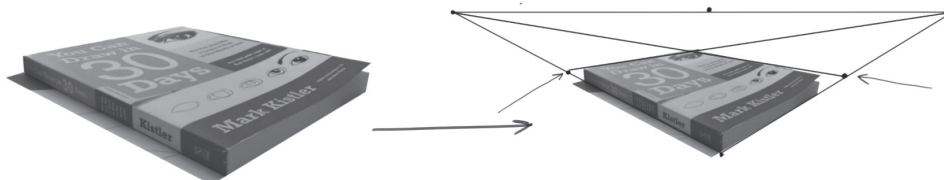
Простые формы

Деконструкция книги

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

Вы, возможно, уже успели просмотреть иллюстрации этого урока. Не бойтесь, знания в области начертательной геометрии вам не понадобятся! Поверьте, этот рисунок выполняется очень просто. Работа над схематичным наброском на этот раз скорее напоминает реконструкцию, нежели деконструкцию. Книга — это нечто большее, чем простой прямоугольник. Если поставить книгу прямо перед глазами, то она, бесспорно, выглядит как прямоугольник. Но книга на фотографии находится в отдалении от зрителя и к тому же лежит на плоской поверхности. В таком ракурсе прямоугольник искажается. Примите этот факт во внимание и подумайте, как можно вписать книгу в пространство. Перед моим мысленным взором возник большой треугольник, внутри которого плотно угнездилась книга и еще два узких треугольника, которые ее поддерживают.

Лайфхаки для рисования книги за 30 минут

Точки схода: пропорции и перспектива

Нарисуйте большой треугольник и используйте его вершины, чтобы реалистично изобразить книгу с учетом перспективы.

1. Положите лист горизонтально. Подложите книгу и проведите длинную горизонтальную линию на всю страницу. От нее мы начнем строить большой треугольник (рис. 1).
2. Найдите середину линии и поставьте там точку. Чтобы помочь себе, измерьте линию другим листом бумаги и затем сложите его пополам (рис. 1).
3. Отложите вниз от центральной точки длину большого пальца и нарисуйте еще одну точку (рис. 2). Здесь будет располагаться вершина перевернутого треугольника.
4. Нарисуйте точки на обоих концах длинной линии в основании треугольника. В течение урока вы будете очень часто возвращаться к этим точкам! Это и будут ваши точки схода. Завершите

треугольник, соединив три точки. Используйте книгу или лист бумаги, чтобы линии получались ровными (рис. 3).

5. Теперь начинается веселая часть! Отступите от вершины примерно треть от всей длины бокового отрезка треугольника. Поставьте точку. Здесь будет располагаться нижний угол книги (рис. 3).
6. Нарисуйте треугольник внутри треугольника. Проведите светлую линию от новой точки к точке схода на противоположной стороне (рис. 3).
7. На втором боковом отрезке нарисуйте точку немного дальше, чем в первом случае, как показано на рисунке. Здесь будет располагаться верхний левый уголок книги (рис. 4).
8. Соедините новую точку с точкой схода в противоположном углу треугольника. Посмотрите: под вершиной треугольника у вас получились базовые очертания книги, ограниченные двумя маленькими треугольниками (рис. 5).

Рисуем боковые поверхности книги

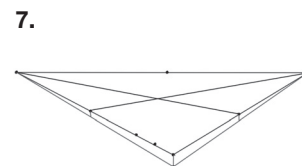
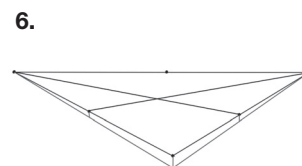
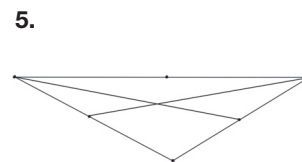
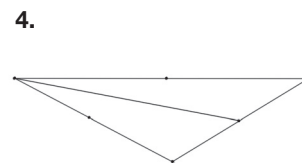
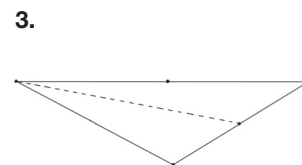
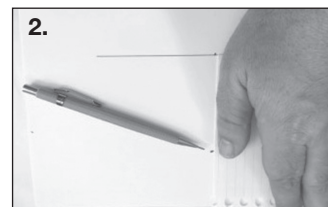
Чтобы нарисовать корешок и нижнюю часть книги, используйте точки схода.

1. Отложите небольшое расстояние вниз от вершины треугольника и поставьте точку.
2. Нарисуйте светлые линии от новой нижней точки до каждой из точек схода в углах большого треугольника.
3. Нарисуйте края книги. Проведите вниз три вертикальные линии из каждой точки внутри большого треугольника, как показано на рис. 6.

Советы и техники

Вспомогательные линии, которые тянутся к точкам схода, помогут вам правильно расположить текст и изображение на обложке книги. Как нарисовать эти линии:

1. На корешке книги поставьте две точки. Одна показывает место, где оканчивается квадратная область с названием книги, вторая обозначает верх полоски с именем автора. Из этих точек проведите вниз прямые линии, как показано на рис. 7 и 8.
2. Две новые точки соедините с точкой схода в противоположном углу большого треугольника. Не давите на карандаш. Эти линии показывают расположение крупного текста на обложке книги (рис. 9).

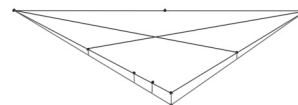

3. Теперь проведите линию, которая ограничит квадратную область с названием книги. Примерно представьте, где должно заканчиваться слово в нижней строке, и в этом месте поставьте точку. Соедините новую точку с точкой схода в противоположном углу. Примерно зарисуйте текст и другие элементы оформления на обложке. Не нужно увлекаться деталями (рис. 10).

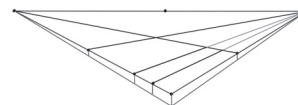
Как быстро измерить пропорции

- ▶ Корешок на треть длиннее нижнего края книги.
- ▶ Измерьте карандашом (см. страницу 16) остальные стороны книги и определите их размер относительно друг друга.
- ▶ Все искаженные прямоугольники на обложке книги имеют разные размеры. Не стремитесь идеально скопировать их.

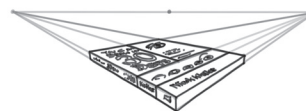
8.

9.

10.

Нарисуйте книгу!

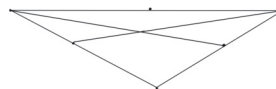

1. Сделайте схематичный набросок

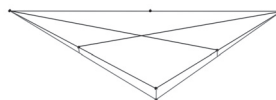
10 минут!

Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Нарисуйте большой треугольник и поставьте вспомогательные точки (читайте лайфхаки на странице 180).
- ▶ Обрисуйте базовую форму книги внутри треугольника. Соедините точки на боковых отрезках треугольника с точками в противоположных углах треугольника. См. страницу 181 (рис. 1).
- ▶ Обозначьте корешок и нижний край книги. См. страницу 181.

1.

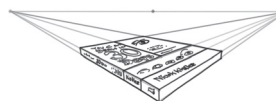

2. Доработайте формы

5 минут!

- ▶ Нарисуйте вспомогательные линии, чтобы расположить горизонтальные блоки текста на обложке. Используйте лайфхаки (см. страницу 181).
- ▶ Обозначьте вертикальный блок с названием книги. Соедините точку-якорь с точкой схода в противоположном углу.
- ▶ Если нужно, нарисуйте еще несколько вспомогательных линий.
- ▶ Общими штрихами зарисуйте текст и изображения на обложке (рис. 2).
- ▶ Сотрите все лишние линии на обложке и корешке книги.

2.

3. Да будет свет!

5 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Заштрихуйте элементы оформления обложки в разные тона, чтобы создать впечатление красочного переплета (рис. 3).
- ▶ Определите, с какой стороны освещена книга.
- ▶ Закрасьте самым темным область под корешком книги (рис. 4).
- ▶ Заштрихуйте область полутени (рис. 5).

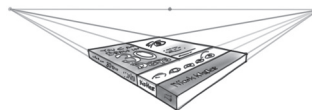

4. Заканчиваем!

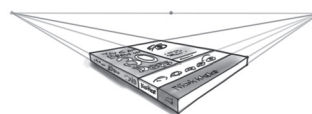
5 минут!

- ▶ Сотрите внешний треугольник, вспомогательные линии и точки.
- ▶ Точнее обведите текст и изображения на обложке.
- ▶ Сделайте тени ярче и четче (рис. 6).
- ▶ Устраивайтесь поудобнее и открывайте книгу!

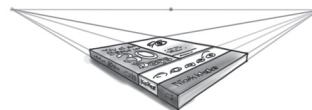
3.

4.

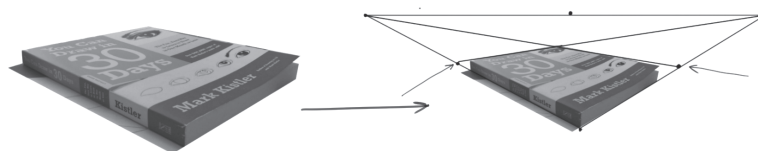
5.

6.

Страница
для рисования

Задание-бонус: работа с перспективой

Объекты, которые расположены ближе к зрителю, кажутся больше, чем те, что стоят в отдалении. Это правило можно применить и к одиночным предметам. Передняя часть объекта выглядит крупнее, чем его дальняя часть на заднем плане. Все линии, которые соединяют первый план с задним, должны искажаться под определенным углом. Вот почему мы не можем изобразить книгу в виде обычного прямоугольника.

Как определить угол наклона направляющих линий в перспективе? Техника, которой мы пользовались в предыдущем упражнении, называется «двухточечная перспектива». Все горизонтальные линии сходятся в двух противоположных точках схода, или «исчезновения», на линии горизонта.

Давайте отработаем этот художественный прием еще раз и немного поменяем ракурс книги. Сместите вершину большого треугольника. Вспомогательные линии, направленные в точки схода, определяют степень искажения объекта в перспективе.

Начнем! Мы немного подвинем книгу назад и вправо.

1. Нарисуйте большой перевернутый треугольник, но на этот раз вершину изобразите правее и дальше от себя, чем в тридцатиминутном упражнении (рис. 1).
2. Добавьте точки и проведите линии, чтобы разместить книгу в вершине треугольника (см. страницу 180).
3. Нарисуйте корешок и нижний край книги. См. страницу 181 (рис. 2).
4. Заштрихуйте спрятанные от света участки, закрасьте тень под корешком книги (рис. 3).
5. Сотрите лишние линии.

Вспомогательные линии нужны для того, чтобы вы смогли выбрать правильный угол и нарисовать объект в нужном ракурсе. Неважно, где находится объект, — он даже может парить над линией горизонта!

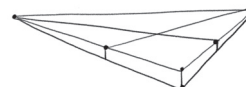
Со временем вы начнете передавать правильную перспективу на интуитивном уровне. Выполняя тридцатиминутные упражнения, можно многому научиться.

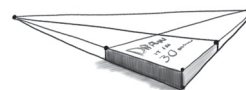
1.

2.

3.

Морская раковина за 30 минут

Меня поражает красота, сотворенная природой. Повторяющиеся орнаменты, сочетания цветов и форм, которые демонстрируют нам ракушки, рыба чешуя, лепестки цветов, кора дерева, перья птиц и многие другие объекты — это настоящие чудеса, к которым мы привыкли и которые часто оставляем без внимания.

Из всех чудес природы ракушки всегда были для меня главным источником вдохновения. Я вспоминаю об этом каждый раз, когда приезжаю в родительский дом в Калифорнии. Это настоящая художественная галерея. Там можно увидеть экспонаты из Мексики и Санта-Фе, которые родители собирали последние тридцать лет. В экспозицию включены изящные вазы, наполненные морскими раковинами, которые они сами собирали на берегу. Я часто погружаюсь в их коллекцию на целые часы и не забываю прихватить с собой самые красивые ракушки.

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Чашка
- ▶ Монетка
- ▶ Палец
- ▶ Палочка для растушевки

Местоположение:

Я рисую ракушку в доме моих родителей в Калифорнии, в городе Карлсбад.

Морская раковина на сегодня

Необыкновенный естественный орнамент и блеск. Просто восхитительно.

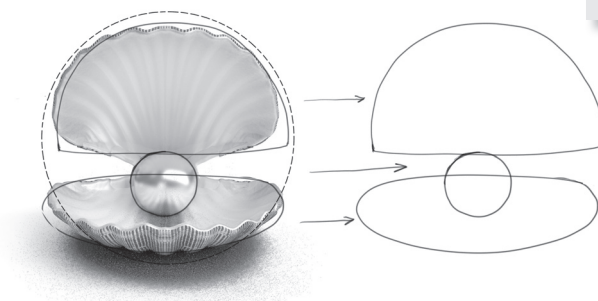
Простые формы

Деконструкция морской раковины

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

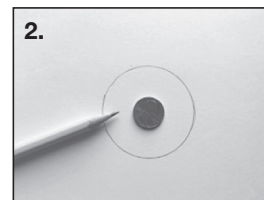

Посмотрите на фотографию. Вы тоже видите жемчужину как круг, верхнюю створку как полукруг и нижнюю створку ракушки как овал? Мне показалось, что проще всего будет объединить эти фигуры в один большой вспомогательный круг. Его можно нарисовать, если обвести кружку или банку. Ракушка станет похожей на ракушку, если нарисовать линии на внутренних сторонах створок. Жемчужина выглядит объемной и блестящей за счет игры света и тени.

Лайфхаки для рисования морской раковины за 30 минут

Внешний круг

Почти не нажимая на карандаш, обведите дно кружки или банки из-под газировки в центре листа, чтобы внутри окружности начать строить чертеж ракушки (рис. 1).

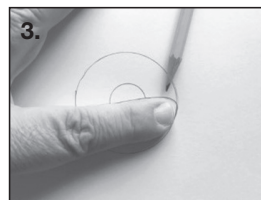

Жемчужина из монетки

Обведите монетку, чтобы сделать жемчужину. Кольцо тоже подойдет (рис. 2).

Овал из пальца

Если вам не хочется рисовать овал в нижней части ракушки от руки, обведите палец. Затем переверните лист и обведите палец еще раз, чтобы завершить овал (рис. 3).

Как быстро измерить пропорции

- ▶ Верхняя и нижняя створка раковины должны быть одинаковой ширины.
- ▶ Жемчужина немного перекрывает своей верхушкой основание верхней створки.
- ▶ Жемчужина в два раза больше, чем видимая часть внешней поверхности нижней створки.

Советы и техники

Чтобы изобразить волнистую поверхность внутренней части створок, сначала поставьте точки-якоря, а затем проведите к ним линии от основания ракушки. Вдумчиво отнеситесь к штриховке, сделайте блики — и ракушка получится как настоящая.

Волны и якоря

- ▶ Нарисуйте точку в центре жемчужины, чтобы обозначить композиционный центр — в этой точке будет сфокусировано внимание зрителя (рис. 4).
- ▶ На верхней и нижней створках ракушки сначала нарисуйте центральную полосу, затем по бокам дорисуйте остальные линии, плавно изгибая их ближе к краю ракушки (рис. 4). Не нужно точно копировать линии на фотографии!
- ▶ Полоски на внешней стороне нижней створки отклоняются в стороны от центральной линии (рис. 5).

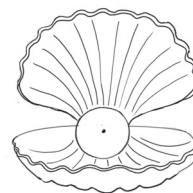
Тени и блики

1. Штриховка волнистой створки требует внимания. Если сделать ее слишком насыщенной, рисунок получится грязным. Попробуйте так: сощурьтесь, чтобы увидеть самые темные участки на фотографии. Пока не фиксируйте взгляд на гребешках ракушки. Я вижу тень:
 - ▶ у основания верхней створки позади жемчужины;
 - ▶ на верхней, средней и нижней частях жемчужины;
 - ▶ под жемчужиной и у основания нижней створки ракушки;
 - ▶ под нижней створкой, двух разных оттенков.

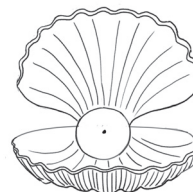
Когда вы будете штриховать эти области, меняйте направление штриха, как показано на рисунке, чтобы повторять форму ракушки (рис. 6).

2. Еще раз закрасьте самые темные участки — под ракушкой, под жемчужиной, вокруг жемчужины (рис. 7).

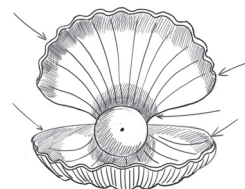
4.

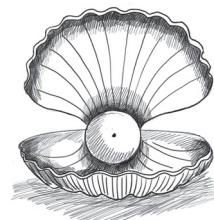
5.

6.

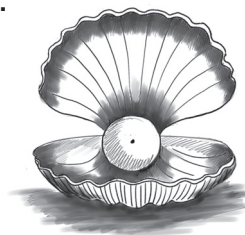

7.

3. Растушуйте штриховку специальной палочкой (страница 17) или пальцем (рис. 8).
4. Во время заключительного этапа работы над рисунком (пункт «Заканчиваем!» на следующей странице) добавьте тон на гребешки створок, чтобы подчеркнуть их объем. Затем сотрите ластиком блики по форме створок (рис. 9).

8.

9.

Нарисуйте морскую раковину!

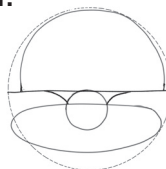
1. Сделайте схематичный набросок

5 минут!

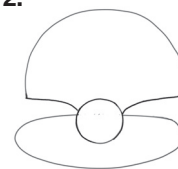
Не нажимайте на карандаш!

- ▶ Нарисуйте внешний круг. Разделите круг пополам горизонтальной линией. Обрисуйте полу-круг верхней створки ракушки (рис. 1).
- ▶ Нарисуйте жемчужину простым кружком (рис. 1).
- ▶ В нижней части схемы нарисуйте овал (рис. 1).
- ▶ Добавьте две плавные линии, чтобы соединить верхнюю и нижнюю створки (рис. 1).
- ▶ Сотрите все ненужные линии (рис. 2).

1.

2.

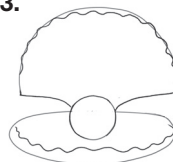

2. Доработайте формы

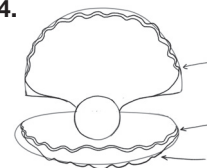
10 минут!

- ▶ Нарисуйте волнистую линию вдоль края верхней и нижней створок ракушки (рис. 3).
- ▶ Покажите толщину створки и нарисуйте еще несколько волнистых линий через небольшое расстояние. Нарисуйте волнистое дно на внешней стороне нижней створки (рис. 4).
- ▶ Сотрите лишние линии позади волнистых краев.
- ▶ Поставьте точку-якорь в центре жемчужины. Нарисуйте гребешки на внутренней поверхности обеих створок. См. страницу 189 (рис. 5).
- ▶ Добавьте деталей на внешнюю сторону нижней створки (рис. 6).

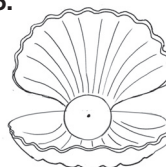
3.

4.

5.

6.

3. Да будет свет!

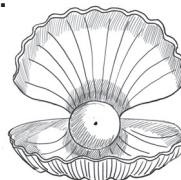
10 минут!

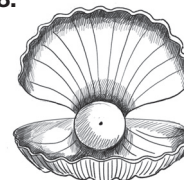
Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Посмотрите на фотографию через полуприкрытые веки. Закрасьте большие темные участки. Читайте советы на странице 189 (рис. 7).
- ▶ Сделайте еще один слой штриховки поверх самых темных участков (рис. 8).
- ▶ Растушуйте тени специальной палочкой или пальцем.

7.

8.

4. Заканчиваем!

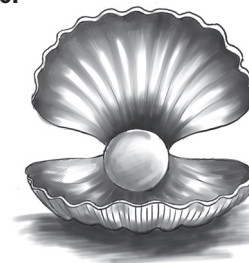
5 минут!

- ▶ Сотрите ненужные линии (рис. 9).
- ▶ Добавьте тон вдоль гребешков (рис. 9).
- ▶ Сотрите ластиком блики на гребешках и жемчужине (рис. 9).
- ▶ Еще раз заштрихуйте самые темные участки. Сделайте потемнее края створок (рис. 10).

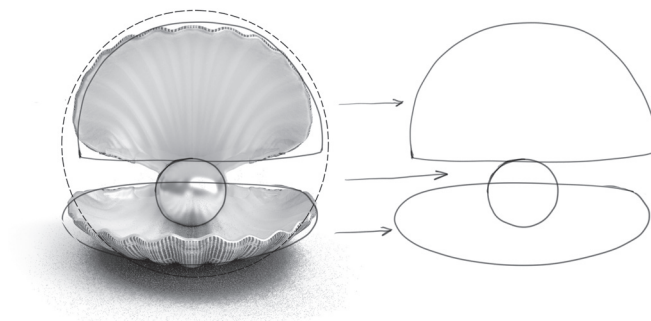
9.

10.

**Страница
для рисования**

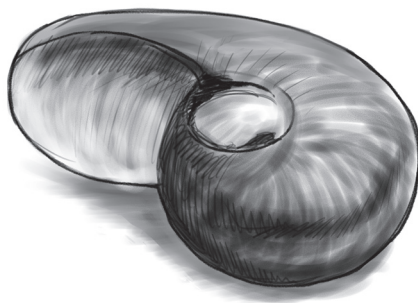

Задание-бонус: простая раковина улитки

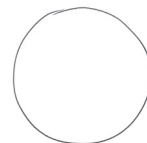
Я все еще настроен рисовать ракушки. Построить схему раковины улитки очень просто. Немного вдумчивой работы над тенями, и раковина будет выглядеть реалистично. Работа над таким рисунком доставляет удовольствие!

1. Нарисуйте круг диаметром примерно три сантиметра. Если хотите, обведите что-нибудь (рис. 1).
2. Сверху дорисуйте плавную линию, как показано на рисунке, чтобы было похоже на перевернутую цифру 6 (рис. 2).
3. Закруглите линию, как показано на рисунке, и соедините ее с кругом чуть ниже середины (рис. 3).
4. Добавьте дугообразную линию, чтобы обозначить створку раковины. Нарисуйте небольшой овал, как показано на рис. 4.
5. Сотрите ненужные линии. Добавьте тени и витой узор. Штрихуйте и растушевывайте, как вам захочется. Пользуйтесь разными оттенками серого (рис. 5).

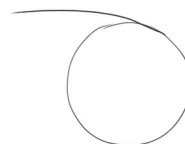
5.

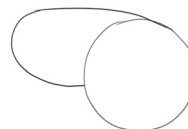
1.

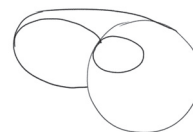
2.

3.

4.

Пуанты за 30 минут

Ах, пуанты! При взгляде на изображение балетных туфелек я сразу же вспоминаю первый урок хореографии моей дочери и мысленно уношусь в то прелестное время! Самая сложная часть в рисунке пуантов — это ленты. Чтобы их изобразить, я пользуюсь точками, направляющими линиями и размещаю элементы рисунка с учетом их относительных пропорций. В целом этот урок посвящен размещению одних элементов балетных тапочек пропорционально другим их элементам. Получается замысловатый танец!

Инструменты

- ▶ Карандаш
- ▶ Ластик
- ▶ Лист бумаги или страница для выполнения практического задания
- ▶ Большой палец

Пуанты на сегодня

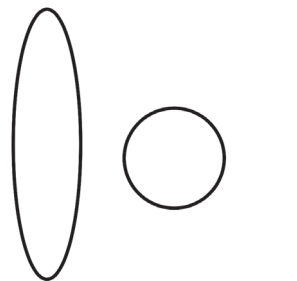
Давайте нарисуем эти туфельки так, чтобы они вспорхнули с листа и закружились в танце!

Местоположение:

Я сижу в танцевальной студии. Здесь скоро начнется мой мастер-класс по рисованию.

Простые формы

Деконструкция пуантов

Прежде всего...
прочтите эти две страницы.
Пока не начинайте рисовать!

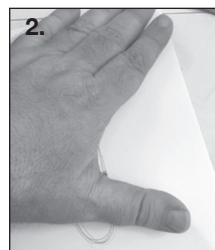
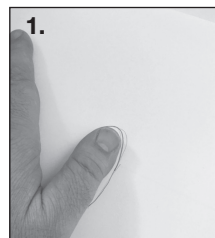
Пуанты по частям

На фотографии сразу просматриваются четыре простые геометрические формы — кружок и три овала. Два пересекающихся друг друга овала для общей формы туфельки, один поменьше для внутренней части пуанта, стоящего на первом плане. Я четко вижу кружок на носке второго пуанта. Не могу придумать простую геометрическую фигуру, через которую можно описать ленты, поэтому не буду включать их в схематичный набросок.

Лайфхаки для рисования пуантов за 30 минут

Обведите палец, чтобы нарисовать овалы

- ▶ Обведите большой палец, затем переверните лист и обведите палец еще раз. У вас должна получиться овальная форма первой балетной туфельки (рис. 1). Поставьте точку или нарисуйте крестик примерно на середине овала (там, где встретились две половинки). Точка-якорь поможет в дальнейшем правильно расположить на листе остальные элементы (рис. 2).
- ▶ Нарисуйте вторую овальную туфельку. Снова приложите и обведите большой палец. Видите, где оказалась точка-якорь (рис. 2)?

Как быстро измерить пропорции

- ▶ Нарисуйте пуанты в правом углу листа, чтобы осталось достаточно места для лент.

- ▶ Расстояние от точки-якоря до носка нижнего пуанта равняется расстоянию от одной пятки до другой.
- ▶ Глубина выреза на передней туфельке равна высоте дальней туфельки в том месте, где обе туфельки пересекаются.
- ▶ Высота переднего пуанта равняется длине лент.

Советы и техники

Рисуем ленты

Ленты получаются похожими на настоящие, если рисовать их то уже, то шире в местах сгибов. Также полезно с помощью разнонаправленной штриховки показывать различия между волнами ленты на заднем и переднем плане.

Первым делом нарисуйте овал, примерно равный по длине стоящему пуанту (рис. 3). Поверьте, эта мера поможет вам сохранить нужные пропорции в рисунке!

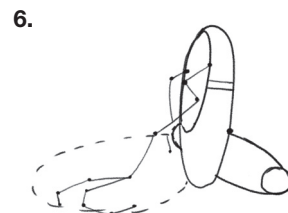
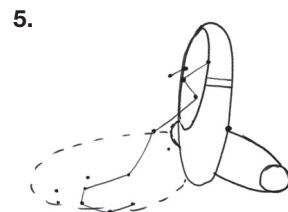
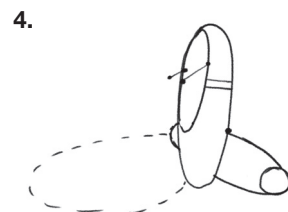
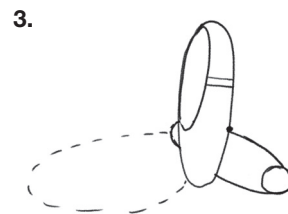
Верхняя часть лент

Нарисуйте точки там, где из передней туфельки выходят две ленты. От этих точек мы начнем составлять «контурную карту» ленточек. Необходимо оценивать положение каждого последующего изгиба ленты относительно предыдущего. Все они связаны друг с другом!

1. Поставьте точки там, где (рис. 4):
 - ▶ внешняя лента касается стоящего пуанта (чуть выше линии пятки);
 - ▶ внутренняя лента касается пуанта;
 - ▶ внешняя лента складывается уголком (напротив линии пятки);
 - ▶ внутренняя лента загибается вниз (напротив сгиба внешней ленты).

Соедините точки, и у вас получатся две первые прямые линии (рис. 4).

2. Продолжайте ставить точки в местах сгибов лент и соединяйте их между собой линиями (рис. 5).
3. И так далее.
4. Повторите все шаги снова, чтобы нарисовать вторую ленту. Будьте внимательны: сейчас мы рисуем только верхние края лент (рис. 6).

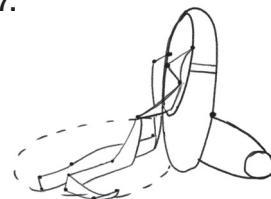
Нижняя часть лент

Нарисуйте на глаз нижнюю часть ленты. Точками отмечены места сгибов ленты, а значит, эти области должны быть узкими. Сотрите все пересекающиеся линии (рис. 7).

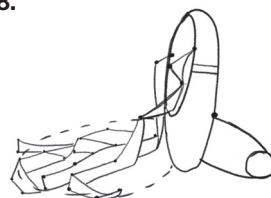
Ленты второго пуанта

Вот как я расставил точки, соединил их линиями и обрисовал верхнюю и нижнюю части завязок второго пуанта (рис. 8).

7.

8.

Нарисуйте пуанты!

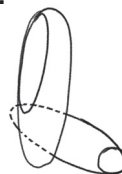

1. Сделайте схематичный набросок 10 минут!

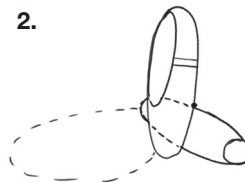
Не нажимайте на карандаш!

- ▶ В правом углу вашего листа или с правой стороны на соседней странице нарисуйте базовые фигуры, из которых состоят балетные туфельки. Два пересекающихся овала, маленький овал во внутренней части пуанта на переднем плане и кружок на носке второго пуанта (рис. 1).
- ▶ При желании используйте хаки и полезные советы, описанные на предыдущих страницах.
- ▶ Сотрите пересекающиеся линии.

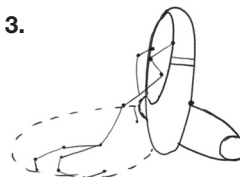
1.

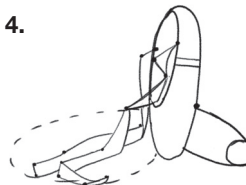
2.

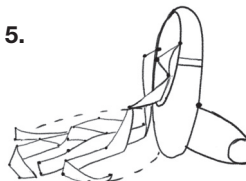
3.

4.

5.

2. Доработайте формы 5 минут!

- ▶ Нарисуйте линию пятки.
- ▶ Нарисуйте овал, внутри которого вы будете располагать ленты (рис. 2).
- ▶ Поставьте точки и соедините их линиями, чтобы частично нарисовать две ленты первого пуанта. См. страницу XX (рис. 3).
- ▶ Дорисуйте нижнюю часть первых двух лент (рис. 4).
- ▶ С помощью точек и линий соберите две ленты второго пуанта (рис. 5).

3. Да будет свет!

10 минут!

Обратите внимание на положение источника света.

- ▶ Заштрихуйте тень на нижнем пуанте. Соотнесите положение тени и круглого носка балетной туфельки (рис. 6).
- ▶ Легкой штриховкой пройдитесь по всем неосвещенным областям. Закрашивайте все в один тон (рис. 6).
- ▶ Закрасьте в темный тон самые темные участки тени на пуантах и лентах. Рисунок получится объемнее (рис. 6).
- ▶ Растушуйте штриховку пальцем, чтобы ткань казалась гладкой.

6.

4. Заканчиваем!

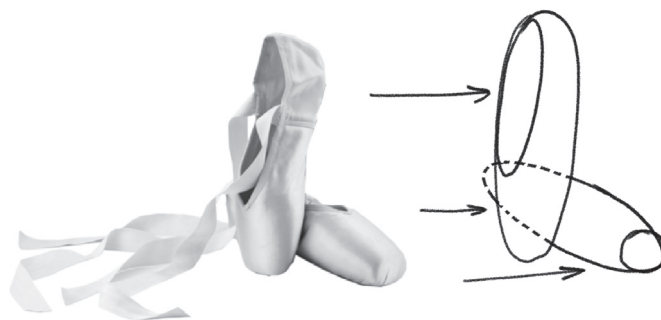
5 минут!

- ▶ Сотрите кружок на носке пуанта, покажите его форму тенями.
- ▶ Сделайте темный контур там, где туфельки соприкасаются с поверхностью и друг с другом, и еще где-нибудь, где вам хочется добавить деталей. Нарисуйте падающую тень.
- ▶ Дорисуйте строчку и точнее выделите носок нижнего пуанта.
- ▶ Удалите все вспомогательные линии и сотрите ластиком следы карандаша, если вы случайно залезли на области бликов (рис. 7).

7.

Страница
для рисования

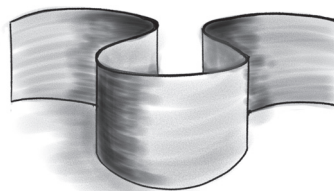
Задание-бонус: лента

Рисовать ленты можно разными способами! Вот простой и веселый метод создания рисунка ленты... в котором куда меньше точек! Еще одна техника рисования лент описана в первом уроке «Банан за 30 минут» на странице 20.

1. Поставьте рядом две точки на расстоянии примерно пяти сантиметров (или на расстоянии трех пальцев друг от друга). Через точки нарисуйте овал (рис. 1).
2. Нарисуйте еще два овала рядом с первым, как показано на рисунке. Все овалы сделайте одного размера (рис. 2).
3. Выделите темным контуром верхнюю часть ленты, как показано на рис. 3.
4. Сотрите лишние линии (рис. 4).
5. Вниз от края первого овала проведите две прямые линии. Нарисуйте еще две вертикальные линии по краям двух других овалов. У вас получатся очень классные правдоподобные складки (рис. 5)!
6. Нарисуйте нижнюю часть ленты на переднем плане дугообразной линией. Не бойтесь сделать дугу покругче. Часть ленты на переднем плане должна быть крупнее и ниже, чем складки ленты на заднем плане. Отметьте точками места, откуда должны выходить линии нижней части ленты на заднем плане (рис. 6).
7. Дорисуйте нижнюю часть ленты и завершите рисунок. Нанесите штриховку. Посмотрите: я сделал ленты на заднем плане уже, чем их края. Мне хотелось, чтобы края ленты оказались ближе к зрителю. Теперь определите направление света. Не закрашивайте освещенные области. Заштрихуйте спрятанные от света участки. В самый темный тон закрасьте складки на ленте. Не забудьте заштриховать внутреннюю поверхность ленты, рядом со складками (рис. 7)!

Что ж, мне кажется, вы заслужили орденскую ленту!

7.

1.

2.

3.

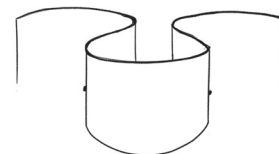
4.

5.

6.

Список художественных терминов, встречающихся в книге

Блики: область объекта, освещенная прямыми солнечными лучами. Самое яркое пятно. Блики чаще всего встречаются на объектах шарообразной и цилиндрической формы.

Вспомогательная линия, круг или четырехугольник: элемент на листе, который помогает правильно разместить части рисунка. В книге я использую термины «направляющая линия» и «якорь», означающие то же самое. Ближе к концу работы вспомогательные элементы обычно удаляют с листа.

Глубина пространства: видимый объем рисунка.

Двухточечная перспектива: по двум сторонам объекта находятся точки схода. Точки схода располагаются за пределами предмета изображения!

Делить пополам: разделить объект посередине. В книге я часто прошу разделить объекты пополам одной линией.

Естественный орнамент: сочетания цветов, форм, узоров и линий, которые можно встретить в природе.

Закрашивание: штриховка и тушевка областей, скрытых от потока света. Применяется для создания глубины и объема.

Защита от появления разводов: чистый листок бумаги, которым необходимо прикрывать готовые части рисунка. На него можно положить руку и продолжать работу над рисунком.

Искажение: см. Перспектива.

Источник света: некий объект, который освещает предмет изображения. Это может быть солнце или лампа. От положения источника света зависит распределение тени и освещенных участков. Заштриховывать нужно ту часть объекта, которая не освещена, то есть находится с противоположной стороны от потока света.

Контурные линии: точно размещенные плавные линии, которые повторяют форму элемента и придают ему объем.

Кубоид: параллелепипед, многогранник с шестью гранями, каждая из которых является прямоугольником (спасибо, Google!).

Линия горизонта: линия, представляющая собой уровень горизонта, относительно которого объект изображения размещается на листе. Он может быть выше или ниже горизонта, находиться близко к зрителю или отдаляться в пространстве.

Наложение: способ размещения элементов композиции, когда один предмет на первом плане частично перекрывает другой. Этот прием служит для создания иллюзии пространственной глубины, так как предмет на переднем плане кажется ближе, чем тот, что позади него.

Негативное пространство: пространство вокруг предмета изображения. Оно особенно сильно выделяется, если само по себе обладает интересной формой. Иногда проще передать форму предмета изображения, если нарисовать негативное пространство вокруг него.

Оптический центр: точка на картине, к которой устремляется внимание зрителя. Используется художником в качестве ориентира.

Организованный беспорядок: намеренное использование хаотичных штрихов для достижения «пушистости» (см. Управляемый хаос).

Относительный размер или пропорции: обнаружение связи между размером одного элемента изображения с размерами других его частей.

Падающая тень: область под предметом и немного в стороне от него. Падающая тень вытягивается в направлении, противоположном направлению потока света. Форма падающей тени повторяет форму объекта в сильно искаженном виде. Падающая тень придает предмету устойчивость и делает изображение реалистичным.

Перспектива: взаимосвязь между элементами изображения, которая определяется их размером, формой и расстоянием между ними.

Размещение: элемент изображения размещают на листе ниже прочих, чтобы показать, что он находится ближе к зрителю.

Размер: если элемент крупный, значит, он находится ближе к зрителю. Если мелкий, то располагается в отдалении.

Ракурс: искажение объекта в пространстве. Части объекта, находящиеся дальше от зрителя, изменяют свою форму.

Схематичный набросок: быстрый набросок, состоящий из геометрических фигур.

Сужение: часть объекта, которая находится дальше от зрителя, визуально становится уже. Некоторые объекты на самом деле имеют сужающуюся форму, например, стволы деревьев у основания шире, чем у верхушки, рука в плече шире, чем в запястье. Словом «сужение» можно описать обе ситуации.

Тень: темная часть на предмете изображения, на какой-либо его части или позади него на примыкающей плоской поверхности.

Точка схода: параллельные линии постепенно сходятся в одну точку на линии горизонта (как железнодорожные рельсы). Та точка, в которой они сливаются и пропадают, называется точкой схода, или точкой исчезновения. Точку схода можно нарисовать в любом месте на линии горизонта и направлять к ней все параллельные линии, из которых состоит предмет изображения. В рисунке может быть несколько точек схода (см. Двухточечная перспектива).

Точка-якорь: точка, которая используется в качестве ориентира для элементов рисунка (также называется «направляющая точка»).

Управляемый хаос: метод создания естественной текстуры при помощи беспорядочных линий. Применяется для того, чтобы передать траву, листву, мех и так далее (см. Организованный беспорядок).

Штриховка: набор тона, закрашивание при помощи нанесения близкорасположенных параллельных линий. Существуют более вариативные способы штриховки, например перекрестная штриховка, когда поверх существующего ряда параллельных линий вы наносите еще один в противоположном направлении.

Благодарности

Огромное спасибо моей семье и друзьям. Всех целую и обнимаю!

Джонатан и Брэнди Кларк, Роберт Нойштадт, Джонатан Хейворд, Джоди Райн, Джонатан Литтл, Аманда и Брет Фурманн, Джошуа и Амелия Темплтон, Крис Мерфи, Дороти Киттака, Даг и Венди Девор, Тим Декер, Джейми Хейзлвуд, Томми Симмс, Габриэль и Джон Уилер, Трент и Дженис Хеффнер, Эбби Салазар, Лорен Холмс, Бретт Уолтер, Кой Митчелл, Крисси Баттс, Пол и Бринн, Деннис Келли, доктор Раджа Абушар, Скотт Маколи, Сьюзи Гувер, Анат Ронан, Джейк Маккейси, Джинджер Саймон, Кирт Кроуфорд, Карен Лотито, Ребекка Эванс, Беван Айделл, Ева Росс, Нейт Скагс, Райан и Мадди Шоу, Фой и Даждам Стэнли и Кен Уэлч III.

Благодарность моим замечательным коллегам за их поддержку:

Макс Майер, художественный музей Форт Уэйна, Крис Хенслер, Fort Wayne PBS, Сэм Эллис («Арчер» и «Время приключений»), Гай Гилкрист («Маппет-шоу», «Нэнси», «Том и Джерри»), Том Кук («Хи-Мен», «Скуби Ду», «Смурфы»), покойный К. Мартин Крокер («Космический призрак»), Фил Ортис («Симпсоны», «Смурфы», «Бурундуки»), Майк Тота («Муллан», «Геркулес», «Тарзан»), Том Бэнкрофт («Король Лев», «Красавица и Чудовище», «Покахонтас», «Овощные сказки»), Девейн Холмон и его талантливое племя иллюстраторов в SoulGate Studios, все мои друзья-художники из арт-студии «Хьюстон», Мередит Фогтман, Warren Group и команда организаторов Houston's Comic Palooza, Алекс Рэй и Кейт Рюарк из Wizard World Comic Cons, Хейли Строуп, Рене Седляр, Кэти Макхью и великолепные сотрудники Da Capo Press!

Особая благодарность приглашенным художникам, чьи работы вдохновляли меня и появились на страницах этой книги:

Сиера Притикин, Род Торнтон, Анат Ронен и Розель Родригес!

Я просто не могу перечислить здесь всех моих друзей, родственников, поклонников и учеников. Так много людей поддерживали меня все два года, пока я занимался подготовкой этого учебника. Надеюсь, вы сами знаете, насколько я благодарен именно вам за доброту, широту души и дружбу.

Издание для досуга

Кистлер Марк

Вы сможете нарисовать это за 30 минут

Простая пошаговая система, проверенная практикой

Главный редактор *Артем Степанов*

Руководитель направления *Вера Ежкина*

Ответственный редактор *Мария Красовская*

Редактор *Дарья Сальникова*

Верстка блока и обложки *Юлия Рахманина*

Корректоры *Ярослава Терещенкова, Юлия Молокова*

Новая книга Марка Кистлера — продолжение его мирового бестселлера «Вы сможете рисовать через 30 дней». Посвятите всего 30 минут своего времени творчеству, и вы удивитесь тому, чего сможете достичь за короткий срок! С помощью этой книги вы научитесь рисовать 25 различных предметов, каждый из которых можно завершить всего за полчаса. Пошаговые иллюстрации и подробные инструкции в каждом уроке помогут вам реализовать себя. В книге вы найдете:

- Забавные артхаки: различные хитрости и приемы рисования, которые помогут вам более точно изобразить то, что вы хотите.
- Схемы быстрых рисунков: вы научитесь находить простые формы внутри сложных объектов.
- Основополагающие методы: навыки, которые вы получаете на отдельных уроках, можно использовать в более крупных проектах.
- Сотни вариантов стилей: мультяшно? реалистично? Каждый раз рисунки можно откорректировать в соответствии с нужным стилем.

Через 30 минут у вас будет готовый рисунок. Возьмите свой карандаш и начните сегодня!

ISBN 978-5-00117-400-4

9 785001 174004 >

Максимально
полезные книги на сайте
mann-ivanov-ferber.ru

#высможетерисовать

издательство
МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР

facebook.com/**miftvorchestvo**

vk.com/**miftvorchestvo**

instagram.com/**miftvorchestvo**

