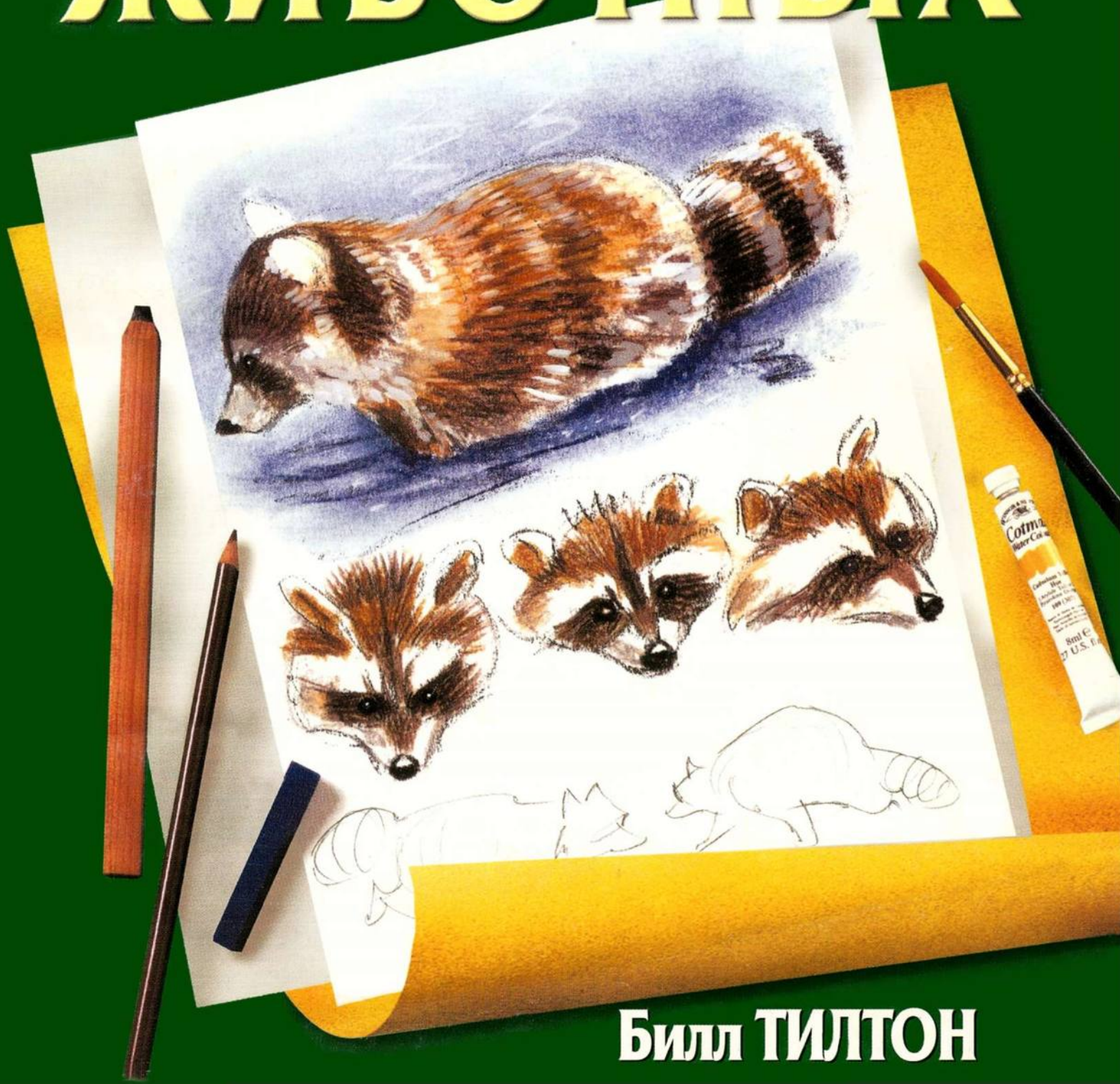

ПЕРВЫЕ ШАГИ РИСУЕМ ЖИВОТНЫХ

Билл ТИЛТОН

ПЕРВЫЕ ШАГИ

РИСУЕМ ЖИВОТНЫХ

Билл ТУЛТОН

Минск 2003

УДК 741
ББК 85.1
Т40

Серия основана в 2001 году

Перевёл с английского *В. И. Кашкан* по изданию:
DRAWING AND PAINTING ANIMALS by Bill Tilton.— Cincinnati, Ohio: «North Light Books», 1997.
На русском языке публикуется впервые.

Оформление *М. В. Драко*

Издание охраняется законом об авторском праве. Ни одну часть этой книги, включая внутреннее и внешнее оформление, нельзя воспроизводить в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами (электронными или механическими) или сохранять в любой поисковой системе или базе данных без предварительного письменного разрешения издателя. В порядке исключения, лишь рецензенты могут помещать в своих обзорах короткие выдержки (цитаты) из материалов данной книги. Нарушение этих ограничений преследуется в судебном порядке.

Издатель и автор не несут ответственности за ошибки или пропуски, возникшие вопреки всем соответствующим мерам предосторожности, осуществлённым при подготовке этой книги к печати, а также за повреждения или убытки, которые могут случиться при использовании помещённой здесь информации.

Тилтон Б.

Т40 Рисуем животных/Пер. с англ. В. И. Кашкан.— Мн.: ООО
«Попурри», 2003.— 128 с.:ил.— (Серия «Первые шаги»).

ISBN 985-438-896-4.

Автор подробно рассказывает и показывает, чем и как можно рисовать птиц, белок, медведей, ягнят, обезьян, лошадей и других млекопитающих.

Для широкого круга начинающих художников.

УДК 741
ББК 85.1

ISBN 985-438-896-4 (рус.)

© Перевод. Издание на русском языке.
Оформление. ООО «Попурри», 2003

ISBN 0-89134-667-8 (англ.)

© 1997 by William S. Tilton

Об авторе

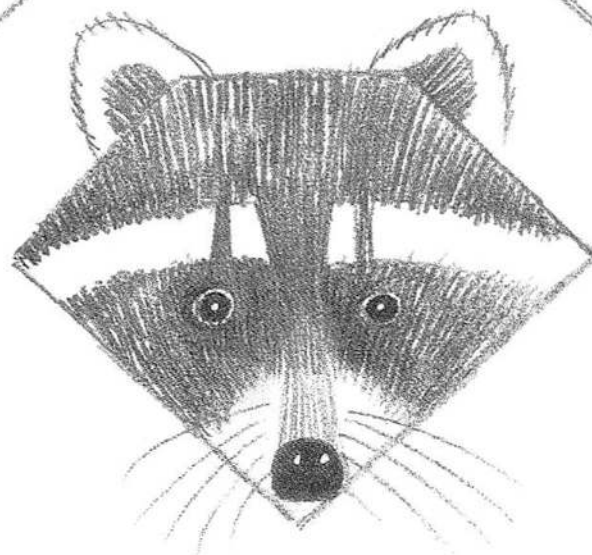
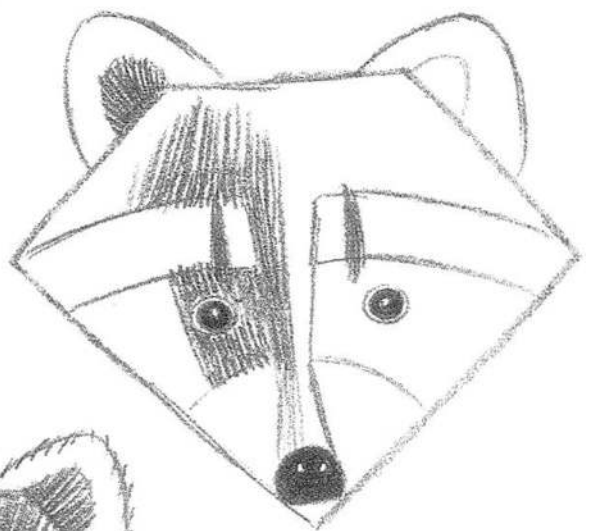
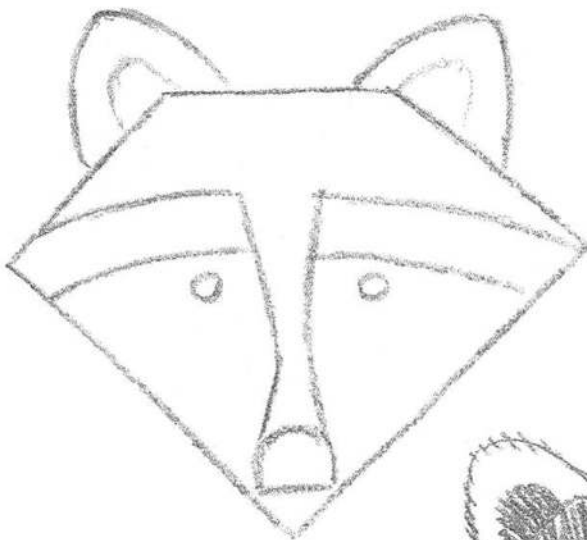
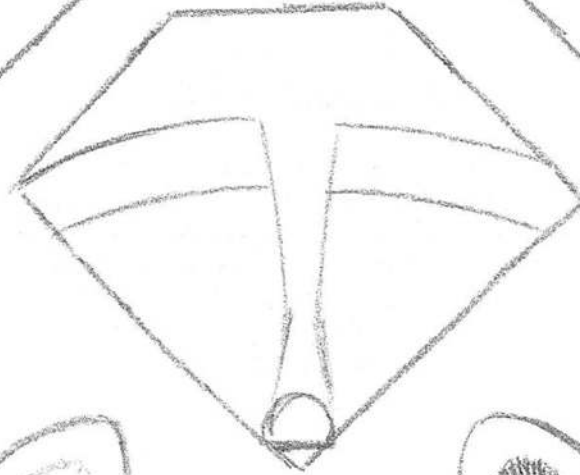
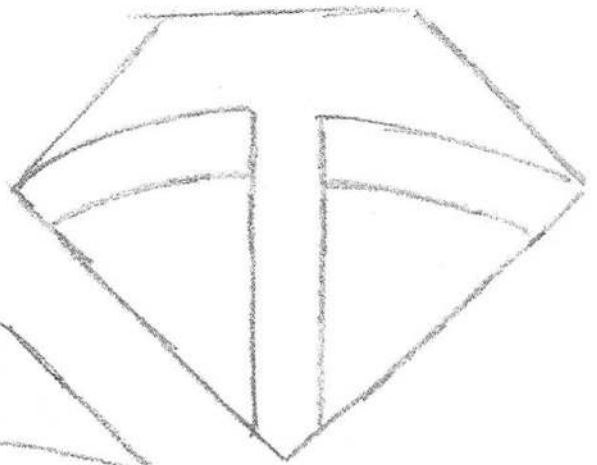
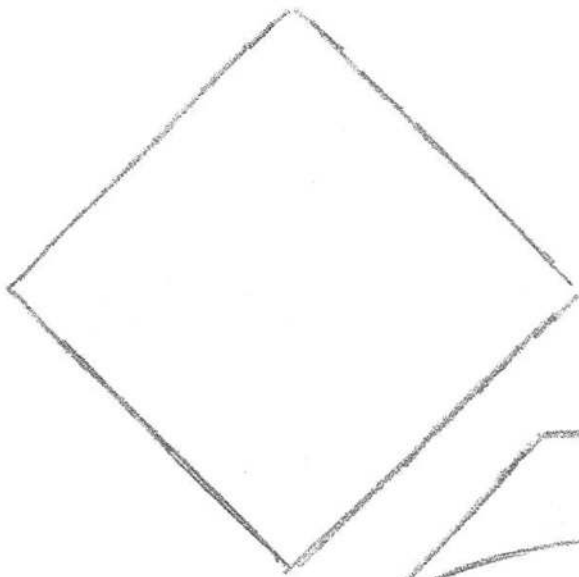
Писатель и иллюстратор Билл Тилтон в прошлом работал художником на киностудиях Walt Disney и Columbia в Калифорнии. Он накопил огромный опыт работы и получил разностороннее академическое образование в университете штата Айова под руководством Гранта Вуда, Школе искусств Ринглинга и Денверском университете, где стал магистром изящных искусств. Билл Тилтон — обладатель множества наград; его картины украшают 450 частных, корпоративных и государственных коллекций. Он также долгое время был автором и иллюстратором популярной рубрики *Drawing Board* в журнале для художников *The Artist's Magazine*. В настоящее время Билл и его жена Элис живут в уютном доме в городе Роли, штат Северная Каролина, где их часто навещают пять детей и десять внуков.

Посвящается

Главному редактору Грегу Альберту, чья первоначальная идея, энтузиазм и постоянная поддержка помогли мне начать эту книгу и ощутить творческую свободу в работе над ней; Джорджу У. Джайлсу III — за ценную техническую помощь, оказанную при электронной подготовке текста и предварительного макета книги; моей семье, разбросанной по всему свету; Джеймсу Миченеру, который много лет назад был моим самым вдохновенным наставником и сделал все возможное, чтобы научить меня самовыражаться; и, конечно же, моей жене и лучшему другу — Элис.

Благодарности

Я выражаю особую признательность моим друзьям Стивену Томасу из группы поддержки, Кирку Тейлору и Джуди Вилбурн из компании *Askew Taylors*, расположенной здесь — в Роли, штат Северная Каролина. Все они материально помогали мне при работе над этой книгой, а также над другими некоммерческими художественными проектами, в которых я принимал участие. Кроме того, благодарю моих друзей Нэнси и Монти Уайт за разрешение использовать различных обитателей их зверинца в качестве натуры.

POST

Содержание

Введение 9

Глава 1

ПРИСТУПАЕМ 11

Вы не поверите, как легко начать рисовать. Просто соберите все необходимые принадлежности — и вскоре вы будете превращать простые формы в свои первые рисунки животных.

Глава 2

РИСУЕМ ЖИВОТНЫХ В ДВИЖЕНИИ 41

Вы будете удивлены своим способностям в рисовании животных, как только научитесь использовать основные формы.

Глава 3

СОВЕРШЕНСТВУЕМ НАВЫКИ 61

Ваши рисунки станут намного лучше, когда вы изучите все доступные вам материалы о животных.

Глава 4

ДЕЛАЕМ РИСУНКИ ТОЧНЫМИ 95

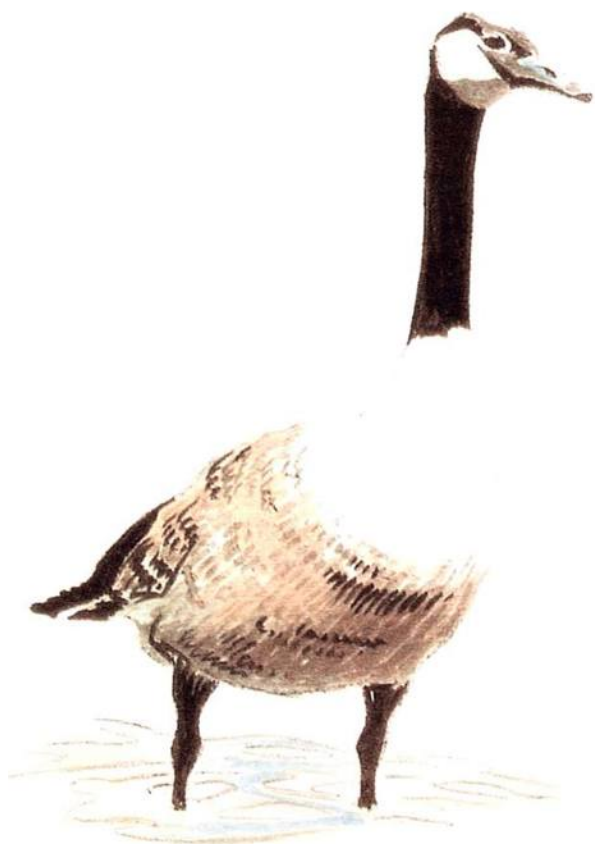
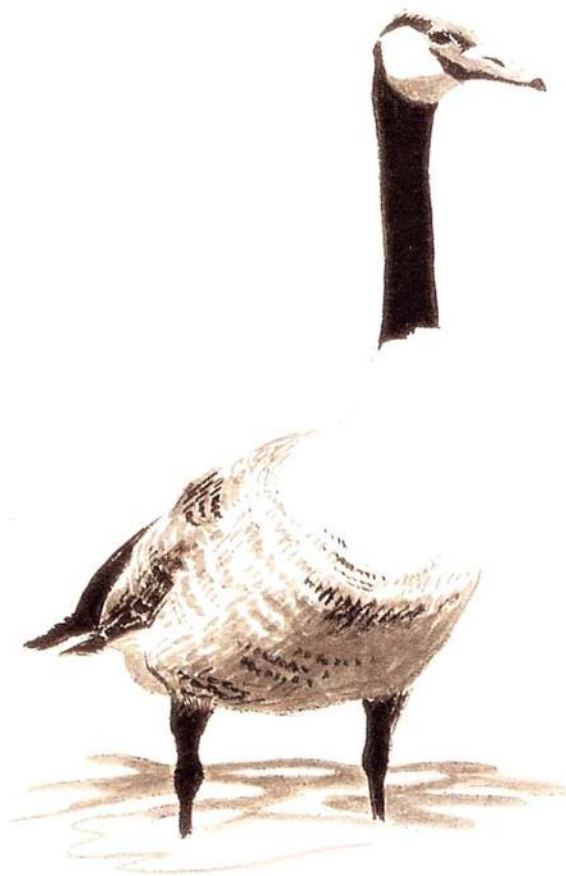
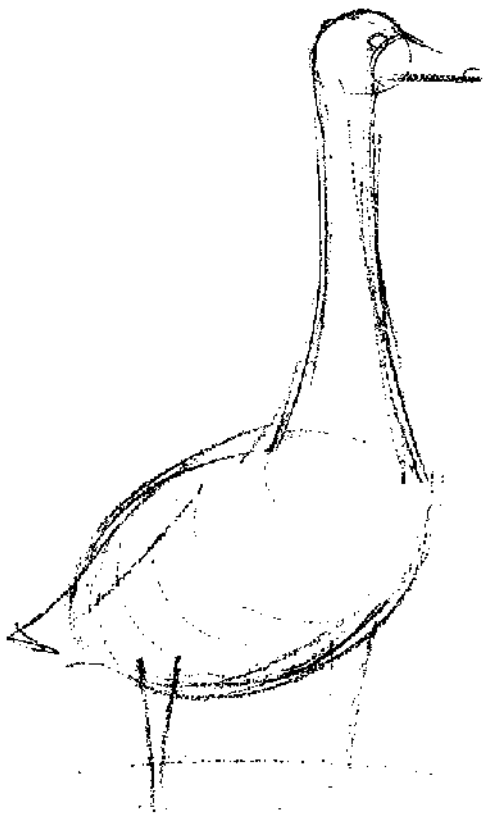
Создавайте точные и узнаваемые рисунки животных, научившись подмечать сходство и отличительные особенности представителей мира животных.

Глава 5

СОЗДАЕМ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 109

Вы легко и с удовольствием соберете целую коллекцию справочных художественных материалов, которая всегда будет у вас под рукой; дополните ее сделанными в домашних условиях объемными моделями животных.

Эпилог 123

Вы сможете реалистично нарисовать этого канадского гуся при тщательном выстраивании деталей на базе основных форм.

Введение

Вы всегда хотели нарисовать животных, которые лают, мяукают, ржут, мычат и ревут, но не были уверены, что сможете это сделать? Я докажу, что это вам по плечу!

В этой книге вы найдете легко усваиваемое руководство, которому легко следовать. Вы найдете ключ к пониманию того, с чего начинается изображение животных, будь то рисунок карандашом или красками. Затем книга поведет вас дальше: каждая страница будет убеждать вас в том, что рисовать животных намного проще, чем вы думали. Вместе мы научимся рисовать всех обитателей зверинца: от кошек до слонов, от синиц до канадских гусей.

Тысячи людей говорили мне о том, что они хотели бы рисовать, но не чувствуют в себе таланта. И тысячи раз я демонстрировал, как в течение нескольких минут можно нарисовать узнаваемые объекты. Я уверен, что при наличии терпения и практики, которых требуется не так уж и много, любой человек, если у него появится желание взять карандаши и кисточки и терпеливо практиковаться, сможет овладеть основами правильного изображения животных. И даже больше!

Важный совет: не забегайте вперед себя и будьте терпеливы! Поскольку вам придется учиться самостоятельно, никогда не слушайте тех, кто говорит, что нельзя срисовывать или копировать на кальку. Напротив, я очень советую вам делать это — копируйте все и вся в этой книге.

В течение столетий известные художники копировали работы других мастеров, но, конечно, никогда не приписывали авторство репродуцируемых произведений себе. Не должны этого делать и вы. Копируя и калькируя рисунки из моей книги, вы не только получите удовольствие от сознания того, как хорошо вы владеете карандашом, но и приобретете твердую уверенность в своем умении создавать реалистичные рисунки.

Изучив данную книгу, вы освоите секреты рисования животных карандашом. И вплотную подойдете к тому, чтобы писать животных красками. Цель книги будет достигнута, если вы получите от ее чтения и копирования рисунков столько же удовольствия, сколько получил я, создавая ее для вас.

Это простое упражнение, состоящее в том, чтобы точно срисовать шаг за шагом мои рисунки, придаст вам уверенность, необходимую для начала рисования.

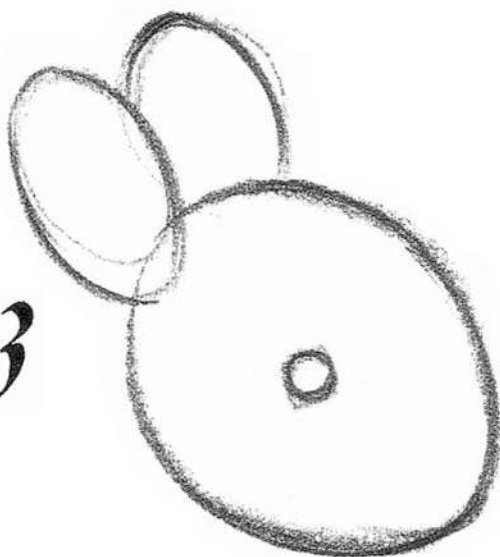
1

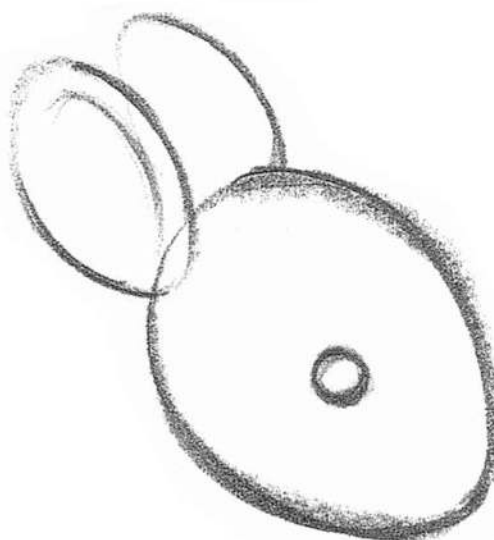
2

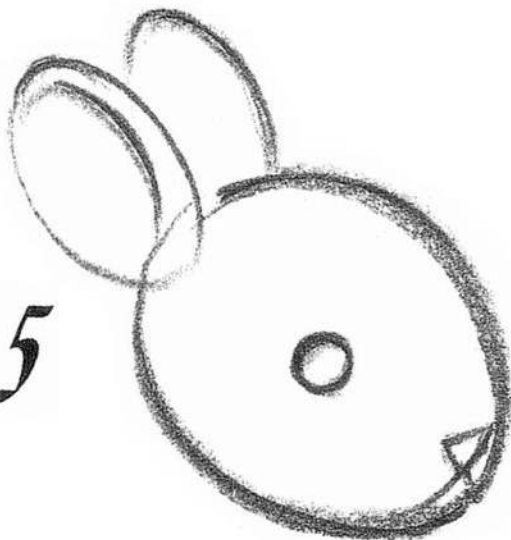
3

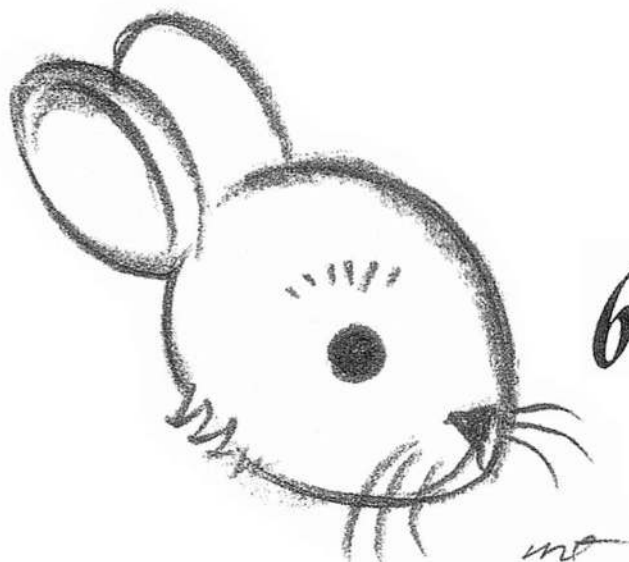
4

5

6

ПРИСТУПАЕМ

Основы рисования животных удивительно просты. Уверен, что моя книга вам это докажет. Из личного опыта я знаю, что каждый может научиться рисовать. Конечно, необходимо *хотеть* учиться. Факт, что эта книга оказалась у вас в руках, ясно свидетельствует о вашем интересе к рисованию; благодаря вашему интересу и моей вере мы достигнем желаемого результата.

Разминка

Давайте начнем с простого и полезного самостоятельного эксперимента. Это легкое, придающее уверенность упражнение по рисованию, относящееся к разряду "повторяй за мной", очень нравилось участникам моих семинаров и демонстраций.

Вам понадобится только чистый лист бумаги и мягкий карандаш № 2 (или еще более мягкий).

План таков: вы срисовываете шаг за шагом мои рисунки так точно, как сможете. Но сначала несколько рекомендаций:

1. Будьте внимательны и не пропустите ни одного штриха. Хороший рисунок начинается с тщательно-го изучения объекта!
2. Делайте линии такой же толщины, как в оригинале.
3. Рисуйте фигуры максимально похожими на мои. Если я изображаю окружность, сделайте вашу окружность копией моей. Если следующей фигурой будет эллипс, приложите все силы, чтобы нарисовать его точно такой же формы и размера.
4. На вас не должны давить временные рамки — избавьтесь от них; хотя обычно такое упражнение занимает не более пяти минут.
5. Завершив рисунок, подпишите его и поставьте дату, а затем отложите на несколько минут. После этого *внимательно* сравните ваш рисунок с моим.
6. Положите ваш рисунок в надежное место, позже мы к нему еще вернемся.

Рисуйте уверенно

Я не сомневаюсь, что вы легко справились с этим упражнением и очень скоро сможете рисовать замечательно, а ваша уверенность будет постоянно расти. Я открыл, что такой метод тщательного наблюдения и копирования рождает уверенность, удовлетворение, удовольствие и радость — все то, что делает жизнь действительно стоящей.

После упрощенного изображения головы кролика вы готовы двигаться дальше. Как и в случае с кроликом, ваш путь будет лежать через копирование рисунков этой книги; по мере продвижения вы ощутите прилив уве-

ренности и увидите значительный прогресс в вашем творчестве. Убежден, что по окончании работы с данным пособием вы сможете создавать собственные качественные рисунки.

Главная цель моей книги — научить вас изображать животных карандашом и красками; однако изложенные здесь основы рисования применимы к любому объекту. Эти основы настолько важны для прочного усвоения техники рисования, что я буду акцентировать и повторять некоторые моменты еще и еще. Ведь известно, что повторение — мать учения.

Рисование приносит много радости и даже обладает терапевтическим эффектом — я хочу, чтобы мои упражнения укрепили ваш интерес к занятиям изобразительным искусством. Не ищите в этой книге теорий, сложной терминологии или глубоких философских высказываний о художественных стилях и направлениях. Хотя все эти вопросы важны, моя цель заключается в том, чтобы вы испытали истинное наслаждение от рисования животных. Для начала вам понадобится минимум материалов.

Как и в случае с кроликом, ваш путь будет лежать через копирование рисунков этой книги; по мере продвижения вы ощутите прилив уверенности и увидите значительный прогресс в вашем творчестве.

Основные материалы

Профессиональные художники приобретают горы художественных материалов и принадлежностей, подходящих для выполнения практически любого проекта. Все ли они необходимы? Нет. Нужно ли новичку огромное количество таких дорогих материалов? Конечно, нет! Вы можете научиться рисовать с помощью нескольких доступных принадлежностей. Мое основное правило таково: *кратковременные рисунки выполняйте дешево; долговременные — дорого*. Это означает, что самые высококачественные материалы следует использовать на заключительном этапе. А в начале работы новичку вовсе не обязательно тратить много денег. Люди с ограниченными средствами будут рады узнать, что даже самые дешевые современные изобразительные материалы и инструменты лучше тех, что были доступны выдающимся художникам много веков назад.

Для рисования очень важно хорошее освещение (оно снижает нагрузку на глаза и помогает точно воспроизводить цвета), а также удобное рабочее место — сиденье и поверхность, на которой можно рисовать (например, легкий полый планшет).

Бумага и карандаши

Я рекомендую обычную офисную бумагу и карандаши хорошего качества. Сам я предпочитаю карандаши от *General Pencil Company*. К ним относятся: 1) карандаш с водорастворимым графитовым стержнем №588 для набросков и акварели; 2) оформительский карандаш №555; 3) карандаши для набросков № 533 — 4В и № 533 — 6В; 4) угольные карандаши. Мне особенно нравятся еще две вещи, хотя их, наверное, будет трудно достать. Во-первых, это механический карандаш толщиной 9 мм компании *Cross* с мягким графитовым стержнем (2В), поскольку он очень удобен в руке. Во-вторых, когда мне это удастся, я всегда стараюсь приобрести различные графитовые карандаши английской компании *Wolfe*. В данной книге, если

не оговорено особо, черно-белые иллюстрации выполнены карандашами, упомянутыми в этом абзаце.

Хорошую офисную бумагу вы сможете найти в пунктах, предоставляющих услуги копирования, и в магазинах офисных и канцелярских товаров. Я пользуюсь качественной бумагой для делопроизводства. Мои любимые сорта офисной бумаги воспринимают карандаш, ручку, кисть, тушь и пастель. Но заметьте, что я *никогда не использую* эту бумагу для чего-либо завершенного.

Офисная бумага не предназначена для долгого хранения, но она отлично подойдет для вашей практики и самообучения. Постепенно вы, возможно, захотите использовать бумагу лучшего качества, вроде той, что имеется в хороших художественных магазинах. В приложении содержится информация о других типах бумаги, холстах, картоне и т. п., которые вы захотите попробовать по мере развития ваших художественных навыков.

Резинки для стирания

Выберите резинку, которая чисто стирает, а не размазывает. Для большинства работ я использую и рекомендую *Factis ES 20*, которую нарезаю на кусочки различной формы (для стирания более мелких участков); кроме того, подойдут обычные мягкие резинки.

Фиксативы

Иногда я использую проверенные фиксативы для сохранения моих рисунков от размазывания. Их можно приобрести в художественных магазинах; подойдет любой быстро сохнувший и удобный в работе фиксатив в аэрозольном баллончике. Использование фиксатива позволит вам наносить дополнительные слои и краски без нарушения предыдущих слоев. Лучше распылять фиксатив в небольшом количестве. По возможности распыляйте его вне помещения или в помещении с хорошей вентиляцией. В любом случае

внимательно прочтите информацию о безопасном использовании содержимого баллончика.

Кисти

Самые лучшие кисти — колонковые, но я, в основном, пользуюсь искусственными кистями. Приобретите круглые кисти № 5 или 6 с острыми кончиками. Также обзаведитесь плоской акварельной кистью шириной 0,5 см. По мере накопления опыта вам захочется попробовать другие кисти, однако большинство из них дорогие — в силу того печального факта, что качество и цена идут рука об руку.

Акварельные краски

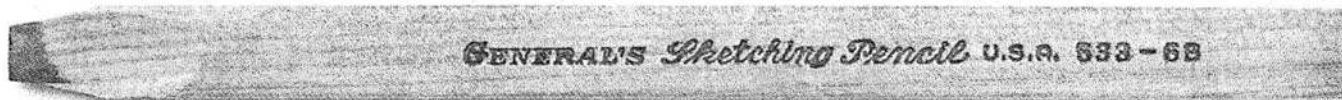
Если вы никогда не рисовали акварелью, купите себе недорогой набор из 12 или 24 цветов. Обычная тарелка или чайное блюдце послужат вам хорошей палитрой.

Список покупок для быстрого старта

Вот список основных материалов, которые понадобятся вам для стремительного старта. Придите с ним в магазин, и продавец поможет вам подобрать все эти предметы первой необходимости:

- графитовый карандаш 4В,
- графитовый карандаш 6В,
- плоский плотницкий карандаш для набросков,
- карандаш с водорастворимым графитовым стержнем,
- угольный карандаш,
- пачка недорогой офисной бумаги,
- белая пластиковая резинка,
- очень мягкая резинка,
- фиксатив-спрей,
- искусственная круглая кисть № 5 или 6 с острым концом,
- плоская акварельная кисть 0,5 см шириной,
- акварельный набор для начинающих из 12 или 24 цветов.

Мои любимые карандаши

Я предпочитаю карандаши компании General Pencil. Здесь показан ассортимент этих карандашей и продемонстрированы оставляемые ими следы.

Дополнительные принадлежности

По мере ваших успехов у вас будет возрастать желание испробовать различные изобразительные средства. Имейте это в виду! Как минимум, вам захочется применить *некоторые* из упомянутых ниже средств. Поэтому позвольте мне коротко описать и прокомментировать еще несколько популярных материалов, которые вас, наверняка, заинтересуют.

Альбом

Во время путешествий или при посещении зоопарка, фермы, ранчо и т. п. альбом будет полезным для записи заметок и выполнения рисунков с натуры. Я предпочитаю альбомы из хорошей бумаги, листы которой скрепляются спиралью, что позволяет им лежать плоско. Обычно я беру с собой в путь несколько акварельных карандашей часто используемых цветов, небольшую кисть и миниатюрную коробочку с акварельными красками, в которой также имеется палитра и ванночки для смешивания красок. Бутылочка для кормления младенцев с плотно завинчивающейся пластмассовой крышкой прекрасно подойдет как емкость для воды. Также я часто пользуюсь водостойчивыми шариковыми ручками: *Deluxe Uni-Ball* компании *Faber-Castell* и *Pigma Micron* компании *Sakura*.

Уголь

Уголь характеризуется различной толщиной и степенью твердости; он легко размазывается и смешивается. Умелые руки с помощью угля могут создать великолепные рисунки музейного качества.

Белый угольный карандаш компании *General* (и/или любой пастельный карандаш белого цвета) вместе с углем из виноградной лозы и графитовым или угольным карандашом создают впечатляющие объемные рисунки.

Пастель

Этот популярный сухой, похожий на уголь материал выпускается в форме

палочек и карандашей самых различных размеров, цветов и степени твердости. Пастелью можно рисовать на бумаге многих типов и на специально обработанном шероховатом картоне. Для набросков пастелью прекрасно подойдет качественная офисная бумага.

Перья и кисти для туши

Тушь — это еще один популярный материал, а также проверенная веками техника для создания легко репродуцируемых черно-белых или цветных рисунков. Для туши подходит большинство сортов бумаги и художественного картона. В качестве инструмента можно использовать перья, представленные сейчас в широком ассортименте, а также кисти.

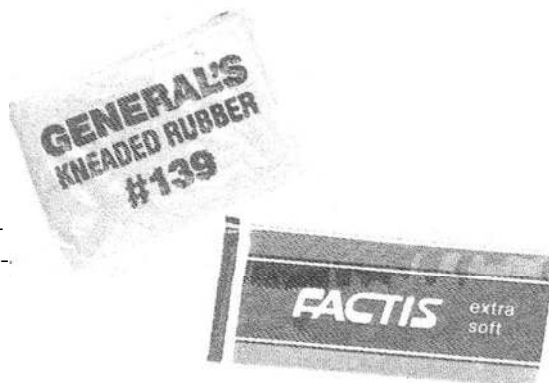
Живопись водорастворимыми красками

Этот термин подходит к ряду популярных видов живописи, использующих различные типы красок, разбавляемых водой. Во всем мире широко известны прозрачные акварельные краски, акриловые краски, немного в меньшей степени — гуашь (непрозрачная акварель) и темпера. Эти краски могут наноситься как на шероховатые, так и на гладкие поверхности.

Многие иллюстрации в этой книге выполнены водорастворимыми красками. При необходимости я рассказывал о способах их применения, давал советы, а также упоминал о моих любимых марках таких красок.

Масляные краски

Это традиционные краски для живописи; написанные масляными красками художественные произведения можно найти во всех мало-мальски стоящих музеях в любой части мира. Масляные краски наносятся на самые различные грунтованные поверхности — от натянутого холста до твердого, долговечного неламинированного мазонита (оргалита). Ассортимент масляных красок необычайно широк,

Прижимая пластичную резинку к вашему рисунку, можно сделать светлее темные участки и показать белые блики. Мягкие резинки будут полезны для подчистки ошибок.

и каждая из них сообщает картинам особое качество. Техника живописи масляными красками так же разнообразна, как разнообразны виды масляных красок: гладкая, без заметных штрихов; "алла прима" (выполнение картины за один сеанс) и живопись мастихином. У каждого вида есть свои убежденные сторонники.

Я часто выполняю иллюстрации масляными красками, разбавленными неорганическими растворителями, на различных типах бумаги. Это достаточно простой метод написания картин, при котором краска быстро сохнет. Для лучшей сохранности работы используйте только прочную, предварительно грунтованную бумагу.

Существует превосходная техника, сочетающая масляные и акриловые краски. Ее суть заключается в следующем: на грунтованной поверхности (холст, мазонит, прессованный картон и т. д.) разведенными акриловыми красками выполняется довольно законченная картина. После высыхания она используется как ориентир для нанесения поверх акрила масляных красок. Накладывается много тонких слоев масляной краски, причем каждый слой должен высохнуть перед нанесением следующего.

Подытоживаем

Цель данной главы — рассказать вам о тех основах рисования животных, которые, по моему мнению, необходимо знать. Мне нравится рисовать животных, и я хочу, чтобы вы тоже научились получать от этого удовольствие. Поэтому кроме словесного описания процесса в книгу включены десятки рисунков, которые вы должны срисовывать шаг за шагом. Повторюсь: я хочу, чтобы, читая эту книгу, вы копировали каждую форму и рисунок настолько точно, насколько сможете. Благодаря этому в вашем подсознании укоренится чувство, что вы рисуете по-настоящему.

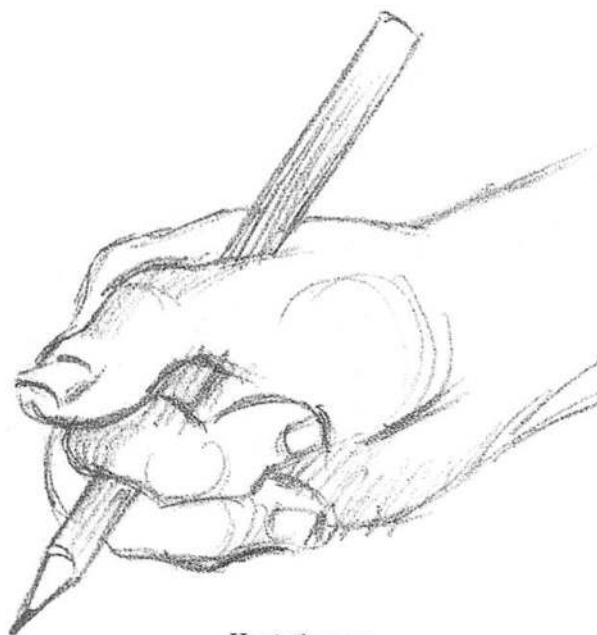
Большинство моих внуков любят рисовать, поэтому в каждое их посещение у нас проходит несколько уроков рисования. Один мой внук определенно обладает художественными способностями, однако ему было трудно копировать некоторые мои рисунки, пока я не понял, что он — левша. Имея такой опыт, я поместил на следующей странице иллюстрацию, на

которой показано, как лучше всего, по моему мнению, держать карандаш и правшам, и левшам. На наброске внизу слева показан ультрасовременный способ держания карандаша, который затрудняет рисование, если не делает его и вовсе невозможным. Не хочу показаться категоричным, но постарайтесь *не держать* карандаш таким способом. На наброске справа показан проверенный временем способ держания карандаша, позволяющий видеть то, что вы рисуете; при этом, в зависимости от вашего личного вкуса, вы можете выбирать, как близко к острию держать карандаш.

Часто начинающие художники уделяют слишком много внимания несущественным деталям рисунка — и результат разочаровывает и угнетает. Поэтому я хочу, чтобы вы освоили несколько простых приемов, которые сделают легким рисование структуры объекта — этап, абсолютно необходимый перед сосредоточением на деталях.

Избегайте сильного нажима на карандаш, поскольку он оставляет на бумаге глубокие борозды и даже рвет ее. Используйте нажим лишь для создания выразительного штриха и для того, чтобы показать объем или придать вашей линии силу. За исключением случаев, когда это делается преднамеренно, избегайте мелких и слабых штрихов, которые часто свидетельствуют о недостатке уверенности. К тому же маленькие штрихи обычно используются в тщетной попытке запечатлеть смутные контуры объектов. Более сильные штрихи, передающие и очерчивающие массу, выглядят гораздо лучше.

Я посоветую простой прием, благодаря которому любой из карандашей *General* оставит на бумаге штрихи цвета сажи. Просто погрузите кончик карандаша в неорганический растворитель или жидкость для заправки зажигалок и проведите им штрих. Обе эти жидкости являются растворителями для графита внутри вашего карандаша.

Неправильно

Правильно

Плотницкий карандаш

Начинайте рисовать правильно заточенным карандашом для набросков (так называемым плотницким карандашом). Работа с ним не позволит неопытному художнику увлечься трудными деталями. В одном положении этот карандаш рисует широкие линии, а в другом — тонкие.

Для заточки плотницкого карандаша я пользуюсь острым канцелярским ножом, хорошим односторонним бритвенным лезвием или острым перочинным ножиком. Будьте осторожны! Неправильное применение этих режущих инструментов может привести к вполне ощутимым повреждениям. На иллюстрациях выше показано, как должен выглядеть заточенный карандаш. После заточки какое-то время "поиграйте" с ним, чтобы почувствовать, что он может.

Немного попрактиковавшись в проведении различных штрихов, пойме-

те, что рисовать этим карандашом очень просто, особенно прямоугольные формы. Вы легко научитесь изменять силу нажима на карандаш, чтобы получить светлые или темные штрихи. Благодаря широкому грифелю вы сможете обозначать формы и тени и буквально чувствовать их массу в процессе рисования. С помощью тонкой стороны острия вы будете очерчивать четкие или освещенные края поверхностей. Плотницкий карандаш — превосходный инструмент для рисования, он просто не может не понравиться вам. Выбирайте карандаши 4B и 6B.

Четыре основные формы

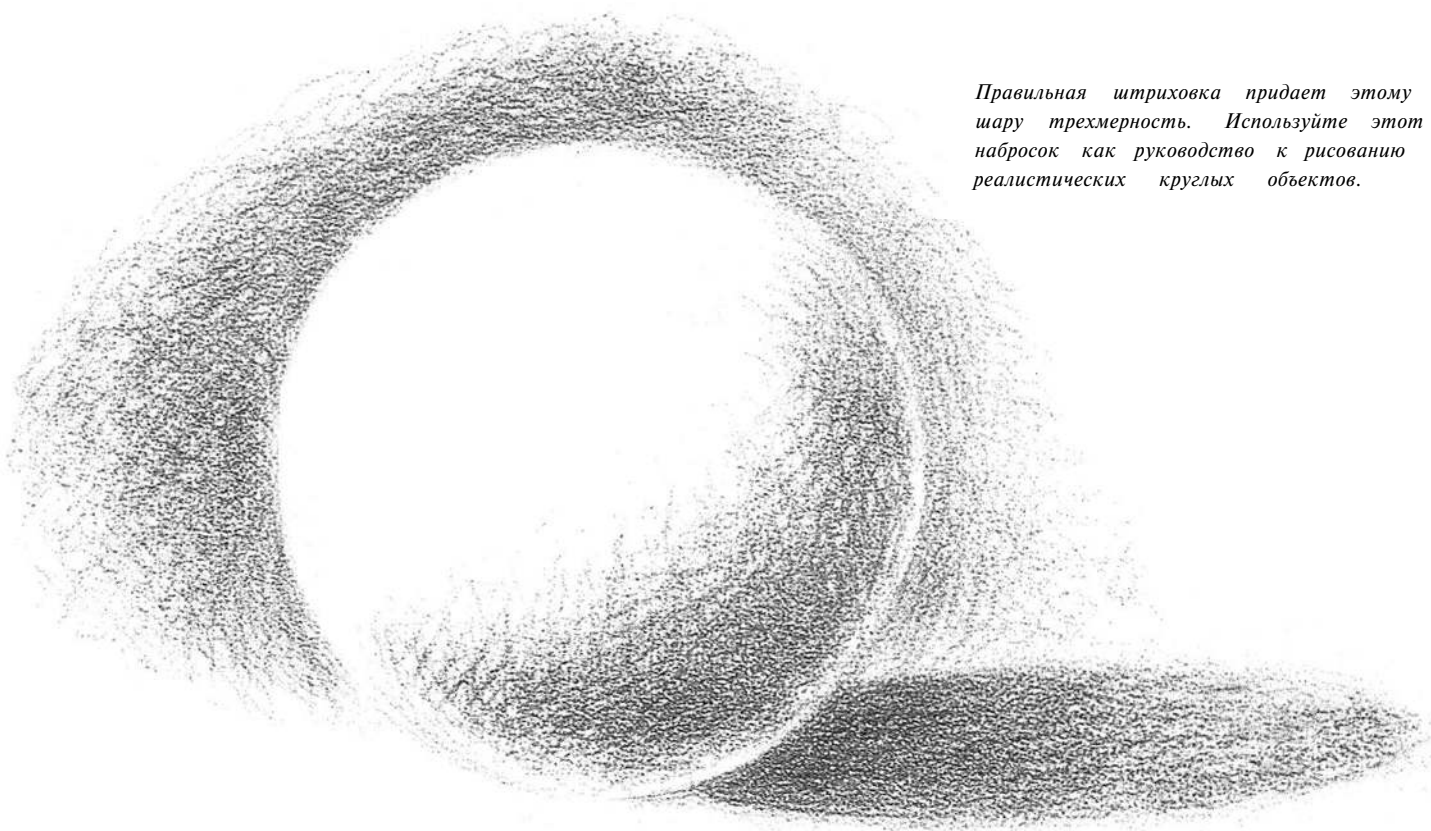
Перед началом занятий вам необходимо освоить основы рисования. С древности известно, что практически любой предмет или живой объект можно изобразить с помощью четырех простых форм, а также их вариаций и комбинаций. К этим формам относятся: 1) круг (или шар); 2) квадрат (или куб); 3) прямоугольник (форма кирпича или колонны) и 4) треугольник (в пирамиде или конусе).

Основные формы, показанные на следующих страницах, так или иначе используются во всех реалистичных живописных картинах, рисунках и скульптурах. При таком подходе вы легко освоите основы рисования — просто изображайте подходящие формы нужного размера.

Чтобы нарисовать любое животное из этой книги, вы должны научиться видеть четыре основные формы, к ко-

торым я добавил еще одну (форму арахиса), и правильно изображать их. Срисуйте эти формы со следующих страниц. Со временем вы поймете, что на их основе можно нарисовать абсолютно все видимое или представляемое вами. Я ежедневно упражняюсь в рисовании этих форм, располагая их во всех мыслимых вариантах. Я знаю их так же хорошо, как свою собственную подпись.

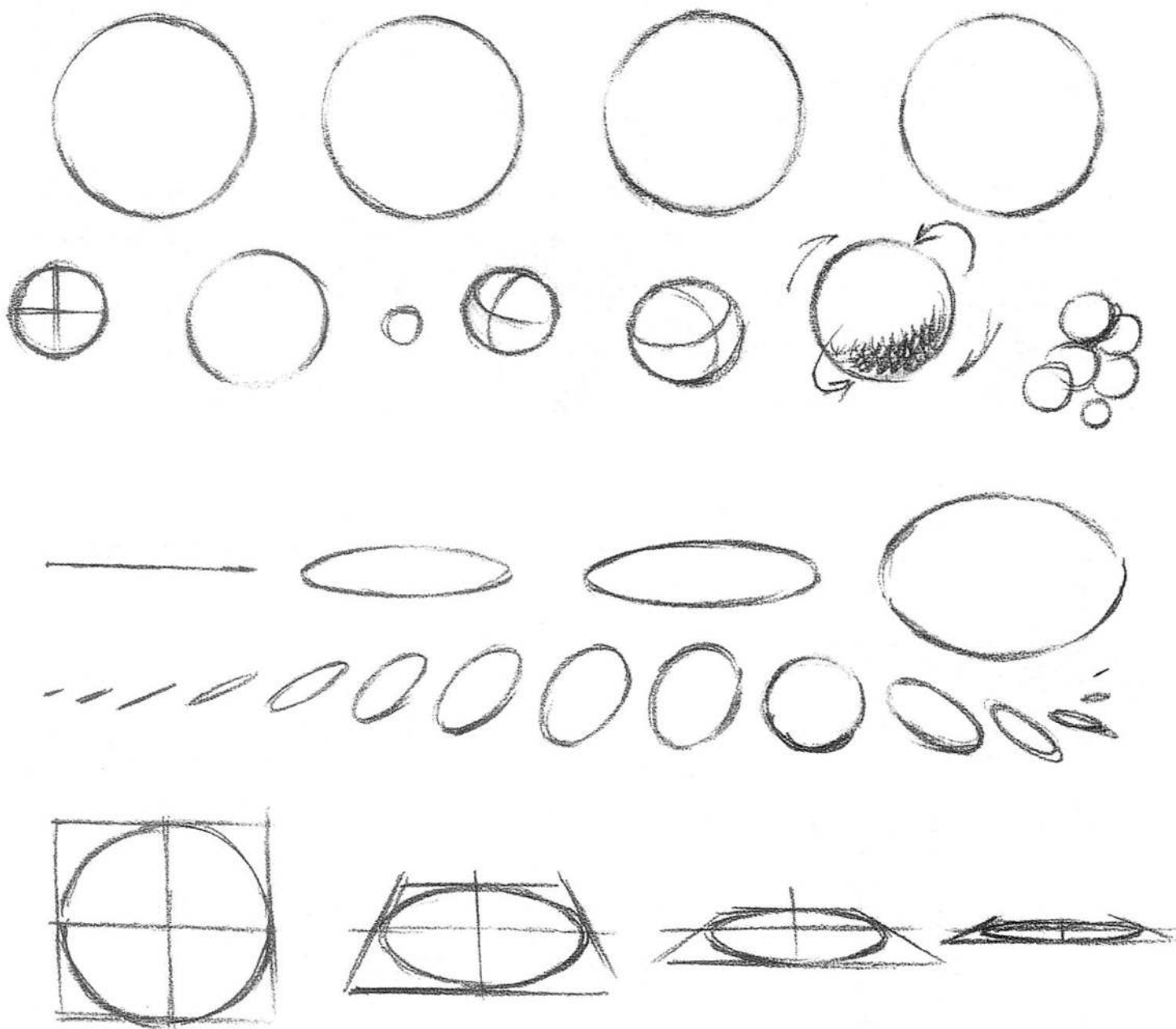
Правильная штриховка придает этому шару трехмерность. Используйте этот набросок как руководство к рисованию реалистических круглых объектов.

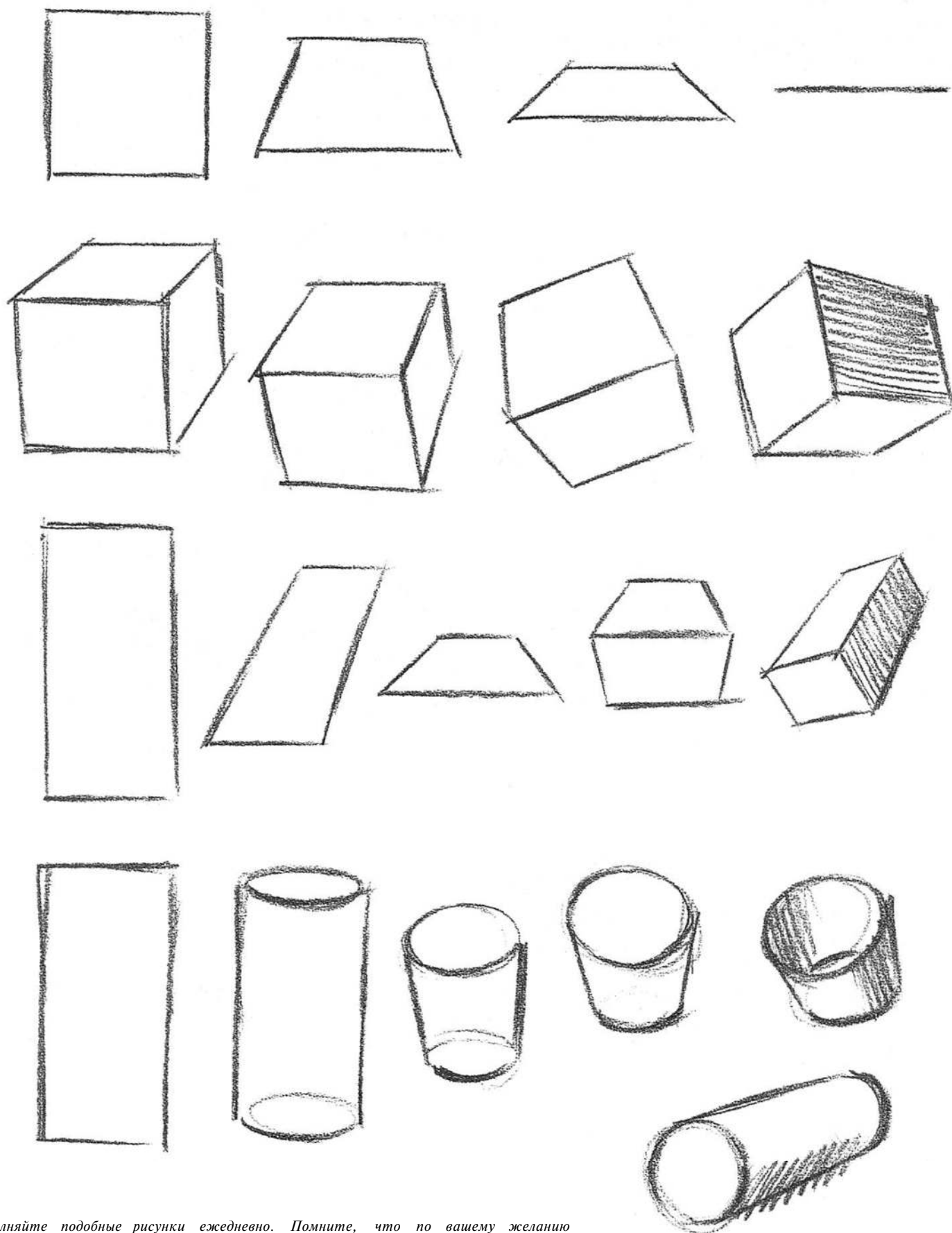
Окружности

При рисовании шара или сферы на плоскости представляйте себе, что ваши линии охватывают форму. Вы должны почувствовать, что линия становится светлее по мере удаления от

вас, сверху или в освещенной области; внизу линия будет наиболее массивной. Придерживайтесь этого правила и вскоре вы будете чувствовать, как правильно рисовать линии.

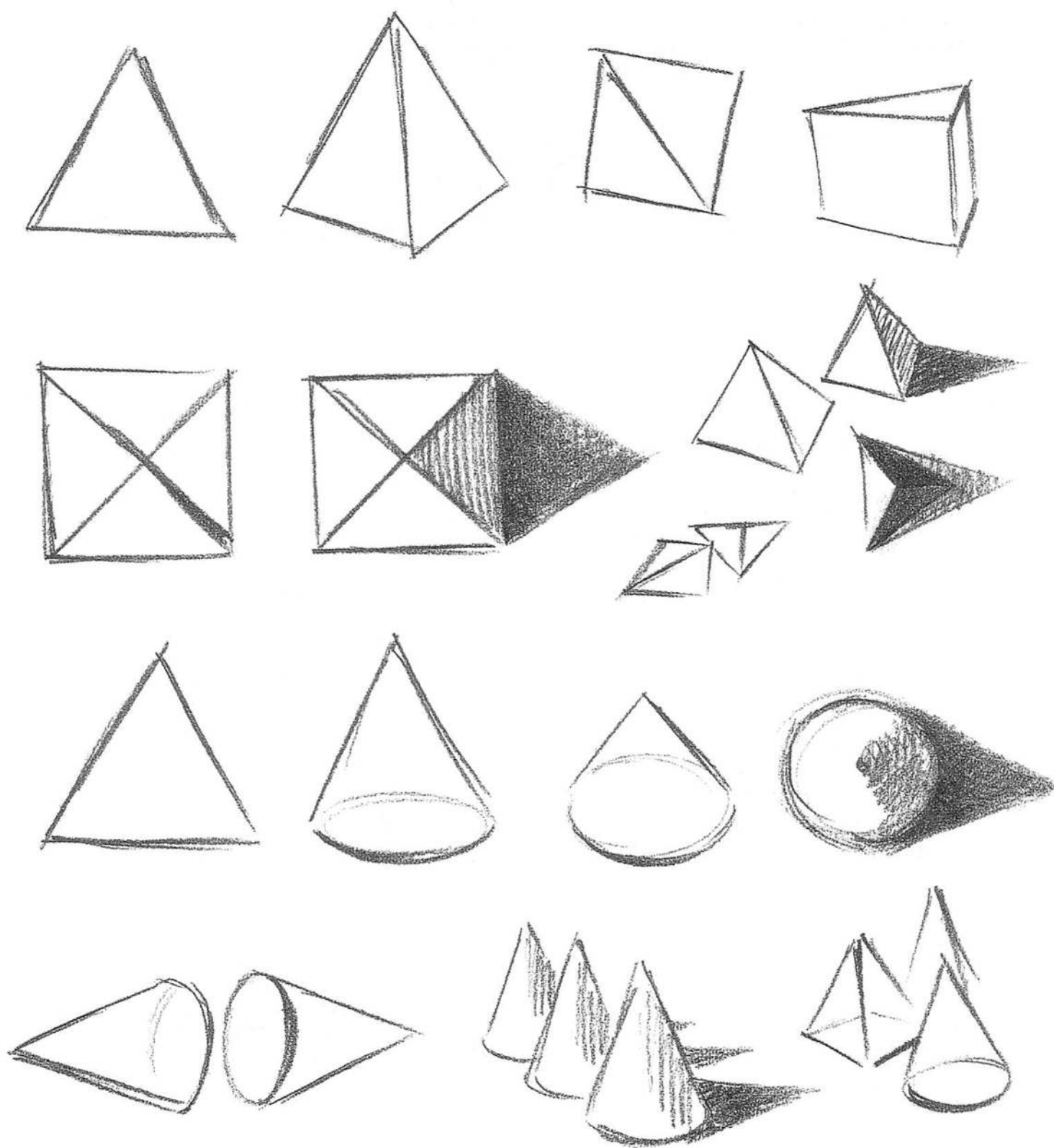

Квадраты и прямоугольники

Выполняйте подобные рисунки ежедневно. Помните, что по вашему желанию прямоугольник может быть "кирпичом" или "трубой".

Треугольники

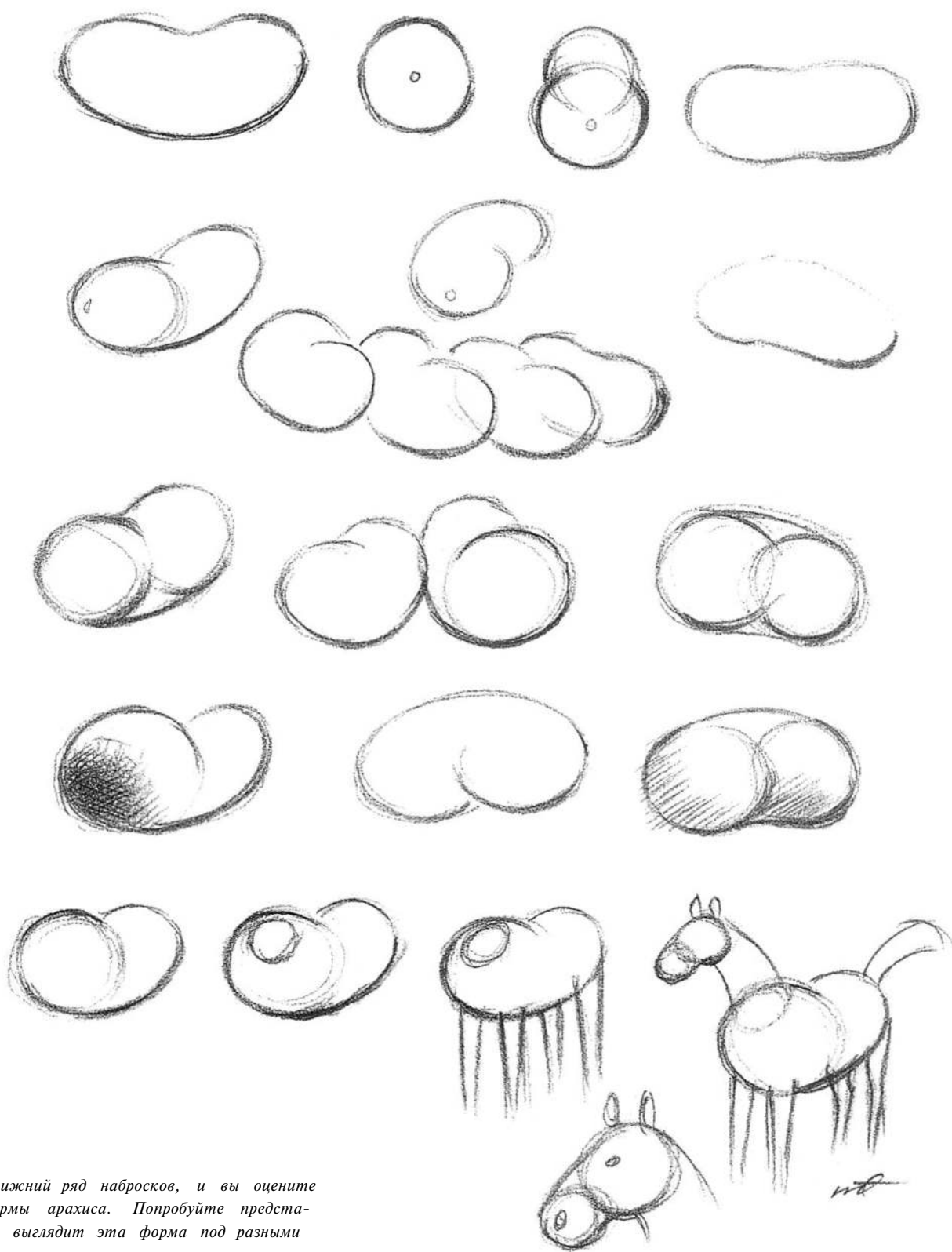
Поупражняйтесь с этими треугольниками, превращая их в пирамиды и конусы.

Пятая форма

К четырем основным формам я добавил пятую, которую широко использую и называю арахисом (или, если вам так больше нравится, бобом). Это

просто комбинация двух кругов (шаров). Из всех форм она наиболее полезна в начале рисования любого животного или птицы. Я использую ее в

большинстве моих рисунков карандашом или красками. Уверен, что после небольшой практики вы найдете эту форму такой же полезной.

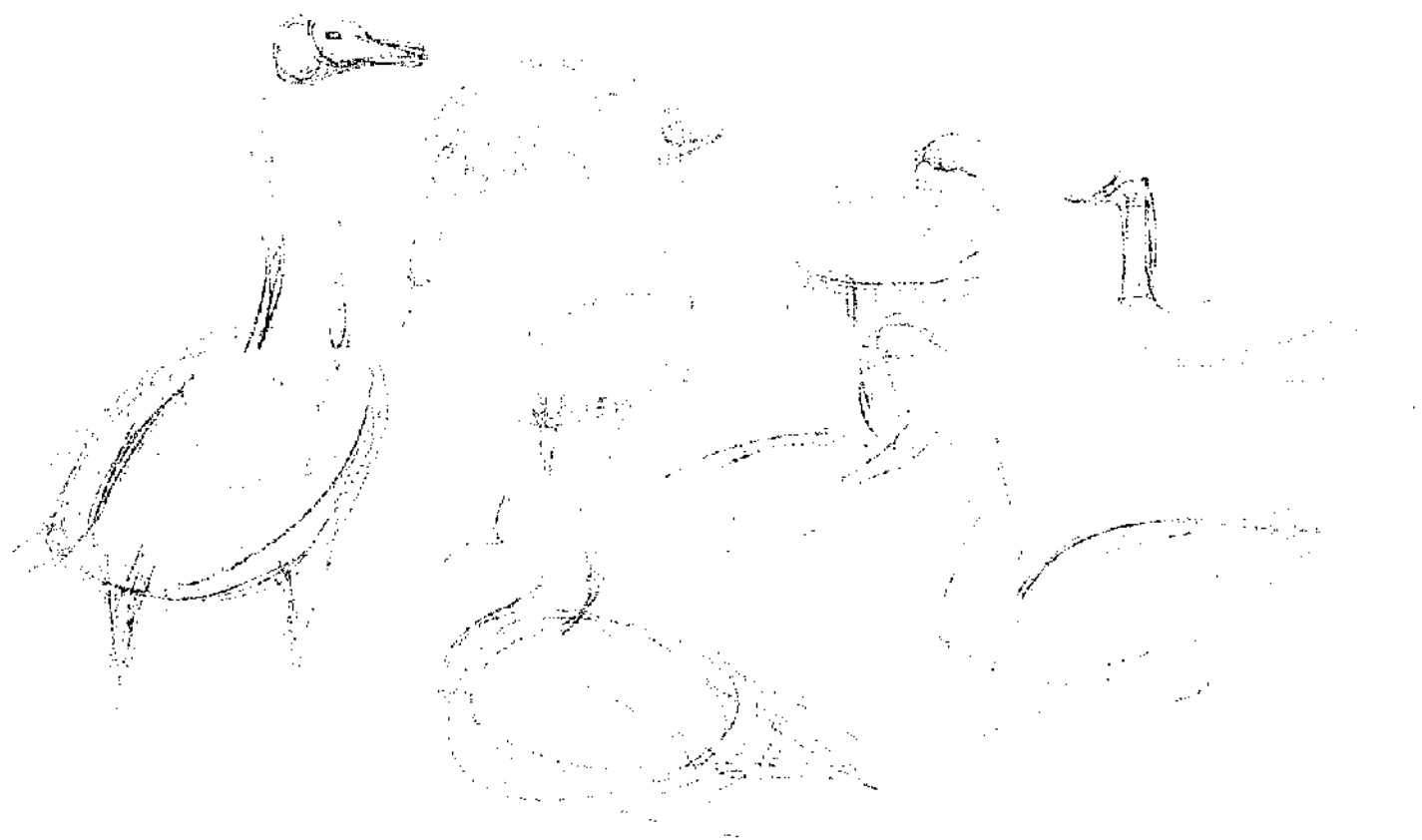

Изучите нижний ряд набросков, и вы оцените пользу формы арахиса. Попробуйте представить, как выглядит эта форма под разными углами зрения.

Тренировка и еще раз тренировка

Упражняясь с четырьмя основными формами и формой арахиса, учитесь превращать эти плоские изображения в объемные фигуры. Подключив воображение, вы сможете увидеть знакомые формы в фигурах различных животных. Прямо сейчас рассмотрите разные бутылкообразные формы и попытайтесь соотнести их с из-

вестными вам животными, например с певчей птичкой или котом. Со временем вы научитесь автоматически связывать формы предметов с конкретным животным. Большинство из нас в детстве видели лица и фигуры в изменяющихся формах и массах облаков, однако теперь мы замечаем их в более приземленных объектах.

Вот хорошее упражнение, которое можно выполнять без бумаги и карандашей: посмотрите на различные объекты (особенно на животных) вокруг вас и мысленно разбейте их на основные формы.

Наброски

При выполнении наброска сначала нарисуйте общие очертания животного минимальным количеством штрихов. Это так называемый беглый набросок, передающий движение. На

этих двух страницах показана типичная коллекция таких набросков. Они могут быть нарисованы еще проще и при этом позволят узнать изображенный объект. Беглые наброски очень

похожи на шаржи, поскольку последние, если это действительно хорошие карикатуры, должны содержать то существенное, что делает одного человека непохожим на другого.

Быстрыми легкими штрихами повторите наброски с предыдущей страницы. Не стремитесь к точным копиям — прочувствуйте, как выполняются подобные зарисовки этого типа. Постарайтесь выполнить все наброски за две минуты.. Затем сделайте ваши собственные наброски, используя как модель домашнее животное, белку или птицу.

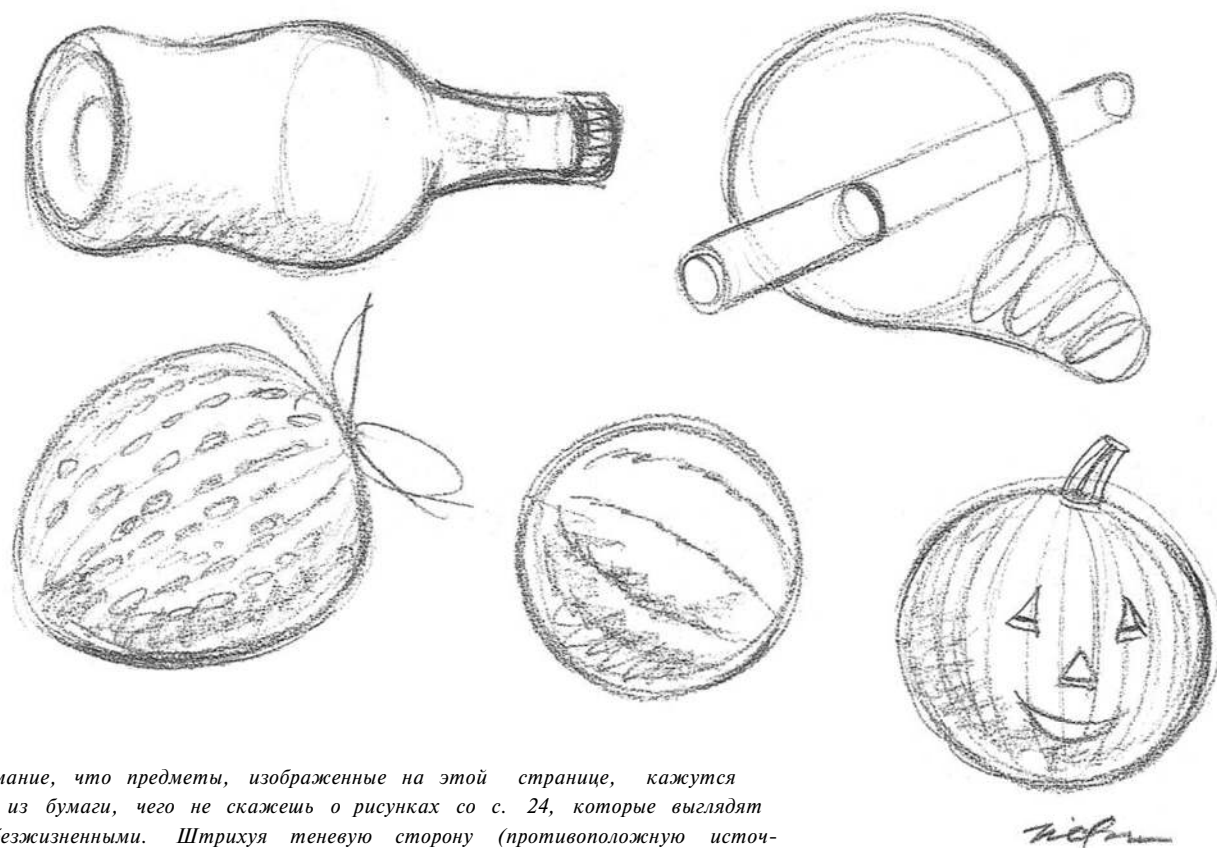
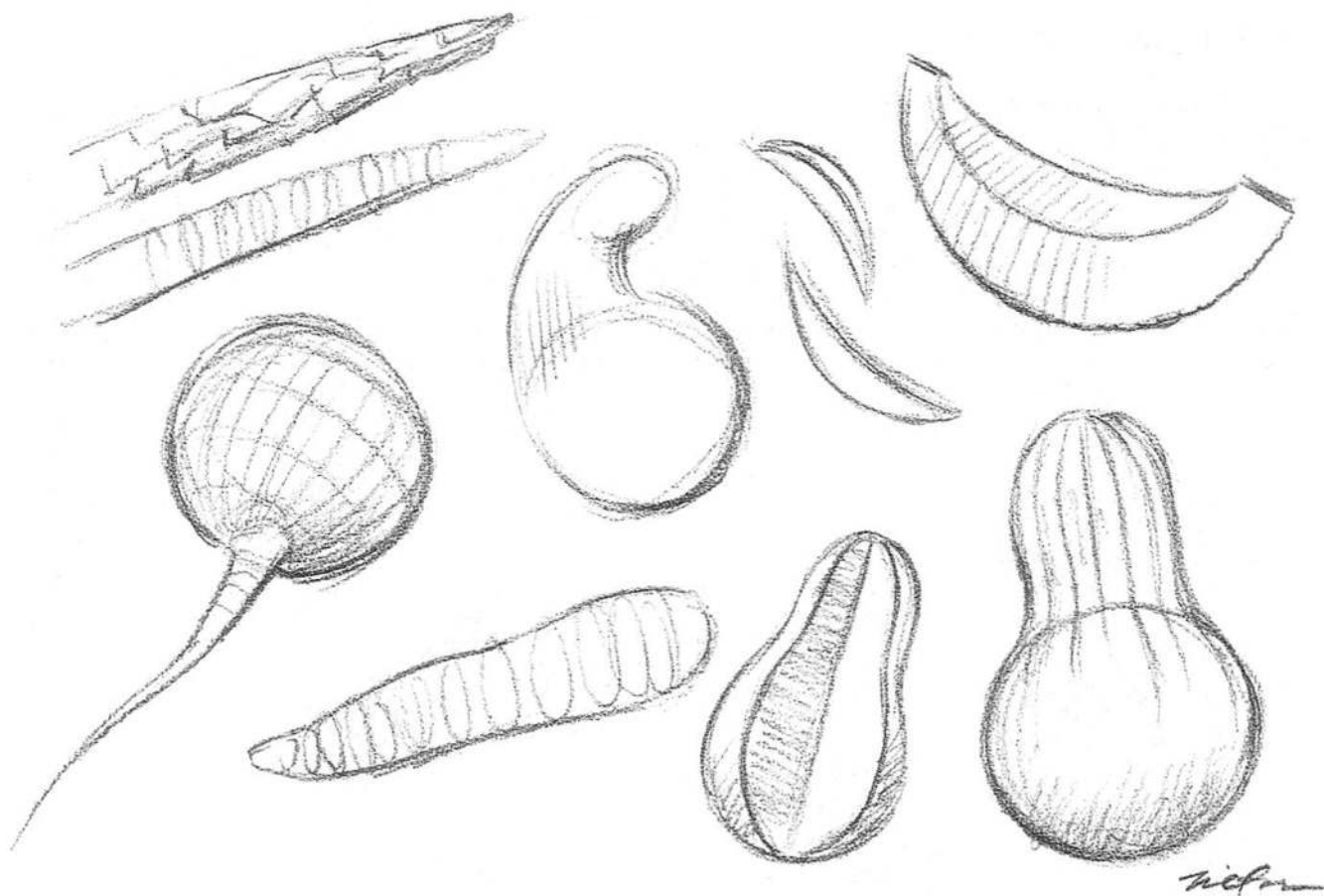
Улучшаем наброски

Следующие рисунки начинайте с основной формы предмета, а затем добавляйте детали. Когда основная форма будет выглядеть убедительно,

переходите к детализации рисунка, улучшая его шаг за шагом. Затем отойдите или откиньтесь немного назад и оцените вашу работу. Продолжая со-

вершенствовать рисунок, вы наконец получите удовлетворительное изображение предмета.

Обратите внимание, что предметы, изображенные на этой странице, кажутся выступающими из бумаги, чего не скажешь о рисунках со с. 24, которые выглядят плоскими и безжизненными. Штрихуя теневую сторону (противоположную источнику света) предмета, я создал впечатление его округлости и объема. Поупражняйтесь в рисовании простых моделей, используя шар со с. 16 как образец для нанесения тени.

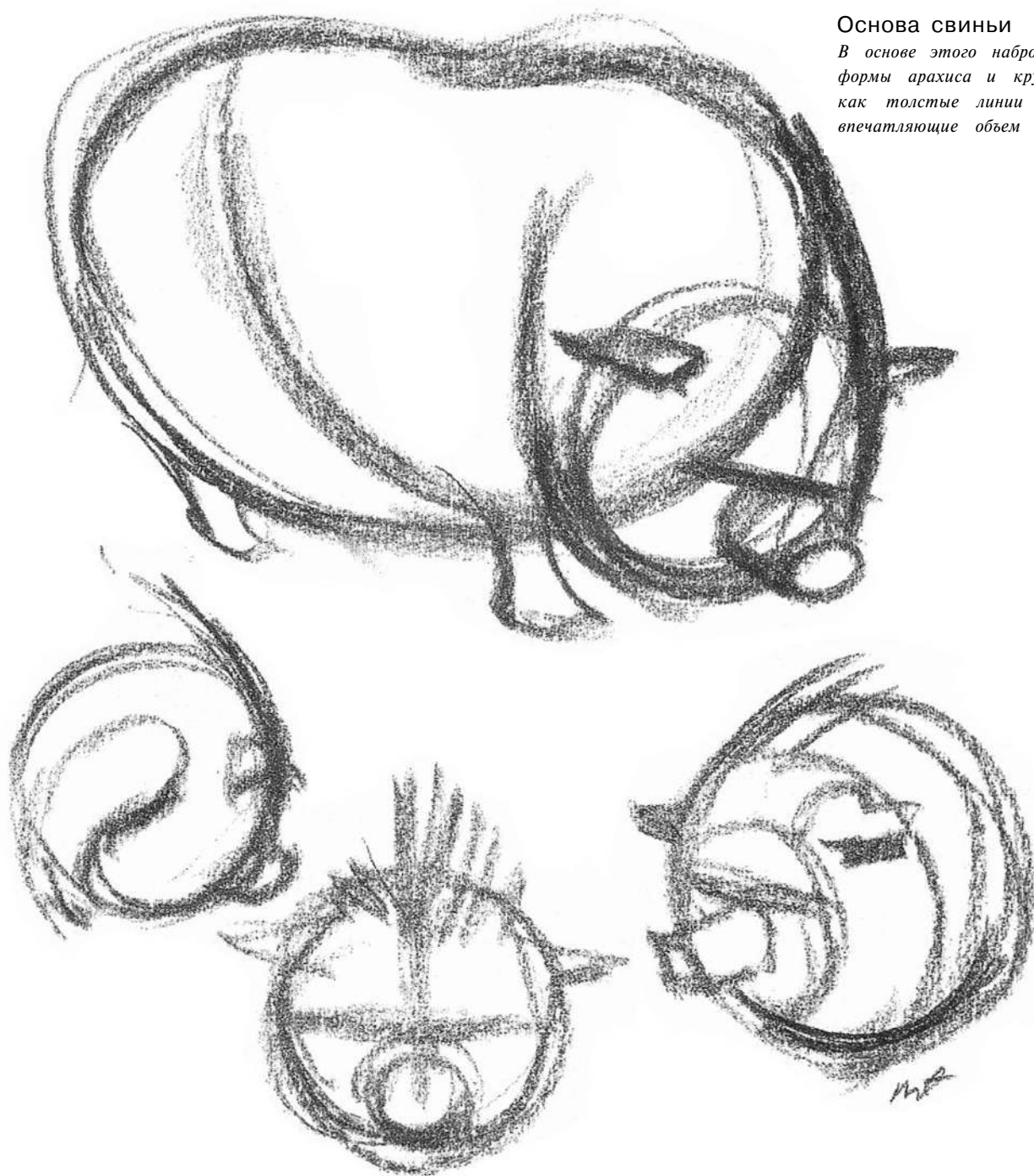
Рисуем массу

Пространство, занимаемое объектом, мы будем называть просто массой. Когда вы смотрите на настоящие кружку или яблоко, то замечаете не только их контур, как у картонных фигурок или силуэтов. Вы видите предмет, который можно обхватить руками, т. е. видите массу предмета — кружки или яблока. Умение убедительно нарисовать мас-

су очень важно для создания реалистичного изображения предмета.

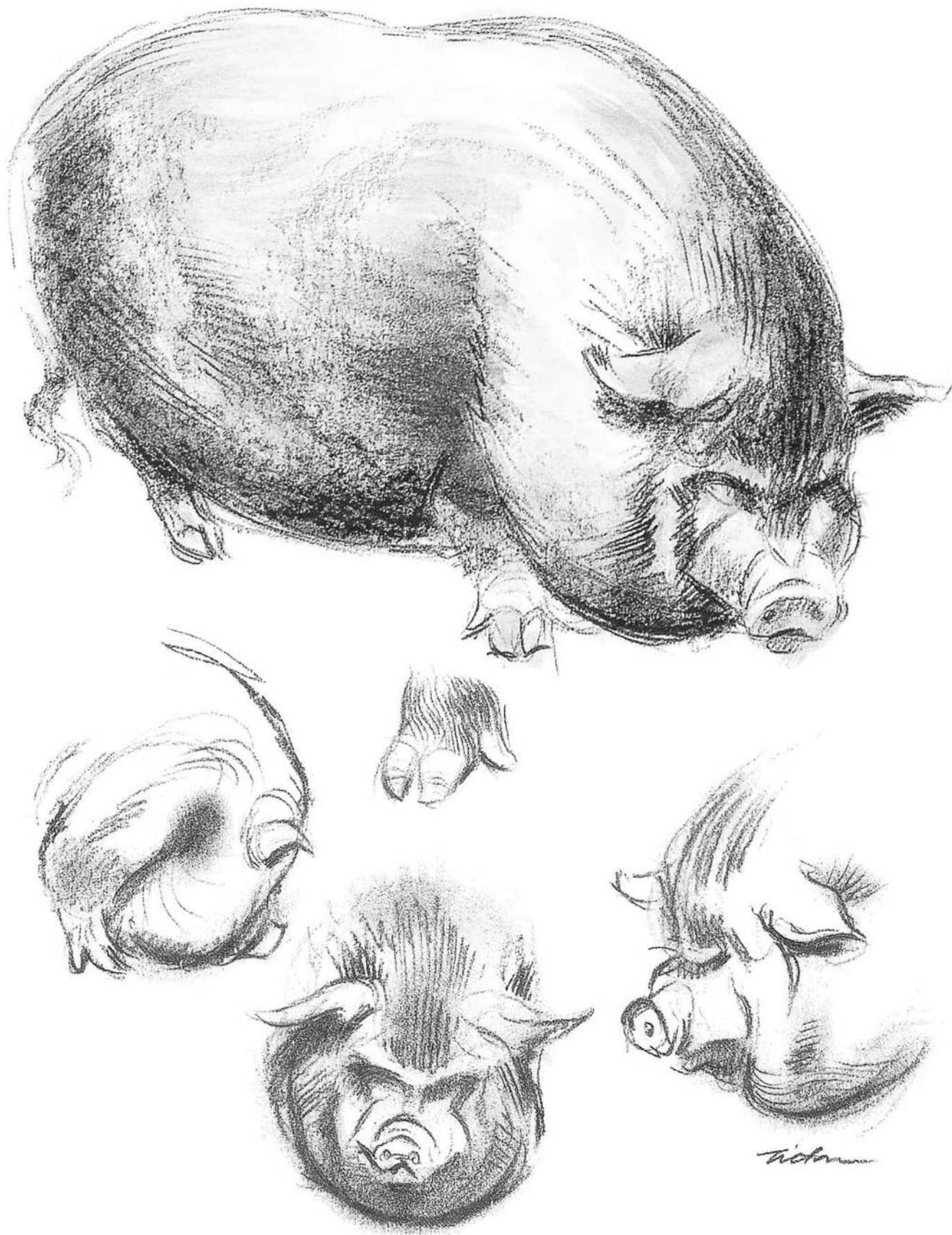
Если рядом с вами есть свинья (вроде изображенной на этих страницах свиньи Нэнси Уайт по имени Хэмптон) или другое животное, то вы можете пройти полный курс рисунка и живописи сразу. Рисование любого животного — если это единственная

доступная натура — будет бесценным для вашего обучения. Чем больше вы рисуете все животное в целом, а затем и его отдельные части, под любым углом и при любом освещении, тем лучше вы становитесь как художник. Начните прямо сейчас — срисуйте изображения свиньи, помещенные ниже и на следующей странице.

Основа свиньи

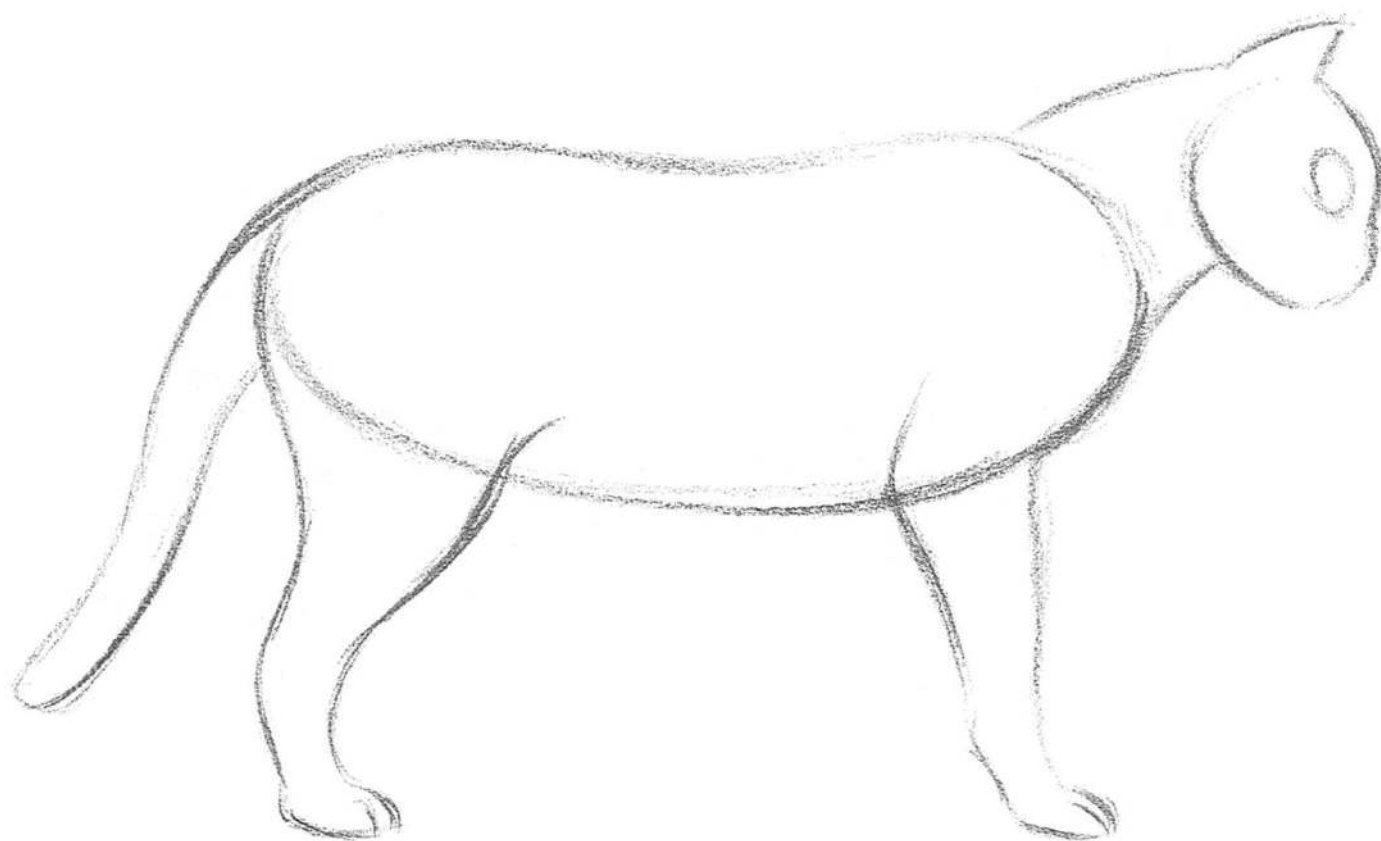
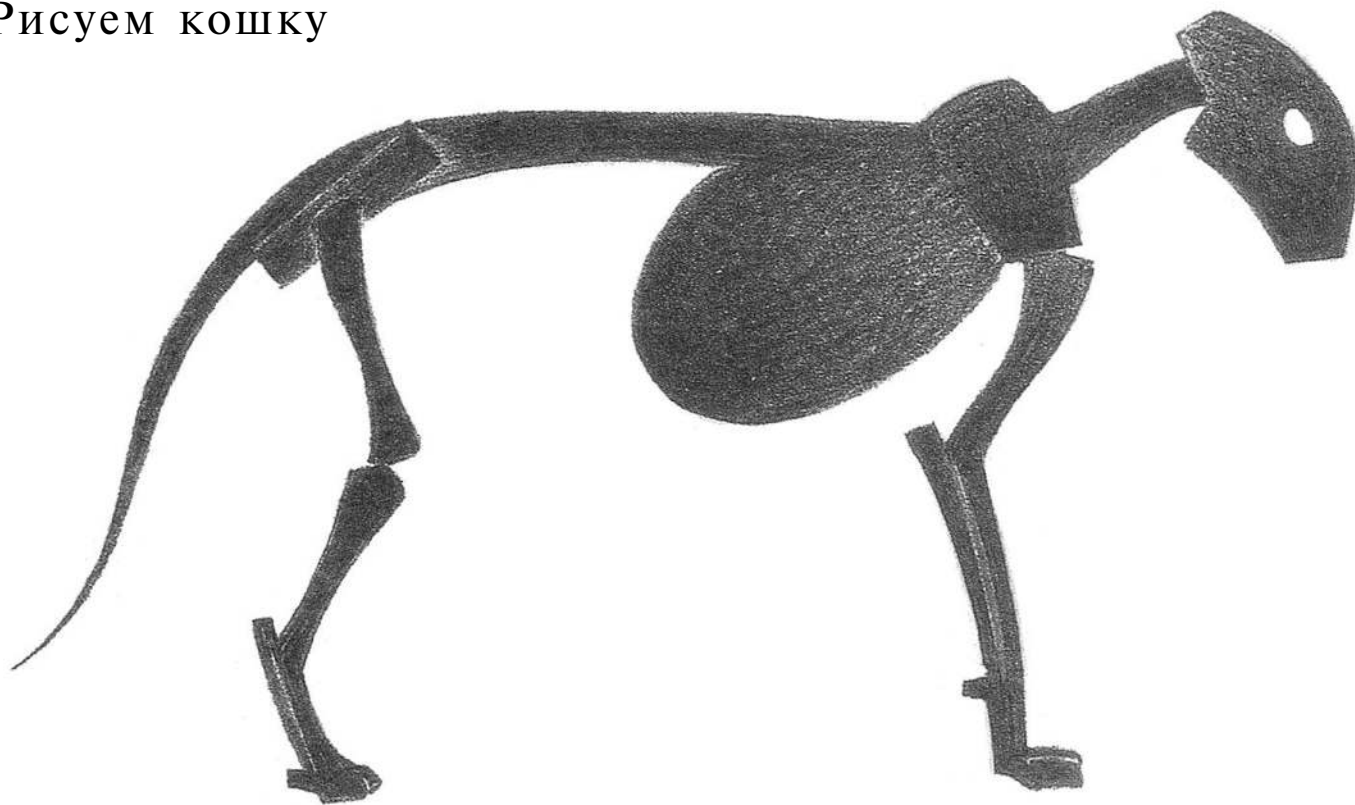
В основе этого наброска свиньи лежат формы арахиса и круга. Посмотрите, как толстые линии мгновенно передают впечатляющие объем и вес животного!

Прорабатываем рисунок свињи

Внимательно понаблюдайте за тем, как темная штриховка нижней и задней части свињи, контрастирующая со светлыми, местами на ее спине и правом плече, точно показывает нам, как свет "окутывает" объект и проявляет его объем. Разве вы не чувствуете веса этой свињи?

Рисуем кошку

Основа кошки

Это упражнение научит вас рисовать кошку. Посмотрите, какой контраст со свиньей! Скопируйте все предложенные изображения кошек.

Прорабатываем рисунок кошки

Стерев ненужные линии, аккуратными короткими штрихами нанесите полосы. Заметьте, что полосы повторяют направление меха и изгибов тела кошки, подчеркивая объем.

Рисуем кошку углем

Прошло совсем немного времени с начала вашего обучения, и вы, наверняка, удивитесь, узнав, что сможете успешно скопировать этот большой рисунок кошки, сделанный углем. Он выполнен мягкими штрихами угольного карандаша *General 6B*. Для смягчения штрихов я просто растер их в более

темных местах. По достижении желаемого эффекта я распылил на эскиз фиксатив и дал ему высохнуть. В конце штрихами, выполненными белой акриловой краской, были добавлены усы и показаны участки светлой шерсти. Попробуйте повторить то же самое, и вы будете поражены результатом!

Основа кошки

Вот несколько быстрых набросков кошки и котенка. Скопируйте большой эскиз кошки для вашего рисунка углем.

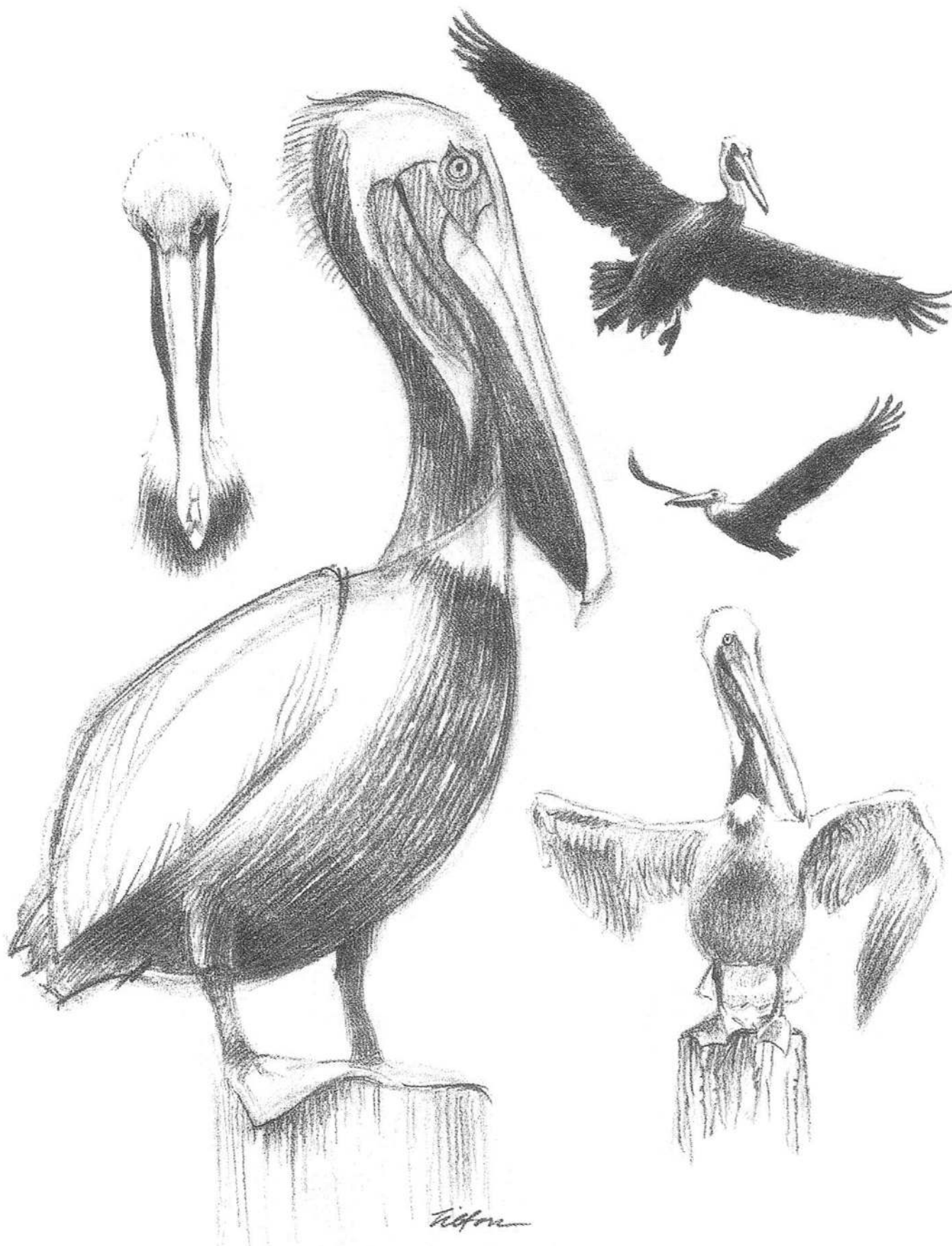
Прорабатываем рисунок кошки
Угольным карандашом 6В точно воспроизведите направление и интенсивность моих штрихов; используйте легкий нажим для самых светлых серых областей; в темных местах делайте более сильные, толстослойные штрихи. Затем аккуратно разотрите их пальцем, мягкой тканью или растушкой и снова затемните те места, которые вы хотите выделить.

Рисуем пеликана

Основа пеликана

Все животные имеют как общие формы (например, тело в форме арахиса), так и индивидуальные — к ним относятся уши или клюв. Посмотрите, как клюв и горловой мешок пеликана создаются из продолговатого конуса и треугольника. Скопируйте этот простой набросок и продолжите рисование, как показано на следующей странице.

Прорабатываем рисунок пеликана

Совсем не обязательно прорабатывать каждый сантиметр вашего рисунка.

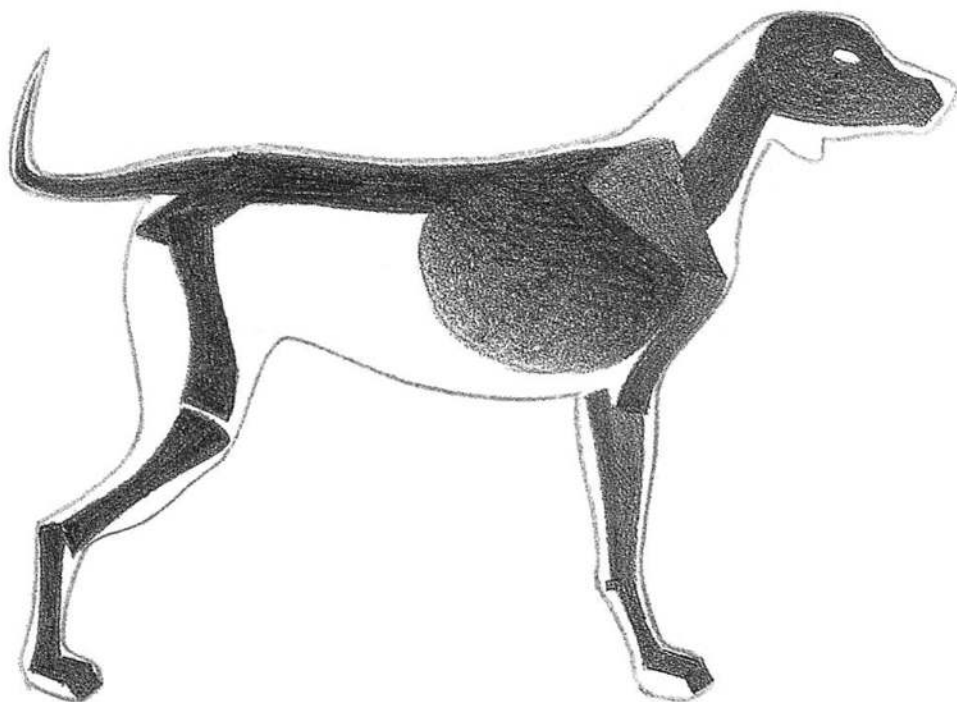
На наброске большого пеликана показано, что представление о деталях типа перьев на крыле можно создать путем обозначения их в определенных местах.

Рисуем собаку

То, как формы комбинируются друг с другом, создавая единую массу, помогает нам различать объекты. Согласитесь, что большинство из нас легко отличит слона от мышки, носорога от кролика, хотя их фигуры состоят из

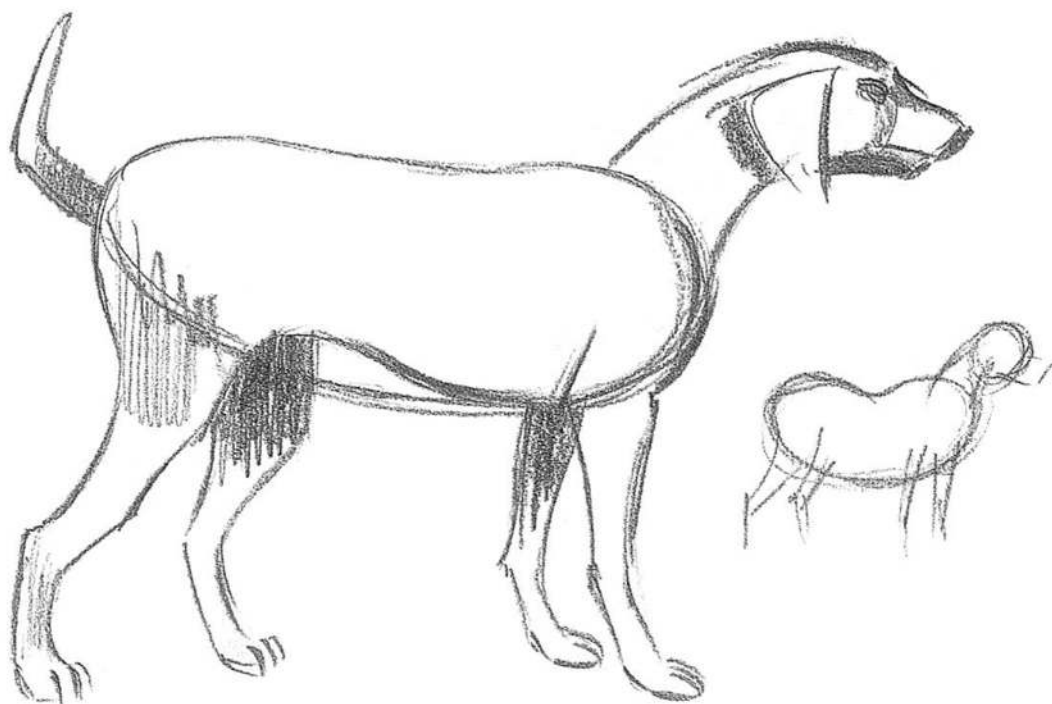
одних и тех же основных форм. Имея это в виду, скопируйте собак со следующих страниц. По мере выполнения этого задания вы увидите, как легко приспособить данные формы для рисования других собак — от чау-чау до

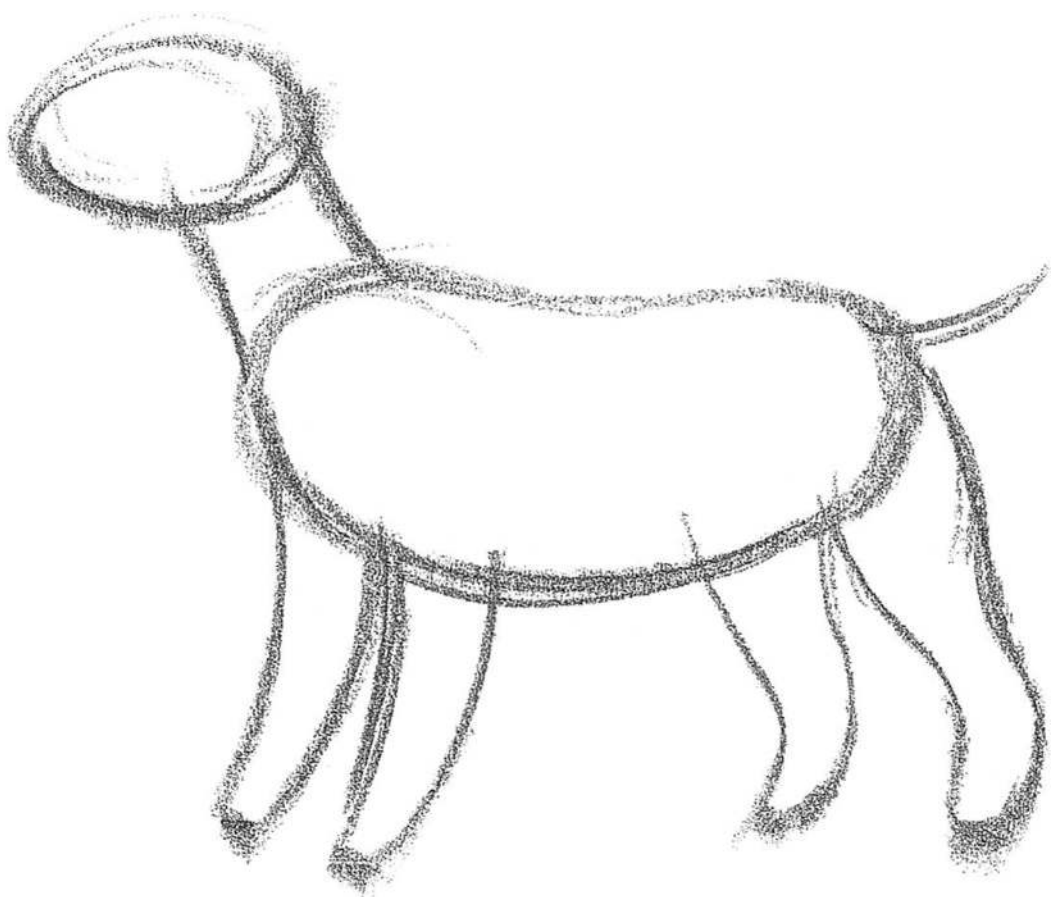
датского дога. А внимательно изучив различия, можно превратить эти формы в лису, волка, койота или даже гиену.

Скелет собаки

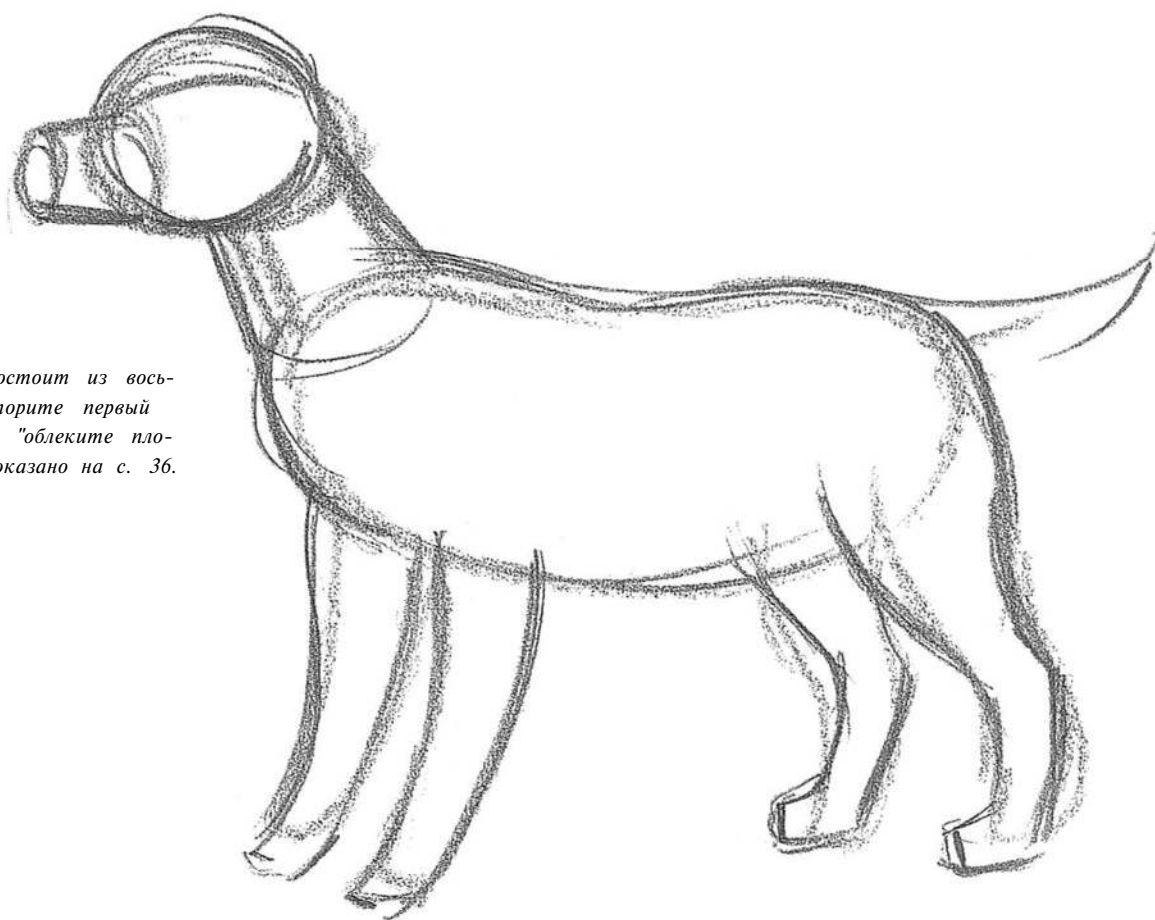
Как и скелет кошки, скелет собаки выполнен акварельным карандашом. Я нанес много четких штрихов и распылил фиксатив, когда бумага уже не могла воспринять большего количества цвета. Затем я добавил на новую поверхность еще один слой штрихов и т. д. Это позволило мне постепенно достичь желаемой степени насыщенности.

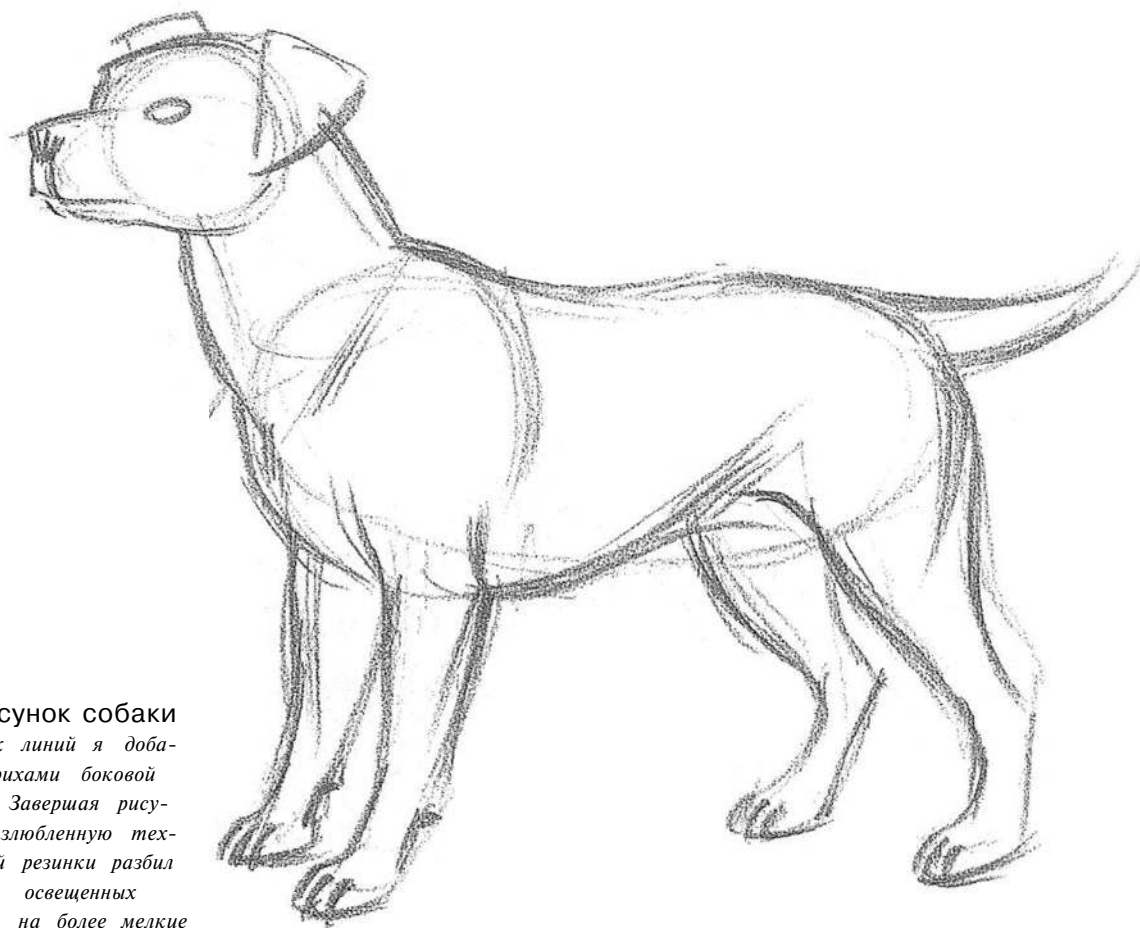

Основа собаки

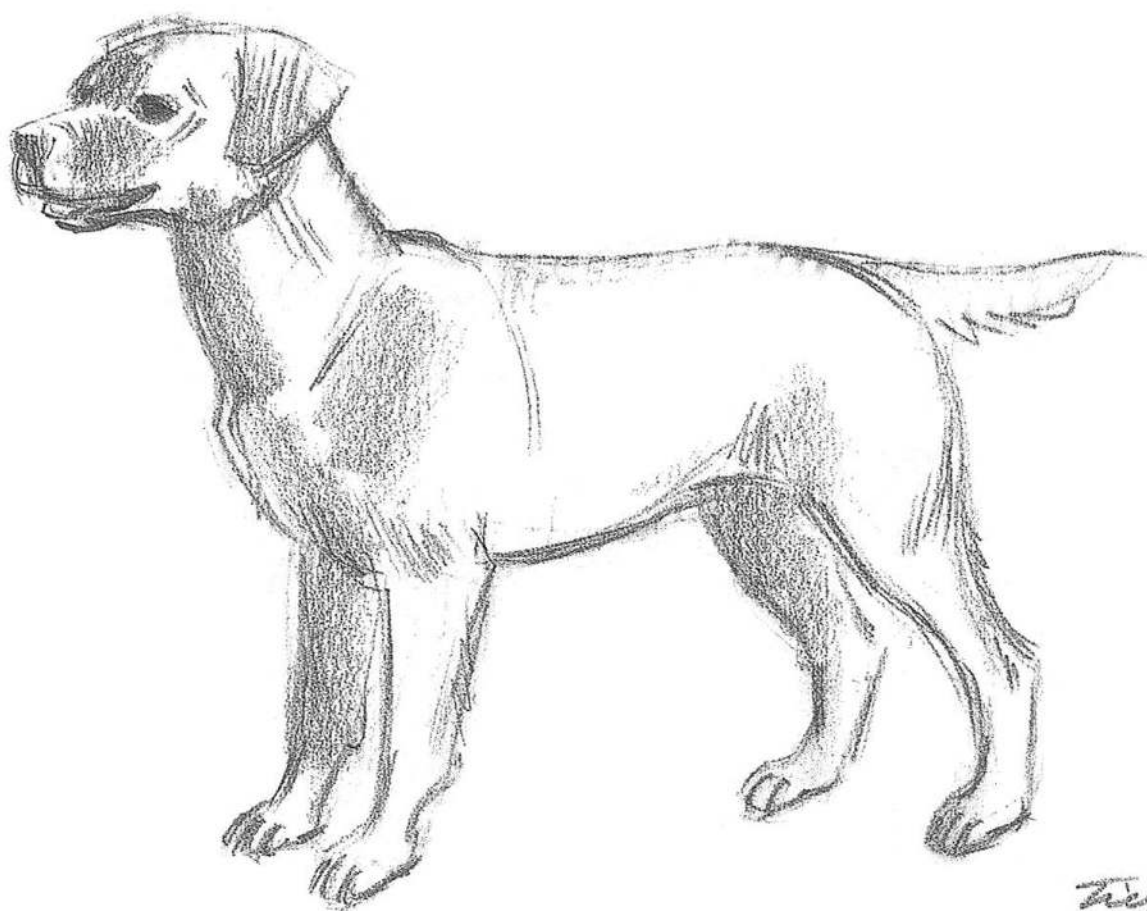
Этот набросок собаки состоит из восьми простых форм. Повторите первый шаг и затем постепенно "облеките плотью" вашу собаку, как показано на с. 36.

Прорабатываем рисунок собаки

После удаления ненужных линий я добавил тон широкими штрихами боковой поверхности карандаша. Завершая рисунок, я применил свою излюбленную технику: с помощью мягкой резинки разбил линии, расположенные в освещенных участках (спина собаки), на более мелкие и мягкие сегменты.

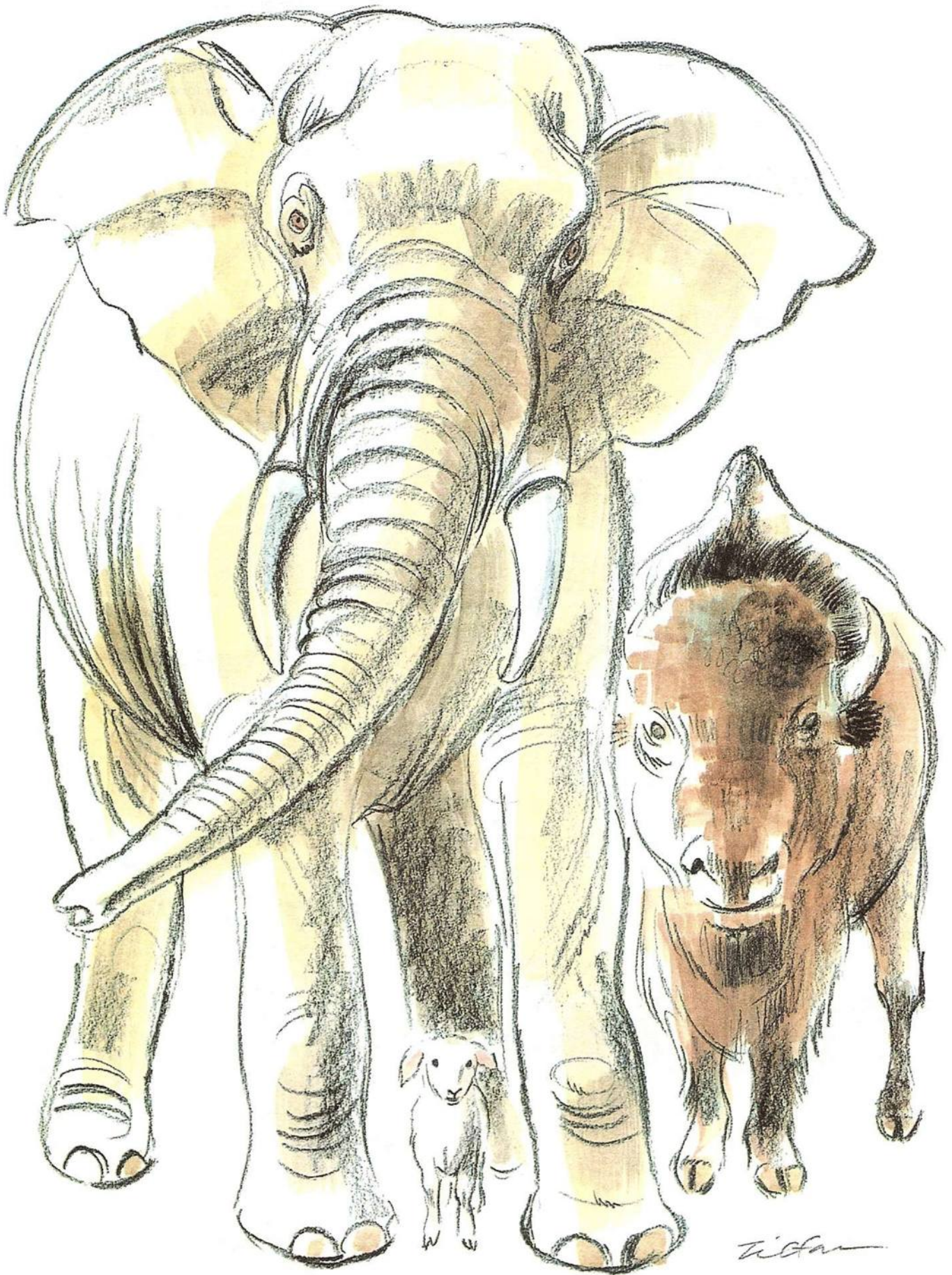

Тиф

Прорабатываем беглые наброски собаки

Хотя я подчистил и детализировал эти беглые наброски собаки, на них все еще просматриваются первоначальные линии, придающие наброскам очень привлекательный эскизный вид.

РИСУЕМ ЖИВОТНЫХ В ДВИЖЕНИИ

Однажды овладев основами правильного рисования массы и формы отдельного животного, вы, несомненно, захотите сделать свои собственные наброски. Если объектами вашего внимания будут реальные животные, то вам необходимо научиться соотносить их размеры с размерами окружающих предметов и других животных. У слона, ягненка и буйвола одинаковые общие формы, но мы-то знаем, что ягненок — самый маленький из этой троицы. Знание относительных размеров предметов приобретается с практикой, на основе наблюдений.

Очень важно научиться наблюдать, если вы хотите рисовать животных в движении. Большинство животных принимают интересные позы во время сна, игр и, конечно, когда дерутся. Одни передвигаются медленно (как черепаха), а другие (например, африканский гепард) могут от абсолютной неподвижности или плавного передвижения мгновенно перейти к передвижению с невероятной скоростью и резкой смене своего положения в пространстве. Для знания этих различий вам необходимо внимательно изучать движения животных, а также их формы, чтобы вы смогли быстро вспомнить обе характеристики и связать их с конкретным животным.

Используем зрительную память

Если вы попытаетесь рисовать животное с натуры, то, скорее всего, оно не станет "сотрудничать" с вами. Не позволяйте постоянно меняющемуся профилю животного привести вас в уныние. Тренируя свою зрительную память, вы сможете с первого взгляда определить, какие основные формы следует использовать в наброске. Зарисовав общую форму животного, вы сможете детализировать ее в процессе дальнейшего наблюдения за объектом.

Ранее я упоминал о форме арахиса, которую часто использую в своих рисунках. Существует много знакомых предметов, чью потенциальную полезность можно легко увидеть. Например, соберите несколько различных бутылок — старых и новых, которые имеются в вашем доме, и выстройте их перед собой в ряд. Попробуйте мысленно угадать в них очертания знакомых животных. Нарисуйте в своем

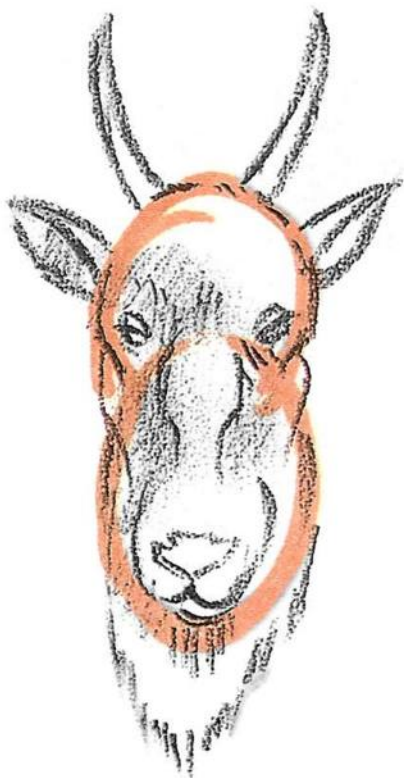
воображении обычные фрукты и овощи — банан, грушу, кабачок, мускусную дыню, апельсин, яблоко, арбуз и тыкву. Разве они не напоминают вам некоторых животных?

Мысленно представьте себе бидоны, бочки, музыкальные инструменты (саксофон, барабан, трубу) — все они соотносятся по форме с некоторыми видами животных. И, конечно же, не забудьте рассмотреть футбольные мячи и другие спортивные предметы. Не надо иметь богатое воображение, чтобы понять, как формы могут стать основой набросков животных. Связывание знакомых простых форм с вашим объектом поможет вам рисовать более непринужденно.

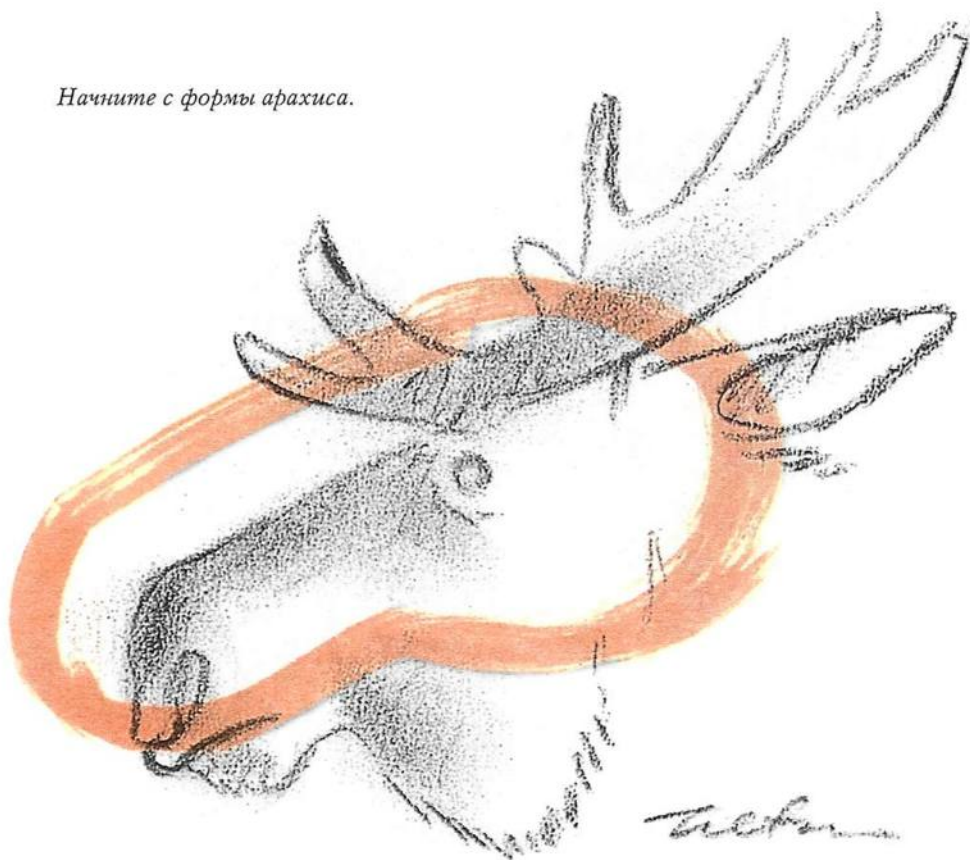
Когда вы будете мысленно представлять только что упомянутые предметы, у вас, несомненно, возникнет вопрос: "Почему же я не делал этого раньше?" Вы делали, и я всего лишь помог вам посмотреть на это шире.

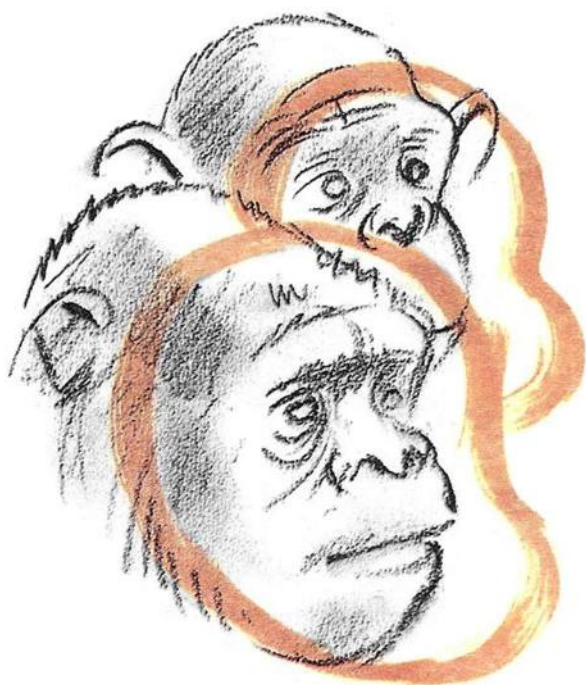
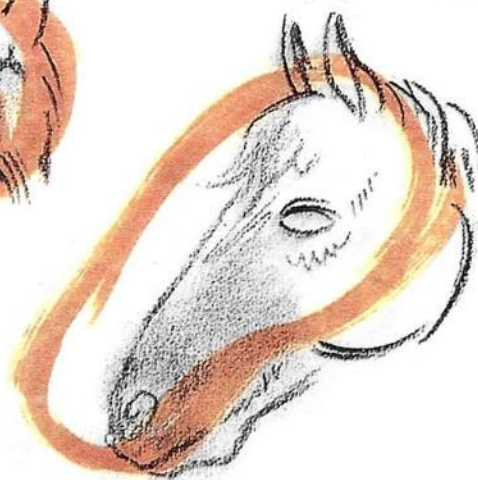
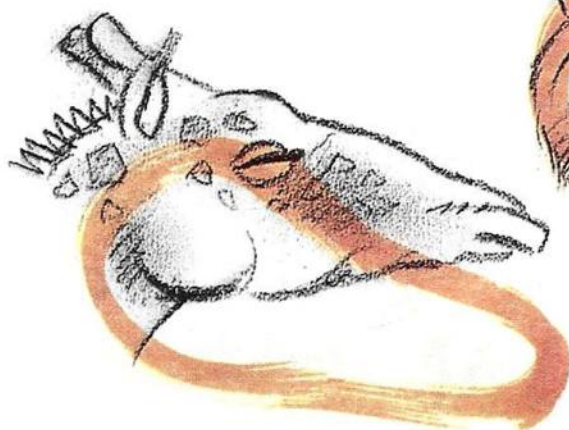
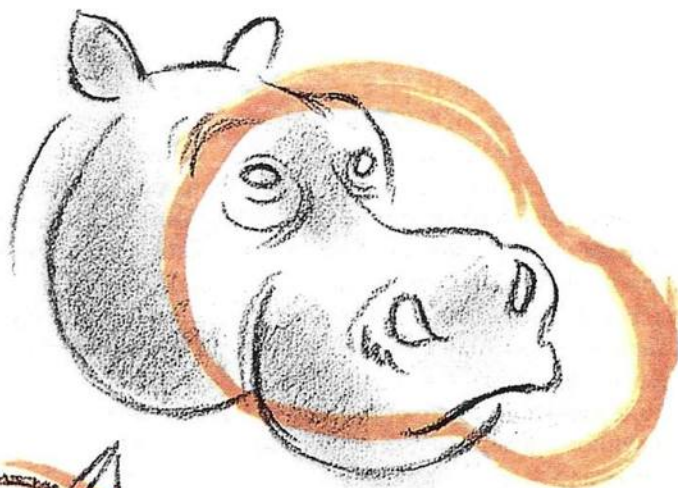
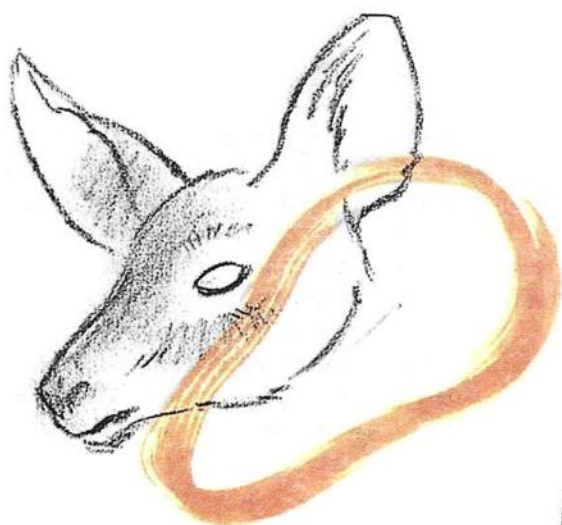
Совет

Многим нравится рисовать животных в движении, и вот хороший прием, который будет вам полезен. Предположим, вы хотите нарисовать бегущую рысью лошадь. Идите туда, где тренируют лошадей, и рисуйте все, что сможете, пока лошадь хорошо видна. Выберите отдельную деталь, за которой вы будете наблюдать во время движения лошади, и начните рисовать ее, добавляя немного больше каждый раз, когда лошадь проходит мимо вас. В результате вы нарисуете бегущую рысью лошадь. Все это неожиданно просто и становится вторым "я" художника по мере совершенствования его мастерства.

Начните с формы арахиса.

Головы в форме арахиса

Посмотрите, сколько животных можно создать на основе формы арахиса! Подумайте о самых обычных фруктах и овощах, особенно о картошке и тыкве, чьи формы напоминают животных или части их тел.

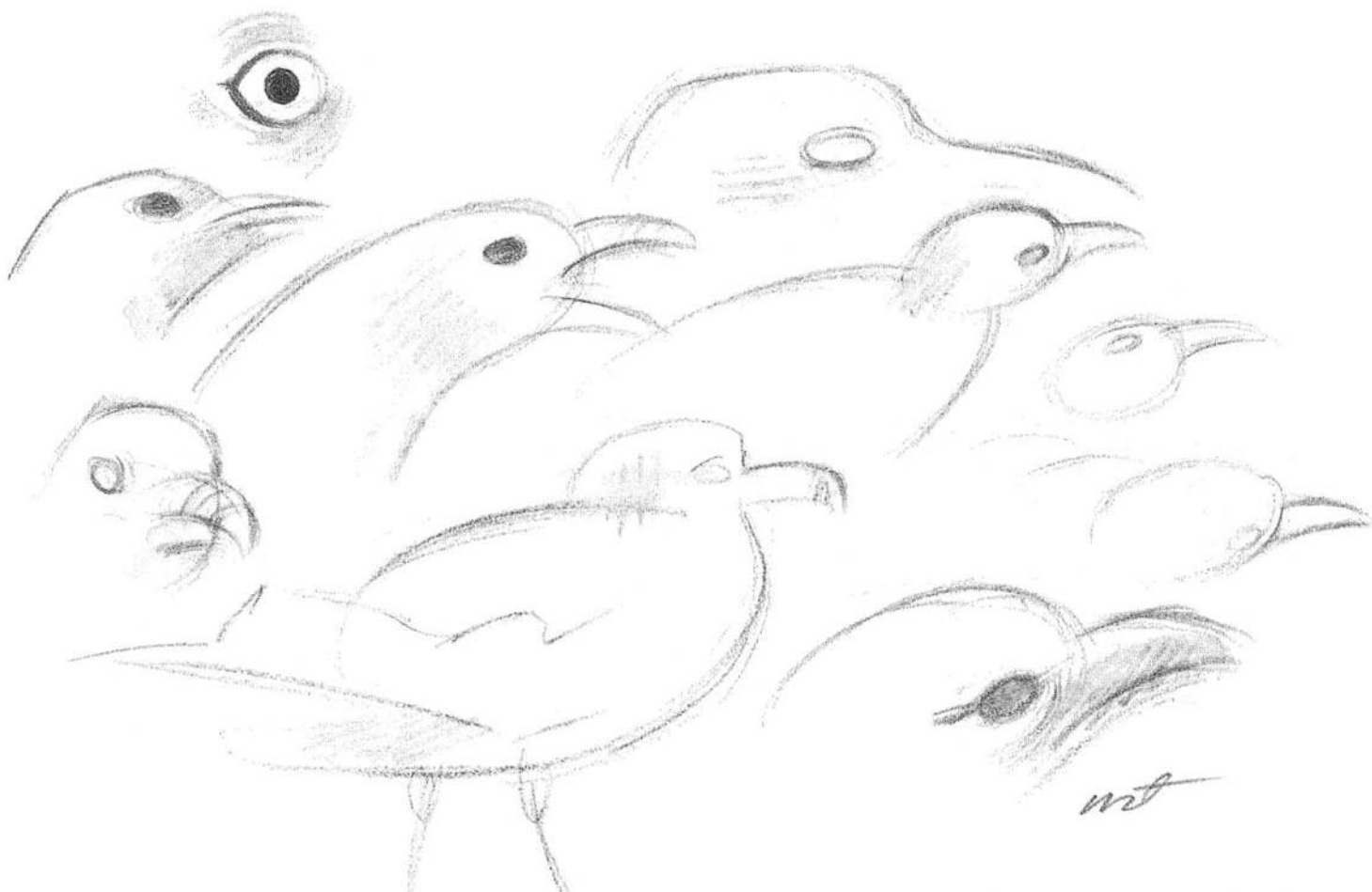
Упражнения для зрительной памяти

Я рекомендую для развития вашей зрительной памяти еще одно упражнение. Вернитесь к с. 24—25 и скопируйте все основные формы овощей и других предметов. Используя эти формы, мысленно представьте и нарисуйте животных в разных позах. Тут я поощряю вас пофантазировать. Кто-то найдет это упражнение легким, а у кого-то могут возникнуть затруднения. В любом случае продолжайте работать — и все получится. Повторяя время от времени эти упражнения, вы в конечном счете обнаружите, что мысленное представление и "перевод" форм стало вашим вторым "я".

Предлагаемое сейчас задание поможет вам справиться с некоторыми трудностями: перерисуйте изображения животных со следующей страницы — они покажутся вам очень знакомыми. Это беглые наброски, с которыми вы уже работали на с. 22; единственное отличие в том, что я немного подчистил их для данного упражнения.

Скопируйте эти наброски, но не заставляйте себя рисовать, не доводите дело до скуки. Если вы устанете или вам надоеет какое-то упражнение, отложите его на короткое время, а затем, после "подзарядки", вернитесь к нему и скопируйте наброски заново.

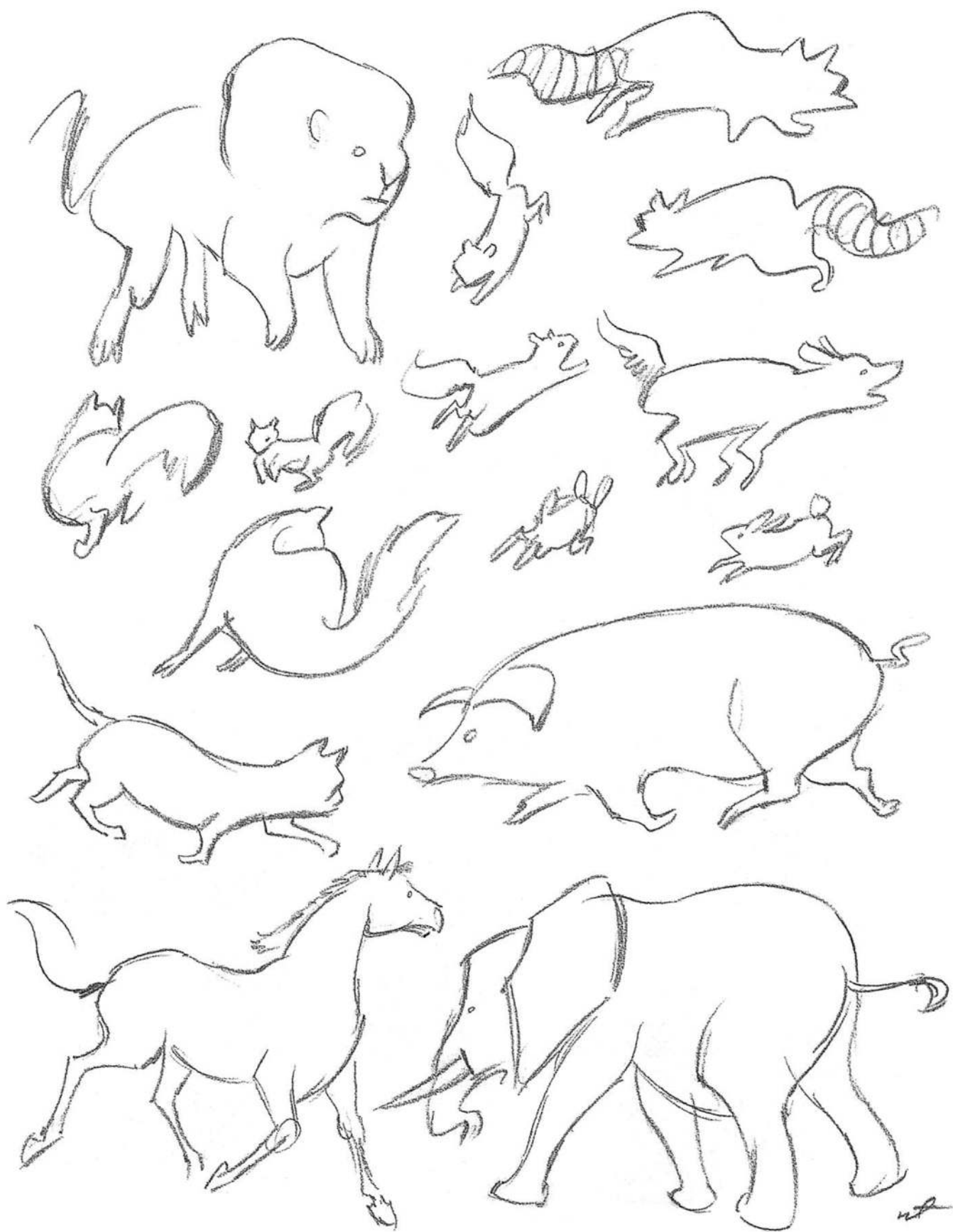
Упражняясь в рисовании этих форм, вы навсегда закрепите их в своей памяти, где они станут чем-то вроде "стенографии для рисунка". Такую стенографию будет достаточно легко освоить, поскольку все формы уже вам знакомы и не придется учить ничего нового. Когда вы почувствуете, что легко справляетесь с воспроизведением этих беглых набросков, вы будете готовы нарисовать любое животное.

Используйте основные формы, чтобы мысленно представить и запомнить очертания животных. Простая форма яйца может применяться для создания всех этих набросков чайки. Попробуйте!

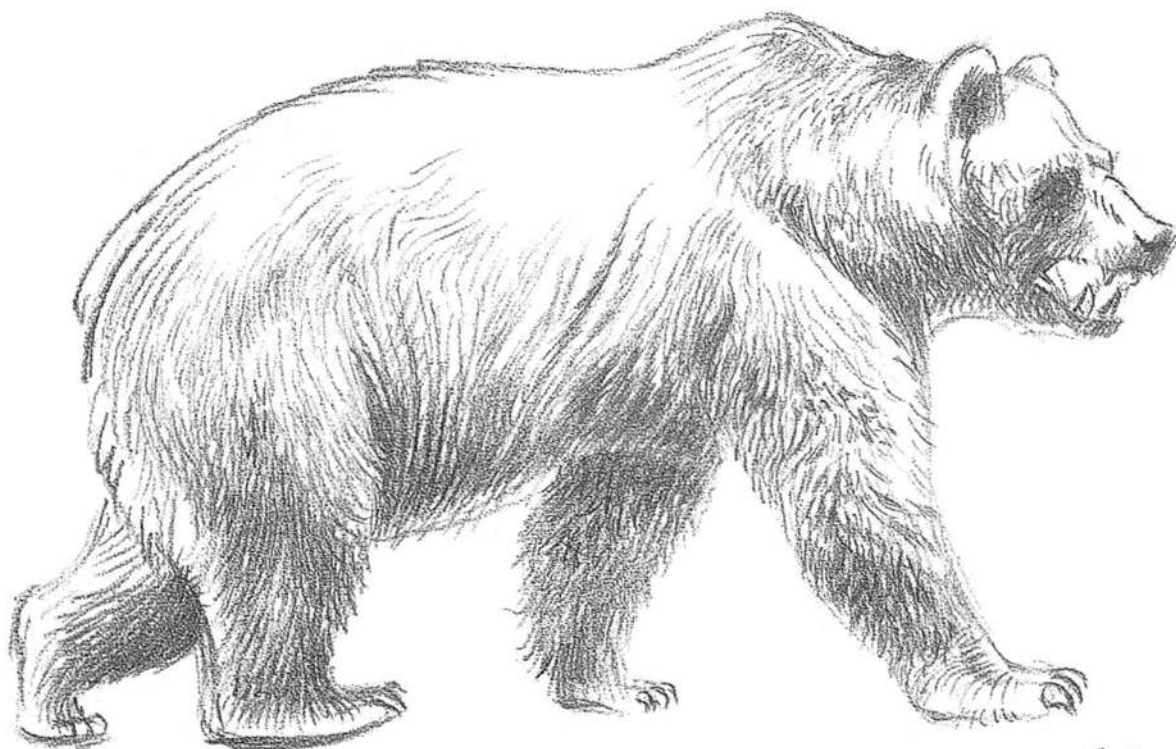
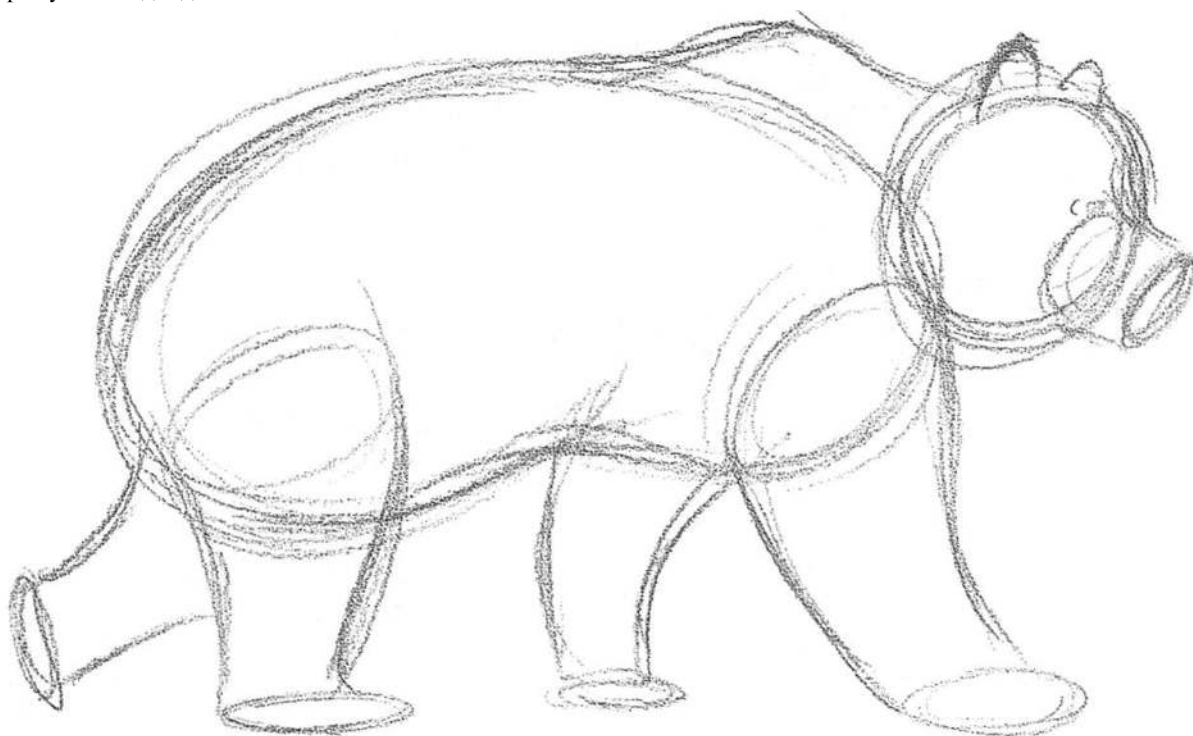
Прорабатываем наброски

Воспроизведите упрощенные наброски животных с этой страницы, полученные из беглых набросков, которые вы копировали со с. 22.

Рисуем медведя

Вашим следующим упражнением будет рисование идущего медведя. Начните его выполнение с верхнего наброска, состоящего из упрощенных форм. Когда вы прочувствуете формы, сотрите резинкой большую часть вашего рисунка, оставив лишь слабые контуры. Затем терпеливо, детально нарисуйте медведя.

Victor

На этой странице крупным планом показана часть того же самого североамериканского серого медведя (гризли). Я нарисовал его голову и плечо увеличенными, чтобы вы могли лучше рассмотреть карандашные штрихи. Кроме того, я показал здесь, как пересекающиеся в различных направлениях штрихи создают тона разной интенсивности.

Рисуем живого медведя

Завершив последние два рисунка, вы готовы приступить к изображению живых медведей по своим собственным наблюдениям. Почему бы вам не наведаться в зоопарк, чтобы рисовать медведей с натуры? Это было бы хорошим упражнением. (Если посещение зоопарка вам недоступно, рекомендую воспользоваться прекрасными видеозаписями о медведях и других животных, которые можно заказать по почте, в видеоцентрах, местных магазинах природы и вашей библиотеке. Несколько таких источников перечислено в приложении.) Начните изучение медведя с фотографии или хорошей журнальной иллюстрации; вы также можете обратиться к любому из приведенных в этом разделе моих рисунков.

Изучая медведя, вы легко увидите связь между его формой и формой арахиса. Однако не обязательно брать за основу земляной орех. Другие формы — боба, кабачка или тыквы — будут одинаково полезны. Я хочу акцентировать ваше внимание на том, что вы должны стараться мысленно представлять формы, чтобы убедиться в их эффективности. Всякий раз, когда вы ощущаете, что начинаете рисовать "не

то", воображайте все типы форм знакомых предметов, а затем соотносите их с предметом вашего рисунка.

При первой возможности берите альбом и фотоаппарат и отправляйтесь в зоопарк, чтобы увидеть настоящих и весьма непредсказуемых медведей. В зоопарке вы можете застать медведя спящим, неторопливо гуляющим, снующим взад-вперед, потягивающимся и часто "очень кстати" скрывающимся в искусственной берлоге. Если вы придете во время кормления животных (о нем можно легко узнать у обслуживающего персонала), то увидите очень активных медведей.

Какую бы позу ни принял медведь, вы быстро обнаружите сходство его формы с формами, которые вы копировали. Вы согласны, что нога медведя напоминает по форме цилиндр или трубу? Рассуждая таким образом, отложите ваш альбом и начните рисовать. Первым делом набросайте несложные композиционные эскизы (подробнее об этом — на с. 49).

Набросок общей массы, выполненный с помощью известных форм, имеет для рисунка и живописи такое же важное значение, как фундамент для дома. (Я часто пользуюсь этим срав-

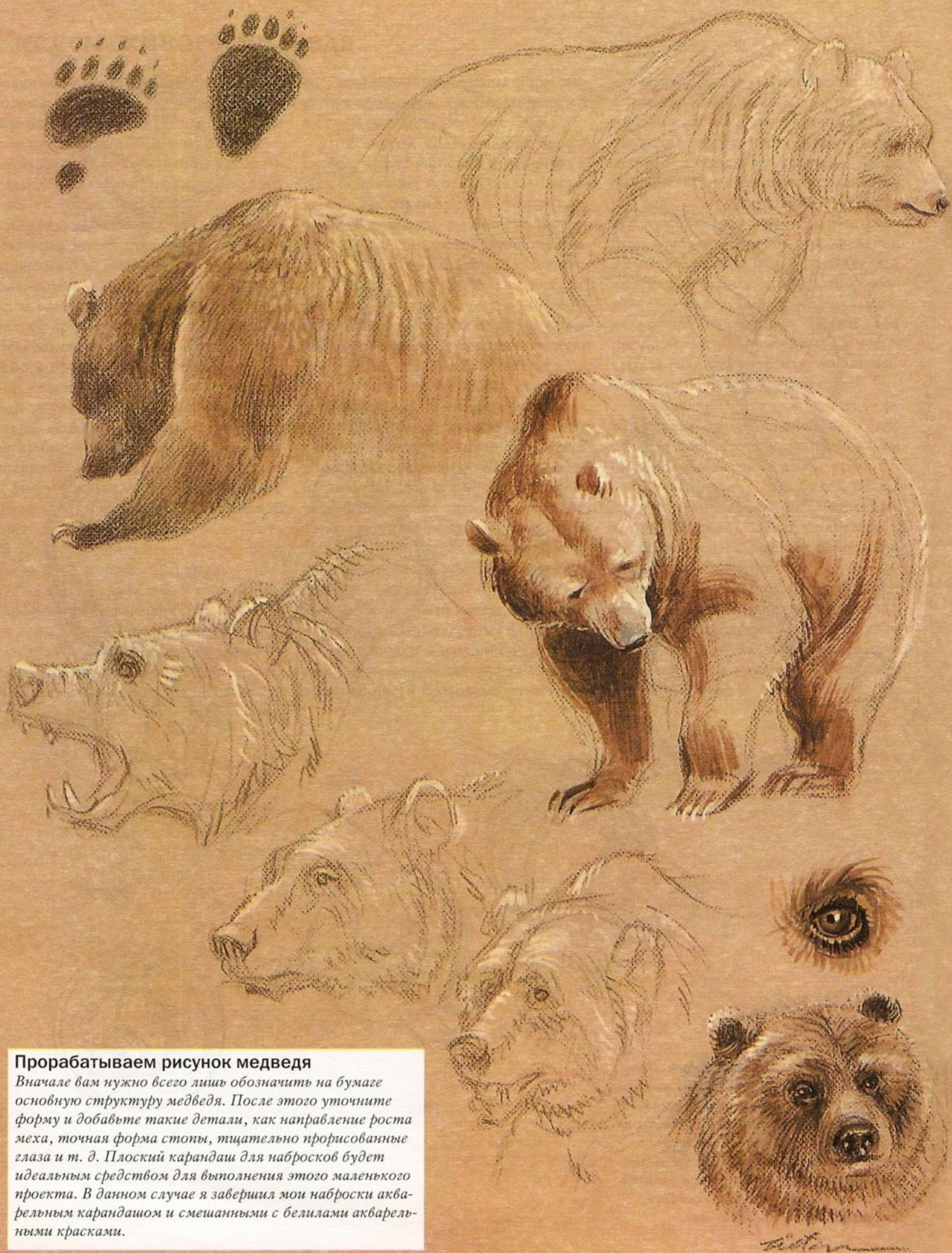
нением, поскольку практически всем известно, как строится дом.) Самым первым и очень важным этапом в строительстве является возведение фундамента, в котором все основные части соответствуют друг другу по размеру. Мы ведь не станем сперва покрывать крышу черепицей в пустом пространстве, а затем возводить стропила; так же мы не начнем рисунок медведя с изображения меха, чтобы затем добавить его основную форму. Сначала закладывается фундамент здания (или рисунка), затем возводится корпус, а кровля (или мех) добавляется на значительно более позднем этапе.

Если ваш рисунок основан на форме арахиса, бутылки или чего-то еще, сначала нарисуйте эти формы, затем быстро добавьте ноги в виде колонн и голову (возможно, это будет тыква, но ее размер необходимо соотносить с величиной тела). Далее прибавьте к изображению головы два небольших конуса или треугольника — и вы получите набросок общей массы медведя. Не торопитесь: это не соревнование в скорости. И не позволяйте другим посетителям отвлекать вас. Будьте уверены, что вы рисуете лучше, чем большинство из них.

Основа медведя

Скопируйте эти основные формы. Они образуют фундамент для более сложных рисунков акварельными карандашами и смешанными с белилами акварельными красками. Не торопитесь и постарайтесь воспроизвести каждый эскиз целиком или частично. Мне хочется убедить вас в том, что вы намного способнее, чем могли бы себе представить.

Прорабатываем рисунок медведя

Вначале вам нужно всего лишь обозначить на бумаге основную структуру медведя. После этого уточните форму и добавьте такие детали, как направление роста меха, точная форма стопы, тщательно прорисованные глаза и т. д. Плоский карандаш для набросков будет идеальным средством для выполнения этого маленького проекта. В данном случае я завершил мои наброски акварельным карандашом и смешанными с белилами акварельными красками.

Композиционные эскизы

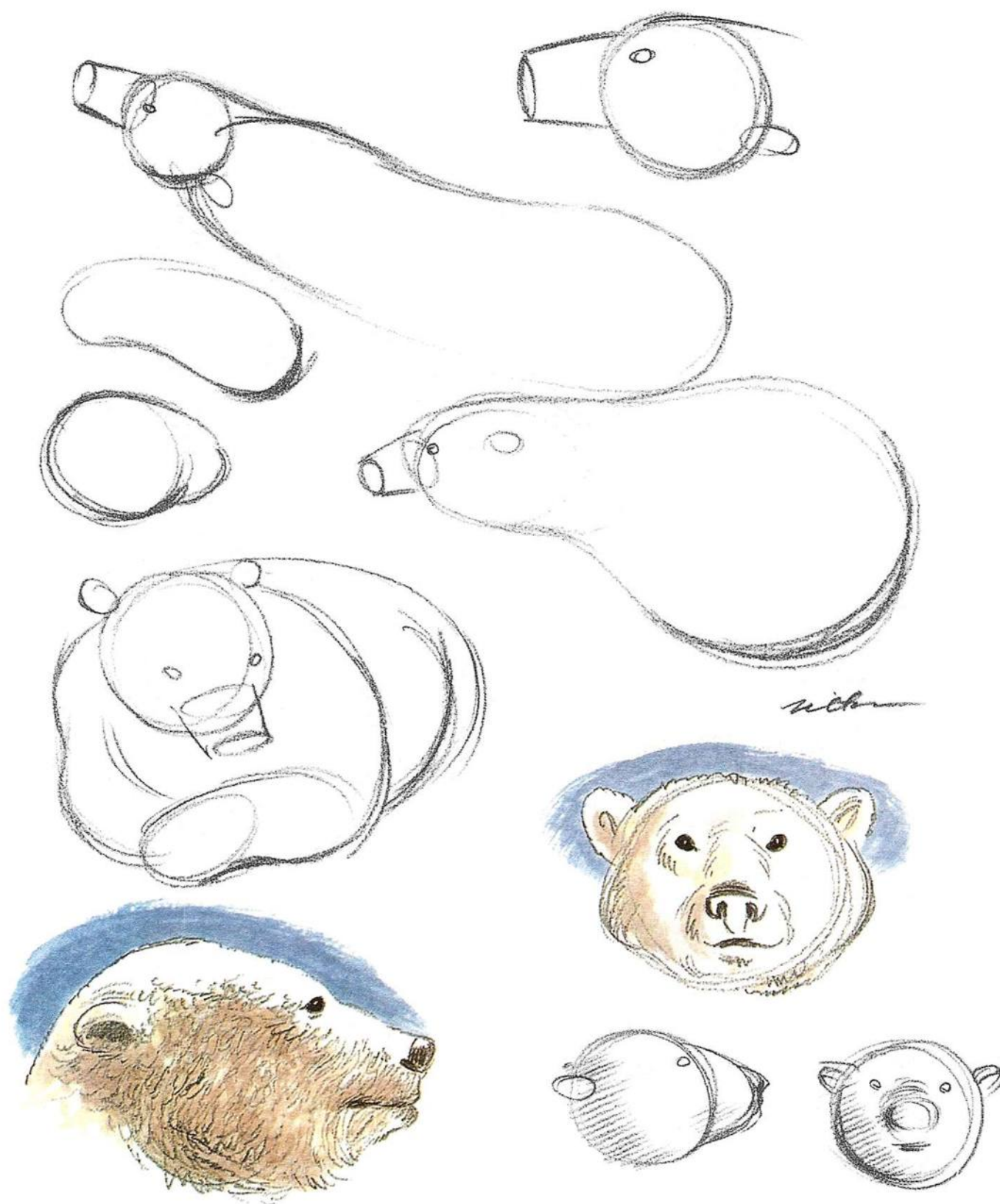

Позвольте мне немного отвлечься и объяснить, что такое композиционные эскизы и какую ценность они представляют для художника. Композиционные эскизы — это небольшие наброски, которые художник выполняет для последующего использования в окончательных рисунках или картинах.

Часто композиционные эскизы — это машинально выполненные рисунки или нечто вроде стенографии. В них наглядно показано, как может быть скомпоновано более крупное и завершённое художественное произведение. Композиционные эскизы используются для планирования света и тени

(набросок стоящего медведя вверх), возможных цветовых схем и т. д. Они отлично экономят время, поэтому я выполняю ни много ни мало — около 50 таких маленьких проектных набросков до начала работы над главной картиной.

Рисуем белого медведя

Основа белого медведя

Арахис, круг и труба — все, что вам нужно для эскизного изображения белых медведей.

Прорабатываем рисунки белого медведя

Чтобы создать эту страницу, я сперва нарисовал всех медведей, затем покрыл рисунки маскирующей жидкостью. После ее высыхания я несколькими мазками малярной кисти покрыл всю страницу чистыми оттенками голубой акриловой краски, проводя цветные полосы так, чтобы они создавали ощущение потока воды. Когда краска высохла, я снял маскирующую жидкость пальцем, прорисовал медведей более четко, а затем оттенил их акриловыми красками.

Dieter

Рисуем белку

Теперь вы готовы продолжить свое "самообучение", копируя следующие примеры. Выполните все рисунки белки и приступайте к рисованию коровы. Возможно, это задание покажется вам трудным, но вскоре вы убедитесь в обратном. Данные рисунки в какой-то степени представляют собой уточнения головы кролика, с ко-

торой начиналась эта книга; для выполнения задания от вас потребуются лишь время и терпение.

Начните с легкой прорисовки структуры, затем осторожно удалите все, что считаете лишним. Достаточно лишь обозначить общую массу как ориентир. После изображения массы просто терпеливо рисуйте, иногда отдыхая, по-

скольку прорисовка деталей часто оказывается тяжелой работой. (Если некоторые из этих детализированных рисунков покажутся вам слишком сложными, сделайте пометку "вернуться к ним позже". Когда вы продвинетесь дальше в этой книге, обязательно возвратитесь назад и выполните их!)

Основа белки

Скопируйте все, что можете, с этой страницы. В первую очередь постарайтесь понять и прочувствовать, как ваши окружности и линии охватывают форму животного. Правдоподобность нарисованного вами объекта будет зависеть от того, как вы рисуете основные формы и как вы соотносите их друг с другом.

Прорабатываем рисунок белки

После завершения рисунка карандашом, я немного подправил его и сделал цветным при помощи очень небольшого количества акварельных красок; при этом я использовал круглую акварельную кисть № 6. Чтобы мох и кора выглядели реалистично, я добавил в акварельные краски белую гуашь, сделавшую их непрозрачными. На остальные части рисунков я нанес очень мало акварели, позволяя карандашным линиям проглядывать сквозь краску.

Рисуем корову

Следующие три страницы с рисунками коровы помогут вам лучше понять аналогию между рисованием животных и строительством здания. Если вы представите себе эту идею, то сможете нарисовать любое животное в любой позе. Тела всех животных примерно одинаковы и состоят из нижней части (бедро и живот) и верхней части (ребра, плечи, шея).

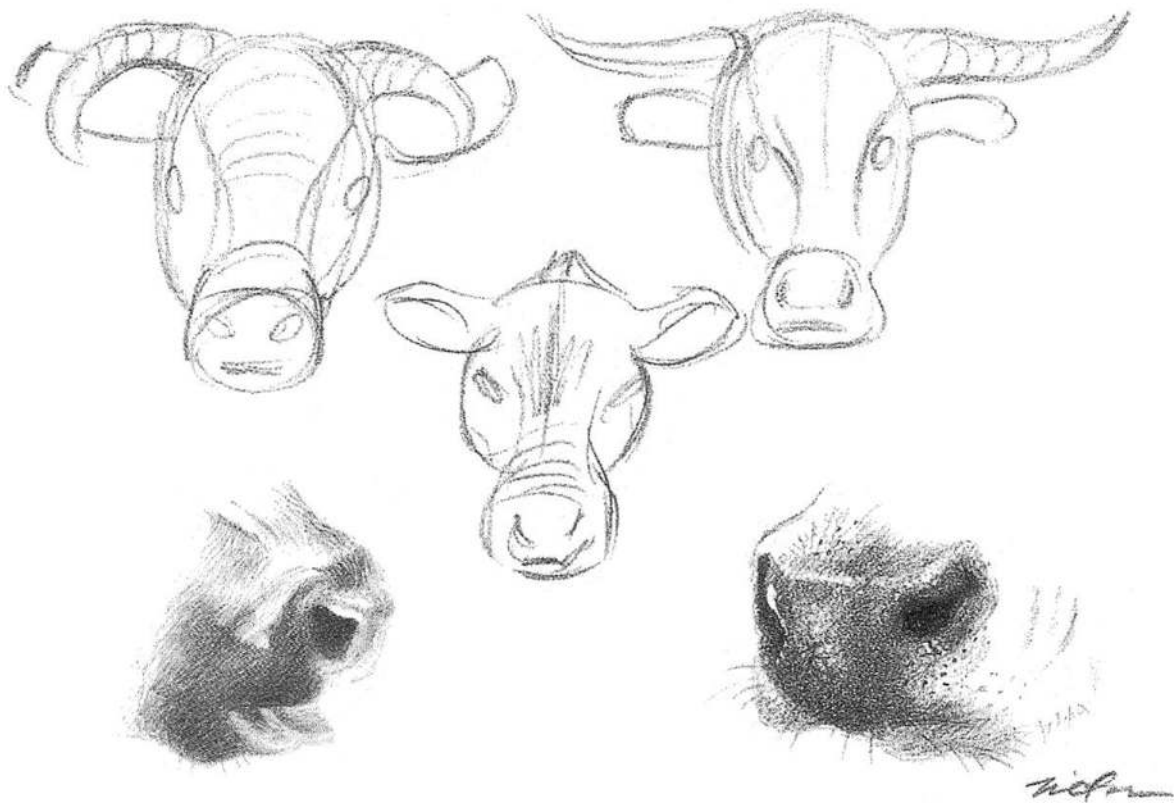
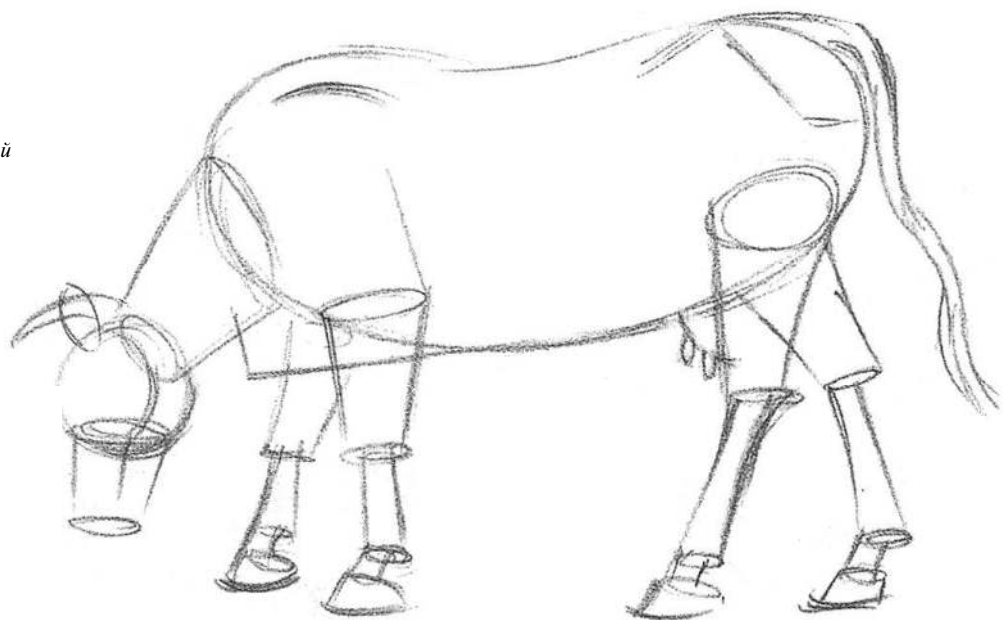
Конкретные формы варьируются так же, как и общая масса. Аналогично этому большинство домов имеют общее — полы, этажи, комнаты, стены, потолки, но каждый дом отличается своими размерами, деталями и формой.

Набросав "фундамент" коровы и ее главных частей, вы можете изменить базовое строение в соответствии с лю-

бой породой этого животного. Варьируйте любые внешние признаки или детали, представляя, что вы отделяете фасад и наружные стены некоего здания, оставляя его каркас неизменным. Все, что вам нужно для создания реалистичного изображения, — это наблюдать различия между коровами разных пород (например, голштинской, гернзейской и браминской).

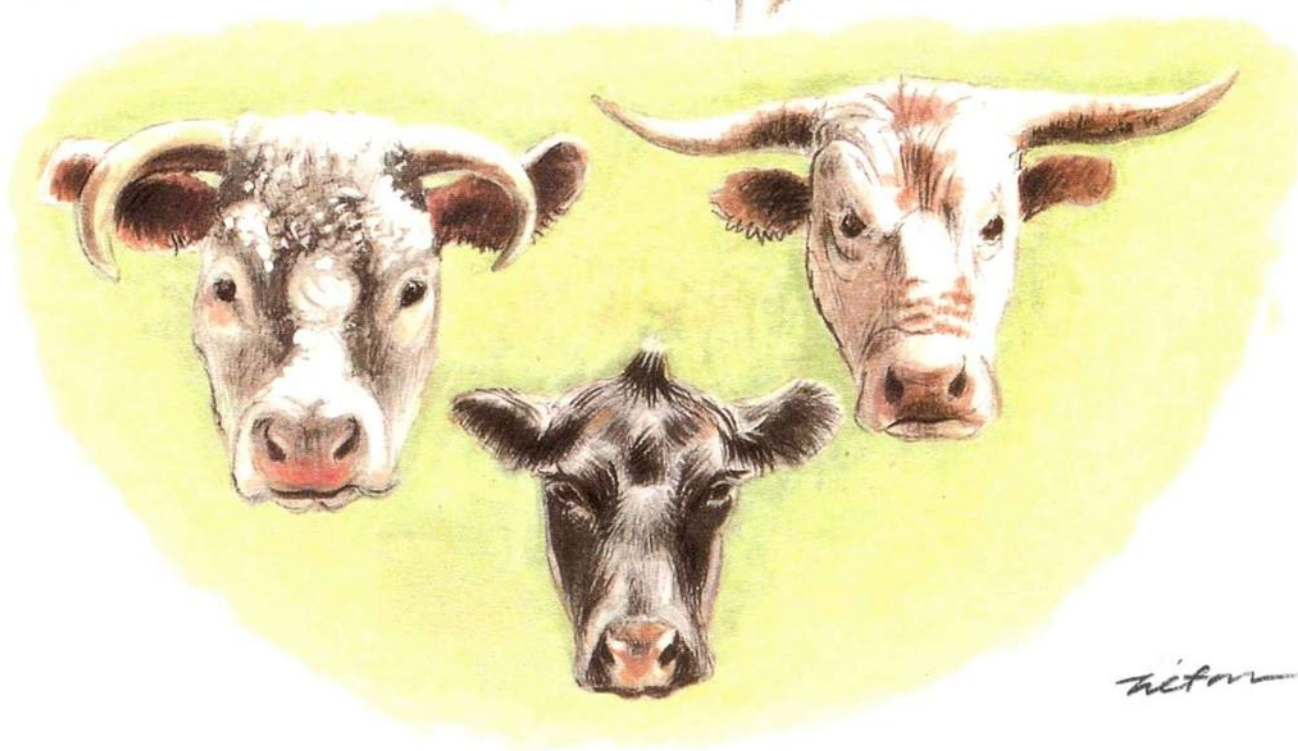
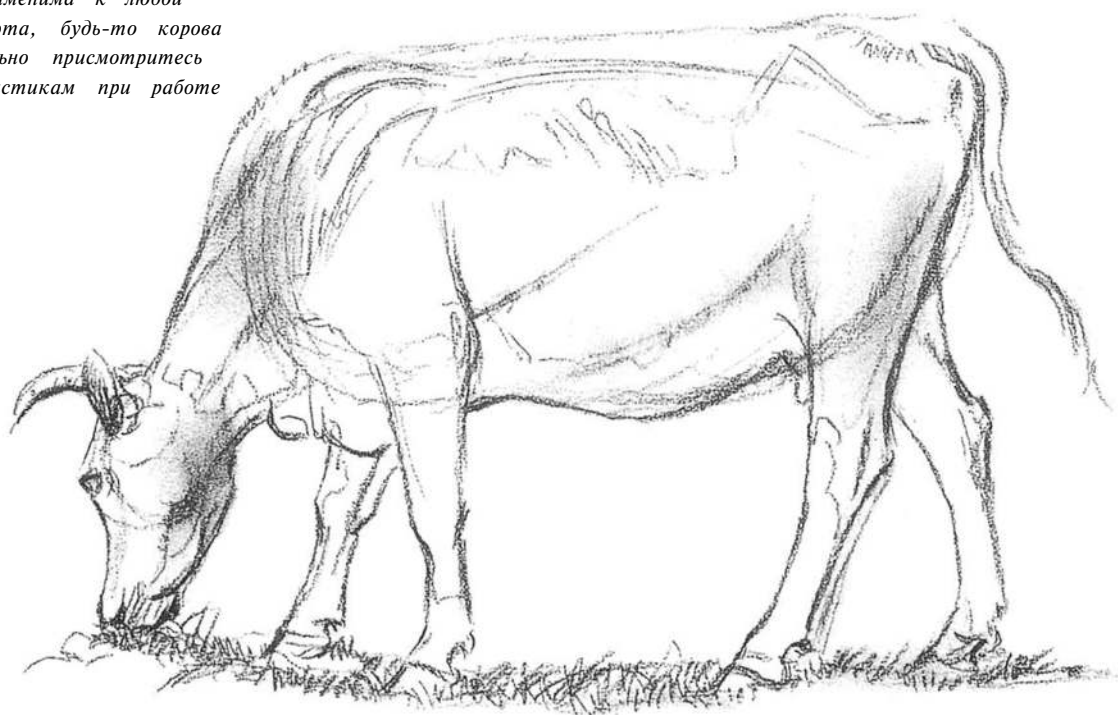
Основа коровы

Хотя этот набросок коровы на первый взгляд может показаться сложным, в нем всего лишь использована форма арахиса с добавлением ряда трубок и конусов для шеи, морды и ног.

Прорабатываем рисунок коровы

Эта основная структура применима к любой породе крупного рогатого скота, будь-то корова или бык. Просто внимательно присмотритесь к индивидуальным характеристикам при работе над деталями.

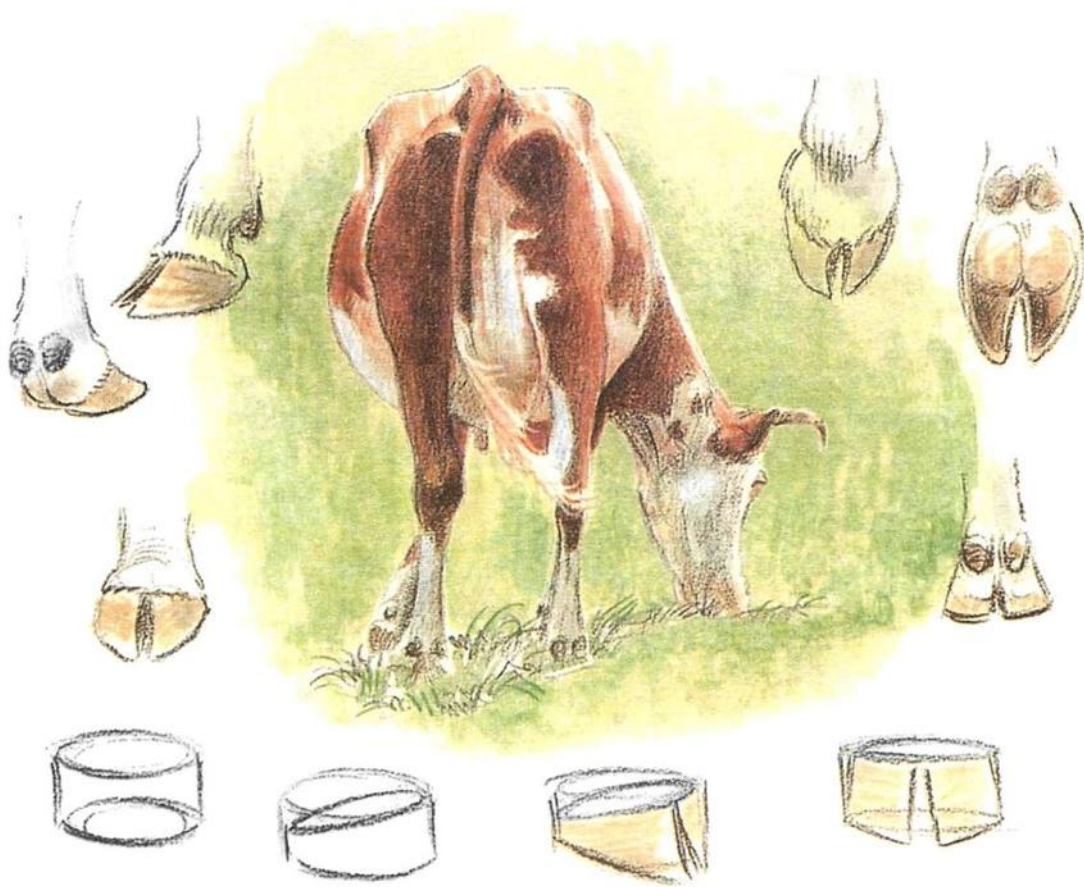
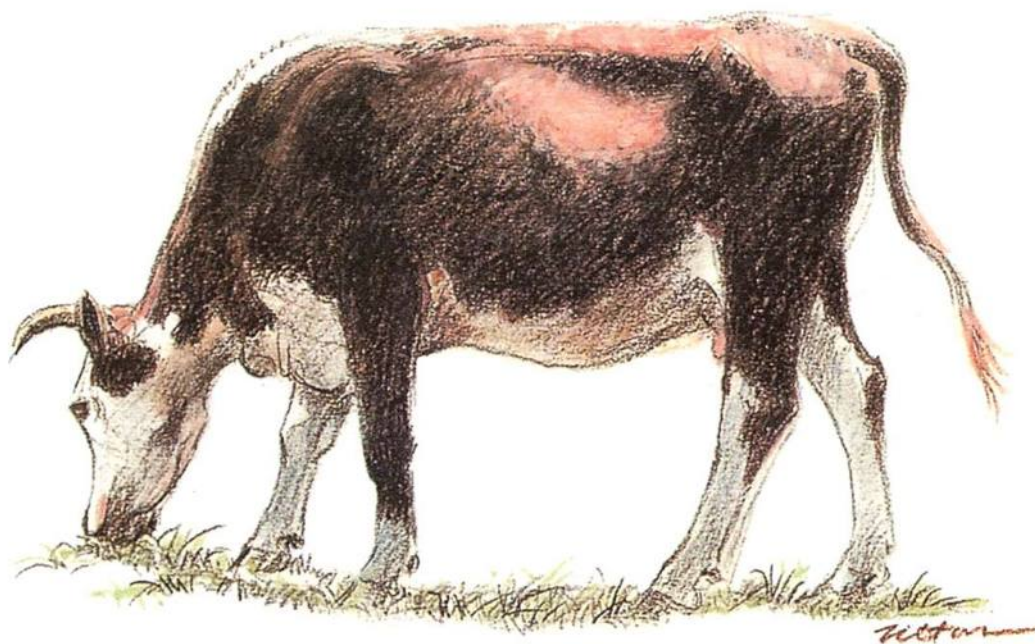

Формула рисования

Выведем рабочую формулу рисования животных: начинаем с формы тела и массы (основа) и лишь затем уточняем их, добавляя детали нужного

размера, формы и массы. Разве это не легко? Повторяйте эту формулу всякий раз, начиная рисунок, и вы никогда не ошибетесь. После создания про-

стой, но жизненно важной основы правильное изображение деталей будет зависеть от внимательного наблюдения и терпения.

Используя идеи, с которыми вы только что познакомились, скопируйте все эти рисунки коров.

СОВЕРШЕНСТВУЕМ НАВЫКИ

В главе 2 я настоятельно рекомендовал вам совершить экскурсию в зоопарк, с тем чтобы узнать больше о животных. В этой главе вам будет предложено много других доступных источников получения подобной информации. Почему бы вам не сделать наброски на ближайшей ферме? А как насчет посещения местного музея? Чтобы упражняться в рисовании, вы можете даже просто заказать видеозаписи о животных, сделанные в рамках телепрограмм о природе.

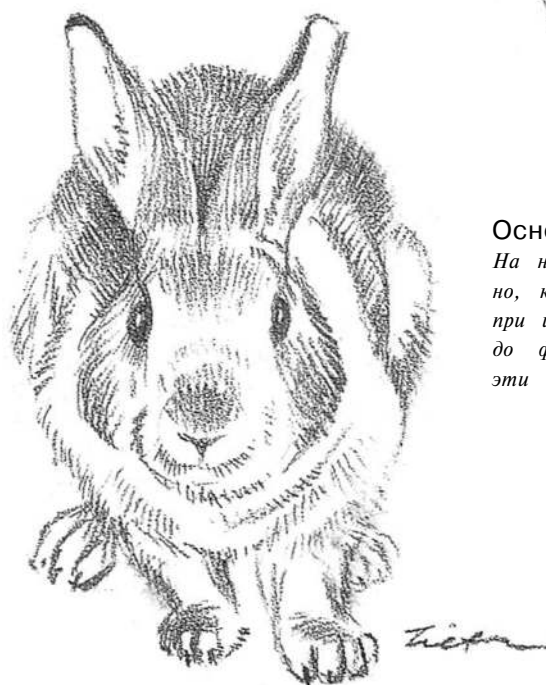
Дополнительно я продолжу снабжать вас образцами для копирования. Не смущайтесь количеством добавленных деталей. Если вы неоднократно выполняли предыдущие упражнения, то вполне подготовлены и к этим. В первый момент вам может показаться, что срисовать кроликов на странице слева — за гранью вашего умения, но я вас удивлю. В действительности, изобразить их проще, чем белок и коров, рисунки которых вы недавно сделали. Просто для изображения кролика потребуется больше терпения из-за необходимости рисовать его торчащий мех. Скопируйте приведенные далее наброски основы кролика, а затем постарайтесь выполнить показанный слева законченный рисунок.

Рисуем кролика

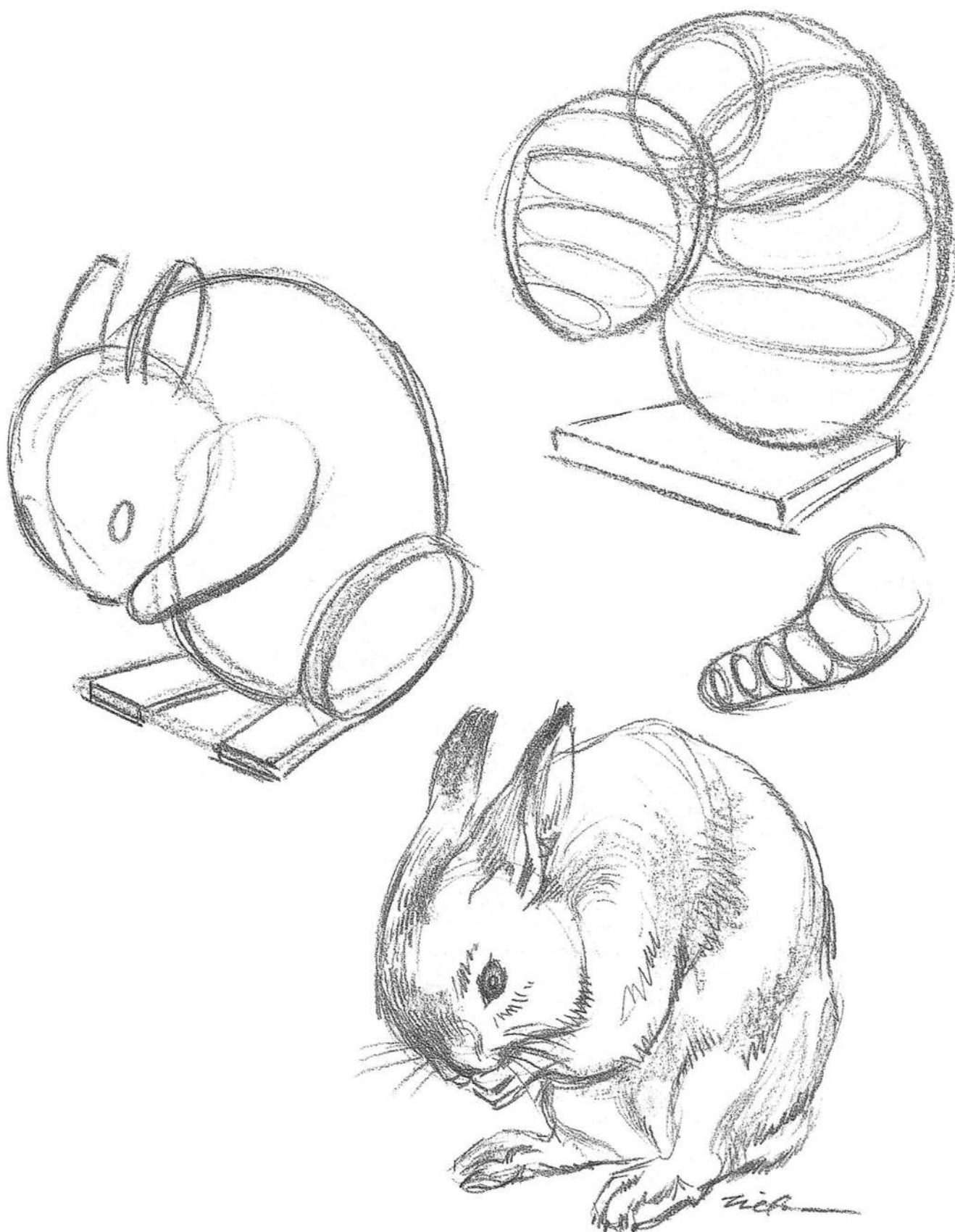
Если у вас есть домашние животные, значит, вы обладаете прекрасной и всегда доступной натурой для упражнений в рисовании. При отсутствии собственных питомцев навестите друзей, у которых есть домашнее животное или ферма, сходите в библиотеку или книжный магазин за иллюстрированными книгами и журналами о животных. Прекрасными источниками подобной информации будут также ветеринары и магазины природы.

Эта серия рисунков для копирования является примером использования домашних животных, в данном случае — ручного кролика моего внука. Выполните, пожалуйста, все эти рисунки, включая изображение кролика в начале главы.

Основа кролика

На наброске в верхнем левом углу показано, как меняется основная форма арахиса при изменении угла зрения от вида сбоку до фронтального (слева). Скопируйте эти рисунки.

Подобные позы не вызовут серьезных затруднений, если вы начнете с хорошо нарисованной основы. Секрет заключается в том, чтобы правильно разместить основные формы относительно друг друга.

Печатные ресурсы

Многие журналы специализируются на статьях о животных. Некоторые издания о дикой природе сосредоточиваются на отдельных видах: медведях, оленях, лосях, индюках, фазанах. Другие отводят главное место домашним животным: лошадям, крупному рогатому скоту, собакам, кошкам и т. д. К тому же у ветеринаров часто можно найти большую коллекцию хорошо иллюстрированных специализированных брошюр и буклетов об отдельных видах домашних животных.

В большинстве штатов издаются журналы о местной флоре и фауне. Запросите эти издания в торговой палате штата. Если ближайшая к вам публичная библиотека компьютеризирована, вы сможете получить там неустаревшие почтовые адреса. В ассоциации по изучению дикой природы вашего штата можно найти адреса подобных организаций в других штатах.

Я всегда разыскиваю уникальные, высококачественные журналы с профессиональными художественными работами анималистов, и среди них есть один, которому я отдаю предпочтение. Благодаря последовательным, высокопрофессиональным художественным произведениям и статьям о рисовании животных ни одно издание в настоящее время не может сравниться с *Wildlife Art*, художественным журналом о природе. (В приложении вы найдете адреса и важную информацию об авторских правах.)

Вы можете многому научиться, пробуя *точно* скопировать работы хороших художников-анималистов, публикуемые в художественных журналах и книгах, посвященных искусству изображения живой природы (см. список в приложении). Я сказал "точно", по-

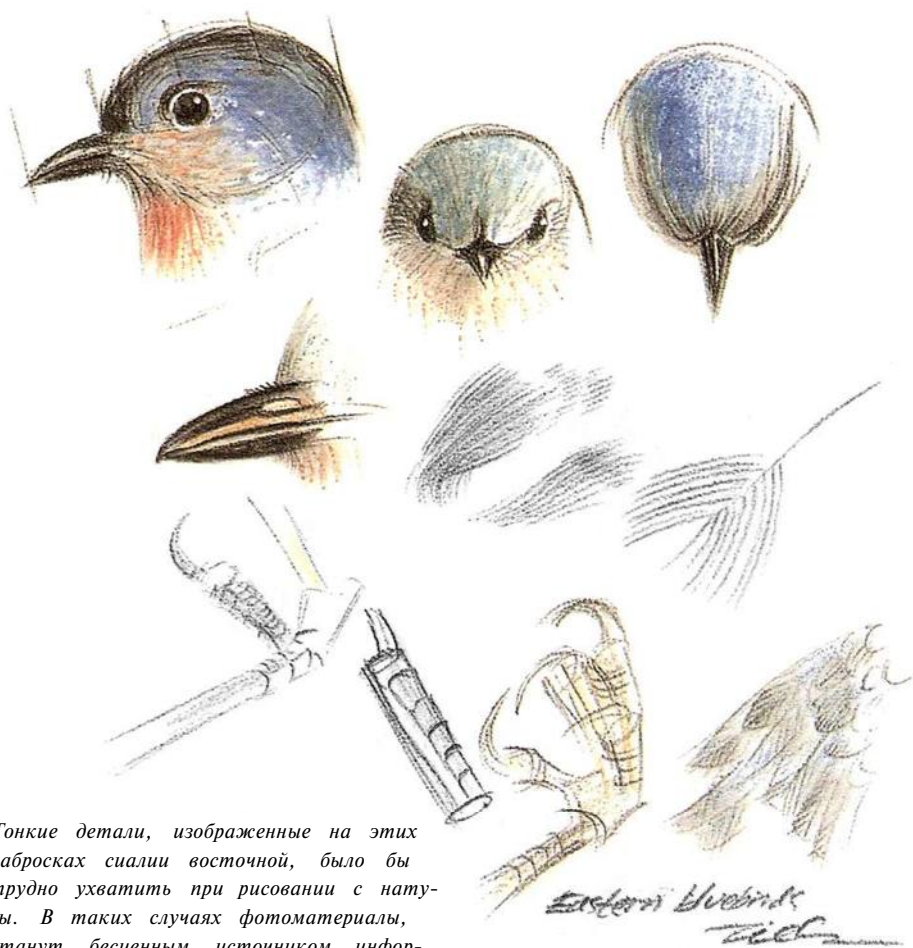
Тонкие детали, изображенные на этих набросках сialisи восточной, было бы трудно ухватить при рисовании с натуры. В таких случаях фотоматериалы, станут бесценным источником информации.

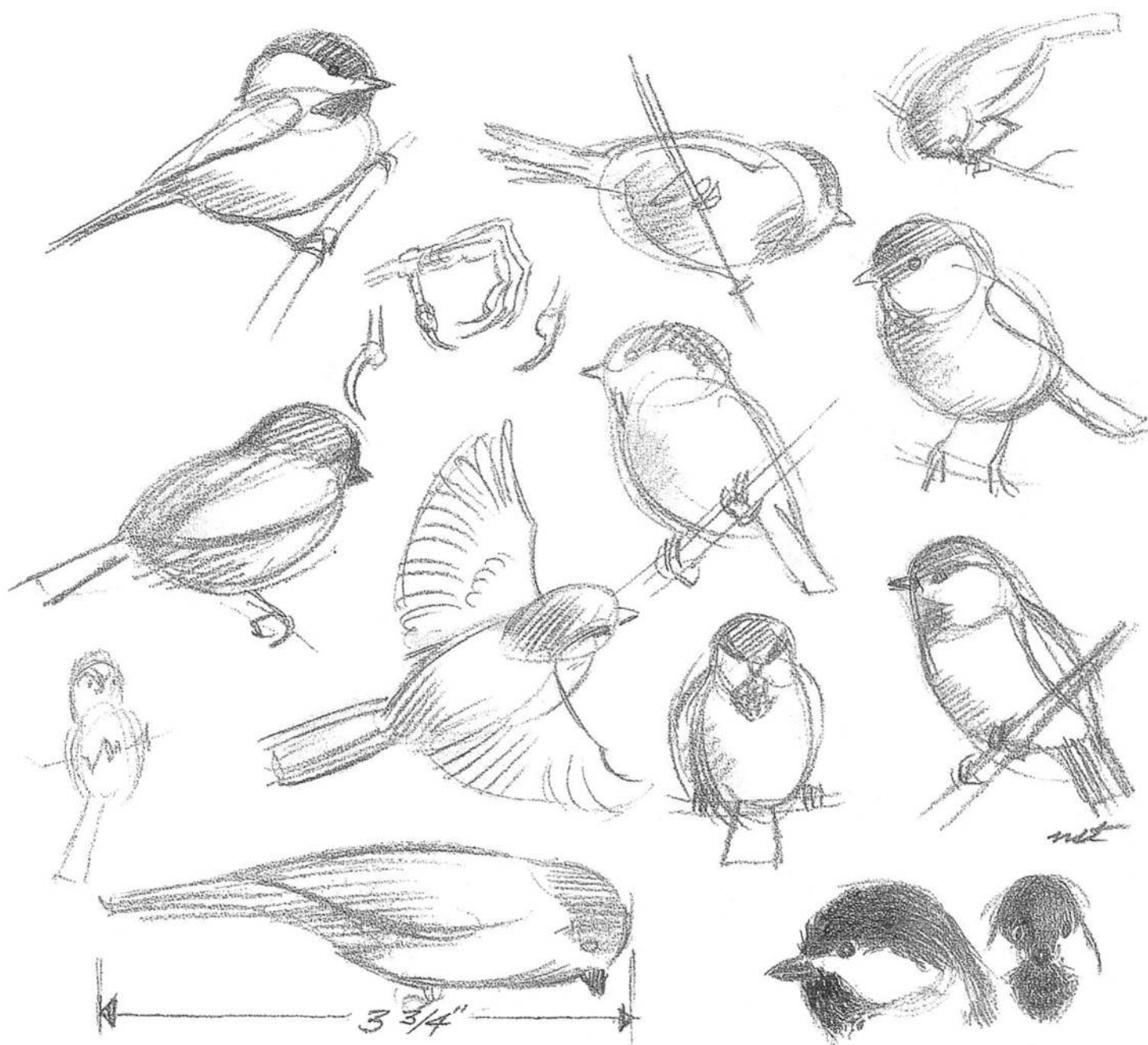
тому что если вы будете скрупулезно следовать за автором, то реально продвинетесь вперед и поймете, как данный художник создавал каждую конкретную деталь своего произведения.

Во все времена прославленные художники копировали произведения своих коллег, чтобы изучить, как что-то было нарисовано или написано, и понять технику, необходимую для создания отдельных эффектов.

Однако не забудьте очень важное правило: никогда неставляйте копию чье-то произведения как свое собственное и никогда не продавайте

ее как оригинальное произведение. Как минимум, это будет неэтично. С правовой точки зрения, если вы копируете и продаете произведение живого художника или фотографа без его разрешения (желательно в письменном виде), то вас могут серьезно преследовать за нарушение законов об авторских правах. (Я, однако, сделал исключение для помещенных в этой книге моих оригинальных рисунков. Ведь, в конце концов, это книга для копирования!)

Позвольте мне добавить еще несколько слов, касающихся использования художественных произведений других авторов. Книги, репродукции и диапозитивы с работами художников предоставят превосходные материалы. Большинство из них очень увлекательны, однако не забывайте, пожалуйста, что любая из этих работ

является интерпретацией конкретным художником того, что он видит. Это очень индивидуально и в какой-то степени подвергает действительность произвольной переработке. К тому же художники часто основывают свою работу на работах других, так что детали проходят не через одни руки.

Наброски синицы

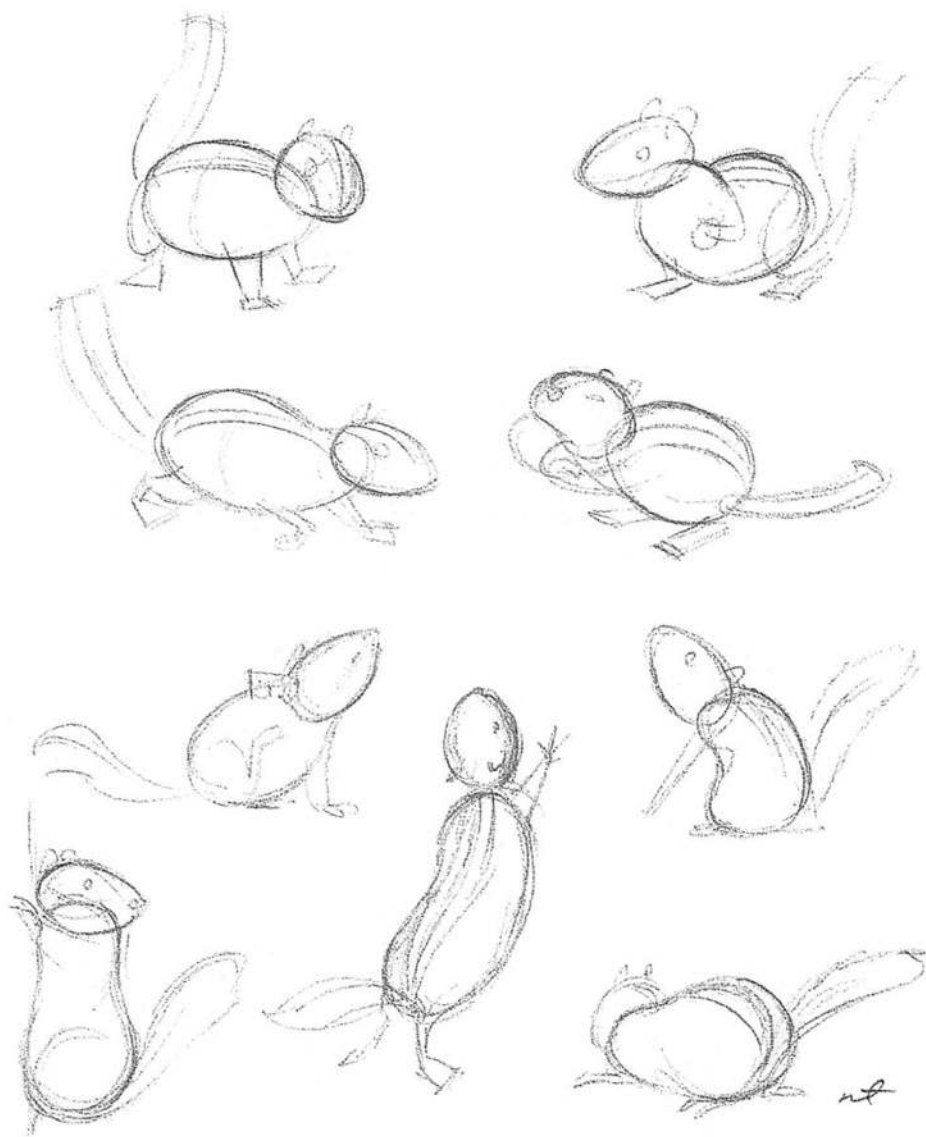
Рисуя этих шустрых маленьких птичек, я постарался собрать о них максимальное количество информации. Для уточнения неясных деталей я мог бы сейчас обратиться к множеству доступных художественных материалов о живой природе.

Еще о набросках и визуализации

Старайтесь всегда, когда вы находитесь рядом с животными, иметь при себе удобный альбом. Наслаждайтесь, используя работы других; но лучшими источниками точных деталей будут ваши непосредственные наблюдения и качественные фотографии, а также заметки в вашем альбоме о реальных цветах. Когда мне нужно получить правильную информацию о цвете, я иду в музей естествознания, чтобы увидеть реальные образцы, или в ближайший зоопарк, чтобы посмотреть на животных во плоти.

Делая наброски в своем альбоме, связывайте известные формы с животными, которых вы хотите нарисовать. В этом деле очень важна *визуализация* (зрительное представление). Имея возможность пользоваться хорошими справочниками, упражняйтесь в визуализации и связывании деталей тел животных с похожими на них известными объектами, о которых я упоминал ранее. Чем больше вы делаете это, тем легче будет получаться.

Вы можете отвести каждому животному несколько отдельных страниц вашего альбома или далее посвятить каждому животному отдельный альбом. Главная задача альбома — вместить быстрые наброски и пометки об объектах в процессе наблюдения за ними. По мере приобретения опыта вы откроете, что сделанные на месте событий зарисовки очень часто становятся стимулом и основой для законченных рисунков.

Основа бурундука

Вот типичная страница набросков основы животного, которые я сделал, наблюдая за подвижным бурундуком. Всегда зарисовывайте окружающих вас животных в свой альбом. Это обеспечит вас самыми ценными материалами для рисования — вашими непосредственными наблюдениями! Скопируйте всех этих бурундуков.

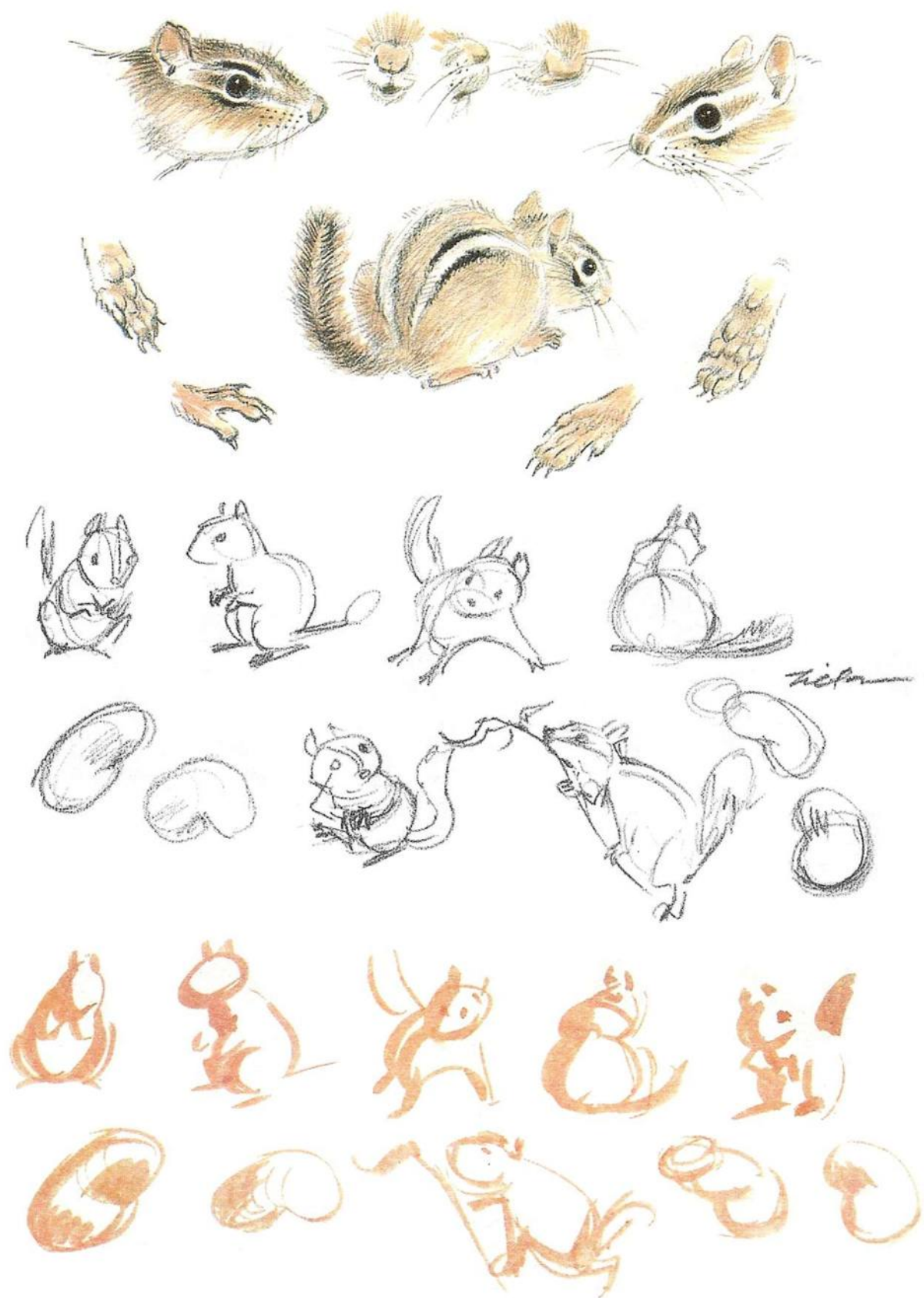
Прорабатываем рисунок бурундука

Вы можете превратить наброски животного из вашего альбома в восхитительные законченные рисунки. Просто сотрите ненужные линии и терпеливо добавьте детали. А акварель вдохнет в них жизнь.

Ваш двор

Вы можете найти мини-зоопарк прямо у вас во дворе — с бурундуками, кроликами, белками, синицами и другими дикими животными и птицами, которые ждут, когда же их

нарисуют. Установите несколько кормушек или ванночек для птиц около окна — там, где вам удобно выполнять наброски, — и у вас никогда не будет недостатка в натуре.

Музеи, зоопарки, национальные парки

Как я уже говорил, зоопарк — неплохой источник информации, хотя про него часто забывают и обращаются к нему еще реже, чем к печатным материалам. В зоопарке стоит бывать в любое время года, поэтому вносите его посещение в план ваших поездок. Зоопарк предоставляет возможность наблюдать диких животных в тщательно воссозданной естественной среде их обитания, а также изучать их естественный окрас. Зоопарк — это бесценный источник информации о среде обитания и расцветке интересующего вас животного.

В США, как и в других странах, есть множество знаменитых зоопарков со своими специфическими животными и средой их обитания. Это

особенно справедливо в отношении редких и исчезающих видов животных, таких как панда. Обычно зоопарки выпускают плакаты, брошюры и открытки с описанием своих самых популярных обитателей. Такие материалы станут ценным добавлением в архив художника.

Посетите также музей естествознания, чтобы получить сведения о коллекциях исчезающих и экзотических видов животных. Разыщите специализированные уголки дикой природы с различными представителями семейства кошачьих, бизонами и буйволами, оленями и другими животными, которых трудно встретить в природе. В большинстве парков разрешено снимать фотоаппаратом, тем не

менее всегда спрашивайте разрешения и следуйте всем правилам безопасного поведения и предостережениям, установленным в данном зоопарке.

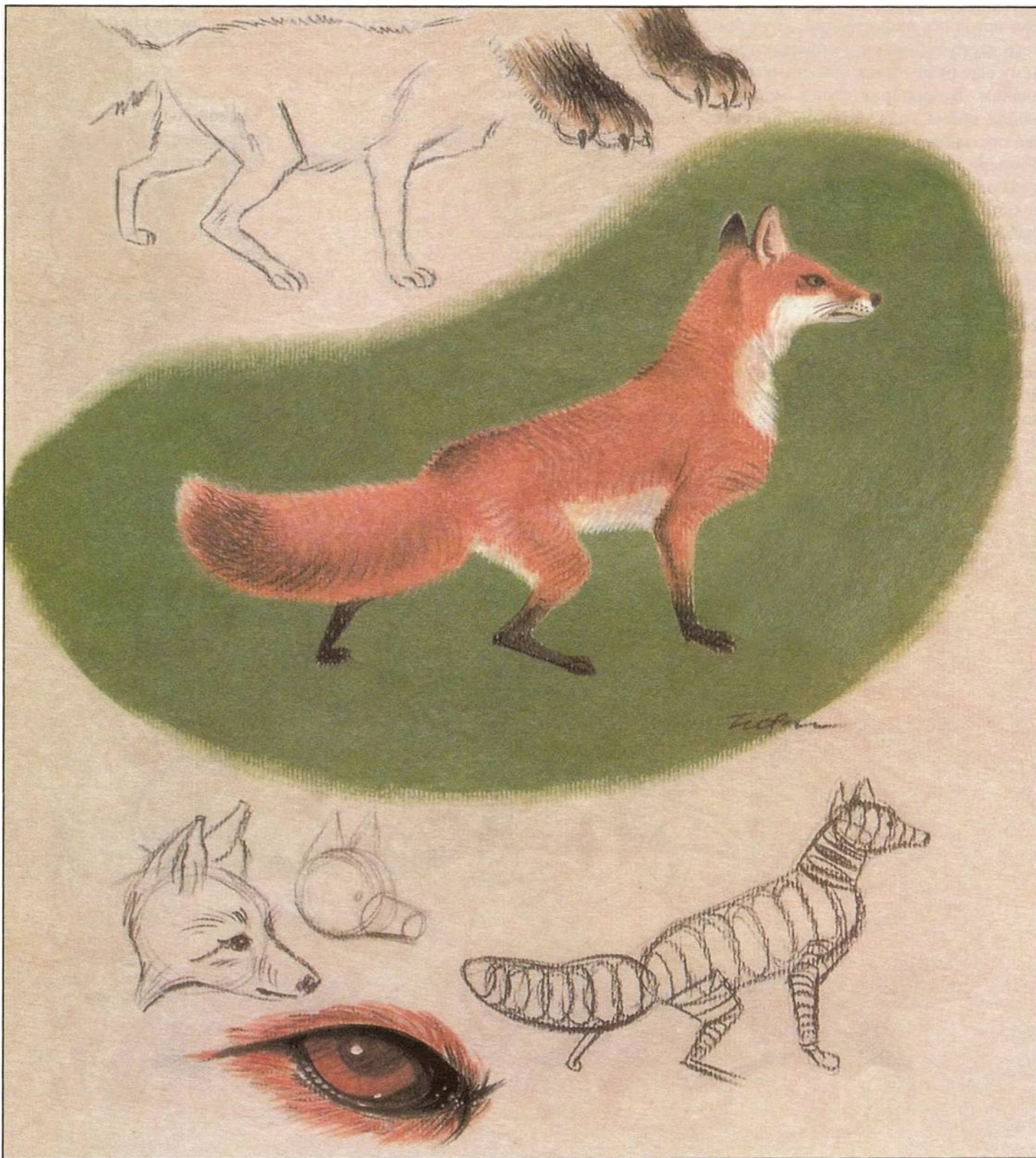
В США также есть большие и маленькие национальные парки, такие как всемирно известный Йеллоустонский. Помимо них во многих штатах обитают живописные, легко наблюдаемые колонии диких животных. О таких местах часто пишет журнал *National Geographic* и всегда печатает превосходные фотографии уголков природы. Интересующие вас адреса, а также исчерпывающую информацию о печатных изданиях о животных вы можете получить в справочных отделах публичных библиотек.

Наброски лисы

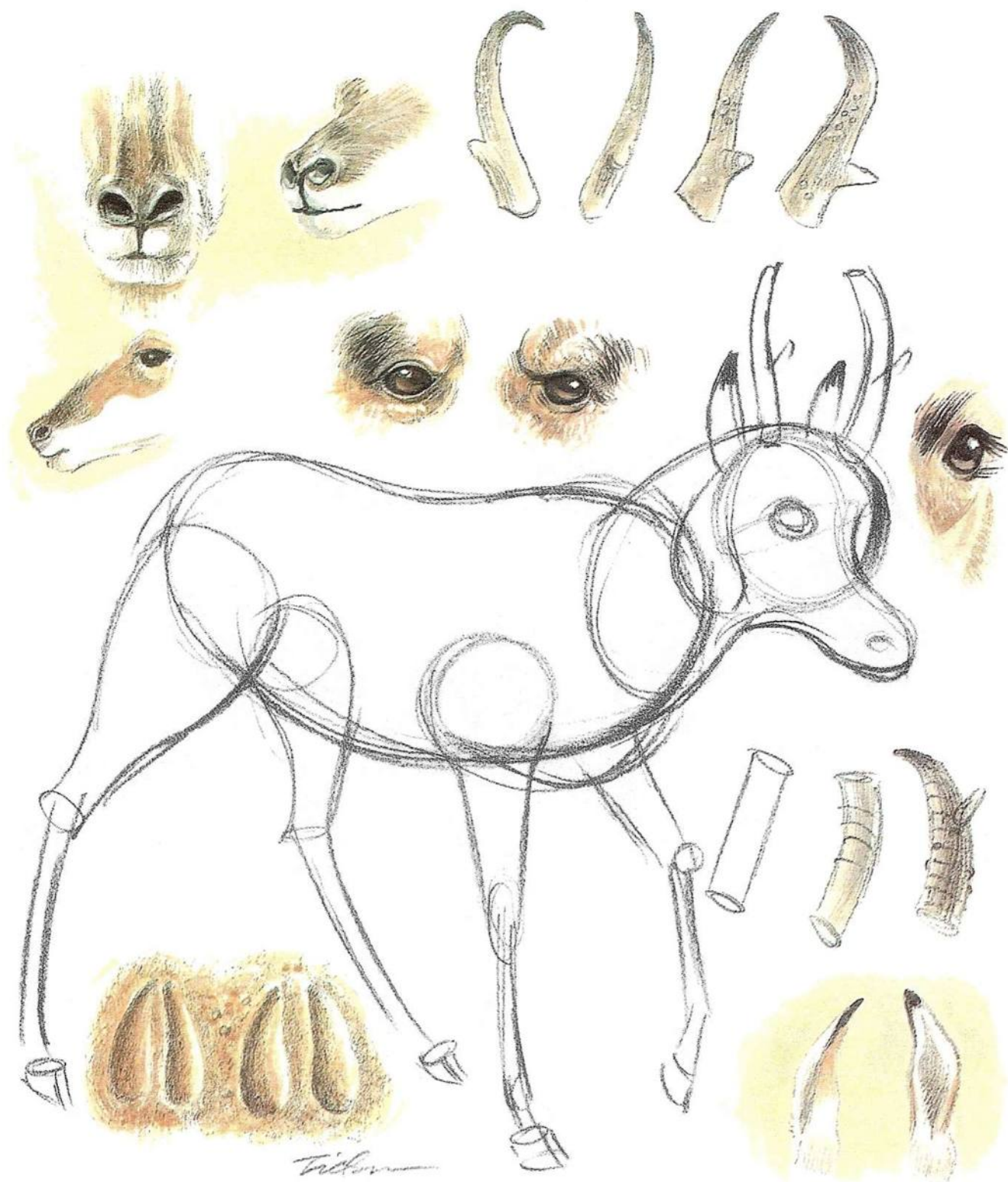
Не забывайте брать свой альбом в зоопарки, национальные парки и музеи естествознания, где вы сможете наблюдать за дикими и исчезающими животными.

Рисуем лису

Лисицы распространены во многих районах, однако они совершенно не любят позировать. Эта страница с иллюстрациями основана на музейных экземплярах. Вначале я воспользовался угольным карандашом, затем распылил небольшое количество фиксатива и, наконец, добавил цвет с помощью гуаши. Рисунок туловища лисицы выполнен таким же способом, как и рисунки белок, которые вы повторяли ранее. Скопируйте, пожалуйста, этих лисиц.

Рисуем антилопу

Основа вилорогой антилопы

На следующих страницах вам. предлагаются изображения американских вилорогих антилоп (вилорогов) для копирования. Я родился в штате Вайоминг и вырос среди этих благородных не превзойденных по скорости животных. Здесь показано много деталей, которые вы можете добавить в свои рисунки. Цвет на этой странице создавался акварелью поверх карандашных штрихов и линий.

Набросок антилопы

Этот эскиз уточняет первоначальный набросок строения антилопы; в нем обозначена шерсть и дан более ясный профиль животного.

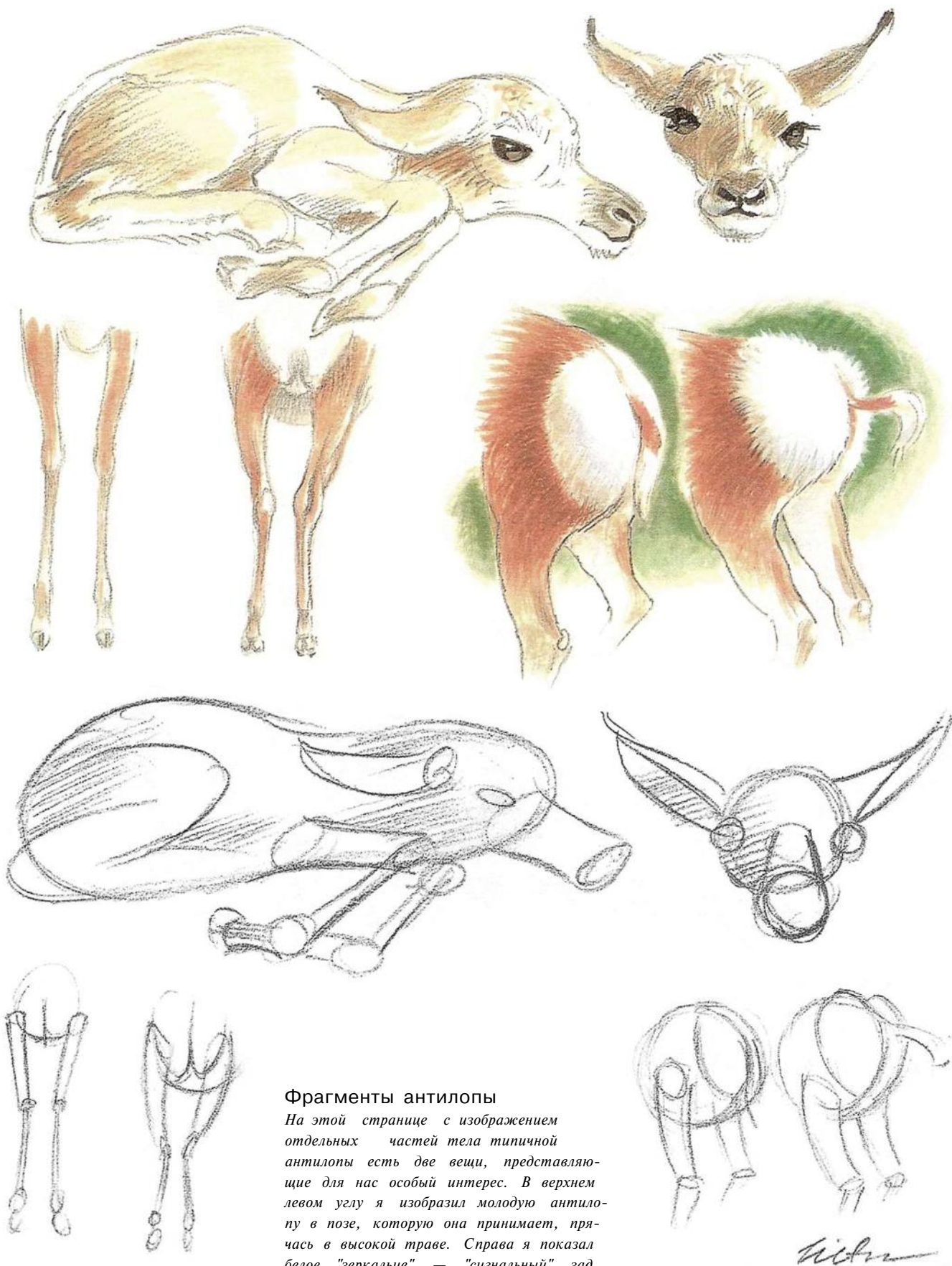

Прорабатываем рисунок антилопы

На этом рисунке карандашные линии видны слабо. Поверх них я нанес акриловую краску от компании Golden, используя искусственные кисти шириной 0,3; 0,6 и 2 см.

Я положил мазки марса желтого и марса черного, а также титановых белил.

Для фона я смешал золотисто-желтую краску с серой.

Фотоаппарат

Сбор, сортировка и ведение удобной картотеки справочных материалов, а также знание того, где их искать, жизненно необходимы для рисования животных. Одним из наиболее ценных инструментов здесь является фотоаппарат, предпочтительно тот, с помощью которого можно получить удовлетворительные снимки крупных планов.

Ваш фотоаппарат может быть недорогим, но он должен быть надежным. Качественный, надежный и легкий в использовании 35-миллиметровый фотоаппарат с автофокусом стоит, как приличный телевизор, причем прилические дополнительные объектива сравнимы с покупкой видеомагнитофона или CD-плеера. Лучше купить фотоаппарат с фокусным расстоянием 50 мм. Дополнительно хорошо бы приобрести объектив с переменным фокусным расстоянием, например с диапазоном 70—200 мм.

Двух вышеназванных объективов — с фокусным расстоянием 50 мм и с переменным фокусным расстоянием 70—200 мм — хватает в большинстве случаев, а с помощью дополнительного устройства, называемого "2-х экстендером", можно дешево удвоить силу вашего объектива до 400 мм. С таким объективом даже при слабом освещении вы сможете получить четкие изображения удаленных животных и птиц, и они будут достаточно крупные, чтобы полученные фотографии можно было использовать в качестве хороших справочных материалов. Чтобы обеспечить устойчивость фотоаппарата при съемках, обзаведитесь штативом на одной или трех ножках.

Восемнадцать месяцев, проведенные в Африке, подарили мне уникальную возможность непосредственно наблюдать и рисовать самых различных животных, обитающих в естественных условиях. К сожалению, я упустил несколько восхитительных моментов, поскольку не мог пользоваться фотоаппаратом. И вот по какой причине: я находился в стране с коммунистическим режимом, и в течение некоторого времени у меня не было обязательного официального разрешения на проведение фотосъемок.

Возможно, мой рассказ напомнит вам невероятные истории о Лох-Несском чудовище, но в одном случае я наблюдал с расстояния около 400 м стадо саблерогих антилоп. После получения разрешения на фотосъемку я сделал несколько ценных снимков этих величественных животных. В другой раз я попытался подойти поближе к большому стаду, как мне показалось, рогатого скота. Я ошибся! Это была, по крайней мере, сотня бабуинов, и они неожиданно окружили меня со всех сторон. Я почувствовал настоящую угрозу в их лае и пугающих взглядах исподлобья; особенно агрессивно вели себя большие самцы (называемые "собаками" из-за того, что их головы похожи на собачьи). Затем бабуины начали пронзительно кричать под аккомпанемент всех остальных животных и птиц, наступая на меня. Земля дрожала, и было очень шумно. Я думал, что это землетрясение, и стоял как прикованный, опираясь спиной на очень большое дерево. А однажды я оказался в центре стада бегущих слонов. Они напоминали идущие на штурм танки! Несколько

слонов пронеслись достаточно близко от меня, но поскольку со мной не было фотоаппарата, я зафиксировал данный эпизод лишь в большой картине, которую писал позднее на основе глубокого и яркого впечатления, полученного от этого происшествия.

Я жил неподалеку от реки Нигер, в которой можно было увидеть вблизи гиппопотамов и крокодилов, но, к сожалению, смог сделать всего несколько качественных фотографий этих животных. Кстати, некоторое время у меня жил ручной бабуин, которого я купил за пятьдесят центов у одного из местных жителей. В конце концов я отдал его в национальный зоопарк той страны, но до этого у меня дома была прекрасная натура. Я сделал несколько снимков моего бабуина-детеныша, а также сфотографировал крупным планом львов, бородавочников и моих домашних дикобразов.

Возвращаясь к фотоаппаратам, отмечу, что в хороших ремонтных мастерских можно найти прекрасные подержанные модели, проверенные и соответствующим образом отремонтированные. Правило "Caveat emptor" — "Покупатель должен быть бдителен" — очень уместно здесь. Если не хотите рисковать, то лучше иметь дело с заслуживающими доверия магазинами, известными или рекомендованными вам. При возможности купите фотоаппарат самой последней модели. Фотография, как и вся информационная индустрия, развивается быстро. Вы окупите ваши денежные вложения, продав всего несколько хороших картин, основанных на ваших собственных фотографиях.

Фотопленка

Вашим самым дешевым вложением будет качественная фотопленка. Мне особенно нравятся *Fuji 400* и *Kodak MAX GOLD 800*, которые позволяют снимать с короткой выдержкой с раннего утра до захода солнца. Незави-

симо от того, какую пленку вы используете, всегда имейте ее запас под рукой: ведь то, что мы фотографируем (постоянно изменяющиеся освещение, облака, погодные условия), никогда больше точно не повторится в

нашей жизни. Мгновение мимолетно и теряется навсегда, если только не зафиксировано вашим фотоаппаратом. Не экономьте на фотопленке.

Видеофильмы

Понятно, что лучше всего наблюдать диких животных в естественных местах их обитания, однако это не всегда осуществимо. Если непосредственное наблюдение за животными в природных условиях невозможно, его можно заменить просмотром видеофильмов о живой природе. Хороший видеофильм — это самый удобный способ наблюдения за животным в среде его обитания, показывающий как поведение объекта, так и его взаимодействие с другими представителями своего вида. Художнику жизненно важно знать, как интересующее его животное ходит, бежит, зевает, рычит, меняется в настроении, спит и т. д. Работая над картиной, я представляю, как животное поворачивает свое тело, держит голову, насторажи-

вается и т. д. Видеофильмы дают возможность увидеть все это и даже больше. С помощью кнопок паузы и замедленного воспроизведения можно получить исчерпывающую информацию о том, как животные, например вышеупомянутые вилорогие антилопы, движутся или замирают; также можно узнать, как изменяется среда обитания данных животных в определенные периоды года.

Местные телестанции и каналы кабельного телевидения обычно транслируют несколько программ о живой природе. Если вы не знаете о них, свяжитесь с местной телестанцией и узнайте, какие программы она принимает. Я записал на видеокассеты почти сотню интересных фильмов о живой природе. Через несколько меся-

цев после начала записи программ я понял, что эффективнее отводить одну кассету для оленей, другую для медведей, третью для буйволов и т. д. Также я купил несколько видеокассет с превосходными коммерческими программами о живой природе и искусстве изображения животных; приобрел и записал фильмы о творчестве выдающихся художников-анималистов, кое-чему научившись у каждого из них. Я нашел, что использование видеокассет в качестве оперативного справочного материала — удобно и недорого. Если у вас нет видеомэгнитофона, не расстраивайтесь. Вспомните, что прославленные художники писали свои великие картины о животных задолго до появления камер.

Видеокамера

Многие художники применяют видеокамеры и находят это весьма полезным, особенно во время долгих путешествий по национальным паркам и таким местам, как Африка, Аляска и т. д. Выбирайте самую легкую камеру из тех, что можете себе позволить; она также должна быть самой современной и простой в использовании. Но самое важное качество видеокамеры — надежность.

Моя видеокамера очень удобна благодаря мини-дисплею, на котором можно просмотреть то, что записано. Она превосходно подходит как для съемок крупным планом, так и для записи движущихся объектов. В комплект включено приспособление, с помощью которого на экране телевизора воспроизводятся сделанные на 8-миллиметровой пленке записи. Вы можете записать все, что хотите,

затем вернуться домой и буквально рисовать с натуры. Если вы соберетесь приобрести такую видеокамеру, не торопитесь — походите по магазинам или расспросите о модели камеры, которая вас интересует, ее владельца.

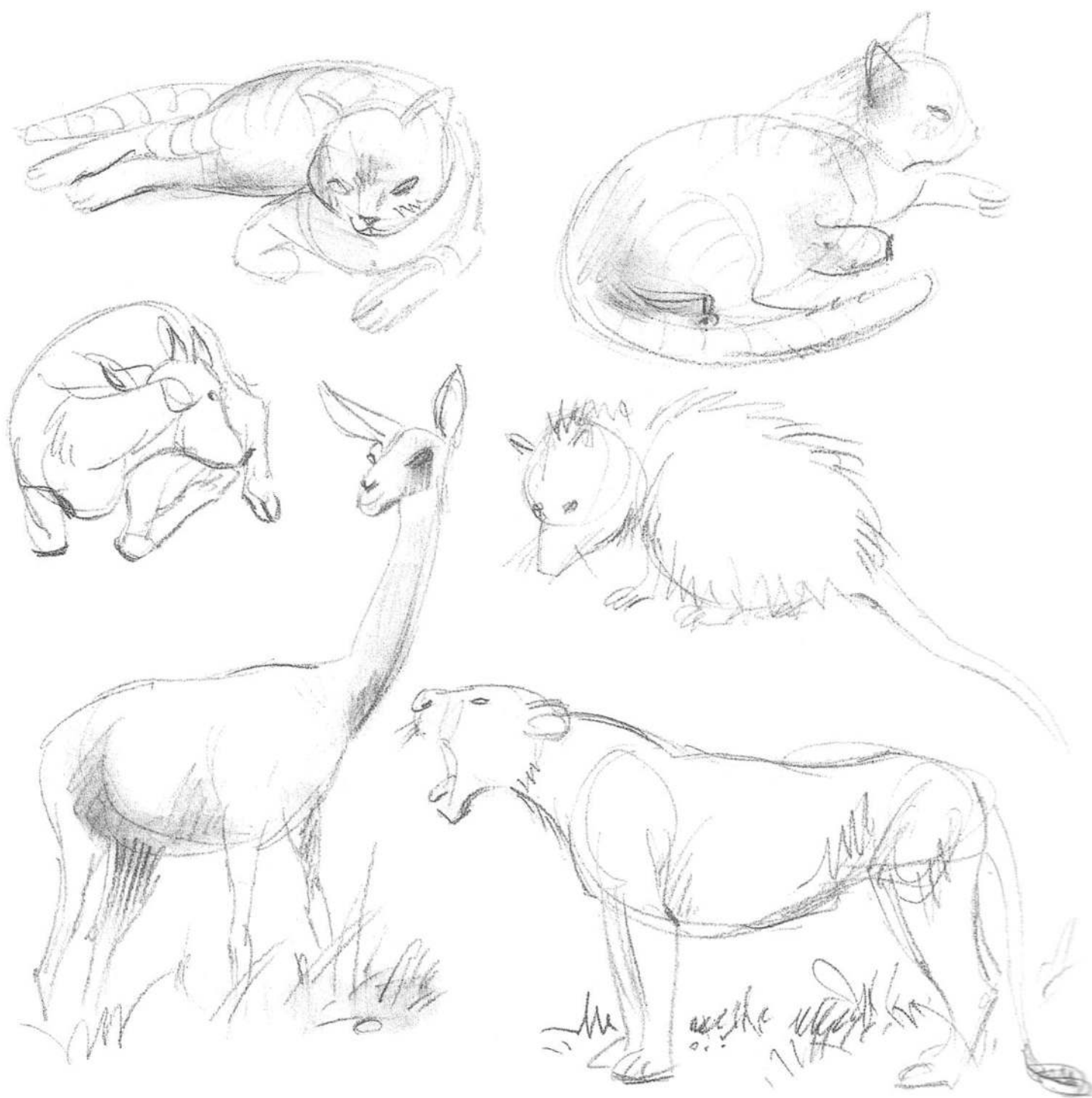
Музеи и таксидермисты

Многие художники используют для коллекции справочных фотоматериалов черно-белую пленку, разумно полагая, что уточнить цвета можно будет с помощью музейных экспонатов. В каждом музее свои правила, поэтому вам будет полезно завязать хорошие отношения с работниками ближайшего музея. Время, проведенное мною в местном музее, как правило,

оказывается продуктивным, а персонал всегда готов помочь.

Познакомьтесь также с местным таксидермистом. Вы сможете многому научиться у хорошего мастера, который, если повезет, даже одолжит вам свои модели. Однако обратите внимание на следующее предостережение: таксидермисты бывают как очень хорошие, так и очень плохие; последние

располагают животных в не соответствующих действительности позах и используют декорации, не соответствующие естественной среде обитания данного вида. Если вы увидите модель, которая вам понравится, то узнайте, кто ее сделал, и обратитесь к этому мастеру.

рисунки

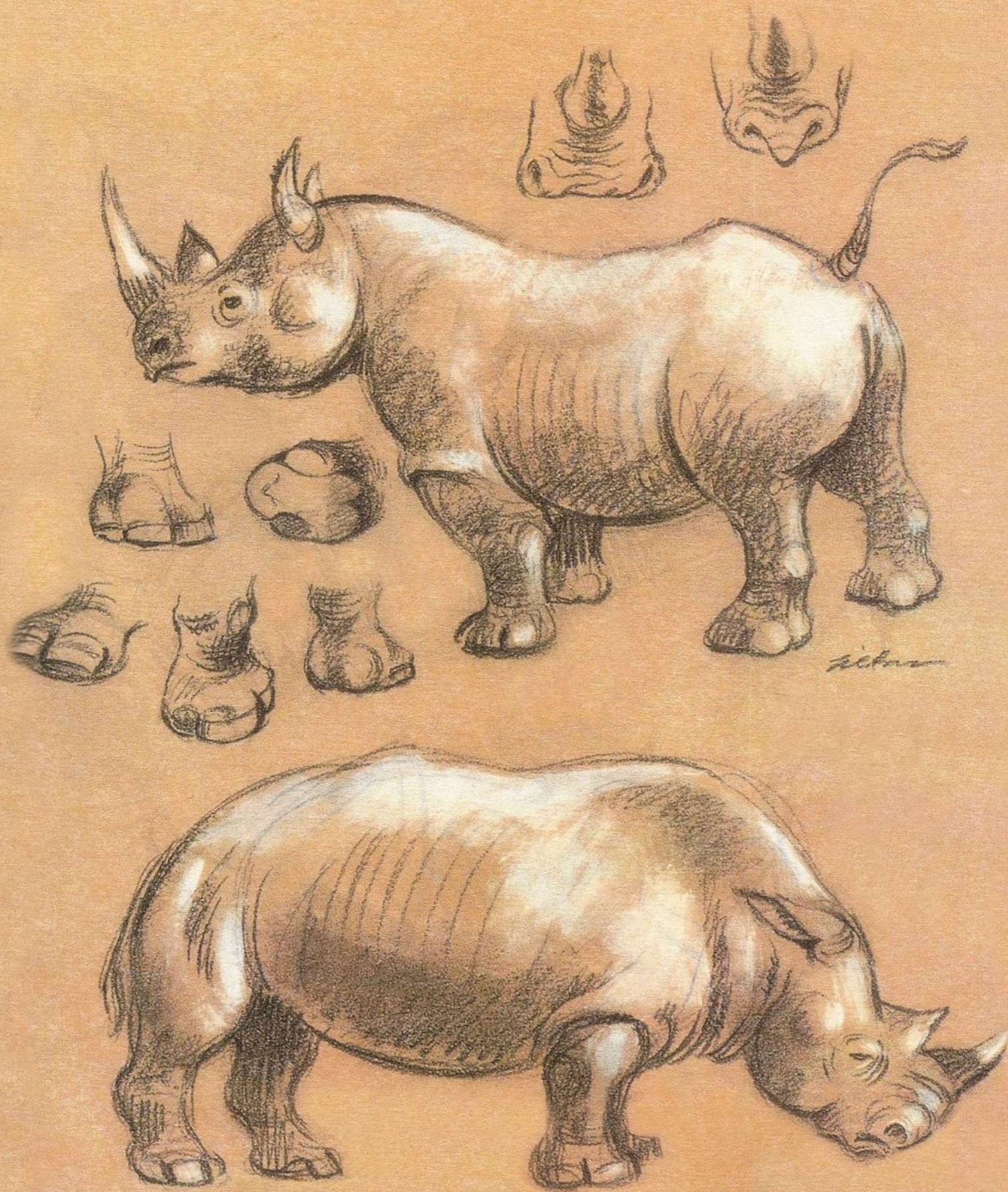
Подобные наброски можно выполнить на основе видеоматериалов, снятых в зоопарке или национальном парке, а также после изучения чучел животных в местном музее или у таксидермиста.

Рисуем носорога

Основа носорога

Вот несколько набросков черного носорога, выполненных по моим фотографиям и видеоматериалам. Тщательно копируя эскизы с этой и следующей страниц, вы приобретаете новые навыки в рисовании.

Прорабатываем рисунок носорога

Эта страница выполнена акварельным карандашом и тонким слоем белой акриловой краски на желто-коричневой гладкой бумаге для рисования пастелью.

Рисуем бородавочника

Рисуем бородавочника "сухой кистью"

Перед вами три разных по выполнению наброска африканского бородавочника, основанных на фотографиях, сделанных мной во время путешествия по Западной Африке. Верхний эскиз выполнен маркером и размывкой тушью. Для наброска внизу слева я использовал шариковую ручку с водостойчивыми чернилами и акварель. И, наконец, последний набросок сделан в технике "сухой кисти" тушью. Для выполнения подобной работы, возьмите круглую акварельную кисть в одну руку и тряпочку в другую (хорошие тряпочки можно получить, разорвав старую хлопковую простыню на квадратные лоскутки). Окуните кисть в тушь или разбавленную краску, отожмите мокрую массу ворса кисти пальцами через тряпочку и затем нанесите на бумагу мазок полусухой кистью. Немного попрактиковавшись в технике "сухой кисти", вы сможете оценить ее преимущества.

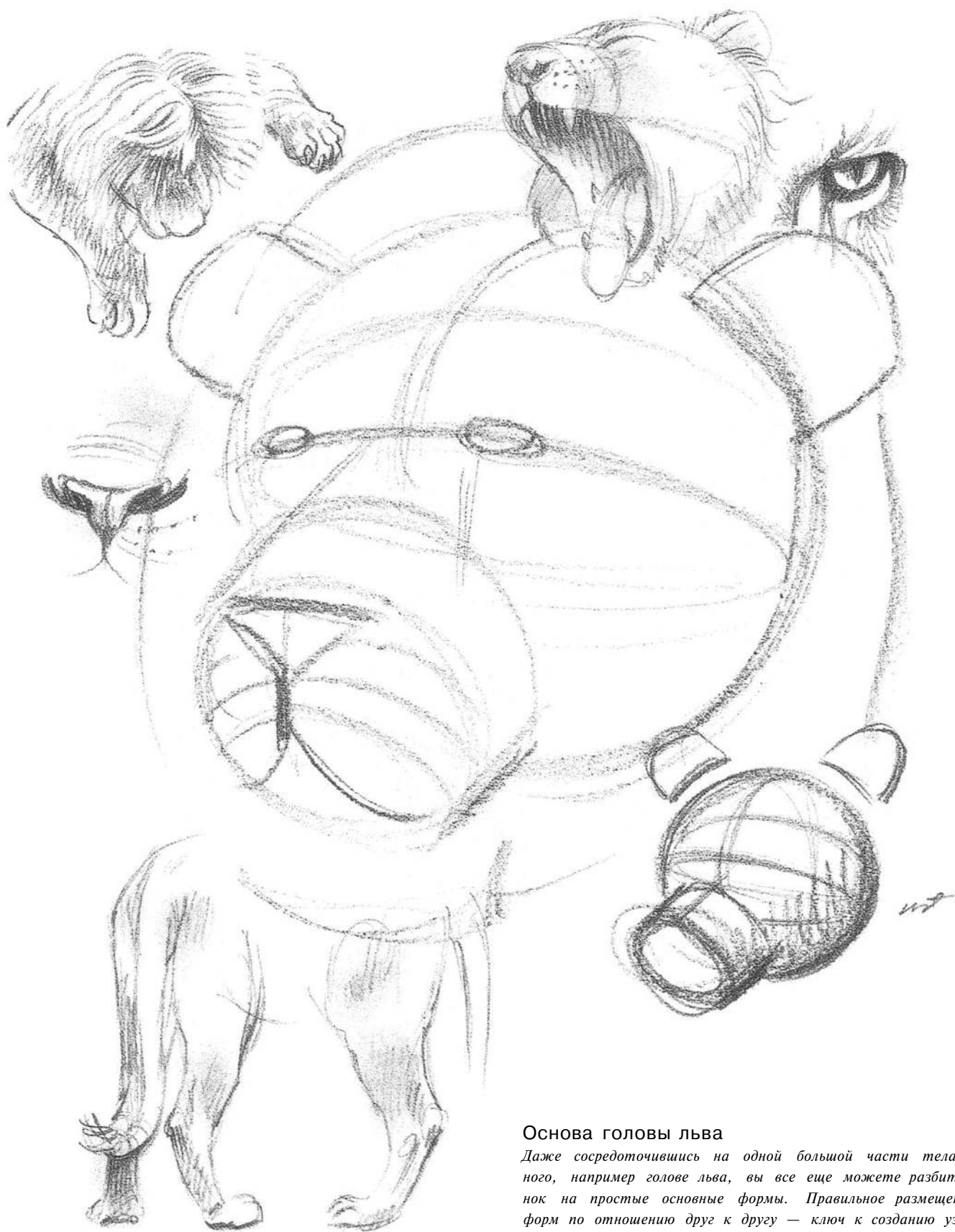

net

Рисуем бородавочника "завитками"

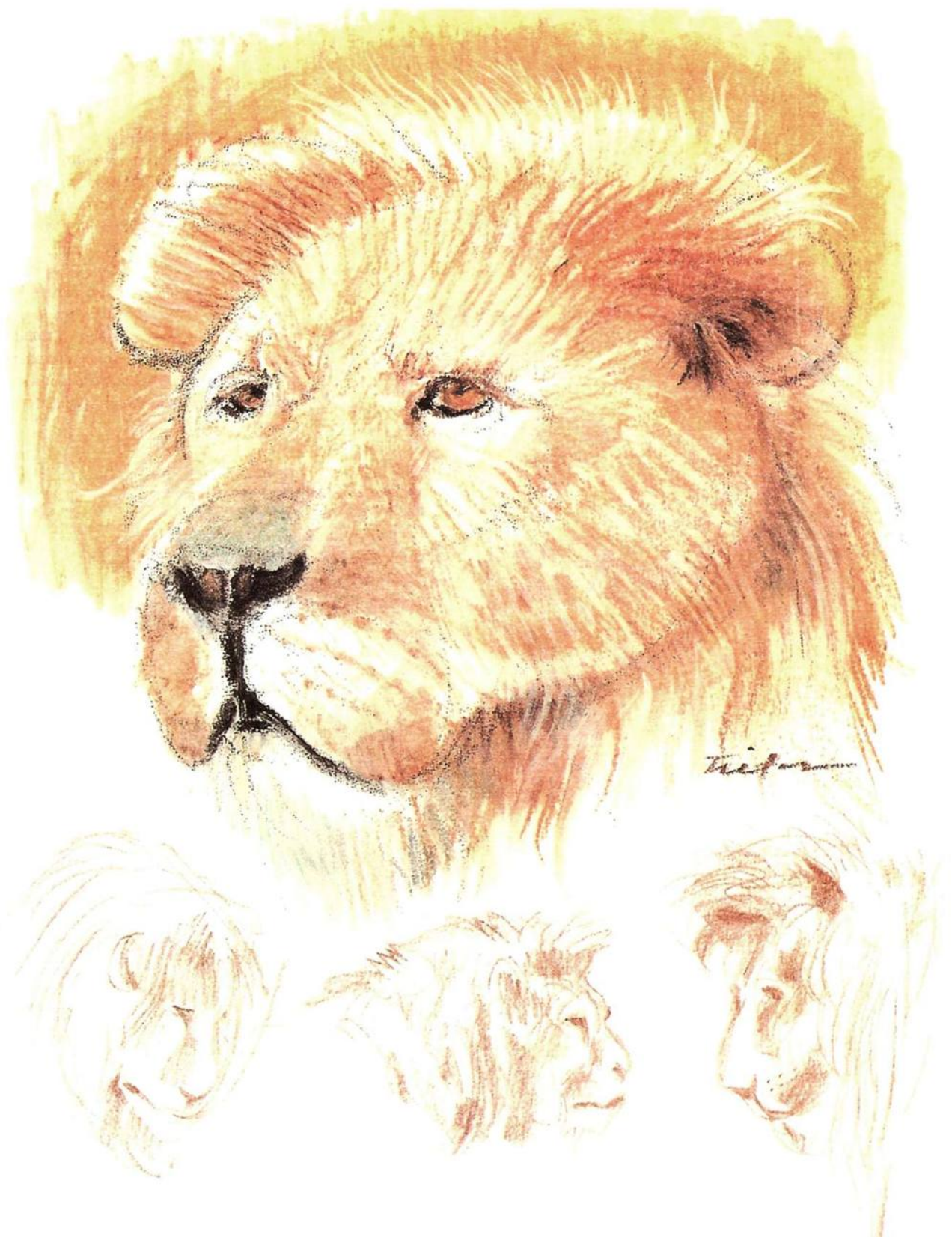
Этот легкий в освоении метод дает прекрасные результаты. Чтобы изобразить переход от света к тени, возьмите карандаш так же, как и при обычном письме, перенесите вес тела на рисующую руку и выполняйте линии небольшими круговыми движениями пальцев. Изучите мои карандашные рисунки бородавочника и точно повторите их. С помощью этого метода вы сможете создавать интересные фактуры.

Рисуем льва

Основа головы льва

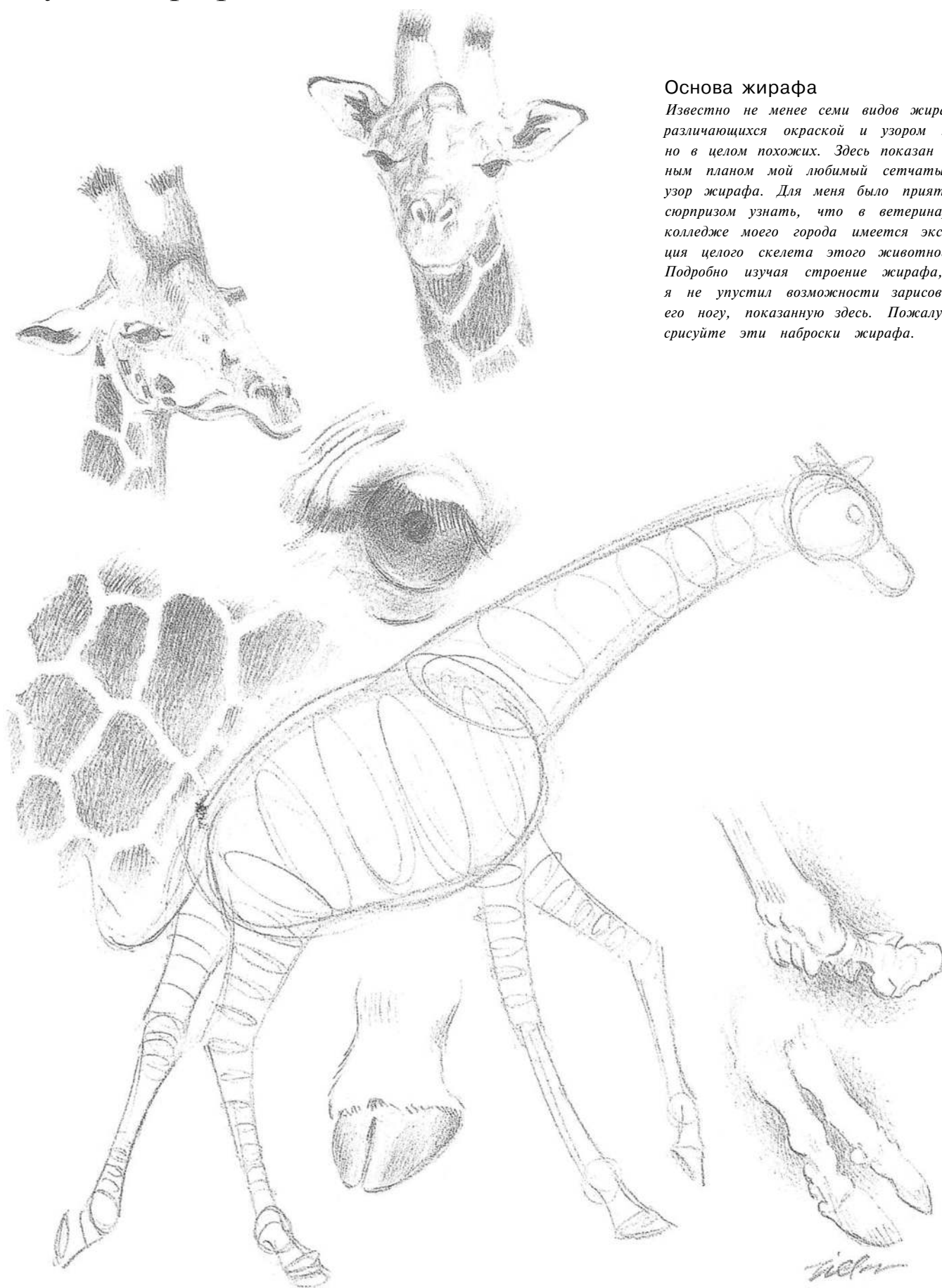
Даже сосредоточившись на одной большой части тела животного, например голове льва, вы все еще можете разбить рисунок на простые основные формы. Правильное размещение этих форм по отношению друг к другу — ключ к созданию узнаваемых рисунков животного. При копировании заметьте, как голова льва разделена на плоскости. Это поможет определить местонахождение морды и глаз.

Прорабатываем голову льва

Копирование этой головы, выполненной масляной пастелью, возможно, откроет вам нечто неизведанное. Так было и со мной! Чтобы, испытать неизведанное вместе с вами, я решил выполнить этот рисунок в технике, которую раньше никогда не применял, хотя уже много лет использую сухую пастель. Перед работой масляной пастелью (в продаже имеется много хороших марок) я просто предположил, что она будет как мелки — материал, знакомый нам еще с детского сада; так и получилось. Используя минеральный разбавитель, я легко смешивал цвета кистью для масляных красок. Попробуйте эту технику, и вы будете поражены!

Рисуем жирафа

Основа жирафа

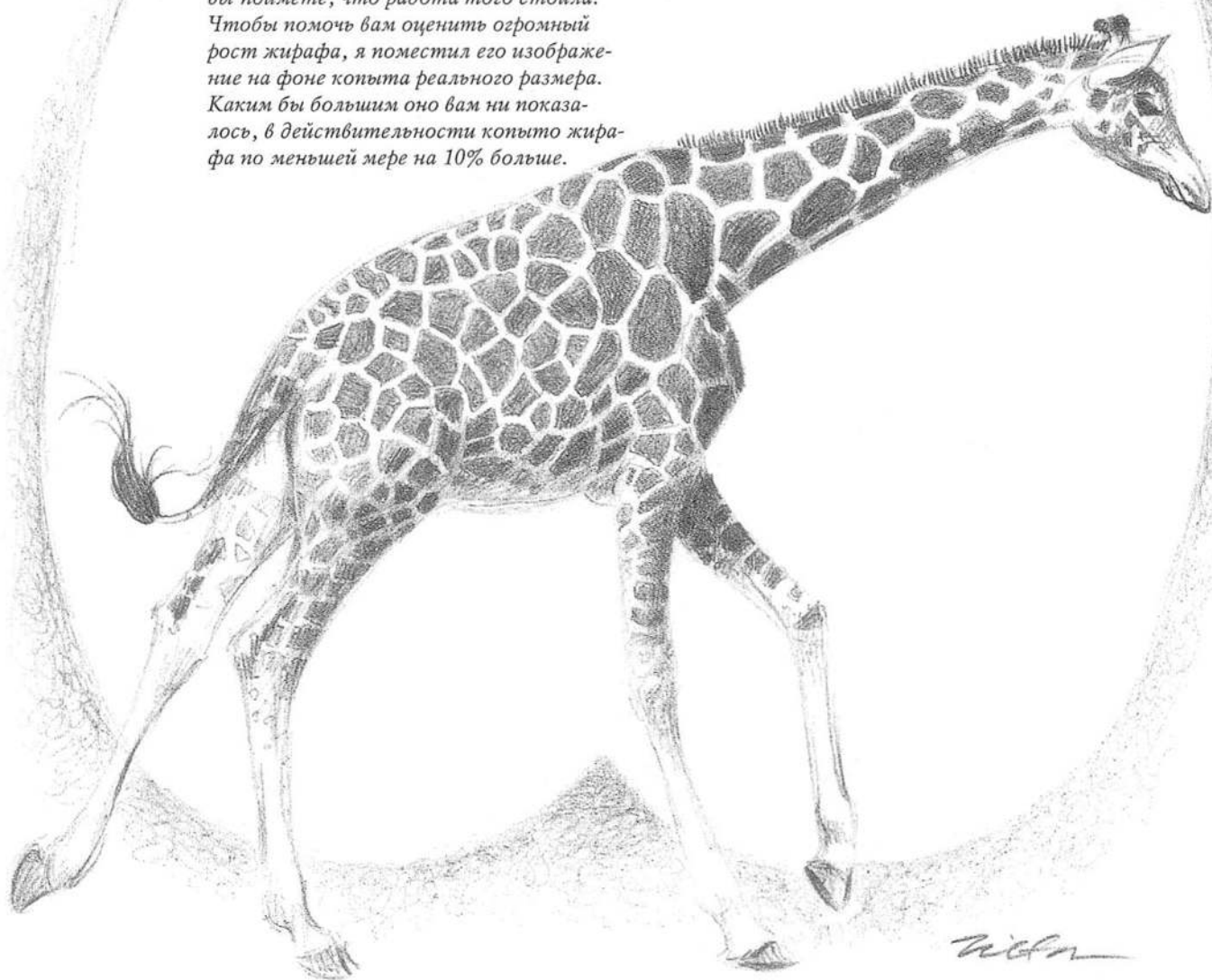
Известно не менее семи видов жирафов, различающихся окраской и узором тела, но в целом похожих. Здесь показан крупным планом мой любимый сетчатый узор жирафа. Для меня было приятным сюрпризом узнать, что в ветеринарном колледже моего города имеется экспозиция целого скелета этого животного. Подробно изучая строение жирафа, я не упустил возможности зарисовать его ногу, показанную здесь. Пожалуйста, срисуйте эти наброски жирафа.

Прорабатываем рисунок жирафа

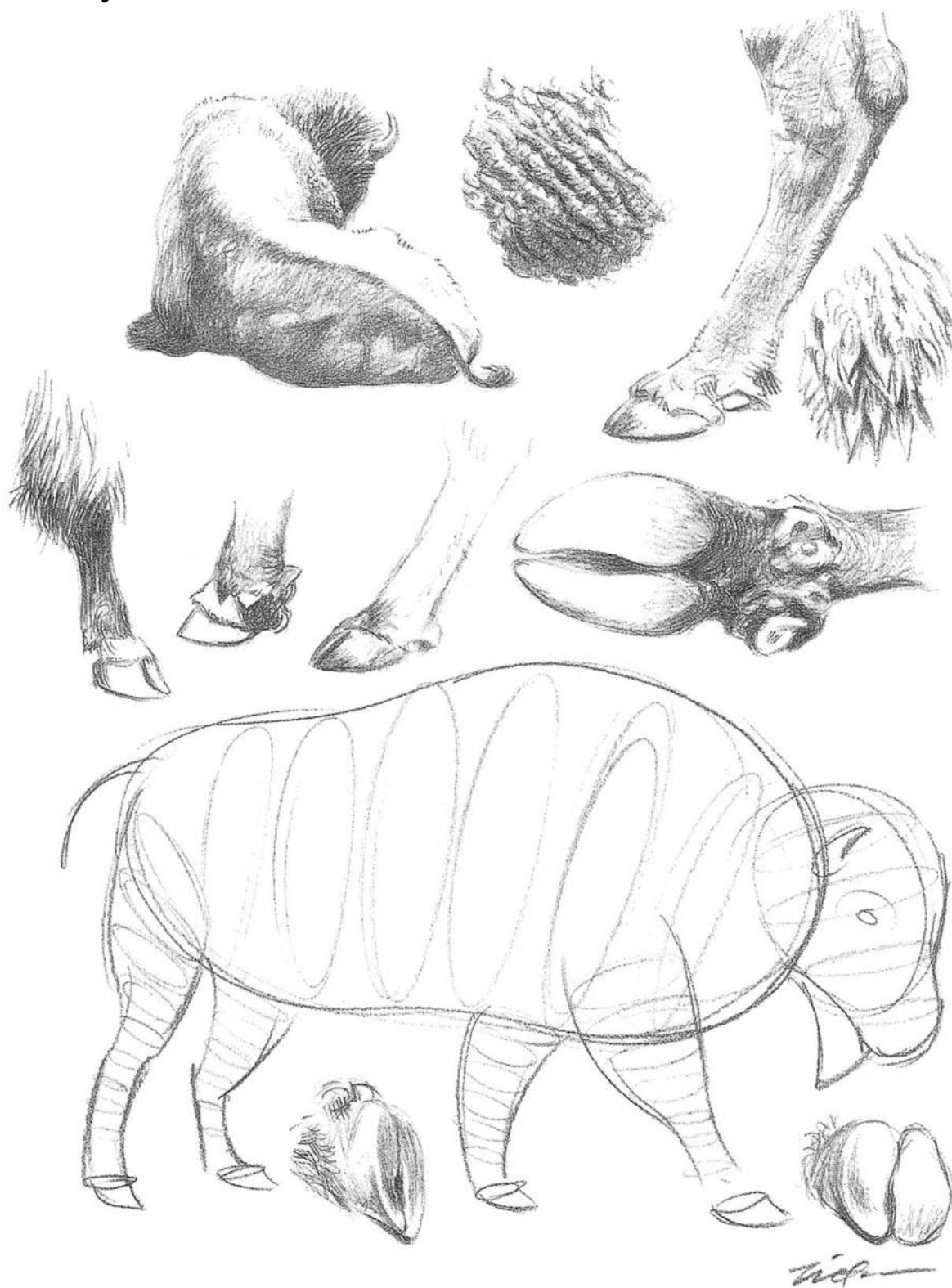
Чтобы скопировать сложный узор на шкуре этого жирафа, понадобится терпение, но увидев законченный рисунок, вы поймете, что работа того стоила.

Чтобы помочь вам оценить огромный рост жирафа, я поместил его изображение на фоне копыта реального размера.

Каким бы большим оно вам ни показалось, в действительности копыто жирафа по меньшей мере на 10% больше.

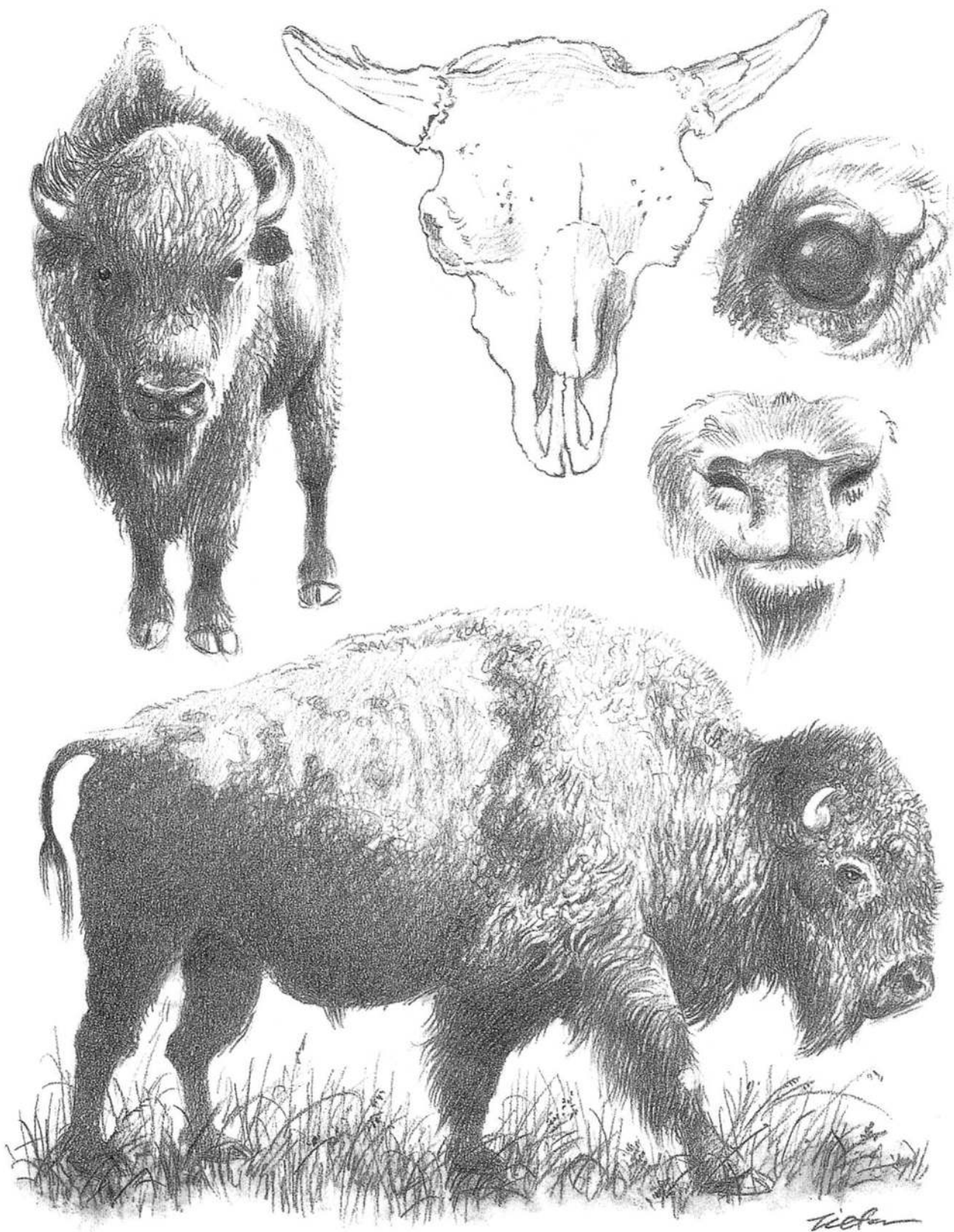

Рисуем буйвола

Основа буйвола

Американский буйвол долгое время был моим любимым животным — отчасти потому, что я родился в штате Вайоминг с прекрасным Йеллоустонским национальным парком. Эти рисунки основаны на моих собственных набросках и фотографиях, сделанных во время посещения этой страны, чудес. Средний эскиз показывает типичную массу плеча и шеи буйвола. Повторите этот набросок, в основе которого лежит форма арахиса.

Прорабатываем рисунок буйвола

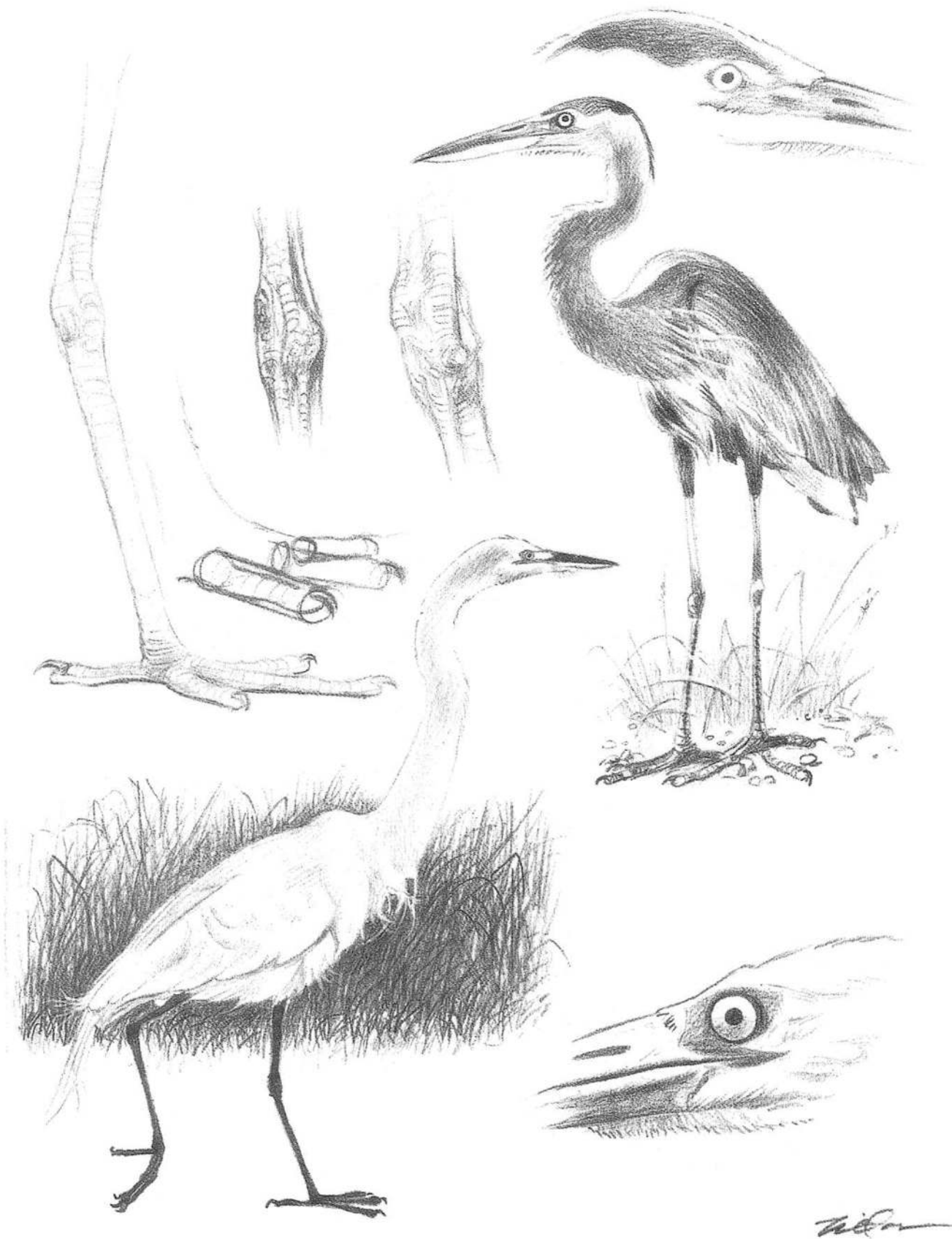
Рисуя этого буйвола, внимательно рассмотрите различную на разных участках тела фактуру его лохматой шерсти и делайте соответствующие карандашные штрихи. "Завитки" отлично подходят для изображения короткой курчавой шерсти, а комбинация множества тонких изогнутых и прямых штрихов передает длинную, лохматую шерсть.

Рисуем цаплю

Основа цапли

Здесь изображены две наиболее известные представительницы семейства цапель — большая белая цапля и большая сизая цапля. Вы легко нарисуете этих птиц при помощи простых форм: тела цапель напоминают мячи для регби, дополненные длинными колоннообразными шеями.

Прорабатываем рисунки цапель

После очертания основных масс, отличающих этих птиц друг от друга, внимательно изучите их оперение и постарайтесь ограничиться минимумом индивидуальных особенностей. Рисуйте оперение как можно проще — выделение нескольких стержней и волосков даст представление о перьях.

Рисуем оленя

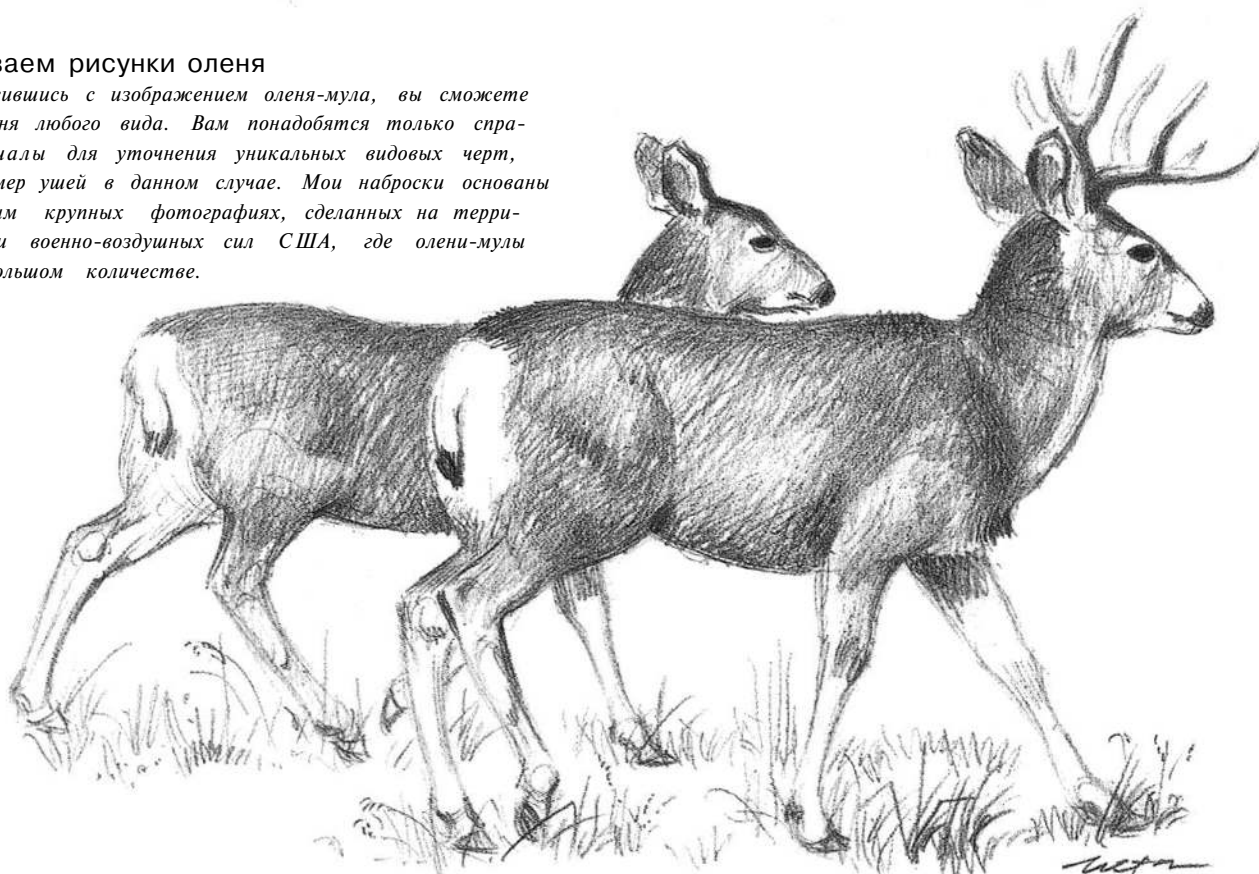
Основа оленя

Существует так много рисунков красивого американского белохвостого оленя, что здесь я решил показать оленя, распространенного в штатах Вайоминг и Колорадо — там, где я вырос. Олень-муд получил свое название из-за длинных ушей. Обратите особое внимание на простой способ рисования рогов — в форме дыни.

Прорабатываем рисунки оленя

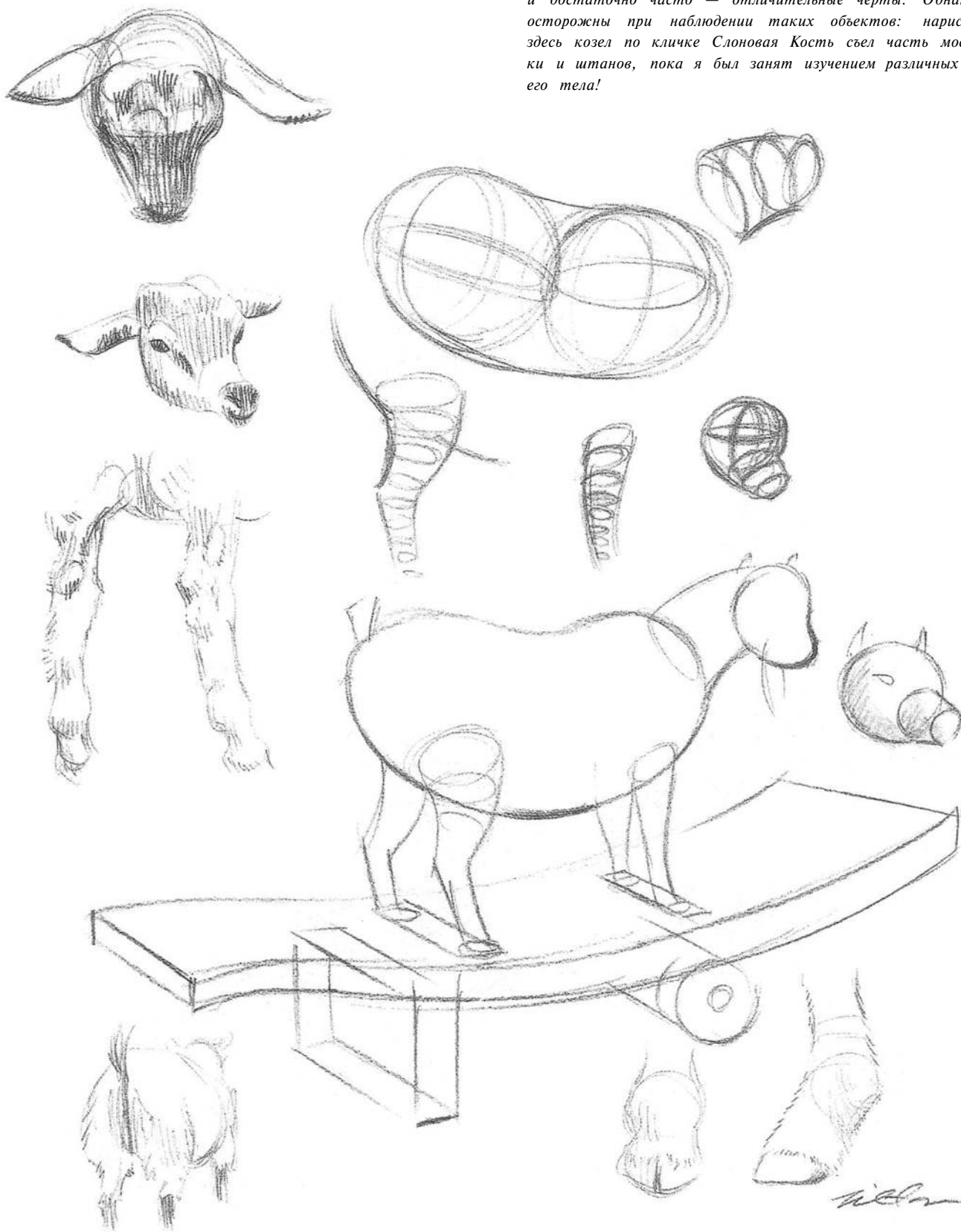
Один раз справившись с изображением оленя-мула, вы сможете нарисовать оленя любого вида. Вам понадобятся только справочные материалы для уточнения уникальных видовых черт, таких как размер ушей в данном случае. Мои наброски основаны на 200 с лишним крупных фотографиях, сделанных на территории Академии военно-воздушных сил США, где оленя-мулы обитают в большом количестве.

Рисуем козла

Основа козла

Все козлы выглядят одинаково, подобно большинству животных. Внимательно наблюдая животное, можно обнаружить и отразить его индивидуальные формы, соотношение масс и достаточно часто — отличительные черты. Однако будьте осторожны при наблюдении таких объектов: нарисованный здесь котел по кличке Слоновая Кость съел часть моей рубашки и шпанов, пока я был занят изучением различных частей его тела!

Прорабатываем рисунок козла

Скопировав основу козла, добавьте детали. Слоновая Кость стоит на старинной тележке, которая украшает наш фермерский двор. Почему бы не воспроизвести и ее тоже?

Tictom

ДЕЛАЕМ РИСУНКИ ТОЧНЫМИ

Во всей этой книге, а также в моих статьях, на моих семинарах и демонстрациях я не перестаю подчеркивать решающее значение наблюдений и визуализации. Только благодаря внимательному наблюдению вы сможете увидеть и зафиксировать различия между животными. Рассмотрите небольшие отличия между леопардом и ягуаром, американским белохвостым оленем и оленем-мулом, индийским и африканским слоном или разными видами зебр. Знание индивидуальных черт животных, часто едва уловимых, поможет вам лучше передать сходство.

Большинство из нас видели хобот слона, однако в мире животных существуют сотни других уникальных носов. Посмотрите, например, на показанные слева носы короткоухого слоновя прыгунчика из Северной Африки, ехидны из Новой Гвинеи, носатой обезьяны с острова Борнео, броненосца, африканского муравьеда и мандрила — таких животных вы не увидите на своих цветочных клумбах. Я выполнил эти рисунки карандашом и нанес поверх минимальное количество акварельных красок. Скопируйте изображенные мной носы и добавьте их в вашу постоянно растущую папку для рисунков.

Сходство и различия

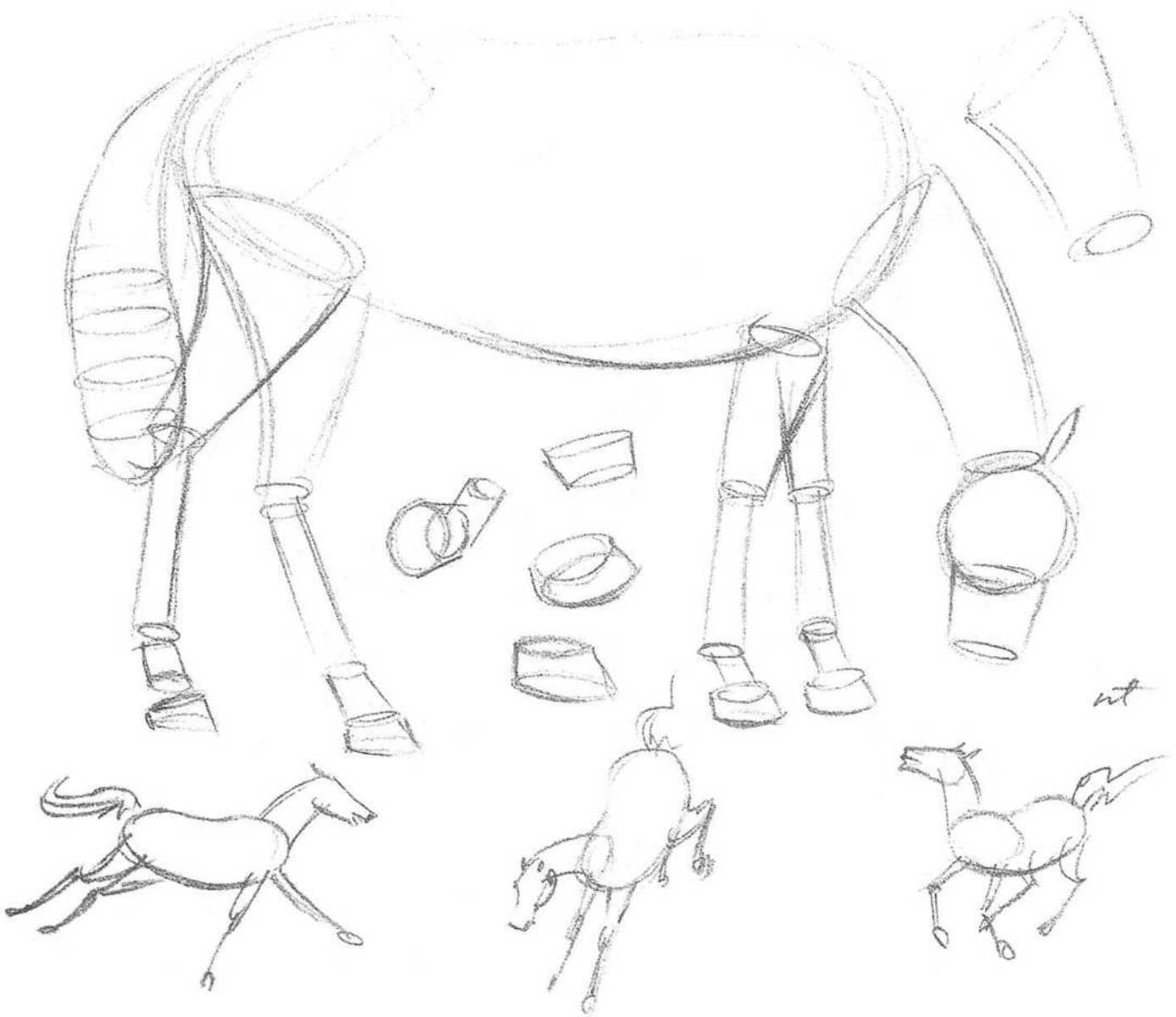
Написанная маслом картина на с. 96, изображающая осли, зебру и лошадь, демонстрирует, как полезно и важно знать сходство и различия животных.

Например, если у меня есть лошадь в качестве натуры и подробная информация о зебре или осле, то нарисовать последних будет довольно легко. Если у меня есть только осел и

справочные материалы о зебре или лошади, то я смогу очень хорошо нарисовать всех трех и т. д. И вот почему: все эти животные имеют одинаковое строение. Неудивительно, что подающие надежды художники чувствуют себя скованно при рисовании зебры, хотя они достаточно хорошо изображают лошадь или осли. Про-

сто они не видят того, что зебра имеет много общего с двумя другими более знакомыми животными. Очень похожи полосатая кошка и пума, крупные собаки и волки и т. д.

Кроме того, это еще раз доказывает, что небольшие различия в форме, массе и деталях помогают нам отличить осли от лошади, а собаку от волка.

Здесь нарисована основа лошади, но вы можете использовать точно такую же основу для рисования пони, осли или зебры.. Многие животные обладают схожим строением.

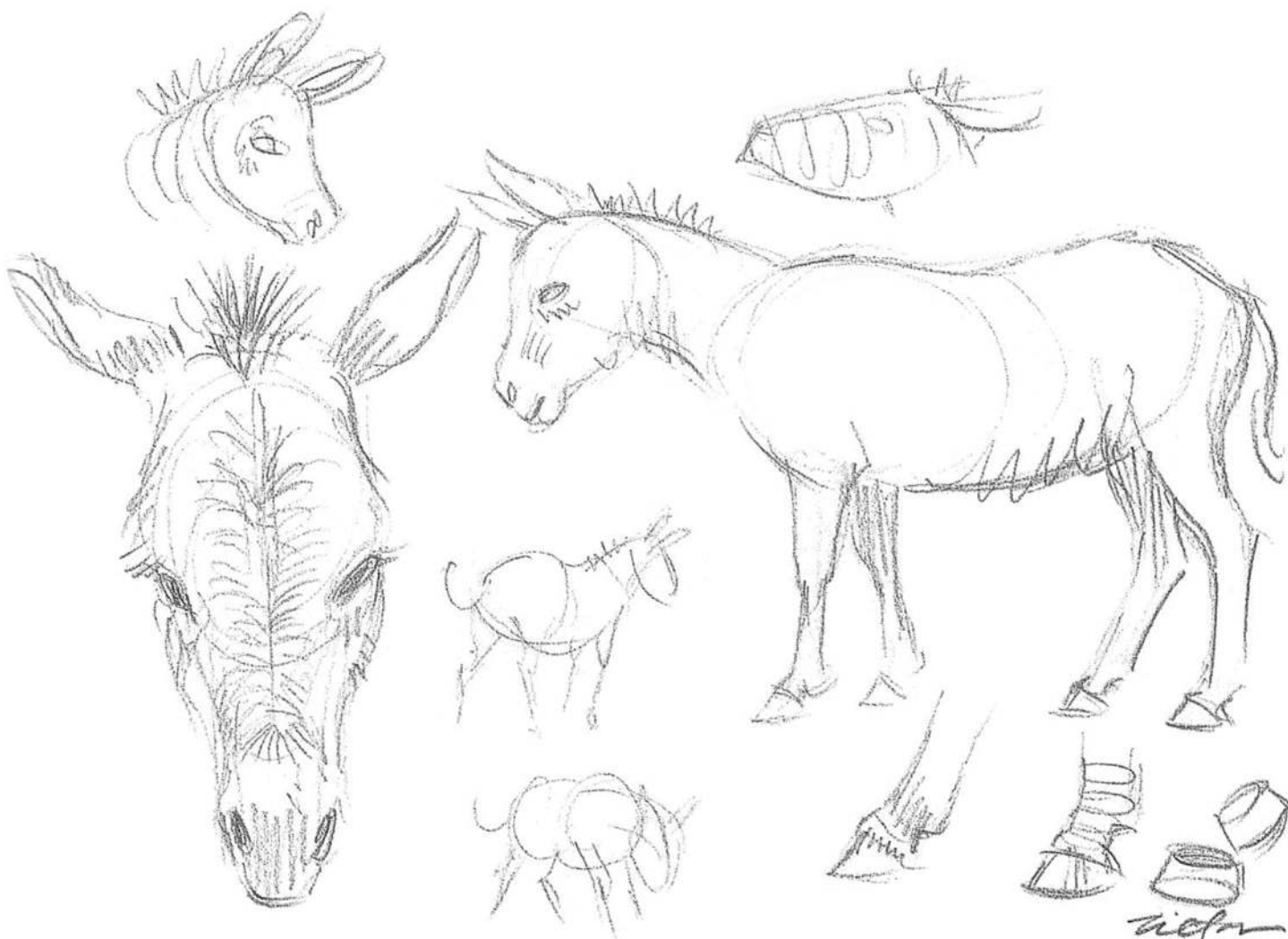
Основа лошадиных

Хотя лошадь, зебра и осел одинаковы по многим параметрам, есть между ними и различия. Обратите внимание на разницу в длине их ног, шей и размерах тела. Скопируйте эти наброски основы лошадиных.

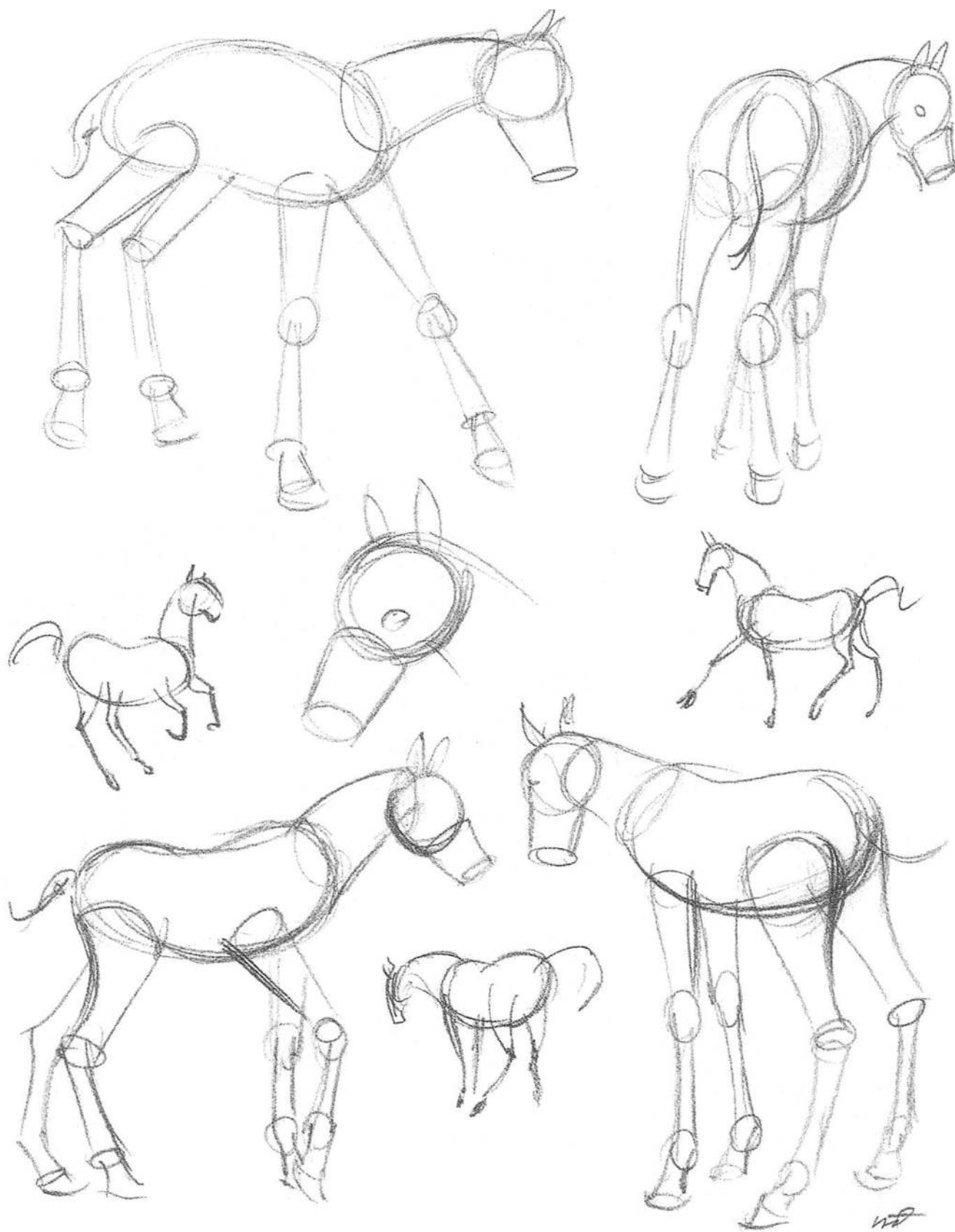
- Прорабатываем рисунок лошадиных

Для этой картины я использовал хорошую фактурную поверхность Acryla-Weave — синтетическое изделие для акриловых красок, подходящую и для небольших картин масляными красками. Acryla-Weave превосходно загрунтована, но я добавил еще два слоя грунтовки марки Golden, дав ей высохнуть до начала работы. (Я хотел быть уверенным в том, что мой неорганический разбавитель не просочится сквозь грунт, ведь Acryla-Weave предназначена для акриловых красок.) Мягким графитовым карандашом я нарисовал этих трех животных прямо на поверхности Acryla-Weave, закрепил рисунок фиксативом, а затем покрыл всю картину акриловыми красками Golden. Когда фон высох, я завершил работу отличными масляными красками M. Graham с качественным неорганическим разбавителем. Внимание: я наносил несколько тонких слоев, давая каждому слою хорошо высохнуть (чаще всего — в течение ночи) перед нанесением следующего.

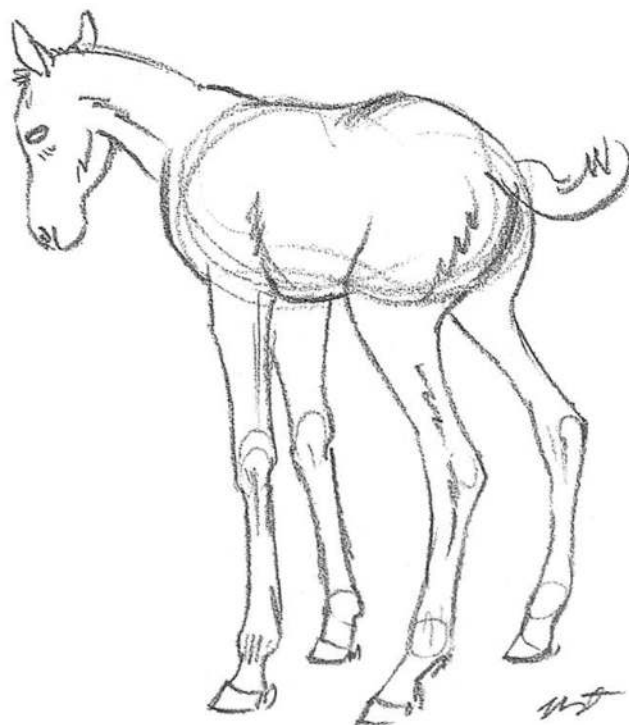
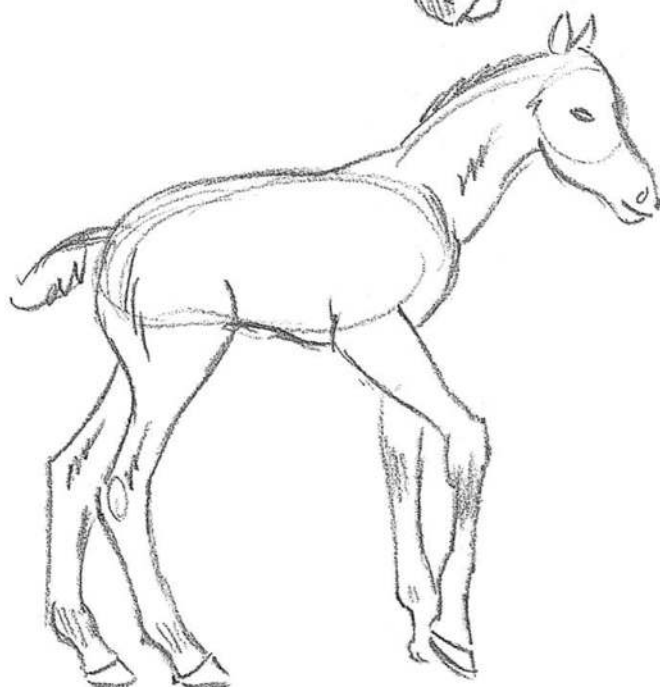
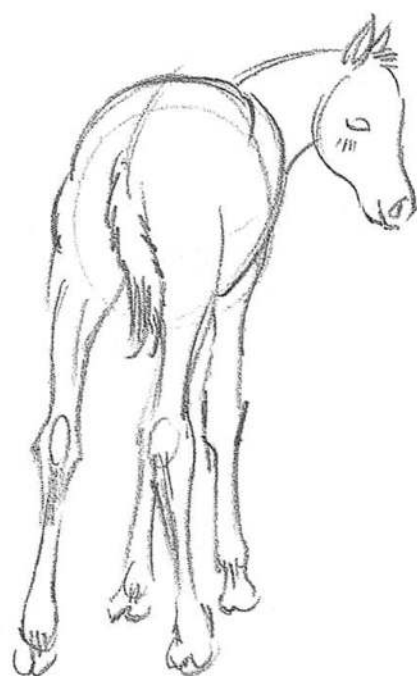
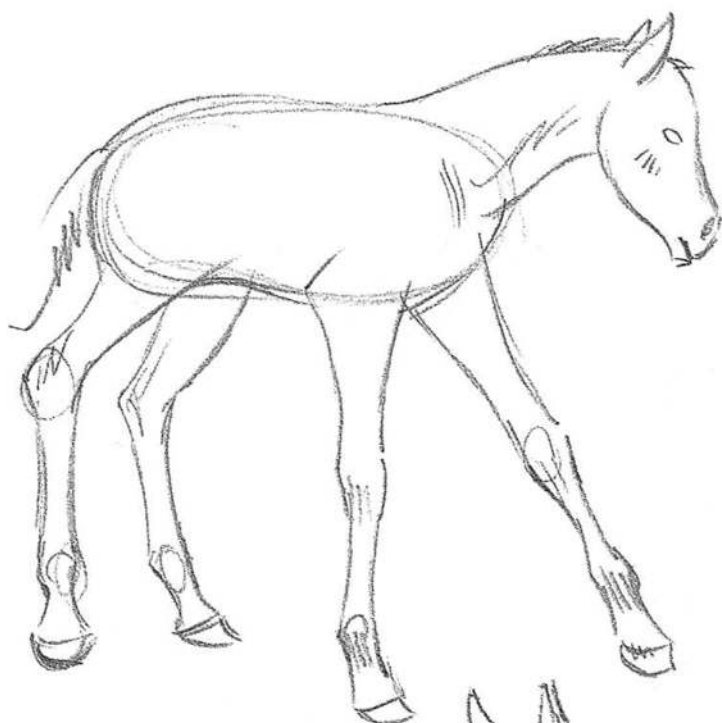
Срисуйте эти наброски осла и сравните их с основной лошадью на с. 94. Старайтесь всегда искать индивидуальные особенности животного.

Рисуем жеребенка

Основа жеребенка

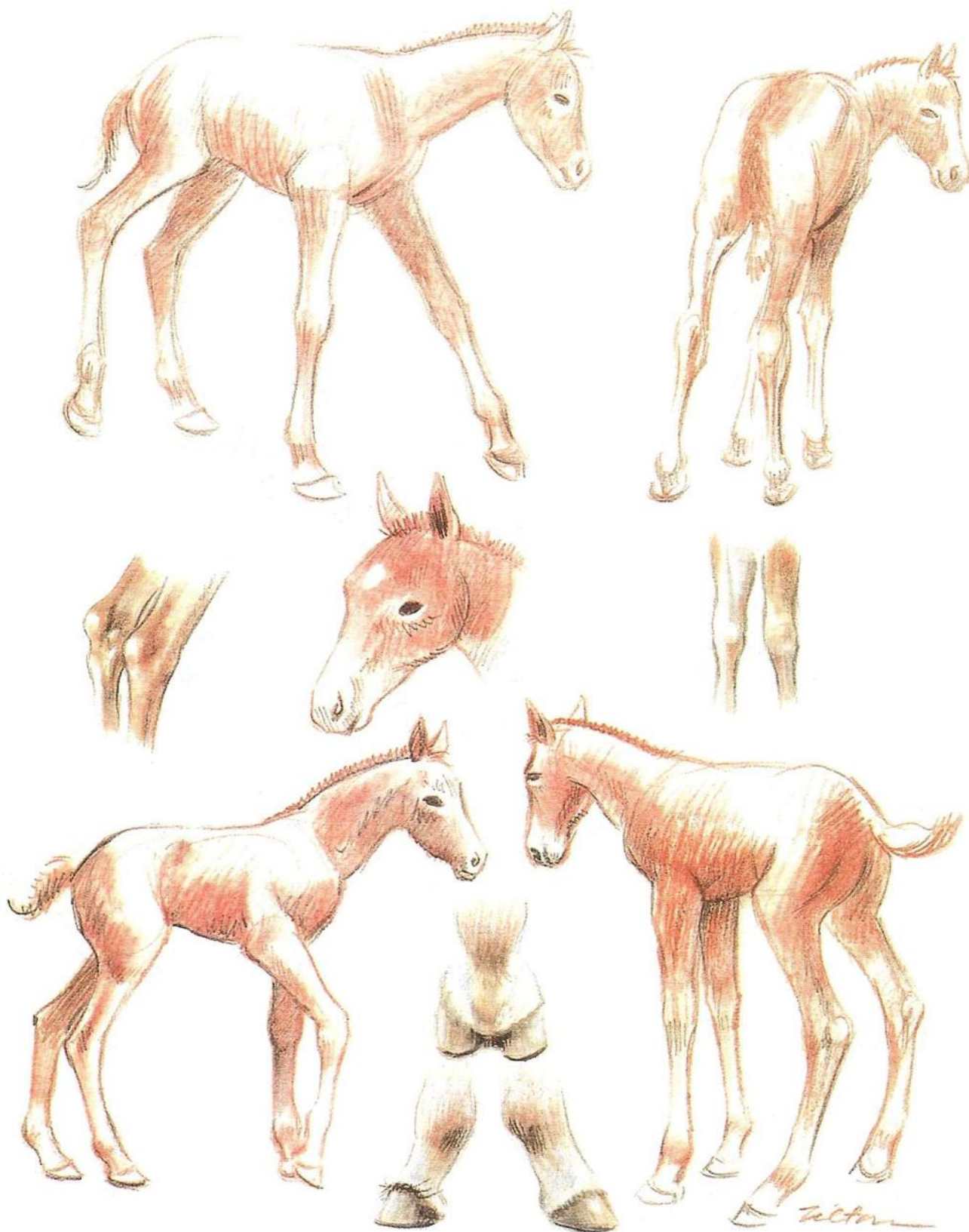
Вы должны знать не только об отличиях видов или пород животных, но и о разнице между взрослыми особями и молодыми. Когда вы будете копировать эти рисунки основы жеребенка, сравните пропорции его тела и ног с лошадиными.

Прорабатываем рисунок жеребенка

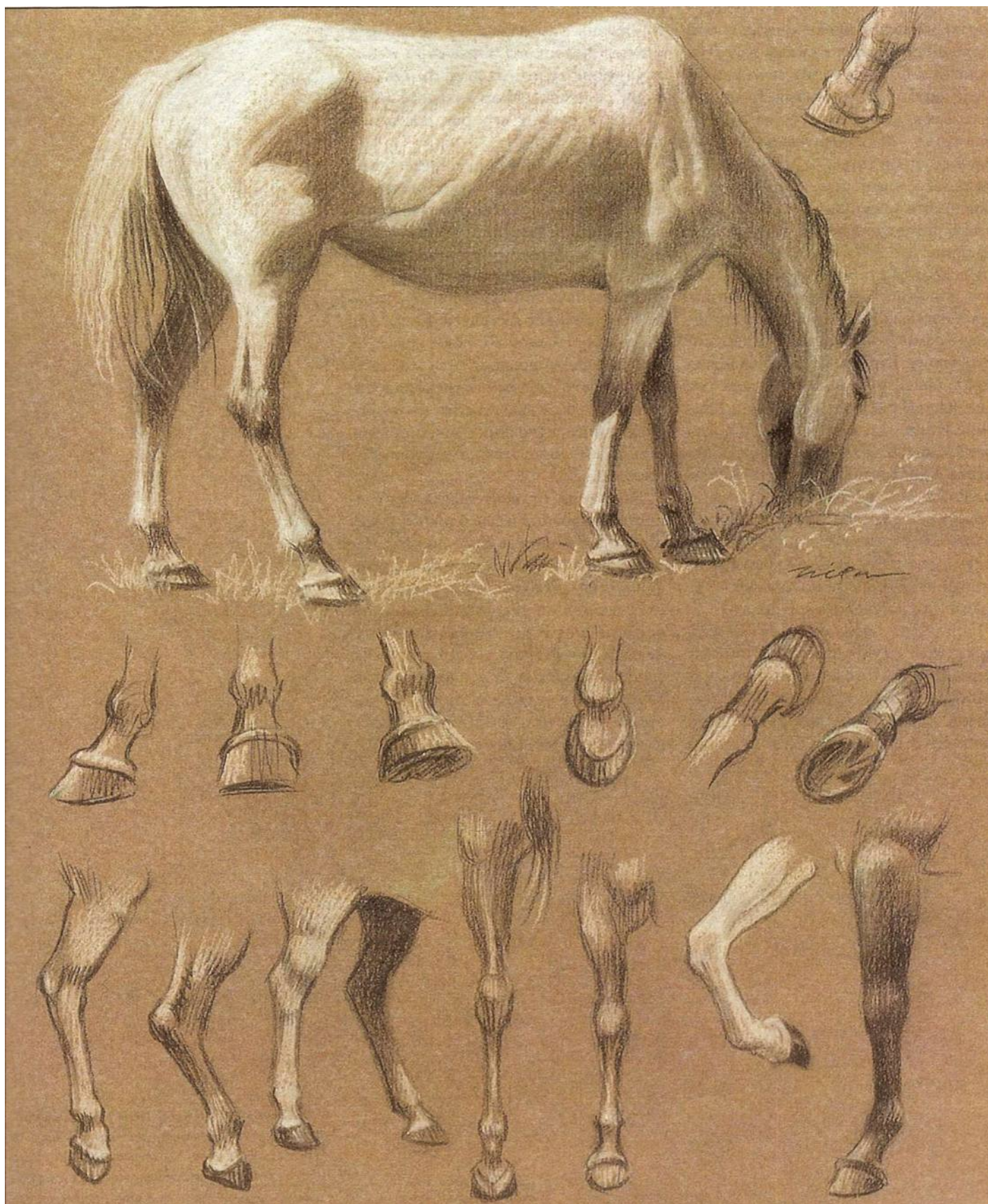
Потребуется совсем немного деталей, чтобы дать представление о гладкой шерсти лошадиного детеныша. Обратите внимание на укороченный хвост и колосовидную гриву жеребенка. Пожалуйста, скопируйте все эти изображения.

Жеребенок в цвете

Здесь я закончил рисунки жеребенка штриховкой карандашами Conte. Обратите внимание, что очень светлые места на шерсти жеребенка образуют незаштрихованные участки белой бумаги. Теперь попробуйте сами.

Лошадь в цвете

Используя набросок лошади со с. 94, завершите рисунок. Здесь я рисовал черным и белым угольными карандашами General на серой бумаге Canson.

Еще о точных деталях

Как и представители семейства лошадиных, обезьяны имеют между собой много общего, хотя каждый вид этих животных обладает своими уникальными чертами и размерами. В качестве примера можно рассмотреть обезьяны уши — от относительно небольших у крупной гориллы до больших у типичного шимпанзе. Пожалуйста, скопируйте рисунки гориллы и шимпанзе, помещенные на следующей странице.

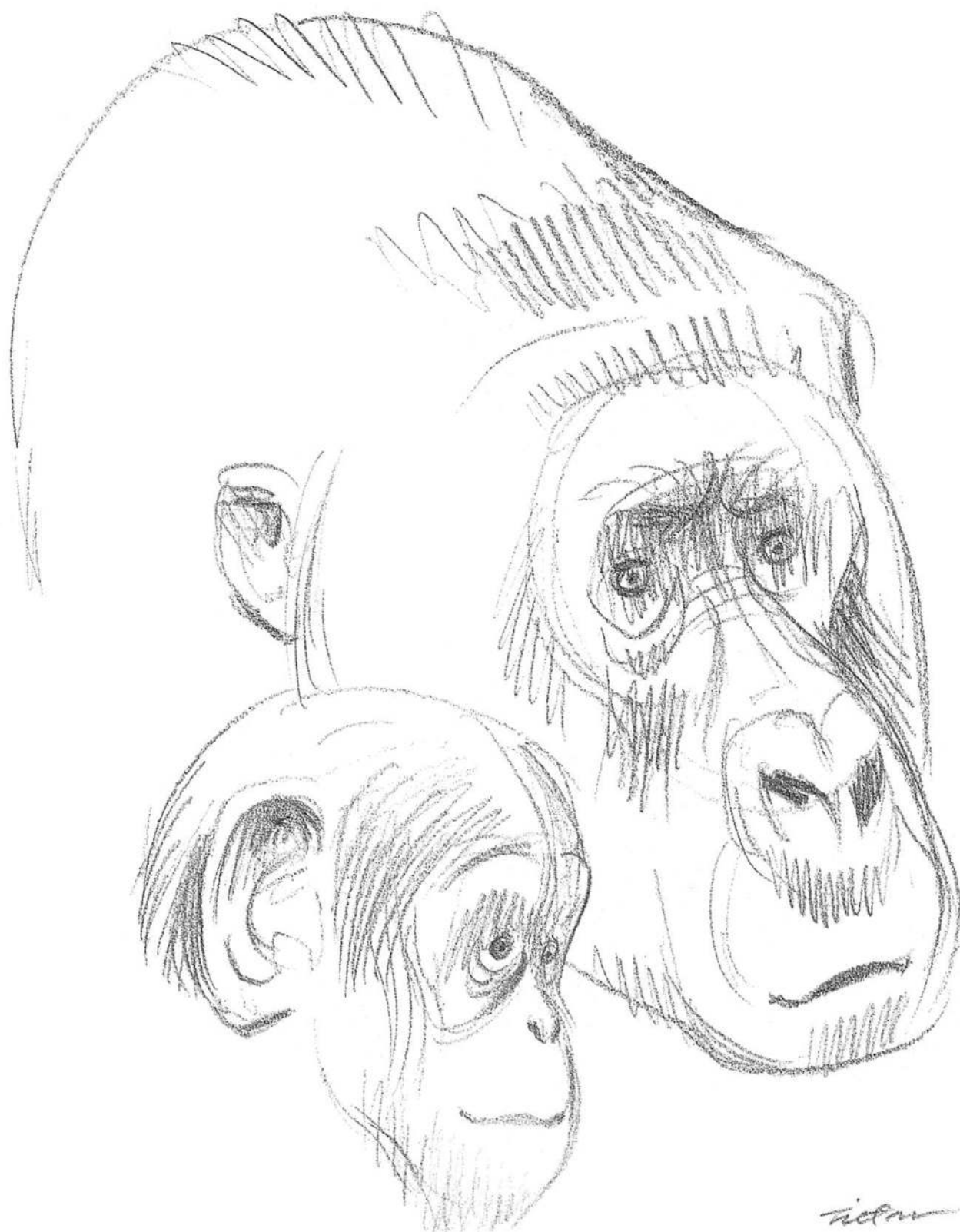
Насколько я помню, первым рисунком животного, который я продал, было изображение гориллы Гаргантюа — самого знаменитого животного в мире. Гаргантюа принадлежал цирку братьев Ринглинг. Клиентом, заказавшим рисунок, был Джон Ринглинг Норт, владелец цирка, а я был очень молодым студентом Школы искусств Ринглинга. Эта школа расположена в г. Сарасота во Флориде, и зимой в ней размещается цирк. Я проводил там много времени, рисуя цирковых животных. Гориллы были моими любимцами из-за массивных простых форм и невероятной силы.

Гаргантюа заслужил, чтобы ему посвятили целую книгу. Его "лицо" в молодости было обезображено кислотой и изменено с помощью пластической операции, в результате чего приобрело несколько демонический

вид. Я не видел в нем ничего пугающего; жизнь Гаргантюа — печальный пример жестокого обращения и эксплуатации животных людьми. Он был очень силен; в зрелом возрасте весил 220 кг, а размах его рук составлял 3 метра.

Я стал заносить уникальные черты и детали в мои альбомы. Повсюду в этой книге приводятся небольшие зарисовки глаз, ушей, носов, лап и т. п. Я очень рекомендую вам тоже выполнять такие наброски и сделать это своей привычкой. Подобные старания обязательно окупятся. Когда при работе возникают вопросы вроде "А как выглядели ноздри?" или "Было ли это копыто ровным или раздвоенным?" и т. д., нельзя найти более совершенного источника информации, чем ваши собственные справочные материалы.

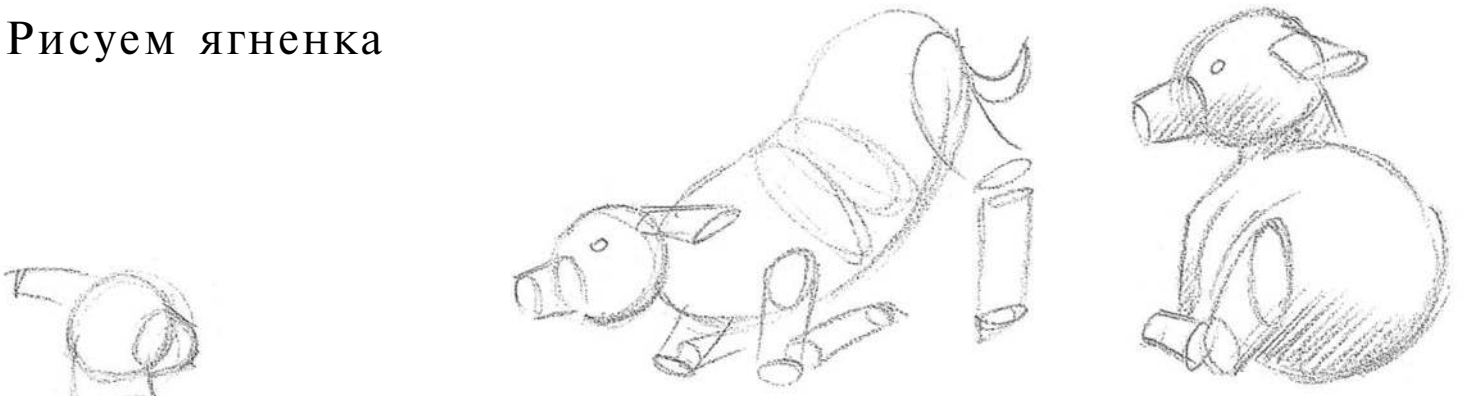
Занесение отличительных особенностей животных в ваш блокнот имеет огромную ценность само по себе. Зафиксированная на бумаге точная информация поможет вам расширить свои знания об удивительном многообразии животного мира нашей планеты. К сожалению, на некоторых из ваших набросков будут изображены исчезающие виды животных, и одно это должно стать достаточной причиной для занятий рисованием.

Набросок гориллы и шимпанзе

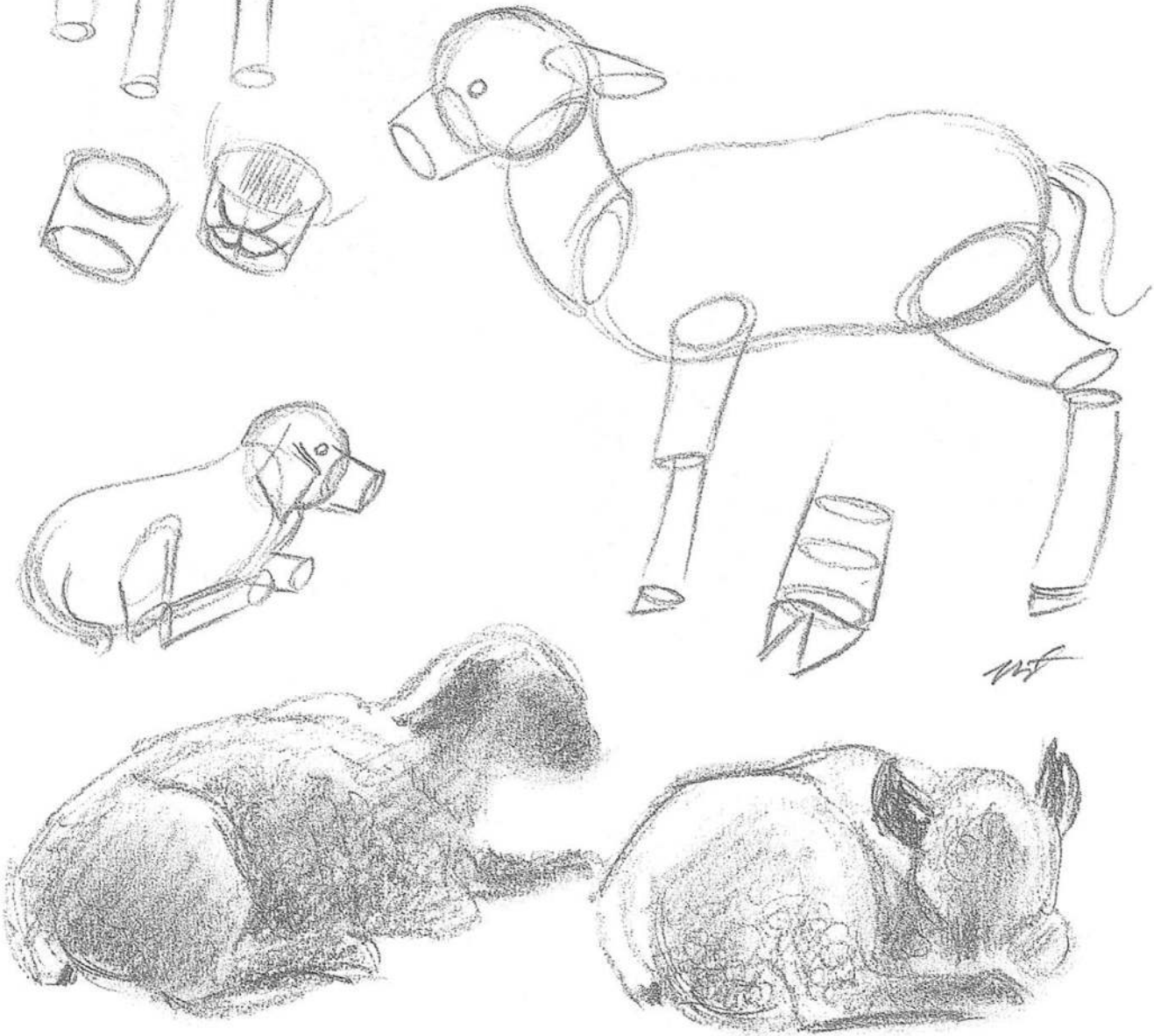
И. гориллу, и шимпанзе на этой странице я рисовал на основе формы арахиса. Хотя на эскизе показано минимальное количество деталей, уникальные черты, каждого животного остаются заметными. Обратите внимание на различный размер ушей.

Рисуем ягненка

Основа ягненка

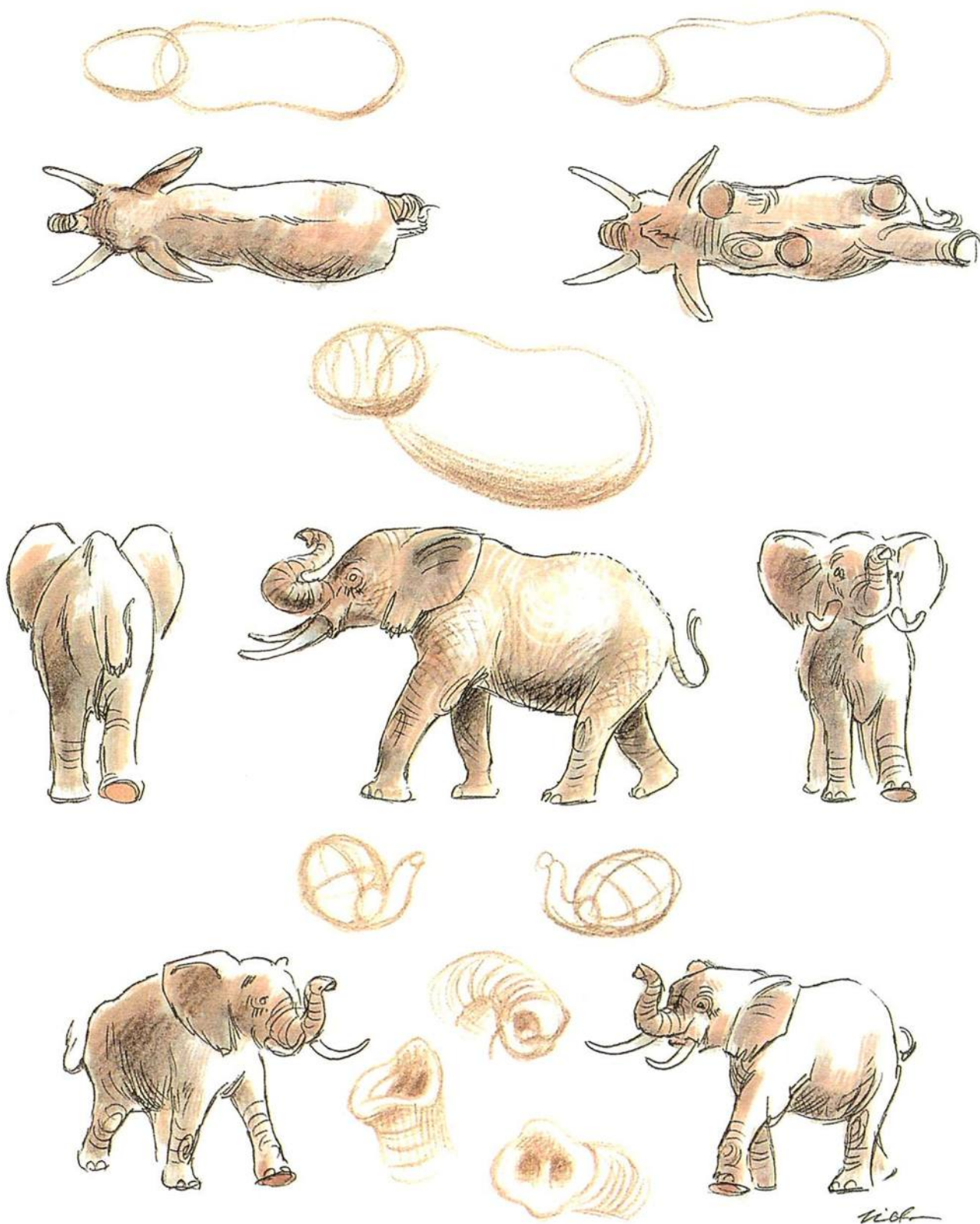
Скопируйте этих новорожденных ягнят. Внизу страницы я поместил два беглых наброска углем, предназначенных для уточнения расположения источника света и теней. Не забывайте при выполнении набросков животных — с натуры или на основе других материалов — включать в них такую информацию в форме эскизов или письменных пометок. С подобными наблюдениями ваши наброски сами станут справочным материалом, который позднее поможет при выполнении завершенных рисунков и картин.

Ягненок акриловыми красками

Я завершил рисунки этих ягнят, используя акриловые краски; при этом я выполнял те же приемы, что и при изображении лошади. Обратите внимание, как различные штрихи кистью передают разную фактуру шерсти ягненка. Попробуйте нарисовать сами, и вы будете приятно удивлены.

Наброски с модели животного

На этой странице показаны, рисунки африканского слона, сделанные в разных ракурсах. Я выполнил эти рисунки на основе простой, но точной модели небольших размеров. Обратите внимание, что это африканский слон, кончик хобота которого имеет два пальцевидных отростка. Рисунки выполнены акварельным карандашом и шариковой ручкой.

СОЗДАЕМ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Огромное количество информации можно найти почти о любом животном — нужно только научиться искать. Один из способов обладать необходимой достоверной информацией — создать и вести собственную картотеку. Начните прямо сейчас! Поначалу эта картотека может быть очень простой: для нее прекрасно подойдет прочный ящик и обычные папки-скоросшиватели. Позднее, по мере расширения круга ваших интересов и накопления материалов, вы можете увеличить размер своего архива и усложнить организацию.

У меня до сих пор сохранилась картотека материалов о лошадях, собаках и кошках, которую я начал собирать в начале 50-х. По мере расширения моих интересов выросли мои потребности, и я разделил свои справочные материалы по семействам: псовые для собак, кошачьи для кошек, лошадиные для лошадей, жвачные для коров и т. д. С расширением картотеки я разделил ее снова; например, в картотеке о жвачных животных появились разделы о волах, быках, крупном рогатом скоте, водных буйволах и других парнокопытных. Таким образом одна временная коробка превратилась в огромный картотечный шкаф с четырьмя выдвижными ящиками. Некоторые мои друзья, профессиональные художники, имеют шесть заполненных картотечных шкафов, так что вы ограничены только количеством времени, свободного пространства и степенью вашего энтузиазма.

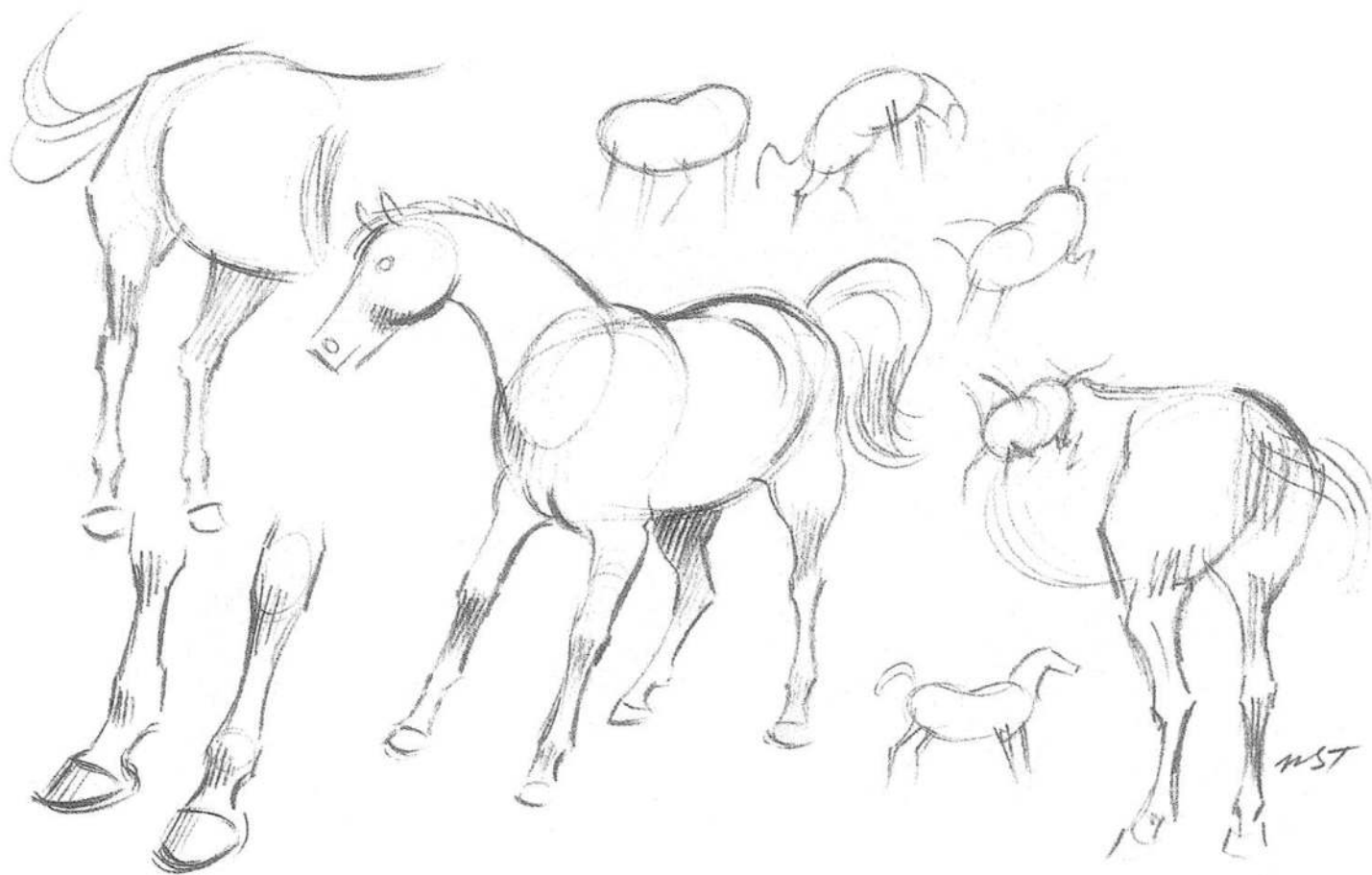
Картотека для набросков

Закончив работать с этой книгой, вы наверняка поместите сделанные вами фотографии и слайды в картотеку.

Если вы снимаете сами, значит, присутствуете на месте событий, а это самое приятное в рисовании животных. Я считаю, что минимальный полезный размер фотографий — 10 x 15 см. Фотографии такого формата легко помещаются в стандартную коробку из-под обуви. Используя в качестве разделителей недорогие регистрационные карточки размером 12,5 x 17,5 см, вы получите прекрасную, дешевую и простую в использовании картотеку для ваших справочных фотоматериалов. И не забудьте о негативах! В иде-

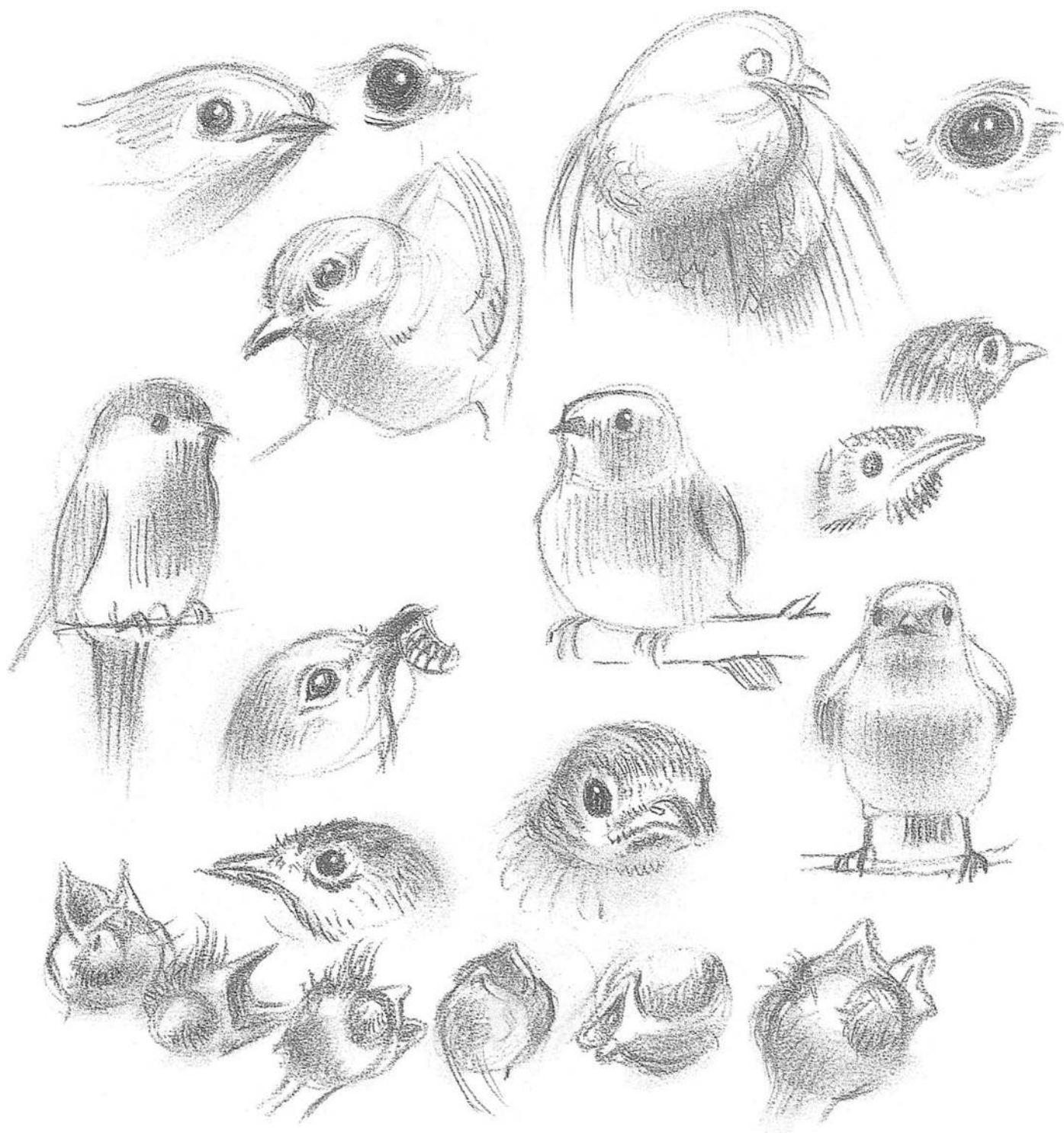
але их тоже нужно поместить в картотеку, чтобы в случае необходимости достаточно быстро отыскать. Подпишите пластиковый футляр с негативами тонким золотым или серебряным маркером.

Обязательно сохраняйте все ваши работы, поскольку они лучше всего свидетельствуют о ваших успехах. К тому же у вас наверняка будут периоды уныния и даже депрессии из-за кажущегося отсутствия прогресса в мастерстве. Это нормальное и закономерное явление. В такие моменты полезно взглянуть на свои предыдущие работы и объективно оценить реальные достижения. Вы будете поражены!

Мои наброски по картотеке

Эти эскизы основаны на материалах моей картотеки. В самом начале в ней было немного категорий, однако по мере сбора все большего и большего количества информации она делилась на подкаталоги. Например, материалы, о лошадиных имеют разделы о лошадях, ослах и т. д.

Handwritten signature

Птицы из моей картотеки

В любой момент, когда мне понадобятся какие-либо сведения о сиилии восточной — небольшой певчей птичке, я смогу обратиться к этим и другим наброскам из моей картотеки по птицам. Здесь сиилия показана в различных позах — например, когда она чистит оперение или ест личинку. Я также поместил сюда несколько набросков разных положений головы слепого, вечно голодного птенца, за которым я наблюдал в одном из сделанных мною для этих птичек гнезд.

Используя подобные детализированные наброски, вы, сможете создать скульптуру любого животного.

Основы скульптуры

Использование маленьких скульптурных моделей животных и птиц — это превосходный способ узнать больше о любом из животных, которое вы собираетесь нарисовать. Часто миниатюрные модели помогают определить наилучшую, самую эффектную светотень в рисунках и картинах. В связи с тем, что нужная вам модель может быть не всегда доступна, в этом разделе рассмотрено, как сделать самому удобные, правильные и недорогие модели животных, чтобы потом рисовать с них. Создание ваших собственных моделей даст вам лучшее понимание отличительных форм и объемов конкретного животного, а также того, как части его тела соединяются

друг с другом. Изготовить свою собственную модель в наивысшей степени просто.

Делается это в два этапа. Сначала срисуйте енотов с этой и следующей страниц, а затем используйте ваши рисунки в качестве натуры для своей первой пробы в скульптурном искусстве.

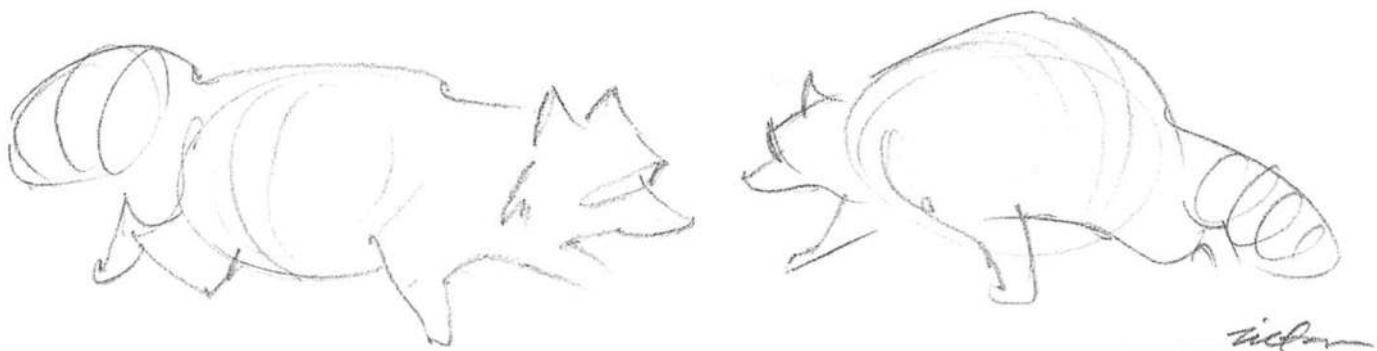
На первом этапе создания скульптуры необходимо собрать все нужное для работы и найти достаточно исчерпывающие справочные материалы, чтобы получить хорошее зрительное представление об общей форме того животного, которое вы хотите изваять — в данном случае енота. Для выполнения проекта отлично подойдет обычная формовочная глина, которая про-

дается в художественных магазинах. Те несколько инструментов, которые вам понадобятся, можно приобрести в большинстве художественных магазинов и магазинах инструментов. Я рекомендую использовать простые и недорогие стеклы (инструмент для обработки поверхности скульптуры). Заметьте: я также использую зубо-врачебные инструменты, которые приобрел у моего дантиста.

Вам понадобятся небольшие плоскогубцы, чтобы работать с проволокой, и кусачки для проволоки. Проволоку нужно выбирать самую толстую из той, которую вы еще можете легко изгибать. Также вам понадобится надежный мгновенный клей, который

Если вы собираетесь покрыть красками созданную вами скульптуру, то вам понадобятся вот такие детализированные цветные наброски и цветные фотографии.

можно приобрести в магазинах "Сделай сам". Проволока и клей нужны для каркаса, на котором крепится глина в вашей скульптуре.

Помните, как мы ранее выполняли беглые наброски животных? По существу, то же самое вы будете делать сейчас с проволокой — сгибать и формировать сегменты для создания "палочной" фигуры животного в выбранной вами позе. Для соединения проволоки используйте несколько капелек мгновенного клея; дайте соединению высохнуть. Если вы хотите ускорить процесс, то распылите на соединение "ускоритель" — жидкость для быстрого затвердевания мгновенного клея, которую можно приобрести в магазинах "Сделай сам". Примечание: чтобы зафиксировать соединяемые части, я использую быстро затвердевающую эпоксидную мастику, которая также продается в магазинах "Сделай сам" или "Умелые руки".

После того как каркас высохнет и приобретет желаемый вид, начните накладывать на него небольшие кусочки глины, присоединяя их друг к другу. Действуйте так до тех пор, пока ваша скульптура не обретет приемлемую форму. Затем совершенствуйте эту форму, используя стеку и ваши пальцы, добавляя глину и разглаживая ее, пока не добьетесь желаемого результата. Таким образом вы создадите основу, общую форму, о которой я подробно рассказывал ранее.

Теперь отделка созданного вами объекта будет делом терпения и экспериментального поиска. Под отделкой

я понимаю добавление таких деталей, как шерсть, перья, чешуя, тонко детализированные глаза, нос и т. д. Очень вероятно, что добавление этих деталей потребует применения других инструментов — зубочисток, заостренных металлических палочек для вынимания орехов из скорлупы, различных пластмассовых инструментов и т. д.

Если, например, вы создаете оленя и вам нужны рога, сделайте их из проволоки, придав ей соответствующую форму, и прикрепите к голове. Затем раскатайте указательным пальцем кусочки глины и наклейте его на каркас рогов. Таким же образом вы можете изготовить ноги, хвост и т. п. Если вы создаете лося, сплющите кусочек глины так, чтобы она приняла форму рогов, и затем прикрепите его к каркасу рогов, как это было описано выше.

Теперь ваша скульптура подходит для выполнения набросков; с ее помощью вы можете рисовать массы во взаимосвязи друг с другом, представлять себе какую угодно позу, определять распределение света и тени. При желании можете раскрасить глину акриловыми или масляными красками. Лучше подойдет масляная краска, хотя она высыхает медленнее. Эта проблема решается добавлением в краску кобальтового ускорителя высыхания (продающегося в большинстве художественных магазинов). Я рекомендую масляные краски, потому что жирная поверхность глины плохо воспринимает краски на водной основе. Перед окраской модели сделайте для нее подставку. Обычно я

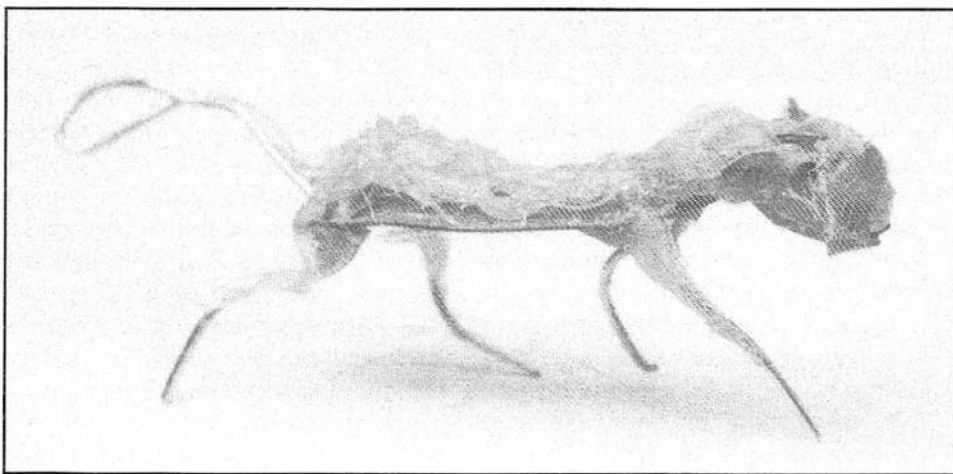
делаю простую подставку в виде вешалки для пальто.

Иллюстрации на следующей странице показывают, как конструируется каркас скульптурной модели.

Существуют еще два превосходных материала для лепки: пластичная, или полимерная, глина, которая очень быстро обжигается в печи, и глина марки *Creative Paperclay*, которая достаточно быстро затвердевает на воздухе или обжигается в печи за 30 минут. Из различных марок полимерной глины я предпочитаю *Sculpey*. Глина этой марки или другой аналогичный материал подойдут для создания любых скульптур: от простых до имеющих музейное качество. В прекрасной книге Нана Роше "Новая глина", вышедшей в издательстве *Flower Valley Press*, описано, как работать с полимерной глиной; вы также можете получить полезные советы по использованию глины *Paperclay*, обратившись в компанию *Creative PaperClay, 1800 S.Robertson Blvd., # 907, Los Angeles, CA 90035, USA*.

Еще одним первоклассным материалом для создания ваших собственных фигурок является папье-маше. В большинстве библиотек вы можете найти полезные книги, объясняющие использование данного материала.

Также в магазинах "Сделай сам", магазинах игрушек и природы есть огромный выбор уже готовых моделей разнообразных диких животных: от упрощенных фигурок до превосходных, тщательно выполненных скульптур.

Каркас "Скелатилт"

Вот фотография моего законченного каркаса енота. Далее следует наполнить форму, наклеивая глину на проволоочную фигуру.

Новый способ создания каркаса

Мне всегда хотелось изобрести более удобное устройство каркаса скульптуры, поэтому в процессе написания этой книги я разработал для вас очень простой и оригинальный метод изготовления каркаса. Прошу извинить мою нескромность, но я назвал его "Скелатилт". В данном примере я делаю каркас енота, однако можно легко понять, как приспособить его к формам и массам любого животного. Например, если вы собираетесь сделать африканского слона, то части Б и В должны быть похожими по форме на яйцо.

Вырезав кусочки подходящей формы, соберите их с помощью мгновен-

ного клея; если вы хотите добиться быстрого высыхания, используйте аэрозольный "ускоритель". Быстро высыхающая эпоксидная смола тоже подойдет. Кроме того, надежно и быстро собрать детали в крепкую конструкцию поможет стреляющий горячим клеем пистолет, который к настоящему времени получил широкое распространение.

Наилучшие результаты я получаю, работая с беспроводным клеевым пистолетом компании *Black and Pecker*, в котором используются небольшие газовые баллончики. Обратите внимание на то, что, собирая показанный на снимке "Скелатилт", я нанес горя-

чий клей по всей поверхности каркаса; при этом я использовал неостывшее сопло и свой палец для сгибания различных частей в желаемые формы. Если нужно еще больше изогнуть конструкцию после затвердевания расплавленного клея, я использую горячий воздух фена.

Самый простой материал для лепки, которым можно покрыть ваш "Скелатилт", — это пластилин, однако существует и ряд других простых в работе материалов, таких как гипс, папье-маше и т. д. Во многих достаточно крупных художественных магазинах имеется приличный ассортимент подходящих материалов для лепки.

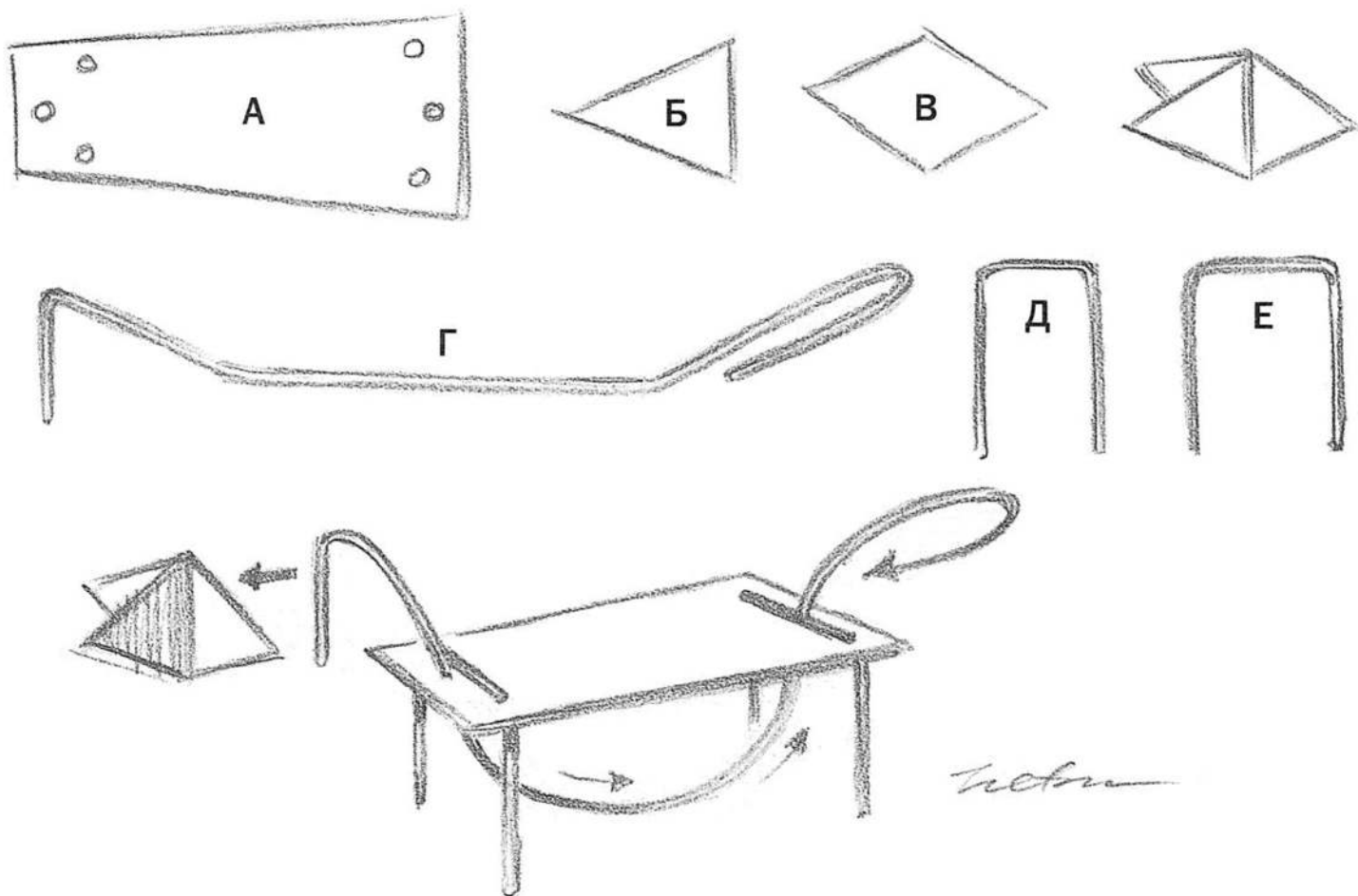

Схема каркаса

А — это общая форма тела. Если вам нужно добавить еще одно измерение, скомбинируйте части Б и В. Б — это очень упрощенный профиль головы вашего животного. Ширина приблизительно равна расстоянию между ушами. Г — это мягкий алюминиевый провод или ершик для чистки трубок и т. п., изогнутый в одну непрерывную линию от головы до кончика хвоста. Д и Е — проволочные лапы.

Заключительный экзамен

И вот теперь для того, чтобы связать все вместе, выполните сложнейшее задание, которое станет вашим "заключительным экзаменом" и придаст вам больше уверенности в своих силах. Выставлять оценку вашей работе будут ваши родные, друзья и вы сами. Итак, вы будете рисовать зебру!

Вспомните все, чему вы научились, и создайте зебру, которую вы сможе-

те назвать уже своим творением. Начните с изучения моих последовательных рисунков, созданных на основе прекрасной статуэтки зебры от компании *Creart*. Эти рисунки покажут вам этапы работы над своим собственным произведением.

Это будет очень впечатляющее упражнение, поскольку, каким бы сложным оно вам ни показалось, вы выпол-

ните его и создадите рисунок полосатой зебры, какой даже не надеялись создать. Начните с четкого и простого плана в вашей голове. Работа над этим заданием принесет вам очень весомые плоды. Например, после его выполнения вы будете готовы принимать за изображение любого животного в любом месте.

Это фото скульптуры зебры размером 32,5 x 20 x 30,5 см было предоставлено президентом компании *Creart* Карлосом Эстевезом. Я не случайно выбрал его в качестве объекта для вашего завершающего упражнения в рисовании. С первого взгляда может показаться, что изобразить это животное под силу только самым искусным художникам. Однако вы вскоре убедитесь, что первое впечатление было обманчиво!

Рисуем зебру

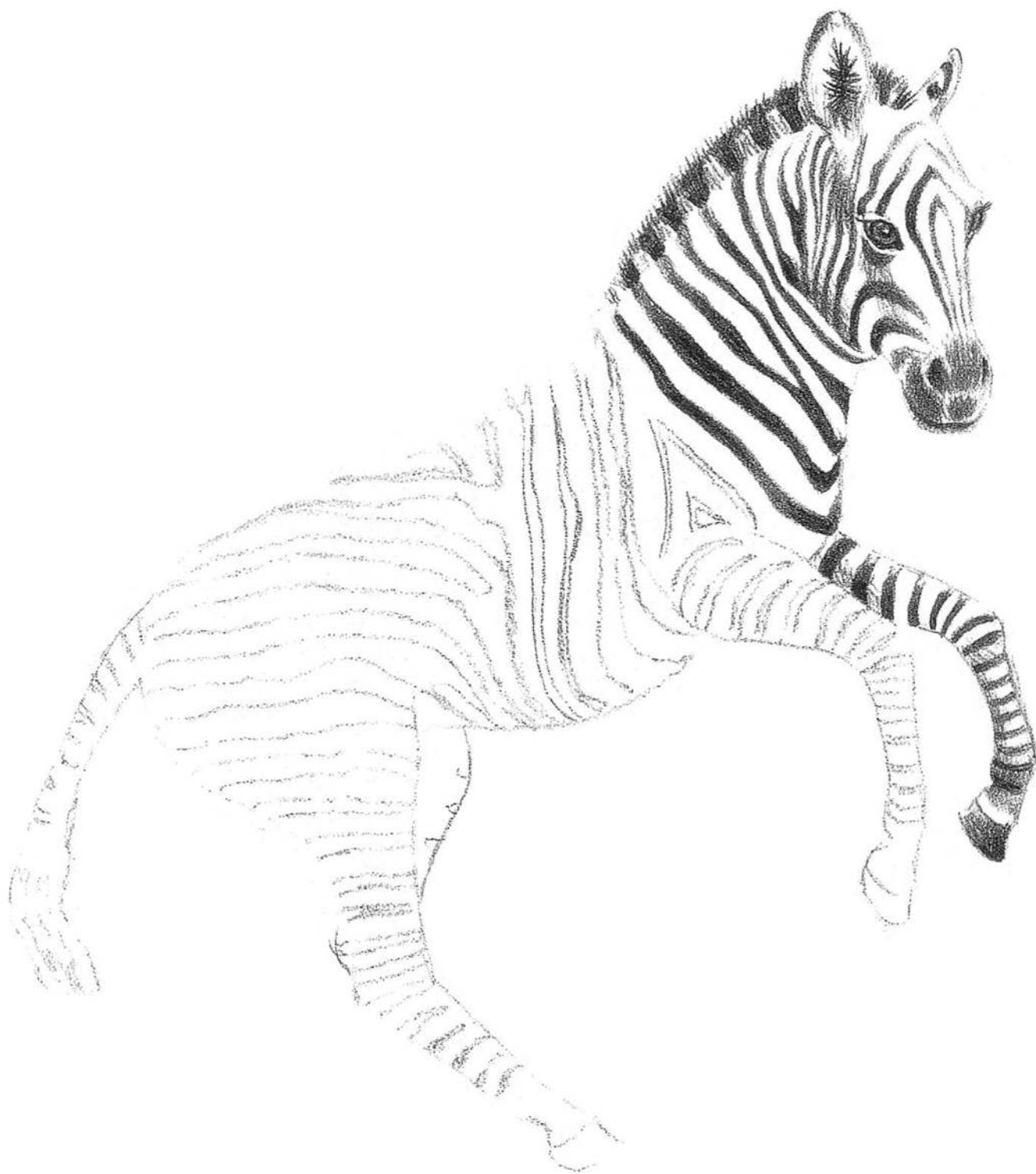

Основа зебры

Я начал рисовать мою зебру на кальке (блокноты с такой бумагой есть в каждом магазине материалов для изобразительного искусства и ремесел), последовательно подчищая рисунок и нанося небольшое количество фиксатива, для того чтобы снять копию с окончательного рисунка, не размазав его. Работая с однослойной бристольской бумагой на столе с подсветкой (это может быть просто накрытая стеклом

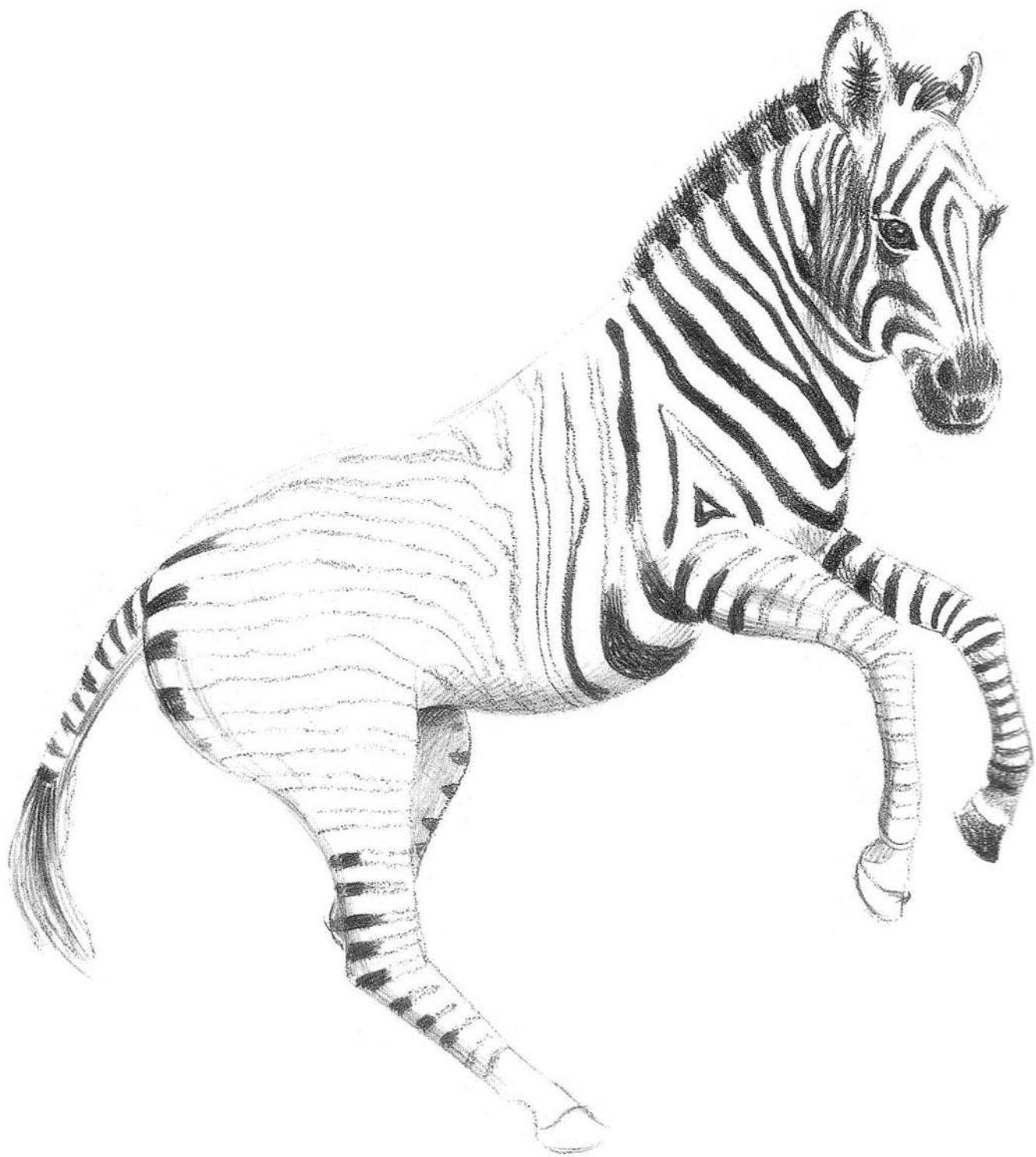
коробка с источником света под стеклом), я аккуратно перенес последний сделанный на кальке рисунок на лист бумаги для моего окончательного рисунка. Изображение окружено дорисовками различных частей тела зебры, созданными на основе моих набросков с натуры, выполненными в различных зоопарках.

Прорабатываем рисунок зебры

Этап 1

Сначала просто не обращайте внимания на полосы и работайте над общими массами, которые идентифицируют это животное как представителя семейства лошадиных. Вы найдете, что форма арахиса особенно полезна в этом проекте. После того как основные массы будут нарисованы и связаны друг с другом, внимательно изучите, как полосы различной ширины охватывают фигуру. Это поможет вам изобразить зебру более убедительно. Затем вы можете уточнить основные массы, и успешное завершение рисунка будет лишь делом терпения и аккуратности.

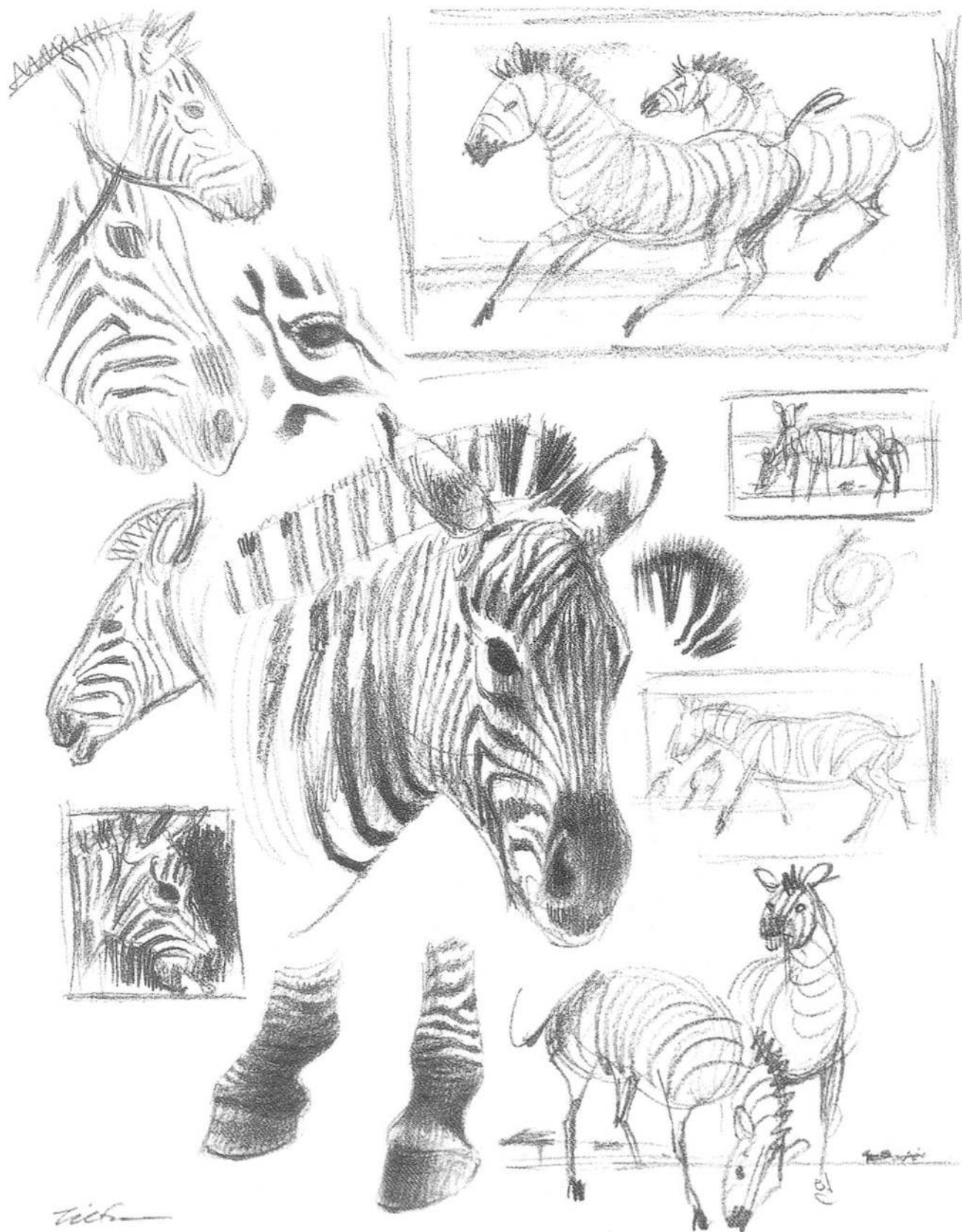
Этап 2

Сначала я нарисовал полосы очень светлыми — это помогает создать впечатление округлости и разграничить различные плоскости формы.

Этап 3

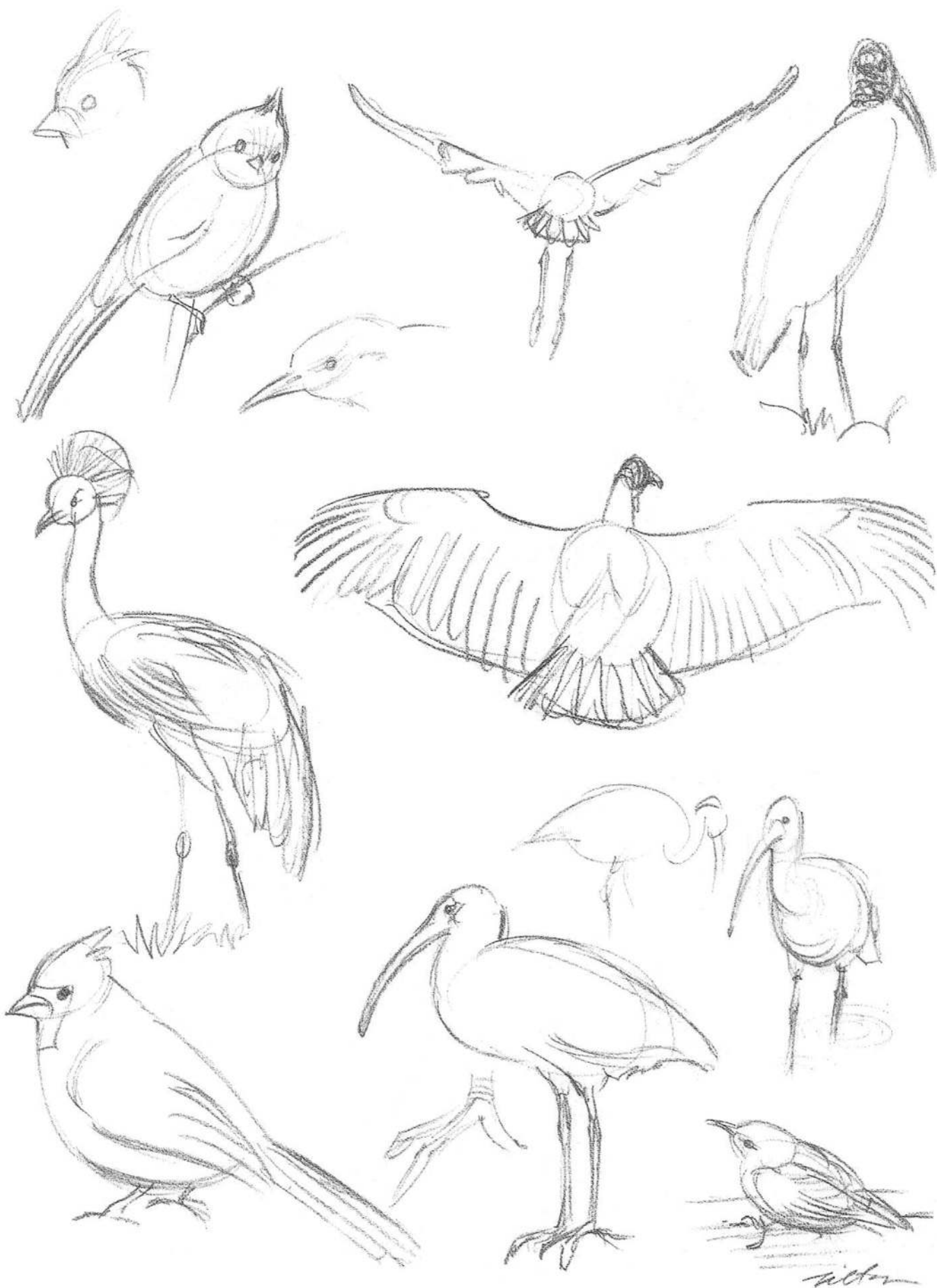
В качестве последней детали я добавил траву, используя очень простые штрихи, воспроизводящие изгибы, наклоны и повороты растений. Изменяя толщину линий и нажим на карандаш, скопируйте эти штрихи, стараясь рисовать свободно, непринужденно и легко. Для изображения листьев, кустов, деревьев, камней и т. п. потребуется только то, чему вы уже научились: наблюдение, выделение основных структур, складывание частей в целое, их уточнение и терпеливая доводка вашей работы. Если все это есть, вы можете браться за любой проект!

Эскизы зебры

Теперь, после того как вы справились с копированием моего рисунка зебры, почему бы вам не попробовать выполнить свои собственные, оригинальные рисунки? Ваши возможности ограничены лишь вашим терпением и воображением.

Эпилог

Во введении я попросил вас сохранить ваш первый упрощенный рисунок головы кролика. Теперь настало время извлечь его и сравнить с другими работами, которые вы выполнили вплоть до настоящего момента.

Я надеюсь, что вы будете поражены вашей способностью к обучению. Мои поздравления!

*Завершающий рисунок — это моя "лебединая песня".
Удачи вам в выполнении собственных рисунков животных!*

Художественные материалы

Обычно художники имеют свои собственные вкусы в выборе материалов, с которыми они работают, и я не исключение. В своей рубрике *Drawing Board* журнала для художников *The Artist's Magazine*, на рабочих семинарах, демонстрациях и, конечно же, в своих картинах я позитивно отношусь к материалам, с которыми работаю. Более того, я предоставляю сертификат подлинности и гарантирую в письменной форме, что мои картины не испортятся (не покроются щербинками, не пошелушатся, не потускнеют и т. д.) в течение моей жизни, поэтому я уверен в своих рекомендациях. Имея это в виду, вы можете рассчитывать на то, что названные здесь материалы надежны; и еще я хочу добавить, что у меня нет финансовых связей ни с одной из фирм-производителей.

Акриловые краски

Испробовав бесчисленное количество различных акриловых красок, я сделал вывод, что самым лучшим и надежным продуктом являются краски компании *Golden Artist Colors*. Найти эту компанию можно по адресу: *Bell Rd. New Berlin, NY 13411, USA*. Попросите прислать вам информацию о продукции компании и ближайшем к вам магазине, торгующим ею.

Гуашь

Однородные, чистые и надежные краски компании *Holbein* не имеют себе равных и продаются в большинстве художественных магазинов. Многие прекрасные художники-анималисты используют гуашь, поскольку с ее помощью можно создавать выразительные детали и превосходные матовые тона. Часто я покрываю написанную гуашью работу лаком и после его высыхания переписываю картину маслом.

Акварельные краски

Мои любимые — это знаменитые жидкие акварельные краски компании *Dr. Ph. Martin*, которые продаются во многих хороших художественных магазинах. На меня также произвела впечатление новая серия акварели в тюбиках компании *M. Graham*, дающей ровный и безупречный цвет. Когда я работаю с акварельными красками

ми в ванночках, то использую российские краски "Санкт-Петербург" завода "Художественные материалы". Россия производит художественные материалы в течение четырехсот лет, однако мы о них узнали лишь относительно недавно. Сделанные в России высококачественные, недорогие кисти из 100%-го сибирского колонка — по настоящему выгодная покупка. Многие иллюстрации в моей книге выполнены этими кистями и красками. Хороших вам приобретений!

Масляные краски

Я работаю четырьмя видами масляных красок, и все они — прекрасного качества. С наибольшим удовольствием я пишу превосходными, дорогими масляными красками *Old Holland Classic* из Европы. Более дешевые, но почти такие же ровные и изящные масляные краски выпускаются компанией *Webers*, недавно представившей профессиональные художественные масляные краски *Professional Permalba*. Я также использую и рекомендую производимые компанией *M. Graham* масляные краски *Artists' Oil Colors*. Эти краски такого же качества, как и предыдущие. *M. Graham* также является лидирующим производителем красок на основе орехового масла, используемого старинными мастерами, с алкидными добавками для быстрого высыхания. Создавая эту книгу, я также экспериментировал с относительно новым типом масляных красок, которые смешиваются с водой. Наилучшие результаты я получил с *Aqua Colors* компании *Holbein*. С этими красками легко работать; они высыхают намного медленнее акриловых, но значительно быстрее, чем обычные масля-

ные. Менее дорогие российские масляные краски от компании *Yarka* обладают превосходным профессиональным качеством, но как это ни удивительно, все еще остаются недооцененными.

Цветные карандаши

Я часто прибегаю к цветным карандашам для того, чтобы добавить тонкий оттенок или улучшить контроль при выполнении красками на водной основе иллюстраций для репродукций и определенных работ для галерей. В таких случаях я обычно использую акварельные карандаши *Faber-Castell*. Они легко смешиваются мокрой кисточкой с другими используемыми мною водорастворимыми красками, включая штрихи влажной пастелью. Если вы предпочитаете традиционные цветные карандаши на воске, то я рекомендую *Design Spectracolor* компании *Faber-Castell*. Для ровного смешивания я использую небольшую круглую кисть из щетины, смоченную в минеральном разбавителе, и акварельный карандаш совместно с карандашами *Spectracolors*.

Пастель

Существует слишком много превосходных марок пастели, чтобы приводить здесь их список. Самый лучший способ найти наиболее подходящую вам — это узнать, что рекомендуют пишущие пастелью художники, работами которых вы восхищаетесь. Я использую различную пастель — от пастельных карандашей *Othello* и пастельных стержней *Nupastel* до пастели компании *Sennelier*. Что касается смешивания, то все они могут наноситься совместно и смешиваться для создания специальных эффектов с водой или минеральными растворителями.

телями. Что касается масляной пастели, то хорошей иллюстрацией данной техники является выполненная пастелью *Cray Pas* компании *Sakura* голова льва из этой книги. Превосходный продукт! Для смешивания я пользуюсь различными кистями для масляных красок и минеральными растворителями.

Перьевые ручки

Для работ с множеством мелких деталей, в которых требуется наносить штрих переменной толщины, я использую обычные стальные перья со специальным держателем, тонкие стержни № 170 компании *Gillott* и № 66 компании *Brause*, которые подходят к обычным ручкам. Применяемые при выполнении тонкой, с мелкими деталями работы обычные современные ручки называются рапидографами; некоторые из них перезаправляются, а некоторые — нет. Их жесткие круглые наконечники имеют самые разные размеры, поэтому вы можете выбирать такие, которые вам нужны. Последние несколько лет я с успехом использовал рапидографы *Pigma* компании *Sakura*. Ассортимент выпускаемых ею изделий значительно расширился по цвету и типу наконечни-

ка. Во что бы то ни стало попробуйте для своих набросков рапидографы различных цветов марки *Pigma Brush*.

Поверхности для работы

Вот несколько поверхностей для рисунка и живописи, на которых я часто работаю и которые рекомендую как надежные материалы.

Бристольская рисовальная бумага или картон от компании *Strathmore*, имеющие от одного до пяти слоев, подходят для всех типов техник, за исключением, по моему мнению, традиционной размытой акварели. Четырех- и пятислойная бристольская бумага хороша для гуаши, для акриловой краски и для тонкой работы цветными карандашами. При надлежащей грунтовке она подойдет и для живописи масляными красками. Почти любая нежирная поверхность, такая как неламинированный мазонит (ламинированный темно-коричневый мазонит является жирной поверхностью и не рекомендуется для красок на водной основе), будет хороша, особенно если она покрыта хотя бы одним слоем акриловой грунтовки, легкой в использовании и быстро сохнущей. Вы можете подцвечивать эту грунтовку акриловой краской, чтобы получить желаемый цвет фона. Попробуйте очень хорошую поверхность для акриловой краски — *Acryla-Weave*, которую при надлежащей грунтовке можно использовать также и для масляных красок.

Холсты

В продаже есть прекрасные натянутые на подрамник холсты, однако научиться натягивать холсты нетрудно и самому, экономя деньги и часто получая еще лучший результат. Узнать о том, как это делается, можно в местных художественных студиях. Дешевые холсты стоит применять только для набросков и предварительных картин. Если вы работаете над серьезным произведением и хотите, чтобы оно сохранялось долго, используйте только надежные, качественные материалы. Лично я предпочитаю дорогие грунтованные тонкие бельгийские холсты.

Кисти

Сколько можно встретить на рынке плохих кистей! Я рекомендую поку-

пать кисти в хороших художественных магазинах, гарантирующих качество своих товаров. Я предпочитаю те магазины, где продавец готов потратить свое время, чтобы помочь клиенту. Когда нужных мне вещей нет в наличии в местных магазинах, я обращаюсь в магазин *Pro/Art* в г. Биг Тимбер, штат Монтана, или в магазин *Cheap Joe's Art Stuff's* г. Бун, штат Северная Каролина. Магазином *Pro/Art* владеют два исключительно хороших и известных художника — Джессика Земски и Джек Хайнес. "Дешевый Джо" — это на самом деле Джо Миллер, человек, известный среди акварелистов США. Несмотря на такое название, его магазин является первоклассным во всех отношениях.

Вспомогательные средства

Есть два инструмента, которые прекрасно служат мне и которые я рекомендую вам. Первый, *Tube Wringer* ("отжиматель тюбиков"), значительно экономит деньги, позволяя использовать практически всю краску из тюбика. Второй называется *Artist's Handrest* ("отдых для руки художника"); он позволяет художнику наносить краску, особенно при детальной проработке, в устойчивом положении, не прикасаясь к работе.

ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ ОБРАЩАТЬСЯ:

г. Минск, тел. (8-10-375-17) 222-57-26; e-mail: popuri@mail.ru; <http://go.to/popuri>;
г. Москва, Издательский дом «Белкнига», тел. (095) 275-21-88; e-mail: popuri-m@mail.ru;
г. Киев, пр. Красных Казаков, 6, «Книжный Дом "Орфей"», тел. (8-10-380-44) 418-84-73;
г. Новосибирск, «Топ-Книга», тел. (3832) 36-10-28; книга—почтой: 630117, а/я 560;
e-mail: office@top-kniga.ru; Интернет-магазин: www.top-kniga.ru

Издание для досуга

Серия «Первые шаги»

ТИЛТОН Билл

РИСУЕМ ЖИВОТНЫХ

Перевод с английского — *В. И. Кашкан*

Оформление — *М. В. Драко*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 9.08.2003. Формат 60х90/8. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,00. Уч.-изд. л. 15,77. Тираж 5100 экз. Заказ 1969.

Гигиеническое заключение № 77.99.2.953. П. 16640.12.00 от 15.12.2000 г.

ООО «Попурри». Лицензия ЛВ № 117 от 17.12.02.

Республика Беларусь, 220065, г. Минск, ул. Аэродромная, 4а, 6.

При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.02.

Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.

Республиканское унитарное предприятие

«Минская фабрика цветной печати».

Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Корженевского, 20.

Говорите, что у вас нет художественного дара?

Не отчаивайтесь!

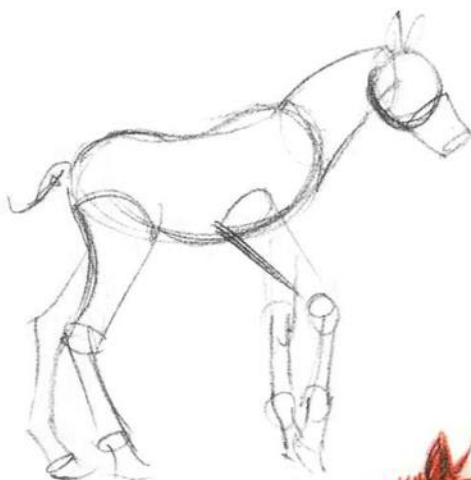
Ведь единственное, что имеет значение, — это ваше желание рисовать. Благодаря данной книге вы узнаете, что создавать реалистичные картины домашних любимцев и диких животных не так уж и сложно. Простые упражнения научат вас рисовать и комбинировать основные фигуры, добавляя необходимые детали. Освоив приемы, представленные в этой книге, вы сможете нарисовать собаку, медведя, лошадь, слона, птиц — в общем, любое животное, какое только пожелаете.

Десятки пошаговых инструкций ознакомят вас со всеми этапами работы

(Полное описание проекта см. на с. 98—100)

ШАГ 1

Нарисуйте основные формы жеребенка.

ШАГ 2

Несколькими деталями покажите гладкую шерсть жеребенка, его гриву и короткий хвост.

ШАГ 3

Цветными карандашами нанесите заключительные штрихи.

ISBN 985-438-896-4

9 787854 388960

<http://go.to/popuri>