

ПОШАГОВЫЕ УРОКИ

Рисуем
кошек и собак

Виктория Мазовецкая

Виктория Мазовецкая

Пошаговые уроки рисования. Рисуем кошек и собак

Серия «Рисование для начинающих»

Заведующий редакцией	<i>Д. Беликов</i>
Ведущий редактор	<i>Н. Гринчик</i>
Художник	<i>С. Заматевская</i>
Корректоры	<i>О. Андриевич, Е. Павлович</i>
Верстка	<i>А. Барцевич</i>

ББК 85.145

УДК 741.02

Мазовецкая В.

M13 Пошаговые уроки рисования. Рисуем кошек и собак. — СПб.: Питер, 2016. — 144 с.: ил. — (Серия «Рисование для начинающих»).

ISBN 978-5-496-02159-3

Вы держите в руках книгу, которая поможет вам начать рисовать любимцев и друзей, живущих рядом с самого детства: кошек и собак, котят и щенков. Вы научитесь передавать на бумаге не только милые мордашки прекрасных животных, но и красивую, неповторимую пластику кошки, грациозность собаки.

В этом издании поэтапно и подробно показано, как нарисовать портрет кошки или собаки. Вы увидите, что внешность каждого животного неповторима. Подробно изучите строение тела животного, научитесь правильно рисовать глаза, уши, лапы и хвосты и даже эмоции. Вы сможете шаг за шагом воспроизвести в набросках сцены из жизни любимца или изобразить милого котенка на открытке в подарок дорогому человеку.

Даже если вы не станете великим художником, книга поможет научиться рисовать так, как это делает художник-аниматор. А в дальнейшем вы сможете передать этот навык своим детям.

6+ (В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)

ISBN 978-5-496-02159-3

© ООО Издательство «Питер», 2016

© Серия «Рисование для начинающих», 2016

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

ООО «Питер Пресс», 192102, Санкт-Петербург, ул. Андреевская (д. Волкова), 3, литер А, пом. 7Н.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 034-2014, 58.11.19 —

Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы.

Подписано в печать 21.01.16. Формат 84×108/16. Бумага офсетная. Усл. п. л. 15,120. Тираж 3000. Заказ 0000.

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А, www.pareto-print.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление	7
Глава 1. Кошки	8
Как нарисовать голову кошки	8
Урок 1	8
Урок 2	11
Урок 3	12
Рисуем кошачий характер.	15
Урок 4	15
Урок 5	17
Урок 6	20
Уши, лапы, хвосты.	23
Урок 7	23
Урок 8	25
Урок 9	28

Пластика кошки 30

Урок 10 30

Урок 11 32

Урок 12 33

Рисуем котят 36

Урок 13 36

Урок 14 38

Урок 15 40

Кошка в естественной ситуации 42

Урок 16 42

Урок 17 43

Урок 18 44

Кошки и коты 46

Урок 19 46

Урок 20 48

Урок 21 51

Глава 2. Собаки. 55

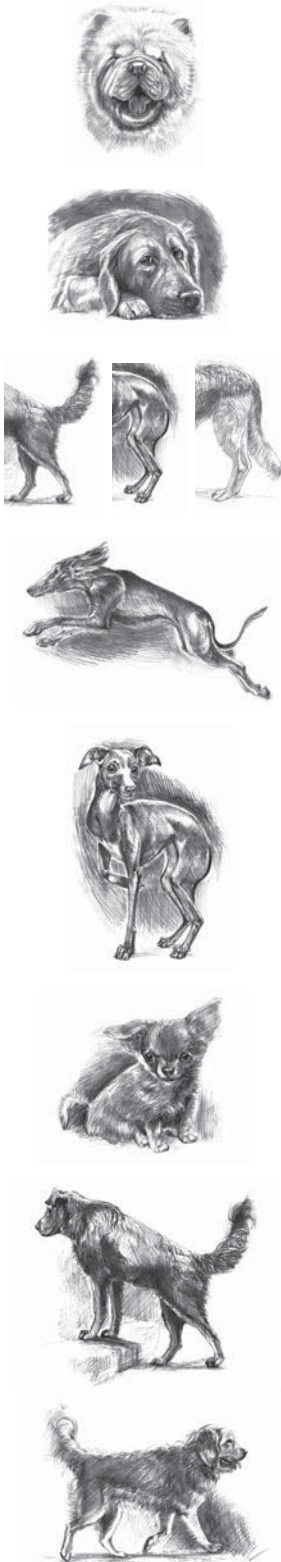
Как нарисовать голову собаки 55

Урок 22 55

Урок 23 56

Урок 24 58

Рисуем характер 60

 Урок 25 60

 Урок 26 62

 Урок 27 65

Уши, лапы. 68

 Урок 28 68

 Урок 29 71

 Урок 30 72

Грация собаки 74

 Урок 31 74

 Урок 32 75

 Урок 33 78

Рисуем щенков 80

 Урок 34 80

 Урок 35 81

 Урок 36 83

Собака в естественной ситуации. . . . 85

 Урок 37 85

 Урок 38 88

 Урок 39 90

Собака бывает кусачей 93

Урок 40 93

Урок 41 95

Урок 42 97

Глава 3. Кошки и собаки 100

Большая война 100

Урок 43 100

Урок 44 103

Урок 45 106

Большая дружба 109

Урок 46 109

Урок 47 112

Урок 48 116

Большая семья 120

Урок 49 120

Урок 50 124

Урок 51 129

Щенки и котята 132

Урок 52 132

Урок 53 135

Урок 54 139

Заключение 144

ГЛАВА

1

КОШКИ

Как нарисовать голову кошки

Урок 1

Чтобы научиться рисовать голову кошки, нужно понимать, что форму всегда задает череп. Черепа у всех кошачьих очень схожи. Есть небольшие различия, но в общем и целом череп выглядит так, как на рисунке.

Не будем углубляться в анатомию, рассмотрим особенности строения черепа только в общих чертах. Но если когда-либо вы решите заняться рисованием животных профессионально, вам придется тщательно изучить скелет и мышцы тех, кого вы будете изображать. Не имея этих знаний, вы не сможете рисовать правдоподобно.

Всякий портрет, написанный с любовью, — это, в сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает он на полотне.

Оскар Уайльд

Обратите внимание на то, как у кошек выглядят зубы. Эту видимую часть черепа мы будем изображать на рисунках. Отметьте отличие от человеческой челюсти: у кошки зубы разделены на сегменты. Ярко выражены клыки и глазные зубы. Это понятно, ведь коты — хищники и зубы не только служат им для откусывания и пережевывания, как у человека, но и являются инструментом нападения. Если вы запомните этот важный момент, то вам будет проще правильно изобразить морду кошки и выступающие зубы, даже когда вы будете делать наброски животного в активном движении.

На первом кошачьем портрете изобразим симпатичного кота среднего возраста с очень выразительной мордой. Будем рисовать животное частично в фас.

- 1 Общими геометрическими формами прорисуем овал морды, наметим треугольник носа, обозначим глаза и рот.

- 2 По общему наброску на следующем этапе более тщательно прорисуем глаза, нос, наметим ухо.

Старайтесь выдерживать между частями морды такое же расстояние, как я показываю на поэтапном рисунке. Пропорции очень важны. Именно они делают кошек индивидуальными и неповторимыми в изображении.

- 3 Хорошо заточенным карандашом средней твердости прорисуем глаза. Постепенно переходим к мягкому карандашу, которым очертим контур глаза, зрачок и самые темные места в рисунке.

СОВЕТ

Обратите внимание, что в рисунке простым карандашом мы всегда оставляем белыми пятнами те места, которые бликуют или на которые падает яркий свет. На последующих этапах рисунка можно при необходимости приглушить их или сделать менее светлыми.

Используемые материалы: планшет с зажимом, плотная мелованная бумага типа ватмана, мягкий ластик, разрезанный по косой, простые карандаши Н7, F, H, B, В3, В5.

- 4 Короткими штрихами покажем, как ложится шерсть. Точка, из которой движется карандаш, всегда самая толстая в штрихе. По окончании штриха рука несколько «взлетает» и он становится тоньше. Поскольку шерстинки имеют конусообразную форму, штрихи должны ложиться по направлению роста шерсти. Обратите также внимание на то, какую интересную форму имеет кончик носа кота. Он не покрыт мехом. У белых котов и кошек он красивого розового цвета. Рисуя его, помните о том, что углубления в носу у животных имеют продолжение, так как это орган дыхания, а завитки крыльев носа — только его часть.

Постепенно переходите от твердого карандаша к более мягкому. Старайтесь вообще не использовать мягкий карандаш на первичных прорисовках.

Мягкий карандаш лучше использовать только на конечных этапах рисунка. Так можно акцентировать самые темные места в работе.

- 5 На последнем этапе рисунка одним точным коротким движением острой стороной ластика несколько растянем блик на глазу. Так мы добьемся естественного эффекта рассеивания света по сфере изображаемого глаза.

Урок 2

Продолжим учиться рисовать голову и в этом уроке нарисуем голову кошечки в три четверти. Это будет довольно простой рисунок даже для того, кто впервые взял в руки карандаш.

- 1 Простыми геометрическими формами сделаем набросок головы кошки.

- 2 Тщательно прорисуем все детали морды. Карандашом Н2 сделаем легкую штриховку теневой части. Нужно стараться работать одной линией.

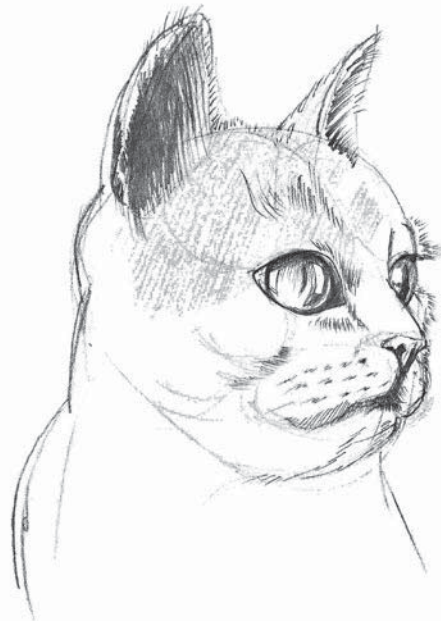

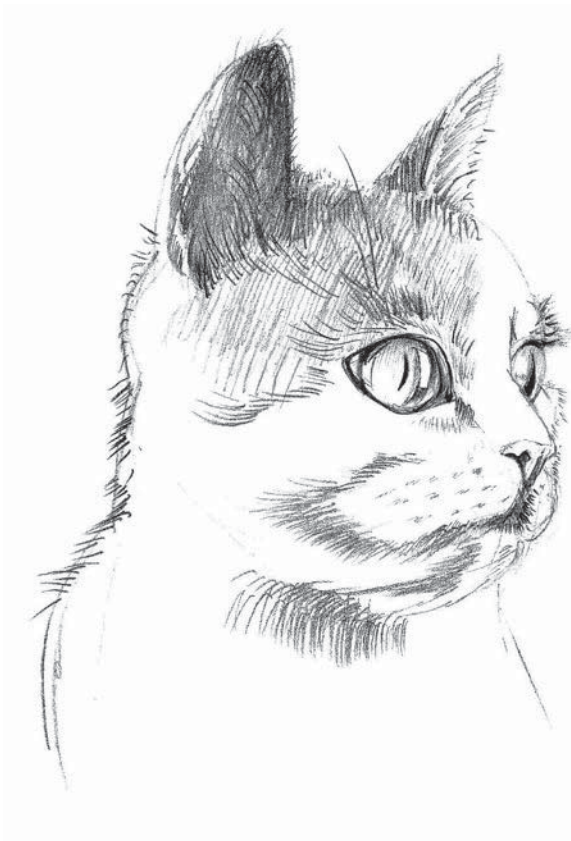
СОВЕТ

Рисуя простым карандашом, стремитесь к тому, чтобы работать одной сплошной линией, если это не штриховка. Таким образом вы будете тренировать руку. Пусть линии будут неровными и поначалу не будут соответствовать нужному направлению. Пройдет какое-то время, и вы обнаружите, что твердо владеете карандашом, а ваша рука послушно может вывести любую форму.

Но вы никогда этого не достигнете, если будете строить линию из коротких отрезков!

- 3 Возьмем еще более твердый карандаш Н4 и прорисуем радужку глаза. Оставляем светлые места для блика и светлой части радужки. На поэтапном рисунке прорисовка кажется темной, но это только сейчас.

- 4 Возьмем более мягкий карандаш В2. Им нужно очертить линию контура глаза кошки, усилить зрачок. По контуру короткими штрихами добавим тонкие шерстинки. Несколько штрихами добавим крупные шерстинки и усики.

Старайтесь наносить штриховку по контуру головы кошки. Именно эти изгибы в штриховке, предполагающие выпуклости и впадины, дадут визуальное ощущение объемности в изображении.

Получилась задумчивая, слегка удивленная кошечка.

Используемые материалы: планшет с зажимом, плотная мелованная бумага типа ватмана, мягкий ластик, простые карандаши Н2, Н4, В, В2.

Урок 3

Когда вы учитесь рисовать, нужно помнить, что один и тот же объект имеет различные ракурсы. Особенно важно это учитывать, рисуя живые объекты. Почему? Потому что только на этапе обучения вы учитесь рисовать просто форму. Но если вы хотите быть художником, нужно стараться через форму передать настроение, характер животного, возраст, время суток и даже собственные мысли об объекте.

Но к такому нужно прийти. Поэтому никогда не пренебрегайте возможностью сделать несколько набросков и выбрать тот ракурс, который будет наиболее удачным для ваших целей.

В этом уроке вы научитесь рисовать кошку в естественной ситуации. Кошечка будет оттачивать коготки о дерево. Будем рисовать морду в ракурсе три четверти, часть торса и передние лапы, причем вторую лапу будет чуть видно. Этот рисунок несложный даже для начинающих художников.

- 1 Посмотрите, какими простыми геометрическими линиями нужно делать набросок.

- 2 Прорисуем ушки, глаз (в этом ракурсе мы видим только один) и пальцы. Наметим нос.

- 3 Обозначим коготочки: они выдвинуты. Становится понятно, что эта киска замерла ненадолго. Если мы передаем животное в движении, нужно стараться это показать даже в таком случае.

Более детально прорисуем части тела кошки. Добавим опорную часть: дерево, о которое кошка точит коготки. Мягким карандашом В3 обведем контур глаза, им же обозначим нос. Твердым карандашом Н8 сделаем косую штриховку по телу кошки, показывая тем самым, откуда падает свет на объект.

Карандашом Н4 проштрихуем теневую часть мордочки кошки. Не забываем наносить штрихи по направлению роста меха. Проштрихуем также всю видимую часть головы и лапы животного.

- 4 Усилим штриховку темных шерстинок, которые видны на морде и лапах, а также в теневых зонах рисунка. Наносим штриховку, имитируя направление роста шерсти.

СОВЕТ

При изображении животных с мехом карандаш — наилучший инструмент для передачи изображения. Каждый штрих — это шерстинка. Смотрим, куда и как ложится шерсть на животном, и в эту сторону, с таким наклоном наносим штриховку. Лавируя между твердыми и мягкими карандашами в передаче изображения, можно добиться ошеломительных результатов.

- 5 Карандашом В поработаем над деревом и над глазами кошки. Старайтесь не нажимать на карандаш, чтобы потом можно было ластиком выбрать светлые участки.

- 6 На заключительном этапе рисунка добавим фон штриховкой карандаша Н4. Поработаем над самыми темными зонами рисунка, расставим акценты мягким карандашом В3. Острой частью ластика выберем карандаш в зоне блика глаза. Делаем это аккуратно, одним движением. Дальше выберем светлые участки усов и шерстинок в ухе и в зоне шеи.

СОВЕТ

Вместо обычного ластика можно купить специальный ластик-карандаш, который затачивается как обычный карандаш, но вместо грифеля в нем находится резинка. Есть также выдвижные карандаши, которые удобно затачиваются. Я использую такой карандаш от Koh-i-Noor.

Используемые материалы: планшет с зажимом, плотная мелованная бумага типа ватмана, мягкий ластик, разрезанный под углом, простые карандаши Н8, Н4, В, В3.

Рисовать нужно не переставая.
Рисуй глазами, когда не можешь
карандашом.

Жан Огюст Доминик Энгр

Рисуем кошачий характер

Я люблю харизматичных людей, то же касается и братьев меньших. Для меня животное с характером — объект интереса и творчества.

Животные всегда искренни в своих проявлениях. В отличие от людей они не умеют играть роли. Поэтому общение с кошкой или собакой может стать большим вдохновением и еще большим откровением. Посему и рисунки мои не о безликих, несуществующих животных, а о личностях.

*Кошка создана из неги,
Кошка создана из ласки,
Кошка создана из шерсти,
Кошка на диване спит.*

*Кошка — это зверь свирепый,
Кошка — воплощение страсти,
Кошка — это ангел зверский,
Кошка тоненько сопит.*

*Кошка видит сон мохнатый:
Юркий, теплый, словно мышь.
Мышь бежит, теряя тапки,*

*Кошка растопырит лапки
И, в диван вонзая когти,
Сердцем бешено стучит.*

*Кошкин бок дрожит беззвучно...
Кошка ухом шевелит.*

*Хищник мягкий, самый лучший...
Новый сон себе урчит.*

Каждый мой кот, кошка или пес, нарисованные в этой книге, имеют характер. Настоятельно прошу задуматься над этим. Лишь когда вы будете чувствовать и понимать живой объект, вы сможете не только рисовать его правильно в перспективе и анатомически, но и наделять его характером.

Сколько кошек, столько и характеров. Есть покладистые и мягкие, есть необщительные, трусливые, гордецы, драчуны. Вам очень повезло, если у вашей кошки по большей части игривый и созерцательный нрав. Такую кошку интересно и приятно рисовать с натуры.

СОВЕТ

Как можно чаще рисуйте с натуры своих питомцев. Нет более благодатного учителя и вдохновителя, чем натура. Рисуя именно с натуры, вы научитесь передавать характер и грацию животного. Благо кошки любят замирать, подолгу спать и нежиться в статичных позах.

Урок 4

Начнем с кошки, которая по характеру скорее недотрога. Таких больше, чем вы думаете. У меня был кот, после каждого поглаживания начинавший нервно вымывать те места, до которых дотрагивался человек. И это наблюдалось по отношению к домашним, а чужих он просто кусал в ответ на такие проявления нежности.

Кошку, которую мы будем рисовать, как раз довели до такого состояния. Она готова напасть в любую секунду.

1. Несколькими штрихами разметим будущий рисунок. Я это обычно делаю твердым карандашом, чтобы было еле заметно, но многие художники делают наброски и мягким карандашом, а потом выбирают лишний грифель хлебным мякишем. Со временем вы подберете для себя более удобный вариант.