

Косьяненко Сергей

12+

Рисовать может каждый

Самоучитель для тех, кто решил освоить рисование

Сергей Косьяненко

Рисовать может каждый

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Косьяненко С. И.

Рисовать может каждый / С. И. Косьяненко — «ЛитРес: Самиздат», 2019

Чтобы научиться ходить, надо набить много шишек, и талант здесь не причём. Чтобы научиться рисовать, надо много рисовать, и талант здесь тоже не причём. Если вы прочтёте эту книгу, рисовать не научитесь, а если будете рисовать, читая эту книгу, то очень скоро поймёте, что вы умеете рисовать. Как это однажды понял автор этой книги, автопортрет которого вы можете видеть на обложке. Все иллюстрации в этой книге взяты из интернета с лицензией на использование и изменение из поисковой системы Google.

© Косьяненко С. И., 2019

© ЛитРес: Самиздат, 2019

Содержание

Вступление	5
Как научиться рисовать с нуля	7
Можно ли научиться рисовать	8
С чего начинать и что для этого нужно	10
Где научиться рисовать	11
Зачем нужно учиться	12
Обучение рисованию и живописи	15
Берём в руки карандаш	18
Что можно, чего нельзя нарисовать карандашом	19
Как научиться рисовать простым карандашом	20
Учимся у великих рисовальщиков	21
Продолжаем осваивать карандаш с нуля	28
Возможно ли научиться рисовать взрослому человеку	29
Учимся с нуля навыкам рисунка	30
Линейный рисунок	31
Что надо знать о линейной перспективе	32
Рисуем предметы с помощью линий	34
Рисуем ластиком	35
Клячка, ластик, что ещё	36
Как рисовать ластиком	39
Основы композиции в рисунке для начинающих	42
Зачем нужна композиция	43
Что влияет на хорошую композицию рисунка	46
Как этому научиться	52
Рисуем круг с точкой в центре	55
Самый простой метод	56
Как рисовать правильно	57
Штрихуем карандашом	60
Основные принципы штриховки	61
Каких ошибок следует избегать	62
Как научиться правильно штриховать	63
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Вступление

« Вот еще, что я нашел доброго и приятного: есть и пить и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог; потому что это его доля.»

(Книга Екклесиаста 5:17, Русский синодальный перевод)

У вашего ребёнка есть желание научиться рисовать или вы хотите, чтобы он стал великим художником, но не знаете с чего начать. Отдали в художественную школу, но заметили, что посещение занятий не приносит радости вашему ребёнку или ему хочется большего. А может сами решили покорить художественный Олимп. Прочтите эту книгу вместе. Она рассчитана на тех, кто недавно взялся за карандаш или только думает это сделать. Чему научится будущий мастер, пройдя вместе с автором курс обучения:

Держать правильно карандаш и рисовать им несложные натюрморты. Научитесь учитывать материал, текстуру изображаемых предметов.

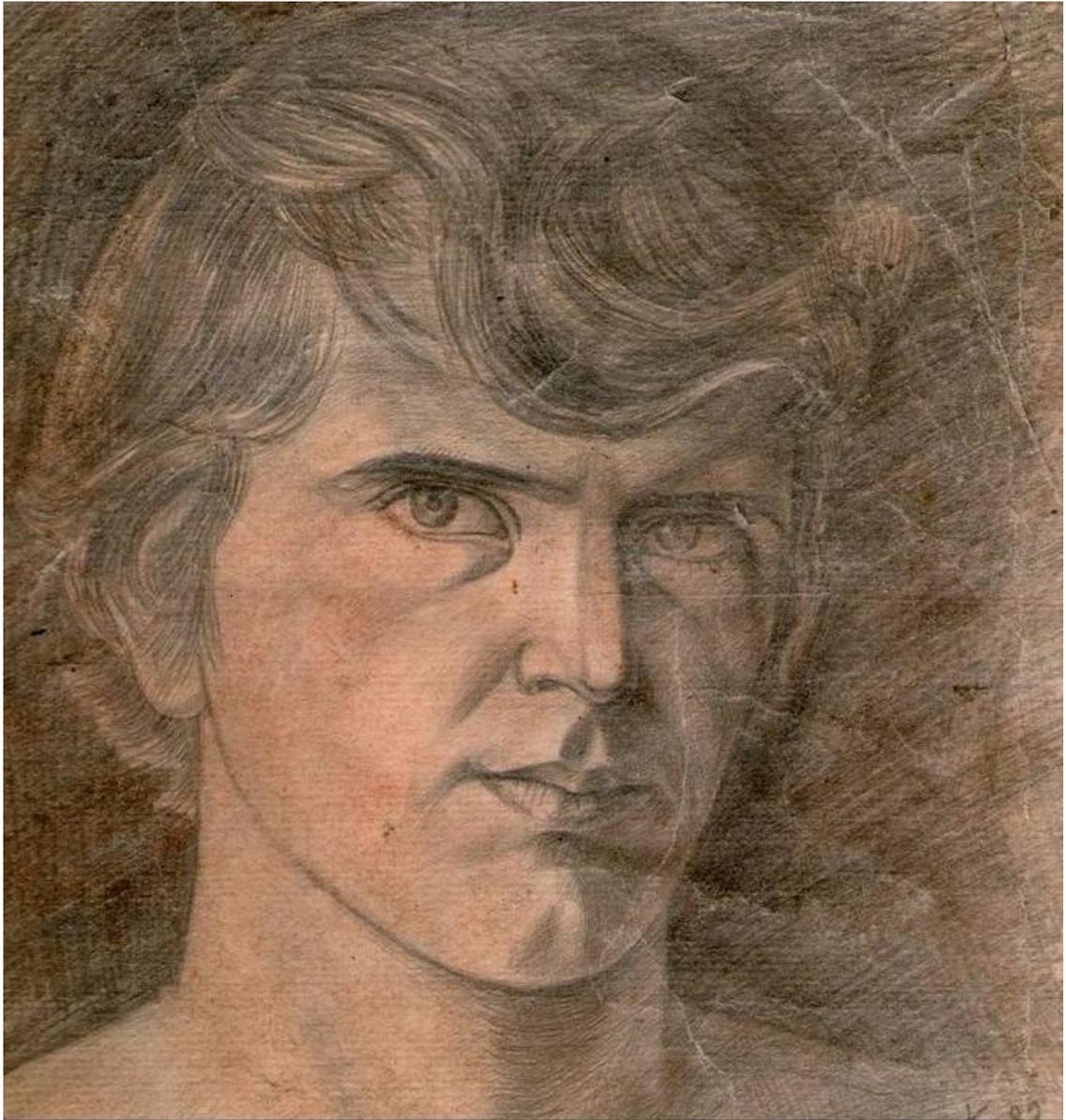
Познакомиться с разными живописными техниками и научиться писать пейзажи. К пейзажным зарисовкам добавлять архитектурные объекты. Освоите основы домостроительного зодчества.

Пройдёт обучение начальным законам перспективы с практическим применением их в деле.

Наконец, будет рисовать птиц и животных. Освоите жанр зарисовок и эскизов.

Венцом обучения будет портрет человека. Основные пропорции и первые азы пластической анатомии станут подвластны вам, благодаря познаниям из этой книги.

Эта книга хороший старт для будущего художника. Прочитав её и делая упражнения, вы будете готовы к покорению новых высот в изобразительном искусстве. Вы станете ещё ближе к намеченной цели. Полученных знаний будет вполне достаточно, чтобы продолжить совершенствовать своё мастерство.

Косьяненко Сергей. Автопортрет 1982 год.

Если изобразительное искусство становится смыслом жизни и без него трудно себя представить, то здесь вы найдёте много полезного для самосовершенствования. Окончив чтение, ваш ребёнок сможет продолжить обучение в художественных учебных заведениях. Он будет подготовлен к сложным экзаменам. К тому же приобретённый опыт и знания помогут его творческому становлению. То же самое может получить любой решившийся на чтение этой книги.

Как научиться рисовать с нуля

Вам никогда не давалось рисование. Не спешите ставить на себе крест, как на художнике. Может вам просто не повезло с учителями. Прочтите первую главу, а потом делайте выводы. Решили научиться рисовать и не знаете с чего начать? Тогда вам тоже сюда. Она поможет выбрать правильный путь.

Кто придумал рисование? Видимо Тот, кто придумал человека. С древних времён рисунок и человек неразделимы. Так или иначе каждый из нас сделал в жизни хоть одну попытку что-то изобразить на плоской поверхности.

Может это была смешная рожица на заборе или маленький чертёнок в учебнике Геометрии. Кто-то рисовал цветочки и сердечки в открытках для любимых, а кто-то расписывал подъезды углём и мелом. Тяга к рисованию сидит в каждом из нас. Давайте поговорим о том, как вытянуть эту тягу наружу и научиться рисовать с нуля.

Можно ли научиться рисовать

Прежде чем браться за какой-то проект, неплохо выяснить реально ли его осуществить. Что такое рисование? Это способность передавать увиденное в виде изображений на статичной поверхности. То есть рисование подразумевает определённые механические навыки. Вот некоторые из них:

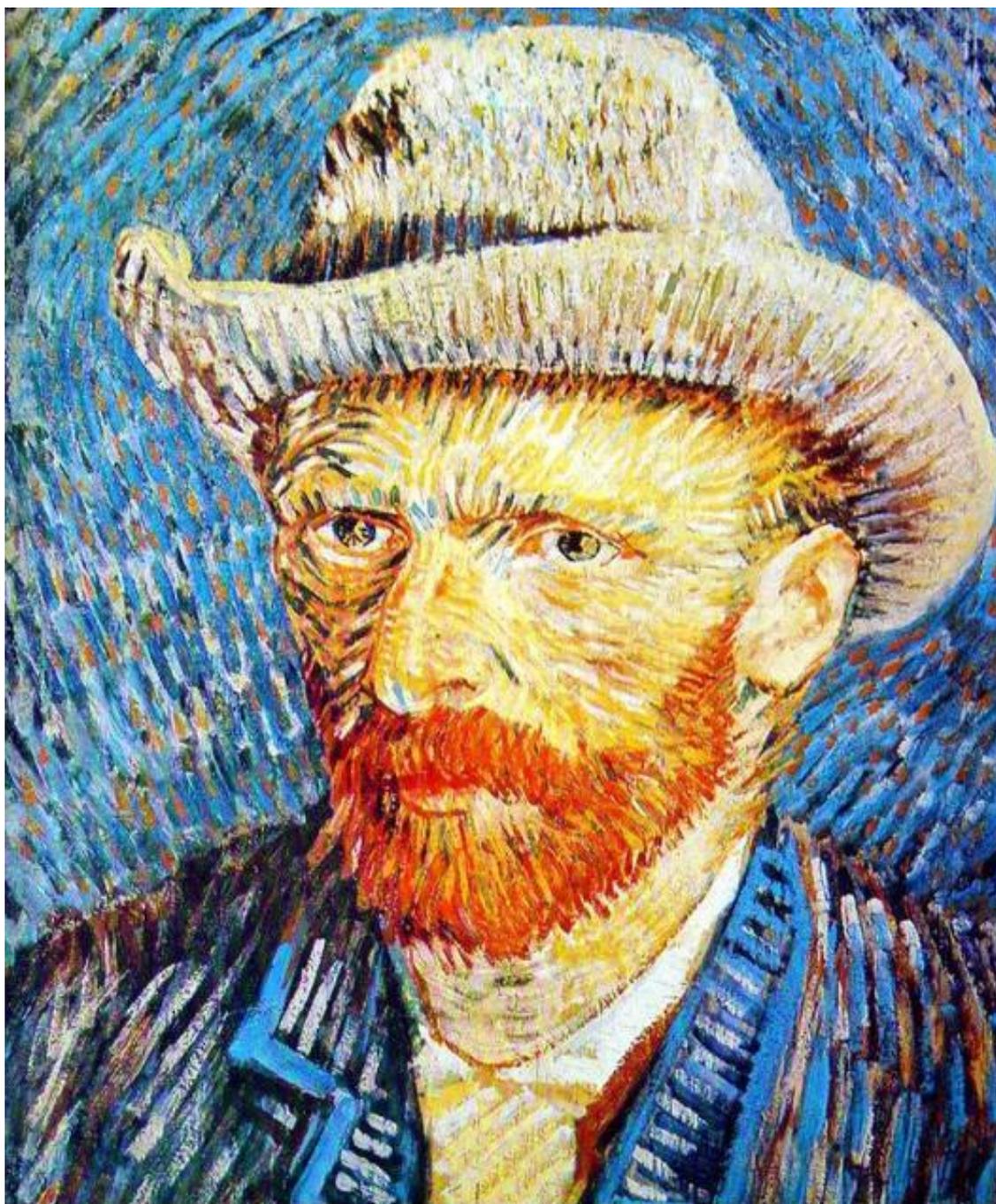
Умение пользоваться карандашом или другими инструментами для проведения линий и нанесения пятен.

Развитие глазомера. Способность определять и сравнивать видимые расстояния и формы.

Если кто-то считает, что эти навыки даются от рождения, то они глубоко заблуждаются. Как и способность ходить без регулярных упражнений само собой не разовьётся, так и умение рисовать не может появиться без труда. Поэтому научиться рисовать может любой желающий. Разница только во времени, затраченном на это, и способностях обучающихся.

Кому-то такая наука даётся легко, а кому-то придётся сильно потрудиться, чтобы освоить даже начальные азы изобразительного мастерства. Однако, научиться этому можно.

Когда начинать обучение? В любом деле, чем раньше, тем лучше. В то же время учиться рисовать никогда не поздно. Ван Гог это сделал в зрелом возрасте и стал великим художником. Почему бы вам не повторить его подвиг.

Винсент Ван Гог. Автопортрет

С чего начинать и что для этого нужно

Итак, я уговорил вас попробовать. С чего начинать? Первым делом нужно обзавестись необходимым снаряжением. Вот что понадобится для первых занятий:

Бумага. Альбом для рисования – простейшее решение этой задачи. Можно приобрести папку с листами хорошего ватмана для рисования, формата А5. Такие листы побольше альбомных А4. Их можно крепить к мольберту, рисовать на них гораздо удобнее, чем в альбоме.

Карандаши. Простые карандаши мягких маркеров. Чешские Koh-i-Noor – отличное приобретение для рисовальных упражнений.

Ластик. Мягкие ластики сегодня не проблема для начинающих рисовальщиков. В любом магазине канцтоваров можно найти этот необходимый атрибут рисовальщика.

Точилка для карандашей. Если вы не желаете тратить время на обучение заточке карандашей, то приобретите сразу специальный заточный станочек. Простая точилка не годится для будущих мастеров карандаша и кисти. Карандаш должен затачиваться очень остро. Для этого нужна специальная машинка.

Учебное пособие. Учиться без программы также неэффективно, как искать чёрную кошку в тёмной комнате. Поэтому найдите подходящую схему обучения для себя. Например, эта книга отличное подспорье для начинающих художников.

Подготовившись к занятиям, можно начинать. Вот несколько советов, которые помогут быстрее освоить непривычное дело:

Не спешите. Начинать от простого к сложному и не торопитесь переходить к новой теме, не освоив предыдущую.

Следуйте советам. Не делайте так, как вам хочется, старайтесь первое время учиться тому, что проверено веками. Классические техники, методы владения инструментами и материалами – отличный багаж для будущих экспериментов.

Постоянно тренируйтесь. Не ограничивайтесь только занятиями по программе. Например, тренировать глазомер можно постоянно, сравнивая расстояния и размеры видимых предметов. Умение владеть карандашом тренируют на любом клочке бумаги, в любое свободное время.

Не сдавайтесь. Если что-то не получается, не спешите отступить. Пробуйте делать снова и снова. Внимательно перечитывайте советы опытных мастеров и старайтесь подражать их манере рисования. Первое время этот способ поможет научиться новым приёмам намного быстрее.

Ваши старания очень скоро обернутся реальными успехами. Для целеустремлённых людей нет непреодолимых задач. Рано или поздно их упорство и усердие вознаграждаются. Будет вознаграждено и ваше желание научиться рисовать, для этого надо взять в руки карандаш и сделать первый рисунок.

Где научиться рисовать

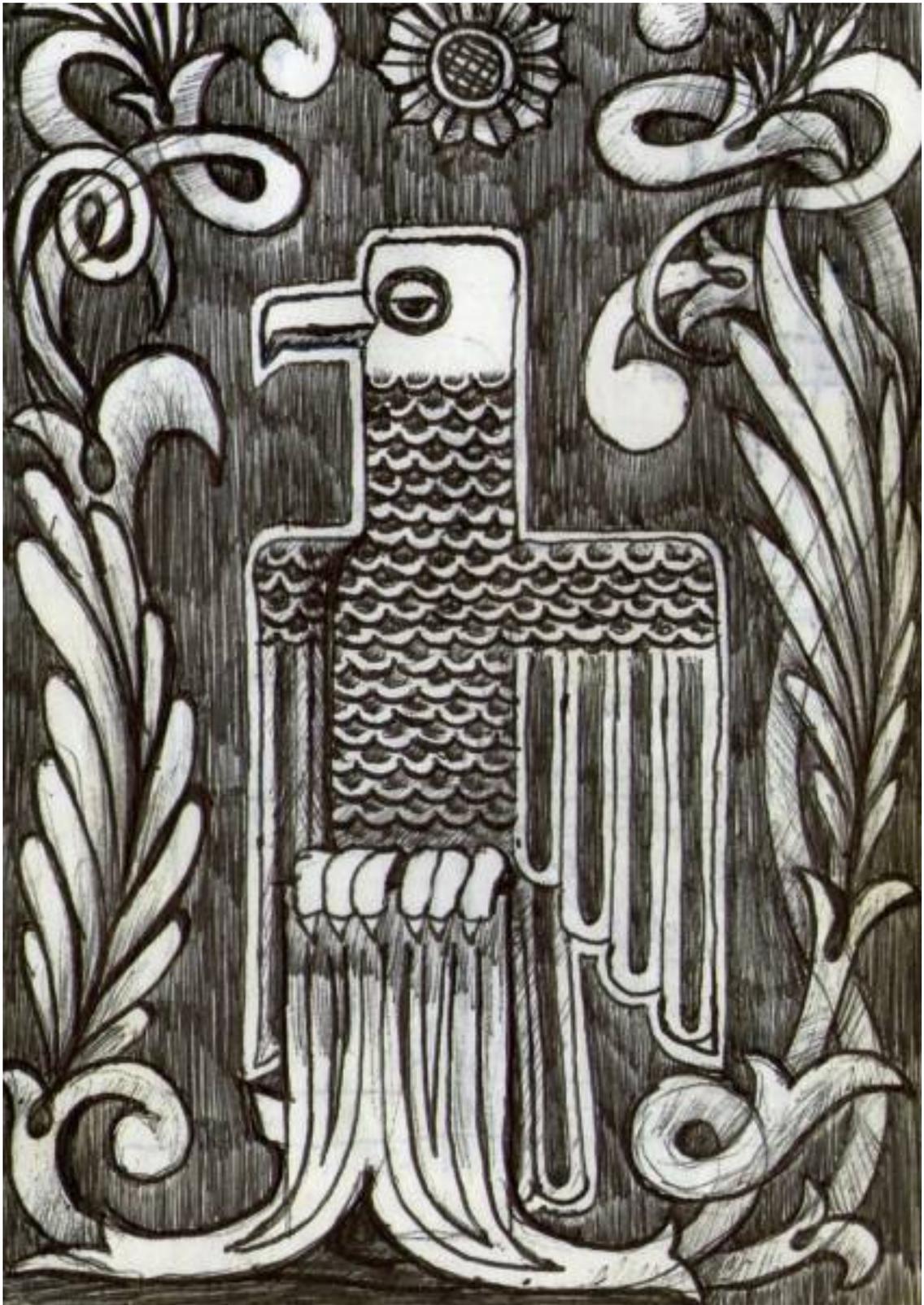
«Учиться, учиться и ещё раз учиться!» – призывал не только Ленин. Наше развитие, как личностей, во многом зависит от полученных знаний. Всё, решили затмить Репина и Ван Гога, но понимаете, что надо немного подучиться, что делать? Где получить знания? Давайте поговорим о художественном образовании. Зачем, где и как можно обучаться?

Иногда, листая сто раз прочитанную книгу, мы находим в ней то, чего никогда не видели. Точнее, мы читали это много раз, но только сейчас осознали, что это значит. Удивительная способность обучаться сильно обогащает нашу жизнь.

Неожиданно появившееся желание научиться рисовать может сильно беспокоить уже не юного начинающего живописца. Где восполнить пробел в изобразительном образовании? Стоит ли на это тратить время, средства, силы? Давайте обсудим всё по порядку.

Зачем нужно учиться

Сначала определитесь: вы действительно хотите научиться рисовать или просто выражать свои чувства в цвете и линиях. Почему это важно, потому что, как тому кто катается на самокате по своей квартире не нужны права, так же художнику рисующему чисто для себя, вряд ли нужны глубокие знания, а уж тем более, диплом.

Косьяненко Сергей. Декоративное панно (шариковая ручка)

Но получить хотя бы начальные навыки всё-таки необходимо. Для этого есть несколько причин:

Благодаря опыту, знанию основополагающих правил можно избежать многих ошибок, разочарований на пути к становлению великого мастера.

Более глубокое познание усиливает желание творить, открывает новые возможности в освоении выбранного жанра.

Пример других часто направляет к новым высотам, помогает их достигать.

Наконец, во время обучения могут быть получены ответы на мучившие вопросы, а также большинство белых пятен на вашем полотне будущего творчества приобретут конкретные очертания, расцветут красками.

Что не говорите, но без обучения обойтись невозможно. Поэтому вопросы где и как учиться более актуальны, чем надо ли это вообще. Давайте перейдём к их обсуждению.

Обучение рисованию и живописи

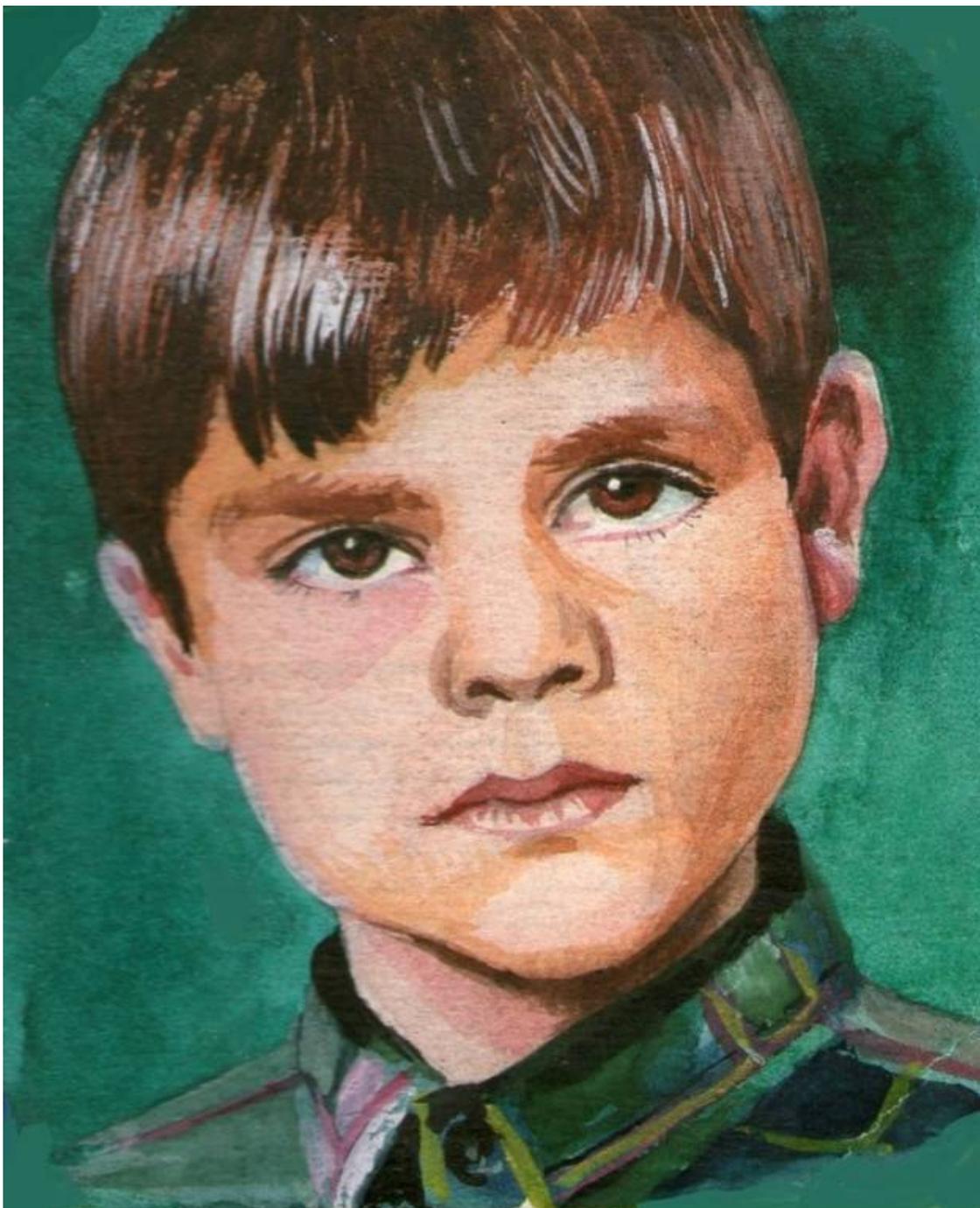
Где можно учиться? Есть несколько вариантов, поэтому рассмотрим основные из них. Учтём плюсы, а также минусы каждого, чтобы у вас были основания для выбора. Вот приемлемые способы обучения:

Интернет. Сегодня в интернете можно научиться чему угодно. В этом основной минус такого обучения. Не факт, что, то чему вас учат, действительно полезная наука. Плюсы в том, что можно выбирать обучение, а учиться везде, где есть интернет. Уроки прокручивать по несколько раз, пока не поймёшь всё до тонкостей.

Художественные школы, изостудии. Более надёжный выбор – это плюс. Есть определённые программы обучения, нужные условия и т.д.. Минусом может быть отсутствие настоящих специалистов. Если с этим полный порядок, то для хорошего обучения это самый лучший выбор.

Художественные образовательные учреждения. Такие заведения есть не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других городах. Минус такого образования только в том, что не всем он доступен. Чтобы стать студентом надо пройти серьёзный отбор. Само собой такое образование самое надёжное.

При выборе познакомьтесь с предлагаемой программой, составом педагогов и с материальной базой, выбранного варианта. Узнайте отзывы, окончивших данное учреждение. Оцените уровень их мастерства. Всё это поможет остановиться на лучшем из имеющихся предложений.

Косьяненко Сергей. Портрет сына (акварель, гуашь)

Зайдя в студию и, не увидев в ней ничего кроме столов, можете смело искать другую. В настоящей учебной мастерской витает творческий беспорядок, пахнет красками, стены, стеллажи завалены экспонатами, а рисуют в них на мольбертах, но не на столах.

Хорошего педагога знают далеко за пределами стен его кабинета. О нём хорошо отзываются ученики. Его работы нравятся зрителям. Трудно научить тому, чего сам не умеешь. Поэтому выбирайте основательно, не спеша.

Решившись на обучение, вы должны знать, что изобразительное искусство – это не только кисти, краски и мольберты. В образование художника входят знания законов перспективы, пластической анатомии, истории искусства. Есть свои законы в композиции, цветоведении.

Поэтому надо настроиться на серьёзное обучение со всеми вытекающими из этого последствиями.

Однако, когда человек влюблён в своё дело, то всё что связано с ним, пробуждает неуёмный энтузиазм, желание делать больше. Поэтому какой вариант вы не выберете, если вам нравится рисовать, то обучение будет приносить вам не только радость, но и дополнительное побуждение не останавливаться на достигнутом.

Берём в руки карандаш

С чего начинается любая картина? Чаще всего с простого карандашного рисунка. Хотите укротить карандаш, но не видите себя великим художником? Поставили на себе крест? Возьмите ластик и сотрите его! Рисовать карандашом научиться может каждый. Прочтите эту главу и ваша мечта возродится!

Что надо знать о рисовании карандашом начинающим художникам

Поднимите руки те, кто в них хоть раз в жизни не держал карандаш? Согласитесь, что только те, у кого нет рук – этого никогда не делали. Карандаш сопровождает человека очень давно. Хотя не всегда он выглядел так грациозно, как сейчас. Но так или иначе первые рисунки на стенах пещер находят вместе с останками первых художников допотопных времён.

Освоить рисование карандашом непросто. Но разве есть неприступные крепости для настоящих бойцов? На любой Измаил есть свой Суворов. Давайте вместе окунёмся в мир карандашного рисунка, сделаем первые шаги к будущему мастерству!

Что можно, чего нельзя нарисовать карандашом

Как было сказано выше современный карандаш появился не так давно – в XVI веке, а придавать грифелю разную твёрдость научились только в XVIII веке. Раньше рисовали штифтами из свинца и серебра, ещё раньше углём или пальцем, смоченным кровью убитого мамонта. Есть много разных материалов для выполнения рисунка, но грифельный карандаш превосходит их все по популярности.

Даже то, что раньше было ему не доступно, теперь, благодаря цветным карандашам, стало привычным делом. Карандашами можно передавать цвет. Однако по-прежнему, главный козырь графического остроноса – это линия. С её помощью настоящие мастера делают невероятное. Хороший карандашный рисунок может притягивать взор не хуже красочного полотна.

Рисунки, как и живопись делятся по жанрам. Вот основные из них:

Портрет. Этот жанр вы уже наверняка освоили. Точка, точка, ... огуречик – вот и вышел человек. Один из самых увлекательных, но непростых. Ну ничего, мы до него тоже доберёмся! Кто его знает, может ваши портреты будут ничуть не хуже, чем у Леонардо да Винчи.

Пейзажный. Вот это, пожалуй, самое слабое звено в сравнении с живописью. Однако, если посмотрите на рисунки И.И.Шишкина, то поймёте, что и карандашом можно создавать незабываемые пейзажи.

Бытовой. Здесь с живописью полное равноправие, а в некоторых отраслях нашей нелёгкой жизни карандаш более предпочтителен, чем кисть. Например, Ван Гог не мыслим без цвета, а нет! Взгляните на его рисунки. Кто скажет, что это рисовал непрофессионал?!

Натюрморт. То с чего обычно начинается зарождение будущего гения. Впрочем, многие даже став известнейшими мастерами продолжают рисовать натюрморты. Как их можно было не рисовать, например, такому мастеру, как армянский художник Р.Хачатрян.

Из этого малого перечня, надеюсь, уже понятно, что карандашом можно нарисовать всё.

Как научиться рисовать простым карандашом

Аппетит разыгрался? Уже хотите рисовать, но не знаете с чего начать? Пляшите от печки. А что главное в рисунке – это линия. Как в первом классе начинают с крючочков и кружочков, так и вы берите карандаш и рисуйте линии.

Если каждый день уделять этому не более 10 минут, то очень скоро вы заметите, что рука стала более уверено соединять намеченные точки. Чем дальше, тем легче, ведь уже что-то получается! А когда получается тогда и крылья за спиной, и огонь в сердце. До первого шедевра рукой подать!

На первых порах можете делать простейшие упражнения. Для этого подойдёт любой клочок бумаги, желательно, только не туалетной – она слишком мягкая для рисунка карандашом. Карандаш берите помягче, хорошенько его заточите. Вот условия задач:

Ставите две точки в разных местах и стараетесь их соединить прямой линией. Весь фокус в том, что это надо делать без линейки, не вращая бумагу. Для начала ставьте точки поближе друг к другу, а потом постепенно их отодвигайте всё дальше.

Рисуем треугольники, квадраты, прямоугольники. Само собой без линейки и угольника. Научиться рисовать прямой угол можно используя прямоугольные листы бумаги, ориентируясь по его краю. Со временем уходите от края всё дальше. Когда научитесь это делать с закрытыми глазами – учитесь вращать прямые углы, но не бумагу.

Рисуем шарики. Естественно без циркуля. Сначала маленькие, потом всё больше и больше, всё ровнее и ровнее, всё круглее и круглее!

Штрихуем. Последнее восстановительное задание. После того, как из-за очередного кривого кружка нервы на пределе, начинаем штриховать. Делаем короткие параллельные линии в разных направлениях, так чтобы наши неудачные кружочки и квадратики скрылись под толстым слоем грифеля.

Делая эти упражнения, вы очень скоро почувствуете, что пора нарисовать что-то посущественнее кружочка.

Учимся у великих рисовальщиков

Есть ещё один замечательный способ научиться мастерски владеть карандашом. Это копирование рисунков великих мастеров этого дела. Чем больше разных техник вы освоите, тем более оригинальной будет ваша собственная манера рисунка. С первого взгляда кажется, что у всех один стиль, но стоит попробовать повторить и вы убедитесь в необычайном разнообразии карандашного искусства.

Несколько примеров для наглядности:

И.Левитан. Его рисунки отличает короткий штрих и размашистые тонкие линии – силуэты.

И.Репин. В его размашистой штриховке сразу виден почерк великого живописца. Копируя его рисунки, можно понять, что значит работать карандашом как кистью.

И.Репин. Портрет Элеоноры Дузе.

Ж.Огюст Доменик Энгр. Виртуоз владения линией. Попыта-
шсь понять, как он это делает, вы сможете многому научиться.

Ж.Огюст Доменик Энгр. Николо Паганини.

В.Серов. Есть ещё один замечательный карандашный приём – это его затирание. Ему можно научиться у замечательного мастера этого дела.

Современные художники. Сегодня многие довели технику карандашного рисования до фотографического уровня. Правда, не совсем понятно зачем это нужно, если есть фотоаппараты, но научиться на таких работах тоже можно многому.

И самый главный совет, как обуздать простой карандаш – рисуйте, рисуйте и ещё раз рисуйте! Рисуйте всё что видите, делайте наброски – это прекрасная возможность не только развить умение отлично рисовать, но и подготовить материал для будущих картин.

Продолжаем осваивать карандаш с нуля

Вы всё ещё не определились с жизненным выбором и мечетесь среди повседневной суеты? Почему не взяться за карандаш и не попробовать себя в изобразительном искусстве. Убьёте сразу двух зайцев: развеете скуку и можете найти своё призвание. Даже если со вторым не получится, первое от вас никуда не денется. Попробуйте со мной научиться рисовать!

Чему сегодня только не обучают? Например, в интернете есть статья, как поменять лампочку в туалете и много похожих. Тем прекрасен человек, что всегда готов обучаться. Не всем, правда, это нравится. Видимо, таким людям просто не повезло с учителями.

В этой и последующих главах постараюсь обучить вас азам изобразительного искусства. Попробуем пробудить скрытые потенциалы вашего мозга, научить остальное облекать проснувшееся в линии и краски. Эти уроки рисования отнюдь не для малышей. Все, кто желает научиться карандашом не только кроссворды решать, приглашаются!

Возможно ли научиться рисовать взрослому человеку

Логичный вопрос, если мы уже на пенсии или близки к этому возрасту. Вот пример неподражаемого Ван Гога. До 27 лет он хотел стать кем угодно, только не художником. Торговец, протестантский проповедник, борец за справедливость и вдруг великий художник. Возможно, художник жил в нём, но он с окружающими убеждал себя в обратном.

Только в зрелом возрасте Винсент стал осваивать азы изобразительного мастерства на практике, до этого всё заканчивалось чистой теорией. Тем не менее, картины Ван Гога не могут оставить равнодушными. Они полны жизни, глубокого содержания. Кто из вас знает, что скрыто внутри вашего сердца?

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с воронами.

В Библии есть такие слова: «...Бог больше сердца нашего и знает все»(Первое послание Иоанна 3:20)». Одному Создателю известны все наши возможности. Поэтому смелее беритесь за карандаш! Может вы станете круче Ван Гога! Через несколько столетий будут ваш пример рассматривать, как образец для подражания. Почему бы и нет!

Учимся с нуля навыкам рисунка

Научиться рисовать, как и плавать, можно двумя способами. Первый бросится в омут с головой надеясь выплыть. У кого-то получилось, у большинства нет. Второй способ гарантирует почти стопроцентное выживание. Это планомерное обучение от простого к сложному:

Учимся держать карандаш. Линии, простейшие фигуры, упражнения для тренировки профессиональных навыков. Обучение использованию карандаша в качестве измерительного многофункционального прибора. На этом этапе хорошо осваивается декоративно-прикладное искусство. Все узоры состоят из линий. Кто-то находит себя в этой отрасли и закапывает в себе Ван Гога, но находит Данилу-Мастера.

Учимся штриховать. Освоение разных техник использования карандаша: штриховка, тушёвка, осветление. Упражнения на закрепление этих навыков. На этом этапе учатся умению тонировки, применению света и тени.

Рисуем простейшие геометрические фигуры и тела. Становление художника начинается с кубиков, цилиндров и шариков. Только после этого вы поймёте, что рисовать на самом деле не так уж сложно, если умеешь рисовать их.

Натюрморты – это то за что вам уже могут заплатить, если будете усердны на уроках. Многие натюрморты висят на стенах знаменитых галерей, причём, большая часть из них была сделана в учебных классах.

Не желающие останавливаться на предметах быта обычно берутся за человека. Причём, начинать лучше с промывки косточек. Сначала знакомятся с пластической анатомией в общих чертах, а потом всё остальное.

Пять больших шагов и вы художник. Даже не сомневайтесь! У вас всё непременно получится! Просто возьмите карандаш и начните рисовать!

Линейный рисунок

Что должен знать художник о линии? Как овладеть столь необходимым инструментом? Трудно представить рисунок без линии. Она основа всех изображений. Хотите овладеть искусством линейного рисунка. Тогда читайте дальше обо всём этом.

Любой художник уделяет большое внимание выразительности своих произведений. Линейные рисунки не исключение в этом ряду. Линия может стать отличным инструментом в передаче не только форм, но и настроения, какого-то личного замысла мастера.

Чтобы овладеть мастерством рисовальщика, нужно много трудиться. Совершенствуясь в изображении линий, вы сможете заложить прекрасную основу для будущего. В основании любой картины лежат прежде всего линии. Давайте познакомимся с ними поближе.

Что надо знать о линейной перспективе

Хороший глазомер и твёрдая рука – это замечательно для начинающего рисовальщика. Однако, для настоящего мастерства необходимы ещё знания основ построения любого рисунка.

Речь идёт о перспективе. Эта наука о передаче объёма и расстояний на плоскости. Без неё очень сложно правильно создавать реалистичные изображения на плоском полотне.

Давайте познакомимся с основными правилами этой сложной науки. Мы не будем вдаваться в технические термины и формулы вычислений, а сосредоточимся на основных понятиях и принципах применения перспективы на практике. Вот что должен знать любой рисовальщик:

Все параллельные линии, расположенные в вертикальных плоскостях, которые в свою очередь перпендикулярны плоскости горизонта, будут параллельны и на рисунке.

Все параллельные линии, находящиеся в других плоскостях, будут сходиться в точке схода на линии горизонта. Для каждой группы параллельных линий существует своя такая точка.

Рисование одинаковых по размеру объектов. Чем дальше от рисовальщика предмет, тем меньше его размеры на рисунке, по отношению к тем, которые ближе. То же самое происходит с расстояниями до самих объектов и их боковыми размерами.

Перечисленных правил вполне достаточно, чтобы освоить перспективу для рисования. Стоит напомнить о воздушной перспективе, поскольку она касается и линий. Чем ближе контур, тем он ярче и отчётливее. Чем дальше контур, тем он тусклее и расплывчатее.

Косьяненко Сергей. Линейный рисунок змеи.

Хорошо усвоив данные правила, можете приступать к рисованию. Теория – это хорошо, но без практики она всего лишь слова. Давайте займёмся делом.

Рисуем предметы с помощью линий

С чего лучше всего начать осваивать линии? Самый лучший способ быстро овладеть этим мастерством – это копирование работ тех, кто уже виртуозно владеет линией. Да, начните «списывать» у «отличников». В отличие от диктантов, здесь это приветствуется, потому что принесёт вам неоценимый опыт и нужные навыки.

Поупражнявшись в копировании работ монстров изобразительного искусства, можете внести свою лепту в линейный рисунок. Для начала выберете объект. Всё зависит от цели. Вот несколько направлений для более эффективной работы:

Если вы тяготеете к портретному жанру или анималистическому, то займитесь зарисовками с натуры. Возьмите альбом и карандаш и в ближайший парк, где много людей и зверушек. Делайте быстрые рисунки. Старайтесь одной линией передать форму и характер рисуемого персонажа. Сначала вам будет тяжело это делать, но усердные, регулярные упражнения доведут ваш уровень до гроссмейстерского.

Если ваше призвание интерьер и пейзажи, берите этюдник и на пленер. Найдите хорошую натуру, вспомните всё что надо о перспективе и спокойно стройте каркасы для будущих шедевров. Не спешите доводить рисунки до фотографической точности. Главная цель – научиться владеть линией, а для этого оставляйте линии построений на своих рисунках, чтобы учиться, учиться и ещё раз учиться.

Ещё одна область, которую не должен обходить стороной ни один ученик – это натюрморты. Вот где в первую очередь учатся правильно рисовать. Чаще упражняйтесь в этом направлении. Берите для своих предметных постановок самые разные вещи. Чем больше форм вы освоите, тем легче будет в будущем.

Итак, дорогие коллеги, если вы до сих пор считали, что обойдётесь без линейного рисунка, то очень надеюсь, что я вас в этом переубедил. Никогда не пренебрегайте тем, на чём держится любое великое произведение. Как не крути, но без линии не туды и не сюды в изобразительном искусстве, как и в жизни без воды.

Рисуем ластиком

Если стёрся карандаш, бежать за новым не хочется, а рисовать наоборот – просто невтерпёж, что делать? Рисуйте ластиком. Как это делать? Прочтите эту главу.

Чаще всего, садясь за мольберт, мы берём карандаш и проверяем, где клячка/ластик. Рисование без него кажется невыполнимым делом. Вдруг нарисуем не то что надо, а помощник под рукой. Им сотрём любую линию и нарисуем новую.

Однако, есть мастера, которые довели использование этого нехитрого инструмента до невиданных высот. Они рисуют им! Причём делают это очень искусно. Давайте поближе познакомимся с таким обычным на первый взгляд предметом.

Клячка, ластик, что ещё

Обычный ластик знаком нам со школы. Кто-то стирал им двойки в дневнике, а кто-то стрелял из рогатки, отщипывая кусочки этого эластичного и мягкого брусочка. Но большинство из нас использовало его строго по назначению для стирания неугодных линий и пятен.

Частенько в школе его называли обычной резинкой, из-за похожих свойств с этим материалом. Были и те, кто просто говорил: «Дай стёрку!». Со временем мы становимся более солидными и выдумываем новые клички и названия, чтобы отгородиться от детской непосредственности, хотя внутри по-прежнему остаёмся детьми. Так появилась клячка – кусок сырой резины, по сути тот же ластик или стёрка.

Михаил Врубель -
Автоп
ортрет

А знаете, что первоначально художники использовали мякиш свежего хлеба для стирания или осветления слишком тёмных мест на своих картинах. Некоторые современные рисо-

валышки до сих пор не гнушаются этим дедовским способом, чтобы спасти, замученный вусмерть, рисунок.

Кроме прямого предназначения многие мастера изобразительного искусства используют ластик, как карандаш. Да, да, вы не ослышались, как карандаш. У них это очень здорово получается. Порой трудно даже представить, что большая часть рисунка выполнена обычным ластиком.

Особенно популярна техника рисования клячкой у тех, кто рисует углём. Уголь сыпуч, хорошо втирается в бумагу, а втирать и протирать ластиком самое то, что надо. Вот этим и пользуются мастера, создавая незабываемые шедевры.

Сегодня производится огромное множество разных видов ластиков. Давно уже мы не отмачиваем их в керосине, чтобы они стали помягче и не царапали бумагу, закаменев от времени. Выбрать подходящий не трудно. Достаточно попользоваться им некоторое время.

Как рисовать ластиком

Итак, я вскрыл, возможно доселе не ведомые для вас, возможности обычного ластика. Вам не терпится попробовать его в новом качестве. С чего начать? Как им рисовать? Давайте попробуем поучиться этому.

Подготовка. Хотя выбор нужного инструмента не столь трудное занятие, всё-таки стоит обратить внимание на некоторые детали. Форма. Если клячку можно слепить такую, какую хочешь, то из круглого ластика только резцом можно сделать прямоугольник. Поэтому покупайте прямоугольные или треугольные ластики. Как и карандаш, перед началом работы, нашего нового рисовальщика стоит заточить. Для этого разрежьте его по диагонали. Получится два острых треугольных инструмента, готовых к работе.

Штрихование. Простейший способ применения ластика – это использовать его, как карандаш. Есть два варианта штрихования нашим героем. Первый, когда штрихуют по затупевшему слою. Второй, когда пачкают кончик ластика углём или графитом и штрихуют по чистой бумаге. Техника штрихования мало чем отличается от карандашной, поэтому не будем на ней останавливаться.

Затирание и протирание. Этот способ сродни работе живописца, когда он кистью размазывает слои краски на холсте и перемешивает их до нужной консистенции. Также ластиком или клячкой рисовальщики создают нужные тона и пятна, доводя свои работы до фотографической чёткости.

Тушёвка. Здесь в отличие от карандаша у нашего героя намного больше возможностей. Ведь тушевать можно всей поверхностью, а она шире карандашного стержня. Достаточно испачкать его в угольной или графитной крошке и работать словно кистью, нанося мазки сочные мазки.

Теорию освоили, теперь за практику. Ставьте натюрморт, прикрепляйте бумагу к мольберту, готовьте карандаш, уголь, ластик или клячку и вперёд к новым победам! Этот опыт обогатит ваше мастерство и даст незабываемы впечатления от новых возможностей старого знакомого.

Основы композиции в рисунке для начинающих

Для здания главное – фундамент, для рисунка – композиция. Что надо знать о ней начинающему художнику? Как правильно компоновать? Желаете чтобы твоё творение притягивало взор? Тогда читайте главу о композиции в рисунке. Из неё узнаете на чём стоит настоящее искусство.

Что вы чувствуете, когда видите Пизанскую башню? Хотелось бы постоять под её падающей стороной? Экстемалы скажут: «Да!», а вот осторожные не очень то охотно пойдут на это. Почему? Её наклон заставляет делать определённые выводы.

Так и в рисунке композиция побуждает зрителя к размышлениям. От неё часто зависит впечатление от всей картины. Как хороший фундамент для здания, она служит надёжным основанием для будущего произведения или ненадёжным, которое может разрушить весь дальнейший труд. Начнём знакомиться с нею поближе?

Зачем нужна композиция

Само слово «композиция» не русское. Оно затесалось в наш язык из древней латыни. Помните эпоху Возрождения с Леонардо да Винчи и Рафаэлем? Так вот, они мучились, говоря на этом языке. Когда Леонардо говорил Рафаэлю, что ему нравится его «компонере» Сикстинской капеллы, то Рафаэль понимал, что речь идет о том, как здорово он сочинил, расположил и составил основных персонажей своего монументального творения.

Да, композиция – это умение правильно располагать детали, так чтобы они составляли единое целое. Причём идеальная композиция должна быть такой, чтобы к ней не хотелось что-то дорисовать или стереть лишнее. Золотая середина – это лучшее «компонере». Научитесь этому – вы уже одной ногой среди великих!

Итак, для чего нужна композиция? Вот лишь основные причины уделять ей повышенное внимание:

Основа произведения. Хорошая композиция, как крепкий фундамент служит прочности и надёжности. Законы этой науки незыблемы уже многие годы, поэтому внушают доверие.

Внимание зрителей. Хорошее композиционное решение может притягивать зрителей, как мёд медведей. В то же время, неудачное размещение героев на полотне может оставить картину вообще без зрителей.

Цель произведения. Благодаря различным приёмам расположения деталей и основных объектов вы можете достичь основной цели своей работы. Например, что первым делом хочется сделать, когда видишь плакат Д.Моора «Ты записался добровольцем?». Бросить всё, схватить винтовку и бегом в Красную Армию записываться.

Д.Моор

Ты записался добровольцем?

Это только некоторые причины, почему без знаний композиции никак не обойтись. Хотите быть хорошим художником? Учите законы композиции. Не пугайтесь слова «законы»!

Под ними подразумеваются принципы, на которых стоит гармония. Настоящая гармония – это когда бабочки в животе.

Что влияет на хорошую композицию рисунка

Ну что? Вы готовы познавать азы композиции? Тогда вперед! Начнём с самого главного, что на неё влияет, потом всё остальное:

Точка зрения. Выбор места откуда будет производиться обзор. Слева, справа, сверху, снизу или по центру – решает автор куда поставить зрителя. Это как фото, где бы вы его не сделали, оно всегда показывает вид, открывающийся с того места, где стояла камера. Сравните: панораму Бородинского сражения Рубо и «Последний день Помпеи» К.Брюллова. В первом случае вы, как полководец с высоты видите всю картину боя, а во втором бежите вместе с толпой от ужасного вулкана, грозно возвышающегося над вами.

Рубо. Фрагмент панорамы Бородинского сражения.

К.Брюллов. Последний день Помпеи.

Зрительный вес деталей. Не секрет, что даже нарисованная гиря тяжелее кажется настоящего птичьего пера. Наш мозг быстро определяет вес по объёму, по предназначению и даже по форме и цвету. Всё это можно умело применять для достижения своих целей. Пример: сравните людей на картине Айвазовского «Девятый вал» с мачтой, на которой они спасаются, при этом не смотрите на остальную часть картины. В этом сравнении кажется их дела не так уж плохи. Но теперь сравните мачту с волнами позади них, и ужас пробирает до самых кончиков пальцев на ногах.

Айвазовский. Девятый вал

Ритм. Что главное для репера? Точно. Чередование, симметрия, асимметрия предметов, форм, цветов, фигур и много другого придают динамику произведению или железобетонно устанавливают его на одном месте. Посмотрите на коня с картины Васнецова «Витязь на распутье». От его вида в сон клонит. А как вам, тройка у Само-

киша? Крышу сносит от её задора, так и хочется отскочить в сторону, а то зашибёт!

В.Васнецов.

На

распу-

ть.

Самокиш. Тройка.

Пространство. Есть целая наука, называемая перспективой, которая отвечает за правильную передачу пространства на плоскости. Она может подсказать многие оригинальные приёмы для привлечения внимания зрителя. Посмотрите на примере голландского художника Мориса Эшера, как можно заплетать мозги в косичку с помощью зрительного искажения пространства. Присмотритесь внимательнее и попробуйте понять, как построены его здания. Вот уж действительно, ну кто так строит?

И наконец, цвет. Как не странно, но цвет имеет огромное значение в композиционных решениях. Именно по этой причине пишут эскизы больших работ, чтобы убедиться, что основные цвета и тона на своём месте. Цвет может влиять на вес, на ритм и на пространство.

У вас есть ингредиенты для хорошей композиции, теперь нужен рецепт. Как в любом хорошем блюде, здесь главное не переборщить, но и недосол может плохо аукнуться.

Первое время лучше пользоваться готовыми рецептами. В искусстве существуют определённые стили, которые объединяют несколько отточенных приёмов, организованных в опре-

делённую систему. Если вы любитель порядка обратите внимание на работы мастеров классицизма, если наоборот, то ваш стиль абстракционизм. Кроме этих полюсов есть много промежуточных станций, на которых вам возможно захочется сойти.

Как этому научиться

Запомните, что в любом деле нужен опыт! Но опыт дело наживное, его за деньги не купишь. Поэтому, чтобы освоить изобразительное композичество надо учиться у тех, кто в этом деле мастер. Внимательный анализ работ метров поможет усвоить основные приёмы на практике.

Научитесь делить детали картины на три основные категории:

Главные. Это то к чему сразу должен притягиваться глаз. Без чего картина полностью потеряет смысл. Например, уберите с картины Репина «Не ждали» мужчину в арестантской одежде. Всё, какое здесь «не ждали» без него. Или женщину на переднем плане.

И. Е. Репин. Не ждали.

Второстепенные. Детали, которые можно заменить на другие, но суть картины не поменяется. На той же «Не ждали», если вместо служанки в дверях поставить слугу в светлой рубашке, то те кто видел эту картину много раз не сразу заметят подмену.

Вспомогательные. Детали, которые видят только очень внимательные зрители, но без которых композиция рухнет. Закрой пальцем ножку стула, выглядывающую слева, на той же картине Репина. Сразу хочется взять ножницы и отрезать лишнюю часть полотна. Но уберите палец, и ничего лишнего. В композиции, как на весах: добавил грамм на одну сторону и она сразу перевесила, убрал грамм – перевесила другая сторона.

Научившись делить, учитесь их правильно размещать на полотне. Научились размещать, учитесь правильно распределять цвет и тон. Научитесь этому, идите занимать место в Третьяковской галерее. Скоро ваши картины будут там!

Рисуем круг с точкой в центре

Как нарисовать круг без циркуля? Прочитайте эту главу и вы сможете самостоятельно освоить это нехитрое искусство. Превратите в циркуль свой личный карандаш.

Вы научились затачивать карандаш как надо, и проводите прямые линии через весь лист без линейки, а вот с окружностями проблема. Что делать? Будем осваивать науку, как нарисовать круг от руки.

Наука с одной стороны несложная, так как для её освоения понадобится только лист бумаги и простой карандаш. Однако, не всё так просто. Как и в любом другом незнакомом деле, нужны усердие и терпение.

Самый простой метод

Начнём с самого простого метода. Сразу оговорочка: этот метод годится только в случае, если окружность имеет радиус не больше длины нашего остроного помощника. Суть метода в превращении кисти руки в циркуль:

Ставим точку на бумаге, обозначая центр будущей окружности;

Берём карандаш указательным и большим пальцами захватом сверху на расстоянии радиуса от кончика, чтобы остальная его часть упиралась в тыльную часть ладони, напротив большого пальца;

Ставим средний палец, плотно прижатый к указательному в намеченную точку. Постоянно следите, чтобы он не сдвигался с этой точки!

Упираем кончик остроноса в бумагу и начинаем плавно вращать бумагу свободной рукой до полного круга.

Обводим намеченные контуры до нужной кондиции.

Метод очень простой. Если не получается проводить цельную линию или нет возможности вращать бумагу. Можно делать небольшие засечки, потом их соединить. Вращаться же можно самому вокруг листа – результат будет тот же.

Как рисовать правильно

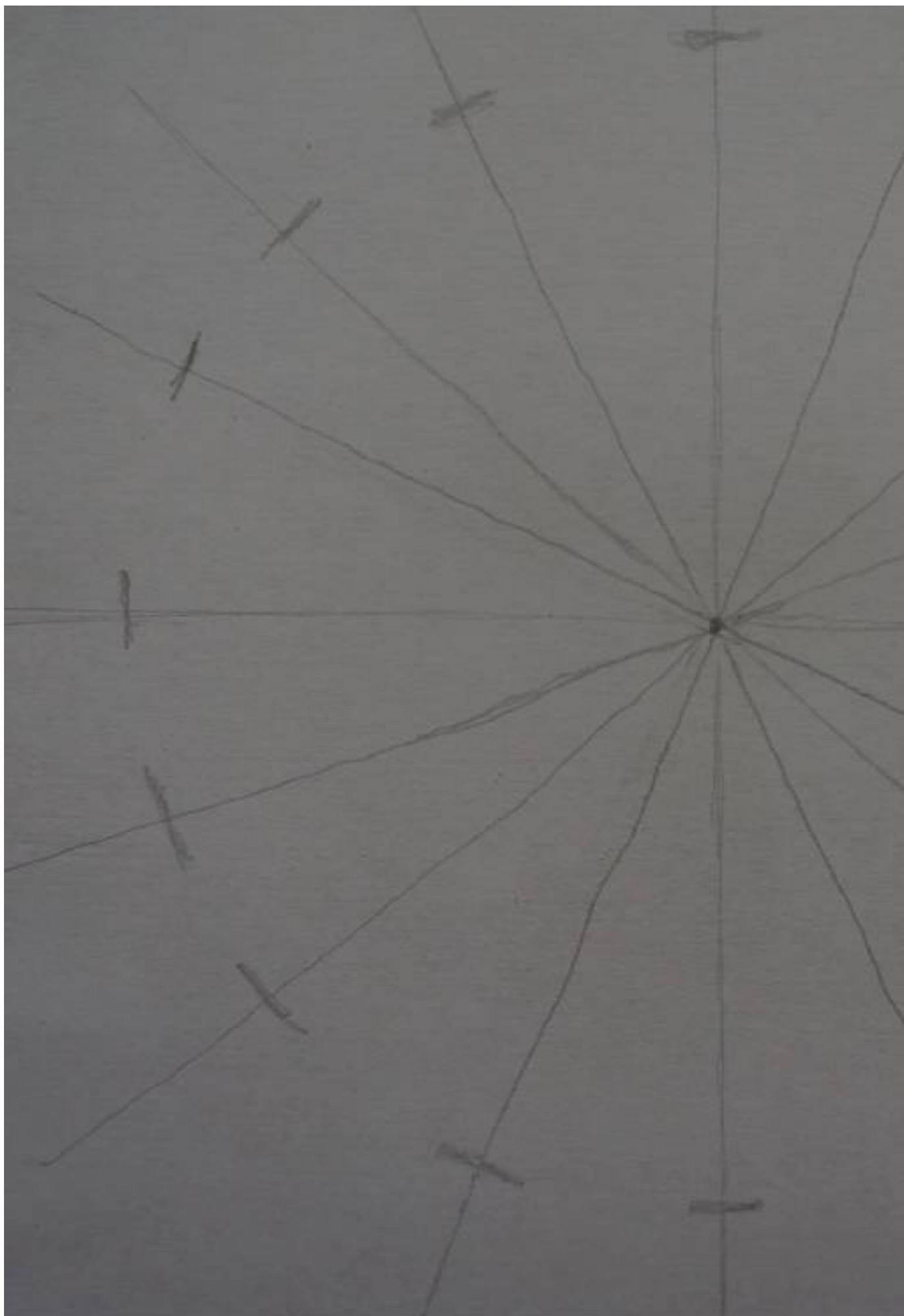
Простой метод хорош, в первую очередь, лишь для тренировки искусного владения главным инструментом рисовальщика. Только так окружности настоящие художники не рисуют. Давайте поучимся делать это правильно:

Лист бумаги закрепляем на мольберте кнопками, чтобы не было желания крутить бумагу.

Отмечаем центр будущего круга.

Проводим через него вертикальную и горизонтальную линии. При этом стараемся давить на карандаш, как можно тише. Оси должны быть еле заметными.

Теперь надо провести прямые через центр, разделив угол пополам, а лучше на 3-4 сектора. Чем больше круг вы собираетесь нарисовать, тем больше секторов делайте.

С.Косьяненко. Учебный рисунок.

С помощью острозаточенного помощника отмеряем нужный радиус на всех лучах, делая засечки. Если радиус не больше длины карандаша, то используем навыки предыдущего метода. Если больше, то отмеряем нужное количество длины карандаша.

Соединяем засечки сплошной линией.

Стираем ластиком вспомогательные линии.

Освоив этот метод, вы сможете рисовать любую окружность, не вращая бумагу и не вращаясь вокруг неё. Нарисовать круг станет для вас таким же простым заданием, как провести прямую любой длины. Кстати, научиться этому намного сложнее, чем рисовать круги.

Чем хорош такой навык? Если посмотреть вокруг себя, то вы быстро убедитесь, что прямых линий вокруг не так уж и много, в основном это волнистые и ломанные контуры. Любая волнистая линия состоит из разных частей окружности. Умея рисовать окружность, вы сможете нарисовать что угодно. Поэтому смелее беритесь за карандаш и осваивайте очередной приём, ведущий к художественному мастерству!

Штрихуем карандашом

Рисунок прекрасен не только линией, но и возможностью передавать объём с помощью штриховки. Как её делать правильно? Чего избегать? Читайте очередную главу этой книги.

Линии – это здорово, если умеем владеть их передачей. Только не всё можно передать одними линиями. По этой причине любой рисовальщик должен владеть искусством штриховки карандашом.

Давайте вместе попробуем ближе познакомиться с этим очень важным инструментом в арсенале рисовальщика. Чем лучше вы усвоите основные принципы штрихования, тем легче будет справиться с остальными разделами художественного мастерства.

Основные принципы штриховки

Итак, начнём с самого понятия. Что такое штриховка карандашом? Каких видов она бывает? Если брать основное предназначение, то она может служить:

- для придания определённой формы поверхности;
- создания иллюзии объёма изображаемых предметов;
- для передачи ощущения определённого материала или субстанции;
- для усиления задуманных автором идей, его творческих замыслов;
- наконец, для создания неповторимого, индивидуального почерка художника.

Самих техник штрихования не так уж много, поэтому начинающему мастеру стоит освоить каждый вид. Любой из них пригодится в будущем. Вот условное деление техник штриховки:

Прямолинейная. Очень популярный вид у художников. С помощью коротких параллельных прямых заполняются определённые поверхности. Используя эту технику можно лепить форму словно мазками кисти.

Контурная или фигурная. Штрихи наносятся параллельно контуру или по форме изображаемого объекта. Очень сложная техника штрихования. Часто используется мастерами для изготовления гравюр.

Тушёвка. Сплошное заполнение поверхности определённым тоном без видимого наличия отдельных штрихов.

Растушёвка. Использование размазывания штрихов до однотонной поверхности.

Как видно из этого списка, на первый взгляд ничего сложного, однако, каждый метод требует определённых навыков и так просто не даётся. Надо тренироваться, набивать руку. Для этого пригодится несколько полезных принципов:

Сразу учитесь штриховать не вращая рисунок и не вращаясь вокруг рисунка.

Учитесь вести штриховку сверху вниз и слева направо, если вы правша и наоборот, если левша.

Начинайте штриховать только после того, как хорошо продумали какой вид штриховки использовать и в каком направлении штриховать.

Не спешите!

Применение этих правил поможет избежать многих ошибок, которые сопровождают неопытных.

Каких ошибок следует избегать

Чтобы меньше ошибаться, надо знать где ошибаются другие. Вот частые ошибки новичков:

Излишняя старательность. Многие сразу стремятся стать совершенными штриховальщиками, поэтому стараются каждый штрих довести до идеального. Они стирают неудавшиеся штрихи или правят их. Этого делать не нужно. Лучше продолжать штриховать, стараясь заполнить поверхность так, чтобы она смотрелась единым целым. Для этого любые штрихи подойдут.

Излишняя неаккуратность. Есть другой перегиб, когда не следят за тем, как штрихуют, где лежит рука, как держат карандаш. Из-за такого пренебрежения штрихи затираются, ложатся неровно – это входит в привычку. Впрочем, вы можете такой стиль сделать своей фишкой, тогда проблема станет вашим достоинством.

Злоупотребление одним стилем. Какие-то виды штриховки быстро осваиваются, а какие-то не даются годами. Некоторые начинающие рисовальщики идут по пути меньшего сопротивления и не тренируют более сложные техники штрихования, чем сильно ограничивают свой творческий потенциал.

Прекращение совершенствования техники рисования. Научившись азам, кто-то может посчитать, что этого хватит. Однако великие мастера постоянно совершенствовались, никогда не прекращали учиться. Не останавливайтесь на достигнутом! Всегда идите дальше! Продолжайте наращивать своё мастерство!

Избегая этих ошибок, вы непременно достигните высокого уровня мастерства. Всё зависит от вашего трудолюбия и желания улучшаться.

Как научиться правильно штриховать

Теперь перейдём к самому интересному – к практике. Существует очень много упражнений для отработки техник штрихования. Используя принцип приводимых здесь упражнений вы можете сами придумывать их для себя. Итак, начнём:

Тональная полоска. Очень простое упражнение на умение тушевать определённым тоном. Рисуем длинный прямоугольник. Делим его на равные части, не менее пяти. Потом их штрихуем с нарастанием темноты. В итоге, у вас должна получиться полоска с самой светлой ячейкой в начале и самой тёмной в конце. Чтобы лучше понять принцип наращивания тона. Делайте так: сначала, нажимая вполсилы на карандаш, заштрихуйте все ячейки одним тоном, потом точно также заштрихуйте все ячейки, кроме первой, потом третий слой на все, кроме первой и второй и т.д. до последней ячейки.

Тональный круг. По тому же принципу штрихуем сектора круга. Этот метод помогает лучше усвоить диапазон тональных возможностей карандаша. В итоге самый светлый сектор будет стоять рядом с самым тёмным. Контраст будет очевидным.

Рисуем большой многоугольник с прямыми сторонами под разными углами. Начинаем штриховать параллельно одной из сторон, потом другой и так пока не заштрихуем всю его поверхность. Для большей эффективности можно и поверхность вокруг него штриховать параллельными штрихами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.