

БОЛЬШОЙ

ТВОРЧЕСКИЙ челендж

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ
ВСЕ ЧТО УГОДНО

РОЗА РОБЕРТС

СОДЕРЖАНИЕ

Зачем нужно рисовать? 10

ОСНОВЫ

Рабочие принадлежности 14

Подготовка 20

Объект 22

Рабочие поверхности 26

Карандаши и графит 32

Уголь 36

Сухая пастель 40

Водорастворимые материалы 44

Акрил 48

Масло 56

Акварель 64

Тушь 72

О цвете 78

Стиль и техника 84

Линия 86

Тон 96

УРОКИ

Натюрморт 109

Пейзаж 135

Портрет 157

Марина 181

Городской пейзаж 201

Фигура человека 221

Техника безопасности 244

Благодарности 247

Зачем нужно рисовать?

Живопись и графика помогают нам воспринимать окружающий мир как совокупность формы, пространства, цвета и света. Развить в себе такое видение очень важно для тех, кто делает карьеру в искусстве или дизайне. Но оно пригодится и любителям.

К сожалению, многим приходится подавлять свои творческие порывы, ставить их на последнее место после работы, семьи, быта и тысячи разных дел. Желание выразить себя в искусстве окружающие могут воспринять как легкомыслие, потакание своим прихотям. Мы изводим себя сомнениями: «А вдруг у меня ничего не получится, потому что нет способностей, и мне будет стыдно?» или «Учительница говорила мне, что я плохо рисую, и она права. Нет смысла даже пытаться, хотя и очень хочется».

Во всех людях заложена способность к рисованию, и нужно просто решиться и познакомиться с этой частью своего «я».

В суматошный век компьютеров, смартфонов, интернета и СМИ мы вынуждены постоянно переключать свое внимание, и сосредоточение на объекте, который мы рисуем, — возможность спокойного созерцания, которой нам так не хватает.

В отличие от виртуального мира, живопись и графика абсолютно реальны, тактильны: мы взаимодействуем с материалами, держим их в руках, рисуем, переделываем и создаем эффекты без помощи техники. Вокруг беспорядок, руки испачканы карандашом, пастелью или краской, а в итоге мы имеем осязаемый плод своих трудов.

Я преподаю живопись и рисование много лет и каждую неделю слышу от новых учеников, что часы творчества протекают незаметно. Уходят на второй план работа, заботы и проблемы, человек растворяется в настоящем моменте, поглощенный созерцанием объекта и работой над картиной. Такая сосредоточенность дает покой, удовлетворение и обостряет восприятие.

А еще — не забудьте — дарит радость. Яркая, липкая и пачкающая краска манит нашего внутреннего ребенка, которому хочется игры, творчества и самовыражения. Мы сами выбираем объект, стиль, решаем, что в картине будет главным, а что второстепенным. При желании можно выразить свое отношение к объекту, создав провокационное или спорное произведение искусства, или изобразить то, что кажется красивым: любимую чашку или собаку.

ЗАЧЕМ НУЖНО РИСОВАТЬ?

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Творческий процесс вынуждает нас переключиться с себя на окружающий мир и, пристально изучая его, забыть о будничных проблемах и заботах, сосредоточиться на объекте и его изображении. Уровень стресса и тревожности снижается. А результат может порадовать вас даже больше, чем вы ожидали.

Что же нужно, чтобы начать?

В графике можно обойтись несколькими листами бумаги, карандашом и ластиком. Для живописи нужно побольше материалов: в первую очередь, конечно, краски и кисти, а для некоторых красок — еще и растворители и масла.

Начнем с простого. Лучший способ попробовать себя в изобразительном искусстве — рисунок. Нужно то, чем и на чём вы будете рисовать, немного пространства и времени...

ЧЕМ РИСОВАТЬ

Все, что оставляет на бумаге след, можно считать инструментом для рисования. У всех есть ручки и карандаши; начинайте с самого простого.

НА ЧЕМ РИСОВАТЬ

Воспользуйтесь тем, что найдете дома: парой листов формата А4, любимым блокнотом или записной книжкой. Интересно попробовать необычные материалы: страницы модных журналов или куски картонных коробок.

ОБЪЕКТ

Если вы дома, можно сделать на кухонном столе постановку для натюрморта из фруктов и посуды или нарисовать

свою обувь, руки или лицо, глядя в зеркало. Если хочется чего-нибудь поинтересней, попробуйте нарисовать пейзаж или сахарницу в кафе, пока ждете друга.

ПРОСТРАНСТВО

Можно рисовать в скетчбуке, держа его на коленях или положив на стол. Многие художники предпочитают хорошее естественное освещение. Стоит выделить себе дома отдельный уголок для рисования и живописи (чтобы не приходилось всякий раз убираться). Если такой возможности нет, не расстраивайтесь: все художники работают в тех условиях и с теми ресурсами, которые у них есть. Иногда меньший, чем хотелось бы, формат или необходимость работать вне дома даже на пользу, поскольку заставляет нас выйти из зоны комфорта.

ТЕРПЕНИЕ

Не ждите, что ваши первые попытки дадут блестящий результат. Поначалу просто наслаждайтесь процессом. Если испортите пару рисунков — не корите себя. Выбирайте простые объекты, осваивайте выполнение контура и нанесение основного тона, не заботясь о конечном результате. Дайте волю творческим порывам, получайте удовольствие от созерцания окружающего мира и своих первых робких штрихов.

ЗАЧЕМ НУЖНО РИСОВАТЬ?

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

ОСНОВЫ

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Рабочие принадлежности

В этой главе дан обзор основных принадлежностей для творчества. Все материалы подробно описаны в соответствующих разделах.

КИСТИ

Как правило, чем гуще краска, тем более жесткой и упругой должна быть кисть. Мягкой кистью с густой краской работать сложно: краска застревает между мягких волосков, и на холст или бумагу почти ничего не попадает. Для плотных красок вроде акрила и масла подходят кисти с жестким волосом, позволяющие класть уверенные мазки. Для акварели, которая разводится водой и легко стекает по ворсу, лучше всего подойдут мягкие кисти, которые способны вбирать в себя много краски и легко отдавать ее на бумагу.

Кроме материала волоса (степень его жесткости можно определить на ощупь), важна форма кисти. Есть три основные формы среза волоса: закругленный, прямой и заостренный. Разные виды кистей дают разные мазки.

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Их множество, основные — карандаши, графитовые палочки, ручки, пастель, цветные карандаши, пастельные карандаши, уголь и угольные карандаши.

Среди аксессуаров — точилка для карандашей и тряпка для вытирания.

Кроме обычных, жестких ластика, бывает ластик-клячка. Он удобен для работы с углем и другими мягкими материалами. Ему можно придать любую форму или разделить на части. Жестких ластика лучше иметь два: большой и маленький, для разных форматов рисунка и площади, которую нужно стереть. Для удаления очень мелких штрихов можно использовать ластик на конце хорошего карандаша.

Всегда держите под рукой несколько ластика. Маленький ластик может стать и инструментом для рисования.

ПЛОСКАЯ КИСТЬ

ОВАЛЬНАЯ КИСТЬ

КРУГЛАЯ ЗАОСТРЕННАЯ КИСТЬ

РАБОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

КРУГЛАЯ ЗАОСТРЕННАЯ КИСТЬ

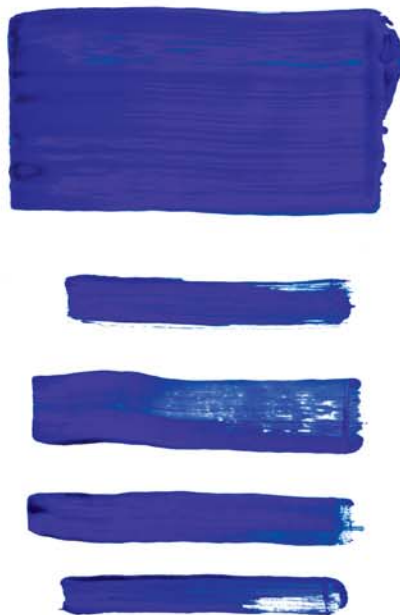

Художник решает, насколько рельефными будут мазки на полотне. Если вам нравятся мазки, полезно изучить все возможности кисти в работе с краской. Я предпочитаю выраженную фактуру, поэтому не разглаживаю нанесенную краску и выбираю круглые кисти: они дают более мягкие мазки, чем кисти с прямым срезом. Но, возможно, вам больше понравится, как рисует плоская кисть.

ОВАЛЬНАЯ КИСТЬ

ПЛОСКАЯ КИСТЬ

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)