

Рисунок с нуля

ПОШАГОВОЕ
РУКОВОДСТВО

Клэр Ватсон-Гарсия

DRAWING FOR THE
Absolute AND *Utter*
BEGINNER

CLAIRE WATSON GARCIA

Watson-Guptill Publications / New York

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](#)

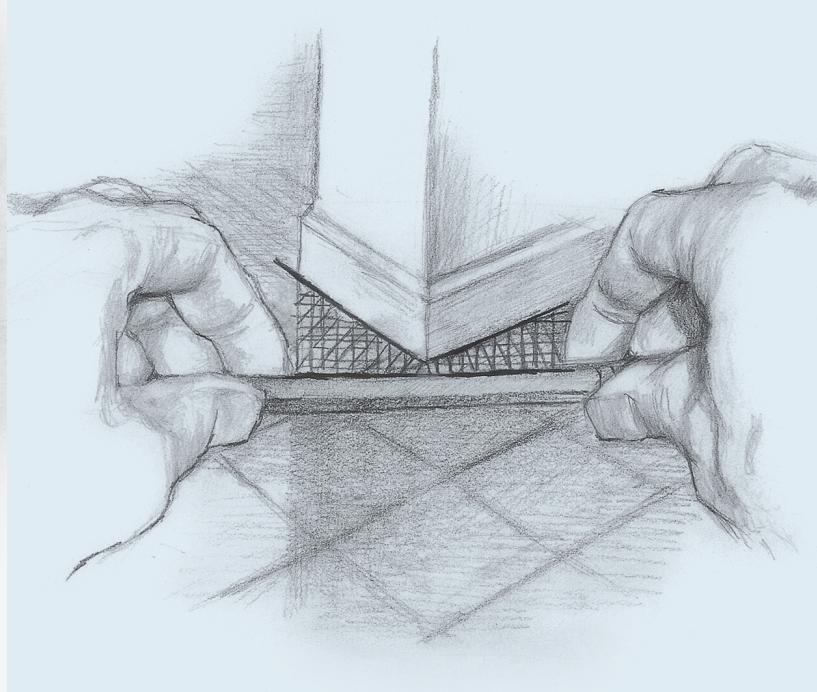

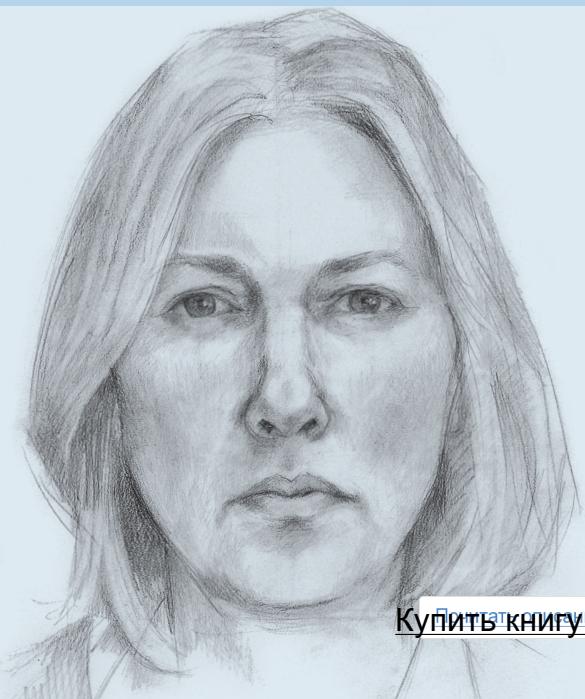
Рисунок с нуля

Пошаговое руководство

Клэр Ватсон-Гарсия

Перевод с английского Екатерины Петровой

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2016

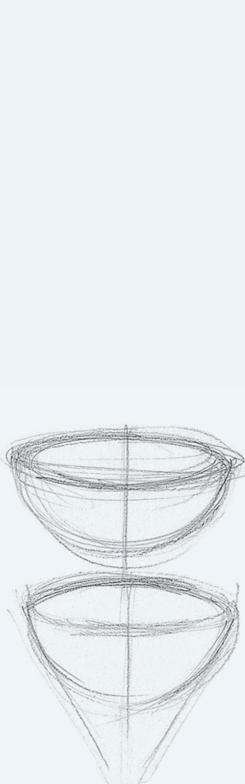
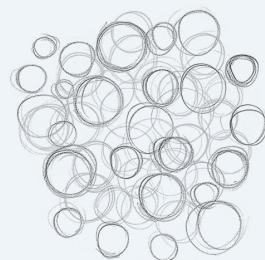

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](#)

*Эту книгу я посвящаю памяти своего отца,
Винзора Хэйса Ватсона – младшего, с любовью,
почтением и признательностью*

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

Приступаем... 8

Как пользоваться книгой 10
Принадлежности для рисования 11

ГЛАВА 1

Видеть, чтобы рисовать 13

Контур:
линейное изображение 14
УПРАЖНЕНИЕ «Рисование проволоки» 14
Рисование формы вверх ногами 16
УПРАЖНЕНИЕ «Рисование вверх ногами» 16
Видеть как художник 19

ГЛАВА 2

Создание объема внутри контура 23

Семь раз отмерь -
один раз нарисуй 24
Решение проблем 26
Анализ
объемного рисунка 28
Поиск достоинств 29
Признание своих успехов 30

ГЛАВА 3

Точность 35

Время и место для рисования 36
Визуальный анализ 37
УПРАЖНЕНИЕ «Анализ выпечки» 37
УПРАЖНЕНИЕ «Пишем имя в воздухе» 38
УПРАЖНЕНИЕ «Горизонтальные
и вертикальные линии» 38
УПРАЖНЕНИЕ «Окружности
и большие окружности» 39

Отвес и уровень 40

УПРАЖНЕНИЕ «Эллипс» 40

УПРАЖНЕНИЕ «Цилиндр» 41

УПРАЖНЕНИЕ «Миска» 41

Вспомогательные линии 42

УПРАЖНЕНИЕ «Бутылка» 43

Несимметричные объекты 45

УПРАЖНЕНИЕ «Рисование
объекта неправильной
формы» 45

УПРАЖНЕНИЕ «Оберните
собственную руку» 46

Измерение карандашом 48

Рисование углов 50

Резюме 52

ГЛАВА 4

Нанесение тона карандашом 55

Определение тона 56

УПРАЖНЕНИЕ «Проба штриха» 56

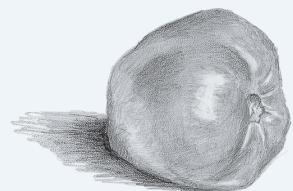
Пошаговый рисунок
с тональной проработкой 62

Решение проблем 64

Долой перфекционизм 68

УПРАЖНЕНИЕ «Взгляд на руку» 69

Этюды 70

ГЛАВА 5

Другие техники работы с тоном: отмывка, ручка, карандаш 75

Отмывка 76

УПРАЖНЕНИЕ «Проба отмычки» 76

УПРАЖНЕНИЕ «Карандашный рисунок
с отмычкой» 78

Рисование ручкой 80

- УПРАЖНЕНИЕ** «Проба ручки» 80
УПРАЖНЕНИЕ «Объекты округлой или неправильной формы» 84
 Ручка с карандашом и отмывкой 85
 Карандаш, ручка и отмывка 86

ГЛАВА 6

Другие техники работы с тоном: уголь 91

- Лучшие модели – дары природы 92
УПРАЖНЕНИЕ «Проба угля» 92
 Тональные скетчи 94
 Пошаговый рисунок углем 96
 Более сложные объекты 101
 Совершенствуем технику 102
 Дополнительные инструменты 104

ГЛАВА 7

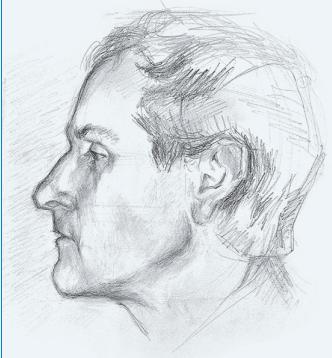
Рисование лица анфас 107

- Изучение лица: анализ черт 108
УПРАЖНЕНИЕ «Основные пропорции» 108
УПРАЖНЕНИЕ «Проработка индивидуальных черт» 110
УПРАЖНЕНИЕ «Рисование носа» 115
УПРАЖНЕНИЕ «Форма лица» 117
УПРАЖНЕНИЕ «Создание объема с помощью тона» 118
 Выражение лица 123

ГЛАВА 8

Рисование лица в профиль 127

- Изучение профиля 128
УПРАЖНЕНИЕ «Основные пропорции» 128
УПРАЖНЕНИЕ «Проработка черт» 128

ГЛАВА 9

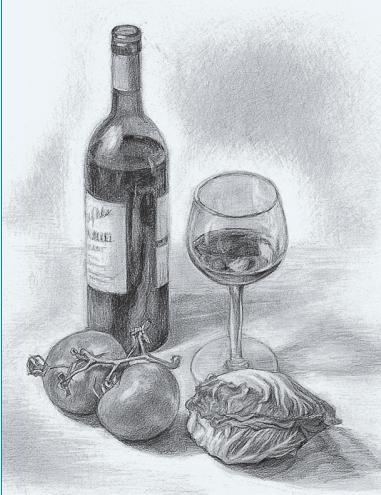
Другие техники работы с тоном: мелки конте 133

- УПРАЖНЕНИЕ** «Проба конте» 134
 Поэтапное нанесение тона 135
УПРАЖНЕНИЕ «Рисунок драпировки» 135
 Черный и белый мелки конте на серой бумаге 136

ГЛАВА 10

Натюрморт 139

- Инструменты и техники 140
 Стол в перспективе 141
 Рисуем натюрморт по шагам 143
 Доработка натюрморта 146
 Гармоничная компоновка 148
УПРАЖНЕНИЕ «Быстрый эскиз» 150
 Решение проблем 154

ГЛАВА 11

Собственный стиль 157

- УПРАЖНЕНИЕ** «Поиск своего стиля» 157

Приступаем...

*Каждый ребенок – художник.
Проблема в том, как, перестав
быть ребенком, остаться
художником.*

Пабло Пикассо

«С выходом
на пенсию оказа-
лось, что мне
сложно сидеть
без дела (а играть
в бридж
я не люблю).»

Близкие подарили
мне абонемент
на этот курс –
обязательство
на целых двенад-
цать недель.
Я предполагала,
что буду пропу-
скать занятия,
но после первого
же урока мне так
понравилась
моя работа,
что я обзвонила
всех знакомых,
чтобы поделиться
с ними впечатле-
ниями!» –

ученица
Энн Порфирио.

Вы хотите научиться рисовать? Наверное, вас тянет попробовать, кажется, что это будет интересно и доставит удовольствие. Желание может быть непреодолимым, как будто к этому подталкивают невидимые силы.

Возможно, втайне (или нет) вы мечтаете сделать искусство частью своей жизни и чувствуете, что уже пора действовать. Или решили узнать, что же это такое, глядя на своего увлеченного ребенка. А может быть, вы учитель и пытаетесь вырастить из своих подопечных художников, или же вышли на пенсию и хотите с удовольствием провести свободное время. Основы рисунка могут привлекать и по другим причинам, например, как «мостик» к живописи.

Научиться рисовать может каждый, кто решился активизировать свой творческий потенциал. Приобретя эту книгу, вы уже сделали первый шаг. А внутренняя открытость к освоению нового, без сомнения, – залог успеха!

Книга «Рисунок с нуля» адресована тем, кто хочет соприкоснуться с творческой стороной своей личности, но не знает как. Для начала обучения не понадобятся знания об искусстве в целом и о технике рисунка в частности. Вы приобретете нужные навыки и поймете, как и когда их использовать уже в процессе, с помощью пошаговых инструкций.

В основе этой книги – мой очный курс для начинающих. Но она будет интересна и читателям с некоторым опытом, например, дизайнерам или живописцам, ощущающим нехватку базовых знаний о рисунке. Фотографы, свободно владеющие композицией, возможно, захотят научиться переносить рукой на бумагу то, что запечатлели на камеру. Книга будет полезна и тем, кто хотел стать художником и продвигался в этом направлении, но бросил обучение.

Колкое замечание или пренебрежительное отношение к творческим занятиям, как к чему-то безответственному

«Оказалось,
можно найти
нечто прекрасное
в вещах, далеких
от идеала, то
есть я узнала
больше, чем
просто технику
рисунка. Плюс
приобрела
адекватную
самооценку», –

ученица
А. Сент-Мари.

«Я работала волонтером в Музее Уитни и подумала, что будет чудесно, если я тоже займусь искусством!» —

*ученица
Барбара Конс.*

и несерьезному, может полностью отбить охоту к рисованию. Желание в таком случае затихает в глубине души до тех пор, пока с годами человек не почувствует потребности в творчестве как способе выражения своих чувств, мыслей и впечатлений.

Умение рисовать – универсальный, но малоиспользуемый актив, которым обладают люди даже с так называемыми

Для визуального восприятия рисунок – то же, что письмо для восприятия родного языка. Если вы способны прочитать эту книгу и написать свое имя, вы научитесь рисовать.

«средними» способностями. Но если рисовать – естественно, почему же так мало взрослых делает это? В начальной школе мы все были художниками. Помните мелки и клей, ножницы и краску? Владея языком образов, мы чувствовали себя раскованно, а повзрослев, забросили рисование. В чем же дело?

Так же как и взрослые, постоянно критикующие свои результаты, подростки часто стыдятся, что неспособны изобразить нечто «приемлемое» на бумаге. Я не хочу сказать, что изобразительное искусство предпочтительнее детского символизма. Это лишь значит, что экспрессия маленького ребенка по мере его взросления уступает место желанию изображать окружающий мир более точно. Базовые навыки рисунка помогут возвести мост между этими двумя стадиями. Молодой художник нуждается в эффективной программе, с помощью которой новое видение мира найдет выход, в противном случае естественное творческое развитие окажется в тупике.

И взрослых, и подростков, приступающих к рисованию, охватывают сомнения. Несмотря на сильное желание, они опасаются оказаться бездарностями, которые «никогда не научатся рисовать». На самом деле рисование – это способность, которая развивается, а не дается от рождения. Лучший способ научиться рисовать – забыть о существовании таланта и даже о какой-либо цели обучения. Следуйте пошаговым инструкциям, с которыми вы обретете и понимание, и навыки, а как следствие – уверенность.

«Я часто дудлила и хотела записаться в художественную школу, чтобы научиться переносить образы из головы на бумагу», —

*ученица
Мишель Каппельери.*

«Я всегда считала, что либо ты можешь рисовать, либо нет. Сейчас вижу: если много практиковаться, то можно значительно улучшить навыки», —

*ученица
Элен Лобрано.*

Как пользоваться книгой

Следуя инструкциям, любой человек без всяких навыков рисования меньше чем за день сможет получить базовые знания. Их будет достаточно, чтобы нарисовать объект похожим и создать иллюзию объема. И для этого не нужны сверхспособности: на самом деле навыки рисования лежат близко к поверхности сознания.

Каждая следующая глава основана на материале предыдущей, поэтому читайте их подряд, не пропуская. Важно начать с самых азов и не просто овладеть техникой, но и убедиться в своих возможностях. Вы начнете с упражнений, в которых при всем желании невозможно ошибиться.

Я сочла важным обучить вас методу конструктивного анализа. Этот крайне важный навык поможет отстраниться от губительной самокритики и ускорить процесс обучения. В целом вы сможете больше узнать о себе и об искусстве и преодолеть такие препятствия для развития, как страх возможной неудачи и низкая самооценка.

«Пойти на этот курс меня сподвигло наблюдение за детьми: мне нравится, как свободно они думают и выражают себя. Мне тоже так захотелось! Ощущение свободы и одновременно обучение», —

ученица
Т. Хеффнер.

ПОЗИЦИЯ НАЧИНАЮЩИХ

Книга иллюстрирована работами новичков и продолжающих, все они выполняли одинаковые задания. Их размышления, подсказки и ободряющие слова будут сопровождать вас в процессе обучения. Удивительно, как еще вчера совсем неопытные люди начинают отдавать предпочтение определенным формам, степени визуального контраста и ритму и как их рост становится заметен в работах. То же самое произойдет и с вами: не успеете оглянуться, как проявится авторский стиль – неотъемлемая и неизменная часть личности. Вы научитесь выражать ее наиболее полно по мере развития навыков.

Относитесь к процессу рисования, как к магической возможности делать, учиться и видеть. Вы отправитесь в путешествие к искусству, полное испытаний, но также и новых открытий и удовольствия.

Принадлежности для рисования

На моих занятиях были необходимы перечисленные ниже материалы. Многие из них доступны в магазинах для художников. Пометкой «разное» обозначены предметы домашнего обихода, которые можно приобрести в супермаркете и – это очень важно – в магазинах хозяйственных товаров. В частности, в самом начале вам понадобится проволока. Вы всегда можете заменить рекомендуемые товары аналогичными.

БУМАГА:

- блокнот для рисования 35×43 см (*Strathmore 400, 220 г/м²*) для «сухих» техник и легкой отмычки;
- блокнот для рисования 15×20 см или 20×25 см (той же марки);
- блокнот для эскизов 35×43 см со светлой газетной бумагой средней или грубой фактуры (не гладкой);
- бумага для пастели 48×63 см, 2 листа серого цвета (*Canson Mi-Teintes*);
- бумага обычная (для ксерокса / принтера / белая крафтовая).

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ:

- карандаши 2Н, 2В, 6Н, 6В;
- две черные ручки с водостойкими чернилами (роллер *Vision Micro* и ручка с тонким кончиком);
- мелки конте 2В, черный и белый, по две штуки;
- палочки натурального угля, средние или мягкие (набор из 12 штук).

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТМЫВКИ:

- маленький тюбик черной акварели (любой, 8 мл);
- круглая кисть № 6 для акрила или акварели с мягким ворсом и заостренным кончиком.

ЛАСТИКИ И РАСТУШЕВКИ:

- ластик-ключка;
- ластик *Pink Pearl*;
- два карандаша с ластиками;
- ватные палочки.

РАЗНОЕ:

- оцинкованная стальная проволока № 24 (небольшой моток);
- аэрозольный фиксатив (для угля отлично подойдет *Krylon*);
- бумажные полотенца или салфетки;
- емкость для воды;
- одноразовые палитры: пластиковые или бумажные с пластиковым покрытием одноразовые тарелки или бумага для заморозки (*Reynolds*);
- ящик для инструментов или обычная обувная коробка (для хранения принадлежностей);
- маллярный скотч.

ПО ЖЕЛАНИЮ:

- планшет с зажимом 60×70 см для дополнительной жесткости блокнота;
- папка (для хранения блокнотов и готовых рисунков);
- угольный карандаш 2В;
- расщетка (для растирания пастели и угля);
- лампа на прищепке.

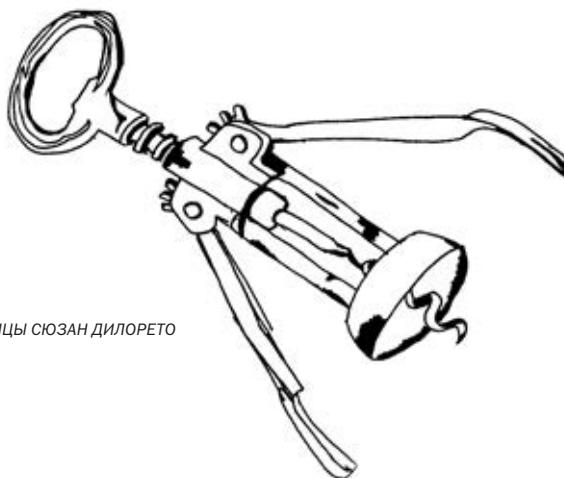

РИСУНОК УЧЕНИЦЫ СЮЗАН ДИЛОРЕТО

