

Введение

Эта книга посвящена основам рисования для начинающих любителей изобразительного искусства, хотя она содержит немало интересного и для более опытных художников. Она рассчитана на читателей любого возраста (от 9 до 90 лет) и раскрывает секреты рисования в непринужденной и увлекательной форме.

У одних страсть к рисованию зарождается еще в детстве, но с возрастом исчезает. И лишь некоторые преданные личности сохраняют свою любовь к рисованию в зрелом возрасте. А другие обнаруживают в себе способности к рисованию, прожив немало лет. Именно такую книгу, как эта, мне бы хотелось иметь под рукой, когда я впервые попыталась разобраться в технике рисования.

Мой принцип прост: я считаю, что вы способны научиться рисовать так же, как и я когда-то. Если вы серьезно относитесь к рисованию, то сможете добиться больших успехов, постепенно приближаясь к цели наиболее удобным для вас способом. На вас не будут давить контрольные работы и конечные сроки, а значит, рисовать вы можете в любое удобное время, получая удовольствие и даже относясь к своим занятиям с известной долей юмора.

О книге

Научиться рисовать, только читая эту книгу, невозможно. Ведь слово “рисование” означает действие. Многочисленные практические упражнения и проекты в этой книге направлены на то, чтобы вызвать у читателя интерес к рисованию и в то же время постепенно привить технические навыки, необходимые для рисования. Они дополняются целым рядом практических советов, секретов и полезных рекомендаций.

Материал этой книги стимулирует независимое художественное мышление и вдохновляет на творчество. Вы сами себе учитель, а значит, должны на практике развивать в себе навыки рисования.

Каждая из почти 400 иллюстраций в книге наглядно демонстрирует конкретные навыки рисования. Призвав на помощь собственное чувство юмора, я постаралась раскрыть традиционные темы под необычным углом зрения на примерах нетрадиционных рисунков. Когда я только составляла план книги, мне казалось, что для нее будет достаточно и сотни иллюстраций. Но как только я начала писать книгу, у меня возникло желание проиллюстрировать все, что только можно. Бегло просмотрев все иллюстрации в книге, вы вряд ли усомнитесь в моей любви к рисованию!

Для того чтобы развить в себе прочные навыки в новом деле, нередко приходится делать то, что нужно, а не то, что хочется. Но с помощью интересных иллюстраций я попыталась сделать как можно более интересным даже самый обыденный материал. На протяжении всей этой книги вы обнаружите немало ценных инструментов рисования, на каком бы уровне подготовки вы ни находились — только начиная рисовать и возобновляя свой интерес к рисованию, возникший в детстве, или же совершенствуя уже имеющиеся навыки.

Помимо этой книги и недорогих принадлежностей для рисования, вы должны иметь способность видеть, уметь держать в руке карандаш, иметь огромное желание рисовать, каплю терпения, преданность данному делу и совсем немного решимости им заниматься. Кроме того, вы должны выкроить немного свободного времени, настроить себя на юмористический лад и отнестись к рисованию как к развлечению.

Предубеждения

Прочтите три приведенных ниже утверждения, чтобы проверить, имеются ли у вас предубеждения в отношении рисования.

- ✓ Вы должны уже уметь хорошо рисовать, чтобы заниматься этим искусством.
- ✓ Если у вас нет врожденного или естественного дара к рисованию, то нет смысла тратить время на попытки научиться рисовать.
- ✓ Рисование — это труднодостижимое, волшебное умение, присущее лишь некоторым одаренным личностям.

Если вы не согласны со всеми приведенными выше утверждениями, значит, вы придерживаетесь тех же взглядов на искусство, что и я. Ведь я считаю, что рисовать способен каждый. Если же вы не любите делать ошибки, то в утешение могу сообщить, что “правильного” или “неправильного” способа рисования не существует. Намного важнее признать в себе индивидуальные способности.

Как организована книга

В начале этой книги основное внимание уделяется вопросу о том, чтобы вы почувствовали себя удобно во время рисования. После этого излагаются основы, начиная от приобретения принадлежностей для рисования и заканчивая умением правильно держать карандаш, рисовать линии и воспроизводить затенение. А в остальной части книги представлено немало разнообразного материала по рисованию, который вы можете изучать в произвольном порядке. Почитав немного, порисуйте, затем продолжите чтение и порисуйте еще немного.

Часть I. Вы способны рисовать

Название этой части говорит само за себя. Если вы не совсем уверены, что рисование — ваше призвание, то, прочтя материал этой части и выполнив соответствующие упражнения и проекты, вы обнаружите, что ваше предубеждение в отношении рисования почти рассеялось.

Рисование — это вполне естественная способность человека. Как и в любом новом деле, самое трудное — сделать первый шаг. Начав работать над материалом этой книги, вы обнаружите, что рисование — это весьма увлекательное, интересное и полезное занятие.

Читая книгу, держите под рукой принадлежности для рисования. Начиная с главы 1, вы уже сможете выполнить занимательный рисовальный проект, который я вот уже более двадцати лет предлагаю начинающим художникам независимо от их возраста.

Вас не должны пугать мои рисунки, приведенные в качестве иллюстраций. Ведь я рисую уже очень давно. Но поначалу у меня были весьма слабые навыки рисования (по крайней мере, так мне сейчас кажется). Я нашла некоторые свои рисунки, которые я выполнила, когда делала только первые шаги в рисовании, с целью показать вам, с чего начинала я сама (благодаря матери и отцу они сохранились). Ведь всем нам приходится с чего-то начинать. Нужно лишь стараться делать что-то как можно лучше, чтобы гордиться этим.

Часть II. Овладение основными навыками рисования

Если вы только начинаете рисовать, то вам непременно следует проработать материал этой части книги. Ведь для рисования нужны элементарные навыки. Но даже если у вас имеется некоторый опыт рисования, то в этой части книги вы найдете старые приемы, рассмотренные под новым углом зрения.

В начале этой части книги представлен целый ряд увлекательных упражнений и оптических иллюзий, показывающих, как должен видеть художник. Обнаружив и взяв на вооружение совершенно новые свойства скромных линий, вы затем научитесь видеть и рисовать линии окружающих вас объектов. После этого, исследовав трехмерную иллюзию, которую создают рисунки, вы откроете для себя, каким образом свет образует основу затенения и как затенение воспроизводится с помощью цвета и текстур, а также обнаружите многочисленные инструменты для создания собственных рисунков. А благодаря занимательным упражнениям и необычным иллюстрациям интересным становится даже такое понятие, как перспектива.

Материал этой части книги можно прорабатывать как угодно долго (за несколько дней или даже месяцев). Нужно лишь осознавать его значение в качестве основания для приобретения навыков рисования. Это позволит вам в дальнейшем избежать многих неприятностей.

Часть III. Пора приступать к рисованию

Итак, в этой части книги будет показано, каким образом планируются рисунки, а также будут даны рекомендации относительно ведения дневника альбомных эскизов и использования творческого потенциала и внутреннего зрения. Вам будет предоставлена возможность взять на себя роль судебного художника и составить под моим руководством словесный портрет.

Попробуйте нарисовать что-нибудь другое: от неподвижных объектов (натюрмортов) до непоседливых, но привлекательных живых существ, которые то и дело летают, лают, мякают и плавают. рисуя цветы, деревья, небо, горы и водную поверхность, исследуйте вечно меняющийся мир, который вас окружает.

Постепенно в вашей памяти начнут откладываться очаровательные объекты рисования, а я поделюсь с вами секретами извлечения этих объектов из памяти. Исследуйте безграничные возможности собственного воображения, чтобы обнаружить по-настоящему уникальные и привлекательные объекты для рисования.

Часть IV. Рисование людей

Если вы считаете, что рисовать людей трудно, то вам понравится эта часть книги. Вам не придется запоминать трудные названия костей и мускулов и постигать сложную анатомию человека. Рисовать людей намного проще и интереснее, если разделить отдельные части модели на основные формы.

Проще всего рисовать детей. Отдельным чертам детских лиц и их пропорциям посвящена целая глава в этой части книги. Дети относятся к самым любимым моделям многих художников. Следуя простым рекомендациям и освоив самые элементарные приемы, и вы сможете рисовать портреты своих любимых непосед. Труднее рисовать взрослых людей, но для правдоподобного воспроизведения их лиц также существуют простые рекомендации.

Еще одна глава этой части книги посвящена самым интересным, на мой взгляд, аспектам рисования людей. В ней вы ознакомитесь с творческими методами воссоздания разных стилей причесок и выражений лица, а также научитесь рисовать карикатуры, следуя пошаговым инструкциям. Кроме того, в этой главе представлены ценные образцы, дающие представление об анатомии старения. В частности, наглядно показаны заметные изменения на лице человека в возрасте от 14 до 85 лет.

Читая главы этой части книги, держите под рукой принадлежности для рисования, чтобы выполнить все предлагаемые упражнения и проекты. Как только рисование людей начнет доставлять вам удовольствие, вы уже не сможете от него отказаться в дальнейшем.

Часть V. Великолепные десятки

В этой части книги представлены самые разные советы и ценные сведения о художественном творчестве. Кроме того, в эту часть книги включена глава, в которой шаг за шагом полностью создается рисунок. Таким образом, вам предоставляется возможность поразить родных и друзей своими неповторимыми шедеврами.

И последнее, но не менее важное: вряд ли вы устоите перед возможностью повысить уровень своего мастерства и выполнить десять разных проектов, включенных в еще одну главу этой части книги. Вам будет предложено нарисовать самые разные объекты: кошку, собаку, овцу, яйцо дракона, дерево, мордочку на кружке и пару занимательных карикатур.

Пиктограммы, используемые в книге

На полях практически каждой страницы этой книги вы обнаружите целый ряд круглых рисунков, называемых пиктограммами. Они служат для привлечения вашего внимания к самой разной полезной информации.



Эта пиктограмма экономит ваши силы и время, указывая более простой способ сделать что-то или место для поиска дополнительной информации по рассматриваемой теме.



Эта пиктограмма указывает на важную информацию. Иногда она напоминает о чем-то, что уже рассматривалось ранее в этой книге, а в остальных случаях она предупреждает о том, что данный фрагмент ценной информации следует запомнить на будущее.



Эта пиктограмма указывает на важные технические подробности. Но если вы не собираетесь расширять арсенал своих художественных средств, то можете не читать эту действительно полезную информацию. В некоторых случаях подобная информация позволяет овладеть профессиональным жаргоном художников.



Как только вы увидите эту пиктограмму, достаньте свои рисовальные принадлежности, откройте альбом для рисования, посадите перед собой кошку или собаку и приготовьтесь рисовать. Запланируйте выполнение многочисленных упражнений и проектов, отмеченных этой пиктограммой, чтобы постепенно повышать свое мастерство.



Эта пиктограмма указывает на необходимость выполнить упражнение на наблюдательность. В одних случаях вам предлагается обнаружить ценную информацию в одном из моих рисунков, а в других — заметить конкретные детали в окружающих вас объектах.

Как пользоваться книгой

Эту книгу не обязательно читать в строгой последовательности. Пользуясь оглавлением, вы можете выбирать наиболее интересные для вас темы. Многочисленный справочный материал рассредоточен по всей книге. Так, если вы испытываете затруднения с рисованием портрета своего дяди, перейдите к разделу “Изучение эволюции лица” главы 20, чтобы выяснить, в какой последовательности следует рисовать элементы лица, определяющие процесс старения.

Если вы только начинаете рисовать, то вам следует последовательно прорабатывать материал каждой главы из части I этой книги. Настоятельно рекомендуется усвоить всю предоставленную информацию и выполнить каждое упражнение и проект из части II.

Овладев основами, вы можете произвольно изучать остальной материал книги, выбирая темы, которые интересуют вас больше всего. Несмотря на то, что эта книга является справочным пособием, она рассчитана и на тех, кто привык читать книги от корки до корки. В этом случае вы обнаружите, что чем ближе к концу книги, тем сложнее проекты.

Если вы уже умеете рисовать, то можете бегло просмотреть книгу и отметить те иллюстрации, которые привлекли ваше внимание. После этого вы можете начать ее чтение с любого понравившегося вам места. Прочитав несколько разделов, порисуйте, затем продолжите чтение и порисуйте еще немного.