

Содержание

Введение	16
О книге	16
Предубеждения	17
Как организована книга	17
Пиктограммы, используемые в книге	19
Как пользоваться книгой	19
ЧАСТЬ I. ВЫ СПОСОБНЫ РИСОВАТЬ!	21
Глава 1. В поисках удовольствия от рисования	23
Возможности рисования	23
Обучение рисованию на практике	24
Поиск своего места в рисовании	25
Выявление в себе художника	25
Изучение разнообразных объектов рисования	25
Проект 1. Пушок	26
Глава 2. Воспитание в себе художника	29
Выявление рисовальных предпочтений	29
Выбор собственного стиля	30
Секрет рисования — в деталях	32
Как нужно держать средства рисования	33
Как найти место и время для рисования	35
Работа на общей площади	35
Обустройство творческого уголка	36
Как найти время для рисования	37
Выбор принадлежностей для рисования	38
Обязательные принадлежности	38
Необязательные принадлежности	40
Проект 2. Зрачок сетчатки глаза	40
Глава 3. Путь к рисованию	42
В поисках линий	42
Переход от линий к формам	43
Переход к трехмерной форме	44
Воссоздание предметов в перспективе	45
Улучшение рисунков с помощью затенения	45
Обнаружение деталей и текстуры	45
Воссоздание предметов в определенном контексте и композиция	46
Проект 3. Сэмми и Саманта	47
ЧАСТЬ II. ОВЛАДЕНИЕ ОСНОВНЫМИ НАВЫКАМИ РИСОВАНИЯ НА ПРАКТИКЕ	49
Глава 4. Умение видеть как художник	51
Анализ умственной деятельности	51
Пробуждение правого полушария мозга	52
Переключение полушарий мозга	52

Проведение воображаемой линии симметрии	52
Отдых для левого полушария мозга	53
Восприятие окружающего мира глазами художника	55
Поиск объектов для рисования в ближайшем окружении	55
Посмотрите на собственный дом свежим взглядом	56
Из холодильника на рисунок	56
Обследование местности по соседству	57
Раскрытие внутреннего мира художника	58
Сравнение восприятия правым и левым полушарием мозга	59
Машинальное рисование каракулей	59
Проект 4. Машинальное рисование	61
Нанесение линий	61
Распознавание образов, стоящих за линиями	62
Создание рисунков из каракулей	62
Глава 5. Умение видеть и рисовать линии	63
Умение разбираться в разнообразии линий	63
Выстраивание прямых линий	63
Срезание углов ломаными линиями	65
Повторение плавности кривых линий	66
Умение выбрать место для проведения линии	67
Поиск линии, разделяющей пространство	67
Упрощение увиденного	69
Сосредоточение внимания на пропорциях и формах	70
Учитесь рисовать линии	71
Проект 5. Нежная мелодия	73
Глава 6. Освоение третьего измерения	76
Умение видеть свет и тени	76
Внимательное изучение света и тени	76
Исследование контраста на рисунке	78
Переход от видения к оттенкам	79
Преобразование форм к трехмерному виду	80
От круга к сфере	81
От квадрата к кубу	83
Прямоугольники и треугольники	84
Проект 6. Рисование сферы	84
Глава 7. Оживление рисунков с помощью затенения	87
Штриховка оттенками серого	87
Нанесение линий штриховки	88
Построение шкалы оттенков серого с помощью штриховки	89
Сглаживание затенения	90
Затенение с помощью перекрестной штриховки	91
Воссоздание оттенков серого с помощью перекрестной штриховки	92
Воссоздание шкалы оттенков от светлого до темного	93
Воссоздание градации оттенков серого с помощью перекрестной штриховки	94
Применение затенения в рисунках	96
Разметка затенения	96
Затенение по разметке	97
Проект 7. Рисование кружки	98

Глава 8. Распознавание и рисование текстур	102
Сравнение текстур и узоров	102
Распознавание текстур	103
Блестящие текстуры	104
Матовые текстуры	104
Сверкающие текстуры	105
Ворсистые и пушистые текстуры	106
Пушистые и волосяные текстуры	107
Шероховатые и негладкие текстуры	108
Перенос текстур на рисунки	109
Планирование текстурированного рисунка	109
Воспроизведение текстуры на бумаге	110
Сочетание формы с узором и текстурой	110
Проект 8. Две занимательные текстуры	111
Рисование эскиза с помощью круглых завитушек	111
Рисование ворсистых пятен	111
Глава 9. Исследование новых перспектив	113
Общее представление о геометрической перспективе	113
Взгляд на линию горизонта	114
Обнаружение точек схода	116
Определение перспективы в глубину	118
Наблюдение исчезающих объектов	119
Наблюдение постепенно уменьшающихся объектов	120
Дополнительные элементы перспективы	121
Постепенное исчезновение объектов в атмосферной перспективе	121
Укорочение объектов в ракурсе	122
Проект 9. Рисование одноточечной и двухточечной перспективы	124
Рисование одноточечной перспективы	124
Рисование двухточечной перспективы	125
ЧАСТЬ III. ПОРА ПРИСТУПАТЬ К РИСОВАНИЮ	127
Глава 10. Планирование рисунков	129
Особое внимание к элементам композиции	129
Подчеркивание точек сосредоточения внимания	130
Перекрытие ради единства и глубины	130
Полезное применение линий	132
Уравновешивание объектов в композиции	132
Соблюдение пропорций рисуемых объектов	134
Основные принципы составления композиции	134
<i>Правило золотого сечения</i>	134
<i>S-O-U-L-образные композиции</i>	136
Другие виды композиции	138
Планирование композиции с помощью инструментов рисования и художественной фантазии	138
Окружающий мир в рамке	139
Планирование композиции по фотографии	139
Видоизменение фотографий	141
Проект 10. Планирование композиции	141

Глава 11. Запечатление повседневной жизни в альбоме	145
Подготовка переносной студии	145
Выход на пленэр	146
Заполнение страниц альбома	146
Рисование эскизов объектов простыми линиями	147
Сочетание затенения и линий в эскизах	148
Создание эскизов спиральными линиями или затемнением	148
Проект 11. Медвежонок Тедди Тинк	148
Глава 12. Рисование по памяти	154
Фиксация образов в памяти	154
Развитие умения видеть	154
Учет личного восприятия	156
Хранение образов в памяти	156
Проект 12. Рисование по словесному описанию	158
Глава 13. Подготовка к рисованию натюрмортов	160
Выбор объектов для рисования натюрмортов	160
Традиционные и современные натюрморты	160
Необычные и экстравагантные натюрморты	163
Рисование симметричных объектов	163
Освещение натюрморта	165
Проект 13. Рисование натюрморта	166
Глава 14. Сохранение в рисунках приятных впечатлений от цветов и деревьев	168
Увековечение цветов в рисунках	168
Подсолнечник, тянущийся к солнцу	168
Цветущая роза	168
Изучение и рисование деревьев	170
Проект 14. Нежная лилия	172
Глава 15. Документирование окружающего мира	175
Исследование земли и неба	175
Изображение неба	175
Путешествие по суше	176
Проект 15. Мечты о белоснежной зиме	177
Глава 16. Рисование живых существ	180
Воспроизведение меха, шерсти, пуха и перьев	180
Виды меха и шерсти	180
Рисование формы тела животного без пушистой текстуры	183
Рисование пернатых существ	184
Оживление рисунков	185
Проект 16. Крылья на воде	187
ЧАСТЬ IV. РИСОВАНИЕ ЛЮДЕЙ	191
Глава 17. Взгляд невинного младенца	193
Определение пропорций малышей	193
Изучение головок младенцев	193
Пропорции лица	194

Крохотные лица и мягкие, пушистые волосы	196
Как следует рисовать глаз младенца	197
Рисование милого носика пуговкой	198
Рисование нежного ротика младенца	199
Рисование уха младенца	201
Рисование волос младенца	202
Объединение черт лица и причёски младенца	203
Проект 17. Младенец Брэндон	204
Глава 18. Изображение детской непосредственности	207
Развитие лица ребенка от младенческого до подросткового возраста	207
Определение пропорций детского лица	207
Сравнение отличительных черт детских лиц	209
Пристальное внимание к детским чертам лица	211
Рисование детского глаза	211
Воспроизведение форм детского носа	212
Формирование детского рта	213
Изображение детского уха	214
Планирование детского портрета	215
Проект 18. Портрет Анни	216
Глава 19. Портреты взрослых людей	219
Изображение анатомических различий	219
Изучение различных форм головы взрослых людей	219
Сравнение половых различий	221
Запоминание пропорций лица взрослого человека	222
Создание портрета взрослого человека	224
Планирование портрета	224
Изучение лиц, рук и кистей человека	226
Проект 19. Рисование Маниши	228
Глава 20. Изображение лиц со светлой стороны	231
Изучение вычурных причёсок и забавных лиц	231
Больше волос, меньше волос или вообще без волос	231
На лице все написано	233
Маскировка лица волосами	234
Изучение эволюции лица	236
В возрасте от 14 до 20 лет	236
В возрасте 30 лет	237
В возрасте 45 лет	238
В возрасте 60 лет	238
В возрасте 85 лет	239
Рисование карикатур и смехотур	240
Проект 20. Смехотура на Каю	241
ЧАСТЬ V. ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ДЕСЯТКИ	245
Глава 21. Десять советов, подсказок и секретов рисования	247
Принятие первых мер защиты	247
Защита рисунков от касания руками	248
Правила хранения рисунков	248

Применение распыляемого фиксажа	249
Рисование трудных и незнакомых текстур	249
Эффективное использование резинок	249
Защита фотографии от разметочной сетки	250
Применение миллиметровой бумаги для разметки фотографии сеткой	250
Рисование по линии симметрии	250
Подписывание рисунков	250
Глава 22. Десять шагов для создания рисунка	252
Составление плана действий	252
Подготовка к рисованию	253
Запуск творческой инициативы	253
Разметка композиции	253
Планирование перспективы	253
Проверка пространственных соотношений	254
Разметка затенения	254
Выбор методов затенения	254
Переход к самому ответственному этапу работы над рисунком	255
Завершение шедевра	255
Глава 23. Десять дополнительных и занимательных проектов	256
Настоящее яйцо дракона	256
Волосенок до стрижки	257
Великолепная, но непослушная кошка Рили	259
Кроткая овечка Долли	261
Озорник	263
Попугайчик Додо на качели	265
Капля воды	267
Собака долматинской породы по кличке Тень	268
Мордочка на кружке	271
Гремучий змей Кукурузобрюх	272
Глава 24. Десять изюминок рисования	274
Умение ценить искусство	274
Посещение художественных галерей	275
Изучение традиционных стилей рисования	275
Выработка собственного стиля рисования	276
Выбор подходящих средств рисования	276
Посещение курсов, уроков и семинаров по искусству	277
Рисование с натуры и по фотографиям	278
Выставление рисунков на показ в Интернете	278
Ответы на десять вопросов по авторскому праву	278
Переход от рисования к живописи	280
Разжигание творческих идей	280
Снятие напряжения глаз	280
Организация собственной художественной студии	280
Предметный указатель	282