

one

СОДЕРЖАНИЕ

Умение рисовать — это не дар.....	6	Недостаточная штриховка.....	80
Ошибки в поведении, из-за которых мы		Штриховка блоками.....	82
не можем рисовать лучше.....	9	Штриховка на драпировках.....	84
Правильная поза.....	10	Неестественные складки материи.....	86
Осмотр, замеры и сопоставление.....	12	Галерея мастера.....	88
Инструмент для рисования.....	14	Глубина и текстура.....	91
Прерывающаяся линия.....	16	Неверно нарисованные облака.....	92
Плавные линии.....	18	Глубина пейзажа.....	94
Ошибки при конструировании		Штриховка без эффекта глубины.....	96
рисунка.....	21	Слишком детальная текстура.....	98
Рисование с помощью простых геометри-		Неточности в наложении штрихов	
ческих фигур.....	22	и передаче контрастов.....	100
Коробки без параллельных линий.....	24	Трудности при изображении птиц....	102
Слишком контурные линии.....	26	Слишком компактное изображение	
Стереотипы в рисунке.....	28	шерсти.....	104
Линии, искажающие пропорции.....	30	Слишком жесткая текстура	
Неправильное размещение объектов...	32	при изображении мягкой шерсти....	106
Неподходящий формат бумаги.....	34	Галерея мастера.....	108
Искажения из-за обилия деталей.....	36	Пространство и перспектива.....	111
Значение негативного пространства...	38	Наклоненная линия горизонта.....	112
Избыток элементов и текстур.....	40	Обратная перспектива.....	114
Симметричные предметы.....	42	Шатающиеся фасады.....	116
Как рисовать простые предметы.....	44	Неравномерные формы в рисунке	
Галерея мастера.....	46	с перспективой.....	118
Композиция, «компоновка» и пропорции	49	Искривление изображения из-за	
Особенности композиции в натюрморте	50	углового искажения.....	120
Преувеличение размеров модели.....	52	Линии схода, нарисованные от руки..	122
Неестественная точка зрения.....	54	Галерея мастера.....	124
Сильный поворот граней предметов...	56	Пропорции при изображении	
Монотонная композиция.....	58	человеческого тела.....	127
Накладывание предметов друг на друга	60	Несоблюдение размеров и форм.....	128
Неверные пропорции.....	62	Слишком выраженный	
Палящие предметы.....	64	мышечный рельеф.....	130
Галерея мастера.....	66	Слишком выраженные мышцы	
Как наносить штриховку.....	69	на женской спине.....	132
Трудности в передаче оттенков.....	70	Преувеличение размеров в ракурсе...	134
Неверный выбор основы.....	72	Изображение рук без передачи объема	
Обозначение формы предмета линиями	74	и текстуры.....	136
Как построить градацию тонов.....	76	Искаженные черты лица.....	138
«Передержанная» штриховка.....	78	Стереотипное изображение элементов	
		лица.....	140
		Галерея мастера.....	142

УМЕНИЕ РИСОВАТЬ — ЭТО НЕ ДАР

В современном обществе все еще распространено мнение, что художником рождаются, а не становятся, что некоторые люди просто приходят в этот мир, уже обладая талантом к рисованию.

Некоторые полагают, что такого дара у них нет и никогда не будет, и даже не пытаются научиться рисовать. И напротив, есть художники-любители, которые убеждены в собственном даровании и думают, что их работы всегда будут пользоваться успехом. В этой книге мы докажем, что и те, и другие ошибаются. Вне зависимости от объема знаний художника или его навыков ничто не мешает ему рисовать лучше, если он этому обучится.

Тогда почему иногда кажется, что некоторые люди обладают большим призванием к рисованию, чем другие, и делают это лучше?

Лично я вместо слова «дар» предпочитаю использовать слово «призвание», потому что мне до сих пор еще не встретился ни один человек, который бы в раннем детстве мог правильно держать карандаш и рисовать без каких-либо трудностей. А найдем ли мы свое призвание или нет, зависит от трех действующих одновременно факторов: таланта, окружения и дисциплины.

В отношении таланта ученые доказали, что у людей с врожденной предрасположенностью к творческой деятельности, по сравнению с остальными, во время работы задействована более обширная область мозга. Однако в создании качественного и убедительного рисунка это не играет ключевой роли. С другой стороны, мозг можно натренировать, чтобы

и в более позднем возрасте выработать в себе эмоциональное восприятие и художественные способности. Так что не существует никаких особых причин, чтобы вступить на путь рисования.

Окружение, конечно, очень значимо. Творческие навыки развиваются гораздо активнее, если ребенок находится в более подходящей для этого обстановке. Ведь делить мастерскую с художниками или жить с ними под одной крышей — далеко не одно и то же, что расти вместе с людьми без каких-либо культурных переживаний.

Но даже при наличии таланта и благоприятного окружения добиться хороших результатов не получится, если не подпитывать призвание искренним влечением и регулярной работой. Лишь постоянно практикуясь, можно улучшить контроль над движениями руки и исправить совершаемые ошибки. И наконец, необходимо очень хорошо разбираться в материалах и владеть рабочими техниками.

Любой начинающий художник со временем сможет рисовать легко и свободно, если научится правильно использовать необходимые для этого инструменты.

Однако рисование — это **сложный предмет**, и, чтобы овладеть им, требуются годы обучения и постоянного самосовершенствования. Ошибки — неотъемлемая часть данного процесса, это нужно просто принять и учитывать при своей работе, ведь только так можно покорять новые высоты и преодолевать любые художественные трудности. Необходимо анализировать недочеты и учиться на них, чтобы скорректировать свой путь и развиваться дальше.

В этой книге собраны наиболее частые ошибки начинающих художников, которые для большей наглядности сопровождаются поясняющими иллюстрациями. Благодаря этому вы сможете лучше разобраться в причинах своих промахов и затем разработать соответствующие упражнения, которые помогут больше никогда их не совершать. Следуя содержащимся здесь советам и рекомендациям, вы сможете избежать новых ошибок или исправить уже допущенные, а также пополните свой практический опыт.

Ошибки в поведении, из-за которых мы не можем рисовать лучше

Успех в рисовании — это в большей степени вопрос «поведения», нежели «пригодности». Однако иногда мы не можем сконцентрироваться не по своей вине, а в результате ложных мнений и взглядов, которые привносим в процесс создания рисунка. Некоторые из подобных ошибок возникают потому, что мы принимаем неправильную позу, неверно располагаем основу для рисунка или не знаем, как нужно пользоваться теми или иными материалами. Очень важно разобраться с такими проблемами еще перед началом работы, ведь от этого зависит, будем ли мы рисовать в комфортной и расслабленной обстановке, что, в свою очередь, напрямую влияет на конечный результат.

В этой первой главе приводится ряд наблюдений, которые окажутся полезными как для опытных художников, так и для новичков. Здесь вы найдете советы о том, как принять правильную позу, держать карандаш и делать уверенные штрихи. Если вы будете их правильно применять, то сможете избежать многих ошибок.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОЗА

Прежде чем начать работу, надо удобно сесть на стул со спинкой, выпрямить спину и, слегка наклонив, расположить альбом или доску для рисования перед собой. Чтобы добиться правильного уровня наклона основы, можно расположить ее на мольберте или опереть о край стола. Модель должна находиться перед нами, чтобы можно было просто поднять взгляд и сравнить с ней то, что мы уже нарисовали. Так нам не придется ничего запоминать или двигать головой.

- Бумагу нужно закрепить на твердой основе так, чтобы лист в процессе рисования можно было бы поворачивать и наклонять.

НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ ЛИСТ СЛИШКОМ БЛИЗКО

Когда рисуете, сохраняйте некоторую дистанцию. Это придает ощущение контроля и позволяет лучше видеть всю поверхность бумаги. Вытяните и расслабьте руку, так вы добьетесь большей свободы движений при рисовании и сможете наносить более динамичные штрихи.

- Сидя на стуле, спину надо держать ровно, руку необходимо вытянуть, а доску для рисования наклонить.

- Никогда не рисуйте на столе. Обзор листа будет слишком нечетким, из-за чего рисунок может оказаться искаженным.

ИЗБЕГАЙТЕ ИСКАЖЕНИЙ В РИСУНКЕ

Чтобы избежать ошибок в перспективе и случайных искажений рисунка, нужно расположить бумагу точно параллельно линии глаз. Лучше всего установить лист на наклоненной доске или мольберте. Если вы рисуете на горизонтальной поверхности стола, приподнимите альбом или доску, чтобы основа находилась максимально параллельно взгляду.

- Наклонив доску, вы сможете одновременно видеть и модель, и бумагу. Так вам не придется ничего запоминать.

ОСМОТР, ЗАМЕРЫ И СОПОСТАВЛЕНИЕ

Перед тем как нанести первый штрих, нужно внимательно изучить модель и постараться раскрыть ее структуру. Подобная практика позволит вам улучшить художественные навыки и облегчит понимание того, что вы изо-

бражаете. Если самому процессу рисования мы будем уделять больше внимания, чем изучению модели, то в результате нам придется работать по памяти. Действуя же наоборот, этого можно избежать.

ИЗУЧЕНИЕ МОТИВА

Недостаточно просто пристально смотреть на модель. Необходимо определить ее пропорции, расстояние между ее элементами, их наклон и изгибы, а также понять соотношение пропорций между различными участками рисунка. Так будет намного легче построить сетку структурных линий, которые позволят правильно расположить на поверхности бумаги то, что мы хотим изобразить.

● Прежде чем рисовать, нужно изучить размеры и основные линии модели. Для этого можно воспользоваться карандашом.

● Возьмите карандаш и вытяните руку, расположив его перед моделью. Теперь закройте один глаз, а вторым осматривайте модель. Так вы сможете определить и сравнить размеры предметов.

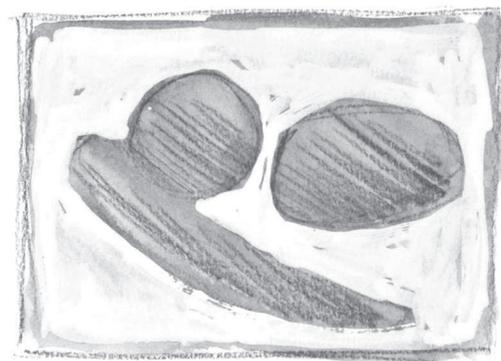
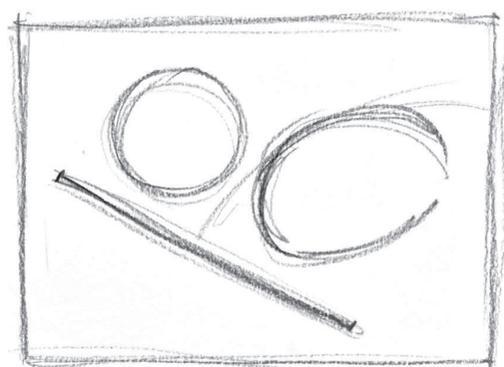
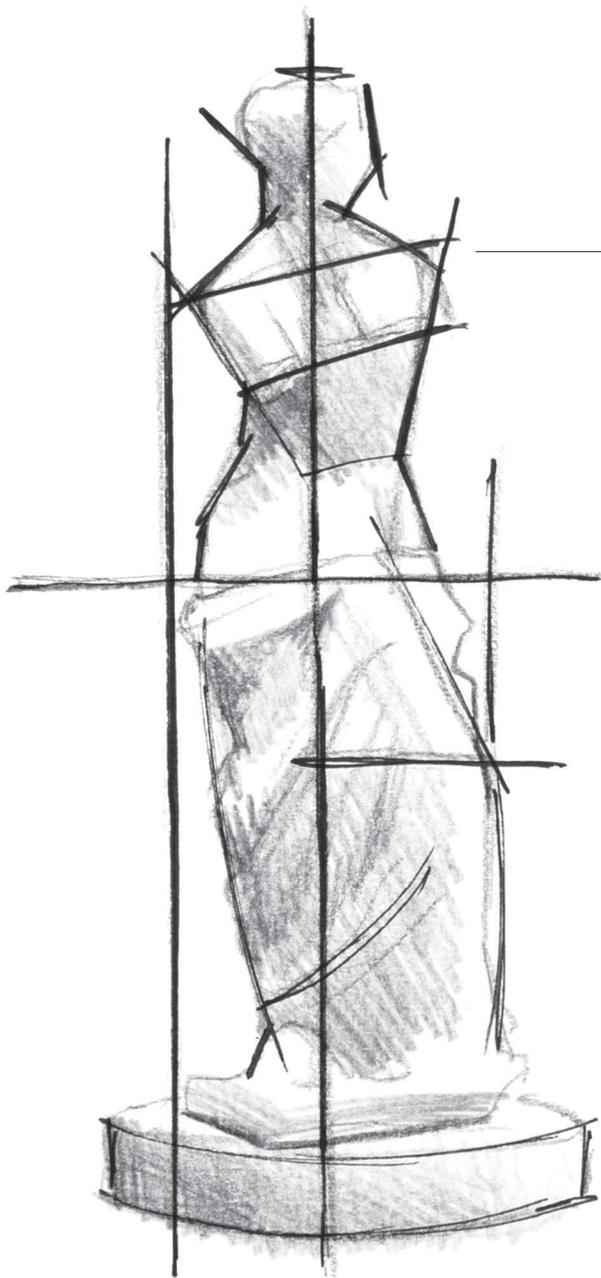

ОШИБКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ-ЗА НЕПОНИМАНИЯ ФОРМЫ И СТРУКТУРЫ ПРЕДМЕТА

Нужно внимательно изучить модель, иначе мы начнем «додумывать» рисунок. Другими словами, мы склонны рисовать те или иные элементы приблизительно, воссоздавая детали по своему усмотрению, если их сложно рассмотреть или если мы приступаем к работе, не поняв до конца какую-либо часть модели. Это случается и тогда, когда обширные участки модели находятся в тени, из-за чего становится невозможно оценить всю форму предмета.

- Благодаря этим схемам можно проанализировать сначала расположение предметов, а затем их форму и пространство, которое они будут занимать на картине.

- После изучения модели нужно нанести на бумагу основу будущего рисунка, включающую размеры предметов и главные композиционные линии.

- Здесь видны две ошибки, связанные с непониманием модели. Чашка слева закрыта центральным сосудом и ниже его. С другой стороны, тень, отбрасываемая этим сосудом, не позволяет рассмотреть его контуры.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

По привычке мы держим карандаш или угольную палочку возле кончика, ожидая, что таким образом сможем увереннее наносить штрихи, однако на самом деле эффект получается диаметрально противоположным. Идеальный вариант — держать инструмент как можно дальше от кончика, чтобы

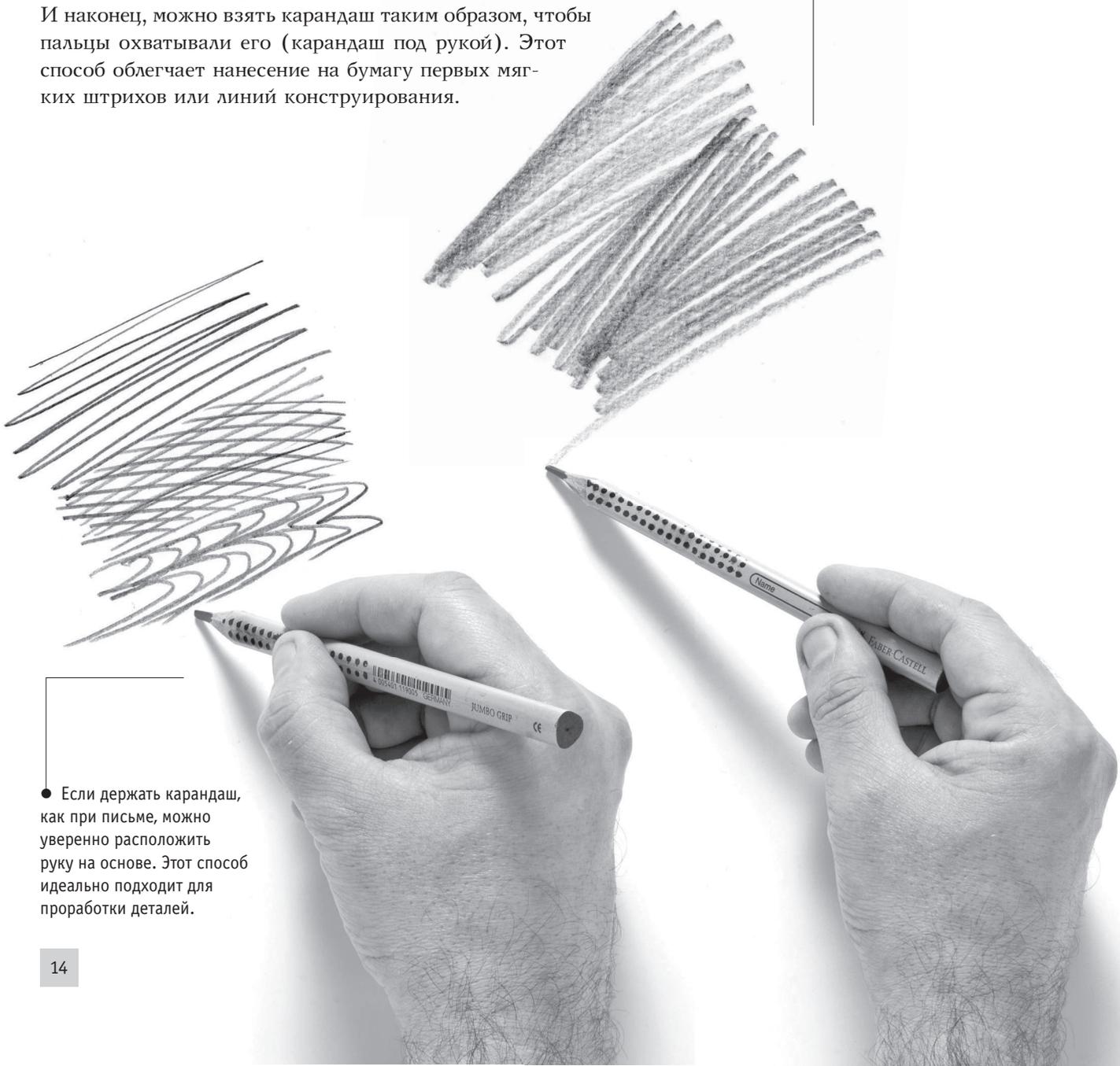
хорошо видеть, что мы рисуем, и иметь возможность сократить угол наклона и лучше регулировать силу нажима. Инструмент рисования можно держать по-разному. Давайте познакомимся с тремя основными способами и посмотрим, для каких ситуаций подходит каждый из них.

КАК ДЕРЖАТЬ КАРАНДАШ. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ

Если держать карандаш, как при письме («щепотка»), положение кисти руки будет статичным, но зато так можно прорисовывать мелкие детали или придавать большую четкость отдельным элементам. Другой вариант — «продленная щепотка» или хват за середину карандаша — идеально подходит для штриховки обширных областей рисунка.

И наконец, можно взять карандаш таким образом, чтобы пальцы охватывали его (карандаш под рукой). Этот способ облегчает нанесение на бумагу первых мягких штрихов или линий конструирования.

● Можно держать карандаш кончиками пальцев за его верхнюю часть. Это позволит наносить широкие штрихи и лучше контролировать движения при построении теней.

● Если держать карандаш, как при письме, можно уверенно расположить руку на основе. Этот способ идеально подходит для проработки деталей.