

**КАК СТАТЬ
ХУДОЖНИКОМ
ЗА 20 УРОКОВ**

ЛУЧШИЕ УРОКИ

**КАК СТАТЬ
ХУДОЖНИКОМ
ЗА 20 УРОКОВ**

**Полный самоучитель
для начинающих**

**Издательство АСТ
Москва**

Воспроизводство любой иллюстрации для изучения или как предмета искусства допустимо.
Любое коммерческое использование воспроизведенных или скопированных рисунков из этой публикации допустимо только с письменного согласия издателя.

Печатается с разрешения издательства Amber Books Ltd.

УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7
К16

К16   **Как стать художником за 20 уроков. Полный самоучитель для начинающих / пер. с англ. Л. Степановой — Москва: Издательство АСТ, 2016.— 256 с.: ил.— Искусство рисования (подарочная).**

ISBN: 978-5-17-09-5159-8 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN: 978-1849941402 (англ.)

Этот самоучитель — идеальная возможность начать свой путь в мир рисунка и живописи. Здесь вы найдете все необходимые сведения о методах работы самыми разными видами материалов — масляными, акварельными и акриловыми красками, пастелью, карандашом, древесным углем, гуашью. Каждый вид работы подробно описан и проиллюстрирован множеством авторских рисунков. В этой книге вы найдете массу полезных советов от опытных художников-преподавателей рисунка и живописи, а также практические рекомендации относительно выбора бумаги, кистей, красок или организации рабочего пространства.

Вторая часть самоучителя посвящена упражнениям — 20 творческих проектов, помогут вам попрактиковаться в методах, изложенных в первой части.

УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7

Все права защищены

12+

HOME ARTIST

КАК СТАТЬ ХУДОЖНИКОМ ЗА 20 УРОКОВ

Полный самоучитель для начинающих

Учебное пособие

Перевод с английского Л.И. Степановой

Редактор А.В. Чудова

Технический редактор Т.П. Тимошина

Компьютерная верстка Ю.Б. Анищенко

Корректор И.Н. Мокина

Подписано в печать 12.01.2016. Формат 60 x 90¹/₈. Усл. печ. л. 64,0
Бумага офсетная. Тираж 2500 экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции ОК—005—93. т. 2 953000 — книги и брошюры

ООО «Издательство АСТ»

129085 г. Москва, ул.Звездный бульвар, д.21, стр 3, комн. 5

«Баспа Аста» деген ООО

129085 г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 3 құрылым, 5 бөлме

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі

«РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ.,

Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107;

E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

© 2015 Amber Books Ltd.
© ООО «Издательство АСТ»

***«Искусство смахивает с души пыль
повседневной жизни».***

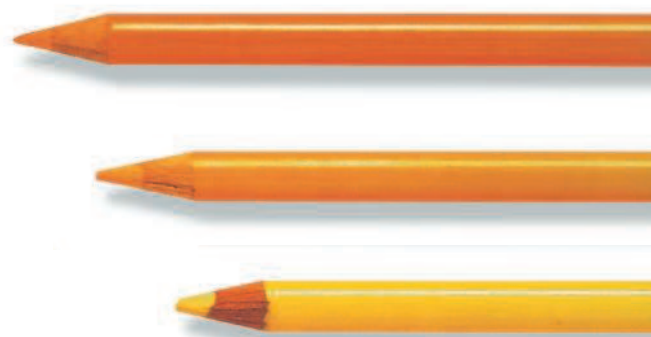
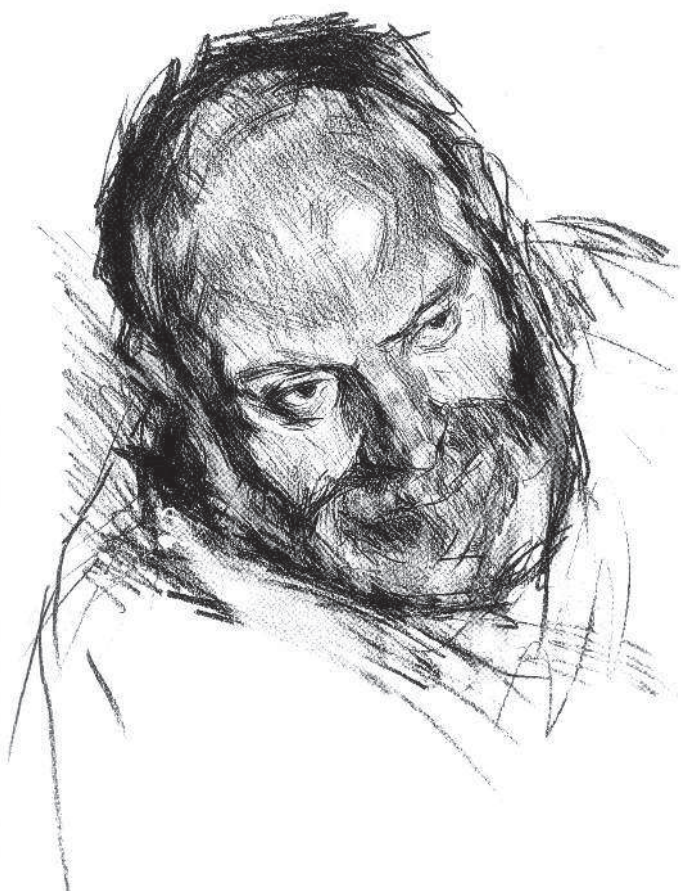
Пабло Пикассо

СОДЕРЖАНИЕ

Глава I. ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ	10	Основы рисования эскизов	56
Рисование карандашом	12	Рисуем утку	58
Акварельные краски	14	Рисуем облака	60
Масляные и акриловые краски	16	Воспоминание об отпуске	62
Пастель	18	Смена точки обзора	64
Смешанные материалы	20	Рисунок воды	66
Подготовка рабочего места	22		
Оформление картины в раму	23	ГЛАВА III. РИСУЕМ КАРТИНУ	68
		Тонирование и растяжка	70
ГЛАВА II. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ	24	Кисти и создаваемые ими мазки	72
Введение в науку о цвете	26	Рисуем деревья	74
Цветовое колесо	27	Выбор бумаги	76
Теплые и холодные цвета	28	Смешивание акварельных красок	78
Основные первичные цвета	30	Как положить однородный слой акварели	80
Линейная перспектива	32	Гуашь	82
Линия горизонта	34	Масляные краски	84
Негативные формы	36	Акриловые краски	96
Золотое сечение	38	Карандаши	102
Рисование карандашом и создание эскизов картины	40		
Использование сетки переноса	42		
Использование простых форм	44		
Копирование с помощью стекла	46		
Круги и эллипсы	48		
Рисуем голову и лицо	50		
Свет и тень	52		
Рисуем детей	54		

Восковые мелки	110
Ручки	112
Масляные пастели	116
Мягкие пастели	118
Смешивание пастелей	122
Рисование твердыми пастелями	124

ГЛАВА IV. УПРАЖНЕНИЯ 125

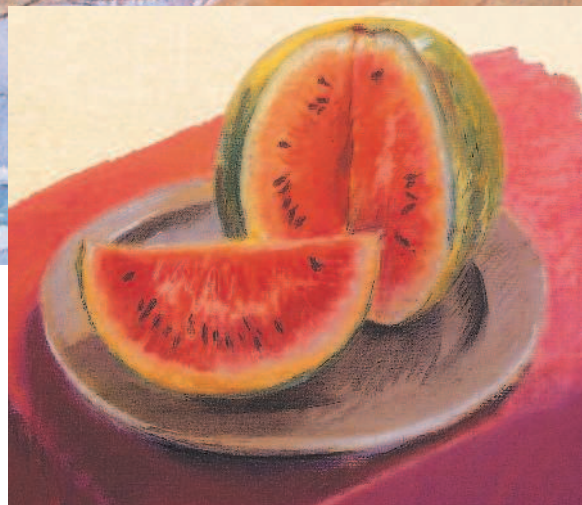
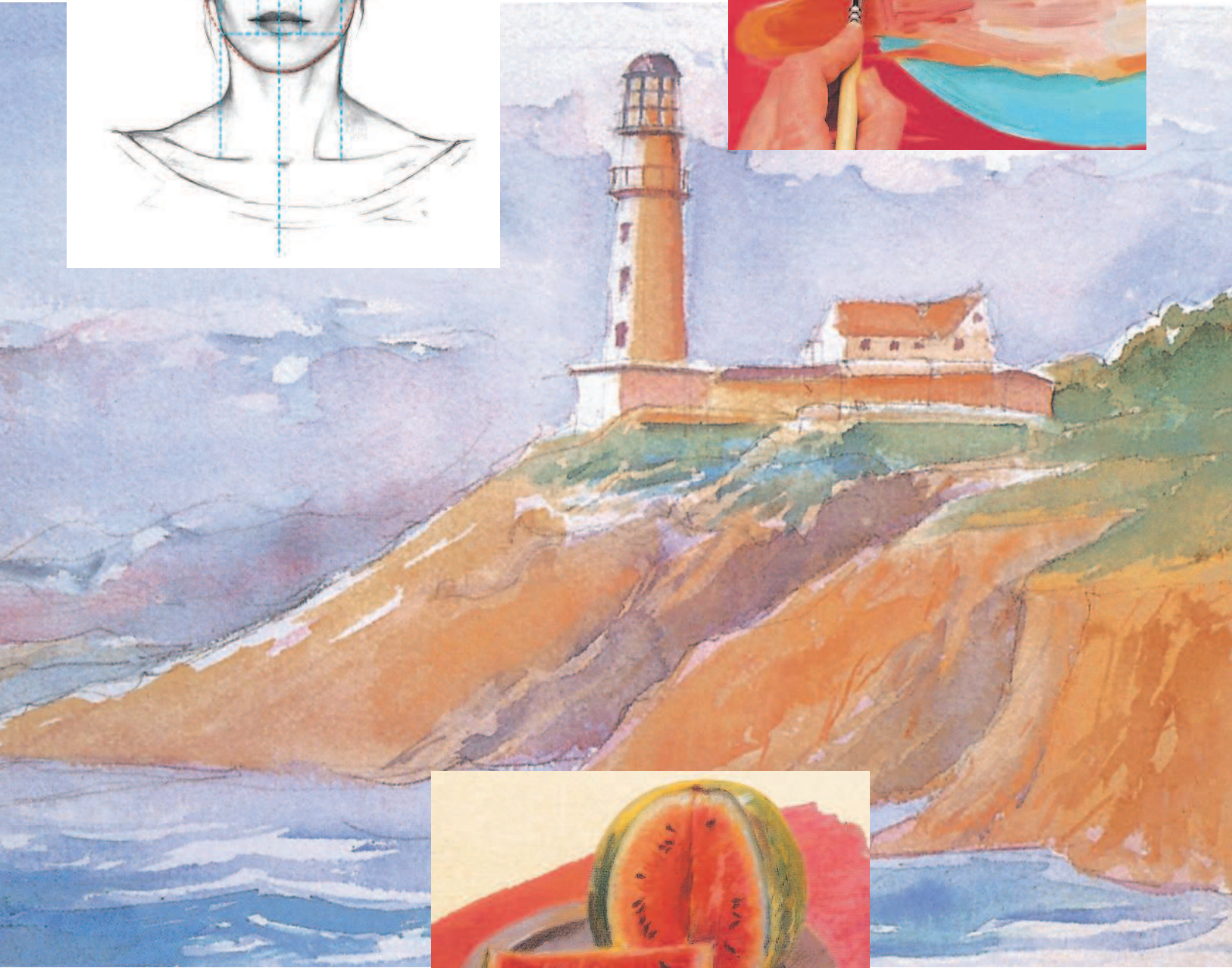
Вид на озеро в два цвета, акварель/гуашь	128
Натюрморт с фруктами, акварель/гуашь	134
Растения в горшках, акварель/гуашь	140
Узамбарские фиалки, акварель/гуашь	146
Маяк на вершине утеса, акварель/гуашь	152
Рисунок цветка одной кисточкой, акварель/гуашь	158
Воспоминания об отпуске, акварель/гуашь	164
Портрет кошки, масляная живопись	170
Трехцветная композиция, масляная живопись	176
Натюрморт с рыбой, масляная живопись	182

Натюрморт в морской тематике, акриловые краски	188
Колокольня, карандаши, графитовые и цветные, древесный уголь	194
Дом в Тоскане, перо и чернила	200
Корзина с овощами, перо и чернила	206
Цветы, пастели	212
Сумерки, пастели	218
Арбуз, пастели	224
Вид извне, пастели	230
Коралловый риф, коллаж	236
Пляжные кабинки, трафарет, смешанная техника	242

Глоссарий	248
-----------	-----

ВВЕДЕНИЕ

Добро пожаловать в мир книги «Как стать художником за 20 уроков»!

Возможно, вы только начинаете учиться рисовать, а может быть, просто надеетесь расширить свои творческие возможности. Этот самоучитель — идеальная возможность начать свой путь в мир рисунка и живописи. Здесь вы найдете все необходимые сведения о методах работы самыми разными видами материалов: масляными, акварельными и акриловыми красками, пастелью, карандашом, древесным углем, гуашью. Каждый вид работы подробно описан и проиллюстрирован множеством авторских рисунков — вам предоставляется вся необходимая информация для того, чтобы сразу же начать рисовать в выбранной технике. В этой книге вы найдете массу полезных советов от опытных художников-преподавателей рисунка живописи, а также практические рекомендации относительно выбора бумаги, кистей, красок или организации рабочего пространства.

Вторая часть самоучителя посвящена упражнениям: 20 творческих проектов помогут вам попрактиковаться в методах, изложенных в первой части. В описании каждого проекта приводятся рекомендации относительно того, как именно можно применить изученные приемы для создания собственных художественных работ.

В этой книге вы найдете подробные пошаговые инструкции и секреты мастерства от профессионалов. Эта книга — ценный ресурс, к которому вы будете возвращаться снова и снова.

ГЛАВА I ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Новичкам бывает нелегко делать первые шаги, выбрать нужные товары в художественном салоне, разобраться в тонкостях и нюансах творческой «кухни», однако в этом разделе книги вы найдете всю необходимую информацию о материалах и методах, применяемых профессиональными художниками. Вы найдете ответ на любой возникающий у вас вопрос: в чем разница между масляными и акриловыми красками, как использовать пастели или что именно означает словосочетание «смешанные материалы». В этой главе вы познакомитесь со списками основных материалов и оборудования, которые понадобятся вам для работы в каждой из описываемых живописных техник. Здесь также вы узнаете как обустроить рабочее место и заключить в раму свои законченные художественные работы.

Рисование карандашом.....	12
Акварельные краски.....	14
Масляные и акриловые краски.....	16
Пастели.....	18
Смешанные материалы.....	20
Подготовка рабочего места.....	22
Оформление и заключение картины в раму.....	23

РИСОВАНИЕ КАРАНДАШОМ

Карандашный рисунок — самый простой и быстрый способ перенести свою идею на лист бумаги. Часто это также и самый безопасный прием, позволяющий начать работу над картиной. В этой книге вы узнаете, как выполнять различные виды рисунков, от быстрых эскизов до законченных картин, используя все возможные материалы для рисования, включая карандаш, перо и чернила или тушь, древесный уголь, обычные цветные или восковые карандаши. А если вы относитесь к тем людям, которые уверены, что они не способны ничего нарисовать, не волнуйтесь — мы разработали широкий диапазон тщательно проверенных приемов, способных помочь вам создавать рисунки и картины — от использования простых форм до применения перспективы.

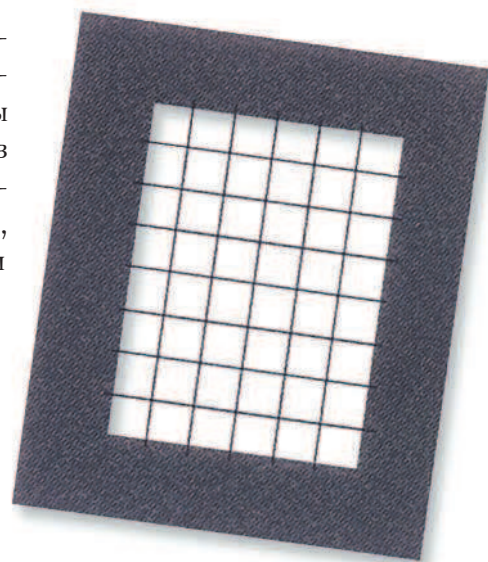

Использование форм

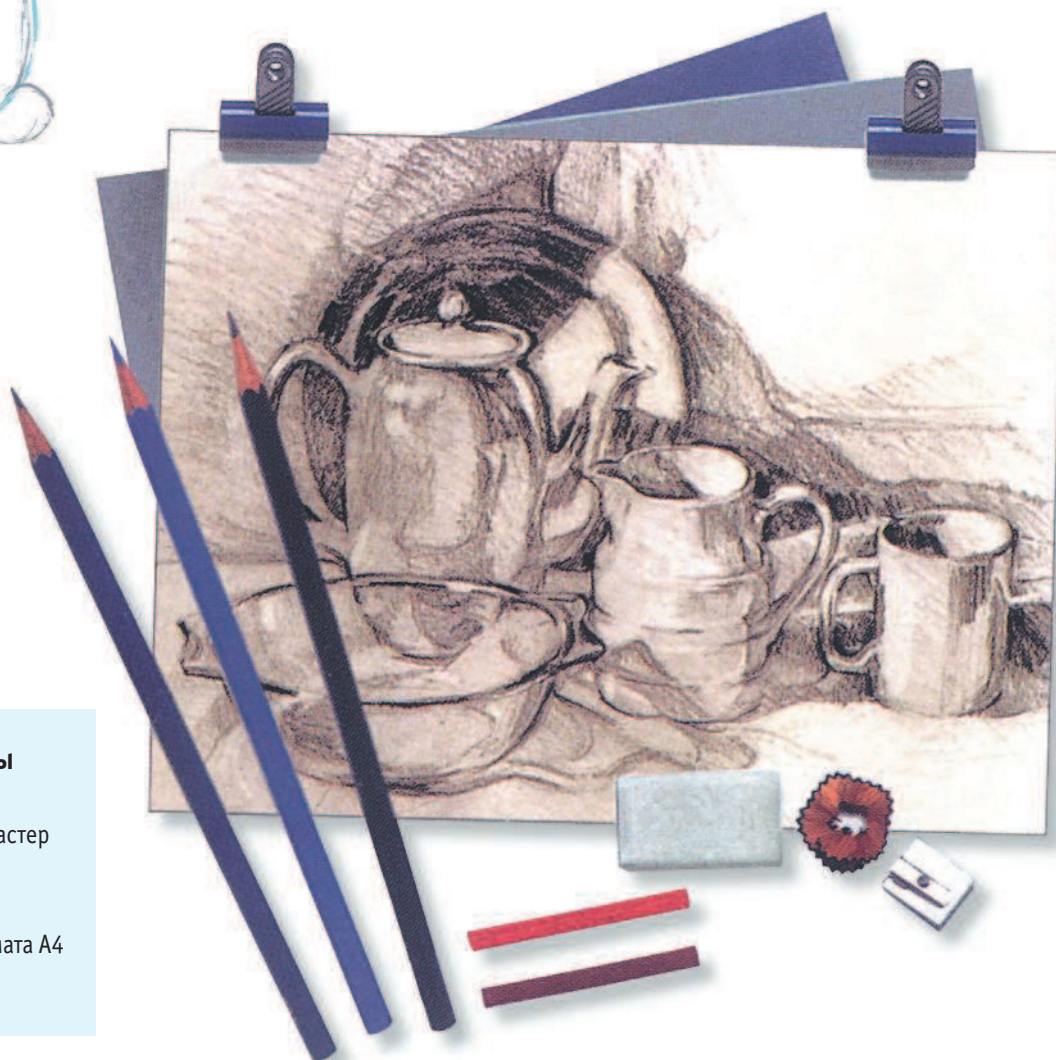
Вы узнаете, как, соединяя простые геометрические формы, можно совершенствовать свою технику рисунка.

Необходимые материалы

- Карандаши ТМ, 2М и 4М
- Шариковая ручка или фломастер
- Набор цветных карандашей
- Резинка-клячка
- Альбом для рисования формата А4 на спирали

Сетка для художника

РИСОВАНИЕ КАРАНДАШОМ

Рисунок карандашом на тонированной бумаге

Натюрморт, нарисованный карандашом

Фигура человека, выполненная восковым карандашом

Рисуем с помощью сетки!

Вы обнаружите, как легко начать рисовать карандашом при помощи простого метода сетки — просто изображайте на бумаге то, что вы видите, заполняя квадрат за квадратом.

Штриховка

Используя тонкие линии, вы можете изобразить участки света и тени. Это только один из многочисленных приемов, которые вы изучите — они позволяют переносить картинку из жизни на бумагу.

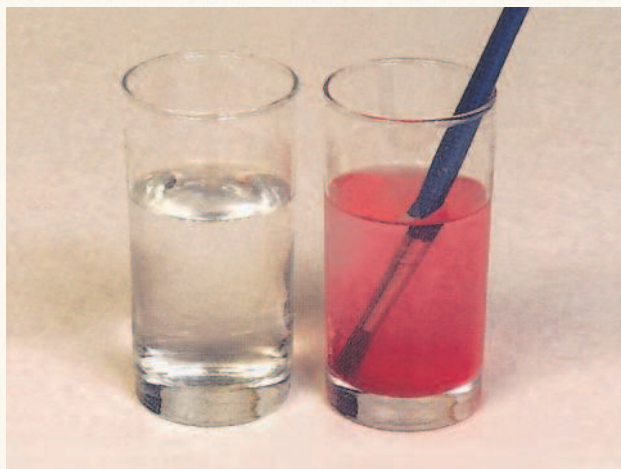

АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ

В этой главе вы познакомитесь с прозрачной акварелью и ее непрозрачным родственником — гуашью. Существует множество приемов рисования как акварелью, так и гуашью, при этом можно использовать различные материалы — это означает, что, хотя вы довольно быстро научитесь создавать прекрасные рисунки, диапазон еще неисследованных вами творческих возможностей поистине бесконечен. К счастью, проблемы не распространяются на бумагу: современная акварельная бумага продается альбомами, состоящими из листов разного толщины, при этом, если вы используете достаточно плотную бумагу, нет необходимости растягивать ее перед началом работы.

Совет специалиста

Чтобы ваши кисти и краски всегда были чистыми, рисуя, используйте две банки с водой.

Немного о красках

Акварельные краски продаются в тюбиках или в традиционных ванночках. Краска в тюбиках разводится намного легче, благодаря чему она лучше подходит для закрашивания больших участков однородного цвета. Есть два сорта акварели: менее дорогие краски для учеников и более дорогие — для опытных художников.

Первый вариант отлично подходит для начинающих, но со временем вы заметите, что краски для художников имеют более чистые и глубокие цвета.

Необходимые материалы

- Коробка акварельных красок или 6–8 маленьких тюбиков
- Альбом с плотной тяжелой бумагой
- Маленькие круглые и средние плоские кисти

АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ

Монохромный натюрморт, выполненный в два тона

Рисунок цветка, выполненный в три цвета

Морской пейзаж, нарисованный с помощью слоев краски, накладываемых один на другой

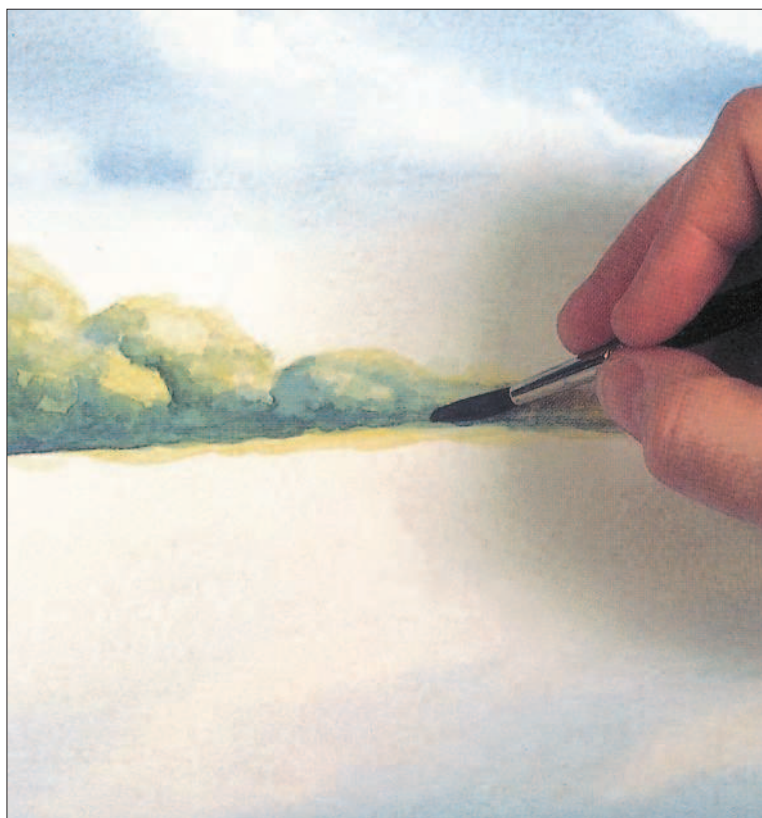
Один слой за раз

Суть в том, чтобы наносить прозрачный красочный слой так, чтобы сквозь него проглядывали нижележащие цвета.

Завершающие штрихи

Когда работа над рисунком близится к концу, вы можете изобразить самые мелкие детали, используя менее разбавленные смеси красок.

Белый – это прекрасно!

Еще одна важная акварельная техника — позволить белой бумаге проглядывать сквозь тонкий, почти прозрачный слой краски. Это экономит вам краску, а результаты могут оказаться просто ошеломляющими.