

АНАСТАСИЯ ШИМШИЛАШВИЛИ

КАК НАУЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ

ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВСЕМ ТЕХНИКАМ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление. Обо мне.....3

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ.....6

Часть 1. Основы.....6

Штриховка.....8

Как правильно штриховать.....13

О ластике.....17

Длина и изгиб штриха.....19

Тушевка.....20

Часть 2. Основы светотени.....22

Местонахождение света и тени.....23

Переходим к практике.....25

С чего мы начинаем?.....26

Что выбрать для рисунка?.....27

Часть 3. Контраст. Линия. Пятно.....33

Часть 4. Калька. Развиваем моторику рук.

Сбор материала для стилизованных работ.....40

Что такое калька?.....41

Первое упражнение с калькой.....43

Калька как сбор материала и стилизации.....45

Калька для анализа формы, линии и объема...47

Часть 5. Наброски.....53

С чего начать?.....57

Наброски как сбор материала.....62

Часть 6. Основы композиции.....68

Основные композиционные схемы.....76

Часть 7. Эскизы.....89

Эскизы многофигурной композиции.....93

Театральные эскизы.....102

Часть 8. Основы живописи.....108

Станковая живопись.....109

Теплохолодность света и тени.....114

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ.....131

Часть 1. Карандаш.....132

Часть 2. Соус.....139

Как работать соусом? Подготовка к работе....142

Часть 3. Акварель.....151

Набор красок и палитра.....152

Первая постановка.....156

Часть 4. Темпера.....163

Промышленная темпера.....169

УДК 75.02

ББК 85.14

Ш61

artshima.com www.youtube.com/c/ArtShima

Ш61 **Шимшилашвили, Анастасия.**

Как научиться рисовать. Простое руководство по всем техникам / А. Шимшилашвили. — Москва: Издательство АСТ, 2017. — 176 с.: ил. — (СуперКурс по рисованию).

ISBN 978-5-17-100369-2.

Я пишу эту книгу-самоучитель с целью облегчить поиски основных базовых знаний и правил Изобразительного Искусства начинающим Художникам. Я не расскажу вам обо всех правилах, так как считаю, что лучше сконцентрировать свое внимание на основополагающих и наиболее важных из них. Ибо я твердо уверена, что для того, чтобы начать рисовать и писать, не нужно знать всего, главное понять сам принцип и начать работать. В этой книге я попытаюсь раскрыть сразу все эти темы для вас. В ней вы найдете не только правила, но и упражнения, которые вам обязательно стоит выполнять, так как ваши успехи как художника напрямую зависят от потраченного времени на рисование.

УДК 75.02

ББК 85.14

Подписано в печать 28.02.2017.
Формат 60х84 1/8. Усл. печ. л. 20,46.
Тираж экз. Заказ №

Издание для досуга

12 +

СуперКурс по рисованию

Шимшилашвили Анастасия

КАК НАУЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ ПРОСТОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВСЕМ ТЕХНИКАМ

Ведущий редактор *Я. Сурженко*
Технический редактор *Т. Тимошина*
Цветокорректор *А. Филатов*
Дизайнер *А. Якунина*

ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21,
строение 3, комната 5

© Шимшилашвили А.
ISBN 978-5-17-100369-2. © ООО «Издательство АСТ»

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Я пишу эту книгу-самоучитель с целью облегчить поиски основных базовых знаний и правил Изобразительного Искусства начинающим Художникам.

Я не расскажу вам обо всех правилах, так как считаю, что лучше сконцентрировать свое внимание на основополагающих и наиважнейших из них. Ибо я твердо уверена, что для того чтобы начать рисовать и писать, не нужно знать всего, главное понять сам принцип и начать работать.

На написание этой книги меня подтолкнула моя преподавательская деятельность и успехи моих учеников, которые в свою очередь постоянно, меня спрашивали совета о том, какой самоучитель или учебник по Живописи или Рисунку я могу посоветовать. Но к моему сожалению, я не знаю ни одного самоучителя, который кратко объяснит основы и Рисунка, и Живописи, и Композиции. И в то же время расскажет о правильном видении работы и материалах.

Именно поэтому в этой книге я попытаюсь раскрыть сразу все эти темы для вас. В ней вы найдете не только правила, но и упражнения, которые вам обязательно стоит выполнять, так как ваши успехи как художника напрямую зависят от потраченного времени на рисование.

Помните, что научиться рисовать может каждый и в любом возрасте!

Меня зовут Шимшилашвили Анастасия Романовна, и мой рабочий псевдоним Шима (Shima).

В 1998 году я начала заниматься на подготовительных курсах при Московском Академическом художественном лицее Российской академии художеств (МАХЛ РАХ). Именно с этого и начался мой Художественный путь.

Через год я поступила в МАХЛ РАХ в первую мастерскую. Под руководством моих учителей Виктора Евгеньевича и Ираиды

Владиленовны Елизаровых я приобрела большую часть своих знаний и опыта, за что безгранично им благодарна!

После окончания МАХЛ РАХ в 2005 году я поступила в Московский Государственный академический художественный институт (МГАХИ) имени В.И. Сурикова на факультет Живописи. Первые два курса я обучалась под руководством Николая Анатольевича Дубовика — чудесного рисовальщика, чьи работы вы можете найти в многочисленных сборниках лучших рисунков нашей страны. На третьем курсе меня приняли в монументальную мастерскую, которую я закончила с отличием.

Благодаря обучению в монументальной мастерской Суриковского института наряду со станковой Живописью и Рисунком, я овладела такими техниками, как: Фреска, Мозаика, Иконопись, Сграффито, Витраж и Макетирование. Среди моих учителей были: Евгений Николаевич Максимов, Иван Леонидович Лубейников, Виктор Павлович Мясоедов.

Преподавать я начала еще на последних курсах института. Кроме частных занятий, я преподаю онлайн (по Интернету) и консультирую как начинающих, так и уже опытных художников разных отраслей.

Также я являюсь YouTube-видеоблогером, и на своем АРТ-канале Art Shima я делюсь своими знаниями со зрителями.

Как учитель, я не хочу загонять своих учеников в рамки исключительно академической школы, я считаю, что не важно, в каком стиле вы рисуете, главное — насколько вы хороши в нем. Но и в компьютерной графике, и в мультипликации вам в любом случае понадобятся основные базисные знания академического рисунка, живописи и композиции.

В завершение своего вступления я хотела бы выразить благодарность моим родителям и учителям, без усилия которых я вряд ли бы стала художником и писала бы эту книгу для вас.

Конечно же я благодарна своему мужу за поддержку во всех моих начинаниях.

И всей моей семье в целом!

ОСНОВЫ

ГЛАВА 1

В этой главе, я объясню фундаментальные правила для желающих научиться рисовать. Я, как учитель, хочу, чтобы вы научились в первую очередь анализировать натуру и логически рассуждая, создавать форму и светотень. И тогда вы сможете не только рисовать с натуры похоже и правильно, но и реалистично сочинять.

Здесь я расскажу об основных правилах для создания иллюзии объема на ваших рисунках. И дам курс домашних упражнений, которые вам помогут максимально быстро рисовать осознанно и со знанием дела.

Для рисования реалистичной объемной формы основными знаниями являются :

1. Правильная штриховка по форме
2. Понимание основ светотени
3. Владение «живой» линией и пятном.

Для новичков я расскажу о том, как можно развить моторику кисти руки, параллельно овладевая правильным плавным ведением линий. В этом нам поможет тренировка с Калькой. Также это лучшее упражнение для развития точности в рисовании и внимательности у детей.

В 5-й части этой главы я расскажу о самом важном для желающего научиться видеть пропорции, чувствовать легкость руки и рисовать быстро. То, без чего просто невоз-

можно стать художником и научиться рисовать человека, да и все остальное тоже. Ибо любой рисунок начинается именно с него — с наброска!

Также ни одна хорошая и профессиональная работа не может обойтись без хорошей композиции. Если композиция будет неудачной, то зрителю и не захочется рассматривать работу дальше.

Перед созданием любой серьезной и длительной работы обязательно нужно создать эскизы. О том, что это и для чего это нужно, а также о типах эскизов я расскажу вам в 7-й части.

Ну и в финальной части этой главы я объясню вам основы живописи. Расскажу о том, какие типы живописи бывают. Как добиться иллюзии пространства за счет теплых и холодных оттенков цветов и почему в живописи так важны цветовые рефлексy.

НАЧНЕМ!

ШТРИХОВКА

Без правильной штриховки формы невозможно достичь настоящего объема. Так как без нее на вашем рисунке будут всего лишь темные и светлые пятна.

В этой части я расскажу, как нужно штриховать и почему это так важно. Также я покажу, как исправить ошибки штриховки, а они встречаются практически у всех.

Так почему же правильная штриховка так важна? Ответ прост. Наш глаз воспринимает линии как форму. То есть если прямые параллельные линии — плоскость, то линии «по форме» — кажутся объемом.

Силу линий можно встретить и в мире моды, где всем известно, что вертикальная полоска стройнит, а горизонтальная, наоборот. Хотя фактически фигура не меняется. Приведу пример. На первом рисунке мы заштриховали горизонтальную плоскость горизонтально, а вертикальную вертикально. На втором мы заштриховали наоборот.

Там, где мы правильно выбрали направления штриха, не возникает сомнений в том, что яйцо стоит на горизонтальной поверхности, а сзади него вертикальная. А вот на нижнем рисунке создается ощущение, что яйцо не стоит на плоскости, а воткнуто во что-то. И за ним не вертикальная плоскость, а вдаль уходящая.

Правильный штрих важен как для рисования простых предметов, так и для рисования портрета. Если яйцо — простая форма, то портрет мы можем воспринимать как со-

вокупность многих простых форм. Например крупная форма — голова, а на ней располагаются другие небольшие формы.

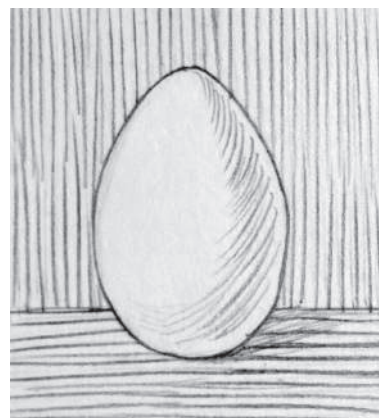

Рис. 1

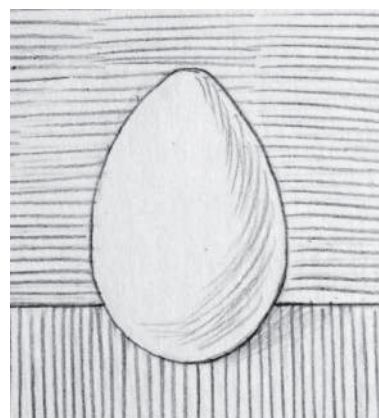

Рис. 2

Очень важно помнить, что у каждой части лица своя форма и соответственно и свое направление штриха на каждом ее повороте!

На следующих рисунках вы видите детали «заглавного» портрета. Рассмотрите направления штриха на каждой из частей лица. И постарайтесь проанализировать, почему направление именно такое. Также в этот момент и в момент рисования портрета трогайте свое лицо, так вам быстрее удастся осознание той или иной формы (части)

лица, и вы будете понимать, где выступающий объем, а где впадины. Где выпирает кость, а где мягкая плоть. Плюс это очень полезно для изучения анатомии лица.

Рассматриваем первый фрагмент на Рисунке 3. В первую очередь хочу обратить ваше внимание на скуловую кость. Именно благодаря закругленной штриховке мы видим, что это круглая форма.

Дальше мы видим глаз, он не похож на «рыбку» а похож именно на круглый глаз в глазнице. За счет чего? За счет того, что:

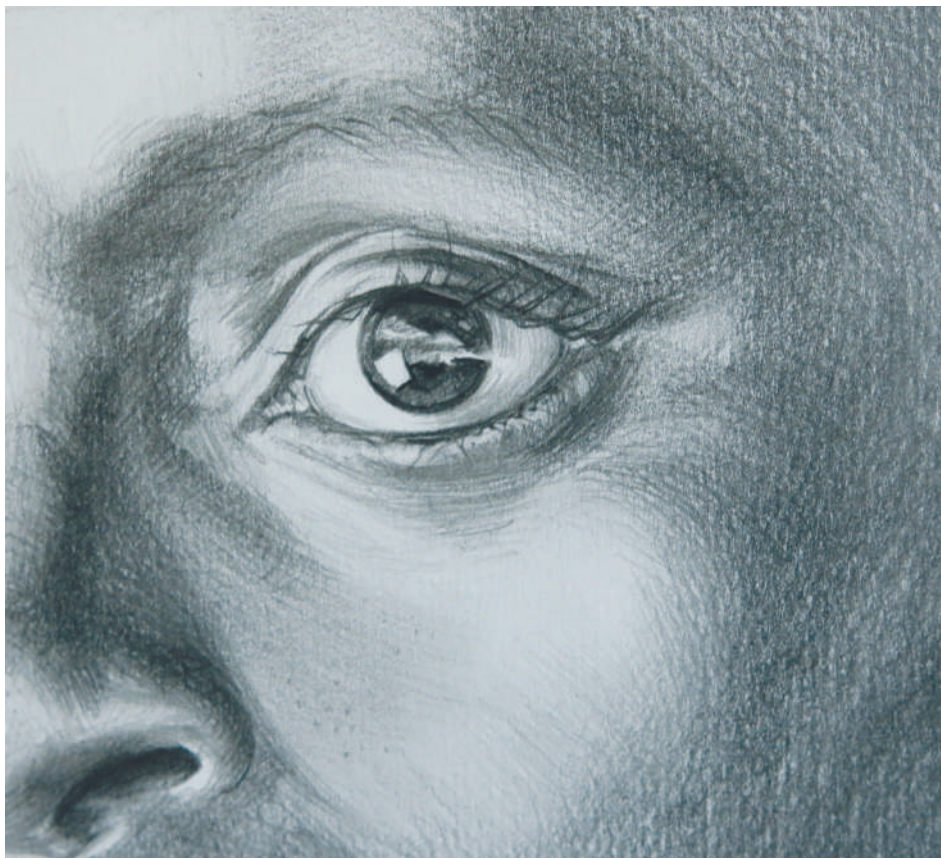

Рис. 3

1. У век есть толщина, форма, светотень.
2. Глаз-шар. И заштрихован круглой штриховкой.
3. В первую очередь была нарисована глазница, а уж потом в нее встроился сам глаз.

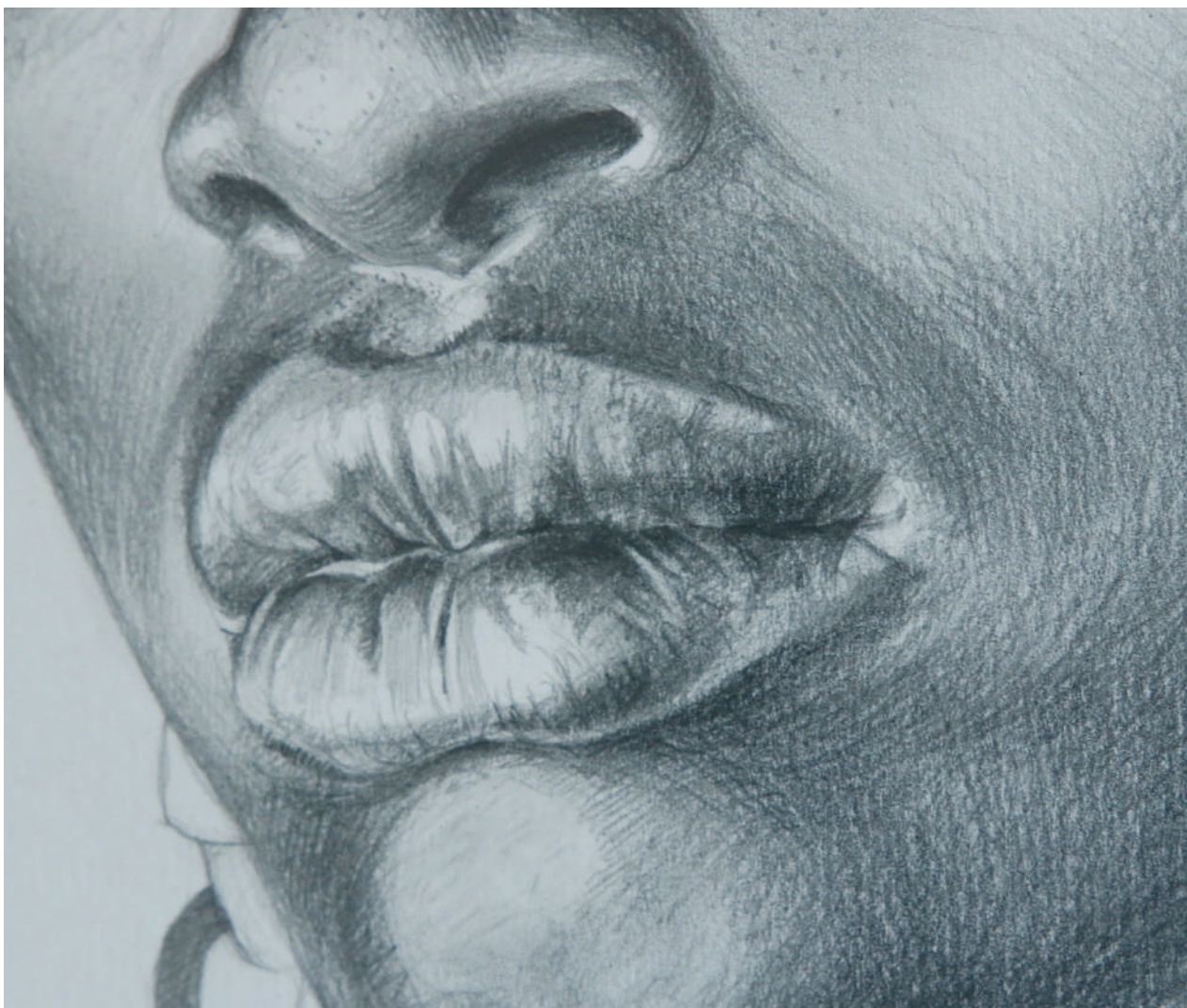

Рис. 4

Есть простой способ, как определить направления штриховки по форме рисуя портрет. Просто представьте, как бы капли воды стекали по лицу.

Также штрих способен сделать изображаемого человека более худым, либо наоборот толще. Чем сильнее мы закругляем штрих, тем круглее кажется форма.

На рисунке 6 вы видите, что, имея более вытянутую голову по силуэту, левый портрет все равно более толстого лица. Так как мы закруглили штрих. А на правом портрете мы видим исхудавшее лицо, так как штрих вогнутый.

Рис. 5

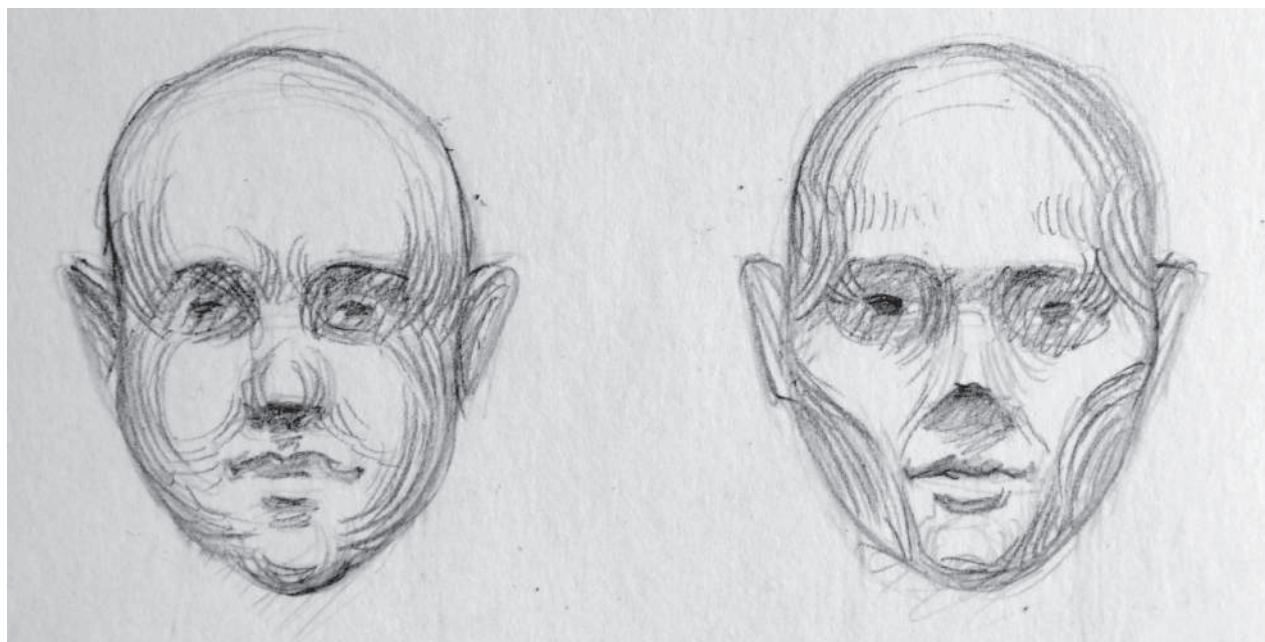

Рис. 6

Когда вы штрихуете, не задумываясь о форме, то рискуете заштриховать в неверном и противоположном направлении. Также если вы не штрихуете вовсе, а просто делаете темное пятно, то оно никогда не станет формой.

Стоит заметить, что у каждой формы есть как минимум два направления. И художник волен сам выбрать предпочтительное для себя. Например, круглое яблоко. Оно круглое во всех направлениях, что показано на рисунке 7. И штриховать его можно и параллельно контуру закругляя штрих, и поперек.

Следующим я советую нарисовать глянцевый объект, это может быть стекло или металл, или и то и другое как например на рисунке 13 изображен стеклянный сосуд для духов с декоративными листочками из металла.

НА ЭТОМ ЗАКОНЧУ С ОБЪЯСНЕНИЕМ
ВАЖНОСТИ ШТРИХА, И ПЕРЕЙДУ
НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЯСНЕНИЮ ТОГО,
КАК ПРАВИЛЬНО ШТРИХОВАТЬ И КАКИЕ
ДЛЯ ЭТОГО УПРАЖНЕНИЯ ДЕЛАТЬ.

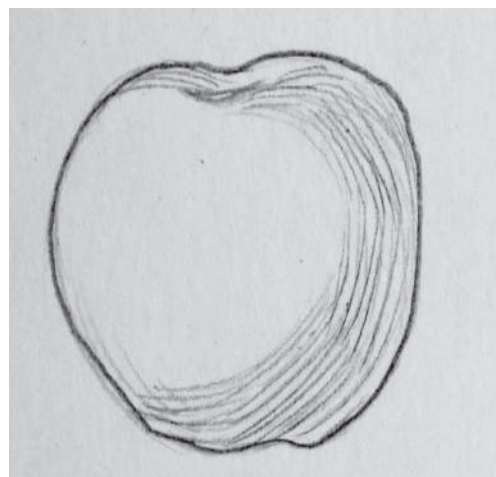

Рис. 7(1)

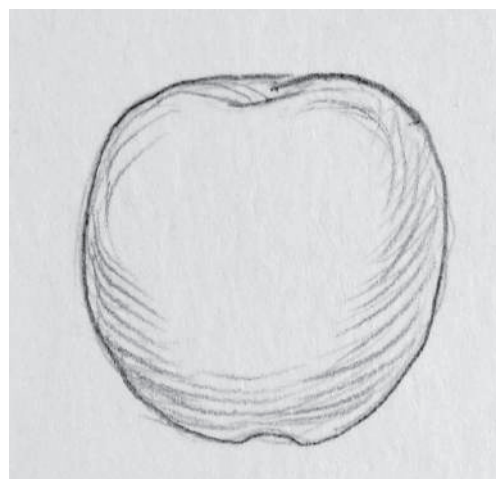

Рис. 7(2)

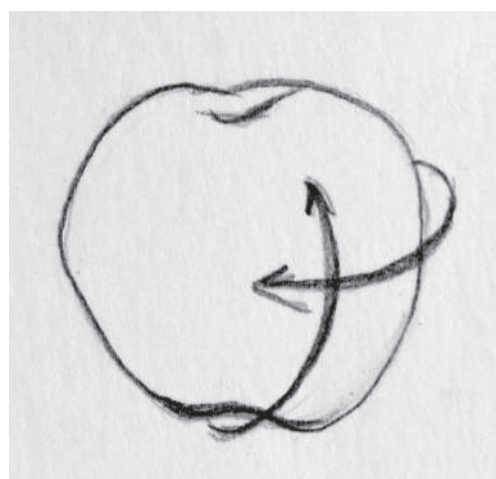

Рис. 7(3)

КАК ПРАВИЛЬНО ШТРИХОВАТЬ?

Штрих должен быть максимально плотным посередине и как бы растворяться в начале и конце. Рисунок 8. Максимальное давление на карандаш должно быть именно в середине штриха.

На рисунке 9 вы видите неправильный штрих и как делать не нужно. Это первая

из трех ошибок большинства новичков. Чтобы ее исправить, постарайтесь больше расслабить руку и не давить в начале штриха. Также старайтесь быстро штриховать поверхность, если вы будете штриховать, медленно накладывая каждый штрих, ошибок будет больше.

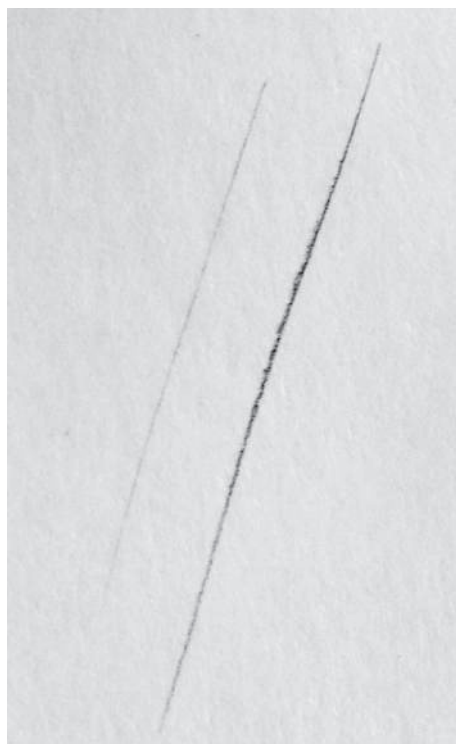

Рис. 8

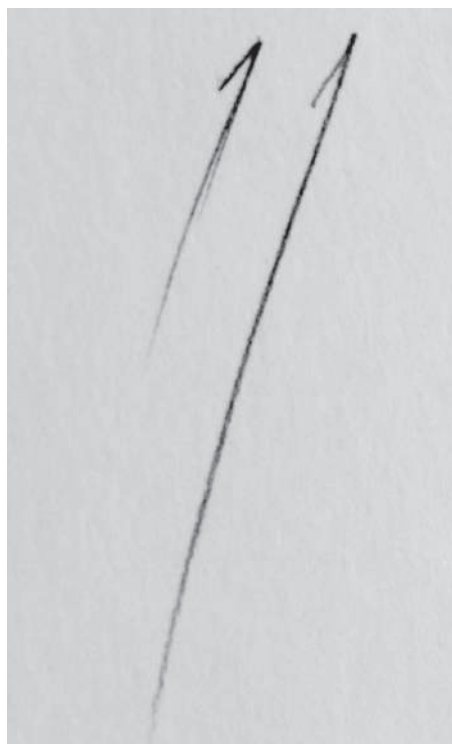

Рис. 9

На рисунке 10 вы видите, какой должен быть угол наложения следующего слоя штриховки. Это очень важно! Так как именно с таким углом, с каждым слоем, ваша штриховка будет ровнее и однороднее.

На рисунке 11 варианты, как делать не нужно.

На рисунке 12 изображена вторая ошибка штриховки. Слева то, как нужно делать. Каждый следующий уровень, не должен залезать на верхний. Наоборот, он должен немного не касаться. Если нижний уровень штриха будет залезать на верхний, как в правой части рисунка 12, то получается, что в месте стыка два слоя штриха, а по всей остальной поверхности один. Соответственно с каждым новым слоем стык будет виден все сильнее.

Рис. 10

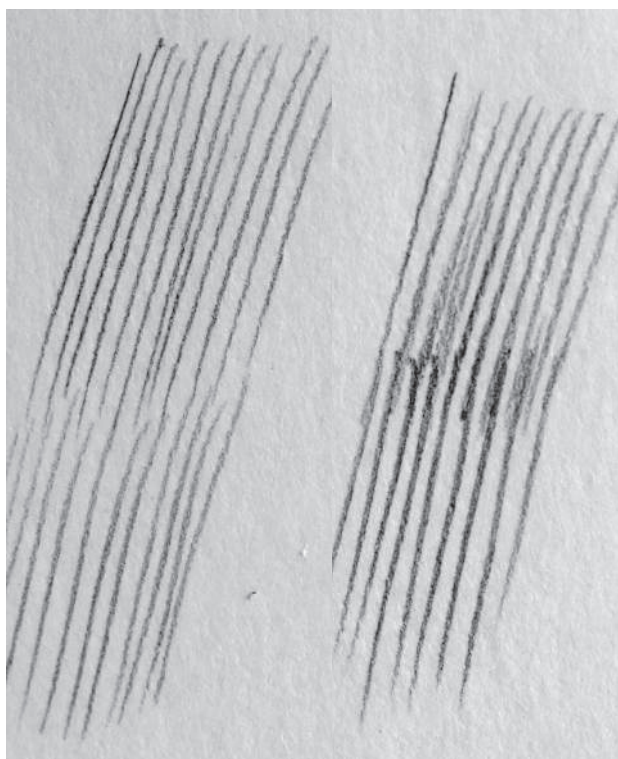

Рис. 11

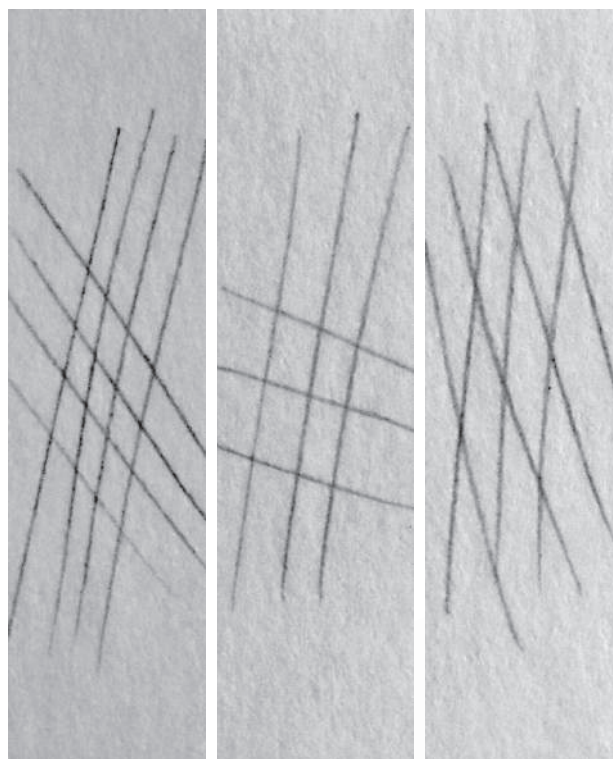

Рис. 12

На рисунке 13 справа, третья ошибка. Когда следующий слой штриха накладывается по тем же границам, как и первый. Таким образом, с каждым новым слоем, контуры каждого яруса штриха будут все очевиднее, особенно если еще и присутствуют ошибки два и один.

Правильным будет наложение следующего слоя штриховки так, чтобы шов нижнего слоя штриховки был примерно посередине, что показано в левой части рисунка 13.

На рисунке 14 слева, можно увидеть, как равномерно выглядят три слоя штриховки, если она выполнена правильно. И на том же рисунке справа мы видим, как заметны стыки штриха при тех же трех слоях, если штриховать неправильно.

Рис. 13

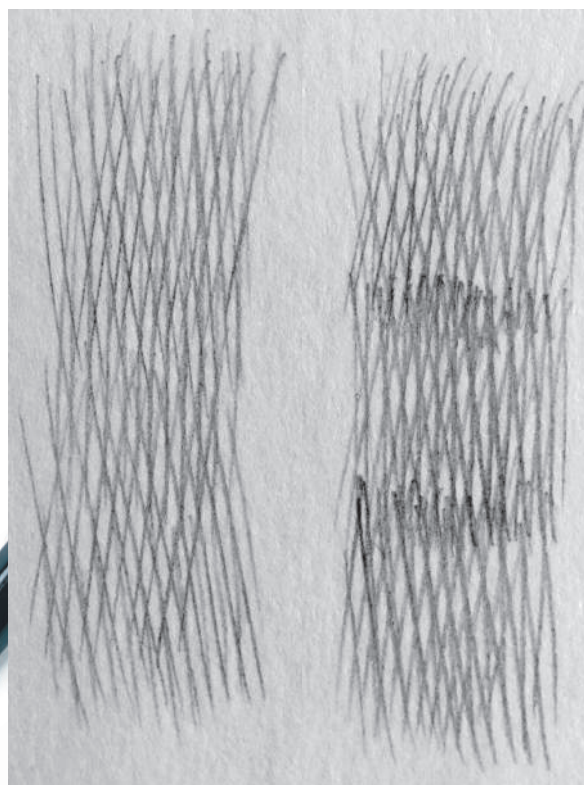

Рис. 14

Очень важно штриховать хорошо наточенным карандашом! На рисунке 15 вы можете видеть, какова разница штриха одного и того же карандаша 2В. Слева затупившийся, справа острый.

Основная ошибка, почему не получается сделать темный фон, тень или в принципе контрастный рисунок, именно в том, что пытаются штриховать затупившимися карандашами.

Даже карандашами 8В или 10В будет очень сложно сделать черное или темную тень, если они будут плохо наточены.

О том, как правильно точить карандаши, как выбрать подходящий карандаш для разных тонов. Какие упражнения делать, чтобы выбрать свой оптимальный набор карандашей. Все это вы найдете в 1-й части 2-й главы о материалах.

Понятно, что не бывает идеальной штриховки. И что у каждого, даже у профессионала, будут встречаться ошибки и ляпы. Так как же их исправить?

На рисунке 16 изображено поле с неправильной штриховкой, и левая его часть исправлена.

Когда вы видите, что у вас ошибка в «швах» штриховки и они значительно темнее всего остального. Учитывая, что основная ошибка в рисунке — это серость и недобор тона. Все темные части недостаточно темные или тени недостаточно контрастны. Так вот, учитывая это, логичным будет затемнить пространство между «швами». Мы помним, что стыки темнее, так как на них больше слоев, чем на основном поле, за счет наложения ярусов штриховки. Соответственно просто нужно добавить слои на светлые части.

Если же вы чувствуете, что перетемнили, а это крайне часто бывает в светах. То не нужно все стирать. Просто осветлите путем штриховки ластиком. И да, ластиком действительно можно штриховать! Пример на рисунке 17.

Для этого вам нужно разрезать ластик таким образом, чтобы получить острые углы. То есть просто по диагонали, если ластик квадратный. Если вы работаете овальным ластиком, то советую разрезать его на 3 части, как показано на рисунке 18. Тогда у вас получатся три полноценных рабочих части.

Рис. 15

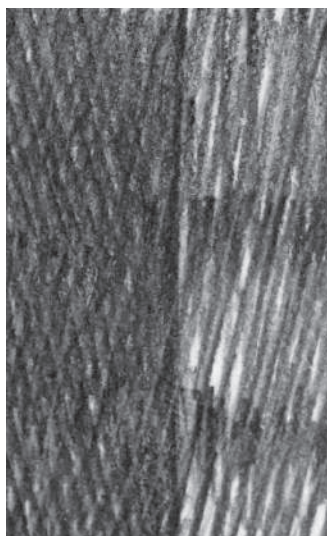

Рис. 16

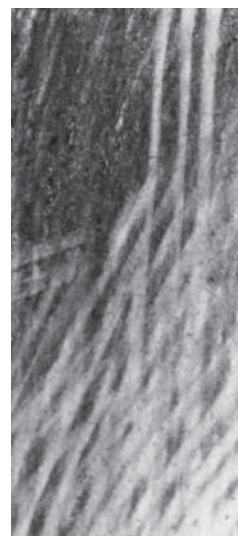

Рис. 17