

Содержание

Каждый может рисовать 6

НАЧАЛО

Расслабьтесь. Просто смотрите 9

Не думайте — рисуйте 10

Просто и эффективно 12

Свободно, текуче 14

Через край 17

Будьте кратки 18

Техническое отступление:

    Не теряйте хватку 20

Рисуйте силуэт 24

Запоминайте, запоминайте 26

Да будет линия 28

Не смотрите вниз 30

Каждый встречный — натурщик 33

ТОН

Наука о трехмерных телах 35

Техническое отступление:

    Материалы и инструменты 36

Не бойтесь темноты 41

Ищите контуры 42

Заполняйте до краёв 45

Действуйте наперекор 46

Заверните всё в линию 49

В точку 50

Мягко и соблазнительно 52

Из тьмы к свету 55

Темно и мрачно 56

ТОЧНОСТЬ

Сохраняйте реальность	59
Планируйте и рисуйте	60
Найдите правильный угол	62
Точный расчёт	64
<i>Техническое отступление</i>	
Соизмеряйте пропорции	66
Конструируйте рисунок	68
<i>Техническое отступление</i>	
Соберите мозаику	70
Лицом к лицу с пропорциями	72
Создавайте форму	74
Акцент на негатив	76

ПЕРСПЕКТИВА

Все это иллюзия	79
<i>Техническое отступление</i>	
Добавьте перспективу	80
В самую точку	83
Под углом	84
Подойдите ближе	87
Набирайте высоту	88
Выходите на глубину	90
Слейтесь с окружением	93
Отклоняйтесь от правил	94
На поверхность	96

ИССЛЕДУЙТЕ

Найдите свой путь	99
<i>Техническое отступление</i>	
Что рисовать?	100
Оставьте свой след	102
Запечатлейте свой мир	104
Фиксируйте подробности	106
Ищите свой счастливый случай	108
Расскажите свою историю	111
Расширьте границы	112
Рисуйте серии	115
Смешивайте	116
Переделывайте и коверкайте	118
Покиньте лист	120
Смелее, проще	123
Алфавитный указатель	125
Благодарности	128
Правообладатели	128

Каждый может рисовать

Я это докажу. Возьмите карандаш и напишите своё имя.

ВОТ ЗДЕСЬ.

Это рисунок. Более того, в нём есть стиль! Можно написать чётко и убористо, а можно крупно и с нажимом. Будет не хуже и не лучше — просто по-разному. Но как бы то ни было — сейчас это у вас получилось само собой.

Любой рисунок начинается со следа на бумаге. Неважно, что изображено — в этом и заключается творческая свобода. Можно рисовать для себя, а можно показать свои работы миру. Решать вам!

В этой книге собраны 50 разных художников, каждый из которых имеет свой взгляд на мир и свои способы его запечатлеть. Разобравшись в идеях, стоящих за их рисунками, вы будете увереннее создавать свои собственные. И это естественно, что какие-то вам понравятся, какие-то покажутся запутанными или сложными. Рассматривая работы других художников, мы учимся и совершенствуемся.

Эта книга предлагает вам рассмотреть возможности рисования во всем их многообразии. Вы познакомитесь с практическими навыками и техниками, позволяющими исследовать разные направления. Но следует помнить две вещи:

- не всякий ваш рисунок будет шедевром. Даже у мастеров бывают плохие дни.
- рисование — это занятие на всю жизнь. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше будет получаться, и, в конце концов, вы найдёте собственный путь. Все только начинается!

Новичка это может смутить и лишить веры в себя. Но помните: рисование — это ещё и удовольствие. И оно затягивает, стоит лишь взяться за дело. Как сказал однажды Пабло Пикассо:

«Чтобы узнать, что вы хотите нарисовать, нужно начать рисовать...»

Так что берите карандаш, бумагу и начинайте!

Начало

РАССЛАБЬТЕСЬ. ПРОСТО СМОТРИТЕ

Сколько раз вы говорили, что не умеете рисовать? Не делайте так больше. Тем самым вы сдаётесь, ещё не взявшись за дело. Получается, самое большое препятствие на пути к умению рисовать — вы сами. Лучший способ избавиться от него — расслабиться.

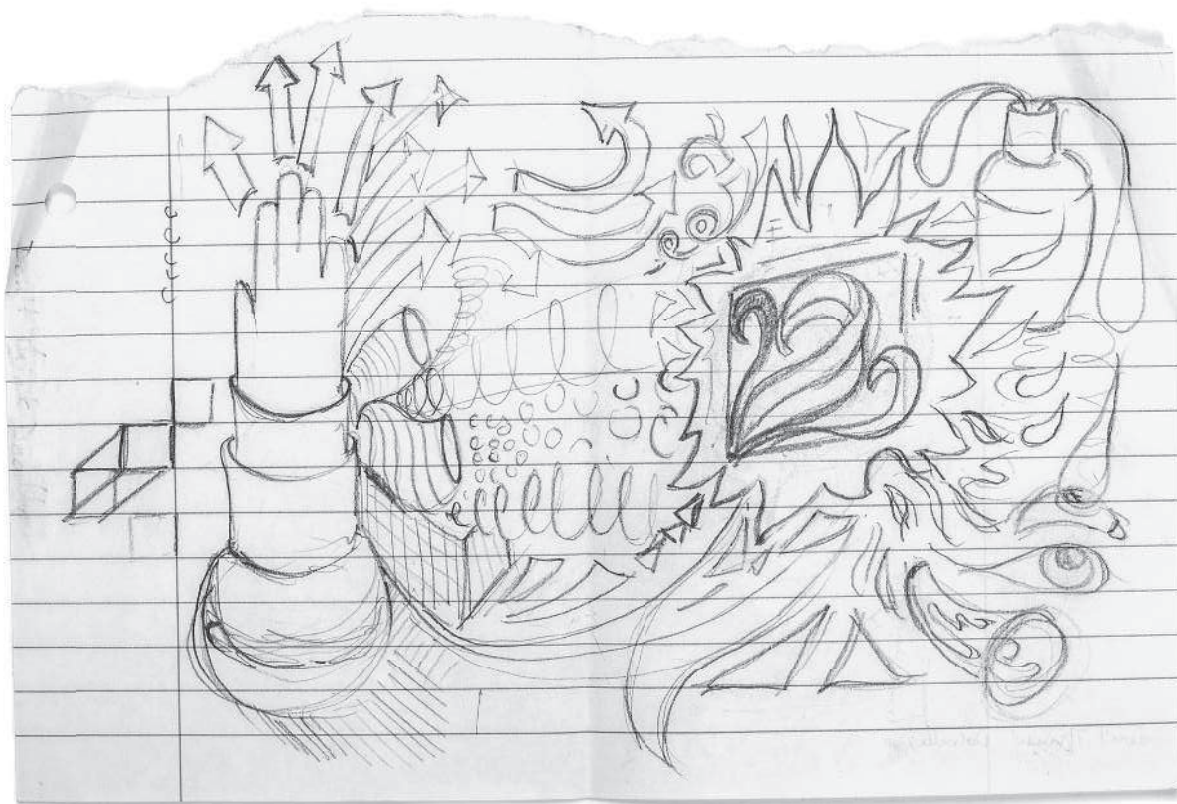
Расслабиться и не переживать о своих рисунках — проще сказать, чем сделать! В этой главе я хочу предложить вам смириться с тем, что ваши рисунки не всегда будут выглядеть так, как вы их себе представляли или какими хотели бы их видеть. Попробуйте отключить ту часть сознания, где уже сложился образ того, как должен выглядеть рисунок. Нужно просто выполнять упражнения — и не важно, что из этого выйдет. Имеет значение процесс, а не результат.

Расслабившись, вы станете меньше беспокоиться о том, как рисовать, и больше смотреть на то, что рисуете. И постепенно начнете видеть всё вокруг совсем иначе.

Не думайте — рисуйте

На рисунке Мэтта Лайона — взрыв спиралей, завитков, штрихов и фигур. Это дудл — спонтанный рисунок, и он может быть совершенно не похож на те дудлы, которыми вы обычно заполняете бумагу в моменты, когда мозг отключен или занят другим делом, вроде болтовни по телефону. И это логично, ведь такие рисунки у каждого получаются по-своему.

Главное здесь — свобода, так что просто позвольте изображению развиваться по своим законам и заставить вас врасплох. Неважно, что получится в результате, эй, это же просто забавная бессмыслица, расслабьтесь и развлекайтесь! Впрочем, Лайон делает свободный дудлинг отправной точкой для захватывающих графических работ.

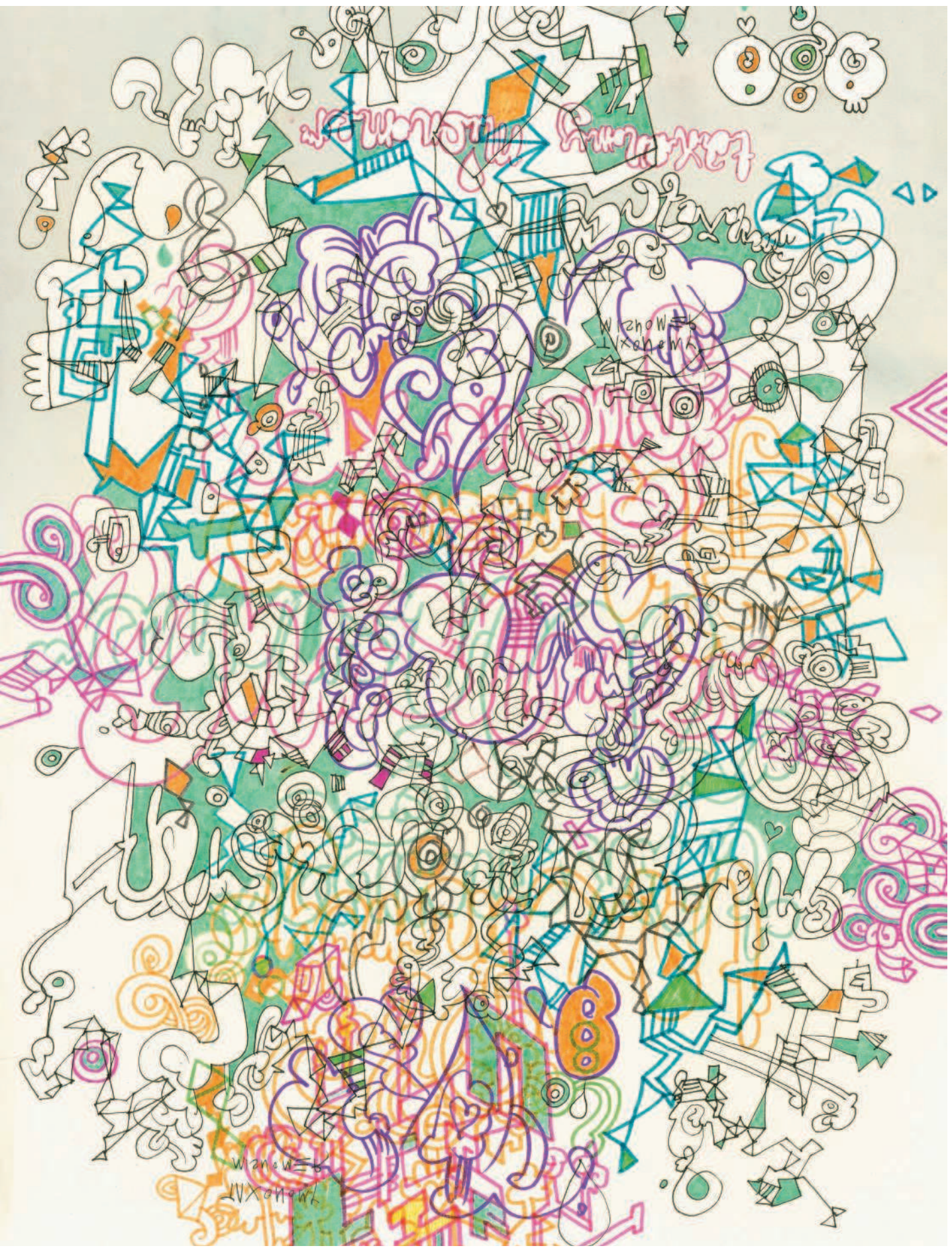

Этим способом можно рисовать где угодно и на любом материале. Дудлы не бывают правильными или неправильными, у каждого они уникальны. Для художника это игровая площадка: можно вытворять всё, что вздумается. Изобразите какого-нибудь чудачковатого персонажа или переплетение завитков — для такого рассеянного рисования сгодится всё, чего душа пожелает!

Ошибочная классификация
Мэтт Лайон
2007

Другой пример:
Маттиас Адольфсон, стр. 107

Zhou Wen Xuewen

Zhou Wen Xuewen

Wen Xuewen

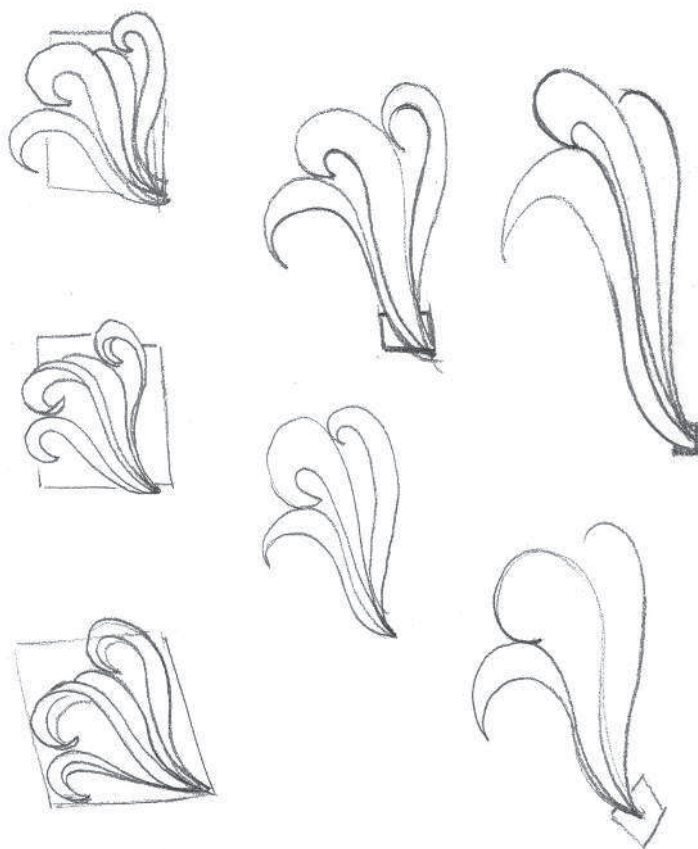
Просто и эффективно

Отправляйтесь в Нью-Йорк — и я обещаю, что в этом хаосе билбордов, домов, автомобилей и толпящихся людей вам попадётся вот такой цветок. Этот живой и простой мотив гордо красуется и на стене девятиэтажного дома, и на маленькой наклейке как утешительный голос постоянства в вечно меняющемся городе.

Цветок, созданный уличным художником Майклом Дефео, выглядит простым, но возник

он в результате упорной работы в студии. Лишь найдя особенно удачный плавный изгиб стебля и добившись игривой разнородности лепестков, автор вышел на улицу и рассадил такие цветы по всему городу.

Рисунок не обязательно должен быть сложным и детальным. Только один шаг отделяет свободный дудл от мастерски отточенного произведения Дефео.

Выберите какой-нибудь элемент своего рисунка к прошлому заданию и повторяйте его снова и снова, постепенно оттачивая, сводя к простейшей форме, к самой сути.

Значок цветка
Майкл Дефео
1994 — настоящее время

Другой пример:
Пабло Пикассо, стр. 122

Свободно, текуче

У Бориса Шмитца одна непрерывная линия, изгибаясь, как длинная проволока, складывается в черты оглянувшейся девушки. Этот чувственный рисунок передаёт её позу и страстное выражение лица, сохраняя свободу и плавность.

Шмитц не боится поворачивать линию назад и даже пересекать лицо — всё это помогает лучше изобразить объект. Рисуя в этом стиле, вы как будто берёте линию с собой на прогулку. Процесс находится под контролем, но надо думать на ходу и не спускать глаз с натуры.

Попробуйте нарисовать свою руку одной линией.

- Не отрывайте карандаш от бумаги. Так вы сможете не спускать глаз с объекта.
- Пусть линия следует за очертаниями руки, как контур на карте, повторяя всю форму целиком.
- Не застревайте на одном месте, ведите карандаш дальше и постарайтесь не задумываться.

Взгляд 466
Борис Шмитц
2016

Другие примеры:
Эльсуорт Келли, стр. 31
Грегори Муэнзен, стр. 32
Пабло Пикассо, стр. 122

Boris Schmitz 2016

