

12+

Серова-Журавлева Наталья

Как хочешь, так и рисуй!

Знай! - рисовать может каждый!

Наталья Серова-Журавлева

**Как хочешь, так и рисуй! Знай! –
рисовать может каждый!**

«Автор»

2022

Серова-Журавлева Н.

Как хочешь, так и рисуй! Знай! – рисовать может каждый! /
Н. Серова-Журавлева — «Автор», 2022

Не нужно учиться в художественной школе много лет для того, чтобы начать рисовать! Книга написана для тех, кто хочет начать рисовать, но не знает как, для тех кто боится белого листа. Автор рассказывает и наглядно показывает техники рисования в простой форме, объясняя основы рисунка, композиции, построение перспективы и выбор цветовых сочетаний. Главной идеей книги является то, как бы ты не рисовал, ты уже умеешь это делать, как ребенок который никогда не изучал профессионально основы живописи уже рисует так, как может, автор объясняет сложное, простым языком, помогая начинающим художникам развиваться, улучшать свою технику и найти свой стиль. Простой язык подачи материала позволяет читателю легко и приятно читать, и воплощать в жизнь, рисовать то, что хочет.

© Серова-Журавлева Н., 2022

© Автор, 2022

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6
ПРЕДИСЛОВИЕ	7
ТОЧИМ КАРАНДАШИ	10
Как начать нарисовать?	12
Когда в голову ничего не приходит, нужно разработать план.	18
Тренировка воображения	22
Тренировка зрительной памяти	23
Упражнения для тренировки зрительной памяти	24
Как звучит это здание? А какой вкус у этого цвета?	25
Нарисуем дом?	26
Рисуем пальцами	27
Простой способ понять перспективу	28
Линия горизонта	29
Рисуем улицу с помощью точки схода	32
Объект с двумя точками схода	34
Перспективы интерьера	35
Линейная перспектива. Ошибки начинающих.	36
Свет и тень, форма и отражение	40
Золотое сечение	53
Рисуем пошагово.	56
Рисуем людей	61
Правило 8 голов.	67
Анатомические зарисовки	72
Руки	75
Контурное рисование вслепую.	80
Перекрёстные контуры	81
Рисуем лица	87
Глаза	96
Нос	100
Губы	103
Ухо	110
Изображаем эмоции	114
Как нарисовать волосы	117
Рисуем зверей и птиц	119
Мультяшные или фантастические животные	124
Чаще делайте наброски	132
Как нарисовать то, что вы не можете нарисовать	133
Рисуем деревья, зелень	134
Рисуем лесную дорогу	140
Рисуем «Город»	144
Выделяем детали	146
Рисуем пейзаж с замком:	148
Проект	150
Про планирование	153
Рисуем цветы	154
Рисуйте вместе с друзьями	157

Рисуем одежду	158
Плоское на объемном	159
Силуэт	160
Изучение поз	161
Штрихи	174
Растушевка	180
Упражнение «Проба штриха»	182
И напоследок несколько советов...	183
Собрала самые популярные способы заработка на рисовании.	185
И наконец, знать ошибки в рисовании, значит не совершать их:	186

Наталья Серова-Журавлева

Как хочешь, так и рисуй! Знай! – рисовать может каждый!

ВВЕДЕНИЕ

Книга об интуитивном комбинировании графики и живописи. Автор предлагает устранить сложившееся годами и уже изжившее себя разделение, взяв лучшее из обеих сфер.

В детстве мы брали карандаши, чтобы провести на рисунке линии или обозначить детали, и краски, чтобы раскрасить какую-то область. Мы действовали интуитивно, не задумываясь. А потом узнали, что существует разница между «графикой» и «живописью» и вот тут-то и начались сложности.

Теперь нам полагается найти (или придумать) абстрактный контур даже там, где его нет, и уже с первыми штрихами учесть все аспекты разом: пропорции и перспективу, контраст и текстуру, общее целое и детали. Удастся это редко. Выход?

Нужно просто соединить живопись и рисунок!

Рисуем силуэт в виде цветового пятна, проводим линии. Именно в этой последовательности. От приблизительного к более точному. От общего впечатления к деталям. Всякий раз прибегая к той технике, которая подходит лучше всего. Ваши рисунки становятся лучше, радость творчества растет, сочетание цветов жанров окрыляет.

Эта книга для всех, кто рисует или хочет научиться рисовать. Для творческих личностей, которые находятся в поисках своего стиля.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Несколько мотивирующих советов начинающим художникам:

Существует стереотип, который утверждает, что далеко не каждый может стать художником. Но это не так, ведь научиться рисовать может любой человек, стоит только приложить должное количество усилий.

К сожалению, большинство молодых художников совершают одни и те же ошибки в пору своей неопытности. Чтобы помочь их избежать, я собрала самые лучшие, на мой взгляд советы. Прислушайтесь к ним, ведь каждый художник проходил через этап «граблей», поэтому эти советы – не что иное, как накопленные знания на чужом опыте.

1. Выучите основы рисования.

Это первый и самый главный совет. Будь у вас хоть необъятный талант, вы все равно должны знать такие вещи, как композиция, анатомия/фигура, перспектива, объем, свет и так далее. Без этих знаний вы не сможете называться профессиональным художником.

2. Равняйтесь на лучших.

Пускай ваш друг и неплохо рисует, не стоит сравнивать себя с ним. Изучайте и анализируйте биографии и работы известных художников, тогда вы сможете найти что-нибудь полезное для себя не только в рисовании, но и в стиле жизни.

3. Воспринимайте критику адекватно.

Во-первых, человек может просто не понять ваше произведение, такое случалось далеко не с одним художником. Во-вторых, если критика конструктивна, то стоит к ней прислушаться. Но если вы будете остро воспринимать каждое негативное суждение о себе, то потеряете мотивацию творить и опустите руки

4. Рисуйте с умом.

Если вы только начинающий художник, задумайтесь о том, какой смысл в том, что вы рисуете. Подумайте о том, что вам есть сказать другим с помощью своего творчества. Несите посыл в своих картинах, а не просто рисуйте модные картинки или голых девушек. Должно быть что-то большее, что вы можете дать людям.

5. Рисуйте свое воображение.

Уже давно отпала необходимость точно срисовывать окружающий мир – появились камеры и фотоаппараты. У художников появилась свобода рисовать абстрактно, и вообще все, что взбредет в голову. Так пользуйтесь этой возможностью!

6. Общайся с нужными людьми.

И тут мы имеем в виду не только тех людей, которые могут практически помочь вам в вашей сфере деятельности. Каждый творческий человек знает то чувство, когда определенные люди как-то угнетающе влияют на вдохновение и способность творить.

Подумайте, стоит ли вечер с банкой пива и плоского юмора среди таких людей того, что вы потом не сможете собрать себя в руки. Такие компании попросту сбивают вас с творческой волны, не принося ничего позитивного в вашу жизнь.

7. Никогда не останавливайтесь.

Ни один великий художник не сказал фразу «я достиг совершенства», потому что нет никакого предела, который бы мог очертить максимальную высоту мастерства. Поэтому не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте учиться и работать над собой.

8. Читайте книги.

Читайте не только специфические книги о рисовании, но и художественные. Они подарят вам вдохновение и разовьют ваше воображение. Что может быть лучше для обретения музыки, чем погружение в совершенно другой мир?

9. Не ищите оправданий.

Вместо того, чтоб подбирать себе причину, по которой вы не сделаете что-либо, просто сделайте то, что должны. Подумайте, сколько раз за день вы себе говорите фразу «Я не сделал это, потому что...».

10. Не пренебрегайте отдыхом.

Умственная деятельность истощает не меньше, чем физическая. Поэтому делайте паузы в своей работе, иначе вы растеряете свои духовные силы и не найдете в себе ни вдохновения, ни мотивации к действиям.

11. Высыпайтесь.

Не стоит жертвовать сном ради рисования по той же причине, что и в предыдущем совете. Не отдыхая достаточное количество времени, ваш мозг попросту откажется нормально работать, и вы будете только и думать, что о сне.

12. Не старайтесь отполировать свои рисунки.

Посмотрите на произведения великих художников и постарайтесь найти там идеальные линии и формы. Можем поспорить, что у вас не получится. Попытки нарисовать что-то идеально не приведут ни к чему другому, кроме испорченных нервов. Экспериментируйте с формами и стилями, и вы поймете, какую технику надо использовать, рисуя определенные сюжеты.

13. Всегда пробуйте что-то новое.

Если вы любите драмы – смотрите комедии, если любите рок – попробуйте послушать джаз. Новое – это всегда бесконечный ресурс вдохновения и знаний. Перестаньте быть консерватором и заикливаться на чем-то одном.

14. Будьте реалистами.

Ничего не делается быстро, поэтому не стоит отчаиваться, если у вас и через пару лет практики не получается хватать звезды с небес. Недостаточно нарисовать десять человеческих фигур, вам придется нарисовать их сотни, и даже тысячи, чтоб добиться нужного результата. Ищите себя и не забывайте о постоянной практике.

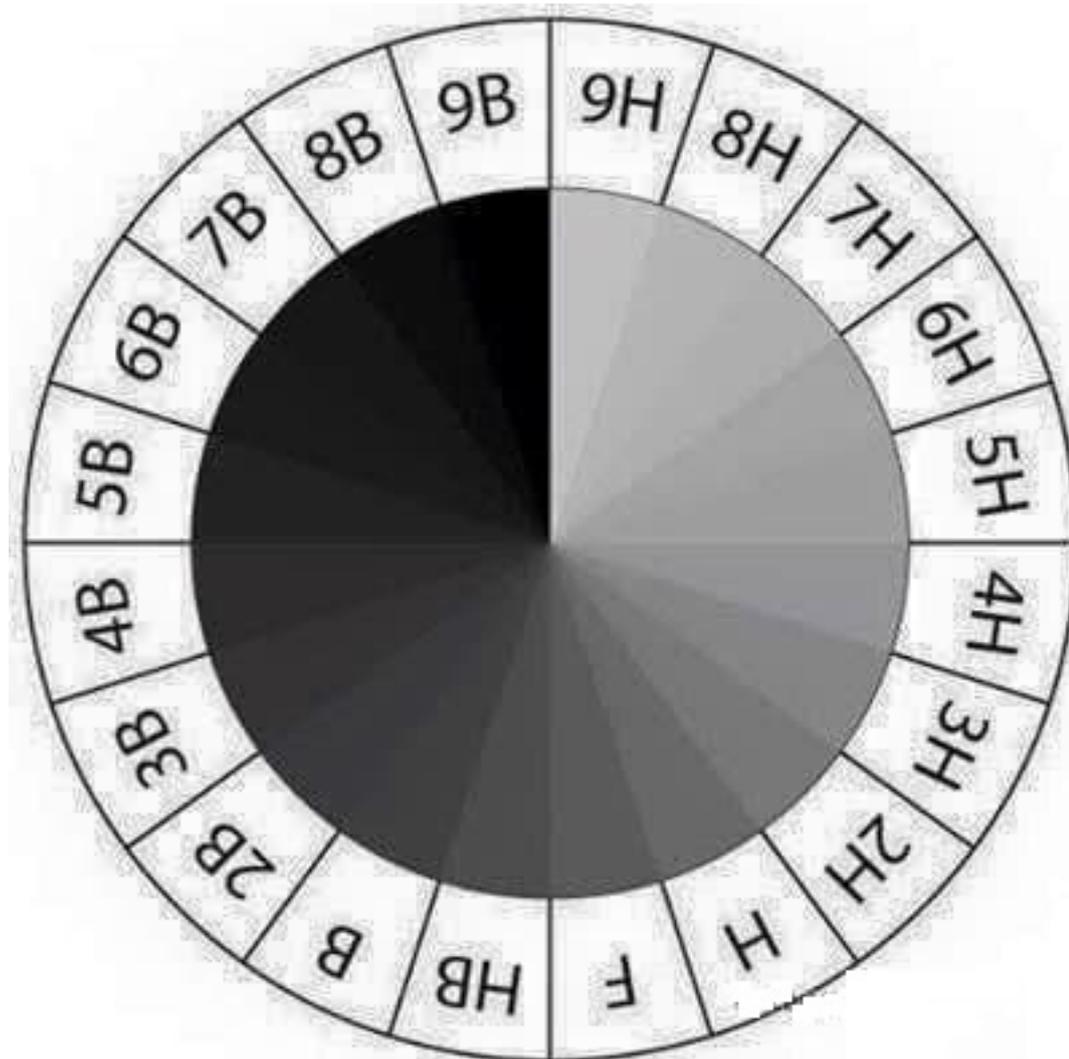
15. Старайтесь замечать все вокруг.

Ходите по уже знакомым местам и старайтесь найти какие-то мелочи, которые вы не заметили раньше. Такая тренировка поможет вам научиться обращать внимание буквально на каждую букашку на вашем пути. А там кто знает, может эта самая букашка и станет объектом вашего вдохновения.

Большинство упражнений в этой книге можно выполнять тем, чем вы обычно рисуете или пишете. Но если вы вдруг решите купить какие-то новые принадлежности... **БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!** Художественные магазины столь же соблазнительны, как и дорогие бутики.

Для тех, кто хочет иметь большой выбор, ниже приведён перечень основных материалов, которые будут встречаться вам на протяжении всей этой книги. Простые карандаши.

Используйте их в диапазоне от твёрдых до мягких. Карандаши – превосходный инструмент для рисования.

Они различаются по твёрдости грифеля, которая обозначается буквами М – мягкий (или В – от англ. blackness) и Т – твёрдый (или Н – от англ. hardness).

Многие из нас в школе пользовались карандашами ТМ (или НВ), что означает твёрдо-мягкий. На мой вкус, карандашам НВ не хватает яркости. Я предпочитаю 4В, они дают тёмную, но не очень размытую линию. А например, грифель 9В слишком чёрный и при работе оставляет грязные следы. Самый твёрдый карандаш 9Н позволяет создавать тонкую светлую линию, необходимую для прорисовки очень мелких деталей.

ТОЧИМ КАРАНДАШИ

Художники точат («открывают») карандаши только ножом и никогда точилкой
Правильно заточенным карандашом можно:

- рисовать линии разной толщины
- равномерно и быстро набирать тон боковой стороной грифеля
- можно создавать разнообразные фактуры и сложные штрихи.

#Существует 2 основных вида заточки карандашей:

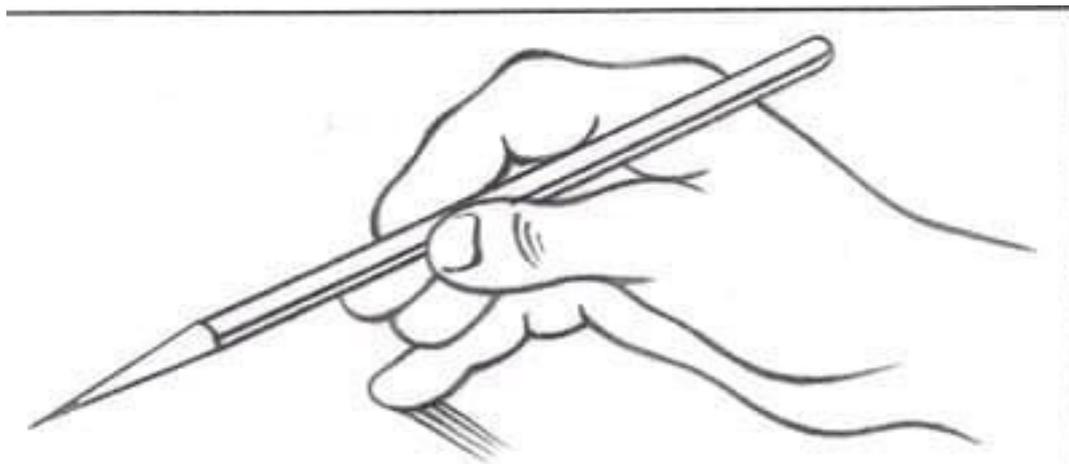
- Классическая заточка карандаша конусом
- Заточка карандаша «лопаточкой»

#Итак, приступим!

1. Возьмите карандаш, положите его на указательный палец, прижав сверху большим пальцем и аккуратно начинайте счищать дерево.
2. Придать нужную остроту грифелю можно наждачкой.
3. Обточите грифель горизонтальными движениями об наждачку, чтобы получить «лопаточку»

Варианты захвата карандаша в процессе рисования

ния

a

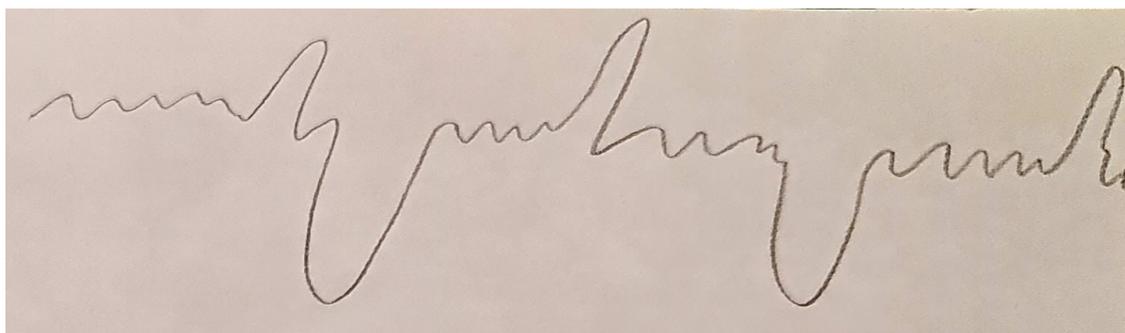

Как начать рисовать? Эта книга расскажет вам, как преодолеть СТРАХ перед белым листом (холстом)

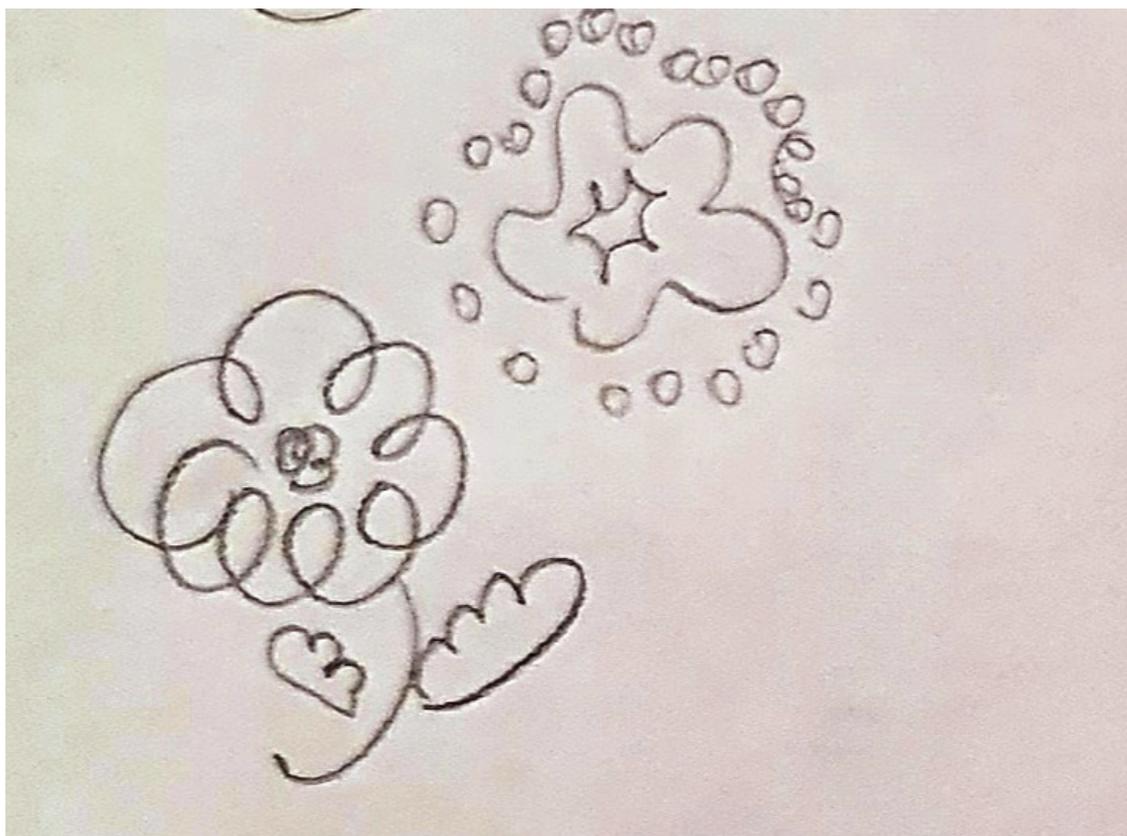
1. Нарисуйте или начеркайте пятно. Непрерывные множественные завитушки пробуждают столько эмоций! Возможно, именно по этой причине многие психологи и арт-терапевты используют подобный способ рисования в своей практике. Но думать, что кто-то «изобрёл» каракули как особый живописный жанр, так нелепо. Вы только посмотрите, как маленькие дети рисуют пальчиками закорючки на запотевшем окне, или карандашом на стене, или на картонной коробке. Это интуитивно приятное занятие.

2. Музыкальные закорючки.

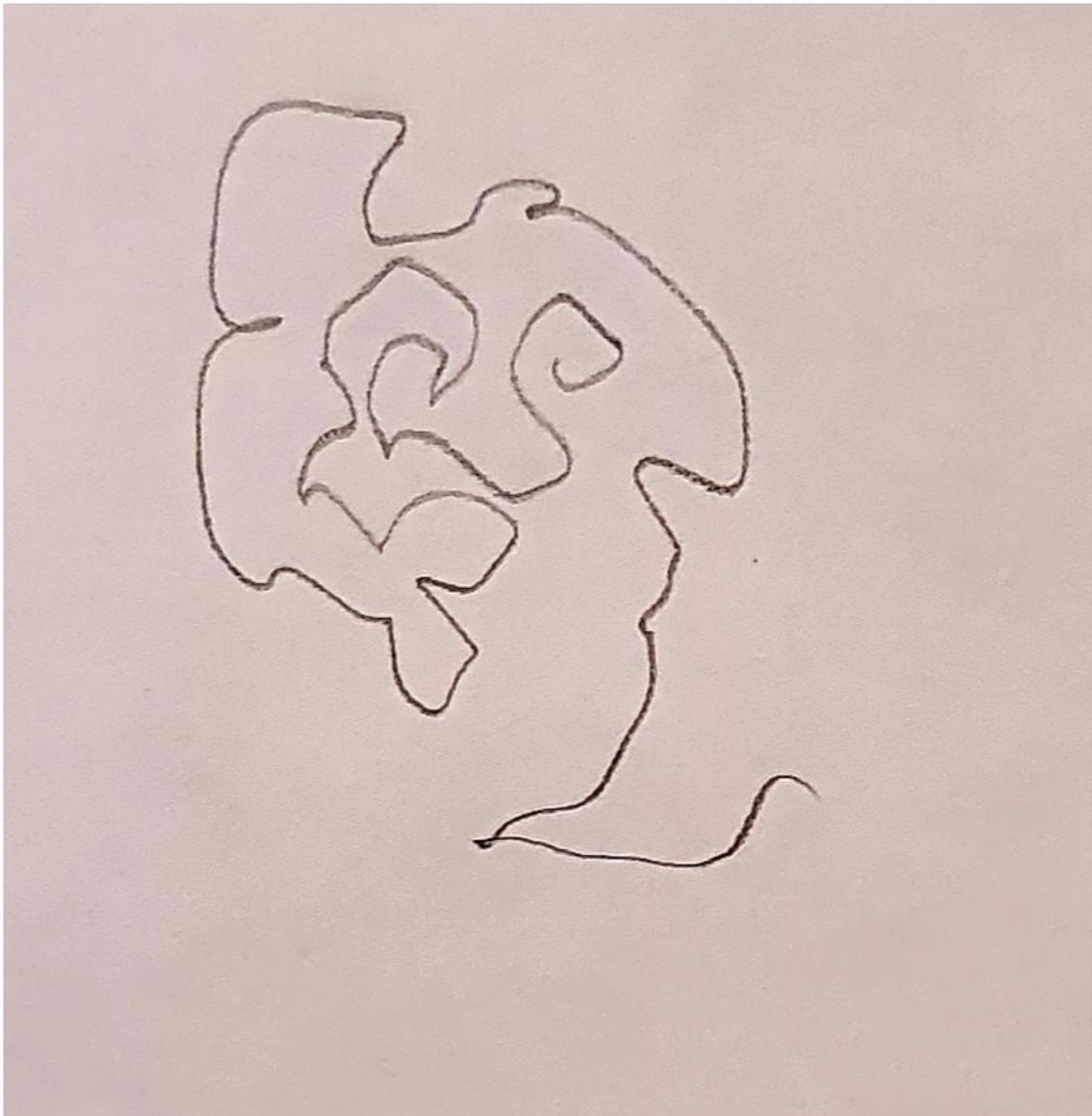
«Развернуть» свои закорючки вам поможет музыкальный ритм. Когда я слушала «к Элизе» Бетховена, у меня получились плавные каракули. При прослушивании более энергичной музыки и мои строчки становятся более выразительными. Попробуйте и вы «изобразить» какое-нибудь музыкальное произведение, используя ручку как дирижёрскую палочку.

3. Нарисуйте несколько цветов-завитушек.

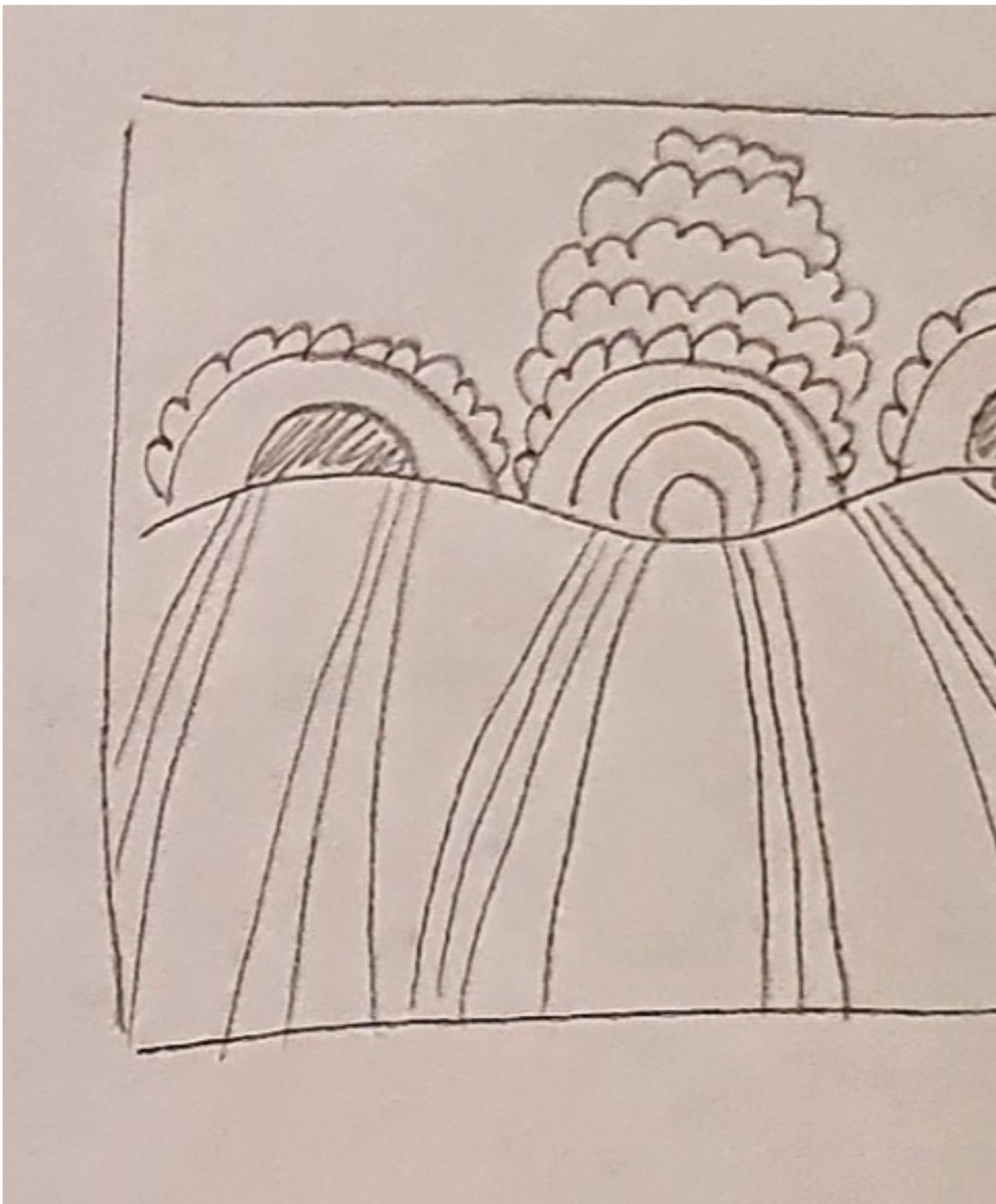

4. Попробуйте рисовать каракули другой рукой.

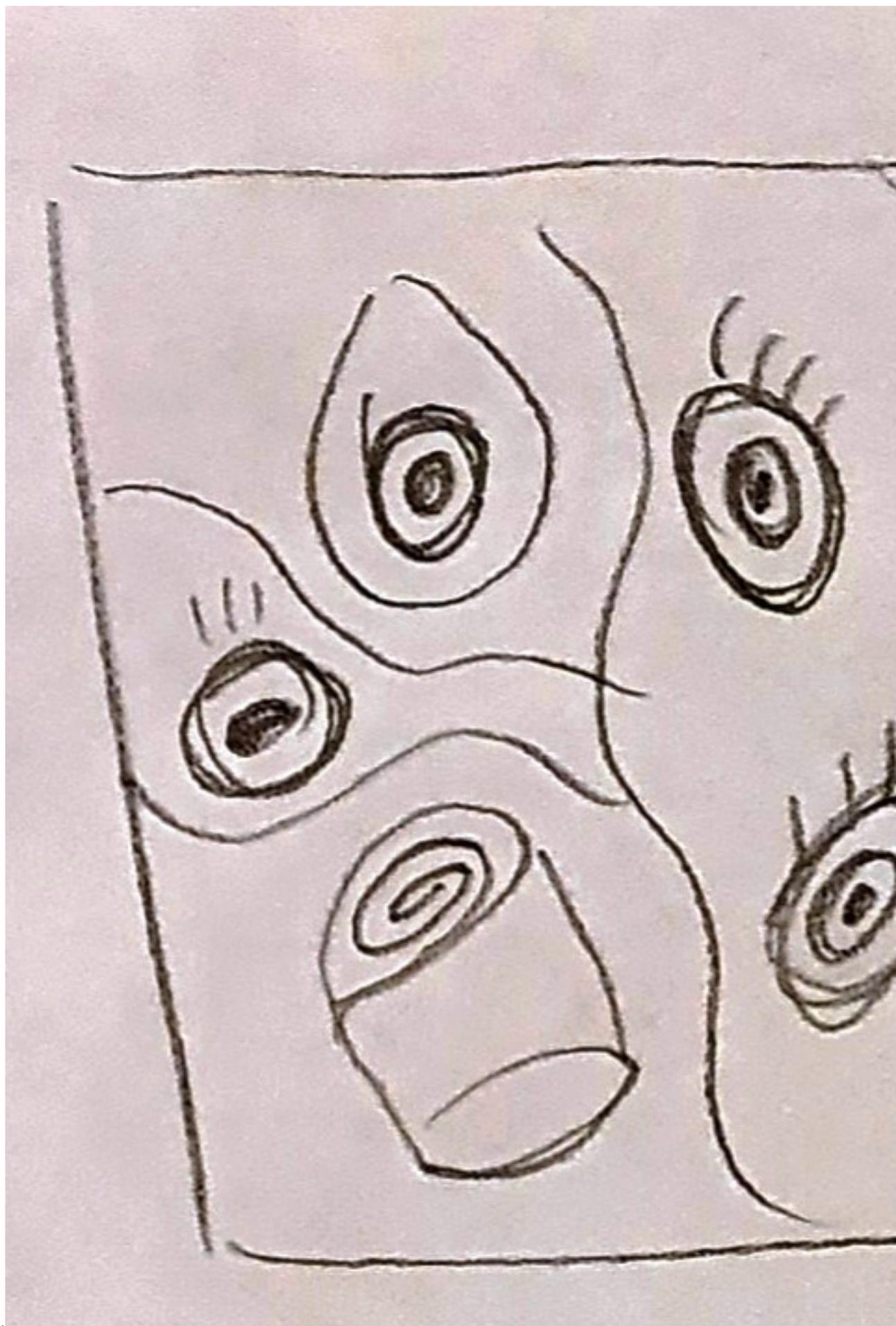

5. Нарисуйте прямоугольник и раскрасьте его мелкими или толстыми карандашами. Сверху заштрихуйте мягким карандашом. Остриём ножа или чем-то острым нацарапайте узор

6. Дудлинг – это свободное творчество на листе бумаги, а самое подходящее время для него – любое время. Вот сейчас, например... Даже если вы просто начнёте водить ручкой по этой странице, у вас непременно что-нибудь получится.

7. Квадраты с рисунками. Как для того, чтобы получить удовольствие от рисования – нужно начать действовать. Если вы пока не знаете, где искать вдохновение, попробуйте начать с простых форм. Нарисуйте рамку, заполните ее кружками. Дорисуйте глаза, носы и рты. Завершите украшение этого круга, а затем заполните фон картинки любыми узорами, орнаментами, цветами, точками и черточками. Заполните эту рамку прямоугольниками. Превратите их в подарочные коробки или машины

8. Автопортрет. Теперь возьмите зеркало в руки. Используйте песочные часы, таймер на телефоне или просто почаще поглядывайте на часы. Попробуйте нарисовать свой автопортрет за 5 минут. Для успешного изображения объекта на бумаге необходимо предварительно его изучить – будь то вы сами, животное или предмет. Изучение объекта чрезвычайно важно для того, чтобы понять его устройство и то, как он движется. Ещё раз повторюсь, что мы приверженцы не реализма, а правдоподобия. Автопортрет нас устраивает? В нём передано настроение? Характер? Пульс жизни?

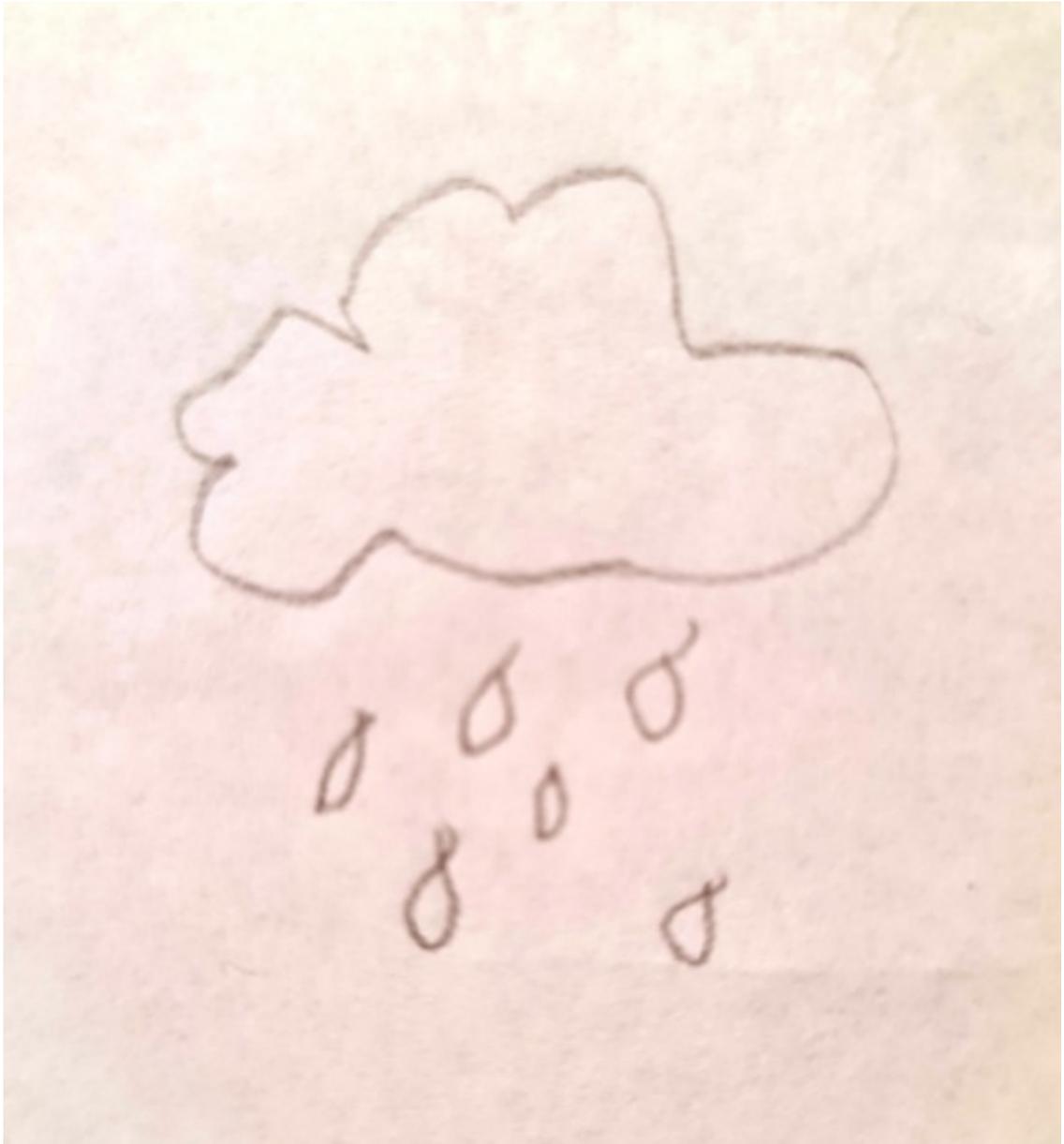
Когда в голову ничего не приходит, нужно разработать план.

Теперь время отвлечься от самого себя и перенести фокус внимания на окружающий вас мир. С чего начать? Мир вокруг вас – это большое пространство, и его необъятность может ошеломить даже самого целеустремлённого художника. Когда в голову ничего не приходит, нужно просто приглядеться к предметам, которые окружают вас в комнате.

1. Нарисуйте что-нибудь из того, что находится в вашей комнате или на вашем столе, на подоконнике, в холодильнике. Лучше выбрать небольшие предметы, рисовать которые не составит особого труда.

2. Попробуйте нарисовать что-то левой рукой.

3. Изображение пространства в рисунке.

Это упражнение поможет вам более ясно видеть предметы без долгого размышления. Выберите какой-нибудь предмет с интересными очертаниями, скажем, цветок в горшке или собаку. Но не рисуйте его! Вместо этого изобразите, например, форму пространства между лапками собаки и пространство вокруг его. Затем закрасьте эти пространства, чтобы белым осталось только изображение самого предмета.

4. Рисование непрерывной линией.

В этом упражнении ваша линия отправляется на прогулку. Здесь мы предлагаем вам изобразить любой предмет одной продолжительной, непрерывной линией. Не переживайте, если линия несколько раз пройдёт по одному и тому же месту, а карандаш будет двигаться назад по тем же линиям. Это потрясающее упражнение стимулирует совместную работу руки и мозга. Рисунок не обязан быть идеальным.

5. Радость повторения.

Я люблю свободу, которую даёт бумага. наброски, они служат мне в качестве «разогревающих» упражнений. Не все эскизы были неудачными или ужасными, просто они выполняют роль кирпичиков, из которых возводится здание. Рисование одного и того же предмета снова и снова – это способ научиться его рисовать. Нарисуйте 10-15 раз один и тот же рисунок в быстром темпе.

6. Случайный выбор.

Откройте любой журнал или книгу с иллюстрациями и ведите пальцем по странице, пока он не окажется на картинке. Или откройте интернет браузер в своём компьютере, выберите картинки и нажмите кнопку случайного выбора. А потом нарисуйте то, что окажется на этой странице.

Тренировка воображения

Всё, что вам нужно сделать, лишь попытаться разбить каждый объект или коллекцию, которую вы видите, на основные геометрические фигуры. Не торопитесь с созерцанием предметов, попробуйте представить себе сцену, разложенную на отдельные формы. Как только это станет понятным в вашем уме, начните рисовать.

Такая тактика поможет вам набросать структурированный контур, который сможете построить позже. Если вы когда-либо хотели нарисовать что-то и застряли в фазе «с чего начать?», то данный тренинг и есть исправление.

Цель состоит в том, чтобы заставить себя реализовать всё изображение фрагментарно и улучшить зрительное восприятие трехмерных измерений. Это как если строить здание из кирпичей, складывая их постепенно.

Тренировка зрительной памяти

Ещё один способ преуспеть в рисовании – это регулярные тренировки. Примерно по такому же принципу строится тренировка на следующих двух страницах. Она сочетает в себе различные занятия по рисованию, варьирование художественных принадлежностей и изменение скорости во время продолжительного тренировочного процесса. Это поможет улучшить вашу зрительную память и расширит ваши возможности. Увлекательная особенность такой тренировки заключается в её непринуждённом подходе к самому процессу, что вполне соответствует характеру данной книги. Не старайтесь, чтобы ваш рисунок был похож на фотографию. Пусть фотографии останутся фотографиями. Нам важна, говоря высоким слогом, ЖИЗНЕННАЯ СИЛА. Мы хотим, чтобы вы соприкоснулись с чем-то радостным и воплотили эту радость в линиях на лежащей перед вами бумаге.

1. Разработайте схему тренировки.

Выберите из окружающих вас предметов пять случайных, которые будете рисовать. (При желании можно работать и с фотографиями.) Главное – это разнообразие. Поэтому ищите что-то мягкое, что-то твёрдое, что-то натуральное и что-то живое.

2. Убедитесь, что можете спокойно перемещаться между этими предметами и что у вас есть поверхность, на которой вы будете рисовать.

3. Будьте строги к себе, постарайтесь уложиться в установленное время.

4. Не будьте слишком строги к себе. Например, используйте недорогую бумагу и не расстраивайтесь, если не все рисунки окажутся удачными. Никакой опыт не бывает лишним. Наброски, которые покажутся вам никуда не годными, всего лишь разминка

для ваших лучших и самых живых рисунков!

Нарисуйте каждый из этих

объектов (букет цветов, стол, чайник, кувшин, бокал), выполняя следующие условия:

- 1). Толстым карандашом или мелком, за одну минуту.
- 2).левой рукой (рукой которой обычно не пишете) за пять минут.
- 3). Не глядя на лист бумаги, за две минуты.
- 4). Вверх ногами, за три минуты.
- 5). Чёрным фломастером, за две минуты

Упражнения для тренировки зрительной памяти

Зрительная память играет очень важную роль, как в изобразительном искусстве, так и в повседневной жизни. Как и большинство умений, она вполне поддается тренировке с помощью системы упражнений. Их рекомендуется выполнять регулярно в любом возрасте.

1. Разбивайте картинку на элементы

Часть запомнить легче, чем целое, – если вам трудно запечатлеть в памяти схему или картинку, разделите ее на несколько элементов и запомните каждый из них. Внешний вид человека можно запомнить, перечислив в уме категории его одежды, – например, «куртка, джинсы, кроссовки», а затем подвергнув анализу отдельные предметы: «кроссовки белого цвета с тремя продольными синими полосками, с серыми шнурками» и т.п.

2. Решайте головоломки на внимательность

Какой из предметов расположен ближе, а какой дальше? – Отвечая на этот вопрос, ваш мозг тренирует способность выстраивать геометрическую перспективу.

В какой последовательности шли предметы? – Этот тип головоломок задействует часть визуальной памяти, относящуюся к правильному восприятию пространства и композиции.

Чем различаются две картинки? – Сравнивая изображения с несущественными отличиями, мозг учится вниманию к деталям.

Усложните упражнение, сравнивая два или более изделия, выполненных по одному образцу. Например, обучаясь резьбе, выполните первую работу. Сравните ее с образцом, отметьте расхождения в деталях. Затем повторите работу и сравните с предыдущей и с образцом. Так вы сможете не только проанализировать ошибки, но и развить глазомер, внимательность.

3. Развивайте ассоциативные связи

Как звучит это здание? А какой вкус у этого цвета?

Связывая визуальные элементы со звуками, запахами, тактильными ощущениями, вы создаёте сложные ассоциации, которые помогут отыскивать в памяти нужную информацию. Синестезия позволяет визуальным образам глубже «укореняться» в мозгу, поскольку ее использование заставляет нервные структуры одной сенсорной системы активировать структуры другой. Развивая ассоциативные связи, вы усиливаете и свои способности к творчеству – этим талантом зачастую владеют музыканты, писатели и художники.

4. Рисуйте неправильные орнаменты

Хуже всего запоминаются те явления, в которых отсутствует четкая логика.

Вот еще одно упражнение: возьмите камень, кусок дерева со сложным узором и постарайтесь зарисовать его цветными карандашами на бумаге. Это непростая задача: каждая прожилка будет иметь свою форму, длину, толщину и оттенок. Когда нарисуете, уберите и оригинал, и копию – а теперь попробуйте повторить по памяти. Не жалейте времени – если первый рисунок по памяти окажется далек от совершенства, повторите упражнение еще несколько раз.

5. Запоминайте изображения как последовательности слов

Многим людям свойственна способность к запоминанию слов.

Это упражнение построено не только на умении разбивать целое на части, но и на способности мозга подменять предметы символами. Если у вас не получается запомнить чье-то лицо, постарайтесь запомнить его как подробное словесное описание: «У него синие с темными прожилками глаза. Нос слегка курносый, на нем несколько веснушек. Губы тонкие, потрескавшиеся, красные». Вербализация позволит упаковать ускользающие детали в ящики словесных описаний. Когда вы выучите эти фразы и начнете произносить их, ваш мозг поневоле будет представлять части лица, которым соответствуют эти определения, – и ему будет легче восстанавливать в памяти реальный образ лица человека, нежели придумывать абстрактные картинки под эти описания.

6. Чаще вспоминайте предметы и детали антуража

Мозг не запоминает детали, если нет такой задачи. Поговорив со знакомым на улице, попробуйте вспомнить: во что он был одет? Какие жесты делал? Как выглядела улица за его спиной – были ли там, например, скамейки, сколько их было и как они стояли? Заставляя мозг искать ответы, вы тренируете механизмы доступа к собственной памяти и внимание к деталям. Но остерегайтесь ложных воспоминаний – вернитесь на место и проверьте: не выдумал ли мозг какой-то элемент антуража, который вы тщетно старались от него получить?

Нарисуем дом?

В вашем личном зрительном архиве хранится гораздо больше изображений, чем вы можете себе представить. Однако, когда вы выйдете на улицу и станете рисовать реальный дом, то заметите множество разнообразных деталей, которые не пришли бы вам в голову при изображении воображаемого дома: электрические провода, крышу, цветы на балконах, мебель, виднеющуюся в окнах. Вы удивитесь, в каком преобразованном, урезанном виде сохраняет наша память образы предметов из реального мира. Теперь нарисуйте дом по соседству с вами.

Рисуем пальцами

Рисовать можно даже одним пальцем. Всё, что для этого нужно, – немного нетоксичных красок (или масляные краски \ гуашь). И ещё – не бояться испачкаться. Рисование пальцами не только увлекательно, но и обладает лечебными свойствами. К такому выводу пришла преподаватель Рут Шоу, когда в 1930-х годах ввела это занятие в своей передовой школе. По всей видимости, человеку испокон века доставляло удовольствие размазывать краску по стенам пещеры, по белой бумаге (или белым обоям, что так нравится детям). Рисование боковой стороной большого пальцем и подушечками пальцев – всё это разновидности рисования пальцами

Макните пальцы в краску, расставьте побольше пятен, которые потом нужно размазать. Дорисуйте клювы, лапки и оперенье, и ваши пятна превратятся в жуков, зверей, монстров и пришельцев.

Простой способ понять перспективу

Без перспективы ваши рисунки могут выглядеть немного...плоскими...

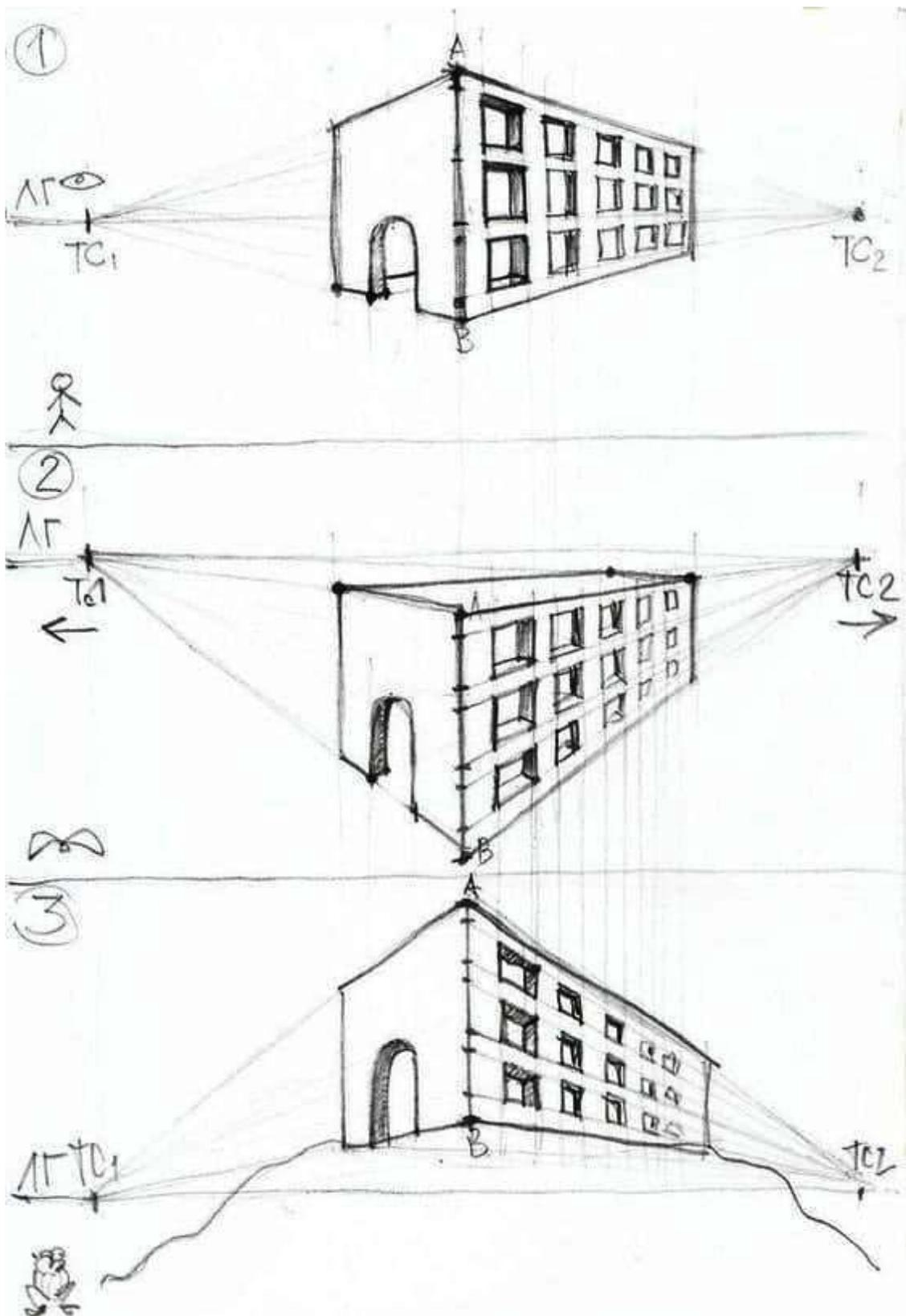
Основной принцип построения перспективы прост. Чем ближе вы находитесь к предмету, тем он выглядит крупнее.

Линия горизонта

Линия горизонта – это граница неба с земной поверхностью. Линия горизонта всегда находится на уровне глаз художника

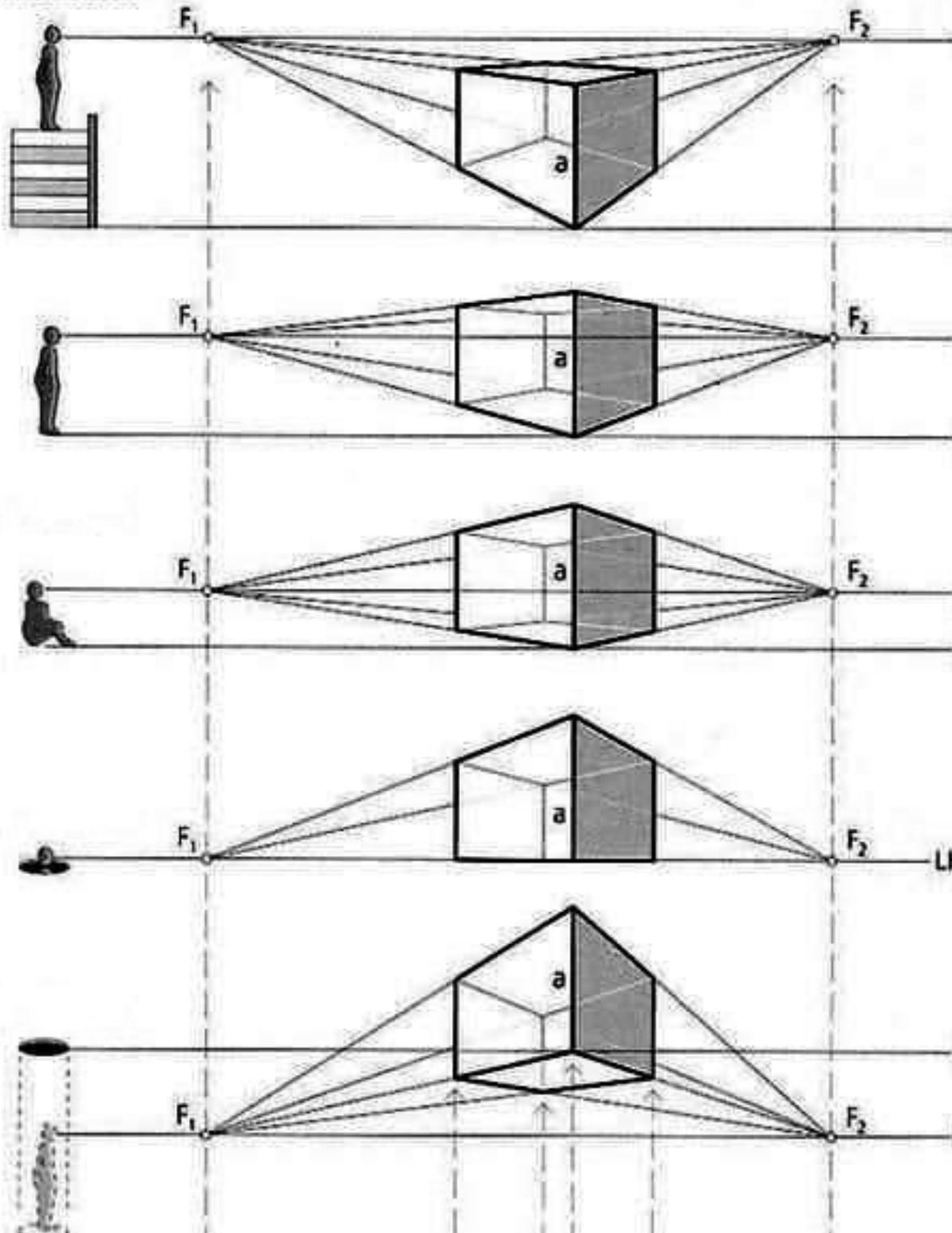
Объекты, расположенные ниже линии горизонта, – ниже уровня глаз. Кажется, что вы смотрите на них сверху.

Объекты, расположенные выше линии горизонта, – выше уровня глаз. Кажется, что вы смотрите на них снизу.

Перспектива.

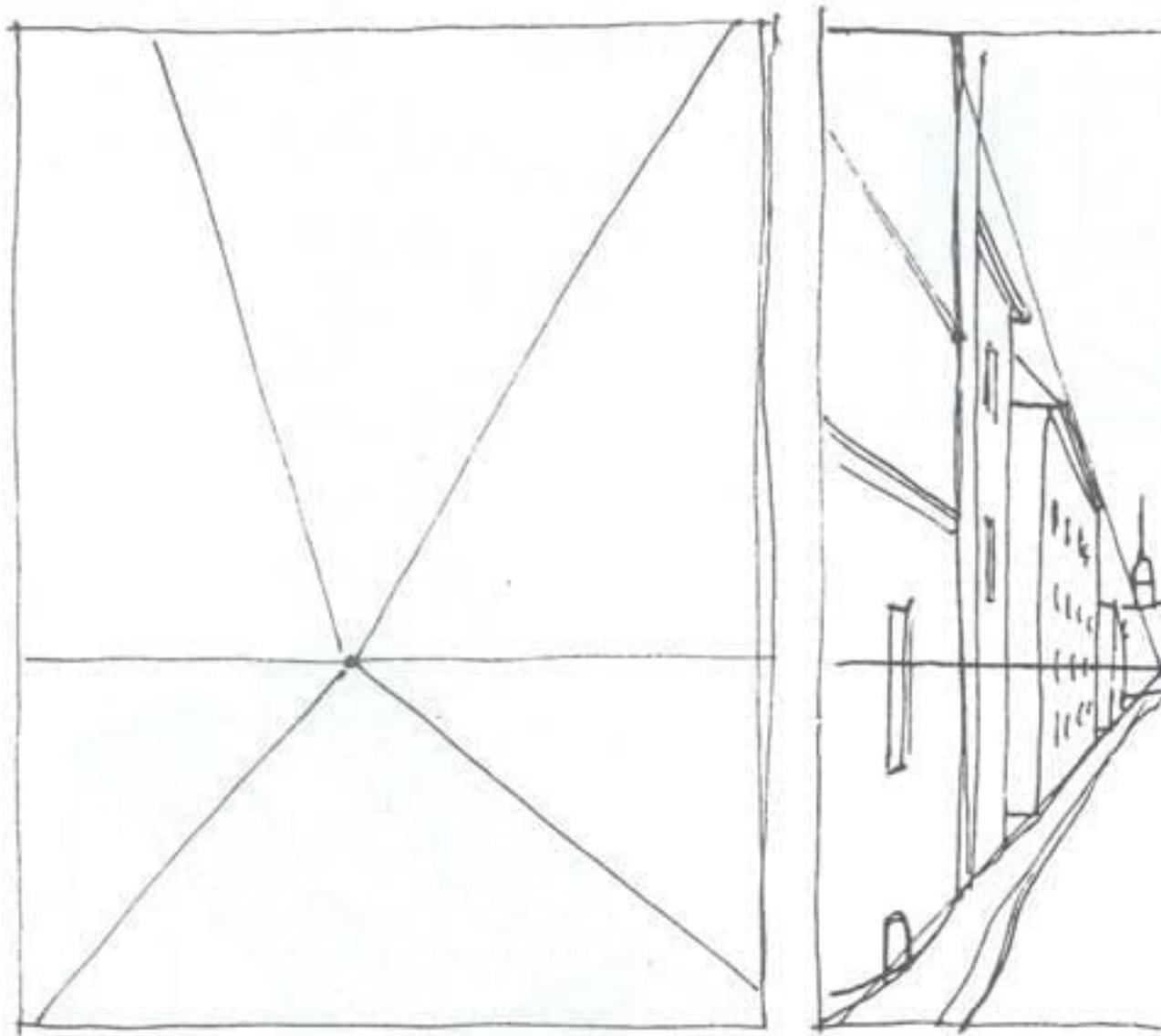
Построе-

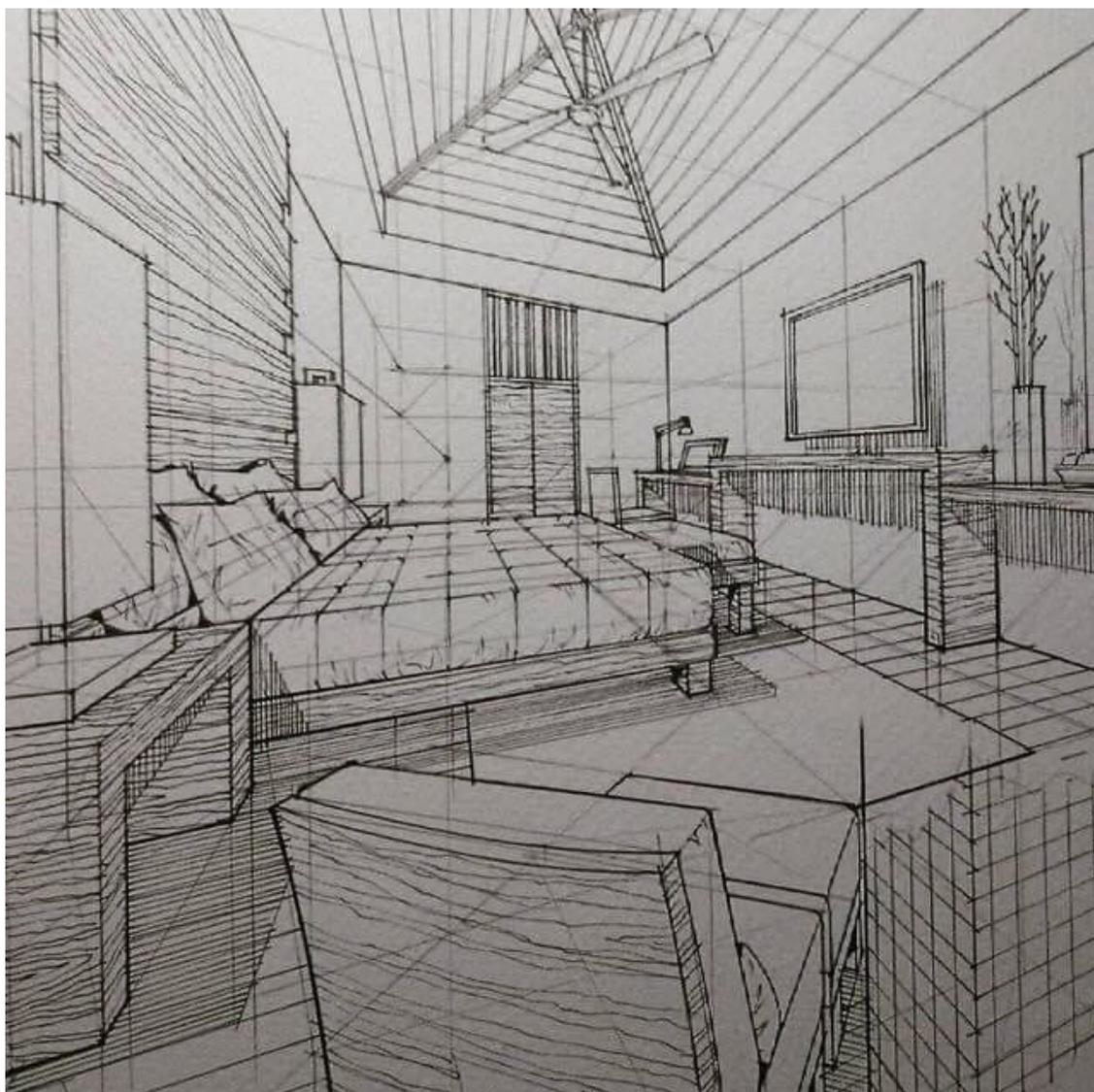
ние

Рисуем улицу с помощью точки схода

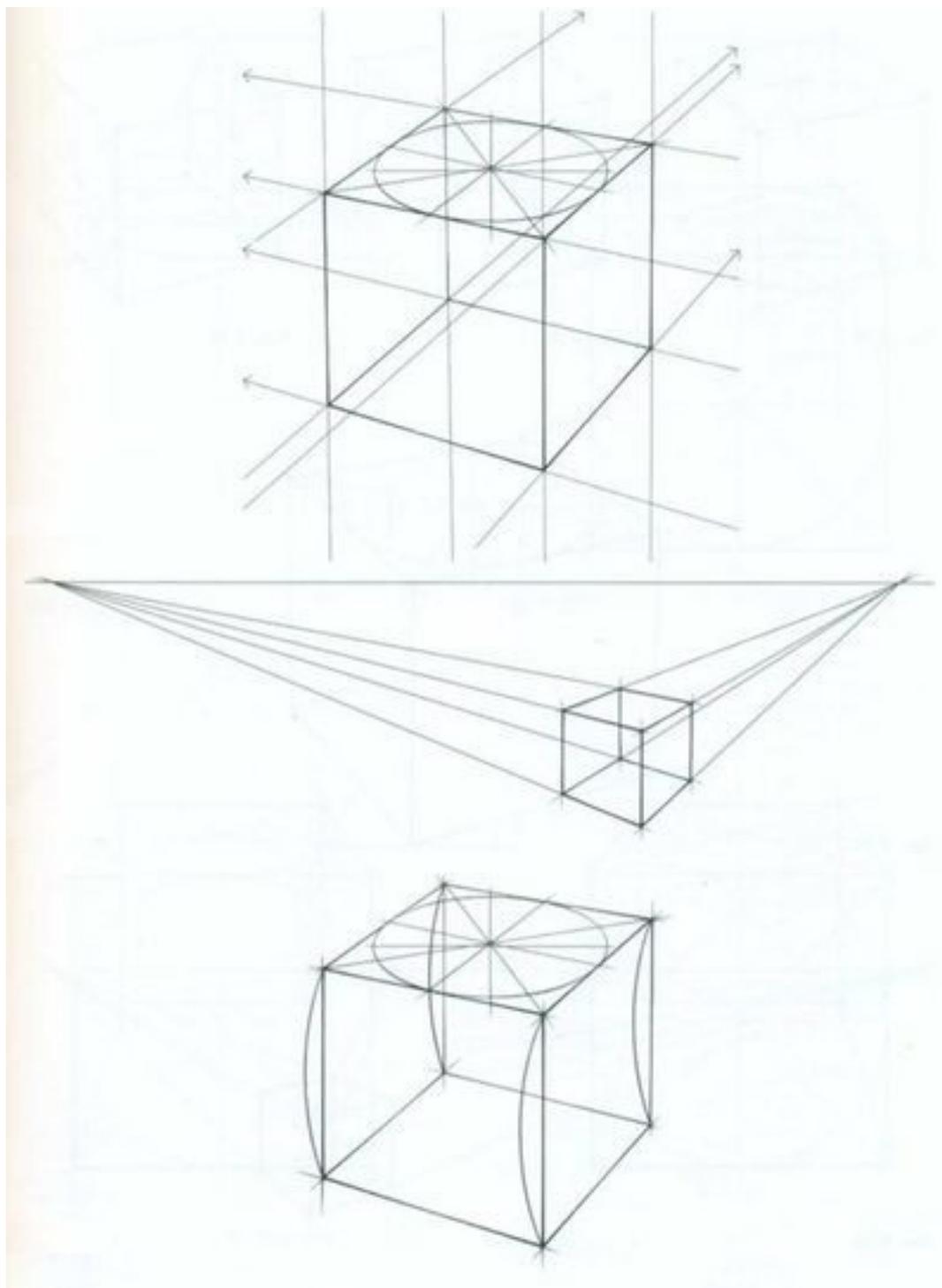
Это быстрый набросок улицы, сделанный с помощью точки схода для создания перспективы.

Попробуйте нарисовать пустую комнату с точкой схода и заполнить её мебелью и другими предметами.

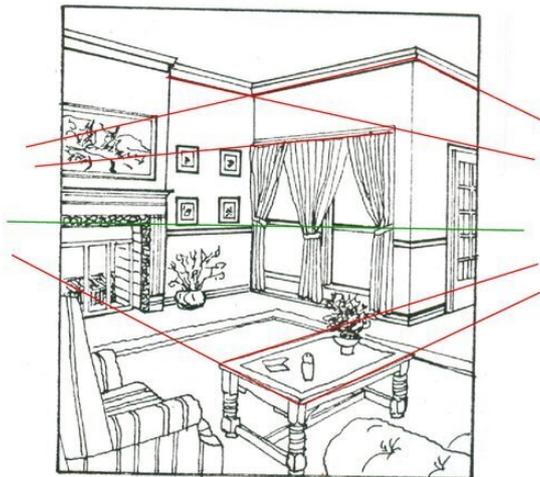

Объект с двумя точками схода

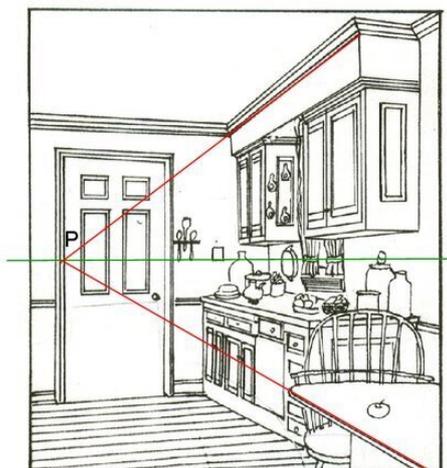

Перспективы интерьера

Фронтальная и угловая перспективы интерьера

В угловой перспективе используют две точки схода.

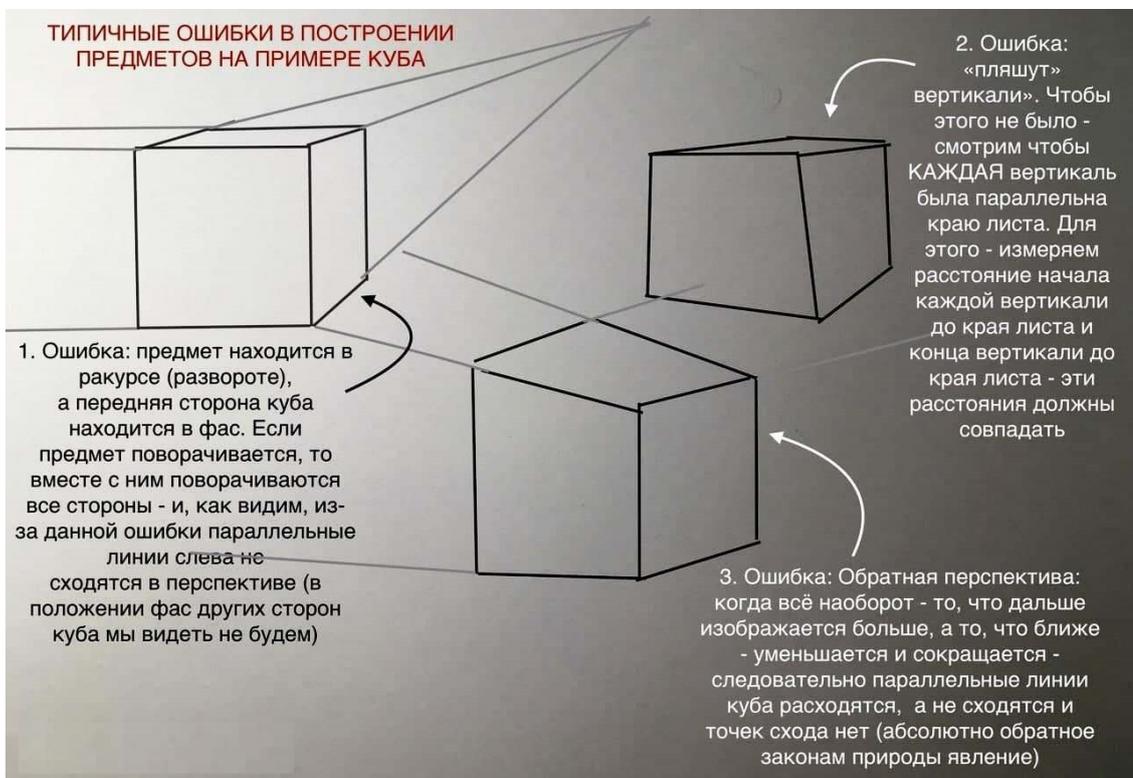
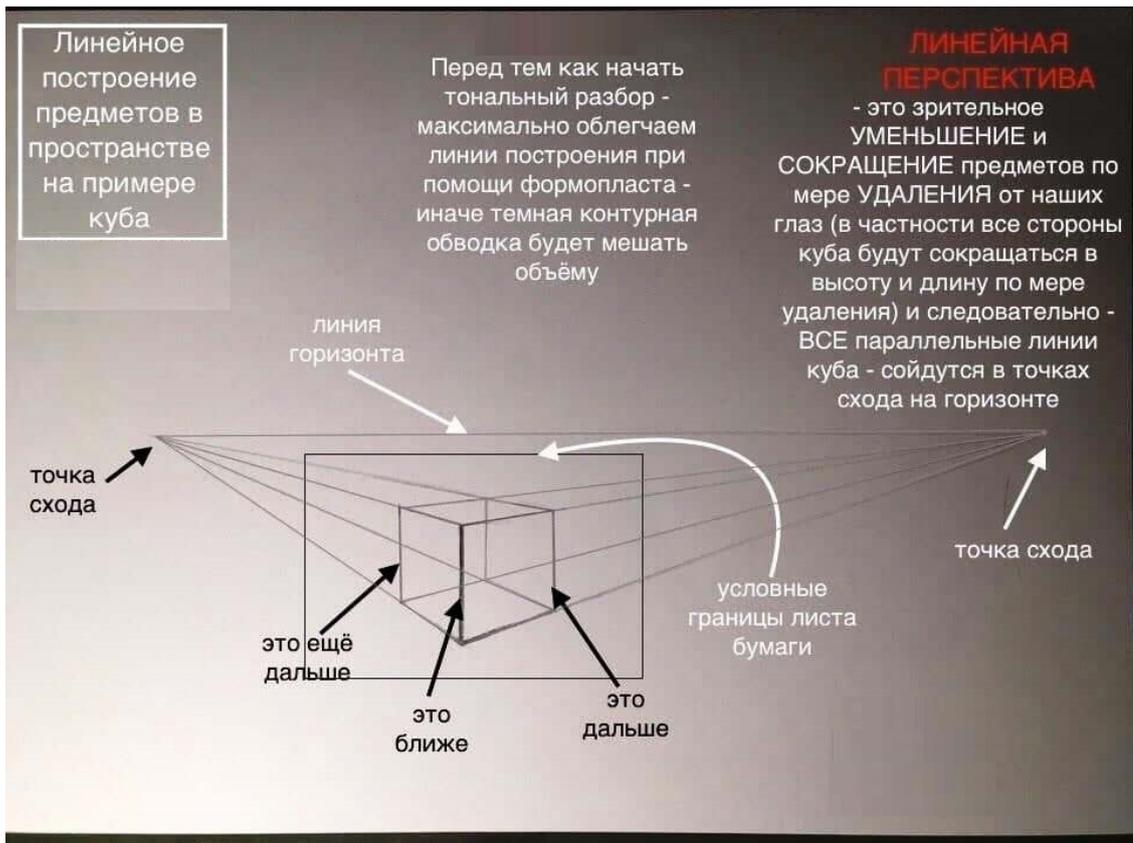
У фронтальной перспективы применяется одна точка схода.

Линейная перспектива. Ошибки начинающих.

Линейная перспектива и её вариации в ошибках начинающих

Линейная перспектива
- это видимое сокращение и уменьшение размеров и пропорций реальных предметов по мере удаления от наших глаз

Перспектива

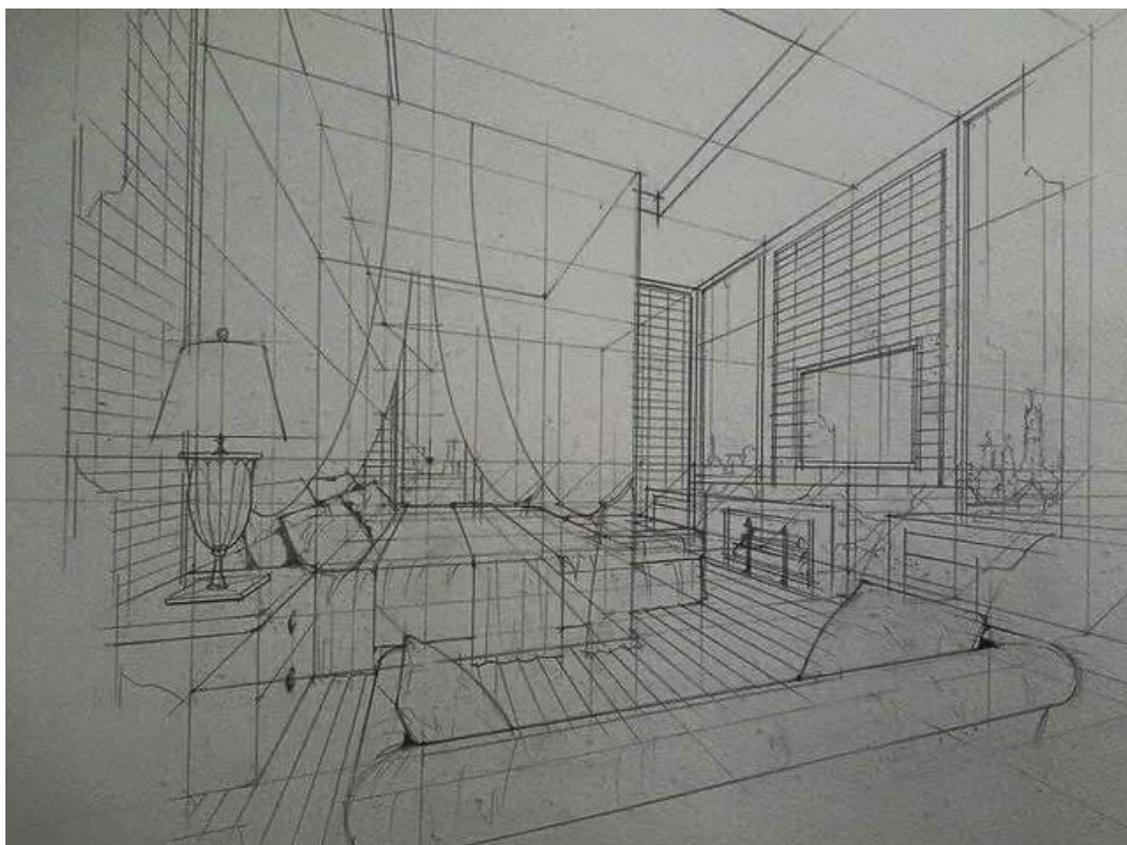
в

интерьере

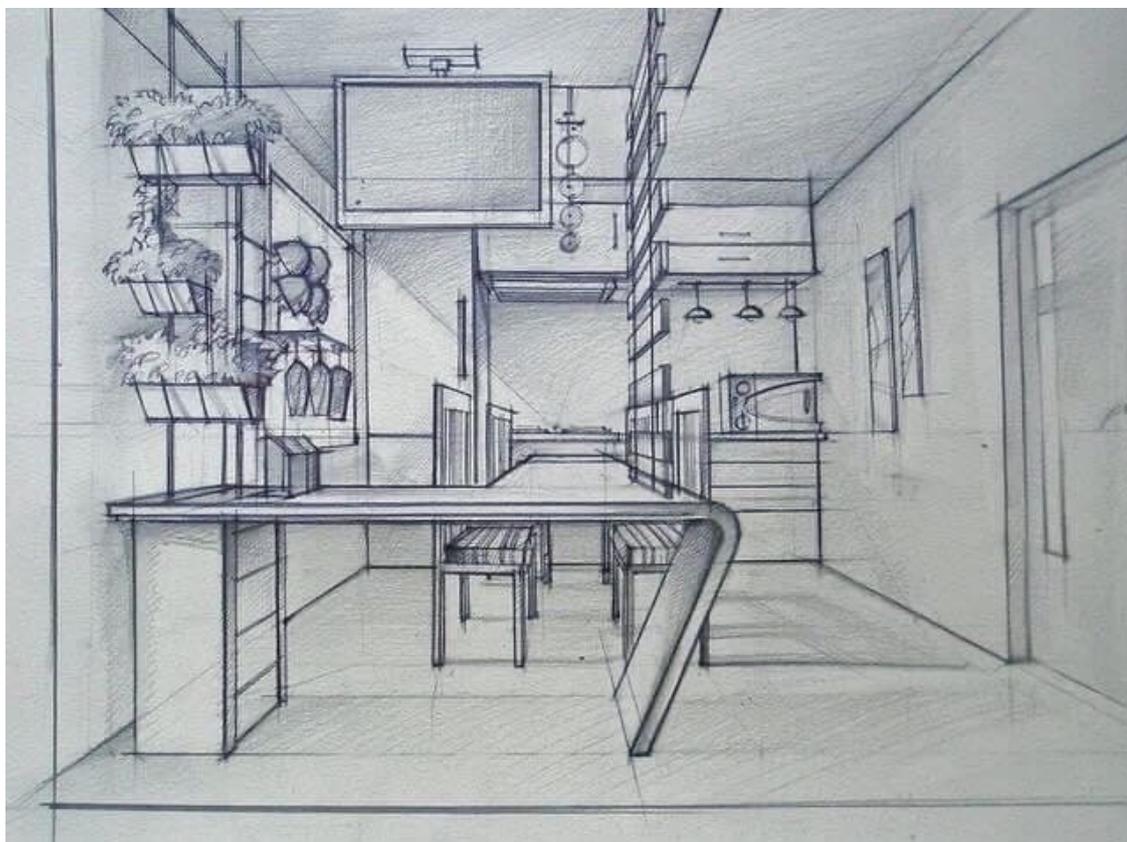

(рис.1)

Перспектива в интерьере (рис.2)

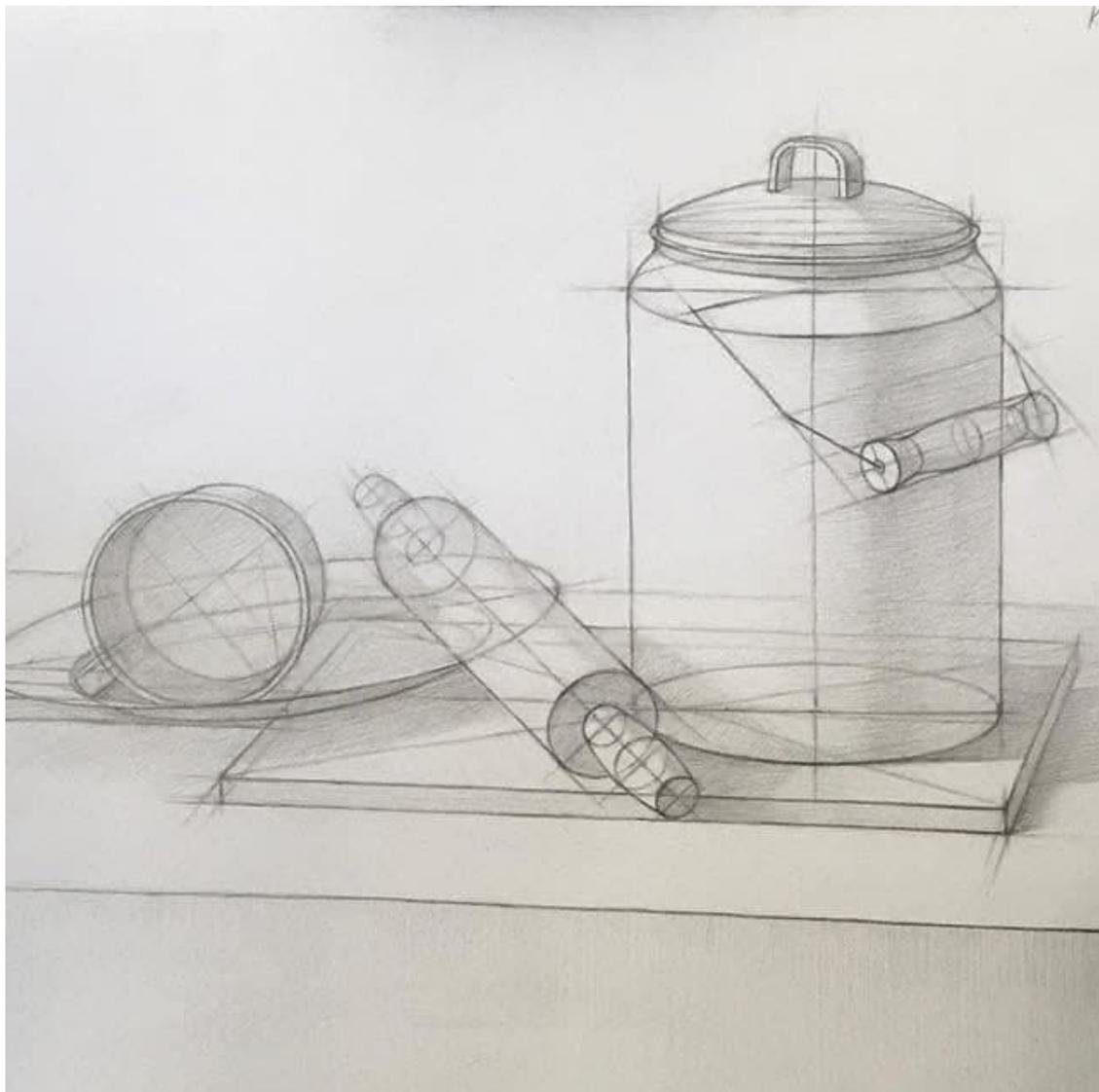

Перспектива в интерьере (рис.3)

Свет и тень, форма и отражение

Объём и форма предметов передаются на рисунке с помощью света и тени, правильным распределением светлых и тёмных штрихов. Множество различных тонов между чёрным и белым называют светотенью.

Основные понятия свето-тени.

Блик – самое яркое пятно в области света,

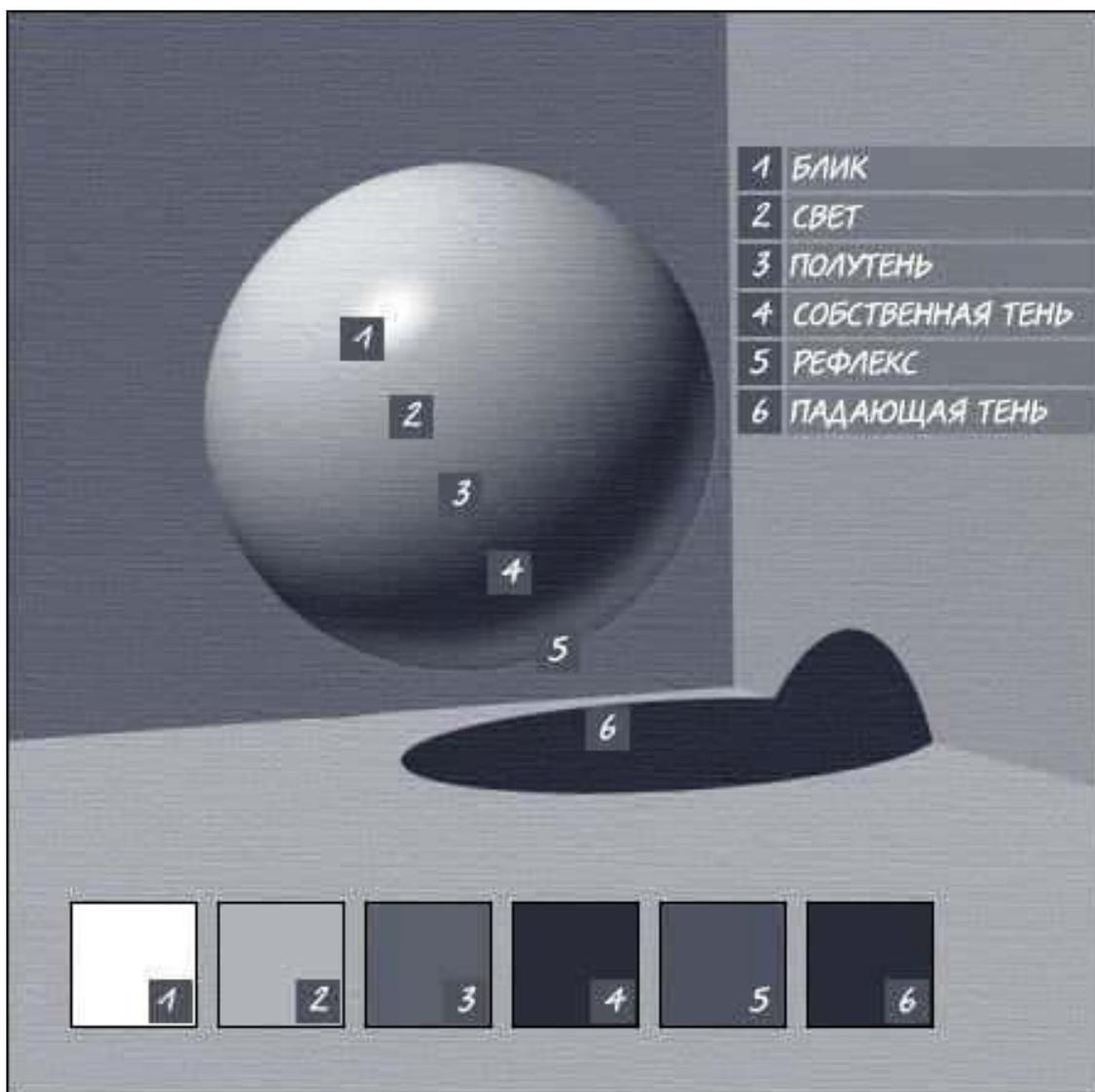
Свет – область, освещенная светом,

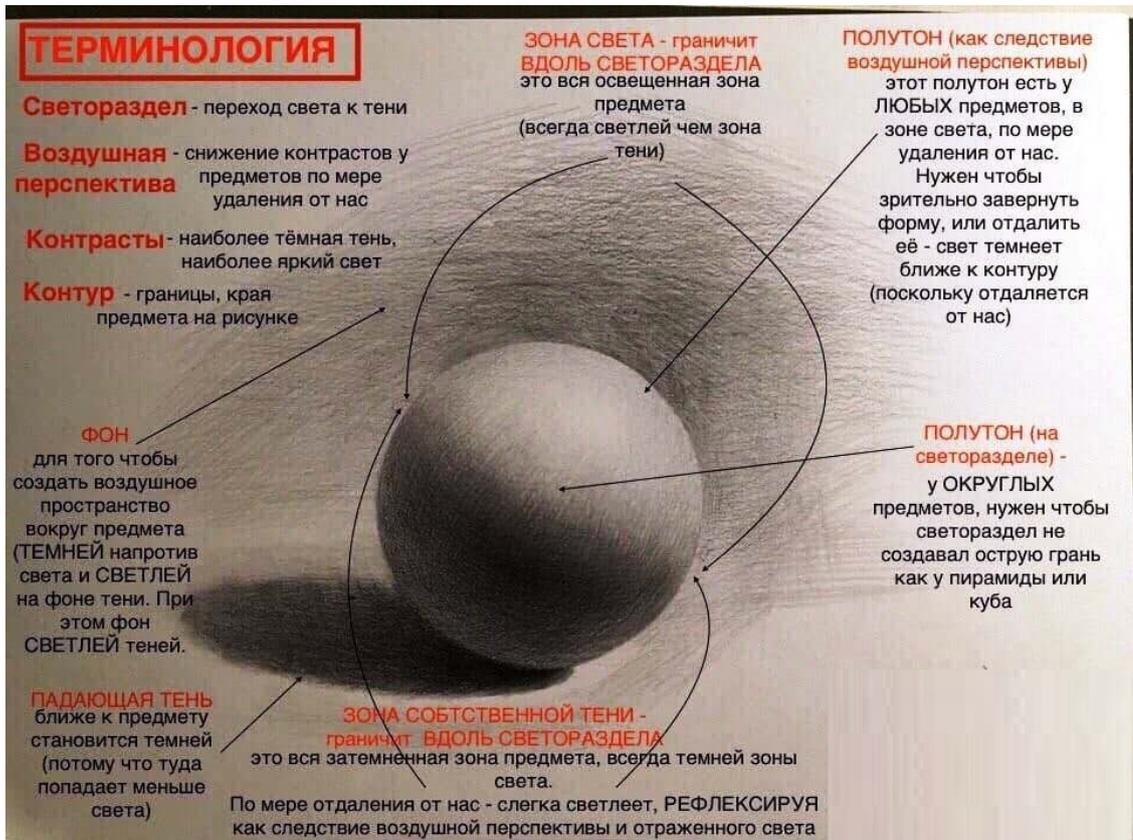
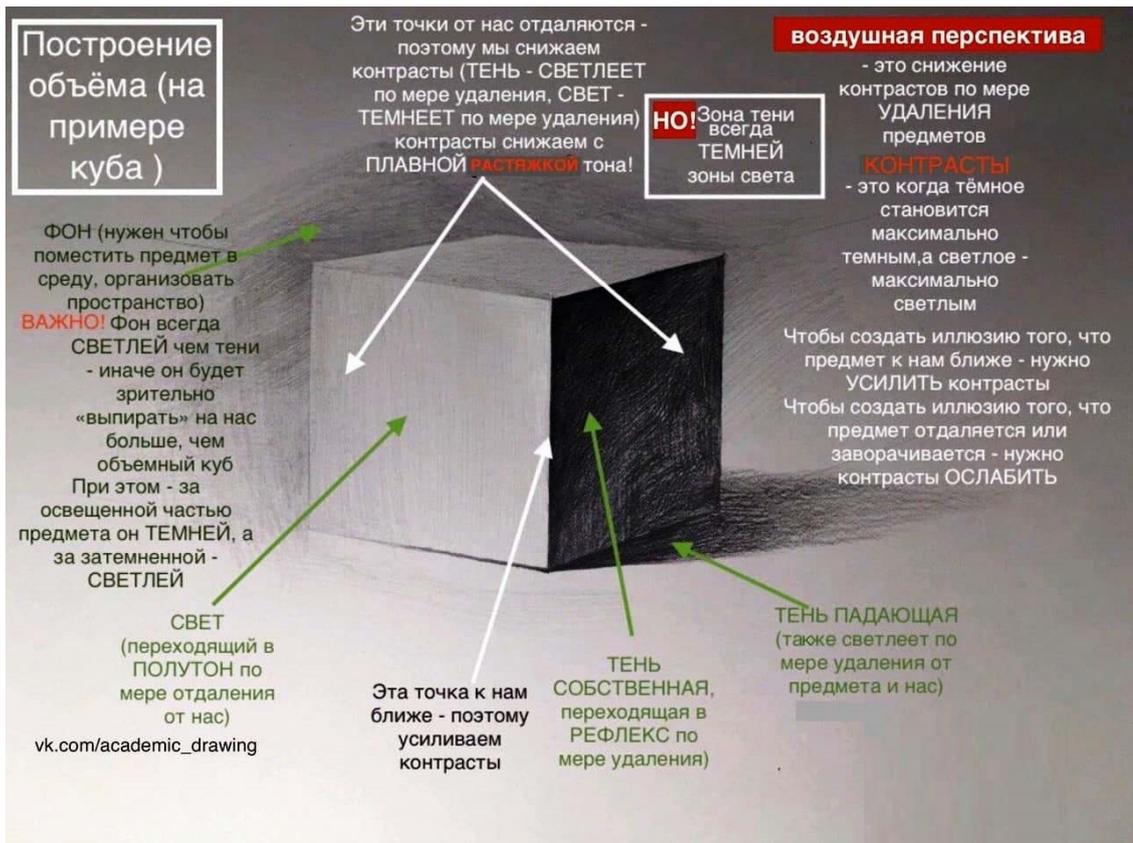
Полутень – переход от света к тени,

Собственные тени – неосвещенные или слабо освещенные стороны объекта,

Рефлекс – слабое световое пятно, возникающее в области тени, образованное отраженными лучами света,

Падающая тень – тень, отбрасываемая объектом на другие поверхности.

Построение объема (на примере шара)

Прежде чем изучать это пособие - смотрите моё пособие с кубом!
ТАМ ТЕРМИНОЛОГИЯ

В штриховке округлой формы особенно важна **ПЛАВНОСТЬ** тональных переходов

Эти точки дальше от нас и нам нужно **ЗАВЕРНУТЬ** форму вовнутрь - для этого мы **СНИЖАЕМ** контрасты (на свету становится **ЧУТЬ** темней, в тени **ЧУТЬ** светлей - важно чтобы тень всё равно была темней света)

Объём шара строится подобно кубу и прочим предметам, имеющими острые грани. Но есть одно существенное различие: у шара нет острых углов и граней - поэтому переход от **СВЕТА** к **ТЕНИ** - **ПЛАВНЫЙ**. У предметов с острыми гранями - на этих гранях переход от света к тени - **РЕЗКИЙ**, без растяжки тона

Ближние к нам точки, нам надо **ВЫТАЩИТЬ** их вперед - поэтому усиливаем контрасты (в тени утемняем, в свету высветляем) - между ними очень плавный тональный переход в виде полутона

РАЗБОР Построения объема на примере более сложной формы

ОДНАКО - есть 2 типа полутона для предметов с формой любой сложности

дальше ближе = дальше ближе = дальше ближе

Дальше (от наших глаз) - контрасты снижаются
Ближе (к нашим глазам) - контрасты увеличиваются

кратко об объёме

ближе к нам

→ тени утемняются
→ света становятся ярче

дальше от нас

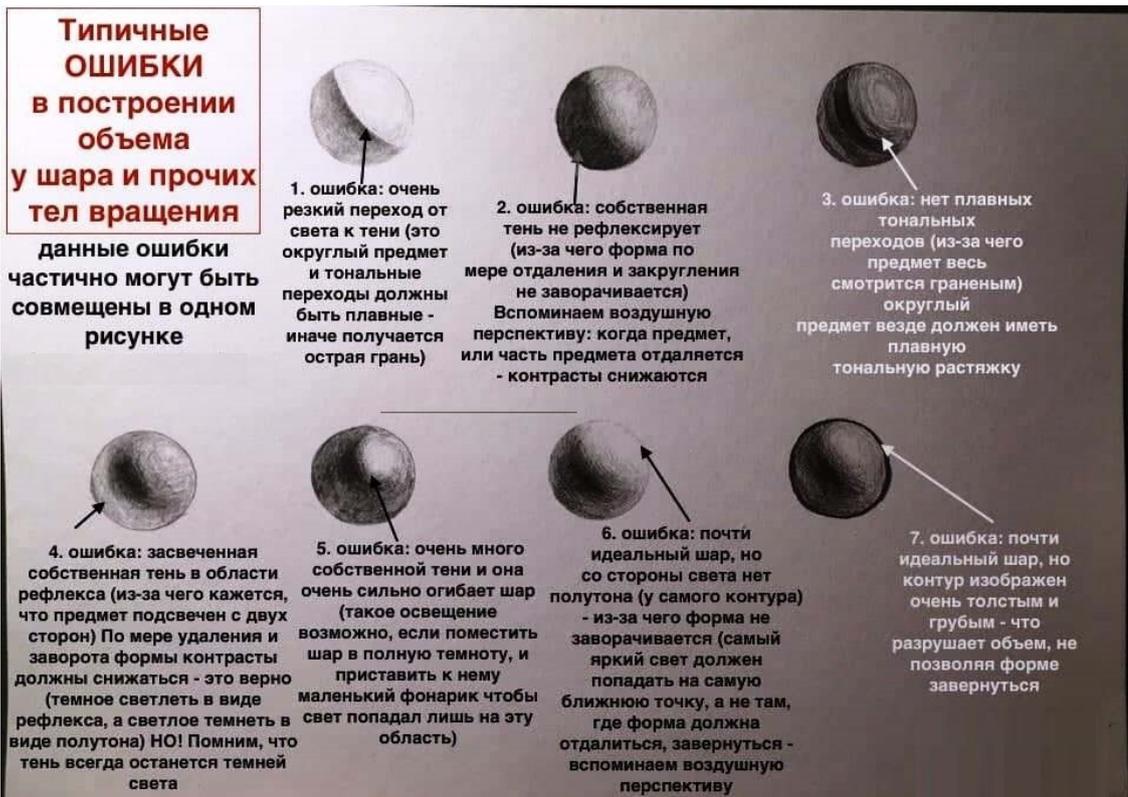
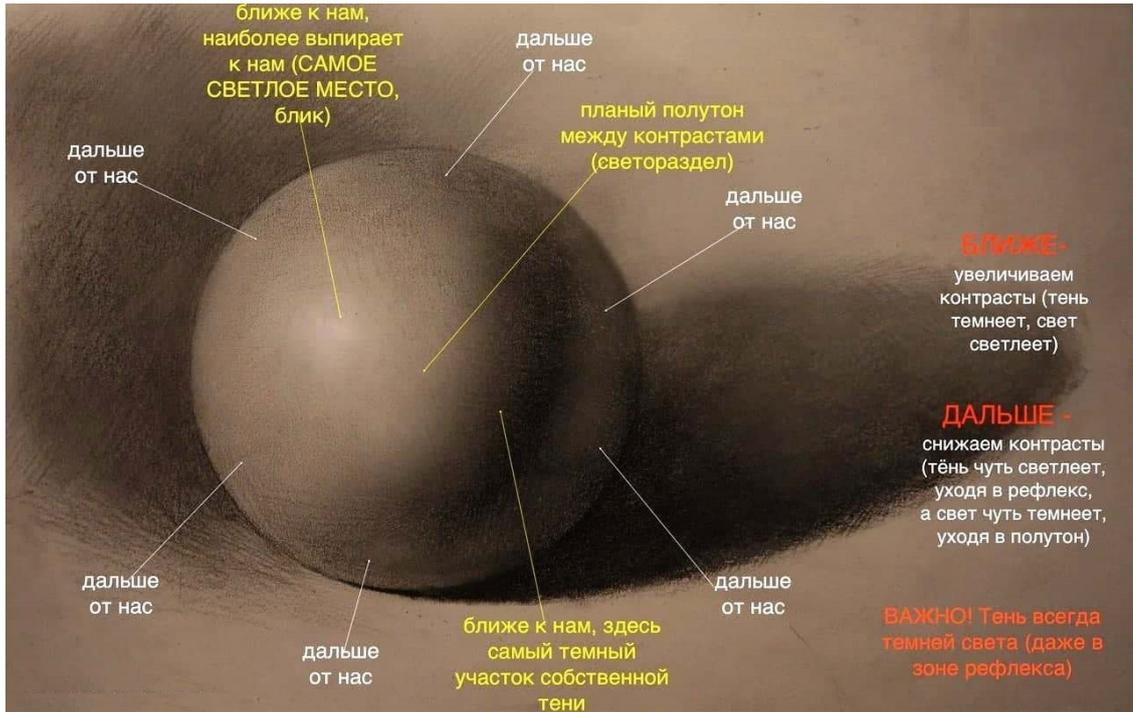
→ тени бледнеют
→ света приглушаются (темнеют)

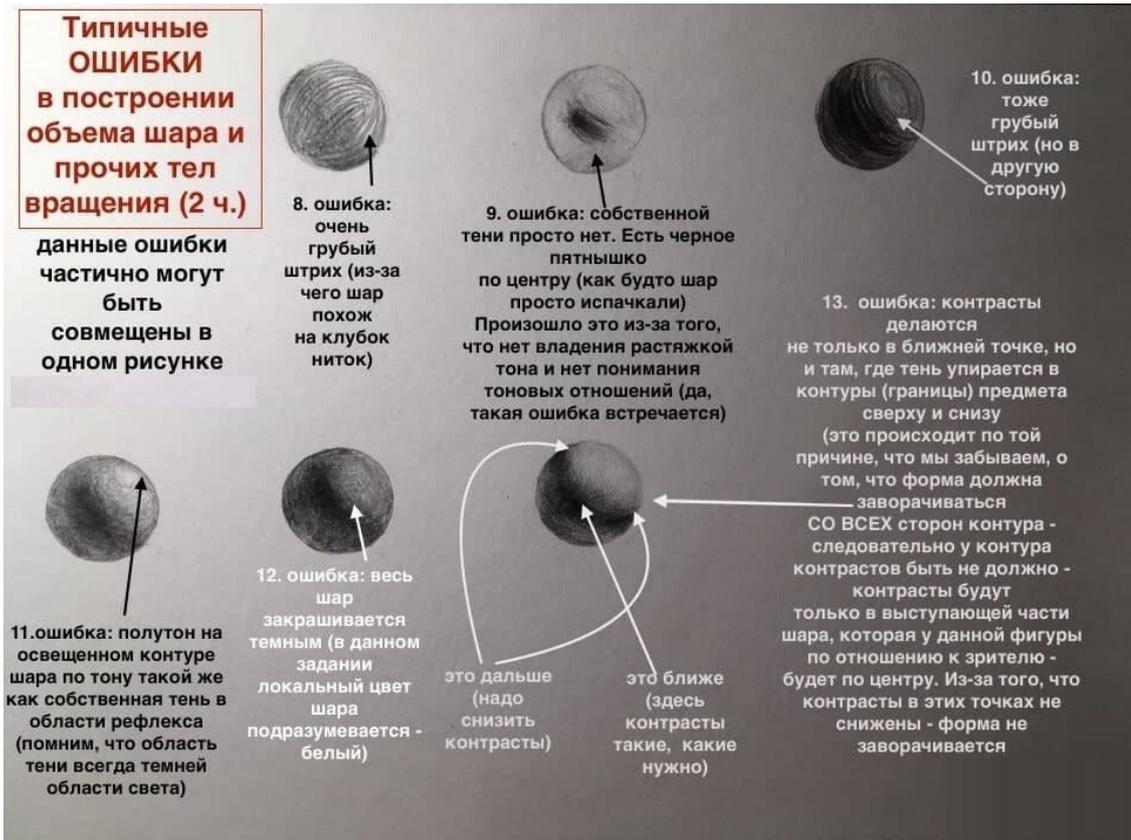
НО! тени при этом в целом остаются темней света

2-ОЙ ТИП ПОЛУТОНА - полутон на **СВЕТОРАЗДЕЛЕ**. Нужен чтобы скруглить форму в месте стыка света и тени. Создает плавный, постепенный переход между светом и тенью. Если грань острая, то этот полутон не нужен. Есть только у **ОКРУГЛЫХ** предметов.

1-ЫЙ ТИП ПОЛУТОНА - полутон под действием воздушной перспективы. Форма отдаляется, заворачивается - в итоге снижается контраст на свету, переходя в полутон. Есть у предметов как **ОКРУГЛЫХ**, так и у **ОСТРОГРАННЫХ**, поскольку нужен чтобы просто создать иллюзию объема и пространства. Показать, что грань куба (итп) отдалилась от нас.

Контрасты - усиление противоположностей (в данном случае, утемнение теней и высветление светов)

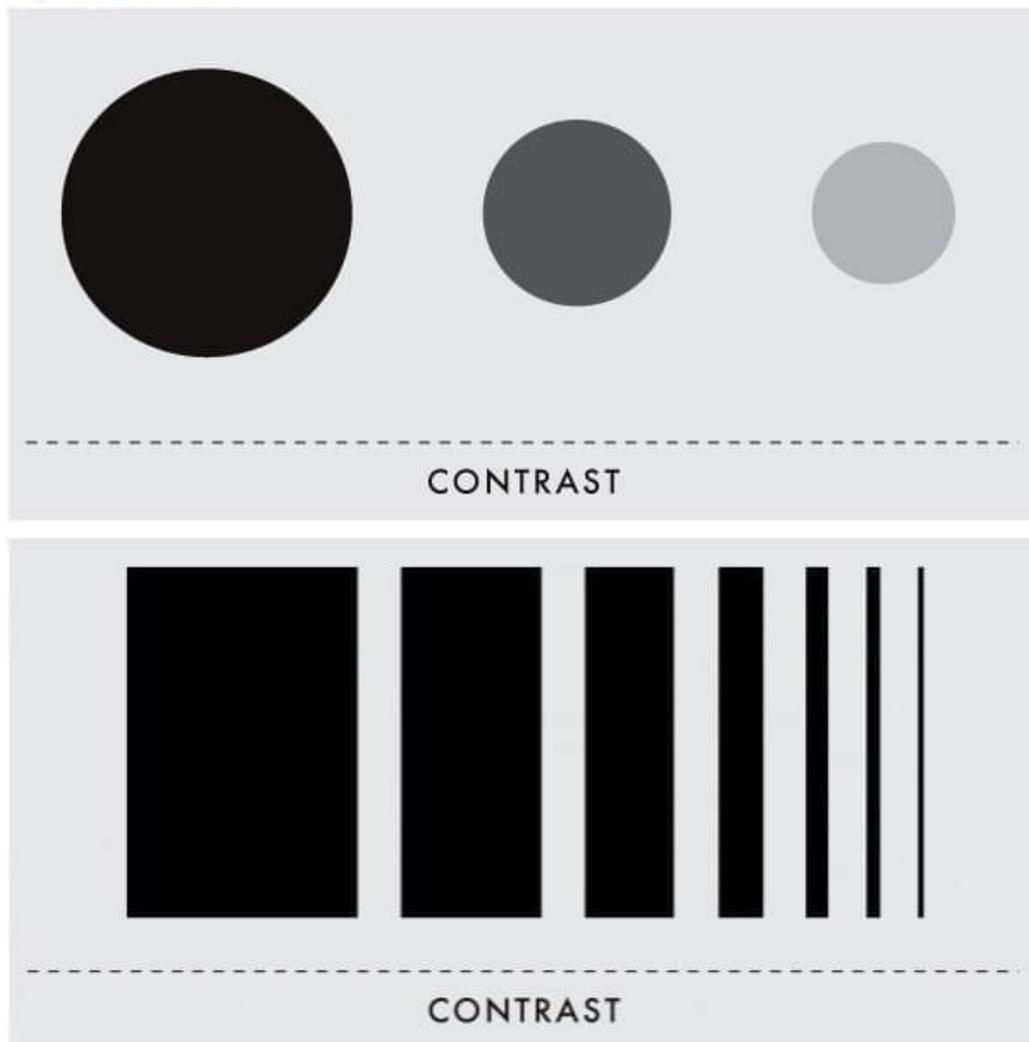
1. Баланс

Баланс — это равновесие взаимодействующих или противоположных сил в композиции. В такой композиции не возникает ощущения, что какая то ее часть доминирует над всем остальным. Баланса можно достичь с помощью правильного размещения объектов, размеров объекта и по цвету. Баланс может быть симметричным (верхний рисунок), асимметричным (нижний рисунок), радиальным (объекты расположены кругом и расходятся из одной точки).

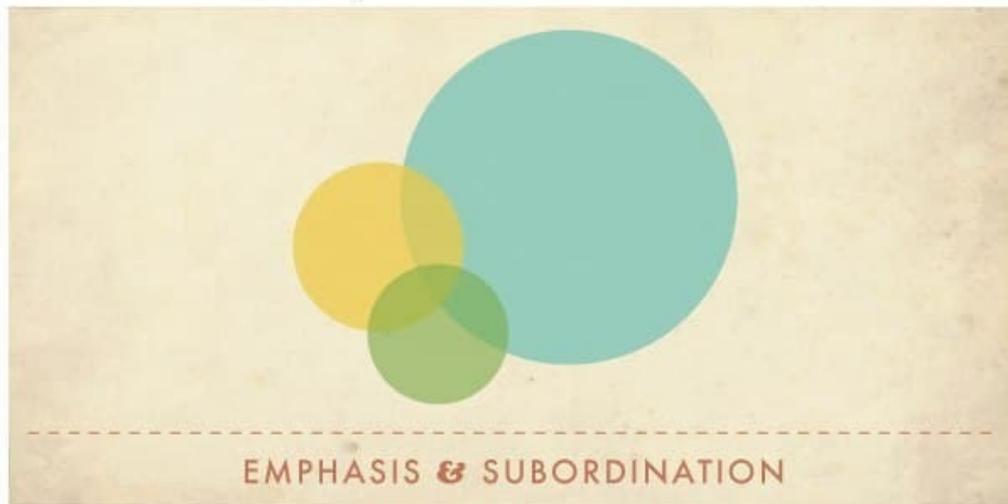
2. Контраст

Контраст — это взаимодействие противоположных элементов композиции, таких как цвет, размер, текстура и т.д. Примеры контраста: большой и маленький, шероховатый и гладкий, толстый и тонкий, черный и белый.

3. Значимость и подчиненность

Этот принцип предполагает выделение, так называемого, центра интереса, на котором предполагается сосредоточить внимание зрителя. Объекты должны находиться в иерархии по значимости и подчиненности. Если все объекты будут иметь одинаковую значимость, то внимание пользователя рассеивается.

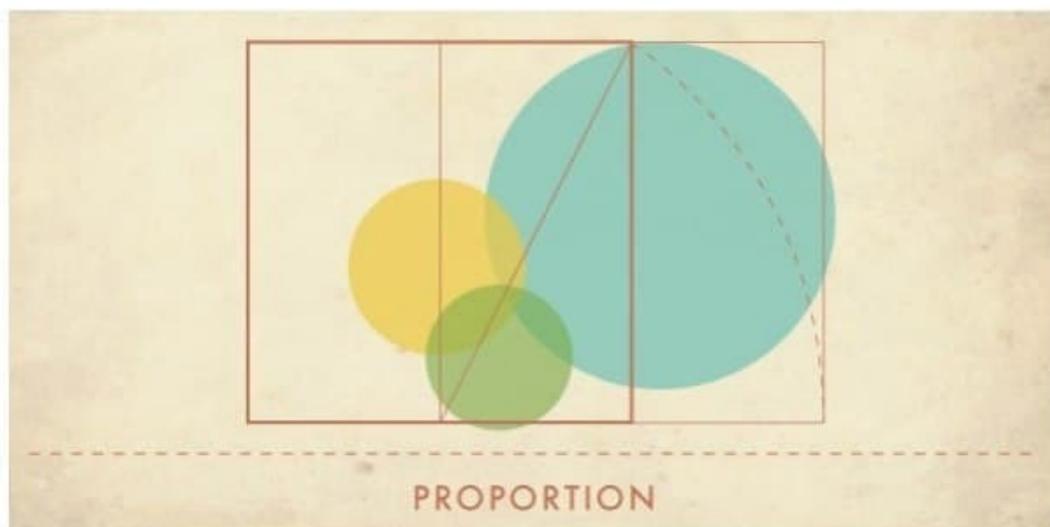
4. Направление внимания

По сути, это управление движением взгляда зрителя

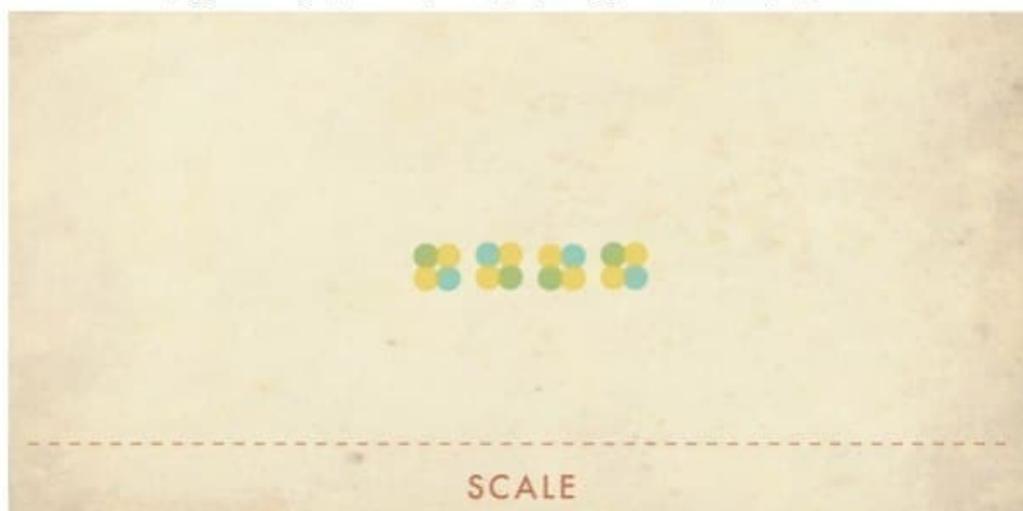
5. Пропорции

Пропорция — это отношение отдельной части ко всему объекту, а также соотношение отдельных частей друг с другом.

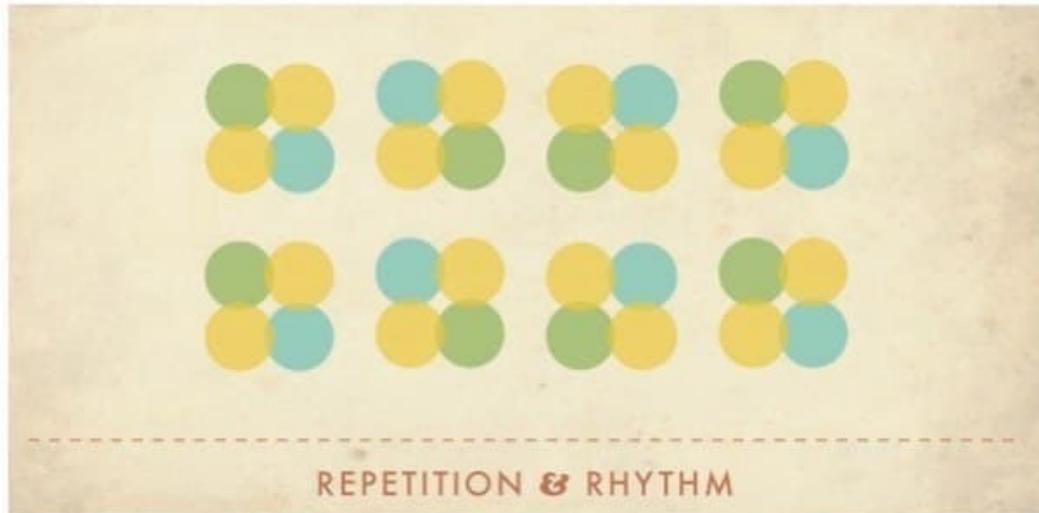
6. Масштаб

Масштаб — это реальный, видимый размер объекта, рассматриваемый в отношении других предметов, людей, окружающей среды.

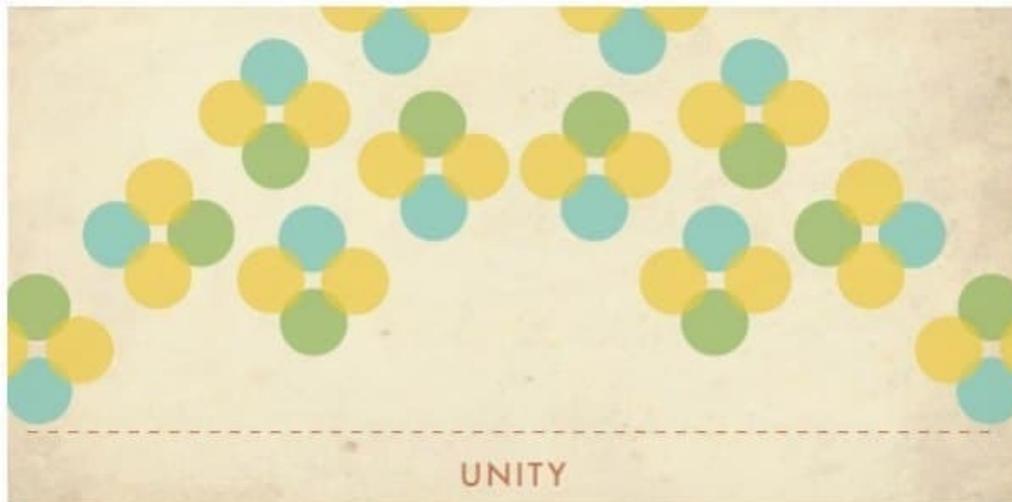
7. Повторение и ритм

Предполагает повторение элементов дизайна для достижения определенной цели, например, чтобы задать направление взгляда или для непрерывности внимания.

8. Единство в разнообразии

Предполагает сочетание разнообразных элементов композиции в единую целостную структуру, подчиненную единой концепции.

Формы и линии

Горизонтальные формы воспринимаются как устойчивость и спокойствие.

Вертикальные формы подразумевают энергию и рост (или падение).

Диагональные формы более динамичны. Они могут подразумевать движение или напряженность.

Обдумайте настроение вашей работы и формы, которые подойдут подобному настрою. Если изображение выглядит скучным, то возможно нужно добавить больше диагоналей.

Кривые удобнее, заостренные формы выглядят более «быстрыми» и опасными.

Треугольник - это весьма солидная форма для композиции. Точка фокуса, установленная внутри треугольника, будет вести глаз по всей работе.

Круг также может захватить внимание зрителя. Воспользуйтесь этим преимуществом, разместив круг рядом с точкой фокуса (солнце, луна и т.д.)

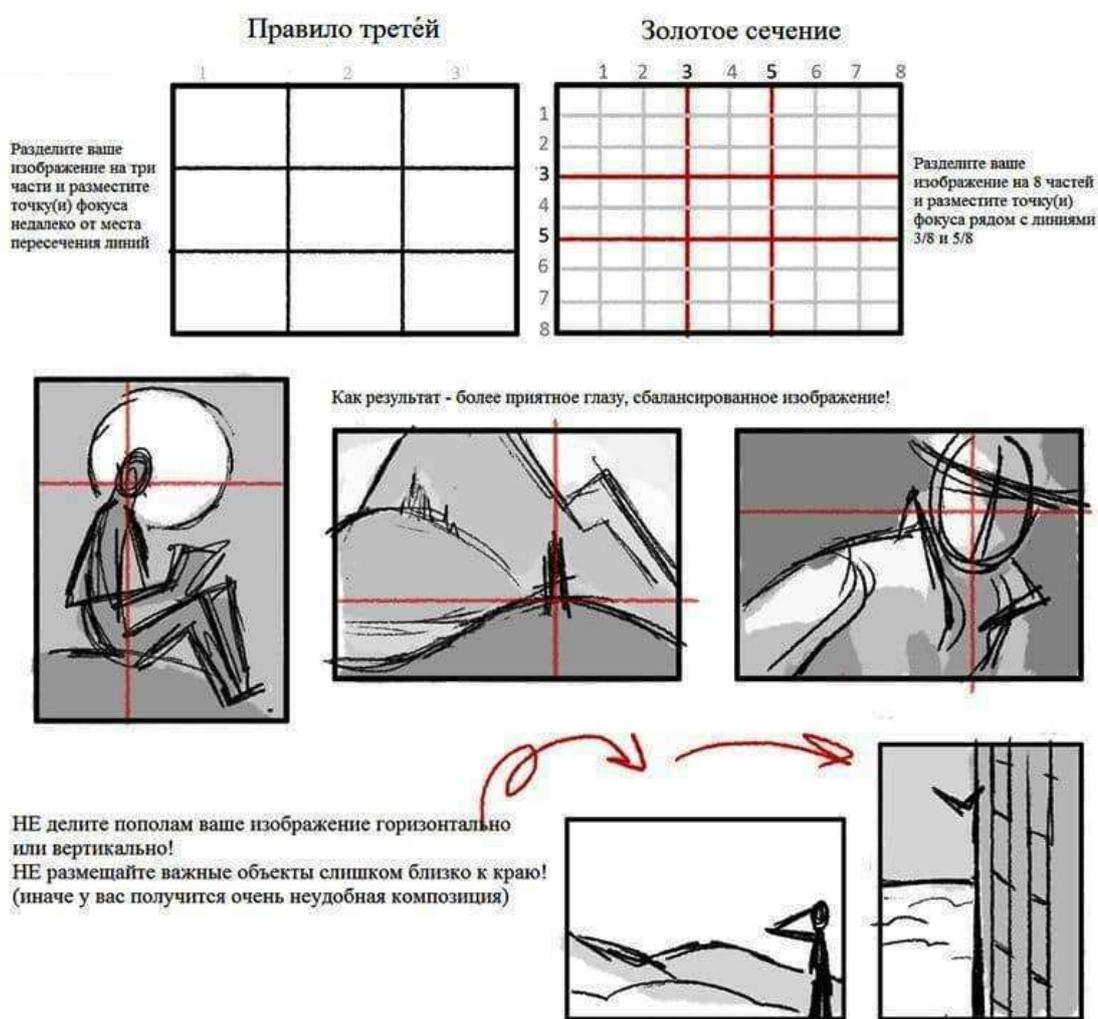

Один из моих любимых трюков - "Спицы в колесе". Линии наклонены под таким углом, что они указывают прямо на объект на изображении. Это помогает сфокусировать глаза на вашей точке фокуса.

Золотое сечение

Понятие золотого сечения пришло к нам из Эпохи Возрождения. Художники и философы уделяли много времени теоретическим вопросам композиции и пришли к выводу, что в природе есть система кратности форм и размеров. Если говорить в двух словах, то соотношение сторон 3:2 является для зрителя менее дискомфортным. Приведем простой пример: на листе расположены два предмета, то наиболее естественная кратность размеров будет именно в полтора раза. Это касается не только размеров. Падение насыщенности между предметами, яркость, наличие мелких деталей, направления и углы. Применяя это простое правило, художник может не заботиться о поиске отношений между формами. Удивительно, но правило работает.

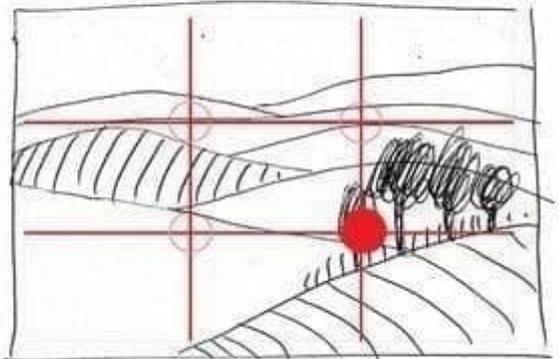
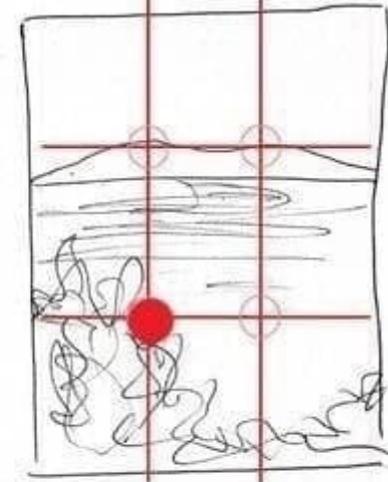
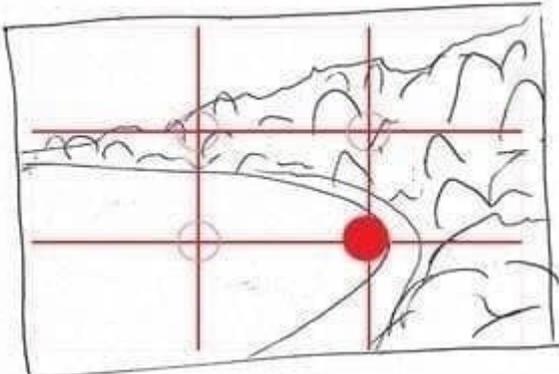
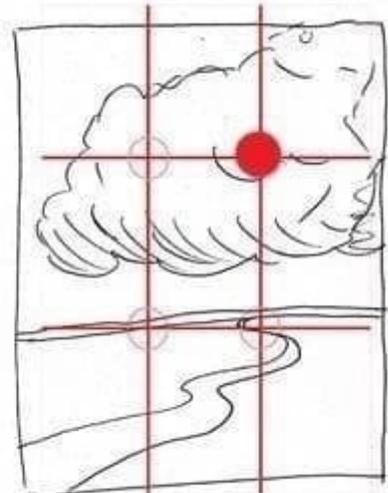
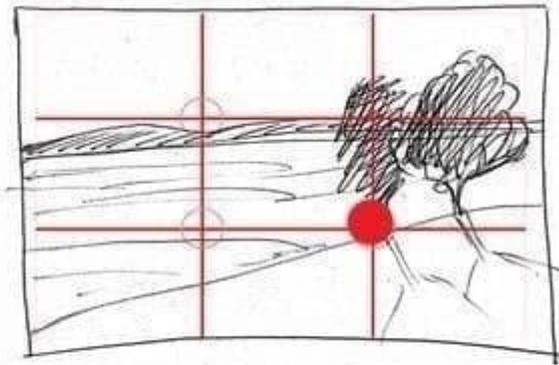
Правило золотого сечения
Правило "Золотого сечения"

«Золотое сечение» или «золотая пропорция» – это универсальное проявление структурной гармонии. В процентном округлённом значении золотое сечение – это деление какой-либо величины в отношении 62 % к 38 %.

Оно бывает двух видов:

Рассмотрим пример слева – спиралевидное сечение. Человечки разложены по оси спирали. По мере закругления спирали, происходит уменьшение формы и возникает ощущение урагана или бури, а также, появляется глубина пространства и перспектива.

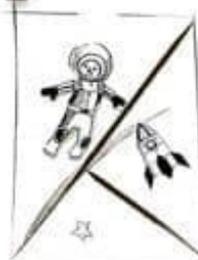
На иллюстрации справа мы распределяем объекты (звездочка, ракета и космонавт), ориентируясь на их общий объем и массу. Чем больше размер (в нашем случае это космонавт), тем больший сегмент он занимает, соответственно, маленькая звездочка – займет самый маленький треугольник. Композиция получится интересной благодаря разным по объему предметам.

Спиралевидное

Диагональное

Рисуем пошагово.

Любую сложную форму можно(нужно!) упростить и тогда реально нарисовать всё что хочешь

Приготовила для вас супер полезную пошаговочку с изображением бабочки.

Шаг 1. Определяем основные пропорции, измеряем общую ширину и высоту, рисуем ось симметрии и тельце бабочки, разделяем верхние и нижние крылья.

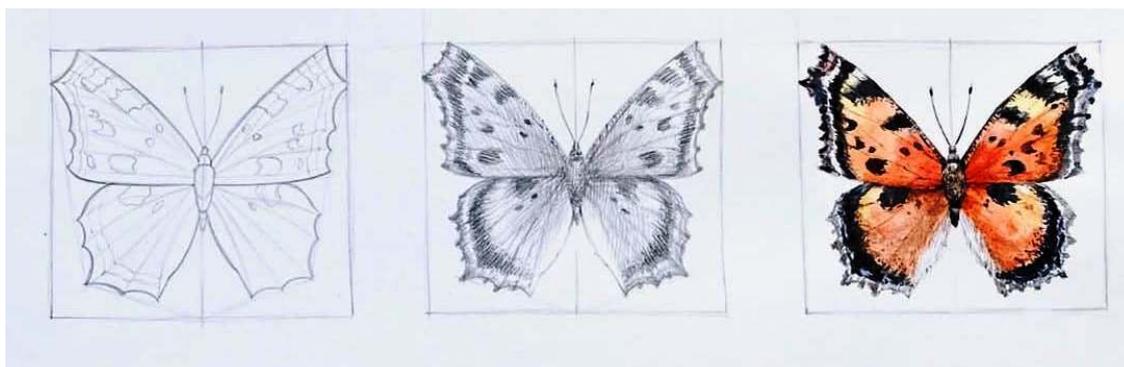
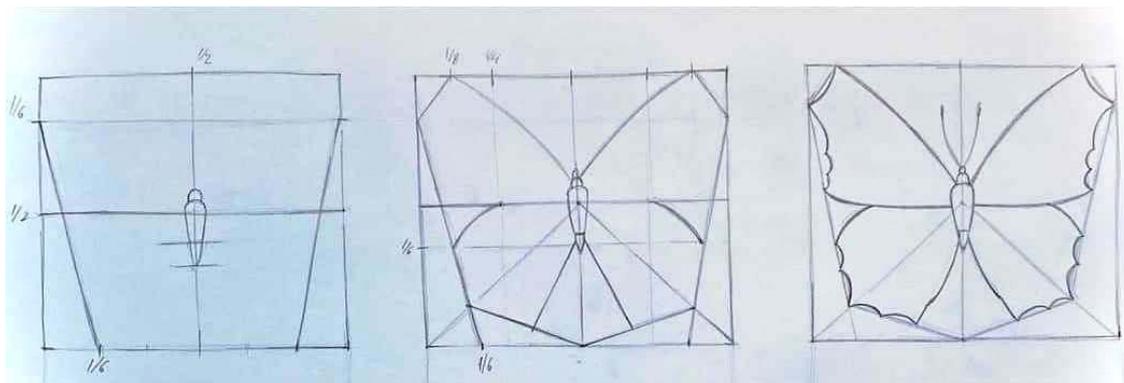
Шаг 2. Строим упрощенную форму крыльев в соответствии с пропорциями

Шаг 3. Следим за реальной формой крыльев переносим ее к себе на рисунок, не забывая про симметрию.

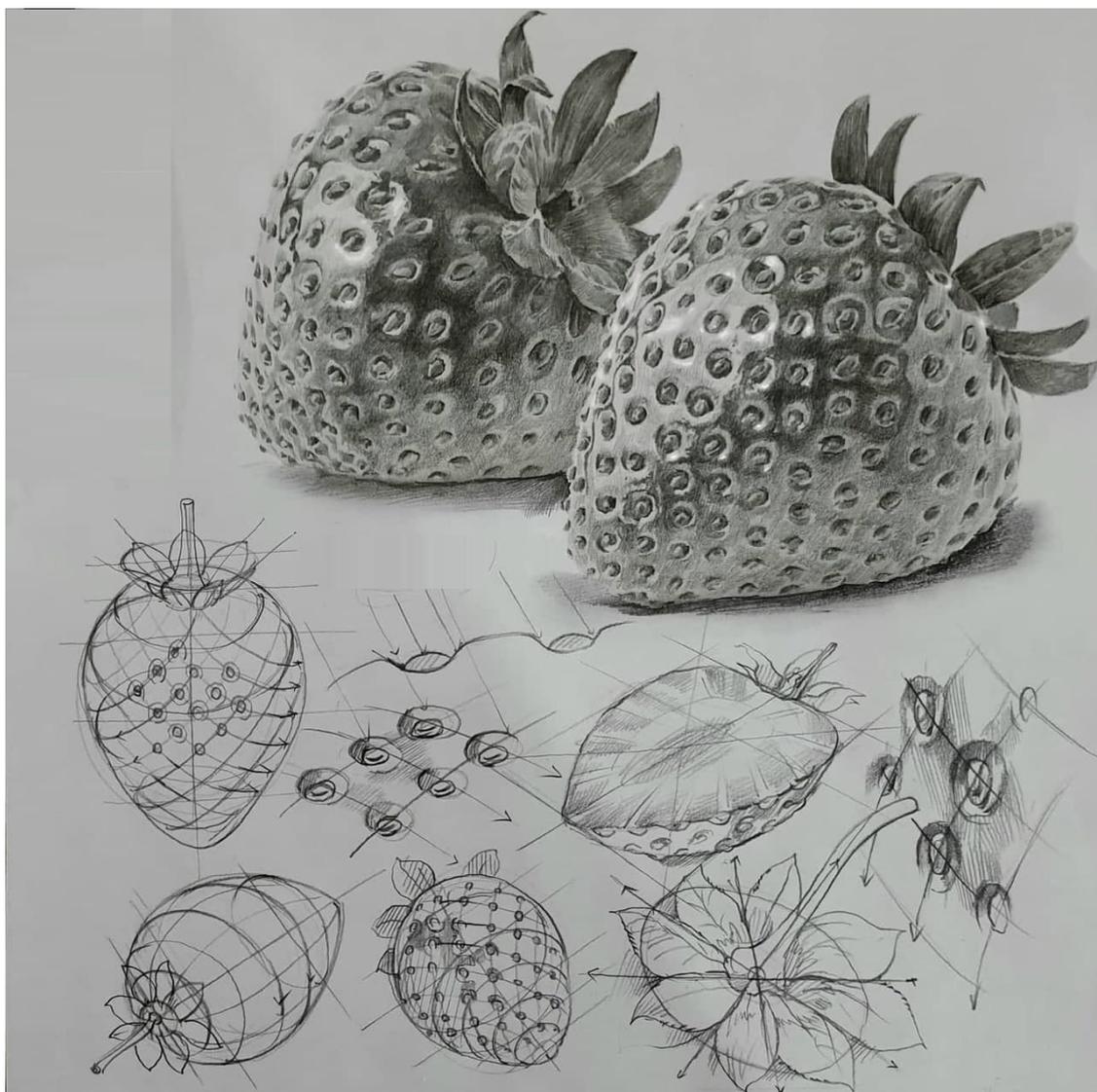
Шаг 4. Дополняем рисунок деталями, фиксируем расположение пятен на крыльях.

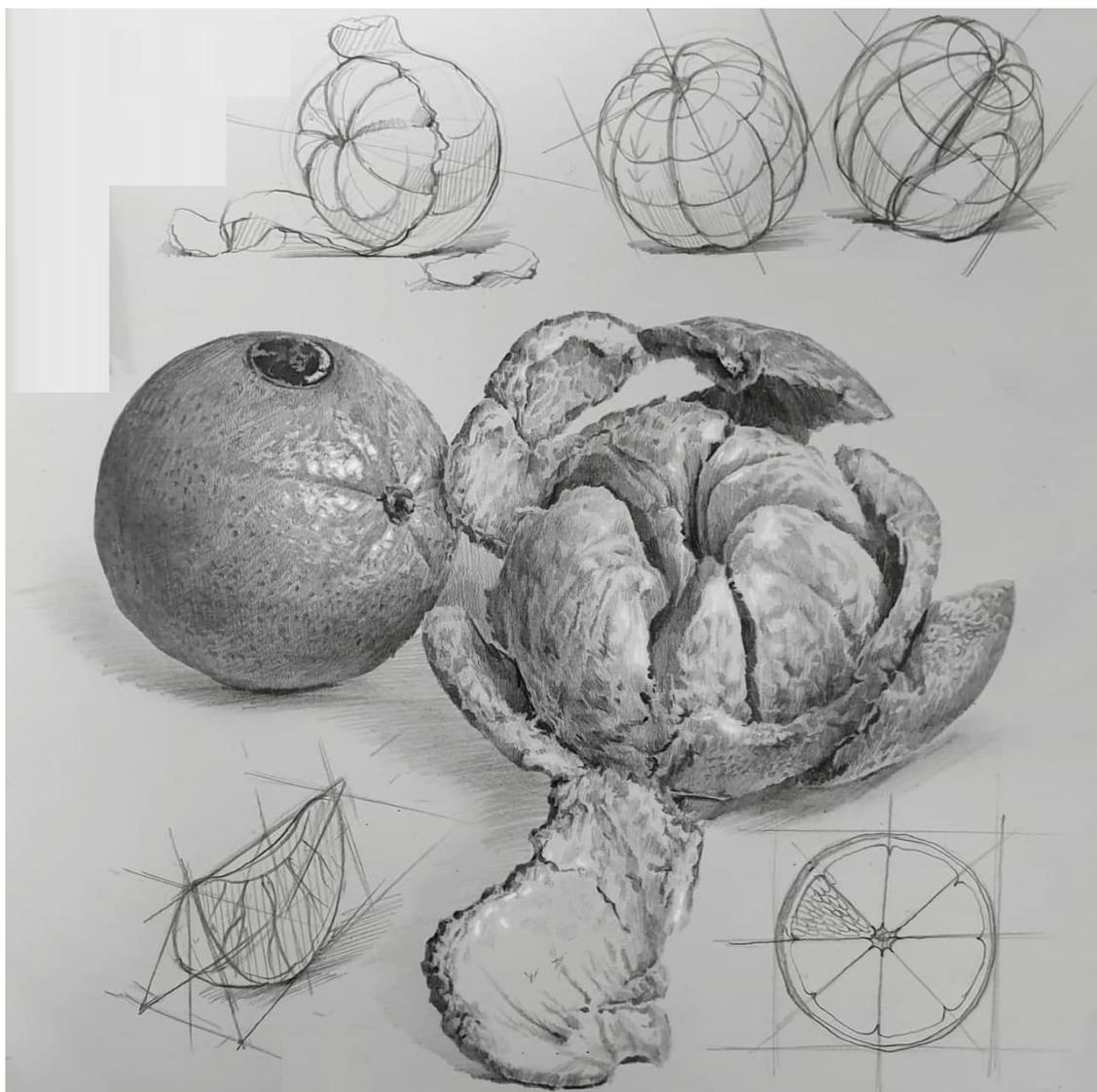
Шаг 5. Для изучения формы выполняем тоновой рисунок.

Шаг 6. Выполняем работу в цвете. После такой серьезной подготовки работа в цвете уже не так страшна, так как вы поняли форму объекта, знаете где более тёмные и более освещённые места, вам остаётся только лепить понятную вам форму красками.

Рисуем людей

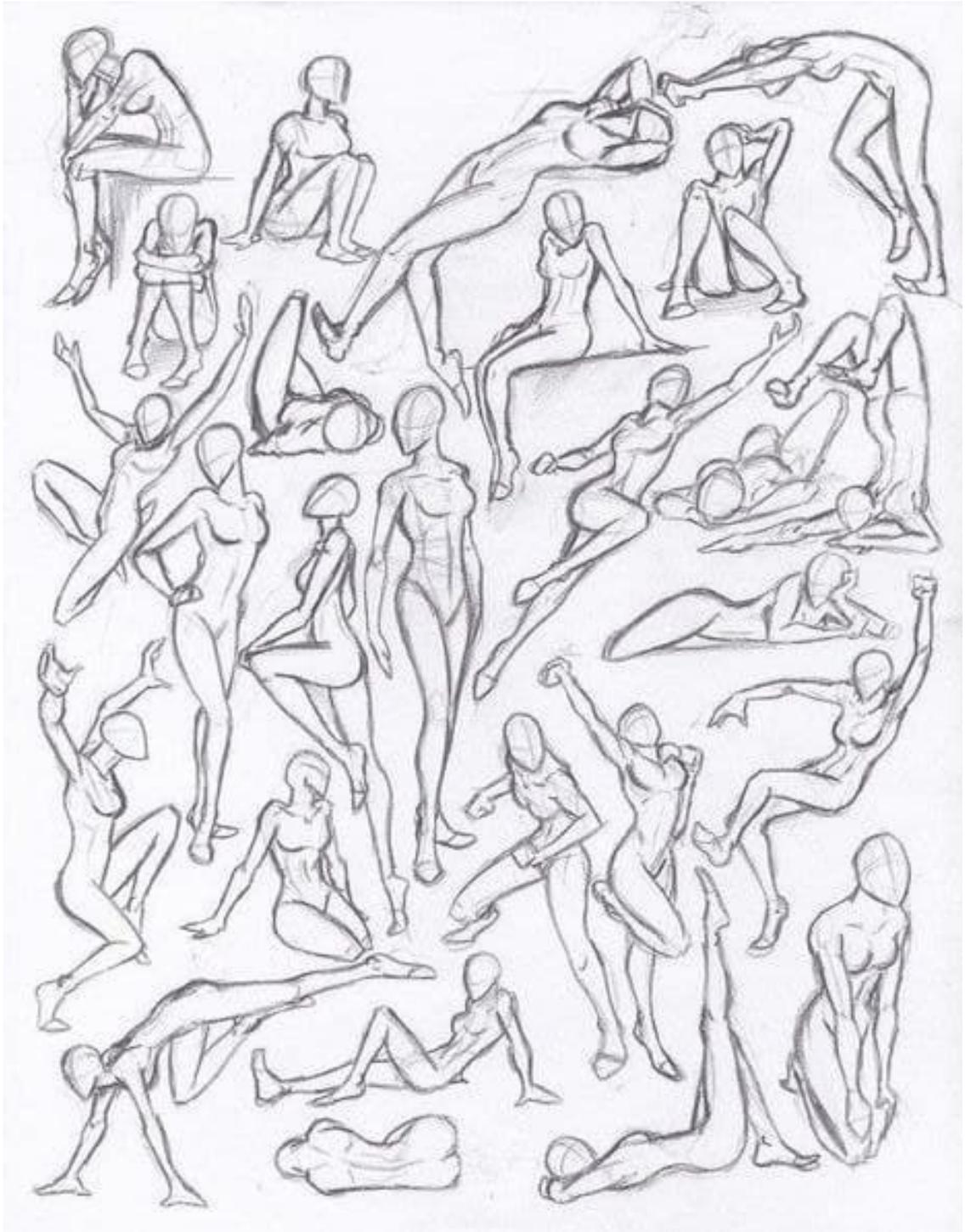
Если вы не ведёте затворнический образ жизни, вокруг вас наверняка много людей, которых вы можете нарисовать: супруг(а), дети, друзья, коллеги, даже вы сами. Когда я ищу вдохновение, я обычно прогуливаюсь по городу, в котором живу, и делаю наброски прохожих.

Разумеется, человеческое тело рисовать не просто. Голова, шея, плечи, туловище, ноги, руки, ступни, пальцы – как их соединить, приспособить друг к другу, чтобы получились мужчина, женщина или ребёнок? А одеть людей – это следующее минное поле из складок, воротников и шнурков. Если вы любите наблюдать за людьми, то вам понравится и рисовать их. С чего же начать?

Когда вы учились кататься на велосипеде или коньках, помните ту минуту, когда все правила перемешались в голове и вы вдруг перестали понимать, как надо действовать? Но тут кто-то вас отвлек, возможно, шуткой, вы рассмеялись – и вот уже едете на велосипеде, или вы скользите по льду без дрожи в коленях. Стоит однажды ПОЧУВСТВОВАТЬ коньки или кисть, карандаш в действии, как воспроизвести это чувство становится намного проще. На следующих

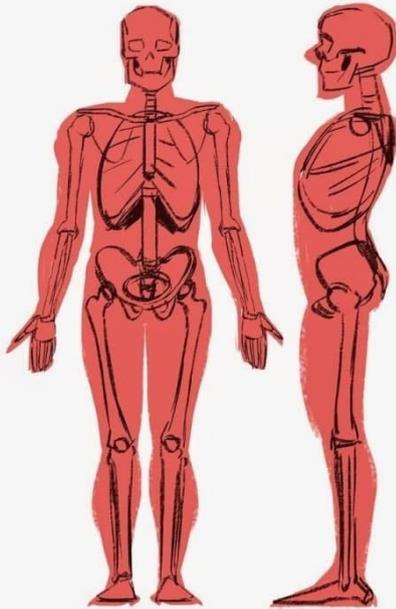
страницах вы найдёте серию упражнений, составленных таким образом, чтобы помочь вам «переключить» мозг: вывести из активного состояния левое полушарие, отвечающее за логическое мышление и анализ деталей, и сделать активным правое полушарие, которое отвечает

за наглядно-образное, интуитивное мышление и помогает видеть цельную картину. Так вы незаметно окажетесь в замечательном мире нарисованных людей.

Знание анатомического строения тела – скелета, костей, мышц где расположены, откуда и куда идут, поможет вам в создании объемного реалистичного рисунка.

Базовые формы в анатомии

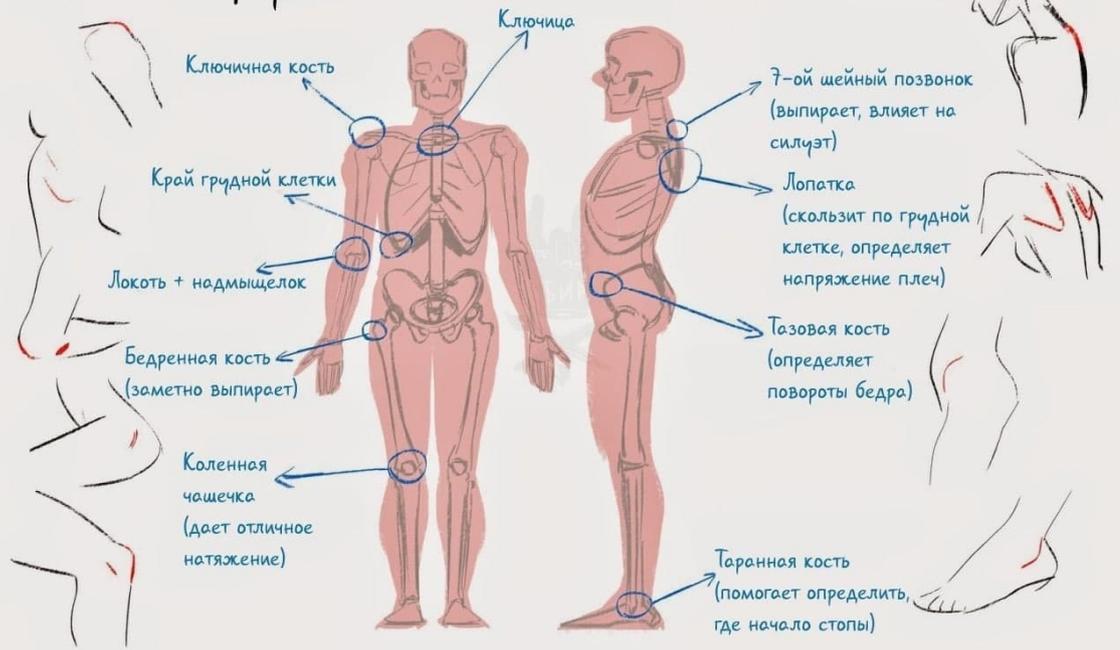
Существуют различные базовые формы, которыми можно пользоваться при построении фигуры

Они – символы к пониманию анатомии

Я использую их как маркеры основной анатомической информации: пропорций костей, изгибов силуэта

Они помогают быстро нарисовать фигуру, не прибегая к трудоемкому академизму

Базовые формы в анатомии

Базовые формы в анатомии

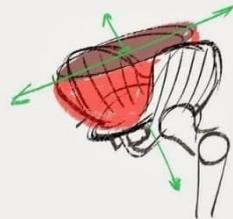

Не нужно заучивать каждую кость в отдельности, изучайте костные массивы

Грудная клетка вытянута и находится под наклоном

Таз напоминает чашу, тоже под своим наклоном

Ключицы кривые, обрамляют грудную клетку сверху

Построение и ритм

Жесткие против Мягких
Использование прямых и кривых линий, формирующих упрощенный силуэт – базовая опция анатомии

Прямые, жесткие линии находятся там, где выпирают кости, определенным образом меняя форму силуэта

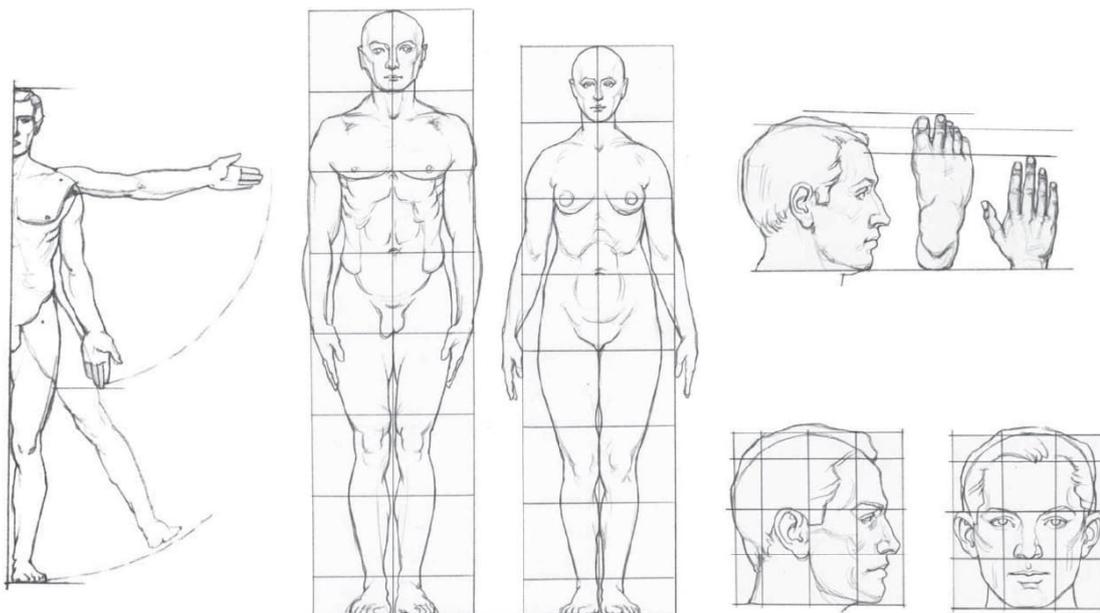
Пинздрав предупреждает: симметричные кривые ведут к развитию сосизма фигуры

Правило 8 голов.

На каждое правило есть исключение. Конечно, разнообразие мужских и женских фигур БЕСКОНЕЧНО. В зависимости от места проживания, пола и возраста люди существенно различаются по телосложению, росту, размеру. Тем не менее единицей измерения человеческого тела принято считать голову.

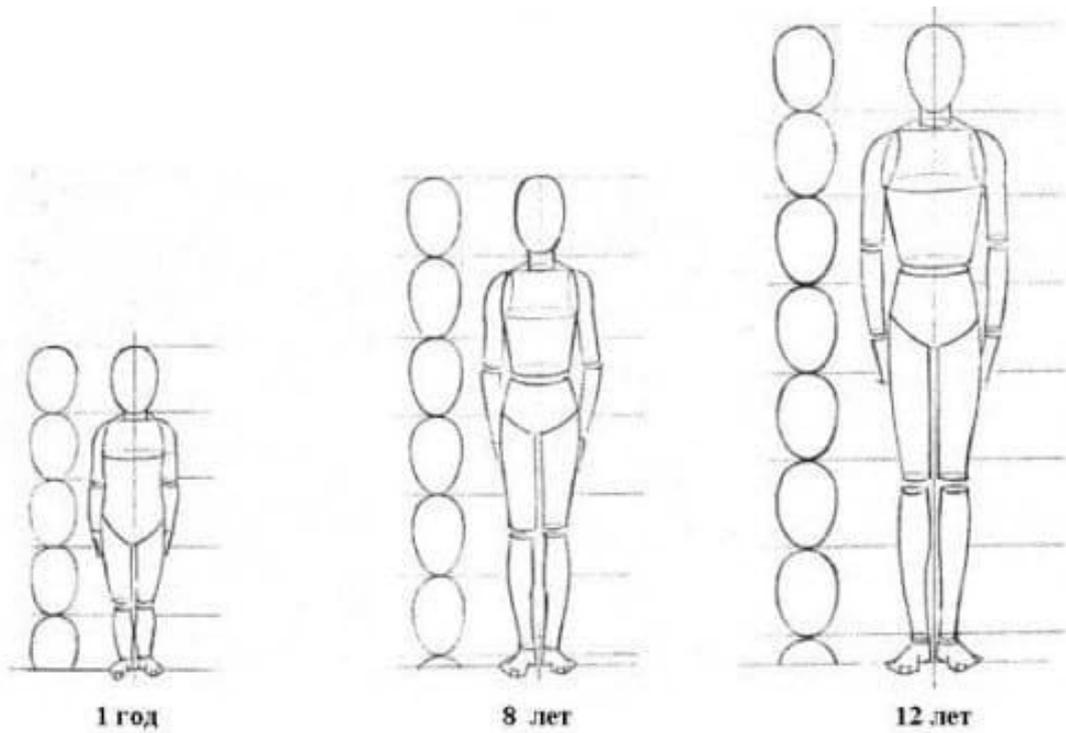
По этому правилу рост мужчины составляет 8 голов, а рост женщины – 7,5.

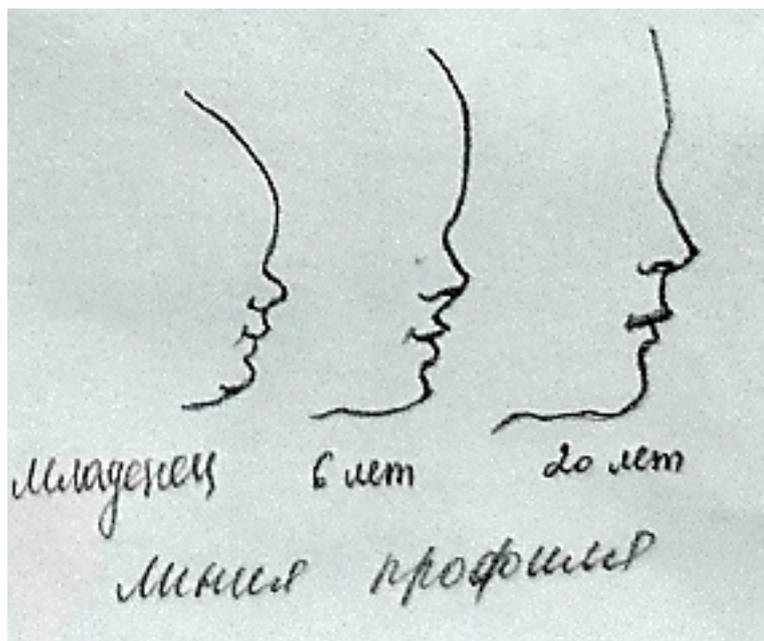

Правила хороши тем, что их можно нарушить: нередко женщины выше своих партнёров.

Изобразите несколько смешных пар.

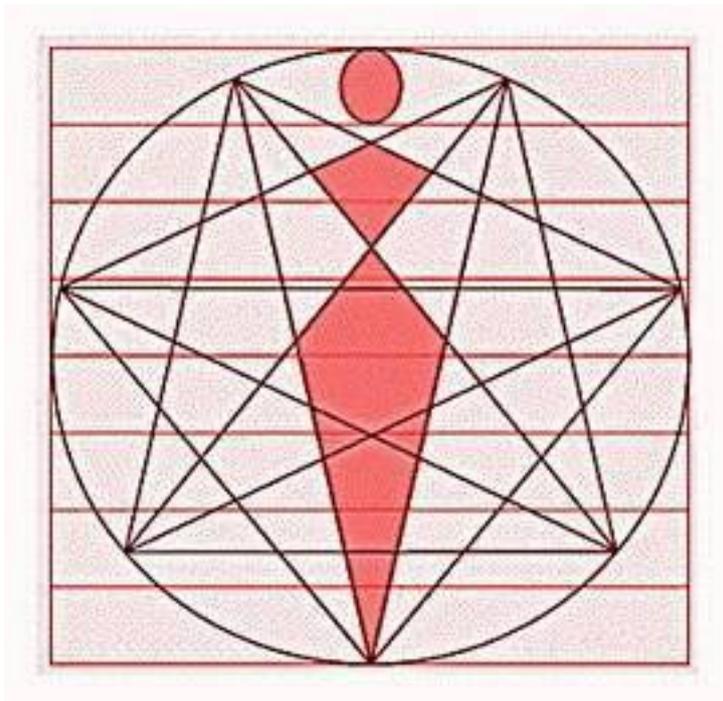
У детей головы больше в пропорциях к телу. Основная ошибка начинающих – рисовать само лицо большим, относительно размера головы. Для взрослых лицо занимает около половины объема головы, а у детей – всего лишь треть.

Идеальная фигура художника.

На рисунке, темным контуром, показана идеальная человеческая фигура, вписанная в линии гептагональной сети. Из древнегреческого скульптурного канона нам известно, что тело человека делится на восемь частей и голова в пропорции к телу составляет $1/8$ от его роста.

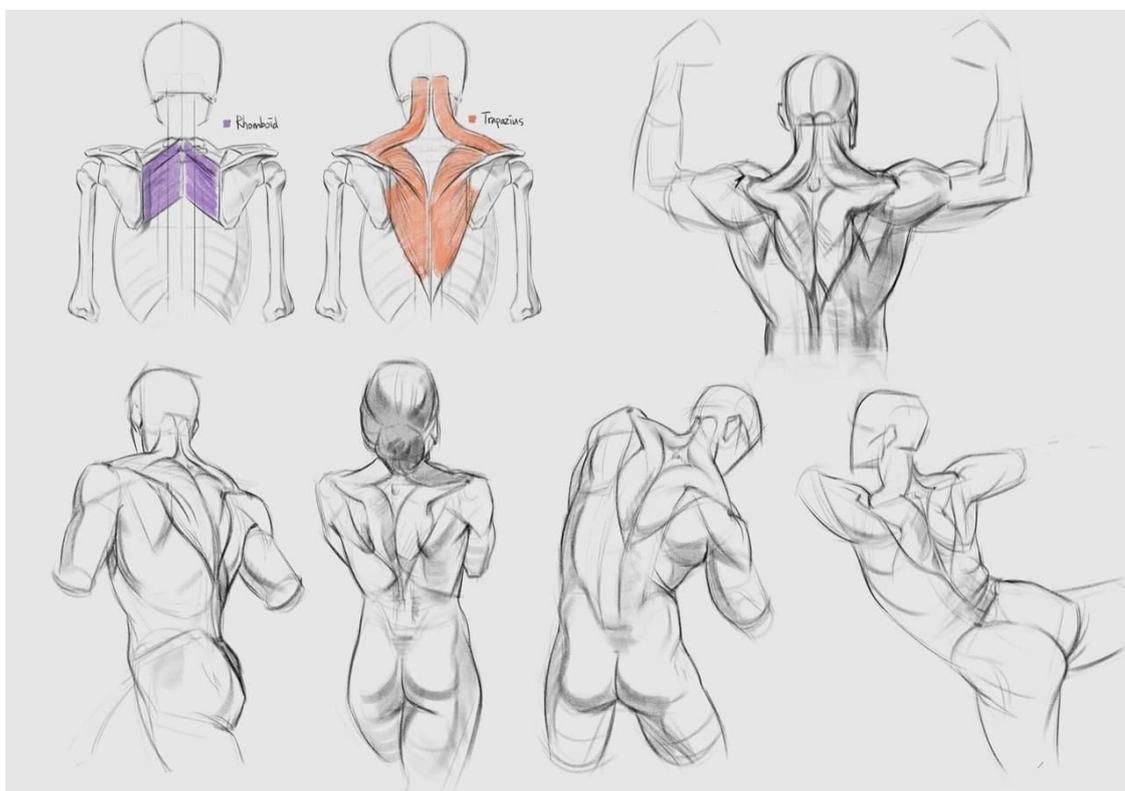
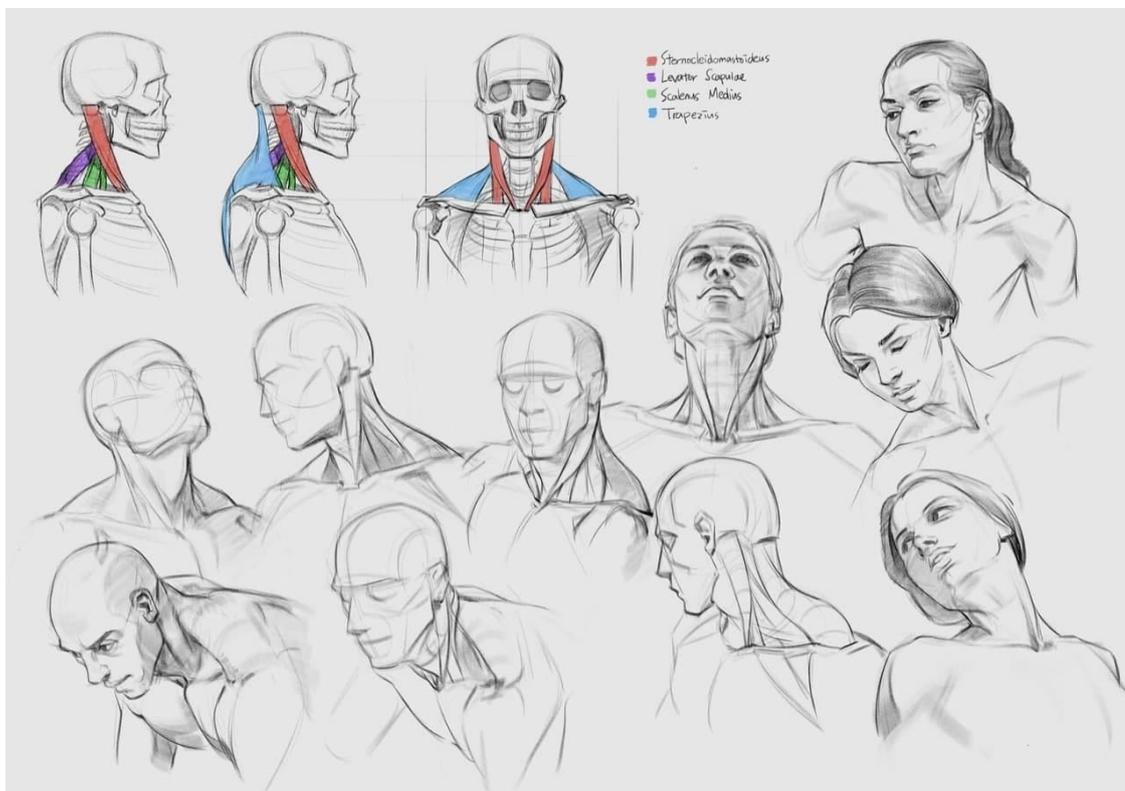
Бёдра

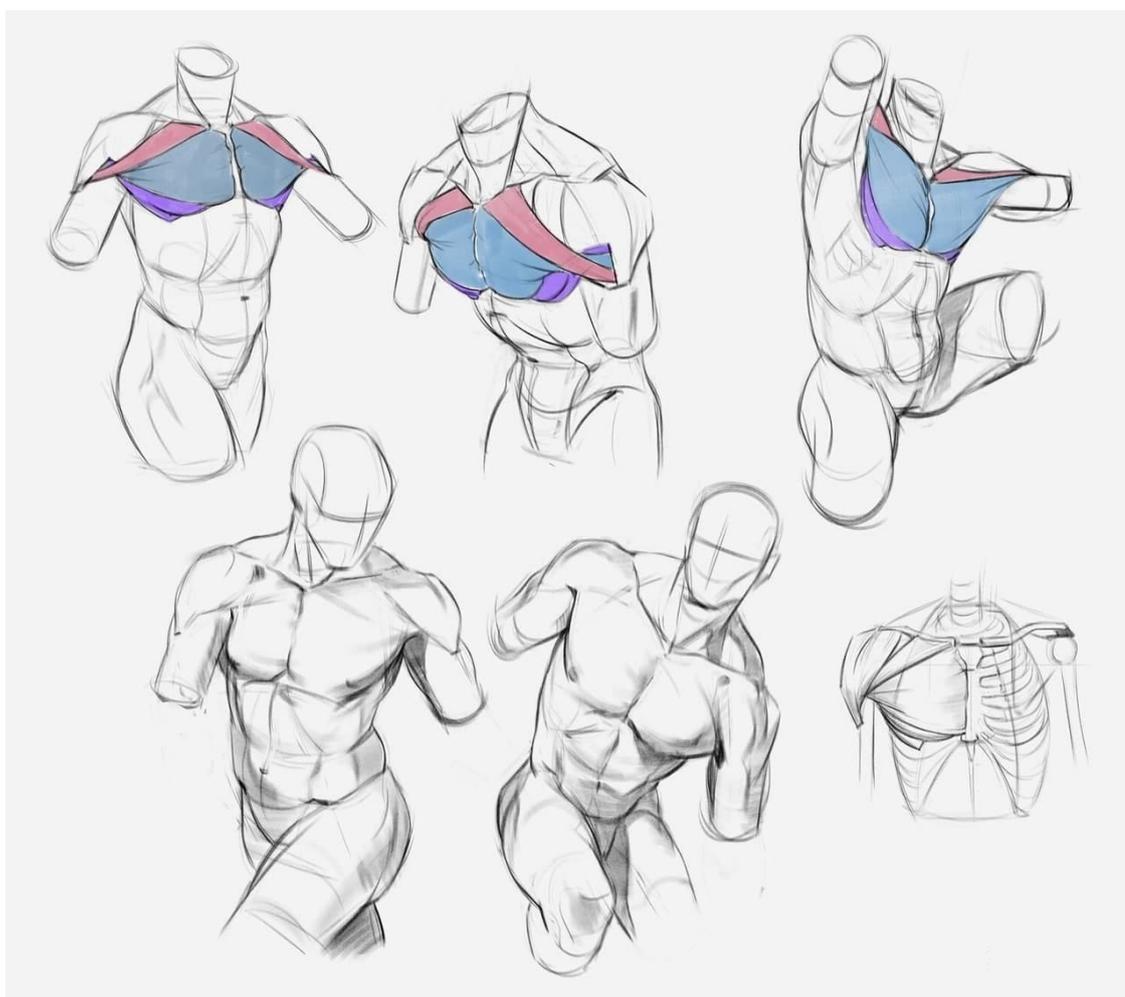
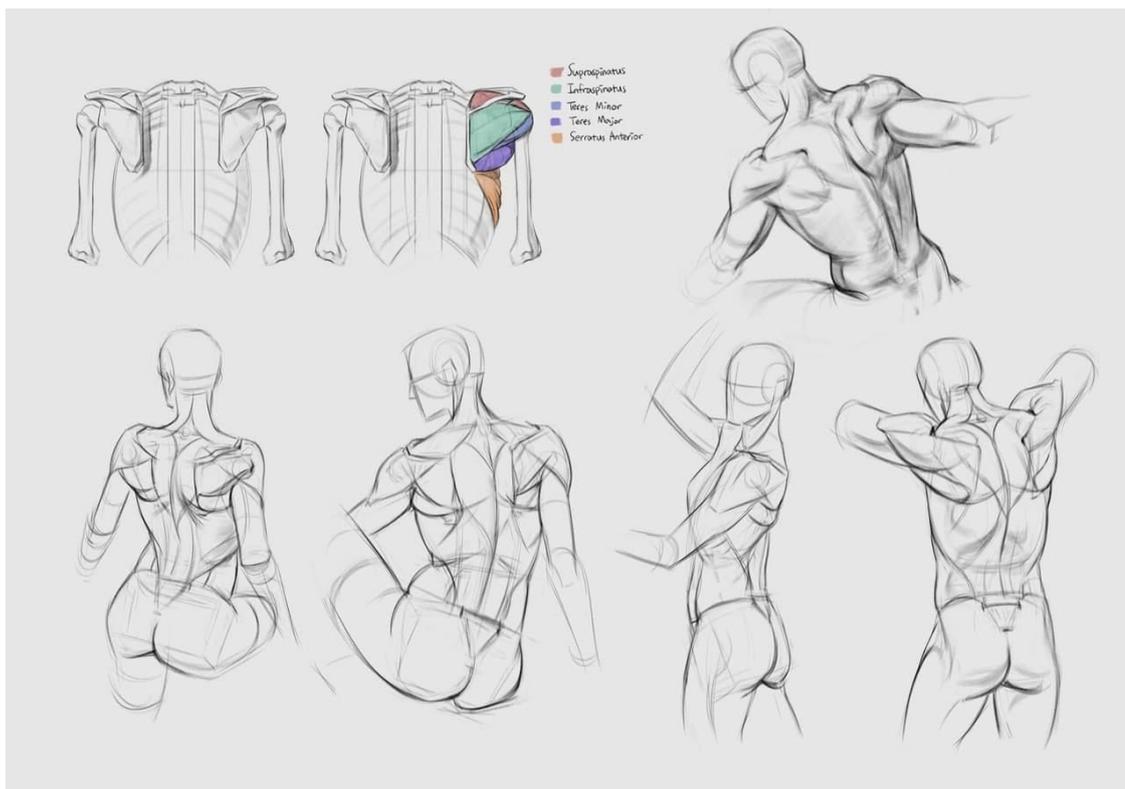
Большинство движений нашего тела начинается с бёдер. При движении одна часть тела немного смещается.

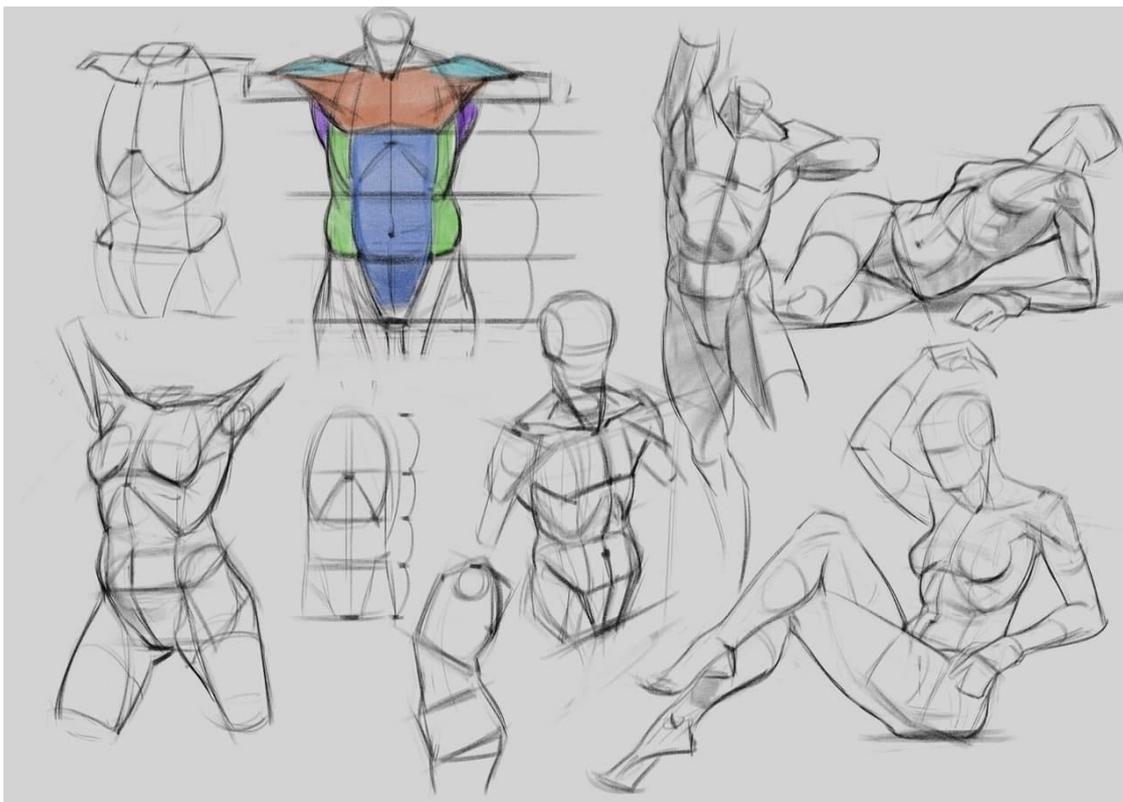

Нарисуйте танцующего человека.

Анатомические зарисовки

Нарисуйте бегунов, гимнастов или любых других спортсменов.

Руки

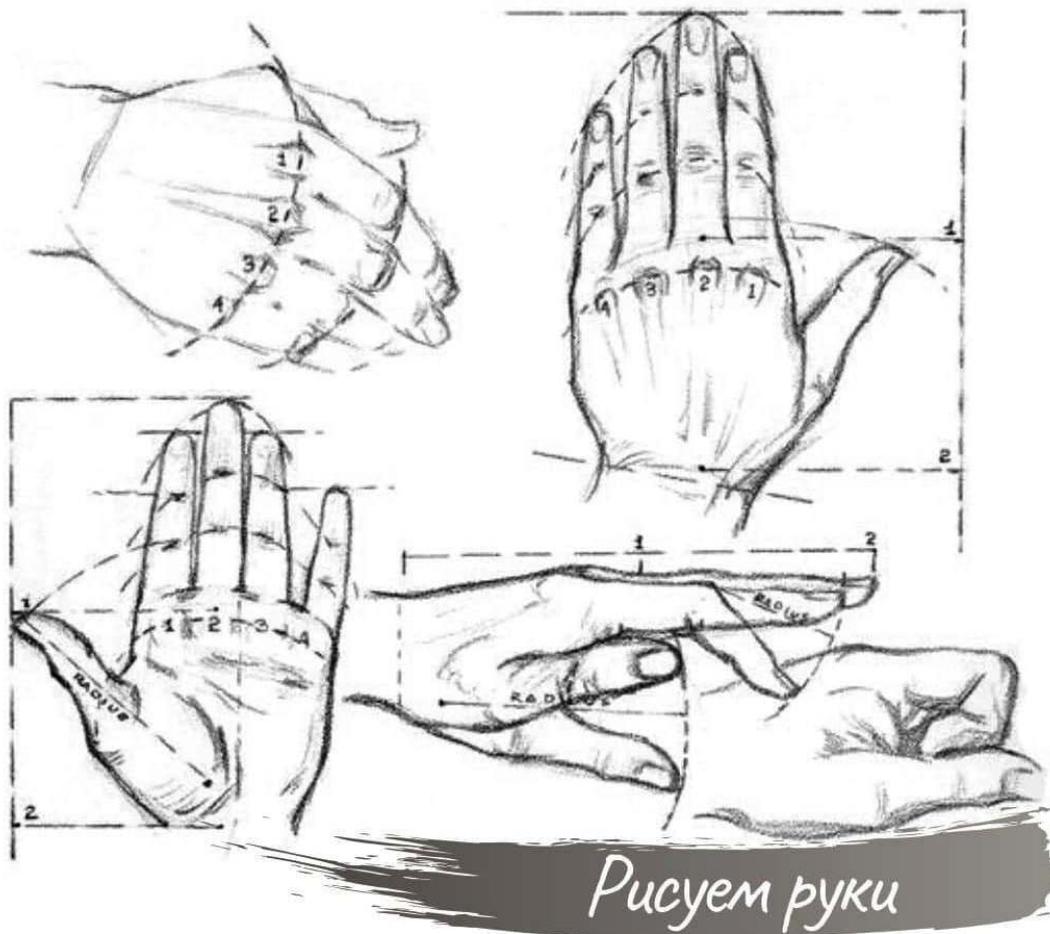
Руки часто описывают как самый трудный для рисования элемент анатомии человека. Можно допустить некоторые неточности в изображении тела, но в глаза будет бросаться не это, а плохо нарисованная рука. Замечали ли вы, что многие художники и мультипликаторы изображают своих персонажей с руками в карманах или за спиной?

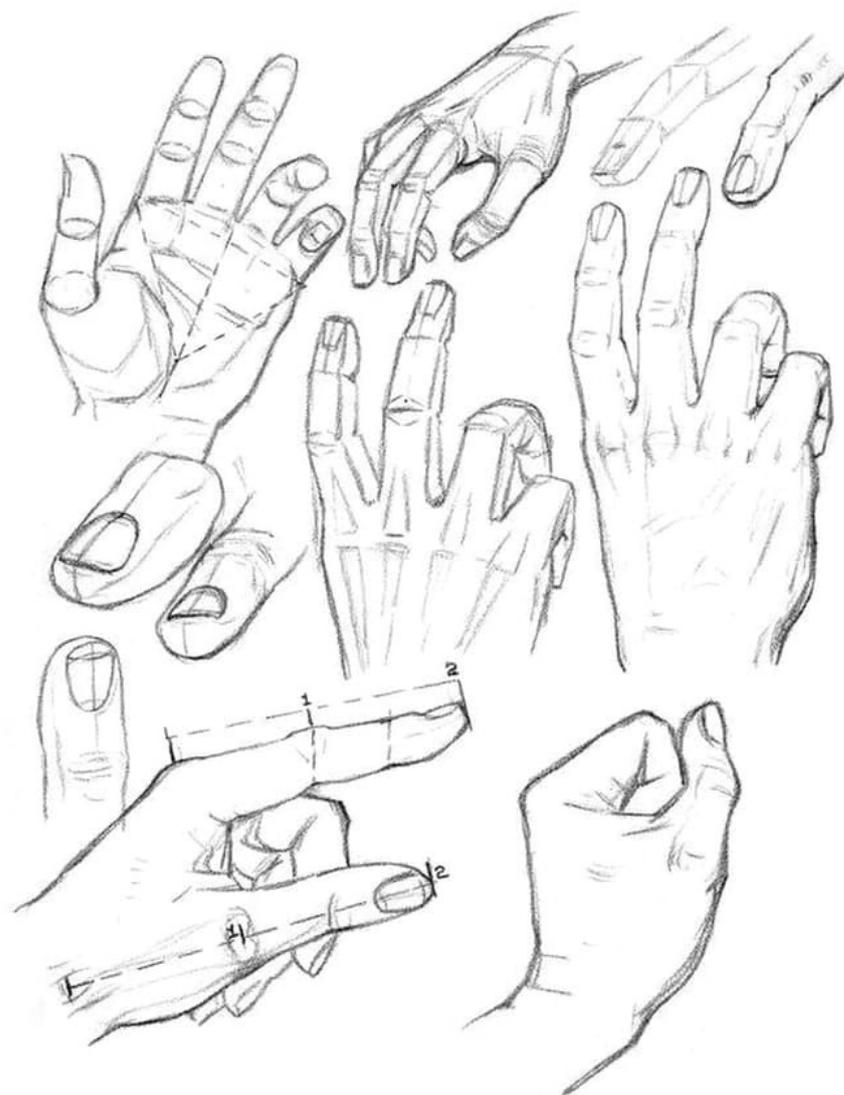
Как рисовать пропорции рук человека

Иллюстрации, объяснения, ракурсы.

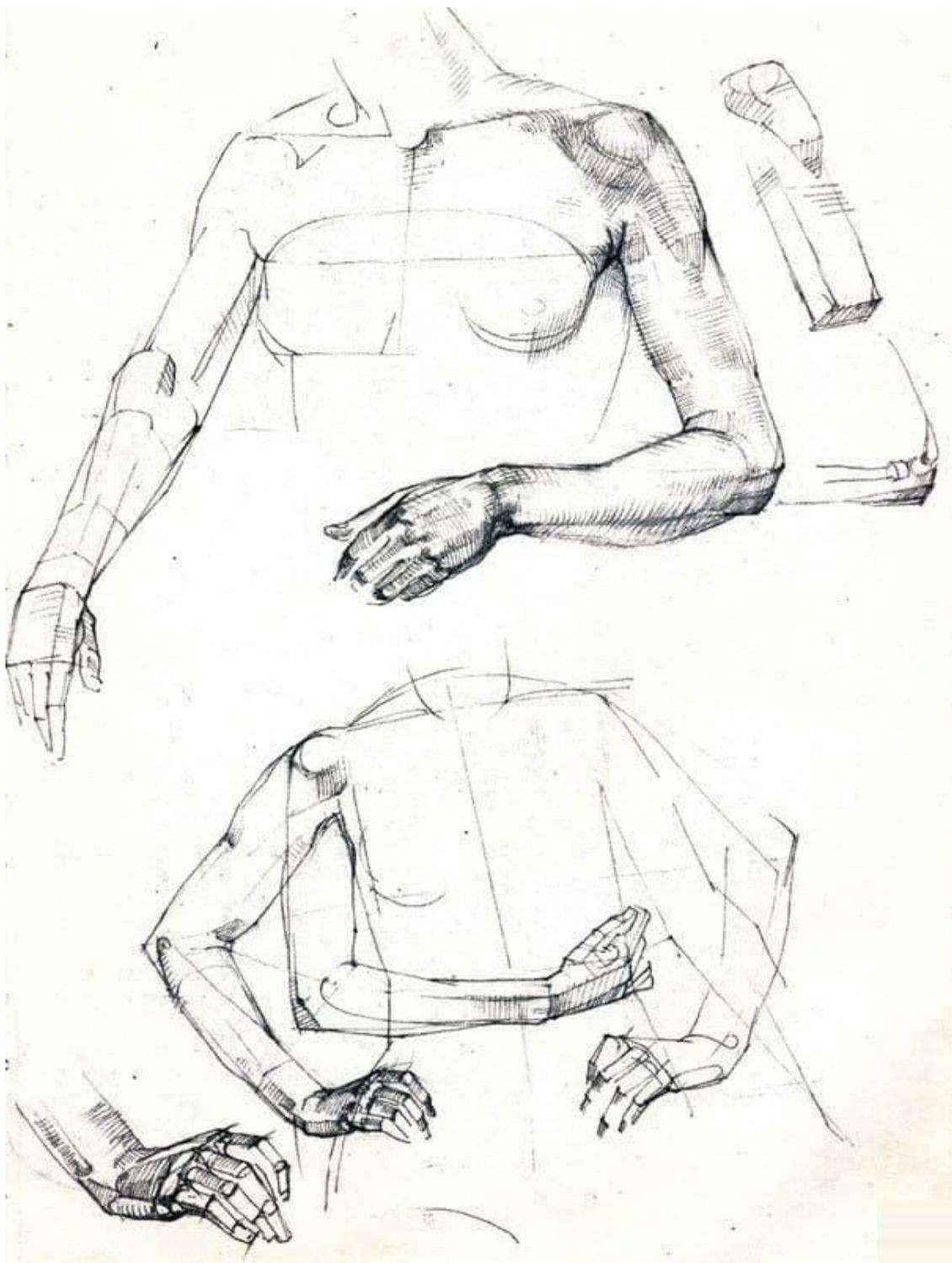
#Шаг № 1. Кончики пальцев и костяшки имеют закругленную форму. Два пальца лежат по сторонам линии, проводимой по середине ладони. Сухожилия среднего пальца на тыльной стороне ладони делят ее пополам. При сгибании пальцев под костяшками образуются складки. Обрати внимание на то, что на тыльной стороне ладони изгиб костяшки направлен вниз, чем дальше сгибаются пальцы, тем изгиб круче.

Шаг № 2. Средний палец – основной, с которого начинается измерение ладони. Длина этого пальца от его кончика до последней костяшки почти равна половине ладони. Ширина ладони немного больше, чем длина половины ладони с внутренней стороны. Первый, или указательный палец по своей длине почти достигает ногтя среднего пальца. Безымянный палец почти равен длине указательного. Мизинец почти достигает самой верхней костяшки безымянного пальца.

Контурное рисование вслепую.

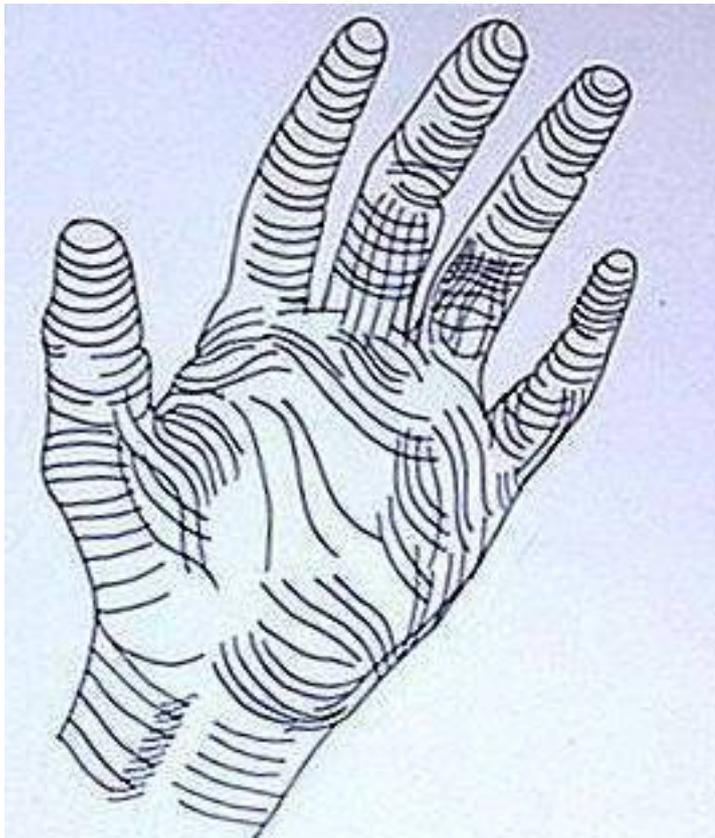
Это классическое упражнение для разогрева. Вам предстоит рисовать, не глядя ни на карандаш, ни на бумагу, вы будете делать это вслепую. Представьте, что ваш карандаш движется вдоль контура объекта, который вы рисуете. Избегайте соблазна – не подсматривайте! Результат может получиться забавным, а сходство с самим объектом весьма отдалённым. Но главное в этом упражнении то, что вы научитесь рисовать более расслабленно и установится связь рука-глаза-мозг. Сейчас попробуйте не глядя нарисовать свою ладонь.

Перекрёстные контуры

Следующее упражнение придётся по душе тем, кто любит детальное и научное рисование (а также контурные карты). Поверхность объекта изображается с помощью линий, пересекающих его контур вдоль или поперёк, или лучами из центральной точки.

Нарисуйте свою руку методом перекрёстного контура.

Выберите какой-нибудь предмет и изобразите его в технике перекрёстного рисования. Попробуйте представить, что кончик карандаша реагирует на его вес и объём и почти не замечает его контура.

Попробуйте сделать несколько набросков за ограниченное время (30 сек. например).

Изобразите форму ладони так, как видите её на данном рисунке.

Люди

А теперь переходим к слепому контурному рисованию людей. Найдите кого-нибудь, кто мог бы вам позировать, или работайте по фотографии. Если захотите нарисовать человека покрупнее, возьмите лист бумаги побольше.

Контурное рисование

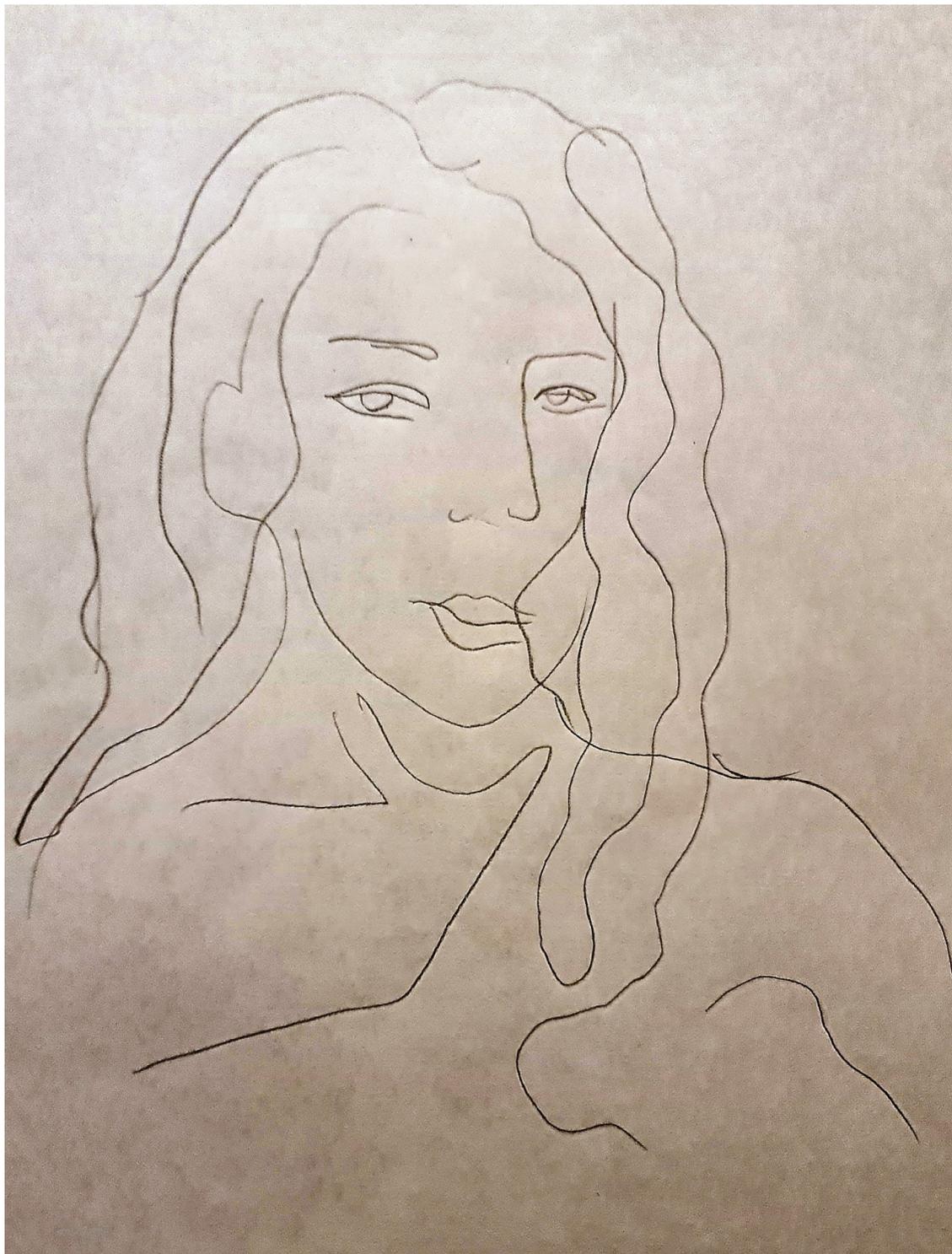
Мы рассмотрели рисование контуров вслепую. Теперь давайте потренируемся в таком контурном рисовании, где вы будете смотреть на бумагу с рисунком. Сосредоточьтесь на контуре, не обращая внимания на детали, строение частей тела и оттенки. В этом упражнении нашей целью являются масса и объём. Ещё немного задержимся на контурном рисовании.

Подыщите для рисования новую модель или фотографию. Попытайтесь передать эмоции на бумаге. Трудную задачу для художника – запечатлеть главную эмоцию или жест человека – иллюстратор детских книг Квентин Блейк сравнивает с ловлей бабочек. Он говорит: «Здесь есть свои минусы. Много будет упущено. Но взамен вы получите нечто потрясающее». Не спешите. Сконцентрируйтесь на деталях контура. Попытайтесь почувствовать линию так, как если бы вы её расшифровывали: каждый мелкий изгиб, неровность или выпуклость. Старайтесь не думать о том, что именно вы рисуете (будь то теннисист, рука, колено или стопа). Просто следуйте за линией.

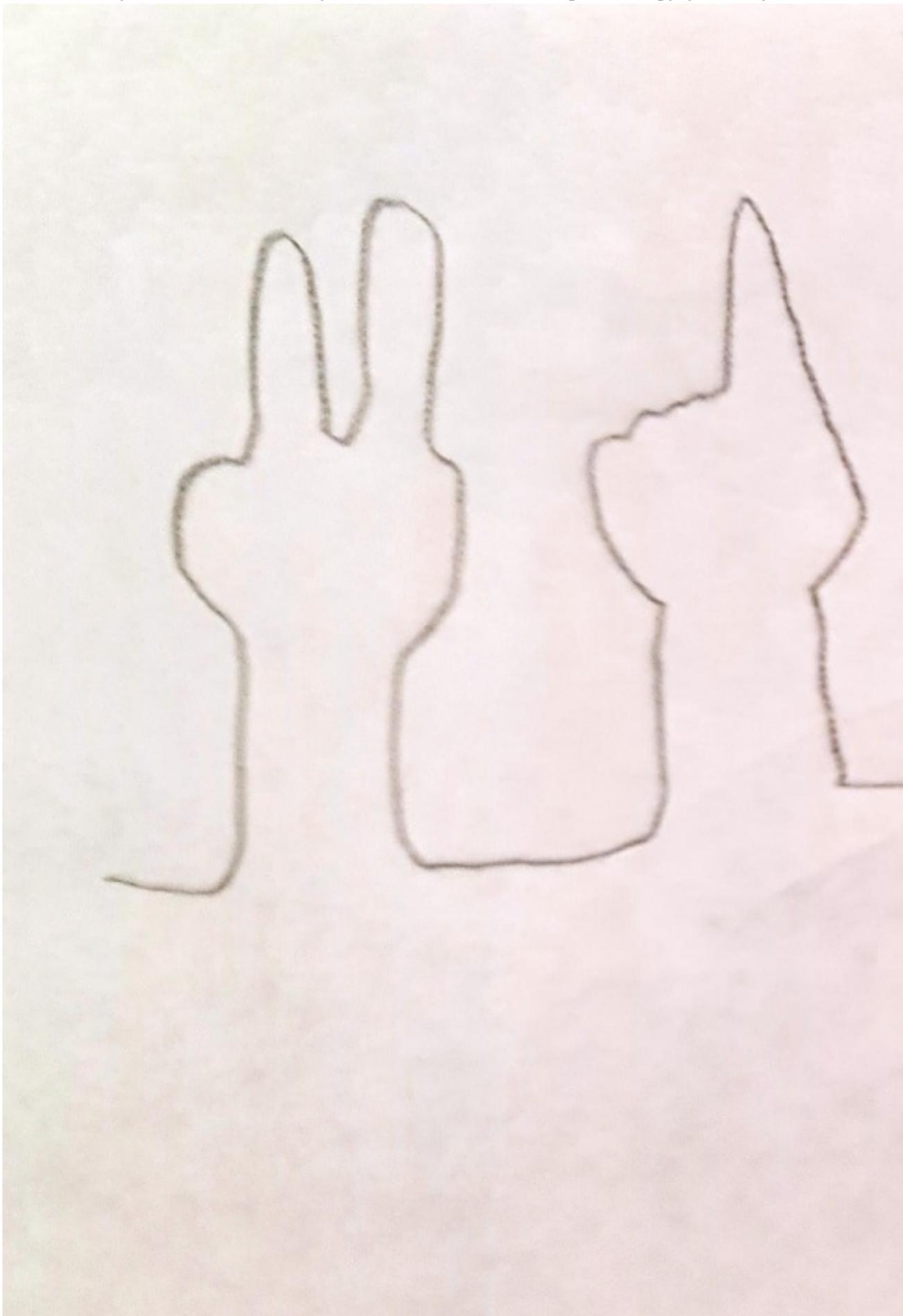
Результаты часто бывают довольно странными, но это как раз и интересно.

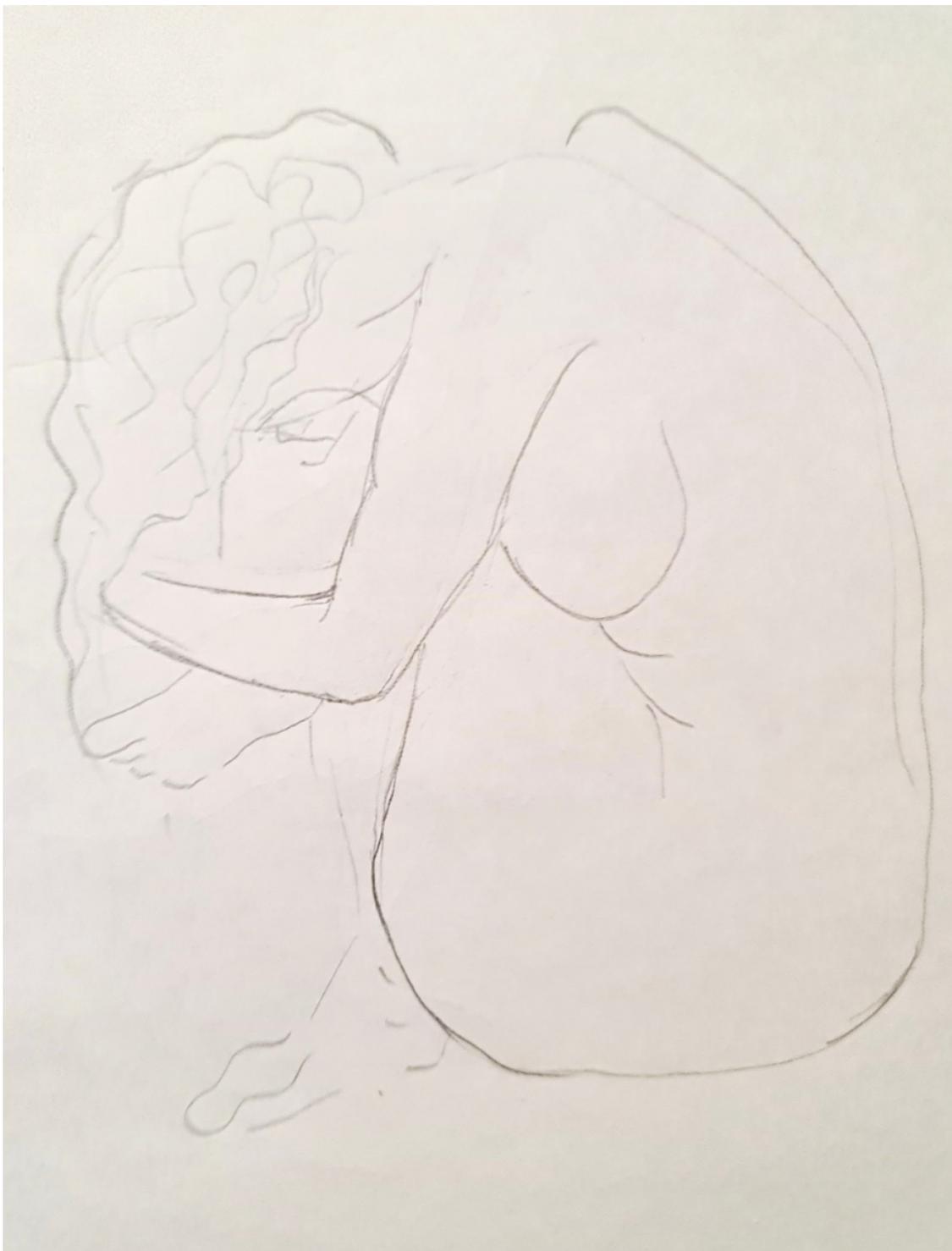
Теперь найдите новую фотографию или модель и нарисуйте их за 30 секунд.

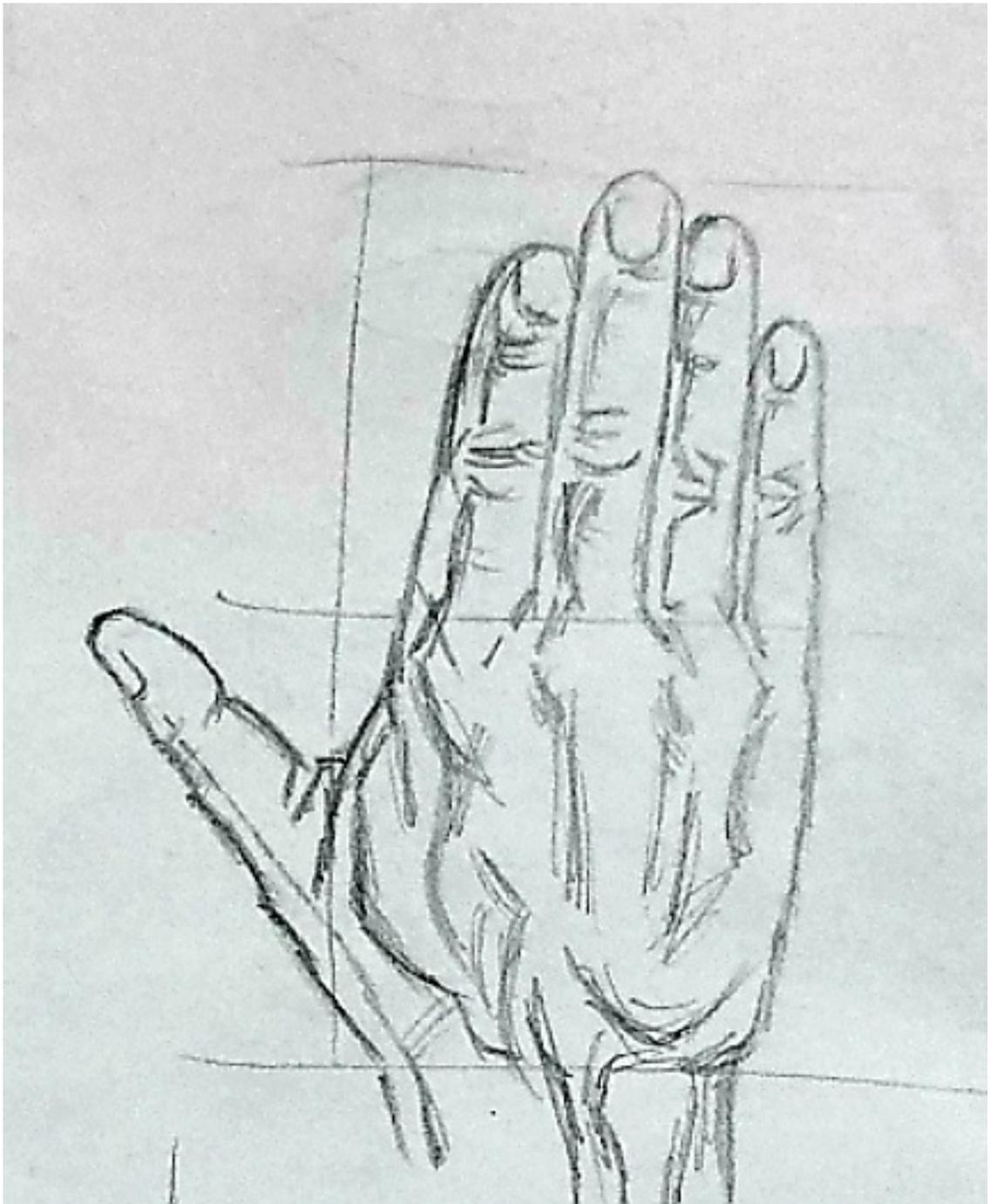
А сейчас у вас есть 60 секунд на то, чтобы изобразить другую позу или

А сейчас 90 секунд, и ещё одна новая поза или картинка. Вы будете чувствовать себя более расслабленно. Следуйте за линиями, которые видите. В процессе рисования должна двигаться вся рука.

И наконец вам даётся 120 секунд.

Следует отметить, что при помощи метода чистого контурного рисования можно рисовать все, что угодно: перышко, прядь волос, кусочек коры дерева, листок со множеством прожилок и т.д.

Далее...

Выберите одну из поз, которой вы остались довольны, и потратьте 5–10 минут на работу над новым рисунком. Передайте движение и распределение веса. С помощью более тёмной

линии обозначьте вес. Не бойтесь по ходу рисования вносить изменения.

Рисуем лица

Рекомендуется использовать карандаш НВ на первых трех этапах, а на четвертом В – В3

1. Сперва делаем очертание головы, в профиле она не имеет правильной овальной формы из-за затылочной части.

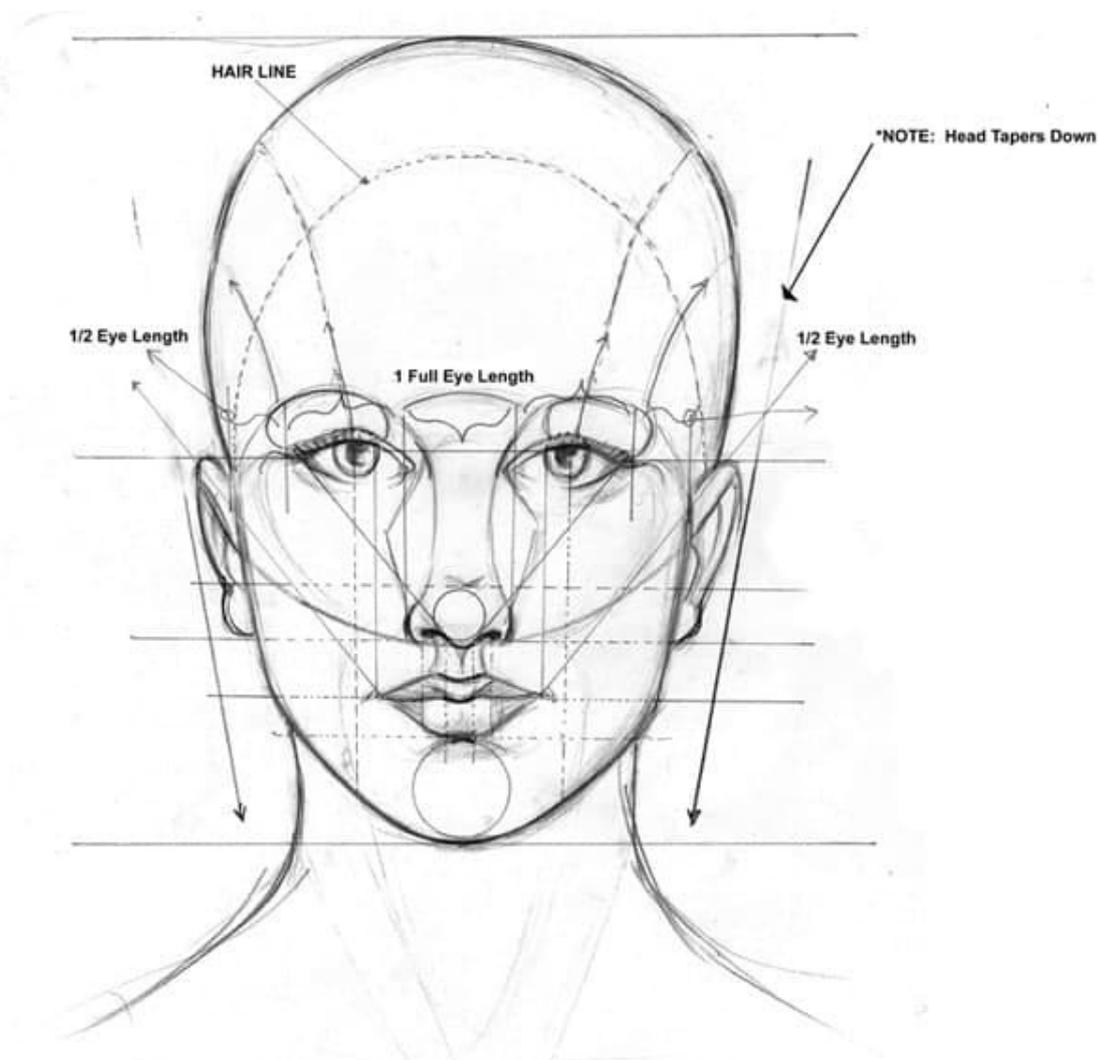
2. Едва нажимая на карандаш, расчертите голову и лицо, начиная с подбородка и заканчивая краем лба, на три одинаковых горизонтальных отрезка.

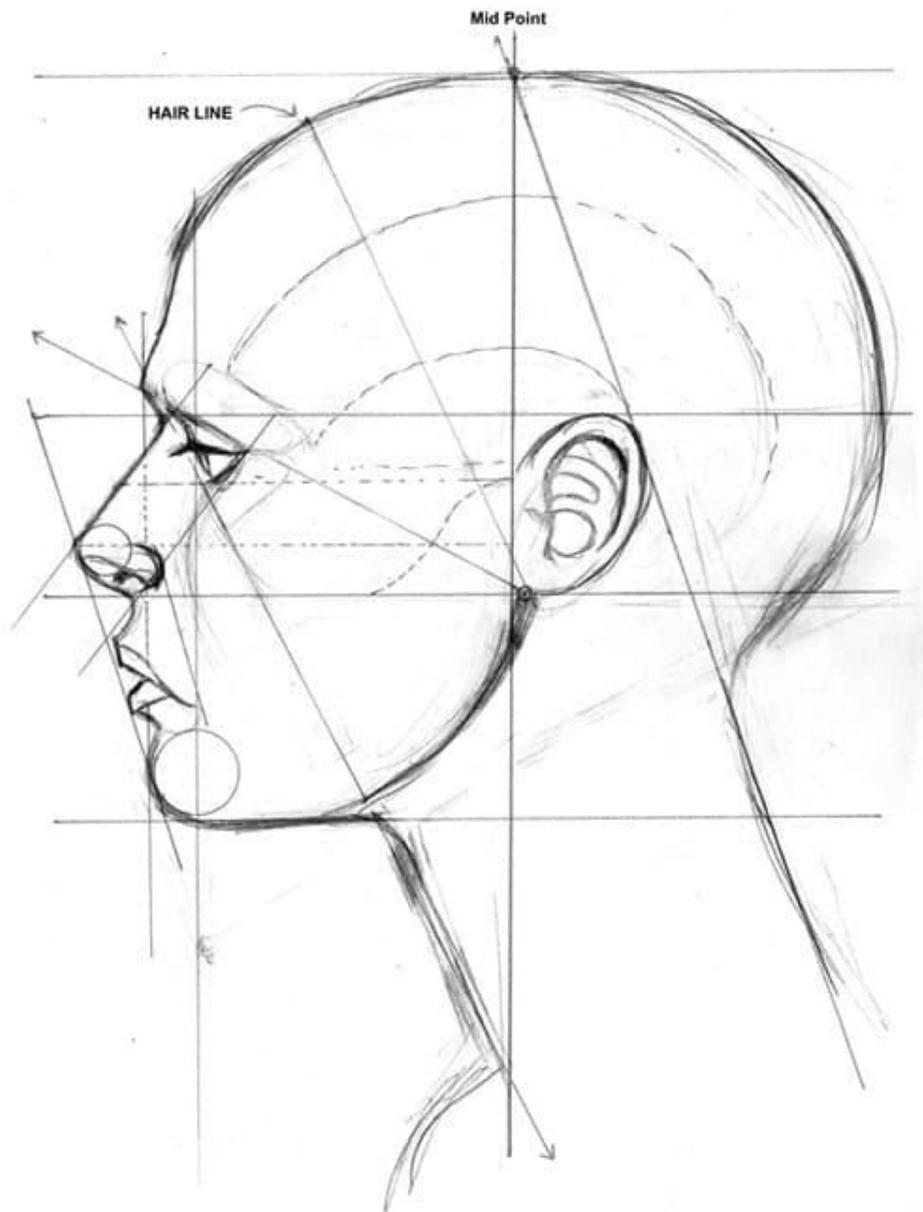
3. Рисуем по нашей разметке нос, рот, глаза, брови, уши.

4. Добавляем деталей, обводим мягким карандашом и штрихуем тени. Прическу можете выбрать по вкусу).

Изображение человеческого лица требует от художника упорной работы. Приходится рисовать и перерисовать снова и снова. Но если вы только начинаете рисовать лица, дам вам несколько советов, которые могут пригодиться:

Глаза обычно расположены посередине головы – между теменем и подбородком. Называется это правилом середины.

Правило середины

Форма головы у большинства из нас овальная, как перевёрнутое яйцо. Правило

середины помогает определить, где должны быть расположены глаза, нос и рот. Примерно это выглядит так:

Глаза находятся посередине между теменем и подбородком.

Нос – посередине между глазами и подбородком.

Рот – посередине между носом и подбородком.

Набросок головы лучше выполнять светлой намечающей линией, которую, если понадобится, можно исправить или стереть.

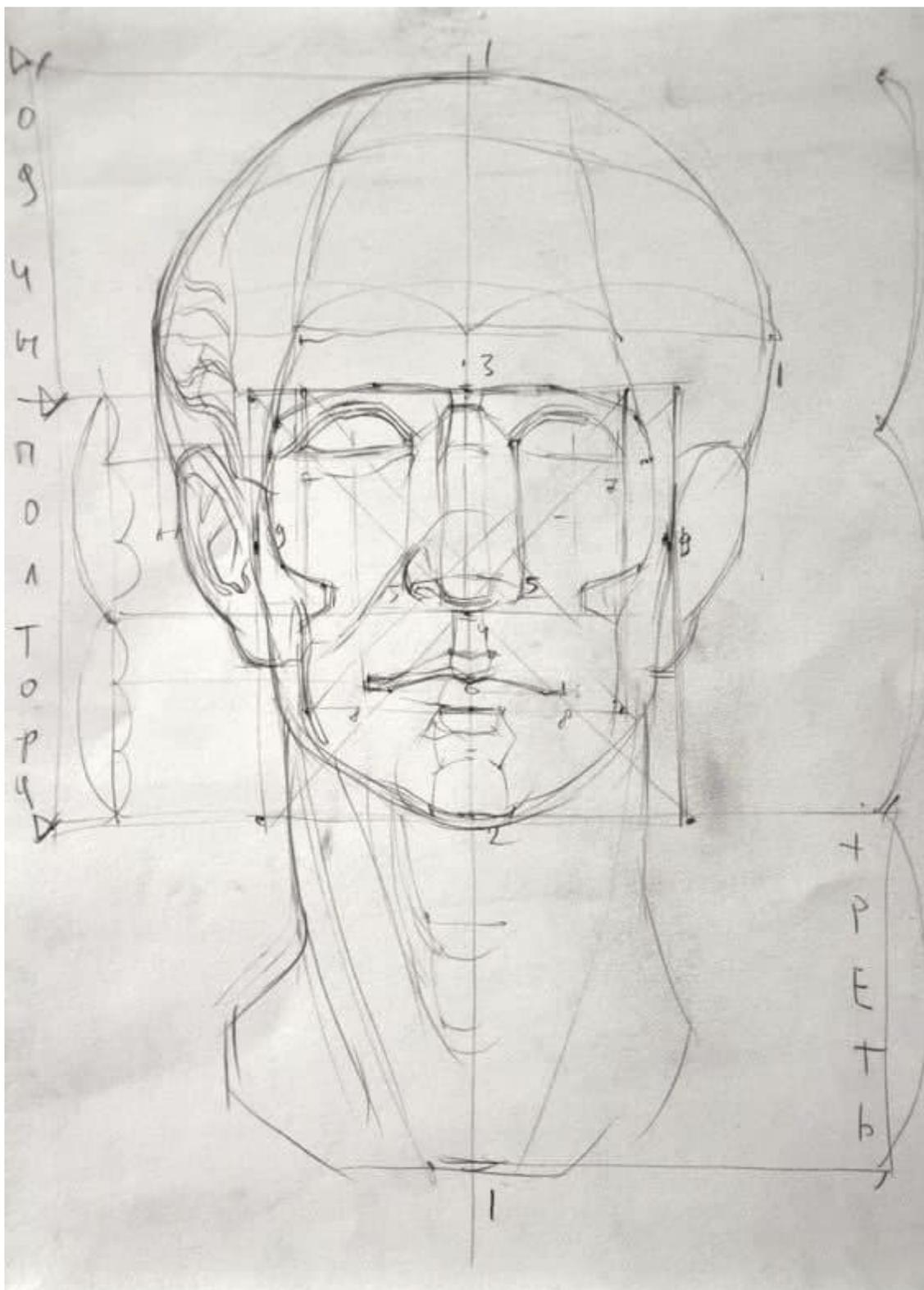
Слегка обозначьте глаза, нос и рот.

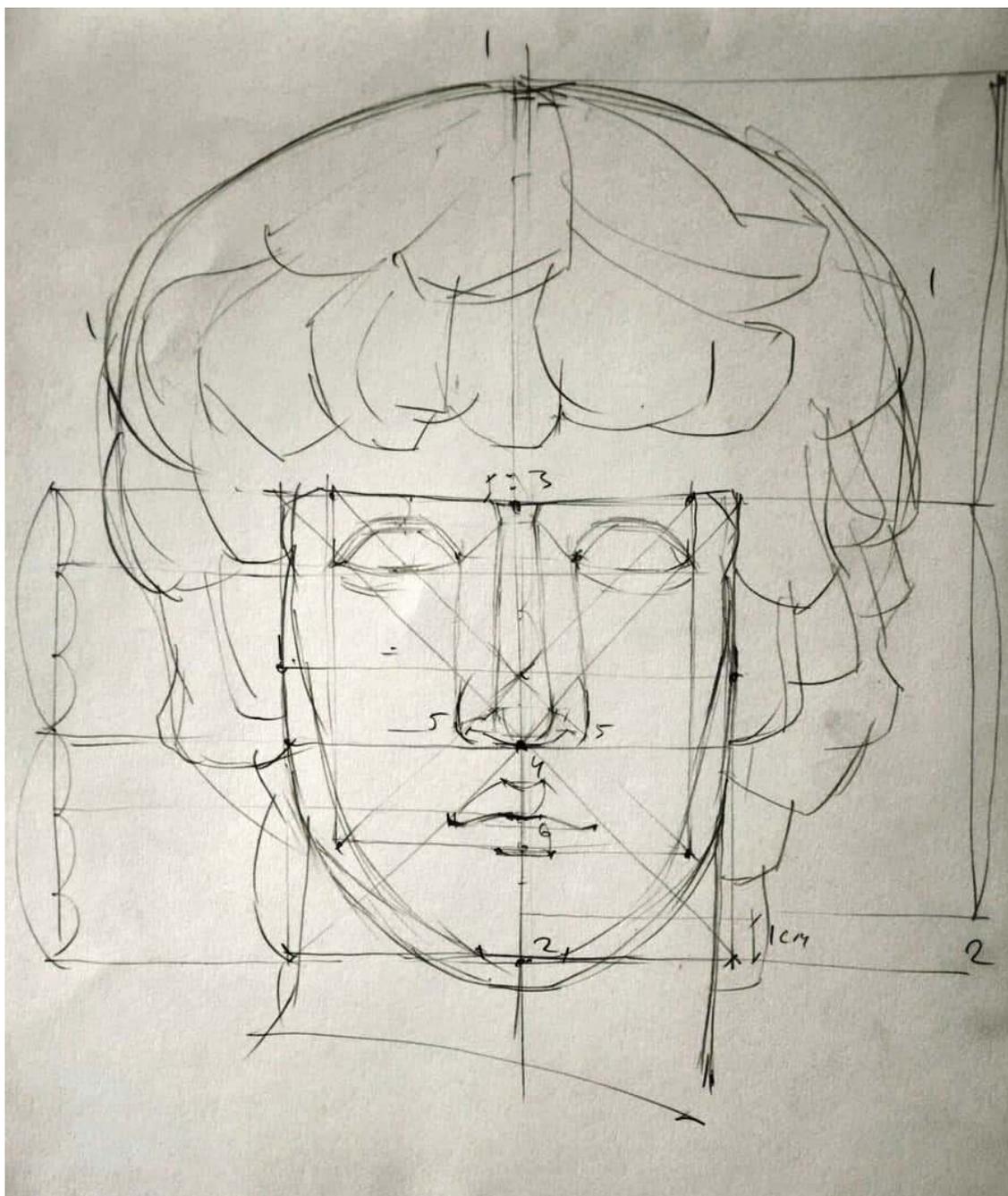
Пространство между глазами может существенно изменить внешний вид.

Очертания губ передают в рисунке характер человека.

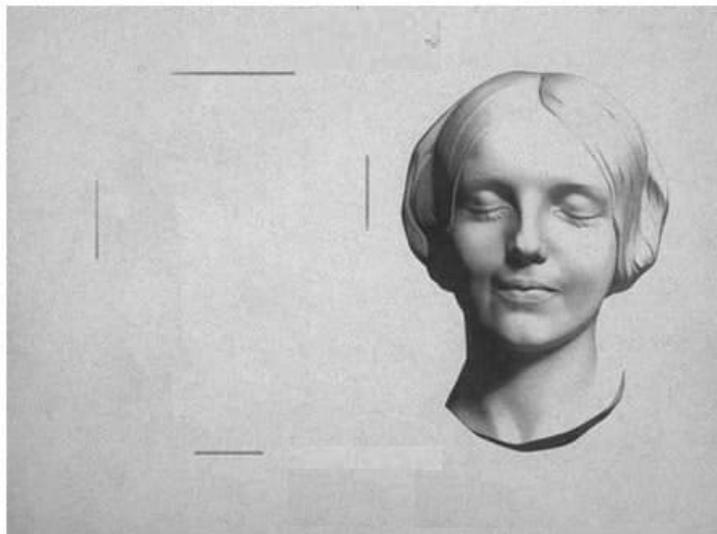
Шея шире, чем вы себе представляли.

Мочки ушей находятся примерно на одной линии с нижней частью носа, хотя это может зависеть от угла наклона головы.

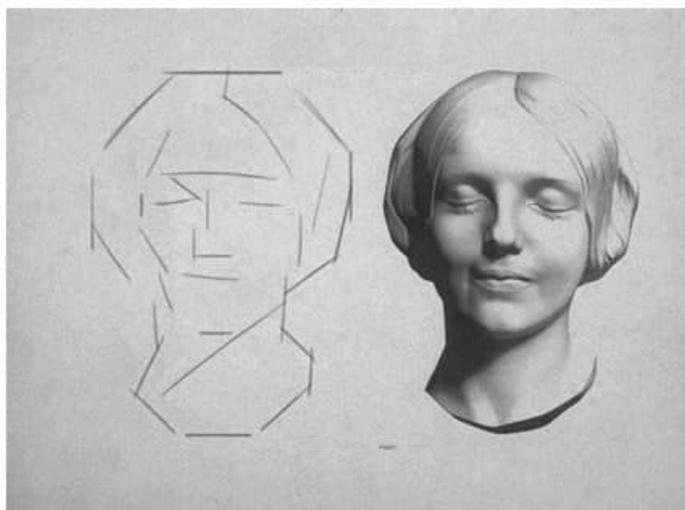

Этап 1: Компоновка

Наметьте верхний, нижний и боковые края объекта. Не давите на карандаш. Корректируйте рисунок, пока вас не устроит соотношение высоты и ширины. Проверьте, достаточно ли пространства между вашими метками и краями листа. Если нужно, поменяйте расположение предмета.

Этап 2: Большие формы

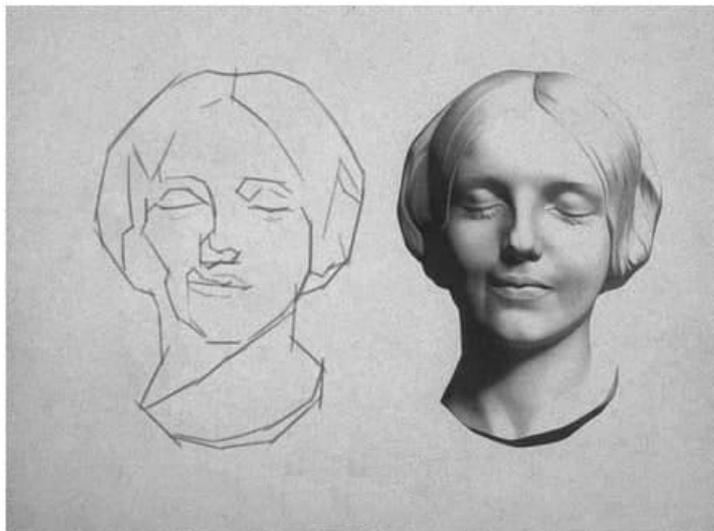

Продолжая, следуйте одному правилу: начинайте с больших линий. Будьте осторожны, вам захочется рисовать более короткие линии. После того, как вы сделали линию, вам также захочется ее уточнить. Не делайте этого! Шаг назад. Посмотрите на весь рисунок. Определите самую большую линию. Нарисуйте ее. Остановитесь, когда в вашем рисунке достаточно информации для того, чтобы его понял ребенок.

Теперь оставайтесь на этом же уровне абстракции (только большие формы) и поправьте пропорции. Это основа, нужно найти правильное место для каждой большой линии перед тем, как двигаться дальше.

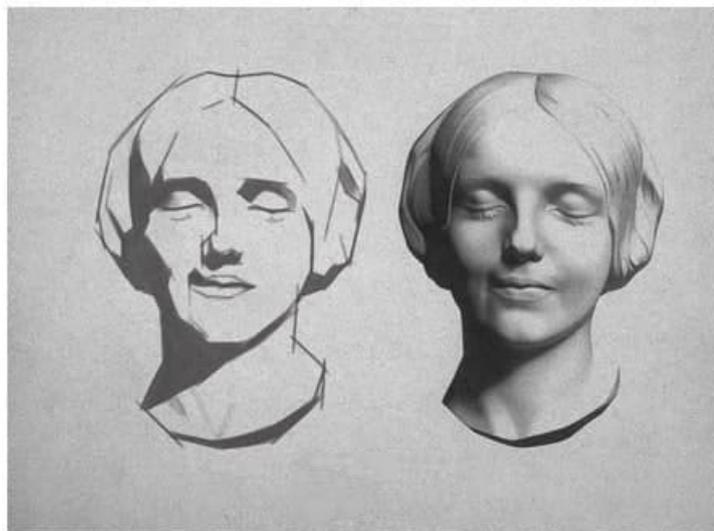
Этот этап закончен, когда вы уверены во всех пропорциях этих больших форм.

Этап 3: Средние формы

Как только вы удовлетворены большими формами, время добавить больше информации. Продолжайте следовать принципу «большие линии первыми». Теперь ваша наибольшая линия станет меньше. Остановитесь, когда чувствуете, что начинаете прорабатывать мелкие детали. Оставайтесь на этом уровне абстракции и опять же, еще раз оцените и скорректируйте пропорции. Этот этап закончен, когда вы уверены в пропорциях форм среднего размера.

Этап 4: Nōtan*

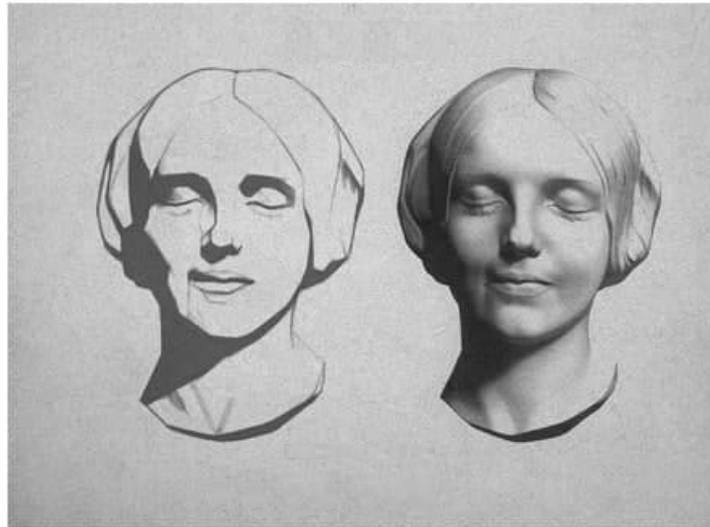

На этом этапе необходимо наложить тон на все тени. Это позволит вам увидеть контраст между светлыми и темными формами, облегчая сравнение рисунка и объекта. Важно: все полутона относятся к свету и должны игнорироваться, особенно если у вас мало опыта.

Этот этап завершен, если все тени имеют примерно 40%-ый серый тон.

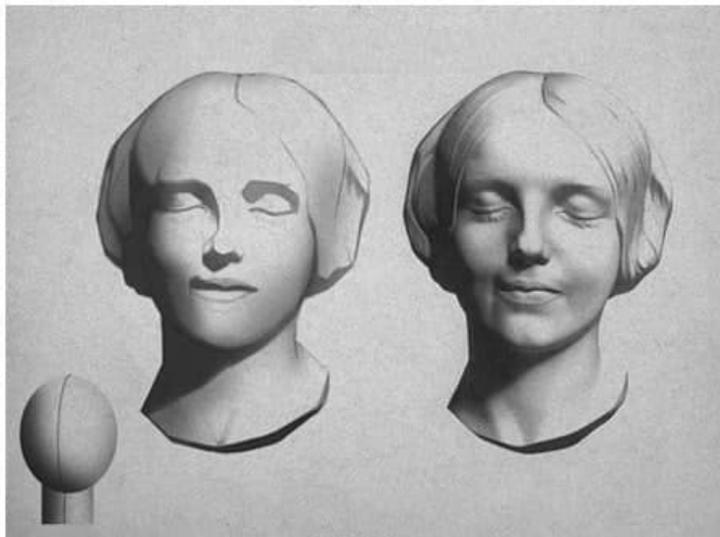
*Nōtan - японский концепт расположения света и тени в композиции

Этап 5: Проработка

Проработка означает уточнение рисунка. Мы берем «средние формы» и выводим их на новый уровень, выражая все тонкости линий. Тон остается плоским! Только белизна бумаги и один тон для всех теней. Этот этап завершен, когда вы уверены в точности пропорций вашего рисунка.

Этап 6: Моделирование больших форм

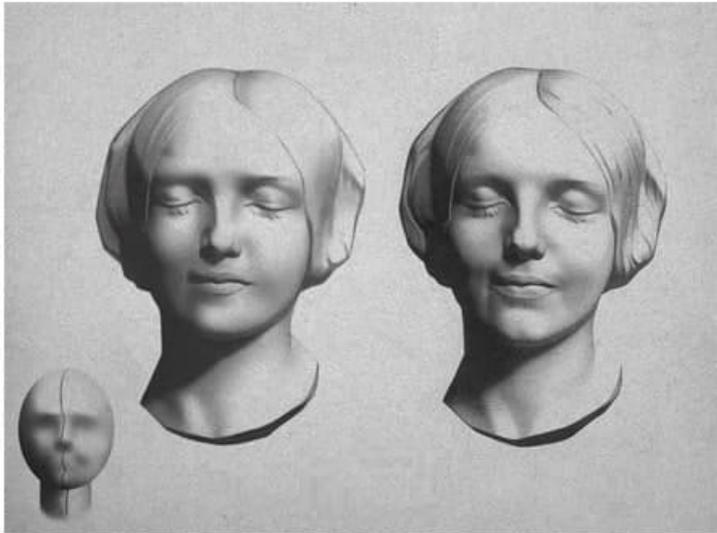

Теперь мы переходим к тоновому решению рисунка/рендерингу. Переключите свое мышление с плоских форм на объемные. Думайте об объектах как о совокупности геометрических форм. На этом этапе я представляю голову как яйцо, а шею как цилиндр. Вот какие тона я применяю! Посмотрите на волосы сверху с левой стороны оригинала. Видите, как последний кусочек волос становится немного светлее? Я не обращаю внимания на эти небольшие изменения в

тоне, чтобы сформировать большие формы. Теперь вы можете работать над большими границами и переходами.

Этот этап закончен, когда у больших форм есть убедительное ощущение объема.

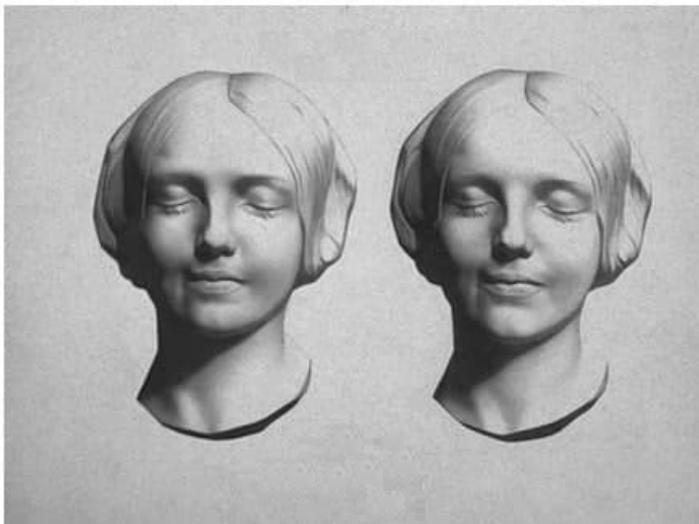
Этап 7: Моделирование средних форм

Так же как мы двигались от больших форм к средним, мы вставляем средние формы в большие. Примерами средних форм могут служить щеки, подбородок, даже глазные яблоки. Это момент, когда мы начинаем более подробно работать с переходами и границами. Создайте необходимую мягкость на границе света и тени, чтобы передать изменение направления плоскости.

Этот этап закончен, когда рисунок выглядит готовым за исключением нескольких заключительных штрихов.

Этап 8: Финал

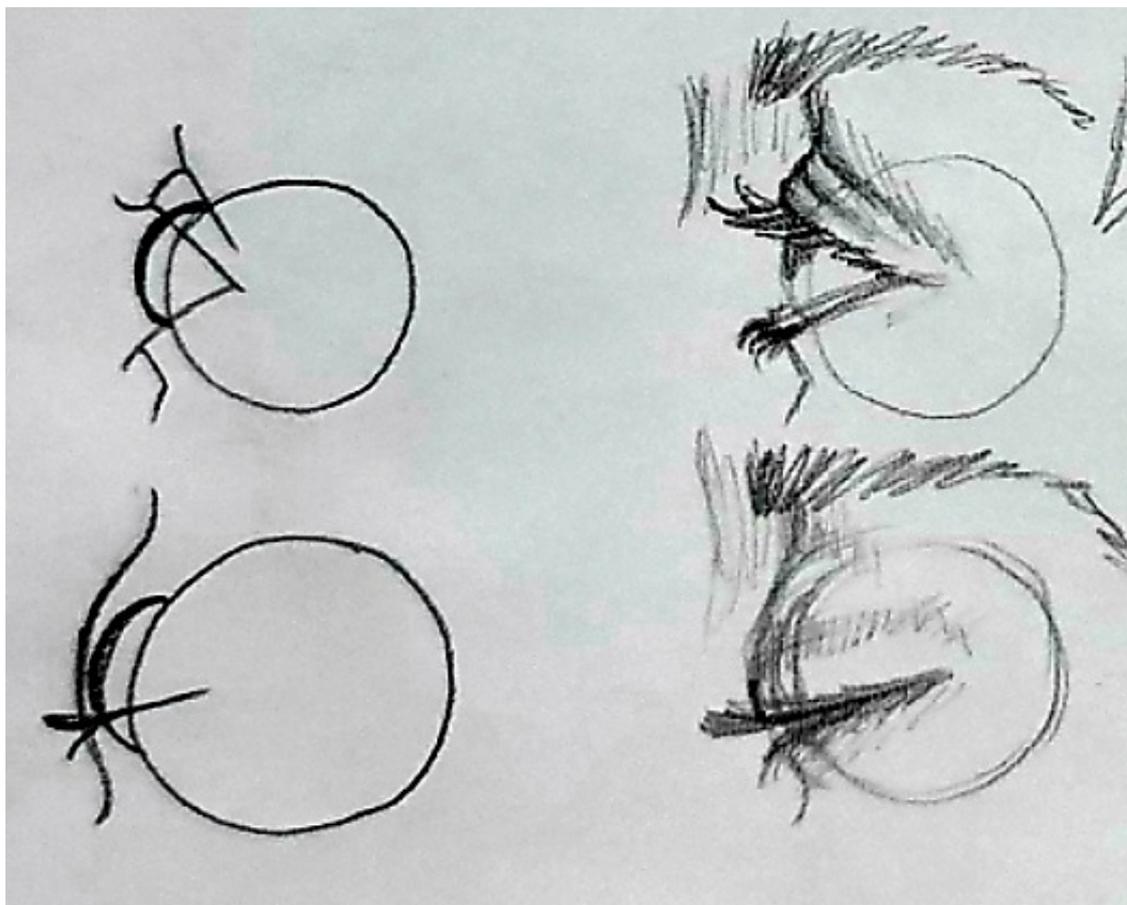
Я рекомендую работать в четко определенных областях и заканчивать их одну за другой. Выберите самые важные точки рисунка и доведите эту область до финала. Выберите вторую самую важную область и закончите ее. Выбирать маленькие области лучше, чем большие. Вы можете продолжать заканчивать, пока весь рисунок не окончен, или пока вам не понравится результат. Говоря это, я думаю, что вы должны выходить за зону комфорта, чтобы постепенно повышать уровень финального варианта, который вы способны достичь.

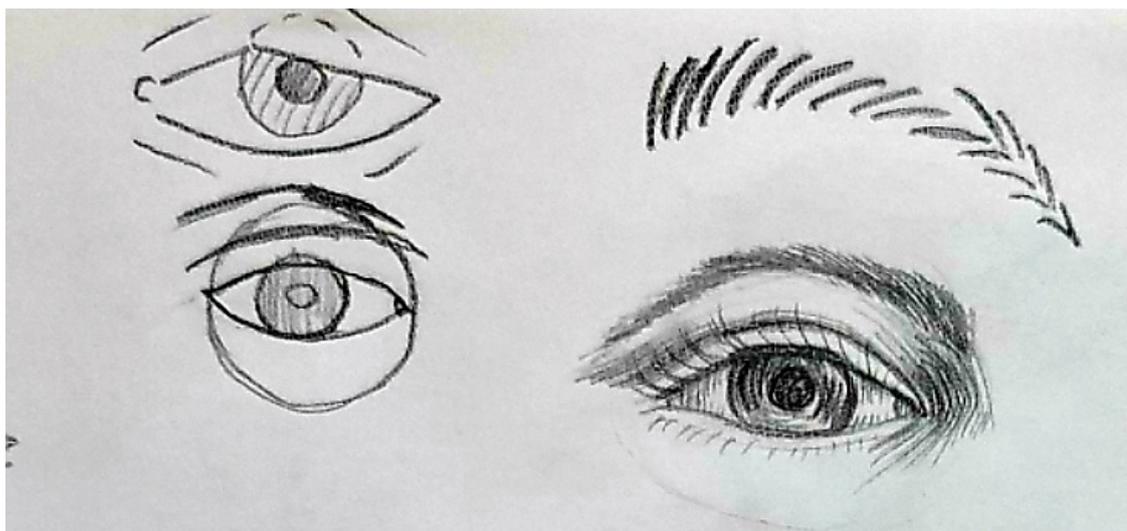
Повторите портрет или нарисуйте свой. Здесь я уточняю положение глаз, носа и рта и накладываю более темные тона и тени. ... и нарисовала тени, отбрасываемые подбородком.

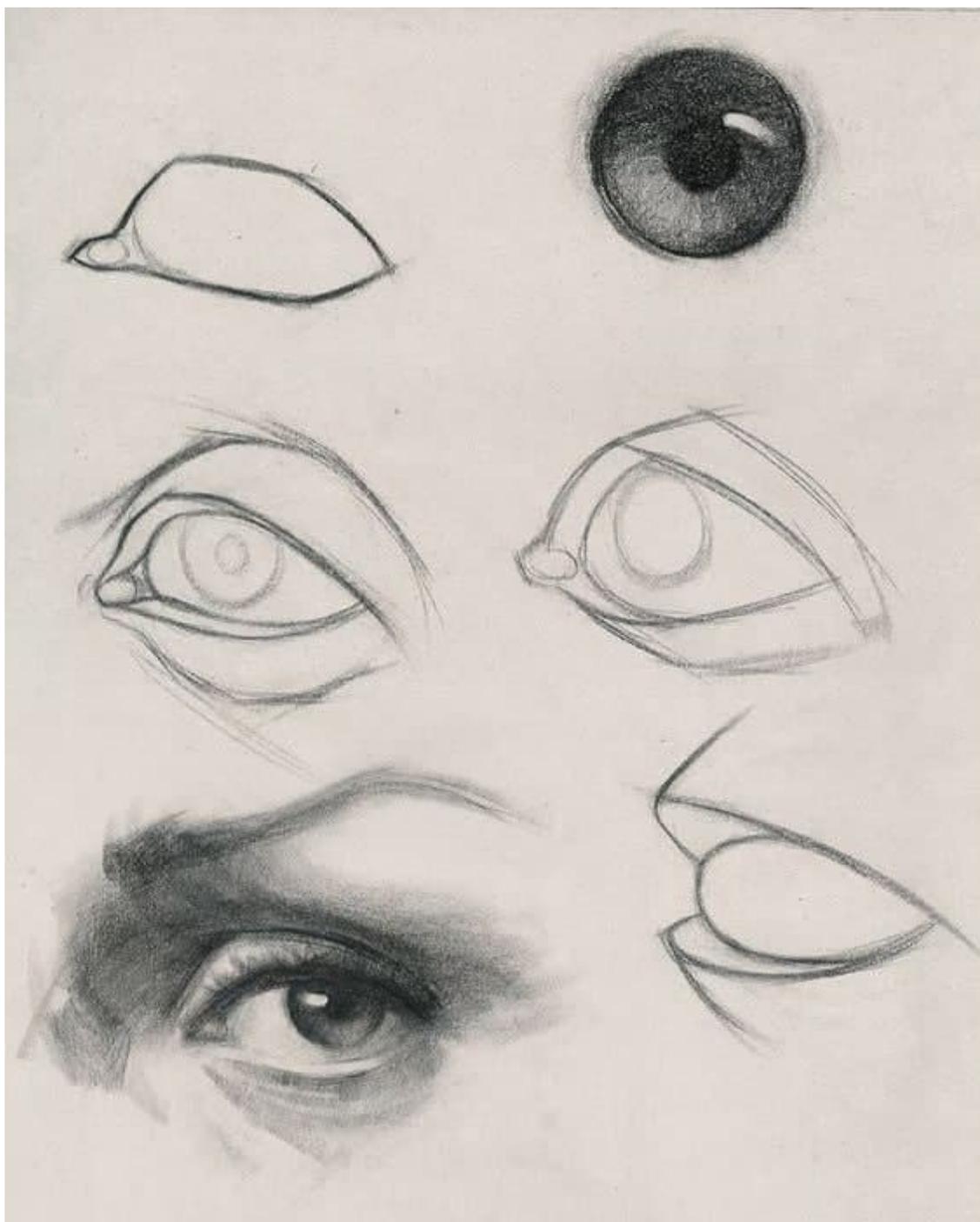
Глаза

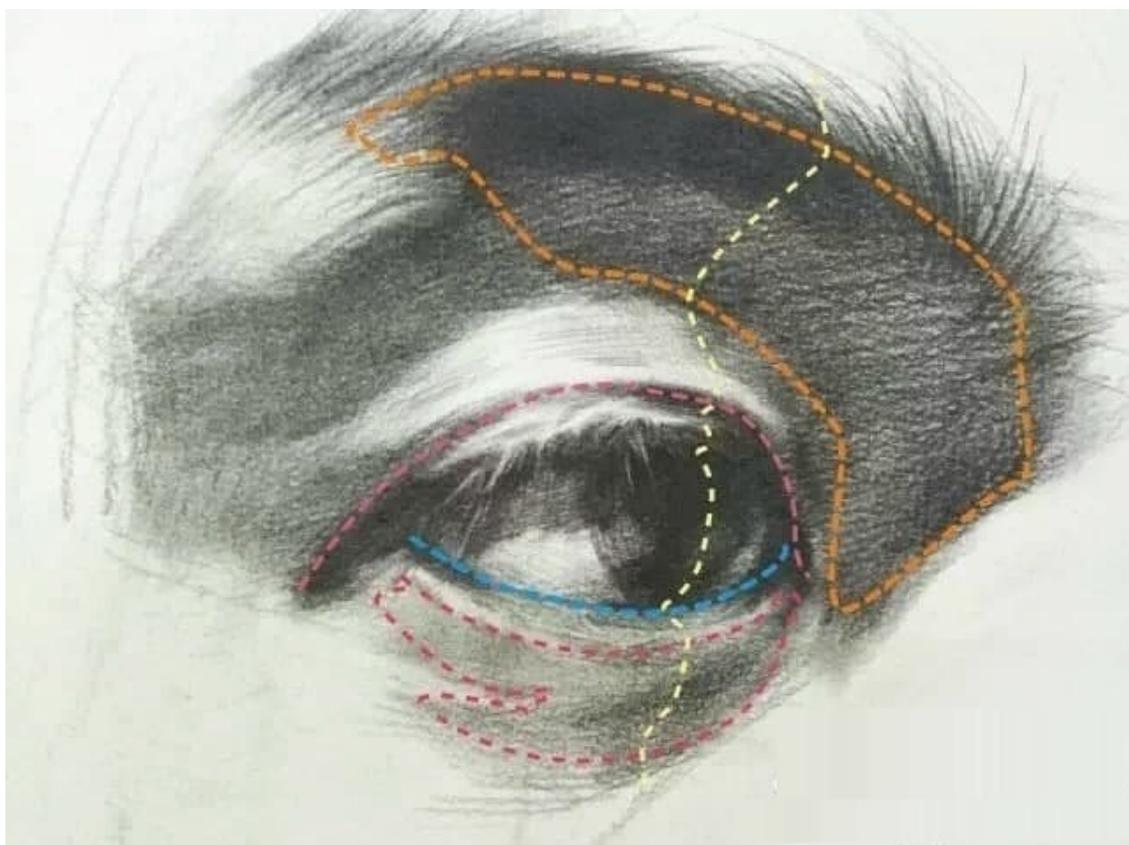
«Ничего не нужно говорить, когда у тебя есть глаза», – писал норвежский поэт Тарьей Весос. Глаза можно нарисовать по-разному, но если вам нужны реалистичные глаза, хорошо бы помнить, что они состоят из дуг и окружностей.

Зрачок – это чёрная точка, радужка – большой круг, а поверхность глаза выдаётся вперёд, поскольку глазное яблоко на самом деле – слегка асимметричная сфера. Попробуйте нарисовать свой собственный глаз или глаза. Не забудьте белыми пятнышками передать отблески света. Ресницы всегда немножко загнуты.

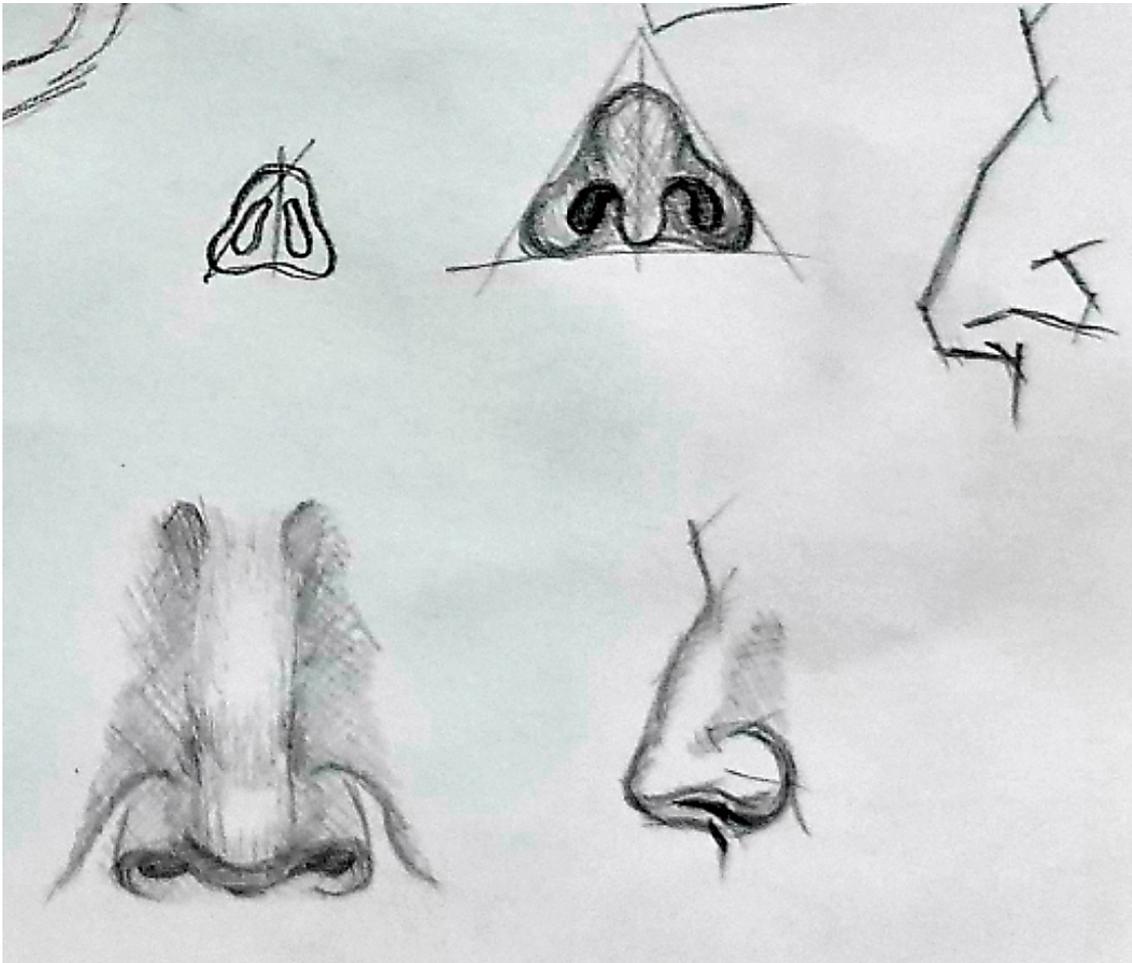

Нос

Нос состоит из нескольких углов и плоскостей – одни более заметны, другие менее. Основных трапециевидных плоскостей три: переносица, удлинённая трапеция посередине и кончик носа. Самые густые тени – в нижней части ноздрей. Тень от носа лежит и на губах. Тени на боковых поверхностях – между крыльями носа и щеками – придают носу объёмность. Кончик носа у некоторых людей раздвоен. Самые светлые области – середина носа и переносица.

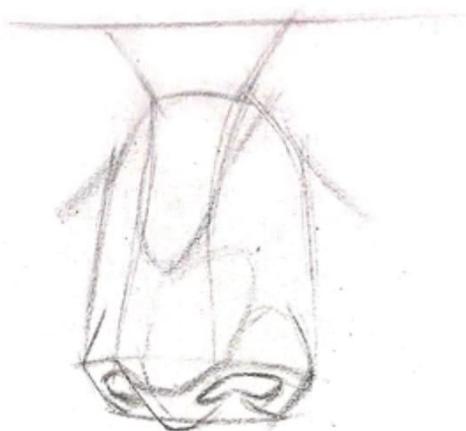
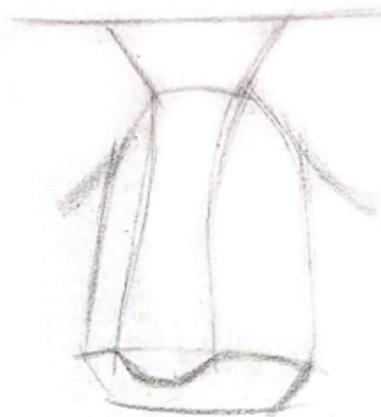
Сначала очень светлыми линиями начертите контур носа. С обозначением света и тени будет

проявляться форма носа. На переносице тени быть не должно.

Срисуйте нос с рисунка или нарисуйте свой.

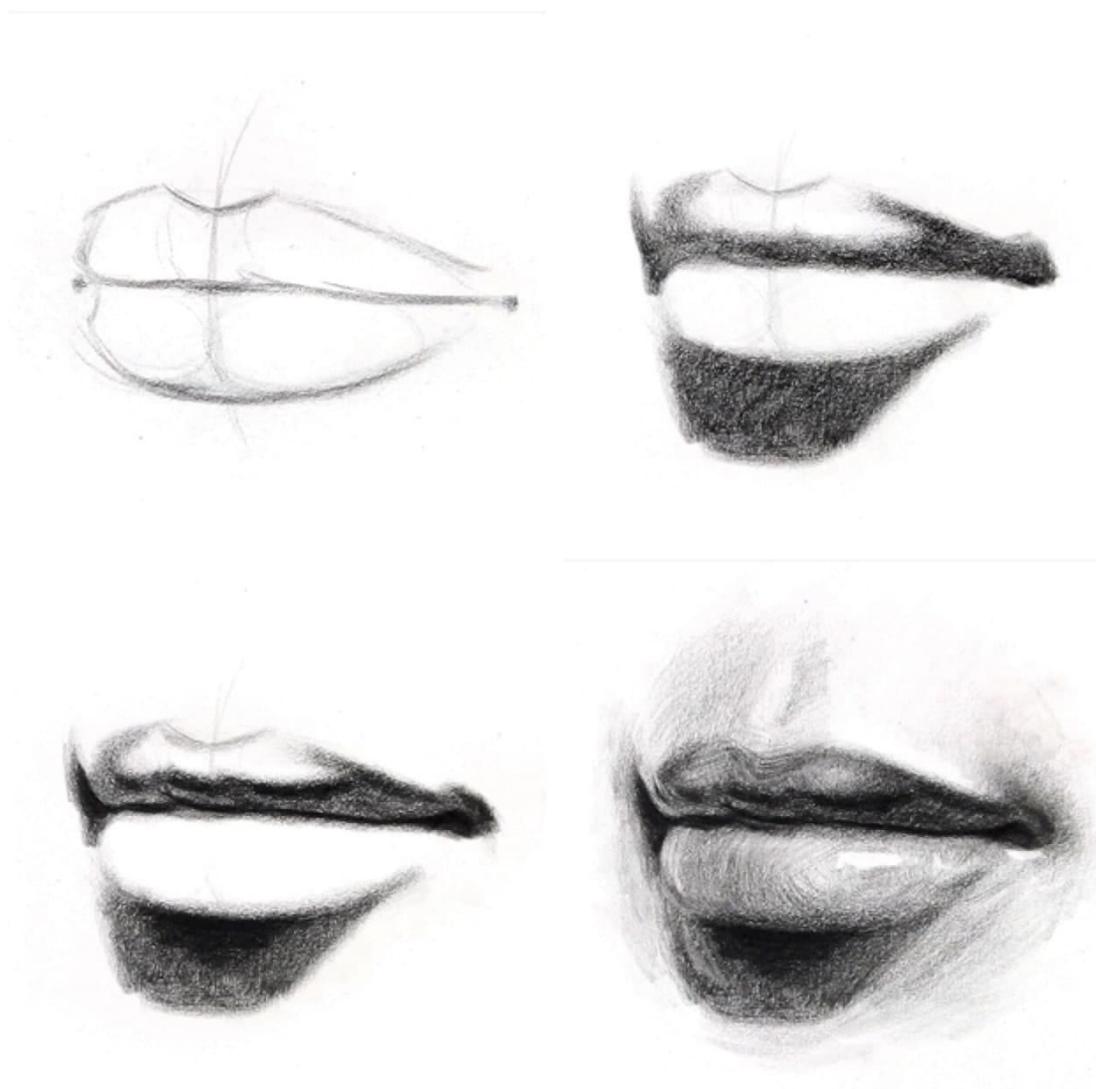

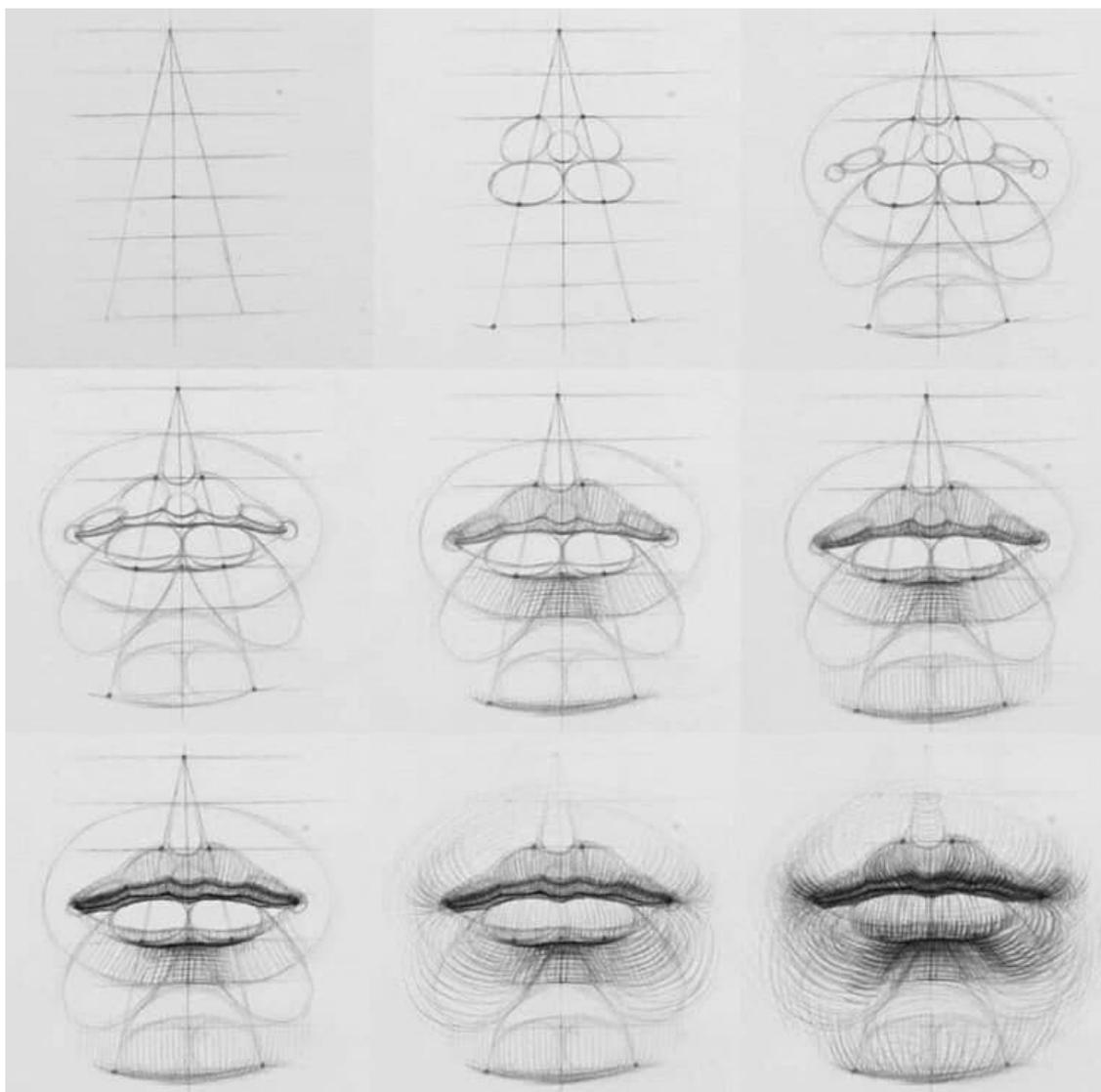
Губы

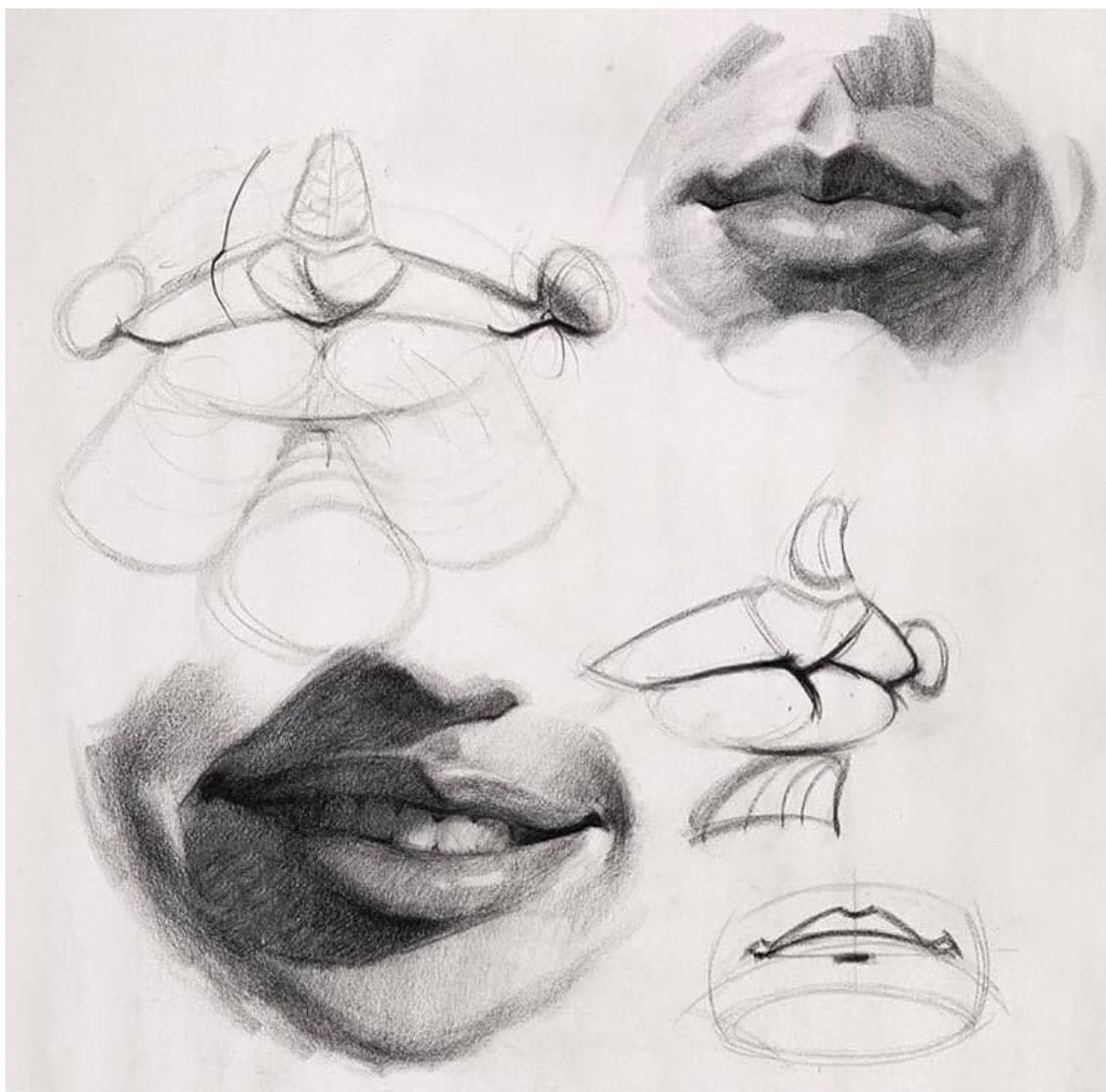
Губы у всех людей разные, но существует несколько основных принципов, применимых для изображения всех типов, размеров и форм. Старайтесь не делать тёмного контура, иначе губы будут выглядеть неестественно, как будто они наклеены на лицо. Чтобы рисунок губ был реалистичным, нужно с помощью теней сделать их объёмным.

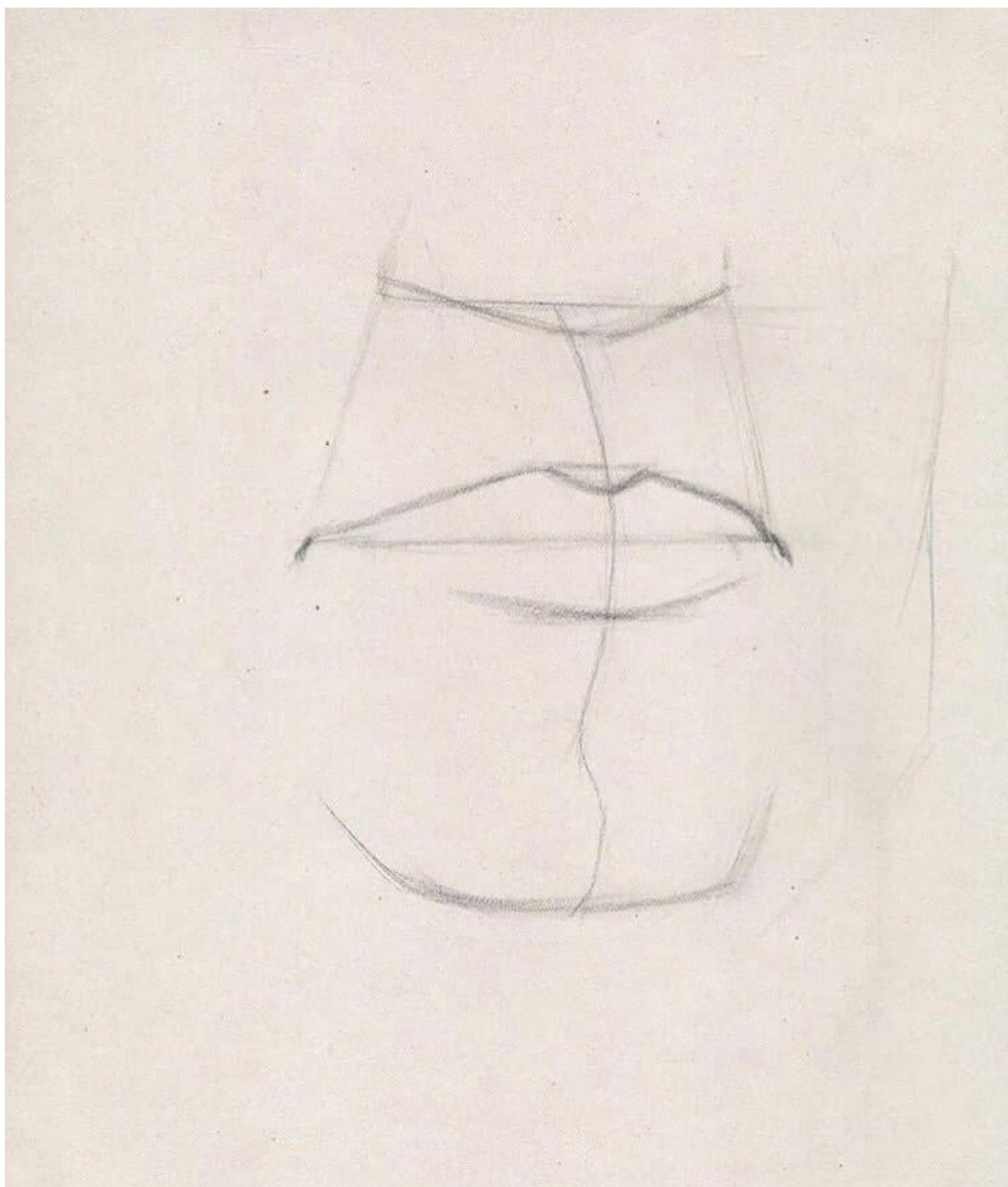
Сделайте простую разметку (углы, основание нижней губы и серединная линия).

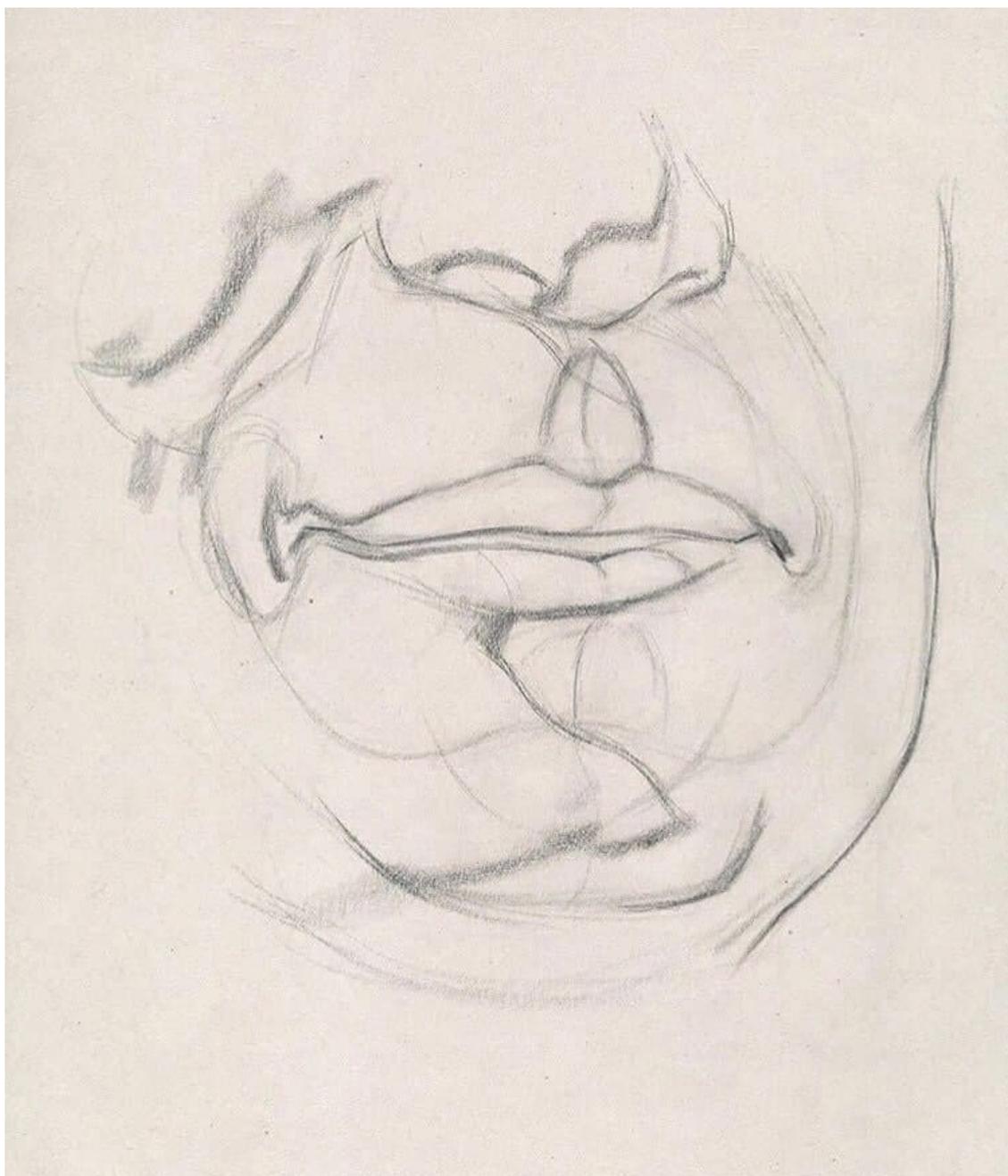
Нарисуйте форму губ и нанесите тени. Сделайте верхнюю губу более тёмной, а границу у основания нижней губы – размытой.

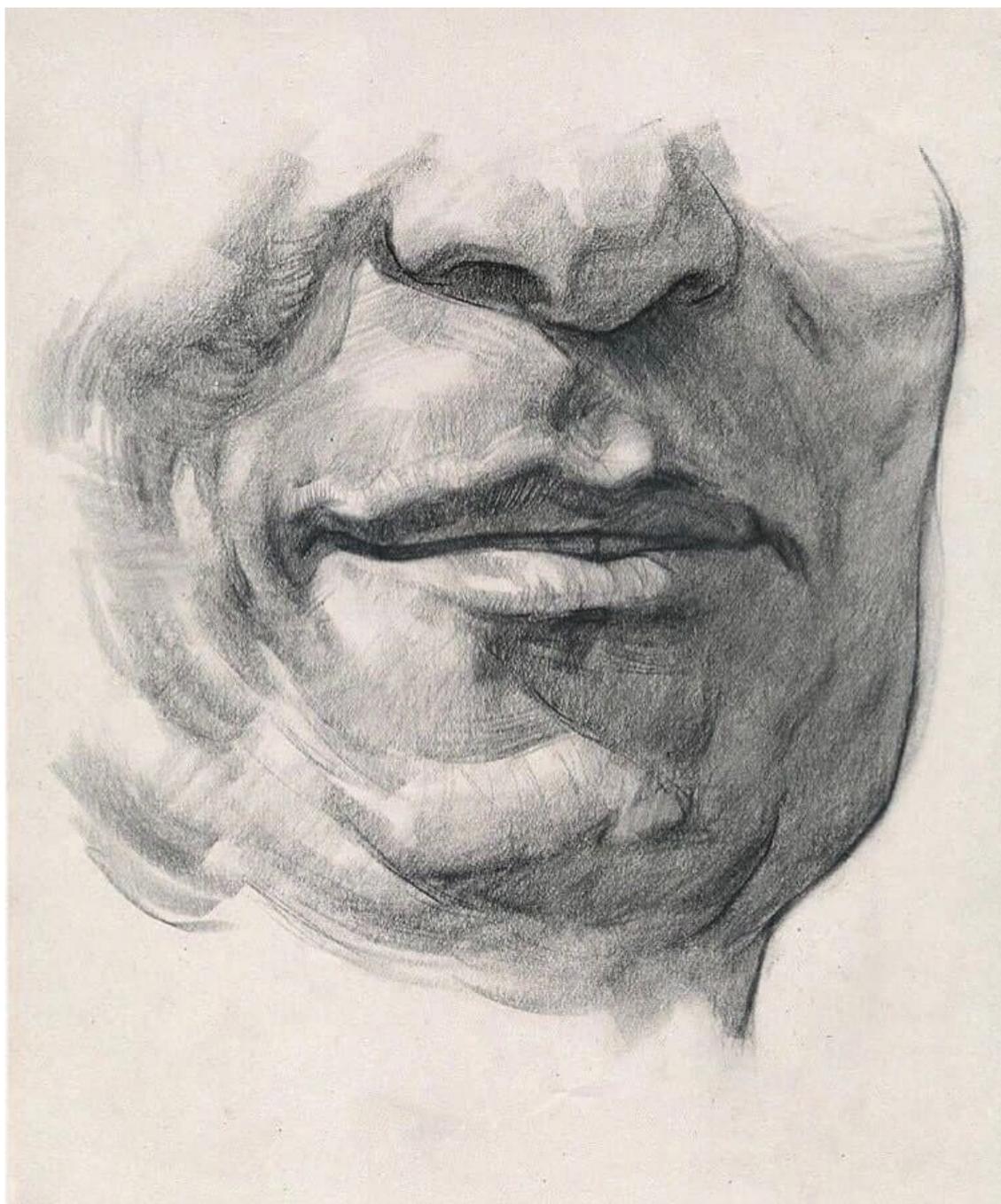

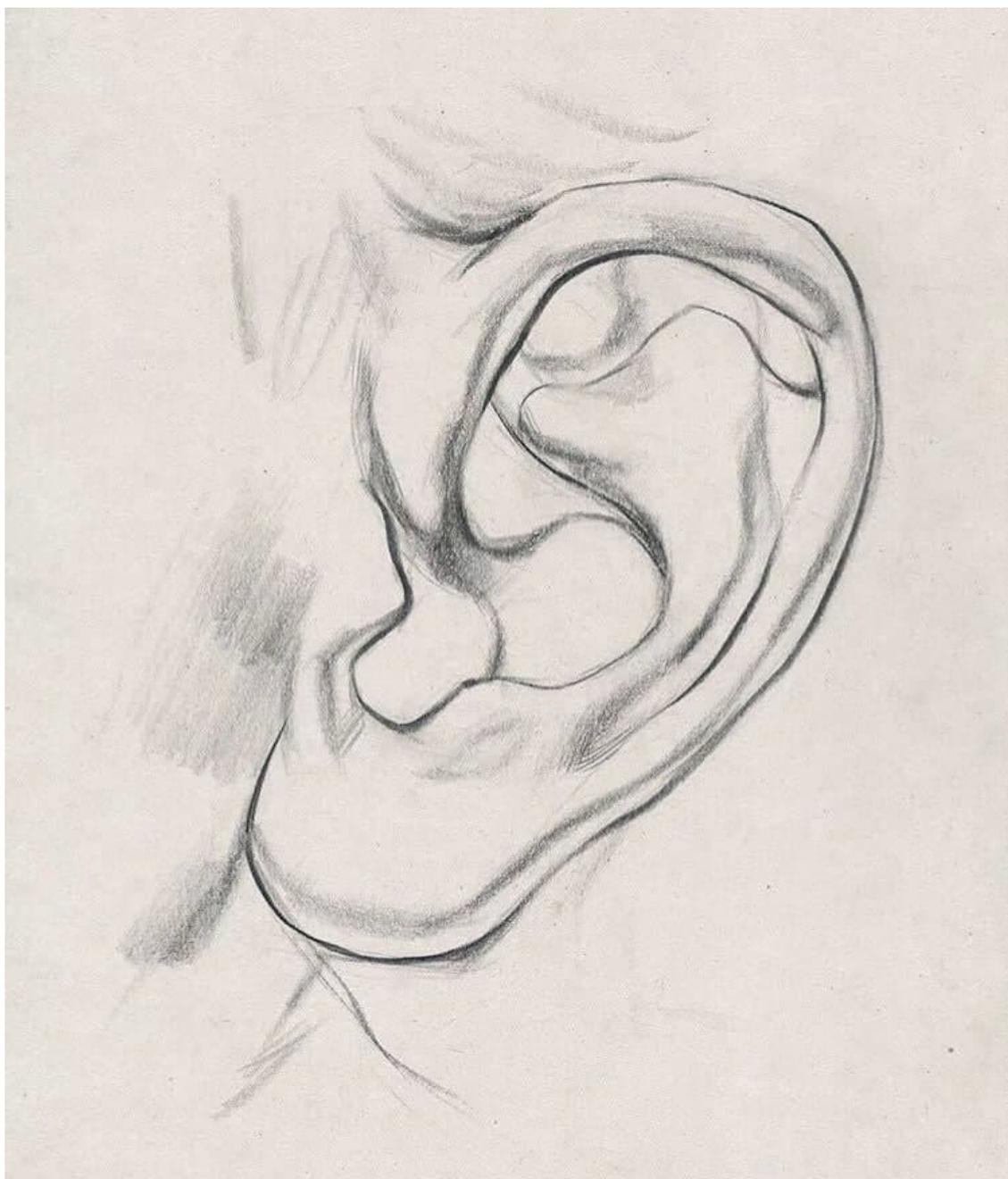

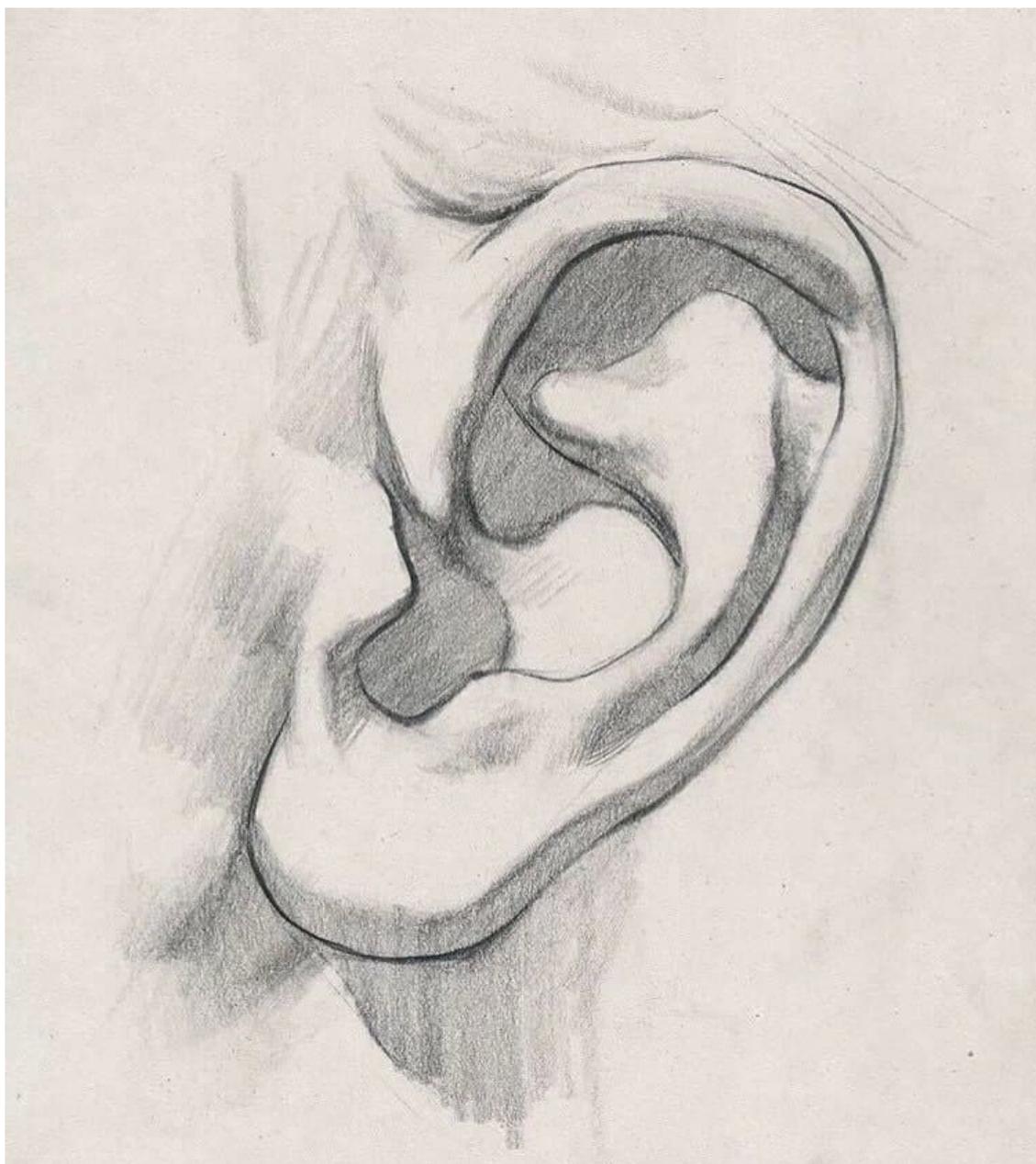

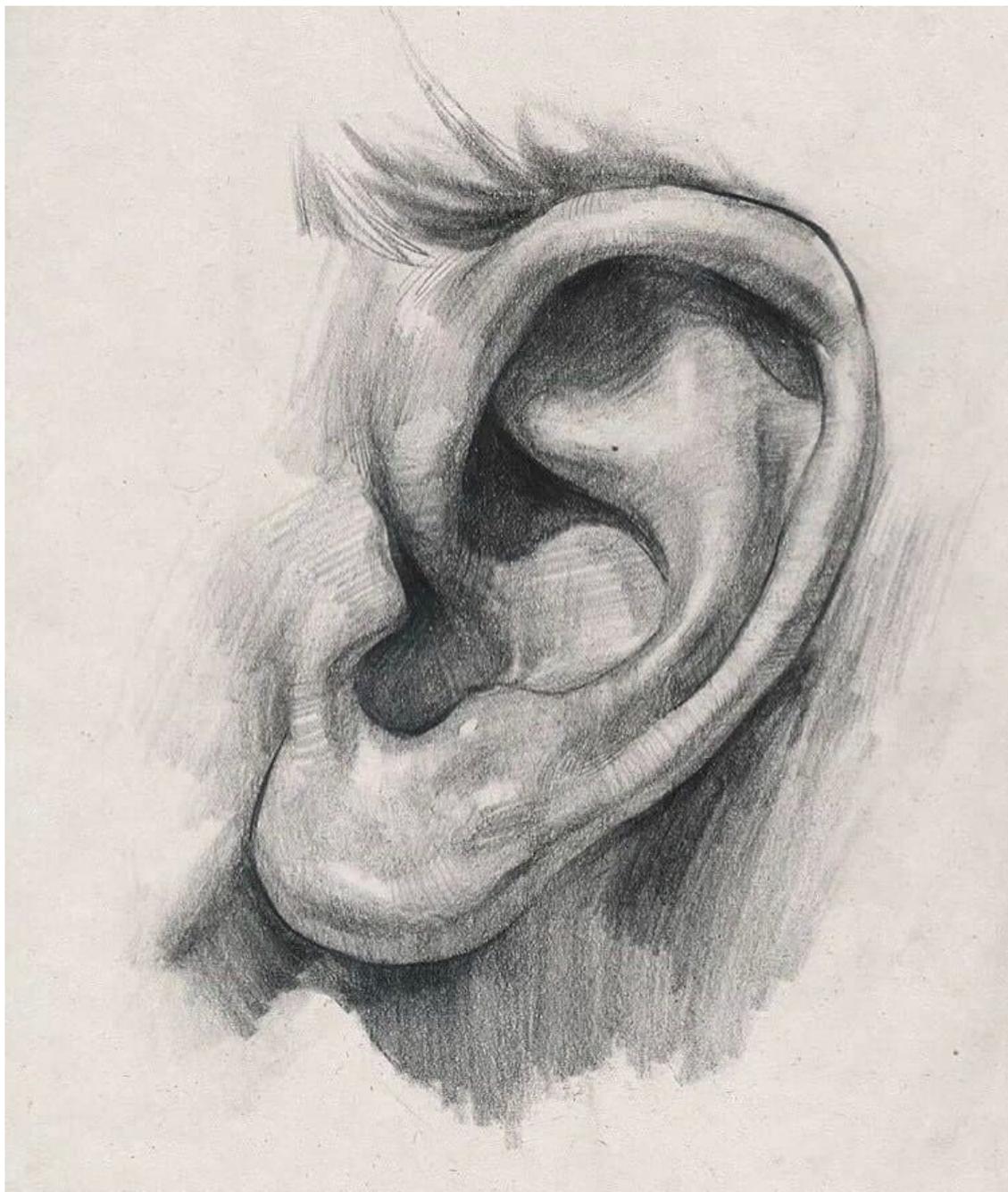

Ухо

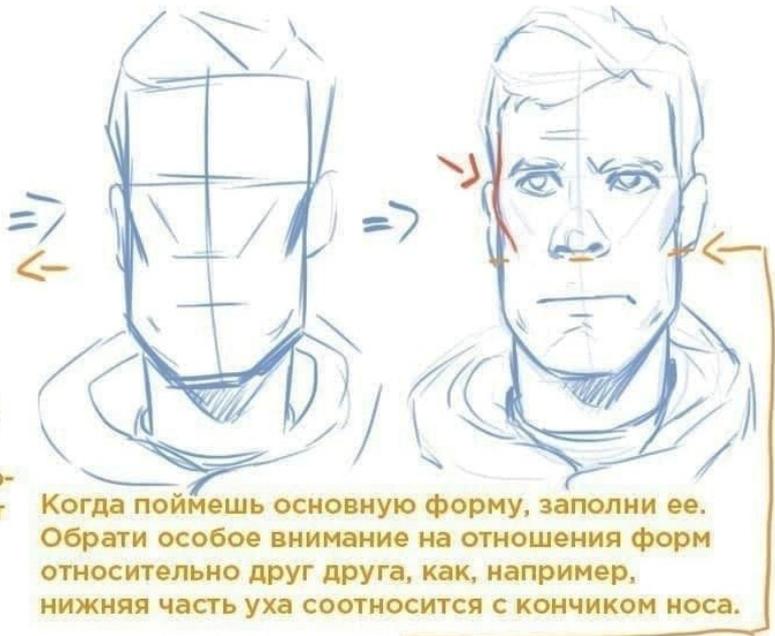
Изображаем эмоции

Передать эмоции человека можно через разнообразную мимику лица. Мельчайшая деталь может оказать значительный эффект. Складка между глаз, ямочка на подбородке, тени, обозначающие глубоко посаженные глаза или усталость, и т. д.

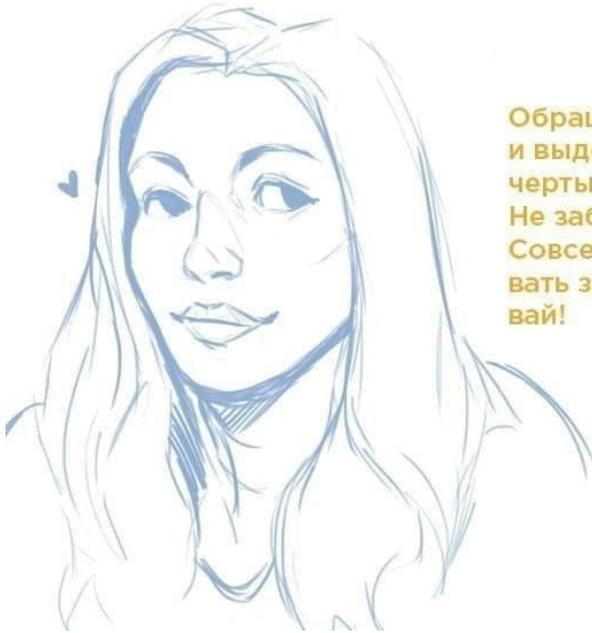
Главное - это формы! Начни с того, что разбиваешь их на части.

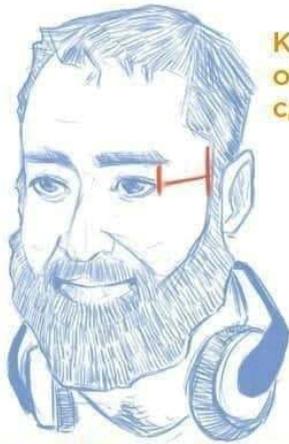
Подмечай те особенности, которые отличают лицо. В этом случае это скулы и челюсть.

Когда поймешь основную форму, заполни ее. Обрати особое внимание на отношения форм относительно друг друга, как, например, нижняя часть уха соотносится с кончиком носа.

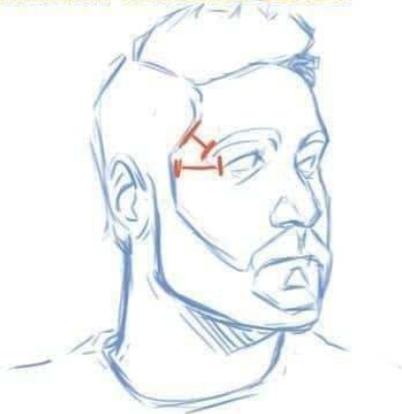

Изучай человеческие лица.
Обращай внимание на лица знакомый и выделяй их особенности. Какие черты делают их уникальными? Не забудь при этом повеселиться! Совсем скоро это перестанет вызывать затруднений, так что не переживай!

Когда ты пытаешься сделать кого-то «мультяшным», обрати особое внимание на волосы. Постарайся сделать эту часть максимально хорошо.

И снова! Обращай внимание на форму и то, как она соотносится с чертами лица. Обычно я слежу за расстоянием между глазами и линией волос.

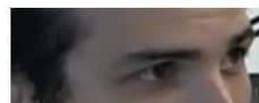

Неважно, насколько карикатурным будет мой рисунок, я всегда стараюсь точно передать линию волос

Когда дело касается глаз, главное - не переусердствовать с деталями.

Вместо прорисовки ресниц можно утолщать линии. Я не прорисовываю каждую линию нижнего века и стараюсь передавать брови за счет простых форм.

Постарайтесь придать лицам какое-нибудь из предложенных выражений.

Испуганное\Восторженное

Недовольное\Озорное

Грустное\Радостное

Застенчивое\Высокомерное

Если лица не получились такими, как вы их задумали, напишите под каждым рисунком, как, по-вашему, ДОЛЖНА называться та или иная эмоция. И можете считать, что именно её вы и изобразили.

Как нарисовать волосы

В среднем на голове у человека около 100 000 волос. Мне всегда плохо удавались волосы, и зачастую мои персонажи выглядят так, будто на голове у них парик.

Чтобы изобразить причёску, совсем не нужно прорисовывать каждый волосок. Художник рисует нужную форму причёски, обозначает более тёмные участки, накладывает полутона, свет и тени.

Пять полезных советов по рисованию волос карандашом:

- Штрихи карандаша всегда повторяют направление и длину волос;
- Цвет волос определяется тем, насколько темными или светлыми будут ваши карандашные линии;
- Полоса света создается в волосах в любое время, когда есть изогнутые участки. Вы увидите это в локонах и по окружности головы;
- Световые эффекты всегда видны на округлых или выступающих участках;
- Растушуйте бумагу до серого тона, прежде чем снимать блики. Это заставляет их выглядеть так, как будто они находятся на внешней поверхности.

Рисуем зверей и птиц

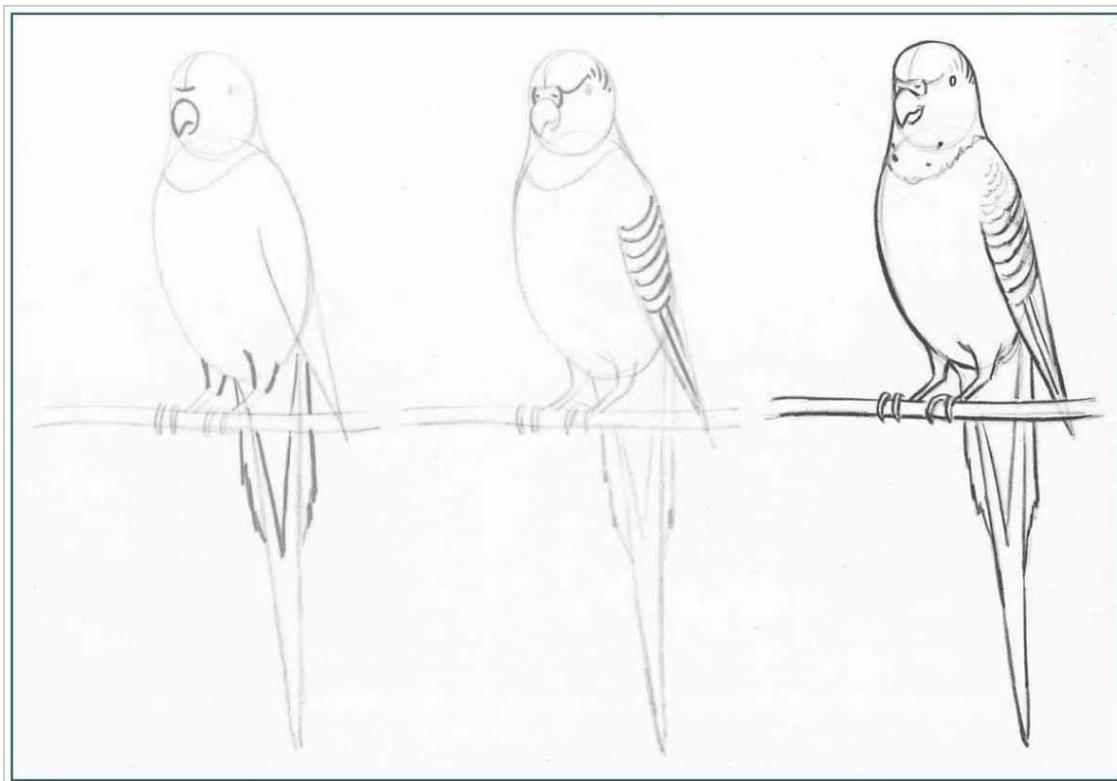
Печенья в форме зверушек, которые вы наверняка ели в детстве, были далеки от анатомической точности, но вы всегда знали, кого они изображают.

Нарисуйте 10–15 печений в форме зверушек. На каждый из них тратьте не больше минуты (или столько времени, сколько бы вам потребовалось, чтобы съесть одну штуку).

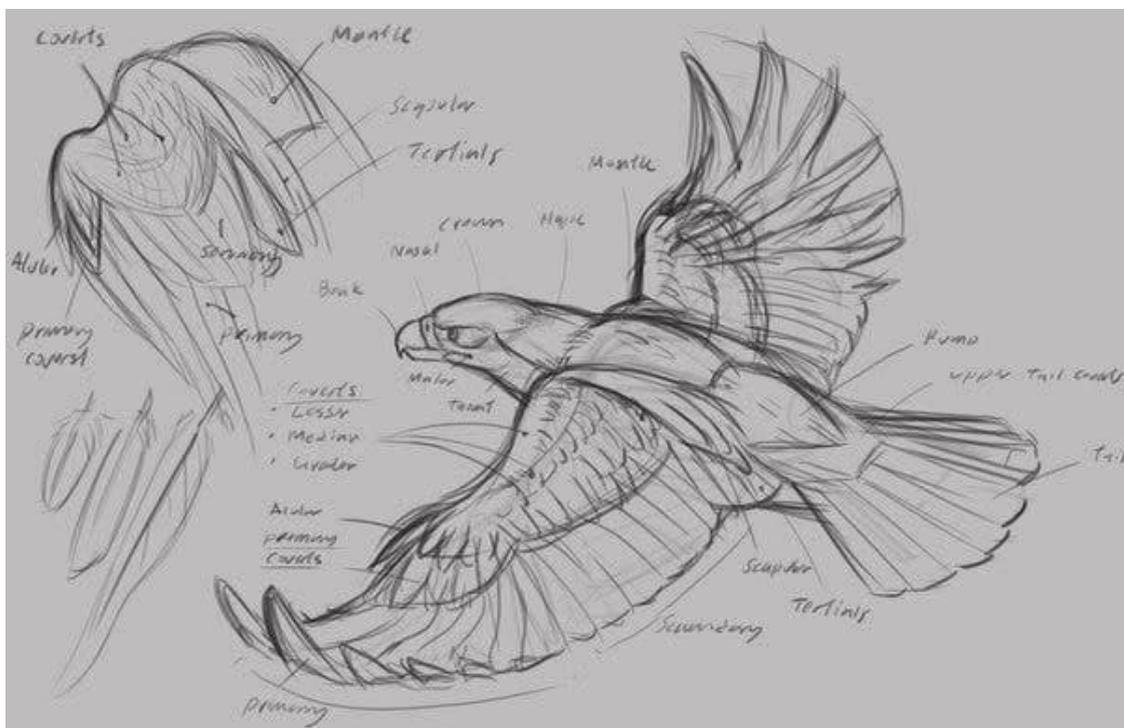
Птицы

Нарисуй сначала контуры. Добавь детали: голову, лапы, перья, клюв.

Придумайте и нарисуйте своих птиц.

Животных

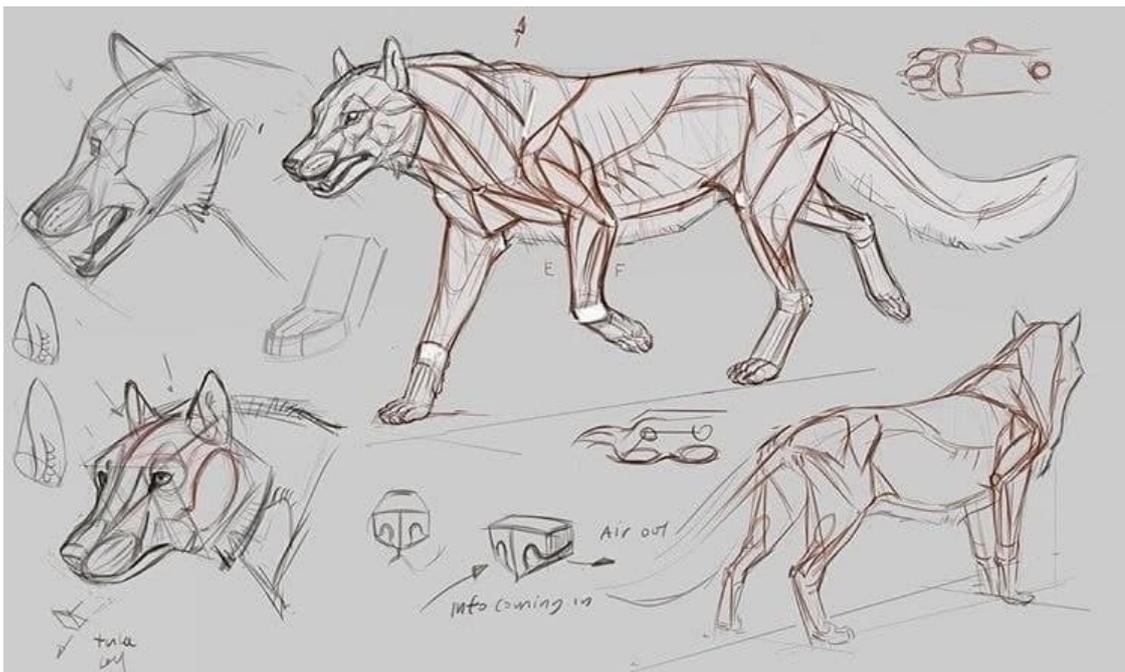
тоже

хорошо

рисовать

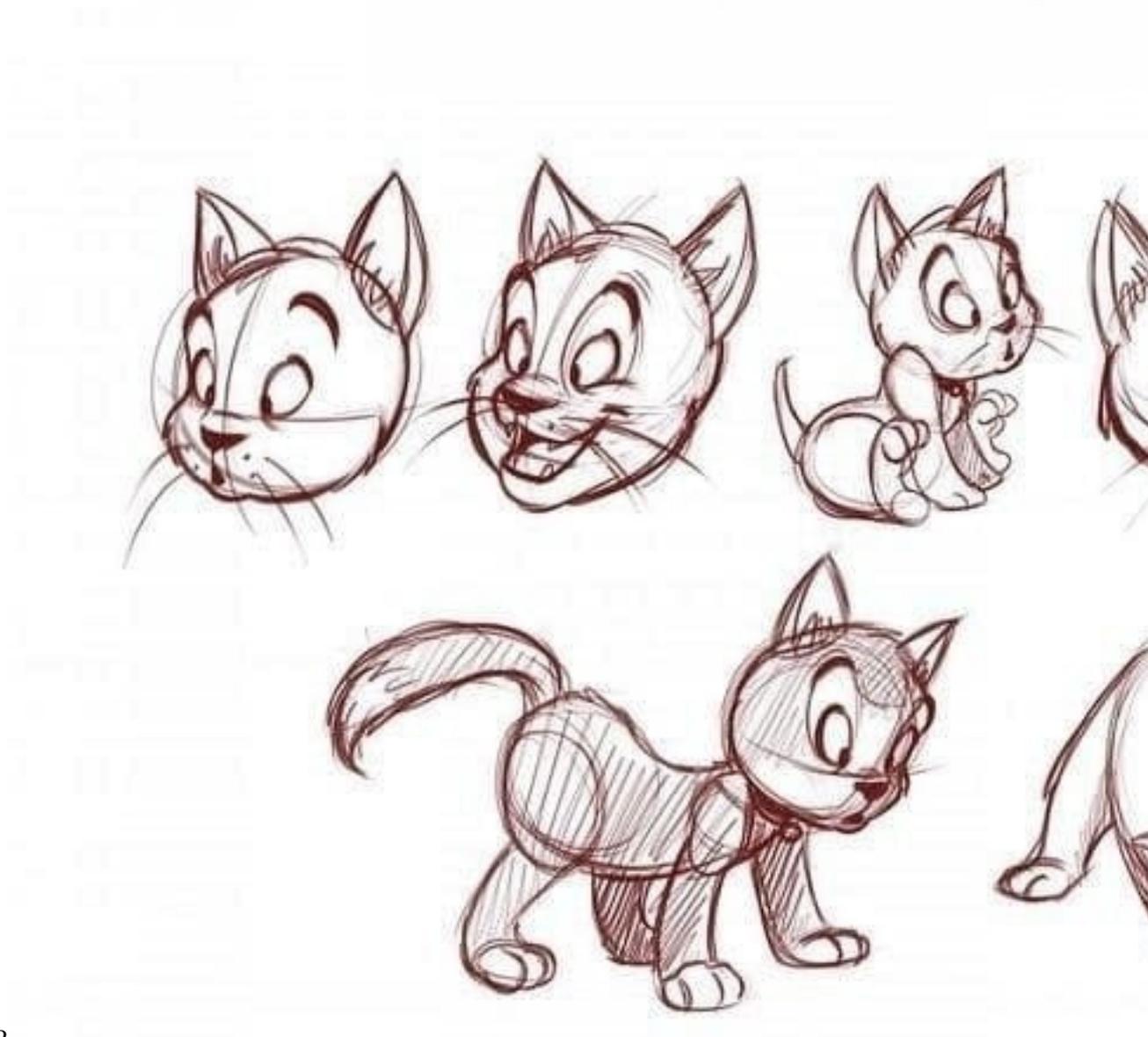
пят-

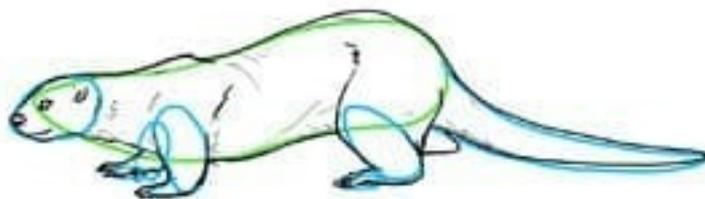
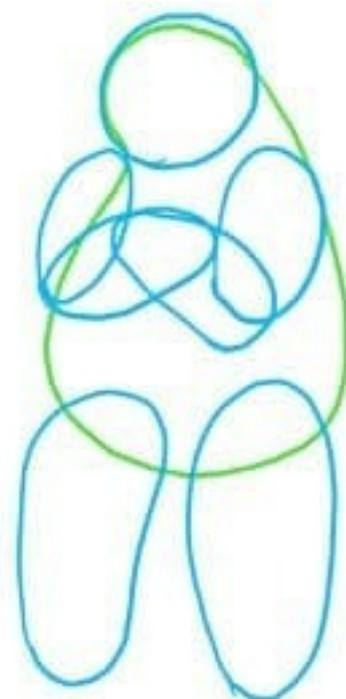
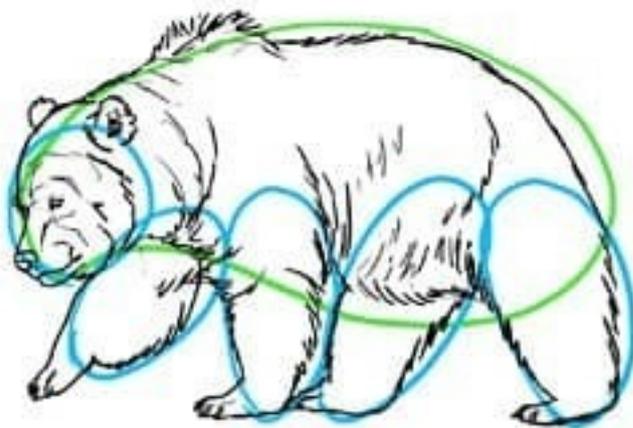
Мультяшные или фантастические животные

А не хочется ли вам самим придумать каких-нибудь зверушек? Сколько у них будет лап? Они покрыты шерстью, перьями или чешуёй? Есть ли у них щупальца, рога, хоботы? Пятна, полосы или зиг-

заги?

Чтобы очеловечить животное важно соблюдать ту же форму частей тел, только несколько преобразив их. Иначе может получиться чело- век с головой медведя (Как в фильме "Защитни-

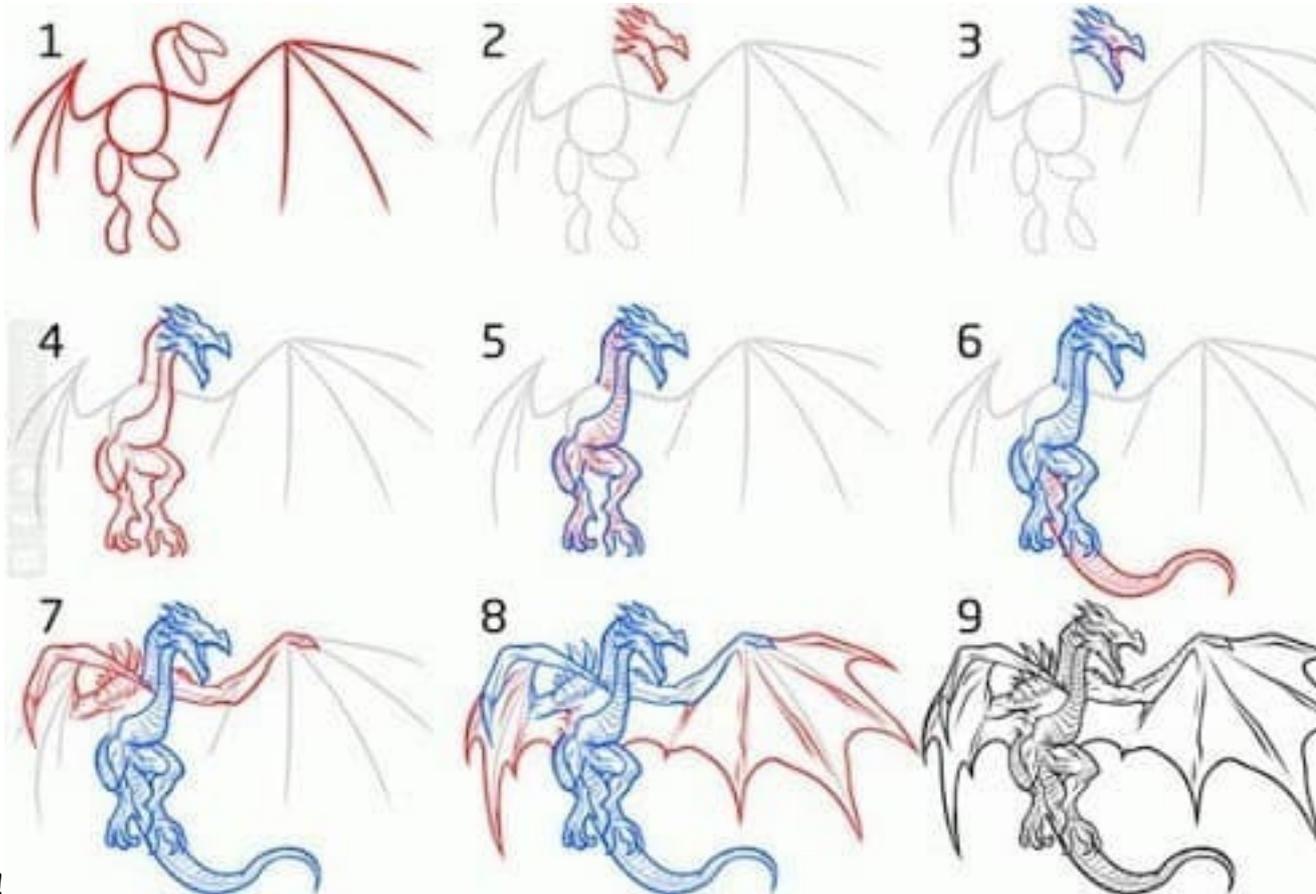
ки").
рисуйте вымышленных животных

Рисуем дракона за 10 минут!

1. Сначала фиксируем форму нашего сказочного животного.
2. Начинаем отрисовывать голову.

3. Далее отрисовываем тело.
4. Не забываем про хвост.
5. Перепончатые размашистые крылья главное достоинство дракона, поэтому уделяем особенное внимание им.

6. Завершаем последними штрихами и уточнением дета-

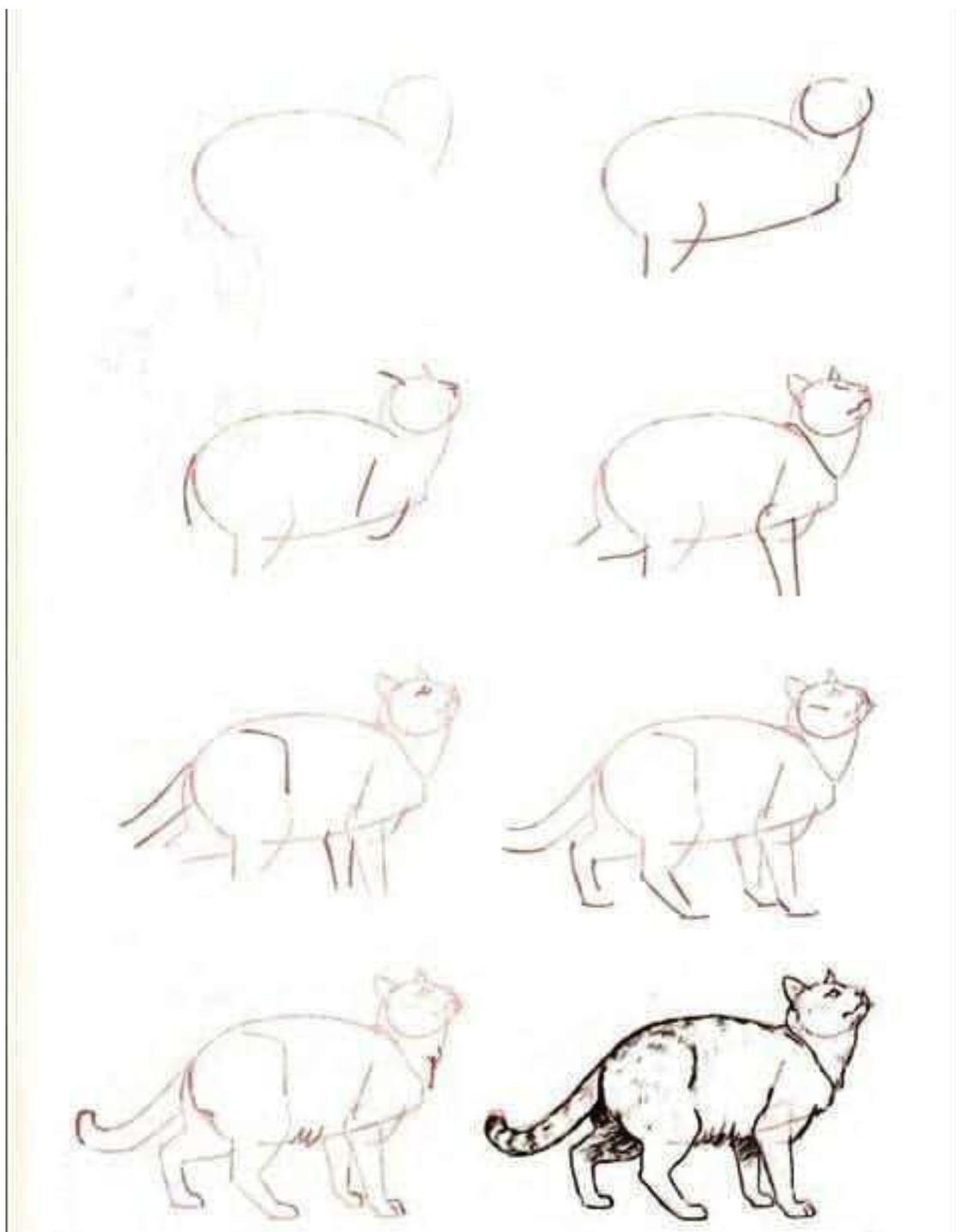
лей!

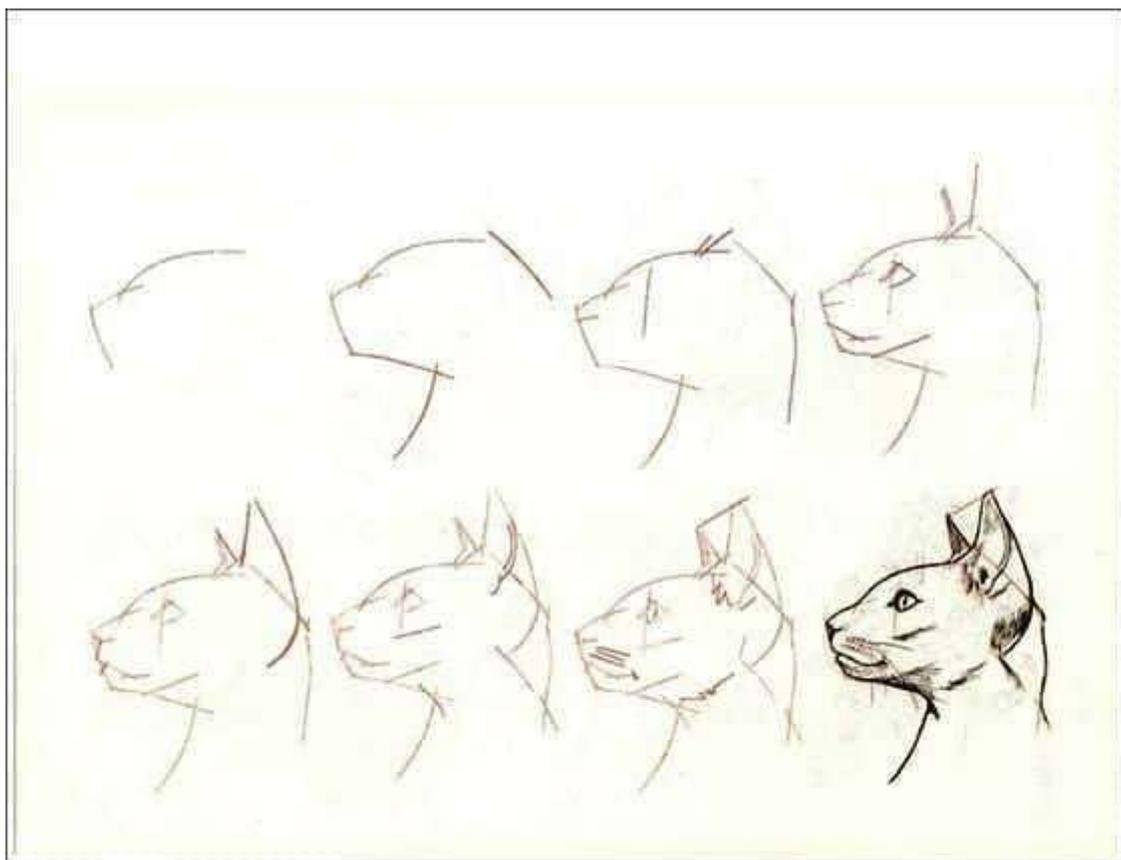
(Считайте эскиз к татуировке готов)

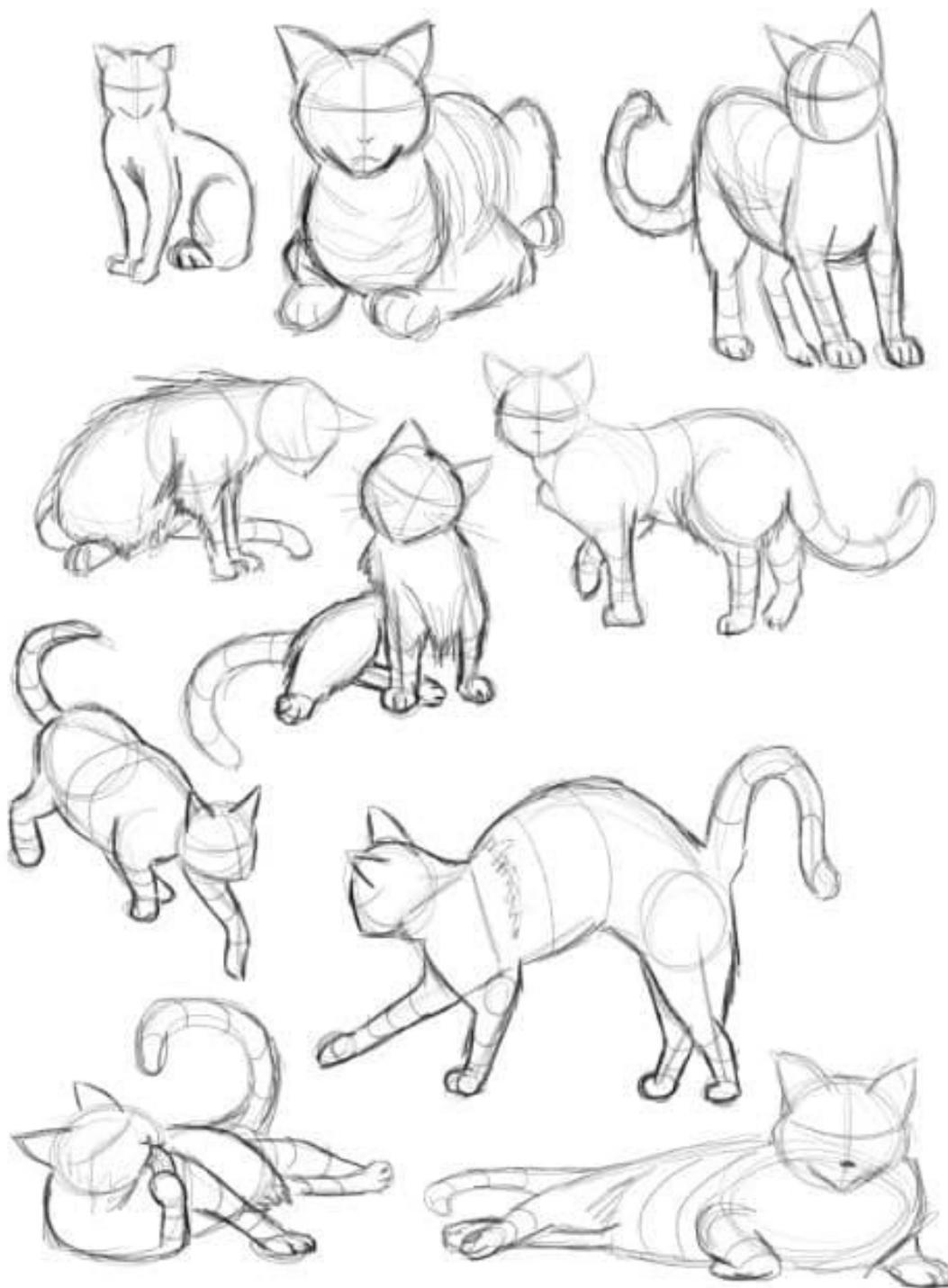
Кошки и собаки.

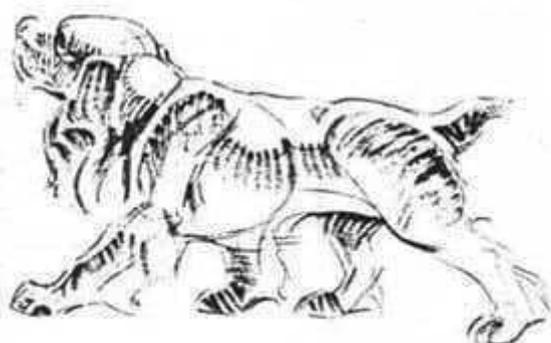
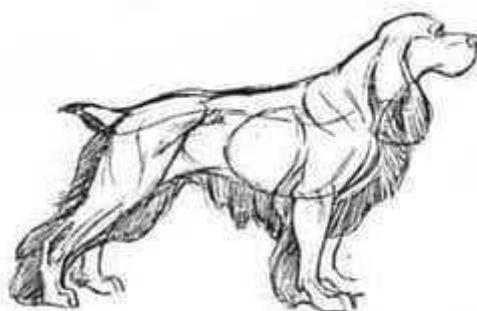
Рисовать своих домашних любимцев – большое удовольствие. Подумайте о мелких деталях, которые придают вашей кошке или собаке неповторимый характер.

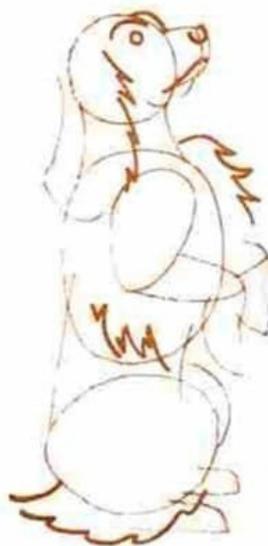
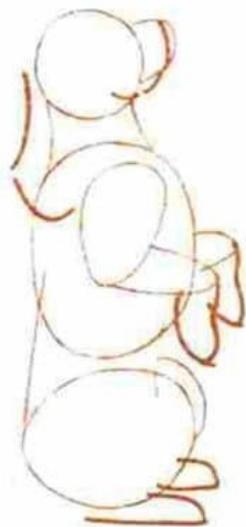
1. Начинаем рисовать с головы и намечаем контуры.
2. Продолжаем намечать контуры тела.
3. Намечаем контуры деталей: лап, хвоста, мордочки и ушей.
4. Добавляем новые и усиливаем готовые детали с помощью мягкого карандаша.

Чаще делайте наброски

Нужно делать не меньше 4-5 набросков за день. Данное правило работает по принципу – чем больше рисуешь, тем лучше. Используй всякую возможность дома, в пути, на работе, чтобы сделать наброски. Это развивает моторику рук, внимание к деталям, скорость восприятия, индивидуальный стиль, способность правильно передавать пропорции. Полезно отрисовывать пошаговые инструкции, комиксы, раскадровки для фильмов. Делая это, приходится управлять передвижением персонажей, следить за их узнаваемостью.

Как нарисовать то, что вы не можете нарисовать

Кто из нас не пытался добиться предельной схожести рисунка с тем, что мы изображали, но, к сожалению, рисунки получались далёкими от реальности. Постоянные неудачи могут отбить всякую охоту продолжать заниматься рисованием. Должна вас немного утешить – это в порядке вещей. Занимаясь живописью или рисованием, человек познаёт самого себя. И некоторые открытия могут нас огорчить или, напротив, обрадовать. Гоген Рисование может стать для вас неожиданным зеркалом. Не стоит беспокоиться насчёт того, понравится ли ваша работа окружающим и как они к ней отнесутся. Рисуйте ради того, чтобы рисовать. Рисуйте, потому что это вам в радость. Рисуйте, потому что ВАМ это нужно. Это бесплатно. Это органично. Рисование возвращает вас к самому себе.

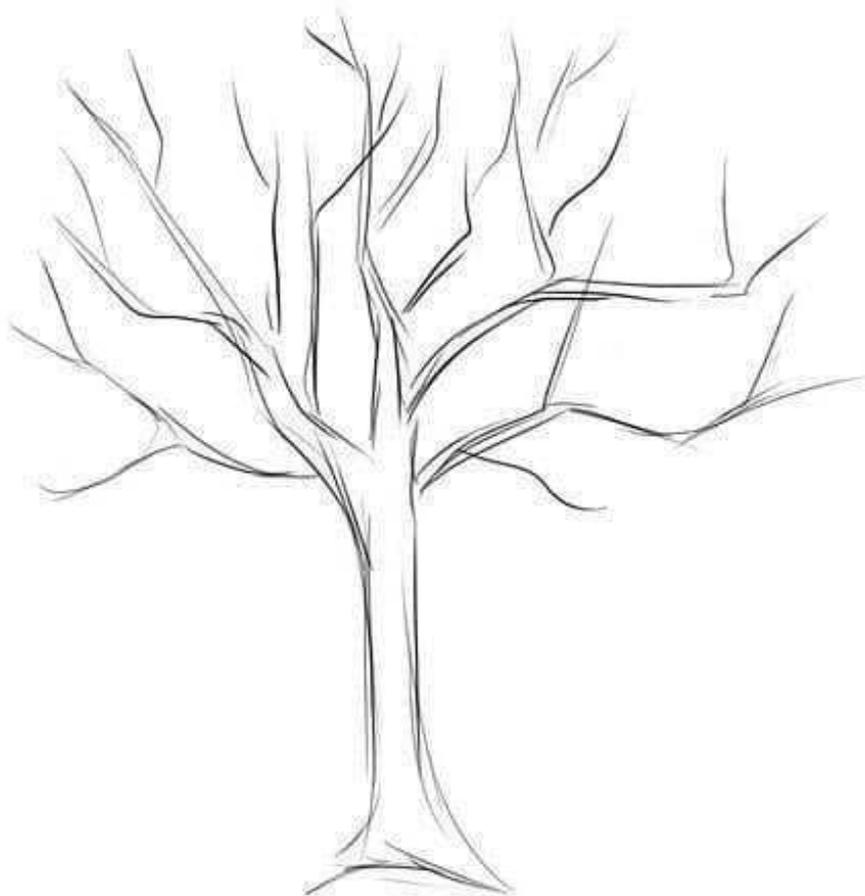
У каждого из нас есть своя ахиллесова пята в рисовании. Некоторые, например, просто не могут рисовать пейзажи, кто-то портреты. Вы счастливчик, если умеете это делать. Я выросла в одиночестве, в пригороде, посреди необъятных пшеничных полей и бескрайнего высокого неба, а потому люди и их действия – моя слабость и страсть. Выбор объектов для рисования отражает наше прошлое, наши интересы и характер. И всё-таки существуют способы, как преодолеть свои слабые места. Давайте рассмотрим несколько приёмов, которые помогут вам нарисовать то, что никак не удаётся.

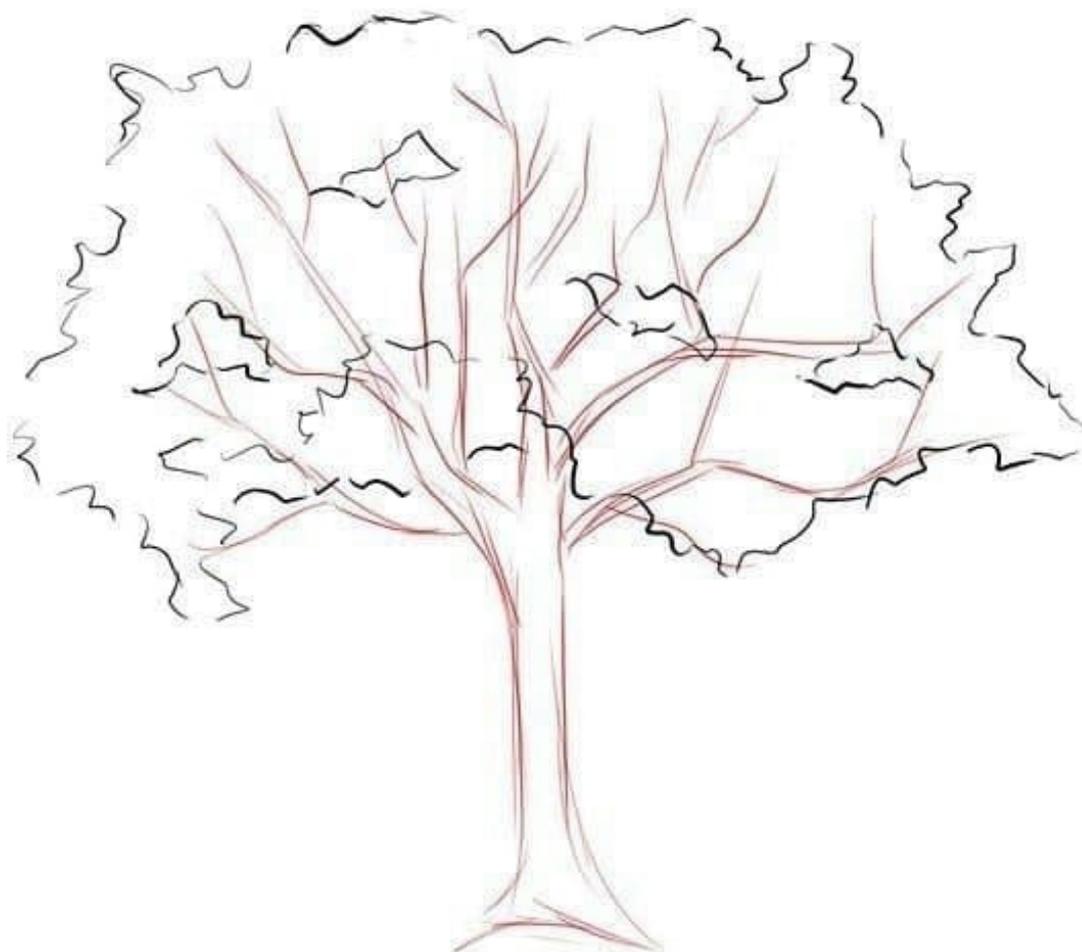
Рисуем как можем...

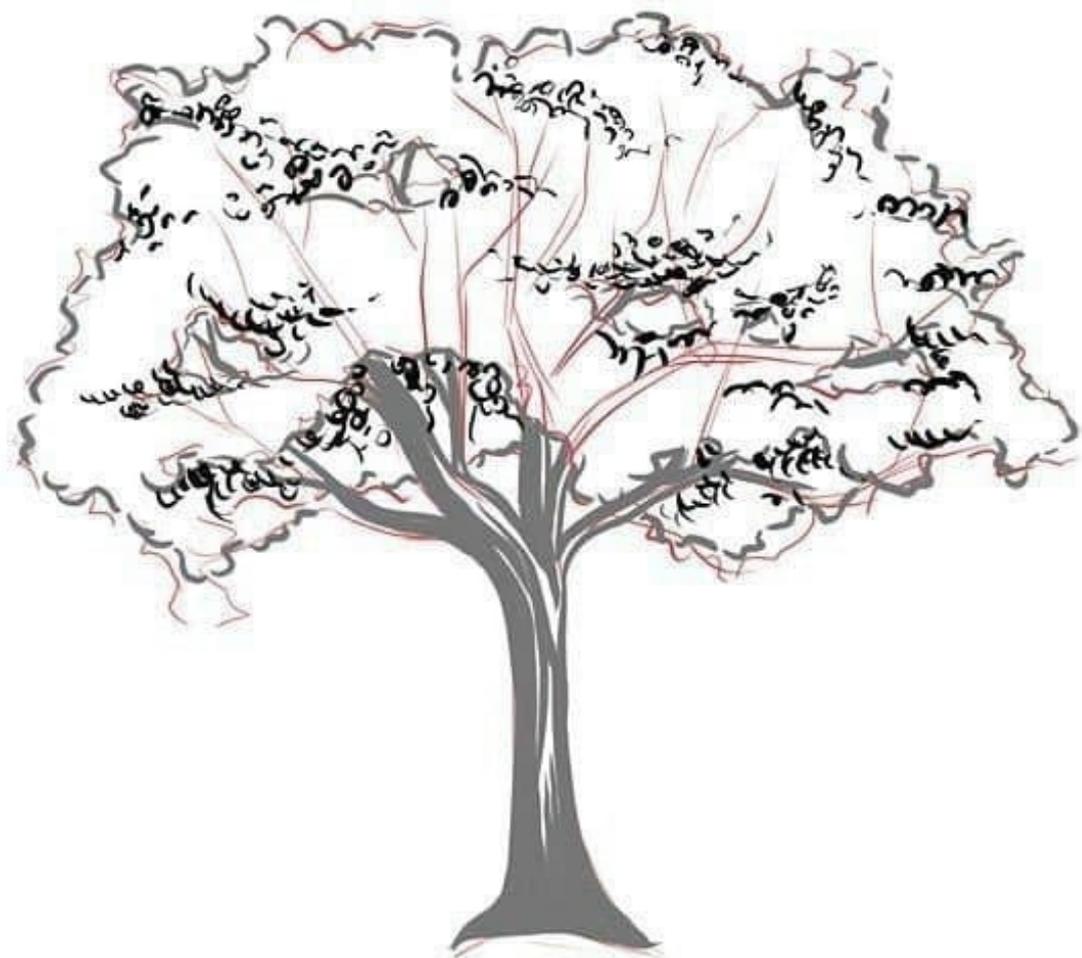
Рисуем деревья, зелень

Немного зелени, отдалённо похожей на листву, обозначит место на открытом воздухе. Совсем необязательно прорисовывать каждую травинку и листочек на деревьях.

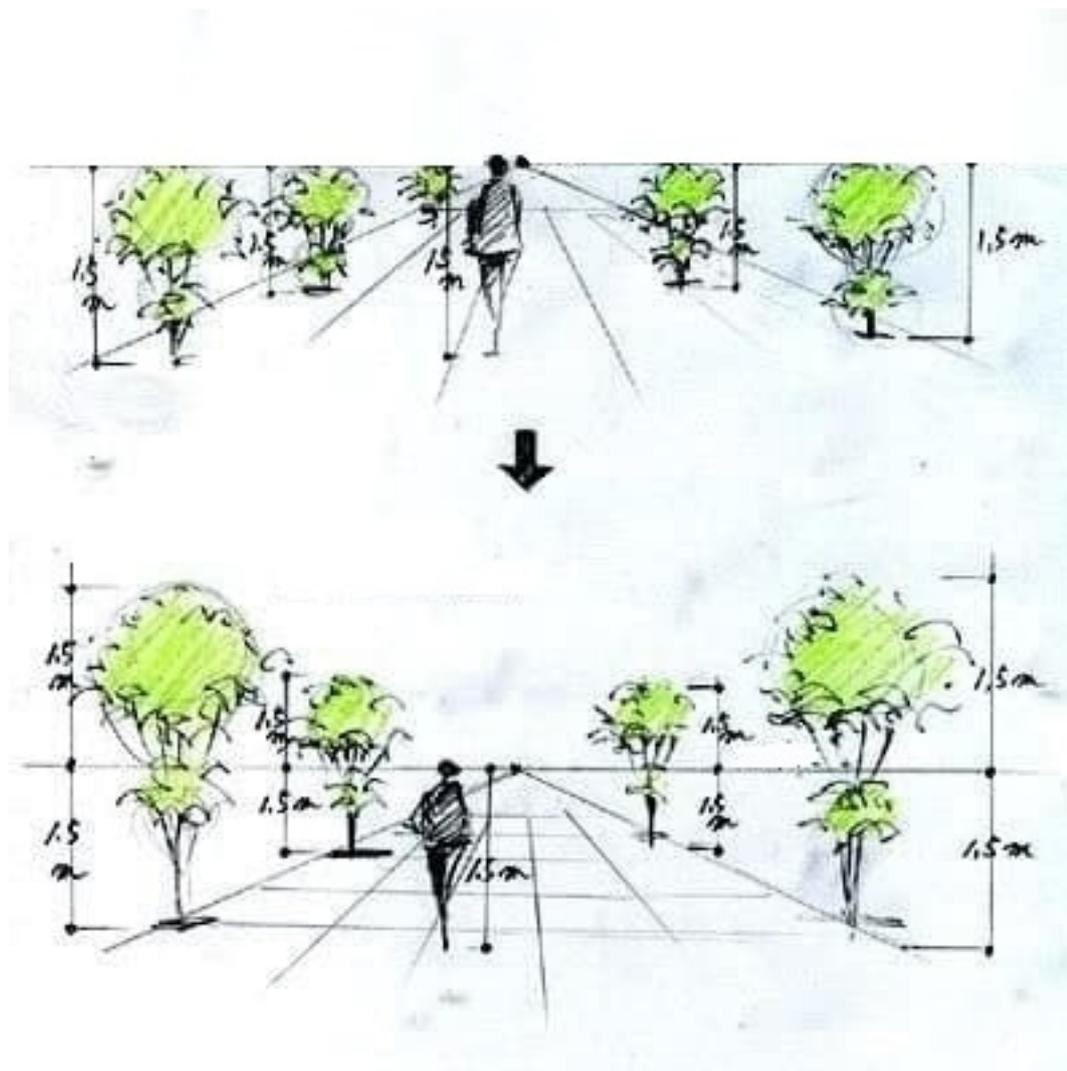
На рисунке, по всей видимости, изображено дерево. Но не стремитесь стать победителем конкурса по ботаническому рисунку. Окружите своего персонажа множеством листьев, деревьев и цветов, и просто покажите буйство растительности. Рисуйте быстро и, что-то похожее на лес.

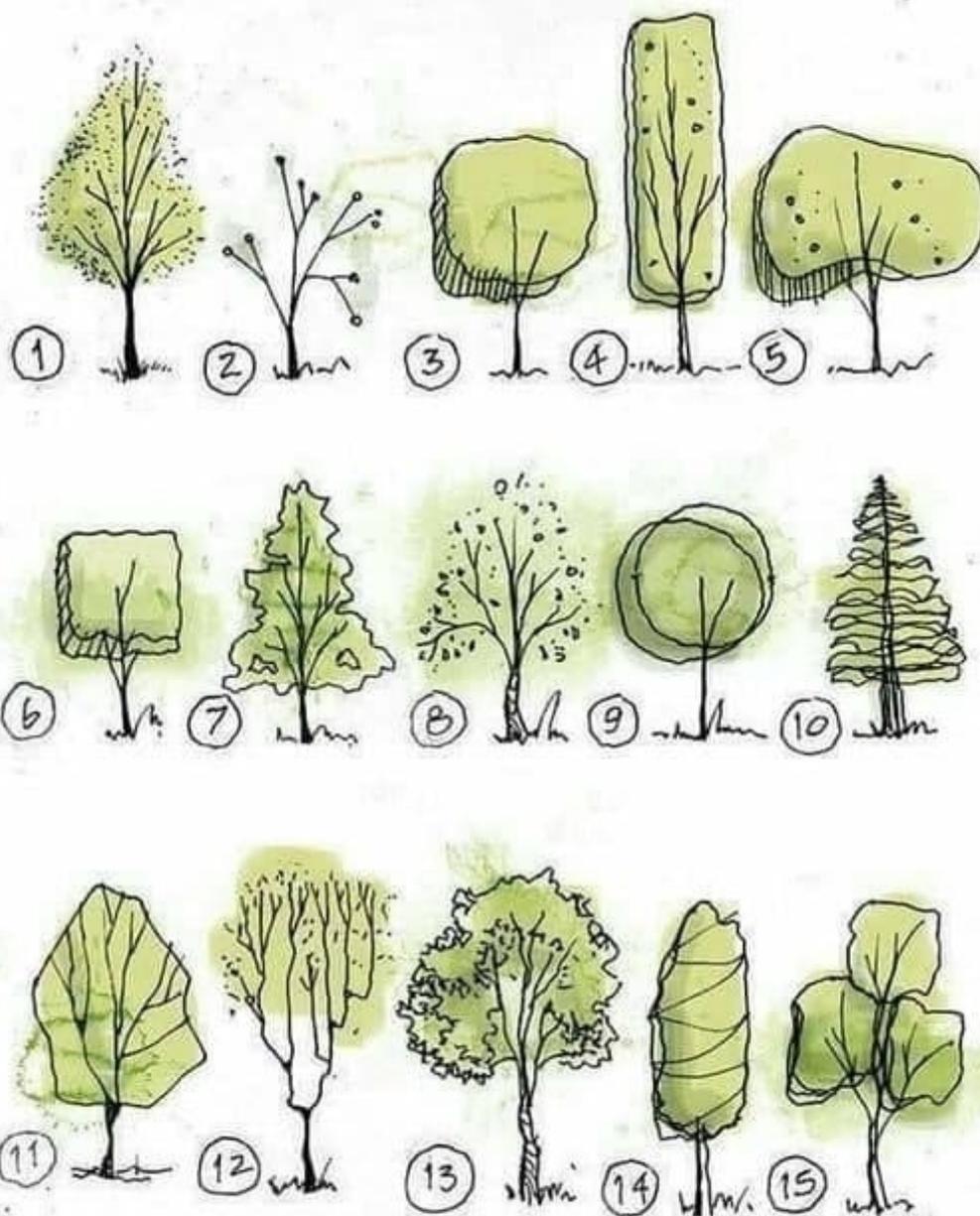

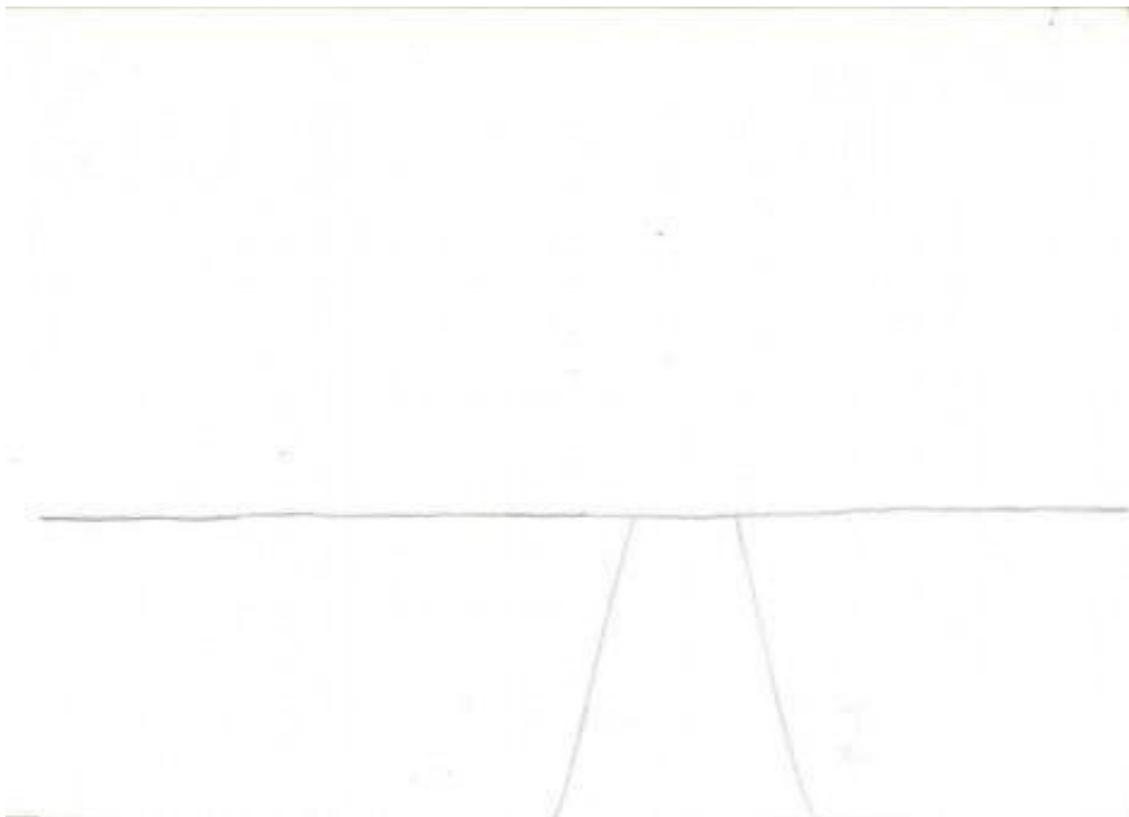

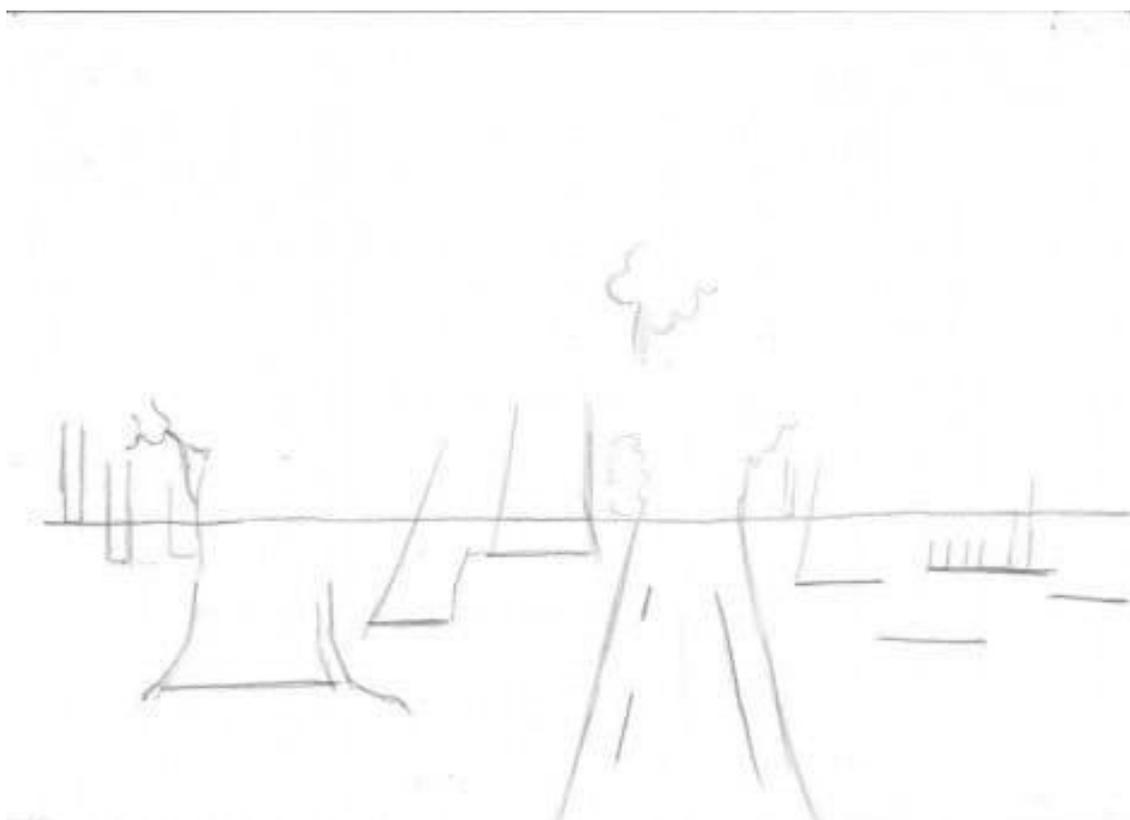

Используйте свое воображение, фантазируйте с цветами, двигаясь от простых линий и заканчивая гармоничным размещением объектов. Объем на картине создается с помощью наложения штрихов, а частота линий определяет перспективу пейзажа. Крупные объекты изначально обозначаются на рисунке контурами, а мелкие детали дорисовываются позже. Карандашом важно правильно положить светотень, нанося ее мелкими штрихами. Не всегда есть смысл выделять определенные части рисунка – достаточно заштриховать и затушевать там, где нужно. Рисунок карандашом нужно заканчивать аккуратно, убирая ненужные штрихи на полотне. Обозначаем границы. От того, как будут расположены объекты на картинке, в значительной степени зависит и впечатление от неё.

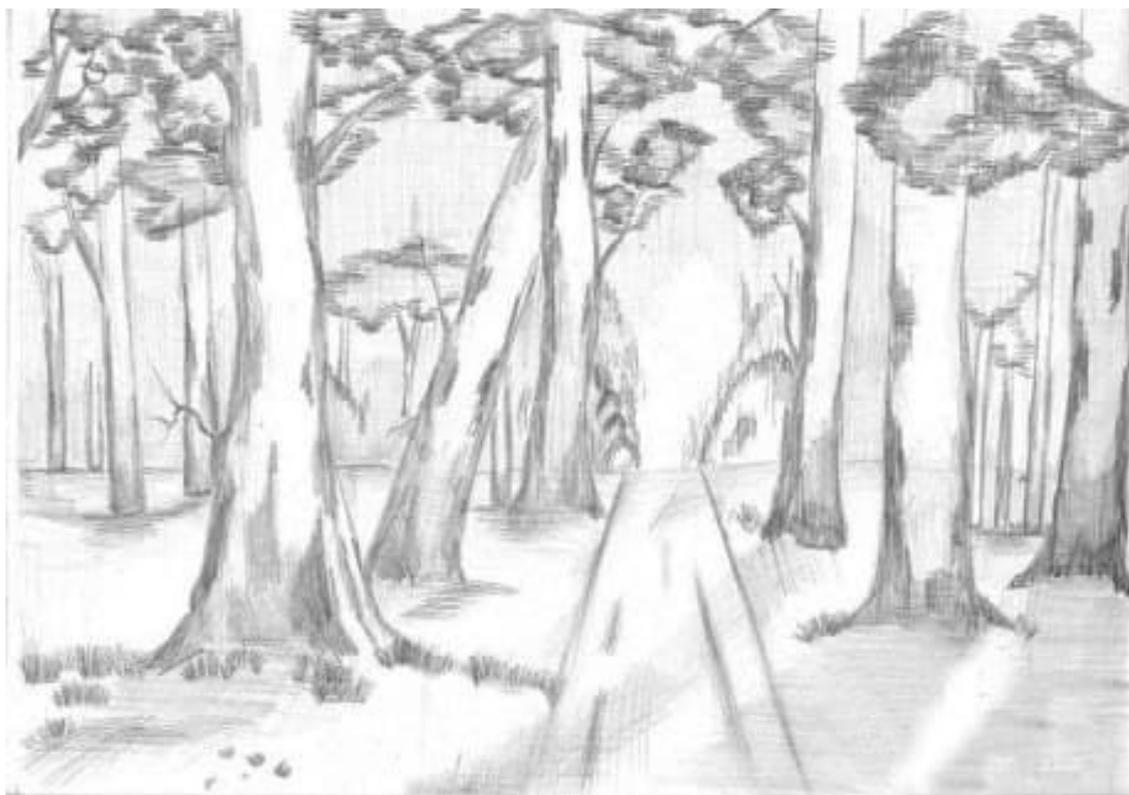
Рисуем лесную дорогу

1. Также все начинается с горизонта, в данном случае он посередине
2. Контурами обозначаем основные деревья и дорогу.
3. Уточняем детали, рисуем стволы и ветки.
4. Проводим работу над светотенью.
5. Добавляем объема стволам затемняя их с одного края.

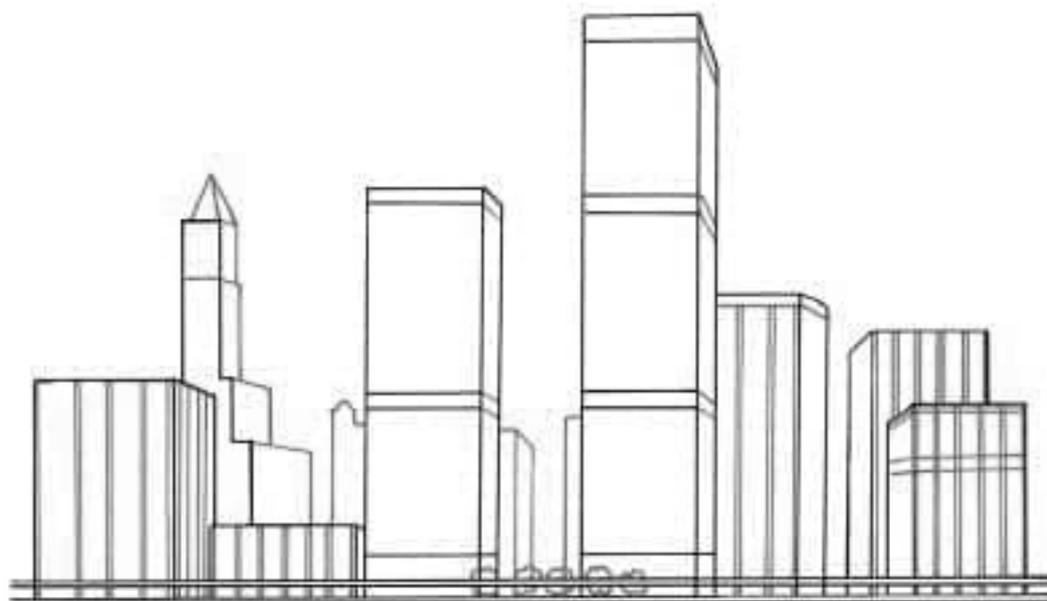
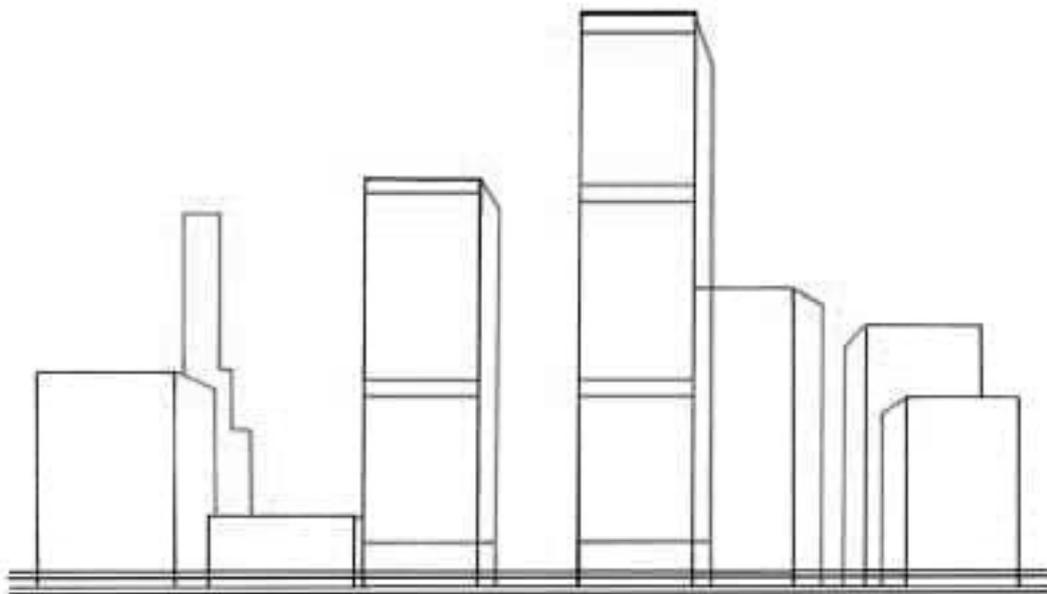

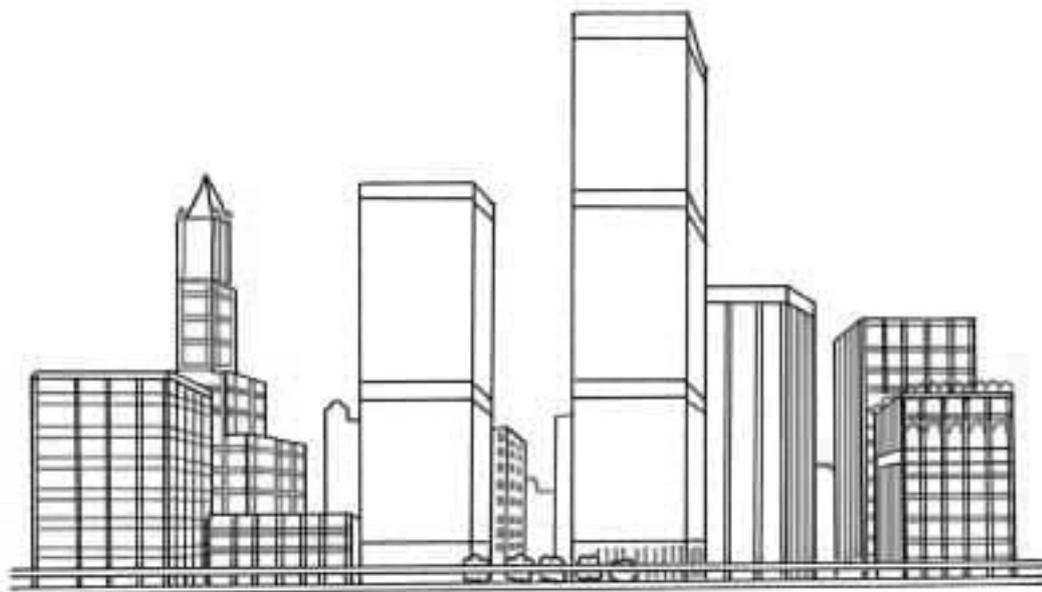

Рисуем «Город»

1. Сначала намечаем силуэты главных небоскребов.
2. Обрисовываем окна и панели. Стараемся работать точно, так как размеры этажей у зданий не должны отличаться друг от друга.
3. Облагораживаем деревьями и другими атрибутами пейзажа.

Выделяем детали

Рисование объемных предметов на плоском листе бумаги всегда непростая задача для начинающих. В погоне за схожестью, частенько получается изображение похожее на оригинал, но плоское и потому не реалистичное.

Чтобы рисовать объемно нужно приучить себя к анализу Формы предмета. Для этого необходимо:

1) Делать сквозное построение.

Прорисовка предметов насквозь, рисование даже того что скрыто, помогает понять форму любого предмета.

2) Тональные отношения.

Понимание что у каждого предмета есть свет, тень, полутень и рефлекс, верное их изображение и видение предмета крупными «пятнами», а не мелкими деталями, помогут сделать предмет объемным.

3) Мазки и штриховка по форме.

Возможно вы слышали выражение «лепим форму», это относится и к рисунку, и к живописи, а не только к скульптуре, только здесь мы лепим форму за счёт мазков и штриховки по форме предмета, подчёркивая все объёмы и переломы формы.

4) Грамотная проработка деталей.

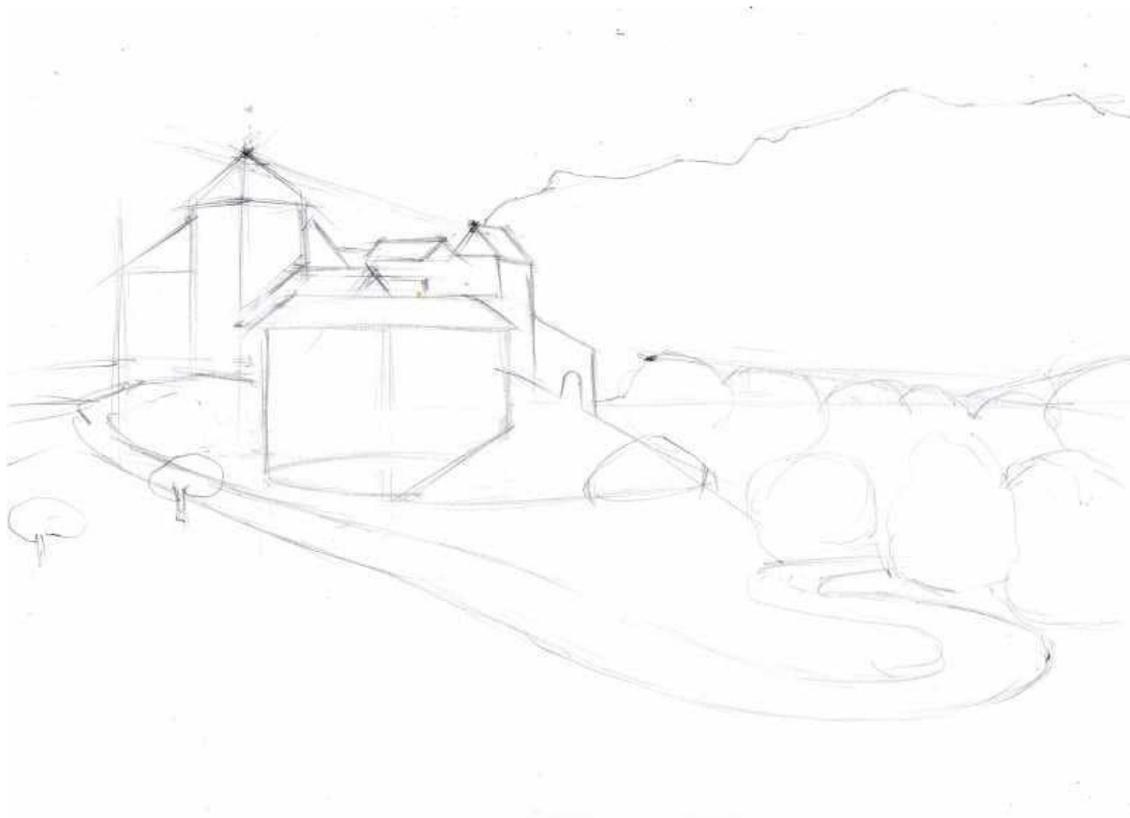
Акцентируйте внимание на главных предметах.

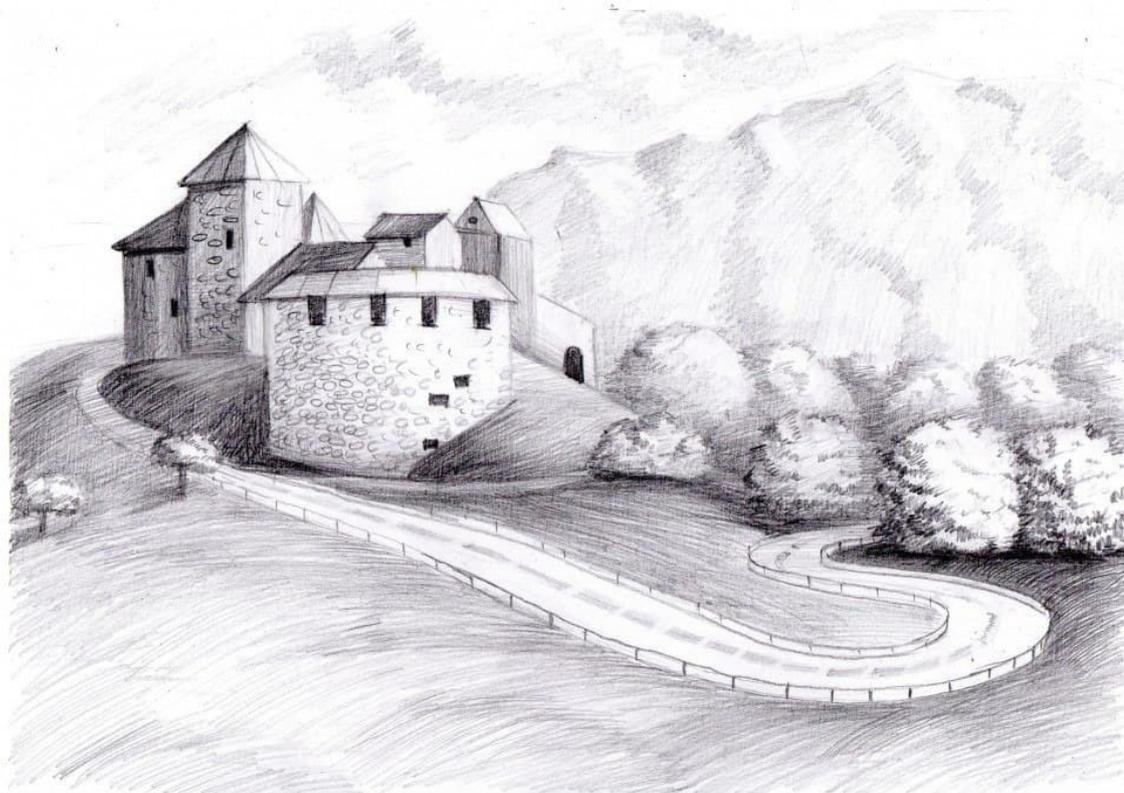
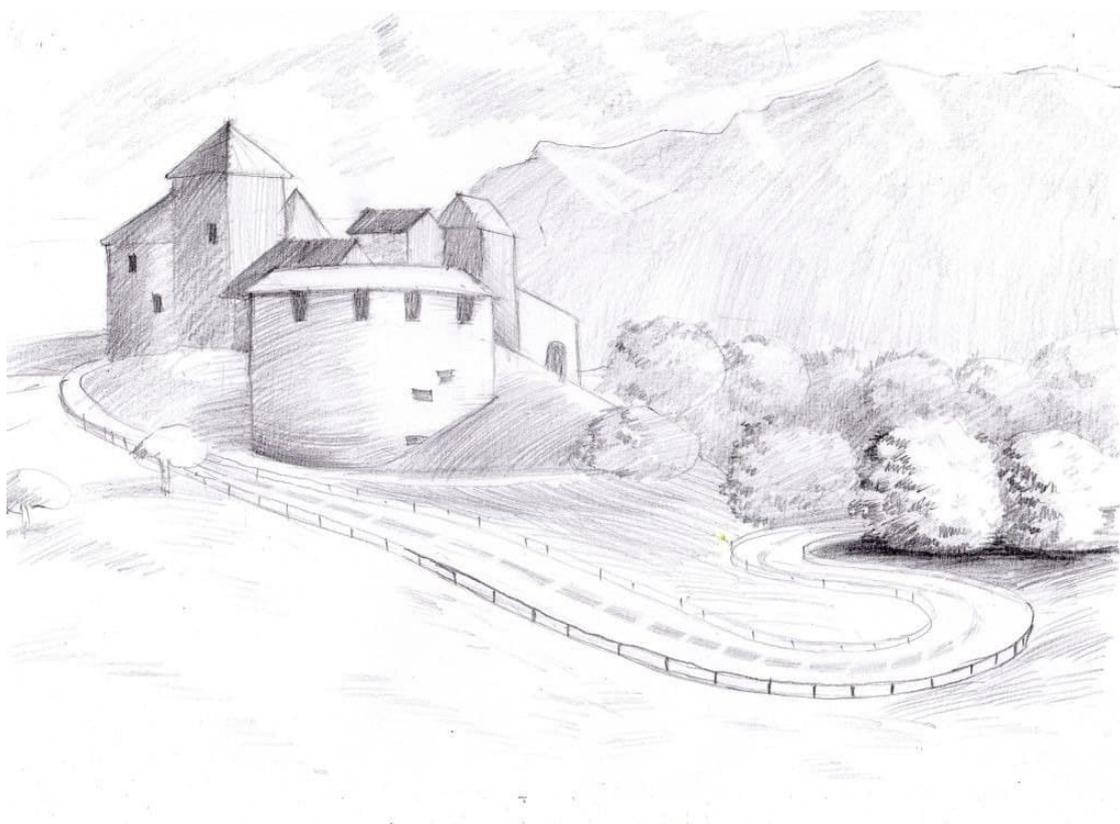

Рисуем пейзаж с замком:

1. Намечаем горизонт. Это очень влияет на перспективу рисунка.
2. Обозначаем основные объекты контурами.
3. Уточняем детали. Рисуем окна, деревья и прочие детали.
4. Работаем над светотенью. Карандашом НВ штрихуем тени у каждого участка.
5. Добавляем объема. Затемним необходимые участки – в местах оконных проемов, под деревьями, и с теневой стороны зданий, там, где меньше всего попадает свет на объекты.

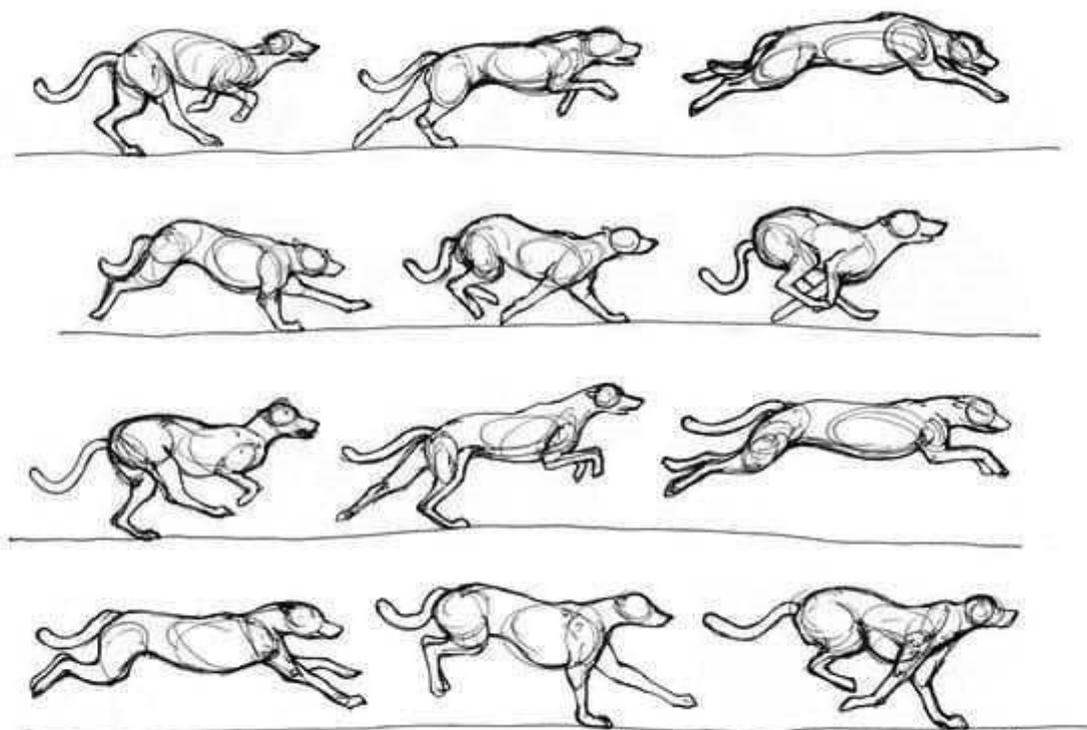
Нарисуйте здание. Особое внимание обратите на какое-нибудь окно или дверь.

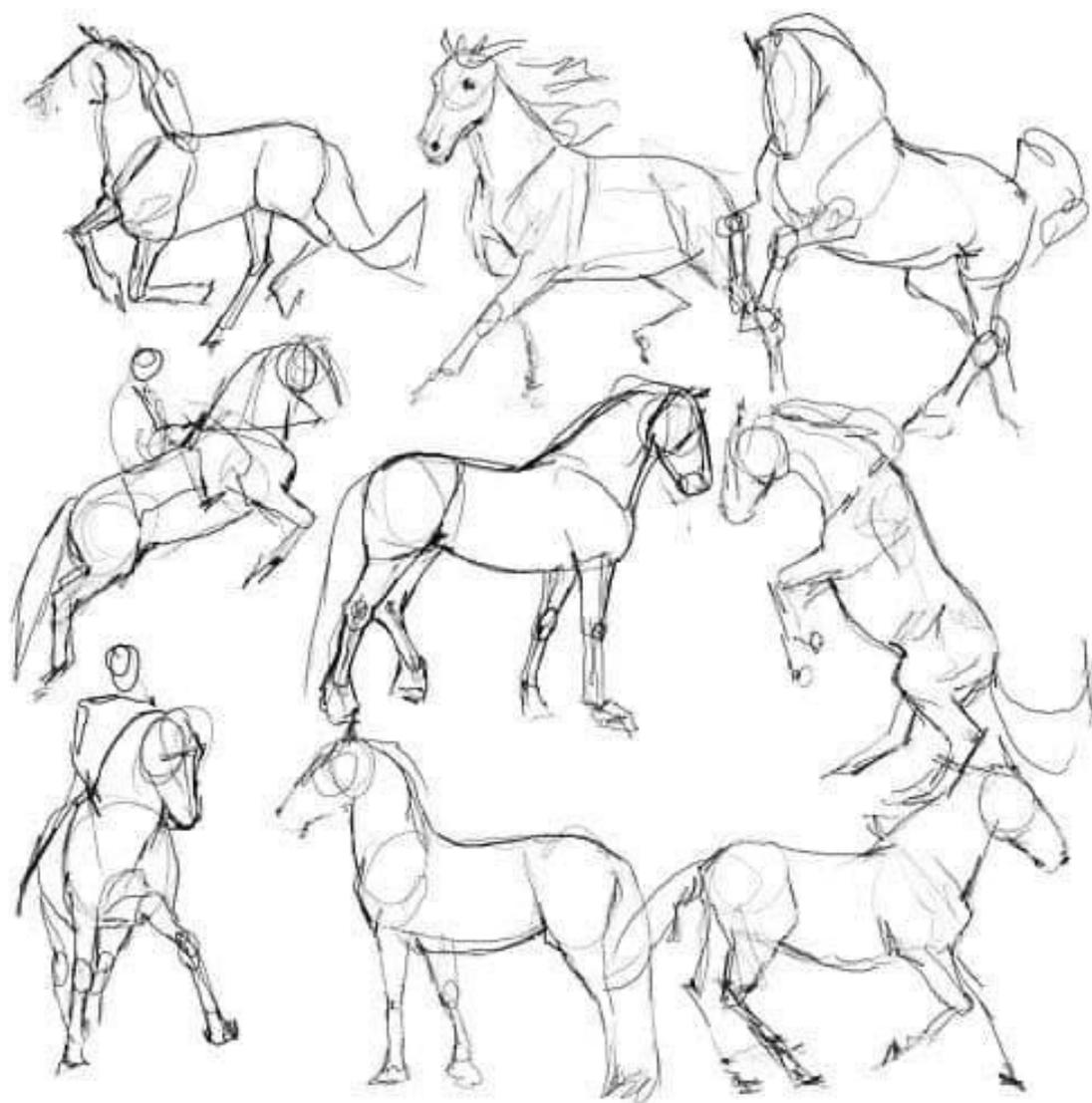
Проект

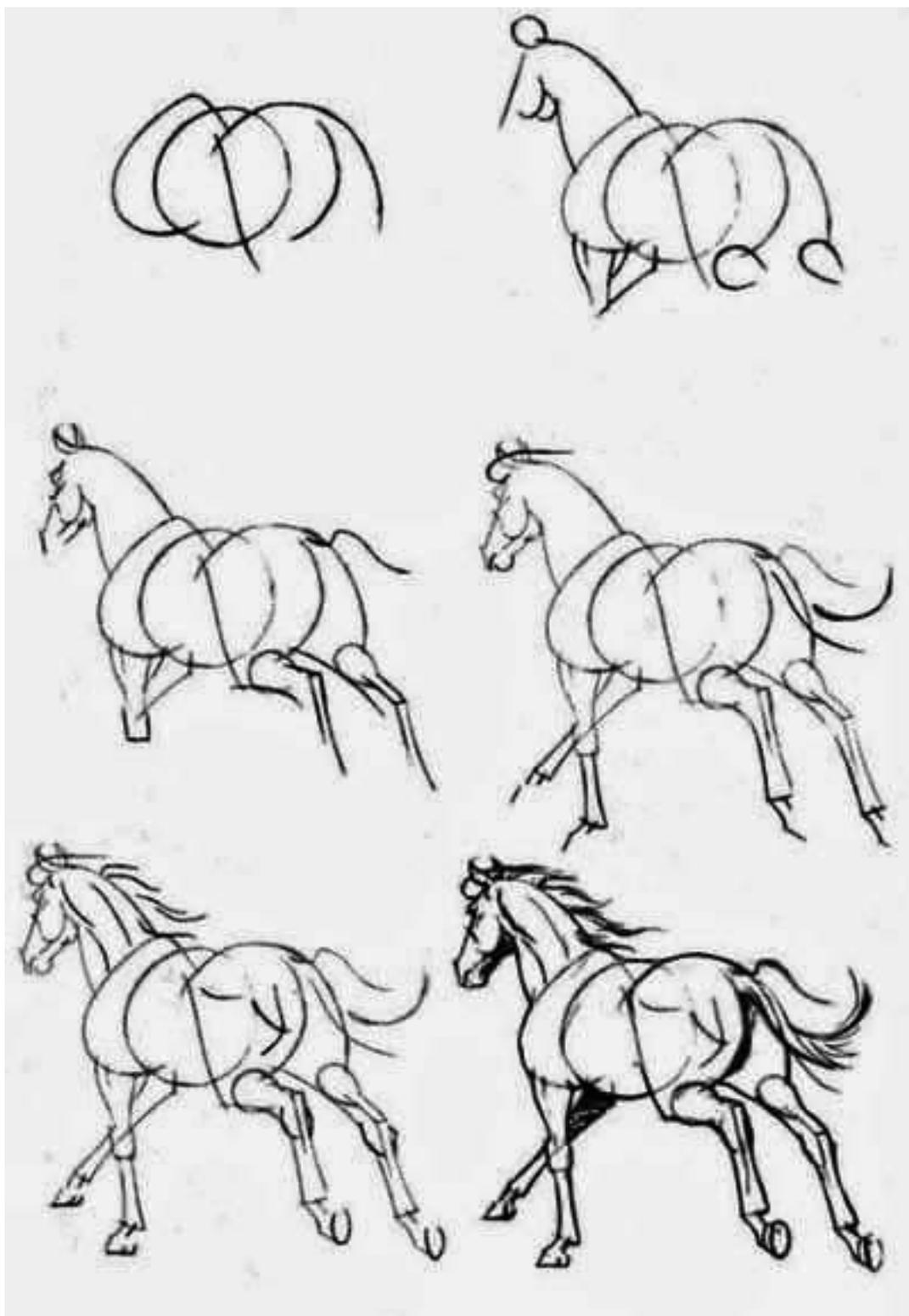
В этой книге я использовала много разных техник. Сейчас на конкретном примере мы рассмотрим, как всё это можно применить в работе над одним проектом.

Я хотела нарисовать собаку. Сначала я сделала серию фотографий, которые стали моим исходным материалом. (Собаки не самые терпеливые модели, поэтому приходится работать с фотографиями.) Само по себе копирование фотографий никогда не даёт интересного результата, но оно помогает художнику познакомиться с основными формами и позами. Рассматривайте этот этап как сбор информации. Затем делаю первоначальный набросок. Я не прорисовываю с излишней точностью каждую линию и шерстинку, а использую изначальное изображение в качестве простого ориентира. Если под хорошую бумагу подложить изображение, это позволит рисовать свободно, не слишком заботясь о пропорциях, а результат обычно выходит интереснее и, конечно, ближе к реальности. Разумеется, рисунок может и не получиться.

Но каждая неудача, как говорится, это отложенный успех.

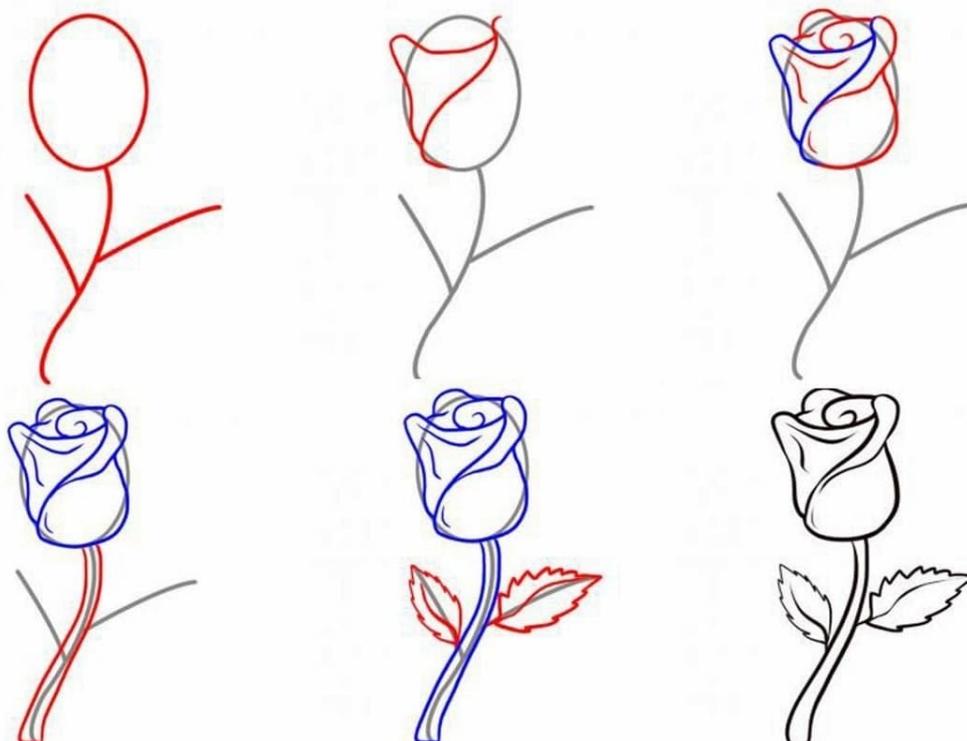
Про планирование

Перед тем, как начать рисовать что-то серьёзное и масштабное, составьте для себя пошаговый план рисования. Прикиньте, сколько времени у вас займёт каждый этап: подбор изобразительного материала, наброски с натуры, шлифовка идеи в эскизах, подбор цветового решения, выполнение подготовительного рисунка в натуральную величину, первая прописка красками, просушка слоёв, основная прописка самого главного, обобщение, детали, оформление готовой работы (если это нужно). Старайтесь не выбиваться из графика, но, на всякий случай, можно заложить немного дополнительного времени на рисование, на всякий случай. Лишние нервы вам, как художнику, ни к чему, а осознание того, что вы рисуете быстро, в соответствии с планом, что укладываетесь в предусмотренные сроки, даст дополнительный стимул. Ешьте слона по частям, вот увидите, вы начнёте рисовать быстрее, сами того не осознавая, плюс добавится положительных эмоций и самооценка возрастёт.

Рисуем цветы

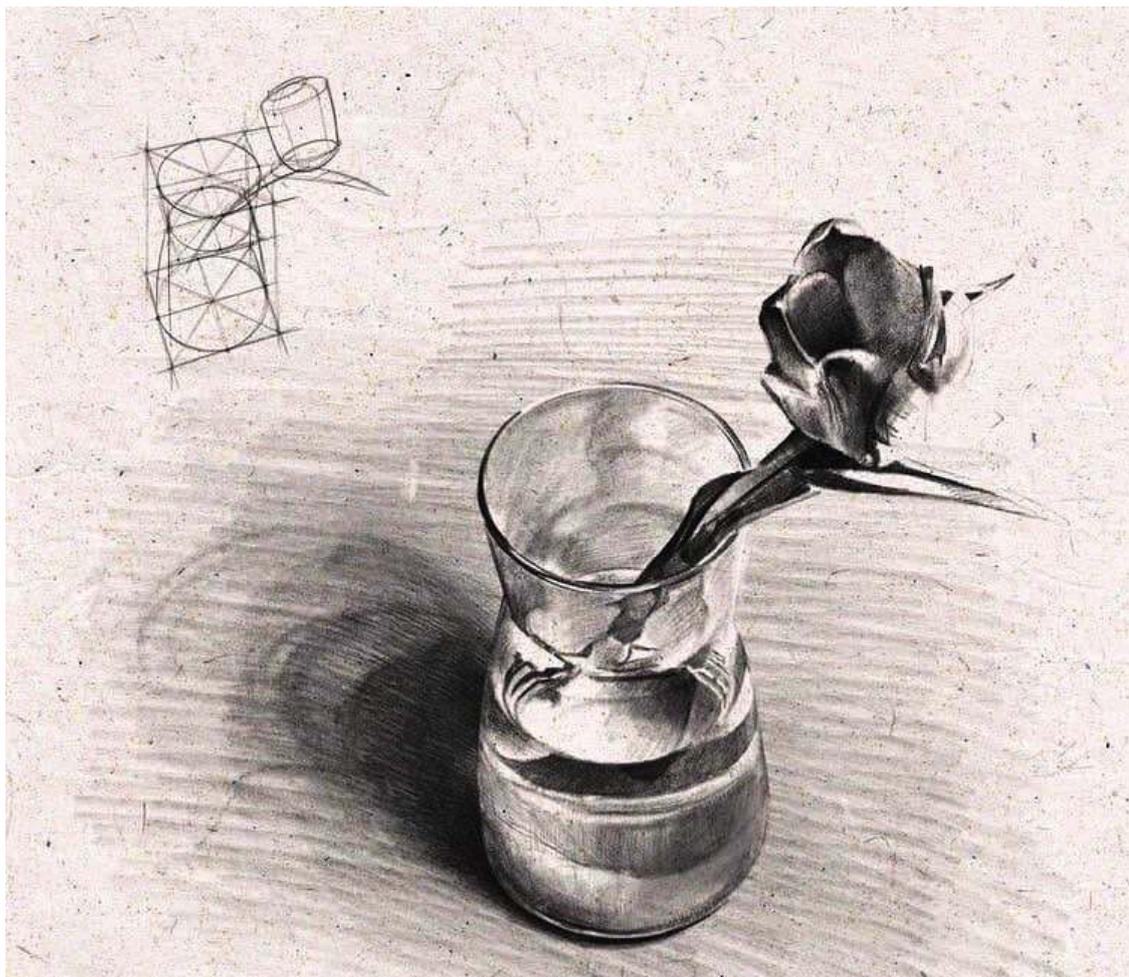
Поэт и философ Ральф Эмерсон говорил, что цветы – это улыбка земли.

Цветы приятно рисовать. Как и животные, они дают нам положительный заряд, но пахнут цветы гораздо лучше.

Прелесть этого занятия ещё и в том, что ваша студия может находиться как на открытом воздухе – в саду или на лугу, так и в вашем доме, где есть вазы с цветами. Хотя цветы можно копировать и с фотографий, и с картинок из интернета.

Правда, должна предупредить — цветы не так-то просто нарисовать. Иногда сложность заключается в выстраивании композиции. Или контуры могут оказаться похожими на пунктирные линии, и цветок будет выглядеть мультяшным. Цветы требуют пристального внимания к тонам: тёмный, средний или светлый. Способов не допускать грубых ошибок при изображении цветов много. Всё зависит от того, стремитесь ли вы сделать ваш рисунок реалистичным или же более карикатурным.

Нарисуйте несколько своих любимых цветов

Рисуйте вместе с друзьями

Иногда мы забываем, что рисованием необязательно заниматься в одиночку. Конечно, есть художественные школы и занятия в студиях. Устраиваются выставки и конкурсы. А сейчас ещё появились и социальные сети – потенциально безграничное сообщество художников-единомышленников и любителей искусства, с которыми мы можем делиться впечатлениями и обсуждать наши работы. Существуют десятки онлайн-групп по искусству, к которым можно присоединиться. Вам всего лишь нужно иметь техническое устройство, чтобы отсканировать свою работу и опубликовать её. В этих группах состоят такие же люди, как вы и я, которые хотят, чтобы их работы увидели, как можно больше любителей искусства. В публикации рисунка онлайн есть что-то волшебное. Ты сразу начинаешь смотреть на него по-другому. Твой рисунок приобретает завершённость и начинает жить автономно. Ничего подобного бы с ним не случилось, если бы он оставался в твоей студии никем не замеченный.

Работая над этой книгой, я поставила эксперимент.

Я попросила своих друзей назвать цветок, который я могла бы нарисовать им в подарок. И была очень удивлена (и польщена) количеством полученных ответов. Мой муж Дмитрий, например, попросил нарисовать ромашку. И вы, наверное, могли бы спросить у друзей, что им нарисовать, и опубликовать результаты онлайн. Когда я рисовала эти цветы, мне было приятно осознавать, что я уже справилась с творческим кризисом.

Продолжим рисовать...

Рисуем одежду

Складки на одежде нужно рисовать правильно, в соответствии их направления. Вот вам отличные подсказки, которые помогут в этом деле.

Свойство ткани и складки

Во время движения на одежде образуются складки. Если точки натяжения далеко друг от друга, появляются вертикальные, горизонтальные и диагональные складки. Чтобы убедительно изобразить их, рисуйте плавные изгибы от одной точки натяжения к другой.

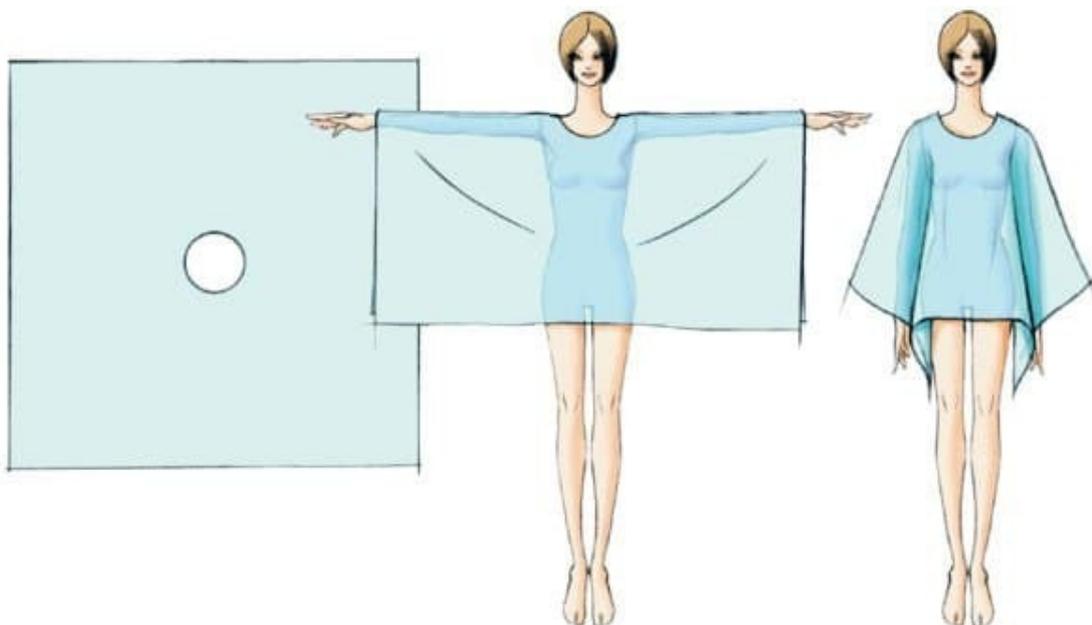
Начинайте изображать складки не от контуров тела, а от внутренней части. Учитывайте фактуру ткани, чтобы не исказить дизайн. Внимательно смотрите на направление складок.

Плоское на объемном

Между объемным телом человека и надетой на него плоской тканью образуется зазор. Он дает удобство движения, создает красивые линии и зависит от формы и фактуры материала. В модных эскизах важно всегда учитывать этот зазор.

В одних моделях зазор между телом и одеждой предусмотрен для удобства движений, в других это часть стиля. Изучите, какие части тела контактируют с тканью, а какие нет. Посмотрите на свою одежду и попробуйте ее нарисовать. Особое внимание уделяйте рукам и ногам и не забывайте о силе притяжения.

Силуэт

Одежду рисуют поверх тела с учетом ее структуры. Важна каждая линия, но не обязательно все они должны быть реалистичными. Главное – рисовать, пока не получится точно то, что вы хотели.

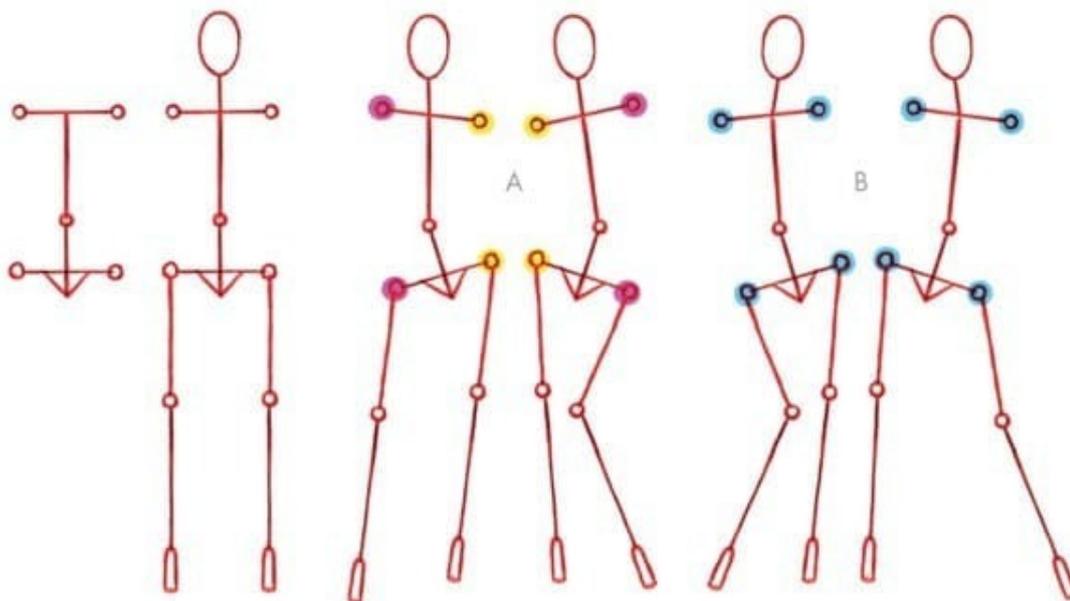
На рисунке хорошо смотрится любая красивая драпировка, но в реальности одежда держится на плечах, бедрах либо закреплена ремнем на талии. Воплощая свои идеи в эскизе, учитывайте, от каких точек ткань ниспадает, и избегайте элементов, противоречащих силе тяжести или слишком статичных. Так вы найдете идеальный силуэт.

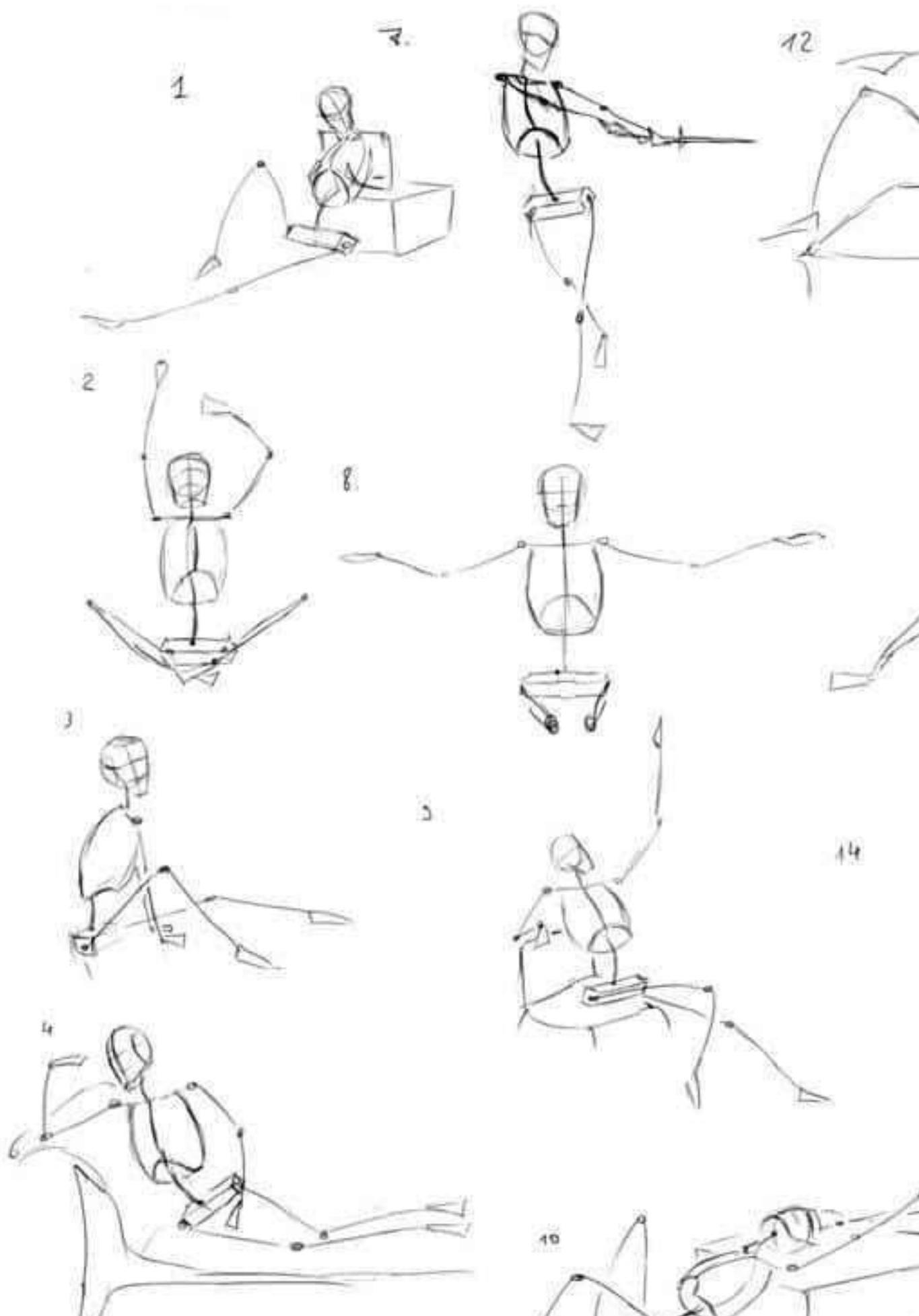
Изучение поз

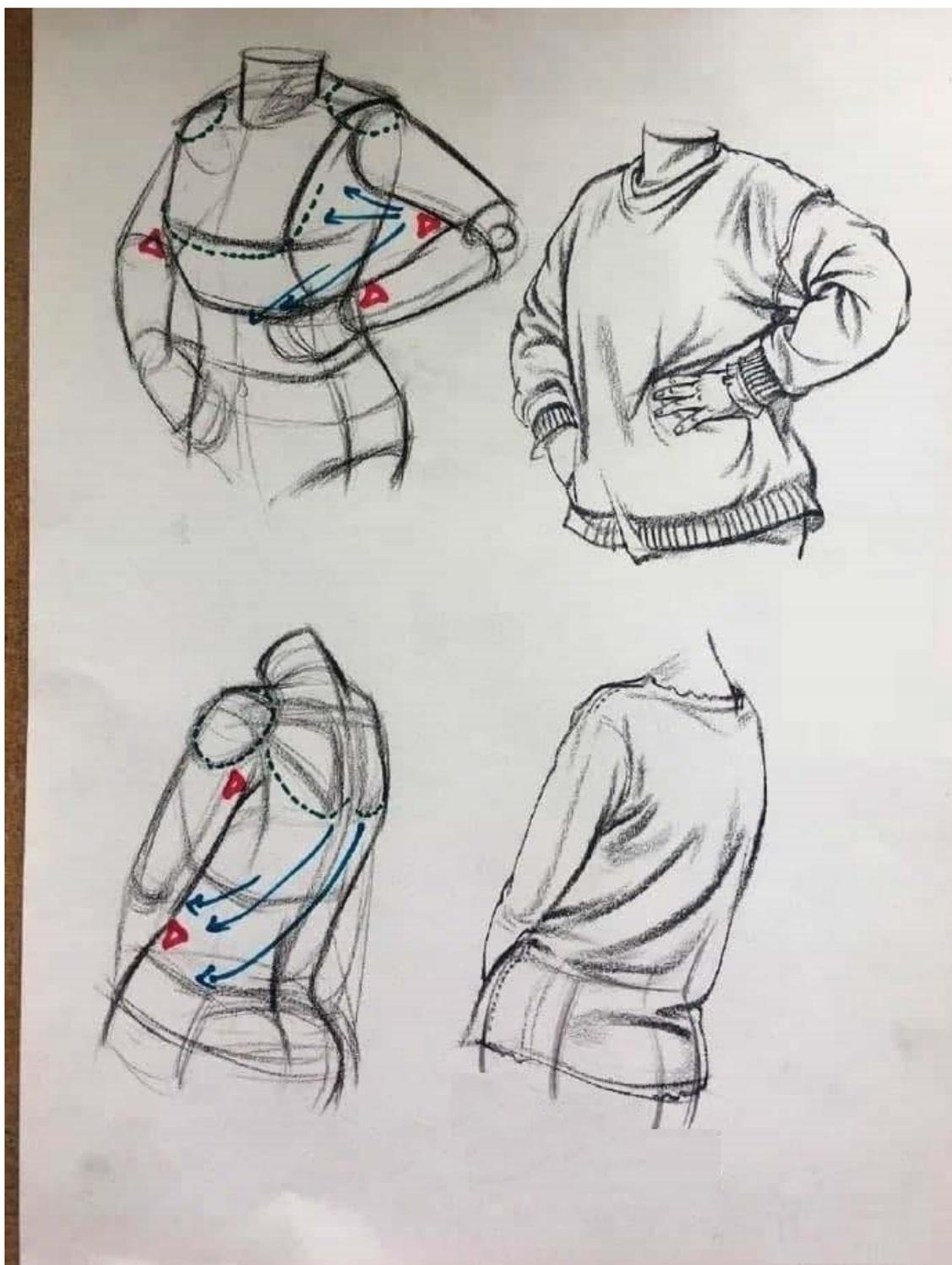
Поза зависит от углов, под которыми сходятся кости. В положении стоя вместе с позвоночником наклоняется плечевой пояс. Тазовый пояс смещается при переносе веса на одну ногу. Главное правило – «под опущенным плечом приподнятое бедро».

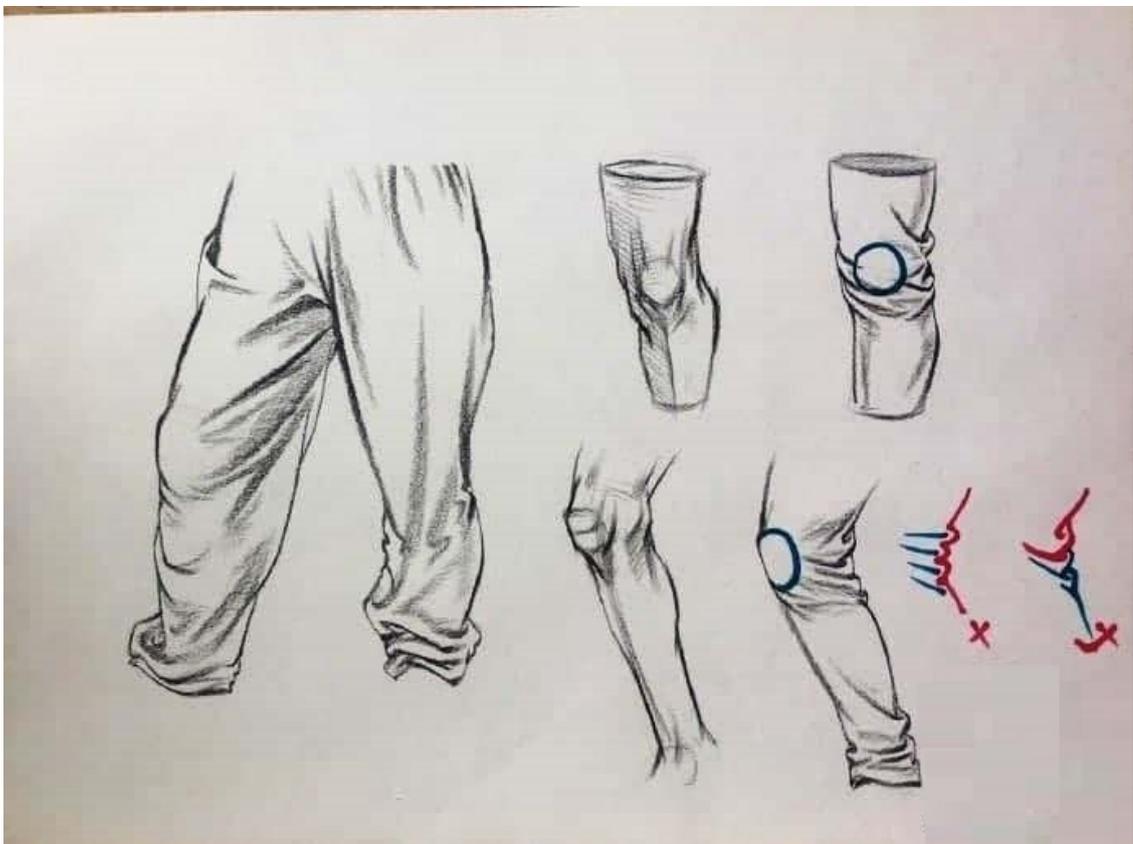
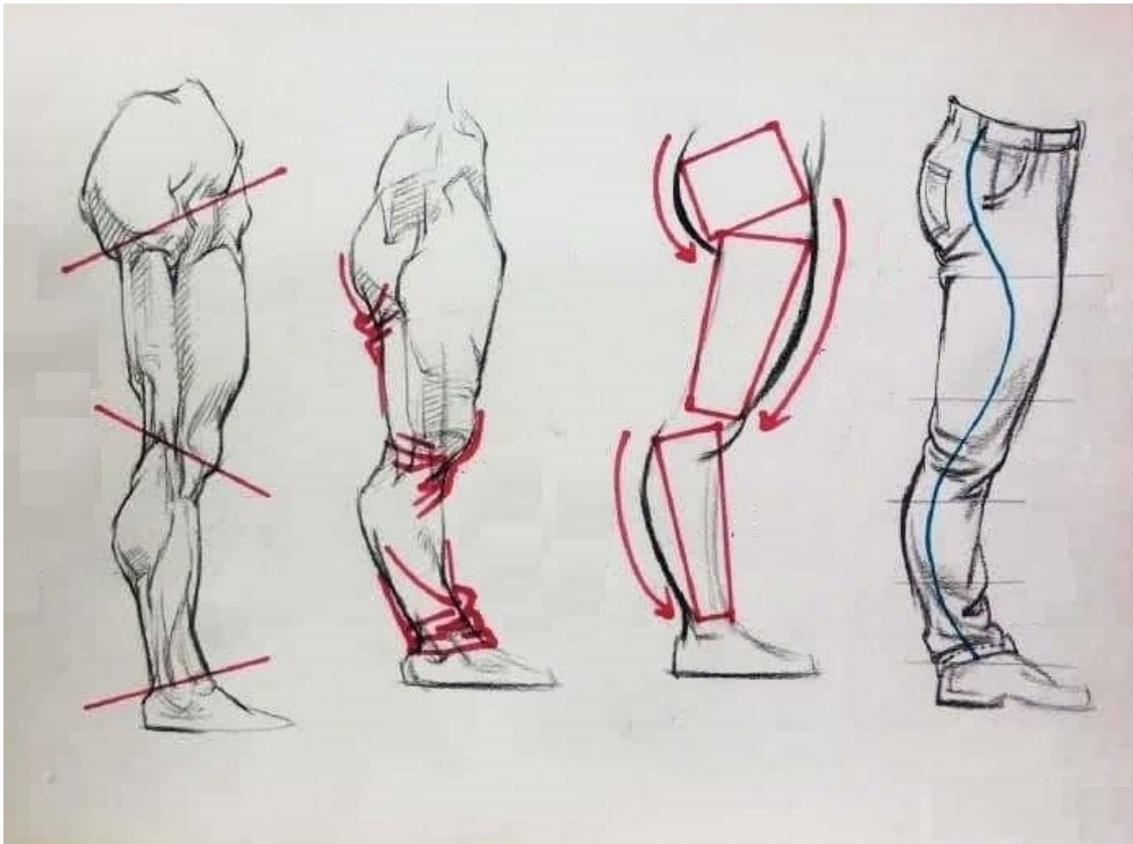
Рассматривая позы, представляйте себе лежащую на боку букву Н. Поза с весом на одной ноге выглядит естественно. Но учитывайте, что заметный перекося создает избыточные складки на одежде и усложняет композицию. В некоторых фазах движения плечевой пояс параллелен тазовому, но такие позы не всегда выглядят естественно.

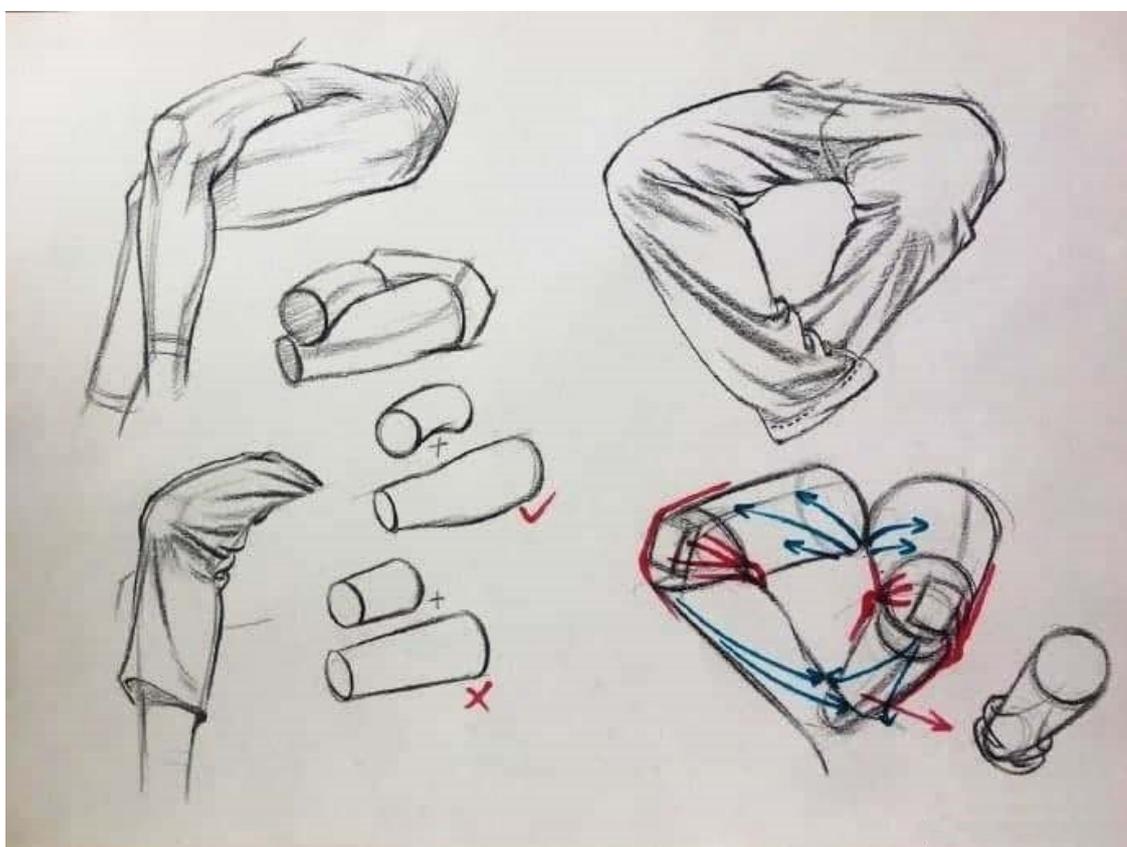
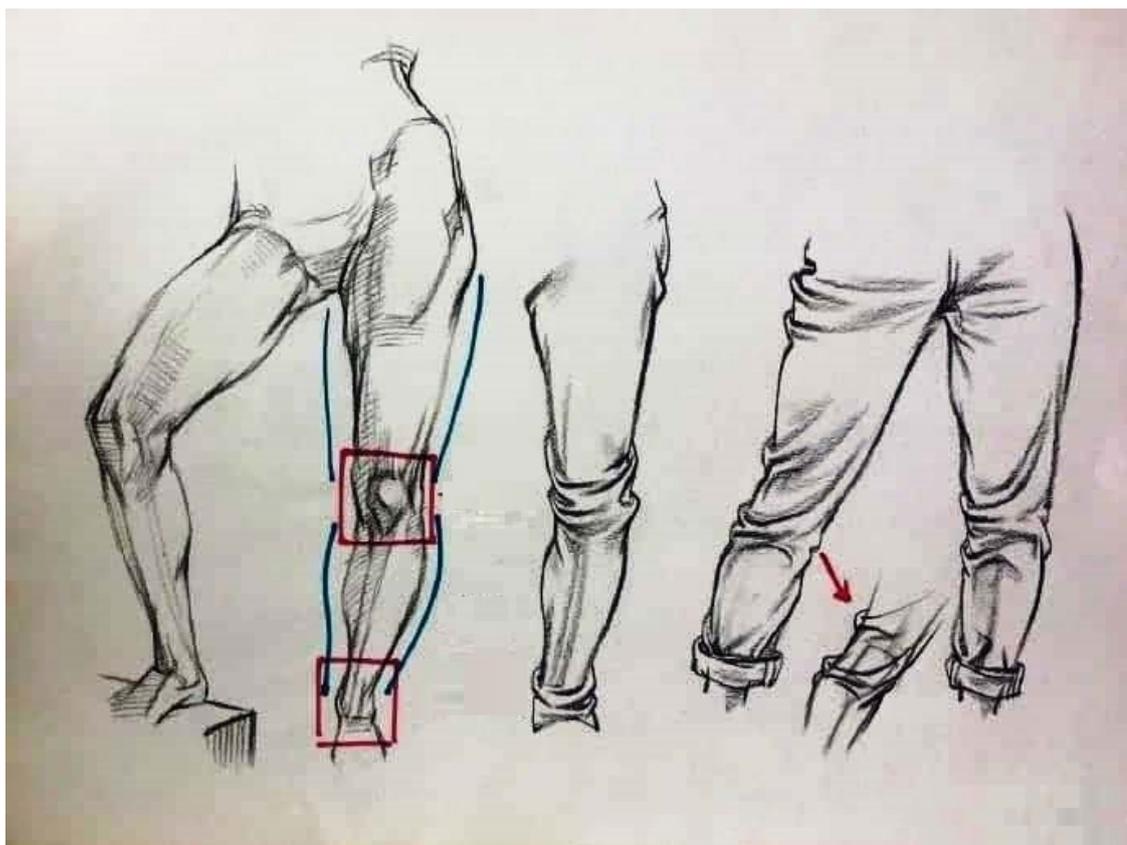

Позы

КАКИЕ ИМЕННО СИЛЫ ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ТКАНЬ?

Их несколько: СОБСТВЕННЫЙ ВЕС, СЖАТИЕ, НАТЯЖЕНИЕ, ВЕТЕР, ИТД.

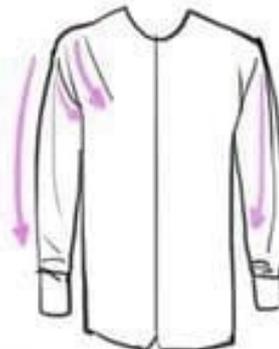
КАЖДАЯ СИЛА ДЕФОРМИРУЕТ ПО-СВОЕМУ.

Мы сами действуем на ткань когда носим одежду - на ней появляются складки, вторя нашему телосложению и движениям.

Если на рубашку не действуют никакие силы, то это просто плоскость в форме рубашки.

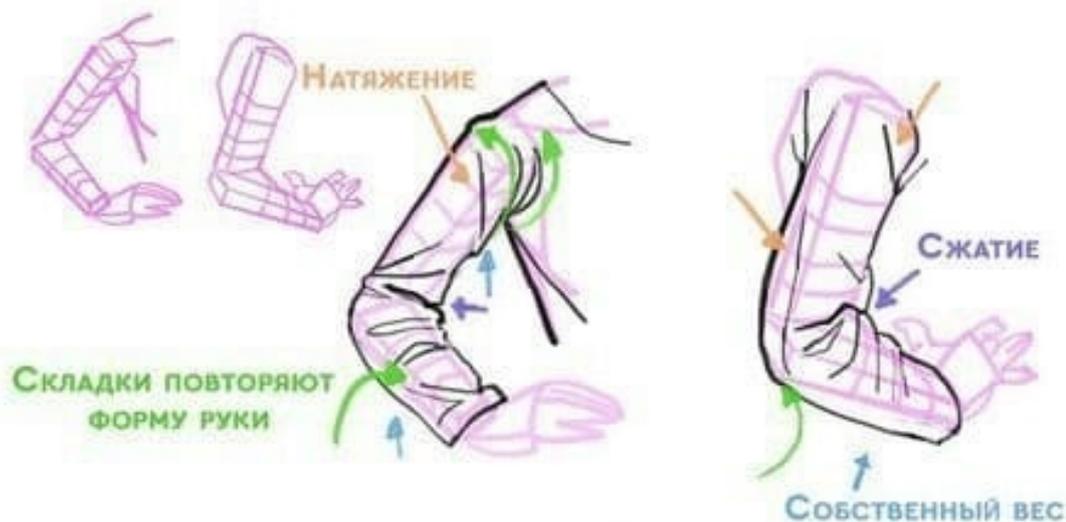
На рубашку действует собственный вес

На рубашку действуют вес и движения тела.

Складки на одежде "реагируют" на наши движения. На рисунке направление складок подсказывает куда движется рука и в то же время мы по складкам угадываем формы тела.

КАК РИСОВАТЬ СКЛАДКИ НА ШТАНАХ

Вверху, до области паха, складки параллельны талии.

Ниже ткань не так натянута и складки получаются вертикальные.

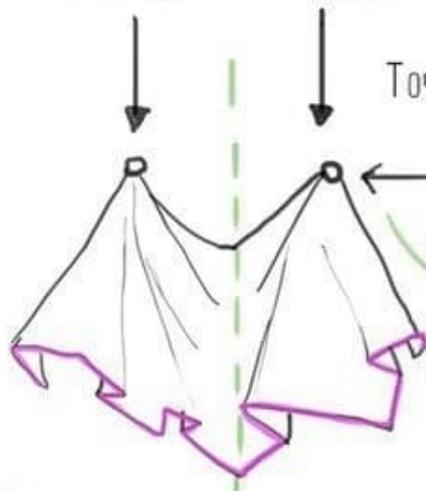

КОРОТКИЕ ШТОРЫ

Начинайте с простых форм

— Всегда начинайте с простых форм, а затем усложняйте задачу и добавляйте складки.

Точки крепления

Сжатие

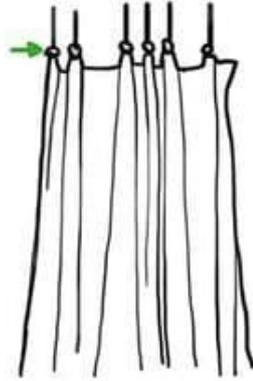
Расширение

Избегайте симметричных складок чтобы ткань выглядела естественнее.

Ткань провисает между точками крепления

Длинные шторы

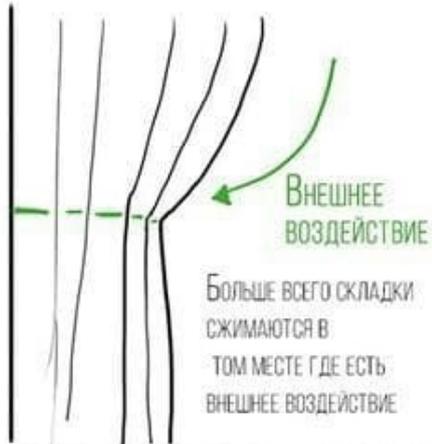
Больше точек
крепления

В случае с длинными шторами ткань не будет провисать между точками крепления.

Меньше
расстояния
между ними

Нарисуйте прямые вертикальные складки до пола.

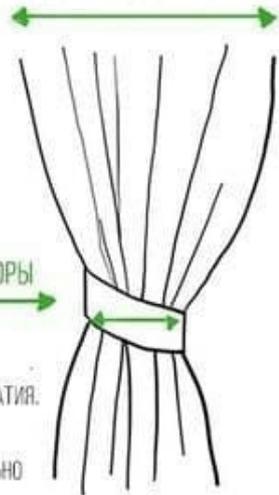

Внешнее
воздействие

Больше всего складки
сжимаются в
том месте где есть
внешнее воздействие

Завязанные шторы

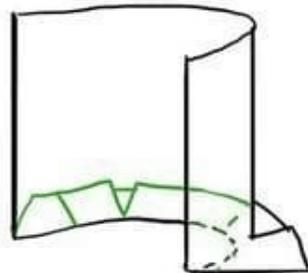
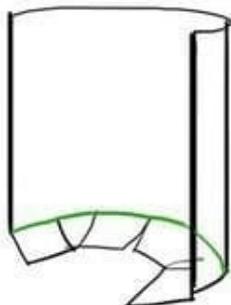
Линии складок
сходятся в точке сжатия.
Расстояние между
складками минимально

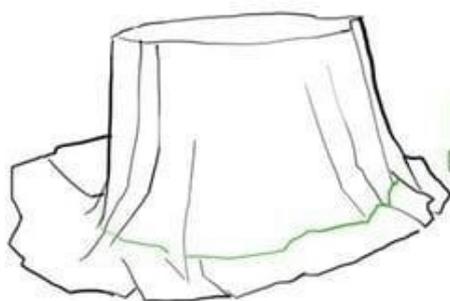
Длинные шторы, плащи, платья

Складки на шторах, плащах и платьях образуются по похожему механизму. Считайте что у вас несколько точек крепления и не забывайте что внизу ткань деформируется при соприкосновении с полом.

Вот что происходит с тканью при соприкосновении с полом.

Обратите внимание как деформируется нижняя половина.

Мягкие
складки

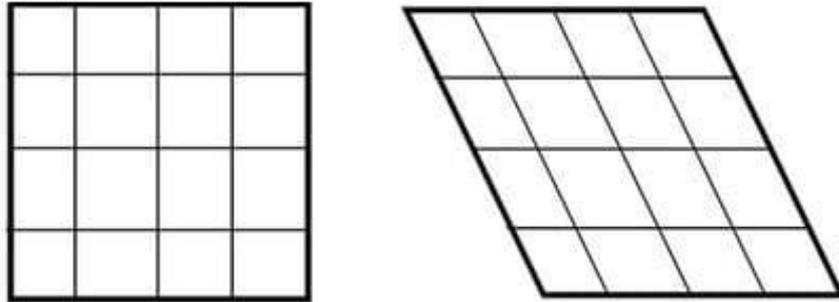
Угловатые
складки
(ткань лежит
на полу)

КАК РИСОВАТЬ ОДЕЖДУ, ШТОРЫ, ТКАНЬ И СКЛАДКИ

Повседневную одежду, костюмы и даже шторы шьют из ткани. (Само собой!)

Что такое ткань?

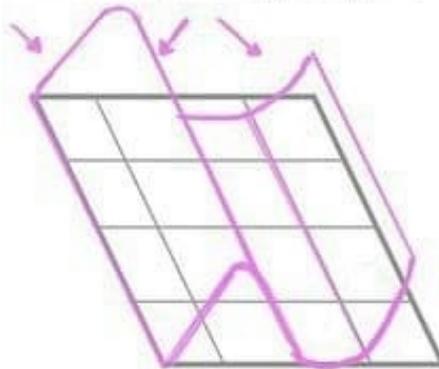
Когда на нее не действуют никакие силы, ткань можно представить как плоскость.

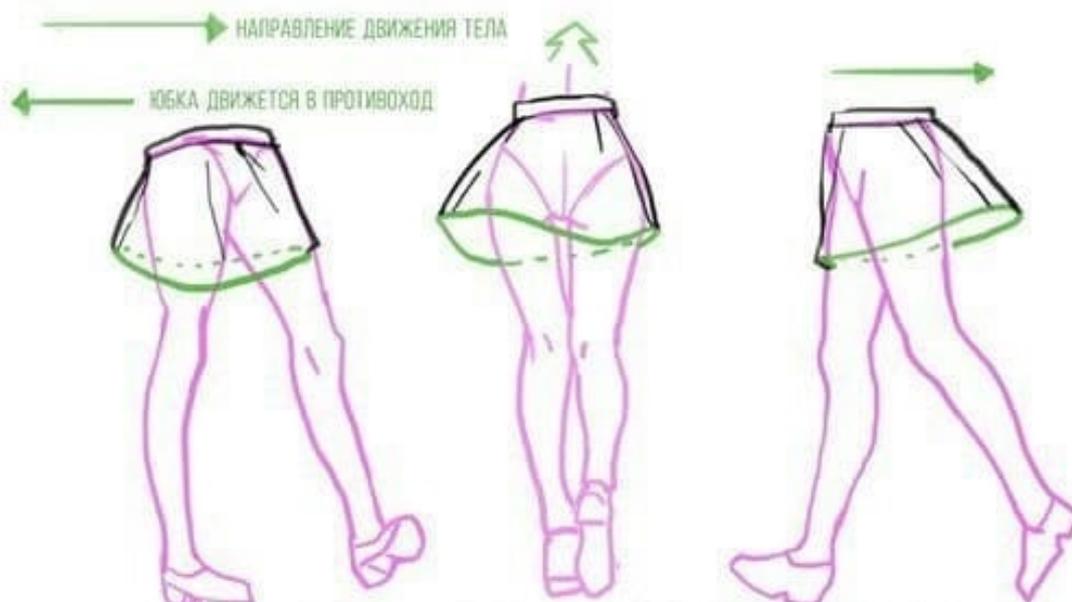

Ткань в 3D пространстве это по сути плоскость в перспективе.

Что такое складки?

Это деформация поверхности под воздействием внешних сил.

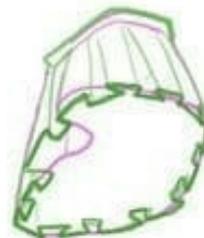

ОБЫЧНАЯ ЮБКА

VS

ЮБКА "МОРЯЧКА"

Начните рисовать с нижней кромки, а потом дорисуйте линии до бедер.

Штрихи

Штриховка – одна из основных техник рисования карандашом и выполняется короткими прямыми штрихами с примерно одинаковым расстоянием между ними.

Штрихи накладываются на бумагу с отрывом карандаша. Сначала делается одна тонкая линия, потом карандаш возвращается на линию начала, и таким образом наносятся все остальные штрихи.

Растушевка – немного схожа с предыдущей техникой. Потому что отвечает тем же задачам: создает некоторую обобщенность, естественность. Кроме того, с помощью растушевки штрихов легко добиться объемности изображения, реалистичности, воздушности пространства.

После нанесения штрихов, используя свойства графита карандаша и материал для растушевки, их "размазывают" до получения однородного тона.

Рекомендуемые материалы для растушевки:

- ватные палочки;
- мягкая бумага;
- специальный инструмент для растушевки.

Техника рисования карандашом

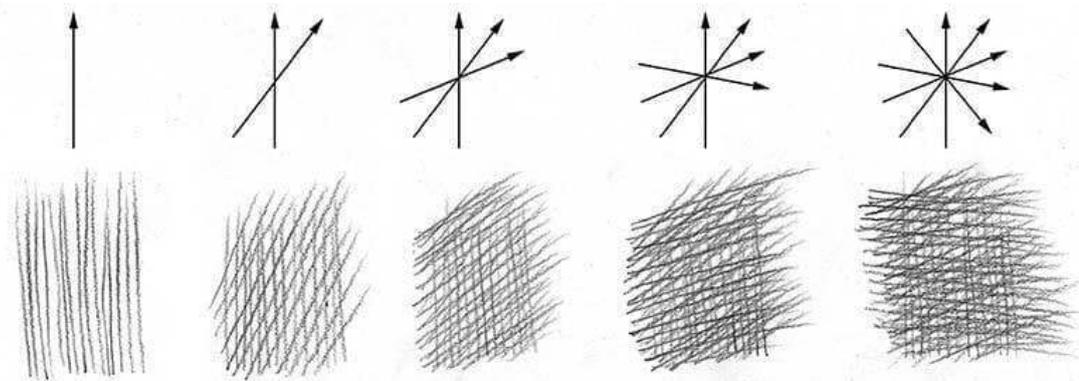
Есть две основные техники рисования – это растушевка и штриховка карандашом.

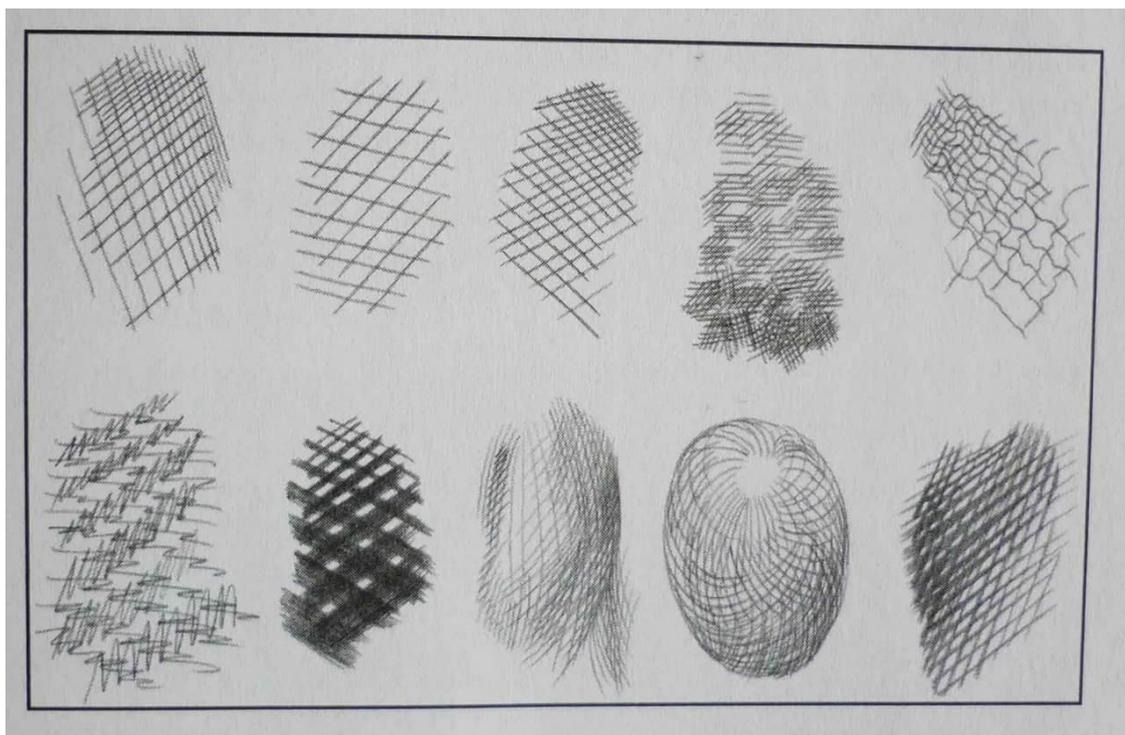
Штриховка

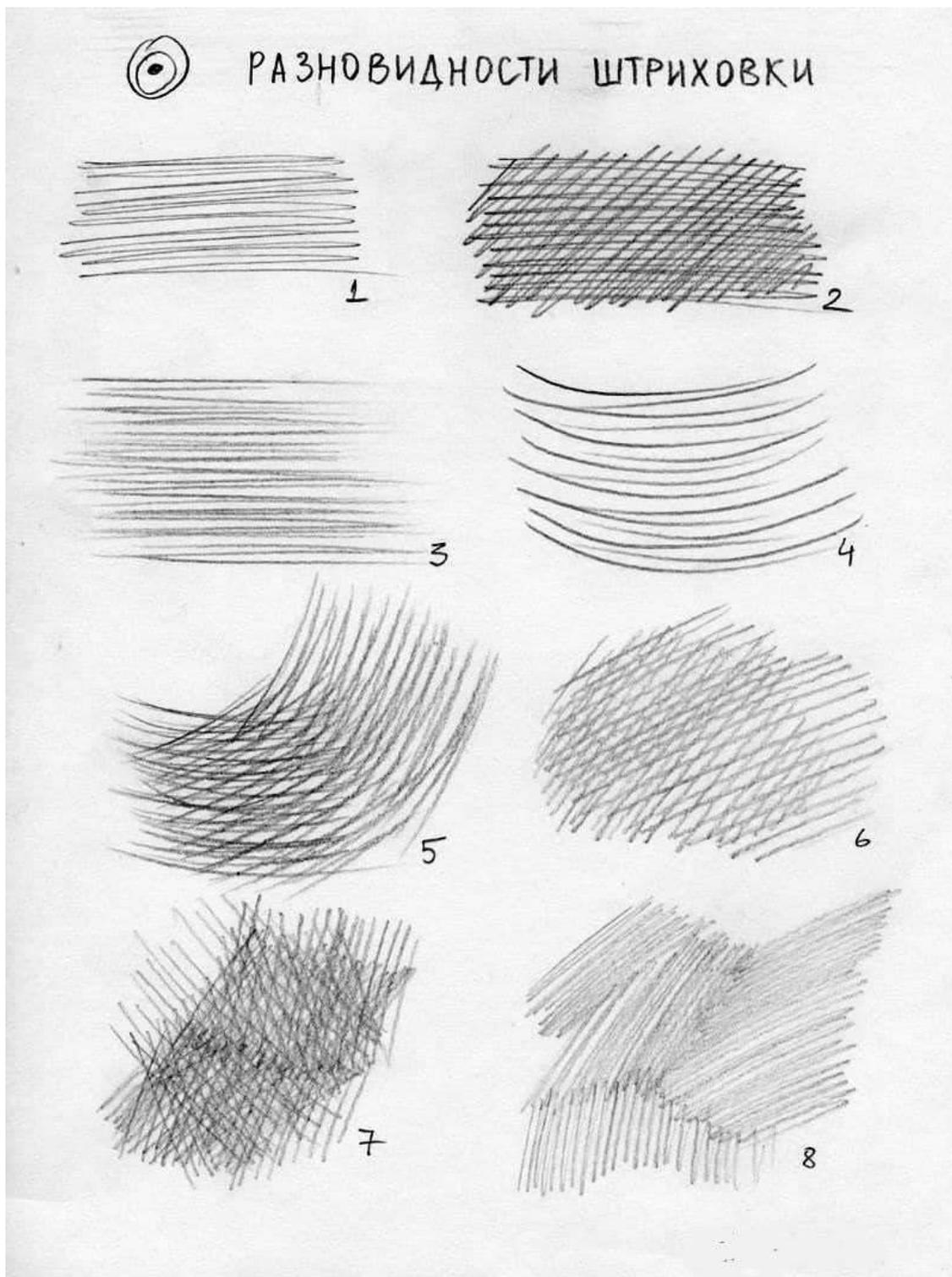
С помощью штрихов (коротких линий) можно очень удачно передать тон предмета. В зависимости от количества рисуемых штрихов можно получить разные уровни насыщенности тона (чем меньше штрихов – тем тон светлее, чем больше штрихов, тем темнее). Направлением штрихов вы можете передать фактуру поверхности фигуры. Например, горизонтальные штрихи хорошо передадут поверхность воды, а вертикальные штрихи – траву.

В основном, штриховка выполняется короткими прямыми штрихами с примерно одинаковым расстоянием между ними. Штрихи накладываются на бумагу с отрывом карандаша. Сначала делается одна тонкая линия, потом карандаш возвращается на линию начала, и таким образом наносятся все остальные штрихи.

Для усиления глубины тона можно применить перекрестную штриховку. Самым темным в этом случае окажется тон, где сочетаются штриховки всех направлений.

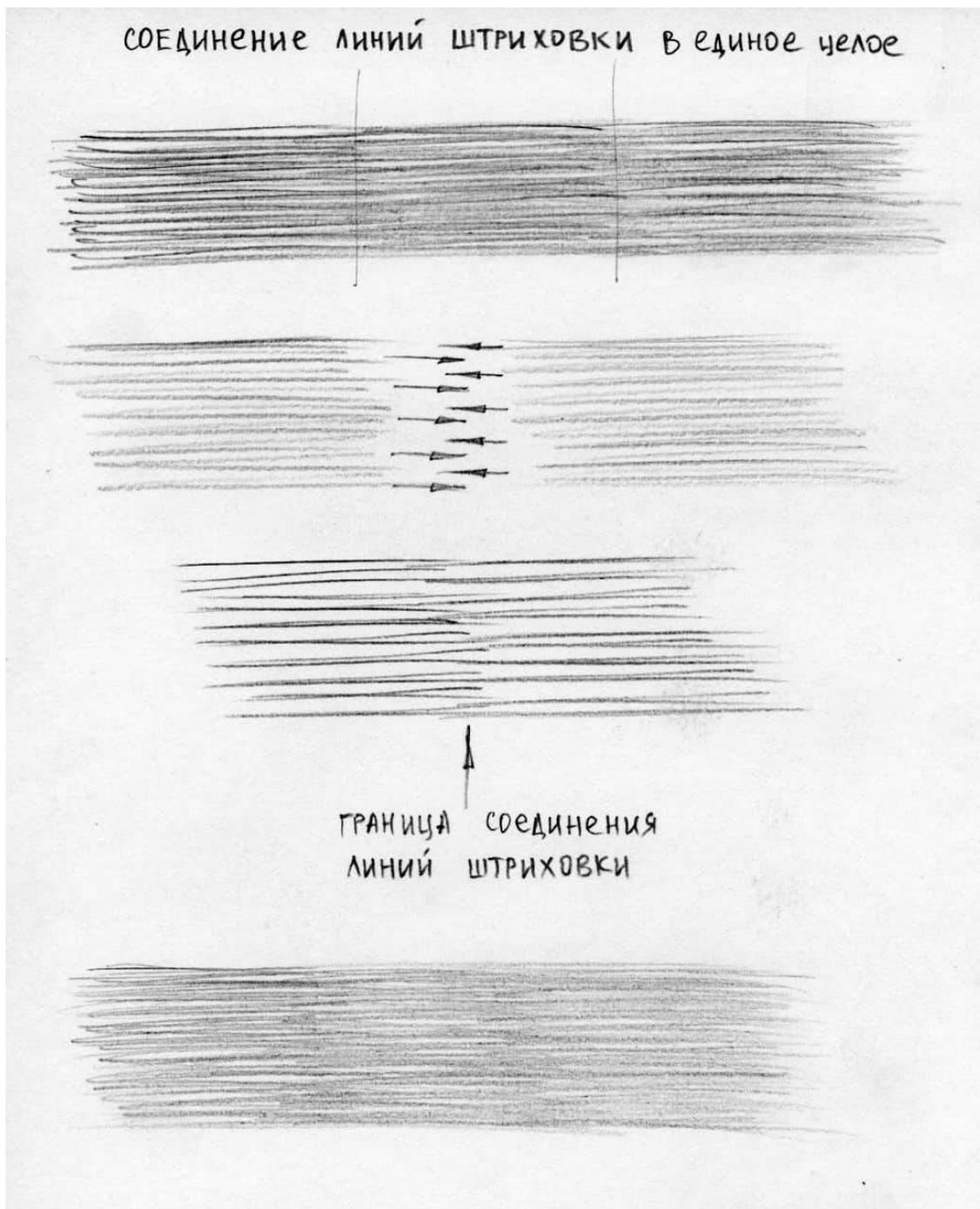
Перекрестная штриховка

Для более глубокого тона больше всего подходит этот вид штриховки. Пересекающиеся друг с другом штрихи – это два и более слоя разнонаправленных линий, образующих некое подобие сеточки.

Соединение штриха

В рисунке часто приветствуется короткий штрих, который можно «укладывать» по форме изображаемого предмета. Но как проработать, например, плоскость стены короткими штрихами? В таком случае штрихи соединяются в блок. В таблице выше, приведен пример того, как это можно сделать.

Соединение разных штрихов

Ещё одним важным моментом в рисунке является сочетание работы плоскостью и остриём карандаша. Штрих может быть «пушистым», т. е. широким и размытым. А может стать четким и острым. В штриховке используется каждый из этих подходов – как по отдельности, так и в сочетании друг с другом. В таблице, приведенной выше, показаны сочетания острого и широкого штриха.

Первый способ. Широким штрихом можно сделать основу рисунка – первый слой. А поверх, во втором слое, использовать острый штрих и детальную проработку.

Второй способ. Соседство широкого и острого штрихов создает интересную фактуру. Если штрих делать коротким и разнонаправленным, то им можно прорабатывать массу листвы в кроне дерева.

Третий способ. Мягкие материалы тканей, мех, листва... – прорабатываются широким, мягким штрихом. Острым штрихом прорабатываются предметы из металла, стекла, гипса и т. д. Т. е. там, где нужна чёткость и жесткость.

Растушевка

Растушёвка – один из основных приемов, который можно применить при выполнении рисунка начинающим художникам. С помощью градации тона можно придать фигуре объема. Вообще, растушёвка – это частный случай штриховки.

После нанесения штрихов, используя свойства графита карандаша и специальный инструмент-растушевку, их растушёвывают (размазывают) до получения однородного тона.

Однако, и выполнение самой растушёвки имеет ряд особенностей.

1. Растушёвку штрихов необходимо выполнять вдоль штрихов, но не поперёк. Выполняя растушёвку вдоль штрихов, вы добьетесь тем самым более естественного тонирования.

2. Для растушёвки используют не только простую штриховку, но и зигзагообразные штрихи.

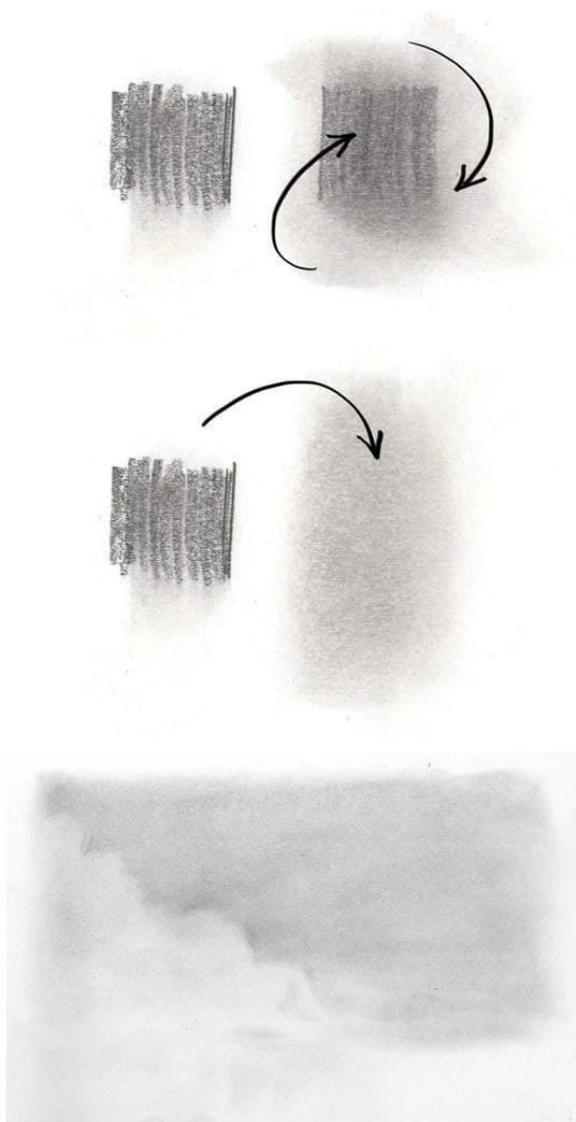
С помощью таких техник можно изобразить на бумаге все, что угодно.

Делайте плавные переходы с помощью бумажной растирки

Этот метод можно применять для рисования, к примеру неба, которому присуща плавность и нежные переходы. Иногда, чтобы элементы рисунка выглядели более естественно и эффектно их нужно делать менее штрихованными. В этом вам поможет растирка.

Мягким графитовым или угольным карандашом плотно заштрихуйте небольшой участок отдельного листа бумаги, далее бумажной растиркой захватите скопившиеся частички стержня и используйте на своем рисунке.

Распределяйте графит по рисунку растиркой, а если вам будет его недостаточно, повторите процесс добывания частичек графита. Затем, вы можете подчеркнуть более темные участки, чтобы повысить резкость рисунка.

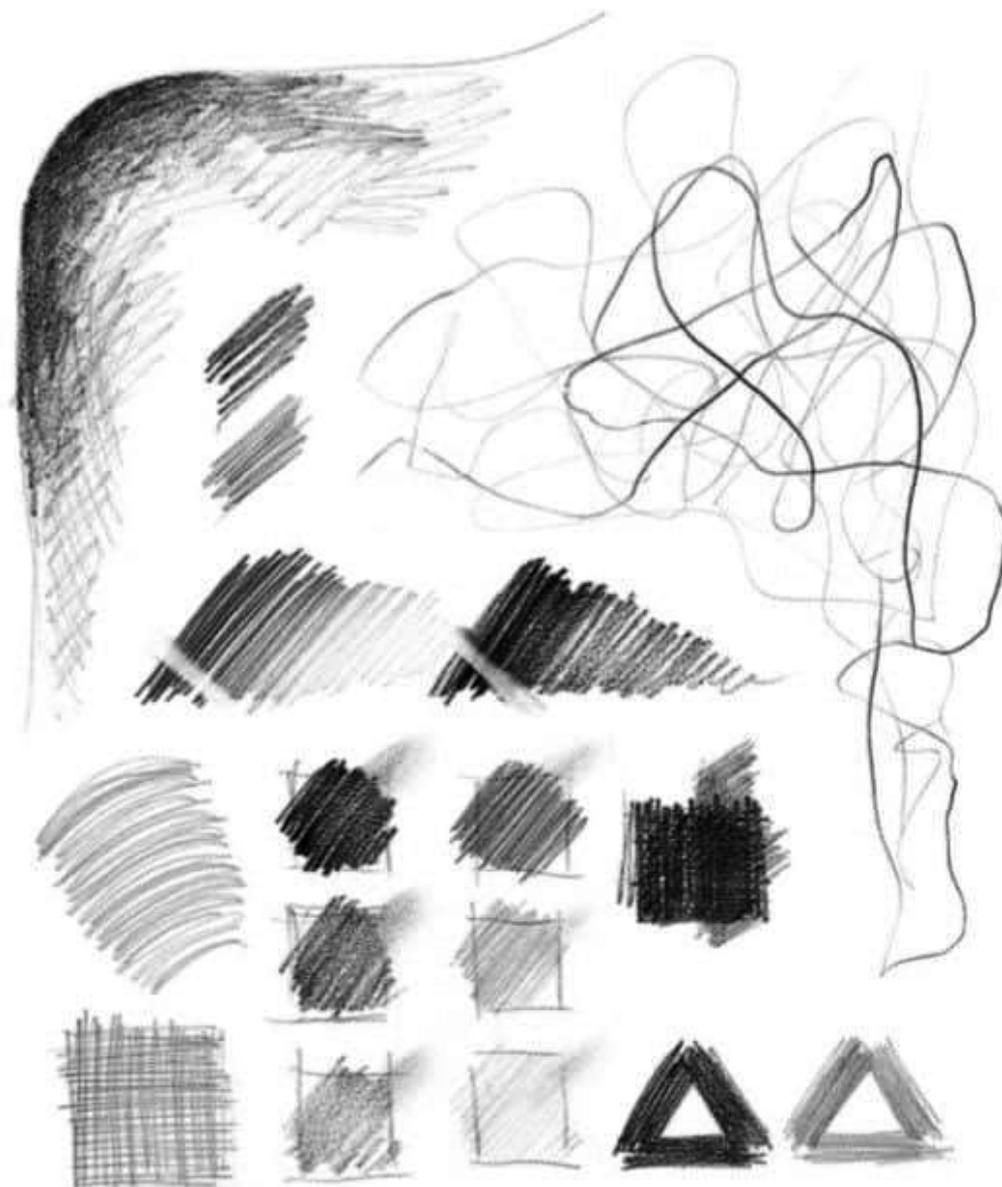

Некоторые правила выполнения штриховки:

- 1) Расстояние между штрихами во всем рисунке должно быть одинаково.
- 2) Сила тона штриха зависит от силы нажима карандаша – чем сильнее нажим, тем темнее штрих. Для светлой штриховки используем твердый карандаш, для темной – мягкий. В самых темных местах используем повторные прокладки штриха с изменением направления штриховки.
- 3) Каждый штрих с ничего начинается и сходит на нет – это обеспечивает равномерность тона там где области штриховки накладываются друг на друга. Исключение может быть там где надо резко обозначить границу – штрих делается поперек границы, идет жестко начинаясь от этой границы и сходит на нет.
- 4) Штрихи делаются не длинными.
- 5) При повторных прокладках штриха направление штриховки меняется. Это делается для того чтобы промежутки между штрихами не забивались. Между штрихами даже в самом темном месте должна светиться бумага.

Упражнение «Проба штриха»

Попробуйте закрасить небольшой участок бумаги каждым карандашом, чтобы понять разницу между ними. Карандаши с маркировкой Н – твердые, они дают тонкие, светлые штрихи. Карандаши В – мягкие, проведенная ими линия гораздо темнее. Варьируйте нажим по желанию. Прерывайте линии, когда захотите. Обратите внимание, как чередуются темные и светлые участки линии, складываясь в изменчивый контур, называемый «характером линии».

И напоследок несколько советов... Как увеличить свой творческий потенциал?

В последнее время много говорят о креативности в контексте получения лучшей работы должности, и продвижения по службе. Очевидно, что в некоторых профессиях, особенно в тех, которые основаны на гуманитарном образовании и маркетинге, именно творчество имеет большое значение в поиске работы вашей мечты или сохранении должности.

Почему? Потому, что творческий работник, даже если у него будет много практических навыков, легко приспособится к новым задачам, и, более того, сам внесет много от себя для выполнения соответствующего заказа или проекта.

Поэтому, если вы заботитесь о том, чтобы вас рассматривали, как человека с полной головой идей, но в то же время как человека способного эти идеи использовать, то обязательно стоит развивать свою креативность. Как увеличить свой творческий потенциал? Давайте разбираться!

Делайте заметки

Первый и элементарный принцип креативных людей таков, что они не позволяют, чтобы их идеи просто так оставались в их головах. Таким образом, все свои хорошие и ценные мысли они сразу выливают на бумагу, для того чтобы их не забыть, и позже использовать. Не имеет значения, будете ли вы делать эти записи в своем ежедневнике, или в ручной записной книжке, или, может быть, сохранять в специальных приложениях, важно, носить эту вещь всегда при себе. Необходимо чтобы это было одно место, чтобы потом не пришлось часами искать какую-либо идею.

Вдохновляйте себя

Человек творческий – это обязательно человек, вдохновенный и наполненный энтузиазмом. Вдохновение – это очень хороший стимул, чтобы сделать что-то свое, интересное, уникальное. Иногда достаточно одной книги, чтобы мы отправились в волшебное путешествие или одного фильма, чтобы мы решили записаться на курсы испанского языка. Благодаря тому, что вы будете соприкасаться с вещами, которые вдохновляют, то есть с искусством, культурой, то ваша креативность и творческие способности будут расти. Сами увидите, сколько новых идей начнет приходить вам в голову, как только вы откроетесь для вдохновения и положительной энергии, которая течет ото всюду.

Выйти за пределы зоны комфорта

Зону комфорта нужно понимать, как все, что нам привычно и удобно. Начиная от вашего места жительства, продуктов питания, которые вы любите, пути, который вы выбираете, идя на прогулку. Выход за пределы зоны комфорта, даже если только в виде просмотра фильма из жанра, с которым вы не сталкивались ранее, уже может оказаться для вас вдохновляющим. Это уже увеличить вашу креативность. Почему? Это просто, даже благодаря тому, что выбрали другую дорогу на работу, вы можете увидеть что-то новое, кого-нибудь встретить, и, следовательно, вам в голову может прийти совершенно новая идея.

Исследуйте новые места и незнакомые культуры

Стоит также взглянуть на мир с точки зрения другого места или другой культуры. Это также даст вам новые силы для работы, но, прежде всего, увеличит ваши знания и чувства, что потом можно будет эффективно использовать в процессе работы, реализации проектов, составлении рекламных слоганов. Чем больше вы знаете о мире, который вас окружает, тем больше вы для него открыты и способны успешно взаимодействовать с ним. Помните, что вовсе не обязательно путешествовать по всему миру, чтобы его познавать. Вы можете это делать через книги, путеводители, фотографии.

И да, на своем хобби можно зарабатывать)

Собрала самые популярные способы заработка на рисовании.

1. Писать картины на заказ.
2. Участвовать в конкурсах и выставках. Там можно выиграть денежные призы за свои работы
3. Делать иллюстрации (для журналов, книг, одежды, открыток, этикеток и т.д.)
4. Загружать работы на стоковые сайты (там их изображения могут купить)
5. Продавать картины на онлайн-аукционах
6. Преподавать рисование
7. Сотрудничать с производителями художественных материалов

Честно говоря, все это приносит не очень много дохода или является нестабильным. Но есть еще один способ как художник может реализоваться и зарабатывать много на своем деле.

На мой взгляд это очень интересно и действительно приносит много дохода. Это художественная роспись стен. Заказчики готовы платить много, а работы получаются нереально впечатляющими. Непонятно, почему это так не популярно. Удачи Вам, если решитесь рисовать!

И наконец, знать ошибки в рисовании, значит не совершать их:

1. Увлечение или сосредоточенность на одной частной детали.

Что это за ошибка? Это когда художник прорисовывает только мелкую и незначительную часть детали, не видя картину в целом. В эту деталь художник вкладывает столько сил и энергии, что продолжать рисование отпадает всякое желание.

Всегда начинайте рисунок с общего построения! Если вы обучаетесь дома, попробуйте начать рисовать углем и резинкой. Если хотите карандашом – возьмите самый мягкий карандаш, чтобы быстро заштриховывать плоскости.

2. Спешка

Каждый художник хочет творить и создавать шикарные произведения. Но как же мало тех, кто готов затрачивать на это кучу времени! В итоге качество картины оставляет желать лучшего, хотя художник мог бы сделать лучше. Поэтому даже если вы раньше не рисовали и хотите наверстать упущенное, знайте, спешка ни к чему хорошему не приведет.

3. Рисование по воображению или по памяти

Вы можете знать нюансы и правила построения сложных и простых тел, но, не изучив принципы рисования какого-то конкретного объекта, у вас не получится нарисовать его со знанием дела. Очень мало таких людей, которые идеально рисуют по памяти. Даже самые именитые мастера живописи рисуют с натуры.

4. Бросание работы на полпути

Да, довести картину до конца начинающему живописцу непросто. Я бы порекомендовал на начальном этапе писать больше этюдов. Это позволит быстрее расписаться, получить больше вдохновения и удовольствия от живописи, а также избавиться от неуверенности.

5. Бледная и слабая контрастность изображения

Опять же все это из-за неуверенности в своих силах. Со временем это пройдет. Обязательно! В первом пункте мы выяснили, что на первых порах лучше рисовать мягким карандашом. Просто сознательно усиливайте нажим.

6. Отсутствие фона

Конечно, прорабатывать фон нужно не в каждом произведении. И все же, если в вашей картине присутствует фон, это значит, в ней есть задний и передний план, что хоть как-то намекает на пространство.

7. Бумага плохого качества

Обыкновенная писчая бумага (общая тетрадь или "Снегурочка") – не лучший холст для живописи. Для линейных набросков – это, пожалуйста. Но она никак не подходит для настоящего произведения, потому как реагирует на нажим такая бумага плохо, что значительно затрудняет проработку светотени.

На том же чертежном листе ваш рисунок будет смотреться гораздо красочнее и лучше, нежели на бумаге для ксерокса и тем более обычной тетради.

8. Отсутствие штриха и растушевка изображений

За штрих можно сказать одно – это одно из самых выразительных средств, поэтому грех его не использовать.

Растушеванная изображение, бумага начинает забиваться, в итоге – каша невнятного цвета. Гораздо лучше просто класть цвета и штрихи рядом друг с другом. Все равно картина воспринимается человеком в целом.

9. Малый формат

Например, вы захотели нарисовать девушку, вззирающую вдаль грустным взглядом, да еще и с башни огромного замка. Такое произведение естественно будет лучше всего смотреться на ватмане, нежели на листочке с блокнотика. На большом формате вы гораздо лучше и легче передадите нюанс. Это как в просмотре кинофильма. Что лучше, смотреть его на большом, широком HD-Full дисплее, либо на маленьком экране сотового телефона.

10. Активные линии

Еще одна распространенная проблема. Многие целеустремленные начинающие художники обводят некоторые участки изображения контуром. Например, молодая симпатичная барышня из-за прорисовки мимических морщин активными линиями превращается в бабушку. А ведь передать эту деталь стоило бы с помощью светотени.

И раз уж вы добрались до конца книжки, но всё ещё не чувствуете себя настоящим художником, знайте – вы в хорошей компании: Мане, Дега, Да Винчи, Микеланджело, Ван Гог – у всех случались приступы паники, когда они подходили к чистому холсту, стене или даже подсолнечнику. И можете быть уверены, все они тоже допускали немало ошибок. Лишь очень

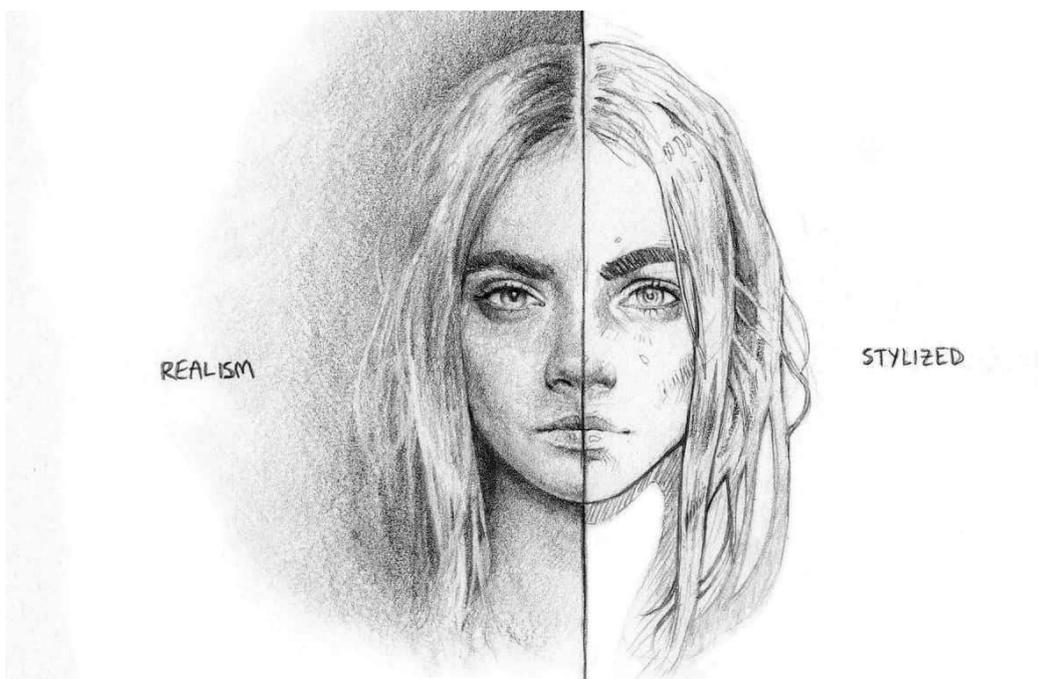
немногие художники не беспокоились о том, так ли уж хороша их работа. Художественный критик писал: «Чем больше художник, тем больше он сомневается»

Освойте реализм и переходите к более стилизованным техникам

Скетчи совсем не обязаны быть реалистичными. Однако многие художники верят, что для создания крутых стилизованных рисунков нужно отточить навыки реалистичной передачи освещения, пропорций и анатомии.

«Как только вы поняли, как реалистично изобразить объект, вам не составит труда сделать его стилизованную версию. Особенно это касается животных и людей», – говорит он. «Спустя некоторое время в зависимости от визуальных предпочтений и принятых решений (часто отклоняющихся от принципов реализма) будет формироваться ваш собственный стиль».

Как только вы освоите реализм, будет намного проще понять в каком стиле вам нужно развиваться

Не сомневаюсь ли я теперь, что рисую хорошо? Отнюдь нет. Всё, что я могу сказать с уверенностью, – это то, что уже когда-то сказал Сальвадор Дали. Он советовал: «Не бойтесь совершенства. Вы его никогда не достигнете».

Важный вывод из всего этого: нужно просто принять тот факт, что не всё удаётся так, как мы задумали, но, если продолжать работать, не страшась неудачи и не опуская рук, рано или поздно всё получится. И когда придёт успех, я надеюсь, вы признаетесь самому себе, что стали художником.

И как сказал Сэмюэл Беккет: «Пытайся снова. Ошибайся снова. Ошибайся лучше!»