

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
МАСТЕРСКАЯ

ГРАФИКА

Карла Сонхайм

Художественная
мастерская:
графика

Художественная мастерская: графика

52 креативных урока

Карла Сонхайм

Оглавление

Вступление 6

ГЛАВА 1

Вдохновляясь животными 14

- Урок 1: Рисуем котов в постели 16
- Урок 2: Слепой контур. Жирафы 18
- Урок 3: Проект «Мой любимец» 20
- Урок 4: В зоопарке: день 1 22
- Урок 5: В зоопарке: день 2 24
- Урок 6: Маленькие карточки 26
- Урок 7: Займемся обезьянками 28
- Урок 8: Воображаемые создания 30
- Представляем художника: Катрин Дан 32

ГЛАВА 2

Вдохновляясь людьми 34

- Урок 9: Портреты неглавной рукой 36
- Урок 10: В кофейне 38
- Урок 11: Подглядывание 40
- Урок 12: Только для твоих глаз 42
- Урок 13: Пипеточные лица 44
- Урок 14: Динамичный рисунок с натуры 46
- Урок 15: Статичный рисунок с натуры 48
- Урок 16: Проект «100 лиц» 50

ГЛАВА 3

Вдохновляясь художниками 52

- Урок 17: По следам Леонардо 54
- Урок 18: Одной линией 56
- Урок 19: Собаки Пикассо 58
- Урок 20: Абстрактные картины Миро 60
- Урок 21: Картины в духе Клее 62
- Урок 22: Портреты в стиле Модильяни 64
- Урок 23: Ваш внутренний Доктор Сьюз 66

ГЛАВА 4

Вдохновляясь детьми и детством 68

- Урок 24: Рисуем каракулями 70
- Урок 25: Контурные игрушки 72
- Урок 26: Одноглазые чудища 74
- Урок 27: Рисуем глиняные фигурки 76
- Урок 28: Работаем с ребенком: рисунки 78
- Урок 29: Работаем с ребенком: текст 80
- Урок 30: Бумажные куклы 82
- Представляем художника: Густаво Аймар 84

ГЛАВА 5

Вдохновляясь фантазией 86

- Урок 31: Рисунки каракулями 88
- Урок 32: Красочные пятна 90
- Урок 33: Экстатические пляски 92
- Урок 34: Игры с цифрами 94
- Урок 35: Рисунок + коллаж 96
- Урок 36: Машины и изобретения 98
- Урок 37: Случайный выбор 100
- Урок 38: Трещины на тротуаре 102
- Представляем художника: Лизл Лунд 104

ГЛАВА 6

Вдохновляясь природой 106

- Урок 39: Цветочный учебник 108
- Урок 40: Пожужжи мне в ухо! 110
- Урок 41: Прогулки на природе 112
- Урок 42: Абстрактные минутки 114
- Урок 43: На пленэре 116
- Урок 44: Птички, птички, птички! 118
- Урок 45: Рисуя ваши страсти 120
- Представляем художника: Жанин Златкис 122

ГЛАВА 7

Вдохновляясь книгами и культурой 124

- Урок 46: За стопкой книг 126
- Урок 47: В офисе 128
- Урок 48: Рассказ о путешествии 130
- Урок 49: Украшенные страницы 132
- Урок 50: Создайте постер 134
- Урок 51: Изучаем сюжет: сказки 136
- Урок 52: Изучаем сюжет: ваша история 138
- Представляем художника:
Дженни Костецки-Шоу 140

- Люди, внесшие свой вклад в создание книги 142
- Источники 143
- Благодарности 144
- Об авторе 144

Урок 27: Рисуем глиняные фигурки (с. 76)

Вступление

РИСОВАТЬ ИНТЕРЕСНО! Вы так не считаете? Значит, давно не пробовали.

БОИТЕСЬ... Ну, конечно, страшное дело. Коллаж или акриловые краски — вот это приятно, не то что карандаш с ручкой. Наверняка вы когда-то пытались научиться рисовать по учебникам или ходили в студию — и испытали разочарование. Нет, хуже — вам это просто наскучило. А может, учились самостоятельно, но вы же всегда себя критикуете! (Заметьте: я не иронизирую.) И все же... что-то внутри вас говорит: а не попробовать ли еще разок?

Давайте же постараемся, чтобы рисовать снова стало весело! Я попробую сделать рисование приятным для вас занятием, а не благоприятной возможностью для самобичевания. Будем откровенны: в детстве нам так нравилось делать кляксы! И взрослые недалеко ушли. Один мой студент сказал недавно: «Учиться в вашем классе — это как снова стать ребенком, но делать это по-взрослому». Надеюсь, что с таким подходом вы и приступите к рисованию.

Слева и на соседней странице: рисование — неотъемлемая часть моей работы в смешанной технике (микс-медиа). Страницы «Макулатурной книги II»; рекламные проспекты. Гессо, акварель, фломастеры «Sharpie», угольный стержень.

Для чего люди рисуют?

Сперва — серьезный ответ: овладение базовыми основами искусства рисования поможет в вашей творческой деятельности. Бегаая кроссы, вы повышаете свою стойкость, дисциплину, концентрацию, что вполне может оказать влияние на все стороны вашей жизни, — то же самое и с рисованием. Приобретенное умение рисовать — умение видеть и концентрироваться, развивая свою руку, и так далее — отразится в ваших картинах, коллажах и других произведениях.

Проще говоря, если я могу нарисовать что-то такое:

...то, обретя еще больше уверенности, смогу рисовать такие штуки:

...и такие:

... и даже такие:

Преодолеваю трудности

Стивен Прессфилд написал в своей замечательной книге «Война за креатив»: «Как не бывает бесстрашных воинов, так не бывает и лишенных страха художников».

Я люблю рисовать, на моем счету сотни выполненных рисунков и картин, но все равно каждый раз, оказываясь лицом к лицу с чистым листом бумаги, я веду сама с собой маленькую войну.

Однажды я обнаружила, что для преодоления этого барьера мне нужно иметь под рукой арсенал стартовых упражнений (или заданий), которые помогут сдвинуться с мертвой точки: правил, ограничений или проблем, в рамках которых придется работать. И сопротивляться им. И творить, несмотря на... Ограничения защищают

Дерево, акварель, мел, уголь, чернила

меня и мое искусство от чрезмерно серьезного подхода. И еще — от того, что я должна рисовать. Более того, они заставляют приняться за дело.

Прочитайте эти высказывания творческих людей:

«Чем больше ограничений накладывает на себя человек, тем свободнее он от цепей, стесняющих его дух». Игорь Стравинский

«Предел дает форму беспредельности». Пифагор

«Чем меньше ограничений художник сам наложит на свое творчество, тем меньше будут и возможности его художественной удачи». Александр Солженицын

«Проблема искусства заключается не в поиске большей свободы, а, наоборот, в поиске препятствий». Ричард Роджерс

«Без строгих ограничений пьеса не может существовать». Рем Колхас

Парадоксально, но, будучи совершенно свободными, вы часто «застываете» и в результате не делаете ничего. Эта книга — набор заданий, которые я годами давала себе, чтобы начать работать. Другие были разработаны для учеников начальных классов школы. Когда я начала учить взрослых, то поняла, что как раз эти упражнения и будут самыми полезными. (В глубине души мы ведь по-прежнему дети, не так ли?)

Что есть в этой книге... и чего здесь нет

Здесь есть три правила, которым я предпочитаю следовать:

1. Рисуй то, что тебе нравится.
2. Рисуй с помощью принадлежностей, которыми тебе нравится работать.
3. Рисуй, используя стили и техники, которые тебе близки.

В книге есть много традиционных упражнений по рисованию. Например, контурный рисунок, слепые контуры, рисование движений. Но я намеренно убрала ряд заданий, которые вы можете найти в обычных учебниках. Моя книга создана для того, чтобы вы снова начали рисовать и чтобы вам это понравилось! Вновь приобретенное желание позволит вам, я уверена, продвинуться в технике рисунка еще дальше. Я настоятельно рекомендую просмотреть множество великолепных книг по рисованию (список моих собственных предпочтений помещен в разделе «Источники») и/или пойти на курсы, в студию.

См. Урок 8: Воображаемые создания.

На моей первой выставке «Лица, которые я увидела» были тысячи маленьких акварельных портретов людей, образы которых «всплыли» из подсознания.

Какие принадлежности вам нужны

Когда вы творите — то просто творите, и никакие принадлежности тут ни при чем. Если в вашем распоряжении всего лишь карандаш № 2 — берите его и приступайте к делу! Вот краткий список того, что мне нравится иметь под рукой:

- стопки обычной белой бумаги;
- акварельная бумага горячего прессования «Fabriano»;
- механический карандаш;
- угольная палочка (мягкая);
- мягкий угольный карандаш;
- красный мелок «Conte»;
- акварельные краски «Pelican» (набор из 24 прозрачных цветов);
- белые акриловые чернила «FW»;
- бутылки чернил (различных цветов и марок);
- перьевые ручки;
- круглая кисть № 12;
- маленькая плоская кисть;
- линер с гибкой кисточкой-пером;
- черный линер «Pigma Micron 01» (0,25 мм);
- чистящий ластик;
- цветные фломастеры (типа «Sharpie»);
- несколько маркеров-фломастеров «Copic» очень светлых тонов;
- цветные карандаши;
- акварельные мелки «Grapon»;
- несколько светлых пастелей (красная, оранжевая, зеленая);
- клей-карандаш;
- ножницы;
- проволоочный альбом с более плотной бумагой.

Найдите материалы, которые вам нравятся

и которые вы можете приобрести, и довольствуйтесь ими! Я, например, использую дешевые карандаши, но хорошую бумагу; высококачественные кисти — и краски среднего уровня. Дело в том, что художник-то вы! Возьмите то, что лежит у вас в заглашнике, и начинайте. Затем добавляйте принадлежности, но только те, с которыми вам нравится работать.

Большинство материалов, перечисленных в книге, приобрести нетрудно. Впрочем, если что-то достать вы не сможете — импровизируйте!

Все художественные работы в этой книге принадлежат, если не указано иное имя, Карле Сонхайм.

На соседней странице: дерево, гессо, акварель, угольный стержень, чернила

Про альбомы

Годами я не могла работать с альбомами, меня пугал их книжный формат... Ведь если испорчу страницу — испорчу всю «книгу»! Я решила работать с отдельными листами белой бумаги — просто складировала их на полку или клала в папку. Впрочем, работать в альбоме

бывает удобнее, а с недавних пор мне понравился проволочный альбом (ведь я могу вырвать страницу, которая мне не понравилась, а значит — творить свободно). С альбомом или без него — решать вам. Поступайте, как вам удобнее.

Вдохновляясь животными

КАКИЕ РАЗНЫЕ творческие импульсы дают нам животные... Мордочка раздраженного домашнего кота или чудовищная масса бегемота завораживают, вдохновляют нас. Точно так же создание собственного зверинца греет и мою душу. На этом уроке вы будете работать с натуры, по фотографиям, а также использовать образы из своей фантазии. Работать с натуры всегда предпочтительнее, но не каждому выдали свободный пропуск в клетку ко льву или к медведю. Начинать коллекционировать понравившиеся вам страницы из журналов и газет с изображениями животных. Лучше всего искать обобщенные образы — сейчас вам только нужно знать, как звери выглядят, композиционные достоинства фотографий не важны.

Чем больше вы сделаете рисунков с натуры или по фотографиям, тем богаче и достовернее будут выглядеть ваши придуманные животные.

На соседней странице: этот Кролик-Черепаха создан с применением гессо и акварели в технике коллажа. И конечно же, вначале был рисунок.

МАМА

Рисуем КОТОВ в постели

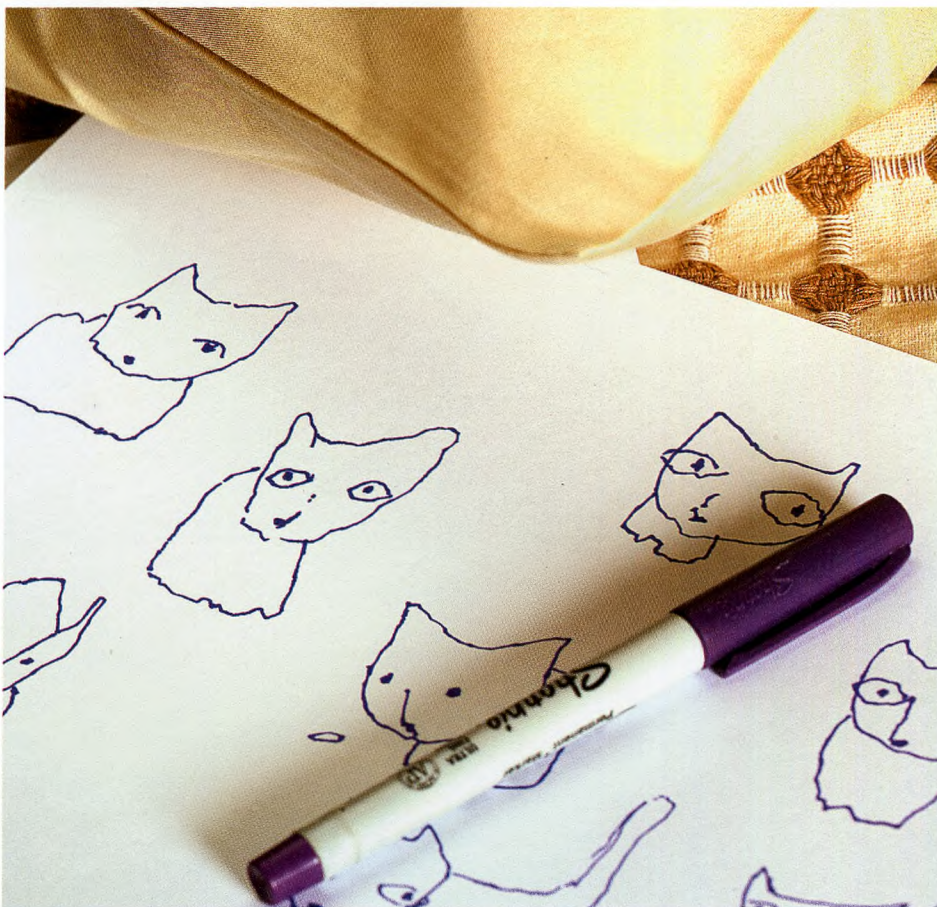

- несколько листов белой бумаги
- очень тонкий цветной фломастер

«С юных лет я привык что-нибудь выдумывать. Ежедневно мне нужно чувствовать, что дневная норма изобретений выполнена».

Джон Ирвинг

НАРИСУЙТЕ ТРИ ДЕСЯТКА воображаемых котов, сидя или лежа в кровати. Если не знаете, с чего начать, скопируйте животных с этих страниц. Или, еще лучше, потратьте немного времени, просто разглядывая настоящего кота перед тем как приступите к упражнению.

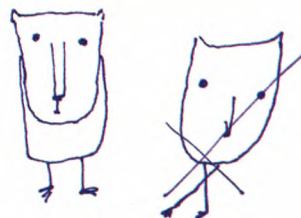

Мягкая поверхность подушки или матраса «раскрепостит» линию рисунка.

Инструкции

1. Возьмите ваши принадлежности и ложитесь в постель... Можете сесть, подперев лист подушкой, или лечь на живот, положив бумагу на матрас.
2. Подумайте, как будет выглядеть ваш кот: уши, форма морды и туловища, хвост. А затем проведите следующий десяток минут, рисуя столько котов и в стольких позах, сколько сможете придумать.
3. Постарайтесь рисовать простыми и выразительными штрихами. Если почувствуете напряжение в рабочей руке — поработайте другой рукой.

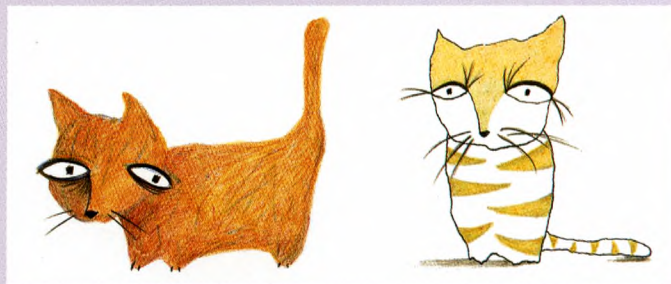
4. Не бойтесь, если вам не понравятся многие из ваших котов. Немало вам придется их создать, прежде чем вы отыщете того единственного, любимого.

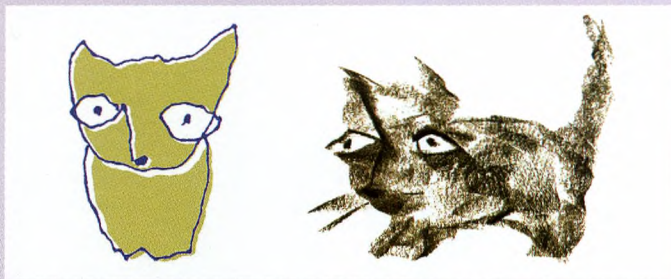
Следующий шаг

Выберите один или два понравившихся вам рисунка и обыграйте эти образы различными способами.

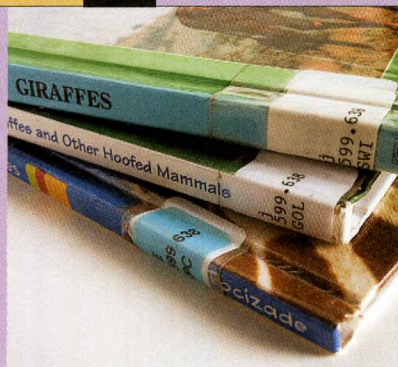
Пример 1: нарисуйте кота на деревянной основе или холсте акриловыми, масляными красками либо сделайте работу в технике микс-медиа, например, с помощью гессо и акварели (внизу).

Пример 2: перерисуйте котов цветными карандашами (слева) или чернилами и цветными карандашами (справа).

Пример 3: отсканируйте вашего кота в компьютер и закрасьте рисунок одним цветом, немного не доводя его до контура (слева). Или используйте только боковую поверхность толстого угольного стержня (справа).

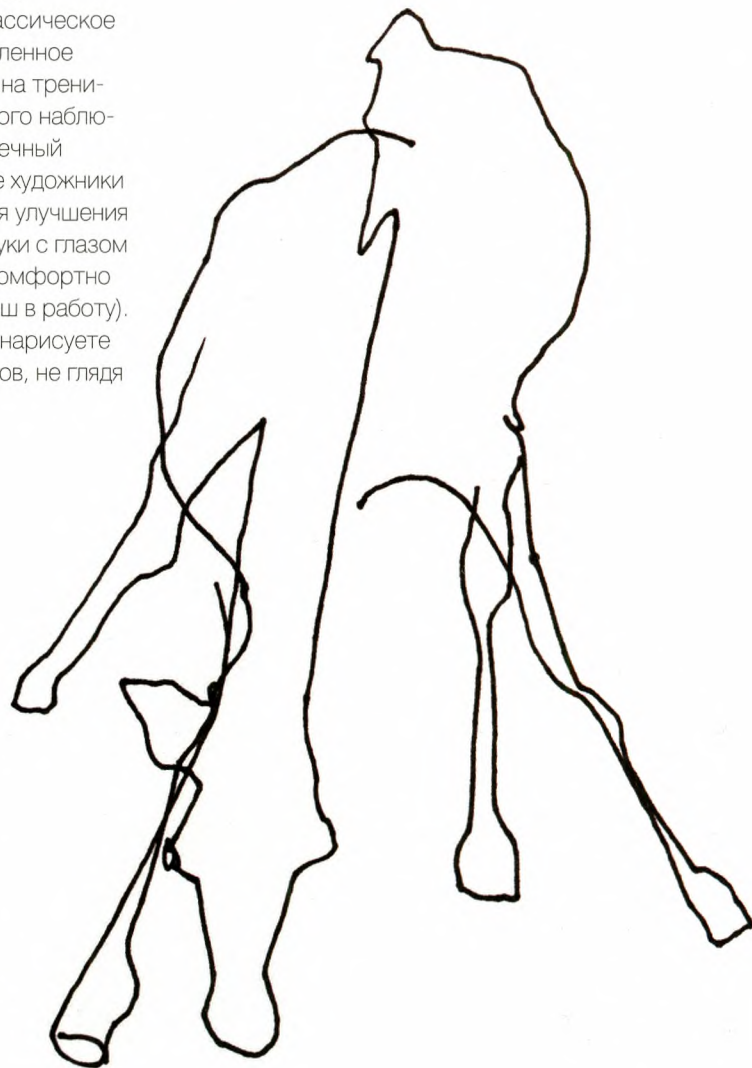

- различные фотографии жирафов
- 5–6 листов белой бумаги
- очень тонкий черный фломастер

«Бог, в сущности, всего лишь еще один художник. Он придумал жирафа, придумал слона, кошку. У него нет никакого стиля. Просто он всякий раз пробует что-то другое».

Пабло Пикассо

РИСУНОК СЛЕПЫМ КОНТУРОМ — классическое упражнение, нацеленное в первую очередь на тренировку внимательного наблюдения, а не на конечный результат. Многие художники применяют его для улучшения взаимодействия руки с глазом (и порою, чтобы комфортно «вовлечь» карандаш в работу). На этом уроке вы нарисуете несколько жирафов, не глядя на бумагу.

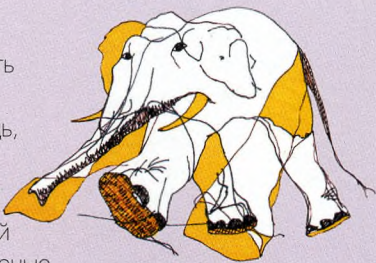
Фотографии подскажут вам такие позы, до которых вы сами, может быть, никогда бы и не додумались.

Инструкции

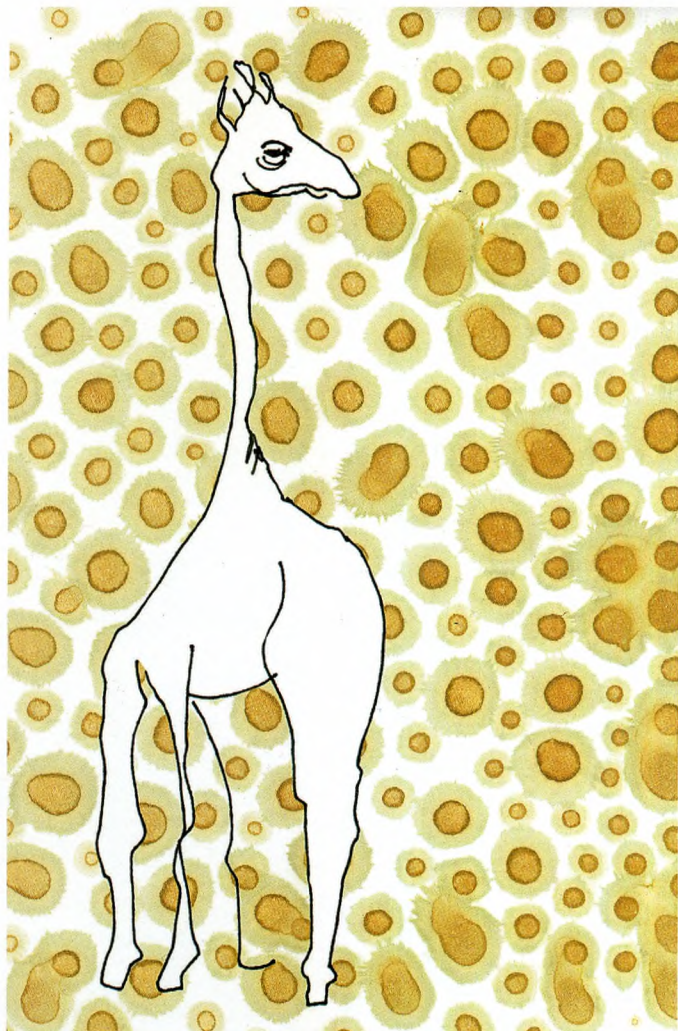
1. Отыщите в Интернете или в библиотеке несколько фотографий жирафов.
2. Возьмите одну из них, сосредоточьте свое внимание на контуре животного и начинайте рисовать. На бумагу не смотрите. Только на жирафа — все время.
3. Попробуйте совместить движение фломастера с движением глаз вдоль границы тела жирафа. Прорисовывайте каждую кривую, каждую выпуклость.
4. Слепые контуры обычно рисуют весьма медленно и одной непрерывной линией. Следите за вашей скоростью и сознательно замедляйте ее, если чувствуете, что движетесь слишком быстро.
5. Если вы устали или хотите начать рисовать внутри контура, взгляните на рисунок, чтобы переставить фломастер в нужную область. Но к движению, пока смотрите на бумагу, не приступайте (как если бы вы играли в пятнашки).
6. Продолжайте рисовать разных жирафов в течение примерно 10 минут.
7. За это время вы узнаете о жирафах такое, о чем, возможно, никогда раньше не подозревали (что у них волосатые или, скажем, на лбу большая шишка).

Следующий шаг

- Конечно, вы можете выбрать любое другое животное. Кошку, слона, птицу, лошадь, собаку, крысу...
- У неодушевленных объектов — стульев, автомобилей и так далее — тоже интересные слепые контуры.
- Попробуйте нарисовать три или четыре слепых изображения один поверх другого, не беспокоясь на этой стадии о том, куда пойдет рука. А теперь посмотрите, не получится ли у вас соединить их в один рисунок, если добавить линий и цвета (как заблагорассудится вашей фантазии).

*У вас выйдут весьма забавные
жирафы — ну и славненько!*

- 5–6 листов белой бумаги или альбом
- мягкий угольный карандаш

«Все животные, за исключением человека, знают, что жизнь дана им для того, чтобы наслаждаться ею».

Сэмюэл Батлер

РИСОВАТЬ ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ, когда оно бодрствует и находится в движении, — непростая задача, даже почти невозможная, если вы решили сделать четкий, реалистический рисунок. Вместо этого покажите жизнь и энергию вашего любимца с помощью серии набросков — быстрых рисунков, нацеленных на то, чтобы зафиксировать какое-либо движение или действие. И никаких деталей!

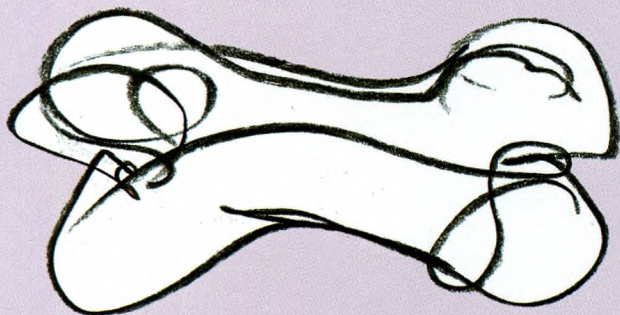
Моя домашняя крыса носилась со скоростью молнии. То, что эти рисунки оказались похожими на крысу, удивило меня даже больше, чем остальных. У ваших руки и мозга потрясающие возможности — если только вы вовремя отойдете в сторону!

Инструкции

1. Ваш любимец бежит, играет с мячиком, умывается или гоняется за своим хвостом. Просто понаблюдайте за своим песиком (или кошкой, или кроликом) несколько минут перед началом рисования.
2. Свободно держа в руках угольный карандаш, попытайтесь схватить форму животного одной либо двумя быстрыми линиями — как оно движется в пространстве.
3. Весьма вероятно, что первые рисунки мало о чем скажут... Продолжайте следить за своим любимцем и снова попытайтесь создать узнаваемую форму еще одной стремительной линией.
4. На тратьте на каждый рисунок свыше нескольких секунд! Представьте, что это просто мгновенные образы, которые ваш мозг увидел и запечатлел.
5. Пожалуйста, не беспокойтесь о том, как эти рисунки выглядят... Цель упражнения — процесс. Оно может показаться совершенно бессмысленным, особенно поначалу. Доверьтесь процессу! Чем больше тренировок, тем стремительнее творческий рост.
6. Делайте наброски движений животного в течение примерно 10 минут.

Следующий шаг

Нарисуйте игрушку вашего любимца, когда он ею забавляется. Старайтесь ухватить «сущность», «дух» предмета.

Спящие домашние животные — привлекательные модели. К тому же они дают вам достаточно времени, чтобы получить информацию, необходимую для создания узнаваемого рисунка. Но все равно оставайтесь верными быстрым наброскам действий... не больше минуты на каждый эскиз!

- альбом для рисования или стопка белой бумаги с планшетом
- механический карандаш

«Мне сказали, что все это происходит в зоопарке».

Поль Симон

АЛЬБОМ И КАРАНДАШ ВЗЯЛИ? Мы идем в зоопарк! Рисовать с натуры всегда предпочтительней, чем по фотографиям. Рисование животных в движении отточат ваше умение наблюдать и укрепят согласованную работу глаза с рукой. На этих четырех страницах художница Шерри Йорк даст вам ряд советов о том, как рисовать животных в зоопарке.

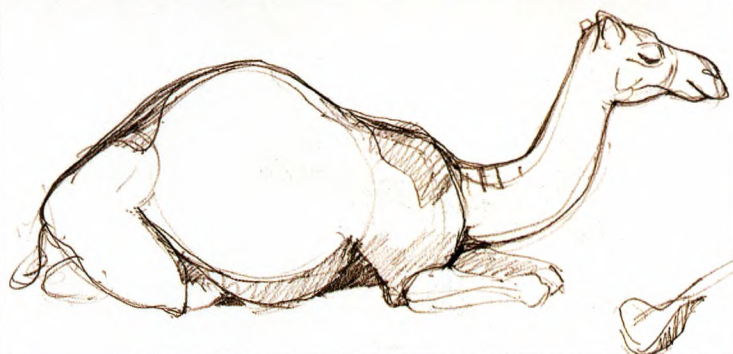
Не увлекайтесь стиранием «ошибок». Начните другой рисунок, можете перечеркнуть этот, только не переставайте водить карандашом по бумаге.

Инструкции

1. Прочитайте «зоосоветы» Шерри и подготовьтесь к путешествию.
2. Оказавшись на месте, выберите первый объект и некоторое время понаблюдайте за ним. Почувствуйте, насколько выбранное животное активно, и отметьте, как его видно.
3. Ключевая вещь — наброски действий, особенно вначале. (Наброски действий — это, в общем, любой рисунок, подчеркивающий движение... Быстрый эскиз того, что уже увидел ваш мозг.) Иногда у вас получится лишь изгиб спинного хребта или наклона уха — это нормально.
4. Ищите внутреннюю геометрию животного — овалы, треугольники, трапеции. Нарисуйте сперва эти фигуры, затем усовершенствуйте формы, когда у вас будет больше времени.
5. Ничего не стирайте, начинайте рисовать заново! (Стирание только отвлечет ваше внимание.) Если вы потратили несколько минут на рисунок, а животное начало двигаться, не отчаивайтесь. Начните новый рисунок на той же странице. Вероятность того, что зверь вернется на прежнее место, достаточна для того, чтобы вы могли продолжать.
6. Если вы стали уставать, то сделайте перерыв и вернитесь к рисованию после растягивающей гимнастики или перекуса.

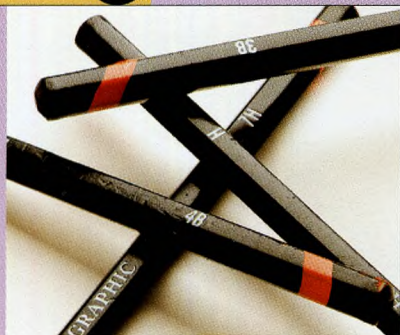

Стопка альбомов художницы Шерри Йорк вмещает сотни набросков животных, сделанных во время частых посещений зоопарков за последние 15 лет.

Зоосоветы Шерри

- Располагайтесь поудобнее. Не во всех зоопарках спокойно устроиться у вольеров. Возьмите с собой легкий переносной стульчик, если вам некомфортно стоять с альбомом.
- Не будьте барахольщиком. Альбом, карандаш и точилка — этого хватит, чтобы провести день в зоопарке (а если возьмете механический карандаш, то и точилка не нужна). Можете захватить цветные карандаши, но необязательно. Помните об этом!
- Узнайте, когда в зоопарке бывает много народу, и в это время туда не ходите.
- Плохая погода может оказаться великолепной для рисования. Людей поменьше, а животные чаще любят пребывать под крышей, где вы их хорошо разглядите.
- Люди будут пытаться заговорить с вами во время работы. Если это вас отвлекает — наденьте наушники. (Их обязательно включать, но они здорово спасают от случайных болтунов.)
- Двойные скрепки помогут страницам в альбоме не переворачиваться на ветру.
- Даже в зоопарке вам придется часто рисовать на улице. В хорошую погоду не забудьте о головном уборе и солнцезащитном креме. И, наверное, удобнее работать на чуть более темной бумаге, чем на ослепительно ярких белых листах.
- Наслаждайтесь процессом!

- альбом
- набор художественных карандашей
- чистящий ластик
- точилка

Заметьте: зоопарк — прекрасное место для изучения возможностей обычного карандаша. Не упустите благоприятный случай узнать новое не только о животных, но и о различных марках карандашей.

«Суть в том, чтобы карандаш быстро начал работать».

Бернард Маламуд

В ЗООПАРКЕ перемещения животных ограничены определенной площадью и их действия часто повторяются. Начинайте делать несколько набросков на странице, по одному на каждую точку остановки, а затем возвращайтесь к ним, когда животное снова туда придет.

Шерри Йорк говорит:
«В зоопарке в своем альбоме я обычно не рисую карандашами мягче, чем 2B. Мне нравится более мягкий, но он легко размазывается в условиях, когда альбом постоянно открывается и закрывается».

«Карандашные» советы Шерри

1. Итак, карандашная гимнастика: на что способен ваш карандаш? Не поленитесь просто посмотреть, как он рисует. Сильно надавите. А теперь слегка проведите по странице. Порисуйте кончиком. Теперь боком. Попробуйте рисовать разными марками. Размажьте линию. Сотрите. Не бойтесь — это всего лишь карандаш!
2. Марки карандашей: не смущайтесь, если забыли, что Н (Hard) — твердый, а В (Black) — черный. Твердый графит дает более светлую и тонкую линию, чем мягкий.
3. Мягкие карандаши затупятся быстрее, чем твердые. Превратите это в свое преимущество! Я люблю вырисовывать детали довольно острым кончиком, но рано или поздно графитовый стержень сотрется. Сделайте им тени, затем снова заточите.
4. Варьируйте качество вашей линии: меняйте твердость штриха, сильно надавите, а потом ослабьте карандаш в одной и той же линии.
5. Старайтесь не стирать: не бойтесь рисовать новые линии поверх предыдущих без стирания. В таких наложениях отразится энергия движущегося животного!

Следующий шаг

Дома вернитесь к сделанным наброскам и раскрасьте их цветными карандашами, фломастерами, акварелью, пастелями или чем хотите.

УРОК 6

Маленькие КАРТОЧКИ

Материалы

- 20 маленьких карточек
- толстый фломастер со скошенным кончиком

Справа: так как каждый из этих рисунков был нарисован быстро, вы не могли осознанно контролировать то, что у вас вышло. Доверьтесь вашей руке: она сделает всю работу за вас!

«Мне нравится работать в технике, где одни и те же элементы повторяются, но каждый раз в иной, неожиданной манере».

Грэхем Нельсон

НА ЭТОМ УРОКЕ вы будете рисовать одну собаку в одной позе, но — двадцать раз! Рисуя одно и то же животное многократно, вы отразите неуловимые вариации в выражении морды, в характере пса. И к тому же поэкспериментируете с качеством линии, применяя скошенную поверхность толстого маркера. (Для чего нужны маленькие карточки? Порою работа с «хорошей» бумагой тормозит нас. А стопка карточек снимает напряжение.)

Инструкции

1. Не тратя много времени, сделайте набросок собаки в целом и держите его перед глазами как общий образец. (Так как вы работаете таким большим фломастером на таком маленьком кусочке бумаги, детали надо свести к минимуму.)
2. Нарисуйте вашу первую собаку, не забывая держать руку как можно свободнее. Во время рисования поворачивайте маркер так, чтобы у вас получались и толстые, и тонкие линии. Не заботьтесь о том, «правильно» вы делаете или нет, — пробуйте.
3. А теперь нарисуйте еще одного пса, и еще одного. Продолжайте рисовать все ту же собаку, работая быстро, до тех пор, пока не устанете.
4. Передохните 5 минут — и продолжайте. Можете рисовать чуть медленнее, чем ранее, или чуть быстрее — как подскажет ваша интуиция.
5. И вот в вашем распоряжении 20 рисунков. Разложите их перед собой и некоторое время изучайте свои творения. Вы можете удалить некоторых собак и сократить вашу коллекцию, оставив только самые удачные образы.
6. Что именно привлекает в вас в выбранных рисунках? Все большее осознание того, что вам нравится, а что нет, приблизит вас еще на один шаг к развитию собственного стиля.

Самоуглубленный взгляд и озорная мордочка сделали этого щенка фаворитом. Маленький хитрован был повторно написан акварелью, оба рисунка были отсканированы и соединены цифровым способом.

Следующий шаг

- Сделайте ксерокопию ваших набросков при уменьшении на 50% и поместите получившееся мозаичное изображение в ваш альбом.
- Отсканируйте своего фаворита и затем измените его в компьютере, добавляя цвет или поместив на фоне какой-нибудь фотографии.
- «Подудлите» ваш рисунок — рисуйте любые каракули, слушая при этом историю Марка Твена «Собака в церкви». Изображение внизу создано с применением задания урока 33 («Экстатические пляски») при ксерокопировании с увеличением в 200%.

Займемся обезьянками

Материалы

- фотографии обезьяньих морд
- белая бумага
- набор из четырех выбранных предметов (например: толстый синий фломастер, розовый и коричневый фломастеры потоньше и тюбик красной пастели)
- фиксирующий спрей (если применяются угольный стержень или пастель)

«Цвет — опасная штука.
Малым достигается
много».

Марк Инглиш

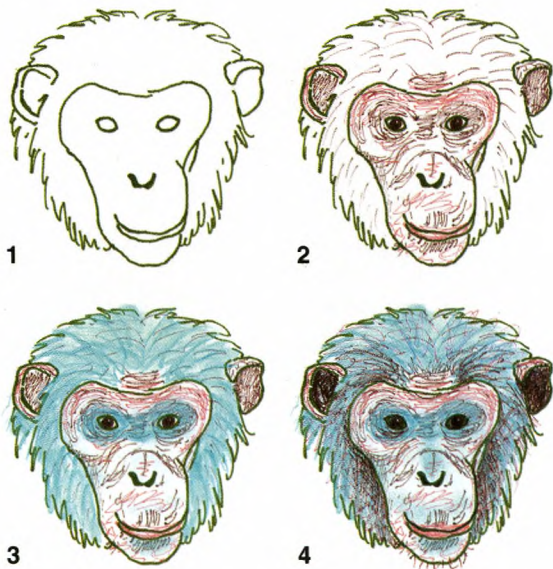
СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ВЫБОР средств может подавлять вас и отвлекать от главной задачи: рисовать! Особенно когда речь идет о цвете. На этом уроке вы будете рисовать морду обезьяны с помощью только тех четырех цветов, которые заранее выбрали.

Если бы Элизабет Дан не была ограничена в цветовой палитре, она, наверное, никогда не взяла бы красный для обезьяньего меха.

Инструкции

1. Выберите среди фотографий ту обезьяню морду, которую хотите изобразить. Толстым фломастером нарисуйте контур и основные черты. Убедитесь, что смотрите на фотографию чаще, чем на бумагу. Работайте медленно (см. Урок 25).
2. Тонкими маркерами добавьте тени, сверяясь с фотографией. Используйте перекрестную штриховку или рисуйте каракулями. (Если вы испытываете трудности в видении более темных областей на фото, прищурьте глаза.)
3. Добавьте пастель, нанеся ее непосредственно на рисунок, для того чтобы он выглядел рельефно, либо растерев пальцем для создания более размытого изображения.
4. Взгляните на рисунок и подумайте о том, чего еще вы хотели бы добавить... Может, волос? Или штрихов вокруг глаз? (На этой последней стадии вы можете отложить в сторону фотографию и смотреть только на рисунок, чтобы понять, удовлетворяет ли он вас.) Опрыскайте фиксирующим спреем.

Четыре изображения показывают, как развивался этот рисунок.

Mystery

Mystery
Colors

Волшебные цвета

Чтобы было интереснее, заранее сделайте несколько наборов разных цветовых комбинаций и разложите их по конвертам. Перед тем как начать рисовать, выберите наугад один из них и пообещайте себе, что будете использовать только взятые цвета, какими бы неуместными они ни показались.

Кое-что о цвете

Выбирая цвета, помните о том, что взятые вместе дополнительные цвета — противоположные друг другу на цветовом круге — хорошо смотрятся всегда: красный и зеленый, синий и оранжевый, пурпурный и желтый. Если вы устали или не уверены в том, какой цвет выбрать вторым, вам поможет следующее рассуждение: «Итак, здесь у меня много синего и зеленого. Чего же мне добавить? Так, оранжевый и красный подходят. Значит, розовый? Красно-коричневый?».

- несколько листов акварельной бумаги 13 x 18 см
- малый набор акварельных красок
- круглая кисть № 12
- черный линер «Pigma Micron» (размер 01) или его аналог
- угольная палочка

«Логика приведет вас
из пункта А в пункт Б.
Воображение приведет
куда угодно».

Альберт Эйнштейн

НА ЭТОМ ЗАНЯТИИ ВЫ ИССЛЕДУЕТЕ, как беспорядочно разбросанные пятна краски «рассказывают», что именно нужно нарисовать. Такой способ работы может раскрепостить вас, так как он полностью убирает какое-либо давление. (Рисунок не получается? Что ж, по-видимому, вам просто не подалось ничего стоящего. Не ваша вина.)

«Зеленая лошадь» была создана акварелью, зеленым фломастером, белым маркером и чернилами.

Инструкции

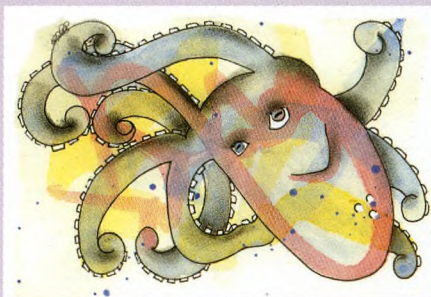
Внимание: если хотите — работайте сразу над несколькими рисунками.

1. Светло-красной акварелью нанесите ряд хаотичных мазков на бумагу. Дайте высохнуть.
2. Теперь сделайте то же самое синей акварелью и опять оставьте рисунок для высыхания.
3. Повторите те же действия желтой акварелью.
4. А теперь, не торопясь, внимательно рассмотрите абстрактные формы на вашей бумаге. Видите какое-нибудь животное? Ног? Морду? Поверните ваш лист на 90° по часовой стрелке. Продолжайте вращать бумагу, пока что-то само не объявится.

5. Начинайте рисовать черным линером, придавая очертания вашему созданию. Помните: рисуйте линии раскрепощенно и схематично. (Заметьте, что животное совершенно не обязательно должно быть видно сразу и целиком. Даже если вы видите только ухо или нос — начинайте с того, что есть. Потом вы завершите изображение вашего существа дополнительными мазками.)
6. Когда животное готово, сделайте финальные «штрихи» с помощью акварели и угольной палочки.

Галерея воображаемых существ

Черепаха, осьминог и лягушка — студенческие работы, выполненные соответственно Жилем Холмсом, Брендой Шекльфорд и Кеєм Хьюиттом.

Представляем художника:

Катрин Дан

Художник, любительница овец и осликов, подруга сорняков и старых псов

Женщина верхом на лошади. *Дерево, акриловые краски, микс-медиа*

СЕЙЧАС ОНА ЖИВЕТ НА ФЕРМЕ «Апифера»

в американском штате Орегон, но выросла в городе, путешествовала по Европе, где, кстати, и училась. «Я люблю текстуру, ткани, книги, очертания зданий, форму туфли или лица. Я по-прежнему люблю писать все эти вещи — но теперь в самый разгар работы иногда неожиданно слышу рев осла. И мне это нравится». Карьеру иллюстратора Катрин начала в 1996 году, в то время она жила в Миннеаполисе. Постепенно художница развивала своей наивно-элегантный стиль, соединяла традиционный рисунок, пастели, чернила и ткани, наложенные так, что они создают структурные и в то же время мистические работы, пусть и эксцентричные.

Вопросы и ответы

В: В чем заключается ваше ремесло, практика рисования?

О: Я стремлюсь заниматься сразу несколькими проектами. Поработаю интенсивно, потом переключусь на другую технику. Или даже займусь шитьем народных кукол, или вместо этого стану живописать. Буду сидеть с альбомом, но обычно это простая стенография — я схватываю сущность того, что ощущаю или вижу, а рисую позднее.

В: Вы относитесь к тем, кто стирает нарисованное?

О: Нет, ну зачем же?.. Мне нравится, чтобы в рисунке был намек на процесс или на энергию руки. Я не перфек-

ционистка. И я не являюсь рабом линий, как ребенок. Не позволяю себе привязываться к результату или обращаться с искусством, как с китайской куклой, — нужно все время двигаться. Понятно, что в коммерческой работе можно быстро кое-что подправить, если это действительно не нравится арт-директору.

В: *Рисуете с натуры или из фантазии?*

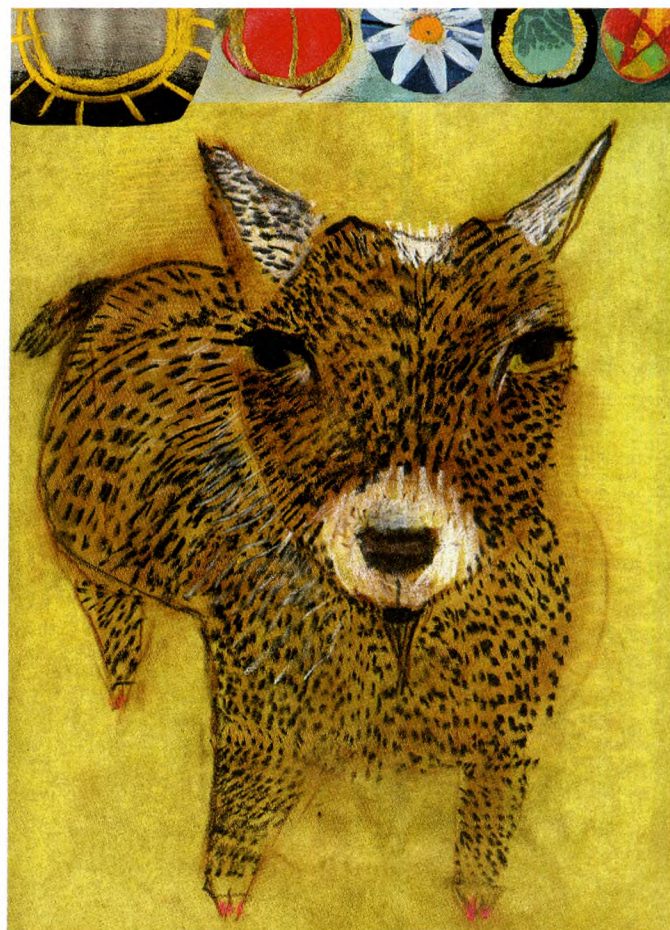
О: И так, и так. Хотя, на самом деле, больше работаю от воображения и от сердца. Наверное, мои работы — скорее эмоциональный рассказ, чем рисование надлежащей перспективы или какого-нибудь события. (У многих это отлично получается, и я восхищаюсь ими! Они просто чертежники, но я-то нет.) Отправная точка для меня — реальность, но затем замысел питается фантазией, размышлениями, разнообразным опытом, и все это переплетается в моей голове и в сердце, когда я сажусь творить.

В: *Как рисование воздействует на вашу работу в области микс-медиа?*

О: Все связано. Я не пытаюсь отделить одного от другого. Просто рассказываю историю, даже если это всего лишь крошечный рассказ об увиденной мною птичке. Я все-таки считаю, что традиционное рисование — когда вы сидите, внимательно смотрите на что-то и рисуете — отличное упражнение на фокусировку. Оно учит вас смотреть — и замедляться. Не столько чувствовать, а именно смотреть, как ученый смотрел бы на клетку под микроскопом.

В: *Зачем вообще нужно рисовать?*

О: Рисование развивает умение видеть. Его можно сравнить с йогой. Йога укрепляет мышцы, позволяет найти равновесие. Рисование — как «видящая» йога. Оно укрепляет мышцы глаз и превращает нездоровую бессмысленную активность человека в сосредоточение, внимание, спокойствие.

Коза на солнце. Бумага, микс-медиа, коллаж

В: *Что еще вы хотели бы добавить?*

О: Я просто счастлива, что выросла в доме, где у моего отца-архитектора была большая коллекция книг. Я выучилась рисовать, подражая художникам, которые мне нравились. Это помогло мне стать тем, кем я стала, и я признательна им за это.

Вдохновляясь людьми

КОГДА МНЕ СТУКНУЛО ТРИДЦАТЬ, я сменила карьеру и стала работать помощником художника-оформителя в любимой области: издательском деле. Больше всего мне нравилось взаимодействовать с художниками и иллюстраторами. Что, наверное, и побудило меня пойти учиться. Моя руководительница хотела, чтобы я сразу, пропустив курсы для начинающих, начала рисовать людей. «Сможешь нарисовать человека — значит тебе под силу и все остальное», — сказала она. Я послушалась ее и в итоге полюбила рисование.

Если мы решили рисовать, что нам хочется, то без людей, скорее всего, не обойтись. Мало что может быть интереснее, чем человеческое лицо, прекраснее, чем человеческая фигура.

Для большинства уроков в этом разделе нужны натурщики: друзья, члены семьи, коллеги, начальники, незнакомцы и платные модели.

глава

Эта фигура нарисована с натуры
красной концентрированной
акварелью с помощью глазной
пипетки. Весь процесс занял
меньше минуты.

- 1/4 листа белой бумаги
- очень тонкий черный фломастер
- приятель

«Подлинные друзья открыто
колют тебя ножом в лицо».

Оскар Уайльд

НА ЭТОМ УРОКЕ ВЫ НАРИСУЕТЕ ЛИЦО ВАШЕГО ДРУГА, но только неглавной рукой (если вы правша, то левой, и наоборот) и только фломастером. На моих занятиях студенты почти всегда начинают с этого упражнения — неважно, взрослые они или дети. Цель урока — помочь справиться с боязнью несовершенства своего рисунка. Никаких стираний, никакого контроля... Ограничения почти гарантируют вам это несовершенство — и хорошо!

Инструкции

1. Рисуйте лицо вашего друга неглавной рукой, примерно 60% времени глядя на его лицо и 40% — на бумагу.
2. Поговорите сами с собой: «Как хорошо лег этот волосок, а глаза широковаты вышли...»
3. Неровные линии? Не страшно — это всего лишь тренировка, чтобы приучить ваши руки и глаза работать совместно.
4. Не забывайте смотреть на лицо вашего друга чаще, чем на рисунок.
5. Через несколько минут вы почувствуете себя измотанными. (Пора прерваться... Не перетруждайтесь!)
6. Рисуйте всех, кто вам встретится: друзей, соседей, знакомцев, родственников, — наращивайте вашу коллекцию рисунков!

Вверху: сопротивляйтесь желанию извиниться перед вашим другом за то, что он вышел у вас похожим на мартышку.

На соседней странице: эта впечатляющая группа была создана взрослыми учениками на курсах микс-медиа 2009 года.

- альбом или 5–7 листов бумаги
- ручка (на ваш выбор)

«Кофе попадает в желудок... Мысли начинают мелькать, воспоминания переходят на полный галоп, стрелы насмешки летят точно в цель, возникают сравнения, бумага покрывается чернилами...»

Оноре де Бальзак

БРИТАНСКАЯ ХУДОЖНИЦА Сара Уайльд называет свои авторские слепые контуры рисунками непосредственного отклика. Она как будто немного отстраняется от них. При этом внимание фокусируется не на каждом нюансе контура, а на общей форме и объеме предмета рисования. На уроке вы попрактикуетесь в рисунках непосредственного отклика, работая с натуры в общественном месте, например на вокзале или в кафе.

Рисование в ресторанах, комнатах ожидания, на вокзалах подарит вам модели, которые чем-то заняты и при этом расслаблены и естественны. Все рисунки на этих двух страницах сделаны Сарой Уайльд.

Инструкции

1. Закажите себе чашечку кофе или чая и выберите уютный уголок, чтобы никто не подходил и не пялился через плечо (если вам это мешает).
2. Спокойно оглядитесь вокруг: самое главное — не торопитесь, почувствуйте себя комфортно.
3. Как только нашли кого-то, кто вам интересен — сидит в характерной позе, а может, ваше внимание привлекла некая любопытная группа, — вытаскивайте блокнот и ручку.
4. Не глядя на бумагу, начинайте рисунок сверху и медленно продвигайтесь вниз, обращая внимание на форму головы и наклон шеи.
5. Добравшись до воротника, примите решение: прямо сейчас завершить голову или приступить к рисованию спины или плечей. Это ваш выбор, он будет зависеть от положения модели или просто от того, что вам на тот момент кажется правильным.
6. Работая над телом, старайтесь рисовать те контуры и углы, которые действительно видите. Тогда вы сможете не называть части тела. Вместо того чтобы подумать «о, локоть!», старайтесь размышлять о том, как сильно линия искривляется перед тем, как снова начать выпрямляться.
7. Продолжайте — рисуйте столы, стулья, чашки, тарелки по мере того, как они оказываются перед вашим взором.
8. Завершив слепое контурное рисование, добавьте детали лица или чего-то другого (глядя на бумагу).

Советы Сары по рисованию в кафе

- Лучше всего рисовать в сетевых кафе; я могу часами незамеченной просиживать в каком-нибудь «Старбаксе».
- За одно посещение делайте 4–5 рисунков.
- Рисуйте медленно все, кроме рук (люди обожают шевелить руками).
- Рисуйте непрерывной линией там, где нужно усилить пространственные отношения частей рисунка. К тому же это даст изображениям визуальное привлекательное впечатление движения.
- Наметьте в черне складки одежды во время слепого рисования — подробности и узоры оставьте на потом.
- Рисунок непосредственного отклика — и процесс, и конечный продукт одновременно. В перспективе они могут существенно повысить мастерство рисования; кроме того, это благодатная почва для формирования идей в других областях творчества.

«Если рядом с людьми есть надписи, я обязательно включаю их в рисунок. Шрифты очаровывают меня почти в той же степени, что и люди. Я всегда рисую надписи, не глядя на них», — говорит Сара.

- семейные фотографии
- несколько листов белой бумаги
- тонкий черный фломастер
- очень тонкий черный фломастер

*«Когда вы идете на обман
ради красоты, знайте:
вы — художник».*

Дэвид Хокни

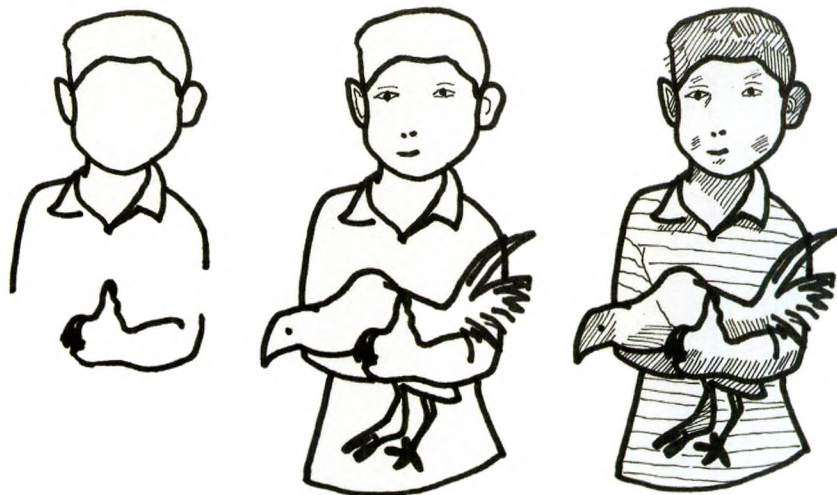
ДЕЛАЙТЕ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ РИСУНКИ по вашим семейным фотографиям, применяя освоенную выше технику слепых контуров. Искажения, которые невольно возникают, когда вы рисуете, не глядя на бумагу, могут неожиданно дать интересные результаты. Хотя вы и не стремились к реалистичному изображению, но поразитесь, как сильно рисунок будет похож на модель.

*Рисунки с фото,
сделанных моим
мужем в сельской
местности
в Никарагуа.*

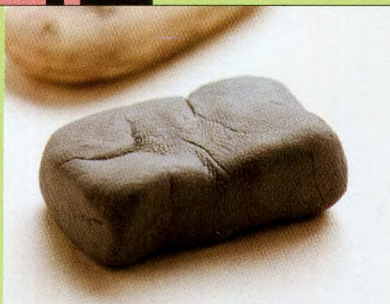
Инструкции

1. Переберите ваши отпускные фотографии и выберите наиболее интересные образы людей или предметов.
2. Не глядя на бумагу, начните рисовать фигуру или объект толстым фломастером. Работайте медленно, старайтесь сосредоточиться на фотографии, следите за тем, чтобы ваши глаз и рука перемещались с одинаковой скоростью.
3. Примерно через минуту схитрите и взгляните на бумагу, чтобы убедиться: линии рисунка не слишком накладываются друг на друга. Продолжайте ваш набросок, в основном глядя на фото. Перед завершением, пожалуй, бросьте взгляд на бумагу еще разок.
4. Добавьте подробности перекрестной штриховкой более тонким фломастером. При этом вы уже можете смотреть на рисунок столько, сколько вам заблагорассудится (тем не менее периодически посматривая на фотографию).

Слепые контуры с «подглядыванием» в цвете

Эти лица срисованы со школьного альбома семиклассников с помощью цветных фломастеров и пастели. Несмотря на то что применен метод слепого копирования, многие изображения точно передают сходство с учениками.

- разная бумага на ваш выбор, нарезанная на листы 13 × 18 см
- карандаш
- чистящий ластик
- черная перьевая ручка (размер 01)
- угольная палочка
- малый набор цветных карандашей

«Существует дорога, ведущая от глаза к сердцу, которая не проходит через разум».

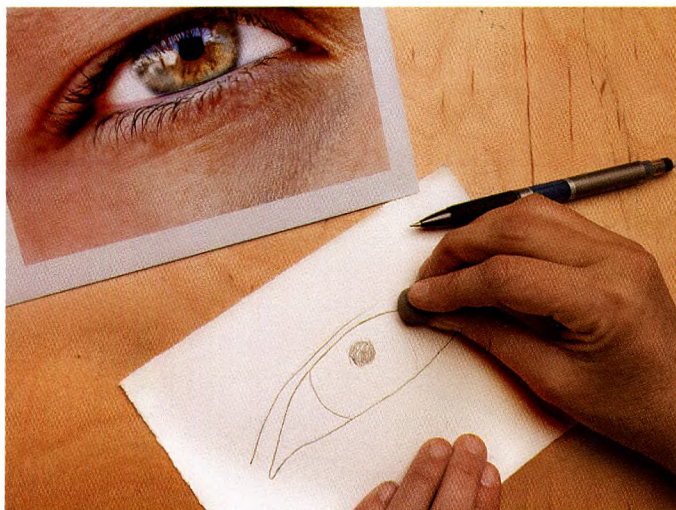
Гилберт Кит Честертон

УМЕНИЕ ТЩАТЕЛЬНО ПРОРИСОВЫВАТЬ — вещь важная, даже если вы не стремитесь к реализму в работе. (Есть правда в избитом утверждении: «чтобы нарушать правила, сначала овладейте ими».) На этом занятии вы четыре раза самым тщательным образом нарисуете человеческий глаз разными принадлежностями: карандашом, пером и чернилами, угольной палочкой, цветными карандашами.

Внимательно рассмотрите фото Стива Сонхайма. Отметьте пятнышки на диафрагме, длину ресниц, складку над глазом. Используйте фото в качестве модели при выполнении этого задания.

Инструкции

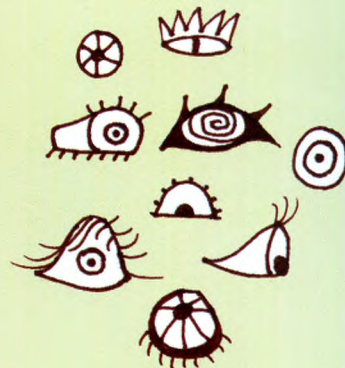

1. Карандашом выполните четыре наброска глаза на четырех листах, стараясь сделать их примерно одного размера. Рисуйте как можно более тщательно.
2. Уделите наброскам некоторое время, особенно поначалу, когда вы пытаетесь соблюсти верные пропорции. Держите ластик так, чтобы вам было удобно!
3. Теперь проработайте один глаз карандашом, выполнив светотени штриховкой и линиями, а ластиком выделяя наиболее яркие участки. Рисуя, постоянно обращайтесь к фотографии слева — вашей модели.
4. Повторите пункт 3 пером и чернилами, угольной палочкой, цветными карандашами.
5. Вам предоставляется шанс поиграть с различными техниками. Пока можно просто развлечься и довериться вашей интуиции, работая с разными принадлежностями. Сегодня вы нащупываете то, к чему у вас больше всего лежит душа. Более серьезным исследованием «правильного» использования любимых техник и материалов вы займетесь потом (хотя нет ничего лучше, чем просто взять и попробовать).

Следующий шаг

После практики в реалистическом изображении глаза даже ваши стилизованные глаза станут выглядеть более настоящими.

- акварельная бумага горячего прессования, нарезанная на листы 13 × 18 см
- черные акриловые чернила «FW»
- рулон туалетной бумаги

*«Благословенны те,
кто видит прекрасное
в неприметных местах, где
другим не видно ничего».*

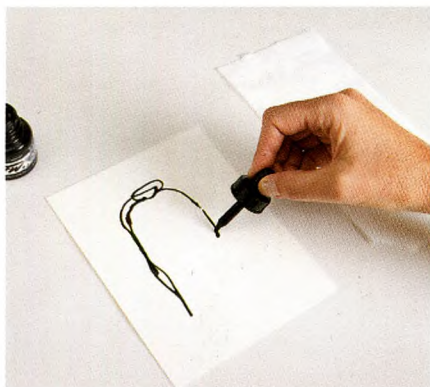
Камилль Писсарро

НАРИСУЙТЕ НЕСКОЛЬКО лиц по фотографиям, применяя только пипетку и туалетную бумагу. Найдите интересное лицо в газете или журнале. Здесь источником вдохновения послужило рекламное объявление из мира моды.

*Этот рисунок
самодостаточен
и не требует никаких
украшений.*

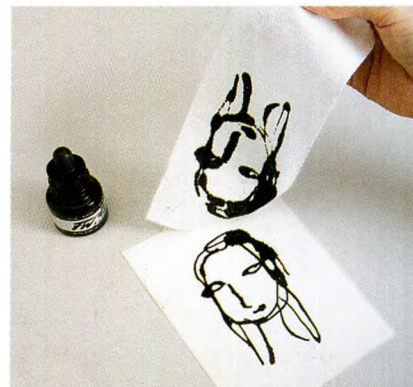
Инструкции

1. Наполните пипетку и осторожно капните чернилами на бумагу. Рисуйте только основное: форму лица, волосы, глаза, нос, рот, шею.

2. Быстро возьмите кусок туалетной бумаги и положите поверх вашего рисунка. Чернила пропитают ее и начнут растекаться вниз.

3. Резко снимите туалетную бумагу и отложите в сторону. Дайте эскизу полностью высохнуть.

Следующий шаг

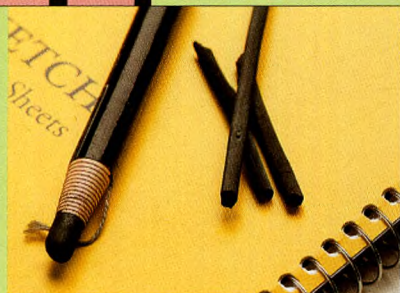
Такой способ работы, вероятно, обеспечит вам множество «несчастий». После того как чернила высохнут, вы сможете вернуться к тем рисункам, что вам не понравились, и посмотреть, нельзя ли их улучшить фломастерами, акварелью, цветными карандашами, углем или коллажем.

***Слева:** здесь были использованы карандаш, белая гелевая ручка и добавлен тонкий слой черной акварели, чтобы спасти рисунок от излишней манерности.*

***В центре:** светло-синий маркер «Сорис» и угольный стержень придали этой версии индивидуальности. Чернила восстановлены маркером — это стало преимуществом, так как обыграло пряди в волосах.*

***Справа:** акварель, цветные карандаши, маркер «Сорис» и белая гелевая ручка проявили характер лица, которое сначала казалось лишенным каких-либо индивидуальных черт.*

- блокнот рисовальной бумаги 30 x 35 см или больше
- угольная палочка или угольный карандаш.
- вариант: переносной мольберт

«Нет ничего лучшего, чем рисовать обнаженную натуру. Все, что вы могли бы обнаружить в пейзаже, или в натюрморте, или где-либо еще, все есть там: тень и свет, оригинальный объем, текстура».

Джон Харт

РИСОВАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ тело — давняя традиция. В самом деле, изображение фигуры — краеугольный камень в овладении изобразительным искусством. Если вы действительно хотите улучшить все аспекты вашего творчества, не пренебрегайте рисунком с натуры!

Работа полна технических «неправильностей»: плечи, например, слишком крупные, кисть руки отчасти становится лицом. И все же это хороший рисунок. Как такое могло случиться? Двухминутное позирование, угольный карандаш.

Инструкции

1. Найдите группу, занимающуюся рисованием с натуры. Ее можно поискать в художественных институтах, студиях. Или это могут быть просто независимые художники либо ученики, нанимающие модель.
2. Приходите пораньше, чтобы удобно устроиться перед моделью и среди других студентов.
3. Обычно сессия начинается серией быстро меняющихся поз (от 30 до 60 секунд каждая). Используйте это время для того, чтобы сделать несколько набросков движения (подробнее см. Урок 3).
4. Когда позы станут более статичными (от 5 до 20 минут), первую минуту потратьте на то, чтобы сделать быстрый набросок формы; в остальное время заполняйте ее линиями и штриховкой.
5. В перерывах прогуливайтесь и смотрите, что делают другие художники. Обычно в таких творческих группах, где царит дух учебы, вряд ли найдутся люди, стесняющиеся показывать свои рисунки. Пообщайтесь с другими художниками: вдруг они покажут вам путь, которого вы не видели.
6. Внимательное наблюдение — основа всего рисования, так что наблюдайте!

Первый рисунок:
набросок движения
угольным карандашом.

Второй рисунок:
когда модель неподвижна более одной минуты, постарайтесь переключиться на несколько рисунков и займитесь только весом и формой фигуры, продвигаясь как бы изнутри формы. Никаких линий!

Заметки о натуре

Если вы рисуете обнаженную натуру впервые, то, возможно, почувствуете некоторое волнение или легкий дискомфорт в отношении этого особого момента. Но, обещаю вам, как только начнете рисовать, сразу забудете о том, что модель обнажена. Рисование с натуры — непростая проба сил, и вам нужно будет сконцентрировать все свое внимание на линиях, углах, кривых, штриховке и пропорциях.

На этот рисунок углем Карин Свенсон потратила 15–20 минут.

- бумага, холст или другая основа
- уголь, пастели или краски на ваш выбор

«Рисовать — все равно, что учиться греческому языку или игре на фортепьяно. Вы не сможете говорить или играть в вашем сознании, ибо оно неуклюже. Вы должны достигнуть подсознания, которое податливо. Это займет время».

Роберт Беверли Хейл

ПОСЛЕ ПРИМЕРНО часа рисования динамичных поз на натур-сессии обычно переходят ко второй ее части, занимающей два часа и более, — к статичному позированию.

Вверху слева:

Вуаль. Бумага, уголь, трехчасовое позирование.

Справа:

Паджет. Бумага, уголь, трехчасовое позирование.

Все изображения на этих двух страницах принадлежат Карин Свенсон.

Инструкции

1. После того как модель приняла позу, некоторое время внимательно рассматривайте ее положение и попытайтесь представить, как фигура разместится на вашей странице. Если вам плохо видно, передвиньтесь, если возможно, в другое место. Это ваш рисунок, и вы правы что-то менять до того как начнете рисовать!
2. Сделайте черновой набросок модели в целом. У вас много времени, поэтому потратьте с десяток минут на то, чтобы вам понравилось расположение фигуры на странице.
3. Затем самым тщательным образом добейтесь нужных пропорций, работая сразу над всей фигурой. Не тратьте первый час на то, чтобы нарисовать лицо, полагая, что остальное доделаете потом. Рисунок на каждом этапе должен быть в «окончательной» стадии.

Женщина-ковбой. Бумага, пастель, трехчасовое позирование

4. Продолжайте дорабатывать тени и детали пастелью или красками.
5. Здесь, пожалуй, вы впервые за долгое время можете позволить себе замедлить темп и сконцентрироваться. У вас достаточно времени, чтобы рисовать вашу модель... Старайтесь часто отрываться от работы, чтобы получить необходимую перспективу.

Заметки Карин о рисовании с натуры

- Мне нравится насыщенный разными ощущениями процесс рисования модели, которая находится прямо передо мной. Так много можно сказать, не прибегая к словам: характер личности узнается по наклону головы, изгибу тела, даже по силе взгляда.
- Человек может спокойно сидеть совсем недолго, и этот лимит времени заставляет меня сосредоточиться на самых главных чертах. Я постоянно себя спрашиваю: «Что именно характеризует эту личность?»
- Портрет не будет полным, если не изобразить хотя бы одну руку. Я люблю показывать то, что руки говорят о человеке.
- Рисую с натуры, не забывайте дышать — помните о своем дыхании! Казалось бы, это естественно. Но вы поразитесь, узнав, что творит простое соблюдение этого правила!
- Если результат не достигнут, поменяйте что-нибудь. Порисуйте другой рукой, поработайте в большем или меньшем масштабе или с помощью иных материалов.
- Будьте упорными! Если у вас есть слабые места, займитесь ими. К примеру, мне плохо давались руки, и я рисовала только их четыре месяца подряд!
- Развлекайтесь! Чрезмерная серьезность повредит вашему искусству (и вам самим).
- Не забывайте смотреть работы старых мастеров и учиться у них.
- Мне не особенно интересна человеческая фигура как символ или общее представление о том, кто мы есть. Мне интересен человек, то, что делает каждую личность уникальной.

- пачка листов бумаги 10 × 13 см на ваш выбор (обычная белая, бумага для акварелей, графики, рисования углем и т. п.). Для начала возьмите листов двадцать; затем, как кончатся, добавляйте
- любые принадлежности для рисования и живописи

«Все удивляются: как так, среди миллионов человеческих лиц не найдется двух одинаковых».

Томас Браун

ЭТОТ ПРОЕКТ ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ «сверхурочно», он может длиться и неделями, и даже месяцами — в зависимости от вашего расписания. Даже если за один сеанс вы создадите только одно лицо — это нормально. Нумеруйте каждый рисунок на задней стороне и собирайте вашу коллекцию, пока не достигнете сотни. Рисуйте с натуры, по фотографиям или из фантазии.

Вот такой у меня беспорядок во время работы.

Инструкции

1. Разложите ваши принадлежности и начинайте. Рисуйте лица с натуры. Можете нарисовать автопортрет, глядя в зеркало, или своих домашних, друзей, незнакомцев. Рисуйте контуром (а также слепым контуром), неглавной рукой, углем, каракулями.
2. Изображайте лица с фотографий: из журналов и семейных альбомов, из телевизора, компьютера — отовсюду. Делайте рисунки одной линией, толстым фломастером со скошенным кончиком, карандашами, пипеткой.
3. Теперь нарисуйте лица, подсказанные вашим воображением. Просто начните рисовать и увидите, что получится.

Примените упражнение «Собаки Пикассо» (Урок 19) по отношению к человеческому лицу или создайте глаз в технике коллажа и постройте рисунок вокруг него.

4. Главное — не забывайте пробовать новое и получать удовольствие. ... Одни ваши портреты вам понравятся больше других. Прекрасно! Не каждый рисунок — шедевр. Некоторые — среднего качества, другие — совершенно уродливы. Но каждый прекрасен в своем роде и каждый вас чему-нибудь да научит.
5. Закончили портрет — подпишите его и пронумеруйте на обороте (1/100, 2/100 и т. д.).

Постарайтесь выполнить этот проект в самых разнообразных техниках. Рисуя портреты на протяжении определенного периода, вы увидите: в одни дни вам хочется поработать одним способом, в иные — другим. Рисуйте в той технике, к какой сегодня вы наиболее расположены.

Вдохновляясь художниками

ВСЕМ НАМ ХОЧЕТСЯ ИМЕТЬ собственный стиль. Каждый хочет найти свой голос, сформировать неповторимый взгляд на вещи, но как это сделать?

Один художник сравнил такой процесс с мясорубкой... Наш опыт, интересы, вкусы, влияния, которым мы были подвержены, — все это будет перемолото, и наружу выйдет ваше искусство, уникальный стиль. Не забивайте себе этим голову, просто много-много работайте!

Среди ингредиентов, которые нужно бросить в мясорубку, — ваш интерес к работе других художников. В свои последние годы Пикассо сделал ряд картин, основанных на работах Рембрандта; на самого Рембрандта оказала сильнейшее воздействие венецианская живопись XVI века, особенно Тициан; Тициан был воспитан в студии Джованни Беллини и так далее.

В главе 3 мы будем выполнять упражнения, основанные на творчестве Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо, Жоана Миро, Пауля Клее, Амедео Модильяни и Доктора Сьюза.

На соседней странице: в «Собачьей схватке» использован прием, данный в Уроке 19 (повторение этапов создания «собак Пикассо» 6–7 раз); работа завершена фломастерами и цветными карандашами.

глава 3

- лист кальки
- механический карандаш

«Если вы умеете копировать, значит, умеете и создавать».

Леонардо да Винчи

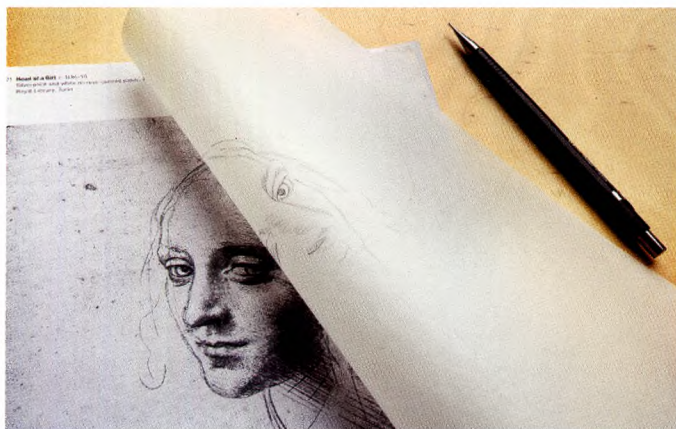
У КАЛЬКИРОВАНИЯ ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ, и все же оно может оказаться полезным в тандеме с другими рисовальными упражнениями. Сегодня вы будете калькировать «Ангела» Леонардо да Винчи, сделанного для его «Мадонны в гроте». Зачем? Ваш мозг подсознательно запомнит изображение, что улучшит ваше мастерство рисования по образцам.

Леонардо да Винчи. Ангел для «Мадонны в гроте». Ок. 1483–1485.
Серебряный грифель, белила, грунтованная бумага

Инструкции

1. Сделайте ксерокопию рисунка Леонардо (слева) с увеличением в 200%. Положите сверху кальку.
2. Держа одной рукой листы, приступайте к копированию. Старайтесь в точности повторять линии Леонардо.

3. Можете периодически приподнимать кальку, чтобы уточнять участки оригинала.
4. Закончив, положите ваш рисунок рядом с ксерокопией. Внимательно рассмотрите оба варианта и добавьте в свой то, что могло бы завершить рисунок (помните, что вы уже не копируете, а рисуете и, значит, независимы в своих решениях).
5. Регулярно повторяйте это упражнение с работами других мастеров прошлого, чьим творчеством вы восхищаетесь.

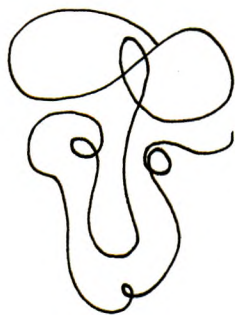
О Леонардо да Винчи

Общепризнано, что Леонардо да Винчи — один из величайших живописцев всех времен. К сожалению, сохранилось малое количество его картин, но многочисленной графикой Леонардо вы можете насладиться на www.drawingsofleonardo.org

Следующий шаг

Найдите понравившийся вам рисунок одного из великих художников прошлого и постарайтесь воспроизвести его максимально близко к оригиналу (на этот раз без копирования). Не закливайтесь на Леонардо — копируйте рисунки Микеланджело, Оноре Домье, Эжена Делакруа или Рембрандта. Внизу — авторская копия картины «Дикая лошадь» Делакруа.

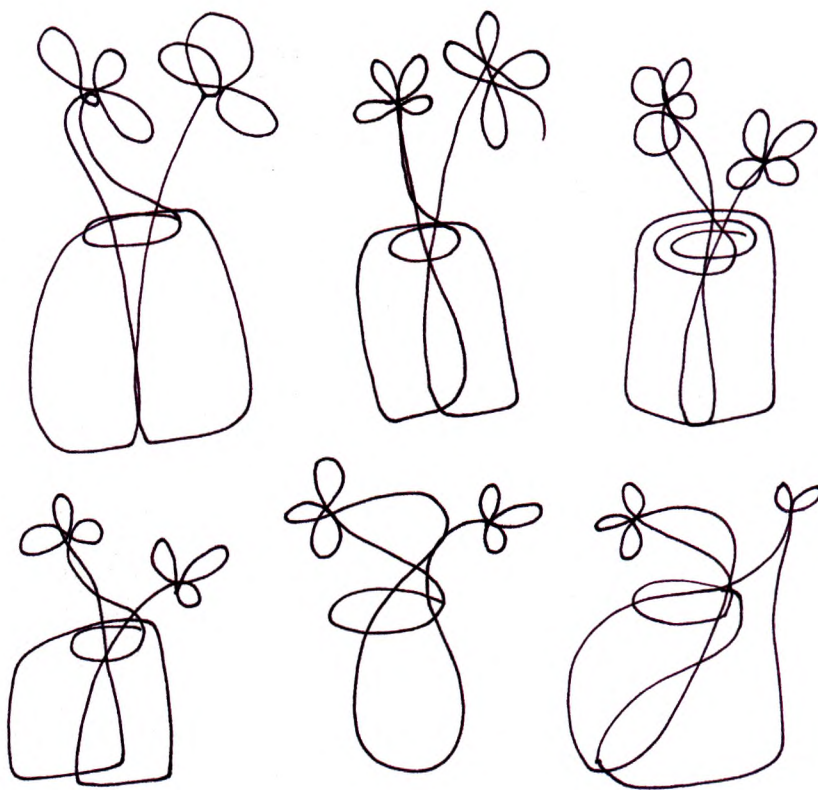

- белая бумага или альбом
- черный фломастер

«Сущность рисования —
линия, исследующая
пространство».

Энди Голсуорси

МНОГИЕ СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖНИКИ исследовали технику рисунка одной линией. На этом занятии вы выполните серию работ, не отрывая от бумаги вашу ручку. Ожидание в приемной у врача — великолепная возможность для создания набросков в блокноте или для мгновенных рисунков... Вы можете также использовать эту технику для других, более сложных работ.

Обратите внимание на небольшие вариации в каждом из рисунков, даже если художник старался повторять один и тот же сюжет. Найдя тот рисунок одной линией, который вам по-настоящему понравится, повторите его несколько раз, пока он не «пробьет» вас.

Инструкции

1. Выберите один из предметов, перечисленных ниже, и нарисуйте его по памяти только одной линией. Фломастер от бумаги не отрывайте.
2. Не размышляйте слишком много, отпустите ваш фломастер — пусть он сам скользит по бумаге.
3. Помните: рисунок должен выглядеть как нарисованный одной линией. ... Вам нужно внимательно отследить весь путь, от начала и до конца. Мыслите петлями!
4. Повторите рисунок еще 2–3 раза, затем переходите к другому предмету.
5. Продолжайте рисовать, пока не отработаете 5–6 разных предметов.
6. Теперь взгляните на ваши рисунки. Есть ли среди них те, которые вам больше нравятся? Те, которые поразили вас?

Предложения по объектам

ваза с цветами

велосипед

автомобиль

гитара

слон

кошка

человеческое

лицо

лампочка

туалет

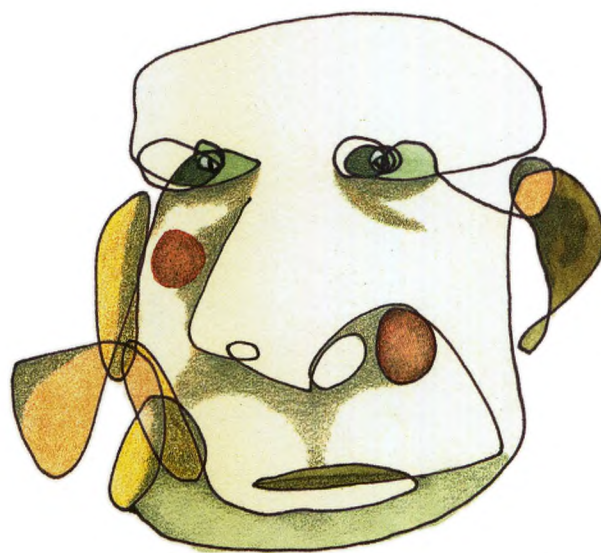
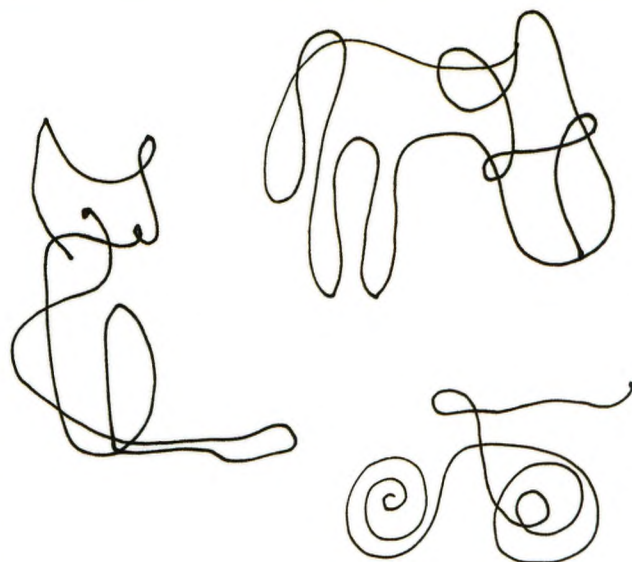
лошадь

дом

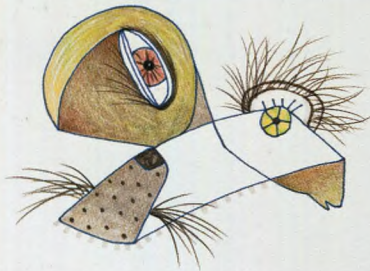
дерево

«Слон» Блейка Грина

Используйте технику рисования одной линией, когда пишете с натуры или по фотографии.

- акварельная бумага горячего прессования, нарезанная на листы 13 × 18 см или квадраты со стороной 15 см
- очень тонкий цветной фломастер
- несколько маркеров «Copic»
- малый набор цветных карандашей

«Я живописую предметы
так, как я о них думаю,
а не так, как их вижу».

Пабло Пикассо

СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫХ абстрактных собачек в стиле Пабло Пикассо. На этом занятии будет лишь небольшой словесный инструктаж. Вы получите минимальное визуальное воздействие — ведь вы рисуете свою, неповторимую версию. Помните: скорее всего, результат выйдет несколько необычным. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие от процесса.

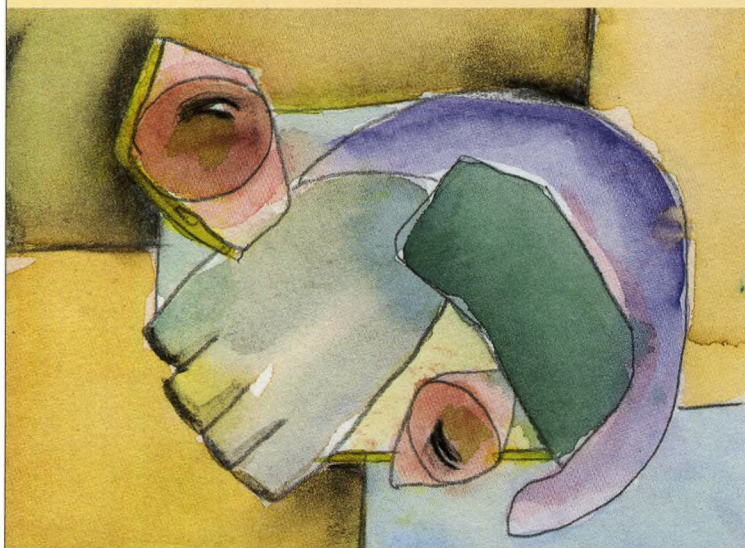

Инструкции

1. Тонким фломастером нарисуйте глаз в любом месте листа. Поверните его на 90° по часовой стрелке.
2. Нарисуйте второй глаз, в несколько раз больший, чем первый. Поверните лист на 90° по часовой стрелке.
3. Нарисуйте нос или морду. Поверните лист на 90° по часовой стрелке.
4. Нарисуйте ногу или лапу. Поверните лист на 90° по часовой стрелке.
5. Нарисуйте хвост. Поверните лист на 90° по часовой стрелке.
6. Соедините нарисованные вами элементы прямыми и кривыми линиями. Не напрягайтесь сильно на этом этапе, просто соединяйте части и остановитесь, когда вам захочется.
7. Завершите рисунок фломастерами и цветными карандашами.

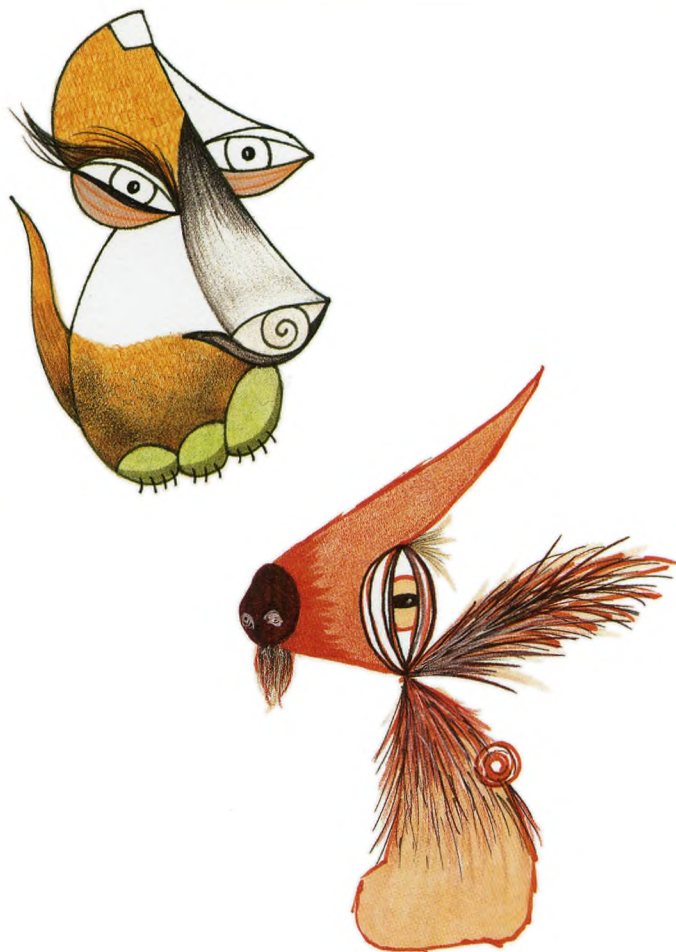
Следующий шаг

В этом экспрессивном опыте Конрад Нельсон использовала карандаш, акварель и угольную палочку.

О Пабло Пикассо

Пабло Пикассо — один из наиболее известных и влиятельных художников XX века и основатель кубизма (вместе с Жоржем Браком). В проекте онлайн-Пикассо вы можете увидеть 17 209 его невероятных работ (www.picasso.csdl.tamu.edu/picasso).

- лист акварельной бумаги 20 × 25 см
- карандаш
- чистящий ластик
- очень тонкий черный фломастер
- синий, красный и желтый маркеры или цветные карандаши

«В моих картинах — крошечные формы на огромных пространствах. Безлюдные места, бескрайние горизонты, голые равнины, все, что обнажено, всегда впечатляло меня».

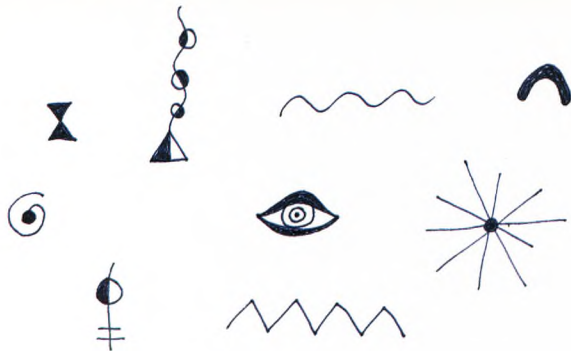
Жоан Миро

СЕГОДНЯ МЫ БУДЕМ ЧЕРПАТЬ вдохновение из органичных форм, сплюснутых рам и энергичных линий испанского художника Жоана Миро.

Это упражнение может оказаться для вас более трудным, чем кажется на первый взгляд. Порой простейшие вещи самые сложные!

Инструкции

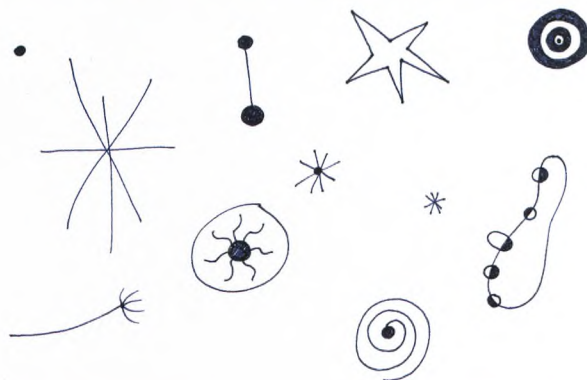
1. Познакомьтесь поближе с творчеством Миро, особенно в период с конца 30-х до начала 40-х годов.
2. Набросайте карандашом несколько элементов Миро. Вы можете придумать собственную систему символов, изучая картины художника, или срисовать их отсюда. Ваша цель — заполнить ими всю страницу и постараться увязать каждый элемент с другим.
3. Проявите упорство. Расслабьтесь и продолжайте реализовывать ваш замысел, пока не добьетесь удовлетворения. (Держите под рукой ластик — он вам пригодится!)
4. Пройдитесь поверх карандашных линий черным фломастером. Когда чернила высохнут, можете, если пожелаете, стереть карандаш.
5. Раскрасьте работу фломастерами или цветными карандашами, по-прежнему руководствуясь принципами Миро и ограничивая цветовую палитру в первую очередь основными цветами (красным, желтым, синим).

О Жоане Миро

Испанец Жоан Миро (1893–1982), живописец, скульптор и керамист, считается сюрреалистом, хотя он сам вряд ли согласился бы с этим определением. Его работы можно увидеть на сайте www.abcgallery.com/M/miro.html

Следующий шаг

Представьте, что художник находится рядом с вами и вы пишете картину вместе. Жиль Бери рассказывает о своей работе «Миро и я»: «это беседа с Миро о том, кто есть художник, и, в особенности, что такое два борющихся художника»; «два моих художника — график и иллюстратор, и они не желают ладить друг с другом. Миро и я просто попытались их здесь соединить». Бумага, акриловая краска и чернила.

Картины в духе Клее

- лист копировальной бумаги
- несколько листов акварельной бумаги 20 × 25 см или меньше
- калька
- черная акриловая краска
- деревянный ролик для нанесения краски
- акварельные краски либо цветные карандаши
- карандаш

«Если по-другому делать уже не можешь, значит, нашел свой стиль».

Пауль Клее

ХУДОЖНИК ПАУЛЬ КЛЕЕ изобрел технику, посредством которой он создавал выразительные линии, перенося черную масляную краску на бумагу с помощью карандаша. Уникальная структура линии может быть отчасти воспроизведена следующими двумя переводными техниками.

Рисунок кроликов сделан в переводной технике с использованием копировальной бумаги, затем раскрашен акварелью и блестящей краской.

Инструкции

Переводная техника через копировальную бумагу

1. Положите копировальную бумагу темной стороной вниз на акварельную бумагу.
2. Нарисуйте ногтем рисунок прямо по копирке. (Если у вас короткие ногти, используйте кольцо, шляпку гвоздя и т. д. Придумайте что-нибудь!)
3. Вы не сможете увидеть многое из того, что вы сделали, однако дополнительные линии и «ошибки» лишь добавляют характерности вашему рисунку.
4. Раскрасьте работу акварелью, цветными карандашами или чем-то иным на ваш выбор.

Переводная техника с использованием акриловых красок и ролика применялась здесь для создания текстурированных линий, потом были добавлены акварель и коллаж. (Животные поменьше сделаны из отработанной папиросной бумаги, используемой в этой технике и оставшейся от других рисунков.)

Переводная техника с помощью акриловых красок и ролика

1. Нанесите на кальку рисунок, который хотите перевести. Переверните ее.
2. Роликом нанесите тонкий слой черной акриловой краски на обратную сторону кальки.
3. Пока краска не высохла, аккуратно положите кальку окрашенной стороной на акварельную бумагу. Проведите по вашему рисунку карандашом.
4. Приподнимите край кальки и посмотрите, переносится ли рисунок; определите, довольны ли вы результатом. Если нет, то осторожно верните кальку на место, нарисуйте еще линии или потрите рукой по рисунку, чтобы создать хаотическую текстуру.
5. Быстро снимите кальку с акварельной бумаги. Перед раскрашиванием дайте рисунку высохнуть.

О Пауле Клее

Творчество живописца Пауля Клее, родившегося в Швейцарии в 1879 году, не поддается легкому определению. Его очень личные работы испытали влияние экспрессионизма, кубизма, сюрреализма и даже детского творчества. Творения Клее можно увидеть на www.paulkleezentrum.ch/ww/en/pub/web_root.cfm

Портреты в стиле Модильяни

- лист акварельной бумаги размером 13 x 18 см
- механический карандаш
- набор акварельных красок
- круглая кисть № 12

«Счастье — это ангел
с серьезным лицом».

Амедео Модильяни

НАРИСУЙТЕ
ПОРТРЕТ одного
или обоих ваших
родителей в стиле
Модильяни.

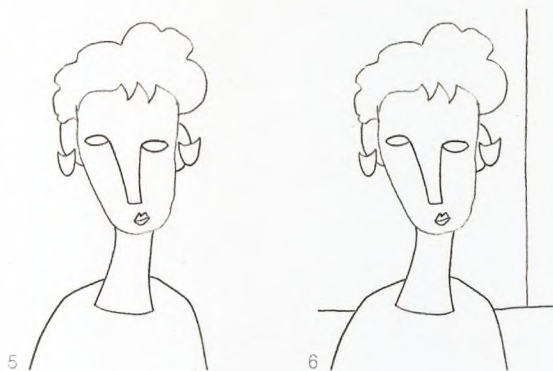
*Это прекрасное
произведение
Кайла Гобин
нарисовала
в семилетнем
возрасте. Обра-
тите внимание:
она положила
краску, немножко
выходя за кон-
туры, что доба-
вило рисунку
индивидуальности.*

Инструкции

1. Начинайте работать карандашом — нарисуйте U-образную линию в середине вашего листа.
2. Добавьте волосы, думая при этом о том, на что похожи волосы вашей матери или отца.
3. Нарисуйте миндалевидные глаза и L- или U-образный нос.
4. Нарисуйте рот.

5. Нарисуйте шею. (Если вы оказались у края листа, продолжайте и выходите за его границы.) Дорисуйте плечи и воротник, если желаете.
6. Добавьте линии за фигурой, чтобы разместить ее в пространстве. Тут подробности не нужны: просто обозначьте окна, двери и тому подобное.
7. Раскрасьте акварелью, используйте много воды, работайте послойно.

Портретный образ моей матери завершается ее фирменными кошачьими сережками.

Об Амедео Модильяни

Уникальные портреты итальянского художника Модильяни (1884–1920) отличаются плоскими, подобными маскам лицами, миндалевидными глазами и удлинненными шеями героев. Преждевременная смерть в 1920 году резко оборвала его творческую карьеру. Картины и скульптуры Модильяни можно посмотреть на сайте www.modigliani-foundation.org

Ваш внутренний Доктор Сьюз

- книги Доктора Сьюза
- несколько листов белой бумаги или альбом
- лист акварельной бумаги 20 x 40 см
- карандаш
- чистящий ластик
- перьевая ручка
- черные акриловые чернила
- акварельные краски, цветные карандаши и т. п.

«Вы есть вы. И что, разве это не здорово?»

Доктор Сьюз

ОТКУДА ДОКТОР СЬЮЗ черпал свои идеи? Вот его дежурный ответ: «В маленьком городке около Зибликнова, где я по случаю провел выходные». На этом занятии мы будем подражать этому очаровательному художнику-абсурдисту и создадим свой пригород Зибликнова в его стиле.

Рисуете ли вы в альбоме или на отдельных листах бумаги, они должны быть тем местом, где вы можете спокойно делать ошибки и вырабатывать идеи. Прислушайтесь к своему телу: почувствовали напряжение — встаньте, пройдитесь вокруг, затем возвращайтесь.

Инструкции

1. Отправьтесь в библиотеку и пролистайте детские книжки Доктора Сьюза, чтобы освежить в памяти его стиль и чувство юмора. Особое внимание обратите на тот «поплывший» вид, который характерен для его лестниц, арок, зданий и т. д.
2. Начинайте рисовать карандашом в блокноте те объекты, на которые вас вдохновляют работы Сьюза. Не копируйте их непосредственно, просто используйте как отправную точку для ваших собственных творений.
3. Теперь переходите к акварельной бумаге. Карандашом сделайте наброски домов, лестниц и других предметов. На этом этапе вам может пригодиться ластик.
4. Затем скопируйте карандашные рисунки, используя перо и чернила (если раньше вы не работали перьевой ручкой, вам, может быть, даже провести линию будет непросто. И хорошо! Снова рассмотрите работы Сьюза — вы увидите: у его линий разная толщина! Попробуйте вывести такие же).

О Докторе Сьюзе

Теодор Сьюз Гейзель (известный как Доктор Сьюз) начинал как политический карикатурист, но стал известен своими детскими книгами, издававшимися с 50-х годов (их более 60). Город Сюззвилль в Интернете: www.seussville.com

5. Как только рисунок высохнет, расцветите его акварельными красками либо другими средствами на наш вкус.

Внизу: Я склонна рисовать не столько здания, сколько людей и животных... Может быть, потому, что работая с живыми существами, можно больше «дать». Доктор Сьюз разрешает нам рисовать здания с помощью не совсем прямых линий. Снимаем перед ним шляпы! (Правда, возникает вопрос: «А что, без разрешений сами не сможем?»)

Вдохновляясь детьми и детством

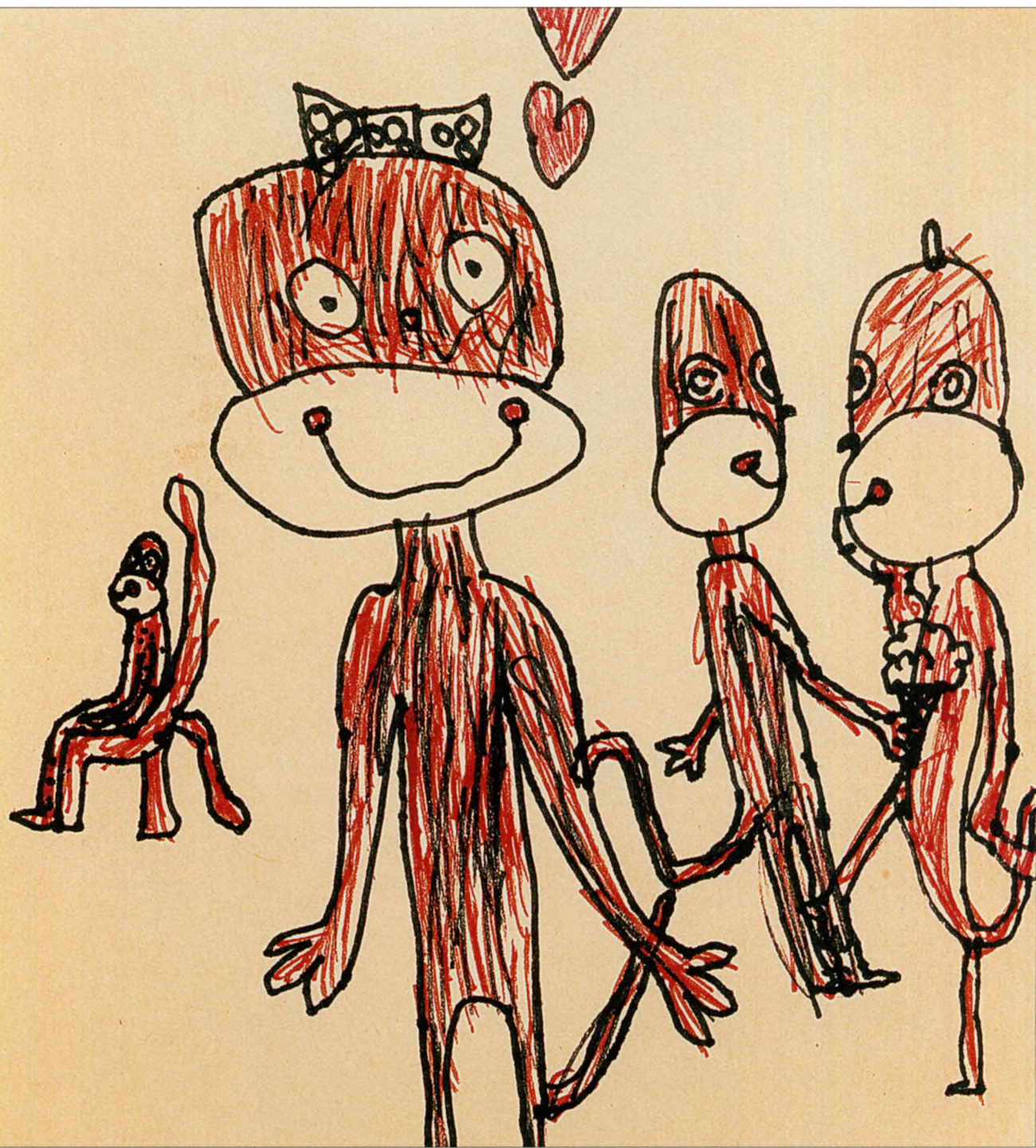
Я ЛЮБЛЮ ДЕТСКОЕ ИСКУССТВО. Мне нравится в нем все: кривоватые линии, люди-головастики, отсутствие перспективы, разоблачающие семейные портреты. Это искусство радует меня.

Когда мы были детьми, рисование казалось делом естественным и веселым. Возможно, мы даже рисовать начали раньше, чем говорить, царапая каракули, радостно ставя кляксы на страницу книги. Увы, где-то к третьему классу школы желание рисовать просто так, для удовольствия, исчезает: нам объясняют, что можно рисовать «хорошо» или «плохо».

Попробуем же стать тем ребенком, кем мы были! На этом уроке будем выводить каракули, рисовать игрушки и творить собственную серию чудовищ, обитающих под кроватью. Рико Лебрун пишет: «Все великие рисунки создавались невинностью, облаченной во взрослые одежды». Мы снова хотим порисовать с той свободой, которой обладали, будучи детьми.

На соседней странице: рисунок создан моим сыном Кристером в шестилетнем возрасте.

МАВА

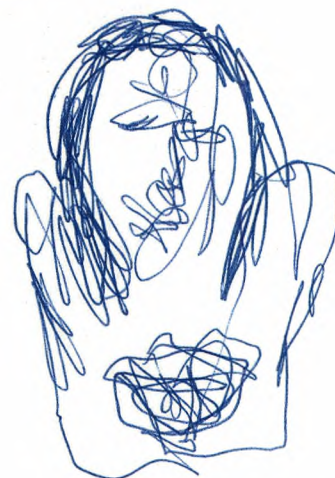

- несколько листов белой бумаги или альбом
- модели для рисования на ваш выбор (фотографии животных или людей, комнатное растение и т. п.)
- шариковая ручка

«Точно так же, как лепечущее дитя издает звуки, которые в сочетании превращаются в слова, ребенок каракулями рисует линии и формы, которые, объединяясь, становятся узнаваемыми объектами».

Марджори Уилсон

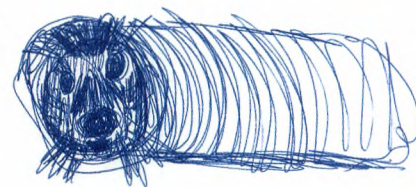
НА ЭТОМ ЗАНЯТИИ мы будем учиться у детей. Они знают истину: рисовать каракулями интересно. Притворитесь, что вы снова ребенок, но сделайте это по-взрослому (и испытаете взрослые эмоции по отношению к полученному результату).

Эти рисунки-каракули созданы в кофейне.

Инструкции

1. Возьмите принадлежности, лист бумаги и начинайте чиркать. Просто так, не думая о результате. И так — одну-две минутки, пока вы не почувствуете, что рисование начало вас расслаблять. Отложите бумагу в сторону.
2. Теперь возьмите другой лист и посмотрите на один из отобранных предметов. Приступайте к рисованию, все так же чиркая.
3. Это не контурное рисование, хотя вам будет хотеться нарисовать контур предмета. Вместо этого начните рисунок изнутри предмета и двигайтесь наружу.
4. Чиркайте плотнее в области тени и реже в более светлых местах (чтобы чуть больше проступала белизна бумаги).
5. Продолжайте чиркать, держите руку как можно свободнее до тех пор, пока ваша интуиция не подскажет вам: рисунок готов! Сделайте так по крайней мере три рисунка разных предметов.

Наденьте ваши ботинки для рисования

Физические упражнения — полезное, приносящее удовольствие занятие, скажет вам любой атлет. И все же порою его так трудно начать! Чтобы преодолеть это, спортсмены применяют нехитрый трюк: просто надевают спортивную обувь. В следующее мгновение, знают они, вы уже стоите в готовности на улице. Если вам вдруг не хочется рисовать, почиркайте, пусть это занятие станет вашими «ботинками для рисования». Бывает, достаточно одной страницы бросовых каракулей — и вы готовы рисовать.

Вы взяли в руки шариковую ручку, и ваш мозг автоматически настроился на рисование каракулями. Иногда используемые нами средства порождают ассоциации, которые позволяют процессу идти более гладко. Красный хомячок нарисован Блейком Грином, а синий — Энжи Флетчелл.

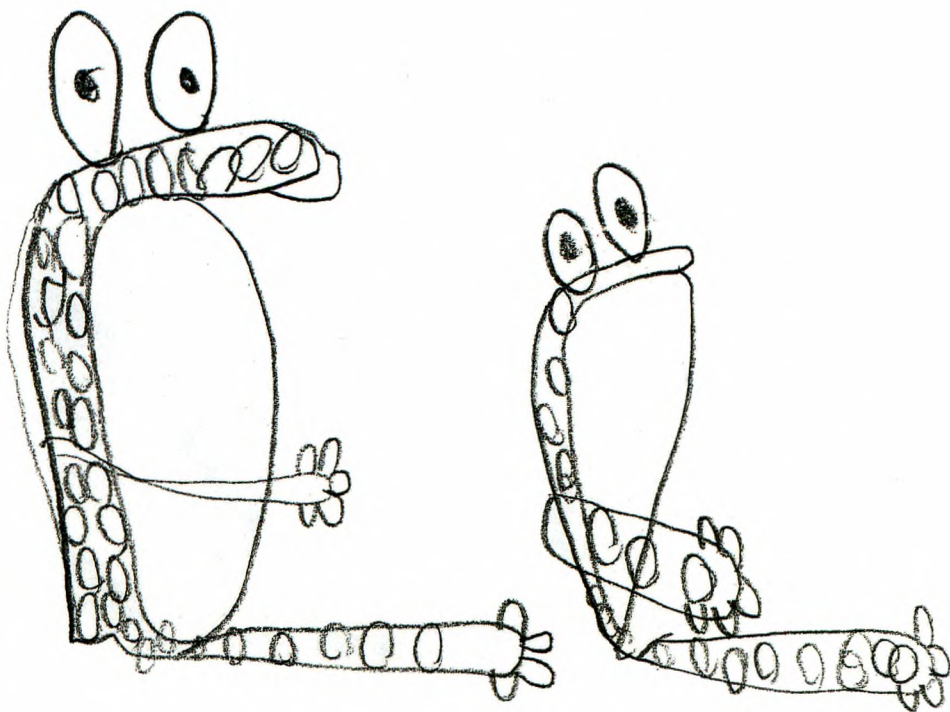

- 3–5 игрушек-моделей
- несколько листов белой бумаги
- фломастер

«Контурное рисование помогает вам увидеть, что предметы, которые мы рисуем, вовсе не предметы, а, скорее, формы, которые переплетаются, устанавливают связи друг с другом».

Чарльз Рейд

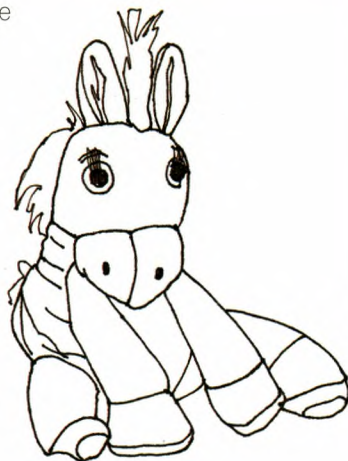
ДЕТИ ЛЮБЯТ ИГРАТЬ В ИГРУШКИ, взрослым нравится их рисовать. На этом занятии вы создадите ряд контурных рисунков, используя игрушки в качестве модели.

Даже самый маленький ребенок способен сделать хороший контурный рисунок. Эта работа создана неизвестным второклассником.

Инструкции

1. Перебирая игрушки в комнате детей или в магазине, старайтесь выбрать такие, которые были бы визуально интересными и одновременно новыми для вас. Избегайте Микки-Маусов и Барби: у вас будут проблемы с авторскими правами, а ваше давнее знакомство мешает рисовать то, что вы видите, в угоду тому, что вы думаете, что видите.

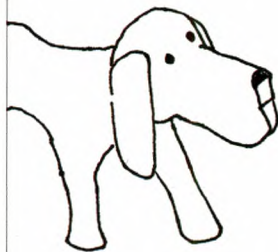

2. Поставьте игрушку в понравившемся вам ракурсе.
3. Выберите отправную точку для контура и начинайте рисовать. Работайте очень медленно, непрерывно поглядывая то на бумагу, то на игрушку.
4. Старайтесь сосредоточиться на границах объекта и «двигаться» глазом и рукой с одинаковой скоростью. Часто большая часть контура делается одной непрерывной линией.
5. Не забывайте о дыхании.
6. Вырисовывайте каждую кривую и выступ. Старайтесь соблюсти верные пропорции, но не придавайте этому чрезмерного значения. Если сделали неверную линию —

вернитесь к моменту, когда началось искажение, и снова рисуйте. Постоянно смотрите на игрушку и сравнивайте ее с рисунком.

7. Как почувствовали, что рисунок завершен, — переходите к следующему. Нарисуйте ту же самую модель еще раз, если хотите — в другой позе.

8. Повторите все то же самое с тремя-пятью разными игрушками, рисуя непрерывно в течение примерно 15 минут.

По поводу авторских прав

Пожалуйста, никогда не копируйте интеллектуальную собственность других творческих личностей и не называйте это своей работой. К ней относятся графика, живопись, литература, скульптура, фотографии, а также предметы, на которых стоит знак торговой марки или копирайта, например на игрушках или на логотипах. (Как художник вы, разумеется, черпаете свое вдохновение где угодно, но должны тщательно следить за тем, чтобы публикуемые вами работы были вашими творениями.) Законы об авторских правах призваны защищать творца оригинальных и имеющих ценность работ, это относится и к вам также!

Вы когда-нибудь замечали, что с фотографии рисовать легче, чем с натуры? Это потому, что на фото изображение уже сведено к двумерному. Поэтому предпочтительней рисовать с натуры, чтобы вы могли попрактиковаться в переносе трехмерных объектов в двумерные рисунки. В случае крайней необходимости, впрочем, это фото даст вам возможность нарисовать игрушку.

Одноглазые ЧУДИЩА

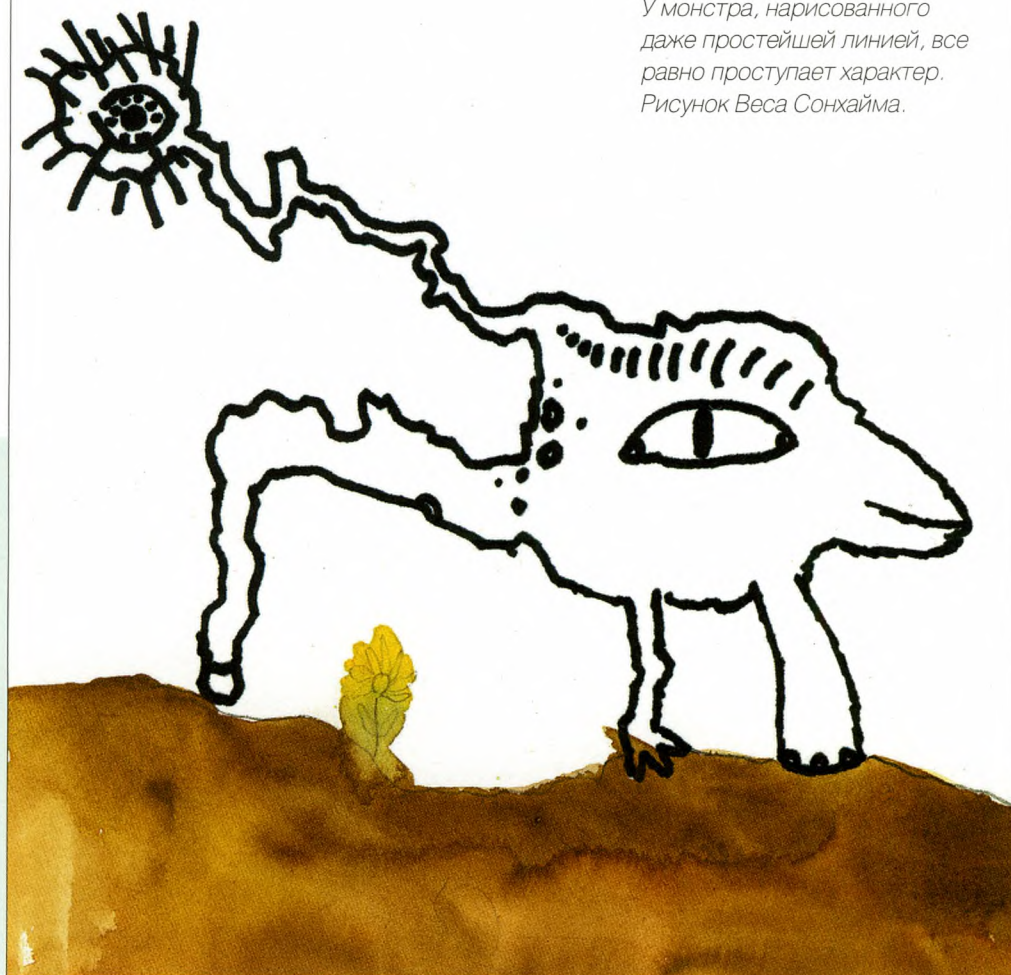
- альбом или листы бумаги на выбор
- черная чернильная ручка
- иные средства по вашему желанию

«Вы не можете сначала сотворить монстра, а потом сокрушаться, что он крушит дома».

Лиза Симпсон, героиня телешоу «Симпсоны»

ПОСКОЛЬКУ МОНСТРОВ НЕТ, они — плоды нашего воображения, клубок бессмыслиц, на этом уроке для создания одноглазых чудищ мы используем лишь нашу фантазию. Прочь все модели!

У монстра, нарисованного даже простейшей линией, все равно проступает характер. Рисунок Веса Сонхайма.

Инструкции

1. Нарисуйте на странице глаз, большой либо маленький.
2. Начинайте добавлять детали. Не нужно заранее придумывать полную картину. Просто рисуйте — как пойдет, таким и выйдет монстр.
3. Тормозите с идеями? Вот вам слова-подсказки внизу страницы. Только отложите в сторону визуальные образы.
4. Вы почувствовали, что ошиблись? Не волнуйтесь! Начните рисовать с другого места. Ошибочную линию вы потом используете иначе (неисправимых ошибок не бывает).
5. Создайте подобным образом несколько монстров, каждого со своим характером.

Тео Элсворс любит рисовать, вытаскивая свои образы из тумана или медленно наводя фокус до тех пор, пока изображение не станет ясным. «Я начинаю рисовать, слабо представляя, чего хочу добиться, только сам процесс открывает подробности. Я как бы выращиваю рисунок на поверхности страницы, а не просто наношу линии на бумагу».

Попробуйте начать с элемента коллажа и строить монстра от него (Урок 35).

Подсказки про чудищ

перепончатый	хохлатый	враждебный
с раздвоенной	низкорослый	нелепый
конечностью	щетинистый	волосатый
покрытый	причудливый	с клювом
перьями	толстый	стрельчатый
с шипами	ужасный	беззубый
кричащий	крылатый	встревоженный
покрытый		
мехом		

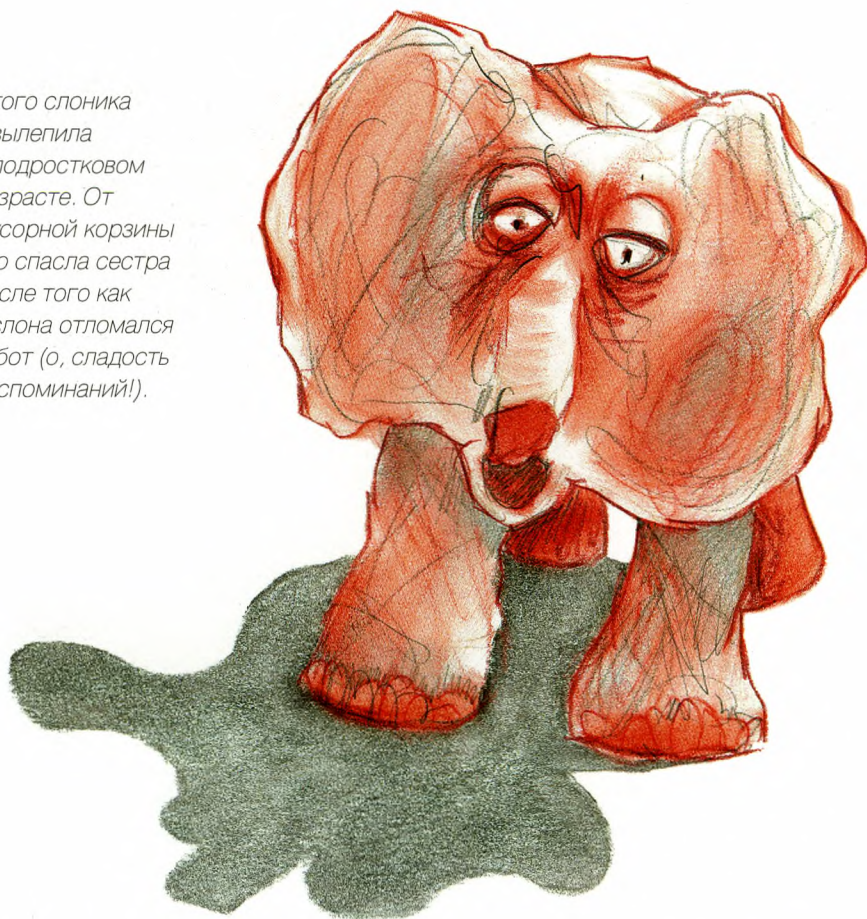
- глиняные фигурки, сделанные детьми
- любые принадлежности и основы

«Настоящее искусство
примечает не только
форму, но и то,
что лежит за ней».

Махатма Ганди

ЕСТЬ НЕЧТО ТРОГАТЕЛЬНОЕ в детских фигурках, вылепленных из глины. Они так несовершенны, что становятся совершенными! Пусть такими же несовершенными будут и ваши изображения детских глиняных работ.

*Этого слоника
я вылепила
в подростковом
возрасте. От
мусорной корзины
его спасла сестра
после того как
у слона отломался
хобот (о, сладость
воспоминаний!).*

Инструкции

1. Выберите себе принадлежности для рисования: карандаш, угольный стержень, набор цветных ручек или карандашей.
2. Поставьте глиняную фигурку на хорошо освещенное место. Установите ее в удобном для вас ракурсе.
3. Освещайте модель с одной стороны, чтобы подчеркнуть тени и текстуру глины.
4. Не забывайте смотреть на нее чаще, чем на бумагу!
5. Замечайте несовершенства как объекта, так и рисунка.
6. Прибегните к разным техникам для собственного развития. Слепые контуры, контурное рисование, рисунок каракулями или одной линией — интересные способы исследования этих созданий.

Мой сын Кристиер, будучи первоклассником, вылепил глиняного пингвина (справа), а потом нарисовал его с помощью акварели, фломастеров и угля.

Глиняные фигурки
Веса Сонхайма,
Кристиера Сонхайма
и Бреда Стако

Надеемся, что в вашей жизни есть ребенок, который создает такие вот сокровища. Всегда интереснее рисовать предметы, которые для вас что-то значат. В крайнем случае используйте фотографии фигурок с этой страницы.

- бумага или другая основа на ваш выбор
- любые рисовальные средства и краски

«То творческое, что есть в нас, всегда детское».

Джулия Камерон

НА ЭТОМ УРОКЕ ВЫ БУДЕТЕ ТВОРИТЬ вместе с ребенком. Перед началом совместной работы откровенно поговорите с ним, объясните, что хотите сделать, и попросите у него разрешения включить его слова или труд в общее дело. Право на принятие решения о том, как использовать их творчество, должно остаться за детьми. Это может привести к некоторым компромиссам, но такова природа совместной деятельности!

Аргентинский иллюстратор Густаво Аймар создал эту очаровательную картину в технике микс-медиа вместе со своим трехлетним племянником Аугустином.

Инструкции

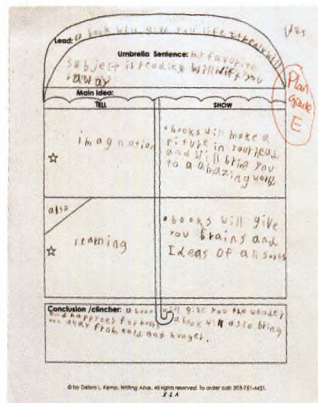
1. Для начала попросите ребенка нарисовать ваш портрет на листе бумаги. Поощряйте его смотреть на вас во время рисования. Пусть он использует все, что ему нравится (мелки, фломастеры, карандаши, акварель и т. д.).
2. Затем на том же листе бумаги нарисуйте детский портрет. Используйте другие техники, но чтобы они хорошо контрастировали (например, если ребенок рисовал карандашом, вы возьмите акварель или цветные фломастеры).
3. Соедините как-нибудь эти две фигуры: нарисуйте обнимающую руку вокруг плеча, посадите их вместе за обеденный стол и т. д.
4. Черпайте свое вдохновение из свободы рисунка ребенка, пытайтесь максимально отразить это ощущение в вашей части работы. Старайтесь не думать о том, что получится в итоге, заботьтесь лишь о том, чтобы было интересно и вам, и ребенку.
5. Закончив портрет, вы должны его подписать. Оба!

Жиль Бери вовлекла в дело целую семью: девочки рисуют девочек, мальчики — мальчиков. Семейный портрет написали Жиль, Сидни, Сэм и Стив Бери.

Еще идеи для сотрудничества

- Предложите ребенку нарисовать в вашем альбоме все, что он хочет. Можете даже согласовать заранее ряд правил. Например, не рисовать поверх уже нарисованного или раскрашивать все, что уже нарисовано, и т. д.
- Возьмите рисунки малышей и нарисуйте свои, основываясь на особенностях детских работ.
- Сделайте увеличенную ксерокопию понравившегося детского рисунка и переведите его на дерево или холст. Эта большая картина в смешанной технике (сверху) получилась из крохотного карандашного рисунка тогда еще восьмилетнего Веса Сонхайма.

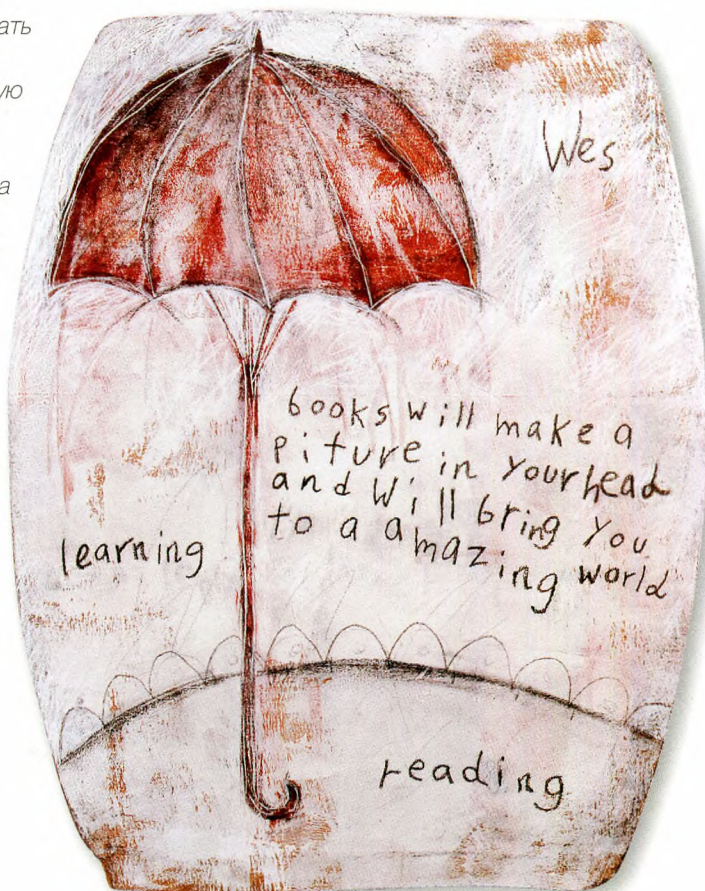
- увеличенная ксерокопия детского письма
- акварельная бумага (размеры на ваш выбор)
- угольная палочка
- карандаш
- акварельные краски
- другие принадлежности и основы на ваш выбор

«Она уже больше не мамочка. Она — художник!»

Вес Сонхайм, 4 года

КАК ТОЛЬКО РЕБЕНОК НАЧНЕТ УЧИТЬСЯ, он сразу примется таскать в дом тучи всякой писанины: стихотворений, тетрадей, грамматических упражнений, рассказов, учебных таблиц... Все эти документы — основа для совместного рисования или живописи.

Мне захотелось создать картину «зонтичной» структуры, основанную на заметках моего сына Веса про книги и чтение. Работа была завершена мелом, акварелью, угольным стержнем и карандашом по дереву.

Инструкции

1. Возьмите письменные работы вашего ребенка и выберите ту, которая нашла в вас отклик или сразу же подсказала какую-нибудь идею.

2. Увеличьте текст на ксероксе до желаемого размера. Перенесите буквы непосредственно на основу: заштрихуйте угольным карандашом обратную сторону увеличенной ксерокопии, затем положите бумагу угольной стороной вниз и прорисуйте слова карандашом. (Зачем копировать? Не хотите — не надо, просто этот способ позволит точнее отразить индивидуальность детского письма.)
3. Завершите работу любыми средствами на ваш вкус.

Иллюстрируйте цитаты

Дети говорят прелестные вещи! Вспомните фразы, сказанные в детстве вами или вашими детьми, которые могли бы стать хорошей идеей для рисунка. Запишите высказывания на листе бумаги. (Если это сделать затруднительно, возьмите цитаты из нижеперечисленных.) Проиллюстрируйте их!

«Мама! Вода тонет!»

«У меня будет такая гоночная машина, что все зарыдают».

«Я устал от динозавров».

«Папа, а копить деньги — это не катастрофа?»

«Я робею от своих глаз».

«Как закроешь глаза, то сразу можешь увидеть свои сны».

«Когда я вырасту, у меня будет семьдесят детей. Семьдесят».

«Вы на самом деле молоды. Вы действительно не стары».

Ну, ваш лоб — старый».

«Воздушные поцелуи — как маленькие мыши. Они пролезают сквозь щели в дверях».

Вес Сонхайм, 4 года

— Wes, age 4

- использованная коробка из-под крупы
- красный водорастворимый маркер
- плоская кисть
- гesso
- водорастворимый мелок: коричневый, черный, серый, оранжевый или желтый (для волос)
- влажная тряпочка или бумажное полотенце
- карандаш
- фиксирующее средство
- ножницы

«Отчего именно в детстве часы у вас пролетали, как минуты? Вот где разгадка ваших земных устремлений».

Карл Юнг

Бумажные куклы

КАК ИНТЕРЕСНО ИГРАТЬ в бумажные куклы! (А еще интереснее наблюдать, как в них играют взрослые, что недавно случилось у нас дома.) Порадуйте живущее внутри вас дитя, сделайте набор бумажных кукол с их домашними животными.

Эта группа бумажных кукол была создана в начале 2009 года для галерейного показа. Профессиональное искусство не должно непременно быть серьезным!

Инструкции

1. Разрежьте коробку из-под крупы так, чтобы вы могли работать только с плоскими листами (согнутые части можете выбросить). Водорастворимым маркером сделайте наброски фигур. Так как почти все линии будут потом закрашены, не нужно слишком заботиться о деталях.
2. Положите плоской кисточкой слой гессо поверх рисунков. Постарайтесь сделать его как можно более гладким. Обратите внимание на то, что маркер проступит сквозь грунтовку и вы по-прежнему будете видеть свои наброски. Дайте высохнуть.

3. Раскрасьте водорастворимым мелком лица, руки и ноги цветом, выбранным вами для кожи.

4. Разгладьте влажным бумажным полотенцем или тряпочкой.

5. Нарисуйте мелкими волосами, смягчите кисточкой, если хотите. Очертите контур фигуры карандашом.
6. Можете добавить пастели на щеки кончиком мизинца. Закрепите фиксирующим средством. Вырежьте ваши фигуры, сделайте для них подставки, разрезав круг пополам и проделав щели (1,5 см) в подставке и фигуре.
7. Играйте в куклы!

Представляем художника:

Густаво Аймар

Графический дизайнер, иллюстратор детских книг, художник

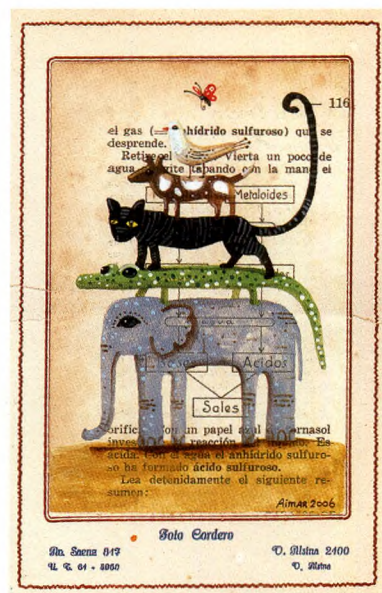
ГУСТАВО АЙМАР родился в Буэнос-Айресе (Аргентина) в 1973 году. Через три года его семья переехала в Трелью, что в аргентинской области Патагония, где он до сих пор и живет. Интерес к рисованию и искусству в целом проявился у Аймара с раннего детства. В 1987–1991 годах он учился в универсальном центре искусств в Трелье и получил право преподавать искусство и рисунок. В 1993 году он вернулся в Буэнос-Айрес, чтобы изучать графический дизайн.

С 1986 года Аймар постоянно выставляется, а с 2004-го является членом Форума аргентинских иллюстраторов. В 2008 году он показал иллюстрации на книжной ярмарке в Болонье, а в 2009-м — на братиславской биеннале иллюстраторов. В настоящее время Густаво работает иллюстратором детских книг и редактором для различных изданий. В свободное время он творит и занимается персональными проектами.

Высказывания художника

Для тех, кто, подобно мне, работает с идеями, образами и концепциями — и в то же самое время черпает вдохновение из окружающего мира, — фактор заинтересованности очень важен. Я подразумеваю под этим стимул, волю, связь, взаимодействие. Когда я работаю, то всегда ищу эти факторы в материалах, которые выбираю или которые мне удается найти.

Материалы, так же как и ограничения, налагаемые индивидуальным стилем, техникой, темами или привычками, сами по себе есть источник вдохновения и безграничного поиска.

Животные. Бумага, микс-медиа

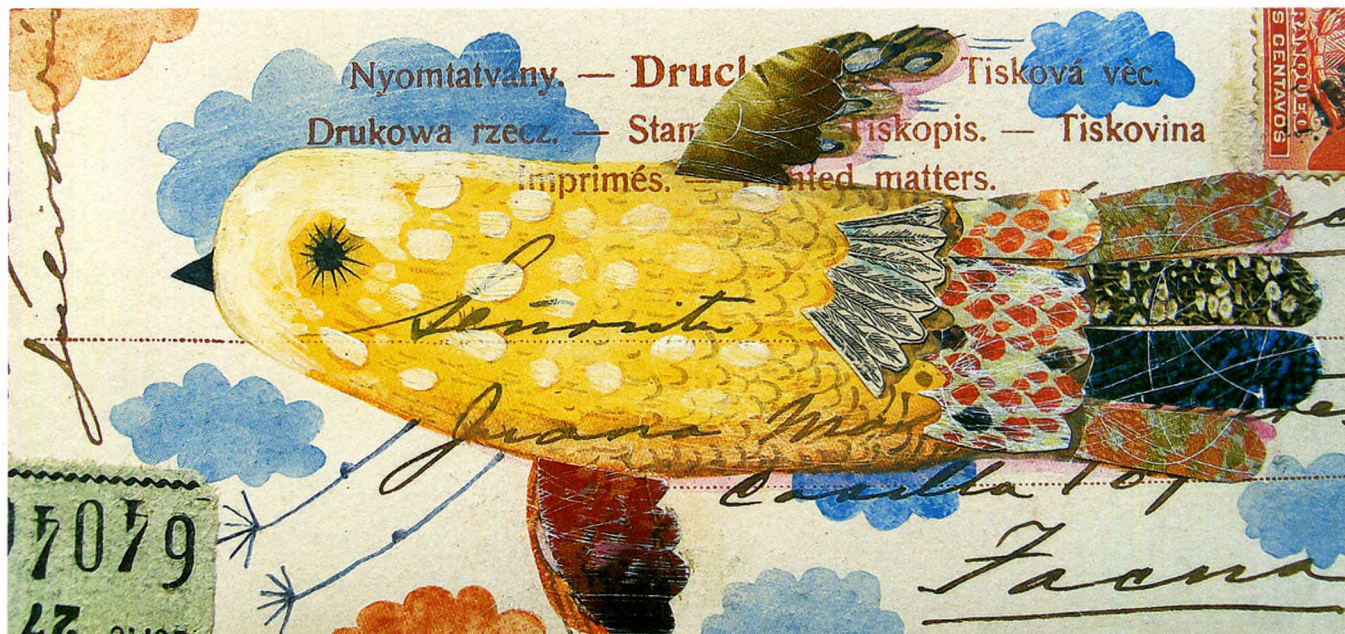
Мне всегда интересны «встроенные» элементы, которые дают возможность «читать» мои работы на различных уровнях. Я люблю путешествовать по образу, дешифровать его, интерпретировать, слушать, о чем он хочет рассказать. Думаю, это именно то, что я делаю, когда включаю в картины кусочки бумаги, взятые из старых книг, этикетки, почтовые открытки, ткани.

Иногда материалы могут неожиданно подсказать вещи, отличные от тех, которые первоначально задумывались. Для меня очень важно дать энергии свободно течь и вернуться к такому представлению о работе, когда ты развлекаешься со своими рабочими материалами и наслаждаешься процессом творчества.

Я тружусь гораздо свободнее, когда делаю это для собственного удовольствия. Дело обстоит по-другому, когда я несу ответственность за определенный проект. Я действую с большей осторожностью, это точно.

Розовая лошадь. Бумага, микс-медиа

Вестник; бумага, микс-медиа

Вдохновляясь фантазиями

РАНЬШЕ Я ДУМАЛА, что художник еще до начала работы полностью представляет себе то, что собирается рисовать. Но мне не всегда удавалось сформулировать законченную идею — художественную или какую-то иную.

Постепенно я стала понимать, что творческий процесс — именно процесс. Замыслы строятся кирпичик за кирпичиком — иногда в потоке вдохновения, иногда в течение долгого периода, они не рождаются в пустоте. Любая деталь, привлекавшая наше внимание, становится материалом, с которым воображение начинает экспериментировать. Сны — вот пример того, как воображение создает новые предметы из мешанины вещей, проносащихся в наших головах.

Рисовать из собственной фантазии означает разрешить себе принимать за чистую монету все, что залетает в вашу голову. Вам нужна только какая-нибудь точка отсчета.

На соседней странице: рисунок начинался как абстрактный проект, основанный на листьях и элементах природы (см. «Абстрактные минутки», Урок 42). Но замысел не удался, поэтому я стала крутить рисунок, чтобы понять, в чем же дело. И сразу же «увидела» крысу, нарисовала ей глаз (с фотографии, найденной в Интернете) и решила: готово! Бумага, уголь.

МАВА

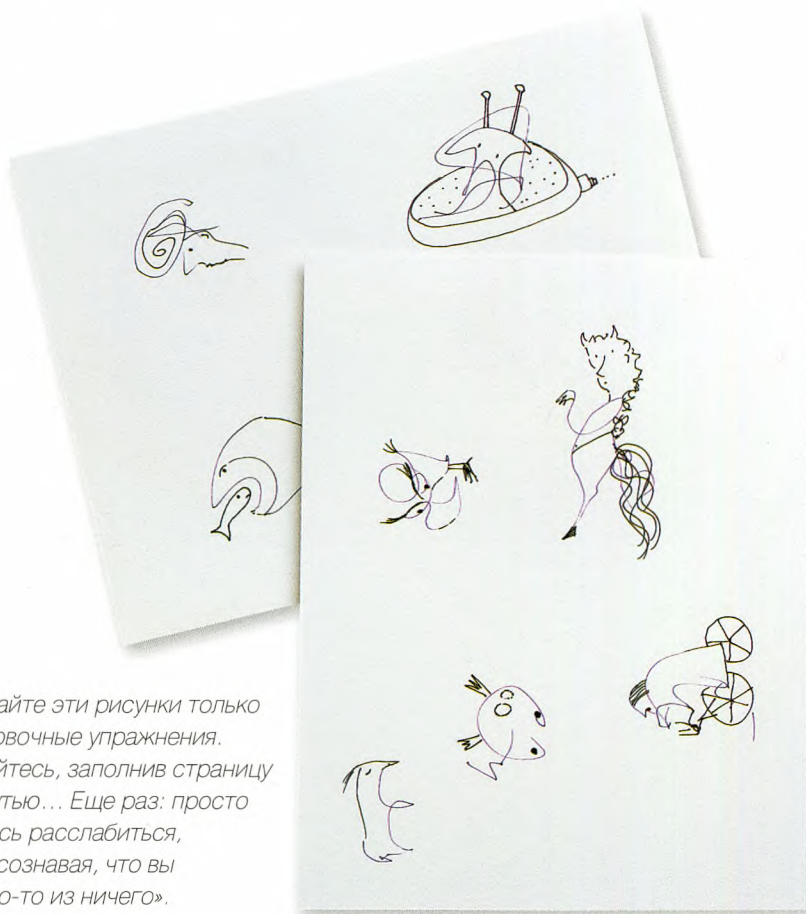

- стопка бумаги или альбом
- фломастер или карандаш

«Ограничения живут только в нашем разуме. Но стоит нам привлечь воображение, и возможности становятся безграничными».

Джейми Паолинетти

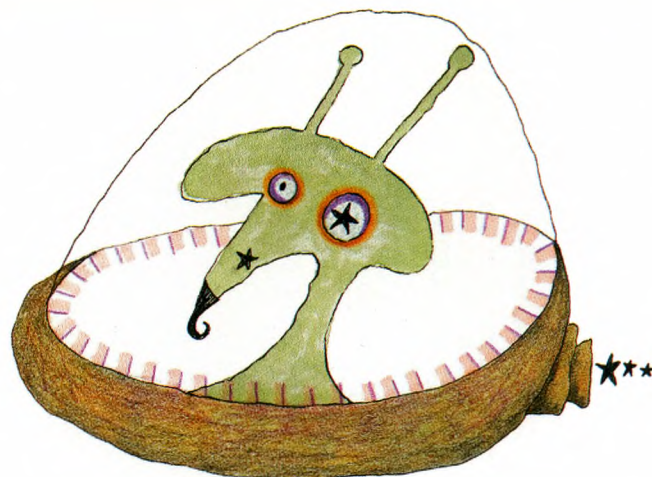
Рисуйте, взяв за основу хаотическую линию или каракули. Мозг — чудесная штука: он побудит нас заполнять чистые листы самым творческим, изумительным образом. Очень удобно рисовать каракулями вместе с детьми в ресторане или в качестве разогревающего упражнения в альбоме. Часто такие эскизы становятся основой для больших картин.

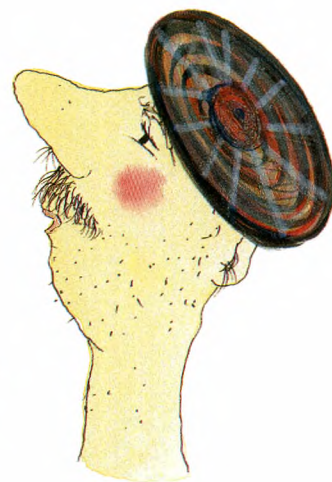
Воспринимайте эти рисунки только как тренировочные упражнения. Не отчаивайтесь, заполнив страницу какой-то мутью... Еще раз: просто постарайтесь расслабиться, радуйтесь, сознавая, что вы «делаете что-то из ничего».

Инструкции

1. Ручкой или карандашом сделайте на бумаге произвольный росчерк. Для интереса можете закольцевать линию или нарисовать петли.
2. Теперь смотрите на линию, одновременно поворачивая лист. Не улавливаете ли начало чего-нибудь? Лица, может быть? Или какого-то животного?
3. Завершите рисунок.
4. Повторите!

Три акварельные
картинки созданы
на основе рисунков
каракулями, которые
приведены в этом
разделе. Догадайтесь:
кто кого вдохновлял?

- десять листов бумаги 14 x 21 см
- акриловая краска, цвет на ваш выбор
- шпатель или мастихин
- очень тонкий фломастер

«Чтобы жить творческой жизнью, мы обязаны не бояться совершать ошибки».

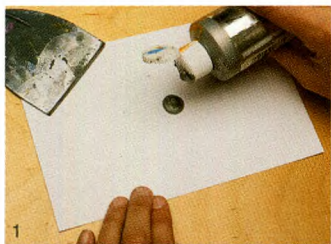
Джозеф Чилтон Пирс

НА ЭТОМ УРОКЕ ВЫ ЗАВЕРШИТЕ РИСУНОК, начатый беспорядочными пятнами (или брызгами) краски. Здесь нет ни правильного, ни ложного: никогда два разных человека не увидят в одном пятне один и тот же предмет. Поскольку эти брызги напоминают тест «Чернильные пятна Роршаха», вы, возможно, увидите структуры или схожесть в том, что создаете из каждого пятна, а заодно кое-что и о себе узнаете.

Тиша Мур увидел в многоцветном пятне восхитительную раздраженную улитку.

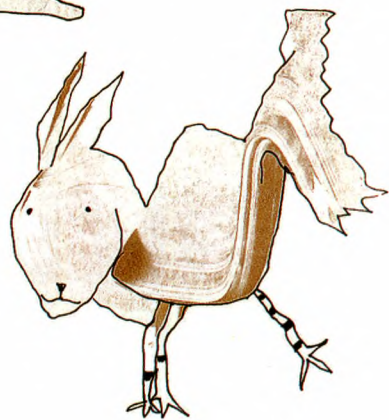
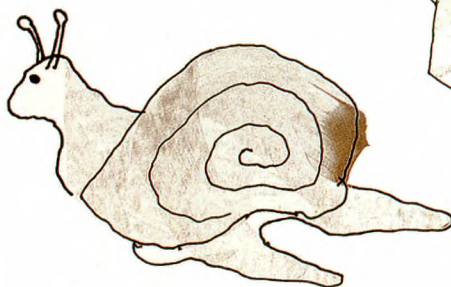
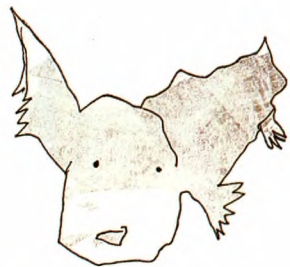
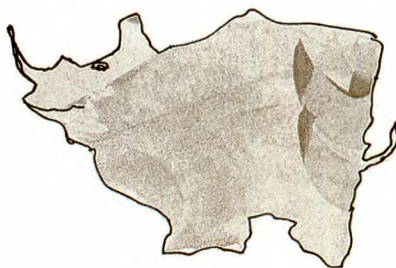
Инструкции

1. Выдавите на бумагу пятнышко акриловой краски величиной с маленькую монету.
2. Шпателем или мастихином размажьте пятно по бумаге. Не заботьтесь пока о том, на что это похоже; просто сделайте интересную форму. Отложите в сторону.
3. Создайте таким же образом десять листов с размазанными пятнами краски.
4. Когда они полностью высохнут, взгляните на один из них. Вы что-нибудь замечаете? Если нет, то поверните лист на 90° по часовой стрелке. А теперь что-нибудь видите?
5. Закончите рисунок фломастером.
6. Иногда вы видите предмет или животное сразу же, а порой, чтобы извлечь что-либо стоящее, приходится трудиться дольше.

Следующий шаг

Сходным образом вы можете использовать коллаж вместо краски. Здесь бумага для выкройки (калька) была наклеена на акварельную бумагу, а когда все высохло, фигуру закончили пером и чернилами.

Эта группа созданий на основе пятен краски сделана Жилем Холмсом и Пэт Эберлайн.

- аудиокнига или аудиофайл
- любая бумага или иная основа
- десять заранее выбранных принадлежностей для рисования

«Дудлить — двигаться
бесцельно либо по-глупому».

yourdictionary.com

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, что машинное рисование на совещаниях действительно помогает сконцентрировать внимание, так как оно задействует ваш мозг в такой степени, что вы не засыпаете и в то же время улавливаете содержание происходящего. Чиркайте себе на здоровье, теперь у ваших каракулей есть научное обоснование!

Микс-медиа-художник Лизл Лунд успешно выполнила задание на обратной стороне почтового конверта.

Инструкции

1. Возьмите в библиотеке аудиокнигу или скачайте из Интернета аудиофайл на интересующую вас тему.
2. Включите аудиокнигу или аудиофайл и слушайте.
3. Начните машинально рисовать («дудлить»).
4. Рисуйте, рассеянно чиркайте — любые формы, линии, загогулины, узоры, конструкции, образы, которые выдаст выше подсознание (помните: сознание занято другим делом).
5. Примерно каждую минуту меняйте ваши принадлежности для рисования. Используйте все десять штук.
6. Когда аудиокнига закончится, рассмотрите то, что нарисовали. Наверняка вы кое-что о себе узнаете. Например, что вам нравится пурпурный цвет или что узоры и формы вы рисуете чаще, чем узнаваемые объекты. Такого рода сведения могут пригодиться для выработки индивидуального стиля.

Следующий шаг

Это задание можно приложить и к другим темам. Мы уже знакомы с нарисованной каракулями собачкой (с. 27), попробуйте продудлить материалы следующих уроков:

Урок 12: Только для твоих глаз (с. 42). При прослушивании аудиокниги рисуйте глаз, пытаясь максимально реалистически выдержать пропорции.

Урок 37: Случайный выбор (с. 100). Используйте машинальное рисование для создания текстуры части картины.

Урок 47: В офисе (с. 128). Идеальное задание для применения беззаботного дудлинга.

«Моя личная эстетическая привилегия нынче такая: больше, больше, еще больше!» Лизл выполняет это упражнение и делает один шаг дальше: автоматически дорабатывает рисунок на бумажном пакете красками и металлическими чернилами (вверху).

- макулатурная бумага для заметок
- листы акварельной бумаги 13 × 18 и 20 × 25 см
- любые материалы по вашему желанию

«Самые лучшие на свете вещи — это глупости».

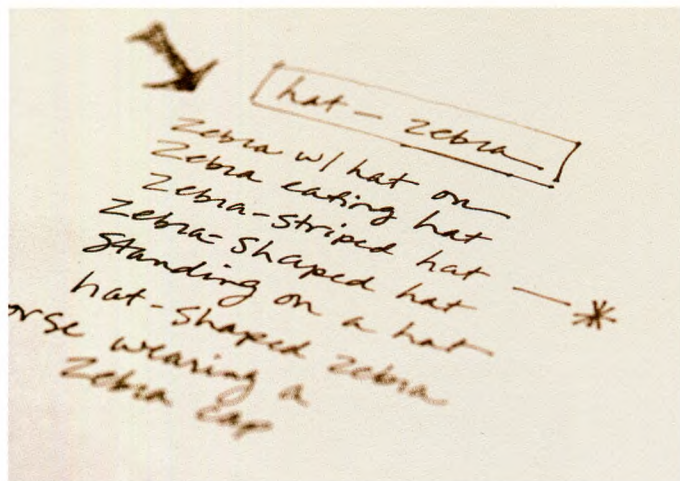
Скотт Адамс

СЛУЧАЙ ИГРАЕТ НАШЕЙ ЖИЗНИ определенную роль, но разве это не справедливо и для рисунков? На этом занятии темы серии работ вам будет диктовать случай. (Хотя, как это происходит и в жизни, в вашей власти принять предложенное и обратить в то, с чем вы будете счастливо существовать.)

Отправными пунктами для этого рисунка были зебра и шляпа. Первая идея такова: зебра со шляпой на голове. Прекрасно, а что, если пойти дальше? Как насчет зебropодобной шляпы? Зебры внутри большой шляпы? Зебры, поедающей шляпу? В итоге эта злополучная лошадка носит полосатый головной убор и такую же попону.

Инструкции

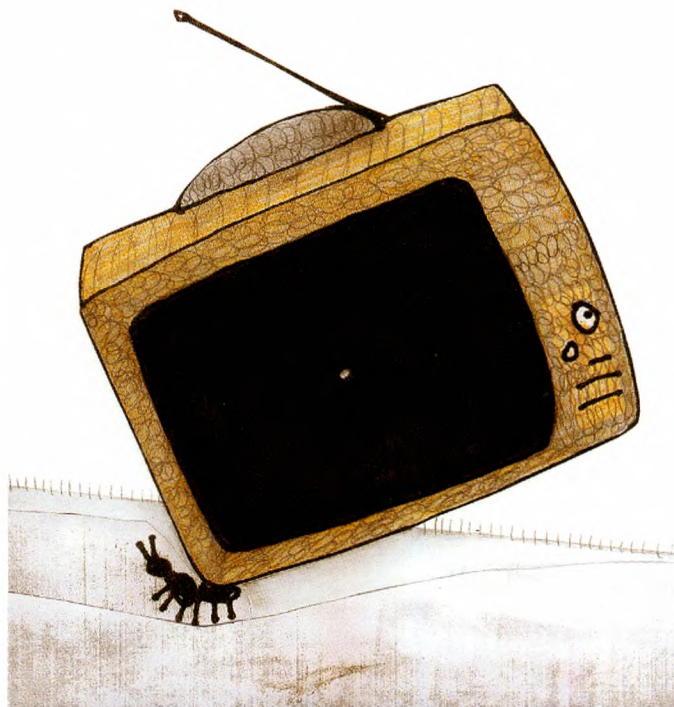

1. Не глядя на списки справа, выберите два числа от единицы до десяти.
2. Теперь, обратившись к спискам, выпишите соответствующие слова, по одному из каждого перечня.
3. Подумайте и запишите несколько мыслей по поводу выбранных вами двух слов. Возможно, что ваша первая идея будет самым очевидным решением — и в то же время самым интересным. Какие еще могут быть сценарии? Их тоже запишите, даже если идеи покажутся нереалистичными, глупыми или даже откровенно тупыми.
4. Нарисуйте тот образ, который вас более всего взволновал.

Справа: базовыми для этого рисунка стали слова «телевидение» и «муравей». Так как эти насекомые могут нести на себе вес, пятидесятикратно превышающий их собственный, муравей, несущий телевизор, — решение, основанное (отчасти) на реальности.

Игра в числа

1) муравей	1) телевизор
2) слон	2) шляпа
3) бульдог	3) велосипед
4) зебра	4) солнечные очки
5) птица	5) ковбойские сапоги
6) пингвин	6) подтяжки
7) мышь	7) мороженое
8) кролик	8) ванна
9) пудель	9) холодильник
10) паук	10) книга

- журнал, который можно резать
- ножницы
- клей-карандаш
- акварельная бумага 20 x 25 см или по вашему выбору
- любые средства для рисования или живописи

«Я отвергаю вашу реальность и заменяю ее своей собственной».

Адам Сэвидж

Мы — ХУДОЖНИКИ, работающие в смешанной технике, и мы любим коллаж. (Дайте нам ножницы и клей-карандаш, и мы на седьмом небе от счастья.) Иногда элементы коллажа добавляют к рисунку просто для усиления фактурности и зрительной привлекательности. На этом занятии, впрочем, вы начнете с элемента коллажа, и пусть он станет плацдармом для всего замысла вашего произведения.

Роз Стендаль выкрасила голубым поля в своем дневнике, не представляя заранее, во что они превратятся. Однажды, просматривая журналы, она обнаружила пару в рекламном объявлении и подумала, что было бы здорово, если бы та рассматривал что-нибудь в ее дневнике. Используя фотографии и натуру, Роз нарисовала курицу, а в конце наклеила элементы коллажа.

Инструкции

1. Пролистайте журнал и вырежьте несколько понравившихся картинок. Это могут быть как реальные предметы, так и их части: руки, головы, люди, тостеры, растения и т. д. Сделав вырезки, отложите ножницы и журнал в сторону и рассмотрите ваши варианты. Дождитесь, пока вокруг одной из вырезок не начнет зарождаться какая-нибудь идея.

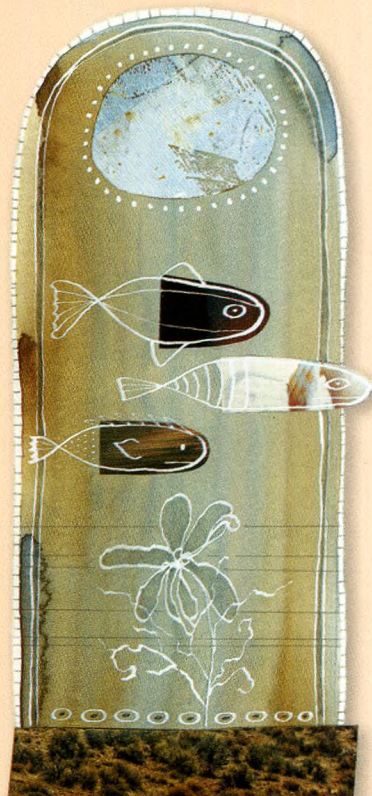

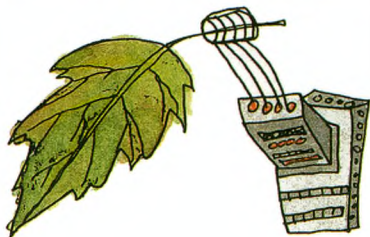
2. Подвигайте вырезку по бумаге: не возникают ли еще мысли? Приняв решение, сделайте рядом набросок.
3. Вы можете либо сначала закончить рисунок, а затем наклеить ваш элемент, либо сперва наклеить его, а затем рисовать рядом с вырезкой (и поверх нее)... Как хотите! Эту последовательность можно менять раз от раза, все зависит от вашего желания.
4. Какой бы способ вы ни выбрали, не спешите наклеивать элемент. Еще и еще раз его подвигайте, пока не добьетесь правильного наклона головы или положения руки.

«Кружочки» для коллажа

В моей студии обычно лежит маленькая стопка «кружочков» для коллажа, которые я вырезаю из журналов и забракованных картин. Я занимаюсь этим, когда избегаю рисования. В основном лишь рассеянно выбираю узоры, цвета и фактуры, которые мне нравятся. Эти кружочки живут в моей студии какое-то время и оживляют мою цветовую палитру... Я рада, что они тут рядом! В итоге они окажутся в различных рисунках, добавляя текстурной и зрительной привлекательности, как, например, в этом произведении «Рыба вне воды».

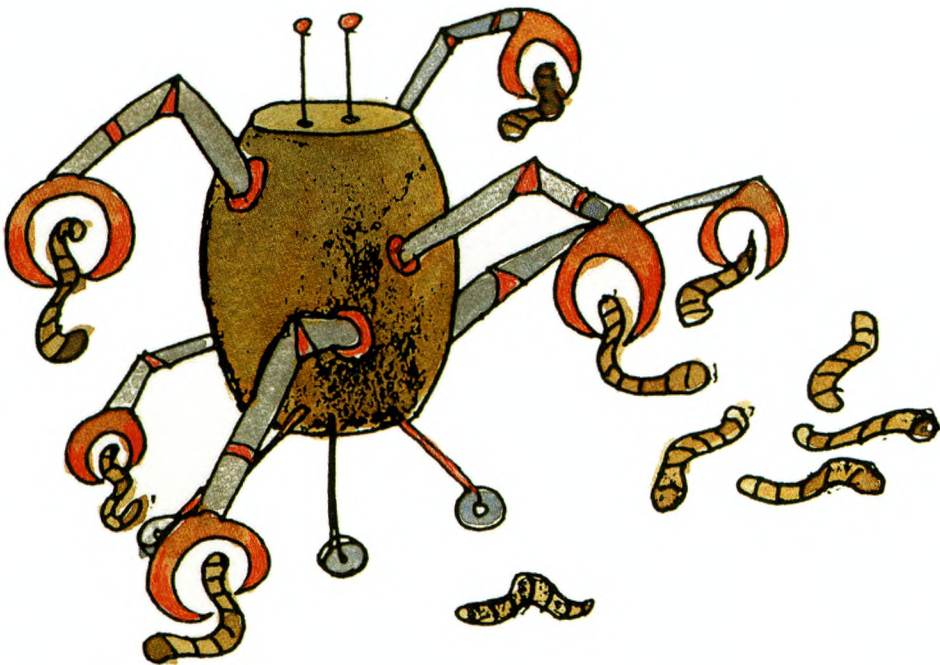

- альбом или листы акварельной бумаги 13 x 18 см
- линер
- акварельные краски или другие средства на ваш выбор

«Поймите, рисование — не копирование. Это конструирование из самых разнообразных материалов. Рисование — изобретение».

Роберт Генри

Я СВЯТО ВЕРЮ: наш долг как художников — заполнить мир устройствами, которые служили бы глобальным целям, как, например, это делают представленные здесь проекты и машины Кристи Пиль.

Сверху: Сборщик червей. Бумага, перо и чернила, акварель

Сверху слева: Измеритель пульса листа. Бумага, перо и чернила, акварель

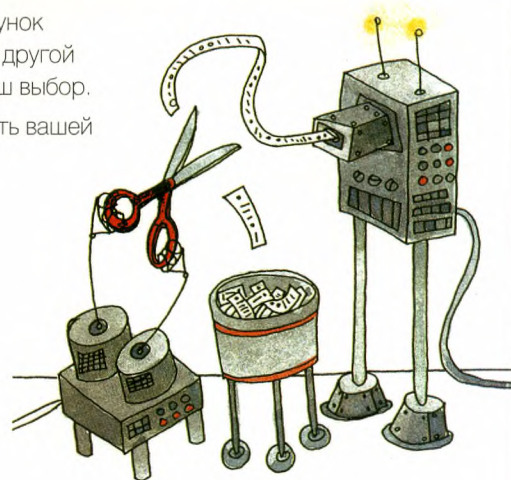
Все рисунки на этих двух страницах принадлежат Кристе Пиль

Инструкции

1. Нарисуйте с натуры линером пять предметов, каждый на отдельном листе: дерево, цветок, кровать, дом и чашку.
2. Теперь поразмыслите о том, какое действие или задачу могла бы выполнить машина с предметом. Например, «гулять», «двигать» или «освещать»...
3. В соответствии с этим добавьте к предмету деталей (например, для ходьбы, наверное, нужны механические ноги).
4. Присоедините трубы, шестеренки, провода, штепсели — это поможет превратить обычный объект в сложную машину.
5. Если не определились с задачей, все равно пририсуйте несколько частей и посмотрите, к чему идет дело. Понимание того, как поставить эти детали, может превратить простой предмет в машину.

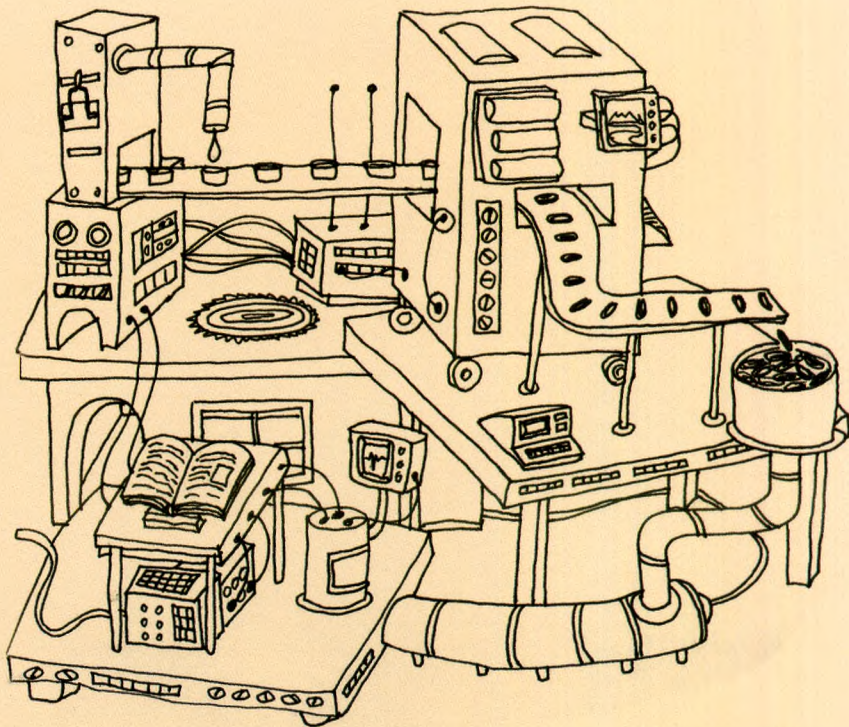
6. Закончите рисунок акварелью или другой техникой на ваш выбор.
7. Не забудьте дать вашей машине имя!

Электрический
сборщик
справок;
бумага, перо
и чернила,
акварель

Следующий шаг

Руб Голдберг — иллюстратор середины XX века, известный своими карикатурами, где он изображал сложные, запутанные устройства, которые предназначались для выполнения простейших задач. На основе его рисунков создайте собственную машину в стиле Руба Голдберга.

«Читающая и думающая машина» Кристи Гиль

СЛУЧАЙНЫЙ выбор

Генератор случайных чисел

Мин:

Макс:

Результат:

7

RANDOM.ORG

- акварельная бумага 13 × 18 или 20 × 25 см
- материалы для рисования на ваш выбор

«Творчество — это способность внести порядок в природный хаос».

Эрик Хоффер

ЗДЕСЬ ВЫ БУДЕТЕ СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ выбирать элементы, чтобы затем включить их в более крупную композицию. Хитрость заключается в том, что за один раз можно брать только один элемент. Добавить следующий нельзя до тех пор, пока предыдущий не будет нарисован хотя бы вчерне. Упражнение нацелено на проверку умения решать проблемы при добавлении в композицию непоследовательных элементов. Заранее намеченный план отсутствует, так что расслабьтесь и с удовольствием приступайте к задаче!

Инструкции

1. Сделайте список из примерно двадцати предметов, которые вы хотели бы нарисовать. (Важно, чтобы вы рисовали то, что вам нравится. Не пожалейте времени, подготовьте перечень интересных для рисования объектов.)
2. Пронумеруйте их от 1 до 20, зайдите на www.random.org и получите первое случайное число. Нарисуйте выпавший объект в любом месте.
3. Узнайте ваше второе число и встройте предмет в композицию. Продолжайте до тех пор, пока не получите 5–9 элементов или не почувствуете, что рисунок закончен.
4. Постарайтесь, применяя не менее трех разных техник, добавить еще больше текстуры и разнообразия в это сюрреалистическое произведение.

Сверху: случайно выбранными предметами для этого рисунка были морские водоросли, листья, пузырьки, линии, облака и кролик (в таком порядке). Заметьте: не все элементы вы обязаны именно рисовать! Чтобы все соединить, здесь с помощью коллажа были добавлены облака.

Из-за того что использовалось много разных техник — уголь, цветной карандаш, акварель, фломастер и обычный карандаш 2В, — была выбрана ограниченная цветовая палитра, чтобы спасти картину от дисгармонии. Объектами (в порядке появления) были: пингвин, слон, дом, облака, птица и цветы.

38 Трещины на тротуаре

- цифровая камера
- акварельная бумага горячего прессования, разрезанная на несколько листов 13 × 18 см
- несколько цветных фломастеров
- цветные карандаши
- механический карандаш
- угольная палочка
- белая гелевая ручка

«Без трещин на тротуарах и стенах город не сможет дышать».

Анонимный художник
граффити

СОЗДАЙТЕ СЕРИЮ РИСУНКОВ на основе трещин в тротуарах. Вместо того чтобы считать ворон в облаках, взгляните вниз, чтобы увидеть, какие скрытые образы лежат у вас под ногами.

Вы видите что-нибудь на этом изображении?

Инструкции

1. Прогуляйтесь по окрестностям и сфотографируйте трещины на тротуарах, которые имеют интересные узоры и формы. Пусть качество снимков вас не смущает — они нужны лишь как исходные модели.
2. Вернувшись домой, возьмите ваши материалы, фотоаппарат и взгляните на любое фото тротуарных трещин. Что-нибудь узрели? Нет? Тогда поверните снимок на 90° по часовой стрелке. А теперь нашли? Крутите фото дальше, пока что-нибудь само не выпрыгнет, — может быть, это будет лицо, или животное, или предмет.

Инструкции (продолжение)

3. Не обязательно видеть образ целиком. Может, вы заметите только крупный нос и ухо... Тогда начните с них, а потом закончите рисунок, используя воображение.
4. Цветным фломастером обведите контуры, а затем раскрасьте их цветными и простыми карандашами, фломастерами, угольной палочкой и / или белой гелевой

ручкой... теми средствами, которых, по-вашему, требует произведение.

5. Можно поступить по-другому: сделать наброски с натуры во время прогулки (вместо фотографирования), а потом завершить рисунки дома.

Эту серию животных, основанную на рисунках трещин в тротуарах, я сделала за несколько дней.

Представляем художника:

Лизл Лунд

Художник, ювелирный дизайнер, учитель

СТРЕКОЗА, ПАРЯЩАЯ НАД ПЕРЕЛИВАЮЩЕЙСЯ искорками поверхностью воды, — самое раннее воспоминание художницы из Сиэтла Лизл Лунд. Волшебная смесь цвета и отраженных световых лучей поразила воображение девочки, и любовь к такому сочетанию часто проявляется в ее работах. Со временем интересы Лизл значительно расширились, и она выражает себя во многих техниках: использует акварель, пастель, акриловые и масляные краски, а также журналы, волокна, ткани, металл, бисер и фотографии.

Вопросы и ответы

В: Что представляет собой ваша рисовальная практика?

О: А у меня нет регулярной практики: я просто рисую и пишу картины, когда хочу. Рисование — неотъемлемая часть моей работы в смешанной технике. А живопись — тот же рисунок, только кистью.

В: Рисуете с натуры или из фантазии?

О: И так, и так. Но чаще всего по памяти или позволяя рисунку получаться таким, каким он сам хочет. Важно наблюдать реальную жизнь и обращать внимание на подлинные краски, фактуры и размеры предметов. Оба способа очень полезны. Они взаимообогащают друг друга и задействуют разные художественные «мускулы».

В: Почему вы рисуете?

О: Рисую, потому что не могу без этого! (Ну ладно, допустим, могу, но тогда превращаюсь в сварливую бабу). Бывает, когда много всего происходит, я чувствую, что полностью вымотана. И знаю: отчасти из-за того, что не занималась искусством. Искусство питает меня. Оно — пища для моей души.

Радостный полет; бумага, микс-медиа

В: Где вы обычно рисуете?

О: В основном в своей студии, где у меня всегда под рукой любые материалы. Они зовут меня, говорят что-то вроде: «Эй, я тоже хочу быть в твоей картине!» И на природе я люблю рисовать, в солнечные дни. Люблю это чувство, что вот я здесь — и так надо, прямо как эти пчелы: они жужжат, и им так положено.

В: Для чего людям следовало бы рисовать?

О: Я думаю, что рисование — хорошая штука, потому что это отличное противоядие от современной жизни: здесь нет «правильных» ответов, оно может занимать и мало, и много времени, для него нужны всего лишь ручка или карандаш, да поверхность, на чем рисовать. Рисование отпускает, использует пренебрегаемое нами правое полушарие мозга — а левому, наоборот, дает отдохнуть. Оно развивает умение наблюдать, питает ваше ребячество.

В: Что еще вы хотели бы сказать?

О: Я говорю: «Кого заботит, на что это похоже?» Просто отдыхайте и заодно крутите ручку в пальцах. Вы же волшебник — посмотрите, что получается!

Вверху: Придавая блеск. Микс-медиа, бисер, проволока, жемчуг

Слева: Роскошные мечты. Бумага, микс-медиа

Вдохновляясь природой

ПОСЛЕДНИЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ я прожила в маленьком горном городке в Центральном Колорадо. Здесь живут и работают многие художники. Я бы сказала, что большинство из них ландшафтные живописцы либо на их творчество существенное влияние оказывают окружающие великолепные пейзажи.

И меня вдохновляет природа, но по-другому. Когда я гуляю, то, вместо того чтобы смотреть на горы и красивые виды, гляжу себе под ноги. Камни, растения, пыль... Они притягивают меня больше всего! Даже катаясь на лыжах, мне приходится заставлять себя поднимать голову, чтобы не засматриваться на мерцание снега под ботинками.

Вы любитель больших картин или предпочитаете вырисовывать подробности? Или серединка на половинку? Балерина и хореограф Твила Тарп называет это «творческой ДНК». Моя ДНК определенно в деталях. А ваша?

На соседней странице: Синева. Бумага, коллаж и микс-медиа

ТАРП

- фотография цветка
- акварельная бумага, размер по вашему выбору
- карандаш
- тортillion (инструмент для растушевки)
- ластик
- акварельные краски
- белая маркер-краска
- цветные карандаши
- маркер-краски «Sharpie» различных цветов
- акриловые краски, кисти для аппликаций

«Никто по-настоящему не видит цветка — он же такой маленький. У нас нет на это времени, ведь смотреть — значит тратить время. Это как иметь друзей — на это тоже нужно потратить время».

Джорджия О'Киф

ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ могут приносить такую же пользу, как, например, калькирование или копирование, — просто это еще один инструмент или упражнение, которое вы добавляете к вашей рисовальной практике. Даже следуя инструкциям Лизл Лунд, не забывайте почаще обращаться к собственному опыту!

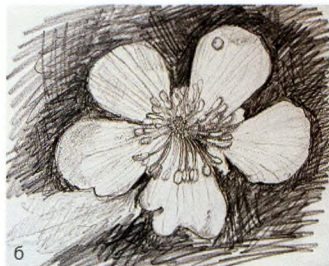

Эта цифровая фотография сделана Лизл Лунд и распечатана для удобства срисовывания. Вы можете найти образцы цветков в каталогах по садоводству, в журналах, книгах и, разумеется, в собственном саду!

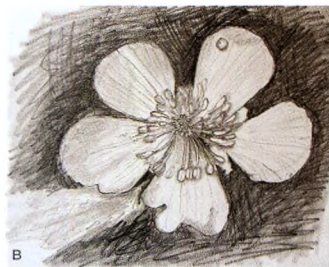
Инструкции

1. С помощью карандаша нарисуйте форму цветка контуром (а).

2. Добавьте затенение, держите руку свободно, линию рисуйте быстро (б).

3. Растушьте тени тортильоном (в).

4. Ластиком выделите наиболее светлые участки (г).

5. Добавьте тонкие слои акварели. Давайте высохнуть каждому (д).

6. Белым маркером-краской нанесите пятнышки и черточки (е).

7. Добавьте красок цветными карандашами (ж).

8. Нанесите еще штрихов разноцветными маркер-красками «Sharpie» (з).

9. Расцветьте рисунок акриловыми красками (и).

- изображение жука
- лист акварельной бумаги 20 x 25 см
- очень тонкий черный фломастер
- фломастеры, цветные карандаши и др. на ваш выбор
- как вариант: набор резиновых штампов с буквами алфавита

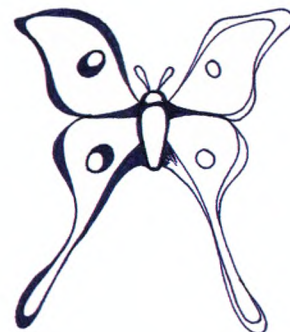
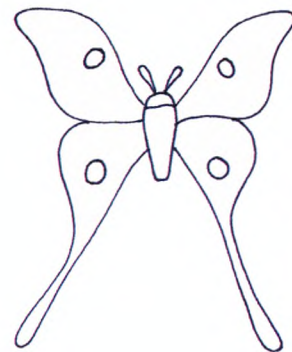
«Комар — официальная птица штата Нью-Джерси».

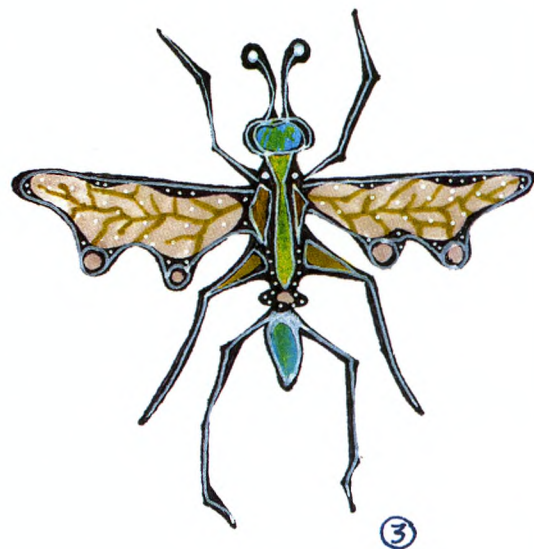
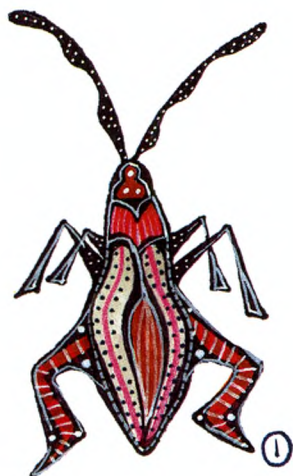
Энди Уорхолл

В ЖИЗНИ НАСЕКОМЫЕ могут мешать вам и даже вызывать отвращение; рисовать же их — сущее наслаждение! У них прелестные сочетания цветов, линий и форм. Сегодня вы создадите собственную коллекцию стилизованных букашек, как положено, с номерками и этикетками.

Инструкции

1. В Интернете или библиотеке найдите коллекцию изображений насекомых.
2. Выберите жучка, которого вам хотелось бы нарисовать, и сделайте его контур, рисуя самым тонким маркером. Почаще глядите на образец! (Обратите внимание: сначала контурный рисунок можно выполнить карандашом.)
3. Теперь утолщите некоторые ваши линии. Строгих правил здесь нет: просто добавляйте веса одним линиям, а другие оставляйте более тонкими. Остановитесь, когда результат вам понравится.
4. Раскрасьте вашу букашку любым способом.
5. Повторите этапы 1–4, меняя размеры и типы насекомых, пока не завершите создание вашей коллекции; скажем, она могла бы включать от 5 до 9 насекомых.
6. Ручкой или резиновым штампом пронумеруйте их и разместите указатель на листе. Ну и не останавливайтесь: креативным жучкам — креативные имена!

1. Жук Корратау
2. Бабочка Бувараччо
3. Муха Спиратук
4. Жук Вамудок
5. Бабочка Бафл Тор

Коллекция создана фломастерами
«Sharpie» и «Copic», неоновыми
маркерами и цветными карандашами.

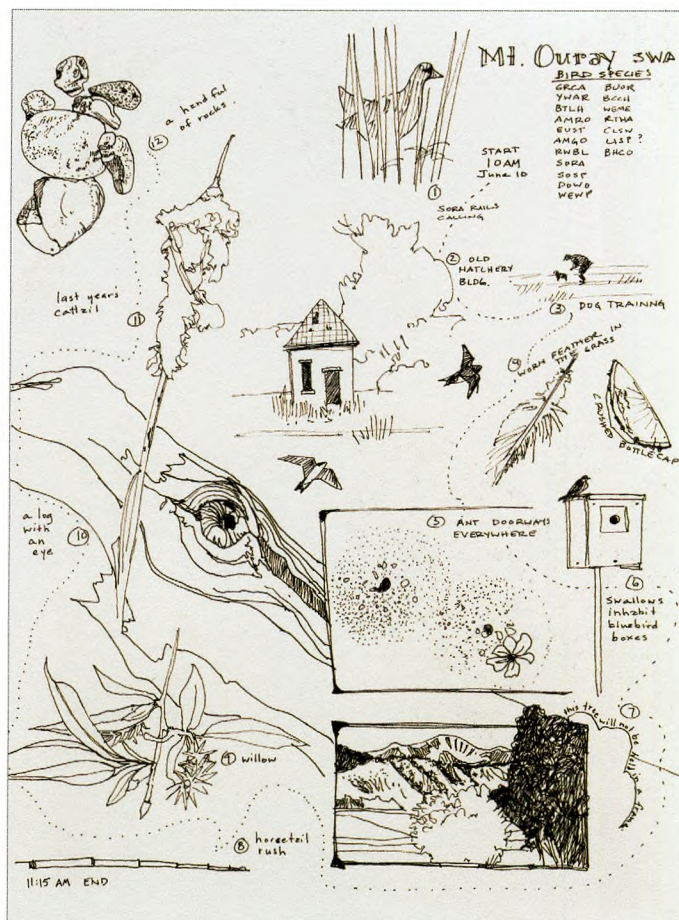

- несколько листов белой бумаги или альбом
- чернильная ручка на ваш вкус

«Я всего лишь вышел на прогулку, а в итоге остался там до самого заката, ибо понял, что на самом деле я не выходил, а заходил».

Джон Мюир

СОЕДИНИТЕ ВАШУ ЛЮБОВЬ к природе со стремлением рисовать. На этом уроке вы сделаете группу мини-рисунков, внимательно наблюдая и зарисовывая различные объекты, которые встретите во время прогулки.

Шерри Йорк ручкой и чернилами создала этот рисунок во время одного из своих пеших путешествий в горах Центрального Колорадо.

Инструкции

1. Возьмите принадлежности и отправляйтесь в любимые заповедные места. Рисуйте в любом месте листа все, что угодно, — то, что вас привлекло.
2. На этом уроке вы рисуете в реалистической манере. Поэтому не жалейте времени на внимательное изучение выбранного предмета. Раскрепоститесь: растения, камни и деревья не рисуют по линейке.

Почему вам полезно рисовать ручкой

Карандаш — прекрасный инструмент для рисования. И стиральная резинка тоже важна. Однако, будучи преподавателем, я обнаружила, что если разрешить применение ластика, на стирание ученики будут тратить больше времени, чем собственно на рисование. Работая же ручкой, вы лишаетесь возможности стирать, а значит, в большей степени сосредотачиваетесь на рисовальной части. Ужасно, да? Возможно, но это странным образом способствует большей свободе. Когда вы рисуете ручкой и чернилами, на вас меньше давит необходимость добиться идеального рисунка, ведь никто не требует совершенства с первой же попытки. А когда давление уходит, обычно рисуешь лучше.

3. Продолжайте гулять, останавливаясь и зарисовывая интересные объекты.
4. Будет неплохо пропускать некоторые предметы намеренно (такие, например, как листья в лесу). Вы рисуете, а не фотографируете, так что вольны воспользоваться вашей привилегией художника и кое-что упрощать.
5. Чередуйте большие и малые объекты, близкие и далекие. Пусть масштаб вас не волнует... Просто создайте страницу впечатлений от вашего похода.
6. Продолжайте, пока не заполните страницу целиком.
7. Вернитесь в студию и каким-нибудь образом соедините рисунки. Может быть, словами, линиями или цепочкой муравьев. Чем-то таким, что, по вашему мнению, свяжет в единое целое эти «прогулочные» наброски.

А вот как я выполнила урок, на прогулке рисуя цветными фломастерами «Sharpie» и закончив рисунок в студии маркерами «Copic».

- небольшие природные объекты
- акварельная бумага 20 x 25 см или больше
- мягкий угольный карандаш

«[Абстрактным искусством] следует наслаждаться так же, как музыкой, — спустя некоторое время оно вам может понравиться, а может и нет».

Джексон Поллок

ОТЛОЖИТЕ В СТОРОНУ вашу лупу!
На этом занятии мелкие природные объекты побудят вас превратить их во что-то другое.

Рисунки на этих двух страницах созданы с использованием кусочков древесной коры, высушенных листьев и других найденных объектов.

Инструкции

1. Будучи на природе, соберите маленькие предметы: камушки, обрывки листьев, цветочки, древесную кору, кусочки сосновых шишек, и принесите их к себе в студию.

2. На столе, где вы рисуете, разложите предметы так, как задумали.

3. Ваша задача — сделать отчасти абстрактные рисунки.

Никому не нужно знать их прототипы. Это немного снимет напряжение: вы сосредоточитесь на попытке зафиксировать текстуру и на ощущениях от подробной проработки материала.

4. Приступайте к рисованию. Вчерне набросайте ваш замысел в целом, затем начните рисовать фактуру, по-разному используя уголь для создания различных эффектов. Например, хрупкий листик можно изобразить светлой, воздушной линией; текстуру на камне положить тверже и затем размазать ее пальцем.

5. Рисуйте как можно более свободными линиями.

6. Не забывайте о свете, тени, балансе. Не перетруждайтесь; прекращайте работу, когда тихий назойливый голосок внутри вас подскажет: готово!

Пища для размышления

Пикассо как-то сказал: «Абстрактного искусства не существует. Вам обязательно надо от чего-то оттолкнуться. После этого вы уже можете удалять все следы действительности». Что думаете по поводу этого заявления? Согласны? Или нет?

Универсальность
древесного угля при
правильном применении
делает его любимым
инструментом многих
художников.

- акварельная бумага или альбом
- карандаш 2В
- точилка для карандашей
- ластик

«Вечно юный, как магнит,
Пейзаж чарующий манит».

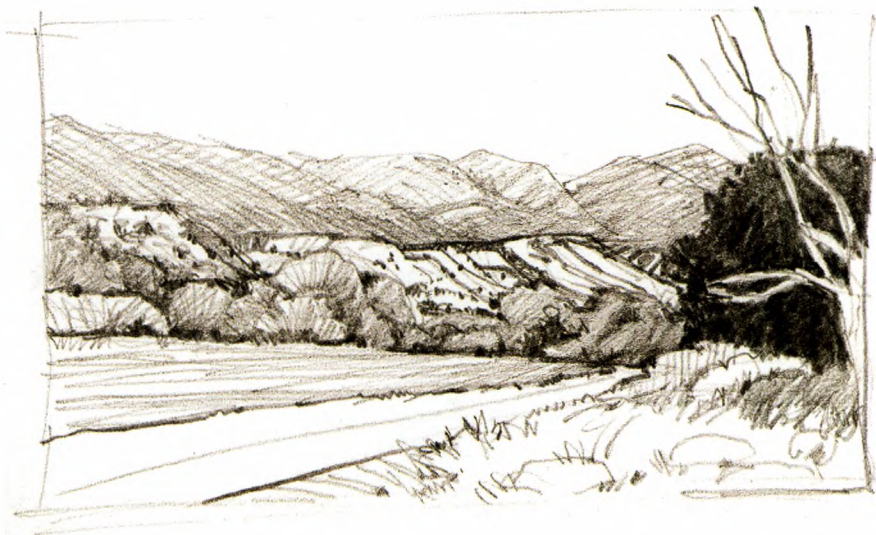
Джон Дайер

ЗАНИМАТЬСЯ ИСКУССТВОМ на пленэре — значит рисовать на открытом воздухе. Насекомые, слепящее солнце, ветер, мерзнувшие руки — все это часть того опыта, который, возможно, на самом деле повышает качество художественного произведения путем привнесения действительности в процесс. Наслаждайтесь этим!

Справа: «Речной луг» Шерри Йорк
нарисовала примерно за 15 минут

Внизу: Пастбище. Бумага, карандаш,
15 минут

Все произведения на этой странице принадлежат Шерри Йорк

Инструкции

1. На этом уроке, работая на открытом воздухе, вы создадите несколько этюдов в различной тональности (подробнее о рисовании «на месте» смотрите главу 1, Урок 4).
2. Сначала нарисуйте квадраты или прямоугольники, чтобы расположить объекты в пространстве. Сделайте их маленькими: примерно $5 \times 7,5$ или $7,5 \times 10$ см, чтобы на странице помещалось несколько штук. Весьма легко запутаться в чрезмерно усложненных рисунках, если только сразу вы не наложите на себя ряд ограничений.
3. Сделайте легкий набросок основной композиции — главные объемы должны быть построены штриховкой, а не линией.
4. Попробуйте свести все изображение всего лишь к четырем тональным различиям (от светлого к темному).
5. Не работайте слишком много! Предполагается, что эти рисунки — быстро создаваемые этюды.

Что такое тональность?

«Тональность» — термин, применяемый для описания яркости или темноты затененной области. Она используется для создания впечатления трехмерности путем изображения того, как свет падает на предмет. Чтобы овладеть этим навыком, вам сначала потребуется научиться видеть, как свет и тени определяют форму и объем предметов в нашем мире.

Для этой серии рисунков Шеппи использовалась карандаш «Steadtler Lumograph» 2B. Под мостом 291. Бумага, карандаш, 45 минут

- фотографии птиц
- бумага (любая на выбор и макулатурная)
- угольная палочка

«Применяйте таланты,
которыми вы обладаете;
если бы в лесах пели только
те птицы, что поют лучше
всех, много ли там было
музыки?»

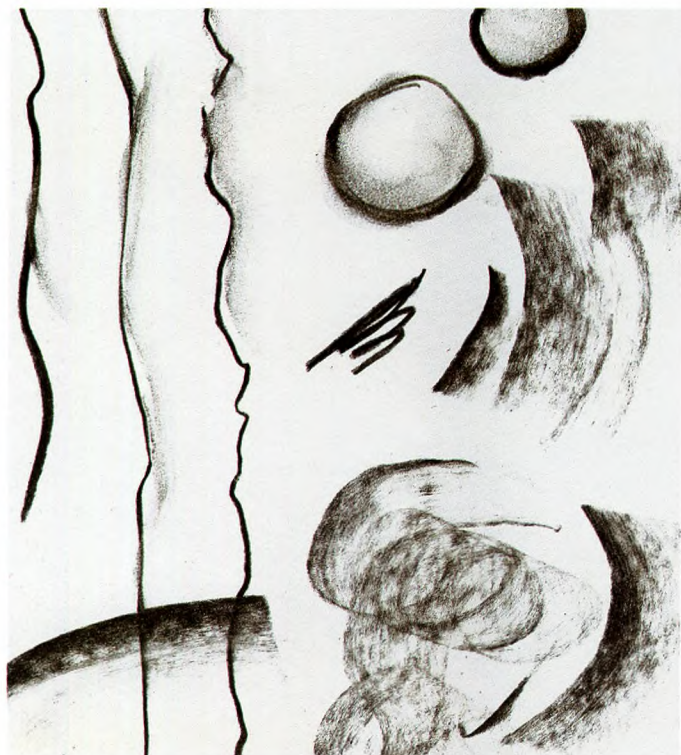
Преподобный
Оливер Г. Уилсон

РИСОВАНИЕ ПТИЦ — огромное удовольствие. Я их люблю: они таких чудесных форм и размеров, что сложно нарисовать плохо. Еще мне нравится то, что каждая птица — индивидуальность: они бывают и странными, и глупыми, и серьезными, и эксцентричными... Все разные! На этом занятии вы поработаете с угольным стержнем, начав с реалистических рисунков, затем перейдете к более стилизованным (угольный стержень или другие инструменты).

*Угольный стержень либо
любят, либо ненавидят.
Сейчас вам представится
шанс узнать, нравится ли
вам пачкать руки!*

Инструкции

1. Перед тем как вы приметесь за птиц, порисуйте угольным стержнем на черновике. Проведите прямые линии, загогулины, окружности. Меняйте нажим, чтобы делать более светлые и темные линии.
2. Теперь пальцем растушуйте их.
3. Попробуйте рисовать линии только боковой стороной угольного стержня. А теперь надавите чуть посильнее на его кончик и поработайте таким образом.
4. Нарисуйте 8–10 птиц с фотографий, применяя все вышеперечисленные способы рисования угольным стержнем.

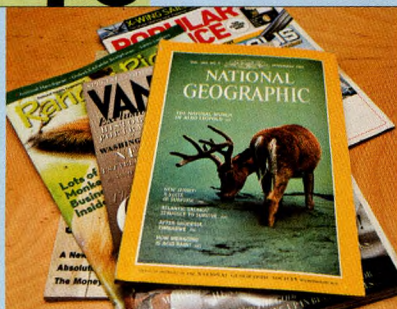

*Эти птички
нарисованы
только боковой
стороной
угольного
стержня (без
растушевки).*

Следующий шаг

Потратив время на рисование птиц с фотографий, теперь с большей уверенностью можно обратиться к более стилизованным формам.

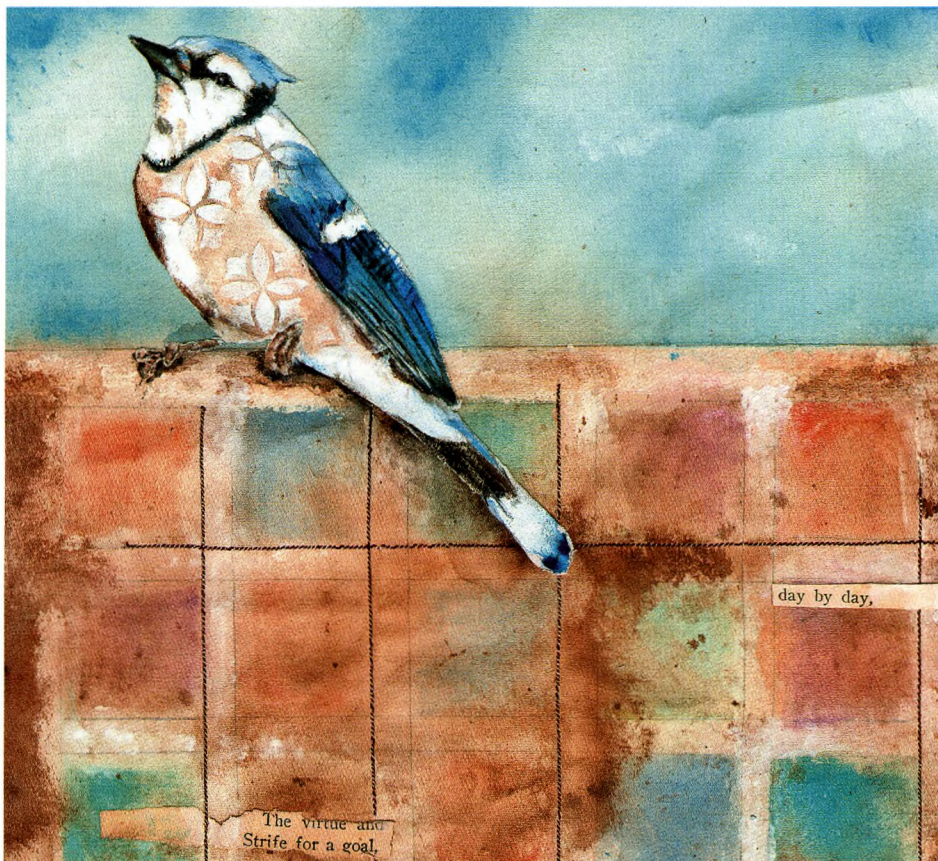

- таймер
- 5–10 листов белой бумаги
- карандаш или ручка, которыми вам нравится писать
- журналы, из которых можно вырезать
- ножницы
- клей-карандаш

«Ничто великое в мире не совершалось без страстей».

Георг Вильгельм
Фридрих Гегель

НАХОДЯ ВРЕМЯ ДЛЯ РИСОВАНИЯ, для творчества, очень важно разыскать такие объекты, с которыми вам было бы интересно заниматься. Нет ничего хуже, чем вступать в изнуряющую борьбу с картиной, не имея достаточного желания, которое помогло бы вам в тяжелые моменты работы. (Да, такие моменты будут всегда!)

Страсть Трэкл ко всему естественному очевидна, если посмотреть на ее творчество в технике микс-медиа. Работы на этих двух страницах принадлежат Т्रेसи Лин Хаскамп.

Инструкции

1. На упражнение отводится 45 минут, найдите место, где вас будут поменьше отвлекать.
2. Установите таймер на 7 минут. Начните писать ручкой на листике бумаги. Если не знаете, что именно, просто пишите: «Я не знаю, что писать» — и так до тех пор, пока вам в голову не придет другой текст. Вы должны делать это непрерывно. Пишите все что угодно, не стесняйтесь!
3. Когда прозвонит таймер, отложите ручку в сторону и возьмите ваши журналы, ножницы и клей-карандаш. Установите таймер на 20 минут.
4. В течение этого времени вы создадите коллаж из слов и изображений, найденных в журналах. Каждый делает это по-своему... Некоторые первые 15 минут рвут и режут, а в оставшиеся 5 все наклеивают. Другие работают методичнее: выкладывают за 5 минут первую часть коллажа и затем отталкиваются от него. Поступайте так, как вам больше нравится, только периодически

контролируйте время, чтобы вдруг не оказаться с пустыми руками (время течет быстрее, чем вы думаете!).

5. Когда таймер зазвонит, положите рядом ваши страницы с написанным текстом и коллаж. Прочитайте, что написали. Выделите две ключевые фразы, которые вас привлекли. Теперь взгляните на коллаж. Не видите ли каких-нибудь общих тем?
6. Возможно, вас удивит то, что получилось. Одна моя студентка поразилась тому, что в обоих упражнениях обнаружила темы новостей и политики, а не природу (она рисовала цветы). Я спросила у нее, не хотела ли она когда-нибудь создавать работы, которые отражали бы эти интересы (она этого не делала). Может, рисование цветов дало столь необходимое отвлечение от ее серьезных политических и социальных интересов... Впрочем, возможно и то, что природа вовсе не является для нее мощным источником вдохновения и она рисовала цветы по причинам, не связанным с любопытством, со страстью! В любом случае надо задавать себе подобные вопросы.

Сверху: Тюльпаны. Холст, микс-медиа

Слева: Мартовский пейзаж. Холст, микс-медиа

Представляем художника:

Жанин Златкис

Художник, иллюстратор, дизайнер-график

ЖАНИН Д. ЗЛАТКИС родилась в Нью-Йорке, но вскоре ее родители стали путешествовать по Южной Америке. Она жила в семи разных странах и посещала несколько англоговорящих школ. Пару лет изучала архитектуру в Чили, перед тем как закончить образование в качестве дизайнера-графика в Мексике.

Златкис работает в различных техниках, используя акварель, чернила, карандаш.

А также шьет, украшает работы вышивкой и вырезает вручную резиновые штампы. Живет она в высокогорных лесах на высоте 3 км над уровнем моря недалеко от Мехико вместе со своим мужем Маноло, двумя очень творческими сыновьями и очаровательной сторожевой колли по имени Турбо.

Вопросы и ответы

В: Как часто ты рисуешь?

О: Я убежденный сторонник главенствующей роли практики и потому рисую каждый день. Окружаю себя вещами, которые люблю и которые меня вдохновляют, — слушаю хорошую музыку или открываю окно, чтобы можно было выглянуть наружу и послушать пение птиц. Рисую, потому что мне это нравится и я становлюсь счастливой. Это как если бы я испытывала непреодолимый зуд и надо было почесаться — мне необходимо рисовать.

В: Стирать или не стирать нарисованное?

О: Когда я в колледже изучала архитектуру, у нас был преподаватель — непримиримый враг стирательных резинок. Он запретил нам ими пользоваться в течение всего первого года обучения. Я многому научилась за тот год.

Справа: Птица № 17. Бумага, коллаж/микс-медиа

Запрет на использование резинки научил меня плыть по течению и не заикаться на несовершенствах, а, наоборот, делать их частью творческого замысла. Думаю, что это развило мои творческие способности. Сейчас я редко использую стирательные резинки, но все равно держу парочку под рукой, просто на всякий случай.

В: Рисуешь с натуры или из фантазии?

О: Сочетаю оба способа. Я почти всегда использую фотографии, когда рисую композицию в целом, и после этого даю своему воображению поиграть с текстурой, цветами, подробностями.

В: Какое влияние рисование оказывает на твою работу в технике микс-медиа?

О: Рисование — неотъемлемая часть моей работы, будь то коллаж или акварель. Обычно я начинаю с рисунка и уже от него иду дальше.

В: С какими материалами ты предпочитаешь работать?

О: Скромность украшает, не так ли? Два карандаша, старые авторучки, а также акварельные краски — мои безусловные фавориты.

В: Ты можешь вспомнить свой самый первый рисунок?

О: Я помню первую коробочку цветных мелков, которую мама подарила, когда мне было три года, и вспоминаю восхищение от всех этих разных цветов, словно ждущих того момента, когда ты начнешь ими рисовать. И помню огромную толстую книгу-раскраску, появившуюся вместе с мелками. С тех пор я и рисую.

Сверху: Осенние листья. Листья, акриловая краска

Снизу: Пантоновые птички. Бумага, коллаж/микс-медиа

Вдохновляясь книгами и культурой

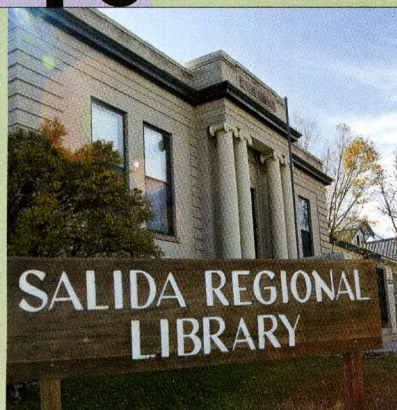
ПОХОЖЕ, ЧТО ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ своей жизни является одной из основополагающих человеческих потребностей. Мы записываем, рисуем, делаем фотоснимки и рассказываем истории о себе всем, кто будет слушать. Искусство — еще один способ выражения наших чувств по поводу собственных и чьих-то чужих жизненных обстоятельств.

В серии «Девушки» я рассказывала историю своей жизни. И она не столько о том, чем занимаются девушки, а скорее о том, что они думают, что переживают. Вот отрывок из моего предисловия: «Работая над каждой картиной и завершая ее, я изумляюсь, насколько подобна эта деятельность моей жизни в целом. Взяв необработанное дерево (мы, люди, тоже несовершенны) и применяя широкий диапазон материалов и техник (работа, отношения между людьми, искусство), мы можем преобразовать несовершенство в нечто прекрасное. И это также напоминает мне о том, как я хочу относиться к своей жизни; когда у меня что-то не получается или я опасаясь испортить картину, то напоминаю себе: это Моя картина / Моя жизнь, я могу привести в нее все, что сама пожелаю.»

На соседней странице: «Сказка про черепаху» сделана по мотивам Эзоповой «Черепахи и Зайца». Из серии «Девушки»; дерево, микс-медиа

ВВЕДЕНИЕ

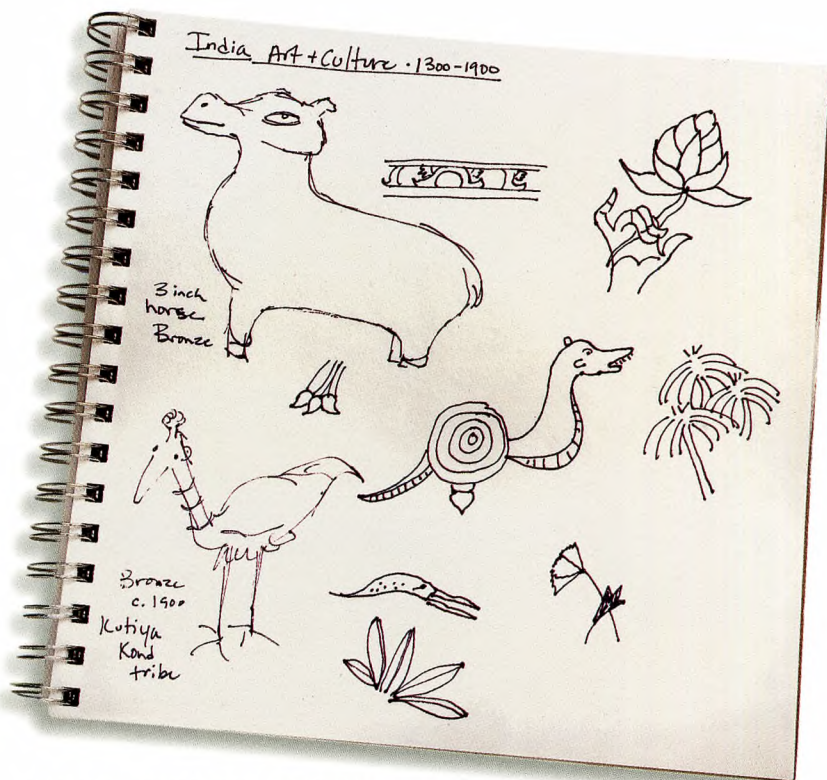

- библиотечные книги
- 5–10 листов бумаги или альбом
- ручка на ваш выбор

«Иногда я думаю: на свете нет ничего столь же восхитительного, как рисование».

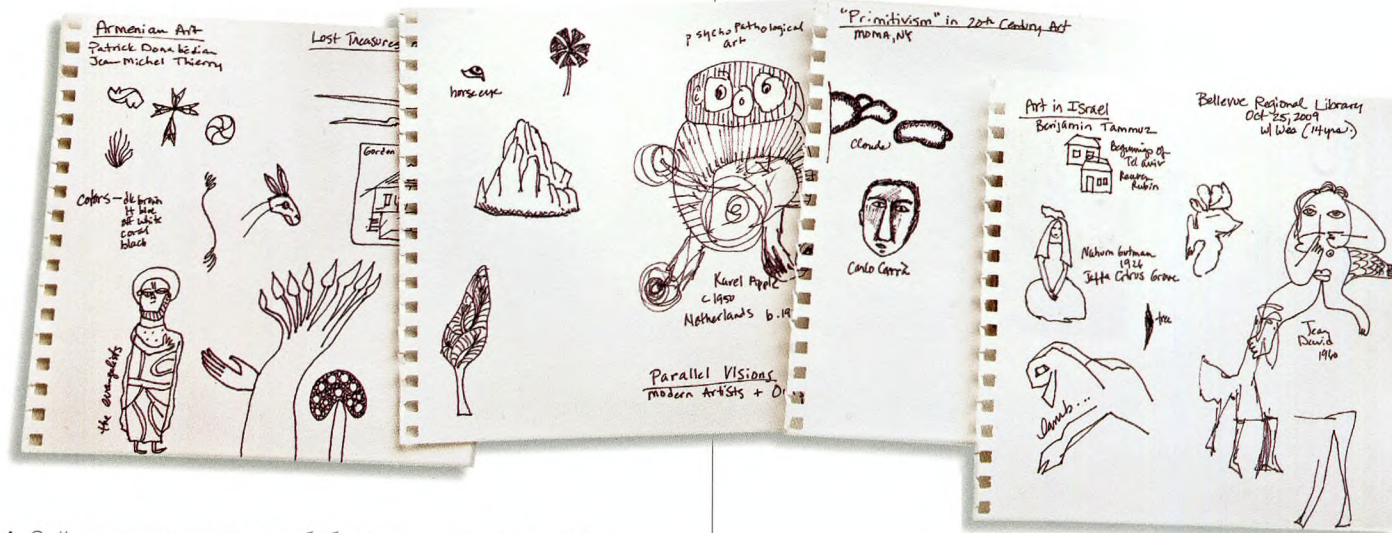
Винсент Ван Гог

Я ЧАСТО ВЫЕЗЖАЮ НА СЕМИНАРЫ в разные города и стараюсь выбрать свободный день для исследования местности. И не обязательно для того, чтобы пошляться по магазинам или посетить музеи, а чтобы зайти в библиотеку! Порыться на библиотечных полках — для меня одно из самых увлекательных занятий. На этом уроке вы пойдете в библиотеку, возьмете стопку книг и будете рисовать.

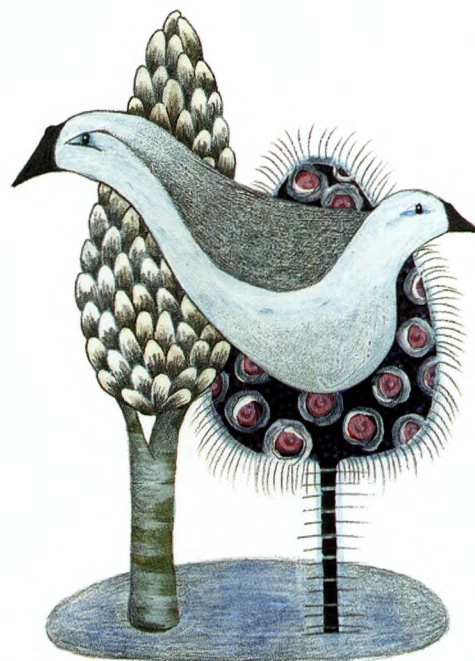
Эта страница была создана во время двухчасового пребывания в региональной библиотеке города Белвью, штат Вашингтон.

Инструкции

1. Зайдите в вашу местную библиотеку и за пять минут возьмите книги, которые привлекли вас визуально.
2. Устройтесь поудобнее за столом и начинайте пролистывать верхнюю книгу в стопке. Что-нибудь понравилось? Рисуйте!
3. Продолжайте рисовать объекты, не заботясь о месте на странице, в котором они оказываются. Если рисунки перекрывают друг друга — прекрасно. Если вы ошиблись, тоже ничего страшного. Это просто тренировочная рисовальная сессия, на которой вы документируете вещи, показавшиеся вам интересными.
4. Сколько времени вы потратите на это упражнение — дело ваше. Кому-то хватит и получаса, другим, возможно, понадобятся два-три часа.

Справа: такие учебные сессии могут породить вполне серьезные работы. Этот рисунок был придуман после того как в течение нескольких минут я просто смотрела (и медитировала) на пять тренировочных страниц, приведенных здесь. Особенно, как вы можете видеть, сей процесс повлиял на деревья.

- стикеры, самоклеящиеся цветные листочки для заметок, старые регистрационные журналы и т. п.
- шариковые ручки, маркеры для выделения и т. п.

«Мозг — поистине волшебный орган; он начинает работать в момент, когда вы встаете утром с постели, и непрерывно действует до тех пор, пока не заходите в офис».

Роберт Фрост

НРАВИТСЯ ВАМ ЭТО ИЛИ НЕТ, но рабочее место — существенная часть нашей культуры. На этом занятии вы проигнорируете вашу коллекцию художественных принадлежностей, чтобы создать серию рисунков, используя только ручку и офисные материалы.

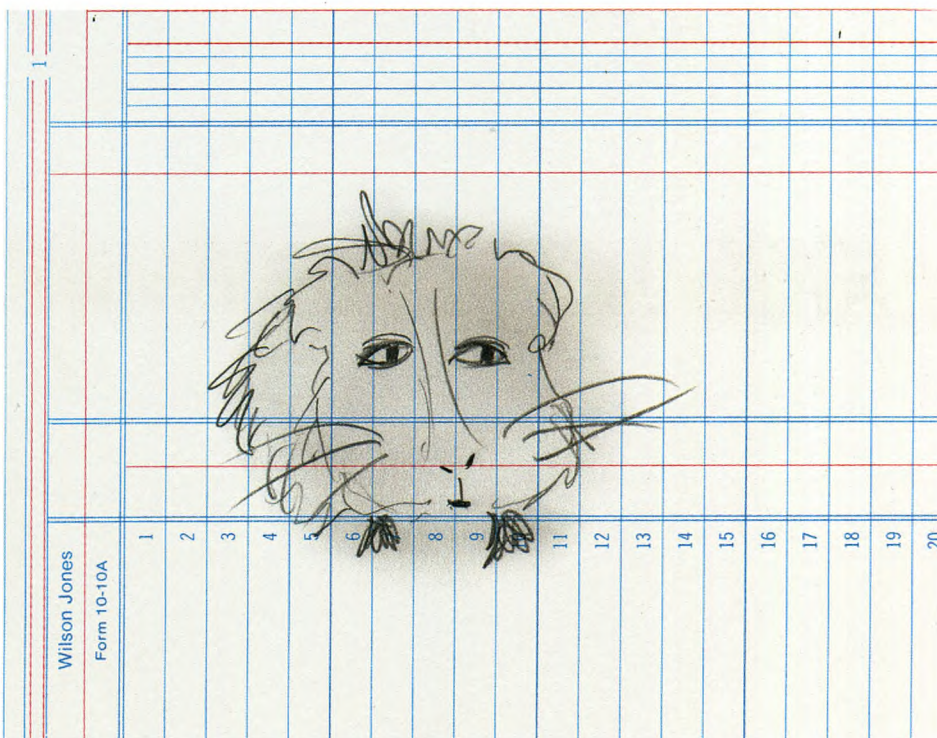

Рисунок выполнен карандашом 2B на листе ненужной бухгалтерской формы.

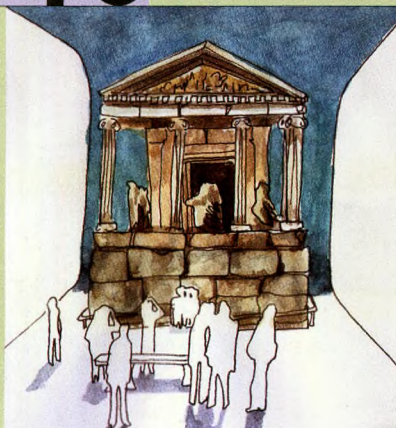
Инструкции

1. Если вы работаете в офисе, запланируйте на выполнение этого задания неделю обеденных перерывов. Обычно есть комната для переговоров, которую можно приспособить для этой цели.
2. А не пригласить ли ваших друзей-единомышленников присоединиться к вам? Мы все нуждаемся в людях, которые не давали бы нам увильнуть от ответственности, с кем можно обсудить замыслы, посотрудничать.
3. Соберите предметы, которые сможете найти на рабочем месте: дешевую бумагу для принтера, самоклеящиеся этикетки, карточки, бухгалтерские формы, стикеры, папки-регистраторы, картонные коробки, блокноты для регистрации телефонных звонков, желтые маркеры, шариковые ручки и огромные черные разметочные карандаши.
4. Начните экспериментировать с материалами. Пробуйте рисовать каракулями, контурной линией или сделать другое стартовое упражнение.
5. Через некоторое время что-то «щелкнет», появится росток идеи. Подхватите этот импульс, даже если поначалу он покажется странным.
6. Может быть, ваша серия стартует не прямо с этого места, но она обязательно разовьется во что-то иное по мере продолжения вашей работы. И это совершенно нормально!
7. Сделайте от 5 до 20 таких работ — они составят ваш цикл.

Кто сказал, что искусство обязательно должно рождаться на хорошей бумаге или холсте? В этой яркой картине Густаво Аймара текстура и письмена на старомодной офисной бумаге вносят свой вклад в общую гармонию работы.

- альбом
- черная ручка с водостойкими чернилами
- акварельные краски

«Путешественник, который ничего не наблюдает, подобен птице без крыльев».

Муслих Эд-Дин Саади

ОТПРАВЛЯЯСЬ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ в командировку, порисуйте в свободное время, чтобы расслабиться, и изобразите окружающую местность. Вы сильно обогатите этим свой опыт! А пока вы в пути, насладитесь советами Кристи Пиль.

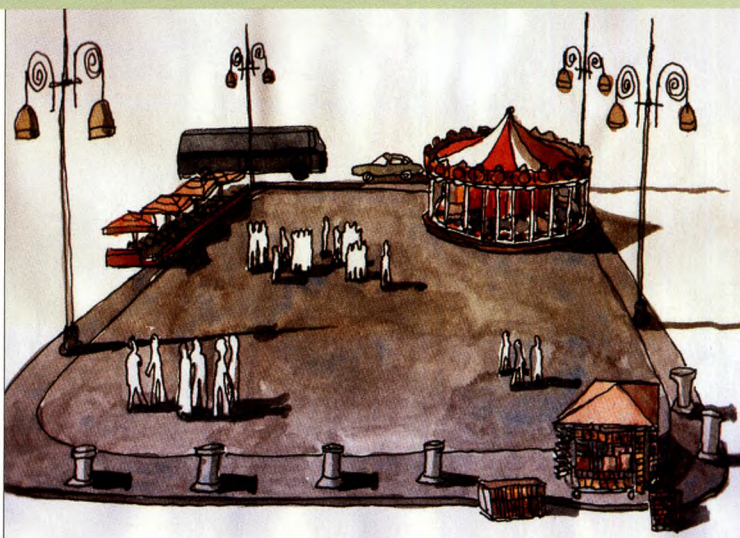
Сверху: Пляж Индиана. Бумага, микс-медиа

Сверху слева: Нериод. Бумага, микс-медиа

Все изображения на этой странице принадлежат Кристе Пиль

Криста Пиль: в дороге

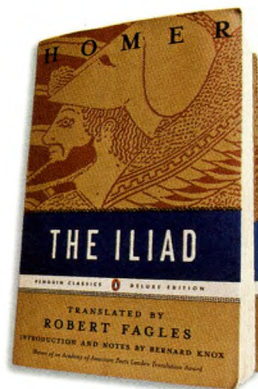
- Моя первая задача — найти место, где можно устроиться. Наверное, я ленивая, но лучше всего у меня получается работать там, где удобно сидеть. Я люблю парки, городские площади, фонтаны, крытые галереи.
- Выберите один объект, который вам хочется нарисовать. Может, это крыша здания, или цветок, или земля у вас под ногами. Выбирайте его — и рисуйте.
- Не беспокойтесь, что ваш предмет якобы недостаточно хорош. Среди моих любимых работ — картины накрытых столов в придорожных ресторанчиках. Рассматривая их позднее, я вспоминаю все: где это было, в какое время дня, как выглядела местность, о чем мы говорили, чем пахло...

- Рисуйте до тех пор, пока вас не удовлетворит композиция. После этого вытаскивайте свою акварель!
- Работая красками, не забывайте о белом цвете. Не сразу я поняла, что белые, или пустые, участки балансируют области, закрашенные акварелью.
- Если у вас в течение дня не хватает времени на то, чтобы писать красками, просто сделайте пару рисунков. Вечерком устройте у себя в номере небольшую художественную мастерскую и пустите в ход акварель.
- Чудо из чудес — добавление тени. Не забывайте добавить ее к предметам — и вся картина оживет. Попробуйте.
- Мне нравится сначала смешать краски на моей палитре. Я трачу много времени на смешивание; это реально приносит мне радость. Добавляйте побольше воды!
- Больше, чем путешествовать, мне нравится только живописать красками. И рисовать. И создавать ювелирные изделия. А также я люблю диорамы, американские горки, плавание, мини-гольф и спорные кинокартины. Да, и еще коктейли из тики-баров.

Сверху: Площадь Санта-Кроче. Бумага, микс-медиа

Слева: Стол. Бумага, микс-медиа

- книга
- шариковая ручка или другие инструменты на ваш вкус

«Все в мире существует для того, чтобы однажды превратиться в книгу».

Стефан Малларме

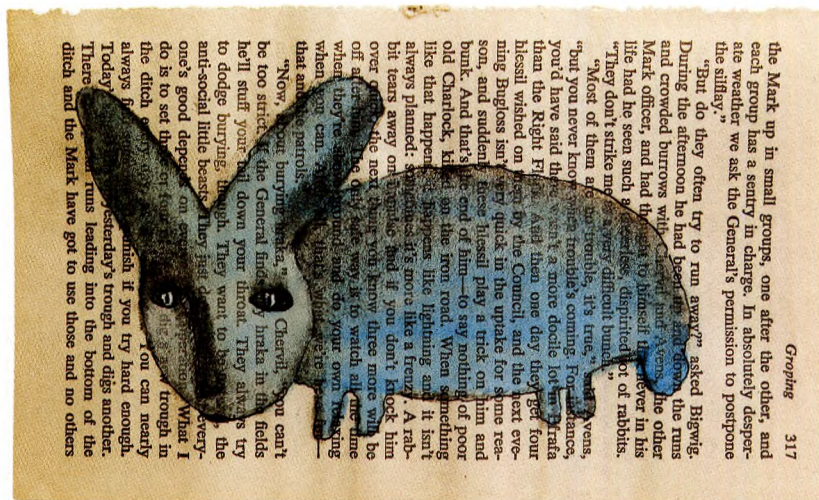
НАС УЧИЛИ НЕ РИСОВАТЬ В КНИГАХ, и все же многие делали пометки в учебниках или романах, подчеркивая фразы или ставя рядом с ними галочки... Так чем же хуже рисунки? На этом уроке вам разрешается рисовать в книге... Проверьте только, что вы украшаете свою собственную книгу!

Четырнадцатилетний Вес Сонхайм с большим увлечением прочитал заданную ему «Илиаду» Гомера, зарисовав поля каракулями. Двойная выгода: перед вами иллюстрированное издание классики.

Инструкции

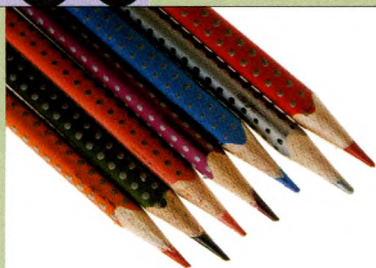
1. Возможно, вам придется немножко поговорить с самим собой, чтобы отпустить себе грех рисования в книгах. Помните: это ваша вещь, и пометки, сделанные таким образом, ничем не отличаются от тех подчеркиваний, что вы, может быть, делали в колледже. Если уговоры не действуют, глубоко вдохните — и приступайте! (Если не можете рисовать в новой книге, возьмите другую, испорченную.)
2. Выберите задание из приведенных внизу справа.
3. Рисуйте!

Книга «Обитатели холмов» (Ричарда Адамса, фэнтези про кроликов. — Примеч. пер.) стала непригодной для чтения и потому превратилась в основу для серии моих рисунков и акварелей.

Идеи-задания

- Беззаботно «подудлите» на полях, не думая ни о содержании книги, ни о том, что у вас выйдет.
- Рисуйте прямо поверх текста (останется ли он читабельным — ваше решение).
- Иллюстрируйте отрывки на полях по мере их чтения.
- Создайте полноразмерные рисунки только в начале или в конце глав.
- Вы читаете книгу о взаимоотношениях? Тогда нарисуйте людей или животных, общающихся друг с другом. О природе? Используйте книгу как полевой журнал и рисуйте с натуры.

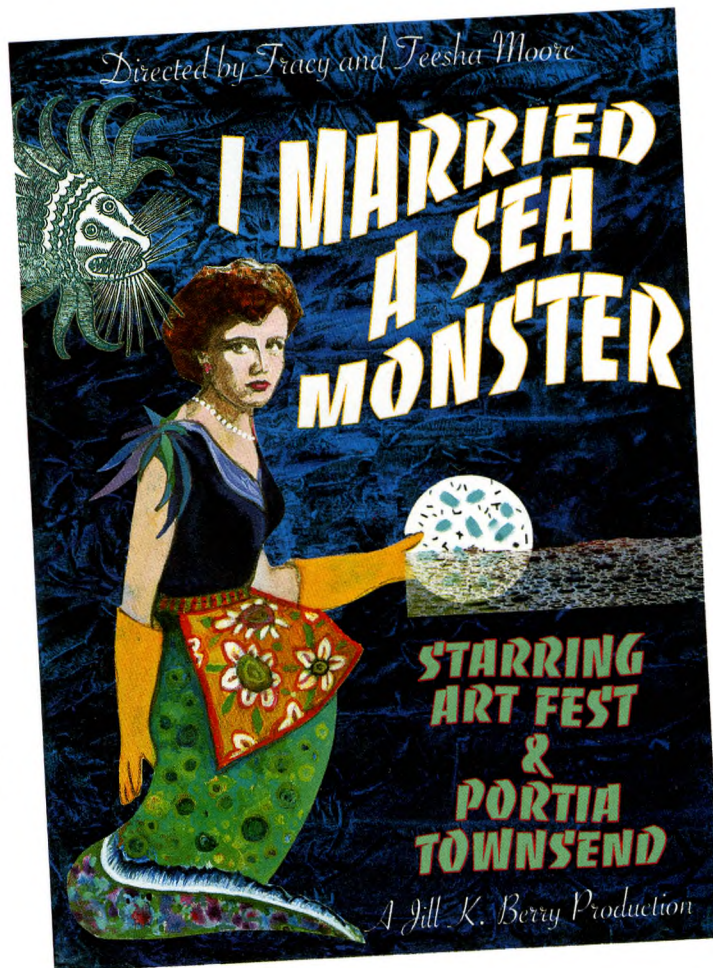
- основа на ваш выбор
- любые инструменты для рисования или живописи

«Чтобы уметь рисовать, вам сначала нужно научиться видеть, а вы учитесь видеть, рисуя».

Мик Маслен

ПРИМЕНИТЕ ВАШЕ МАСТЕРСТВО рисования в совокупности с живописью, коллажем и графическим дизайном, чтобы сделать постер, рекламирующий кинофильм, театральный спектакль, другое событие... реальное или воображаемое.

Художница Жиль Бери нарисовала женщину и графические элементы, потом отсканировала все в компьютер и уже в цифровом виде создала постер, возвещающий о вымышленном событии в мире искусства.

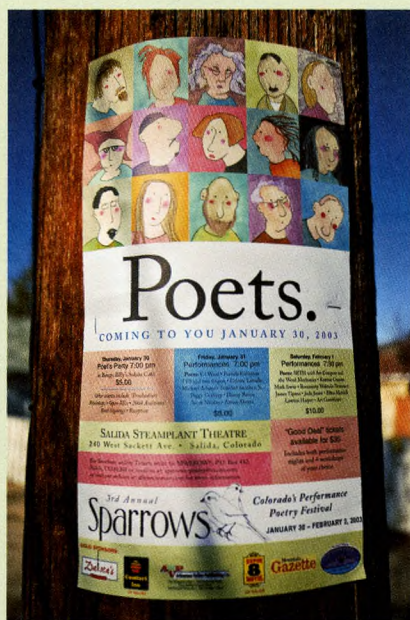

Инструкции

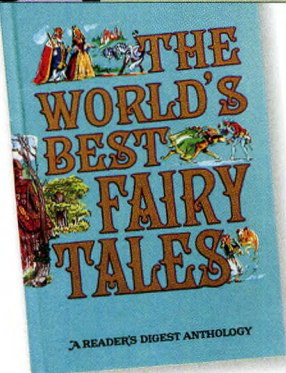
1. Выберите фильм, пьесу, другое событие, которое вы хотели бы рекламировать. Событие может быть реальным или вымышленным.
2. В Интернете или библиотеке посмотрите, как устроены постеры, чтобы иметь представление о том, как дизайнеры в течение десятилетий составляли театральные и киноафиши и т. п.
3. Как только определитесь с общим замыслом — начинайте рисовать. Если у вас есть доступ к компьютеру и вы будете делать свой постер в цифровом виде, можете нарисовать его элементы по отдельности. В противном случае сделайте карандашом набросок всей композиции, включая текст, на одном большом рисунке.
4. Завершите постер в любой технике на ваш выбор.

Следующий шаг

Нет смысла в постере, который нельзя распечатать и распространить. Напечатайте по крайней мере 10 экземпляров и разместите их в окнах магазинов, на досках объявлений и в других общественных местах.

Мой сын Кристер играл Железного Дровосека в местной постановке «Волшебника страны Оз». Образы актеров и костюмы придуманы, но сам постер основан на настоящих киноафишах, посвященных оригинальному фильму.

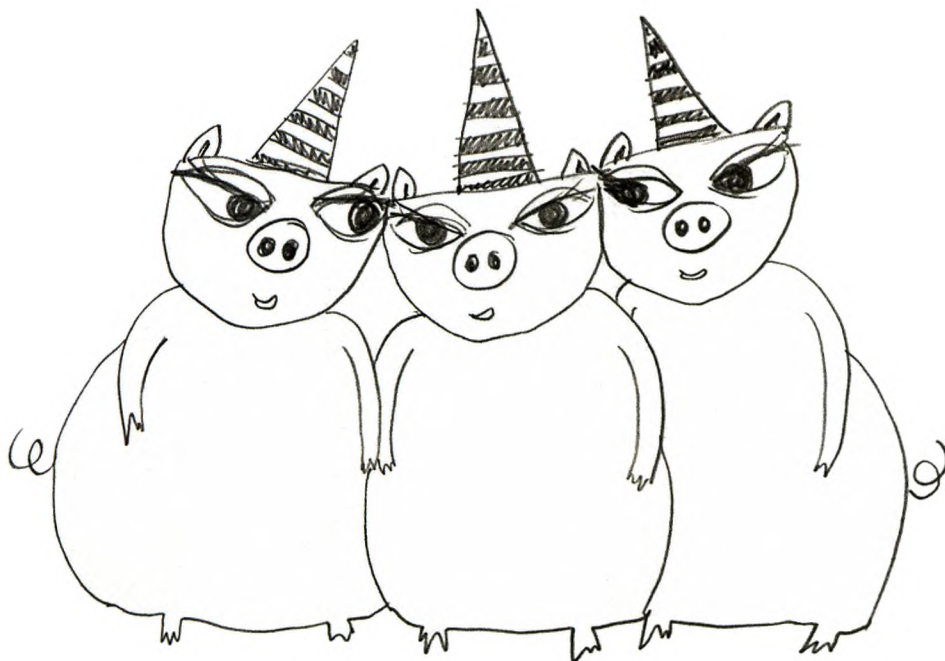

- любимая сказка
- альбом
- ручка или карандаш
- любые инструменты для рисования и живописи

«Басня более исторична, чем факт: ведь факт расскажет нам об одном человеке, а басня — о миллионах людей»

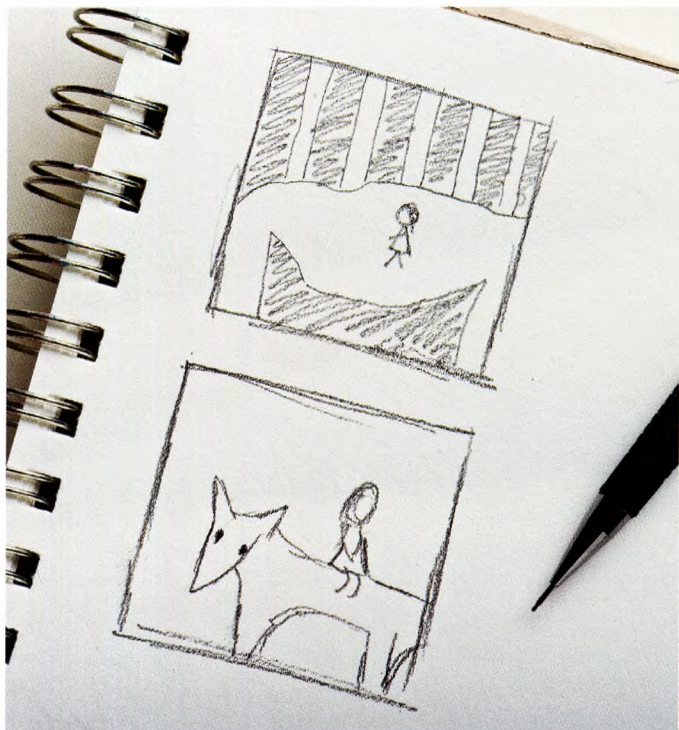
Гилберт Кит Честертон

ЛИТЕРАТУРА ИЗОБИЛУЕТ СЮЖЕТАМИ, которые вы можете иллюстрировать. Сказки, басни, греческие мифы — лишь некоторые источники, откуда можно извлечь интересные темы. На этом занятии выберите сказку и проиллюстрируйте в выбранных вами техниках.

Тиша Мур создала три версии сказки о трех поросятах, пока не пришла вот к этой, ее любимой.

Инструкции

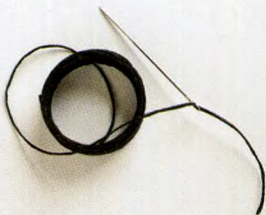

1. Возьмите любимую сказку и перечитайте ее дважды... Один раз с нормальной скоростью (ради сюжета), а второй — помедленнее (чтобы уловить нюансы, которые, может быть, упустили, читая в первый раз).
2. Во время вторичного чтения запишите ключевые слова, которые визуально закрепят сюжет в вашем сознании. В «Красной Шапочке» такими словами могли бы стать «красный», «корзина», «бабушка», «лес», «усы» и «зубы».
3. Нарисуйте в альбоме 5–10 маленьких эскизов, представляющих части сюжета или его в целом.
4. Выполните иллюстрацию в той технике (техниках), какой пожелаете.

Следующий шаг

Внесите в сюжет собственные поправки! В этом варианте «Красной Шапочки» волк — доброе существо, он даже предлагает девочке прокатиться на своей спине до бабушкиного домика. Дерево, микс-медиа.

- три листа акварельной бумаги размером 13 x 25 см
- ножницы
- иголка и нитка
- любимые средства для рисования и живописи
- материал для коллажа
- клей-карандаш

«Сюжет должен иметь начало, середину и конец... но не обязательно в таком порядке».

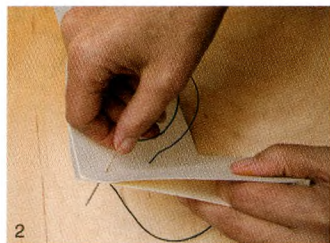
Жан-Люк Годар

ЭТО УПРАЖНЕНИЕ НАДО ДЕЛАТЬ прямо противоположным образом, нежели предыдущее. Вместо того чтобы начинать с плана композиции, вы будете работать над вашим сюжетом на основе всего лишь одного рисунка и позволите самому процессу диктовать развитие истории.

Мини-книжка «Птицы, которые плохо общаются» была создана во время одного арт-ретрита в комнате, где находилось еще 40 человек. Порою «одиночество» и «тишина» не есть лучшая обстановка для творчества!

Инструкции

1. Скруглите углы у трех листов. Не подгоняйте их друг к другу: наоборот, сделайте разными. Согните каждый пополам (не обязательно посередине).
2. Иголкой с ниткой сшейте их вместе на сгибах, получив таким образом книгу необычной формы.

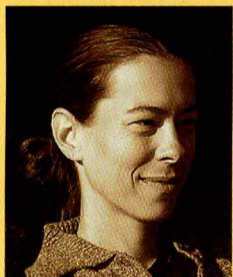
3. Нарисуйте что-нибудь в любом месте книги. Не чувствуйте себя обязанным начинать именно с обложки; иногда старт «изнутри» не так пугает.
4. Сделав первый рисунок, посмотрите, не подсказывает ли расположение объекта или он сам какую-нибудь идею. Если так — нарисуйте ее или сделайте коллаж. Если нет, просмотрите материалы для коллажа или ваш блокнот: не придет ли что-то в голову... Пришло? Без раздумий исполняйте!
5. А сейчас переверните страницу. Скорее всего, часть рисунка с первого разворота будет проглядывать через неровные формы. Посмотрите на новый разворот. Нельзя ли продолжить ваш рассказ, используя часть первого рисунка как отправную точку?
6. Продолжайте, перелистывая страницы, дополнять уже начатые рисунки до тех пор, пока ваша книга не закончится.

«Птицы, которые плохо общаются»: как шел процесс

- Поначалу я хотела сделать книгу о птицах, которые переговаривались бы с помощью наклеенных овалов со словами внутри. Я обратилась к своим припасенным журналам в надежде разыскать подходящий материал.
- Шло время — ничего не происходило. Это было непросто. В общем, не пошло... Но вот я нашла рекламу ягодной фермы. Хм...
- Новый замысел затмил первоначальную идею: «А что если использовать слова только из этой рекламы и вложить их в птичьи уста?». Я вырезала слова и стала пытаться извлечь из них фразы и мысли.
- Но и это не срабатывало. Просто не хватало слов для создания законченных предложений... Они звучали как-то лживо...
- Вот! Птицы, которые не умеют общаться, — чем не тема для издания?
- Следующий час я, как маньяк, лихорадочно трудилась, чтобы закончить книгу. Как все это было здорово!..

Сверху: бумага, акварель, чернила и коллаж

Представляем художника:

Дженни Костецки-Шоу

Иллюстратор детских книг, садовник, путешественник

КОГДА ДЖЕННИ КОСТЕЦКИ-ШОУ БЫЛА МАЛЕНЬКОЙ, она часто сидела в каком-нибудь ящике и рисовала картинки. В конечном счете ее студия расширилась до шкафа, где она придумывала персонажей и аккуратно складывала рисунки в синие скоросшиватели (включая сотни придуманных смурфиков). «Обычно я сидела на зеленом ворсистом ковре под свисающими платьями вместе со своей старшей сестрой Рени, офис которой располагался в дальнем конце длинного узкого шкафа. Она сочиняла поэмы и говорила, что я могла бы стать ее иллюстратором, — пишет Дженни. — Мои старший брат Фредди и его приятель Кевин Бриммер много рисовали, и я считала, что они — крутейшие парни. И тогда решила, что непременно стану художником. В восьмилетнем возрасте впервые выиграла конкурс, нарисовав Санта-Клауса. Я все еще помню тот телефонный звонок — тогда я впервые заплакала от счастья». Очень многое из жизни Дженни: путешествия, приключения, семья, друзья, собака, другие домашние животные, воспоминания — служит ей источником вдохновения для творчества, поиска сюжета...

Вопросы и ответы

В: Вы рисуете регулярно?

О: Путешествуя, я не расстаюсь с альбомом. Наполняю его всеми необычными и красивыми предметами, какие встречаю, даже самыми бессмысленными. Дома жизнь моя течет спокойно, просто, в путешествиях же все наоборот — дышу полной грудью, ищу захватывающих приключений. Потому что все так легко воздействует, в сумасшедших количествах. Эти поездки потом долго меня питают.

Став мамой, я стараюсь рисовать, как только у меня появляется желание. Часто «дудлю» во время езды на автомобиле, рисую на квитанциях, салфетках или рваных

Верхом на лебеде. Бумага, микс-медиа

пищевых пакетах. Я стремлюсь рисовать с настроением, то быстро и обобщенно, то очень тщательно, а в третий раз — простым штрихом. Люблю рисовать контуры вслепую и часто рисую левой рукой. Это избавляет меня от влияния головы.

В: С натуры или из фантазии?

О: И так, и так. Я стараюсь удовлетворить и свою реальную жизнь, и мечты. Но все равно больше всего люблю рисовать обнаженную модель с натуры.

В: Для чего вы рисуете?

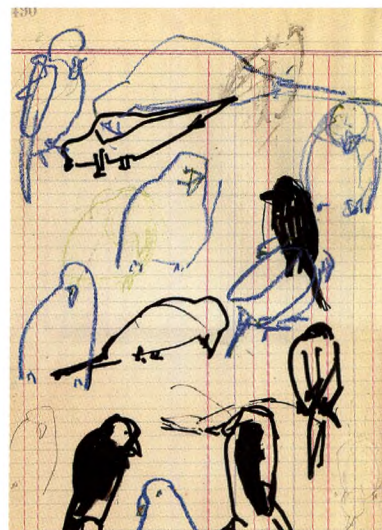
О: Если бы не рисовала, то чувствовала бы себя мертвой. Это как дыхание. Так я лучше всего самовыражаюсь. Есть и другие причины... Я рисую эскизы по заказу клиентов, даю идеи для картин, да и просто фиксирую то, что хотела бы запомнить, — например, странную позу, в которой спит моя собака.

В: Какими материалами вы предпочитаете рисовать?

О: Палочками, натуральными или правильно изогнутыми, обмакнув их в чернила... А также хной, толстыми оранжевыми карандашами Ferby, тонкими фломастерами «Sharpie».

В: Как рисование влияет на вашу живопись и другие работы в смешанной технике?

О: Рисунок — основа для живописания, которая объединяет картину. И еще для меня он в своем роде инструмент исследования. Когда поиграю с рисунком, а потом сдаюсь, неожиданно откуда-то из глубин подсознания выныривают целые картины.

Сверху: Исследование птиц.
Бумага, микс-медиа

Внизу: Серия «Храмы». Дерево,
микс-медиа

Люди, внесшие свой вклад в создание книги

Густаво Аймар (Gustavo Aimar)
www.gustavoaimar.blogspot.com

Жиль К. Бери (Jill K. Berry)
www.jillberrydesign.com
jill@jillberrydesign.com

Элизабет Дан (Elizabeth Dunn)
sedunn3@verizon.net

Катрин Дан (Katherine Dunn)
www.katherinedunn.us
katherine@katherinedunn.com

Пэт Эберлайн (Pat Eberline)
peberline@msn.com

Тео Элсворс (Theo Ellsworth)
www.thoughtcloudfactory.com

Энжи Флетчелл Angie Fletcher
angiedawnf@hotmail.com

Кайла Гобин (Kayla Gobin)
Salida, CO

Блэйк Грин (Blake Greene)
Greenie119@aol.com

Кей Хьюитт (Kay Hewitt)
Carpinteria, CA

Жиль Холмс (Jill Holmes)
www.jill-holmes-art-journal.blogspot.com
jill.holmes@gapac.com

Трейси Лин Хаскамп
(Tracie Lyn Huskamp)
www.TheRedDoor-Studio.com
TheRedDoorStudio@yahoo.com

Джинни Костецки-Шоу
(Jenny Kostecki-Shaw)
www.dancingelephantstudio.com
coloredsock@mac.com

Лизл Лунд (Liesel Lund)
www.lieselund.com
www.liesel.typepad.com

Тиша Мур (Teesha Moore)
www.teeshamoore.com
artgirl777@aol.com

Конрад Нельсон (Conrad Nelson)
www.conradnelson.net
cwn@rockymountains.net

Криста Пиль (Krista Peel)
www.kristapeel.com

Бренда Бин Шекльфорд
(Brenda Beene Shackelford)
www.betweenassignments.blogspot.com
beenebag@yahoo.com

Кристер Сонхайм
(Christer Sonheim)
www.thesomaproject.org

Вес Сонхайм (Wesley Sonheim)
slathazer@sonheimphoto.com

Роз Стендаль (Roz Stendahl)
www.rozworks.com
roz@tcinternet.net

Бред Стако (Brad Stucko)
www.zanemultimedia.com

Карин М. Свенсон
(Karine M. Swenson)
www.karineswenson.com
karine@karineswenson.com

Сара Уайльд (Sarah Wilde)
www.curiouscrow.typepad.com/
curious-crow/
curiouscrow@rocketmail.com

Шерри Йорк (Sherrie York)
www.sherrieyork.com
sy@sherrieyork.com

Жанин Д. Златкис
(Geninne D. Zlatkis)
www.geninne.com
geninne@gmail.com

Дополнительный список участников

ПЕРСОНЫ НА ПОРТРЕТАХ НЕГЛАВНОЙ РУКОЙ

Cynthia Anderson, Patty Barker, Tess Bedoy, Debi Billet, Leigh Bunkin, Helen H. Campbell, Joanne B. Derr, Nanci Drew, Marrianna Dougherty, Elizabeth Dunn, Suzanne Duran, Pat Eberline, Patti Finfrock, Lea Finnell, Angie Fletchall, Lani Gerity Glanville, Carolyn Gimplowitz, Blake Greene, Reenie Hanlin, Jennifer Hard, Kelly Hardman, Jan Harris, Kim Henkel, Kay Hewitt, Carolyn Huie, Ginger Iglesias, Adrienne Keith, Cathy Keith, Katie Kendrick, Hermila N. Knutson, Lorraine Lewis, Maddy Lewis, Jeannine

Luke Kenworthy, Brenda Marks, Dori Melton, Jane Miley, Syd McCutcheon, Paula McNamee, Teesha Moore, Lynn Nicole, Jo Anne M. Owens, Carol Parks, Lynn Peffley, Sally Peters, Denny Peterson, Penny Raile, Helen E. Rice, Marion Scales, Brenda Beene Shackelford, Lorna Sommer, Mary Stanley, Lorraine Stribling, Suanne Summers, Rena Tucker, Savannah van Vliet, Carin Wallace, Ilene Weiss, JoAnn White

Любимые книги по рисованию и творчеству

Путь художника. Джулия Кэмерон. Гаятри/Livebook, 2013.

The Artist's Way (Tarcher, 2002) by Julia Cameron.

Drawing with Children (Tarcher, 1996) by Mona Brookes.

Experimental Drawing (Watson Guptill, 1992) by Robert Kaupelis.

Книги по рисованию из фантазии

Strategies and Exercises for Gaining Confidence and Enhancing Your Creativity (North Light Books, 2006) by Bert Dodson.

The Natural Way to Draw: A Working Plan for Art Study (Mariner Books, 1990) by Kimon Nicolaides.

Благодарности

Сердечно благодарю:

- всех художников, внесших свой вклад в эту книгу
- Стива
- Веса
- Кристер и Кристи
- Мэри Анн Холл
- многочисленных друзей и членов семьи
- всех моих студентов

Об авторе

КАРЛА СОНХАЙМ — живописец, иллюстратор, а также популярный инструктор на семинарах в таких арт-ретритах, как «Artfest» и «Art & Soul». Карла известна как талантливый методист, она любит помогать взрослым ученикам раскрывать в себе детский, игровой подход к творчеству. Ее картины серии «Девушки» выставлены во многих американских галереях, а также находятся в частных и корпоративных коллекциях.

Веб-сайт: www.carlasonheim.com

Блог: www.carlasonheim.wordpress.com

Эл. почта: carla@carlasonheim.com

52 креативных и веселых урока рисования!

Проект «Художественная мастерская» в очередной раз предлагает оригинальные идеи и техники, которые помогают развивать творческий стиль, — как взрослым, так и детям. Эта вдохновляющая книга предлагает изучить графические техники с помощью эксперимента и игры. Не существует правильного или неправильного результата. Эти уроки поднимут вас на совершенно новый уровень мастерства!

Карла Сонхайм — художник и ведущая креативных мастер-классов, известная своими новаторскими проектами и техниками, созданными, чтобы помочь ее взрослым ученикам вернуться в счастливое время детства. Ее новые оригинальные идеи собраны в этом уникальном издании.

Читайте также:

Художественная мастерская: живопись
Дебора Форман

Художественная мастерская для малышей
Сьюзан Швейк

Художественная мастерская для детей
Сьюзан Швейк

Заказ книг:

Санкт-Петербург
тел.: (812) 703-73-74, postbook@piter.com

www.piter.com — каталог книг и интернет-магазин

Отпечатано в соответствии с международными
стандартами качества
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004

ISBN: 978-5-906417-73-2

9 785906 41773

