МАРИНА ТРУШНИКОВА

ТВОЯ Жизнь в Искусстве

РУКОВОДСТВО

ДЛЯ ИЩУЩЕГО СВОЙ ПУТЬ В РИСОВАНИИ

Читать начинающим, продвинутым и пока присматривающимся

Ищете свой Путь в Искусстве Рисования?

Позвольте мне немного помочь Вам.
С высоты своего опыта художника и педагога я ясно вижу маршруты, которыми идут люди, начинающие рисовать.
Дорог так много! Но судя по результатам, многие из них либо слишком длинны и запутаны, либо ведут в тупик.

Давайте, я покажу Вам короткий Путь!

Прежде всего, ответьте мне на вопрос:

Кто Вы? Каков Ваш опыт рисования?

- *Я настолько начинающий, что не помню, когда в последний раз карандаш в руке держал!*
  - Ищите ответы на стр. 4-5
- *Нее, я помню. В школе. На уроках рисования. У меня даже «пятёрки» были!*
  - Переходите на стр. 4-5
- *А я учился в художественной школе. Только давно это было.*
  С тех пор только пару раз кисточку в руки брал.
  - И Вам тоже на стр. 4 и 5.
- *А я всегда рисую. Только не так, как хочется. Не умею хорошо. Не учился.*
  - Можно сразу на стр. 13 – 16, но лучше – стр. 4-5
- *Я, можно сказать, из продвинутых. Рисую неплохо и постоянно.*
  - Ищите ответы на стр. 4 и 5
- *А я - «профи». Художник я. Есть для меня что-нибудь?*
  - Посмотрите на стр. 12 и 18

А вот теперь вопросик посложнее…

Для чего Вы хотите рисовать?

- *Хочу научиться рисовать, как настоящий художник! Чтоб все посмотрели на мою картину и ахнули!*

  - Тогда Вам на стр. 11, 13, 15, 16 и 17. Много? А Вы как думали! ☺

- *А мне всё равно, что другие скажут. Хочу получать удовольствие от самого процесса. Вот как в детстве!*

  - Посмотрите стр. 12, 13, 14

- *Я – дизайнер. (вариант – имею хобби, где хорошо бы уметь рисовать). Хочется освоить и искусство Изображать, а не только Украшать.*

  - Пройдите на стр. 13, 14, 15 и 17

- *А я раньше рисовала. Теперь вот тянет. Только мне знаний не хватает, чтобы делать это правильно. А может не знаний, а уверенности… Всё думаю – а вдруг рисование - это «моё»?*

- Выбирайте вариант на стр. 11- 17

- *Я просто чувствую, что хочу рисовать. Не знаю почему. И страшно, и хочется. У меня получится? Ещё не поздно начать?*
  - Никогда не поздно! Начните со стр.11 или 12

- *Мне рисовать по работе нужно. Хотя бы начальные навыки – линию прямую провести, схему набросать, чтоб заказчику показать было не стыдно!*
  - Вам нужен рисунок с натуры? Стр. 15

- *А я и не знаю, хочу ли рисовать… Вы не поверите… Мне просто доктор прописал!*
  - Начните со стр. 18 или 12. А там, как знать…

А теперь давайте определимся с Вашими пристрастиями в Искусстве.

Что Вас больше притягивает: Графика или Живопись?

Графика: черно-белое или условно цветное изображение на бумаге.

Её материалы: простой карандаш, тушь, уголь, сангина, пастель, акварель.

Область применения: картины, иллюстрации, открытки, графический дизайн.

*Ответ «**ДА**»? - тогда Вам на стр. 14, 15, 17.*

<u>Живопись</u>: картины, где цвет имеет большое значение.

Её материалы: масляные краски, гуашь, акрил, темпера на холсте, картоне, дереве или бумаге. Иногда акварель и пастель.

Область применения: картины.

*Ответ «**ДА**»? - тогда Вам на стр. 13, 16, 17.*

Принимаете ли Вы другие способы изображения, кроме реалистичного?

- ✓ *Реализм – способ изображения, где объекты показаны натуралистично.*

Принцип изображения: тонкие нюансы цвета, передача объёма и глубины пространства.

Художников реализма делят на «копировщиков» и «импрессионистов».

Копировщики уподобляются фотоаппарату, тщательно фиксирующему все интересное и красивое.

Иван Шишкин «Утро в сосновом бору»

Импрессионистам (к ним относят не только художников-импрессионистов 19 века) интересней через реальные формы выразить свое отношение к миру.

Клод Моне «Впечатление»

Смотрите стр. 11, 15 и 16

- ✓ *Декоративное изображение* –
  в нём объект часто лишается объёма, преображается по форме.

Принцип изображения: условность и яркость цвета, отсутствие полноценного объёма и глубины пространства, стилизация формы (её видоизменение), наличие орнаментов и узоров.

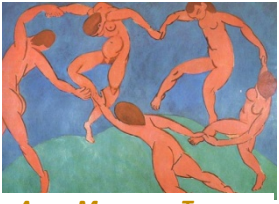
В этом виде много «импрессионистов». Но в отличие от реалистичных импрессионистов, эти сильно упрощают реальные формы, наделяют их символикой.

Кроме них здесь есть настоящие «декораторы». Их задача – нарисовать красивый объект для украшения интерьера.

Густав Климт «Поцелуй»

Красивый и без излишеств.

Ещё здесь появляются художники, называемые «стилистами». Это те, кто придумывает для своих произведений собственные формы. Это настоящие Творцы.



Анри Матисс «Танец»

Смотрите стр. 12, 13, 14

- ✓ *Абстрактное изображение* –
  эти картины построены на сочетании линий и пятен. Никаких узнаваемых форм. Каждый зритель может додумать – что изображено на картине.

Реалистов в этой категории нет. Только стилисты и импрессионисты.

Сэм Фрэнсис «Блюз в синих тонах»

В абстрактных формах импрессионисты видят возможность передать свои чувства и эмоции, создать яркий образ, опирающийся на чувственное восприятие.

Из стилистов здесь те, кого можно назвать «дизайнерами». Их завораживает возможность создать почти математическую гармонию в сочетании абстрактных форм.

Василий Кандинский «Composition 8»

Смотрите стр. 12, 13, 18

Поверить в себя!

Если Ваша первая задача, как и у 90% начинающих – поверить в себя, позволить себе признать, что Вы тоже умеете рисовать, то Я рекомендую Вам пойти по пути копировщиков. Причем Вам нужно ***копировать*** *копировщиков. ☺*

Купите уроки на DVD или книги, где пошагово показывается весь процесс рисования несложного сюжета. Лучше всего - сельского пейзажа. Пишите его маслом, гуашью, акрилом.

Нарисуйте его вслед за мастером. Не бойтесь, это под силу даже детям! Уверяю, Вы удивитесь своему успеху и почувствуете, что можете двигаться дальше.

Кстати, уже на этом этапе Вы сможете поразить знакомых: никогда не рисовали, а тут сразу раз, и картина! «Гениально! Как тебе удалось?!», «Да ты - художник!!!»

Исследовать свои возможности.

Пока Вы не взяли в руки карандаш и не попробовали рисовать – грех утверждать, что Вы чего-то не умеете.
Если Вам не чужды «импрессионисты» и «стилисты», начинайте исследовать свои возможности в работе разными материалами и в различных техниках: декоративной графике, монотипии, кляксографии, интуитивной живописи.
Не стремитесь к правдоподобию и реализму. ***Ваша задача – дать раскрыться чувствам через форму и цвет.***
В процессе таких поисков ***Вы поймете, что Вам нравится больше*** *– графика или живопись, карандаш или краска, акварель или масло.*

Не бойтесь неумения рисовать что-то конкретное. Нарисуйте, как получается. Кто сказал, что у кошки не может быть человеческих глаз? Или что лошади не могут быть синими?
Могут! В Искусстве это называется стилизацией. И профессиональные художники этому долго учатся, между прочим. А Вы только так и умеете, пока «не умеете рисовать». ☺

Открыть в себе живописца.

Живопись – это не рассказ в картине. Живопись – это гармония цвета, игра его оттенков. Это ритм мазков и пятен, соотношение их размеров и расположения. Это правильно расставленные живописные акценты. Это чувствование фактуры: прозрачности или плотности слоев.

Как это получить?

Первый путь – интуитивный. Отбросьте всё, прислушайтесь к себе и возьмите в руки кисть. Позвольте Вашему внутреннему Художнику вести Вас. Просто отпустите руку и позвольте кисти смешивать оттенки и наносить пятна.

Второй путь – изучите науку КОМПОЗИЦИИ и ЦВЕТОВЕДЕНИЯ.

Откройте для себя такие понятия как:

- цветовые гармонии

- контраст и нюанс

- ритм

- акцент

Научитесь следовать ЗАКОНАМ композиции.

Ну а потом… вернитесь на путь 1. Возьмите в руку кисть… ☺

Открыть в себе графика.

Искусство графики – это умение играть на контрасте черного и белого. Это владение выразительностью линии и пятна. Это умение выразить образ лаконично, минимальными средствами.

Как это получить?

Рассмотрите различные графические листы. Определите для себя, какие из них созданы только линиями, какие пятнами, а какие – и тем, и другим.

Если Вы только начинаете – выбирайте декоративную графику. Насыщайте простые образы цветов, бабочек, животных узорами и орнаментами. Или рисуйте нечто похожее на комиксы.

Затем изучите на практике, как характер линии или пятна выражает идею, образ. Добейтесь совершенства в Ваших линиях и пятнах.

И… композиция Вам в помощь! Ритм, акцент, равновесие, контраст, нюанс, стилизация. Всё это позволит Вам создавать гармоничные и понятные зрителю графические листы.

Научиться рисовать с натуры.

Правильно, фотографично, передавать на бумаге то, что видишь, не требует таланта и способностей.

Для этого нужны хороший глазомер, уверенная рука, знание способов контроля рисунка, умение различать тона «светлее-темнее». Всё это легко развивается.

Ещё пригодятся теоретические знания некоторых вопросов, дабы не попасться на иллюзии восприятия. Это:

- перспектива круга и рисование предметов – тел вращения

- перспектива прямых линий и прямоугольных форм

- теория светотени

- пластическая (поверхностная) анатомия человека и животных

Кроме этого нужны базовые знания композиции по вопросам:

- компоновка (расположение изображения) в листе

- композиционное равновесие (или баланс)

- композиционный центр (акцент), соотношение главного и второстепенного.

Научиться писать с натуры.

Чувствуете разницу? «Писать» - это уже про живопись, про цвет.

<u>А значит Вам нужно:</u>

1. *Всё то же, что и на предыдущей странице.*
2. *Плюс вИдение цвета.*

Вот про это подробней.

Видение цвета включает:

- способность увидеть в сложном оттенке основной цвет

- умение смешивать из красок нужный оттенок

- способность различать светлотную характеристику любого оттенка (например, красный имеет градации от бледно-розового до пурпурного, а синий – от нежно-голубого до индиго. Можете ли Вы найти среди синих и красных оттенков одинаковые по светлоте? Так, чтобы на ч/б снимке они не различались, были одной светлоты.)

- способность различать тонкие градации оттенков в одном цветовом пятне.

Всё это можно развить посредством упражнений. А знание теории светотени и контраста даст логические основы видению.

Овладеть материалом.

Чем бы Вы ни рисовали: карандашом, красками или мелками, - Вы столкнётесь с вопросом технологии.
Что делать? Поспрашивайте у художников, почитайте книги, походите на блоги и форумы. Ответы есть на каждый вопрос. Просто задайте его в поисковике.

Одно исключение. Самый сложный по части технологии материал – это акварель.
Если в остальных случаях технологию достаточно узнать (что с чем смешивать, какие основы использовать, как наносить и прочее), то в акварели нужно ещё и практиковаться самому. Потому что результат будет зависеть не только от Вашего умения, но и от выбранных материалов. То, что получилось у одного автора, совсем не обязательно получится у Вас, на Вашей бумаге, Вашими кистями. Поэтому – практика и ещё раз практика. И изучение различных приёмов.
Что, кстати, и в масляной живописи не помешает. В современном искусстве накопилось столько стилей и технологий!

Арт-терапия.

Рисование, заметьте, любое рисование успокаивает, позволяет человеку отделиться от внешних проблем и погрузиться в себя. Это не уход ОТ мира. Это ВОЗВРАЩЕНИЕ к себе. В процессе рисования мы включаем в работу свое правое полушарие мозга. И это позволяет нам получить контакт со своим подсознанием, душой, некой глубинной частью личности.

Если для Вас важна именно терапевтическая задача рисования, то это нечто иное, нежели рисование творческое.

В арт-терапии рисунок несёт второстепенное значение. Вы можете просто выплеснуть на бумагу беспокоящие вас мысли и эмоции. Сделать это «как придется», без ожидания, что будет красиво, и можно будет кому-то показать.

В арт-терапии важен сам процесс - то состояние, которое настигает вас в процессе рисования, и те озарения и изменения, которые придут в результате.

Дорогой друг, надеюсь эта информация сделала Ваш путь более ясным.

Я желаю Вам успешного движения по нему!

Со своей стороны я готова и в дальнейшем помогать Вам советом.

*В моей Творческой Мастерской на сайте **www.izo-life.ru** Вы сможете найти для себя полезные материалы по рисованию, обучающие курсы, мастер-классы и тренинги.*

Заходите в «Творческую Мастерскую с Мариной Трушниковой», я всегда рада новым Творцам!

С любовью,
Ваша Марина Трушникова
www.izo-life.ru

Об авторе книги:

Трушникова Марина Николаевна

Художник с Дальнего Востока.
Родилась в г. Комсомольске-на-Амуре в 1972г.
В данный момент живёт во Владивостоке.
Сайт-галерея картин: www.artmarina.ru.
Как художник достаточно успешна.
На её счету более 30 различных выставок и проектов.
Принимала участие в международных конкурсах изобразительного искусства, была их лауреатом.
Работала в творческой резиденции для художников во Франции.
Проиллюстрировала несколько книг.
Картины художницы находятся в частных и музейных собраниях России, США, Китая, Испании.

Преподаёт рисование и живопись с 1995 г.
Более 11 лет проработала в Детской художественной школе.
Затем, в поиске максимальной самоотдачи, создала тренинги «Открой в себе Творца» и «Леди Акварель», с которыми объехала всю страну: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Иркутск, Новосибирск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток.
В 2008 г. переехала в г. Владивосток, где открыла собственную художественную студию, «Творческий центр «Лориэль».

Одновременно развивала интернет-проекты обучения рисованию он-лайн.
Первый проект в сети Интернет - Курс «Мир глазами художника» стартовал еще в 2006 г. За ним последовал Курс "Удовольствие рисования" - http://izo-life.ru/plp.html, затем ряд семинаров по развитию воображения и творческого мышления и Тренинг "7 дней Творения" - http://izo-life.ru/7days.html

Сейчас, благодаря интернету, Марина Трушникова имеет учеников по всему миру. Она уверена, что её предназначение - приводить людей к радостной и осознанной жизни через рисование и развитие их творческих способностей. Для этого она создает всё новые и новые курсы и тренинги, организовывает пленэрные выезды своих учеников в другие страны, проводит занятия как в собственной студии, так и он-лайн.