

Евгений Стасенко

ЧЕТЫРЕ ШАГА

СТАРТОВЫЙ КУРС РИСУНКА И ЖИВОПИСИ

Евгений Стасенко

**Четыре шага. Стартовый
курс рисунка и живописи**

«Издательские решения»

Стасенко Е.

Четыре шага. Стартовый курс рисунка и живописи /
Е. Стасенко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-516342-4

Что делать, если у вас нулевой уровень подготовки в изобразительном искусстве, объяснения преподавателей кажутся китайской грамотой и даже начальные навыки рисунка у вас не прослеживаются? Возможно, вам надо начать с самого-самого начала? Ну что же, как раз для этого и создан курс Четыре шага! Задания выстроены так, что любой человек приобретает навык копирования, нужный для дальнейшего обучения. Параллельно осваиваются основы техники рисунка и живописи. Курс предназначен для взрослых учеников.

ISBN 978-5-00-516342-4

© Стасенко Е.
© Издательские решения

Содержание

О курсе Четыре шага	6
Линейный рисунок	8
1. Копирование вверх ногами	8
2. Рисунок мятой бумаги	10
3. Рисунок пустых пространств	12
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Четыре шага Стартовый курс рисунка и живописи

Евгений Стасенко

© Евгений Стасенко, 2021

ISBN 978-5-0051-6342-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

О курсе Четыре шага

Этот курс предназначен для взрослых, для детей материалы этого курса использовать не рекомендуется.

Полное название курса – Четыре шага к мечте. Многие мечтают научиться рисунку и живописи, но просто не знают с чего начать. Отсутствие понимания последовательности в обучении оказывается серьезным препятствием и мешает начать движение. Что делать, если у вас нулевой уровень подготовки в изобразительном искусстве? Если объяснения преподавателей кажутся китайской грамотой и даже навыки, которые предполагаются в качестве начальных, у вас не прослеживаются? Возможно, вам надо начать с самого-самого начала? Ну что же, как раз для этого и создан курс Четыре шага!

Обычно в традиционной системе обучение рисунку начинается с заданий на рисунок объемных предметов с натуры. В этом случае вам оказывается необходимым одновременно разобраться с конструкцией, с перспективой, с построением теней, с методикой визирования, с пропорциями... И это все нужно сразу. Конечно, такой вызов не каждому по плечу. Поэтому в курсе Четыре шага, чтобы не перегружать обучающихся, мы начнем с небольшого количества задач и постараемся максимально упростить подход к их решению. В материалах курса нет ни конструкции, ни перспективы мы будем работать с плоским изображением или почти плоским. И нашим главным методом обучения будет копирование. Когда кто-то из преподавателей говорит о вреде копирования, это обычно относится к применению этого приема на продвинутых уровнях, там, где необходимо применять конструкцию, перспективу, где одного копирования уже недостаточно. Но, что бы об этом ни говорили, копирование – это база изобразительного искусства, именно на нем строится все остальное.

В предлагаемом курсе задания выстроены таким образом, что любой человек, независимо от способностей и подготовки, приобретает навык копирования, необходимый для дальнейшего обучения. Также параллельно осваиваются основы техники рисунка и живописи. Этот курс не ставит своей задачей научить вас рисовать портрет или писать пейзаж. Но он заложит основу, которая поможет двигаться дальше в выбранном направлении.

В заданиях курса не потребуется рисовать какой-то предмет целиком (за исключением первых двух заданий) – это всегда будут фрагменты, повернутые самым непривычным образом. Это затрудняет интеллектуальные спекуляции и позволяет свободно функционировать прямому зрительному восприятию. Также это делается для того чтобы снять интеллектуальное беспокойство по поводу своей способности что-либо нарисовать «правильно». Все задания выполняются сидя за столом – мольберт не потребуется.

Курс выстроен таким образом, что все последующие задания базируются на предыдущих, то есть, материал необходимо осваивать последовательно, начинать надо с первого раздела и последовательно, от задания к заданию, продвигаться к последнему. Курс получил свое название Четыре шага, потому что он состоит из четырех разделов: Линейный рисунок, Штриховой рисунок, Цветной карандаш, Акварель. Последовательность разделов не случайна: в разделе Линейный рисунок вы освоите рисунок фактур и это подготовит вас к освоению работы штрихом. Штриховой рисунок понадобится для работы с материалами раздела Цветной карандаш, который, в свою очередь заложит базовое понимание работы с цветом и подготовит к переходу к разделу Акварель.

В этой маленькой книжке всего лишь 18 уроков. В ней почти нет теории, главный упор делается на практическое выполнение простых заданий, которые дают первоначальные навыки обращения с материалами и инструментами, понимание изобразительных техник и, что тоже важно, позволяют почувствовать вкус художественного творчества. Образцы выполненных заданий, которые приведены в книге – это работы учеников, которые не имели никаких навыков рисунка и живописи перед тем, как приступить к обучению по этой методике. Эти образцы не идеальны и ваши работы идеальными быть не должны. Не будьте слишком строги к себе и не предъявляйте к своей работе требований, которых нет в задании. Мы движемся небольшими шагами, не стоит ожидать от себя прыжков. Очень важно: вы имеете полное право ошибаться в процессе обучения. Кто не ошибается, тот не учится. В заданиях курса важнее всего не рисунок, который получается в результате, а процесс выполнения рисунка и ощущение удовольствия от этого процесса.

Итак, за дело! У вас все получится!

Линейный рисунок

1. Копирование вверх ногами

Оборудование:

Образец. В качестве образца берем черно-белый линейный рисунок размером в ладонь. Карандаш простой средней мягкости (ТМ или НВ).

Планшет А4 (кусок плотного картона с зажимом).

Бумага формата А4.

Задание:

Лист бумаги А4 крепим на планшете. Под планшет кладем копируемый рисунок (образец) *вверх ногами* так чтобы нижний край образца (1 см) выглядывал из-под верхнего края планшета.

Копируем то, что видим. За один раз нам надо нарисовать всего лишь одну линию – задача доступная ребенку – и добавить еще несколько таких же простых линий, относящихся к первой. Линии надо обязательно проводить *медленно* и не возвращаться к уже нарисованному – одна линия *за один раз*. Ластик не случайно отсутствует в списке оборудования – мы ничего не стираем, все что сделано – верно.

Затем передвигаем образец так, чтобы видеть следующий сантиметр изображения.

Продолжаем выдвигать и копировать образец по 1 см до завершения копирования. Надо максимально абстрагироваться от конкретного содержания изображения. Нас не интересует что именно нарисовано на образце, нас не интересует степень точности нашей копии.

Единственное что нас интересует – это процесс. Если процесс доставляет удовольствие – результат достигнут. Выполняем три таких рисунка.

Справа расположены образцы – рисунки Обри Бердслея, а слева – копии, выполненные учениками.

Зрительное восприятие является непосредственным, оно оперирует цельными, неразъемными образами. Интеллектуальное восприятие вторично, оно искусственно разбивает цельный зрительный образ на понятия, объекты и пытается свести воспринимаемое к грубой схеме.

Неудачи в рисовании главным образом связаны с тем, что рисующий пытается руководствоваться не тем, что он видит, а тем, что он об этом думает.

Важно отойти от суетливости интеллектуальных процессов и войти в пространство непосредственных зрительных впечатлений. Когда это удастся, появляется ощущение удовольствия от выполняемой работы, независимо от того, что именно изображается. Рисование оказывается увлекательным, самодостаточным процессом.

Такой способ копирования, когда образец не виден полностью и не опознается как что-то укладываемое в схемы и символы, которыми оперирует интеллект, позволяет выполнить задание с очень большой степенью точности. Это является демонстрацией возможностей зрительного восприятия не подавленного интеллектом.

Кроме того, в процессе копирования можно почувствовать ощущение удовольствия от рисования как увлекательного, самодостаточного процесса, что, в свою очередь, является ключом ко всей изобразительной деятельности.

2. Рисунок мятой бумаги

Оборудование:

Кусок белой мятой бумаги.

Карандаш простой средней мягкости (ТМ или НВ).

Бумага формата А4.

Ощущение удовольствия от рисования, независимо от того, что именно изображается – один из признаков вхождения в пространство непосредственных зрительных впечатлений или, иначе говоря, в режим образного восприятия, образного мышления.

Мы преимущественно функционируем в режиме логического мышления, которое называет вещи словами, считает их, обозначает символами, систематизирует, контролирует, следит за временем, а также отвечает за наше осознание себя как личности, социальной единицы.

Образное мышление существует обычно на заднем плане сознания, оно отвечает за интуицию, творчество, визуальное и пространственное восприятие. Оно оперирует образами – уникальными нерасчленяемыми массивами информации.

Нас приучают к 10-ти годам пользоваться именно логическим мышлением и, чаще всего, мы даже не подозреваем о том, что есть еще и образное мышление. В виду того, что эти два типа мышления различаются принципиально, один из них должен быть ведущим, а другой – оставаться на заднем плане в «спящем режиме». Для того чтобы легко и естественно рисовать, нам необходимо поменять обычную для нас схему, когда ведущим является логическое мышление, на обратную, чтобы ведущим стало образное мышление.

Это становится возможным, когда мы занимаемся деятельностью невозможной для логического мышления – медленно рисуем линии, которые не имеют никакого смысла. Сначала логическое мышление впадает в скуку, потом начинает нервничать, побуждает прекратить «заниматься ерундой», находит множество поводов чтобы отвлечься (посмотреть на часы, позвонить по телефону и т. д.). Когда мы ощущаем это беспокойство и суетливость, мы еще спокойней, еще медленней продолжаем рисовать. И тогда логическое мышление, наконец, переходит в «спящий режим».

Есть признаки того, что переход в режим образного мышления состоялся:

1). Ощущение удовольствия от самого процесса рисования, независимо от того, что именно изображается.

2). Сужение поля зрения.

3). Приглушение звукового фона.

4). Исчезновение чувства времени.

Эти ощущения можно заметить лишь после окончания работы, постфактум, потому что контролирующее логическое мышление отсутствует непосредственно во время процесса.

Все перечисленные признаки сами по себе не дают реального представления о нахождении в режиме образного мышления. Режим образного мышления – это измененное состояние осознания. Можно привести такое сравнение: мы стоим по колено в воде и видим камешки на дне – такие же камешки как и те, что лежат рядом на берегу. Мы надеваем маску, опускаем лицо в воду и видим совсем другой, удивительный мир! Хотя это все те же самые камешки!

Задание:

Кусок белой мятой бумаги кладем перед собой. Лист, на котором будет выполняться рисунок, кладем немного в стороне под рабочую руку. Взгляд *медленно* движется вдоль линий образца и точно *так же медленно* движется карандаш по бумаге. Мы не смотрим на свой рисунок до момента, когда появляется потребность скорректировать линии на нем. Тогда мы кидаем очень короткий взгляд на рисунок и опять взгляд *медленно* движется вдоль линий образца. Число коротких взглядов не ограничивается, но они должны быть действительно короткими. Большую часть времени мы сосредоточены на линиях мятой бумаги. Задание *обязательно* должно выполняться *очень медленно, очень спокойно и непрерывно*. В процессе выполнения будут возникать позывы отвлечься, прекратить работу – нельзя поддаваться этим позывам. Когда процесс идет верно, мы ощущаем удовольствие от выполняемой работы. Считайте появление этого ощущения критерием выполнения задания, добейтесь этого ощущения, даже если понадобится выполнить несколько рисунков.

Если процесс рисования ощущается как труд и обязанность, это значит что Вы еще не готовы переходить к следующим заданиям.

Режим образного мышления может присутствовать не все время рисования, а только время от времени – это тоже результат. Важно получить непосредственное переживание этого состояния.

Мятая бумага, как бы мы ее ни нарисовали, всегда будет мятой бумагой. Поэтому, не ожидая никакого конкретного результата, мы можем полностью погрузиться в работу. Не надо пытаться форсировать процесс, переход случается тогда, когда мы забываем о его возможности, увлекшись изгибами линий. Мы не пытаемся усилием воли войти в пространство непосредственных зрительных впечатлений, а погружаемся в деятельность, которая сама по себе это переключение обеспечивает.

3. Рисунок пустых пространств

Оборудование:

Образец: черно-белая фотография с контрастным ажурным изображением

Рамка из картона с окном размером 95х135 мм и полями 3—4 см.

Карандаш простой средней мягкости (ТМ или НВ).

Бумага формата А4.

Задание:

На листе А4 нарисовать рамку (обвести внутреннее отверстие картонной рамки) размером 95х135 мм. До краев листа должно оставаться расстояние. Рядом помещаем фотографию и кладем на нее картонную рамку таким образом, чтобы изображение в ее окне было нераспознаваемо – выбираем самый нечитаемый фрагмент и поворачиваем его вверх ногами или по диагонали. Если предметы на фотографии черные, мы сосредотачиваемся на белых пятнах и наоборот, если предметы на фотографии белые – на черных. Не проводя никаких построений, не делая никаких прикидок, срисовываем пустые пространства, укладывая одно рядом с другим, как мозаику. Мелкие детали изображения игнорируем, все светлое считаем белым, темное – черным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.