Советы начинающим художникам

1. Что изображать?

Решено. С сегодняшнего дня ты – художник. Наверное, ты уже установил перед собой твой любимый журнал или комиксы и приготовился срисовать из них понравившуюся тебе картинку. Стоп, стоп. Ничего срисовывать не надо. Конечно, возможно, ты делаешь это просто изумительно, и всем так нравится (маме, папе, друзьям), как ты рисуешь мультипликационных героев или забавных зверюшек. Но должны заметить, что ты отчасти пожинаешь плоды творчества другого художника. Ведь кто-то уже придумал и сотворил все эти изображения. Нет ничего плохого в том, что ты перерисовываешь картинки. Но если ты решил стать настоящим художником, пора создавать что-то своё и самостоятельно. Тогда ты решишь, возможно, нарисовать то, что возникло в твоём воображении. Это замечательно, что у тебя хорошее воображение. Но возникнуть-то возникло, а нарисовать это не так-то просто. То одно не получилось, то другое. Да и сколько раз ты признавался себе, что срисовать картинку для тебя не проблема, а вот нарисовать что-то по памяти…это сложно.

Причём вспомни, когда ты пытался нарисовать по памяти то, что раньше срисовывал, то у тебя это получалось лучше. Вот и путь к успеху: надо рисовать с натуры и обогащать своё воображение! Все великие художники тесно общались с натурой; из неё они черпали свои знания, сюжеты, решения цветовые и композиционные. Тебе полезно будет посмотреть, на что обращали своё внимание известные мастера. Рисуй то, что восхищает тебя. Твоё восхищение обязательно передастся зрителю через рисунок или живопись. Оглянись вокруг! Столько всего интересного, что можно было бы изобразить! О! Интересная вазочка попалась тебе на глаза. Сейчас мы её изобразим. Подожди опять. Подумай хорошо, а какие ты задачи решишь?

2. Ставь перед собой задачи.

Задачи? – спросишь ты. Да, какой смысл будет в том, что ты нарисуешь вазочку? Тут вообще напрашивается сам собой вопрос, какие задачи стоят перед искусством? Ну, этот вопрос очень ёмкий и сложный. Мы не будем его подробно здесь обсуждать. Но дело в том, что очень многие люди считают, что ценность художника состоит именно в его умении с фотографической точностью передавать все мельчайшие подробности и детали. Если это дерево, то должен быть виден каждый листик; если лицо человека – реснички на глазах должны быть все до единой. Давай оставим фотографию фотографу – это его занятие.

А мы займёмся искусством изображения РЕАЛЬНОСТИ. Вот наша красивая ваза. Для тебя должен быть важен не только узор на ней и все завихрюшки украшения, а в гораздо большей степени, какой формы эта ваза – круглая, высокая, длинная, маленькая, изящная, либо грузная, массивная и т.д. Как она освещается, как тень ложится на её поверхность. Сколько интересных задач ты можешь поставить перед собой! И тогда рисование натюрморта, которое, возможно, казалось тебе скучным, станет просто увлекательным занятием! Первейшая задача твоя – научиться говорить языком рисунка и живописи. Как музыканту надо сначала изучить ноты, чтоб в будущем когда-нибудь, возможно, написать прекрасную симфонию. Основы рисунка и живописи - это отдельный серьёзный разговор. И лучше им учиться под руководством педагога. Но мы поговорим об этом тоже, но в другом месте.

3. Чем изображать? Материалы для художника.

Есть специальные магазины для художников. Если ты решил таковым быть, то тебе туда. Конечно, все качественные материалы не дёшево стоят, но в данном случае, цель в прямом смысле слова оправдывает средства, в неё вложенные. Ты не добьёшься хороших результатов с помощью некачественной школьной акварели, где часто названия красок лишь отдалённо напоминают реальный цвет краски. Тебе нужен хороший набор ленинградских (санкт-петербургских) акварельных красок. Кстати, эта фабрика выпускает вообще все хорошие материалы для художников. Когда дорастешь до масла, приобретёшь себе набор масляных ленинградских красок. Фабрика выпускает специальные серии для учащихся (например, серия «Ладога»), которые стоят дешевле, чем материалы для профессионалов(серия «Мастер класс»). Дело в том, что в них используют искусственные заменители дорогих пигментов (имитации), которые не такие стойкие, как натуральные. Но для учёбы этого вполне достаточного.

Кисти для живописи акварелью нужны круглые колонковые или беличьи. Разных размеров. Для масла – щетинные кисти, лучше плоские. Для рисунка понадобятся карандаши разной мягкости, ластик (ластик на конце карандашей для художественных целей не годится, оставь этот карандаш для записной книжки), нож для заточки карандашей и кусочек наждачной бумаги «нулёвки». Наждачная бумага понадобиться тебе для того, чтоб кончик твоего карандаша всегда был острым. Квадратный ластик лучше разрезать по диагонали, чтоб получился треугольник. Его углом очень удобно работать, протирать блики, например. Хорошие канцелярские товары выпускает фирма Koh-i-noor («Кохинор»)

Для начала тебе понадобится бумага и для рисунка, и для живописи. Позже, приступая к маслу, ты перейдёшь к живописи на холсте или на картоне. Бумага нужна хорошая, чтоб она выдержала все издевательства над ней в процессе твоей учёбы. Ты наверняка будешь её тереть неоднократно, смывать, скоблить и т.д. Так вот необходимо, чтоб в результате подобных действий на ней не образовывались дыры или сильные потёртости. Для акварели великолепной бумагой является торшон. Или специальная бумага для акварели. Сейчас её делают разных цветов и размеров, в папках и просто в листах. Для рисунка тебе подойдёт ватман. Это основное. В процессе учёбы ты познакомишься с другими материалами рисунка, такими как уголь, сангина, сепия и др. Но работа с ними требует некоторого умения, поэтому для начала можно ограничиться этим перечнем.

4. С чего начать? От общего к частному.

Никогда не начинай работу с деталей. Это очень распространённая ошибка. Трудно представить себе портного, который бы начал шить платье с пришивания пуговиц. Он сначала раскроит материал, определит общие размеры, причём семь раз отмерит, один раз отрежет. А вот неопытного молодого художника, начинающего работу над портретом с глаза или ноздри, встретить можно очень часто. Так вот начинать нужно с общего, а не пририсовывать деталь к детали так, что в итоге ухо уже на листе не поместиться.

Нужно определиться в самом начале в ширине и высоте всей композиции. Причём правильно соотнести ширину к высоте, просто измерив, сколько раз ширина войдёт в высоту или наоборот. То есть определить конечные точки или грани всей композиции и потом уже не менять их, а работать внутри заданных размеров. Если это пейзаж, то надо определить линию горизонта, сколько войдёт неба, сколько воды, земли, а не начинать рисунок с камня у дороги – его в последнюю очередь. Потом каждую часть членить на более мелкие детали.

5. Как вести работу? О цельности.

Цельность – важное условие. Чувство цельности – важное качество, которое поддаётся воспитанию и развитию, как музыкальный слух. Это умение гармонично соотносить все части изображения во всех их качествах: в тональности, в цвете, в пропорциях, в степени сделанности. Это сложно, но этому надо учиться. Надо вести работу так, чтоб на любом этапе она смотрелась цельно. Один ученик делал рисунок натюрморта. Главным в натюрморте был старинный русский лапоть, потом драпировки, кувшинчик и кисточки в нём. Когда на листе примерно обозначилось расположение предметов, молодой художник старательно принялся за лапоть. Учитель подошёл и сказал, что надо бы поработать над кувшином и драпировками, на что незадачливый ученик ответил: «Но я же ещё не закончил лапоть!» Это, конечно, рассмешило преподавателя. Нельзя доводить до блика один предмет, когда остальные только едва намечены. Нужно одновременно работать над всеми частями композиции.

6. Не бойся ошибаться!

Из-за страха сделать что-то неправильно, всё испортить, молодые художники часто работают робко. Не бойся! Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

7. Не бойся исправлять.

Не старайся сделать работу «красивенькой». Не бойся лишний раз поработать ластиком, смыть акварель, переделать построение рисунка. Затёртый, но грамотно сделанный рисунок, который говорит о том, что над ним долго работали, будет иметь преимущество перед зализанной, аккуратной, но не грамотной работой. И ещё, не переживай, если преподаватель исправит тебе твои ошибки. Очень часто молодому художнику кажется, что педагог только всё портит! «Я сделал так красиво, так старался, я целый час просидел над этой деталью, а он подошёл и всё переделал!», - наверняка каждый ученик когда-нибудь так думал. В такие моменты до слёз становится жаль своё детище, своё произведение. Руки опускаются, всё! Больше ничего не буду делать! Вообще брошу рисование! Стоп! Прочь гони уныние. Вряд ли твой учитель – злостный вредитель, просто ему видны твои ошибки, а тебе – пока нет. И он хотел во время тебя остановить, чтоб ты совсем не закопался. Помни, что ты учишься, а иногда самый хороший урок можно преподать только наглядно. У тебя будет ещё масса возможностей самостоятельно без чьего-либо вмешательства исполнить рисунки или живопись. Но если ты будешь слишком жалеть свои учебные работы и не подпускать к ним педагога ни на шаг, то педагог, конечно, оставит тебя в покое, и, возможно, ты многое потеряешь. И, наконец, самое главное – работай, как можно больше. Это не новость и не открытие, однако, многие считают, что всё решает так называемый талант. Да, конечно, от рождения у людей разные способности, лучше или хуже, но добьётся успеха только трудолюбивый ученик

Правильная поза при рисовании

**

Распространенная ошибка начинающих художников — слишком большое внимание уделяется бумаге и недостаточное — натуре.

**

Вы станете рисовать гораздо лучше, если будете сосредотачивать внимание на том, что вы рисуете,лишь изредка взглядывая на бумагу, чтобы рисунок не сместился.

Искусство рисования*— это слаженная работа трех органов человека: рук, глаз и мозга. Нужно упражнять каждую из них. О чем вы думаете, когда рисуете? Попробуйте вспомнить. У большинства людей, время от времени внутри происходит внутренний диалог. В зависимости от того, к какому из двух основных типов он принадлежит, этот диалог либо помогает вам рисовать, либо мешает.*

Критический диалог:

* *"Рука выглядит как-то не так".*
* *"Ступни так не могут поворачиваться".*
* *"Вечно у меня не получаются ноги".*
* *"И почему мне так трудно рисовать лица?"*

Практический диалог:

* *"Какова форма этого предмета?"*
* *"Плечо должно быть горизонтальным или немного наклонным?"*
* *"Расстояние от колена до ступни боль- ше или меньше расстояния от колена до пояса?"*
* *"Насколько неровен этот контур?"*

Надо избавиться от привычки внутреннего критического диалога, если она конечно у вас есть. Так как такой подход не помогает никому, в том числе и начинающему художнику. И всегда нужно применять внутренний практический диалог.

*Куда вы смотрите во время****процесса рисования****- на рисунок или на модель? Это очень важный вопрос, от ответа на который во многом зависит качество вашего рисунка. Если вы смотрите больше натуру, рисунок получится лучше, чем в том случае, когда вы больше времени смотрите на сам рисунок. Почему это так? Давайте вернемся к двум типам внутреннего диалога. Если вы сосредоточиваете внимание на рисунке, особенно на ранних стадиях, вы оцениваете свои усилия. Таким образом, вы работаете в режиме самоанализа, ухода в себя. То, что вы нарисовали, может быть "неправильным" или "каким-то не таким". Может случится так, что вы нарисовали не то, что вы видите на самом деле. Вас может охватить нетерпение. Начинающие часто теряются, приходят в замешательство, и виной этому именно критический диалог.*

Практический диалог возникает тогда, когда вы сосредотачиваетесь в первую очередь на предмете рисования. Это, в сущности, диалог между вами и натурой, из которого вы черпаете информацию о форме, углах, пропорциях, которую можно выразить линиями на бумаге.

Иногда практический диалог сводится к повторению всего одного слова, которое описывает впечатление, производимое предметом. Вы пытаетесь уловить это впечатление и передать его в рисунке. Слова, помогающие задержать это впечатление, называют "ключевыми". Тихонько произносите (и не один раз) "угловатый", "острый", "длинный", "округлый", "нежный", "колючий", водя карандашом по бумаге, так вы не забудете полученное впечатление и вам будет легче его выразить.