

Mark Kistler

**You Can
Draw** *in*
30
Days

**The Fun, Easy Way
to Learn to Draw
in One Month or Less**

Da Capo

**LIFE
LONG**

A Member of
the Perseus Books Group

Марк Кистлер

Вы сможете
рисовать через
30
дней

Простая
пошаговая система,
проверенная практикой

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»
Москва, 2014

УДК 7.02+372.874
ББК 85.15р
К44

*Публикуется с разрешения издательства Da Capo Lifelong Books,
an imprint of Peepseus Books, Inc. (CLIA)
при участии Агентства Александра Корженевского (Россия)*

Книга рекомендована к изданию Павлом Сикорским

Кистлер, М.

K44 Вы сможете рисовать через 30 дней: простая пошаговая система, проверенная практикой / Марк Кистлер ; пер. с англ. Сергея Филина. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 312 с. : ил.

ISBN 978-5-00057-150-7

Это самоучитель по рисованию для всех, кто безнадежно смотрит на свои художественные способности, но всегда мечтал красиво рисовать. Вы узнаете основные законы и приемы рисования и научитесь изображать любые объемные объекты не хуже профессиональных художников.

В книге представлены более пятисот карандашных рисунков, подробно иллюстрирующих каждый этап рисования. А также около ста студенческих работ, которые продвигают вас в обучении и помогут осознать собственное движение к успеху.

УДК 7.02+372.874
ББК 85.15р

Все права защищены.
Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Вегас-Лекс»

VEGAS LEX

© 2011 by Mark Kistler
© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2014

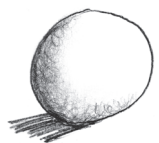
ISBN 978-5-00057-150-7

Содержание

Введение

11

Урок 1

Сфера

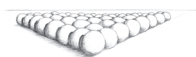
23

Урок 2

Перекрывающиеся сферы

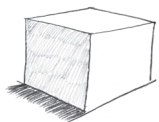
31

Урок 3

Сферы: продвинутый уровень

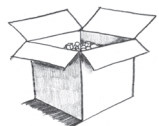
39

Урок 4

Куб

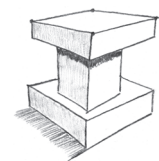
61

Урок 5

Полые кубы

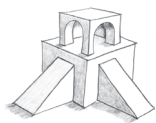
75

Урок 6

Наложение фигур

87

Урок 7

Кубы: продвинутый уровень

99

Урок 8

Забавные коалы

113

Урок 9

Роза

121

Урок 10

Цилиндр

133

Урок 11

Цилиндры: продвинутый уровень

141

Урок 12

Объекты на базе кубов

151

Урок 13

Домá: продвинутый уровень

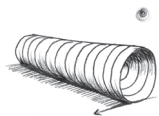
161

Урок 14

Лилия

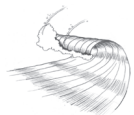
169

Урок 15

Трубы с контурными линиями

177

Урок 16

Волна

187

Урок 17

Развевающийся флаг

195

Урок 18

Свиток

201

Урок 19

Пирамиды

207

Урок 20

Вулканы, кратеры и кофейная кружка

213

Урок 21

Деревья

221

Урок 22

Фронтальная перспектива комнаты

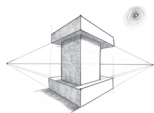
231

Урок 23

Фронтальная перспектива города

241

Урок 24

Угловая перспектива башни

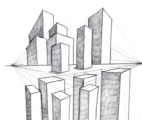
249

Урок 25

Замок в угловой перспективе

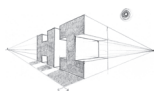
259

Урок 26

Город в угловой перспективе

269

Урок 27

Надписи в угловой перспективе

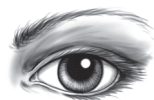
277

Урок 28

Человеческое лицо

283

Урок 29

Вдохновляющий человеческий глаз

295

Урок 30

Ваша творческая рука

301

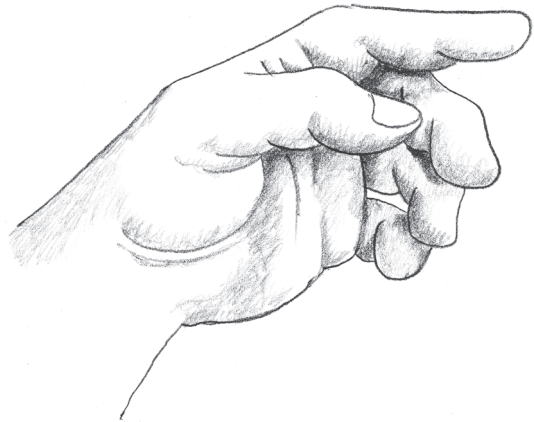
*Эта книга посвящается моей дорогой сестре Мэри.
(<http://mari-kistler.memory-of.com/About.aspx>)
Смотри, Мэри, я написал о тебе в книге, как и обещал!*

Введение

Поздравляю! Если вы открыли эту книгу, значит, хотя бы немного верите, что сможете научиться рисовать.

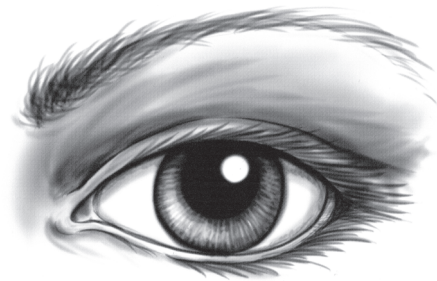
И это действительно так! Даже если вы рисовали совсем чуть-чуть, вообще не рисовали или сомневаетесь в своих способностях, найдите несколько карандашей и двадцать минут в день — и за месяц вы научитесь создавать поразительные изображения. Да, вы верно выбрали учителя. И учебник.

Добро пожаловать в мой мир творческих возможностей! Я научу вас рисовать всё на свете — от изображений на фотографиях и пейзажей до трехмерных образов, рождающихся исключительно в вашем воображении. Понимаю, это громкое заявление и серьезное обещание. Знаю, что вы можете отнестись к нему скептически, да и вообще, на чем оно основано? Самый простой способ подтвердить мою уверенность в себе как в преподавателе — поделиться с вами историями успеха моих учеников.

Рисование как навык

За последние тридцать лет я научил рисовать миллионы людей: проводил занятия по всей стране, вел телепрограммы, мои уроки можно было найти в интернете или посмотреть видеоролики. На моих телепередачах выросло множество детей, которые потом стали художниками-иллюстраторами, мультипликаторами, дизайнерами, инженерами-конструкторами

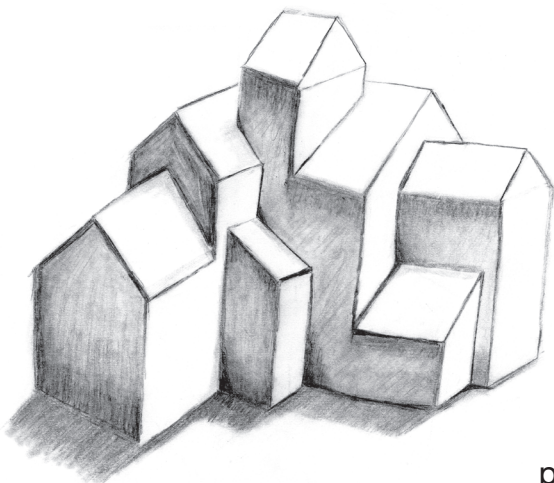

Рис. Кимберли Макмайл

и архитекторами. Мои ученики участвовали в проектировании Международной космической станции, космических «челноков» НАСА и марсоходов, а также в создании таких кинохитов, как «Шрек», «Мадагаскар», «Смывайся!», «Суперсемейка», «Делай ноги» и «Приключения Флика».

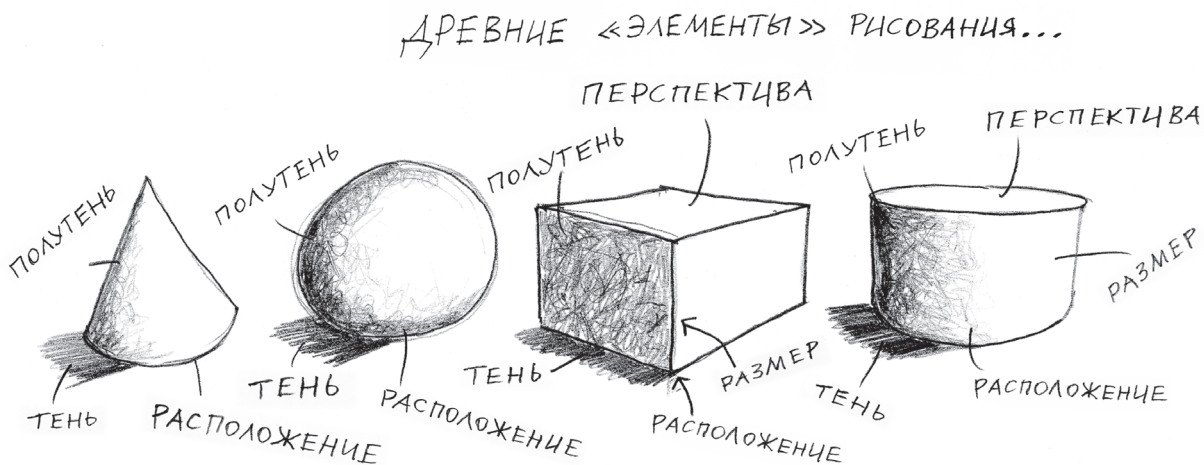
Но есть один секрет: учеба остается учебой, а рисование — рисованием, неважно, сколько вам лет. Проверено: мои методы подходят взрослым не меньше, чем детям, — ведь я научил рисовать тысячи взрослых. В этой книге доступно рассказано о сложных понятиях и методах рисования: в душе я ребенок и хочу, чтобы вы в полной мере испытали удовольствие, которое, уверен, должно приносить рисование.

По профессии я художник-мультипликатор, но после моих уроков у вас появятся навыки, необходимые, чтобы создавать трехмерные изображения в любом стиле (рисовать пейзажи и портреты, копировать фотоизображения) и в любой технике (масло, акварель, пастель).

Как и многие другие, чтобы добиться успеха, вы будете учиться постепенно, шаг за шагом. Мы сфокусируемся на том, что я называю Девятью основополагающими законами рисования: начнем с простейших фигур, штриховки и композиции и закончим более сложным — законами перспективы, копированием фотоизображений и рисованием с натуры. Уже более пятисот лет при создании объемных изображений художники используют эти основные понятия, открытые и отточенные в эпоху итальянского Возрождения. Я познакомлю вас с ними шаг за шагом, по одному понятию за урок. Уверен, что научиться рисовать может каждый — это навык, такой же, как умение читать и писать.

Иллюзия объемного изображения создается при помощи Девяти основополагающих законов рисования. Вот они:

1. **Закон перспективы:** искажайте объект так, чтобы казалось, будто какая-то его часть находится ближе, чем другая.
2. **Закон расположения:** располагайте объект в нижней части рисунка, чтобы его «приблизить».
3. **Закон размера:** рисуйте объект крупнее, чтобы его «приблизить».
4. **Закон перекрытия:** рисуйте объект, который вы хотите «приблизить», на фоне другого.
5. **Закон полутени:** чтобы создать объемное изображение, рисуйте более темным цветом области объекта, которые обращены в противоположную от источника света сторону.
6. **Закон тени:** чтобы создать объемное изображение, нарисуйте тень, которую отбрасывает на землю объект в противоположную от источника света сторону.
7. **Закон контуров:** прорисовывайте границы округлых предметов, чтобы придать им объемность и глубину.
8. **Закон горизонта:** обозначьте линию горизонта, чтобы изображенные объекты «оказались» на разном расстоянии от ваших глаз.
9. **Закон плотности:** чтобы «отдалить» объекты, рисуйте их светлее и с меньшими деталями.

Невозможно нарисовать объемный предмет, не применив один или несколько названных законов. Они являются базовыми, неизменными и работают всегда и везде.

Помимо Девяти основополагающих законов рисования нужно помнить еще о трех принципах: об оптимизме, деталях и постоянной практике. Я считаю их основой успешного рисования.

- 1. Оптимизм:** когда чему-то учишься, чрезвычайно важно сохранять оптимизм и верить — «Я это смогу!»
- 2. Детали:** чтобы придать рисунку индивидуальность, выразите в нем свои уникальные идеи и опыт.
- 3. Постоянная практика:** чтобы по-настоящему чему-то научиться, абсолютно необходимо тренировать новый навык ежедневно.

Без них вы не сможете стать художником. Эти принципы очень важны для вашего творческого развития.

В книге мы также поговорим о том, как законы рисования применяются к четырем базовым «молекулам», или «кирпичикам», объемного изображения: сфере, кубу, цилиндру и конусу.

Вы можете научиться рисовать

На каждом уроке я буду учить вас новым терминам и техникам рисования, но и уже пройденное мы тоже будем вспоминать. Я буду повторяться так часто, что вы наверняка подумаете: «Этот парень твердит одно и то же!» Но я понял, что успех достигается именно за счет повторения, анализа своих ошибок и постоянной практики, — кроме того, это позволит вам не отвлекаться и не искать в предыдущих главах подзабытые термины.

Самое главное возражение, которое я услышал за тридцать лет преподавания, сводится к следующему: «Вы учите студентов копировать свои рисунки. Где же оригинальность? Творчество?» Не сосчитать, сколько раз я слышал это,

причем от критиков, которые не познакомились ни с одним из моих уроков — ни из книг, ни на занятиях, ни в интернете, ни по телевизору. Я всегда отвечал одно и то же: «Вы когда-нибудь пробовали заниматься по моей методике?» — «Нет». — «Тогда возьмите карандаш, садитесь за этот стол и выполните урок с розой. Прямо сейчас. Нужно всего двадцать минут. Потом, когда вы закончите, я отвечу на ваши вопросы».

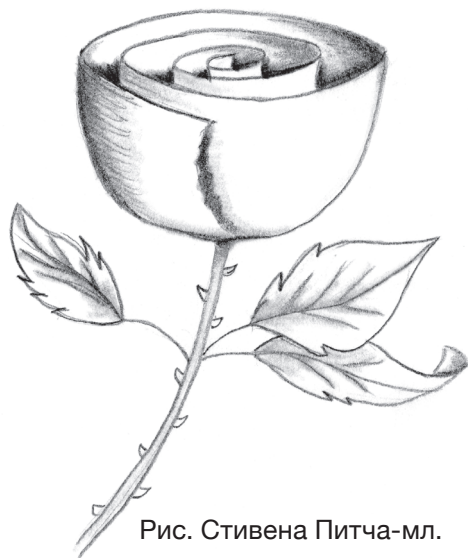

Рис. Стивена Питча-мл.

Почти все критики после этого уходят, но самые пытливые действительно садятся и принимаются за урок с розой. Они рискнули начать и светятся от радости, пока рисуют розу, склонившись над столом.

Вот что я хочу сказать: чтобы научиться рисовать, человеку сначала надо просто начать. Нужно подтолкнуть ученика к тому, чтобы он взял в руки карандаш и начал проводить линии на чистом листе бумаги. Я встречал многих, кого пугала эта идея. Они считают, что чистый лист бумаги — это проблема, справиться с которой может только талантливый художник. На самом деле, освоив Девять основополагающих законов рисования, вы обретете достаточную уверенность в себе, чтобы наслаждаться рисованием — этим способом творческого самовыражения.

В детстве все мы любили рисовать. И рисовали как угодно! На бумаге, на столах, на окнах, пудингом, ореховой пастой... как угодно! Все мы рождаемся уверенными в себе и своих творческих способностях. Мы считали каждый наш рисунок совершенством. Замок с летящим драконом прекрасно иллюстрировал книгу о средневековых рыцарях. Родители поддерживали в нас эту уверенность, то и дело подбадривая: «Ну, малыш, расскажи мне, что это здесь так красиво нарисовано?» Но где-то между третьим и шестым классом нам начинают говорить: «Это не похоже на замок и летящего над ним дракона! Скорее на кучу какашек!»

(или еще что-нибудь нелестное). Постепенно отрицательные отзывы подтачивают нашу до того непоколебимую веру в себя как художника, и мы начинаем думать, что просто обделены художественным даром. Мы переключаемся на другие интересы и многие десятилетия верим, что рисовать не можем.

Но теперь мы вместе и у нас есть эта книга. Я докажу, что вы можете научиться рисовать:

1. Вдохновение поможет вам снова взять в руки карандаш.
2. Вас поддержит легкость, с которой вы нарисуете простые трехмерные предметы — они действительно будут выглядеть объемными, и их нарисуете вы.
3. Медленно, шаг за шагом, урок за уроком вы успешно овладеете «наукой» рисования, и в вас снова проснется вера в себя как художника, дремавшая многие годы.

А теперь вернемся к возражению: «Где же творчество, если вы учите студентов копировать свои рисунки?» Иногда я отвечаю на него так: «Вы перерисовывали целыми строчками буквы алфавита в первом классе?» Конечно, все мы это делали. Именно так мы учимся уверенно писать. Потом мы учимся писать слова и составлять из них предложения: «Мама мыла раму». Потом предложения складываются в абзацы, а абзацы — в рассказ. Это простая последовательность этапов при обучении навыку письменной коммуникации. А я использую ту же последовательность при обучении навыку визуальной коммуникации — умению рисовать. Вы никогда не услышите, что кто-то не может написать письмо, рецепт или записку «Встретимся в кафе», потому что у него нет «таланта» писать. Это прозвучало бы глупо. Всем известно, что для обучения письму не нужно обладать никаким особым талантом.

Рис. Стивена Питча-мл.

Я исхожу из того же принципа в обучении рисованию. Эта книга не о том, как создавать шедевры изобразительного искусства мирового уровня или мультфильмы, способные поспорить по популярности со «Шреком». Но зато с ее помощью вы сможете наконец воплотить в жизнь те образы, которые давно живут в вашем воображении, перерисовать понравившуюся фотографию, набросать схему проезда для приятеля, начертить график в рабочем отчете или диаграмму на доске во время совещания без обычных неловких оправданий: «Извините, что вышло так коряво — никогда не умел рисовать».

Давайте опять вернемся в ваше прошлое. Вот вы на уроке рисования в старших классах школы или на занятии по рисованию в колледже. Преподаватель расставляет предметы на столе «для натюрмортов» и говорит: «Нарисуйте это. У вас есть тридцать минут». И все! Ни инструкции, ни плана действий, разве что несколько туманных замечаний о «глубине, окружающей предметы». И вы прилагаете отчаянные усилия, стараетесь изо всех сил, учитель подбадривает вас удивительно приятными репликами вроде «Отлично постарался! Хорошая работа! Еще сто попыток — и все получится!» — однако вы видите, что результат всех трудов смотрит на вас с листа бумаги: какие-то неуверительные каляки-маляки.

Помню, как доводил до белого каления преподавателя в колледже на уроках рисования «с натуры». Сидя за мольбертом, я непрерывно болтал с соседями.

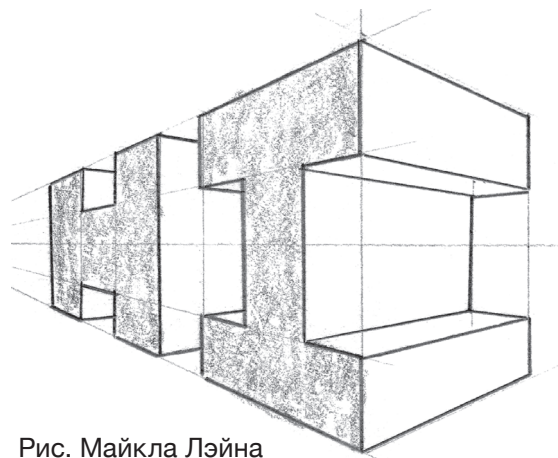

Рис. Майкла Лэйна

«Смотрите, — шептал я им, — если вы попробуете нарисовать это яблоко пониже, а банан — повыше, яблоко будет казаться ближе, прямо так, как они лежат на столе».

Чаще всего основам рисования учат методом проб и ошибок. Он был сформулирован еще в 1938 году в замечательной книге Кимона Николаидиса «Как проще всего научиться рисовать», которую стоит иметь в своей библиотеке. В ней утверждается, что «...чем быстрее вы совершите свои пять тысяч ошибок, тем быстрее поймете, как их исправить». Мне такой подход кажется бессмысленным. При всем моем уважении к этой книге как к основополагающей работе, классическому учебнику по рисованию... Я спрашиваю — зачем? Зачем разочаровывать учеников, заставляя их пять тысяч раз терпеть неудачу, если я могу всего за двадцать минут показать им, как добиться успеха? Почему нельзя одновременно развивать их навыки, уверенность в себе и интерес к предмету?

Прочитав эту книгу, за тридцать дней вы добьетесь первых творческих успехов, получите стимул к постоянной практике, укрепите уверенность в себе и сохраните интерес к рисованию на всю жизнь.

Призываю вас пойти на творческий риск и довериться мне. Дайте мне тридцать дней, и я помогу вам пробудить скрытый в вас талант художника.

Что вам потребуется

1. Эта книга.
2. Альбом для рисования на пружинке или тетрадь (хотя бы 50 чистых страниц).
3. Карандаш (пока подойдет любой из тех, что есть).
4. Сумка для альбома и карандашей. (Это могут быть пластиковый пакет из супермаркета, рюкзачок, любая сумка. Нужно, чтобы все было под рукой, когда у вас найдется несколько минут для рисования.)
5. Ежедневник или календарь (это, может быть, самый важный предмет списка). Вам нужно будет методично выкраивать ежедневно для занятий небольшие — двадцатиминутные — интервалы времени. Если вы запланируете это уже сегодня, то сможете справиться со всем тридцатидневным курсом.

Шаг первый

Возьмите ежедневник и карандаш — давайте запланируем время для уроков рисования хотя бы на неделю. Знаю, что вы очень заняты, поэтому придется подойти к делу творчески. Представьте, что карандаш у вас в руке — это стальное зубило, которым вы собираетесь вырубить из каждого дня один двадцатиминутный отрезок. Если это слишком сложно, попробуйте выделить два интервала по десять минут. В идеале в это время вы должны быть за своим рабочим или обеденным столом или еще в каком-нибудь относительно тихом месте. Пока моя цель — убедить вас провести со мной неделю. Я знаю, что если вы выдержите эти семь дней (семь уроков), то потом доведете дело до конца. Быстрый успех — очень мощный мотиватор. Если сможете рисовать ежедневно на протяжении недели, то и всю книгу за месяц освоите. Однако вполне допустимо двигаться гораздо медленнее и выполнять всего несколько уроков в неделю: можно тратить больше времени на урок и выполнять веселые задачи, которые я предлагаю в конце каждой главы. У меня были ученики, которые добились поразительных успехов, хотя делали всего по уроку в неделю. Все зависит только от вас. Главное — не сдавайтесь!

Шаг второй

Начните рисовать! Возьмите сумку с рисовальными принадлежностями и сядьте за стол. Глубоко вдохните, улыбнитесь (правда, будет весело!), откройте сумку — и вперед!

Проверьте себя

Ладно, хватит уже теоретизировать о моих взглядах на преподавание и методах обучения — пора взять карандаш и приступить к рисованию.

Давайте начнем с небольшой вступительной проверки, чтобы было потом с чем сравнивать.

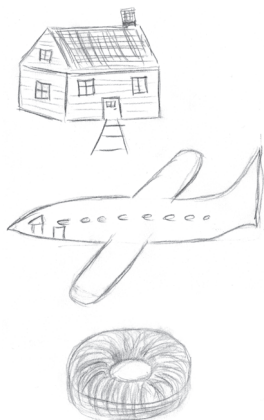

Рис. Мишель Прус «до»

Рис. Мишель Прус
«после»

Я хочу, чтобы вы нарисовали для меня несколько рисунков. Считайте это каляканием «для разогрева». Расслабьтесь. Вы единственный человек, который их увидит. Я хочу, чтобы эти рисунки позволили оценить ваши теперешние навыки и сравнить их с тем, что будет через тридцать дней. Хотя велик соблазн совсем пропустить это упражнение (потому что все равно ведь никто не узнает!), повеселите себя и меня и нарисуйте, что я прошу. Через тридцать дней вы будете себе благодарны за это!

Откройте свой альбом. Наверху первой страницы напишите «День 1 из 30, Введение: вступительная проверка», затем сегодняшнюю дату, время и место. (Делайте то же самое, вставляя нужное название, в начале каждого занятия.)

А теперь потратьте пару минут на рисование дома. Прямо из головы, не глядя ни на какие изображения. И еще пару минут — на самолет. И, наконец, на бублик.

Уверяю, сильно вас это не утомит. Скорее развеселит. Сохраните эти рисунки «для разогрева». Потом вы сможете сравнить их с упражнениями из последних глав книги. Заметный прогресс поразит вас!

Здесь вы видите первую страницу альбома Мишель Прус с такими рисунками. Она всегда хотела научиться рисовать, но как-то не складывалось. Однажды она записала своих детей на мой мастер-класс, который проходил в Портедже. Как и большинство родителей, она сидела на занятиях вместе с детьми. Мишель любезно согласилась пройти этот тридцатидневный курс и поделиться с вами своими рисунками. Помните, что на первый урок она пришла с твердым убеждением, что не способна нарисовать даже прямую линию и «начисто лишена какого бы то ни было художественного таланта». Мишель присут-

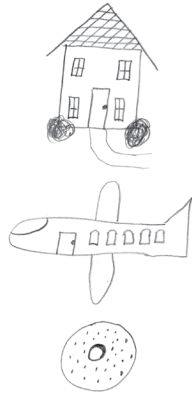

Рис. Трейси Пауэрс «до»

Рис. Трейси Пауэрс «после»

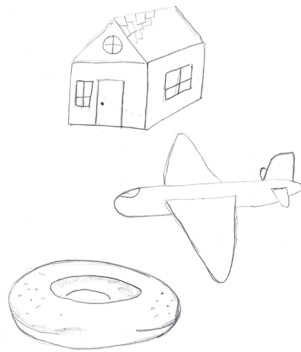

Рис. Майкла Лэйна «до»

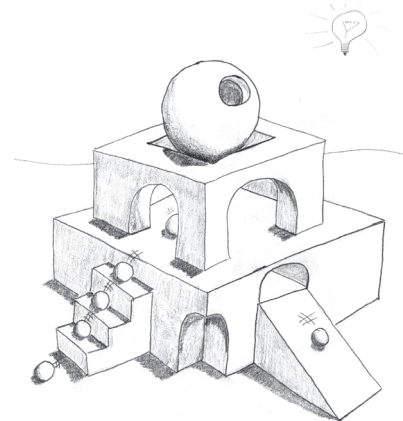

Рис. Майкла Лэйна «после»

ствовала на занятиях, но никогда в них не участвовала. Познакомившись с ней, я сразу понял, что она идеальный представитель той взрослой аудитории, на которую рассчитана моя книга: тот, кто думает, что не может рисовать, и уверен в своей полной бесталанности.

Я познакомил Мишель с проектом книги «Вы сможете рисовать за 30 дней» и пригласил стать участницей эксперимента. Пока я рассказывал, нас услышали

другие родители и тоже захотели участвовать! Один энергичный дедушка семидесяти двух лет так впечатлился моим 45-минутным занятием с детьми, что тоже вызвался добровольцем. На страницах этой книги я буду делиться с вами рисунками из альбомов этих родителей, бабушек с дедушками и других моих учеников, которые живут по всей стране, от Мичигана до Нью-Мексико. Они самого разного возраста и профессии: от ИТ-консультантов и парикмахеров до бизнесменов и деканов университетов. И все они доказывают, что научиться рисовать может каждый независимо от опыта и рода деятельности.

Такое поразительное развитие навыка — правило, а не исключение. Такие же результаты можете получить — и получите — и вы тоже. Мишель Прус выполнила и иллюстрации, которые я разместил на предыдущих страницах: глаз, роза и человеческое лицо.

Не судите меня строго: я учитель и люблю хвалиться работами своих учеников. Мне нравится делиться с вами радостью о том, как сильно выросли их мастерство и творческие способности.

Вдохновлены? Заинтригованы? Тогда начнем.