

Живописцы, окуните ваши кисти...

В помощь
начинающему художнику

Рисование — один из самых естественных и основных видов творчества человека. Свободные линии рисунка, выполненного карандашом, пастелью или красками, способны отразить внутреннее состояние художника, его настроение и собственный взгляд на мир.

ПРИМЕМ УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ: «ПАПА!
НАРИСУЙ ЛОШАДКУ!»

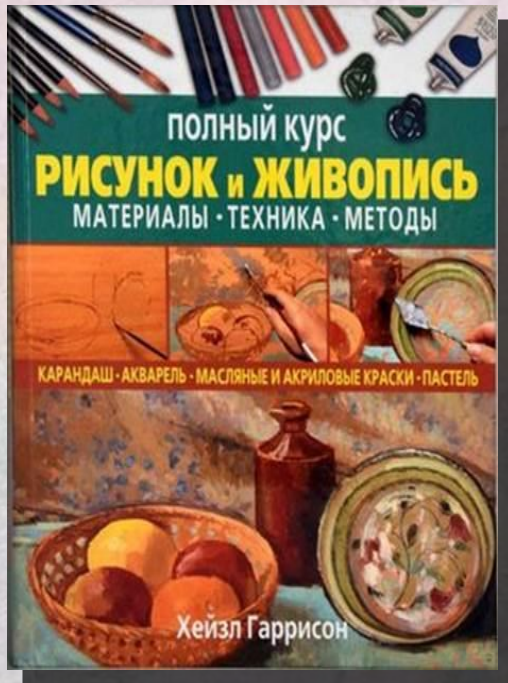

В детстве мы все умеем рисовать. Становясь старше, нам кажется, что изобразительное искусство не для нас. Но это не так! Научиться рисовать в зрелом возрасте — реально!

Если вы решите осуществить свою мечту, вам откроется новый мир: полные творчества вечера наедине с мольбертом, пленэры в приятной компании единомышленников, и, почему бы и нет, — успех в соцсетях.

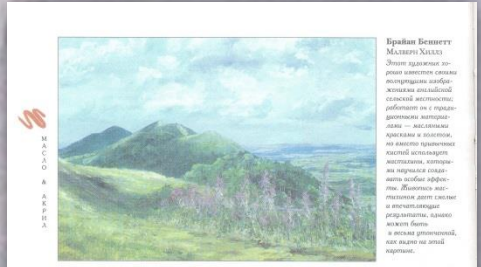
Не знаете, с чего начать?

Помогут сделать первые шаги в изобразительном искусстве представленные на выставке книги из фонда Научной библиотеки Тольяттинского государственного университета и доступные по подписке ресурсы электронно-библиотечных систем. Главное, чтобы присутствовали любопытство, желание и упорство. Если внутри горит огонь — всё получится!

Замечательная книга Хейзел Гаррисон "РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ: МАТЕРИАЛЫ. ТЕХНИКА. МЕТОДЫ: ПОЛНЫЙ КУРС" адресована начинающему художнику любого возраста. Она поможет не только освоить все этапы работы над изображением, но и убедит новичка в лёгкости и доступности этого занятия.

Автор рассказывает о различных техниках рисования и приводит пошаговые инструкции. Даже объясняет, как правильно натягивать холст на раму, если захотите сделать это самостоятельно.

Брайан Беннетт
Мэтью Хилл
Этот пейзаж из-за своей сложной композиции и богатства оттенков является прекрасным примером работы в традиционной живописи. В работе использованы акварель, гуашь и акриловые краски. Живопись выполнена в технике смешанной живописи.

Любой материал для живописи может служить интерес художника, и масляные краски ведут себя столь по-разному, что даже художники не могут работать одинаково. Масляные краски можно использовать как:

Марк Брайт
Викторианский розовый в вазе
Использование акриловых красок и акриловых красок в этой живописи позволяет использовать различные техники живописи, такие как смешанная живопись и живопись акрилом. Живопись на холсте выполнена в технике смешанной живописи.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Если вы зайдёте на выставку выставочных работ, то можете заметить удивительное разнообразие стилей, даже если объект изображения одинаков. К примеру, три пейзажа на тему трёх разных художников, вероятно, вы будете находить друг на друга, однако и они будут сильно отличаться. Самым часто художники-любители считают, что существует определённый набор правил, которому нужно строго следовать. Но хотя советы можно дать, на самом деле не существует никаких строгих правил работы живописцем на бумаге для оформления:

Вместо этого каждый человек должен развивать свои собственные методы и художественный «стиль». Для демонстрации этого мы попросили трех художников нарисовать чайник и чашку на простой предмет. Первой — Патриция Куаме, чья работа показана на этих страницах. Минифора, второй художник, работала на бумаге для альбомов. Третьей — Хейзел Гаррисон, которая работала на обычной бумаге с более традиционной толщиной — бумагой М-Тейблс.

Поместить на бумагу для оформления:

Жанр: НАТЮРМОРТ

Натюрморт во всю историю живописи то входил в моду, то утративал свою популярность, и в настоящее время образом от природы актуальней. Натюрморты имеют большую историю в Голландии в XVI—XVII веках, а во Франции и в Англии они в целом были менее популярны, хотя, без сомнения, и там существовали области, где этот жанр является предметом. В XIX веке, когда на смену традиционным историческим сюжетам стали приходить предметы более скромные и повседневные, натюрморт вышел из тени, заслужив признание. С тех пор художники стали часто обращаться к этому жанру, и некоторые сделали натюрморт своей специализацией.

Нет лучшего способа отточить мастерство и разработать представления о цвете и композиции, чем выбрать и продумать свою собственную композицию. Когда вы рисуете пейзаж на холсте, формы и цвета вам диктует природа, но натюрморт вы можете руководить сами. Вы можете расположить предметы, как вам нравится, решать, откуда будет падать свет, и работать над цветовой схемой вам хочется.

Установка группы
В натюрморте композиция выстраивается до тех пор, пока не начнётся создание цвета и фактуры, потому что важно поиграться цветом на холсте. В работе женщины Девиды Харрисон «Натюрморт с вышитыми предметами, оладьями и фруктов» не видно, чтобы были использованы какие-либо правила. Сила выстраивания между предметами, предметами, предметами сама по себе, и даже на холсте проявляется взгляд на всю композицию и детали.

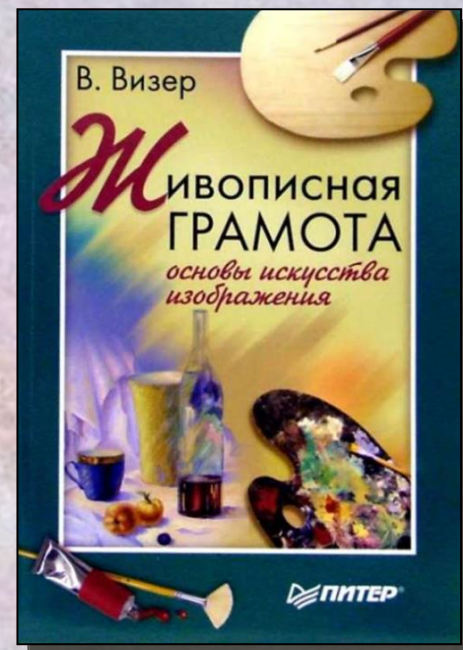
Повторяющиеся цвета
Сравнительно недавно Уильям Мур — «Ужин на столе» (слева) использовал множество красочных, ярких цветов, чтобы передать ощущение тепла и комфорта. Сила выстраивания между предметами, предметами, предметами сама по себе, и даже на холсте проявляется взгляд на всю композицию и детали.

"ЖИВОПИСНАЯ ГРАМОТА" — общее название, объединяющее несколько книг Виктории Визер, выпущенных издательством "Питер". Каждая из книг посвящена основам изобразительной грамотности или отдельному жанру изобразительного искусства и содержит рисунки и красочные иллюстрации.

 Первая часть книги "ОСНОВЫ ИСКУССТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ" знакомит читателя с методами ведения рисунка, основными видами штриховки, визуальным способом измерения расстояний до предметов, законами построения перспективы и плоскостей.

Вторая часть посвящена художественно-техническим приёмам живописи и методам работы с разными красочными материалами. Практические советы автора помогут самостоятельной работе над живописным натюрмортом.

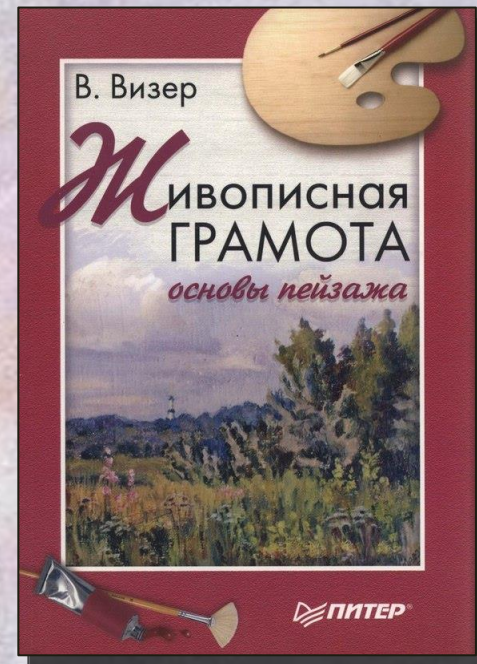
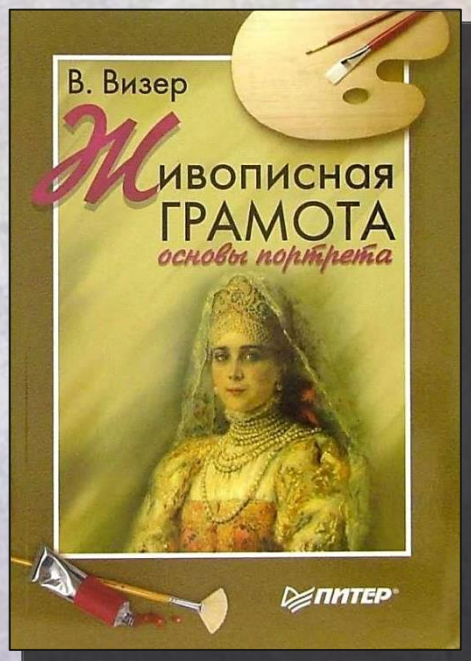
В книге "СИСТЕМА ЦВЕТА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ" содержатся основные знания о цвете и его эмоциональном воздействии на человека.

Конкретные советы мастера научат точному подбору цвета, созданию цветовой гармонии, построению воздушной перспективы в живописном произведении. Автор рассказывает о способах передачи различных видов освещения, особых приёмах работы кистью, даёт рекомендации по композиции и рисунку.

Все это рассматривается на основе произведений художников разных эпох и сопровождается комментариями искусствоведов и художников — исследователей цвета.

 В "ОСНОВАХ ПЕЙЗАЖА" рассматриваются способы и приёмы построения изображения и его основных элементов. Благодаря им начинающий художник сможет освоить способы соединения красок, приёмы письма воздушной среды в картине, приёмы исполнения разных видов контура формы предметов, законы разработки тоновых отношений и тому подобные нюансы.

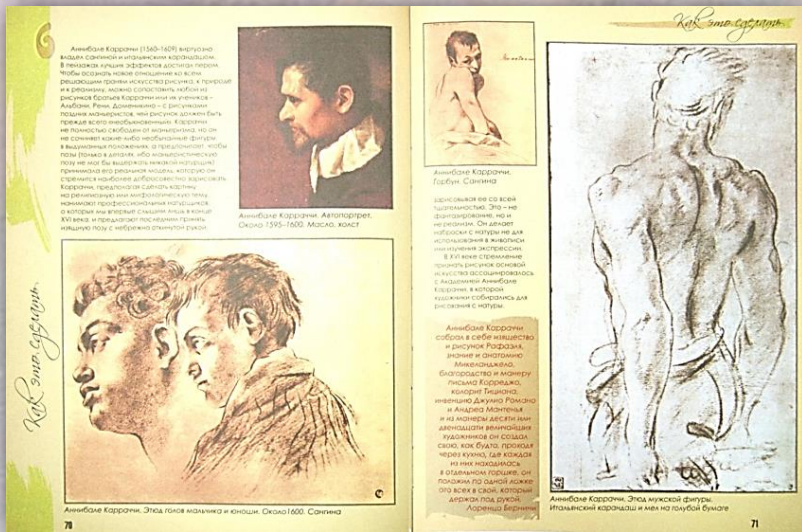
Автор анализирует и раскрывает секреты написания живописной картины на пленэре на примере работ выдающихся художников-пейзажистов.

 Об одном из сложнейших жанров изобразительного искусства рассказывает следующая книга Виктории Визер "ОСНОВЫ ПОРТРЕТА". Автор поэтапно рассматривает построение рисунка головы с живой модели и со скульптурных бюстов и показывает, как учитывать общее строение фигуры человека, фактуру и цвет кожи лица, различное освещение, характер и возраст портретируемых, чтобы придать портрету достоверность и жизненность.

В книге представлен подробный разбор лучших реалистических портретов русского и мирового искусства.

 В уникальной, богато иллюстрированной книге Николая Белова "УЧИМСЯ РИСОВАТЬ КАК ВЕЛИКИЕ МАСТЕРА" собраны и проанализированы лучшие, выполненные в различных техниках рисунки самых знаменитых художников разных времён и народов.

Особую ценность представляют практические упражнения, разработанные для всех, кто хочет овладеть секретами рисунка.

 Книга профессора Д. И. Киплика "ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ" впервые была издана более века тому назад, но не потеряла актуальность и в наши дни. Издание содержит подробный обзор красочных материалов живописи, сведения об акварели, темпере, пастели и рисунке, о масляной живописи. Автор расскажет о монументальной живописи и о технике живописи старых мастеров.

НАЧИНАЮЩЕМУ ХУДОЖНИКУ

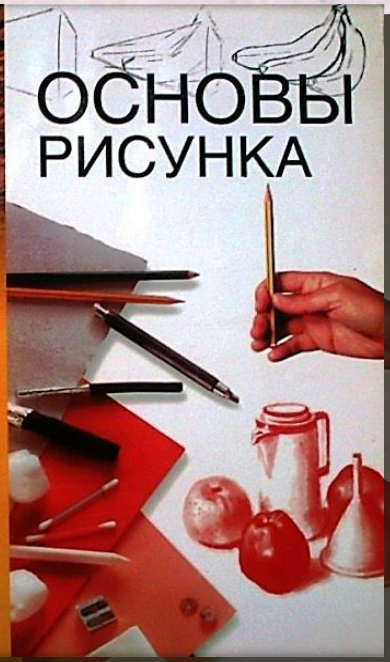
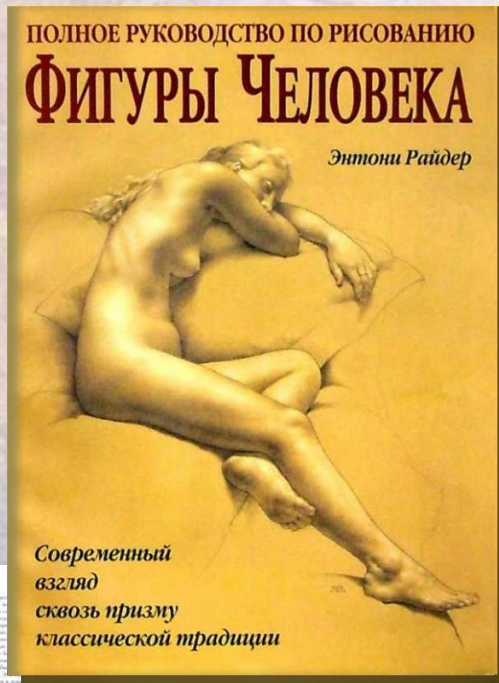
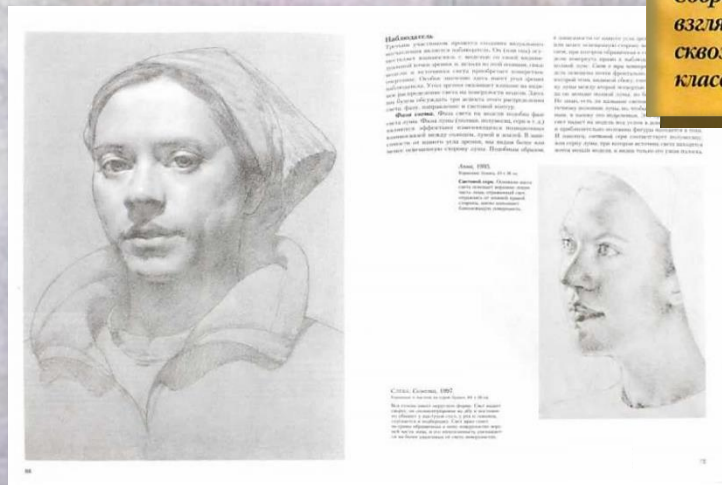

Рисунок — основа изобразительного творчества. Книга "ОСНОВЫ РИСУНКА" в доступной и наглядной форме поможет начинающему художнику в самые короткие сроки освоить теоретические основы рисунка и научиться пользоваться ими на практике.

"ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО РИСОВАНИЮ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА" Энтони Райдера будет интересно и полезно не только уже умеющим рисовать профессионалам, ценителям и коллекционерам красивых реалистических рисунков, но и тем, кто только начинает постигать азы рисования.

Книга будет хорошим стимулом для новичков научиться рисовать ТАК.

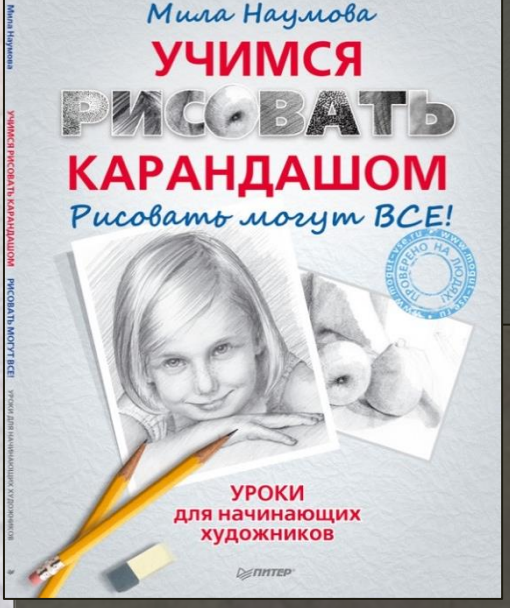

Нельзя не согласиться со словами автора: "В живописи всё зависит от рисунка. Рисунок является внутренней структурой, которая поддерживает и составляет композицию, и каждый, кто хочет научиться писать красками, должен, следовательно, научиться и рисовать. Но рисунок — это нечто большее, чем просто приложение к искусству живописи: это искусство само по себе".

Мила Наумова
**УЧИМСЯ
РИСОВАТЬ
КАРАНДАШОМ**

Любите рисовать, но ваши картины похожи на калинку-малинку? Уверены, что рисовать могут только люди, талантливые от рождения? Попробуйте открыть ДАР Художника в себе по методу Милы Наумовой — и вы поймете, что рисовать могут ВСЕ! Все, кто хочет рисовать. Главное — смотрите на мир открытыми глазами. Остальное — дело техники!

Мила Наумова

**УЧИМСЯ
РИСОВАТЬ
КАРАНДАШОМ**
Рисовать могут ВСЕ!

**УРОКИ
для начинающих
художников**

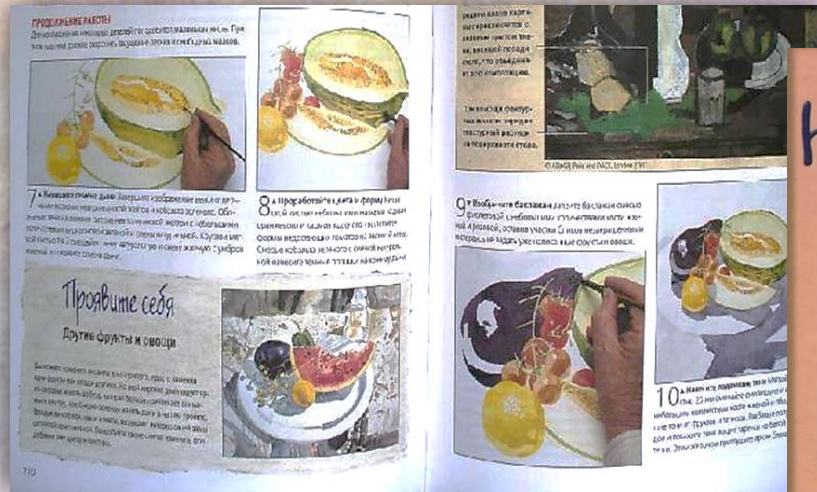
СПИТЕР

Открыть в себе ДАР художника поможет метод, разработанный Милой Наумовой. В своей книге "УЧИМСЯ РИСОВАТЬ КАРАНДАШОМ: РИСОВАТЬ МОГУТ ВСЕ!" Мила учить видеть и передавать своё виденье жизни с помощью карандаша.

В своих уроках для начинающих художников ей удалось добиться интересного результата: исчезает страх, что рисунок не получится.

Следуя методике, разработанной автором, любой желающий научиться рисовать сможет выполнять неплохие карандашные рисунки уже через несколько дней после начала занятий.

7. ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ!
Дополните начертание деталей (семена, мякоть). Глубина цвета должна соответствовать глубине тона. Глубина цвета должна соответствовать глубине тона.

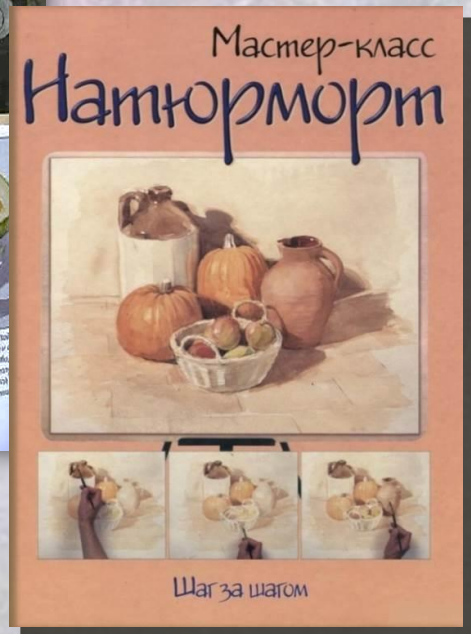

7. Выберите разные детали (семена, мякоть) и проработайте их с помощью карандаша. Обратите внимание на то, как меняется цвет и форма при освещении. Используйте разные оттенки карандаша.

8. Проработайте края и форму. Обратите внимание на то, как меняется цвет и форма при освещении. Используйте разные оттенки карандаша.

9. Обратите внимание на то, как меняется цвет и форма при освещении. Используйте разные оттенки карандаша.

Проработайте себя.
Другие фрукты и овощи

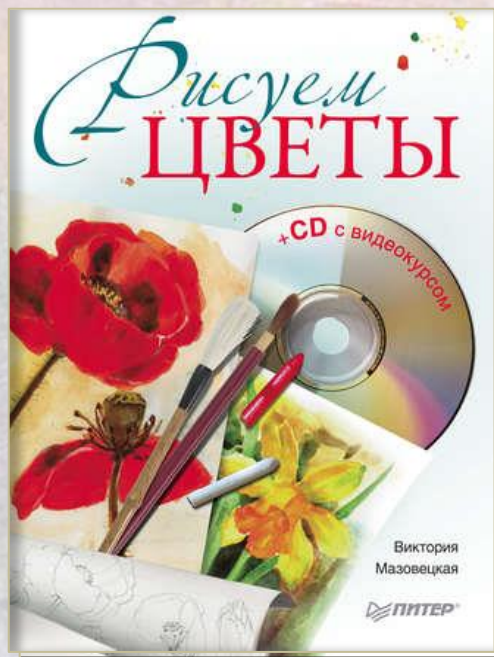
Книга серии "Мастер-класс" "НАТЮРМОРТ: ШАГ ЗА ШАГОМ" является частью обучающего заочного курса по современному изобразительному искусству "The Step-by-step Art Course", подготовленного группой экспертов под руководством Ричарда Тейлора.

Мастер-класс поможет в совершенстве овладеть традиционными и современными техниками изображения натюрморта карандашами, углём, пухью, акварелью и гуашью.

Поэтапное изложение материала включает разбивку каждого практического занятия на шаги, сжатый текст которых сопровождается фототрафиями, детально показывающими работу художника над картиной.

Любой букет рано или поздно завянет, но... Букет, нарисованный карандашом или красками, будет цвести очень долго. В своей книге "РИСУЕМ ЦВЕТЫ" Виктория Мазовецкая рассказывает как правильно рисовать флору, изображения букетов и цветов.

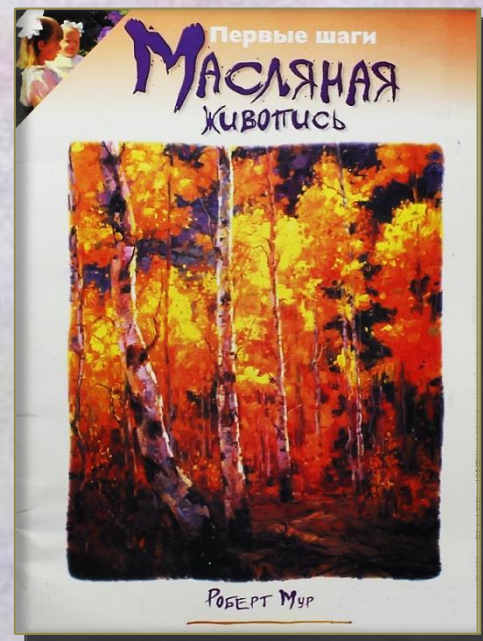
Как передать структуру цветка, получить насыщенный и богатый оттенок, отразить текстуру лепестков и листьев, наполнить изображение жизнью?

Автор поможет освоить различные техники рисунка и различные материалы для написания цветов: акварель, гуашь, тушь, пастель, сангина, цветные карандаши. К книге прилагается диск с подробными уроками.

Роберт Мур в своей книге "МАСЛЯНАЯ ЖИВОПИСЬ" знакомит начинающего художника с безграничными возможностями рисования маслом — одной из самых любимых и распространённых техник всех эпох.

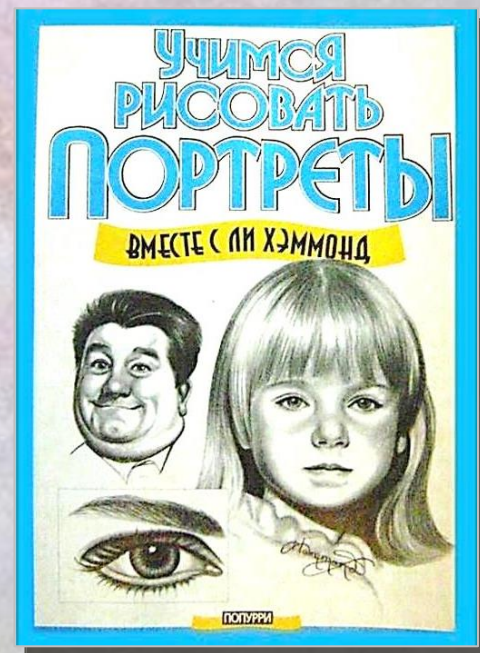
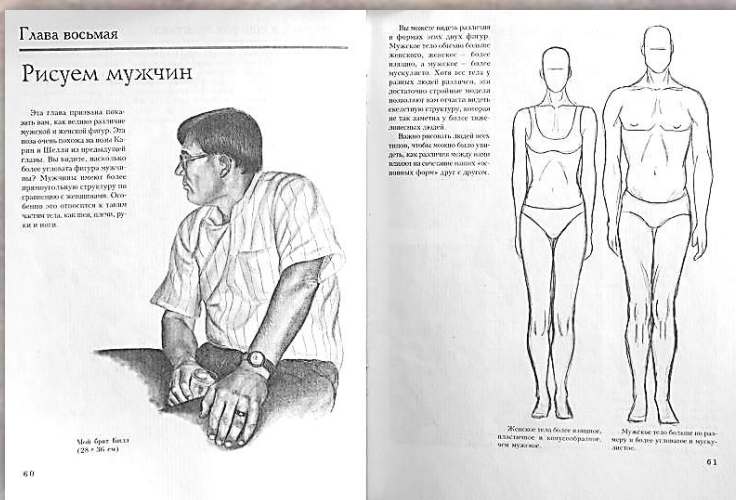
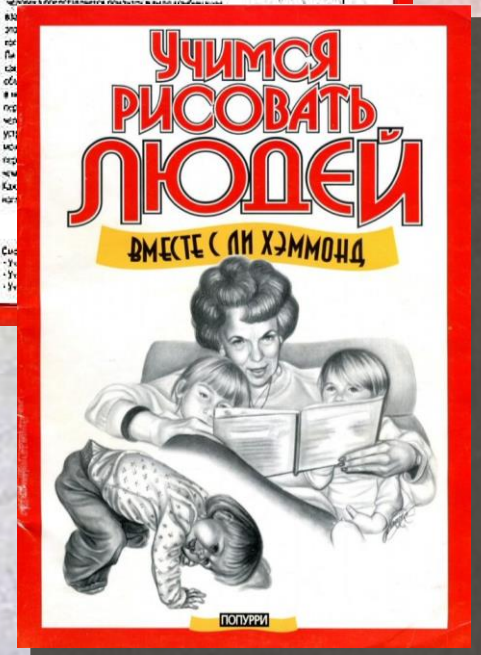
Он раскрывает основы подготовки к написанию картины и вдохновляет начинающего художника на создание собственного произведения. Ведь первые свои картины самые дорогие и любимые.

Любителям рисования будут интересны обучающие курсы английской профессиональной художницы Ли Хэммонд. На страницах своих учебников-руководств из серии "УЧИМСЯ РИСОВАТЬ" она подробно рассказывает и показывает, как сделать рисунок убедительным, отобразить в неподвижном рисунке какую-либо историю, интересный переменчивый фон.

Секрет кроется в геометрических формах. Автор разработала и предлагает всем желающим освоить простой стиль, когда "объект" рисования представляется поначалу в виде комбинации взаимосцепленных базовых форм. Каждый шаг обучения сопровождается наглядными примерами.

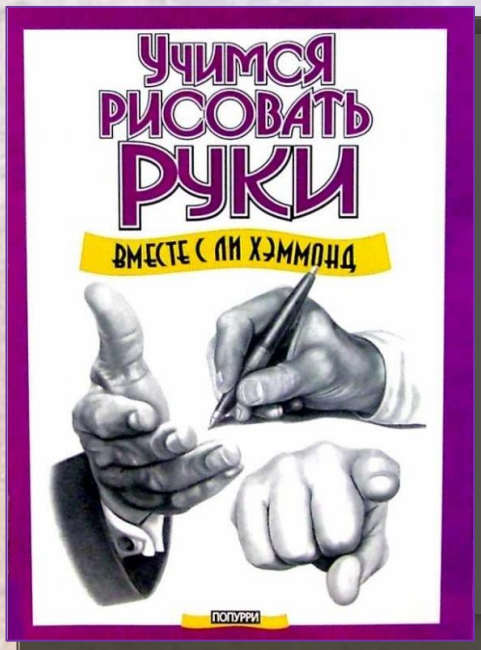
В фонде Научной библиотеки ТГУ есть несколько таких изданий: "УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ЛЮДЕЙ ВМЕСТЕ С ЛИ ХЭММОНД", "УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ПОРТРЕТЫ ВМЕСТЕ С ЛИ ХЭММОНД".

Хэммонд научит рисовать карандашами на бумаге изображения людей в разных ситуациях. Она раскроет некоторые графические приёмы, позволяющие отразить активность позы и позиции, динамику намерений или устремлений того, кого рисуют — от ребёнка до старика.

 О методе рисования человеческих рук — одного из наиболее сложных, но выразительных элементов реалистичного портрета рассказывает пособие "УЧИМСЯ РИСОВАТЬ РУКИ ВМЕСТЕ С ЛИ ХЭММОНД".

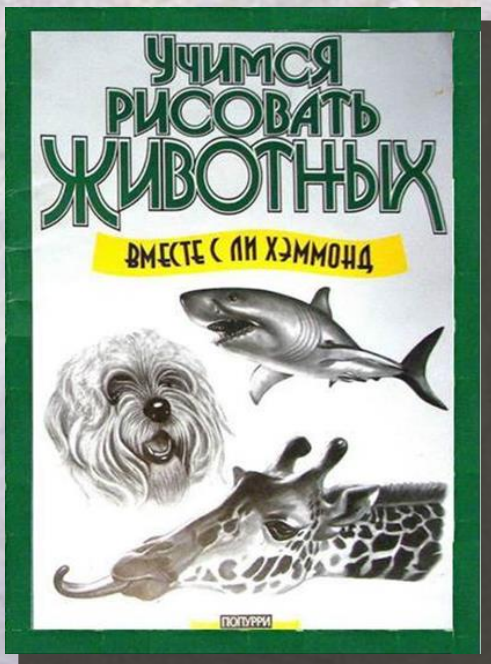
В нём предложены поэтапные уроки изображения рук в различных ракурсах, положениях и пропорциях.

Чтобы чётко представлять, почему наши руки имеют именно такую форму и строение, автор кратко знакомит с их анатомией.

В следующем издании Ли Хэммонд, — "УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ЖИВОТНЫХ" художница даёт подробное описание всего процесса изображения различных животных: домашних и диких, пушистых и гладких, пятнистых и полосатых, любимых и полезных.

В обращении автора к читателю и будущему художнику полная уверенность в том, что у вас непременно всё получится, и увлекательный процесс рисования доставит удовольствие и порадует результатом.

БИБЛИОТЕКА НАЧИНАЮЩЕГО ХУДОЖНИКА

Рисуем собак

Вальтер Хальбингер
Техника
Сюжеты
Породы

Одно удовольствие нарисовать своего четвероногого друга или собаку той породы, которая вам нравится. Вальтер Хальбингер, опытный преподаватель рисунка, в своей книге "РИСУЕМ СОБАК" доказывает, что практически любой человек способен добиться успеха в рисовании. Собаки, наши верные друзья, и здесь придут вам на помощь.

На страницах книги вы увидите множество симпатичных и сильных собак и вскоре научитесь легко и красиво их рисовать. А портрет — повесить на стену на видном месте.

Рисовать животных необычайно интересно — особенно, если можно реально наблюдать за ними, тщательно зарисовывая, как они двигаются, едят и отдыхают.

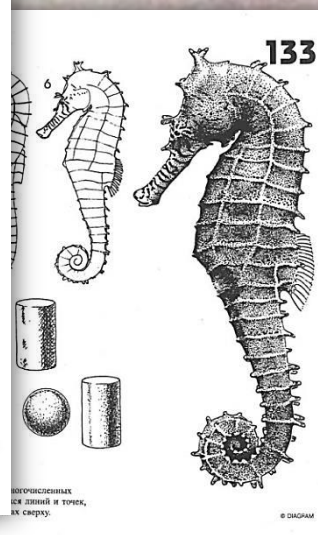
Книга Джейн Робертсон "ДАВАЙТЕ НАРИСУЕМ КОШЕК, СОБАК И ДРУГИХ ЖИВОТНЫХ" — это «букварь» для юного художника.

Она научит и детей, и взрослых, как легко и просто рисовать животных. Издание содержит поэтапные инструкции, советы по технике рисования, иллюстрации. Тех, кто возьмётся его изучать, ждут радостные знакомства с разнообразным "зверьём" и приятные успехи в изобразительном искусстве.

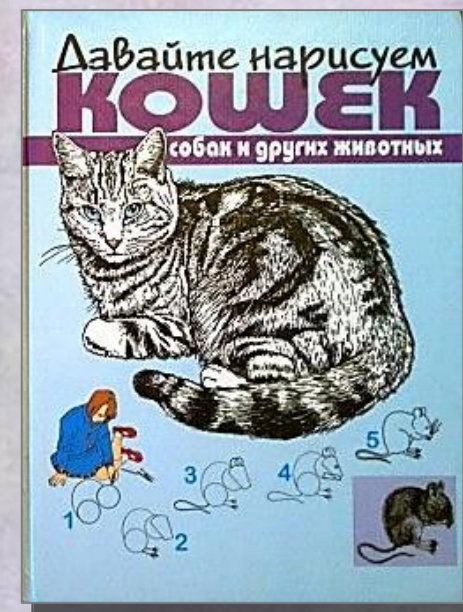
Все живые существа на Земле зависят друг от друга.
Перед тобой жизненная цепочка, от кошки —
млекопитающего, как ты и я, — до губки —
да, губка — тоже животное.

© ДИАГРАМ

ФОТОКОПИРОВАНА
С ЛИНЕЙ И ТОЧЕК,
В СЕРУХУ.

© ДИАГРАМ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ВЫСТАВКЕ КНИГИ:

- Визер В. Живописная грамота : основы искусства изображения : [учеб. пособие] / В. Визер. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 186 с. : ил. - Текст : непосредственный.
- Визер В. Живописная грамота : основы пейзажа : [учеб. пособие] / В. Визер. - Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 192 с. : ил. - Текст : непосредственный.
- Визер В. Живописная грамота : основы портрета : [учеб. пособие] / В. Визер. - Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 187 с. : ил. - Текст : непосредственный.
- Визер В. Живописная грамота : Система цвета в изобразительном искусстве : [учеб. пособие] / В. В. Визер. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 191 с. : ил. - Текст : непосредственный.
- Гаррисон Х. Рисунок и живопись : Материалы. Техника. Методы : полный курс : [учеб. пособие] / Х. Гаррисон. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 253 с. : ил. - Текст : непосредственный.
- Искусство рисования и живописи : Шаг за шагом : практ. курс. - Москва : ООО "Де Агостини", 2006. - [660] с. : цв. ил. - Текст : непосредственный.
- Искусство рисования и живописи : Шаг за шагом : практ. курс. - Москва : ООО "Де Агостини", 2006. - [97 (119-216)] с. : цв. ил. - Текст : непосредственный.
- Киплик Д. И. Техника живописи : учеб. пособие / Д. И. Киплик. - 7-е изд. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. - 592 с. - URL: <https://e.lanbook.com/book/163313> (дата обращения: 16.02.2021). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система "Лань". - Текст : электронный.
- Мазовецкая В. В. Рисуем цветы / В. В. Мазовецкая. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. - 80 с. : ил. + CD с видеокурсом. - Текст : непосредственный.
- Мур Р. Масляная живопись : [пер. с англ.] / Р. Мур. - Москва : АСТ : Астрель, 2004. - 31 с. : ил. - (Первые шаги). - Текст : непосредственный.
- Натюрморт : шаг за шагом / отв. ред. Т. Зоммер. - Москва : АСТ : Астрель, 2006. - 255 с. : ил. - (Мастер-класс). - Текст : непосредственный.

 Наумова М. Учимся рисовать карандашом : Рисовать могут все! : [уроки для начинающих художников] / М. Наумова. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 95, [1] с. : ил. - Текст : непосредственный.

 Основы рисунка / пер. с исп. Н. Врублевской ; под общ. ред. О. Максимова. - Москва : АСТ : Астрель, 2003. - 32 с. : ил. - (Начинающему художнику). - Текст : непосредственный.

 Райдер Э. Полное руководство по рисованию фигуры человека / Э. Райдер ; [пер. с англ. Л. А. Бабук]. - [2-е изд.]. - Минск : Попурри, 2004. - 159 с. : ил. - Текст : непосредственный.

 Робертсон Д. Давайте нарисуем кошек, собак и других животных : пер. с англ. / Д. Робертсон. - Минск : Попурри, 1997. - 144 с. - Текст : непосредственный.

 Учимся рисовать как великие мастера / [авт.-сост. Н. В. Белов]. - Минск : Харвест, [2012]. - 127 с. : ил. - Текст : непосредственный.

 Хальбингер В. Рисуем собак / В. Хальбингер ; [пер. с нем. И. Гиляровой]. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 127 с. : ил. - (Библиотека начинающего художника). - Текст : непосредственный.

 Хэммонд Л. Учимся рисовать животных вместе с Ли Хэммонд : пер. с англ. / Л. Хэммонд. - Минск : Попурри, 1999. - 80 с. : ил. - Текст : непосредственный.

 Хэммонд Л. Учимся рисовать людей вместе с Ли Хэммонд / Л. Хэммонд ; пер. с англ. П. А. Самсонов. - Минск : Попурри, 1999. - 80 с. : ил. - Текст : непосредственный.

 Хэммонд Л. Учимся рисовать портреты вместе с Ли Хэммонд / Л. Хэммонд ; пер. с англ. П. А. Самсонов. - Минск : Попурри, 1999. - 80 с. : ил. - Текст : непосредственный.

 Хэммонд Л. Учимся рисовать руки вместе с Ли Хэммонд : пер. с англ. / Л. Хэммонд. - Минск : Попурри, 1999. - 80 с. : ил. - Текст : непосредственный.

Презентация подготовлена по изданиям Научной библиотеки ТГУ, ЭБС и материалам сети Интернет директором Центра обслуживания Бринь О. В. и ведущим библиотекарем Золотухиной И. В.

