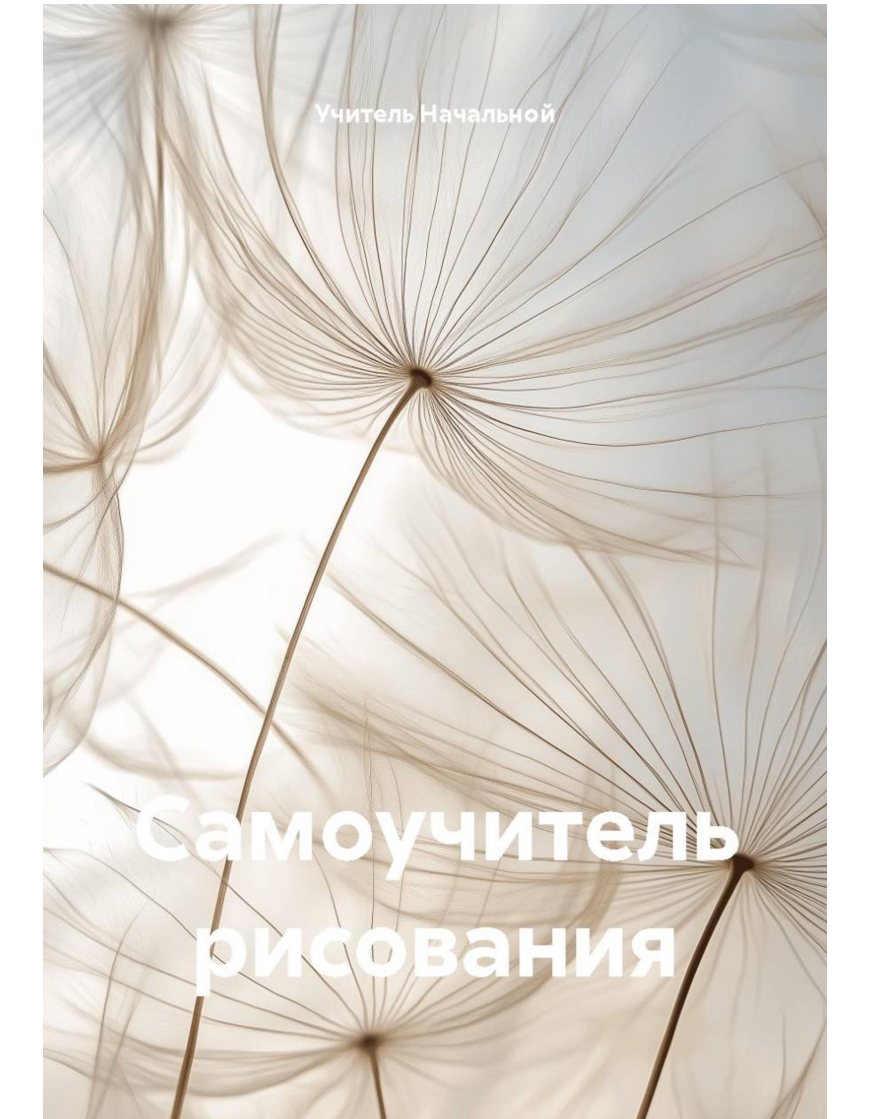

Учитель Начальной

Самоучитель рисования

Учитель Начальной Самоучитель рисования

<https://litres.ru/74370918>

SelfPub; 2026

Аннотация

Это практическое руководство по рисунку объединяет академический подход и инженерное мышление: сложные художественные приёмы здесь разобраны как чёткие алгоритмы и схемы. Книга последовательно ведёт читателя от базовых геометрических построений к уверенной работе с перспективой, светом, цветом и композицией, а затем — к поиску собственного стиля. Каждый раздел подкреплён конкретными упражнениями и «техническими» аналогиями: построение формы сравнивается с 3Dмоделированием, работа со светотенью — с настройкой уровней сигнала, композиция — с разводкой дорожек на плате. Особое внимание уделено тому, как осознанно выбирать приёмы под задачу: от быстрого скетча и технической схемы до выразительной иллюстрации. Издание будет полезно начинающим художникам, техническим иллюстраторам, концептхудожникам, а также всем, кто привык осваивать новое через понятные правила и пошаговые инструкции. Практические задания выстроены так, чтобы навыки закреплялись сразу, без отрыва от теории.

Учитель Начальной Самоучитель рисования

Глава 1. Инструменты и материалы для рисования: выбор и применение

Что вы узнаете в этой главе

Какие базовые инструменты нужны начинающему художнику и как не потратить деньги впустую.

Как подобрать материалы под разные техники (графика, акварель, акрил, пастель и др.).

Как правильно хранить и обслуживать инструменты, чтобы они служили дольше.

Минимальный стартовый набор

Для первых занятий не нужно покупать всё подряд. Оптимально начать с компактного набора под графику и простые живописные техники:

Графитовые карандаши разной твёрдости: 2Н (для лёгких конструктивных линий), НВ (универсальный), 2В и 4В (для теней и акцентов). Такой диапазон даёт полный контроль над тоном.

Ластик и клячка. Обычный ластик подходит для грубого стирания, клячка — для аккуратного высветления штри-

хов без повреждения бумаги.

Бумага. Для карандаша — альбом или скетчбук с плотностью 100–160 г/м²; для акварели — специальная бумага от 200 г/м².

Кисти. Для старта хватит 3–4 кистей: круглая синтетика № 3 и № 6 (для акварели/акрила), плоская кисть № 8 (для заливок).

Краски. Для первых опытов подойдут акварель в кюветах (набор 12 цветов) либо гуашь (6–12 базовых цветов). Акрил можно взять в маленьких тюбиках по 20–40 мл.

Вспомогательные предметы: палитра (пластиковая или керамическая), ёмкость для воды, точилка, планшет или прищепки для фиксации листа.

Как выбирать материалы осознанно

Карандаши. Твёрдость влияет на тон и чёткость линии: твёрдые (Н) дают светлые тонкие линии, мягкие (В) — насыщенные и рыхлые. Новичкам удобно иметь по 2–3 карандаша из разных сегментов шкалы.

Бумага. Плотность и фактура определяют, как ложится материал: гладкая бумага лучше для тонких линий и маркеров, зернистая — для пастели и акварели. Для акварели важна впитываемость: слишком рыхлая бумага даёт неравномерные заливки, слишком гладкая — не удерживает пигмент.

Кисти. Ворс подбирают под краску: для акварели хороши

мягкие кисти (белка, синтетика), для акрила и гуаши — более упругие (синтетика). Форма тоже важна: круглые кисти универсальны, плоские удобны для ровных заливок и чётких краёв.

Краски. Акварель прозрачна и требует контроля воды, гуашь укывиста и прощает ошибки, акрил быстро сохнет и подходит для экспериментов. Для старта лучше выбрать одну-две техники и подобрать под них материалы, а не пытаться охватить всё сразу.

Практические советы

Не гонитесь за дорогими материалами. На этапе обучения важнее регулярная практика, а не премиум-качество. Хорошие бюджетные линейки есть у многих производителей.

Пробуйте разные варианты. Купите по одному недорогому карандашу, кисти и небольшому набору красок, чтобы понять, что вам ближе.

Организируйте рабочее место. Хорошее освещение (лучше дневной свет или лампа с нейтральной температурой) и устойчивая поверхность заметно улучшают результат.

Простые упражнения для начала

Штриховка и градиент. На отдельном листе сделайте

ряды штрихов разной плотности и создайте плавный переход от светлого к тёмному. Это тренирует контроль нажима и понимание тона.

Контурные линии. Обведите простые предметы (чашку, коробку, яблоко) лёгкими линиями, стараясь передать форму без излишней детализации.

Сравнение материалов. На одном листе попробуйте карандаш, акварель и гуашь: сделайте по небольшому пятну/линии каждым материалом и сравните, как они ведут себя на бумаге.

Эти упражнения помогут почувствовать материалы и понять, с чем хочется работать дальше.

Если скажете, какая техника вам интереснее (например, скетчинг, акварель или цифровая живопись), подскажу более узконаправленный набор и первые задания.

Глава 2. Основы композиции: как выстроить рисунок

Что вы узнаете в этой главе

Как грамотно расположить объекты на листе, чтобы рисунок выглядел цельным и выразительным.

Какие композиционные приёмы помогают управлять взглядом зрителя.

Как избежать типичных ошибок новичков при построении кадра.

Базовые принципы композиции

Центр внимания (композиционный центр). В любом рисунке должен быть главный объект или зона, к которой зритель приходит в первую очередь. Его выделяют контрастом, размером, детализацией или цветом. При этом важно не перегружать центр — достаточно 1–2 акцентных деталей.

Правило третей. Лист мысленно делят на 9 равных частей двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями. Ключевые элементы располагают на пересечениях этих линий — так композиция становится динамичнее. Это простой и рабочий приём даже для быстрых набросков.

Баланс и равновесие. Композиция не должна «перетягивать» в одну сторону. Баланс бывает симметричным (спокойный, уравновешенный вид) и асимметричным (более живой и динамичный). Например, крупный объект слева можно уравновесить группой мелких деталей справа.

Ритм и повторение. Повторяющиеся формы, линии или тональные пятна создают ритм, который ведёт взгляд по рисунку. Ритм может быть равномерным (спокойным) или нарастающим/убывающим (динамичным).

Негативное пространство. Это «пустота» вокруг и между объектами. Грамотное использование негативного пространства помогает отделить объекты друг от друга и придаёт композиции «воздух».

Контраст. Контраст работает по разным параметрам:

тон (светлое/тёмное), цвет (тёплое/холодное), форма (округлые/угловатые), размер (крупное/мелкое). Контраст помогает расставить акценты и сделать рисунок читаемым даже с расстояния.

Простые схемы композиции

Треугольник. Ключевые точки располагают по вершинам треугольника — это даёт устойчивость и логичную структуру.

Диагональ. Диагональная линия (или ряд объектов вдоль диагонали) добавляет динамики и движения.

Круг/овал. Подходит для натюрмортов и портретов: взгляд зрителя мягко движется по кругу, охватывая все важные детали.

Как применять композицию на практике

Начните с лёгкого наброска. Наметьте основные массы и их расположение, не вдаваясь в детали. Это поможет сразу проверить баланс и пропорции.

Используйте ограничители. Если композиция «разваливается», попробуйте мысленно (или карандашом) обвести главные объекты в простую фигуру — треугольник, овал, прямоугольник. Это сразу покажет, где не хватает связи между элементами.

Проверяйте по тону. Закройте глаза на секунду, а затем посмотрите на рисунок: что бросается в глаза первым? Если это не главный объект — скорректируйте контраст или упростите фон.

Не бойтесь упрощать. Новичкам часто хочется добавить деталей везде. Лучше выделить 1–2 главных акцента, а остальное сделать спокойнее.

Практические упражнения

Композиция из трёх пятен. На листе нарисуйте три пятна разной формы и размера. Перемещайте их, пока не почувствуете, что композиция «успокоилась». Попробуйте разные варианты: треугольник, диагональ, круг.

Правило третей на фото. Возьмите любую фотографию (на телефоне или из журнала) и мысленно наложите сетку 3×3. Отметьте, где находятся главные объекты. Потом попробуйте перекомпоновать ту же сцену на своём листе, смещая акценты.

Баланс без симметрии. Нарисуйте один крупный объект (например, яблоко) с одной стороны листа. С другой стороны добавьте несколько мелких предметов (листья, веточки, кусочек ткани) так, чтобы композиция выглядела уравновешенной.

Ритм линий. На отдельном листе нарисуйте 5–7 параллельных линий, постепенно меняя расстояние между ними,

толщину и нажим. Задача — создать ощущение ритма и движения без добавления лишних деталей.

Эти упражнения научат вас видеть композицию не как «набор правил», а как инструмент, который помогает быстро и уверенно строить рисунок.

Учитывая ваш интерес к техническим проектам и схемам, здесь работает похожий принцип: композиция — это своего рода «схема» рисунка, где каждый элемент имеет своё место и функцию. Если скажете, какой тип работ вам ближе (скетчи, иллюстрации, предметная зарисовка), подскажу, на какие приёмы сделать упор.

Глава 3. Линия, штрих и контур: тренировка руки и выразительности

Что вы узнаете в этой главе

Как разными типами линий и штрихов передавать характер предметов и настроение рисунка.

Какие приёмы помогают уверенно вести линию и контролировать нажим.

Как превратить «дрожащую» руку новичка в точный инструмент с помощью простых упражнений.

Виды линий и их выразительность

Линия — это не просто граница предмета, а средство передачи смысла:

Прямая линия передаёт жёсткость, структуру, геометрию. Подходит для архитектуры, техники, чётких форм.

Плавная кривая создаёт ощущение мягкости, текучести, органичности. Хороша для растений, драпировок, силуэтов.

Ломаная линия добавляет динамики и напряжения. Часто используется в экспрессивных набросках и для передачи резких форм.

Волнистая линия даёт ритм и движение. Подходит для воды, волос, ткани, ветра.

В вашем техническом мышлении это можно сравнить с выбором типа сигнала: прямая — как прямоугольный импульс (чёткие границы), плавная — как синусоида (естественные переходы), ломаная — как ступенчатый сигнал (резкие изменения).

Техники штриховки и работа с тоном

Штриховка помогает передать объём, фактуру и освещение без цвета:

Параллельный штрих. Линии идут в одном направлении. Чем плотнее и темнее — тем «тяжелее» выглядит поверхность.

Перекрёстный штрих. Второй слой штриха накладывается под углом к первому. Так проще набрать тёмный тон и сделать тень более плотной.

Круговой штрих. Короткие дуги и круги хорошо пере-

дают рыхлые, мягкие фактуры (шерсть, облака, песок).

Точечная штриховка (пуантилизм). Точки разной плотности создают тональные переходы. Это похоже на дискретизацию: чем выше «разрешение» точек, тем плавнее градиент.

Контурный штрих. Штрих повторяет форму предмета, подчёркивая изгиб и объём. Особенно полезен при рисовании цилиндров, сфер, тел вращения.

Нажим и контроль тона. Тон зависит от силы нажатия и мягкости карандаша: лёгкий нажим даёт светлые оттенки, сильный — тёмные. Для плавного градиента нужно постепенно усиливать нажим или увеличивать плотность штриха.

Работа с контуром: от построения к выразительности

Контур бывает разным по назначению:

Конструктивный контур. Лёгкие, едва заметные линии для построения формы. На ранних этапах они помогают правильно расположить части объекта.

Силуэтный контур. Чёткая граница предмета на фоне. Определяет узнаваемость формы.

Акцентный контур. Усиленная линия в ключевых местах (например, край тени, важный изгиб). Помогает расставить акценты и вести взгляд зрителя.

Размытый/невидимый контур. Отсутствие чёткой границы там, где нужно передать воздух, дымку, прозрачность.

Для новичка важно не «замуровывать» объект толстой линией сразу: сначала стройте форму лёгкими линиями, потом усиливайте только нужные участки.

Практические приёмы и советы

Ведите линию уверенно. Лучше провести одну уверенную линию, чем несколько дрожащих поверх друг друга. Если ошиблись — не стирайте сразу, а наметьте правильное направление рядом.

Контролируйте хват карандаша. Для лёгких линий держите карандаш ближе к середине, для тёмных штрихов — ближе к концу. Свободный хват даёт больше контроля.

Работайте запястьем и предплечьем. Мелкие движения пальцами дают дрожащую линию. Для длинных и плавных линий двигайте рукой от запястья или даже от локтя.

Не бойтесь ошибок. В набросках неточность — это часть процесса. Главное — понять, где форма «поехала», и скорректировать её.

Упражнения для тренировки руки

Линии разной длины и направления. На листе проведите 20 прямых линий длиной 5–10 см, стараясь сделать их максимально ровными. Затем столько же плавных дуг и ломаных линий. Цель — почувствовать разницу в движениях

и научиться контролировать траекторию.

Градиент штрихом. Нарисуйте прямоугольник и заполните его параллельным штрихом, постепенно усиливая нажим слева направо. Задача — сделать плавный переход без резких скачков тона.

Контур по точкам. Наметьте на листе 6–8 точек, образующих простую форму (круг, овал, треугольник). Соедините их одной уверенной линией, не отрывая карандаш. Это тренирует координацию «глаз — рука».

Штриховка по форме. Нарисуйте цилиндр или шар и заштрихуйте его контурным штрихом, повторяя изгибы. Так вы научитесь связывать направление штриха с формой предмета.

Быстрый силуэт. Возьмите любой предмет (чашку, коробку) и за 30 секунд нарисуйте его силуэт одной линией, не глядя на лист. Это развивает глазомер и умение видеть главное.

Учитывая ваш интерес к точным схемам и алгоритмам, эти упражнения можно воспринимать как калибровку «инструмента»: сначала вы настраиваете точность и контроль, а потом уже строите сложные формы. Если скажете, что ближе (например, технический скетчинг, иллюстрация или рисование с натуры), подскажу, какие типы линий и штрихов стоит тренировать в первую очередь.

Глава 4. Объём и форма: построение простых фи-

Что вы узнаете в этой главе

Как из плоских контуров получать убедительную иллюзию объёма.

Как правильно строить базовые геометрические тела (куб, шар, цилиндр, конус) — это фундамент для рисования любых предметов.

Как ошибки в построении формы ломают реалистичность рисунка и как их избегать.

Почему начинают с простых фигур

Любые сложные объекты (машина, чашка, лицо) можно разбить на простые геометрические объёмы. Это как в ваших технических проектах: сначала собираете базовую схему, потом добавляете детали. Если основа собрана неверно, даже самая красивая детализация не спасёт результат.

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.