

BARBARA „ELFIK” MICHALSKA

Przyjemność rysowania

*Przygotuj kartkę, ołówek i kredki!
Uruchom wyobraźnię
i poczuć radość tworzenia!*

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz wydawca nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Redaktor prowadzący: Justyna Wydra
Projekt składu i skład: Sabina Suchy

Autor zdjęcia, na podstawie którego powstał rysunek na okładce: Ali Şekeroğlu
Zdjęcia na okładce oraz zdjęcia i grafiki w książce: Magdalena Krzak, Shutterstock, archiwum własne Autora. Część grafik powstała w oparciu o zdjęcia z Shutterstocka.
Autor zdjęcia, na podstawie którego powstał rysunek na str 35 – Will Ramos.
Autor zdjęcia, na podstawie którego powstały rysunki ze stron 31 i 203 – Rory Levis

Helion S.A.
ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: septem@septem.pl
WWW: <http://septem.pl> (księgarnia internetowa, katalog książek)

Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
<http://septem.pl/user/opinie/przrys>
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.

ISBN: 978-83-283-7200-9

Copyright © Barbara Michalska 2021
Printed in Poland.

- Kup książkę
- Poleć książkę
- Oceń książkę

- Księgarnia internetowa
- Lubię to! » Nasza społeczność

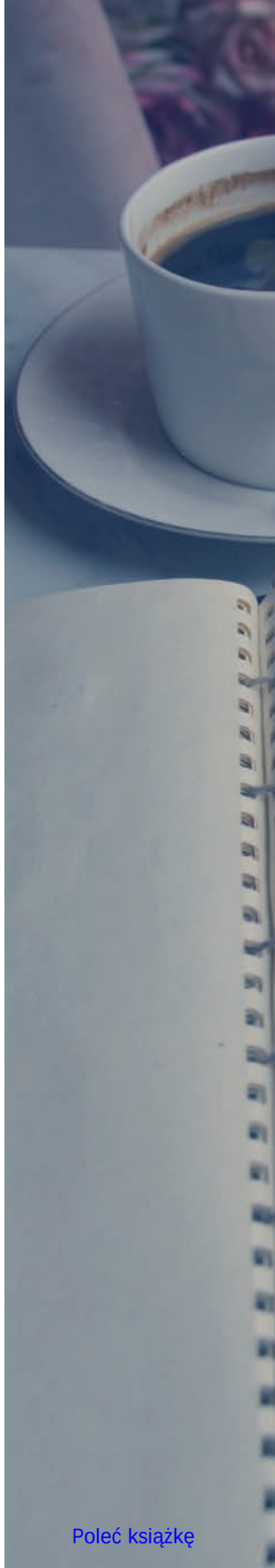
Spis treści

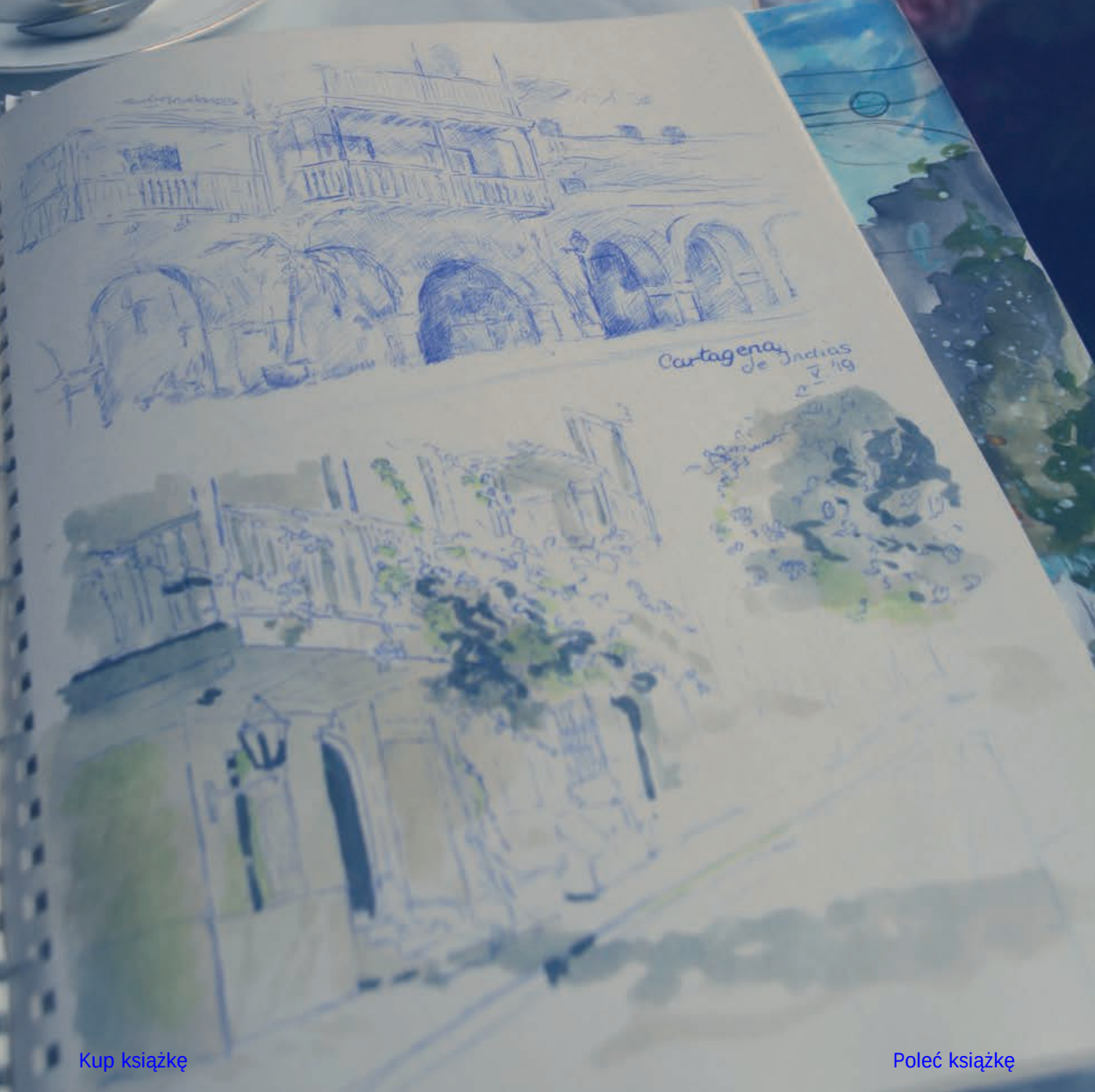
6	Słowem wstępu
9	RYSOWANIE ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE
11	Na początek trochę entuzjazmu
21	Czy trzeba mieć talent?
39	Nieszczęsna motywacja
53	Wielkie Konflikty: własny styl
63	Wielkie Konflikty: krytyka i samoocena
69	Co rysować?
77	PRAKTYKA
79	Przybory
139	Ćwiczenia
149	Rysowanie z natury
179	Rysowanie na podstawie zdjęć
231	Wstęp do rysowania z pamięci i wyobraźni
244	Bibliografia

Przyjemność RYSOWANIA

Zwrot akcji: tytułowa "Przyjemność" często utrudnia dotarcie do celu. Psychologia motywacji uznaje ją nawet za przereklamowaną! Mózg potrzebuje wysiłku, by się rozwijać. Na szczęście nieco inaczej sprawa ma się w przypadku hobby, bo już z definicji jego elementami są przyjemność i bezsens. Hobby to czynność wykonywana dla relaksu, która może – ale nie musi! – wiązać się z rozwojem. Tu bardziej niż cel liczy się sam proces. Pozwolę sobie posłużyć się przykładem, który jest mi szczególnie bliski. Uwielbiam czytać *Hobbita* J.R.R. Tolkiena nie po to, by dowiedzieć się, czy Bilbo w końcu dotarł do Samotnej Góry, ale po to, by zobaczyć, jak wyglądała jego droga, kogo poznał, kto próbował go ugotować w potrawce, a kto nadziać na kij. Wracam do tej książki regularnie, mimo że doskonale znam jej treść i zakończenie.

Inną kwestią jest sytuacja, w której jesteśmy zmotywowani i zdeterminowani, ale nie potrafimy ruszyć z miejsca.

Ciekawe TECHNIKI

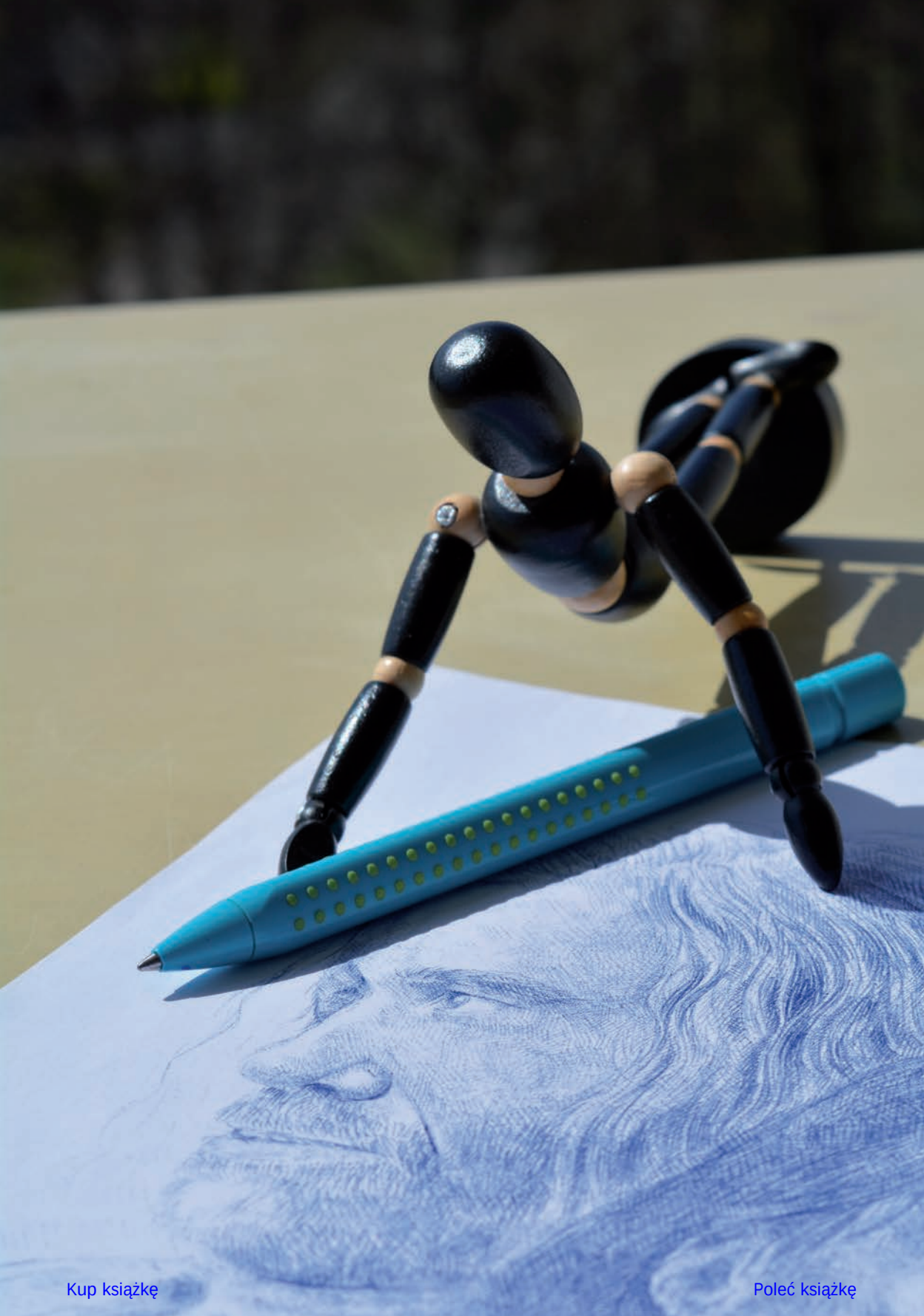

Oprócz wymienionych wyżej klasyków mam też kilka mniej oczywistych ulubieńców, jeśli chodzi o akcesoria do rysunku!

Długopis

Zaryzykuję stwierdzenie, że długopis to jedna z najtańszych i najłatwiej dostępnych technik (no może zaraz po wypalanej zapałce). Jak do tego doszło, że choć mam dostęp do najlepszych zestawów kredek, farb i ołówków, tak proste narzędzie stało się jednym z moich ulubionych?

Pokochałam długopisy w czasach szkolnych. Wykonywałam nimi rysunki na lekcji. (Podobno istnieją badania udowadniające, że rysowanie wzmacnia skupienie!) Szkicowałam tak często, że nauczyłam się wykorzystywać długopis nie tylko do prostych lineartów, ale też do realistycznego cieniowania. Uważam, że opanowanie rysowania długopisem jako techniki artystycznej może bardzo pomóc w dalszej nauce rysunku!

Kup książkę

Poleć książkę

Jedną z rzeczy, która zniechęca początkujących, jest plamienie. Pojawianie się kropek tuszu w losowych miejscach nie zawsze jest związane z ceną długopisu! Trafiłam na wiele tanich (lub wręcz darmowych) sztuk, które radziły sobie doskonale, ale spotkałam też wiele bardzo drogiech, które plamiły. Rozwiązaniem na plamienie jest wycieranie co jakiś czas końcówki o kawałek chusteczki lub... zmiana długopisu. Albo zupełne nieprzejmowanie się tym, ponieważ nawet najlepszym się zdarza! Prawdopodobnie znalezienie swojego ulubionego egzemplarza trochę potrwa, ale kiedy już na niego trafisz, nie będziesz chciał się z nim rozstać. Ja lubię takie o grubej linii i trochę jaśniejszym tuszu, ponieważ dużo łatwiej się nimi cieniuje.

Istnieje co najmniej kilka sposobów wykorzystania długopisu:

► LINEART

Pierwszą techniką wykorzystującą długopis jest lineart, czyli rysunek tworzony za pomocą linii. Choć takie rysowanie na pierwszy rzut oka może się wydawać nudne, warto pamiętać, że jest wiele rodzajów linii, a każda z nich wywołuje inne emocje. Nie mamy możliwości manipulowania odcieniem, ale zmian dokonujemy w grubości, pewności prowadzenia kreski, przerywaniu jej lub nie. Szeroka, zaokrąglona kreska wygląda zabawnie, a szarpana i cienka może dać wrażenie niepokoju.

Połączenie lineartu z kreskowaniem.

► KRESKOWANIE

W tej metodzie za pomocą równoległych kresek (które mogą się krzyżować) możemy zasugerować światłocień, mimo że odcień tuszu cały czas jest taki sam. Pojedyncze kreski symbolizują jaśniejsze odcienie, a krzyżujące się linie – ciemniejsze. Im większe zagęszczenie kresek, tym głębszy cień. Ten sposób rysowania jest bardzo relaksujący i często używam go odruchowo, kiedy szkicuję w zeszycie.

► CIENIOWANIE NA GŁADKO

To mój ulubiony sposób rysowania! Jest dość trudny, ale też bardzo efektowny. Osoby, które mają wprawną rękę, są w stanie uzyskać długopisem efekt zbliżony do rysunku kredkami lub ołówkiem. Polecam przyrzeć się choćby pracom egipskiego artysty Mostafy Khodeira^[24]. Aby uzyskać efekt miękkiego cieniowania, należy przyłożyć długopis do kartki delikatnie i bez dociskania stawiać nim staranne, ledwo widoczne linie, ciasno – jedna przy drugiej. Każda kreska powinna mieć początek i koniec – unikamy zygzaków, ponieważ długopis podczas zakręcania lubi wypływać więcej tuszu w sposób niekontrolowany. Po wielu próbach powinno się udać uzyskać bardzo bladą i w miarę gładką powierzchnię. Jeśli chcesz otrzymać mocniejszy efekt, nakładasz kolejne warstwy pod różnymi kątami. Ta metoda wymaga wielkiej cierpliwości, ale efekt jest tego wart.

[24] www.instagram.com/mostafa.khodeir

Technika suchego pędzla

Osoby, które nie są zaznajomione z technikami malarskimi, zwykle myślą rysunki wykonane techniką suchego pędzla z obrazami pastelowymi. Efekt faktycznie wydaje się miękki i pylisty, dlatego wielu odbiorców jest zaskoczonych, gdy okazuje się, że praca została stworzona za pomocą... farby olejnej! Aby uzyskać takie cieniowanie, należy nałożyć farbę na końcówkę pędzla, a następnie bardzo dokładnie go wytrzeć, aż przestanie „zalewać” ręcznik. Sam rodzaj pędzla nie ma wielkiego znaczenia, ponieważ jedni preferują włosie sztywne, a inni miękkie.

Warto jednak pamiętać, że przy tej metodzie włosie szybko się niszczy, więc najlepiej korzystać ze starych, lekko zużytych akcesoriów. Wytartym pędzlem rysujemy na papierze, tak jakbyśmy używali pyłu z pasteli. Co najważniejsze, zamalowaną w ten sposób powierzchnię można wymazać gumką! Dzięki temu możemy dodać wiele interesujących detali (na przykład błyski światła) oraz pozbyć się ewentualnych błędów. Jako inspirację polecam na przykład piękne portrety w wykonaniu Igora Kazarina. Filmy instruktażowe można znaleźć na YouTube.

Kawa

Podobno technika artystyczna wiele mówi o osobie, która jej używa. Idąc tym tropem, często dodają do swoich prac brązowe ślady po kubku z kawą, który „przypadkiem” na nich wylądował. Dla mnie to miły, osobisty akcent i łatwy sposób na personalizację zarówno rysunków, jak i stron w pamiętniku. Kawę można z powodzeniem wykorzystać także do „postarzania” papieru, ponieważ nadaje mu lekko żółtawy odcień. (Kawa daje odczyn lekko kwasowy, dlatego można do niej dodać odrobinę proszku do pieczenia, by to zneutralizować). Taki papier nadaje się do stworzenia własnego szkicownika, mapy do skarbu piratów lub księgi w średniowiecznym stylu.

Jakie wybrać ZDJĘCIA?

To zabrzmiałoby banalnie, ale najlepiej wybrać takie zdjęcie, które... nam się podoba. Przeglądając fotografie, zastanówmy się, *co konkretnie* sprawia, że podoba nam się ta, a nie inna. Rozłóżmy je na czynniki pierwsze, analizujmy, zadawajmy pytania. Weźmy pod uwagę nie tylko to, co znajduje się na zdjęciu (na przykład ulubiony aktor czy miasto, w którym spędzamy wakacje), ale też to, *jak* zostało pokazane.

Jestem ostatnią osobą, która będzie narzucać, co ma Ci się podobać, a co nie, ale jest kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę:

► ŚWIATŁO

Często szukam zdjęć, które zostały wykonane w środku dnia, ponieważ cienie są wtedy agresywne. Na samej fotografii zwykle nie wygląda to dobrze, ale na rysunku bywa najciekawszym elementem! Ja lubię dramatyczne światło, które podkreśla bryłę rysowanego obiektu.

Wiele osób jako bazę do portretu wybrałoby zdjęcie z lewej. Mnie jednak zdecydowanie bardziej podoba się wersja z prawej strony. Moją uwagę przyciągają dramatyczny światłocień i skryte w cieniu oczy. Ta fotografia może pomóc w zbudowaniu na rysunku emocji.

PROGRAM PARTNERSKI

— GRUPY HELION —

1. ZAREJESTRUJ SIĘ
2. PREZENTUJ KSIĄŻKI
3. ZBIERAJ PROWIZJĘ

Zmień swoją stronę WWW w działający bankomat!

Dowiedz się więcej i dołącz już dzisiaj!

<http://program-partnerski.helion.pl>

GRUPA
Helion

BARBARA „ELFIK” MICHALSKA

W sieci znana pod pseudonimem Elfik, przygodę z rysunkiem zaczęła w wieku 12 lat, a jej pierwszymi pracami były fanarty do filmu Władca Pierścieni. Na studiach kulturoznawczych zainteresowała się stylem hiperrealistycznym, do tego stopnia, że napisała o nim pracę dyplomową. Fascynuje ją dokładne odwzorowanie skóry, ponieważ, jak twierdzi, to na niej zapisane są przeżycia. Sama z dumą nosi zadrapania po starciach z kaktusami w Arizonie. Zanim została pełnoetatową youtuberką, zawodowo zajmowała się marketingiem.

Na swoim kanale ELFIK TV opowiada nie tylko o technice rysunku, ale też o emocjach i inspiracji. Dostarcza ich jej podróżnicza pasja (dotąd odwiedziła 50 krajów). Często podejmuje się nowych wyzwań — od robienia na drutach po nurkowanie na rafie koralowej.

@barbiemichaels ELFIK

ELFIK TV

Ty także możesz zostać artystą

Rysowanie to jedna z umiejętności uznawanych za globalne. Co to oznacza? Otóż okazuje się, że podobnie jak jazda na rowerze, prowadzenie samochodu, pisanie i czytanie, rysowanie jest czynnością, którą właściwie każdy może opanować do tego stopnia, że z czasem stanie się ona automatyczna.

To pierwsza dobra wiadomość dla osób pragnących rozwinąć rysownicze umiejętności. Druga jest taka, że choć oczywiście wrodzony talent czy żmudna praca na pewno przyszłym rysownikom nie zaszkodzi, to równie ważne są entuzjazm, pasja, pomysłowość i kreatywność. Autorka skupia się w książce właśnie na tych aspektach, aby zgłębianie reguł, jakimi rządzi się rysowanie, nie przestroniło najważniejszego: przyjemności rysowania. Barbara Michalska potrafi o tym opowiadać jak mało kto — pod pseudonimem Elfik prowadzi poświęcony rysowaniu kanał na YouTube, subskrybowany przez ponad sto tysięcy widzów.

Księgarnia internetowa:
<http://septem.pl>

Zamówienia telefoniczne:
0 801 339900

0 601 339900

septem
septem.pl

Helion SA
ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
tel.: 32 230 98 63
e-mail: septem@septem.pl
<http://septem.pl>

ebook dostępny na:

ebookpoint

ISBN 978-83-283-7200-9

cena 59,00 zł