

Егор МАТИТА

Творческий курс по рисованию ПОРТРЕТЫ

Издательство АСТ
Москва

УДК 75.02
ББК 85.14
М61

Матита, Егор.

М61 Творческий курс по рисованию. Портреты / Е. Матита. — Москва: Издательство АСТ, 2020. — 144 с.: ил. — (СкетчКурс по рисованию).
ISBN 978-5-17-121514-9.

Автор книги — талантливый художник-график Егор Анцупов, архитектор по образованию, а также основатель студии рисования Matita.

В этой книге вы не увидите академических схем или анатомических выдержек о подробном изучении построения человеческого лица. Книга максимально простая, для людей, которые не обладают продвинутыми знаниями об устройстве человеческого тела или хитрыми премудростями построения композиции изображения.

Эта книга для тех, кто «с нуля» хотел бы познакомиться с рисованием. С ее помощью можно научиться создавать портрет. Вы узнаете, как наполнить свои рисунки жизнью и характером. Сравните ученические работы до и после овладения техникой. Их прогресс вдохновит и вас — вы способны достичь таких же результатов!

УДК 75.02
ББК 85.14

ISBN 978-5-17-121514-9.

© Матита Е.
© ООО «Издательство АСТ»

ОТ АВТОРА

...Он сидел рядом со мной, такой же дошколенок с подготовительных курсов. Учитель рисования привычно попросил изобразить пейзаж. Мальчики и девочки, сопя или высунув кончик языка, нахмурившись или улыбаясь, одинаково разделяли чистый лист на две половины. Наверху — линия неба, внизу — линия земли. Где-то между ними предсказуемо появлялся желтый круг солнца с уходящими за края бумаги лучами.

Но я не видел никого.

Все в моем соседе было необычно — взгляд, как бы устремленный внутрь себя, и какое-то умиротворение, которое посещает любого человека, будь то взрослый или ребенок, при встрече с Прекрасным.

Большое восходящее солнце плавилось за линией горизонта и казалось, что еще чуть-чуть, и все стены класса озарятся этим сиянием, а великие художники одобрительно заулыбаются в рамках настенных портретов.

Рисунок Марселя был живой!

И это потрясало.

Да, имя у него тоже было необычное, наверное, единственное в Калмыкии. «Где ты так научился рисовать?! Как ты это делаешь?», — было чувство, что я в шаге от разгадки Вселенной. «Хожу в художественную школу», — просто ответил Марсель.

Я до сих пор помню отчетливо тот день, хотя прошло много лет. Наверное, это был дар свыше.

Элиста — мой родной город, город моего детства и счастливых воспоминаний. Небольшой «стотысячник» — он примечателен своей уникальной самобытностью. Ее придает городу коренное и преобладающее население калмыков, исповедующее буддизм.

Мои бабушка и дедушка по маминей линии работали на мебельной фабрике. Бабушка по папиной линии была уборщицей, дед трудился на буровых работах, управлял бригадой. Да, сухие графы автобиографии указывают на рабоче-крестьянские корни. Никто из родственников не занимался рисованием. Более того, занятия искусством и творческой деятельностью были чужды моим близким.

И все-таки чувство прекрасного живет в каждом человеке, а неосознанное желание самовыражения и творчества, пусть через ребенка,

наверняка присутствовало у моих родителей, и, наверное, это понимание красоты на каком-то генетическом уровне, необыкновенное родительское чутье на предназначение своего ребенка на жизненном пути, вера в него и сыграли свою важную роль в моем становлении.

Что, если не это?

Главная цель отца — вывезти нас в Москву и дать достойное образование — была достигнута. Он сам «выбилась в люди» — стал предпринимателем, в Калмыкии занимался ремонтом, строительством.

Мама, для меня — олицетворение самоотверженной любви и безграничной веры в нас с братом, — всю свою жизнь она посвятила семье. Меня очень поддерживали родители — я рисовал им свои первые детские «каляки», они же всегда давали мне положительную обратную связь, что было очень важно для меня.

Вдохновение не покидало меня после встречи с маленьким Марселем. Занятия в художественной школе были счастьем. Никогда не было такого случая, чтобы не хотелось идти туда. К слову сказать, дорогие родители, для детей очень важна ваша поддержка и похвала! Хвалите вашего ребенка за то, что он рисует, давайте советы, как нарисовать лучше, но ни в коем случае не критикуйте, так как это погасит его стремление к творческому развитию.

В Москву мы переехали, когда мне исполнилось двенадцать. Здесь я окончил 11-й класс. В девятом получил красный диплом в художественной школе, куда проходил в общей сложности семь лет. После ее окончания я искренне верил, что могу рисовать. Мне было четырнадцать лет, и наступило время решать, куда идти учиться в дальнейшем. Была возможность поступить в финансовую Академию, где у родителей были «связи», но хотелось посвятить свою жизнь творчеству. Посоветовавшись с папой, мы решили, что я буду поступать в МАРХИ: архитектурный вуз, самый лучший в России. Поступление туда было очень сложным. Когда я узнал, какого уровня должны быть рисунки на вступительных экзаменах, понял, как глубоко ошибался. За два года подготовительных курсов и целенаправленных занятий с репетитором очень сильно «прокачался» мой стимул к рисованию. На занятиях я всегда стремился остаться подольше, задавал преподавателю множество вопросов на интересующие меня темы и часто просил его мне помочь что-то исправить, показать что-то новое. Это принесло свои плоды: я поступил на бюджетное отделение Московского архитектурного института.

Шесть лет, проведенных в стенах этого замечательного оплота знаний, заслуживают отдельной главы. МАРХИ — безумно сложный и в

то же время интересный вуз. Он уникален тем, что помимо живописи, истории искусств, ты параллельно изучаешь сопромат, инженерную механику, высчитываешь размеры фундамента и прочее. Происходит объединение творческой, гуманитарной и технической линий твоего образования. Вся жизнь студента должна быть посвящена только учебе!

Архитектором я хотел стать, наверное, до пятого курса. Занятия по учебным дисциплинам я умудрялся совмещать с рисованием портретов по фото. Помимо самого творческого процесса, мне нравилась идея работать «на заказ» и зарабатывать на этом. Более сотни моих работ разлетелись по всей России и СНГ.

В конце четвертого курса произошло, я бы сказал, судьбоносное событие в моей жизни. В соцсетях ко мне обратилась незнакомая девушка с вопросом, обучаю ли я рисованию. Ей очень понравились нарисованные портреты, которые к тому времени имели определенный успех.

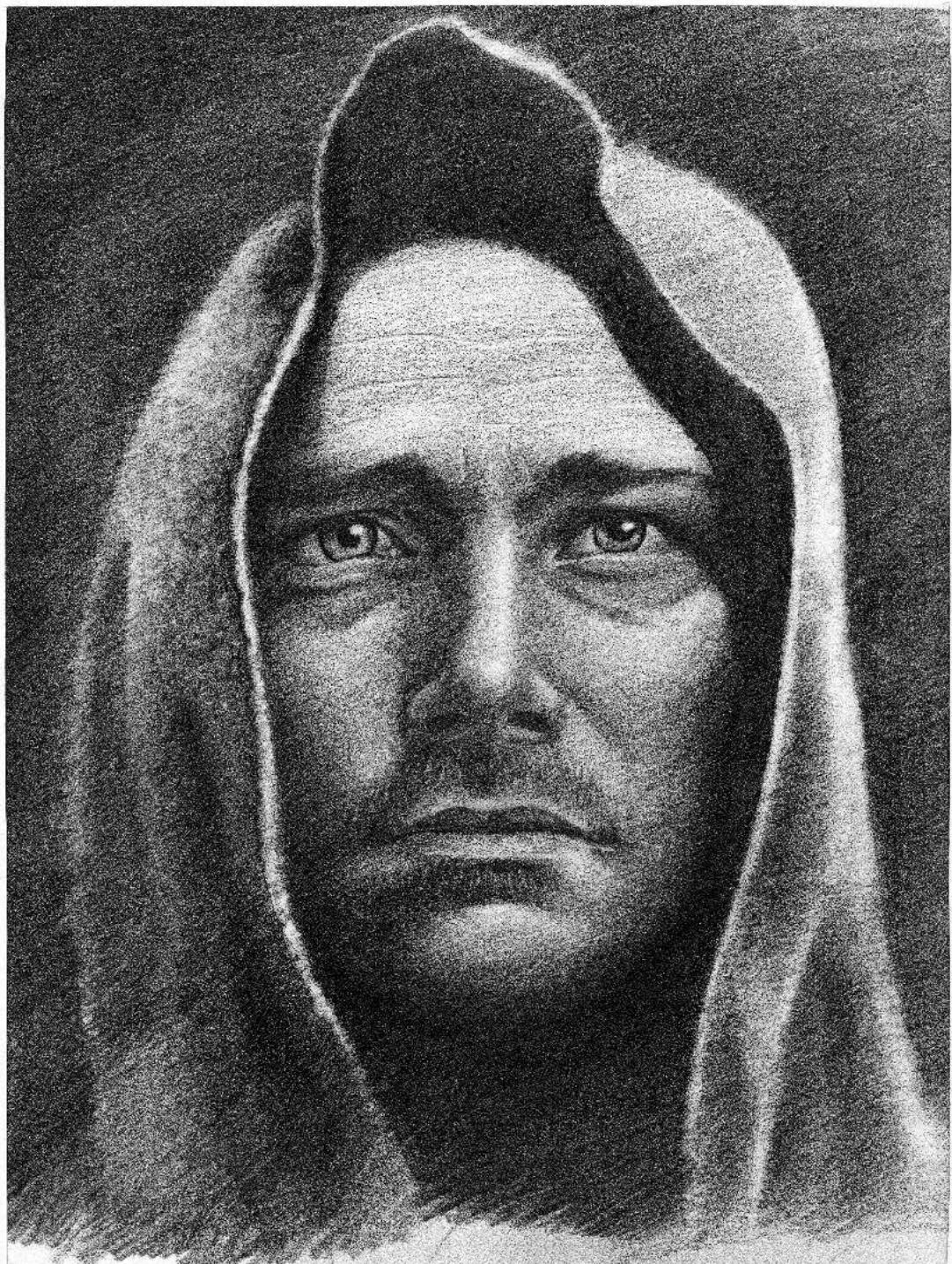
Друзья, честно скажу, я совершенно не знал, как преподавать, но согласился и стал с интересом наблюдать, что из этого получится.

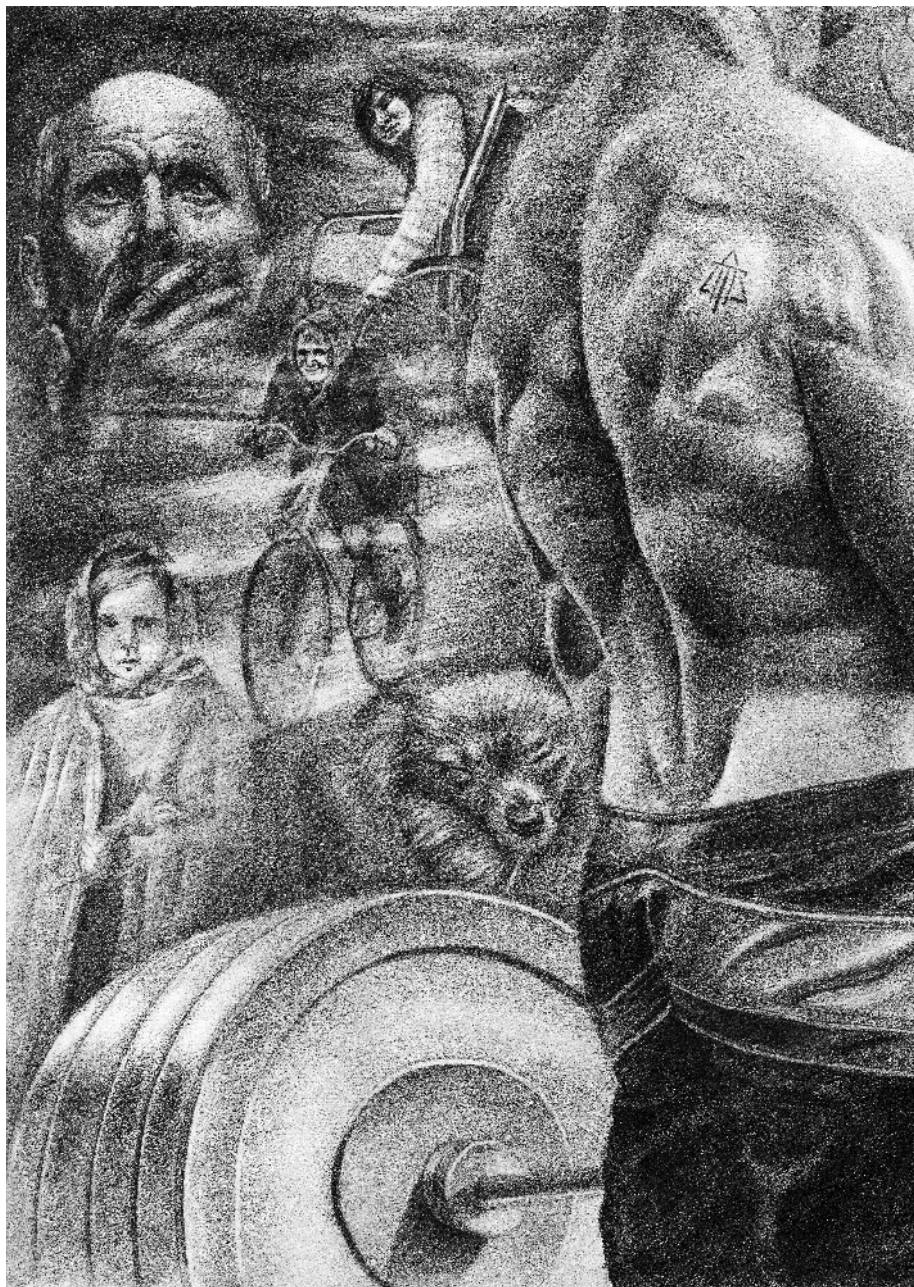
А получилось вот что: после двух месяцев занятий девушка показала ошеломляющий результат. Я загорелся: «А почему бы мне не собрать группу и не сделать уже групповые занятия?» Изначально они проходили в небольшом подвале жилого дома, в котором помещалось не более восьми человек, но мы были полны энтузиазма. Мысль о создании целой студии рисования раздвигала горизонты, хотелось поскорее воплотить ее в жизнь, защитив диплом бакалавра.

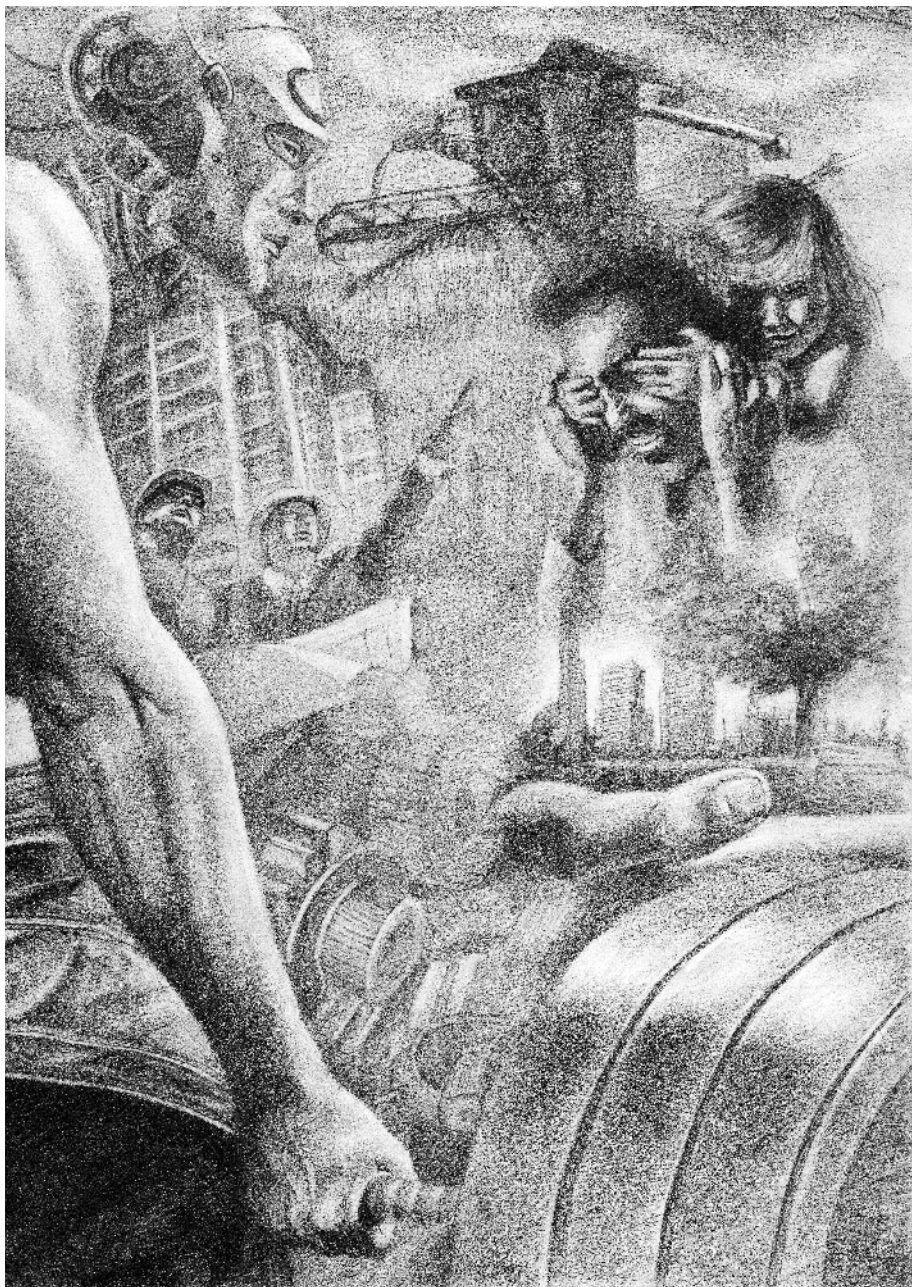
Три года назад Егор Анцупов осуществил свою мечту. В центре Москвы открылась студия «Матита». Это большое помещение с проходимостью примерно шестьсот человек в месяц, которые ежедневно посещают занятия живописью, карандашной графикой, академическим рисунком, цветными карандашами и другими дисциплинами. Но рассказ о студии — это совершенно отдельная история.

Matita в переводе с итальянского, — это карандаш... и мой псевдоним.

Мимолетные, но очень важные встречи с маленьким мальчиком, девушкой из соцсетей, счастливое детство в удивительной Элисте, огромная любовь и поддержка родителей, юность в столице, упорство, вдохновение — все это вместились в 24 года жизни и сложилось в единый пазл. Я, Егор Матита (Анцупов), нашел себя!

Предпринимательство. Рисунок Егора. 2017 г.

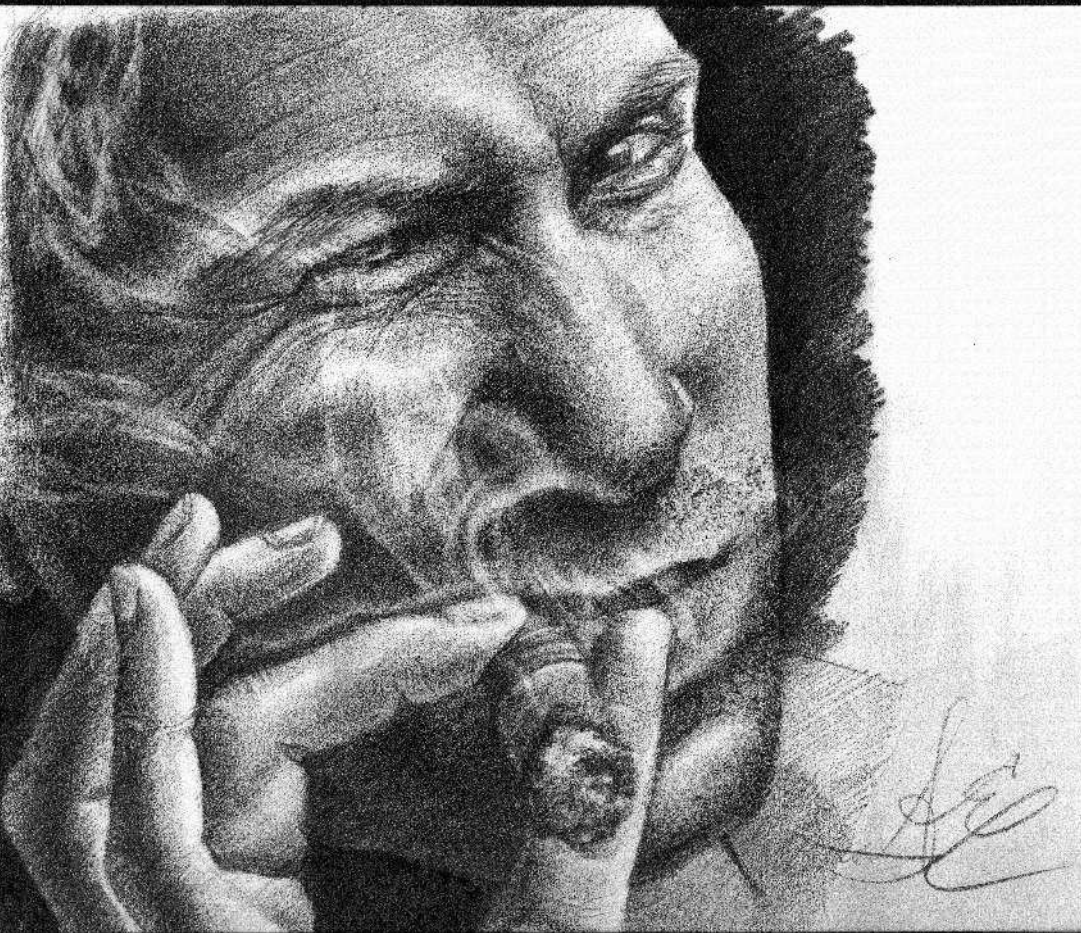
ПРЕДИСЛОВИЕ

О чём эта книга? Друзья, здесь вы не увидите академических схем или анатомических выдержек о подробном изучении построения человеческого лица, вопросов, что такое «козелок», где он находится, и подобных этому. Книга будет максимально простая, для людей, которые не обладают продвинутыми знаниями об устройстве человеческого тела или хитрыми премудростями построения композиции изображения.

Эта книга для тех, кто «с нуля» хотел бы познакомиться с рисованием. Более того, мы здесь рисуем с фото, а это не так сложно и гораздо легче, чем думают многие люди. Здесь у нас будут другие схемы, и каждую схему мы будем повторять, перерисовывать для того, чтобы увидеть поэтапное построение портрета. В этой книге собран весь мой опыт, то, что за четыре года я выявил — самое эффективное, самое быстрое и самое полезное. Выжимки основных знаний помогут всем читателям максимально быстро и эффективно научиться рисовать. Желаю приятного чтения и наслаждения от этой книги!

«У МЕНЯ НЕТ ТАЛАНТА И МОТИВАЦИИ»

Ещё в начале, перед прочтением и повторением задания, я хотел бы вам признаться: у меня нет таланта. Я не родился с выдающимися способностями. В художественной школе я был среднестатистическим обычным ребенком. Если в Калмыкии отношение ко всем было одинаковое, и у нас была небольшая группа, то в Москве в детской художественной школе нас было больше, человек 25. У преподавателя были любимчики, к которым было отношение совершенно другое, нежели к остальным. Таких было четыре человека, работы которых отправляли всегда на выставку, им помогали рисовать, и всё внимание было устремлено на них. Я, естественно, не был в числе этой великолепной четвёрки. Вообще, я не был особенно приметной фигурой. Единственное, что выделило меня на фоне остальных — создание красивого диплома в графике черной гелевой ручкой. К чему я это говорю? А к тому, друзья мои, что всё в жизни зависит только от вашего внутреннего желания.

Портрет для онлайн-курса. 2016 г.

Когда мы окончили художественную школу, из 25-ти учеников только я и ещё один человек продолжили свой путь по дороге творчества, связали свою жизнь с обучением и рисованием. Мало того, что я продолжил обучаться, поступил в архитектурный вуз, сделал свою методiku, я ещё открыл свою студию рисования, стал преподавателем, и более того, подготовил уже сам нескольких преподавателей, которые работают у нас в студии, либо пошли по своим направлениям, обучая также детей и взрослых рисованию.

Я трудился по максимуму. Сделал 10 000 часов рисования. Помимо обучения в институте и занятий там академическим рисунком, я параллельно очень много рисовал портретов с фотографий, рисовал для себя. Мне всегда это было интересно. Постепенно вырабатывалась своя методика, свои принципы, я неукоснительно двигался вперёд по дороге самосовершенствования.

Друзья, идите вперёд, продолжайте практиковаться, обучаться! Так же я пропагандирую на своих уроках, что научиться рисовать может каждый, что здесь не нужен какой-то особый талант. Опять-таки, повторюсь: только ваш труд, умение и внутреннее желание дают настоящие результаты. Если же вы этого не хотите, если у вас нет такой своей потребности и своего желания, то, увы, у вас ничего не получится. Заставить человека научиться рисовать невозможно. Учиться для галочки тоже не получится. Нужно иметь этот стержень — внутреннее желание. Интерес, подогретый трудом, сделает из вас хорошего мастера. За четыре года были сотни таких людей, кто приходил полностью «с нуля», неважно какой профессии, разного возраста, от студентов до пенсионеров. И я видел, какие неуверенные и кривые рисунки они делали вначале и тот результат, к которому они приходили буквально за несколько месяцев.

Нет, друзья. Это не волшебная таблетка. Это не чудеса. Всё естественно и достижимо. Это проверенная методика, это грамотные и опытные преподаватели, это строгий надзор и структурированная система, четкое следование всем нашим принципам, нашей карандашной графике, нашей фотореалистичной штриховке. Вот это и приводит людей к таким высоким результатам. Также раньше были люди, которые у меня на уроке говорили: «Я не талантлив, я бездарь, у меня не получается». Я всячески пытался им помочь, «вытаскивал» их, говорил им мотивационные слова: «ты сможешь» и прочее. Но спустя несколько лет я устал. Мне не хочется «тянуть вверх» тех людей, которые не верят в

себя. Мне не хочется их уговаривать, чтобы они остались и учились у нас рисовать. Если человек больше не хочет заниматься в студии, мы расстанемся с ним без проблем, и я больше не буду его удерживать или заставлять, потому что нужно исходить только из своих внутренних желаний. Если человек хочет, его не надо уговаривать и «тянуть», он сам будет, пусть медленно, но двигаться вперед.

Задумайтесь, зачем вам нужно научиться рисовать? Какая цель движет вами? Вы хотите получить новое хобби, хотите удивлять своих близких людей, друзей, хотите нарисовать свою девушку, или вы просто желаете классно проводить время в творческой студии, рисуя дома? Ведь рисование — это медитативный процесс, во время которого приходит много разных мыслей и инсайтов. Задумайтесь, зачем вам это в первую очередь нужно. Ведь на каждое хорошее «зачем» находится нужное «как».

Талантливые люди есть, и их не так уж мало. Я, к сожалению или к счастью, не отношусь к их числу. Но бывает, к нам приходят те, у кого уже изначально рисунок классно и здорово получается, при этом они ранее нигде серьёзно не обучались. У этих людей, видимо, присутствует определенный склад ума, есть что-то такое, возможно, от природы, что позволяет им легко и просто переносить на бумагу форму увиденных объектов. Но это отнюдь не значит, что если у кого-то нет этих изначальных данных, то они не могут научиться рисовать. Могут! Тем, у кого есть вышеописанная предрасположенность к этому, талант, как её называют, конечно, будет легче, конечно, у них будет процесс обучения продвигаться быстрее. Но всё зависит от вашего желания и терпения: «терпение и труд все перетрут». Если у вас есть интерес, вы терпеливы и не боитесь сложностей, то эти ваши качества будут сильнее любого таланта. Поэтому, друзья, не останавливайтесь на полпути! Не тормозите своё развитие! Эта книга полностью не научит вас рисовать, но познакомит с интересным миром карандашной графики, приоткроет перед вами возможности, вы попрактикуетесь и разовьете ваш глазомер, «поставите» руку, сделаете свои первые реалистичные наброски.