

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС

Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

41

ISBN 0-7489-7189-0

9 780748 971893

DeAGOSTINI

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

АЗБУКА РИСУНКА

161—164

Передать необходимое настроение поможет правильно выбранный формат. Сегодня на конкретных примерах мы попытаемся понять различие между горизонтальным и вертикальным форматами.

В МАСТЕРСКОЙ

245—250

Натюрморт, написанный яркими акриловыми красками, будто приобретает запах свежего хлеба и вкус сочных яблок.

НА ПЛЕНЭРЕ

245—250

Преобразить любой незначительный сюжет, поменять расположение фигур в композиции, изменить фон — все в наших силах. Поэкспериментируем, в качестве материала выбрав гуашь.

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА

73—74

Изобразить чувства и эмоции на бумаге — дело нелегкое. Сделаем небольшой экскурс в историю, чтобы разобраться в причинах возникновения экспрессионизма.

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

161—164

Хотите воссоздать в своем доме атмосферу Древнего Египта? Вам потребуются для этого лишь старые газеты и клей.

ЧИТАЙТЕ В №42

Нарисуем яркий городской пейзаж, осваивая законы построения перспективы. На этот раз наполнить улицы, дома яркими красками нам помогут цветные карандаши.

Нежный натюрморт с цветами, фруктами и фарфоровой посудой дышит свежестью и легкостью. Создать иллюзию света и пространства возможно только с помощью акварели.

Притронувшись к картине жаркого солнечного дня, чувствуешь тепло прошедшего лета. Учимся наносить живые насыщенные краски веерной кистью.

Оживить тигра на полотне нам поможет обычная губка. Наш тигр готов прыгнуть с полотна.

«Искусство рисования и живописи» №41

Издатель и учредитель:
ООО «Де Агостини»
125315, Российская
Федерация, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 72

Адрес для писем
читателей:
123298, г. Москва, а/я 40
«Искусство рисования и
живописи»

Главный редактор:
Ф. Асеев

Отпечатано в типографии
«Юнивест Принт»
Украина, г. Киев

Тираж: 100 000 экз.

Распространение
в России:
ЗАО «Издательский дом
«БУРДА»

Свидетельство о
регистрации
Федеральной службы
по надзору
за соблюдением
законодательства
в сфере массовых
коммуникаций
и охране культурного
наследия Российской
Федерации:
ПИ №ФС77-22789
от 27.12.2005

© 2006 ООО «Де Агостини»

ISBN 0-7489-8683-9
(серия)
ISBN 0-7489-7189-0

Цена свободная

Печатные материалы,
рисунки и иллюстрации
серии охраняются законом
об авторском праве.
Любое воспроизведение
опубликованных
материалов возможно
лишь с письменного
разрешения редакции.

Редакция оставляет за
собой право заменять
анонсированные
материалы.

От идеи к воплощению

Существует множество различных способов оформить изображенную на рисунке или картине сцену, поэтому очень важно выбрать для нее оптимальный формат, прежде чем вы приступите к работе.

Строгим ли, мягким на этот раз создадим наш рисунок? Возможно, он будет стремительно рваться вверх, увлекая за собой каждого зрителя. Или, наоборот, плавно и умиротворенно расстелется на стене, словно призывая раствориться в собственном покое. От нашего выбора зависит и формат рисунка. Попробуем не ошибиться.

◀ В горизонтальном формате здание фермы слева уравнивает вертикали деревьев, что помогает передать спокойную атмосферу этой сельской сценки.

Какой формат для изображения лучше выбрать — горизонтальный (пейзажный) или вертикальный (портретный)? Такой вопрос задает себе каждый художник, приступая к работе. Для того чтобы заранее представить, как будет выглядеть эта сельская сценка, наш художник сделал две фотографии в различных форматах.

Вертикальный формат позволяет подчеркнуть высоту и величие форм растущих вдоль дороги деревьев, что делает сцену более величественной и драматичной. Однако наш художник предпочел выбрать для рисунка горизонтальный формат: в этом случае вертикали деревьев можно уравновесить за счет горизонталей, образован-

ных стоящим слева зданием фермы. Это придает картине спокойный характер.

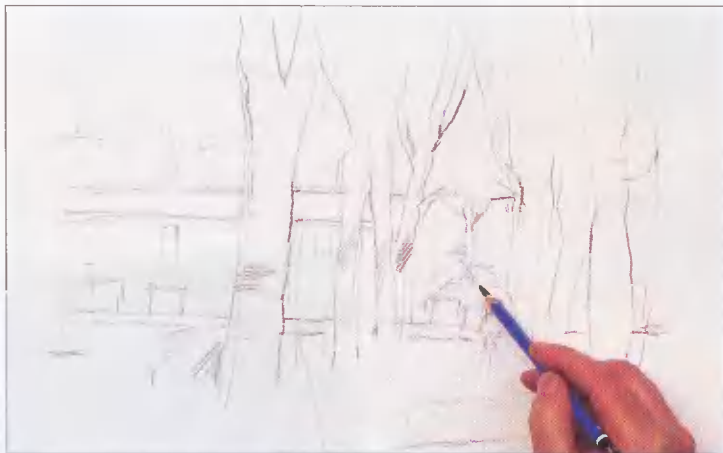
Независимо от выбранного вами формата — горизонтального или вертикального — старайтесь сместить фокальную точку композиции в сторону от центра. Для этого рекомендуется разделить поверхность листа бумаги на трети (это вы можете сделать либо карандашом, либо мысленно), а затем поместить фокальную точку в месте одного из пересечений горизонтальных и вертикальных линий. Именно таким способом было определено положение фокальной точки — дальнего дома с фигурой велосипедиста на его фоне — на нашем рисунке.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

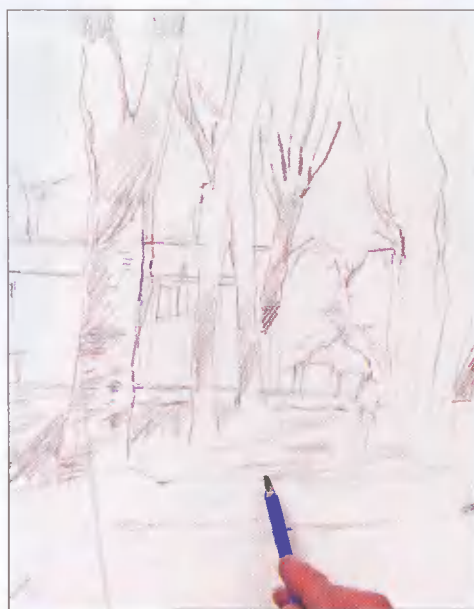
1 ▼ Делаем набросок композиции

Взяв карандаш 7В, наметьте основные элементы сцены: деревья, постройки, дорогу и фигуру велосипедиста. Обратите внимание на то, каким образом соотносятся друг с другом различные части сцены. Например, крыша длинного здания находится на одном уровне с вершинами дальних деревьев.

2 ► Намечаем темные и светлые тона

На дереве в конце аллеи добавьте несколько веток, с направлением от ствола к вершине. Подчеркните штриховкой затененные участки стволов, а также тени, отбрасываемые деревьями на траву и дорогу.

Вам
потребуется

Лист бумаги для акварели

Карандаш 7В

15 цветных карандашей: светло-бирюзовый, зеленое яблоко, лимонно-желтый, оливково-зеленый, травянисто-зеленый, светло-серый, красный, желтая охра, темно-серый, синий, красновато-лиловый, жженая сиена, виридоновый зеленый, коричневый, оранжевый

3 ► Добавляем светлые цвета

Светло-бирюзовым карандашом закрасьте небо, включая виднеющиеся между деревьями участки. С помощью карандаша «зеленое яблоко» окрасьте освещенные солнцем фрагменты листвы. Наш рисунок мы будем создавать по принципу акварельной картины, то есть переходя от светлых тонов к темным. Это позволит придать дополнительную глубину цвету.

СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТОВ

Найти оптимальный формат для рисунка помогают быстрые карандашные наброски. Вертикальный формат в нашем случае подчеркивает высоту деревьев, и аллея начинает напоминать величественный готический храм. Горизонтальный формат делает сцену мягче, а ее атмосферу — спокойнее. Взгляд зрителя по-прежнему устремляется в глубину аллеи, но при этом панорама становится шире и захватывает здание фермы слева. Кстати, подобрать нужный формат можно не только с помощью быстрых набросков, но и воспользовавшись видеоискателем.

ДОБАВЛЯЕМ ЦВЕТ

Теперь, когда прорисованы основные очертания предметов и распределена светотень, можно продолжить работу уже с помощью цветных карандашей. Для того чтобы получить оттенки цвета, мы будем по мере необходимости использовать одновременно карандаши разного цвета.

4 ▼ Вносим темные зеленые тона

Лимонно-желтым карандашом обозначьте световые блики на дальних деревьях. Далее определите участки темно-зеленого цвета на дальних деревьях и окрасьте их оливково-зеленым и травянисто-зеленым карандашами. Добавьте в нужных местах легкие штрихи простым (графитным) карандашом.

5 ▼ Усиливаем темно-зеленые тона

Травянисто-зеленым карандашом заштрихуйте лежащие на траве и листья справа и слева от дороги тени. Оливково-зелеными штрихами покройте вершины и стволы деревьев. Умеренный тон вдоль дороги следует создать с помощью светло-серого карандаша.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как придать форму деревьям

Затените стволы деревьев горизонтальными штрихами. Глаз зрителя будет «читать» их как линии, огибающие ствол, что поможет передать цилиндрическую форму стволов деревьев. Иллюзию объема усиливает также светотень: затененные стороны стволов заштрихованы, а освещенные — оставлены светлыми.

6 ► Рисуем строения и дорогу

На крышу строения нанесите диагональную штриховку красным карандашом, а стену заштрихуйте темно-серым карандашом и карандашом «желтая охра». Синим карандашом обозначьте фигуру велосипедиста. Лежащие на дороге тени углубите синим, красновато-лиловым и темно-серым карандашами.

7 ▼ Воспроизводим двери и окна

Двери дальнего дома нарисуйте жженой сиеной, темно-серым и виридиновым цветом, а двери и окна строения в левой части рисунка окрасьте коричневым и оранжевым. Заштрихуйте деревья оливково-зеленым карандашом и графитным карандашом 7В, а фактуру листьев подчеркните отдельными оливково-зелеными штрихами. С помощью темно-серого карандаша приглушите тон окрашенной охрой стены, а затем углубите тон на крайнем дереве слева.

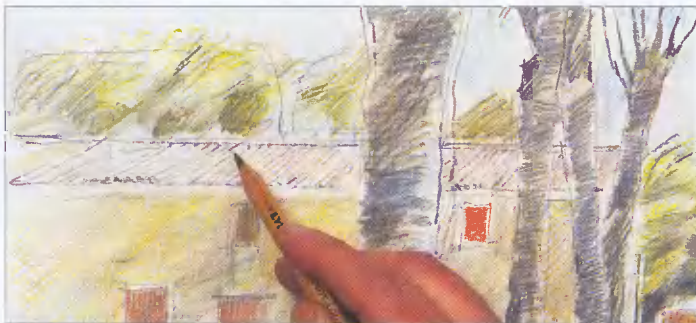

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Наш рисунок уже неплохо передает атмосферу этой спокойной, залитой солнцем сельской сценки. Осталось лишь добавить несколько заключительных деталей, которые сделают его еще более интересным и разнообразным по фактуре.

8 ▼ Заканчиваем рисовать крышу

На крыше строения слева коричневым и графитным карандашами прорисовываем линии, изображающие отдельные элементы черепицы.

9 ▼ Добавляем штриховку на листьях

Чтобы подчеркнуть пятнистую фактуру верхушек деревьев, оливково-зеленым карандашом выборочно заштрихуйте отдельные темные участки среди листьев.

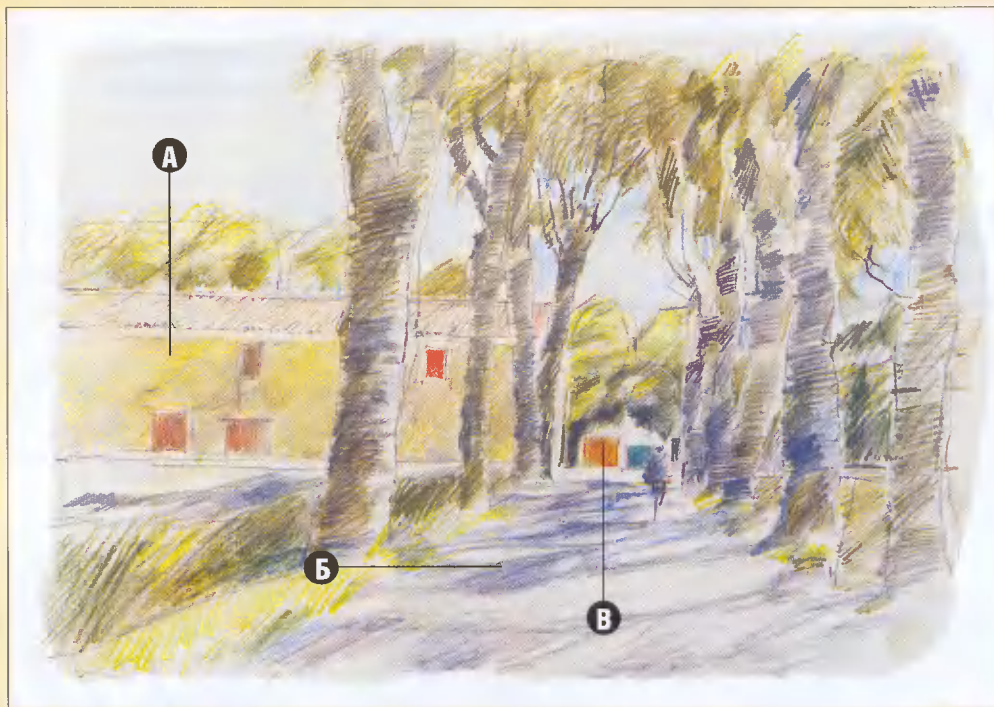

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Рисуем улицу с ярко окрашенными домами, используя известные нам законы построения перспективы.

- Учимся рисовать графитным карандашом архитектурные детали, такие, как двери и окна.
- Окрашиваем стены домов цветными карандашами.
- Оживляем уличную сцену с помощью включенных в композицию фигур прохожих.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК

А Смешанные цвета

Для того чтобы подобрать нужный оттенок цвета для стены строения, темным карандашом был постепенно приглушен первоначальный яркий цвет.

Б Пятнистый эффект

Дорогу оживляют тени, создающие пятнистый узор на ее широкой поверхности. Без этих теней она казалась бы слишком плоской и однообразной.

В Фокальная точка

Взгляд зрителя направляется вдоль аллеи к фокальной точке композиции — ярко окрашенным дверям дома на заднем плане.

Можно ли написать вкус?

В этом исполненном акриловыми красками натюрморте преобладают яркие зеленые и коричневые тона.

Не секрет, что от выбора техники изображения зависит, насколько точно и просто удастся воспроизвести задуманное. Учимся пользоваться акриловыми красками. Наш «деревенский» натюрморт благодаря сочному и яркому исполнению приобретает некие неожиданные свойства: его хочется попробовать на вкус.

◀ Разбросанные по всей картине гармоничные золотистые тона создают ощущение солнечного света, падающего на поверхность кухонного стола.

Буханка хлеба с хрустящей корочкой, кусок сыра сочного цвета и яркие фрукты — прекрасные компоненты для создания «деревенского» натюрморта. Этот сюжет привлекал многих художников, однако его можно каждый раз трактовать по-разному, никогда не повторяясь и демонстрируя свое собственное, индивидуальное видение.

Для того чтобы натюрморт получился удачным, очень важно правильно выбрать технику. Мы решили написать его акриловыми красками, которые можно наносить широкими, энергичными мазками. С их помощью легче передать интересные очертания и разнообразную фактуру хлеба, фруктов и сыра.

Акриловые краски хороши еще и тем, что ими можно писать спокойно, не опасаясь допустить ошибку; она легко исправляется в даль-

нейшем. Так, например, нож на картине нашего художника вначале лежал иначе, плохо «смотрелся» в композиции. Обнаружив это, художник просто переместил его ручку влево.

Очертания, цвет и фактура

На первый взгляд натюрморт кажется очень простым, однако нашему художнику удалось найти в нем массу интересных очертаний, фактур и красок. На переднем плане картины — буханка хлеба, лежащая на грубой деревянной доске. Ручка ножа направляет взгляд зрителя в глубину пространства картины. Слева ярким пятном выделяется маслянистый кусок сыра, а лежащие справа яркие, обладающие четкими очертаниями фрукты помогают сбалансировать всю композицию.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Намечаем контуры картины

Разведите сырую умбру и кистью №12 обозначьте основные контуры композиции, нанося краску широкими уверенными мазками. Приготовьте более интенсивную размывку сырой умбры и наметьте справа от блюда с фруктами тени и край хлебной доски. После этого основные элементы композиции займут свое место на листе.

2 ► Работаем над темными тонами

Плоской кистью №8 углубите будущие тени, нанеся поверх размывки сырой умбры слой жидко разведенного синего кобальта. Этот холодный тон будет контрастировать с теплыми желтыми тонами столешницы.

Вам
потребуется

Вам потребуется

Обтянутая холстом доска
размером 30 x 40 смКисти: «орех» №12, плоские
кисти №№0, 2, 4 и 8, круглая
кисть №612 акриловых красок: сырая
умбра, синий кобальт, сырая
сиена, жженая сиена, лимонно-
желтая, белила, красный кадмий,
желтый кадмий, ярко-зеленая,
оранжевый кадмий, пурпурная,
черная

3 ▼ Рисуем стол

Продолжая работать размывкой синего кобальта, напишите бумагу, в которую завернут кусок сыра. С помощью плоской кисти №14 окрасьте поверхность стола жидкой смесью сырой сиены и небольшого количества жженой сиены. Благодаря теплым золотисто-коричневым тонам изменится вся атмосфера нашей картины.

4 ▼ Осветляем коричневые тона

Кистью «орех» №12 добавьте густой сырой умброй сильные темные тени, которые отбрасывают на поверхность стола хлеб и фрукты. Для придания столешнице более разнообразного и неоднородного цвета плоской кистью №8 нанесите мазки смешанных в разных пропорциях сырой сиены, жженой сиены, сырой умбры, лимонно-желтой краски и белил. Верхний край буханки хлеба и край стола напишите жженой сиеной с помощью кисти №4.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Предварительно сбалансировав темные и светлые тона, можно переходить к деталям и особенностям каждого предмета композиции.

5 ▼ Начинаем работать с фруктами

Окрасьте хлебную доску жженой сиеной с помощью плоской кисти №4. Изобразите хлеб энергичными мазками краски, использованной в шаге 4. Напишите лежащие на блюде справа папайю и дыню лимонно-желтой краской, а затем покройте сверху дыню и край папайи смесью лимонно-желтой краски и красного кадмия. Добавив в смесь немного сырой сиены и белил, вы получите подходящий оттенок для прорисовки куска сыра.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Холодные тона

Этот натюрморт наш художник написал гуашью, изобразив с ее помощью лежащие на столе продукты. По контрасту с нашей картиной здесь преобладают не золотистые, а холодные голубые и пурпурные тона. Они успешно оттеняют яркие теплые тона красного горшка и трех лежащих на столе луковиц.

6 ▼ Пишем фрукты

Плоской кистью № 4 добавьте мазки густого желтого кадмия на дыню, а затем — несколько ярко-зеленых мазков на дыню, папайю и лайм. Напишите клементины и гранат оранжевым кадмием, виноград и маракуйю выполните пурпурной краской. Для киви используйте сырую умбру, оливки напишите смесью ярко-зеленой краски и сырой умбры.

7 ▲ Добавляем яркие белые блики

Нам удалось распределить яркие цвета почти по всей композиции. Продолжая работать плоской кистью № 7, напишите томаты на дальнем блюде отдельными мазками красного кадмия. Добавьте мазки густых белил на ободки каждого блюда; эти блики создадут сильный контраст с тонами фруктов.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

«Создаем» фактуры

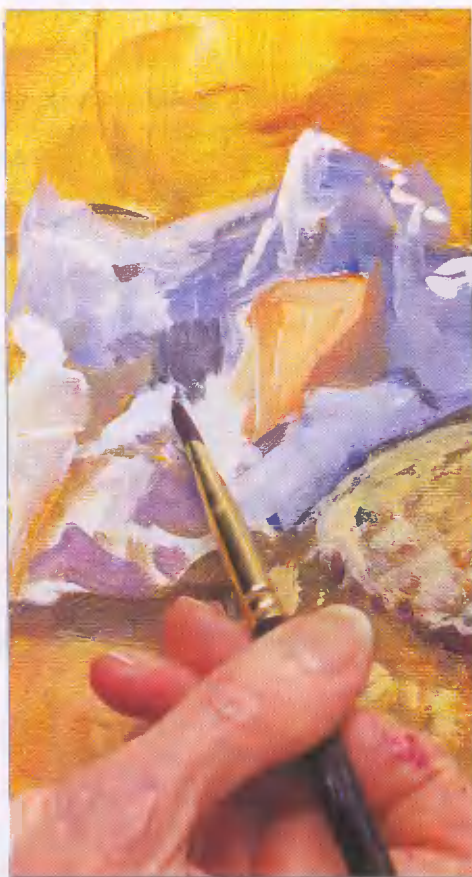
При удалении излишков краски можно получить интересные фактурные эффекты. Например, сильно прижав бумажную салфетку к не успевшей просохнуть краске, вы создаете отпечаток, напоминающий фактуру волокна древесины.

8 ► Переходим к белым и серым тонам

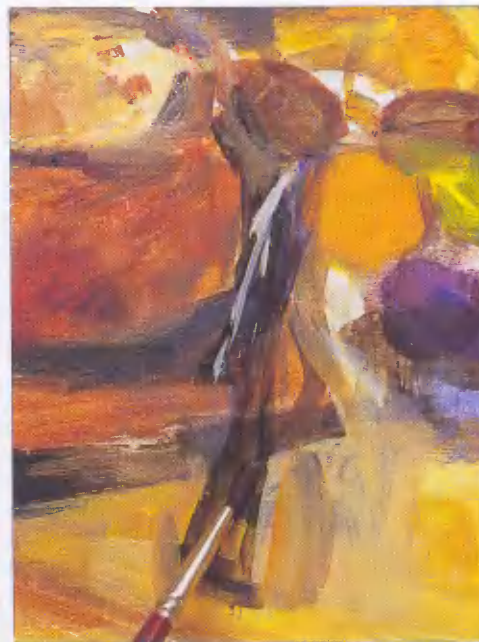
При изображении бумаги, в которую завернут сыр, начните добавлять белые и серые тона плоской кистью №4: для этого смешайте черную краску, белила и синий кобальт. Самым кончиком кисти и почти чистыми белилами аккуратно напишите световой блик, лежащий на блестящей поверхности бумаги. Добавьте в эту смесь небольшое количество лимонно-желтой краски и начните писать муку, которой посыпана буханка хлеба.

10 ► Воспроизводим детали буханки хлеба

Начните описывать разнообразные тона и фактуру хлеба плоской кистью №12. Для этого нанесите на верхнюю часть буханки несколько мазков белил и сырой сиены. Окрасьте всю буханку мазками оранжевого кадмия, покажите белой смесью крестообразные надрезы на вершине буханки.

9 ► Рисуем нож
На данный момент не хватает яркой детали переднего плана, которая помогла бы вести взгляд зрителя в глубину пространства картины. Добавьте эту деталь — лежащий на хлебной доске нож. Круглой кистью №6 напишите рукоятку ножа и очертания его лезвия, используя сырую умбру. Проведите белую линию, обозначающую световой блик на краю лезвия.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Флорис Ван Дейк

(1575—1651)

Завтрак

Этот прекрасный натюрморт голландского художника Флориса Ван Дейка во многом напоминает композицию, которую мы с вами пишем на сегодняшнем занятии. Здесь также изображены хорошо сбалансированные разложенные на столе предметы, а рукоятка ножа, как и в нашем случае, помогает художнику вести взгляд зрителя в глубину пространства картины.

Фокальную точку композиции образует бледно-желтый кусок сыра.

Выступающие за край стола предметы подчеркивают объемное пространство картины.

Музей Франса Хальса, Харлем/Художественная библиотека Бриджмена.

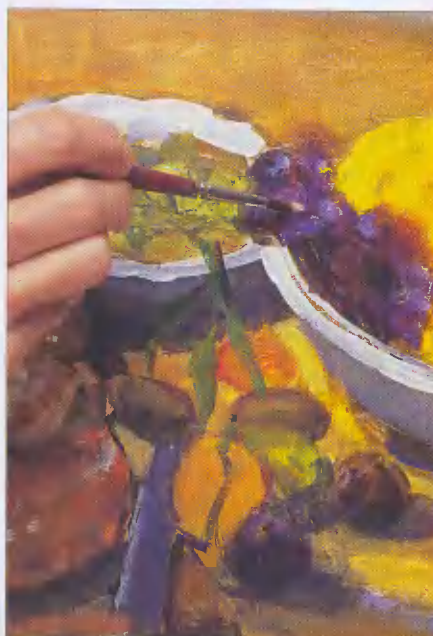
11 ▽ Добавляем детали

Пришла пора заняться деталями. Напишите ярко-зеленой краской листья клементины, добавьте на поверхность сыра мазки желтого кадмия. Нанесите на посыпанную мукой поверхность хлеба крапинки белил, а затем прорисуйте боковые стороны блюд с фруктами смесью белил, сырой умбры и синего кобальта. Обозначьте заново лезвие ножа с помощью синего кобальта, красного кадмия и пурпурной краски, край хлебной доски — сырой сиеной.

12 ▸ Намечаем тени и световые блики

С помощью круглой кисти №6 углубите тени смешанными в различных пропорциях черной краской, белилами и синим кобальтом. Особое внимание уделите теням вокруг дальнего блюда и фруктов на среднем плане картины. Уточните очертания киви с помощью смеси сырой и жженой сиены с небольшим количеством синего кобальта. Смешайте пурпурную краску с белилами и добавьте световые блики на виноградинах.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как сохранить акриловые краски влажными

Когда вы пишете быстро сохнущими акриловыми красками, старайтесь выбрать для этого так называемую «влажную палитру», которая долго сохраняет краски влажными. Такую палитру можно купить в художественном салоне, однако наш художник сделал ее сам. Для этого он использовал маленький лоток из хозяйственной металлической фольги. На дно лотка наш художник положил смоченную в воде салфетку и прикрыл ее сверху жиронепроницаемой бумагой. Если вам нужно сделать короткий перерыв в работе, вы можете сохранить краски влажными, обтянув лоток сверху пленкой для хранения продуктов.

13 ▽ Углубляем тени

Добавьте темные тени на правом блюде смесью пурпурной и черной красок, используя плоскую кисть №4. Опишите форму граната, смешав пурпурную краску и сырую умбру. Напишите падающую от ножа тень смесью белил и сырой умбры. Теперь с уверенностью можно сказать, что изображенный нами натюрморт ярко освещен солнечным светом.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Нам осталось придать дополнительный объем фруктам, уточнить отдельные цвета, углубить тени и подчеркнуть световые блики.

14 ▲ Работаем над светотенью

Возьмите круглую кисть №6 и воспроизведите фактуру папайи густыми мазками лимонно-желтой краски, которые подчеркнут лежащие на поверхности плода серые тени. Усиьте цвет дальней стороны блюда с фруктами, переписав его более светлым тоном смеси красок, которую вы использовали в шаге 12. Подчеркните форму лежащей на переднем плане клементины с помощью красного кадмия, а затем добавьте на рукоятку ножа световые блики, написанные жженой сиеной.

15 ▼ Уточняем очертания

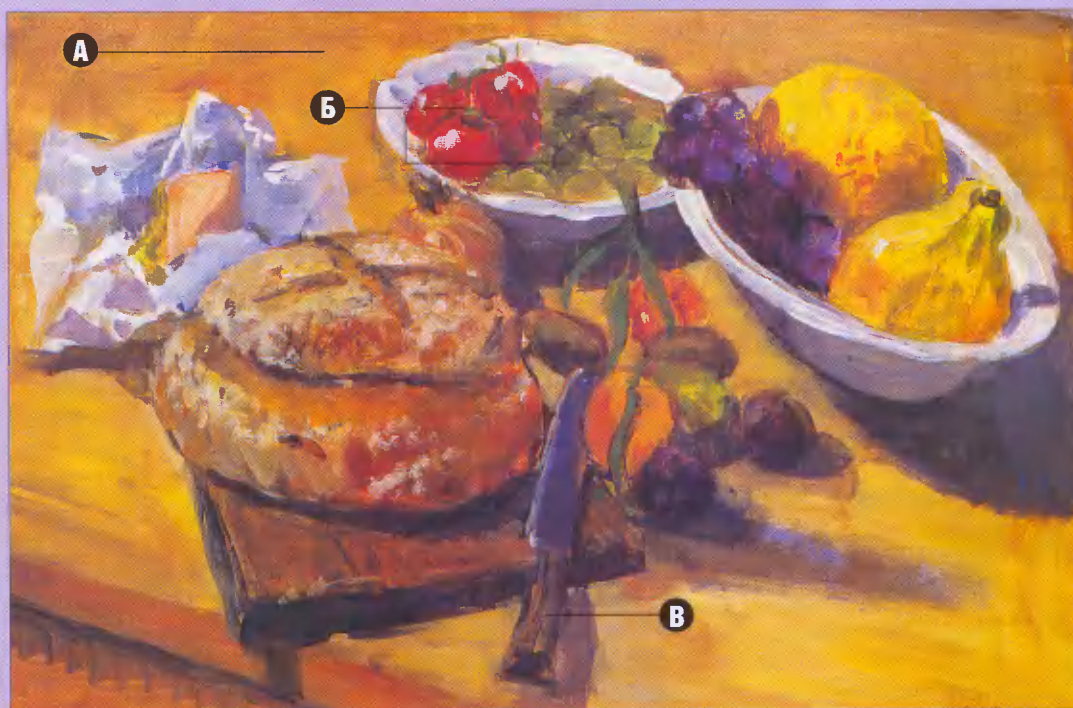
Плоской кистью №4 добавьте мазки смеси ярко-зеленой краски и сырой сиены на верхнюю часть папайи, а мазки смеси сырой сиены и сырой умбры — на боковую сторону дыни. Углубите серо-голубую тень позади блюда.

16 ▲ Заключительные штрихи

Добавьте ярко-зеленые листья и белые световые блики на томатах в дальнем блюде плоской кистью №0. Напишите сырой умброй тень от бумажной обертки сыра.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Теплые золотисто-коричневые тона

Теплый цвет столешницы образует прекрасный фон картины. Столешница выдержана в разнообразных золотисто-коричневых тонах, которые не мешают рассматривать лежащие на столе предметы.

Б Зеленые и красные тона

Красноватый цвет томатов и зеленые тона оливок создают сильный контраст, тем самым оживляя картину.

В Передний план

На переднем плане выделяются ручка ножа и падающая от нее тень. Эта деталь помогает вести взгляд в глубину пространства картины, словно приглашая зрителя отведать изображенные на холсте сыр, хлеб и фрукты.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Пишем акварелью красивый натюрморт с цветами, фруктами и фарфоровой посудой.

- **Выполняем** набросок не карандашом, а сразу акварельными красками.
- **Стараясь** сохранить свежесть акварельных красок, учимся наносить спонтанные мазки кистью.
- **Создаем** иллюзию света и пространства за счет оставленных не закрашенными участков белой бумаги.

Преображение

Подключив воображение, художник может свежо и необычно интерпретировать самую простую сцену из повседневной жизни.

С одной стороны — стремление достоверно отобразить на холсте реальный сюжет, с другой — неумное воображение и фантазия любого художника. Для соединения двух несовместимых, казалось бы, подходов отыщем... фотографию. В наших силах поменять композицию снимка, запечатленные лица и фигуры. В какой-то степени повернуть время вспять.

◀ *В этом этюде, выполненном гуашью, художнику удалось превосходно передать свободные, непринужденные позы сидящих на скамейке людей.*

В произведение искусства можно превратить любую самую обыденную сцену: стоит только взглянуть на нее по-новому и суметь воплотить на бумаге. Подобным образом поступил наш художник, превративший эпизод повседневной жизни в яркое полотно с помощью искусной композиции и тщательно выстроенного цвета. Написать эту сцену он решил гуашью, одним из самых универсальных живописных материалов. Этими красками

очень удобно работать, сохнут они намного быстрее масляных. Гуашь позволила нашему художнику создать тонкую и разнообразную цветовую гамму картины, гармонично и изысканно соединяющую приглушенные и яркие тона.

Взяв за основу фотографию, на которой запечатлены люди, ожидающие прибытия пригородного поезда, наш художник тщательно отобрал необходимые ему элементы, по-новому разместил их в композиции и в свойственной

только ему манере интерпретировал цвета. Так, например, он «придвинул» сидящих людей ближе друг к другу и заменил изображения на заднем плане мягкой фоновой размывкой лилового цвета.

Обратите внимание на характер мазка художника в этой картине. Он наносил полусухую, лишь слегка разведенную водой краску густыми мазками кисти, размазывая и растирая ее по листу и добиваясь при этом живого эффекта.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

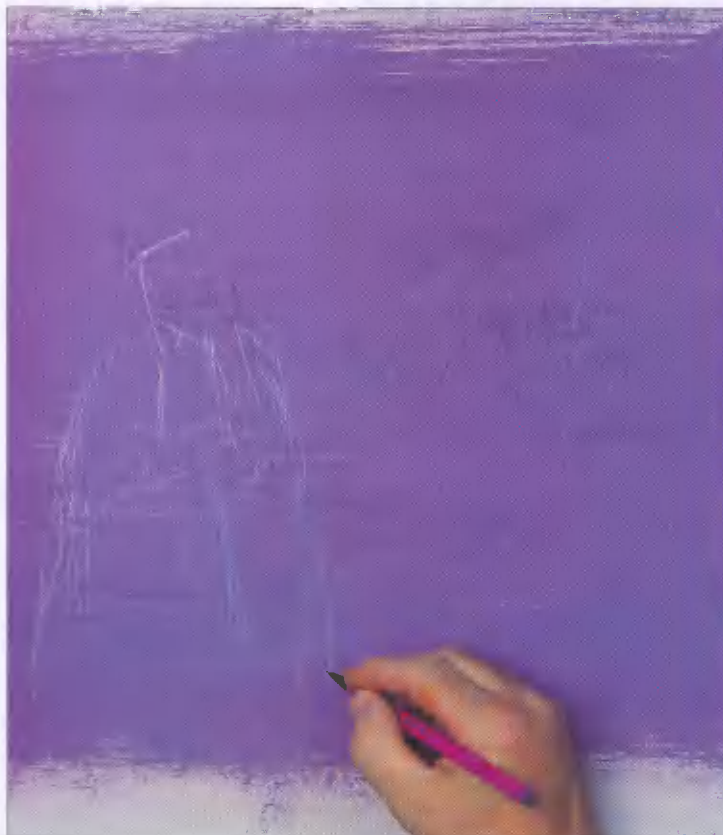
1 ▼ Пишем фон

Покройте всю доску слоем размывки, смешанной из небесно-голубой краски, фуксина, небольшого количества желтой краски и небольшого количества коричневой краски. Добавьте немного белил. У вас должен получиться приглушенный фиолетовый цвет. Нанесите эту смесь на лист, используя 38-мм декораторскую кисть. Помните, что при высыхании краска станет немного темнее.

2 ▼ Намечаем фигуры

Карандашом НВ наметьте контуры фигур и скамьи. Линии должны быть очень легкими, разорванными. Не стремитесь уже на этой стадии работы прорисовывать какие-либо детали, иначе это подтолкнет вас к заполнению цветом появившихся контуров.

Вам
потребуется

Планшет с листом плотной серой бумаги размером 45 x 64 см

6 гуашевых красок: небесно-голубая, фуксин, желтая, ванديковская коричневая, белила, огненно-красная

Оформительская кисть 38-мм

Карандаш НВ

Кисти для акварели: 13-мм плоская кисть и плоская кисть №4

Палитра

Сосуд с водой

3 ▼ Красим контуры

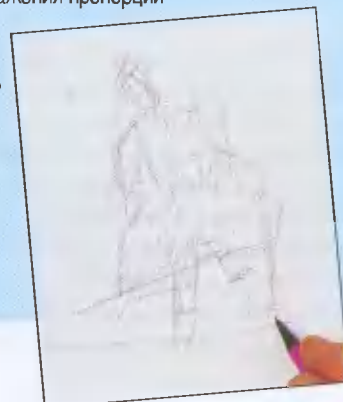
Для получения темно-серого оттенка смешайте небесно-голубую, коричневую краски и фуксин. 13-мм плоской кистью быстро обведите нарисованные карандашом контуры. Старайтесь наносить краску тонким слоем. Даже если вы допустите неточность, ее легко скрыть под дальнейшими слоями краски, поскольку гуашь непрозрачна.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как зафиксировать позу

Быстро «схватить» на бумаге нужную вам позу можно с помощью карандашного наброска. Прежде всего наметьте легкие линии, фиксирующие расположение и углы плеч, бедер, ног и рук. Наметьте наклон и поворот головы, следя за правильностью отображения пропорций всех частей тела. Наконец, нарисуйте четкий контур фигуры, опираясь на проведенные перед этим карандашные линии.

4 ▼ Продолжаем работу над фигурами

Продолжая наносить краску свободными мазками почти сухой кисти, нарисуйте «призрачные» фигуры, обращая особое внимание на их углы и оси. Наметьте участки теплого тона мазками коричневой и желтой красок.

5 ▲ Наносим темные тона

Окрасьте темные участки одежды (плащ на мужчине и платье на женщине) темно-серой краской, которую вы использовали в шаге 3. Продолжайте наносить полусухую краску тонким слоем, делая широкие мазки кистью.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Джон Лэвери

(1856—1941)

Девушка в красном платье, читающая у бассейна

Джон Лэвери считается одним из самых известных английских художников своего времени. Эту картину он создал в 1887 году в Глазго. Обратите внимание на то, в какой стремительной, энергичной манере написано платье девушки: яркие, воз-

буждающие глаз краски нанесены летящими, свободными мазками. На заднем плане в различных позах изображены фигуры купальщиков. Они образуют своеобразную «рамку» вокруг фигуры девушки на переднем плане.

Треугольник, образуемый головой, шеей и согнутой в локте рукой девушки, перекликается с основным треугольником композиции: фигурой девушки и двумя стульями.

Горячие красные и оранжевые тона платья особенно ярко выделяются на фоне приглушенных голубых и серых тонов плитки бассейна.

Частное собрание © Кристи/Художественная библиотека Бриджмена.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Определившись с позами и пропорциями фигур, можно перейти к распределению светотени в композиции, продолжая наносить тонкие слои полусухой краски. При изображении отдельных деталей, например черт лица, старайтесь делать это в достаточно условной манере.

6 ▼ Пишем телесные тона

Для получения телесного тона смешайте огненно-красную и желтую краски, добавьте немного небесно-голубой краски и фуксина, разведите краску белилами. Используя круглую кисть №4, напишите лицо и ладони мужчины. Лицо женщины несколько бледнее, поэтому добавьте в смесь еще немного белил и желтой краски.

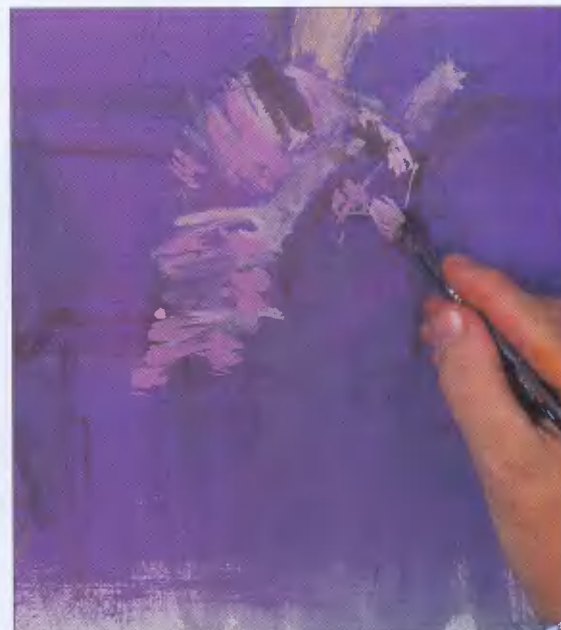
7 ▼ Добавляем белила

Добавьте еще немного белил в смесь, с которой вы работали в шаге 6. Воспроизведите этой краской рубашку мужчины и его книгу, а также белые полосы на жакете женщины. Хотя на фотографии все эти участки выглядят просто белыми, лучше написать их теплым, приглушенным белым тоном (см. раздел «Решаем проблему»).

8 ▼ Уточняем новые детали

Наберите на узкий край плоской 13-мм кисти вандейковскую коричневую краску, легко наметьте отдельные детали одежды и горизонтальные перекладины скамьи. Напишите розовые полосы на жакете женщины смесью фуксина и белил, с добавлением коричневой и синей красок.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Как гармонизировать белые тона

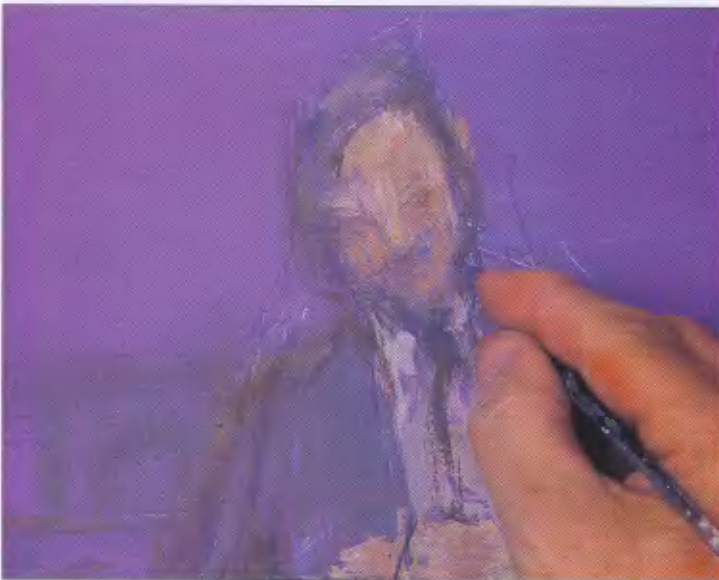
Старайтесь использовать чистые белила лишь для изображения самых ярких световых бликов. В иных случаях чистые белила имеют свойство слишком резко выделяться на общем фоне, разрушая тем самым цветовую гармонию картины. Чтобы этого не произошло, белила слегка приглушают небольшим количеством другой краски: белый тон становится менее назойливым, но вместе с тем отчетливо выделяется на фоне остальных красок.

9 ▼ Углубляем темные тона

Нанесите на мужскую рубашку крапинку розовой краски, которую вы использовали в шаге 8. Жидкой размывкой небесно-синей, коричневой красок и фуксина углубите темные тона вокруг левого плеча и левой ноги мужчины, а также вокруг платья женщины. Напишите той же краской перекладины спинки скамьи. Осталось получить темный серо-пурпурный оттенок, смешав фуксин и небесно-синюю краску. Напишите полученным оттенком складки на юбке женщины, используя круглую кисть №4.

10 ▲ Пишем лицо мужчины

Нанесите умеренные тона в волосах мужчины коричневой краской. Для воспроизведения светлого тона используйте смесь, использованную в шаге 6, для темного тона — ту же смесь, но с добавлением фуксина. Наметьте освещенные и затененные плоскости на лице и руках мужчины. Для написания затененных частей лица и рук смешайте теплый телесный тон, в котором присутствует большое количество огненно-красной краски. Светлые холодные блики на бровях и носу изобразите смесью желтой краски и белил.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Рисуем карандашом «конте»

Карандаши «конте» — превосходный материал для выполнения быстрых набросков человеческих фигур. Пигмент в таких карандашах отличается мягкостью и зернистостью, поэтому ими очень удобно рисовать на фактурной бумаге. В этюде наш художник использовал красный карандаш для того, чтобы подчеркнуть контрастные темные и умеренные тона смелыми вертикальными линиями штриховки. Именно благодаря этому техническому приему рисунок выглядит очень живо и непосредственно.

11 ▲ Воспроизводим лицо женщины

Теми же красками напишите волосы и лицо женщины. Не стремитесь к тому, чтобы подробно изобразить черты лица: помните, что мы пишем не конкретных людей, а две анонимные фигуры. Поэтому лишь условно наметьте глаза и рты наших героев. Добавьте на нижней части юбки вертикальные полосы, изображающие согнутые в коленях ноги женщины под тканью.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Теперь картину в целом можно считать законченной. Наступает опасный момент, когда художника охватывает желание добавить больше деталей. Иногда они способны скорее разрушить непосредственность картины, чем улучшить ее, поэтому будьте внимательны.

12 ▶ Работаем над задним планом

Смешайте те же краски, что и в шаге 1, на этот раз добавив больше белил для получения бледного розовато-лилового тона. Нанесите широкие мазки на задний план 13-мм плоской кистью таким образом, чтобы местами проглядывал нижний, более темный слой краски: это сделает фон картины более интересным и фактурным.

13 ▲ Добавляем крапинки яркого цвета
Смягчите и уточните детали лиц сидящих на скамейке людей с помощью круглой кисти №4. Смешайте огненно-красную краску с небольшим количеством желтой. Нанесите несколько мазков на фигуры, чтобы привести в картину нотку цветового контраста.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Тонкие слои краски

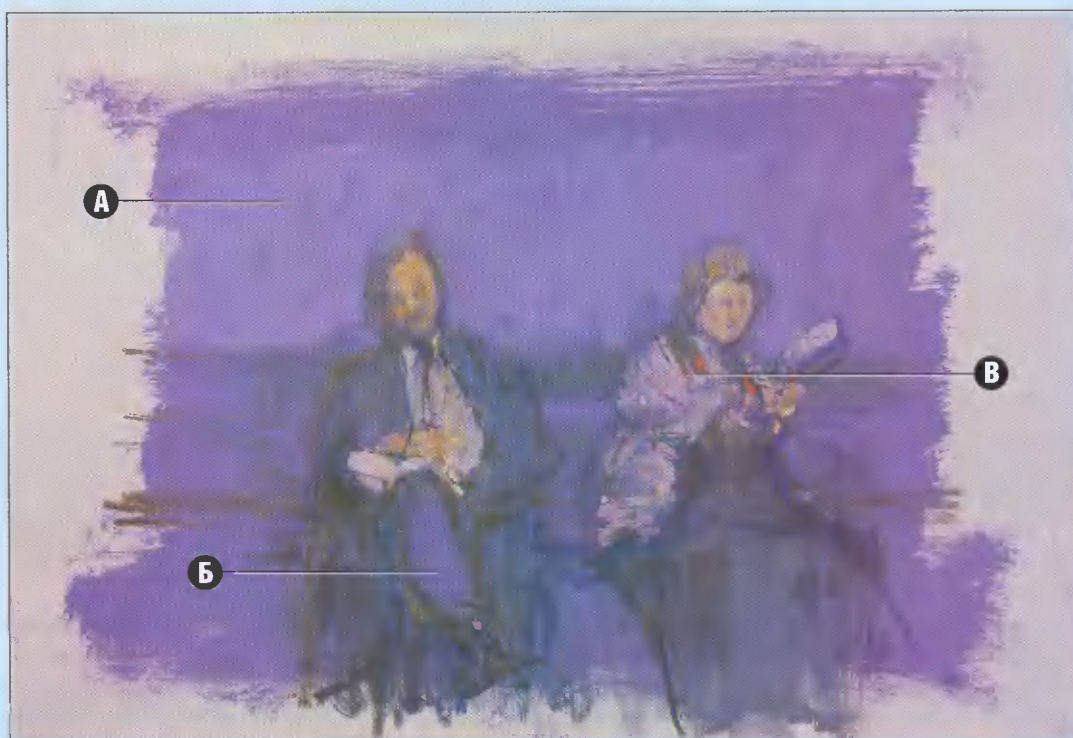
Тонкие слои краски накладываются друг на друга, в результате чего возникают интересные фактурные эффекты, оживляющие однотонный задний план картины.

Б Подмалевок

Местами сквозь верхние слои краски проступает фиолетовый подмалевок. В данном случае это световой блик вдоль ноги мужчины в брюках.

В Линеарные детали

Мелкие линеарные детали, например складки на одежде, написаны тонкой круглой кистью.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Пишем оживленную летнюю сцену яркими размытками акварельных красок.

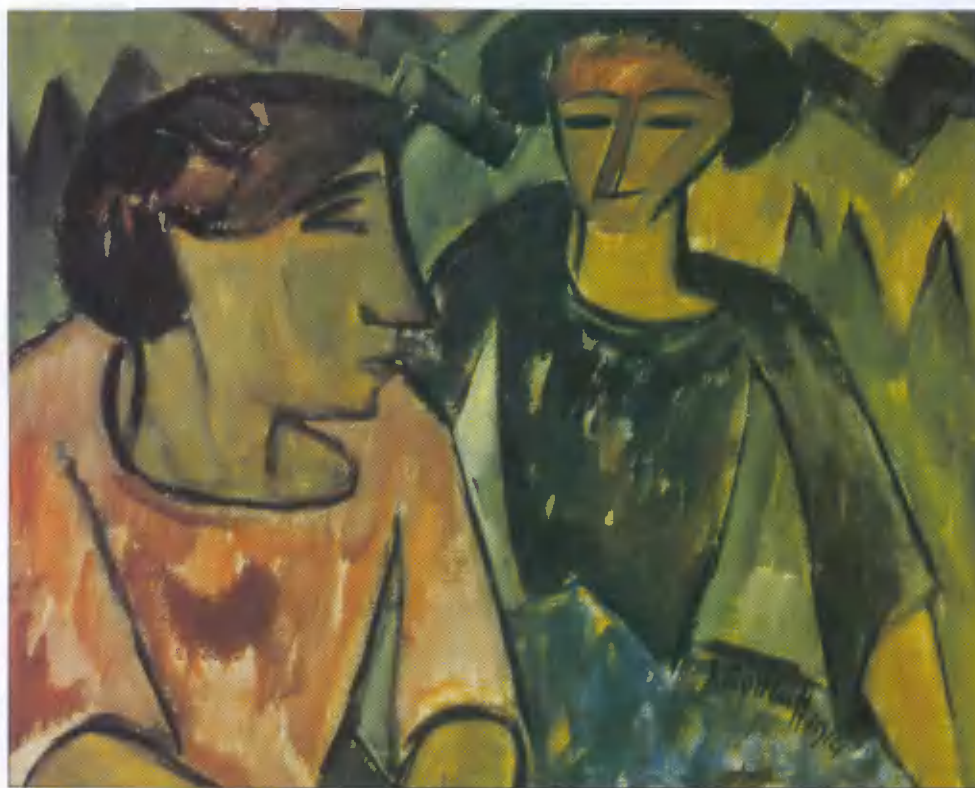
- **Строим** композицию картины, намеренно нарушая некоторые общепринятые правила.
- **Передаем** атмосферу жаркого солнечного дня с помощью живых, насыщенных красок.
- **Используем** технику сухой кисти, учимся наносить краски веерной кистью.

Экспрессионисты

С помощью нарочитого цвета и яростного мазка немецкие художники-экспрессионисты старались передать эмоции, которые они считали главной составляющей своих картин.

*В*сего около века направлению, до сих пор многим не понятному, не принятому, отвергаемому. Проникнуть в мир чувств и эмоций художников-экспрессионистов непросто. Для этого придется сделать шаг в историю длиной в сотню лет и разобраться в истоках направления, попытаться понять его основателей и последователей.

◀ Картина «Две женщины» (1914) Карла Шмидт-Ротлуфа показывает увлеченность художника плоскими формами, сильным контуром и смелыми графическими очертаниями.

Художественный музей, Гаага/Художественная библиотека Бриджмена.

фию экспрессионизма. Само название группы указывало на непосредственную связь между ощущениями художника и холстом.

Творческое братство

Члены группы «Мост», включая ее основателя Эрнста Людвиг Кирхнера (1880—1938), были молодыми выходцами из среднего класса, которым было тесно в строгих рамках немецкого буржуазного общества. Они мечтали жить в дружеском, творческом братстве, и они создали такое сообщество, вначале в Дрездене, а затем в Берлине. Совместная деятельность художников на самом деле продолжалась недолго, с 1909 по 1911 год. Тогда, во время совместных прогулок, в процессе обмена мыслями, рождения новых идей и сформировался особый неповторимый стиль.

Экспрессионисты несколькими свободными линиями описывали основные контуры композиции, игнорируя при этом перспективу и свободно искажая формы предметов. Затем холст покрывали яростными, неожиданными красками, отражавшими нахлынувшие мысли и эмоции.

Особенно отличались картины Кирхнера. Пылающими красками художник стремился выразить, как говорил он сам, «радость жизни, свою любовь и свою ненависть». Привыкших к традиционной живописи зрителей не могли не шокировать краски художников, которые часто

Некоторых людей смущает выражение «живопись в стиле экспрессионизма». «Разве можно быть художником, если ты не делаешь попытки выразить себя?» — спрашивают они. Однако многие художники больше заинтересованы в описании окружающего мира, чем в том, чтобы передать на полотне собственные чувства и эмоции.

В девятнадцатом веке, например, импрессионисты стремились запечатлеть мимолетные эффекты светотени. Гораздо меньше они думали о самовыражении. Но ближе к концу века некоторые выдающиеся художники, такие как Ван Гог (1853—1890) и Эдвард Мунк (1863—1944), все чаще начали обращаться к своему внутрен-

нему миру, который они противопоставляли всему окружающему.

Именно здесь нужно искать истоки экспрессионизма, направления, возникшего в самом начале двадцатого века. Для художников-экспрессионистов главным представлялся внутренний мир человека; они воспринимали внешний мир через призму собственных чувств и эмоций. Экспрессионисты стали передавать свои ощущения от предмета, трансформируя его очертания и цвет.

Вскоре в Германии сложились две основные группы художников-экспрессионистов: «Мост» и «Синий всадник». Группа «Мост» возникла в Дрездене в 1905 году, и, пожалуй, наиболее полно отражала филосо-

писали лица людей синими или зелеными, с горящими на этом фоне ярко-красными или оранжевыми губами. Сами экспрессионисты называли эти образы «психографическими символами»: они должны были служить ключом к пониманию внутреннего мира художника.

Пронзительный колорит Кирхнера

О страстной манере Кирхнера говорит, например, его картина «Автопортрет с моделью» (справа). Интерьер мастерской художник решает здесь в горячих красных тонах, добавляя к ним оранжевые тона халата и усиливая эти пылающие цвета дополнительными синими и пурпурными тонами.

Как и кубисты, экспрессионисты живо интересовались культурой примитивных народов: в частности, их искренне восхищали резные статуэтки с островов Палау, скульптуры западноафриканских племен и индийские пещерные росписи. По их убеждению, примитивное искусство — самое искреннее, чистое и естественное.

Именно в таком стиле выполнены гравюры по дереву самым юным членом группы «Мост», Шмидт-Ротлуфом, а написанные им портреты часто состояли из ярких цветных полос, искажающих и сглаживающих черты лица человека.

Акварели Нольде

Эмиль Нольде (1867—1956) был связан с группой «Мост» очень недолго: он был отшельником и предпочитал жить в одиночестве у моря. Его морские акварели отличаются кричащим цветом, с помощью которого художник хотел выразить свой благоговейный страх перед стихией. Морские пейзажи часто писали и художники-романтики, находя в бушующей стихии то, что они называли «возвышенным состоянием духа».

Нольде наносил акварельные краски на увлажненную японскую бумагу, позволяя им растекаться и смешиваться. Когда бумага высыхала, мастер иногда обводил оставшиеся на бумаге разводы краски черной краской или тушью. В той же манере он писал и другие сюжеты, в том числе цветочные композиции и мрачные, внушающие ужас портреты.

◀ «Море» (ок. 1930) можно считать характерным для Эмиля Нольде морским пейзажем. Широкие свободные мазки передают благоговейный трепет художника перед стихией.

Частное собрание/Художественная библиотека Бриджмена.

Однажды Нольде сказал: «Каждый цвет имеет свою душу, открытую тому, кто способен ее почувствовать. Для человека, который глух к цвету, краска всегда остается всего лишь краской, и такие люди не способны воспринять цвет как мост, соединяющий душу человека с расем и адом».

В 1914 году многие члены группы «Мост» приветствовали начавшуюся мировую войну. Они считали, что это глобальное потрясение изменит жизнь общества. Реальность фронтовых будней быстро развеяла эти иллюзии. Тот же Кирхнер, например, получил на фронте нервное расстройство и был комиссован из армии.

Конец эксперимента

Пришедшие к власти в Германии в начале 1930-х годов нацисты объявили экспериментальное искусство вне закона. Нольде, восторженно принявший нацизм, был объявлен «дегенератом», как Кирхнер, Шмидт-Ротлуф и многие другие экспрессионисты. В 1937 году новые хозяева страны устроили выставку «дегенеративной живописи», где наряду с работами кубистов и сюрреалистов были показаны и картины экспрессионистов. Период экспериментов подошел к концу.

► Картина Кирхнера «Автопортрет с моделью» (1910) написана в горячих розовых, красных и оранжевых тонах, которые делают полотно агрессивным, рождающим тревогу и смещение в душе зрителя. Это ощущение усиливают включенные в композицию синий и пурпурный цвета.

Кунстхалле, Гамбург/Художественная библиотека Бриджмена.

Чудесное превращение

Создаем красивый декоративный горшок в древнеегипетском стиле с помощью техники папье-маше.

На этот раз есть возможность применить свои знания по древней египетской культуре на практике. Несколько газет, клей и краска — вот и все, что необходимо для превращения обычного садового горшка в «античный». А еще потребуются терпение и время.

◀ Узор этого горшка создан по мотивам рисунка из древнеегипетской «Книги Мертвых», экземпляр которой выставлен в Британском музее (см. вверху).

Папье-маше

Наш горшок сделан из папье-маше. Эта техника не требует каких-либо дорогостоящих материалов, для его изготовления вам потребуются всего лишь несколько газет и немного клея. Основой для изготовления горшка из папье-маше будет служить обычный садовый горшок с простыми четкими формами, который мы украсим узорами.

Проявите свои творческие способности, чтобы скопировать и адаптировать египетские узоры, религиозные символы и иероглифы для украшения горшка. Источником вдохновения могут служить образцы древней египетской культуры. Создававшиеся на протяжении трех тысячелетий, эти произведения искусства широко пред-

ставлены в музеях, в книгах и на почтовых открытках.

Этот горшок невозможно сделать за один прием, поскольку изделие из папье-маше должно просыхать около двух дней. Когда же горшок будет готов, его можно использовать как декоративное украшение или вазу для сухих цветов.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

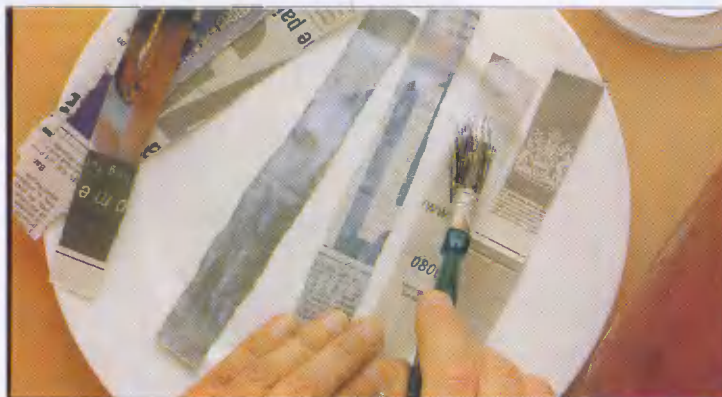
1 ► Подготавливаем горшок

Разорвите газету на полоски шириной около 3 см и длиной около 18 см. Смешайте в миске три части воды с одной частью клея ПВА. Покройте поверхность садового горшка густым слоем вазелина, это нужно для того, чтобы папье-маше не прилипло к поверхности горшка.

2 ▼ Делаем заготовки для папье-маше

13-мм декораторской кистью смажьте одну сторону бумажной полоски клеем ПВА. Таким же образом подготовьте еще четыре-пять полосок, чтобы наклеить на горшок.

3 ► Наклеиваем полоски

Начните оклеивать садовый горшок подготовленной бумагой. Оберните полоской ободок горшка, разгладьте ее по поверхности. Следующую полоску расположите так, чтобы ее край заходил за край предыдущей полоски приблизительно на 5 мм. Продолжайте оклеивать горшок, пока не покроете его целиком семью слоями смазанной клеем газетной бумаги.

Вам
потребуется

Газеты

Клей ПВА

Садовый горшок

Вазелин

Оформительская кисть 13-мм

Подделочный нож

Шпатель

Клейкая лента 13-мм

Калька

Черный фетровый

фломастер с тонким пером

Белая водоземлюсионная
краска

7 акриловых красок: сырая
сиена, желтая охра, белила,
жженая сиена, сине-зеленая,
кармин

Круглая кисть №2

4 ▲ Снимаем горшок из папье-маше с формы

Папье-маше просушите в течение двух дней. С помощью карандаша и линейки прочертите вертикальную линию от ободка горшка до его основания. Аккуратно разрежьте папье-маше по прочерченной линии подделочным ножом, приподнимите края папье-маше шпателем, выньте из папье-маше садовый горшок.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как защитить горшок

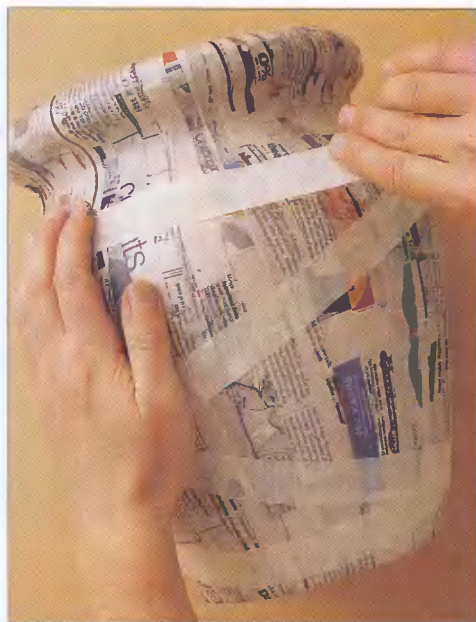
Для того чтобы не поцарапать садовый горшок ножом, прикрепите две полосы клейкой ленты (одна поверх другой). Начиная от внутреннего края ободка горшка, проведите ленту по горшку и закрепите второй конец ленты под его доньшком. Оставьте торчащим кончик ленты, чтобы знать в дальнейшем, где она находится под слоем папье-маше. Когда вам нужно будет снять с горшка форму из папье-маше, сделайте надрез подделочным ножом вдоль ленты.

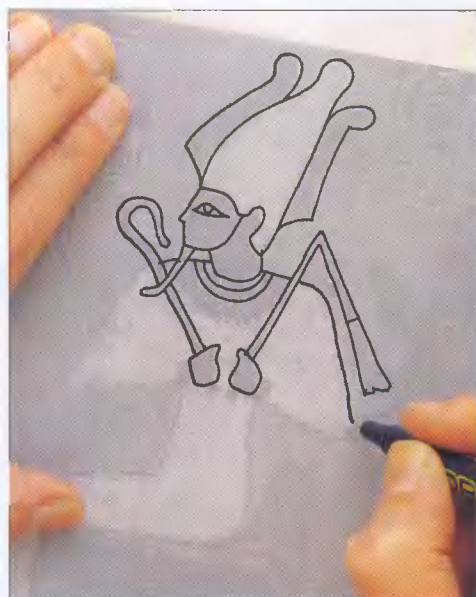
5 ► Соединяем края горшка

Аккуратно нанесите слой клея ПВА по краям разреза в горшке из папье-маше. Соедините их, прижмите друг к другу и снимите остатки клея. Чтобы удержать разрезанные края на время высыхания клея, обмотайте горшок несколькими полосками клейкой ленты. Затем снимите клейкую ленту, наклеив поверх шва несколько смазанных клеем бумажных полосок.

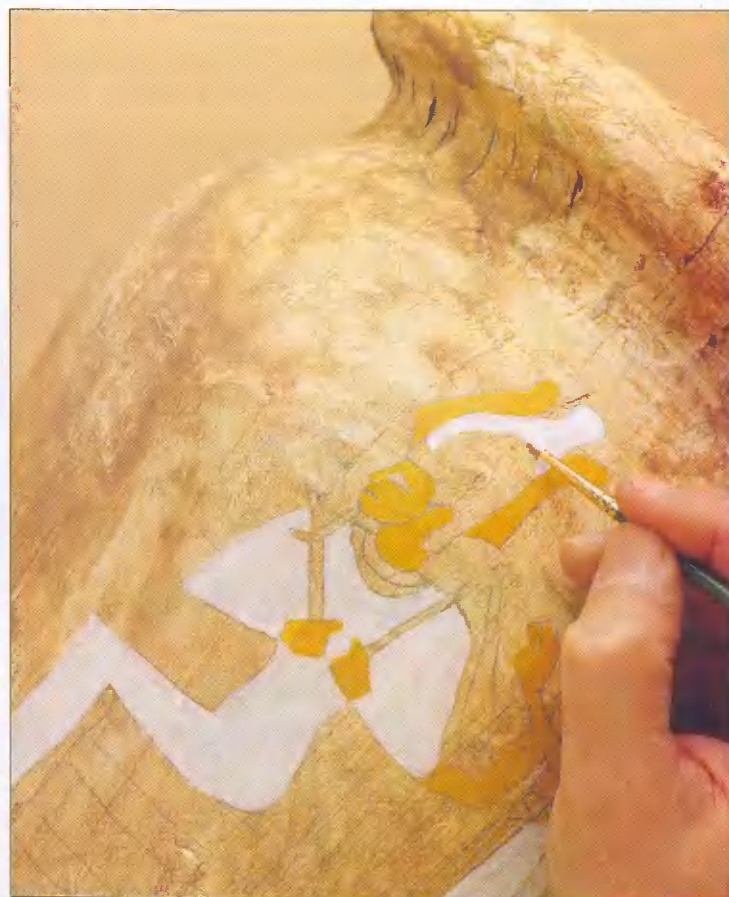
6 ► Копируем рисунки

Сделайте фотокопию рисунка, выбрав соответствующий размер горшка масштаб. Переведите основные контуры рисунка на лист кальки черным фетровым фломастером с тонким пером.

7 ▼ Переносим рисунок на горшок

Декораторской кистью покройте поверхность горшка из папье-маше двумя слоями белой водоземulsionной краски. Когда краска просохнет, нанесите на горшок немного разведенной сырой сиены, растирая ее по поверхности круговыми движениями пальцев. Покройте подобным образом всю поверхность горшка. Далее приложите к нему лист копировальной бумаги, сверху кальку с рисунком. Осторожно перенесите рисунок на поверхность горшка.

8 ▲ Окрашиваем рисунок

Смешайте акриловые краски нужных цветов, ориентируясь по фотографии рисунка. Окрасьте рисунок круглой кистью №2, стараясь не выходить за края контуров.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Сглаживаем неровности

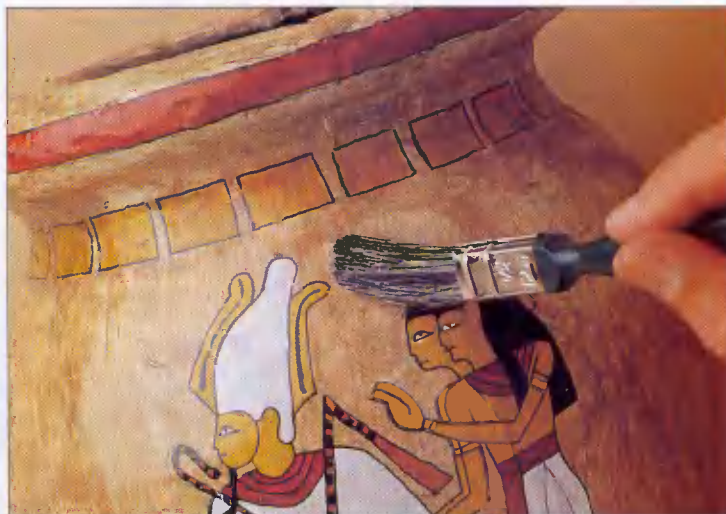
Когда вы будете снимать горшок из папье-маше с садового горшка, могут отколоться отдельные кусочки папье-маше. Это легко исправить. Просто приклейте отколовшиеся кусочки на место, дайте клею просохнуть. Оставшиеся волосные трещины впоследствии скроются под слоем белой краски, которой вы будете покрывать поверхность горшка из папье-маше.

9 ▼ Рисуем контуры

Черным фломастером с фетровым пером обведите контуры рисунка. Допущенную неточность закрасьте подходящей по цвету акриловой краской.

10 ▲ Наносим слой лака

Для того чтобы защитить узор и улучшить общий вид горшка, декораторской кистью покройте всю поверхность горшка слоем прозрачного лака.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Раскрашиваем фигурку тигра, нанося краску в новой технике, — с помощью губки.

- **Окрашиваем** фигуру тигра белой краской, предварительно набросав ее карандашом.
- **Передаем** цвет и фактуру шкуры тигра, аккуратно нанося губкой желтые, оранжевые и коричневые тона.
- **Добавляем** заключительные детали, такие, как рот и глаза.

А Форма горшка

Простая, но очень красивая форма горшка имитирует очертания керамических горшков, которые изготавливали в Древнем Египте.

Б «Эффект древности»

«Античный» вид придает горшку неровный фон, полученный путем растирки пальцами размывки сырой сиены по поверхности горшка.

В Черные контуры

Характерные для древнеегипетских рисунков контуры нарисованы черным фломастером с тонким фетровым пером.

