

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС

Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

71

ISSN 1993-109-3

9 771993 109001

DeAGOSTINI

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

АЗБУКА РИСУНКА

293—296

Этот американский деревянный дом в окружении пальм так и просится в рисунок. Выполним этот рисунок карандашом и размытками акварельной краски.

В МАСТЕРСКОЙ

435—442

Попробуем оживить прошлое, сделав своими «моделями» выцветшие черно-белые фотокарточки с лицами давно ушедших людей, древнюю фотокамеру и потрескавшиеся альбомы.

НА ПЛЕНЭРЕ

443—448

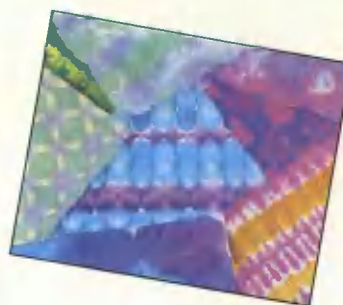
Не слишком увлекаясь детализацией и дав волю собственной фантазии, напишем акриловыми красками этот городской пейзаж.

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

253—256

Найти применение такой нарядной декоративной бумаге несложно: «фон» для вашего рисунка, упаковка для подарка... Продолжайте сами.

ЧИТАЙТЕ В №72

Неожиданный натюрморт с джинсовой одеждой — выполняя его, внимательно изучим цвет, детали и фактуру ткани.

Рисуем углем обнаженную женщину, сидящую на стуле.

Воспроизводим уголок загородного сада с его распустившимися цветами, подстриженными кустами и солнечными часами.

«Искусство рисования и живописи» №71

Издатель и учредитель:
ООО «Де Агостини»
Россия, 107140,
г. Москва, ул. Русаковская,
д. 13/1

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

© 2007 ООО «Де Агостини»

ISBN 978-5-9774-0331-3

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.

Выразительный дом

Этот красивый американский дом, окруженный пышной тропической растительностью, мы будем рисовать с помощью линий и акварельных размывок.

В каждой точке нашей планеты люди живут по-разному. Это касается одежды, бытовых привычек, моды, культурных предпочтений... И архитектурных пристрастий. Отправимся сегодня на юг США, а возвращаясь, захватим с собой на память об этом виртуальном путешествии рисунок с изображением типичного для тех мест дома.

◀ Акварельная краска передает цвет лучше, чем карандашная штриховка. Кроме того, она позволяет создать эффектную иллюзию глубины пространства.

Последовательность шагов

Прежде чем приступать к непосредственной работе над рисунком, определите пропорции дома. Возьмите карандаш, вытяните руку и оцените высоту и ширину крыши, окон, ступеней и изгороди. Начните рисунок с куполообразной крыши, затем проведите от ее вершины вертикальную линию, которая поможет вам правильно расположить остальные «элементы» — окна, балкон и ступени. Обратите внимание на то, каким образом обрамляют дом пальмовые деревья, «разрывающие» вертикали своими ветвями.

Ваш набросок удовлетворил вас? Тогда наносите на небо и деревья широкие размывки акварельной краски. Занявшись более «детальными» участками (например, флагом), перейдите на такалажную или круглую кисть и работайте более аккуратно.

Такие деревянные дома характерны для южной оконечности полуострова Флорида, в США. Нашу «модель» мы нашли в городе Ки Уэст. Ее отличают необычная восьмиугольная форма и уютный балкон на втором этаже. Окруженное пышными пальмами и увенчанное американским флагом, это здание представляет собой великолепный сюжет для рисунка. Чтобы выполнить его, наш художник использовал две фотографии: одну — для выстраивания основной композиции, а вторую — для уточнения куполообразной крыши.

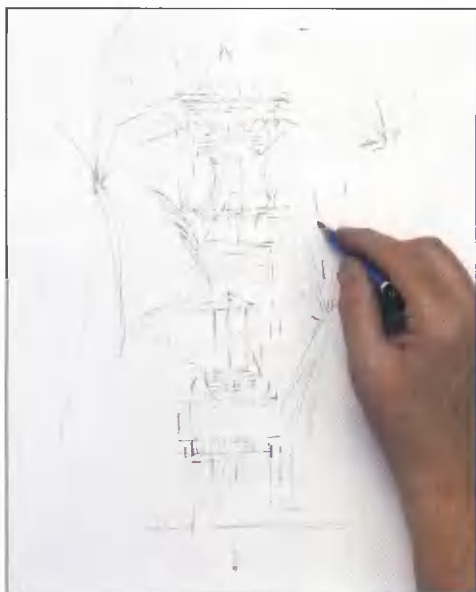

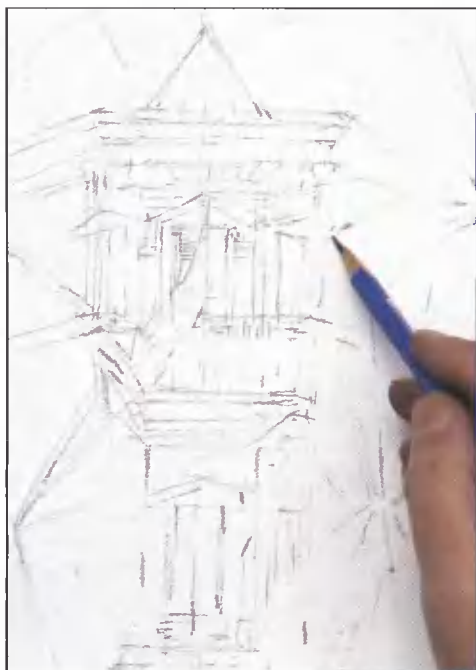
ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Намечаем основные детали

Карандашом 2В наметьте центральную часть дома, начав с заостренной куполообразной крыши. Эскизно покажите дощатую изгородь, американский флаг на балконе и стоящие у входа кадки с растениями. Изобразив несколько расходящихся веером от центральной точки рисунка пальмовых ветвей, задайте тем самым его ширину.

2 ▼ Рисуем второй этаж

«Растяните» стены дома влево и вправо, чтобы показать другие грани этой восьмиугольной «призмы». Нарисуйте отдельные детали — планки ставней, основание балкона и столбы, на которые он опирается.

3 ▼ Добавляем новые элементы

Взяв карандаш 4В, темными штрихами изобразите архитектурные детали. Прорисуйте планки в ставнях, доски обшивки, опоры под крышей. Покажите низ балкона и стойки. Опустившись еще ниже, уточните очертания кадок с растениями и ступеней.

4 ▼ Воспроизводим пальмовые листья

Нарисуйте калитку на переднем плане, подчеркнув форму заостренных планок штакетника. Изобразите четкими темными штрихами листья на пальмовой ветви справа (см. раздел «Совет специалиста»).

Вам
потребуется

Лист акварельной бумаги
размером 50х40 см

Карандаши: 2В и 4В

Кисти: китайская, такелажная №2,
круглая №5

11 акварельных красок: синий
кобальт, лазурная, фиолетовый
ультрамарин, черная, сырая сиена,
гуммигут, виридоновая, красный
кадмий, кармин, серо-голубая,
светло-красная

5 ▼ Работаем над пальмами

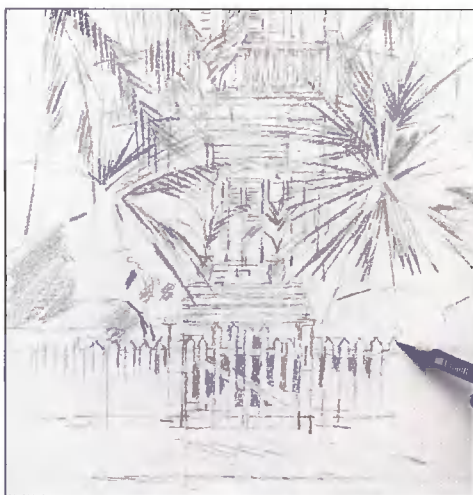
Добавьте пальмовые листья слева и сверху справа, следуя изгибам ветвей. Выделите белые штакетины калитки, воспроизведя лежащие позади них темные тени. Перейдите на карандаш 2В и нарисуйте полосы на флаге.

6 ▼ Уточняем изгородь

Добавьте новые пальмовые листья. Покажите растения в кадках. Продлите изгородь влево и вправо, а затем углубите лежащие между планками штакетника тени.

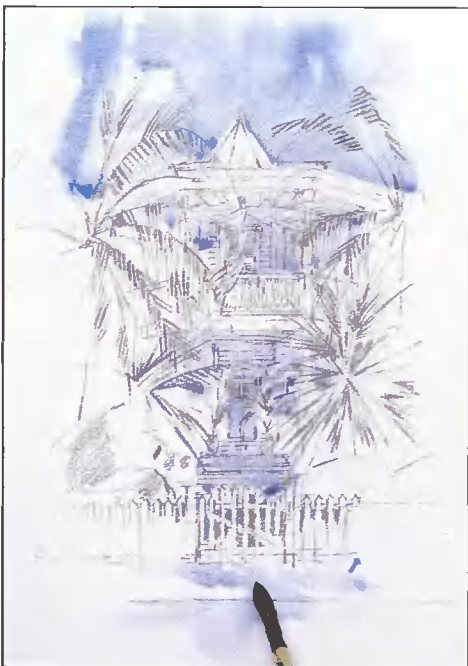

ОКРАШИВАЕМ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Карандашный рисунок готов. Осталось «внести» в него цвет, чтобы наше «повторение» реального мира вышло ярким и живым. Делать это мы будем с помощью размывок акварельной краски.

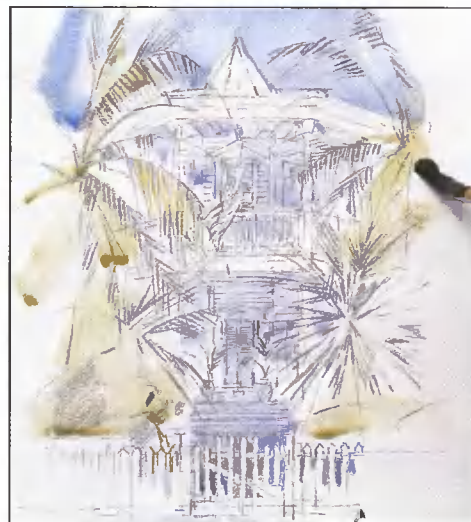
7 ▼ Наносим первые размывки

Приготовьте размывку смеси синего кобальта и лазурной краски и нанесите ее на небо китайской кистью. Добавьте несколько темных пятен более интенсивной размывкой той же смеси. Для того чтобы окрасить лежащие на доме тени, смешайте фиолетовый ультрамарин с небольшим количеством черной краски. Той же размывкой окрасьте тротуар перед домом.

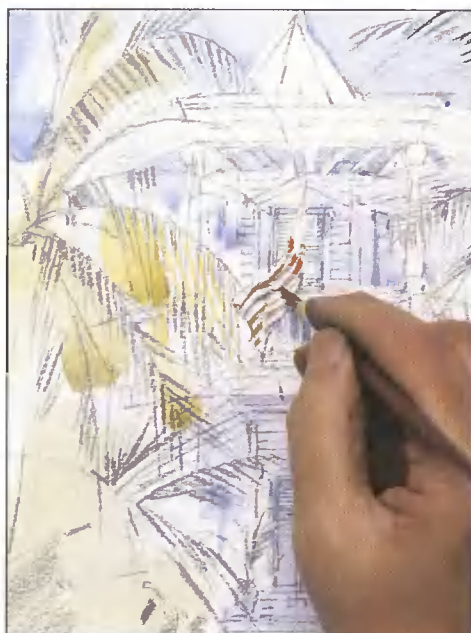
8 ▼ «Красим» пальмы

Кончиком такелажной кисти №2 нанесите фиолетовую размывку между штакетниками изгороди. Смешав сырую сиену и гуммигут, напишите освещенные солнцем пальмовые листья слева. Добавьте в смесь немного синей размывки, использованной в шаге 7, чтобы получить зеленый цвет. Взяв китайскую кисть, нанесите эту смесь широкими мазками поверх пальмовых ветвей.

9 ▼ Добавляем новые цвета

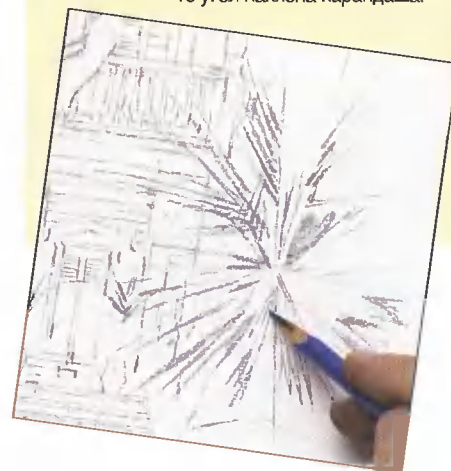
Дайте просохнуть краске. Смешайте бирюзовую краску с небольшим количеством лазурной краски, чтобы получить бирюзовый цвет, и окрасьте ставни. Приготовив алую краску из красного кадмия и небольшого количества кармина, проведите кончиком круглой кисти №5 полосы на флаге. Сделайте более интенсивной фиолетовую смесь из шага 8, добавив в нее немного черной краски, и пропишите темные тени, лежащие под крышей и балконом.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Рисуем пальмовые листья

Заостряющиеся пальмовые листья лучше воспроизводить густыми темными линиями. Начинайте рисовать боком карандашного грифеля и, двигаясь от нижнего края пальмового листа, постепенно — по мере приближения к заостренному кончику — увеличивайте угол наклона карандаша.

10 ▼ Наносим темные тона

Более интенсивной фиолетовой размывкой покажите самые темные тени на крыше и ставнях. Смешав сырую сиену с гуммигутом, окрасьте такелажной кистью часть пальмовых листьев. Для того чтобы изобразить более темные листья, добавьте в смесь немного серо-голубой краски. Добавьте в полученную смесь немного краски, которой вы писали небо, и окрасьте темные кусты. Небесной смесью окрасьте флаг. «Бросьте» несколько красных пятен на кадки с растениями.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Подождите, пока акварельная краска высохнет, а затем добавьте утраченные или недостающие детали. Это могут быть, например, пальмовые листья или какие-то архитектурные элементы.

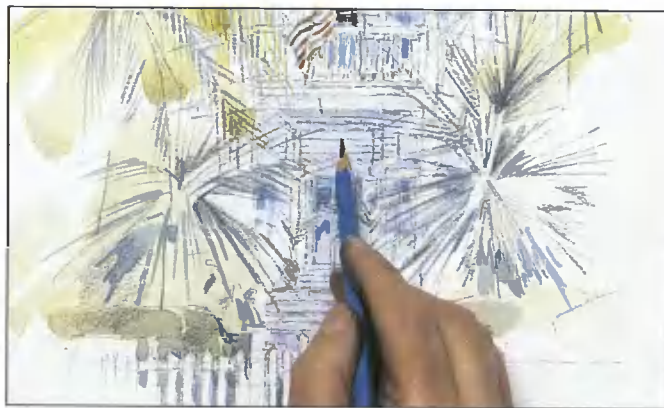
11 ► Рисуем новые пальмовые листья

Карандашом 2В нарисуйте отдельные пальмовые листья поверх размылок акварельной краски. Темно-зеленой смесью, которой вы писали пальмовые листья, закрасьте щели между штакетинами изгороди. Используйте при этом круглую кисть №5.

12 ▼ Работаем кистью и карандашом

Взяв такеджную кисть, напишите серо-зеленой краской еще несколько пальмовых листьев. Перейдите на карандаш 2В и восстановите контуры балкона, досок обшивки, штакетника.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Неожиданный натюрморт с джинсовой одеждой — выполняя его, внимательно изучим цвет, детали и фактуру ткани.

- Рисуем одежду фломастерами.
- Окрашиваем джинсовую ткань размылками акварельной краски.
- Добавляем детали.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК

А Синее на синем

Живой цвет неба был создан за счет более темной размылки, нанесенной пятнами поверх нижнего слоя способом «влажным по влажному».

Б Прорисованные детали

Архитектурные элементы четко обозначены карандашом. Такой подход позволяет яснее показать выразительное «лицо» этого американского дома.

В Акварельные размылки

Размылки зеленой акварельной краски свободно нанесены китайской кистью поверх карандашного рисунка. Прекрасно передавая цвет листьев, они в то же время помогают избавиться от чрезмерной детализации.

● Старые фотографии

Этот оригинальный натюрморт лучше всего писать хорошо знакомой нам масляной пастелью. В данном случае она позволяет передать интересную фактуру и цвет «гостей из прошлого», ставших героями нашей картины.

Прошлое всегда волнует и манит, навевая ностальгию по тем временам, от которых нам остались лишь мертвые «знаки» и которые кажутся огромной Атлантидой, ушедшей под воду. Но удивительно — собрав эти «знаки» вместе и расположив в определенном порядке, иногда удается почти «реально» возродить живую атмосферу далеких лет.

◀ Просвечивающая сквозь мазки пастельной краски черная бумага помогает унифицировать цветовую гамму картины.

Работа над этим натюрмортом доставила огромное наслаждение нашему художнику, который с большой нежностью относится к старым фотографиям. Сама картина возвращает нас к тем временам, когда черно-белые «карточки» делались с помощью старинных камер и наклеивались на картонные, оклеенные кожей, паспарту. Мы ничего не знаем о тех людях, что изображены на этих фотографиях, но сам «предметный фон» помогает нам домыслить целую семейную историю.

Будьте смелее

Воспроизводя на бумаге столь романтический сюжет, можно запросто угодить в «красивость» и «сентиментальность». Чтобы избежать этого, следует верно выбрать «рабочий» материал. Наш художник остановился на масляной пастели и оказался абсолютно прав. Ее приходится наносить смелыми мазками, что заставляет отказываться от ненужных подробностей, которые могут внести в изображение элемент слишком уж «сладкого» любования. Отсутствие подроб-

ностей побуждает более заниматься цельным образом прошлого.

Цветовая гамма картины выглядит приглушенной — с преобладанием коричневых и серых тонов. Однако эту монотонность взрывают яркие цветовые пятна (цветочный орнамент, желтая коробочка, обрез книги). Они подталкивают зрителя отправиться в «путешествие» по всей картине.

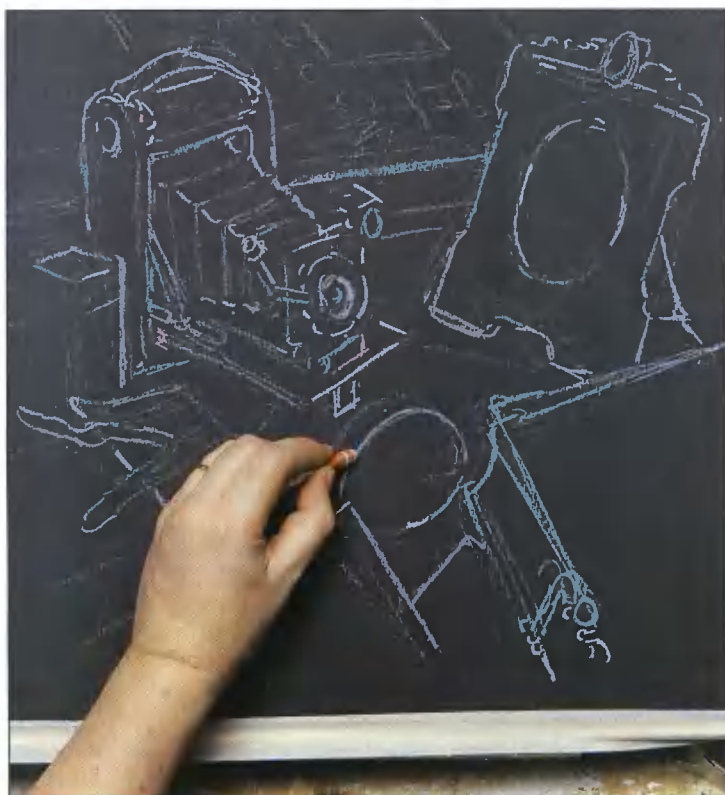
Натюрморт отличает разнообразие фактур. С помощью масляной пастели можно не только неплохо воспроизвести эти фактуры, но и при необходимости подчеркнуть их.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

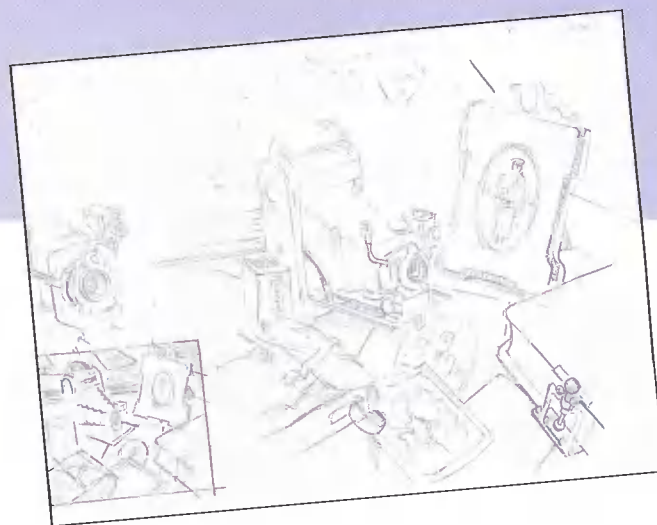
1 ▼ Выполняем контурный рисунок

Наметьте на листе черной бумаги светло-серой масляной пастелью контуры рисунка. Начните работу с центрального элемента — объектива фотокамеры, а затем дорисуйте всю камеру. Изобразите другие предметы, соотнося их расположение с фокальной точкой композиции. Обратите внимание на то, что основные контуры и композиционные линии как бы расходятся веером от этой точки.

НАЧНИТЕ С НАБРОСКОВ

Когда вам предстоит «собрать» композицию из ряда разнообразных предметов, лучше всего начать работу с предварительных набросков. Это могут быть композиционные эскизы или более детализированные изображения отдельных предметов, «взятых» под разными углами. Помните, что композиционного успеха вы добьетесь лишь в том случае, если во всех подробностях будете представлять каждый элемент натюрморта.

2 ▼ Распределяем светлые тона

Светлой телесно-розовой пастелью закрасьте участки светлого тона. Слой краски не должен быть плотным, поэтому наносите ее свободными, легкими мазками — черная бумага при этом будет «проглядывать» сквозь этот слой.

Вам
потребуется

Вам потребуется

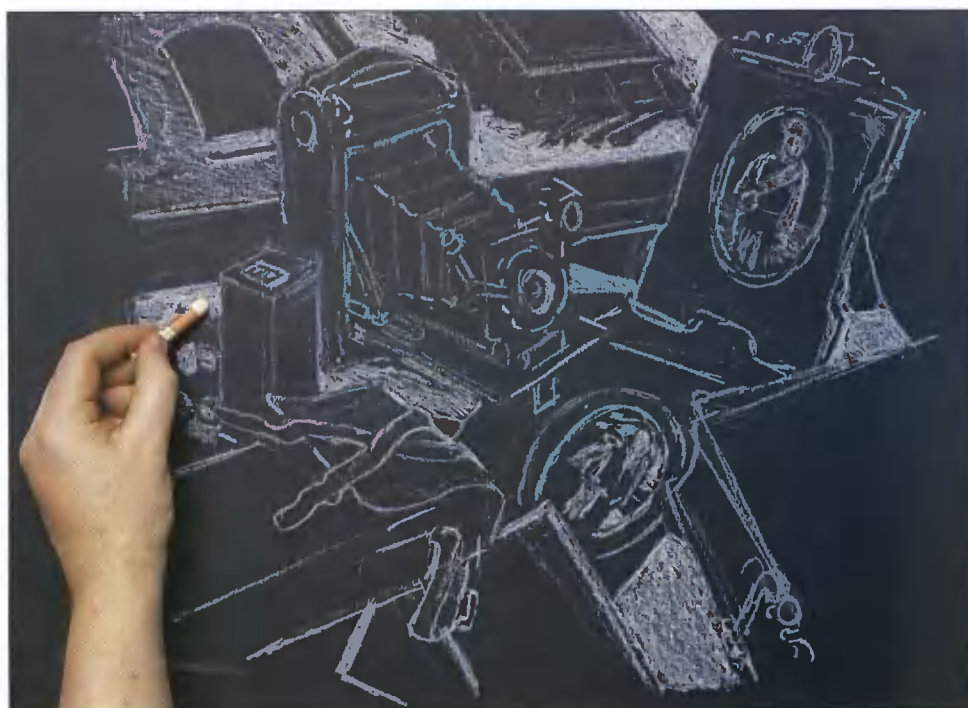
Лист черной бумаги формата A2

23 масляные пастели: светло-серая, светлая телесно-розовая, светлая оливково-зеленая, светлая желтая охра, коричневая, крапп-марена, жженая сиена, черная, бежевая, желтая охра, виридоновая, оранжевая, сырая сиена, изумрудно-зеленая, сырая умбра, серая, белая, темная оливково-зеленая, серо-голубая, ультрамарин, розовая, оливково-зеленая, светло-зеленая

Квадратный лист бумаги

Скальпель

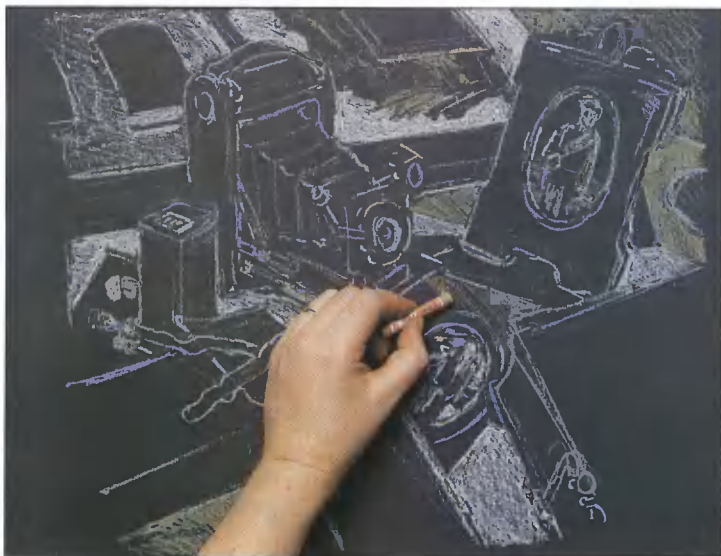
Аэрозольный фиксатив

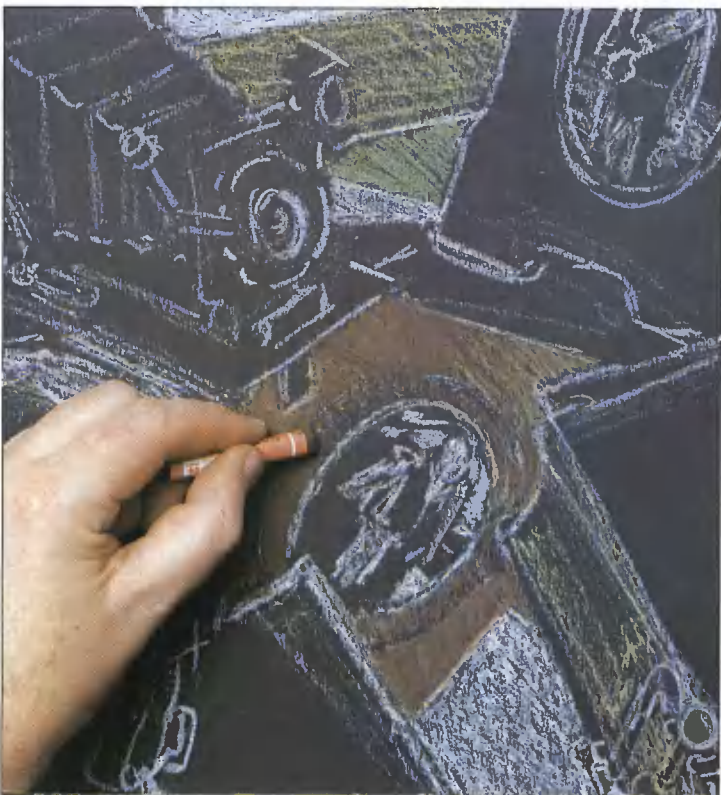
3 ▼ Добавляем холодные цвета

Следуя той же схеме, выделите участки холодного цвета (включая серую ткань, служащую фоном изображения) светлой оливково-зеленой пастелью. Светлой желтой охрой окрасьте паспарту для фотографий.

4 ▼ Рисуем паспарту

Опишите поверхность листов в фотоальбоме тонкими параллельными штрихами светлой желтой охры. Усилите локальный цвет паспарту коричневой пастелью. Слой краски опять же не должен быть густым. Проглядывающие наружу фрагменты светлой желтой охры будут соответствовать световым бликам, а фрагменты черной бумаги — лежащим на паспарту теням.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

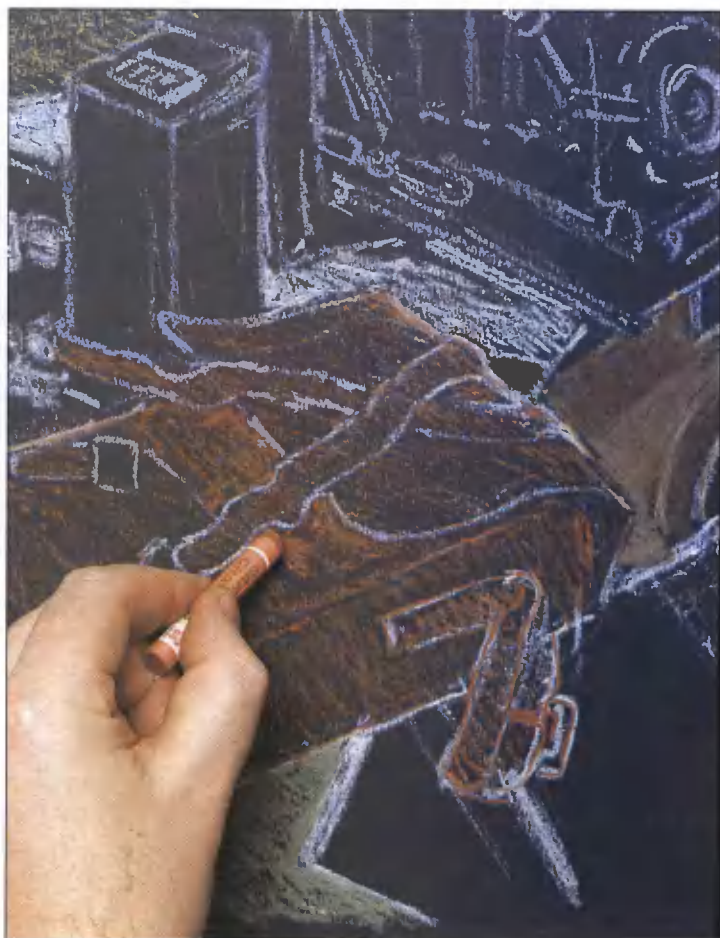
Смешиваем цвета

Смешивая темную пастель со светлой или белой, можно получить разнообразные оттенки тона. Для того чтобы тон был «ровным», растирайте смесь пальцем.

5 ▼ Окрашиваем футляр камеры

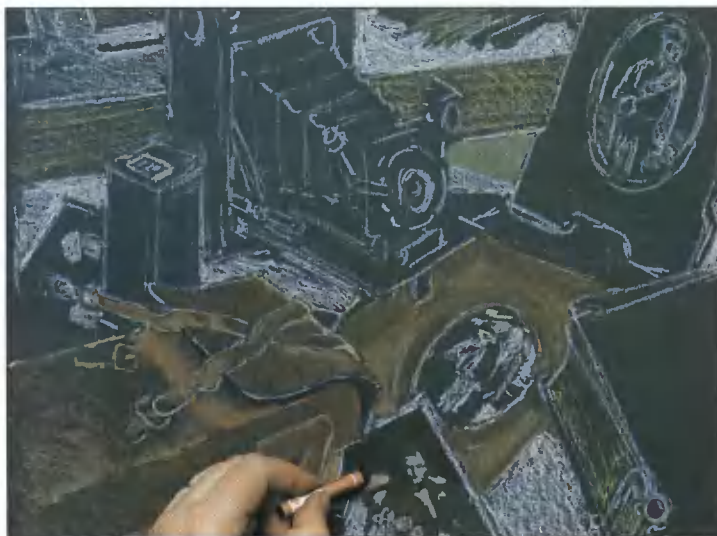
Используя диагональные мазки, нанесите теплые тона на футляр камеры крапп-мареной и жженой сиеной. Обозначьте переднюю и боковую стенки футляра разными цветами. По-прежнему позволяйте просвечивать сквозь краску основе.

6 ▼ Работаем над свадебной фотографией

Пропишите футляр фотокамеры, подчеркнув черной пастелью темные тона и изобразив бежевой пастелью световые блики на металлических деталях. Выполненную «под сепию» свадебную фотографию на переднем плане воспроизведите светлой телесно-розовой пастелью (телесные тона) и черной, коричневой пастелью, жженой сиеной и желтой охрой (темные и промежуточные тона).

7 ▼ «Обрезаем» фотографии

Осветлите ткань на этом участке светлой оливково-зеленой и бирюзовой пастелью. Окрасьте другие сделанные «под сепию» фотографии светлой телесно-розовой, коричневой пастелью, желтой охрой и жженой сиеной. Там, где это необходимо, покажите прямые края фотографий, для чего положите сверху лист бумаги и работайте масляной пастелью по его обрезау.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Питер Сион

(XVII век)

Суета сует

Эта мрачная композиция характерна для картин, напоминающих зрителю о бренности земного бытия и быстротечности времени. Такие произведения были особенно популярны в Голландии XVII века.

Неотъемлемой частью композиции в них становились человеческие черепа. Другие традиционные символы подобных работ — свеча, мыльные пузыри и часы (карманные или песочные).

Падающий на череп свет выделяет интересные фактуры и отбрасывает блики, направляющие взгляд зрителя к «говорящим» элементам натюрморта.

Розы еще свежи, но уже оторваны от земли, дающей живительные соки. Этот образ напоминает о том, как быстро проходят красота, молодость и сама человеческая жизнь.

Кристи. Лондон/Художественная библиотека Бриджмена.

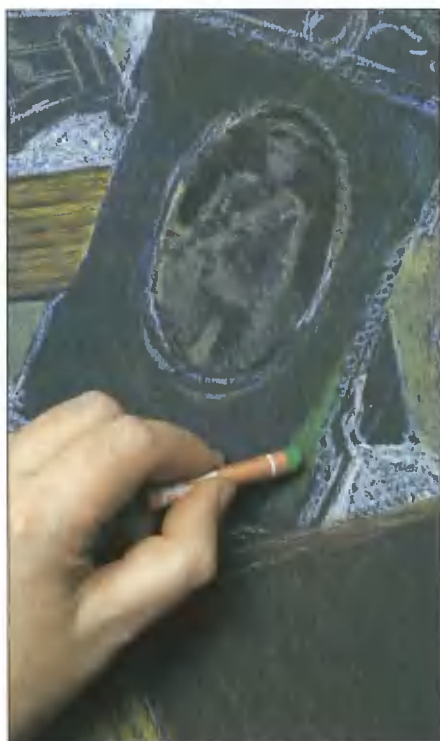

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Одним из самых волнующих элементов этой композиции являются люди, запечатленные на старых фотографиях. Настала пора оживить эти образы. Занявшись чудесным «оживлением», старайтесь не увлекаться деталями, которые излишне «выпятят» человеческие фигуры на общем фоне. Изображайте людей теми же легкими мазками, какими вы писали раньше. Используйте при этом теплые коричневые и телесные тона.

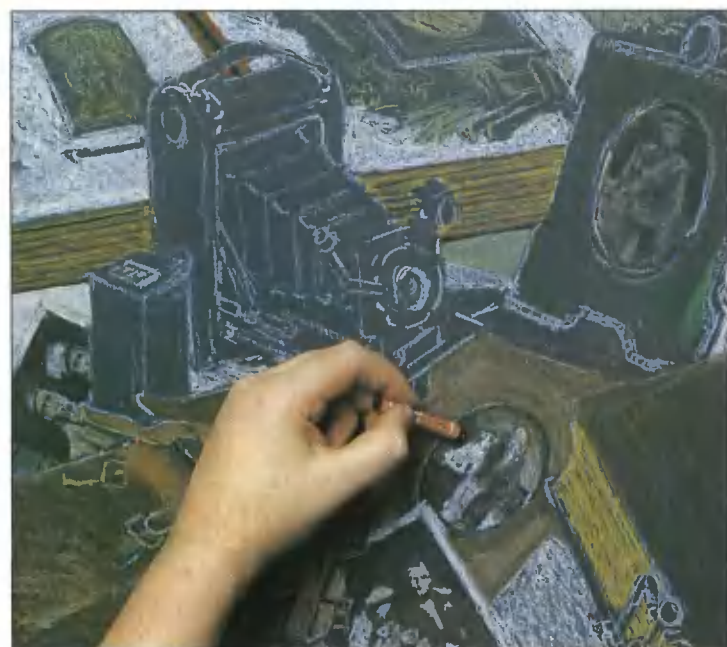
8 ▼ Пишем альбомы

Нанесите на гладкие листы альбома мазки оранжевой пастели. Добавьте полосы жженой и сырой сиены, чтобы изобразить страницы дальнего фотоальбома (который раскрыт). Окрасьте кожаную обложку ближнего альбома жженой сиеной. Опишите короткими мазками светлой телесно-розовой пастели фигуру военного в стоящей рамке. Покройте саму рамку легкими диагональными мазками виридоновой и изумрудно-зеленой пастели, обозначая световые блики на ее краю.

9 ▼ Изображаем фигуры

Подчеркните темные тона на фотографиях смелыми мазками сырой умбры и коричневой пастели. Добавьте на человеческие фигуры световые блики светлой телесно-розовой пастелью и светлой желтой охрой.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Снимаем краску

Несмотря на то, что наша картина исполнена в свободной манере, не требующей чрезмерной точности, может возникнуть необходимость внести в композицию отдельные поправки. Нежелательные мазки пастельной краски легко снимаются лезвием скальпеля. Работая скальпелем, будьте осторожны и следите за тем, чтобы не испортить поверхность черной бумаги.

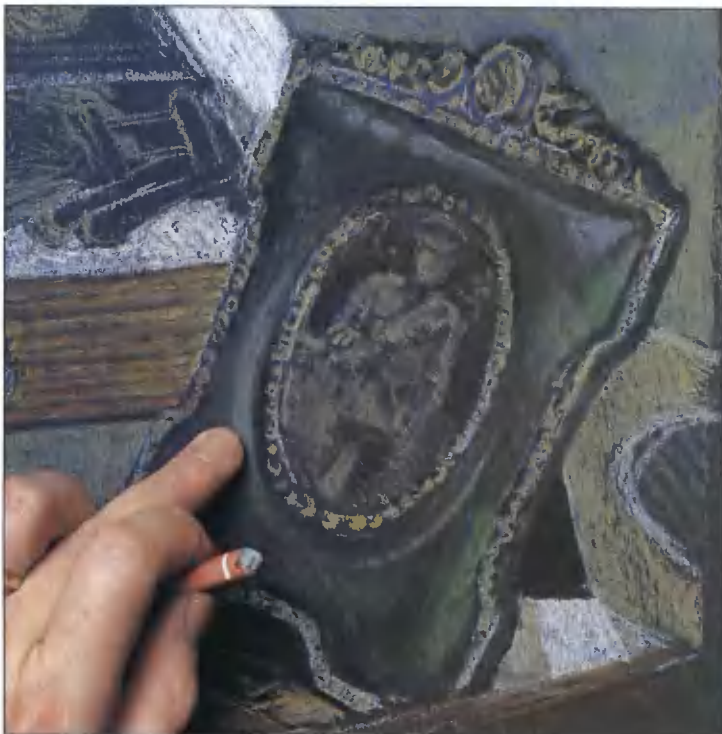
10 ▼ Работаем над паспарту

Нанесите локальный цвет и отражения на блестящей коже паспарту серой и виридоновой пастелью. Густыми мазками черной пастели обозначьте темные отражения. Изобразите позолоченные детали светлой желтой охрой и сырой сиеной. Световые блики покажите светлой телесно-розовой и белой, а тени — черной и темной оливково-зеленой пастелью.

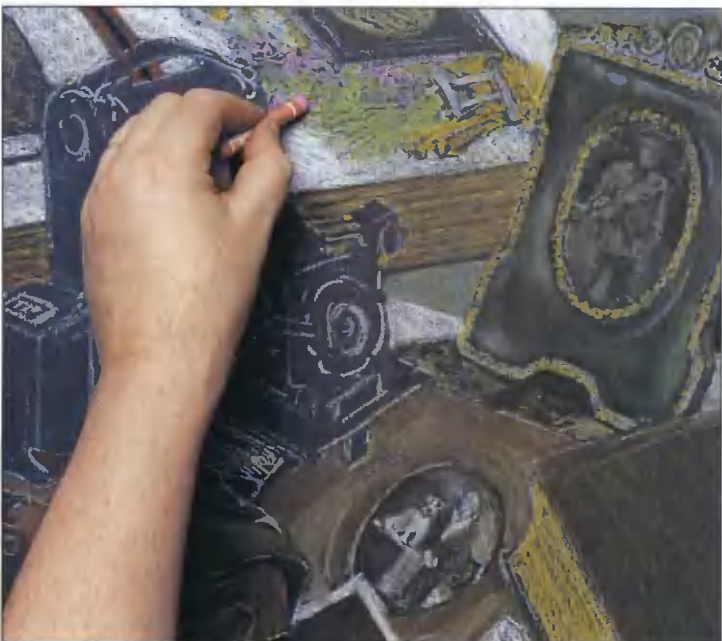

11 ▼ Наносим блики

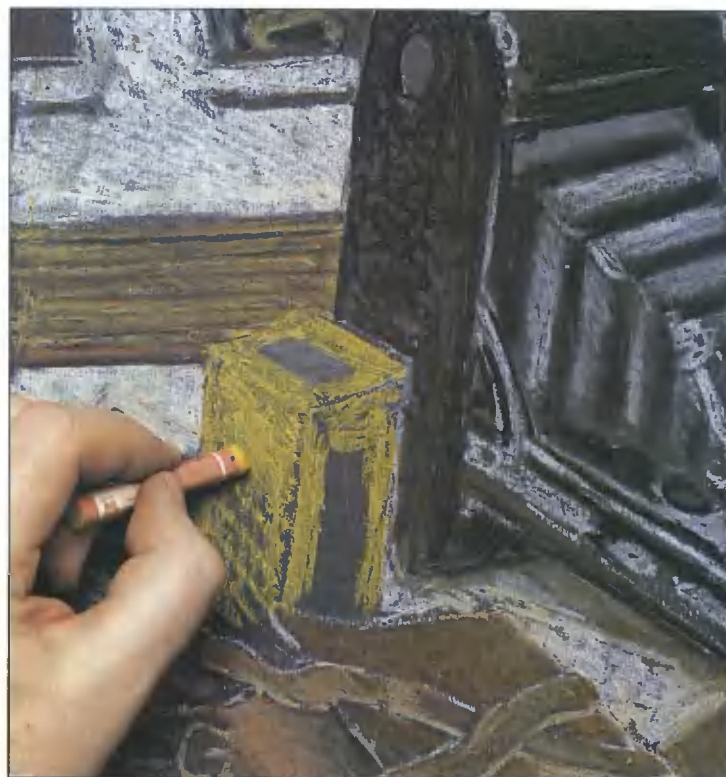
Окрасьте короткими мазками серо-голубой и виридоновой пастели участок позади дальней фотографии (в стоящей рамке). Опишите орнаментальный край рамки ультрамарином и виридоновой пастелью. Углубите световые блики на коже паспарту светло-серой пастелью, а затем смягчите контуры бликов, растерев краску пальцем.

12 ▼ Добавляем цветочные пятна

Слегка осветлите рамку краем пастельной палочки желтая охра. Изобразите цветочный орнамент на раскрытом листе альбома. Розовой, светлой телесно-розовой, оранжевой пастелью и желтой охрой напишите цветы, а оливково-зеленой, светло-зеленой и серой пастелью — листву. Наносите краску свободными мазками, стремясь создать у зрителя лишь общее представление об этом орнаменте.

13 ▼ Изображаем коробку

Воспроизведите фактуру обтянутой кожей поверхности фотокамеры легкими плавными мазками черной, серой и коричневой пастели. Покажите складки на коже, добавив для этого светло-серой и белой пастелью световые блики. Окрасьте яркую коробку оранжевыми пастелью, обходя прямоугольную этикетку. Работайте равномерными диагональными мазками.

14 ▼ Вносим поправки

Пришло время оценить проделанную работу, внести необходимые поправки и добавить недостающие детали. Наметьте металлическую застежку на альбоме оранжевой пастелью и жженой сиеной. Углубите тон фотографий в раскрытом альбоме.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Наша работа практически завершена. Однако при желании вы можете «обострить» тональные контрасты и фактуры, — в первую очередь, это касается узоров, нанесенных на кожаные поверхности. Непременное условие правильной «доработки» натюрморта — предварительное покрытие изображения слоем аэрозольного фиксатива. Он свяжет ранее нанесенные слои краски и не позволит «испортить» картину.

15 ► Подчеркиваем световые блики

Черной и белой пастелью нанесите самые темные тени и самые яркие световые блики на камеру. Желтой охрой обозначьте блики, играющие на металлических частях камеры.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Контрастный вариант

Этот этюд практически повторяет наш. Выполнен он тоже масляной пастелью. Единственное отличие — «педалированная» контрастность изображения. Подчеркивая этот контраст, художник позволил черной поверхности бумаги отчетливее проглядывать наружу и активнее использовал белую пастель. Сильные световые блики выделяют фактуру блестящих металлических поверхностей. Бледные тона фотографии также акцентированы, а кожаный футляр обведен в некоторых местах белой пастелью. На «фоновой» ткани добавлены живые синие тона, делающие ее цвет более интенсивным. В целом все это повышает «светоносность» картины.

16 ▼ Работаем над фактурой кожи

Покройте картину слоем фиксатива. Изобразите пятнистую фактуру кожаной обшивки футляра фотокамеры с помощью мелких мазков желтой охры, белой, черной пастели и жженой сиены.

17 ▽ Прописываем обложку альбома

Кожаная обложка альбома имеет характерный «старинный» вид — от времени кожа местами потрескалась, а местами затерлась до блеска. Воспроизведите эти эффекты свободными мазками и тонкими линиями, нанесенными коричневой и черной пастелью.

18 ▲ Вносим последние поправки

Пройдитесь по всей картине, подчеркивая отдельные детали, осветляя цвета и поправляя тон. Там, где это необходимо, углубите темные тона.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Фокальная точка

Круглый объектив камеры образует фокальную точку этой композиции, направляя взгляд зрителя в глубину пространства картины.

Б Ровные края

Нанесенная по краю вспомогательного листа бумаги краска образует четкие края фотокарточек.

В Блики

Мазки белой пастели, нанесенные на края альбома и металлическую застежку, подчеркивают цвета и усиливают тональный контраст.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Рисуем углем обнаженную женщину, сидящую на стуле.

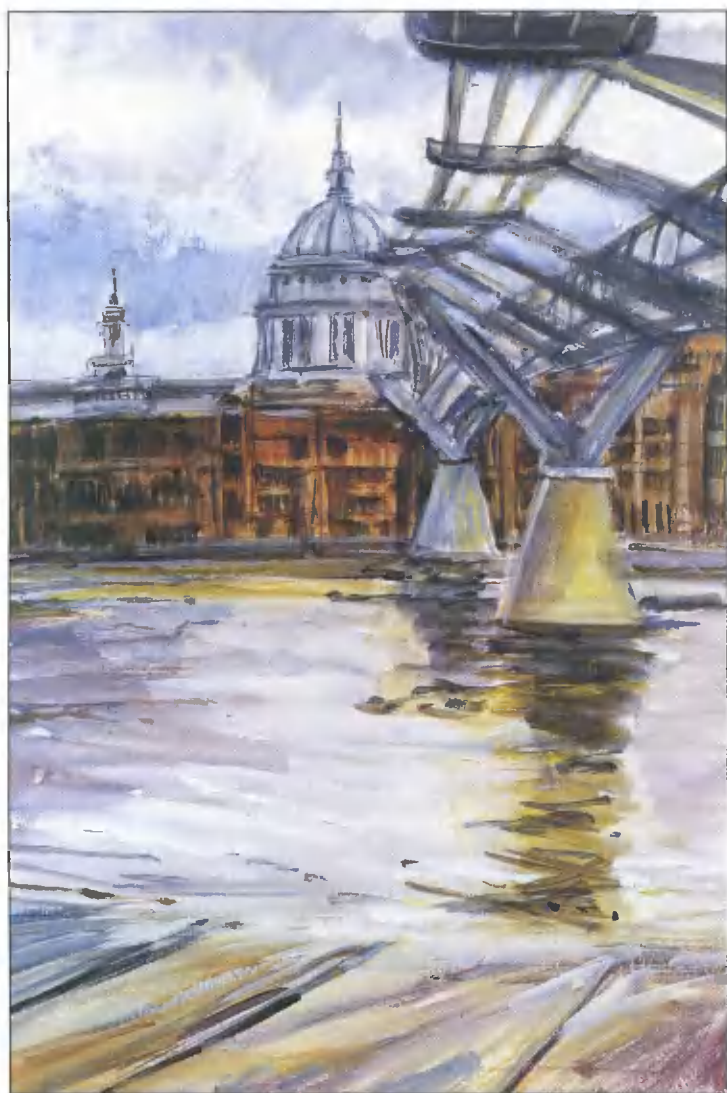
- Намечаем контуры фигуры легкими угольными штрихами.
- Выстраиваем формы тела с помощью тонкой штриховки и размытых пятен тона.
- Изображаем черты лица натурщи темнокоричневым мелком.

Городской пейзаж

Многие сюжеты только выигрывают, когда художник опускает ненужные детали и сводит контуры предметов к почти абстрактным формам. Особенно хорошо это правило работает в отношении городских пейзажей.

Точное следование натуре не всегда помогает создать впечатляющий образ. Иногда от художника требуется, наоборот, как бы абстрагироваться от реальности и творчески подойти к тому, что он видит. В этом случае реальность становится тем берегом, оттолкнувшись от которого, живописец, ведомый своей фантазией, отправляется в свободное плавание.

◀ Вместо того чтобы выписывать мелкие детали, наш художник наносил смелые мазки яркой краски, подчеркивая «графические» элементы композиции.

Проделав путь создания этой картины вместе с нашим художником, вы многому научитесь и сможете применить полученные знания в самостоятельной работе — вне зависимости от того, какую стилистику в ней предпочтете.

Творческая свобода

Наш художник начал с простого рисунка, используя мост, реку и строения на берегу для того, чтобы разбить пространство картины на ряд геометрических фрагментов. При этом он не слишком стеснял себе принципом верности натуре. Так, например, в нижней части картины появился «кусоч» причала, в действительности не существующий. Такой ход был обусловлен стремлением сбалансировать композицию. Кроме того, автор модернизировал цветовую гамму, пополнив ее красками, традиционно присутствующими в «городской жизни». Он добавил розовые, желтые и голубые тона, оживляя пятнами цвета серые краски бетонных и металлических конструкций.

Экспериментируйте!

Разрешив себе творческую свободу, смело экспериментируйте. Впрочем, и тут чувство меры не помешает. Не переписывайте «огульно» реальный вид, не загромождайте его «фантастическими» деталями, которые лишь утяжелят и в конечном счете разрушат композицию. Всякая «борьба с реальностью» должна быть строго мотивированной. Если у вас есть такие мотивировки, то по своему усмотрению меняйте контуры, добавляйте «из головы» одни элементы и исключайте другие.

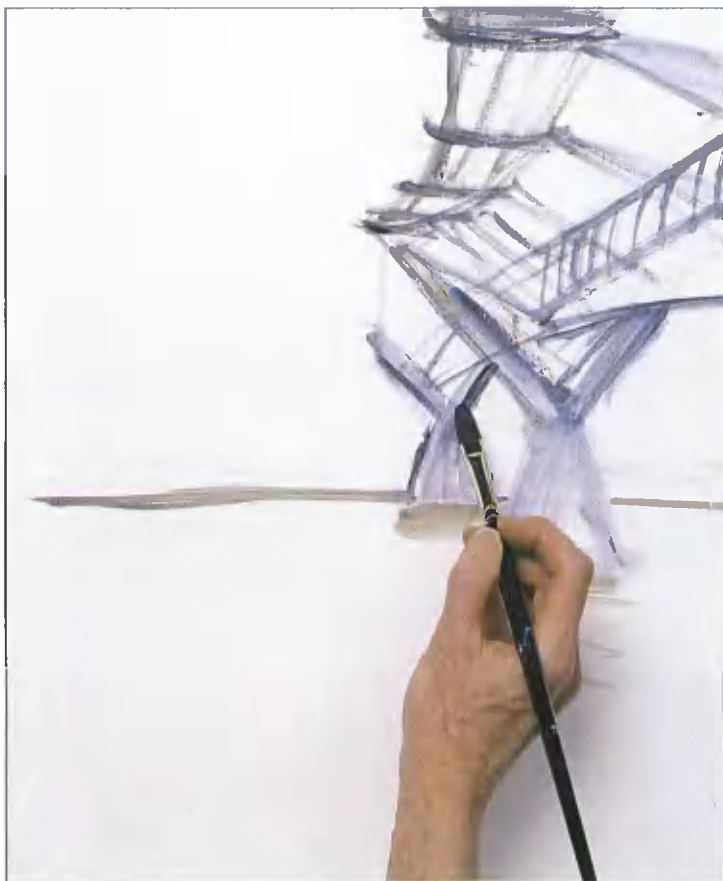
Успех композиции зависит от того, насколько удачно художник сможет распределить в ней формы, цвета, тона и фактуры. Это одинаково верно и для реалистической живописи, и для всех авангардных течений, вплоть до абстракционизма. Попробуем разбраться с этой проблемой на примере прекрасного городского пейзажа.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Намечаем основные контуры

Жидко разведите смесь серо-голубой краски и сырой умбры и кистью «орех» №12 наметьте основные линии композиции. На представленном рисунке наш художник набрасывает контуры моста.

2 ► Упрощаем формы

Окрасьте участки «плотного» тона разведенной смесью серо-голубой краски, сырой умбры и кармина. На этой стадии работы все ваше внимание должно быть направлено на определение основных форм и главных композиционных линий, поэтому не отвлекайтесь на второстепенные детали. Изобразите удаленные дома в виде плоских прямоугольников. Стремитесь сделать рисунок максимально простым.

Вам
потребуется

Лист фактурной бумаги для работы акриловыми красками размером 50х36 см

Кисти: кисть «орех» №12, 6-мм и 13-мм плоские кисти, круглая кисть №6

Палитра и сосуд с водой

9 акриловых красок: серо-голубая, сырая умбра, кармин, жженая сиена, желтая охра, ультрамарин, лимонно-желтая, белила, черная

3 ▼ Добавляем новые краски

Окрасьте прямоугольники строений на заднем плане разведенной смесью жженой сиены и желтой охры. Стремитесь к созданию цветового баланса и верному расположению линий, а не к «фотографированию» того, что видите. Слегка наметьте окна кармином и серо-голубой краской.

4 ► Продолжаем делать подмалевок

Разведенной смесью жженой сиены, серо-голубой краски и кармина начните окрашивать бетонные опоры моста, крыши строений и купол собора.

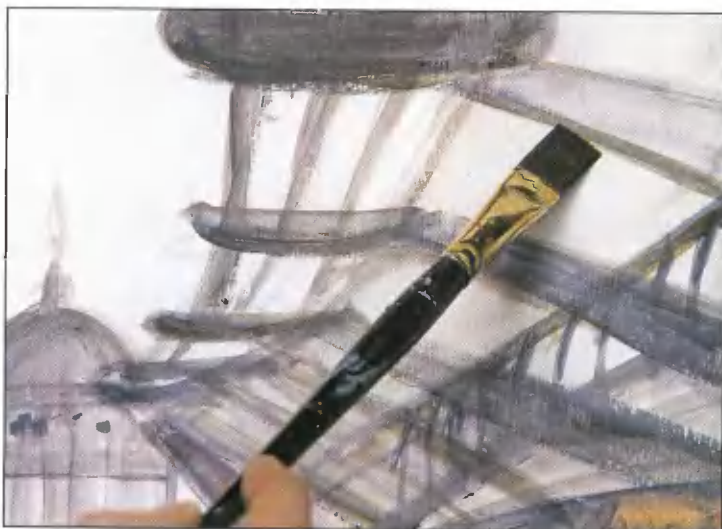
5 ► Пишем воду

Взяв 13-мм плоскую кисть, нанесите на воду горизонтальные мазки разведенного кармина и серо-голубой краски. Оставляйте фрагменты незакрашенной бумаги, которые будут изображать рябь на воде.

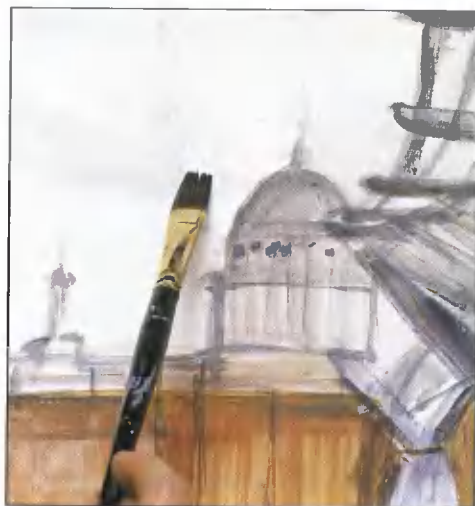
6 ▼ Обозначаем небо

Приглушите белый цвет неба бледной серой краской, полученной путем смешивания серо-голубой краски с небольшим количеством кармина. Той же смесью окрасьте края металлических ферм моста.

7 ► Варьируем мазки

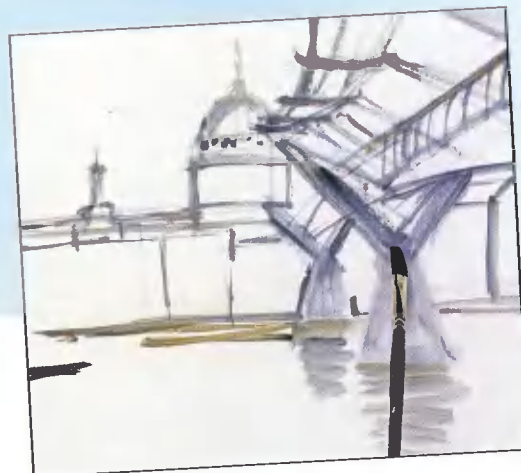
Продолжайте работать теми же красками. Прописывая небо, варьируйте направление мазков, чтобы верно воспроизвести фактуру.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Начните с жидкой краски

Начните писать картину жидко разведенной акриловой краской. Такая краска быстро высыхает, и у вас появляется хорошая возможность быстро вносить поправки, нанося сверху новый слой краски.

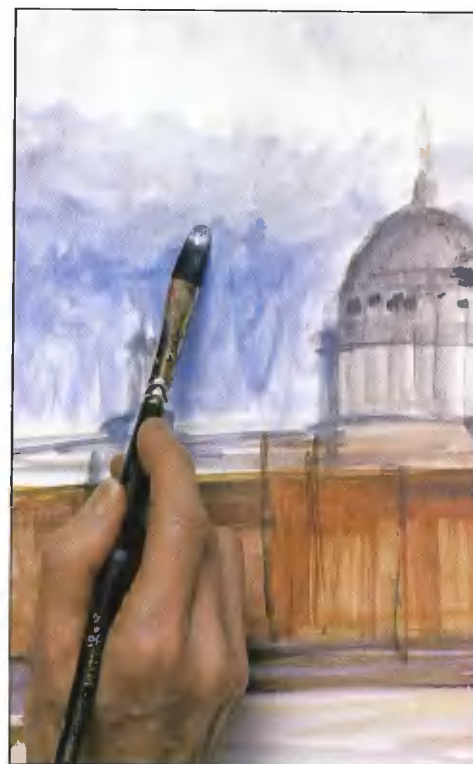

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Выполнив подмалевок, отойдите на несколько шагов и, внимательно взглянув на сделанное, решите, в каком направлении вам двигаться дальше. Не забывайте, что «фотографирование» (колорита ли, деталей, особенностей расположения и пр.) не является вашей задачей и вы можете изменять сцену, если эти изменения будут продиктованы стремлением к композиционной цельности.

8 ► Работаем над небом

Окрасьте нижнюю часть неба ультрамарином, разведя краску немного гуще, чем вы делали это в предыдущих шагах. Наносите ее короткими, разнонаправленными мазками, чтобы сохранить в композиции как можно больше фактурных контрастов.

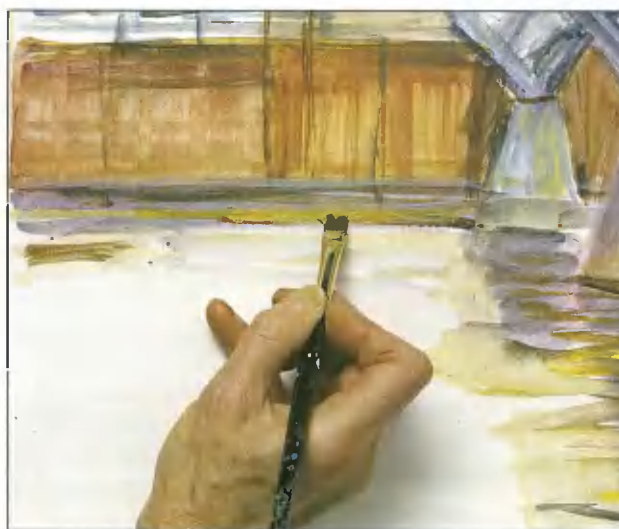

9 ▾ Пишем передний план

Взяв круглую кисть № 6, подчеркните очертания и узоры моста серо-голубой краской. Для того чтобы сделать передний план более интересным, перейдите на 13-мм плоскую кисть и напишите воображаемый причал свободными мазками смеси кармина, серо-голубой краски и ультрамарина.

10 ► Показываем солнечные блики

Добавьте кистью «орех» №12 несколько горизонтальных мазков лимонно-желтой краски, тем самым показывая солнечные блики.

11 ◀ Изображаем мост

Возьмите 6-мм плоскую кисть и нанесите лимонно-желтую краску на опоры моста. Точно так же напишите отражения солнечного света на дальней стороне реки.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Дэвид Робертс

(1796—1864)

Вид на собор святого Павла с моста Блэкфрайэрс

Библиотека Гуилдхолл, Лондон/Художественная библиотека Бриджмена.

На этой прекрасной акварели лондонский собор святого Павла — великое творение знаменитого английского архитектора Кристофера Рена — кажется плывущим над городом. Художник сумел достичь этого эффекта за счет продуманных контрастов. Если передний план написан у Робертса яркими интенсивными тонами, то на заднем плане они становятся бледными и воздушными.

Хотя собор находится в глубине композиции, точно прописанные детали приближают его к зрителю.

Поднимающиеся из труб столбы дыма направляют взгляд зрителя к кафедральному собору.

12 ▾ Пишем густыми белилами

Возьмите 6-мм плоскую кисть и смесью белил с небольшим количеством ультрамарина покажите световые блики, «описывающие» форму купола собора. Обведите контур купола. Густыми мазками белил уточните формы моста.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

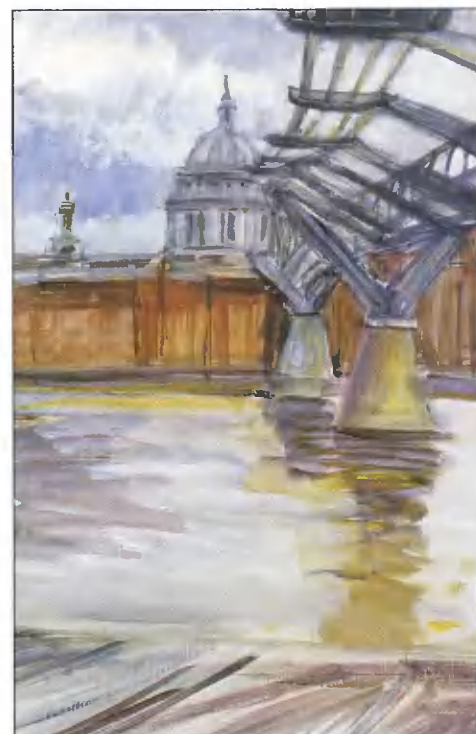
Композиционная сетка

В этой композиции мы имеем дело с более «широким» видом. Основной акцент здесь сделан на «силуэте» города. Сильные линии оконного переплета не только образуют интересную рамку для городского пейзажа, но и служат сеткой, помогающей правильно разместить отдельные пейзажные элементы. Изображение, обрамленное в раму окна, разбито на квадраты, в каждом из которых расположен почти абстрактный узор. Мелкие детали сохранены на переднем, но опущены на заднем плане. Это помогает построить правильную перспективу.

13 ► Углубляем тона

Пройдитесь по всей картине, углубляя тона и подчеркивая пейзажные элементы. Попробуйте окончательно сбалансировать композицию. В данном случае, наш художник осветлил белилами линию горизонта, изобразил новые световые блики на мосту, добавил серо-голубой краской некоторые детали купола, моста и строений и подчеркнул кармином цвет крыш.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Подумайте над тем, какие изменения и поправки стоит внести в картину. Например, при желании вы можете подчеркнуть некоторые фактуры, контуры и важные линии (это касается окон, своеобразных зигзагов на поверхности реки, показывающих движение воды, и пр.).

14 ▾ Уточняем окна

Взяв круглую кисть №6, напишите окна смесью кармина, сырой умбры и небольшого количества черной краски. Сконцентрируйте свое внимание не на отдельных окнах, а на том шахматном узоре, который они образуют.

15 ► Уточняем реку

Добавьте новые световые блики и отражения на воде красками, соответствующими по интенсивности краскам, которыми написаны мост и строения. Нанесите свободными перекрещивающимися мазками серо-голубую краску и кармин, а сверху постройте их плавными мазками сырой умбры.

16 ▼ Прописываем причал

Возьмите кисть «орех» №12 и диагональными мазками смеси кармина, сырой умбры, серо-голубой краски, желтой охры и белил перепишите причал на переднем плане.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Воспроизводим уголок загородного сада с его распустившимися цветами, подстриженными кустами и солнечными часами.

- **Начинаем** со смелого подмалевка, выполненного гуашью.
- **Пишем** мягкой пастелью рассеянный солнечный свет.
- **Создаем** тонкие оттенки цвета и фактуры.

А Пятна неба

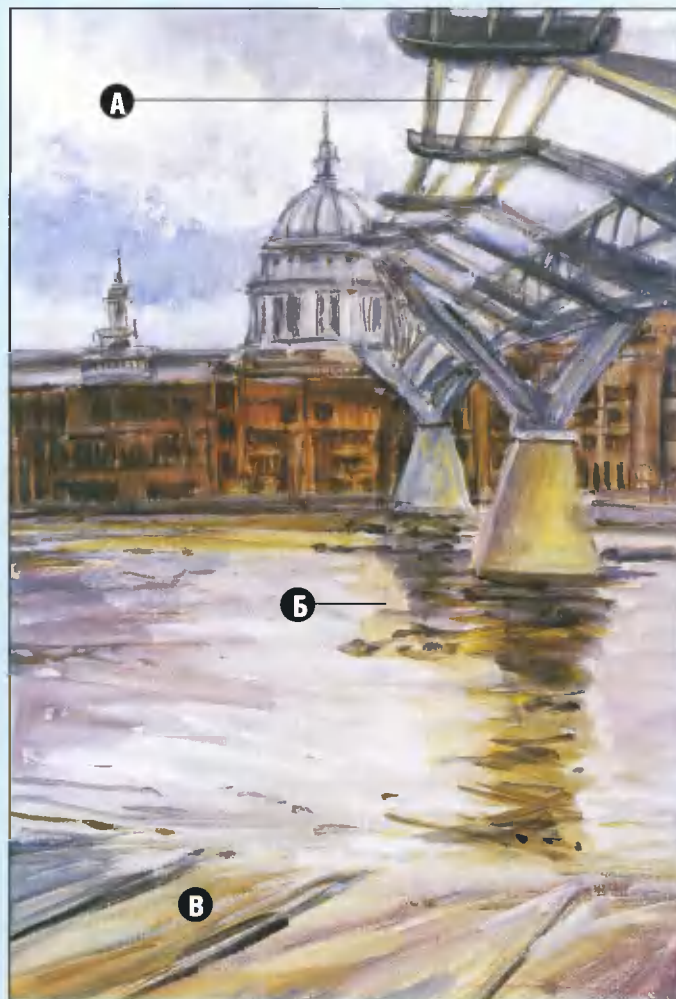
Пятна неба проглядывают сквозь металлическую сетку моста, образуя смелый узор.

Б Разнообразные мазки

Горизонтальные мазки, которыми написана поверхность воды, контрастируют с диагональными мазками, которыми написан передний план.

В Добавленные элементы

Деревянный причал на переднем плане добавлен художником в целях создания сбалансированной композиции.

● Цветной калейдоскоп

Все, что потребуется для изготовления этого бумажного набора, — это несколько листов впитывающей влагу бумаги, тушь на водной основе, нить и немного фантазии.

Набор цветной туши и хорошее настроение — неперменные атрибуты этой нарядной бумаги. А уж то, как вы реализуете эту затею, зависит от вашей фантазии, возможностей и... потребностей. Будет это упаковка для подарка другу, своеобразный фон для ваших рисунков или что-то иное, — в любом случае оригинальность вам обеспечена.

◀ *Столь необычные узоры были созданы благодаря многократному сложению бумаги и перетягиванию ее нитью.*

Техника окрашивания бумаги очень проста. Хотя мы будем в процессе работы говорить о размерах, все эти цифры следует воспринимать как условные. Приступая к окрашиванию бумаги, вы вполне можете проявить свою фантазию.

Лучше всего бумагу окрасит качественная цветная тушь на водной основе. Для того чтобы получить интенсивные тона, воспользуйтесь неразбавленной тушью, а

для получения более тонких оттенков тона разведите тушь водой. Интересного эффекта можно добиться, если капнуть водой на уже нанесенную тушь — на поверхности бумаги тогда образуются причудливые разводы. Чтобы избавить себя от уборки впоследствии, перед началом работы покройте свой рабочий стол пластиковой пленкой.

Такая бумага поражает разнообразием красок, оттенков тона и узоров — случайных или повторяющихся. Нарядные листы пригодятся для того, чтобы упаковать подарок, обернуть книгу или альбом... А может, эта бумага послужит интересной основой для собственных художественных работ.

Бумага и тушь

В нашем случае подойдет бумага, хорошо впитывающая влагу. Ее толщина будет зависеть от того, для чего она предназначена: для «оберточных» целей потребуются плотные листы, а для «украшательских» — более тонкие. Наш художник остановил свой выбор на японской бумаге средней плотности.

СПОСОБ А:

складываем и окрашиваем бумагу

1 ▼ Складываем бумагу

Сложите бумагу плиссированными складками шириной около 2 см каждая.

2 ▼ Еще раз складываем бумагу

Теперь сложите получившуюся многослойную бумажную полоску поперек такими же плиссированными складками.

Вам
потребуется

Хорошо впитывающая
влагу бумага

Нить

Небольшие тонкие
кусочки древесины

Ручные тиски

Набор разноцветной туши
на водной основе

Палитра

Кисть

Решетка для
просушивания бумаги

3 ▼ Перевязываем бумагу

Прикладывая силу, обвяжите со всех сторон сложенную бумагу нитью.

4 ▼ Окрашиваем бумагу

Налейте красную и пурпурную тушь в углубления палитры (следите за тем, чтобы краски не смешивались). Начните окунать отдельные части сложенной бумаги в тушь, чередуя цвета (один уголок поместите в красную тушь, второй — в пурпурную, и так далее). Всякий раз дожидаетесь, пока бумага впитает влагу.

5 ▼ Разворачиваем бумагу

Когда тушь пропитает все слои бумаги, развяжите и разверните бумажный лист. Повесьте его сушиться на решетку.

6 ▼ Пробуем альтернативный узор

Сложите лист бумаги плиссированными складками шириной 1 см каждая. Перевяжите сложенную полоску бумаги нитью (примерно в пяти местах). Нанесите кистью тушь двух цветов между перевязками и вдоль краев (результат, полученный с помощью розовой и оранжевой туши, показан на с. 253).

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Окрашиваем скомканную бумагу

Самый простой способ получить выразительный узор — это скомкать бумагу и туго перевязать нитью во всех направлениях, а затем погрузить бумажный комочек в тушь выбранных цветов. Альтернативный способ — наносить тушь на бумагу кистью.

СПОСОБ Б:

складываем и зажимаем бумагу в тисках

1 ▼ Складываем бумагу

Сложите бумагу так же, как в шаге 1 (способ А). Затем сложите бумагу поперек таким образом, чтобы полоска бумаги приобрела форму прямоугольника. Приложите к центру бумажного прямоугольника сверху и снизу два небольших кусочка древесины и прочно зажмите бумагу в ручных тисках.

2 ▼ Окрашиваем бумагу тушью

Возьмите кисть и нанесите на края бумаги тушь трех различных оттенков. Дождавшись, пока тушь впитается, расправьте лист и поместите его сушиться на решетку.

СПОСОБ В: связываем бумагу

1 ▼ Связываем бумагу

Произвольно сложите небольшой участок бумаги и крепко обвяжите вершину складок нитью. Прodelайте то же самое с остальными участками бумажного листа.

2 ▼ Окрашиваем бумагу тушью

Возьмите кисть и окрасьте бумагу тремя оттенками туши, нанося ее случайными пятнами. Последний слой туши нанесите на вершины складок.

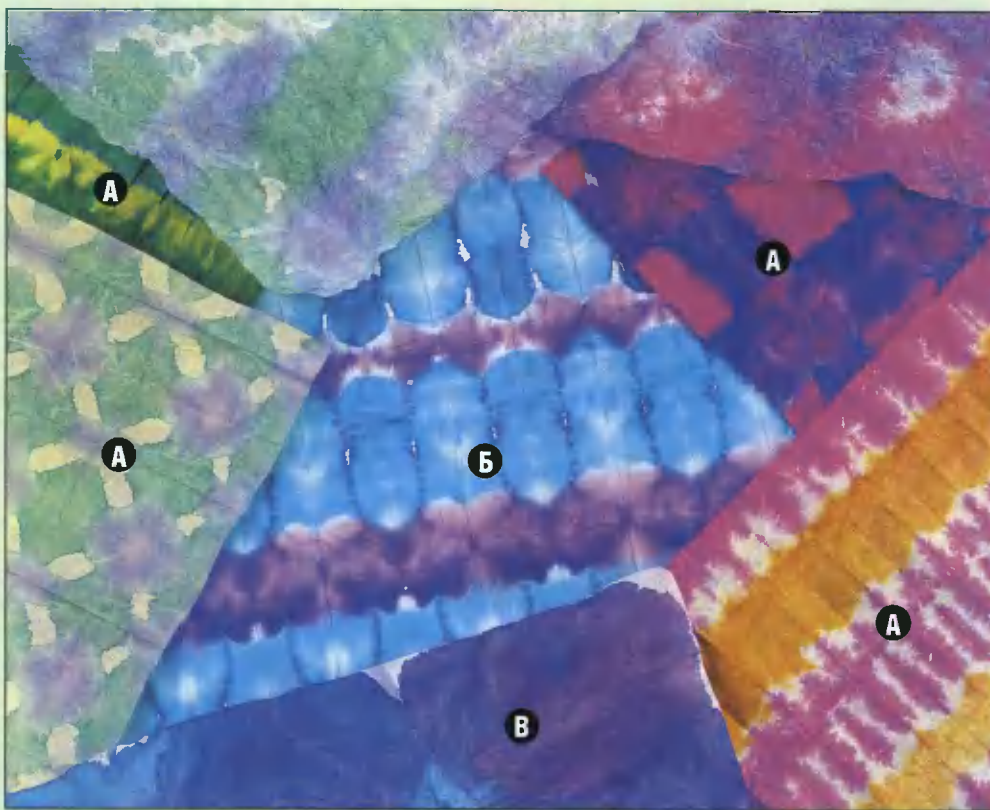

ГОТОВЫЙ НАБОР

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Изготовим маленькие «деревенские» корзиночки из листов гофрированного картона.

- Делаем основание корзиночки двухцветным.
- Склеиваем боковые стенки корзиночки из узких полосок картона.
- Разнообразим форму корзиночек.

А Сложенная и окрашенная бумага

В этом случае на поверхности бумаги образуется четкий цветной узор.

Б Сложенная и зажатая в тисках бумага

Здесь крупные очертания узора имеют достаточно правильную форму.

В Связанная бумага

На поверхности бумаги образуются расходящиеся лучами причудливые узоры.