

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС
**Искусство Рисования и
Живописи**

ШАГ ЗА ШАГОМ

2

ISBN 0-7489-3469-3

9780748934690

190 тенге

6,95 грн.

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС Искусство Рисования и Живописи ШАГ ЗА ШАГОМ

АЗБУКА РИСУНКА

5—8

Оглянитесь в своем доме по сторонам — и вы непременно увидите вещи, из которых получится интересная композиция.

В МАСТЕРСКОЙ

7—12

Имея акварельную бумагу и несколько цветов акварельной краски, можно создавать настоящие картины.

НА ПЛЕНЭРЕ

7—12

Богатую фактуру кирпичной стены и интересные тени дверного проема мы передадим с помощью слоев акриловой краски.

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА

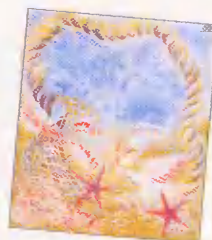
3—4

Умению грамотно, гармонично располагать на бумаге или холсте предметы, архитектурные строения, живую натуру учат основы композиции.

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

5—8

Из любого материала, который вы найдете в старых журналах, можно создать эту морскую сценку.

ЧИТАЙТЕ В № 3

Познакомившись с материалами третьего выпуска, вы научитесь:

- ▶ правильно размещая тени, делать рисунок более выразительным;
- ▶ писать натюрморты фломастерами и акварелью;
- ▶ изображать цветущий сад;
- ▶ различать теплые и холодные цвета;
- ▶ изготовив уникальную раму для своего зеркала, работать в технике папье-маше.

«Искусство рисования и живописи» № 2, 2006

Издатель и учредитель:
ООО «Де Агостини»
125315, Российская Федерация, г. Москва
Ленинградский пр-т,
д. 72, стр. 4, офис 212

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

Адрес редакции:
123298, г. Москва,
ул. Маршала Бирюзова,
д. 1, офис 15

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

Тираж: 130 000 экз.

Распространение
в России:
ЗАО «Издательский дом
«БУРДА»

© 2006 De Agostini UK Ltd.

ISBN 0-7489-8683-9
(серия)
ISBN 0-7489-3469-3

Цена свободная

Составной частью данного выпуска является папка — скоросшиватель.

Печатные материалы, рисунки и иллюстрации серии охраняются авторским правом. Любое воспроизведение опубликованных материалов возможно лишь с письменного разрешения редакции.

Зачем нужна координатная сетка?

Координатная сетка поможет вам расположить предметы на бумаге. Сделав набросок, попробуйте рисовать угольным карандашом.

Расположение предметов

Иногда даже профессиональному художнику бывает сложно правильно определить относительные размеры и пропорции предметов. Решением проблемы может стать координатная сетка, нанесенная на лист бумаги, который помещается позади натюрморта. На другой лист, приготовленный для рисунка, также нанесится эта сетка.

Поскольку координатная сетка, размещенная за натюрмортом, нанесена на белый фон, не только сами предметы будут четкими, но и отбрасываемые ими тени. Однако на этом занятии нас в первую очередь будет интересовать объем предметов, а тенями мы займемся на следующем уроке.

Как пользоваться угольным карандашом

Контуры нашего рисунка нанесены карандашом 2В, который легко стирается ластиком, а вот собственные тени сделаны с помощью угольного карандаша, позволяющего проводить жирные темные линии.

Возьмите угольный карандаш и поведите им по бумаге, чтобы посмотреть, какие линии он оставляет. Сначала не нажимайте на карандаш, затем немного нажмите и сравните проведенные линии. Попробуйте штриховать угольным карандашом в разных направлениях, проследите, как меняется фактура штриха. Скоро вы освоите штриховку угольным карандашом и начнете пользоваться им так же, как и графитовым.

Не стоит ломать голову, придумывая, какие бы предметы нарисовать. Оглянитесь в своем доме по сторонам — и вы непременно увидите вещи, из которых можно составить интересную композицию.

◀ Гораздо легче выстраивать натюрморт, если располагать предметы на бумаге с помощью координатной сетки.

Вам
потребуется

Лист белого картона
размером 43 см в высоту
и 1 м или больше в ширину

Большой лист бумаги

Клейкая
маскировочная лента

Металлическая
линейка

Ластик

Карандаши: 2В
и угольный карандаш

Нож или точилка для
карандашей

Разметка координатной сетки

1 Отметьте вертикальные линии, отступив по 20 см от каждого края картона. Обрежьте лист по этим линиям, а затем приклейте отрезанные полоски на место с помощью клейкой ленты. У вас получатся две сгибаемые стороны, с помощью которых можно будет установить этот экран. Теперь возьмите карандаш 2В и начертите в центральной части экрана рамку, расположив ее как можно ближе к нижнему краю картона.

2 Проведите горизонтальные и вертикальные линии, разбивая рамку на квадраты. В нашем случае получаются квадраты 8x8 см. Теперь установите отобранные для рисунка предметы и позади них — экран с координатной сеткой.

Как пользоваться координатной сеткой

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Сглаживание тонов

Уголь имеет порошкообразную структуру, поэтому им лучше всего рисовать на шероховатой, фактурной поверхности, которая будет удерживать крупинки порошка. Когда вы освоите новый материал, попробуйте рисовать углем на бумаге с сильно выраженной фактурой. Крупное зерно такой бумаги придаст вашему рисунку больше выразительности.

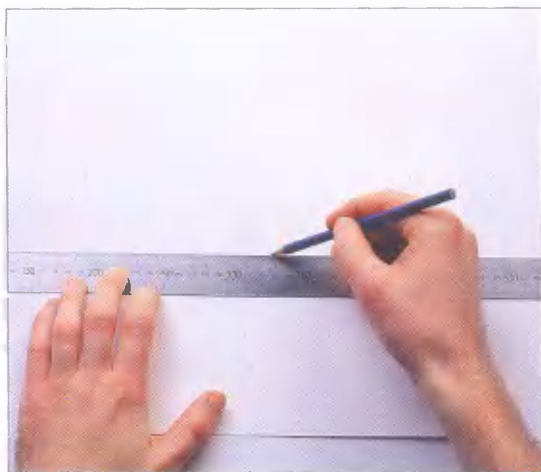
3 ▽ Соотнесим рисунок с натюрмортом

Продолжайте рисовать бутылку — не забудьте про ее откидную пробку, — постоянно сверяясь с координатной сеткой. Рисуйте контур мелкими штрихами, а не одной сплошной линией, чтобы не ошибиться.

1 ► Начертим координатную сетку на листе бумаги

Возьмите карандаш 2В и начертите еще одну координатную сетку на листе бумаги. Вам нужно разбить лист на такое же количество квадратов, как и на экране с координатной сеткой. Только квадраты на листе будут меньше — в нашем случае 6х6 см.

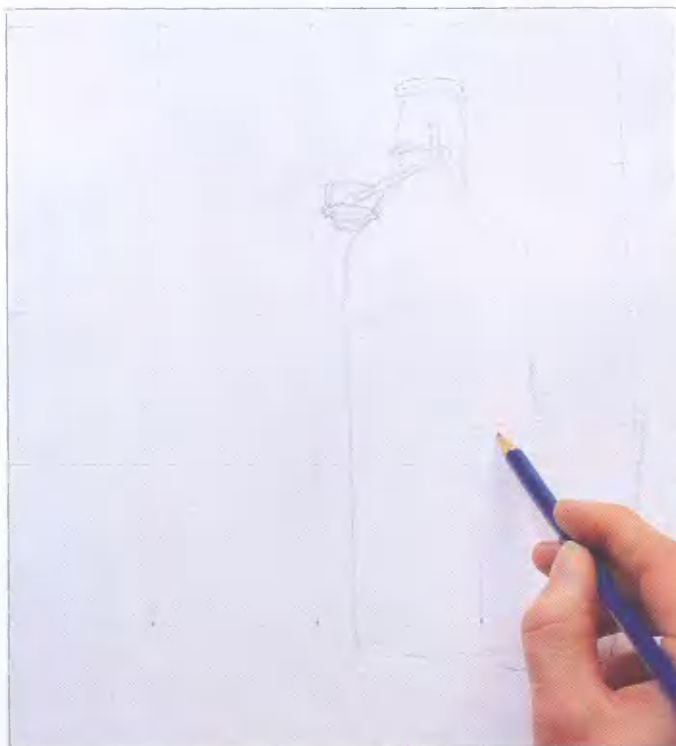
2 ► Начнем рисунок с бутылки

Поскольку бутылка — самый высокий предмет в нашей композиции, то начнем рисунок именно с нее. Используйте карандаш 2В. Хорошо рассмотрите, в каких местах и как пересекаются контуры бутылки с квадратами стоящей позади координатной сетки. Проверьте правильность каждой линии, нанося ее на лист бумаги.

Добавляем остальные предметы

Наметив расположение на бумаге первого предмета — в нашем случае это бутылка, — вы можете теперь добавить другие, стоящие рядом предметы. Продолжайте рисовать контуры, используя координатную сетку, и тогда вам удастся сохранить правильные пропорции всех предметов.

4 ◀ Рисуем стакан

Наметьте контур стакана, по-прежнему сверяясь с координатной сеткой. Стакан стоит перед бутылкой, то есть ближе к вам, поэтому на бумаге его доньшко будет расположено чуть ниже доньшка бутылки.

5 ◀ **Намечаем кофейник**
 Следуя, как и прежде, координатной сетке, набросайте контур кофейника. Внимательно изучите его форму и сделайте линии более четкими в тех местах, где легла тень. Исправляя ластиком контур кофейника, вы могли случайно стереть и линии координатной сетки — не забудьте восстановить их.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
 Работа водорастворимым карандашом

Если вы хотите добавить в свой рисунок цвет, можно сделать это с помощью водорастворимого карандаша. Готовый рисунок в этом случае будет напоминать акварель. Когда бумага высохнет, вернитесь к водорастворимому карандашу и добавьте новые штрихи.

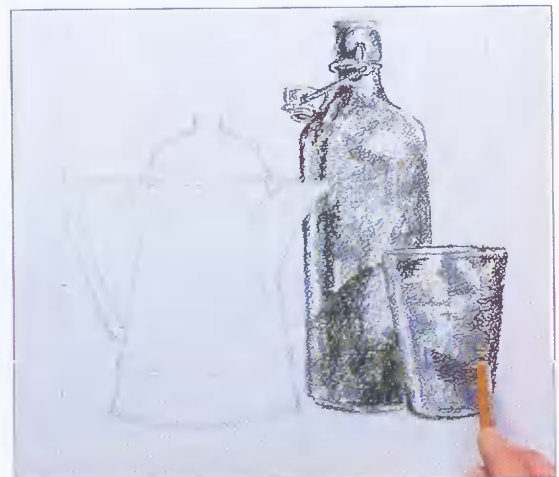
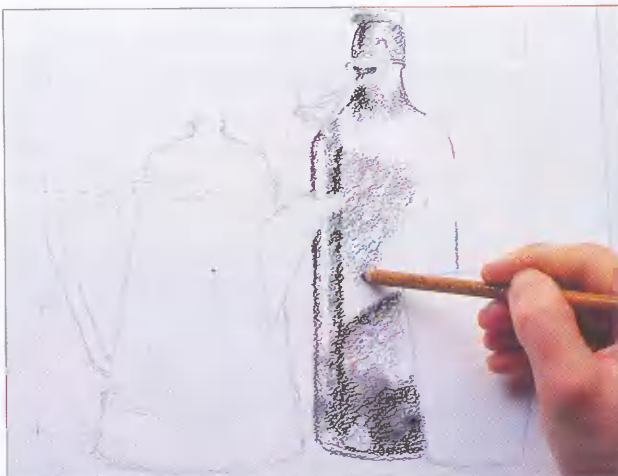
6 ▼ **Заканчиваем набросок карандашом**
 Нарисуйте детали кофейника. Теперь у вас готов предварительный набросок, группа предметов с правильными пропорциями, а значит, можно перейти к угольному карандашу.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

7 ▼ **Наносим тени на бутылку**
 Посмотрите, с какой стороны падает свет на ваш натюрморт. Затем возьмите остро заточенный угольный карандаш и нанесите на бутылку несколько легких толстых штрихов, не трогая те части, где должны быть блики (о том, как распределять светлые и темные тона, рассказывалось в выпуске № 1 нашего журнала).

8 ▶ **Придаем объем стакану**
 Вначале прорисуйте острым кончиком карандаша откидную пробку бутылки, затем перейдите к стакану. Частыми линиями заштрихуйте тень на правой стороне стакана и на его нижней части. Остальную поверхность покройте более легкими штрихами. Не закрашивайте те участки, на которые падает свет.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем занятии основное внимание мы уделим значению теней в рисунке.

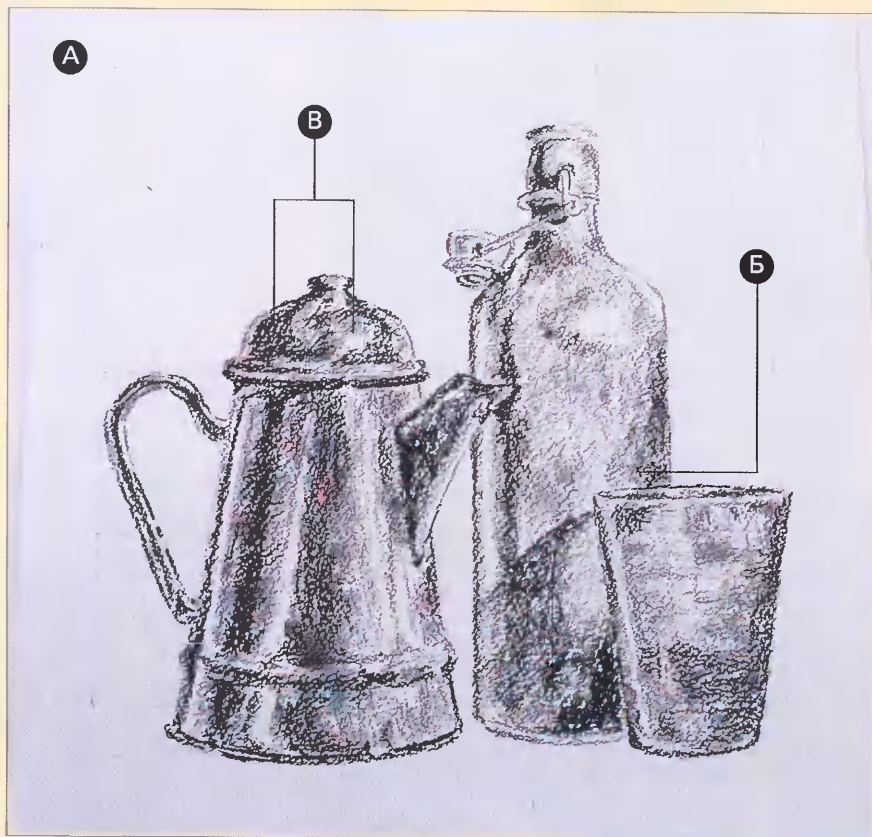
- Как изменяются предметы при перемещении источника света
- Учимся фиксировать форму теней
- Рисуем «негативные» изображения и узнаем новое о ровной и убывающей тени

9 ▲ **Вырисовываем кофейник**
Прикройте законченную половину рисунка листом бумаги, чтобы не смазать его. Затем начните заштриховывать кофейник, оставляя белыми вертикальные полосы бликов.

10 ▲ **Усиливаем тени на кофейнике**
Постепенно усиливайте тени на кофейнике. Легкими штрихами покройте белые полосы — у вас должны выделяться только узкие сверкающие блики.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК**А Координатная сетка**

Координатная сетка помогает расположить предметы именно так, как они расположены в действительности, и сохранить их пропорции. Когда рисунок готов, координатную сетку на листе бумаги можно удалить ластиком.

Б Уголь

Контур, проведенный карандашом 2В, полностью скрыты под штриховкой, нанесенной угольным карандашом. Тени, сделанные углем, глубже и интенсивнее теней, сделанных графитовым карандашом.

В Объемность

Набросав предметы, художник на следующем этапе работы старается придать им объем и подчеркнуть округлую форму, выпуклую поверхность предметов. Это достигается за счет сочетания теней, полутонов и бликов.

Натюрморт с апельсинами и перечницей

В выпуске № 1 нашего журнала мы говорили об основных приемах работы акварелью. Теперь сделаем еще шаг вперед и попробуем нарисовать этот простой натюрморт.

*И*мя подходящую акварельную бумагу и несколько цветов акварельной краски, можно создавать интересные картины. Сегодня нам потребуются синий кобальт, а также желтый и красный кадмий. Смешав эти краски, вы получите все необходимые для нашей работы цвета.

◀ Составить натюрморт можно из любых предметов. Постарайтесь так расположить выбранные вами предметы, чтобы возникли цветовые контрасты.

Несколько слов о непредсказуемости акварели

Возможно, вы уже и сами поняли, какое удовольствие смешивать акварельные краски, а потом писать ими. Однако никогда не знаешь заранее, как ляжет краска, где ее слой окажется гуще, а где прозрачнее. Эта непредсказуемость придаст акварели особое очарование и заставляет художника быть внимательным при работе с этим материалом.

Крайне важен момент соприкосновения краски с бумагой, ведь от того, насколько жидко вы развели краску, зависит прозрачность или плотность слоя. Безусловно, фактура бумаги и количество воды, используемой для размешивания красок или для работы чистой кисточкой, играют в акварельной живописи не менее важную роль, чем сами краски.

Так, фактура бумаги очень сильно влияет на результат, ведь если краска будет скапливаться, а не растекаться, то сложнее будет правильно расположить свет и тени.

Нежные цвета

Акварельные цвета на вашей работе должны быть нежными, ведь тон в этой живописной технике насыщается многократным наложением полупрозрачных слоев краски друг на друга. Акварель привлекает внимание прежде всего своими мягкими оттенками, которые так и называют «акварельными». Постарайтесь запомнить это правило и при работе с акварелью соблюдать его.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Чтобы цвет не стал грязным

Работая с акварелью, не забывайте о том, что вода в банке непременно должна быть чистой. Мутная вода сделает грязной краску, которую вы разводите, а грязная краска испортит вашу картину.

Вам
потребуется

Лист акварельной
бумаги

Палитра или блюдце

Карандаш 2В

Кисти: № 1, № 8

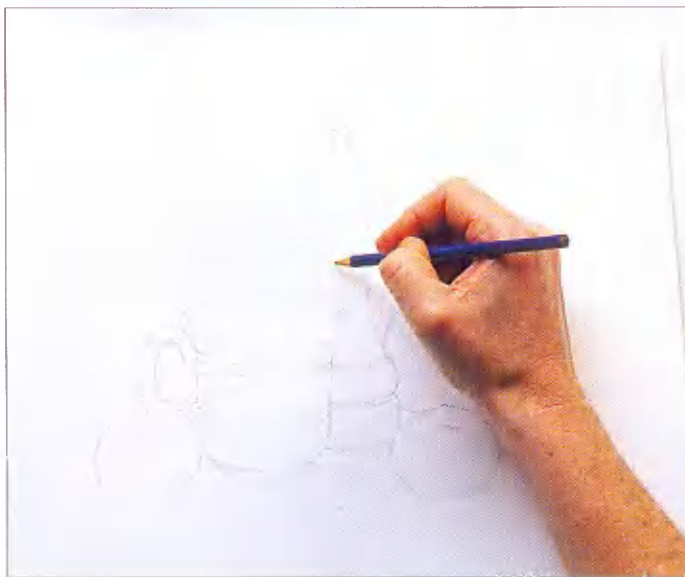
Банка с водой

Бумажное полотенце

3 акварельные краски:
синий кобальт, желтый
кадмий, красный кадмий

1 ◀ Делаем набросок предметов

Нарисуйте контур всех предметов карандашом 2В, предварительно изучив их. (При желании воспользуйтесь координатной сеткой, о которой было рассказано в главе «АЗБУКА РИСУНКА».) На этом этапе можно не заботиться о деталях. Карандашные линии должны быть тонкими, поскольку их не раз придется подчищать ластиком. Наметьте также световые блики.

2 ▶ Уточняем форму перечницы

Разведите на палитре синий кобальт, добавив воды, возьмите кисть № 8, наберите на нее краску и нанесите ее на всю поверхность перечницы. Не закрашивайте только те места, где впоследствии будут блики. После этого разведите синий кобальт водой еще сильнее и покройте этой почти прозрачной краской блики.

3 ◀ Рисуем кружку и апельсины

Покрасьте кружку синей краской, сильно разведенной водой, так, чтобы лишь слегка обозначить ее цвет. Оттенок синего должен быть немного интенсивнее на правой стороне кружки и внутри ее ободка. Приготовьте фоновый тон для апельсинов из сильно разведенного водой желтого кадмия и покройте им апельсины, оставив белыми блики. Снимите излишки краски бумажным полотенцем.

4 ◀ Добавляем детали
 После того как высохнет первый, фоновый, слой краски, можно кистью № 1 нанести более насыщенный синий тон на перечницу, используя для этого менее разведенную водой смесь синего кобальта. Цвет на правой стороне, в нижней части и под круглой крышкой перечницы должен быть более интенсивным, чтобы подчеркнуть форму. Будьте внимательны, рисуя те участки, где есть блики. Проведите также две четкие синие линии, изображая рисунок на кружке.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Поль Гоген

(1848—1903)

Чайник, кувшин и фрукты

Привычное место апельсинов на представленном натюрморте заняли тыквы. Их в изобилии на острове Таити, где Гоген провел несколько лет жизни.

Композиция его составлена по тому же принципу, что и наш натюрморт, — здесь художник стремился к контрасту между искусственными, сделанными руками человека керамическими сосудами и тыквами, созданными природой. Свою картину художник писал масляными красками, накладывая мазки слоями, мы пытаемся сделать то же самое, но с помощью акварели.

Гоген расположил источник света справа, на это указывает более яркий правый угол однотонного задника.

Форма тыквы подчеркнута благодаря тому, что художник словно делит ее на две половины, ярко-красную и оранжевую.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Теперь, когда вы набросали и слегка обозначили цветом предметы, пора заняться некоторыми деталями. Для этого потребуется наложить один на другой слой краски, что поможет разграничить участки света и тени и подчеркнуть форму. Не бойтесь во время этой работы сильно пропитать водой лист бумаги. На время он может даже сморщиться, но расправится, как только высохнет.

5 ▶ Кладем тени на перечницу
 Возьмите тонкую кисточку, наберите на нее густую синюю краску и сделайте несколько мазков в том месте, где на перечницу падает тень от кружки. Подчеркните той же краской контур перечницы с правой стороны и добавьте тень, лежащую под крышкой.

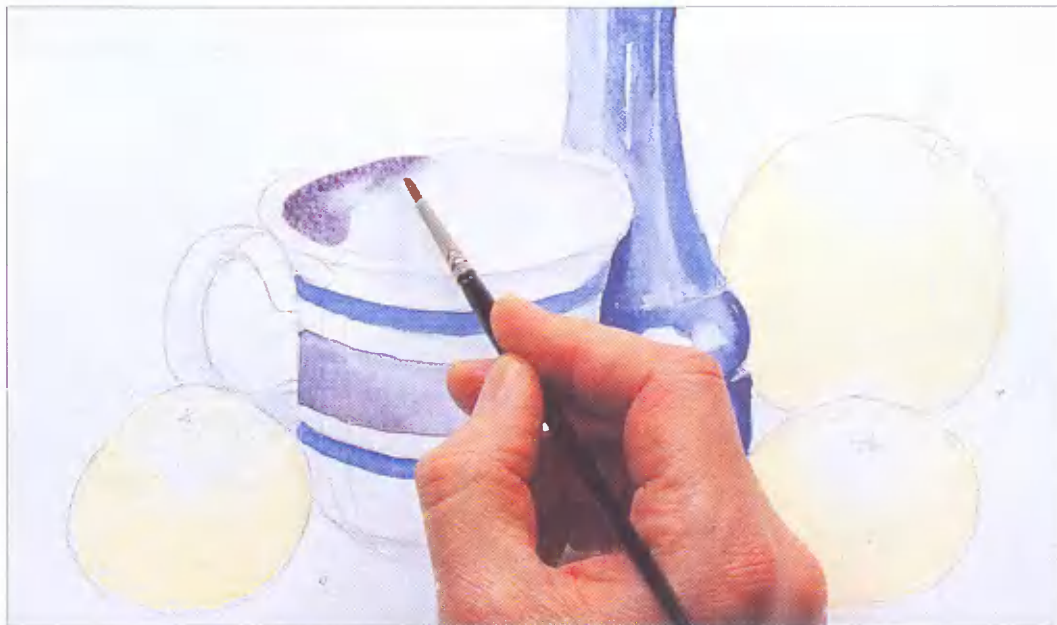

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

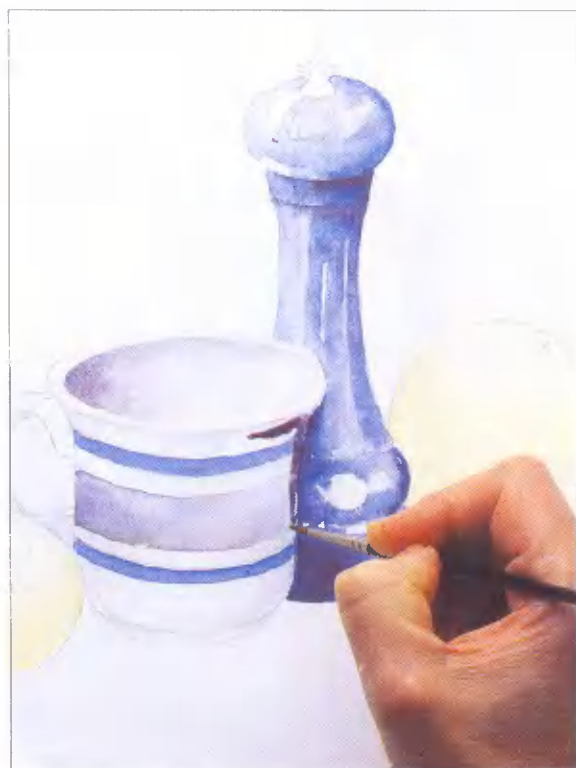
Кисти для акварели

У кисти для акварели непременно должен быть острый кончик, поэтому следите за тем, чтобы таким он оставался и на ваших кистях. Когда вы закончите промывать кисть после работы, восстановите ее форму, потерев волосы пальцами. Если кончик кисти слегка разлохматился, торчащие в стороны волоски необходимо аккуратно обрезать ножницами.

6 ▲ Придаем форму кружке

Смешайте желтый кадмий, синий кобальт и красный кадмий, чтобы получить фиолетовый оттенок. Нанесите тонкой кисточкой интенсивный тон этого цвета по внутреннему ободку кружки, чтобы обозначить ее форму, и делайте тон менее интенсивным, больше добавляйте воды, двигаясь к середине кружки. Покрасьте тем же цветом широкую декоративную полосу на кружке.

7 ◀ Прорабатываем тени

Добавьте краски, чтобы сделать фиолетовый оттенок еще интенсивнее, и тонкой кисточкой нарисуйте тень вдоль контура с правой стороны кружки и под верхним ободком, как показано на фотографии. Затем промокните краску бумажным полотенцем, чтобы слегка размазать четкую линию и снять излишнюю жидкость. После этого ваша тень станет размытой. Немного усильте цвет на ручке кружки и добавьте полосу менее интенсивного тона, чтобы наметить, где ляжет блик (см. шаг №8).

8 ▲ Рисуем апельсины

Смешайте желтый и красный кадмий, чтобы у вас получился оранжевый цвет. Покройте апельсины этой краской, используя тонкую кисть. Старайтесь наносить краску так, чтобы местами сквозь нее проступал фоновый светлый тон. Этот прием поможет передать пористую кожуру апельсина. Переходя к нижней части каждого фрукта, добавляйте еще красного кадмия, тем самым подчеркивая округлую форму апельсина.

9 ◀ Делаем отражение

Добавьте отражение апельсина на перечнице. Для этого нужно нанести на созданный ранее блик оранжевой краски. Добавьте капельку воды, чтобы размыть яркий цвет.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Снимаем излишек краски

При работе акварелью художники практически всегда держат под рукой бумажное полотенце. Если краска окажется слишком жидкой, она может потечь и смешаться с другими красками. Чтобы не допустить этого, быстро снимите излишки краски, промокнув ее бумажным полотенцем.

10 ▶ Придаем глубину тени

Добавим к оранжевому еще немного красного кадмия и положим еще один слой краски в нижней части каждого апельсина. Важно мазками повторять форму фрукта. Затем к этому насыщенному оранжевому цвету добавьте по капле красного кадмия и синего кобальта, чтобы получить очень темный оттенок синего. Наберите получившуюся краску на кисть № 1 и прорисуйте те места, где соприкасаются на картине перечница и кружка, а также перечница и апельсин. Теперь работу можно считать законченной, она должна лишь хорошенько высохнуть.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Чтобы ваша картина выглядела реалистичней, необходимо добавить тени на переднем и заднем планах. Ниже описано, как это сделать.

11 ▶ Кладем тени на переднем плане

Возьмите более толстую кисть и нанесите мазки фиолетового оттенка под изображенными предметами. Чем ближе к предметам, тем насыщенней должна быть тень. Затем капните на бумагу немного воды, чтобы дать краске растечься. Промокните наиболее влажные места бумажным полотенцем и оставьте работу высыхать.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем занятии мы попробуем новую технику — перо и тушь, будем учиться линейному рисунку. Затем мы добавим к графическому изображению цвет, который оживит натюрморт.

- Учимся акцентировать очертания предмета
- Создаем детальный рисунок с помощью тонких линий
- Пробуем разные краски, чтобы посмотреть, как влияет цвет на линейный рисунок

12 ▲ Готовим пространство для фона
Обмакните кисть в воду и затем напишите ею арку позади предметов. Следите за тем, чтобы вода не попала на готовый рисунок.

13 ▲ Создаем фон и тени
Переверните картину вверх ногами и проведите тонкой кисточкой по краю водяной арки фиолетовую линию. Краска должна растекаться по предварительно смоченной бумаге. Промокайте краску бумажным полотенцем, чтобы она не попала на изображенные предметы. Когда работа высохнет, насыщенным фиолетовым цветом обозначьте тени, которые отбрасывают кружка, перчица и апельсин. Чистой кисточкой, пропитанной водой, слегка размойте границы теней.

ГОТОВЫЙ НАТЮРМОРТ

А Фактурная поверхность
Фактура апельсиновой кожуры была создана за счет того, что сквозь насыщенный оранжевый цвет местами проступают пятнышки светлого слоя.

Б Четкие формы
Четкость линий достигается благодаря прорисованным теням, что заставляет перечницу выделяться рядом с окружающими ее предметами.

В Изогнутые линии
Внутренняя часть фарфоровой кружки была написана бледно-голубой краской в тех местах, где падает свет. Чтобы кружка приобрела глубину и круглые очертания, цвет был усилен с левой стороны, куда не попадают прямые лучи.

Старая кирпичная стена с дверью

Богатую фактуру и интересные тени дверного проема мы передадим на бумаге с помощью слоев акриловой краски. Для того чтобы нарисовать эту картину, нам потребуется только три цвета.

Акриловые краски быстро сохнут

Одно из достоинств акриловых красок состоит в том, что они быстро сохнут, после чего на них можно наносить следующие слои, причем однажды высохнув, акриловая краска больше не растекается. Нанося краску слоями, можно придать изображению иллюзию глубины. Но следует учесть, что акриловыми красками нужно писать быстрее, чем масляными. Кисти во время работы необходимо держать в банке с водой, чтобы частицы краски, оставшиеся на щетинках, не засохли.

Композиция картины

Эта композиция со стеной и дверным проемом была составлена нашим художником с помощью двух фотографий. Так работают многие художники, ведь не обязательно в точности рисовать то, что вы видите перед собой, — настоящий художник создает образ, отбирая для этого самые существенные и интересные детали. И, конечно, без воображения здесь не обойтись. Только в этом случае удастся написать выразительную и цельную композицию.

Такую картину лучше всего рисовать частями. Закончив работу над одним фрагментом, перейдите к другому. Вернитесь к работе над первым фрагментом после того, как высохнет краска. Следите за тем, чтобы

краска не скапливалась и не образовывалось густых пятен на фактурной бумаге, так как исправить эту ошибку будет очень сложно. Помните, что нижние слои краски должны просвечивать сквозь верхние.

*С*егодня акриловые краски не менее популярны, чем краски масляные, благодаря тому, что они очень удобны. Они хороши тем, что писать ими можно и прозрачный фон, и плотные, густые цветовые пятна. Особенно хорошо передавать акриловыми красками неровную, сложную фактуру, используя для этого разнообразные мазки.

◀ *Вам не обязательно в точности копировать это изображение. Наш художник, например, создал картину, опираясь на две фотографии и свое воображение.*

**Вам
потребуется**

Мольберт или планшет для рисования

Лист бумаги с хорошо выраженной фактурой

Карандаш 2В

Палитра для смешивания красок

Банка с водой

Бумажное полотенце

Кисти: № 8, № 4, № 1

3 акриловые краски: синий кобальт, жженая умбра, сырая сиена

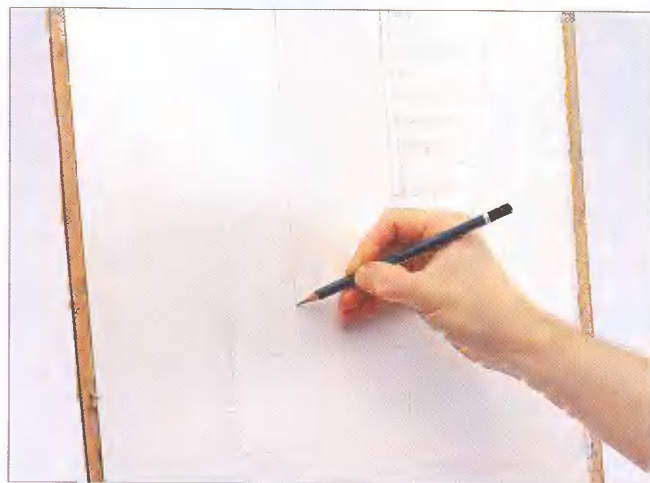

ПЕРВЫЕ ШАГИ

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

С помощью бумажного полотенца можно не только снимать пятна краски, но и подчеркивать фактуру изображения. Промокнув рисунок кирпичной стены в нескольких местах скатанным из бумажного полотенца валиком, вы удалите часть краски, а фактура кладки в тех местах станет более выразительной.

1 ◀ Делаем набросок картины

Возьмите карандаш 2В и, глядя на фотографию, сделайте набросок композиции. Особое внимание следует уделить кирпичной кладке — каждый кирпич имеет свою особенность и каждый нужно набросать отдельно. Постарайтесь понять, как легли тени и как выглядит старая кладка на готовой картине нашего художника.

2 ▶ Наносим основной тон на кирпичную стену

На палитре разведите как следует водой немного сырой сиены. Возьмите кисть № 8 и покройте ею кирпичи, оставив некоторые фрагменты бумаги незакрашенными. Наносите краску неравномерно, чтобы кирпичи выглядели слегка пятнистыми, — это поможет передать фактуру старой кладки. Усилить эффект можно, промокнув закрашенную поверхность листа скатанным из бумажного полотенца валиком.

▲ Воссоздать фактуру старой кирпичной стены помогут беспорядочно расположенные по ее поверхности пятна разведенной водой сырой сиены и жженой умбры.

3 ◀ Рисуем деревянный дверной косяк и фрагменты штукатурки

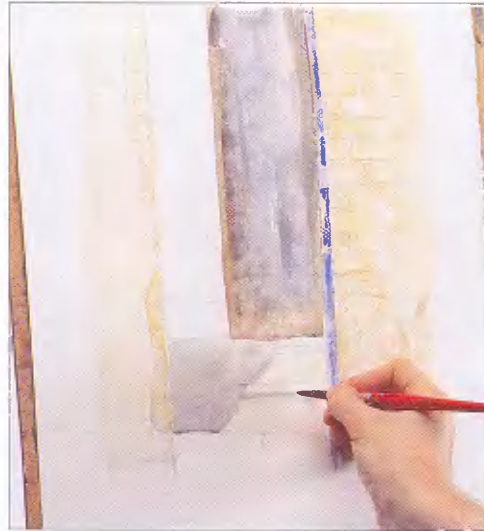
Дверной косяк обозначьте линией сильно разведенного водой синего кобальта. После этого добавьте воды в жженую умбру и наметьте этой краской фрагменты штукатурки в нижнем правом и левом углах картины. Жженую умбру следует развести сильно, чтобы краска получилась почти прозрачной, нанесите ее так же неравномерно, как и на кирпичную стену.

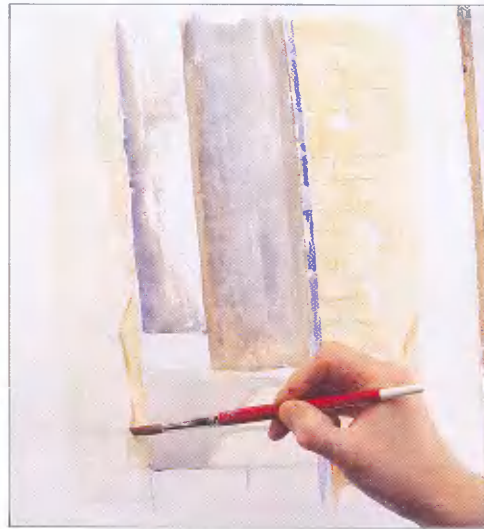

4 ◀ **Переходим к двери**
 Закончив писать штукатурку, дайте краске высохнуть и обязательно вытрите кисть бумажным полотенцем. Теперь разведите жженую умбру водой и напишите этой смесью дверной косяк. Наносите краску легкими мазками и не беспокойтесь, если сквозь слой будет проступать фактура бумаги.

5 ▶ **Рисуем дверь и тени**
 Сочетание капельки синего кобальта с жженой умброй даст серый цвет с коричневым оттенком. Напишите этой смесью дверь, используя неровные мазки, повторяющие рисунок старой древесины и помогающие воссоздать фактуру. Эта краска идеально подходит и для того, чтобы написать тень на ступеньках.

6 ▶ **Пишем дверной проем**
 Той же серой смесью напишите участок, который расположен за дверным проемом. Сначала нанесите легкий слой краски, а затем напишите сырой сиеной края штукатурки слева от дверного проема. Жженой умброй наметьте те части ступеней, куда не падает тень.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Чтобы ваша картина выглядела реалистичней, необходимо добавить тени на переднем плане и на заднем. Ниже описано, как это сделать.

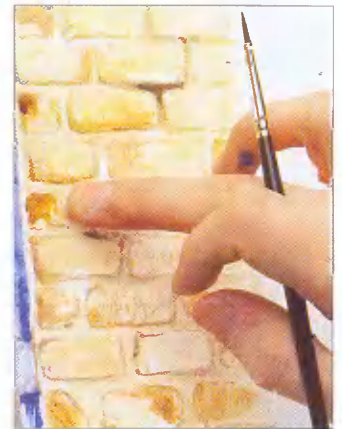
7 ◀ **Прописываем кирпичную кладку**
 Возьмите сильно разведенную сырую сиену и кисть № 4, напишите штукатурку в нижней части стены, справа от двери. Начните воссоздавать фактуру отдельных кирпичей с помощью пятен сильно разведенной водой жженой умбры и сырой сиены. Наносите краску хаотично, оставляя лишь световые блики то на левой, то на правой стороне кирпичей.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Как подчинить себе краску

Другой способ воссоздать фактуру — нанести краску кончиками пальцев. Такой прием часто применяется при работе с вязкими акриловыми и масляными красками, чтобы растерать пятна или создавать блики. Также его применяют для передачи такой фактурной, неровной поверхности, как, к примеру, кирпичная стена.

▲ Для некоторых участков двери, дверного проема и теней на ступеньках наш художник использовал смесь синего кобальта и жженой умбры, в результате у него получился серый цвет с коричневым оттенком.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Питер де Хох

(1629—1684)

Дворик

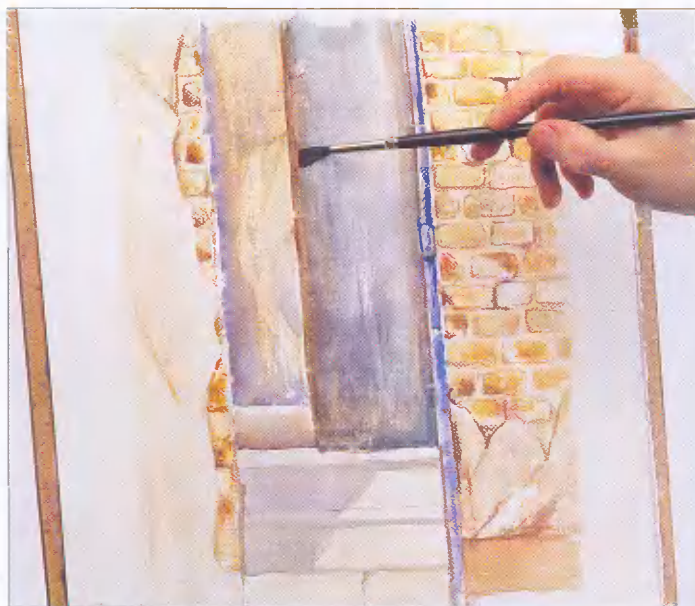

Эта арка — единственная округлая деталь на картине. Вся остальная композиция состоит из прямоугольников — плиты мостовой, новая и старая кирпичные кладки.

Фигуры женщины и ребенка обрамлены деревянной конструкцией, а за ними — затененное пространство. Этот участок резко контрастирует с освещенным двором на среднем плане и в глубине арки, что помогает художнику привлечь внимание зрителя к этим фигурам.

В фокальной точке этой домашней сцены, которую художник писал в городе XVII века, находятся фигуры женщины и ребенка. Однако не меньшее внимание зрителя привлекают кирпичная кладка и мостовая.

Стена в правой части картины старая, осыпающаяся от времени. Ее шероховатая поверхность передана художником неровными мазками. Слева мы видим новую кирпичную кладку, более ровную и гладкую.

8 ◀ Выписываем детали

Возьмите тонкую кисть № 1. Проведите линии на верхней, нижней части некоторых кирпичей или на их боковых сторонах. Пропишите стыки и поверхность отдельных кирпичей, чтобы они казались выпуклыми. Затем возьмите жженую умбру и кисть № 4 и еще раз вернитесь к дверному косяку и штукатурке в правом нижнем углу. Покройте сырой сиеной до сих пор не покрашенный участок дверного проема.

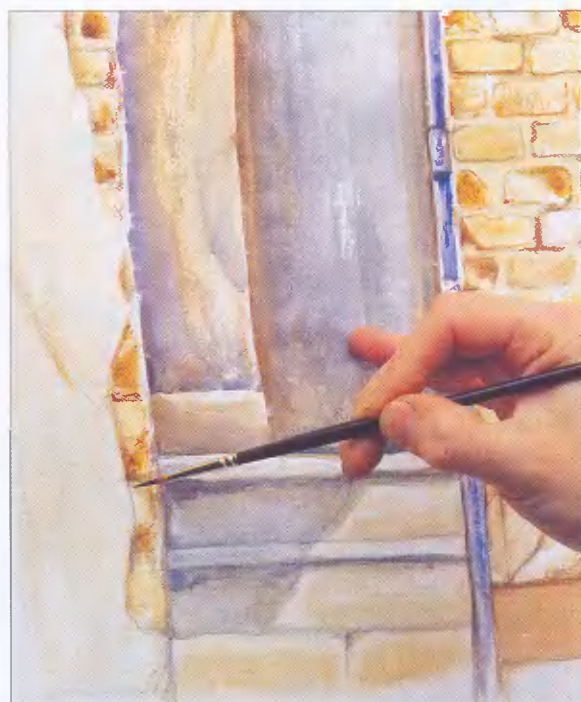
9 ▽ Прорабатываем участки штукатурки и ступени

Жженой умброй и кистью № 1 слева от двери обозначьте линии, отделяющие кирпичную кладку от штукатурки. Той же кистью с серой краской, которую вы получили ранее из синего кобальта и жженой умбры, напишите ступени. Проведите очень тонкие линии, обозначая угол каждой ступени, а ниже — линии немного шире — тени.

10 ◀ Даем краске высохнуть

Теперь нужно оставить картину, чтобы краски как следует высохли. Сейчас кирпичная кладка выглядит неровной, потрескавшейся, а дверной проем еще не закончен — здесь проступает зернистая фактура бумаги, что помогает передать солнечное настроение.

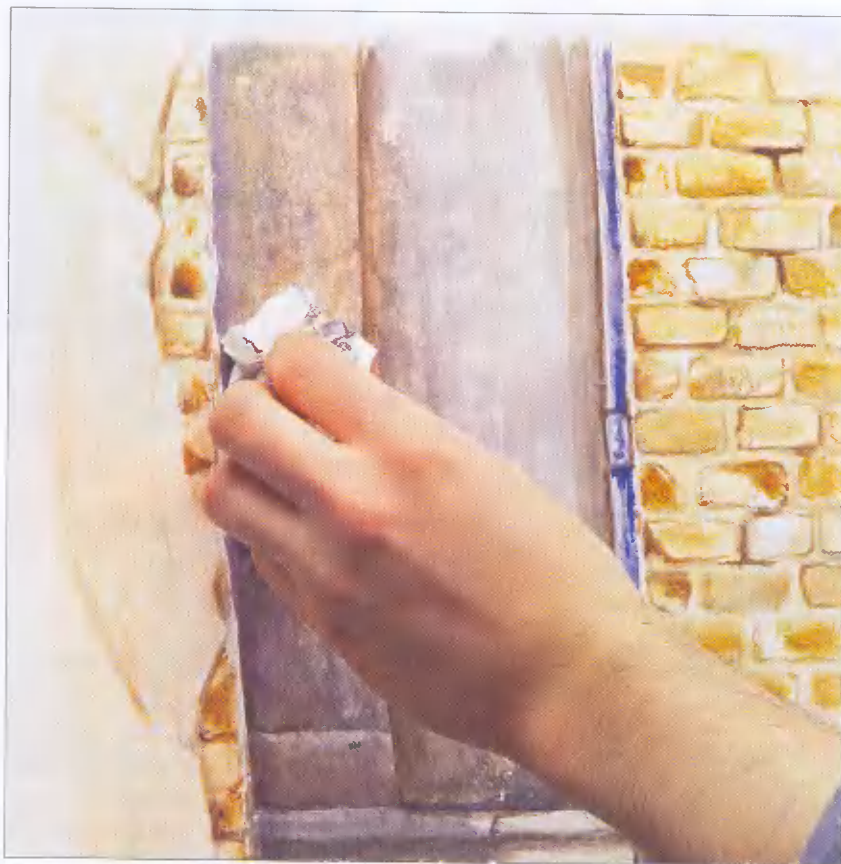

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Если вы решили продолжить работу над картиной, углубите тени и сделайте более выразительной кирпичную кладку. Дополнительные штрихи придадут картине насыщенность.

11 ▶ Пропи- сываем тени на заднем плане

Кистью № 8 со слегка разведенным водой синим кобальтом напишите тени на заднем плане, внутри дверного проема. Если тень окажется слишком темной и скроет нижние слои краски, промокните это место свернутым из бумажного полотенца валиком.

САМОВЫРАЖЕНИЕ Украшение

В этом варианте кирпичная стена украшена несколькими побегими плюща. Мы уже говорили о том, что данная композиция была создана нашим художником с помощью двух фотографий и благодаря собственной фантазии. В этом варианте картины он пошел еще дальше и представил эту стену увитой плющом, когда зелень смягчает жесткие линии кирпичной кладки.

Падающая от плюща тень написана сильно разведенной водой голубой краской, а сама зелень — капелькой той же краски, смешанной с зеленой. Блики на листве — это смесь зеленой краски и желтого кадмия, которая легла поверх пятишешек белил — они просвечивают и создают ощущение отраженного солнечного света.

12 ◀ Делаем дверь более темной

Положите слой разведенного водой синего кобальта и на дверь. Наносите краску легкими вертикальными мазками. После этого дверь будет выглядеть более основательной.

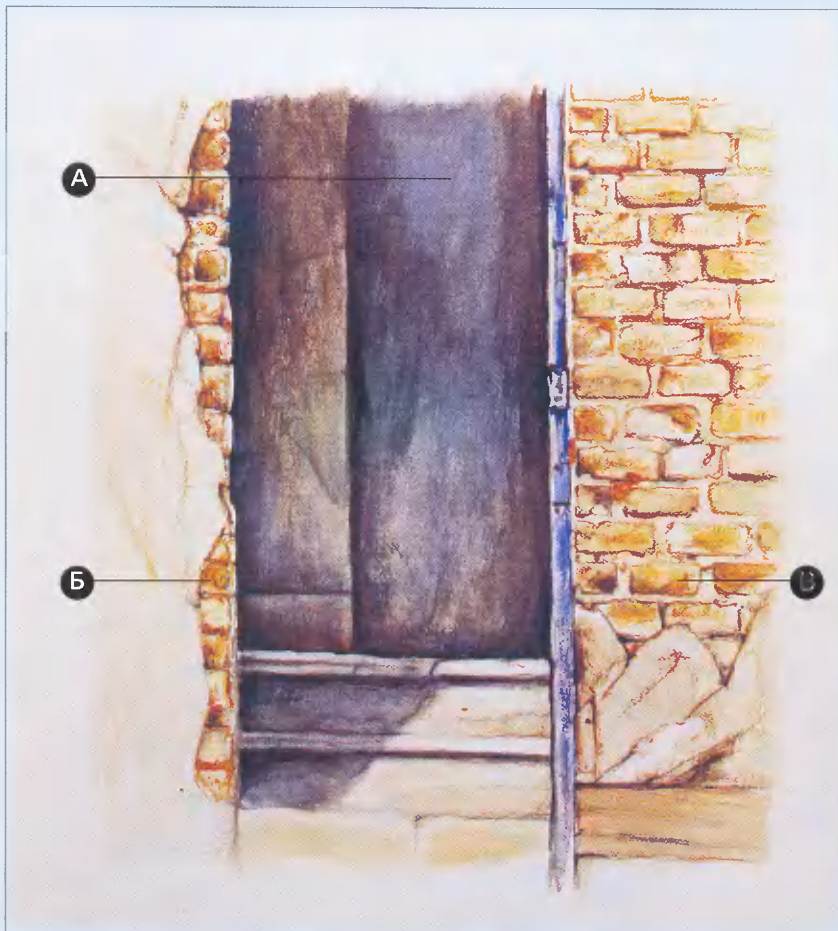
СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Вид из окна — пейзаж с садом — мы напишем мягкой пастелью.

- **Учимся** смешивать зеленые тона и рисовать листву так, чтобы она выглядела естественной
- **Узнаем**, как заставить светлые цвета проступить сквозь темный фон
- **Рисуем** пастелью

13 ▶ **Завершаем работу**

Теперь возьмите кисть № 4 с разведенной жженой умброй. Нанесите слой этой краски на участок, расположенный за дверью, чтобы жженая умбра легла поверх синего кобальта. По мере движения кисточки вниз, краска будет становиться все более прозрачной. Затем так же напишите саму дверь, только здесь самые темные тени должны находиться с правой стороны и в нижнем правом угле. Сделайте насыщенней тень на ступенях. Еще раз пройдитесь по кирпичной кладке, воссоздавая ее фактуру теми же способами, что и прежде.

ГОТОВАЯ КАРТИНА**А Дополнительные цвета**

Жженая умбра очень хорошо сочетается с синим кобальтом. Желтый и синий — дополнительные цвета (см. «ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА» в выпуске № 1), поэтому они сильно влияют друг на друга даже в самых незначительных количествах. Смесь из этих цветов написана дверь — центральная деталь картины, которая должна привлекать к себе наибольшее внимание зрителей.

Б Эффект естественности

Сырая сиена и жженая умбра как нельзя лучше подходят для того, чтобы подчеркнуть кирпичную кладку и сделать нарисованную стену более реалистичной. Заметим, что одним из пигментов, используемых при изготовлении сырой сиены и жженой умбры, является глина, то есть тот же материал, из которого делают кирпичи.

В Создание фактуры

Фактура кирпичной кладки была передана благодаря разведенным в различных пропорциях сырой сиене и жженой умбре, так что по окончании работы стена выглядит неровной. Для усиления эффекта наш художник во многих местах растирал краску пальцами, а затем тонкой кистью выделил мелкие детали каждого кирпича.

План картины

Как любое произведение искусства, картина должна иметь целостное содержание. Умение грамотно, гармонично расположить на бумаге или холсте предметы, архитектурные строения, людей называют композицией.

Выбор рамки

Форма и размер рамки, в которую помещена изображенная сцена, имеют огромное значение. Если рамка слишком маленькая, узкая, крупным предметам на картине будет тесно, глаз зрителя будет невольно искать продолжение сцены за пределами картины. Если рамка окажется слишком широкой, взгляд зрителя будет блуждать по пространству картины в поисках детали, за которую можно было бы зацепиться.

Фокальная точка

Представьте себе, что вы вошли в пустую квартиру и начали обставлять мебелью комнату. Имеющиеся у вас кресла вы, скорее всего, поставите так, чтобы они были обращены к телевизору или камину. Телевизор и камин и есть фокальные точки этой комнаты. Однако при расстановке кресел перед ними нужно учесть множество моментов, в том числе и самый главный: под каким углом к фокальной точке должна располагаться мебель.

Но кресла можно поставить и друг против друга, так сказать, для беседы. В этом случае фокальной точкой становится пустое пространство между креслами.

Итак, фокальной точкой картины называют такую точку, на которую художник в первую очередь стремится обратить внимание зрителя. Как правило, ею становится главный изображенный на полотне предмет или человек — например, лицо на портрете или церковь на сельском пейзаже. В более сложных случаях, когда картина содержит большое количество элементов, художник организует композицию таким образом, чтобы взгляд зрителя перемещался от одной фокальной точки к другой. Как и в случае с жилой комнатой, все элементы композиции должны быть правильно расположены в пространстве картины.

Геометрия композиции

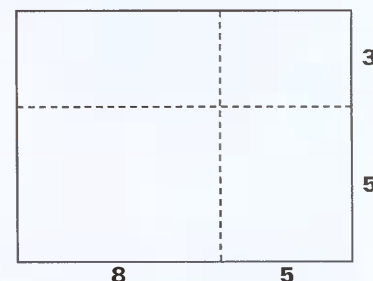
Еще древнегреческий математик Евклид обнаружил, что последовательность определенных чисел (3, 5, 8, 13, 21 и так далее) образует ряд соотношений, который художники эпохи Возрождения назвали «Золотым сечением». Если длина линии равна сумме двух евклидовых чисел (скажем, $5 + 8 = 13$) и разделена на соответствующие отрезки (то есть на 5 и 8), то отношение меньшей части к большей (5:8) будет равно отношению большей части к целому (8:13). Этот принцип веками применяли в архитектуре, поскольку пропорции Евклида действительно очень приятны для восприятия глаза. В живописи точку пересечения вертикали и горизонтали «Золотого сечения» часто используют как фокальную точку.

► Диаграмма показывает нахождение фокальной точки внутри прямоугольника, полученной с помощью «Золотого сечения». Этот принцип использовал в своей картине «Луиза Сан-Феличе в заточении» Джоваччино Тома (1838—1891).

Традиционно любая картина имеет форму прямоугольника (в крайнем случае — квадрата). Вытянутое по горизонтали полотно называют «пейзажным» форматом, а вытянутое по вертикали — «портретным». Разумеется, никто не запрещает писать пейзаж в «портретном» формате и наоборот.

АВ относится к **БВ** (8:5) как **АВ** относится к **АВ** (13:8)

УПРАЖНЯЕМСЯ В СОСТАВЛЕНИИ КОМПОЗИЦИИ

Для того чтобы осознать значение композиции, вам нужно понять, каким образом отдельные элементы композиции соотносятся друг с другом. Попробуйте сделать следующие упражнения.

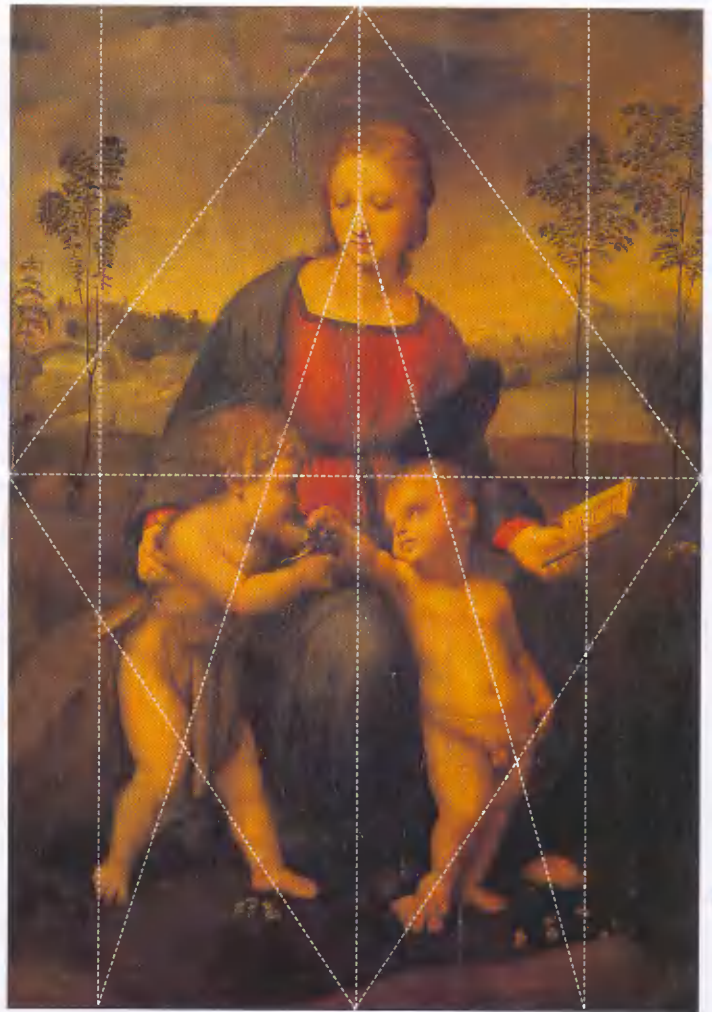
1. Возьмите лист белой бумаги и пару листов разноцветной бумаги (например, зеленой и красной). Нарежьте из цветной бумаги прямоугольники разных размеров и попытайтесь разложить их на листе белой бумаги, при желании перекрывая один прямоугольник другим. Попробуйте определить фокальную точку и создать равновесие в расположении прямоугольников. Обратите внимание на то, как от перемещения цветных прямоугольников меняется содержание белого листа, как возникают перегруженные деталями участки, ощущение движения и напряжения между прямоугольниками и т. п. Поэкспериментируйте, добавив прямоугольники других цветов, с черными и серыми прямоугольниками.

2. Найдите репродукцию хорошо известной вам картины. Положите сверху репродукции кальку и линия-

► *Художники эпохи Возрождения использовали вертикальные, горизонтальные и диагональные линии, образующие треугольники внутри прямоугольной рамки картины. Этот принцип отчетливо демонстрирует картина «Мадонна с щегленком» работы Рафаэля (1483—1520).*

ми соедините главных персонажей полотна, источник света, тени, основные формы. Посмотрите, как художники выстраивают композицию, направляя глаз зрителя в нужную точку.

3. Возьмите лист белой бумаги размером 8х5 см, вырежьте в середине его прямоугольное отверстие, отступив по 1 см от каждого края. Держите лист на расстоянии вытянутой руки и медленно передвигайтесь с ним по комнате или по саду. С каждым шагом композиция внутри вашей рамки будет меняться.

▼ *Картины Питера Брейгеля Старшего (ок. 1525/30—1569) всегда переполнены событиями, они содержат множество фокальных точек. Обратите внимание на летящую птицу, расположенную на его полотне «Охотники на снегу» в определенной точке. Согласитесь, именно эту птицу вы замечаете прежде всего, когда смотрите на картину.*

Чего следует избегать

Конечно, нет безусловных правил в составлении композиции, однако существуют некоторые истины, проверенные веками, которых желательно придерживаться. К примеру, нельзя делить пространство картины пополам изображенным в центре композиции высоким предметом. Нельзя располагать линию горизонта на одинаковом расстоянии от верхнего и нижнего края картины. Также нельзя располагать одинаковые по размеру предметы по обеим сторонам центральной линии, расставлять одинаковые предметы вдоль горизонта (например, ряд деревьев). Во всех этих случаях композиция будет скучной.

Старайтесь никогда не забывать о существующем и проверенном веками правиле «Золотого сечения».

Морская сценка

Из любых картинок, которые вы найдете в старых журналах, можно создать эту морскую сценку.

Изготавливаем трафареты

Вы можете сами изготовить трафареты. Полистайте каталоги и журналы, отберите понравившиеся вам изображения, а затем переведите их на кальку. (О том, как это делать, было рассказано в выпуске № 1 нашего журнала, в рубрике «ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО».) С кальки переведите на картон, получившийся рисунок и станет вашим трафаретом.

Накладывайте трафареты друг на друга, и у вас будет получаться картина. Но не забывайте о том, что на определенных стадиях работы краска должна высыхать. Если вы воспользуетесь акриловыми красками, вся работа займет не более получаса.

Поищем на даче

Посмотрите, не найдется ли у вас дома или на даче деревянной доски, которую можно было бы использовать как основу для морской сценки. Если вы нашли то, что вам нужно, дайте древесине просохнуть не менее двух суток. Если же вам не удастся найти подходящую доску, замените ее небольшим листом фанеры.

Морские сцены любили рисовать многие художники, однако мы попытаемся передать свою с помощью нетрадиционной техники. В этой композиции натуральное дерево сочетается с упрощенными изображениями каната, раковин, морских звезд и рыболовных сетей. Для создания композиции от вас потребуется лишь умение схематично копировать самые простые вещи.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Вам
потребуется

Плоская деревянная доска или фанерный лист размером приблизительно 35x35 см

Акриловый клей

Большой лист картона

Калька и копировальная бумага

Наждачная бумага

Карандаши: HB, 2B

Нож

Кисти: № 2, маленькая оформительская, набор кистей для трафаретов с длинной щетиной

5 акриловых красок: белая, киноварь, ультрамарин, жженая умбра, желтая охра

Тюбик загустителя для разведения красок (см. «Совет специалиста»)

Несколько пригоршней песка

1 ▲ Готовим основу

Возьмите маленькую оформительскую кисть и закрасьте ею поверхность доски белой акриловой краской. Проследите за тем, чтобы краска не скапливалась в трещинах древесины. Дайте краске высохнуть, а затем отшлифуйте поверхность доски наждачной бумагой так, чтобы стали хорошо видны волокна древесины.

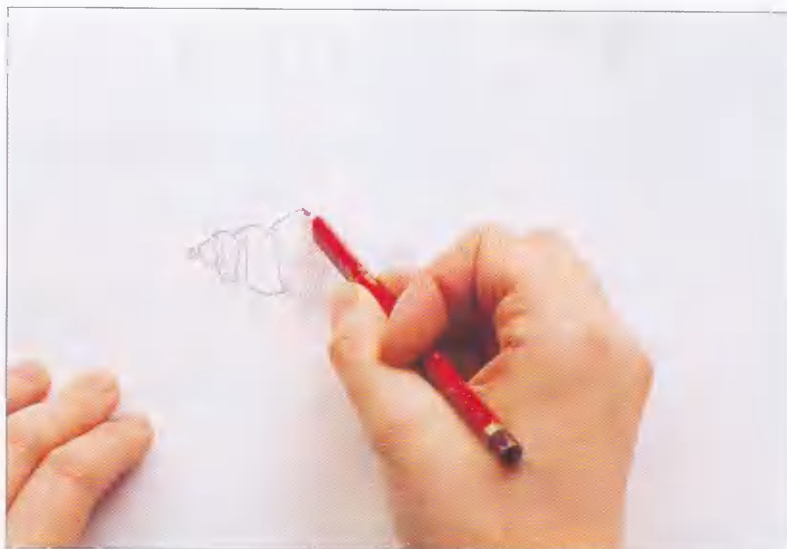

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как пользоваться загустителем

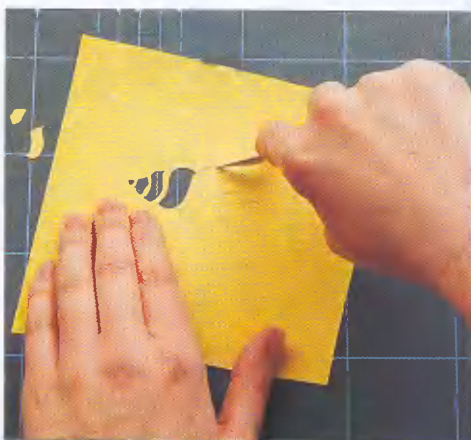

Загустителем называется специальное вязкое белое вещество, которым разводят готовую краску. Собственно говоря, загуститель сам напоминает густую белую краску, но, в отличие от белил, не осветляет ту краску, в которую его добавляют. Многие художники пользуются загустителем, когда работают с трафаретами, и ценят его за прозрачность и вязкость, которая передается краске. Разумеется, применять ли загуститель, решает сам художник.

2 ◀ Рисуем отдельные детали

Нарисуйте или переведите изображение морской раковины на лист копировальной бумаги карандашом 2В. Разделите рисунок раковины на составные части так, чтобы можно было вырезать по ним трафареты. Прodelайте то же самое с изображением морской звезды, каната и рыболовной сети.

3 ▼ Переносим изображение раковины на картон

Разрежьте лист картона на квадраты. Переверните лист копировальной бумаги и снова обведите контур изображения карандашом 2В. Приложите копировальную бумагу этой стороной к одному из квадратов. Возьмите карандаш НВ, сильно нажимая на него, обведите контур изображения (так же, как вы делали это, создавая коллаж с цветочной вазой, описанный в выпуске № 1). Контур изображения должен отпечататься на картоне.

4 ▲ Делаем трафарет

Возьмите нож и вырежьте внутренние части рисунка. Вырезанные фрагменты осторожно удаляйте, подцепив кончиком ножа. Готовый трафарет будет выглядеть как серия прорезанных в картоне отверстий. Прodelайте то же самое, чтобы изготовить трафареты морской звезды, каната и рыболовной сети. Трафарет каната делается следующим образом: скопировав один фрагмент, прикладывают тот же трафарет к его концу, снова копируют — и так до тех пор, пока не получится канат нужной длины.

5 ◀ Рисуем рыбацкую сеть

Налейте в ячейку палитры жженую умбру, а затем добавьте загуститель. Обмакните в получившуюся смесь оформительскую кисть, как следует наберите на нее краску, потом обмакните кисть в желтую охру. Приложите трафарет рыбацкой сети в левый угол деревянной доски и крепко прижмите его одной рукой, а второй рукой легко проведите по трафарету кистью с краской.

6 ▶ **Добавляем канат**
 Возьмите чистую кисть и обмакните ее в желтую охру. Приложите трафарет каната к нижнему правому краю сценки и заполните краской прорезанные в трафарете отверстия. Меняйте при этом нажим на кисть, чтобы краска ложилась не совсем ровно. Продолжайте переносить трафарет вдоль края доски и прикладывайте его таким образом, чтобы перенесенный трафарет частично перекрывал только что отпечатанный рисунок.

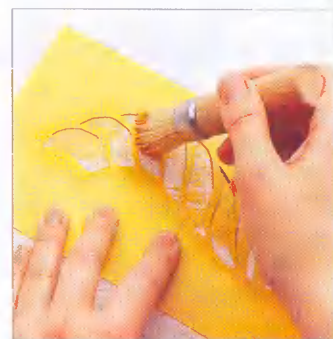
РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Удаляем потеки краски

Часто сделанный по трафарету рисунок портят потеки краски, попадающие под края прорезей в картоне. Чтобы избежать этого, используйте жесткую щетинную кисть. Обмакните кончик кисти в краску, а затем снимите ее излишки с помощью листа бумаги или скатанного в трубочку бумажного полотенца. Теперь легко нанесите краску в прорезь трафарета.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

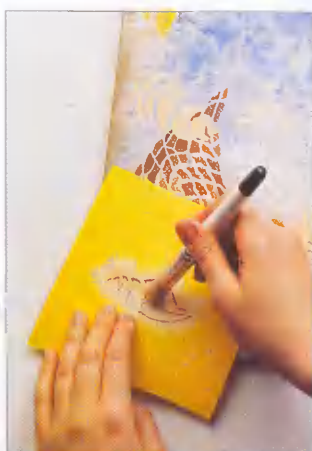
Теперь, когда канат и рыбацкая сеть отпечатаны, когда они образовали своего рода рамку картины, можно заняться самой сценкой. Создадим синее небо, а затем добавим детали морского пляжа.

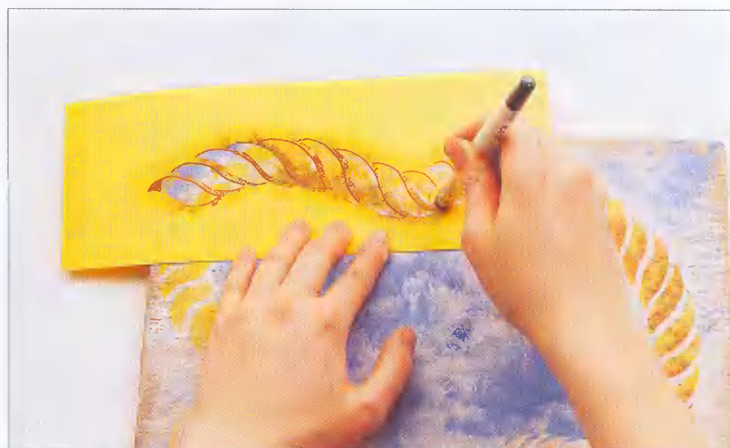
7 ▲ **Рисуем небо**
 Отпечатайте в нижней части картины еще пару трафаретов рыбацкой сети, вновь используя сочетание жженой умбры и желтой охры, но на этот раз увеличьте содержание охры. Возьмите другую кисть, с ультрамарином, смешанным с загустителем, и нарисуйте небо, как показано на фотографии. Поверх ультрамарина отпечатайте немного белых пятен.

8 ▲ **Печатаем раковины**
 Начните печатать по трафарету раковины в нижней части сценки, на участке, окруженном канатом. Используйте для этого белила и ту же технику нанесения краски, которой вы пользовались, изображая с помощью трафарета канат и сеть.

10 ▼ **Прорисовываем канат**
 Когда изображение каната высохнет, пройдитесь по всему канату еще раз, используя жженую умбру. Произвольно наносите краску на отдельные части изображения — канат станет казаться перекрученным.

9 ◀ **Завершаем создание композиции**
 Отпечатайте с помощью трафарета еще несколько раковин и пару морских звезд. Обмакните кисть в белила, затем — в желтую охру, и новые изображения будут уже не белого, а кремового цвета. Когда краска высохнет, разведите в белилах немного киновари. Снова приложите трафарет к изображению раковины и окрасьте части раковины в получившийся розовый цвет.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Учимся искусству папье-маше. Это занятие ничуть не похоже на детскую игру.

- Делаем корону из картона, чтобы затем превратить ее в зеркало
- Узнаем, как можно использовать для украшения плакат и краски для ткани

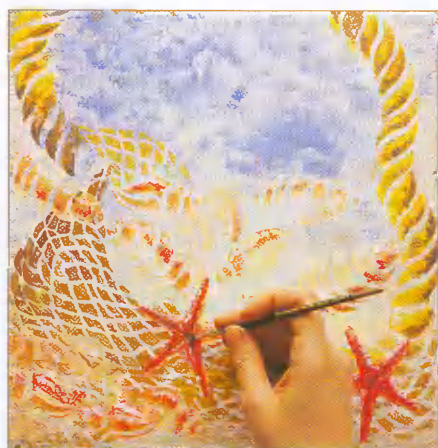
13 ▶ Придаем естественную фактуру

Клеевым карандашом сделайте несколько пятен в нижней части сценки, избегая тех мест, где находятся переведенные с помощью трафаретов изображения. Насыпьте поверх клея речной песок, смахните его остатки. Песок создаст иллюзию морского пляжа.

11 ◀ Отмечаем световые блики
Добавьте, как показано, финальный фрагмент рыболовной сети внутри канатной петли. Затем возьмите тонкую кисточку с густой киноварью и нарисуйте яркие линии по краям каждой конечности морских звезд. Добавьте крошечные капельки киновари на окрашенные в розовый цвет части раковин.

12 ▼ Делаем финальные штрихи
Жженой умброй проведите тонкие линии вдоль конечностей морских звезд, что должно придать им объем. Той же тонкой кисточкой с жженой умброй оттените световые блики на канате.

ГОТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

А Синий фон

Синий фон здесь написан ультрамарином, он резко контрастирует с желтым цветом каната и песка.

Б Очертания и формы

Жженой умброй, которой покрыты отдельные фрагменты каната, заставляя его выглядеть перекрученным.

В Естественная фактура

В некоторых местах — особенно по краям картины — видны волокна древесины. Они, как и песок, обогащают фактуру этой композиции и придают ей больше естественности.

Г Световые блики

Розовые и красные капельки на раковинах создают иллюзию световых бликов и придают блеск разноцветной поверхности каждой раковины.