

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС
**Искусство Рисования и
Живописи** ШАГ ЗА ШАГОМ

5

ISBN 0-7489-8921-8

9 780748 989218

190 тенге

6,95 грн.

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

АЗБУКА РИСУНКА

17—20

Рисунок, созданный не линией, а штриховкой. Используем боковую сторону грифеля, чтобы передать мягкие складки полотенца и придать фактуру теннисному мячику.

В МАСТЕРСКОЙ

25—30

Впервые будем работать масляными красками — пишем разноцветные стеклянные бутылки.

НА ПЛЕНЭРЕ

25—30

Ветвистое дерево во время грозы. Передадим акварелью напряженную драматичную сцену.

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА

9—10

Узнаем, какие возможности при создании полотен дает художнику смешивание красок.

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

17—20

Делаем поздравительную открытку с изображением солнца. Осваиваем технику с использованием восковых мелков.

ЧИТАЙТЕ В № 6

Научитесь «оживлять» цветы на листе бумаги.

Тени требуют к себе особого внимания: не жалейте для них цветных красок.

Ускользящую натуру можно «поймать» на фотоснимок.

Приветствуйте в себе стремление к оригинальности: необычный рисунок на футболке.

«Искусство рисования и живописи» № 5, 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»

Главный редактор:
Ф. Асеев

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

Тираж: 120 000 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 De Agostini UK Ltd.

ISBN 0-7489-8683-9
(серия)
ISBN 0-7489-8921-8

Цена свободная

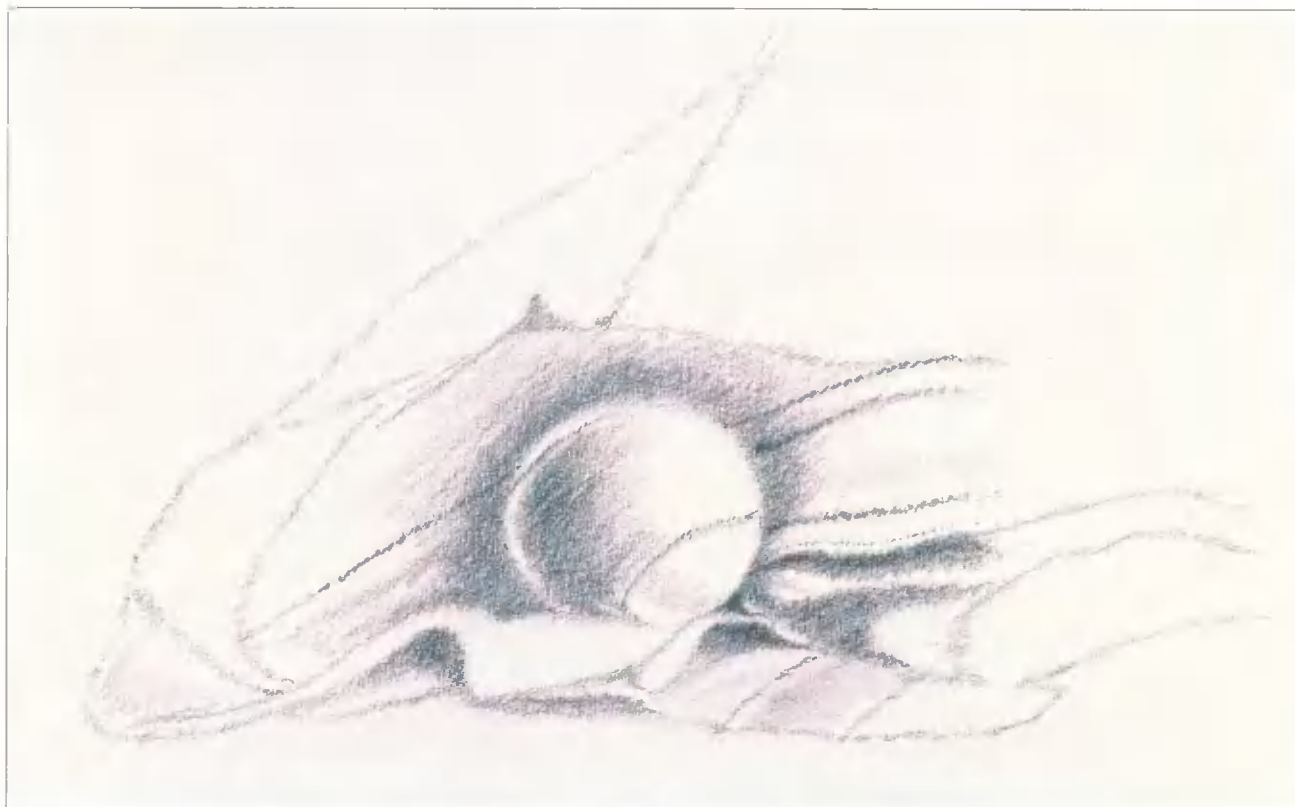
Любое воспроизведение
опубликованных
материалов возможно лишь
с письменного разрешения
редакции.

Преимущество штриховки

Начинающие художники не могут устоять перед соблазном обвести нарисованный предмет контуром. Сегодня мы попробуем передать очертания предмета штриховкой.

Мы научимся обходиться без обведения предмета жесткой линией, ведь она уместна не везде и не всегда. Попробуем заменить линию мягкой штриховкой, сделанной боковой стороной грифеля, а не заточенным концом.

Тональные переходы

Новая техника поможет вам понять, что контурную линию с успехом можно заменить тональным переходом, очертание предмета передать светотенью. Освоив предлагаемую нами технику, вы научитесь острее воспринимать форму предмета.

Упражнение из двух частей

В первой части урока мы будем работать графитовым карандашом по белой бумаге. Затем мы попытаемся воспроизвести тот же рисунок на темно-синей бумаге для пастели, используя не карандаш, а мягкую желтую пастель. Перед вами будет стоять совершенно иная задача, поскольку рисунок будет сделан не темным материалом по светлому фону, а наоборот.

Рисунок без координатной сетки

Другая особенность сегодняшнего рисунка состоит в том, что в данном случае мы полностью отказались от координатной сетки. Но присмотревшись внимательнее к натюрморту, вы сумеете найти линии,

которые можно использовать в качестве ориентиров для построения композиции.

Предметы должны быть хорошо освещены и помещены на светлом фоне. Низко установленный источник света образует на полотенце и на теннисном мяче мягкие тени, благодаря которым можно хорошо рассмотреть белый предмет на светлом фоне. Правильно расположенный свет — это значительная помощь в решении поставленных на сегодняшнем уроке задач.

Вам
потребуется

Лист бумаги

Карандаши: 2В и 4В

Ластик

Нож или точилка для карандашей

1 ▲ Начинаем рисунок с теннисного мяча

Внимательно посмотрите на лежащие перед вами (или на фотографии) предметы. Обратите внимание на тональные переходы теней, которые окружают эти предметы или падают от них. Возьмите карандаш 2В и, держа его свободно, набросайте на полотенце легкую тень, которая окружает теннисный мяч. Тень описывает правильный круг, разрывающийся внизу, там, где нижняя часть мяча спрятана за складкой полотенца.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Тональные переходы

Если вы хотите передать тональные оттенки, не сжимайте слишком сильно карандаш в руке, начните с нескольких легких штрихов. Постепенно увеличивайте нажим на карандаш, чтобы создать более интенсивные тона. Перейти от света к тени вам помогут карандаши 2В и 4В.

2 ▲ Дорисовываем очертания теннисного мяча

В нижней правой части мяча виден маленький темный треугольник. Эта точка четко отделяет мяч от светлого полотенца.

3 ▲ Рисуем тени на полотенце

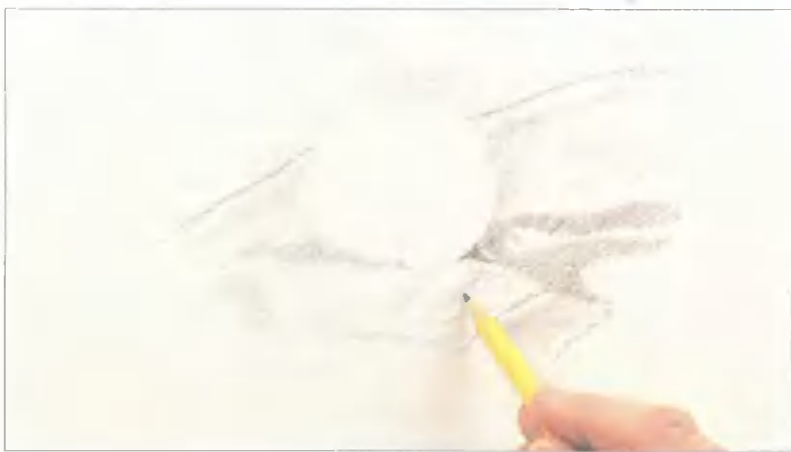
Начните рисовать полотенце с расходящихся от теннисного мяча теней. В тех местах, где тон должен быть интенсивнее, следует увеличить нажим на карандаш. На этой же стадии работы можно легкими штрихами наметить линию каймы на полотенце. Ее следует заштриховывать не кончиком грифеля, а его боковой частью. В дальнейшем кайма поможет вам разобраться с расположением складок.

4 ◀ Намечаем очертания полотенца

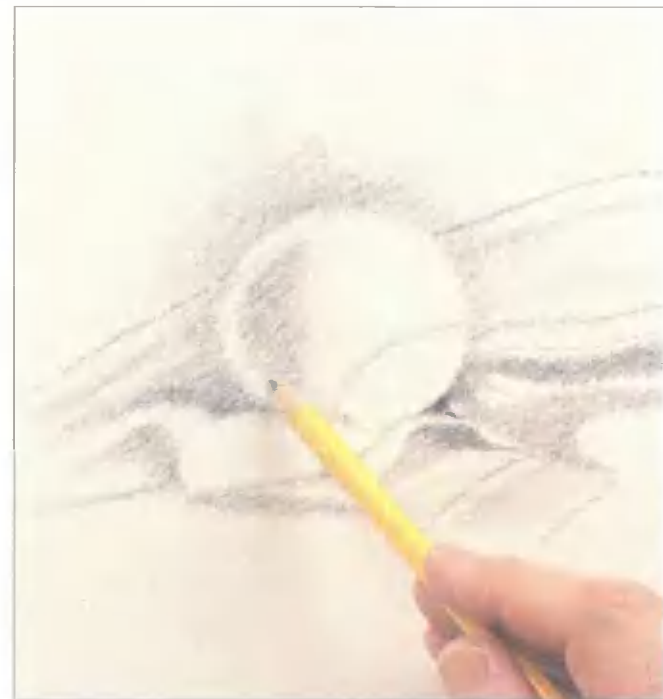
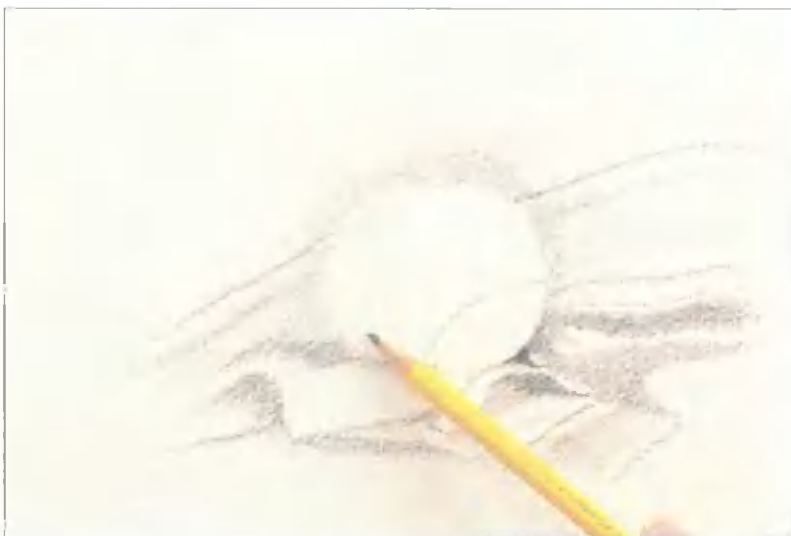
Наметьте легкими штрихами складки на расположенной ближе к вам части полотенца. Обратите внимание на то, что эта часть намного темнее, чем дальняя.

5 ► Углубляем тени на полотенце

Создайте тональные переходы, углубив тени на полотенце в тех местах, где складки разделяют освещенные и неосвещенные участки ткани. Старайтесь класть штрихи в одном направлении.

6 ► Создаем форму мяча

Слегка наметьте швы на теннисном мяче. Несмотря на то, что эти швы выглядят как тонкие линии, вам следует нарисовать их мягкими штрихами. Нанесите легкую тень на левый бок теннисного мяча.

7 ▲ Усиливаем тень

Постарайтесь изобразить полумесяц тени, что поможет вам передать на бумаге сферическую форму предмета. Для того чтобы нанести на мяч более насыщенную часть тени, возьмите карандаш 4В. Очень светлым остается правый бок мяча, не заштриховывайте его.

8 ▶ Возвращаемся к полотенцу

Постарайтесь штриховкой передать общие очертания полотенца. Затенять края его не следует, ведь вы рисуете их для того, чтобы обозначить границы рисунка.

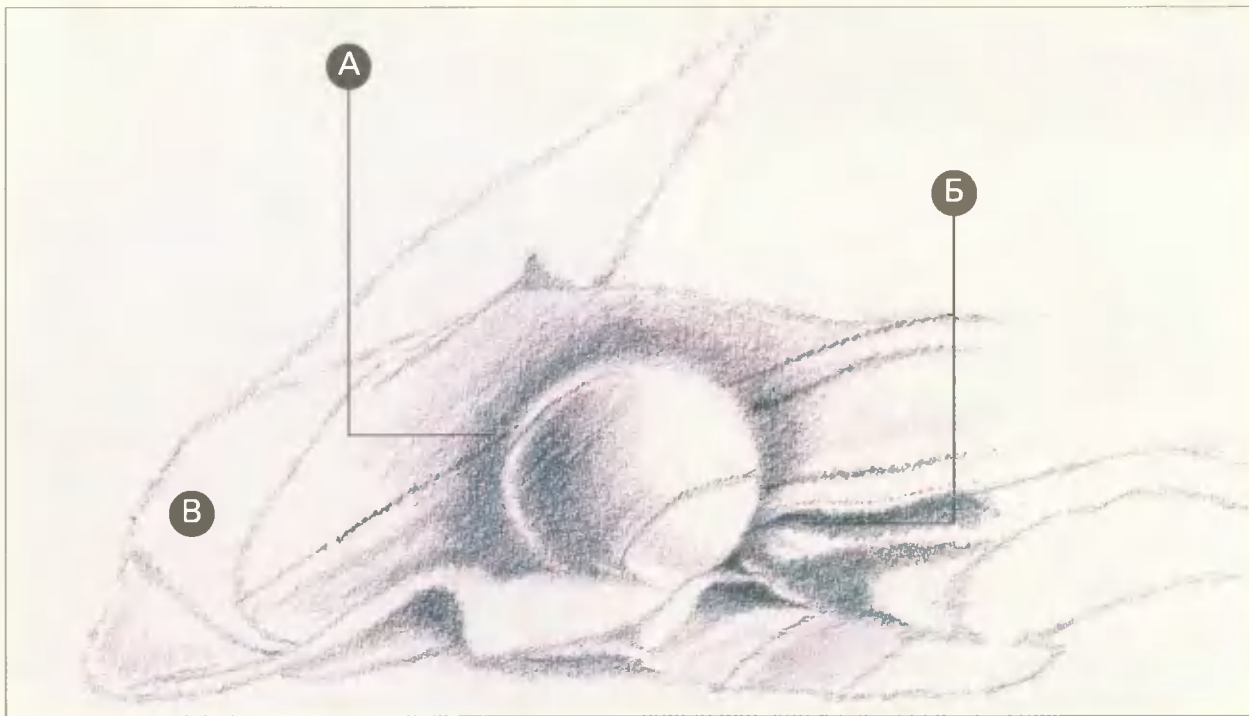
Лист темно-синей бумаги для пастели

Мягкая желтая пастель

Ватная палочка — растушевка

Аэрозольный фиксатор

ГОТОВЫЙ РИСУНОК

А Мягкий контур
Окружающая теннисный мяч штриховка прекрасно передает его очертания и полностью заменяет жесткий контур.

Б Темные тона
Самые темные тона созданы здесь карандашом 4В, штрихи, сделанные им, переходят в более слабые штрихи, нанесенные карандашом 2В.

В Освещенные участки
На самых светлых участках рисунка нет штриховки.

На рисунке карандашом, о котором мы говорили на предыдущих страницах, темные участки были заштрихованы, а светлые участки оставлены незаштрихованными. Теперь попробуем повторить тот же рисунок пастелью на темно-синей бумаге. Только будем заштриховывать самые светлые участки. Пастель полностью скроет темно-синий цвет бумаги.

РИСУНОК ПАСТЕЛЬЮ

1 ◀ Рисуем теннисный мяч
Обозначьте легкими штрихами очертания теннисного мяча. В данном случае вы рисуете не окружающие мяч тени, а контур самого мяча. На этой же стадии наметьте его освещенный бок. Когда нарисуете швы, проявится форма мяча.

2 ▶ Начинаем рисовать полотенце
Заштрихуйте светлые треугольники, образованные тканью, справа от теннисного мяча и слева. Те участки, которые на карандашном рисунке были оставлены без штриховки, на рисунке пастелью должны быть покрыты частой штриховкой — только так они будут казаться светлыми на темно-синей бумаге.

3 ▼ **Рисуем складки**
Теперь слегка заштрихуйте кайму. Она поможет вам правильно расположить складки.

4 ▲ **Продолжаем рисовать полотенце**
Заштрихуйте складки полотенца, расположенные над теннисным мячом. Усильте пастелью светлые участки изображения — например, треугольник ткани, скрывающий нижнюю часть мяча. Чтобы не смазать рисунок, подложите под руку лист чистой бумаги.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Учимся передавать игру светотени в этюде с цветами.

- **Изучаем** строение цветочных лепестков и листьев
- **Пробуем** сочетать линейный рисунок с мягкой штриховкой
- **Добавляем** цвет в рисунок, сделанный графитовым карандашом

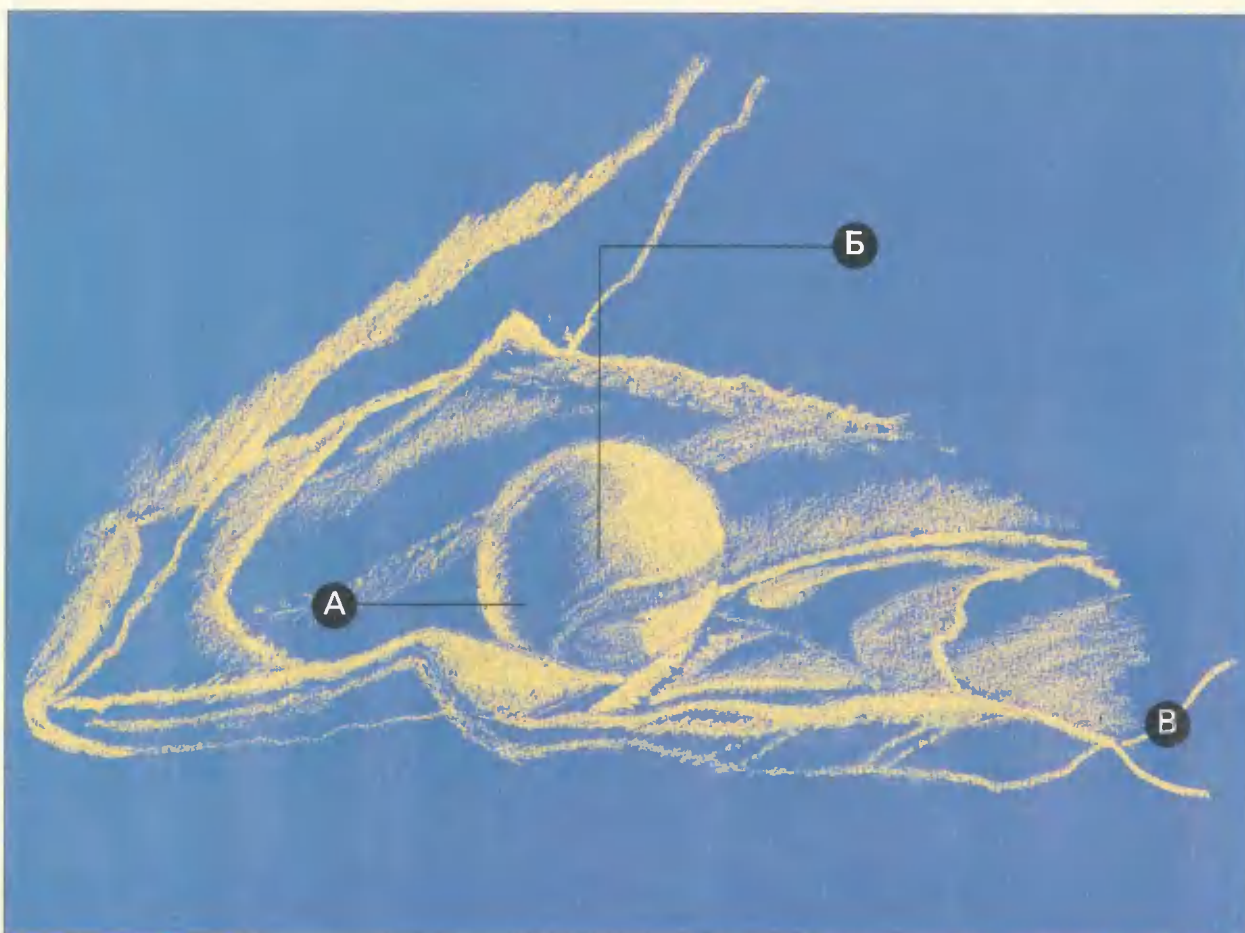

5 ◀ **Усиливаем светлые участки изображения**
Подчеркните контраст между светом и тенью, усилив пастелью светлые участки рисунка.

6 ▶ **Завершаем работу**
Штриховкой обозначьте контуры полотенца. Как и в случае с карандашным рисунком, края его не требуют детализации.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК

А Свет и тень

Бок теннисного мяча в тени — оставшаяся незакрашенной синяя бумага. Ярко освещенная сторона мяча покрыта плотной штриховкой.

Б Тональный переход

Там, где желтая пастель нанесена слабее, где сквозь нее проступает синяя бумага, тон промежуточный между светлым и темным.

В Непрорисованные края

Края полотенца лишь едва намечены. Это сделано для того, чтобы сосредоточить внимание зрителя на центральной части рисунка.

Стеклянные бутылки, написанные маслом

Очень интересно начинать освоение масляной живописи с изображения стеклянных предметов. Разноцветные бутылки найдутся в любом доме.

Изображения стеклянных предметов всегда привлекают зрителя, хотя писать их сложно. Это связано со специфическими свойствами стекла, преломляющего свет. Чем толще стекло и чем сильнее оно изогнуто, тем сильнее искажаются предметы, которые мы видим сквозь него.

◀ *Работая масляными красками, каждый раз, когда вам потребуется набрать на кисть новый цвет, вы будете не промывать, а вытирать ее.*

Расставляем бутылки

Для этого натюрморта наш художник выбрал бутылки, отличающиеся по форме и цвету, но вы можете составить натюрморт из любых пустых бутылок, которые найдутся в вашем доме. Если на бутылках остались этикетки, отмочите их в мыльной воде, а затем высушите бутылки и расставьте на столе.

Отдаем предпочтение масляным краскам

Масляные краски очень хороши для того, чтобы писать ими цветные стеклянные бутылки, подчеркивая играющие на их поверхности световые бли-

ки. В данном случае большое преимущество масляных красок состоит в том, что они сохнут намного дольше, чем акриловые или акварельные, значит, у вас будет больше времени, чтобы поэкспериментировать с оттенками, поправить какие-то ошибки, снять излишки с помощью мастихина (все это можно сделать даже спустя несколько дней после того, как вы нанесете краску на холст или загрунтованный картон).

Таким образом, работая масляными красками, вы можете не спешить, а

вдумчиво и спокойно выписывать каждую деталь картины.

Густые мазки

Поскольку масляные краски — очень густой материал, большое значение будет играть то, как вы будете наносить их на холст. Помните: на поверхности картины видны направление и ширина каждого мазка, что, собственно, и позволяет передавать фактуру и создавать форму. Чтобы вам было легче, вернитесь к главе «В мастерской. Горшок с геранью» и вспомните, как вы делали это акриловыми красками.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Вам
потребуется

Загрунтованный картон или холст размером около 81x61 см

Угольный карандаш

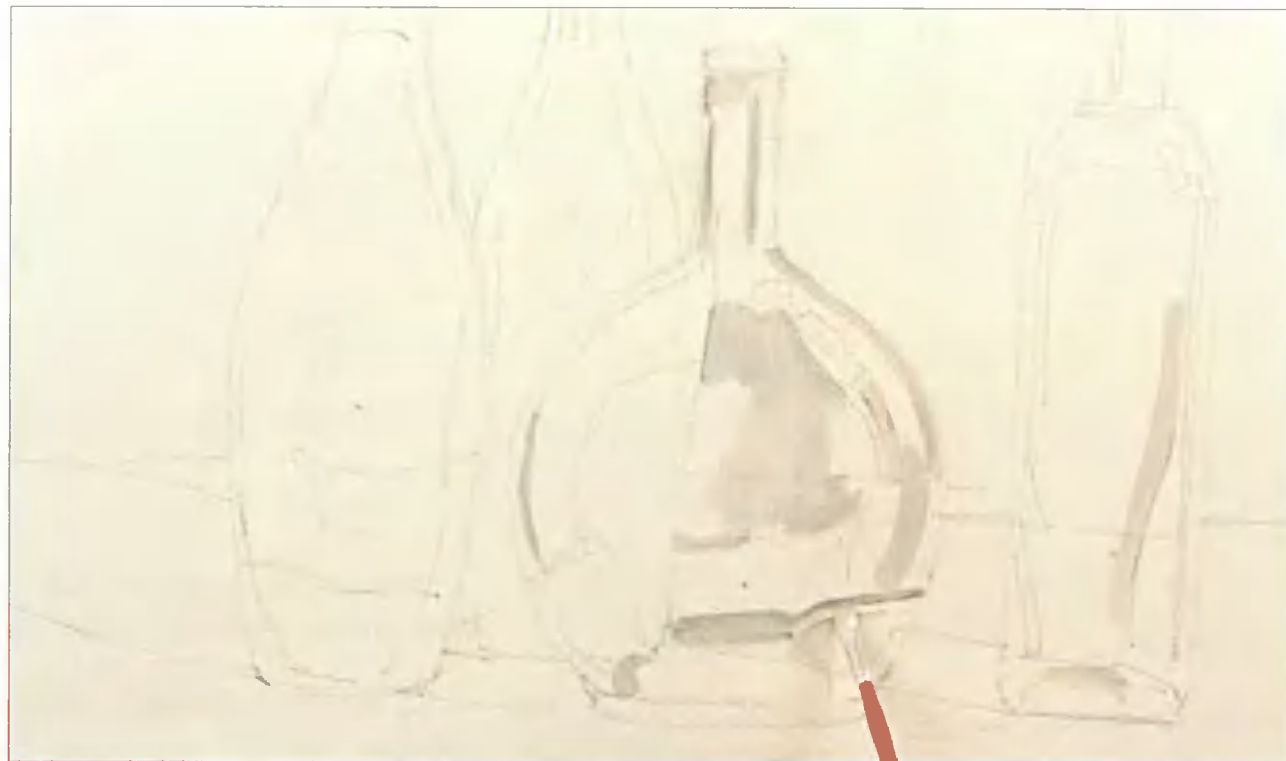
Кисти: круглая № 4, плоская № 12

Скипидар или растворитель

Палитра

Тряпка

10 тюбиков масляной краски: серая, желтая охра, желтый хром, титановые белила, ультрамарин, фталевая синяя, синий кобальт, фталевая зеленая, голубовато-зеленая, черная.

1 ▲ Делаем предварительный набросок

Внимательно изучите бутылки на фотографии. Обратите внимание на их изгибы, различные цвета, световые блики и отражения. Угольным карандашом набросайте бутылки на холсте (при желании можете воспользоваться координатной сеткой). Отметьте участки различных тонов на горлышках и видимых доньшках бутылок.

2 ◀ Начинаем писать бесцветные бутылки

Кистью № 4 смешайте титановые белила с капелькой серой краски и капелькой желтой охры. Напишите этой светло-серой краской среднюю часть и очертания каждой бесцветной бутылки.

3 ▶ Усиливаем серый цвет

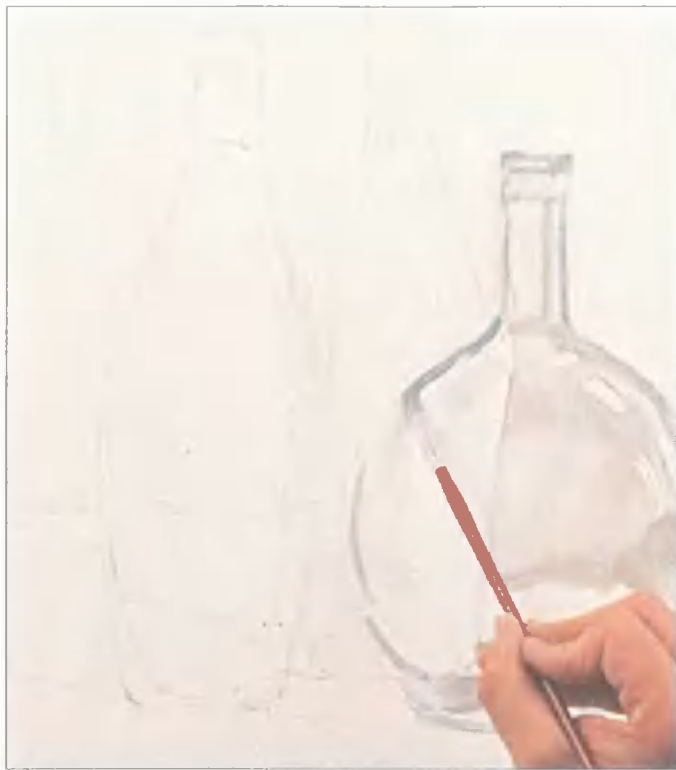
Не вытирая кисть, обмакните ее кончик в голубовато-серую краску, а затем в фталевую зеленую краску. Смешайте цвета на палитре, чтобы получить насыщенный тон. Напишите ободки и доньшки двух бесцветных бутылок.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

На следующей стадии создания картины постараемся более точно передать бесцветные бутылки. Основным цветом останется серый, однако мы будем менять его оттенок, добавляя понемногу желтую и синюю краску. Благодаря этому серый цвет не будет казаться скучным.

4 ▲ **Работаем с серым цветом**
Не вытирая кисть, добавьте в серо-зеленую смесь каплю синего кобальта. Сделайте мазки на средней и верхней частях бутылки, которая стоит справа. Теперь добавьте в смесь каплю черной краски и ультрамарин, чтобы написать горлышко бутылки, расположенной справа, и бок шарообразной бутылки, стоящей в центре композиции.

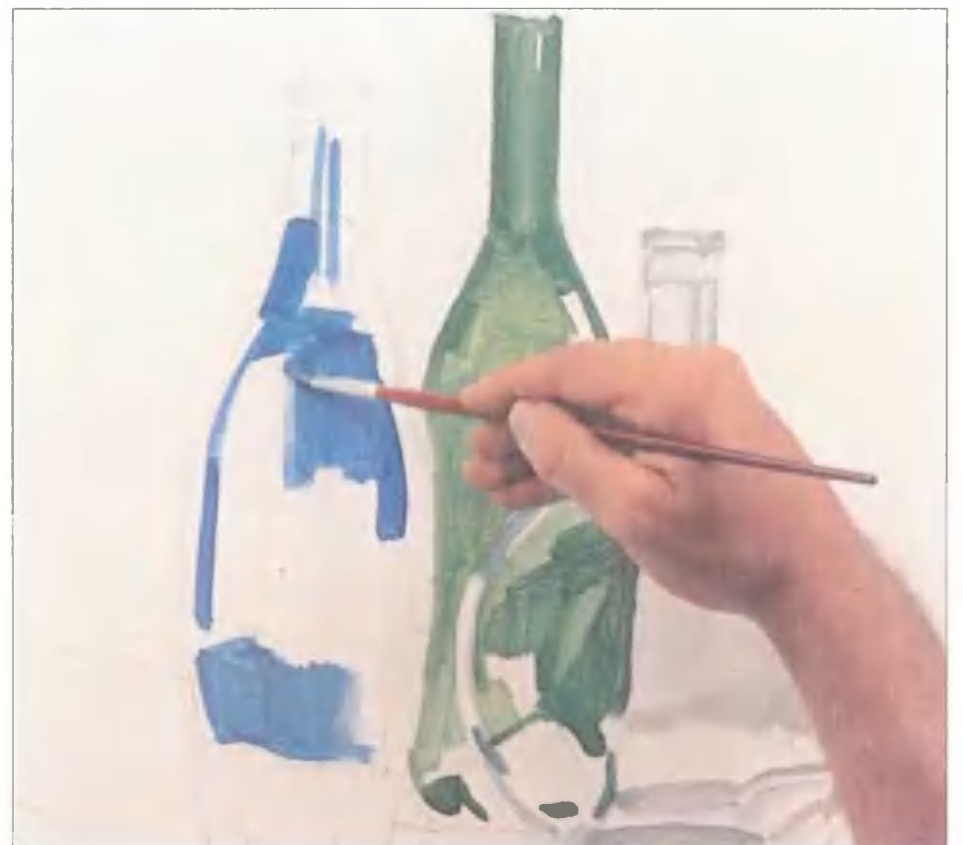

5 ▲ **Приступаем к созданию зеленой бутылки**
Не вытирая кисть, наберите на нее фталевую зеленую краску. Нанесите темные пятна в центральной части зеленой бутылки. Не закрашивайте участки световых бликов. Смешайте фталевую зеленую краску и ультрамарин. Напишите получившимся цветом контур горлышка и искаженную часть зеленого стекла, которую видно через шарообразную бутылку.

6 ▲ **Добавляем насыщенные зеленые тона**
Обмакните кончик кисти в титановые белила. Заполните оставшиеся незакрашенными участки зеленой бутылки. Вытрите кисть тряпкой. Теперь смешайте голубовато-зеленую краску с каплей желтой охры и каплей желтого хрома. Напишите получившейся смесью светлые фрагменты зеленой бутылки.

7 ▶ **Пишем синюю бутылку**
Обмакните кисть в скипидар. Смешайте фталевую синюю краску, синий кобальт и каплю титановых белил. Сделайте несколько мазков в центре синей бутылки. Слева, где стекло немного светлее, добавьте еще белил.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Как избежать смешивания красок на холсте

У медленно высыхающих масляных красок есть свои преимущества, однако густо нанесенные слои могут смешиваться. Чтобы избежать этого, старайтесь, чтобы мазки не были слишком жирными. Или ждите, пока немного высохнет один слой, чтобы сверху нанести следующий.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

В этой версии натюрморта наш художник сконцентрировал свое внимание на отдельных цветовых блоках. Он также меньше подчеркивал направление мазков, за исключением центральной части зеленой бутылки и заднего плана. В результате, получился натюрморт с четкими геометрическими световыми бликами, отражениями и тенями от симметричных бутылок.

8 ◀ **Продолжаем писать синюю бутылку**
Обмакните кисть во фталевую синюю краску и напишите бока синей бутылки. Добавьте капельку черной краски — цвет станет темно-синим. Отметьте темную широкую линию — виднеющуюся за синей зеленой бутылку, подчеркните горлышко, обозначьте доньшко. Добавьте титановые белила к синему кобальту и напишите среднюю часть синей бутылки.

9 ▶ **Добавляем световые блики**
Хорошо вытрите кисть. Смешайте фталевую зеленую краску, ультрамарин и титановые белила, подчеркните получившимся цветом очертания зеленой бутылки. Снова вытрите кисть и смешайте светло-зеленую краску с голубовато-зеленой и с белилами. Напишите световые блики на горлышке и верхней части зеленой бутылки.

10 ▼ **Пишем тени**
Добавьте к смеси, описанной в предыдущем шаге, немного фталевой синей краски, подчеркните очертания высокой бесцветной бутылки. Сделайте цвет менее ярким с помощью капельки серой краски и наметьте тень, которую отбрасывает бутылка. Добавьте капельку белил и напишите тень от другой, шарообразной бутылки.

11 ▼ **Продолжаем заниматься тенями**
Вытрите кисть. Наметьте синим кобальтом тень от синей бутылки. Добавьте к этой краске капельку титановых белил и напишите более светлые участки тени. Вновь вытрите кисть и голубовато-зеленой краской напишите тень от зеленой бутылки.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Для того чтобы предметы не сливались, можно подчеркнуть контрасты, сделать более четкими линии. Все это будет отнюдь не лишним, ведь мы имеем дело с множеством оттенков одних и тех же цветов. Темные линии, например, помогут лучше выявить форму.

12 ▶ Пишем задний план

Возьмите плоскую кисть № 12 и смешайте на палитре серую краску с титановыми белилами. Напишите фон. Изменяйте цвет, добавляя то больше, то меньше желтой охры. Смягчите изгиб высокой бесцветной бутылки и отметьте этим цветом несколько пятен на освещенных участках синей бутылки. Возьмите кисть № 4 и напишите тем же цветом левый бок высокой бесцветной бутылки.

13 ▼ Переходим к переднему плану

Вытрите кисть № 12. Смешайте серую краску с титановыми белилами и фталевой синей краской. Напишите темные фрагменты на переднем плане. Нанесите пятна той же краски на бесцветные бутылки. Не вытирая кисть, добавьте немного титановых белил и напишите светлый участок переднего плана. Сделайте несколько мазков этой краской на всех бутылках.

Световые блики на зеленой бутылке, бокалах и вазе придают стеклу блеск и помогают художнице создать праздничную атмосферу.

На красной бутылке совсем нет бликов, ее торжественный малиновый цвет буквально светится.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Александра Экстер

(1882—1949)

**Натюрморт.
Ваза и бутылки**

В XX веке многие художники отказывались от классических канонов и обращались к абстрактному способу изображения предметов, стремясь тем самым передать свое собственное видение окружающего мира. На представленной картине видно, что художница не желает соблюдать пропорции предметов, она сводит их к небрежным очертаниям, просто заполняя ими пространство. Между тем бутылки написаны достаточно четко, и зеленая бутылка, стоящая слева, так же отражает окружающие ее предметы, как и бутылки на нашем натюрморте.

14 ▲ Углубляем тени

Вернитесь к кисти № 4. Смешайте фталевую синюю краску с черной, чтобы углубить тени. Проведите линию вдоль изгиба бесцветной шарообразной бутылки и еще одну вдоль горлышка зеленой бутылки.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Продолжаем упражняться в передаче света и тени. Пишем акриловыми красками этюд с ирисами.

- Воссоздаем сцену, освещенную ярким прямым светом
- Изучаем очертания и цвет теней
- Пишем этюд, используя четкие контуры предметов

15 ◀ Отметьте несколько бликов

Вытрите кисть. Смешайте фталевую синюю краску с титановыми белилами. Напишите левую часть ободка и просвечивающееся доньшко синей бутылки. Снова вытрите кисть и сделайте белилами блики на горлышках и ободках бутылок.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Разнообразие форм

Мы специально выбрали бутылки, отличающиеся друг от друга формой. Очертания бутылок подчеркнуты четкими темными линиями.

Б Ровный фон

Ровный фон натюрморта передан незначительными оттенками серого цвета. Такой фон не отвлекает внимания зрителя от композиции — разноцветных стеклянных бутылок.

В Белые световые блики

Чтобы световые блики казались более контрастными на стекле, они написаны чистыми титановыми белилами.

Одинокое дерево в грозу

Этот драматичный акварельный пейзаж достаточно легко написать, если воспользоваться распространенной среди художников-акварелистов маскировочной жидкостью.

Одним из самых удивительных элементов этой драматичной сцены является грозовое небо. Однако представьте, как трудно изобразить фрагменты темного неба между причудливо изогнутыми ветвями дерева! В подобном случае художники-акварелисты используют маскировочную жидкость.

◀ *Без помощи маскировочной жидкости совершенно невозможно показать детали ветвистого дерева.*

Маскировочная жидкость

Маскировочная жидкость — идеальный материал для тех случаев, когда художнику необходимо совместить большие участки насыщенного цвета с детально прописанным предметом или персонажем. Слой эластичной, похожей на каучук жидкости, которым предварительно покрывают выбранный фрагмент картины, предохраняет этот участок от краски. Впоследствии изображение, очищенное от маскировочной жидкости, можно оставить белым или окрасить в контрастный по отношению к основному тон.

Как писать небо

В данном случае ствол и ветви дерева покрывают маскировочной жидкостью, чтобы сохранить изображение под последующим слоем краски, не опасаясь при этом утратить тонкие линии и мелкие детали дерева. Теперь можно использовать все преимущества прозрачной акварели, чтобы написать грозовое небо.

Пока вы будете создавать небо, нарисованное ранее дерево будет надежно скрыто под слоем маскировочной жидкости. По окончании работы можно просто стереть засохшую маскировочную жидкость пальцем.

Вам
потребуется

Лист бумаги для акварели размером около 28x41 см

Карандаш 2В

Ластик

Круглые кисти: тонкая № 00, № 6

Тонкая старая кисть № 00 для нанесения маскировочной жидкости

Маскировочная жидкость

11 акварельных красок: желтый кадмий, лимонно-желтая, желтая охра, жженая сиена, сырая сиена, красный кадмий, прусская синька, синий индиго, черная (жженая слоновая кость), голубовато-зеленая, зеленый кобальт

ПЕРВЫЕ ШАГИ

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

1 ▶ Рисуем дерево и намечаем линию горизонта

Карандашом набросайте очертания дерева. Отметьте линию горизонта, поднятую приблизительно на одну треть от нижнего края картины. Главный образ — дерево. Расположить его следует, сместив вправо от центра. Вначале нарисуйте ствол, затем причудливо изогнутые ветви.

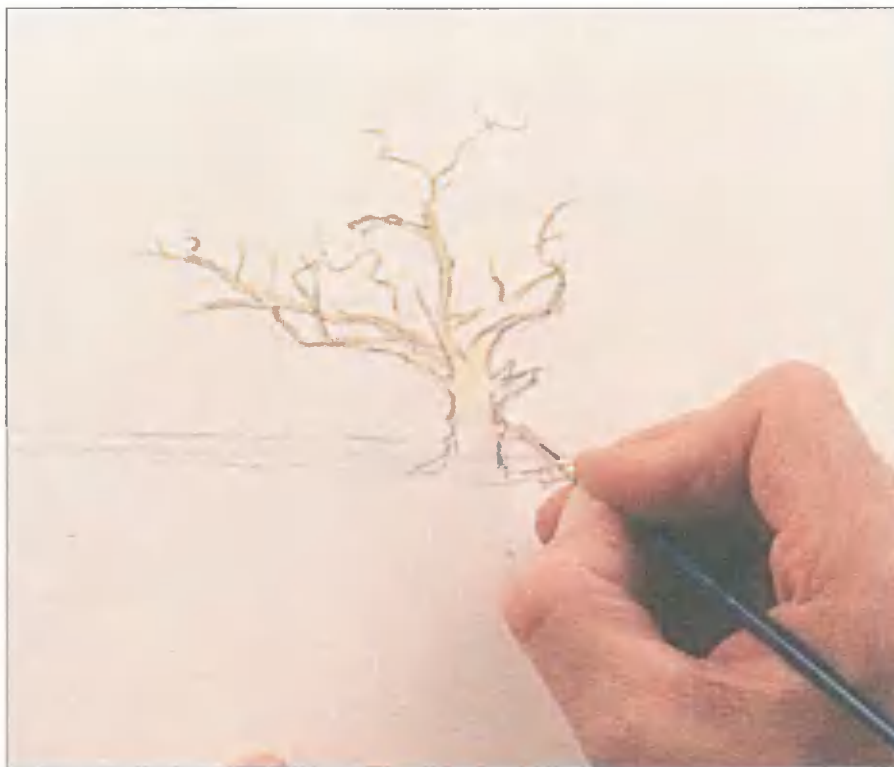

Растекающаяся маскировочная жидкость

Наносить маскировочную жидкость на бумагу следует очень осторожно. Не набирайте ее на кисть слишком много, иначе вы можете нечаянно закапать бумагу или позволить жидкости растечься. Чтобы избежать подобных неприятностей, всегда наносите маскировочную жидкость только тонкой кисточкой. Если вы все же капнули не на то место, не пытайтесь удалить жидкость до тех пор, пока она не засохнет. Пусть капля высохнет, только тогда сотрите пленку пальцем и начинайте рисовать.

2 ◀ Покрываем дерево маскировочной жидкостью

Возьмите старую кисть № 00 и покройте изображение дерева слоем маскировочной жидкости. Наносите маскировочную жидкость понемногу, покрывая за один раз лишь маленький участок изображения. Помните, что останутся незакрашенными все покрытые этой жидкостью участки. Завершив процесс, немедленно промойте кисть в теплой мыльной воде.

3 ◀ Заливаем небо основным тоном

Кистью № 6 смешайте прусскую синьку с капелькой желтой охры и разведите краски большим количеством воды. Нанесите тонкий слой этой краски на всю поверхность неба, от верхнего края картины до горизонта. Отметьте в левой верхней части неба пятно прусской синькой. Обмакните кисть в воду и сделайте заливку, используя нанесенную на бумагу синьку.

4 ▲ Создаем тучи

Вновь прусской синькой проведите полосу, она подчеркнет нижний край тучи. Оставьте участки неба вокруг достаточно светлыми, чтобы создать контраст.

5 ◀ Наносим основу переднего плана

Промойте кисть. Смешайте желтую охру с водой и капелькой красного кадмия. Покройте краской треть нижней части картины. Этот основной тон будет изображать покрытую высохшей травой землю.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Теперь, когда у нас нарисовано дерево и обозначены основные участки пейзажа — грозное небо и земля, вернитесь к тем же цветам и еще раз покройте небо и землю, стремясь добиться максимального контраста между светом и тенью. Не волнуйтесь, если отдельные фрагменты картины будут казаться вам слишком темными: акварельные краски при высыхании становятся светлее. Не старайтесь выписывать грозное небо. Для создания цветовых эффектов больше добавляйте в краску воды.

6 ◀ Делаем фон темнее

Кистью № 6 разведите водой желтую охру. Двигаясь вниз от линии горизонта, нанесите слой этой краски на левую часть картины.

7 ▼ Продолжаем писать тучи

Промойте кисть и добавьте немного синего индиго в левой части неба. Краску нужно развести водой так, чтобы она легко растекалась по бумаге, но при этом сохраняла интенсивный цвет. Напишите этим же цветом тучи, бегущие по грозному небу. Смягчите их края, размыв чистой водой. Дайте краске высохнуть.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Освоив технику с применением маскировочной жидкости, вы можете попробовать по-разному написать небо. Не стесняйтесь дать волю своей фантазии — драматизм сцены вполне позволяет это. Смело накладывайте один на другой слои краски, только следите за тем, чтобы работа не получилась грязной. На представленном варианте пейзажа наш художник написал небо синим индиго, пурпурной и фиолетовой красками. Он сохранил ствол дерева ярко освещенным лучом, пробившимся из-за туч и создавшим очень резкое, почти театральное освещение сцены. В нижней части картины он изобразил поле с отдельными травинками, написанными поверх нескольких ровных слоев краски. Правда, на этом пейзаже земля на переднем плане выглядит более живой, чем на нашей картине.

8 ◀ Усиливаем тон неба

Продолжайте усиливать цвет в правой части неба. Смешайте прусскую синьку с черной краской (жженая слоновая кость) и напишите этой смесью участок неба между ветвями, чтобы сделать еще более грозной спрятавшуюся за деревом тучу. Дайте краске высохнуть. Если вам хочется ускорить процесс, высушите краску с помощью фена для волос.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как сделать заливку

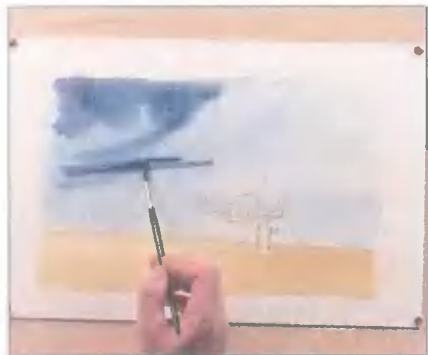
Вода в акварельной живописи используется не только для разведения красок. Если нанести на бумагу пятно краски, а затем провести от него линию, предварительно обмакнув кисть в чистую воду, краска начнет растекаться. Этим способом художники-акварелисты очень часто пользуются, когда делают заливку.

9 ◀ Добавляем фактуру на переднем плане

Промойте кисть. Приготовьте смесь из сырой сиены и желтой охры и проведите линию над горизонтом. Добавьте к смеси голубовато-зеленую краску и проведите линию под деревом, а затем сделайте небольшие горизонтальные мазки по всему переднему плану. Добавьте немного воды, чтобы краска легко растекалась.

10 ▶ Работаем над грозовым небом

Теперь сделайте небо действительно грозовым. Разведите водой синий индиго и добавьте капельку черной краски. Нанесите пятно этой смеси в левый верхний угол картины и размажьте по всему небу. Чтобы темный цвет сделать светлее, обмакните кисть в чистую воду, когда будете проводить ею по небу. Следует придать насыщенность и участку неба позади вершины дерева с помощью смеси, состоящей из прусской синьки и черной краски.

11 ▲ Пишем траву

Смешайте зеленый кобальт, черную краску и желтую охру с небольшим количеством воды. Напишите этой смесью короткие, различные по высоте вертикальные линии. Начните от подножия дерева и перемещайтесь к нижнему краю картины. Пусть некоторые мазки слегка растекаются.

12 ▲ Удаляем маскировочную жидкость и пишем дерево

Когда краска как следует высохнет, сотрите пленку засохшей маскировочной жидкости пальцем. После этого на картине проявится образ дерева, сохранивший все мелкие детали — ветви и веточки. Смешайте лимонно-желтую краску, желтый кадмий и капельку красного кадмия, разведите смесь водой. Кистью № 00 напишите дерево.

13 ◀ Уделяем внимание деталям

Промойте кисть. Разведите водой жженую сиену и напишите тонкими линиями отдельные веточки и теневые участки больших ветвей. Добавьте в краску немного желтой охры, чтобы подчеркнуть отдельные травинки в нижнем левом углу картины.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Камиль Писсарро

(1830—1903)

Ореховые деревья в Лувесьене

Изящные силуэты этих голых деревьев резко выступают на фоне неба. Свою картину Писсарро писал не акварелью, а масляными красками, поэтому у него не возникло сложностей с изображением деревьев. Совершенно очевидно, что художника больше всего занимает в этой работе солнечный свет, скользящий по стволам деревьев и создающий резкие контрасты.

Причудливо изогнутые ветви образуют своего рода узор, сквозь который видно небо.

Длинные тени, отбрасываемые деревьями, усиливают ощущение, что сцена освещена садящимся солнцем.

Маленькие человеческие фигурки позволяют представить масштаб деревьев.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Последняя, заключительная деталь этой картины — радуга. Ее вырастающая над горизонтом дуга соединяет небо и землю. Если вам кажется, что небо получилось недостаточно темным, смешайте синий индиго или прусскую синьку с черной краской и сделайте еще более грозowymi затянувшие небо тучи.

14 ◀ Делаем небо более темным

Промойте кисть. Смесь из прусской синьки и черной краски нанесите между ветвями, чтобы подчеркнуть их причудливые изгибы. Вновь промойте кисть.

15 ▶ Намечаем радугу

Возьмите ластик и проведите им дугу от середины неба до земли. При этом большая часть красок, которыми написано небо, немного сотрется, образуется светлая полоса — по ней будем писать радугу.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Учимся писать облака акварельными красками.

- Пишем картину, главным объектом которой является небо
- Учимся писать тональные переходы широкой кистью
- Изображаем облака в виде пятен, нанесенных на бумагу с помощью губки

16 ▲ Пишем радугу
Напишите радугу разведенным водой красным кадмием, а затем желтым кадмием.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Выписанные детали
Благодаря маскировочной жидкости все тонкие линии на картине остаются четкими. Легко рассмотреть даже веточки, выделяющиеся на фоне грозового неба.

Б Ощущение пространства
Некоторые участки картины — например, кусочек неба позади дерева, образуют интересный контраст с общим темным фоном картины. Эти участки помогают художнику создать иллюзию глубины.

В Размытая радуга
Дуга радуги была намечена ластиком по уже написанному небу, поэтому на том фрагменте сохранились и частично проступают нижние темные слои краски, благодаря чему радуга кажется теряющейся в тучах.

Подбираем и смешиваем краски

Смешивание красок — настоящее искусство, которым необходимо владеть каждому художнику, чтобы с легкостью интерпретировать на холсте или бумаге передаваемый образ или предмет.

Порядок работы

Если вы пишете маслом, всегда нужно начинать с самых темных тонов и постепенно переходить к более светлым. Запомните: самый светлый предмет на картине не может быть ярче, чем чистый белый цвет, чем блик.

Если вы пишете акварелью, самые светлые участки изображения можете оставлять незакрашенными. Работая акварелью, лучше всего нанести самые темные цвета в конце творческого процесса.

Выбор художника

Старайтесь смешивать краски так, чтобы, создавая натюрморт, пейзаж или портрет, получать именно тот цвет, который вы видите перед собой. Поэтому сначала нужно внимательно изучить изображаемый предмет и научиться вносить тонкие изменения в оттенки цвета. При желании вы можете сделать колорит композиции более светлым или темным, более теплым или холодным, более насыщенным или тусклым. Задумывая цветовую гамму будущей картины, вы должны выбрать и прозрачные или непрозрачные краски.

Зеленые тона

Попробуем получить несколько оттенков зеленого цвета, которыми можно написать траву. Смешайте ультрамарин и желтый кадмий для передачи основного тона. Участки травы, оказавшиеся в тени, можно написать, добавив к этой смеси немного синей краски, — она сделает тон холоднее. Если же вам потребуется более теплый оттенок зеленого, добавьте сырую или жженую умбру.

Трава на солнышке выглядит ярче, поэтому попробуйте добавить к основному тону немного лимонно-желтой краски или даже белил (правда, в этом случае вы обнаружите, что цвет перестал быть зеленым). Но лучше всего теперь взять за ос-

▼ Пуантилизм Жоржа Сёра (1859—1891) отчетливо виден на его картине «Пудрящаяся женщина». Крошечные точки сливаются на полотне в разнообразные оттенки цветов.

Для художника очень важно научиться подбирать и смешивать краски. Помните, если оставить белые предметы незакрашенными, они не будут выглядеть естественно и не передадут натуральный белый цвет, поэтому даже для самых светлых участков изображения подбирается близкий к оригинальному тон. Не менее сложно бывает подобрать нужный оттенок и для обозначения темного тона.

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ С РАЗЛИЧНЫМИ ЦВЕТАМИ

Вам
потребуется

Лист бумаги формата А3

Кусочки цветной бумаги и белая бумага двух разных оттенков

Клей

11 акриловых красок, соответствующих цветовому спектру

Это упражнение научит вас смешивать краски, как можно точнее повторяя цвет, который вы видите перед глазами.

Подберите несколько кусочков разноцветной бумаги, желательно без узора или рисунка. Обязательно добавьте к ним два кусочка белой бумаги разных оттенков. Можно вос-

пользоваться оберточной бумагой, почтовыми карточками или страницами из старых журналов. Подготовьте палитру с акриловыми красками.

1. Делаем коллаж

Разорвите отобранную бумагу на кусочки разных размеров и форм и наклейте хаотично на левую сторону листа формата А3. У вас получится небольшой абстрактный коллаж.

2. Подбираем цвета

Теперь попробуйте нарисовать тот же коллаж на правой стороне листа акриловыми красками, стараясь в точности повторить форму и цвет каждого фрагмента коллажа. Вы убедитесь, что воспроизводить пастельные цвета намного легче, чем чистые, яркие. Обратите также внимание на то, как влияют друг на друга расположенные рядом цвета.

Пуантилизм

Различные цвета можно создавать, не только смешивая основные и дополнительные цвета. Смешивание цветов может происходить и в восприятии человека. Например, если расположить множество мелких точек всевозможных оттенков рядом друг с другом, а потом немного отойти от картины, то станет видно, что точки слились воедино, образовав новый цвет или цвета. Такая техника письма называется пуантилизмом. Ее придумал Жорж Сёра, французский живописец второй половины XIX века. Он и его последователи, изучая свойства цве-

▲ На картине «После ванны» Эдгара Дега (1834—1917) разноцветные штрихи пастели сливаются, создавая тонкую гамму телесных тонов.

тов, обнаружили, что расположенные близко разноцветные точки дают бесчисленное количество оттенков. Художники писали только чистыми цветами спектра и белой краской.

Лессировка

Слой краски делают прозрачным настолько, чтобы сквозь него могли просвечивать нижние слои. Такой способ письма называют лессировкой. Чаще всего поверх слоя высохшей светлой краски наносят тонкий слой более темной краски (например, синюю краску можно наложить поверх желтой, чтобы получить зеленый цвет). Результат, то есть полученный цвет, в данном случае контролировать сложнее, чем при смешивании красок на палитре. Эта техника требует большого опыта.

◀ Как и многие импрессионисты, Камилль Писсарро пытался оживить колорит своих картин за счет близко расположенных мелких мазков разного цвета. Отличным примером такого письма может служить его картина «Наводнение в Эранны».

Поздравительная открытка

Удивите своих друзей, поздравив их открыткой, сделанной самостоятельно.

Создать самому открытку не так сложно, как кажется на первый взгляд. Сделаем картонный шаблон с изображением солнца, приложим его к чистой открытке и закрасим восковыми мелками. После этого добавим акварельную краску и золотую тушь, которые растекутся неравномерно и причудливо.

◀ Непредсказуемые цветовые эффекты можно получить благодаря тому, что акварельная краска скатывается с покрытой восковыми мелками поверхности бумаги.

Выбираем материалы

Лучше всего взять для нашей открытки фактурный мелованный картон, на нем легче рисовать восковым мелом. Картон должен быть достаточно плотным, чтобы

сложенная пополам открытка могла стоять вертикально. Также возьмите для этой работы самые обыкновенные детские цветные восковые мелки.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Вам
потребуется

Картонные листы формата А5

Карандаш 2Н

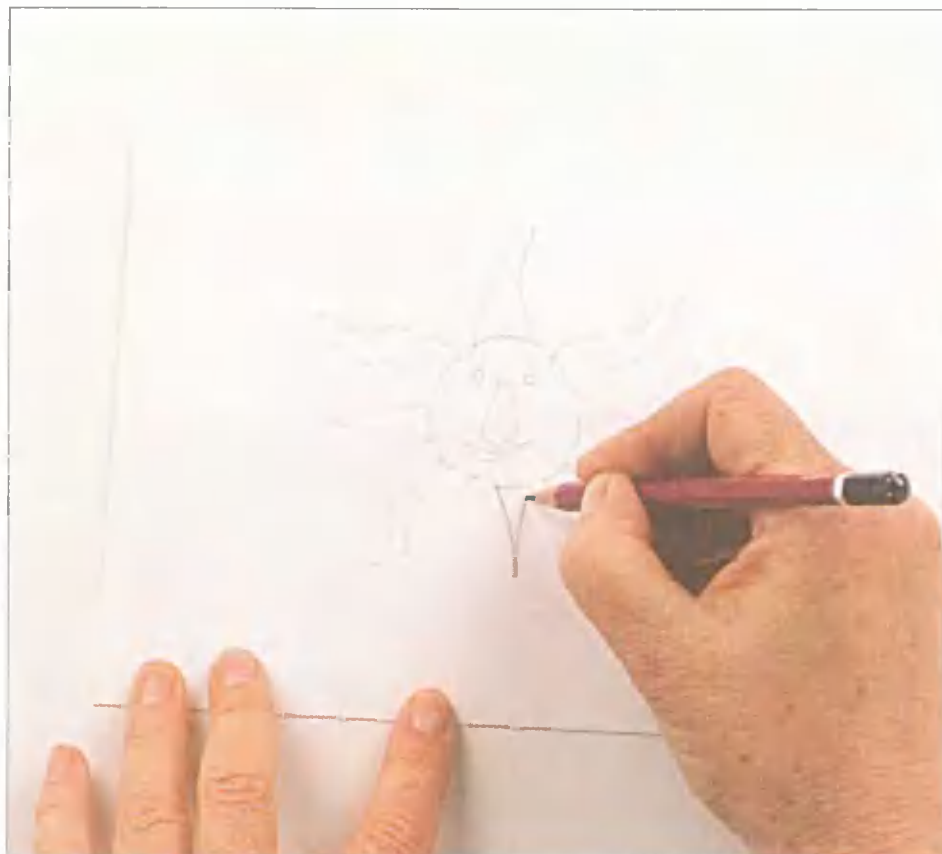
Клеящий карандаш

Ножницы

Кисть № 6

3 восковых мелка: желтый, красный
и темно-синий3 акварельные краски: желтый
кадмий, кармазин, ультрамарин

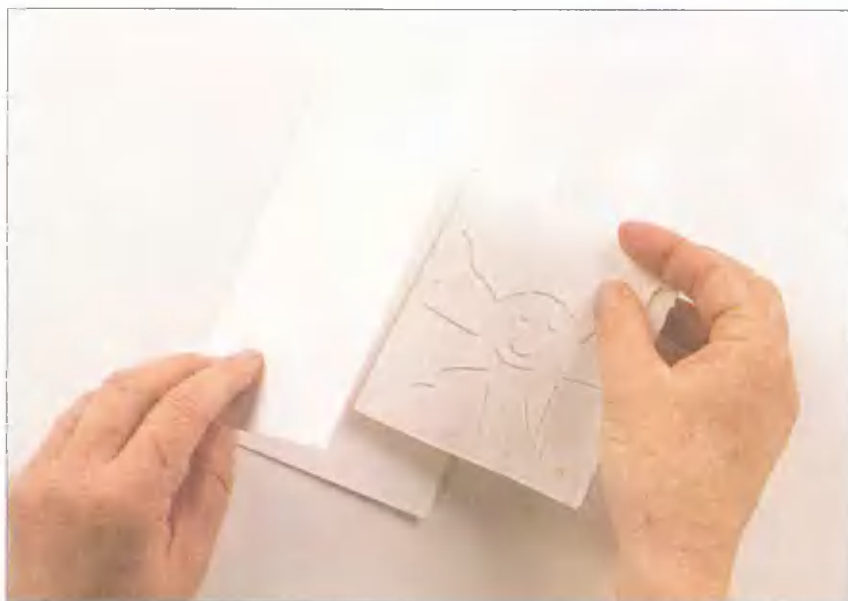
Пузырек золотой туши

1 ◀ Рисуем шаблон
Разрежьте лист картона формата А5 пополам. Возьмите одну половинку и нарисуйте в центре солнце: лицо с глазами, носом и ртом, извилистые и удлиненные лучи.

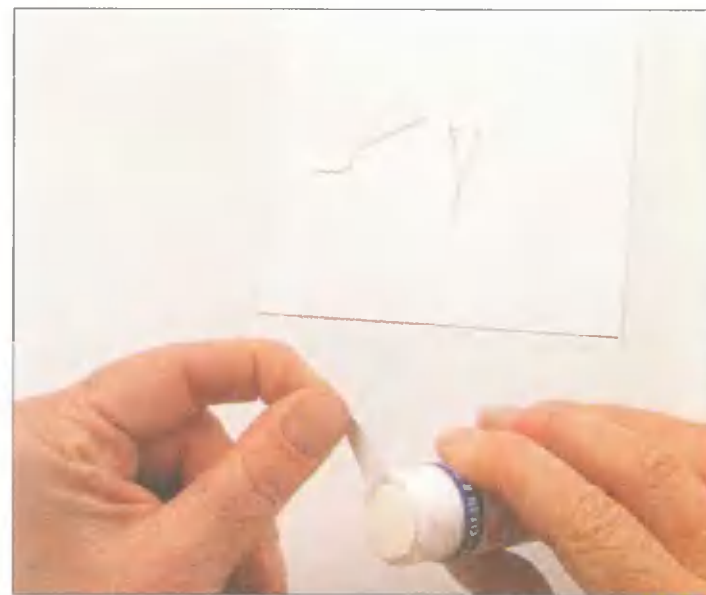
2 ▼ Вырезаем и приклеиваем шаблон

Аккуратно вырежьте глаза, нос и рот солнечного лица, а также лучи-треугольники. Наклейте все это на одну сторону чистой заготовки для поздравительной открытки.

3 ◀ Работаем с шаблонами

Сложите картон с наклеенным на него изображением солнца пополам. Положите открытку изображением вверх, сверху положите шаблон и совместите его с наклеенными элементами солнца.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Когда вы совместили шаблон с изображением, переходите к восковым мелкам. Закрасьте ими лицо и лучи солнца, которые видны в прорезях. Старайтесь крепче прижимать шаблон, чтобы не смазать рисунок.

4 ▶ Наносим желтый цвет

Желтым восковым мелком закрасьте лицо и лучи солнца. Для того чтобы сделать цвет насыщенней, пройдите мелком по шаблону несколько раз.

5 ◀ Добавляем красный цвет

Приложите красный мелок к шаблону боковой стороной и проведите по изображению солнца. Красный цвет должен быть хорошо виден, но в то же время сквозь него должен просвечивать желтый цвет.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как правильно высушить открытку

Не оставляйте открытку сохнуть в таком положении, в котором краски могут растечься. Открытка должна лежать горизонтально. Лучше всего положить открытку на стол, расправить ее и прижать углы книгами.

6 ◀ Используем синий мелок

Повторите шаг № 5, используя синий мелок. Обратите внимание на то, что следы, оставленные каждым из мелков, отличаются друг от друга. Это зависит от того, как сильно вы нажимаете на мелок.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ШТРИХИ

Когда вы будете наносить на открытку акварельную краску, следите за тем, чтобы под ее слоями не исчезло изображение солнца. Сильнее разведите акварельную краску водой, пусть цвета будут прозрачными.

7 ▲ Начинаем писать акварельной краской

Возьмите кисть № 6 и смешайте желтый кадмий с водой. Нарисуйте на открытке неровный квадрат, заключив в него изображение солнца, а затем покройте прозрачным слоем весь квадрат, включая и солнце.

8 ▲ Добавляем красные пятна

Подождите несколько минут, пока акварельная краска высохнет. Промойте кисть. Разведите в воде кармазин и обведите рамку, внутри которой помещен рисунок, поставьте несколько пятен на самом солнце.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

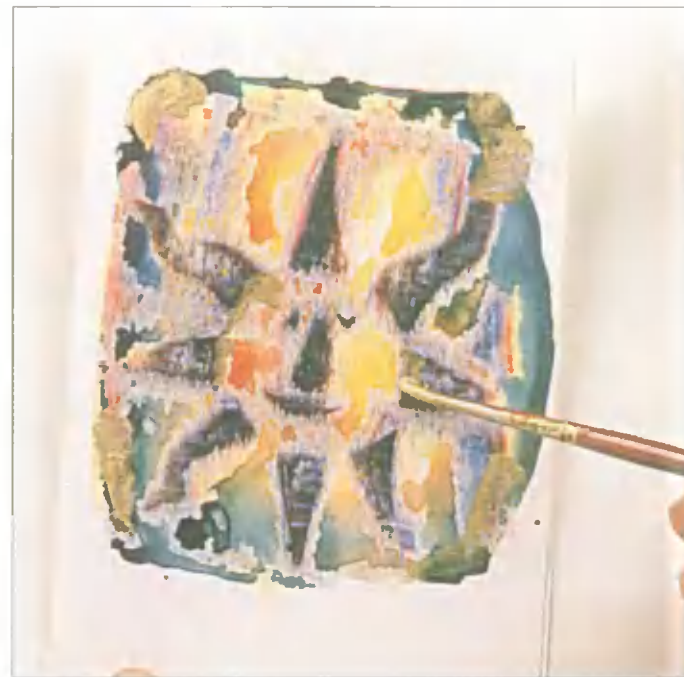
Мы уже мастерили поделки из бумаги. Теперь попробуем работать с тканью.

- Открываем для себя удивительные возможности пастели для ткани
- Знакомимся с новой техникой — рисунок с восковым покрытием
- Создаем своими руками оригинальную футболку для себя или своих друзей

- 10** ► **Добавляем золотую тушь**
Разведите водой золотую тушь и тоже обведите ею рамку, добавьте несколько золотых крапинок на лице и лучах солнца. Если тушь потечет, ее можно удалить бумажной салфеткой. Дайте открытке высохнуть.

- 9** ◀ **Добавляем синюю краску**
Промойте кисть. Разведите в воде ультрамарин и обведите рамку. Постарайтесь, чтобы эта краска растеклась и местами смешалась с красным цветом.

ГОТОВАЯ ОТКРЫТКА

А Белый ободок

По краям открытки оставлен белый ободок. Он служит рамкой для помещенного в центре изображения.

Б Уникальное изображение

Цвета нанесены восковыми мелками и красками произвольно, поэтому каждая открытка будет отличаться неповторимым рисунком.

В Золотая тушь

Золотая тушь делает открытку действительно праздничной. Тем более золотой цвет ассоциируется с яркими солнечными лучами.