

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

6

ISBN 0-7489-8926-9

9 780748 989263

190 тенге

6,95 грн.

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

АЗБУКА РИСУНКА

21—24

Как развить в себе наблюдательность: урок рисования дают цветы.

В МАСТЕРСКОЙ

31—36

Богатый мир теней открывает свои тайны и помогает «оживлять» картины.

НА ПЛЕНЭРЕ

31—36

Учимся передавать с помощью акварельных красок дыхание моря и движение облаков.

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА

11—12

Узнаем, для чего знаменитые художники использовали необычные ракурсы или «обрезали» фигуры краем картины, нарушая общепринятые правила.

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

21—24

Создаем авторские элементы гардероба: украшаем свою футболку ярким и неповторимым рисунком.

ЧИТАЙТЕ В № 7

Научитесь смешивать цвета прямо на холсте.

Акриловые краски подчеркнут ваше настроение и вдохнут жизнь в ваш пейзаж.

Рисуя белым по белому, попросите помощи у теней.

Техника импасто — это очень эффектно; попробуйте и убедитесь сами.

Каждая палитра мечтает стать часами!

«Искусство рисования и живописи» № 6, 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: 100 000 экз.

Распространение
в России:
ЗАО «Издательский дом
«БУРДА»

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

© 2006 De Agostini UK Ltd.

ISBN 0-7489-8683-9
(серия)
ISBN 0-7489-8926-9

Цена свободная

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

Рисуем живые цветы

Прежде чем достаточно точно изобразить какой-либо предмет, его следует внимательно изучить. От точного воспроизведения мельчайших деталей зависит правдоподобность вашего рисунка.

Изучаем цветок

Прежде всего вам надо постараться прорисовать выбранный вами предмет во всех деталях. Для этих целей мы выбрали цветы, которые считаются идеальным объектом для подобных занятий — настолько разнообразны и причудливы бывают их формы. Пусть вас это не пугает: рассмотрев каждый отдельный цветок, вы поймете, что очертания его лепестков и листьев не отличаются слишком большой сложностью. Выберите для наблюдения цветы необычной формы, наподобие ириса, который показан на наших рисунках. Занятие станет еще интереснее, если у вашего цветка будут резные лепестки или листья. Положите перед собой один лепесток и лист, снятый со стебля. Внимательно рассмотрите, а затем зарисуйте их карандашом. Чем лучше вы усвоите особенности строения отдельных элементов растения, тем легче будет нарисовать весь цветок.

Красочный вариант

После того, как будет сделан черно-белый карандашный рисунок, попробуйте еще раз нарисовать цветок, но на этот раз водорастворимыми цветными карандашами, чтобы сделать его изображение более красочным. Поскольку вы, делая карандашный рисунок, уже успели достаточно хорошо изучить цветок, нарисовать его водорастворимыми карандашами уже не составит большого труда.

На этом уроке мы будем совмещать мягкую тень с точным и аккуратным линейным рисунком. Главная цель сегодняшнего занятия — научиться наблюдать: без этого умения невозможно создать хороший рисунок. Наблюдение — это основа, на которой базируется ваше зрительное восприятие. Внимательное наблюдение поможет вам определить материальную структуру предмета и, в свою очередь, повысит уровень своего мастерства, поскольку вы будете точно понимать, что именно рисуете.

◀ Так реалистично нарисовать ирис можно только после того, как вы внимательно изучите все части цветка.

Вам
потребуется

Лист бумаги

Карандаши: В и 2В

Ластик

Нож или точилка для карандашей

1 ◀ Рисуем сначала лепесток и лист
Положите на бумагу лепесток и лист ириса. Внимательно рассмотрите их и начните рисовать контуры карандашом В. Затем добавьте в нужных местах легкие мягкие тени карандашом 2В. Обратите особое внимание на прожилки, которые имеются на лепестке и листе, и нанесите их на свой рисунок.

2 ▲ Строим конструкционные линии

Положите перед собой цветок ириса. Внимательно рассмотрите головку цветка, стараясь упорядочить в своем сознании схему расположения его лепестков. Теперь ваша задача — перенести эту схему на бумагу. Для этого нарисуйте карандашом В прямые линии так, чтобы у вас получились своего рода ячейки, — это будет структура рисунка. Наметьте контуры лепестков и листьев внутри или вокруг этих ячеек — в дальнейшем эти конструкционные линии можно будет удалить с помощью ластика.

3 ► Намечаем контуры лепестков

После того как будут намечены основные контуры цветка, нарисуйте контуры каждого отдельного лепестка и прожилки на них, используя в качестве ориентира все те же конструкционные линии. Продолжайте работать карандашом В, но нажимайте на него немного сильнее, чтобы проведенные линии стали заметнее.

4 ◀ Наносим контуры листьев

Теперь перейдите к листьям, и на этой стадии работы также обозначьте только их контуры. Старайтесь рисовать как можно точнее и аккуратнее. Не забывайте время от времени соизмерять размер листьев с размерами лепестков — это поможет вам выдержать правильные пропорции рисунка.

КАК ДОБАВИТЬ ТЕНИ

Убедившись в том, что вам удалось достаточно точно и аккуратно перенести на бумагу структуру цветка, придайте своему рисунку объем с помощью теней.

5 ◀ Начинаем наносить на рисунок тени

Карандашом 2В наметьте легкие тени. Углубите их там, где это необходимо, усилив для этого нажим на карандаш. На этой же стадии работы вы можете добавить мелкие прожилки.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Наблюдаем и анализируем

Не пожалейте времени на то, чтобы внимательно изучить предмет, — это окажет вам большую помощь, когда вы приступите непосредственно к рисунку. При этом даже в самом простом предмете вы обнаружите массу мелких деталей, которых не замечали прежде. Начните с оценки основных пропорций предмета, то есть с относительного размера отдельных его элементов. Затем рассмотрите, как падает свет на предмет и каким образом проявляются при этом его объем и фактура. Обратите внимание на то, насколько сильным или слабым является контраст между отдельными светлыми и темными участками предмета.

7 ▶ Стираем
конструкционные
линии

Добавьте тени и прожилки на листья ириса точно так же, как добавляли их на лепестки цветка. После этого можно аккуратно стереть ненужные конструкционные линии чистым ластиком. Старайтесь при этом не стереть лишнего и не повредить сам рисунок.

6 ▲ Придаем объем лепесткам

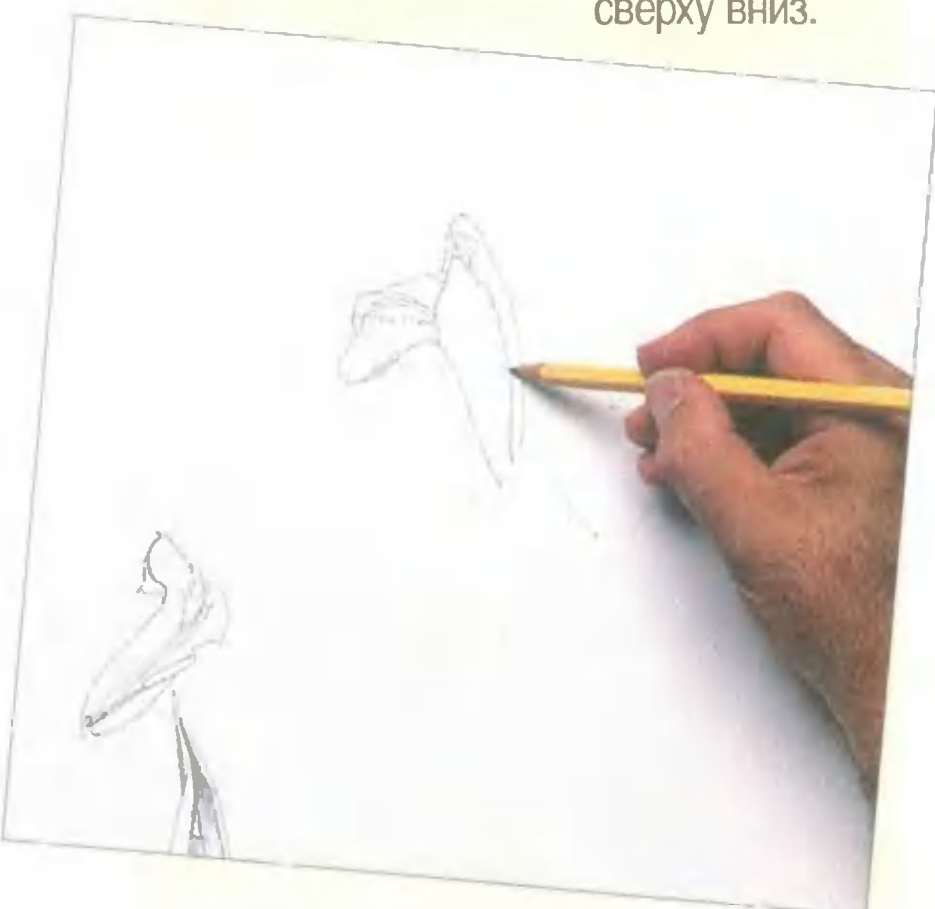
Продолжайте наносить тени и прожилки на лепестки ириса. Старайтесь углубить тени в нижней части головки цветка — там, где она соединяется со стеблем и листьями. Это поможет придать рисунку объем и выделить лепестки, заставив их выступить на передний план. Объемным рисунок всегда делает отбрасываемая тень, благодаря которой изображенный предмет становится «выпуклым».

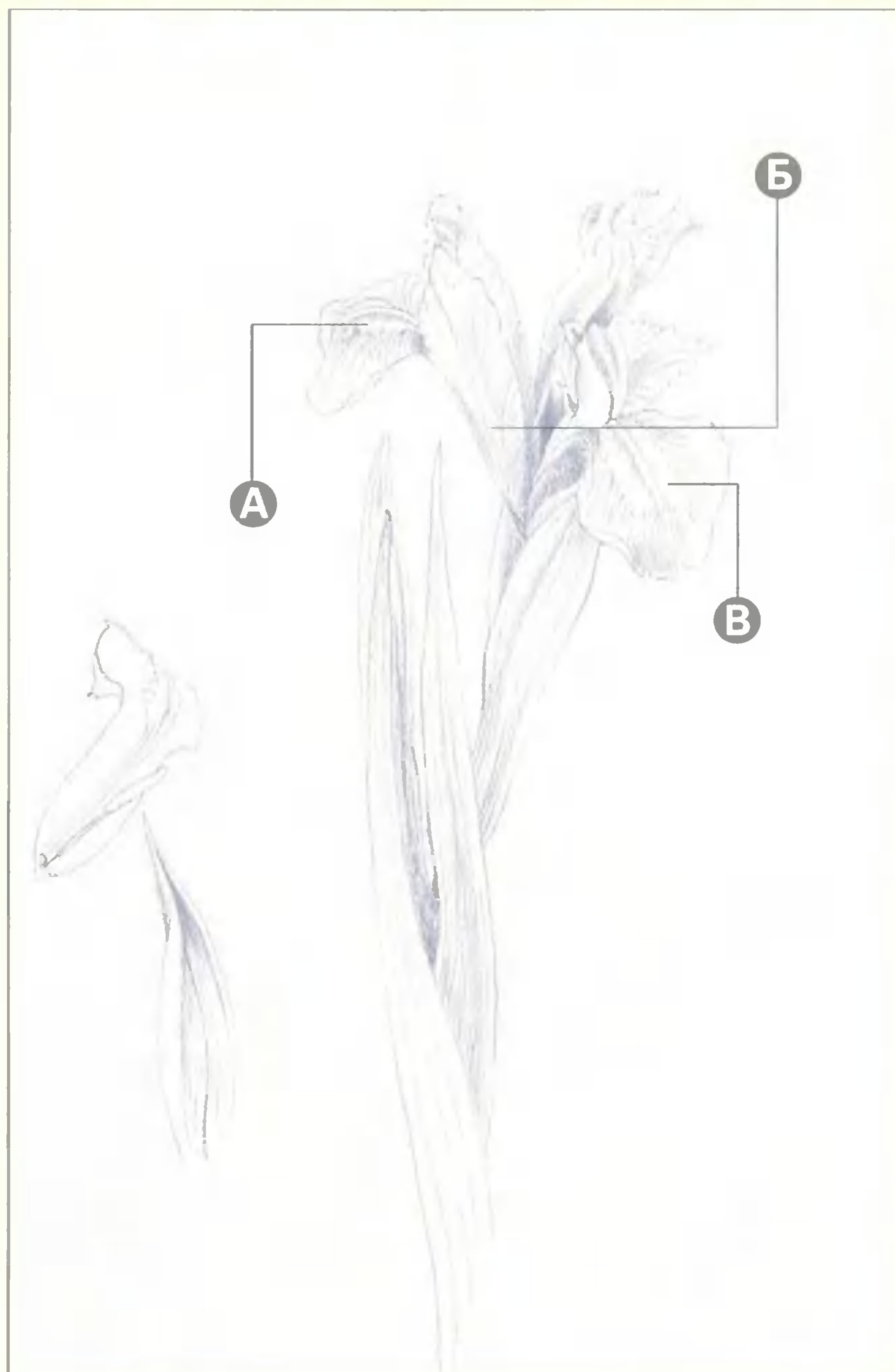
РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Как избежать пятен

Старайтесь рисовать слева направо и сверху вниз — это уменьшит риск посадить пятно или размазать рисунок, особенно если вы работаете мягким карандашом, которым наносите тени. Если вы левша, рисуйте справа налево, но также сверху вниз.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК

А Точные контуры

Точные контуры и мелкие детали лепестков нарисованы тонкими и аккуратными карандашными линиями.

Б Дополнительный тон

Объем головке цветка и листьям придает различный по глубине дополнительный тон, которым нарисованы тени.

В «Живой» цветок

Стремитесь к тому, чтобы как можно реалистичнее передать каждую прожилку на лепестке, и тогда ваш цветок действительно покажется живым.

КАК СДЕЛАТЬ ЦВЕТНОЙ РИСУНОК

Для того чтобы сделать сегодняшнее занятие более интересным, сделайте еще один рисунок — в цвете. Если вы воспользуетесь водорастворимыми карандашами, готовый рисунок будет напоминать акварель. Еще раз внимательно рассмотрите цветок, обращая теперь основное внимание на его цвет.

1 ◀ **Рисуем контур в свободной манере**
Сделав перед этим карандашный рисунок, вы довольно легко сможете изобразить от руки контур цветка — для этого просто рисуйте то, что вы видите. Не проводя на этот раз никаких конструктивных линий, наметьте в свободной манере контур головки цветка с помощью темно-фиолетового и синего водорастворимых карандашей. Наметьте контур стебля и листьев травянисто-зеленым водорастворимым карандашом.

Вам
потребуется

Лист бумаги

Водорастворимые цветные карандаши:
темно-фиолетовый, синий, травянисто-зеленый, желтый

Мягкая круглая кисть с заостренным кончиком

Нож или точилка для карандашей

3 ▲ **Добавляем воду**
Слегка смочите карандашный рисунок с помощью мягкой круглой кисти. Не добавляйте слишком много воды, иначе цвета будут расплываться и смешаются в одно пятно. Обратите внимание на то, как усиливается цвет, когда вы добавляете воду.

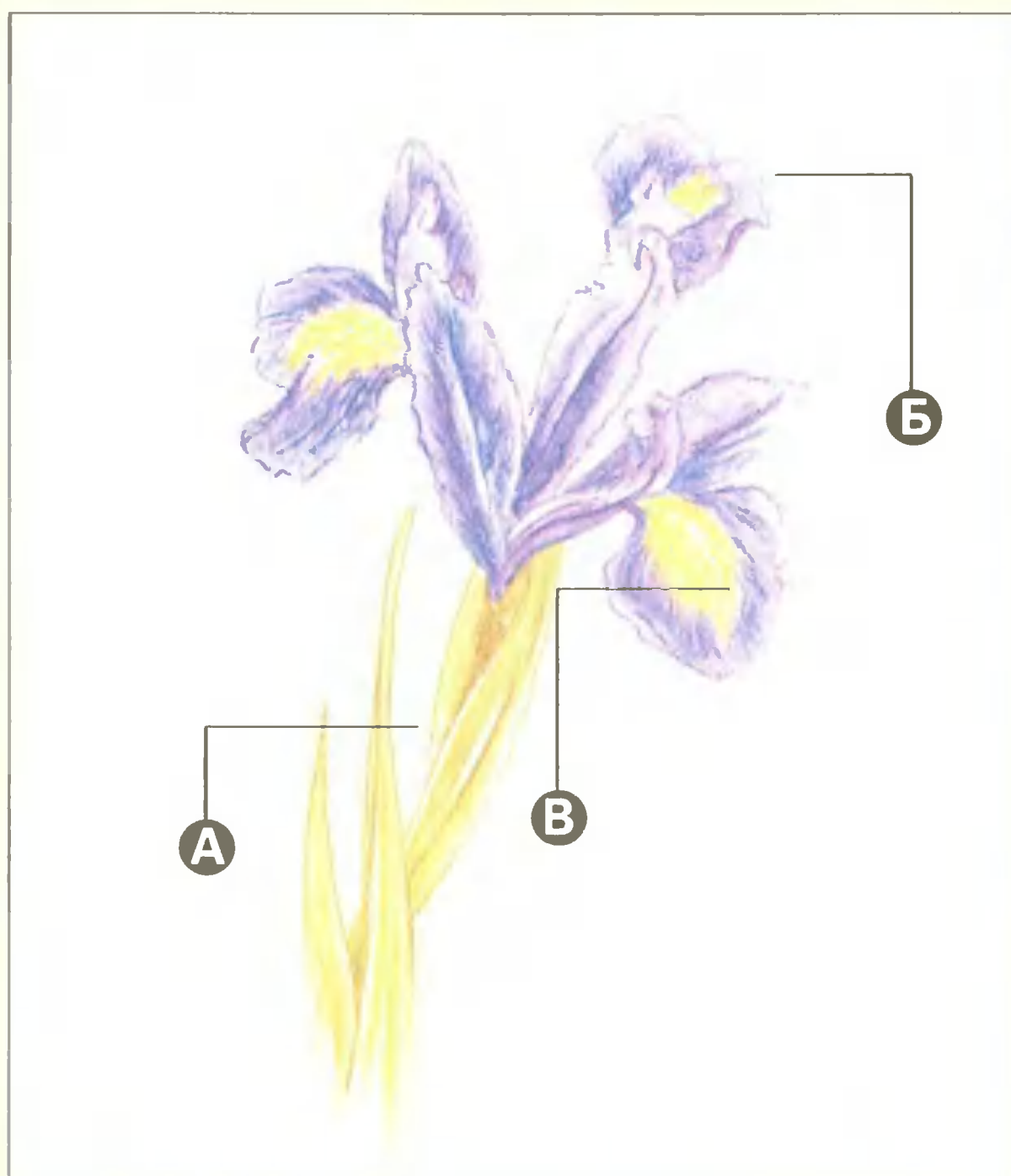
2 ▲ **Раскрашиваем цветок**
Затените края лепестков темно-лиловым и синим карандашами, как это показано на рисунке, а центральную часть лепестков закрасьте желтым. Углубите цвет, но при этом не старайтесь полностью закрасить каждый отдельный лепесток, — оставьте немного свободного места для пигмента, который будет растекаться, когда вы смочите рисунок водой.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Вы уже обладаете достаточными навыками в технике нанесения теней, чтобы приступить к усвоению более сложного и интересного материала, а именно — как нарисовать белый предмет на белом фоне. Об этом и пойдет речь на следующем занятии.

- **Рисуем белым по белому** и убеждаемся, что тени могут творить настоящие чудеса.
- **Меняем облик теней**, накладывая на них перекрестную штриховку.
- **Учимся наносить тон** на белую бумагу для выделения светлых участков изображения.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК

А «Акварельный» вид
Рисунок, сделанный с помощью водорастворимых карандашей, при смачивании приобретает вид картины, написанной акварелью.

Б Четкие контуры
Чем четче окажутся контуры, тем явственнее проявится форма лепестков и листьев, а значит, весь рисунок будет намного выразительнее.

В Реалистические детали
На цветном рисунке, как и на рисунке, сделанном простым карандашом, должны быть отчетливо видны мелкие реалистические детали, например, прожилки на лепестках цветка и листьях.

Цветы и тени

Тени в натюрморте имеют собственные очертания и колорит и привлекают к себе не меньшее внимание, чем предмет, который их отбрасывает.

Композиция с тенями

Яркий источник света создает резкие тональные контрасты. Иными словами, тени в этом случае будут очень густыми, а освещенные участки — очень бледными.

Если вы рисуете предмет, который можно перемещать, как, например, эту вазу с цветами, то имеет смысл сначала поэкспериментировать, чтобы найти для него наиболее выгодную позицию. Для этого

просто передвигайте предмет до тех пор, пока он и отбрасываемые им тени не сложатся в нужную вам композицию. Так, в нашем случае художник расположил цветы возле ярко освещенного солнечным светом окна. Самого окна нет на картине, но падающий из него свет заставляет вазу с цветами отбрасывать выразительную удлиненную тень, которая становится центральным элементом этой диагональной композиции.

Мы настолько привыкли видеть вокруг себя тени, что, как правило, просто не замечаем их. Для художника же тень имеет огромное значение, и не только потому, что она имеет четкие очертания и цвет. Бывает и так, что тень на картине играет более заметную роль, чем сам предмет, который ее отбрасывает.

Никогда не оставляйте тени «на потом», или — что еще хуже — не пытайтесь обходиться вообще без них. Приучайтесь «видеть» тени и рисуйте их так же тщательно, как и реальные предметы.

◀ На этом натюрморте резкая диагональная тень является важнейшим элементом композиции. Она содержит в себе оттенки всех окружающих ее цветов.

Какого цвета тень?

Многие считают, что тень может быть только черной или серой. На самом деле это совсем не так. Как и все вокруг, тени обладают богатым колоритом, тональными переходами и способностью отражать свет, падающий на них с соседних предметов. Поэтому внимательно изучите цвет «своей» тени и постарайтесь точно изобразить то, что вы видите. Тень на этой картине содержит в себе небольшое количество всех окружающих ее цветов — соответственно, рисуя желтой, красной и лиловой красками цветы и задний план, не забудьте прибавить немного тех же красок и в тень. После этого она приобретет собственную глубину и форму, как и все другие элементы картины.

Вам
потребуется

Загрунтованная пластиковая доска 71 x 56 см

Карандаш 2В

Кисти: плоские №8, 3-мм, 6-мм, 12-мм;
мягкая круглая №12

Палитра для смешивания красок

Маскировочная лента

Банка с водой

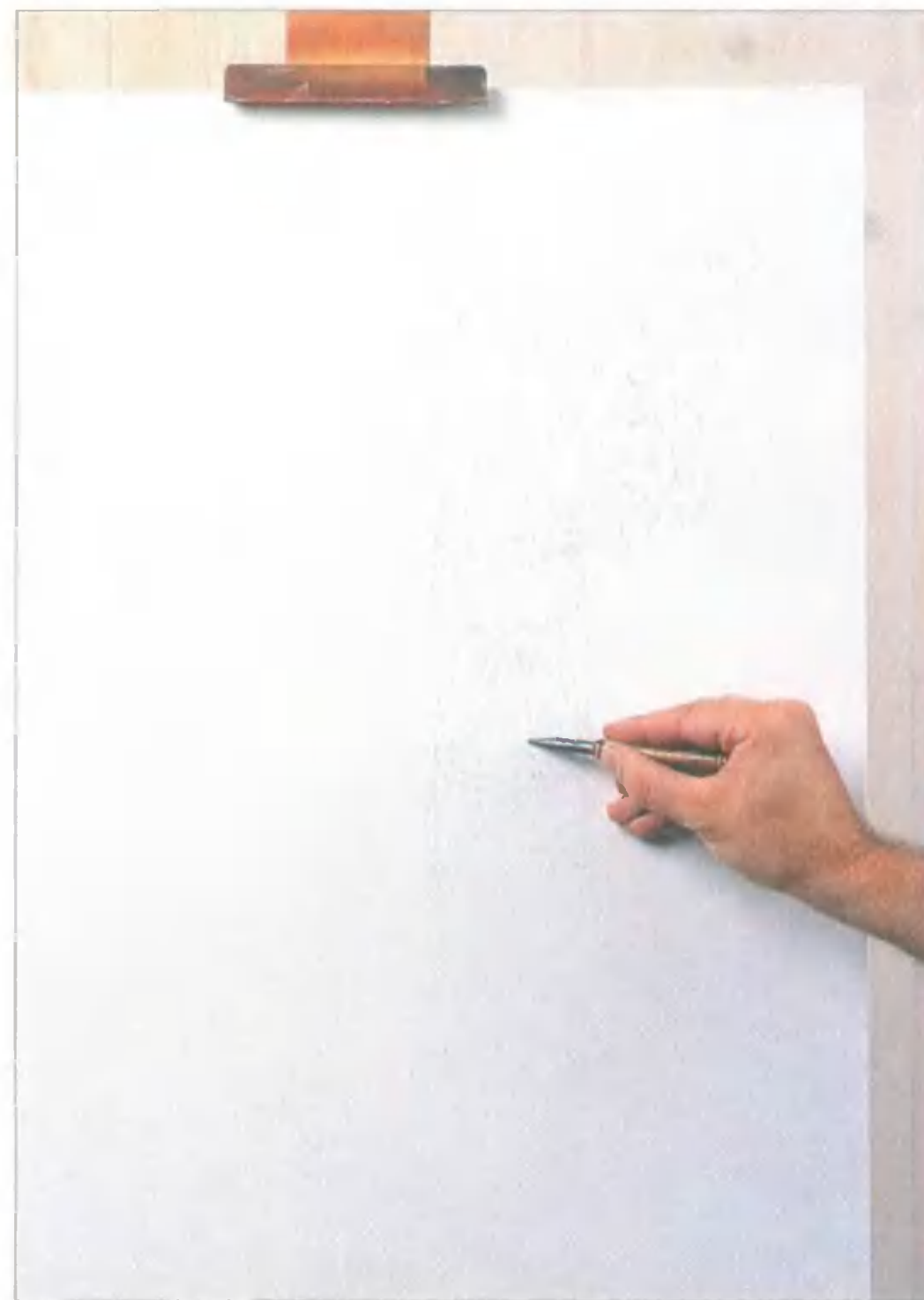
Бумажное полотенце

10 акриловых красок: синий кобальт, желтый кадмий, пурпурная, титановые белила, кармазин, травянисто-зеленая, серая, сырая умбра, сырая сиена, жженая умбра.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▶ Делаем набросок картины

Карандашом 2В нанесите на холст легкий рисунок. Стремитесь к тому, чтобы ваш рисунок получился как можно более свободным и лаконичным. Этот набросок должен служить всего лишь ориентиром для нанесения красок, поэтому вам нет необходимости вырисовывать каждый лепесток.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Анри Фантен-Латур

(1836—1904)

Лилии в вазе

Французский художник Фантен-Латур прославился своими цветочными натюрмортами. На этой картине изящно расположенные лилии и розы написаны на нейтральном фоне. Фактуру лепестков художник

воссоздал с помощью отдельных мазков краски, каждый из которых отличается своим собственным тонким оттенком. Обратите внимание на то, как меняются тона по мере удаления цветов от источника света: белый с голубым оттенком цвет на левой стороне лилии приобретает кремовый оттенок по мере удаления вправо.

«Белый» цвет лепестков лилии на самом деле написан разными красками, особенно на затененных участках цветка.

Стеклянная ваза на картине почти не заметна — это сделано художником для того, чтобы не отвлекать внимания зрителя от цветов. Ободок вазы обозначен всего лишь парой отражающихся на нем световых бликов.

2 ▲ Намечаем тень

Взяв плоскую мягкую кисть №8, жидко разведенной смесью синего кобальта, сырой сиены и серой краски закрасьте задний план и тень. Таким образом, тень на этой картине с самого начала становится важнейшим элементом композиции. Наносите краску свободно и быстро, не стремясь к тому, чтобы цвет оказался ровным по тону, — ведь мы пока делаем только подмалевку, а основные слои краски будем наносить позже.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Теперь пришло время написать цветы с помощью различных кистей. Рисуя цветы, понемногу добавляйте краску того же цвета в отбрасываемую цветами тень.

3 ▲ **Начинаем писать цветы**
Перейдите на круглую кисть №12 и начните писать цветы и листья. Желтые сердцевинки маргариток напишите смесью желтого кадмия, сырой сиены и серой краски, а листья — смесью желтого кадмия, травянисто-зеленой краски и синего кобальта.

6 ► **Прописываем темные тона на маргаритках**
Той же плоской 6-мм кистью нанесите темные тени на лепестки маргариток, смешав для этого в равных пропорциях желтый кадмий с титановыми белилами и добавив к этой смеси капельку жженой умбры. На первый взгляд эта работа кажется утомительной, однако это не так, поскольку каждая тень на цветке пишется одним простым мазком. Не забудьте добавить немного той же краски в тень от цветов.

4 ◀ **Добавляем в цветы желтый и красный цвет, углубляем зеленый тон листьев**

Красные фрезии написаны на этой картине кармазином и желтым кадмием с добавлением капельки серой краски. Густой зеленый цвет написан с помощью той же зеленой смеси, которую вы использовали прежде, но теперь к ней нужно добавить больше травянисто-зеленой краски и синего кобальта. Наносите краску так, как показано на рисунке.

5 ◀ **Пишем анемоны**
Перейдите на плоскую 6-мм кисть — ее щетинки идеально подходят для того, чтобы написать широкие лепестки анемонов отдельными неровными мазками. Напишите пурпурные анемоны смесью пурпурной краски с кармазином, а красные бутоны — смесью кармазина с серой краской. Добавьте несколько мазков той и другой краски на серую основу тени, чтобы показать на ней отражение этих цветов.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Как исправить ошибку

Акриловые краски очень быстро сохнут. Это позволяет без труда исправить допущенную ошибку, нанеся сверху слой новой краски. Если на ранней стадии работы вы нечаянно посадили на картину пятно или у вас потекла краска, то дайте краске высохнуть, а затем просто перепишите испорченный фрагмент заново.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Теперь можно вновь пройтись по всей картине, чтобы углубить задний план, улучшить вид мраморной столешницы и нанести на цветы световые блики. Не забудьте, как и прежде, добавить немного каждой краски в тень. Четкую грань, отделяющую по горизонтали столешницу от заднего плана, вам поможет создать маскировочная лента.

7 ▲ Пишем фактуру столешницы

Всего несколько мазков краски, и столешница будет выглядеть так, словно она сделана из настоящего мрамора. Наложите эти мазки круглой кистью №12, смешав для этого в равных пропорциях белила, серую краску и желтый кадмий. Наилучшего результата можно добиться, если наносить краску быстрыми, небрежными мазками кисти.

9 ▲ Оживляем задний план

Для того чтобы ваша картина стала еще выразительнее, край столешницы должен быть абсолютно ровным. Этого можно добиться с помощью маскировочной ленты, которую приклеивают вдоль края стола, а затем пишут фон, — при этом вы можете безбоязненно заходить за край ленты. Начните писать задний план свободными мазками смеси пурпурной краски и белил — это будет лишь первый слой краски, поэтому не бойтесь доводить краску до самого края цветов.

8 ▲ Добавляем темные тона на цветах

Вернитесь к вазе с цветами и на затененные участки цветков и листьев нанесите глубокие тени. Эта работа также не требует излишней детализации, но для нее вам потребуется маленькая 3-мм плоская кисть, которой можно прописать темные промежутки между листьями и лепестками. Тени на листьях напишите темно-зеленой краской, смешанной из травянисто-зеленой и серой красок. Темные тона цветов напишите той же краской, которой вы писали цветы до этого, только увеличьте в смеси количество самой темной краски.

10 ▲ Завершаем работу над задним планом

Чтобы закончить писать задний план, нанесите второй слой пурпурной краски, смешанной на этот раз с небольшим количеством сырой сиены, которая углубит тон. Наносите краску свободными перекрестными мазками плоской 6-мм кисти, оставляя кое-где места, где будет проглядывать нижний, первый слой краски. Кроме того, на этот раз вы должны четко обвести контуры цветов и листьев. Добавьте немного краски в тень от цветов.

11 ▶ Снимаем маскировочную ленту

После того как краски на заднем плане высохнут, аккуратно снимите маскировочную ленту, под которой обнаружится идеально ровный край столешницы.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Эта версия той же картины целиком написана одной 25-мм кистью для декоративных работ. Такая широкая кисть не позволяет прорисовывать мелкие детали, зато тень при этом можно написать всего лишь несколькими мазками краски. Каждый лист или цветок обозначен на картине одним-двумя движениями руки мастера. Понятно, что, не увлекаясь мелкими деталями, художник стремился прежде всего выразить свое настроение, но при этом цветы у него выглядят живыми и свежими, а отбрасываемая ими тень по-прежнему является центральным элементом композиции.

12 ▶ Улучшаем вид мраморной столешницы

Прежде чем приняться за столешницу, наклейте новую полосу маскировочной ленты — на этот раз ее край должен совпасть с краем стола. После этого смешайте равное количество сырой умбры и белил с небольшим количеством краски, которой вы писали задний план. Нанесите получившуюся смесь на столешницу свободными перекрестными мазками, используя для этого плоскую кисть №8. Не забудьте при этом четко обвести краской контур лежащей на столешнице тени.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как писать цветы плоской кистью

С помощью одной и той же кисти можно писать совершенно по-разному. Похожие на стамеску плотные волоски плоской кисти оставляют на холсте аккуратные, прямые мазки, идеально подходящие для того, чтобы писать ими лепестки и широкую листву. Чтобы написать тонкие линии — например, стебли или прожилки, — просто поверните кисть на бок и пишите ее узкой стороной.

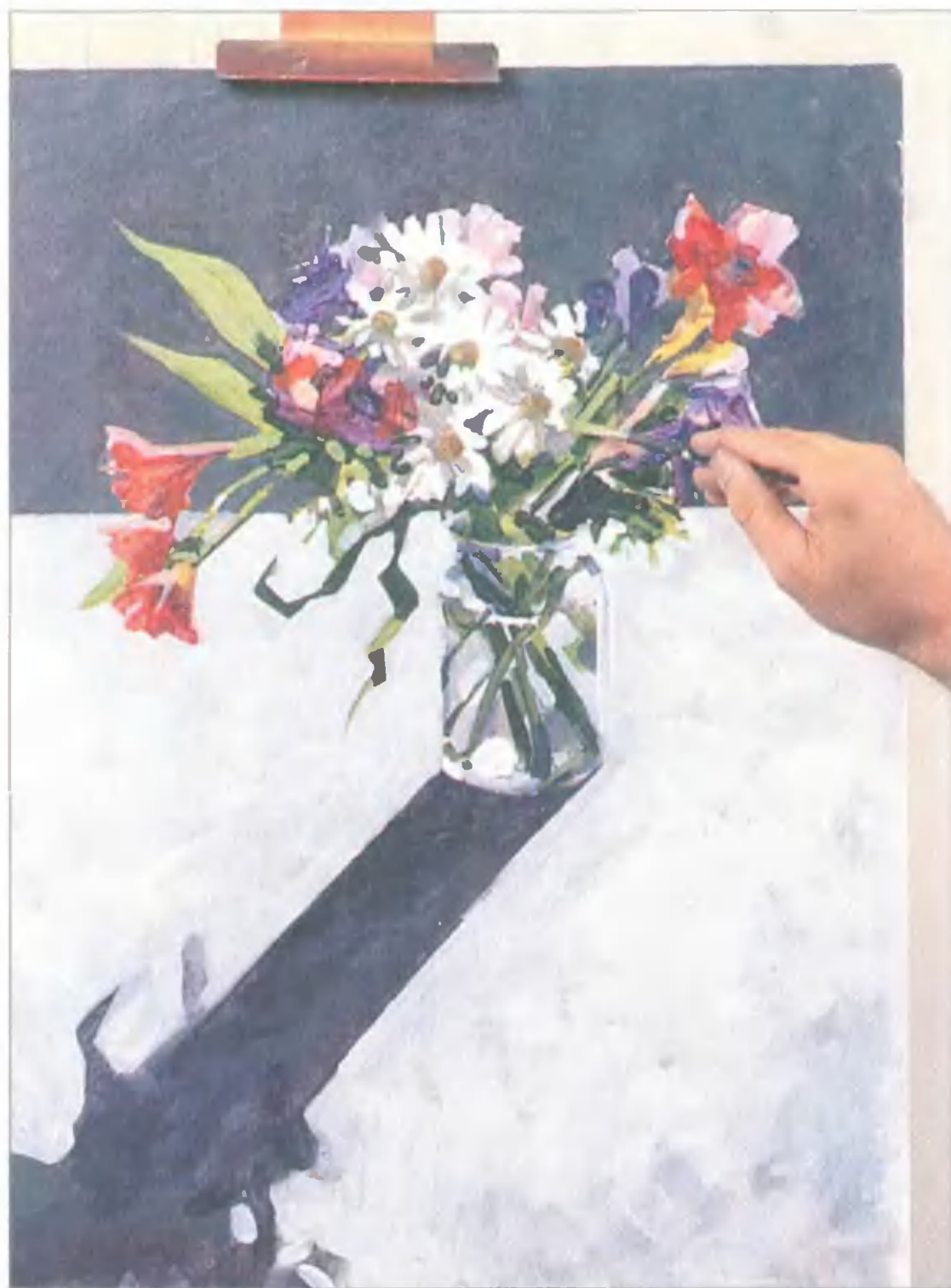

13 ▲ Осветляем тон столешницы

Добавьте в имеющуюся смесь титановых белил и осветлите поверхность столешницы. Снимите маскировочную ленту, как только закончите писать край стола. Используйте плоскую мягкую кисть №8 на больших по размеру участках, а контуры цветов и отбрасываемой ими тени обведите плоской кистью №6. Дайте возможность просвечивать нижнему слою краски, чтобы более реалистично воссоздать фактуру мрамора.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

- Осваиваем искусство рисования фарфоровых предметов масляными красками.
- Используем накопленный опыт для того, чтобы написать натюрморт, а затем учимся наносить подмалевок.
- Узнаем, как смешивать краски прямо на холсте мазками кисти.
- Попрактикуемся в работе веерной кистью, чтобы узнать обо всех ее возможностях.

14 ◀ Добавляем световые блики

Теперь добавим несколько последних световых бликов. Возьмите плоскую 6-мм кисть и нанесите крапинки белил на стеклянную вазу и белые маргаритки. Световые блики на красных цветах напишите ярко-розовой краской, смешанной из белил и кармазина, а блики на листве — ярко-зеленой смесью травянисто-зеленой краски и белил.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК

А Упрощенные изображения цветов и листьев

Широких мазков кисти достаточно для того, чтобы создать иллюзию живых цветов и листьев, поэтому здесь нет необходимости выписывать мелкие детали.

Б Край стола

Острый, абсолютно ровный край стола, написанный с помощью маскировочной ленты, контрастирует с неправильной формой тени.

В Цветная тень

Небольшие вкрапления разноцветных мазков краски оживляют тень и помогают органично включить ее в общую композицию картины.

Морской пейзаж с облаками

Центральным элементом этого морского пейзажа является облачное небо. Чтобы подчеркнуть это, нам понадобятся всего две акварельные краски — синяя и черная.

Рисовать облака просто — разумеется, когда ты знаешь, как это делается! Акварель может быть на удивление непредсказуемой, особенно если вы нанесите краску быстро и свободно. Сегодня большую часть работы возьмут на себя влажные разводы и спонтанные потеки краски, которые помогут вам нарисовать облачное небо.

◀ Летнее небо с плывущими по нему пушистыми белыми и серыми облаками образует живописный фон, придающий особое настроение этому простому и спокойному морскому пейзажу.

Градуированные размывки для моря и неба

Посмотрите на небо и обратите внимание на то, как меняется его цвет по мере удаления к горизонту. Эту особенность небо сохраняет всегда, в любое время дня и года. Вот и на морском пейзаже, который мы будем сегодня рисовать, небо постепенно должно будет становиться все более светлым и холодным, а передать этот эффект можно с помощью так называемых градуированных размывок. Для этого мы будем все сильнее разводить ультрамарин (основ-

ной цвет неба) водой по мере того, как будем писать небо, перемещаясь от верхнего края листа вниз. Холодный тон небу придаст синий кобальт, который мы будем понемногу добавлять к ультрамарину.

Облака, написанные с помощью губки

Рисуя небо, не забудьте оставить белыми те участки бумаги, где будут изображены облака. Постоянно увлажняя эти участки кусочком ткани и промокая маленькой губкой, вы сможете добиться того, что у вас на картине появятся са-

мые настоящие облака, — пушистые, легкие, с мягкими неровными краями.

Фотографии заменят живую натуру

Облака обычно проплывают над нами настолько быстро, что их невозможно зарисовать, и здесь вам могут очень пригодиться фотографии облачного неба. Еще одно достоинство этого приема состоит в том, что вы можете выбрать и поместить на свое небо наиболее понравившиеся вам облака с разных фотографий. Именно так, к слову сказать, поступил и наш художник, когда работал над этой картиной.

Вам
потребуется

Лист акварельной бумаги

Карандаш 2В

Кисти для акварели:
круглые №№3, 7 и 10;
такелажная, плоская 25-мм

Палитра для смешивания
красок

Банка с водой

Бумажное полотенце

Натуральная губка

6 акварельных красок:
ультрамарин, синий кобальт,
желтая охра, черная,
кармазин, красный кадмий

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ► Делаем эскиз картины

Используя фотографии, карандашом 2В сделайте легкий эскиз будущей картины. Рисунок не должен быть детальным — достаточно нескольких линий, которые будут указывать, куда вам наносить краску, когда вы начнете писать эту картину. В данном случае небо занимает большую часть композиции — не менее двух третей по высоте, — поэтому необходимо очень точно определить и наметить линию горизонта.

2 ▲ Увлажняем облака

Возьмите плоскую кисть и увлажните те участки неба, которые должны занимать облака. Теперь, если вы нанесете под нижним краем увлажненного участка слой синей краски, она начнет расплываться, образуя неровный край облака. Увлажняйте бумагу легкими короткими мазками, свободно перемещая кисть движением запястья.

3 ► Начинаем писать небо

Теперь настало время написать градуированными размытками небо. Разведите в воде немного ультрамарина, а затем, начав от верхнего края картины, начните наносить эту размытку свободными мазками, используя для этого круглую кисть №10. Доведите слой размытки до верхнего края будущего облака, но не заходите при этом на увлажненный участок бумаги, чтобы сохранить контур облака.

4 ▲ Добавим в размытку воды

Прежде чем перейти к следующему, расположенному ниже участку неба, добавьте в краску еще воды, чтобы размытка стала более светлой. Обводя облака снизу, слегка заходите за края увлажненных участков. Краска при этом будет немного расплываться, образуя неровный мягкий край облака, что придаст ему еще большую реалистичность.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Закончив писать основные очертания облаков, вы можете добавить тени на их нижние края. Помните, что края облаков ни в коем случае не должны быть ровными, и потому пользуйтесь, как и прежде, губкой. Если акварельная краска успела высохнуть, прижмите к краю облака влажную губку и легкими касаниями разотрите краску, если она легла слишком ровно.

- 5** ▶ **Осветляем горизонт**
Старайтесь написать небо как можно быстрее — в идеале это нужно успеть сделать до того, как начнут высыхать увлажненные облака, — впрочем, в случае необходимости их можно заново увлажнить. Чтобы сделать небо по мере приближения к горизонту более светлым и холодным, понемногу добавляйте в ультрамарин воду и начните по капельке добавлять в размывку синий кобальт. Напишите море неровными мазками той же светло-синей краски.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Джон Констебл

(1776—1837)

Залив Веймут с Иорданским холмом

Констебл мастерски умел писать панорамные виды. На этом морском пейзаже небо занимает более половины пространства картины, и художнику очень хорошо

Розовато-коричневые и серые облака отражаются на поверхности беспокойного моря.

удалось передать движение облаков. Если мы на своей картине оставляем облака белыми, то на картине Констебла они написаны в богатой цветовой гамме, от кремового до темно-серого тона. Вместе эти тона образуют сильный контраст, благодаря которому кажется, что местами сквозь грозное небо пытается проглянуть солнце.

Блики пробивающегося сквозь облака солнечного света художник написал энергичными мазками кремовой масляной краски.

- 6** ▲ **Снимаем излишек влаги**
Закончив писать небо, снимите излишки воды и краски с помощью бумажного полотенца. Тем самым вы осветлите отдельные участки картины и «зафиксируете» разводы краски, которые играют важную роль в этой композиции. Возьмите чистую влажную губку и легкими касаниями сделайте еще более размытыми нижние края облаков.

- 7** ▼ **Добавляем тени на облаках**
Напишите небольшие тени на нижней части увлажненных облаков с помощью сильно разведенной в воде черной краски, к которой следует добавить капельку кармазина. Возьмите круглую кисть №7 и наносите краску свободными, широкими мазками. Как и облака, тени на них должны быть размытыми, поэтому не волнуйтесь по поводу спонтанных потеков краски.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

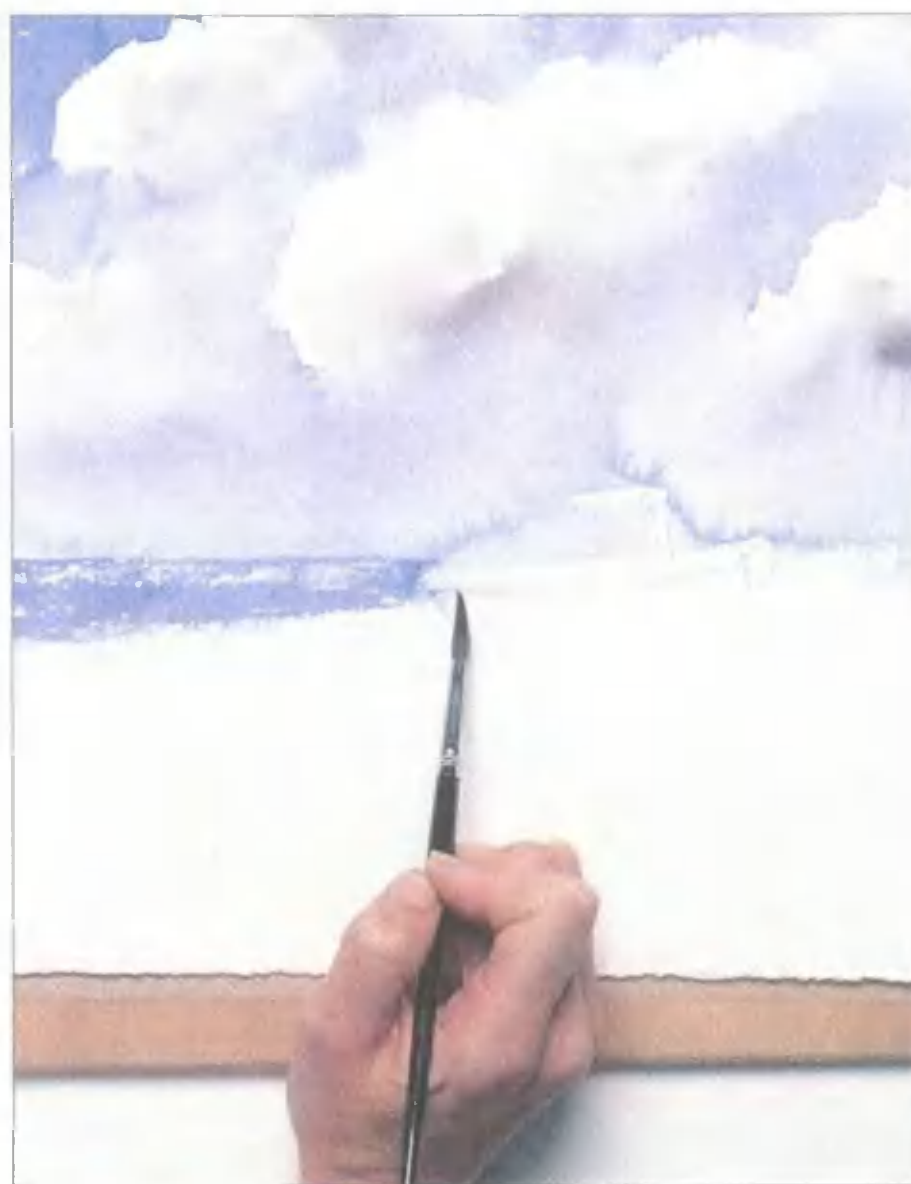

Проба цвета

Цвета на палитре выглядят совсем не так, как на бумаге, поэтому очень полезно предварительно попробовать цвет, прежде чем начать наносить краску на картину. Только так вы сможете убедиться в том, что краска правильно подобрана по цвету и по тону. Поскольку на цвет сильно влияет качество бумаги, пробовать краски следует либо на краешке самой картины, которую вы пишете, либо на полоске точно такой же бумаги.

8 ▶ **Смягчаем тени**
Промокните тени на облаках чистой тряпочкой — это позволит вам осветлить тон теней и убрать излишки краски. Оставьте несколько более темных пятен внизу каждой тени — это поможет вам сделать облака более объемными. В последний раз пройдитесь по облакам губкой, чтобы смягчить жесткие края, которые могли возникнуть, когда вы писали тени.

9 ◀ **Пишем море**
Перейдите на круглую кисть №3 и напишите поверх уже имеющегося тона градуированные размывки, смешанные из ультрамарина с добавлением черной краски. Помните, что, как и небо, море становится светлее по мере удаления к горизонту. Таким образом, если небо мы осветляли сверху вниз, то море, наоборот, будет становиться светлее снизу вверх. Начните писать море от его нижнего края и постепенно разбавляйте краску водой, поднимаясь к горизонту. Накладывайте краску горизонтальными мазками, которые будут изображать волны, и давайте возможность проглядывать в нужных местах нижнему слою светлой краски, которая будет изображать пенистые гребешки на волнах.

10 ▲ **Придаем лодкам объем**
Кистью №3 напишите черной краской внутренние, особенно затененные участки лодок. Остальные затененные части лодок напишите той же краской, что и море — смесью черной краски с ультрамарином, — не закрашивая при этом верхние края бортов, края рубки и корму лодок: здесь должна проглядывать белая бумага.

11 ▲ **Подмалевок переднего плана**
Для того чтобы написать пустынный пляж и песчаные дюны, вам потребуется большая круглая кисть №10. Напишите песок широкими горизонтальными мазками желтой охры, смешанной с капелькой кармазина. Стремитесь к тому, чтобы в промежутках между мазками краски проглядывала белая бумага, — благодаря этому будет казаться, что на острых краях песчинок сверкает падающий с неба солнечный свет.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Мы закончили окрашивать основные участки картины — небо, море и пляж, однако при желании вы можете продолжить работу, чтобы усилить ее атмосферу. На заключительной стадии напишем две стоящие на берегу лодки, которые станут фокальной точкой картины, то есть элементом, привлекающим основное внимание зрителя. Для того чтобы прописать мелкие детали, такие, как мачты и канаты, нам потребуется тонкая такелажная кисть.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Градуированная размывка

Небо на нашей картине написано градуированной размывкой. То, что мы начинаем здесь с самого темного тона и постепенно переходим к самому светлому, создает ощущение глубины пространства, поскольку бледные тона всегда кажутся более удаленными, а темные, напротив, приближенными к зрителю.

12 ▲ Осветляем песок

Прежде чем дать картине просохнуть, снимите краем тряпочки влажную краску, чтобы обозначить тем самым верхний край песчаной дюны. Это усилит ощущение залитого солнечным светом песчаного пляжа.

13 ▲ Рисуем тени на песке

Возьмите кисть №7 и напишите на песке тени, используя для этого теплую по тону смесь желтой охры с капелькой кармазина и ультрамарина.

14 ▲ Пишем детали лодки

Рулевую рубку и окантовку лодки напишите красным кадмием с добавлением небольшого количества черной краски. Мелкие детали, такие, как мачта, прорисуйте черной краской с помощью тонкой такелажной кисти. Лежащие возле лодки тени углубите пурпурной смесью ультрамарина и кармазина.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК

А Два синих цвета

Написанный ультрамарином интенсивный теплый синий цвет верхней части неба по мере приближения к горизонту становится более светлым и холодным благодаря добавлению воды и небольшого количества синего кобальта.

Б Реалистичные облака

Облака на картине должны иметь мягкие неровные края. Этого эффекта мы добились с помощью влажной губки, которой постоянно смачивали границы наших облаков.

В Вертикали и горизонталы

Вертикальные очертания рубки и мачты помогают разрушить однообразие четких горизонтальных линий, которые образованы краем пляжа и горизонтом.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

- **Создаем** еще один морской пейзаж, проникнутый иной атмосферой и написанный акриловыми красками.
- **Передаем** с помощью краски эффект движения воды.
- **Не пожалеем акриловой краски** для создания интересной фактуры.
- **Учимся** управляться с мастихином.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Силуэт в закатном солнце

Посмотрите, как изменилась та же сцена, написанная не в солнечный полдень, а вечером, на закате дня. Первым делом наш художник покрыл весь лист слоем жидкой оранжевой размывки, смешав для этого в равных количествах индийскую желтую краску, красный кадмий и желтую охру. Затем он быстро добавил на еще не просохшем небе розовато-лиловые пятна, чтобы создать мягкие, волнистые края облаков (напомним, что такая техника

называется письмом «влажным по влажному»). После того, как картина просохла, художник написал пляж, добавив в смесь, которой было написано небо, лиловой краски, а затем нарисовал густой черной краской четкий силуэт стоящей на берегу лодки.

Нарушая правила

Хорошо продуманная картина всегда выглядит органичной и логически правильно выстроенной, даже если художник при этом смело нарушает общепринятые правила композиции.

Правила и исключения

Общие правила композиции существуют, но среди них нет ни одного, которое не могло бы быть отвергнутым или опровергнутым. На самом деле непреложным в искусстве композиции можно считать только одно правило: художник волен делать все, что он захочет, если в результате ему удастся создать яркое, запоминающееся и цельное полотно.

Сознательный риск

Иногда художник намеренно искажает пространственные взаимоотношения предметов, меняя местами темные и освещенные детали, что позволяет создать необычную перспективу или колорит. Подобное решение может иметь различные мотивировки — например, художник хочет создать оригинальный визуальный эффект, сделать неоднозначным содержание своей картины или поиграть с восприятием зрителя, заставляя его по-новому увидеть тот или иной предмет.

Если вы пожелаете расширить свои представления о композиции и понять способы, благодаря которым можно улучшить или оживить ее, внимательно изучайте работы таких художников, как Эдгар Дега (1834—1917), который исследовал все мыслимые возможности композиции, включая такие смежные с живописью области искусства, как художественная фотография и японская графика. Дега был одним из тех художников, кто не боялся идти наперекор общепринятым правилам.

Композиции Дега в манере «моментального снимка»

В 1854 и 1862 годах в Лондоне прошли знаменитые выставки японской живописи. На Дега особенно сильное впечатление произвели японские гравюры с их плоским цветом, четкими контурами, обр

резанными краем картины образами, асимметричной композицией и выдвинутыми на передний план необычайно крупными фигурами. Художника поразили также непривычные ракурсы, которые использовали японские мастера, любившие изображать круто уходящие в перспективу плоскости или показывать интерьер с высоты птичьего полета.

Не меньшее впечатление произвело на Дега и зарождающееся искусство художественной фотографии. Именно под ее воздействием сформировались особые, характерные для творческой манеры именно этого художника приемы — такие, как «случайно» обрванный, словно на моментальном снимке, образ, необычные ракурсы, фигуры в застывших, «фотографических» позах.

Иногда кажется, что правила композиции существуют только для того, чтобы художники их нарушали. Так, например, каждый художник знает, что самый высокий предмет не должен находиться в центре композиции, однако есть масса примеров «наоборот»: достаточно вспомнить хотя бы парадные портреты.

Из подобных элементов сложился неповторимый, яркий и живой стиль художника, не желавшего подчиняться жестким канонам традиционной живописи. Обрезанные краем картины или намеренно выдвинутые на передний план фигуры создают на

▼ Многие композиционные приемы Поля Гогена (1848—1903), встречающиеся в таких его работах, как «Видение после проповеди: Иаков, борющийся с ангелом», были заимствованы художником из произведений восточного искусства — прежде всего у мастеров японской гравюры.

картинах Дега атмосферу непосредственности и сиюминутности происходящего, потому его работы так выбиваются из общепринятого тогда классического реализма. Однако картины Дега только кажутся написанными спонтанно, что называется, «на ходу». На самом деле художник всегда очень тщательно продумывал свои композиции и писал у себя в мастерской, а не на натуре, как большинство его современников-импрессионистов. «Я ничего не знаю о

вдохновении, спонтанности, темпераменте... в живописи не может быть ничего случайного, включая движение и жест», — говорил Дега.

Композиционные приемы

Чаще всего производят наибольшее впечатление картины, заставляющие зрителя в совершенно новом свете увидеть самое обычное. Именно к таким картинам относится знаменитая работа Дега «Репетиция», для которой характерен ряд необычных композиционных приемов. Фигуры танцовщиц (а они всегда были любимыми персонажами Дега) намеренно сгруппированы ближе к правому краю картины, при этом доминирующим элементом композиции становится стоящая слева винтовая лестница.

Революционный подход

«Репетиция» Дега в наше время настолько широко известна, что теперь трудно даже представить, какое ошеломляющее впечатление эта картина произвела на современников. Впрочем, и сегодня достаточно рискованными кажутся отдельные ее детали, например, фрагменты женских ног, которые мы видим на верху и у основания лестницы. Кроме того, большая часть полотна отдана художником пустому, или «негативному», пространству — посмотрите на дощатый пол, уводящий взгляд зрителя вверх и в глубину балетного зала. Обратите внимание и на прием противопоставления: одни фигуры у Дега написаны светлыми на темном фоне, а другие — темными на светлом фоне. Благодаря этим приемам художник создает запоминающуюся композицию, производящую впечатление случайно подсмотренной сиюминутной сценки. Но мы знаем, что эту картину Дега писал у себя в мастерской, сделав предварительно ряд набросков и эскизов.

▲ *Запоминающиеся картины большого мастера всегда полны сюрпризов и неожиданностей. К таким сюрпризам в «Репетиции» Дега можно отнести необычно высоко поднятую линию горизонта, смело обрезанные краем полотна фигуры и ощущение сиюминутности сценки, которая, кажется, разворачивается у нас на глазах.*

► *«Женщины на террасе кафе». На этой картине Дега изобразил группу увлеченных беседой парижанок. Смелые вертикали колонн разрушают однообразие горизонтальных линий, позволяют художнику словно случайно «обрезать» отдельные фигуры и придать дополнительную выразительность всей композиции.*

УРОКИ КОМПОЗИЦИИ

Чаще всего художник создает композицию, искусно смешивая реальность с собственной выдумкой, — только в этом случае она становится жизненной и естественной. Таким образом, композиция — это результат отбора, перемещения и соединения отдельных элементов.

1 А почему бы вам не попытаться позаимствовать композиционные идеи у таких художников, как Дега, Гоген и Тулуз-Лотрек? Внимательно рассмотрите картины великих мастеров, определите, какие из них вам нравятся больше, и постарайтесь понять, почему.

Займствуя композиционные идеи, не думайте, что вы их «воруете», — художники во все времена перенимали друг у друга и сюжеты, и композиционные приемы. Никто не запрещает вам скопировать композицию, но изменить сюжет.

2 Вам может пригодиться и «фирменный» прием от самого Дега. В последние годы жизни он приобрел привычку писать картины сериями. Многие из его рисунков и пастелей выполнены на кальке, что позволяло художнику копировать, а затем модифицировать собственные композиции в других работах.

3 Вырежьте из картона две L-образные полоски-маски. Возьмите репродукцию или фотографию, сложите полоски так, чтобы в их середине образовалось прямоугольное окно, а затем начните передвигать полоски по картине — при этом у вас в окне будут возникать различные композиции. Попробуйте перевернуть окно из горизонтального положения в вертикальное, чтобы иметь возможность «нарезать» картину на тонкие вертикальные «ломтики». Посмотрите, как выглядят в том или ином формате окна отдельные фигуры и детали, и эти «странные» композиции, возможно, натолкнут вас на идею собственной картины.

Расписная футболка

Измените до неузнаваемости свою футболку. С помощью красок для ткани вы сможете изобразить на ней любимого героя или создать собственный оригинальный рисунок.

Доставьте себе удовольствие и сделайте оригинальные красочные футболки, которые порадуют ваших родных, друзей и особенно детей. При этом вы можете создать свой собственный оригинальный рисунок или воспользоваться для этого фотографией или репродукцией с картины. Краски для ткани просты в обращении и при этом позволяют добиться удивительного результата.

Упрощаем рисунок

Чем проще рисунок, тем он эффектнее смотрится. Если вы выбрали для своей футболки сюжет с множеством деталей, советуем скопировать из него только самые общие формы. Например, на нашей фотографии жирафа мы заменили сложный фон из синих и зеленых узоров на ровное синее поле.

Старайтесь свести число используемых красок к минимуму. Две яркие краски с добавлением черной и белой производят большее впечатление, чем дюжина разбросанных по футболке разноцветных пятен, которые будут просто «убивать» друг друга. Как вы видите, изображая оранже-

во-белую фигуру жирафа, мы местами оставили белую футболку не закрашенной, что позволяет естественному белому цвету проступить между участками оранжевого, отчего оба цвета становятся еще ярче.

Выбираем краски

Большинство красок для ткани сделано на водной основе. Как правило, такие краски не разводят, но если хотят, чтобы краска лучше растекалась и ее легче было наносить, в нее добавляют немного воды. Поскольку существует много разновидностей таких красок, в каждом конкретном случае используйте их так, как указано в инструкции.

Краски, выпущенные одним производителем, можно смешивать между собой, но надо иметь в виду, что при этом они будут уступать в яркости неразведенным. Так, например, готовая оранжевая краска будет ярче, чем та, которую вы можете смешать из белой и желтой красок, а готовая зеленая будет ярче, чем смешанная из синей и желтой, и так далее.

Краски для ткани наносятся на ее поверхность достаточно легко. Большие участки изображения удобнее закрашивать жесткой кистью, а для мелких деталей лучше взять маленькую мягкую кисть. Чаще всего бывает достаточно нанести всего один слой краски, при этом не расстраивайтесь, если вам покажется, что краска

Вам
потребуется

Белая хлопчатобумажная футболка

Фотография, с которой вы будете сверяться

Калька

Карандаши: 3H и 7B

3 краски для ткани: синяя, оранжевая, черная

Кисти: закругленная №4, плоская 6-мм, мягкая круглая №3

Банка с водой

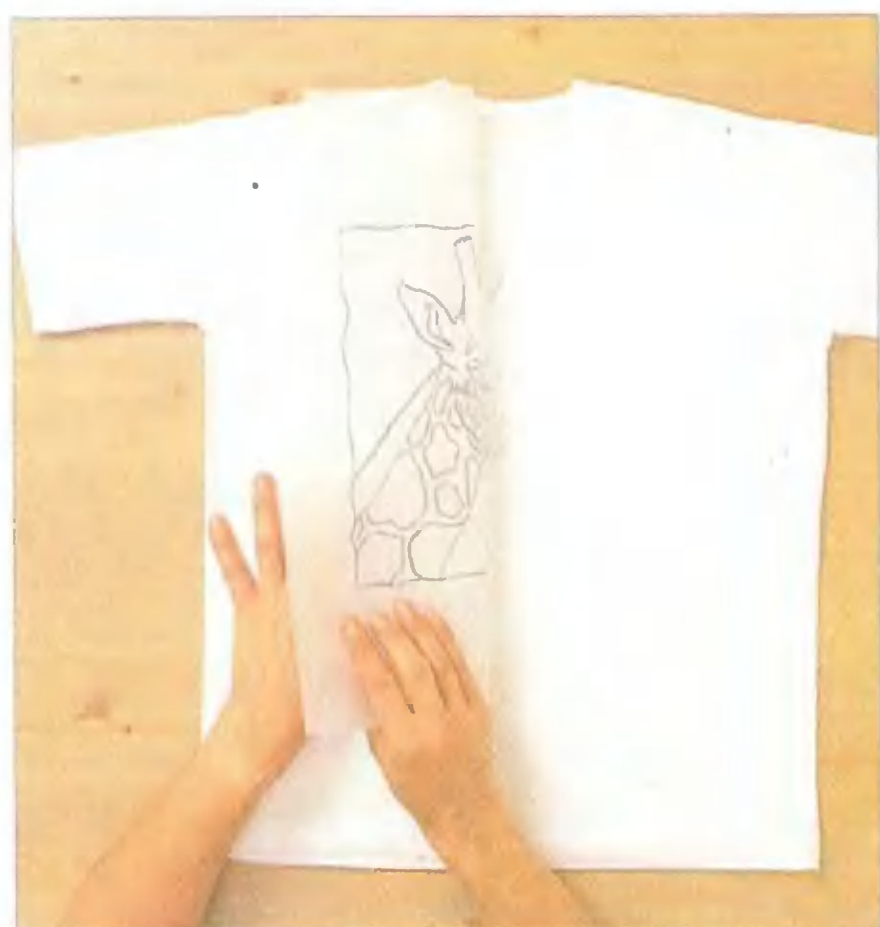
Кусок картон

Утюг

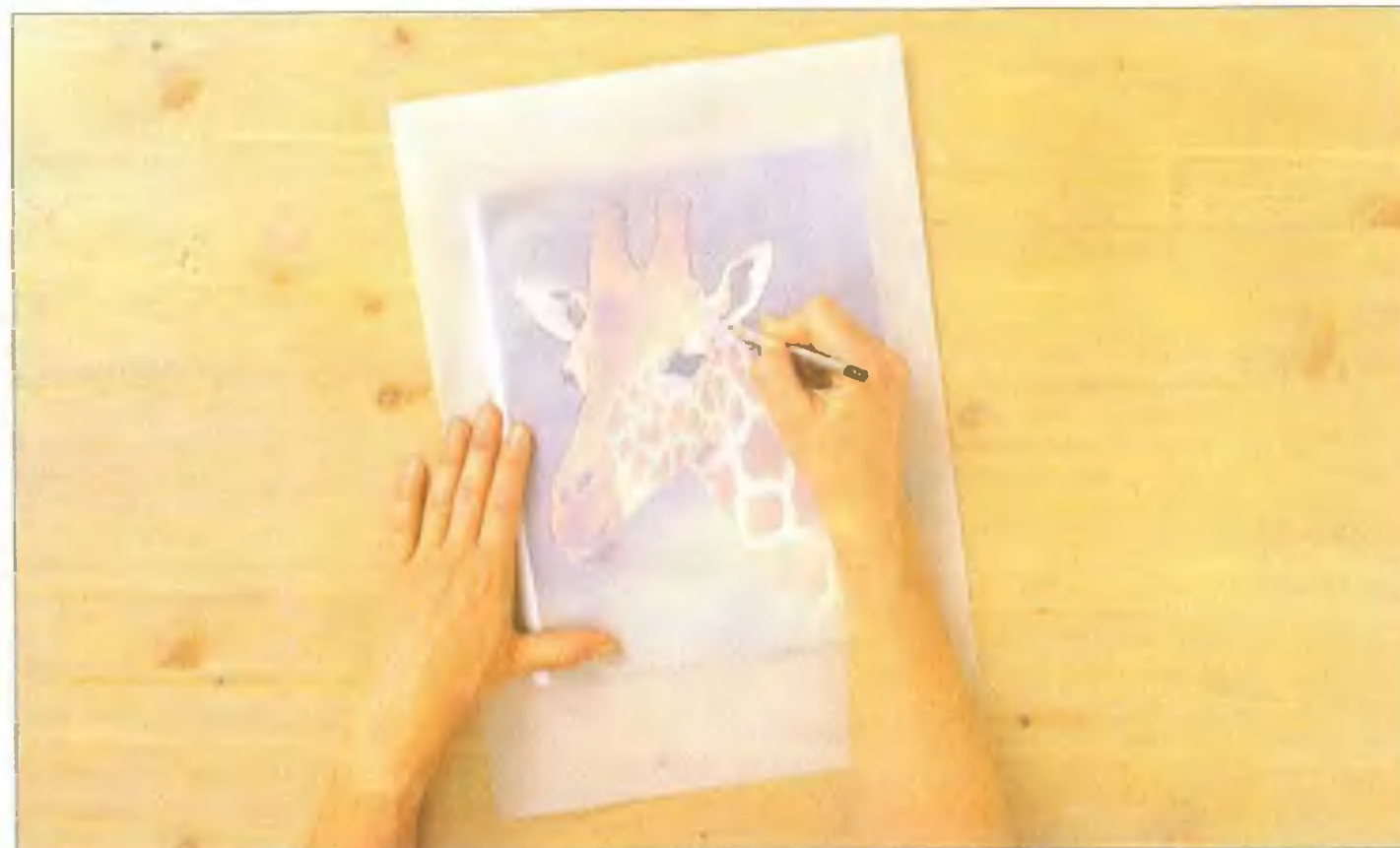
2 ► Делаем несколько фотокопий

Если ваш рисунок не подходит по размеру к футболке, сделайте несколько увеличенных или уменьшенных фотокопий с кальки. Приложите каждую из них к футболке, чтобы подобрать оптимальный размер, а затем переведите выбранную фотокопию на кальку карандашом 3H.

4 ► Проверяем рисунок

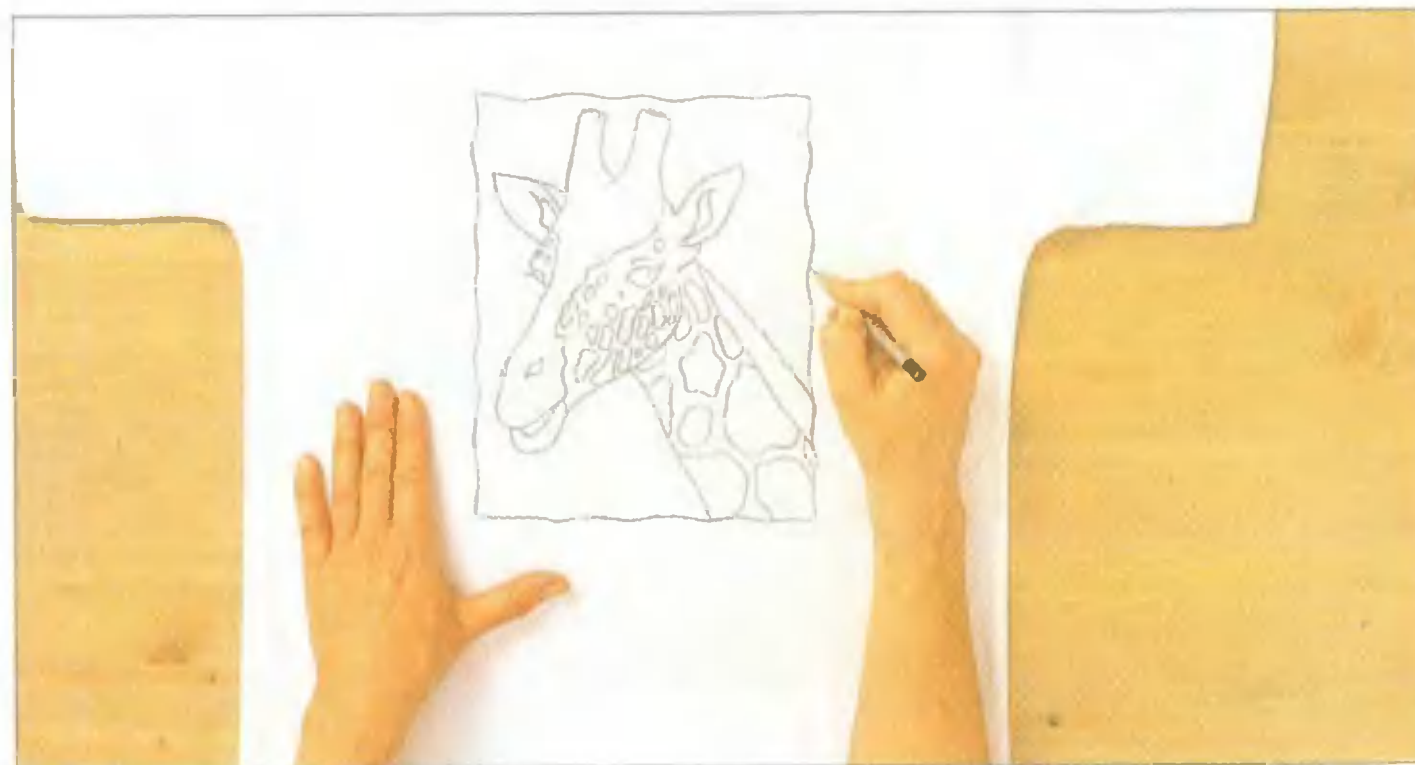
Осторожно снимите кальку и проверьте получившийся рисунок — он должен быть достаточно четким, чтобы по нему можно было наносить краску. При необходимости вновь наложите кальку на то же место и прочертите рисунок еще раз, увеличив нажим на карандаш.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ► Переносим на кальку самое главное

Возьмите карандаш 3H, наложите на выбранную фотографию кусок кальки и переведите на нее изображение, опуская при этом мелкие детали или слишком сложные фигуры, которые могут перегрузить окончательный рисунок.

3 ► Переводим рисунок на ткань

Переверните кальку и обведите контуры рисунка хорошо заточенным карандашом 7B. Следите за тем, чтобы линии получились четкими. Вновь переверните кальку, поднесите ее к футболке и, убедившись, что держите кальку точно над тем местом, где должен быть рисунок, приложите ее к ткани и аккуратно обведите рисунок карандашом 3H. Нажимайте на карандаш достаточно сильно, чтобы все сделанные на обороте кальки мягким карандашом линии перешли на ткань.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Как не допустить сморщивания ткани и просачивания краски

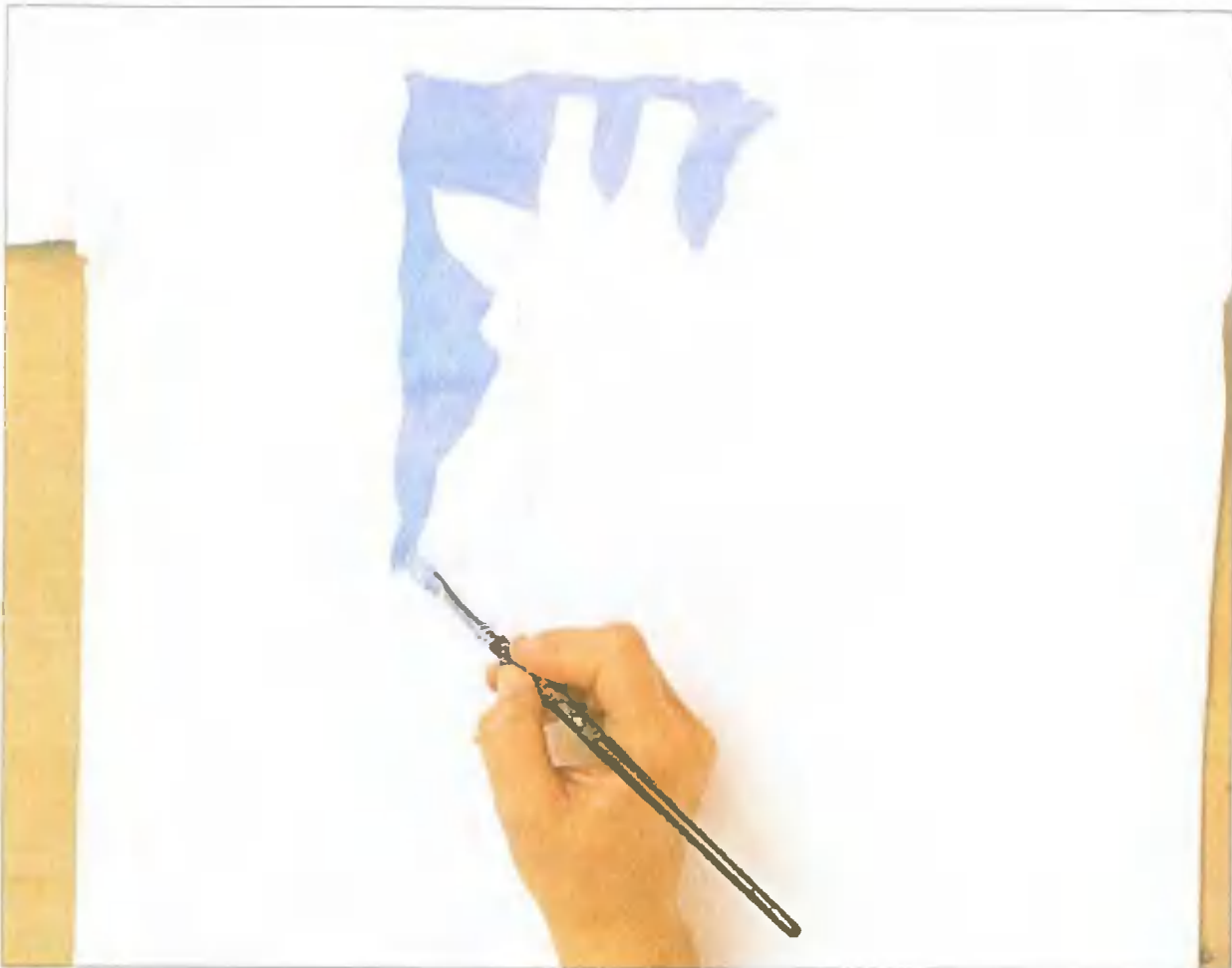
Вложите внутрь футболки кусок картона — на гладко расправленную ткань легче нанести краску ровным слоем. Этот же кусок картона не позволит жидкой краске просочиться на другую сторону футболки.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

После того как рисунок переведен на ткань, начинается самая интересная часть работы: теперь вам предстоит раскрасить его. Главное — не забудьте вложить внутрь футболки картон; это намного ускорит и облегчит вашу работу.

5 ▶ Закрашиваем фон

Начиная от верхнего края рисунка, закрасьте фон короткими мазками синей краски для ткани. Мелкие контуры обведите закругленной кистью №4, а более широкие участки фона закрасьте 6-мм плоской кистью. Прикройте оставшуюся часть рисунка листом бумаги, чтобы не оставить на ней ненужных пятен. Не волнуйтесь, если края синего фона окажутся слегка неровными, — эти недостатки скроются, когда вы будете обводить рисунок черной контурной линией.

6 ▶ Рисуем жирафа

Дайте просохнуть синему фону, а затем закрасьте жирафа оранжевой краской, используя те же кисти. Вновь дайте краске как следует просохнуть.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Черные контурные линии не только помогают скрыть слегка неровные края, но и делают рисунок более выразительным. Мелкие детали на мордочке жирафа также следует написать черной краской.

7 ▶ Добавляем контурные линии

Возьмите круглую мягкую кисть №4 и нарисуйте черной краской контурные линии, перемещаясь при этом сверху вниз по рисунку. (Прежде чем начать рисовать контурные линии на футболке, попрактикуйтесь в этом искусстве на куске ненужной ткани. Научитесь регулировать толщину линий, меняя нажим на кисть). Сводите конец каждой линии на конус, плавно приподнимая для этого кончик кисти. Затем нарисуйте той же краской мелкие детали на мордочке жирафа: глаза, ноздри и так далее.

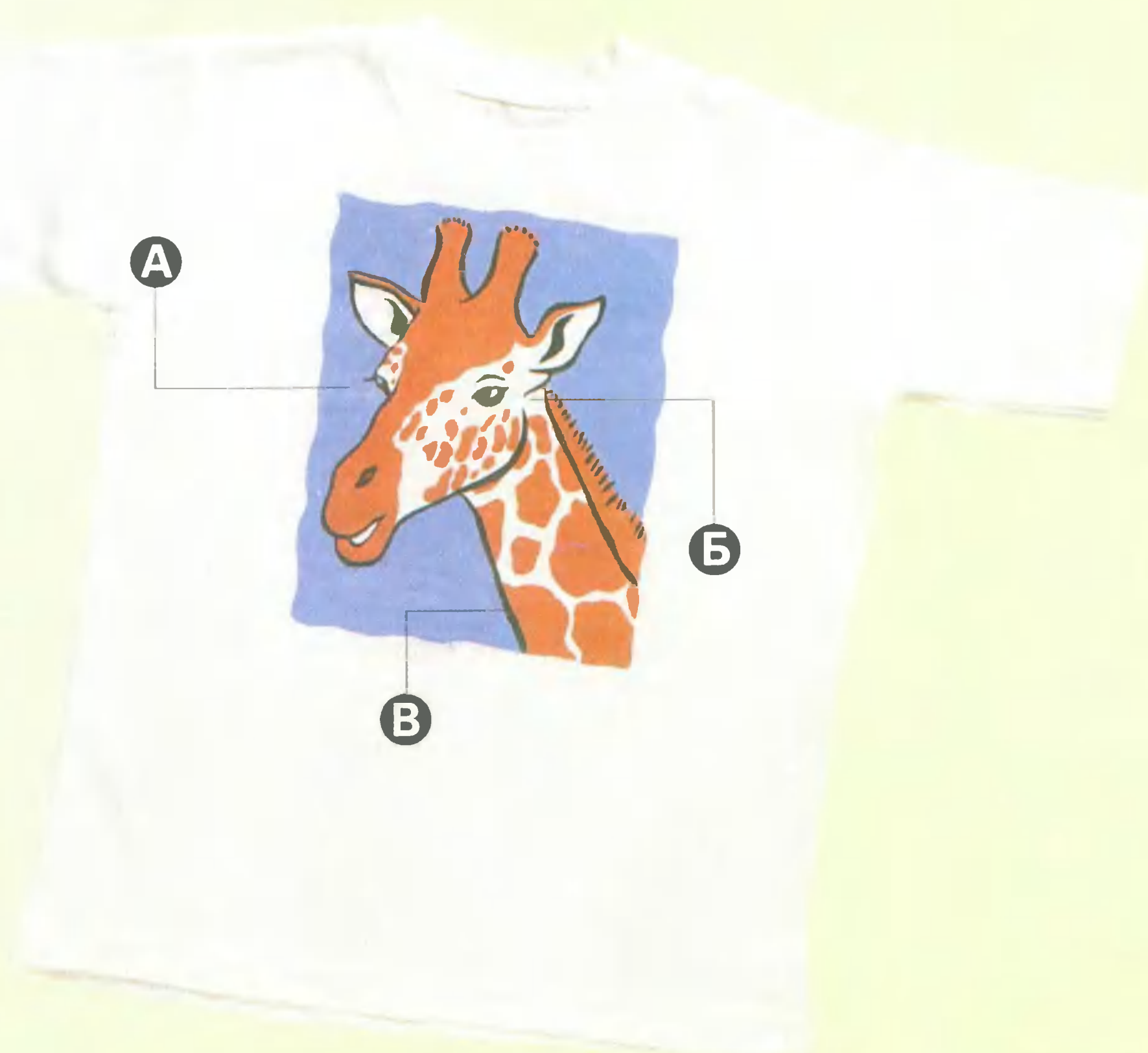

8 ▶ Фиксируем краску

Когда краски высохнут, прогладьте рисунок с обратной стороны утюгом. Внимание! Температура утюга будет зависеть от конкретного сорта краски, так что вначале прочитайте приложенную к ней инструкцию.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК

А Синий фон

Ровный синий фон не отвлекает внимания от основного рисунка и хорошо контрастирует с его оранжевым цветом.

Б Незакрашенная ткань

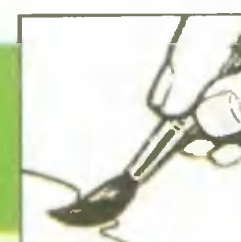
Белые узоры на фигуре жирафа — это ткань белой футболки, которая в нужных местах проглядывает сквозь оранжевую краску.

В Тонкие линии

Черный контур делает рисунок более выразительным, но для того чтобы нарисовать такие точные линии, требуется достаточное умение.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как перевести рисунок на темную ткань

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Сделать оригинальные часы очень просто: достаточно купить для этого обычный будильник и придумать для него необычный циферблат.

- **Используем** в качестве циферблата палитру.
- **Заменяем** цифры разноцветными пятнами краски.
- **Приклеиваем** к циферблату старые кисти для большего эффекта.

Если у вас темная футболка, замените карандаш 7В белым пастельным мелком, когда будете обводить обратную сторону кальки. Белый мелок будет хорошо заметен на темной ткани и не оставит пятен. Обычный школьный мел для этого не годится — он слишком мягкий, и от него остаются пятна.

