

552

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС
**Искусство Рисования и
Живописи**

ШАГ ЗА ШАГОМ

11

ISBN 0-7469-8951-X
9 780748 989515

190 тенге

6,95 грн.

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

АЗБУКА РИСУНКА

41—44

Сравним две карандашные техники наложения тени и цвета: перекрестную штриховку и смешивание.

В МАСТЕРСКОЙ

61—66

Необычный по композиции натюрморт с яркими цветами мы выполним масляной пастелью.

НА ПЛЕНЭРЕ

61—66

В небольшом акварельном пейзаже с холмами можно передать захватывающее ощущение воздушной перспективы.

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА

21—22

Узнаем о том, как можно использовать цвет и тон, чтобы придать картине глубину.

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

41—44

Вырежем штамп из обычного ластика и сделаем с его помощью оригинальную поздравительную открытку.

ЧИТАЙТЕ В №12

Оттачиваем мастерство карандашного рисунка на «сладкой» теме: рисуем конфеты в ярких обертках.

Глубокие насыщенные тени иногда просто необходимы для композиции.

Смешаем акриловые краски землистых тонов, чтобы написать реалистический пейзаж.

Из мраморной бумаги можно сделать красивую и необычную обложку для альбома.

«Искусство рисования и живописи» № 11, 2006

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

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

Главный редактор:
Ф. Асеев

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

Тираж: 100 000 экз.

Распространение
в России:
ЗАО «Издательский дом
«БУРДА»

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

© 2006 De Agostini UK Ltd.

ISBN 0-7489-8683-9
(серия)
ISBN 0-7489-8951-X

Цена свободная

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

Этюд с луком-пореем

На этом уроке вы узнаете о способах нанесения теней цветными карандашами. Мы будем рисовать один предмет — лук-порей. Однако в результате работы над одной композицией у вас получатся два этюда.

◀ На рисунке с поперечной штриховкой цвет создается слоями тонких карандашных линий.

Мы будем экспериментировать с двумя способами создания цвета и тени: поперечной штриховкой и смешиванием цветов. Закончив работу, вы сможете не только увидеть принципиальную разницу между ними, но и оценить достоинства каждого из этих технических приемов. Кроме того, очень полезно сравнить оба варианта рисунка, чтобы отныне точно знать, в каком случае какой из способов создания цвета и тени будет предпочтительнее.

Ограниченная цветовая палитра

Эти этюды написаны всего пятью цветными карандашами. Именно преднамеренно ог-

раниченная цветовая палитра делает сегодняшнее занятие особенно полезным. Мы будем учиться создавать цвет, смешивая цветные карандаши, вместо того чтобы просто доставать из коробки карандаш нужного цвета.

Даже в большом наборе карандашей не всегда можно найти именно тот, который нужен. Мы научимся решать подобные проблемы. В таких случаях всегда лучше потратить немного времени, но добиться именно того оттенка цвета, который требуется в данном конкретном случае. Смешивая на бумаге различные карандаши, вы узнаете очень много интересного и полез-

ного о свойствах цвета и особенностях его оттенков.

Выбор сюжета

Для сегодняшнего занятия идеальным объектом можно считать какой-нибудь самый обычный предмет — например, фрукт или овощ. Особенность таких «повседневных» предметов состоит в том, что мы не привыкли внимательно рассматривать их. Теперь вам придется сделать это, чтобы точно проанализировать цвет. Как вы увидите в процессе работы над этюдами, лук-порей не только зеленый и белый, — в нем есть еще коричневые, синие и желтые оттенки.

КАК НАНОСИТЬ ПОПЕРЕЧНУЮ ШТРИХОВКУ

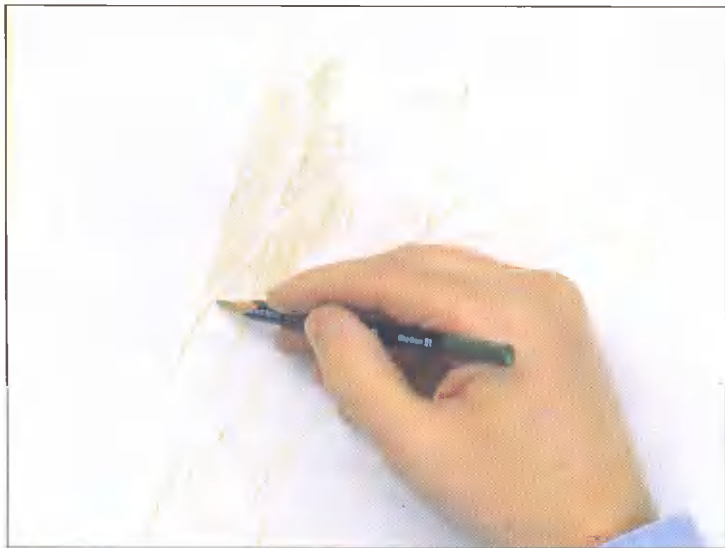
1 ▶ Намечаем контуры

Возьмите оливково-зеленый карандаш и набросайте легкие контуры рисунка. Не бойтесь допустить ошибку, поскольку эти первые контурные линии впоследствии скроются под слоями цветных карандашных штрихов.

2 ▼ Начинаем наносить штриховку

Продолжая работать оливково-зеленым карандашом, начните заштриховывать наиболее темные части растений. Заполняйте нужные участки рисунка ровными тонкими параллельными линиями. Ваша рука должна двигаться свободно и ритмично. Не забывайте время от времени подтачивать острие карандаша с помощью полоски наждачной бумаги.

Вам
потребуется

Лист бумаги для рисования

Цветные карандаши: оливково-зеленый, зеленое яблоко, лимонный кадмий, индиго, коричневая охра

Полоска наждачной бумаги

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

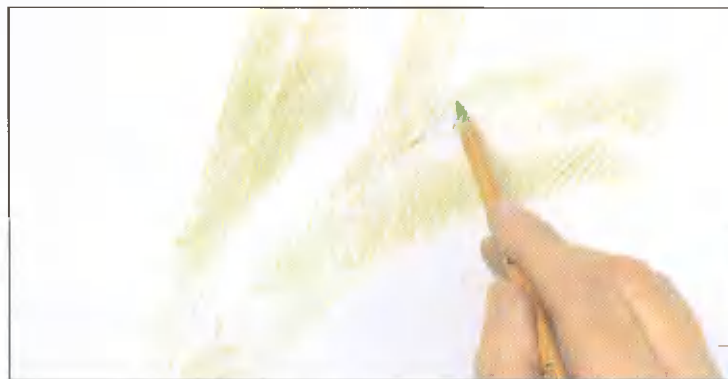
Как скрыть ошибку с помощью темного тона

Работая цветными карандашами, достаточно сложно скрыть допущенную ошибку. Известно, что нанесенные цветным карандашом линии стираются намного хуже, чем простой карандаш. Решить эту проблему можно с помощью тона, действуя по принципу «от светлого — к темному». Ненужные или неточно проведенные линии, нарисованные светлым карандашом, легко «спрятать» под слоем штриховки более темного цвета.

3 ▼ Завершаем перекрестную штриховку

Когда первый ряд штриховки будет закончен, нанесите по нему второй ряд таких же тонких параллельных линий. Штриховые линии второго ряда наносите под прямым углом к линиям первого ряда. Используйте для второго ряда штриховки карандаш зеленое яблоко, который светлее, чем оливково-зеленый. Это поможет усилить зеленый тон и придаст ему дополнительную глубину.

4 ▶ Рисуем светлые участки картины

Карандашом зеленое яблоко нарисуйте сердцевину отрезанных от толстого стебля кружочков лука. Возьмите лимонный кадмий и покройте перекрестной штриховкой ярко окрашенные части стеблей лука и отрезанных кружочков.

5 ▾ **Наносим тени**

Теперь нам надо нарисовать синие тени рядом с листьями лука и отрезанными от стебля кружочками. Мы это будем делать карандашом индиго с помощью перекрестной штриховки. Для того чтобы тон получился ровным, движения запястья должны быть свободными и легкими. Там, где нужно углубить тон, слегка усиливайте нажим на карандаш. Следите за тем, чтобы более темный тон также состоял из отдельных тонких линий, только более интенсивных. Кроме того, штрихи в этих местах следует наносить плотнее, чем на светлых участках тона.

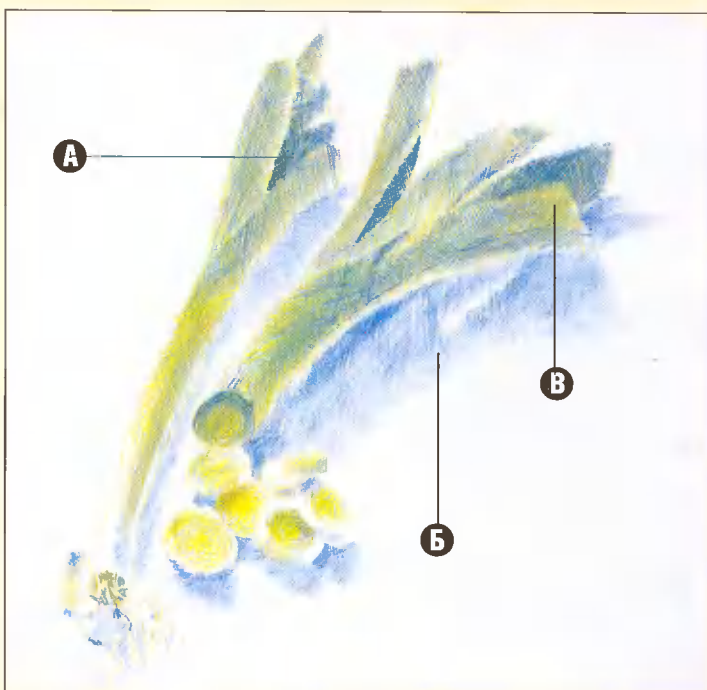

6 ▶ **Углубляем тон листьев**

Продолжая работать карандашом индиго, углубите тон на затененных участках листьев. На самых темных местах усиливайте нажим на карандаш. В заключение еще раз пройдитесь по затененным участкам листьев коричневой охрой. Это придаст тону более теплый оттенок.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК

А Перекрестная штриховка

Линии каждого ряда штриховки идут строго параллельно. На более темных участках был усилен нажим на карандаш.

Б Синие тени

Отбрасываемые тени на рисунке изображены синими, а не серыми. Синий цвет более гармонично сочетается с зеленым цветом лука.

В Тонкий оттенок цвета

Реалистичный зеленый цвет листьев достигнут за счет нескольких слоев штриховки, нанесенной различными карандашами.

7 ▲ **Заключительные штрихи**

Нарисуйте карандашом индиго прожилки на листьях. Сделайте более темной нижнюю часть левого листа порея. Рассмотрите срезы кружочков нарезанного стебля. На них хорошо просматриваются тонкие окружности — своего рода годовые кольца. Нанесите на рисунок эти мелкие детали. Коричневой охрой нарисуйте основание луковички и корешки неразрезанного растения.

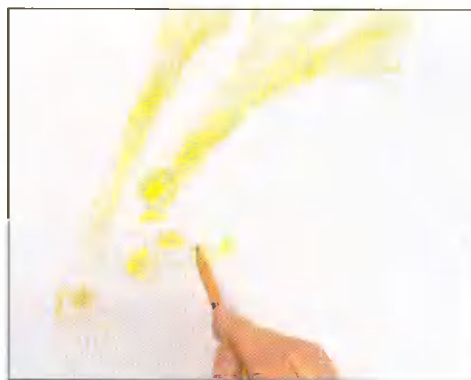
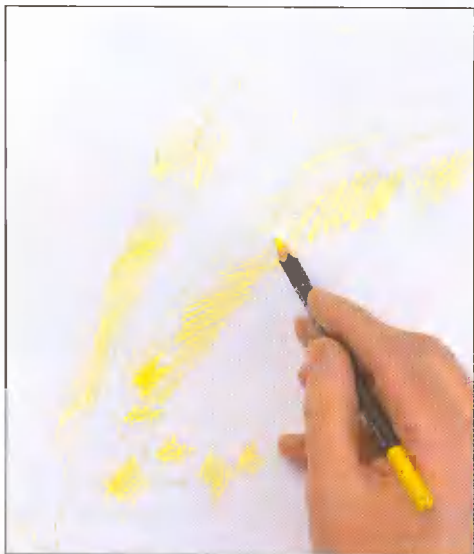

КАК РИСОВАТЬ СМЕШАННЫМ ЦВЕТОМ

Перекрестная штриховка позволяет добиваться великолепных эффектов, но требует много времени. Для сравнения попробуем нарисовать эту же лука-порей в альтернативной технике. На этот раз мы будем постепенно накладывать один на другой слои разноцветной штриховки, достигая при этом нужного тона и цвета. Отличительная особенность этой техники заключается в том, что здесь штриховка будет не перекрестной, а сплошной.

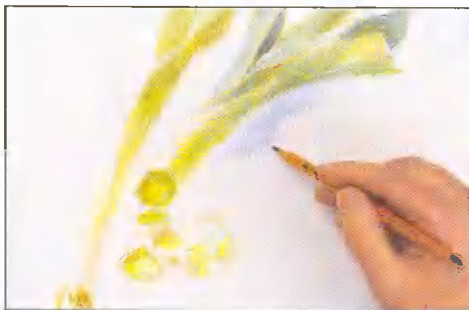
1 ▼ Начинаем рисовать

Сделайте набросок рисунка коричневой охрой. Вы можете нарисовать контуры от руки или скопировать их с первого рисунка. Для этого приложите рисунок к окну, накройте его чистым листом бумаги и обведите хорошо видное на просвет изображение. Теперь постройте сплошной ровной штриховкой листья лука, используя для этого самый светлый карандаш, лимонный кадмий.

2 ◀ Добавляем тон

Заштрихуйте темные участки лука коричневой охрой. Добавьте тон карандашом зеленого яблоко, чтобы точнее очертить форму листьев и придать им объем. Нарисуйте тем же карандашом окружности на срезах кружочков лука.

3 ◀ Углубляем тени

Оливково-зеленым карандашом углубите тени на листьях лука и отрезанных кружочках. Обведите края кружочков коричневой охрой. Наконец, возьмите самый темный карандаш в своей палитре — индиго — и нарисуйте отображаемые луком тени, а также усильте тон на самых темных участках зеленых листьев.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК

А Переведенный контур

Переведенный контур делает оба рисунка идентичными, что помогает сравнить их между собой.

Б Смешанный цвет

Смешанный цвет был получен в результате наложения один на другой разноцветных рядов сплошной штриховки. Отдельные карандашные штрихи в данном случае не заметны.

В От светлого к темному

При создании цвета способом смешивания в первую очередь наносятся самые светлые тона.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы будем совершенствовать свои навыки владения карандашной техникой. Перед сюжетом устоять невозможно! Нам предстоит нарисовать конфеты в разноцветных обертках с помощью водорастворимых карандашей.

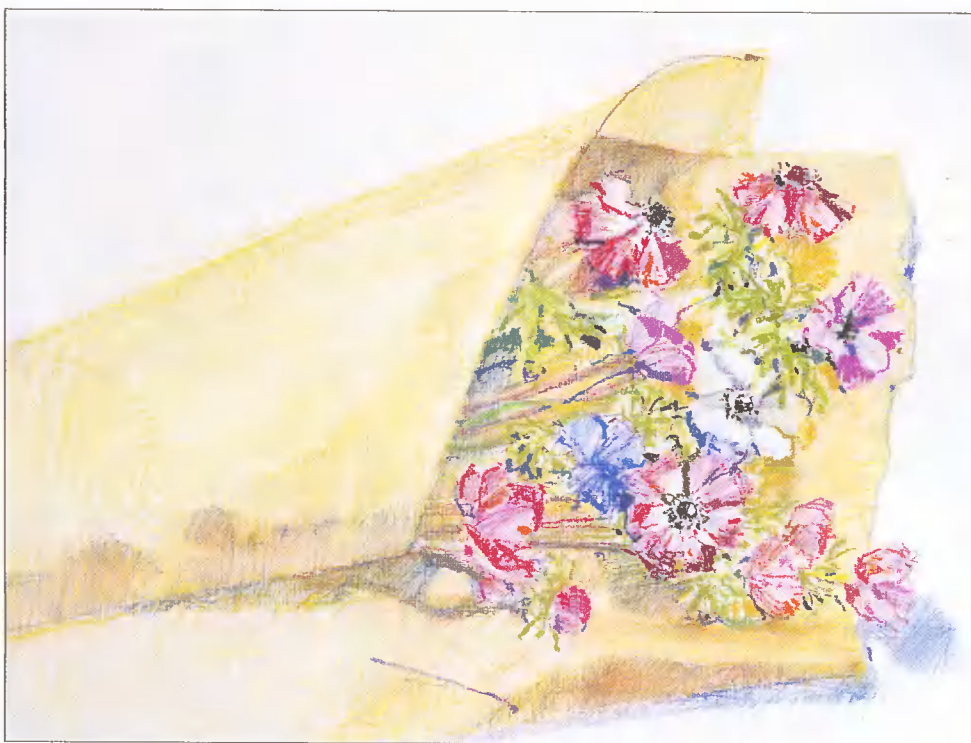
- **Учимся** рисовать четкие очертания тени на смятой бумаге.
- **Используем** широкую палитру ярких красок.
- **Воспроизводим** отражающие свет металлизированные поверхности.

Рисуем анемоны масляной пастелью

Масляная пастель — это простой в обращении материал, которым можно работать как в линейной, так и в смешанной технике. По сравнению с обычной пастелью ее палитра не столь разнообразна, но с ней можно творить настоящие чудеса.

Если вы хотите нарисовать яркий, сочный рисунок, наполненный энергией света и переливающийся тончайшими оттенками цвета, вам как нельзя лучше подойдет масляная пастель. Такие особенные свойства придают этой краске воск и масло. Масляной пастелью можно работать в различных техниках, добываясь удивительных эффектов.

◀ Для того чтобы подчеркнуть очертания цветков и показать разнообразие цвета и фактуры, цветы в бумажной обертке были уложены на плоскую поверхность. Гладкая, нейтрального тона бумага служит прекрасным фоном для ярких разноцветных анемонов.

Масляная пастель станет новым полезным дополнением к вашим материалам для рисования. Пигмент в такой пастели смешан с маслом и воском, что делает краску плотной и маслянистой. Масляной пастелью можно писать самостоятельный цвет или создавать его путем наложения нескольких слоев пигмента. При желании вы можете сделать окрашенную поверхность глянцевой. Для

этого пройдитесь по готовому рисунку смоченной в растворителе тряпочкой.

Яркий, интенсивный цвет

Масляная пастель как нельзя лучше подходит для того, чтобы передать яркие, разнообразные краски цветов. Прекрасным сюжетом для рисунка масляной пастелью могут служить переливающиеся фиолетовыми, сиреневыми и альными тонами анемоны.

Различный подход

Срезанные цветы чаще всего изображают поставленными в вазу с водой. Мы на этот раз отойдем от классической традиции и нарисуем букет, завернутый в бумагу и лежащий на горизонтальной поверхности. Не тратьте слишком много времени на то, чтобы разложить цветы, — они только выиграют, если будут лежать в некотором беспорядке.

ПЕРВЫЙ ШАГ

1 ▾ Делаем контурный набросок композиции

Нарисуйте на листе бумаги общие контуры композиции. Используйте для каждого ее элемента соответствующую по цвету пастель: желтую охру — для контуров бумаги, травянисто-зеленую и лимонно-желтую — для стеблей и листьев, кармин, кобальт и фиолетовую — для цветков и черную — для тычинок. Держите палочку пастели свободно, без напряжения, и старайтесь наносить контуры быстрыми плавными линиями.

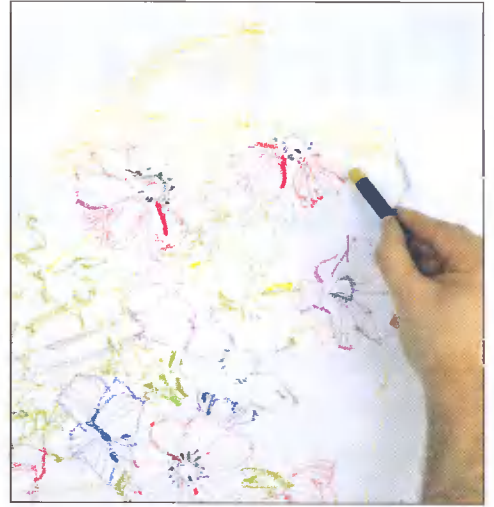

2 ▲ Уточняем рисунок

Продолжайте работать над очертаниями цветков и листьев. С помощью различных по интенсивности штрихов постепенно формируйте на каждом цветке нужные оттенки тона. Чтобы отдельные детали не нарушали цветовую и композиционную целостность рисунка, внимательно следите за соотношениями между различными элементами композиции.

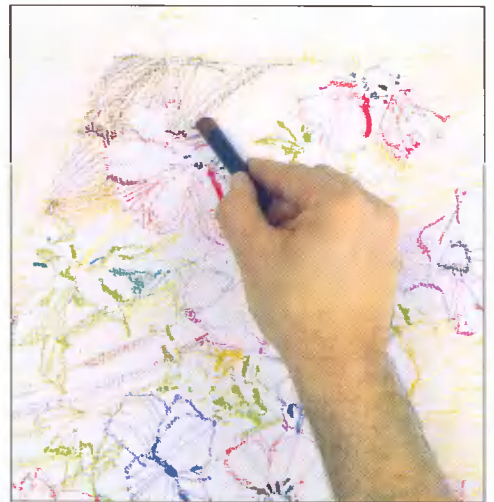
3 ► Заштриховываем коричневую бумагу

На этой стадии работы мы будем создавать отдельные цветочные пятна. Возьмите желтую охру и нанесите быстрые легкие штрихи на бумагу, в которую завернуты цветы. Чтобы штрихи не выглядели монотонными и механическими, держите палочку пастели свободно, без напряжения. Постепенно на этом фоне все отчетливее начнут проступать очертания цветков, складываясь в общую композицию.

4 ► Добавляем темные тона на оберточную бумагу

Прищурьте глаза, чтобы лучше увидеть участки темного тона в складках оберточной бумаги, все изгибы и морщинки на ее поверхности. Слегка обозначьте эти участки свободными, неровными штрихами жженой умбры.

5 ▾ Улучшаем рисунок

Возьмите темно-серую пастель и нанесите контуры белых цветков. Добавьте на эти цветки несколько более интенсивных по тону серых штрихов, чтобы подчеркнуть их очертания. Теперь наконец можно сказать, что вы создали основные участки цвета, причем сделали это в лучших традициях импрессионизма.

Вам
потребуется

Лист бумаги для этюдов маслом
размером 55x80 см

12 палочек масляной пастели: желтая охра, травянисто-зеленая, лимонно-желтая, кармин, кобальт, фиолетовая, черная, жженая умбра, темно-серая, фуксин, темно-зеленая, белила.

Скипидар или уайт-спирит

Кисть №5

Тканевая салфетка

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Работу над композицией можно считать законченной. Чтобы убедиться в этом, отойдите назад и оцените полученный результат. Проверьте точность рисунка и при необходимости внесите в него поправки. Перед тем как продолжить работу, вам нужно будет развести масляную пастель в скипидаре, чтобы получить тонкие цветные размывки.

6 ▼ Разводим пастель

Налейте в баночку немного скипидара или уайт-спирита, обмакните в нее кисть №5 и разведите нанесенную на бумагу пастель. Работайте быстро и не старайтесь делать размывку однородной. Сквозь нее должна проглядывать первоначальная штриховка, что позволит воссоздать тонкую фактуру цветков.

7 ▼ Продолжаем смешивать краски

Важно, чтобы на протяжении всей работы кисть оставалась чистой. Для этого каждый раз перед тем, как разводить следующую пастель, тщательно вытирайте кисть тканевой салфеткой. Начните смешивать краски на цветочных головках. В процессе работы вы обнаружите, что масляная пастель очень легко разводится. Продолжайте работу, по-прежнему не стараясь покрывать размывкой всю поверхность головки цветка. Пусть нижний слой штриховки проглядывает местами сквозь разведенную пастель. Обработайте таким способом весь рисунок.

9 ► Наносим разноцветные штрихи на лепестки

Нанесите смелые яркие штрихи вдоль лепестков красных анемонов, чтобы передать их ребристую поверхность. Используйте для этого различные сочетания кармина и фуксина. Не поддавайтесь искушению довести работу на этой стадии «до совершенства» — вполне достаточно будет нанести на каждый цветок всего лишь несколько штрихов.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Смешивание пастели

Если вы хотите смешать или смягчить закрашенные пастелью участки рисунка, то для этого лучше воспользоваться не кистью, а тряпочкой. Возьмите небольшой лоскут ткани и смочите его в скипидаре или уайт-спирите. Разотрите пастель по поверхности картины осторожными круговыми движениями. Скипидар будет растворять пастель, а ткань станет разглаживать ее по поверхности. Таким образом, у вас получится ровное, гладкое покрытие, ярко контрастирующее с фактурными штрихами, нанесенными кистью.

8 ▼ Рисуем детали черной пастелью

Дайте рисунку полностью просохнуть, после чего добавьте несколько четких деталей. Возьмите черную масляную пастель и легкими штрихами нарисуйте сердцевинки цветков. Эти тычинки создадут ритмичный повторяющийся узор, который будет вести взгляд зрителя по поверхности картины. Окружите сердцевинки цветков черными точками-тычинками.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Чарльз Ренни
Макинтош

(1868—1928)

Натюрморт с анемонами

Чарльз Макинтош выбрал для своего натюрморта те же самые цветы — анемоны. В отличие от нашей композиции, он изобразил цветы более традиционным способом, то есть постав-

ленными в вазу. Однако этот натюрморт не так прост, как может показаться на первый взгляд. На самом деле художник написал цветы дважды — в вазе и на картине, которая висит на стене. На картине цветы нарисованы в виде больших, почти абстрактных цветовых пятен, отчего изображенные на переднем плане анемоны кажутся еще более хрупкими и нежными. Этот контраст усиливает жесткая черно-желтая цветовая гамма картины.

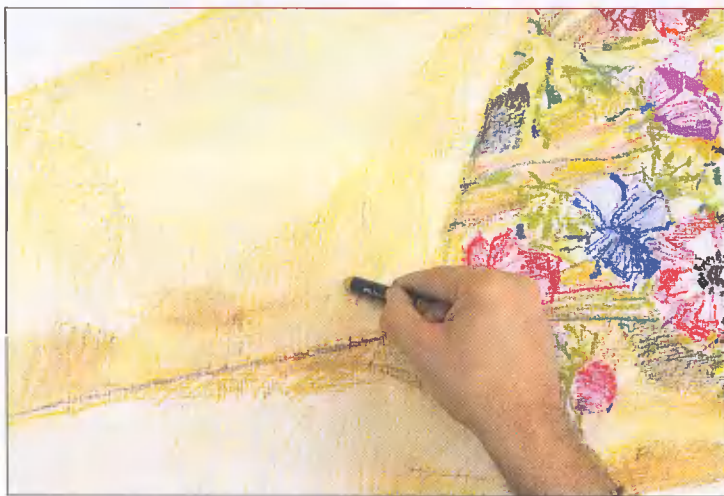
10 ▲ Уточняем цвет
Добавьте штрихи кобальта и фиолетовой пастели на пурпурные цветки. Нарисуйте листья травянисто-зеленым цветом, а затененные участки листьев закрасьте темно-зеленой пастелью. Эти темные участки придадут рисунку объем и помогут изобразить свободное пространство между стеблями, цветками и оборточной бумагой. Нанесите яркие лимонно-желтые блики на стебли цветков.

Хорошо известный художественный прием — «картина в картине» — заставляет задуматься о том, как мы видим окружающие нас предметы. Художник ставит зрителя перед загадкой: что мы видим перед собой — интерьер комнаты, другую версию той же картины или, быть может, зеркало?

Бело-синяя ваза вносит линейный элемент на переднем плане картины. Выбор этой цветовой гаммы приводит к тому, что ваза, скорее, сливается с анемонами, чем контрастирует с ними.

Художественная библиотека Бридждмена/Частное собрание.

11 ▲ Воссоздаем фактуру бумаги
Изобразите неровную поверхность бумаги с помощью штриховки, нанесенной поверх слоя гладко размытой пастели. Нанесите штриховку строго вдоль линии заломы каждого участка смятой бумаги.

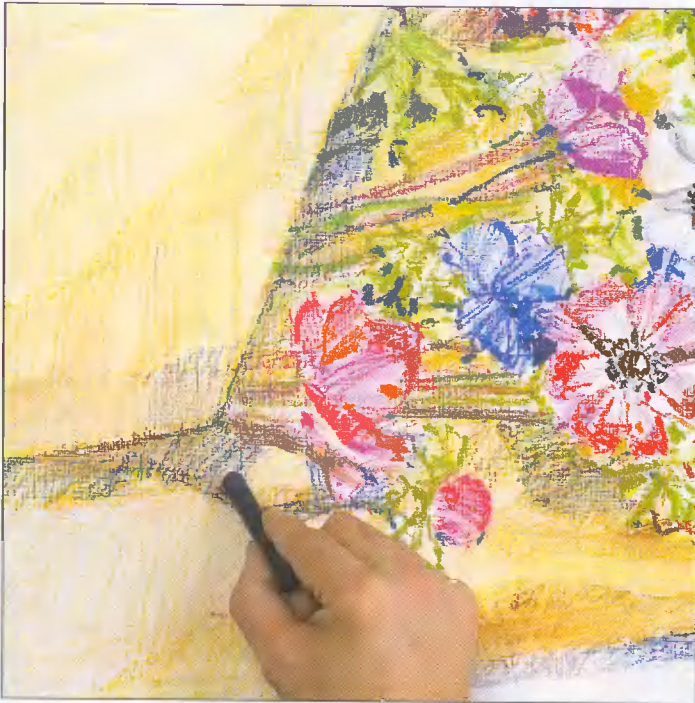

12 ▲ Заключительные штрихи
Углубите тени на заднем плане и в промежутках между цветками и листьями. Эти негативные пространства помогут объединить композицию и будут вести глаз зрителя по всей поверхности картины. Кроме того, тени позволяют точнее показать форму каждого отдельного цветка.

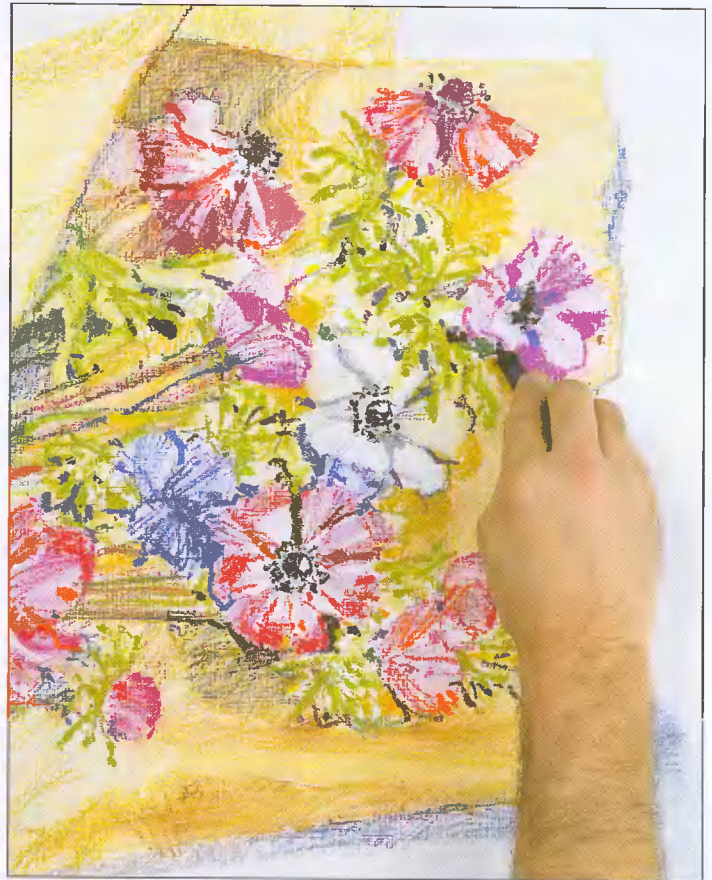
ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

На этой стадии картину можно считать в целом законченной. Сочетание размывок и отдельных штрихов достаточно полно передает декоративный образ цветов. Однако при желании вы можете продолжить работу: углубить тени и еще больше оживить светлые тона.

13 ▲ Добавляем холодные тени

Возьмите темно-зеленую пастель и углубите темные тени в складках бумаги и между стеблями цветов. Затем нанесите с помощью штриховки тень, которую отбрасывает нижний край бумаги на поверхность стола. Эта тень очень важна, поскольку она «прикрепляет» оберточную бумагу к горизонтальной плоскости.

14 ▲ Наносим темные тени

Черной пастелью прорисуйте густые тени непосредственно под цветочными головками и между листьями. Старайтесь не переусердствовать с черными тенями; наносите их экономно и очень осторожно. Там, где будет необходимо, обведите черной краской очертания цветочных головок. Используйте этот прием создания негативных изображений для придания позитивным элементам четкости и яркости.

15 ◀ Добавляем световые блики

Возьмите белую пастель и «бросьте» световые блики на белые лепестки цветов и на сердцевины других анемонов. Нанесите белую пастель густыми четкими мазками. Они будут ярко выделяться на общем фоне и еще больше оживят цвет анемонов.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

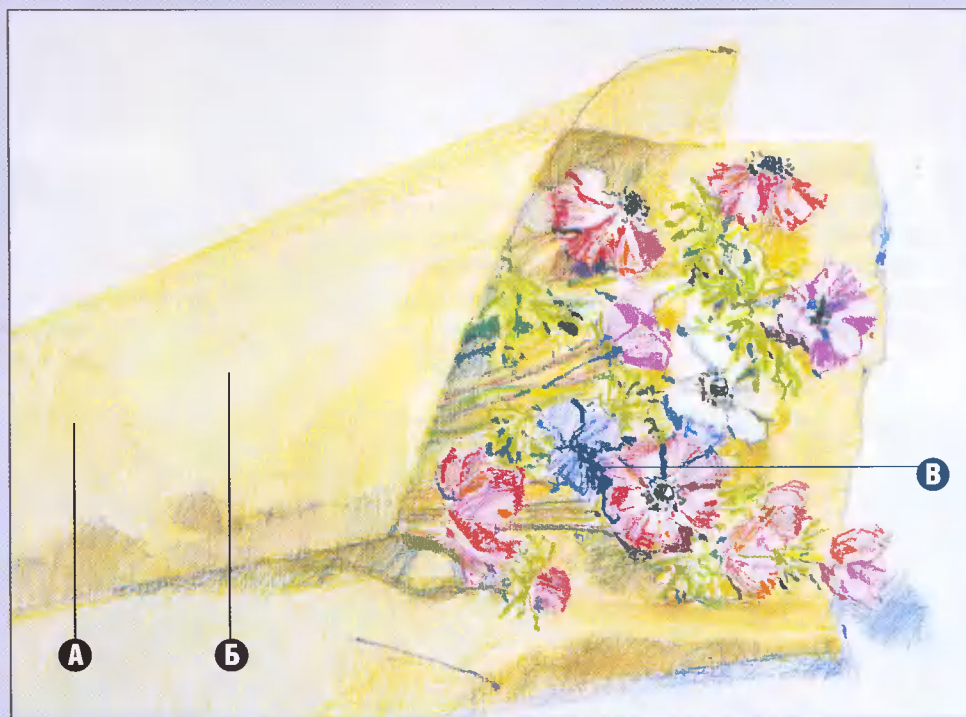
Размывка масляной пастелью и карандашный контур

На этом примере вы сможете увидеть, насколько различной может быть техника работы с одним материалом. Выбор художника зависит от того, какую творческую задумку он хочет осуществить. Здесь наш художник решил написать этюд, выбрав для этого лишь три цветка. Эта простая композиция хороша тем, что в ней можно показать характер и особенность каждого из этих чудесных созданий природы. Разложив анемоны по отдельности, художник задался це-

лью показать нежные цвета их лепестков и ажурные листья. Он набросал этюд масляной пастелью, после чего размыл краски смоченной в скипидаре кистью. Когда картина полностью просохла, художник нарисовал простым карандашом контуры цветочных головок, листьев и стеблей, а также добавил линии, передающие ребристую поверхность лепестков. Этот этюд написан очень быстро, и потому отличается свежестью и непосредственностью.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы вновь обратимся к теме цветочного натюрморта. Теперь мы будем писать его масляными красками.

- **Учимся** использовать яркое освещение для создания интенсивных теней.
- **Используем** сдержанные цвета для придания картине дополнительной глубины и яркости.
- **Узнаем** о специфических свойствах масляных красок, позволяющих показать ярко освещенные и затененные участки изображения.

А Свободная штриховка

Косая штриховка изображает складки на поверхности оберточной бумаги. Изменение наклона свободной штриховки позволяет создать ровный плоский тон.

Б Размытый основной тон

Пастель на этом участке была размыта смоченной в скипидаре кистью. Этот прием был использован для того, чтобы показать ровную и гладкую поверхность бумаги.

В Мазки яркой краски

Большая часть поверхности лепестков покрыта слоем размытой пастели. На этом фоне отдельные цветные мазки краски смотрятся особенно ярко и живо.

Холмистый пейзаж

Холодные тона, которыми написаны дальние холмы на этом пейзаже, создают иллюзию глубины пространства и ощущение перспективы.

Синий тон используется в пейзаже не только для того, чтобы написать небо, но и добавляется к полям, деревьям и холмам. Вы видите картину летнего дня, но ярко-зеленой здесь написана только трава на переднем плане. Все остальные элементы пейзажа нарисованы с добавлением синих тонов разной интенсивности, в зависимости от степени удаленности. Так, самые дальние холмы на картине написаны чистым ультрамарином, то есть совсем без участия зеленого цвета.

Воздушная перспектива

На цвет удаленных элементов пейзажа влияет атмосфера. Под ее влиянием цвет предметов становится все более холодным, а их очертания — все более размытыми. Этот природный феномен получил название атмосферной, или воздушной, перспективы. Вот почему в цвете удаленных предметов начинают преобладать голубые и бледные тона.

Такой природный эффект прекрасно передается с помощью акварельных кра-

сок. Поскольку акварельные краски прозрачные, написанные ими холмы выглядят постепенно бледнеющими. Нужный тон достигается благодаря разной степени разведения краски. Помните, что высохшая акварельная краска всегда выглядит бледнее, чем влажная, поэтому будьте смелее в обращении с голубыми и синими тонами. Всегда лучше немного переборщить с синевой, чем лишить картину удивительного эффекта воздушной перспективы.

Создание перспективы с помощью кисти

Эффект перспективы можно передать не только с помощью цвета, но и характером мазка кисти. При этом надо соблюдать правило: чем удаленнее предмет, тем шире должны быть мазки, которыми он написан. Так, например, на нашем пейзаже пучки травы на переднем плане нарисованы яркой краской, четкими мазками. В то же время дальние холмы написаны широкими, размытыми мазками сильно разведенной краски.

Живописцу очень важно не только быть наблюдательным и точным. Для успеха в работе ему необходимы специальные знания — например, в области естествознания. А как иначе можно понять, почему зеленый лес, или серые скалистые горы, или вообще любой предмет, находящийся у горизонта, «отдает» свой цвет и меняет его на синий?

◀ Этот акварельный пейзаж написан с помощью очень ограниченной палитры. Большинство цветов смешано всего из трех основных красок — оранжевого кадмия, ультрамарина и жженой сиены.

Вам
потребуется

Лист акварельной бумаги размером 28х37 см

Карандаш 2В

Чернильный ластик

Две круглые кисти: №№7 и 10

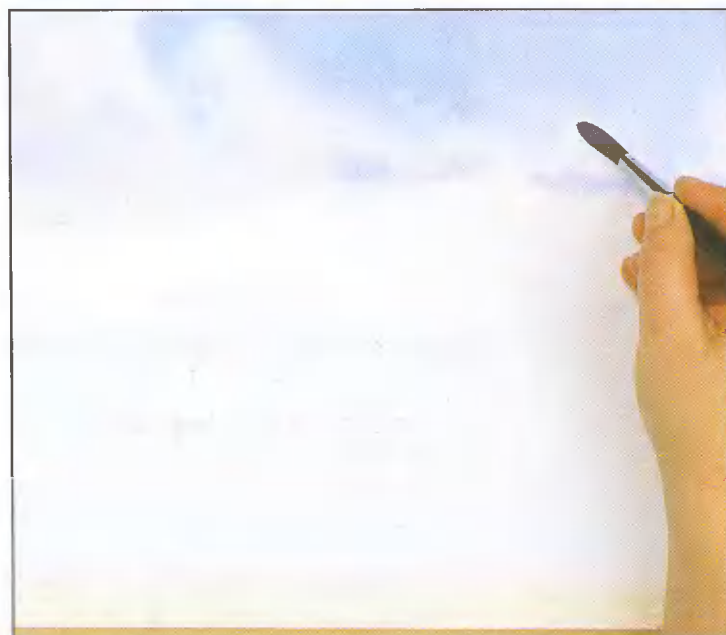
9 акварельных красок: винзорская синька, ультрамарин, кармин, жженая сиена, зеленая, серая, оранжевый кадмий, желтый кадмий, жженая умбра

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Рисуем небо

Набросайте легкий контур картины карандашом 2В. Затем обмакните в воду круглую кисть №10 и увлажните тот участок картины, на котором будет написано небо. Покройте увлажненный участок картины винзорской синькой. Не забывайте оставлять при этом незакрашенными те места, где будут изображены плывущие по небу облака. Смешайте в равных пропорциях ультрамарин и кармин. Напишите этой краской лежащие на нижних краях облаков тени, давая краске слегка растекаться по влажной бумаге.

2 ▲ Смягчаем края облаков

Смочите в воде кисть №10. Прижмите кисть к краю банки, чтобы с нее стекла вода. Напишите размытые верхние края облаков, снимая для этого влажной кистью излишки краски.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Чернильный ластик

Чернильный ластик используют для правки линий в рисунке. У этого полезного инструмента имеется тонкий кончик, позволяющий легко и просто стирать отдельные линии, не затрагивая соседние участки рисунка.

3 ▲ Уточняем пейзаж

Пока небо просыхает, начните работу над остальными частями картины. Возьмите круглую кисть №7 и нарисуйте жженой сиеной маленькую крышу. Сильнее разведите водой ту же краску и напишите вторую крышу и столбы изгороди. Жидко разведенной винзорской синькой проведите полосу, изображающую отражение неба в озере.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Теперь, когда написано небо и передний план, можно перейти к дальним холмам и начать добавлять теплые тона. Для этого к основным цветам нужно подмешать немного оранжевого кадмия.

4 ▼ Создаем иллюзию глубины пространства

Напишите три холма вдалеке жидко разведенным ультрамарином. Начните с самого дальнего из них; он будет наиболее бледным. Для каждого из последующих холмов понемногу добавляйте в смесь синюю краску.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Как снять влажную краску

Когда вы пишете на наклонно поставленной доске, жидкая краска стекает и собирается у нижнего края картины. Если не осушить эту лужицу, высохшая краска окажется более темной и будет выделяться на общем фоне. Чтобы этого не случилось, уберите излишки краски сухой кистью или бумажной салфеткой.

5 ▼ Окрашиваем средний план картины

Напишите поля зеленой краской, добавив в нее немного оранжевого кадмия. Затем осветлите эту смесь желтым кадмием и добавьте немного новой краски поверх еще не просохшего слоя предыдущей смеси. Напишите темные холмы ультрамарином, слегка приглушенным оранжевым кадмием. Для разнообразия поверх еще не просохшей краски добавьте несколько мазков жженой сиены.

6 ▼ Начинаем писать траву на переднем плане

Приготовьте смесь из оранжевого кадмия и жженой сиены. Добавьте в смесь немного ультрамарина. У вас получился теплый тон, которым написана трава. Обозначьте фактуру травы, нанеся для этого краску короткими вертикальными мазками.

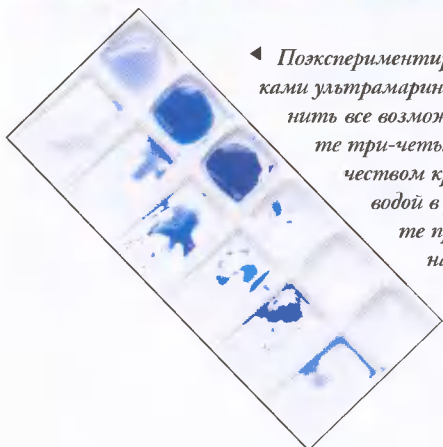
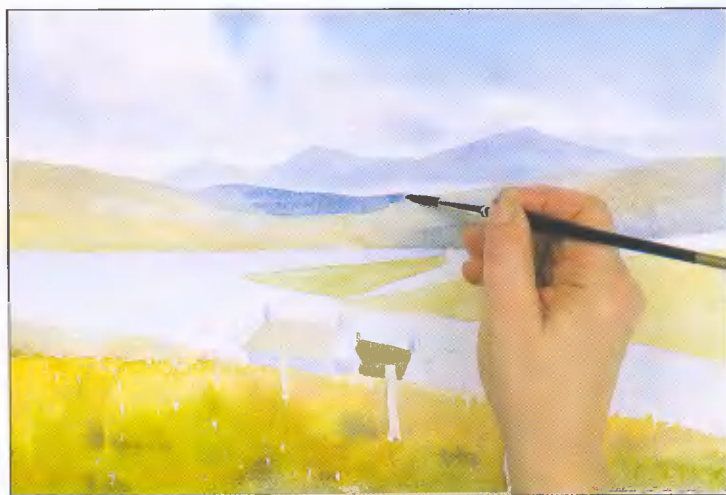

7 ▲ Работаем над фактурой травы

Смешайте вторую краску для травы из равных частей ультрамарина и оранжевого кадмия. Перейдите на кисть №10 и начните наносить новую краску, чередуя ее с предыдущей. Пусть краски будут слегка расплываться по краям, смешиваясь друг с другом. Приближаясь к нижнему краю картины, постепенно увеличивайте амплитуду вертикальных мазков.

8 ▼ Прорабатываем задний план

Напишите насып дамбы жидко разведенной смесью жженой умбры и жженой сиены. Перейдите на кисть №7 и приступите к работе над задним планом. По мере приближения к переднему плану холмы должны становиться все более яркими и теплыми по тону. Покройте оставшийся незакрашенным холм ультрамарином, к которому добавлено немного оранжевого кадмия.

▲ *Поэкспериментируйте с различными оттенками ультрамарина, чтобы по достоинству оценить все возможности этой краски. Загрузите три-четыре кюветы одинаковым количеством краски, а затем разведите ее водой в разных пропорциях. Нанесите пробные полоски каждого тона на бумагу, чтобы сравнить их между собой.*

9 ▼ Продолжаем писать холмы и деревья

Напишите деревья — вначале как общую массу, темной сине-зеленой смесью ультрамарина и оранжевого кадмия. Дайте краске просохнуть, а затем напишите поверх нее несколько силуэтов отдельных деревьев. Используйте для этого смесь ультрамарина и оранжевого кадмия. Перейдите на кисть №10 и окрасьте холм позади дома. В основном этот холм написан оранжевым кадмием, немного приглушенным жженой сиеной и ультрамарином.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Простой набросок

Этот моментальный акварельный набросок той же сцены повторяет цветовую гамму картины. Так, например, дальние холмы здесь также написаны ультрамарином. Основное отличие этого наброска от картины заключается в том, что наш художник в своей работе уделял меньше внимания тонким тональным переходам.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Ян Брейгель Бархатный

(1568—1625)

и Йос де Момпер

(1564—1635)

Горный пейзаж с озером

Два этих фламандских художника часто писали в соавторстве друг с другом и с другими художниками. Чаще всего Момпер писал собственно пейзаж, а Брейгель добавлял на нем фигуры. Эта горная сцена написана по законам воздушной перспективы: уходящие горы на заднем плане постепенно становятся все более бледными, и в их цвете все сильнее начинают преобладать холодные синие тона. По контрасту с горами, передний план картины выдержан в очень теплой красновато-коричневой гамме.

Несколько маленьких красных пятен на переднем плане помогают художникам создать воздушную перспективу.

Фокальной точкой и одновременно масштабной шкалой на этом пейзаже выступают фигурки стоящих у обрыва людей, четко выделяющиеся на фоне дальнего горного озера.

Галерея Джонни Ван Хефтена, Лондон.

10 ▼ Пишем деревья на холме

Пока оранжевый холм не успел полностью просохнуть, напишите на нем массы деревьев, используя для этого смесь ультрамарина с каплей оранжевого кадмия и жженой сиены. Благодаря влажному нижнему слою краски очертания деревьев будут выглядеть размытыми.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Теперь все основные элементы пейзажа написаны. Картина еще не закончена, но в ней уже присутствует иллюзия глубокого пространства, созданная за счет воздушной перспективы.

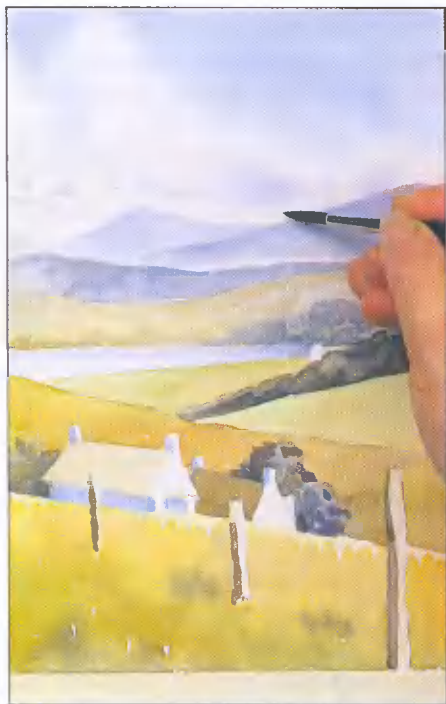
11 ▲ Рисуем холм, дамбу и деревья

Настало время написать ряд деталей. Возьмите кисть №7 и нанесите жженой умброй несколько точек, изображающих отдельные валуны на склоне холма. Нарисуйте ультрамарином несколько резких теней в дальней массе деревьев, а затем сделайте то же самое с деревьями, расположенными возле дома, но на этот раз используйте зеленую краску с добавлением жженой умбры.

12 ▲ Заканчиваем писать дома и изгородь

Подмешайте в ультрамарин немного жженой сиены. Напишите этой краской находящиеся в тени стены домов. Закрасьте затененные стороны столбов изгороди смесью равных частей жженой умбры и ультрамарина.

13 ▲ **Дописываем облака**
Для того чтобы добавить несколько теней на облаках, увлажните бумагу чистой водой, а затем напишите тени ультрамарином, приглушенным жженой умброй.

14 ▲ **Заканчиваем писать передний план**
В заключение обратитесь к переднему плану. Напишите прямо по высохшей краске несколько отдельных травинок и кустиков. Для этого вам надо будет смешать в равных пропорциях оранжевый кадмий, ультрамарин и жженую сиену.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Отражение неба

Вода в озере практически бесцветная. На ее поверхности выделяется только бледная полоска, написанная винзорской синькой. Так написано отражающееся в озере небо.

Б Фактура на переднем плане

Фактура травы была воспроизведена на заключительной стадии работы. Эти отчетливые мазки краски привлекают внимание зрителя к переднему плану картины. На среднем плане мелких деталей становится меньше, а на заднем плане их нет совсем.

В Оттенки синего цвета

Небо написано винзорской синькой, а дальние холмы — ультрамарином, благодаря чему возникает тонкое тональное различие между этими двумя участками заднего плана.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы нарисуем акриловыми красками берег во время отлива.

- **Учимся** наслаивать краски друг на друга так, чтобы они при этом не тускнели.
- **Пробуем** наносить краску сухой кистью.
- **Пишем** на панели из древесноволокнистой плиты, покрытой гипсовой грунтовкой.

Воздушная перспектива

Для того чтобы ваш пейзаж казался реалистичным, он должен создавать у зрителя иллюзию глубины пространства. Для создания перспективы в живописи используют цвет, тон и фактуру.

Первым термин «воздушная перспектива» употребил Леонардо да Винчи. Так он назвал градуированное изменение цвета, к которому прибегает художник с целью имитировать эффект атмосферы. Великий живописец знал, что под влиянием атмосферных явлений цвет и тон предметов изменяются по мере их удаления в перспективу.

Музей д'Орсе, Париж.

Воздушная, или атмосферная, перспектива — это удивительно простой, но очень эффективный способ, с помощью которого создается иллюзия глубины пространства картины.

По мере удаления в сторону горизонта визуально меняются не только размеры предметов, но и их цвет и тон. Это объясняется тем, что наша планета окружена воздушной оболочкой — атмосферой,

▲ Картина Альфреда Сислея «Канал Сен-Мартен в Париже». По мере удаления небо на картине становится все более бледным, что помогает художнику создать иллюзию глубины пространства.

состоящей из газов, водяных паров и взвешенных в воздухе частиц пыли. При прохождении через атмосферу световой луч частично поглощается или рассеивается ими. Количество поглощенного или рассеянного света постоянно меняется в зависимости от влажности воздуха, сезона и времени года, поэтому один и тот же пейзаж никогда не выглядит одинаково.

Приемы создания воздушной перспективы

Для создания иллюзии постепенного уменьшения предметов по мере удаления в перспективу необходимо создать контраст между предметами на переднем плане и тем, что находится на заднем плане. Старайтесь оценить каждую картину, над которой вы работаете, по следующим параметрам, характеризующим связанные с перспективой контрасты.

Температура цвета. Внимательно понаблюдайте за предметами на открытой местности и при хорошем освещении. Вы заметите, что, например, красный автомобиль «ис-

тинно» красным будет выглядеть только в непосредственной близости от вас. Цвет того же предмета на расстоянии будет более приглушенным. По мере приближения к горизонту все предметы становятся бледно-голубыми или, напротив, темными, сине-фиолетовыми, даже если это, например, зеленый лес или пурпурная вересковая пустошь.

Для того чтобы усилить иллюзию глубины пространства, пишите передний план картины в теплом колорите, задний план — в холодном колорите, а средний план — в серо-голубой гамме.

Деталь и фактура. Такие детали, как дерево или отдельные травинки, хорошо видны, когда мы рассматриваем их вблизи. Тогда они оказываются «выдвинутыми» для нас на передний план. Это связано с тем, что глаз человека лучше всего видит близко расположенные предметы, и с эффектами атмосферы, благодаря которым удаленные предметы кажутся размытыми и лишены деталей.

Когда вы будете писать лесной пейзаж, изобразите на переднем плане несколько

ярких деталей — таких, как отдельные ветки или купы листьев. Откажитесь от мелких деталей, описывая удаляющиеся в пространство деревья. Прорисованная на переднем плане фактура подчеркнет плоскую поверхность картины, а размытые, разглаженные пальцем очертания удаленных предметов создадут иллюзию глубины пространства.

Цвет и тон. С расстоянием меняется не только цвет предметов, но и теряются оттенки. Изучив внимательно с близкого расстояния любое дерево, вы обнаружите в нем несколько оттенков зеленого цвета. А теперь посмотрите на деревья, которые растут в отдалении. Они выглядят более однородными по цвету и по тону.

Тон служит одним из приемов описания формы. Хорошо освещенный и близко расположенный к зрителю предмет выглядит разделенным на светлые и темные участки. По мере удаления игра светотени становится все менее заметной, и, как следствие, форма предмета становится более размытой.

Как подчеркнуть глубину пространства в пейзаже

Воздушная перспектива — это прием, помогающий художнику-пейзажисту создавать на своих полотнах иллюзию глубины пространства. Предположим, вы написали пейзаж, но что-то в

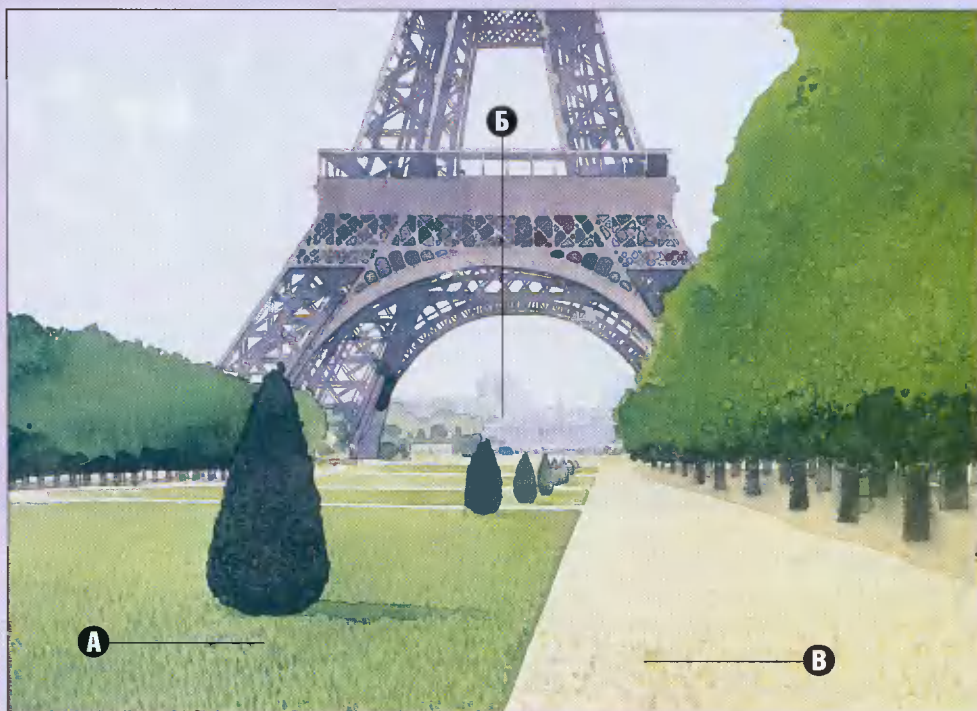
нем вас не устраивает. Вы чувствуете, что ваш взгляд «не хочет» погружаться вглубь картины. Попробуйте использовать контрасты, о которых было рассказано выше. Добейтесь того, чтобы

одни участки пейзажа взгляд зрителя воспринимал как приближенные к переднему плану картины, а другие — как размещенные в глубине ее пространства.

А Добавьте несколько четких деталей на переднем плане. Это могут быть отдельные цветы или тщательно прописанные кусты. Они будут контрастировать с размытыми очертаниями предметов на заднем плане картины.

Б Смягчайте цвет предметов по мере их удаления в перспективу. Добавьте для этого в краску дополнительный цвет или придайте холодный оттенок с помощью синей краски.

В Изобразите на переднем плане теплые по колориту детали. Того же эффекта можно добиться с помощью одной-двух ярких деталей — этот прием любили использовать многие художники. Так, для того чтобы подчеркнуть глубину пространства картины, Томас Гейнсборо часто помещал на переднем плане своей картины одетую в красное фигуру.

Штемпельная открытка

Сделайте необычную поздравительную открытку с помощью вырезанного своими руками резинового штампа.

Штамп был одним из первых приспособлений для печати. Впервые штампы начали использовать в Индии. Именно там стали вырезать узоры на деревянных досках, а затем с помощью краски переносили эти узоры на ткани — хлопок и шелк. Наш штамп из обычного ластика будет работать по такому же принципу.

◀ Эта открытка сделана с помощью двух простых штампов, отпечатанных на бумаге двух разных сортов.

Вырезание узоров по дереву для изготовления штампа требует высокого мастерства. Однако не менее интересных результатов можно добиться и с помощью штампа, вырезанного из очень податливого и легкого в обработке материала — резинового ластика. Вырезать резиновый штамп совсем не сложно. Прежде

всего вам нужно будет нарисовать на ластике фигуру или узор, а затем просто срезать ненужную резину. Когда вы закончите эту работу, фигура или узор приподнимутся, выступят над поверхностью. Вам останется только смазать штамп любой краской, включая золотую и серебряную, и аккуратно приложить его к бумаге.

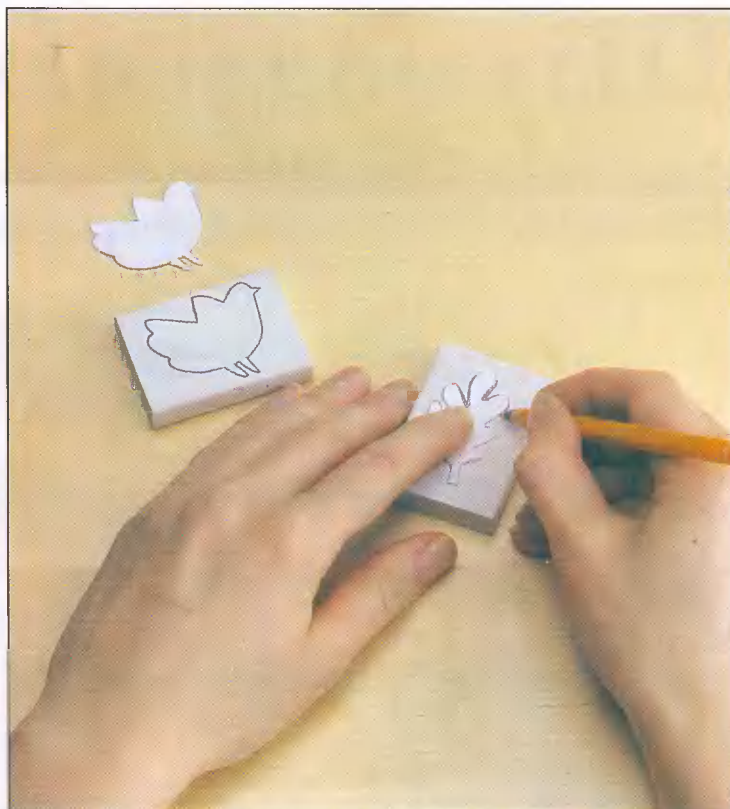
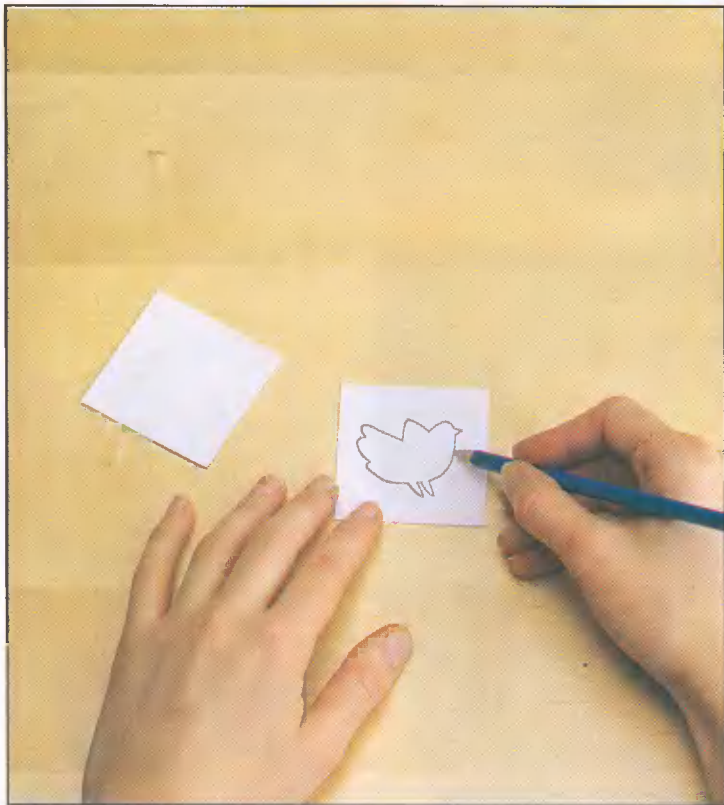
В нашем примере использованы два резиновых штампа и два сорта бумаги. Фигурки птиц отштампованы на тонкой, хорошо впитывающей влагу белой бумаге, а листья — на плотной бумаге, которая хуже впитывает влагу, отчего сделанный отпечаток становится слегка размытым.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▾ Делаем шаблоны

Приготовьте два кусочка картона для шаблонов. Наметьте на каждом очертания ластика. Нарисуйте на одном кусочке картона упрощенный силуэт птицы, а на втором — контур дубового листа.

2 ▲ Переводим шаблоны на ластик

Возьмите тонкие острые ножницы и вырежьте шаблоны, нарисованные на кусочках картона. Приложите шаблон к ластiku и аккуратно обведите его шариковой ручкой, следя за тем, чтобы линия контура была гладкой и четкой. Переведите второй шаблон на другой ластик. Уберите шаблоны и нарисуйте на ластиках детали изображения: глаз, крыло и несколько перьев у птицы, прожилки на листе.

Вам
потребуется

Белый плотный картон
Ножницы и карандаш
Резиновые ластики
Шариковая ручка
Линогравюрный резец (штихель)
с V- и U-образным лезвиями
Легкая коричневая бумага
Тонкая белая (японская) бумага
Металлическая линейка
Штемпельные подушечки,
заправленные зеленой и
коричневой тушью
Бумажные листы для пробных
оттисков
Поделочный нож и дощечка
Клей для бумаги

3 ▾ Вырезаем шаблон по контуру

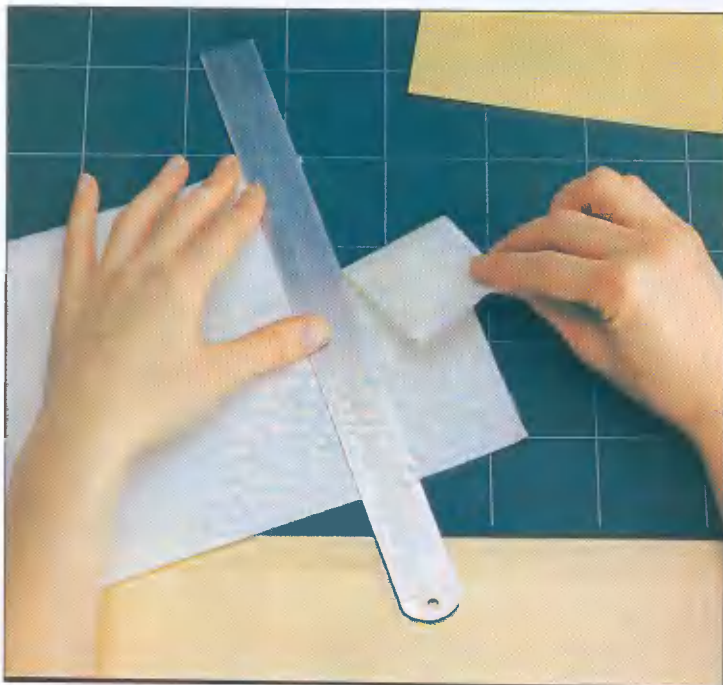
Возьмите линогравюрный резец с V-образным лезвием и отрежьте ненужную часть резины по внешнему контуру шаблона. Строго следуйте линии контура и следите за тем, чтобы не прорезать ластик насквозь.

4 ▲ Вырезаем детали штампа

Вырежьте на штампах крыло и перья птицы и прожилки на листе. Для того чтобы вырезать глаз птицы, поставьте лезвие резца вертикально и проверните его по кругу. Установите U-образное лезвие и с его помощью выберите всю ненужную резину из внутренней части обоих штампов. После этого изображение выступит над поверхностью основы.

5 ▲ Вырезаем бумагу для печати

Вырежьте квадрат со стороной 16 см из коричневой бумаги. Оторвите с помощью линейки полоску тонкой бумаги размером 16x5 см. Оторванная таким способом полоска будет иметь слегка неровный край, который будет контрастировать с четкими краями коричневой бумаги. Отметьте карандашом вдоль верхнего края коричневой бумаги 4-сантиметровые отрезки, которые будут служить ориентирами для нанесения оттисков.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как сложить картон

Для того чтобы было удобнее сложить лист плотного картона, его рекомендуется предварительно слегка прорезать. Положите лист картона на дощечку и отмерьте середину. Приложите вдоль средней линии металлическую линейку. Подделочным ножом слегка прорежьте по линейке неглубокую линию. Перегните лист картона через край металлической линейки. Если края картона не совсем точно совпадают, аккуратно подравняйте их подделочным ножом.

6 ▼ Делаем отпечатки листьев

Прижмите штамп с вырезанным листом к штампельной подушечке с зеленой тушью. Сделайте пробный оттиск на обрезке бумаги. Снова приложите штамп к штампельной подушечке и отпечатайте листья, ориентируясь по сделанным карандашом отметкам. Не забывайте перед каждым оттиском прикладывать штамп к штампельной подушечке.

8 ◀ **Собираем открытку**
 Вырежьте кусок картона размером 32х16 см и прорежьте на нем центральную линию (см. «Совет специалиста»). Смажьте клеем обратную сторону полоски коричневой бумаги и приклейте ее точно по краю картона. Прделайте то же самое со второй полоской коричневой бумаги. Если края коричневой бумаги выступают за край картона, аккуратно подравняйте их поделочным ножом. Приклейте полоску бумаги с птицами между верхней и нижней полосками коричневой бумаги с листьями.

7 ▲ **Делаем отпечатки птиц на белой бумаге**

Проведите слабую карандашную линию, отступив по 2 см от каждого из боковых краев, и еще одну линию на расстоянии 0,5 см от нижнего края полоски. Отпечатайте два изображения птицы так, чтобы оттиски оказались внутри карандашных линий. Не забывайте перед каждым новым оттиском прикладывать штамп к стемпельной подушечке с коричневой тушью. После того как тушь высохнет, сотрите карандашные линии ластиком.

ГОТОВАЯ ОТКРЫТКА

А Простые фигуры

Для изготовления штампов лучше всего выбирать простые фигуры с четким контуром.

Б Неровный край

Тонкая белая бумага была оторвана, а не отрезана, поэтому полоска имеет слегка неровные края.

В Родственные цвета

Для оттисков были выбраны родственные цвета — коричневый и зеленый. Они хорошо сочетаются с естественным цветом и фактурой бумаги.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы научимся делать с помощью масляной краски мраморную бумагу, которой можно обернуть альбом для набросков.

- **Учимся** разводить масляные краски так, чтобы они плавали на поверхности налитой в кювету воды.
- **Создаем** разноцветные причудливые узоры на воде, покрытой слоем масляных красок.
- **Переводим** красочные узоры на лист бумаги.

