

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

14

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

АЗБУКА РИСУНКА

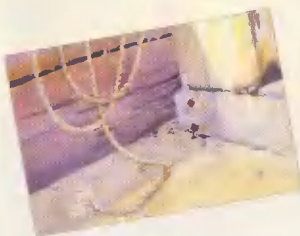
53—56

Внимательно рассмотрев банку, наполненную леденцами, можно открыть один из законов оптики и даже проиллюстрировать его.

В МАСТЕРСКОЙ

79—84

Акриловые краски как нельзя лучше подойдут для того, чтобы написать богатую, теплую цветовую гамму полированного дерева.

НА ПЛЕНЭРЕ

79—84

Тихий скромный уголок заброшенного пляжа это не столько рисунок, сколько настроение. Мы воссоздадим его с помощью эффектов фактуры и тональных переходов.

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА

27—28

Какого цвета небо? Каждый художник отвечает на этот вопрос по-своему.

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

53—56

Всего за один урок вы научитесь с помощью плакатных красок создавать цветочные горшки, которые украсят любой интерьер.

ЧИТАЙТЕ В №15

Нарисуйте простым карандашом световые блики на блестящей металлической кухонной утвари.

Пригласите в свою мастерскую натурщицу, чтобы научиться изображать очертания и пропорции человеческого тела.

Создайте уютный домашний натюрморт, используя эффекты фактуры и игру светотени.

Рамку-подставку для акварельной картинки или поздравительной открытки можно сделать за считанные минуты.

«Искусство рисования и живописи» № 14, 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 ООО «Де Агостини»

ISBN 0-7489-8683-9
(серия)
ISBN 0-7489-8966-8

Цена свободная

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

Банка с леденцами

Любимое детское лакомство, эти леденцы представляют собой прекрасный объект для того, чтобы научиться рисовать предметы, лежащие в выпуклом стеклянном сосуде.

Предметы, на которые мы смотрим через округлую поверхность стекла, имеют несколько искаженную форму. Возможно, художнику и не обязательно знать механизм возникновения этого оптического эффекта, но учитывать его в работе он должен непременно. Только тогда он сможет реалистично изобразить прозрачную вазу, кувшин или банку.

Рисовать предметы, которые видны сквозь выпуклое прозрачное стекло, задача непростая даже для опытного художника. Стекло не только слегка искажает очертания предметов, но и меняет их тон. Когда вы будете рисовать стекло, не забывайте о том, что необходимо показать его толщину. Для этого художники используют различные приемы. Так, в нашем случае леденцы, касаясь стенок банки, визуально «очерчивают» его внутреннюю поверхность. Именно это позволяет передать толщину стекла.

Градуированная карандашная тень

Этот монохромный рисунок предоставляет возможность попрактиковаться в создании тонких цветопереходов, от светлых к почти черным тонам. Сами леденцы окрашены в белый и черный цвета, однако стекло, сквозь которое мы их рассматриваем, образует сложные промежуточные серые тона. Передать эти оттенки вы сможете с помощью двух разных карандашей — более жесткого В и более мягкого 4В.

Вначале лишь слегка наметьте контуры конфет, на которые впоследствии будете наносить темные полосы карандашом 4В. Сочетание темных и светлых изогнутых полос позволяет описать форму каждой конфеты, поэтому

нет необходимости прорисовывать их четкие контуры. Придайте леденцам объем с помощью оттенков тона, нанесенного карандашом В. Завершите работу легкой штриховкой, подчеркивающей гладкую фактуру стекла.

Яркие блики Падающий на стекло свет образует яркие отблески на его поверхности. Этот эффект с успехом передает белая бумага, поэтому в тех местах, где вы предполагаете изобразить световые блики, ее следует оставить чистой, незаштрихованной. Если вы по ошибке заштриховали какой-либо участок бумаги, его всегда можно осветлить с помощью мягкого мастичного ластика.

Яркие блики

Такие монохромные рисунки, как эта банка с леденцами, позволяют полностью сосредоточиться на создании оттенков светотени, не отвлекаясь на цветовую гамму.

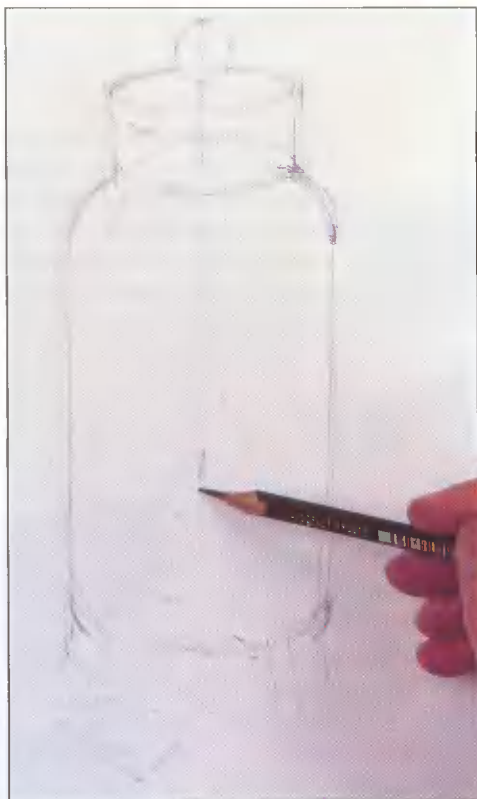
Такие монохромные рисунки, как эта банка с леденцами, позволяют полностью сосредоточиться на создании оттенков светотени, не отвлекаясь на цветовую гамму.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▶ Намечаем контуры банки

Возьмите карандаш В и начните намечать контуры банки, уделяя особое внимание ее пропорциям. На этом этапе работайте особенно тщательно, не спеша. Постарайтесь точно изобразить эллипсы, которые образуют крышку, горлышко и дно этого прозрачного сосуда. Чтобы убедиться, что эллипсы нарисованы правильно, поднесите рисунок к зеркалу. Теперь проведите через центр банки тонкую вертикальную линию и проверьте симметричность своего рисунка.

2 ▼ Набрасываем контуры леденцов и тени

Нарисуйте линии вдоль внутренних краев контура банки. Таким образом вы передадите толщину стекла. Затем свободными штрихами набросайте контуры конфет. Обратите внимание на то, что очертания леденцов, лежащих в горловине банки, несколько искажены. Этот оптический эффект создает выпуклое стекло стенок сосуда. Тем же карандашом В наметьте серые тона в верхней части банки. Легкой штриховкой нанесите отбрасываемую банкой тень. Возьмите карандаш 4В и нанесите интенсивные тени на крышку банки, круглую «шишечку» и изогнутые «плечики».

Вам
потребуется

Лист бумаги для рисования

Карандаши В и 4В

Мастичный ластик

Наждачная бумага для затачивания карандашей

3 ▶ Наносим серые тона

Вновь возьмите карандаш В и нанесите серые тона средней интенсивности на горловину банки и боковую сторону крышки. Чтобы не смазать рисунок, подложите под руку лист чистой бумаги.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

После того как вы наметили контуры банки и конфет, изобразите черные полосы на леденцах. Это очень важные детали рисунка. Они выполняют не только декоративные функции, но и описывают предмет, помогая показать его объем. Прежде чем приступить к этой работе, внимательно рассмотрите расположение полос и характер их изогнутых очертаний.

4 ▶ Рисуем полосы

Начните рисовать темные полосы на леденцах карандашом 4В. Усиливайте нажим на карандаш в тех местах, где цвет должен быть более интенсивным. Обратите внимание, насколько явно искажаются очертания темных полос на леденцах в верхней части банки. Добавьте между леденцами серые тона, чтобы смягчить черно-белую гамму их рисунка. Нанесите серый тон на правую сторону банки.

5 ▶ Создаем световые блики с помощью ластика

Продолжайте рисовать полосы. Используйте карандаш В для серых и карандаш 4В для темных тонов. Серые тона помогают подчеркнуть форму леденцов. Заштрихуйте основание банки карандашом 4В. Если вы случайно нанесете штриховку на те места, где должны быть световые блики, сотрите карандаш мастичным ластиком.

6 ▶ Усиливаем тональные контрасты

Еще раз пройдитесь по всем леденцам, чтобы усилить их тона. Нарисуйте леденцы, лежащие рядом с банкой. Нанесите на них серые тона карандашом В, а темные полосы — карандашом 4В. Изобразите четкие темно-серые тени, отбрасываемые этими леденцами. Завершите работу над тенью, лежащей на банке. Сделайте это с помощью перекрестной штриховки.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Теперь можно добавить несколько штрихов, которые помогут вам подчеркнуть световые блики и смягчить края теней.

7 ▶ Выделяем световые блики

Возьмите карандаш 4В и углубите тени, которые окружают световые блики, — в частности, на стеклянной «шишечке» крышки банки. Вы увидите, что после этого световые блики будут сиять еще ярче. Если вы пропустили где-нибудь световой блик — например, на конфете, — это легко поправить. Сотрите в этом месте карандашную штриховку ластиком и окружите созданный таким образом блик темными тенями.

8 ▼ Смягчаем тона

Углубите тон левого края банки, чтобы отчетливее проявилась ее форма. Сделайте более интенсивным тон отбрасываемой банкой тени. Закончите работу, смягчив с помощью ластика края тени и осветлив на ней широкую горизонтальную полосу.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как заточить карандаш

Грифель карандаша при заточивании с помощью ножа или точилки часто ломается. Попробуйте воспользоваться для этого тонкой наждачной бумагой. При этом можно затачивать грифель постепенно, что позволит расходовать его более экономно.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Интересные искажения

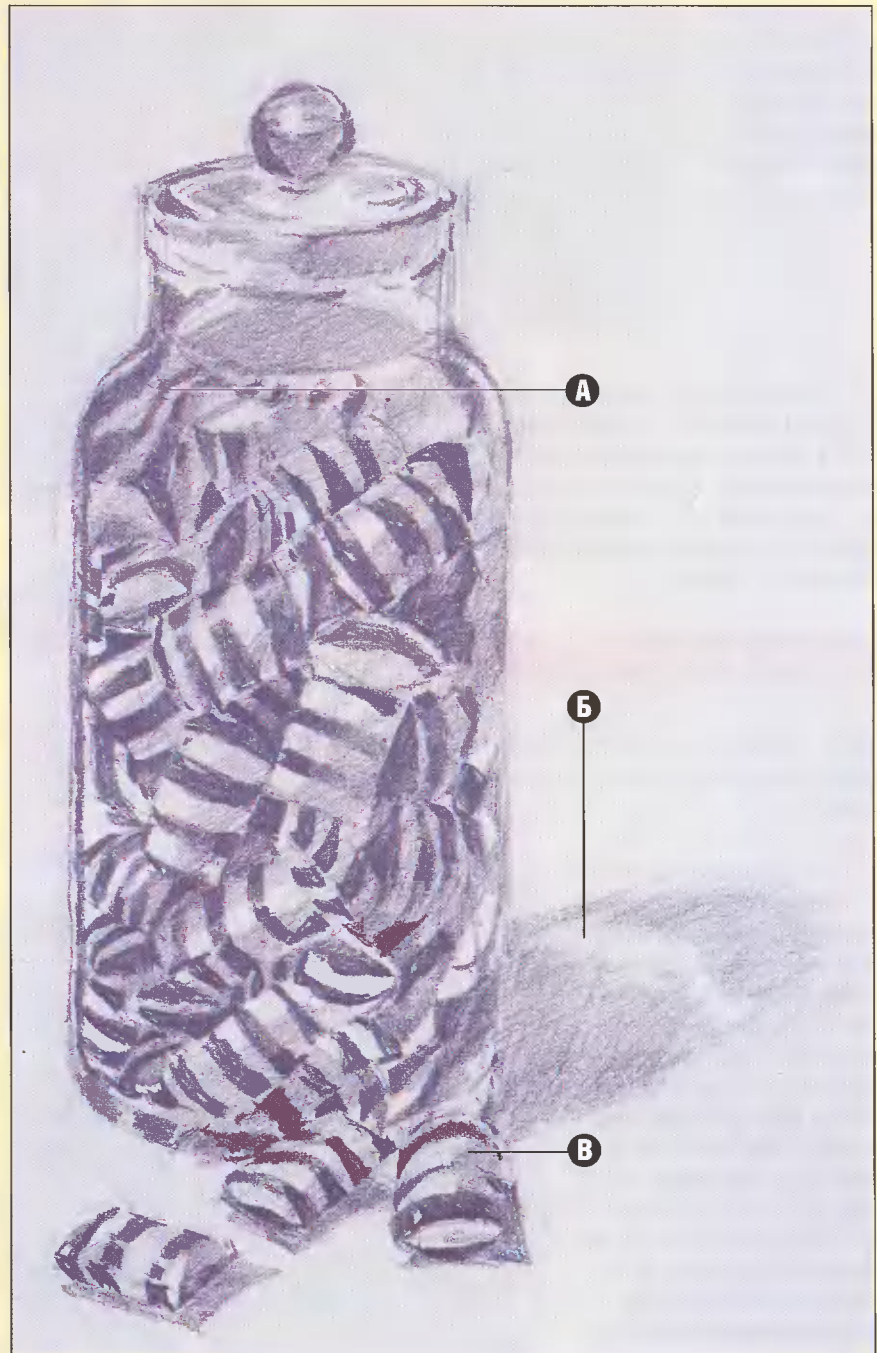
Искаженные линии полос помогают передать выпуклые очертания горловины банки и делают форму леденцов более интересной.

Б Мягкая тень

Края отбрасываемой банкой тени смягчены с помощью ластика. Им были обработаны края тени и высветлена полоса в середине.

В Разнообразие тонов

Форма леденцов описана с помощью бликов, изогнутых полос и разнообразных оттенков тона — от светло-серого до черного.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы вновь обратимся к теме светотени, являющейся важнейшим выразительным средством в монохромном карандашном рисунке.

- Создаем натюрморт из обычных предметов кухонного обихода.
- Учимся рисовать отражения на металлической посуде.
- Описываем форму предметов с помощью градуированной штриховки.

Натюрморт со скрипкой

Когда вы изображаете такой предмет как скрипка, необходимо подчеркнуть в картине ее изящную форму и богатое содержание: скрытое в ней движение, легкость и звонкость.

Писать музыкальные инструменты очень сложно, но и очень увлекательно. Особый интерес в данном случае вызывает полированная поверхность и изящная форма скрипки. Для того чтобы скрипка не выглядела статично, наш художник поместил ее на фоне драпировки, тяжелые складки которой создают иллюзию движения и перекликаются с плавными изгибами самого музыкального инструмента. К скрипке прило-

жен смычок, который еще более оживляет композицию, образуя ее основную диагональ.

Значение рисунка

В данном случае мы имеем дело с очень сложным по очертаниям предметом, поэтому крайне важно, чтобы начальный рисунок был сделан как можно более точно и аккуратно. Только после этого можно будет переходить к краскам.

Перед тем как начать писать этот сюжет со скрипкой в главной роли, необходимо тщательно продумать все детали картины. Чтобы ваш натюрморт действительно «заиграл», надо сделать точный рисунок самого музыкального инструмента, грамотно выстроить композицию, уделить должное внимание фону, цвету и фактуре.

◀ Создается ощущение, что музыкант только что отложил эту скрипку и смычок и готов в любой момент вновь взять их в руки.

При работе над рисунком обращайтесь внимание прежде всего на симметричную форму скрипки. Начните рисунок с грифа, а затем постепенно переходите к корпусу скрипки, следя за тем, чтобы обе ее половины были абсолютно идентичны. Если будет необходимо, нарисуйте вспомогательные линии, соединяющие симметричные точки на противоположных сторонах инструмента.

Теплые тона древесины

Как вы уже знаете, акриловые краски можно наносить и сильно разведенными, и густыми. В данном случае мы будем наносить их тем и другим способами.

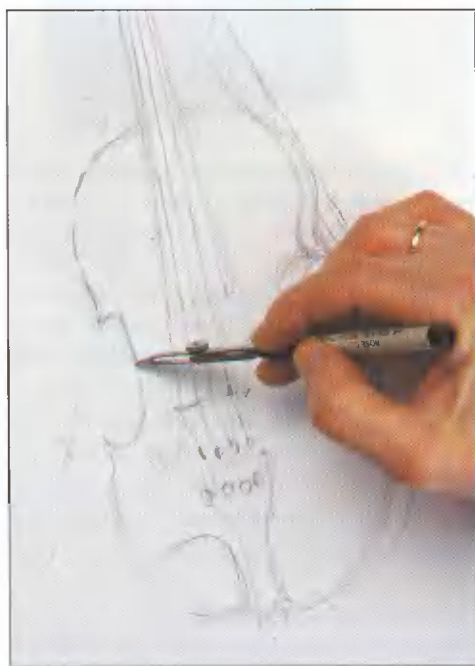
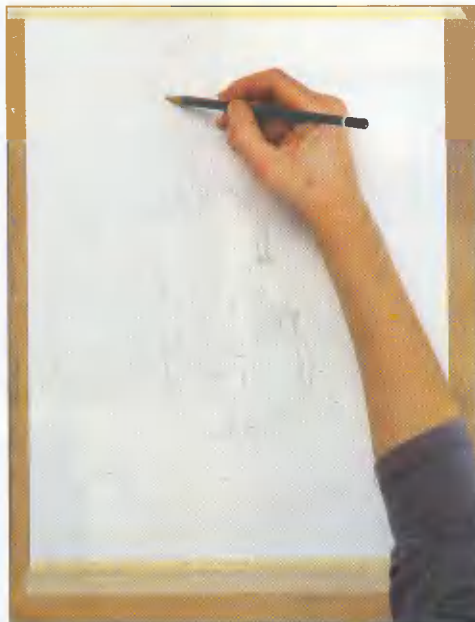
Интенсивный оранжевый цвет послужит той теплой основой, поверх которой мы будем добавлять прозрачные слои коричневой и красной краски. Так мы сможем воссоздать фактуру полированного дерева. Краски — более интенсивные, чем цвета настоящей скрипки, — мы будем наносить широкими изогнутыми мазками, следуя при этом контурам световых бликов и теней. Это позволит не только точнее описать форму скрипки, но и передать иллюзию движения.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▶ Делаем начальный рисунок

Сделайте светлый набросок карандашом HB. Сосредоточьтесь на том, чтобы как можно точнее передать сложную форму скрипки. Не пожалейте времени на то, чтобы ваш рисунок получился аккуратным, а пропорции скрипки — точными. Туго натянутый волос смычка нарисуйте с помощью линейки.

2 ◀ Закрываем блики маскировочной жидкостью

Нанесите светлые отблески на края скрипки, добавьте струны на грифе и заполните все эти участки маскировочной жидкостью с помощью рейсфедера (см. «Совет специалиста»). Эти участки сохранятся под нанесенными сверху слоями краски и впоследствии образуют светлые фрагменты композиции.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как пользоваться рейсфедером

Рейсфедер обычно используют для прочерчивания прямых линий. На конце рейсфедера имеется перо, способное набирать и удерживать в себе некоторое количество туши или другой жидкой краски. Это позволяет рисовать рейсфедером, не отвлекаясь то и дело на то, чтобы обмакнуть перо в краску, как это происходит с обычным пером или кистью.

Вам
потребуется

Лист плотной акварельной бумаги формата А3

Карандаш HB и линейка

Маскировочная жидкость и рейсфедер

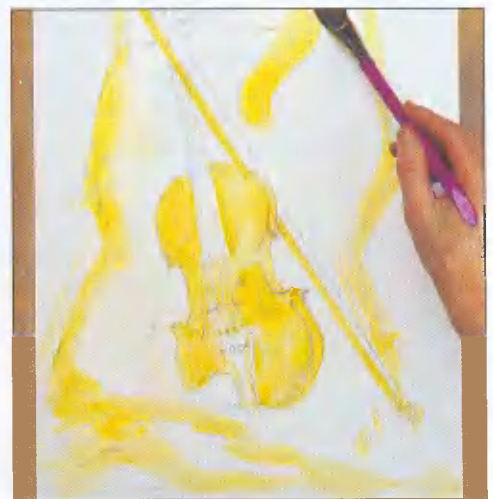
Кисти из синтетического волокна: 20-мм плоская, круглая №10, такеджаня

9 акриловых красок: желто-оранжевая, красный кадмий, светло-зеленая, серо-голубая, фталоцианиновая синяя, жженая сиена, интенсивная желтая, желтая охра, титановые белила.

Мастихин

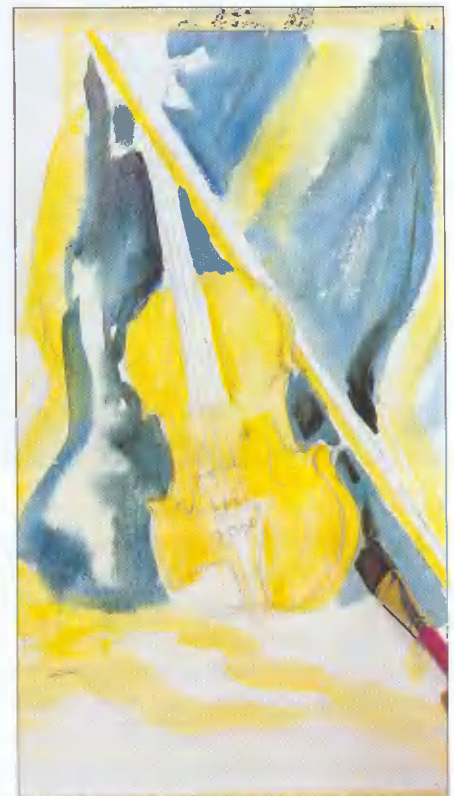
3 ▶ Пишем базовый оранжевый цвет

Приготовьте жидкую смесь желто-оранжевой краски с небольшим количеством красного кадмия. Возьмите 20-мм плоскую кисть и напишите этой краской корпус скрипки, смычок и часть складок на драпировке.

4 ▶ Закрашиваем драпировочную ткань способом «влажным по влажному»

Продолжайте работу только после того, как оранжевая краска высохнет. Нанесите на бумагу несколько капель чистой воды, разбрызгав ее вокруг скрипки. По влажной бумаге краска будет растекаться, образуя естественные изгибы свободно висящей ткани. Теперь смешайте приблизительно равные части серо-голубой и синей фталоцианиновой краски, добавьте немного воды и нанесите на влажную бумагу. Сделайте более интенсивную смесь тех же красок и напишите лежащие под скрипкой тени.

5 ▶ Наносим детали скрипки

Смешайте в равных частях синюю фталоцианиновую краску и жженую сиену. Напишите гриф и подставку скрипки. Затем добавьте глубокую тень на одной стороне грифа. Полученная краска мягче черной краски, которая в данном случае выглядела бы слишком мрачно. Для того чтобы лучше контролировать краску, наносите ее узким краем кисти.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Как стереть краску

Изобразить складки и заломы на драпировочной ткани очень удобно клинообразным лезвием ножа-мастихина. В то же время этим инструментом довольно сложно следовать сложным изгибам корпуса скрипки. Если вы допустили при этом ошибку, возьмите лоскут ткани и просто сотрите ненужную краску до того, как она успеет засохнуть. В этом случае от нее не останется и следа.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Движение и ритм

Попробуйте взглянуть на композицию совершенно иначе, забыв о фактуре древесины скрипки и драпировке. Возьмите цветную пастель и карандаши и быстрыми штрихами набросайте «летающие» обводы скрипки. Складку на драпировочной ткани слегка обозначьте всего несколькими смелыми штрихами. Не стремитесь к тому, чтобы реалистично передать цвета. В данном случае важнее, чтобы картина рождала ощущение ритма и движения.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Теперь вы наметили основные цветовые пятна своей картины — скрипку и драпировочную ткань. Пора обратиться к мелким деталям и уточнить тени и световые отблески на корпусе скрипки.

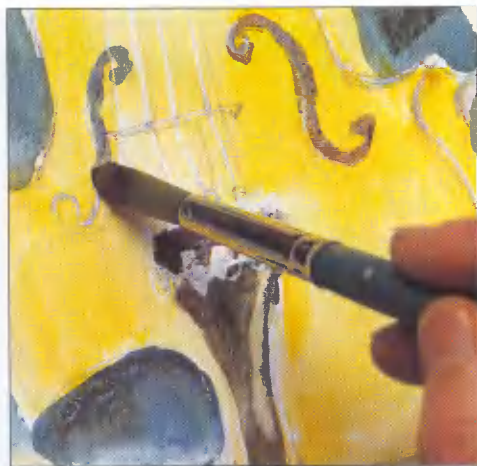
6 ▼ Пишем сухой кистью

Добавьте немного сырой умбры в синюю фталоцианиновую краску и напишите подбородник. Там, где на подбородник падает свет, он кажется почти белым. Передать этот эффект можно с помощью сухой кисти. Промойте и вытрите плоскую кисть, а затем размажьте щетинками влажную краску, чтобы создать бледный отблеск.

7 ▶ Рисуем эфы скрипки

Возьмите круглую кисть №10 и напишите ее кончиком S-образные прорезы на деке скрипки, которые называются эфы. Используйте для этого смесь приблизительно равных частей сырой умбры, серо-голубой и синей фталоцианиновой красок.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Эваристо Баскенис

(1607—1667)

Натюрморт с музыкальными инструментами

Баскенис прославился именно своими натюрмортами с музыкальными инструментами. Лютня и скрипка, которые вы видите на этой картине среди других предметов, лежат дном вверх. Нет никаких сомнений в том, что полированные деревянные поверхности на переднем плане — выпуклая у лютни и плоская у скрипки — являются главными элементами этого «музыкального» натюрморта. В их изображении художник демонстрирует высочайшее мастерство. Несмотря на то что картина выдержана в коричневых и темно-красных тонах, играющий на деревянных поверхностях свет делает ее живой и яркой.

С помощью коричневых и красных тонов Баскенис сумел изобразить такие сильно отличающиеся по фактуре предметы, как книги, музыкальные инструменты и фрукты.

Изогнутые края драпировки перекликаются с изгибами лежащих под ней музыкальных инструментов и придают дополнительное очарование этому изящному, мастерски выполненному натюрморту.

Архив ИГДА (М. Каррьер)

8 ▶ Добавляем тона древесины

Теперь пришло время написать теплые тона древесины, из которой сделан корпус скрипки. Смешайте равные части жженой сиены, интенсивной желтой краски и красного кадмия. Кистью №10 начните писать переднюю деку и боковую сторону скрипки. Нарисуйте падающую от грифа тень широким мазком жженой сиены, приглушенной синей фталоцианиновой краской.

9 ▼ Работаем над отражениями и световыми бликами

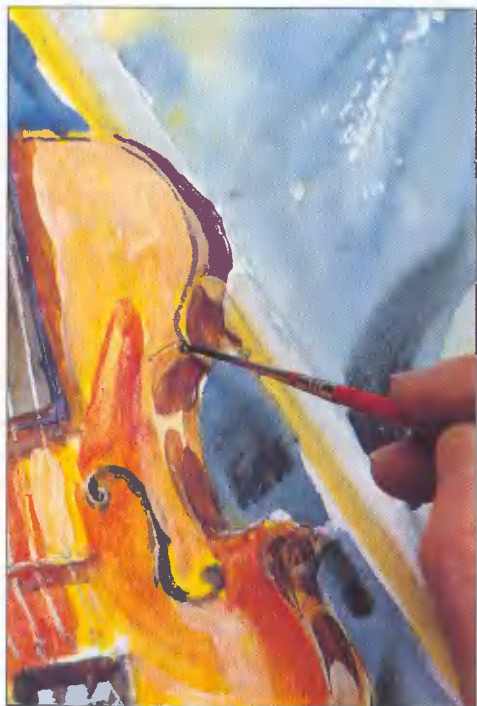
Продолжайте писать корпус скрипки. Смешайте красный кадмий и жженую сиену, добавьте немного интенсивной желтой краски. Наносите краску тонкими, почти прозрачными слоями, которые будут имитировать полированную поверхность древесины. Старайтесь следовать изгибам световых бликов и теней, чтобы подчеркнуть изогнутую форму корпуса скрипки. Закрасьте световые блики непрозрачной телесно-розовой краской, смешанной из титановых белил, желтой охры и красного кадмия.

10 ▼ Пишем ободок

Возьмите тонкую такелажную кисть и напишите нижний край грифа. Затем проведите тонкую полоску по границе обечайки. Эти выразительные детали сделают скрипку еще более реалистичной.

11 ▼ Углубляем тени

Углубите тени на драпировочной ткани смесью серо-голубой краски с синей фталоцианиновой краской, чтобы подчеркнуть складки. Напишите жженой сиеной смычок. Добавьте к жженой сиене немного красного кадмия и интенсивной желтой краски и нанесите темные тона на корпус скрипки. Слегка разбавьте смесь водой и напишите теплые тона на драпировочной ткани.

► *Теплые тона древесины корпуса скрипки написаны смесью красного кадмия, интенсивной желтой краски и жженой сиены.*

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

В качестве заключительных штрихов добавьте несколько очень важных световых бликов. После того как вы снимете с корпуса скрипки маскировочную жидкость, на картине проявятся ослепительно-белые пятна и тонкие линии. Они будут представлять собой яркие блики на корпусе скрипки. Широкие матовые отсветы на драпировочной ткани мы создадим с помощью светло-зеленой краски, нанесенной лезвием мастихина.

12 ▼ Снимаем маскировочную жидкость

Сотрите чистым пальцем маскировочную жидкость, чтобы обнажить белые полосы струн, волос смычка и четкие световые блики на ободке скрипки.

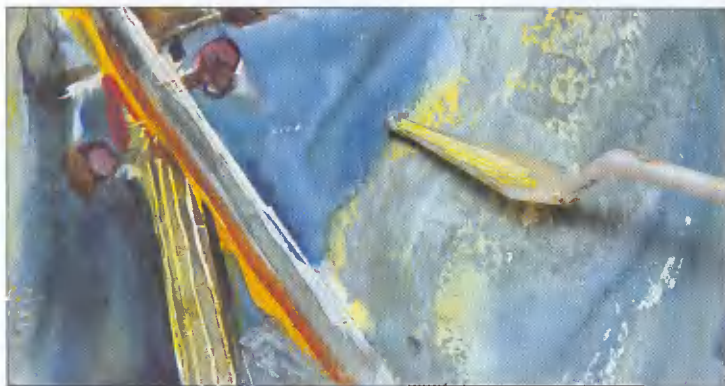
13 ▲ Смягчаем отблески

Обнажившиеся белые отблески слишком резко контрастируют с остальными тонами картины, выдержанной в теплой, мягкой цветовой гамме. Для того чтобы смягчить эти отблески, приготовьте очень жидкую смесь желтой охры и синей фталоцианиновой краски. Нанесите на белые участки тонкий слой этой размывки.

- 14** ▽ **Заканчиваем писать драпировочную ткань**
Смешайте равные части титановых белил, желтой охры и синей фталоцианиновой краски. С помощью мастихина напишите этой густой, неразведенной краской бледные блики на драпировочной ткани. Постарайтесь, чтобы сквозь бледную краску местами проглядывал нижний слой сине-зеленой краски. Ткань в этом случае будет выглядеть еще более плотной.

- 15** ◀ **Добавляем последние блики**
В заключение добавьте еще несколько бликов, в первую очередь там, где на края скрипки падает свет. Подмешайте в титановые белила немного желтой охры и напишите эти заключительные отблиски.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы пригласим в мастерскую натурщицу и будем учиться писать человеческую фигуру

- **Учимся** передавать пропорции человеческого тела.
- **Уделяем** основное внимание не портретному сходству, а форме отдельных частей тела.
- **Изучаем** изгибы человеческого тела и стараемся перенести их на бумагу.

А Оранжевая основа
Изначальная оранжевая основа проглядывает местами сквозь нанесенные сверху слои краски и тем самым помогает создавать общий теплый тон.

Б Драпировочная ткань
Нанесенная с помощью мастихина густая светло-зеленая краска передает эффект падающего на задник света и одновременно фактуру плотной ткани.

В Полированное дерево
Интенсивные световые блики и контрастные тени не только показывают фактуру полированного дерева, но и помогают очертить контуры скрипки.

Заброшенный уголок пляжа

Напишем сверкающий на солнце песок и разноцветную гальку с помощью маскировочной жидкости и двух акварельных красок.

Как правило, на пленэре художник задается целью передать в своей картине глубину пространства. В нашем же случае его внимание сосредоточено на отдельных предметах и их фактуре. Но сюжет примечателен не только этим. Живописцу мастерски удалось донести до зрителя свои впечатления от увиденного.

Влюбом заброшенном уголке пляжа трудно найти предметы с самой разнообразной фактурой, начиная от лежащей на песке гладкой гальки и заканчивая сложной структурой старой древесины и пенькового каната. Все эти довольно несхожие поверхности можно изобразить с помощью акварельных красок.

Песок и галька

Чтобы передать сверкающую на солнце зернистую поверхность песка, нанесите на бумагу мелкие брызги маскировочной жидкости. Когда жидкость подсохнет, закрасьте поверх нее весь участок пляжа раз-

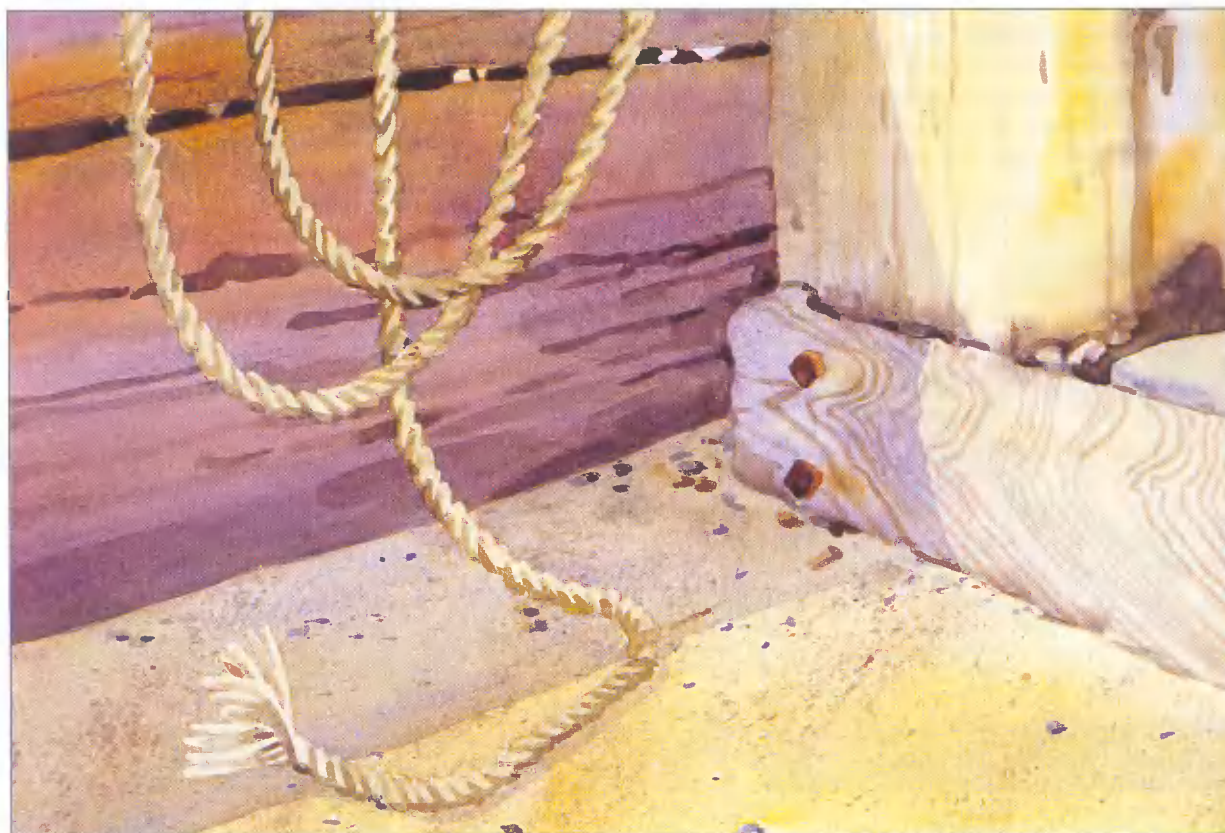
мывкой цвета песка. Затем набрызгайте сверху краску, пятна которой впоследствии станут морской галькой. В полной мере ощутить эффект от использования таких необычных приемов живописи вы сможете, когда снимете маскировочную жидкость. На ваших глазах поверхность песка вдруг ослепительно засверкает под яркими лучами солнца.

Влажным по влажному

На ту часть картины, где вы будете рисовать старую древесину, краска наносится способом «влажным по влажному». При этом краски свободно растекаются и смешиваются не на

палитре, а непосредственно на бумаге. Помните, что нельзя давать краске растекаться совершенно произвольно. Этот процесс необходимо контролировать.

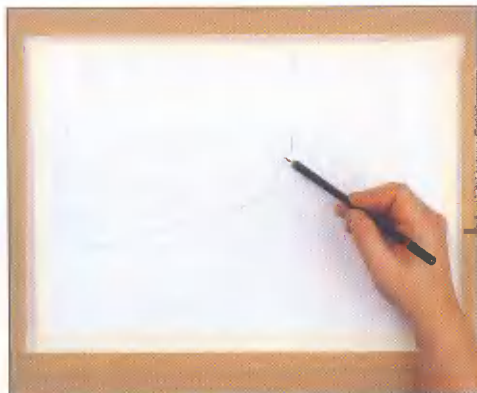
◀ *Учимся рисовать грубую фактуру акварельными красками с применением специальных технических приемов.*

ПЕРВЫЕ ШАГИ

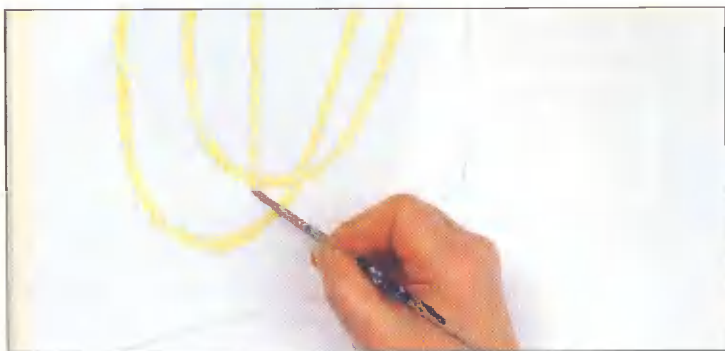
1 ▶ Делаем набросок

Набросайте общие контуры рисунка острым карандашом 2В. Линии должны быть очень легкими, а их количество — минимальным. Если линии получились слишком жирными, подправьте их мастичным ластиком.

2 ▼ Наносим маскировочную жидкость на канат

Прежде чем начать писать акварельными красками, покройте канат слоем маскировочной жидкости с помощью старой кисти. Засохнув, маскировочная жидкость образует защитную пленку, поверх которой можно будет рисовать, но при этом бумага, покрытая жидкостью, останется белой.

3 ▼ Разбрызгиваем маскировочную жидкость

Прикройте деревянные доски и столб листом чистой бумаги. Возьмите старую зубную щетку и разбрызгайте маскировочную жидкость по поверхности песка. Дайте жидкости подсохнуть. В случае необходимости вы можете ускорить этот процесс с помощью фена.

Вам
потребуется

Лист плотной бумаги для акварели размером 28х37 см
Карандаш 2В
Мастичный ластик
Маскировочная жидкость и старая кисть
Лист ненужной бумаги

Фен
Круглые кисти №№4, 7 и 10
7 акварельных красок: сырая сиена, ультрамарин, жженная умбра, оранжевый кадмий, кармин, сырая умбра, жженная сиена
Старая зубная щетка

▶ *Земляные краски, такие как сиена и умбра, идеально подходят для того, чтобы передать тона песка и старой древесины.*

4 ◀ Наносим первый слой размывки

Возьмите круглую кисть №10 и покройте вертикальный столб слоем жидко разведенной сырой сиены. Чтобы написать темные пятна и тени, нанесите на еще влажную размывку немного краски, смешанной из ультрамарина и жженной умбры. Тем же способом «влажным по влажному» нарисуйте оранжевым кадмием пятно ржавчины.

5 ▼ Продолжаем наносить подмалевки основных цветов

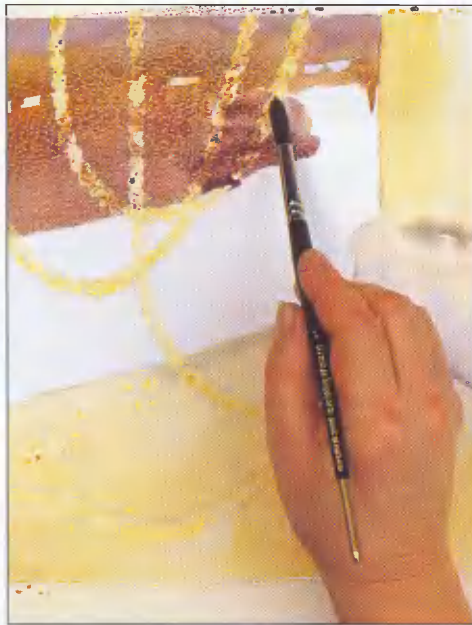
Основание столба также выглядит очень бледным, поэтому покройте его слоем жидко разведенной жженной умбры. Пока краска не успела высохнуть, нанесите на нее одну каплю ультрамарина, а затем сырой сиены. Дайте этим краскам смешаться между собой. Когда основание столба просохнет, напишите песок размывкой, смешанной из равных частей оранжевого кадмия и сырой сиены. Наносите размывку свободно поверх прикрытого маскировочной жидкостью каната. Напишите также несколько светлых пятен, изображающих щели между досками переборки.

6 ▶ Пишем деревянную переборку градуированным цветом

Чтобы написать деревянную переборку, смешайте лилово-коричневую краску из приблизительно равных частей кармина, жженой умбры и ультрамарина. В ходе работы постепенно добавляйте к смеси кармин. Помните, что кармин — очень интенсивная краска, поэтому используйте ее крайне осторожно.

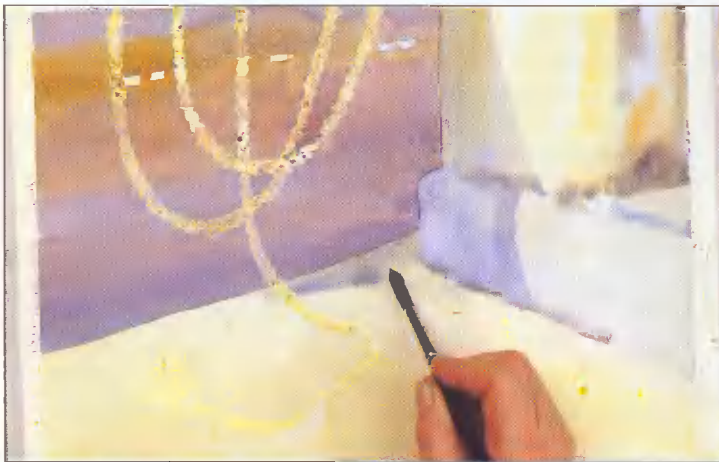

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Теперь практически вся картина покрыта слоями жидкой размывки. Настало время поработать над светлыми участками композиции, деталями и фактурой.

7 ▼ Пишем тень по влажной краске

На нижний край деревянной переборки нанесите по еще влажной краске немного ультрамарина, чтобы обозначить тень, лежащую у основания переборки и на столбе. Той же краской напишите тень, отбрасываемую переборкой на песок.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Маскируем края

Чтобы сохранить четкие края картины, оклейте их малярной лентой перед тем, как начнете наносить краску. После этого можно безбоязненно наносить краску поверх этой ленты. Когда по окончании работы вы снимете ее, вокруг картины останется четкая белая рамка.

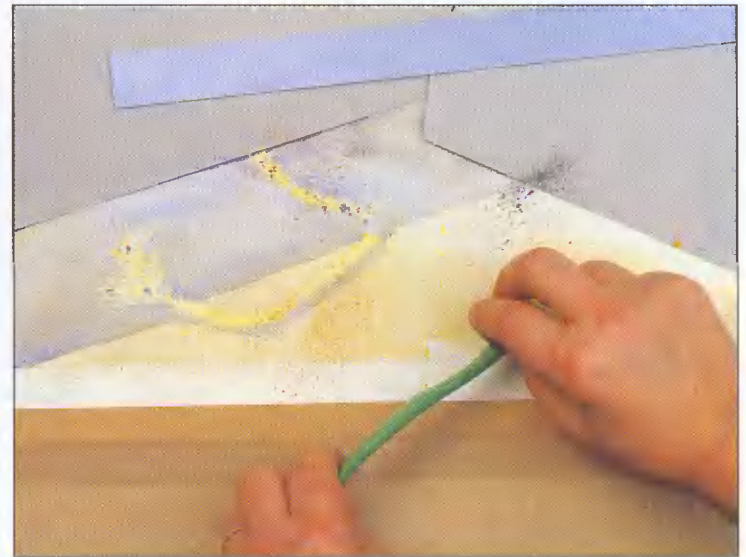

8 ◀ Добавляем новые тени

Возьмите круглую кисть №7. Приготовьте жидкую размывку из равных частей жженой умбры и сырой умбры и покройте этой краской деревянный столб. «Бросьте» на песок несколько камешков. Затем напишите жженой умброй новые тени у основания столба.

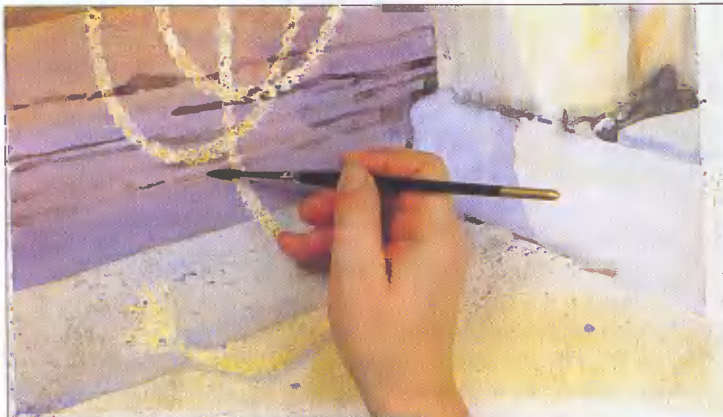
9 ▼ Начинаем разбрызгивать краску на песок

Сместите лист чистой бумаги так, чтобы теперь неприкрытым оказался только песок. Если вы опасаетесь, что бумага может сдвинуться, прижмите ее каким-нибудь тяжелым предметом. Возьмите старую зубную щетку и нанесите брызги краски, чтобы изобразить гальку. Вначале это должна быть сильно разведенная смесь жженой умбры с ультрамарином, а затем более интенсивная смесь тех же красок. Разбрызгивайте краску под одним и тем же углом, чтобы все капли ложились в одном направлении.

10 ▽ Пишем фактуру древесины на переборке

Напишите на переборке темные волокна древесины смесью жженой умбры с ультрамарином. Добавьте к смеси немного кармина, чтобы изобразить светлые волокна древесины и камешки на песке. Оцените сделанную работу и при необходимости нанесите на переборку кончиком кисти еще несколько тонких «фактурных» линий.

11 ▲ Пишем металлические головки болтов

Напишите заржавевшие головки болтов оранжевым кадмием, а ржавые следы у основания столба — жженой сиеной. Возьмите сырую умбру и нарисуйте кончиком кисти волокна древесины на столбе. Нанесите краску извилистыми параллельными линиями.

12 ▽ Снимаем маскировочную жидкость

Убедитесь в том, что краски подсохли, а ваши руки не выпачканы в краске, и аккуратно сотрите пальцем маскировочную жидкость. Если жидкость плохо стирается, снимите ее не пальцем, а чистым ластиком.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Фокус с канатом

В главном варианте все основные элементы композиции — деревянная переборка, столб и песок — визуально объединены канатом. Петли каната как бы связывают между собой сильно различающиеся по фактуре элементы. Насколько важен в этой композиции канат, становится ясно, если посмотреть на вариант, который показан ниже. Без каната переборка, столб и песок выглядят гораздо менее интересно, а каждый из этих элементов воспринимается по отдельности. Картина становится почти абстрактной и превращается в набор простых геометрических форм.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Защита кисти

Чтобы щетинки кисти, которой вы наносите маскировочную жидкость, не рассыпались, смочите кисть в воде, потрите ее о кусочек обычного мыла, а затем обмакните кисть в маскировочную жидкость. Когда вы закончите работу с жидкостью, она легко смывается с намыленной кисти и все щетинки останутся на месте.

13 ▼ Рисуем канат

Возьмите кисть №4 и смягчите тон белой поверхности каната тонким слоем размывки, состоящей из равных частей оранжевого кадмия и ультрамарина.

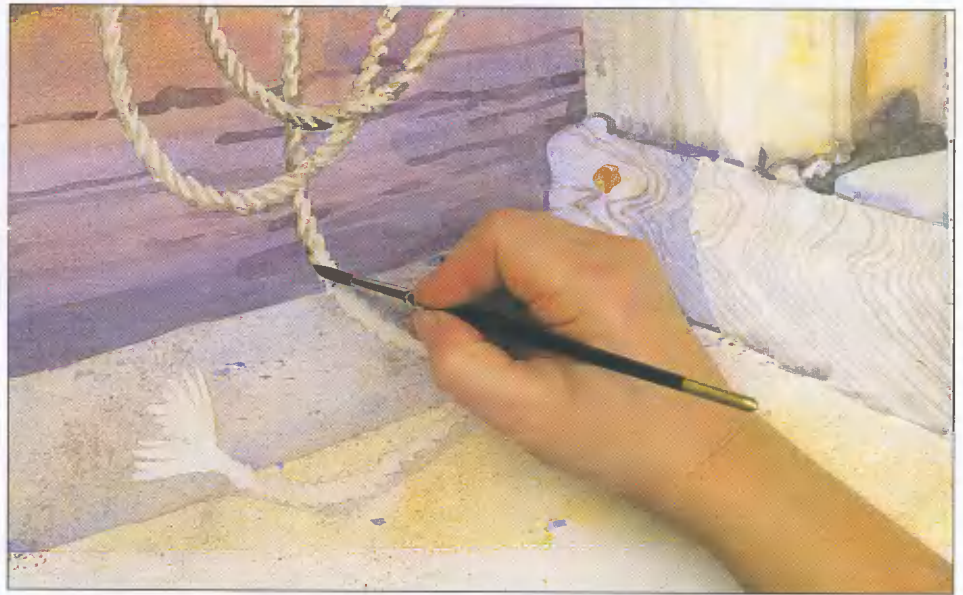

14 ▲ Уточняем форму болтов

Подчеркните форму головок болтов, слегка углубив для этого их тон жженой умброй.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

На этой стадии картину можно считать почти законченной. Ее композиция включает в себя четыре основных элемента: это перегородка, столб, канат и усыпанный галькой песок. Эту композицию с полным основанием можно назвать реалистической, а ее детали — достаточно четко прописанными. Теперь осталось добавить несколько заключительных штрихов.

15 ▲ Пишем лежащие на канате тени

Добавьте к жженой умбре немного ультрамарина и оранжевого кадмия. Перемещаясь сверху вниз по канату, нанесите лежащие на его поверхности тени. Пишите тени кончиком кисти и старайтесь распределить их как можно более равномерно.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Раскин Спир

(1911—1990)

**Прибрежная стена,
Корнуолл**

Поверх размытого слоя краски написаны очертания отдельных камней, что помогает художнику передать фактуру старой, выветрившейся от времени кладки.

Корзины-ловушки для лобстеров, которые мы видим на переднем плане, написаны очень четко, а фигуры стоящих дальше на берегу людей выглядят слегка размытыми и неясными — они словно начинают сливаться с пространством.

Как и наша с вами картина, работа Раскина Спира отличается непосредственностью. Художник выбрал необычный ракурс, при котором каменная стена занимает более половины пространства картины. Темные тона, в которых написана каменная кладка, заставляют море и небо выглядеть еще более яркими.

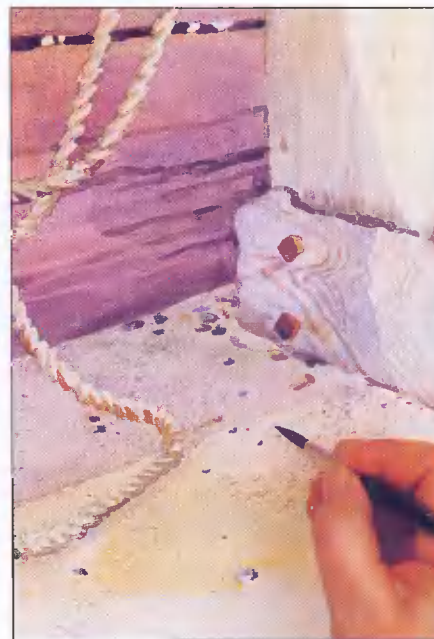
▼ Смешанные друг с другом холодный кармазин и ультрамарин создают на картине розовато-лиловые пятна, такие, например, как на деревянной перегородке. Сырую сиену художники часто используют для создания нейтрального тона.

16 ▶ Углубляем темные тона

Продолжайте работать кистью №4. Смешайте жженую умбру с небольшим количеством сырой умбры и углубите этой краской темные тона на вершинах головок болтов. Перейдите на кисть №7. Смешайте равные части ультрамарина и сырой умбры и углубите этой краской темные тени, которые видны в щелях между досками перегородки.

17 ▶ Допиcываем гальку

В завершение работы допишите кончиком кисти №7 и оставшимися на вашей палитре смесями лежащую на песке гальку.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

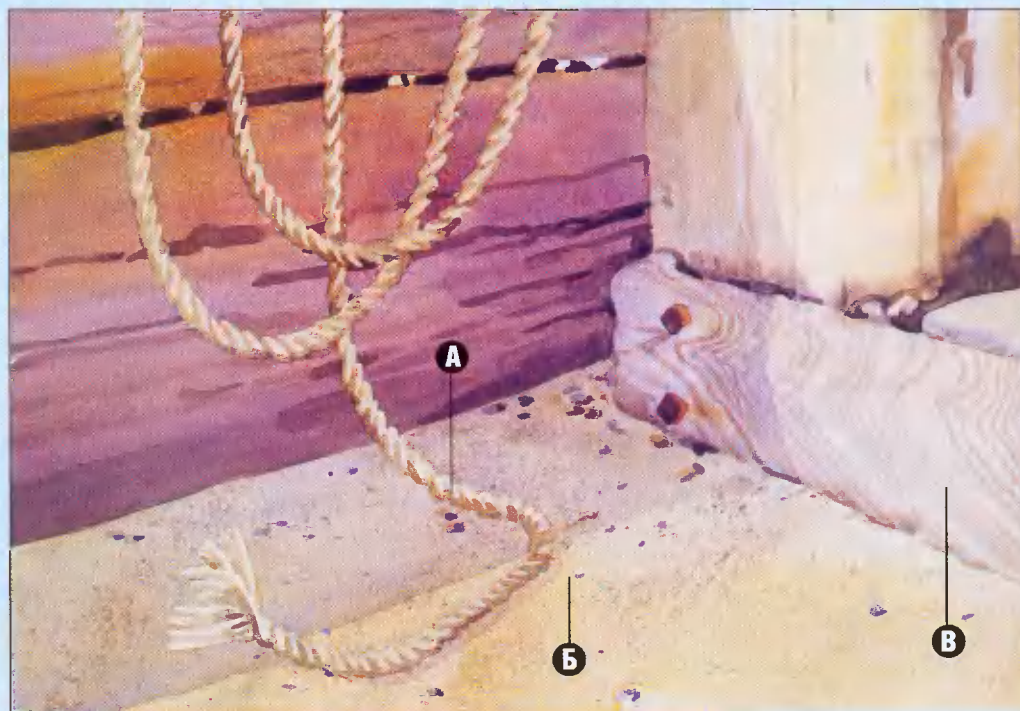
На следующем уроке мы напишем масляной пастелью уютный домашний натюрморт с керамическими горшками, цветком и лейкой.

- **Учимся** наносить цвет свободными, широкими мазками краски.
- **Изображаем** фактуру, нанося слои краски способом «светлым по темному».
- **Создаем** широкую гамму оттенков с помощью одной и той же краски.

А Маскировочная жидкость
Маскировочная жидкость, поверх которой можно писать красками, помогла сохранить четкий белый силуэт каната, который впоследствии был покрыт тонким слоем краски.

Б Брызги краски
Нанесенная разбрызгиванием краска наиболее эффектно смотрится в том случае, если она нанесена только на отдельные, тщательно выбранные участки картины.

В Фактура древесины
Фактура древесины смотрится очень реалистично. Она передана с помощью волнистых параллельных, расположенных на неравном расстоянии друг от друга линий.

Краски неба

От того, как написано небо, во многом зависит общее впечатление от пейзажа, поэтому очень важно овладеть секретами этого мастерства.

Небо во многом определяет атмосферу пейзажа. Начинающему художнику очень полезно прислушаться к мнению признанного мастера Джона Констебла: «Тот пейзажист, который не уделяет в своей работе достаточного внимания небу, никогда не добьется успеха... Небо — это источник света, и оно царствует в пейзаже».

◀ Этот атмосферный набросок маслом — «Этюд неба, облака» — Констебл написал во время поездки по Англии. Художник придавал очень большое значение небу и потому без устали изучал и писал его.

Музей Фитцуильяма, Кембриджский университет.

Цвет неба

Цвет неба зависит от положения солнца, концентрации в воздухе пыли, водяных паров и наличия облаков. Так, например, ярко-синим небо бывает только в промежутках между ливнями. В ясный солнечный день оно выглядит все же более бледным из-за того, что в воздух поднимаются мельчайшие частицы пыли.

Чтобы точно оценить цвет и тон неба, имейте под рукой для сравнения какой-нибудь ярко-синий и белый предмет. Вы обнаружите, что чем ближе небо к солнцу, тем более ярким и светлым оно становится, а затем постепенно темнеет, приближаясь к горизонту.

То, как будет изображено небо на вашей картине, во многом зависит от того, каким набором красок вы пользуетесь, и от того, в какой манере пишете свою картину. Облачное небо всегда предполагает большое количество оттенков в градиентных тонах. Этого можно достигнуть с помощью размывок акварельных красок или использования приема «влажным по влажному», чтобы тона мягко смешивались между собой. Сделать небо более глубоким и прозрачным помогают также тонкие слои глазури или лессировки. Изображая небо, вы можете использовать и технику импасто.

Попытки запечатлеть постоянно меняющиеся цвета неба могут поставить начинающего художника в затруднительное положение. Возникает вопрос: с чего же начать? Ведь небо никогда не бывает одинаковым.

Этюды неба

Великий художник-пейзажист Джон Констебл постоянно писал небо с натуры и называл свои этюды просто «небесами». Следуя его примеру, постарайтесь изучать небо при каждом удобном случае. Делайте на этюдах пометки, фиксируя место, где был сделан этюд, время дня, время года и погодные условия. Это поможет вам глубже понять природу неба и применить полученные знания в дальнейшей работе.

Взаимосвязь между небом и остальными элементами пейзажа

Небо — это фон, на котором разворачивается пейзаж, поэтому его нельзя воспринимать

в отрыве от остальных элементов композиции. Например, если небо светлое и ясное, солнечным и прозрачным будет весь пейзаж. Подумайте о расположении солнца на небосводе и в зависимости от этого решайте проблему отбрасываемых теней. Они будут почти незаметными, если солнце стоит в зените, и очень длинными, если оно клонится к горизонту. Когда небо затянуто облаками или тучами, более приглушенным должен стать весь колорит пейзажа, а тени при этом станут менее интенсивными или исчезнут вообще.

Как «привязать» небо к пейзажу

Связать небо с остальными элементами пейзажа помогает предварительно наложенный подмалевок, который влияет на общий цвет неба. Если вы добавите в пейзаж немного «небесных» тонов в виде легких бликов или отражений, это поможет вам показать взаимосвязь между небом и его отображением в пейзаже.

◀ *Серые и коричневые тона неба на этом пейзаже перекликаются с тонами других элементов композиции и помогают Констеблю создать полную гармонию цвета. Краска нанесена свободными мазками, сквозь которые местами просвечивает подмалевок.*

Дж. Дали Орти.

бодными мазками кисти, а самые интенсивные тона художник использовал там, где ему нужно было написать участки ясного синего неба.

Небо и атмосфера картины

Несмотря на кажущуюся простоту композиции, картина Бодена прекрасно передает свет, пространство и атмосферу. Если бы этот пейзаж был написан с грозовым или закатным небом, кардинально изменилась бы вся атмосфера пейзажа и перед нами была бы совершенно иная картина.

СМЕСИ И РАЗМЫВКИ

Цвета, которые вы выбираете, зависят от того, каким должно быть небо на вашей картине. Так, например, если вы хотите написать ясное яркое небо, начните с ультрамарина, а по мере приближения к горизонту перейдите к чистому кобальту. У самого горизонта немного приглушите кобальт пунцовой краской.

Смеси...

Облачное небо чаще всего пишут градуированными оттенками серого тона.

Немного пунцовой краски, добавленной к синему кобальту, позволяет придать небу приглушенный лиловый оттенок.

...и размывки

Очень часто небо пишут синим кобальтом. В акварели эту краску можно постепенно разводить водой, создавая при этом тонкие оттенки тона. Работая в другой технике, вы можете добиться того же эффекта, постепенно добавляя в краску белила.

Различные по интенсивности оттенки синего кобальта в акварели

Краски, передающие цвет неба

Лазурная

Это теплый синий цвет с зеленоватым отливом. Чаще всего лазурью пишут небо у горизонта.

Прусская синька

Холодный синий цвет, которым можно написать дождливое небо. Эта краска имеет зеленоватый оттенок.

Французский ультрамарин

Глубокий синий цвет с фиолетовым отливом. Ультрамарином удобнее всего писать ясное небо, каким оно бывает в солнечный летний день.

Синий кобальт

Этот цвет можно назвать промежуточным между холодным и теплым.

Серо-голубая краска

Таким цветом лучше всего писать дождевое и хмурое небо.

«влажным по влажному». Более выразительными на восходе и закате становятся также очертания облаков, которые, если речь идет об акварели, чаще всего пишутся в технике «влажным по влажному» или «влажным по сухому». Рассмотрите внимательно репродукцию с картины Эжена Бодена, на которой изображен солнечный пейзаж курорта Дювиль на севере Франции. Летящие по небу облака создают ощущение легкого морского бриза.

Небо доминирует в композиции Бодена, занимая почти две трети пространства картины. Оно написано тонкими, просвечивающими слоями краски, отчетливо создается иллюзия глубины, а само небо кажется сотканным из легкой паутины. Краски нанесены легкими, очень сво-

▼ *Одна из многочисленных морских сцен Бодена «Дювиль» (1893). Глядя на этот пейзаж, мы погружаемся в атмосферу летнего дня и буквально ощущаем дыхание легкого морского бриза.*

Галерея Курто, Лондон.

Специальные эффекты

Закат, восход или радуга создают специальные эффекты неба, каждый из которых по-своему влияет на атмосферу всей картины. Во время восхода и заката небо окрашивается в красноватые, оранжевые и желтые тона, плавно переходящие один в другой.

Для того чтобы передать эти тонкие переходы, художники часто используют прием

Декоративный керамический горшок

Украсьте свой сад, дачную веранду или подоконник керамическим горшком, расписанным яркими цветами и бабочками.

С сегодняшнего дня вам больше не придется бегать по магазинам в поисках горшка для цветка нужной расцветки. Вы сами научитесь расписывать цветочные горшки на свой вкус. Плакатные краски, которыми мы будем работать, выпускаются в широкой гамме цветов, включая флуоресцентные, золотую и серебряную.

◀ Используйте растисной горшок для выращивания рассады или поставьте в него купленный в магазине пластиковый стакан с цветком. А что вам мешает украсить такими растисными горшками всю комнату?

Расписывать керамические горшки — дело легкое и приятное, поскольку вам не придется ни смешивать краски, ни работать кистью. В данном случае мы будем использовать плакатные краски, которые выпускаются в виде маркеров. Эти маркеры обладают насыщенным цветом, очень удобны в работе и при этом позволяют добиться удивительного ре-

зультата. Важно и то, что водорастворимые плакатные краски нетоксичны. Толщина пера у таких маркеров бывает различной.

Широкие возможности

Плакатными красками можно писать на самых разных поверхностях, включая ткань, керамику и дерево. У них есть толь-

ко одно «но»: мыть разрисованные такими красками предметы не рекомендуется.

Эти краски хуже держатся на не впитывающих влагу поверхностях, таких как стекло, фарфор, резина или пластик, однако их всегда можно подновить и освежить. Очень нарядно смотрятся окна, расписанные плакатными красками к Рождеству или любым другим праздникам. Когда торжества закончатся, краску легко можно смыть теплой мыльной водой. Если вы хотите создать долговечный узор на не впитывающей влагу поверхности, просто покройте ее вначале слоем акрилового лака.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Выбираем узор

Нарисуйте плакатными красками несколько узоров на листе бумаги, экспериментируя с различными формами и сочетаниями красок. Если вы решили взять готовый рисунок, тщательно скопируйте его из журнала или книги. Старайтесь при этом упростить рисунок, сведя его к простому контуру и нескольким выразительным линиям. Постарайтесь подобрать такое сочетание красок, чтобы рисунок выглядел ярко, стильно и броско.

Вам
потребуется

Бумага для рисования

4 плакатные краски в маркерах с тонким пером: светло-зеленая, бледно-оранжевая, темно-синяя, розовая

1 плакатная краска в маркере с очень широким пером: светло-голубая

Калька

Черный фломастер

Ножницы

Клейкая лента

Керамический цветочный горшок

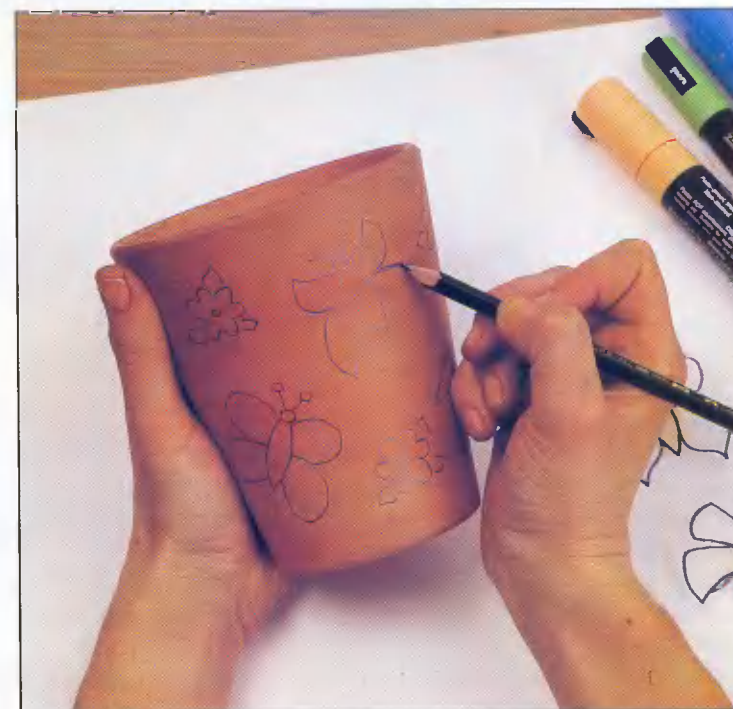
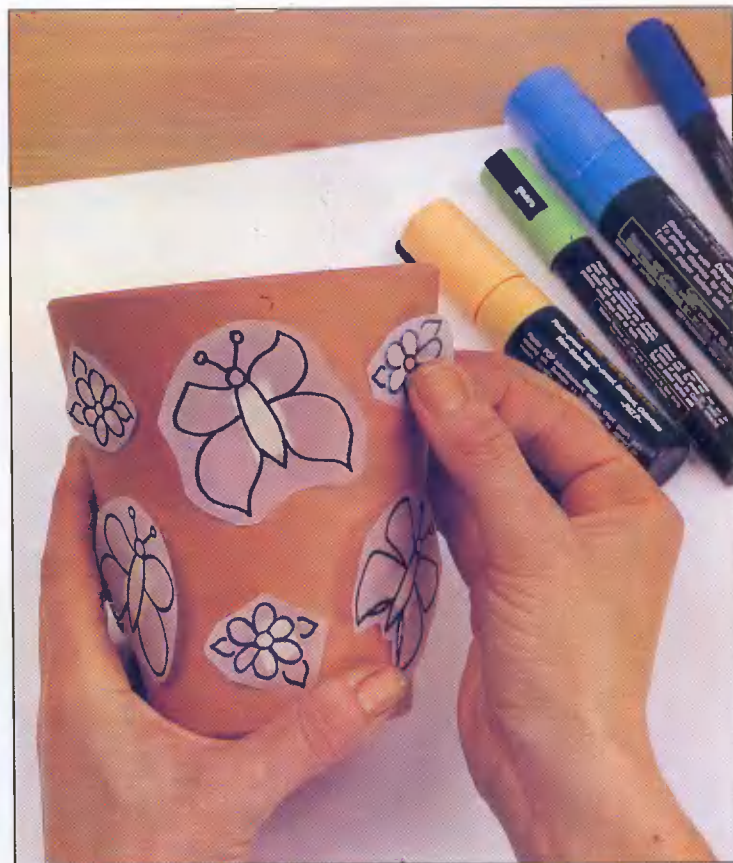
Мягкий карандаш

3 ▶ Рисуем узоры на горшке

Положите рядом с собой переведенные на кальку узоры и перерисуйте их от руки на горшок. Если это покажется сложным, вы можете предварительно нарисовать на горшке мягким карандашом вспомогательные линии, по которым переводить рисунки не составит большого труда.

2 ▼ Размещаем узоры

Прежде чем взяться за краски, лучше предварительно посмотреть на то, как будут выглядеть на горшке выбранные вами узоры. Переведите черным фломастером на кальку контуры цветков и бабочек, вырежьте их и прикрепите к горшку двухсторонней клейкой лентой. Сейчас вы можете перемещать рисунки, добиваясь наиболее удачного расположения.

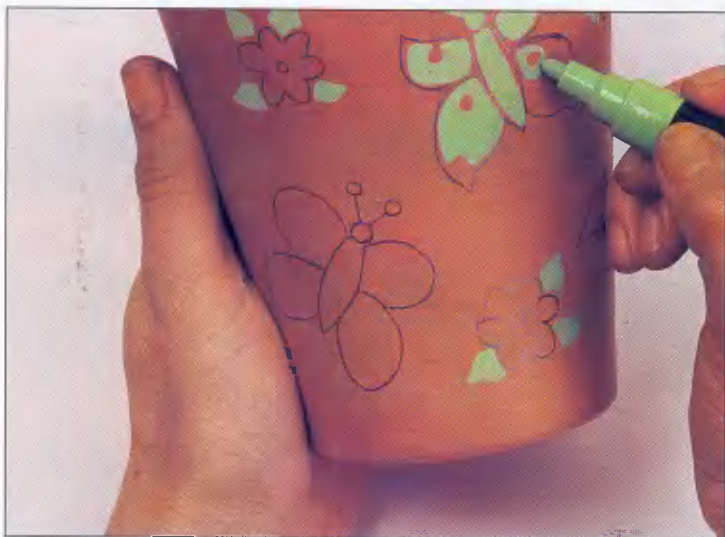

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

После того как рисунки будут переведены, вам предстоит заполнить их контуры нужной краской. Плакатная краска сохнет очень быстро, но все же следите за тем, чтобы не смазать ее рукой.

4 ▶ Наносим первую краску

Положите рядом с собой свои цветные наброски и закрасьте все зеленые участки на изображениях цветов и бабочек светло-зеленой плакатной краской в маркере с тонким пером.

5 ▼ Добавляем второй цвет

Теперь точно так же закрасьте нужные участки светло-оранжевой плакатной краской.

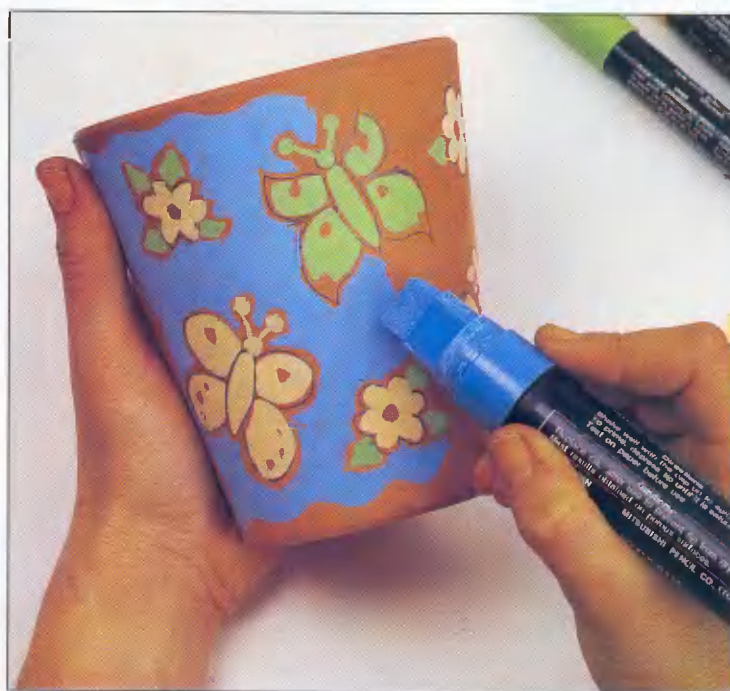
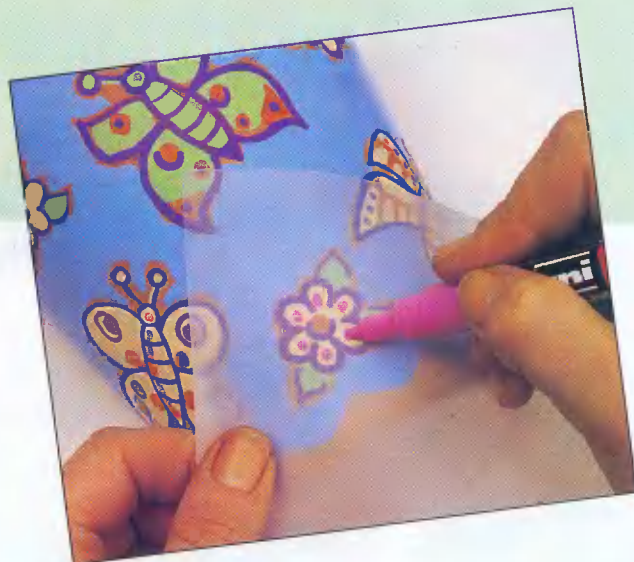

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как проверить цвета

Нанесенную на горшок плакатную краску уже невозможно удалить, поэтому обязательно проверяйте сочетание красок перед тем, как приступить к работе. Для этого закрасьте полоску кальки и приложите поверх узора. Прозрачная калька сразу же позволит определить, хорошо ли будет сочетаться эта выбранная вами краска с другими.

6 ▲ Красим фон

Возьмите светло-голубой маркер с широким пером и закрасьте фон. Аккуратно обведите контуры рисунков, оставляя узкую незакрашенную полоску между краем контура и фоном. Теплый тон керамики будет хорошо гармонировать с голубой краской. Не доводите фон до самого верхнего и нижнего края горшка. Нарисуйте здесь волнистую линию.

7 ► Добавляем последние детали

Обведите контуры цветов и бабочек темно-синим маркером с тонким пером. Нарисуйте на бабочках круги и полоски. Затем розовым маркером добавьте оставшиеся яркие детали на цветках и бабочках.

ГОТОВЫЙ ГОРШОК

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы за считанные минуты сделаем рамку-подставку для маленькой акварельной картинку или открытки.

- Рисуем простой узор в виде стилизованного цветка.
- Вырезаем рамку-подставку из плотной бумаги.
- Добавляем несколько штрихов, которые позволят объединить рамку и вставленную в нее картинку.

А Выбор красок

Для росписи этого горшка были выбраны очень броские цвета. Голубой фон отлично сочетается с натуральным цветом керамики. Синий и оранжевый — это дополнительные цвета, которые, располагаясь рядом, еще ярче оттеняют друг друга.

Б Простой узор

Простой, яркий узор напоминает детские рисунки. Глядя на него, создается впечатление, что горшок расписан ребенком. Стилизованные изображения цветов и бабочек можно считать идеальным выбором для украшения цветочного горшка.

В Четкие контуры

Лаконичные, простые узоры обведены четким черным контуром. Благодаря этому цветки и бабочки еще ярче и наряднее выглядят на светло-голубом фоне. Плакатные краски непрозрачны, поэтому их можно наносить одна на другую.

