

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

25

ISBN 0-7467-6787-7

9 780748 989898

190 тенге

6,95 грн.

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

АЗБУКА РИСУНКА

95—98

Перспектива есть везде, даже внутри ограниченного пространства — такого, как уголок в мастерской художника.

В МАСТЕРСКОЙ

147—152

Чтобы тень была органично вплетена в сюжет, каждый изображенный на картине предмет должен подарить ей частичку своего цвета.

НА ПЛЕНЭРЕ

145—150

Даже старому полуразрушенному дому можно придать очарование с помощью акварельных красок, обычной бумажной салфетки и некоторых профессиональных приемов.

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА

49—50

Часто художники реализуют свои творческие замыслы на холсте нетрадиционного формата и создают необычные композиции.

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

97—100

Для коллажа в стиле Пикассо вам понадобятся кусочки древесины, бечевка, фрагмент музыкального произведения и огромное желание материализовать свои ощущения.

ЧИТАЙТЕ В №26

Разглядывая висящие на вешалке шляпы, изучите тонкие переходы светотени.

Научитесь передавать акварелью радужные переливы цвета и фактуру форели.

Напишите масляными красками прекрасный вид погруженного в сумерки парка.

Сделайте из ткани и глины дорожный комплект для игры в нарды.

«Искусство рисования и живописи» №25, 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 0-7489-8989-7

Цена свободная

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

Редакция оставляет за
собой право заменять
анонсированные
материалы.

Уголок в мастерской художника

В мастерской художника всегда можно найти массу интересных предметов, которые так и просятся на бумагу.

Составленный из прямоугольных и квадратных предметов натюрморт — это прекрасный повод попрактиковаться в создании перспективы. Рамы, ящики, рулоны цветной бумаги, альбом специально собраны в углу мастерской, чтобы сделать вашу работу еще интереснее. Кроме того, сегодня вы освоите простейший инструмент для измерения углов — «ножницы».

◀ Предметы на этом натюрморте расположены таким образом, что образуют целый каскад форм и углов.

Перспектива в малых формах не так явно ощутима, как, например, в пейзаже, но ее законам подчиняются все, даже самые мелкие, предметы. Тем более интересно будет попробовать изобразить перспективу в ограниченном пространстве! Наконец, у настоящего художника не могут не вызвать интерес две сходящиеся под прямым углом стены в углу комнаты.

Как правильно показать перспективу

Сегодня мы выбрали достаточно сложную композицию со многими предметами, поэ-

тому полезно будет для начала провести очень тонкую карандашную линию. Она будет отмечать уровень глаз — или, если хотите, линию горизонта. Затем вам нужно будет вспомнить о законах перспективы и продлить линии от каждого предмета к общей точке схода на горизонте. Только после этого вы можете быть уверены в том, что все углы в композиции построены правильно. Однако существует и другой — очень простой и эффективный — способ проверять и рисовать углы. Он описан в «Совете специалиста».

Тени в углу

Поскольку свет на этой картине падает справа, левая стена ярко освещена, и на ней мы видим четкие темные тени. Правая стена при этом выглядит скорее не белой, а серой, и тени на ней образуются бледные и размытые. Передать тонкие оттенки этих теней помогут цветные карандаши — фиолетовый и оранжевый. На правой стене преобладает ярко выраженный фиолетовый цвет. Левая же стена затонирована оранжевым цветом, приглушенным с помощью фиолетового карандаша. Это сочетание цветов дает почти неосознаваемый серый оттенок.

Вам
потребуется

Лист бумаги для рисования

14 цветных карандашей: серый, сине-фиолетовый, черный, оранжевый, коричневая охра, желтая охра, темно-коричневый, травянисто-зеленый, сине-зеленый, темно-пунцовый, розовый, светло-синий, темно-синий, желтый

Мастичный ластик

Поделочный нож

Первые шаги

1 ▼ Делаем точный набросок

Возьмите серый карандаш. Наметьте вертикальной линией стык стен, а затем сходящиеся к углу очертающие плинтусов. Используя в качестве ориентиров эти линии, обозначьте все ключевые элементы композиции. Чтобы избежать неточностей в рисунке, постоянно проверяйте, правильно ли вы строите перспективу.

2 ▲ Начинаем рисовать тени

Серым карандашом заштрихуйте яркие тени, отбрасываемые предметами на левую стену, а также тени на альбоме для зарисовок и внутри ящика. Слегка затонируйте сам альбом так, чтобы он светлым пятном выделялся на фоне окружающих его темных теней. Воссоздайте лежащую на правой стене тень длинными диагональными штрихами и придайте им фиолетовый оттенок. Для этого поверх серого нанесите легкую штриховку сине-фиолетовым карандашом.

3 ▼ Раскрашиваем рулон бумаги

Тем же сине-фиолетовым карандашом углубите окружающие композицию тени с помощью перекрестной штриховки. Затем начните раскрашивать рулон фиолетовой бумагой, сильно нажимая на карандаш у краев рулона и постепенно ослабляя нажим по мере приближения к середине. Этот тональный переход поможет описать цилиндрическую форму предмета.

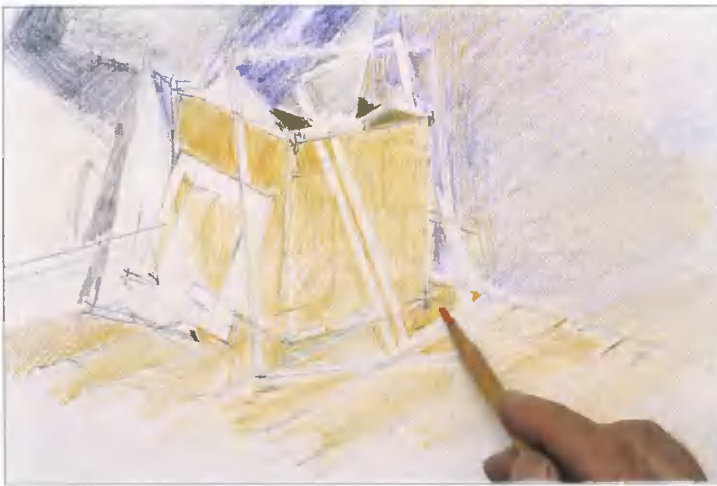
СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как пользоваться картонными «ножницами»

Из двух сколотых вместе полосок картона сделайте простейший инструмент для измерения углов — картонные «ножницы». Держа «ножницы» перед собой, совместите внутренние края картонных полосок с краями изображаемого предмета, а затем аккуратно приложите «ножницы» к бумаге. Вам останется только провести по ним нужные линии карандашом.

4 ▲ Добавляем теплые тона

Нанесите сине-фиолетовым карандашом легкие тени, лежащие на левой стене и на альбоме для зарисовок. После этого еще раз пройдитесь по альбому серым карандашом. Возьмите черный карандаш и заполните пустоту внутри ящика. Оранжевым карандашом слегка заштрихуйте стены, чтобы придать им более теплый тон. После этого можно наносить оранжевый цвет в полную силу на те предметы и участки, для которых он является основным. Это стенки ящика, половицы и стоящие в самом углу свернутый в рулон холст и линейка.

5 ▶ Рисуем ящик и половицы

Обведите, а затем слегка затонируйте квадратную рамку черным карандашом. Для того чтобы стенки ящика и половицы выглядели реалистичнее, закрасьте их поверхность оранжевого цвета коричневой охрой и углубите тон на затененной левой стороне ящика.

6 ▼ Наносим мелкие детали

Нарисуйте коричневой охрой отдельные дощечки, из которых сколочен ящик, и лежащие на ящике тени от рам. Карандашом желтая охра пройдитесь по половицам, чтобы сделать их тон еще более теплым. Затем нарисуйте на досках пола темно-коричневым карандашом отдельные мелкие детали, передающие фактуру дерева, — например, узловатые срезы веток.

7 ▲ Вводим новые цвета

Нанесите темно-коричневую тень на рулон холста, чтобы передать его округлую форму. Закрасьте линейку желтой охрой и добавьте ей реалистичности с помощью нескольких штрихов темно-коричневого карандаша. После этого можно перейти к более ярким цветам. Раскрасьте травянисто-зеленым и сине-зеленым карандашами выглядывающий из-за края фиолетового рулона рулон зеленой бумаги. Нарисуйте темно-пунцовым карандашом красную раму для картины.

8 ▼ Окрашиваем картинные рамы

Закрасьте розовую раму желтой охрой и розовым карандашом. Нанесите легкие штрихи серым карандашом на белую раму и угольник. Закрасьте затененные края рам и угольника серым или черным карандашом. Используйте черный карандаш, чтобы придать форму и объем плинтусу и декоративной полосе бордюра по его верхнему краю.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Наш рисунок почти готов. В нем преобладают теплые, золотисто-коричневые, тона древесины. Кроме того, теплый оранжевый цвет присутствует в лежащих на стене тенях. Вам осталось добавить лишь несколько заключительных деталей.

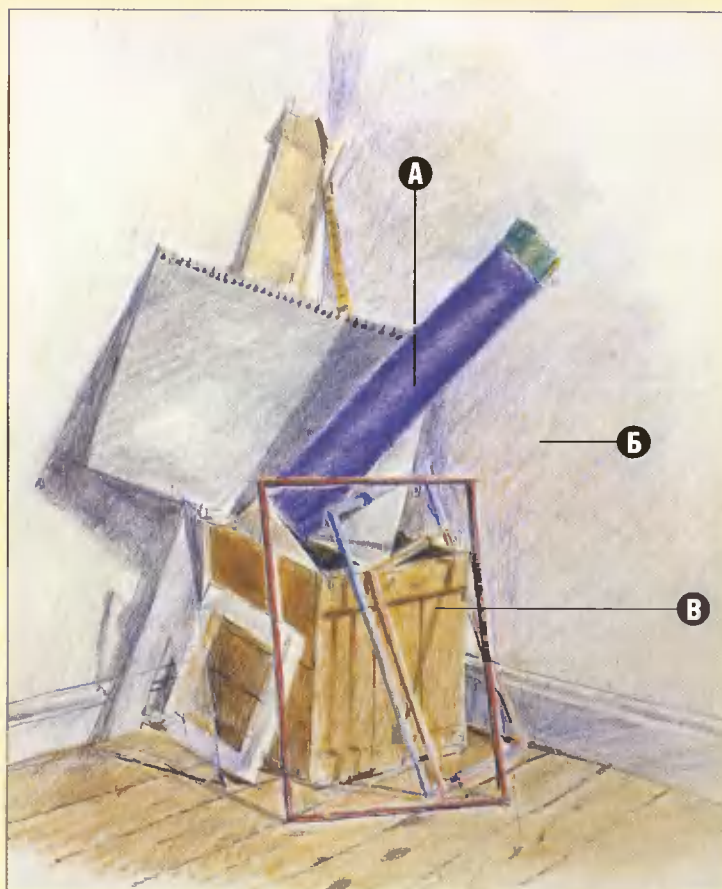
10 ◀ Углубляем тени

Поскольку левая стена на нашем рисунке не чисто белая, слегка затените ее серым карандашом. Углубите тени на правой стене сине-фиолетовым карандашом. Нанесите штрих желтого цвета, чтобы показать отвернувшийся уголок на рулоне холста. Наконец, возьмите черный карандаш и добавьте необходимые мелкие детали на плинтусе и линейке.

9 ▲ Рисуем выразительные детали

Возьмите черный карандаш и нарисуйте проводочный витой переплет альбома. Углубите лежащую на правой стене тень. Возьмите темно-синий карандаш и углубите тон на затененной стороне синей рамы.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК

А Глубина тона

Когда меняется нажим на карандаш, меняется глубина нанесенного им тона. Именно таким способом была описана цилиндрическая форма фиолетового рулона бумаги.

Б Цвет в тенях

Тени всегда кажутся более живыми и выразительными, когда они написаны не серыми, а цветными. В тенях на нашем рисунке холодный фиолетовый цвет тени смягчен теплым оранжевым.

В Ощущение перспективы

Необходимость изобразить такое большое количество разнообразных прямоугольных предметов требует от художника хорошего знания законов перспективы.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке вы получите прекрасную возможность поупражняться в изображении фактуры. Вам предстоит нарисовать шляпы из соломки и ткани.

- **Учимся** тому, как показать на рисунке разницу между мягкой и жесткой шляпами.
- **Узнаем** о том, каким образом можно передавать фактуру с помощью экономичных карандашных штрихов.
- **Рассматриваем** оттенки тона на черном кепи.

● Долой симметрию и скучные цвета!

Элементами этой композиции являются яркие куртки и плащи, висащие на гнутой деревянной вешалке, установленной на фоне гладкой стены.

Перед каждым художником рано или поздно встает вопрос: что написать? Ответ на этот вопрос гораздо проще, чем может показаться. Рисовать можно буквально все, потому что в каждой вещи можно найти массу интересного: форму, цвет, фактуру. Самое главное — суметь увидеть необычное и привлекательное в самом простом и повседневном.

В качестве предмета для изображения художник вправе выбрать все, что угодно. Даже в самых простых, обыденных вещах можно разглядеть интересные детали, передать настроение. Картина, которую мы сегодня будем рисовать, насыщена колоритом, подчеркнутым цветными тенями. Несмотря на незатейливость сюжета, яркое живописное пространство притягивает взгляд зрителя, а оригинальная композиция и живое, непосредственное воплощение замысла вызывают интерес.

Геометрические очертания

Так, например, одним из самых удивительных элементов этой композиции можно считать саму вешалку. Она образует темный, необычный силуэт, четко выделяющийся на фоне светлой стены, и может быть вписана в треугольник. Внутри этого основного треугольника можно обнаружить мелкие треугольники тона и цвета, образованные висящей одеждой. Таким образом, композиция приобретает очень сложную и вместе с тем правильную геометрическую структуру.

Всегда стоит не пожалеть немного времени на то, чтобы лучше изучить выбранный вами предмет и во всех подробностях рассмотреть его очертания, цвет и фактуру. Это может подтолкнуть вас к тому, чтобы использовать для работы нетрадиционный формат полотна или бумаги. Так, например, эту картину мы будем писать в портретном формате. Неплохо также заранее сделать несколько набросков. Они помогут вам упростить геометрические формы предметов. Впослед-

◀ На висящей на вешалке одежде хорошо заметны четкие складки и тени, при этом каждый плащ или куртка образует яркое цветное пятно.

ствии уже в таком, завершенном, виде вы сможете включить их в свою композицию.

Избегайте симметрии

Существует общее правило: чем симметричнее выстроена композиция, тем она слабее и

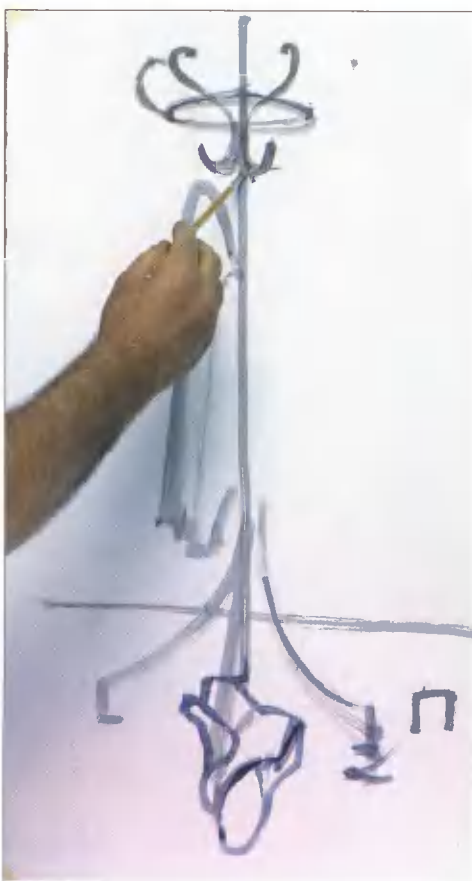
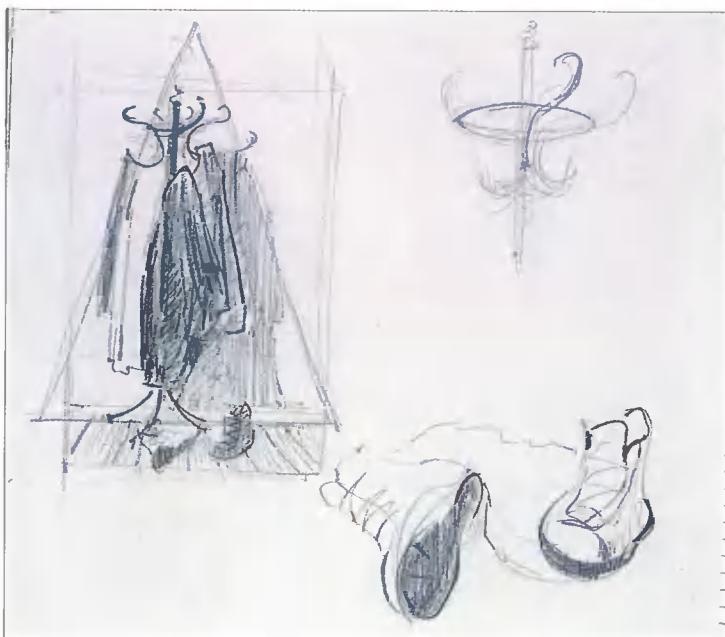
невыразительнее. Если разделить полотно или лист предмет точно посередине, он всегда будет выглядеть плоско и неестественно. Вот почему вешалка на этой композиции намеренно смещена влево от центра листа, а плинтус слева отклонен относительно горизонтали.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▽ Делаем предварительный набросок

Возьмите графитный стержень и сделайте набросок. Впоследствии это поможет вам писать быстро и свободно. Рассмотрите основные очертания предметов и то, как они вписываются в треугольный формат. Продумайте, как вам лучше расположить предметы на бумаге с тем, чтобы оживить задний план за счет отбрасываемых теней. Решите, каким должен быть передний план вашей композиции.

2 ◀ Пишем легкий контур

Для того чтобы наметить контуры композиции, смешайте в равных пропорциях ультрамарин и сырую умбру. У вас получится нейтральный тон, интенсивность которого будет зависеть от количества добавленной в краску воды. Сильно разведите краску водой и набросайте кистью №4 контур композиции, сверяясь со сделанным вами предварительным наброском. Стремитесь к тому, чтобы линии были уверенными и простыми. Не забудьте про отбрасываемые тени и не нарушайте треугольную структуру композиции.

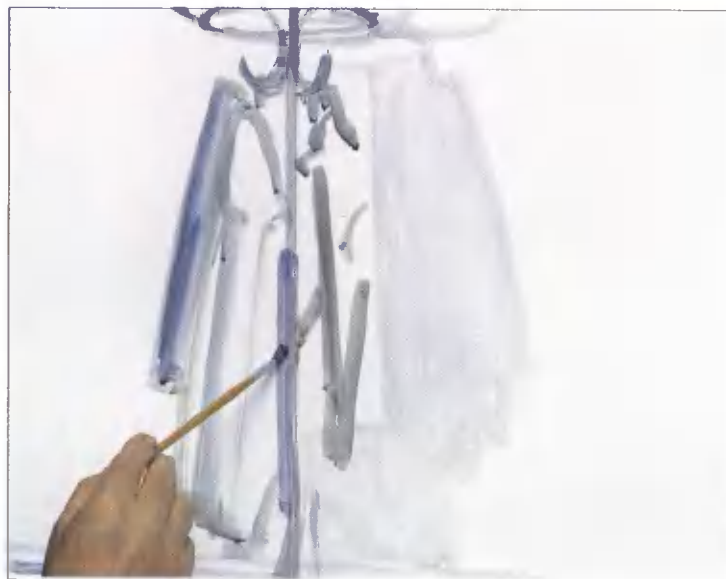
Вам
потребуется

Графитный стержень

Лист плотной гладкой бумаги для акварели размером 76x56 см

Кисти: закругленные («орех») №№4 и 7, круглая №8

8 акриловых красок: ультрамарин, сырая умбра, лимонно-желтая, желтый кадмий, белила, кармин, желтая охра, красный кадмий

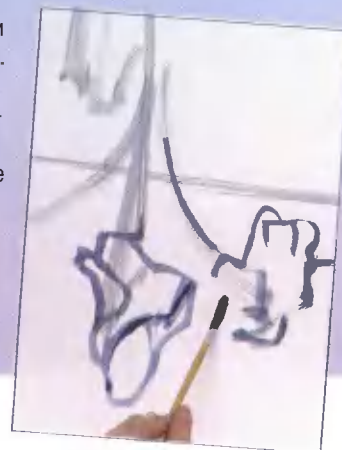
3 ▲ Намечаем складки

Завершите контурный рисунок смелыми, направленными книзу, линиями. Они показывают направление основных складок на висящей одежде. Установите и наметьте расположение и очертания теней на стене, взяв для этого сильно разведенную смесь ультрамарина и сырой умбры.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Как исправить допущенную ошибку

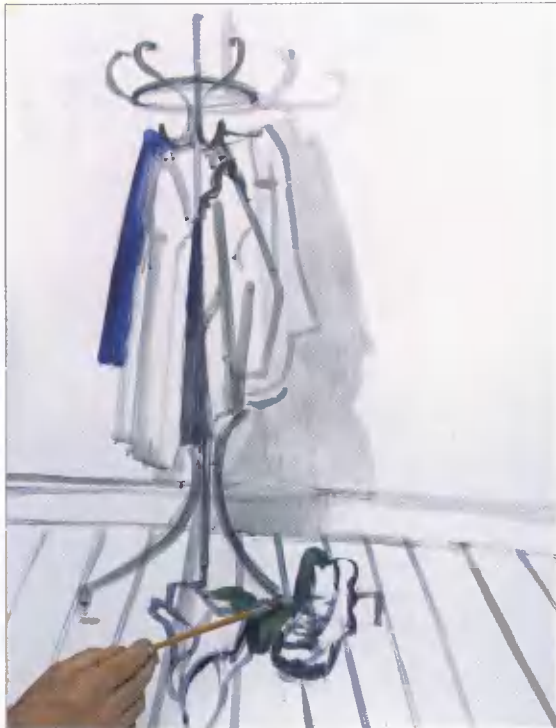
На этот раз мы делаем предварительный рисунок на бумаге не карандашом, а краской, которую нельзя стереть ластиком. Однако, начав рисовать сильно разведенной краской, вы имеете возможность исправить допущенную ошибку, переписав это место более темным тоном. В данном случае подставка вешалки и лежащий справа ботинок были нарисованы неверно. Обнаружив это, художник подкорректировал рисунок той же краской, но более темного тона. Впоследствии исправленные линии будут скрыты под верхними слоями краски.

4 ▾ Окрашиваем одежду

Продолжая писать уверенными мазками кисти, окрасьте ультрамарином синий плащ. Добавьте в ультрамарин немного сырой умбры и нарисуйте контур темного плаща. Затем сильнее разведите эту краску водой, чтобы написать лежащую на стене тень. Смесью ультрамарина и лимонно-желтой краски нарисуйте лежащие на полу носки.

5 ▾ Продолжаем добавлять локальный цвет

Для того чтобы окрасить непромокаемый плащ, смешайте тускло-зеленую краску из желтого кадмия, ультрамарина и небольшого количества сырой умбры. Добавьте в краску еще немного сырой умбры и напишите темно-зеленые тени на плаще. Осветлите тон носков смесью лимонно-желтой краски, белил и ультрамарина. Перейдите на кисть №7 и напишите красную куртку смесью кармина, желтой охры и желтого кадмия.

◀ Смешайте серую краску, жженую умбру и сырую сиену, чтобы получить темный, но теплый тон, которым написаны отбрасываемые предметами тени.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Уильям Мосс

(род. 1914)

Ботинки

Эта картина лишний раз доказывает, что не нужно долго искать

предмет, который может стать произведением искусства. Кажется бы, что может быть банальнее пары поношенных ботинок? Однако художник заставляет нас совершенно по-новому взглянуть на этот, самый обычный, предмет.

Написанные в охряных и серых тонах стена и пол образуют красивый, фактурный фон, не отвлекающий при этом внимание зрителя от главного элемента композиции.

Умело используя светотень, художник воспроизводит складки на коже и блеск ее начищенной поверхности.

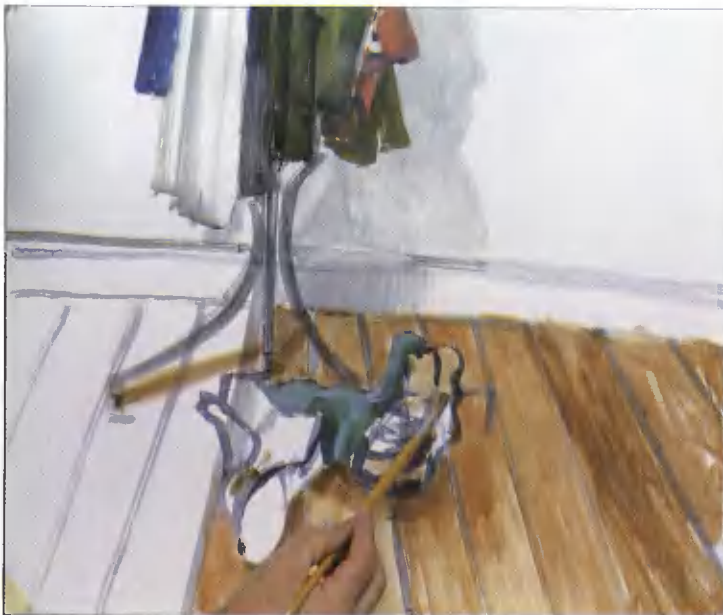

Художественная библиотека Бриджмена.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Теперь вешалка и висящие на ней плащи и куртки выглядят яркими пятнами цвета и тона. Они резко выделяются на фоне гладкой белой стены. Оставим на время главный объект картины и займемся его окружением.

6 ▲ Добавляем складки на плащах и пишем ботинки

Напишите затененную складку на красной куртке теплым коричневым цветом, полученным при добавлении сырой умбры к основной оранжево-красной краске. Затем введите в смесь немного воды и напишите коричневый пол и ботинки. Рисуя половицы, наносите краску уверенными, свободными мазками. Добавьте в краску еще немного сырой умбры и нарисуйте тени, падающие на половицы от ножек вешалки.

7 ▲ Рисуем ботинки

Чтобы нарисовать ботинки, возьмите чуть более интенсивную смесь той же коричневой краски, которой вы писали половицы, и опишите изогнутыми, экспрессивными мазками закругленную форму ботинок. Приготовьте густую смесь из ультрамарина и сырой умбры и нарисуйте подошвы ботинок.

8 ▲ Углубляем тень

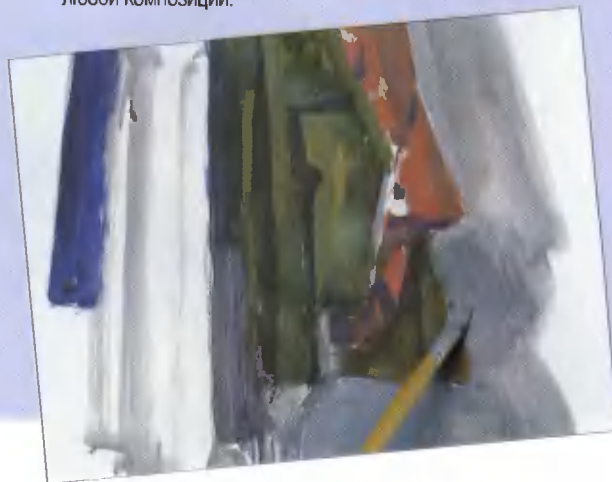
Пришла пора углубить холодную тень, лежащую на стене и плинтусе. Смешайте несколько красок: белила, сырую умбру, ультрамарин, немного желтой охры и красного кадмия. Напишите этой краской ровную густую тень.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Цветные тени

Тень, которую отбрасывает предмет, никогда не бывает полностью изолирована от окружения, и, следовательно, в цвете тени присутствуют цвета этого окружения. На этой картине лежащая на белой стене тень кажется серой, однако на самом деле она написана смесью всей палитры красок, использованных в этой картине. Только такая, цветная, тень может стать органичной частью любой композиции.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Набросок карандашом

Складки и фактуру ткани интересно рисовать всегда, независимо от материала, которым вы работаете. В данном случае художник зарисовал эти, висящие на двери мастерской, куртки и шляпы простым карандашом, создав тональные переходы с помощью простой и перекрестной штриховки. Обратите внимание на то, как уравновешивают композицию светлая шляпа, висящая на фоне темной куртки, и темная шляпа, висящая на фоне светлой куртки.

10 ▲ Рисуем световые блики

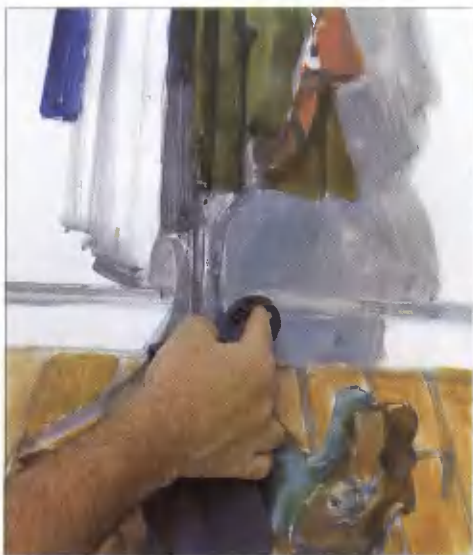
Смешайте серую краску из белил с добавлением сырой умбры и окрасьте затененную верхнюю часть плинтуса. Осветлите краску белилами и напишите висящий на вешалке белый плащ.

► При смешивании ультрамарина и сырой умбры можно получить темную нейтральную краску. Этот смешанный цвет идеально подходит для того, чтобы написать затененные участки на нашей картине.

9 ► Снимаем излишки краски

Прежде чем высохнет написанная вами тень, возьмите чистую тряпочку и проведите вдоль лежащей на плинтусе тени, снимая при этом часть краски. После этого у вас появится возможность написать лежащие на плинтусе световые блики, не дожидаясь, пока просохнет толстый слой краски.

11 ▲ Улучшаем светлые тона

Продолжая работать осветленной серой краской, напишите световые блики на оставшемся участке плинтуса и на ботинках. Очертите той же краской нижнюю границу отбрасываемой тени. После этого картину можно считать законченной.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Если же вы не захотите останавливаться на достигнутом, отойдите на несколько шагов и сравните свой рисунок с видом настоящей вешалки. Возможно, после этого вам захочется слегка подкорректировать цвет на отдельных участках композиции.

12 ▲ Углубляем ранее нанесенные цвета

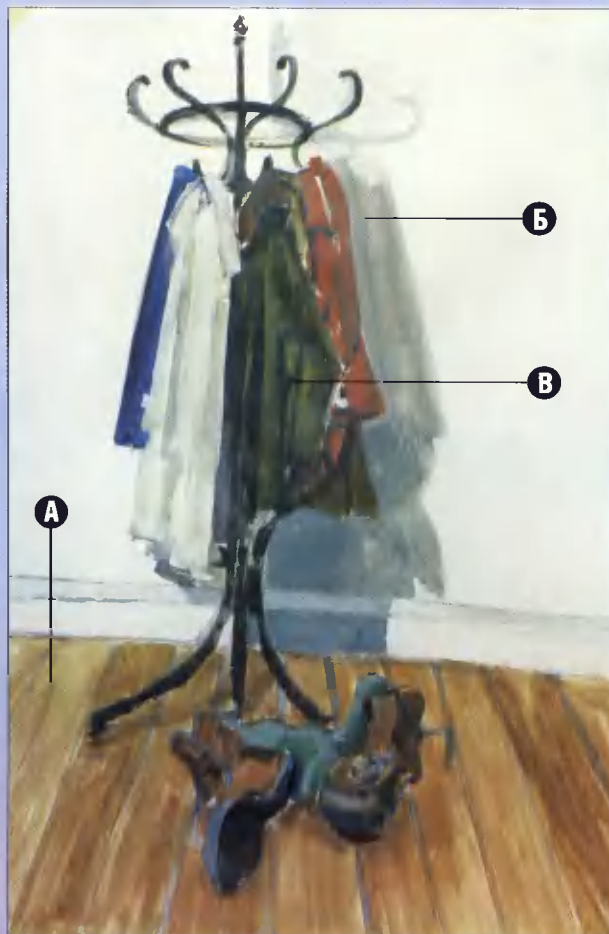
Возьмите круглую кисть №8 и добавьте немного холодной серой краски на ботинки. Уточните очертания вешалки темной смесью сырой умбры и ультрамарина.

13 ► Уточняем тени

Пройдитесь по картине и углубите смесью сырой умбры и ультрамарина затененные участки композиции. Уделите особое внимание глубоким теням в складках одежды.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Негативные формы

Важными элементами композиции являются белая стена и коричневый пол. Эти большие контрастные пространства выступают в качестве самостоятельных форм и играют важную роль в общей композиции.

Б Цветная тень

Четкая глубокая тень на стене, отбрасываемая висящими на вешалке предметами, кажется серой. Тем не менее она написана смесью ультрамарина, красного кадмия, желтого кадмия, желтой охры, сырой умбры и белил.

В Складки

Складки на ткани расходятся в виде лучей от крючков, на которых повешены плащи и куртки. Ближе кверху, они постепенно расширяются по мере приближения к нижнему краю одежды.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы нарисуем интересную композицию с двумя пятнистыми радужными форелями, лежащими на белой тарелке.

- **Передаем** тонкие тона рыбьей чешуи с помощью акварельных красок.
- **Рисуем** мелкие детали водорастворимым карандашом поверх размывок акварельной краски.
- **Создаем** контраст между фактурой рыбьей чешуи и гладкой фактурой тарелки.

● Заброшенный дом

Сюжетом для пейзажа художнику может послужить что угодно, даже этот заброшенный полуразвалившийся дом.

Для художника естественна тяга ко всему необычному, привлекательному и красивому, однако бывает полезно написать время от времени и какой-нибудь самый обычный или даже неприглядный предмет. Это развивает глаз, воображение, побуждает к творческому применению самых разнообразных технических приемов.

Сюжет этой картины только на первый взгляд может показаться непривлекательным. На самом деле для художника подобные предметы интересны своей фактурой, а также тем, что дают возможность поупражняться в изменении цветовой гаммы и применить намеренные искажения форм и пространства.

Примером может служить вот этот, затерявшийся посреди австралийского буша, полуразвалившийся домишко — ничем примечательный, как, впрочем, и окружаю-

щий его пейзаж. Даже освещение на этой фотографии выглядит каким-то плоским и сероватым. И все же, присмотревшись внимательнее, художник найдет здесь для себя немало интересных форм и фактур. Так, например, обнаружится, что крыша и трубы слегка перекошены в перспективе, выщербленные стены покрыты интересной по фактуре плесенью, и так далее.

Для того чтобы передать атмосферу этого заброшенного, словно погруженного в глубокий сон, уголка, наш художник

▲ *Наш художник не стал слепо копировать то, что изображено на фотографии, но постарался сделать свою картину живой, натуральной и даже немного романтической.*

решил использовать технику «влажным по сухому» в сочетании с техникой «влажным по влажному». Вы, в свою очередь, можете самостоятельно углубить тональные контрасты на этой картине, намеренно усилив для этого ее освещенность.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

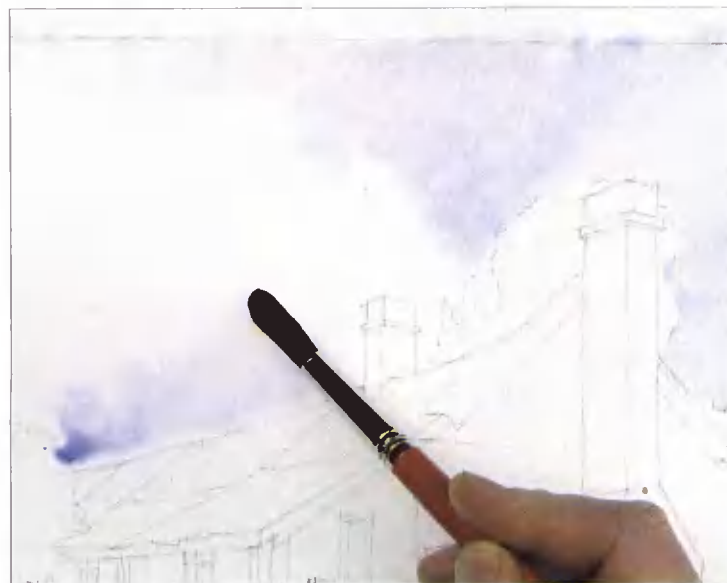
1 ▾ Делаем набросок и увлажняем участок неба

Возьмите карандаш и набросайте контуры дома. Соблюдайте при этом правила построения перспективы. Наметьте также окружающие дом деревья и отдельные детали переднего плана. Обмакните кисть №11 в чистую воду и увлажните весь участок неба, начиная от верхнего края крыши и вершин деревьев. Подождите, чтобы бумага немного подсохла. Если начать наносить краски на мокрую бумагу, они будут растекаться слишком сильно.

2 ▾ Пишем небо

Разведите синий кобальт и начните писать небо. Наносите краски, начиная от края крыши и деревьев, диагональными мазками кисти, направленными к верхнему краю листа бумаги. Диагональные линии создадут эффект движения на небе. Когда краска высохнет, вы увидите, что у крыши и верхушек деревьев небо светлое, а его цвет становится более интенсивным по мере приближения к правому верхнему краю листа бумаги. Этот прием позволяет создать иллюзию пространства.

Вам
потребуется

Большой лист плотной акварельной бумаги

Карандаш 2В

Круглые кисти: №№2, 6 и 11

7 акварельных красок: синий кобальт, кармин, сырая сиена, оливково-зеленая, желтый кадмий, жженая умбра, жженая сиена

Палитра

Бумажные салфетки

▲ Синий кобальт, кармин и сырая сиена дают возможность получить целую гамму оттенков серого цвета. Этими красками на нашей картине написан нижний край облаков.

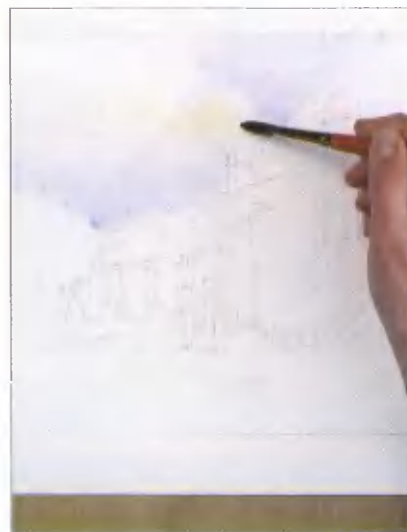
3 ► Наносим тень под облаками

Влажную краску промокните в нескольких местах скомканной бумажной салфеткой, чтобы наметить таким способом плывущие по небу облака. Добавив к синему кобальту немного кармина, смешайте пурпурно-серую краску. Обозначьте нижний край облаков короткими зигзагообразными мазками кисти. При этом краска будет мягко растекаться по все еще влажной бумаге, придавая живость и естественность очертаниям облаков.

4 ◀ Добавляем световые блики на облаках

Нанесите на верхние края облаков сильно разведенную сырую сиену так, чтобы краска растеклась по влажной бумаге. Когда эта размывка высохнет, ее слой будет почти незаметен, но он придаст облакам теплый оттенок. Этот мягкий переход от холодного тона к теплому позволит вам описать округлую форму облаков. Продолжите работу, когда краска просохнет.

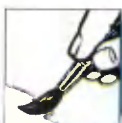
5 ▲ Рисуем крону дерева

Кистью №6 увлажните дерево чистой водой. Подмешайте в оливково-зеленую краску немного синего кобальта. Хаотично раскидайте пятна этой краски по влажной бумаге. Затем таким же образом нанесите желтый кадмий. Краски мягко смешаются между собой и окрасят крону дерева. Чтобы придать дереву объем и реалистичность, сделайте более темной нижнюю часть кроны. Добавьте для этого в краску больше синего кобальта. Напишите виднеющуюся позади дома изгородь.

6 ▲ Пишем поле

Увлажните поле чистой водой. Смешайте оливково-зеленую краску с пурпурно-серой краской, которой вы писали облака, и добавьте к смеси немного желтого кадмия. Закрасьте поле получившейся краской. Нанесите сверху несколько капель воды. Это нужно для того, чтобы создать фактуру поля и «сделать» его неровным. Пока краски не просохли, затемните края поля, добавив вдоль его границ немного синей краски.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

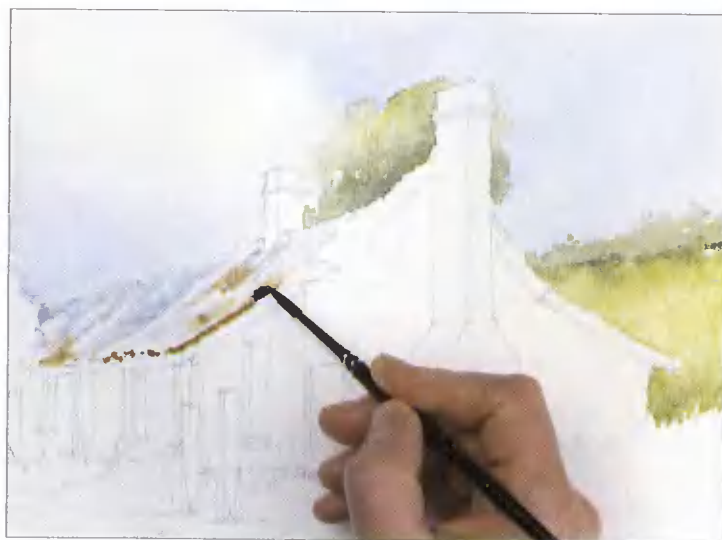
Смягчаем четкие контуры

Если оставить контуры крон четко очерченными, деревья будут казаться вырезанными из картона. Для того чтобы листва дерева органично сочеталась с небом, напишите ее способом «влажным по влажному».

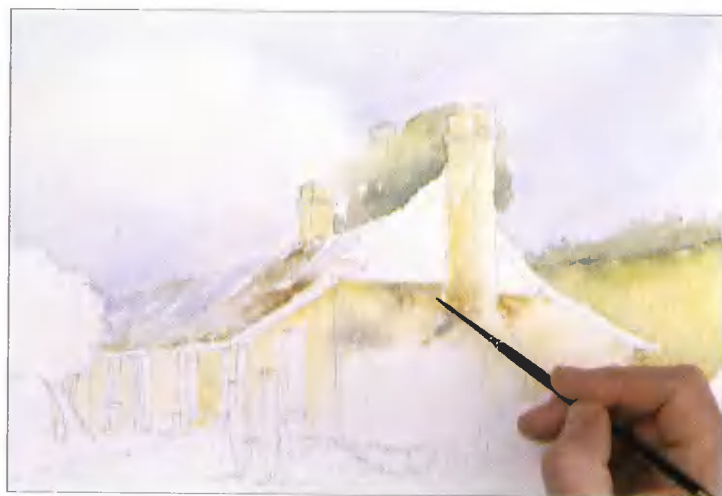
ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Теперь нам удалось написать небо и пейзаж на заднем плане. Пришло время заняться непосредственно домом. Для того чтобы облегчить себе задачу, которая выглядит достаточно трудной, мы будем упрощать детали и ограничим свою палитру.

7 ▲ Рисуем крышу

Приготовьте очень слабую, водянистую смесь синего кобальта, слегка приглушенного жженой умброй. Напишите этой краской покрытую покоробившимися железными листами крышу дома. Наносите краску отдельными ломаными линиями так, чтобы повсюду сквозь них проглядывала белая бумага. Напишите пятна ржавчины жженой сиеной. Немного расплывшись по влажной бумаге, эта краска реалистично передаст эффект разъеденной ржавчиной крыши. Если цвет покажется вам слишком интенсивным, осторожно промокните «пятна ржавчины» скомканной бумажной салфеткой.

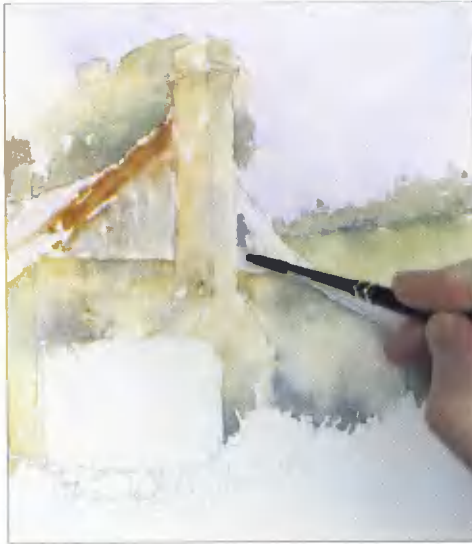
8 ▲ Начинаем писать стены дома

Окрасьте бетонные стены дома и печь размывкой сырой сиены. Нанесите краску разорванными мазками. Варьируйте глубину тона, больше или меньше разводя краску водой. Не стремитесь равномерно покрыть краской всю поверхность. Разные по интенсивности тона и проглядывающая сквозь мазки краски белая поверхность бумаги придадут рисунку живость и непосредственность и помогают создать интересную фактуру. Перейдите на кисть №2 и, используя оставшуюся у вас на палитре сероватую краску, напишите потеки ржавчины на стенах. Они мягко расплывутся по еще влажному нижнему слою краски.

9 ▶ Добавляем тени

Вернитесь к кисти №6 и напишите лежащие под верандой тени серой краской, постепенно переходящей в жженую сиену. Смешайте синий кобальт и жженую умбру и напишите серые пятна на стенах дома, а затем окрасьте той же смесью треугольник крыши. Напишите край крыши жженой сиеной.

◀ Если промокнуть свободно расплывшуюся краску скомканной бумажной салфеткой, можно получить удивительно красивую, зернистую фактуру. С помощью обычной бумажной салфетки можно также снять с бумаги излишки краски.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Пишем виньетку

Не обязательно всегда писать предмет или вид целиком. Иногда достаточно выразительной может оказаться и его отдельная деталь — так называемая виньетка, способная передать атмосферу сцены не менее ярко и сильно, чем большая композиция. Итак, выберите показавшийся вам наиболее выразительным фрагмент — виньетку, — нарисуйте его и слегка размойте края изображения чистой водой.

10 ▶ Создаем фактуру

Возьмите кисть №2, смешайте синий кобальт с жженой умброй и покройте этой темно-серой краской дымоход. Используйте прием «влажным по влажному», чтобы написать торец стены дома. Закрасьте край стены серой краской так, чтобы она смешалась со жженой сиеной. Углубите темно-серой краской тени на веранде.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Как рисовать выступающие углы

Когда вы рисуете строение, не поддавайтесь искушению провести темную линию там, где соединяются две плоскости. Такая линия будет выглядеть совершенно неестественно. Лучше оставьте в этом месте проглядывать наружу тонкую полоску нижнего слоя краски — именно так на нашей картине написаны края крыши и резервуар для воды.

11 ▲ Работаем над крышей и оконными проемами

Усильте цвет крыши с помощью серой смеси и жженой умбры. Наберите на кончик кисти немного жженой сиены и нарисуйте швы между покоровившимися железными листами на крыше. Закрасьте проемы окон темно-серой смесью (вы писали этой краской трубу дымохода). Проступающие местами полоски и крапинки белой бумаги выполняют здесь роль световых бликов. Когда краски высохнут, напишите лежащую в углублениях оконных проемов густую тень очень интенсивной, почти черной, размытой серой краской.

12 ▲ **Заканчиваем писать крышу и бак для воды**
 Продолжайте работать красками, которые вы смешали для крыши. Напишите обрамление крыши и деревянные столбы веранды. Оставляйте на углах тонкие полосы и мелкие крапинки белой бумаги — световые блики (см. «Решаем проблему»). Напишите рядами разорванных линий стоящий перед печью бак для воды. Не забудьте оставить незакрашенными крапинки белой бумаги — световые блики, — а затем нарисуйте на баке пятна ржавчины мазками жженой сиены и почти черной краски.

13 ▲ **Начинаем писать передний план**
 Напишите лежащий слева ствол дерева смесью жженой умбры и синего кобальта. Увлажните передний план картины кистью №11. Когда бумага немного подсохнет, возьмите кисть №6 и нанесите землистые тона жженой умброй, сырой сиеной и серо-коричневой смесью, оставшейся от предыдущих стадий работы. Нанесите краски способом «влажным по влажному» и слегка смешайте кистью, чтобы получить как можно большее количество самых разных оттенков.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Беккет Фостер

(1825—1899)

У двери хижины

По контрасту с нашей заброшенной хижинкой, сцена Фостера полна жизни. Именно такие, идеализирующие сельскую жизнь сцены, и прославили имя английского художника, гравера и иллюстратора Беккета Фостера.

Поверхность картины полна фактурных деталей, начиная от волокон древесины и заканчивая лишайником на черепице.

Цветы и домашние животные придают этой сценке теплую, домашнюю атмосферу и вызывают ощущение надежности и постоянства.

Кристи, Лондон/Художественная библиотека Бриджмена.

14 ▲ **Рисуем зелень на переднем плане**
 Смешайте оливково-зеленую краску и синий кобальт. Напишите этой смесью крону стоящего слева дерева, а затем добавьте на его вершину немного желтого кадмия. Смешайте все эти три краски, чтобы написать траву на переднем плане. Варьируйте оттенки тона, изменяя для этого пропорции красок в смеси. Для того чтобы написать растущую возле самой хижины траву, добавьте в зеленую смесь больше синего кобальта.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Чтобы считать нашу акварельную картину законченной, необходимо еще немного оживить передний план. При этом мы, как всегда, рекомендуем вам не увлекаться мелкими деталями. Они могут отвлечь внимание зрителя от главного персонажа — самого дома.

15 ▲ Добавляем темный тон

Сделайте более интенсивной зеленую смесь, которой вы окрашивали зелень, и напишите тени, лежащие под кроной стоящего слева дерева. Затем возьмите кисть №2 и воспроизведите темной коричнево-серой смесью виднеющиеся среди длинных стеблей травы тени.

16 ▼ Расставляем акценты

Углубите тень под кроной стоящего слева дерева, чтобы стали отчетливее видны его очертания. Перейдите на кисть №6. Добавьте на переднем плане вертикальные и диагональные мазки жженой умбры и сырой сиены, чтобы показать торчащие из-под земли корни.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Сильная фокальная точка

Главным элементом этой композиции является ветхий полуразрушенный дом. Именно он является фокальной точкой и занимает большую часть пространства картины. Благодаря низкому ракурсу на фоне неба четко выделяется силуэт крыши с торчащими на ней трубами.

Б Ограниченная палитра

Картина была написана с помощью небольшого набора холодных, теплых и нейтральных красок. Ограниченная палитра позволяет унифицировать всю цветовую гамму картины и в то же время обладает достаточным ресурсом выразительных возможностей.

В Незакрашенные участки

Повсюду на картине проступают пятна и узкие полоски белой, незакрашенной бумаги. Эти участки не только играют роль световых бликов, но и образуют свободные пространства. Благодаря этому приему краски кажутся еще более яркими и блестящими.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы напишем масляными красками погруженную в сумерки спокойную сцену у реки.

- **Грунтуем холст** размывкой акриловой жженой сиены, чтобы придать теплый тон всей картине.
- **Создаем сильный контраст** между глубокими тенями и световыми бликами на воде.
- **Изучаем оттенки** листьев стоящих на берегу реки деревьев.

● Сила воздействия формата

Форматы картин формировались не одно столетие, и вот теперь, кажется, их разнообразие способно удовлетворить любые запросы художника. Однако иногда для реализации творческого замысла мастеру требуется что-то особенное.

Одно из главных решений, которые принимает художник, приступая к новой работе, — это выбор формата холста. Для определенных жанров живописи существуют холсты традиционного формата. Но в то же время каждый художник волен пренебречь этими стандартами, если они противоречат его творческому замыслу.

◀ *Пейзажный формат можно использовать не только для написания панорамных видов природы. Этот формат может оказаться очень удобным для «лежачего» портрета — такого, например, как знаменитая ню на картине Эдуара Мане «Олимпия» (1863).*

Музей д'Орсе, Париж/Художественная библиотека Бриджмена.

Традиционно считается, что для определенных жанров живописи существуют свои, проверенные временем, форматы. При этом холсты каждого формата выпускаются лишь нескольких размеров, поэтому «репертуар» готовых холстов в художественных салонах порой бывает очень ограниченным.

Основными считаются два формата — горизонтальный прямоугольник (пейзажный формат) и вертикальный прямоугольник (портретный формат). Существует также французский морской формат — очень сильно вытянутый в ширину прямоугольник для панорамных видов. По названиям форматов легко догадаться, для какого именно жанра традиционно предназначались такие холсты. Считается, что пейзаж или морскую

сцену удобнее всего писать на полотне пейзажного или морского формата, а стоящую фигуру, высокую узкую постройку или портрет — на полотне портретного формата. Однако достаточно часто художники пренебрегают этими условностями и выбирают для своих работ необычный формат.

Пейзажный формат

Горизонтальный формат традиционно рассчитан написание пейзажа и особенно удобен для создания иллюзии глубины пространства картины. Размеры многих холстов пейзажного формата определяются с помощью так называемого «золотого сечения», то есть имеют соотношение сторон, равное 3:5 или 8:13.

Однако на таком холсте можно изобразить не только пейзаж или морской вид, но и

любую другую сцену, включая портрет. Примером может служить знаменитая картина «Олимпия», написанная Эдуаром Мане (1832—1883). Здесь фигура лежащей обнаженной женщины прекрасно вписывается в пейзажный формат полотна. Тело Олимпии образует диагональ картины, а фигуры художник сумел расположить так, что они находятся в состоянии устойчивого равновесия.

Сверхширокий пейзажный формат

Более низкие, но растянутые в ширину холсты такого формата, как 30x56 см или 246x 412 см, предназначены для панорамных пейзажей или морских сцен, однако художники иногда используют подобный формат для совершенно иных композиций.

Сверхширокий формат часто использовал Поль Гоген (1848—1903). Художник любил создавать на таких полотнах композиции, напоминающие фриз. Композиции Гогена всегда тщательно продуманы и геометрически точны. Одной из самых известных работ Гогена считается его полотно

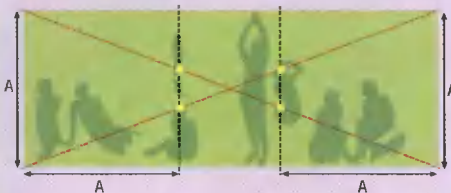
▲ Для своей, написанной на Таити, аллегории жизни «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» (1897) Гоген выбрал очень широкий пейзажный формат. Фигуры в композиции размещены в строго продуманном геометрическом порядке.

Институт искусств, Чикаго/Художественная библиотека Бриджмена.

«Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?». Композиция задумана как аллегория жизни и демонстрирует изменения, происходящие во внешнем облике человека с течением времени. Здесь Гоген разметил свою композицию по правилу квадратов.

Как работает деление на квадраты

Очень широкое по формату полотно Гогена разделено по принципу квадратов. Высота сторон А была отложена справа и слева на нижней стороне холста. Из этих точек были проведены вертикали, а затем художник разделил весь прямоугольник полотна диагоналями. Точки пересечения диагоналей с вертикальными линиями образуют так называемые «глаза» — основные фокальные точки композиции. Там Гоген расположил наиболее значимые для него фигуры, на которых должен был задерживаться взгляд зрителя.

◀ Портретный формат часто встречается в работах японских художников-графиков. Благодаря вертикальному формату гравюры по дереву «Неожиданный ливень на мосту Охаси в Атаке» (1857), выполненной знаменитым мастером Андо Хиросиге, художник получает возможность сконцентрировать внимание зрителя на небольшом участке моста.

Музей Фитцуильяма, Кембриджский университет/
Художественная библиотека Бриджмена.

Портретный формат

Американские и британские художники-портретисты традиционно использовали холсты восьми основных стандартных размеров. Укороченный портретный формат предназначался для поясного портрета, а так называемые «полные» холсты — для портретов в полный рост. Вот эти традиционные портретные форматы:

- «епископский» полный — 269x178 см
- полный — 239x147 см
- малый полный — 224x132 см
- «епископский» половинный — 142x112 см
- половинный — 127x102 см
- малый половинный — 112x86 см
- кит-кэт, или «малый поясной» — 91x70 см
- три четверти — 76x64 см

Интересно, что размер «кит-кэт» получил свое название в честь «Кит-кэт клуба». В XVIII веке члены клуба собирались в ресторане Кристофера Кэга. Портреты членов этого клуба были написаны сэром Годфри Неллером (1646—1723). Специфический формат для этих портретов был выбран для того, чтобы их можно было развесить в помещении клуба: там были слишком низкие потолки.

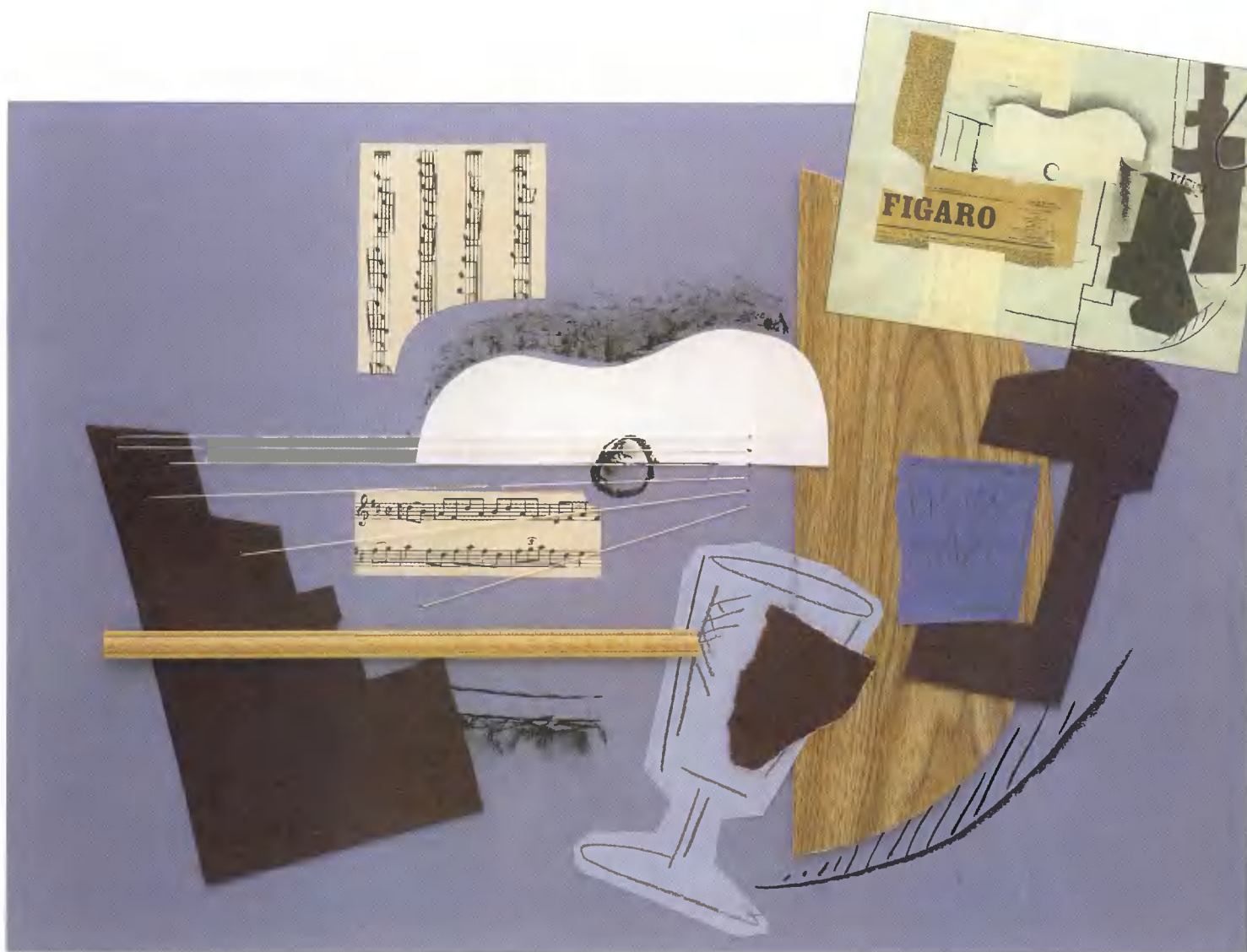
На холстах портретного формата художники изображают не только фигуры. В Японии, например, в портретном формате были изготовлены знаменитые многоцветные гравюры на дереве, на которых изображались пейзажи и морские сцены. Эти гравюры оказали огромное влияние на многих европейских художников XIX века.

● Коллаж в манере Пикассо

Создадим, следуя стилистике работ Пикассо, этот необычный коллаж. Он навеян гитарной музыкой, звучащей в вечернем кафе.

Коллажи Пабло Пикассо были попыткой запечатлеть сиюминутное восприятие происходящего. В своих работах мастер часто использовал образы скрипок и гитар, а также различные по фактуре материалы. Эти необычные композиции должны были передавать ощущения, которые художник испытывал, слушая музыку.

● **П**оищите подобные, сильно отличающиеся по фактуре, материалы и для своего коллажа. В нашем случае ощущение льющейся музыки будут передавать листы нотной бумаги, плавный изгиб лами-

нированного картона и повторяющийся узор на отрезке деревянного багета. Вырезанная из мягкой текстурной бумаги фигура будет нести образ бутылки — еще один любимый Пикассо «персонаж».

▲ Этот коллаж навеян работой Пикассо «Бутылка “Вью Марк”» (1913). Объем коллажу придает различные использованные в нем материалы, включая отрезок деревянного багета и нити. Линии и тени написаны углем или пастелью.

1 ▾ Подбираем материалы

Подберите материалы, различающиеся по цвету, узору и фактуре, и все необходимые для работы инструменты. Найдите подходящую по размеру доску для коллажа.

Вам
потребуется

Материалы для коллажа: ламинированный и гладкий картон, цветная писчая бумага, нотная бумага, текстурная бумага, отрезок деревянного багета

Режущие инструменты: поделочный нож, ножницы, пила

Доска размером 42x60 см

Мягкий карандаш

Бумага для рисования

Уголь или черная пастель

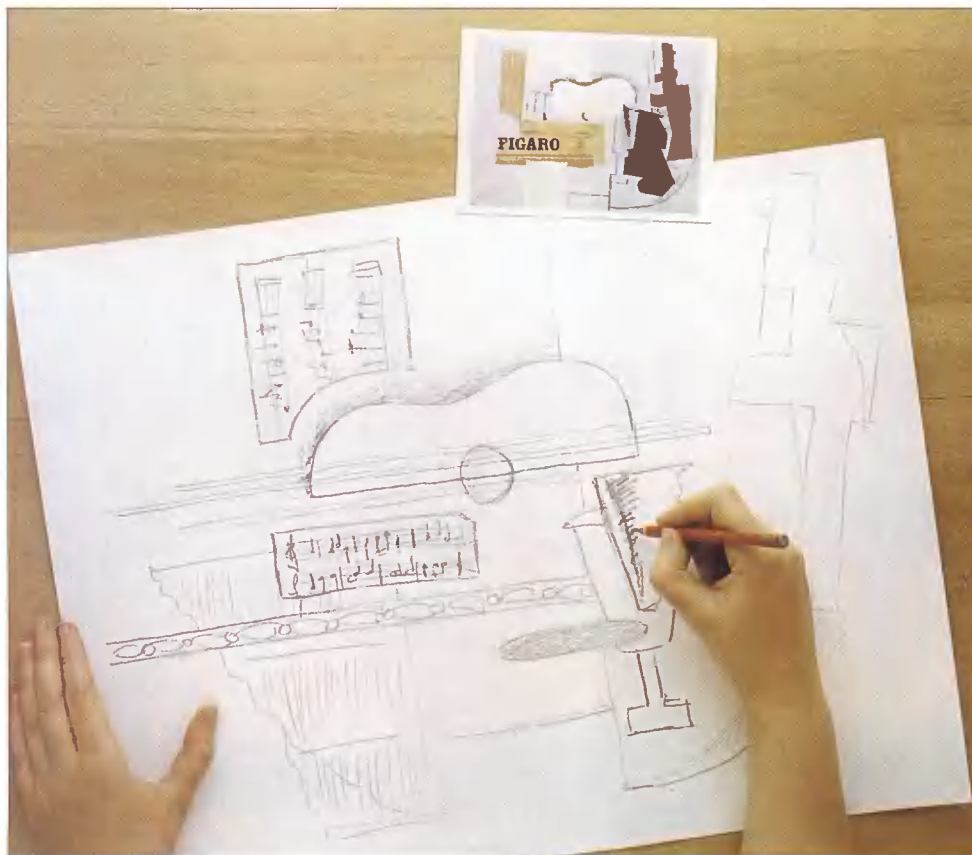
Фиксатив (аэрозоль)

Клей ПВА

Шило или острый гвоздь

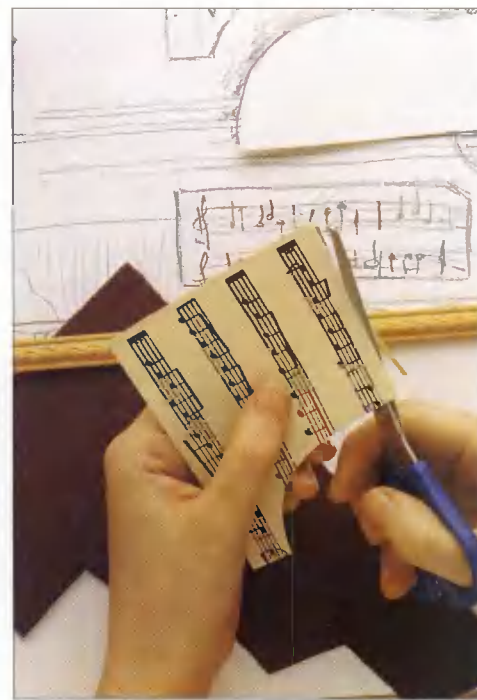
Большая швейная игла

Тонкая бечевка с петлей на конце

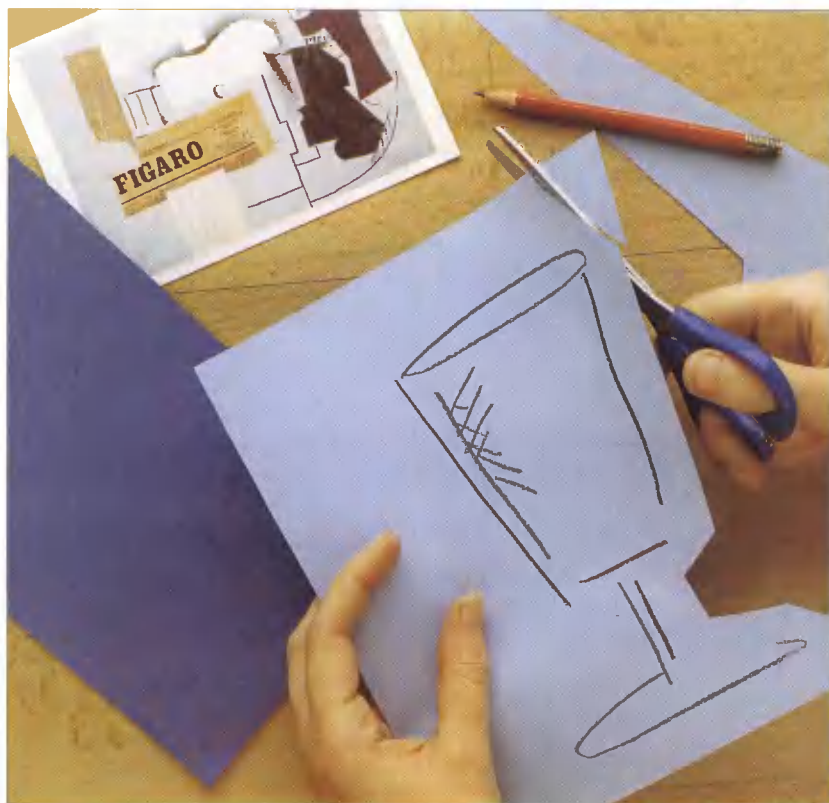
2 ▲ Набрасываем композицию коллажа

Положите перед собой фотокопию работы Пикассо и, ориентируясь по ней, набросайте на листе бумаги композицию коллажа. Необязательно при этом пытаться буквально повторить творение мастера. Вы можете изменять композицию по своему желанию. Наметьте на бумаге расположение, размеры и очертания всех элементов композиции.

3 ▲ Вырезаем основные детали

Ориентируясь по сделанному наброску, вырежьте основные элементы коллажа из подобранных вами материалов. Не выбрасывайте обрезки — в дальнейшем они еще могут вам пригодиться. Разложите вырезанные фигуры поверх вашего рисунка, чтобы проверить, как они будут смотреться. При необходимости внесите необходимые поправки, а затем переложите их на цветную доску.

4 ▲ Рисуем недостающие фигуры

Возьмите мягкий карандаш и набросайте очертания бокала на листе цветной писчей бумаги. Помните, что вам не нужно рисовать бокал во всех подробностях. Ваша задача заключается в том, чтобы передать на бумаге представление о бокале. Вырежьте бокал и поместите его на доску. Прodelайте то же самое с этикеткой винной бутылки.

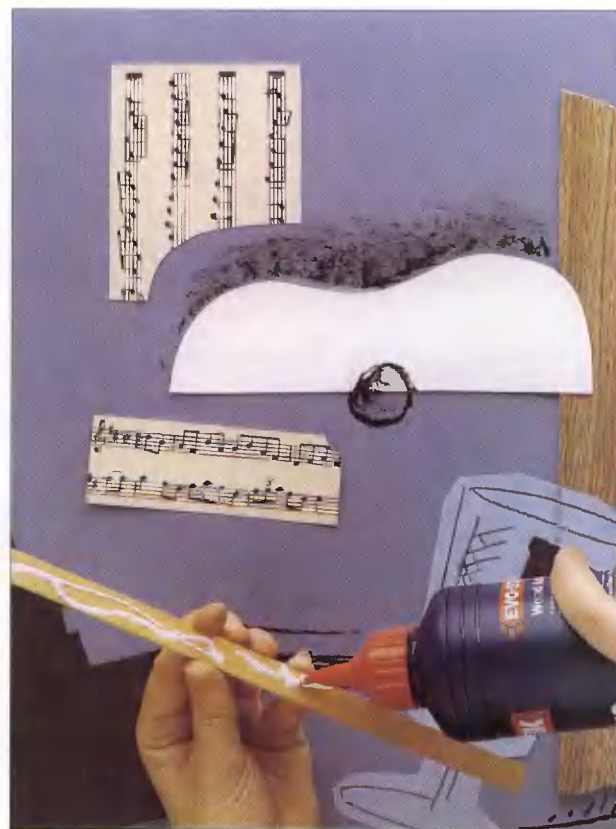
5 ► Добавляем линии и тени углем

Придерживайте вырезанную фигуру одной рукой. Другой рукой набросайте углем или черной пастелью тени, детали гитары и линии, обозначающие край стола. Тени и линии должны быть очень простыми, следующими изгибам стола и гитары. Снимите с доски вырезанные фигуры и покройте угольные линии слоем аэрозольного фиксатива.

6 ▼ Приклеиваем фигуры

Возьмите клей ПВА и приклейте на место все вырезанные фигуры. Приклеивайте фигуры по одной. Дождитесь, пока фигура надежно приклеится, и только после этого переходите к следующей.

7 ◀ «Натягиваем» струны гитары
 Возьмите шило или острый гвоздь и проделайте в доске шесть пар отверстий, сквозь которые будут протянуты струны гитары. Проденьте конец тонкой бечевки в ушко большой швейной иглы, завяжите петельку, а затем проденьте иглу в одно из отверстий на корпусе гитары. Протяните бечевку к соответствующему отверстию слева, пропустите иглу с тыльной стороны доски и проденьте сквозь следующее отверстие в гитаре. Продолжайте, пока не «натянете» все шесть струн. Закончив, приклейте концы бечевки к тыльной стороне доски клеем ПВА.

ГОТОВЫЙ КОЛЛАЖ

А Иллюзия объема

Иллюзия объема создается благодаря тому, что в этом коллаже использованы не только плоские бумажные фигуры. Так, например, в композицию включены бечевка, из которой сделаны струны гитары, и отрезок деревянного багета.

Б Фактурные поверхности

Композицию уравнивают разбросанные по поверхности фигуры, вырезанные из текстурной бумаги, — например, «бутылка Пикассо». С шершавой текстурной бумагой резко контрастируют фактура и узор гладкого ламинированного картона.

В Линии углем

Мелкие детали и тени на этом коллаже были нарисованы углем. Эти элементы композиции были намеренно упрощены. Художник сделал это для того, чтобы не отвлекать внимания зрителя от основных элементов своей композиции.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы сделаем из ткани и глины комплект для игры в нарды.

- **Используем** ткань для изготовления легкой переносной игровой доски.
- **Рисуем** детали на игровой доске с помощью ярких красок для ткани.
- **Изготавливаем** фишки из шариков полимерной глины.

