

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС
**Искусство Рисования и
Живописи**

ШАГ ЗА ШАГОМ

28

ISBN 0-7469-7293-5

9 780748 972937

190 тенге

6,95 грн.

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

АЗБУКА РИСУНКА

107—110

Изюминкой этого «бутылочного» натюрморта являются надписи на наклейках, повторяющие изгиб стенки сосуда.

В МАСТЕРСКОЙ

165—170

Руки человека, изображенные на картине, могут о многом рассказать и требуют от художника большого мастерства.

НА ПЛЕНЭРЕ

163—168

Акриловые краски великолепно передадут яркий, насыщенный цвет воды в открытом бассейне и резвящиеся на его поверхности солнечные блики.

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА

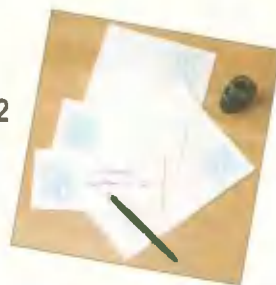
55—56

Чтобы развивать свое творческое воображение и находить новые возможности для самовыражения, художник должен хорошо знать историю живописи — в частности, таких ее современных течений, как кубизм.

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

109—112

Украсив листы писчей бумаги своей собственной монограммой, вы ощутите себя особой королевских кровей и заставите окружающих относиться к вам с огромным почтением.

ЧИТАЙТЕ В №29

Научитесь создавать иллюзию объема с помощью цветных карандашей и нарисуйте рельефный портрет.

Штрихами пастели передайте прелесть нежных хрупких маков и гортензий.

Напишите акварелью юных рыбаков на берегу моря.

Воспользуйтесь сделанными своими руками штампами, чтобы украсить старую картинную раму новыми узорами.

«Искусство рисования и живописи» №28, 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 0-7489-7293-5

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.

Строгие буквы меняют характер

Натюрморт с красивыми бутылками и интересными наклейками — прекрасный повод поупражняться в изображении надписей и мелких графических деталей.

Чего только нет в этом «бутылочном» натюрморте: плавные изгибы формы, гладкая фактура, таинственные блики на стекле, цветные тени на столе и, наконец, самое интересное: надписи на наклейках. Буквы на них — простые и витиеватые, написанные крупным шрифтом и совсем мелкие — имеют одно общее свойство: они повторяют изгиб бутылки.

◀ Нанесите надписи и рисунки на бутылочные наклейки с помощью остро заточенных цветных карандашей.

«Pimm's» и «Chardonnay». А вот на наклейках, выполненных под старину, использован классический шрифт с разной толщиной линии и изысканными засечками. Очень изящно выглядят факсимиле производителей, составленные из сложных, переплетенных между собой, извилистых линий. Если проигнорировать все эти особенности, надписи на рисунке будут выглядеть обыденно, скучно и невыразительно.

В отличие от сделанных на плоских предметах, надписи на наклейках повторяют изгиб бутылки, и это также необходимо учитывать. Здесь вам помогут тонкие конструкционные линии, между которыми вы будете вписывать буквы.

Надписи, выполненные мелким шрифтом, очень сложно воспроизвести на рисунке. Но если заменить такие буквы символическими значками, они будут смотреться вполне реалистично и убедительно.

Бутылки — превосходный материал для натюрморта. При этом они интересны не только сами по себе, с их оттенками стекла и разнообразными формами, но и своими наклейками. Для того чтобы надписи на таких наклейках выглядели реалистично, художнику необходимы наблюдательность и хорошая техника владения рисунком. Что ж, теперь пора переходить к делу. Будем после-

довательны и внимательно рассмотрим предметы, перед тем как перенести их на бумагу.

Рисуем надписи

Когда вы начнете изучать надписи на бутылочных наклейках, то удивитесь тому, насколько они разнообразны по стилю. В современных надписях предпочтение отдано простому рубленому шрифту. В нашем случае это слова

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Делаем набросок

Возьмите серый карандаш и наметьте контуры бутылок. Старайтесь точно передать очертания каждой бутылки — ведь все они отличаются своей формой. Набросайте контуры наклеек с названиями напитков и не забудьте о наклейках, которые просвечивают с тыльной стороны бутылок. Нанесите легкую тень на правую сторону каждой бутылки и наклейки. Начните намечать отдельные буквы.

2 ▼ «Пишем» белым по черному

В верхней части наклейки на оливково-зеленой бутылке мы видим белые буквы на темном фоне. Белый цвет здесь — это незакрашенная бумага. Чтобы «написать» такое слово, вначале наметьте контуры букв, а затем заштрихуйте пространство вокруг них черным карандашом.

Вам
потребуется

Лист бумаги для акварели

17 цветных карандашей: серый, черный, светло-серый, фуксин, алый, желтый, охра, темно-коричневый, темно-зеленый, пурпурный, оранжевый, ярко-зеленый, оливково-зеленый, фиолетовый, коричневый, светло-зеленый, темно-синий

Поделочный нож для затачивания карандашей

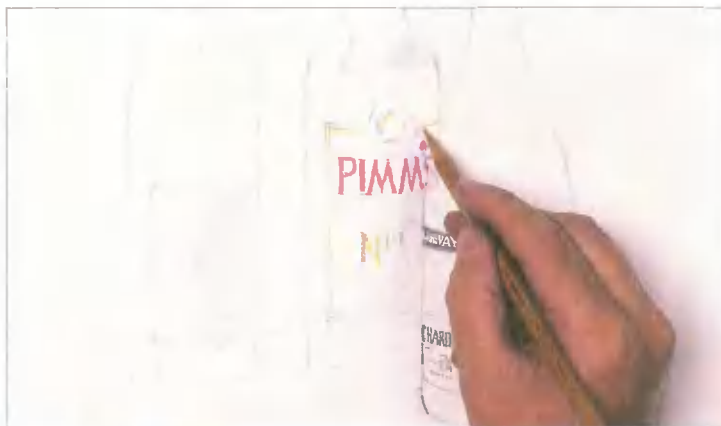
3 ► Продолжаем работать над наклейкой «Chardonnay»

Наметьте черным карандашом и надпись на наклейке. Нарисуйте две маленькие окружности, одна в другой, и заполните промежуток между ними штриховкой в виде лучей. Затем поместите между конструктивными линиями контуры черных букв, составляющих слово «Chardonnay». Обратите внимание на то, что по мере приближения к переднему плану промежутки между буквами становятся немного больше.

4 ▼ Работаем над наклейкой «Pimm's»

Углубите тень на всех наклейках и на бутылочных горлышках светло-серым и серым цветом. Возьмите карандаши фуксин и алый и закрасьте крупные буквы на наклейке «Pimm's». Чтобы нарисовать золотые буквы и рамку, воспользуйтесь желтым карандашом и охрой. Придайте этому фрагменту рисунка законченный вид, добавив несколько штрихов коричневым и черным карандашами.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Пишем классическим шрифтом

В «классических» наклейках использованы шрифты с засечками — маленькими поперечными элементами на концах основного штриха букв. Добавьте эти мелкие детали остро заточенным карандашом, после того как напишите букву. Обратите также внимание на характерное начертание шрифта: в каждой букве присутствуют тонкие линии и линии утолщенные. «с нажимом».

5 ◀ Продолжаем работать над наклейками

Напишите серые и темно-зеленые буквы на наклейке «Lambrusco». Углубите пурпурным карандашом цвет букв на затененной стороне наклейки «Pimm's», а затем добавьте тем же карандашом мелкие буквы на верхней, узкой наклейке. Нарисуйте картинку на наклейке «Chardonnay» оранжевым, ярко-зеленым и оливково-зеленым карандашами.

6 ▼ Добавляем детали на наклейках

Нарисуйте две маленькие картинки на наклейке «Lambrusco» фиолетовым, черным, темно-зеленым, желтым и алым карандашами. Вернитесь к бутылке «Pimm's». Напишите оранжевым и черным карандашами надпись на крышке и проведите красные полосы.

8 ◀ Окрашиваем бутылку «Pimm's»

Для того чтобы передать красно-оранжевый, напоминающий ржавчину, цвет содержимого бутылки «Pimm's», смешайте на ней штрихи темно-коричневого, оранжевого, коричневого, алого карандашей и фуксина. Черным цветом углубите тон вокруг наклейки и вдоль левого края бутылки — там, где на ее поверхности отражается темно-зеленая бутылка «Lambrusco».

9 ▼ Окрашиваем третью бутылку

Заштрихуйте верхнюю часть бутылки «Chardonnay» светло-зеленым карандашом, а затем мягко очертите приклеенную с тыльной стороны наклейку и край просвечивающей сквозь стекло бутылки «Pimm's» оливково-зеленым и темно-коричневым карандашами. Охрой нанесите короткие линии, которые будут имитировать мелкие буквы на нижней наклейке бутылки «Pimm's».

КАК ОКРАСИТЬ БУТЫЛКИ

Закончив рисовать наклейки, вы можете наконец перейти к самим бутылкам. Окрасьте каждую из них несколькими разными карандашами, чтобы добиться густого, переливающегося цвета. Не забудьте оставить незакрашенной бумагу в местах, где будут располагаться световые блики.

7 ▶ Окрашиваем темно-зеленую бутылку

Закрасьте длинными штрихами темно-зеленого карандаша бутылку «Lambrusco». Углубите тон слева от наклейки. Нанесите у доньшка штриховку оливково-зеленым карандашом, а отдельные участки на бутылке окрасьте ярко-зеленым карандашом.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Теперь рисунок почти готов, и светлые наклейки ярко выделяются на фоне густых тонов бутылочного стекла. В завершение осталось добавить несколько теней и отражений.

10 ▲ Рисуем отбрасываемые тени

Возьмите серый карандаш и длинными штрихами нанесите тени, отбрасываемые бутылками на белую поверхность стола. Затените таким же образом правую, обращенную от света, сторону наклейки на бутылке «Lambrusco». Нанесите легкую штриховку темно-синим карандашом на буквы, находящиеся на затененной стороне.

11 ▲ Добавляем яркие тона

Самые яркие зеленые тона вы найдете у доньшка бутылки «Lambrusco» — там, где свет проникает сквозь стекло. Отблеск того же тона присутствует и в прилегающей к доньшку бутылки тени. Это очень хорошо видно на белой поверхности стола. Отразите это в своем рисунке с помощью ярко-зеленого карандаша.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы нарисуем настенную декоративную пластину с рельефным изображением женского профиля.

- Устанавливаем интенсивный боковой свет, помогающий передать объем рельефа.
- Рисуем рельефный портрет цветными карандашами, стараясь передать мелкие детали и тонкие оттенки цвета.
- Добавляем отбрасываемые тени, чтобы подчеркнуть объем рельефа.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК

А Сияющее стекло

Оттенки тона и гладкую фактуру сияющего бутылочного стекла удалось передать с помощью нескольких цветных карандашей.

Б Изогнутые буквы

Надписи на наклейках следуют изгибу бутылок. Правильно расположить буквы помогают заранее проведенные тонкие конструкционные линии.

В Упрощенные детали

Вместо того чтобы копировать картинку, изображенную на наклейке, наш художник упростил ее до нескольких цветовых пятен.

Рисуем руки по всем правилам

Для того чтобы правильно нарисовать руки, требуется особое мастерство, поскольку это, пожалуй, одна из сложнейших для воспроизведения частей тела.

Руки отличаются необыкновенной выразительностью. Они способны передавать не только движение или жест, но и позволяют судить о возрасте, социальном положении, роде деятельности и характере человека. Вот почему портрет, на котором видны руки, всегда интереснее того, на котором руки не изображены.

◀ *Руки настолько подвижны, что невозможно перечислить все положения, которые могут принимать ладонь и пальцы человека. Сегодня мы рассмотрим лишь четыре основных из них.*

К сожалению, многие начинающие художники, рисуя человека, не уделяют должного внимания рукам. В результате руки на их картинах зачастую получают слишком маленькими по отношению ко всему телу и выглядят очень неуклюже. Сегодняшний урок позволит вам овладеть наиболее простыми приемами в изображении этой сложной части человеческого тела. Упражняться вы сможете сколько угодно — ведь сегодня вы, вернее ваши руки, будете позировать самому себе.

Тона и цвета

Набор красок вам потребуется самый простой: для каждого этюда будет вполне достаточно не более трех-четырех пастелей, чтобы передать свет, тень, теплые и холодные тона. Для работы лучше выбрать цветную бумагу. Ее можно использовать как дополнительный тон. Кроме того, относительно такой базовой

основы очень удобно выстраивать цветовую гамму рисунка.

Этюды

В каждом из этих четырех этюдов мы будем изображать руки по-разному. Начнем с наброска углем, чтобы описать основные контуры и пропорции вытянутой ладони. Три других этюда будут выполнены цветной пастелью. На них мы попытаемся изобразить пару рук; руку, лежащую ладонью вверх, и руку, сжатую в кулак.

◀ *Лучше всего начать изучение руки в этой позиции — ладонью вниз, с вытянутыми вперед пальцами.*

ПРОЕКТ 1

Тыльная сторона ладони

Положите свою руку тыльной стороной ладони вверх на плоскую поверхность (лучше всего поставить при этом перед собой зеркало). Внимательно рассмотрите свои пальцы. Они, как правило, сужаются к кончикам, однако иногда бывают и абсолютно ровными по ширине. Обратите внимание на то, что на каждом пальце имеются три сустава. Если соединить каждые три ряда суставов линиями, они образуют три дуги, идущие почти параллельно друг другу. Эти дуги могут стать для вас конструктивными линиями.

1 ▶ Намечаем контуры

Возьмите уголь и легкими линиями набросайте контуры руки. Особое внимание обратите на длину каждого пальца. Эта задача упростится, если вы будете тщательно зарисовывать пространство между пальцами.

2 ▶ Используем конструктивные линии

Дуги, соединяющие все три ряда суставов пальцев, помогут вам установить правильную позицию каждого пальца.

Вам
потребуется

Лист серой бумаги

Уголь

3 ▼ Наносим тени

Покажите затененные участки руки аккуратными параллельными штрихами, следящими за изгибом отдельных участков.

4 ▼ Готовый этюд

Рука имеет легко узнаваемую форму, а это означает, что в рисунке правильно соблюдены все пропорции. Обратите внимание на то, что в своей основе пальцы имеют цилиндрическую форму. Правильно нанесенная штриховка помогает воспроизвести округлость формы и показать ее объем.

ПРОЕКТ 2

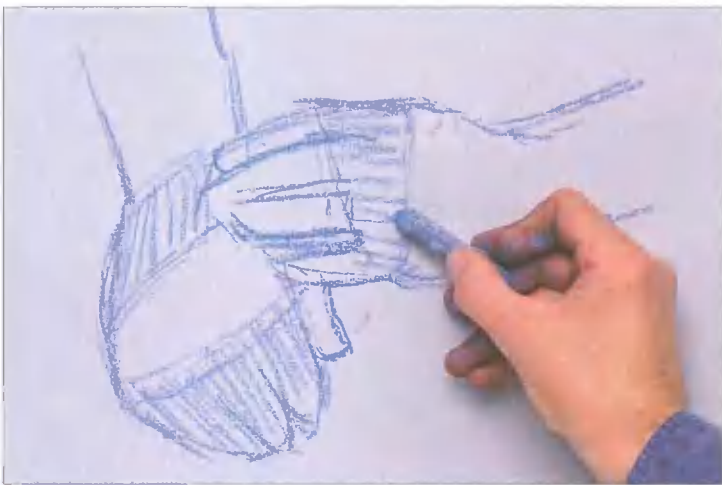
Пара рук

Для этой работы вам лучше всего пригласить помощника. Если же его нет, вы можете использовать отражение собственных рук в зеркале — в этом случае вам придется рисовать по памяти. Время от времени делайте паузу в работе и заново складывайте руки, чтобы еще раз внимательно рассмотреть их и проверить, все ли правильно вы делаете.

Когда вы рисуете пару рук, очень важно верно передать их пропорции. Для этого изобразите сначала руки на своем рисунке в виде двух вспомогательных конусообразных фигур. Убедившись, что их контуры совпадают по размеру, продолжите рисовать пальцы и остальные части рук внутри этих конструктивных фигур. Для создания холодных и теплых тонов в этом эскизе вам потребуются всего две пастели — синяя и коричневая.

1 ▼ Начинаем с «холодных» контуров

Пастелью синий кобальт наметьте контуры рук. Покажите легкими штрихами широкие затененные участки возле выступов суставов в основании пальцев и на задней части тыльной стороны ладони.

2 ► Добавляем теплые тона

Возьмите коричневую пастель и начните добавлять теплые тона. Наносите коричневую краску, в том числе и на затененные участки рук, прямо поверх синей штриховки.

► Если есть возможность, попросите кого-нибудь позировать для этого этюда. Это поможет вам сосредоточиться только на том, чтобы точно перенести на бумагу пропорции, положение и оттенки тона сложенных вместе рук.

Вам понадобится

Лист серо-голубой бумаги

2 пастели: синий кобальт, коричневая

3 ▲ Готовый этюд

Продолжайте наносить параллельные и перекрестные штрихи, следя за тем, чтобы они описывали плоскости и изгибы на тыльной стороне ладоней, запястье и пальцах. Коричневые и серые тона пастели вместе с серо-голубым тоном бумаги позволяют воспроизвести теплые и холодные тона кожи.

◀ Когда рука расслаблена, пальцы сами собойгибаются в сторону ладони, и форма руки становится округлой. С этого ракурса большой палец визуально воспринимается как «укороченный».

Вам
потребуется

Лист светло-оранжевой бумаги

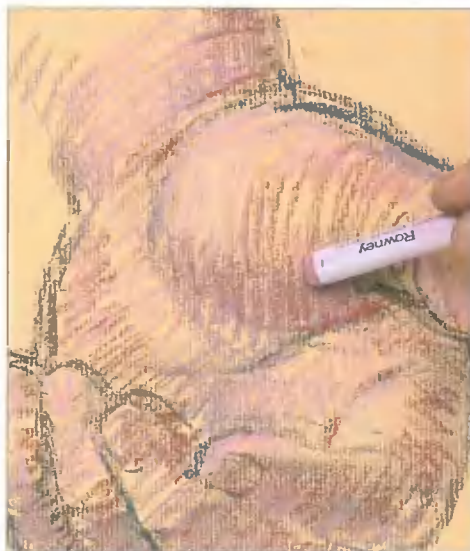
Уголь

3 палочки пастели: красно-коричневая, бледно-розовая, кармин

ПРОЕКТ 3

Раскрытая ладонь

В этой расслабленной позе пальцы согнуты и видны не полностью. Большой палец в этом ракурсе мы видим не во всю длину, а слегка отогнутым книзу. Все пальцы здесь зрительно выглядят меньшими по размеру, чем они есть на самом деле. Нарисовать «укороченные» пальцы очень сложно по памяти, но достаточно легко при непосредственном наблюдении.

3 ◀ Добавляем бледный тон. Возьмите бледно-розовую пастель и заштрихуйте самые светлые участки руки. Штрихи так же, как и прежде, должны следовать формам и описывать изгибы руки. Кармином покажите складки на пальцах и на ладони.

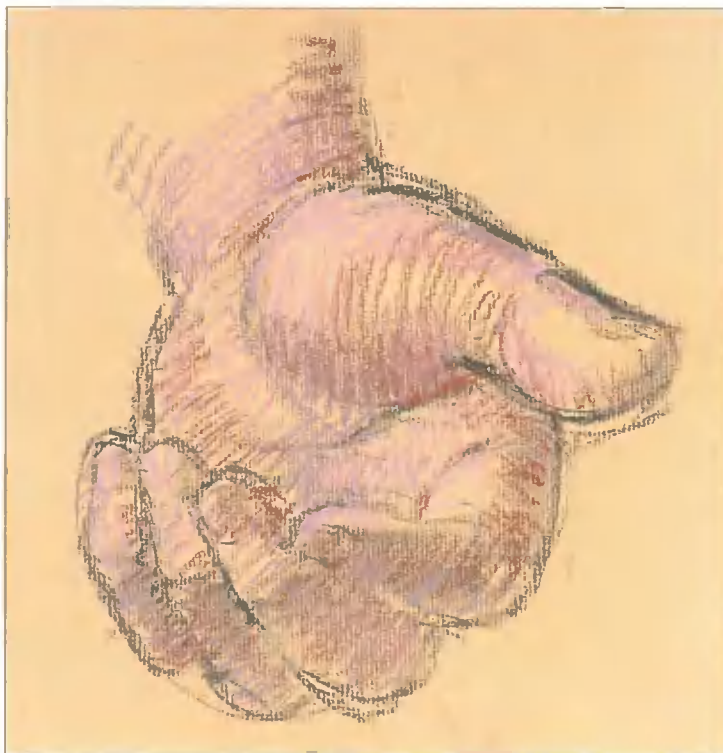
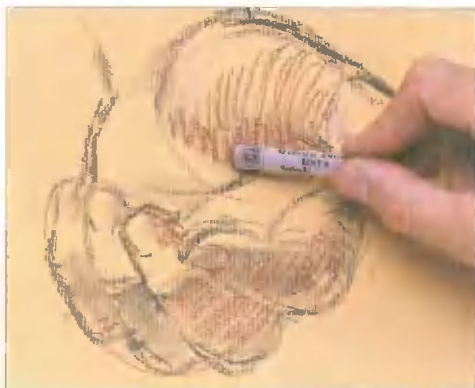
1 ▶ Намечаем контуры

Возьмите уголь и наметьте контуры руки. Старайтесь выдерживать все пропорции и правильно расположить пальцы по отношению друг к другу. Наметьте легкие тени на нижней стороне пальцев и осторожно разотрите угольные штрихи своим пальцем.

2 ▶ Показываем затененные участки руки

Продолжайте добавлять тени, теперь уже красно-коричневой пастелью. Нанесите пастель четкими штриховыми линиями, следуя изогнутым формам пальцев.

4 ▲ Готовый этюд

На этом рисунке хорошо видно, как работает эффект «укорачивания». Обведенная контуром раскрытая рука выглядит более компактной и округлой, чем рука с вытянутыми пальцами. Однако если рассматривать ее не спереди, а сверху, рука показалась бы более узкой и длинной.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Альбрехт Дюрер

(1471—1528)

Руки апостола

Альбрехт Дюрер вошел в историю искусства не только как мастер гравюры, но и как великий художник и превосходный рисовальщик. В творчестве для него не существовало ничего второстепенного — именно поэтому его работы поражают вниманием к каждой, даже мельчайшей, детали. Приглядитесь к этому этюду, на котором изображены молитвенно сложенные руки.

Рисунок выполнен кистью на синей бумаге, добавляющей промежуточный цвет между белым и черным. Контуры рук описаны мелкими прямыми и перекрестными штрихами. При этом синий цвет бумаги художник использует для того, чтобы показать мелкие детали — такие, как вены или складки кожи на суставах пальцев. Яркие блики позволяют определить, что свет здесь падает слева.

Тонкие штриховые линии описывают не только контуры пальцев и ладоней, но и их форму. На освещенных участках эти линии белые, а на затененных — черные.

Разведенной черной краской художник написал тень от завернутого обшлага и детали самих обшлагов. Кроме этой, Дюрер не добавил здесь ни одной детали, которая могла бы отвлечь внимание зрителя от главного — молитвенно сложенных рук апостола.

Собрание графики Альбертина. Вена/Художественная библиотека Бриджмена,

ПРОЕКТ 4

Попробуйте нарисовать этюд сжатой в кулак собственной руки, не делая на этот раз предварительного контурного рисунка. Просто начните создавать телесные и промежуточные тона в средней части рисунка и постепенно перемещайтесь к краям, описывая таким образом контур руки.

► Четвертый этюд мы будем рисовать совершенно иначе, чем предыдущие три. На этот раз мы обойдемся без предварительного рисунка, а контуры и форму руки передадим с помощью только цвета и тона.

1 ◀ Начинаем с телесного цвета

Возьмите светло-коричневую пастель. Этим цветом вы создадите базовый телесный цвет. Нанесите пастель свободными тонкими штрихами, стараясь следовать изгибу пальцев.

Вам
потребуется

Лист синей бумаги

4 пастели: светло-коричневая, темно-коричневая, оранжево-розовая, бледно-оранжевая

2 ▲ Добавляем тени и контур
Нанесите тонкие штрихи темно-коричневой пастели на затененные участки. Обведите той же пастелью контуры сжатого кулака и пальцев.

3 ▲ Добавляем промежуточный теплый тон
Соедините с помощью оранжево-розовой пастели уже существующие на бумаге темные и светлые участки. Розовый тон может слегка заходить за края этих участков.

4 ▼ Рисуем световые блики
В заключение короткими штрихами нарисуйте дорожки световых бликов на освещенных участках пальцев бледно-оранжевой, почти белой, пастелью.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Проба цвета

Прежде чем начать рисовать этюд, проверьте выбранную вами пастель на кусочке бумаги того же цвета, который вы выбрали для работы. Нанесите несколько разноцветных штрихов пастели и посмотрите, достаточно ли хорошо контрастируют между собой выбранные вами цвета. Помните, что вам предстоит создать целую гамму телесных тонов, включая оттенки теплого и холодного тонов.

5 ▼ Готовый этюд
Теплые телесные тона — розовый, оранжевый и коричневый — контрастируют с холодным цветом бумаги. Проглядывающий сквозь штрихи телесных тонов синий цвет воссоздает на рисунке тени. Темно-коричневая контурная линия придает рисунку четкость и законченность.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы будем рисовать яркий цветочный натюрморт. Редкий художник может устоять перед желанием запечатлеть прекрасные минуты общения с этими нежными и хрупкими созданиями природы.

- Создаем контраст между теплыми красными тонами маков и холодными синими тонами гортензий.
- Добавляем интересную и яркую деталь — цветы гипсофилы.
- Описываем форму вазы с помощью тонких переходов тона.

Лето, солнце и вода

Напишите с помощью акриловых красок легкую рябь и игру солнечных бликов на воде в открытом плавательном бассейне.

Вы не раз бывали в бассейне, но вот однажды, засмотревшись на веселых купальщиков и яркие всполохи солнечных бликов на воде, решили написать эту жизнерадостную сценку. И тут же столкнулись с нештучной проблемой. Если попробовать писать с натуры, то как запечатлеть то мгновение, когда купальщик ныряет в воду? А как изобразить плывущую в воде фигуру?..

◀ Наибольший интерес в этой живой сценке вызывает движущаяся вода. Включенные в композицию фигуры помогают установить масштаб и дают точное представление о размерах бассейна.

получила возможность с комфортом работать в своей тихой мастерской, а не на солнце, где ей пришлось бы писать картину под

но одинокой, и она добавила в композицию еще пару персонажей с другой фотографии. При этом художнице пришлось изменить освещенность фигур, скорректировав их положение относительно солнца по фигуре сидящей на бортике девушки.

Если вы хотите нарисовать сцену с купальщиками, неоценимую помощь вам окажет фотография. Хотя в данном случае наша художница решила отказаться от фигуры пловца, она тем не менее использовала для работы сделанные у бассейна фотографии. Выбранная за основу фотография запечатлела застывшее мгновение: сидящих на бортике бассейна и идущих вдоль него людей и движущуюся в самом бассейне воду. Обеспечив себя целым комплектом фотографий, наша художница

взглядами зевак. Когда вы будете делать снимки, то целесообразно сразу объяснить купальщикам, с какой целью вы их фотографируете.

Работа над композицией

За основу композиции была взята фотография, большую часть которой занимает поверхность бассейна. Окружающие его бортики образуют несколько сильных диагоналей. Правда, фигура сидящей на краю бассейна девушки показалась нашей художнице силь-

Создание атмосферы

Рябь, образованную на воде движениями купальщиков, художница написала энергичными мазками акриловой краски. Кроме того, она сознательно усилила здесь цветовые контрасты: мы видим яркие белые блики на синей воде, а сама синяя вода обрамлена красной обшивкой бортика бассейна. В результате художнице удалось передать в своей картине атмосферу шумного открытого бассейна, заполненного купальщиками в жаркий, солнечный летний день.

Вам
потребуется

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Погружаемся в работу

Сделайте набросок сцены карандашом. Закрасьте среднюю часть бассейна кистью №12 и смесью лазурной краски и белил. Ближе к краям бассейна добавьте несколько мазков чистых белил, чтобы описать пену и солнечные блики на воде. Вдоль самых краев бассейна нанесите мазки чистой лазурной краски, чтобы создать эффект падающих на воду теней.

2 ▲ Делаем подмалевки бортика бассейна

Возьмите кисть №10 и закрасьте окружающий бассейн бортик смесью кармина и сырой сиены. Это позволит «поместить» воду бассейна в своего рода яркую, контрастную рамку.

Лист бумаги размером 34х31 см

Карандаш 2В

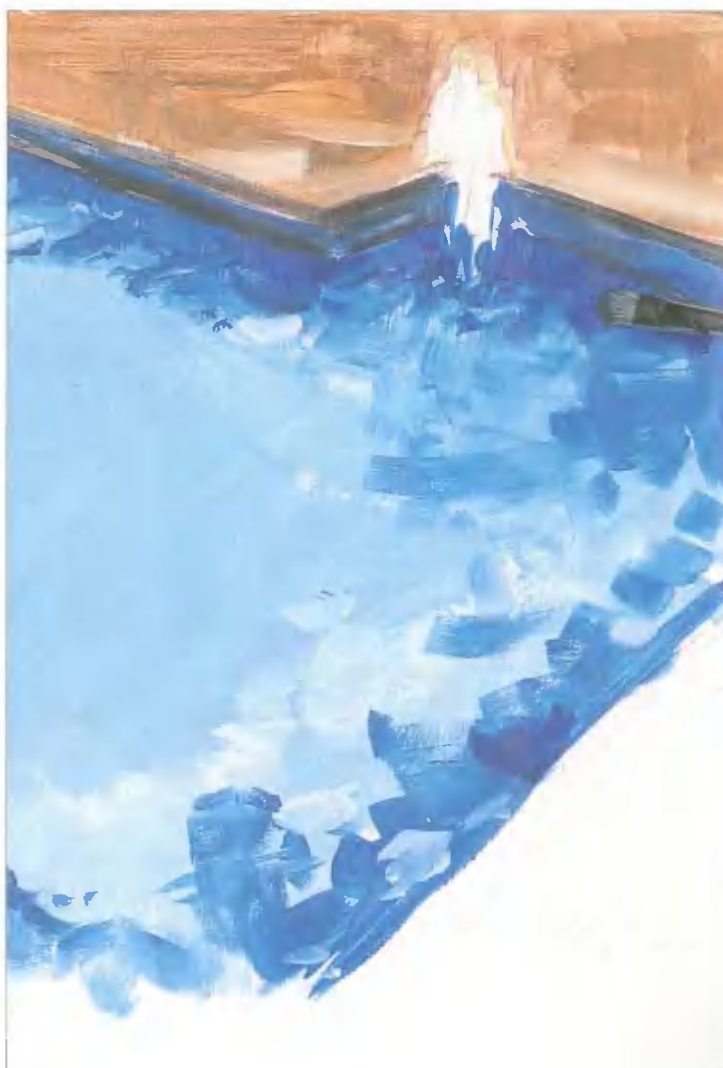
9 акриловых красок: лазурная, белила, кармин, сырая сиена, прусская синька, желтая охра, желтый кадмий, синий кобальт, черная

Кисти: плоские №№4, 6 и 12; «орех» №№8 и 10; круглая №2

Палитра

Банка с водой

Бумажные салфетки

3 ▲ Возвращаемся к воде

Той же смесью кармина и сырой сиены обозначьте границы соприкосновения воды со стенками бассейна. Затем возьмите кисть №8 и сделайте более темную воду по краям бассейна, смешав для этого прусскую синьку и лазурную краску.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Установив основные цвета воды и бортиков бассейна, можно перейти к фигурам, добавив на них, как и повсюду в этой картине, яркие солнечные блики.

4 ▲ Начинаем писать фигуры

Напишите кармином идущий вдоль края бортика красный бордюр, а затем переходите к изображению людей. Возьмите круглую кисть №2 и напишите фигуры людей смесью желтой охры, сырой сиены, желтого кадмия и кармина. После этого плоской кистью №6 наметьте обшивку бортика в правом углу картины смесью желтого кадмия и кармина. Если вам потребуется более темный тон, добавьте в смесь немного прусской синьки.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Спокойная вода

Прежде чем начать работу над картиной, наша художница нарисовала этюд тихого пруда. Рябь на поверхности воды здесь не так хаотична, как в бассейне, что позволило использовать в рисунке длинные горизонтальные мазки и плавные вертикальные линии. Нависающие над прудом деревья образуют зеленые отражения на поверхности воды, поддерживая царящую в этой сценке атмосферу спокойствия и умиротворения.

► *Контраст цветовой температуры создают в этой картине холодные синие и теплые коричневые тона.*

5 ◀ Продолжаем работать над фигурами

На этой стадии оживите картину, введя в композицию фигуры сидящих на бортике бассейна людей. После этого доработайте детали всех фигур. Чтобы написать затененные участки тел, к телесному тону добавьте прусскую синьку. Подмешайте в белила немного желтой охры и сырой сиены и нанесите этой краской световые блики на тела купальщиков.

6 ▲ Детализируем фигуры
«Оденьте» посетителей бассейна. Напишите купальные костюмы почти черной смесью прусской синьки, кармина и сырой сиены. Подчеркните контуры фигур сидящих людей смесью желтой охры и сырой сиены.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Корректируем тон

Пока акриловая краска еще влажная, можно скорректировать ее тон, удалив часть краски влажной бумажной салфеткой. Если результат окажется неудовлетворительным, отложите работу, чтобы краска окончательно просохла, а затем просто перепишите этот участок картины.

7 ▲ Изображаем волны
Вернитесь к смеси прусской синьки, лазурной краски и белил, приготовленной для воды, и добавьте в нее немного синего кобальта. Кистью №12 и нанесите эту краску свободными отдельными мазками. Тем самым вы передадите хаотичное движение мелких волн. Для того чтобы создать иллюзию объема, слегка варьируйте цвет каждого мазка. Чтобы показать перспективу, делайте мазки короче по мере удаления от переднего плана к дальнему бортику бассейна.

8 ▲ Наносим световые блики
Возьмите круглую кисть №2 и нанесите на воду несколько крапинок чистых белил. Этот яркий цвет воссоздаст ослепительное сияние солнечных бликов. Проведите сырой сиеной изогнутую пунктирную линию, чтобы показать разметку на краю бассейна.

9 ▲ Продолжаем писать воду

Продолжайте добавлять на переднем плане крапинки белил и отдельные длинные извилистые линии. Добавьте несколько крапинок белил у ног сидящей в одиночестве на краю бассейна девушки. Затем продолжайте писать воду кистью №6 той насыщенной смесью, в которую добавили синего кобальта.

10 ▲ Добавляем отражения

Продолжайте наносить синюю краску энергичными, короткими разнонаправленными мазками до тех пор, пока вам не удастся передать на картине беспокойную, хаотично движущуюся поверхность воды. После этого возьмите прусскую синьку, добавьте в нее немного лазурной краски и напишите тень, падающую на воду от стоящей в бассейне купальщицы. Для того чтобы написать на воде отражение ее волос и верхней части бикини, добавьте в смесь немного черной краски.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Дэвид Хокни

(род. 1937)

Полуденные купальщики

В этой работе Хокни решает тему бассейна в детской манере, поэтому она напоминает те рисунки, которые каждый из нас рисовал в детстве подаренными ему плакатными красками. Картина Хокни передает радость и возбуждение детей, резвящихся в бассейне в жаркий летний полдень.

Изогнутые тела купальщиков перекликаются с линиями, воссоздающими всплеск воды и летящие вверх брызги.

Красные тона надувного матраса и розовые тела купальщиков на фоне синей воды представляют собой яркий контраст и создают эффектную цветовую гамму картины.

Дэвид Хокни/Тайлер гравфик лимитед/Художественная библиотека Бриджмена.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

На последней стадии работы вы можете еще детальнее проработать фигуры и добавить несколько световых бликов.

11 ▲ **Добавляем световые блики**
Возьмите кисть №4 и нанесите еще несколько белых крапинок у ног одиноко сидящей купальщицы. Это создаст иллюзию того, что вода завихряется в этом углу бассейна.

12 ▲ **Заканчиваем писать фигуры**
Уточните форму всех фигур, добавив для этого новые световые блики и тени. Добавьте у ног сидящих на бортике бассейна людей несколько крапинок черной краски.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы будем работать над анимационной жанровой картинкой с юными рыбаками.

- Создаем композицию не с натуры, а по сделанным заранее наброскам и фотографиям.
- Рисуем живую, наполненную движением, сцену с помощью всего лишь нескольких акварельных красок.
- Учимся правильно изображать отражения в воде.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Телесные тона
Выбор темных телесных тонов обусловлен тем, что фигуры на этой картине показаны в контражуре, то есть сидящими против света.

Б Волнующаяся поверхность воды
Иллюзию движения воды создают короткие, изогнутые мазки краски в сочетании с белыми бликами, играющими на ее поверхности.

В Резкие контрасты
Красный тон обшивки бортика, написанного чистым кармином и сырой сиеной, резко контрастирует с синими тонами воды.

Про две стадии кубизма и коллаж с утюгом

Если предпринять попытки обнаружить истоки современной живописи, то поиски неизбежно приведут нас к работам одного или нескольких представителей этого не укладывающегося в рамки стереотипов течения – кубизма.

Для того чтобы понять, каким образом и за счет чего абстрактная манера Пикассо и Брака сумела развиться в одно из самых влиятельных направлений в истории живописи, необходимо заглянуть в истоки кубизма – явления странного, но очень притягательного. После этого вы сможете попытаться внести элементы кубизма и в свои собственные работы.

◀ Картина «Бутылка «Баньоль»» (1914) выполнена в технике гуаши и коллажа, что было характерно для манеры испанского художника Хуана Гриса, одного из ведущих кубистов начала прошлого века. Особое внимание Грис уделял композиции и описанию различных фактур. Как правило, предметы на его картинах распознаются легче, чем у большинства других художников-кубистов.

Художественный музей. Берн/Художественная библиотека Бриджмена.

▲ На картине Пабло Пикассо «Музыкальные инструменты» (1912) формы струнных инструментов сведены к прямоугольным окрашенным плоскостям, перекрывающим друг друга на композиции, которой художник придал форму овала.

Эрмитаж. Санкт-Петербург/
Художественная библиотека Бриджмена.

Начало XX века ознаменовалось критическими сдвигами в мировой духовной культуре, что не могло не затронуть искусство. Принципы уже пережившего период расцвета импрессионизма оспаривало течение, получившее название «постимпрессионизм». Каждый из его представителей — Поль Гоген (1848—1903) и Винсент Ван Гог (1853—1890). Жорж Сёра (1859—1891) и

Поль Сезанн (1839—1906) — оставил яркий след в истории живописи именно потому, что смотрел на мир новым, свежим взглядом.

На пути к кубизму

Сезанн учил своих последователей тому, что художник в любом предмете должен увидеть простые формы — сферу, конус и цилиндр. Он также считал, что цвет и тон равнознач-

ны и неправильным было бы вначале размечать цвета, и только затем — тона. Именно эти идеи Сезанна были подхвачены Пабло Пикассо (1881—1973) и Жоржем Браком (1882—1963) и легли в основу нового направления в живописи, названного кубизмом.

Новое видение

Анализируя структуру форм, Пикассо и Брак выработали свое уникальное видение окружающего мира. Они начали изображать предметы не с одного, а одновременно с нескольких ракурсов, разбирая предмет на отдельные плоскости так, как если бы он был прозрачным. Предмет у них оказывался «разобран» на простейшие формы, отчего очертания становились неузнаваемыми, хотя и состоящими из легко распознаваемых по отдельности фрагментов. Во время первой фазы развития кубизма, продолжавшейся с 1909 по 1912 год и получившей название «аналитический кубизм», в работах Пикассо и Брака преобладал приглушенный колорит. Художники увлекались в это время не цветом, а структурой композиции.

Они описывали обычные, повседневные предметы совершенно необычным образом. Художники-кубисты словно приглашали зрителя заглянуть в скрытую суть вещей и увидеть в банальной вещи сложное, загадочное сочетание простейших форм и плоскостей.

Новаторство художников-кубистов проявлялось в том, что они намеренно стремились изобразить предмет или фигуру не такими, какими они видятся в действительности, а такими, какими их видит сам художник.

Позже кубисты стали включать в свои композиции «реальные» предметы — такие, как куски обоев, клочки газет и обладавший яркой

«Серия наслаивающихся друг на друга плоскостей придает прозрачность картине Жоржа Брака «Натюрморт со скрипкой и кувшином» (1910). Приглушенный колорит характерен для периода, получившего название «аналитический кубизм».

Художественная галерея, Базель/Художественная библиотека Бриджмена/
©ADAGP, Париж и DACS, Лондон, 2000

фактурой деревянный шпон. Все это наклеивалось прямо на поверхность картины, разрушая ровную плоскость полотна, — это ознаменовало рождение жанра «коллажа».

Вторая фаза развития кубизма получила название «синтетический кубизм». Теперь, вместо того чтобы разбивать на простые формы реальный предмет, Пикассо начал собирать из этих форм свои собственные предметы.

Вам
потребуется

Любой предмет
домашнего обихода

Лист плотной бумаги

Карандаш 2В

Ножницы

Клей

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В СТИЛЕ КУБИЗМА

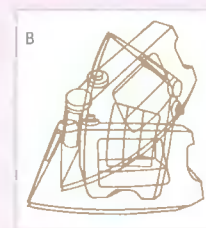
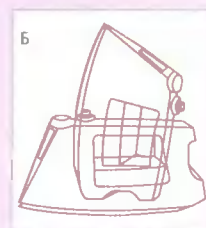
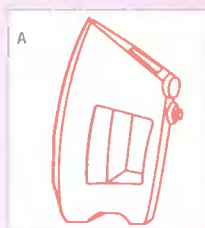
Для того чтобы лучше понять основные принципы кубизма, сделаем три эксперимента.

- **Наложение простых образов.** Это упражнение лучше всего проделать с предметом, который состоит из простых геометрических форм — таким, как электрический утюг, лейка или настольная лампа. Нарисуйте выбранный предмет в обычном ракурсе (А). Затем переверните его два или три раза — например, переверните его боком или поставьте с ног на голову, и каждый раз зарисовывайте поверх предыдущего изображения, накладывая образы друг на друга так, как если бы предмет был прозрачным (Б и В). После этого вы можете закрасить часть перекрывающихся друг друга поверхностей или подчеркнуть отдельные контуры.

рисуите те же предметы еще раз, накладывая изображения друг на друга. Прodelайте это несколько раз. При этом необходимо творчески отнестись к своей работе и по ходу ее решать, что необходимо включить в композицию, а что можно и опустить.

- **Натюрморт в нескольких ракурсах.** Соберите три-четыре часто использовавшихся кубистами предмета — например, бутылку, газету или кувшин, и, поставив на стол, зарисуйте их. Затем, не трогая предметы, перейдите на новое место и за-

- **Создание коллажа.** Возьмите листы бумаги формата А3 и несколько раз зарисуйте натюрморт. Так же, как и перед этим, сделайте это с нескольких ракурсов. Сложите листы вместе, переверните лицевой стороной вниз и разрежьте их на прямоугольнички. Переверните вырезанные прямоугольнички и разложите их в случайном порядке на листе формата А2, а затем приклейте каждый фрагмент на место. Попробуйте добавить в коллаж один-два «настоящих» предмета — например, клочки газеты, — и у вас получится самый настоящий коллаж, выполненный в стиле «синтетического кубизма».

Почтовый набор с монограммой

У монограммы длинная, интересная и богатая на события история. Познакомьтесь с ней, прежде чем вписать в нее свою страницу — конечно же, на своей личной почтовой бумаге.

Монограмма впервые появилась еще у древних египтян и представляла собой своеобразный штамп с инициалами. Затем она перекочевала в Древнюю Грецию и Древний Рим. С монограммой чеканили монету, ее имели все королевские дома. Она пережила периоды расцвета и забвения и все-таки дошла до наших дней.

◀ *Простая, элегантная заглавная буква имени четко выступает на фоне цветной пастели и делает ваш почтовый набор единственным и неповторимым.*

Этот обычный почтовый набор вы можете украсить собственной монограммой, нанесенной с помощью мягкой пастели. Чтобы написать первую букву своего имени или скомпоновать монограмму из своих инициалов, скопируйте один из приведенных ниже шрифтов или придумайте свой собственный.

Переведя монограмму на почтовую бумагу или конверт, покройте ее маскировочной жидкостью. Благодаря этому нехитрому приему ваша монограмма будет четко выделяться на фоне цветной пастели. Этот «фирменный знак» сделает вашу почтовую бумагу и конверты совершенно уникальными. Для того чтобы пастель не смазалась, покройте монограмму слоем фиксатива.

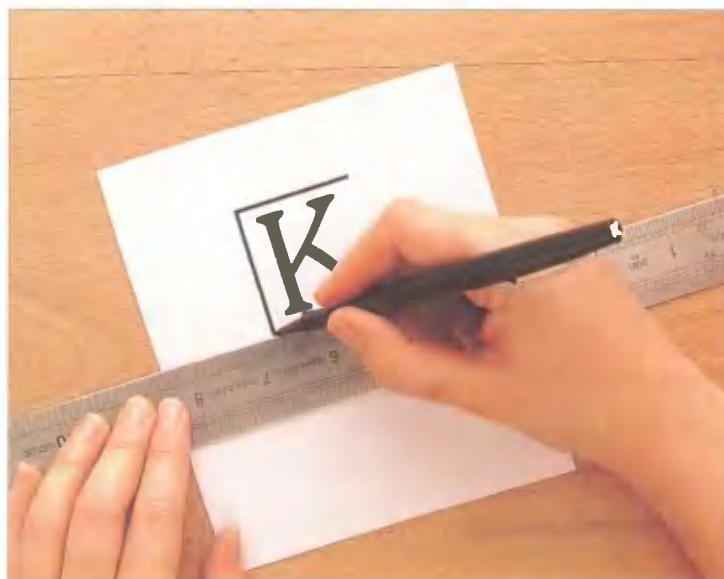
Разработать свою собственную монограмму — дело чрезвычайно интересное. Хорошо, если она будет представлять собой не просто стоящие рядом инициалы, а оградит характер личности своего владельца.

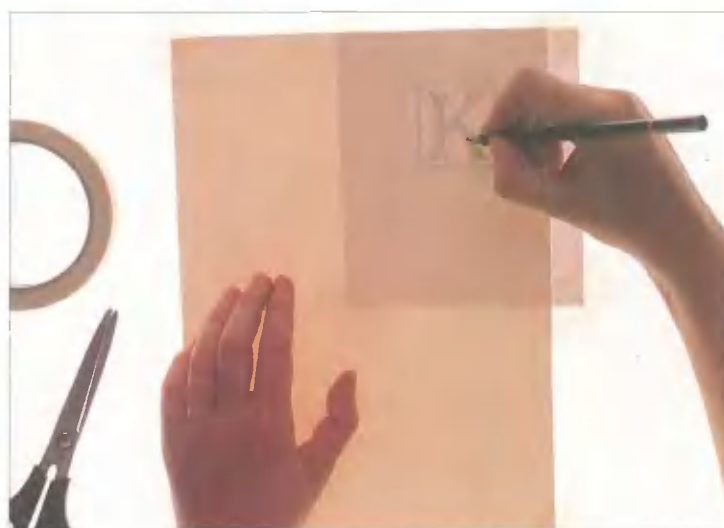
Вам
потребуется

► Делаем
шаблон

Фотокопируйте, переведите или нарисуйте букву монограммы на листе тонкой бумаги черным фломастером. Затем возьмите линейку и обведите букву жирной черной рамкой.

- Тонкая бумага
- Черный фломастер
- Линейка
- Маскировочная жидкость
- Монтажный стол с подсветкой
- Писчая бумага и конверты
- Карандаш 2H
- Круглая кисть №1
- Клейкая лента
- Клей ПВА
- 2-3 пастели разных цветов
- Фиксатив (аэрозоль) для пастели
- Ластик

▲ Крепим шаблон к источнику света

Прикрепите шаблон клейкой лентой к монтажному столу или к стеклу, ярко освещенному с обратной стороны, — например, к окну.

3 ▲ Размещаем писчую бумагу

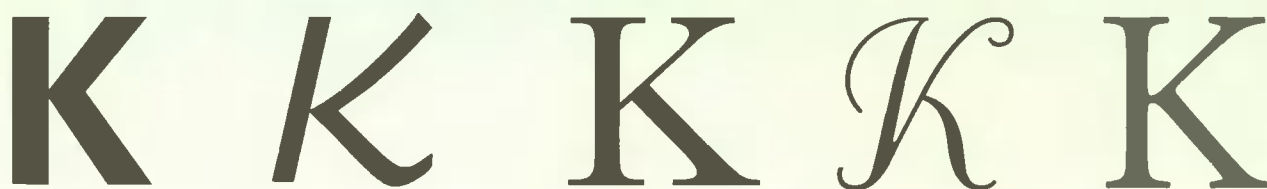
Приложите лист писчей бумаги поверх шаблона так, чтобы тот просвечивал насквозь. Помните, что край рамки должен находиться не менее чем в 2 см от края листа, иначе вам не хватит места, чтобы нанести слой пастели. Переведите контуры буквы и рамки на лист писчей бумаги тонко заточенным карандашом 2H.

РАЗНОВИДНОСТИ ШРИФТОВ ДЛЯ МОНОГРАММ

Существует огромное количество различных шрифтов, от классических до современных. Выбирайте тот, что вам больше понравится. Если хотите, смело заменяйте прописную букву в своей монограмме на строчную, или

на написанную курсивом, или оформите ее так, чтобы она казалась выгравированной на дереве. Различные шрифты вы можете найти в книгах по каллиграфии или в интернете. И помните: здесь нет никаких строгих пред-

писаний и стереотипов, все в вашей власти. За исключением, пожалуй, одного общего для всех правила: рамка монограммы всегда должна быть простой, не отвлекающей внимания от самой монограммы.

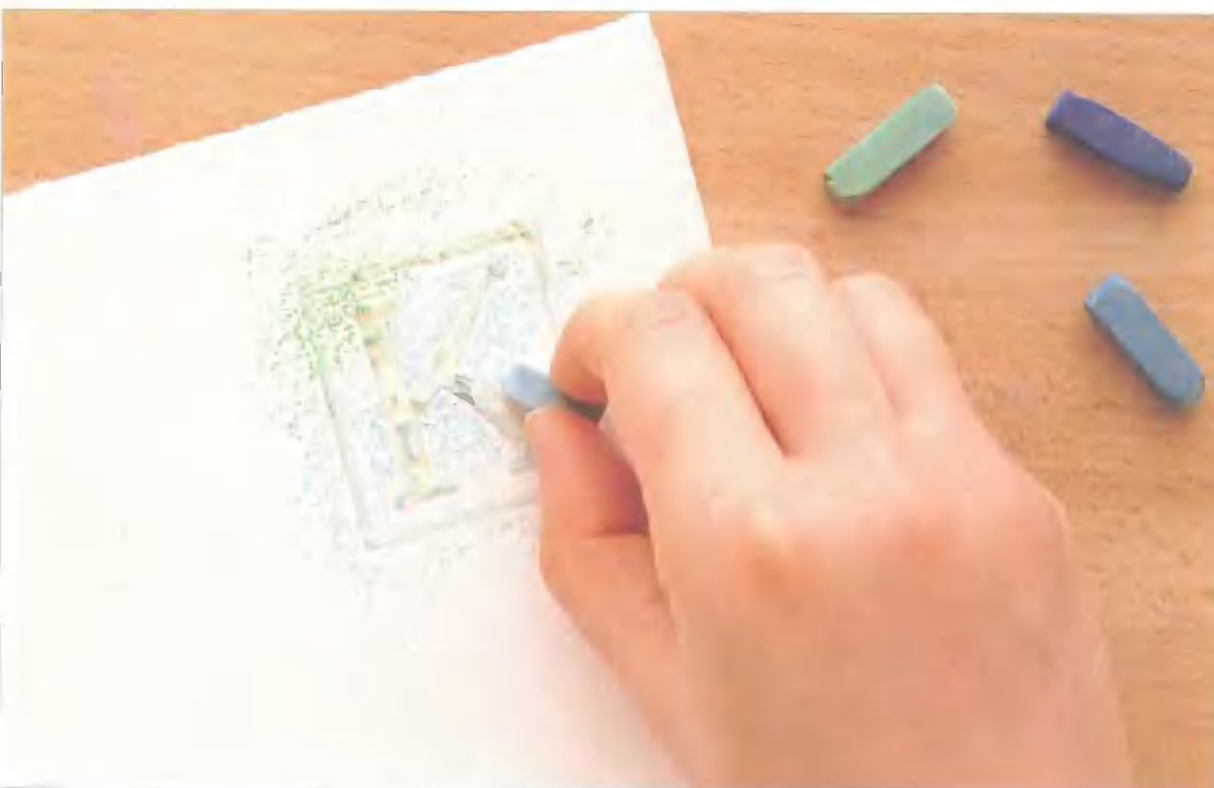
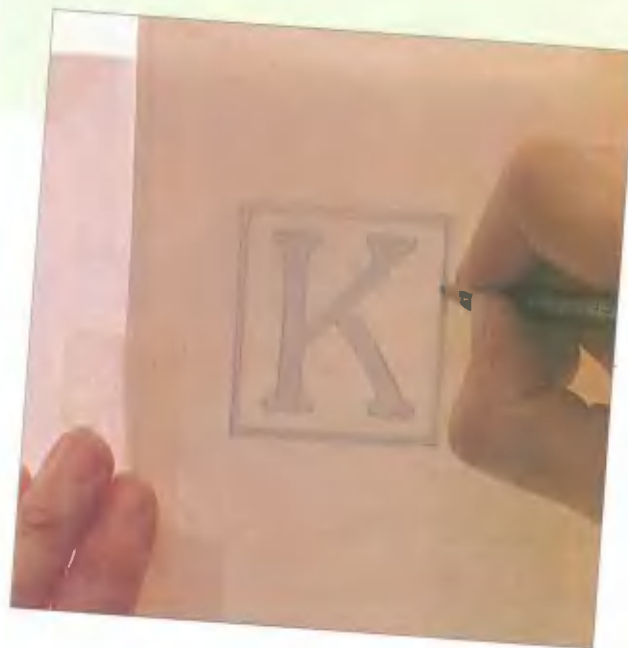
СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как сделать конверт с монограммой

Вы можете украсить своей монограммой не только писчую бумагу, но и почтовый конверт. Для того чтобы перевести монограмму, разверните конверт и закрепите его клейкой лентой поверх шаблона к монтажному столу или окну. Далее переведите монограмму на конверт так же, как на писчую бумагу. После этого вновь сложите конверт и склейте в местах соединений клеем ПВА.

4 ▲ **Покрываем монограмму маскировочной жидкостью**
Снимите лист писчей бумаги с монтажного стола или окна. Возьмите круглую кисть №1 и аккуратно покройте букву и рамку монограммы маскировочной жидкостью. Подождите, чтобы жидкость полностью просохла. Сразу после использования промойте кисть, руководствуясь инструкцией, приложенной к флакону с маскировочной жидкостью.

5 ◀ **Добавляем цветной фон**
Выберите две-три разноцветные пастели по своему желанию. Свободными штрихами закрасьте монограмму прямо поверх засохшей маскировочной жидкости двумя-тремя слоями пастели разного цвета. Аккуратно обведите пастелью края маскировочной жидкости. Сдуйте оставшиеся на бумаге крошки пастели.

6 ◀ Фиксируем цвет

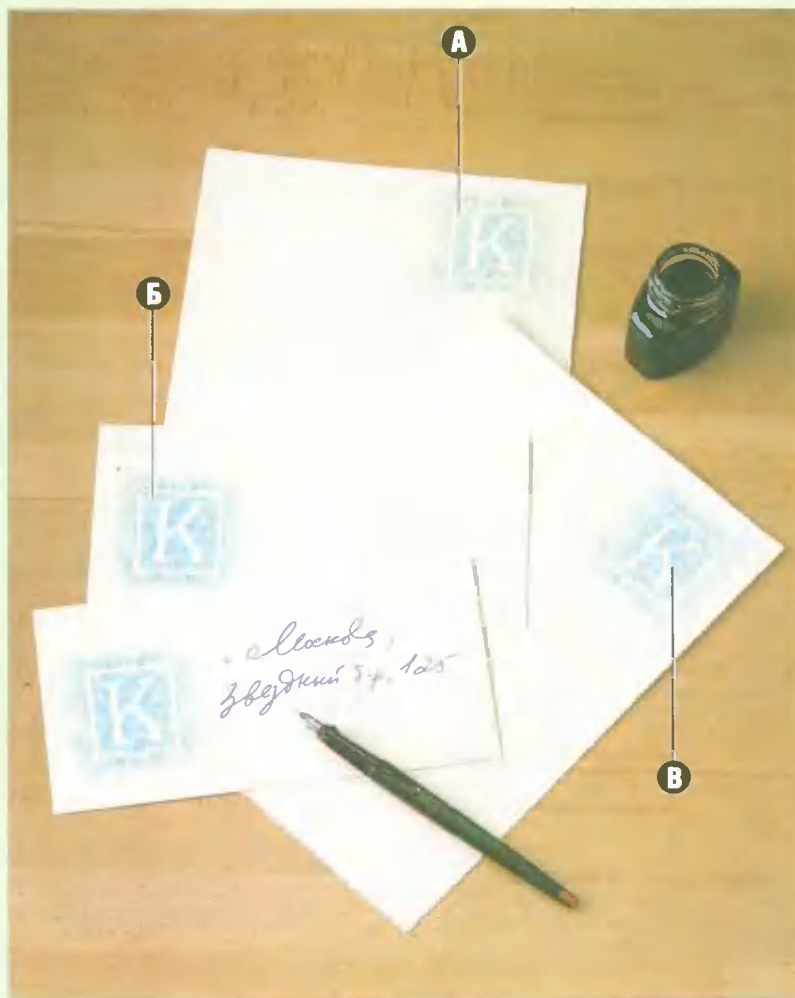
Покройте монограмму слоем фиксатива. Когда он хорошенько просохнет, возьмите ластик и аккуратно сотрите засохшую маскировочную жидкость.

ГОТОВЫЙ ПОЧТОВЫЙ НАБОР

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы преобразим старую картинную раму с помощью декоративного рисунка.

- Изготавливаем штампы для нанесения узоров.
- Окрашиваем раму в любой цвет по своему выбору.
- Штампуем на раме оригинальные узоры.

А Пастельный фон

Белая монограмма особенно эффектно смотрится на контрастном фоне. Несколько слоев разноцветной пастели образуют яркий и красивый пятнистый фон монограммы.

Б Четкие очертания

Края засохшей маскировочной жидкости были аккуратно обведены пастелью. Благодаря этому белая буква и рамка монограммы очень четко выделяются на цветном фоне.

В Правильное расположение

На писчей бумаге монограмма расположена в правом верхнем углу, но не вплотную к краю. На конверте ее смещают от центра, чтобы осталось достаточно места для адреса.