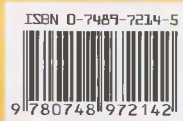

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС
**Искусство Рисования и
Живописи** ШАГ ЗА ШАГОМ

30

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

АЗБУКА РИСУНКА

115—118

Яркие, насыщенные цвета и тонкие оттенки причудливой окраски осенних листьев можно воссоздать с помощью цветных карандашей.

В МАСТЕРСКОЙ

177—182

Фарфоровую хрупкость яичной скорлупы мы передадим тонкими, почти прозрачными, слоями акварельной краски.

НА ПЛЕНЭРЕ

175—180

Точно схваченное движение, нанесенное на бумагу смелым росчерком пера, — и жанровая сценка практически готова. Осталось расставить цветовые акценты и оживить сюжет акварелью.

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА

59—60

Драматичный контражур или чиароскуро? Интересно, как решают художники проблему выбора варианта освещения в своих композициях.

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

117—120

Чтобы сделать своими руками узорчатую дорожку для стола, достаточно перевязать ткань бечевкой и опустить в краску.

ЧИТАЙТЕ В №31

Освойте прием растушевки угля для того, чтобы суметь воссоздавать фактуру различных тканей.

Совершенствуйте технику владения водорастворимыми карандашами и нарисуйте портрет женщины в шляпе.

Постарайтесь передать ощущение солнечного дня и написать отражения в стоячей воде пруда с помощью масляных красок.

Создайте стильный и красочный мобиль в духе картин Пита Мондриана.

«Искусство рисования и живописи» №30, 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 0-7489-7214-5

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.

Осенний листопад

Легкие, наполненные жизнью и движением, готовые в любую минуту сорваться с места под порывом ветра, — такими мы знаем осенние листья. Так их и нарисуем.

Чтобы наши листья получились действительно как живые, надо тщательно продумать композицию. Лучшим фоном для этого натюрморта будет лист белой бумаги. На нем отчетливо видны как очертания листьев, так и отбрасываемые ими тени. А если приклеить листья к бумаге и установить ее на мольберт, вы окажетесь с осенними листьями лицом к лицу.

◀ Водорастворимые карандаши позволяют покрывать изображение ровным слоем краски и одновременно изображать льющие мелкие детали.

Натюрморт с листьями можно трактовать по-разному — например, подойти к этому с чисто ботанической точки зрения, то есть аккуратно, словно в гербарии, расположить листья и постараться изобразить их как можно более подробно и реалистично. Другой способ — произвольно перемешать листья на столе и сконцентрировать внимание на их очертаниях и фактуре.

Именно так мы и подойдем к этому натюрморту. Выбранные для сюжета листья различаются по размеру, форме и цвету, и когда они произвольно падают на стол, на них образуется интересная игра светотени.

Деликатность водорастворимых карандашей

Водорастворимые карандаши идеально приспособлены для такой тонкой и деликатной

работы, как этюд с натуры. С помощью этих карандашей можно рисовать глубокие тени, наносить яркие цветные пятна и создавать едва уловимые тональные переходы. Добавив немного воды, вы можете превратить штриховку в гладкий, ровный слой краски, а карандашный рисунок — в легкий акварельный натюрморт.

Для того чтобы нарисовать этот натюрморт, вам потребуется набор коричневых, зеленых, красных и желтых карандашей разных оттенков.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▶ Рисуем контуры листьев

Возьмите по своему выбору шоколадно-коричневый, оливково-зеленый или красно-коричневый карандаш и наметьте очертания листьев. Четкими штрихами шоколадно-коричневого карандаша и фуксина прорисуйте зазубренный край и прожилки на листе красной гортензии (вверху справа). Возьмите карандаш сырая сиена и нанесите основные прожилки на листья в нижней части композиции.

2 ▼ Начинаем окрашивать листья

Оливково-зеленым карандашом окрасьте виноградный лист (вверху слева) и похожий на веер лист гинко (вверху в центре). Наметьте серым карандашом отбрасываемые листьями тени (см. «Совет специалиста»). Заштрихуйте лист гортензии шоколадно-коричневым карандашом, а затем возьмите фуксин и добавьте перекрестную штриховку.

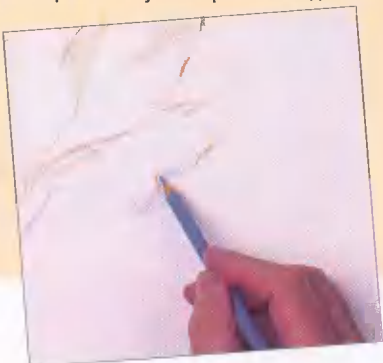

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Рисуем отбрасываемые тени

Листья, которые используют для натюрморта, имеют свойство быстро высыхать и сворачиваться, особенно под сильным источником света. Поэтому было бы правильно уже на ранних стадиях работы зарисовать отбрасываемые листьями тени, которые в точности повторяют очертания неуспевшего свернуться листа.

Вам
потребуется

Лист плотной бумаги для акварели

15 водорастворимых карандашей: шоколадно-коричневый, оливково-зеленый, красно-коричневый, фуксин, сырая сиена, серый, светлый неаполитанский желтый, лимонно-желтый, ярко-зеленый, зеленое яблоко, изумрудно-зеленый, зеленый лайм, оранжевый, травянисто-зеленый, жженая сиена

Подделочный нож для затачивания карандашей

Средних размеров круглая беличья кисть

3 ▲ Продолжаем работать с цветом

Возьмите светлый неаполитанский желтый карандаш и заштрихуйте лист платана (внизу слева). Затем лимонно-желтым карандашом окрасьте пестрый лавровый лист (внизу в центре). Перейдите к оставшемуся внизу справа двухцветному листу платана. Заштрихуйте одну его половину оливково-зеленым, а вторую — красно-коричневым карандашом и добавьте ярко-зеленые блики.

4 ▲ Смешиваем цвета

До того, как увлажнить водорастворимый карандаш, нужно смешать цвета «на сухую». Так, на лист платана (слева) прямо поверх светлого неаполитанского желтого карандаша нанесите немного красно-коричневого.

КАК ДОБАВЛЯТЬ ВОДУ

Закончив карандашный рисунок, начните добавлять воду, чтобы размыть штриховку и превратить ее в ровный слой краски. Как можно чаще промывайте при этом кисть: важно, чтобы она всегда оставалась чистой. Когда размытая краска высохнет, можно нарисовать поверх нее мелкие детали.

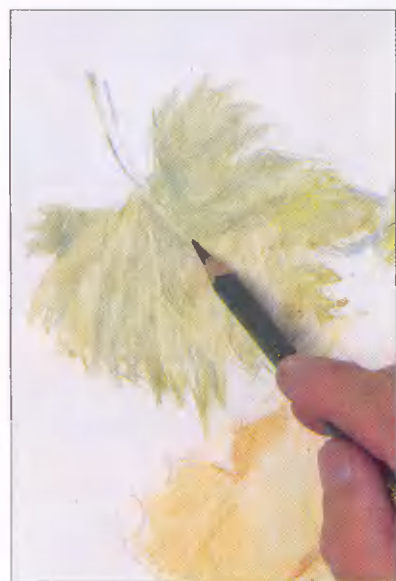
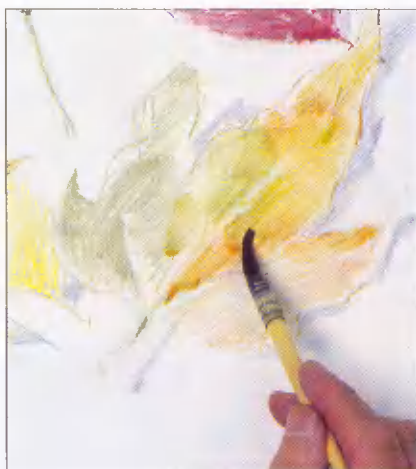

5 ▲ Начинаем добавлять воду

Смочите кисть в чистой воде, а затем увлажните лист гинкго, чтобы размыть карандашную штриховку. Во время этой работы следуйте кистью за очертаниями листа.

6 ► Продолжаем добавлять воду

Перейдите к листу красной гортензии и нанесите воду на перекрестную штриховку, сделанную фуксином и шоколадно-коричневым карандашами. Будьте особенно аккуратны и внимательны, когда станете увлажнять зубчатые края листа. Затем промойте кисть и увлажните виноградный лист, а потом и листья платана. Продолжите работу, когда краски просохнут.

7 ◀ Возвращаемся к штриховке

Заштрихуйте левый лист платана поверх размытой краски ярко-зеленым карандашом. Нанесите ярко-зеленым карандашом и карандашом зеленое яблоко штриховку на лист гинкго. Нарисуйте прожилки на этом листе изумрудно-зеленым карандашом. Аккуратно заштрихуйте промежутки между прожилками листа гортензии шоколадно-коричневым карандашом, карандашом зеленый лайм и фуксином. Закрасьте изумрудно-зеленым карандашом участки между прожилками виноградного листа.

8 ▲ Работаем над нижними листьями

На окрашенном желтым цветом лавровом листе нарисуйте узор оливково-зеленым и изумрудно-зеленым карандашами. Возьмите шоколадно-коричневый карандаш и заштрихуйте листья платана, оставив бледные прожилки. Осветлите эти листья оранжевым карандашом, а затем увлажните, чтобы смешать краски.

9 ▲ Добавляем больше красок

Для того чтобы воспроизвести природное богатство расцветки, добавьте на листья еще несколько слоев краски. Углубите цвет виноградного листа и листа гинкго травянисто-зеленым карандашом. Осветлите листья платана ярко-зеленым карандашом. Добавьте повсюду на листьях отдельные штрихи жженой сиены и сырой сиены.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Теперь наш натюрморт можно считать законченным. В то же время, критически оценив готовую работу, постарайтесь найти те места, которым недостает выразительности. Уточните отдельные тени и прожилки на листьях с помощью сухого карандаша. Эти несколько штрихов придадут новое звучание вашему натюрморту.

10 ◀ Углубляем тени

Возьмите серый карандаш и еще больше углубите отбрасываемые листьями тени. На самых темных участках усиливайте нажим на карандаш. Нарисуйте узкую тень, отбрасываемую черенком листа гингко.

11 ▲ Уточняем прожилки

Рассмотрите прожилки на виноградном листе и в случае необходимости уточните их узор травянисто-зеленым карандашом. Придайте объем прожилкам на правом листе платана, заштриховав для этого прилегающие к ним участки травянисто-зеленым карандашом.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы познакомимся с интересной техникой, позволяющей воссоздавать фактуру различных текстильных изделий, — таких, как плед, шарф и перчатки.

- **Составляем** натюрморт из текстильных изделий.
- **Наносим** выразительные фактурные мазки угольным карандашом.
- **Смешиваем** тона с помощью растушевки или торшона.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК

А «Случайная» композиция

Листья различных растений расположены здесь в кажущемся беспорядке, отчего композиция натюрморта выглядит «случайной».

Б Смешанный цвет

Для того чтобы воспроизвести богатый цвет листьев, слои сделанной сухими карандашами штриховки были размыты влажной кистью.

В Светлые прожилки

На местах прожилки выступают нижний слой светлой краски. Прилегающие к прожилкам участки окрашены в темный цвет.

Снесла курочка яичко...

До чего красивы эти самые обычные яйца, лежащие в выстланной соломой глиняной миске! Попробуем передать их тонкие, полупрозрачные цвета и тона с помощью акварельных красок.

Сильное впечатление на художника может произвести даже самый простой предмет. Очарованный мягкими тонами этих яиц, наш художник аккуратно положил их в выстланную соломой миску, а затем написал тончайшими слоями акварельной размывки. Только так, и никак иначе, можно воссоздать хрупкую, полупрозрачную фактуру яичной скорлупы.

◀ Мягко описанные формы и оттенки цвета созданы на этой картине с помощью многократно наложенных полупрозрачных размывок акварельной краски.

Для подобного сюжета нельзя найти более подходящего материала, чем акварельные краски. Нанесенные очень тонким слоем, они позволяют свету проникать насквозь и отражаться от белой поверхности бумаги, придавая тем самым необычайную глубину и блеск краскам. Чтобы добиться ре-

алистичности, воссоздавая фактуру хрупкой яичной скорлупы, вы должны научиться правильно подбирать соотношение красящего пигмента и воды.

Секрет успеха прост: начать следует с самых светлых размывок, а затем постепенно «выстраивать» цвет и форму с помощью

новых, полупрозрачных, слоев краски — так, как если бы вы накладывали друг на друга невесомые листочки папиросной бумаги. Только таким способом вы можете добиться необходимой глубины цвета, сохранив при этом краски свежими, живыми и прозрачными.

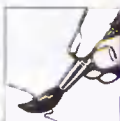

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▲ Рисуем кистью

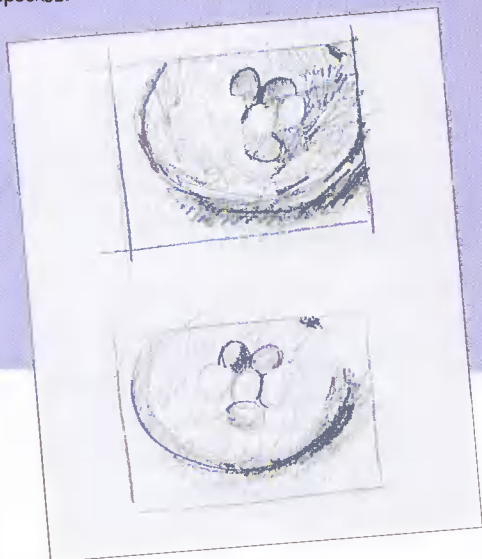
Смочите бумагу чистой водой, воспользовавшись круглой кистью №8. Пока бумага подсыхает, приготовьте жидкую размывку из смеси сырой сиены с добавлением черной краски. Возьмите круглую кисть №6 и «нарисуйте» очертания яиц, окружив их контуры тенями. Затем жидко разведите смешанную с сырой умброй серо-голубую краску и наметьте очертания миски.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Моментальные наброски

Независимо от того, насколько прост или сложен выбранный вами предмет, очень важно продумать его расположение на бумаге. Старайтесь никогда не помещать предмет прямо посередине листа. В данном случае вы намного улучшите композицию, если сдвинете миску в сторону и обрежете ее краем картины. Попробуйте поискать другие, не менее динамичные, решения этой композиции с помощью видоискателя и сделайте несколько моментальных набросков.

2 ◀ Уточняем очертания яиц

Углубите лежащие вокруг яиц и между ними тени жидко разведенной смесью серо-голубой краски и сырой умбры, добавив для «теплых» теней немного интенсивной розовой краски. Этот прием позволяет описать очертания яиц лучше, чем попытка нарисовать их овальные контуры. К тому же, темный фон придает им объем: он визуально «выталкивает» предметы из плоскости картины и приближает к переднему плану.

Вам
потребуется

Лист грубой бумаги для акварели

Кисти для акварели: круглые №№2, 6 и 8, «орех» №6

Банка с водой

Палитра для смешивания красок

12 акварельных красок: сырая сиена, черная, серо-голубая, сырая умбра, интенсивная розовая, желтый кадмий, индийская желтая, индийская красная, лазурная, синий кобальт, жженая умбра, жженая сиена

Лист кальки

Карандаш

Поделочный нож

Трафаретная кисть или старая зубная щетка

3 ▲ Делаем подмалевок соломки

Приготовьте жидкую смесь желтого кадмия с небольшим количеством интенсивной розовой краски, чтобы сделать теплый подмалевок соломки. Нанесите краску свободными мазками кисти, захватывая при этом и поверхность коричневых яиц. Дождитесь, пока краска полностью не просохнет.

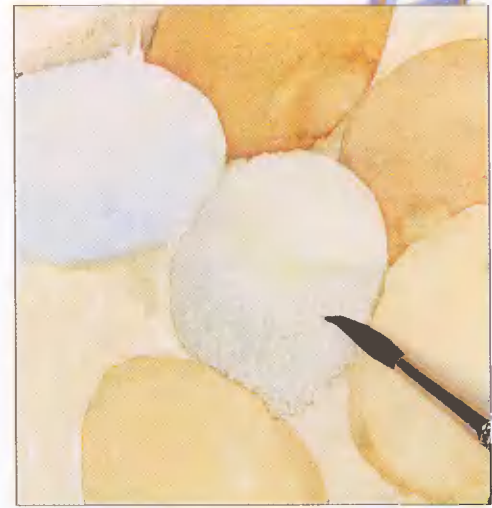
- 4** ▼ Пишем самое темное яйцо
 Приготовьте теплую коричневую смесь из индийской желтой и индийской красной красок и покройте ею самое темное из коричневых яиц. Пока краска остается влажной, промойте кисть, вытрите ее и снимите часть краски, чтобы создать мягкий световой блик на округлой поверхности яйца. Этот, слегка затонированный, световой блик будет выглядеть намного более естественно, чем ярко-белый.

- 5** ▼ Пишем следующее коричневое яйцо
 Добавьте в смесь немного стойкой розовой краски и воды. Напишите коричневое яйцо, расположенное справа от предыдущего. Оно немного бледнее и холоднее по цвету. Создайте мягкий световой блик на яйце тем же способом, что и на темном коричневом яйце. Промойте кисть.

- 6** ▶ Пишем голубое и зеленоватое яйца
 Добавьте в лазурную краску немного индийской желтой и приготовьте очень жидкую размывку, чтобы написать голубое яйцо. Зеленоватое яйцо окрасьте сильно разведенной смесью синего кобальта и желтого кадмия. Пока эта размывка остается влажной, напишите на яйце тень сильно разведенной смесью черной краски и сырой умбры. Переходите к следующему этапу работы, только когда краски окончательно просохнут.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Генри Хант

(1790—1864)

Натюрморт с птичьим гнездом

Генри Хант имел странное прозвище — Охотник за птичьими гнездами. Дело в том, что именно гнезда были излюбленным элементом на картинах этого художника. В данном случае взгляд зрителя с первых секунд приковывают к себе синие яйца, лежащие внутри гнезда. Цвет яиц кажется еще более ярким на контрасте с мягкими коричневыми и зелеными тонами самого гнезда и земли, на которой оно устроено. Нежная роза и красные ягоды клубники добавляют новые краски, также контрастирующие с преобладающими в картине приглушенными землистыми тонами.

Поверхность яиц написана мелкими крапинками синей и зеленой красок. Округлую форму яиц описывают световые блики и глубокие тени.

Фактура каменной земли, острых прутиков и рваных кусочков мха резко контрастирует с гладкой скорлупой яиц.

Художественная галерея и музей Бари, Ланкашир/Художественная библиотека Бриджмена.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Теперь, когда основные очертания и цвета всех элементов картины установлены, можно начать добавлять более глубокие, образующие форму, тона и детали.

7 ◀ Пишем тени в соломке

Сейчас вам предстоит нанести темные тени, лежащие в глубине пучка соломы. Смешайте для этого теплую краску из сырой сиены и индийской красной. Добавьте в смесь немного черной краски и напишите тени кончиком кисти. Не забывайте оставлять светлые полосы, имитирующие отдельные соломинки.

8 ▲ Рисуем солому

Убедитесь в том, что краска, которой вы писали тени, полностью высохла, и переходите непосредственно к соломе. Приготовьте бледную смесь индийской желтой краски с добавлением теплой красной индийской краски. Напишите спутанную массу пучка соломы длинными, плавно изгибающимися мазками кисти. Наносите краску свободно, так, чтобы местами сквозь нее проглядывал бледный нижний слой размывки.

9 ◀ Углубляем тени

Приготовьте интенсивную размывку жженой умбры и круглой кистью №2 окрасьте самые глубокие тени, лежащие вокруг яиц. Перейдите на круглую кисть №6 и напишите ободок миски смесью серо-голубой краски и жженой умбры.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Рисунок цветными карандашами

В данном случае наш художник нарисовал ту же композицию не акварелью, а цветными карандашами. И этот выбор неслучаен: цветные карандаши очень похожи на акварель, поскольку позволяют наносить цвет полупрозрачными слоями. Свет при этом проникает сквозь тонкие слои краски и отражается от поверхности бумаги. Этот этюд написан не острием карандашей, а в основном боковой стороной грифелей. Художник наносил пигмент легкими слоями, похожими на размывки акварельной краски. При этом частицы цветного грифеля, цепляясь за зубчики бумаги, создают эффект зернистой поверхности, что делает рисунок еще интереснее. Свет и тень смешиваются здесь в глазу зрителя оптическим путем: наслаивающиеся друг на друга штрихи образуют различные оттенки цвета.

10 ▲ Усиливаем контрасты

Смешайте жженую сиену и жженую умбру, чтобы углубить цвет самого верхнего яйца. Добавьте в смесь немного стойкой розовой краски и воды и окрасьте соседнее коричневое яйцо. Подмешайте в смесь серо-голубую краску, чтобы написать лежащую на яйце тень. Теперь снимите часть влажной краски — таким способом вы «нанесете» на поверхность яиц световые блики. Углубите цвет голубого яйца смесью лазурной и индийской желтой красок. Добавьте тень с помощью второго слоя этой же размывки. Окрасьте зеленоватое яйцо бледной размывкой желтого кадмия, а тень на нем углубите бледной смесью сырой умбры и черной краски. Нанесите на нижнее яйцо слой бледной размывки, составленной из жженой сиены, стойкой розовой и черной красок.

11 ▲ Работаем над фактурой соломы

Приготовьте базовую смесь из индийской красной краски и подмешанной к ней черной краски. Разведите краску до промежуточного по интенсивности тона. Возьмите кисть №2 и напишите тонкими длинными линиями отдельные соломинки. Используйте светлые и темные тона, варьируя для этого количество добавленной в смесь воды. Там, где тон соломы должен быть теплым, введите в смесь желтый кадмий или стойкую розовую краску. Там, где тон должен быть холодным, добавляйте серо-голубую краску.

12 ▲ Уточняем тона

Продолжая работать кистью №2, с помощью жженой умбры углубите лежащие вокруг яиц тени. Эти тени позволят донести до зрителя впечатление, что яйца уютно лежат в соломенном «гнездышке». Укажите направление, в котором падает свет, слегка углубив для этого тон соломы на левой стороне миски мазками холодной краски.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Нам удалось создать яркий контраст между шершавой фактурой сухой соломы и гладкой фактурой яичной скорлупы. Теперь осталось лишь слегка доработать форму яиц, дописать фон и добавить несколько заключительных деталей.

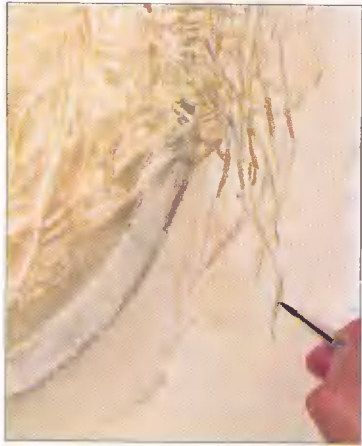
13 ▲ Придаем теням яркость

Кистью №6 углубите тени на каждом яйце. Для тени лежащего справа коричневого яйца смешайте индийскую красную краску, жженую сиену и добавьте немного серо-голубой и индийской желтой краски. Для тени голубого яйца смешайте лазурную, индийскую желтую и небольшое количество черной краски. Для тени зеленоватого яйца смешайте сырую умбру и черную краску. Для тени яйца, лежащего справа от зеленоватого яйца, смешайте стойкую розовую и черную краски. Не забывайте о том, что все размывки должны быть тонкими, прозрачными, а тени — лишь чуть более темными, чем сами яйца.

14 ▼ Добавляем простой фон

Приготовьте бледную смесь стойкой розовой, индийской желтой и черной красок. Кистью «орех» №6 напишите фон свободными, широкими мазками. Затем добавьте в смесь еще немного черной краски и нарисуйте по влажному фону тень, отбрасываемую миской. Ваша тень плавно расплывется по краям и придаст рисунку непосредственность.

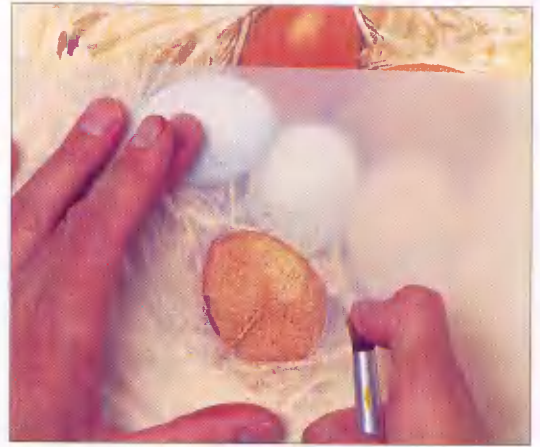

15 ▲ Заканчиваем писать солому

Смешайте основную размывку из индийской красной, индийской желтой и черной красок и напишите кистью №2 отдельные соломинки, свисающие с края миски. Для темных соломинок углубите тон, добавив в смесь немного жженой умбры и черной краски.

16 ► Добавляем крапинки

Напишите ободок миски кистью №6, используя смесь сырой умбры, жженой сиены и черной краски. Когда краска полностью просохнет, нанесите на ободок крапинки жженой умбры. Теперь положите поверх картины лист кальки, обведите нижнее коричневое яйцо и вырежьте отверстие по контуру — у вас получилась своеобразная «маска». Вновь положите кальку на картину, совместив отверстие с контурами яйца. Одной рукой придерживайте кальку, чтобы защитить рисунок, а другой нанесите на яйцо крапинки жженой умбры с помощью трафаретной кисти или разбрызгайте краску с помощью старой зубной щетки.

ГОТОВЫЙ НАТЮРМОРТ

А Прозрачные слои краски

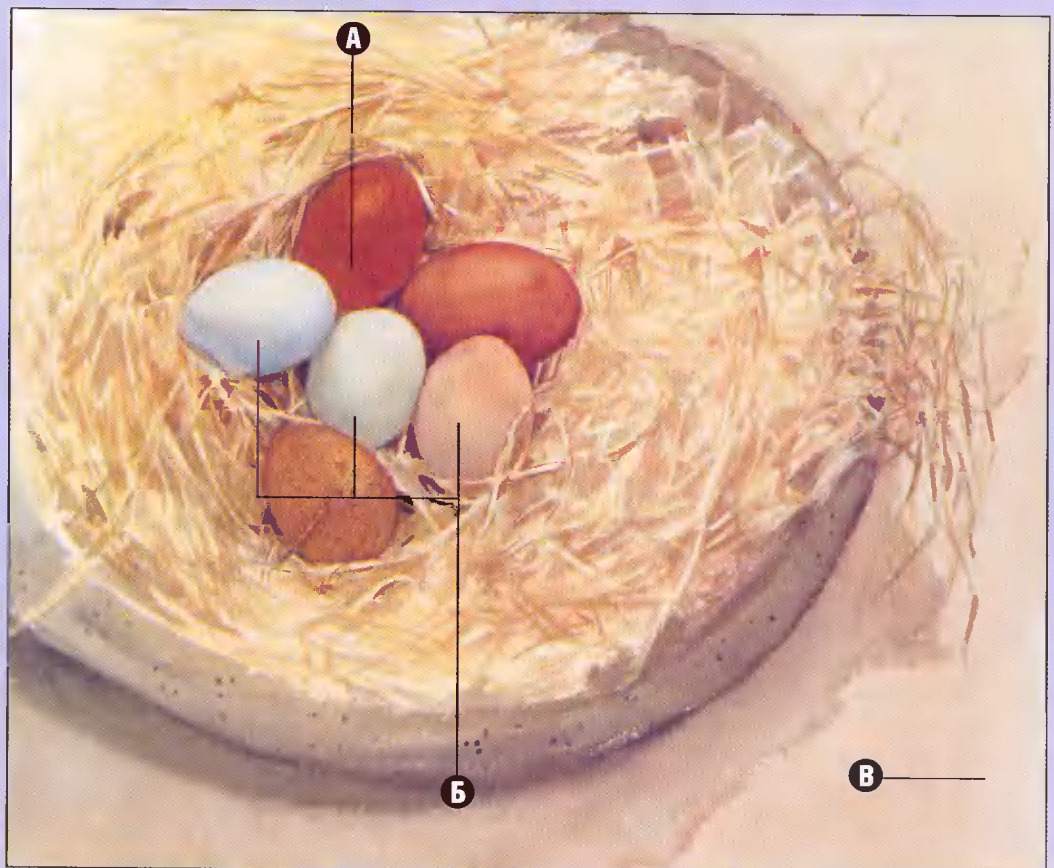
Слои прозрачной акварельной краски описывают мягкую овальную форму яиц, воссоздают гладкую фактуру и подчеркивают их хрупкость.

Б Настроение

Мягкие, приглушенные голубые, зеленоватые и коричневые тона элементов композиции придают всей картине спокойное настроение.

В Простой фон

Простой приглушенный фон не отвлекает внимания зрителей от фокальной точки композиции — миски с лежащими в ней на соломе яйцами.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы будем совершенствоваться в портретной живописи и напишем сидящую на стуле даму в шляпе.

- **Практикуемся** в изображении черт лица, рук и одежды.
- **Делаем** предварительный рисунок водорастворимыми карандашами.
- **Добавляем** воду, чтобы превратить карандашные штрихи в мягкие цветные размывки.

Союз пера и кисти

Нарисуйте эту жанровую сценку в парижском кафе с помощью пера и разноцветных размывок акварели.

В этой работе нас ждет много интересного. Прежде всего — сочетание техник: мы будем работать пером и акварелью. Затем — многофигурная композиция: будем думать, как ее лучше выстроить. И, наконец, эффектные контрасты: нам предстоит написать залитую солнечным светом сценку на фоне тускло мерцающего полумрака кафе.

◀ Обратите внимание на то, как красные, оранжевые и желтые тона переднего плана контрастируют с холодными, темными тонами интерьера кафе.

товой гаммы: интерьер кафе выдержан в холодном темном колорите, а сцена на переднем плане написана в ярких теплых тонах.

Штрих и размывка

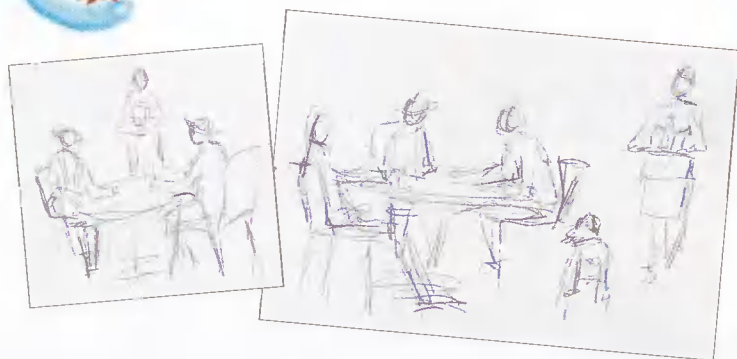
Созданию контраста между передним планом и интерьером кафе подчинено также решение использовать два вида туши — водостойкую и растворимую. Водостойкой тушью сделан предварительный рисунок уличной части сценки. Эта тушь не растворится в воде, поэтому нарисованные линии отчетливо видны сквозь тонкие слои акварельной размывки. Затененный интерьер кафе нарисован растворимой тушью, поэтому здесь линии рисунка мягко расплываются, сливаясь с акварельной краской.

Э тот «портрет» парижского кафе выполнен с обычного для таких случаев ракурса — из другого кафе, расположенного на противоположной стороне улицы. Изображенная сценка интересна в первую очередь тем, что здесь присутствуют два контрастных плана — передний, ярко освещенный солнцем, уличный план и погруженный в загадочный полумрак интерьер кафе, отодвинутый на задний план картины.

Картины в картине

Интерьер кафе мы видим сквозь большие окна и раскрытую дверь. Таким образом, он представляет собой своего рода серию картин внутри картины, и каждую из них можно рассматривать как самостоятельную миниатюру. Этот «триптих» состоит из прямоугольных, «обрамленных» деревянной рамой оконных и дверного проемов, «картин».

Контраст между сценой на переднем плане и интерьером кафе подчеркнут выбором цве-

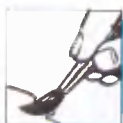
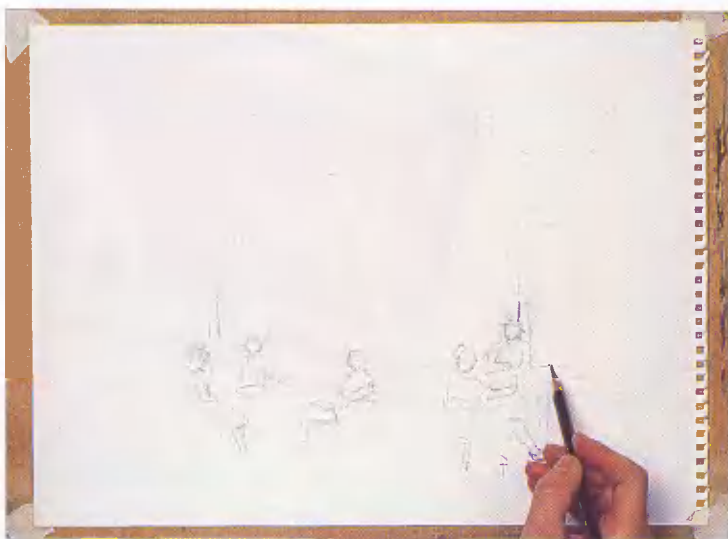

▲ *Прежде чем приступить к основной работе, очень полезно сделать несколько моментальных набросков карандашом или шариковой ручкой. Эти наброски помогут вам чувствовать себя намного увереннее, когда вы приступите к работе над картиной.*

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Начинаем с карандашного наброска

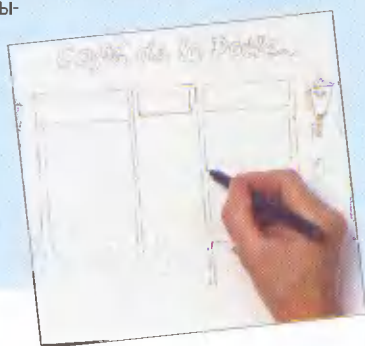
Возьмите остро заточенный карандаш В и набросайте основные контуры кафе. Затем добавьте фигуры сидящих за столиками посетителей, используя в качестве рабочего материала фотографии, журнальные иллюстрации и собственные моментальные наброски. Стремитесь к тому, чтобы позы посетителей кафе были как можно более разнообразными и естественными.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как изобразить прямые линии

Каждый художник выбирает кисти по своему желанию, в соответствии с поставленными задачами. Для этой работы наш художник выбрал кисть «орех», поскольку с ее помощью можно как покрывать краской большие площади картины, так и изображать мелкие детали.

Вам
потребуется

Лист плотной бумаги
для акварели размером
30х41 см

Карандаш В

Водостойкая тушь

Рапидограф

Растворимая тушь

Автоматическая перьевая
ручка

Маскировочная жидкость

Рейсфедер

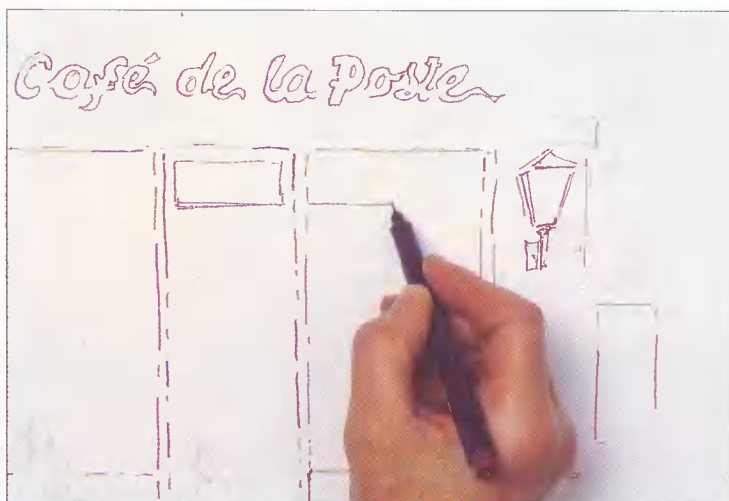
Ластик

Круглая мягкая кисть №6

8 акварельных красок:

жженая сиена, красный кадмий, оранжевый кадмий, прусская синька, желтый кадмий, ультрамарин, желтая охра, изумрудно-зеленая

Белая корректирующая
жидкость

2 ▲ Рисуем тушью

Возьмите заправленный водостойкой тушью рапидограф и обведите контуры кафе. Когда будете рисовать вывеску над входом в кафе, следите за тем, чтобы буквы были пропорциональными, а расстояния между ними — одинаковыми.

3 ▲ Добавляем фигуры

Возьмите заправленную растворимой тушью автоматическую перьевую ручку и обведите карандашные контуры фигур посетителей кафе на улице и внутри помещения. Покажите несколькими линиями брусчатку улицы.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Покрыв некоторые участки картины маскировочной жидкостью, вы можете перейти к акварельным размывкам. Начните с уличного навеса и интерьера кафе, затем перейдите к уличной мостовой и только после этого — к деталям переднего плана.

4 ▼ Пишем темные телесные тона

Смешайте темную желтовато-коричневую краску из жженой сиены с добавлением сырой умбры. Напишите этой краской кожу на затененных сторонах фигур. Наносите краску кончиком кисти, длинными сужающимися мазками, следующими вдоль контуров ног и рук.

5 ◀ Стираем карандашные линии

Когда и тушь, и маскировочная жидкость полностью просохнут, возьмите ластик и сотрите все карандашные штрихи. Эти направляющие линии вам больше не понадобятся, а если не стереть их, они будут просвечивать сквозь полупрозрачные слои акварели и испортят общий вид картины.

6 ▶ Пишем навес

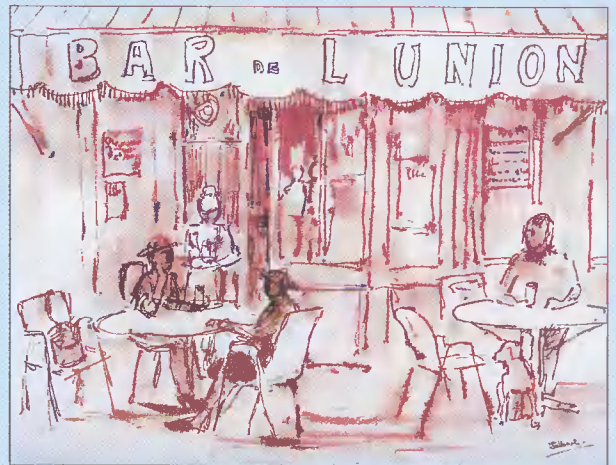
Возьмите мягкую круглую кисть №6 и окрасьте козырек навеса жженой сиеной, красным кадмием и оранжевым кадмием, варьируя пропорции этих красок в смеси, чтобы оживить эту деталь картины. Свободно обведите буквы вывески. Добавьте в жженую сиену немного оранжевого кадмия и закрасьте всю горизонтальную плоскость навеса, стараясь не «наезжать» на буквы.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

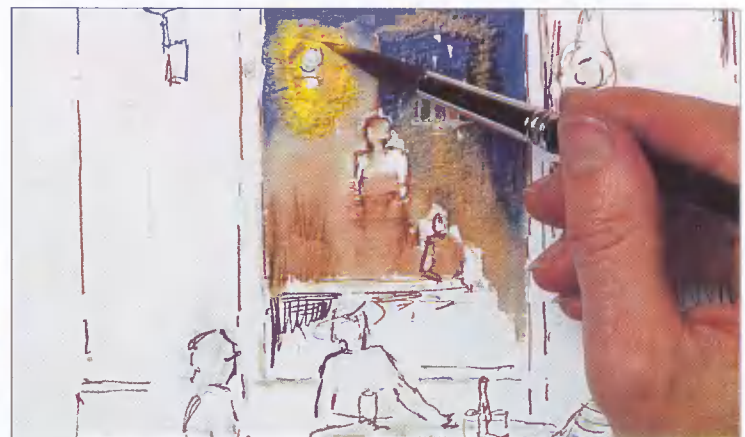
Монохромный этюд

Этот классический монохромный этюд перьевой ручкой и растворимой сепией сделан непосредственно с натуры. Перьевая ручка оставляет слегка зазубренные, неровные линии, которые местами размыты с помощью большой мягкой кисти, смоченной в чистой воде.

7 ▼ Раскрываем интерьер кафе

Напишите интерьер кафе способом «влажным по влажному». Начните с прусской синьки, а затем добавьте жженую сиену. Влажные краски при этом должны свободно смешаться друг с другом. Оставьте узкие полосы незакрашенной белой бумаги на месте фигур. Напишите желтым кадмием ореол, окружающий зажженную лампу.

▶ Интерьер кафе написан в основном прусской синькой и ультрамарином с добавлением небольшого количества желтого кадмия и жженой сиены.

► Уличная часть сценки написана желтым кадмием, ультрамарином, изумрудно-зеленой краской и красным кадмием.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Гай Мале

(1900—1973)

Сценка в кафе

Сравните нашу яркую, красочную сценку с этой мрачной картиной Гая Мале, палитра которого ограничена коричневыми, серыми и мутно-зелеными

тонами. В этом переполненном кафе уютно и серо. Через единственное окно мы не видим ничего, кроме серых, унылых, безликих городских домов.

Мрачное настроение картины усиливают неудобно сгорбившиеся фигуры сидящих за столиками кафе людей.

Серые краски за окном не оживляют мрачного, унылого интерьера кафе.

Коннаут Браун, Лондон/Художественная библиотека Бриджмена.

8 ▼ Воссоздаем интерьер

Продолжая работать способом «влажным по влажному», окрасьте окна кафе. При этом пятна прусской синьки и ультрамарина будут свободно смешиваться между собой. Напишите огни желтым кадмием. Окрасьте наружную стену кафе разведенным оранжевым кадмием, варьируя тон за счет добавленных в произвольном порядке отдельных крапинок разведенной жженой сиены и ультрамарина.

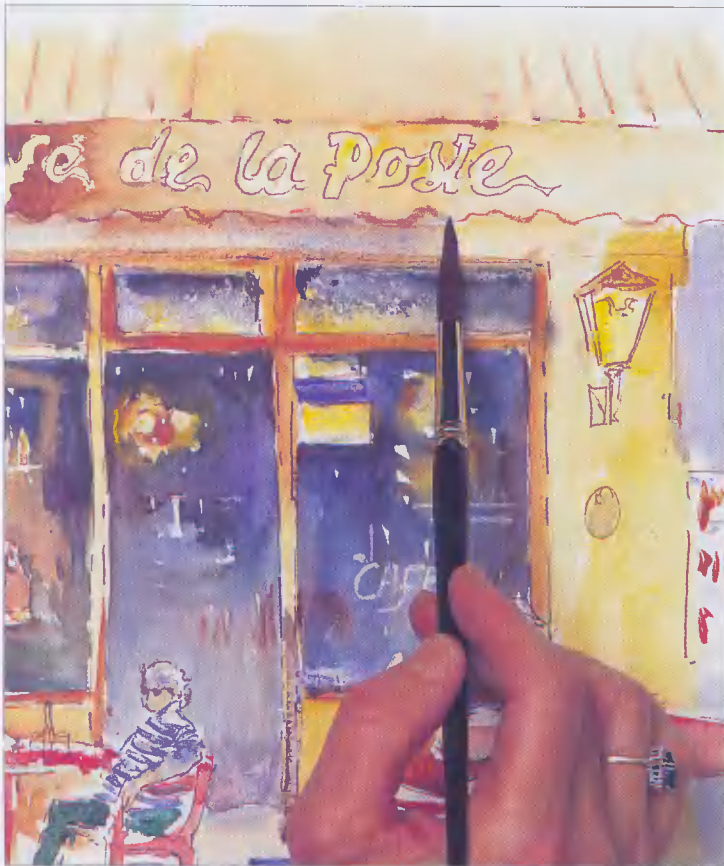
9 ▼ Работаем над уличной сценкой

Закрасьте пространство слева и справа от стен кафе сильно разведенным ультрамарином. Границы этой размывки не должны быть четкими. Хорошо, если бледный ультрамарин будет свободно и плавно сливаться по краям картины с белым фоном.

10 ▲ Добавляем цвет в уличную часть композиции
 Добавьте в синюю краску, которой вы писали интерьер кафе, немного желтой охры и окрасьте брусчатую мостовую. Нарисованные пером линии при этом расплывутся, образуя потеки сепии, и создадут эффект бликующей поверхности. Окрасьте буквы вывески и наружные фонари кафе желтым кадмием, а затем покройте столы и стулья слоем красного кадмия.

11 ▲ Рисуем «холодную» тень
 Нарисуйте одежду на сидящих за столиками посетителях кафе изумрудно-зеленой краской, желтым кадмием, жженой сиеной и ультрамаринном. После этого напишите лежащую под навесом тень смесью ультрамарина с небольшим количеством жженой сиены. Эта тень придаст навесу глубину и поможет отделить его от плоского фасада кафе.

12 ▲ Удаляем маскировочную жидкость
 Углубив лежащие под столами и стульями тени, вы сможете подчеркнуть перспективу пространства картины. Углубите эти тени нейтральными серыми и коричневыми тонами, смешанными из жженой сиены и ультрамарина с добавлением желтого кадмия. Когда краска полностью просохнет, сотрите ластиком или пальцем маскировочную жидкость.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Исправляем ошибки

Для того чтобы исправить ошибки, допущенные при работе пером и размывками, используйте белую корректирующую жидкость. Эта жидкость бывает водостойкой и растворимой. Она непрозрачна, поэтому надежно скрывает любые темные линии. Здесь корректирующая жидкость наносится с помощью рейсфедера на белую шляпу: когда художник писал темный фон, на нее попала размывка.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Теперь наша картина выглядит вполне законченной, однако можно добавить еще несколько деталей и внести ряд небольших поправок. Например, слегка затонировать отдельные, появившиеся после удаления маскировочной жидкости, белые участки, если они слишком явно бросаются в глаза.

13 ▲ Тонируем белые участки
Сохраненные под слоем маскировочной жидкости белые участки могут выглядеть слишком яркими, особенно на приглушенном фоне интерьера кафе. Эту проблему можно решить, покрыв их тонким слоем сильно разведенного ультрамарина.

14 ▲ Восстанавливаем детали
Детали интерьера кафе могут оказаться слишком расплывчатыми из-за смешавшейся способом «влажным по влажному» краски. Чтобы исправить положение, дождитесь, когда краска полностью просохнет, а затем аккуратно добавьте необходимые детали рапидографом, заправленным водостойкой тушью

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Большие окна

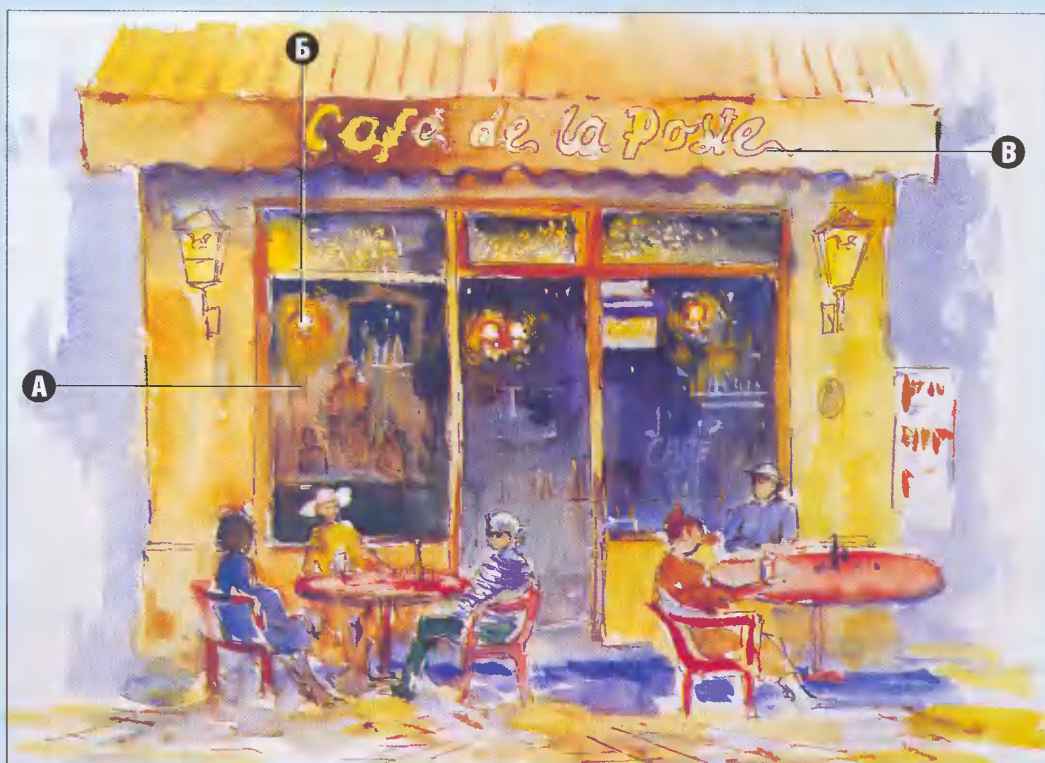
Отсветы на больших окнах кафе были созданы с помощью нанесенной рейсфедером маскировочной жидкости с последующей тонировкой белых пятен акварельной размывкой.

Б Внутренние огни

Зажженные внутри кафе лампы и исходящий от них свет нарисованы теплой оранжево-желтой краской, нанесенной на синий фон способом «влажным по влажному».

В Ровная надпись

Вывеска над входом в кафе является фокальной точкой этой композиции, поэтому буквы на ней должны быть ровными, а промежутки между буквами — равными.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы научимся писать отражения в спокойной глади садового пруда.

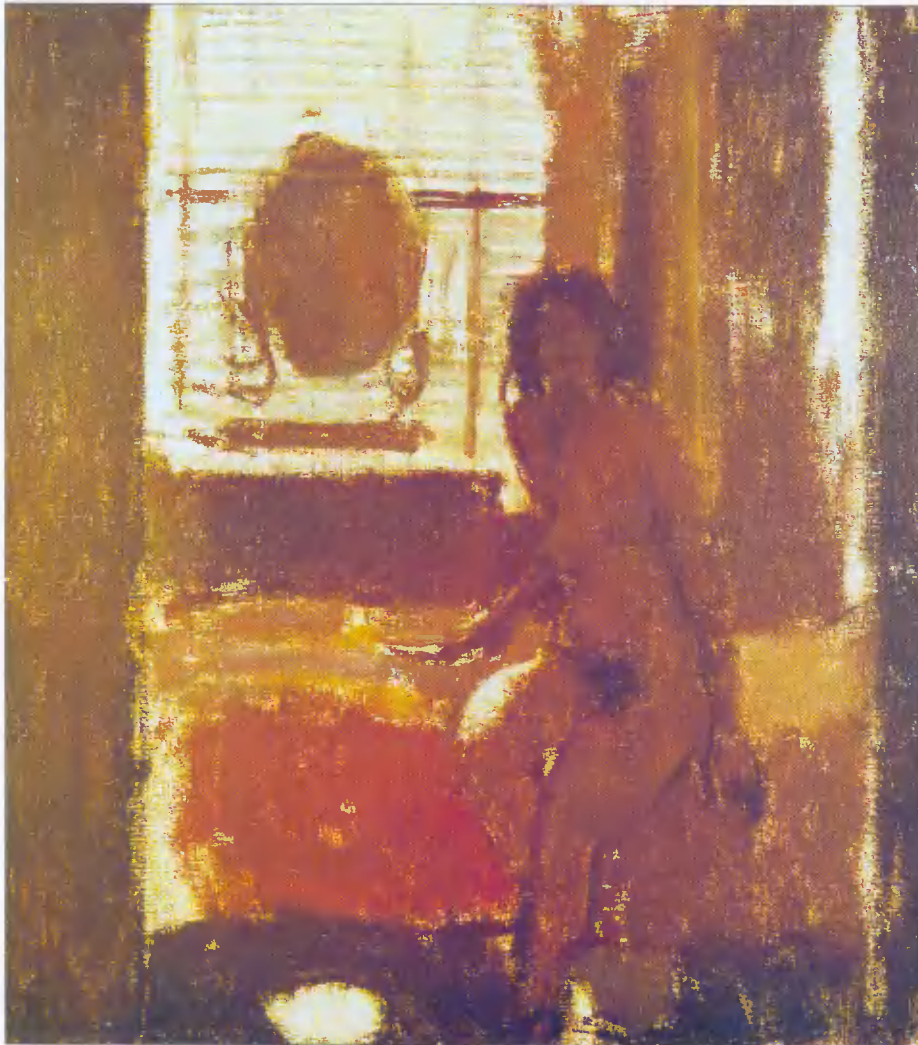
- **Грунтуем** холст акриловой краской, чтобы создать теплую по тону основу картины.
- **Воспроизводим** густые цвета воды с помощью слоев масляных красок.
- **Используем** цвет, тон и детали для описания различий между удаленными деревьями и растениями на переднем плане картины.

Стоящие против света

Пожалуй, из всех эффектов освещения самым драматичным является так называемый контражур, при котором предмет выглядит темным силуэтом на светлом фоне.

Источник света художники, как правило, устанавливают сбоку. Однако не менее драматичный эффект возникает и в том случае, когда источник света установлен позади изображаемого предмета, который выглядит в этом случае темным силуэтом на светлом фоне. Этот прием называется контражуром или, буквально, — «против света».

◀ На этой картине из серии Уолтера Сиккерта «Морнингтон Крезент» (1908) можно различить не так много деталей, однако художник сумел создать иллюзию пространства, расположив обнаженную натурщицу на фоне освещенного окна.

Частное собрание/Художественная библиотека Бриджмена/
© Наследие Уолтера Р. Сиккерта/DACS, Лондон, 2006

атрально, сильными лучами света, образующими глубокие резкие тени.

Композиционные возможности

Контражур предоставляет художнику целый ряд интересных композиционных возможностей для реализации его творческого замысла. Прежде всего, поскольку силуэт предмета или человека четко вырисовывается на освещенном фоне, усиливается иллюзия глубины пространства. Кроме того, освещенный участок картины сразу становится фокальной точкой картины. При этом, если речь идет об окне или двери, на полотне возникает своего рода рамка внутри рамы картины, также усиливающая иллюзию перспективы.

Решая использовать контражур, художник чаще всего старается поднять источник света выше, отчего значительная часть переднего плана становится темнее обычного и на ней уже невозможно изобразить мелкие детали. Однако тщательно смоделированные отбрасываемые тени создают иллюзию направленного движения и помогают художнику не только вести взгляд зрителя

Освещение играет огромную роль в создании настроения картины, а особенно драматичным выглядит противопоставление яркого света и глубокой тени.

Сильными контрастами светотени увлекался еще великий Рембрандт (1606 — 1669), постоянно использовавший в своих картинах эффект чiarоcкуро. Рембрандт любил освещать фигуры очень те-

в глубину пространства картины, но и побудить его погрузиться в изучение нижней части полотна.

Очень полезно для любого начинающего художника поработать с большими участками темного тона на переднем плане такой картины. Темные краски следует накладывать в этом случае тонкими слоями.

Очертания предметов в этой части картины можно написать разнонаправленными мазками кисти и с помощью разных красок. Большинство находящихся в глубокой тени предметов будет трудно узнаваемым, однако невозможность точно идентифицировать предмет всегда делает работу несколько загадочной и таинственной.

Жанровые сцены

Влияние французской живописи и импрессионизма привело в конце XIX века к зарождению британской жанровой живописи. Жанровыми называются сценки из повседневной жизни самых обычных людей, занятых своими обычными делами, — работающих, отдыхающих, ссорящихся и веселящихся. Жанровую живопись можно считать социальным явлением, поскольку очень часто художники описывали теневые стороны жизни — нищету, трущобы, ежедневную борьбу за кусок хлеба. Крупнейшими представителями британской школы жанровой живописи были Стенхоуп Форбс (1857—1947), Уилсон Стир (1860—1942) и Уолтер Сиккерт (1860—1942).

Ощущение непосредственности

Будучи большим поклонником творчества французского художника Эдгара Дега (1834 — 1917), Сиккерт по примеру своего кумира чаще всего описывал жизнь обитателей бедных кварталов Лондона и часто прибегал к контражуру, что помогало ему придать своим сценкам ощущение непосредственности и сиюминутности происходящего. Его приглушенная палитра словно приглашала зрителя начать самостоя-

▲ На картине «Пляж в Этапле» (1887) Уилсона Стира мы не видим источник света, однако легко угадываем его расположение благодаря написанным в контражуре фигурам и отбрасываемым ими теням.

Этню и сыновья, Лондон/Художественная библиотека Бриджмена.

тельно «исследовать» картину, все глубже и глубже погружаясь в происходящее на ней. Как и на картинах Дега, фигуры у Сиккерта редко повернуты лицом к зрителю. Свои композиции он чаще всего решал, подобно своему учителю, в стиле «моментальной фотографии».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРАЖУРА

Контражур чаще всего используется в портретной живописи, хотя применение этого приема может выходить и за рамки интерьера. Очень интересно, например, может выглядеть пейзаж или городской вид с отброшенными на передний план четкими вытянутыми тенями.

Когда вы пишете в контражуре, очень важно исследовать цвет силуэтов, которые на первый взгляд кажутся черными. Лучше всего при этом сразу убрать с палитры черную краску, чтобы не возникало искушения притронуться к ней! Расположив источник света в верхней части картины, вы получаете наилучшую возможность исследовать темные очертания предметов на переднем плане. Края предметов при этом будут казаться слегка размытыми, теряющимися в темноте, а их формы — несколько плоскими, лишенными объема.

Узорчатая дорожка для стола

Украсьте свой стол этой красивой декоративной дорожкой, окрашенной в темно-синий, бирюзовый и белый цвета.

Традиции узелковой техники окрашивания ткани уходят в далекую древность. Суть ее заключается в том, что если ткань в определенных местах присобрать определенным способом и туго перетянуть, то при окрашивании краска туда не проникает. Таким образом, овладев различными способами завязывания ткани, можно «рисовать» на ней любые узоры.

Вам
потребуется

- Белая плотная хлопчатобумажная ткань полотняно о переплетения
- Ножницы
- Портновский сантиметр
- Портновские булавки
- Бечевка
- Пластиковое ведро
- 2 краски для окрашивания ткани в холодной воде: бирюзовая, темно-синяя
- Фиксатив для красок
- Соль
- Мерная кружка
- Деревянная ложка
- Резиновые перчатки
- Паровой утюг
- Гребень с широкими зубцами

Перевязывание — прекрасный способ создавать интересные узоры на окрашиваемой ткани. Эта техника очень проста и не требует каких-то специальных материалов или приспособлений.

Вначале перевязывают бечевкой небольшие участки ткани, затем погружают ткань

в сосуд с краской для холодного окрашивания ткани, фиксативом для краски, солью и водой и замачивают в течение часа. Бечевка не дает краске проникнуть в ткань, поэтому после того как нить снимут, окажется, что ткань в этих местах сохранила свой первоначальный цвет. Таким образом создаются

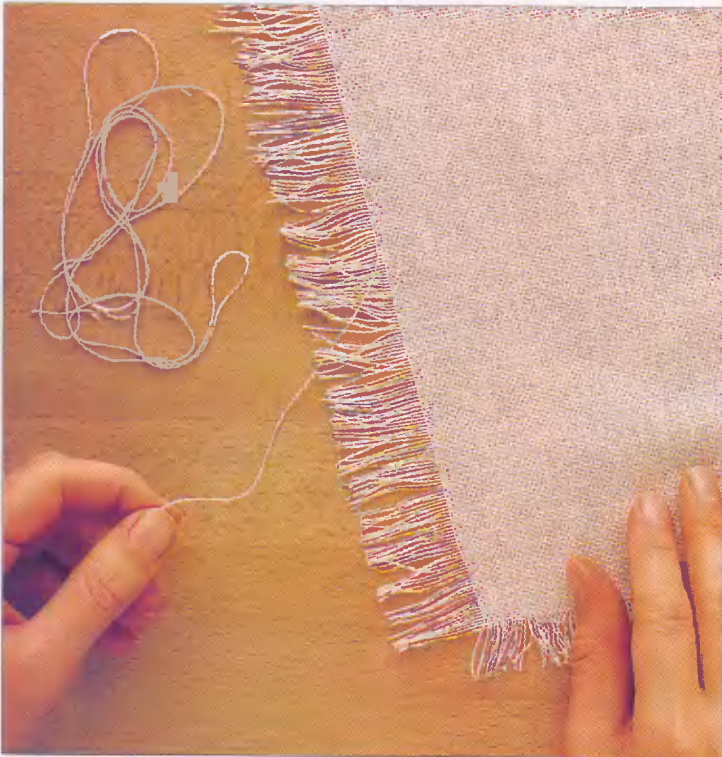
▲ Узор на ткани образуют круги и линии.

узоры на ткани. При желании ткань можно перевязать еще раз и окрасить в более темной краске, что позволит добиться еще более впечатляющего результата.

1 ▼ Вырезаем дорожку

Вырежьте лоскут ткани нужной вам длины. В нашем случае размеры заготовки составляют 188x108 см. Распустите края ткани, вынимая по одной нити. Ширина готовой бахромы должна быть около 2,5 см.

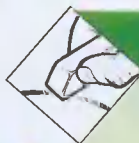
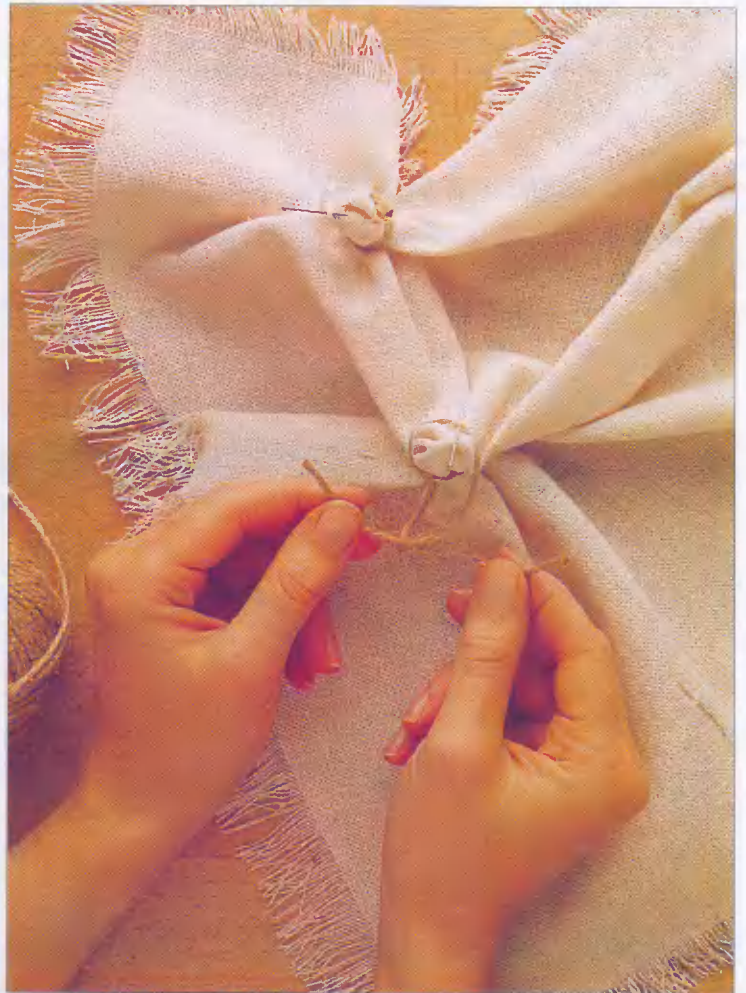

2 ▲ Размечаем круги

Нанесите с помощью портновского сантиметра местоположение трех кругов на каждом конце дорожки. Проверьте, чтобы круги находились на равном расстоянии друг от друга, и обозначьте их центры булавками.

3 ▼ Перевязываем круги

Отмерьте 4 см (радиус окружности) от булавки; соберите ткань и туго перевяжите бечевкой. Повторите это со всеми кругами. Чтобы очертания окружности остались белыми, сквозь бечевку не должно проглядывать ни кусочка ткани.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Как избежать уродливых пятен

Для того чтобы ткань окрасилась ровно, без пятен, постоянно помешивайте ее деревянной ложкой в первые десять минут окрашивания. Кроме того, убедитесь в том, что ведро, в котором вы красите ткань, достаточно глубокое для того, чтобы дорожка вошла в него целиком и была полностью покрыта краской.

4 ▽ «Рисуем» белые полосы

Соберите ткань ровными складками по длине и плотно перевяжите через равные интервалы бечевкой. При желании перехватите вначале ткань ниткой — она будет служить ориентиром для бечевки. Замочите дорожку в теплой воде.

6 ▲ Заново перевязываем дорожку

Спустя час выньте дорожку из ведерка и постирайте ее в теплой мыльной воде, а затем прополаскивайте до тех пор, пока вода не перестанет окрашиваться. Отжав, перевяжите дорожку в тех местах, где вы хотите сохранить бирюзовые линии.

5 ▶ Готовим первую краску

Налейте в пластиковое ведро столько воды, чтобы можно было полностью покрыть ткань. Разведите согласно инструкции бирюзовую краску, фиксатив и соль в горячей воде, а затем перелейте в ведро. Наденьте резиновые перчатки и замочите дорожку в ведре.

7 ▶ Готовим вторую краску

Приготовьте на этот раз темно-синюю краску. Замочите дорожку и постоянно помешивайте ее деревянной ложкой в первые десять минут окрашивания. Спустя час выньте дорожку из краски, постирайте и прополощите, а затем как можно быстрее посушите, не развязывая бечевки.

8 ▶ Распускаем бечевки

Когда дорожка высохнет, аккуратно, стараясь не повредить при этом ткань, разрежьте бечевки. Разверните дорожку и прогладьте паровым утюгом (если вы будете пользоваться обычным утюгом, предварительно смочите ткань). Расчешите бахромчатые края гребнем с широкими зубцами.

ГОТОВАЯ ДОРОЖКА

А Два оттенка синего

Белый рисунок — круги и полосы — оставался в перевязанном состоянии в течение всего времени окрашивания, а бирюзовые линии находятся там, где ткань была перевязана после первого окрашивания.

Б Круги и полосы

Поскольку бечевка стягивает ткань не настолько плотно, чтобы обеспечивать абсолютную непроницаемость, часть краски попадает внутрь, отчего края линий становятся слегка волнистыми и неровными.

В Бахромчатые края

Сельский «домотканый» вид этой дорожке придает не только характерный рисунок, но и бахрому, выдернутая по ее краям. При таком способе обработки краев ткани нет необходимости ее подшивать.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы сделаем удивительный мобиль, навеянный картинами художника-абстракциониста Пита Мондриана.

- **Вырезаем** геометрические фигуры из яркоокращенного картона
- **Связываем** друг с другом части мобиля черной нитью, напоминающей четкие черные линии на картинах Мондриана.
- **Регулируем** мобиль так, чтобы его плоскости были ровно расположены и имели возможность свободно вращаться.

