

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС
**Искусство Рисования и
Живописи**

ШАГ ЗА ШАГОМ

38

ISBN 0-7489-7182-3

9 780748 971824

DeAGOSTINI

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

АЗБУКА РИСУНКА

147—150

Самое трудное для начинающего — научиться воспроизводить на бумаге пространственные формы. Взяв в качестве модели примитивную африканскую скульптуру, мы попытаемся освоить эту технику.

В МАСТЕРСКОЙ

225—230

Человеческая фигура привносит неповторимое настроение в мертвый интерьер. От того, какими художественными средствами мы пользуемся, зависит характер этого настроения. Сегодня мы будем рисовать усталость и одиночество пастелью.

НА ПЛЕНЭРЕ

225—232

На этот раз мы поупражняемся в жанре акварельного пейзажа, осваивая различные приемы сочетания в одной картине детализации и обобщения, а также воспроизведения разнообразных фактур.

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

149—152

Хотите впустить в свой дом космическую энергию? Нет ничего проще. Это поможет вам сделать настенный коллаж, созданный по мотивам абстрактных картин знаменитого художника XX века Пауля Клее.

ЧИТАЙТЕ В №39

Если вы считаете, что ластиком можно лишь стирать неудачные линии, то глубоко заблуждаетесь. На самом деле ластик умеет многое — например, не хуже карандаша подчеркивать какие-то детали рисунка.

В очередной раз займемся портретом, но портретом особенным — на нем мы будем писать маслом модель при интенсивном боковом освещении.

Городской пейзаж — популярнейший раздел пейзажного жанра. Выбирая достойные архитектурные сюжеты, можно достичь в нем удивительных успехов. Знаменитый английский город Бат — чем не такой сюжет?

Старые иллюстрированные журналы — вот все, что вам нужно, чтобы создать бумажный коллаж, который весь год будет напоминать вам о теплых красках загородного лета.

«Искусство рисования и живописи» №38

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 0-7489-7182-3

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.

Гость из Африки

Передаем округлые формы этой резной африканской скульптуры с помощью изогнутых линий.

Для последних двух веков истории мировой культуры характерно увлечение так называемым примитивным искусством. Лучшие художники прошлого с большим интересом относились к искусству тех же африканских народов, заимствуя у них художественные приемы. Последуем за ними на этом уроке и попытаемся нарисовать африканскую деревянную статуэтку.

◀ Нарисованная фигурка почти осязаема благодаря тщательно продуманным линиям, «иллюстрирующим» ее «тело».

Скульптурные линии

На нашем рисунке изображена резная деревянная фигурка «ролом» из Нигерии. Когда вы будете рисовать ее, старайтесь представлять ее именно скульптурно, трехмерно, постепенно «вылепливая» ее форму посредством проведенных линий. Это очень важно для создания пространственного изображения.

Лучше всего для начала разметить форму легкими линиями (особенно — если вы работаете не карандашом, а, как в нашем случае, пером и чернилами). Линии не должны быть сплошными — «разорванный» рисунок позволит вам более точно почувствовать форму. Выполнив набросок, займитесь деталями, добавляя линии, соответствующие изгибам головы, тела, рук и ног фигурки. При этом мысленно представляйте, что вы рисуете не на бумаге, а проводите линии прямо по поверхности реальной скульптуры.

Мы специально выбрали для этого урока образец примитивного африканского искусства. Нигерийская фигурка чрезвычайно проста — на ней удобнее всего постигать технику графического воспроизведения пространственных форм. Освоив азы этой техники, можно переходить к более сложным телам.

Как создать на плоском листе бумаги иллюзию трехмерной формы? Это один из самых первых вопросов, которые задает начинающий художник своему учителю.

Описать объемную форму можно с помощью следующих этой форме линий. Они могут каким-то образом присутствовать в действительности (тогда их требуется просто увидеть и повторить), но могут быть и вполне виртуальными, как бы вспомогательными.

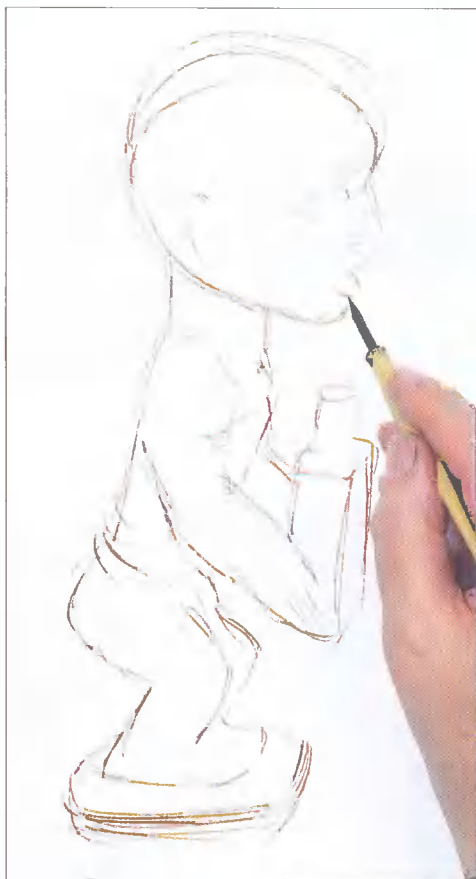

ПЕРВЫЕ ШАГИ

ПОВТОРЯЕМ ФОРМУ СКУЛЬПТУРЫ

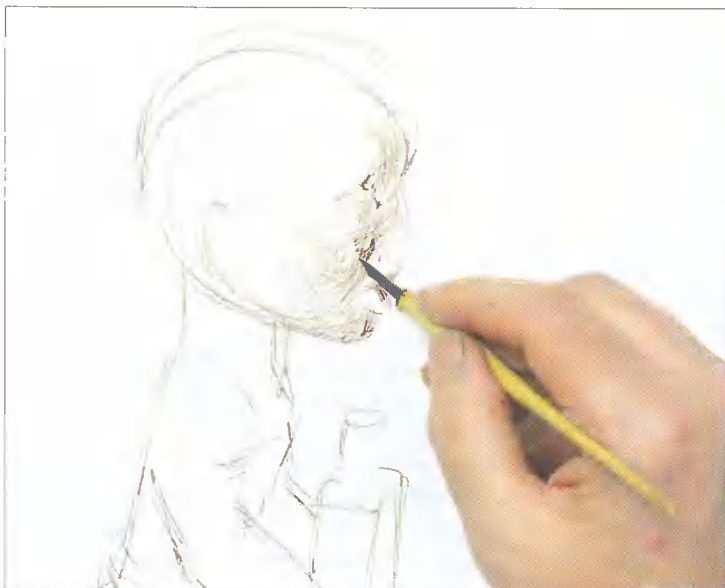
1 ▶ Намечаем очертания

Взяв ручку, наметьте коричневыми чернилами самые общие очертания фигуры. Проводимые при этом линии должны быть очень легкими. Обозначьте глаз, ухо, границу прически, нос, губы, пальцы.

2 ▼ Начинаем описывать форму

Овальную форму головы описывайте длинными изогнутыми линиями, нанося их широкими, идущими от запястья, движениями руки. Определите, из каких плоскостей можно составить поверхность щеки, лба и носа и в соответствии с этим изменяйте направление линий. Посредством перекрестной штриховки изобразите тень на лице.

Вам
потребуется

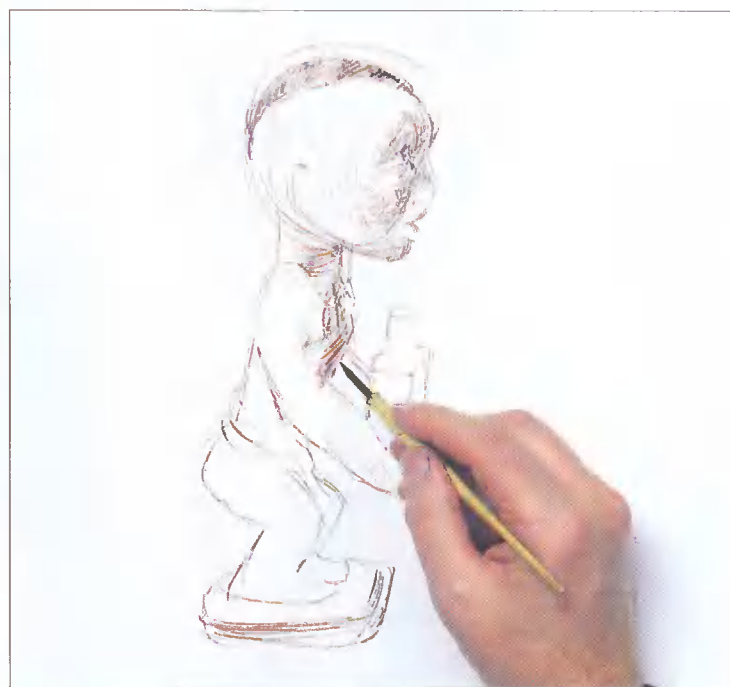
Лист тисненой бумаги для акварели

Перьевая ручка

Водостойкие чернила: коричневые, черные

3 ▼ Добавляем темные тона

Чтобы нарисовать темные волосы, покройте этот участок рисунка более густыми чернильными штрихами, увеличив для этого нажим на перо. Используя тот же прием, нанесите темный тон на горло фигурки, не забывая о том, что ваши линии должны следовать форме шеи. Почти ровную плоскость груди воспроизведите с помощью прямых линий.

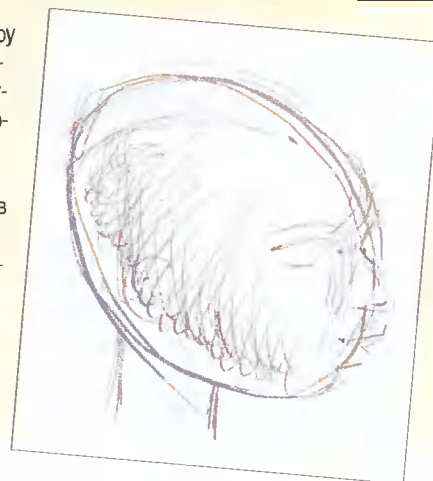

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как нарисовать голову

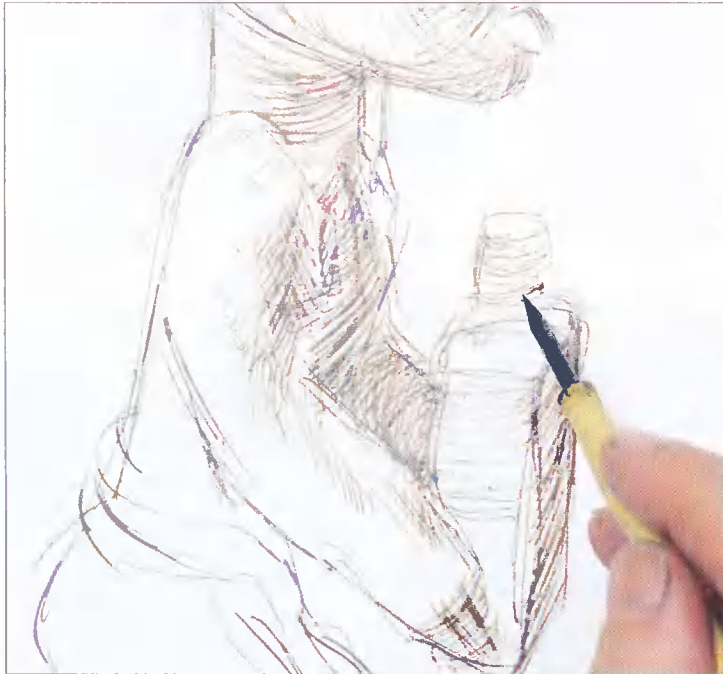
Когда вы рисуете фигуру с натуры или, как в данном случае, со скульптуры, упростите форму голову, представив ее в виде повернутого под углом около 45 градусов яйца. Это поможет наметить основные контуры и разобраться с распределением светотени.

4 ▼ Уточняем тени

Опишите закругленную форму левой руки и тени на ней частыми изогнутыми штрихами. Нанесите перекрестную штриховку на правую руку фигурки. Уточните форму пальцев, изгиб руки. Изобразите светотень на бутылке — ровными линиями на ее плоской поверхности и изогнутыми линиями на горлышке.

5 ▼ Работаем над светлыми тонами

Продолжайте описывать форму тела фигурки и ее ноги соответствующими изогнутыми линиями. На освещенных участках линии должны быть более тонкими и редкими.

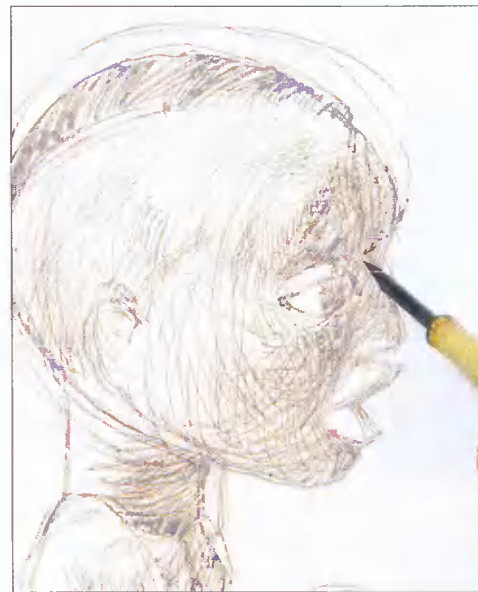
6 ► Рисуем нижнюю часть фигурки

Покройте штриховкой затененные участки ног фигурки и боковую сторону подставки. Прямыми параллельными линиями добавьте темный тон на переднюю часть набедренной повязки. Узкий пояс выделите короткими вертикальными линиями.

7 ◀ Воссоздаем фактуру дерева

Углубите лежащую у основания шеи тень. Уточните форму головы, добавив для этого новые линии. Покажите нанесенными на боковую и заднюю часть головы пятнами перекрестной штриховки характерную деревянную фактуру. Используя короткие штрихи, сделайте более глубоким темный тон на лбу, носу и щеке.

8 ► Завершаем описание формы

Покройте волосы фигурки смелыми линиями перекрестной штриховки. Точно так же покажите ее глаз. Нанесите перекрестную штриховку на боковые стороны подставки, не забыв изобразить легкую тень, лежащую на ее верхней стороне. Еще раз пройдите по всей фигурке, добавляя там, где нужно, отдельные линии.

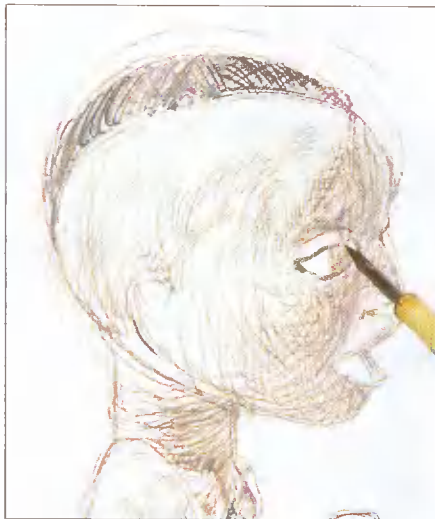

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Теперь фигурка на рисунке выглядит объемной. Нам осталось подчеркнуть ее окрашенные области.

9 ▶ Делаем более темными волосы и глаз

Черными чернилами добавьте новые линии штриховки на волосы фигурки. Обведите контуры глаза, чтобы он выглядел таким же ярким, как в реальности.

10 ▶ Заключительные детали

Продолжая работать черными чернилами, заштрихуйте боковую сторону подставки. Нарисуйте темную тень, лежащую на горлышке бутылки. Наконец, добавьте тень под пальцами правой ноги фигурки.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Ластиком можно работать вполне творчески, не только стирая неудачные линии и поправляя ошибки, но и добавляя новые детали в процессе создания рисунка.

- **Рисуем «овощной» натюрморт графитом и углем.**
- **Воспроизводим** светлые тона и отдельные детали, работая ластиком.
- **Завершаем** нашу работу, рисуя мягким графитовым карандашом.

А Перекрестная штриховка

Один из самых сложных элементов фигурки — голова. Ее скульптурные формы и градуированные тона переданы на рисунке слоями перекрестной штриховки.

Б Округлые формы

Изгибы штриховых линий следуют очертаниям конечностей, описывая их округлые формы.

В Плоская штриховка

Плоскости, изображающие соответствующие части фигурки и бутылки, заштрихованы прямыми линиями.

Можно ли написать настроение?

Одинокая фигура человека в баре способна поведать целую историю жизни, передать настроение сцены и помочь выстроить замечательную композицию.

Человеческая фигура, «внесенная» в мертвый интерьер, всегда оживляет сцену. Это знали крупные мастера. Те же импрессионисты очень любили изображать людей, сидящих в кафе или читающих у камина.

Передача настроения

Рисуя человека в интерьере, помните, что перед вами не стоит задача как можно точнее передать черты его лица. Тут не в лице дело. А в том, чтобы «ухватить» те подробности, которые могли бы рассказать о жизни этого человека и передать его настроение.

С легкой руки импрессионистов в живопись ворвались оживленные сюжеты, связанные с ночной жизнью большого города. Подобные сюжеты не только прекрасно подходили для того, чтобы показать все достоинства разработанной ими техники, но и были замечательным «настроенческим» материалом. Убедимся в этом, изобразив одинокого человека в баре.

◀ В умелых руках пастель может творить что угодно. С ее помощью удается запечатлеть на картине игру светотени и передать ощущение сиюминутности происходящего.

Наш этюд пастелью представляет собой «срез жизни». Его сюжет — сидящий в баре мужчина. Сама поза этого мужчины вкупе с темными тонами и красками создает несколько меланхоличную атмосферу этой сцены.

Лицо нашего героя оказывается не вполне проявленным, не оно — главное в этой работе. О настроении этого случайного посетителя кафе мы догадываемся по некоторым значимым деталям — например, по устало подпертой кулаком щеке. Но многое остается за кадром, как и должно быть в настоящем произведении искусства. Искусство — это не только и не столько ответы. Это, скорее, вопросы. Наш этюд вызывает их немало. Действительно ли этот человек внимательно читает газету или просто бегло просматривает ее, оставаясь погруженным в свои мысли? Чем вызвана усталость, сквозящая в его позе? Почему он сидит в одиночестве? Вроде бы простой сюжет оборачивается загадкой, у него — открытый финал, многоточие в конце.

Тон и цвет

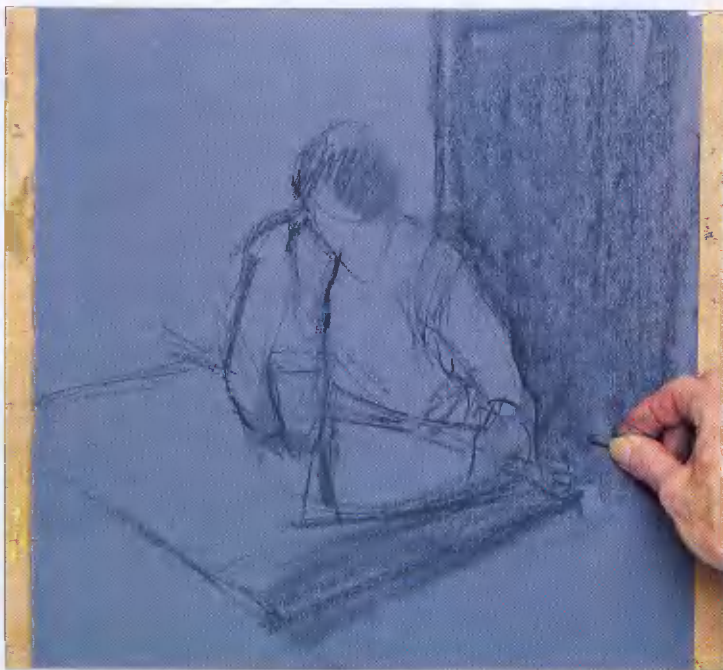
Чтобы максимально точно выразить настроение этой сцены, следует правильно использовать те элементы, что превращают картину в целое, — свет, тень, колорит, композицию, позу главного персонажа. Густые, яркие, драматичные цвета и сильные контрасты приносят в работу напряжение и страсть, а холодные, нейтральные цвета и мягкие контрасты формируют почти расслабленную атмосферу. Не менее велика роль тона. Светлые тона характерны для приподнятого настроения, а темные и умеренные — напротив, для раздумчивого, меланхоличного.

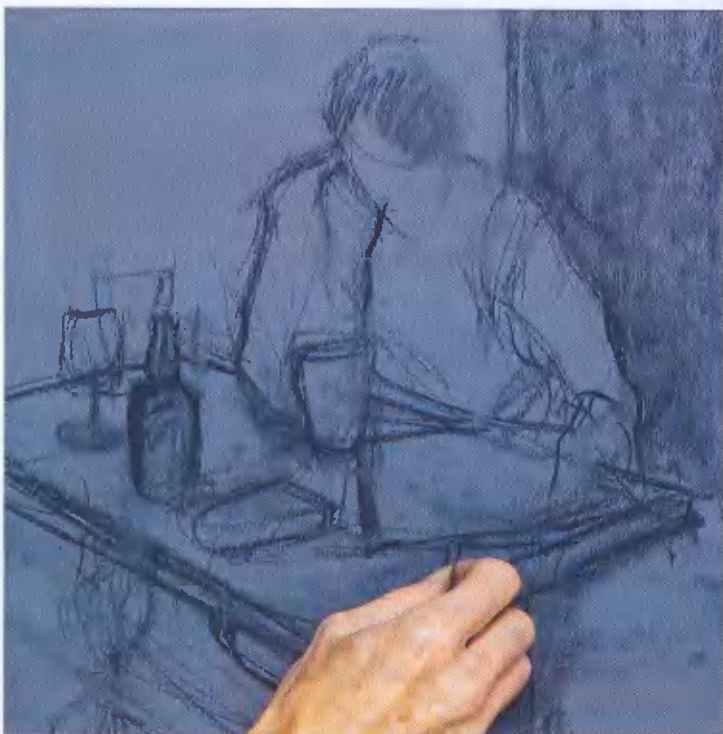
ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Делаем набросок

Внимательно изучите свою модель, проверьте пропорции и углы наклона головы и верхней части тела. Слегка наметьте фигуру углем. Затемните боковой стороной угольной палочки затененный участок в правой части картины.

2 ▼ Добавляем детали

Набросайте контуры ножек стола, газеты, стаканов и бутылки. Не слишком нажимайте на уголь, чтобы можно было в случае необходимости внести поправки в рисунок.

Вам
потребуется

Лист темно-серой бумаги для
пастели размером 50х35 см

Уголь

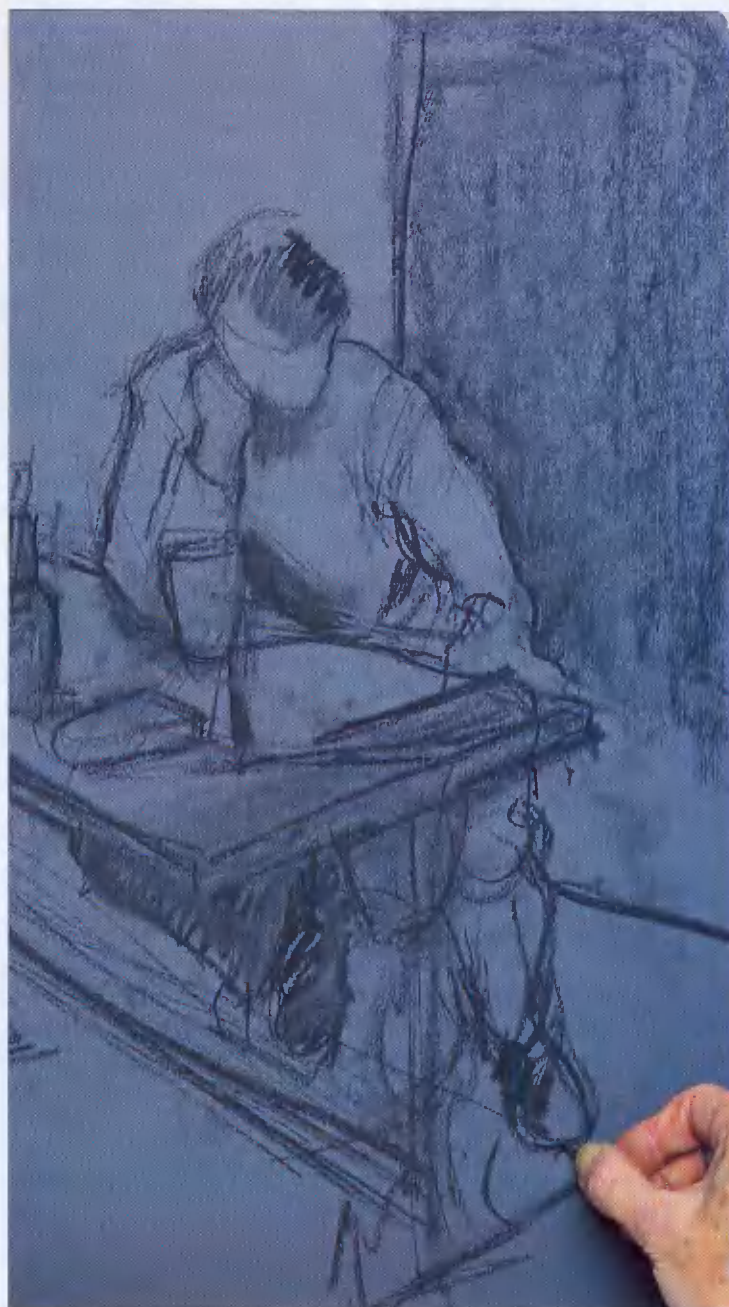
10 мягких пастелей: жженая
сиена, пурпурная, сырая сиена,

желтая охра, серая, светло-
серая, оранжевый кадмий,
пурпурно-серая, красный кадмий,
желтый кадмий

Фиксатив

3 ▼ Заканчиваем рисунок

Нарисуйте ноги человека. Строго следите за соблюдением законов перспективы, помня, как «сокращаются» предметы по мере удаления в глубину картины.

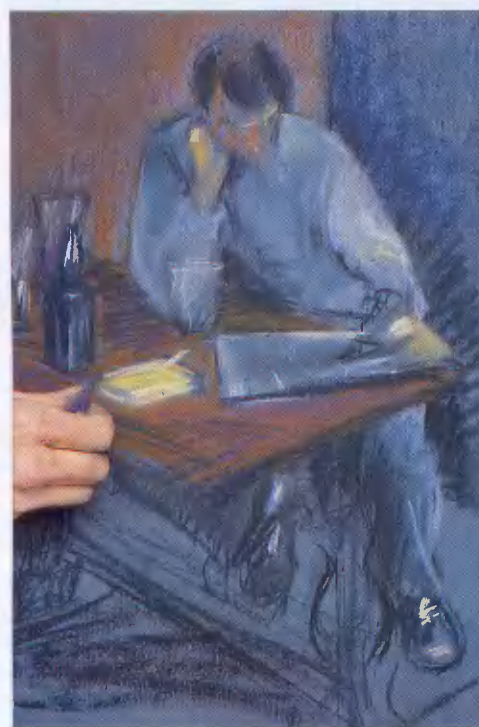
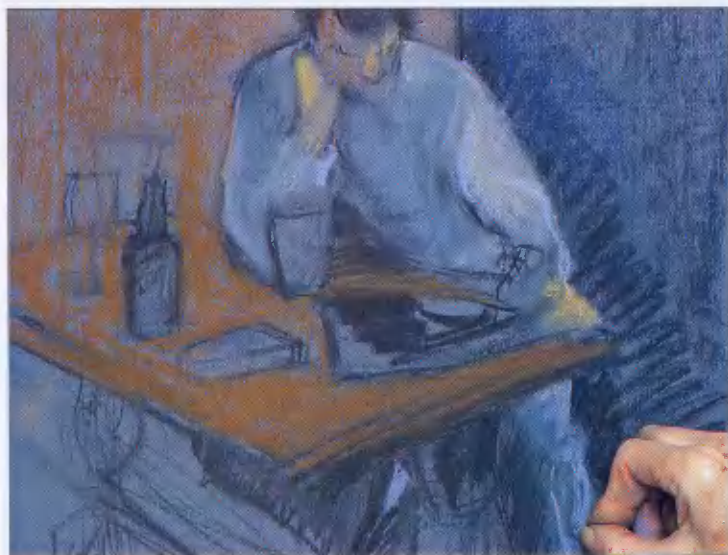

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Отступив на шаг, оцените со стороны предварительный рисунок. Проверьте, находится ли набросанная фигура человека в равновесии? Составляет ли она вместе с предметами мебели и задним планом единое целое? В случае необходимости внесите поправки — сделать это позже будет затруднительно.

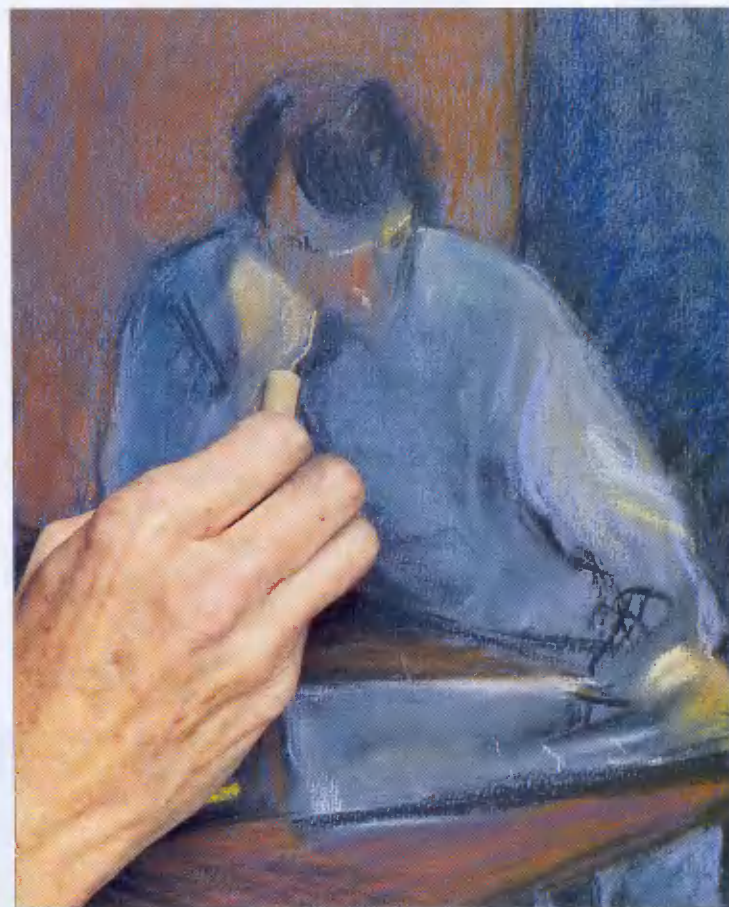
4 ▼ Распределяем светотень

Займитесь светлыми и темными участками композиции. Наносите краски легко и свободно, пользуясь для этого сломанными палочками пастели или их боковыми сторонами. Окрасьте заднюю стену и столешницу жженой сиеной. Добавьте лежащую на синей стене тень, покрыв для этого уголок несколькими мазками пурпурной пастели. Перейдя непосредственно к фигуре человека, напишите телесные тона жженой сиеной, сырой сиеной и желтой охрой. Уточните очертания головы и рук. Окрасьте одежду серой и светло-серой пастелью.

5 ◀ Добавляем световые блики

Чтобы показать направление, в котором падает свет, обозначьте световые блики с помощью светло-серой пастели, желтого кадмия и светлой желтой охры. Напишите теми же красками пепельницу. Изобразите нос мужчины мазками оранжевого кадмия. Поправьте столешницу пурпурной пастелью, углем и серой пастелью. Уточните очертания бутылки и стаканов.

6 ▲ «Гуляем» по картине

Напишите телесные тона руки желтой охрой и сырой сиеной. Не задерживайтесь подолгу на одном участке, старайтесь перемещаться по всей картине, добавляя штрихи краски там и тут, чтобы добиться правильного и гармоничного соотношения тонов в композиции.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Растушевка

Растушевка напоминает толстый заостренный карандаш — только сделанный не из дерева и графита, а из туго скрученной бумаги. С помощью растушевки можно смешивать пастельные краски на бумаге, не рискуя испачкать при этом пальцы. Острым концом растушевки удобно работать на небольших участках картины.

7 ▼ Работаем над нижней частью картины

Нанесите на темный участок пола слой жженой сиены, а его светлые участки окрасьте желтой охрой. Подправьте контуры ботинок и брюк мужчины. Наметьте оранжевым кадмием и желтой охрой световые блики, лежащие на гнутых ножках стола. Заштрихуйте затененную часть пола пурпурной пастелью.

8 ▲ Занимаемся темными тонами

Окрасьте затененную правую часть стены углем. Смешайте пальцем или с помощью растушевки темные краски, нанесенные перед этим на затененный участок пола.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Огюст Ренуар

(1841—1919)

В кафе

Французский художник-импрессионист О. Ренуар очень любил писать людей в живой обстановке — например, в кафе или театре. Эта, написанная маслом, картина напоминает моментальный снимок, запечатлевший мгно-

вение живого общения героев полотна друг с другом. Две женщины обращаются к официанту, в то время как мужчине в цилиндре наблюдает за ними. Художник словно приглашает зрителя поучаствовать в этом действе.

Отдельные мазки и пятна краски создают размытый фон, который, не отвлекая внимания зрителя, позволяет ему сконцентрироваться на главных персонажах сцены.

Сильная диагональ композиции образована наклонной линией женских фигур — она ведет взгляд зрителя от нижнего левого угла картины к лицам женщин, и дальше, к фигуре официанта.

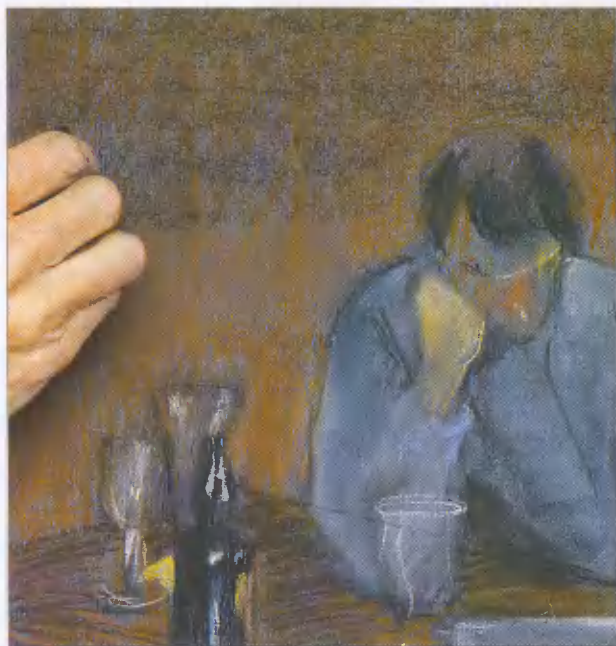

Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло/Художественная библиотека Бриджмена.

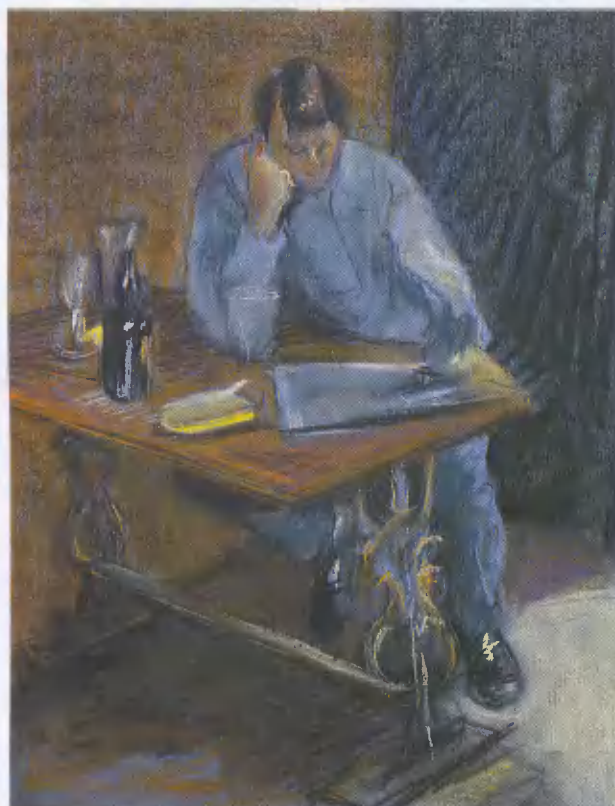
9 ▼ Воспроизводим фактуру штукатурки

Отломите маленький кусочек угля и его боковой стороной нанесите горизонтальные штрихи на коричневой стене, воспроизводя грубую фактуру штукатурки.

10 ▼ Добавляем детали

Теперь, когда работа над картиной близится к завершению, можно добавить ряд мелких деталей. Уточните углем (но не слишком подчеркивая!) очертания глаз и носа мужчины и нарисуйте волосы на его голове. Углубите телесные тона жженой сиеной, оранжевым кадмием и пурпурной пастелью. Наконец, светлой желтой охрой напишите световые блики.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Атмосфера сцены уже неплохо чувствуется. Нам осталось лишь подчеркнуть свет, падающий из окна (которое находится за границами нашей картины), — для этого понадобится теплый цвет, контрастный по отношению к преобладающим в интерьере холодным, темным цветам.

11 ► Пишем пятно

солнечного света
Для того чтобы подчеркнуть фактуру пола и сделать более интересным его цвет, пурпурно-серой пастелью, жженой сиеной и желтой охрой изобразите лежащее на полу пятно солнечного света. Нарисуйте это пятно боковой стороной небольших кусочков пастели — в почти «точечной» манере.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Дополнительный цвет

Эта сценка, изображающая музыкантов джаз-банды, построена на игре светотени. Она выполнена тем же художником, который помогал нам последовательно написать нашу картину. Лица и фигуры музыкантов ярко освещены, в то время как задний план теряется в глубоких тенях. В картине преобладает оранжевый цвет, но при этом в гамму введены отдельные пятна дополнительного цвета — это, например, длинный синий шарф, который мы видим на трубаче.

12 ▲ Добавляем теплый цвет

Свет преломляется в стаканах, наполненных напитками, заставляя их мягко светиться. Передайте это свечение красным кадмием, жженой сиеной и оранжевым кадмием. Уточните оранжевой пастелью ножку стола, а также нос и руку мужчины.

13 ▼ Заключительные детали

Светлой желтой охрой напишите световые блики на рукаве и руке мужчины. Напоследок покройте картину слоем фиксатива, который не даст пастельным краскам осыпаться.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Учимся рисовать портрет при интенсивном боковом освещении.

- Рисуем тонкие тени слоями наложенных друг на друга масляных красок.
- Варьируем направление мазков кисти, для того чтобы точнее описать форму тела и складки одежды.
- Размываем веерной кистью границы цветовых пятен на заднем плане.

А Язык тела

Мужчина изображен склонившимся над газетой в очень естественной, непринужденной позе, которая гармонично вписывается в композицию картины.

Б Свободная манера

Разбросанные по картине разноцветные пятна пастели создают активную поверхность с интересной, хорошо проявляющейся фактурой.

В Яркие цветовые пятна

Яркие, теплые краски, с помощью которых воспроизводились стоящие на столе предметы и световые блики на человеческой фигуре, оживляют картину, привлекая внимание зрителя.

Главный герой — фактура

С помощью акварельных красок можно создавать тонкие, тщательно проработанные композиции — особенно они хороши для работы в жанре пейзажа.

*П*опробовав свои силы в создании этого шотландского вида, вы можете смело переходить на родные пейзажи. Наши ландшафты средней полосы мало чем отличаются от английских. Разве что кажутся более уютными. Но это ведь субъективное ощущение. Объективность же заключается в том, что освоенные на этом уроке приемы письма немало помогут вам в самостоятельном творчестве.

◀ Этот пейзаж наш художник писал в строгом соответствии с законами перспективы. Горы на заднем плане воспроизведены в холодной гамме, а зелень на переднем плане решена в теплых коричневых тонах. Обратите внимание на то, что на исходной фотографии присутствовала человеческая фигура, которая была исключена из композиции картины.

Работая над этим шотландским пейзажем, наш художник использовал обычный «карманный» набор акварельных красок, что не помешало ему отлично передать тонкие оттенки тона и фактуры. Находящиеся на переднем плане объекты (ветви деревьев и пр.) сработаны тонкой кистью. По контрасту с ними, задний план картины выглядит обобщенным.

Особенности техники

Трава на переднем плане написана легкими, летящими мазками кисти, а листва кустов и деревьев — растекшимися по влажной бумаге пятнами краски, которые неплохо повторяют трепещущую под порывами ветра зелень.

На заднем плане картины практически отсутствуют детали. Здесь краска наносилась широкими мазками, имитирующими переливаю-

щуюся различными оттенками коричневого, зеленого и синего поверхность горного склона. При этом наш художник, варьируя цвет, постоянно добавлял в основные размывки новые краски.

Во избежание помутнения цвета он часто промывал кисть и потом сушил ее, промокнув бумажной салфеткой или просто стряхнув воду на расстеленную газету.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Делаем набросок

Карандашом HB набросайте основные контуры сцены. На светлых участках композиции старайтесь едва нажимать на карандаш, намечая кружевные контуры листвы чуть заметными линиями. На затененных участках картин (обозначая тени) на карандаш следует нажимать сильнее.

2 ▼ Подготавливаем «небесный» участок

Плоской кистью №8 увлажните водой тот участок бумаги, на котором будет изображено небо. Не переусердствуйте с водой — от ее избытка бумага может сморщиться.

Вам
потребуется

Лист бумаги для акварели размером 40x60 см

Карандаш HB

Плоские кисти №№2, 6 и 8

Круглые кисти №№4 и 00

Сосуд с водой

10 акварельных красок: ультрамарин, синий кобальт, кармин, жженая умбра, изумрудно-зеленая, охра, оранжевая, лесная зеленая, желтый кадмий, черная

3 ▼ Подмалевок неба

Разведите в воде на вашей палитре немного ультрамарина и синего кобальта. Быстро нанесите краску на влажную бумагу там, где должно быть небо. Краска при этом растечется. Промойте кисть. Разведите в воде на палитре немного кармина и жженой умбры и напишите нижнюю часть облаков.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Установив основные контуры сцены и сделав подмалевок неба, можно перейти непосредственно к пейзажу. Для того чтобы создать различные эффекты фактуры, мы будем наносить краски разными способами — пятнами, штрихами и каплями.

4 ▲ Начинаем работать над листвой

Увлажните водой бумагу там, где находятся основные массы листвы, и с помощью кисти №4 нанесите пятнами размывку изумрудно-зеленой краски с добавлением жженой умбры и ультрамарина. Дайте возможность пятнам краски растечься и смешаться друг с другом. В некоторых местах через краску должна проглядывать белая бумага.

5 ▲ Намечаем передний план картины

Увлажните водой передний план картины. Кончиком плоской кисти №8 наметьте траву, используя размывку охры и жженой умбры с добавлением оранжевой краски. Наносите краску энергичными «фактурными» мазками, тем самым проявляя основные детали переднего плана. По ходу работы добавляйте в размывку другие краски — изумрудно-зеленую, лесную зеленую, жженую умбру, охру и желтый кадмий.

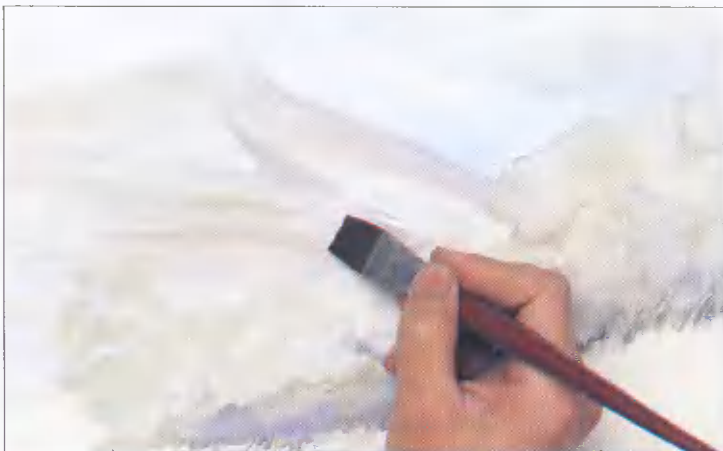
6 ▲ Обозначаем тени

Той же кистью обозначьте глубокие тени, лежащие под кустами, на этот раз работая с размывкой ультрамарина и лесной зеленой краски с добавлением черной краски. Эти тени формируют важную диагональ, ведущую взгляд зрителя в глубину пространства картины. Вдоль края «травянистого» участка наносите краску штрихами, соответствующими стеблям травы, которые выделяются на фоне тени.

7 ▾ Рисуем гору

Дождитесь, пока краска на «небесном» участке просохнет. Гору мы будем рисовать на сухой бумаге размывкой жженой умбры с добавлением синего кобальта и ультрамарина. Последние придадут смеси голубой тон и помогут выстроить воздушную перспективу. Нанесите краску длинными, плоскими мазками кисти №8, следующими контурам горы. Добавьте в смесь еще ультрамарина и напишите правый склон горы.

8 ▲ Пишем листву

Той же кистью «бросьте» небольшие пятна изумрудно-зеленой краски с добавлением охры и жженой умбры — туда, где у нас должна быть листва. Края деревьев обозначьте «лужицами» зеленой краской. Приблизив бумагу ко рту, сильно подуйте на краску. Удалите лишнюю краску бумажной салфеткой.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Роберт Адам
(1728—1792)

Пейзаж с мостом через
ручей

Виднейший английский архитектор второй половины XVIII века Роберт Адам был и неплохим художником, в чем убеждает представленный здесь пейзаж. Используемая в нем палитра практически совпадает с нашей — автор сочетает теплые охряные тона с

тонкими зелеными и холодными голубыми тонами. Еще одна точка соприкосновения — многообразие способов нанесения краски, разнообразие фактуры и объединение в одной картине тщательно прописанных деталей и обобщенных элементов.

Кусты, расположенные в правой части картины, написаны в теплых тонах, которые резко контрастируют с приглушенными зелеными тонами, преобладающими на других участках картины.

Мост «режет» картину по диагонали, ведущей взгляд зрителя к среднему плану композиции.

Музей Виктории и Альберта, Лондон/Художественная библиотека Бриджмена.

9 ▶ Изображаем ствол и ветви дерева

Возьмите круглую кисть №00 и напишите жженой умброй ствол и ветви дерева. Часть ветвей при этом видна в просвете между зелеными пятнами листвы. Постоянно сверяйте «структуру» дерева с его фотоизображением. Чтобы написать самые тонкие ветви, воспользуйтесь «Советом специалиста».

10 ▶ Продолжаем писать дерево

Чтобы создать участок светлого тона, проведите вдоль линии древесного ствола влажной кистью. Просушите кисть бумажной салфеткой, а затем повторите указанное действие — в целях дальнейшего осветления краски. Смешайте лесную зеленую краску и ультрамарин, добавьте в смесь небольшое количество черной краски и напишите лежащие возле дерева тени. Листву дерева и кустов воспроизведите изумрудно-зеленой краской с добавлением охры и жженой умбры. Добавление в эту смесь еще некоторого количества охры поможет «выдвинуть» дерево на передний план.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Как удалить ненужные пятна краски

Если нежелательные пятна краски случайно подпортили вашу работу, то это не так уж страшно. Они без труда удаляются. Просто прижмите к пятну чистую бумажную салфетку. Если результат вас не удовлетворяет, капните на пятно чистой воды и вновь приложите салфетку. Операция повторяется до тех пор, пока пятно полностью не исчезнет.

11 ▶ «Оживляем» траву на переднем плане

Добавьте в охру немного оранжевой и изумрудно-зеленой красок и кистью №6 напишите пятна листвы на переднем плане картины. Чтобы «оживить» фактуру, нанесите несколько легких мазков по направлению стеблей травы — снизу вверх. Воспользуйтесь следующим приемом — загрузите кисть краской, поднесите ее к бумаге, свободной рукой оттяните назад щетинки кисти и отпустите их — в результате краска «разлетится» по поверхности бумаги. Быстро удалите лишние пятна краски бумажной салфеткой.

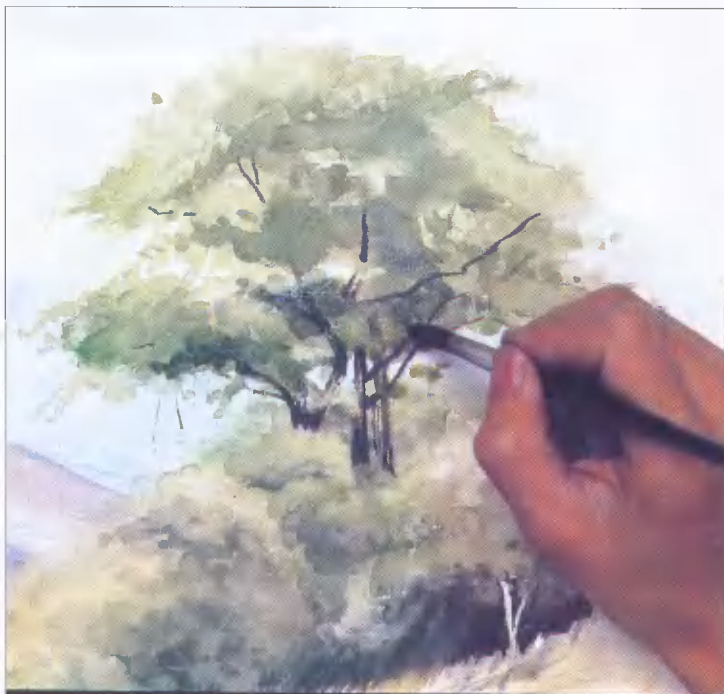
12 ▼ Пишем средний план картины

Возьмите плоскую кисть №6, смешайте желтый кадмий с небольшим количеством жженой умбры и окрасьте поле на среднем плане картины. Добавьте в смесь немного жженой умбры и оранжевой краски и жесткой зубной щеткой разотрите краску по «травянистому» участку на переднем плане — тем самым вам удастся «повторить» отдельные стебли травы.

13 ▼ Углубляем тени на дереве

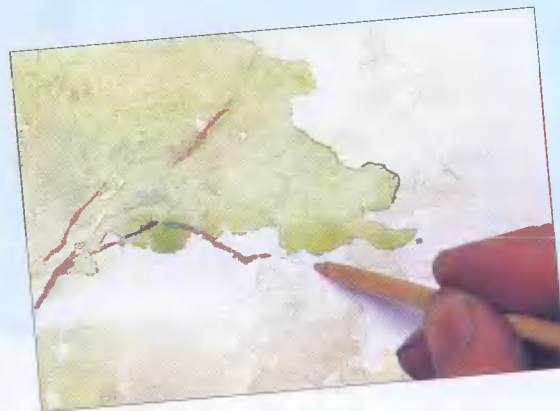
Кончиком круглой кисти №4 напишите самые глубокие тени на стволе и ветвях дерева, используя при этом жженую умбру с добавлением черной краски. С черной краской обращаться следует крайне осторожно! Она подходит для изображения только таких деталей, как тени.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как писать тонкие детали

Прежде чем рисовать тонкие веточки, проведите заостренным концом рукоятки кисти по их линиям. Оставшиеся после этого на бумаге вмятины станут «руслами» для краски, не давая ей выйти из своих «берегов».

14 ▼ Уточняем очертания

Взглянув на картину как бы со стороны, оцените ее тональный баланс. Кистью №8 уточните очертания основных элементов пейзажа. Углубите затененные участки горы размывкой ультрамарина с добавлением черной краски и кармина. Добавив в смесь еще немного ультрамарина, напишите самые глубокие тени. «Оживите» верхнюю часть кустов смешанными в разных пропорциях изумрудно-зеленой краской и охрой.

15 ▼ Добавляем детали заднего плана

Снимите немного краски с нижней части одного из кустов, воспользовавшись приемом, описанным в шаге 10. Круглой кистью №00 нанесите на этот участок желтый кадмий с добавлением жженой умбры. Когда краска просохнет, черной краской изобразите детали ствола.

16 ▲ Работаем над цветовым балансом

Плоской кистью №8 нанесите размывку синего кобальта, ультрамарина и изумрудно-зеленой краски на нижнюю часть горы — позади дальних деревьев. Напишите ствол и ветви дерева, расположенного слева, используя при этом технический прием, описанный в шаге 13. Плоской кистью №6 нанесите пятна смеси лесной зеленой краски и ультрамарина на листву обоих деревьев.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Без цвета

Выбранная нами сцена содержит контрастные участки — это «гладкое» небо, скульптурно вылепленная гора и детально прописанная листва. Для того чтобы, на время забыв про колорит, сосредоточиться именно на этих различиях, напишите наш вид мягкой пастелью жженая умбра. Придерживайтесь свободной манеры, стараясь передать фактуру за счет разнообразия штрихов. Изобразите тени свободными штрихами, контуры горы — легкими, без чрезмерного нажима на палочку пастели. Штрихами, а траву — посредством штриховки. Воспроизводя крупные участки тени, работайте боковой стороной палочки пастели.

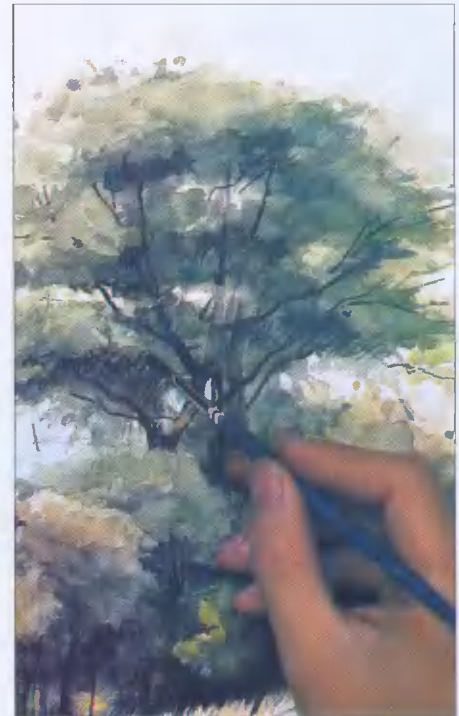

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Теперь композицию можно считать законченной, однако при желании вы можете добавить в нее несколько мелких деталей — таких, как травинки и мелкие ветки. Они более ярко проявят «характерность» сцены.

17 ► Добавляем детали

Приготовьте интенсивную смесь жженой умбры и черной краски, возьмите плоскую кисть №2 и допишите недостающие ветви на большом дереве. Сделайте более четкими уже написанные ветви на передней стороне дерева, но не трогайте дальние ветви — так вам удастся подчеркнуть «трехмерность» дерева.

18 ▶ Имитируем движение листвы

Несколькими мазками краски симитируйте движение качающейся на ветру листвы. Круглой кистью №4, загруженной смесью жженой умбры и охры, добавьте динамики колышущейся траве.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Иллюзия глубины пространства

Перспектива в этой картине создается холодными голубыми и зелеными тонами, присутствующими на склоне горы, — гора при этом будто отдаляется от нас. Указанные тона контрастируют с теплыми охряными, оранжевыми и коричневыми тонами переднего плана.

Б Контрастные фактуры

Живая фактура травы воспроизведена посредством штриховых мазков и разбрызгивания краски. Эта фактура контрастирует с «гладкой» фактурой неба и скульптурно вылепленной горой.

В Сильная диагональ

Линия растущих на склоне деревьев (средний план) образует динамичную диагональ картины. Эта диагональ перекликается с диагональю горного склона.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Наша тема — архитектура английского города Бата, по сию пору удивляющего путешественников своим градостроительным ансамблем, который формировался на протяжении почти всего XVIII века.

- **Наносим** слой пестрой размывки, формируя основу картины.
- **Используем** гармоничную цветовую гамму, тщательно подбирая и сочетая смеси различных красок.

Настенный авангард

Настенный коллаж с отчетливым геометрическим узором, напоминающим картины Пауля Клее, станет замечательным украшением вашего дома.

От того, как и чем вы украсите стены собственного дома, будет зависеть его «настроенческая» атмосфера. Давно замечено, что непонятные многим картины абстракционистов обладают великой энергией и как бы подпитывают находящихся рядом с ними людей. Повесьте на стену коллаж, навеянный творчеством знаменитого художника XX века, и сами убедитесь в этом.

◀ *В этом коллаже преобладают теплые розовые, красные и пурпурные тона. При этом они оживлены полосками синей и зеленой ткани.*

сов. Нужно признать, что действительно от его работ сквозит чем-то неземным. Это волнующее ощущение.

Удивительный узор

Этот настенный коллаж создан из обрезков шелковой, хлопчатобумажной и акриловой тканей с небольшими вкраплениями обладающих интересной фактурой вельвета и фетра (используя фетр, заранее примеривайтесь к тому, что фетр быстро выцветает под действием света). Все ткани кажутся особенно яркими благодаря черной рамке, в которую они попадают. Она, четко обозначая границы нашего художественного произведения, одновременно как бы «выдвигает» встречу взгляду заключенный в ней цвет.

Тяготеющие к абстракционизму энергичные картины Пауля Клее (1879—1940) отличаются ярким цветом и четкой геометрией. Многие его композиции составлены из геометрических фигур, узоры

которых были подсказаны автору огнем, стеклом, водой и другими природными явлениями и формами. Сам художник, если верить его словам, стремился выразить в своем творчестве суть космических процес-

ПЕРВЫЕ ШАГИ

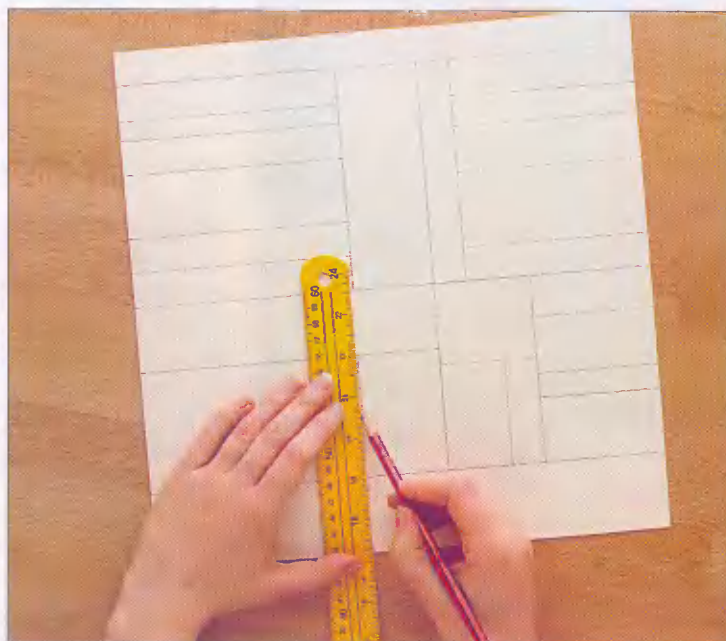
1 ▽ Обтягиваем основу

Нанесите ровный слой клея ПВА на гладкую поверхность куска древесноволокнистой плиты и наклейте сверху черную ткань, оставив по краям припуск шириной 5 см. Обрежьте концы черной ткани на углах доски. Покройте клеем края обратной стороны доски. Перегните незадействованные полоски черной ткани через край и приклейте к основе.

2 ▶ Размечаем узор

Возьмите карандаш и линейку и начертите на квадратном листе твердого картона ряд квадратов и прямоугольников. Варьируйте ширину и направление фигур, которые должны составить необычный узор.

Вам
потребуется

Клей ПВА

Кисточка для клея

Кусок ДВП размером 42x42 см

Кусок черной ткани размером 52x52 см

Кусок толстого картона размером 32x32 см

Длинная линейка

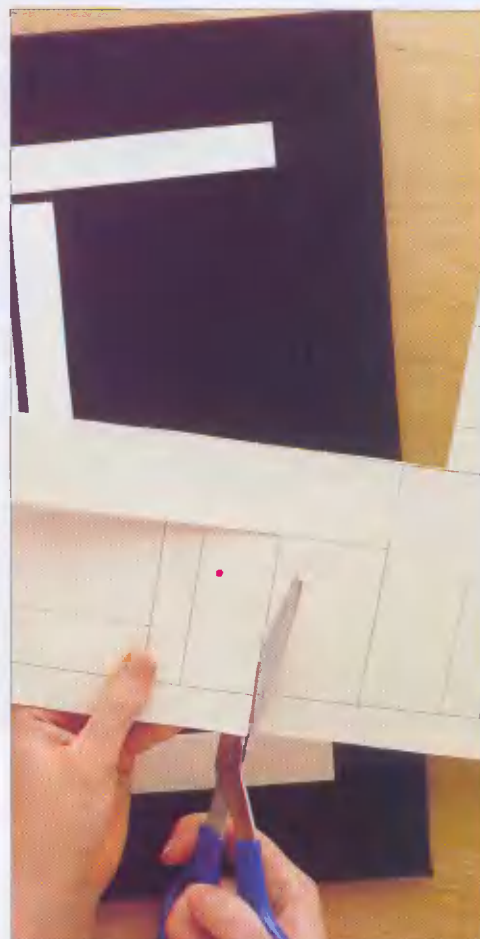
Карандаш

Ножницы

Обрезки ткани (яркий гладкий шелк, хлопчатобумажная ткань, вельвет, фетр, акриловая ткань)

3 ▽ Вырезаем узор

Вырежьте начерченные на картоне квадраты и прямоугольники и разложите их в определенном порядке — это позволит вам не запутаться в дальнейшем. При желании можно пронумеровать каждый отдельный элемент. Вариант: сразу правильно раскладывать их на доске основы.

4 ▼ Выбираем ткани

Набор тканей — это ваша «палитра». Попробуйте разные сочетания приготовленных вами тканей, следя за возникающей всякий раз определенной мозаикой цвета. Выберите из них самые, на ваш взгляд, удачные сочетания.

6 ▼ Подготавливаем картонные фигуры

Оклейте края (с тыльной стороны) каждой картонной фигуры двухсторонней клейкой лентой. Снимите верхний слой защитной пленки, чтобы «открыть» клеящийся слой.

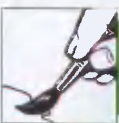
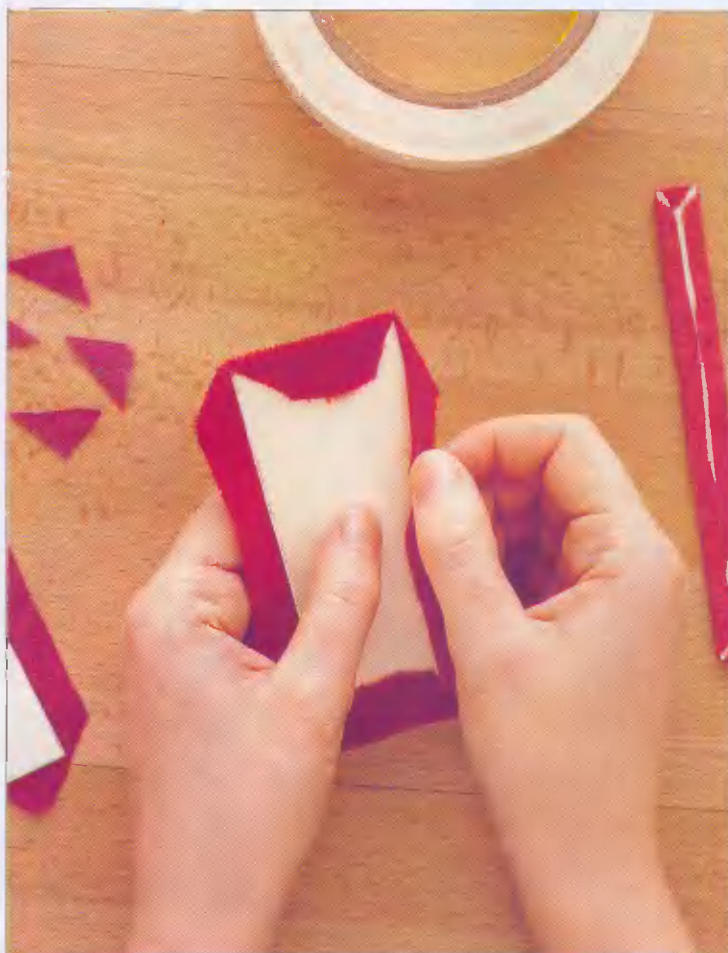

5 ◀ Готовим куски ткани

Последовательно переходя от одной картонной фигуры к другой, вырезайте по каждой из них кусок ткани, не забывая добавлять по краям припуск шириной 2 см. По-прежнему будьте аккуратны, чтобы не перепутать, какой кусок ткани относится к той или иной картонной фигуре. Наш совет: кладите каждый кусок ткани на соответствующую ему картонную фигуру.

7 ▼ Оклеиваем картон тканью

Положите картонную фигуру лицевой стороной вниз на соответствующий ей кусок ткани. Обрежьте углы ткани. Перегните ткань через края картонной фигуры и приклейте припуск к клейкой ленте.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как крепить коллаж

Приклеивая фрагмент коллажа к доске, переверните конструкцию доской вверх, поставьте на нее тяжелый предмет (например, гирю или приличную стопку книг) и оставьте в таком виде на пару часов. Это позволит вам закрепить все элементы коллажа абсолютно ровно.

8 ▶ Приклеиваем фигуры

Покройте тыльную сторону каждой фигуры слоем клея ПВА и приклейте фигуру на место, отведенное ей на основе — куске ДВП. Воспользуйтесь «Советом специалиста». Если на приклеенном коллаже обнаружатся щели между фигурами, вклейте туда новые фигуры. Впрочем, можно и не делать этого, так как щели, в которые видна черная ткань основы, и без того можно считать дополнительными фигурами.

ГОТОВЫЙ КОЛЛАЖ

А Фактура

Фактурные ткани делают этот коллаж очень приятным на ощупь.

Б Яркие краски

Черная рамка усиливает звучание цвета — прежде всего, красного и розового.

В Абстрактный узор

Чередование вертикальных и горизонтальных элементов узора добавляет ему энергии.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Продолжим наши опыты в области «прикладного» абстракционизма и «построим» абстрактную картину с помощью бумажных квадратиков.

- Ищем журналы с видами летнего сада.
- Стараемся передать атмосферу загородного лета, эксплуатируя теплые землистые тона.
- Выбираем яркую основу, которая хорошо оттенит наш бумажный коллаж.

