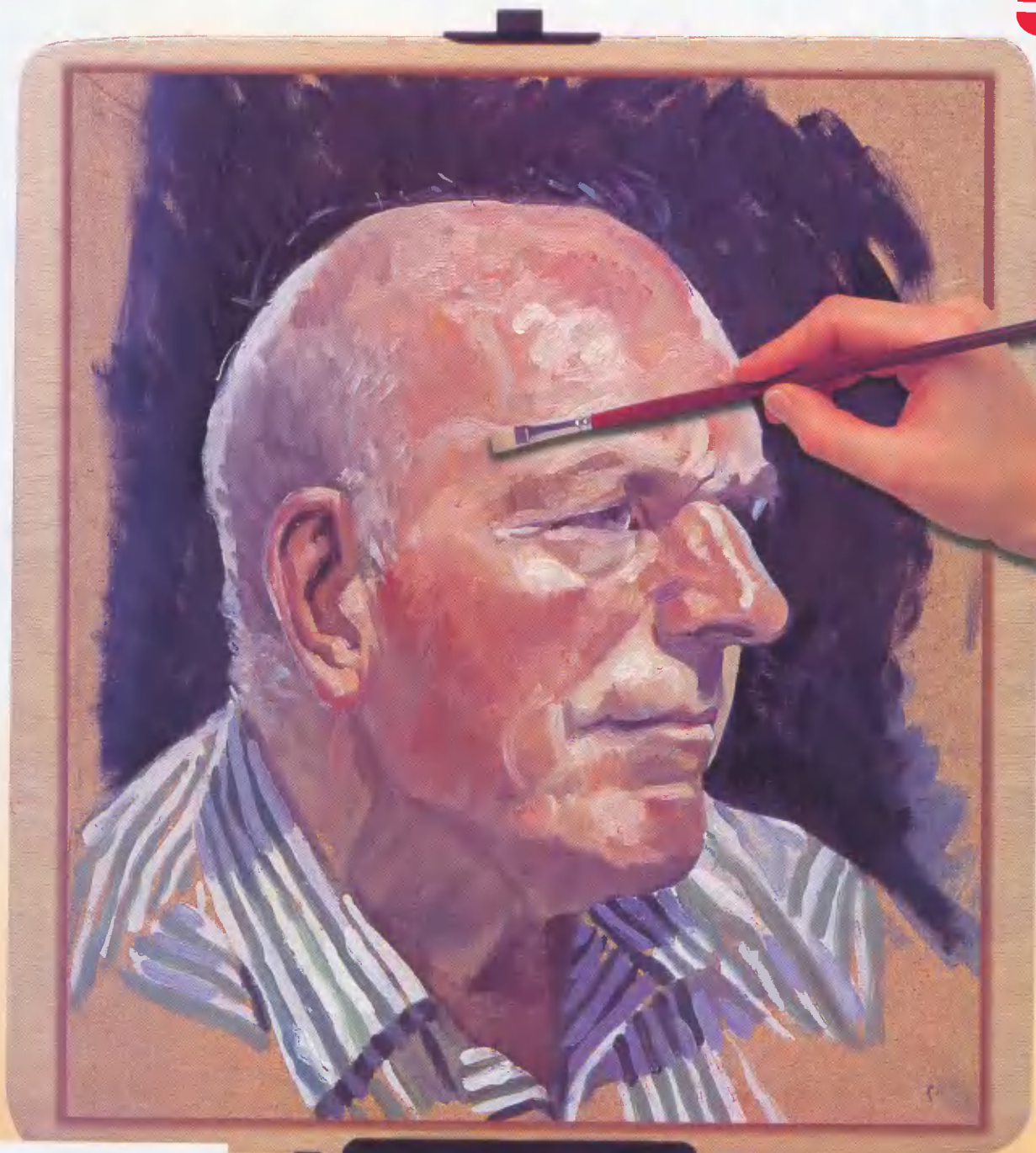

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС
**Искусство Рисования и
Живописи** ШАГ ЗА ШАГОМ

59

ISSN 1993-109-3

9 771993 109001

DeAGOSTINI

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС

Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

АЗБУКА РИСУНКА

241—244

Попробуем силы в натюрморте с экзотическими фруктами, выполнив его акварельными карандашами.

В МАСТЕРСКОЙ

353—360

Для того чтобы написать хороший портрет, вам придется вспомнить азы физиологии.

НА ПЛЕНЭРЕ

365—372

Хотите ощутить простор и свежий ветер? Напишите панорамный пейзаж в свободной манере.

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА

101—102

Не бывает пейзажа без неба. Давайте поинтересуемся, как его писали и пишут разные художники.

ЧИТАЙТЕ В №60

Сегодняшняя тема — лук. Пишем пером, тушью и размывками акварели связку луковиц.

В интерьере уютной комнаты фокальная точка — камин.

Облака бывают разными — на этот раз мы их напишем розовыми.

Вооружимся специальными фломастерами для росписи по ткани и изготовим батик с цветочным узором.

«Искусство рисования и живописи» №59

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

© 2007 ООО «Де Агостини»

ISBN 978-5-9774-0309-2

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.

Жаркий натюрморт

Сегодня постараемся передать на бумаге яркие цвета и разнообразную фактуру тропических фруктов с помощью акварельных карандашей.

Форма и цвет — вот те основания, на которых «держится» любая картина. Приступая к выполнению нашего натюрморта с экзотическими фруктами, помните об этом. Если зрителю захочется попробовать эти фрукты на вкус, считайте поставленную задачу выполненной.

Тропические фрукты, из которых составлен этот натюрморт, поражают своими красками. Яркие розовые, оранжевые и желтые тона наполняют картину жарким сиянием тропического солнца. Это ощущение усиливает ярко-желтый цвет вазы, контрастирующий с холодным фоном скатерти.

Чтобы создать ровные цветовые пятна, большую часть нанесенной акварельными карандашами штриховки мы размоем водой.

Гармоничные формы

Формы, фактуры и узоры в нашей сегодняшней работе играют ничуть не менее важную роль, нежели ее цветовое решение. Округлые очертания фруктов и эллипс вазы образуют гармоничную основу композиции, которую дополняет заостренная форма фрукта-звезды. Гроздь красной смородины, свесившаяся с края вазы, визуально соединяет фрукты в вазе с фруктами, лежащими на столе.

▲ Написанный в свободной манере, этот красочный натюрморт напоминает зрителю о прекрасных островах, затерявшихся среди просторов тропических морей.

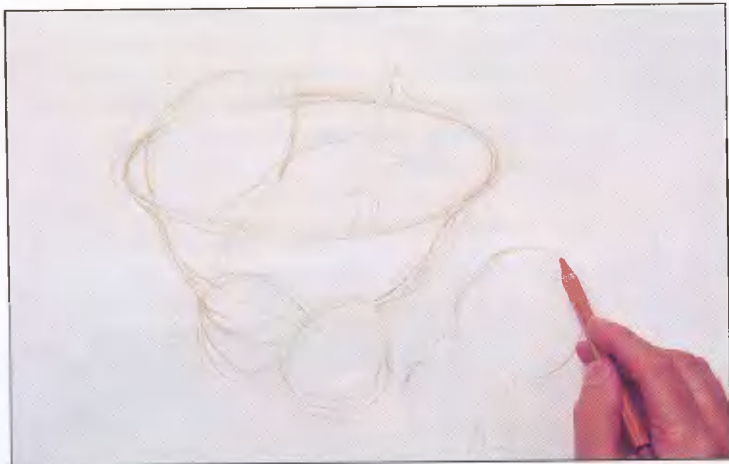
В композиции гармонично смотрятся самые разнообразные фактуры — начиная от гладких поверхностей граната и манго до покрытой тонкими волосками кожуры нефелиума («китайского крыжовника») и сочных семян разрезанного граната.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Намечаем композицию

Акварельным карандашом сырая умбра нарисуйте эллипс, образуемый краем вазы. Поверните лист на 90°, чтобы проверить, насколько симметричным он получился. При необходимости внесите поправки, после чего дорисуйте контуры вазы и обозначьте основные очертания фруктов — как в вазе, так и на столе.

2 ▼ Окрашиваем фон

Окрасьте скатерть. Чтобы штрихи при этом были максимально свободными, старайтесь держать карандаш примерно посередине, не слишком сжимая его.

Вам
потребуется

Лист бумаги для акварели
14 акварельных карандашей:
сырая умбра, светло-голубой,
лимонно-желтый, гераниевый,
темная сепия, индейский
красный, канареечно-желтый,
золотистая охра, зеленое яблоко,

темно-оранжевый, светлый
кармин, жженая охра, серый,
лиловый

Кисти: беличья кисть №1,
мягкая круглая кисть №4

Ластик
Подделочный нож

3 ▼ Смешиваем цвета

Возьмите светло-голубой карандаш и нанесите штриховку поверх первого слоя краски. Когда оба цвета смешаются, скатерть приобретет естественный оттенок, а отдельные штрихи передадут фактуру грубого полотна.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

На картине намечены контуры основных элементов натюрморта и фон — самое время перейти к теплым тонам. Уточняя форму фруктов, используйте тональную штриховку.

4 ► Делаем подмалевок

Облегчит работу над натюрмортом нижний слой краски, который наносится лимонно-желтым акварельным карандашом. Заштрихуйте поверхность вазы и лежащие в ней желтые фрукты, добавьте несколько штрихов на фрукт-звезду и гранат, расположенные на столе.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

«Рисуем» световые блики ластиком

Прежде чем приступить к распределению светотени, внимательно присмотритесь к световым бликам на вазе и фруктах. Если вы по ошибке закрасили предполагаемые блики, это легко исправить. Возьмите ластик и сотрите ненужные карандашные штрихи, после чего проявится белая поверхность бумаги.

5 ▼ Наносим теплые тона

Гераниевым карандашом нарисуйте семена граната. Заштрихуйте грушу и манго в вазе, уточните контуры ягод красной смородины. Перейдите к индейскому красному карандашу и темной сепии, покажите фактуру нефелиума. Индейским красным карандашом заштрихуйте затененную сторону большого желтого фрукта. Углубите участки желтого цвета канареечно-желтым карандашом и золотистой охрой.

6 ▼ Добавляем новые цвета

Несколькими короткими штрихами темной сепии уточните фактуру нефелиума. Добавьте штриховку на фрукт-звезду и манго карандашом цвета зеленого яблока, а затем затененные стороны граната и груши покройте штрихами темно-оранжевого карандаша и карандаша светлый кармин. Возьмите карандаш светлый кармин и закрасьте ягоды красной смородины, оставляя при этом не закрашенными световые блики.

7 ▼ Работаем над темными тонами

Заштрихуйте кожуру половинок разрезанного граната индейским красным карандашом, мякоть закрасьте светлым кармином. Углубите тон на затененной стороне вазы и на ее ободке жженой охрой, а затем поверх добавьте штрихи индейским красным карандашом и золотистой охрой. Наконец, заштрихуйте серым карандашом отбрасываемые на скатерть тени.

8 ► Изображаем скатерть

Придайте теням более четкие очертания. После этого вернитесь к скатерти и закрасьте участок на переднем плане вначале сырой умброй, а потом светло-голубым карандашом. Нарисуйте индейским красным карандашом черенки и другие детали фруктов.

9 ▼ Уточняем детали

Покажите холодные тени на гранате и красной смородине лиловым карандашом. Темной сепией нарисуйте впадины на груше и на желтом фрукте. Карандашом зеленого яблока обозначьте веточки смородины. Нарисуйте семена граната светлым кармином.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Главным достоинством акварельных карандашей является то, что нанесенные ими штрихи можно размывать влажной кистью, образуя гладкие участки смешанного или чистого цвета. Кисть при этом следует постоянно промывать в чистой воде.

10 ► Выравниваем цвет

Смочите в воде кончик круглой кисти №4. Проведите влажной кистью по семенам внутри граната, чтобы выровнять их цвет.

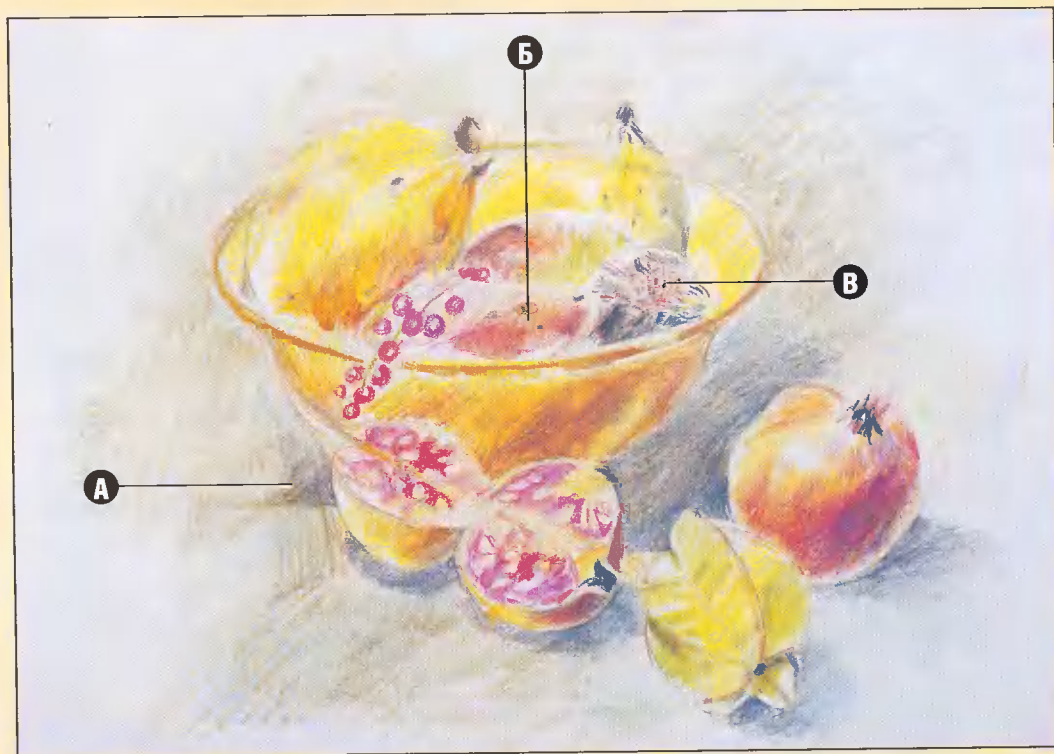

11 ► Размываем карандашные штрихи

Беличьей кистью №1 размойте карандашные штрихи на груше и желтом фрукте. Заштрихуйте гераниевым карандашом не закрашенный фрагмент, после чего смягчите тон влажной кистью. Нарисуйте ягоды красной смородины. Таким же образом смешайте штрихи жженой охры и серого карандаша. Уточните очертания фрукта-звезды и фактуру нефелиума.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Рисуем связку луковиц пером, тушью и размылками акварельной краски.

- **Выполняем** начальный рисунок пером и сепией.
- **Окрашиваем** рисунок густыми размылками коричневой и зеленой красок.
- **Добавляем** пером и тушью поверх просохших размылок акварельной краски новые линейные детали.

А Живой фон

Фон был создан перекрестной штриховкой. Темные тени, отбрасываемые фруктами, визуально выделяют их.

Б Живописные эффекты

В некоторых местах штрихи акварельного карандаша размывы влажной кистью, в результате чего возникли пятна гладкого ровного цвета, контрастирующие с фактурой остальных участков натюрморта.

В Фактурные детали

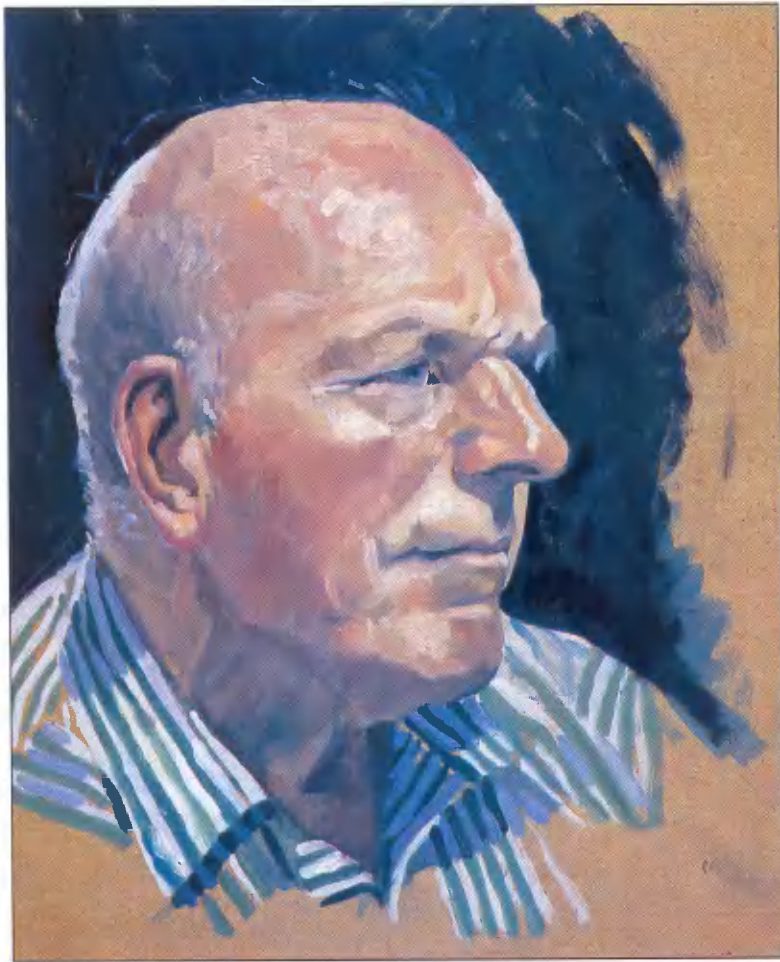
Фактура покрытой волосками кожуры нефелиума изображена с помощью коротких штрихов цветного карандаша и светлых крапинок, добавленных кончиком кисти.

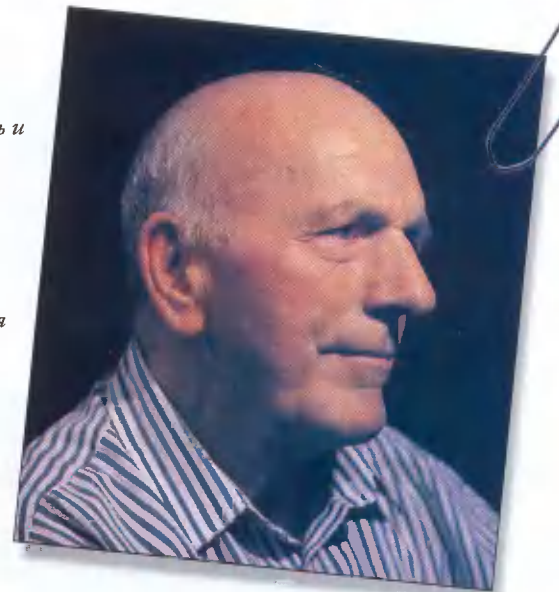
Взгляд со стороны

Лицо пожилого человека представляет интереснейший материал для художника. Сегодня мы попробуем написать такой портрет масляными красками.

Лицо пожилого человека представляет интереснейший материал для художника. Сегодня мы попробуем написать такой портрет масляными красками.

◀ У этого портрета есть прочность и вес — они «внесены» в изображение сочетанием в нем различающихся по тону и цвету плоскостей.

Как правильно изобразить черты лица

Глаза считаются самой «говорящей» деталью любого лица. Для того чтобы на портрете они выглядели живыми и естественными, изучите строение черепа: несколько углубленные глазницы служат подобием «гнезд» для глазных яблок, зашищенных сверху и снизу веками. Правильное расположение глаз можно передать с помощью теней, подчеркивающих их более глубокое, в сравнении с лобной частью и переносицей, положение. Подвижность глазам придадут световые блики на веках и глазных яблоках, а естественность — легкие морщинки вокруг них.

Рот — самая «мобильная» часть лица. Губы не имеют четкого внешнего контура, поэтому обозначить их можно, меняя цветовое решение и слегка корректируя фактуру кожи. Единственная четкая линия рта — та, что разделяет верхнюю и нижнюю губу. Нижняя губа, обращенная, как правило, вверх, немного светлее верхней. Когда лицо модели чуть развернуто, становится заметным углубление под нижней губой.

Человеческий нос состоит из костей, хряща и жировой прослойки. Это индивидуальная деталь лица — у каждого человека он имеет свои размеры и форму.

Прежде чем начать работу, внимательно изучите голову сидящего перед вами человека — в этом случае вовсе не лишними окажутся элементарные познания в анатомии. При изучении макета скелета в музее или в школьном кабинете биологии становится очевидным, что голова человека по форме напоминает яйцо — суженная у подбородка, она, если двигаться вверх, постепенно увеличивается в объеме. Обратите внимание на мимические морщины и складки на лице пожилого человека.

Вам
потребуется

Лист ДВП
размером
37 x 31 см

Акриловая
краска сине-
зеленого цвета

9 масляных
красок: желтый
кадмий, кармин,
титановые
белила,
фталеиновая
синяя, лазурная,
красный кадмий,
ультрамарин,
лимонно-желтая,
виридоновая

Скипидар

Палитра

Кисти: круглая
кисть №0,
короткие
плоские кисти
№№1 и 5

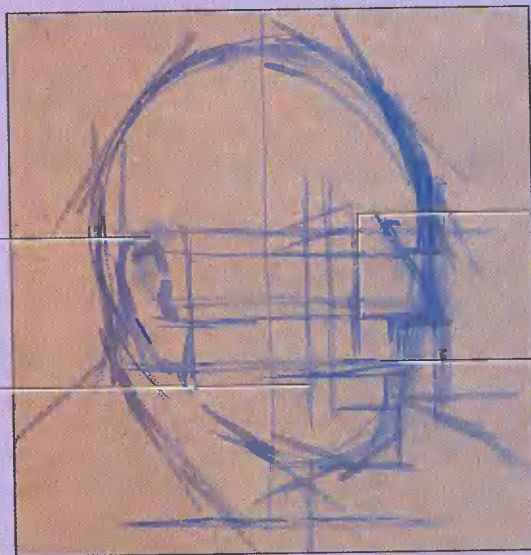
ИЗУЧАЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛИЦО

Если вы впервые занялись портретированием, попросите позировать вам человека, пребывающего в «солидном» возрасте, — лучшей модели для первого опыта не найти: такие люди терпеливы и общительны. Когда вы будете делать набросок, нанесите вертикальные и горизонтальные линии (как показано на рисунке ниже) — они помогут вам сделать предварительные расчеты и разместить основные черты лица. Не стесняйтесь менять по

ходу работы форму и местоположение отдельных деталей — лицо каждого человека индивидуально и требует внимательного изучения. Например, по «правилам» рот располагается примерно посередине между нижней линией подбородка и кончиком носа. Однако у конкретных людей линия рта проходит, как правило, чуть ниже или, напротив, чуть выше — именно из таких мелочей и складывается неповторимость каждого человеческого лица.

Верхняя точка уха находится на одной линии с верхней точкой глаза.

Уголок рта расположен примерно на той же вертикальной линии, что и внешний угол глаза.

Кончик носа находится на одной линии с верхним краем мочки уха.

Линия рта проходит на одной линии с нижним краем мочки уха.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Устанавливаем свет

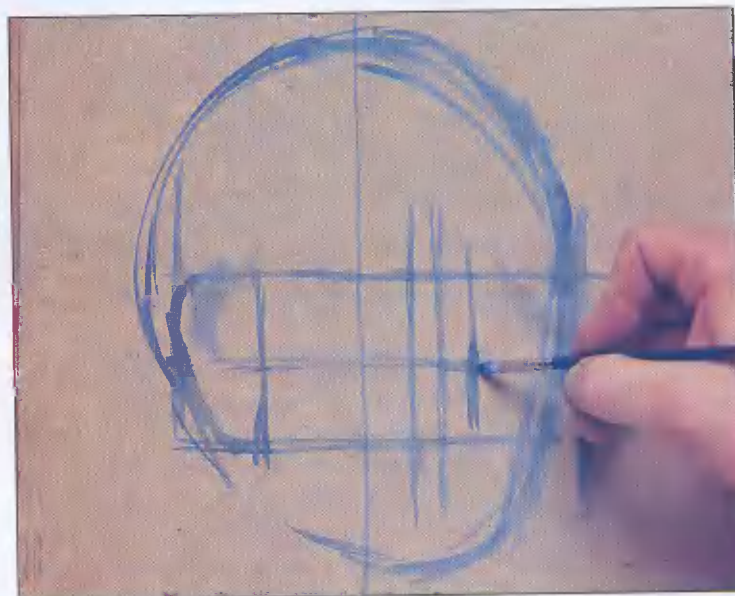
Потратьте немного времени на то, чтобы правильно установить свет. Сильный, прямо направленный свет образует резкие светотени, помогающие описать форму головы и создать настроение. Наш художник прикрепил лампу на прищепке прямо к своему мольберту, осветив позирующего ему человека спереди и сверху. Установленный таким способом свет образовал яркий световой блик на лбу и отчетливые тени на глазницах и под подбородком.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Делаем предварительный набросок

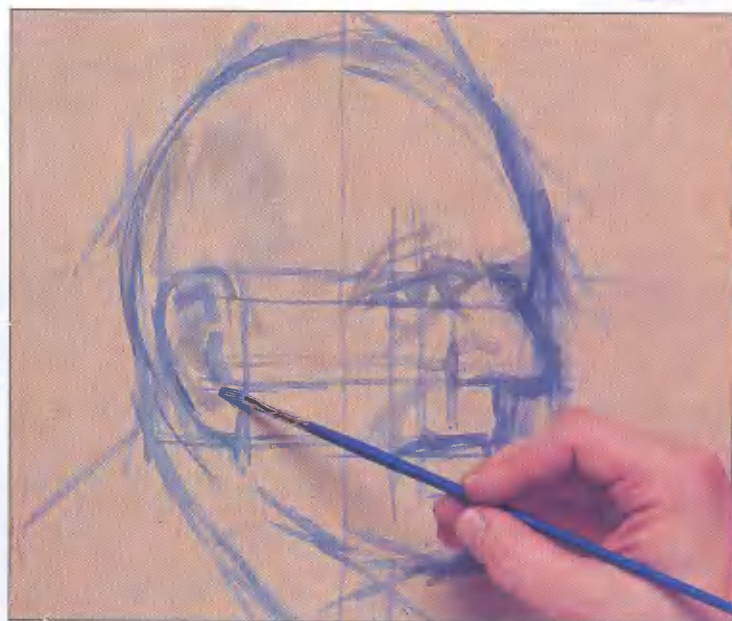
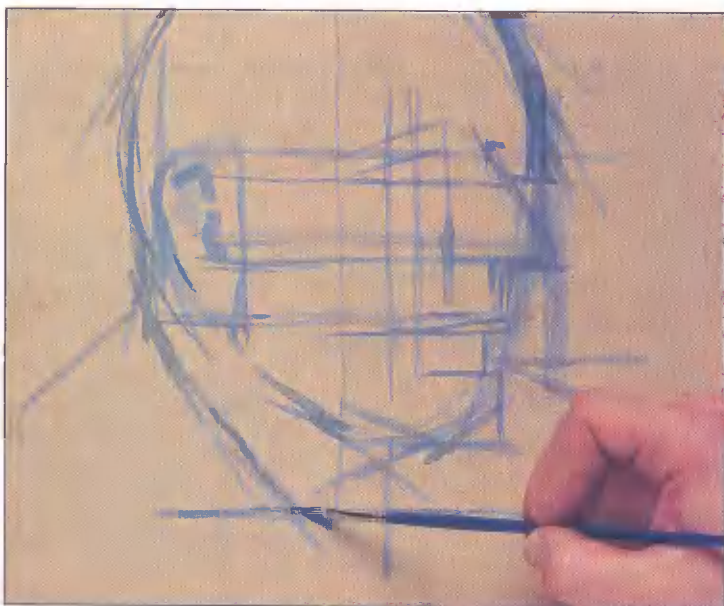
Возьмите плоскую кисть №1 и наметьте сине-зеленой акриловой краской контур головы. Начните располагать основные черты лица, показывая линии глаза, носа и рта и соотнося их с линией уха. Проведите три длинные вертикальные линии (по одной для каждой из «вершин» глаза), а потом еще одну — для глазного яблока.

2 Уточняем набросок

Продолжайте намечать черты лица, внося по ходу работы необходимые поправки и изменения. Не забывайте при этом сверять соотношение частей лица с помощью карандаша, помещенного в вытянутую руку. Обозначьте наклон плеча и линию шеи — проследите, чтобы разворот головы соответствовал положению плеч.

3 Начинаем распределять светотень

Приготовьте жидкую размывку той же сине-зеленой краски и наметьте тени в складках вокруг глаз, носа и внутри ушной раковины. Помните, что когда краска впитается и высохнет, она приобретет более спокойный светлый тон.

СМЕШИВАЕМ ТЕЛЕСНЫЕ ТОНА

Взяв за основу ограниченную цветовую палитру, в которую входят по два оттенка каждого основного цвета, можно создать ряд телесных тонов, вполне подходящих для портретной живописи. В каждой паре должны присутствовать теплый и холодный оттенки.

Для нашего портрета художник выбрал лимонно-желтую краску (холодный тон) и желтый кадмий (теплый тон); кармин (холодный тон) и красный кадмий (теплый тон); сине-зеленую (холодный тон) и лазурную (теплый тон) краски. Помимо перечисленного, он использовал также виридоновую полупрозрачную краску, которой была написана рубашка.

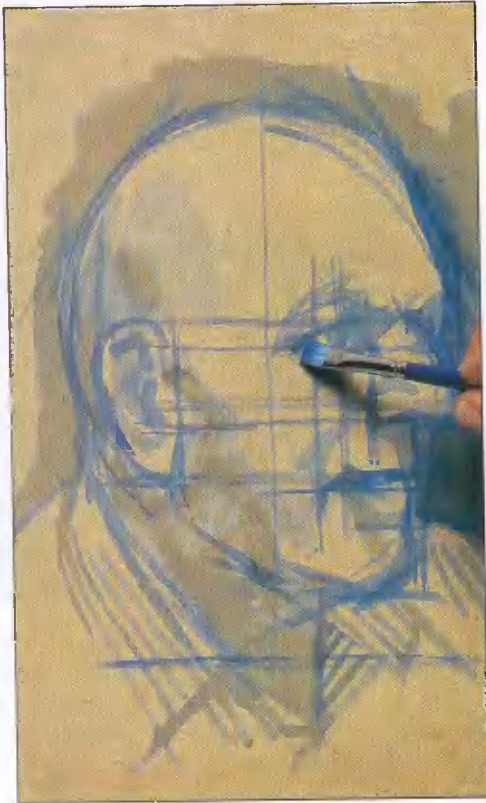
Для смягчения полученных телесных тонов в каждую смесь было добавлено большое количество белил. Все способы создания телесных тонов, использованные в этом портрете, показаны в таблице справа.

белила	+ лимонно-желтая	+ кармин	+ сине-зеленая	=
белила	+ лимонно-желтая	+ красный кадмий	+ лазурная	=
белила	+ желтый кадмий	+ кармин	+ виридоновая	=
белила	+ лимонно-желтая	+ кармин	+ лазурная	=
белила	+ лимонно-желтая	+ кармин		=
белила	+ желтый кадмий	+ красный кадмий		=

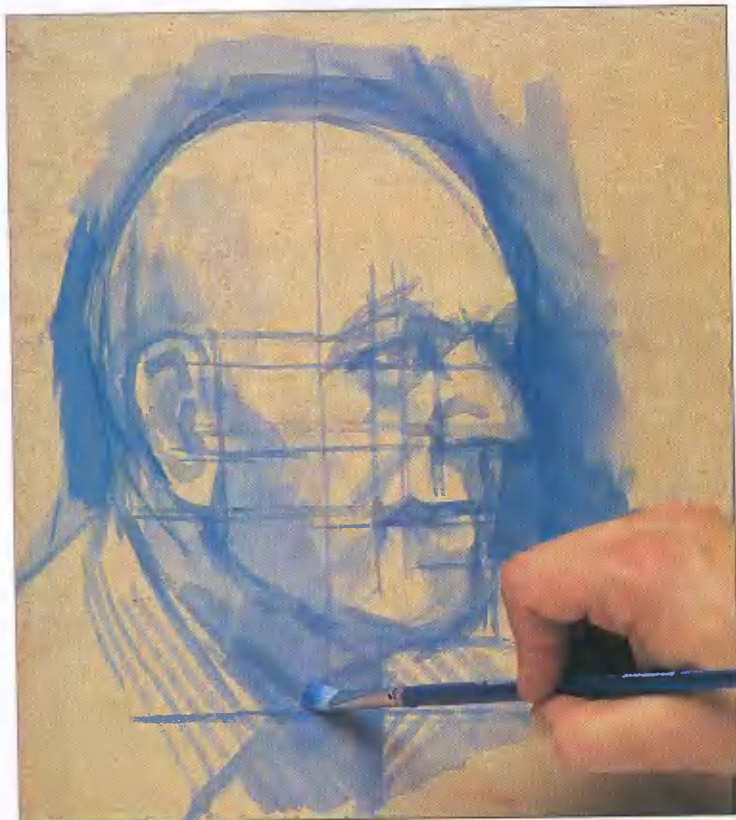
4 ▸ Обозначаем отдельные тени

Взяв плоскую кисть №5, начните выполнять подмалевки заднего плана. Изобразите полоски на рубашке мужчины размывкой сине-зеленой акриловой краски, приготовленной в шаге 3. Нанесите широкие пятна промежуточного тона на боковую сторону головы, лица и шеи. Напишите тени внутри глазниц, над верхней губой и на обеих губах натурщика. Лицо при этом должно постепенно приобретать объем.

5 ▾ Сушим краску

Чтобы ускорить процесс сушки, воспользуйтесь феном для волос. Сверьте набросок с сидящим перед вами человеком. Если потребуются исправления той же сине-зеленой краской. Наш художник прибег к помощи зеркала, которое ему наглядно показало допущенные ошибки.

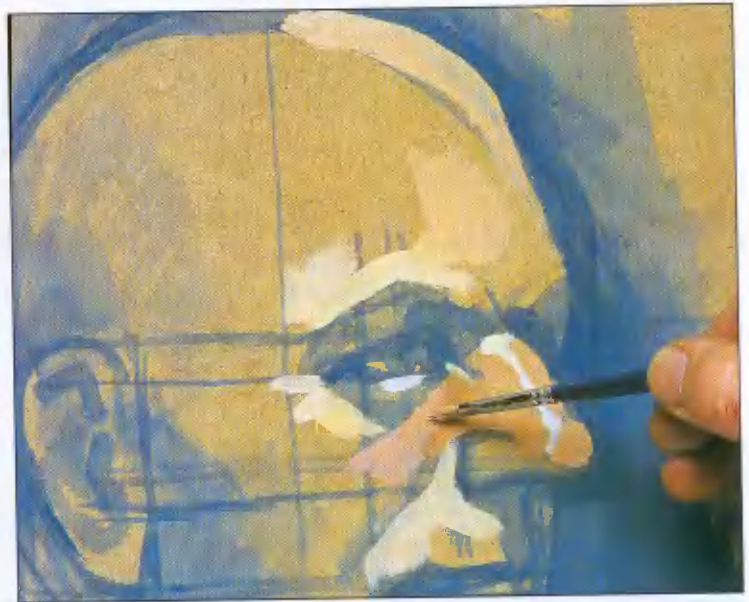

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Материалы, которыми вы пользовались в начале работы, вам больше не понадобятся: теперь мы будем писать масляными красками. Создавать телесные тона достаточно сложно, поэтому вначале рекомендуется наносить большие пятна телесного тона, а уже по мере работы уточнять их.

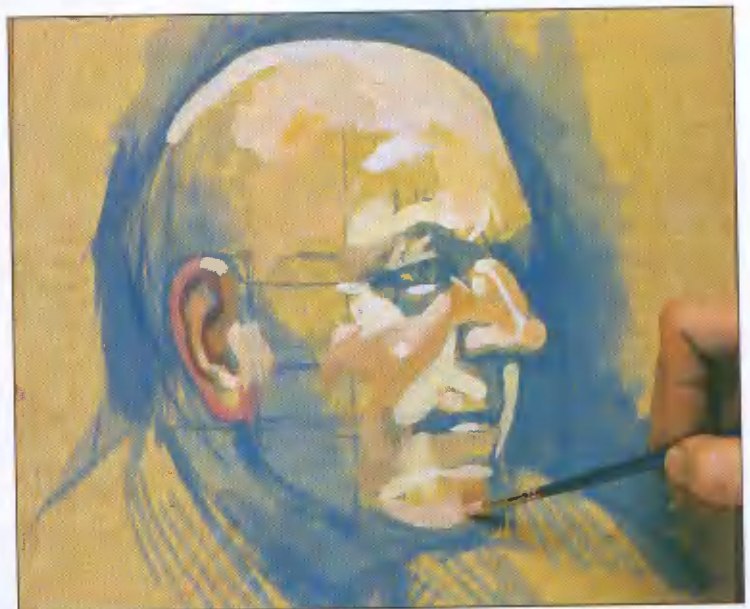
6 ▾ Наносим телесные тона

Для основы телесного тона смешайте желтый кадмий и кармин, а затем в различных пропорциях добавляйте белила — так вы получите множество оттенков. Нанесите насыщенный тон на нос и лоб, а затем более холодным, бледным тоном обозначьте надбровную дугу, скулу и складку над верхней губой.

7 ▾ Выстраиваем телесные тона

Приготовив смесь кармина и небольшого количества сине-зеленой краски, напишите тень внутри ушной раковины. Смешайте в различных пропорциях желтый кадмий, кармин, лазурную краску и белила, чтобы получить «ряд» умеренных телесных тонов. Следуя контурам головы, начните наносить полученные тона на различные участки лица модели.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Франс Хальс

(ок. 1582—1666)

Портрет священника

Знаменитый голландский художник XVII века Франс Хальс славился своим умением передать на полотне характернейшие черты человеческого лица. Этот портрет был написан художником в последние годы его жизни — колорит Хальса стал в это время более темным и сдержанным. Художник подобрал широкую гамму телесных тонов, с помощью которых виртуозно изобразил стареющую кожу модели.

На зрителя смотрят большие, печальные глаза священника, кажущиеся влажными благодаря искусно написанному световым бликам.

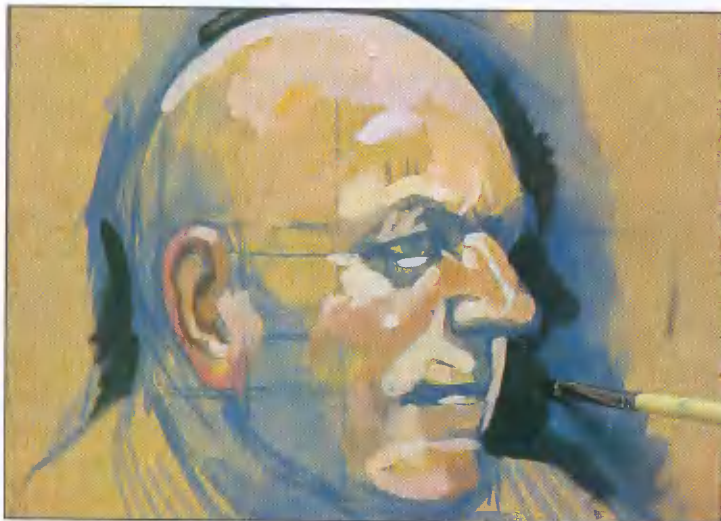
Для создания телесных тонов Хальс использовал широкую палитру, включающую в себя, наряду с традиционным розовым и бежевым, оттенки зеленого, желтого, оранжевого и синего цветов.

Ноортман, Маастрихт/Художественная библиотека Бриджмена

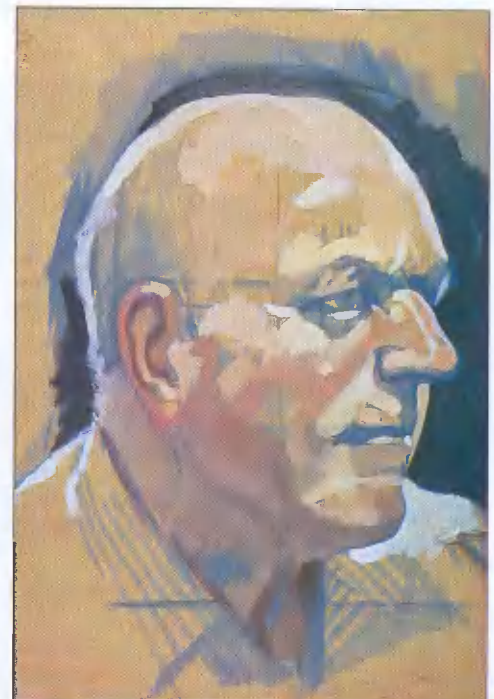
8 ▼ Работаем над фоном

Смесью фталеиновой синей краски и небольшого количества красного кадмия окрасьте фон, одновременно уточняя силуэт мужчины. На темном фоне голова будет выделяться особенно отчетливо; кроме того, он позволит точнее распределить тона на следующих этапах работы.

9 ► Добавляем светлые тона

Смешайте желтый кадмий, кармин, фталеиновую синюю краску и белила. Полученным темным телесным тоном обозначьте затененные участки на боковой стороне лица и шее. Покажите светлой линией блики света на голове. Нанесите пятно бледного тона на левое плечо модели.

10 ▽ Показываем блики

Нанесите на глазницы и на участок над верхней губой мужчины темный телесный тон, смешанный из ультрамарина, кармина и небольшого количества белил и лимонно-желтой краски. Наметьте световой блик на брови бледным телесным тоном, полученным смешиванием белил и небольшого количества вышеперечисленных красок.

12 ▽ Уточняем рот

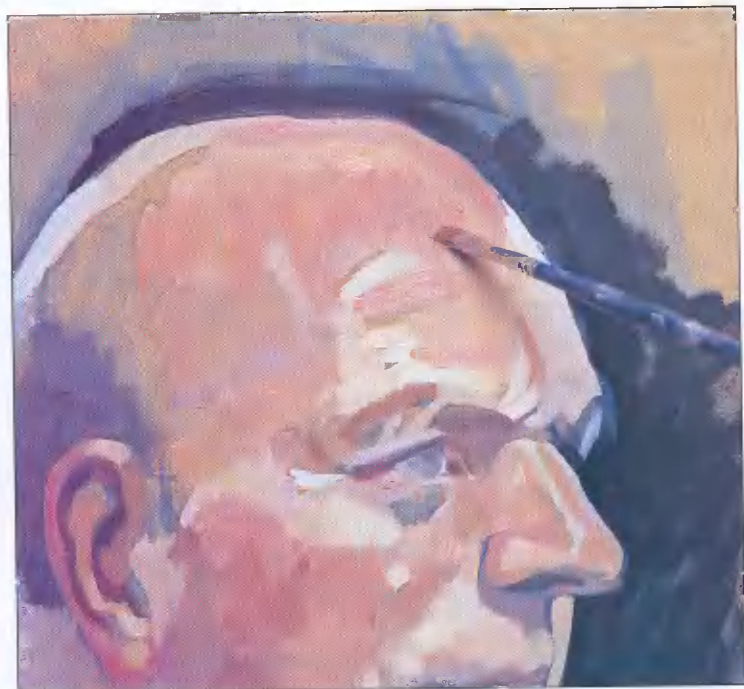
Работая, время от времени проверяйте соотношение между отдельными чертами лица и в случае необходимости вносите необходимые поправки. Для того чтобы портрет был гармоничным, позволяйте цветовым пятнам по краям сливаться друг с другом. Нанесите темные тона вокруг рта, добавив немного белил к смеси, использованной при воспроизведении волос в предыдущем шаге. Изобразите отраженный от нижней губы свет бледным телесным тоном из шага 10. Не поддавайтесь искушению «нарисовать» рот — просто нанесите нужные тона, и вы увидите, как начнут проявляться очертания губ.

11 ▽ Пишем глаза

Глаза следует выписывать тщательно и вместе с тем не перегружать подробностями. Это довольно сложная задача. Начните с брови — напишите ее смесью кармина и небольшого количества фталеиновой синей краски, лимонно-желтой краски и белил. Вернитесь к смеси, которой вы писали фон в шаге 8, и закрасьте верхнее веко и зрачок. Смешав фталеиновую синюю краску, красный кадмий и немного лимонно-желтой краски, напишите волосы.

13 ▽ Добавляем теплые тона

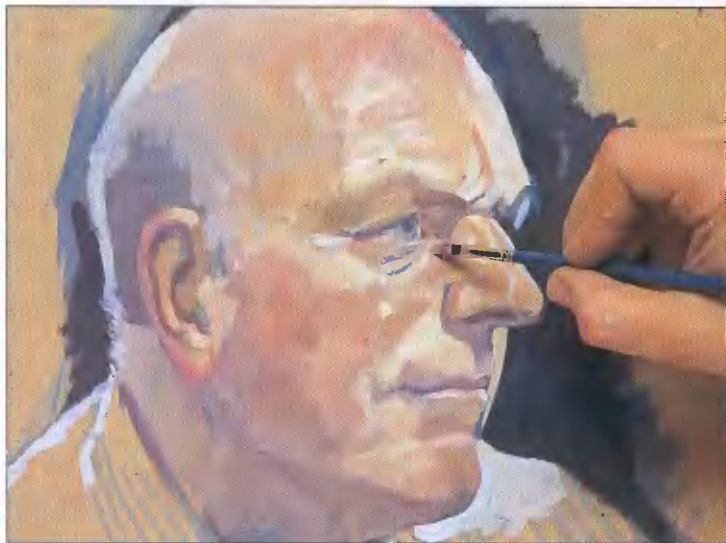
Те области, где кости черепа вплотную прилегают к поверхности кожи, — темя, нос и скулы — имеют наиболее теплые тона. Получите их в смеси желтого кадмия, красного кадмия и белил, а также в смеси лимонно-желтой краски, кармина и белил. Напишите белок глаза бледным телесным тоном из шага 10.

14 ▾ Выравниваем тона

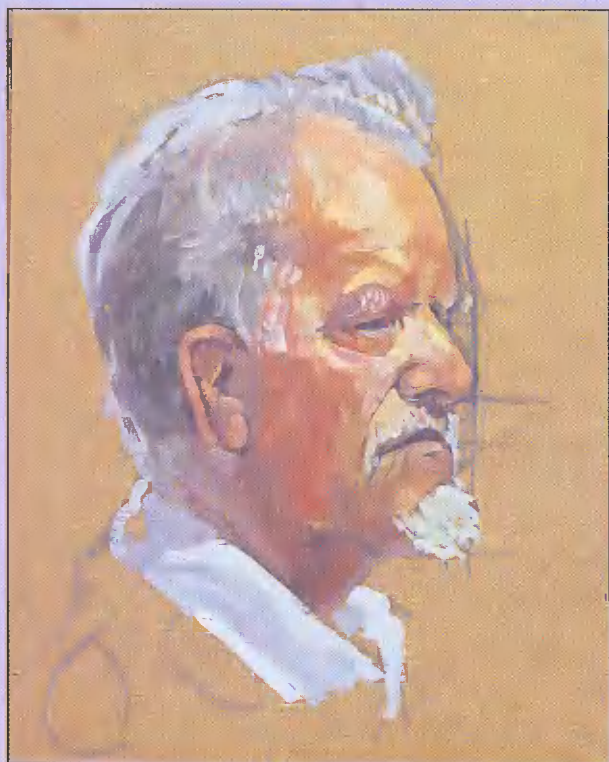
Пройдитесь по всей голове, добавляя, где это необходимо, теплые и холодные промежуточные тона. Старайтесь выровнять тона, чтобы лицо приобрело естественный вид. Для того чтобы оценить свою работу, чуть отступите назад, а затем внесите поправки.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

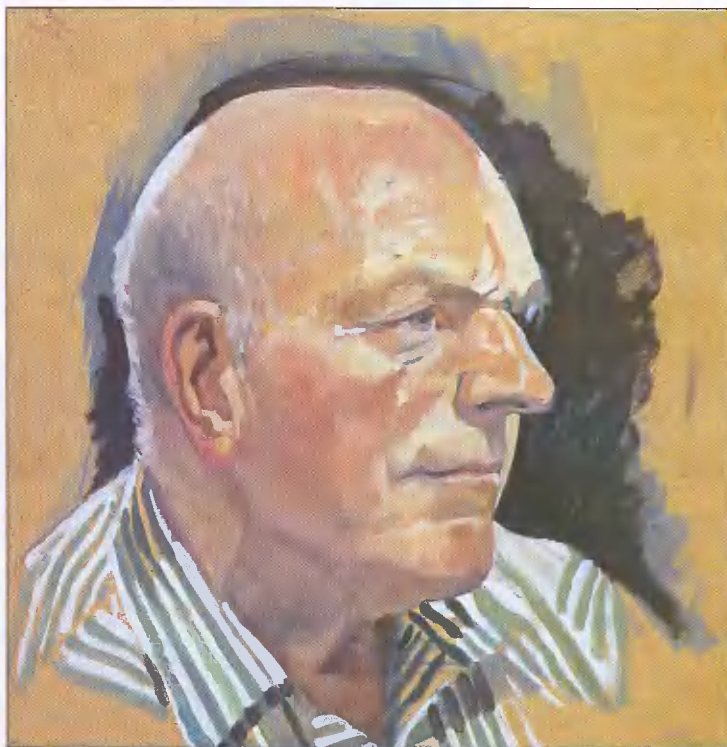
Смягчаем края

Этот этюд наш художник писал очень быстро, используя для создания холодных и теплых телесных тонов ту же ограниченную цветовую палитру. Чтобы сократить время, он не стал закрашивать фон, и портрет во многом потерял выразительность и глубину.

15 ▾ Пишем рубашку

Бледным телесным тоном напишите светлые полосы на рубашке, после чего смесью виридоновой краски и кармина добавьте темные полосы. Наиболее темные полосы (на воротничке и в тени от подбородка) изобразите почти чистой виридоновой краской.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Мы уже неплохо передали сходство с моделью, осталось лишь чуть-чуть уточнить портрет.

16 ▾ Обозначаем световые блики

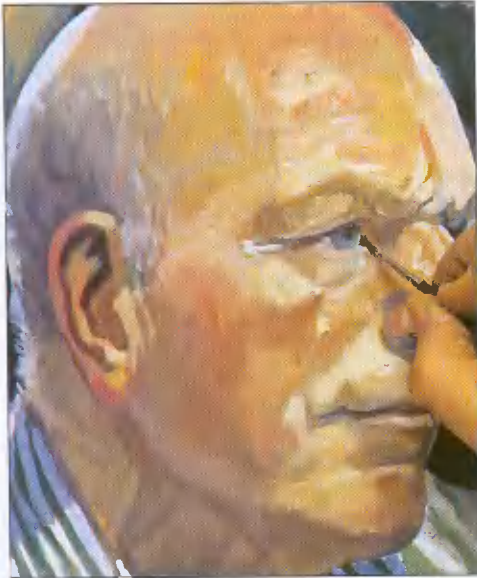
Получив бледный телесный тон, нанесите в технике импасто густые мазки, изображающие блики, на тех плоскостях верхней части головы, которые отражают падающий на них свет (например, на носу).

17 ▶ Работаем над глазами

Возьмите кисть №0 и красно-коричневой смесью из шага 7 добавьте маленькую, но крайне важную тень в уголке глаза.

18 ▲ Расширяем задний план

Кистью №5 расширьте фон на заднем плане, используя смесь из шага 8. Разведите бледный телесный тон и кончиком кисти №0 уточните пряди волос на голове мужчины. Снова вернитесь к плоской кисти №5 и напишите той же краской световой блик на лбу.

ГОТОВЫЙ ПОРТРЕТ

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Пишем интерьер уютной комнаты с камином.

- **Делаем** точный карандашный рисунок.
- **Пишем** акриловыми красками на серой поверхности, цвет которой образует промежуточный средний тон картины.
- **Создаем** драматичный контраст между густыми бархатными тенями и яркими, написанными в технике импасто, световыми бликами.

А Темный фон

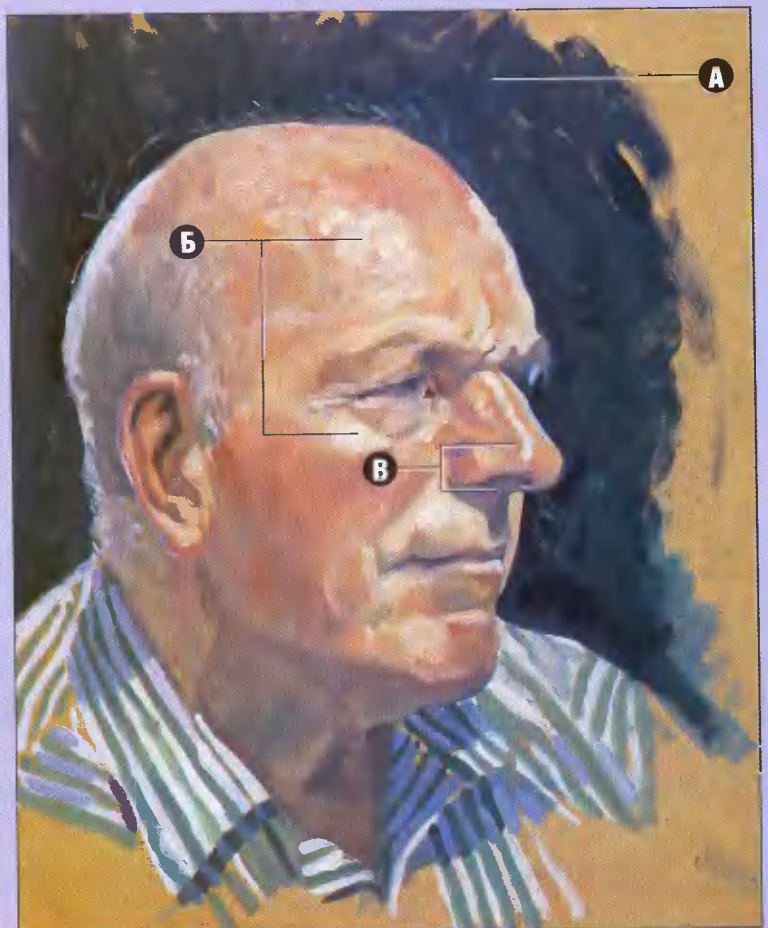
Ровный темный фон помогает выделить голову мужчины и подчеркнуть силуэт головы.

Б Говорящие блики

Нанесенные в технике импасто световые блики уточняют те участки, на которых кожа туго натянута.

В Тональный переход

Верхняя поверхность носа написана теплыми тонами, плавно переходящими по сторонам в холодные; те, в свою очередь, трансформируются в отбрасываемую носом тень.

Сжатое поле

Панорамный формат предоставляет художнику большие возможности. Этот широкий пейзажный вид был выполнен в свободной, экспрессивной манере.

Выбрать подходящий вид и выстроить композицию по фотографиям еще полдела. Куда интереснее расположить на картине немногочисленные элементы, не утерев точности и «глубины» изображения.

Идея этой картины родилась у нашего художника, когда он побывал за городом, в заброшенной деревне, окруженной бескрайними полями. Изображенный пейзаж нельзя назвать живописным в общепринятом смысле этого слова, однако огромное поле и виднеющийся вдали домик создают яркий, запоминающийся образ. Особенную ноту вносит в картину высокое небо, покрытое легкими облаками. Эффектно выглядит и само поле, покрытое острыми стеблями сжатых колосков. А полосы, оставленные после жнивья, ведут взгляд зрителя в глубь изображения.

Саму картину наш художник писал не с натуры, а в своей мастерской. Он стремился, прежде всего, передать ощущение пространства, а не топографические подробности пейзажа. В работе ему немало помогли сделанные на месте фотографии.

Фотографии

Если у вас нет возможности работать на пленэре, сделайте несколько фотографий понравившегося вида и используйте их в качестве образца. При этом не стоит стремиться к

копированию фотографии — достаточно иметь ее под рукой в качестве «подсказки». В наши дни цветные снимки используются многими художниками наряду с традиционными набросками и этюдами. Особенно полезны они бывают в пейзажной живописи, поскольку погода и освещение на природе стремительно меняются, оставляя художнику слишком мало времени для того, чтобы запечатлеть понравившуюся сцену.

Увидев подходящий вид, сделайте несколько фотоснимков с разных точек. Затем вы сможете сложить из полученных снимков своеобразную мозаику и подыскать наилучшую композицию для будущей картины. Меняя картинку, выберите наиболее удачный формат картины. Помните о том, что широкий панорамный вид лучше передает ощущение пространства, а сцена, написанная в узком формате, выглядит более динамичной.

В этом пейзаже наш художник сделал акцент на деревьях, расположенных вдоль линии горизонта, сжатом поле и облачном небе. Само поле на переднем плане он «позаимствовал» с другой серии фотографий, а дом передвинул с левого края на правый.

▲ *Работая над картиной, наш художник наносил лессировочные слои гуаши и мягкой пастели. А разнообразные фактурные мазки сделали этот вид еще интереснее.*

Прекрасные партнеры

Эта картина написана в смешанной технике — гуашью и пастелью. Несмотря на всю разницу этих материалов, у них много общего. И гуашь и пастель в равной степени подходят для нанесения как густых мазков, так и полупрозрачных лессировочных слоев.

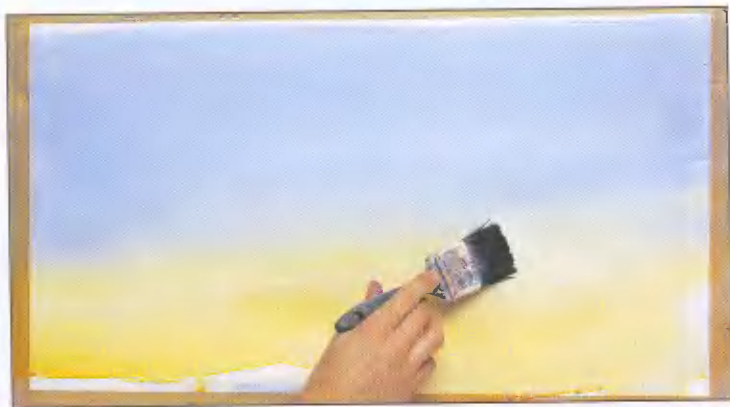
Выполненный гуашью подмалевок позволяет отделить небо от земли и одновременно задает тон всей цветовой гамме картины. После этого пастель и гуашь наносились широкими свободными мазками, «накрытыми» последующими слоями. На поздних стадиях работы нижние слои краски на некоторых участках картины вновь «выводились» наружу — для этого художник просто снимал верхние слои лезвием. Благодаря использованию всех этих приемов, картина приобрела свежесть и естественность.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▾ Делаем подмалевок картины

Окрасьте небо смесью лазурной гуашевой краски и небольшого количества крапп-марены. Перейдите к переднему плану и нанесите на поле широкие мазки оранжевого кадмия. Работайте 50-мм декораторской кистью. Подсушите краски феном для волос.

2 ► Пишем облака

Возьмите круглую кисть №20 и нанесите на небо тонкий слой белой гуаши. Приготовьте смесь кармина с небольшим количеством лазурной краски и покажите лиловые тени на нижних краях облаков.

3 ► Продолжаем писать небо

Боковой стороной палочки пастели синий кобальт проведите полосу чуть ниже линии горизонта — поверх оранжевой краски. Взяв круглую кисть №10, чистой лазурной гуашевой краской напишите узкую линию над самой линией горизонта. Затем кистью №20 добавьте немного бледно-лиловой гуаши на верхнюю часть неба, накладывая энергичные выразительные мазки.

Вам
потребуется

Лист бумаги для акварели

Кисти: круглые №№4, 10 и 20, «орех» №16, 50-мм декораторская, беличья кисть-швабра

9 гуашевых красок: лазурная, крапп-марена, оранжевый кадмий, белила, сырая сиена, жженая сиена, кармин, винзорская зеленая, синий кобальт

Палитра

14 мягких пастелей: синий кобальт, индийская красная, зеленый шалфей, травянисто-

зеленая, жженая умбра, желтый кадмий, лимонно-желтая, желтая охра, темно-зеленая, синий кобальт, сиреневая серая, темно-серая, светло-голубая

Ластик

Бумажные салфетки

Лезвие

L-образные картонные рамки-видоискатели

- 4** ▶ **Добавляем цвет на передний план**
Загрузите кисть «орех» №16 смесью оранжевого кадмия и сырой сиены и начните наносить краску широкими изогнутыми полосами на передний план картины. Пусть краска ложится на бумагу неровно — это позволит имитировать эффект сухой кисти.

- 6** ▼ **Работаем над облаками**

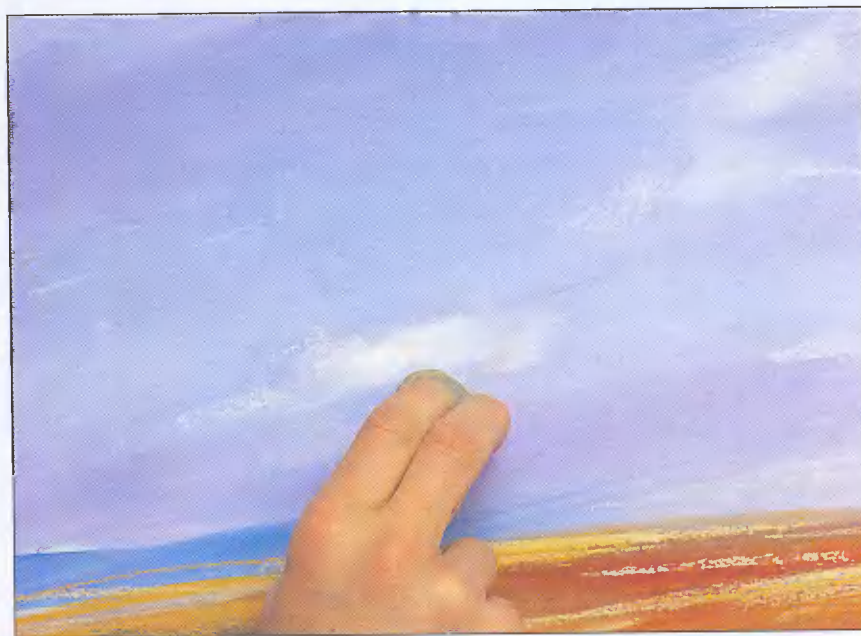
Снимите с неба часть краски ластиком, чтобы изобразить белые облака. Напишите белой пастелью гряду облаков справа — различные фактуры бумаги и пастельных штрихов помогут передать их изменчивую природу.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Основные элементы композиции — сине-лиловое небо и рыжее поле — изображены. Они будут задавать тон всей цветовой гамме картины. Пришла пора добавить фактуру на переднем плане и поработать над облаками в правой части картины. Кроме того, нужно будет установить фокальную точку композиции — белый домик.

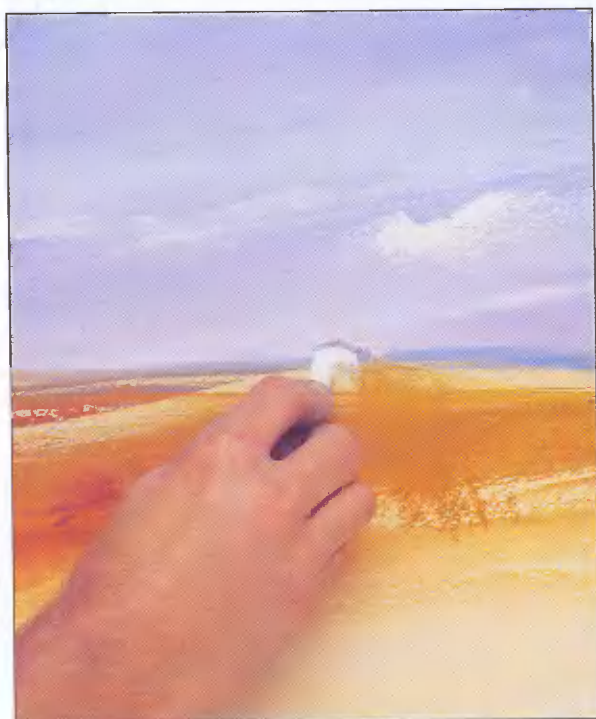
- 5** ▼ **Устанавливаем фокальную точку**

Добавьте фактуру на переднем плане, растерев тонкий слой индейской красной пастели. Белой пастелью обозначьте стены дома, а его крышу — серой. Расположенный далеко не в центре композиции, домик тем не менее привлечет внимание зрителя, превратившись в фокальную точку композиции. В то же время он свяжет воедино остальные элементы композиции.

- 7** ▼ **Окрашиваем холмы на горизонте**

Приготовьте смесь лазурной гуашевой краски и жженой сиены. Нанесите тонкий слой полученной смеси поверх написанных лазурью холмов на горизонте — холмы станут темнее, и это свяжет их с передним планом картины.

8 ▼ Работаем над передним планом

Добавьте к смеси из предыдущего шага немного кармина, чтобы получить густой коричневый тон. Возьмите беличью кисть-«швабру» и нанесите эту краску смелыми энергичными мазками на передний план картины, изображая тени от облаков.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Проверяем цвет

Если вы задумали внести в картину серьезные изменения, предварительно оцените то, что при этом может получиться. Для этого положите поверх фрагмента, который вы решили исправить, лист бумаги, нанесите на него выбранную краску и посмотрите, насколько хорошо этот цвет будет сочетаться с общим колоритом картины.

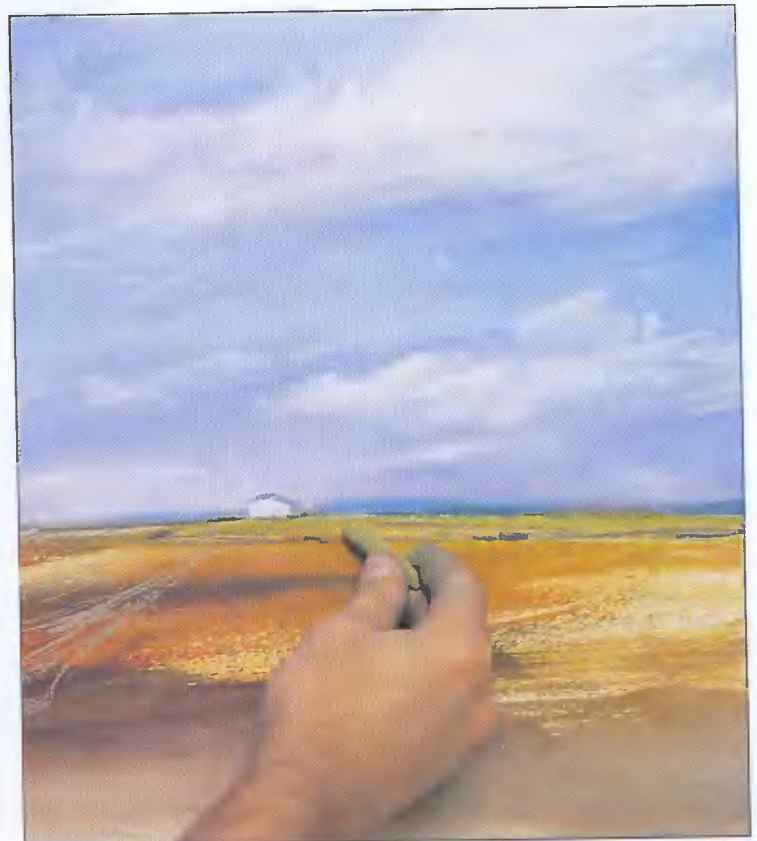
9 ▼ Размываем линию горизонта

Скомканной бумажной салфеткой слегка разотрите края написанных белой пастелью облаков. Затем таким же образом смягчите краски вдоль линии горизонта.

10 ▼ Добавляем линейные штрихи

Пастелью можно одинаково успешно изображать цветные пятна и наносить линейные штрихи. Пастелью зеленый шафран проведите линии, перекликающиеся с линиями стерни, — так вы свяжете передний и задний планы, уводя взгляд зрителя в глубь картины. Покажите травянисто-зеленой пастелью лужайку перед домиком, это цветное пятно, кроме того, будет привлекать внимание зрителя к фокальной точке композиции.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Без холмов

Эта картина также написана гуашью и пастелью, однако в данном случае художник несколько изменил ее структуру. Фермерский домик здесь передвинут влево. Художник также убрал далекие холмы, в результате чего силуэты деревьев стали более четко выделяться на фоне бледного неба, визуализируя небо и землю.

11 ▾ Изображаем деревья

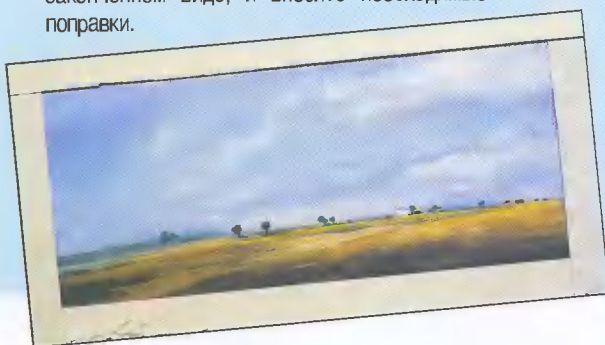
Смешайте лазурную, винзорскую зеленую гуашевые краски и кармин. Возьмите круглую кисть №10 и полученным темно-зеленым цветом наметьте крапинками силуэты деревьев. Кончиком кисти напишите их стволы.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Пользуемся видеоискателями

Возможно, вам будет проще работать с композицией, если вы воспользуетесь самодельной картонной рамкой. Изготовьте две L-образных видеоискателя, приложив к краям картины, постепенно передвигайте их. Оцените, как будет выглядеть ваша картина в законченном виде, и внесите необходимые поправки.

12 ▾ Осветляем передний план

Покройте передний план тонким лессировочным слоем белой гуаши. Ранее нанесенные пастельные штрихи слегка изменят свой цвет, что приведет к появлению неожиданных эффектов. Пока гуашь не просохла, снимите лезвием в некоторых местах краску, обнажая нижний слой. Отступив на шаг, оцените достигнутый результат. Не торопитесь вносить какие-либо поправки — сделайте это, когда сможете посмотреть на свою работу свежим глазом.

13 ▸ Работаем над фактурами

Приготовьте размывку смеси винзорской зеленой гуаши, синего кобальта и кармина и нанесите ее на передний план картины. Дождитесь, пока краска высохнет. После этого добавьте сверху выразительные мазки жженой умбры. Покажите освещенные солнцем участки поля на среднем плане желтым кадмием, лимонно-желтой и желтой охрой.

14 ▲ Добавляем новую фактуру
Обрежьте картину с помощью картонных L-образных полосок (см. раздел «Совет специалиста»). Нанесите лимонно-желтой, белой пастелью и желтой охрой короткие штрихи, чтобы показать фактуру стерни и оставленной на поле соломы.

15 ▼ Уточняем детали деревьев
Возьмите темно-зеленую пастель и уточните очертания деревьев, одновременно воссоздавая их фактуру. Силуэты деревьев должны оставаться четкими, но они будут выглядеть более достоверно, если внутри контуров будет присутствовать градация тона.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Стенли Ройл

(1888—1961)

Болота на закате

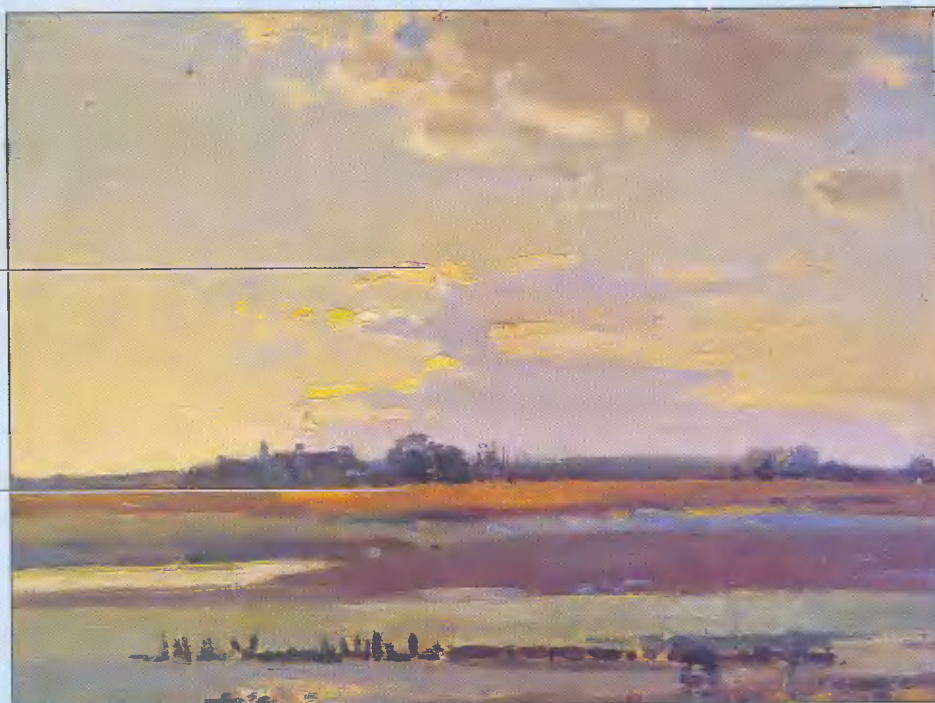
Этот богатый по колориту пейзаж написан маслом на холсте. Как и в нашей композиции, деревья и дом расположены здесь на линии горизонта, что создает разрывы в гори-

зонтали композиции. Заходящие друг на друга цветочные пятна на переднем плане прида-

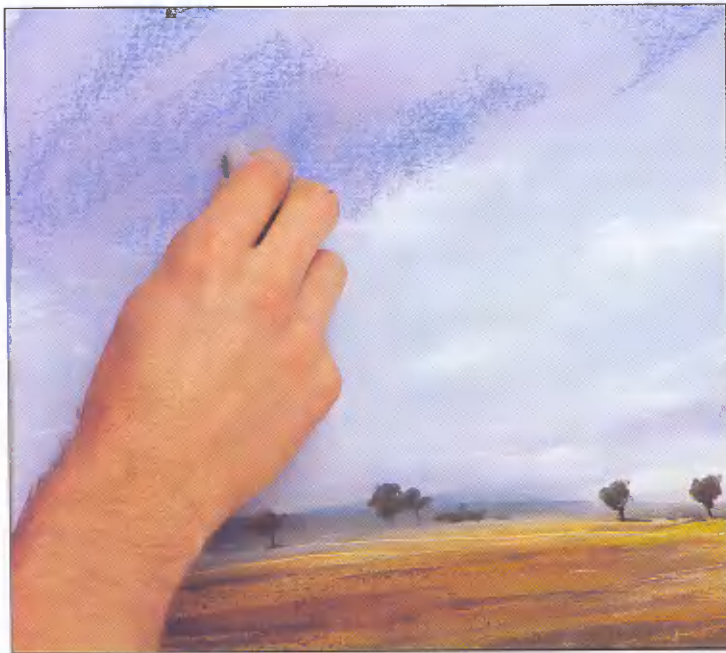
ют почти абстрактный вид пустынному пейзажу.

Форму облаков описывают густые мазки масляной краски. Особенно фактурными выглядят освещенные солнцем участки.

Желтое поле образует яркое цветочное пятно, выделяющееся на фоне болотистого пейзажа, который выдержан в синих, зеленых и коричневых тонах.

Художественная библиотека Бриджмена.

17 ▼ Растираем краски

Покажите темно-серой пастелью тени на нижних краях облаков, а затем аккуратно разотрите кончиками пальцев пастельную краску на небе.

16 ▲ Уточняем небо

Разотрите немного пастели синий кобальт и добавьте немного сиренево-серой пастели. Сделайте более темным цвет неба у верхнего края картины, поместив на этом участке самые большие и четкие по форме облака. Те облака, что находятся ближе к горизонту, напишите меньшими по размеру, с более размытыми очертаниями.

18 ▲ Подчеркиваем движение облаков

Нанесите на нижние края облаков диагональные мазки светло-голубой, сиренево-серой и серой пастели — это позволит подчеркнуть движение облаков. Разотрите нанесенные краски пальцем или бумажной салфеткой.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Картина практически готова, но, на всякий случай, еще раз оцените ее критическим взглядом. Быть может, что-то еще нуждается в доработке?

19 ◀ Вносим исправления

Оживите картину, разбив поле мазками пастели желтый кадмий. После этого оно не будет смотреться однотонным цветовым пятном.

20 ▾ Добавляем желтизны

Осветлите цвет поля штрихами лимонно-желтой пастели. Проведите лезвием короткие линии, чтобы обнажить нижний слой краски.

21 ▾ Пишем птиц

Добавьте на поле штрихи пастелью жженая умбра, а затем разбейте цветное пятно короткими линиями. Приготовьте темную смесь винзорской зеленой гуашевой краски и кармина и нанесите кончиком круглой кисти №4 точки, изображающие кружащих над полем птиц.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Светящееся небо

Небо на картине выглядит светящимся благодаря полупрозрачным лессировочным слоям гуаши и растертым мазкам пастели.

Б Фокальная точка

Фокальной точкой картины является маленький белый домик на горизонте, который скрепляет воедино все элементы композиции.

В Острая трава

Сухие колючие стебли изображены тонкими штрихами пастели, нанесенными поверх размывки гуашевой краски.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Снова займемся пейзажем и изобразим высокое небо с розовыми облаками.

- Пишем облака, образующие диагональ композиции.
- Уводим взгляд зрителя к горизонту сходящимися линиями, соответствующими бороздам на поле.
- Создаем гармоничную цветовую гамму.

Небо в пейзаже

Пейзажная живопись не имеет ничего общего с копированием природы, с фотографией — всякий истинный художник пишет свой лес, свое лето, свои поля. И — свое небо.

Небо всегда влекло живописцев. Своим изменчивым характером. Своим бездоньем или, напротив, «насуспенностью». Но при этом настоящий мастер подходит к изображению неба творчески. Цвет, тон, форму облаков он выбирает по собственному разумению, исходя из того настроения, которое пытается передать в картине.

◀ *На этой картине знаменитого пейзажиста XVII века Якоба ван Рейсдала небо и землю связывает S-образная кривая, образованная краем берега и облаками. Изгибы этой кривой повторяются в очертаниях парусов и даже женских платьев. Обратите внимание на тональные «весы» этой работы: «темные волны — темное облако», «светлый песок — светлое облако».*

Национальная галерея, Лондон.

«остановит» всяческое движение, и картина перестанет «дышать». Но, передвигая эту точку, будьте осторожны — задвинутая слишком близко к краю полотна, она, во-первых, «разбалансирует» композицию, а во-вторых, уведет взгляд зрителя на периферию. Простой пример: большое облако слева следует непременно уравновесить маленьким облаком или иной акцентированной деталью справа.

Вообще, не забывайте о правильной «балансировке». Картина представляет собой замкнутое пространство, которое нужно организовывать по законам гармонии. Иначе вас ждет неудача. Так, если справа вы пишете крупное одиночное дерево, то — не уравновешенное какой-либо деталью слева — оно сделает всю картину как бы перекошенной. Восстановить баланс в этом случае можно, например, смещением основной массы облаков влево.

Одним из проверенных способов визуальной привязки неба к земле является повторение очертаний, тонов и цветов в этих пейзажных компонентах. Это происходит, если, скажем, округлые очертания кучевых облаков

Небо в пейзаже — это вовсе не фон, а важнейшая часть композиции, во многом организующая картину. Помните об этом, когда собираетесь «повторить» увлекший вас вид.

Хотя, разумеется, оно может как становиться главным героем полотна, так и выступать в роли «контекста». Если вы хотите изобразить «драматичное» небо, то расположите линию горизонта ближе к нижнему краю картины, а «землю» при этом пишите как можно проще. Если же главным в вашей композиции является все-таки «земля», то смело поднимайте линию горизонта и не увлекайтесь «небесной» детализацией. Но никогда не делите холст линией горизонта ровно пополам, ина-

че ваша композиция отпугнет зрителя статичностью и монотонностью.

К подбору и размещению определенных небесных цветов (и тонов) и линий следует подходить очень ответственно. Но тут опять же все зависит от того, какое место отводится небу в вашей работе. Если небо ведет «главную партию», то имеет смысл озаботиться организацией именно в его области фокальной точки композиции. Ею может стать яркое или контрастное по тону цветное пятно — например, луч пробившегося сквозь облака солнечного света.

Фокальную точку, равно как и линию горизонта, всегда несколько смещайте. Размещенная в центре небесного пространства, она

▲ *Эмиль Нольде, один из лидеров экспрессионизма, виртуозно владеет приемами «переклички». Посмотрите, как в его «Фризском пейзаже» (ок. 1930) темные тона земли отвечают темным тонам неба. То же — с силуэтами: загадочное темное пятно на небе своими очертаниями повторяет стоящий на земле дом.*

© Нольде-Штифунг Сибюль. Художественный музей Мичиганского университета.

соответствуют мягким контурам холмов или других «персонажей» вашего пейзажа.

Небо и земля

Не пишите пейзаж «кусками», но работайте сразу над всей картиной, используя близкие краски и нанося похожие мазки кисти. Только так вы сможете создать в композиции «переходные ступеньки», которые будут плавно вести взгляд зрителя от одной части полотна к другой и создадут у него ощущение сопричастности к происходящему.

Помните о том, что небо постоянно меняется, поэтому вы все равно, как бы ни старались, не «фотографируете» мгновение. Но вы можете его «вообразить», отталкиваясь от реальности и соотнося с вашим сегодняшним настроением. Перемещайте облака по небу, меняйте их очертания и цвет.

Линии облаков, их вес и массы художник может, например, скомпоновать таким образом, чтобы они помогли ему «подтягивать» взгляд зрителя к фокальной точке пейзажа. Как вариант: формирование «облачных» диагоналей, дополняющих основные горизонтали пейзажа так, чтобы иллюзия глубины пространства стала как можно более ощутимой.

Небо имеет перспективу — возьмите на вооружение эту аксиому. Находящиеся на переднем плане облака должны быть более массивными и лучше «читаться», чем дальние их «собратья». Следуя этой аксиоме, вы не только создадите «объем», но и привнесете в свою работу движение.

Абстрактный узор

Начиная писать небо, постарайтесь представить его в виде абстрактного узора, образованного облаками и разделяющими их участками пустого пространства. При этом принимайте во внимание не только «позитивные» очертания облаков, но и «негативные» их формы,

образуемые межоблачными разрывами. Внимательно следите за тем, чтобы этот «негатив» стал органичной частью всей композиции. Проглядывающий между облаками яркий участок синего неба способен «подавить» находящиеся рядом с ним облака, что не лучшим образом скажется на всей композиции. Чтобы этого не произошло, вам, возможно, потребуется осветлить тон неба или добавить еще несколько облаков.

▲ *На картине английского художника Эдварда Сега «Рыбаки в Вероне» (ок. 1950) небо и река написаны в одной и той же приглушенной гамме желтых, серых и коричневых тонов. Такое «единообразие» делает композицию сбалансированной и гармоничной.*

Spink & Son Ltd/C разрешения наследников Эдварда Сега.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Если «земля» в пейзаже перегружена деталями, то пишите небо как можно проще, и наоборот.
- Изображая небо, избегайте симметрии.
- Не допускайте монотонности. Подумайте над тем, как лучше сгруппировать облака, выделив из них одно облако в качестве доминирующего.
- Если вы не уверены в том, что ваша картина хорошо сбалансирована, то поставьте перед ней зеркало, — в зеркале тут же обнаружится любой дисбаланс.