

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

18

ISBN D-7489-8954-4

9 780748 989546

190 тенге

6,95 грн.

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

АЗБУКА РИСУНКА

69—72

Чтобы нарисовать стул без сучка без задоринки, вам очень пригодятся конструкционные ящики.

В МАСТЕРСКОЙ

103—108

Разнообразие тонов и оттенков акриловой краски придают этому осеннему натюрморту особую силу звучания.

НА ПЛЕНЭРЕ

103—108

Залитую солнцем улочку в итальянском городке мы нарисуем мягкой пастелью, используя жесткие законы перспективы.

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА

35—36

Узнаем о том, каким образом цвет помогает художнику воссоздать атмосферу времени года или показать смену сезонов.

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

69—72

Пламя свечи этого самодельного фонарика из проволоки навеет приятные воспоминания и сказочные сюжеты.

ЧИТАЙТЕ В №15

Попытайтесь изобразить сложную ячеистую фактуру ананаса с помощью фломастеров.

Нарисуйте акварельный натюрморт с накрытым к завтраку столиком в кафе.

Используйте акриловые краски, чтобы написать залитый солнцем пейзаж с черепичными крышами.

Украсьте садовый фартук яркими узорами, и работа на дачном участке пойдет веселее.

«Искусство рисования и живописи» № 18, 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 0-7489-8954-4

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.

Безупречный стул

Нарисовать безупречный, абсолютно реалистичный стул вам помогут несколько нехитрых приемов построения перспективы.

На примере рисования самого обычного стула нетрудно убедиться в том, насколько важно знать и уметь применять законы перспективы. Только следуя им, вы сможете реалистично изобразить предмет в пространстве. Попытка проигнорировать эти правила приведет к тому, что он перекосится и потеряет точку опоры.

На первый взгляд, нарисовать стул проще простого, однако стоит лишь взяться за карандаш и бумагу, как начинаешь понимать, насколько сложно изобразить этот предмет в перспективе. Если не соблюдать законы перспективы, спинка и сиденье стула окажутся кривыми, а его ножки повиснут в воздухе, вместо того чтобы прочно стоять на полу, и это уже не поправить никакой штриховкой.

Конструкционные ящики

Решить эти проблемы становится достаточно легко и просто, если представить себе стул стоящим внутри воображаемого ящика, а точнее, двух ящиков. Внутри одного из них находятся ножки стула, а внутри второго — его сиденье и спинка. Следуя простым правилам перспективы, совсем не сложно нарисовать эти ящики стоящими под нужным углом. Вам останется лишь «вписать» внутри этих ящиков стул, а затем снять ластиком конструкционные линии.

Пробные наброски

Прежде чем приступить к рисунку, сделайте несколько пробных набросков, чтобы посмотреть, как работает метод создания конструкционных ящиков. Вначале вытяните перед собой руку с карандашом и установите карандаш горизонтально на уровне ваших глаз, чтобы определить линию горизонта. Обозначьте линию горизонта поставленной на бумагу точкой, как показано на рисунке в «Совете специалиста».

Затем нарисуйте под линией горизонта два поставленных один на другой ящика, имеющих те же пропорции, что и стул. Постройте для сторон ящиков линии перспективы, уходящие к точке схода на линии горизонта. Нарисуйте внутри ящиков стул, используя контуры ящиков в качестве направляющих линий. Это поможет вам правильно расположить ножки, спинку и сиденье стула.

▼ Устойчивые, правильно сбалансированные очертания этого стула были достигнуты благодаря использованию воображаемых ящиков, внутри которых был помещен стул.

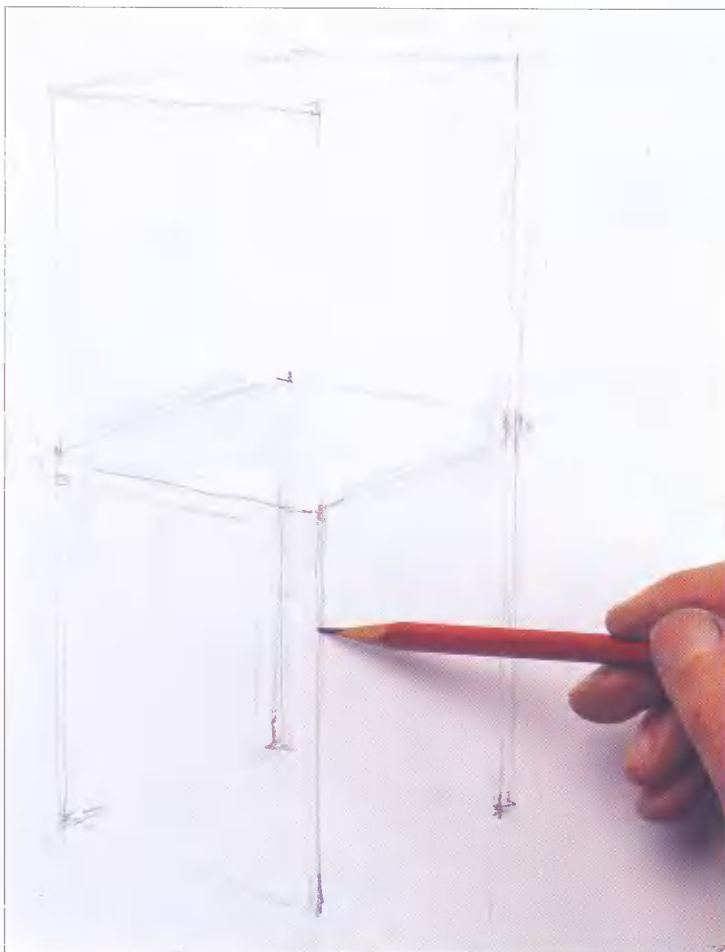

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Строим ящики

Внимательно изучите стул и измерьте его пропорции с помощью карандаша в вытянутой руке. Возьмите карандаш В и нарисуйте в перспективе два стоящих один на другом ящика. Очень вероятно, что точки схода при этом окажутся за пределами вашего листа бумаги. Вы можете подложить справа и слева дополнительные листы бумаги, чтобы продлить эти линии.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Создание линий перспективы

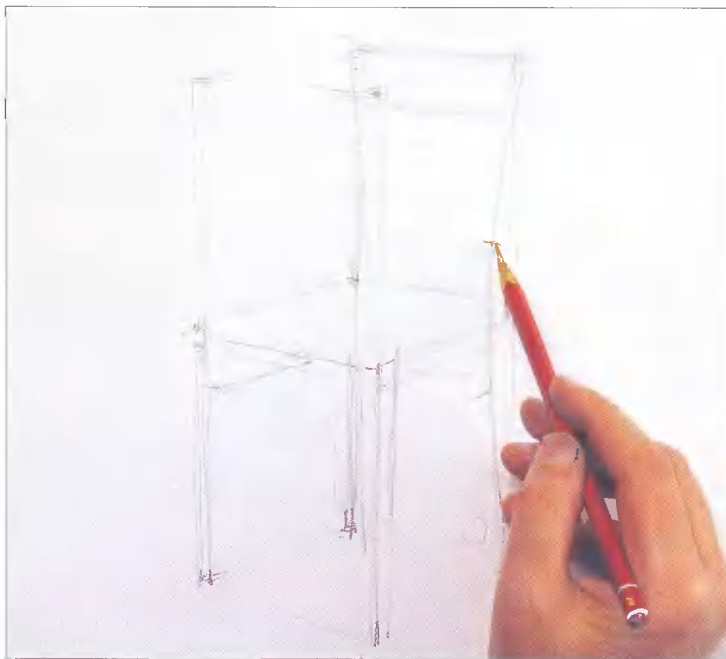

Очень полезно иметь под рукой во время работы подобный рисунок-диаграмму, на котором показаны линии перспективы. Когда вы будете создавать конструктивные ящики, вам будет несложно отмерить любые отрезки или углы с помощью карандаша в вытянутой руке.

2 ▼ Начинаем рисовать стул

Наметьте ножки стула, сиденье и спинку таким образом, чтобы они точно «вписались» в ящики. Ножки у нашего стула скошенные, а спинка — изогнутая, поэтому некоторые контурные линии стула неизбежно будут либо уходить немного внутрь ящиков, либо слегка выходить за их границы. Наметьте контуры трех изогнутых перекладин на спинке стула.

3 ▲ Уточняем основные контуры

Очертите контуры стула более жирной линией. Следите за тем, чтобы все детали стула располагались в соответствии с конструктивными линиями. Подчеркните контуры слегка скошенных ножек стула, закругленные углы сиденья и распорки под ним.

Вам
потребуется

Большой лист бумаги
Простые карандаши В и 2В
Мастичный ластик

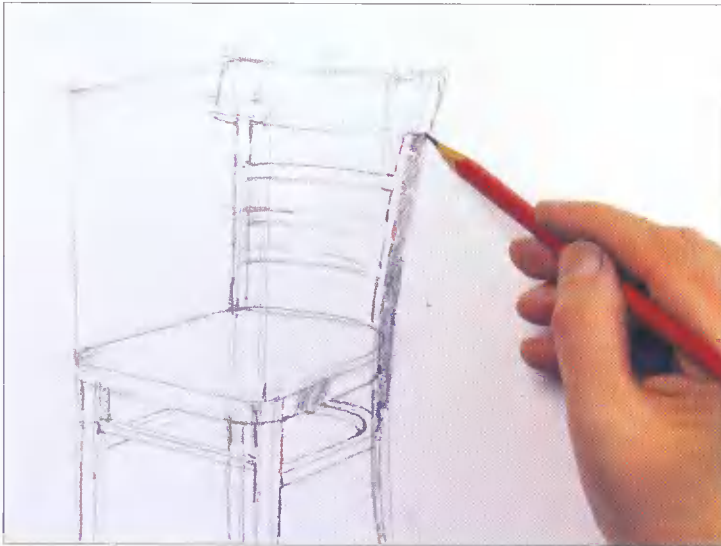

РАБОТАЕМ НАД ТОНОМ

Оцените результат своей работы, внесите необходимые коррективы. После этого можно приступить к штриховке. Она придаст стулу объем и прочность. В процессе работы не забывайте постепенно стирать ненужные в дальнейшем конструкционные линии.

4 ▼ Заштриховываем спинку стула

Смените карандаш на 2В и начните добавлять тон. Стул ярко освещен слева, поэтому вся правая его сторона находится в тени. Диагональной штриховкой нанесите глубокую тень на вертикальную стойку спинки стула и на торцевую часть сиденья.

5 ▼ Продолжаем добавлять темный тон

Заштрихуйте темным тоном затененные края стула. Сотрите ненужные конструкционные линии, и ваш рисунок проступит намного ярственнее. Возьмите карандаш 2В и боковой стороной грифеля закрасьте сиденье стула длинными штрихами.

6 ▲ Показываем отражение

Сиденье стула обтянуто гладкой тканью. На ней отражается верхняя перекладина спинки стула. Рассмотрите это отражение и нанесите его с помощью штриховки. Покажите объем сиденья с помощью узкой дорожки интенсивной штриховки с правой стороны. Добавьте участки интенсивного темного тона на спинке стула. Перекладины стула следует заштриховывать изогнутыми линиями.

7 ▼ Завершаем работу над светотенью

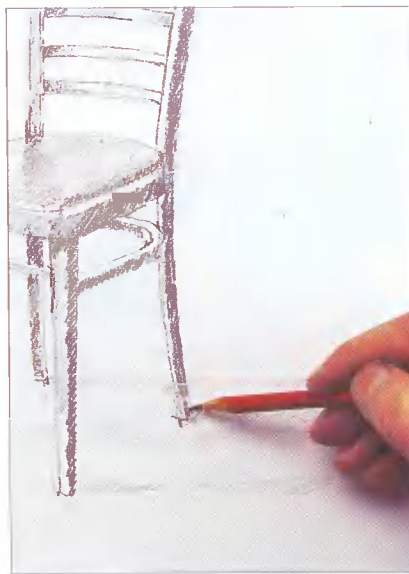
Еще раз пройдитесь по всему рисунку, уточняя и углубляя тон. Завершите работу с тенью на поперечных перекладинах спинки стула. Не забывайте оставлять незакрашенными те участки, где видны световые блики. Затем уточните светотень на ножках стула. Находящиеся в тени поверхности должны быть покрыты интенсивным, а обращенные к свету — средним тоном.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Теперь снимите оставшиеся конструкционные линии, и рисунок будет выглядеть законченным. Правда, при желании можно продолжить работу: уточнить тон и добавить тени. Это придаст стулу больше устойчивости в пространстве и позволит прочно «привязать» его к поверхности пола.

9 ◀ Дифференцируем тона

Чтобы улучшить рисунок, можно придать больше выразительности отдельным участкам тона. Углубите тон на затененных сторонах спинки, перекладинах и ножек стула. Не забывайте во время работы подкладывать под руку листочек бумаги, чтобы не размазывать карандаш. Создайте с помощью ластика дополнительные световые блики.

8 ▲ Рисуем тени на полу

Стул ярко освещен, а это означает, что на полу должны быть отчетливо видны отбрасываемые им тени. Нарисуйте эти тени с помощью диагональных линий: коротких в основании ножек стула, а затем постепенно расширяющихся.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Реалистичные очертания

Этот стул нарисован с помощью конструкционных линий и в полном соответствии с законами перспективы, поэтому изображенный предмет выглядит столь реалистично.

Б Четко обозначенные тона

Самые темные, созданные интенсивными штрихами, тона выразительно контрастируют с более легкими и светлыми серыми промежуточными тонами.

В Отбрасываемые тени

Изображенные с помощью штриховки отбрасываемые тени помогают придать стулу устойчивость в пространстве. Они прочно «привязывают» предмет к поверхности пола.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы нарисуем ананас с помощью фломастеров.

- **Изучаем** и воссоздаем сложную фактуру ананаса.
- **Создаем** оттенки тона с помощью линейной штриховки.
- **Передаем** контраст между острыми колючими листьями и массивной, округлой формой плода.

Осенний натюрморт

Медовые охряные, теплые золотистые и приглушенные оранжевые тона придают осеннее настроение этому написанному акриловыми красками натюрморту с фруктами и колосьями пшеницы.

Этот великолепный осенний натюрморт звучит, подобно стройному музыкальному аккорду. Чтобы достичь гармонии, художнику надо было тщательно продумать композицию, творчески поработать над формой и отдельными деталями каждого предмета и, конечно, найти самое удачное для своего сюжета цветовое решение.

◀ Фактурное разнообразие этому натюрморту придают апельсины — один разрезанный, второй очищенный. Сочные плоды цитрусовых наполняют картину богатыми красками золотой осени.

Огромную роль в этом натюрморте играет композиция, поэтому на ранних стадиях работы наш художник неоднократно менял местами и фрукты, и колосья, стремясь к идеальному сочетанию округлых, полукруглых и изогнутых форм.

Небольшие изменения художник вносил и прямо по ходу работы. В частности, он изменил изгиб кожуры очищенного апельсина и отдельных колосков.

Неправильные формы

Когда вы решаете приступить к изображению, как мы их называем, даров природы, внимательно изучите их, перед тем как прикоснуться карандашом к бумаге. Помните,

что каждый плод обладает своей уникальной формой. Она может быть как округлой, так и вытянутой или приплюснутой. На поверхности плода можно разглядеть гладкие участки, углубления и бугорки.

Природа не знает четких геометрических форм, поэтому нельзя рисовать плоды в виде абсолютно правильных сфер. Округлые плоды, например гранат и апельсины на нашей картине, намного интереснее и сложнее по форме, чем круг, начерченный с помощью циркуля.

Почему акрил?

Сочетание широких размылок, плотных цветовых пятен и тонких линейных деталей делают

акриловые краски идеальным материалом для работы над этим натюрмортом. Благодаря тому, что акриловые краски очень быстро сохнут, вы можете начать работу с интенсивного оранжевого подмалевка и продолжить ее практически без остановок. Другим достоинством акриловых красок является то, что, однажды высохнув, они больше не растворяются в воде. Иными словами, если вы будете пользоваться маскировочной жидкостью, то можете затем окрасить оставшиеся белыми участки, не рискуя смазать или размыть окружающую их краску.

Флуоресцентная акриловая краска позволяет сделать еще более ярким цвет апельсинов, которые являются фокальной точкой композиции.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Делаем рисунок карандашом

Вначале сделайте легкий карандашный набросок композиции с помощью карандаша НВ. После этого погрузите рейсфедер в маскировочную жидкость и нанесите ее на те участки картины, где в дальнейшем должны появиться участки бледного тона и световые блики, — например, на мякоть апельсина и колосья пшеницы.

2 ▼ Увлажняем бумагу

Возьмите 18-мм кисть и смочите чистой водой поверхность бумаги. Нанесенная вслед за этим краска будет растекаться по бумаге, что поможет создать приглушенную осеннюю атмосферу картины.

Вам
потребуется

Лист плотной бумаги для акварели формата А3

Карандаш НВ

Рейсфедер и маскировочная жидкость

Мягкие кисти из синтетического волокна: плоская 18-мм, круглая №10, такалажная

3 ▼ Наносим подмалевок фона

Добавьте в желтую охру немного желто-оранжевой краски. Продолжая пользоваться той же кистью, нанесите на бумагу широкие мазки этой краски, чтобы создать подмалевок фона. Краска растечется по влажной бумаге и создаст основу, на которой вы будете писать фрукты.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Использование флуоресцентных красок

Флуоресцентные акриловые краски делают цветовую гамму картины еще более яркой и сверкающей, однако этими красками не следует слишком увлекаться. Для того чтобы оживить колорит картины, достаточно всего лишь нескольких мазков флуоресцентной краски. Немного флуоресцентной краски можно также добавить на заключительной стадии работы, если вы вдруг почувствуете, что тона картины стали слишком приглушенными.

4 ▼ Пишем лимон

На этой стадии работы цвета определяют колорит всей картины, поэтому они должны быть чистыми и прозрачными. Опишите изогнутую форму лимона мазками стойкой желтой краски.

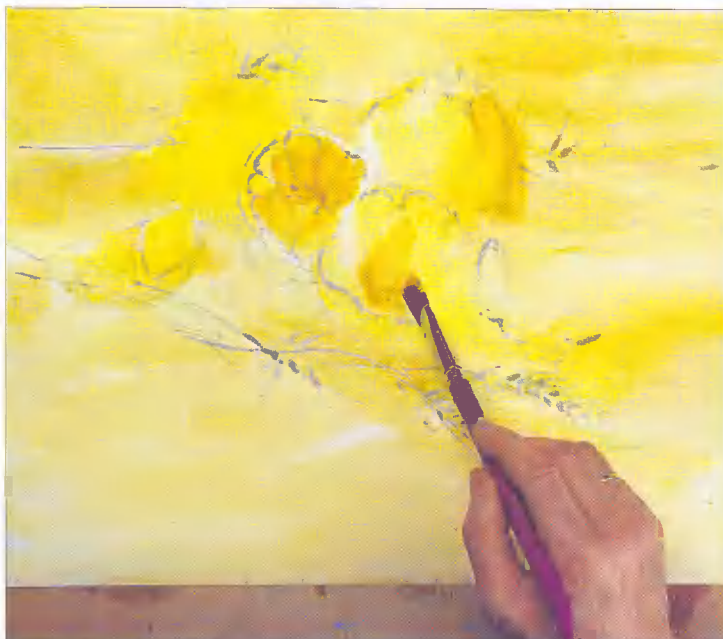

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Следующие шаги вы должны выполнить как можно быстрее — до того, как бумага успеет просохнуть. Напишите гранат и апельсины мягкими, быстрыми мазками кисти, стараясь не создавать при этом жестких краев.

5 ▼ Пишем остальные фрукты

Пока бумага остается влажной, смешайте интенсивный оранжевый цвет из стойкой желтой краски и красного кадмия и напишите широкими свободными мазками очертания граната и апельсинов. Добавьте в смесь немного сырой умбры и напишите тени на нижней стороне фруктов.

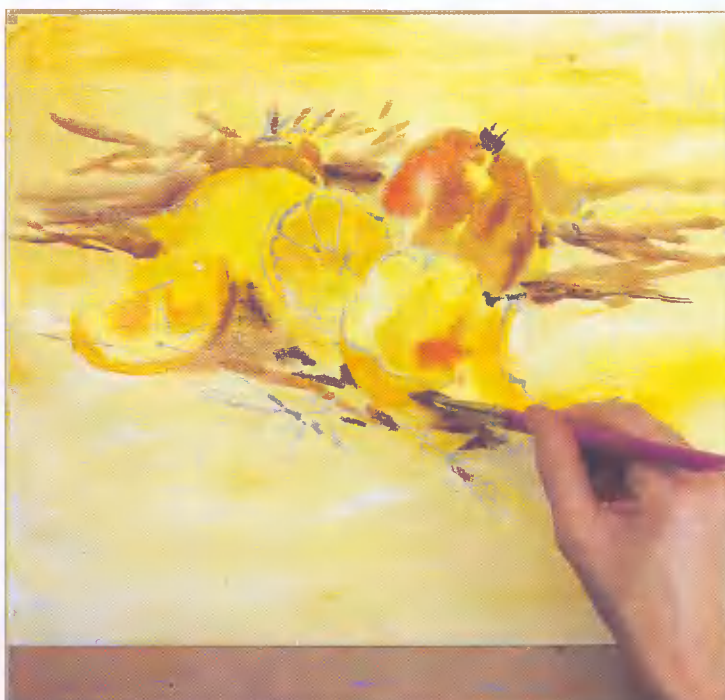
6 ▼ Обогащаем цвет фруктов

Нанесите немного красного кадмия на гранат и дайте краске растечься по влажной бумаге. Точно так же напишите затененную сторону очищенного апельсина. Смешайте в равных пропорциях сырую умбру и жженую сиену. Узкой стороной плоской кисти нанесите несколько линий, обозначающих колосья и лежащие на заднем плане тени.

7 ▼ Добавляем флуоресцентную краску

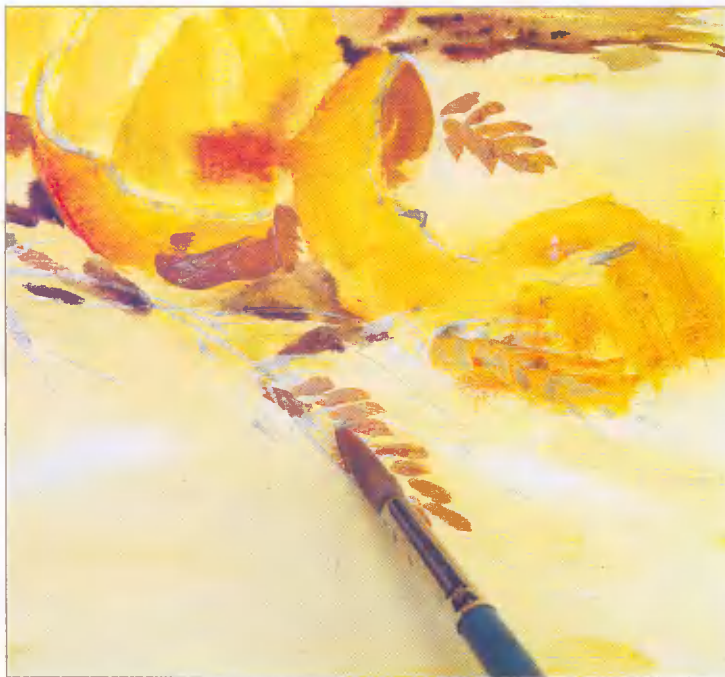
Теперь сделаем более ярким колорит картины. Ведь с появлением коричневых тонов и теней он будет становиться все более приглушенным. Наберите на кисть немного оранжевой флуоресцентной краски и нанесите ее боковой стороной плоской кисти на самые яркие участки апельсинов.

8 ▼ Намечаем тени

В желтую охру добавьте немного имеющейся у вас на палитре оранжевой и коричневой краски. Погрузите в эту смесь кончик кисти №10 и напишите теплые тени на апельсинах и на коже очищенного апельсина. Стремьтесь к тому, чтобы очертания апельсинов стали отчетливее и острее, чем написанные до этого тени. Продолжая работать кончиком кисти, напишите той же краской тени на колосьях.

9 ▼ Добавляем линейные детали

На этой стадии работы вам предстоит написать ряд тонких линий. Для этого вам потребуется маленькая такелажная кисточка. Смешайте жженую сиену и немного синей краски и напишите верхушку граната, а затем усики на колосьях пшеницы. Затем добавьте темный тон на те места, где между фруктами лежат самые глубокие тени.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Этюд цветными карандашами

Попробуйте сделать быстрый этюд того же натюрморта цветными карандашами. Цветные карандаши не только прекрасный материал сами по себе, но они также позволяют сделать красочный этюд, предваряющий написание картины. На этом этюде оранжевые и желтые фрукты показаны в сочетании с холодными синими и пурпурными тенями. К этой цветовой гамме мы будем стремиться и в нашей картине.

10 ▼ Снимаем маскировочную жидкость

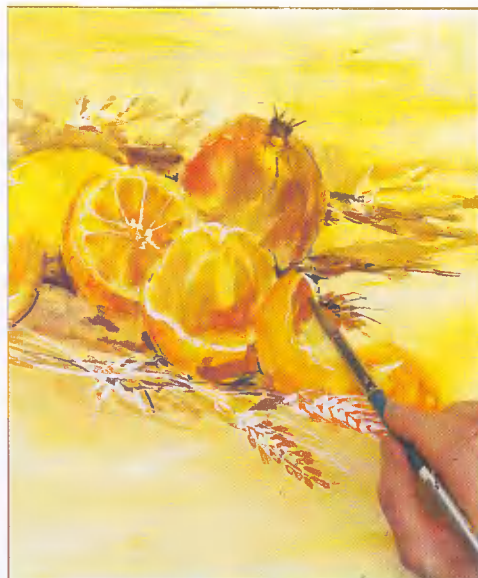
Дайте краскам просохнуть (если потребуется, ускорьте этот процесс с помощью фена для волос). Убедитесь в том, что ваши руки не испачканы в краске, и сотрите кончиками пальцев маскировочную жидкость.

11 ► Наносим размывку на белые участки картины

Когда маскировочная жидкость будет снята, вы увидите, что белые участки слишком резко выделяются на общем фоне картины. Чтобы смягчить это ощущение, поверх белых линий нанесите жидкую размывку с помощью круглой кисти №10. Для размывки добавьте в желтую охру немного синей краски.

12 ▲ Взглянем на картину со стороны

Теперь картина почти полностью завершена. Настало время отойти немного назад и взглянуть на нее со стороны. На этой стадии не хватает нескольких деталей, которые заставят фрукты выглядеть более реалистичными. Продолжить работу мы сможем, только когда картина полностью просохнет.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

За исключением нескольких мазков синей краски, весь колорит картины составляют теплые оранжевые, желтые и коричневые тона. Эти краски точно передают цвета фруктов, однако несколько написанных контрастным холодным тоном теней могут сделать их более живыми и яркими.

13 ▲ Пишем глубокие холодные тени

Добавьте в синюю краску немного сырой умбры. Такелажной кистью напишите тени на колосьях пшеницы и другие линейные детали. Темно-синий цвет будет хорошо контрастировать с осенними красками картины и заставит оранжевые и красные тона выглядеть еще более яркими.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Луис Мелендес

(1716—1780)

Натюрморт с апельсинами и орехами

В этом детально выписанном натюрморте доминирующим является оранжевый цвет апельсинов, благодаря которому картина приобретает свое осеннее настроение.

Красно-коричневые тона терракоты перекликаются с оранжевыми тонами апельсинов и являются переходными к коричневым тонам бочонка и коробок.

Художник искусно описал игру света на поверхности апельсинов. Обратите внимание, насколько тонко переданы здесь переходы света и тени.

Национальная галерея, Лондон.

15 ▼ Наносим последние тени

Напишите красным кадмием сегменты на мякоти разрезанного апельсина. Возьмите круглую кисть №10, разведите в большом количестве воды синюю краску, кармин и темно-фиолетовую краску и напишите заключительные тени. Затем добавьте лежащие на поверхности граната бледные световые блики.

14 ▲ Пишем фактуру апельсиновой кожуры

Продолжая работать такелажной кистью, напишите красным кадмием несколько ямочек на апельсиновой корке. Эти маленькие крапинки краски позволяют передать пористую фактуру кожуры апельсина.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Оранжевая основа

Бледно-оранжевая основа создает гармоничный фон и помогает композиционно связать написанные в желтых и красных тонах фрукты.

Б Расплывшаяся краска

Подмалевок фона написан широкими мазками краски, расплывшейся по влажной бумаге, отчего фон картины выглядит интересным и необычным.

В Отдельные мазки

Колосья написаны отдельными мазками такелажной кисти. При этом каждая линия была проведена одним свободным движением запястья.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы нарисуем акварельными красками сервированный к завтраку столик в кафе.

- Создаем композицию с кофейным прибором и круассанами на клетчатой скатерти.
- Делаем карандашный набросок будущей композиции.
- Продолжаем изучать возможности акварельных красок.

Солнечная улочка

Мягкая пастель — это идеальный материал для того, чтобы показать богатые оттенки света и тени и передать сонную атмосферу этой улочки в маленьком средиземноморском городке.

Для пастели художники используют специальную бумагу. Она обладает особой фактурой с зубчиками, чтобы удерживать мельчайшие частицы краски. Это позволяет накладывать мягкую пастель слоями. Если легко провести палочкой пастели по цветной бумаге, сквозь краску будет просвечивать цвет, в который она окрашена. Это создает интересные цветовые эффекты.

◀ Пастельные краски можно накладывать слой за слоем, создавая оттенки тона и отдельные пятна света и тени.

Сонная атмосфера этой тихой, залитой светом улочки в маленьком итальянском городке передана с помощью мягкой пастели. Освещенные солнцем стены домов написаны в теплых желтых и розовых тонах, а глубокие тени переданы оттенками холодного синего и фиолетового цветов. Идеальным фоном для этой картины служит бумага нейтрального серого тона.

«Танцующие» краски

Иногда штрихи мягкой пастели называют «танцующими». Это означает, что краски

выглядят живыми, стремящимися вырваться за пределы картины. Этот эффект особенно ярко заметен на ранних стадиях работы. Чтобы сделать штрих «танцующим», легко касайтесь бумаги палочкой пастели, одновременно поворачивая ее в пальцах.

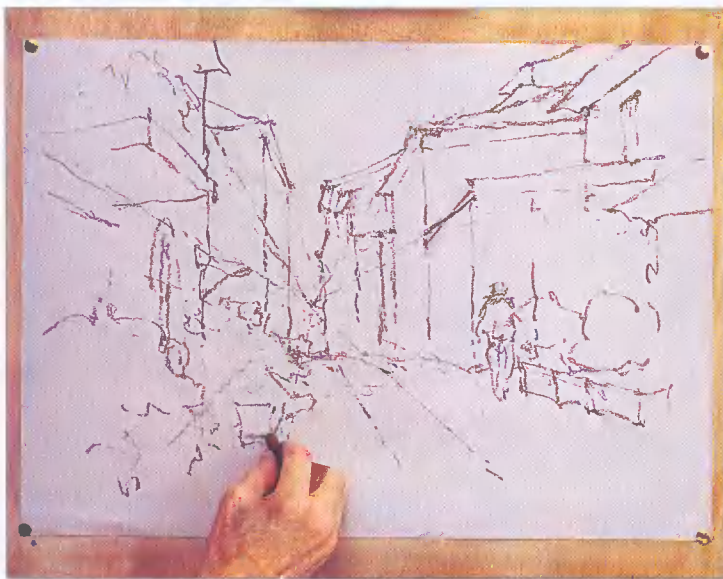
Старайтесь не стирать штрихи пастельной краски, иначе к концу работы колорит картины станет приглушенным и мутным. Если вы допустили ошибку, сотрите проведенную линию пальцем или просто нанесите сверху новый штрих краски.

Подбор цветов

Мягкая пастель каждого цвета может иметь до десяти различных оттенков. Так, например, в ряду желтых красок может оказаться и очень глубокий желтый кадмий — его цвет близок к темно-оранжевому, и очень бледный желтый кадмий — он смотрится почти белым. Большинство производителей выпускает оттенки пастели по номерам, однако, чтобы избежать недоразумений, мы будем определять оттенки цвета как очень глубокий, глубокий, средний, бледный и очень бледный.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▲ Намечаем композицию

Набросайте основные элементы композиции средней вандейковской коричневой краской. Ее глубокий теплый тон будет прекрасно контрастировать с нейтральным серым тоном бумаги. Включите в свой набросок фигуры людей. Легкими диагональными штрихами наметьте основные тени на стенах домов.

2 ► Распределяем цветочные пятна

Такими же свободными широкими штрихами обозначьте основные цветочные пятна. Используйте среднюю жженую сиену и бледную сырую умбру, чтобы наметить дома. Основные пятна листвы, дорогу и самые затененные участки закрасьте холодной средней прусской синькой. На этой стадии работы лучше писать не кончиком пастели, а широкой боковой стороной палочки.

Вам
потребуется

Лист серой бумаги для пастели 40х55 см

Фиксатив

30 мягких пастельных красок: средняя вандейковская коричневая краска, средняя жженая сиена, бледная и очень бледная сырая умбра, средняя, глубокая и очень бледная прусская синька, средняя, бледная и глубокая фиолетовая краска, бледная лазурь, средняя и бледная желтая охра, глубокий, средний и бледный оранжевый кадмий, очень бледный синий кобальт, очень бледная и средняя алая краска, глубокая темно-зеленая краска, бледная итальянская красная краска, глубокий серый уголь, бледный ультрамарин, бледная индийская красная краска, черная краска, средний и бледный красный кадмий, белила, бледная травянисто-зеленая краска, средняя розовато-лиловая краска, темная жженая умбра

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Точка схода

Линии перспективы должны сходиться к общей точке схода на горизонте. Чтобы не сделать ошибки, отметьте эту точку, а затем слегка наметьте линии перспективы. Все они должны сойтись именно в этой точке.

3 ► Смешиваем тени

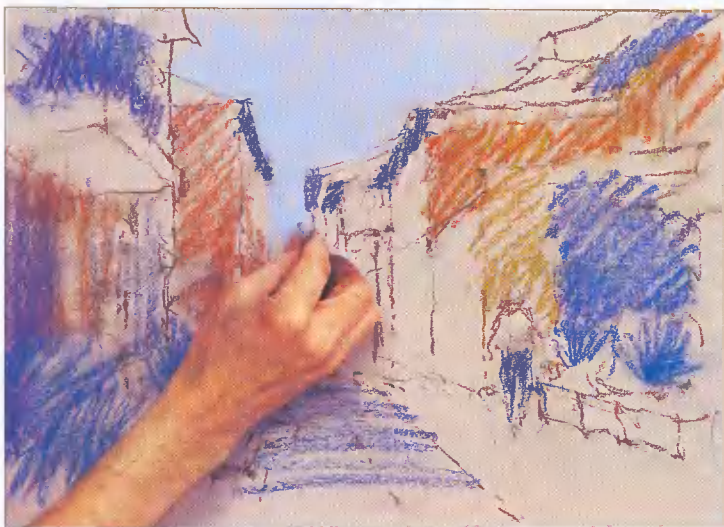
Заштрихуйте затененную сторону стоящего справа дома средней прусской синькой. Усильте цвет домов на противоположной стороне улицы быстрыми, густыми мазками яркой средней фиолетовой краски. Разотрите пальцем нанесенную краску, чтобы создать участок ровного, плотного цвета.

4 ▼ Пишем яркое небо

Добавьте штрихи средней жженой сиены на стены домов. Затем напишите боковой стороной палочки бледной лазури участок неба, виднеющийся в просвете между домами.

5 ▼ Уточняем бледные тона

Нанесите штрихи средней желтой охры на освещенные солнцем стены домов. Покройте той же краской теньевую часть балконной плиты. Закрасьте торцы балконной плиты бледной фиолетовой краской, а черепицу на крыше — глубоким оранжевым кадмием. Напишите очень бледным синим кобальтом — он выглядит почти белым — брусчатку мостовой. Нанесите краску горизонтальными мазками, чтобы создать иллюзию ровной плоской поверхности. Напишите той же краской участок неба над линией горизонта и смешайте пальцем очень бледный синий кобальт с лазурью.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Ощущение солнечного света

С помощью более яркой пастели и на более темной бумаге можно создать менее детализированную, но более драматичную версию той же картины. Этот этюд в цвете был написан нашим художником буквально за несколько минут — намного быстрее, чем основной вариант картины. Тем не менее ему и здесь удалось передать атмосферу и колорит ярко освещенной солнцем итальянской улочки.

6 ▼ Обозначаем солнечный свет

Стены отдельных домов заливает теплый розовый солнечный свет. Напишите этот свет очень бледной алой краской, нанося ее широкими мазками боковой стороной палочки пастели. Напишите стоящие в горшках растения энергичными мазками глубокой темно-зеленой краски.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Теперь композицию картины можно считать в основном выстроенной. Однако до сих пор не созданы оттенки отдельных цветов и контраст между участками света и тени. Это означает, что пришло время вплотную заняться тенями.

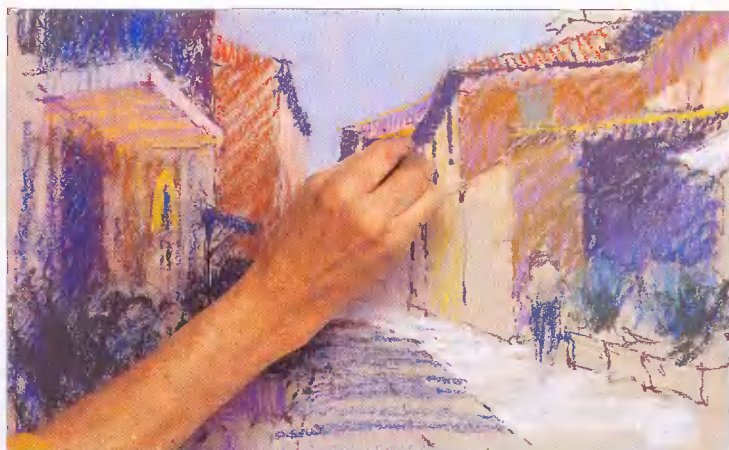
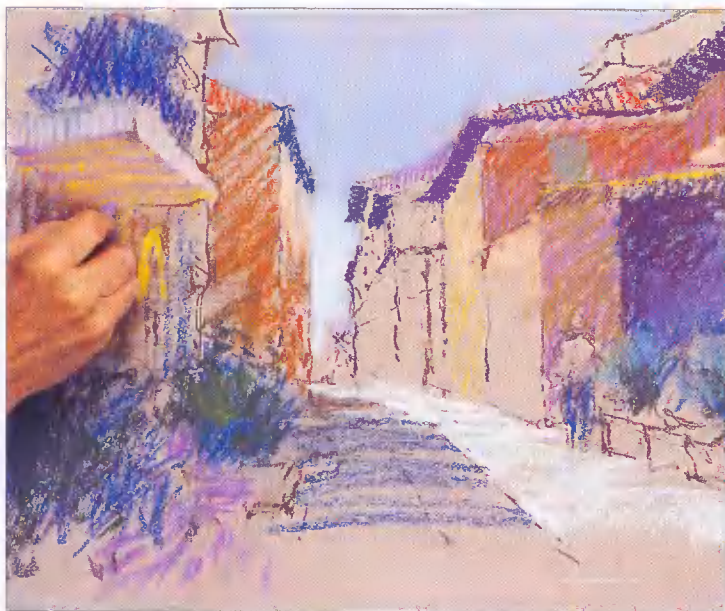
7 ▼ Придаем цвет теням

Чтобы сделать тени на стенах домов более глубокими и холодными, добавьте к прусской синьке немного глубокой фиолетовой краски.

8 ▼ Усиливаем тона

Теперь усилим тона. Нанесите мазки глубокой фиолетовой краски на козырьки крыш и тени под ними. Добавьте мазки бледной фиолетовой краски на растения слева и на внутреннюю поверхность балконной плиты. Внимательно осмотрите всю картину критичным взглядом. Подправьте все цветовые пятна, которые покажутся вам слишком бледными или расплывчатыми.

9 ▲ Пишем затененные участки

Продолжаем работать над темными тонами. Возьмите глубокий серый уголь и углубите тени под козырьками крыш. Нанесите смелые, свободные мазки краски на крыши домов, стоящих слева. Более конкретными, короткими мазками углубите тени под козырьками крыш домов на противоположной стороне улицы.

10 ◀ Добавляем детали

Серым углем добавьте архитектурные детали на домах, стоящих на правой стороне улицы. Напишите четкими мазками среднего оранжевого кадмия освещенную солнцем черепицу крыш.

11 ▼ Углубляем солнечный свет

Залитые солнцем стены домов кажутся розовыми. Передайте этот цвет бледной индийской красной пастелью. Нанесите мазки краски на фасады домов боковой стороной палочки пастели. Возьмите бледный ультрамарин и добавьте далекую гору, виднеющуюся в просвете между домами.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Франк Брангвийн

(1867—1956)

Отводной канал, Венеция

Валлийский художник, гравер и дизайнер Франк Брангвийн был хорошо известен в Европе своими фресками. В этой необычной венецианской сцене он создал иллюзию перспективы и глубины пространства картины с помощью контрастных цветовых пятен. Они написаны, как и в нашем случае, широкими, смелыми мазками кисти.

Темные тона на переднем плане Брангвийн использует для того, чтобы направить взгляд зрителя к сияющему в просвете между домами небу.

Композицию оживляют густые контрастные краски и тени, подчеркивающие напряженную, деловую атмосферу сцены.

Этню и сыновья, Лондон/Художественная библиотека Бриджмена.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

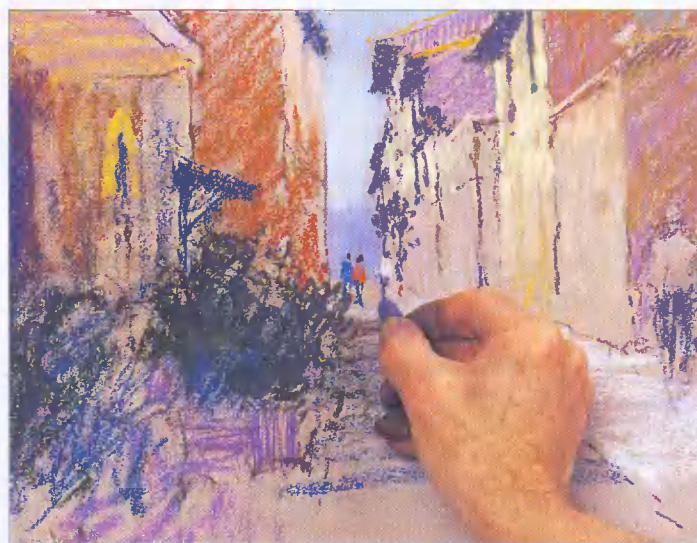
Фиксирование цвета на промежуточной стадии работы

Легкий слой фиксатива, нанесенного на промежуточной стадии работы, позволяет зафиксировать частицы краски. После этого художник имеет возможность добавлять сверху новые слои краски, не рискуя размыть уже нанесенные тона. Однако при использовании фиксатива необходимо соблюдать умеренность и осторожность. Покрытая густым слоем фиксатива картина начинает блестеть, а краски становятся слишком темными.

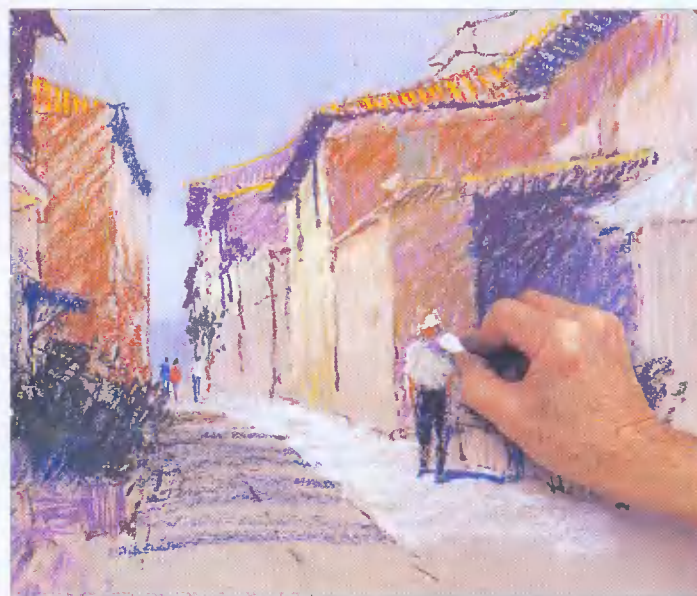
ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Теперь осталось добавить несколько заключительных штрихов — в частности, написать фигуры людей. Фигура на переднем плане и фигуры людей, стоящих в конце улицы, позволяют усилить иллюзию перспективы.

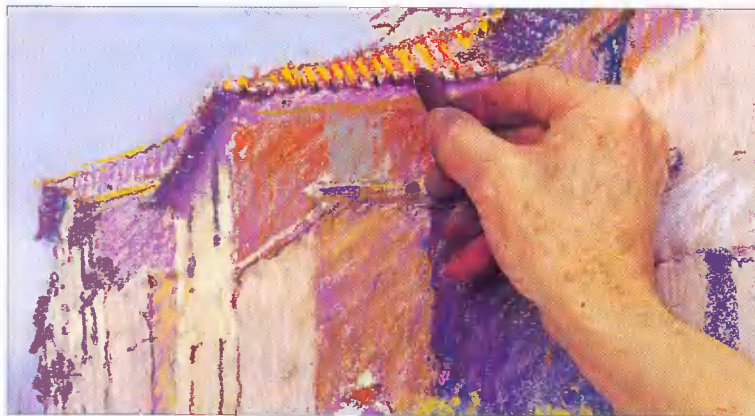
12 ▲ Рисуем фигуры на заднем плане

Эти фигуры можно написать всего лишь несколькими простыми мазками краски. Изобразите точками черной краски головы людей, а их одежду — короткими мазками среднего красного кадмия, глубокой прусской синьки и белилами.

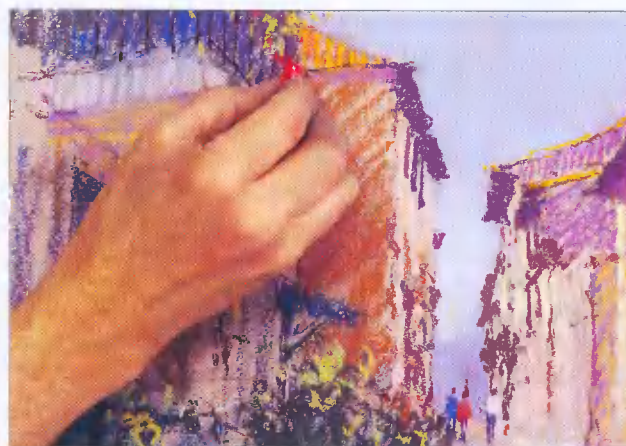
13 ▲ Рисуем фигуру на переднем плане

Перейдите к переднему плану композиции. Начните с цветников, которые следует написать бледной индийской краской и бледным оранжевым кадмием. Затем нарисуйте одежду стоящего на переднем плане человека: брюки — черной краской, шляпу — бледной желтой охрой, а рубашку — очень бледной сырой умброй. Тень, которую отбрасывает эта фигура, напишите глубокой прусской синькой. Световые блики на фигуре нанесите белилами, а телесные тона — средней жженой сиеной.

14 ▲ Углубляем колорит

На освещенные стены домов добавьте боковой стороной палочки бледного красного кадмия штрихи, подчеркивающие отраженный солнечный свет. Добавьте несколько штрихов бледной травянисто-зеленой краски на растения. Углубите лежащие под козырьками крыш тени густыми мазками средней розовато-лиловой краски. Той же краской углубите тени, лежащие на самой высокой крыше. Нарисуйте черной краской мелкие детали на козырьках крыш.

15 ▲ Заключительные штрихи

Углубите цвет дороги средней розовато-лиловой краской. Нарисуйте стоящий слева велосипед глубокой жженой умброй, а раму велосипеда — очень бледной прусской синькой. Нарисуйте черной краской перила балкона. Напишите ярко-красные розы в цветниках крапинками средней алой краски.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Воздушная перспектива

Чем светлее выглядит предмет, тем более удаленным в перспективе он представляется. Это автоматически формирует иллюзию глубины пространства картины. Здесь воздушную перспективу создает написанный бледным ультрамарином силуэт далекой горы, которая виднеется на горизонте.

Б Цветные тени

Чем ярче свет, тем интенсивнее выглядят отбрасываемые предметами тени. Затененные участки этой композиции выдержаны в глубоких синих и пурпурных тонах. Эти цвета являются поддерживающими по отношению к бледно-оранжевым и розовым тонам, которыми написаны ярко освещенные участки сцены.

В «Танцующие» мазки

Живая, «танцующая» поверхность этой картины создана с помощью разнообразных штрихов пастели. Характер штриха здесь имеет не меньшее значение, чем использованная художником цветовая гамма. Такого эффекта он добивается, комбинируя широкие горизонтальные и короткие, резкие мазки краски.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы обратимся к акриловым краскам и нарисуем пейзаж с залитыми солнцем крышами тосканского городка.

- Делаем детальный предварительный рисунок, который послужит основой для будущей картины.
- Наносим краску широкими свободными мазками.
- Работаем над созданием тонального контраста между густыми зелеными тонами листвы и нежными розовыми оттенками терракотовых черепичных крыш.

Краски времен года

Пейзажная живопись несет в себе бесконечные вариации прекрасного. Это гимн любви природе, красоте и всему живому на земле.

В пейзаже художники стремятся запечатлеть бесконечность существования природы и самой жизни, остановить прекрасное мгновение и поделиться радостью своего открытия со всем миром. Изображение природы дает и художнику, и зрителю огромный приток живой энергии и утверждает всеобщую гармонию жизни.

В 1530 году немецкий художник по имени Альбрехт Альтдорфер написал пейзаж с соснами и каменистыми холмами. На этой картине не было фигур и не происходило никаких событий. Работа Альтдорфера стала первым пейзажем, сюжетом которого стала сама природа.

Некоторые из ранних художников-пейзажистов, такие как Клод Лоран (1600—1682), изображали природу в романтической манере. Иначе трактовал пейзаж Дж. Тернер (1775—1851), умевший создавать на своих картинах драматичную атмосферу ожидания природных катаклизмов. Желая придать реалистичность своим пейзажам, художники все чаще писали на пленэре. Эта традиция была заложена Джоном Констеблом (1776—1837) и продолжена французскими импрессионистами. Они стремились зафиксировать на полотне тончайшие изменения в природе, связанные с изменениями погодных условий и освещения.

Наблюдения за переменами в природе

Если вы хотите зафиксировать на своих картинах перемены, происходящие со сменой времен

◀ На этой акварели «Сад Шорхэм» работы Самюэля Палмера (1805—1881) атмосфера весны передана с помощью бело-розовой пены цветущих деревьев. Окружающие изображенное в центре композиции дерево желтые и зеленые тона служат своеобразной рамкой и зрительно «забивают» белые цветы в глубину пространства картины.

Музей Виктории и Альберта, Лондон/Художественная библиотека Бриджмена.

года, очень полезно попробовать для этого написать один и тот же пейзаж с интервалом приблизительно в три месяца. Удобнее всего это сделать в своем саду. Понаблюдайте за тем, как появляется первая трава, цветы, а затем на смену им приходит время спелых плодов и опадающих листьев и, наконец, снежное безмолвие зимы.

Не менее интересно выглядят в разное время года и при разном освещении стабильные, не меняющие форму и цвет предметы, — например, стоящие на берегу дома или уголок соснового леса.

Старайтесь писать выбранную вами сцену при наиболее характерных для этого сезона погодных условиях. Например, весенний пейзаж лучше всего писать утром, когда все освещено яркими лучами солнца и предметы отбрасывают длинные темные тени. Для летнего пейзажа лучше подойдет жаркий полдень. Вечернее

► Поездка в Индию, которую Винифред Николсон (1893—1981) предприняла в 1918 году, вдохновила художницу на создание цикла картин, запечатлевших яркие краски Кумбри. На этой акварели «Долина Иртинг» мы видим зеленеющие луга и золотящиеся поля, над которыми на заднем плане возвышается выдержанный в контрастных холодных тонах высокий холм.

Художественная галерея Бриджмена.

освещение гармонирует с мягкими золотистыми тонами осени. Хмурый февральский день характерен для морозной зимней сцены. Каждый вариант пейзажа нужно писать с одного и того же места или воспользоваться сделанными с одной и той же точки фотографиями.

Краски времен года

Каждый сезон имеет свои знаковые цвета, которые вы можете добавлять к своей основной палитре. Но помните, что когда на палитре появляется слишком много красок, возникает опасность перегрузить картину цветом. Так что будьте осмотрительны и постарайтесь отобрать для каждого времени года не более одной-двух поддерживающих основные тона красок.

Весна. В это время года в природе преобладают яркие желтые, зеленые и голубые тона. Художники в весенних пейзажах используют, как правило, чистые, несмешанные краски. Это особенно ценят любители писать акварелью. Обратите внимание, каким ярко-желтым бывает солнце в это время года и какие глубокие сиреневые и фиолетовые тени отбрасывают весенним утром все предметы. Постарайтесь воспроизвести свежие краски весенней природы, не увлекаясь при этом белилами.

Лето. Жаркое летнее солнце смягчает краски элементов пейзажа, находящихся на заднем плане, и наполняет атмосферу теплыми синими, красноватыми, пурпурными, фиолетовыми тонами. Более теплым становится и тон зелени. Летнюю зелень лучше всего писать желтым хромом или золотистой охрой, сме-

▼ На этом «Осеннем пейзаже с видом на замок Стен ранним утром» работы великого Питера Пауля Рубенса (1577—1640) мы видим осенние коричневые, ржавые и охряные тона, которые пробиваются сквозь зеленую листву.

Национальная галерея, Лондон/Художественная библиотека Бриджмена.

▲ На этой картине импрессиониста Альфреда Сислея (1839—1899) «Морозное утро в Лувесьене» зимнее небо выдержано в серо-стальных и холодных голубых тонах. На переднем плане художник поместил смягчающие пейзаж тени, написанные теплой охрой.

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, Москва/Художественная библиотека Бриджмена.

шанными с любыми синими красками вашей палитры. Летнее море и небо художники чаще всего пишут лазурью. При этом и море, и небо

при приближении к горизонту приобретают ярко выраженный зеленоватый оттенок.

Осень. Это время года принято называть «золотым». Действительно, осенью в природе преобладают глубокие желтые (охра, сырая сиена, жженая сиена) и медно-красные (венецианская красная и индийская красная краски) тона. Но осень это еще и время туманов и дождей, мягких теней и влажного воздуха, поэтому в пейзаже присутствует широкая гамма тонких оттенков голубого, розовато-лилового и теплого зеленого цветов.

Зима. Зимой обостряются тональные контрасты, и в пейзаже начинают преобладать две краски — белая (снег) и черная (обнажившиеся деревья). Помимо этого в зимнем пейзаже можно также найти немало приглушенных серых, темно-синих, зеленых и коричневых тонов. Но даже в зимней природе сохраняются яркие цветовые пятна — например, пылающие гроздья рябины. У вас есть возможность использовать массу холодных и теплых оттенков серого цвета, избегая при этом черной краски. Полезным «зимним» добавлением к палитре может стать серо-голубая (если вы пишете акварелью) или голубая (если вы пишете маслом) краски.

Фонарик со свечой

Сделайте оригинальный фонарик из металлической проволоки, который можно повесить с горящей в нем свечой и в доме, и на улице.

Проволочная сетка — многофункциональный и очень интересный материал. Его можно как угодно резать и сгибать. Это позволяет делать из него самые разнообразные декоративные предметы. Проволочную сетку можно купить практически в любом хозяйственном магазине, где она продается в листах и рулонах.

◀ Фонарик из проволочной сетки — это совершенно новый и необычный способ выставить зажженную свечу. Особенно эффектно будут смотреться несколько таких фонариков, подвешенных или поставленных в ряд.

В каждом доме найдутся инструменты для работы с проволочной сеткой. Для этого вам потребуются лишь ножницы по металлу и плоскогубцы. Во время работы с проволочной сеткой не забудьте надеть защитные перчатки, чтобы не поранить руки: обрезанные края проволочной сетки могут оказаться очень острыми. Когда фонарик будет готов, вставьте в него короткую свечу в стеклянном подсвечнике.

Вам
потребуется

Защитные перчатки
Ножницы по металлу
Сетка из оцинкованной 6-мм проволоки
Металлическая пинейка
Плоскогубцы
Кружка
Кусок бамбука
Оцинкованная проволока

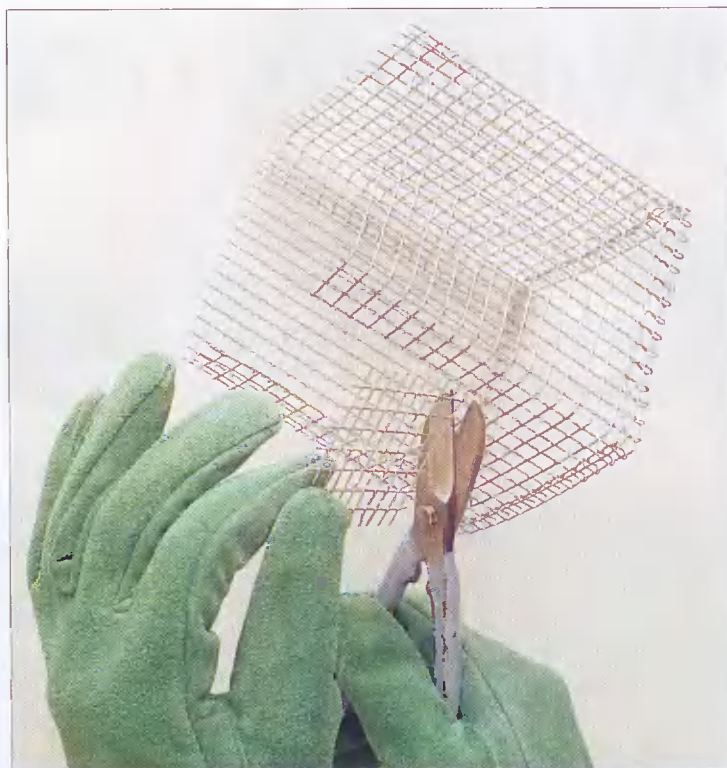
1 ▼ Вырезаем корпус фонарика

Возьмите ножницы по металлу и вырежьте кусок проволоочной сетки размером 58х19 квадратиков. Срежьте один ряд проволоки с основания и с одной из боковых сторон так, чтобы образовались зубчики. Положите металлическую линейку под первый ряд верхних квадратиков и отогните их перпендикулярно вверх по линейке.

2 ▼ Складываем стороны каркаса фонарика

Отсчитайте 14 квадратиков с одного края сетки, приложите линейку и согните лист проволоочной сетки под прямым углом. Повторяйте то же самое через каждые 14 квадратиков, пока у вас не получится прямоугольный каркас. Отогните вверх два последних ряда квадратиков, чтобы завести друг за друга края каркаса. Плоскогубцами соедините края каркаса (см. «Совет специалиста»).

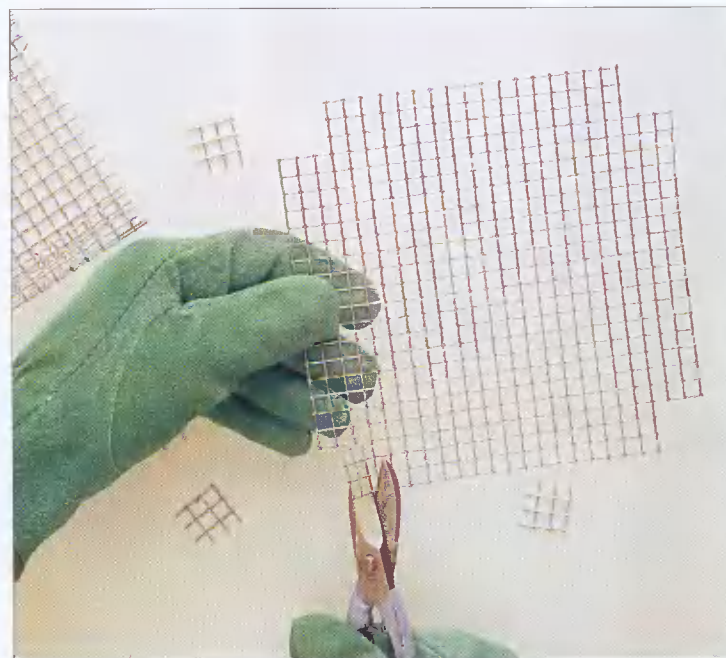

3 ▲ Прорезаем отверстие

Возьмите ножницы по металлу и вырежьте отверстие в передней стенке фонарика. Размер отверстия — 10х8 квадратиков. Чтобы сделать края отверстия гладкими, подогните внутрь по одному ряду квадратиков по периметру отверстия.

4 ▼ Вырезаем подставку

Чтобы сделать подставку для фонарика, вырежьте кусок проволоочной сетки размером 23х23 квадратика. Вырежьте на каждом углу кусочки сетки размером 3х3 квадратика, а затем подогните внутрь внешний ряд квадратиков с каждой стороны заготовки, чтобы сделать ее края гладкими и аккуратными.

5 ▼ Сгибаем подставку

Завершите работу над подставкой, отогнув ее края вверх по металлической линейке вровень с вырезами на углах заготовки.

6 ▲ Прикрепляем подставку

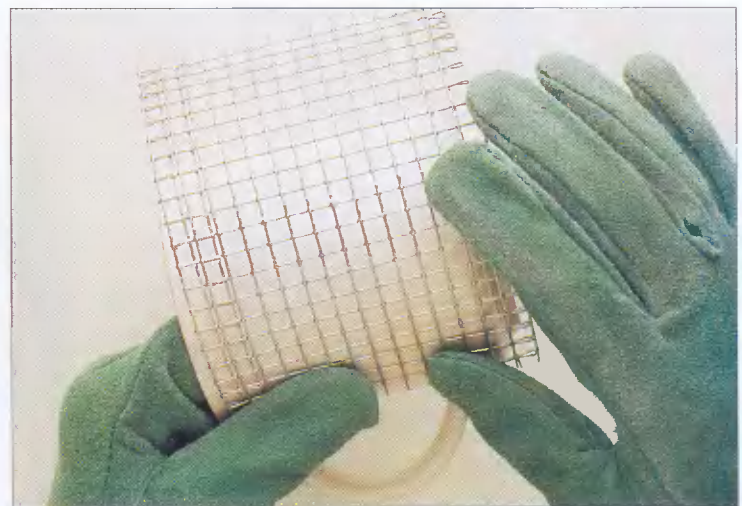
Поставьте каркас фонарика на подставку, затем переверните вверх дном. Загните зубчики, имеющиеся на нижнем краю каркаса, и таким образом прикрепите подставку.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как соединить проволоочную сетку

Края проволоочной сетки легко соединить между собой, если предварительно срезать внешнюю полосу так, чтобы на ней образовались зубчики. После этого зубчики легко можно вставить в другую часть проволоочной сетки и загнуть плоскогубцами. Оба куска соединятся «намертво».

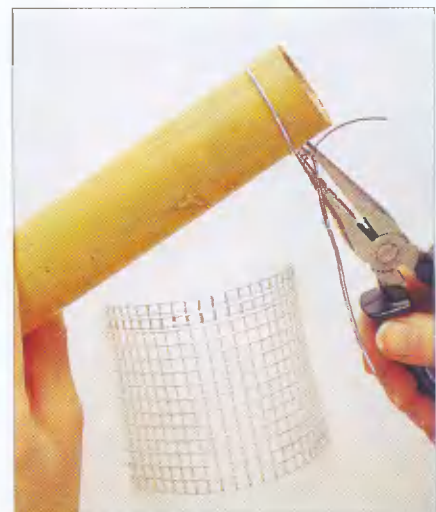

7 ▲ Делаем крышку

Вырежьте кусок проволоочной сетки размером 22x18 квадратов. Срежьте проволоку на каждом коротком конце заготовки, чтобы образовались зубчики, а затем отогните внутрь по два ряда квадратов на каждом из длинных концов заготовки. Возьмите какой-нибудь круглый предмет, например кружку, и оберните ее проволоочной сеткой, чтобы придать крышке фонарика выпуклую форму.

8 ► Делаем кольцо для фонарика

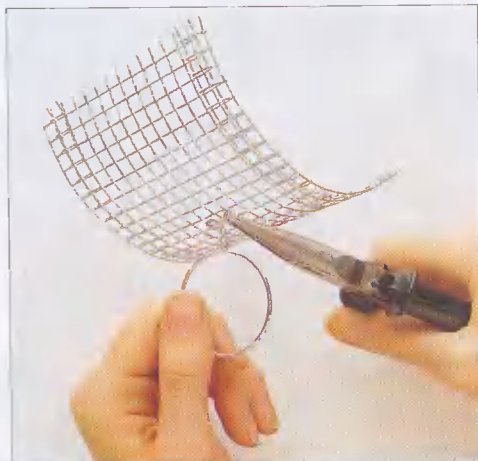
Оберните 15-сантиметровый отрезок оцинкованной проволоки вокруг какого-нибудь подходящего круглого предмета — в нашем случае это кусок бамбука, — чтобы согнуть из проволоки кольцо. Крепко скрутите между собой концы проволоки. Снимите кольцо с бамбука и отрежьте излишки проволоки, оставив кончики длиной около 2 см.

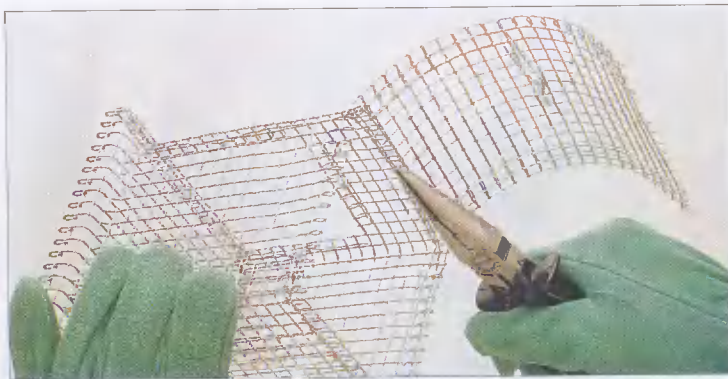
9 ► Закрепляем кольцо на крышке фонарика

Возьмите плоскогубцы и отогните вверх концы проволоки, придав им форму буквы U. Проденьте концы проволоки сквозь квадратики в центре крышки. Скрутите концы проволоки, чтобы закрепить кольцо на крышке.

10 ▼ Прикрепляем крышку

Совместите края крышки с каркасом фонарика. Протяните имеющиеся по краям крышки зубчики внутрь фонарика и загните их с помощью плоскогубцев.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы украсим садовый фартук сделанными с помощью трафаретов декоративными узорами.

- Подбираем и зарисовываем узоры для трафаретов.
- Вырезаем трафареты из самоклеящейся пленки и прикрепляем их к фартуку.
- Раскрашиваем узоры по трафарету красками для ткани.

ГОТОВЫЙ ФОНАРИК

А Кольцо

К крышке фонарика надежно прикреплено прочное проволочное кольцо, за которое его можно подвешивать.

Б Гладкие края

Чтобы острые концы проволоки не портили внешний вид изделия, края сетки подогнуты внутрь.

В Невидимые соединения

Все детали фонарика соединены с помощью продетых сквозь квадратики сетки и подогнутых внутрь зубчиков.

