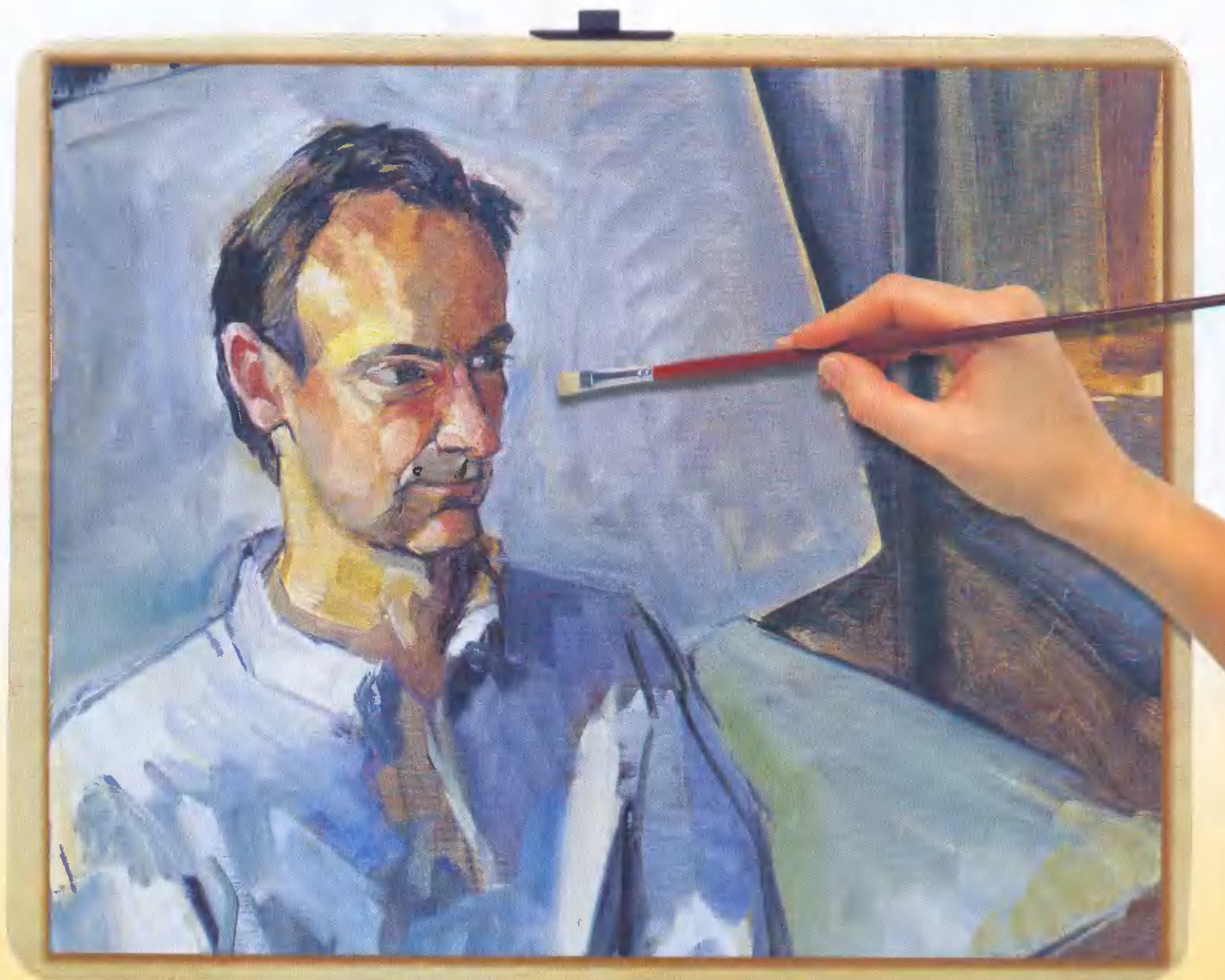

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС

Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

33

ISBN 0-7489-7218-8

DeAGOSTINI

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

АЗБУКА РИСУНКА

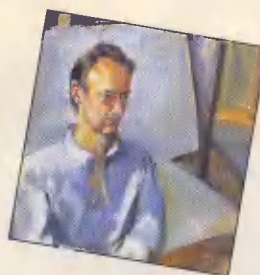
127—130

Нарисовать предметы можно, закрасив пустые пространства вокруг их контуров. При этом участки пустоты, ограниченные деталями предметов, принимают форму различных геометрических фигур.

В МАСТЕРСКОЙ

195—200

Прием многократного наложения друг на друга тонких слоев краски позволяет придать портрету необходимую глубину и объем.

НА ПЛЕНЭРЕ

193—198

Возможность воспроизводить тончайшие оттенки цвета и тона и наносить четкие точные линии не оставляет художнику выбора: конечно, рисовать свою любимую собаку он будет цветными карандашами!

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА

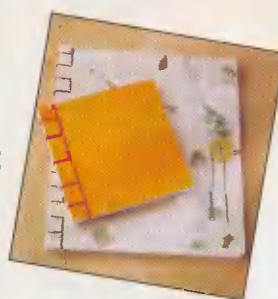
65—66

Для того чтобы создать мистическую атмосферу или подчеркнуть драматизм сцены, многие художники специально усиливают контраст между светлыми и темными тонами.

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

129—132

Каждый художник может «по своему хотению, по своему велению» сделать красивый, оригинальный и главное удобный альбом для зарисовок.

ЧИТАЙТЕ В №34

Нарисуйте цветными карандашами иссушенный солнцем и степными ветрами овечий череп.

Напишите акварелью садовые растения, стараясь передать тончайшие оттенки зеленого цвета и фактуру листьев.

Покажите контраст обнаженных ветвей деревьев на фоне прозрачного холодного неба и черных теней на ярком ковре из осенних листьев.

Раскрасьте цветной тушью черно-белую фотографию, и вы станете обладателем шедевра живописи.

«Искусство рисования и живописи» №33

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 0-7489-7218-8

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.

Геометрия пустоты

Нарисуйте углем простую композицию с кухонными табуретами и образующимися между ними многогранными пустыми пространствами.

Разглядывая участки пустого пространства, визуально ограниченного ножками табуретов, вы увидите множество геометрических фигур — от маленьких треугольников до больших, неправильной формы, четырехугольных плоскостей. Пустые пространства на этом рисунке важны ничуть не меньше, чем контуры самих предметов.

Поставьте пару кухонных табуретов на фоне гладкой стены, и вы увидите массу разнообразных геометрических фигур, образовавшихся в просветах между ножками. Если вы внимательно изучите эти пространства, вам будет намного проще нарисовать сами табуреты.

Сочетающиеся материалы

В качестве основы для рисунка художник выбрал серую бумагу для пастели. Она образует промежуточный средний тон между черным углем и мягкой белой пастелью. Выбор материалов для рисования тоже неслучаен: уголь и мягкая пастель хорошо сочетаются

▲ Эта композиция нарисована в непосредственной манере и выдержана в нейтральных тонах.

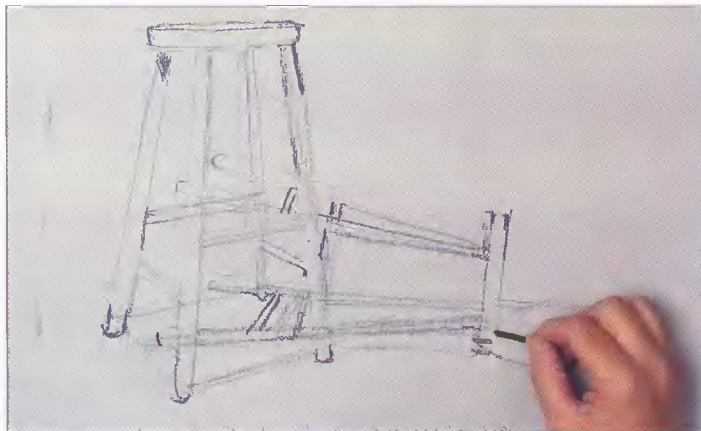
друг с другом, поскольку обладают схожей фактурой.

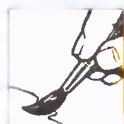
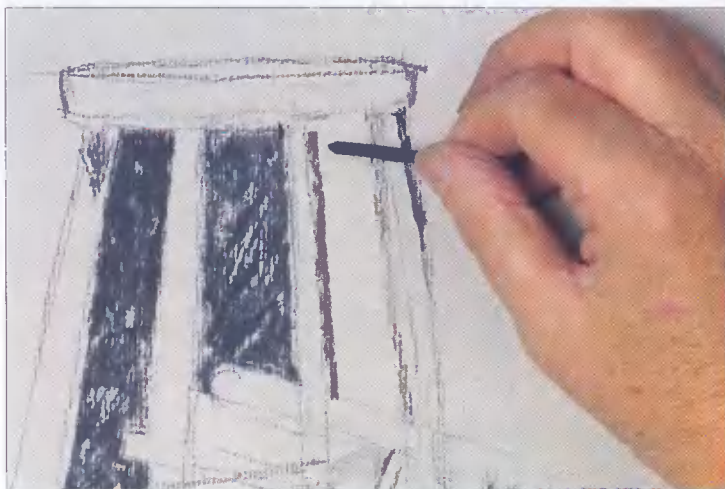
ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▶ Делаем набросок

Набросайте контуры стоящего табурета тонкой палочкой угля. Затем нанесите контуры лежащего табурета. Будьте особенно внимательны и аккуратны в тех местах, где изображения ножек табуретов пересекаются. Наметьте отбрасываемые табуретами тени.

2 ▼ Начинаем рисовать темные участки

Рассмотрите ножки табуретов и выделите темные участки между ними. Начните заполнять эти пустые пространства, нажимая на палочку угля, чтобы штрих получился густым и темным. Следите за тем, чтобы контуры ножек табуретов были ровными.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Быстрый набросок

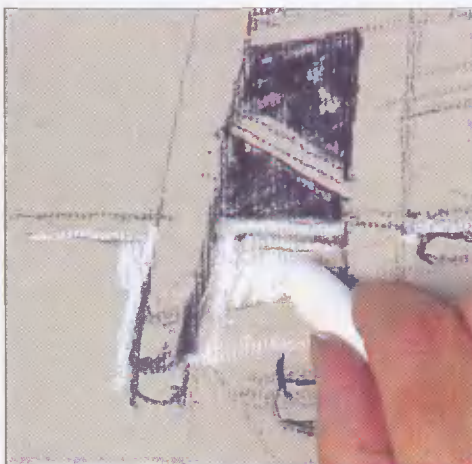
Перед началом работы всегда полезно сделать быстрый набросок. Это поможет вам лучше представить, как будет выглядеть на бумаге задуманная сцена. Кроме того, по этому наброску вы без труда определите, какую по величине площадь фона вам нужно включить в рисунок, чтобы эффектнее всего показать многогранные пустые пространства.

Вам
потребуется

Лист серой бумаги для пастели
Тонкая палочка угля
Угольный карандаш
Толстая палочка угля
Белая мягкая пастель
Мастичный ластик
Палочка для растушевки
Фиксатив (аэрозоль)

ДОБАВЛЯЕМ СВЕТЛЫЙ ТОН

Табуреты изображены стоящими на белой поверхности, ярко контрастирующей с темными пустыми пространствами, очерченными контурами ножек табуретов. Продолжая закрашивать темные участки пространства, корректируйте по мере необходимости контуры табуретов.

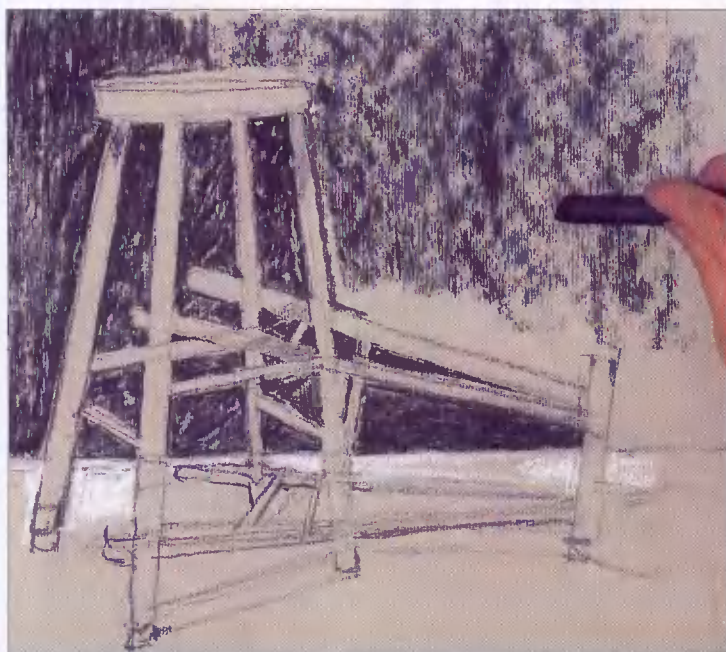
3 ◀ Рисуем белую поверхность

Наметьте углем границу белого участка фона на заднем плане. Затем белой пастелью начните закрашивать виднеющиеся сквозь контуры табуретов участки светлого тона.

4 ▼ Продолжаем рисовать темные участки

Вернитесь к тонкой палочке угля и закрасьте еще несколько темных пустых пространств. Будьте особенно внимательны и не упустите мельчайшие детали: некоторые из этих участков темного тона очень маленькие. Чтобы рисунок выглядел реалистично, не стремитесь к созданию ровного темного тона. Крапинки серой бумаги местами должны проглядывать сквозь угольные штрихи.

5 ▲ Окрашиваем задний план

Заштрихуйте угольным карандашом участки промежуточного среднего тона. Они расположены там, где на ножках табуретов лежат отбрасываемые тени. После этого возьмите толстую палочку угля, поверните ее боковой стороной и окрасьте широкими вертикальными штрихами стену на заднем плане.

7 ▲ Завершаем работу над передним планом

Возьмите белую пастель и продолжите закрашивать светлую поверхность, на которой стоят табуреты. Заполните маленькие белые участки между ножками табуретов и отбрасываемыми ими тенями. Обратите внимание на то, что серая бумага дает промежуточный тон, подчеркивающий контраст между углем и белой пастелью.

6 ◀ Продолжаем работать над промежуточными тонами

Возьмите тонкую палочку угля, чтобы углубить тон черных фигур и сделать более четкими их очертания. Смените палочку угля на угольный карандаш и обозначьте штриховкой участки промежуточного тона там, где на белую поверхность падают тени от табуретов. После этого добавьте недостающие участки промежуточного тона на самих табуретах.

8 ▼ Уточняем рисунок

Тонкой палочкой угля углубите тон на заднем плане справа. Оставьте при этом незакрашенными отдельные участки бумаги, чтобы создать интересную фактуру на этом участке композиции и тем самым придать реалистичность всему рисунку. Угольным карандашом уточните участки промежуточного серого тона на ножках табуретов. Проверьте весь рисунок и в случае необходимости исправьте допущенные ошибки, стирая ненужные линии мастичным ластиком.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Теперь можно взять палочку для растушевки, чтобы смягчить тон на отдельных участках рисунка. На заключительном этапе работы добавьте несколько световых бликов с помощью белой пастели.

9 ▲ Смягчаем промежуточные тона

Палочкой для растушевки осторожно разотрите нарисованную углем на ножках стульев тень. После этого отдельные штрихи, с помощью которых была изображена тень, сольются в ровное гладкое серое пятно.

10 ► Добавляем световые блики

Кончиком палочки белой пастели добавьте несколько тонких световых бликов, лежащих на поверхности табуретов. Проверьте, не упустили ли вы какие-либо тени, и в случае необходимости поправьте проведенные углем линии так, чтобы ножки табуретов выглядели абсолютно ровными. Закончив вносить последние исправления, покройте рисунок слоем фиксатива.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК

А Пустые пространства

Контурные составленных в композицию табуретов визуально образуют множество разнообразных геометрических фигур, являющихся фокальной точкой этой композиции.

Б Промежуточный тон

После того как были заполнены черные и белые участки пространства, на рисунке четко проступили формы самих предметов, образованные промежуточными тонами серой бумаги.

В Световые блики

Световые блики оживляют сюжет и придают картине реалистичность. Несколько мелких, тщательно продуманных, белых бликов разрушают однообразие серого тона.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы воспользуемся водорастворимыми цветными карандашами, чтобы нарисовать иссушенный солнцем и временем овечий череп.

• Изучаем

анатомические особенности черепа животного.

• Стараемся точно воссоздать цвет и фактуру кости.

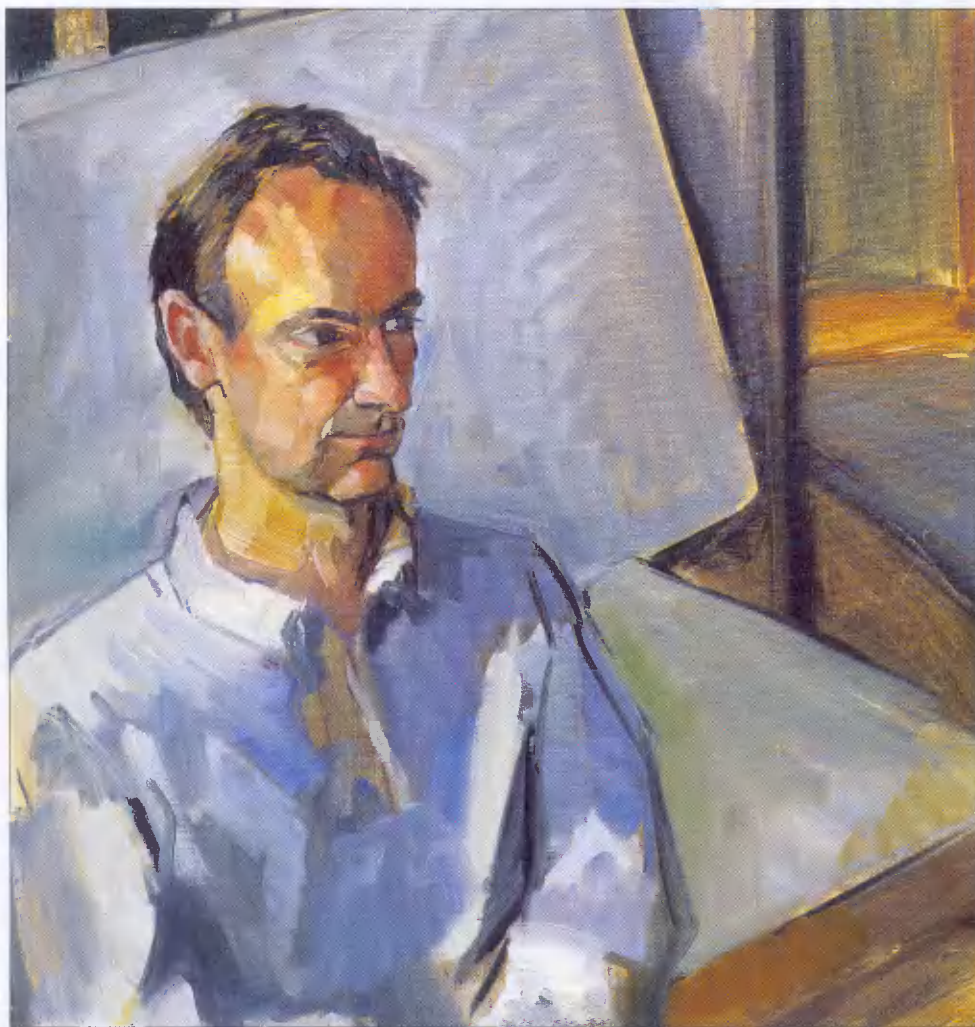
• Комбинируем участки размытого ровного тона с четкими карандашными штрихами, чтобы добиться реалистичности рисунка.

«Слоеный» портрет маслом

Напишите портрет маслом. Долго сохнущие масляные краски можно неспешно накладывать слоями друг на друга, постепенно добиваясь необходимой глубины тона.

Масляные краски долго сохнут, поэтому их удобно наслаивать друг на друга. Это свойство масляных красок делает их особенно удобным материалом для начинающего художника. Пока краска остается влажной, вы можете изменить мазок, добавить сверху новый слой краски или стереть излишки краски смоченной в скинпидаре тряпочкой.

◀ Прежде чем приступить к работе, внимательно изучите все особенности лица человека, портрет которого вы хотите написать.

На таком нейтральном фоне удобнее выстраивать контрастные светлые и темные тона.

Лицо на этом портрете написано в смешанной технике живописи и рисунка. Наш художник начал со свободного линейного наброска, после чего сделал тональный подмалевок. Затем он вновь вернулся к рисунку, чтобы уточнить черты лица, а завершил работу густыми мазками краски.

Работая над этим портретом, наш художник с помощью дополнительных слоев краски постоянно изменял оттенок телесного тона, поэтому на готовом портрете можно найти вкрапления самых различных цветов, включая оттенки зеленого, коричне-

вого, красного, розового, желтого и оранжевого.

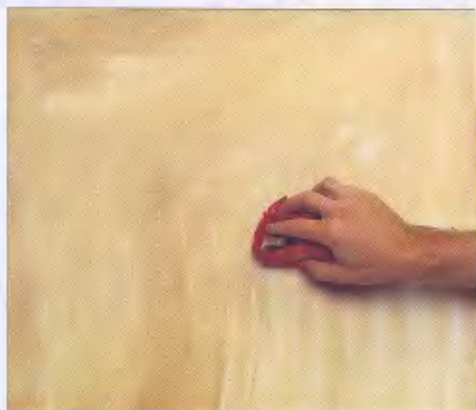
Прежде чем приняться непосредственно за сам портрет, профессионалы рекомендуют покрыть холст слоем цветной грунтовки, чтобы смягчить резкий белый цвет основы.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

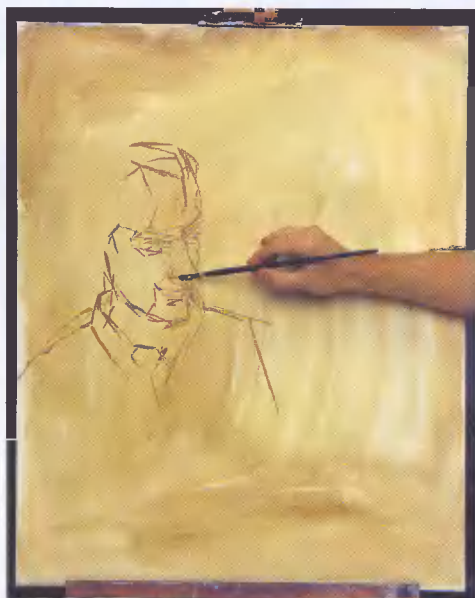
1 ► Наносим тонирующую основу

Смочите в скипидаре хлопчатобумажную тряпку и разотрите по холсту сырую сиену. Если потребуется, добавьте еще немного скипидара, чтобы слой краски получился светлым и прозрачным.

2 ◀ Начинаем рисовать портрет

Продолжая работать разведенной сырой сиеной, плоской кистью №4 набросайте основные черты лица и контуры плеч. Особое внимание обратите на то, как соотносятся друг с другом отдельные черты лица. В частности, проследите за тем, чтобы кончик носа находился на одной линии с контуром левой щеки.

3 ► Делаем подмалевок

Смешайте жженую сиену, сырую сиену и желтую охру и окрасьте затененную сторону лица. Введите в смесь еще немного жженой сиены и наметьте лежащую под носом глубокую тень. Подмешайте немного розовой крапп-марены и напишите участок промежуточного тона на лбу. Добавьте еще немного розовой крапп-марены и окрасьте правую щеку и губы. Приготовьте смесь синего кобальта, жженой умбры и белил и плоской 13-мм кистью нанесите подмалевок на задний план картины.

Вам
потребуется

Натянутый белый холст
размером 74х61 см

Ветошь

Скипидар

11 масляных красок: сырая сиена, жженая сиена, желтая охра, розовая крапп-марена, синий кобальт, жженая умбра, титановые белила, травянисто-

зеленая, желтый кадмий, черная краска, кармин

Большая палитра

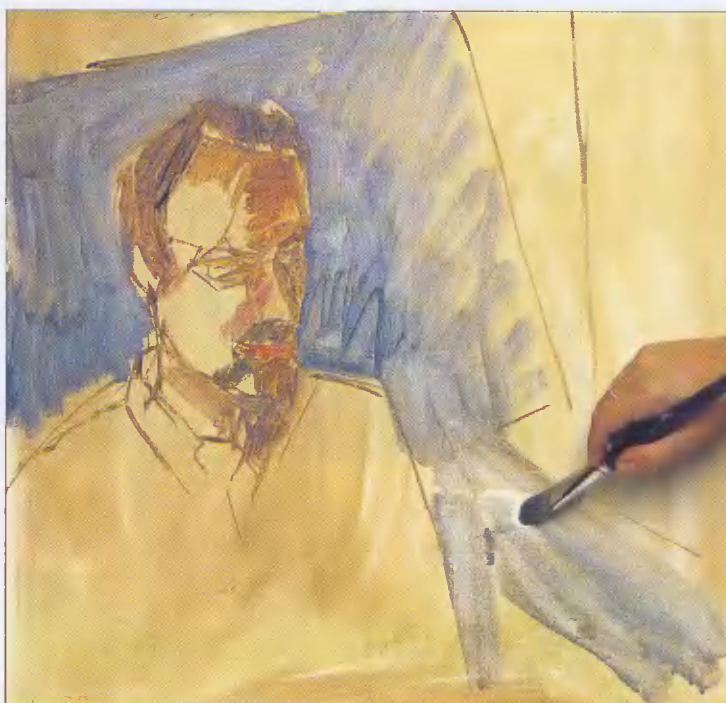
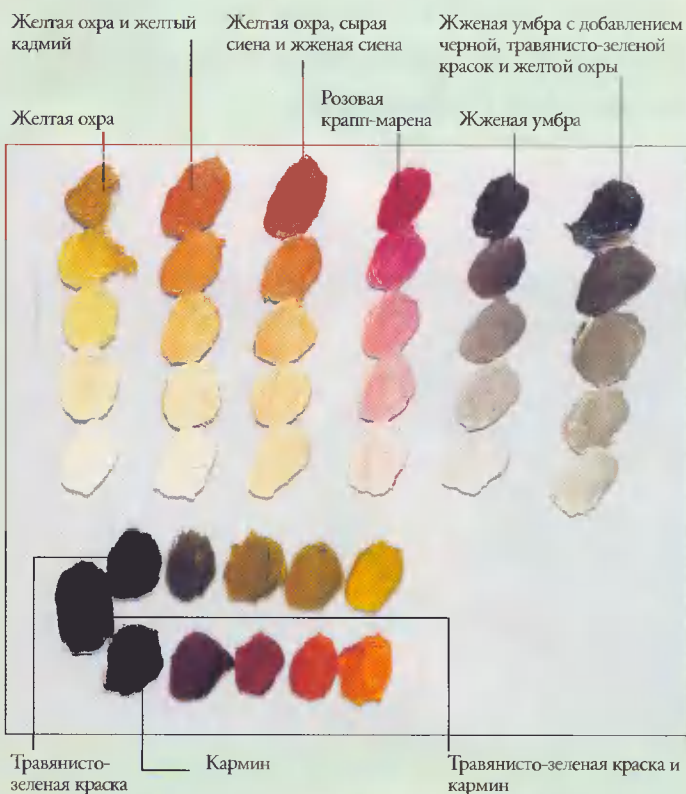
Кисти: плоские №№4 и 6, плоская 13-мм, «орех» №6

Льняное масло

Уайт-спирит и банка для промывания кистей

ПАЛИТРА ПОРТРЕТИСТА

Прежде чем начать писать маслом, смешайте несколько красок на палитре. После этого вам не потребуется каждый раз заново экспериментировать с красками для того, чтобы получить нужный цвет. Здесь показаны комбинации красок, которые наш художник использовал во время работы над портретом. В нижней части палитры показаны травянисто-зеленая краска и кармин, постепенно осветляемые желтым кадмием для получения телесного тона нужного оттенка.

4 ▼ Начинаем окрашивать тени

Несколькими мазками закрасьте той же смесью рубашку мужчины, а затем вернитесь к его лицу. Кистью «орех» №6 окрасьте затененные участки лица имеющейся у вас смесью желтой охры, сырой сиены и жженой сиены. Добавьте на щеке и на нижней части носа несколько мазков смеси белил с розовой крапл-мареной, а затем нанесите на шею тонкий слой разведенной травянисто-зеленой краски.

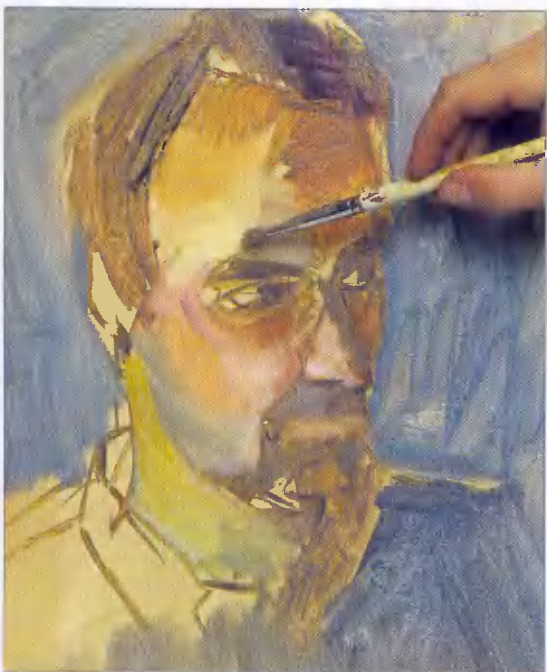

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Теперь самое время сосредоточиться на игре светотени. Это поможет точнее описать черты лица. Забудьте на время о заднем плане — на этой картине он останется всего лишь грубо намеченным, поскольку главным в портрете всегда остается лицо.

5 ▼ Пишем освещенный участок лица

Опишите с помощью синего кобальта и травянисто-зеленой краски форму скулы. Смешайте желтую охру, желтый кадмий и большое количество белил и напишите освещенный участок лба над правым глазом.

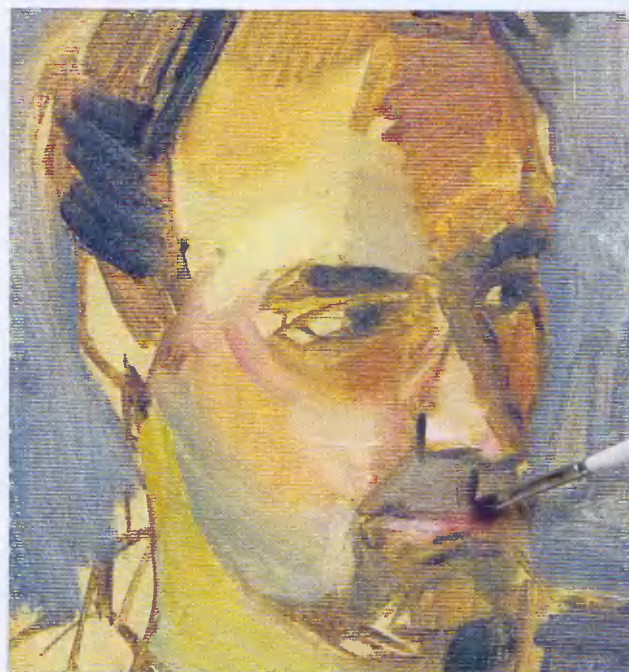
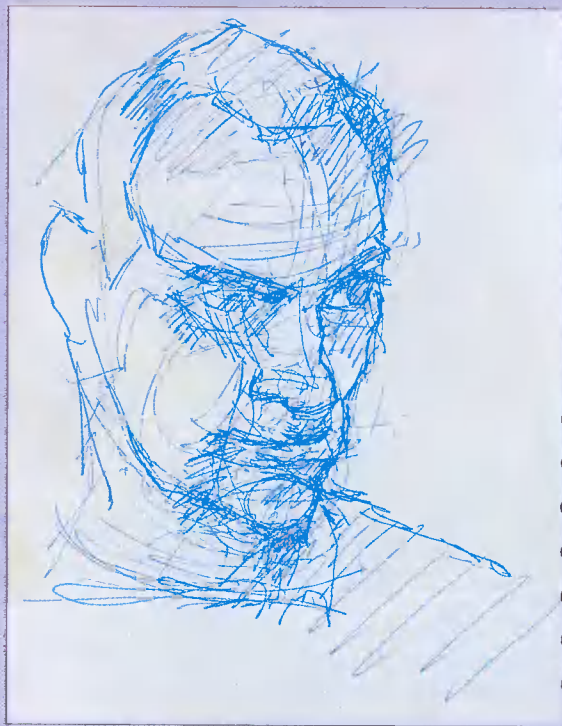
6 ► Добавляем темные тона

Внимательно рассмотрите лицо своей модели, чтобы выделить на нем участки темного тона. После этого добавьте в черную краску немного жженой умбры и напишите тень под подбородком. Наметьте волосы на правой стороне головы. Затем подмешайте в смесь еще немного жженой умбры и нарисуйте брови мужчины и контуры его носа и рта.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Каркасный набросок

Прежде чем начать писать портрет, полезно потренировать свои руку и глаз, набросав его в какой-либо другой технике. Сделайте, к примеру, шариковой ручкой каркасный набросок, подчеркивающий формы лица и головы. Изучите изогнутые линии, проходящие на этом рисунке по лбу, — они описывают не тона и не детали, а передают закругленную форму этой части головы.

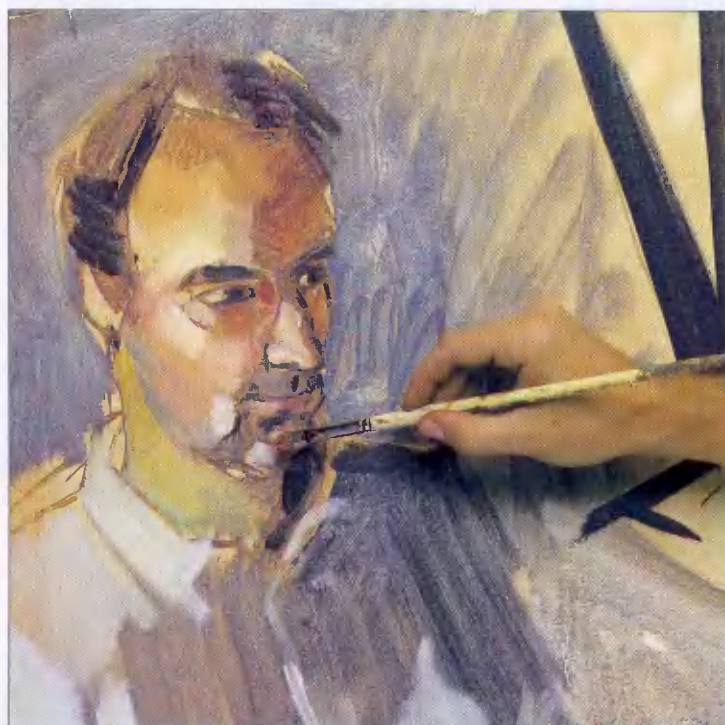

7 ▼ Уточняем тона

Добавьте в жженую умбру немного черной краски и нарисуйте заново контур подбородка. После этого покройте белилами неокрашенные участки рубашки. Закрасьте отдельные участки разного тона на лбу мужчины, смешивая кармин и желтый кадмий. Для создания тона на затененной стороне лица добавьте к смеси небольшое количество сырой сиены.

8 ▼ Возвращаемся к освещенным участкам

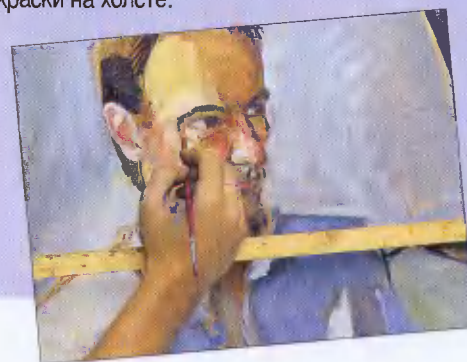
Подмешайте в белила немного желтого кадмия и напишите световые блики на освещенной, правой, стороне лица. Самые светлые участки расположены здесь над и под глазом, вдоль боковой стороны носа и на подбородке.

9 ▼ Работаем над светлыми тонами

Покройте ухо слоем белил, смешанных с небольшим количеством розовой крапп-марены. Затем подмешайте в белила немного желтой охры и желтого кадмия и напишите освещенные участки на лбу и на шее. На освещенные участки рубашки нанесите чистые белила. Добавьте в белила немного кобальта и 13-мм кистью перепишите часть заднего плана.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ**Используем муштабель**

Муштабель (длинную прочную деревянную планку) чаще всего используют при работе над масштабной картиной маслом. Придерживая муштабель свободной рукой с одного края, другой край планки положите на край холста. Оперевшись на этот "мостик", вы можете смело продолжать работу, не опасаясь размазать сырые краски на холсте.

10 ▼ Работаем над формой подбородка

Напишите затененные участки рубашки смесью синего кобальта с белилами. Перейдите на плоскую кисть №6 и скорректируйте форму подбородка, описав ее смесью травянисто-зеленой краски и белил. Добавьте в эту смесь немного жженой умбры и нарисуйте участки серого тона вокруг глазниц.

11 ▼ Рисуем детали

Уточните с помощью жженой умбры линию рта и складку над верхней губой. Нарисуйте смесью желтого кадмия и кармина край воротника. Добавьте в белила розовой крапп-марены, чтобы написать ушную раковину. Плоской 13-мм кистью уточните световые блики на щеке и над глазом.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Люсьен Фрейд

(род. 1922)

Портрет Фрэнка Ауэрбаха

В этой работе известный британский художник Люсьен Фрейд использовал те же технические прие-

мы, что и мы. Художник написал портрет смелыми мазками кисти, разбивая лицо на ряд четко выделенных плоскостей. Обратите внимание на то, какой необычный ракурс выбрал Фрейд: само лицо, от бровей до нижнего края подбородка, занимает здесь всего лишь около трети всей площади головы.

Фактура вьющихся жестких черных волос передана на портрете с помощью энергичных остронаправленных мазков кисти. Художник отделил каждую прядь с помощью крапинок серой краски.

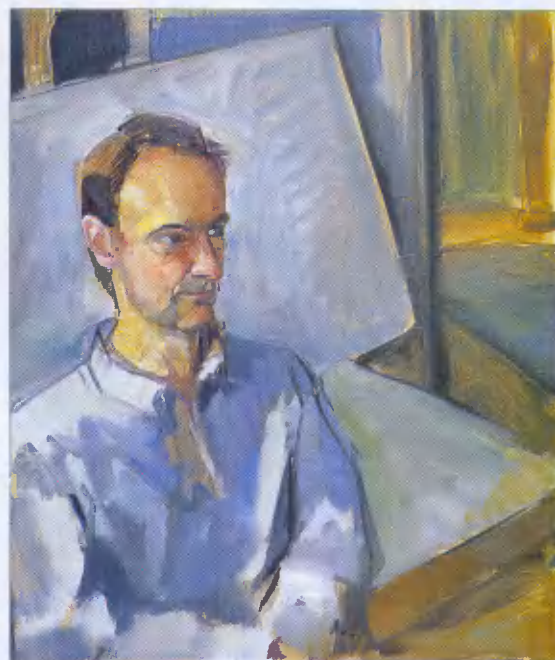
Голова на портрете повернута вниз, а свет установлен сверху, благодаря чему под всеми выступающими частями лица — бровью, скулами, носом, нижней губой и подбородком — образуются отчетливые тени.

Художественная библиотека Бриджмена.

12 ► Углубляем отбрасываемые тени

Добавьте в белила желтую охру и закрасьте освещенный сзади теплым светом участок на шее. Напишите лежащую на шее тень от воротничка смесью кармина, желтой охры и желтого кадмия. Затем смешайте кобальт с черной краской и нанесите темные тени на рубашке.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Теперь стоит потратить еще с полчаса на то, чтобы внести последние поправки, касающиеся цвета и тона. Кроме того, добавить портрету выразительности можно за счет новых ярких световых бликов.

13 ► Добавляем световые блики на волосах

Падающий на темные волосы свет образует удивительные по оттенкам желтые и светло-коричневые блики. Напишите эти блики смесью желтой охры, травянисто-зеленой краски и сырой сиены в различных пропорциях.

14 ► Уточняем тона
Смешайте сырую сиену, кармин, желтый кадмий и розовую крапп-марену. С помощью плоской кисти №6 придайте красноватый оттенок затененной стороне лба и левой щеке. Следите за тем, чтобы направление мазков соответствовало форме лба. Затем уточните тон лежащей на шее тени от воротничка. Наконец удлините окрашенный светлыми желтыми тонами участок шеи до нижнего края уха.

ГОТОВЫЙ ПОРТРЕТ

А Телесные тона

На отдельных участках портрета хорошо заметны участки телесного тона красноватого оттенка. Таким образом художник воссоздал цвет загара, присутствующий коже изображенного им человека.

Б «Вылепливание формы» с помощью тона

Выпуклые формы — например, лоб — описаны в виде маленьких отдельных плоскостей, каждая из которых отличается по цвету и по тону.

В Без лишних деталей

Художник не стремился описать узор рубашки и ограничился тем, что изобразил падающий на рубашку свет. Благодаря этому внимание зрителя не рассеивается и взгляд притягивается к главной части портрета — лицу.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы напишем акварельными красками горшки с садовыми растениями.

- **Переставляем** горшки с растениями в поисках оптимальной композиции.
- **Передаем** тонкие оттенки зеленого цвета, образованные игрой светотени.
- **Подчеркиваем** прозрачность листьев, смешивая краски способом «влажным по влажному».

Уши, лапы, хвост, или Портрет верного друга

Нарисуйте свою любимую собаку, смешивая карандашные штрихи, чтобы реалистично передать фактуру мягкой собачьей шерсти.

Ученые пришли к выводу, что человек и собака сосуществуют уже 15 тысяч лет. Неудивительно, что изображение этого животного часто можно увидеть на картинах мастеров живописи. Заставить собаку позировать практически невозможно, поэтому автор может полагаться только на свою наблюдательность.

◀ Обратите внимание на то, что спина собаки образует сильную диагональ, противопоставленную вертикальным линиям передних лап животного.

Художники всегда любили рисовать животных, особенно собак. Такие сюжеты на картинах мастеров дают начинающему художнику возможность изучить не только игру светотени на собачьей шерсти, но и особенности характера животного.

Густую шерсть этого лабрадора наш художник сумел изобразить с помощью цветных карандашей. Смешивая отдельные карандашные штрихи, он реалистично вос-

произвел мягкие переходы светлых и темных тонов и создал иллюзию мягкой собачьей шерсти. Детали — такие, как глаза и ошейник, — были нарисованы остро заточенным черным карандашом, а фон закрашен свободными длинными штрихами.

Работу над этим «портретом» собаки художник начал с очень легких карандашных штрихов. Впоследствии он наносил поверх этого схематичного рисунка слои плотных штрихов карандаша, углубляя тем самым

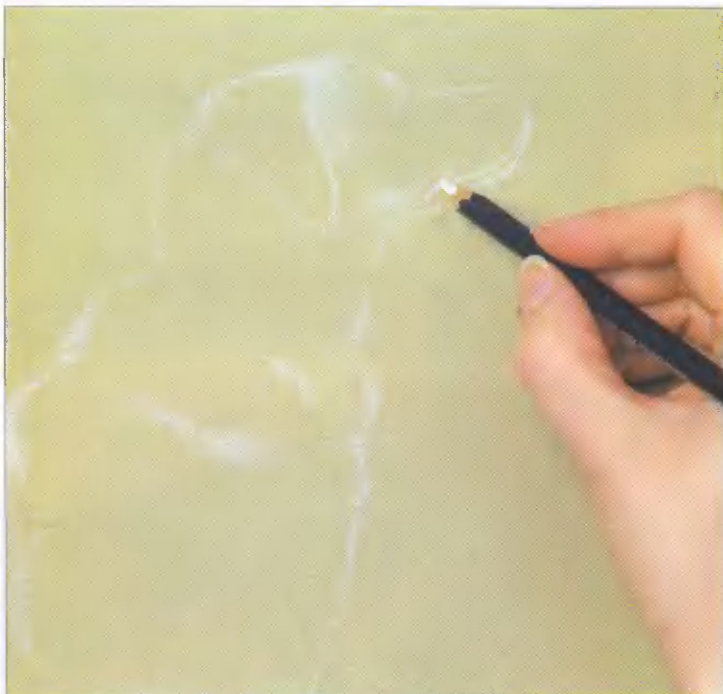
цвет. Вы будете работать в такой же последовательности. Не волнуйтесь, если поначалу рисунок покажется вам слишком пятнистым. Постепенно, шаг за шагом, накладывая все новые и новые штрихи, вы будете наблюдать за его преображением, и к заключительному этапу работы все встанет на место.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Набрасываем контуры рисунка

Возьмите карандаш, соответствующий самому светлому цвету на шерсти собаки. В данном случае мы будем делать набросок лабрадора белым карандашом. Проведенные вами линии должны быть очень легкими, поэтому нажимайте на карандаш как можно слабее.

2 ▼ Подчеркиваем основные световые блики

Продолжая работать белым карандашом, закрасьте ярко освещенные участки на морде и на теле собаки. Штрихи карандаша должны быть свободными, имитирующими фактуру густой шерсти. Неровные белые контуры в дальнейшем мягко смешаются с более темными тонами.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Стираем ненужные линии

Когда вы будете делать набросок, старайтесь сильно не нажимать на цветной карандаш. В этом случае вам не составит труда стереть все ненужные и неточные линии обычным ластиком. Для того чтобы ластик всегда оставался в рабочем состоянии, возьмите за правило тут же после использования очищать его поверхность. Для этого достаточно потереть им по поверхности чистого листа белой бумаги.

3 ▲ Намечаем основные детали

Возьмите темно-коричневый карандаш и наметьте контуры наиболее темных деталей рисунка. Это глаза, ошейник и нос, а также лежащие за ушами собаки тени. Важно не упустить ни одной подробности, изображая морду собаки. Это самый важный выразительный элемент композиции, передающий характер животного, поэтому вам нужно рисовать, постоянно сверяясь с самой собакой или ее фотографией.

Вам
потребуется

Лист зеленой бумаги
размером 50х50 см

8 цветных карандашей:
белый, темно-коричневый,
охра, жженая охра, индиго,
черный, зеленый лайм,
темно-зеленый

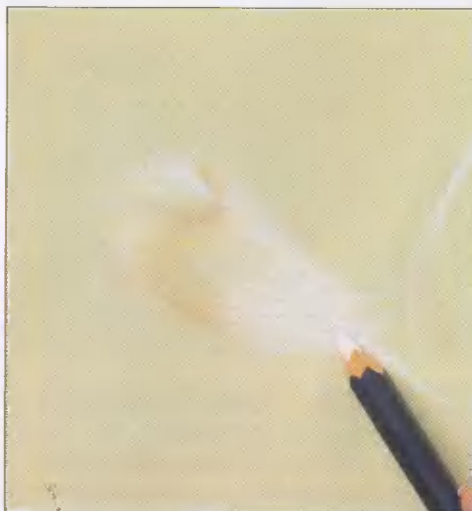
Ластик

Точилка

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Теперь, когда мы наметили белые контуры и основные детали, можно перейти к шерсти. Изучите, каким образом распределяются на теле собаки цвет и тени, и начните постепенно выстраивать цвет за счет новых и новых штрихов карандаша.

4 ◀ Работаем над фактурой шерсти

Начните работать над фактурой шерсти темно-коричневым и белым карандашами, охрой и жженой охрой. Накладывайте длинные уверенные штрихи, повторяющие направление шерсти на теле собаки. Такие детали, как пушистый кончик хвоста, воссоздайте с помощью перекрестной штриховки.

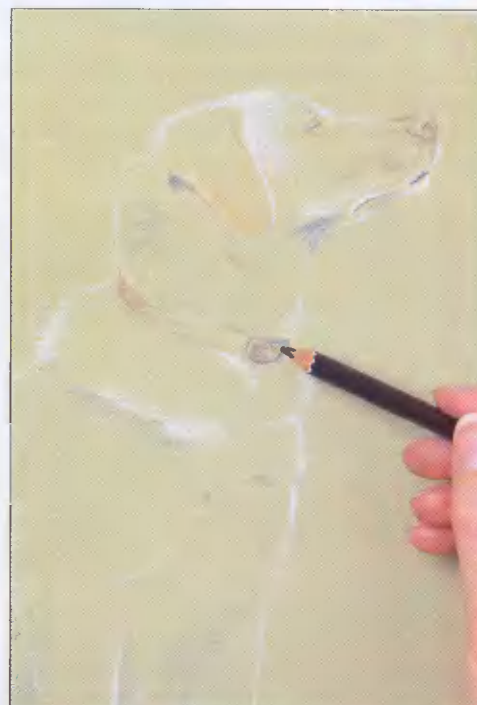

5 ▲ Наносим тени

Возьмите карандаш индиго и окрасьте этим темным, холодным цветом самые затененные участки на теле собаки. Наносите его короткими, изображающими отдельные шерстинки, штрихами. Нарисуйте тени на нижней поверхности живота и позади передних лап, а затем углубите тем же карандашом тени на морде собаки и под ее ухом.

6 ▶ Рисуем живописные детали

Окрасьте охрой ухо и морду собаки, а затем нанесите коричневые пятна на ее лапы и тело. Углубите тон по краям этих участков жженой охрой. Штрихи карандаша должны быть легкими и тонкими, поскольку вам еще предстоит добавить сверху фактурные штрихи. Нарисуйте темно-коричневым карандашом детали ошейника.

7 ◀ Рисуем нос собаки

Нос собаки — очень важная и выразительная деталь. Прежде чем рисовать нос, внимательно рассмотрите его. Закрасьте поверхность носа охрой и жженой охрой. Найдите расположение светового блика на влажном и блестящем носу вашего любимца и нанесите его на рисунок белым карандашом.

8 ▶ Углубляем световые блики

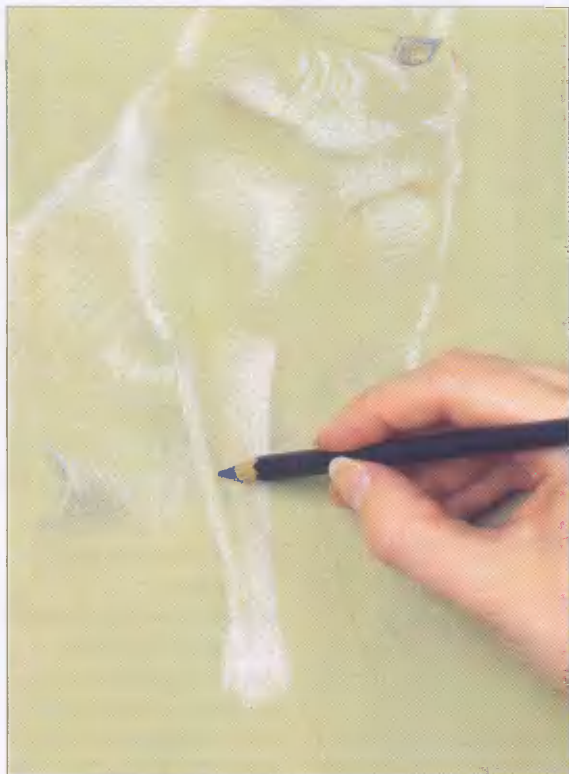
Поверх схематично обозначенных наиболее светлых участков тела собаки нанесите штрихи, передающие фактуру шерсти. Длинную шерсть — например, чуть ниже ошейника — изобразите интенсивными отрывистыми штрихами. Более короткую и гладкую шерсть — на верхней части лап, в области плеча и на морде — нарисуйте более легкими штрихами. Подчеркните контуры лап четкими линиями, чтобы придать фигуре собаки необходимую силу и прочность.

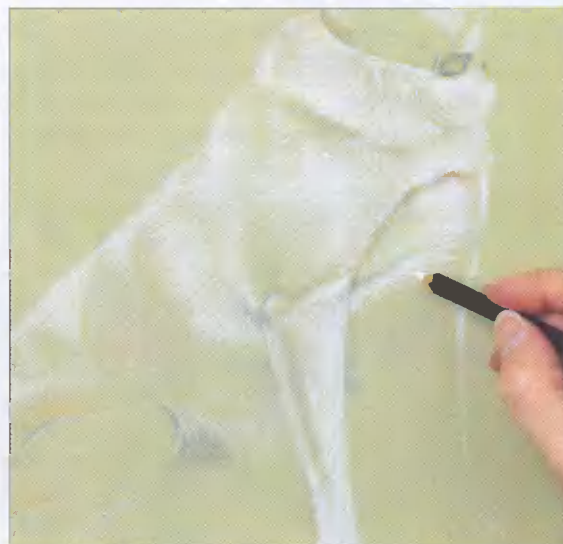
9 ▽ Придаем объем лапам

Свет на картине падает справа. Белым карандашом нанесите на лапы собаки световые блики. Затем заштрихуйте среднюю часть каждой лапы карандашом индиго и гладко смешайте границы синей и белой штриховок.

10 ▶ Заканчиваем окрашивать шерсть

Белым карандашом окрасьте всю шерсть собаки. Следите за тем, чтобы характер штрихов в каждом конкретном месте соответствовал типу волосков, покрывающих тот или иной участок тела собаки. Если вы заметите, что после этого рисунок стал выглядеть слишком размытым и плоским, добавьте несколько штрихов интенсивного тона коричневым и охряным карандашами.

11 ◀ Заканчиваем рисовать морду собаки

Углубите контурные линии и тени на самых темных участках носа, глаза, пасти и ошейника с помощью остро заточенного черного карандаша. Поскольку вы не используете черный цвет на других участках рисунка, а штрихи черного карандаша здесь отличаются интенсивностью и точностью, взгляд зрителя будет направляться к фокальной точке композиции — голове собаки.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Эдвин Лендсир

(1802—1873)

Спаниель

Эту веселую, дружелюбную собачку написал викторианский художник Эдвин Лендсер, известный знаток анатомии животных. Спаниель нарисован на фоне, в котором преобладают коричневые, серые и белые тона, перекликающиеся с тонами шерсти собачки.

Завитки шерсти написаны отдельными мазками кисти.

Блестящие глаза и напряженная стойка спаниеля передают его готовность выполнить любую команду хозяина.

Филадельфийский художественный музей, Пенсильвания/Художественная библиотека Бриджмена.

12 ▲ Оцениваем свою работу

Отойдите назад и критически посмотрите свою работу, чтобы оценить в целом баланс фактуры и тона. Добавьте штрихи цветного карандаша на кажущиеся плоскими или тусклыми участки. Помните, что наиболее интенсивным цвет должен быть там, где шерсть у собаки гуще всего, — например, на лбу и на морде. Здесь штрихи следует накладывать более плотно — так, чтобы сквозь них не проглядывала зеленая бумага. Другие участки вы можете окрасить буквально несколькими штрихами разноцветных карандашей — только для того, чтобы передать ощущение формы и тона.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Фактурный набросок

Здесь вы видите сделанный нашим художником фактурный набросок лабрадора. Шерсть собаки нарисована быстрыми штрихами цветных карандашей, следующими вдоль тела лабрадора. Края участков разного цвета мягко смешаны друг с другом, что помогает передать фактуру шерсти. Коричневая пористая бумага создает оптимальный фон для этого, сделанного в свободной манере, рисунка.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

На этой стадии рисунок выглядит достаточно живым и выразительным. Остается только наметить фон и добавить несколько «говорящих» теней.

13 ▲ Работаем над тенями

Возьмите карандаш индиго и добавьте фактурные штрихи на самых затененных участках — под грудью и на лапах собаки. Тем же карандашом подчеркните складки на животе лабрадора. Углубите остальные тени, чтобы привести их в соответствие с только что нарисованными, самыми интенсивными, тенями на рисунке.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Смешиваем цвета

В некоторых местах цвет на нашем рисунке был выстроен за счет нескольких слоев карандашных штрихов. При этом поверх светлых тонов постепенно добавлялись более темные. Чтобы цвет выглядел более однородным, карандашные штрихи нужно аккуратно смешать между собой, потерев окрашенный участок кончиками пальцев. Смешанный таким способом цвет очень хорошо передает мягкую фактуру — такую, например, как плотная шелковистая шерсть этого лабрадора.

14 ▼ Балансируем рисунок

В том случае, если самые глубокие тени отвлекают внимание от светлых участков и световых бликов на теле собаки, исправьте баланс с помощью охры, жженой охры и белого карандаша.

15 ► Добавляем задний план

Карандашом зеленый лайм окрасьте задний план свободными, легкими диагональными штрихами, направленными к нижнему краю рисунка. Окружите фигуру собаки штрихами темно-зеленого карандаша, нанося их поверх штрихов карандаша зеленого лайм. Нарисуйте траву неровными, хаотично разбросанными штрихами. Карандашом индиго наметьте падающую на траву тень собаки. Смягчите края тени, «разбавив» ее несколькими штрихами темно-зеленого карандаша.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Фокальная точка

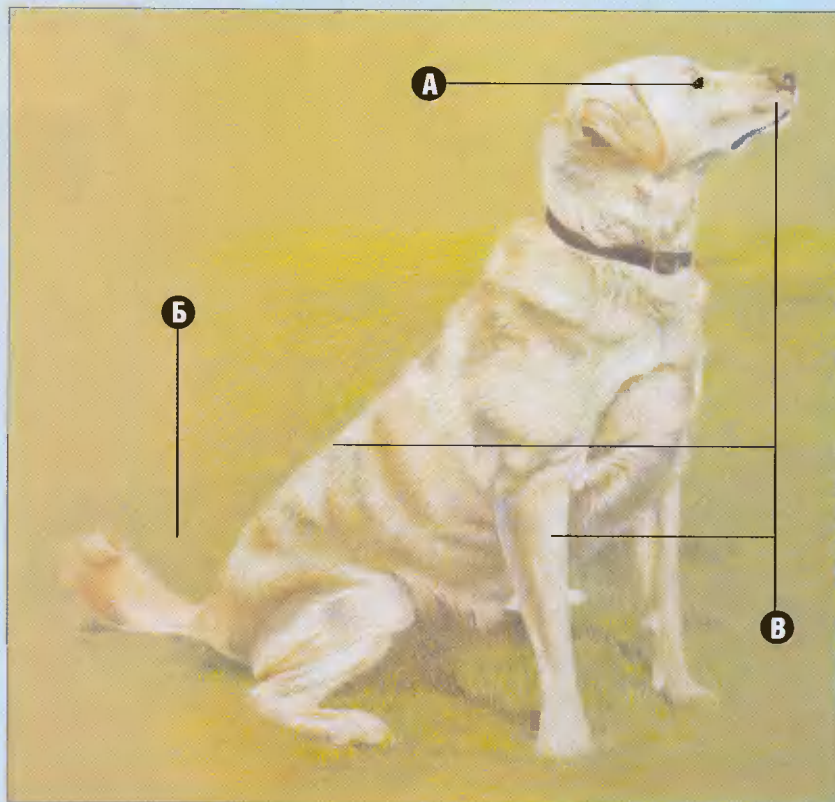
Фокальной точкой здесь является голова собаки, поэтому особое внимание было уделено таким деталям, как глаза, нос и шейник.

Б Схематичное окружение

Пористая фактурная бумага, окрашенная в зеленый цвет, создает у зрителя ощущение того, что собака сидит на траве.

В Выразительные линии

Силу и крепость собаки подчеркивают выразительные линии спины, морды и лап и показанные с помощью светотени рельефы мышц.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы напишем масляными красками лесной пейзаж в импрессионистической манере.

- **Покрываем холст** теплым тоном.
- **Описываем форму** деревьев, постепенно переходя от темных тонов к светлым.
- **Воссоздаем ковер** опавших осенних листьев разноцветными мазками краски.

Из света в тень

Контрасты — излюбленный многими мастерами прием, позволяющий автору донести идею своего произведения до зрителя.

*Некоторые художники, в число которых входили непревзойденные мастера Леонардо да Винчи и Рембрандт, усиливали драматизм изображенных ими сцен за счет подчеркнуто контрастного распределения света и тени — приема, известного в живописи как *чиароскуро*.*

Прием *чиароскуро* может быть использован в любой композиции. Как правило, художник прибегает к нему ради создания драматического эффекта, всегда возникающего при резком контрасте света и тени. Термин «*чиароскуро*» состоит из двух латинских слов: *chiara* («свет, яркость») и *obscura* («тень, тьма»).

Атмосфера тайны

Чаще всего сцена на тех картинах, где используется *чиароскуро*, освещена сильным источником света, благодаря чему большая часть находящихся в тени деталей становится неразличимой. Это позволяет художнику сконцентрировать внимание зрителя только на залитых светом участках сцены и одновременно набросить на картину завесу таинственности.

Идеальный баланс светотени

Первым мастером *чиароскуро* был великий Леонардо (1452—1519). Его «Мона Лиза» (ок. 1503) отличается тонким, идеальным балансом светотени. Лицо и руки на этом портрете ярко выделяются на фоне темного платья и тающих в дымке деталей заднего плана.

Портрет завораживает зрителя еще и благодаря искусному владению Леонардо да Винчи приемом *sfumato*, когда свет и тень мягко смешиваются, не образуя при этом видимых краев или границ.

Когда контраст *чиароскуро* доведен до предела, картина кажется театральной сценой, ярко освещенной огнями рамп. Особенно эффектно умел использовать такое освещение итальянский мастер Караваджо (1573—1610).

Крайности и преувеличения

Караваджо отличался сложным, вспыльчивым характером и революционными, новаторскими взглядами на живопись. Берясь за библейские сюжеты, Караваджо изображал евангельских персонажей в виде обычных, современных ему людей, чем вводил в смущение многих ортодоксальных христиан. Помимо этого, он широко использовал драматические эффекты *чиароскуро*, чтобы сделать написанные им сцены еще более жизненными и реалистичными.

На своей картине «Фома неверующий» (ок. 1600) Караваджо изображает Фому «вкладывающим персты» в раны Христа. Драматизм этой сцены подчеркивает острый контраст светотени. Другим примером использования *чиароскуро* может служить картина

▲ Фрагмент картины «Мадонна в гроте» (ок. 1508). Леонардо да Винчи привлекает внимание зрителя к ангелу, написав его фигуру очень бледными тонами.

Национальная галерея, Лондон.

◀ *Тьма, окружающая женскую фигуру на картине Жоржа де Латура «Мария Магдалина со светильником», помогает художнику создать таинственную, немного печальную атмосферу.*

Лувр, Париж/
Художественная
библиотека Бридждмена.

брандта драматично освещенные фигуры и предметы изображены на однородном темном — чаще всего коричневом — фоне.

Как и Караваджо, Рембрандта интересовали простые, реальные люди, а не идеализированные

фигуры. Персонажи своих картин Рембрандт любил показывать освещенными сильным, прицельно направленным светом, порой выхватывающим из темноты самые неожиданные части лица. Так, например, на картине «Святой Матфей с ангелом» (ок. 1655—1660) на лице ангела освещен только кончик носа. Лицо святого Матфея находится в тени, и мы видим только яркие световые блики на лбу евангелиста.

Прием чиароскуро Рембрандт часто использовал и в автопортретах, где в безжалостном ярком свете видна стареющая, морщинистая кожа художника. Правда, в отличие от Караваджо, Рембрандт использовал чиароскуро не для драматизации изображения, а для создания задумчивой, порой несколько мрачной атмосферы.

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ С Контрастной светотенью

Вы можете испытать возможности контрастной светотени, работая масляными красками по холсту над натюрмортом или автопортретом.

При этом вам необходимо будет придерживаться следующих правил:

- Используйте единственный источник света, направленный на объект, — задний план при этом должен остаться неосвещенным.
- Ограничьте свою палитру, сведя ее почти к монохром. Это позволит вам сосредоточиться не на цветовой гамме, а на тональных контрастах.
- Покройте весь холст тонкими слоями темного тона. Затем начинайте выстраивать поверх темной основы более светлые тона вплоть до заключительных световых бликов, написанных чистыми белилами. Иногда тона приходится смешивать, а иногда — выстраивать отдельными слоями, выжидая, пока просохнет предыдущий слой краски.
- Сбалансируйте композицию. Это не означает, что участки света и тени на холсте непременно должны быть одинаковыми по общей площади. Ваша цель — стремиться к гармоничному распределению светлых тонов по темной поверхности картины.

Караваджо «Распятие святого Петра» (1600—1601). Взгляд зрителя привлекает ярко освещенная фигура Петра, в то время как лица его мучителей либо отвернуты от света, либо погружены в глубокую тень.

Манера Караваджо оказала сильное влияние и на голландских мастеров живописи Геррита ван Хонтхорста (1590—1656) и Дирка ван Бабюрена (1595—1624), и на французского художника Жоржа де Латура (1593—1652).

Латур написал четыре картины, изображавшие освещенную одинокой свечой или светильником фигуру кающейся Марии Магдалины. Рассматривая репродукцию, обратите внимание на то, что свет выхватывает из темноты профиль и белую блузу Марии, а затем постепенно убывает по мере приближения к краю картины. Свет также освещает лежащий на коленях у Марии череп — символ кратковременности человеческого бытия и тщетности погони за земными благами.

Реалистичные образы Рембрандта

По всеобщему признанию, непревзойденным мастером чиароскуро был Рембрандт (1606—1669). На многих картинах Рем-

▼ *Смелое чиароскуро, выразительные позы, сильные диагонали — все это позволяет Караваджо подчеркнуть драматизм событий, изображенных на картине «Бичевание Христа» (1605—1607).*

Музей изящных искусств, Руан/Художественная
библиотека Бридждмена.

Альбом для набросков по спецзаказу

Не секрет, что настрой художника во многом зависит от материалов, которыми он пользуется. Порадуйте же себя новым приобретением. Сделайте альбом для набросков, полностью отвечающий вашим эстетическим вкусам и творческим потребностям.

Альбом для набросков вы можете купить в любом магазине, но он будет самым обычным, похожим на многие другие. Гораздо приятнее иметь оригинальную по дизайну и отвечающую собственным требованиям удобную и полезную вещь. Главное же, что ее совсем нетрудно сделать своими руками.

◀ Вы можете сделать альбом для набросков не только удобного размера, но и выбрать тот тип бумаги, который нужен вам для рисования.

Этот маленький альбом для набросков помещен в картонный переплет, а листы в нем сшиты прочной толстой нитью. Узор обложки создан по традиционным японским мотивам.

Японская бумага

Обложка альбома оклеена эффектной японской бумагой ручной выделки. Если же вы предполагаете пользоваться своим альбомом долгое время, замените бумагу более прочным материалом — например, искусственной кожей или яркоокрашенным плотным картоном.

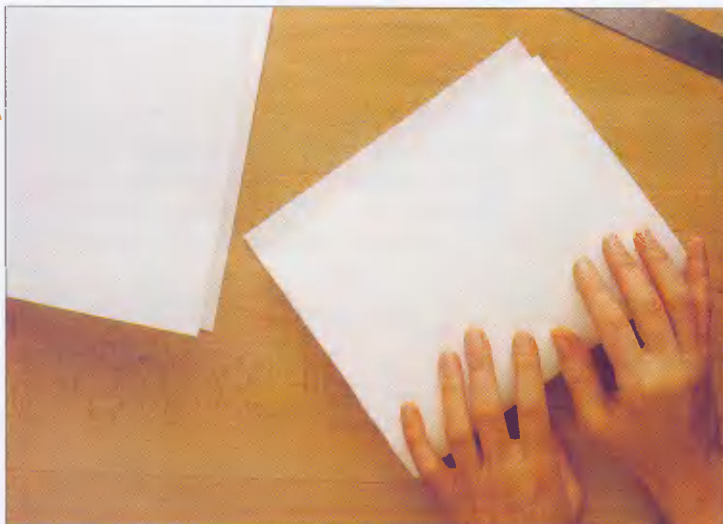
Иметь сделанный по индивидуальному заказу альбом для набросков — мечта каждого художника. Решив изготовить такой альбом своими руками, вы выберете наиболее удобный формат и тип бумаги, а

также сами определите количество листов. При желании вы можете сделать такой альбом состоящим из разных сортов бумаги. Это позволит обходиться всего одним альбомом при работе в различной технике.

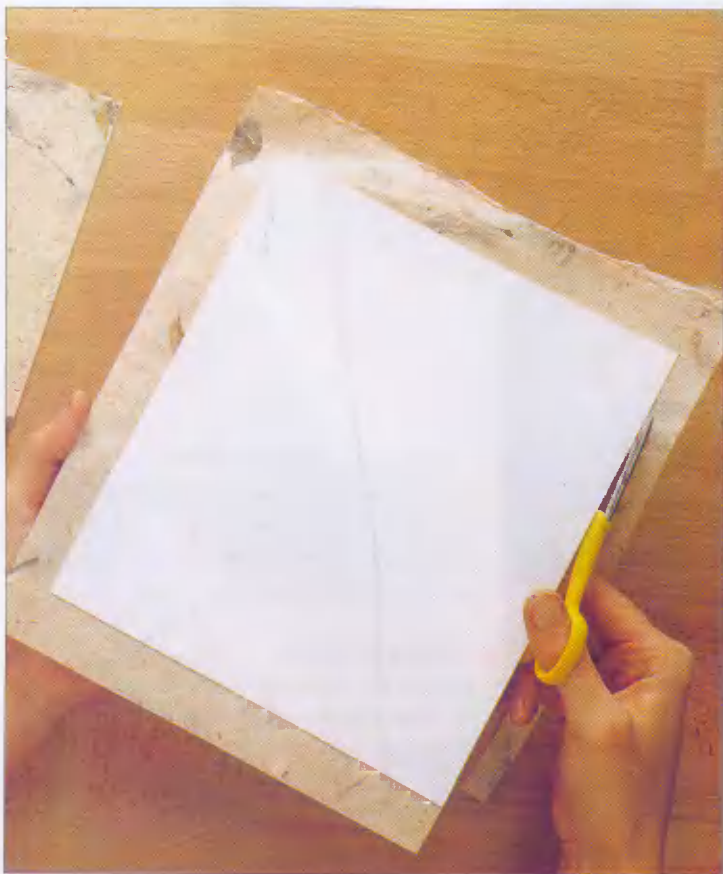
1 ▼ Складываем страницы

Определите для себя, какого размера страницы вам хотелось бы иметь в своем альбоме. Разметьте с помощью линейки и вырежьте подолочным ножом десять листов бумаги вдвое большего размера. Сложите вырезанные листы пополам. Каждый сложенный вдвое лист образует четыре страницы — таким образом, вы приготовили для «начинки» своего альбома сорок страниц. При необходимости увеличьте количество листов бумаги.

2 ▼ Делаем обложку

Вырежьте два листа плотного картона, прибавив к размеру бумажного листа 2 мм по всему периметру. Канцелярским клеем приклейте к каждому картонному листу японскую бумагу ручной выделки. Обрежьте излишки бумаги вровень с краями картонного листа.

Вам
потребуется

Бумага для рисования по вашему выбору

Подолочный нож и дощечка

Металлическая линейка

Плотный картон

Фактурная и гладкая японская бумага ручной выделки

Канцелярский клей

Ножницы

Шило

Монета и тонкий картон

Металлические клепки и устройство для их крепления

Штопальная игла и толстая хлопчатобумажная канитель (ее можно купить в галантерейном магазине)

3 ▼ Прокалываем отверстия шилом

Сложите подготовленные для альбома листы по три в стопку. Приложите к стопке бумажных листов металлическую линейку, отступив на 1,5 см от края, и проколите шилом отверстия на расстоянии 1,5 см друг от друга. Каждое отверстие должно проходить сквозь все листы бумаги. Проколите отверстия в картонных обложках так, чтобы они совпадали с отверстиями, сделанными в листах бумаги.

4 ▼ Вырезаем картонные кружки

Чтобы сделать застежку, возьмите монету и дважды обведите ее контур на кусочке тонкого картона. Вырежьте кружки ножницами, приклейте их к японской бумаге и аккуратно срежьте ее излишки по кругу.

5 ▼ Приклепываем застежку

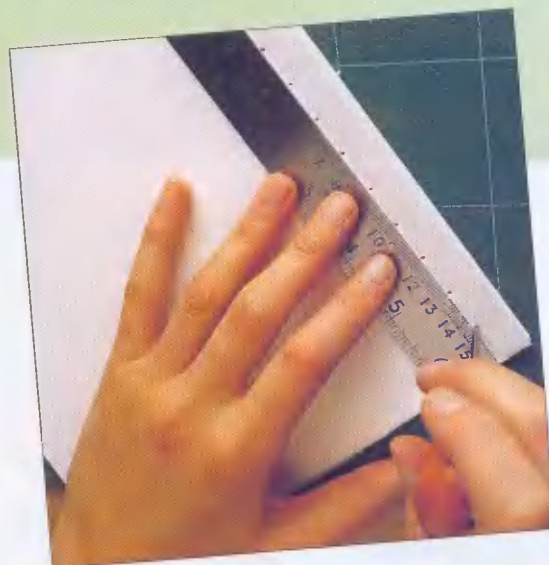
Приложив линейку к открытому краю одной части обложки, найдите ее середину. Отступив от края расстояние, равное радиусу картонного кружка плюс 1 см, поставьте точку. Проколите в этом месте обложку шилом. Проколите также отверстия в центре каждого картонного кружка. Приложите кружок к обложке так, чтобы совместить отверстия, вставьте в него металлическую клепку и специальным устройством закрепите на месте. Прodelайте то же самое со второй частью обложки.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Прокалывание отверстий

Если у вас не получается проколоть шилом всю стопку бумажных листов, переверните ее и проколите встречное отверстие с обратной стороны стопки. Постарайтесь не ошибиться с расстоянием, чтобы отверстия точно совпали друг с другом.

6 ▲ Начинаем сшивать альбом

Совместите отверстия, проделанные вдоль корешка в листах бумаги и в обеих частях обложки. Возьмите штопальную иглу с вдетой в нее канительной нитью и пропустите сквозь первое отверстие, чтобы закрепить нить. Проведите нить через корешок альбома и вновь пропустите сквозь первое отверстие. Проведите нить горизонтально, пропустите ее сквозь второе отверстие, оберните вокруг корешка и вновь пропустите сквозь второе отверстие.

7 ◀ Заканчиваем сшивать корешок

Проведите нить вдоль задней стороны обложки, пропустите в третье отверстие, затем через корешок и вновь сквозь третье отверстие. Продолжайте сшивать корешок альбома тем же способом, пока не дойдете до последнего отверстия. Здесь пропустите нить сквозь отверстие несколько раз и закрепите ее. Отрежьте кусочек канители и «закройте» застежку, обернув ее вокруг металлических клепок под картонными кружками.

ГОТОВЫЙ АЛЬБОМ

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы раскрасим обычную черно-белую фотографию, чтобы получить настоящее произведение живописи.

- **Выбираем** фотографию с большим количеством светлых участков и делаем отпечаток нужного формата.
- **Подбираем** оптимальное сочетание тонов красящего пигмента.
- **Осваиваем** технику окрашивания фотографии размылками цветных чернил, достигая эффекта акварельного рисунка.

А Прошитый корешок

Корешок скреплен эффектным декоративным швом, проложенным с помощью крепкой канительной нити. Этот шов не только украшает альбом, но и прочно удерживает листы.

Б Красивая обложка

Листы альбома для набросков защищены плотной картонной обложкой, оклеенной японской бумагой ручной выделки. Такое оформление придает альбому оригинальный вид.

В Застежка

К сторонам обложки с помощью металлических клепок приклеплены картонные кружки. Обернутая вокруг них прочная канительная нить образует простую, но надежную застежку.