

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

70

ISSN 1993-109-3

9 771993 109001

DeAGOSTINI

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

АЗБУКА РИСУНКА

287—292

Предлагаем по-новому взглянуть на простой «сюжет» — железнодорожную станцию с куполообразной крышей.

В МАСТЕРСКОЙ

427—434

Необычная тема для уроки живописи — изготовление изображений в технике монопринта.

НА ПЛЕНЭРЕ

437—442

Выбираем «главное действующее лицо» акварельного пейзажа; на этот раз остановимся на покрытом осенней листвою дереве.

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА

119—120

Как художники создают сбалансированную, динамичную композицию?

ЧИТАЙТЕ В №71

Для того чтобы изобразить обшитый досками дом, пустим в дело карандаш и акварельные размывки.

Займемся воссозданием истории: попробуем воспроизвести старинные фотографии из альбома.

Этому строгому английскому собору должны соответствовать и цветовая палитра, и верно построенная композиция.

Наша цель: самостоятельно изготовить набор декоративной бумаги.

«Искусство рисования и живописи» №70

Издатель и учредитель:
ООО «Де Агостини»
Россия, 107140,
г. Москва, ул. Русаковская,
д. 13/1

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 978-5-9774-0320-7

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.

● Дорожный этюд

Этот рисунок железнодорожной станции со сводчатым перекрытием выполнен пастельными карандашами — универсальным материалом, который отличается яркостью и насыщенностью цвета.

Ваш поезд запаздывает? Не беда. Не тратя времени даром, достаньте из чемодана пастельные карандаши и, выбрав удачный ракурс и усевшись поудобнее, начните работу. Сегодня обратите внимание на необычную форму крыши станции и льющийся солнечный свет.

Пастельные карандаши очень удобны в работе. Они выразительны и универсальны; они позволяют точно прорабатывать мелкие детали.

В данном случае наш художник счел этот материал наиболее подходящим для того, чтобы изобразить необычной формы здание станции, сквозь стеклянную крышу которого проникают солнечные лучи. В композиции доминируют контрастные тональные пятна, создаваемые темными элементами конструк-

ций станции и светлыми световыми бликами. Эффектно выглядят также узор застекленных ячеек на арочном окне вдалеке и переплетающиеся опоры сооружения.

Теплые и холодные тона

Еще больше выразительности придает рисунку контраст, создаваемый теплыми и холодными тонами. Левая часть рисунка выполнена слегка прохладным индиго, в то время как справа виднеются теплые тени, изображенные

▲ Лишние детали здесь опущены — зритель должен, прежде всего, залововаться игрой светотени.

жженной умброй и терракотой. При этом между теплыми и холодными цветами нет четкой границы — теплые коричневые тона плавно переходят в холодные синие, что позволяет унифицировать всю композицию.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

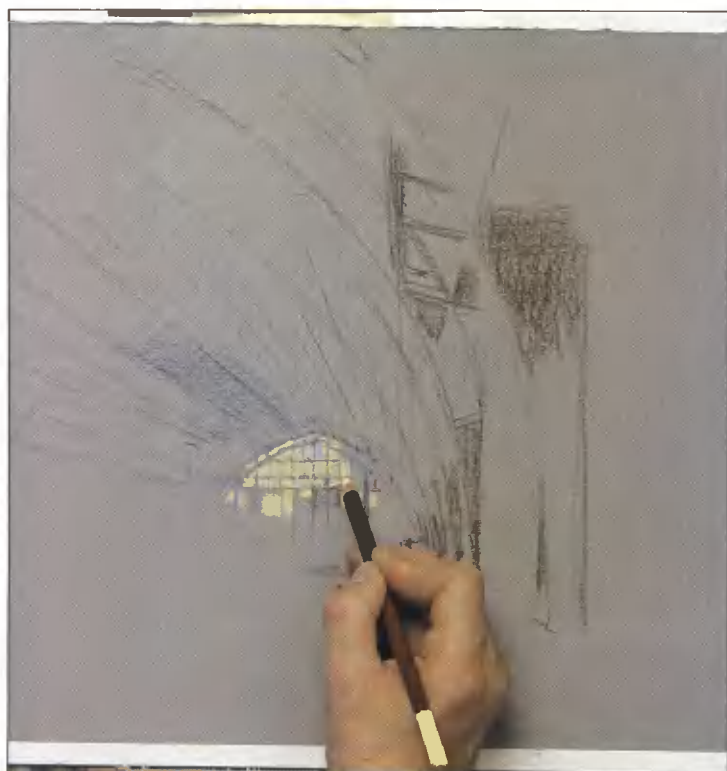
1 ▼ Намечаем основные линии

Возьмите пастельный карандаш индиго и наметьте очертания арочного окна. Обозначьте точку схода в нижнем правом углу окна и нарисуйте линии крыши и пола в перспективе — так, чтобы они сходились в этой точке. Добавьте несколько вертикалей. Начните заштриховывать опоры пастельным карандашом жженая умбра.

2 ▼ Распределяем светотень

Покажите полукруглые потолочные арки, перемещаясь при этом в направлении слева направо. Нарисуйте несколько металлических распорок и займитесь тенями. Тени справа наметьте жженой умброй, а тени на крыше — пастельным карандашом индиго. Воспроизведите решетчатый переплет окна, стеклянные панели окрасьте светло-желтым, а небо за окном — светло-синим пастельным карандашом.

Вам потребуется

Серая бумага для пастели

11 пастельных карандашей: индиго, жженая умбра, светло-желтый, светло-синий, белый, французский серый, черный, жженая сиена, светло-фиолетовый, охра, терракотовый.

Аэрозольный фиксатив

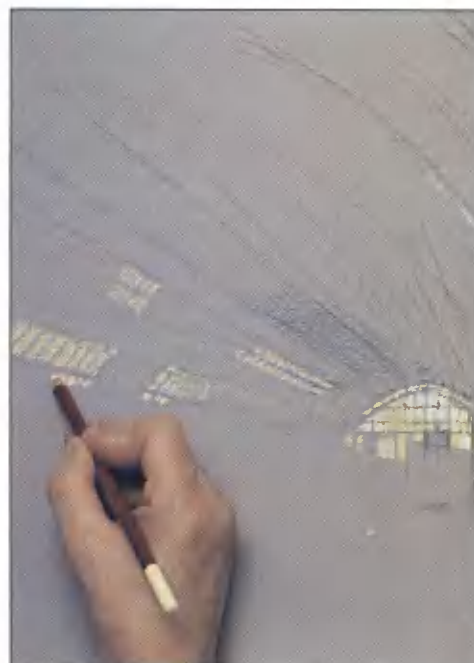
ТЕПЛЫЙ ФОН

Настроение рисунка во многом будет зависеть от цвета выбранной вами бумаги. Поскольку сейчас не составляет труда подобрать бумагу любого цвета и нужной фактуры, попробуйте сделать несколько беглых эскизов на разной бумаге, после чего сравните результаты. Помните, что фактура бумаги может гармонизировать или, напротив, диссонировать с общей атмосферой изображения. Этот этюд выполнен на золотистой бумаге, благодаря чему у зрителя возникает ощущение люющего-ся теплого, яркого солнечного света.

3 ► Работаем над светлыми тонами

Перейдите к белому карандашу и заштрихуйте (прямо поверх светло-желтого пигмента) самые яркие стеклянные панели в арочном окне. Вернитесь к светло-желтому карандашу и закройте стекла на левой стороне свода.

4 ▼ Рисуем окно

Нанесите на правую сторону крыши поверх светло-желтого цвета штрихи светло-синим карандашом. Уточните цвет неба в арочном окне светло-желтым и белым карандашами, а затем дорисуйте темные детали конструкции, которые видны перед окном, индиго, жженой умброй и французским серым пастельным карандашом.

ДОБАВЛЯЕМ ТЕМНЫЕ ТОНА

Пришло время поработать над темными тонами. В левой части композиции холодный индиго поправим более темным синим карандашом, а затем, перейдя к правой части рисунка, заштрихуем опоры темным коричневым карандашом. После этого можно будет углубить тени черным пастельным карандашом.

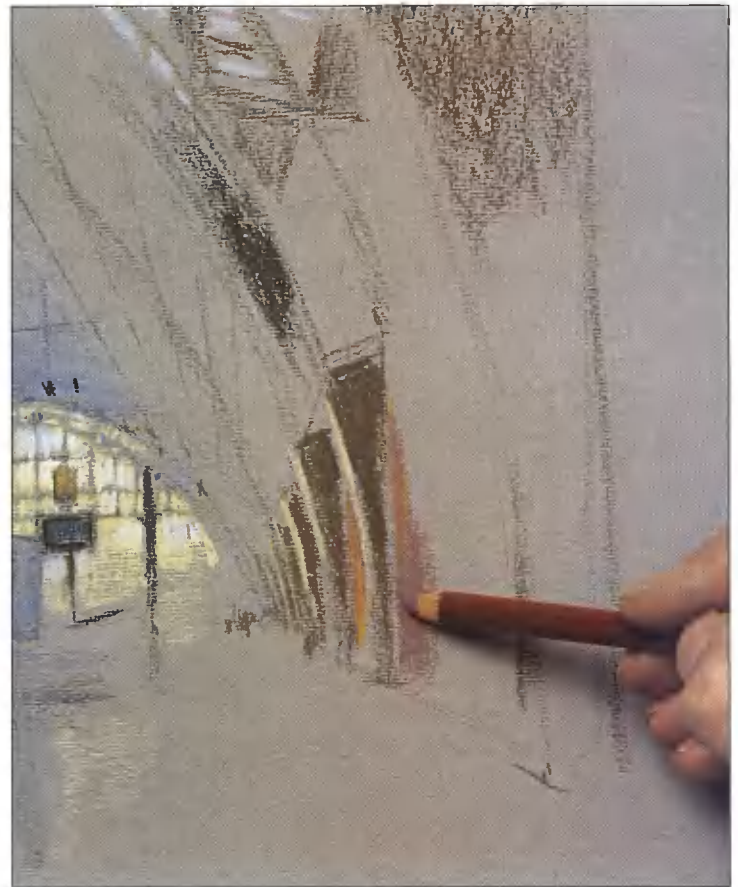
5 ▼ Изображаем крышу

Пастельным карандашом индиго нарисуйте отражения на блестящей поверхности перрона и разотрите нанесенные штрихи пальцем. Заштрихуйте левую сторону крыши боковой стороной «грифеля» пастельных карандашей индиго и черного. Добавьте на верхнюю часть крыши штриховку светло-синим и французским серым карандашами, разотрите штрихи пальцем.

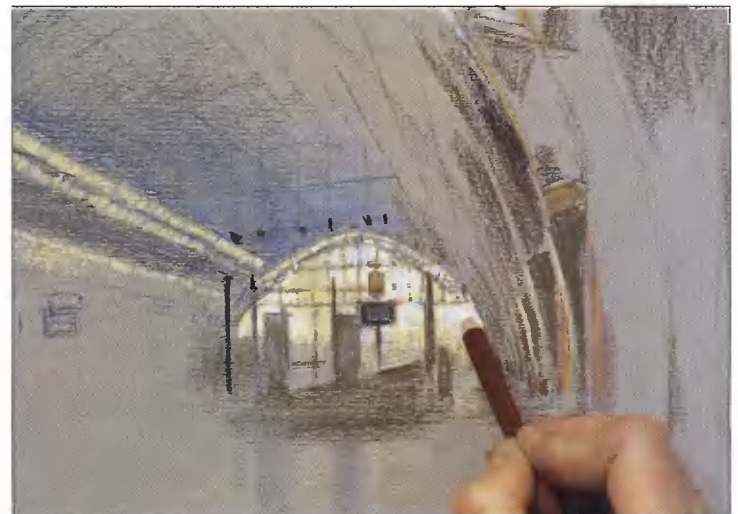
6 ▼ Обозначаем опоры

Нарисуйте светильники и свисающие кабели черным пастельным карандашом. Перейдите к правой части рисунка и обозначьте темные тени на стене. Закрасьте опоры жженой умброй, выделив их передние грани светло-желтым пастельным карандашом. Добавьте участки теплого тона, чередуя жженую умбру и светло-фиолетовый пастельный карандаш.

7 ▼ Создаем тональный контраст

Углубите тон правой стороны арки, оставляя при этом не закрашенными фрагменты будущих светлых тонов. Сделайте более теплым тон передней части арки охряным пастельным карандашом. Нанесите на дальний край перрона штрихи жженой умброй, уточните отдельные детали. Осветлите и уточните оконный проем и стеклянную крышу светло-желтым и белым пастельными карандашами.

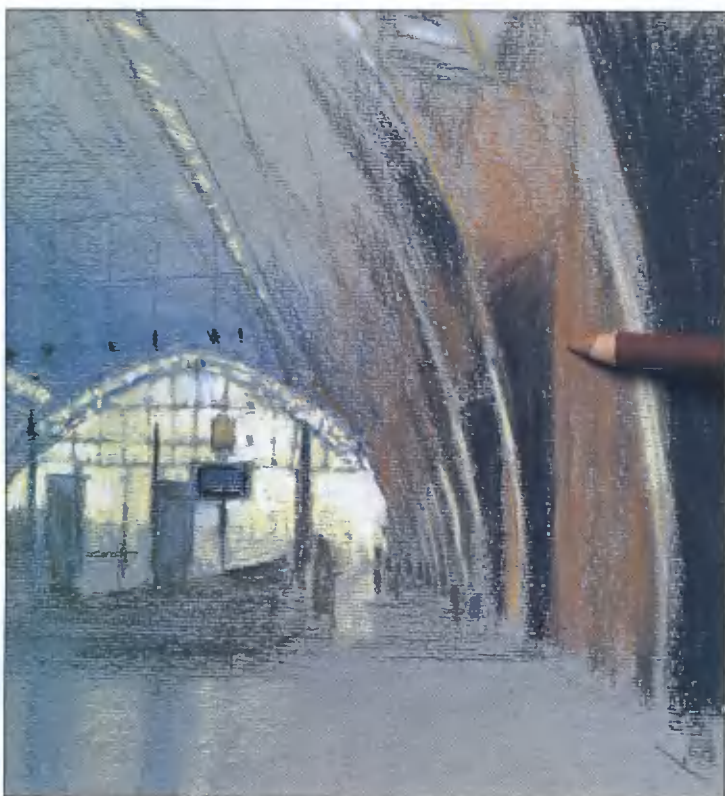
8 ▼ Углубляем тона

Добавьте светло-желтый световой блик на самую дальнюю опору справа. С усилием нажимая на карандаш, заштрихуйте обращенные к переднему плану стороны опор сначала жженой умброй, а затем черным карандашом.

9 ▼ Смешиваем теплые и холодные цвета

Светло-желтым пастельным карандашом нарисуйте ряды стеклянных панелей вверху справа на крыше. Заштрихуйте правую сторону крыши индиго и терракотовым пастельным карандашом. Смешивая холодный синий цвет с теплым оранжево-коричневым, вы начнете унифицировать цветовую гамму картины. Наносите штрихи терракотовым карандашом так, чтобы они заходили на нарисованные справа тени.

10 ▼ Углубляем тон перекрытия

Продолжайте смешивать теплые и холодные цвета. Добавляйте немного индиго к теплым коричневым тонам справа, а небольшое количество жженой умбры — к холодным тонам индиго в левой части. Накладывая поперечные штрихи, затените тем же способом арочное перекрытие станции. Покажите отдельные застекленные панели на крыше жженой умброй.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Светлым по темному

Подобно акварели, пастельные штрихи лучше наносить по принципу «от светлого к темному». Однако если вам нужно наложить светлый тон на участок уже нанесенного темного тона, сначала защитите его фиксативом (слева). Дайте фиксативу просохнуть, а затем добавьте сверху светлый тон (справа). Старайтесь при этом покрыть фиксативом только тот фрагмент, на который будет добавлен светлый тон, поскольку фиксатив приглушает цвет.

11 ▼ Добавляем новые тени

Смешайте цвета на левой стороне крыши, растерев штрихи пальцем. Пастельным карандашом индиго разделите застекленные полосы на сектора. Тем же карандашом добавьте штриховку на стену слева, покажите лежащие на полу тени. Черным пастельным карандашом заштрихуйте пространства между перекрестиями конструкции на правой арочной опоре, оставляя сами перекрестия не закрашенными (здесь должен проглядывать цвет бумаги, на которой выполнен рисунок).

12 ► Уточняем застекленные панели

Продолжайте добавлять на арки справа штрихи жженой умброй и черным пастельным карандашом. Нарисуйте застекленные панели в этой части картины светло-желтым и белым карандашами. Заштрихуйте стену слева серым французским пастельным карандашом и разотрите штрихи. Нарисуйте индиго и черным карандашом мелкие детали (такие, например, как экраны табло).

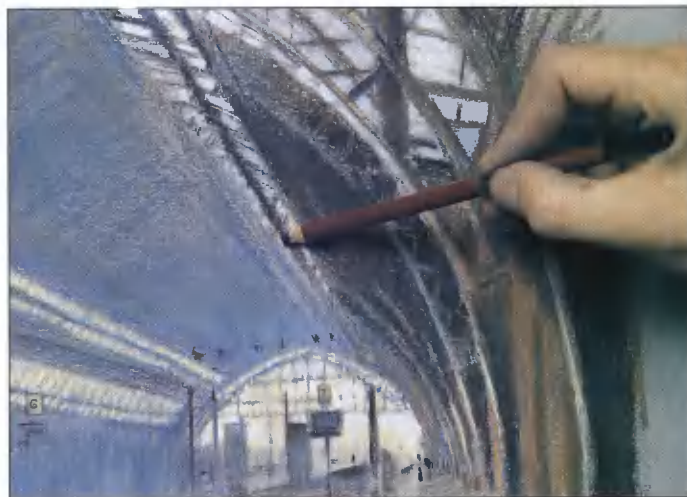

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

В сценах, подобных нашей, можно отыскивать немало деталей, которые хочется «довести до ума». Занимаясь этим, сохраняйте чувство меры, ведь лишние подробности, не привнося, по сути, ничего нового, будут отвлекать на себя внимание зрителя. На заключительной стадии работы подчеркните иллюзию глубины пространства, добавив отражения и световые блики на перроне.

13 ▼ Переходим к темным деталям

Черным пастельным карандашом уточните оконные переплеты на верхней части крыши. Чтобы выделить стекла и сделать их более яркими, наложите вокруг штриховку. Затемните уходящие в перспективу опоры.

14 ► Вносим уточнения

Изобразите сверкающую поверхность перрона штрихами индиго и французского серого карандаша. Добавьте сверху жженую умбру; приглушите ее цвет французским серым карандашом. Нарисуйте отдельные мелкие детали жженой умброй и черной пастелью.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Рисуем карандашом и размылками акварельной краски обшитый досками дом, который наш художник увидел в далекой Америке.

- **Выполняем** карандашный рисунок дома.
- **Передаем** цвет и тон с помощью размылок акварельной краски.
- **Добавляем** важные детали.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК**А Дополнительный цвет**

Поверхность серой бумаги местами проглядывает наружу, добавляя в композицию промежуточные тона и обогащая цветовую гамму картины.

Б Особенности композиции

Ряды ярких светлых окон в крыше направляют взгляд зрителя к фокальной точке — арочному окну, расположенному в дальнем торце станции.

В Сверкающий перрон

Сверкающая поверхность перрона изображена с помощью нескольких наложенных друг на друга и «смешанных» штрихов.

● Печать с натуры

Каждое выполненное в технике монопринта изображение уникально. Попробуйте себя в этом новом для себя виде «живописной» деятельности и создайте два любопытных монопринта.

Если вы еще не знакомы с техникой монопринта, вас ждут удивительные открытия. Наш художник намеренно остановился на двух различных темах — сначала он «утрированно» изобразил сидящего человека, а потом — вполне «серьезно» — розы в изящной вазе.

Целью большинства видов печати (таких, как офсетная печать, гравюра, литография и пр.) является создание множества идентичных копий изображения. Иначе обстоит дело с монопринтом. Как следует из самого названия, в данном случае речь идет об одном изображении, и в этом смысле монопринт так же уникален, как подлинник картины.

Монопринт можно выполнить различными способами. Самой простой из них — это вначале нанести изображение тушью на гладкую поверхность (например, кусок стекла), а затем по-

местить сверху лист бумаги и обвести его ручкой кисти. На обратной стороне бумаги появится «отпечаток».

Многоцветный монопринт

Предложенный способ, однако, позволяет получить лишь монохромное изображение. Если вы остались довольны качеством отпечатка, впоследствии его можно раскрасить от руки.

Но сегодня речь пойдет о другом способе. Монопринты можно делать с помощью трафаретов, которые должны прикрывать уже отпечатанные фрагменты изображения. Это означает,

◀ Для монопринта характерно сочетание четкого линейного рисунка и мягко окрашенных цветных пятен.

что по ходу работы вы сможете добавлять разные цвета на отдельные участки вашего «изделия».

Изготовление монопринтов не требует особых затрат — вам понадобится только валик, который можно купить в любом художественном салоне. Монопринты печатают как тушью, так и масляной краской. Если вы собираетесь изготовить много экземпляров, выберите тушь — это обойдется вам гораздо дешевле.

Оборудование

Для таких работ лучше всего подходит гладкая белая бумага, которая не впитывает в себя тушь слишком быстро. Кроме того, она достаточно прочна. Стеклопластина для монопринта должна быть толщиной не менее 6 мм. Чтобы в ходе работы не пораниться, предварительно ошкурьте острые края стекла.

Прежде чем приступить непосредственно к созданию монопринтов, попрактикуйтесь в работе с валиком — несколько раз прокатайте им тушь по бумаге. Валик должен чутко реагировать на ваши движения. Опытным путем подберите нужную консистенцию туши — это одно из условий вашего успеха.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

ПРОЕКТ 1 СИДЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК

В этом изображении четыре краски наносятся локально, не смешиваясь друг с другом. По ходу работы не забывайте очищать стекла и печатные пластины растворителем при каждом переходе к новому цвету. За основу монопринта был взят шуточный эскиз, выполненный с натуры (см. слева).

1 ▼ Прикрепляем фотокопию к бумаге

Прикрепите клейкой лентой одну из выполненных на кальке фотокопий к тыльной стороне бумаги для печати. Таким образом, когда вы будете снимать кальку с изображения, рисунок будет соответствовать оригиналу (в противном случае он окажется перевернутым).

2 ▼ Готовим трафарет

Возьмите вторую фотокопию и поместите лицевой стороной вниз на лист тонкой газетной бумаги (ее можно купить в художественном салоне), предварительно проложив лист копировальной бумаги. Карандашом 6H обведите один фрагмент изображения — в нашем случае свитер.

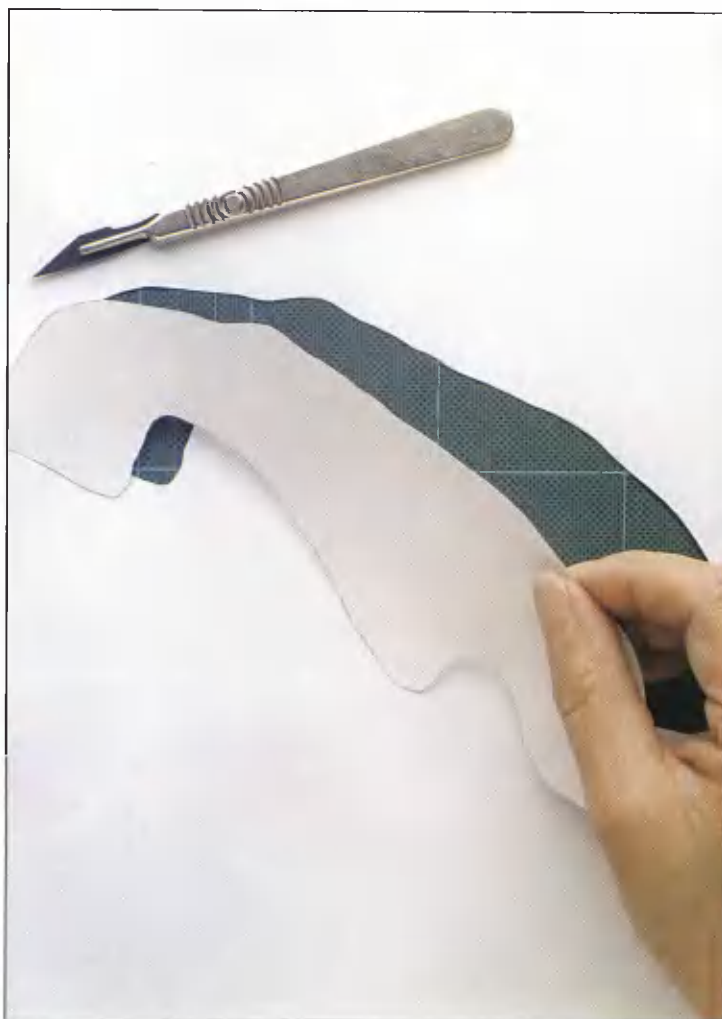
Вам
потребуется

Клейкая лента
Фотокопии оригинала на кальке
Гладкая белая бумага
Бумага для трафаретов
Копировальная бумага
Карандаш 6H
Подолочный нож
Небольшой кусок 6-мм стекла (для разведения красок)
7 красок для печати, или

масляных красок, или
тушь: лимонно-желтая, синяя, черная, белая, жженая сиена, желтый хром, темная крапп-марена
Мастихин
Разбавитель
Большой по размеру кусок 6-мм стекла (для накатывания туши)
Валик
Деревянные бруски
Растворитель

3 ▼ Вырезаем трафарет

Перенесите газетную бумагу на мат для резки бумаги и аккуратно вырежьте переведенный силуэт свитера подолочным ножом. Проверьте, не заходят ли контуры получившегося трафарета на остальной рисунок. Помните, что трафарет не должен быть шире вашего валика — в противном случае при накатывании туши отпечатаются края валика.

4 ▼ Помещаем трафарет под бумагу

Прикрепите клейкой лентой трафарет к правому краю листа бумаги для печати, добиваясь при этом полного совпадения с соответствующей частью рисунка. В частности, можно приложить монопринт к оконному стеклу или поместить стеклянную пластину над зажженной лампой.

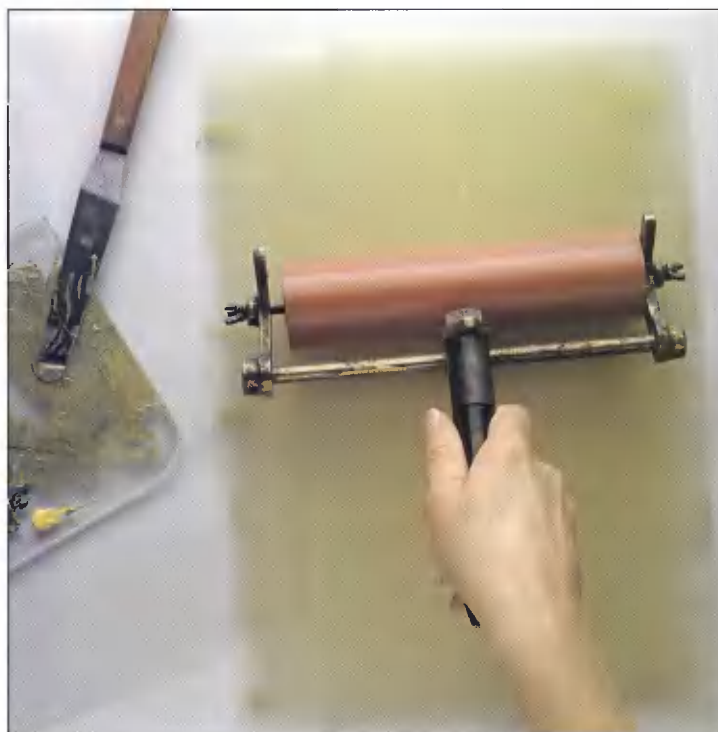
5 ▼ Смешиваем тушь

Поместите стеклянную 6-мм пластину для смешивания красок на лист белой бумаги (это нужно для того, чтобы вы видели получающиеся цветовые оттенки). Смешайте мастихином на пластине лимонно-желтую, синюю, черную и белую тушь. Добавьте разбавитель, который облегчает раскаты туши, а также используется в тех случаях, когда нужно сделать краску более прозрачной.

6 ▼ Накатываем тушь

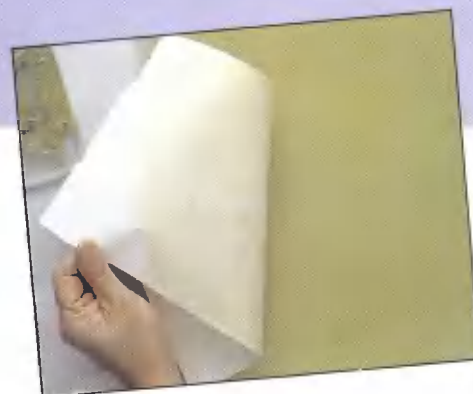
Мастихином перенесите немного туши на поверхность большой 6-мм стеклянной пластины для печати, снова подложив белую бумагу. Раскатайте валиком тушь по стеклу до получения тонкого ровного слоя. Для того чтобы тушь ложилась равномерно, отрывайте валик каждый раз, когда достигнете края стекла. Следите за тем, чтобы слой туши не был слишком толстым, — иначе изображение может оказаться смазанным.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Консистенция туши

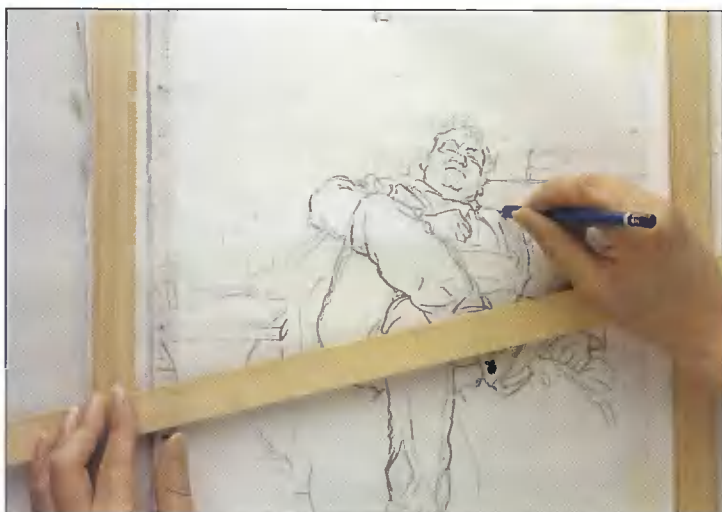
Поместите на покрытое «раскатанной» тушью стекло «пробный» листок бумаги и проведите линию; сняв бумагу, посмотрите, что получилось. Стекло, которое вы видите на снимке внизу, покрыто слишком густой краской, которая отпечаталась на бумаге вместе с проведенной линией. Чтобы избежать этого, промокните стекло листом бумаги, снимая излишки пигмента, и вновь раскатайте тушь валиком. Повторите «опыт». Продолжайте до тех пор, пока не добьетесь такой консистенции туши, при которой на бумаге отпечатается только проведенная вами линия.

7 ▼ Печатаем изображение свитера

После того как вы подберете нужную консистенцию туши, осторожно поместите бумагу для печати трафаретом вниз на стекло с накатанной тушью. Разместите деревянные бруски так, как показано на фотографии, — с их помощью вы сможете работать, не касаясь рукой поверхности бумаги. Карандашом 6H обведите основные линии свитера. Заштрихуйте затененные его участки и слегка разотрите штрихи пальцем, чтобы создать ровные цветовые пятна.

8 ▼ Сушим отпечаток

Снимите бумагу вместе с трафаретом со стеклянной пластины, дайте отпечатку полностью просохнуть (на это уйдет от пяти до десяти часов). Лучше всего подвесить отпечатанный лист вертикально, чтобы на покрытые тушью участки не оседала пыль. Когда отпечаток высохнет, осторожно отделите трафарет. Если вы не собираетесь делать вторую копию, этот трафарет можно выбросить.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Сальвадор Дали

(1904—1989)

Портрет отца

Этот выразительный портрет был написан Сальвадором Дали в самом начале его творческого пути. Выдержанный в черно-белой гамме, портрет мог бы показаться слишком строгим, и художник решил смягчить его, добавив теплые тона и придав фигуре «неформальную» позу. Созданная светотень помогает описать форму тела и делает портрет еще более выразительным.

Черты лица подчеркивает сильный боковой свет.

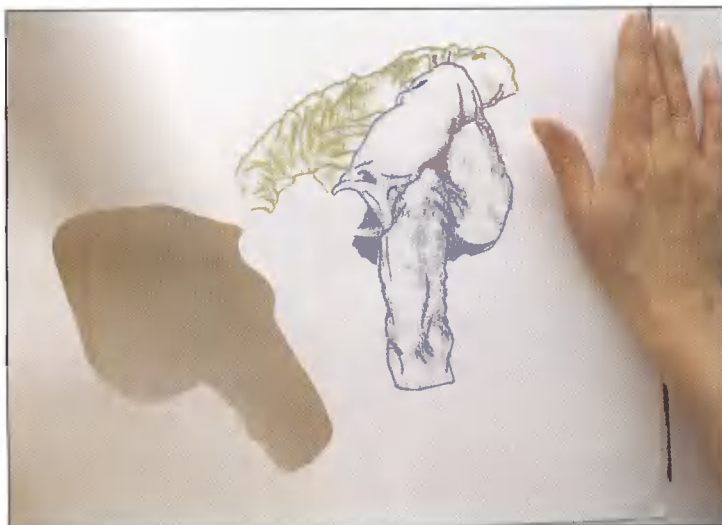
Многочисленные складки на рукавах изображены с привлечением богатой цветовой палитры.

Музей современного искусства, Барселона ©Наследники Сальватора Дали/DACS, Лондон, 2007.

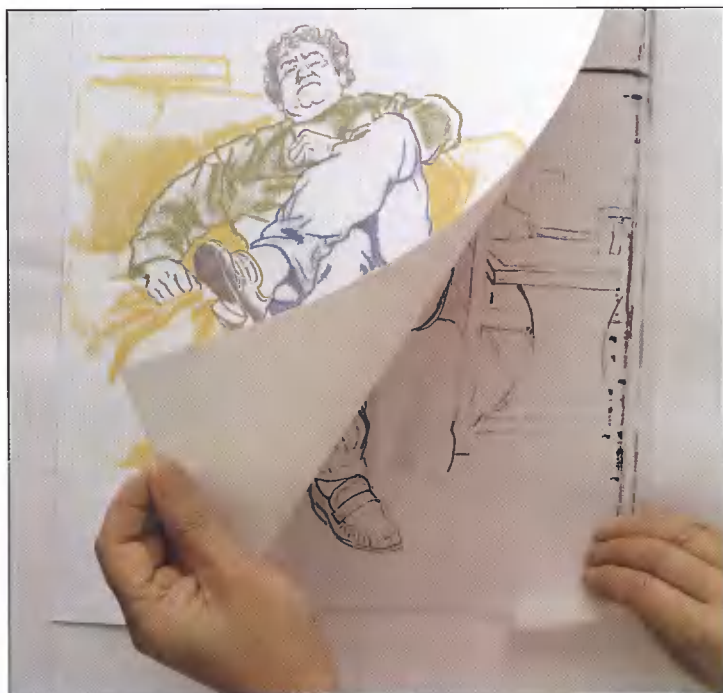
9 ▼ Изображаем брюки

Повторите шаги 1—8 для следующего фрагмента, пусть это будут брюки. Смешайте синюю тушь с небольшим количеством черной и белой туши. Отпечатайте брюки, дайте монопринту просохнуть. Прделайте то же самое с двумя оставшимися красками. Для того чтобы изобразить диван, смешайте жженую сиену с желтым хромом и небольшим количеством черной туши. Лицо, руки и ботинки отпечатайте смесью черной и белой туши с добавлением небольшого количества темной крапп-марены и желтого хрома.

10 ▼ Убираем фотокопию

После того как будет нанесена последняя краска, просушите отпечаток, а затем отделите фотокопию от изнаночной стороны готового изделия.

ГОТОВЫЙ МОНОПРИНТ

А Тонкие и жирные линии

Тонкие линии были проведены карандашом «без нажима», а жирные — с сильным «нажимом».

Б Тени

Для того чтобы создать эффект теней, заштрихованный печаток был растерт пальцем, что позволило на этих участках отпечататься большему количеству туши.

В Темные тона

Более глубокие тени были созданы за счет плотной густой штриховки.

ПРОЕКТ 2

ВАЗА С РОЗАМИ

На этот раз отдельные цвета будут накладываться один на другой, поэтому важно заранее определиться с последовательностью нанесения красок и поэкспериментировать с насыщенностью цвета. Перед началом работы проверьте, как будут выглядеть наложенные друг на друга краски. Готовый монопринт должен напоминать выполненный литографским способом рисунок мелками.

1 ▼ Выбираем последовательность нанесения красок

Прикрепите клейкой лентой перенесенную на кальку фотокопию рисунка с обратной стороны бумаги для печати (так же, как вы делали это в первом проекте). Определитесь с последовательностью нанесения красок. Обратите внимание на то, что желтые с розовым оттенком лепестки роз в центре композиции приобретают ближе к краям более глубокий оранжевый оттенок. По краям лепестков также виднеется оранжевая кайма. Поскольку работа строится по принципу «от светлого к темному», первым цветом будет самый светлый, в данном случае — желтый. Таким образом, первый трафарет вырежьте, ориентируясь только на желтые участки роз.

Вам
потребуется

Те же материалы (см. проект 1) с заменой жженой сиены синим кобальтом.

3 ▼ Печатаем розы

Поместите бумагу для печати и трафарет лицевой стороной вниз на стекло с накатанной на него желтой тушью. Нарисуйте желтые розы. Передвигаясь от основания лепестка к его верхнему краю, старайтесь, чтобы проводимые линии повторяли очертания каждого лепестка. Дайте сделанному отпечатку просохнуть, а затем снимите трафарет.

2 ▼ Смешиваем желтую краску

Приготовьте желтую основу, смешав желтый хром с небольшим количеством белой туши и крапп-марены; добавьте, как и прежде, разбавитель. Равномерно раскатайте краску на «большом» стекле, затем накатайте квадрат желтого цвета на черновом листе — так у вас появится возможность сравнивать цвета при нанесении последующих красок.

4 ▼ Проверяем розовый цвет

Вырежьте следующий трафарет — охватывающий все цветы и вазу. Смешайте розовую краску из белой туши, темной крапп-марены и небольшого количества лимонно-желтой туши. Добавьте разбавитель. Опробуйте цвет на отпечатанном ранее желтом квадрате, размазав розовую краску поверх желтой пальцем. Возможно, вам придется добавить в краску еще немного разбавителя, однако помните, что этим же цветом будут окрашены не только цветы, но и ваза, поэтому краска не должна быть слишком прозрачной.

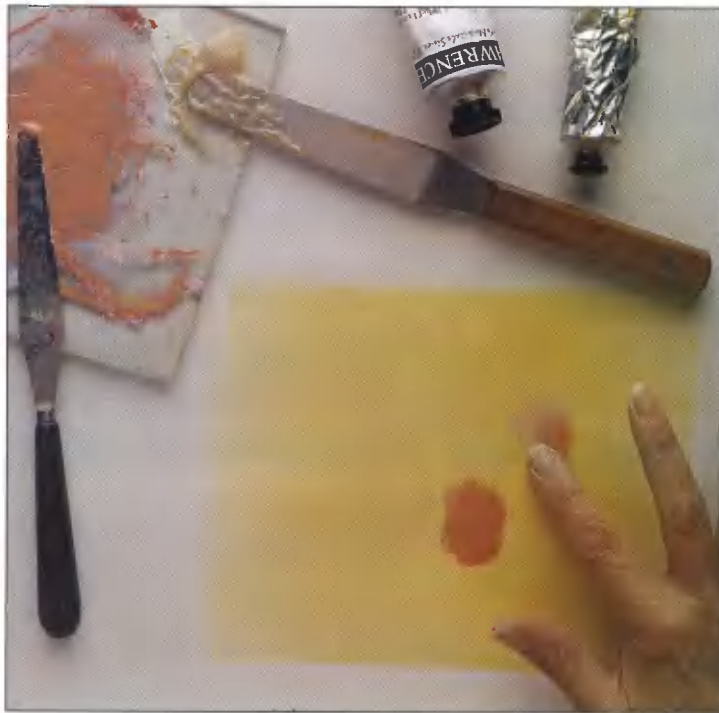
5 ▼ Отпечатываем розовый цвет на вазе и цветах

Раскатайте розовую краску на большой стеклянной пластине. Поместите на нее монопринт с трафаретом лицевой стороной вниз и нарисуйте те части роз, где вы хотите добавить новый цвет (в нашем случае, на кончики лепестков). Перейдите к отдельно стоящей розе и бутону, изобразите белые с розовым оттенком лепестки. Обозначьте саму вазу, оставляя не закрашенными световые блики. Дождитесь, пока монопринт высохнет, снимите трафарет.

6 ▼ Получаем ярко-оранжевый цвет

Подготовьте следующий трафарет для трех участков: розовой розы, желтой розы сверху и желтых роз в центральной части. Смешайте темную крапп-марену и желтый хром, чтобы получить ярко-оранжевую краску. Как и прежде, проверьте цвет на желтом стекле, размазав краску поверх нанесенных ранее желтой и желто-розовой красок.

7 ▼ Работаем с оранжевым цветом

Раскатайте оранжевую краску на большом куске стекла и поместите на него монопринт с трафаретом. Еще раз прорисуйте желтые розы, добавляя оранжевый цвет у основания лепестков, а по мере приближения к их кончикам уменьшая нажим на карандаш. Сделайте более четкими их контуры. Дайте монопринту просохнуть, но не снимайте трафарет (он вам еще понадобится).

8 ▼ Смешиваем темно-розовую краску

Смешайте темную крапп-марену с белой и лимонно-желтой тушью. Получившийся цвет должен быть насыщенным — опробуйте его на том же желтом стекле. Чтобы подчеркнуть грани лепестков, уточните контуры желтых роз поверх ранее проведенных оранжевых линий. Внизу показано, как это выглядит (через трафарет).

9 ▼ Отпечатываем листья

Приготовьте трафарет для листьев. Получите зеленую краску, смешав желто-лимонную тушь и синий кобальт. Покройте штриховкой силуэты листьев, оставляя местами белые блики. Дайте монопринту просохнуть, не сдвигая трафарет. Смешайте более темный зеленый тон из тех же цветов. Нарисуйте темно-зеленой краской контуры листьев и их прожилки. Когда отпечаток просохнет, осторожно снимите трафарет и фотокопию.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Достанем коричневые фотографии, сделанные старой фотокамерой, и воспроизведем их.

- Пишем масляной пастелью по черному картону.
- Создаем сложные цвета, накладывая пастель слоями.
- Передаем разнообразные фактуры, варьируя пастельные штрихи.

ГОТОВЫЙ МОНОПРИНТ

А Смешанные краски

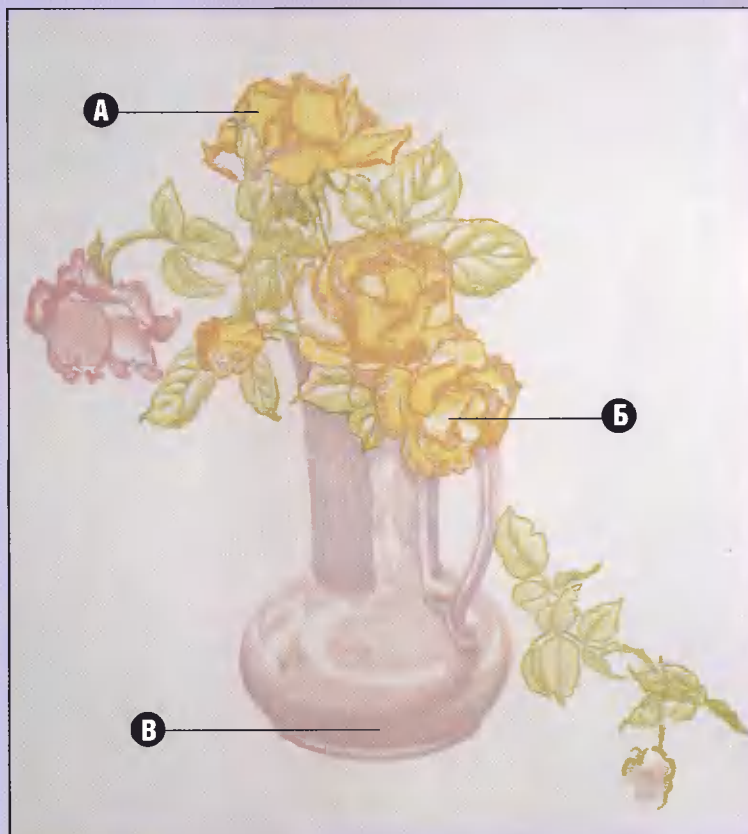
В отличие от первого монопринта, где все цвета наносились по отдельности, краски на этом изображении местами смешаны друг с другом.

Б Световые блики

Оставленные не закрашенными участки бумаги изображают световые блики на лепестках и поверхности стеклянной вазы.

В Тени на вазе

Форму вазе помогает придать сиренево-синяя тень, изображенная полупрозрачной смесью синей и белой туши и крапп-марены.

● Золото осени

Попробуем с помощью натуральной морской губки изобразить великолепную золотистую листву осенних деревьев на этом шотландском пейзаже.

Унылый осенний пейзаж вам под силу оживить — на этот раз выбрав в качестве главного действующего лица раскидистое золотое дерево. Ознакомьтесь с новым способом изображения густой кроны дерева — с использованием натуральной губки.

◀ Ощущение мягкого осеннего света создано с помощью нанесенного поверх изображения тонкого слоя разведенной жженой умбры и широкого спектра смесей, в которых преобладают теплые землистые тона.

Во многих случаях деревья играют важнейшую роль в пейзаже. В частности, они способны стать «индикатором» масштаба. Лиственные деревья, кроме того, могут рассказать о времени года, погоде и даже настроении художника.

Деревья в композиции

Каковы композиционные «свойства» деревьев? Нависающая листва, например, образует так называемую «раму в раме» и направляет взгляд зрителя в глубину пространства картины. Одно или несколько деревьев вполне могут стать фокальной точкой композиции. Именно так и случилось в нашем осеннем пейзаже.

Изображение деревьев — в той или иной степени подробное — зависит от места их расположения в композиции. Так, деревья на переднем плане прописывают более подробно, вплоть до отдельных веточек и ли-

ств. Деревья, стоящие на среднем и заднем планах, изображают в более условной манере. Листву дерева можно показать с помощью самых разных инструментов — кисти, пера, даже зубной щетки, но для работы акварелью лучше всего подходит натуральная морская губка. Такие губки хороши тем, что изображенная с их помощью листва выглядит намного естественнее, чем воспроизведенная, например, синтетической губкой — с равномерно расположенными, одинаковыми по размеру отверстиями.

Без лишних деталей

Деревья (которые являются фокальной точкой композиции) расположены в нашем случае на среднем плане. Таким образом, чтобы создать иллюзию глубины пространства, эти деревья следует изобразить без лишних деталей, обозначив лишь в общих чертах листву. Лучше всего это делать именно губкой: с ее помощью акварель можно наносить плавными дугами, используя различные оттенки краски (для того чтобы придать деревьям объем).

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▽ Намечаем сцену

Возьмите карандаш 4В и наметьте основные элементы композиции. Старайтесь накладывать легкие штрихи, чтобы не повредить поверхность бумаги, а допущенные ошибки исправляйте по ходу работы с помощью ластика.

2 ▽ Выполняем размывку

Плоской 50-мм кистью увлажните небольшой участок неба на картине. Перейдите к круглой кисти №16 и, приготовив смесь винзорской синей и красной краски и жженой умбры, окрасьте верхнюю часть неба широкими свободными мазками. Оставьте не закрашенной белую бумагу там, где должны быть облака.

Вам
потребуется

Бумага для акварели

Карандаш 4В

Ластик

Кисти: круглые кисти №№3, 6 и 16, плоская кисть №10, 50-мм

Палитра

Клейкая лента

7 акварельных красок:

винзорская синяя, красная, жженная умбра, кармин, ультрамарин, жженная сиена, светло-красная, сырая сиена

Небольшой кусочек морской губки

Бумажные салфетки

3 ▽ Показываем горизонт

Добавьте в синюю смесь немного кармина. Окрасьте нижнюю часть неба — до линии горизонта. Обходите при этом строения, но не бойтесь «захватывать» дальний холм и деревья.

4 ▽ Обозначаем ручей

Смочите водой тот участок, где течет ручей. Добавьте к смеси, которой вы писали небо, еще немного жженой умбры и, работая круглой кистью №16, наметьте воду в ручье горизонтальными мазками. Оставляйте при этом крапинки не закрашенной белой бумаги — для изображения мелкой ряби на воде. Покажите отражающееся в ручье небо смесью, которой вы окрашивали нижнюю часть неба.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

На нашей картине уже присутствуют холодные тона. Пришла пора нейтрализовать их с помощью размывок умбры и сиены, а затем изобразить «подробности».

5 ▼ Добавляем теплые размывки

Смесью ультрамарина и жженой умбры напишите холм, добавляя все больше жженой умбры по мере приближения к дому. Смешав жженую сиену с небольшим количеством светло-красной краски и жженой умбры, обозначьте растительность, покрывающую склон холма. Покройте передний план жидкой размывкой сырой сиены, обходя ручей, но закрасив дом.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Размываем четкие линии

Для того чтобы получить ровное светлое небо, вы должны работать очень быстро; если у вас все же появились нежелательные линии, их не составит труда исправить. Для этого увлажните эти фрагменты, «размойте» плоской кистью №10, а затем осторожно промокните бумажной салфеткой.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Музей Виктории и Альберта, Лондон/Художественная библиотека Бриджмена.

Джеймс Баррелл-Смит
(1824—1897)

Сельская дорога с домами

В композиционном плане эта акварель напоминает наш пейзаж, однако сильно отличается от него цветовой гаммой. Картина Баррелл-Смита выдержана в холодных тонах — на переднем плане преобладают темные, а на среднем, заднем планах и на небе — более светлые серо-голубые тона.

Бледные голубые размывки создают убедительный образ дальних холмов вдаль.

Дорога ведет взгляд зрителя в глубину пространства — подобно ручью на нашей картине.

6 ▼ Намечаем осенние тона

Смесью, которой вы писали растения, проведите полосу поперек равнины. Смешайте сырую сиену и ультрамарин, чтобы изобразить чуть более сочные полосы на переднем плане.

7 ▼ Пишем шиферные крыши

Приготовив смесь ультрамарина с небольшим количеством жженой умбры, круглой кистью №6 напишите крышу дома и пристройки (наносите краску кончиком кисти).

8 ▼ Обозначаем камни

Разведите смесь, которой вы писали крышу, водой. Добавьте немного смеси, которой вы писали растения, и покажите отражения в ручье. Затем добавьте немного оставшихся смесей синего и зеленого тонов и обозначьте камни в ручье. Наметьте лежащие вдоль ручья и на переднем плане камни серо-коричневыми тонами.

9 ▼ Работаем над домом

Сырой умброй изобразите тени на стенах дома и трубах. Перейдите к круглой кисти №3 и светло-красной краской обозначьте дефлекторы на трубах. Напишите каменную стену сырой умброй, а чтобы воспроизвести тени на стене, добавьте немного синей краски. Напишите столбы и изгородь оставшейся на палитре темно-серой смесью.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Нюансировка

На первый взгляд, этот этюд почти повторяет нашу картину, но, приглядевшись, можно найти множество существенных различий. В данном случае художник описал крону дерева не губкой, а нанесенными способом «влажным по влажному» акварельными размывками. Это придало кроне совершенно иную фактуру — создается ощущение, что ветви дерева покачиваются на ветру. Обратите внимание и на то, что дальний холм гораздо бледнее и мягче по тону, чем четко очерченный яркий холм на нашей картине. Благодаря бледным тонам поверхность холма будто покрыта легкой туманной дымкой.

10 ▼ Изображаем деревья

Наметьте серой смесью очертания окон и двери дома. Дождитесь, когда краска высохнет, и закройте ближнюю к деревьям сторону дома короткими полосками клейкой ленты. Загрузите губку жженой умброй и начинайте изображать листву деревьев повторяющими округлые очертания кроны движениями. Варьируйте при этом глубину цвета — это поможет передать разнообразие осенних красок.

11 ▼ Дерево перед домом

Таким же образом покажите небольшое дерево слева от дома. Начните со смеси из предыдущего шага, а затем добавьте немного синей краски и напишите тени (те, что лежат у основания кроны). Вернитесь к круглой кисти №3 и напишите имеющимися на палитре серыми смесями стволы и ветви деревьев. Уточните синей смесью окна дома, а жженой сиеной покажите дверь.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Наша картина имеет вполне законченный вид; пожалуй, стоит лишь уточнить отдельные контрасты светотени и несколько прописать мелкие элементы.

12 ► Добавляем детали на передний план

Для того чтобы изобразить траву вокруг камней, круглой кистью №6, загруженной приглушенной зеленой краской, добавьте необходимые полосы. Смешав сырую сиену и ультрамарин, напишите отдельные пучки травы на переднем плане. Дайте изображению просохнуть.

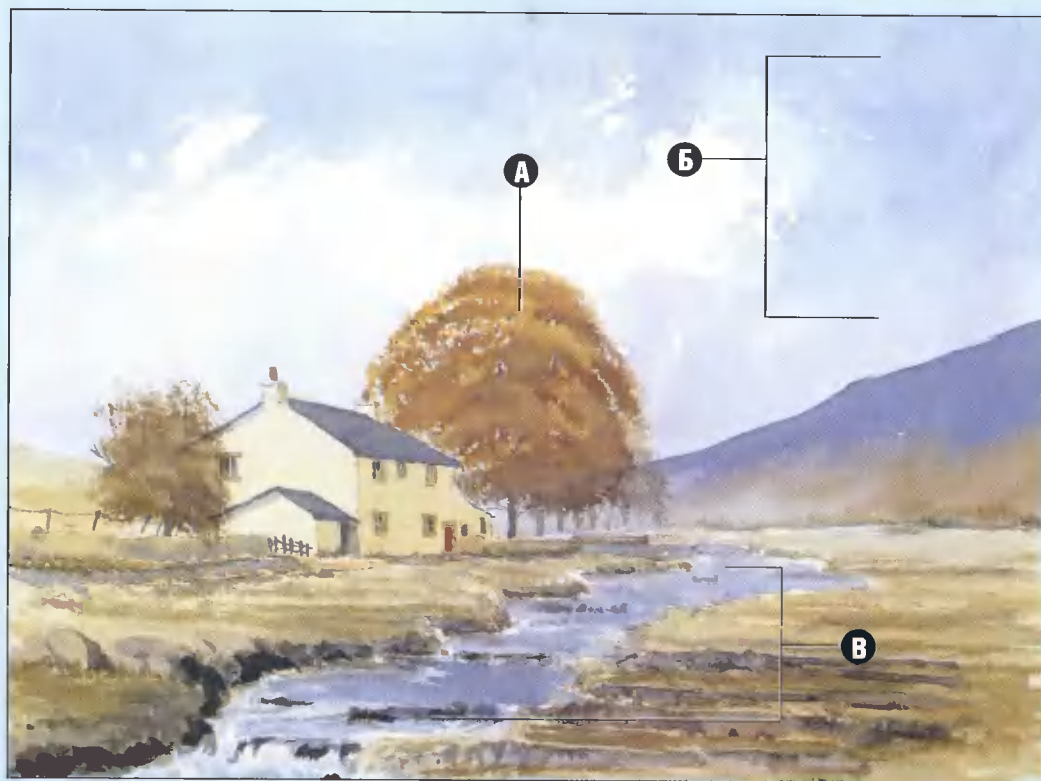

13 ▼ Уточняем детали

Смешав ультрамарин и жженую умбру, напишите тени у основания дома и под скатами крыш. Обозначьте проволоку на изгороди круглой кистью №3.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Пишем английский собор.

- Начинаем с простого эскиза.
- Изменяем цвета и очертания, чтобы лучше выстроить композицию.
- Создаем контрастные фактуры.

А Листва

Крона дерева написана несколькими полосами краски, без уточнения деталей.

Б «Двухцветное» небо

Небо написано двумя цветами — ярко-синим цветом вверху и бледно-пурпурным внизу.

В Перспектива

Для того чтобы усилить иллюзию перспективы, художник изобразил камни крупными на переднем плане и все более «уменьшающимися» по мере удаления от нас.

● Баланс и противовес

Работая над картиной, художник постоянно занят поисками баланса: с одной стороны, композиция должна быть динамичной и увлекательной, а с другой — не разваливаться на части.

Умение уравнивать композицию не будет лишним в «арсенале» начинающего художника. Попробуем на конкретных примерах показать, как это обычно делается.

◀ На картине Тициана «Венера Урбинская» (1538) тона тела Венеры, простыни и подушек перекликаются с тонами одежды фигур, расположенных на заднем плане. Тем самым задается важная композиционная диагональ.

Галерея Уффици.
Флоренция/Художественная библиотека
Бриджмена.

Иногда бывает полезным увидеть композицию не в виде объемного изображения, но как совокупность плоских пятен. Попробуйте, например, представить картину Тициана в виде такого набора абстрактных фигур. При этом обнаружится, что немаловажную роль в «уравнивании» композиции играют фигуры на заднем плане.

Помните: если главные персонажи собраны на одном участке композиции, то картина «перекашивается». То же касается и интенсивных тонов. Представьте, например, что фигура Венеры на картине Тициана была бы расположена немного ниже — в этом случае стало бы казаться, что богиня вот-вот вывалится из рамы.

Однако Тициан, правильно расположив кровать и добавив в композицию дополнительные элементы, искусно избегает этой опасности.

«Венера Урбинская» Тициана — прекрасный пример асимметричной композиции, в которой различные элементы противопоставлены с целью сбалансировать всю картину в целом. Такой подход позволяет художнику не только создать единое целое, но и наполнить полотно контрастами форм, цвета и тона, придав ему, тем самым, дополнительную энергию.

Яснее понять, что такое композиционный баланс, поможет простая метафора — старомодные весы с гирьками.

Вспомните, как они работают. А теперь представьте, что формы в композиции — те же гирьки, которые следует перекладывать с одной чаши весов на другую до тех пор, пока вся композиция не окажется уравновешенной.

Визуальный вес придает фигуре не только ее размер, но также цвет и тон. Участки контрастного тона и цвета — это те же гирьки, бросаемые нами на разные чаши весов. При этом участок темного тона более «весом», чем участок светлого тона (даже если светлое пятно несколько превосходит своими размерами темное). Точно так же мелкое пятно интенсивного цвета на картине более «весомо», чем большее по размеру, но нейтральное по цвету пятно. Теплые цвета «всят» больше холодных, а формы с четкими краями — больше, чем мягкие, расплывающиеся.

На картине У. Тёрнера «Замок Кидвелли» сам замок занимает большее пространство, чем основной участок переднего плана справа, однако благодаря тому, что

▲ На картине У. Тёрнера «Замок Кидвелли» (1835) большая масса замка сбалансирована меньшими по размеру, но более интересными по содержанию и более яркими по цвету деталями правой части переднего плана.

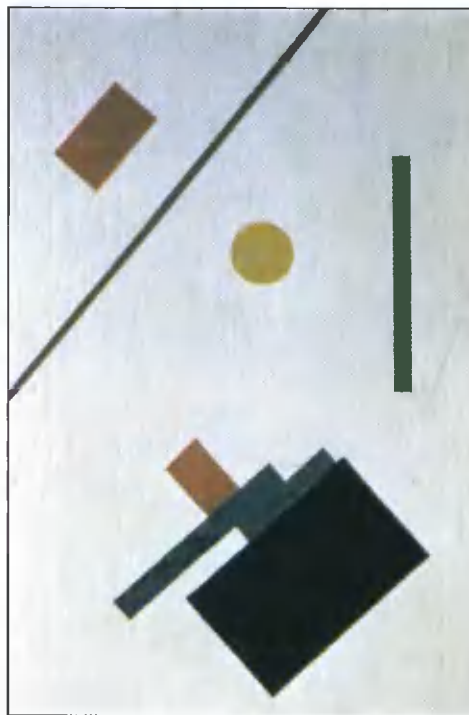
Художественная галерея Харрис,
Престон/Художественная библиотека Бриджмена.

передний план темнее по тону, ярче по цвету и более детализирован, он прекрасно уравнивает замок.

Самым весомым элементом композиции является фигура человека или животного, так как — независимо от размера и роли в контексте сцены — непременно привлекает к себе взгляд зрителя.

Таким образом, если вы, скажем, обнаружили, что купа деревьев, которую вы изобразили слева, нарушает равновесие пейзажа, попробуйте добавить на правой стороне картины фигуру. Какой бы мелкой она ни была, это поможет восстановить баланс композиции!

Никогда не рассматривайте цвет, тон и форму по отдельности, но всегда — в их соотношении друг с другом. Чаше отступайте от своей работы, чтобы оценить изображенное как бы со стороны, и — в случае необходимости — смело меняйте, перемещайте, добавляйте или удаляйте отдельные элементы. Не забывайте манипулировать и цветовыми «гирьками», в нужных местах пользуясь цветом теплым или холодным, ярким или приглушенным.

▲ Для абстрактной живописи проблема баланса и противовеса — поистине вопрос жизни и смерти. Взгляните, как удачно оперирует геометрическими фигурами К. Малевич в своей работе «Супрематическая композиция» (1915). Попробуйте составить из тех же элементов свою собственную композицию — причем тоже хорошо сбалансированную.

Музей изобразительных искусств, Тула/Художественная библиотека Бриджмена.

ПЕРЕДВИГАЕМ ДОМ

Ниже показаны четыре варианта решения композиционного решения картины, на которой изображен «дом в пейзаже».

Если расположить дом и гараж в центре, то композиция будет сбалансированной, но слишком статичной. В этом случае ничто не понуждает глаз зрителя к исследованию пространства картины.

Сместив основные элементы к одному краю, мы сделаем композицию более динамичной, но неустойчивой. Тональная масса дома оттягивает взгляд зрителя вправо, и нет ничего, что заставило бы его двигаться в противоположном направлении.

Здесь динамический баланс достигнут с помощью добавленных слева облаков. Хотя эти облака светлее по тону, чем дом, они, тем не менее, образуют достойный противовес.

Альтернативное решение: расположить дополнительный элемент не на небе, а на земле (это может быть, например, дерево). Такое решение представляется наиболее удачным, поскольку теперь композиция разделена на трети, а композиционный «вес» дома уравновешен композиционным «весом» дерева.