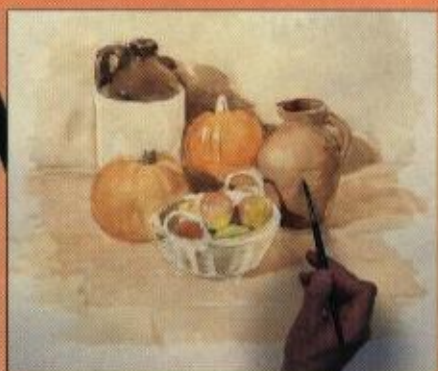
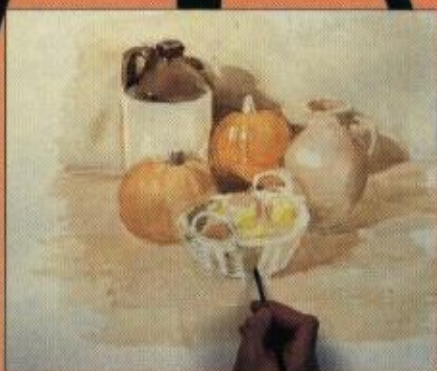
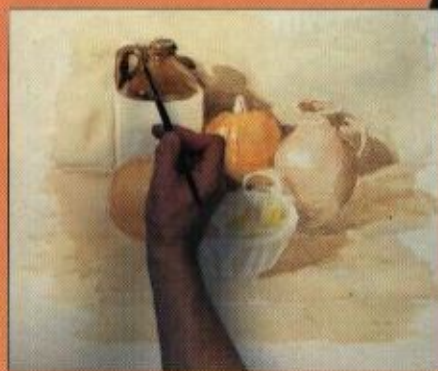

Мастер-класс Натюрморт

Шаг за шагом

Оформление обложки – дизайн-студия «Дикобраз»

Натюрморт: шаг за шагом : пер. с англ. – М.: АСТ: Астрель. 2006. 255, [1] с.:
Н 33 ил. – (Мастер-класс)
ISBN 5-17-035186-0 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-13002-9 (ООО «Издательство Астрель»)

Книга является частью обучающего заочного курса по современному изобразительному искусству «The Step-by-step Art Course», подготовленного группой экспертов под руководством Ричарда Тейлора, бакалавра гуманитарных наук, обладателя кембриджского сертификата по искусству и дизайну, автора обучающих курсов на видео.

Книга адресована всем, кто желает в совершенстве овладеть традиционными и современными техниками изображения натюрморта карандашами, углем, тушью, акварелью и гуашью. Постатное изложение материала включает разбивку каждого практического занятия на шаги, сжатый текст которых сопровождается фотографиями, детально показывающими работу художника над картиной.

УДК 75
ББК 85.14

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;

953005 – литература учебная

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.001056.03.05 от 10.03.2005

Подписано в печать с готовых диапозитивов заказчика 10.12.2005.
Формат 60×90^{1/8}. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 32,0. Тираж 5000 экз. Заказ 509.

МАСТЕР-КЛАСС
НАТЮРМОРТ
ШАГ ЗА ШАГОМ

Заведующая редакцией *Татьяна Минеджян*
Ответственный редактор *Татьяна Зоммер*
Технический редактор *Татьяна Тимошина*
Корректор *Ирина Мокина*
Компьютерная верстка: *Маргарита Осина*

ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва, пр-д Олимпийского, 3а

ООО «Издательство АСТ»
170000, Россия, г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 19а, оф. 214

Наши электронные адреса: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

Редакция приглашает к сотрудничеству авторов и переводчиков
E-mail редакции: artshist@astrel.ru;
tatyanam@astrel.ru

Издано при участии ООО «Харвест».
Лицензия № 02330/0056935 от 30.04.04.
РБ, 220013, Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.

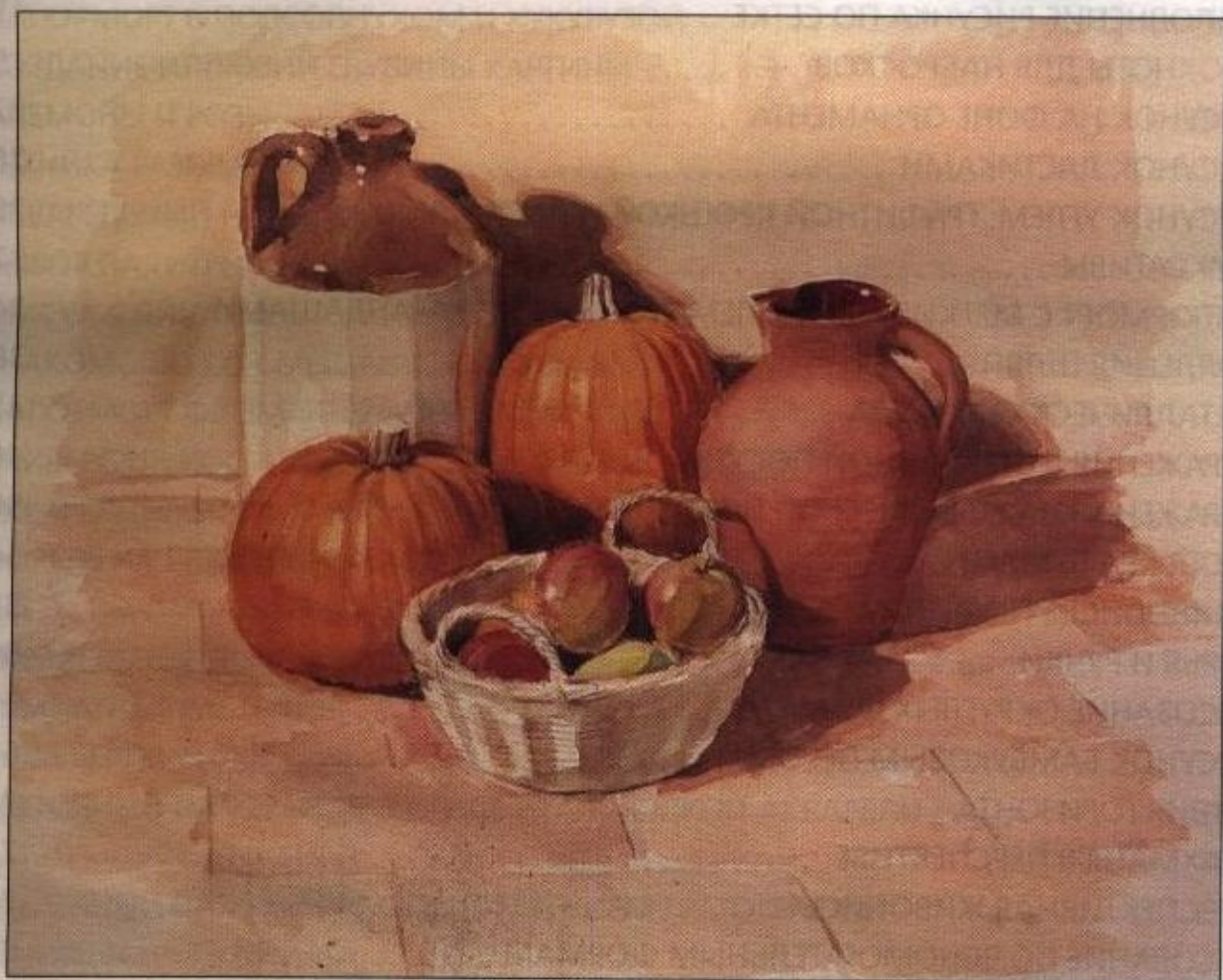
Отпечатано с готовых диапозитивов на ИП «Принтхаус».
Заказ 62. Лицензия № 02330/0131535 от 04.10.05 г.
220600, г. Минск, ул. Красная, 23, офис 3.

Открытое акционерное общество
«Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».
220600, Минск, ул. Красная, 23.

Мастер-класс

Натюрморт

Шаг за шагом

Москва

АСТ • Астрель

2006

СОДЕРЖАНИЕ

ОСВЕЩЕНИЕ НАТЮРМОРТА	6
РИСУНОК ЯБЛОКА ГРАФИТНЫМ КАРАНДАШОМ	8
УВЕЛИЧЕНИЕ ФОРМАТА РАБОТЫ	13
ВЫПОЛНЕНИЕ РИСУНКА ПО СЕТКЕ	15
БЛОКНОТЫ ДЛЯ НАБРОСКОВ	19
РИСУНОК НА ФОНЕ ОРНАМЕНТА	22
РИСУНОК ЛАСТИКАМИ	26
РИСУНОК УГЛЕМ, ГРАФИТНОЙ КРОШКОЙ И ЛАСТИКАМИ	28
ФИКСАТИВЫ	32
НАТЮРМОРТ С МЯГКИМ ТЕКСТИЛЕМ УГОЛЬНЫМИ КАРАНДАШАМИ	34
КОЛЛЕЦИЯ ШЛЯП	38
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОСУДА	42
ОТРАЖЕНИЯ В СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЕ	46
ОТРАЖЕНИЯ НА СФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	50
РАСТЯЖКА БУМАГИ	54
«ЖИВОПИСЬ» ГРАФИТОМ	56
ПЕРЬЯ И РУЧКИ	60
РИСОВАНИЕ ОКРУГЛЫХ ФОРМ	63
РИСУНОК БАМБУКОВЫМ ПЕРОМ	67
ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА	72
ШАХМАТЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ	74
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ	79
РИСОВАНИЕ ПО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ФОРМАМ	82
ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА	86
НАТЮРМОРТ С ТКАНЬЮ ЦВЕТНЫМИ КАРАНДАШАМИ	88
КОМПОЗИЦИЯ В ЖИВОПИСИ	93
ЛИМОНЫ, ЛАЙМЫ И ДЫНИ	95
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ С ФАКТУРНОЙ БУМАГОЙ	98
БУТЫЛКИ ЦВЕТНЫМИ КАРАНДАШАМИ	101
СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ	105
НАТЮРМОРТ С ПУТЕВОДИТЕЛЯМИ И ОТКРЫТКАМИ	107

КИСТИ	111
ЧЕРЕП ЖИВОТНОГО АКВАРЕЛЬНЫМИ КАРАНДАШАМИ	114
ТОН В ЖИВОПИСИ	118
ВАЗА С ЭКЗОТИЧЕСКИМИ ФРУКТАМИ	121
ВОСТОЧНЫЙ СТИЛЬ	125
СУХИЕ ПОДСОЛНУХИ И МАКИ В ТЕХНИКЕ ЖИВОПИСИ И РИСУНКА	128
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ НАТЮРМОРТ	134
ТЕПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА	138
НАТЮРМОРТ С ПОДСОЛНУХОМ И КУКУРУЗОЙ	140
СОЗДАНИЕ ИЛЛЮЗИИ ГЛУБИНЫ КАРТИНЫ	143
АНЕМОНЫ И РОЗЫ	146
ТЕХНИКА РАЗМЫВКИ	152
АКВАРЕЛЬНЫЙ НАТЮРМОРТ С АПЕЛЬСИНАМИ И ПЕРЕЧНИЦЕЙ	154
ВЫБОР ПАЛИТРЫ	159
МИСКА С ЯЙЦАМИ	161
ЗНАКОМСТВО СО СМЕШАННОЙ ТЕХНИКОЙ	167
НАТЮРМОРТ ФЛОМАСТЕРОМ И АКВАРЕЛЬЮ	169
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КИСТИ	175
АКВАРЕЛИРОВАННЫЙ НАТЮРМОРТ С ПЕРЦАМИ	178
ФОРЕЛЬ НА БЛЮДЕ	182
ЦВЕТЫ ПЕРОМ И АКВАРЕЛЬЮ	188
АКВАРЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ	192
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ	194
МОЛЬБЕРТЫ	200
ЦВЕТОЧНЫЙ НАТЮРМОРТ В СТИЛЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ АКВАРЕЛИ	202
НАТЮРМОРТ С ДЫНЕЙ	208
ЦВЕТОЧНЫЙ НАТЮРМОРТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАТОГРАФИИ	214
ТОНИРОВАННАЯ БУМАГА	220
АКВАРЕЛЬ С ТЫКВАМИ НА КРЕМОВОЙ БУМАГЕ	222
НАТЮРМОРТ В ОСЕННЕЙ ПАЛИТРЕ	228
ГУАШЬ	236
ТЕХНИКА СУХОЙ КИСТИ	238
КОМНАТНОЕ РАСТЕНИЕ В ТЕХНИКЕ СУХОЙ КИСТИ	240
МАСКИРУЮЩИЕ ТЕХНИКИ	246
НАТЮРМОРТ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕЗИСТА	248
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА РАБОТ	254

Освещение натюрморта

Для хорошей постановки натюрморта вы должны научиться грамотно использовать различные виды освещения.

Форма, фактура и цвет в натюрморте могут быть преобразованы с изменением источника света или его направления. Поэтому при постановке натюрморта необходимо убедиться, что предмет освещен наилучшим образом.

Направленное освещение меняет не только внешний вид самих предметов, но и передачу заднего плана. Без подходящего света можно потерять ощущение устойчивости и превратить предметы в ряд плоских форм.

Освещение влияет также на настроение и атмосферу рисунка. Например, резкий боковой свет зимнего солнца или сильной электрической лампы ясно освещает предмет и создает бросающиеся в глаза

► **Сильный боковой естественный свет** играет ключевую роль в этой картине, создавая резкие контрасты.

темные падающие тени. Рассеянный или отраженный свет, наоборот, создает мягкие тени с размытыми краями.

Естественный свет

Многие художники предпочитают работать при естественном дневном освещении, а не при искусственном. Тем не менее, если вы попытаетесь писать при дневном свете, вы узнаете, насколько переменчивым он может быть. Поэтому для художника, пишущего натюрморты, желательно применять более надежные источники света.

Электрическое освещение

Большое преимущество электрического света — в его постоянстве. Поэтому можете экспериментировать с использованием прожекторов, настольных ламп или верхнего света, комбинируя их по своему усмотрению.

Можно изменить цветовой акцент предмета, используя окрашенную лампу или надев на обычную лампу цветной фильтр. Например, попробуйте осветить предмет желтым или бледно-персиковым цветом, чтобы воссоздать естественный теплый свет.

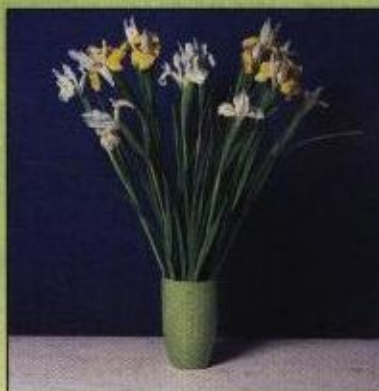
Использование естественного освещения

Освещенные мягким светом предметы натюрморта будут отбрасывать нечеткие тени или не будут отбрасывать теней во-

обще. Если же выберете направленный боковой свет от окна, тень будет резко выраженной — особенно в солнечный день.

▲ **Отсутствие тени** Мягкий естественный или верхний искусственный свет слабо выделяет предмет на темном фоне. Тень совсем небольшая или полностью отсутствует.

▲ **Размытая падающая тень** Естественный свет из окна слева хорошо выделяет вазу с букетом и создает размытую падающую тень на стене.

▲ **Четкая падающая тень** Естественный свет и немного искусственного верхнего света создают четкие тени на заднем фоне.

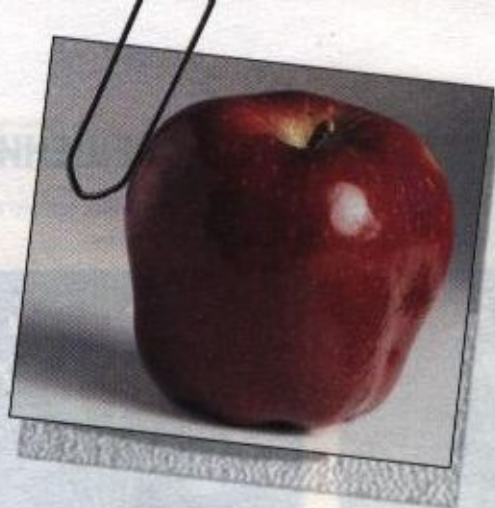
Рисунок яблока графитным карандашом

Рисовать может каждый. Если вы в состоянии взять в руки карандаш и бумагу, то вы уже можете рисовать. Давайте начнем с объемного изображения такого чудесного яблока.

Многие люди говорят: «Я не умею рисовать». А на самом деле рисовать может каждый, кто потратит хоть немного времени на изучение основных техник рисования. В конце концов, хорошими художниками не рождаются — прежде необходимо изучить ремесло.

Иллюзия объемного изображения

Хороший рисунок — это всего-навсего перевод трехмерного объекта на двухмерную поверхность бумаги или холста. Для этого необходимо изучить участки света и тени на объекте, а затем создать иллюзию объемной формы, правильно выстраивая различные по насыщенности тоновые участки.

«Положите яблоко на плоскую поверхность, чтобы можно было хорошенько исследовать его форму. Направьте свет лампы на яблоко справа, и оно отбросит слева густую тень.

МАТЕРИАЛЫ

Лист белой бумаги
Карандаш 2В
Ластик
Скальпель или точилка для карандаша

Тона создаются при помощи штриховки. Обычно при создании наброска карандаш держат как обыкновенную ручку для письма. При этом желательно наносить несколько коротких штрихов вместо одной длинной линии. Не надавливайте слишком сильно, чтобы при ошибке можно было легко подтереть неудачные места ластиком. Для создания тоновых областей следует использовать плоскую заточку грифеля в виде «лопатки» или боковую сторону длинно острого карандаша. При тоновой штриховке карандаш держат свободнее, при этом тупой край его упирается в ладонь.

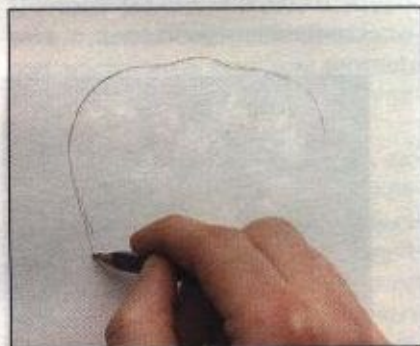
Изучите изображаемый предмет

Ключевую роль в создании хорошего рисунка играет тщательное изучение изображаемого предмета. Изучая линии и контуры объекта, необходимо отметить игру светотени на его поверхности.

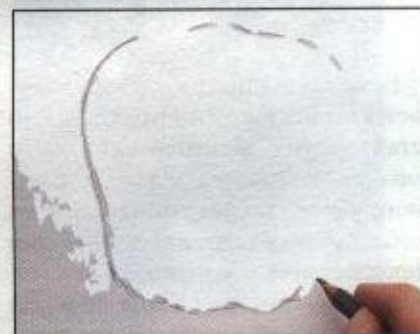
«Рисунок объемного предмета на плоском листе бумаги — это создание его очертаний с иллюзиями формы и глубины. Такое трехмерное изображение объекта достигается посредством штриховки — чередования слоев светлого и темного тона.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Это упражнение можно разделить на два этапа. На первом этапе сделайте набросок, посматривая время от времени на яблоко. На втором этапе выполните штриховку.

1 ▲ Начните с контура Тщательно изучите форму яблока. Затем приступайте к наброску контура, используя тонкие легкие штрихи вместо одной непрерывной линии. Начните абрис яблока в правом верхнем углу и продвигайтесь по рисунку против часовой стрелки.

2 ▲ Завершение абриса Поглядывая на яблоко, переходите к изображению нижней части. Постарайтесь передать всевозможные выпуклости у основания фрукта.

ВИДЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Здесь показано, насколько радикально может быть изменен вид одного и того же предмета благодаря различному искусственному освещению.

▲ **Резкая тень** Единственный источник света, направленный на предмет сбоку, создает резко очерченную тень от вазы с цветами.

▲ **Сильный тональный контраст** Поместив источник света чуть ниже (и правее), вы подчеркнете тональный контраст.

▲ **Радиальные тени** Источник света, направленный сверху на предмет, создает радиальные тени на столе. Белые цветы, в частности, ярко выделяются на неосвещенном заднем фоне.

▲ **Двойная тень** Два источника света создают две тени. Свет за предметом создает тень спереди; второй источник верхнего света создает мягкую диагональную тень на заднем плане.

Если же вы предпочитаете дневной свет искусственному, то вместо стандартных электрических ламп можете использовать лампы дневного света. Такие лампы сами по себе ярко-синего цвета, но они производят холодный белый свет, который является вполне сносной альтернативой натуральному дневному освещению.

Направленный свет

Расположение направленного источника света неизбежно влечет за

собой появление светотеневых форм и четко выраженных падающих теней.

Единственный источник света в темной комнате приводит к созданию сильно освещенной одной стороны предмета и сильно затененной другой. Этот драматический эффект отражен в приеме кьяроскуро.

Если вы хотите сгладить контрасты, сильный направленный свет можно смягчить, поместив отражатель или лист белого картона с неосвещенной стороны. Это создаст

четкий рефлекс на затененной части предмета.

Обратите внимание также на расположение источника света по высоте. Размещая его ниже, вы достигнете более удлиненных теней, которые смогут добавить картине драматичности.

Различные типы теней

На полупрозрачные или прозрачные объекты направленный свет воздействует по-разному. Глядя на фотографии на этой странице, обратите внимание, как непрозрачная ваза останавливает свет, отражая его по направлению к источнику света; там, где свет был остановлен, образуется тяжелая тень.

Цветы ириса отражают совсем немного света, оставшаяся часть проходит сквозь них. В результате свет только частично остановлен, поэтому края падающих теней от ирисов неопределенны.

Рабочий свет

В идеале ваша студия или место работы должны быть максимально освещены дневным светом. Белые стены будут выступать как отражатели и также служить дополнительным источником естественного дневного света.

Важно, чтобы свет оставался постоянным, так как если меняется свет, меняются и цвета. Если же вы начнете работать при дневном свете, а продолжите при электрическом, вам нелегко будет подобрать краски для завершения картины.

Тем не менее в этой ситуации вы могли бы использовать лампу дневного света, чтобы продолжить работу над картиной соответствующим образом. Если вам нравится рисовать в сумерки, разместите одну или две лампы дневного света около окна и зажгите их, когда солнце сядет, а естественный свет потускнеет.

Так как искусственный свет будет исходить в том же направлении, изменения цветов, теней и бликов на вашем предмете будут минимальны.

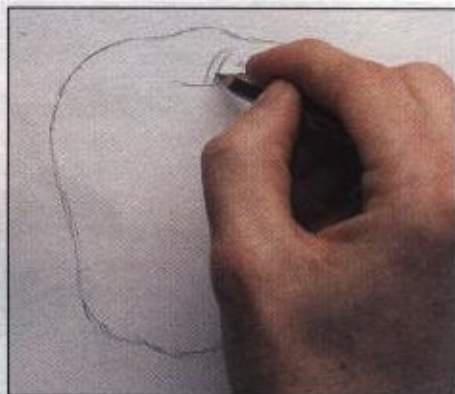
СМЕШИВАНИЕ С ПЛАВНЫМ ПЕРЕХОДОМ ТОНА

Тон можно подбирать на глазок, повторно штрихуя в одном и том же направлении, то уменьшая, то увеличивая плотность штриха. В некоторых случаях хорошо подходит способ смешивания с плавным переходом тона. При этом штриховку слегка подтирают круговыми движениями кончиков пальцев. Так можно получить смешивание слоев с очень тонким переходом тона. Не забудьте потом вытереть пальцы, чтобы не оставлять грязных пятен на бумаге.

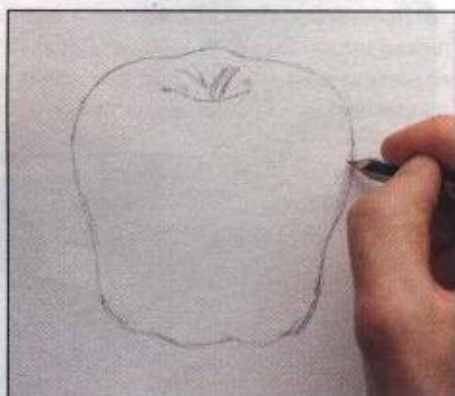
3 ► Нарисуйте черешок

В верхней части яблока наметьте черешок. А затем изобразите углубление вокруг основания черешка, добавив линию в форме полумесяца.

4 ► Закончите набросок

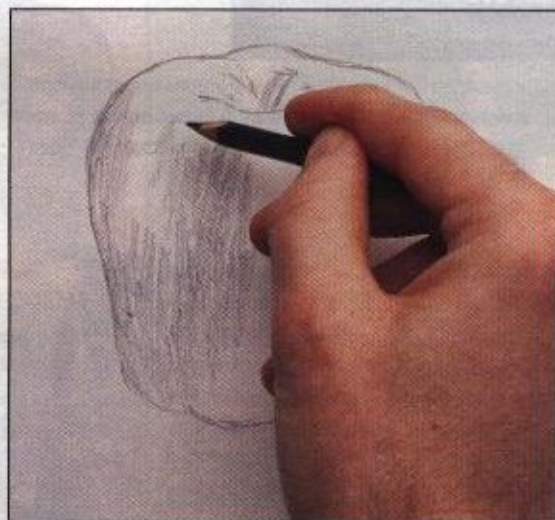
Подчеркните несколькими короткими штрихами небольшое углубление, образуемое черешком в верхней части яблока. Затем продолжите линию контура, пока она не соединится с начальной точкой.

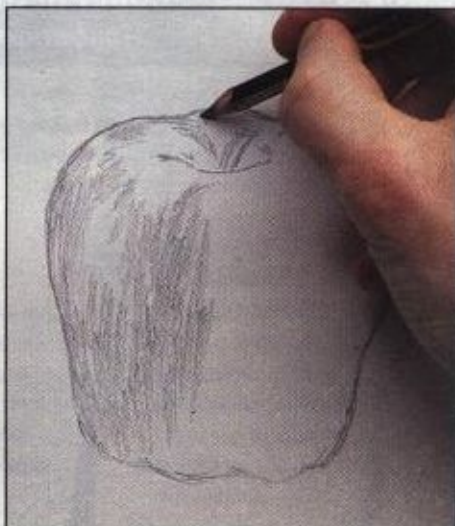
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

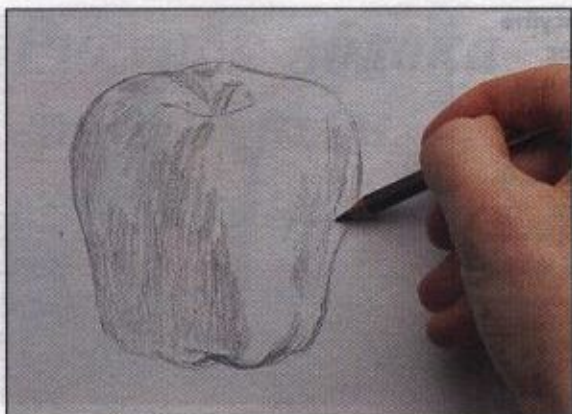
Завершив набросок яблока, можно заняться штриховкой, чтобы сделать изображение трехмерным. Для этого постепенно выстраивайте соответственные отношения света и тени. Самые насыщенные тона накладывают в затененной области яблока, а места бликов оставляют незаштрихованными.

5 ► Нанесите самые темные тона Начните штриховать яблоко слева заточенным лопаткой карандашом. Накладывайте легкие, но довольно длинные штрихи вдоль контура яблока. Оставьте незаштрихованными места бликов.

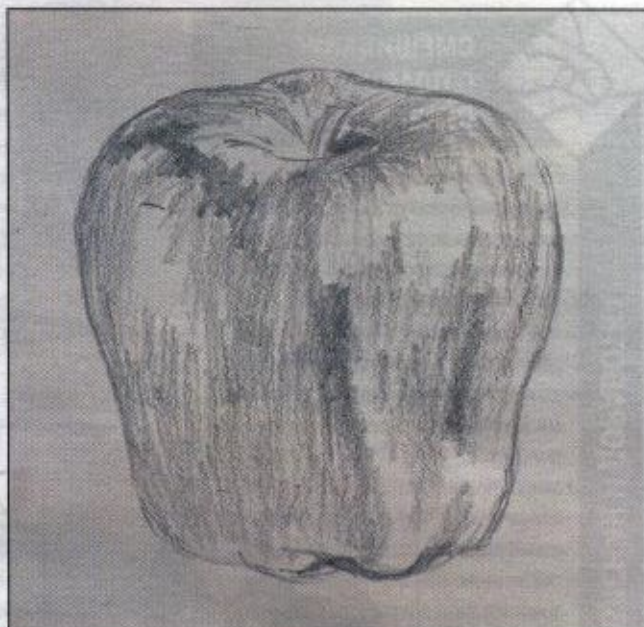
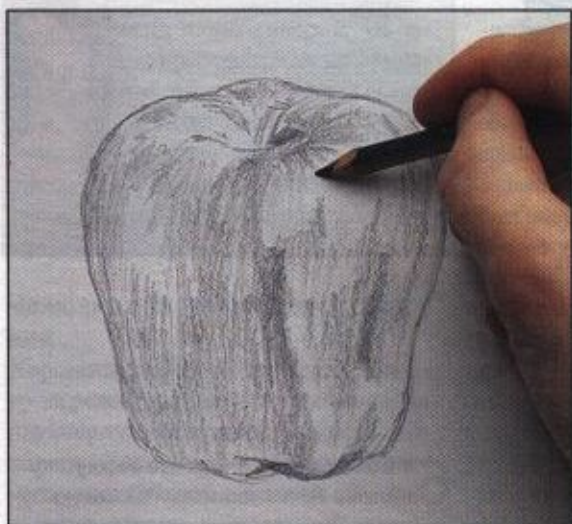
6 ▼ Более четко очертите верхушку яблока Легко заштрихуйте левую верхнюю часть фрукта, изменяя направление штрихов в соответствии с контурами округлой формы.

7 ▲ Проработайте рисунок с правой стороны

Правый бок яблока также слегка заштрихуйте плоско заточенным карандашом. Добавьте несколько насыщенных линий вокруг основания яблока, придав ему чуть больше четкости.

9 ▲ Продолжайте усиливать тона Нанесите дополнительную штриховку, сглаживая слишком грубые области. Добавьте насыщенные штрихи вдоль левого верхнего бока яблока. На этом можно завершить рисунок, если вы чувствуете, что этого достаточно для первого раза. Если же нет, то можете продолжить работу, следуя нашим рекомендациям.

8 ▲ Изобразите основные блики Продолжая штриховку, сделайте насыщеннее центральную «полосу» и оставьте незаштрихованными блики, лежащие справа сверху. Дополнительно нанесите косые штрихи в углублении яблока вокруг черешка, подчеркивая покатые края.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА Графитные карандаши

Графитные карандаши — один из самых распространенных и доступных материалов для рисования. Стержни в карандашах бывают мягкими, средней мягкости и твердыми. В зависимости от этого они маркируются от 10Н (очень твердые) до 10В (очень мягкие). Средние карандаши HB чаще всего используются в школе.

◀ карандаш HB

Обладает средней твердостью, находясь посередине шкалы. Он меньше подходит для штриховки, чем мягкие карандаши.

◀ карандаш В

Так маркируют мягкие карандаши, дающие жирную, темную линию. Чем выше показатель В, тем мягче карандаш и тем насыщеннее линия.

◀ карандаш 2В

Карандаш с таким показателем мягкости идеально подходит для рисунка со средней штриховкой. Этим карандашом нарисовано яблоко в нашем проекте.

◀ карандаш 4В

Этот карандаш еще мягче, он дает очень толстую линию. Им удобно наносить самую насыщенную штриховку.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

10 **Начните углублять тона** Более насыщенными, сконцентрированными штрихами заполните небольшой участок в углублении, справа от черешка. Затем соедините темные тоновые участки, расположенные в центральной и верхней левой частях фрукта. Нанесите еще несколько штрихов с правой стороны яблока и заострите нижнюю часть фрукта несколькими энергичными штрихами.

11 **Доработайте теневые участки** Слои за слоями добавляйте более темного тона, следуя контурам яблока и обходя два ярких блика в верхней части справа. Самую насыщенную штриховку накладывайте с левого бока яблока, где на него не падает свет.

12 **Участки бликов** Подотрите чистым кончиком ластика самые выпуклые области, отражающие свет, — они к этому времени могли быть смазаны пальцами.

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ ТЕНИ

Перекрестная штриховка

Наращивая тоновые области при создании объемной формы, вместо широких штрихов заточенного лопаточной грифеля, можно использовать перекрещивающиеся штрихи остро отточенного кончика.

Фроттаж угольным карандашом

В тоновых областях корпусом короткого угольного стержня натирают фактурную основу или текстурный материал, подложенный под тонкую бумагу. Наращивая слой за слоем, таким образом можно создавать области самого темного тона.

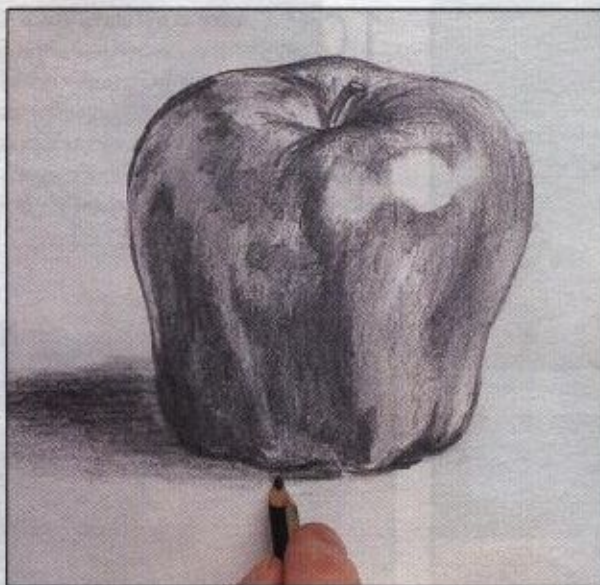

Растушевка с плавным переходом тона

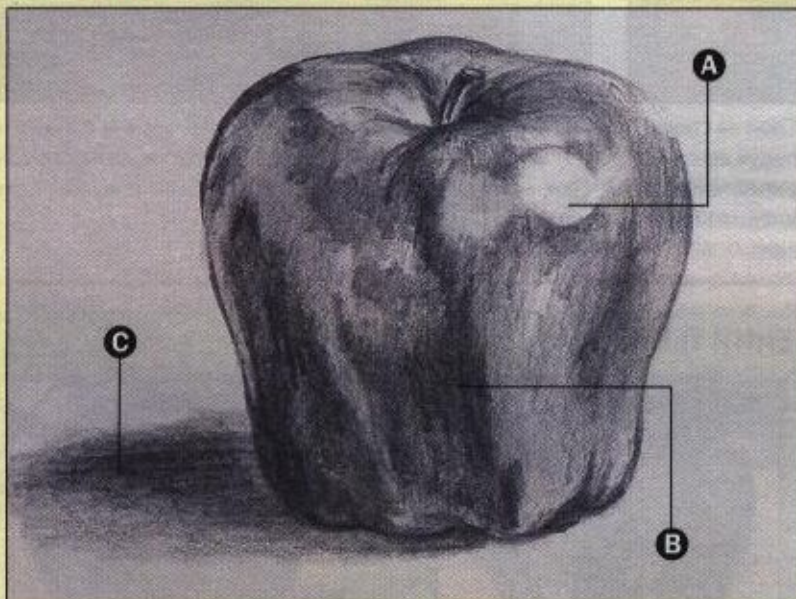
При работе со светотеневыми областями штрихи угольного карандаша можно легко растушевывать кончиками пальцев или жесткой щетинной кистью для получения эффекта смешивания с плавным переходом тона.

13 ► Изобразите падающую тень от яблока

Выявив форму тоновой штриховкой, можно заняться падающей тенью от яблока. Плоско заточенным карандашом нанесите легкие горизонтальные штрихи, изображая тень вокруг яблока. Не надавливайте на карандаш там, где тени становятся более блеклыми.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Блики

Блики – области отражения света от кожицы яблока – остались незаштрихованными. Однако они могли испачкаться во время работы над рисунком, поэтому осветлите их ластиком, сделав более отчетливыми.

В Темные тона

Самые темные теневые участки на поверхности яблока заштрихованы более плотно. Художник наращивал тона поэтапно, пока не почувствовал, что изображение яблока стало трехмерным.

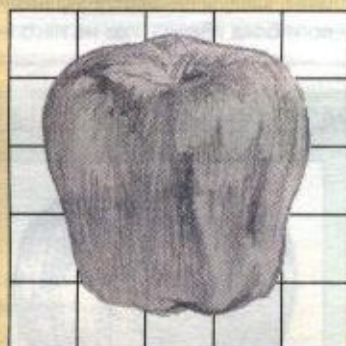
С Падающая тень

Тень, отбрасываемая яблоком, изображена плоско заточенным графитным карандашом. По краям тень наносилась с меньшим нажимом для создания впечатления естественного перехода к освещенному участку.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА Использование сетки

Сеткой удобно пользоваться при рисовании или вычерчивании контуров предметов, особенно когда они образуют группу. Экран из белого картона, расчерченного на квадраты, помещается позади одного или нескольких изображаемых предметов. Затем художник переносит очертания на лист бумаги, расчерченный таким же образом. Каждая деталь контура предмета, попадающая в определенную клетку на экране, переносится в соответствующую клетку на листе бумаги. Художник рисовал это яблоко в упражнении без помощи сетки, но вы можете использовать ее для более точного нанесения контура фрукта и участков теней.

Увеличение формата работы

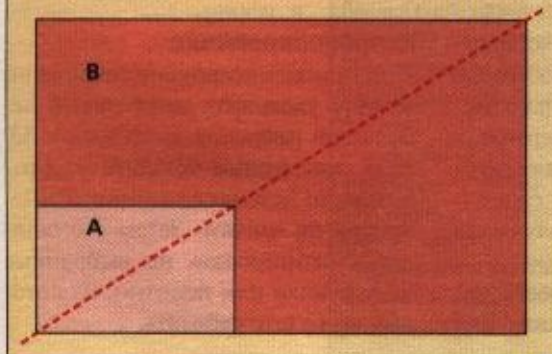
Многие произведения создаются по наброскам. Поэтому желательно научиться быстро и качественно увеличивать формат работы.

Техника увеличения знакома многим художникам. Допустим, у вас есть рисунок, фотография или небольшой набросок, формат которых намного меньше, чем картина, которую вы хотите по ним написать. Как перенести маленькое изображение на большой лист бумаги или полотно, не исказив пропорции и не нарушив композицию?

Можно скопировать изображение на глаз от руки, постоянно сверяя его с наброском. Однако это приемлемо для опытного художника, а для начинающего такой подход может оказаться слишком сложным. Поэтому лучше применить наиболее простой и последовательный способ увеличения изображения по сетке.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКИ

Метод копирования по сетке можно применять только в том случае, когда большой и маленький форматы пропорциональны. Для того чтобы получить пропорциональный прямоугольник большего размера, проведите диагональ из левого нижнего угла маленького прямоугольника через его правый верхний угол. Выберите на диагонали точку по своему усмотрению и опустите из нее перпендикуляры на продленные стороны прямоугольника А. Точки пересечения обозначат размеры пропорционально увеличенного прямоугольника В.

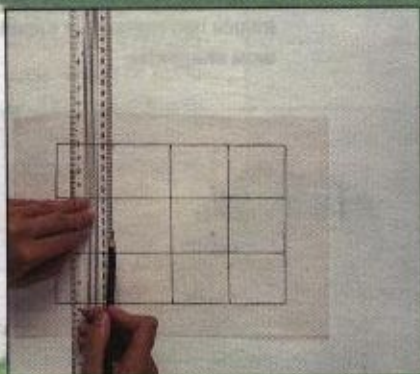
▼ При создании многих работ Стэнли Спенсер (1891–1959) использовал метод увеличения изображения по сетке, — к примеру, на этом наброске к картине «Визит» (1912) хорошо видны прочерченные карандашом квадраты.

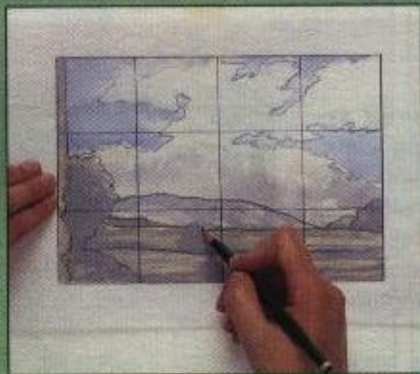
Увеличение наброска

В этом упражнении мы попробуем увеличить маленький набросок красками до пейзажа большого формата. Точные детали при этом не понадобятся – для того чтобы знать, где какой

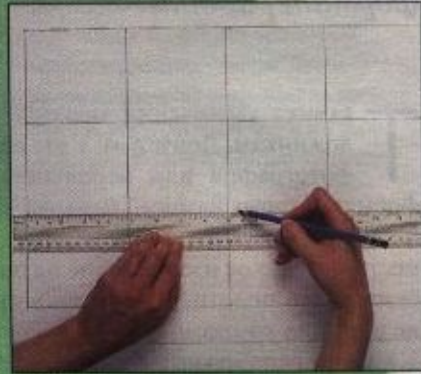
краской писать, достаточно контурного наброска. Сетка состоит из двенадцати квадратов – нанесите ее на кальку, чтобы не чертить линии прямо на рисунке.

1 ▲ Начертите сетку На листе кальки начертите прямоугольник такого же размера, что и акварельный набросок красками. При помощи линейки разделите прямоугольник на 12 равных частей.

2 ▲ Переведите основные линии на кальку Мягким карандашом обведите очертания холмов, деревьев и облаков легкими четкими линиями.

3 ▲ Увеличьте сетку На листе акварельной бумаги начертите прямоугольник в таких же пропорциях, что и маленький набросок. Начертите сетку из 12 равных частей.

4 ► Скопируйте линии Расчертите большой лист бумаги на 12 квадратов и скопируйте по клеткам с кальки все намеченные линии. В результате на большом листе получится пропорциональный рисунок большего размера.

5 ◀ Проработайте изображение До того как начнете писать красками, сотрите вспомогательные линии сетки. Теперь вы можете проработать контуры увеличенного изображения красками.

Увеличение по сетке

Вы можете расчертить на квадраты копируемые фотографии или наброски, но, если не хотите их испортить, нанесите сетку на кальку и переведите на нее изображение (см. упражнение выше).

Затем нарисуйте большую сетку с тем же количеством квадратов на выбранном большом листе бумаги или холсте. Важно, чтобы большая сетка была пропорциональна маленькой, иначе у вас получится искаженное изображение. Теперь вы можете ско-

пировать маленькое изображение по сетке фрагмент за фрагментом.

Уверенные линии

На увеличенном рисунке старайтесь проводить легкие, свободные линии, обозначающие только основные части. Держите карандаш как можно дальше от грифеля, чтобы движения были более свободными и рисунок не получился слишком скованным.

Копируя эскиз, лучше всего работать угольным карандашом или

графитным стержнем. Эти средства позволяют свободно передавать контуры наброска.

Ксерокопирование

При помощи ксерокопирования вы можете увеличить даже самый небольшой набросок до формата А3. Если вам нужно большее изображение, то придется увеличивать набросок по частям. Затем его останется скопировать на выбранный лист бумаги или полотно, на которых вы будете работать.

Выполнение рисунка по сетке

Сетка на картонном экране поможет лучше скомпоновать предметы и набросать композиционный эскиз, а последующая светотеневая штриховка угольным карандашом — придать предметам объем.

У вас дома наверняка найдется немало интересных предметов, из которых можно составить оригинальную композицию для натюрморта.

Наметьте компоновку предметов

Даже опытному художнику бывает нелегко отобразить точные размеры и пропорции объектов. Один из вспомогательных вариантов — поставить позади натюрморта экран из белого картона с размеченными квадратами и перенести изображение на расчерченный таким же образом лист для рисования. По сетке легче рассчитать высоту и ширину объектов компоновки.

На белом расчерченном экране отчетливо видны не только контуры предметов, но и все светотеневые формы, поскольку для нас важны не только очертания предметов, но и передача светотеневого контура, придающего рисунку иллюзию объемного изображения. Позже можно будет переходить к работе над падающими тенями, отбрасываемыми самими предметами.

Использование угольного карандаша

После набрасывания контура предметов мягким карандашом 2В можно будет приступать к штриховке угольным карандашом, оставляющим бархатистые темные линии.

Для начала попробуйте нанести штрихи на кусочек бумаги, свободно водя угольным карандашом из стороны в сторону. Сначала надавливайте на карандаш слегка, потом сильнее и обращайтесь внимание на разницу тонов. Затем рядом с угольными штрихами проведите карандашом в различных направлениях и сравните получившиеся фактуры. Таким образом вы вскоре сможете овладеть техникой работы угольным карандашом.

МАТЕРИАЛЫ

Лист белого картона 43 x 100 см для экрана
Маскирующая лента
Металлическая линейка
Ластик
Карандаш 2В
Угольный карандаш
Скальпель или точилка для карандашей
Большой лист холодно-прессованной бумаги для рисования

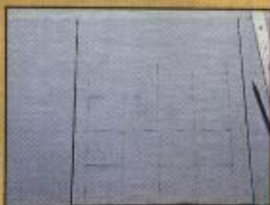
▲ Рисовать натюрморт будет легче, если разместить изображаемые предметы на экране с сеткой.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ЭКРАН С СЕТКОЙ

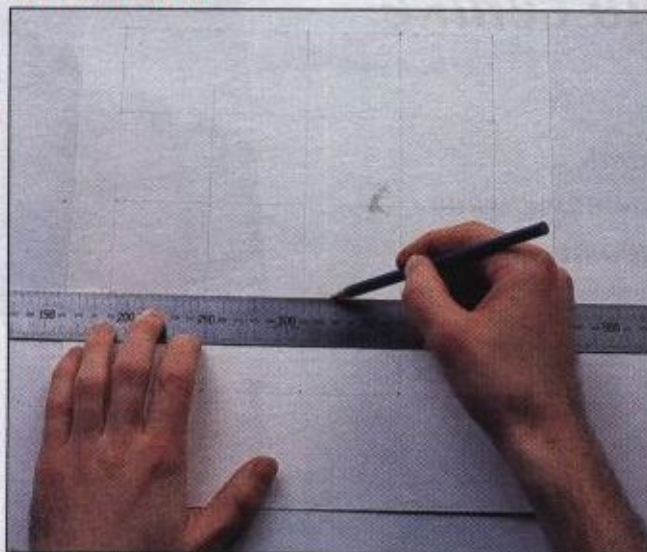
1 Отступите от краев длинной стороны белого картона по 20 см и проведите карандашом вертикальные линии. Отрежьте обозначенные полосы, а затем прикрепите их к тому же месту липкой лентой или скотчем. Таким образом, вы получите подвижные ребра жесткости, на которых экран сможет стоять вертикально во время работы. Затем карандашом 2В проведите нижнюю линию сетки, чтобы она находилась как можно ближе к основанию картона.

2 Проведите на картоне горизонтальные и вертикальные линии, чтобы получилась сетка из 16 квадратов со стороной 8 см. Скомпонуйте предметы натюрморта на уровне глаз, а за ними поставьте готовый экран с сеткой.

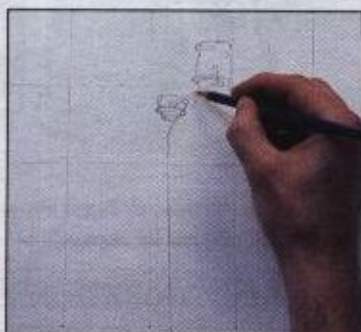

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▲ Перенесите сетку на бумагу Карандашом 2В начертите сетку на бумаге для рисования. Квадратов должно быть столько же, сколько их на картонном экране, хотя размер может быть любым. Изображенные на нашем листе 16 квадратов имеют сторону 6 см.

3 ► Сверьте рисунок с сеткой Заканчивая изображение бутылки с пробкой, сверьте готовый рисунок с линиями сетки на экране. Чтобы не ошибиться при переносе контура на лист бумаги, советуем рисовать маленькими штрихами.

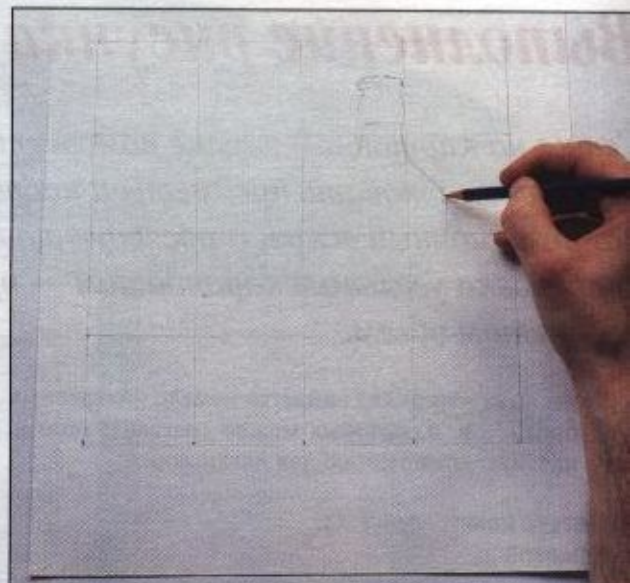

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Бумага для угольного карандаша

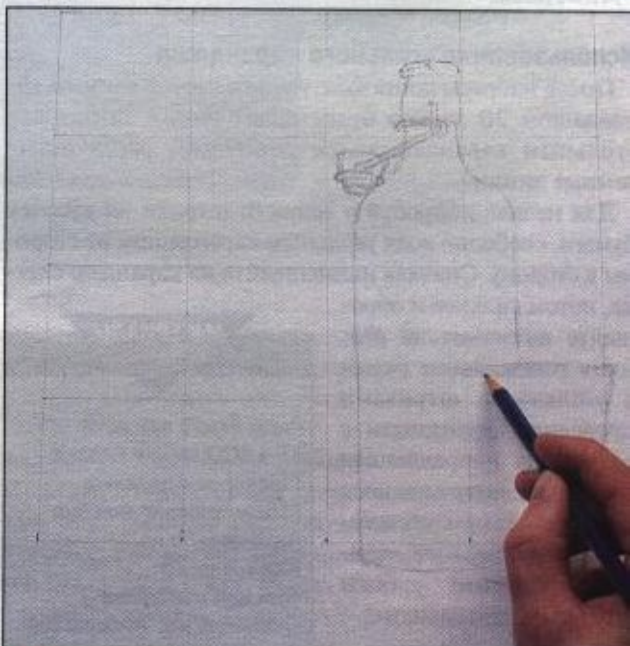
Так как угольный карандаш сильно крошится, для него лучше подойдет среднефактурная холоднопрессованная бумага, которая хорошо удерживает частички угля. Кроме того, такая бумага придает рисунку оригинальный и законченный вид.

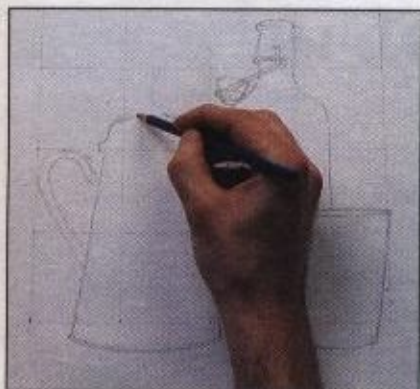
2 ▲ Начните рисунок с абриса бутылки Начните композиционный эскиз с бутылки, так как это самый высокий предмет из всей группы. Посмотрите, в каких квадратах линии экранной сетки пересекают ее контур. Затем карандашом 2В начните набрасывать абрис бутылки, сверяя каждый штрих с реальным расположением контура на экране.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Определив на листе расположение первого предмета на тюльморта, в данном случае бутылки, можно набрасывать контуры других предметов, располагающихся вокруг нее. Рисую по сетке, каждый раз убеждайтесь, что расположение предметов соответствует действительности.

4 ▲ Выполните набросок стакана Используя линии сетки для ориентира, набросайте контур стакана. Стакан стоит прямо перед бутылкой, поэтому кажется, что он располагается чуть ниже закругленного основания бутылки.

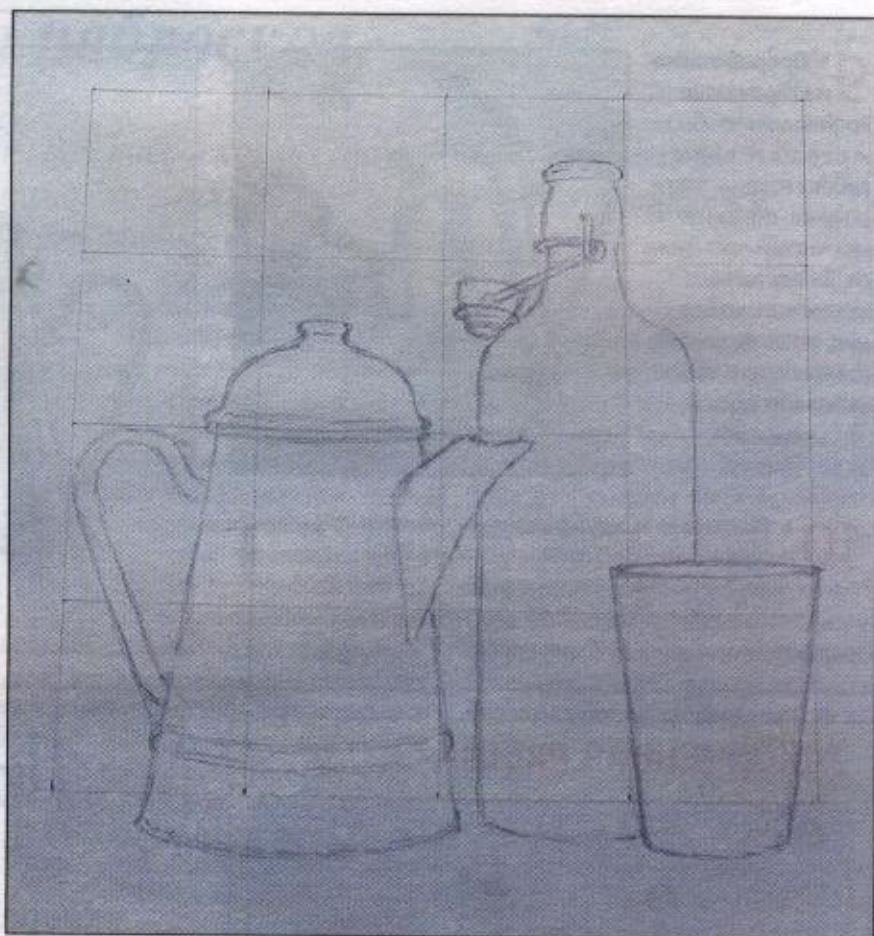

5 ▲ Набросайте контур кофейника

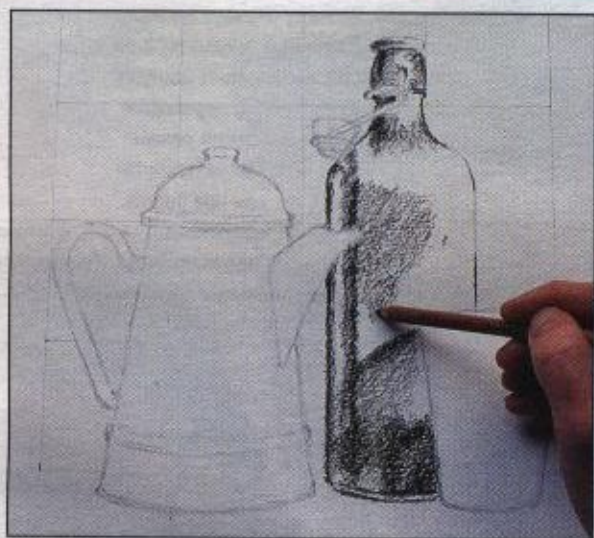
Внимательно изучите форму кофейника и набросайте контур, сверяя его по сетке экрана. Если вместе с ошибочными штрихами нечаянно сотрете ластиком и линии сетки, восстановите их карандашом. И не забудьте подчеркнуть более четкие контуры с обеих сторон крышки.

6 ► Завершите композиционный эскиз

Закончите композиционный эскиз прорисовкой некоторых деталей кофейника. Теперь правильно выстроенные предметы готовы для светотеневой штриховки угольным карандашом.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

7 ▲ Выполните штриховку бутылки Сначала изучите светотеневые формы. А затем заточенным угольным карандашом выполните штриховку изображенной бутылки, правильно выстраивая темные и светлые тона. Блики оставьте незаштрихованными.

8 ► Придайте стакану объем

Придайте объем бутылочной пробке и переходите к штриховке стакана. Для создания затененных участков стакана штриховку выполняйте сначала жирными линиями, а затем штрихами среднего тона. Это придаст ему необходимый объем. Оставьте незаштрихованными блики слева и возле верхнего края стакана.

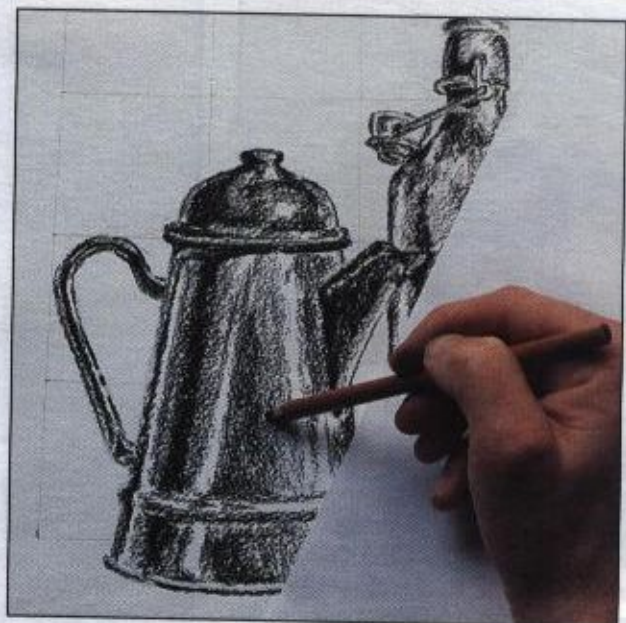
9 ▶ Проработайте изображение кофейника

Чтобы не испачкать во время работы готовые части рисунка, положите на них чистый лист бумаги. Теперь начинайте штриховать кофейник, оставляя блики в виде широких вертикальных полос.

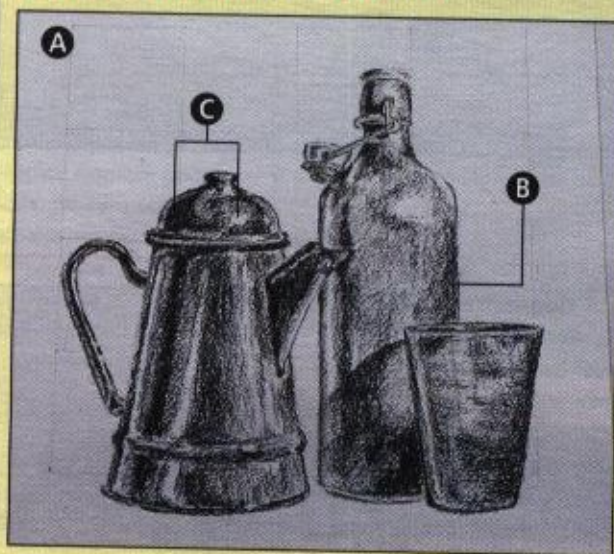

10 ▶ Покажите градуированные тени на кофейнике

На кофейнике постепенно уточните тени и создайте плавные переходы тона. Блики в местах, где свет наиболее сильно отражается от блестящей изогнутой поверхности предмета, уменьшите до узких полос.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Сетка

Предметы на картине должны располагаться относительно линий сетки так, как настоящий натюрморт располагается по отношению к экранной сетке. После завершения работы сетку на бумаге сотрите.

В Использование угольного карандаша

Линии наброска, выполненные карандашом 2В, полностью скрывает последующая штриховка угольным карандашом, который создает мягкий бархатистый эффект.

С Объемное изображение

Перенесенный на бумагу с помощью экранной сетки светотеневой рисунок придает изображению иллюзию объема. Ощущение формы усиливается незакрашенными бликами.

Проявите себя

Натюрморт акварельными карандашами

Натюрморт в цвете, выполненный акварельными карандашами, будет сильно отличаться от натюрморта, выполненного углем. Штрихи акварельного карандаша легко растворяются водой. Поэтому сначала вы можете заштриховать изображенные предметы, а затем смоченной в воде кистью размыть контуры и добиться смешивания с плавным переходом тона.

Конечный результат получается почти такой же, как при работе с акварелью. Когда бумага просохнет, можете наложить на изображение дополнительные карандашные штрихи.

Блокноты для набросков

Где бы вы ни были, блокноты для набросков всегда должны находиться под рукой — они не только помогут создать вам замечательную подборку, но и послужат в качестве своеобразных визуальных дневников.

Художники делают наброски везде: на старых конвертах, списке продуктов или даже на тыльной стороне ладони. Но гораздо удобнее выполнять все это в специальном блокноте. Вы сможете делать зарисовки и набрасывать эскизы когда хотите и где хотите, к тому же вам не придется мучительно думать, куда вы дели набросок, именно тогда, когда он вам неожиданно потребовался.

Преимущества блокнота

Для большинства художников гораздо проще брать с собой блокнот для зарисовок, чем фотоаппарат. Конечно, с фотоаппаратом вы мгновенно сможете запечатлеть интересующую вас сцену, напечатать фотографию и более детально ее изучить, но, если вы не профессиональный фотограф, снимки будут получаться на низком любительском уровне.

Согласитесь, в рисунке гораздо проще передать не только саму сцену, но и собст-

венное отношение к изображенному объектам. Кроме того, вы сразу сможете выделить и тщательно проработать главный объект композиции, не уделяя пристального внимания второстепенным. А уловив интересное выражение лица, вы тут же набросаете его в блокноте, не обращая внимания на окружение.

Прежде всего желательно приобрести маленький блокнот для зарисовок, который свободно поместится в карман или сумку. Зарисовывайте людей, природу и все, что видите вокруг. Кроме того, заносите в него все возникающие идеи, которые позже сможете использовать для будущих картин. Ваш блокнот для рисования — в отличие от вашей памяти — никогда вас не подведет. И даже маленькая случайная зарисовка может вдохновить вас на шедевр!

Блокноты выпускаются с самой разнообразной бумагой. Вы даже можете купить себе блокнот с бумагой ручной выделки и обложкой под мрамор. Такие блокноты для зарисовок уже сами по себе являются отдельными произведениями искусства.

Правильный выбор бумаги

Однако дорогие блокноты могут отпугнуть художников-любителей, которые побоятся испортить такую красоту простыми эскизами. К тому же блокнот в красивой нежной обложке быстро пачкается и теряет свой вид, если его постоянно носить с собой.

Лучше начать с недорогого варианта. Однако не покупайте дешевые блокноты с тонкой блестящей бумагой, продающиеся не в художественных магазинах, а киосках. На такой бумаге можно рисовать только шариковой или чернильной ручкой.

В художественных магазинах можно выбрать блокноты для зарисовок с раз-

▲ Блокнот для зарисовок — большой или маленький, переплетенный или на спирали, для пейзажей или для портретов — поможет каждому художнику максимально выразить себя.

ной бумагой: матовой или глянцевой, тонкой или более плотной, цветной или слегка тонированной. Однако блокноты такого рода обычно имеют формат А5, который не положишь в карман.

Выбор блокнота

Выбор вашего блокнота для зарисовок будет зависеть от того, какими материалами вы пользуетесь. Картон подходит для всех средств без исключения. Ручкой или карандашом лучше рисовать на гладкой бумаге. Для бумаги с шероховатой по-

► Вертикальные «портретные» блокноты могут быть использованы и для пейзажей, если расположить рисунок на развороте.

▼ В блокноты для зарисовок можно клеить сухие цветы, интересные обертки и все то, что заставляет работать память и пробуждает вашу фантазию.

верхностью подходят мягкие карандаши, пастель или уголь.

Блокноты для зарисовок бывают самых разных форм и размеров: вытянутые по вертикали для портретов, горизонтальные для пейзажей и квадратные для всех типов работ. Блокноты для портретов наиболее универсальны, поскольку для пейзажей можно использовать разворот.

Что выбрать: спираль или переплет?

Блокноты для зарисовок могут быть переплетены (сшиты нитками и проклеены) или скреплены спиралью. Рисуя в блокноте со спиралью, вы уже не сможете использовать разворот для пейзажа, но зато из такого

блокнота легко вырывать листы, не опасаясь повредить соседние. Вы так же сможете избавляться от ненужных набросков и создавать новые, совершенствуя свою технику.

Более того, имея блокнот на спираль, у вас появляется возможность работать с привлекательными объемными материалами. К примеру, вы можете наклеить на страницы характерные сухие цветы и листья, открытки, билеты, интересные кусочки ткани — и у вас получится оригинальная записная книжка путешественника.

С блокнотами легко работать на пленэре. В продаже имеются блокноты с плотной бумагой, прекрасно

подходящей для акварельных набросков. Но не забывайте, что для работ такого рода лучше всего использовать специальный акварельный блокнот.

Акварельный блокнот

Как и блокноты для зарисовок, акварельные блокноты бывают самых разных размеров, начиная с формата 180 × 130 мм и более. Акварельная бумага варьируется от очень плотной шероховатой до гладкой и тонкой. Акварельные блокноты продаются на спираль, проклеенные или прошитые

▲ Панорамная акварельная работа великолепно смотрится на развороте «пейзажного» блокнота.

и чаще всего в водонепроницаемых обложках.

Если вы увлекаетесь живописью акриловыми красками, можете подобрать себе блокнот с тисненными под холст листами. Масляными красками в альбоме лучше не работать, поскольку они очень долго сохнут.

Визуальный дневник

Работа на воздухе приносит массу удовольствия, но часто приходится с пленэра срочно возвращаться домой из-за испортившейся погоды, а в мастерской становится почти невозможно вспомнить цветовые нюансы, чтобы закончить картину. Выход очень прост: пометьте цвета прямо в вашем блокноте. Сделайте приблизительный набросок выбранного объекта или сцены, а затем обозначьте буквами все оттенки и продублируйте соответствующими мазками на полях. Такие зарисовки с пометками помогут завершить картину в мастерской.

ОДИН БЛОКНОТ – МНОГО СТИЛЕЙ

Не бойтесь экспериментировать с разными стилями и средствами. Наброски, выполненные одним и тем же художником (внизу), демонстрируют различные стили, которые можно сочетать в одном блокноте. На первом рисунке художник выполнил работу карандашом, разнообразив линейное изображение штриховкой. Набро-

сок второго этюда также выполнен карандашом, а вот тона положены обыкновенным кофе!

Третий набросок выполнен акварелью. Художник минимизировал цветовой ряд до трех основных цветов, но при желании вы можете взять с собой карманный набор с большим количеством акварельных красок.

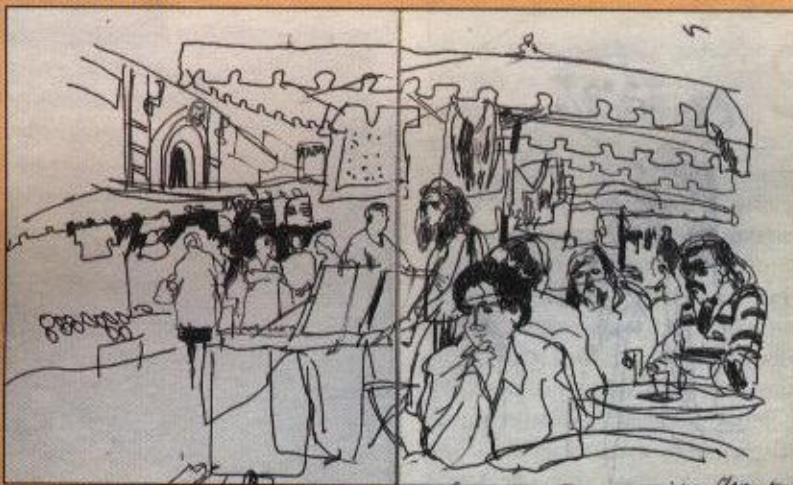

Рисунок на фоне орнамента

Компоновка натюрморта на клетчатом фоне оживит композицию с кухонными предметами и позволит использовать геометрический рисунок вместо сетки.

В предыдущих проектах мы использовали экран с расчерченной сеткой, позволяющей точно перенести на бумагу очертания натюрморта. На этот раз мы поучимся обходиться без сетки и познакомимся с другим способом точного изображения предметов.

Нам помогут обыкновенные обои в полоску и клетку. Ориентируясь на вертикальные и горизонтальные линии, образующие клетки, легче выстроить композицию. Выберите для вашего натюрморта однотонные кухонные предметы, чтобы они выделялись на пестром фоне орнамента, как на экранной сетке.

Размещение источника света

Как и в предыдущих упражнениях, в качестве источника света мы используем настольную лампу. На этой композиции свет на предметы будет падать слева, поэтому тени от них появятся справа. Устанавливая предметы, добейтесь того, чтобы каждый предмет был четко освещен.

Водорастворимые карандаши

Водорастворимые графитные карандаши могут значительно разнообразить ваши навыки рисования. Если хотите, можете обойтись и без размывки штрихового рисунка водой. Правда, тогда вам не удастся достичь эффекта, который показан на законченной работе.

МАТЕРИАЛЫ

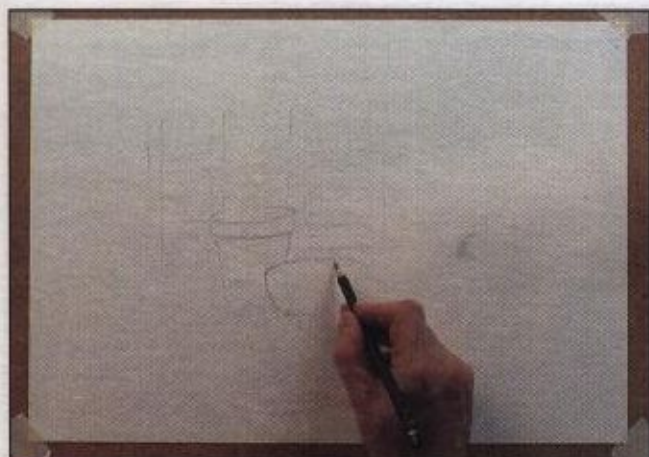
Лист плотной бумаги
Водорастворимые графитные карандаши В и 2В
Ластик
Скальпель или точилка для карандашей
Круглая кисть

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ► Наметьте клетчатый фон

Водорастворимым графитным карандашом В нанесите вертикальные и горизонтальные линии фона. Эти линии помогут вам правильно определить начальную точку изображения цветочного горшка, после чего сможете наметить расположение остальных форм. Выполняя композиционный эскиз, не забывайте время от времени сверять отдельные штрихи по «клеткам» на обоях.

2 ▲ Набросайте горшок и ступку Начните выполнять набросок цветочного горшка. Далее, располагая на рисунке ступку, ориентируйтесь на намеченное изображение горшка и клетки фона. Не забывайте, что на этом этапе вы работаете едва уловимыми штрихами в технике наброска. Четкость контурам придадите позже более мягким карандашом.

3 ► Покажите абрис головки чеснока Завершив набросок горшка и ступки, изобразите головку и два зубчика чеснока. При этом ориентируйтесь на уже нарисованные предметы.

4 ► Наметьте положение пестика в ступке Ориентируясь на клеточки фона и набросок цветочного горшка, определите угол наклона пестика. Выполните набросок пестика, удалив затем ластиком линии ступки, которые он перекрывает. Изображенный пестик наклонен вправо, и его верхняя точка находится на горизонтальной линии фона чуть выше цветочного горшка. Возможность точного определения местоположения пестика показывает преимущества фона с геометрическим узором.

5 ▲ Покажите тени на предметах На этом этапе работы с помощью тонких линий изобразите границы теней, лежащих на внутренних частях горшка и ступки.

УДАЛЕНИЕ РАЗМЫВКИ ВОДОРАСТВОРИМОГО КАРАНДАША

При нанесении штрихов и линий водорастворимого карандаша вы можете исправлять ошибки простым ластиком. Но при растворении штрихов вода подействует как фиксатор, и убрать лишнюю размывку ластиком не удастся. Если вам все же необходимо что-то исправить, размойте этот участок кистью и быстро промокните его салфеткой или кухонным полотенцем.

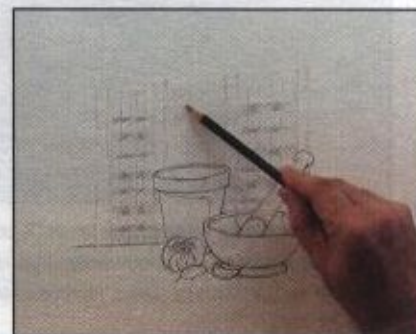
ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОРАБОТКА

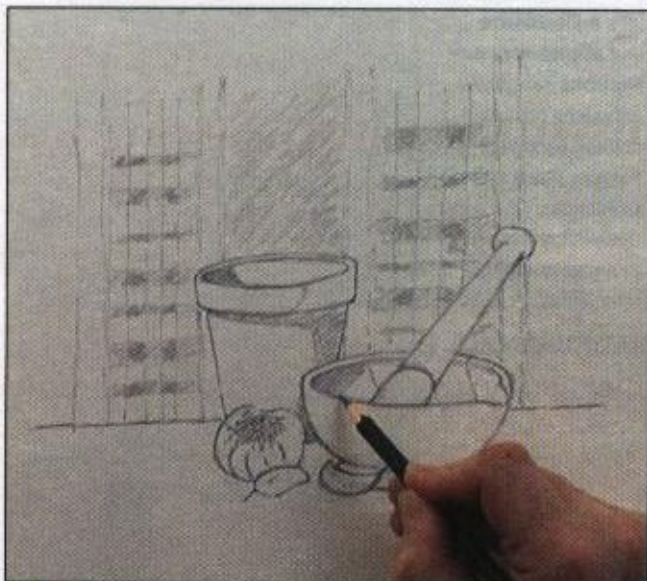
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Когда набросок будет готов, возьмите карандаш 2В. Мягкий грифель позволит хорошо выделить контуры рисунка и теневые участки, а размывка штрихов водорастворимого графитного карандаша позволит добиться яркости. Результат размывки кистью карандашных штрихов показан в разделе «Следующие шаги».

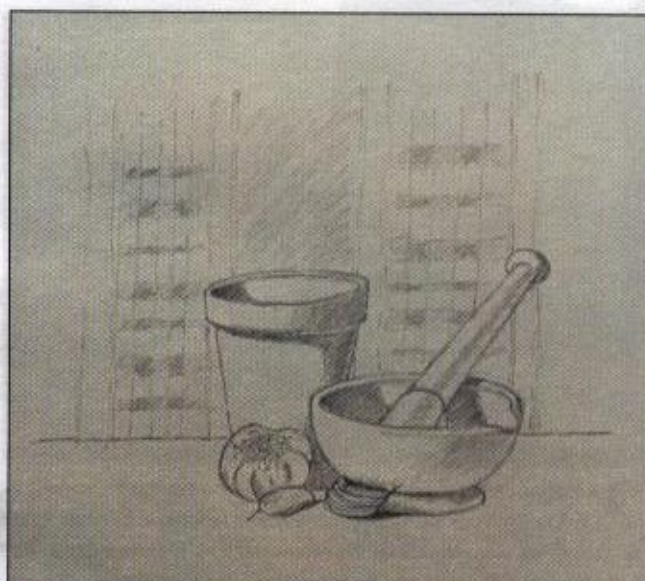
6 ► Произведите штриховку фона

Для обозначения светлого клетчатого фона на заднем плане используйте легкую свободную штриховку карандашом В. Обратите внимание, что карандаш в данном случае должен легко обхватываться всеми пальцами и упираться тупым концом в ладонь.

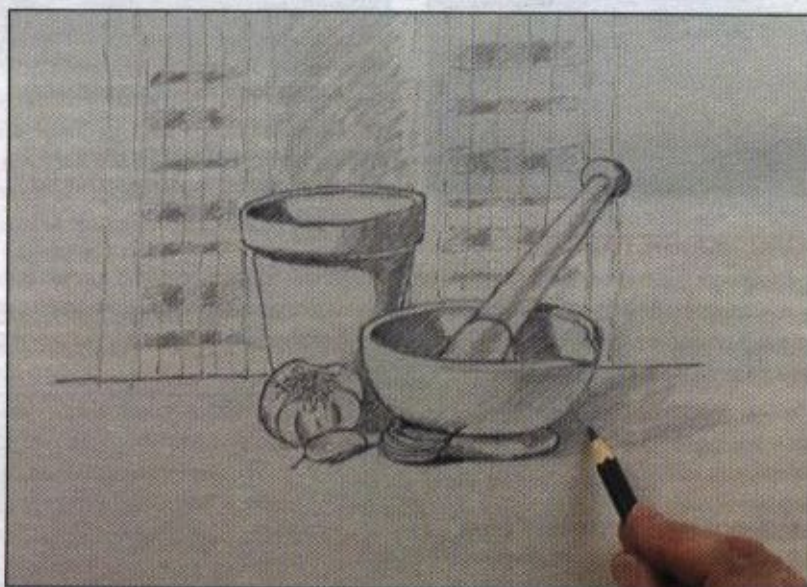
7 ▲ Обведите контуры предметов Еще раз сверьте изображение предметов по «сетке» обоев. Если предметы натюрморта расположены верно, возьмите карандаш 2В и обведите контуры. На этом же этапе обозначьте тени, которые вы наметили в шаге 5.

8 ▲ Придайте предметам объем Чтобы придать предметам объем, надо верно нанести на изображаемые поверхности полутона. Начать можно с пестика, постепенно продвигаясь вправо к цветочному горшку. Работать лучше легкими штрихами, чтобы была видна разница между светлотеню и падающими от предметов тенями. И хотя наш рисунок еще не завершен, на этом этапе уже можно попробовать размыть штрихи влажной кистью.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Теперь, когда основная часть натюрморта выполнена, можно приступать к размывке штрихов, что придаст ему более законченный вид. Положите под руку салфетку, чтобы не испачкаться и попутно использовать ее для снятия излишков воды.

9 ▲ Покажите падающие тени Перед размывкой карандашных штрихов придайте композиции дополнительную глубину, изобразив падающие тени от самих предметов. Штриховку самых темных участков при этом лучше выполнять карандашом 2В.

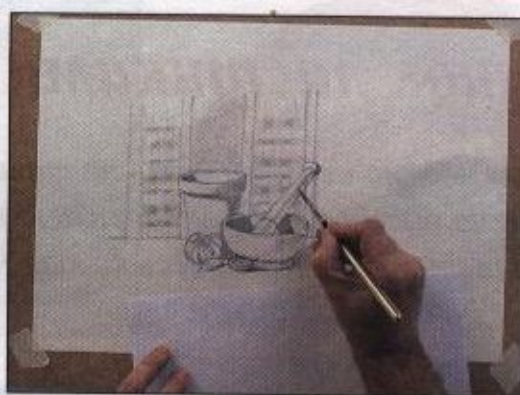

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Размывка штрихов
водорастворимого карандаша

Чтобы активизировать красящий пигмент при размывке штрихов водорастворимого карандаша, вам будет достаточно совсем небольшого количества воды. В противном случае рисунок станет нечетким.

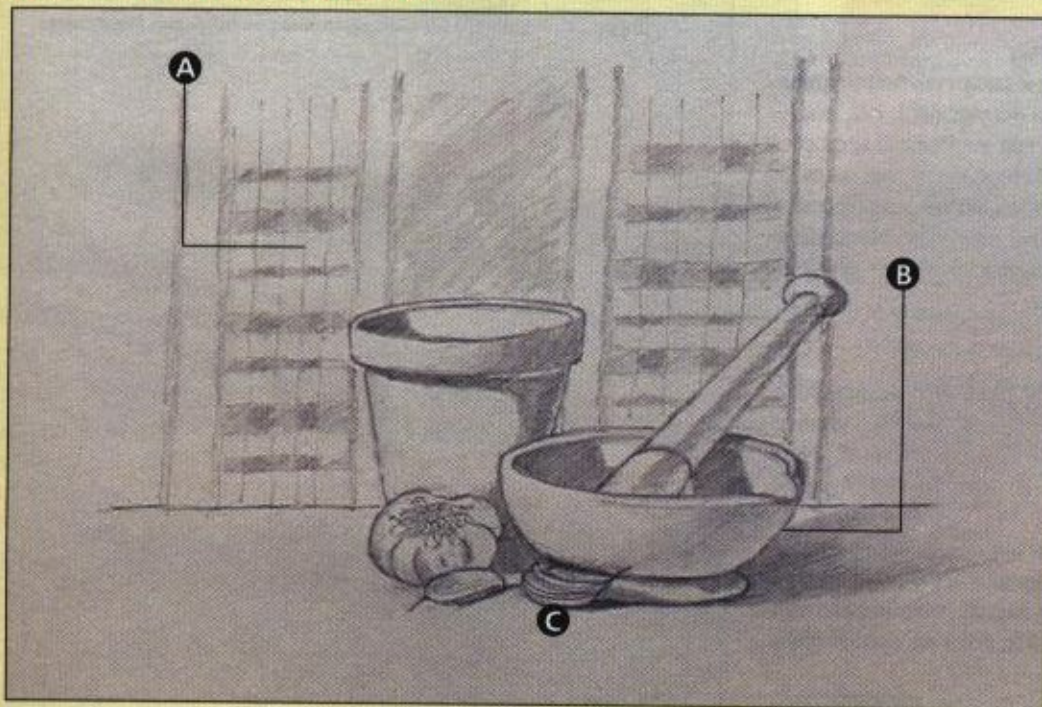

10 ► Размойте фон Смочите круглую кисть водой и начните размывку фона натюрморта на участках теней, которые мы накладывали в шаге 6. После размывки тон фона станет более насыщенным.

11 ▲ Смягчите кистью остальное изображение Размойте остальные участки рисунка. Кистью можно прекрасно подчеркнуть контуры предметов, а также углубить тени и полутона. Обратите внимание, насколько выразительней и объемней становятся предметы при размывке. После того как кропотливая работа над штриховым рисунком осталась позади, оживлять изображение водой – сплошное удовольствие!

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Орнамент в качестве «сетки» Четкие горизонтальные и вертикальные линии на обоях были использованы для определения точного положения предметов. В отличие от специально выставляемой позади натюрморта экранной сетки рисунок на обоях становится полноправной частью композиции.

В Четкие контуры Легкие карандашные штрихи наброска были впоследствии обведены более мягким карандашом для придания четкости изображению. В результате предметы, составляющие натюрморт, хорошо выделились на приглушенном фоне.

С Глубокие тени Размывка водой участков теней сделала их более глубокими – особенно по сравнению с белой бумагой и светотеневыми участками натюрморта.

Рисунок ластиками

Ластики можно использовать не только для исправления ошибок — ими можно рисовать. Поэкспериментируйте с различными видами ластиков и научитесь создавать ими самые разнообразные линии и сложную фактуру.

Ластики, обычно ассоциирующиеся с удалением ненужных или ошибочных фрагментов, на самом деле представляют собой гибкий изобразительный материал и могут быть использованы для рисования. При рисунке ластиком необходимо продвигаться от темных тонов к светлым. Предварительную тоновую штриховку можно выполнять любым сухим средством: углем, графитным стержнем или графитным карандашом. Лучше всего рисунок ластиком смотрится на белой или слегка сероватой бумаге.

От темного к светлому

Проработайте ластиком различными штрихами тоновый рисунок и вы увидите, как постепенно проявятся фактура и объемные формы предметов. При необходимости вы можете вновь доработать изображение карандашом или углем. Законченный рисунок, выполненный с применением ластика, следует сразу же закрепить фиксативом.

Выбор ластиков

Для рисунка морских раковин использовались четыре вида ластиков: ластик-клячка, каучуковый, обычный и пластиковый. Наиболее универсальным из них, пожалуй, является ластик-клячка.

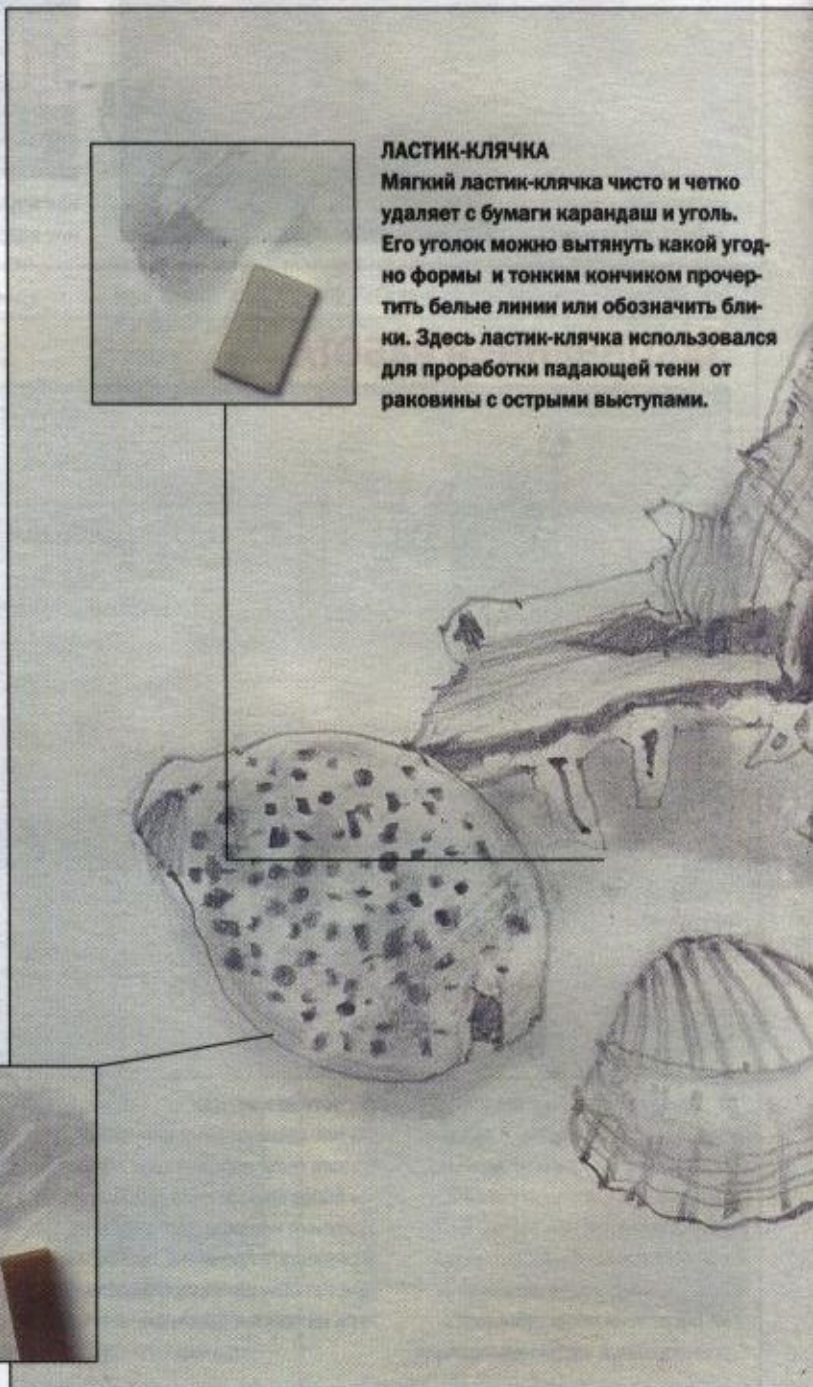
Не следует пользоваться слишком грязными ластиками — они оставляют на бумаге темные следы. Чтобы очистить ластик, потрите его кончик о чистый лист бумаги, пока не сойдет грязь.

КАУЧУКОВЫЙ ЛАСТИК

Пятнистая фактура раковины каури создана легкими точечными касаниями уголка каучукового ластика. Однако, являясь эффективным средством для прорисовки фактуры, этот ластик не годится для рисования мелких деталей.

ЛАСТИК-КЛЯЧКА

Мягкий ластик-клячка чисто и четко удаляет с бумаги карандаш и уголь. Его уголок можно вытянуть какой угодно формы и тонким кончиком прочертить белые линии или обозначить блики. Здесь ластик-клячка использовался для проработки падающей тени от раковины с острыми выступами.

► Этот натюрморт с раковинами, обладающими нежной окраской и тонкой фактурой, — идеальный вариант для проработки изображения ластиками. Используя набор ластиков, художник творчески интерпретировал предварительный тоновый набросок мягким карандашом.

ОБЫЧНЫЙ ЛАСТИК

Обычный ластик хорош для передачи грубой фактуры и толстых линий, поэтому его использовали для обозначения белых бликов на поверхности широкой раковины.

Профессиональные секреты

ГРАФИТНЫЙ ПОРОШОК

Графитный порошок превосходно подходит для быстрого тонирования больших участков. Растушуйте порошок кусочком ткани или пальцами, а затем ластиком обозначьте точки, линии и блики на тонированной поверхности. Однако не забудьте: графитный порошок легко размазывается и стирается, поэтому законченную работу нужно покрыть фиксативом.

ФОРМА ЛАСТИКА

Жесткому обычному ластiku тоже можно придать форму, необходимую для создания линий или фактурных эффектов. Для проработки тонких деталей обрежьте ластик ножом под нужным углом и получите тонкий кончик.

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛАСТИК

Пластиковый ластик превосходно подходит для нанесения тонких линий, поэтому его использовали для передачи концентрических окружностей на большой плоской раковине.

Рисунок углем, графитной крошкой и ластиками

Нарисуйте углем и графитной крошкой необычный натюрморт с овощами, а затем передайте тонкую фактуру пластиковым ластиком и ластиком-клячкой.

При рисовании углем или графитным карандашом места бликов чаще всего соответствуют участкам незакрашенной белой бумаги. При альтернативном способе создания бликов вы можете «прорисовать» их на уже заштрихованной части ластиком-клячкой. В такой технике вы легко изобразите белые линии и светлые области, мягко переходящие в серые тона. Чтобы легче было сти-

рать уголь и карандаш, выберите для прорисовки гладкую бумагу.

Изобразительные средства

В нашем проекте для обозначения фона и теневых участков вам понадобится графитный порошок. Для проработки деталей используйте уголь, угольный и мягкий графитный карандаши.

Используйте разные способы создания белых областей ластиком.

▲ Этот натюрморт нарисован при помощи графитного порошка и угля; для прорисовки контрастных белых областей использовались пластиковый ластик и ластик-клячка.

Краем ластика создавайте бледные изгибы и яркие блики. Тонкие детали капустного листа «рисуйте» ластиком так, словно это карандаш, изменяя время от времени угол наклона.

МАТЕРИАЛЫ

Гладкая акварельная
горячепрессованная
бумага
Графитная крошка
2 угольные палочки:
тонкая и средняя
Пластиковый ластик
Мягкий ластик-клячка
Карандаш 4В
Бумажная салфетка
Твердый угольный
карандаш
Фиксатив

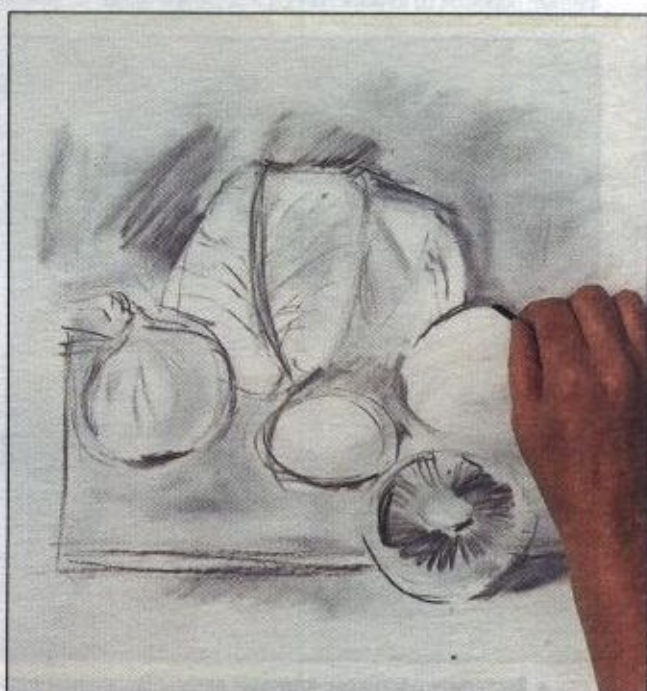
ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ► Набросайте контуры графитной крошкой Возьмите немного графитного порошка на палец и набросайте им контуры предметов. Энергичными смелыми движениями покажите сначала округлые формы овощей. Затем, периодически окуная палец в порошок, нарисуйте все остальное.

2 ◀ Выделите очертания Сдуйте излишки графитного порошка с рисунка. Возьмите тонкую угольную палочку и набросайте очертания овощей. Корпусом угольной палочки широкими штрихами выделите тени на разделочной доске и заднем плане, а затем размажьте штриховку пальцем.

3 ▼ Прорисуйте детали Начните изображать детали: пластинки на обратной стороне шляпки шампиньона, контур луковицы, прожилки на верхнем капустном листе. Заштрихуйте тень от капусты на стене и размажьте ее пальцем.

4 ◀ Наметьте самые темные тона Корпусом средней угольной палочки покажите тени от овощей на разделочной доске. Заштриховывая тень от капусты, сильнее нажимайте на уголь. Обозначьте внешние границы рисунка.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Определите самые светлые участки рисунка — шляпки грибов, прожилки капустного листа и блики луковицы. Именно их мы проработаем ластиком. Чем темнее окружение, тем ярче будут смотреться блики.

5 ▲ Начните работать пластиковым ластиком Средней угольной палочкой проведите несколько жирных линий вокруг овощей и наметьте внутренние прожилки капусты. Разотрите пальцем линии, создавая вокруг овощей полутона. Теперь углом пластикового ластика пройдите вниз по основной прожилке капустного листа, оставляя за собой белую дорожку. Этим же ластиком сотрите графитный порошок со шляпок грибов и выделите блики на луковице.

6 ▲ Выделите ластиком-клячкой детали Вытянутым уголком ластика-клячки (см. «Совет профессионала» справа) прорисуйте тонкие капустные прожилки. Затем обозначьте на луковице несколько кривых линий, повторяя округлую форму и создавая впечатление неровной поверхности. Тщательно сотрите пластиковым ластиком уголь со шляпок грибов, оставив только теневые участки.

7 ▲ Приступайте к проработке карандашом Остро заточите карандаш 4В и тонкими линиями прорисуйте верхнюю чешуйчатую часть луковицы. Оттените некоторые прожилки на капустном листе. Однако не вырисовывайте каждую — сложная структура гораздо лучше передается с помощью легких намеков.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА Прорисовка ластиком-клячкой

Чтобы ластиком-клячкой легче было прорисовывать тонкие линии или обозначать точки, вытяните один из его уголков. Если край ластика сильно запачкается при этом, срежьте его или сильно потрите им о кусок бумаги.

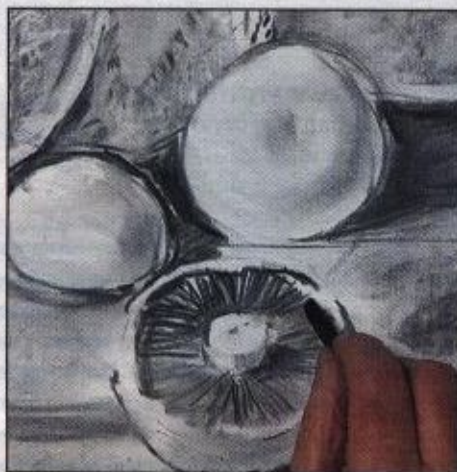
8 ▼ Проработайте фактуру Карандашом 4В продолжайте наносить линии на лист капусты. На капустном кочане сделайте маленькие отметки, указывающие на сложную поверхность овоща. Добавьте больше пластины на внутреннюю сторону шляпки перевернутого шампиньона.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

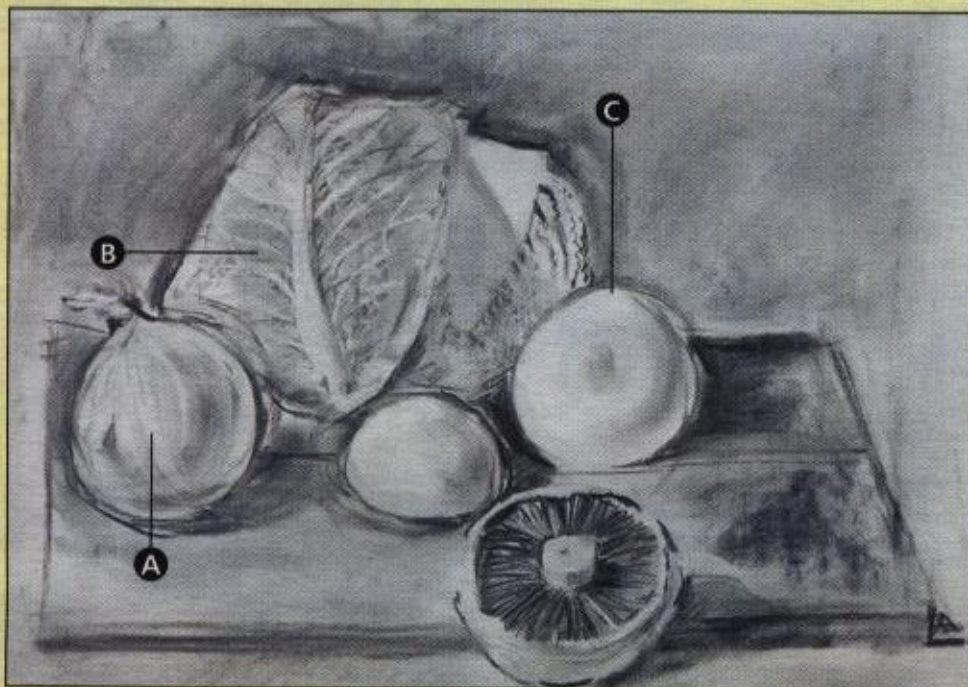
Ваш рисунок почти закончен. Белые, прорисованные ластиком участки плавно переходят в полутона. Остается добавить несколько мелких контрастных деталей.

9 ▶ **Выделите пластинки гриба углем** Средней угольной палочкой четкими короткими штрихами выделите пластинки перевернутого шампиньона.

10 ▲ **Доработайте фактуру угольным карандашом** Скомкайте бумажную салфетку и сгладьте резкие переходы тона на заднем плане. Острым угольным карандашом подчеркните тонкие пластинки гриба и туго свернутые листья капусты. В конце покройте работу фиксативом.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Белые линии подчеркивают форму Белые полосы, прорисованные ластиком по заштрихованной части, подчеркивают округлую форму луковицы и прозрачную структуру ее кожицы.

В Тонкие детали Прожилки капусты художник обозначил вытянутым кончиком ластика-клячки.

С Мягкие переходы тона Бархатистая поверхность грибов была проработана с помощью пластикового ластика. Поэтому переходы тона на шляпках получились очень мягкими и нежными.

Фиксативы

При работе угольными или цветными карандашами, мягкой пастелью или мелом необходимо иметь под рукой фиксатив, который применяют для сохранения отдельного красочного слоя или законченной картины в целом.

Легко крошащиеся средства: уголь, мягкая пастель, мел и мелки Конте — оставляют на бумаге мельчайшие крупинцы пигмента. При гладкой поверхности или при работе слишком плотными слоями пигмент может осыпаться с поверхности. Изображение смажется, и все старания могут пропасть даром. Чтобы этого не случилось, нанесенные слои необходимо закреплять фиксативом.

Однако фиксатив следует применять в умеренных количествах. Если его нанести слишком много,

пигмент станет плотным и утратит свою характерную бархатистую структуру. К тому же не надо забывать, что цвета от фиксатива темнеют.

Нанесение фиксатива

Не забывайте, что с фиксативом следует работать в хорошо проветриваемом помещении. При этом не распыляйте его рядом с едой или оборудованием.

Расположите картину горизонтально и начинайте наносить фиксатив сверху, равномерно продвигаясь

▼ Фиксатив нанесли только на участок над красной диагональной линией пастельного изображения, чтобы показать, как темнеют цвета под его воздействием. Посмотрите, как потемнели облака, особенно те, что расположены на картине прямо над мельницей. Синее небо, серо-зеленые холмы вдалеке и золотое поле на переднем плане также стали более глубокими по тону.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Иногда требуется закрепить только небольшой участок пастельного изображения. Закрыв бумагой остальную часть, вы сможете аккуратно нанести фиксатив на нужный участок.

1 ► Закройте картину бумагой

Послойное изображение тычинок в центре этого анемона необходимо время от времени закреплять фиксативом. Чтобы не покрывать спреем всю картину, вырежьте в листе бумаги отверстие нужного размера. Положите лист бумаги на изображение цветка и нанесите немного фиксатива на участок вырезанного отверстия. Снимите защитный лист бумаги с картины и дайте фиксативу высохнуть.

2 ▲ Работайте поверх фиксатива Когда участок высохнет, можете спокойно дорабатывать изображение. Операцию с нанесением фиксатива можно при необходимости повторить. Обратите внимание, что лепестки, на которые фиксатив не был нанесен, сохранили свою бархатистую структуру.

по поверхности и немного заходя за край листа. Чтобы фиксатив не скапливался в одном месте, все время перемещайте баллончик и не держите его чересчур близко к бумаге. Распыляйте аэрозоль равномерным слоем — лучше нанести несколько легких слоев, чем один плотный.

Если вы используете бутылочку со специальным диффузором, закрепите работу вертикально. Налейте небольшое количество фиксатива в банку, погрузите один ко-

нец диффузора в жидкость и подуйте в специальный мундштук. Прежде чем приступить к покрытию картины, желательно сначала потренироваться на отдельных кусках бумаги.

Жестяные баллончики-аэрозоли используйте для больших поверхностей, а диффузоры — для маленьких работ или закрепления отдельных участков. Если вы не хотите, чтобы фиксатив изменил конечный вид работы, наносите его только на первые слои пигмента, а верхний оставьте незакрепленным.

Используйте шероховатые виды бумаги

Пастель легко крошится, и ее нужно часто закреплять. Однако если вы используете бумагу с шероховатой фактурой, вам не понадобится применять фиксатив в больших количествах. Грубая или холодно-прессованная бумага хорошо удерживает крупинцы пигмента во впадинах шероховатостей.

Для работы плотными слоями следует использовать специальную пастельную бумагу. У бархатной бумаги поверхность похожа на тисненые обои, за счет этого она хорошо удерживает пигмент. Наждачная бумага и столярная шкурка тоже позволяют накладывать пастель не-

сколькими слоями. Но даже при использовании этих видов бумаги вам все равно может понадобиться фиксатив для закрепления небольших участков с очень плотными слоями (см. выше «Закрепление цвета»).

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ФИКСАТИВ?

Эти метки были оставлены четырьмя различными материалами. Затем на верхний ряд меток был нанесен фиксатив, а по нижнему незакрепленному ряду провели пальцем.

- A Мел:** теряет фактуру без закрепления
- B Мелок Конте:** изменения почти не заметны
- C Мягкая пастель:** пигмент легко размазывается
- D Угольный карандаш:** моментально теряет форму

▲ Если у вас нет под рукой фиксатива, в качестве крайней меры для защиты работы используйте обычный лак для волос.

Натюрморт с мягким текстилем угольными карандашами

Нарисуем угольными карандашами натюрморт с диванными подушками и одеждой, точно передавая с помощью растушки мягкую структуру тканей.

Для рисования мягкого текстиля идеально подходят уголь или угольные карандаши, с помощью которых на бумаге можно изображать как бархатистую фактуру, так и самые мелкие детали.

Возьмите для этой композиции пастельную бумагу энгр с фактурной поверхностью. Чтобы не размазать по мере продвижения работы уже нанесенные линии и штрихи, подстелите под руку лист чистой бумаги.

Использование растушки

Для более реалистичной передачи шероховатой поверхности ткани используйте растушку. Растушки обычно выпускают в виде палочек из туго скатанной бумаги или замши различной толщины. При этом они могут иметь заостренный или тупой кончик. Растирая растушкой угольную штриховку, можно добиться более светлого тона. Растушкой с заостренным кончиком вы сможете легко обра-

▲ Ощущение мягкости и нежные переходы тона достигнуты аккуратным растиранием угольного слоя растушкой.

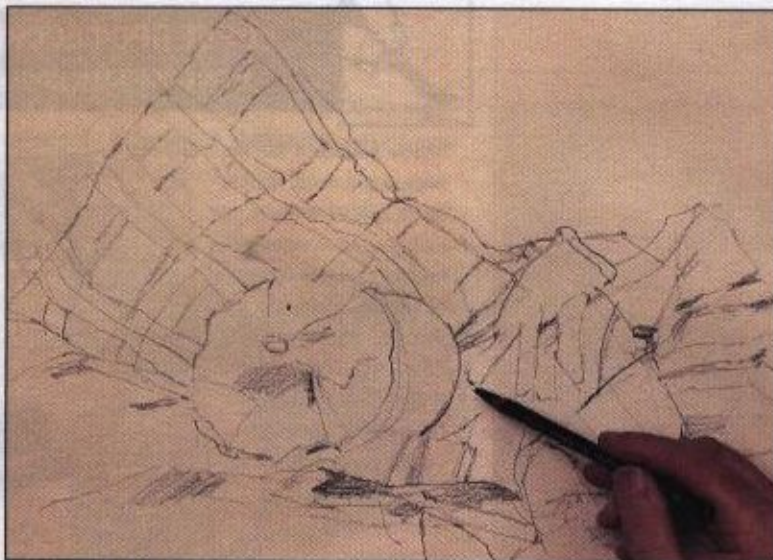
батывать даже самые мелкие участки.

Также растушку используют для нанесения более равномерного угольного слоя (см. «Совет профессионала»). Изменяя силу нажима на уголь и растушку, можно добиться большого тонового диапазона.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ► Выполните набросок

Твердым угольным карандашом набросайте композицию, намечая при этом мягкие складки. Также обозначьте клетчатый узор на подушке с наволочкой из шотландской ткани.

МАТЕРИАЛЫ

Лист пастельной бумаги энгр

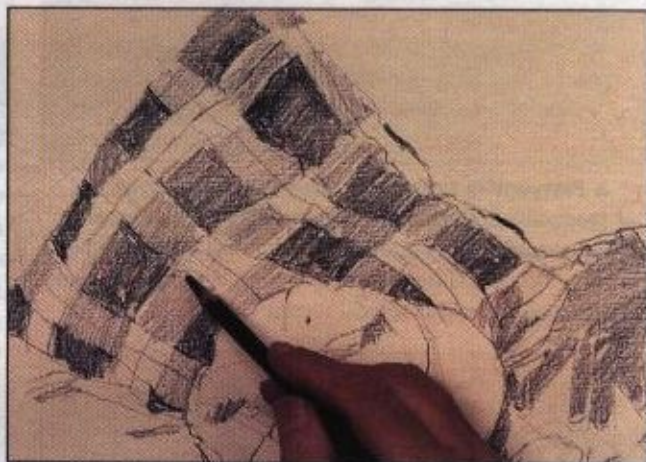
3 угольных карандаша: твердый, средний, мягкий

2 растушки: средняя с заостренным концом и тонкая с тупым концом

Макетный нож для заточки карандашей

Мягкий ластик-клячка
Фиксатив

2 ▼ Наметьте тона и полутона Средним угольным карандашом обозначьте самый темный тон клеток шотландской ткани и складок на кепке. Тем же карандашом нанесите ровный полутон на перчатку.

3 ▲ Проработайте клетчатую подушку Средними и светлыми тонами обозначьте полосы наволочки из шотландской ткани. Будьте аккуратны, нанося штриховку вблизи кепки. Самые светлые клетки на пересечении полос шотландки оставьте пока незаштрихованными.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Чтобы плавно выстроить тона и полутона, пройдите участки угольной штриховки растушкой. Это поможет вам также передать мягкую структуру тканей.

4 ► Смягчите темные тона Мягким угольным карандашом нанесите самые темные тени на подушке. Средней растушкой с заостренным концом разотрите угольную штриховку и смягчите тона.

5 ▲ Растушуйте клетчатую ткань Средней растушкой с заостренным кончиком разотрите угольную штриховку темных квадратов и квадратов среднего тона на клетчатой подушке. Проработайте поочередно углем и растушкой форму перчатки, передавая изгибы и тени.

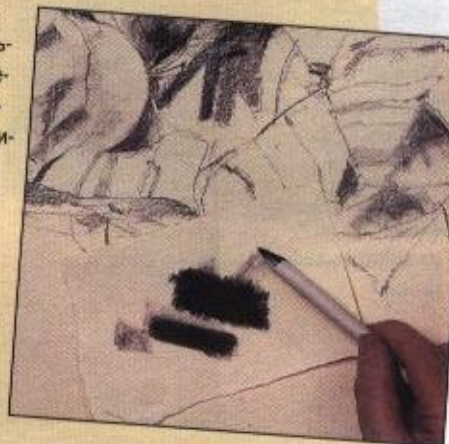
7 ▲ Нарисуйте шарф Средним угольным карандашом обозначьте неровные полосы на шарфе. Кривизна этих линий поможет передать форму шарфа. Тонкой растушкой с тупым кончиком проработайте тени.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Как рисовать растушкой

Чтобы добиться тонких переходов тона, используйте для нанесения теней растушку. Несколько раз с силой проведите мягким углем по бумаге, чтобы на ней скопилось побольше угольного порошка. Потрите по нему кончиком растушки и обозначьте на рисунке нужные тона и полутона.

6 ► Изобразите кепку Прорисуйте складки ткани на кепке средней растушкой, используя «Совет профессионала», помещенный выше. Мягким и средним угольными карандашами нанесите тени на кепку и смягчите их тонкой растушкой с тупым кончиком. Прорисуйте на кепке твердым угольным карандашом детали – швы, застежку и небольшие отверстия в заклепках сверху.

8 ▲ Скорректируйте тоновые отношения Заштрихуйте углем светлые полосы на шарфе и проработайте их средней растушкой с заостренным кончиком. Таким же образом обозначьте полутона на квадратах клетчатой материи, затем средним угольным карандашом прорисуйте тонкие линии. Тона перчатки и правого угла желтой подушки сделайте более глубокими и размытыми.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

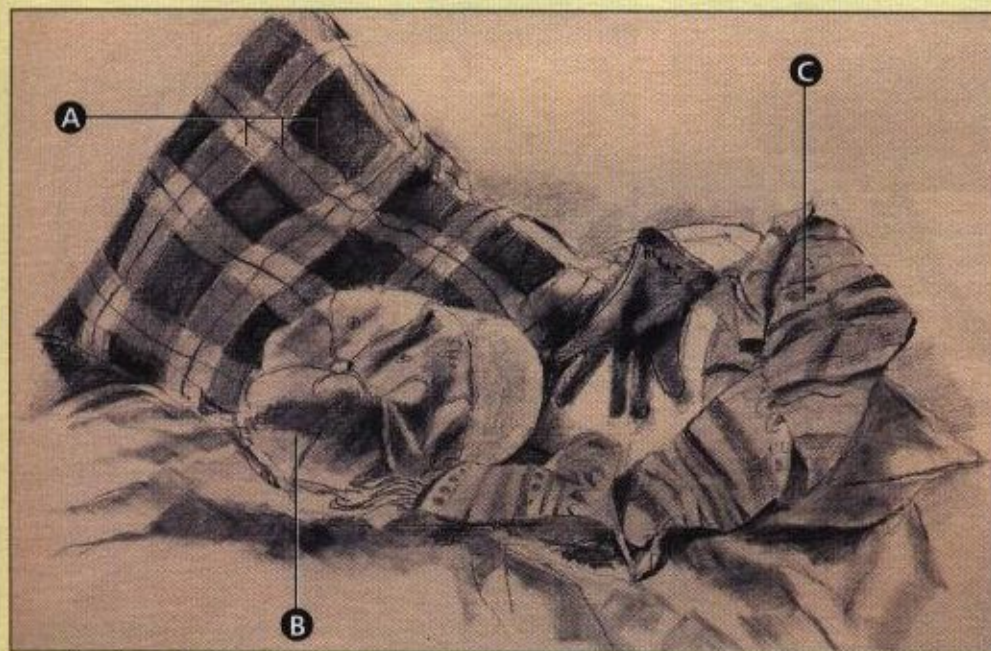
Приятное ощущение мягкости ткани убедительно передано углем и растушкой. Остается добавить несколько мелких штрихов для большей детализации.

9 ► Создайте центр композиции Набейте на среднюю растушку с заостренным кончиком угольную крошку и набросайте задний план рисунка. Вытяните уголок мягкого ластика-клячки и «прорисуйте» им блик с левой стороны перчатки, откуда падает свет. Детально прорисуйте узор шарфа твердым угольным карандашом.

10 ▲ Проработайте последние детали Сделайте складки ткани на переднем плане более темными, оставляя между ними светлые участки, передающие блики на изгибах ткани. Добавьте последние детали – к примеру, узор на перчатке и кисточки на шарфе. Покройте работу фиксативом.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Тональный контраст

Использование твердых, средних и мягких угольных карандашей позволило придать завершенность рисунку, а применение растушек – передать игру света и тени.

В Плавные переходы тона

Чередование участков угольной штриховки и областей, смягченных растушкой, создает на картине фактурный контраст и передает ощущение мягкости шерстяной и хлопчатобумажной тканей.

С Тонкие линии

Тонкими четкими линиями художник прорисовал узоры ткани и мелкие детали, к примеру строчки стежков и кисточки.

Коллекция шляп

Нарисуем мягким графитным карандашом композицию из разных шляп, детально прорабатывая светотеневые формы и фактуру.

Головные уборы, будь то спортивные кепки или изысканные шляпы, обладают особой привлекательностью, причем поношенные часто выглядят еще интереснее, чем новые. Благодаря разнообразию форм и фактур интересная шляпная композиция представляет собой идеальный объект для рисования.

У каждой шляпы своя индивидуальность

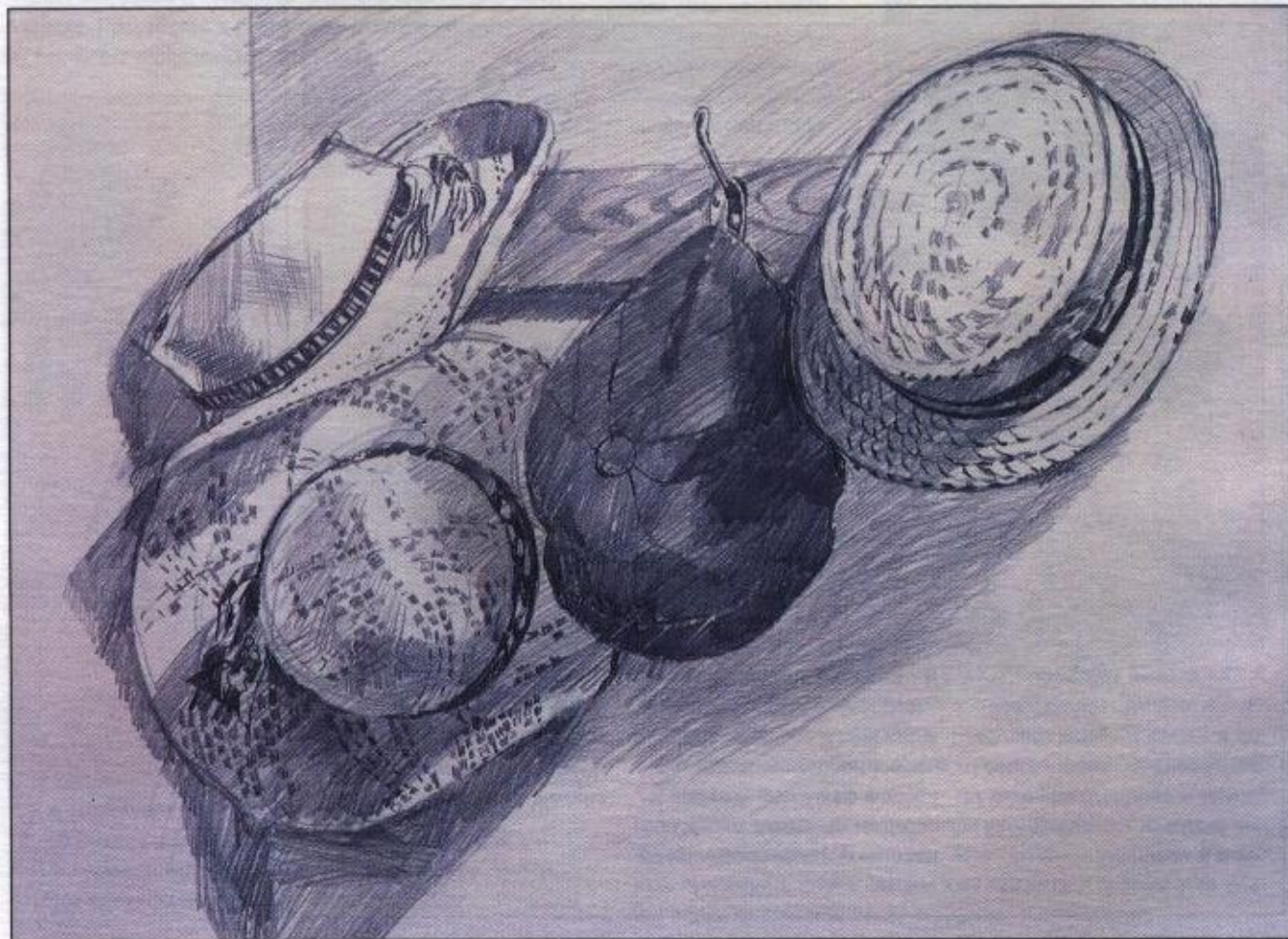
Для карандашного рисунка были выбраны четыре различные шляпы. Соломенное канотье — оригинальный головной убор эллиптической формы со спиральной структурой плетения поля и тульи. У сомбреро широкие поля, плавно согнутые по краю. Панама —

мягкая и почти бесформенная. Черная приплюснутая кепка будет контрастировать со светлыми солнечными тонами всей композиции.

Схематичная передача фактур

Для изображения каждой шляпы будем выбирать наиболее простой способ передачи общего впечатления. Плетеную фактуру соломенной шляпы, к примеру, не стоит изображать в деталях. Грубую фактуру сомбреро отобразим лишь парой квадратов штриховки, а тонкую ткань панамы — перекрестной штриховкой с детальной проработкой. Концентрические круги стежков на канотье передадим пунктиром.

▼ Мягким карандашом прекрасно переданы широкая гамма тонов и разнообразная фактура шляп.

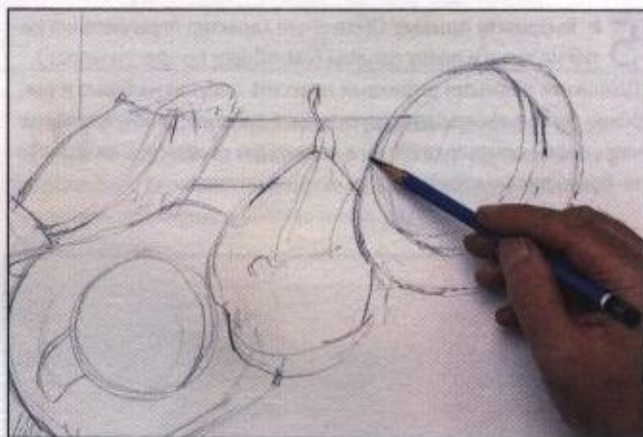
МАТЕРИАЛЫ

Лист плотной бумаги
Карандаш 4В
Макетный нож для заточки карандаша или точилка
Мягкий ластик-клячка

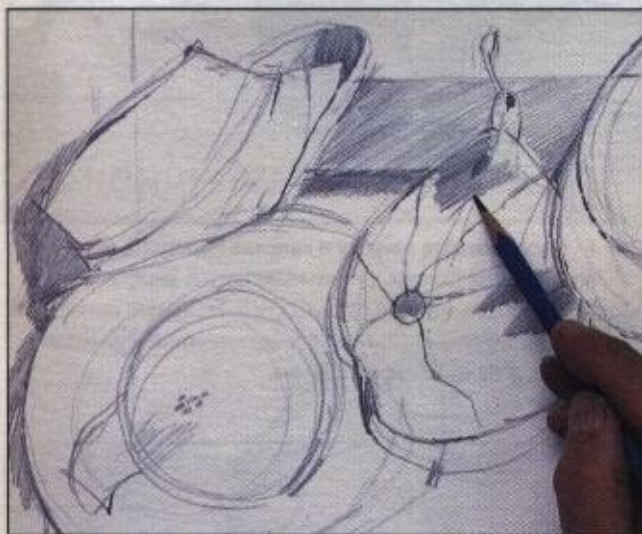
ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ► Набросайте основные контуры

Карандашом 4В обозначьте вешалку и угол стены. Набросайте контуры четырех шляп, придав каждой характерную форму. Тулью канотье нарисуйте в виде эллипса, для построения которого можете наметить несколько опорных линий. Завершив предварительный набросок, обведите его, нажимая на карандаш чуть сильнее.

2 ▼ **Обозначьте тени** Густо заштрихуйте падающие тени от вешалки и сомбреро. Саму вешалку проработайте легкой светотеневой диагональной штриховкой. Наметьте светлый тон штриховки на панаме; темной линией и густой штриховкой падающей тени обозначьте ее левый край. Затем обведите и заштрихуйте пуговицу кепки, покажите на ней сегменты и наметьте темные тона в складках.

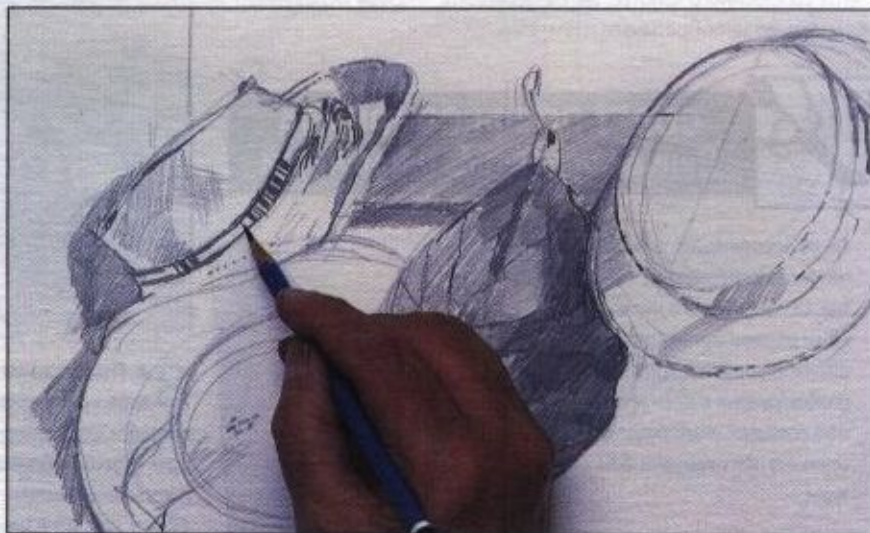

3 ▲ **Придайте форму кепке** Мягко проработайте светотеневой штриховкой всю поверхность кепки. Усиьте тон справа и на козырьке, сильнее нажимая на карандаш. В результате поверхность кепки будет проработана целой гаммой переходящих друг в друга тонов: светлых, умеренно темных и почти черных.

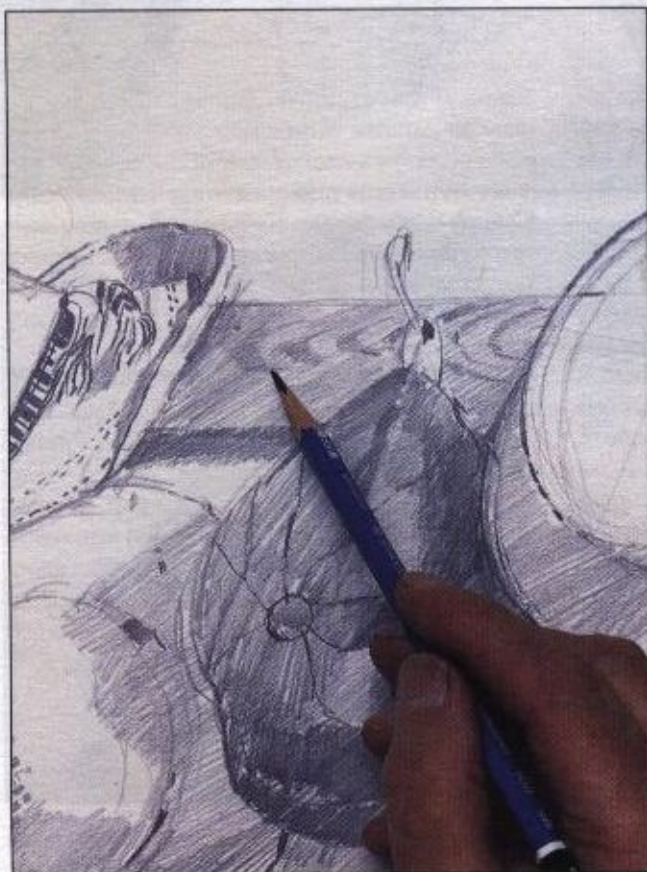
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Обозначив основные тона, можно приступать к проработке фактур различных шляп и приданию им индивидуальности.

4 ► **Приступайте к сомбреро** Выделите ленту и плетеные кисти сомбреро. Затем начните заштриховывать тулью, передавая фактуру квадратами перекрестной штриховки. На освещенной части сомбреро фактура видна неотчетливо – здесь можно частично нанести косую штриховку в одном направлении. Перейдя к соломенной шляпе, выделите стежки на тулье и полях пунктиром и чуть наметьте в нескольких местах светлые тона.

5 ▶ Выделите панаму Обозначьте характер переплетения нитей на тулье и полях панамы (см. «Совет профессионала»). Длинными прямыми штрихами нанесите полутон на тулью и широкие поля, а также падающую тень от панамы. Отогнутую вверх часть полей оставьте светлой, а падающую от нее тень заштрихуйте более темным тоном.

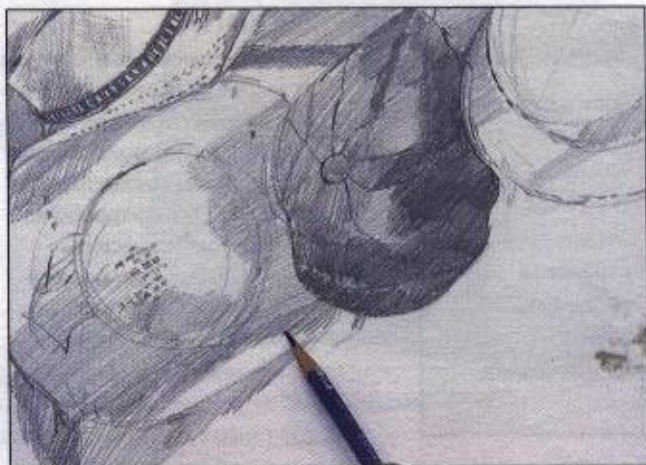
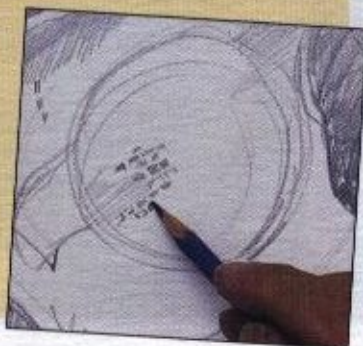

6 ▲ Передайте текстуру деревянной вешалки На правой части стены проложите тени около канотье и кепки умеренной штриховкой. Чтобы штрихи ложились свободно, не держите карандаш близко к заточенной части. Слегка заштрихуйте поля и ленту соломенного канотье. Затем передайте текстуру деревянной вешалки зигзагообразными штрихами.

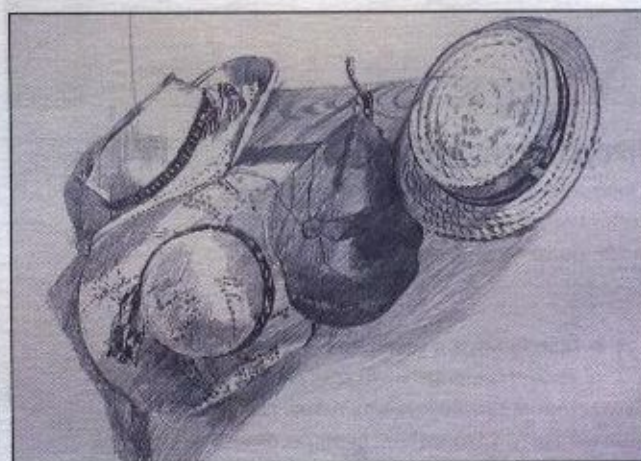

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА Передача переплетения нитей

Не вырисовывайте в деталях нитяное переплетение панамы. Обозначьте его несколькими рядами маленьких заштрихованных квадратиков, разбросанных в произвольном порядке: этого будет достаточно для передачи фактуры.

7 ▲ Проработайте панаму и канотье Нарисуйте полосы на ленте и банте панамы. Добавьте несколько заштрихованных квадратиков вдоль изгибов тульи и полей, передавая нитяное переплетение. Зубчатыми линиями изобразите concentric circles на соломенном канотье.

8 ▲ Подчеркните плетение соломенного канотье Подчеркните край верхней части канотье короткими темными прерывистыми штрихами. Передайте структуру плетения concentric circles небольшими заштрихованными прямоугольниками и косыми линиями. Перейдя к вешалке, придайте законченную форму крючку в центре и обозначьте падающую от него тень.

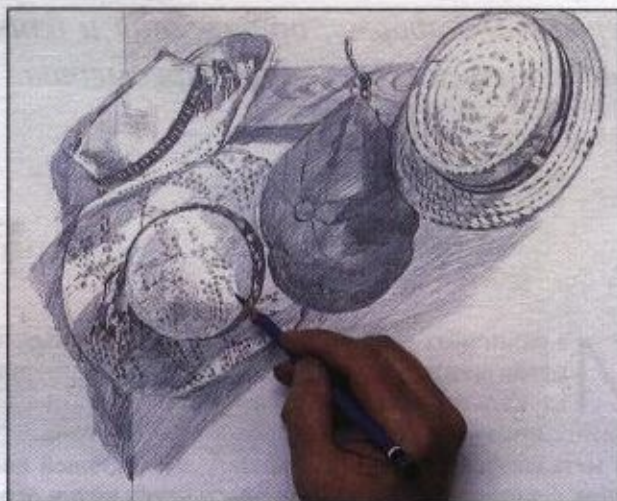
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Тона штрихового рисунка гармонично сочетаются друг с другом, передавая своеобразие фактур различных поверхностей. Остается придать индивидуальность каждой шляпе.

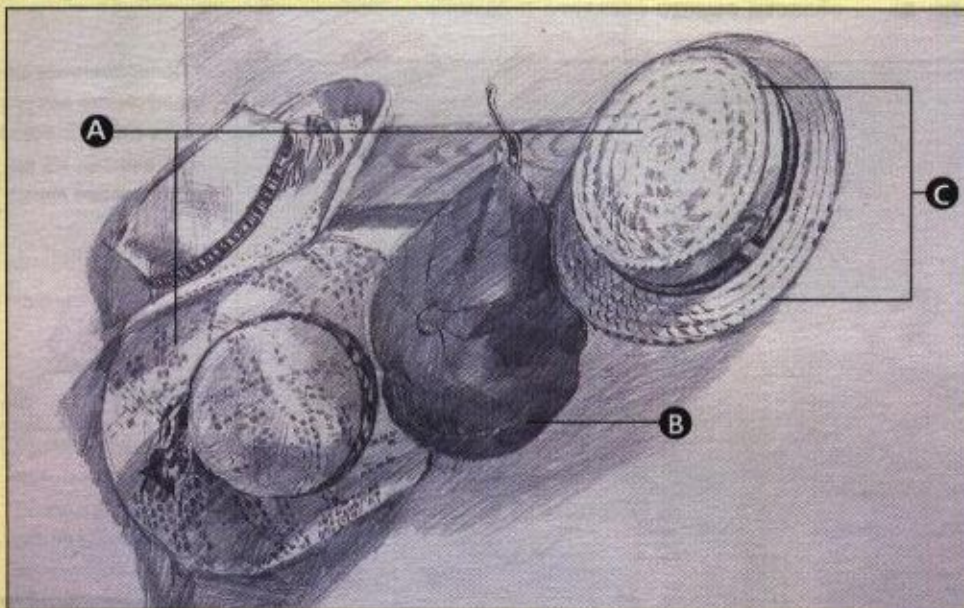

9 ▲ Углубите тона Усиьте полутона черной кепки, чтобы переход к более темным участкам не был слишком резким. На левую часть стены положите легкую штриховку.

10 ▼ Уточните тональные отношения Добавьте немного штриховых квадратиков на панаму, располагая их в направлении переплетения нитей. Проработайте светотеневую штриховку на панаме и канотье и еще раз смягчите переходы тонов на кепке.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Разные фактуры

Соломенное плетение канотье и нитяное переплетение панамы переданы разными способами: зубчатыми линиями, перекрестной штриховкой и заштрихованными квадратиками.

В Градация темных тонов

Матерчатая кепка решена в темных тонах различной интенсивности – в зависимости от освещенности и расположения складок.

С Эллиптические формы канотье

В отличие от мягких форм остальных шляп, жесткие поля и тулья канотье имеют форму правильных эллипсов.

Металлическая посуда

Графитными карандашами можно прекрасно передавать форму, отражения и блики металлических кухонных предметов.

Из различных кухонных предметов можно создавать привлекательные композиции. В данном проекте мы использовали металлические предметы: кастрюлю с крышкой, дуршлаг и половник.

Выстроив композицию, внимательно изучите, как падает свет на металлические поверхности. При этом отражения будут сильно де-

формироваться из-за округлых форм самих предметов.

Свет и тень

В блестящей поверхности крышки четко видно отражение окна слева. Отражение на матовой поверхности дуршлага менее тусклое, чем на полированных поверхностях.

Прищурьте глаза и определите области самого светлого и самого

насыщенного тона. И не забудьте, что самые яркие участки рисунка — отражения на металле, поэтому оставляйте в этих местах бумагу нетронутой. Для создания дополнительных бликов используйте ластик. Затемните места вокруг отражений и смоделируйте светотеневую штриховкой округлые формы предметов.

« Полированные металлические поверхности схожи с зеркалом: они так же ярко отражают свет.

МАТЕРИАЛЫ

Большой лист плотной бумаги
Графитные карандаши: В и 4В
Ластик-клячка

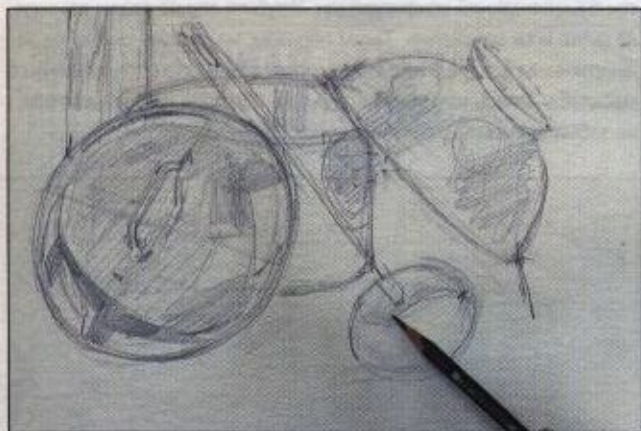
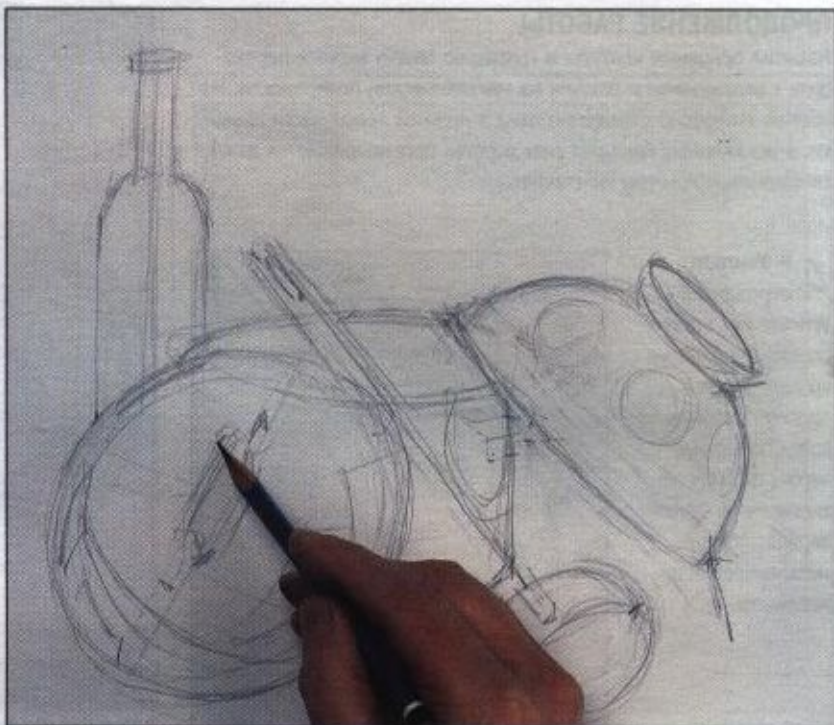
ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ► Выполните композиционный эскиз

Карандашом В набросайте контуры предметов, сверяя основные углы и пропорции. Если затрудняетесь при этом правильно изобразить овалы, можете попрактиковаться на отдельном листе. Легкими штрихами обозначьте контуры отражений на крышке, половнике и кастрюле. Прорисуйте дырочки в дуршлага. Наметьте ручку крышки и ее отражение.

2 ▼ Наметьте тона и полутона

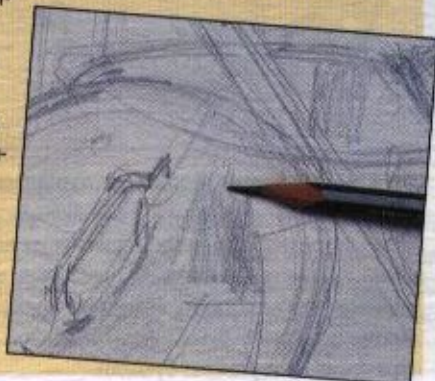
Карандашом 4В заштрихуйте самые темные области вокруг отражений (см. «Совет профессионала» внизу) на крышке кастрюли. Уверенными линиями очертите ее край и отражения окна внизу слева. На кастрюлю, дуршлаг, бутылку и половник нанесите полутона светотени.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Карандаш с длинным заточенным кончиком

При штриховке натюрморта используйте длинный заточенный кончик карандаша 4В. Для этого очините карандаш на 25–30 мм и заточите острие на мелкой наждачной бумаге. Тени наносите плоской очиненной стороной, держа карандаш почти горизонтально. Чтобы кончик оставался острым, все время поворачивайте карандаш во время штриховки.

3 ▼ Проработайте тени Карандашом 4В затените низ дуршлага. Нарисуйте этикетку бутылки, наметив ее продолжение на обратной стороне. Слегка заштрихуйте бутылку полутоном, обозначив горлышко и край. Изобразите контуры верхней ручки дуршлага. Самым насыщенным тоном заштрихуйте черную ручку половника.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

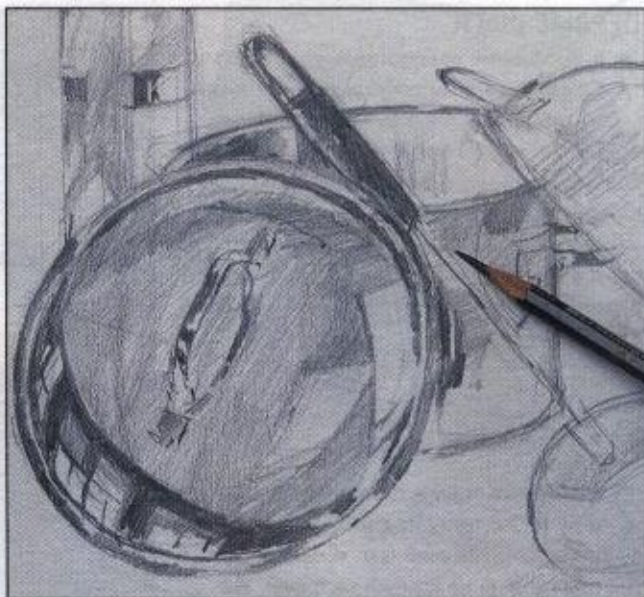
Наметив основные контуры и градацию теней, можете переходить к отражениям и бликам на металлической поверхности. Наиболее интересно отражение окна в нижней левой части крышки: в искаженных контурах рам хорошо просматриваются даже светотеневые контуры на стеклах.

4 ► Усилить отражения

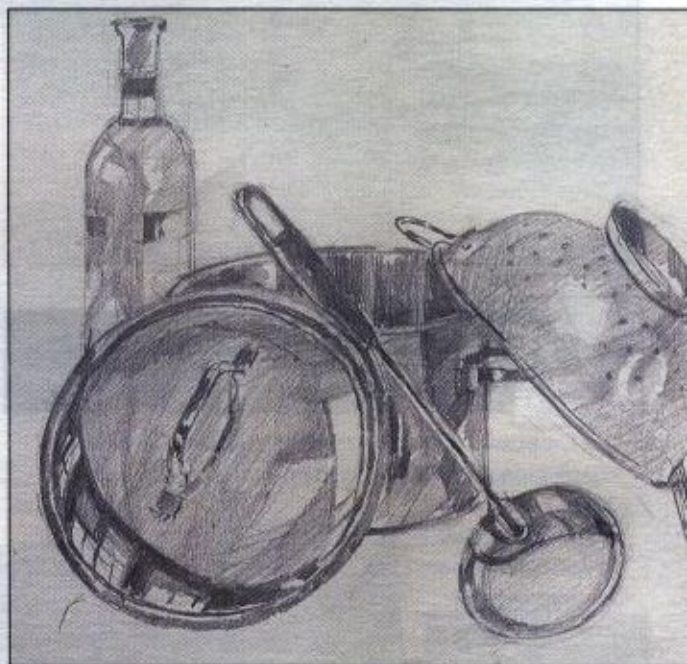
Усилите тон вокруг отражения окна на крышке более плотной штриховкой. С помощью четких отражений вы сможете лучше передать сияние металлической поверхности.

6 ▼ Доработайте кастрюлю и половник Вертикальной градуированной штриховкой обозначьте темные тона внутренней части кастрюли. Положите тоновую диагональную градуированную штриховку на бок кастрюли в месте падающей тени от дуршлага. Протяните узкую темную штриховую полосу вдоль ручки половника, а затем заштрихуйте полутон его выпуклую чашу, обозначив края чуть темнее. Наметьте отражения на верхней части возле ручки. Прищурьте глаза, чтобы определить для себя упрощенные формы отражений.

5 ▲ Проработайте градации тона Распределите более четкую градацию светотеневой штриховки на остальной поверхности крышки, оставляя участки отражений светлыми. Чтобы получалась остроугольная форма бликов, используйте в качестве трафарета кусок бумаги нужной конфигурации. Углубите тон по краям крышки, на ручке и ее отражении. Таким образом, на крышке оказались задействованы все градации тона в пределах выбранного тонального масштаба. Теперь начните накладывать полутона на бок кастрюли, не забыв выделить отражение дуршлага.

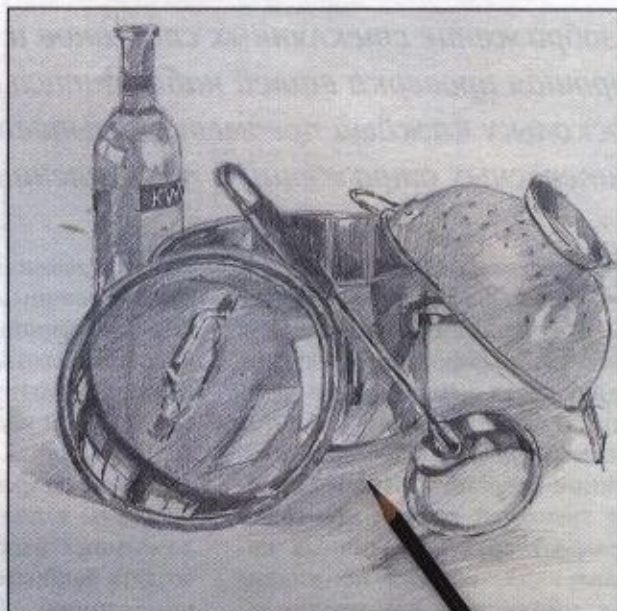
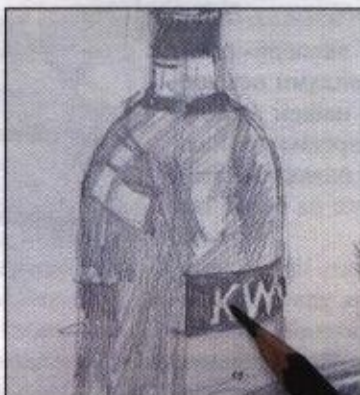
7 ▲ Закончите изображение дуршлага Изобразите на дуршлага темные дырочки. Края дуршлага и ручки обозначьте четкими тонкими линиями. Нанесите на всю поверхность дуршлага тонкую градуированную светотень, изменяя направление штрихов, чтобы показать выпуклую форму. В местах бликов и вмятин оставляйте бумагу незакрашенной. В конце покажите отражения на горлышке бутылки.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Теперь все тона и отражения ясно обозначены. Чтобы оживить рисунок, осталось прорисовать буквы на этикетке и доработать блики ластиком.

8 ▶ Проработайте этикетку бутылки

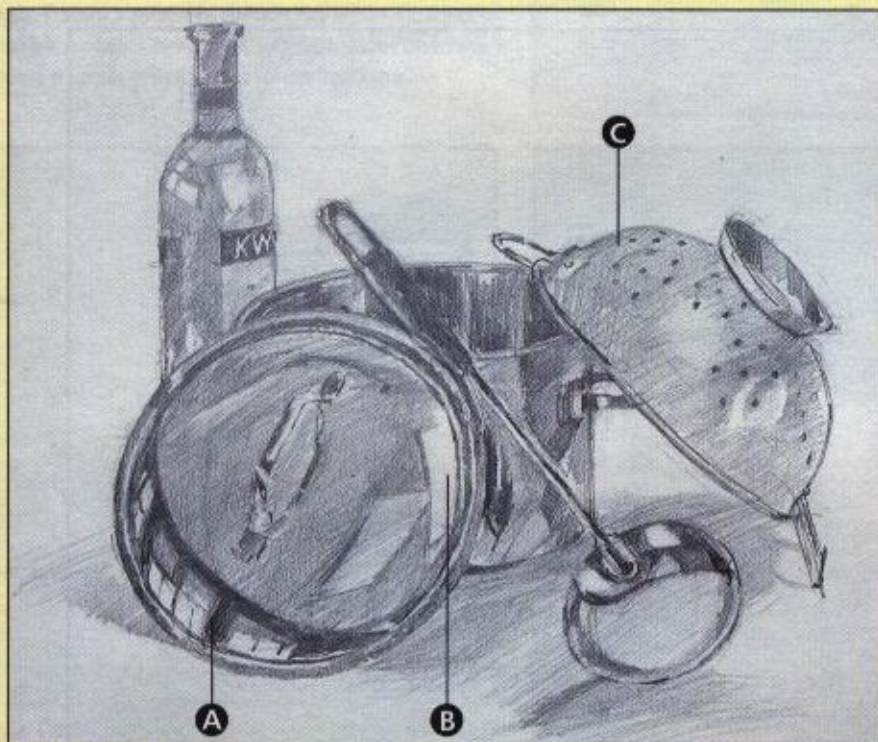
Затушуйте пространство вокруг букв на этикетке, чтобы они смотрелись ярко-белыми. Добавьте темные тона на правую сторону бутылки и ее горлышка.

9 ▲ Обозначьте падающие тени

Четко выделите края этикетки с помощью положенного на нее куска бумаги в виде шаблона. Теперь обозначьте падающие тени от предметов. Очистите участки бликов от случайных штрихов ластиком.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Отражения на полированных поверхностях

Округлая поверхность полированной крышки передает искаженные отражения окон.

В Яркие блики

Наиболее яркие блики созданы с помощью незакрашенных участков белой бумаги, выделенных вокруг самой темной штриховкой.

С Матовые поверхности

Матовая поверхность дуршлага была заштрихована более ровным тоном, чем остальные предметы.

Отражения в стеклянной посуде

Изображение стеклянных стаканов и графинов — хорошая проверка вашей наблюдательности, поскольку каждый предмет оказывается полон интересных отражений и преломленных форм.

Всмотревшись в стеклянную посуду на столе, вы увидите причудливые отражения и преломленные формы. Предметы, находящиеся позади криволинейных стеклянных форм, остаются видимыми, но приобретают искаженные очертания. Иначе выглядит граненый стакан: его грани отражают свет в различных направлениях, образуя неожиданные множественные преломления, похожие на игру света бриллиантов.

Не пожалейте времени для получения наиболее интересных бли-

ков и отражений, экспериментируя с различными видами освещения натюрморта. В нашем проекте набор стеклянных предметов освещен сзади, поэтому падающие тени оказываются впереди на белой поверхности стола.

Можете попробовать переставить предметы в поисках удачных преломленных изображений, а затем создать наиболее привлекательную композицию. Постарайтесь поменьше двигаться в процессе рисования, так как оригинальное отражение вас самих также может сместиться.

▼ Для передачи множества тоновых градаций при изображении стеклянных предметов было использовано всего два графитных карандаша: 2В и 4В.

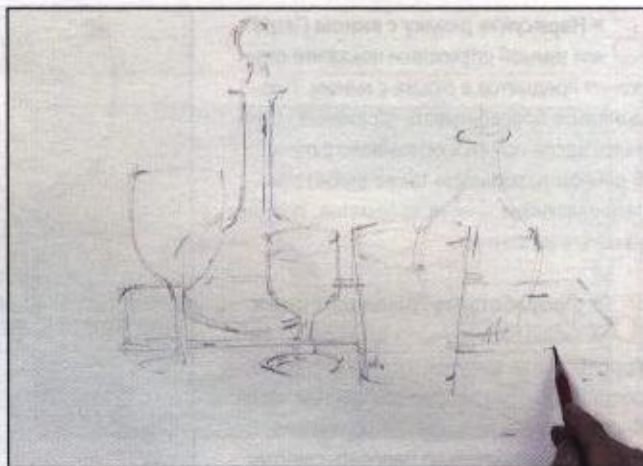

МАТЕРИАЛЫ

Лист плотной бумаги
Графитные карандаши: 2В и 4В
Макетный нож для заточки карандашей
Мягкий ластик-клячка

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ► Выполните набросок Карандашом 2В набросайте композиционный эскиз, стараясь изобразить очертания стаканов и графинов симметричными. Особое внимание уделите изображению эллипсов, образуемых по верху и низу предметов. Также постарайтесь правильно передать преломленные формы предметов, например смещенную кромку подноса, видимую сквозь толстое стекло графинов и граненого стакана.

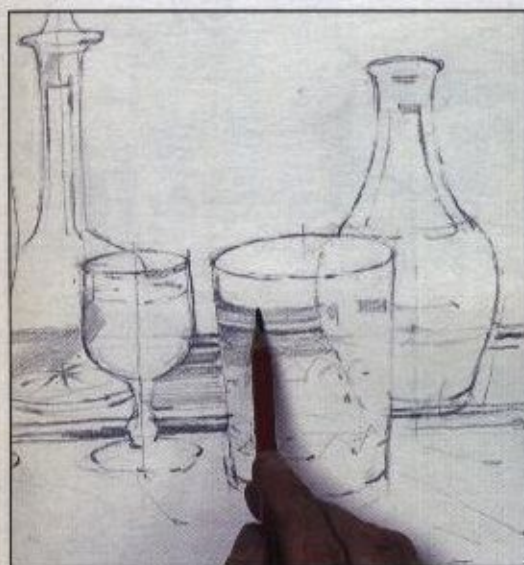

2 ► Обведите линии наброска Карандашом 4В обведите линии наброска. Можете также наметить линии симметрии, чтобы уточнить формы изображенных предметов. Прорисуйте грани стакана и горлышки графинов. Наметьте искаженные контуры, просматривающиеся сквозь различные стеклянные предметы.

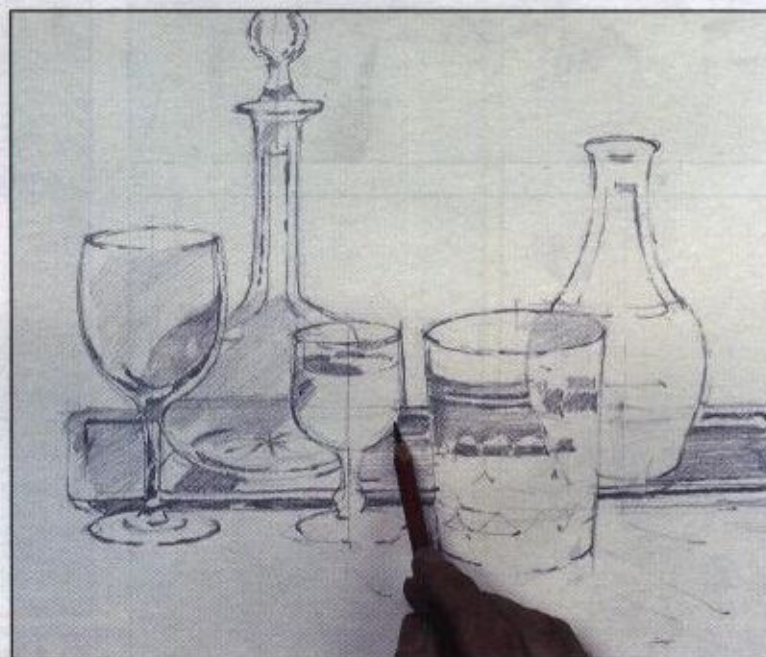

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Еще раз всмотритесь в стеклянные предметы натюрморта, стараясь заметить множество мельчайших отражений и преломлений. Не забудьте также отметить темные и светлые участки на их поверхности.

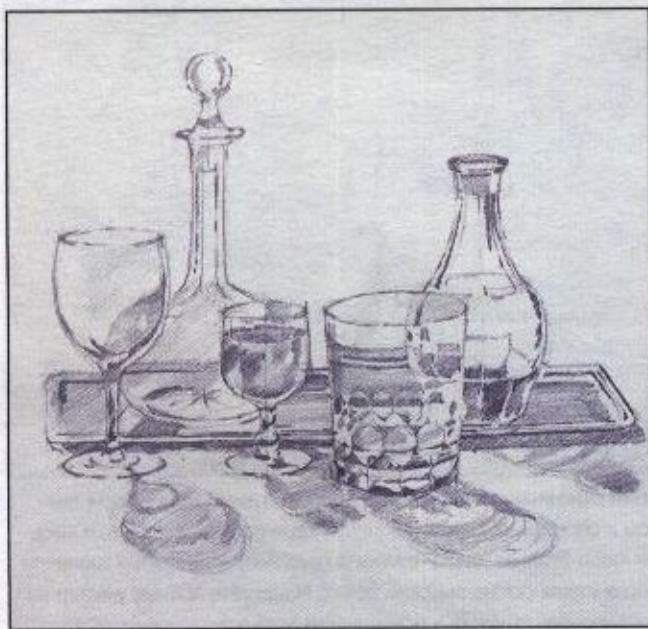
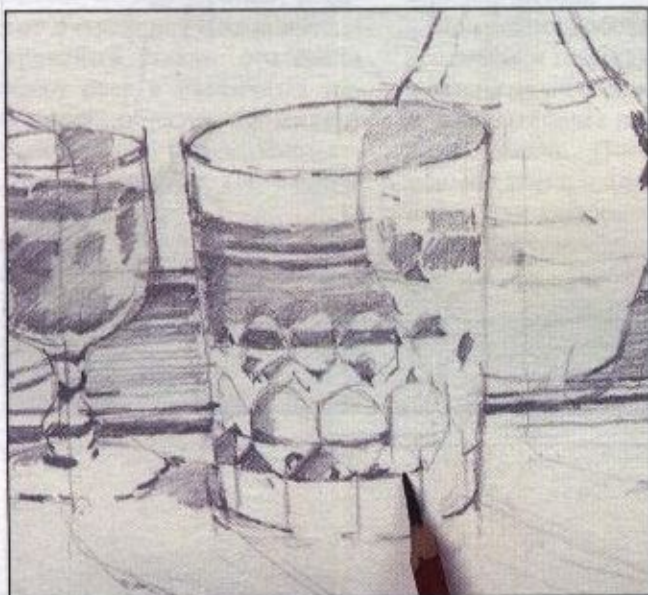
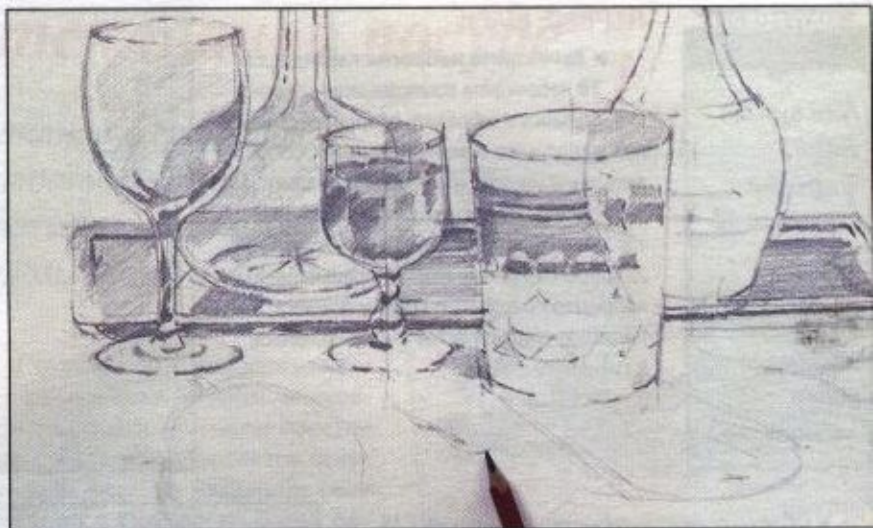
3 ▲ Проработайте поднос Нарисуйте звездчатые грани на донышке высокого графина. Обозначьте поверхность подноса полутонем, сильнее нажимая на карандаш у краев. При этом внимательно смотрите сквозь бокал и графины, отмечая, как искажается дальний край подноса, который вы видите сквозь изогнутое стекло, — скорее всего, он будет казаться приподнятым.

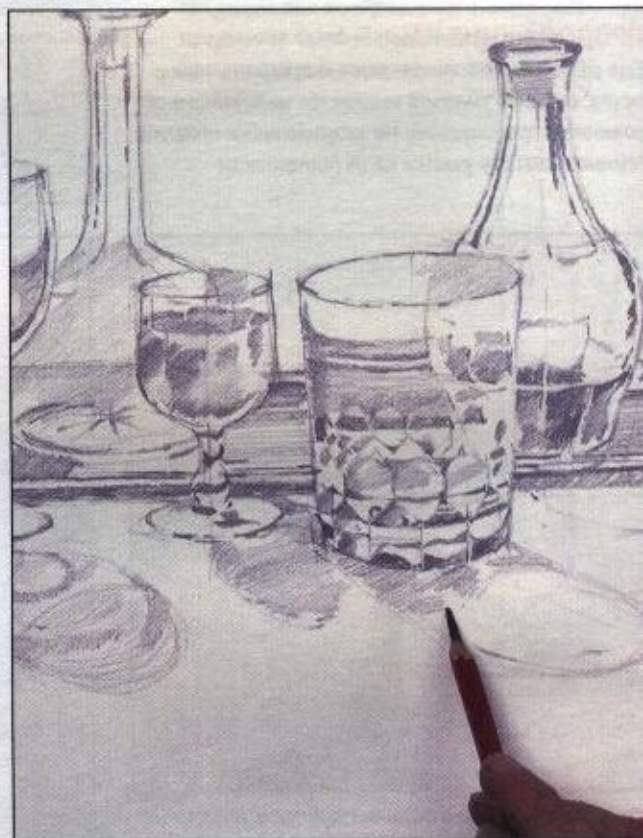
4 ▲ Наметьте основные тона Начните с проработки граней бокала темным тоном и полутонем. Положите легкие тени на левый графин и высокий бокал для вина. Темным тоном покажите преломленную форму той части графина, которая видна сквозь высокий бокал. Нарисуйте темные участки на ножках бокалов, пробке графина и поверхности подноса.

5 ▶ Нарисуйте рюмку с вином Пятнами темной штриховки покажите отражения предметов в рюмке с вином. Продолжайте прорабатывать отражения, спускаясь вдоль ножки к основанию рюмки. В данном натюрморте также важно показать падающие тени от предметов, поэтому наметьте их контуры.

6 ▼ Проработайте граненый стакан Хорошо заточенным карандашом 4В проработайте рисунок на гранях стакана, постепенно спускаясь до его нижней части. Внимательно глядя в отражения, попытайтесь тщательно передать светотеневой рисунок.

7 ▼ Покажите грани малого графина Грани на корпусе малого графина лучше видны там, где сквозь них просвечивает поднос. Передайте грани насыщенной штриховкой, оставляя незакрашенной бумагу в местах кромок. Заштрихуйте темным тоном падающую тень от подноса, а затем легкой штриховкой проработайте падающие тени от стеклянных предметов.

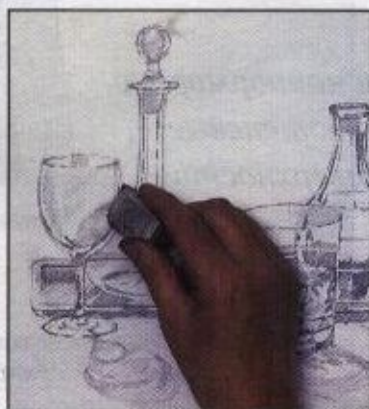
8 ◀ Закончите проработку падающих теней Так как тени являются упрощенным вариантом самих стеклянных предметов, то передавайте их округлые формы закругленными линиями. Доработайте падающую тень от малого графина. Четко прорисуйте задний край подноса, видимый сквозь хрустальный граненый стакан и высокий графин.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

На данном этапе остается только сделать рисунок более четким, усилив кое-где тени и создав дополнительные блики.

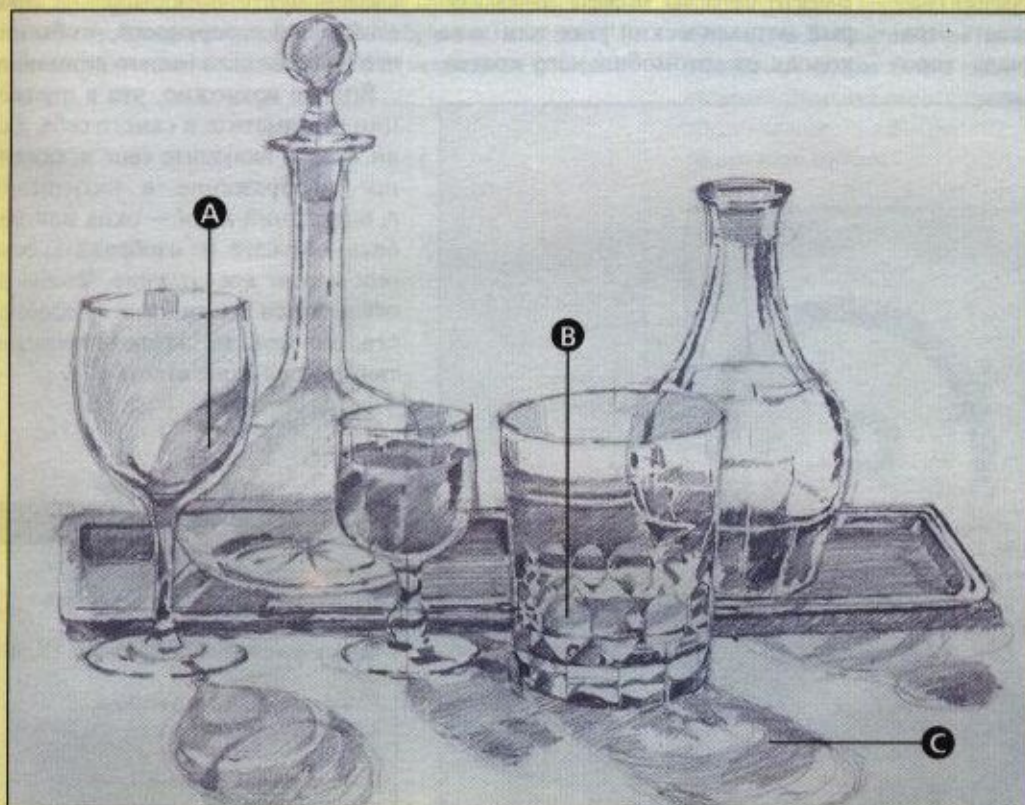
9 ► Добавьте блики

Остро заточенным карандашом 2В четче прорисуйте бокал и малый графин. Слегка заштрихуйте левый край высокого бокала для вина и пробку графина. Мягким ластиком проработайте места бликов на верхней части пробки графина и ее нижней части, которая видна сквозь стекло.

10 ▲ Уточните детали Легкой диагональной штриховкой более четко обозначьте внутреннюю видимую часть горлышка высокого графина. Подчеркните толстыми темными линиями края подноса, видимые сквозь стекло высокого графина. Уточните форму падающих теней от стеклянных предметов и добавьте больше подробностей.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Искаженные формы

Искаженные формы, обусловленные преломлением света при его прохождении сквозь стекло, присутствуют в изображении бокалов и графинов.

В Игра света на гранях бокала

Каждая грань хрустального бокала множественно отражает свет, создавая причудливый рисунок, передаваемый большим количеством тоновых градаций.

С Округлые падающие тени

Отбрасываемые предметами тени — важнейший элемент композиции — показаны комбинированными закругленными и прямыми штрихами.

Отражения на сферической поверхности

Нарисуйте графитными карандашами натюрморт с кухонной посудой, точно передавая светотеневые формы и искаженные отражения на поверхности блестящего чайника.

Отражения бывают не только прямыми, как в зеркале. Если блестящая поверхность изогнута, отражение предмета будет искажено. Даже изображение бутылок или кружек с такими отражениями потребуют от художника умения передавать перспективу. Чтобы правильно нарисовать отражение, его нужно сначала хоро-

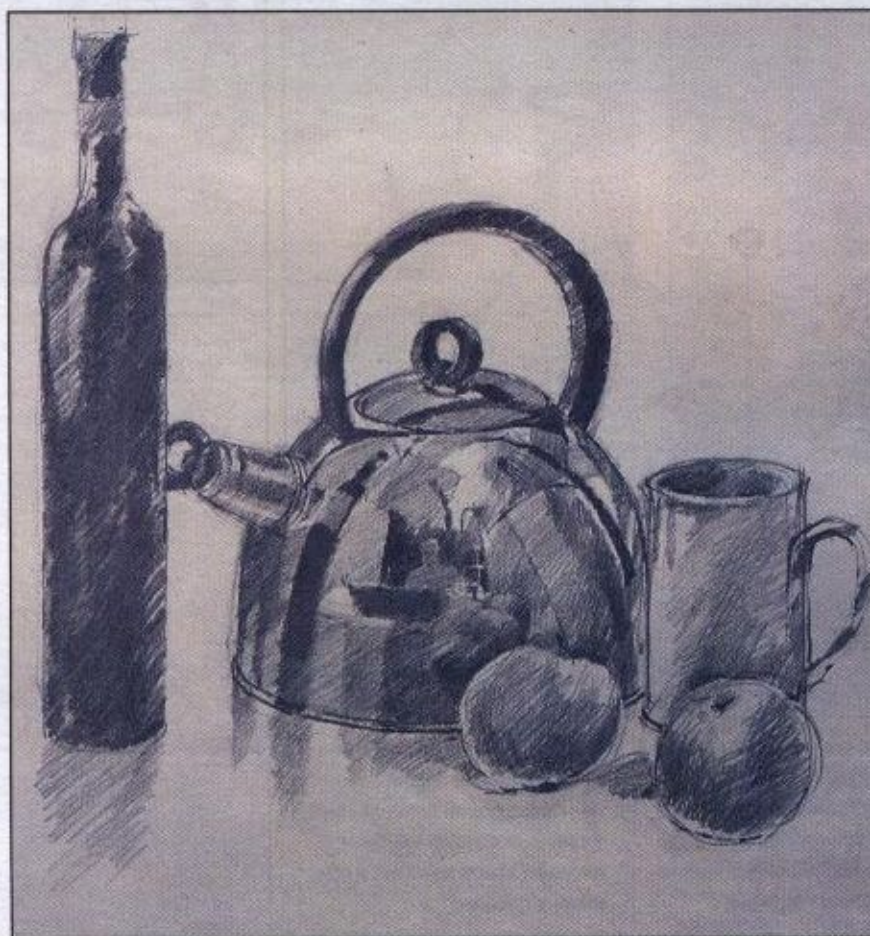
шенько изучить, потому что заранее представить искаженную форму почти невозможно.

Постановка натюрморта

В этот натюрморт входит металлический чайник округлой формы. Вместо него вы можете взять старый металлический утюг или даже колпак от автомобильного колеса,

поскольку их блестящие изогнутые поверхности также дают интересные искривленные отражения. Подберите объекты, которые поставите рядом с чайником: они должны быть прямыми, чтобы искажения были легко заметны. Скомпонуйте натюрморт на простой белой поверхности, чтобы ничто не отвлекало вашего внимания.

Вполне возможно, что в отражении вы заметите и самого себя. Если так, то включите свое искаженное изображение в натюрморт. А вот задний план — окна или мебель — можете не изображать, если они портят впечатление. Чтобы не отвлекаться на лишние подробности, вы можете скомпоновать натюрморт на фоне стены.

МАТЕРИАЛЫ

Лист гладкой акварельной бумаги

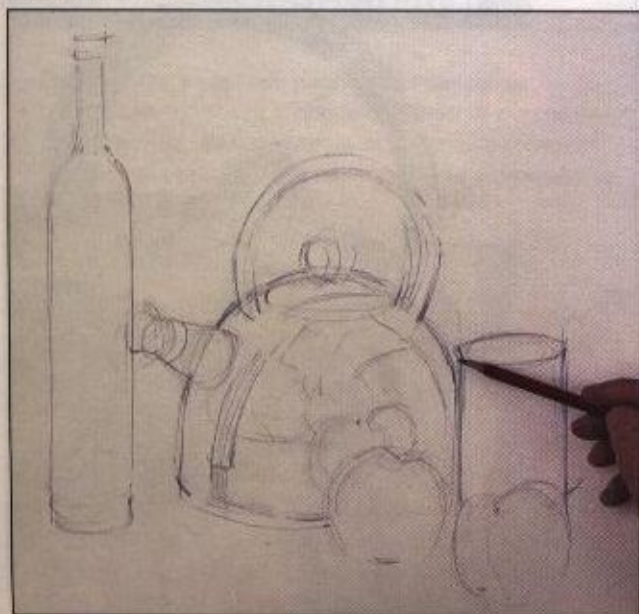
Графитные карандаши: 4B, 2B, 5B, 8B

Макетный нож для заточки карандашей

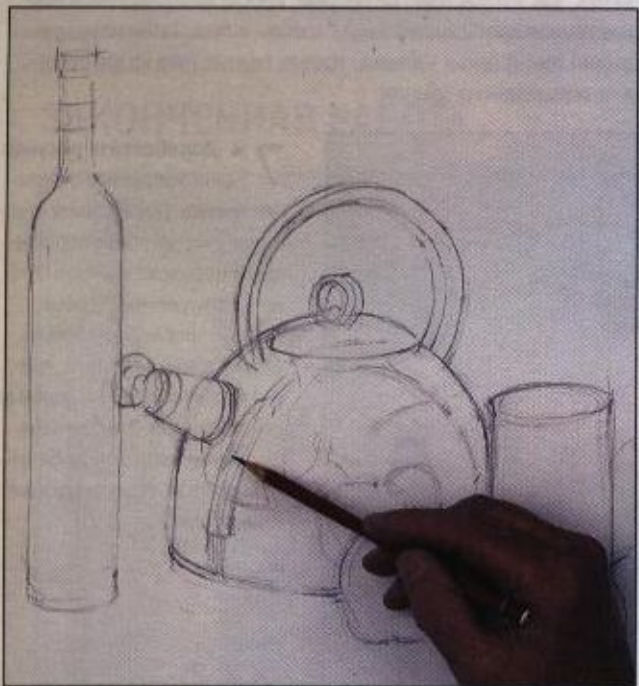
Мягкий ластик-клячка

◀ Весь натюрморт отражается на металлической сверкающей поверхности чайника: если приглядеться, то в нем можно заметить и отражение самого художника.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

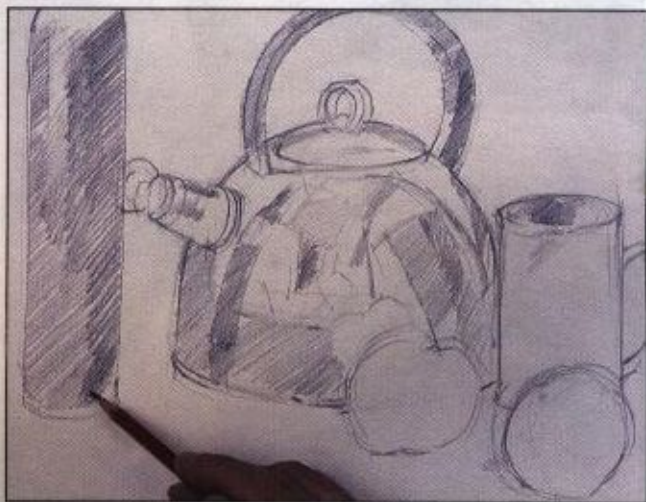
1 ▲ Выполните предварительный набросок Карандашом 4В набросайте выпуклые формы чайника, бутылки, кружки и яблока. Обязательно сверьте пропорции предметов и расстояния между ними. Обращайте также внимание на соответствие эллипсов при изображении кружки, крышки и бутылки. Наметьте основные отражения на чайнике, изучив их искаженные формы.

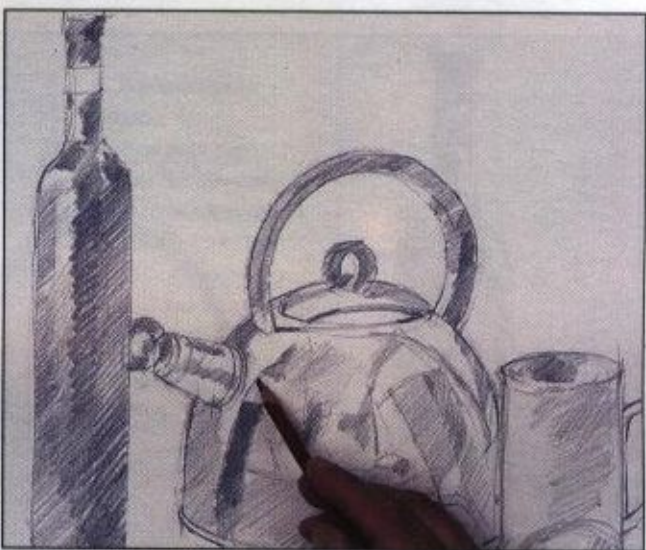
2 ▲ Выделите контурные линии Карандашом 2В еще раз уверенно пройдите линии наброска, делая их более интенсивными. При этом не напрягайте руку, держа карандаш ближе к концу. На отражении бутылки обозначьте легкие тени.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

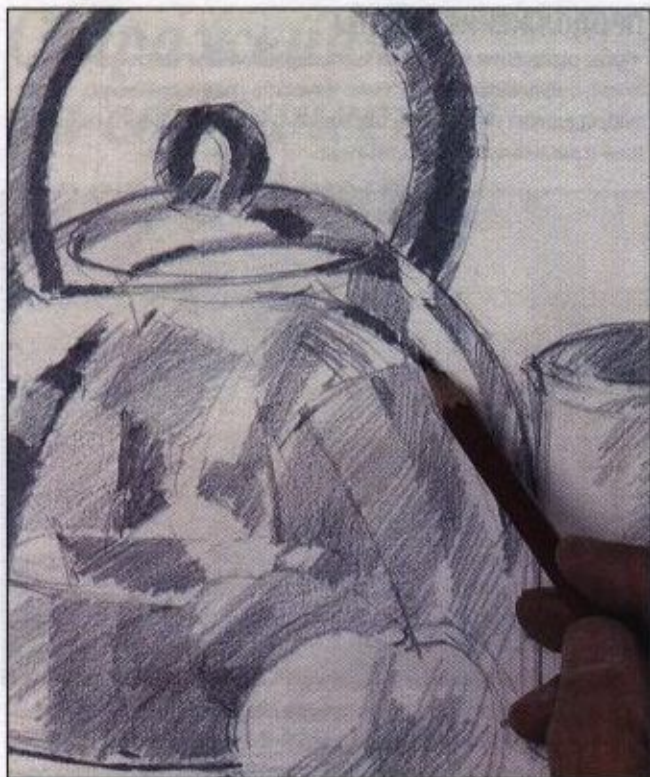
Чтобы отражения в чайнике не превращались в нагромождение пятен, очень важно постепенно наносить градуированную — светлую, среднюю и темную — штриховку, начиная с самого светлого тона и заканчивая самым темным.

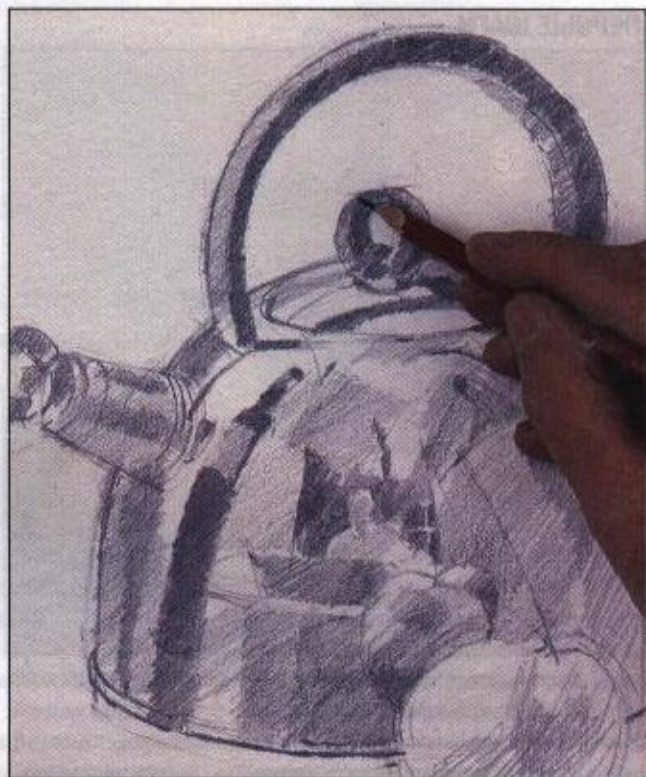
3 ▲ Покажите блики и полутона Начните проработку отражений в чайнике карандашом 5В. Сначала обозначьте легким тоном отражение кружки и белой поверхности стола, а затем полутонотом покажите отражение темной бутылки, теневую сторону отраженной кружки. Самые яркие блики оставляйте незаштрихованными. Диагональными штрихами нанесите полутона на предметы натюрморта — бутылку, ручку чайника и внутреннюю поверхность кружки.

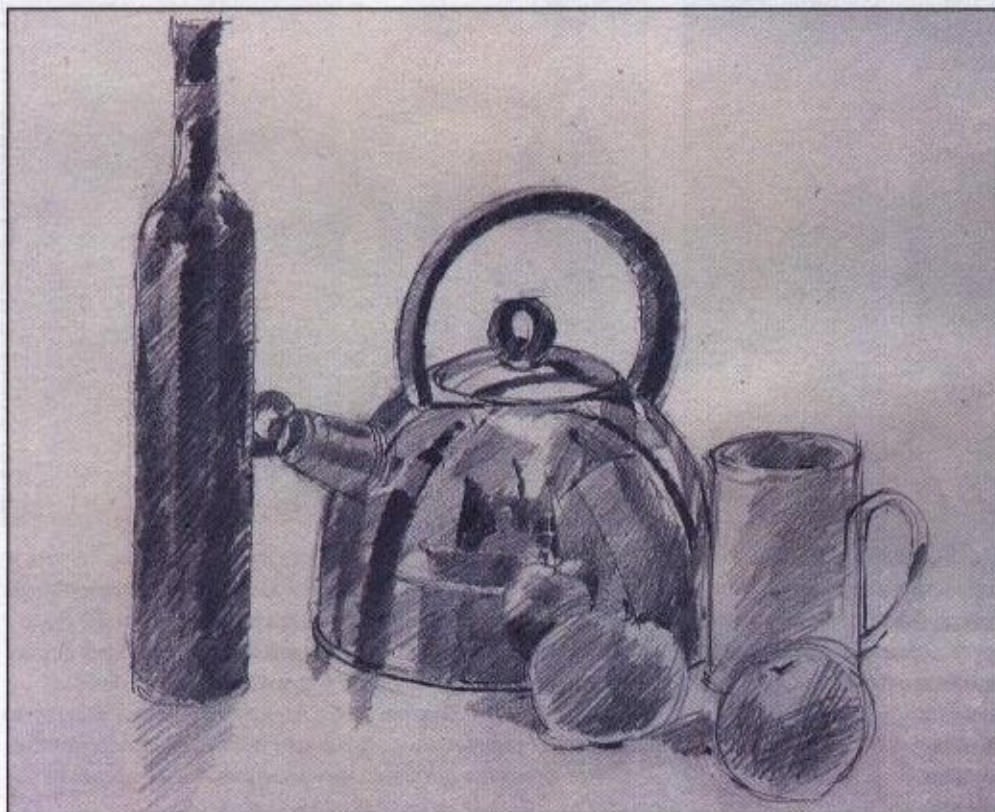
4 ▲ Обозначьте темные тона Нажимая на карандаш 5В чуть сильнее, создайте в центральной части бутылки самую темную полосу, выделяя одновременно вертикальный блик с левой стороны. Нанесите темные тона на пластиковый свисток чайника и ручку его крышки. Теперь приступайте к проработке формы яблок и кружки перекрестной штриховкой, держа при этом карандаш легко и свободно. Вернувшись к отражениям на блестящей поверхности чайника, положите сплошную темную штриховку на отражение бутылки и обозначьте отражение ручки на крышке.

5 ▲ Углубите темные тона Очините кончик карандаша 8В подлиннее, чтобы можно было рисовать боковой стороной. Теперь самым темным тоном покажите отражение бутылки, ручку чайника и ручку его крышки, а также выделите изогнутую линию основания чайника.

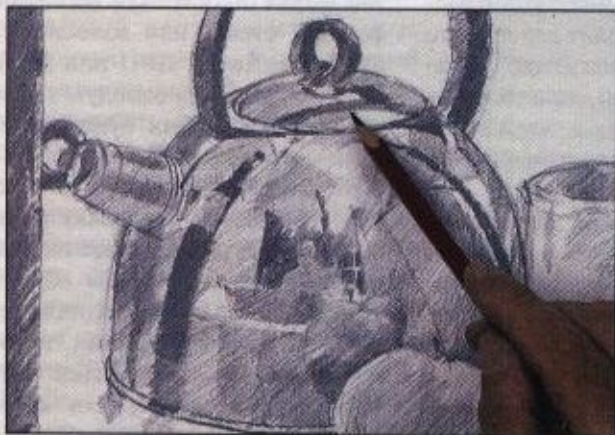
6 ▲ Нарисуйте собственное отражение в чайнике Если вы хотите изобразить в чайнике свое собственное отражение, как это показано на рисунке, просто заштрихуйте свободное темное пространство вокруг головы и тела. Затем нанесите легкий тон на носик чайника, усильте темные тона на его ручке и ее отражении на крышке.

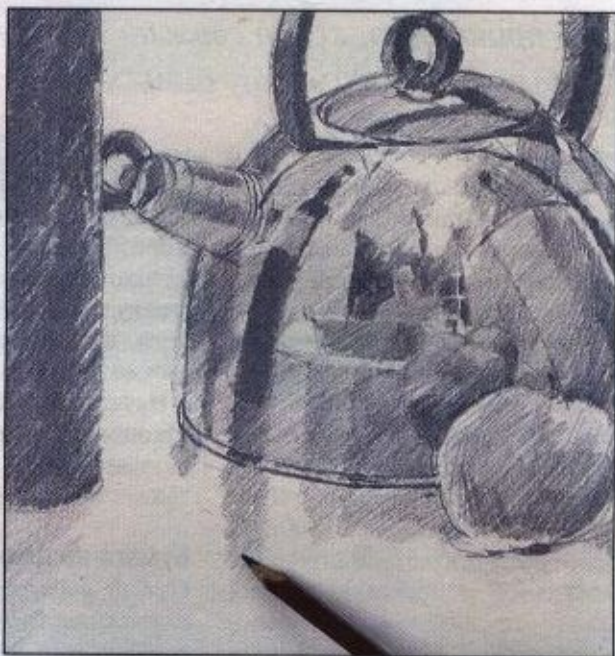
7 ▲ Доработайте рисунок Четче обозначьте очертания носика. Доработайте некоторые участки яблок перекрестной штриховкой. Усильте тени на внутренней стороне кружки. Чтобы подчеркнуть форму темной бутылки, еще раз пройдите темным тоном ее центральную часть. Легкими штрихами выделите на белой поверхности стола падающие тени предметов.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Отражения в чайнике уже превратились из абстрактных пятен в четко очерченные искаженные изображения. Вам остается только проработать тональные отношения и проверить, не упустили ли вы какую-нибудь деталь.

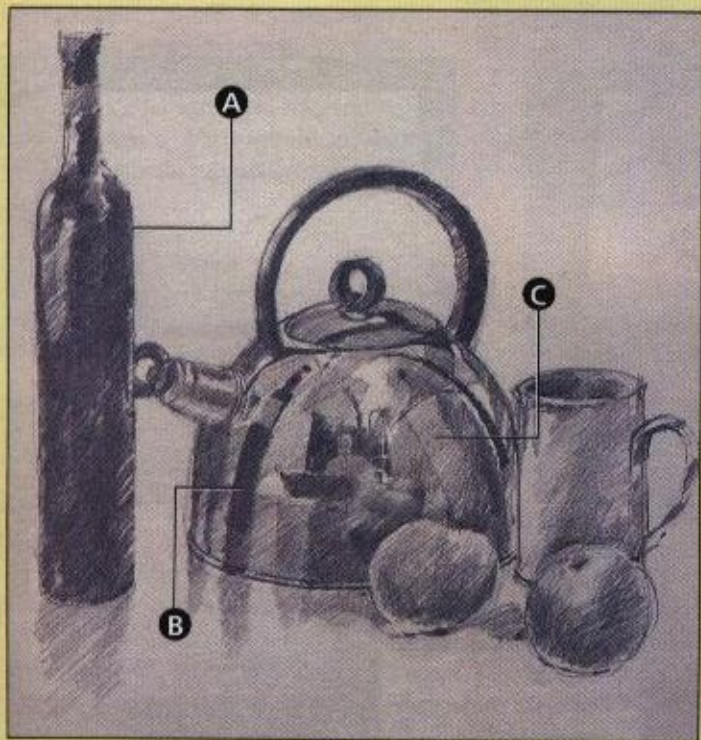

8 ▲ Сделайте изображение более четким Карандашом 4В положите дополнительные тени по краям бутылки. Затемните отражения яблок дополнительной темной штриховкой. Затем боковой частью грифеля пройдите верх ручек чайника и его крышки.

9 ▲ Доработайте поверхность стола Хотя на белой поверхности стола тени предметов не очень заметны, все же проработайте их четче, поскольку они «сцепляют» предметы с горизонтальной плоскостью, не позволяя им «плавать» на листе.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Сферические формы

Гладкие округлые формы большинства предметов натюрморта выгодно контрастируют с вертикалью вытянутой бутылки и являются объединяющими элементами композиции.

В Темная бутылка

Отражение темной бутылки ярко выделяется среди остальных отражений в чайнике.

С Искаженные отражения

Округлая блестящая поверхность чайника искажает отражения: они изгибаются по направлению к крышке.

Растяжка бумаги

Мало приятно, когда свежий этюд при высыхании коробится. Поэтому необходимо научиться избегать подобных неприятностей.

Деформация тонкой бумаги в акварельных техниках происходит потому, что лист в сыром состоянии растягивается, а при высыхании неравномерно сжимается.

Степень коробления бумаги зависит от ее плотности и качества. Плотность бумаги равняется весу листа площадью в 1 м^2 и выражается в г/м^2 (по английским меркам — весу в фунтах на стопку в 500 листов А4). Плотная бумага весом 300 г/м^2 и более выдерживает значительные увлажнения, и последующее высыхание происходит практически без деформации. Вся бумага

легче упомянутого веса коробится.

Предлагаемый нами совет по растяжке бумаги подходит для легкого и среднего веса. Бумагу надо сначала пропитать водой, приклеить к стеклу или планшету, а затем высушить в таком растянутом состоянии до начала работы.

Натягивание бумаги на планшет экономит время и избавит вас от разочарований. Можно даже заготовить таким образом листы впрок.

Бумага на планшете

Самый распространенный способ натяжения бумаги — прикрепить вымоченный лист к планшету при

помощи клейкой ленты. Планшетом может быть тонкая доска, лист фанеры, стекла или волокнистого пластика. Листы ДВП или ДСП в этом случае не подойдут, потому что при высыхании бумаги они и сами могут деформироваться.

Не следует использовать пластмассовую доску, поскольку на ней нельзя будет закрепить клейкую бумажную ленту должным образом. Убедитесь, что на поверхности доски нет изъянов и трещин, потому что они могут отпечататься на бумаге. Пятна чернил или краски также могут испачкать бумагу.

При производстве бумаги на ее

Использование планшета

МАТЕРИАЛЫ

Бумага легкого или среднего веса (менее 300 г/м^2)

Планшет для рисования или любая другая доска

Губка

Чашка с водой или ковчета для проявки фотографий

Клейкая малярная бумажная лента

Четыре кнопки

1 ▽ Пропитайте бумагу водой. Подготовьте планшет, большого формата бумаги с каждой стороны на 1 см. Смочите губку водой и тщательно пропитайте ею поверхность листа. Также можно вымочить бумагу и в специальной ковчете для проявки фотографий.

2 ▽ Уберите излишки воды. Когда бумага впитает воду, выжмите губку досуха и уберите излишки воды горизонтальными движениями.

3 ▽ Закрепите края. Нарежьте клейкую бумажную ленту полосками, чуть длиннее, чем сам лист. Намочите клейкую ленту и закрепите края листа.

4 ▽ Прикрепите кнопками

Чтобы бумага не отошла от клейкой ленты, прикрепите ее кнопками в каждом углу листа. Дайте бумаге высохнуть естественным путем вдали от отопительных приборов.

◀ Чтобы бумага не покорибилась, ее нужно натянуть на подрамник.

поверхность наносится проклейка — специальный клеевой состав в виде желатиновой шпигты, уменьшающей впитывающую способность и придающую прочность при исправлениях и акварельных размыках. Нешлихтованная бумага впитывает воду за одну-две минуты. Шлихтованная (хорошо проклеенная) бумага требует больше времени для полного смачивания при растяжке бумаги. Однако слишком сильное увлажнение может сделать ее непрочной, и она порвется.

Используйте для прикрепления влажного листа к планшету коричневую малярную клейкую бумажную ленту. Для подстраховки прикрепите бумажную ленту так, чтобы ее край загнулся на другую сторону планшета. Всегда давайте бумаге время высохнуть полностью.

Использование степлера

Для крепления листа к планшету вместо клейкой бумажной ленты можно использовать степлер. Его же можно использовать и при натягивании бумаги на деревянный подрамник — специальную рамку, на которую обычно натягивают холст. Натянутую бумагу можно оставлять на подрамнике во время работы.

Проклеенные стопки

Акварельная бумага небольшого формата, выпускающаяся в виде специальных проклеенных блокнотов или стопок, не требует растяжки и прочих подготовительных операций. Блок состоит из нескольких листов бумаги, склеенных по краям и наклеенных вместе на плотный картон. По окончании работы этюд отделяется от общего блока. Еще один альтернативный вариант — картон для акварели, представляющий из себя лист акварельной бумаги, наклеенный на жесткую картонную основу. Акварельный картон стоит чуть дороже, но он может сэкономить массу времени.

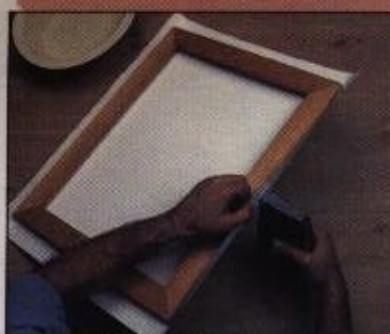
Использование подрамника

МАТЕРИАЛЫ

Бумага
Ножницы
Деревянный подрамник того же формата, что и картина
Степлер и скрепки
Губка

1 ▲ Прикрепите бумагу с одной стороны Возьмите лист бумаги, чтобы он был больше рамки на 4 см с каждой стороны. Положите рамку на лист, загните длинную сторону бумаги и прикрепите ее степлером по середине к краю рамки.

2 ▲ Теперь прикрепите вторую сторону Также прикрепите степлером по центру рамки бумагу с противоположной стороны подрамника. Лист при этом следует натягивать, но не слишком сильно, иначе он может порваться.

3 ▲ Сделайте надрезы по углам Надрежьте лист в свернутых углах бумаги. Прикрепите бумагу по середине двух оставшихся коротких сторон.

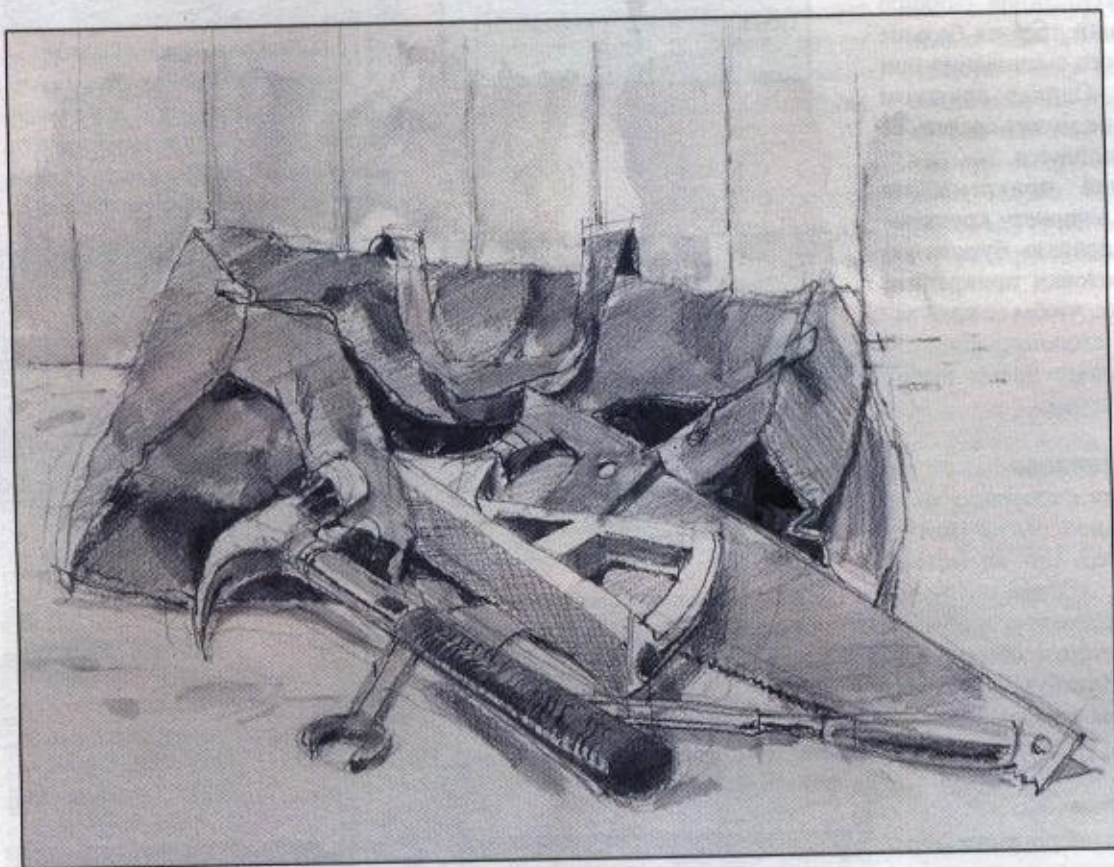
4 ▲ Смочите бумагу Теперь тщательно и равномерно смочите бумагу и подождите, пока вода впитается.

5 ▲ Уберите излишки влаги Вытрите оставшуюся воду с поверхности бумаги при помощи губки и дайте бумаге хорошо просохнуть.

«Живопись» графитом

Нарисуем натюрморт с набором столярных инструментов в «живописной» манере водорастворимыми графитными карандашами, а затем размоем штриховой рисунок, превратив его в гризайль.

« Даже небольшое количество воды способно превратить рисунок в монохромную живопись — гризайль.

Графитные водорастворимые карандаши являются интересным изобразительным материалом. В сухом виде они ведут себя как обыкновенные графитные карандаши, которыми можно выполнять наброски. Однако размывка кистью штрихового участка превращает его в сероватую «акварельную» заливку. В зависимости от интенсивности штриховки размывка может получиться как очень бледной, так и бархатно-черной.

Градации тона

Еще один способ применения графитного водорастворимого карандаша — рисовать смоченным в воде кончиком. При этом карандаш следует держать почти вертикально, чтобы вода с него свободно стекала и на бумаге образовывались интенсивные штрихи, подходящие для создания глубокой тени или выделения деталей.

Как и в акварельной живописи, начинать работу водорастворимыми карандашами надо со светлых областей рисунка, постепенно переходя к более

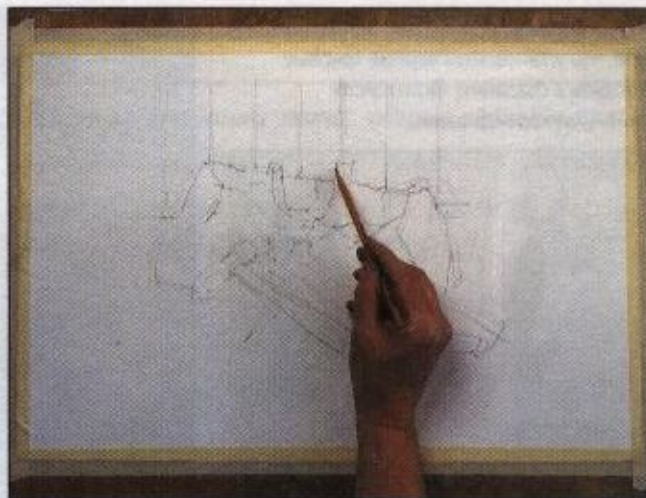
темным. Если кисть оставляет слишком темный след на бумаге, можно исправить рисунок, смыв с нее избыток графита чистой водой.

Лучше всего работать водорастворимыми графитными карандашами на плотной акварельной бумаге. Чтобы избежать коробления тонкой бумаги, натяните ее в намоченном состоянии на стиратор или подрамник, а затем просушите, не снимая. Также можно намочить ее и хорошо закрепить на планшете клейкой лентой.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

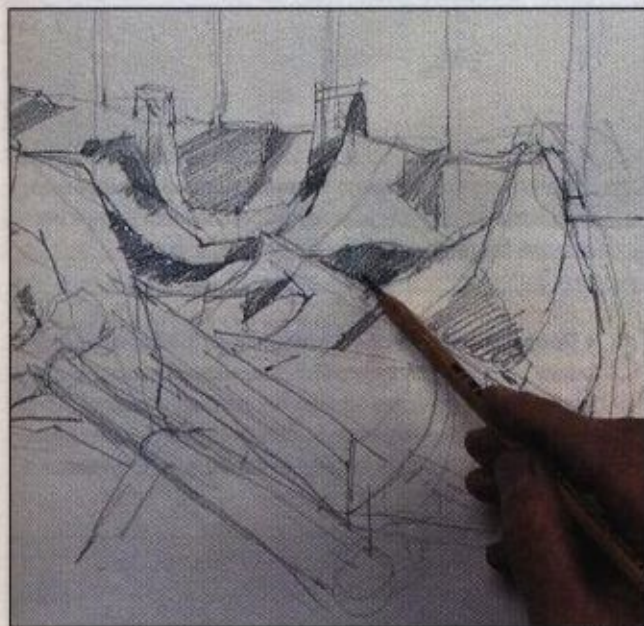
1 ► Выполните набросок Графитным водорастворимым карандашом средней твердости наметьте горизонтальную линию стола и вертикальные доски фона. Ориентируясь на эти линии, выполните набросок сумки с инструментами, не забыв отметить характерные места складок и угловатые изгибы.

2 ▼ Наметьте самый насыщенный тон Сильнее нажимая на карандаш, наметьте в глубине складок сумки самый насыщенный тон. После этого заштрихуйте области полутонов, стараясь показать форму складок и выявить объем.

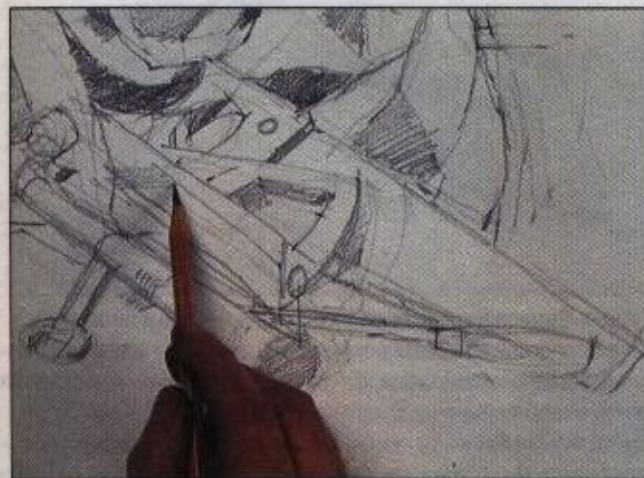

МАТЕРИАЛЫ

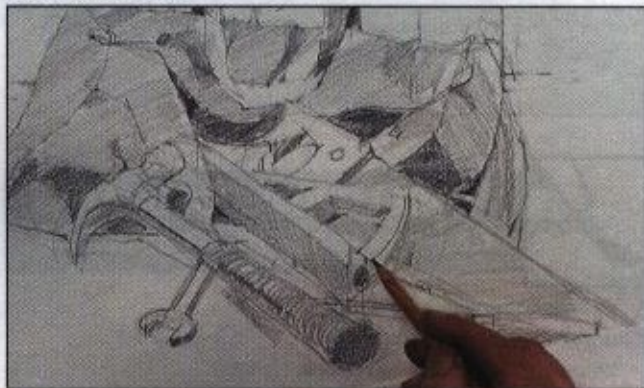
Лист холодно-прессованной акварельной бумаги 190 г/м²
3 водорастворимых графитных карандаша: средней твердости, мягкий, очень мягкий
Круглая кисть среднего размера
Банка с водой

3 ▼ Изобразите инструменты Нанесите светотеневую штриховку на изображение инструментов. Обозначьте рифленую поверхность напильника диагональными перекрестными штрихами, а рукоятки молотка — параллельными.

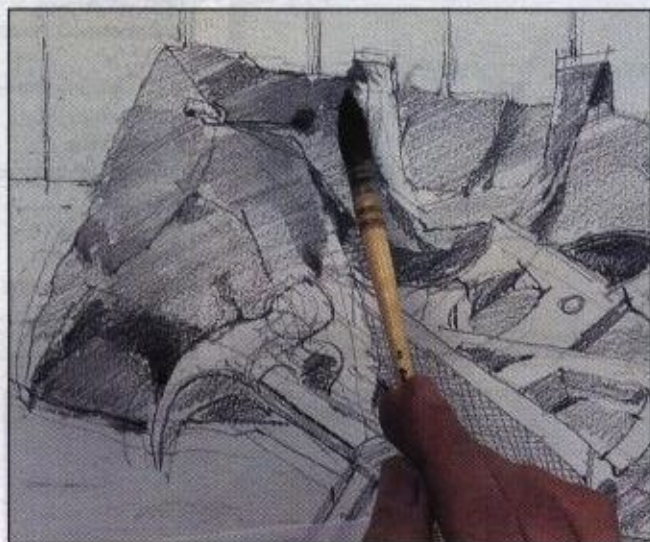
4 ▲ Сконцентрируйтесь на деталях Доработайте перекрестную штриховку напильника, придав ему законченный вид. Нанесите штриховку самого темного тона на места сгибов ручки сумки. Энергичными четкими линиями обозначьте застежку-молнию и ушко от нее.

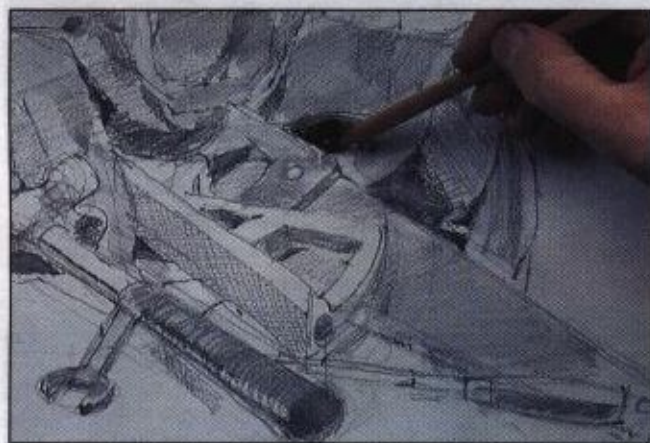
5 ▲ Уточните тоновые отношения Легко тонируйте поверхность пилы и обозначьте некоторые зубья (все показывать не обязательно). Подчеркните форму ручки молотка округлыми штрихами и изобразите небольшую падающую от него тень. Уточните тоновые отношения, углубив мягким карандашом самые интенсивные тени и промежуточные тона. Этим же карандашом подчеркните форму инструментов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Как только вы почувствуете, что установлены верные тоновые отношения, можете переходить к созданию «живописи» водорастворимыми графитными карандашами.

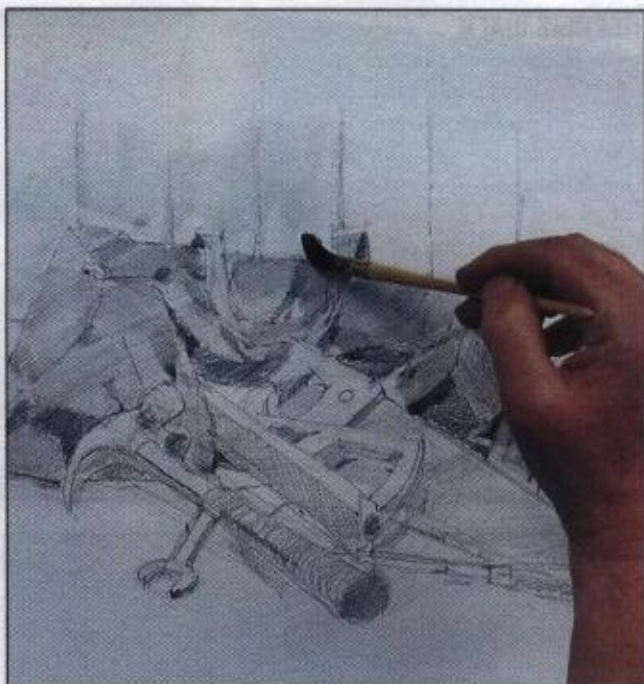

6 ▲ Начните размывку штрихового рисунка Немного смочите мягкую круглую среднюю кисть и пройдитеесь ею по штриховому рисунку сумки, выстраивая постепенные переходы от светлых областей к более темным. Размывка сгладит графитную штриховку, сделав ее области более однородными.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА Палитра графитной размывки

На небольшой лист бумаги нанесите водорастворимым графитным карандашом плотную штриховку и влажной кистью берите пигмент с импровизированной палитры для работы. Таким образом, вы сможете лучше контролировать глубину тона, особенно если потребуется получить очень бледную размывку.

7 ▲ Заштрихуйте доски на заднике Используя импровизированную палитру (см. «Совет профессионала»), нанесите кистью очень бледную размывку поверх досок фона.

8 ▲ Проработайте тоновые отношения Пройдите влажной кистью пилу и рукоятку молотка. Кончиком кисти размойте тон складок сумки, создавая эффект насыщенного акварельного пятна. Темную внутреннюю поверхность сумки затушите самым мягким графитным водорастворимым карандашом, предварительно смоченным в воде.

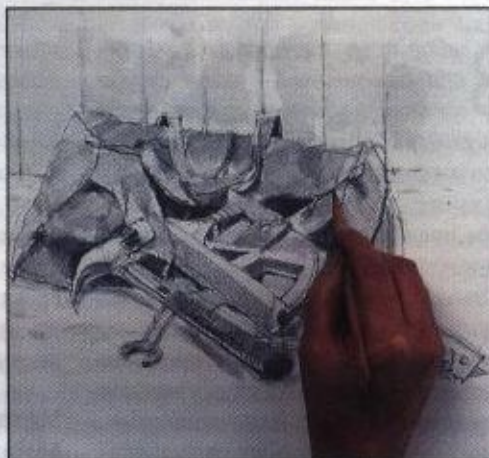
9 ▲ Продолжите проработку влажным карандашом Подчеркните наиболее темные складки сумки смоченным кончиком самого мягкого водорастворимого карандаша. Вновь возьмите кисть и слегка размойте поверхность напильника. Собрав графит с импровизированной палитры на влажную кисть, доработайте полутона на сумке и обозначьте падающие тени под молотком и долотом.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

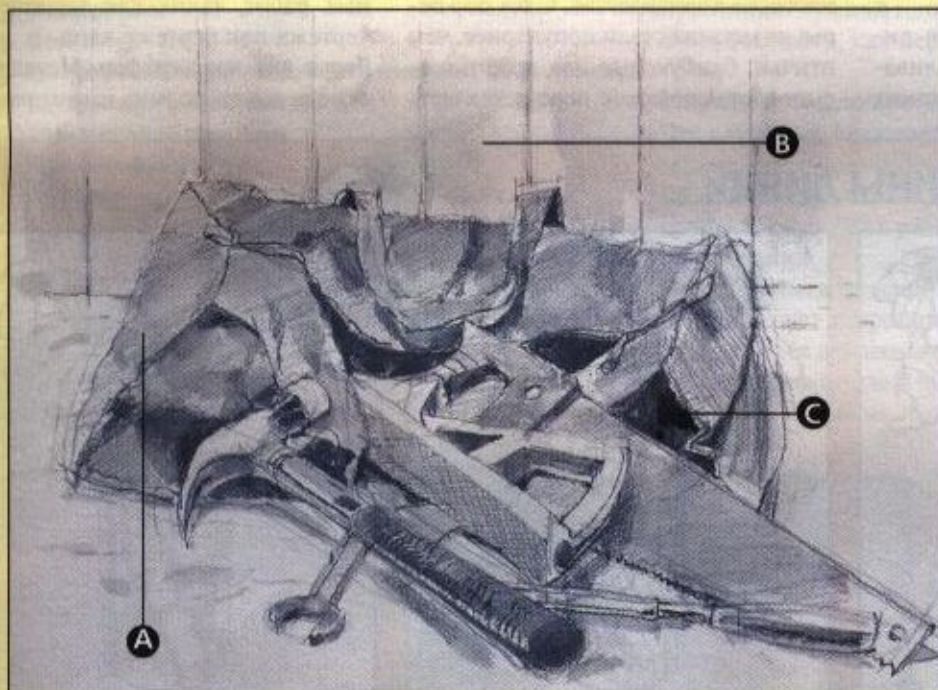
Теперь на рисунке обозначены различные градации тона: одни нанесены сухим графитным водорастворимым карандашом, другие — с помощью размывки его штрихов, а самые темные — влажным кончиком. Чтобы сделать рисунок интереснее, добавьте в этой же технике еще несколько деталей.

10 ► Подчеркните изображение влажным карандашом

Смочите водой кончик графитного химического карандаша средней твердости и подчеркните тонкими темными линиями стежки на сумке, уголки застежки и ручек. Выделите заклепки на рукоятке пилы и рифления на ручке молотка.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Полутона

Области среднего тона, такие как на сумке для инструментов, созданы при размывке кистью штриховки графитного водорастворимого карандаша.

В Самые светлые тона

Самый светлый тон размывки на дощатом фоне получен при нанесении графита с палитры кончиком влажной кисти.

С Самые темные тона

Самые насыщенные тона на внутренней поверхности сумки были нанесены влажным кончиком очень мягкого графитного водорастворимого карандаша.

11 ▲ Закончите доработку

деталей На увлажненную кисть наберите немного графита с импровизированной палитры и слегка наметьте текстуру деревянных поверхностей. При необходимости доработайте влажным карандашом верхнюю часть лезвия пилы, плоские ручки и застежку.

Перья и ручки

Сегодня художники располагают множеством разнообразных средств для рисования, начиная с птичьих и бамбуковых перьев и заканчивая рапидографами и фломастерами разных размеров, форм и цветов.

Выбор пера или другого средства для рисования — дело сугубо личное, и у многих художников есть свои любимые инструменты. Однако необходимо разбираться и в других видах, поскольку некоторые техники предполагают наличие определенного типа пера.

Самый простой и привычный тип пера — это обыкновенные металлические перья, которые в процессе рисования периодически погружают в пузырек с тушью или чернилами. К новым видам относят рапидографы, лайнеры, фломастеры и маркеры самых разнообразных форм и размеров.

Натуральные перья

Натуральные инструменты для рисования традиционно изготавливают из птичьих перьев, бамбуковых

или тростниковых палочек. Перья лебедей, воронов, уток или гусей очень популярны у каллиграфов. Бамбуковое перо достаточно жесткое, и его размер зависит от исходного диаметра бамбука. Перо из тростника (калам) более гибкое, но оно чаще ломается. И бамбуковые, и тростниковые перья сегодня широко используются в современном японском и китайском искусстве.

Металлические перья

Металлические перья были изобретены еще в эпоху Римской империи, но широкое распространение получили лишь в XIX в., когда технический прогресс сделал возможным их массовое производство. С тех пор перья из металла стали популярнее, чем птичьи, бамбуковые или тростниковые. Металлическое перо вставляет-

ся в специальную ручку с прорезом для перьев. Поэкспериментируйте наиболее распространенными металлическими перьями, и вы поймете, какие из них необходимы для вашего графического стиля.

Перья для письма Перья для письма старых моделей представляют собой металлическое перо определенной формы с расщепленным кончиком. У одних перьев кончик очень тонкий, у других — закругленный, некоторые заточены для написания букв курсивом. Но все они идеально подходят и для графических работ.

Перья для черчения Это удлиненные тонкие перья с тонким кончиком. Они предназначены для очень тонких работ, таких как техническое черчение или черчение карт.

Перья для каллиграфии Металлические перья этого типа имеют раз-

ИЗМЕНЕНИЕ ШИРИНЫ ЛИНИЙ

Рапидограф

Тонкие линии рапидографа идеальны для графических рисунков со множеством мелких деталей. Самые насыщенные тона получают более плотными штрихами.

Маркер-кисть

Маркер-кисть — очень гибкий инструмент: вы можете наносить им тонкие и толстые линии.

Маркер

Маркер с плоским скошенным кончиком позволяет рисовать толстыми линиями и быстро закрашивать любую форму — например сердцевину цветка.

ШТРИХИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЬЕВ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГРАФИКИ И ЧЕРЧЕНИЯ

- А Шариковая ручка
- В Тонкая шариковая ручка
- С Бытовой маркер с плоским скошенным наконечником
- Д Маркер-кисть
- Е Фломастер
- Ф Три профессиональных маркера с плоскими наконечниками
- Г Одноразовая шариковая ручка
- Н Рапидограф со сменными наконечниками разной ширины

ную форму — ими должно быть удобно выводить соединительные линии, а также ленточки и завитки, украшающие письмо.

Металлическое перо удерживает чернила с помощью специальной щели, которая чаще всего делит его на две симметричные части. Некоторые каллиграфические ручки имеют широкие перья с двумя-тремя щелями, оставляющими широкую линию. Раздвоенными перьями чертят параллельные линии. Также есть особые изогнутые перья для музыкальной нотации (кончик такого пера смещен по отношению к черенку влево).

Инструменты с резервуаром для чернил

Инструменты такого типа имеют собственный запас чернил, поэтому ими удобно работать на пленэре.

Чернильные авторучки Чернила таких ручек находятся в резервуаре, который заправляется по мере надобности. Большинство из них предназначены для письма, но их можно использовать и для набросков.

Рапидографы Разработанные специально для графиков и чертежников, они дают плотную линию определенной толщины. Сменные наконечники вставляются в держатель по мере надобности. Рапидографы заправляют только специальными незасыхающими чернилами или тушью.

Рейсфедер Специальный чертежный инструмент, в который тушь набирается пером или пипеткой; толщина линии регулируется винтом. Рейсфедер дает сплошную линию нужной толщины, и его не требуется заправлять так часто, как перья.

Маркеры и фломастеры

Эта категория включает в себя широкий диапазон инструментов с наконечниками различной ширины. Некоторые маркеры предназначены для специфических профессиональных работ, другие — для бытового использования.

Маркеры Имея плоский фетровый наконечник, маркеры оставляют широкий прозрачный след и могут использоваться для нанесения линий и мазков. Большинство производителей выпускают маркеры со скошенным наконечником.

Маркеры с тонким наконечником Этим инструментом создают более точные работы, хотя кончик быстро стирается и затупляется. Некоторые маркеры выпускаются в наборе с наконечниками определенной толщины.

Маркеры-кисти Наконечник у таких маркеров более длинный и гибкий. Меняя нажим, вы получаете тонкую, среднюю и широкую линии. Двусторонние маркеры имеют на одном конце кисть и тонкий наконечник на другом.

Шариковые ручки

Первая шариковая ручка была изобретена в 1938 г. венгерским журналистом Ласло Биро, которого вдохновила на это быстросохнущая типографская тушь. Будучи более густой, она не могла подаваться через обычное перо, поэтому он снабдил ручку тонким шариковым наконечником. Одна из самых распространенных сегодня моделей шариковых ручек — BiC, производство которых было начато во Франции в 1950 г. Шариковые ручки дешевы, удобны и отлично могут дополнять арсенал ваших графических средств.

Гелевые ручки Эти ручки работают по принципу шариковых, но их чернила больше похожи на чернила фломастеров или авторучек с резервуарами. Они быстро высыхают и не оставляют пятен.

Тушь

Тушь бывает водостойкой и водорастворимой. Водостойкая шеллачная тушь оставляет после себя следы в виде плотных линий. Чаще всего применяется китайская тушь — черная, невыгорающая и водостойкая. Цветная водостойкая тушь изготавливается на основе красителей и не обладает светостойкостью, поэтому ее лучше использовать для альбомных набросков. Тушь не следует применять в автоматических ручках, поскольку она засоряет механизм.

Акварельные и акриловые чернила Чернила на акриловой и акварельной основе могут использоваться для работы чернильными ручками и выпускаются в широком диапазоне цветов. Высохшие акварельные чернила можно развести водой, а вот акриловые чернила после нанесения водой не разводятся.

Акриловые чернила

Водостойкая
цветная тушь

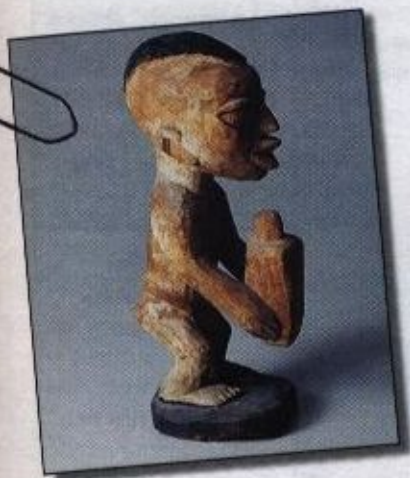
Китайская тушь
для рисования

Бамбуковые
перья

- И Набор чертежно-графических перьев
- Л Раздвоенное перо для параллельных линий
- К Ручка для картирования
- Л Загнутое перо для музыкальной нотации
- М Ручка для манускриптов (каллиграфическая)
- Н Рейсфедр
- О Авторучка для письма и набросков

- Р Набор цветных фломастеров
- Q Фломастер со сменным баллончиком
- Р Маркер со скошенным трехмиллиметровым наконечником
- С Лайнер

Рисование округлых форм

Смоделируйте изогнутыми «скульптурными» штрихами в перьевой технике объем деревянной африканской фигурки-штампа.

Как создать иллюзию трехмерного изображения на двухмерном листе бумаги? Этот важный вопрос изобразительного искусства должен задавать себе каждый художник еще до того, как начнет рисовать.

Одна из техник рисования, направленная на проработку округлых форм, предполагает наличие линий, подчеркивающих изгибы предмета. Эти линии на самом деле могут не существовать — они просто служат для обозначения объема.

«Скульптурные» линии

В данном случае, рисуя вырезанную в Нигерии деревянную фигурку, представьте, что вы сами вырезаете скульптуру. Это поможет вам при создании трехмерного изображения.

Если вы работаете пером и тушью, лучше всего начать с наброска контуров тонкими прерывистыми линиями. Затем переходите к проработке объема, используя изогнутые штрихи, повторяющие

округлые формы и изгибы конечностей. В своем воображении вы можете доводить линии до окружностей, но на рисунке отображайте только их видимые части в виде дуг.

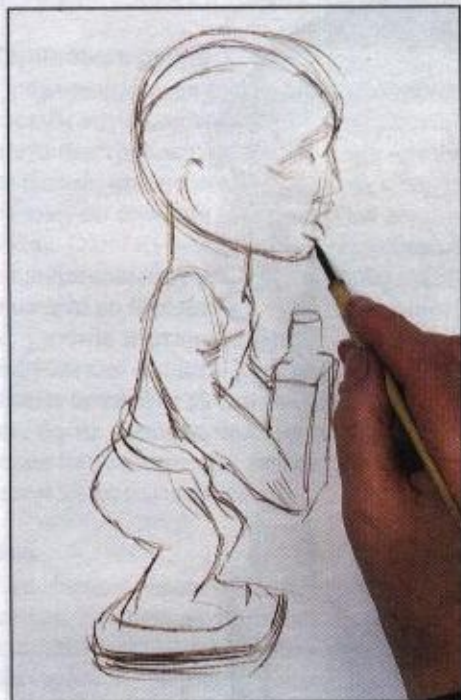
Формы резной фигурки относительно просты, а потому удобны для отработки данной техники. После

▲ Благодаря изогнутым линиям рисунок выглядит почти таким же трехмерным и осязаемым, как и африканская фигурка на фотографии.

вы можете развить свое мастерство, рисуя с натуры. Формы будут сложнее, но для их проработки потребуются те же округлые линии.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Набросайте эскиз Пером и коричневой тушью набросайте очертания фигуры. Легко обозначьте глаз, положение уха и волосы. Наметьте нос и выпуклые губы. Штрихами покажите пальцы.

МАТЕРИАЛЫ

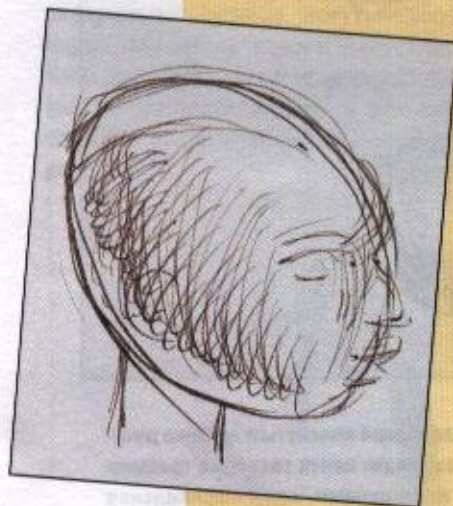
Лист гладкой горячепрессованной акварельной бумаги
Тонкое чертёжное перо
Тушь: коричневая и черная

2 ◀ Начните выстраивать форму Придайте голове округлую форму длинными изогнутыми штрихами. При этом ваше запястье должно двигаться свободно и размашисто. Обратите внимание, что от угла наклона плоскости носа, щеки и лба зависит изгиб и направление штрихов. Используйте густую и перекрестную штриховку для передней теневой части лица.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Рисунок головы

Рисую какую-либо фигуру с натуры или по фотографии, помните об одном секрете: очертания головы лучше всего показывать в виде яйца, расположенного под углом в 45° . Так вы легко получите основные формы и распределите участки теней.

3 ▲ Покажите темные тона Рисую темные волосы, набирайте больше туши и сильнее надавливайте на кончик пера. Таким же образом изогнутыми штрихами обозначьте темные тона шеи, следуя ее цилиндрической форме. Рисую грудь, используйте почти прямые диагональные линии.

4 ▼ Добавьте темных тонов Затемните левую руку округлыми перекрестными штрихами. Почти прямыми перекрестными штрихами доработайте правую руку в теневых участках. Прорисуйте пальцы и изгиб локтя. Для обозначения светлых и темных тонов на плоских боках бутылки используйте прямые линии. Изогнутыми штрихами покажите горлышко бутылки.

5 ▼ Покажите светлые тона Проработайте туловище и ноги редкими изогнутыми штрихами, придавая объем. Там, где на бока фигурки падает свет, линии должны быть самыми тонкими.

6 ◀ Доработайте нижнюю часть Нанесите штриховку на затененные участки ног. Заштрихуйте подставку. Прямыми параллельными линиями различной длины покажите темные тона на передней части набедренной повязки; вертикальными изогнутыми линиями обозначьте ее пояс.

7 ► Выделите черты лица

Крупными штрихами обозначьте тени у основания шеи. Прорабатывая форму головы, используйте более изогнутые перекрестные штрихи. Передавая следы резца по бокам и сзади головы, сильнее нажимайте на перо. Доработайте темные участки лба, носа и щек короткими частыми штрихами.

8 ◀ Завершите моделировку

Смелыми перекрестными штрихами затемните волосы. Четче обозначьте контур глаза. Нанесите перекрестные штрихи на боковые части подставки и добавьте немного штрихов сверху. Чтобы рисунок казался еще более объемным, нанесите на все тело размашистые округлые штрихи.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Если вы убедительно показали объем округлыми штрихами тона на фигурке, то вам осталось только немного доработать изображение черной тушью.

9 ► Затемните волосы и глаза

Обмакните перо в черную тушь и добавьте темных штрихов по линии роста волос. Теперь обведите коричневый контур глаза, придавая деревянной фигурке некоторую угловатость.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Перекрестная штриховка

Самая сложная часть фигурки — голова — проработана перекрестными округлыми штрихами.

В Округлые формы

Короткие изогнутые штрихи, следующие очертаниям ног, передают их округлую форму и участки теней.

С Плоские участки

По контрасту со штрихами, следующими изгибам тела, прямыми линиями обозначены плоские поверхности — например бока бутылки и стороны подставки.

10 ▲ Добавьте последние детали

Черной тушью несколькими короткими штрихами выделите боковую часть подставки. Затемните горлышко бутылки и обозначьте падающую тень от пальцев правой ноги.

Рисунок бамбуковым пером

Изготовьте своими руками бамбуковое перо и нарисуйте тушью натюрморт со свежими овощами и грибами в свободной штриховой технике.

Несмотря на широчайший ассортимент готовых инструментов для рисования, наиболее выразительными, как ни странно, оказываются работы, выполненные самыми простыми инструментами. Этот натюрморт создан тушью и перьями — самодельным бамбуковым и тонким чертежным.

Линии и штрихи

Работая бамбуковым пером, вы сможете добиться как плавных линий, так и экспрессивных штрихов. Бамбуковое перо мягче металлического и поэтому легче скользит по бумаге. В зависимости от нажима на

перо вы можете получать как легкие, почти невидимые, так и четкие линии. Если вдруг кое-где появятся маленькие кляксы или штрихи получатся не совсем ровными, это только оживит рисунок и ни в коей мере его не испортит. Бамбуковое перо можно периодически затачивать ножом, чтобы оно не теряло своей формы и всегда было острым. Для того чтобы создать живой рисунок, попробуйте сразу начать работать тушью, не делая предварительного наброска карандашом. Если же это сложно, наметьте карандашом контуры рисунка, а затем проработайте их тушью.

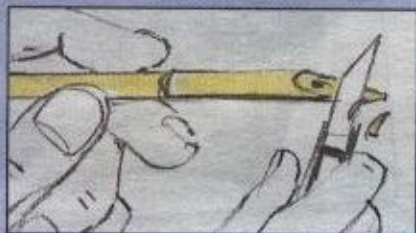

▼ Для передачи разнообразной фактуры объектов натюрморта художник использовал перья: самодельное бамбуковое и металлическое тонкое чертежное.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАМБУКОВОГО ПЕРА

Изготовить бамбуковое перо своими руками довольно просто и дешево, к тому же сам процесс наверняка доставит удовольствие. Все, что вам потребуется, — это бамбуковая палочка и пара простых инструментов. Работая ножом, будьте осторожны и направляйте лезвие от себя.

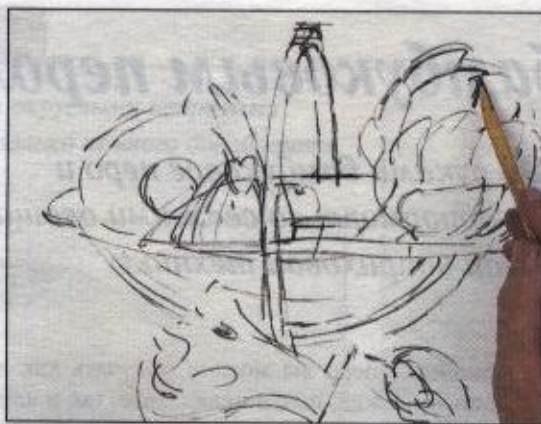
1 ▲ Обрежьте кончик Отрежьте тонкую бамбуковую палочку длиной около 20 см. Срежьте один из ее концов под углом 45 градусов. Заточите перо таким образом, чтобы получить необходимую вам ширину кончика.

2 ▲ Сделайте прорезь Положите заготовку пера на ровную поверхность и сделайте надрез в центре. Когда вы начнете работать, тушь будет равномерно стекать по этому надрезу на бумагу.

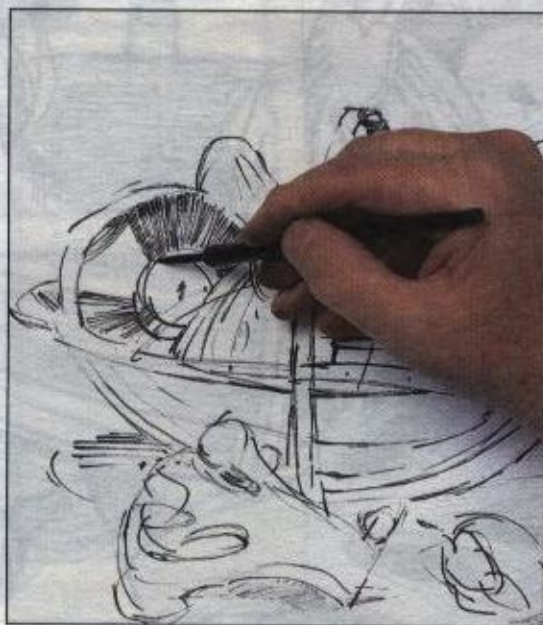
3 ▲ Сделайте резервуар Расширьте шилом небольшое отверстие на конце разреза. Получится нечто вроде резервуара для скапливания туши. Чтобы разнообразить штриховку, заточите и другой конец бамбуковой палочки описанным способом, но немного измените форму и размер пера.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▲ Выполните набросок тушью и бамбуковым пером Окуните тонкое бамбуковое перо в тушь и набросайте контуры корзинки и лежащих в ней овощей. Не расстраивайтесь, если сделаете ошибку — вы сможете устранить неточность или пометку, закрасив ее позже белой гуашью (см. «Исправления и доработка» через страницу).

2 ► Наметьте фактуру и тени Передайте форму брокколи, достаточно детально изобразив ее соцветия. Затем наметьте тонкими короткими штрихами пластинки для спор внутри шляпки гриба. Внимательно изучите форму падающих теней и обозначьте их легкой штриховкой.

МАТЕРИАЛЫ

Лист белого картона

Самодельное бамбуковое перо

Черная китайская тушь

Белая гуашь

Тонкое металлическое черточное перо

Мягкая круглая кисть № 4

3 ▲ Проработайте фактуру металлическим пером Несколькими легкими штрихами бамбукового пера изобразите с левой стороны падающую тень от корзинки. Теперь возьмите тонкое металлическое перо и тщательно прорисуйте пластинки гриба, стараясь, чтобы линии не ложились идеально ровно — такой подход придаст работе более естественный вид. Изогнутыми штрихами по верхнему краю шляпки затемните пластинки, наметив небольшую тень.

РАБОТА ПЕРОМ И ТУШЬЮ

При работе пером и тушью качество штриховки зависит от пера и того усилия, которое вы к нему прикладываете. Некоторые металлические перья очень гибкие, что позволяет добиваться различных штрихов, не меняя перо. Для бамбуковых перьев характерны легкие, неравномерные штрихи.

▲ Эти смелые линии и плотная перекрестная штриховка нанесены бамбуковым пером.

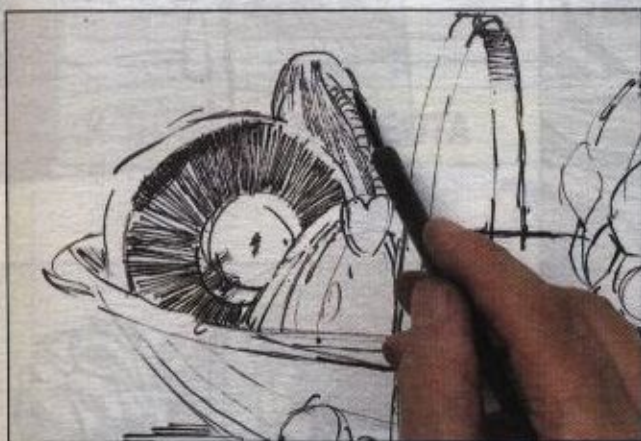

▲ Тонким металлическим пером наносят различные линии и градуированную штриховку, а также передают фактуру пунктирами или точками.

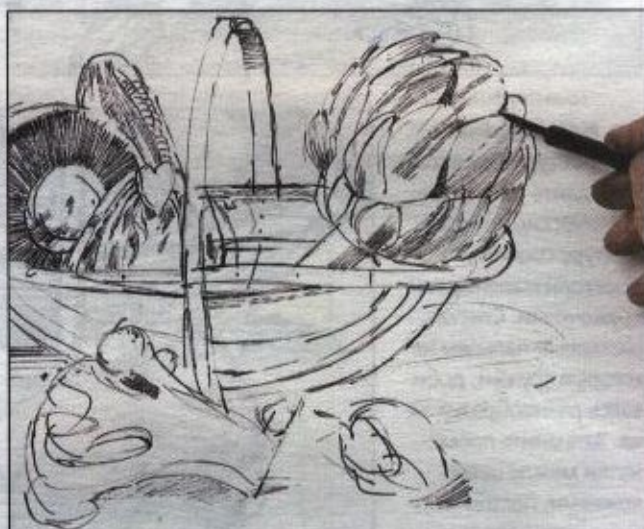

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

На этой стадии тонким металлическим пером проработайте фактуру овощей. Затем бамбуковым пером сделайте контуры более темными.

4 ▲ Обозначьте зернышки кукурузы Заштрихуйте верхнюю внутреннюю часть ручки корзинки. Полностью прорисуйте пластинки гриба и усильте тень на шляпке. Легкой прерывистой штриховкой покажите структуру листьев кукурузного початка и маленькими полукруглыми линиями обозначьте плотные ряды зернышек.

5 ▲ Передайте фактуру Приступайте к изображению краснокочанной капусты. Чередуйте на листьях продольные линии прожилок и маленькие диагональные штрихи морщин между ними. Теперь на очереди артишок. Тонкими линиями покажите волокнистую структуру листьев. Наносите линии неравномерно, иначе изображение получится неестественным. Плотной штриховкой обозначьте небольшие тени между листьями.

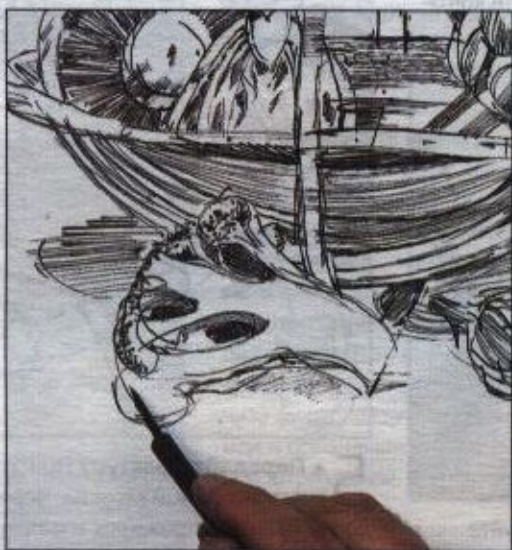
6 ▲ Скорректируйте изображение в целом Закончив с большим артишоком, переходите к маленькому, лежащему на столе. Передайте его фактуру чуть более схематично. Обозначьте тень на боковой стороне гриба. Сделайте контуры соцветий цветной капусты более темными. Размашистыми горизонтальными неровными штрихами покажите волокнистую поверхность внутренней стороны корзинки.

7 ▽ Детализируйте корзину Продолжая работать тонким металлическим пером, покажите тень под ободком корзины. Свободными размашистыми штрихами передайте ее закругленную форму. Тонкими решительными линиями обозначьте падающую тень от корзины.

8 ▸ Передайте фактуру брокколи

Передайте тонким металлическим пером фактуру соцветий брокколи маленькими кружочками. Слегка размажьте пальцем некоторые кружки, добиваясь разнообразия тона. Затемните промежутки между цветоножками, положив темные тона плотной штриховкой, а полутона — разреженной.

9 ▽ Вернитесь к бамбуковому перу Более толстым бамбуковым пером проработайте теневую контур по краю гриба. Нанесите несколько темных пунктирных линий и точек на краснокочанную капусту.

УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК ГУАШЬЮ

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОРАБОТКА

Вся прелесть работы пером и тушью — в спонтанной технике. Вы можете слегка не рассчитать пропорции или переусердствовать с тоном, но все это легко поправить белой укрывистой гуашью. Если вы рисуете на плотной гладкой бумаге, сперва аккуратно удалите лишние штрихи кончиком ножа, стараясь не повредить поверхность.

10 ▲ Уточните фактуру металлическим пером Для корректировки линий на внутренней стороне деревянного блюда снова используйте металлическое перо. Бамбуковым пером нанесите темные тона на изображение маленького артишока и перекрестной штриховкой покажите его падающую тень. Маленькими кружочками передайте его кончик.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Если вы хотите доработать рисунок, слегка усильте тоновый контраст, сделав участки теней более темными. Несколько мелких деталей также придадут вашему рисунку законченный вид.

11 ◀ Усилить тоновый

контраст Бамбуковым пером нанесите горизонтальную штриховку на ручку корзинки. Усилите темные тона теневой части большого артишока. Затемните области между соцветиями брокколи и прорисуйте более тщательно сами соцветия.

12 ▲ Детализируйте изображение

Тонким металлическим пером детализируйте ножку гриба. Нарисуйте волокна кукурузы и четче прорисуйте зерна. Бамбуковым пером обозначьте шляпки гвоздей на ободке корзины и отделите сегменты плетения друг от друга темными линиями.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Фактурные эффекты

Соцветия брокколи выглядят на рисунке как настоящие. Такой эффект достигнут проработкой изображения маленькими кружочками и точками, нанесенными вплотную друг к другу.

В Различные перья

Для нанесения тонких линий на листьях артишока использовалось металлическое перо, а для более толстых линий — бамбуковое.

С Тоновые градации

Тон теней на рисунке тоже варьируется. Тени, нанесенные редкими тонкими линиями, светлее, чем тени, выполненные более плотной штриховкой.

Линия горизонта

Линия горизонта оказывает огромное влияние на композицию и общую атмосферу картины.

Линия горизонта определяет пропорциональное соотношение частей неба и земли, воздействует на настроение картины и ее глубину. Это определяющий элемент любого пейзажа. Если в картине присутствует хотя бы одна горизонтальная линия, большая часть людей «прочитывает» ее как горизонт.

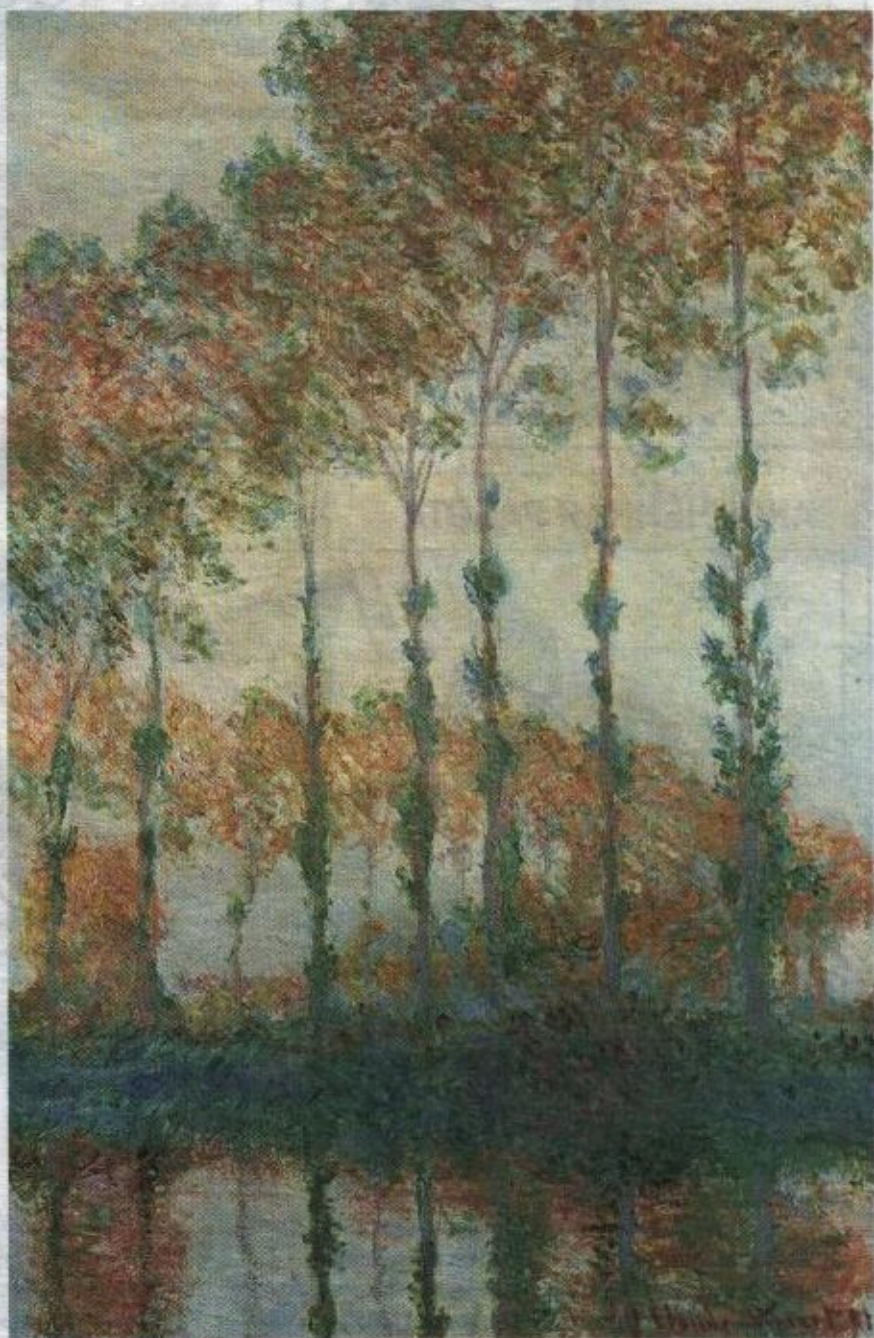
Низкая линия горизонта

Широкие открытые пейзажи с равнинами и болотистыми местами передают ощущение большого пространства и глубины. Горизонт расположен очень далеко, небеса открыты перед зрителем. Вы можете увидеть надвигающиеся тучи и тени облаков, бегущие по полям. Чтобы создать подобный эффект на картине, низко расположите линию горизонта.

Форма холста тоже влияет на настроение композиции. Горизонтальный формат пейзажа позволяет глазу медленно переходить с одной стороны на другую, «путешествуя» по изображенной местности, поэтому он идеально подходит для панорам. Например, Эжен Буден в известной картине «Дювиль, 1893» выбрал пейзажный формат и низко поместил линию горизонта. Изображенные на переднем плане картины широкие небеса по мере удаления к горизонту уменьшаются, создавая глубокую перспективу.

В картине «Тополя на Эпте» (справа) Клод Моне (1840–1926), напротив, сочетал низкую линию горизонта с вертикальным форматом полотна. Высокие прямые тополя и изогнутая линия берега направляют взгляд вверх. Точка зрения (уровень, на котором располагаются глаза зрителя) является важнейшим аспектом композиции пейзажа. Если вы стоите, то видите далеко, и линия гори-

▼ Картина «Тополя на Эпте» (1891) была создана Клодом Моне осенью, и теплые тона написанных по диагонали листьев подчеркивают линию, по которой располагаются деревья вдоль реки.

зонта кажется гораздо дальше, чем если бы вы смотрели на пейзаж сидя. Эта картина была написана с лодки, поэтому низкая линия горизонта «отдает» большую часть хол-

ста небу и деревьям. По мере удаления к горизонту деревья уменьшаются и их отражения зрительно выходят за границы картины, привлекая внимание зрителя.

Высокий горизонт

Высокая линия горизонта «оставляет» мало места небу, а потому отлично подходит для создания детально проработанных ландшафтов. В природе такой эффект наблюдать можно в горных долинах, когда скалы располагаются под вами, отбрасывая глубокие тени и ограничивая вершинами небеса. Лесные пейзажи могут придавать картине некоторый оттенок клаустрофобии.

В своей картине «Красные виноградники в Арле» Винсент Ван Гог (1853–1890) расположил линию горизонта очень высоко, чтобы мы смогли разглядеть происходящее на виноградниках. Высокая линия горизонта делает картину немного сжатой, и художник воспользовался этим эффектом для создания почти декоративной картины. Ван Гог построил довольно неопределенную перспективу: деревья и человеческие фигуры, уменьшающиеся к горизонту, контрастируют с подчеркивающими плоскость картины яркими цветами, сильными контурами и энергичными мазками, совершенно не изменяющимися по мере удаления от зрителя.

Экспериментирование с линией горизонта

Горизонт – один из аспектов внутреннего выстраивания пространства пейзажа. Конечное впечатление будет зависеть от организации всех остальных элементов: формата, пространства, тональной и цветовой гаммы. Выберите пейзаж и сделайте наброски, разместив линию горизонта на разных уровнях. Вы увидите, что каждый вариант требует своей особенной внутренней организации.

- Если вы располагаете горизонт низко и создаете предвещающую грозу небеса, у картины будет мрачное, давящее настроение.

- Если по обе стороны холста расположить

деревья, пейзаж получится закрытым.

- Если линия горизонта находится высоко, а формат картины вертикальный, то пейзаж будет «двигаться» по направлению к зрителю.

- Изобразив на картине изогнутую тропинку или русло реки, вы направите взгляд зрителя к горизонту и передадите глубину пространства.

- Расположив горизонт посередине, вы можете сперва подумать, что это «неправильно», потому что симметричный пейзаж кажется слишком скучным, однако и такая линия горизонта сработает при выстраивании остальных частей рисунка.

Высокая линия горизонта создает у зрителя ощущение камерности и позволяет художнику детализировать передний план.

Горизонт посередине картины кажется неестественным, но верный баланс тонов между всеми областями добавит пейзажу динамики.

Низкая линия горизонта идеальна для создания выразительного неба и передачи бескрайнего пространства.

◀ На картине «Красные виноградники в Арле» (1888) Винсент Ван Гог использовал высокую линию горизонта, чтобы показать детали пейзажа, утопающего в красных, оранжевых и золотых тонах великолепно-го заката.

Шахматы в перспективе

Изображение обычной шахматной доски проверит ваше знание законов перспективы, а фигуры необычной формы и акварелирование умброй жженой добавят рисунку жизни.

При изображении пейзажей или уличных сценок с дорогами, телеграфными столбами и зданиями легко показать, как действуют законы перспективы — параллельные линии по мере удаления будут сходиться на горизонте. Однако этот же эффект применим и для изображений при минимальном удалении объекта — в чем можно убедиться, глядя на фотографию шахматной доски на скрепке: боковые параллельные линии сближаются у противоположного края стола.

Укорачивание и сужение

Для верной передачи перспективы на рисунке надо продолжить боковые линии доски и параллельные им линии шахматных клеток до воображаемой точки схода на уровне глаз. Другой оптический эффект, играющий важную роль в реалистичной передаче предмета, — ракурс. Клетки шахматной доски будут постепенно сужаться по мере удаления, поэтому ближайшие из них выглядят шире. Чтобы добиться заметного эффекта глубины, поместите доску достаточно высоко — примерно на уровне груди.

Этот рисунок выполнен карандашом и акварелью на гладкой акварельной бумаге, идеально подходящей для графических работ и тонких размывок. Намечайте вспомогательные перспективные линии мягким карандашом, поскольку некоторые из них наверняка придется стирать в ходе работы при уточнении углов.

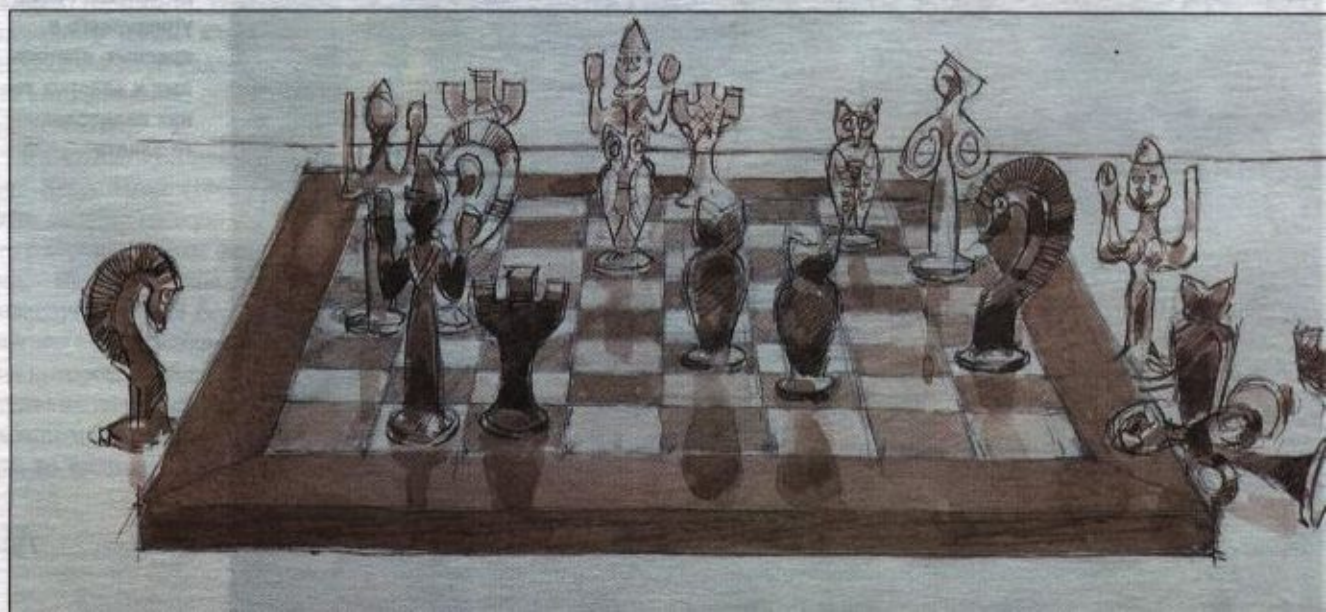
Если же вы хотите уже на начальных этапах добиться точных прямых линий, вооружитесь линейкой. Но после того, как вы возьмете в руки кисть, карандаш вам больше не понадобится, как и особая точность при размывках.

▼ Тонким водостойким фломастером цвета сепии подчеркнуты детали шахматных фигур, а тоновая гамма создана акварелью умброй жженой.

МАТЕРИАЛЫ

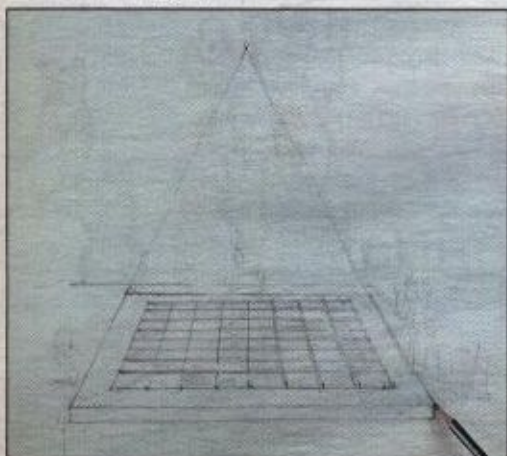
Лист гладкой
горячепрессованной
акварельной
бумаги 46 x 61 см
Карандаш 3В
Ластик-клячка
Макетный нож
Банка с водой

Водостойкий
фломастер
цвета сепии
0,5 мм
Акварельная
краска: умбра
жженая
Кисти: круглая
мягкая № 4,
белочья № 1

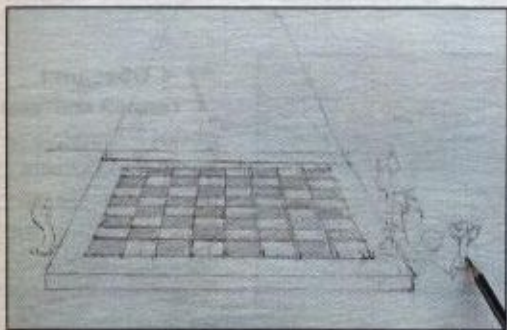

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Наметьте линии перспективы Карандашом 3В нарисуйте переднюю часть доски в нижней трети листа. Покажите края доски и сверьте углы. Для этого держите два карандаша на расстоянии вытянутой руки или используйте подвижный картонный угольник. Продолжите эти линии до точки пересечения на уровне ваших глаз, которая и будет точкой схода. Затем наметьте на передней части доски начальные точки вертикальных линий клеток на одинаковом расстоянии друг от друга и продлите их до пересечения в точке схода. Прочертите горизонтальные линии клеток, учитывая ракурс при определении ширины на глаз или используя метод, описанный справа. Начните набрасывать шахматные фигуры.

2 ▼ Затущите клетки Карандашом 3В слегка затущите темные клетки, убедившись в их верном количестве. Посмотрите, аккуратно ли выполнена доска в целом. Сделайте все необходимые исправления и набросайте шахматные фигуры слева и справа от доски.

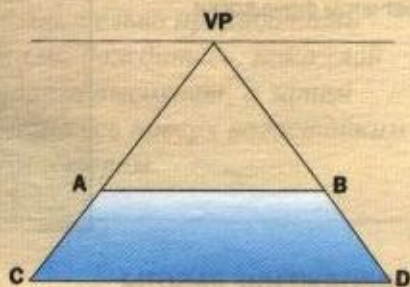

3 ► Обведите контуры фигур Обведите на самых дальних полях контуры фигур, обратив внимание на их высоту – в качестве ориентира можете использовать линию стола. Постепенно переходите к передней части доски, обводя контуры оставшихся фигур прямо поверх заштрихованных полей.

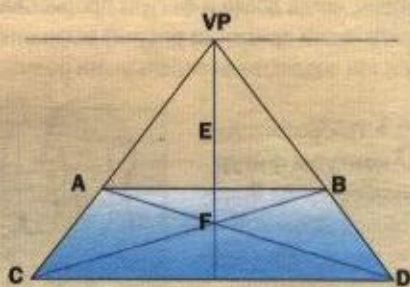
КВАДРАТЫ И ПРЯМОУГОЛЬНИКИ В ПЕРСПЕКТИВЕ

Здесь приведен простой и точный способ рисования в перспективе ряда квадратов или прямоугольников одинакового размера. Эта техника поможет вам не только при изображении шахматной доски, но и таких объектов, как железнодорожная линия со шпалами, или дорога, мощеная одинаковыми плитами.

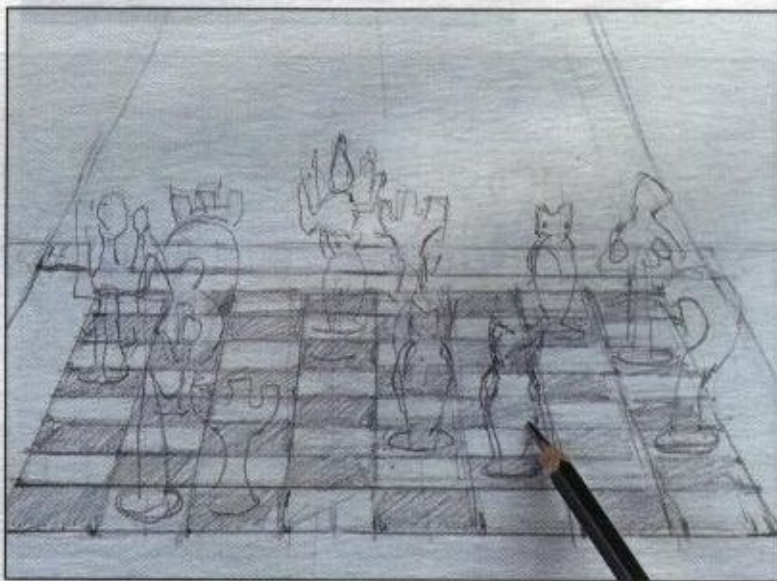
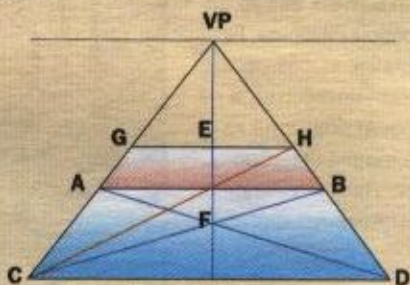
1 Нарисуйте на глаз первый квадрат (или прямоугольник) ABCD. Проверьте, равен ли угол А углу В, а угол С углу D; если необходимо, используйте транспортир. Затем продолжите линии СА и DB до пересечения в точке, которую мы обозначим VP (точка схода).

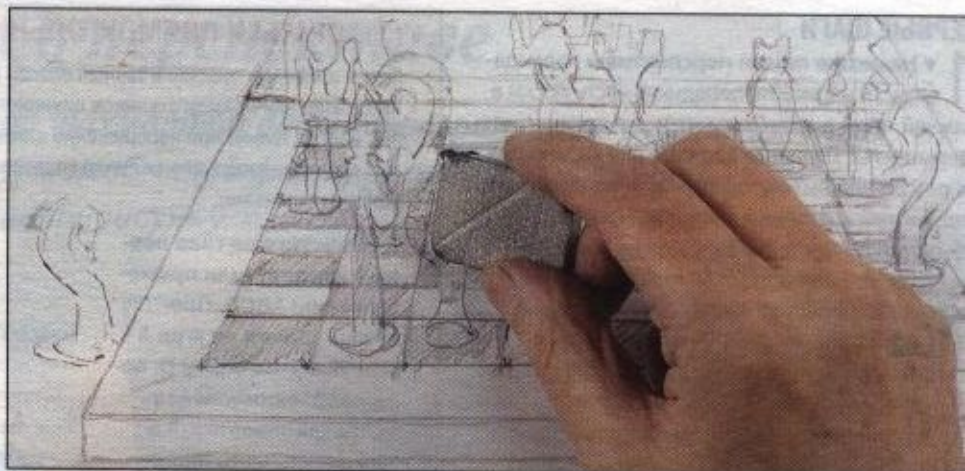
2 Проведите диагонали AD и BC. Через точку пересечения проведите вертикальную линию FE так, чтобы она проходила через точку схода VP.

3 Теперь проведите линию через точки С и Е до Н. Постройте линию HG, параллельную АВ. Получился новый квадрат GНAB, являющийся копией квадрата ABCD в перспективе. Чтобы нарисовать еще один квадрат, повторите тот же шаг, взяв за основу уже новый квадрат GНAB.

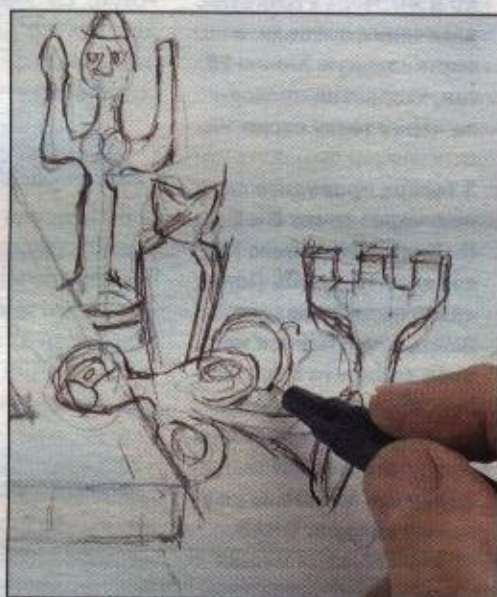
4 ▶ Сотрите клетки внутри шахматных фигур Ластиком-клячкой сотрите карандашные линии полей внутри шахматных фигур. Теперь их формы будут четко видны на клетчатом фоне доски.

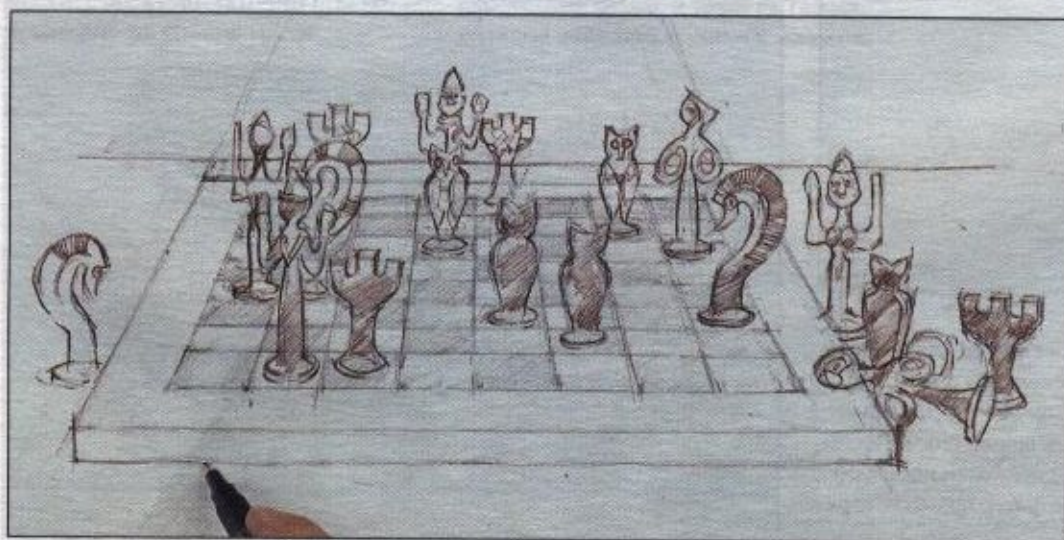
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Теперь, когда доска и фигуры прорисованы, водостойким фломастером цвета сепии придадим рисунку выразительность и отчетливость. Глубину и тон создадим акварельными размытками умбры жженой.

5 ▶ Проработайте контуры фигур фломастером Водостойким фломастером цвета сепии проработайте контуры шахматных фигур с правой стороны. Работайте выразительными штрихами, а не просто обводите карандашный набросок. Прорисуйте детали передних фигур.

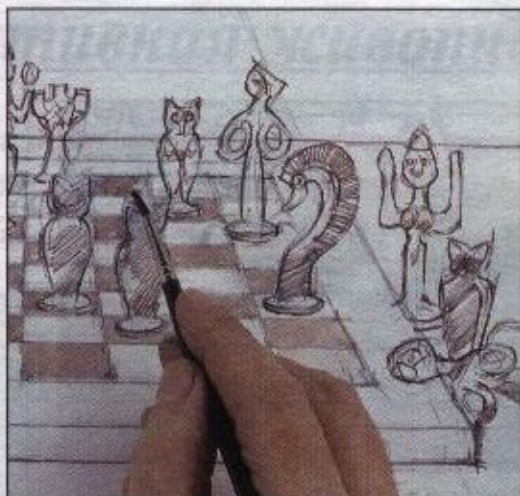

6 ▲ Нанесите тоновую штриховку Продолжайте детализировать фигуры, добавляя шляпу слону и королю, крылья пешкам-совам и плюмаж рыцарю. Мелкой штриховкой покажите на фигурах тени.

7 ◀ Обведите сепией контуры доски В левой части доски доработайте выразительные контуры шахматных фигур и создайте диагональными штрихами тени. Теперь, когда фигуры стали более отчетливыми, тем же фломастером цвета сепии неровными линиями обведите границы доски и стола.

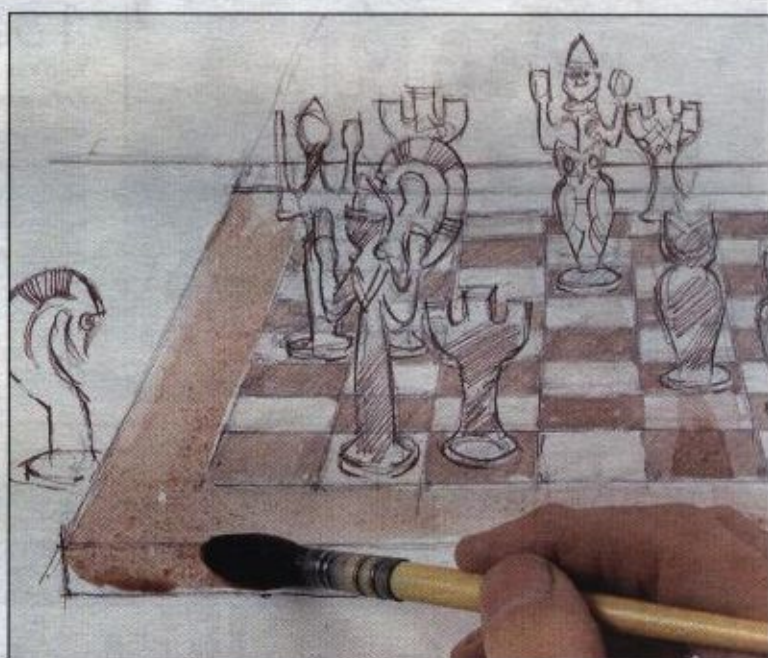
8 ▶ Начните работу акварелью со средних тонов Приготовьте среднюю по тону размывку умбры жженой и круглой кистью № 4 нанесите ее на темные поля доски. Это сразу же придаст доске плотности и выделит объем фигур.

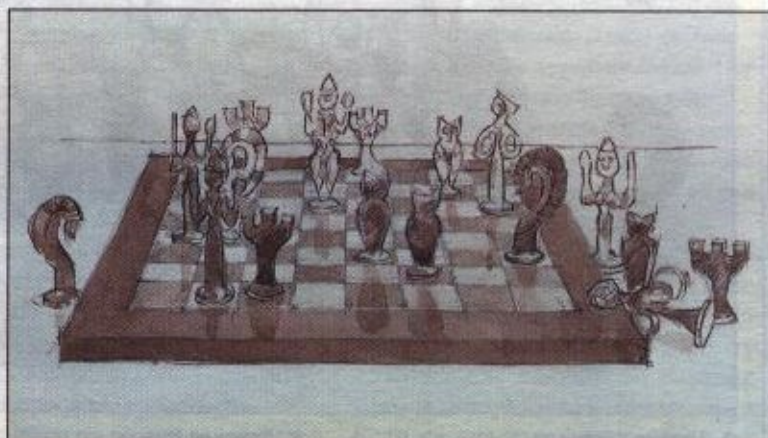
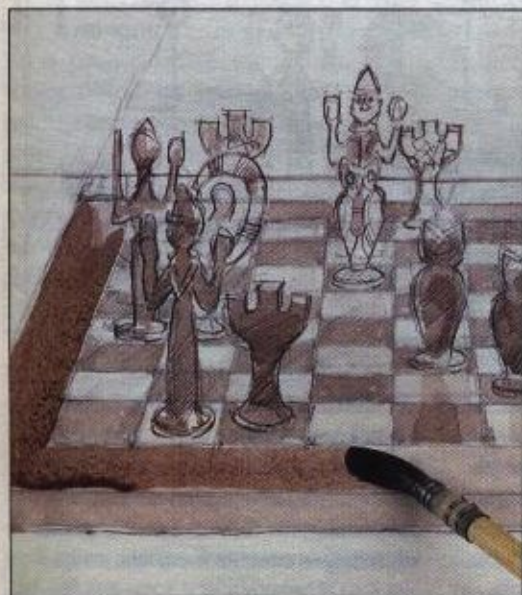
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Теперь разными по тону размывками умбры жженой можете добавить шахматным фигурам выразительности. Если хотите дополнительно проработать детали, дождитесь, пока слой акварели высохнет, а затем пройдите по верх водостойким фломастером.

9 ▶ Добавьте светлых оттенков Сильно разведите умбру жженую и нанесите размывочный тон на светлые поля доски. Напишите падающие тени от фигур: на светлых полях — очень светлой размывкой, а на темных — более насыщенной. Беличьей кистью № 1 средним размывочным тоном покажите края доски и видимую боковую сторону.

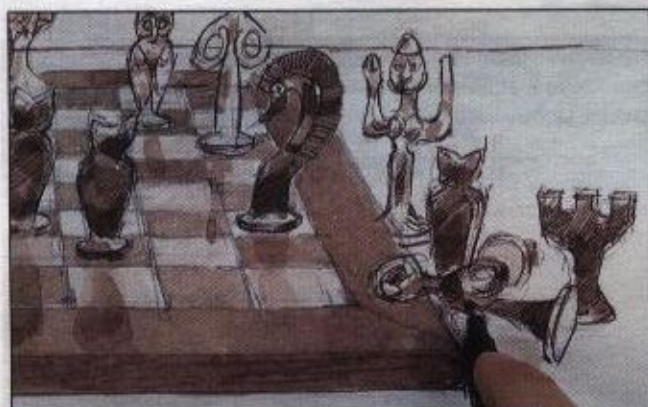
10 ▶ Переходите к темным тонам Приготовьте насыщенный тон умбры жженой и кистью № 4 придайте фигурам объем, обозначив самые темные тени. Положите несколько мазков очень светлого тона на золотые фигуры, придавая им форму. Беличьей кистью № 1 самым темным тоном частично пройдите края доски.

11 ▲ Добавьте рефлексы падающим теням Самый насыщенный тон — по краю доски — покажите плотными мазками умбры жженой. Затем в соответствии с насыщенностью шахматных фигур добавьте различные по тону рефлексы падающим теням. В результате тени скрепят фигуры с доской и создадут ощущение объема.

12 ▶ Прибавьте фигурам выразительности

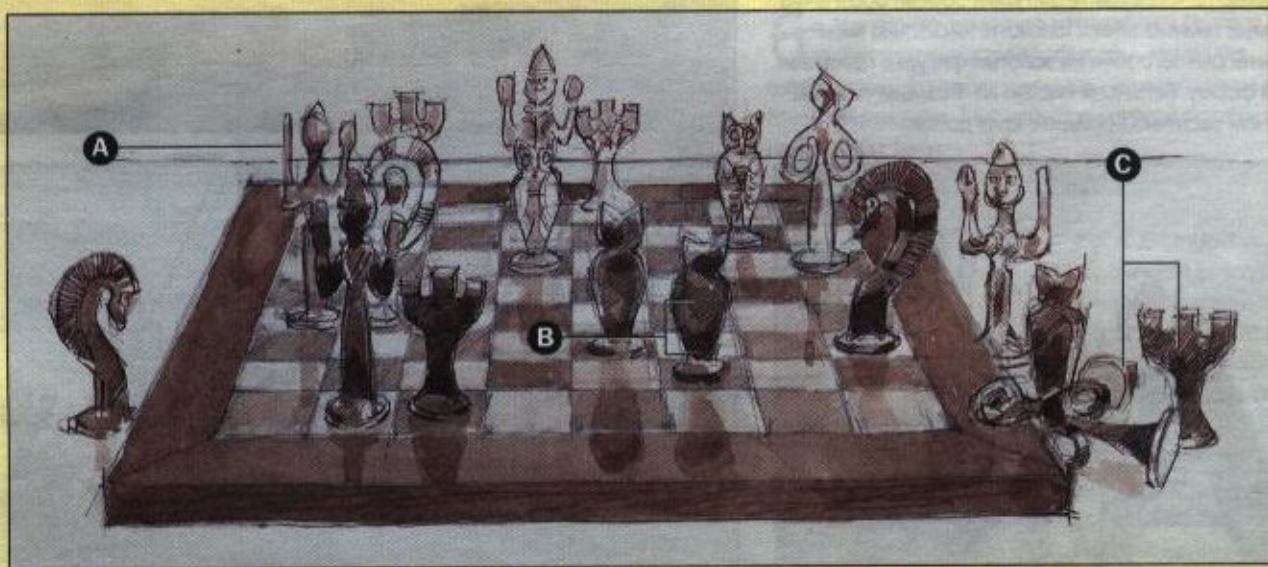
Кистью № 4 воспроизведите волокнистую деревянную текстуру кромки доски. Затем бледными оттенками умбры жженой придайте объем светлым золотым фигурам, а более насыщенными оттенками — темным.

13 ◀ Выделите фигуры фломастером

После того как акварель высохнет, добавьте водостойким фломастером цвета сепии заключительные штрихи. К примеру, нанесите штриховку на «убитые» шахматные фигуры справа от доски.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Четкие детали

Штрихи водостойкого фломастера цвета сепии остаются четко видны даже после акварельных размывок.

В Тоновая гамма

Различными размывочными тонами умбры жженой прекрасно передан объем шахматных фигур.

С «Убитые» фигуры

Раскиданные сбоку от доски фигуры придают изображению ощущение реальности и позволяют избежать симметричной композиции, сместив доску чуть влево.

Перспективная живопись

Освоив основы перспективной живописи, вы поймете, насколько просто воссоздавать окружающий нас трехмерный мир на плоскости картины.

Проведите простой эксперимент: возьмите в каждую руку по книге одинакового размера и расположите их вертикально перед собой на уровне глаз. Затем начинайте постепенно передвигать одну из них к себе и чуть в сторону так, чтобы она заслонила вторую книгу, по-прежнему находящуюся на расстоянии вытянутой руки. Дальняя книга теперь вам покажется в два раза меньше, чем ближняя. Это явление демонстрирует принцип линейной перспективы — удаленные предметы выглядят меньше, чем более близкие к вам.

Первым сформулировал принципы линейной перспективы в XV в. флорентийский архитектор Филиппо Брунеллески. Это внесло ощущение реальности в искусство и оказа-

ло огромное воздействие на его последующее развитие — живописцы теперь могли достаточно свободно передавать ощущение глубины изображения на плоской поверхности.

Принципы линейной перспективы

В первую очередь, обозревая сцену для будущей композиции, следует подумать о точке зрения — уровне глаз наблюдателя, который для сидящего будет соответственно ниже, чем для стоящего. Если считать, что земля плоская, уровень глаз будет находиться на линии горизонта.

Теперь посмотрите на любые параллельные линии, уходящие вдаль, и вам покажется, что они сходятся в одной точке на горизонте (проверьте этот эффект на железнодорож-

▲ В пейзаже голландского живописца Мейндерта Хоббема (1638–1709) «Аллея в Мидделхарнисе» (1689) удаляющиеся вертикали деревьев создают иллюзию пространства. Зритель видит, как параллельные ряды деревьев сходятся вверху, у исчезающей линии горизонта, как будто он сам стоит на дороге.

ных путях). Эта точка называется точкой схода.

Если параллельные линии сходятся ниже уровня глаз (например, у основания забора), то перспективное направление будет вверх. Если же она находится выше уровня глаз (как на приведенной иллюстрации), то перспективное направление будет вниз.

Следующее упражнение показывает, как законы перспективы дей-

ствуют в поле зрения. Возьмите несмываемый маркер, встаньте или сядьте перед окном.

Закрыв один глаз, начертите горизонтальную линию на стекле на уровне глаз. Затем набросайте контуры основных предметов, которые видите. Старайтесь держать голову неподвижно, рисуя только то, что попадает в поле зрения. В результате вы получите рисунок с совершенной перспективой. В этом случае окно заменяет так называемую изобразительную плоскость.

Перспектива с одной и двумя точками схода

В левой части схемы (см. рис. вверху) взгляд зрителя направлен прямо на две коробки, расположенные на плоской поверхности ниже уровня глаз — так называемой точки зрения (ТЗ), поэтому их линии параллельны (ряд 1). Удаляющиеся линии зрительно исчезают в одной точке схода (ТС 1) на горизонте, в то время как горизонтальные линии, образованные двумя другими сторонами коробок, остаются параллельными друг другу и плоскости рисунка.

Теперь передвинем коробки вперед и вправо от зрителя (ряд 2), и изображим их из той же позиции. Удаляющиеся линии на длинных боковинах сходятся и исчезают в той же точке схода (ТС 1), как и ранее, но горизонтальные линии теперь поднимаются вверх, ко второй точке схода (ТС 2),

Перспектива с одной и двумя точками схода

Эта схема показывает, как меняется перспектива по отношению к выбранной точке зрения.

расположенной справа. Такая схема называется перспективой с двумя точками схода параллельных линий.

Еще правее изображены такие же коробки, поставленные вертикально одна на другую (ряд 3). Вертикальные коробки кажутся стоящими как раз на том же уровне, что и глаза (ТЗ), по прямой линии. Коробка, поставленная сверху, находится выше уровня глаз, так что ее верхние края наклонены вниз, ко второй точке схода (ТС 2). Обратите внимание, насколько быстро уменьшается высота коробок по мере удаления. Этот эффект также означает, что вертикальная центральная линия на данной плоскости кажется ближе к точке схода, чем фронтальный край. На другой схеме перспективного изображения дома (см. ниже) подобный эффект изображен пунктирной линией, идущей от самой верхней точки каждой из крыш к фундаменту домов.

Помните, что точки схода (ТС) не обязательно могут находиться в пределах изобразительной плоскости.

На нижней схеме изображена то же самое, но правая точка схода (ТС 1), а левая (ТС 2) лишь подразумевается. Не забывайте также, что параллельные линии на самом деле пересекаются, даже если так кажется, поскольку расположение точек схода предполагается в бесконечности. Перспективное изображение позволяет создавать иллюзию пространства с помощью масштаба предметов и их взаимного расположения. На верхней схеме коробки кажутся приблизительно одного размера. Но при измерении выясняется, что на самом деле их размеры очень отличаются. Наше мышление позволяет «делать поправки» к полученной информации, поэтому изображение нам кажется реалистичным.

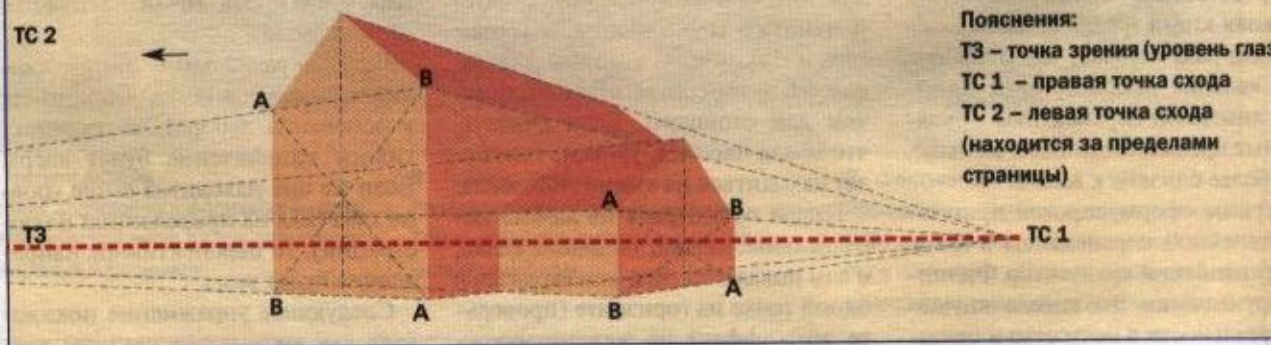
Без какой-либо дополнительной условно принятой, информации реальный размер коробок на плоскости определить невозможно. Еще больше условностей существует для определения масштаба.

Перспективное изображение зданий

Чтобы правильно изобразить верхнюю линию крыши, нанесите на стене дома вспомогательные диагональные линии AA и BB. Затем прочертите вертикальную линию от фундамента дома через точку пересечения этих вспомогательных линий. Вершина должна находиться где-то

на этой линии, в зависимости от покатости крыши. Конек крыши спускается вниз, к точке схода справа.

Чтобы попрактиковаться в применении перспективы с двумя точками схода, изобразите дополнительно двери и окна дома.

Пояснения:

ТЗ — точка зрения (уровень глаз)
ТС 1 — правая точка схода
ТС 2 — левая точка схода
(находится за пределами страницы)

Несколько
коробок или книг
различного размера
Лист плотной
бумаги
Графитные
карандаши В и 2В
Линейка

Упражнение для понимания перспективы

ТС 2

Пояснения:

ТЗ — точка зрения (уровень глаз)

ТС 1 — точка схода 1

ТС 2 — точка схода 2

Ряд 3

▼ Батальная сцена Паоло Уччелло (1397–1475) «Битва при Сан-Романо» (1450-е гг.) — один из самых ранних образцов линейной перспективы.

Странные искажения пропорций солдатских тел на переднем плане слева отражают трудности применения перспективы в то время, когда принципы ее только еще были обоснованы.

Чтобы поупражняться в понимании перспективы, изобразите набор предметов, приближающихся по форме к параллелепипедам, например, книг или маленьких ящичков. Углы и размеры сверяйте при помощи карандаша, держа его в вытянутой руке.

Также вы можете использовать композиционную рамку из черного картона — уменьшенную или того же размера, что и основа. Начертите вспомогательные вертикальные и горизонтальные линии для определения углов линий схода.

1 Расставьте объекты в произвольном порядке

Расставьте предметы на столе в произвольном порядке, некоторые поставьте вертикально или друг на друга. Разместите самый большой предмет как можно дальше, а маленькие — ближе.

2 Начертите перспективные изображения объектов

Сначала начертите линию уровня глаз с подразумеваемой точкой зрения, а затем изобразите линейную перспективу объектов. В первую очередь наметьте лежащие предметы и не забудьте проверить расстояние между ними. Набросав все элементы композиции, по линейке проведите от них удаляющиеся линии к точкам схода, причем некоторые из них могут оказаться за пределами страницы.

3 Проверьте ваши навыки

Покажите перспективное изображение друзьям и спросите, какая из книг выглядит самой большой, а какая самой маленькой.

Рисование по вспомогательным формам

Для создания убедительного рисунка стула используем принципы построения перспективы по вспомогательным формам и наложения светотени.

Казалось бы, стул — совершенно простой объект для рисования, но до тех пор, пока вы не освоите принципы перспективы, он не будет выглядеть реалистично. Если углы сиденья и спинки изображены не совсем верно, то контуры стула будут выглядеть кривыми, а ножки неустойчивыми, и шаткое положение не спасет даже падающая тень.

Построение вспомогательных коробок

Самый простой способ правильно изобразить стул — это вписать его в две вспомогательные коробки: одну для нижней части с ножками и вторую — непосредственно надетую на спинку. Соблюдая простые правила перспективы, мы сможем нарисовать коробки и легко вписать в них части стула с учетом получившихся углов. После мы сотрем линии перспективного построения коробок.

Пробные наброски

Сделайте пробный набросок, прежде чем рисовать стул, и посмотрите, как работает способ перспективного построения с помощью вспомогательных коробок. Во-первых, вытяните вперед руку на уровне глаз, чтобы установить линию горизонта, и отметьте ее пунктиром на бумаге, как это показано в «Совете профессионала» на следующей странице.

Затем ниже линии горизонта наметьте контуры двух коробок — одну на другой — и проведите от них линии перспективы к двум точкам схода, находящимся на уровне глаз. Нарисуйте стул внутри обозначенных коробок, используя их контуры в качестве основы для построения ножек, спинки и сиденья.

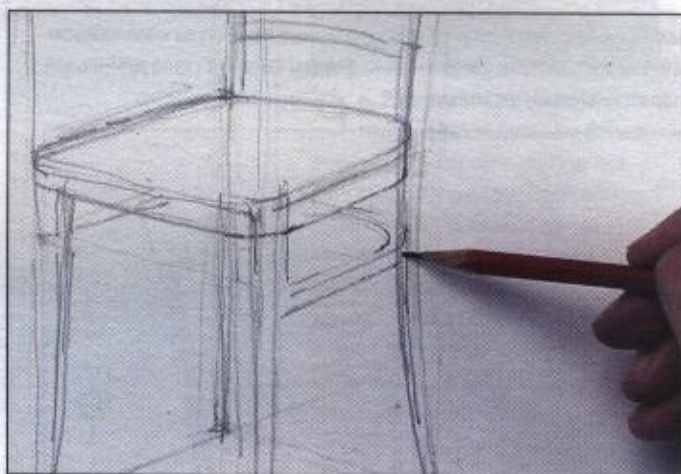
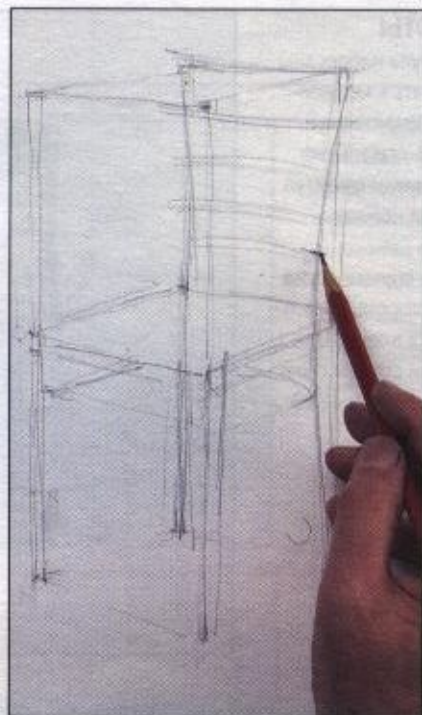
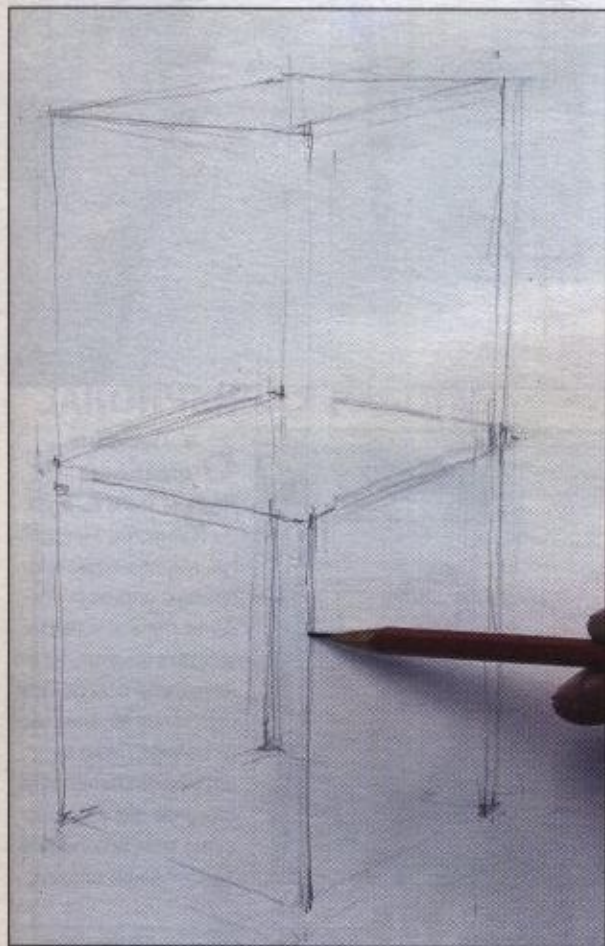
▼ Реалистичная форма стула была получена при построении вспомогательных коробок.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Сконструируйте вспомогательные коробки

Определите пропорции стула, держа карандаш в вытянутой руке. Карандашом В набросайте перспективное изображение двух коробок, размещающихся одна на другой. Если точки схода выйдут за края, наметьте их на дополнительном листе и прочертите точные линии перспективы, если чувствуете, что это необходимо.

МАТЕРИАЛЫ

Большой лист
плотной бумаги

Графитные
карандаши: В и 2В

Мягкий ластик

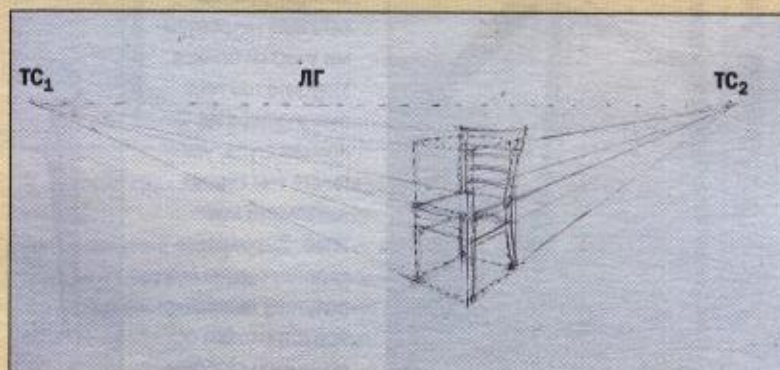
2 ◀ Начните рисовать стул

Набросайте ножки и спинку стула согласно контурам коробок. При этом расширяющиеся книзу ножки и отогнутая назад спинка могут немного выйти за вспомогательные контуры. Тут же набросайте и три поперечные рейки спинки стула.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА Построение наброска в перспективе

Полезно иметь во время работы перед глазами отдельный небольшой набросок объекта в перспективе, в данном случае — с двумя точками схода. Когда вы будете создавать формы коробок, уточните с помощью карандаша в вытянутой руке ширину, высоту и углы стула.

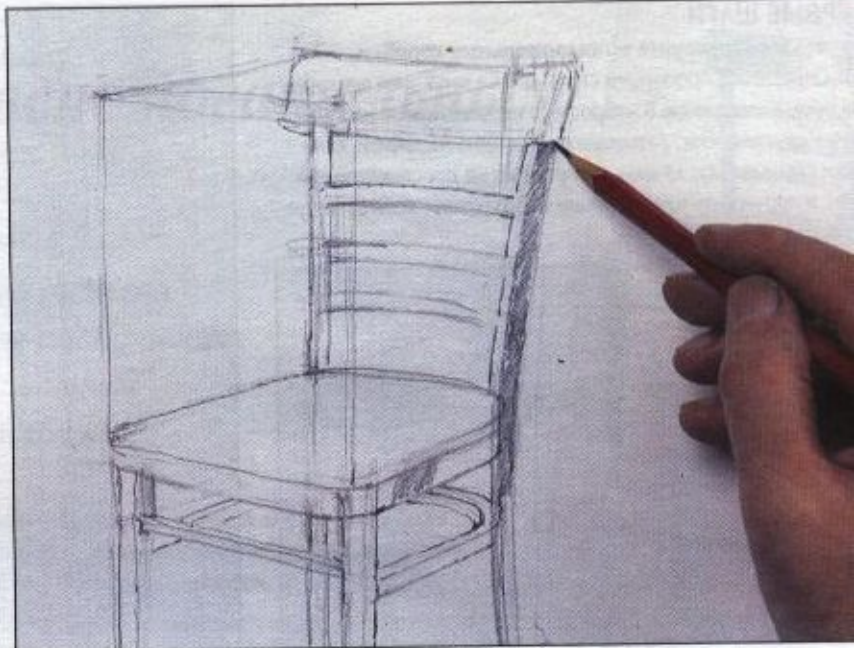
3 ▲ Уточните формы

Обведите контуры стула согласно наброску, подчеркнув слегка расширенные книзу ножки, округлое сиденье и распорки под ним.

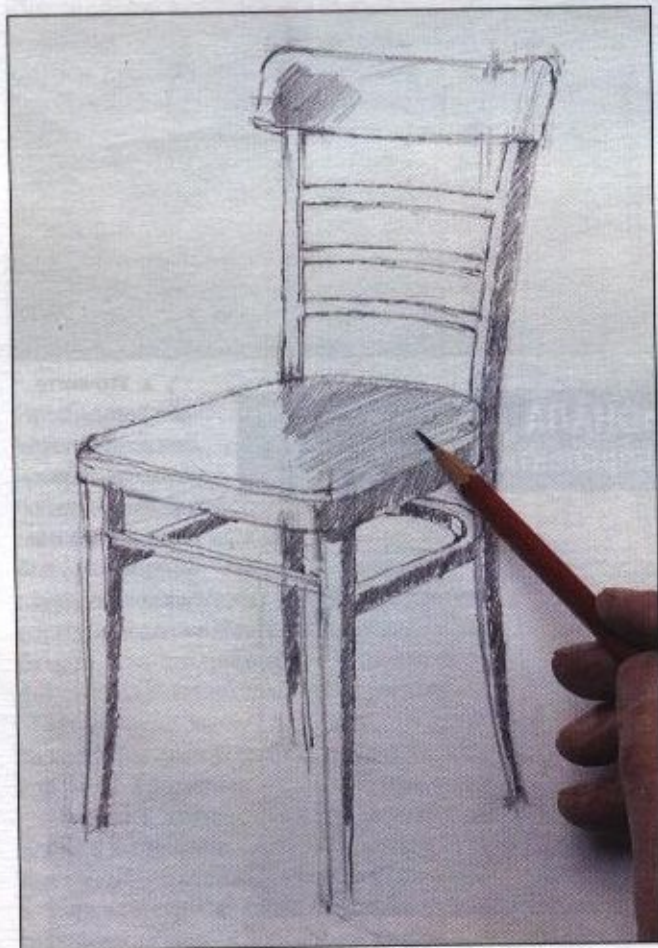
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Убедившись, что контуры стула набросаны правильно, можете приступать к моделировке формы светотеневой штриховкой. По ходу дела стирайте вспомогательные линии коробки: к этому времени ваш стул уже должен прочно стоять на ножках.

- 4 ▶ Набросайте тень на спинке стула**
Стул освещен с левой стороны, поэтому правая сторона находится в тени. Наметьте самые темные участки спинки стула диагональными штрихами карандаша 2В и очертите край сиденья.

- 5 ▼ Продолжайте штриховку** К этому этапу у вас уже должен остаться чистый набросок стула — без вспомогательных линий коробки. Заштрихуйте все затененные края стула карандашом 2В. Им же нанесите светотеневые формы сиденья стула длинными параллельными штрихами.

- 6 ◀ Покажите отражение**

На этом этапе вы должны полностью завершить градуированную светотеневую штриховку сиденья стула. В конце не забудьте отметить на гладкой поверхности отражение верхней части спинки. Легко заштрихуйте спинку стула при этом для узких изогнутых реек используйте закругленные штрихи.

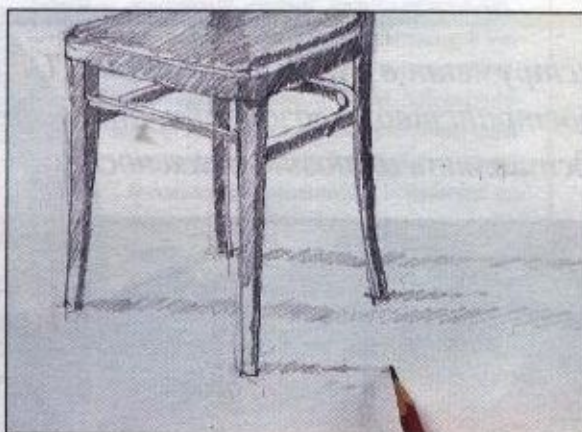
- 7 ▶ Завершите штриховку**

Уточните тональные отношения и доработайте рисунок. Завершите штриховку перекладин, оставляя нетронутыми участки бликов. Углубите тон теневых участков на ножках стула, увеличив тем самым тональный масштаб. Выровняйте соответственно ему полутона светотеневой штриховкой освещенной стороны ножек.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

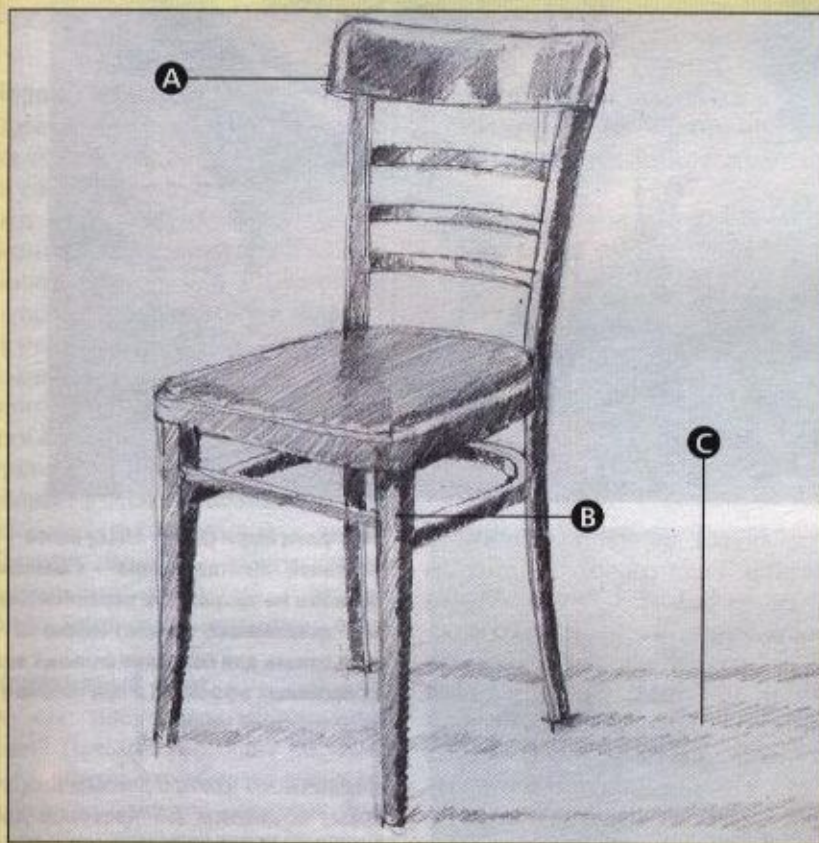
Рисунок стула почти готов. Для усиления впечатления остается изобразить еще падающие тени и более точно проработать тональные отношения.

8 ▲ **Изобразите падающие тени** Сильное освещение предполагает наличие четких падающих теней. Набросайте их диагональными сужающимися и расширяющимися штрихами.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

A Реалистичная форма
Стул был нарисован с помощью построения двух вспомогательных коробок, поэтому его изображение в перспективе выглядит реалистичным.

B Четкие градации тона
Тона и полутона четко выверены и разграничены, что делает изображение объемным.

C Падающие тени
Самые светлые падающие тени от ножек стула помогли создать впечатление, что стул прочно стоит на полу.

9 ▲ **Разграничьте тона**
Чтобы сделать рисунок более выразительным, можете подчеркнуть различие между участками разного тона. Усиливая тон на затененных сторонах ножек, перекладин и спинки, работайте по приложенной полоске бумаги, чтобы штриховая часть выходила ровной. С помощью мягкого ластика-клячки четко обозначьте блики.

Цвет — самый гибкий инструмент в руках художника. Он способен волновать, управлять пространством, создавать атмосферу, выражать эмоции и представлять иллюзию реальности.

Вскоре после изобретения фотоаппарата в середине XIX в. художники признали свет главным фактором, позволяющим различать цвет в окружающем нас мире. До этого чаще всего принимался во внимание «локальный» цвет — небо синее, трава зеленая. Но не все так просто. Если вы посмотрите на небо солнечным днем, то увидите, что оно более синее над головой, чем на горизонте, где оно выглядит не только бледнее, но и желтее. Цвет зависит от света, и нам необходимо понять, каким именно образом.

Теория цвета

Белый (солнечный) свет, проходя через дождевые капли как призму,

разделяется на цвета радужного спектра. Если расположить их по кругу, то они образуют цветовую диаграмму, по которой четко можно понять принципы смешивания цветов. Красный, желтый и синий считаются основными, или первичными, цветами — это чистые цвета, которые невозможно получить путем смешения никаких других. Три оставшихся цвета (оранжевый, зеленый и фиолетовый) называются вторичными цветами, потому что они образуются равномерным смешением двух основных цветов.

Число цветов может быть расширено за счет третичных цветов, получаемых путем смешения любого

▲ Франц Марк (1880–1916) своей картиной «Желтая корова» — с синими пятнами на оранжевом переднем плане — доказывает, что цвет можно использовать для создания сильных экспрессивных эффектов и при письме в реалистичной манере.

первичного цвета с любым вторичным, соседним по цветовой диаграмме. Например, синий и зеленый дают сине-зеленый цвет, обычно называемый бирюзовым.

Смешанные цвета часто называются по драгоценным камням или цветкам, на которые они похожи. Именно такого рода надписи вы увидите на тюбиках с красками в художественном магазине.

ЦВЕТОВАЯ ДИАГРАММА

Цвета, расположенные в нижней половине диаграммы (красный, оранжевый, желтый), называют теплыми, так как они создают впечатление выпуклости изображения. В то же время цвета верхней части диаграммы (фиолетовый, синий, зеленый) называют холодными — они зрительно отодвигают предметы назад. Это свойство можно использовать, например, в пейзажной живописи. Придав деревьям заднего плана сине-зеленый оттенок, можно зрительно отодвинуть их на нужное расстояние. Цвета, расположенные на цветовой диаграмме напротив друг друга, называют дополнительными, или контрастными. С одной стороны, дополняя друг друга до полного спектра, эти цвета придают работе ощущение законченности даже на стадии наброска. А с другой, находясь рядом, постоянно воздействуют друг на друга, борясь за доминирование в видимом спектре. Этот эффект цветового контраста художники часто используют для создания иллюзии вибрации цвета на полотне.

Черный и белый

Обратите внимание, что в круге нет ни черного, ни белого цветов. Когда свет падает на какой-либо предмет, то последний поглощает все волны спектра, кроме волн определенной длины. Отражаясь от предмета, они возбуждают в нашем глазу участок зрительного нерва, отвечающего за изображение именно этого цвета. Таким образом мы видим синий, красный и другие спектральные цвета. Черный же цвет вбирает в себя все волны, а белый, наоборот, отталкивает все волны. Поэтому черный — это отсутствие любого цвета, а белый — это все цвета, оптически сведенные в один.

Коричневый цвет

А как получается коричневый цвет? Предмет выглядит коричневым, потому что вбирает очень малую часть спектра световых волн (только те, что находятся на концах спектра) и отталкивает все другие волны. Смешав три первичных

► Клод Моне (1840–1926) с помощью цвета мастерски передавал изменения света и атмосферы — на этом струящемся полотне кувшинки словно тают в воде.

цвета или три вторичных в различных пропорциях, можно получить весь ряд коричневых оттенков.

Теплые и холодные цвета

Цвета могут быть теплыми и холодными (смотри цветовую диаграмму выше), темными и светлыми, прозрачными и укывистыми, плоскими и фактурными, матовыми и глянцевыми, трепетными и скучными.

ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА

Используемые цвета могут сформировать основу вашей живописи. Выбранные нами краски хорошо растворяются в любых средах и смешиваются друг с другом. Например, если у вас есть виридоновая зеленая, две синие и две желтые краски, вы можете получить все необходимые оттенки зеленого. Потренируйтесь смешивать парами нижеперечисленные цвета, за исключением белого.

Осторожно обращайтесь с черным цветом, поскольку злоупотребление им может убить живопись. Помните, что живопись — это цвет, а черная краска — не цвет, а, скорее, его отсутствие. Так что умбра натуральная в сочетании с ультрамарином — прекрасная ему замена.

КАРМИН	КАПМИЙ КРАСНЫЙ	КОБАЛЬТ СВЕТЛЫЙ
УЛЬТРАМАРИН	КАПМИЙ ЖЕЛТЫЙ	КАПМИЙ ЛИМОННЫЙ
ВИРИДОНОВАЯ ЗЕЛЕНАЯ	ОХРА ЖЕЛТАЯ	УМБРА НАТУРАЛЬНАЯ
КОСТЬ ЖЖЕНАЯ	БЕЛЛА ТИТАНОВЫЕ	

Натюрморт с тканью цветными карандашами

Выполнение натюрморта с контрастными орнаментированными и однотонными предметами поможет лучше овладеть техническими приемами рисования.

▼ Этот натюрморт составлен из предметов с однотонными и орнаментированными поверхностями.

В этом этюде простота однотонной вазы контрастирует с расписным фарфором и колоритной тканью. Лимоны оживляют композицию, вводя в нее элемент естественности.

Составляя натюрморт, попробуйте расставить предметы по-разному и сделайте несколько не-

больших набросков, чтобы определить наиболее интересную компоновку.

Цветные карандаши

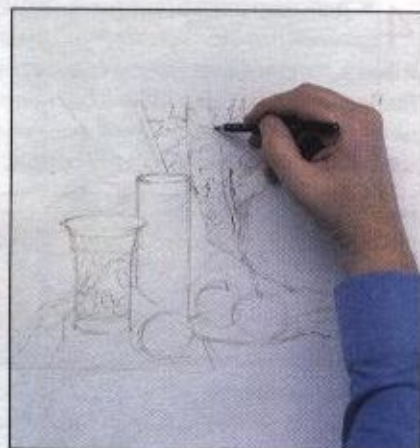
Натюрморт выполнен цветными карандашами из разных наборов. Производители по-разному назы-

вают цвета, а некоторые используют номера для обозначения оттенков. Аналоги использованные здесь тонов наверняка найдутся в любом большом наборе карандашей. Однако многие художественные магазины продают карандаши поштучно, и при желании вы найдете именно эти.

◀ При такой постановке ваза с орнаментом на фоне узорчатой ткани чрезмерно усложняет рисунок, а лимоны выглядят оторванными от остальной композиции.

▶ Здесь орнаментированные и однотонные объекты расположены близко друг к другу и поэтому «теряются».

2 ▲ Дополните эскиз деталями
Обозначьте края рисунка, ориентируясь на расположение складок ткани. Набросайте контуры орнамента на вазе и ткани.

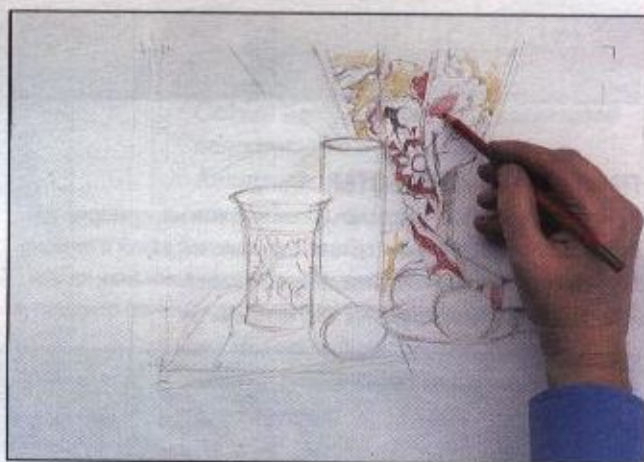
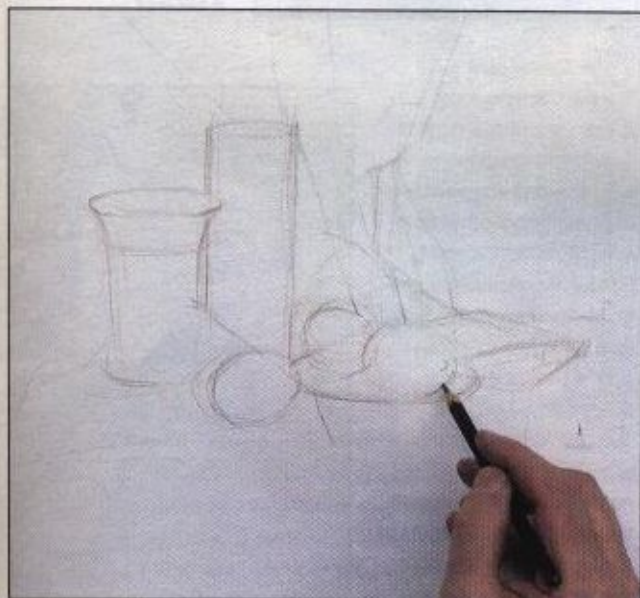
МАТЕРИАЛЫ

Лист плотной бумаги

15 цветных карандашей: сепия, сиена натуральная, кармин, крапlak красный темный, виридоновая зеленая, ван-дик коричневый, охра золотистая, церулеум, кадмий лимонный, неаполитанская желтая, серая Пейна, фиолетовая светлая, ультрамарин темный, болотная темная, марс коричневый.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Набросайте композиционный эскиз Скомпонуйте предметы и набросайте эскиз сепией, задавая основную теплую тональность. Работайте легкими штрихами, так как цветные карандаши плохо стираются.

3 ▲ Наметьте цвета орнаментированной ткани Заштрихуйте сиеной натуральной фон орнамента драпировки — это поможет решить композицию в цвете. Кармином выявите растительный мотив в орнаментированной ткани. В качестве дублирующего оттенка красного используйте крапlak красный темный. Это наиболее сложная часть работы, но чтобы орнамент получился аккуратным, необходимо терпение.

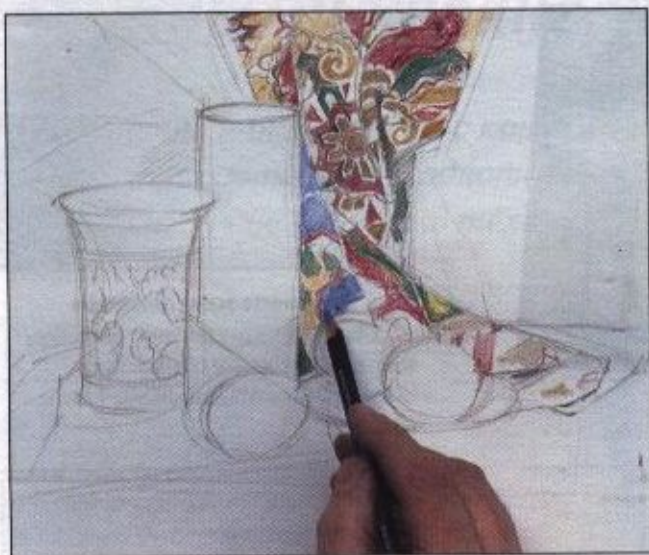

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Воспользуйтесь композиционной рамкой

Рамка, вырезанная из черного картона, поможет вам оценить разные варианты композиции при расстановке натюрморта. С помощью такой рамки вы можете увидеть, как будет выглядеть картина при различном размещении формата — пейзажем (горизонтальном) или портретом (вертикальном).

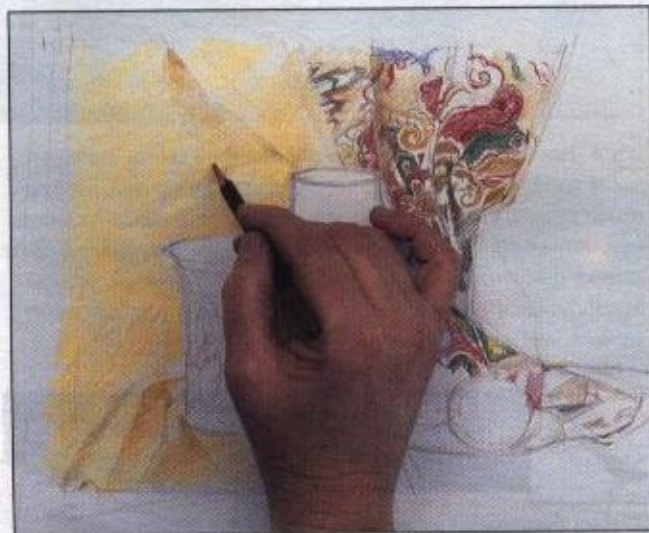

4 ▼ Дополните орнамент ткани Добавьте в растительный орнамент виридоновую зеленую, затем продолжите мотивы и фон ткани сепией, ван-диков коричневым и охрой золотистой. После добавления церулеума изображение ткани в целом завершено. Работая с цветом, обратите внимание на то, как при помощи искажения орнамента в местах складок моделируется объем.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

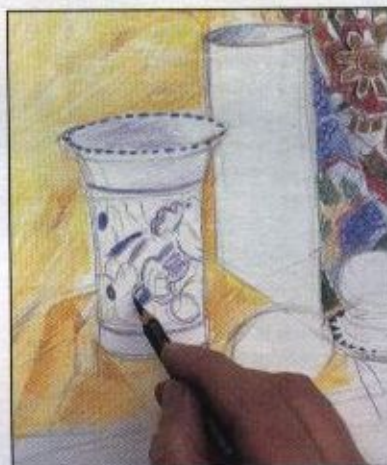
Приступайте к работе над остальными частями натюрморта: однотонной тканью, черным задником, расписной вазой и лимонами. Внимательно изучите предметы, обращая внимание на фактуру поверхностей и взаимные цветовые и тональные отношения.

5 ▲ Дублируйте оттенки желтого Для изображения однотонной драпировочной ткани одновременно используйте кадмий лимонный и неаполитанскую желтую. Произвольно меняйте направление штриховки, чтобы создать эффект муаровой поверхности. Чтобы отчетливее передать складки, наложите светотени сиеной натуральной.

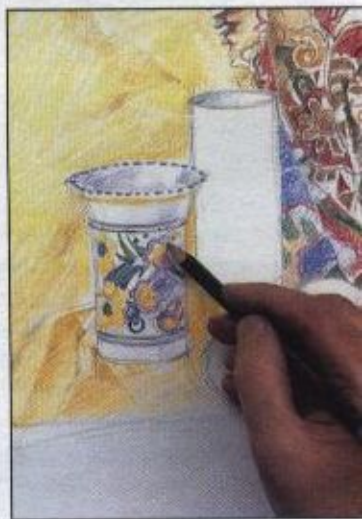

6 ▲ Обозначьте самый темный тон натюрморта Темный задник справа, контрастирующий с яркими тонами остальной части композиции, заштрихуйте серой Пейна. Это выявит тональный масштаб и подчеркнет цветовые отношения орнаментированной ткани.

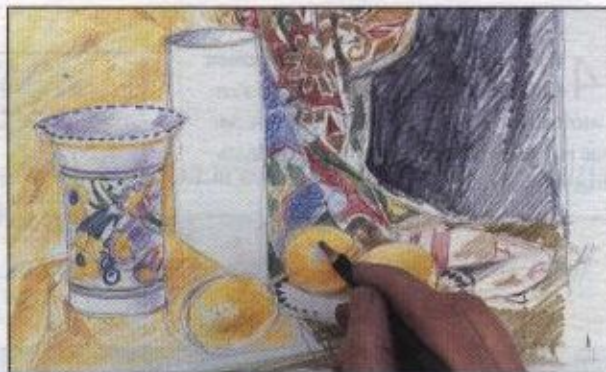
7 ◀ Определите колорит расписной вазы Для вазы с рисунком вам потребуется несколько цветов. Начните со штриховки лепестков фиолетовой светлой, а затем ультрамарином темным нанесите точки по верхнему краю вазы. Тем же карандашом подчеркните участки теней цветов и листьев.

8 ► Закончите расписную вазу Добавьте к орнаменту вазы неаполитанскую желтую, крапlak красный темный и виридоновую зеленую. Можете при этом оптически смешивать цвета. Например, чтобы зеленый выглядел голубоватым, в местах изгибов поверх виридоновой зеленой наложите редкие штрихи церулеума. Фиолетовой светлой нанесите тени по правому боку вазы и на ее внутренней стороне для придания формы.

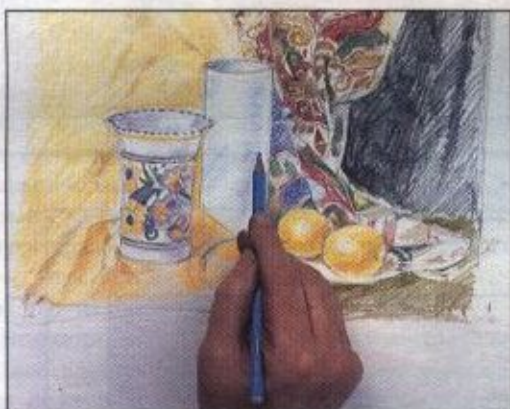

9 ▲ Проработайте композицию Простой орнамент на тарелке прорисуйте серой Пейна. Участок в правом углу на переднем плане композиции заштрихуйте болотной темной.

10 ▲ Передайте форму лимонов Для лимонов используйте кадмий лимонный и неаполитанскую желтую. Чуть наложите светотени болотной темной и марсом коричневым, обходя аккуратно участки бликов на каждом лимоне. Передайте в местах бликов и теней грубую фактуру кожуры в технике пуантилизма с точечным нанесением различных цветов, смешивающихся оптически.

11 ► Сформируйте форму белой вазы Нанесите церулеумом легкую светотень на изображение белой вазы. Штрихи карандаша при этом должны повторять округлую форму вазы.

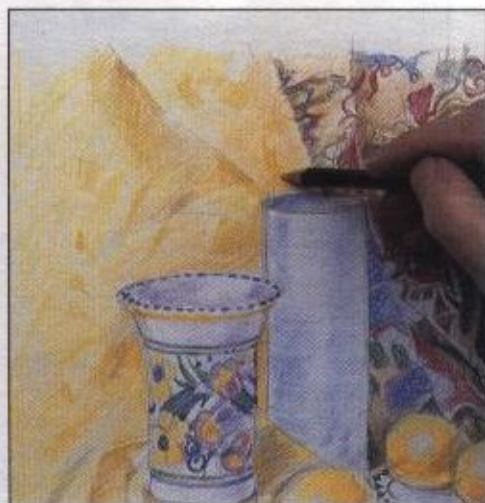

12 ▲ Подчеркните тональный масштаб На переднем плане натюрморта тарелка отбрасывает глубокую тень на ткань болотного цвета. Тон тени под тарелкой сопоставим с самым темным тоном задника, поэтому обозначьте ее серой Пейна.

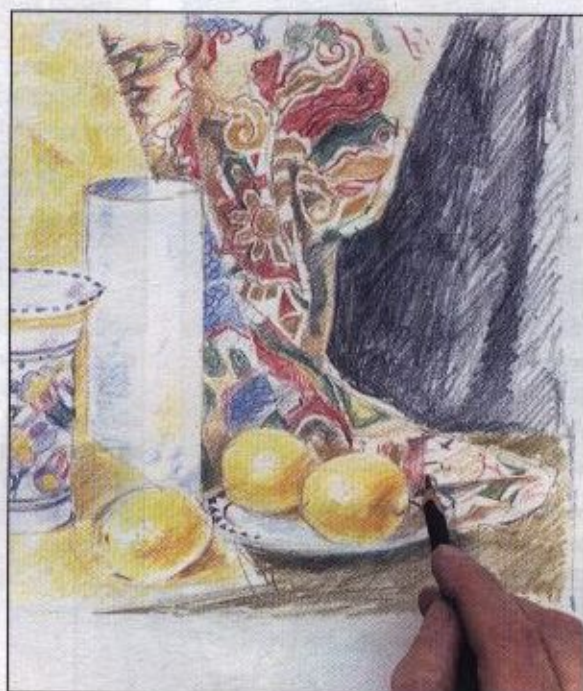
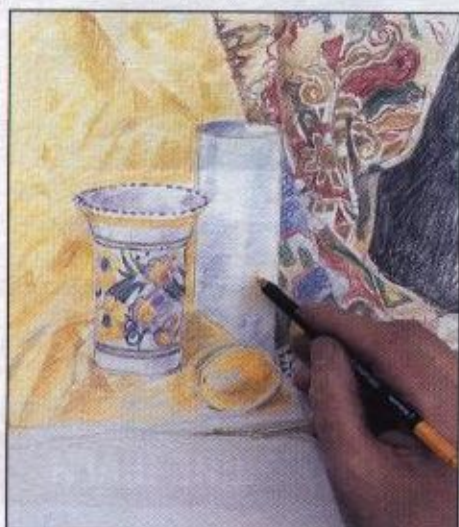
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Сейчас изображение всех элементов натюрморта в целом завершено. Контраст между орнаментированными и однотонными участками, а также гладкими и неровными поверхностями оживляет рисунок и делает его интереснее. При желании вы можете доработать детали, чтобы лучше передать фактуру предметов.

13 ▼ Добавьте желтого «мраморной» ткани Чтобы подчеркнуть мраморный эффект однотонной ткани, добавьте к ней неаполитанской желтой.

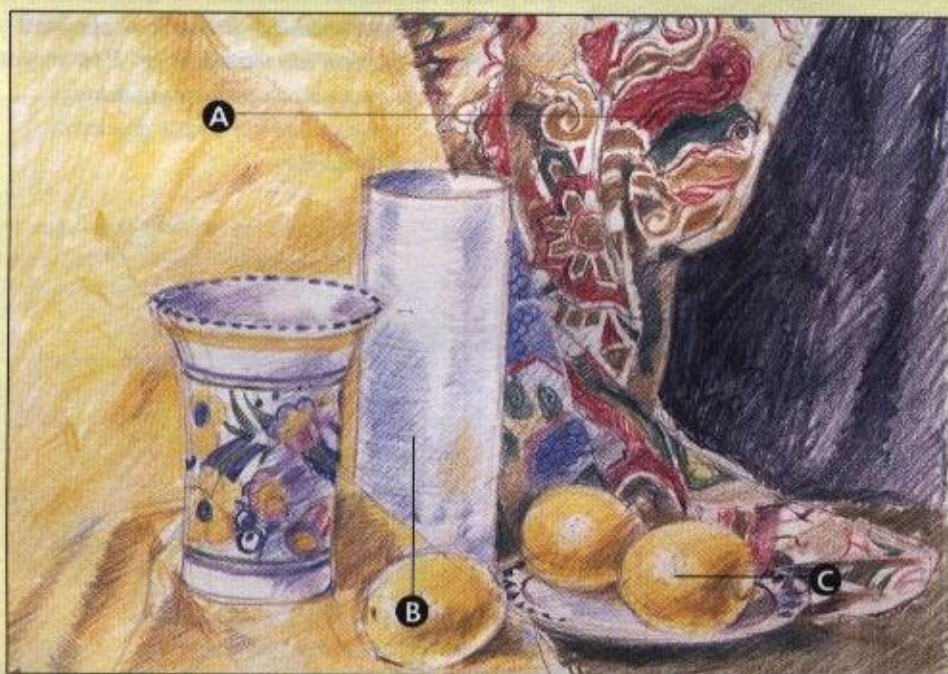

14 ▼ Изобразите рефлекс от лимонов на белой вазе Неаполитанской желтой изобразите еще заметный рефлекс от лимонов на белой вазе. Это поможет передать ее блестящую поверхность.

15 ◀ Выделите передний план Добавьте последние штрихи к орнаменту ткани на переднем плане рисунка, сделав акцент на деталях.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Орнаментированная ткань

Ткань, изображенная в мельчайших деталях, обеспечивает интересный фон для однотонных объектов.

В Белый фарфор

Хотя ваза чисто белая, ее затененные участки голубоватые, а благодаря рефлексу лимонов в ее изображении присутствует также желтый тон.

С Фактура поверхности

Грубая фактура кожуры лимонов, контрастирующая с гладкой поверхностью белого фарфора, передана разноцветными точками методом пуантилизма.

Композиция в живописи

Подобно режиссеру фильма, хороший художник должен выстроить будущую картину так, чтобы ее отдельные части составляли сбалансированное гармоничное целое, привлекающее внимание зрителя. Этот важный навык и есть овладение приемами композиции.

Традиционно художники использовали рамки для картин в форме прямоугольника. При горизонтальном расположении формат называли «пейзажным», при вертикальном — «портретным». Хотя, конечно, пейзаж могли писать в «портретном» формате, так же как и использовать другие виды.

Правильный подход

Формат прямоугольной рамки должен соответствовать будущему изображению. Если он слишком маленький, то изображение выглядит втиснутым и вызывает у зрителя желание раздвинуть края; если слишком большой, то глаза блуждают, пытаясь найти что-то интересное. Хорошая композиция возможна тогда, когда все элементы картины: цвета, тона, фактура, относительные размеры форм и расстояние между ними — гармонируют друг с другом.

Главная фокусная точка

Представьте, что вы только что вошли в пустой дом и принялись расставлять мебель в гостиной. Скорее всего вы поставите кресла и софу напротив телевизора или камина. Это главные точки, которые необходимо учитывать при расстановке мебели.

Кресла можно поставить одно напротив другого, что удобно для беседы. В таком случае главной фокусной точкой будет фактически середина расстояния между ними.

В картине главная фокусная точка является центром внимания — местом, к которому глаза зрителя прикованы наиболее сильно.

КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ

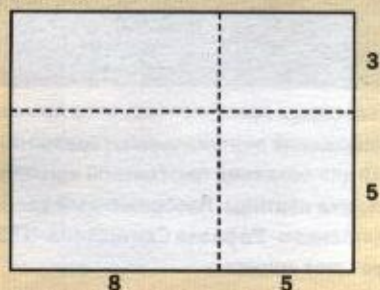
Эта информация — одна из самых важных для успешного создания картины.

Еще Евклид заметил, что ряд чисел: 3, 5, 8, 13, 21 и т. д. — образует соотношение, которое художники эпохи Ренессанса называли «божественной пропорцией», или золотым сечением. Гармоничное деление отрезка AC на две части происходит таким образом, что большая его часть AB относится к меньшей BC так же, как и весь отрезок AC относится к AB (то есть $AB:BC=AC:AB$). Впервые термин «золотое сечение» ввел Леонардо да Винчи. По этому принципу выполнены многие классические здания, так как вертикальный или го-

ризонтальный (или и тот и другой) балансы, созданные этими делениями, соответствуют требованиям золотого сечения. Точка пересечения вертикальных и горизонтальных линий золотого сечения в прямоугольнике часто используется как главная фокусная точка изображения или центр внимания. Она находится примерно на одной трети расстояния слева (или справа) и трети расстояния сверху (или снизу).

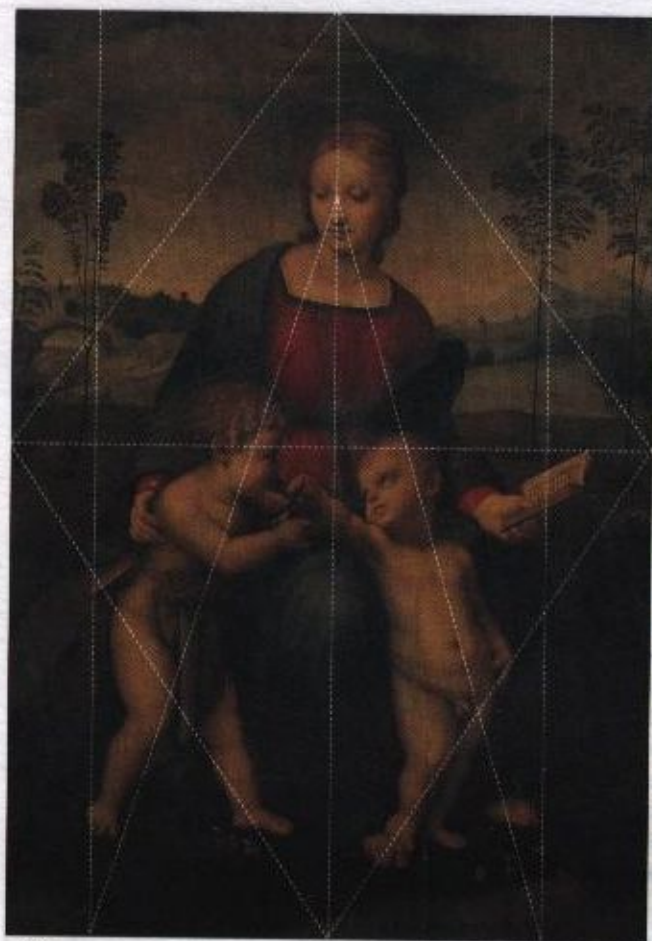
AB соотносится с BC (8:5),
как AC с AB (13:8)

► Золотое сечение

На схеме показано, как с использованием принципа золотого сечения в прямоугольнике была создана главная фокусная точка. Джованнини Тома (1838–1891) использовал этот принцип в своей картине «Лиза Сан-Фелисе в тюрьме».

▲ Живописцы времен Ренессанса применяли симметричное расположение вертикальных, горизонтальных и диагональных линий для создания треугольной композиции внутри прямоугольника картины. Изображенный здесь портрет «Мадонна со щегленком» Рафаэля Санти (1483–1520) хорошо демонстрирует этот принцип.

В центре внимания обычно оказывается основной объект картины, например лицо в портрете или церковная башня в деревенском пейзаже. В более сложном изображении, где все элементы важны, художник должен удерживать внимание зрителя путем гармоничной организации разных элементов. Как и при устройстве интерьера в гостиной, баланс предметов и их «динамика» в прямоугольнике картины — суть композиции.

Чего следует избегать

Нет строгих правил построения композиции, но некоторых вещей лучше избегать. Деление изобразительного пространства пополам с расположением в центре высокого объекта или помещением предполагаемой линии горизонта точно посередине делают картину «скучной».

Так же скучную композицию создают одинакового размера равноудаленные объекты по обе стороны от центральной линии или непрекращающийся ряд деревьев прямо посередине картины. В качестве практического совета запомните, что композицию создают посредством выверенного композиционного эскиза.

Упражнения в составлении композиции

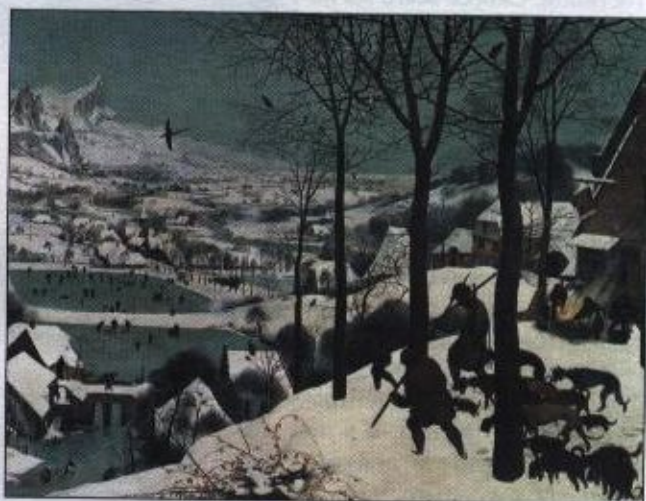
Чтобы понять суть составления композиции, наблюдайте, как соотносятся друг с другом различные элементы. Для этого сделайте следующие упражнения.

1 Возьмите лист белой бумаги и несколько листов цветной (например, красной и зеленой). Нарежьте цветную бумагу на прямоугольники разного размера и попробуйте расположить их на белом листе бумаги. Некоторые из них можно накладывать один на другой. Попробуйте создать главную фокусную точку и выстроить хороший баланс между формами, взаимным расположением и цветами. Посмотрите, как расположение визуально влияет на прямоугольник. Есть ли ощущение пространства, есть ли «активные» области и «спокойные», есть ли ощущение «движения» или «взаимодействия» между формами? Попробуйте те же упражнения с другими цветами спектра или с черным и серым.

2 Для этого упражнения найдите репродукцию хорошо известной картины. Используя кальку, проведите линии, соединяющие основные направления, образованные разными объектами, теневыми и прочими формами на картине. Обратите внимание, как использованы диагонали для связи различных областей и создания линий движения глаз.

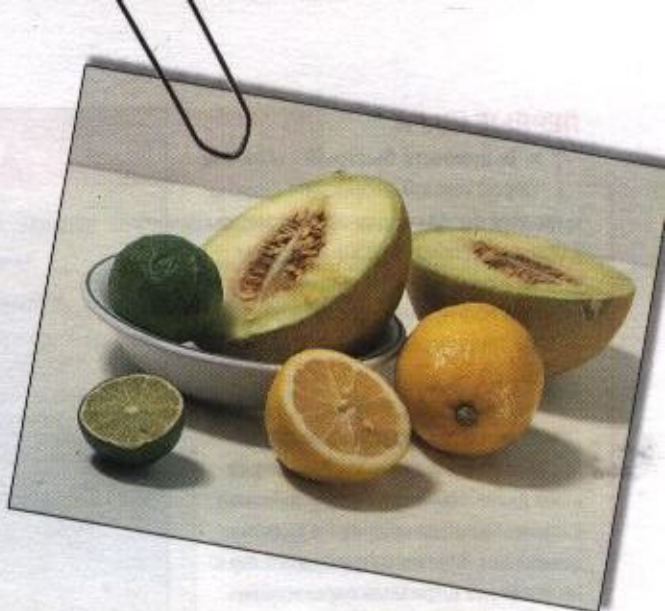
3 В центре листа белой бумаги размером 8×5 см вырежьте прямоугольник с образованием композиционной рамки шириной 1 см. Держите ее на расстоянии вытянутой руки и медленно перемещайте по комнате или саду. Вид внутри рамки и есть ваша композиция. Обратите внимание, как незначительное перемещение рамки может привести к созданию сбалансированной композиции.

▼ В композиции Питера Брейгеля Старшего (между 1525 и 1530–1569) имеется множество побочных объектов и несколько главных фокусных точек, привлекающих внимание. Посмотрите на расположение летящих птиц в его картине «Охотники на снегу». Это первый объект, привлечший ваше внимание?

Лимоны, лаймы и дыни

В этом натюрморте средиземноморские фрукты ярких зеленых и желтых цветов превосходно сочетаются друг с другом.

Цветные карандаши помогут передать насыщенные яркие цвета и разнообразную фактуру лимонов, дынь и лаймов.

Цвет и фактура

Хороший способ сделать тона еще более яркими — организовать композицию так, чтобы они находились на фоне более темных объектов. Так, лимоны в натюрморте отчетливо выделяются

на темном фоне дынной кожуры.

При рисовании фруктов также необходимо научиться как можно точнее передавать их фактуру. Восковую ноздреватую кожуру лимонов и лаймов мы показали точками насыщенных зеленых и коричневатых тонов. Мякоть разрезанных дынь гладкая, сочная и «светящаяся». Для ее передачи применим легкую штриховку, через которую местами будет просвечивать белая бумага.

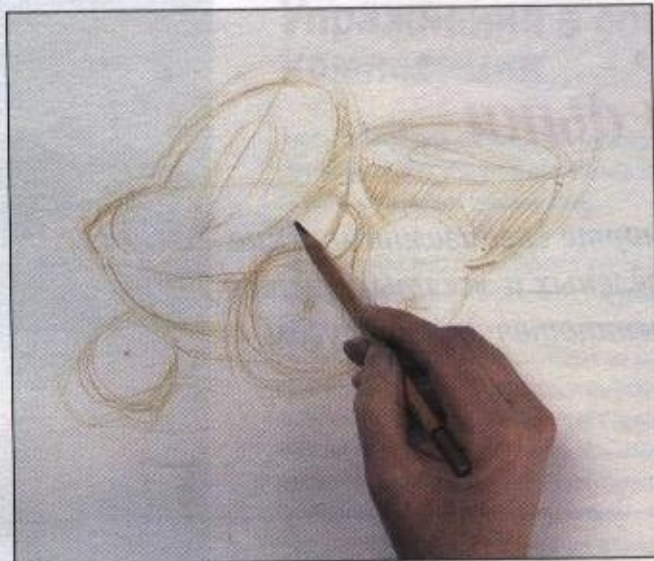
▲ Цветные карандаши прекрасно передают яркие цвета и разнообразную фактуру сочных фруктов.

Блики сложно показать цветными карандашами, поэтому оставляйте в этих местах белую бумагу незакрашенной или соскоблите ножом уже нанесенную штриховку. Чтобы при соскабливании бумага не повредилась, выбирайте плотные листы с гладкой поверхностью.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ► Выполните быстрый набросок Охрой темной набросайте фрукты и тарелку, сводя очертания предметов к простым геометрическим формам — кругам и овалам. На половинках дыни легкими изогнутыми линиями обозначьте сердцевину.

2 ▼ Наметьте локальные цвета лимонов и дынь Изобразите семена дыни. Наметьте кожуру лимонов кадмием желтым средним и кадмием лимонным. Мякоть разрезанного лимона покажите штрихами охры золотистой и кадмия желтого среднего, а кожуру — только охрой золотистой.

МАТЕРИАЛЫ

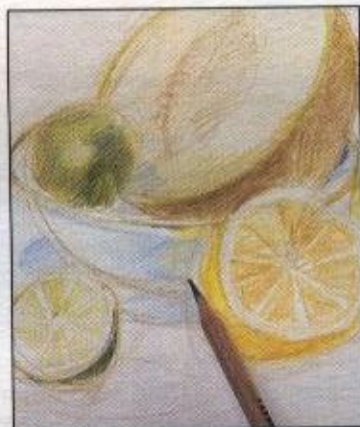
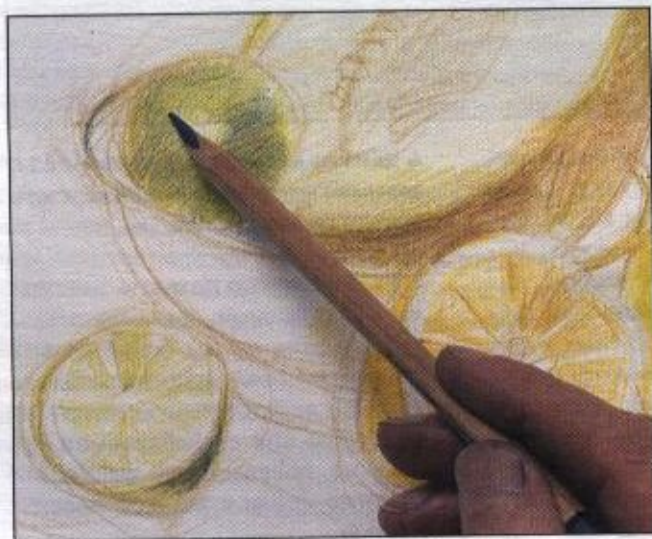
Лист гладкой плотной бумаги для рисования
7 цветных карандашей:
охра темная, кадмий желтый средний, кадмий лимонный, охра золотистая, травяная зеленая, кость жженая, лазурь железная
Макетный нож

3 ► Нанесите тени на лаймы и дыни Нанесите светотеневую штриховку травяной зеленой на лаймы, при этом разрезанный фрукт штрихуйте от центра к краям. Мякоть половинок дынь обозначьте светлым, а ближе к кожуре — более насыщенным тоном травяной зеленой. Чтобы добиться нужной градации тона, кладите штрихи соответственно реже или чаще. Тени на кожуре обеих дынь наносите охрой темной с добавлением травяной зеленой.

4 ▼ Проработайте лимоны и лаймы Придайте яркость коже лимонов, добавив штрихи кадмия лимонного и углубив тени на дынях обеими охрами. Цвет кожуры дыни, которая служит фоном для неразрезанного лимона, усилит его яркость. А коже лайма придаст яркости насыщенный цвет травяной зеленой с незначительным добавлением лазури железной.

5 ◀ Выделите падающие тени и тарелку синим цветом Падающие тени и тарелку выделите лазурью железной с добавлением кости жженой. Для обозначения теней на кожуре дыни справа также используйте кость жженую. Нанесите светотеневую штриховку на тарелку легкими штрихами лазури железной и выделите тем же цветом ее ободок.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Влажные срезы изображаемых фруктов

Во время работы над натюрмортом с разрезанными фруктами поверхность среза натуре должна быть влажной. Для этого ее периодически слегка сбрызгивайте водой. Это поможет избежать высыхания мякоти для получения более правдоподобной передачи свежего, сочного вида фруктов на картине.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

На данном этапе натюрморт уже можно считать завершенным. Но можно еще больше подчеркнуть фактуру фруктов, соскоблив штриховку до белой бумаги на участках бликов.

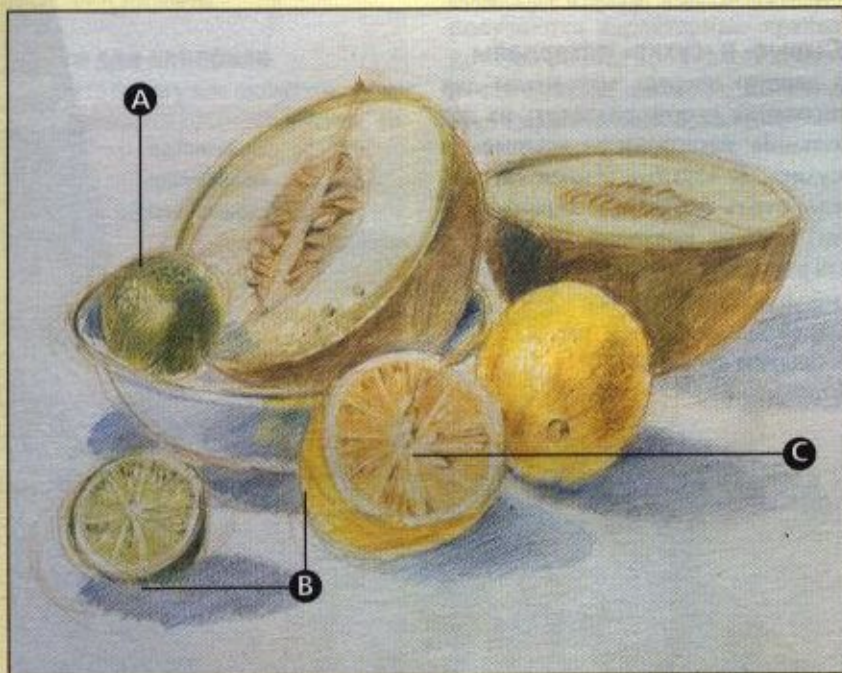

7 ▲ **Добавьте детали** Кистью жженой выделите тени вокруг семян. Точки и штриховка кистью жженой и охрой темной добавят цитрусовым ощущение фактуры. Падающие тени затемните кистью жженой.

8 ▲ **Процарапайте блики** Ножом соскоблите штриховку по контуру кожуры дыни и на мякоти. Некоторые части закрасьте охрой темной. На разрезанном лимоне процарапайте линии, частично семена и блики. Также проскребите блики на неразрезанном лайме.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Фактура кожуры

Ноздреватая фактура кожуры лимона и лайма передана нанесением редких точек.

В Цвета цитрусовых

Яркие зеленые и желтые цвета цитрусовых еще отчетливее выделяются на темном фоне дынь.

С Процарапывание бликов

При соскабливании красочного слоя до белой бумаги мы создали впечатление отраженного света.

Экспериментирование с фактурной бумагой

Выбранная в качестве основы бумага существенно влияет на законченную работу. Чтобы понять, какая бумага вам больше подходит, поэкспериментируйте с различными фактурными поверхностями.

Поверхность бумаги может иметь различную фактуру — от грубой неоднородной до гладкой и ровной. Бумага может быть жесткой и шероховатой или бархатистой и мягкой. Когда планируете работу, то можете по своему усмотрению выбрать бумагу ручной выделки с неоднородной текстурой или предпочесть горяче-прессованную бумагу с гладкой поверхностью — все зависит от используемого материала и желаемого эффекта.

Виды поверхности бумаги

Фактура бумаги значительно влияет на результат, используете ли вы карандаш, пастель, тушь или любой другой материал для рисования. Чтобы понять, какие эффекты вы можете получить, поэкспериментируйте с различными видами бумаги.

Каждый сорт фактурной бумаги характеризуется определенной шероховатостью поверхности. Чем больше суммарная высота неровностей, тем больше шероховатость поверхности бумаги. Немаловажен также для работы и тон

окрашенной фактурной бумаги, так как нарисованные карандашом или написанные красками элементы перемежаются крапинками впадин тонированной шероховатой поверхности и смешиваются с ними оптически.

Такой испещренный крапинками вид особенно характерен для очень грубой бумаги. Поэтому когда вы работаете синим цветом по фактурной желтой бумаге, желтые промежуточные крапинки оптически превращают синий цвет в зеленый. Если пишете красным по желтому, то желтые промежуточные крапинки тонированной поверхности превратят его в оранжевый цвет и т. д.

«Сырые» и «сухие» материалы

В первую очередь материалы для рисования можно разделить на две большие категории — «сырые» и «сухие». К «сухим» относятся пастель, уголь и цветные карандаши. Они не подходят для рисования по гладкой поверхности, так как скользят по ней и оставляют бледные штрихи.

«Для пастели подходит фактурная поверхность, хорошо удерживающая крошечные частицы пигмента»

В отличие от них «сырые» материалы для рисования — тушь и чернила — очень хорошо подходят для работы на гладких поверхностях. И в то время «сырыми» материалами довольно сложно провести плавную линию по шероховатой поверхности бумаги. Особенно это относится к перьевому рисунку тушью, как тонкое перо цепляется за выступы шероховатости.

► Гладкая бархатная бумага, в отличие от грубой, дает более ровную, матовую поверхность.

Большинство видов бумаги предназначено для конкретного материала: бумага для акварели, бумага для пастели и т. д. Но это не должно вас ограничивать. Например, бумага для акварели также хорошо подходит для пастели, графитных и цветных карандашей. А бумага для пастели, в свою очередь, подходит для рисования графитными и цветными карандашами.

Разнообразие поверхностей

Хотя для акварели и рекомендуются специальные виды бумаги — толстая, не коробящаяся, или тонкая, но выдерживающая растяжку — другие виды живописи не настолько требовательны. И зачастую можно работать на той бумаге, какая есть. Однако на нескольких видах дорогой бумаги поработать тоже полезно, чтобы увидеть возможный результат. Бумага в рубчик хорошо подходит для крупных эскизов угольным карандашом или пастелью, а жесткий художественный картон хорош для пастели и живописи маслом.

Бумага для акварели

Выберите бумагу для акварели, руководствуясь желаемым эффектом. Го-

► Качественное смешивание насыщенных тонов зеленой и синей пастелей возможно лишь на фактурной бумаге с ее шероховатой поверхностью.

рячепрессованная бумага (smooth) имеет гладкую поверхность и подходит также для туши и твердых карандашей. Холоднопрессованная бумага (not) имеет среднюю шероховатость, пригодна для рисования и живописи, придает работе слегка гранулированный вид. Грубая бумага хороша для набросков, но они выглядят неровными и на ней бывает сложно выполнить детали.

Бумага для пастели

Мягкая пастель крошится, поэтому для нее необходима специальная бумага. Она имеет особую шероховатую поверхность, которая удерживает частицы пигмента и позволяет получать многослойное изображение.

Когда на шероховатую поверхность наносят легкий слой пастели, через него просвечивает тонированная бумага, в результате чего получаются характерные крапинки. При работе по гладкой поверхности пастель скользит, и получается смазанное изображение.

Экзотическая бумага ручной выделки

Существуют буквально тысячи различных видов бумаги ручной выделки — изготовленные из бамбука, риса, соломы и многих других растительных волокон. С некоторыми из них нужно обращаться очень аккуратно. Но все они красивы и необычны, поэтому экспериментируйте с различными видами, чтобы выбрать наиболее подходящий.

На замысловатой фактурной поверхности превосходно смотрятся штрихи мягкой пастели или легкие мазки акварели. Почему бы не попробовать писать на ней мягкой кистью? Не забывайте оставлять не-

◄ Дорогая бумага — не гарантия хорошего рисунка. Дома можно найти оберточную бумагу и картон с шероховатой поверхностью или другие подобные материалы, чтобы успешно экспериментировать.

► Китайская бумага ручной выделки имеет неоднородную фактурную поверхность, и лучше всего для нее подходят такие материалы, как угольный карандаш и мел.

ВЫБОР ТОНИРОВАННОЙ ОСНОВЫ

Белый мел на темно-зеленом фоне

Мел используют не только учителя для записей на доске, но и художники для создания своих картин. Белый мел хорошо рисует по темно-зеленой бархатной бумаге и оставляет на ней характерные штрихи.

Уголь на золотистом фоне

Ломкие угольные палочки легко крошатся при работе и оставляют насыщенный черный бархатистый цвет. Они особенно хорошо смотрятся на светлой тонированной основе, такой как эта золотистая оберточная «сахарная» бумага.

Угольный карандаш на серо-зеленом фоне

Угольным карандашом так же хорошо работать по «сахарной» бумаге. Так как в угольном карандаше частицы сжаты деревянной оболочкой, то оставляемые им линии выглядят более жесткими и чистыми.

которые участки свободными от краски, чтобы между накладываемыми цветами проглядывал еще цвет тонированной экзотической бумаги.

Китайская бумага

Китайская бумага обычно более шероховатая, чем японская, и больше похожа на грубую бумагу для акварели или даже папье-маше. Большинство видов этой бумаги имеет грубую неоднородную текстуру волокон. Существует много видов тонированной китайской бумаги. Они великолепно подходят для пастели, угля, мела и акварели. Так что не бойтесь экспериментировать!

► Все виды белой или тонированной бумаги подходят для работ пастелью. Пастель накладывают легкими штрихами, чтобы между ними проглядывала тонированная поверхность бумаги, создавая эффект рассеянного цвета. Однако не забывайте, что пастель хорошо ложится только на шероховатую основу.

БУМАГА ДЛЯ ПАСТЕЛИ

Энгр и кансон

Эта традиционная бумага для пастели может быть всевозможных оттенков. Поверхность обоих видов бумаги сходная — с характерными рифлениями, которые выделяются после нанесения цвета. Попробуйте оба вида, чтобы выбрать наиболее подходящий. Эта же бумага хорошо подходит для мела и угля.

Бархатная бумага

Бархатистая поверхность — основная привлекательность этой бумаги. Пастельный пигмент хорошо ложится на нее, создавая яркие плотные участки, черные, которые почти не видны цвета бархатной бумаги. Другие материалы для рисования тоже можно использовать для создания мягкого, богатого эффекта.

Наждачная бумага

Мелкозернистая поверхность позволяет накладывать насыщенные слои пастели. Попробуйте писать по ней и другими материалами для рисования.

Столярная шкурка

Столярная крупнозернистая шкурка является разновидностью наждачной бумаги. Все ее виды имеют характерную «песчаную» поверхность, которая придает рисунку шероховатый эффект. Не забывайте, что эти грубые поверхности требуют очень большого расхода пастели, мела, угля и карандашей.

Бутылки цветными карандашами

Разнообразные бутылки с красочными этикетками прекрасно подходят для карандашной техники рисунка с точной передачей букв и мелких графических деталей.

Бутылки с декоративными надписями и рисунками на этикетках являются великолепными объектами для натюрморта. Они интересны своими необычными формами, оттенками стекла и прозрачной поверхностью, благодаря которой мы можем уловить отражения и блики света.

Декоративные надписи

В карандашном рисунке точная передача печатных букв и декоративных элементов требует предельной точности. Рассматривая этикетки на бутылках, вы обнаружите множество стилей написания шрифтов. Буквы готовых шрифтов могут иметь полужирное или светлое написание, тогда как рукописные шрифты являются более сложными и требуют при изображении определенного изящества. На этикетках некоторые надписи, к примеру, должны быть изображены с плавным изгибом. Если вы не обратите внимания на эту разницу в стилях, ваш рисунок будет казаться небрежным и упрощенным.

В отличие от изображения букв на ровной поверхности книги, буквы на этикетках округлых бутылок должны следовать их форме. Поэтому сначала наметьте несколько едва различимых изогнутых линий и только потом поместите между ними буквы.

У вас могут также возникнуть сложности с написанием мелких букв, которые невозможно в

точности рассмотреть издали. В этом случае замените их символическими значками, но так, чтобы этикетка выглядела убедительно.

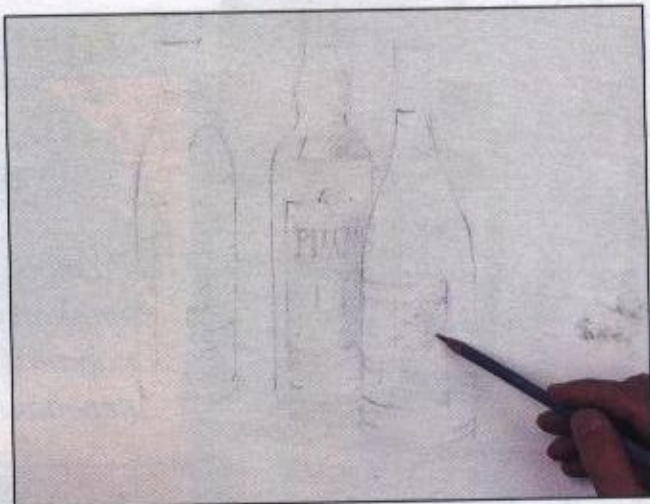
▲ Буквы и графические элементы на наклейках бутылок изображены остро заточенными цветными карандашами.

МАТЕРИАЛЫ

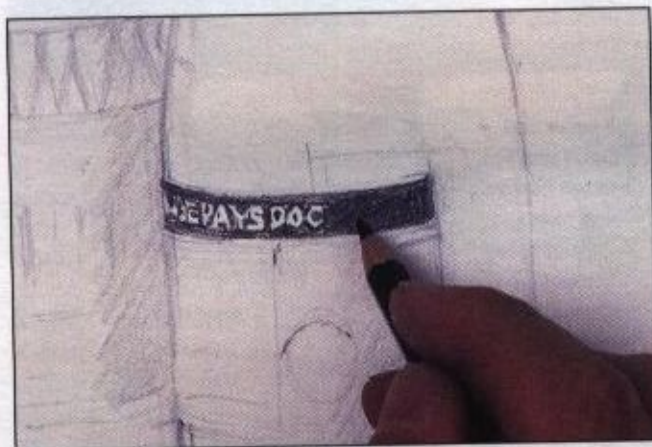
Лист акварельной гладкой бумаги
17 цветных карандашей: серая Пейна средняя, сажа газовая, серая Пейна светлая, кармин темный, кадмий красный, кадмий желтый, охра светлая, ван-дик коричневый темный, кобальт зеленый темный, пурпурная, кадмий оранжевый, изумрудная зеленая, болотная, фиолетовая светлая, ван-дик коричневый средний, кобальт зеленый светлый, лазурь железная
Макетный нож для заточки карандашей

ПЕРВЫЕ ШАГИ

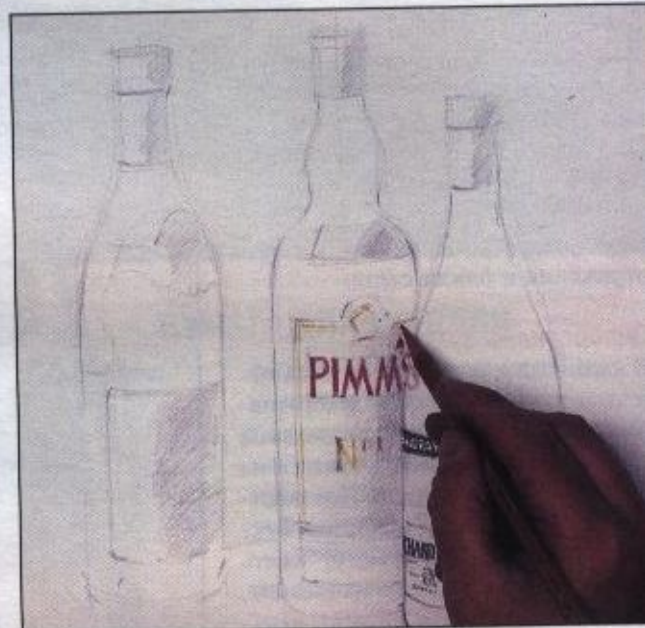
1 ► Выполните набросок Набросайте контуры бутылок серой Пейна средней, постоянно сверяя пропорции и взаимное положение. Обозначьте на бутылках наклейки, часть которых будет просвечивать с тыльной стороны. Легкой штриховкой наметьте тени с правой стороны бутылок и этикеток. Прорисуйте самые большие буквы.

2 ► Выделите шрифт на выворотке Сажей газовой выделите в верхней части этикетки светло-зеленой бутылки шрифт на выворотке. Если вы не уверены в том, что сможете проделать это на глаз, обозначьте сначала контуры букв, а затем заштрихуйте вокруг них фон.

3 ► Закончите этикетку светло-зеленой бутылки Сажей газовой наметьте на той же этикетке небольшой круг, набросайте рисунок и крошечные буквы. Затем нанесите тонкие вспомогательные изогнутые линии, между которыми впишите название вина. И не забывайте: чем ближе к вам буквы, тем больше расстояние между ними.

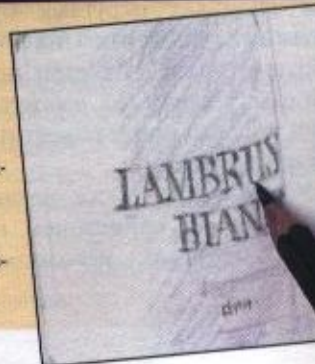
4 ► Перейдите к этикетке красной бутылки Серой Пейна светлой и серой Пейна средней наметьте тени на всех этикетках и верхних частях бутылок. Кадмием красным и кармином темным нанесите на этикетку название вина «Pimm's». Обозначьте золотые буквы и кайму кадмием желтым, охрой светлой, ван-диком коричневым темным и сажей газовой.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Рисование классического шрифта

Буквы в классическом стиле имеют небольшие треугольники по верху и низу. Остро заточенным карандашом прорисуйте их на каждой букве. Обратите внимание, что написание некоторых букв предполагает наличие как узких, так и широких линий.

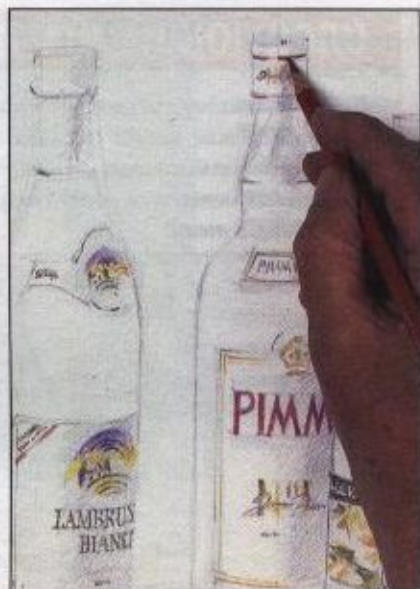

5 ◀ Детализируйте этикетки

Серой Пейна средней и кобальтом зеленым темным нарисуйте буквы на наклейке «Lambusco». Выделите затемненные участки на буквах «Pimm's» пурпурной. Кадмием оранжевым, изумрудной зеленой и болотной выполните набросок рисунка на этикетке с надписью «Chardonnay».

6 ▶ Проработайте детали

Фиолетовой светлой, сажей газовой, кобальтом зеленым темным, кадмием желтым и кадмием красным изобразите две небольшие иллюстрации на наклейке «Lambusco». На колпачке пробки бутылки «Pimm's» изобразите буквы кадмием оранжевым и сажей газовой и нарисуйте полосы кадмием красным.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Теперь приступайте к проработке бутылок. Для передачи густых тонов воспользуйтесь послойным наложением штриховки нескольких цветов. В местах бликов оставляйте бумагу нетронутой.

7 ▶ Придайте цвет темно-зеленой бутылке Локальный цвет бутылки слева обозначьте длинными диагональными штрихами кобальта зеленого темного. Нажимая на карандаш сильнее, затемните левую сторону наклейки. Основание бутылки заштрихуйте болотной и пройдитесь по верху изумрудной зеленой.

8 ▲ Перейдите к бутылке «Pimm's» Ван-диком коричневым, кадмием оранжевым, марсом коричневым темным, кадмием красным и кармином темным придайте бутылке с надписью «Pimm's» рыжевато-коричневый оттенок. Сажей газовой положите темную штриховку вокруг наклейки и по левой нижней стороне, выделяя отражение темно-зеленой бутылки.

9 ▶ Изобразите в цвете светло-зеленую бутылку Изумрудной зеленой и охрой светлой проработайте цвет и форму бутылки справа. Болотной и ван-диком коричневым темным обозначьте этикетку, наклеенную с тыльной стороны, и просвечивающую сквозь стекло часть красной бутылки. Охрой светлой покажите еле заметные буквы в нижней части наклейки «Pimm's».

Смешивание цветов

Чтобы правильно научиться подбирать и смешивать цвета, необходимо наработать навыки в технике, которую вы предпочтете.

Как бы ни была широка по цветовому диапазону ваша палитра, она не может приблизиться по разнообразию к природной. Самый светлый оттенок вы можете отобразить с помощью чистых белил, но они никогда сами по себе не передадут яркость натурального белого света. То же происходит, когда вы стремитесь передать глубину тени самыми темными оттенками цвета.

Тональный диапазон и постановка силы тона

Если вы работаете маслом, лучше начинать с самых темных тонов и постепенно переходить к самым светлым. Это определит тональный диапазон данной картины — от силы тона в тени до силы тона в свету. Помните, что самый светлый предмет не может быть изображен ярче, нежели чистая белая краска.

И если вы работаете с акварелью, помните, что для передачи самых светлых участков мы оставляем бумагу нетронутой. Поэтому в акварельном этюде, в противоположность масляному, темные тона следует наносить в последнюю очередь.

Создание локального цвета

Смешивание и подбор красок — процесс тонкий и сложный. Внимательно изучите изображаемый предмет и сделайте наблюдения относительно отдельных участков цвета, составляющих гамму локальных цветов. Работая над картиной, вы

«Свою картину «Пудрящаяся молодая женщина» Жорж Сёра (1859–1891) написал в технике пуантилизма. Нанесенные маленькие точки цвета создают множество тонких оттенков при оптическом смешивании.

захотите смешивать цвета для получения более темных или светлых, теплых или холодных, мягких или вызывающих оттенков. А это, в свою очередь, зависит от типа выбранных красок — лессировочных или укрывистых.

Живопись цветосветовыми отношениями

Для начала попробуйте смешать краски для изображения участка травы. Получите основную тональность зеленого цвета, смешав ультрамарин и кадмий желтый. Чтобы тон стал более «прохладным» при изображении темных участков, добавьте немного кобальта синего. А для получения теплого оттенка добавьте к основному зеленому любую умбру.

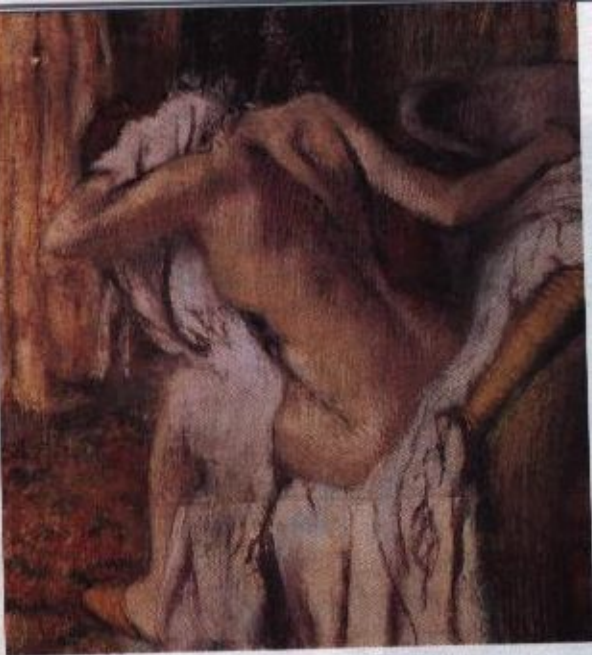
Для изображения самых светлых участков травы можете подмешать к основному тону кадмия лимонного и добавить немного белил, чтобы сделать тон ярче. Однако если вы заметите, что тон утратил при этом собственно зеленый оттенок, лучше начните все сначала, используя в качестве основы смесь виридоновой зеленой с кадмием желтым или лимонным.

Два желтых и два синих тона на палитре, а также виридоновая зеленая дадут бесчисленное множество оттенков зеленого цвета. Конечно, при ограниченной палитре не всегда возможно нужное сочетание. Но запомните, что даже если вы добавите еще двадцать красок, все равно не сможете достичь натурального природного оттенка травы. Поэтому большее, к чему можно стремиться в живописи, — это выстраивание «зрительного эквивалента» в пределах тонального и цветового масштаба. Живопись взаимными цветовыми отношениями и представляет настоящую параллель тому, что вы видите в реальности.

Оптическое смешивание

Есть другие способы получения различных оттенков помимо физического смешивания красок на палитре.

Один из наиболее известных способов — нанесение разноцветных точек: когда вы смотрите на такое изображение с некоторого расстояния, кажется, что они сливаются и составляют один смешанный тон. Этот эффект называется оптическим смешиванием.

▲ Эдгар Дега (1834–1917) во многих своих пастельных работах прибегал к оптическому способу смешивания красок, особенно в этюдах с обнаженной натурой. В картине «После купания» пастельные штрихи разных тонов «смешиваются» в глазах зрителя и убедительно передают цвет человеческого тела.

Технику пуантилизма — оптического смешивания посредством разноцветных точек — усиленно развивал в своих работах французский художник Жорж Сёра. Пуантилисты использовали только чистые спектральные цвета и белый. Действительно, аккуратно перемежая точки спектральных цветов, можно создавать великое множество оттенков, которые возникают при оптическом смешивании в глазах у зрителя, находящегося на некотором расстоянии от картины.

Недостатки пуантилизма

Однако у техники пуантилизма есть несколько слабых сторон. Если она применяется на небольшом формате, то точки должны быть совсем крошечного размера для достижения оптического смешивания при взгляде с близкого расстояния. Кроме того, методу свойственна определенная научность, что несколько противоречит личностному подходу в живописи.

Метод лессировок и сухая кисть

Другой прием оптического смешивания — посредством цветовых плоскостей — хорошо виден на

МАТЕРИАЛЫ

Лист плотной бумаги А3
Бумажные кусочки: однотонные цветные и два белых
Клей ПВА
11 акриловых красок: крапlak красный, кадмий красный, кобальт синий, ультрамарин, кадмий желтый, кадмий лимонный, виридоновая зеленая, охра желтая, умбра натуральная, окись железа, белая титановые

Как подобрать цвета

Из этого упражнения вы узнаете, как смешивать краски с получением наиболее точного результата. Используйте набор из одиннадцати красок основной палитры. Порвите открытки, иллюстрации из журналов, а также оберточную, почтовую и копировальную бумагу на небольшие цветные кусочки (лучше однотонные, без рисунка). Два клочка при этом обязательно должны быть разных оттенков белого. Также для упражнения возьмите акриловые краски. Можно использовать и масляные, но долгий процесс их высыхания замедлит вашу работу.

1 Создайте коллаж Оторванные кусочки составьте в виде абстрактного коллажа и наклейте их на левую сторону листа А3. Можете наклеить еще несколько дополнительных кусочков, но не делайте коллаж слишком сложным.

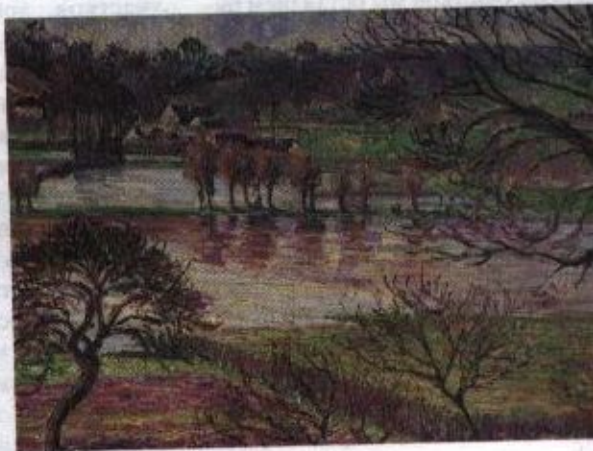
2 Напишите коллажную картину Теперь на правой стороне листа акриловыми красками изобразите получившийся коллаж, в свободной манере, не копируя в точности цвета и формы. Учтите, что пастельные смешанные тона будут выглядеть в живописи цветовыми плоскостями более натуральными, чем чистые несмешанные цвета типографской краски на обрывках журнальных иллюстраций. Теперь посмотрите, как цветовые плоскости будут оптически взаимодействовать друг с другом, зрительно меняя свою тональность в зависимости от того, какие цвета располагаются рядом.

примере акварельной многослойной лессировки. Метод лессировок предполагает опосредованное наложение прозрачных красочных слоев один на другой по мере их высыхания. При этом более темные прозрачные слои обычно накладываются поверх светлых. Например, синий слой может быть нанесен поверх желтого — с образованием зеленого посредством оптического смешивания. Результат многослойной лессировки проконтролировать сложнее, чем при смешивании красок напрямую. Поэтому сложные эффекты возможны только с приобретением навыков на практике.

В противоположность методу лессировок можно прийти к оптическому смешиванию, работая в технике сухой кисти. Неразбавленный светлый тон (обычно содержащий смесь красок с белилами) накладывается сухой

кистью поверх темного слоя прерывистыми мазками. В результате нижний темный тон частично «проявляется», оптически смешиваясь с верхним светлым тоном.

▼ Камилл Писсарро (1831–1903), как и другие импрессионисты, писал мелкими мазками, часто дополнительных цветов, нанося их рядом друг с другом: таким образом он «заставлял» цвета не только оптически смешиваться, но и «вибрировать». Особенно этот эффект заметен в картине «Наводнение в Эрми».

Натюрморт с путеводителями и открытками

Нарисуйте цветными карандашами навевающий воспоминание об отпуске натюрморт с открытками и путеводителями, правильно передавая перспективу и надписи.

Если расположить книги на столе и посмотреть на них чуть сверху, то очертания будут зрительно сжиматься при отдалении даже на незначительное расстояние.

Построение перспективы

Несмотря на то что роль перспективы в данном случае не столь велика, как в пейзаже, пренебрегать ею все же не следует. При нарушении перспективного изображения предметы теряют объем и кажутся плоскими. Поэтому, начиная работу над наброском, в первую очередь наметьте линии перспективы.

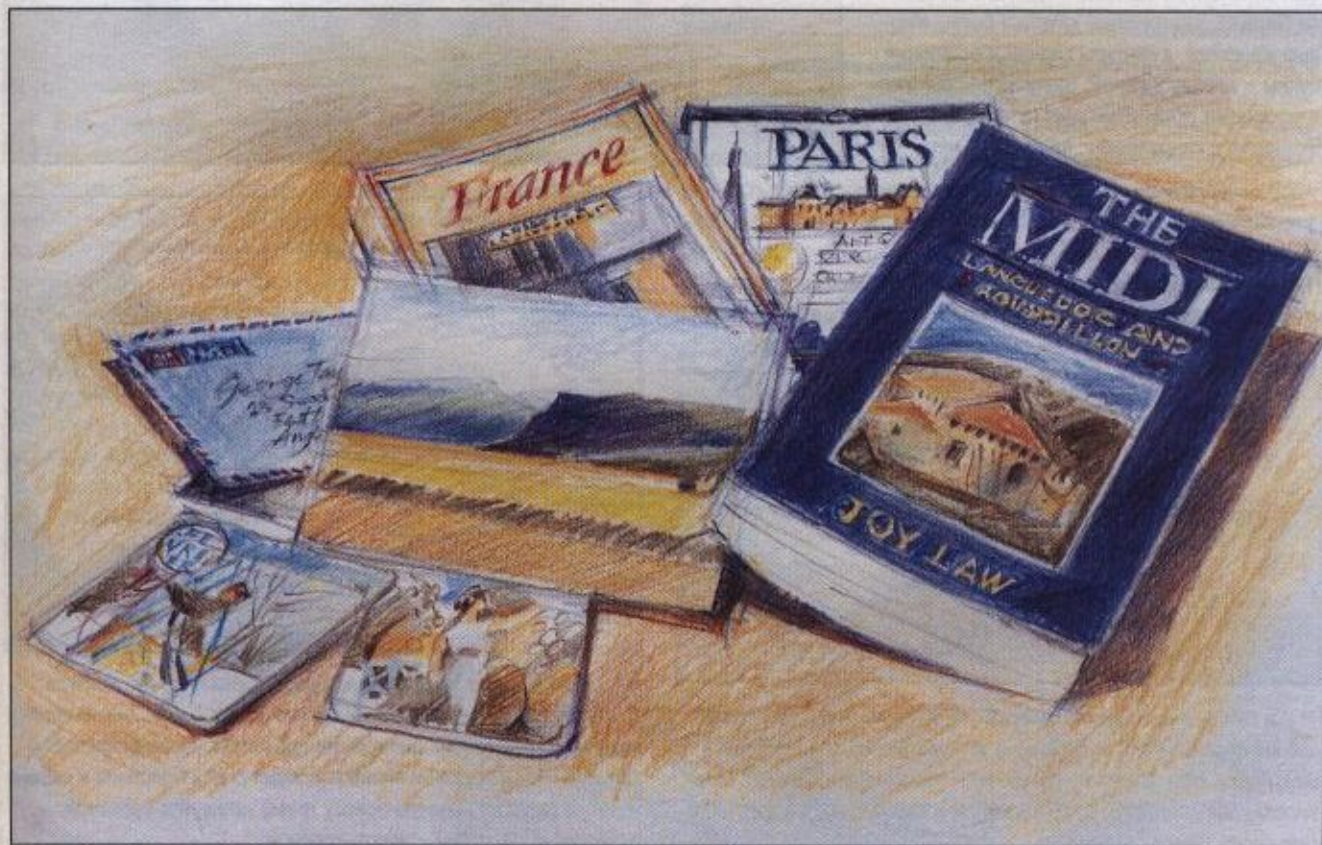
Это поможет правильно передать форму предметов.

Цвет и детали

Смешивая карандашные цвета, можно добиться множества оттенков. Если наносить линии легко, то слои штриховки будут проглядывать друг сквозь друга, — и у вас получится сочный, глубокий цвет.

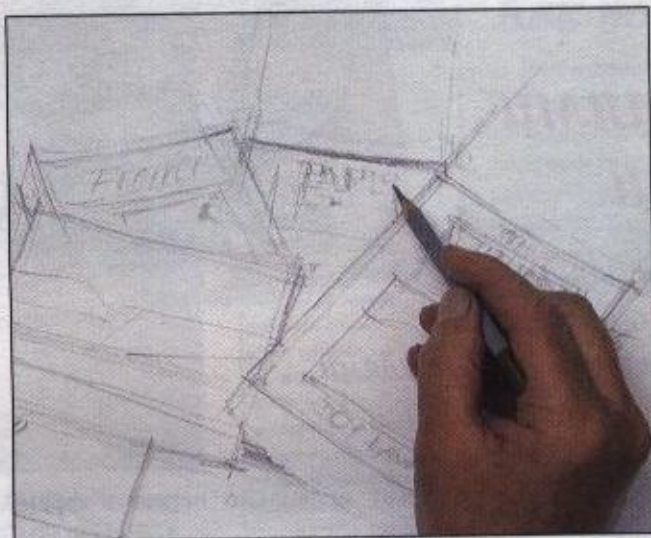
Не стоит акцентировать внимание на излишних деталях, однако все же следует более или менее точно передать крупные буквы на обложках книг.

▼ Цветные карандаши — идеальный изобразительный материал для рисунка: они сочетают четкость линий с сочностью цвета.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ► Набросайте перспективное изображение Возьмите серую Пейна светлую и набросайте перспективное изображение книг и открыток. По мере удаления от зрителя они будут слегка сужаться. Проверьте сходжение линий перспективы, продлив их до точек схода за границами рисунка. После этого наметьте надписи на обложках книг.

МАТЕРИАЛЫ

Большой лист плотной бумаги
Цветные карандаши: серая Пейна светлая, кобальт синий светлый, серая Пейна средняя, кармин светлый, лазурь железная, кость жженой, неаполитанская желтая, киноварь, лазурная, ван-дик коричневый, кадмий желтый светлый, болотная, желто-зеленая, ультрамарин светлый, травяная зеленая, индийская красная, кадмий лимонный, охра темная, неаполитанская розовая, охра золотистая, умбра натуральная
Макетный нож
Наждачная бумага
Ластик-клячка

2 ► Наметьте локальные цвета книг Затушуйте кобальтом синим светлым обложку синего туристического проспекта. Затем добавьте слой серой Пейна средней. Закрашивая пространство между буквами, следите, чтобы карандаш был остро отточен макетным ножом или на наждачной бумаге. Тогда буквы будут получаться ровными и отчетливыми. Сделайте левый край книги теплее, добавив несколько штрихов кармина светлого. Теперь переходите к путеводителю по Парижу. Заштрихуйте крупные буквы лазурью железной, а контуры зданий и остальные буквы — костью жженой. Неаполитанской желтой наметьте локальный цвет путеводителя по Франции, а киноварью — надпись на нем.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Не переборщите, оформляя картинки на обложках, — главное, чтобы изображение в целом получилось убедительным. Глубину можно передать наложением слоев штриховки разного цвета.

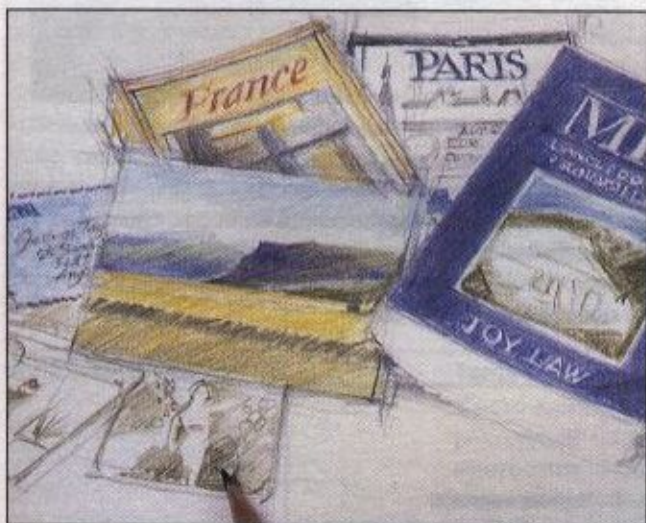
3 ▲ Обозначьте цвет конверта Очертите контурными линиями путеводитель по Франции киноварью и лазурью железной. После этого возьмите лазурную и заштрихуйте конверт. Маркировку выполните лазурью железной и киноварью, а адрес нанесите серой Пейна средней.

4 ▲ Смешайте тона Набросайте изображение на обложке путеводителя по Франции костью жженой, ван-диком коричневым и серой Пейна светлой. Теперь настал черед фотографии. Для лужайки на первом плане подойдет смесь болотной и кадмия желтого светлого. Темную полосу травы затушуйте болотной, а светлое поле за ней — желто-зеленой.

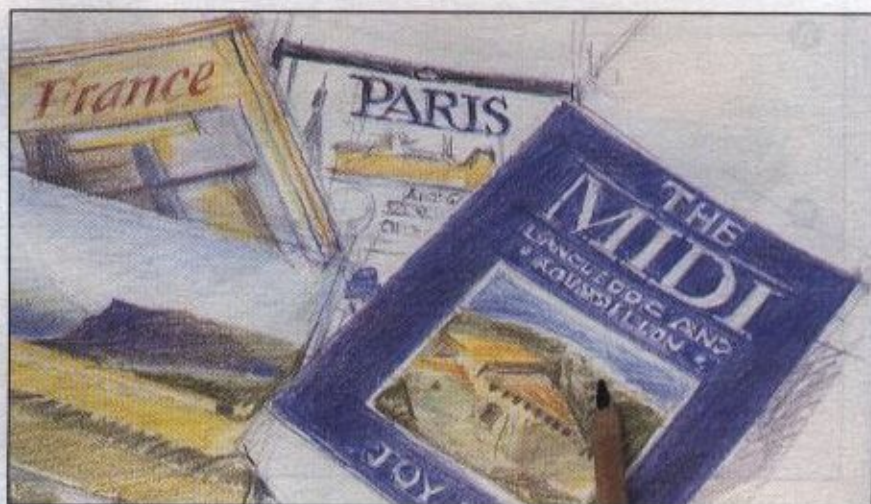
5 ► Завершите изображение открытки

К изображению поля на открытке добавьте еще неаполитанской желтой, а небо слегка заштрихуйте лазурной. Обозначая возвышенность, смешайте для дальнего холма лазурь железную с болотной, ультрамарином светлым и кобальтом синим светлым, а для ближнего холма — кобальт синий светлый с травяной зеленой.

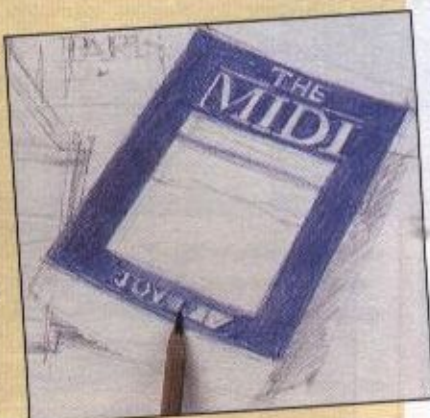
6 ▲ Изобразите пейзаж на синей обложке Для изображения пейзажа на синем туристическом проспекте слишком большой детализации не требуется. Используйте лазурь голубую в сочетании с кобальтом синим светлым для обозначения неба, а болотную — для склона горы и домика. Затем быстро набросайте болотной основные объекты на обложках дисков, кое-где добавив штрихи костью жженой и индийской красной.

7 ► Добавьте детали на синей обложке Вернитесь к путеводителю по Парижу и проработайте протяженное здание на обложке смесью неаполитанской желтой и охры темной. На обложке синего туристического проспекта заштрихуйте стены домика кадмием желтым средним и охрой темной. Оконные рамы пройдите ван-диком коричневым. Для склона холма опять возьмите болотную.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА Аккуратная штриховка

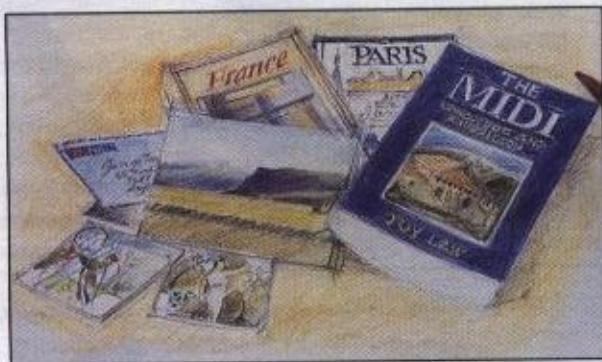
Белые буквы, выступающие на темном фоне, называют «вывороткой». Чтобы не «заесть» на них во время штриховки, сначала очертите их контур, а уже после смело закрашивайте обложку.

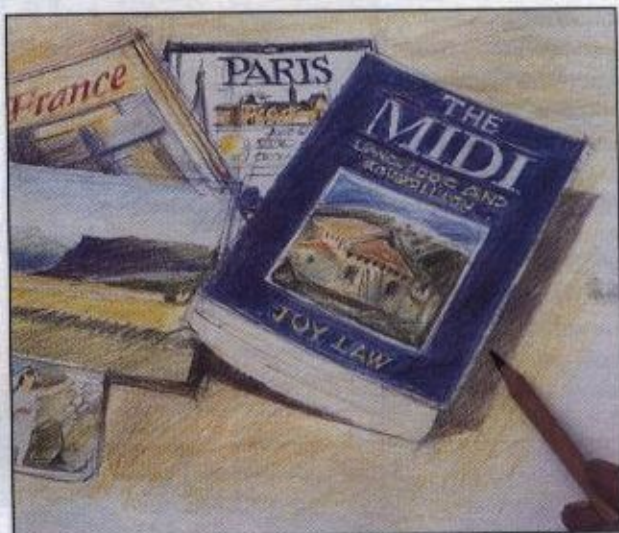
8 ▲ Закончите синюю обложку Выделите черепицу на крыше дома теплой неаполитанской розовой, а холм вокруг еще раз пройдите болотной. Мелкие буквы осторожно закрасьте кадмием лимонным, а красные линии и точки нанесите киноварью. Скрупулезность только навредит делу, поэтому избегайте излишних подробностей. Более детально проработайте обложки дисков лазурью железной, желто-зеленой и ван-диком коричневым; телесный цвет передайте неаполитанской желтой. Фотографию, лежащую под конвертом, заштрихуйте неплотными штрихами костью жженой.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

На этом этапе изображение почти готово. Сотрите ластиком-клячкой все вспомогательные линии. Если хотите, можно еще наметить коричневые тени и обозначить желтым поверхность стола, на которой разбросаны книги и открытки.

9 ▲ Выделите поверхность стола Возьмите охру золотистую и энергично заштрихуйте вокруг предметов фон стола. Следите за тем, чтобы линии не получились слишком длинными. Теперь все наши сувениры из туристической поездки «привязаны» к поверхности стола, а не находятся в воздухе.

10 ▲ Обозначьте падающие тени Легкими линиями охры золотистой и ван-дика коричневого наметьте страницы в синем туристическом проспекте. Если требуется, прорисуйте детали более отчетливо. В тех местах, куда падают тени, добавьте штриховку умбры натуральной и ультрамарина светлого. Умброй натуральной обозначьте падающие тени от книг на светлом фоне стола.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Перспективное изображение

Хоть это и не бросается в глаза, все контуры объектов четко выстроены согласно принципам перспективы.

В Смешанные тона

При смешивании цветов были получены колоритные тени и глубокие тона.

С Четкие надписи

Большие буквы переданы очень реалистично, в то время как буквы поменьше — только намеком.

Кисти

Чтобы достичь впечатляющих творческих результатов, желательно иметь большой набор кистей разного назначения.

Существует огромное разнообразие кистей, которые отличаются по форме, размерам и составу волосяного пучка. Кисти изготавливают из натурального волоса или синтетических волокон; они могут быть большими или маленькими, плоскими, круглыми, овальными или веерными. Выбор в художественных магазинах велик, и прежде чем купить ту или иную кисть, необходимо попробовать несколько вариантов и понять назначение каждой кисти.

КАЧЕСТВЕННАЯ КИСТЬ

ДЕРЖАТЕЛЬ

Соединяет волосяной пучок с ручкой. Самые лучшие держатели — цельные, из нержавеющей стали.

РУЧКА Хорошая ручка должна быть обязательно лакированной: она не размокает при отмывании краски.

ВОЛОСЯНОЙ ПУЧОК

У хорошей кисти волосяной пучок правильной формы, плотный и компактный.

Размеры кистей

Художественные кисти бывают самых разных размеров. Каждому из них соответствует определенный номер. Например, стандартный набор акварельных кистей может начинаться с тончайшей кисточки № 0 для самых тонких работ и заканчиваться № 20. Порядок нумерации у разных производителей может отличаться. Так, кисть № 2 одного производителя может не соответствовать кисти № 2 другого. У плоских кистей часто указывают ширину: 25 мм, 51 мм и т. д.

Типы кистей

Кисть каждого типа оставляет характерный мазок. Выбор того или иного типа кисти зависит от тех задач, которые вы ставите перед собой. Для начинающего художника вполне достаточно иметь по одной или две кисти каждого из представленных ниже типов.

Круглая кисть Кисть с круглым металлическим держателем. Широко используемая многоцелевая кисть с густым волосяным пучком, удерживающим много краски. Большие круглые кисти хорошо подходят для работы акварелью и для окрашивания больших поверхностей. Концом круглой кисти можно об-

▲ В продаже есть кисти разных размеров. Этот набор содержит круглые колонковые кисти от самой тонкой (№ 0) до самой крупной (№ 20).

вести контурную линию и использовать при прорисовке деталей.

Плоская кисть (флейц) Имеет плоский держатель прямоугольной формы, плоскую корпусную поверхность и очень тонкий боковой край. Плоскостью хорошо накладывать короткие прямоугольные корпусные мазки или окрашивать большие поверхности; тонким боковым краем удобно проводить линии.

Овальная кисть (филберт) Занимает среднее положение между плоской и круглой кистью. Кисть с уплощенным держателем и закругленным (или конусовидным) волосяным пучком. Находит широкое и разнообразное применение, соединяя функции нескольких кистей.

Веерная кисть (блендер) Красивая веерная кисть имеет широко расставленные тонкие волоски. Применяется прежде всего для смешивания с плавным переходом тона.

Овальная кисть (филберт)

Плоская кисть (флейц)

Круглая кисть

Веерная кисть (блендер)

СЛЕДЫ КИСТЕЙ

Круглая кисть

Овальный мазок круглой кисти повторяет форму ее волосяного пучка.

Плоская щетинная кисть

Плоская кисть оставляет мазки прямоугольной формы.

Овальная кисть (филберт)

Овальная кисть соединяет в себе качества плоской и круглой кистей, ее мазки могут быть прямоугольными или овальными.

Вверная кисть (блендер)

Тонкие широкие мазки используются для смешивания красок непосредственно на основе.

Кисти для масляной или акриловой живописи

Эти кисти обычно жестче, чем акварельные. Но и акварельные кисти тоже можно использовать для работы с масляными и акриловыми красками. Особенно если нужно нанести тонкий слой краски на большое пространство или прописать мелкие детали.

Кисти для работы масляными красками традиционно изготавливают из натуральной свиной щетины. Также в настоящее время выпускаются отличные синтетические кисти: многие художники отдают им предпочтение, так как их легче отмывать от краски и они дольше сохраняют жесткость.

Некоторые виды синтетических кистей предназначены только для работы акриловыми красками; но, как правило, для масляных и акриловых красок годятся одни и те же синтетические и натуральные кисти. Только не забывайте: масляные краски не смешиваются с водой, а акриловые — водорастворимые. Поэтому кисти пос-

ле работы маслом нужно тщательно промыть и уже после этого использовать для работы с акрилом.

Уход за кистями

Нельзя допускать, чтобы масляная или акриловая краска засохла на кисти. Поэтому после работы осторожно удалите остатки краски с помощью куса тряпки или мягкой бумаги. Затем кисти нужно промыть в скипидаре или уайт-спирите, вымыть в теплой воде с хозяйственным мылом и просушить. Намыльте кисть и потрите ее о ладонь, чтобы удалить краску, скопившуюся в волосяном пучке. Хорошо промойте кисть, затем стряхните с нее воду, восстановите пальцами форму и поставьте в стакан для просушки волосяным пучком вверх.

Кисти после акриловых красок можно просто вымыть в теплой мыльной воде. Но поскольку они высыхают

очень быстро, полезно поддерживать во влажном состоянии даже те кисти, которыми вы в этот момент не пользуетесь. Для этого держите их в блюдце с водой так, чтобы ручка лежала на краю блюдца, а волосяной пучок находился в воде.

Если все же между волосками осталась засохшая акриловая краска, попробуйте удалить ее, оставив кисть на ночь в метиловом спирте. После этого краска размякнется и ее будет легче удалить теплой водой с мылом.

Нехудожественные виды кистей

Познакомившись с кистями для живописи, вы, возможно, захотите поработать кистями, предназначенными не для художественных целей. Так, небольшие малярные кисти хорошо подходят для окрашивания больших площадей и работы «с размахом». Только не приобретайте дешевые экземпляры: они быстро осыпаются, и вам придется тратить время на удаление щетинок с поверхности картины. Однако самые лучшие по качеству малярные кисти все равно дешевле соответствующих по размеру художественных кистей. Можно воспользоваться жесткой трафаретной кистью для набивки краски, кистью для окраски оконных рам, а также обычной зубной щеткой для создания эффекта разбрызгивания. Также вместо кистей для окраски окон можно использовать дешевые кисти из хорькового волоса.

Синтетические кисти

Щетинные кисти

Кисть для окраски оконных рам

Кисть из хорькового волоса

Трафаретная кисть

Малярная кисть

Каллиграфическая, или таке-лажная кисть (риггер)

Колонно-вые круг-лые кисти

Синтетиче-ские кисти

Акварельные кисти

Для акварели обычно используют более мягкие кисти, чем для живописи маслом или акриловыми красками. Лучше всего для акварели подходят колонковые кисти. Для их изготовления берется волос из кончика хвоста колонка — ценного пушного зверька, обитающего в сибирской тайге. Поэтому настоящие колонковые кисти очень дорогие. Чтобы удешевить их, производители добавляют волос других животных: коровий, беличий, иногда козий, верблюжий или даже волос мангуста.

Чем же хороши колонковые кисти? Прежде всего они одновременно гибкие и упругие, что позволяет работать ими быстро и уверенно в разных техниках. Если правильно ухаживать за такой кистью, она сохранит форму и прослужит очень долго.

В последнее время качественно улучшились синтетические кисти. Они делятся на две основные категории. Мягкие кисти предназначены для акварельных работ: по качеству и гибкости они почти не уступают кистям из натурального волоса. Более жесткие многоцелевые нейлоновые кисти главным образом применяются в работе масляными и акриловыми красками, иногда ими

пользуются также акварелисты для передачи шероховатой фактуры.

Использование акварельных кистей

Перед началом работы каждый раз обмакивайте кисть в воду. Во время работы кисть держите в руке или положите ее на ровную поверхность. Никогда не оставляйте кисть в банке с водой, иначе волоски погнутся, и выправить их будет почти невозможно.

Закончив работу, тщательно вымойте кисть в теплой мыльной воде и прополощите под струей холодной воды. Затем аккуратно встряхните кисть, чтобы она приняла первоначальную форму. Если нужно, подправьте волоски двумя пальцами. Хранить кисти нужно в вертикальном положении волоса-ным пучком вверх.

Специальные кисти

В магазине художественных принадлежностей можно увидеть много необычных кистей. У них странные названия: риггер, восточная кисть, «копна», споттер. Эти кисти имеют важное практическое значение и незаменимы для решения специальных задач.

Риггер Тонкая кисть для каллиграфических работ или линейных рисунков. Ее волоса-ной пучок имеет удлиненную конусовидную форму.

Эту кисть художники-маринисты раньше использовали для прорисовки мелких деталей такелажа судов, поэтому ее еще называют таке-лажной. В настоящее время ею пользуются для каллиграфии, рисования шрифтов, плакатов и афиш.

Восточные кисти Кисти с бамбуковыми или тростниковыми ручками; оставляют на холсте характерные размытые линии, придающие неповторимое очарование картинам японских и китайских художников. Волоса-ной пучок у этих кистей имеет форму остроконечного конуса. Поэтому при письме акварелью ими можно проводить тонкие линии или накладывать широкие мазки.

Споттер Этой маленькой круглой кистью с коротким ворсом можно писать миниатюры или прорисовывать мелкие детали: она пригодна для всех тонких работ.

Кисть «копна» Существует несколько видов больших акварельных кистей, предназначенных для тонкой акварельной размывки. Одни художники пользуются для этого мягкой плоской кистью, другие предпочитают большую круглую кисть, называемую «копна». У этой кисти очень большой круглый волоса-ной пучок в форме копны, позволяющий хорошо производить размывку неба и морской поверхности.

Большая круглая кисть «копна»

МАЗКИ АКВАРЕЛЬНЫМИ КИСТЯМИ

Каллиграфическая (риггер)

Длинные ворсинки этой кисти предназначены для проведения тонких линий.

Плоская

Позволяет наносить как широкие, так и узкие мазки.

Круглая кисть

Большие участки окрашивают всей поверхностью кисти, мелкие детали прорисовывают ее кончиком.

Череп животного акварельными карандашами

Удивительная форма и необычное строение черепа животного делают его уникальным в натюрморте акварельными карандашами.

Рисование черепа требует от художника четкого понимания анатомии. Чтобы правильно его нарисовать, необходимо внимательно изучить строение.

Для подобных рисунков идеально подходят акварельные карандаши: ими можно обозначать тонкие детали и размывать штрихи водой, образуя области сплошного цвета. Гладкая акварельная бумага будет

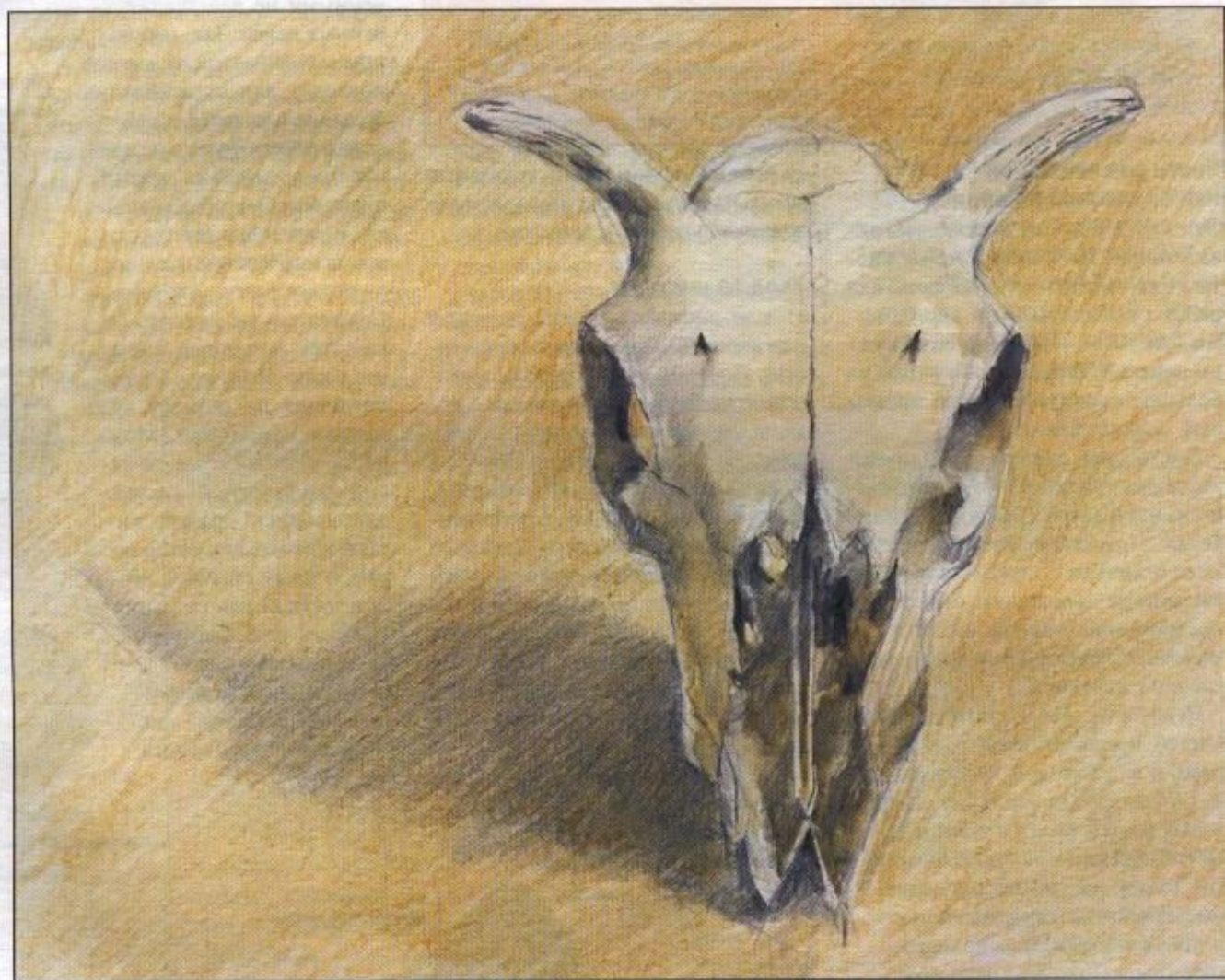
лучшей основой для детального рисунка черепа.

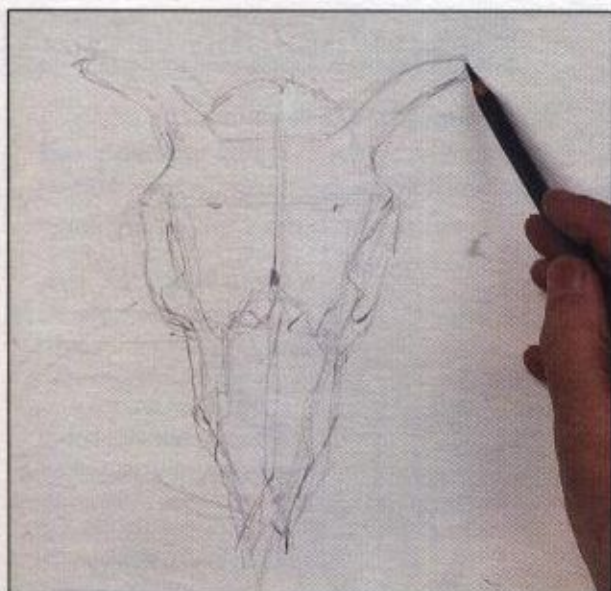
Изучение структуры

Прежде чем сосредоточиться на анатомической структуре, необходимо нарисовать общие контуры черепа: в данном случае овечий череп хорошо вписывается в перевернутый треугольник. Чтобы соотнести его различные части, проведите

тонкие вспомогательные линии, например вертикальную линию по центру, горизонтальные уровни глаз и носа.

▼ Теневые области, обозначенные охрой желтой, указывают на то, что череп уже старый. Этим же цветом обозначен фон.

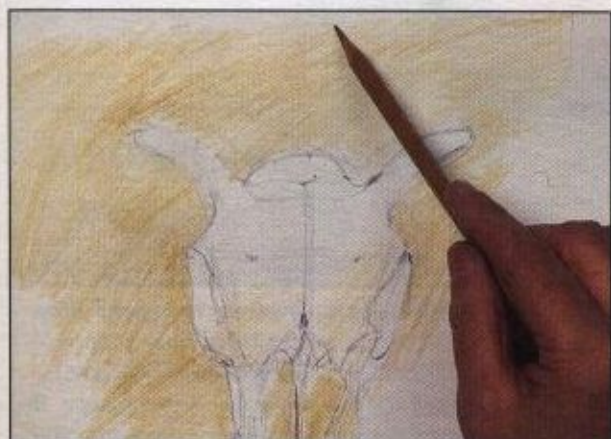
ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ◀ Выполните набросок черепа

Внимательно рассмотрите череп и фиолетовой светлой легко обозначьте основные линии, включая рога. Наметьте падающую тень слева.

МАТЕРИАЛЫ

Гладкая акварельная бумага
3 акварельных карандаша:
фиолетовая светлая, охра желтая,
кость жженая
Кисти круглые № 3 и № 10
Банка с водой
Макетный нож для заточки
карандашей
Мягкий ластик-клячка

2 ▲ Обозначьте тени и фон охрой желтой Фиолетовой светлой усильте основные линии, а затем охрой желтой заштрихуйте тени в пустотах носовой части. Обозначьте фон, меняя при этом угол штриховки для фактурного эффекта.

3 ▲ Проработайте собственные тени Завершите штриховку фона, а затем очень легко заштрихуйте сам череп. Фиолетовой светлой положите легкие тени на глазницы и нос. Проведите темную полосу вниз по носовой кости.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Проверка тональных отношений

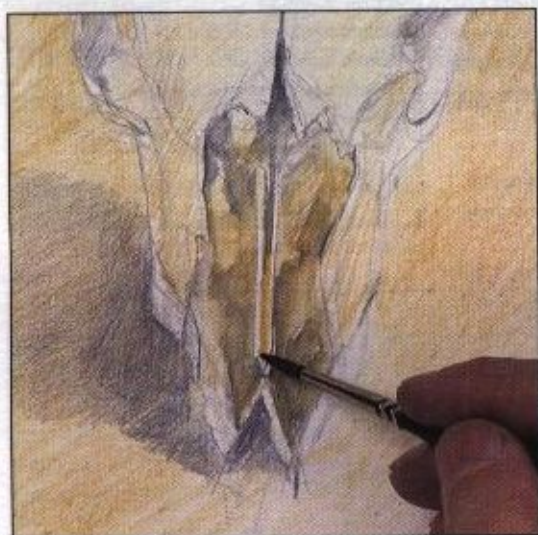
Постоянно проверяйте тональные отношения на рисунке. К примеру, падающая тень от черепа на столе темнее, чем левая сторона черепа, но ближайшая к челюсти область темнее всех остальных. Прикройте глаза, чтобы не отвлекаться на детали, и вам лучше удастся рассмотреть тонные градации.

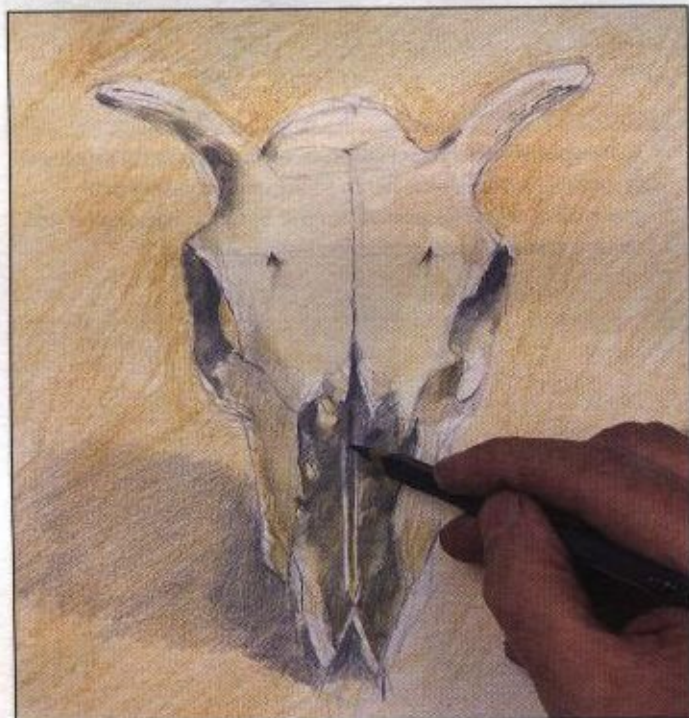
4 ▲ Выделите падающую тень Фиолетовой светлой заштрихуйте падающую тень от черепа. Сделайте ее края мягкими и расплывчатыми для контраста по отношению к четко обозначенному черепу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

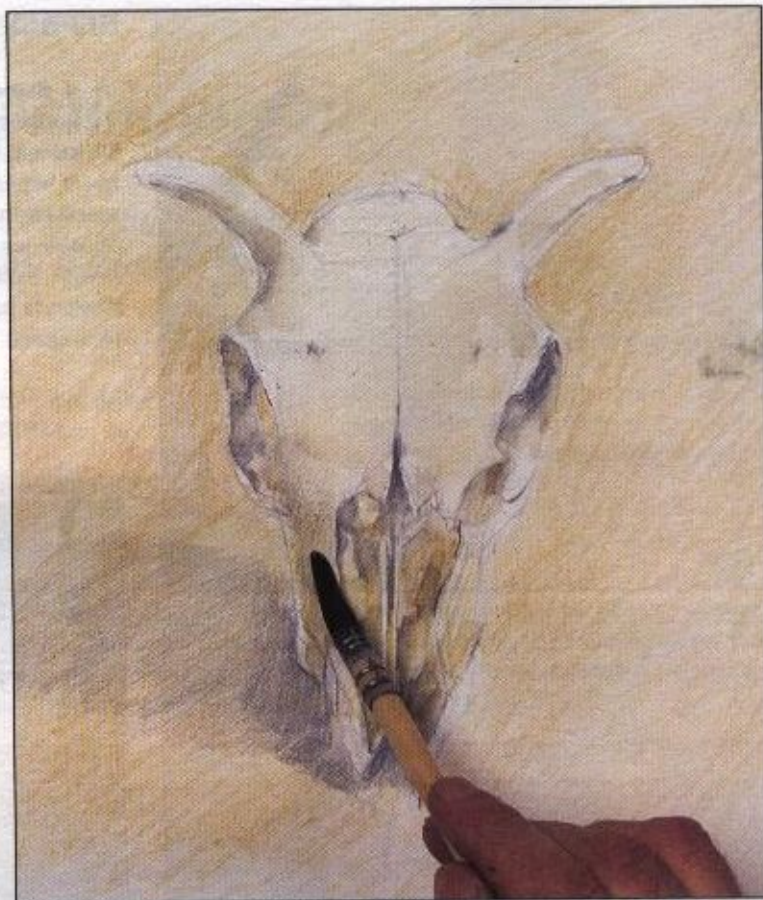
Преимущество акварельных карандашей в том, что штриховка хорошо размывается водой с образованием плавных переходов тона. Когда области размывки высохнут, по ним снова можно рисовать карандашами.

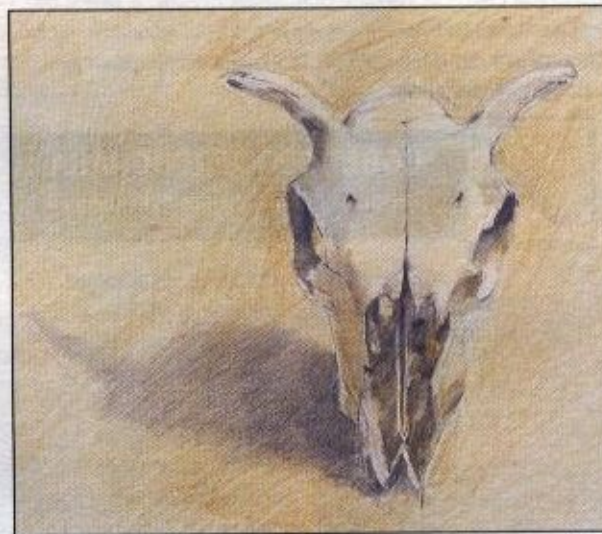
5 ▲ Размойте штриховку в носовой части Влажной кистью № 3 пройдите носовые пазухи черепа, размывая область штриховки и создавая мягкие переходы тона. Также проведите влажной кистью по носовой кости и глазницам.

7 ▲ Добавьте темные тона Оставьте рисунок высохнуть. Подточите светло-фиолетовый карандаш и положите глубокие темные тени на глазницы, рога и углубления на лбу. Подчеркните вертикальную трещину и нарисуйте еще одну у левого глаза. Положите тени на носовую кость.

6 ▲ Проработайте остальную часть черепа Влажной кистью № 10 проработайте лобные доли черепа. Некоторые участки оставьте сухими, чтобы сквозь желтую штриховку кое-где виднелась белая бумага. Левую нижнюю часть черепа заштрихуйте фиолетовой светлой, а затем сгладьте штриховку водой.

8 ▲ Увеличьте тональный масштаб Фиолетовой светлой углубите тон падающей тени на столе и с левой стороны черепа. Несколькими штрихами подчеркните рога. Охрой желтой усильте штриховку фона вокруг черепа.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Если вы захотите еще углубить тени, продолжите штриховку карандашом, а потом смягчите ее влажной кистью. Также проработайте и тонкие детали.

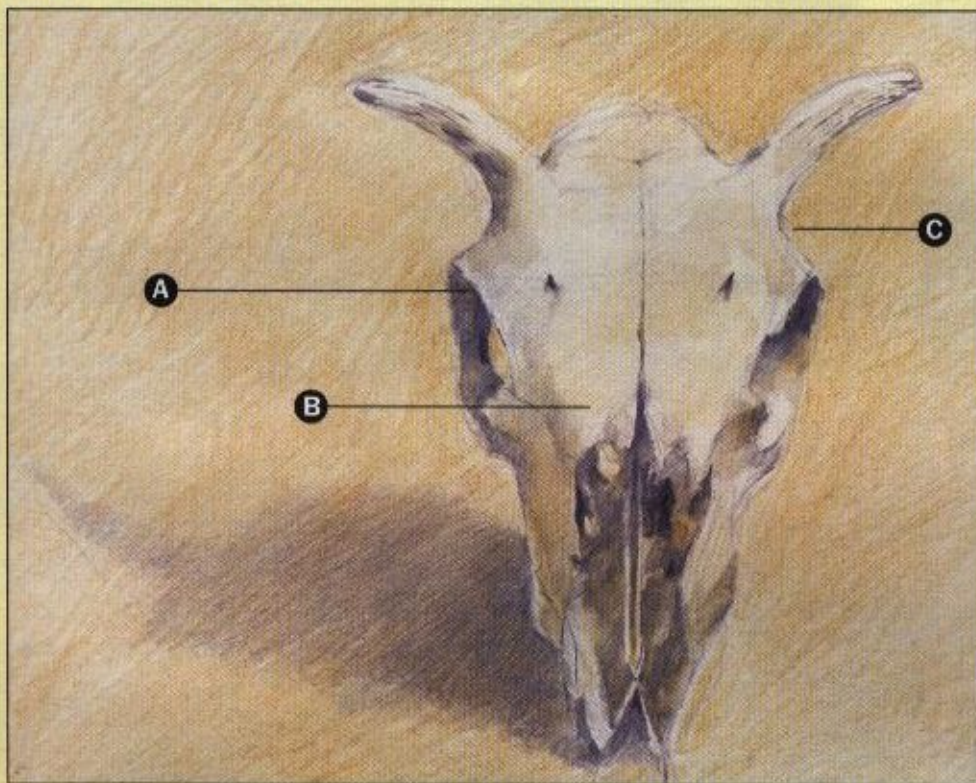
9 ► Прорисуйте черные участки

Костью женой обозначьте острыми углами выемки на лбу. Также положите несколько штрихов на глазницы и носовые пазухи, а потом смягчите их влажной кистью № 3.

10 ▲ Завершите изображение фона Охрой желтой в последний раз пройдите фон, аккуратно прорабатывая области вокруг черепа. Несколькими дополнительными штрихами фиолетовой светлой обозначьте шероховатую поверхность рогов.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Тонкие детали

Сложная костная структура показана хорошо отточенными акварельными карандашами.

В Плавные переходы тона

Работая влажной кистью по штриховке, художник достиг размытки с плавным переходом тона.

С Живые тени

Простой плоский фон оживляется градуированными тенями и усилением цвета вокруг самого черепа.

Тон в живописи

Желая передать глубину и форму или создать особое настроение, прежде всего обращайтесь внимание на правильное распределение тоновых градаций.

Слово «тон» часто интерпретируется неправильно, однако его значение предельно просто. Тон описывает уровень освещенности и глубину, вне зависимости от цвета. Некоторые цвета отражают больше света (имеют большую светлоту цвета), чем другие, вот почему мы воспринимаем их светлее по тону.

Цветовую гамму можно представить в виде тоновой шкалы, вмещающей в себя белый, множество оттенков серого и черный. Тогда каждый цвет будет характеризоваться тональным эквивалентом где-то

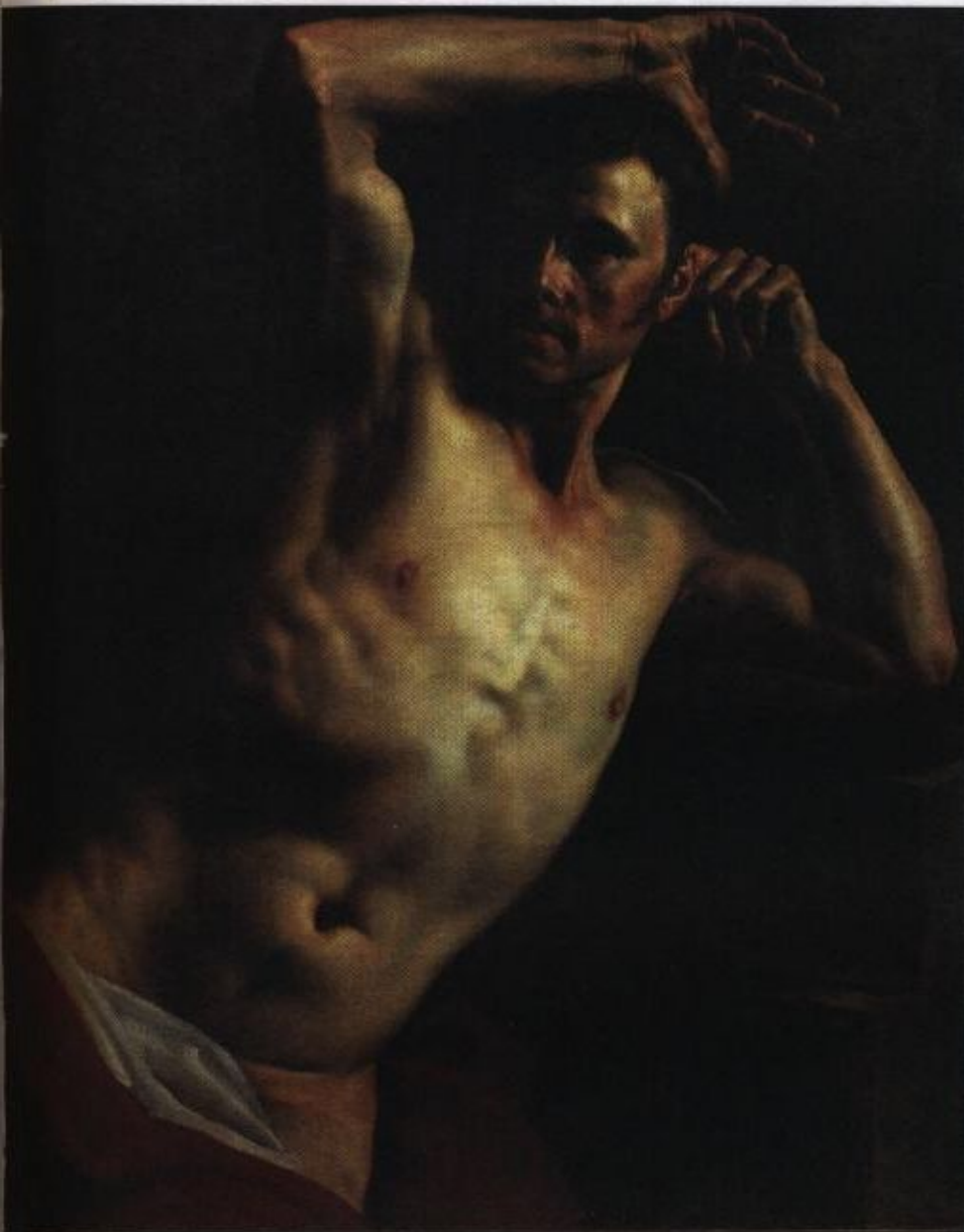
на этой шкале. Например, лимонно-желтый цвет будет располагаться ближе к белому, а темно-коричневый — ближе к черному. При определении тоновой градации необходимо учитывать интенсивность освещения. Цвет, обладающий большой светлотой, попав в тень, становится темным. И наоборот, темный цвет, обладающий меньшей светлотой, при сильном освещении может выглядеть светлее.

Правильное представление о цветовом тоне и его использовании является ключом к успеху в живописи и рисунке. Несмотря на очевидную

важность цвета, именно распределение тоновых градаций формирует изображение. Представленные примеры помогут использовать понятие цветового тона для повышения визуальной выразительности картины. Когда свет падает на предмет под определенным углом, мы видим трех-

▼ На картине «Замок Бентейм», написанной Якобом ван Рёсдалом в середине 1650-х гг., присутствует выразительное распределение тонов: светлая диагональная тропа вторит просветам солнца между тучами, освещающим башню и фигуры внизу.

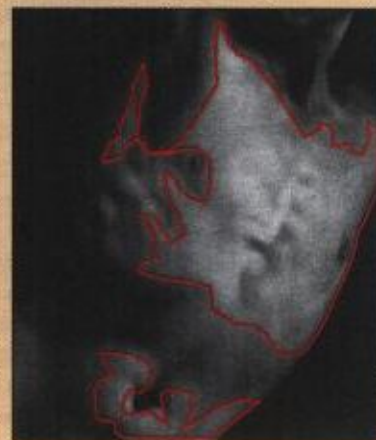
ПЕРЕДАЧА ФОРМЫ

Чтобы убедительно представить объем предмета, необходимо внимательно оценить градации и расположение тонов. Для начала установите, на каких участках объекта свет переходит в тень. Это легко увидеть при контрастном освещении (обнаженная фигура слева). Однако при мягком, рассеянном свете вам придется разглядывать смену тонов более пристально, поскольку светотени будут нечеткими. Определив линию перехода, обратите внимание на тон по обе ее стороны. И не думайте, что затемненный участок объекта будет передаваться однородным тоном без цветотоновых вариаций.

▼ Взгляните, как меняется тон на темной стороне лица. Часть головы, находящаяся в тени, распадается на три основных тоновых участка: самый темный тон используется для изображения волос и бровей (А), умеренный – для большинства участков тела (В), а бледный – для бликов на поднятой руке и лбу (С).

▼ Для передачи объема постарайтесь определить линию, где свет переходит в тень. Здесь она изображена красным цветом.

▲ На картине «Обнаженная мужская натура» Теодора Жерико (1791–1824) тоновый контраст придает фигуре основательность и объем.

мерную форму именно благодаря соответствующим светотеневым градациям. Тщательная передача тонов и полутонов и помогает создать иллюзию трехмерной формы на плоской поверхности картины.

Иногда тон трудно оценить, особенно если фактура объекта слишком ярко выражена. Для решения этой задачи игнорируйте цвет, разбивая изображение на большие участки света и тени. Затем раздробите их на еще более мелкие для детализации.

Иллюзия глубины и расстояния

Посредством градаций светлых и темных тонов вы можете добиться ощущения воздушной перспективы и глубины в пейзаже. Используйте темные тона для переднего, умеренные для среднего, а светлые – для заднего планов, поскольку такое распределение подчеркнет расстояние и глубину картины. При работе с цветом этот эффект достигается при нанесении теплых тонов на передний план и холодных – на задний.

Распределение тоновых градаций на картине является неотъемлемым атрибутом композиции. Думайте о

▲ На картине «Желтый зонтик» (1996) Кена Ховарда (род. 1932) темные тона человеческих фигур создают иллюзию глубины картины с постепенным переходом в светлые градации на заднем плане.

тонах как о клавишах рояля: если использовать их все, мы можем воспроизвести великое множество различных музыкальных произведений. При отсутствии правильного распределения светлых, умеренных и темных тонов картина может получиться весьма унылой и негармоничной.

Внимательно изучайте картины мастеров и делайте с них наброски карандашом или углем. Только тогда вы поймете, как великие художники, правильно распределяя тона, создавали свои поразительные картины. Например, упрощение и сосре-

доточение участков одинакового тона способствует усилению и объединению композиции. Темные и светлые тона привлекают наше внимание ко всему изображению, а расположение рядом с ними наиболее контрастных светлых участков определяет фокусный центр произведения.

Создание настроения

Тон может выражать настроение и эмоции. Тональный ключ определяет настрой и играет в картине огромную роль. Художники-импрессионисты часто использовали светлые тона для создания легкого, радостного настроения, а в картинах голландских мастеров, таких как Рембрандт (1606–1669) и Ян Вермер (1632–1675), темные тона передавали более спокойное, созерцательное настроение.

Определение цветового тона

Не всегда легко определить тон того или иного цвета, поскольку наше зрение больше улавливает оттенки цветов, чем тоновые градации.

Сначала лучше всего обозначить умеренный нейтральный тон – скажем, серый цвет неба или мягкий зеленый оттенок заднего плана в пейзаже – и определить, сколько представлено относительно светлых и темных тонов. Обращайте пристальное внимание и на отношение соседних тонов друг с другом.

Попробуйте взглянуть на предмет, прищурив глаза: это поможет вам свести изображение к простым конфигурациям света и тени.

Ваза с экзотическими фруктами

Акварельные карандаши помогут передать богатство красок этого натюрморта с сочными фруктами.

В этом натюрморте с экзотическими фруктами использованы такие насыщенные цвета, что рисунок выглядит так же аппетитно, как и сами фрукты. Яркие оттенки розового, оранжевого и желтого создают теплый солнечный колорит рисунка, который усиливается ярко-желтой миской. Холодный серый цвет ткани задника обеспечивает цветовой контраст.

В самом конце работы штриховка, выполненная акварельными ка-

рандашами, слегка размывается кистью, что создаст дополнительные плавные цветовые переходы.

Гармоничная композиция

Сочетание форм, фактур, цвета и тона очень важно в этом натюрморте. Округлые формы фруктов и овал миски образуют гармоничную композицию с контрастирующим угловатым фруктом в форме звезды на переднем плане. Веточка красной смородины, свисающая по

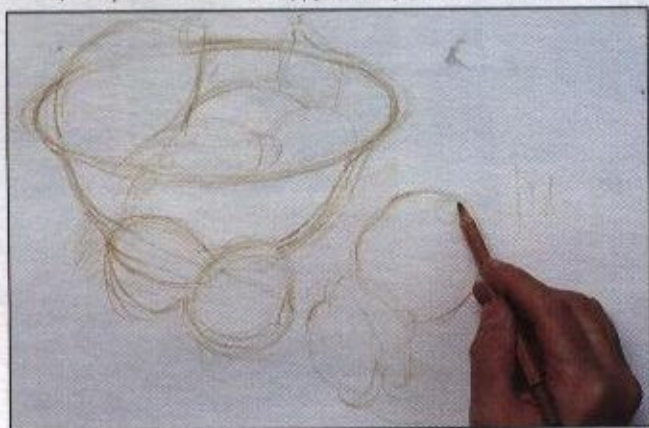
краю миски, объединяет находящиеся в вазе фрукты с лежащими на столе. Фактура также варьируется: от изображения гладких зернышек гранатов до покрытого волосками нефелиума.

▼ Живая экспрессивная манера изображения и разнообразные сочные цвета добавляют экзотики в этот живописный рисунок.

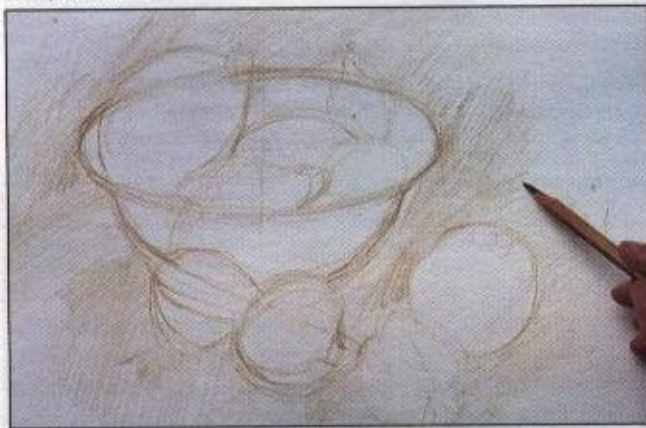

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Продумайте композицию Нарисуйте овал края миски светло-коричневым акварельным карандашом. Чтобы проверить, симметричной ли получилась овальная форма, переверните лист бумаги. Дорисуйте оставшуюся часть миски и наметьте в общих чертах композицию фруктов внутри миски и на столе.

2 ▼ Наметьте задний план Продолжите работу, наметив штриховкой ткань задника натюрморта. При этом наносите свободные штрихи в разных направлениях, держа карандаш посередине.

КАК ПОКАЗАТЬ СВЕТОВЫЕ БЛИКИ

Когда вы начнете рисовать, не забудьте оставить несколько участков незакрашенной белой бумаги для световых бликов на миске и фруктах. Если вы все же забыли это сделать, используйте для этого ластик-клячку. Сильнее нажимайте на него, чтобы полностью удалить цветные штрихи.

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОРАБОТКА

МАТЕРИАЛЫ

Лист акварельной бумаги

14 цветных акварельных карандашей: светло-коричневый; голубой; лимонно-желтый; цвета герани; темно-коричневый; красный; желтый канареечного оттенка; золотисто-желтый; яблочно-зеленый; темно-оранжевый;

малиновый; красно-коричневый; серый; сиреневый

Кисти: мягкая круглая №4, белочья №1

Банка с водой

Ластик-клячка

Макетный нож

3 ▲ Смешайте цвета Возьмите голубой карандаш и начните работать им поверх светло-коричневой штриховки. При послойном наложении неплотных штрихов цвета будут смешиваться оптически, выявляя цвет ткани. К тому же перекрестная штриховка поможет передать фактуру ткани.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

После того как вы наметили композицию, настало время проработать натюрморт теплыми цветами. Чтобы передать округлую форму фруктов, используйте градуированную тоновую растяжку.

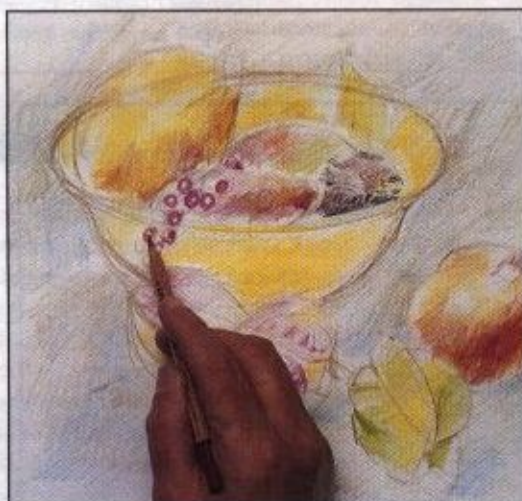

4 ◀ Нанесите локальный цвет В качестве локального цвета фруктов и миски используйте лимонно-желтый карандаш, который создаст ощущение присутствия солнечного света в натюрмorte. Проработайте им поверхность миски и большие желтые фрукты внутри нее, затем переходите к гранатам и фрукту в форме звезды.

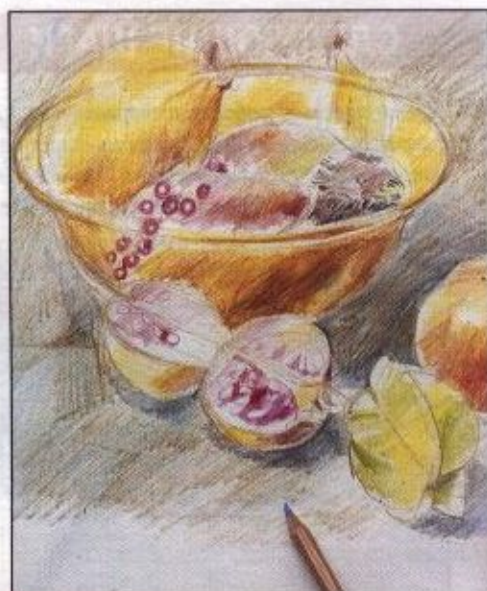
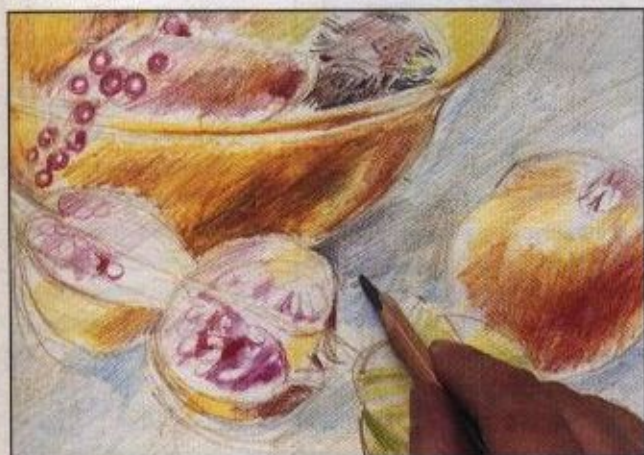
5 ▼ Проработайте теплые цвета Наметьте карандашом цвета герани семечки гранатов. Тем же цветом покажите в миске розоватую грушу с неровной поверхностью и манго, а затем по краю — ягоды красной смородины. Для того чтобы подчеркнуть волокнистую фактуру нефелиума, используйте темно-коричневый и красный. Насыщенный желтый цвет получится при послойном нанесении желтого канареечного и золотисто-желтого.

6 ► Сделайте натюрморт более колоритным Короткими штрихами темно-коричневого выделите фактуру нефелиума. Проработайте яблочно-зеленым карандашом фрукт в форме звездочки и манго. Наметьте участки более темного цвета на шероховатой груше и гранатах темно-оранжевым и малиновым. Прорисуйте малиновым ягоды красной смородины, оставляя участки белой бумаги для световых бликов.

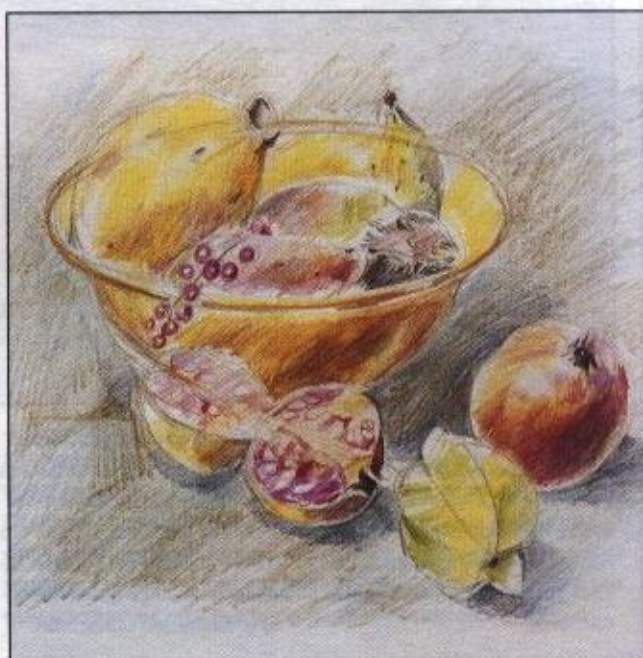

7 ▼ Покажите тени Красным акварельным карандашом пройдитесь по кожуре половинок граната, малиновым усильте тон мякоти вокруг семечек. Красно-коричневым покажите тени справа на боку миски и ободке, смягчив резкость этого цвета красным и золотисто-желтым. Серым карандашом покажите падающие тени на ткани.

8 ▲ Выделите ткань Продолжите прорисовку падающих теней серым карандашом, постепенно делая их очертания более отчетливыми. Затем проработайте участок ткани на переднем плане, нанося произвольные штрихи сначала светло-коричневым, а затем поверх них — голубым карандашами. Красным выделите черенки и другие детали фруктов.

9 ▼ Прорисуйте детали Сиреневым карандашом покажите глубокие холодные тени на гранатах и ягодах красной смородины. Наметьте темно-коричневым неровности груш и большого желтого фрукта. Для стебельков красной смородины используйте яблочно-зеленый карандаш, малиновым закончите прорисовку семян гранатов.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Преимущество работы акварельными карандашами состоит в возможности плавного смешивания цветов при размывке штриховки с помощью кисти. Чтобы при этом не получилось грязи, почаще промывайте кисть в воде.

10 ◀ Смешайте цвета кистью

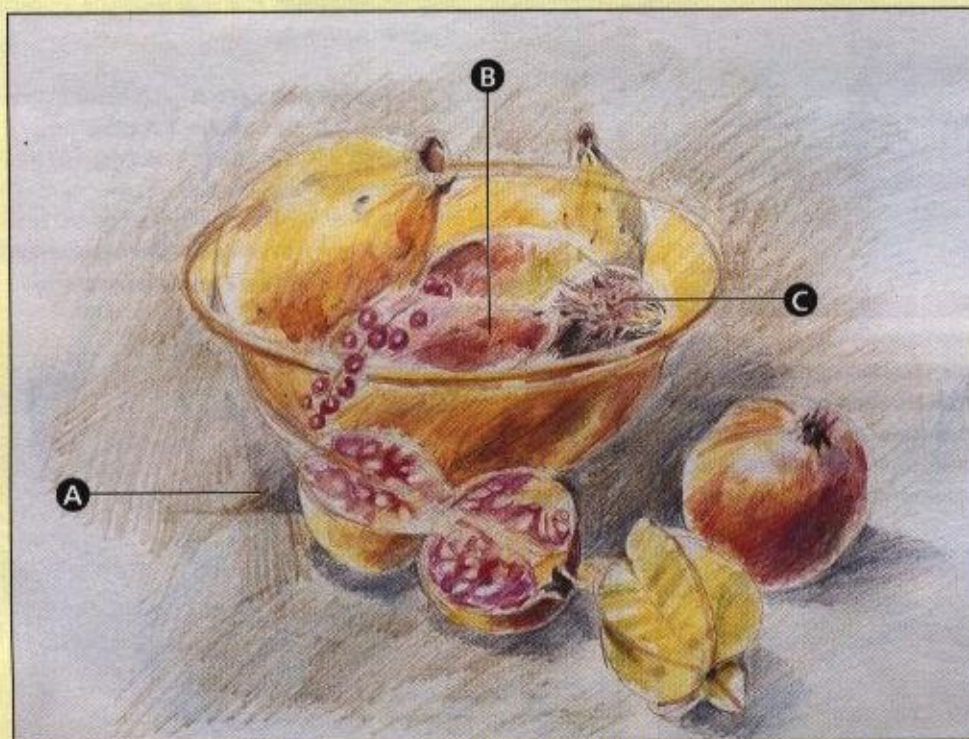
Смочите круглую кисть № 4 в чистой воде. Проработайте влажным кончиком кисти боковую сторону миски и зерна разрезанных гранатов, добиваясь смешивания цветов с плавным переходом тона.

11 ▲ Проработайте тонкой кистью фактуру

Беличьей кистью № 1 проработайте неровную поверхность розовой груши и большого желтого фрукта. Затем на клочке бумаги нанесите штриховку карандашом цвета герани, влажной кистью возьмите пигмент и четче прорисуйте ягоды красной смородины. Таким же способом смешайте красно-коричневый с серым и получившимся тоном доработайте форму звездчатого фрукта и фактуру нефелиума.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Живой фон

Фон нарисован с помощью динамичной перекрестной штриховки. На участках темных падающих теней ярче выделяются светлые фрукты переднего плана.

В Акварельная размывка

В некоторых местах штрихи акварельных карандашей были размыты влажной кистью, что создает ощущение более гладкой поверхности по контрасту со штриховыми областями.

С Фактурные детали

Изображение волосков на поверхности нефелиума получено при сочетании коротких фактурных насыщенных штрихов и темной размывки вокруг светлых участков кончиком кисти.

Восточный стиль

Пренебрежение деталями и сосредоточенность на внутренних качествах объекта являются основой картин в восточном стиле уже на протяжении двух тысячелетий.

Для того чтобы достичь правдоподобия на картине, не обязательно изображать множество деталей.

В Японии и Китае всегда считалось более важным передать внутренние качества предмета, нежели сделать его точную копию. Сначала мастер внимательно изучает природный объект, например дерево или цветок. Решив, в чем его суть, художник затем изображает предмет наименьшим количеством мазков.

Вы сами можете попробовать применить этот восточный подход, используя кисть и цветную тушь. И скоро вы обнаружите, что создавать «живое» изображение можно с помощью повторяющихся мазков, а не дотошного изображения ботанических деталей.

Восточные кисти

Восточные кисти просты в обращении и специально созданы для тонкой экспрессивной работы. Ручка кисти изготовлена из бамбука, а

мягкий волосяной пучок хорошо гнется и удерживает большое количество туши. Волоски кисти обязательно должны сходиться в одной точке, чтобы можно было изображать тонкие линии. На Востоке художник считался опытным, если он мог окунуть широкую кисть в разные оттенки одного и того же цвета и затем изобразить одним мазком объемную форму с тенью.

Также можно использовать при работе круглую мягкую кисть для акварели.

ПОБЕГИ БАМБУКА

Простота и хрупкость побегов бамбука делает их для новичков идеальным предметом изображения в восточном стиле. В качестве первого шага художник практиковался в изображении каждого листа одним мазком краски. Сначала нужно вести по бумаге кончиком кисти, а потом надавить на нее сильнее, чтобы показать всю ширину листа. Заостренный кончик в конце мазка получается, если предварительно ослабить давление на кисть, а потом уже оторвать ее от бумаги. В качестве второго шага художник выполнил несколько маленьких набросков (смотри ниже) и наконец написал большую картину.

► «РАЗМИНКА» КИСТИ

Эти наброски в качестве тренировки были выполнены до написания большой картины с побегами бамбука. Желтую, зеленую и коричневую тушь налили в разные чашечки. Чтобы изобразить темные пятна, на кисть бралось больше туши. А бледные листья писались после вторичного обмакивания кисти с краской в воду.

▲ ГОТОВАЯ КАРТИНА

Для окончательного варианта картины с побегами бамбука художник выбрал зеленую и черную тушь. Основные стебли и листья были написаны при большом давлении на кисть. Маленькие веточки переданы самым кончиком кисти. Потёки краски были получены при изображении листьев поверх влажных стеблей.

ЦВЕТЫ

Эти цветы художник изобразил заостренными мазками той же восточной кистью, что и побеги бамбука. Но здесь он перекрывал одни мазки другими, чтобы легче передать форму — особенно при написании пионов. Старайтесь писать не исправляя свои мазки.

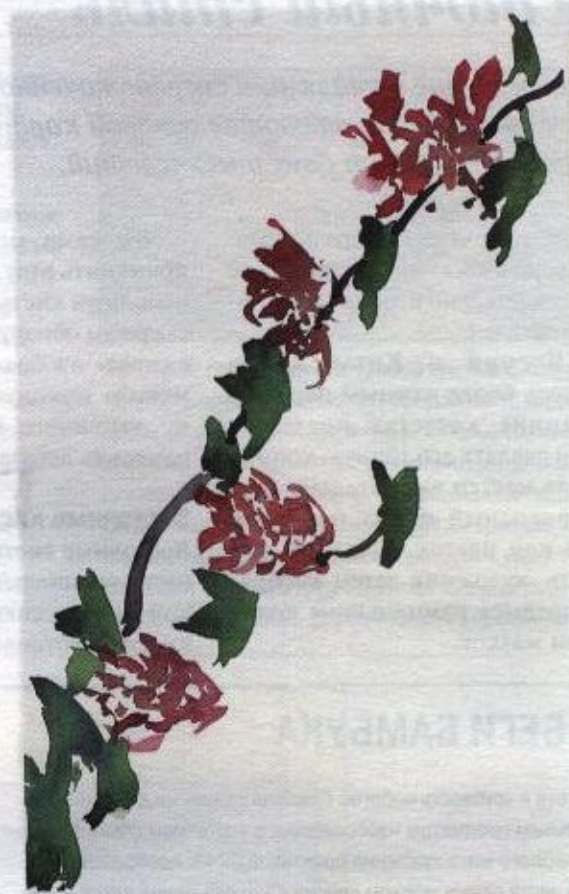
► ЦВЕТУЩАЯ СМОРОДИНА

Чтобы создать иллюзию большого количества лепестков, цветы были изображены тонкими мазками. Листья писались зеленой тушью и восточной кистью, а цветы — красной тушью и маленькой акварельной кистью.

▲ ПИОНЫ

Широкими мазками восточной кисти ярко-красной и зеленой тушью изображены листья и лепестки цветов. Самые бледные из них были переданы при вторичном обмакивании кисти с тушью в воду.

Плоской кистью хорошо изображать широкие формы, например скалы и небо в пейзаже.

Традиционная черная тушь

Большинство работ в восточном стиле выполнено японской или китайской черной тушью, которые изначально добывали из сока китайских растений и производили в виде водорастворимых столбиков (блоков). Для своей работы вы можете купить эти богато украшенные столбики туши в художественном магазине. Для того чтобы получить жидкую тушь, потрите столбик с небольшим количеством воды о специальный камень (также продается), пока не получите желаемую консистенцию. Эти столбики можно применять как акварель, получая различные тона — от бледно-серого до густо-черного.

Сейчас китайскую черную тушь изготавливают из угля и шеллака.

Она устойчива и не растворяется в воде. Обычная тушь в бутылочке удобнее, но ей не хватает восточной утонченности.

Цветная тушь

Вы можете применять для цветных изображений любой вид жидких красок, включая цветную тушь и акварель. Однако следует помнить, что некоторые виды туши неустойчивы.

Для большей уверенности используйте сначала обычные акварельные краски, смешивая нужные тона до начала работы. А затем переходите на цветную устойчивую китайскую шеллачную тушь.

Объект изображения

Чтобы добиться наилучших результатов, важно правильно выбрать объект изображения. Хорошо начинать с растений, например бамбука, потому что листья легко можно изобразить тонкими изящными мазка-

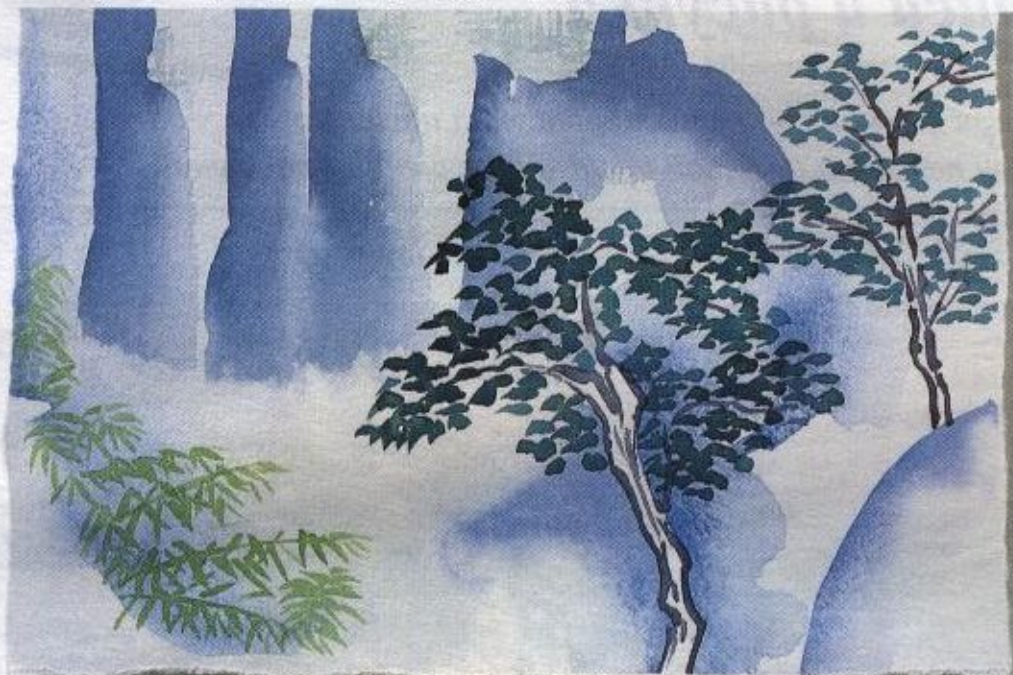
▼ Вы можете создавать великолепные черно-белые изображения при помощи восточных кистей и столбика традиционной черной китайской туши.

КИТАЙСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Этот типично китайский пейзаж написан двумя акварельными кистями: небо и скалы — широкой плоской, а деревья и бамбук — маленькой круглой. Внизу приведены некоторые виды

мазков черной китайской тушью. Сначала попрактикуйтесь таким образом, а затем уже уверенно приступайте к написанию картины.

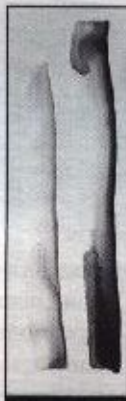
► КОРОТКИЕ МАЗКИ

Листья в левом нижнем углу картины написаны маленькими короткими мазками восточной кистью. Создайте иллюзию глубины при помощи различного тона: темные листья при этом будут зрительно ближе, чем светлые.

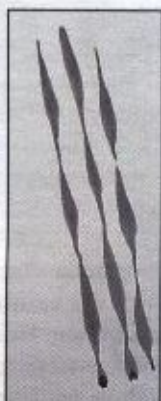
► ЛИНИИ С ТЕНЬЮ

Скалы на заднем плане обозначены широкими затененными «объемными» линиями. Они созданы смоченной в воде широкой кистью, один край которой вторично обмакивают в тушь и проводят по листу.

► «ВОЛНЫ»

Кора на стволе центрального дерева передана волнистыми линиями. Они нанесены восточной кистью, которую то прижимали к листу бумаги, то вновь понемногу приподнимали.

ми кисти в один прием. Таким способом рост и иллюзию движения растения можно выразить несколькими правильно рассчитанными мазками. Пейзажи с деревьями и холмами — еще один предпочтительный объект изображения.

Для большего успеха вы обязательно должны научиться сосредотачиваться только на основных формах. Когда вы хорошенько продумаете способ передачи объекта на бумаге, мазки будут полу-

чаться летящими и непринужденными.

Каждый раз перед началом написания картины полезно немного попрактиковаться. Работая на ненужных клочках бумаги, отработайте всевозможные мазки, которые вам понадобятся. Различными мазками передайте в один прием листья, стебли и лепестки. Кончиком кисти изобразите тонкие линии, а затем — большие формы широкими мазками, сильнее

надавливая на кисть. Поворачивая кисть, изобразите волнистые линии.

Движения запястьем

Результаты экспериментов будут более впечатляющими, если вы научитесь свободно держать кисть. Работая только запястьем, наносите тонкие летящие мазки и постарайтесь не сжимать ручку кисти и не держать ее слишком близко к волосному пучку.

Сухие подсолнухи и маки в технике живописи и рисунка

Экспрессивная техника живописи и рисунка идеально подходит для передачи цветной тушью высушенных растений.

Цветы — великолепный объект для техники рисунка и живописи. Но в попытке подробно изобразить каждый цветок, листик и бутон вы можете потерять самое главное, что привлекает в цветах, — их нежность и мягкое очарование. Поэтому важно не сосредотачиваться на сложных деталях, а постараться передать саму сущность и характер цветов легкими плавными линиями и нежными мазками.

Техника живописи и рисунка

Для этого удивительного этюда с засушенными подсолнухами и маками художник использовал смешанную технику живописи и рисунка цветной тушью, идеально

подходящей для изображения цветов, поскольку «эскизная» манера предполагает некоторую недосказанность. Линии придают рисунку четкость и фактуру, а тонкие лессировки цветной туши — форму, движение и цвет.

Альтернативные способы

В такой технике работать нужно быстро и как бы по наитию, позволяя мазкам туши слегка выходить за границы контурного рисунка. Белый цвет бумаги играет роль фона композиции.

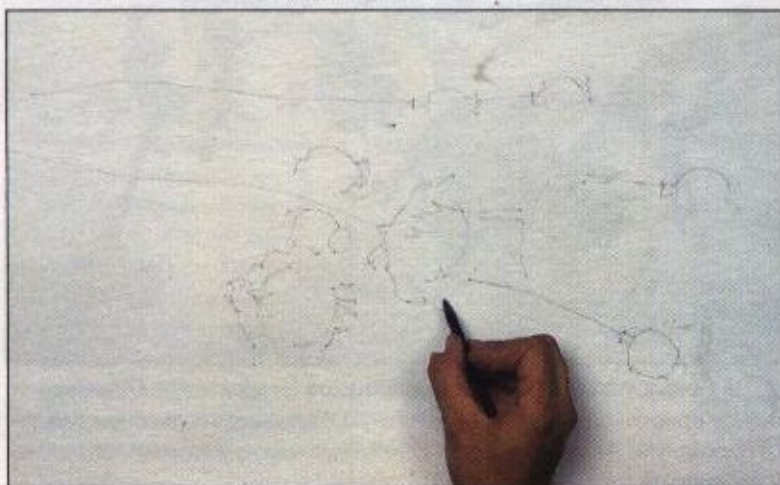
Существуют два способа техники рисунка и живописи тушью. Вы можете начать с работы кистью, а потом нанести линии, как

▲ Этот рисунок передает саму нежную сущность цветов изящными энергичными линиями и тонкой живописью цветной тушью.

сделал в проекте наш художник. На влажных участках линии слегка смажутся, создав размытые очертания, а на высохших будут выглядеть ясно и четко. Но можете сделать и наоборот: сначала выполните рисунок цветной тушью, а затем проработайте его кистью. В этом случае следует использовать нерастворимую китайскую тушь или акриловые цветные чернила: если использовать водорастворимые графические средства, при размывке линии смоются.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Выполните набросок Сделайте легкий, но аккуратный набросок цветов карандашом HB. Помните, что рисунок тушью невозможно исправить, поэтому прежде, чем переходить к следующему этапу, убедитесь, что вы довольны формами и пропорциями цветов.

2 ► Напишите лепестки

Смешайте на палитре кадмий лимонный с небольшим количеством сиены натуральной. Разбавьте смесь небольшим количеством воды и проверьте тон на отдельном листе бумаги. Длинной плоской кистью напишите лепестки подсолнухов. Дайте им подсохнуть.

МАТЕРИАЛЫ

Лист плотной бумаги 40 x 60 см

Карандаш HB

Мягкие кисти:
длинная плоская
6 мм, круглая № 4

Цветная тушь
(или цветные акри-
ловые чернила):
кадмий лимонный,

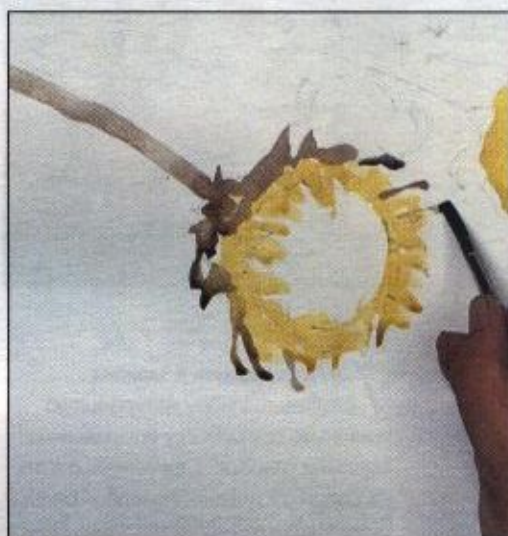
сиена натуральная,
умбра натуральная,
болотная, кобальт
синий

Палитра

Банка с водой

Среднее
металлическое перо

Бамбуковое перо

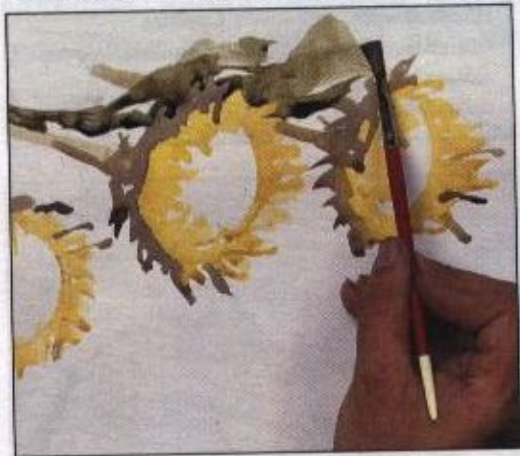
3 ▲ Начните изображать чашелистики

Добавьте тонкие коричневые чашелистики на ближний подсолнух, работая короткими мазками разбавленной сиеной натуральной, предварительно протестировав тон на отдельном листе. Тем же цветом обозначьте стебель цветка, быстрым движением кисти создавая разные оттенки.

4 ◀ Завершите чашелистики

Напишите кистью стебли и чашелистики остальных подсолнухов разными оттенками умбры натуральной. Узкий край плоской кисти создаст слегка заостренные мазки, идеально подходящие для изображения сухих хрупких цветов. Дайте туши высохнуть. При этом вы можете ускорить процесс феном, но не промокайте тушь, чтобы не смазать заостренную форму лепестков.

5 ▽ Изобразите листья Смешайте болотную с небольшим количеством умбры натуральной и слегка разбавьте смесь водой. Изобразите увядшие, будто слегка запыленные листья подсолнухов, не прорисовывая детали, а лишь создавая представление о закругленных, рваных формах. Работайте в технике «по сырому», позволяя туши образовывать темные подтеки, или же размывайте их кистью для более светлого оттенка. Дайте работе высохнуть.

6 ▲ Покажите сердцевину подсолнухов Нанесите чуть более концентрированную умбру натуральную на темные сердцевинки каждого подсолнуха. Аккуратнее работайте тушью между желтыми лепестками и варьируйте тона.

7 ► Переходите к макам Разбавьте умбру натуральную и начните проработку высушенных маковых головок. Старайтесь писать не слишком плотно, позволяя белой бумаге просвечивать местами. Нанося мазки туши на стебельки маков, добавьте «по сырому» немного кадмия лимонного, создавая плавные переходы и разнообразные оттенки.

8 ▲ Доработайте маки Продвигаясь к переднему плану, продолжайте прорабатывать маки умброй натуральной и кадмием лимонным. Оставляйте крошечные вкрапления белой бумаги, показывая ребристую фактуру семенных головок. Дайте туши полностью высохнуть.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА Фактурные линии пером

Традиционные инструменты для работы тушью – металлическое перо (вверху), бамбуковое перо (в середине) и гусиное (внизу) – идеально подходят для создания фактурных линий. На рисунке они создают плавные выразительные штрихи, расширяющиеся или сужающиеся в зависимости от нажима. Потренируйтесь на отдельном листе бумаги, используя разные виды перьев, и выберите, какие из них вам понадобятся в рисунке.

Учимся у мастеров

Эгон Шиле (1890–1918)
Подсолнух

В отличие от реалистичного изображения в нашем пошаговом проекте, подсолнух на картине австрийского художника Эгона Шиле выглядит достаточно абстрактным. Высокий цветок он изобразил как плоское сочетание формы и цвета, избегая трехмерности: подсолнух будто засушили между страницами книги. Обратите внимание, как художник использовал длину цветка для создания необычной вытянутой «овальной» композиции.

Листья изображены с тонкими переходами зеленого и коричневого тонов.

Длинные стебли прекрасно вписываются в общий вид «овальной» композиции.

Яркие оранжевые и красные тона внизу гармонично контрастируют с приглушенными зелено-коричневыми оттенками, преобладающими в картине.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Теперь, когда мы закончили живопись, пришло время перьевого рисунка тушью. Работая легкими, быстрыми движениями перьев, больше уделяйте внимания закругленным и заостренным формам цветов и листьев.

9 Прорисуйте лепестки крайнего подсолнуха. Смешайте кадмий лимонный с небольшим количеством сиены натуральной. Начиная с ближнего подсолнуха, металлическим пером обозначьте контуры лепестков. Время от времени слегка надавливайте на кончик пера, создавая небольшие кляксовочки.

10 Выделите лепестки остальных подсолнухов. Переходя к остальным подсолнухам, проработайте лепестки почти чистым кадмием лимонным. Варьируйте количество туши и меняйте силу нажима, получая тонкие и толстые линии. Небольшие кляксы туши хорошо воспроизводят закрученные кончики сухих лепестков. Не старайтесь четко прорабатывать каждый лепесток: незаконченность выглядит более естественно. Дайте лепесткам высохнуть.

11 ▼ **Добавьте темные тона** Бамбуковым пером чистой умброй натуральной придайте большую четкость чашелистикам вокруг лепестков. Бамбуковое перо по сравнению с металлическим создает более широкие линии, слегка растекающиеся по бумаге. Работайте быстрыми, резкими движениями, создавая заостренные, угловатые формы.

12 ▼ **Затемните сердцевинки** Бамбуковым пером и чистой умброй натуральной затемните места сердцевинки цветов и четче обозначьте участки между лепестками. Перекрестной штриховкой покажите плотно лежащие семена, оставляя местами нетронутым нижний слой.

Проявите себя

Приближение объекта

У подсолнухов великолепные, колоритные цветы – они достойны более пристального и внимательного отношения. Здесь художник сфокусировал взгляд на двух подсолнухах, расположенных под разными углами, написав их тушью в технике рисунка и живописи. Но здесь только лепестки и чашелистики были прорисованы пером. Листья и сердцевинки цветов просто обозначены тонкими цветовыми плоскостями: их плоскость создает контраст с фактурным окружением.

13 ▲ **Проработайте листья** Бамбуковым пером и бо- лотной тушью подчеркните формы листьев подсол- нуха. Не заботьтесь о точности и аккуратности – свободно работайте поверх слоев туши, изображая сухие смятые листья. Дайте изображению высохнуть.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Картина почти закончена. Осталось слегка доработать маки и набросать тени от цветов. Не поддавайтесь желанию придать цветам излишнюю четкость: одно из главных достоинств этюда — спонтанное сочетание живописи и рисунка.

14 ▶ Проработайте маковые головки

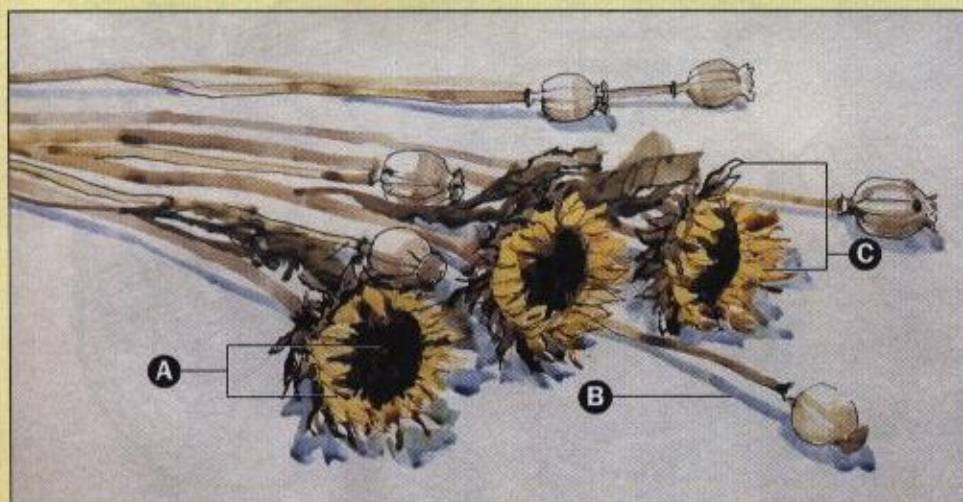
Работая металлическим пером, обозначьте контуры маковых головок тонкими, изящными линиями умброй натуральной. Слегка разбавьте тушь, передавая ребристую фактуру. Подчеркните пером один-два маковых стебелька, передавая естественные чуть изогнутые линии.

15 ▲ Добавьте падающие тени

Чтобы придать картине завершенность, обозначьте на столе падающие тени разбавленным кобальтом синим, создавая неравномерным нанесением тоновые вариации.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Чистые тона

Художник использовал ограниченную палитру, редко прибегая к смешиванию тонов. Так он сохранил яркость красок и избежал загрязнения цвета.

В Падающие тени

Здесь нет заднего плана, отвлекающего внимание от предметов изображения, однако падающие тени помогают «закрепить» цветы в пространстве и создать тоновый контраст.

С Экспрессивные сочетания

Взаимодействие мягкой кистевой живописи и энергичного рисунка пером создает контраст и оживляет этюд в целом.

Экспериментальный натюрморт

Этот натюрморт с экзотическими фруктами и овощами потребует от вас умения работать в смешанной технике и использовать свое воображение.

Наиболее интересные графические работы часто предполагают комбинацию различных материалов и техник. Данный экспериментальный натюрморт также предоставляет возможность поработать в экспрессивной манере. Основные формы не сложны, однако фактура разнообразна. Ананас и ярко-желтое кивано обладают чешуйчатой поверхностью, усеянной ши-

▼ Свободный стиль помогает передать формы и разнообразную фактуру объектов натюрморта.

пами; артишок отличается волокнистой структурой; грубая кожица личи покрыта ямками.

Экспрессивный подход

Фрукты и овощи расположены достаточно далеко друг от друга, и художник занимался каждым плодом по отдельности, создавая в общем оригинальный «групповой портрет». Сначала он выполнил набросок сангиной, затем проработал светотени в штриховой технике и обозначил формы, растерев штриховку пальцами. Затем пером и

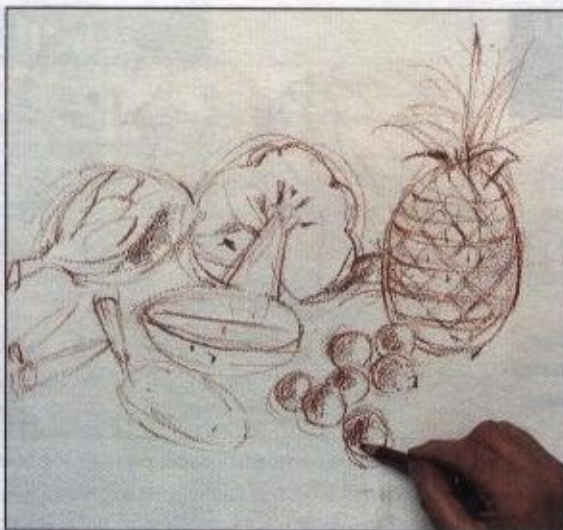

черной китайской тушью он четко обозначил основные формы и проработал фактуру разбрызгиванием, используя при этом технику воскового резиста для защиты некоторых участков. Все вместе сделало рисунок живым и оригинальным.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

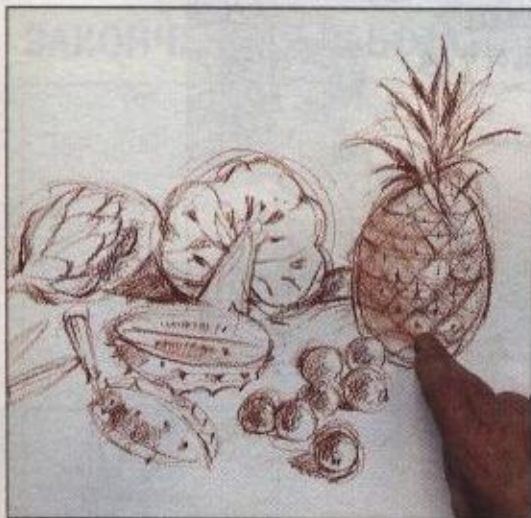
1 ► Выполните набросок Сангиным карандашом Конте набросайте основные формы фруктов и овощей в виде овалов и кругов. Наметьте их фактуру. На ананасе обозначьте вспомогательные закругленные горизонтальные линии, а затем проведите, ориентируясь на них, диагонально пересекающиеся прорези, образующие чешуйки. Кожу личи покажите легкой штриховкой.

МАТЕРИАЛЫ

Фактурная грубая акварельная бумага 40 x 50 см	Белая свеча
Карандаш Конте: сангина	Кисти: китайская, мягкая круглая №5, кисточка-риггер №4
Фиксатив	Бумажная салфетка
Черная китайская тушь	Макетный нож
Чертежное перо	

2 ▼ Растушуйте тени Нарисуйте шипы на шкурке кивано и обозначьте семечки на второй его половине. Покажите промежутки между соцветиями цветной капусты и детально прорисуйте листья и кожуру ананаса. Растушуйте пальцем тени на левой стороне ананаса.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

После наброска основных форм сангиной приступим к работе пером и тушью. У каждого фрукта и овоща своеобразная фактура поверхности, и ее изображение потребует от вас изобретательности и определенного мастерства.

3 ► Начните работу пером и тушью

Легко пройдите сангиной светлые участки личи. Готовый сангинный рисунок закрепите фиксативом и оставьте высохнуть. Теперь возьмите тонкое чертежное перо, окуните его в черную китайскую тушь и четче прорисуйте чешуйки ананаса и некоторые его листья.

4 ◀ Проработайте фактуру пером

Подчеркните пером и черной тушью шипы на чешуйках ананаса. Покажите шипы кивано и семечки мякоти. Слегка наметьте соцветия цветной капусты, а затем прорисуйте листья артишока и параллельными штрихами покажите их волокнистую структуру и стебель. Точками выделите фактуру личи и маленьких початков (см. «Совет профессионала» на следующей странице).

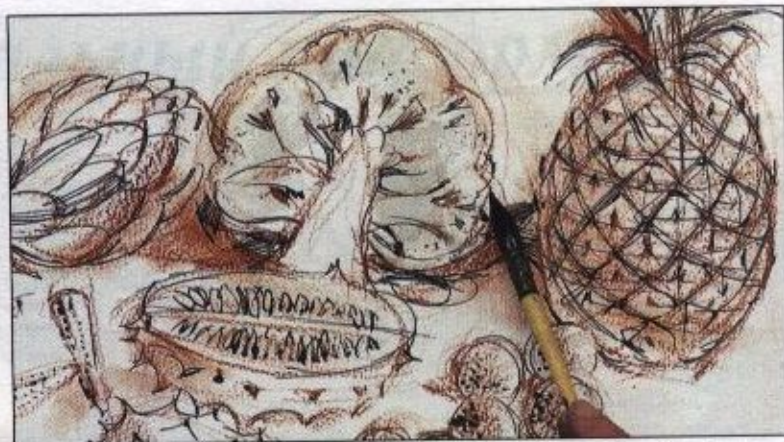

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Разотрите штрихи и точки туши

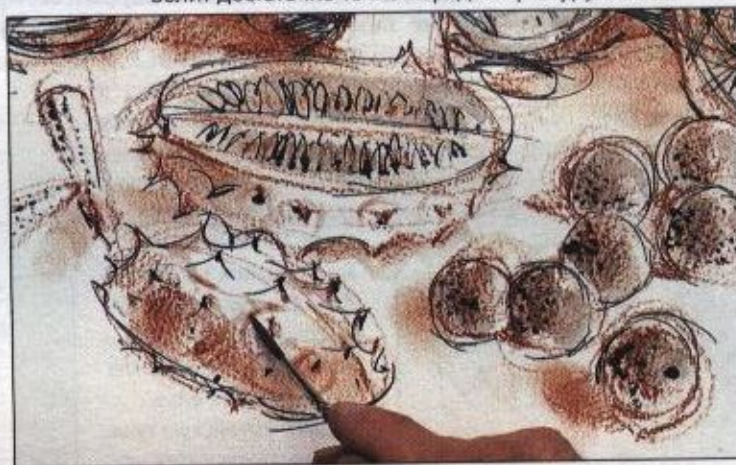
С помощью пера и туши вы создаете четкие и тонкие линии или штриховку. Но вы можете смягчить и расширить графические участки, растерев тушь пальцем. Попробуйте продолжить это с семенами кивано и точками на коже личи.

5 ▲ Примените восковой резист и размывку китайской кистью
Возьмите белую свечу и натрите ею некоторые участки цветной бумаги. Возьмите немного черной туши на китайскую кисть, осветлите ее водой и нанесите тонким прозрачным слоем на воск, промокнув при необходимости наиболее темные места бумажной салфеткой. Воск оттолкнет тушь, оставляя замаскированную поверхность белой, что позволит достаточно точно передать фактуру овоща.

6 ► Нанесите пигмент сангины кисточкой-риггер

Проработайте также фактуру кожицы кивано и личи. Нанесите свечой слой воска на семена и участки бликов личи и слабым размывочным тоном туши пройдитесь по некоторым частям личи и падающим теням. Затем на отдельном куске бумаги сделайте несколько плотных штрихов сангины, смешайте пигмент с водой и тонкой кисточкой-риггер № 4 покажите округлые контуры, падающие тени и фактуру кивано.

7 ▼ Проработайте фактуру разбрызгиванием

Одним из самых удобных и быстрых способов получения фактуры является разбрызгивание. Возьмите нужный тон размывки туши на мягкую круглую кисть № 5 и, держа ее горизонтально, постучите пальцем по ручке, чтобы капли упали на поверхность личи.

8 ▲ Уточните тени тушью и кистью Возьмите на круглую мягкую кисть № 5 бледный размывочный тон туши и подчеркните контуры чешуек ананаса небольшими тенями. Пером и тушью нанесите точки, подчеркивающие фактуру листьев артишока, соцветий капусты и початков.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Внимательно рассмотрите рисунок. Возможно, вам понадобится на некоторых участках подправить фактуру с помощью сангины, а на других, наоборот, соскрести лишний пигмент ножом.

9 ► Покажите блики ножом

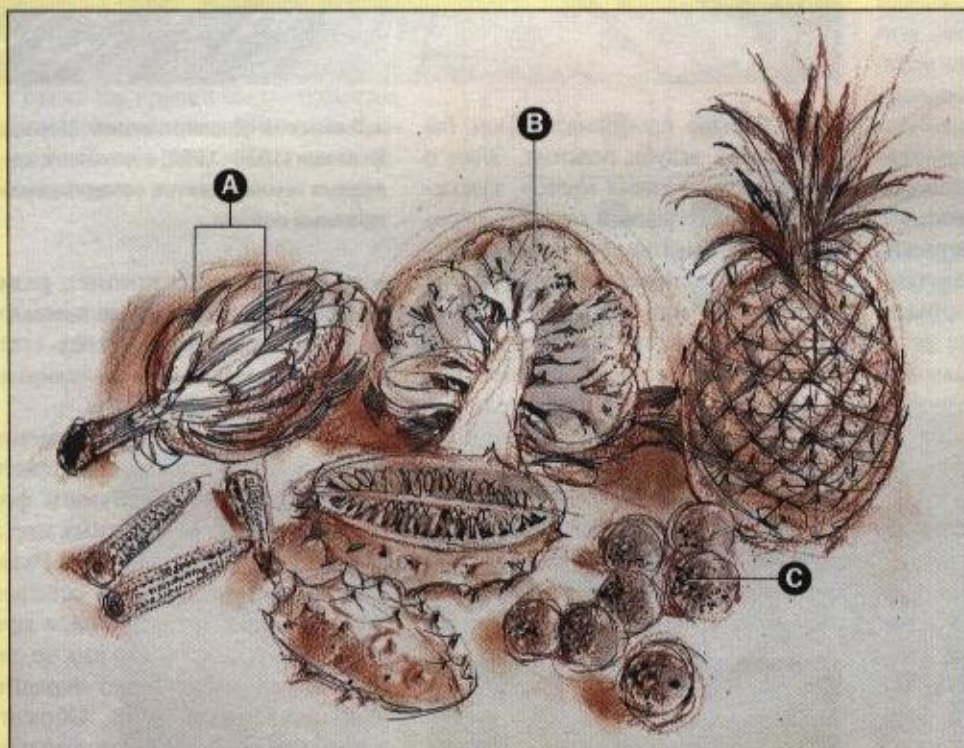
Кончиком ножа соскребите пигмент на некоторых участках личи, чтобы получились белые точки бликов. Сделайте то же с семенами кивано.

10 ▲ Подчеркните падающие тени сангиной

Четче обозначьте падающие тени сангиной и разотрите нанесенные штрихи пальцем. Подчеркните рельефную поверхность початков маленькими дугообразными линиями.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Контрасты

Одним из основных выразительных средств этого рисунка является контраст между мягкими штрихами сангины и четкими линиями туши.

В Восковой резист

Белой свечой в технике воскового резиста был создан пятнистый эффект серо-белой поверхности, передающей фактуру соцветия цветной капусты.

С Реалистичная фактура

Сангинный тоновый рисунок, тонкие контурные линии пером и серые размыточные тени почти ощутимо передают фактуру личи.

Теплые и холодные цвета

Зная о теплых и холодных цветах, художник может создавать настроение картины и иллюзию пространства.

Цвет играет большую роль в нашей повседневной жизни, и не только в смысле оформления интерьера, но и в определении чувств. К примеру, мы говорим: «он почернел, как туча», «она видит мир в розовом свете» или «он позеленел от злости». С тем или иным цветом у нас связаны разные настроения.

Несколько десятилетий назад стены в больницах почти всегда красили в светло-голубые или бледно-зеленые тона, твердо веря, что эти цвета действуют на пациентов успокаивающе. Но эти же самые цвета могут и угнетать, поэтому сейчас в больницах все чаще используют более теплые оттенки.

Кроме того, холодные цвета кажутся более «тяжелыми», чем теплые. Проведенные в США опыты доказали, что металлические детали, упакованные в картонные ящики голубого цвета, казались грузчикам тяжелее, чем точно такие же детали в ящиках желтого цвета.

Температура цвета в живописи

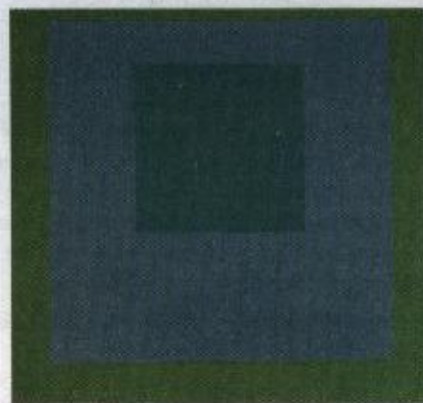
Теплые цвета (красный, оранжевый, желтый) вызывают больший эмоциональный отклик, и на картинах они как будто приближают объект, «выпрыгивая» навстречу зрителю. Холодные цвета (синий, зеленый, фиолетовый) обладают противоположным воздействием. Они менее яркие, обычно более спокойные и соз-

► Художник Джозеф Алберс (1888–1976) был просто одержим влиянием цветов друг на друга и как доказательство своей точки зрения приводил эту таблицу.

дают больше пространства, как бы «отступая» вглубь полотна. Зная о температуре разных цветов, художник может создавать глубину, передавать настроение и атмосферу. Художники-экспрессионисты, такие как Ван Гог или Вламник, любили возбуждать чувства зрителей и часто пользовались теплыми цветами.

Контрастные дополнительные цвета тоже играют немалую роль в цветовой температуре картины. На полотнах импрессионистов любой предмет теплого цвета (например, желтый лимон) всегда отбрасывает тень холодного (фиолетового) цвета. Этот эффект хорошо заметен,

▲ В картине «Деревня зимой» Морис де Вламник (1876–1958) с помощью холодных темных цветов создает унылый мрачный пейзаж.

если направить на предмет, размещенный на сером нейтральном фоне, яркий естественный свет.

Простые эксперименты

Давайте немного поэкспериментируем! Возьмите несколько листов яркой тонированной бумаги формата А4 теплых и холодных цветов и лист бумаги серого цвета. Разложите бумагу на хорошо освещенном столе недалеко от окна, а затем поднесите к каждому из них по очереди какой-нибудь ярко окрашенный фрукт или овощ. Обратите внимание, как изменяются не только цвета теневой стороны предмета и участка бумаги, на который падает тень, но и их температура.

Вы заметите, что отраженный от бумаги цвет падает на темную сторону предмета, смешиваясь с его природным оттенком. Попробуйте на-

писать наиболее интересные сочетания, используя только основные цвета палитры, и вы узнаете много нового о влиянии одного цвета на другой.

«Цвета-хамелеоны»

Способность различных цветов меняться в зависимости от соседних наиболее заметна при нейтральных цветах: белом, сером и оттенках коричневого. (В этот перечень можно было бы включить и черный, но черный не совсем «цвет», а скорее его отсутствие.)

Если вы встанете перед белой оконной рамой лицом к источнику света, вы заметите, что белая оконная краска гораздо темнее, чем небо. Можно даже сказать, что она серая. Посмотрите внимательнее: если закат красноватый, то серый цвет окна кажется холоднее, в нем становятся заметны оттенки зеленого. Ранним утром серый цвет становится розовато-лиловым.

Какие краски смешать, чтобы получить такой цвет? На этот вопрос не так легко ответить, поскольку какие бы краски вы ни нанесли, они изменятся под действием соседних цветов, их оттенков и интенсивности.

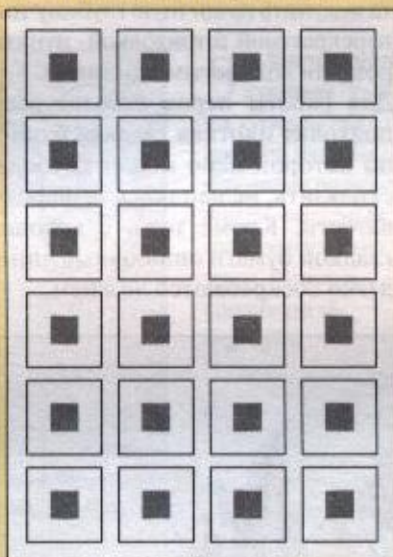
▼ Картина «Эстрада на площади» Рауля Дюфи (1877–1953) – классический пример комбинирования теплых и холодных цветов.

ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА

Расчертите лист белой бумаги формата А4 на 24 квадрата размером 8х8 см. В центре каждого квадрата начертите по еще одному маленькому квадрату размером 3х3 см. Все маленькие квадраты закрасьте серым цветом, смешав белую и черную краски, как показано на рисунке внизу. Краска должна лечь ровно, поэтому если вы используете акварель, то смешайте ее погуще.

В первой колонке закрасьте оставшиеся участки квадратов красным, оранжевым, желтым, зеленым, синим и фиолетовым цветами, как показано справа. А теперь посмотрите на серые квадраты. Вы знаете, что они совершенно одинакового цвета, но одни кажутся теплее, а другие холоднее – в зависимости от тона подложки.

Повторите упражнение с другой колонкой. Начните с квадрата посередине, закрасив его красным. Двигаясь вверх, каждый следующий квадрат делайте светлее, добавляя желтый. А нижние квадраты закрасьте в фиолетовые тона, постепенно добавляя малиновый и синий. Для третьей колонки выберите какой-либо цвет и добавляйте белую краску, двигаясь вверх, и черную, двигаясь вниз.

Обратите внимание, как меняется серый цвет. Возьмите для этого опыта любую краску, кроме желтой, так как она не станет темнее, а изменится на зеленый. Верхние квадраты последней колонки закрасьте коричневым с добавлением желтого, а нижние – коричневым с добавлением синего. Держите этот пробник перед глазами при составлении коллажа или написании картины.

Натюрморт с подсолнухом и кукурузой

*Перо и цветные чернила придадут
своеобразие натюрморту из сухих
растений.*

Если вы любите рисовать в непринужденном стиле, то вам прекрасно подойдет перьевая ручка с чернилами. Вы даже можете стать продолжателем древней традиции, потому что перо и чернила издревле применяются как для создания как набросков, так и самостоятельных произведений.

Работа пером

Рисовать перьевой ручкой не так просто, как кажется. Металличе-

ским пером можно проводить линии разной толщины, регулируя силу давления на него. Также вы можете получить различную глубину тона перекрестной штриховкой, пунктиром или волнистыми линиями. Для работы пером больше всего подходит плотная гладкая бумага, по которой перо может свободно скользить, не цепляясь за шероховатости. Кроме того, с хорошей гладкой бумаги ошибочные линии легко соскребаются лезвием.

Смешивание цветов

Тушь или чернила бывают разных цветов. Если вы работаете несколькими цветами, вытирайте перо, прежде чем обмакнуть его в другие чернила.

Если вам нужен специфический оттенок, вы можете смешивать цветные чернила или тушь в маленьких пластиковых баночках из-под пленки.

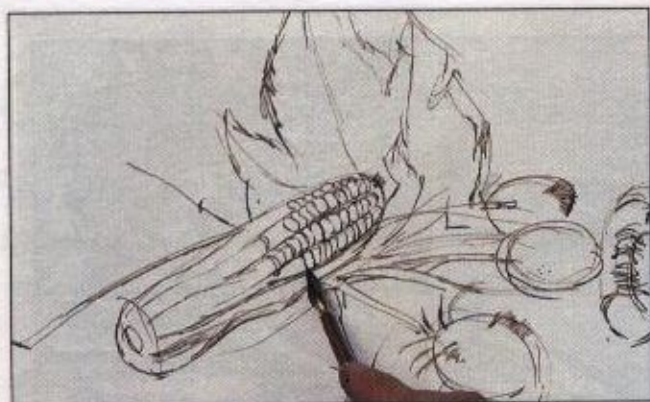

МАТЕРИАЛЫ

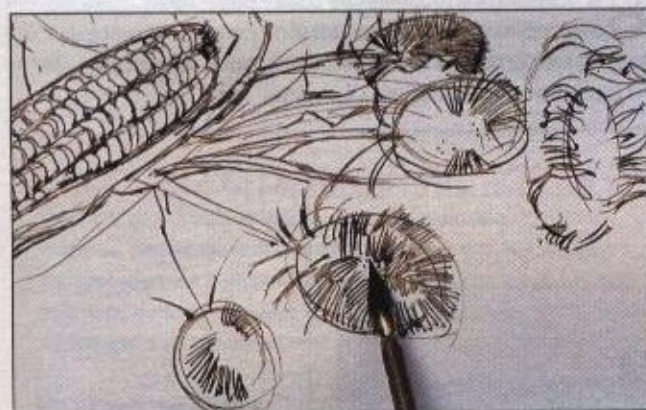
Лист плотной
гладкой бумаги
или картона
Перьевая ручка
Перо среднего
размера
Цветная тушь или
цветные чернила:
сепия, оранжевые,
коричневые, сиена
жженая, кирпично-
красные, желтые,
оливковые, серые
Бумажная
салфетка

◀ Чтобы нарисовать
этот натюрморт, вам
понадобятся простая
перьевая ручка и на-
бор цветных чернил.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▲ Выполните набросок сепией Сделайте контурный набросок натюрморта чернилами цвета сепии. На этой стадии ворсянки изображены как простые овалы. Обозначьте некоторые лепестки подсолнуха и основные прожилки на большом рыжем сухом листе. Прежде чем начать рисовать отдельные зерна, нанесите параллельные линии вдоль початка кукурузы.

2 ▲ Добавьте детали Нарисуйте на початке маленькие зерна. На ворсянках проведите линии от центра к краям овалов. У подсолнуха добавьте еще лепестков.

3 ► Начните работать оливковыми чернилами Вытрите перо промокательной бумагой, а потом окуните его в оливковые чернила. Заштрихуйте листья и чашелистики подсолнуха частыми линиями, повторяющими форму листьев.

4 ▲ Заштрихуйте рыжий сухой лист Смешайте небольшое количество оранжевых и коричневых чернил и заштрихуйте большой сухой лист частыми линиями. Для более яркого красновато-коричневого оттенка смешайте сиену жженую и кирпично-красные чернила, а затем нанесите полученный цвет на некоторые области листа тем же способом. Теневую штриховку нанесите перекрестными штрихами сепии и коричневых чернил. Техника перекрестной штриховки одновременно дает как цвет, так и фактуру.

5 ► Заштрихуйте кукурузу Початок кукурузы заштрихуйте желтыми чернилами по диагонали, захватывая сразу по несколько зерен. Лепестки подсолнуха заштрихуйте более густо.

6 ▲ Углубите тон Заштрихуйте центр подсолнуха сепией. Нарисуйте еще больше шипов у ворсянок. Центр каждого овала сделайте темнее. Обозначьте рубчики на стеблях. Заштрихуйте слегка кукурузный початок сиеной жженой, чтобы он не был таким ярким.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

На этой стадии рисунок представляет собой яркое сочетание экспрессивных линий и реалистичных цветовых пятен. Вы можете продолжить работу над рисунком, добавив легкие тени и тона.

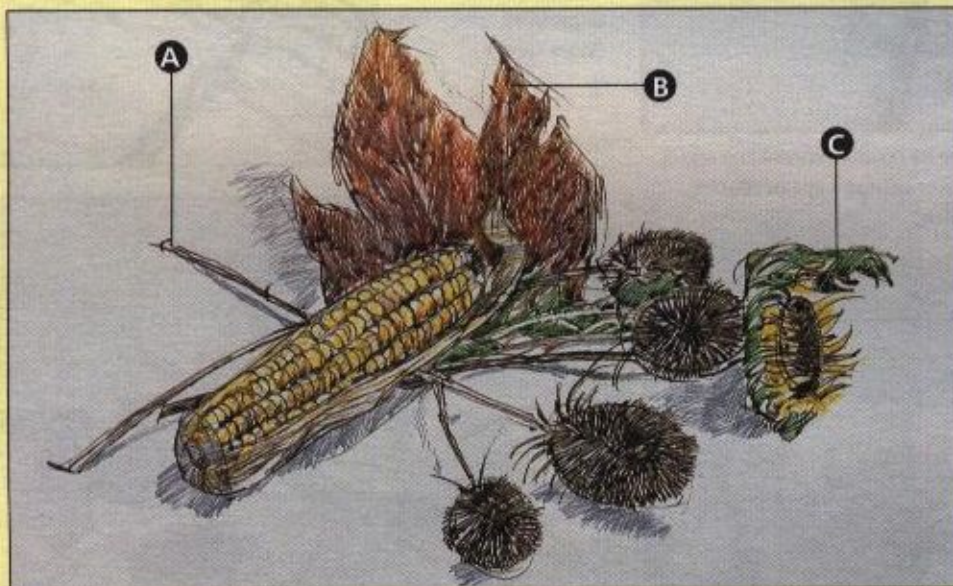

7 ▲ Изобразите падающие тени Серыми чернилами обозначьте легкой параллельной штриховкой падающие тени от кукурузы, ворсянок и подсолнуха. Этими же чернилами длинными штрихами передайте падающие тени от стеблей.

8 ▲ Сделайте изображение более объемным Продолжая работать серыми чернилами, заштрихуйте конец початка кукурузы поверх желтых чернил и сепии. Также затемните на сгибе кончик листа початка кукурузы.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Набросок сепией

Первоначальный набросок был сделан сепией, а не черными чернилами, чтобы натюрморт не получился слишком резким.

В Смешанные цвета

Чернила разных цветов смешали для того, чтобы получить красновато-коричневый цвет осеннего листа.

С Перекрестная штриховка

Различная интенсивность тона была получена при помощи тонкой растяжки параллельной или перекрестной штриховки.

Создание иллюзии глубины картины

Вы можете создать иллюзию трехмерного пространства на двумерной картинной плоскости за счет разницы тона, цвета и фактуры мазков при проработке переднего и заднего планов.

Со времен Ренессанса главная задача художника сводилась к передаче трехмерного пространства на двумерной плоскости полотна. И сегодня, спустя почти 500 лет, все сводится к тому же.

Создание иллюзии глубины требует понимания разработанных еще тогда принципов линейной перспективы, согласно которым парал-

лельные линии одного порядка должны пересекаться в точке схода. Если перспектива построена неверно, то и вся картина будет выглядеть «хромой» и несбалансированной.

Сельский пейзаж

Однако не нужно слишком беспокоиться относительно построения линейной перспективы. Усвоив ос-

новные приемы передачи глубины, со временем и практикой вы достигнете желаемого. Начните хотя бы с изображения сельских пейзажей, на которых точное схождение параллельных линий не так уж важно.

Иллюзия пространства и удаленности может быть передана различными способами, включая изменение тона, цвета и фактуры в зависи-

СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ИЛЛЮЗИИ ГЛУБИНЫ

Клод Лоррен (1600–1682) мастерски создавал иллюзию глубины, заставляя зрителя наслаждаться его пейзажами. На приведенной работе «Пасторальный пейзаж» (1640) теплые коричневато-зеленые тона переднего плана постепенно переходят в холодные зелено-голубые заднего. При этом ло-

кальный цвет травы заднего плана остался тем же самым, но из-за пыльной и влажной атмосферы по мере удаления от переднего плана он приобрел голубоватый оттенок. Ниже «расшифровано» несколько способов создания глубины на этой картине.

На переднем плане небо изображено темнее, чем на заднем, создавая тем самым эффект удаления.

Человеческая фигура на переднем плане отчетливо выделяется теплыми телесными тонами и яркой одеждой.

Усилен тоновый контраст переднего плана: темные животные почти черные, а светлые – почти белые.

Детали на переднем плане переданы очень отчетливо.

мости от расстояния. В этом и состоит призвание художника-пейзажиста.

В пейзажной живописи дальние объекты из-за атмосферной дымки изображаются более размытыми и бледными. Чем дальше находится объект, тем хуже он виден из-за пыли или влажного воздуха. Этот эффект называется воздушной перспективой.

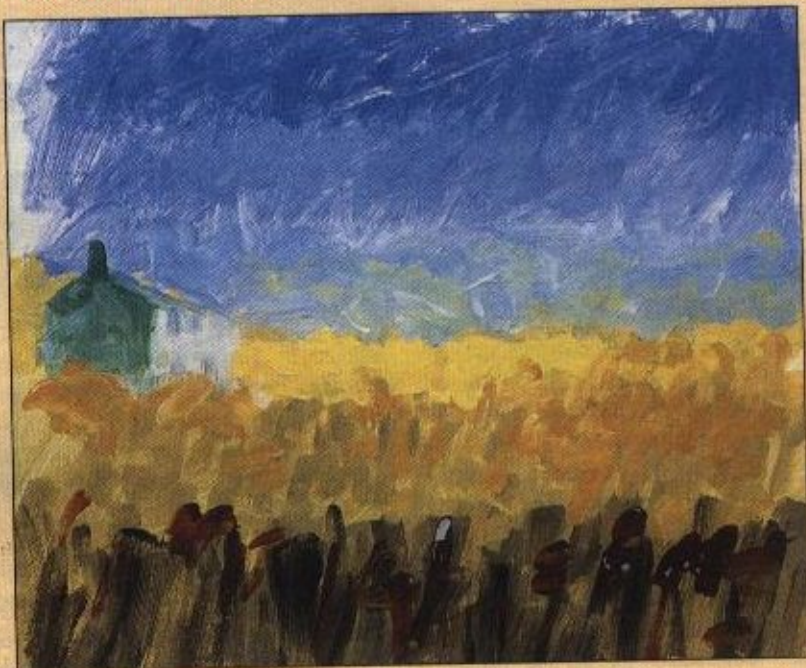
Визуальные ключи

Далекие холмы могут быть такими светлыми, что иногда почти сливаются с небом у горизонта. Обычно это происходит при очень влажном воздухе или тумане. Благодаря тому, что на переднем плане детали прописаны гораздо более отчетливо, создается контраст с расплывчатым задним планом. Если картина выглядит плоско, вы можете проработать детали на переднем плане и размыть задний.

Ощущение пространства будет создаваться автоматически уже потому, что изображение предметов на картине знакомо зрителю и само по себе уже является ключом к перспективе. К примеру, все знают, что по мере удаления тропинка становится более узкой и что чем дальше деревья, тем меньше они кажутся.

Несмотря на это, многие картины, которые должны выглядеть полными внутреннего пространства, выглядят невероятно плоско. Обычно это происходит пото-

СВЕТЛЫЕ ТОНА

На этом цветном наброске кукурузное поле и голубое небо написаны тремя цветовыми тонами: темным, средним и светлым. Наиболее насыщенные тона расположены на переднем плане, а бледные светлые — на

заднем, что четко обозначает воздушную перспективу. Взгляд зрителя направляется от ярких красно-коричневых тонов переднего плана к бледным голубоватым тонам на горизонте.

му, что художнику не удалось правильно распределить сами цвета.

Яркие, теплые цвета зрительно выдаются вперед, а холодные, приглушенные отступают на задний план (см. внизу). Точно так же

насыщенные цвета выделяются на фоне бледных размылок.

К примеру, если вы пишете макое поле, используйте теплый яркий красный цвет для переднего плана, а для заднего — холодные бледные голубые оттенки.

▲ Широкие, плотно положенные мазки на переднем плане выдаются вперед, а мелкие и редкие способствуют эффекту удаления.

Назад к основам

Работая над перспективой и пытаясь передать глубину, не забывайте об основах живописи. В особенности обращайте внимание на величину мазков и палитру. На иллюстрации слева перспектива передана только мазками кисти. Не варьируя тона, художник передал ощущение пространства через величину мазков: на переднем плане они по размеру гораздо больше и лежат ближе друг к другу, чем на заднем плане. На иллюстрации справа показано, как можно создать иллюзию глубины с помощью цвета: теплые цвета выдаются вперед, а холодные словно проваливаются назад.

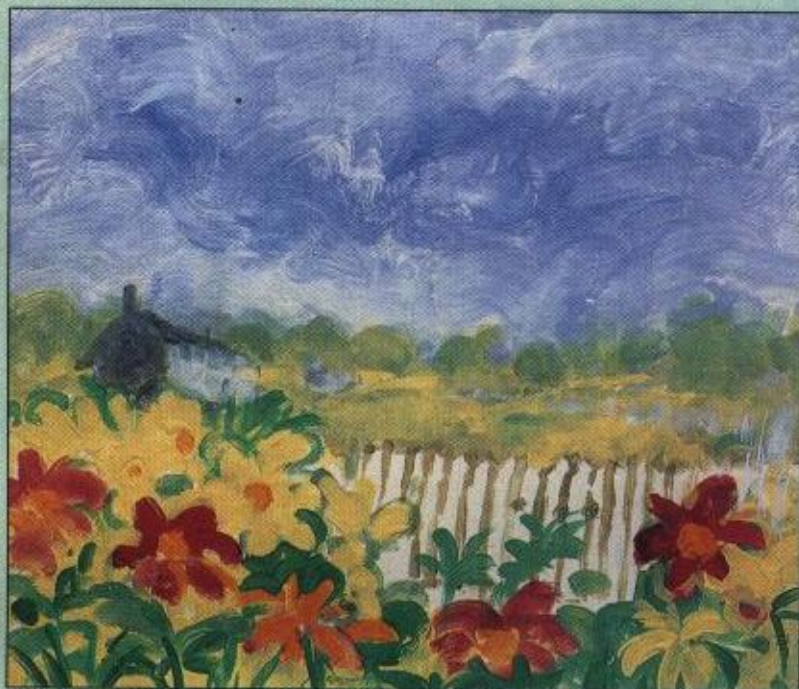
▲ Оранжевый цвет выдается вперед на фоне дополнительного синего, а красный — на фоне дополнительного зеленого.

Исключите белый цвет

Чтобы создать трехмерное изображение на бумаге или холсте, необходимо в первую очередь избавиться от монотонной поверхности. Любые фрагменты белого цвета грунтовки или холста, просматривающиеся между мазками кисти, изменяют ощущение пространства, напоминая зрителю, что они видят двухмерную поверхность. Простое решение проблемы — избавиться от белой поверхности, заполнив ее локальными цветами.

Если ваша работа должна быть нежной и полупрозрачной, вы можете использовать белый для создания более светлой общей тональности. Взгляните, как показано небо на этом пейзаже: художник не оставил незакрашенной поверхности, однако ближе к горизонту использовал бледно-голубые мазки, сквозь которые просматривается белый цвет основы. Это и придает небесам ощущение удаленности.

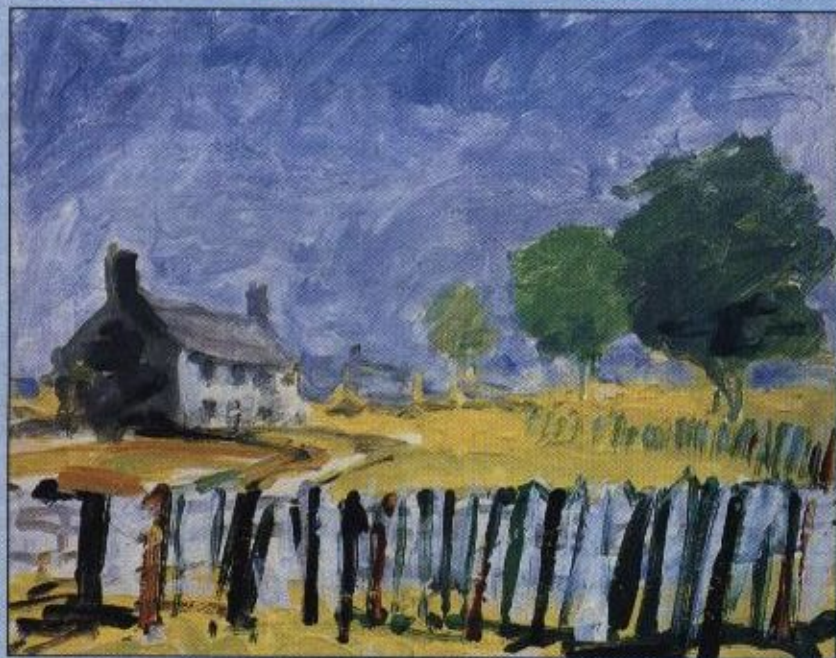
ДЕТАЛИЗИРОВАНИЕ ПЕРЕДНЕГО ПЛАНА

Яркие цветы на переднем плане мгновенно притягивают и удерживают внимание зрителя. Постепенно взгляд перемещается от переднего плана к размытому заднему, изучая ландшафт, а

затем возвращается назад — к более четким и ярким формам. Ощущение воздушной перспективы усиливается за счет бледно-голубых и зеленоватых тонов у горизонта.

ПЕРЕДАЧА ВОЗДУШНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ЦВЕТОМ

В этом пейзаже ограда на переднем плане написана яркими зелеными, красными, черными и белыми тонами. Эти цвета были положены прямо из тюбика, а потому ясно выделяются на более светлом фоне среднего и заднего планов. К примеру, деревья, написанные смешанными зелеными тонами, становятся бледнее, исчезая вдалеке.

Художник использовал возможность подчеркнуть трехмерную форму дома, написав ближнюю трубу темными тонами, а дальнюю — светлыми. Второе здание у самого горизонта написано светло-голубыми и светло-зелеными тонами. Оно почти сливается с небом, лишь слегка выделяясь на горизонте.

Анемоны и розы

Напишите акриловыми чернилами яркий букет цветов в вазе, используя ту же технику, что и при работе акварелью.

Э то яркое изображение букета цветов выполнено акриловыми чернилами, которые не только дают возможность передать разнообразие оттенков, но и характеризуются чистотой цвета, которой трудно добиться при работе другими красками.

Выбираем бумагу

Акриловыми чернилами или цветной тушью лучше писать на белой гладкой бумаге. Прежде чем начать работу, попробуйте цвета на небольшом клочке того же качества.

Если вы хотите добиться легкого, прозрачного тона, не обязательно сильно разбавлять чернила водой — попробуйте при работе быстрее двигать кистью. Если же вы дольше подержите кисть на бумаге, то чернила сильнее впитаются в ее волокна и получится более темный, хотя также прозрачный цвет. Непрозрачная белая гуашь применялась только в самом конце в некоторых местах.

◀ Цветы и ваза отчетливо выделяются на белой бумаге благодаря полученной глубине цвета.

МАТЕРИАЛЫ

Большой лист гладкой акварельной бумаги А2, 300 г/м²

Карандаш В

Мягкие круглые кисти: № 8, № 4, № 2

Палитра с ячейками

Вода

Акриловые чернила или цветная тушь: кобальт синий, ультрамарин, сепия, неаполитанская красно-фиолетовая, кармин, киноварь, белила титановые, индиго, изумрудная зеленая, желто-зеленая, сиена жженая

Гуашь: белила титановые

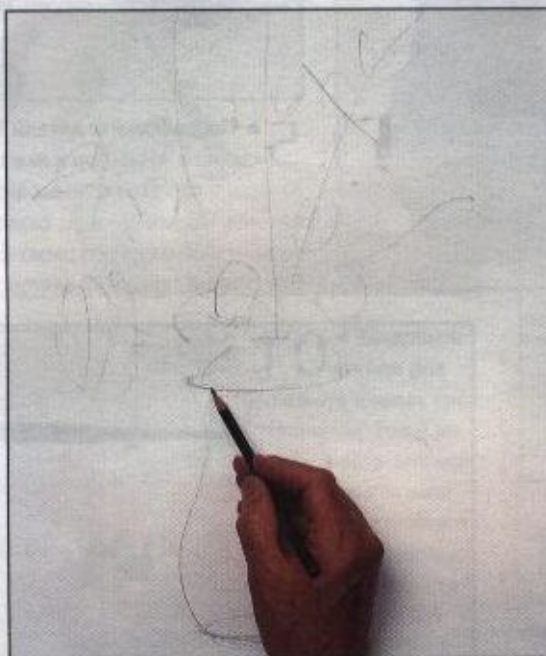
ЦВЕТА АКРИЛОВЫХ ЧЕРНИЛ

Представленные ниже свежие, прозрачные акриловые чернила были использованы при написании картины в смешанном или чистом виде.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ► Выполните легкий набросок Карандашом В набросайте основные элементы букета и вазы, наметьте наиболее заметные тени. Постарайтесь сделать первоначальный набросок минимальным, чтобы обеспечить плавность и подвижность последующей работы.

2 ▼ Напишите вазу Круглой кистью № 8 смешайте кобальт синий с ультрамарином и разбавленной смесью набросайте вазу, передавая ее форму мягко закругленными энергичными мазками. Чтобы показать более глубокие тона в нижней части вазы, пишете чуть медленнее и используйте почти неразбавленные чернила.

3 ▲ Покажите падающую тень В разбавленную смесь кобальта синего с ультрамарином добавьте немного сепии. Быстрыми, свободными мазками напишите падающую тень с характерными рваными краями. Еще раз пройдите кистью самые темные участки тени.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Теперь возьмите кисть меньшего размера и приступайте к изображению цветов. Чтобы добиться более насыщенных тонов, позволяйте местами чернилам сливаться «по сырому».

4 ▶ Напишите первый цветок Возьмите на круглую кисть № 4 немного разбавленной неаполитанской красно-фиолетовой и напишите лепестки большого фиолетового цветка слева. Теми же чернилами изобразите рядом серединку розовой анемоны. Окуните кисть с неаполитанской красно-фиолетовой в воду, добавьте кармин и полученной светлой смесью выпишите нежные розовые лепестки, позволяя чернилам стекать к центру и низу цветка.

5 ▲ Проработайте детали Той же кистью яркой смесью кармина, киновари и неаполитанской красно-фиолетовой напишите лепестки красных анемонов, оставляя серединки белыми. Промойте кисть, разведите небольшим количеством воды неаполитанскую красно-фиолетовую и кончиком изобразите темные серединки цветов.

Проявите себя

Пастельный этюд

Тот же букет мы изобразили мягкой пастелью на бумаге средней шероховатости. Пастелью легче создавать мягкие переходы тона и размытые края, чем акриловыми чернилами. В заключение перьевой ручкой и чернилами цвета сепии были добавлены мелкие детали и заключительные штрихи.

6 ▲ Добавьте нежно-белый цветок Круглой кистью № 2 смесью белил титановых с небольшим количеством кармина напишите изогнутые лепестки бледного цветка с левого края букета. Затем добавьте еще немного кармина и изобразите более темные основания лепестков.

7 ◀ Напишите яркие колоски Используя смесь кармина с неаполитанской красно-фиолетовой, круглой кистью № 4 изобразите анемоны в правой части композиции. Насыщенным тоном смеси индиго с неаполитанской красно-фиолетовой напишите длинные колоски. Позвольте чернилам стечь к основанию каждого отдельного цветка, что усилит эффект трехмерности.

8 ▼ Выпишите зелень Дайте работе как следует высохнуть. Круглой кистью № 2 насыщенной смесью изумрудной зеленой с небольшим количеством желто-зеленой набросайте стебли справа, а затем выпишите наиболее заметные листья с заостренными концами. Промойте кисть и напишите маленькие бутоны желто-зеленой.

10 ◀ Выделите стебли роз

Используя темный тон смеси изумрудной зеленой с желто-зеленой, кончиком кисти напишите зеленые стебли и листья роз. Осторожно проработайте чашелистики кремовых роз, одновременно более четко определяя форму их мелких бутонов.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА Как сохранить яркость акриловых чернил

При использовании акриловых чернил или цветной туши важно сохранить чистоту и яркость, которые могут быть легко нарушены случайным смешиванием. Не опускайте кисть непосредственно в баночку с чернилами или тушью. Налейте немного чернил в специальную палитру или приобретите баночки с дозатором. Используйте дозатор, чтобы перелить необходимое количество чернил в палитру капля за каплей.

9 ▼ Изобразите оставшиеся листья Той же смесью изумрудной зеленой с желто-зеленой напишите оставшиеся листья в промежутках между цветами быстрыми лессировочными мазками. В центре композиции используйте более насыщенный тон.

11 ▼ Покажите кремовые розы Дайте работе высохнуть и тщательно промойте кисть. На чистом участке палитры смешайте белила титановые с небольшим количеством сиены жженой и осторожными, направленными вверх мазками изобразите бутоны роз в уже изображенных зеленых чашелистиках. Той же смесью набросайте раскрытые розы в правой части композиции.

12 ▲ Дopiшите розы Добавьте немного сепии в смесь белил титановых с сиеной жженой и кончиком кисти изобразите тени на бутонах роз. Закругленными мазками напишите тени на открытых цветах.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Композиция почти закончена, но еще можно усилить индивидуальность отдельных цветов, добавив детали. Используйте белую гуашь, чтобы выделить анемоны.

13 ▲ Закончите анемоны

Используя круглую кисть № 2, белой гуашью напишите бледные участки в серединках анемонов. Единственная матовая краска подчеркивает контраст между насыщенными и прозрачными участками растений.

Учимся у мастеров

Рауль Дюфи (1877–1953)
Букет ирисов и красных маков

Эта работа французского художника Рауля Дюфи выполнена в типичном «цветистом» стиле, благодаря которому он и прославился. Сначала произвольно накладывались мазки акварели, а затем формы цветов и листьев были более четко обозначены тонкими контурными линиями.

Спонтанные акварельные мазки часто не совпадают с контурными линиями, что придает живость работе.

Два алых мака проглядывают среди зеленых листьев, формируя яркие фокусные точки.

14 ▽ **Доработайте форму колосков** Насыщенной смесью индиго с сепией углубите тени на колосках.

15 ▸ **Детализируйте лепестки в центре букета** Смесью индиго с неаполитанской красно-фиолетовой напишите тонкие линии на лепестках анемоны, подвигаясь при этом от центра к краям.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Белое на красном
Гуашь является непрозрачной краской, поэтому ее необходимо наносить поверх цветных чернил. Бледные розы, перекрывающие яркие красные анемоны в левой части композиции, были написаны в самом конце белой гуашью.

В Тонкие линии
С помощью тонкой кисти акриловыми чернилами удалось изобразить стебли и узкие остроконечные листья.

С Техника «по сырому»
При написании центрального цветка анемоны на непросохшие чернила был нанесен еще один слой. В результате сливания красок «по сырому» получились размытые розовато-лиловые тона.

Техника размывки

Чаще всего равномерная размывка — это первый шаг, который совершает большинство художников при работе.

Выполнение размывки на бумаге — отправной пункт над большинством работ в акварельной технике. Размывка может быть простой или с градацией — постепенным переходом тона, когда цвет блекнет и угасает в той или иной части композиции. Часто при помощи размывки наносится цвет основной тональности, на который затем накладываются другие цвета.

Размывка

Техника размывки часто применяется при создании в пейзажах

больших областей неба. Для начала два хороших совета — убедитесь, что смешали достаточно краски для размывки, и проверьте насыщенность ее тона на кусочке бумаги перед началом работы, потому что акварель после высыхания становится светлее.

Важно также использовать при размывке плотную акварельную бумагу. Она труднее пропитывается водой и остается после работы довольно ровной. Тонкую бумагу предварительно смачивают и закрепляют клейкой лентой на доске

или стекле, чтобы она не сморщивалась (см. «Совет профессионала»). Фактура бумаги также влияет на качество размывки. Лучше всего выбрать для упражнений в размывке плотный лист холоднопрессованной бумаги (Not).

Инструменты

Любой живописный проект только выиграет при хорошей организации рабочего места, так что правильно разложите свои инструменты. Для этого упражнения убедитесь, что у вас есть овальная (или

Выполнение равномерной размывки (заливки)

МАТЕРИАЛЫ

Лист плотной холоднопрессованной бумаги 300 г/м²

Банка с водой

Палитра для смешивания красок

Овальная или плоская широкая кисть

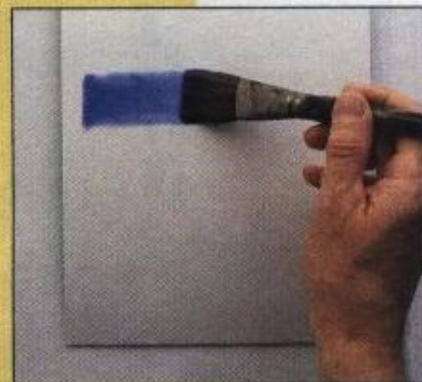
1 акварельная или акриловая краска: кобальт синий

1 ▲ **Смочите бумагу водой** Хорошо пропитайте кисть в банке с чистой водой и, держа ее в вытянутой руке, начинайте смачивать бумагу, накладывая широкие ряды горизонтальных и вертикальных мазков. Убедитесь, что водой покрыта вся бумага. Теперь краска будет свободно растекаться при наложении на влажную поверхность.

2 ► Нанесите первый мазок

Подождите минуту-другую, чтобы вода впиталась. Налейте воды в чашечку палитры или белое блюдце и смешайте немного кобальта синего для получения тона. Затем смешайте нужное количество краски для размывки. Наберите краску на кисть и легким движением, с равномерным нажимом, проведите ею в верхней части бумаги, нанося первый мазок.

3 ► Продолжайте наносить мазки, двигаясь вниз

В конце первого мазка отнимите кисть и проведите второй мазок непосредственно под первым, набирая в случае необходимости еще краски. Убедитесь, что не оставили зазора между первым и вторым мазками. Затем таким же образом продолжайте двигаться вниз по листу, сохраняя равномерный нажим.

4 ► Дайте размывке просохнуть

Независимо от того, как выглядела влажная размывка на листе, после высыхания она становится гладкой и равномерной. Поэтому не переворачивайте мокрый лист и не пытайтесь сглаживать слои и делать размывку повторно.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Как избежать сморщивания бумаги

Тонкую бумагу обычно натягивают перед выполнением размывки. Для этого бумагу хорошо пропитывают водой и прикрепляют клейкой лентой к доске или стеклу. После высыхания размывка бумага «автоматически» натягивается и не коробится. В противном же случае после высыхания тонкая бумага сожмется, и ее поверхность местами останется выгнутой, как на рисунке справа.

При работе с жидкими лессирующими красками лучше используйте картон или плотную бумагу, поскольку они не нуждаются в растягивании.

плоская) кисть, банка с водой, а смешанной краски хватит, чтобы полностью покрыть одну сторону бумаги. Все эти материалы должны находиться по одну сторону листа, иначе держа в руках кисть и потянувшись за чем-нибудь, вы можете капнуть краску на бумагу. Так что правильная подготовка рабочего места не повредит.

Размывка

Выполнять размывку лучше всего вытянутой рукой, это придает движению плавность, а мазкам — однородность. Вы можете также использовать подставку, чтобы свободное растекание краски вниз по бумаге способствовало более гладкой размывке без подтеков. По окончании работы размывка

будет выглядеть довольно неаккуратной, но не поддавайтесь искушению вертеть ее в руках или пытаться переделать. Позвольте бумаге высохнуть естественным путем, в результате чего получится довольно ровная размывка.

Что потом?

Овладев приемами простой равномерной размывки, можете заняться градуированной размывкой — с плавным переходом тона. При этом приеме происходит градация — постепенное уменьшение интенсивности цвета по направлению к одной из сторон листа.

Этого можно добиться, обмакивая в воду кисть с набранной краской после каждого проведенного мазка, осветляя таким образом первоначальный тон раз от раза. Или, наоборот, начать работать сильно разбавленной краской, постепенно набирая тон при каждом последующем мазке.

▼ Мазок, проведенный по образцам акварельной бумаги различной плотности и фактуры, позволяет увидеть разницу взаимодействия их поверхности с краской, что приводит к различным зрительным эффектам.

Арчес
300 г/м² грубая

Арчес
300 г/м² холодно-
прессованная

Арчес
193 г/м² холодно-
прессованная

Котман
428 г/м²

Котман
193 г/м²

Бокингфорд
428 г/м²

Бокингфорд
300 г/м²

Бокингфорд
193 г/м²

Саундерс
300 г/м² холодно-
прессованная

Саундерс
193 г/м² гладкая

ТИПЫ БУМАГИ

Бумага для акварели выпускается трех типов:

Горячепрессованная, гладкая (Smooth) Подходит для рисунков тушью пером и акварели

Холоднопрессованная, полугрубая (Not) Бумага общего назначения со средней фактурой, идеальна для новичков

Грубая (Rough) Бумага с грубой фактурой, прекрасно подходит для энергичной техники рисования

▲ Такая палитра — идеальный инструмент для смешивания красок. Чистая вода наливается в круглые чашечки, а краски смешиваются рядом в прямоугольных и немного покатых юветах.

Акварельный натюрморт с апельсинами и перечницей

*Приобретенные навыки работы акварелью
и сегодняшние пошаговые рекомендации помогут
создать этот яркий натюрморт.*

Для проекта вам потребуется плотная бумага и три акварельных краски основных цветов: кобальт синий, кадмий желтый и кадмий красный, которые будем смешивать в разных пропорциях для получения необходимых оттенков.

Учитесь гибкому подходу

Процесс смешивания акварельных красок и нанесения их на бумагу — творческий. Невозможно предвидеть, как ляжет краска. Это делает акварель превосходным средством для работы, требующим гибкого подхода.

Акварель может быть прозрачной или полупрозрачной в зависимости от количества добавленной воды и поверхности основы. Например, неоднородная, шероховатая поверхность бумаги влияет на внешний вид картины. Краска собирается во впадинках шероховатости, искажая светотеневой эффект.

Тона акварели должны быть прозрачными

Помните, что акварель нужно сильно разбавлять и накладывать слой за слоем, благодаря чему тона получаются нежными и прозрачными. Это одна из особенностей работы акварелью. Следуйте этому правилу и получите огромное удовольствие от работы.

► Изображение даже простых, повседневных предметов не лишено творчества. Из них можно создавать множество композиций, контрастных по цвету и фактуре.

МАТЕРИАЛЫ

Лист бумаги для акварели 300 г/м²
Палитра
Карандаш 2В
Круглые кисти № 1 и № 8
Банка с водой
Кухонное полотенце
3 акварельные краски: кобальт синий, кадмий желтый, кадмий красный

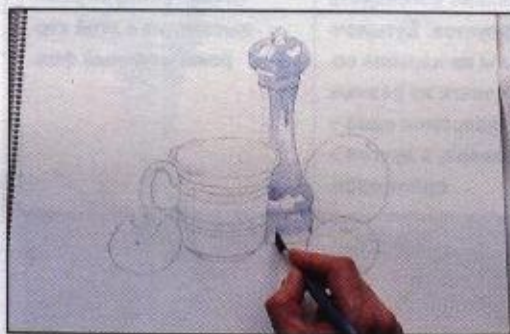

3 ▲ Наметьте локальные цвета апельсинов и кружки Бледно-голубым разбавленным тоном кадмия синего, который вы использовали для бликов на перечнице, нанесите легкий лессировочный слой на изображение кружки. Этим же тоном вдоль правой стороны кружки и по видимой внутренней ее части нанесите тени. Смешайте немного кадмия желтого с большим количеством воды до получения бледно-желтого оттенка и лессируйте изображения апельсинов, оставляя незакрашенными блики. Излишки краски аккуратно промокните кухонным полотенцем.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▲ Выполните набросок карандашом Изобразите предметы графитным карандашом при помощи штрихов и линий. При этом можете использовать масштабную сетку. На этой стадии не следует вырисовывать детали — только изучите расположение каждого предмета по отношению другим и наметьте карандашом их контуры. Старайтесь работать только тонкими штрихами, а жирные и грубые стирайте резинкой. Наметьте также расположение бликов.

2 ▲ Покажите цвет перечницы На палитре кистью № 8 смешайте кобальт синий с большим количеством воды, а затем получившимся голубоватым тоном нанесите тонкий лессировочный слой на изображение перечницы. Световые блики оставляйте при этом незакрашенными. Затем добавьте еще немного воды, и получившимся бледно-голубым полупрозрачным тоном нанесите лессировку на некоторые участки бликов.

4 ▲ Добавьте детали Когда на перечнице высохнет первый слой лессировки, можно приступать к нанесению кистью № 1 более насыщенного тона кобальта синего. По правой стороне перечницы, ее дну и низу округлой пробки тон должен быть более темным для придания иллюзии объема. Будьте осторожны в местах, находящихся рядом со световыми бликами. В довершение нанесите на чашку полоски темного тона.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Избегайте грязных тонов

Работая акварелью, необходимо помнить, что периодически нужно менять воду в банке. Грязная вода делает цвета темными, из-за чего картина приобретает тусклый вид.

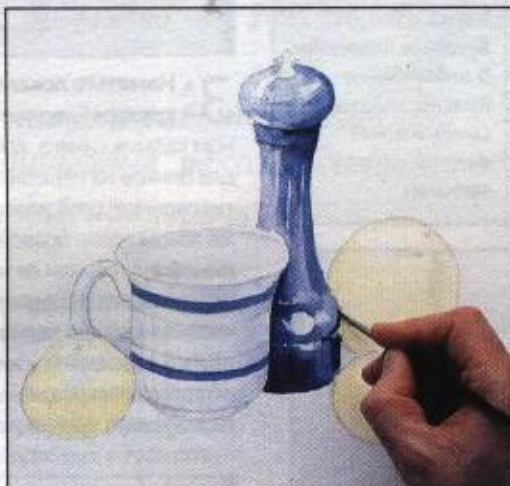

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Теперь пора перейти к деталям. Смело наносите слои лессировки для создания участков светотени и придания объема. Не бойтесь использовать много воды. Во время размывки и лессировки плотная бумага может сморщиваться, но затем она высохнет и снова станет гладкой.

5 ▶ Сгустите тени на перечнице

Тонкой кистью нанесите более насыщенный и концентрированный тон кобальта синего на участки падающих теней, которые кружка отбрасывает на нижнюю часть перечницы. Выделите тенями нижний правый край перечницы и ободок округлой пробки.

6 ▶ Придайте чашке объем Смешайте кадмий желтый, кобальт синий и кадмий красный до получения фиолетово-серого оттенка. Получившийся тон кистью № 1 нанесите на видимую внутреннюю часть кружки. По краю нанесите более насыщенный тон для придания объема. По мере продвижения к центру кружки тон делайте более бледным. Им же выделите центральную широкую полосу кружки.

7 ▲ Проработайте тени

В смешанную краску добавьте те же пигменты для получения более темного фиолетово-серого тона. Используйте полученный тон для создания тени вдоль правой стороны и нижнего края кружки в виде тонкой линии, как показано на рисунке. Нанесенную краску слегка промокните кухонным полотенцем, чтобы смазать четкие границы и удалить лишнюю жидкость. Это создаст эффект «призрачной» тени. Сильно разведите водой полученную краску и нанесите светлый лессировочный слой на ручку и боковую поверхность кружки, чтобы получить вертикальный блик (см. шаг 8).

Учимся у мастеров

Поль Гоген (1848–1903) Чайник, кувшин и фрукты

В этом натюрморте Гогена скорее бутылочные тыквы, чем апельсины, являются основным предметом изображения, указывая на то, что Гоген, хотя и француз по происхождению, несколько лет провел на острове Таити.

Композиция имеет очевидное сходство с нашим натюрмортом. Такой же контраст существует между гладкими поверхностями керамических предметов и «живыми» фруктами. Разница заключается только в используемом материале. Гоген писал масляными красками, которые в основном наносил пастозными широкими мазками в отличие от тонких лессировочных акварельных мазков, которые использовали мы.

Манера письма помогает зрительно воссоздать форму фруктов. Бутылочные тыквы на картине состоят почти из равных двух «половин»: одна — ярко-красная, а другая — оранжевая.

Гоген расположил источник света справа, высветлив с этой стороны мрачный фон.

8 ▲ Придайте реалистичный вид апельсинам Чтобы получить оранжевый цвет, смешайте кадмий красный и кадмий желтый. Затем тонкой кистью свободно нанесите лессировку на апельсины так, чтобы в некоторых местах проглядывал более светлый тон. Это создает впечатление неровной кожуры фруктов. По мере продвижения к нижней половине каждого апельсина постепенно добавляйте кадмий красный. Это придаст фруктам округлую форму и ощущение веса.

9 ► Напишите отражение апельсина Покажите на перечнице отражение апельсина, нанеся оранжевый тон на участок созданного ранее блика. На получившийся оранжевый мазок капните немного воды, чтобы смягчить его края и смешать с соседними тонами.

10 ▲ Углубите тени В оранжевую смесь добавьте еще немного кадмия красного и легкими мазками создайте нужный тон внизу каждого апельсина в соответствии с его формой. Затем смешайте кадмий красный и кобальт синий до получения насыщенного фиолетового тона. При помощи кисти № 1 усильте тон тени от кружки на перечнице. Теперь работа над натюрмортом в целом завершена и можно оставить его для просушки.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Кисти для акварели

Акварельная кисть должна быть хорошего качества и иметь длинный волосяной пучок. Тогда вы сможете лучше контролировать процесс нанесения краски на бумагу. После промывания восстановите первоначальную форму кисти, слегка сжав волосяной пучок пальцами. Если волоски все же всклокочены, их обычно подпаливают, но можно и аккуратно обрезать ножницами.

Проявите себя

Усиление контраста

Добавив фиолетовые тени, художник усилил контраст. Подобный тон создает менее реалистичную картину, но усиливает воздействие на зрителя. Такой эффект возможен благодаря тому, что фиолетовый и желтый являются дополнительными, или контрастными, цветами, которые дополняют друг друга до полного спектра и в то же время соперничают за доминирование в зрительном пространстве. В результате теплый желтый цвет смотрится очень выпукло на холодном фиолетовом фоне и как бы приближается к зрителю. Накладывая фиолетовые тени в технике «по сырому», художник использовал много воды, чтобы лиловые мазки свободно растекались по бумаге.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

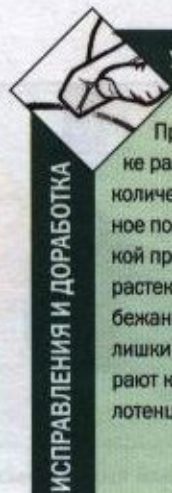
Если вы хотите еще доработать получившуюся картину, добавьте падающие тени на переднем плане, а затем нанесите на бумагу серую краску для создания фона.

11 ▶ Добавьте тени от предметов
Ниже изображения предметов кистью № 8 нанесите светлый фиолетово-серый тон. Затем капните воды на получившуюся тень и размойте ее, чтобы краска свободно растеклась. Промокните размывку кухонным полотенцем для создания эффекта более светлой и смазанной тени.

12 ▶ Смочите фон
Над изображением предметов аккуратно нанесите тонкий слой чистой воды в виде дуги или просто на свободные сухие участки. Вода при этом не должна попасть на изображенные предметы.

13 ▶ Сделайте натюрморт более колоритным
Переверните натюрморт вверх ногами и нанесите тонкой кистью № 1 фиолетово-серый тон по краям предметов. Краска должна свободно растекаться на покрытые водой области, создавая расплывчатый фон. Чтобы краска не затекала на изображение предметов, промокните излишки кухонным полотенцем.

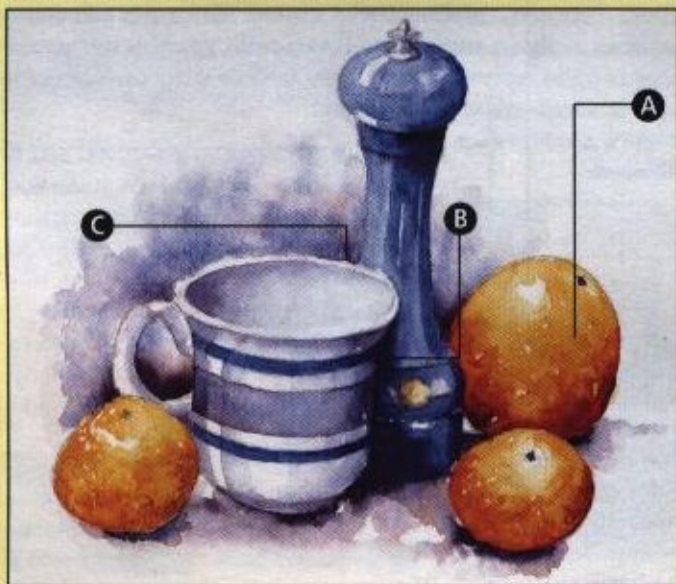

УДАЛЕНИЕ ЛИШНЕЙ КРАСКИ

При работе с акварелью в технике размывки, требующей большого количества воды, необходимо кухонное полотенце. Лишняя вода с краской при работе «по сырому» может растекаться на другие цвета. Во избежание этого излишки быстро убирают кухонным полотенцем.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Фактура поверхности

Фактура апельсинов на изображении была создана благодаря изменению насыщенности цвета и присутствию в некоторых местах незакрашенного белого фона.

В Четкость изображения

Четкие линии формы контрастируют с размытыми тенями. Это зрительно выдвигает перечницу вперед.

С Округлые формы

Свет, падающий на фарфоровую чашку, передан бликами бледно-синих лессирующих мазков и усилен отражением в них изогнутых округлых форм предметов.

Выбор палитры

Чтобы хорошо смешивать краски, необходимо правильно выбрать палитру.

Палитры для профессиональных художников изготавливаются из разных материалов, имеют различные формы и размеры. Ваш выбор будет зависеть в первую очередь от того, какие краски вы собираетесь использовать. Например, для масла и акриловых красок вам понадобится плоская палитра, а для акварельных — палитра с чашечками или кюветами.

Палитра должна быть такой, чтобы на ней свободно разместились все необходимые краски. На очень маленькой палитре краски смешивать неудобно: вам придется готовить смеси в меньших количествах, чем требуется, к тому же при соприкосновении они будут давать нечистые цвета.

Масляные краски

Для масляных красок традиционно используется овальная деревянная палитра с отверстием для большого пальца руки. Палитры такой формы используются со времен изобретения масляных красок в начале XV в. Лучшие деревянные палитры изго-

тавливают из красного дерева, но сейчас есть более дешевые варианты, которые производят из клеёной фанеры или других пород деревьев.

Если вы решили выбрать деревянную палитру, обратите внимание на ее размер, вес и конфигурацию. Идеально подобранную палитру легко удерживать в горизонтальном положении на предплечье. Плохо сконструированную палитру сложно держать на весу, поэтому большой палец руки и запястье быстро устают.

Перед тем как в первый раз использовать палитру, натрите деревянную поверхность льняным маслом. Это предотвратит впитывание деревом масла из самих красок. После одного-двух сеансов палитра перестает хоть сколько-нибудь впитывать масло, и на ее поверхности будут отлично смешиваться краски. Если за хорошей палитрой тщательно ухаживать, срок ее работы значительно увеличивается.

Акриловые краски

Для акриловых красок используют палитру из обычного или слоистого пластика. Акриловые краски быстро сохнут, и если их оставить на всю ночь, то они сначала станут похожи на резину, а затем совершенно

СОВМЕЩЕННАЯ С КРАСКАМИ ПАЛИТРА

Многие коробки с акварельными красками устроены таким образом, что внутренняя сторона крышки может быть использована в качестве небольшой палитры. Часто коробка с красками имеет две крышки с несколькими отделениями. Такие наборы удобны как для работы на плензере, так и просто для быстрых зарисовок акварелью.

затвердеют. На деревянной палитре акриловые краски быстро вьедаются в покрытую мелкими трещинками поверхность, с которой удалить их будет чрезвычайно трудно. Поэтому лучше всего ис-

- А Палитры для акварельных красок
- В Овальная и прямоугольная палитры для масляных красок
- С Белые пластиковые палитры для акриловых красок

Чистка палитры от масляной краски

Для того чтобы очистить палитру от масляных красок, вам понадобится нож

и немного уайт-спирита или скипидара.

1 ▲ Удалите оставшуюся краску Соскребите ножом остатки краски, пока она еще не высохла.

2 ▲ Протрите палитру Смочите тряпку в растворителе и сотрите оставшуюся краску с палитры.

пользовать гладкую пластиковую палитру, с которой краску можно легко удалить, смочив сначала поверхность водой, а затем счистив с нее краску.

Можно использовать для акриловых красок также специальную палитру, которая устроена таким образом, чтобы постоянно поддерживать краски во влажном состоянии. В такой палитре есть неглубокий пластиковый желобок, куда помещается влажная салфетка с тонкой мембраной из бумаги. Когда акриловые краски выкладывают на мембрану, к ней поступает влага от салфетки, предотвращая высыхание краски.

Нетрудно изготовить собственную несохнущую палитру, используя обычную тарелку из пластика или фольги, несколько листов смоченных в воде бумажных салфеток и впитывающую бумагу для мембраны.

Акварельные краски и гуашь

Палитра для смешивания акварельных красок или гуаши должна иметь достаточно большие углубления, чтобы приготовленные краски произвольно не смешивались друг с другом. Для акварелей и гуаши существует огромный выбор палитр разных форм и размеров: от маленьких круглых тарелочек, извест-

ных под названием «блюдца для красок», до больших палитр, включающих в себя 24 чашечки или кюветы.

Палитры для акварелей обычно изготавливают из керамики, пластика или эмалированного металла. Пластиковые палитры — легкие, прочные и недорогие — лучше всего подходят для работы на пленэре.

Однако некоторые виды пластика быстро пачкаются и теряют первоначальную белизну. Именно поэтому большинство художников предпочитают пользоваться керамическими палитрами.

Импровизированная палитра

Отсутствие нужной палитры не должно помешать вашему творчеству. Для масляных и акриловых красок палитру можно изготовить самостоятельно из куска пластика, оргстекла или стекла. При использовании куска стекла обязательно обклейте острые края изоляционной лентой. А если вы решили изготовить палитру в домашних условиях, придайте ей такую форму, которая нужна вам именно сейчас.

Для масляных и акриловых красок можно изготовить палитру из старых тарелок или другой ненужной посуды. Можно также приобрести одноразовые бумажные палитры, которые продаются в виде отрыв-

ных блокнотов. Для акварельных красок воспользуйтесь старыми блюдцами.

Обратите внимание на цвет палитры

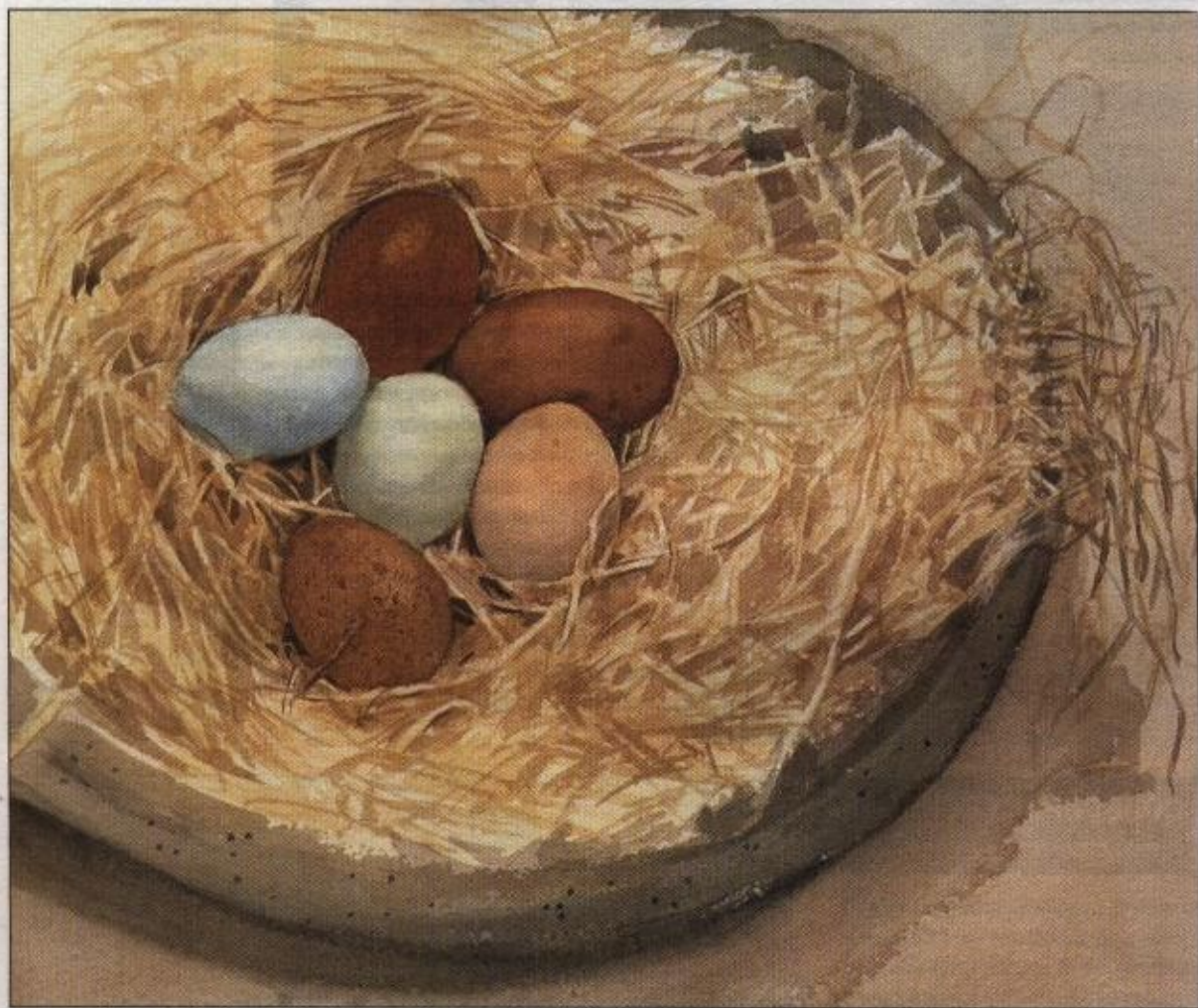
Цвет или тон вашей палитры может повлиять на то, как выглядят краски, которые вы на ней смешиваете. Например, на палитре белого цвета все краски будут сравнительно яркими, в то время как на палитре темного цвета некоторые из них будут выглядеть бледными.

Для акварельных красок всегда выбирайте палитры белого цвета, так как они дают верное представление о том, как будет выглядеть краска на белой акварельной бумаге. А вот большинство палитр для масляных красок традиционно изготавливают из темных материалов, хотя художник на первых этапах работы и имеет дело с ярко-белым холстом. Полутон деревянной палитры удобен художнику, работающему с маслом, прежде всего тем, что дает представление о том, как будут выглядеть полученные цвета на окончательном варианте картины.

Некоторые предпочитают в качестве палитры использовать куски прозрачного пластика или стекла, под которые можно подложить листы тонированной бумаги, соответствующие выбранному тону основы.

Миска с яйцами

Эти яйца, уютно лежащие в чашке на соломенной подстилке, создают необычный образ, исполненный спокойной красоты и утонченных тонов, которые мы постараемся передать акварельными красками.

Иногда простые предметы создают наиболее выразительные образы. Вдохновленный мягкими цветами этих яиц, художник разместил их в глиняной чашке, выложенной соломой, и написал тонкими слоями акварели.

Акварель — идеальное средство для подобного объекта. Когда краска нанесена тонкими слоями лессировки, свет проходит через них и отражается от белой бумаги, придавая краскам чудесный блеск и игру. При этом важно смешивать краски и во-

ду в соответствующих пропорциях, чтобы достичь правильной консистенции и нужного визуального эффекта.

Секрет метода последовательных лессировок состоит в первоначальном нанесении самых светлых слоев с последующим постепенным выстраиванием цвета, тона и формы серией прозрачных лессировок, похожих на тонкие листы папиросной бумаги.

Работая таким образом, вы добьетесь глубины тона, сохранив свежесть и яркость красок.

▲ Мягко смоделированные формы и цветовые нюансы в этой картине достигнуты благодаря методу последовательных лессировок.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ► Выполните набросок кистью Круглой кистью № 8 смочите бумагу чистой водой. Когда бумага немного подсохнет, возьмите на круглую кисть № 6 сильно разведенную смесь сиены натуральной с небольшим количеством кости жженой и выполните набросок композиции, постоянно выверяя формы яиц по образующимся темным участкам между ними. Затем холодной смесью серой Пейна и умбры натуральной обозначьте контуры миски.

2 ◀ Обозначьте контуры яиц

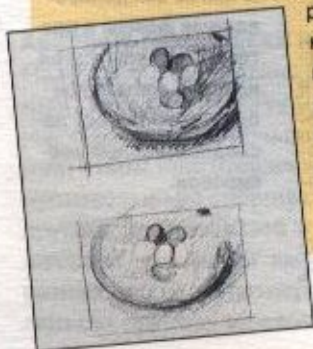
Придайте яйцам более определенные очертания, затемнив свободное пространство между ними смесью серой Пейна и умбры натуральной с добавлением неаполитанской розовой для образования более теплого оттенка. Таким образом гораздо легче и интереснее создавать формы, чем пытаться писать очертания самих яиц. Это также помогает добиться единства композиции, поскольку вы уже «лепите» формы, а не просто размещаете на листе контуры.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Предварительные наброски

Независимо от того, насколько прост ваш объект, вам необходимо создать хорошую композицию и выгодно разместить ее на бумаге. Старайтесь не прибегать к размещению объекта точно по центру. Вы создадите более динамичную композицию, если частично урежете миску, сместив ее влево. Опробуйте различные композиционные решения, просматривая варианты через композиционную рамку и делая небольшие предварительные зарисовки.

Опробуйте различные композиционные решения, просматривая варианты через композиционную рамку и делая небольшие предварительные зарисовки.

3 ▲ Создайте теплую основу для соломы Нанесите тонкий слой размытой смеси кадмия желтого с небольшим количеством неаполитанской розовой, чтобы создать теплую основу для соломы. Работайте свободно, пройдя также частично и участки яиц. Дайте размывке высохнуть.

МАТЕРИАЛЫ

Лист грубой крупнозернистой и акварельной бумаги 640 г/м², 30 x 41 см

Акварельные кисти: круглые № 8, № 6 и № 2; овальная № 6

Банка с водой

Палитра или тарелка

12 акварельных красок: сиена натуральная; кость жженная; серая Пейна; умбра натуральная; неаполитанская розовая; кадмий желтый; неаполитанская желтая; индийская красная; церулеум; кобальт синий; умбра жженная; сиена жженная

Калька

Карандаш

Макетный нож

Трафаретная кисть или старая зубная щетка

Учимся у мастеров

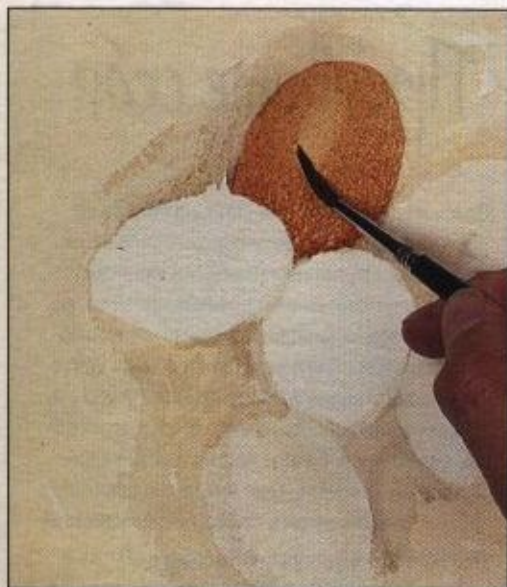
Уильям Хенри Хант (1790–1864)
Натюрморт с птичьим гнездом

Уильяму Хенри Ханту было дано прозвище Птичье гнездо за любовь к изображению этого объекта в реалистичных натюрмортах. На этой картине яйца насыщенного синего цвета привлекают взгляд в картине, цвет яиц кажется более интенсивным в контрасте с мягкими коричневыми и зелеными тонами гнезда, в котором они лежат. В свою очередь розово-красные цвета ягод являются контрастными для преобладающих темно-зеленых тонов земли и травы.

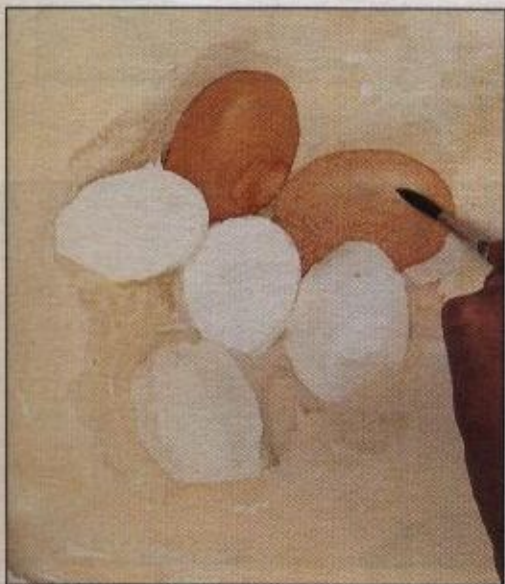

Яйца имеют красивую, испещренную пятнышками поверхность, созданную с помощью мелких мазков синей и зеленой краски. Блики и тени на яйцах подчеркивают их округлую форму.

Каменистая земля, острые прутья и выющийся мох вокруг гнезда являются эффектными структурными элементами, которые создают контраст с гладкой скорлупой яиц.

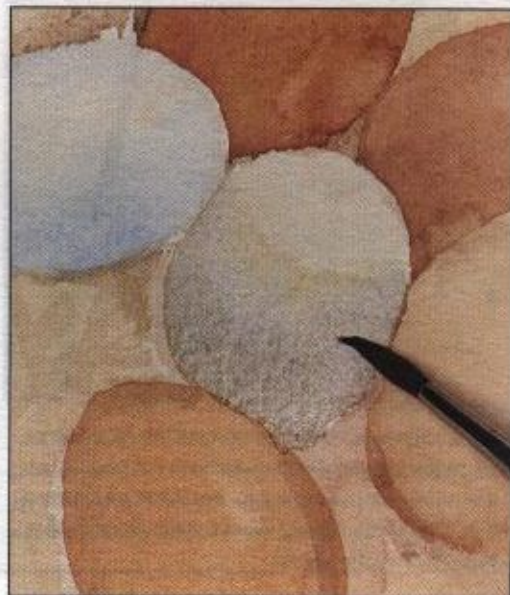

4 ▲ Проработайте самое темное коричневое яйцо Богатой теплой коричневой смесью неаполитанской желтой с индийской красной набросайте самое темное коричневое яйцо. Пока слой еще влажный, промойте кисть, осторожно пальцами снимите с нее воду, а затем проведите ею по изображению яйца, обозначая мягкий блик. Совершенно белый участок при этом выглядел бы неестественно, поэтому не прелатствуйте слою краски частично стечь назад по сырой бумаге — при этом блик будет только на тон светлее, чем само яйцо.

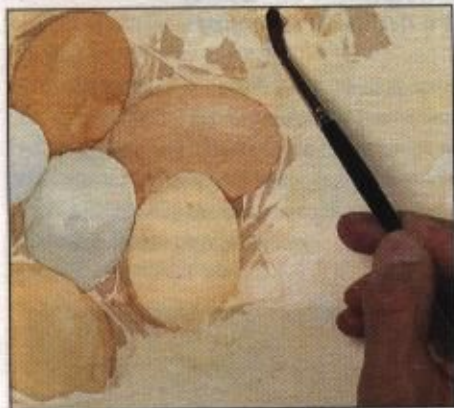
5 ▲ Напишите следующее коричневое яйцо Добавьте неаполитанской розовой к предыдущей смеси и осветлите ее водой. Напишите коричневое яйцо справа — оно немного более холодного и бледного тона, чем первое. Создайте полусухой кистью мягкий блик в верхней части яйца, как и ранее.

6 ▲ Обозначьте синие и зеленые яйца Промойте кисть и разведите слабую смесь церулеума с небольшим количеством неаполитанской желтой для голубоватого яйца. Зеленоватое яйцо напишите разбавленной смесью кобальта синего с кадмием желтым. Пока слой еще влажный, обозначьте светотень на яйце размывочной смесью кости жженой и умбры натуральной. Оставьте работу просохнуть.

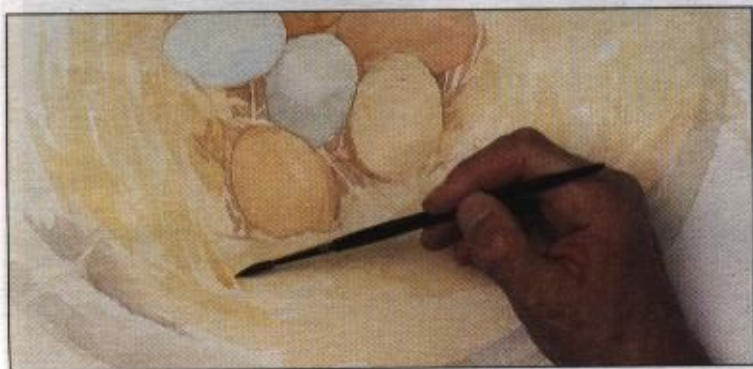

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

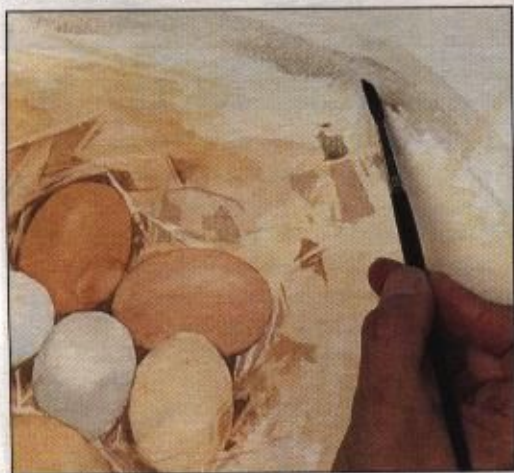
Теперь, когда основные цвета яиц определены тонкими светлыми лессировочными слоями, можно углубить тон, выявляя форму и фактуру яиц.

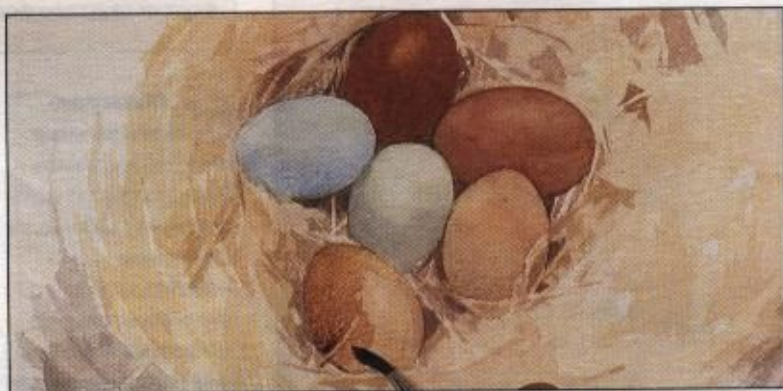
7 ▲ Покажите тени на соломе Подчеркните тени в гуще соломы, оставляя при этом тонкие полоски незакрашенных бликов. Смесь сиены натуральной, индийской красной и небольшого количества кости жженой накладывайте теплые тени кончиком кисти, следуя при этом изогнутым линиям соломы.

8 ▲ Продолжайте писать солому Перед тем как вы начнете наносить светлые тона самой соломы, убедитесь, что участки теней полностью высохли. Затем смешайте неаполитанскую желтую с небольшим количеством индийской красной. Длинными, размашистыми мазками изобразите спутанную массу соломы, оставляя просвечивать местами бледный нижний слой.

9 ▲ Усилите тени Круглой кистью № 2 слегка разбавленной умброй жженой набросайте самые темные тени вокруг яиц. Возьмите на круглую кисть № 6 смесь серой Пейна с умброй жженой и подчеркните края чашки.

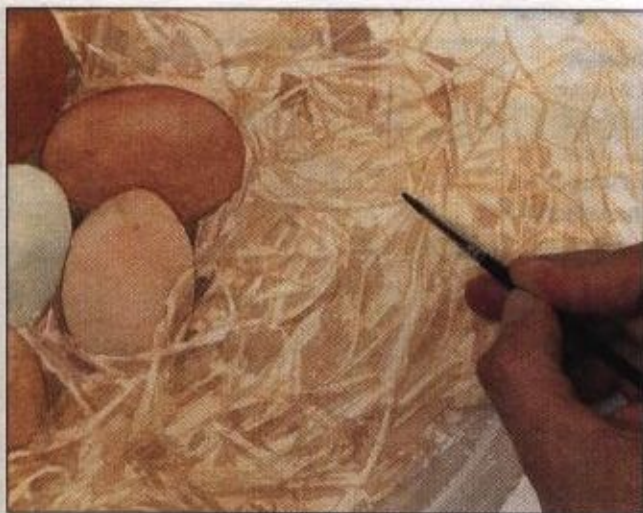

10 ▲ Проработайте яйца Темной смесью сиены жженой с умброй жженой проработайте верхнее яйцо. Добавьте к смеси неаполитанской розовой, осветлите ее и напишите другое коричневое яйцо. Добавьте серую Пейна и выделите тени. Обозначьте блики хорошо отжатой кистью. Смешайте церулеум и неаполитанскую желтую для голубого яйца и добавьте второй слой для проработки тени. Нанесите размывку кадмия желтого на зеленоватое яйцо и выделите тень смесью умбры натуральной и кости жженой. Положите слой сиены жженой, неаполитанской розовой и кости жженой на нижнее яйцо.

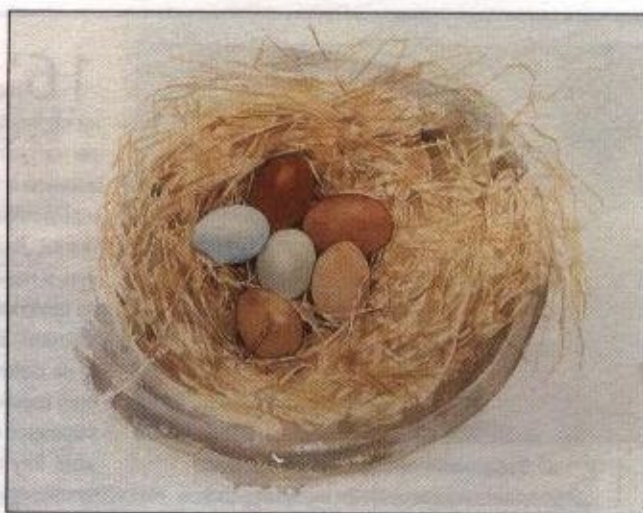
Проявите себя

Здесь художник изобразил тот же объект, используя вместо акварели цветные карандаши. На самом деле рисунки цветными карандашами очень похожи на акварельные своей полупрозрачностью. Сквозь неплотные карандашные штрихи просвечивает бумага. Здесь художник держал карандаш почти плашмя, чтобы легко накладывать цвета поверх крупнозернистой фактуры бумаги, словно лессировочные слои акварельных красок. Свет и тень созданы оптическим смешиванием с помощью перекрестной штриховки.

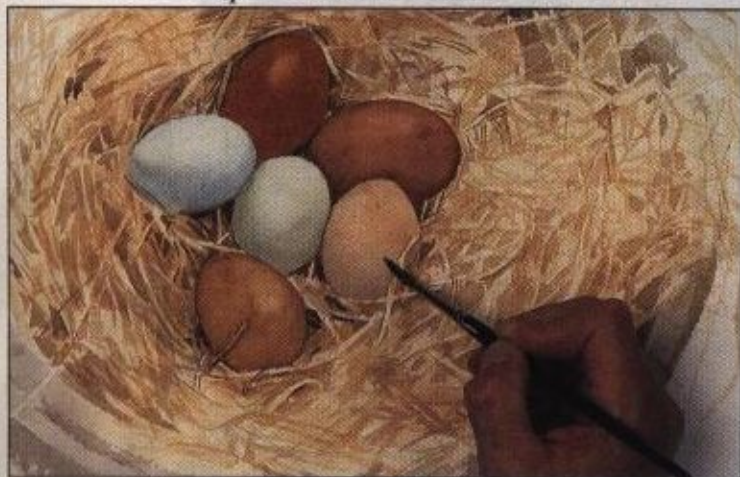
11 ▲ Подчеркните структуру соломы Смешайте индийскую красную с небольшим количеством кости жженой, разбавленной до полутона. Круглой кистью № 2 тонкими мазками выделите полоски соломы. Подчеркните светлые и темные тона, добавляя больше или меньше воды. Там, где цвет соломы теплее, добавьте кадмия желтого или неаполитанской розовой; где цвет холоднее, добавьте серой Пейна.

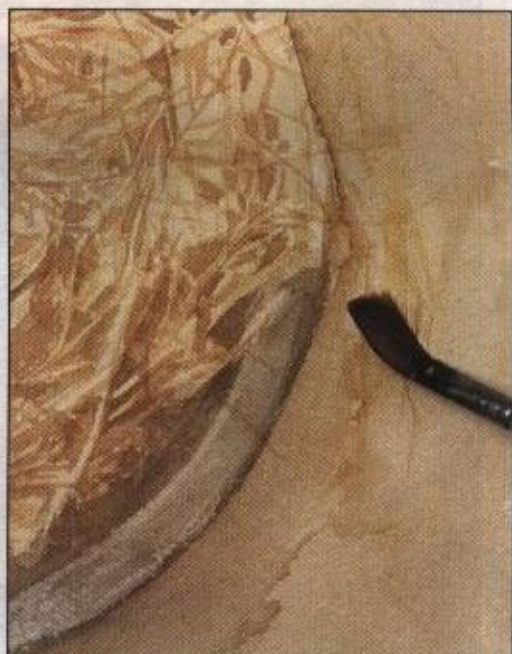
12 ▲ Создайте ощущение глубины Возьмите на круглую кисть № 2 умбру жженую и сделайте тени вокруг яиц более интенсивными, чтобы создать ощущение глубины. Покажите направление света, слегка усилив тон соломы с правой стороны миски мазками холодного цвета, использованного в шаге 11.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Картина почти закончена: основные формы прописаны, фактурный контраст между гладкими округлыми яйцами и колючей сухой соломой обозначен. Остается лишь чуть доработать яйца и задний план, а также добавить некоторые мелкие детали.

13 ▲ Углубите тени Смешайте кистью № 6 индийскую красную и сиену жженую с небольшими количествами серой Пейна и неаполитанской желтой и усиьте тени на правом коричневом яйце. Для голубого яйца используйте смесь церулеума, неаполитанской желтой и небольшого количества кости жженой, и умбры натуральной для зеленоватого яйца. Помните, что слои краски должны быть тонкими, прозрачными и только чуть-чуть темнее, чем яйца сами по себе.

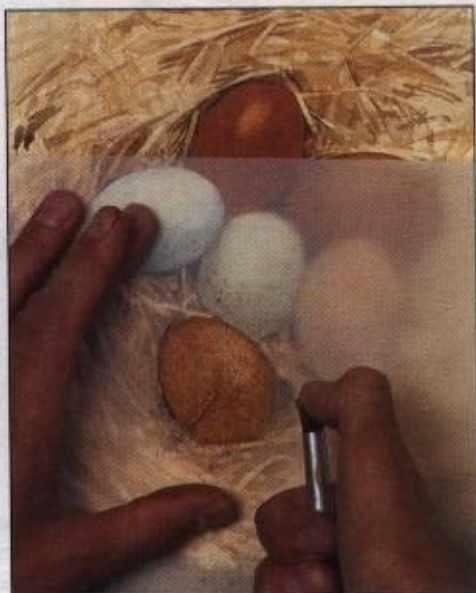

14 ▲ Обозначьте простой фон Овальной кистью № 6 свободно обозначьте простой фон размыточной смесью неаполитанской розовой, неаполитанской желтой и кости жженой. Добавьте в смесь немного кости жженой и напишите «по сырому» падающую тень от миски, позволяя при этом краске мягко растечься по краям.

15 ▲ Закончите изображение соломы
Возьмите на кисть № 2 смесь индийской красной, неаполитанской желтой и кости жженой и пропишите соломинки, свисающие с края миски. Разнообразьте тона, выделяя местами умброй жженой и костью жженой более темные полоски.

16 ▶ Добавьте пятна Возьмите на кисть № 6 смесь умбры натуральной, сиены жженой и кости жженой и выделите правый край миски. Дайте ему подсохнуть и нанесите пятнышки по краю миски умброй жженой. Затем переведите на кальку контур нижнего коричневого яйца и вырежьте макетным ножом. Внутри полученного трафарета набрызгайте умбру жженую с жесткой щетинной кисти.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Метод лессировок

Прозрачные последовательные слои акварели помогли передать гладкую хрупкую поверхность яиц.

В Настроение

Приглушенные оттенки синего, зеленого и коричневого создают умиротворенное настроение.

С Простой фон

Простой фон к краям постепенно становится бледнее, сосредотачивая внимание зрителя на миске с яйцами.

Знакомство со смешанной техникой

Применяя комбинированные средства, можно создать неожиданные эффекты в живописи.

Начните знакомство со смешанной техникой с комбинирования размылок и штриховки.

Ценность акварельных красок в их чистых полупрозрачных ярких и трепещущих цветах. Большинство ранних художников-акварелистов не любили комбинировать их с другими средствами, боясь, что эта характеристика будет потеряна. Современные художники, начав экспериментировать с акварелью, обнаружили ее многогранность и сочетаемость с различными материалами. Вы тоже можете создать огромное разнообразие

уникальных эффектов, комбинируя акварель с акварельными карандашами или мелкими пастелями.

«Как по сырому, так и по сухому»

Нанесите акварельную лессировку тонкими слоями, чтобы просвечивала фактура бумаги. После высыхания вы сможете прорабатывать цветную лессировку множеством других материалов, в том числе мягкой пастелью и карандашами.

▲ Чтобы создать фактурное разнообразие в этом сельском пейзаже, акварельные краски были скомбинированы с акварельными карандашами и водорастворимой пастелью. Деревья вдалеке, например, были написаны в свободной манере водорастворимой пастелью и частично смягчены водой, а дерево на переднем плане создано штрихами пастели по высохшим слоям лессировки.

Используя вместе акварельные карандаши и водорастворимую пастель, вы приобретаете одно преимущество: после окончания карти-

Акварель
в тубах

Концентрированная
акварель

Акварель
в кюветах

Акварельные
карандаши

Водорастворимая
пастель

Комбинирование штриховки и размывки

◀ **Плавное смешивание при размывке штрихов** Нанесите штриховку двумя акварельными карандашами, а затем смочите двухцветные штрихи водой, чтобы они плавно смешались с образованием третьего цвета.

▶ **Рисование по влажному слою краски**

Акварельным карандашом проведите по слою влажной акварельной заливки, создавая немного смягченные линии.

▲ **Размывка слоя водорастворимой пастели** Размойте постепенно меняющийся по насыщенности слой водорастворимой пастели, создавая эффект, близкий к градуированной акварельной размывке.

▲ **Размытые пятна** Размойте штрихи акварельного карандаша пятнами, чтобы создать участки контрастной фактуры.

▲ **Размывка тем же цветом** Размойте штрихи водорастворимой пастели тем же цветом акварели, создавая мягкие формы, переходящие одна в другую.

ны (или какой-либо ее части), вы сможете размыть штрихи с получением плавно смешанных тонов.

Чередование штрихов и размывки

Комбинация акварельных красок и водорастворимых материалов позволяет создавать утонченные линии, неровные фактуры, гладкие слои и плавные переходы тона и цвета в пределах одной картины. Научитесь рисовать акварельными карандашами или водорастворимой пастелью прямо по влажной краске. Получившиеся линии будут размытыми и мягкими, плавно смешивающимися с основным фоном.

В приведенном для примера пейзаже большая часть работы была сделана при рисовании прямо по влажным слоям акварели. Затем кистью была произведена размыв-

ка чистой водой с плавным смешиванием цветов и смягчением очертаний.

Результаты размывки штрихового рисунка, выполненного водорастворимыми материалами, непредсказуемы. Многие современные акварелисты используют это качество спонтанной живописи в своих работах.

Эксперимент и открытие

Для работы в смешанной технике всегда выбирайте акварельную бумагу хорошего качества. Ее поверхность должна быть достаточно плотной, чтобы выдержать большое количество акварельных размывок без коробления.

Работа смешанными средствами дает вам большой выбор для эксперимента и создания необычных эффектов. Попробуйте использовать различные материалы — и вы луч-

ше познакомитесь с их свойствами при комбинировании.

Здесь продемонстрированы различные водорастворимые материалы, но это только начало. Если вы приобретете больше опыта, то сможете добавлять другие материалы и техники по своему усмотрению. И всегда помните, что индивидуальный вкус и оригинальность имеют первостепенное значение при работе со смешанными материалами.

▶ **Здесь водорастворимая пастель была нанесена на влажный слой акварельной заливки, создавая «по сырому» широкие линии, мягко сливающиеся с цветом фона.**

Натюрморт фломастером и акварелью

Чтобы научиться хорошо рисовать, совсем не обязательно покупать дорогие краски и кисточки. Неплохой натюрморт можно создать обычным фломастером, а затем оживить его разноцветной акварельной лессировкой при помощи имеющейся кисточки.

Когда будете составлять список покупок или разгадывать кроссворд тонким фломастером, приглядитесь к нему поближе. Даже самым дешевым, который не жалко выбросить, можно еще создавать произведения искусства. Помимо практичности фломастеров, у них еще полно достоинств. Например, ими можно выполнять множество различных штрихов.

Возьмем натюрморт из нескольких овощей. В зависимости от нажима у вас могут получиться тонкие капустные листики, хрустящая луковица или нежный перец. Кроме этого, стоит потренироваться и на

изображении других предметов: яиц, перьев, хрусталя или камешков.

Рисунок фломастером

Точки, крапинки линии и штрихи различной частоты производят различный эффект. Чем они теснее сгруппированы, тем темнее кажется эта зона. Самые темные участки можно получить, применив метод перекрестной штриховки, то есть когда штрихи накладываются на одно место два раза в разных направлениях.

Чтобы предмет получился круглым, ближнюю сторону следует писать светлее, так как на нее падает больше света.

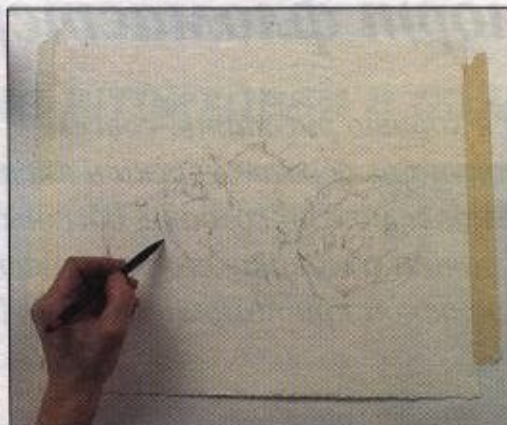
▲ Из-под тонкой акварельной лессировки просвечивает бумага, а линии, нанесенные фломастером, смешиваются с водой, отчего смягчаются и кажутся нежнее.

Акварелирование

После того как работа фломастером завершена, самое время пройти сверху тонким слоем акварели. В этом упражнении мы воспользуемся самыми обычными и доступными акварельными красками.

Для нанесения тонких лессировочных слоев, сквозь которые будут просвечивать контуры, нанесенные фломастером, и фактура бумаги, потребуется большое количество воды. Обратите внимание — мы специально взяли водорастворимый фломастер, чтобы линии слегка растекались, создавая очень интересный эффект.

В первой части упражнения мы расскажем, как детально прорисовать овощи фломастером. Затем в разделе «Следующие шаги» мы оживим рисунок акварелью. Но на этот раз мы не будем подробно выписывать натюрморт, а лишь покроем лессировочными мазками готовый рисунок.

1 ▲ Наметьте контуры карандашом

Возьмите карандаш 2В и, почти не нажимая, наметьте контуры овощей. Не мельчите — детали пока не нужны, пускай лимон будет в виде овала, а кочан капусты — большого круга. Гораздо важнее обозначить и правильно расположить предметы. Ничего страшного, если это не получится с первого раза. Попробуйте еще раз.

Два листа плотной холоднопрессованной бумаги 300 г/м²

Карандаш 2В

Черный водорастворимый фломастер толщиной 0,5 мм

Кисть № 8

Палитра для смешивания красок

Банка с водой

6 акварельных красок: кадмий красный, кадмий желтый, кобальт фиолетовый, кобальт синий, виридоновая зеленая, сиена жженая

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Применение различной бумаги

В работах фломастером и акварелью многое зависит от выбранной бумаги. По гладкой глянцевой поверхности фломастер хорошо рисует, и контуры получаются легкими. Зернистая бумага хороша для акварели. Однако, если бумага слишком грубая, ручка или фломастер будут застревать между ее бугорками. Рисовать на такой бумаге сможет лишь настоящий мастер. Кончик фломастера или перо ручки постоянно цепляются, и линии выходят прерывистыми и неровными.

2 ► Проработайте детали фломастером

Завершив работу карандашом, возьмите фломастер и изобразите изящные капустные листья, начиная с прорисовки контуров. У капустного листа толстые прожилки, так что не стесняйтесь нанести линии несколько раз.

3 ► Нанесите первые тени

Несколькими короткими штрихами нанесите тени от предметов, находящихся на переднем плане, — листьев обычной белокочанной капусты, вилка краснокочанной капусты и лимона.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

В зависимости от нажима фломастера изображаемые предметы могут казаться близкими или далекими. Поэтому овощи на первом плане следует рисовать более живо и энергично.

4 ▶ Прорисуйте вилок краснокочанной капусты Этот вилок очень впечатляющей формы, и для обозначения листьев нам потребуются толстые линии. Листья изгибаются сами по себе так причудливо и необычно, что не стоит волноваться, если вы немного ошибетесь. Сделайте наружные бордовые листья темнее при помощи нескольких соприкасающихся сплошных линий.

5 ▲ Наметьте шероховатую поверхность лимона Наносите контур лимона с сильным нажимом. Обратите внимание, что его поверхность вся испещрена бугорками. Чтобы передать объем, надо поставить больше точек снизу и меньше сверху, так как туда падает свет.

6 ▲ Изобразите форму шампиньона и его тень Нарисуйте контуры шампиньона. Линии под шляпкой наносите сильно и энергично от ножки к шляпке. Изобразите под грибом тень при помощи нескольких тесно соприкасающихся линий.

7 ▲ Нарисуйте перец Контур перца следует сделать более отчетливыми, пройдясь по ним несколько раз. Наметьте блики сверху, а затем нанесите плотными сплошными соприкасающимися линиями углубления чуть ниже. Когда перейдете к самой толстой части перца – рассредоточьте линии. Для изображения тени нанесите несколько мелких соприкасающихся линий за лимоном.

Учимся у мастеров

**Флорис ван Схотен (1605–1655)
Натюрморт с медным ведром**

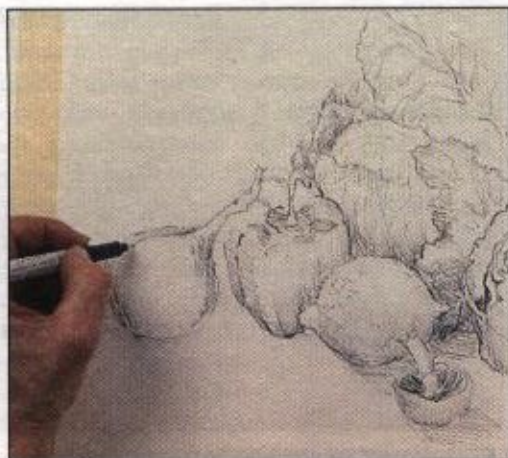
Голландские мастера XVII века всемирно известны своими натюрмортами, выписанными до мельчайших подробностей. В те времена в Голландии господствовала кальвинистская мораль, поэтому художники писали обычные предметы, полагая, что они куда важнее чувственных радостей.

Фрукты на переднем плане картины Схотена буквально искрятся от света, жизненной силы и энергии, а капуста и артишоки на заднем — изображены в более темных тонах, что придает им увесистость. Коричневая, землистого цвета стена подчеркивает искусность композиции.

Землистый фон выдвигает передний план еще ближе, и центром композиции оказываются самые что ни на есть обычные предметы.

Реалистичность и живописность картины создается за счет изящного подбора тонов и колорита матовых фруктов и сверкающего медного ведра.

8 ▲ Прорисуйте луковицу При рисунке повторяйте изгибы контура луковицы. По бокам линии следует делать толще. Не забудьте про корни и хвостик луковой шелухи. Теперь сделайте более темными участки, которые считаете нужными.

9 ▲ Завершите работу фломастером Законченный рисунок должен передавать представление о размерах предметов, их форме, фактуре и тенях, что они отбрасывают. Если потребуются, дополнительно отработайте технику прорисовки объемных предметов.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Отложите в сторону получившийся рисунок фломастером и возьмите чистый лист бумаги. Еще раз нарисуйте все овощи, но на этот раз без детальной прорисовки. После этого настает черед акварели. Наносите мазки энергично, получая удовольствие от работы. При этом особой точности не требуется — будет даже хорошо, если вы случайно заденете краской другой овощ. Подобные «ошибки» как раз и придают работе особый шарм. Чтобы добиться нужного цвета и тона, смешивайте краски на палитре.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА Акварель в кюветах

Профессиональные акварельные краски выпускают двух видов — в тубах и кюветах. Второй вид имеет массу преимуществ. Кюветы с краской можно собирать по отдельности и устанавли-

вать необходимые цвета на палитре. Если краска в кювете закончится, ее легко можно дополнить либо заменить совсем другим цветом. Для работы фломастером и акварелью подойдет большая палитра, на которой сможет уместиться больше цветов.

10 ▲ Начните акварелирование Набросайте фломастером на чистом листе еще раз изображение овощей, глядя на готовый рисунок, но уже не вдаваясь в подробности. Обмакните кисточку в виридоновую зеленую, а затем погрузите в воду самый кончик ее волосного пучка. Пройдитесь кистью по листьям белокочанной капусты. Совсем не обязательно, чтобы краска ложилась ровными слоями — чередование темных и светлых тонов куда более эффектно. Затем смешайте виридоновую зеленую с кобальтом синим до получения темного сине-зеленого оттенка и наложите несколько точных мазков.

11 ▶ Покажите цвета лимона и шампиньона

Промойте кисточку. Смешайте кадмий желтый и виридоновую зеленую. Обмакните кисточку в воду и получившимся лимонно-зеленым оттенком залейте лимон. Не промывая кисточку, обмакните ее в кадмий красный. Получившийся более темный тон идеально подходит для нижней части лимона. Еще раз обмакните кисточку в воду и залейте шампиньон так, чтобы он получился совсем блеклым.

13 ▲ Смешайте цвета луковицы

Промойте кисточку. Смешайте кадмий красный и кадмий желтый. Добавьте воды и получившимся нежно-оранжевым тоном залейте луковицу. Затем добавьте сиены жженой и нанесите тень на левый бок овоща.

Проявите себя

Монохромное изображение

Для еще одного варианта натюрморта с овощами все очертания наносятся чернилами цвета сепии – они мягче и нежнее, чем фломастер. Чернила направляются в перьевую ручку или наносятся при помощи обыкновенного пера.

Чтобы изображение стало размытым и приобрело эффект акварели, пропитайте кисточку чистой водой и пройдите по всем линиям. От воды чернила приобретут оттенки зеленого и розового, что сделает изображение более контрастным.

12 ◀ Залейте красный перец Снова промойте кисточку, возьмите на нее кадмий красный, а затем на секунду опустите в воду и залейте перец, оставляя блики незакрашенными. После этого, не промывая, обмакните кисточку в виридоновую зеленую. Нанесите получившийся темный тон на выпуклые части перца.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛАСТИКОМ

Если вы допустили оплошность при работе фломастером, скрыть ее будет нелегко. Акварельные мазки прозрачны, поэтому даже если вы будете наносить новые слои, они не закроют линий фломастера. Некоторые небольшие ошибки, впрочем, можно исправить специальным ластиком для чернил. Но действовать нужно осторожно. Прежде всего надо подождать, пока чернила высохнут. Стирать ластиком надо легко и ровно. Не трите сильно – так можно повредить фактуру бумаги, и у вас получится фрагмент, сильно выделяющийся на общем фоне.

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОРАБОТКА

14 ▶ Проработайте краснокочанную

капусту Промойте кисточку. Смешайте кадмий желтый с водой и нанесите на более светлые части вилка краснокочанной капусты. Снова промойте кисточку, после чего смешайте кобальт фиолетовый с кадмием красным до получения очень живого и яркого цвета. Прорисуйте получившимся тоном контуры вилка.

15 ▲ Нанесите «фоновые» тени Промойте кисточку и смешайте кобальт синий с кобальтом фиолетовым для нанесения «фоновых» теней. Наиболее насыщенный тон тени следует сделать непосредственно за овощами, затем, отдаляясь от них, разбавляйте краску водой, делая тон все более и более блеклым.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Насыщенные цвета

Чтобы получить густые тона, берите на кисть меньше воды. К примеру, перец должен получиться ярким и колоритным.

В Контраст между рисунком и живописью

Четкие границы овощей, проведенные фломастером, контрастируют с мягкой акварельной заливкой.

С Незалитые фрагменты

Незакрашенные участки бумаги создают контраст с красочной акварельной заливкой.

Универсальность художественной кисти

Использование кисти — самый простой и самый универсальный способ нанесения краски различными мазками.

В простой на вид кисти таится множество возможностей. Кистью можно наносить краску на большие участки или проводить тончайшие линии. Можно создавать различные фактурные изображения на любой выбранной поверхности.

Профессиональные кисти бывают разными по форме. Например, плоские кисти используют для нанесения краски на протяженные участки, а заостренные кисти незаменимы при детальном письме. Круглая толстая кисть берет больше краски, чем плоская или тонкая, поэтому ее реже окунают.

▲ Плоская кисть (сверху) идеальна для нанесения фона и однотонных поверхностей. Тонкими заостренными кистями удобнее писать мелкие детали.

Многообразие эффектов

Одну и ту же кисть можно использовать по-разному. Характер мазков зависит от того, как вы наносите краску — корпусом кисти или кончиком, с нажимом или без него, энергично или плавно. Многие художники пишут одной кистью, пока не вылезет волос, создавая при этом замечательные картины!

Позэкспериментируйте с кистями и посмотрите, каких эффектов можете добиться. Посмотрите, сколько разных мазков можно нанести всего одной кистью! После этих экспериментов вы почувствуете большую уверенность, и у вас появится свой художественный стиль — такой же неповторимый, как и ваш почерк.

▲ Энергичными закрученными мазками Ван Гог добился поразительного эффекта в своих бессмертных «Подсолнухах».

► Этот фрагмент картины «Подсолнухи» демонстрирует плотную насыщенную фактуру корпусных мазков.

СОЗДАНИЕ ФАКТУРЫ

Создавайте фактуру, используя кисть и краску по своему усмотрению. Попробуйте писать в технике сухой кисти так, чтобы сквозь краску просвечивала основа. Если вам надоели привычные горизонтальные мазки, можете набивать краску, создавая неровную точечную поверхность. Возможности создания различных фактур при помощи кисти и красок практически неисчерпаемы.

Бумага и холст обладают собственной фактурой, так что не бойтесь экспериментировать, нанося на них краску лессировочными или пастозными слоями. Многим художникам нравится, когда сквозь мазки просвечивают переплетения нитей холста или грубая поверхность бумаги, поэтому они намеренно кладут тонкий слой краски, чтобы добиться фактурного эффекта.

Сухая кисть

Точечные мазки

Двойные мазки

Горизонтальные мазки

Волнистые линии

Волшебная «работа» кисти

Если вам не хватает уверенности в работе с кистью, то заставьте ее писать за вас. Для этого можно просто использовать форму волосяного пучка кисти. Например, возьмите круглую кисть, окуните ее в краску и приложите к бумаге всей поверхностью пучка, в результате у вас получится лепесток. Теперь соедините лепестки в круг — и вот уже готова ромашка.

Таковыми же мазками можно изобразить бутоны и листья. Останется написать кончиком кисти стебелек цветка. Пройдет немного времени, и у вас будут получаться яркие цветочные композиции. При этом вам не надо будет ни набрасывать контур, ни закрашивать его.

Волнистые мазки краски

Масляные и акриловые краски можно наносить неразбавленными прямо из тюбика. Яркие сочные мазки краски вторят движениям руки, что позволяет создавать оригинальную фактуру.

Для вдохновения посмотрите на знаменитые подсолнухи Винсента Ван Гога или чудесные лилии французского художника-импрессиониста Клода Моне. Ван Гог почти всегда использовал густые несмешанные краски, создавая композиции из цветов закрученными мазками. Моне часто изображал цветы и листья одним мазком чистого цвета, да так, что его сад выглядел более убедительным, чем если бы он изобразил множество более подробных деталей.

Пуантилизм

Неожиданного эффекта можно добиться, если наносить краску точками двух цветов. Заполните участок желтыми и красными точками, а затем отойдите и посмотрите на него издали. Вы обнаружите, что красные и желтые точки оптически смешиваются, образуя оранжевый цвет. Попробуйте точно так же «смешать» и другие цвета: синий и желтый дадут зеленый оптический эффект, синий и зеленый — бирюзовый и т. д.

▲ Пусть кисть сама работает за вас: выразительный результат при помощи простейших отпечатков волосяного пучка.

Используйте различные линии

Характер мазка зависит от того, как вы держите кисть и насколько сильно вы нажимаете на нее. При сильном нажиме получается жирная пастозная линия. Изображая тонкую линию, держите кисть легко, чтобы бумаги касался только самый ее кончик. Если у вас овальная кисть, то проводите линию только закругленной частью.

Чтобы получилось утолщение в середине мазка, сначала держите кисть легко, а потом постепенно увеличивайте нажим. Если вы хотите изобразить волнистые линии, то меняйте нажим или поворачивайте кисть, закручивая мазок. Даже один такой мазок может создавать удивительное ощущение движения и ритма.

Восточная техника

В Китае и Японии одни и те же кисти используют для рисования и письма. Поэтому термином «каллиграфия» часто обозначают плавные выразительные линии, характерные для искусства Востока. Всего несколько искусных мазков туши, нанесенных кистью, позволили художнику создать яркий пейзаж (см. внизу). Деревья бамбука нарисованы так, что кажется, будто они качаются на ветру.

Традиционно китайские и японские художники рисовали и

▲ Маленькие отдельные точки двух различных цветов сливаются в глазах зрителя, оптически смешиваясь и создавая выразительный трепещущий эффект.

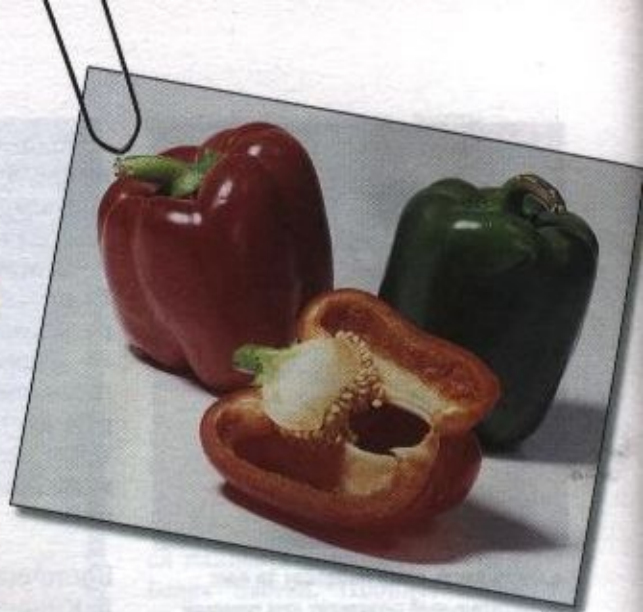
писали бамбуковыми кистями, предназначенными для письма. Но для работы в такой технике подходят и любые акварельные кисти с мягким волосом.

▼ На этой японской гравюре под названием «Зимний пейзаж с крестьянами» видно, как тонкой кисточкой можно совмещать линии и мазки, создавая очаровательные образы.

Акварелированный натюрморт с перцами

Матовая поверхность контрастных по цвету красных и зеленых перцев прекрасно подходит для изображения их акварельными красками и акварельными карандашами.

Для создания иллюзии глубины в натюрмортах часто применяется акварельная лессировка с последующей светотеневой карандашной проработкой. В нашем проекте сначала выполним легкий набросок графитным карандашом, затем залеем его тонкими слоями красной и зеленой акварели и уже в самом конце детально проработаем изображение акварельными карандашами.

Практические советы

При работе с акварельными красками и акварельными карандаша-

ми вам понадобится плотная акварельная бумага или сшитые стопки. В таком случае вам не придется натягивать бумагу на стиратор или подрамник, и вы сможете писать акварелью прямо на плотной бумаге или верхнем листе стопки. Чтобы цвет оставался чистым при акварельных лессировках, чаще меняйте воду. Если сильно разведенная краска растечется за линии наброска, удалите ее бумажной салфеткой. Но поскольку большая часть лессировки затем будет покрыта карандашной штриховкой, нет необходимости быть слишком аккуратными.

Акварельные карандаши

Акварельные карандаши лучше всего применять вместе с акварелью. Ими можно рисовать по акварельной лессировке как обычными цветными карандашами, а затем размывать штрихи влажной кистью, углубляя тона и смешивая цвета «по сырому». Таким образом мы передадим форму перцев методом последовательных лессировок.

«Перцы выписаны методом лессировок: сначала карандашные контуры заполнили акварельной заливкой, затем на высохший слой нанесли светотеневую штриховку акварельными карандашами и размывали ее в некоторых местах для более точной передачи формы и колорита.

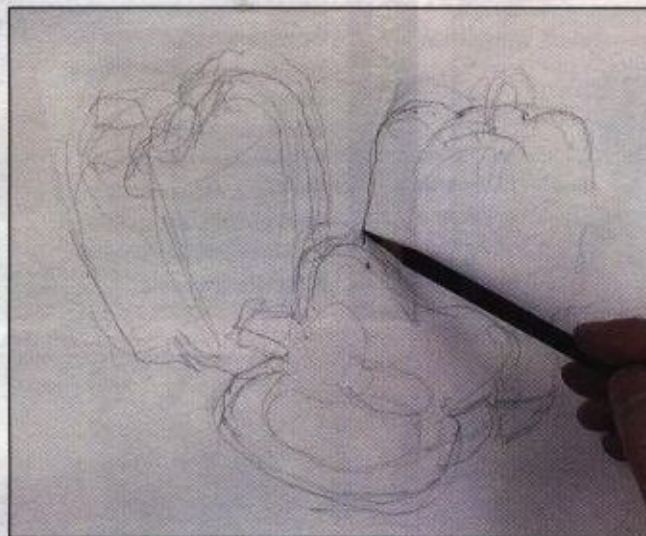

МАТЕРИАЛЫ

Бумага для акварели 300 г/м²,
36 x 51 см
Графитный карандаш 4В
Ластик-клячка
Кисти мягкие
круглые № 3 и № 5
Банка с водой
Палитра
4 акварельные
краски: крапак
красный темный,
кадмий красный,
серая Пейна,
травяная зеленая
Бумажная
салфетка
6 акварельных
карандашей:
кармин,
виридоновая
зеленая,
темный кадмий
оранжевый,
индийская красная,
серая Пейна,
охра желтая

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Набросайте контуры Возьмите графитный карандаш 4В и легкими штрихами набросайте контуры перцев. Не давите на карандаш слишком сильно: на готовом рисунке не должно быть заметно контуров. На разрезанном перце обозначьте сердцевину с семенами.

2 ▲ Залейте изображения красных перцев Пропитайте кисть № 5 чистой водой и смочите те области перцев, которые вы собираетесь покрыть лессировкой. Не смачивайте участки бликов, поскольку эти места нужно оставить белыми. Смешайте крапак красный темный с небольшим количеством кадмия красного и залейте тонким слоем смоченные области красного перца. Добавьте на область заливки немного серой Пейна для обозначения более темных мест разрезанного перца и немного травяной зеленой для его коричневатой сердцевины.

3 ► Залейте изображение зеленого перца Смочите обозначенную область зеленого перца еще раз, если бумага успела просохнуть. Смешайте травяную зеленую с небольшим количеством красной смеси из предыдущего шага до получения оливкового цвета и залейте тонким слоем изображение зеленого перца в технике «сырой по сырому», не задевая при этом сухие места бликов. Затем добавьте еще красной смеси на правую сторону перца и затемненную часть его черенка.

4 ► Обозначьте падающие тени Смочите водой контуры падающих теней от зеленого и красного перцев, стараясь при этом не задевать уже залитые краской участки. Затем залейте участки теней слабым серым нейтральным тоном, полученным путем смешивания всех красок на палитре.

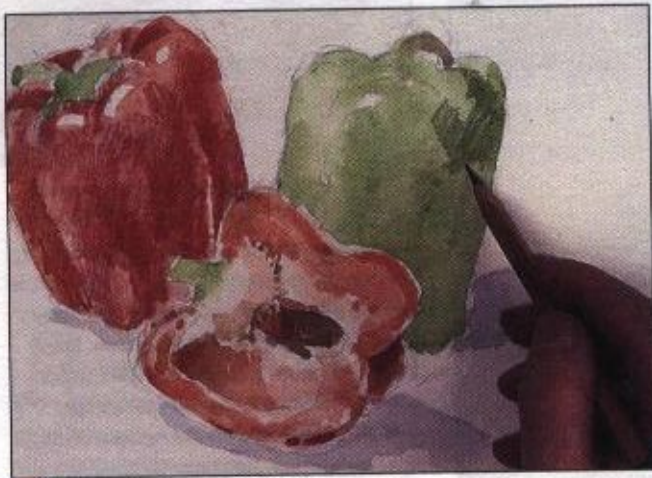

5 ► Добавьте детали Пусть красочный слой хорошо просохнет. По высокому слою кистью № 3 обозначьте некоторые детали. Травяной зеленой напишите черенки красных перцев. Затем добавьте к травяной зеленой красную смесь, использовавшуюся ранее, и затемните сердцевину разрезанного перца; мелкими мазками обозначьте семена и напишите черенок зеленого перца. Выделите края и центр разрезанного перца яркой смесью кармина и кадмия красного.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Теперь, когда формы и цвета перца обозначены лессировкой, их можно доработать акварельными карандашами. Для этого красочный слой должен хорошенько просохнуть; можете даже подсушить его феном.

6 ▲ Проработайте тени на перцах Кармином наложите тени на большую часть красного перца, обходя блики и освещенные места. Теневые участки зеленого перца проработайте виридовой зеленой, также оставляя блики и освещенные места незакрашенными.

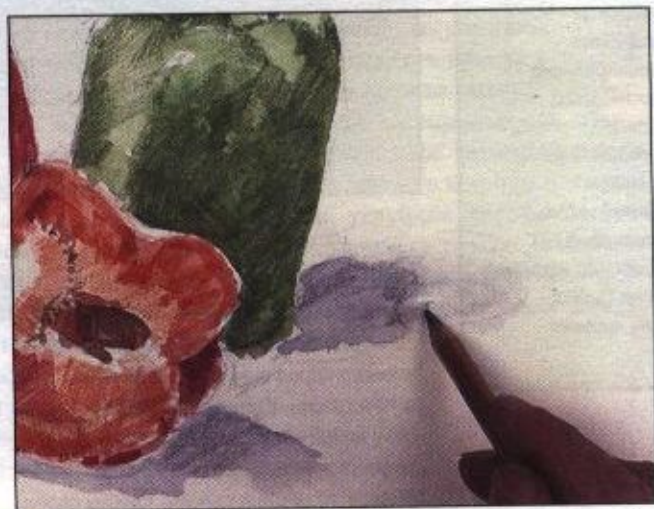
7 ▲ Перейдите к разрезанному перцу Закончив штриховать зеленый перец, затушуйте этим же карандашом тени на черенках. Затемните верхний край разрезанного перца кармином. Кадмием оранжевым положите легкие штрихи на светлые места мякоти и сердцевины.

УДАЛЕНИЕ ЛИШНЕЙ ВЛАГИ

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОРАБОТКА

Когда вы наносите очередной слой лессировки, то жидкая краска может иногда собираться в небольшую лужицу. В результате образуется маленькое пятно по низу окрашенного участка, как на зеленом перце (см. справа). Чтобы избавиться от лишней влаги, переверните изображение так, чтобы краска растеклась по всей области этого цвета.

8 ▲ Углубите падающие тени Положите теплые тени индийской красной на неосвещенную сторону красного перца. Падающие тени углубите серой Пейна, не выходя за границы обозначенного акварелью контура.

9 ▲ Размойте карандашную штриховку Усиьте цвет разрезанного перца индийской красной и кадмием оранжевым. Кистью № 3 слегка размойте цвета, чтобы они плавно смешались.

10 ▽ Добавьте штриховку и размойте ее водой

Кистью, смоченной в чистой воде, размойте штриховку наиболее затененных участков зеленого перца. Покройте красный перец штрихами кадмия оранжевого и снова размойте эти места. Обозначьте изгибы красного перца индийской красной, а затем немного смягчите штриховку водой.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Рисунок превратился в замечательную комбинацию слоев акварельной лессировки и карандашной штриховки, смягченной водой. Остается усилить тона и сделать перцы более реалистичными.

11 ► Углубите тени Хорошенько проработайте серой Пейна самые затененные места красного перца. Это позволит углубить изображение, выдвинув более светлые участки на первый план.

12 ◀ Выделите фактуру Слегка обозначьте место возле семян и верхушки черенков охрой желтой. Индийской красной обведите некоторые семена и выделите фактуру внутренней поверхности разрезанного перца. Аккуратными штрихами кармина определите его внешний край. Смоченной в воде кистью № 3 смешайте последние штрихи цвета «по сырому».

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

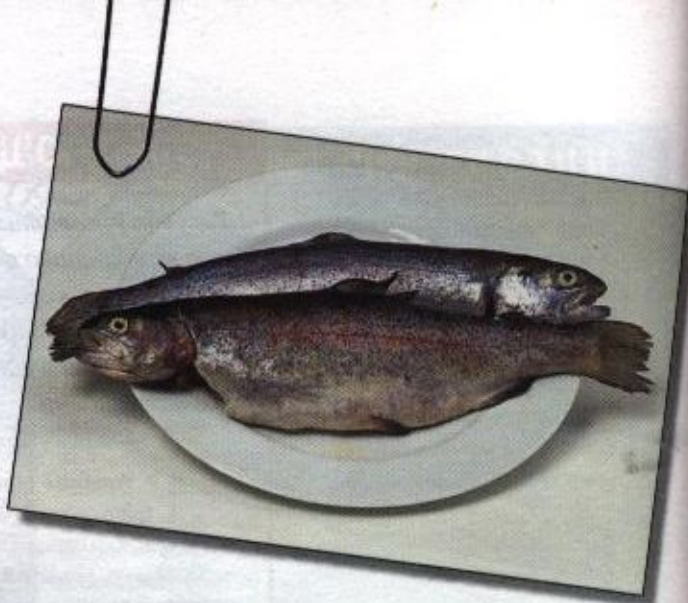
A Самые насыщенные тона
Самые насыщенные тона были получены штриховкой акварельными карандашами с последующей размывкой.

B Самые светлые тона
Первоначальный слой акварельной лессировки образует самые светлые тона, проглядывающие между штрихами.

C Мелкие детали
Семена изображены акварелью, а затем обведены остро заточенным карандашом.

Форель на блюде

Смешанная техника с использованием акварельных красок и акварельных карандашей позволяет великолепно передать натюрморт с радужной форелью, сверкающей чешуей на блюде.

Обтекаемое тело и переливчатая чешуя радужной форели делают ее интересным объектом для натюрморта. Белизна блюда подчеркивает простые формы и изысканные тона рыб. Простой фон выбран не случайно: более сложный мог бы отвлекать внимание и нарушить целостность восприятия картины. Блюдо можно наклонить, чтобы точка зрения оказалась выше и композиция стала еще интереснее. Время от времени сбрызгивайте рыб водой, чтобы

они оставались при написании натюрморта свежими и блестящими. Также необходимо жесткое направленное освещение, при котором все детали будут отчетливо видны, а резкие падающие тени усилят впечатление.

Смешанная техника

Форель идеально подходит для изображения в смешанной технике. Передавая нежные оттенки чешуи, работайте акварелью в технике «по сырому». Смочите бумагу чистой

водой и выполните размывку сильно разведенной краской. Нанося последующие слои, увеличивайте интенсивность цвета. Таким образом, вы сможете создать переливчатые тона форели. Когда основная часть этюда будет завершена, приступайте к проработке деталей и фактуры акварельными карандашами.

▼ Чтобы передать радужное сверкание чешуи, наносите мазки очень аккуратно и используйте нежную гамму цветов.

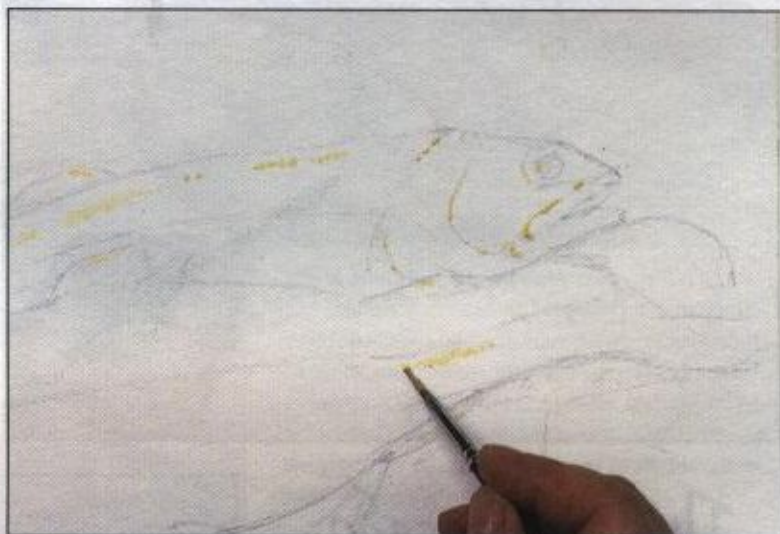
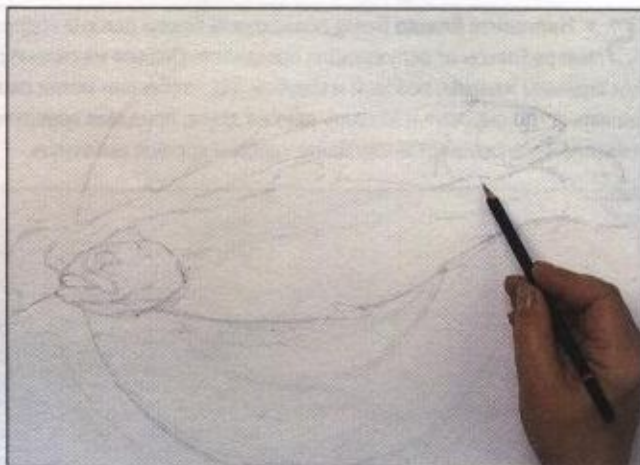

МАТЕРИАЛЫ

Лист холоднопрессованной акварельной бумаги 555 г/м²
Карандаш НВ
Маскирующая жидкость
Старая кисть для нанесения маскирующей жидкости
Мыло
Крупные кисти № 10 и № 7
8 акварельных красок: голубая ФЦ, розовая, виридоновая, зеленая, ультрамарин светлый, умбра жженая, кадмий желтый, кадмий красный, фиолетовая
Тряпка
Скальпель
7 акварельных карандашей: кобальт синий, зеленая ФЦ, светлая, серая Пейна, кобальт синий светлый, лазурь железная, ван-дик коричневый, кадмий красный

ПЕРВЫЕ ШАГИ

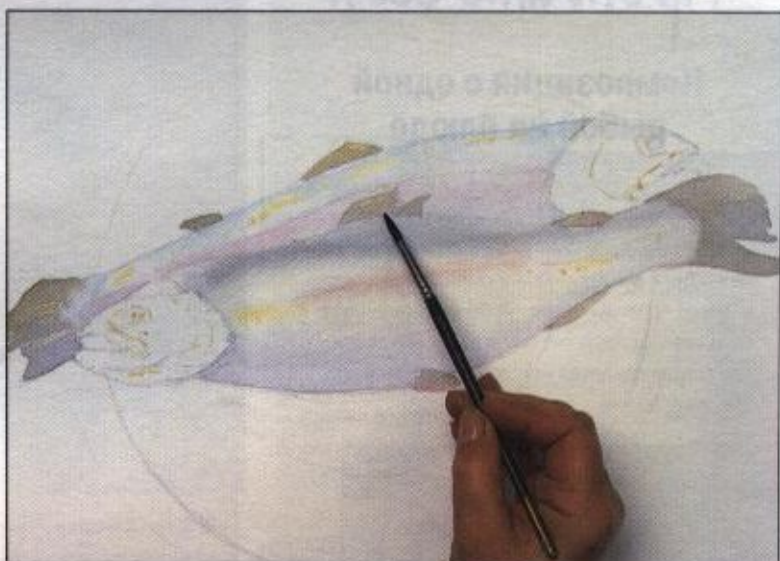
1 ► Выполните набросок Аккуратно набросайте изображение рыб и блюда карандашом НВ. Размещение рыб по диагонали сделает композицию более динамичной. Если форели будут лежать строго поперек, натюрморт выйдет статичным.

2 ► Замаскируйте блики Серебристые блики на чешуе должны остаться незакрашенными. Для этого их надо защитить в самом начале маскирующей жидкостью. Возьмите старую кисть и натрите волосной пучок мылом, чтобы потом можно было его легко отмыть. Обмакните старую кисть в маскирующую жидкость и нанесите на участки будущих бликов чешуи. Вымойте кисть и дайте защитному слою как следует высохнуть.

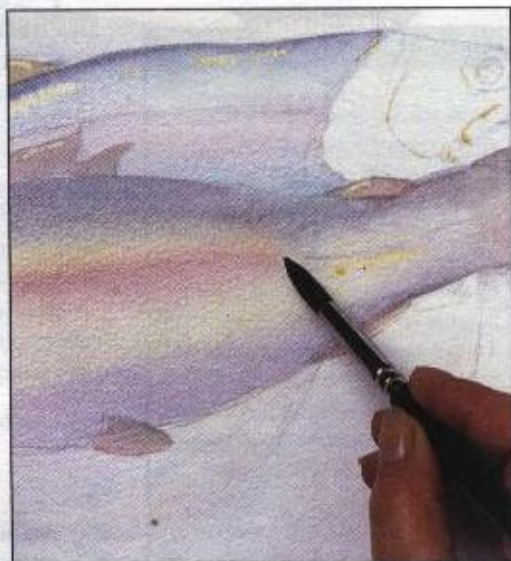
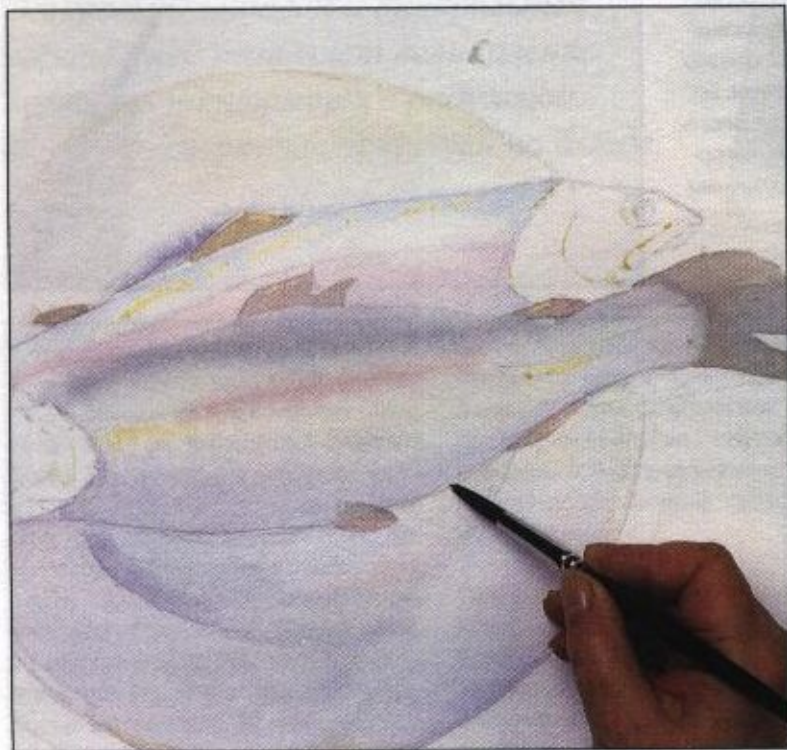

3 ► Начните размывку Смочите водой кисть № 10 и увлажните намеченное изображение рыб. Нанесите «по сырому» полосу сильно разбавленной голубой ФЦ вдоль спины верхней рыбы. Затем сразу же положите под ней размывку розовой. Вдоль спины нижней рыбы нанесите виридоновую зеленую, смешанную с розовой до получения серого тона. Посредине нижней рыбы нанесите полосу розовой. Смесь ультрамарина и розовой нанесите на брюшко нижней рыбы.

4 ► Напишите хвост и плавники Пусть нанесенные слои полностью высохнут. Смешайте голубую ФЦ с умброй жженой до получения теплого серого тона и напишите хвост и плавники кончиком кисти № 10. Дайте слою просохнуть.

5 ▼ Напишите блюдо Белая поверхность блюда должна содержать цветные рефлексы от окружающих предметов. Пишите их сильно разбавленными кадмием желтым, розовой и голубой ФЦ, чтобы они могли свободно смешиваться «по сырому» и затекать друг на друга, придавая поверхности блюда нежный жемчужный оттенок. Дайте краскам хорошо высохнуть.

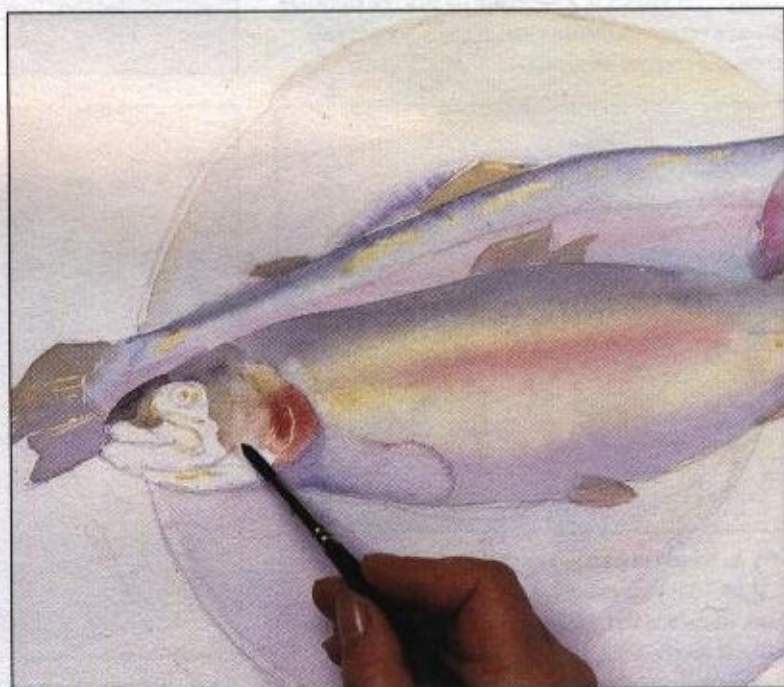

6 ▲ Увеличьте яркость Увлажните изображение форелей, кроме тех участков, которые должны оставаться четкими. Нанесите смесь голубой ФЦ и розовой вдоль линии спины верхней рыбы, ниже добавьте слой виридоновой зеленой. Кадмием желтым пройдитесь вдоль розовой полосы с каждой стороны. Добавьте немного бледно-фиолетовой смеси из шага 3 на область брюшка. Усилите розовую полосу вдоль туловища нижней рыбы и придайте более темный тон ее спине смесью голубой ФЦ и умбры жженой.

Проявите себя

Композиция с одной рыбой на блюде

Не бойтесь экспериментировать с композицией. Даже небольшие изменения могут привести к созданию совершенно нового этюда. На этом этюде изображена только одна рыба. Художник специально положил ее так, чтобы форель пересекала все пространство картины по диагонали, тем самым придавая натюрморту дополнительную экспрессию.

7 ▲ Напишите головы Смесью умбры жженой и голубой ФЦ проработайте темные области головы нижней рыбы. Используя технику «по сырому», положите рядом кадмий желтый и розовую. Таким же образом напишите голову верхней рыбы серой смесью умбры жженой, розовой и небольшого количества кадмия красного. Дайте краскам как следует высохнуть.

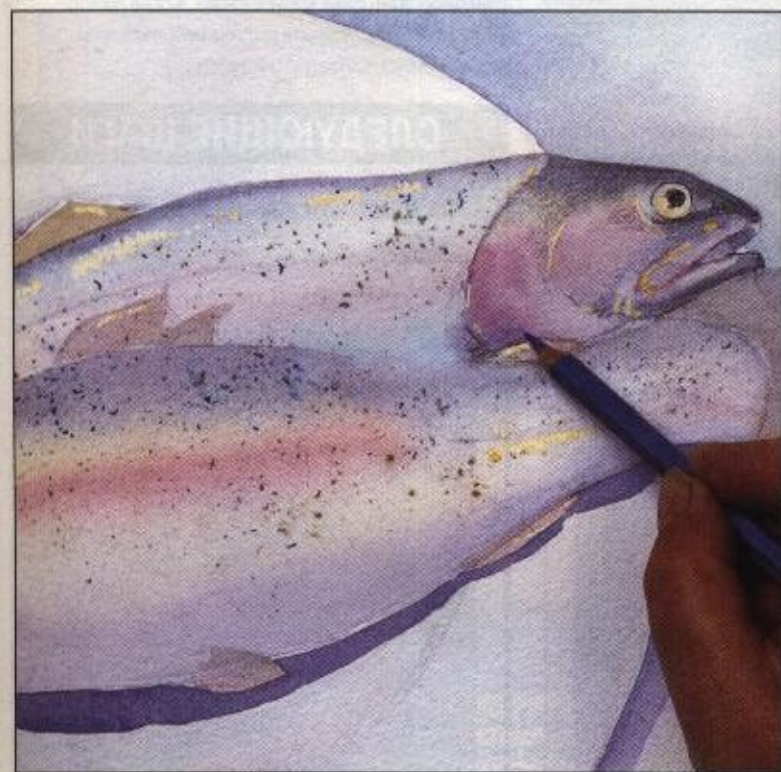
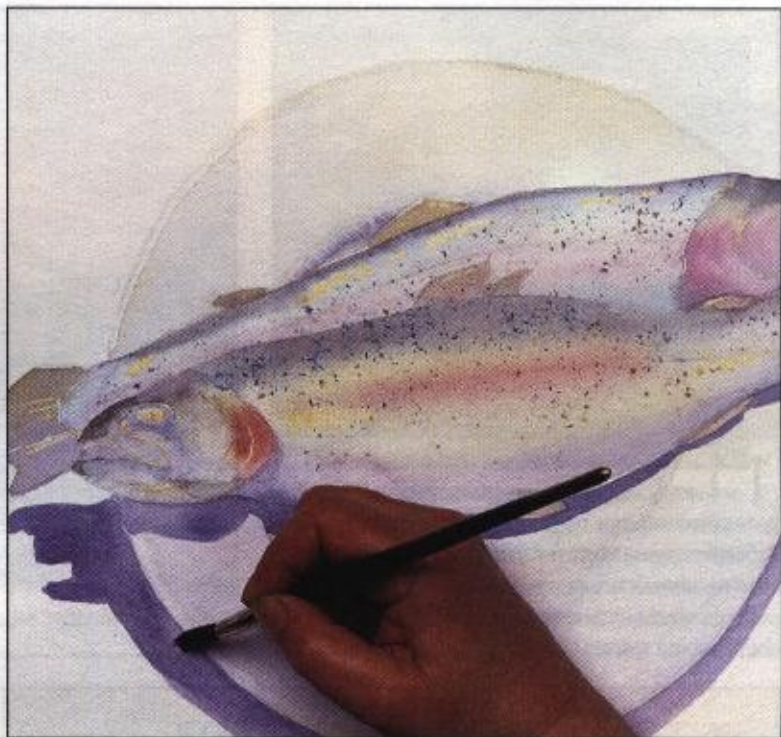
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Основная часть работы над натюрмортом завершена. Теперь настала очередь акварельных карандашей. Ими можно доработать некоторые детали, повысив интенсивность цвета на некоторых участках и передав фактуру чешуи в специальной технике.

8 ▲ Приступайте к проработке фактуры

Вновь смочите изображение рыб, промокните его тряпкой, чтобы оно оставалось лишь слегка влажным. Скальпелем легко проведите по стержню карандаша кобальта синего, чтобы частицы пигмента упали на спины обеих рыб. Повторите то же с другими карандашами – зеленой ФЦ светлой и серой Пейна.

10 ▲ Проработайте детали Обозначьте сильно разбавленной голубой ФЦ фон в верхней части картины. Пока красочный слой остается влажным, нанесите «по сырому» несколько мазков кадмия желтого и розовой, чтобы фон не казался однородным. Акварельным карандашом кобальтом синим обозначьте зрачки и проработайте штриховкой головы рыб. Серой Пейна прорисуйте рот и обведите глаза. Кобальтом синим светлым нанесите штриховку на внутреннюю часть рта и нижнюю часть головы.

9 ▲ Нанесите падающие тени Кистью № 10 холодной фиолетовой смесью ультрамарина и розовой напишите падающие тени от нижней рыбы и блюда, тем самым резче подчеркивая их контуры. Той же смесью добавьте падающую фигурную тень от хвоста. Обратите внимание на то, как падающие тени создают объем и фиксируют изображение на горизонтальной плоскости с блюдом.

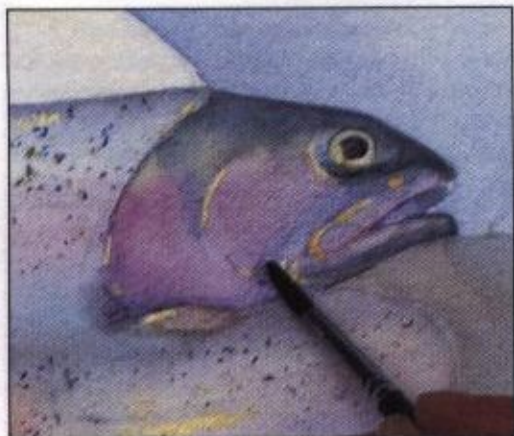

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Используйте бумажную палитру

Если вы хотите создавать акварельными карандашами насыщенные цвета, сделайте себе отдельную палитру. Нанесите на бумагу штриховку разного цвета. Потом вы сможете разбавлять эти цвета водой и влажной кисточкой переносить полученные тона на картину. Это позволит вам регулировать интенсивность тона размыков.

11 ▲ Размойте штрихи акварельных карандашей Влажной кистью № 7 произведите размывку штриховки акварельных карандашей. Работайте очень аккуратно, чтобы растворенный пигмент не затекал за внешние контуры. Если тон получится слишком насыщенным, промокните поверхность мягкой тряпкой.

12 ▲ Выделите формы Воспользовавшись бумажной палитрой (см. «Совет профессионала»), наберите на кисть размывку кобальта синего и выделите край спины верхней рыбы. Таким же образом нанесите на плавники размывку ван-дика коричневого. Когда натюрморт высохнет, удалите ногтем или ластиком-клячкой маскирующую жидкость.

Учимся у мастеров

Айзек ван Дайнен (1628–1688)

Натюрморт с рыбой на столе

Такой реалистичный натюрморт вполне типичен для голландской школы. Ван Дайнен происходил из семьи рыботорговцев и испытывал почти научный интерес к анатомическому строению морских существ. Картина прекрасно скомпонована, отличается богатством цветовой палитры, гармоничностью и разнообразием представленных на ней форм.

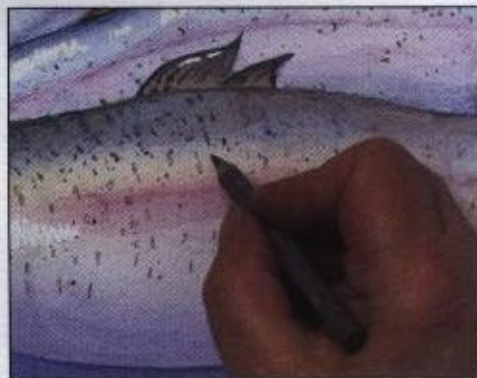
Обильные блики передают блеск рыбьей чешуи: обратите внимание, как ярко сверкают роговые выступы осетра.

Розовато-оранжевый тон лосося и клешней омара контрастирует с нейтральным колоритом остальной части натюрморта.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Постоянная доработка акварели создает опасность разрушения целостности и органичности образа. Тем не менее еще немного доработаем натюрморт.

13 ▲ Придайте четкость контурам Акварельным карандашом кобальтом синим обведите контуры спины и плавников. Серой Пейна и кобальтом синим светлым нарисуйте пятнышки вдоль спины рыб, чтобы сделать чешую пестрой и выразительной.

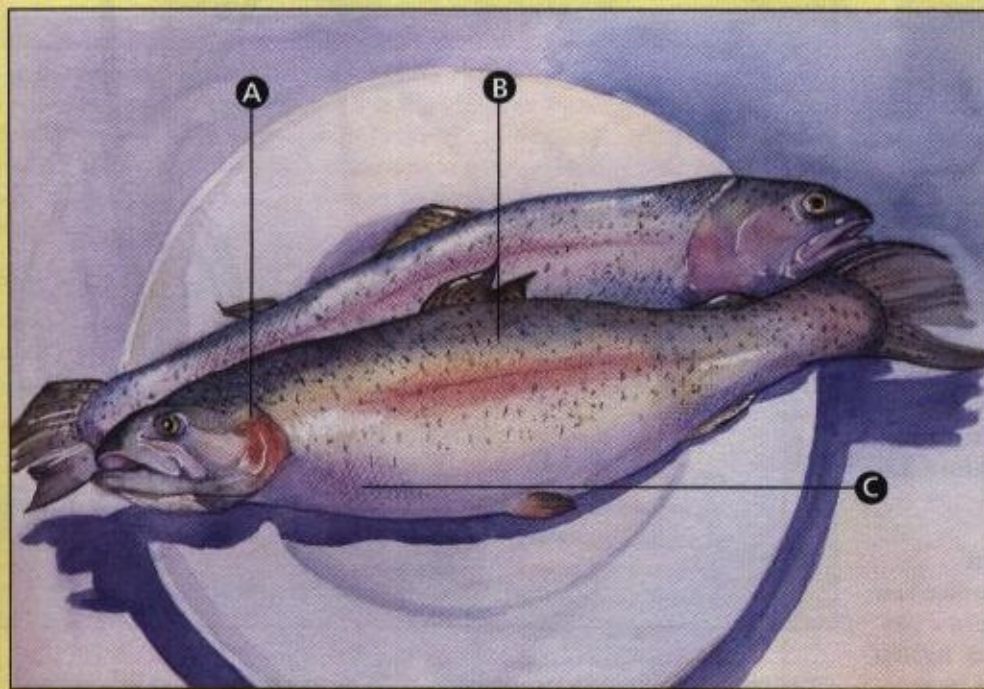

14 ▲ Изобразите чешую Кадмием красным положите перекрестную штриховку по бокам обеих рыб. Даже если вы обозначите только небольшой участок, воображение зрителя само дополнит недостающие подробности.

15 ▲ Сгустите падающие тени Дополните чешуйчатый узор штриховкой кобальта синего и серой Пейна. Кистью № 7 нанесите вокруг блюда ультрамарин и немного розовой, чтобы подчеркнуть падающую тень от тарелки.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Тонкая размывка цвета

При нанесении акварельной краски на влажную бумагу цвета затекают друг на друга и образуют нежные оттенки. В технике «по сырому» хорошо удается передать радужные переливы чешуи форели.

В Пятнистый узор

Одни пятнышки на чешуе – это частицы пигмента акварельного карандаша, нанесенные «по сырому» на влажную бумагу, другие прорисованы акварельными карандашами «по сухому». В результате сочетания обеих техник пятнистый узор получился достоверным и интересным.

С Фактура чешуи

Легкая перекрестная штриховка на небольших участках живо передает фактуру чешуи. Однако, если нанести такую штриховку на большую площадь, узор станет более нарочитым и навязчивым.

Цветы пером и акварелью

Передайте пером и акварелью изящные линии и нежный колорит экзотических цветов в вазе.

Хотя простой линейный рисунок пером красив сам по себе, ему можно придать дополнительное очарование нежной акварельной заливкой. Также вы сможете выстраивать тона более свободно, не прибегая к технике штриховки. Цвет оживит композицию и создаст эффектный контраст с четкими графическими линиями.

Перо и размывка чернил

Работая в смешанной технике, вы можете экспериментировать с различными материалами. В нашем проекте художник сначала нарисовал букет экзотических цветов перьевой авторучкой. Вы можете использовать авторучку или перо различной формы.

Водорастворимые чернила (или тушь) при размывке позволяют создавать неожиданные спонтанные эффекты. Например, если пройти влажной кистью поверх чернильной линии, она начнет растворяться, образуя мраморно-серую

размывку с коричневато-оранжевыми оттенками.

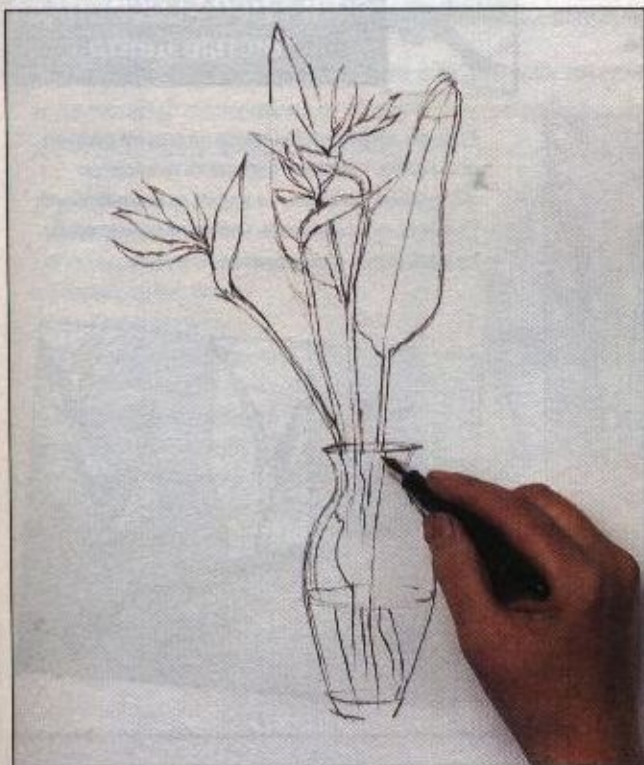
Акварелирование

Для монохромного рисунка можно создать размывку из тех же чернил, которыми выполнялись линии. Однако вы можете придать рисунку большую реалистичность и эмоциональность, если используете акварельную заливку оранжевых и зеленых тонов.

▲ Четкие графические чернильные линии дополняются градуированной акварельной заливкой.

После того как высохнет акварельная заливка, можно выделить больше деталей и некоторые линии, смытые водой. Некоторые участки обозначьте более мягко, работая чернилами поверх влажной заливки.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▲ Выполните набросок Заполните перьевую авторучку черными чернилами и набросайте очертания цветов и листьев. Работайте внимательно, поскольку вы не сможете стереть ошибки. Затем набросайте вазу, обозначив сначала едва заметную осевую линию. Наметьте уровень воды и стебли, которые сквозь стекло и воду кажутся искривленными.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Теперь для передачи тонких тоновых переходов применим монохроматическую размывку чернильного линейного рисунка, а для получения цветowych пятен — яркую акварельную заливку.

3 ▲ Размойте чернильные линии Смочите мягкую круглую кисть № 10 чистой водой, слегка промокните ее салфеткой и пройдите по графическому изображению листьев — при этом чернила слегка расплывутся, образуя крапчатые оранжево-серые разводы.

МАТЕРИАЛЫ

Лист холоднопрессованной акварельной бумаги

Перьевая авторучка

Черные чернила для авторучки

Кисти мягкие круглые: № 10 и № 4

Бумажная салфетка

Палитра

3 акварельные краски: кадмий оранжевый, зеленая Хакера, кадмий лимонный

Банка с водой

2 ▲ Прорисуйте детали Проверьте симметричность вазы, перевернув рисунок, и в случае необходимости подправьте линии. Проработайте более детально головки цветов, а затем прорисуйте жилки на листьях.

4 ► Изобразите падающие тени

от листьев Таким же образом размойте листья, а затем перейдите к стеблям. Затем капните немного чернил на палитру, разведите их водой и очень светлым тоном напишите эффектные падающие тени на стене. Сероватым полутонном обозначьте поверхность стола.

5 ▼ Обозначьте падающие тени от цветов Теперь покажите на стене падающие тени от цветов, используя для этого форму кисти. При этом просто кладите ее на бумагу и делайте короткие мазки, вторя форме лепестков.

6 ► Добавьте желтые и зеленые акварельные тона

Возьмите на круглую кисть № 4 немного кадмия оранжевого и кончиком напишите яркие лепестки. В местах соприкосновения акварельной заливки с чернилами пигменты сольются с образованием серо-зеленой смеси (если вы хотите этого избежать, прочтите «Совет профессионала» вверху справа). Цвет листьев покажите зеленой Хукера поверх нанесенных серых мазков размытых чернил с палитры.

7 ◀ Залейте листья светло-зеленым тоном

Смешайте немного кадмия лимонного с зеленой Хукера и напишите этой светлой яркой смесью стебли прямо поверх размытого серого слоя. Оставьте работу просохнуть.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
Чистые цвета

Если вы хотите, чтобы цвета на вашем рисунке оставались чистыми, работайте акварелью «по сухому», стараясь не касаться кистью линий. Если влажная акварель коснется линии, чернила размоются и нарушат чистоту тона.

8 ▲ Проработайте линейные детали Как только краска высохнет, нанесите поверх цветочных областей четкие линии, следя за тем, чтобы чернила не растекались. Вновь проработайте прожилки листьев, стебли и немного детализируйте цветок справа. Затем вернитесь к акварели. Кадмием оранжевым дополнительно пройдите темные области лепестков и верх стеблей. Затененные области на листьях проработайте зеленой Хукера.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Убедитесь, что вы правильно выстроили тоновые и цветовые отношения. В случае необходимости нанесите дополнительные линейные штрихи и мазки акварелью.

9 ► Уточните падающие тени

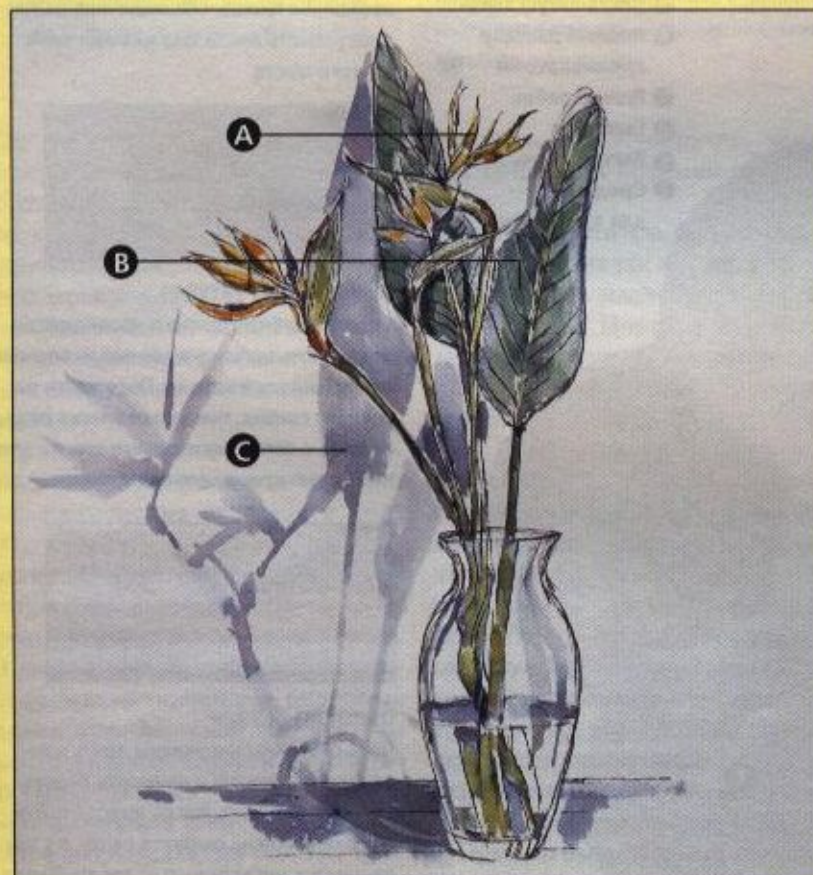
Четче обозначьте пером горизонтальную линию стола. Разведенными чернилами круглой кистью № 4 покажите тень от вазы на стене тонкими изогнутыми линиями. Кистью № 10 углубите теми же разведенными чернилами тон падающей тени на столе.

10 ▲ Доработайте цветовые отношения

Круглой кистью № 4 усильте в некоторых местах цвет стеблей, добавив больше светло-зеленого тона из шага 7. Выделите насыщенным кадмием оранжевым лепестки цветов и верхние части цветоножек.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Тонкие линии

Тонкие линии, созданные пером авторучки, передают изящество и хрупкость экзотических цветов.

В Акварельная заливка

Нежные мазки акварели оживляют цветы и листья. Некоторые цветовые области были созданы на белой бумаге, другие — поверх серого слоя чернильной размытки.

С Мягкие падающие тени

Мягкие падающие тени на стене и столе, написанные кистью и разведенными чернилами, контрастируют с четкими линиями вазы, лепестков и листьев.

Акварельные добавки

Если вы хотите экспериментировать в акварельной технике, попробуйте смешать краски с различными добавками, которые изменяют их свойства.

Акварельные краски традиционно использовались только для передачи полупрозрачных цветов и нежных полутонов методом последовательных лессировок. Однако сейчас вы можете изменять плотность акварели различными добавками — загустителями и разбавителями, — улучшая цвет или создавая рельефные поверхности. К примеру, акварель, смешанную с наполнителем, можно класть на бумагу мастихином, как масляную краску.

АКВАРЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ

Специальные добавки регулируют цвет, прозрачность и время высыхания акварели, а также увеличивают блеск или плотность.

Гуммиарабик и его водный раствор

Добавки могут улучшать цвет и структуру акварели. Если вы добавите в краску немного гуммиарабика, это придаст картине яркий глянец.

Оба этих средства можно распылить или нанести на сухой красочный слой для создания пятнистой поверхности.

Не разведенный водой гуммиарабик менее текуч и придает краске большую плотность. Когда с

- А Паста-загуститель
- В Водный раствор гуммиарабика
- С Гуммиарабик
- Д Глицерин
- Е Бычья желчь
- Ф Средство для высыхания

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГУММИАРАБИКА

Добавив в разведенную акварель немного гуммиарабика, вы добьетесь блеска красочного слоя. А чтобы получить различные фактуры, проделайте следующее.

ПЯТНИСТЫЙ РИСУНОК

Капните с тонкой кисти немного воды, которая растворит сухой плотный цвет и рассеет частицы пигмента, создавая привлекательную пятнистую фактуру.

СГРАФИТО

Вилкой или другим острым предметом прочертите по влажной плотной краске несколько линий, обнажающих белую поверхность листа или нижний слой другого цвета.

ТОЧЕЧНАЯ СТРУКТУРА

Смочите зубную щетку и проведите по ней ногтем, набрызгивая капли воды на высохший слой краски. Подождите несколько секунд, пока вода слегка размоет цвет, а потом промокните его, получая пятнистую красочную поверхность.

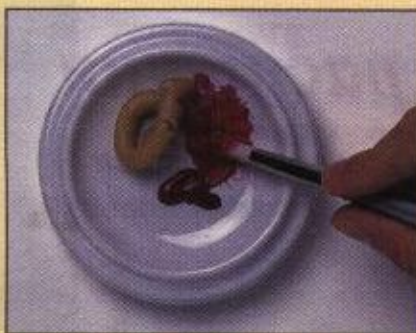

ПОЛОСАТЫЙ УЗОР

Приклейте маскирующую ленту к поверхности бумаги и нанесите поверх нее нужный цвет. Когда краска высохнет, осторожно снимите ленту, и у вас получится интересный полосатый узор.

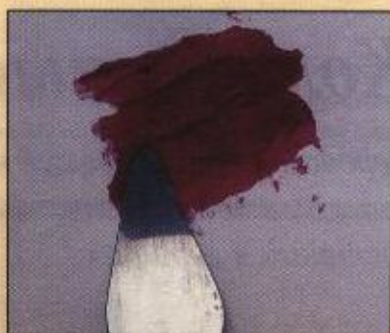
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАСТЫ-ЗАГУСТИТЕЛЯ

Паста-загуститель гуще гуммиарабика и подходит для корпусной техники с созданием разнообразных фактур. Однако если вы добавите слишком много пасты, краска станет матовой. Густую акварельную краску можно накладывать мастихином.

СМЕШИВАНИЕ

Акварель и пасту смешивают жесткой кистью. Если смесь получилась слишком плотной, ее разбавляют водой.

КОРПУСНАЯ ТЕХНИКА

Чтобы создать в акварельной работе впечатляющие заключительные штрихи, положите поверх мастихином плотные слои краски.

СГРАФИТО

Различные узоры на красочном слое можно сделать вилкой, расческой или другими острыми предметами.

ФАКТУРНЫЕ МАЗКИ КИСТЬЮ

Густая краска сохраняет форму кисти, поэтому экспериментируйте с различными видами мазков: закругленными, острыми и другими.

ФАКТУРА ПОД ШТУКАТУРКУ

Похлопайте шпателем по влажной краске, чтобы создать поднимающиеся вверх пики для достижения эффекта штукатурки.

ним смешивают акварель, она становится настолько густой, что ложится на бумагу подобно маслу. Такая плотность позволяет создавать рельефные поверхности, к примеру «под дерево» или «под штукатурку». Однако слишком большое количество гуммиарабика превратит краску в желе, и ею станет невозможно рисовать.

Паста-загуститель

Для применения акварели в корпусной технике добавьте пасту-загуститель. В результате у вас получится густая смесь, совершенно непохожая на обычную акварель. Многие консервативные художники осуждали появление подобных смесей в акварельной технике, однако экспериментировать с пастами-загустителями очень интересно. Накладывая мастихином смесь пасты с акварелью на участки картины, вы вносите в свою работу

фактурное разнообразие, усиливая общее впечатление от картины.

Паста-загуститель продается в тубах и выглядит так же, как похожие средства для масляных и акриловых красок. Поэтому обращайте внимание на этикетку: вы должны приобрести именно пасту-загуститель для акварели.

Бычья желчь

Одним из самых известных средств, изменяющих текучесть акварели, является бычья желчь. С ее помощью цвет накладывается ровно, в особенности в технике «сырой по сырому». Бычью желчь в виде желтовато-коричневой жидкости добавляли в воду, а не в краску. Сейчас в основном применяют синтетические заменители, хотя и настоящую бычью желчь еще можно купить.

Помимо бычьей желчи существуют самые разнообразные средства,

улучшающие текучесть и способствующие ровному распределению краски.

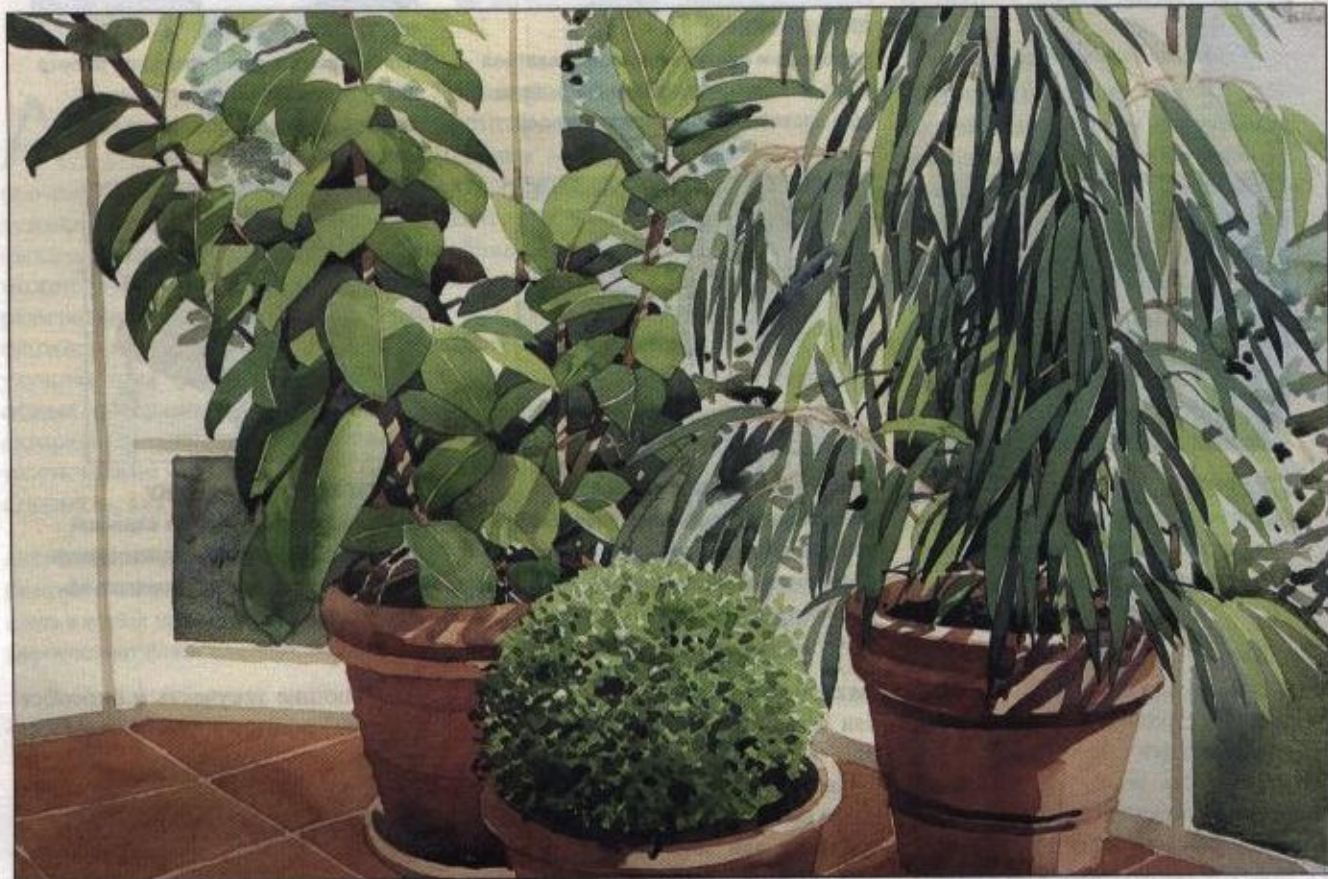
Регуляторы высыхания

Если вы попытаетесь писать акварелью в жаркий день в технике «сырой по сырому», краска у вас будет высыхать, как только кисть коснется бумаги. Поэтому вам обязательно потребуется глицерин для замедления процесса высыхания. Несколько капель похожей на мед субстанции — и краска долго будет оставаться влажной.

Если же вы рисуете в сырое время года, краска, наоборот, высыхает очень медленно. Это неудобно при методе лессировок, когда вам нужно накладывать новую краску на сухой слой. К счастью, вы можете ускорить время высыхания с помощью загустителя. Тот же эффект получится при добавлении в краску нескольких капель спирта.

Комнатные растения

Передайте «по сырому» яркими акварельными красками живописные формы трех комнатных растений в горшках.

Комнатные растения традиционно привлекают внимание художников. Однако богатство форм, колорита и фактуры обязывает к внимательному изучению объектов и тщательному подбору цветов.

Изображение растений неизбежно влечет использование множества оттенков зеленого. Они могут быть сами по себе свежими, чистыми и холодными, однако в совокупности должны передавать солнечную, влажную атмосферу комнаты или теплицы.

Зеленые оттенки

Основная сложность заключается в передаче точного соотношения светлых и темных зеленых областей. В нашем случае ху-

дожник использовал обширную гамму теплых и холодных оттенков зеленого. Кроме того, он использовал технику «по сырому», позволяющую краскам свободно перетекать с созданием мягких промежуточных тонов.

Упрощение изображения

Работая над композицией такого рода, вам придется корректировать изображение и упрощать формы. Не пытайтесь рисовать словно для учебника по ботанике. Изображение будет вполне реалистичным, если вы передадите лишь самые важные формы, цвета и тени. Не бойтесь менять отдельные формы листьев, если это необходимо для большей выразительности композиции.

▲ Доминирующие в работе красно-коричневые и зеленые оттенки создают выразительный цветовой контраст.

МАТЕРИАЛЫ

Лист холодно-прессованной акварельной бумаги 60 x 40 см, 300 г/м²

Карандаш 2В

Кисти: круглые № 10, № 9, № 7, № 3, № 5, № 6; плоская кисть № 3

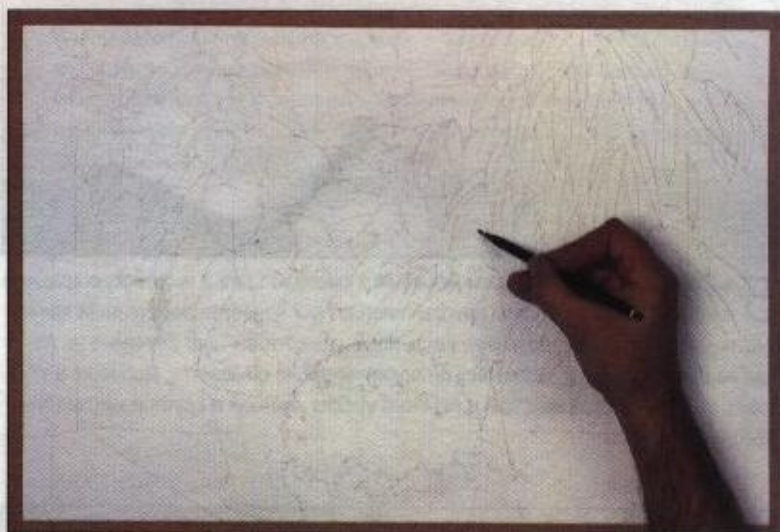
Палитра

Банка с водой

9 акварельных красок: желтая охра, серая Пейна, церулеум, кадмий лимонный, индийская красная, умбра жженая, травяная зеленая, охра красная, ультрамарин
Гуммиарабик

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Выполните набросок Карандашом 2В выполните набросок композиции, обращая особое внимание на форму отдельных листьев и растений в целом. Внимательное изучение объектов на этом этапе пригодится вам в дальнейшем.

3 ▼ Начните писать листья

Определите синеватые участки рефлексов на листьях и круглой кистью № 9 обозначьте их сильно разведенным церулеумом. Этим же тоном залейте округлое растение на переднем плане и участки окна, виднеющиеся между листьями. Дайте работе просохнуть.

4 ▲ Напишите светлые участки Добавьте в смесь из предыдущего шага немного кадмия лимонного и нанесите получившийся светлый тон на каждый лист растения слева. Пусть краска скапливается внизу листьев — это создаст эффект просвечивающего сквозь них яркого солнечного света. Обозначьте этим же тоном и растение справа. Слой церулеума, нанесенный в шаге 3, будет просвечивать, создавая нежный оптический оттенок при наложении на него зеленовато-желтой смеси.

2 ▲ Нанесите базовую размывку Смесь охры желтой с серой Пейна очень сильно разведите водой и круглой кистью № 10 тонким слоем нанесите на основу, оставляя нетронутыми лишь самые светлые участки. Дайте работе просохнуть.

5 ▲ Напишите пол и горшки Добавьте в смесь из шага 2 индийскую красную и немного охры желтой и круглой кистью № 7 нанесите полученный тон на участки пола и горшки. Возьмите кисть поменьше, чтобы цвет случайно не попал на другие области, поскольку он практически не смывается. Добавьте в эту смесь еще индийской красной и немного умбры жженой и круглой кистью № 3 обозначьте стебли.

Учимся у мастеров

Марк Гертлер (1891–1939)

Агапантус

Этот натюрморт с цветущим растением в горшке написан маслом, которое не позволяет создавать такие прозрачные слои цвета, как в нашей работе. И все же британскому художнику Марку Гертлеру, испытывавшему влияние восточно-европейского народного искусства, удалось передать игру света и тени на этом необычном цветке. Самые темные участки в центре служат контрастным фоном для освещенных солнцем участков листьев.

Задний план очень простой и приглушенный. Черный цвет в верхней части работы усиливает и выдвигает на передний план нежно-синие соцветия.

Длинные изогнутые листья переданы как холодными синезелеными, так и теплыми желтыми оттенками. Цвет лежит очень ровно, тона мягко «перетекают» по всей длине листьев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

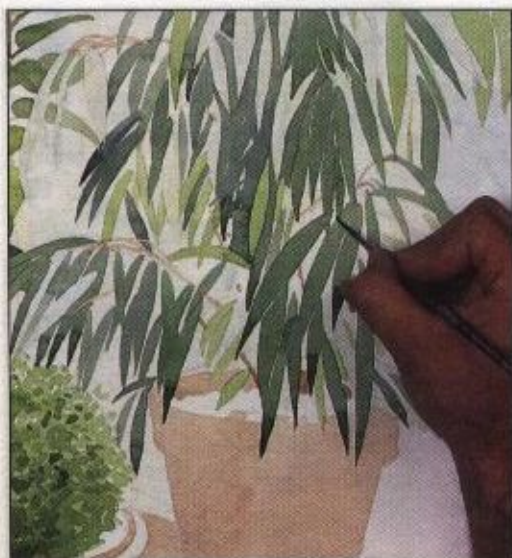
Теперь, когда обозначены светлые тона растений, пола и горшков, можно приступать к передаче более темных оттенков. Используйте технику «по сырому», чтобы цвета свободно перетекали, придавая работе естественное ощущение.

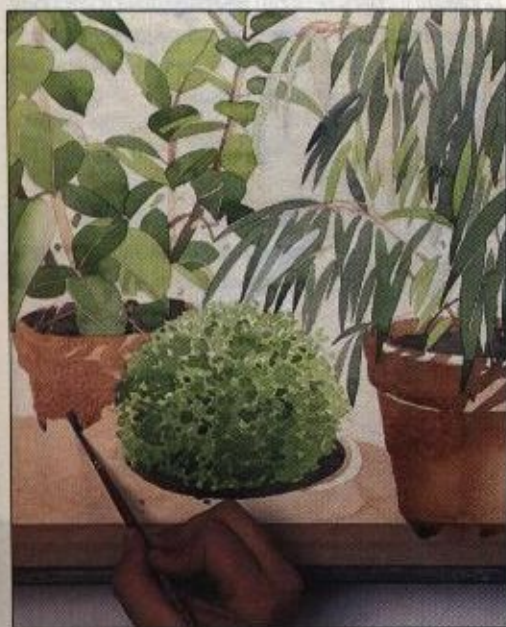
6 ▲ Обозначьте широкие листья Чтобы получить более яркий зеленый цвет, смешайте травяную зеленую с кадмием лимонным и круглой кистью № 5 нанесите этот оттенок на самые освещенные части листьев. Внимательно следите за тем, чтобы краска не выходила за контуры листьев.

7 ▲ Проработайте темные области Смешайте травяную зеленую, умбру жженую и серую Пейна до получения богатого, насыщенного зеленого цвета. Добавьте немного гуммиарабика для усиления тона, чтобы он не размывался при наложении следующих слоев. Затем в смесь, которую вы использовали для стеблей, добавьте охру красную и умбру жженую. Работая в технике «по сырому», положите этот цвет поверх лимонно-зеленого оттенка. По мере работы добавляйте на стебли больше красно-коричневой смеси.

8 ▲ Продолжайте писать листья Продолжайте накладывать на листья темные тона. Чтобы передать фактуру и форму округлого растения, нанесите на него множество различных по тону точечных мазков, которые также придадут растению плотности. Этот этап займет много времени, но не ленитесь: вся прелесть работы заключается в чудесном эффекте техники «по сырому».

9 ▲ Добавьте яркости горшкам Чтобы обозначить землю в горшках, смешайте умбру жженую, немного охры желтой и серой Пейна и нанесите полученный тон круглой кистью № 6. Добавьте в смесь индийской красной и напишите теневые стороны горшков, оставляя незакрашенными участки бликов. Особое внимание обратите на зоны прямого солнечного света. Теплые тона горшков придадут работе ощущение солнечной атмосферы.

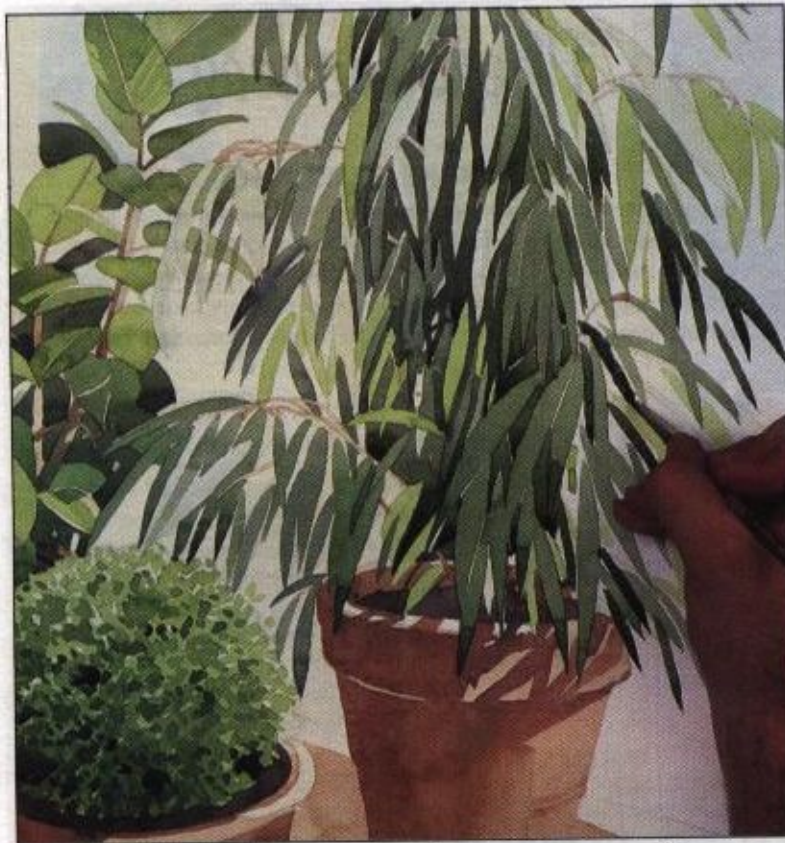
Проявите себя

Орнамент из листьев

Орнамент, образованный переплетением листьев, интересен сам по себе. В этом карандашном рисунке художник с более близкого расстояния показал листья фикуса. При этом точная передача структуры листьев оказалась гораздо важнее общего облика. Градации тона переданы при помощи изменения частоты линий, образующих также своеобразный узор.

10 ▲ Проработайте тени Смесью травяной зеленой, серой Пейна и небольшого количества умбры жженой обозначьте темные участки листьев и стеблей, иногда добавляя немного темно-коричневой смеси из шага 7. Чтобы внести цветное разнообразие, применяйте технику «по сырому».

11 ▲ Углубите тени Продолжайте работу над затененными областями зелеными и коричневыми оттенками. Отойдите немного и посмотрите на работу с небольшого расстояния. Помните, что в вашу задачу входит создание убедительного, реалистичного изображения, а не простое копирование натуры. Если вы чувствуете, что композиции не помешают дополнительные темные тона, проработайте их, но следите за тем, чтобы они смотрелись естественно.

12 ▲ Напишите задний план Смешайте индийскую красную с небольшим количеством охры красной и круглой кистью № 9 выделите плитки — это усилит чувство глубины композиции. Добавьте в смесь немного ультрамарина и покажите отдельные детали горшков. Бледной смесью охры желтой, серой Пейна и охры красной напишите раму прямыми уверенными мазками.

13 ▲ Завершите фон Выделите линии оконной рамы, однако не переборщите, иначе они перейдут на передний план. Теперь композиция растений стала более реалистичной.

▼ Добавляя серую Пейна в травяную зеленую, вы получите красивый темно-зеленый оттенок для передачи теней на листьях растений.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Итак, вы обозначили основные участки света и тени. Остается лишь добавить больше цвета теневым областям и усилить задний план.

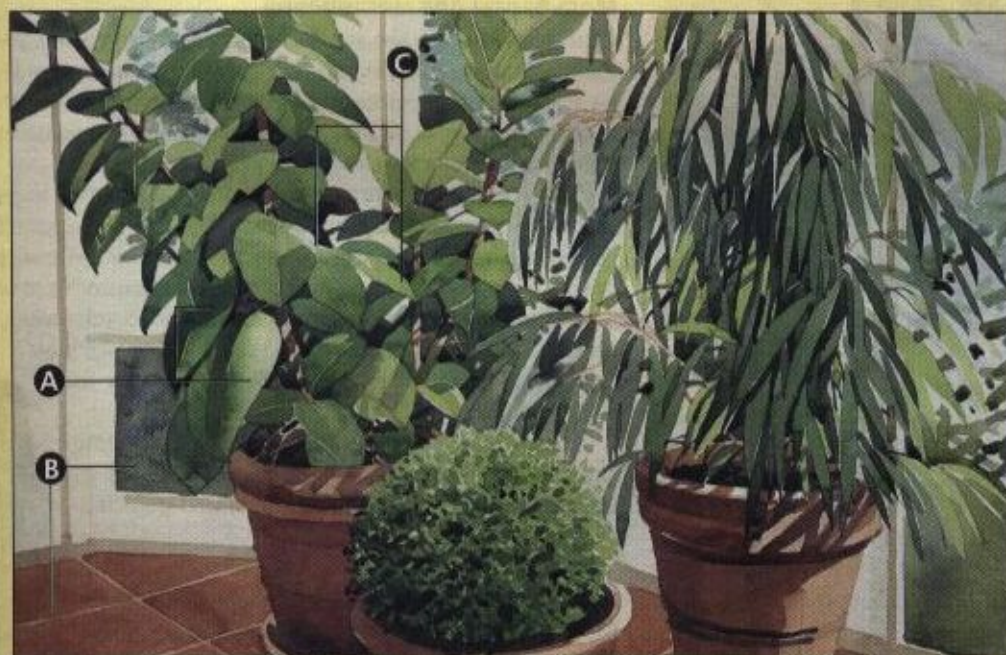

14 **Добавьте выразительности** Возьмите на круглую кисть № 3 темную, почти черную смесь из шага 10 и обведите некоторые листья — это придаст работе дополнительные четкость и объем. Четче определите светлые и темные зоны на поверхности горшков: это создаст эффект игры солнечных лучей. Убедитесь, что все, даже самые небольшие темные участки, проработаны. Для маленьких деталей используйте плоскую кисть № 3.

15 **Детализируйте задний план** Смесью травяной зеленой с церулеумом круглой кистью № 6 изобразите растения, просматривающиеся через окно. За счет этого ваша работа приобретет дополнительную глубину и будет выглядеть более завершенной.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Широкий диапазон тонов

Большой диапазон тонов при написании растений и горшков создает впечатление яркого солнечного света, льющегося из окна.

В Упрощенный задний план

По контрасту с довольно сложной структурой растений фон очень прост: пол и окна на заднем плане переданы несколькими скупыми линиями и мазками.

С Насыщенные тени

Самые темные области, написанные в конце работы, выгодно подчеркивают светлые участки листьев.

Мольберты

Важно научиться выбирать из существующих переносных и студийных мольбертов тот, который вам подходит для работы больше всего.

Хороший мольберт может прослужить вам всю жизнь и со временем занять главное место в вашей студии. Поэтому выбирайте такой мольберт, который бы отвечал всем требованиям. Выбор будет зависеть от множества факторов: просторная ли у вас студия, любите ли вы работать стоя или сидя и где вы предпочитаете писать — дома или на улице. На выбор мольберта влияют также материалы, с которыми вы работаете, например: если вы предпочитаете акварель, то вам следует выбирать мольберт, раскладывающийся в горизонтальном положении, чтобы краска не стекала при размывках.

Этюдник

Носить на этюды тяжелый мольберт трудно, поэтому для работы на улице выбирайте компактную переносную модель. Наиболее подходящий вариант — мольберты для эскизов (см. модели Е–Н на следующей странице), поскольку они легкие и их можно складывать. Этюдники из дерева или алюминия без труда можно привести как в горизонтальное положение для работы с акварелью, так и в вертикальное для работы маслом.

На этюдниках для эскизов в зависимости от их конструкции легко могут размещаться также большие листы бумаги или холсты. Выбирая мольберт, проверьте расстояние между верхним и нижним зажимами и убедитесь, что между ними поместится холст нужного вам размера.

Коробчатый переносной мольберт (см. рисунок внизу и мольберт N на следующей странице) более устойчив, хотя и несколько тяжелее обычного мольберта для эскизов. Однако его легко складывать и переносить, в нем есть ящик для кистей, красок и других принадлежностей.

Мольберты для мастерской

Лучшим выбором для тяжелых холстов будет традиционный вертикальный студийный мольберт (см. модели I–L на следующей странице). Он несколько громоздкий — ножки некоторых моделей даже снабжены для большего удобства колесиками, — но на редкость устойчив.

Если у вас мало места, остановите свой выбор на радиальном мольберте (см. модель Н). Он представляет собой вертикальный станок на треножнике. Мольберт легко развернуть под любым углом в зависимости от освещения, однако не до горизонтального положения, необходимого для работы акварелью. В сложенном положении радиальный мольберт занимает мало места.

Наклонный мольберт (см. модель К) известен также как «комбинированный», поскольку он обладает достоинствами радиального мольберта и мольберта для эскизов.

Мольберту, благодаря срединному шарниру, можно придать любое положение: от строго вертикального до строго горизонтального, что делает его незаменимым для художника, работающего в разных техниках.

◀ Этот универсальный коробчатый мольберт идеален для художника, работающего в мастерской и на пленэре. Мольберт легко складывается и снабжен ручкой для переноски (см. рис. справа).

Если в вашей мастерской тесно, то своим мольбертом, коробчатым или для эскизов, вы также можете пользоваться и на улице. Если же вы предпочитаете небольшие работы, то вам лучше выбрать настольный мольберт из дерева или алюминия (см. модели А–D).

Уход за мольбертом

За исключением легких алюминиевых моделей для эскизов, мольберты в основном делают из твердых пород дерева, традиционно из бука. Они не требуют постоянного тщательного ухода, однако дре-

весина мольберта сохранится лучше, если ее время от времени натирать восковой полиролью, особенно после работы на пленэре в сырую погоду. Металлические детали необходимо смазывать машинным маслом, чтобы они легче двигались.

ВЫБОР МОЛЬБЕРТА

НАСТОЛЬНЫЕ МОЛЬБЕРТЫ

А Устойчивый деревянный мольберт с Н-образной рамой обеспечивает требуемый угол для работы.

В Легкий, переносной деревянный мольберт на треножнике; на ножки во избежание скольжения надеваются резиновые колпачки.

С Очень легкий алюминиевый мольберт с регулируемой телескопической задней стойкой и резиновыми колпачками на ножках.

Д Деревянный мольберт с четырьмя положениями, может складываться для хранения.

МОЛЬБЕРТЫ ДЛЯ ЭСКИЗОВ (ЭТЮДНИКИ)

Е Легкий мольберт с регулируемым наклонным механизмом подходит для работы в любых техниках, включая акварель.

Г Прочный мольберт с наклонным механизмом используют для любых техник.

Г Складной металлический мольберт с наклонным механизмом, выдвижными ножками и регулируемым держателем холста.

Н Складной металлический мольберт со штативом для фотоаппарата, может использоваться для фотосъемки.

МОЛЬБЕРТЫ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ (СТАНКИ)

И Мольберт с раздвижной полкой для холста или картона, которая легко устанавливается на нужной высоте.

Л Устойчивый радиальный складной мольберт наклоняется вперед и назад, но не годится для работы с акварелью.

К Комбинированный мольберт устанавливается в любом положении и годится для работы в любой технике.

Л «Сидячий» мольберт с платформой очень удобен для художника, в сложенном виде занимает очень мало места.

М Самый простой и популярный мольберт с А-образной рамой и металлическим зажимом для установки рабочей высоты.

Н Коробчатый мольберт с ящиком для красок, кистей и других материалов идеален для работы в мастерской и на пленэре.

Цветочный натюрморт в стиле итальянской акварели

Кистью можно не только писать, но и рисовать. Не прибегая к карандашному наброску, выполним яркий воздушный акварельный натюрморт с цветами, фруктами и фаянсовой посудой.

Необычность итальянской акварели в том, что предварительный набросок выполняется кистью, а не карандашом. Художник в нашем проекте сначала нарисовал кончиком кисти светло-голубой набросок, а затем приступил к его разработке широкими цветными мазками. Такой способ позволяет быстро найти общее цветовое и тональное решение картины.

В ходе работы были использованы только чистые цвета акварели. Постарайтесь также по возможности избегать сложных красочных смесей и комбинаций цвета, чтобы создать впечатление работы в стиле дивизионизма. Для этого используйте только чистые цвета либо смеси двух цветов. Сначала начинайте наносить светлые и прозрачные тона акварели, а затем продвигайтесь к более темным.

Световоздушная среда

Фон композиции намечен в спонтанной манере чуть заметной светло-серой размывкой. Незаполненное пространство создает ощущение света и воздуха в картине. Изображение фруктов, цветов и фаянсовой посуды разработано небольшими отрывистыми широкими лессировочными мазками кисти в произвольном направлении, сквозь которые просвечивает белая бумага.

В технике алла прима

Живопись «по сырому», или алла прима, художники в шутку называют «дайте кисти поработать». Наиболее эффективной она становится, когда все части картины пишутся одновременно за один прием. Творчество при этом ориентировано на то, чтобы, разрабатывая весь этюд одновременно, последовательно выстраивать цветовую гамму.

Например, сначала художник несколькими неровными пятнами светло-желтой краски обозначил нарциссы. Затем он разработал фрукты и фаянсовую посуду, а после снова вернулся к нарциссам и выделил теневые участки темно-желтым тоном, добавив к первоначальному цвету оранжевый.

► Набросок натюрморта в стиле итальянской акварели был выполнен не карандашом, а кистью: сначала точными линиями наметили контуры, а затем в спонтанной манере разработали формы предметов широкими лессировочными мазками.

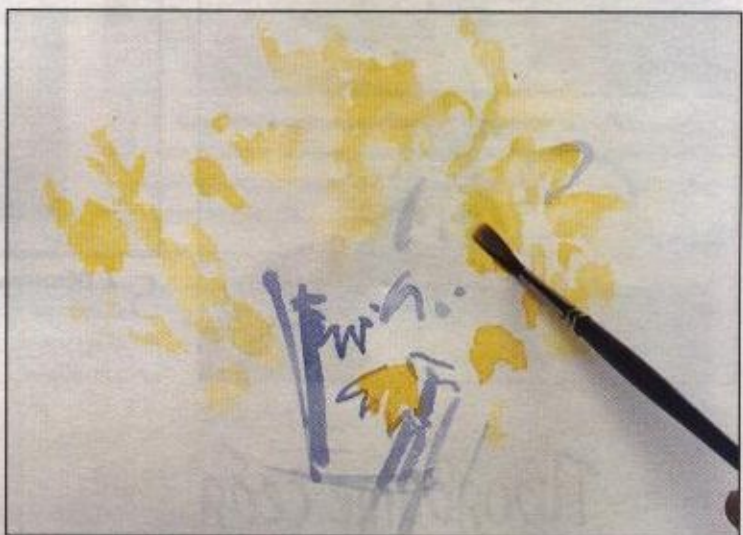
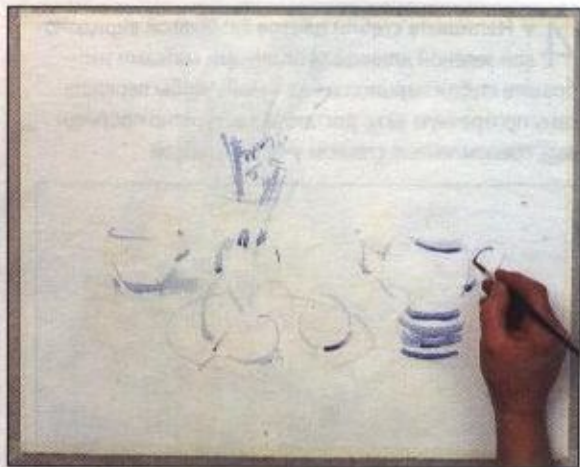
МАТЕРИАЛЫ

Лист крупнозернистой акварельной бумаги 400 г/м², 45 x 56 см
8 акварельных красок: церулеум, кадмий лимонный, кадмий желтый, виридоновая зеленая, лазурь железная, кобальт жженая, кармин, кадмий красный
Кисти: мягкие круглые № 4 и № 6
Палитра
Банка с водой
Бумажная салфетка

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ► Выполните набросок кистью

Возьмите на мягкую круглую кисть № 4 размыочный тон церулеума и несколькими быстрыми точными мазками наметьте основные контуры, одновременно выверяя взаимное расположение каждого предмета. Детали чайника обозначьте кончиком кисти, а ее корпусом — падающие тени от предметов.

2 ▲ Наметьте цветки нарциссов Произвольными мазками размыочной кадмия желтого наметьте цветочные пятна нарциссов. Затем центр каждого цветка обозначьте каплей этого же насыщенного тона.

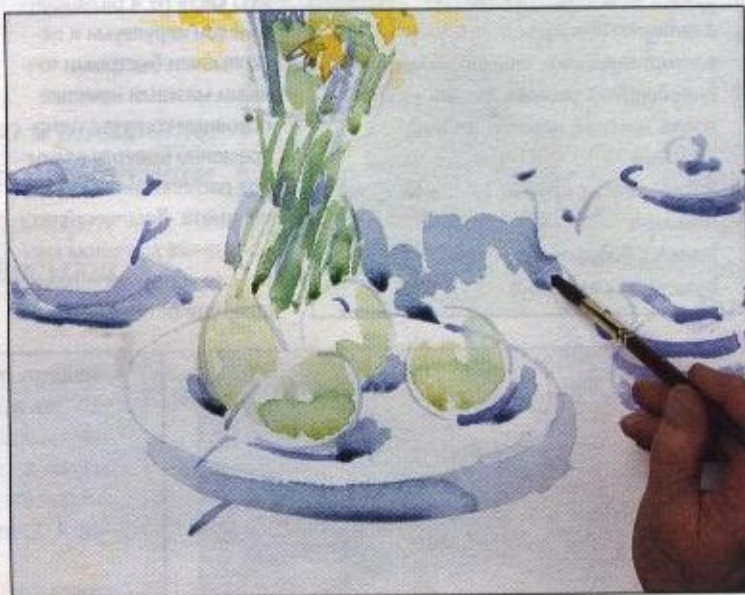
3 ▲ Залейте контуры яблок и груш Мягкой круглой кистью № 6 залейте контуры яблок и груш светло-зеленой смесью кадмия лимонного и виридоновой зеленой. Нанося краску широкими свободными мазками, оставляйте участки белой бумаги для обозначения бликов. Дайте работе высохнуть.

4 ▼ Напишите стебли цветов Размывкой виридоновой зеленой длинными плавными мазками изобразите стебли нарциссов над вазой. Чтобы передать самую прозрачную вазу, достаточно аккуратно прорисовать преломленные стеклом участки стеблей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Теперь, когда основные элементы композиции намечены, можно переходить к обозначению синих падающих теней. На этом же этапе проработаем задний план.

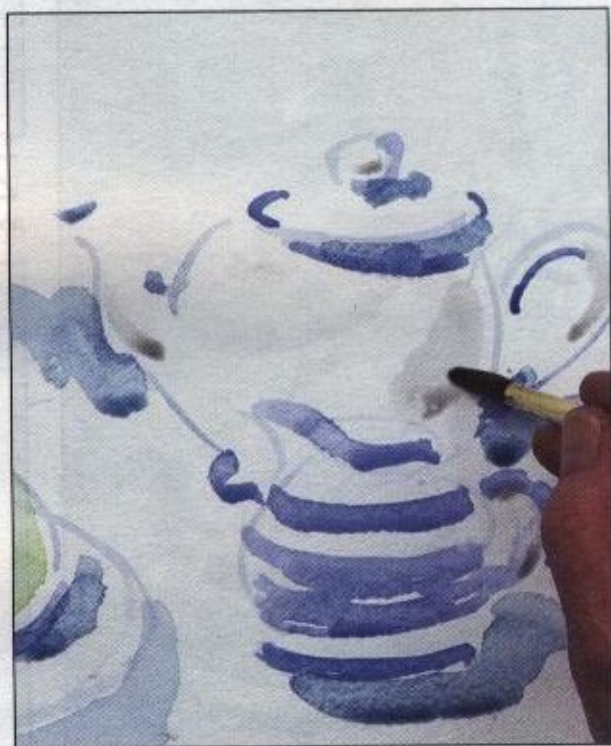

5 ▲ Обозначьте падающие тени Размывочным тоном лазури железной напишите падающие тени от тарелки, кружки, кувшина и чайника длинными мазками. Падающую тень от букета нарциссов можно обозначить волнистой линией произвольной формы.

Проявите себя

Быстрый акварельный этюд

Попробуйте выполнить спонтанный быстрый акварельный этюд натюрморта, по-прежнему не прибегая к карандашному наброску. Ограничьтесь минимумом цветов и применяйте их скорее произвольно, нежели продуманно. Например, этот набросок выполнен с использованием всего лишь четырех цветов — красного, желтого, зеленого и голубого.

6 ▲ Проработайте светотени на чайнике Холодным светло-серым размывочным тоном кости жженой быстро обозначьте собственные тени на ручке чайника, носике и крышке. Светотень на корпусе чайника покажите плавным мазком, подчеркивающим округлую форму.

7 ▼ Проработайте изображение яблок и груш Круглой кистью № 4 яркой насыщенной смесью виридоновой зеленой с кадмием лимонным подчеркните контуры фруктов и проработайте тоновые градации. Выделите нижние части плотными мазками кадмия желтого.

8 ▲ Выделите розовое яблоко Размывкой кармина выделите розовое яблоко, нанося ее также поверх зеленого слоя. Оставьте незакрашенным небольшой участок белой бумаги для обозначения бликов.

Учимся у мастеров

**Анри Фантен-Латур
(1836–1904)
Натюрморт**

Современниками Фантен-Латура были импрессионисты Клод Моне и Эдгар Дега, однако на него никак не повлияла их свободная манера письма. Как видно из этого натюрморта, его живопись отличается реализмом и пристальным вниманием к натуре. Обратите внимание, что картинная плоскость приблизительно разделена на три части: столешница занимает нижнюю часть картины, стена — верхнюю часть, а фрукты и цветы образуют треугольник в центре. В результате получается уравновешенная симметричная композиция.

Небольшие точечные пятна краски удивительно реалистично формируют фактуру цветов.

Ваза с цветами расположена по вертикали в центре картины, что композиционно объединяет ее с нашим пошаговым проектом.

► Нарциссы написаны кадмием лимонным (слева), кадмием желтым (вверху) и оранжевой смесью (справа) кадмия желтого с кадмием красным.

9 ▼ Наметьте задний план Приготовьте достаточное количество бледно-серой размывки кисти женой и кистью № 6 нанесите ее свободными небрежными мазками на верхнюю часть картины, стараясь не задевать нарциссы.

10 ▼ Проработайте задний план Продолжите работу над задним планом картины, нанося серую размывку произвольными мазками сверху вниз. Осторожно обходите кистью контуры чашки и чайника, оставляя тонкий ободок белой бумаги по верхнему краю каждого предмета.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

До завершения работы осталось совсем немного. На этом этапе очень легко перегрузить рисунок деталями и разрушить впечатление от яркой эмоциональной работы. Всего несколько мазков, небольшая доработка заднего плана — и наш рисунок уже готов.

11 ▲ Увеличьте глубину изображения Бледно-серой размывкой еще раз проработайте фон возле чайника, четче выделяя его светлые формы. Выделите таким же образом и его ручку.

УДАЛЕНИЕ ПОДТЕКОВ КРАСКИ

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОРАБОТКА

Как и многие акварельные работы, этот натюрморт выполнялся на слегка наклоненном мольберте. Чтобы предотвратить образование подтеков краски, следует аккуратно промокнуть пятно салфеткой, не давая пигменту впитаться в поверхность бумаги.

12 ▲ Доработайте цветы Кистью № 4 смешайте кадмий красный с кадмием желтым для оранжевых серединок цветков нарциссов. Точность здесь не важна — просто наметьте серединки пятнами.

13 ▼ Углубите тени В конце работы подчеркните самые темные тени. Размывкой кисти жженой еще раз пройдитесь падающие тени от всех предметов и собственные тени на фруктах.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Стеклянная ваза

Ощущение стеклянной вазы создано за счет прорисовки искаженных форм стеблей внутри и падающих теней вокруг.

В Цвета фруктов

Каждый фрукт был выписан несколькими слоями лессировок с образованием в местах перекрытия производных «оптических» цветов.

С Белая поверхность стола

Белизна бумаги, использованная при изображении поверхности стола, удачно выделяет яркие цвета композиции.

Натюрморт с дыней

Попробуйте написать эту яркую картину акварелью без предварительного карандашного наброска.

На протяжении многих веков художники изображали в натюрмортах овощи и фрукты. В зависимости от направления это могли быть нечищенный картофель на грубом деревянном столе или экзотические фрукты на серебряных подносах.

Однако, независимо от вкусовых предпочтений, именно фрукты и овощи являются самыми удобными объектами для натюрморта, поскольку их несложно достать на рынке или в ближайшем магазине и превратить в интересную, колоритную композицию.

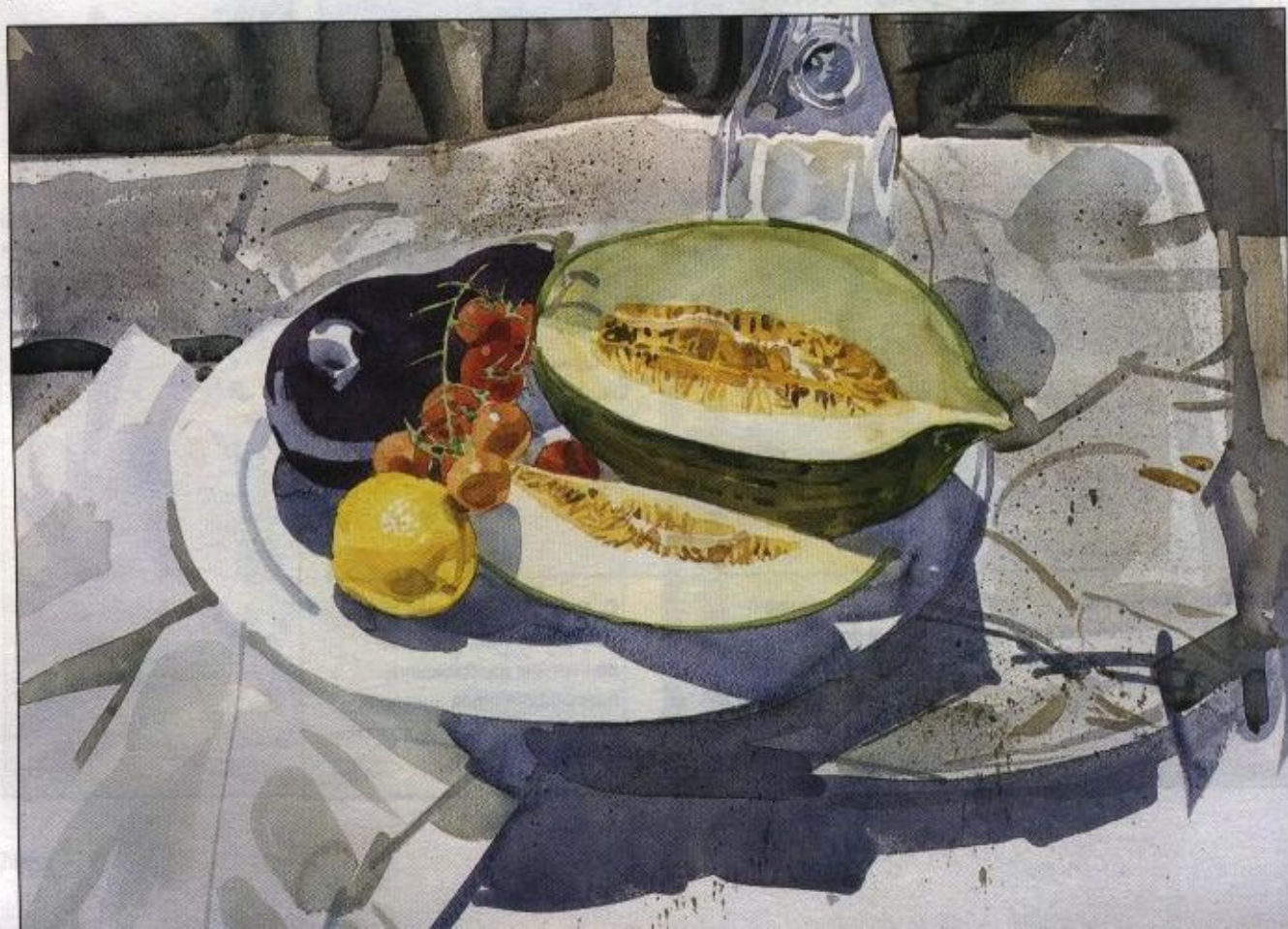
В данном случае выбор нашего художника пал на дыню с интересной фактурой семечек, гроздь необычных «вишневых» томатов, ярко-желтый шероховатый лимон и гладкий фиолетовый баклажан.

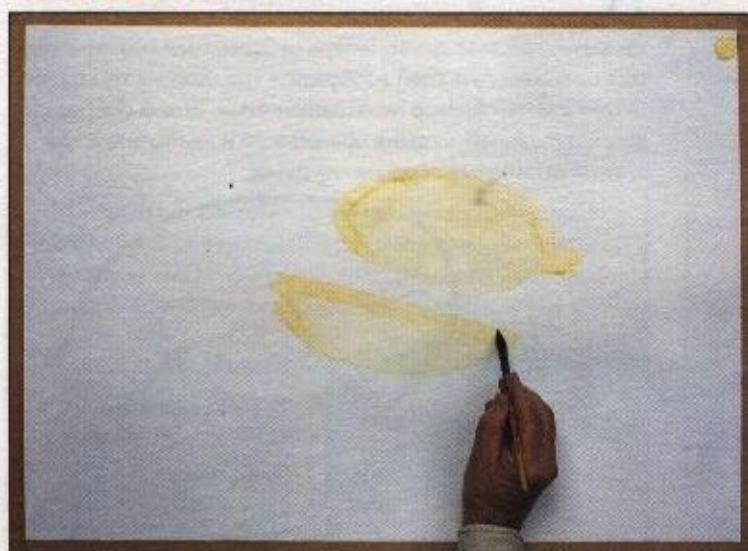
Свежий подход

Для создания столь красочной картины попробуйте по-новому подойти к классическому натюрмарту. Вместо предварительного карандашного рисунка используйте набросок акварельными красками — этот весьма смелый способ позволит добиться неожиданных

результатов. Чтобы ваша работа имела живой характер, пишите большими кистями и избегайте слишком темных тонов. И хотя для изображения семян дыни художник воспользовался маленькой кистью, вы можете легко написать тонкие линии и детали кончиком китайской кисти.

▼ Крупные яркие мазки акварели позволяют передавать чистые цвета фруктов, отчетливо выделяющихся на бледном фоне камня.

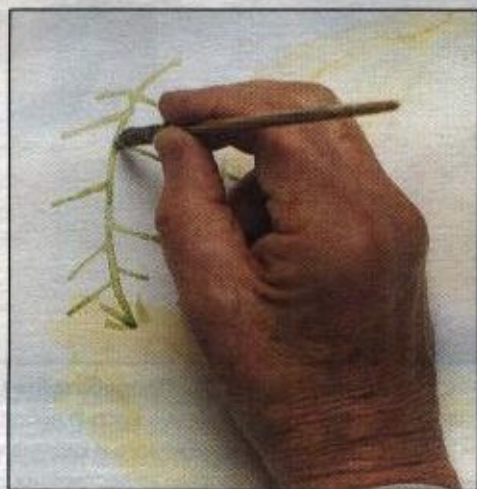

1 ▲ Набросайте дыню в цвете Возьмите на китайскую кисть раз-
мывку неаполитанской желтой и смело обозначьте формы разре-
занной дыни. Сверьте изображение с натурой и подправьте контуры.

2 ► Изобразите ветку томата

Смесью неаполитан-
ской желтой и ко-
бальта зеленого са-
мым кончиком китай-
ской кисти напишите
ветку томата. Распо-
лагая ее рядом с ды-
ней, не забудьте оста-
вить места для самих
помидоров.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛИКОВ

Оставляйте не-
большие участки
бумаги незакрашен-
ными для передачи
бликов на ярких
фруктах и овощах.
Если же вы забыли
об этом, поспешите
восстановить
блики, впитав су-
хим ватным там-
поном еще сы-
рую краску.

МАТЕРИАЛЫ

Лист
холоднопрессованной
акварельной бумаги
300 г/м²,
56 x 76 см

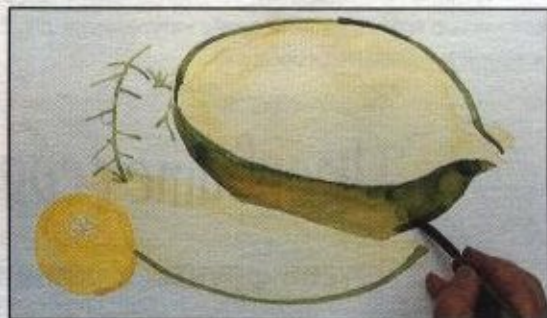
Кисти: китайская;
круглая мягкая № 3;
плоская мягкая 25 мм
19 акварельных
красок:
неаполитанская
желтая, кобальт
зеленый, кадмий
лимонный, кость
жженая, кадмий
оранжевый, сиена
натуральная,

изумрудная зеленая,
алая, виридоновая
зеленая, сиена
жженая, умбра
натуральная, кобальт
синий, кадмий
красный, фиолетовая,
розовая, умбра
жженая, кармин,
ультрамарин,
травяная зеленая

Палитра
Салфетки и газета
Маскирующая лента
Старая зубная
щетка

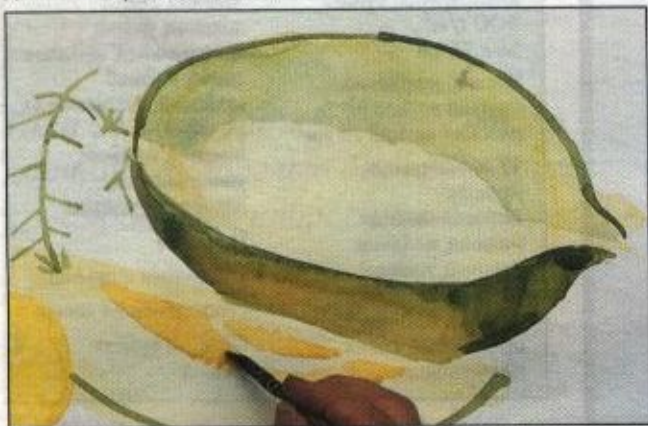

3 ▲ Добавьте лимон Изобразите лимон чистым
кадмием лимонным, оставляя незакрашенное
пятно в верхней части для блика. Кончиком кисти на-
несите небольшие желтые точки на это пятно, чтобы
показать фактуру кожи. Более насыщенным тоном
выделите контур правого края лимона.

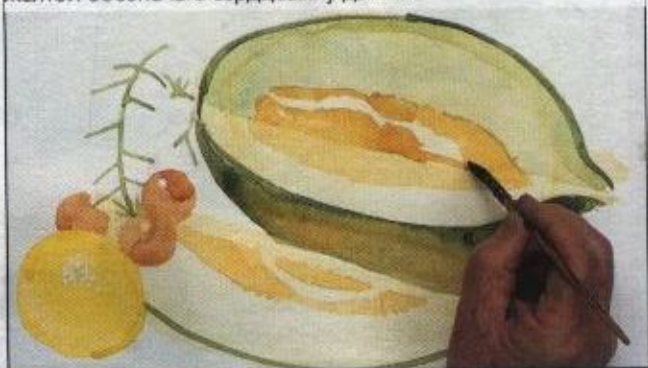

4 ▲ Напишите кожуру дыни Подождите, пока
краски просохнут, а затем смесью кобальта зе-
леного с небольшими количествами кости жженой
и кадмия оранжевого проработайте кожуру дыни.
Теперь обмакните кисть в воду, возьмите на нее
немного кадмия оранжевого и залейте центр ко-
жицы дыни «по сырому». По краям добавьте пре-
дыдущей смеси из этого шага, чтобы тон стал бо-
лее насыщенным.

5 ▽ Обозначьте сердцевину четвертинки дыни Смесь кадмия лимонного и кобальта зеленого выделите затененный срез дыни. Смешайте сиену натуральную с неаполитанской желтой и обозначьте сердцевину четвертинки дыни на переднем плане.

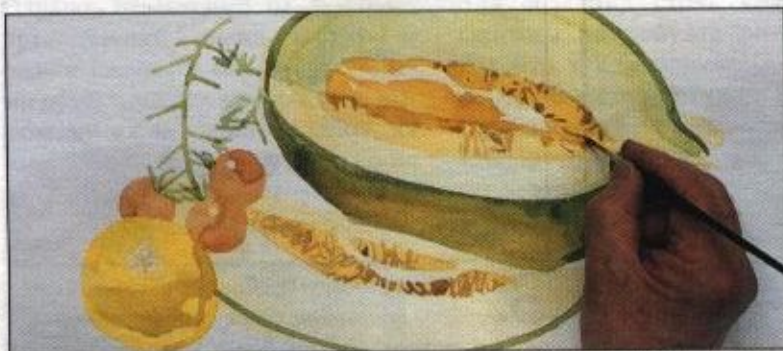

6 ▽ Начните писать томаты Смешайте изумрудную зеленую с кадмием лимонным и пройдитесь края затененного среза дыни. Теперь небольшими мазками кадмия оранжевого и алой изобразите три нижних томата, оставляя участки бликов незакрашенными. Яркой смесью сиены натуральной, кадмия оранжевого и неаполитанской желтой обозначьте сердцевину дыни.

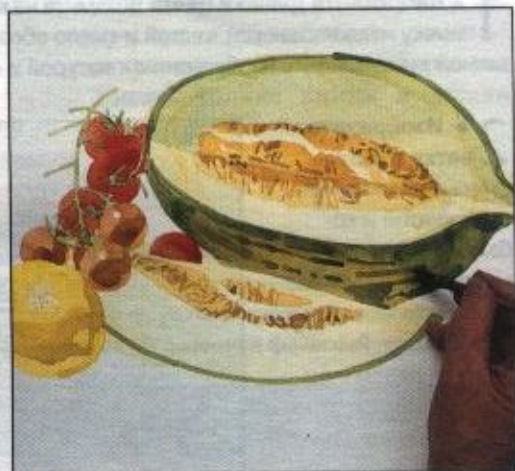

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Для изображения некоторых деталей понадобится маленькая кисть. При этом картина должна сохранять ощущение легких и свободных мазков.

7 ▲ Напишите семена дыни Завершите изображение ветки отдельными мазками неаполитанской желтой и кобальта зеленого. Обозначьте тени на лимоне смесью неаполитанской желтой с небольшими количествами виридоновой зеленой и сиены натуральной. Круглой мягкой кистью № 3 смешайте сиену натуральную и сиену жженую с умброй жженой и покажите семена дыни.

8 ▲ Проработайте цвета и форму Китайской кистью небольшими мазками кадмия оранжевого и кадмия красного «вылепите» формы недостающих томатов на зеленой ветке. Смесью кобальта зеленого с сиеной натуральной нанесите темные полосы на кожу дыни.

Проявите себя

Другие фрукты и овощи

Вы можете изменить акценты в натюрморте, просто заменив одни фрукты или овощи другими. На этой картине доминирует ярко-розовая мякоть арбуза, которая больше привлекает внимания к центру, чем бледно-зеленая мякоть дыни в нашем проекте. Гроздья винограда, как и томаты, вызывают интерес своей замысловатой компоновкой. Попробуйте также слегка изменить фон, добавив ему цвета и фактуры.

Учимся у мастеров

Жорж Брак (1882–1963)

Натюрморт с виноградом и яблоками

Излюбленным жанром основоположника кубизма Жоржа Брака являлся натюрморт. В типичной искаженно-кубистической манере на картине представлены повседневные предметы: кувшин, ваза и тарелка, разделенные на черные и

белые половинки. Горизонтальные и вертикальные линии фона и стола также делят изображение на прямоугольные части. Чисто геометрический аспект картины смягчен закругленными краями посуды и фруктов.

Блики, переданные точками светло-серой краски, подчеркивают форму виноградин.

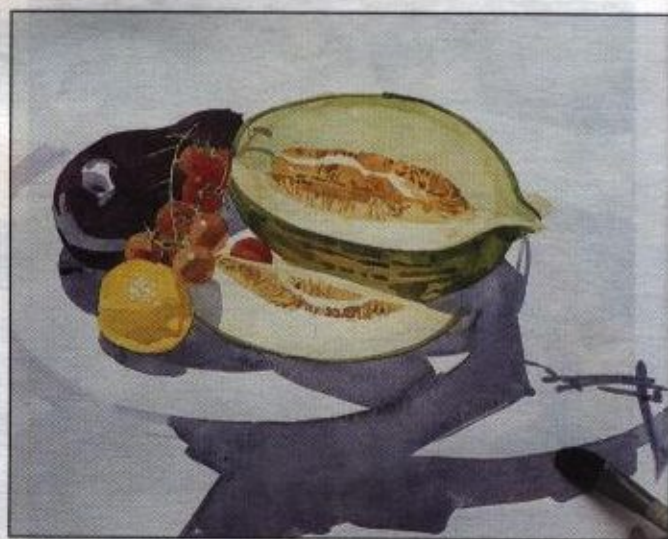
Зеленое сукно на переднем плане картины перекликается с зеленым цветом ткани, висящей позади стола, что объединяет всю композицию.

При помощи фактурных мазков передан текстурный рисунок на поверхности стола.

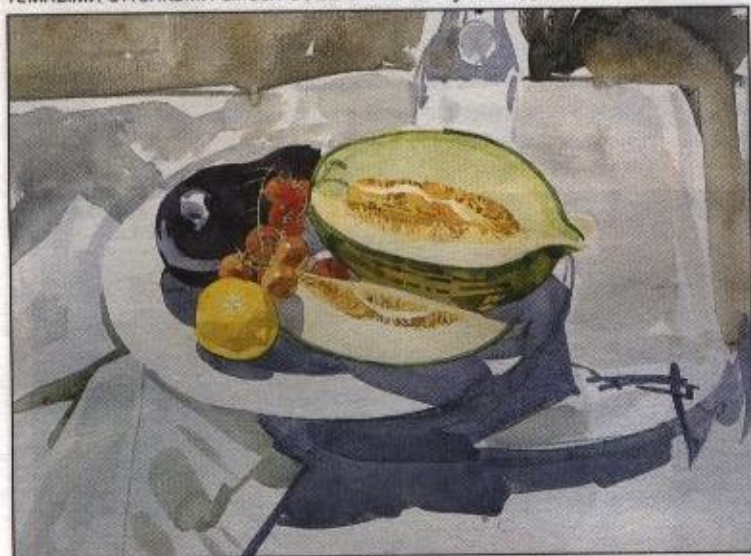
© ADAGP, Paris and DACS, London 2001

9 Изобразите баклажан Залейте баклажан смесью фиолетовой с небольшими количествами кости жженой и розовой, оставив участки бликов незакрашенными и стараясь не задеть уже написанные фрукты и овощи.

10 Нанесите падающие тени Мягкой плоской кистью 25 мм смешайте фиолетовую и сиену жженую с небольшим количеством кости жженой и обозначьте падающие тени от фруктов и тарелки. Разбавьте полученный тон водой и покажите тени вокруг тарелки на белой сложенной скатерти. Этим же тоном приглушите яркие блики на баклажане.

11 ▽ **Обозначьте задний план** Смесью фиолетовой с умброй жженой свободными мазками кисти покажите тени на камне и напишите стеклянную бутылку. Оставьте нижнюю часть бутылки незакрашенной, чтобы сквозь нее просвечивал камень. Смешайте сиену натуральную и кость жженую с фиолетовой и энергично светлыми и темными оттенками смеси обозначьте стену на заднем плане.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Уточните композицию

Так как мы обошлись без предварительного карандашного наброска, проверьте композицию в ходе работы. Вырежьте картонную рамку меньшего формата, чем лист акварельной бумаги, и время от времени прикладывайте ее в ходе работы: это поможет выработать наиболее удачное расположение объектов.

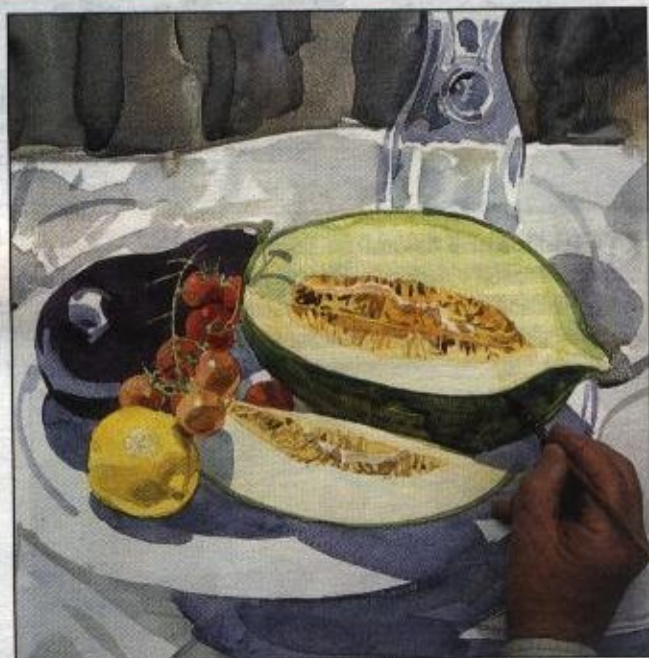

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Акварель можно считать почти законченной. Однако можно еще немного проработать цвет и фактуру стены на заднем плане.

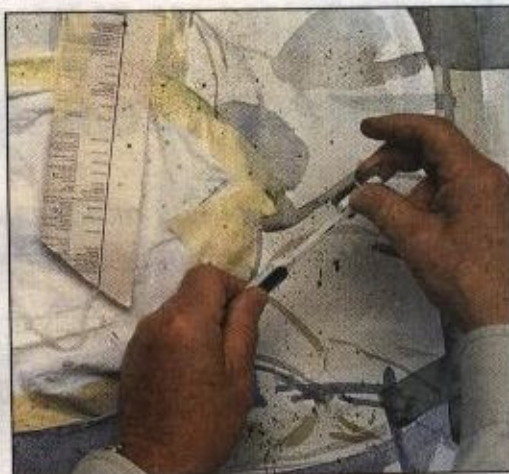

12 ▲ **Проработайте фактуру стены** Темной смесью умбры жженой с костью жженой и небольшим количеством фиолетовой широкими мазками проработайте стену на заднем плане, резко разграничивая тона. Этим же темным тоном обозначьте тени с правой стороны камня.

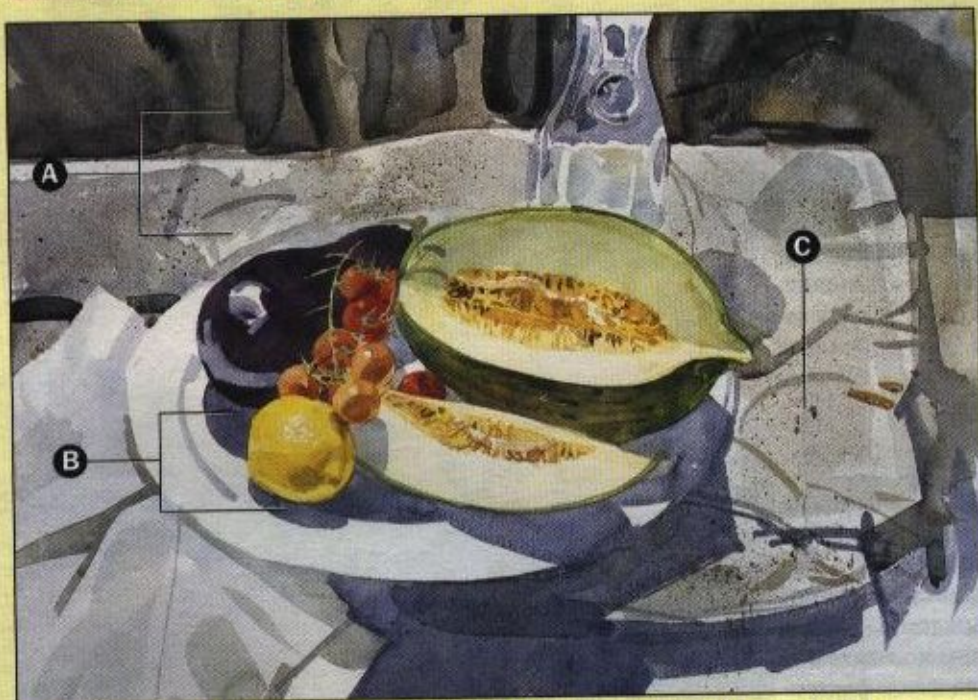
13 ▲ **Углубите темные тона** Китайской кистью смешайте кобальт синий с костью жженой и четче выделите округлые формы и отражения на бутылке. Кармином углубите тени на томатах. Смесью кости жженой с ультрамарином добавьте пятна холодной тени на лимон. Смешайте сиену натуральную с сиеной жженой и подчеркните семена дыни. Теперь углубите тон и проработайте фактуру кожицы дыни смесью травяной зеленой с костью жженой.

14 ▼ Замаскируйте изображение Перед проработкой фактуры камня прикройте остальное изображение старой тряпкой и обрывками газеты. Прикрепите все это с помощью маскирующей ленты.

15 ▲ Выделите фактуру камня В размытую смесь травяной зеленой с сиеной жженой обмакните старую зубную щетку. Слегка оттяните щетину назад и резко отпустите ее, чтобы брызги покрыли нужные участки картины. Повторяйте эти действия до тех пор, пока вся поверхность камня не будет покрыта брызгами. Затем снимите маскирующую ленту.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Приглушенный фон

Задний план, написанный в приглушенных нейтральных тонах, автоматически выделяет центр композиции с яркими фруктами и овощами.

В Падающие тени

Холодные фиолетово-серые тени на тарелке от фруктов и овощей подчеркивают их формы и играют значительную роль в объединении композиции.

С Фактура камня

Фактура камня, полученная разбрызгиванием, отличается от однородной поверхности скатерти.

Цветочный натюрморт с применением графогрфии

Вопреки традиционной акварельной живописи используйте в цветочном этюде фактурные выцарапанные линии.

Гладкий и скользкий бристо́льский картон — довольно необычная основа для работы акварелью, поскольку краски на ней сохнут неравномерно. Но техника этого рисунка сама по себе необычна, и бристо́льский картон идеально для нее подходит. Оригинальная техника заключается в том, что на бумаге сначала выцарапывают ножом фактурный рисунок, а затем поверх наносят акварель.

Создание фактурного рисунка

На фотографии вы видите характерные для натюрморта объекты разнообразной структуры и формы. Такую замысловатую композицию сложно писать, не перегружая ее деталями, поэтому наш художник решил использовать технику графогрфии. Она похожа на технику сграффито, при которой царапины наносятся поверх покрытого краской участка. Однако в этой технике фактурный рисунок процарапывают ножовочным полотном и ножом на чистом картоне, а только потом наносят краску.

Выцарапанные линии приоткрывают нижний слой бумаги с более высокими впитывающими свойствами, поэтому при заполнении акварелью они кажутся темнее тона заливки вокруг них. Также получившиеся яркие линии и точки будут играть в готовом рисунке объединяющую роль.

Выбор инструмента

Графогрфию обычно выполняют специальным стальным двусторонним клинком с остро заточенными лезвиями. Однако почти всеми острыми предметами, к примеру перочинным ножом или скальпелем, можно выцарапывать линии. А тонким ножовочным полотном с успехом подготавливают фактурную основу для изображения грубых поверхностей. Но будьте осторожны, работая с острыми инструментами!

► Выбранные для этого натюрморта предметы идеально подходят для техники графогрфии.

МАТЕРИАЛЫ

Лист гладкого бристо́льского карто́на 45 x 60 см

Кисти: мягкие круглые № 4 и

№ 2; плоская размывочная № 10

9 акварельных красок:

ультрамарин, охра желтая,

умбра жженая, кобальт жженая,

травяная зеленая, виридионовая

зеленая, крапак красный
темный, кобальт синий, кадмий
желтый

Палитра

Банка с водой

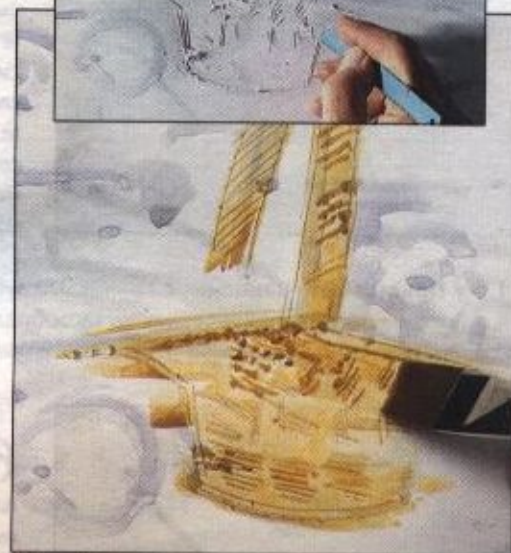
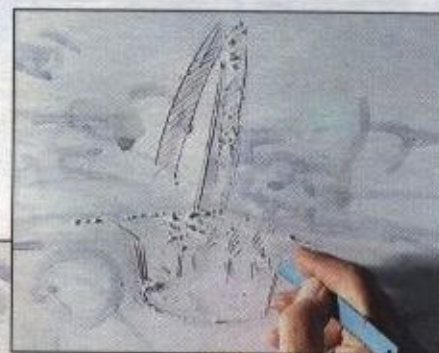
Кусок тонкого ножовочного
полотна

Перочинный нож или скальпель

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▲ Выполните набросок кистью. Круглой мягкой кистью № 4 очень светлой размывкой ультрамарина наметьте основные контуры предметов натюрморта. Постарайтесь выразить линиями общее впечатление, не концентрируясь на точной прорисовке.

2 ▲ Выделите фактуру и напишите корзину. Покажите контуры корзины острием перочинного ножа. Передайте ее плетеный узор короткими узловатыми фактурными штрихами тонким ножовочным полотном (смотри «Виды штрихов» на следующей странице). Затем возьмите на плоскую размывочную кисть № 10 средний тон охры желтой и пройдите корзину легкими мазками. При попадании в прорезанные штрихи пигмент будет просачиваться в нижние слои бумаги, обеспечивая в этих местах более темный тон. Дайте работе высохнуть.

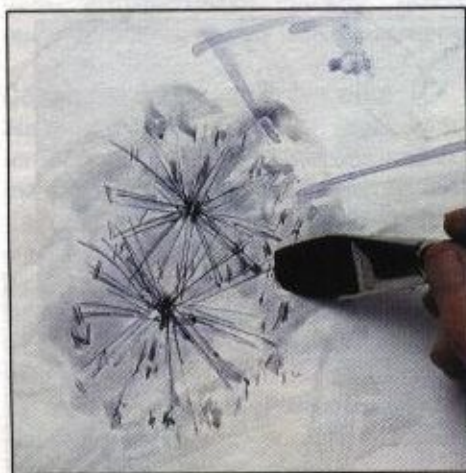

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Довольно трудно видеть в целом на белой бумаге процарапанное изображение, поэтому лучший способ – продвигаться шаг за шагом. Сначала процарапайте один объект, нанесите слой краски и только потом приступайте к другому.

3 ▶ Проработайте сухие цветы и ворсянки в корзине

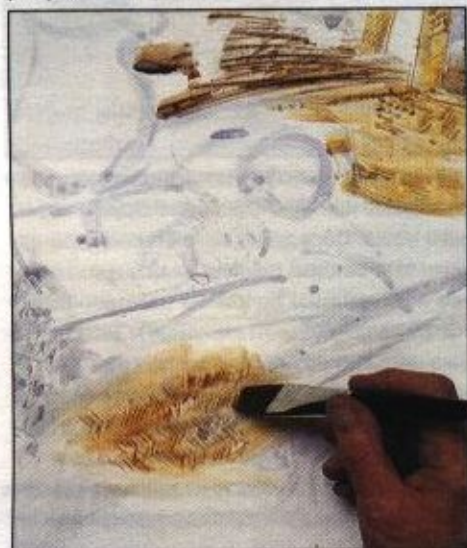
Лезвием перочинного ножа и тонким ножовочным полотном обозначьте в корзине сухие цветы с ворсянками и обведите формы белых цветов. Разведите умбру жженую и нанесите слой размывки на сухие растения. При этом в прорезях цвет окажется также темнее.

4 ◀ Процарапайте соцветия лука

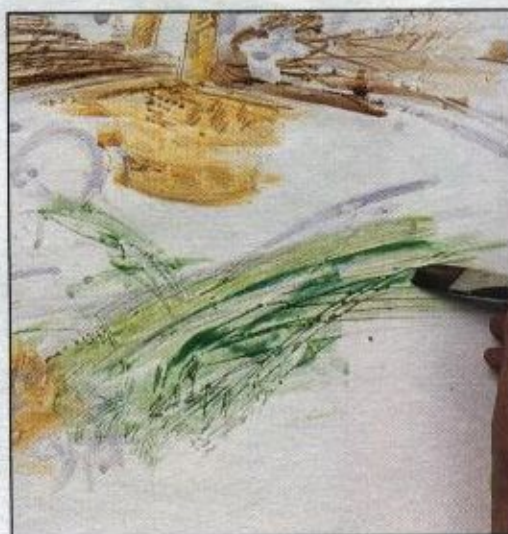
В нижнем левом углу работы перочинным ножом процарапайте тонкие линии, показывая головки с семенами. Мелкими параллельными штрихами обозначьте соцветия. Размывочной смесью кости жженой и ультрамарина проработайте головки, оставляя просветы между цветоножками и семенами. Дайте размывке высохнуть.

5 ▼ Приступайте к пшенице Кончиками зубчиков ножовочного полотна процарапайте серию зигзагообразных линий, передавая колосья пшеницы. Размывкой охры желтой проработайте фактурный рисунок пшеницы.

6 ▶ Добавьте чертополох

Кончиком ножа процарапайте длинные стебли пшеницы и чертополоха. Структуру головок чертополоха обозначьте короткими параллельными штрихами, прорезанными лезвием ножа под разными углами. Нанесите на стебли тонкий слой размывки травяной зеленой. По более темным участкам стеблей пройдите размывкой виридоновой зеленой, плавно смешивая «по сырому» оба тона.

ВИДЫ ШТРИХОВ ЛЕЗВИЕМ

На этих примерах показаны фактурные эффекты, которые можно создать в технике графогравии. Толстые штрихи нанесены ножовочным полотном, более тонкие – кончиком и лезвием перочинного ножа.

Колосья пшеницы

Плетение корзины

Сухие цветы

7 ▲ Добавьте фиолетовые цветы Луковицу в центре покажите смесью крапلاка красного темного и кобальта синего, оставляя на верхушке белые участки нетронутой бумаги. Этой же фиолетовой смесью покажите более темные соцветия чертополоха.

8 ▲ Напишите кувшин Разбавьте водой фиолетовую смесь из прошлого шага и уголке размывочной кисти № 10 напишите контуры кувшина. Смоделируйте его округлую форму чередующимися мазками светлого и темного тона в технике «по сырому».

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА Набросок лезвием

Почему бы не использовать технику графогравии для набросков предметов на картоне? Процарапанные линии становятся видными, когда на них ложатся мазки акварели. Контраст мягких размылок и легких, похожих на паутинку, линий очень напоминает эффект гравюры.

Проявите себя

Графогравия

Техника графогравии, использованная в пошаговом проекте для передачи замысловатых деталей и фактур, может существовать и самостоятельно – в более простых картинах. Здесь художник сначала процарапал контуры посуды и столовых приборов, клетки скатерти и вертикальные линии фона на заднем плане, потом добавил слой акварели. Когда голубая краска высохла, он нанес лезвием дополнительные диагональные штрихи, придавая заднему плану более броскую фактуру.

9 ▲ Добавьте больше деталей Кистью жженой и кобальтом синим проработайте сухие цветы и ворсянки, покажите тень на внутренней стороне ручки корзины. Выделите розовые сухие цветы яркой размывкой краплака. Кубик сыра покажите кадмием желтым. Выцарапайте овальные линии для передачи фактуры ломтя хлеба и проработайте его в цвете сильно разведенной смесью умбры жженой и кости жженой.

10▲ Усилите образ Продолжая работать над всей картиной, варьируйте цвет и подчеркните темные участки. Смесью крапpla и умбры жженой обозначьте мягкие тени на луковице, корзине и ее содержимом. Ультрамарином пройдитесь кувшин и обозначьте разделочную доску легкими мазками умбры жженой. Виридоновой зеленой и травяной зеленой добавьте больше стеблей на переднем плане. Дайте картине высохнуть.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Картина почти завершена. Осталось добавить поверх акварели чуть больше процарапанных деталей. Однако постарайтесь не переборщить.

11► Доработайте фактуру ножом

Когда краска полностью высохнет, добавьте фактуру и блики на хлеб и кожицу лука, процарапывая прерывистые штрихи кончиком ножа. Затем на незакрашенных участках слева создайте фактурными штрихами впечатление легких белых цветов.

Учимся у мастеров

**Неизвестный китайский художник
(после 1800-го)**

**Корзина цветов
с цветущими ветками вишни**

Эта картина, написанная на шелке и только внешне напоминающая нашу, почти совершенна. Художник наслаждался разнообразием форм цветов, очень профессионально воспроизводя их тона и формы. Посмотрите, как лепестки больших фиолетовых цветов создают удивительный узор. Также отметьте гармоничное использование красок, к примеру сочетание желтых цветов с цветом вазы.

Хотя художник в основном концентрируется на цветовых пятнах, легкие переходы тона от светлого к темному на цветах, листьях и вазе помогают создать впечатление трехмерной формы.

Цветок в росписи на вазе перекликается с красными живыми цветами.

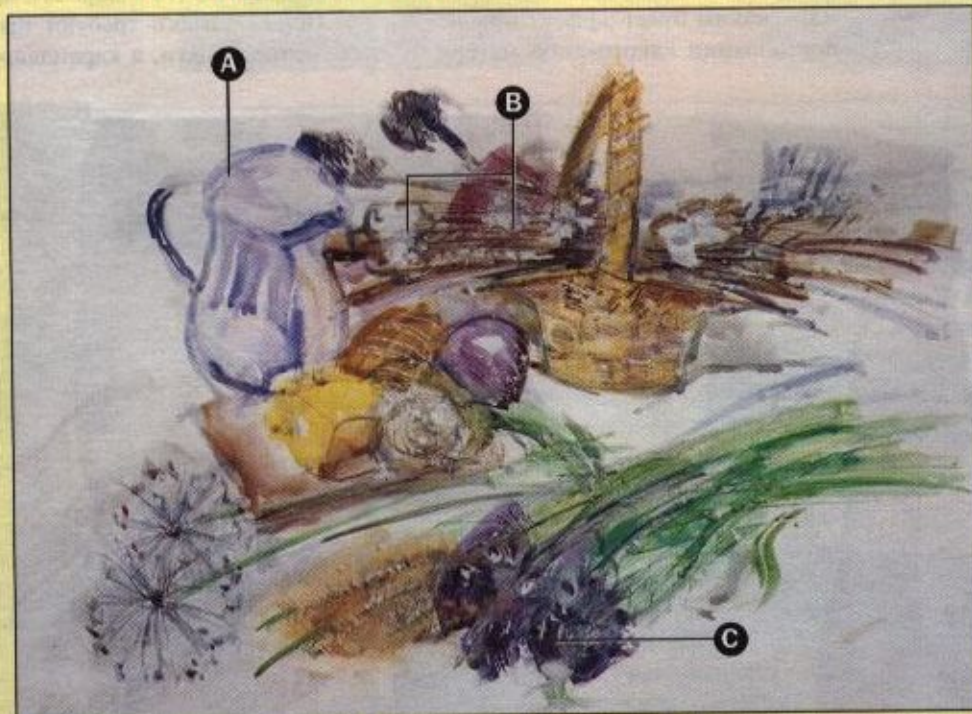

12 ▼ Добавьте больше бликов На переднем плане процарапайте лезвием ножа в технике сграффито маленькие белые участки, создавая блики на соцветиях чертополоха.

13 ▲ Покажите семена лука Смешайте умбру жженую с небольшим количеством ультрамарина и обозначьте маленькие семена лука круглой кистью № 2. Добавьте еще немного семян крапلاًком.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Живые мазки

Отсутствие карандашного наброска подталкивает художника к свободной работе кисти.

В Гратография

В действительности белые цветы не нарисованы – их мягкая пушистая структура выцарапана ножом на картоне.

С Фактура поверхности

Блики, процарапанные ножом на готовой красочной поверхности, придают картине большую индивидуальность и легкую атмосферу.

Тонированная бумага

Попробовав работать на тонированной бумаге, вы увидите, как она может влиять на характер изображения.

Если вы работаете желтыми карандашом или краской на красной бумаге, у вас будет получаться оранжевый цвет или желтый с явным оранжевым оттенком. А если вы работаете прозрачным синим материалом на желтой бумаге, у вас будет получаться зеленый цвет.

Тон используемой бумаги просвечивает сквозь краску и влияет на ее цвет. Именно поэтому акварелью и

другими прозрачными материалами принято рисовать на белой бумаге: ее белизна позволяет цветам оставаться чистыми и живыми.

Только при использовании непрозрачных материалов, например неразбавленной гуаши или акриловой краски, цвет бумаги не будет просвечивать сквозь мазки.

Смешивайте и подбирайте

В вашем распоряжении имеется широкий выбор цветной бумаги — от светлой до темной. И только методом проб и ошибок можно узнать, каким будет эффект при использовании какого-либо матери-

ала на определенном типе тонированной бумаги. Посмотрите на некоторые сорта бумаги для пастели, в том числе на популярные «Canson Ingres», «Mi-Teintes» и «Fabriano Ingres». Эти сорта бумаги подходят как для рисования цветными карандашами, так и для пастели. Серая оберточная «сахарная бумага» также хорошо подходит для рисования углем или мелом. Цветная гофрированная бумага отлично подойдет для коллажей и смешанных техник.

Не забывайте, что акварель и прочие жидкие краски требуют прочных сортов бумаги, а карандашная

▼ Тонированная бумага влияет на цвет используемых материалов. На приведенной ниже иллюстрации показано, как влияет цвет бумаги на характер следа при использовании разных материалов.

Цветной карандаш

Мягкая пастель

Акварель

Гуашь

ВЫБОР ТОНИРОВАННОЙ БУМАГИ

Пейзаж

► Теплая коричневая бумага эффектно контрастирует с голубым небом и зеленой травой пейзажа.

► Тот же пейзаж на холодной синей бумаге выглядит менее драматично.

Натюрморт

► Пятнышки коричневой бумаги просвечивают сквозь штрихи пастели в этом этюде с апельсином и усиливают теплые тона.

► Холодная синяя бумага создает контраст теплым оранжевым тонам апельсина и гармонирует с темной синей тенью на переднем плане.

и пастельная техники требуют шероховатой поверхности. Но лучше всего купить несколько листов цветной бумаги разного типа и самим поэкспериментировать!

Выбор тонированной бумаги

Какие бы материалы вы ни использовали, цвет выбранной вами бумаги будет создавать единство и зрительно дополнять изображаемый объект. Если у вас нет тонированной бумаги, вы можете сами ее изготовить, покрыв разведенной акварелью или тонким слоем пастели. Однако тонировка корпусом пастельного мелка не очень подходит для рисунков с большим количеством деталей.

Пейзаж, решенный в основной холодной тональности, хорошо смотрится на бумаге холодных тонов, например голубой или серой. Но этот же объект можно изобразить и на теплой оранжевой бумаге, правда с со-

вершенно другим результатом. Как вы видите на иллюстрациях, выбор тона бумаги кардинально влияет на характер изображения.

Свет и тени

Если выбранный вами объект преимущественно темный, с несколькими светлыми или ярко освещенными участками, имеет смысл выбрать темную тонированную бумагу. Например, освещенный луной пейзаж выглядит весьма драматично на черной или темно-синей бумаге.

Многие знакомы с серой оберточной «сахарной бумагой», которая до сих пор используется на занятиях в школах и колледжах благодаря своей дешевизне. Она может показаться тусклой, однако на самом деле она обеспечивает отличный нейтральный фон для многих материалов.

Так, серая «сахарная бумага» создает необходимый тоновый переход

при совместном использовании мела и угля. Опираясь на средний основной тон фона, вы можете создать тональный масштаб, начав рисунок с обозначения мелом самых ярких бликов и самых затененных участков — углем.

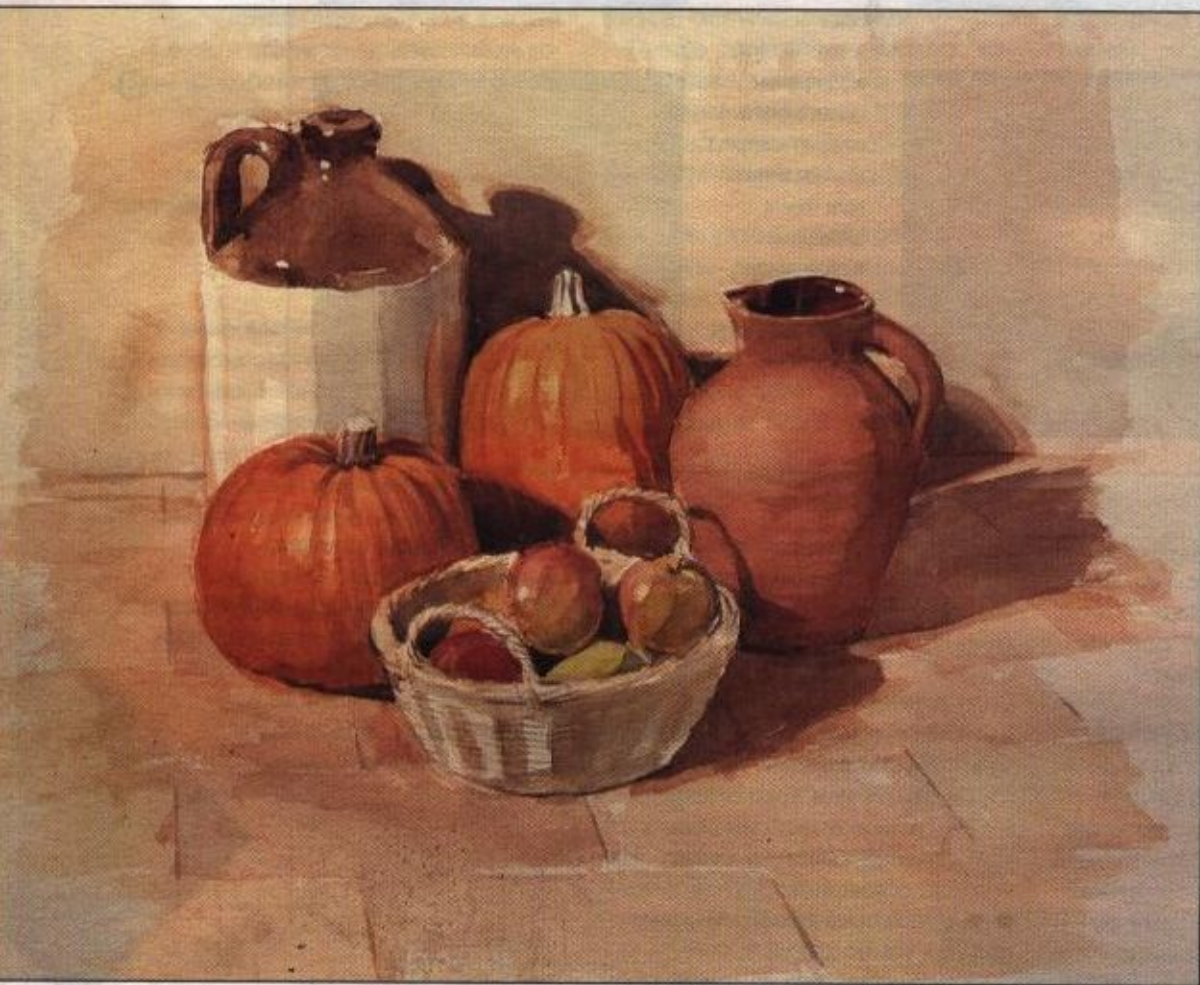
► Тонированная бумага теплых и холодных цветов. А, В и D — образцы тонированной бумаги энгр, С — белая акварельная бумага, тонированная пастелью, а Е — та же бумага, тонированная при помощи акварельной размывки.

Акварель с тыквами на кремовой бумаге

Тонированная кремовая бумага значительно усилит ощущение теплоты и гармонии в акварельном натюрморте с коричневыми тыквами и кувшинами.

◀ Кремовая тонированная бумага усиливает теплые тона яблок, тыкв, бутыли и кувшина.

МАТЕРИАЛЫ

Лист тонированной холоднопресованной акварельной бумаги 300 г/м²
Круглая кисть № 6
Палитра
11 акварельных красок:
сиена жженая,
умбра жженая,
кадмий желтый темный,
кадмий красный,
кармин,
сиена натуральная,
умбра натуральная,
серая Пейна,
кадмий желтый светлый,
травяная зеленая,
неаполитанская розовая
Фен

Преимущество «неподвижности» натюрморта можно использовать не только для выбора более удачной компоновки предметов любых форм, цветов и фактур, но и для подбора тонированной бумаги с целью создания определенного настроения картины.

Для прозрачных акварельных красок чаще всего используется белая бумага.

Однако и на слегка тонированной, тщательно подобранной бумаге акварельная работа тоже может смотреться весьма эффектно.

Тонированная бумага имеет ряд достоинств. Во-первых, начинать рисовать на ней новичкам не так страшно, как на чистом белом листе. Во-вторых, ее цвет обеспечивает основную тональность и помога-

ет подобрать другие тона картины, заранее придавая чувство единства всей работе.

Цвет тонированной бумаги должен совпадать с основной тональностью натюрморта или создавать определенное настроение. Вы можете сами тонировать бумагу тонким слоем акварельной или акриловой размывки.

Акварельный набросок

Работая над натюрмортом, мы отказались от предварительного карандашного набро-

ска. Композиционный эскиз с двумя тыквами, корзиной и керамическими сосудами был набросан сильно разведенной смесью сиены жженой с умброй жженой.

Не беспокойтесь, если вы сделаете ошибки, набрасывая контуры предметов или определяя тона. Ведь вы используете слабо разведенную краску, которая исчезнет под следующими слоями акварели. Но все же будьте внимательны и оставляйте незакрашенными места световых бликов, например на корзине и на бутылке.

▼ Для получения terra-котового оттенка смешайте неаполитанскую розовую и сиену жженую.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Световые блики на тонированной бумаге

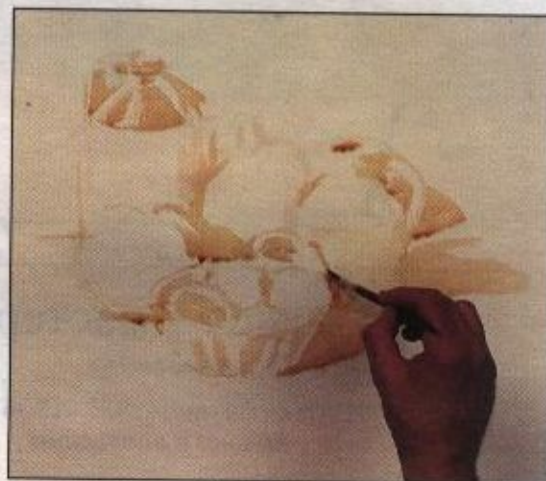
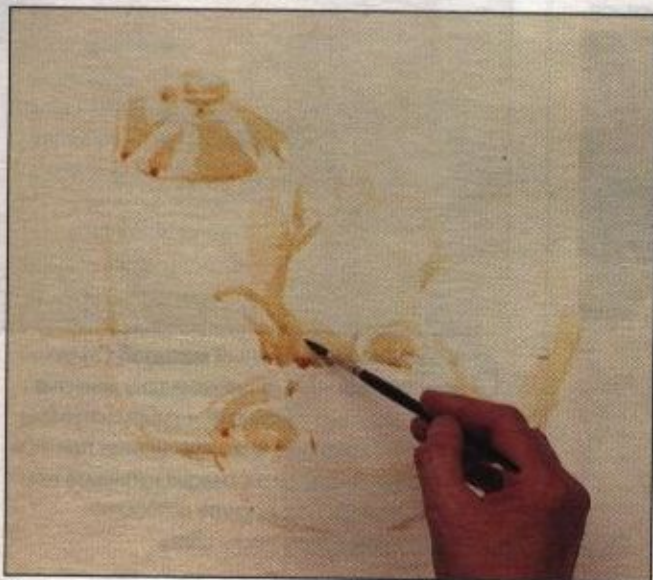
При работе акварелью на тонированной бумаге вам может показаться, что из-за отсутствия белых бликов не хватает тонального масштаба. Если бумага недостаточно светлая и тональная гамма выглядит незавершенной, можно изобразить блики с помощью белил. Китайские белила — белая цинковая краска, используемая при работе акварелью для достижения большего эффекта.

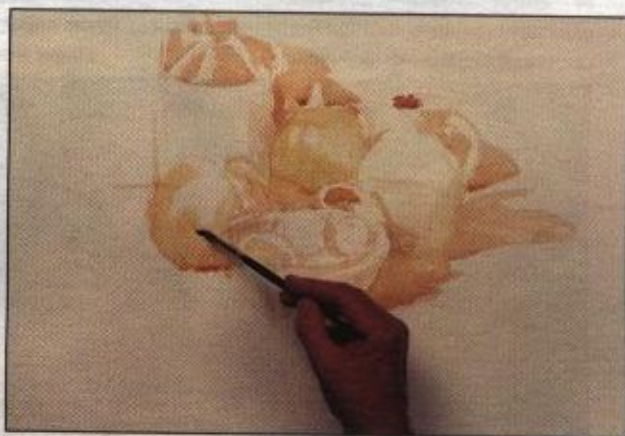
ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ▼ Набросайте композиционный эскиз

Возьмите на кисть № 6 сильно разведенную смесь сиены жженой с умброй жженой и набросайте компоновку предметов на тонированной бумаге, сразу выстраивая зоны самых насыщенных и средних тонов. Если вы прикроете глаза, то сможете определить валёры более отчетливо.

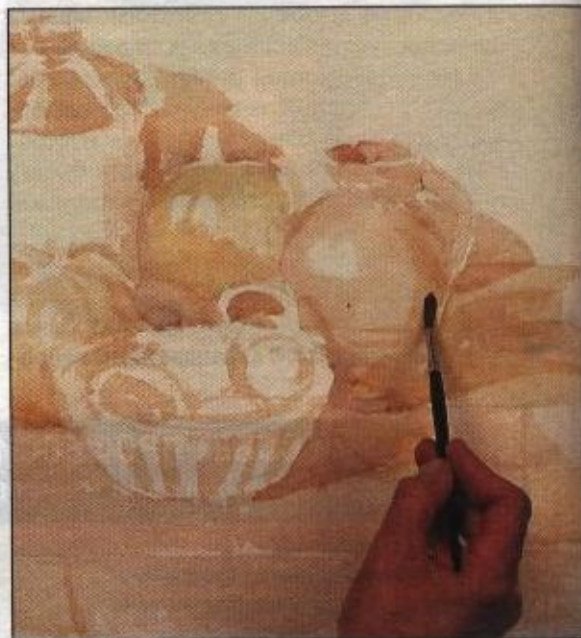

2 ▲ Установите тональные отношения Добавьте к смеси еще немного сиены жженой и обозначьте самые темные участки между предметами, задавая таким образом тональный масштаб. Пусть краска остается очень жидкой, впоследствии вы сможете поверху записать свои ошибки. Главное на этом этапе — установить правильные тональные отношения. Понаблюдайте, как плавно меняется тон предметов в местах изгибов.

3 ▲ Выявите форму тыкв Добавив к кадмию желтому темному чуть-чуть кармина, выявите форму тыкв, сразу устанавливая правильные тональные отношения. В местах бликов оставляйте бумагу незакрашенной. Немного отойдя от картины, проверьте пропорции и тональные отношения, при необходимости внесите поправки.

4 ▼ Наметьте задний план Приготовьте сильно разведенную смесь сиены натуральной, кадмия красного и умбры жженой для выявления формы кувшина и изображения теней на заднем плане. После этого дайте работе просохнуть.

Учимся у мастеров

Поль Сезанн (1839–1906)
Яблоки и апельсины

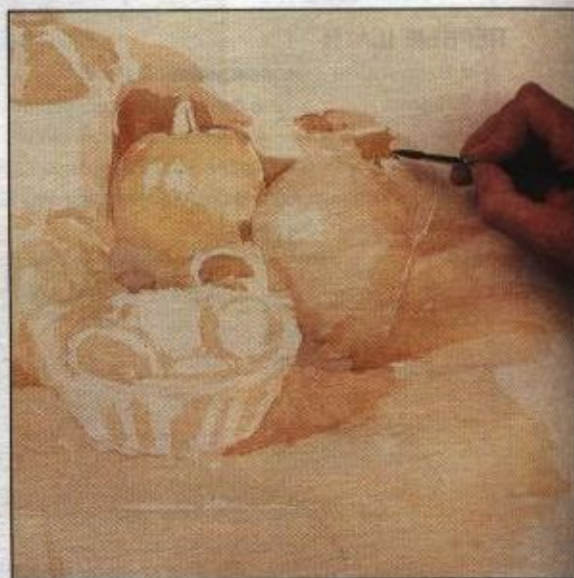
Эта картина выполнена маслом в теплых тонах, как и наш натюрморт. Драпированная белая ткань в центре впечатляюще контрастирует с насыщенными тонами фруктов и узорчатой тканью. Обратите внимание, как Сезанн связывает эту ткань с остальными элементами картины, тонируя ее более слабыми оттенками цветов заднего плана.

Пастельные оттенки розового, серого и зеленого перекликаются с более глубокими цветами орнаментированного задника, создавая ощущение гармонии.

Искусно установленные цветовые и тональные отношения при немногочисленных световых бликах точно передают форму яблок и апельсинов.

5 ▲ Проработайте тона и полутона С помощью той же смеси наметьте горизонтальные стыки плиток и проработайте изображение. Самые насыщенные тона создавайте методом лессировок. Для моделирования выпуклой поверхности кувшина положите дополнительные слои лессировки на неосвещенный правый бок и нижнюю часть. Обозначьте парой горизонтальных штрихов ребристую поверхность кувшина.

6 ▲ Увеличьте тональный масштаб Самую темную падающую от кувшина тень нанесите более насыщенным тоном смеси умбры натуральной и кадмия красного, четко прописывая при этом силуэт тыквы. Затем той же смесью напишите тень на ручке кувшина. Подчеркните полосками выпуклую поверхность тыквы слева.

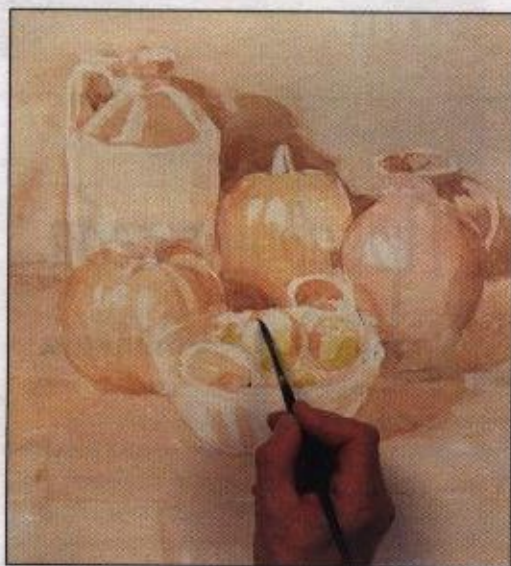
7 ► Нанесите светлый тон на бутылку

Корпус бутылки почти совпадает по тону с кремовой бумагой. Поэтому приготовьте сильно разведенную смесь серой Пейна с капелькой сиены натуральной и нанесите лессировку на изображение бутылки, оставляя незакрашенным освещенный участок слева.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Мы создали в целом монохромный этюд, в котором уже выявлены формы предметов и установлены правильные тональные отношения. Теперь можно наметить локальные цвета яблок и тыкв.

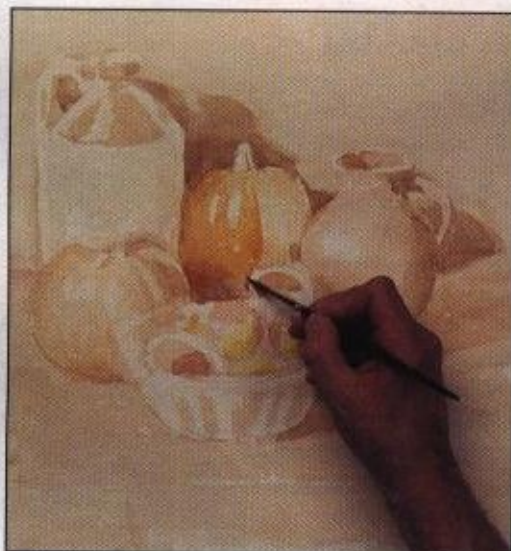

8 ◀ Начните писать яблоки

Смешайте немного кадмия желтого светлого с чуточкой травяной зеленой и нанесите полученный тон пятнами на яблоки. Смешайте кармин и неаполитанскую розовую с небольшим количеством сиены натуральной до получения теплого красновато-коричневого оттенка и нанесите его на яблоки, повторяя мазками их округлую форму.

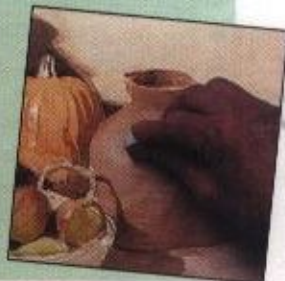
9 ► Добавьте локальный цвет тыкв

Смешайте кадмий желтый темный с чуточкой кармина до получения оранжевого тона и нанесите лессировку на тыквы полосами, повторяющими их ребристую поверхность, оставляя при этом незакрашенными участки бликов.

«ОСВЕТЛЕНИЕ» БЛИКОВ

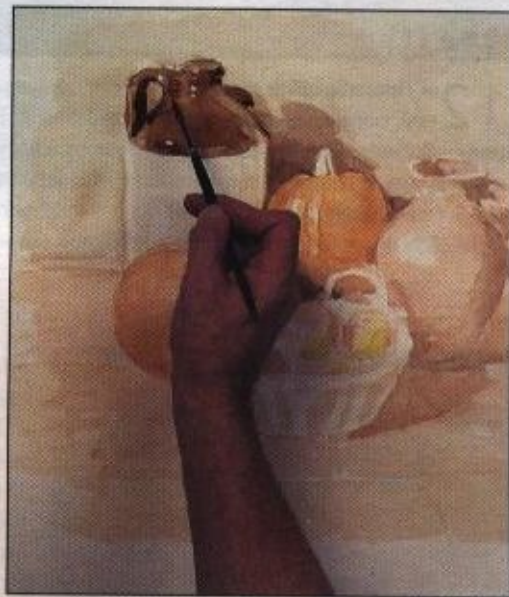
Существуют различные приемы осветления участков бумаги. Свежую краску можно снять кусочком тонкой ткани. Если краска высохла, можно слегка высветлить ее ластиком, как показано на рисунке. А можно размыть необходимый участок водой и удалить хорошо отжатой кистью лишнюю краску.

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОРАБОТКА

◀ Теплый шоколадный тон глазури бутылки получен при добавлении умбры жженой к смеси кадмия желтого и кармина.

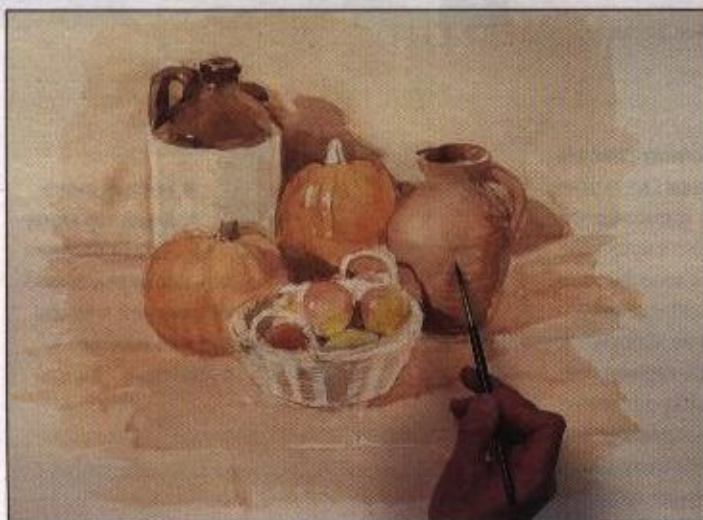
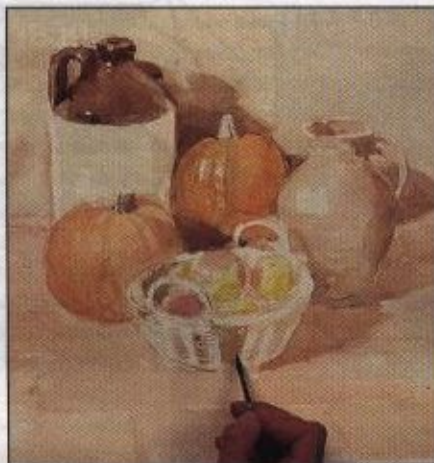

10 ▲ Обозначьте глазурь на бутылке

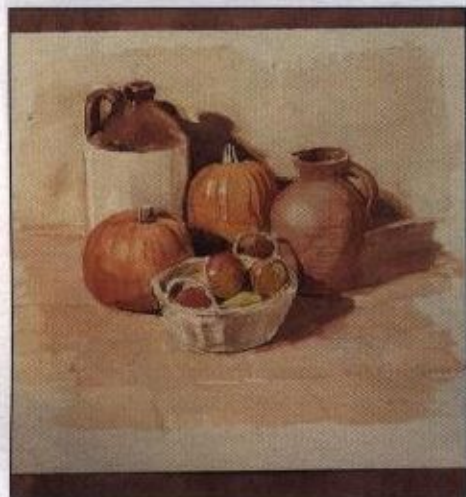
Смешайте умбру жженую с предыдущим оранжевым тоном и изобразите коричневую глазурь бутылки, передавая блестящую поверхность на ручке легкими мазками кисти. В затененных участках лессировку накладывайте более широкими мазками. Места бликов оставьте незакрашенными.

11 ▶ Покажите переплетение прутьев корзины

Смешайте сильно разведенную умбру жженую с небольшим количеством сиены натуральной. Кончиком кисти напишите затененные участки между переплетенными прутьями корзины. Не вырисовывайте каждый пруттик, иначе изображение получится механическим и неубедительным.

12 ▲ Проработайте кувшин Наложите на кувшин слой сиены жженой, смешанной с неаполитанской розовой. Высушите картину феном. Добавьте к получившемуся тону умбру жженую и изобразите падающую тень от корзины на кувшине и тень внутри него. Осветлите полученный тон водой и изобразите тени на правом боку кувшина; кончиком кисти обозначьте несколько полосок ребристой части кувшина снизу.

13 ◀ Углубите тона

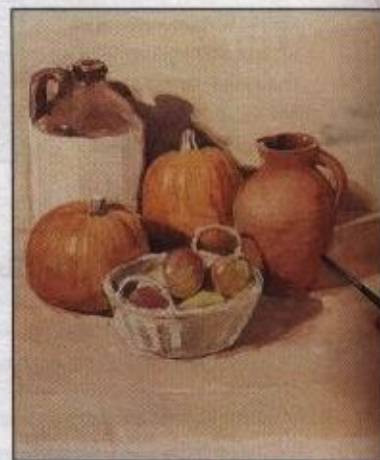
Сделайте более насыщенным цвет яблок, добавив еще слой лессировки зелеными и красными тонами. Смешайте сиену натуральную с небольшим количеством серой Пейна и кончиком кисти подчеркните переплетение прутьев на ободке корзины. Этим же темным тоном углубите теневое пространство между яблоками, подчеркивающее их форму. Смешайте тон еще насыщеннее и углубите падающие тени от тыквы, бутыли и кувшина на стене.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Сейчас картина почти готова: ее цветовые и тоновые отношения точны, а формы отчетливы. Однако можно продолжить проработку деталей и фактуры.

14 ▶ Усилить яркость

Смешайте кадмий желтый темный с небольшим количеством кармина и умбры натуральной и наложите слой лессировки на левый бок тыквы, находящейся на переднем плане. Смешайте сиену натуральную и кадмий красный и нанесите слой лессировки на корпус кувшина, чтобы смягчить переходы цвета.

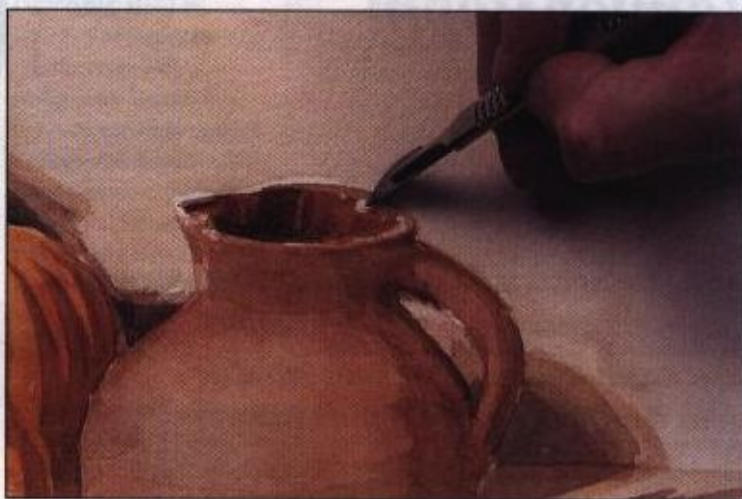
Проявите себя

Упрощение композиции

Изяв из натюрморта корзину с яблоками, художник полностью изменил настроение картины. С уменьшением количества предметов и расширением переднего плана натюрморт стал более простым и статичным. Художник проработал соотношения тонов упрощенным светотеневым приемом кьяроскуро (ит. *chiaroscuro*, букв. — светотень; техника с использованием только тонов и полутонов), вызывающим в памяти картины датских и испанских мастеров XVII в.

15 ▼ Проработайте детали Сильно разведенной умброй жженой более тщательно выпишите черенок тыквы. Добавьте к умбре жженой кадмий красный, сильно осветлите его водой и чуть наметьте зазоры между плитками. Смешайте серую Пейна с сиеной натуральной и нанесите слой лессировки на поверхность бутылки полосами, показывающими ее грани. После нанесения каждой полосы высушивайте слой краски: это поможет вам лучше передать угловатую структуру бутылки.

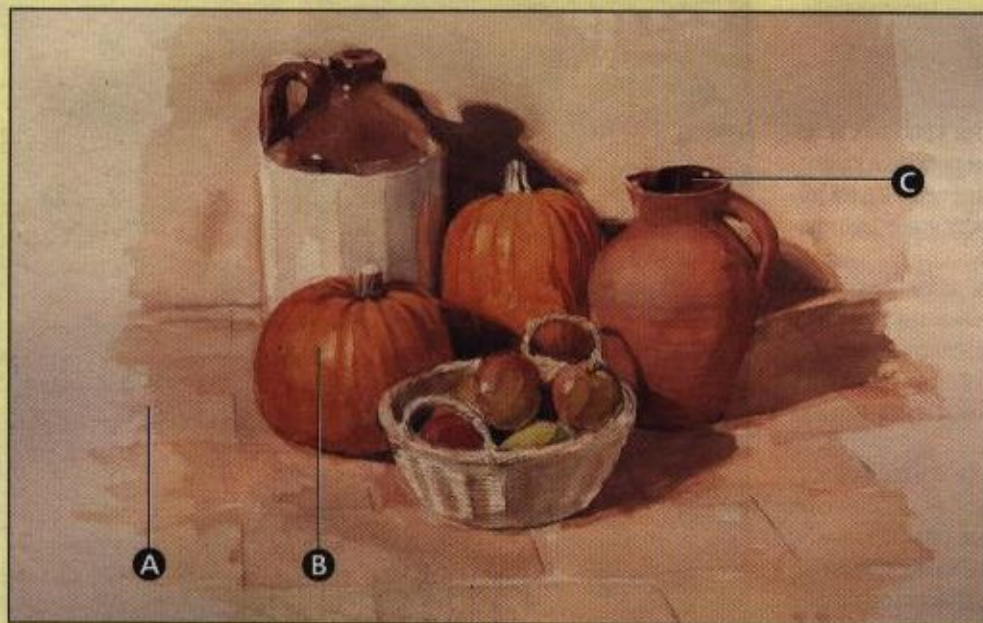
16 ▲ Добавьте блики Когда работа полностью просохнет, острым ножом соскребите красочный слой с бумаги в местах бликов на ободке кувшина.

◀ Теплый цвет кадмия желтого темного прекрасно подходит для основной тональности тыкв.

Добавив к нему немного кармина, можно получить различные оттенки оранжевого цвета.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Кремовая бумага

Теплый тон кремовой бумаги местами просвечивает сквозь акварельную краску и становится органичной частью картины.

В Метод лессировок

Форма тыквы и ее фактура переданы последовательными слоями лессировок оранжевых тонов.

С Световые блики

Блики рядом с темными тонами на кувшине и бутылки становятся еще более светлыми и яркими.

Натюрморт в осенней палитре

Чтобы добиться большей реалистичности, напишите акварелью натюрморт с конскими каштанами, выдержав цвета в осенней сезонной палитре.

Конские каштаны на этой акварели выглядят так правдоподобно, что их хочется поднять и положить в карман, но поработай художник над картиной чуть дольше, чем нужно, и вся бы реалистичность пропала. Правдоподобность изображения вовсе не означает, что вам необходимо делать точную копию натуры.

Чтобы добиться реалистичного результата, постарайтесь сначала сделать так, чтобы цвета и мазки были свежими и живыми, отражая природную свежесть каштанов и листьев. И только потом сверяйте изображение с оригиналом. Таким способом вы вернее передадите тончайшие нюансы цвета и тона.

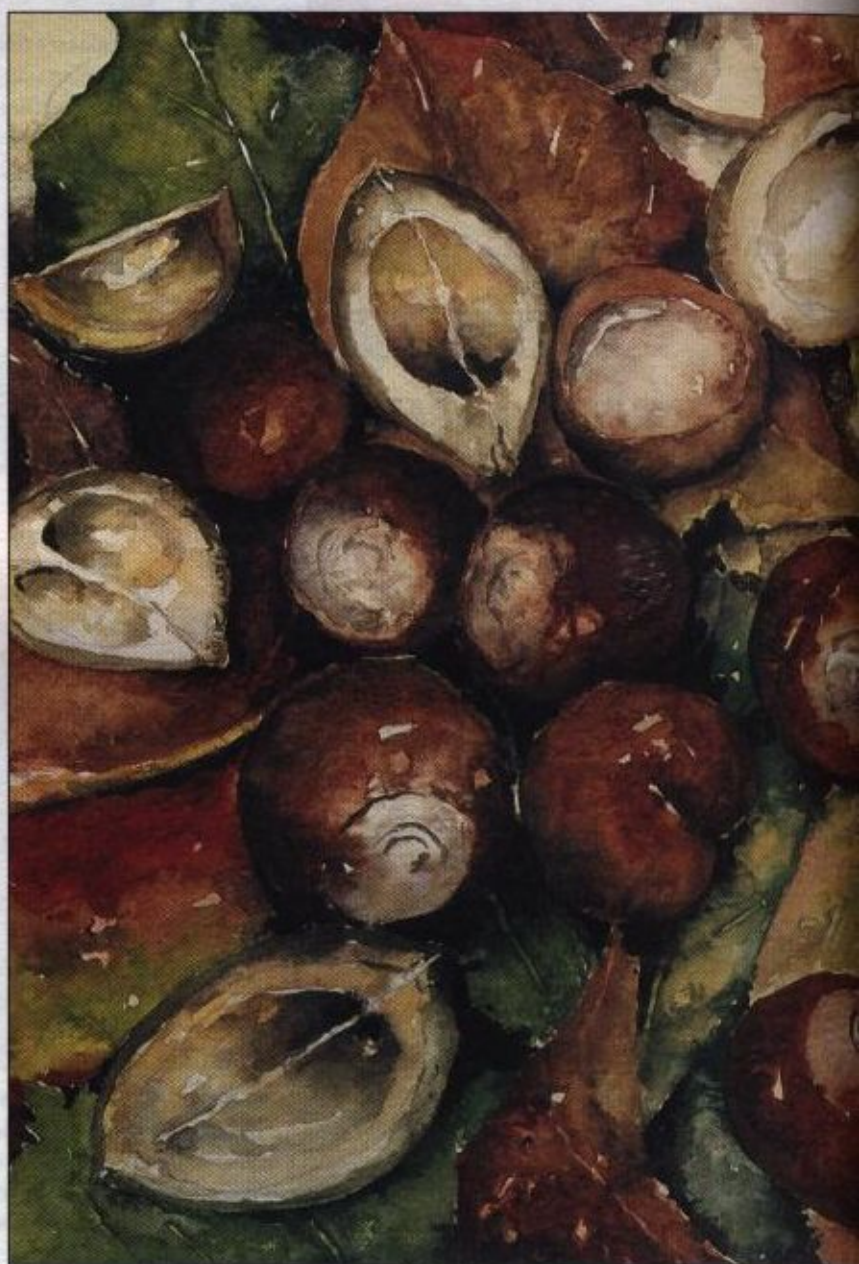
Техника «по сырому»

Эффектные разводы цвета на красных и зеленых листьях получены при работе в технике «по сырому». Краски, нанесенные на увлажненную бумагу, растекаются и смешиваются при этом произвольно.

Начиная с самых первых этапов, художник направлял потоки краски на влажной поверхности, чтобы разделить цвета и создать интересные разводы и фактуру. Эффект грануляции заметен на слегка пятнистой фактуре листьев.

Неровные контуры шелухи конских каштанов получены при помощи различных подходов. Чтобы некоторые объекты были четко очерчены, их необходимо проработать в технике «по сухому», предварительно дав каждому красочному слою полностью высохнуть.

► Яркие размытые формы листьев сбалансированы четкими формами каштанов.

МАТЕРИАЛЫ

Лист
холоднопрессованной
акварельной бумаги
555 г/м²,
46 x 41 см

Карандаш 2В

10 акварельных
красок: сиена
натуральная, сиена
жженая, травяная
зеленая, кадмий
желтый, кармин,

кадмий оранжевый,
умбра жженая,
умбра натуральная,
ультрамарин,
краплак красный
темный

Кисти: мягкие
круглые № 16,
№ 6 и № 1

Блюдце для
смешивания красок
или палитра

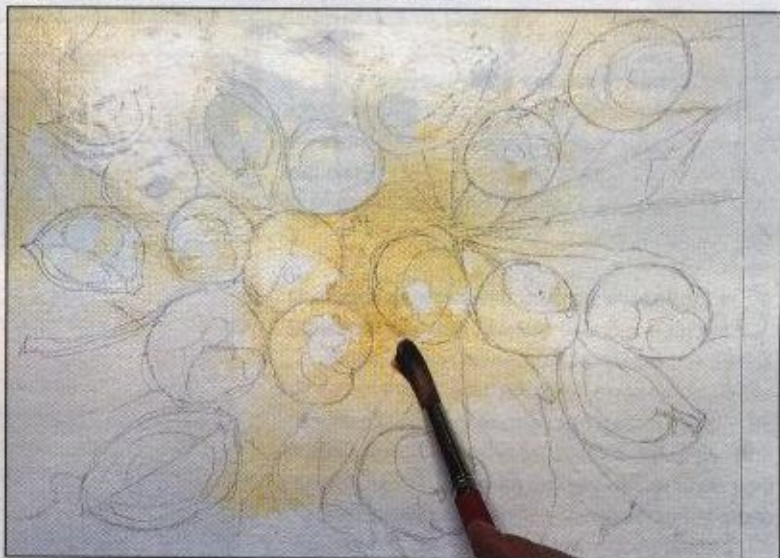
ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ► Выполните контурный

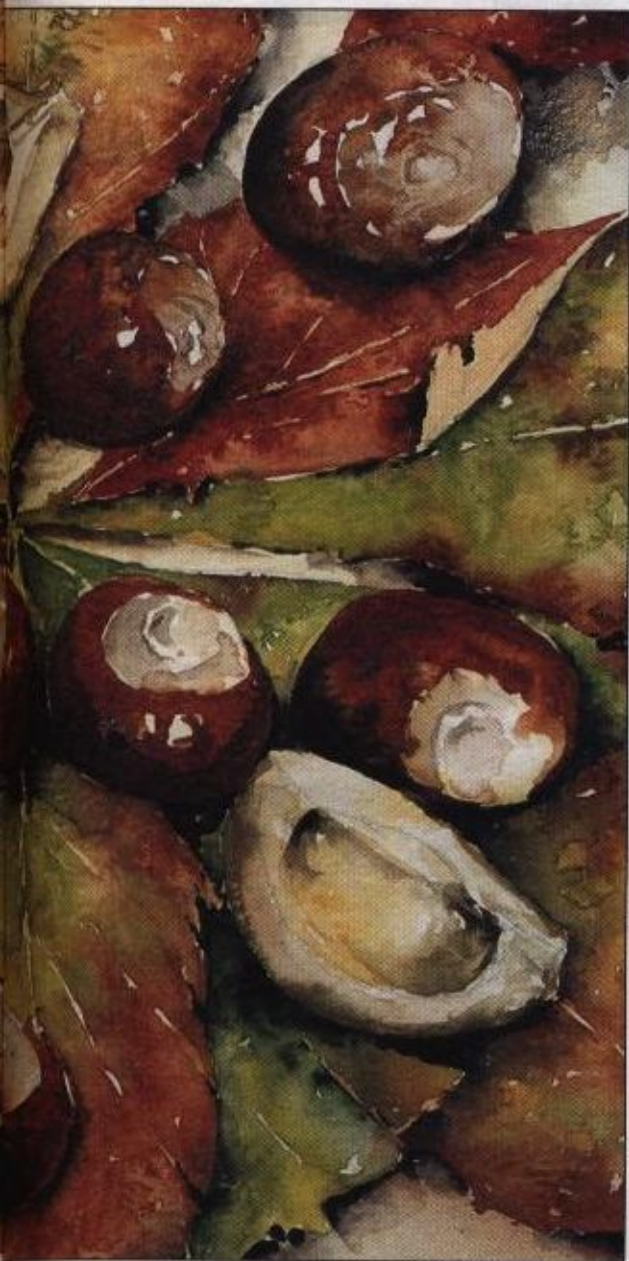
набросок Остро отто-
ченным карандашом 2В
выполните точный кон-
турный набросок ком-
позиции, постаравшись
разместить изображе-
ние на всем формате.

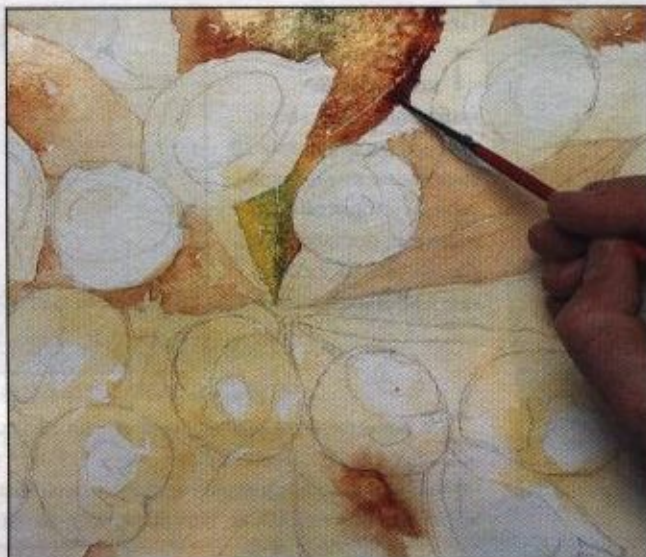
2 ▼ Нанесите размывку сиены натуральной Мягкой круглой ки-
стью № 16 нанесите слой очень светлой размывки сиены натураль-
ной на всю площадь картины, за исключением шелухи и бликов на ко-
журе конских каштанов, оставляя их белыми.

3 ▼ Начните писать листья в технике «по сырому» Пока слой раз-
мывки сиены натуральной все еще влажный, возьмите на круглую
кисть № 6 немного средней по тону размывки сиены жженой и капните
ее на кончики листьев и некоторые другие участки. Краска при этом
слегка растечется и образует мягкие границы с базовой размывкой.

4 ▶ Добавьте листьям зеленый цвета Работая также в технике «по сырому», в центр листьев капните смесь травяной зеленой с небольшими количествами кадмия желтого и сиены натуральной. Как только слой краски слегка подсохнет, круглой кистью № 1 и средней размывкой сиены жженой обозначьте края листьев.

▲ Свежий зеленый цвет листьев получен при смешивании сиены натуральной, травяной зеленой и кадмия желтого.

5 ▶ Сделайте листья ярче Нанесите на красные листья яркую размывочную смесь кармина, кадмия оранжевого и сиены жженой, оставляя прожилки светлыми. Падающие тени от каштанов изобразите более темным тоном той же смеси.

6 ▼ Добавьте детали Вернитесь к зеленым листьям и более темной смесью травяной зеленой с кадмием желтым и сиеной натуральной начните прорабатывать детали листьев с правой стороны. Густые тени изобразите «по сырому», капнув на влажный слой небольшое количество умбры жженой. Несмотря на спонтанную технику, постоянно сверяйтесь с образцом, чтобы убедиться в том, что вы наносите краски туда, куда нужно.

7 ▼ Усильте тени на листьях Продолжайте прорабатывать цвета и тона листьев. Затем добавьте небольшое количество ультрамарина к умбре жженой и обозначьте более густые падающие тени.

8 ▽ Смешайте цвета листьев «по сырому» Продолжайте изображать листья теми же смесями. Краски при этом все время должны оставаться достаточно влажными, чтобы вы могли плавно смешивать красный и зеленый цвета «по сырому» без видимых четких границ. Если краска становится слишком сухой, смочите участок, над которым работаете в данный момент, небольшим количеством чистой воды. Так вы сможете направлять процесс смешивания и получать плавные переходы одного цвета в другой.

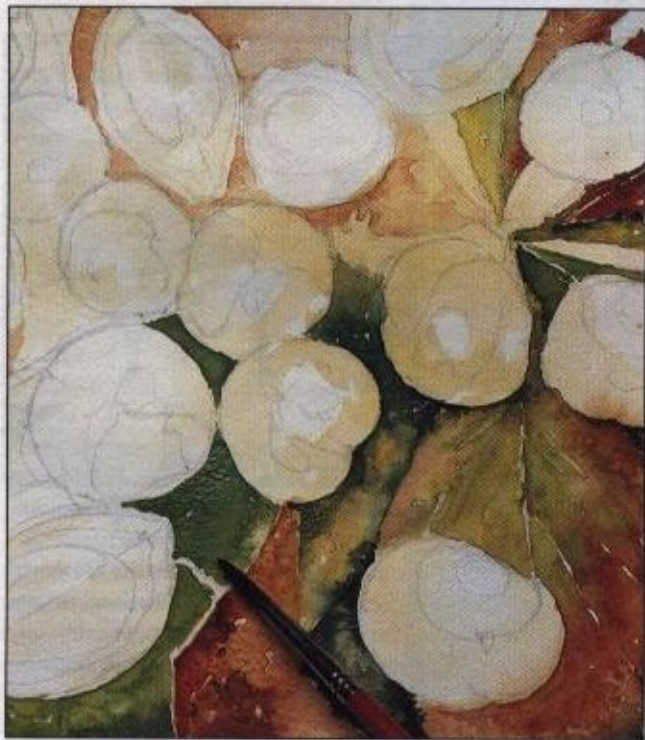

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА Эффект грануляций

Для того чтобы управлять процессом получения грануляций, капните чистой воды на влажный слой краски. Вода размочит и сдвинет пигмент, который потом осядет и высохнет, образуя характерную фактуру.

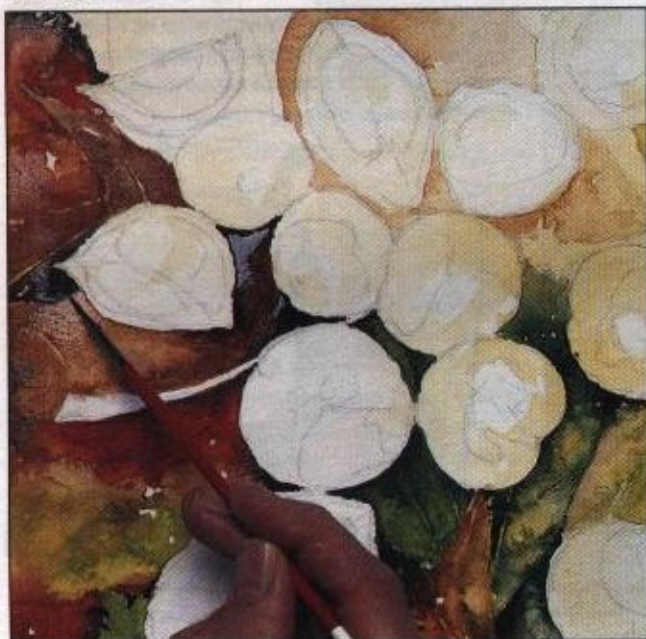

9 ▽ Проработайте фактуру Продолжая изображать листья красной и зеленой смесями, четче выявляйте фактуру, капая чистую воду на участки с еще влажной краской (смотри «Совет профессионала» выше) и добиваясь грануляции.

10 ▲ Нанесите темные тона Изобразите густые тени вокруг шелухи и каштанов концентрированной смесью травяной зеленой, ультрамарина и сиены жженой. Эти темные тени помогут передать на картине иллюзию трехмерного пространства и глубины.

11 ▼ Выделите оставшиеся тени Продолжайте прорабатывать светлыми и темными тонами смеси листьев, расположенные слева на заднем плане. Скопление красных листьев изобразите смесями сиены жженой, кармина и крапلاка красного темного различной концентрации. Добавьте «по сырому» небольшое количество умбры жженой и ультрамарина, изображая густые падающие тени от шелухи и конских каштанов.

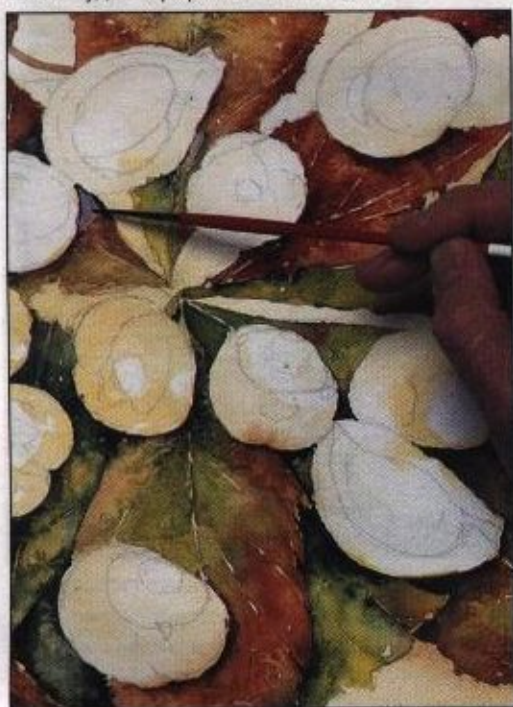

◀ Землистые тона конских каштанов и шелухи получены при смешивании «земляных» красок: сиены жженой, сиены натуральной и умбры жженой.

12 ▼ Проверьте тоновые отношения Мягкой круглой кистью № 6 набросайте остальные листья, еще не изображенные в цвете. Посмотрите на всю картину целиком и сделайте более темными нанесенные ранее тени, которые теперь кажутся вам слишком светлыми по сравнению с недавно наложенными. Пусть картина подсохнет.

13 ▼ Уточните белые формы Мягкой круглой кистью № 1 аккуратно подправьте тени от шелухи и конских каштанов, точнее определяя их белые формы, которые затем будете прорабатывать в цвете.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Листья на переднем и заднем планах уже изображены. Теперь можно прорабатывать в цвете остальные части картины, оставив незакрашенными верхние части шелухи и участки бликов на конских каштанах.

14 ▲ Начните изображать шелуху Начиная с верхней части композиции, изобразите тени внутри шелухи бледной размыжкой сиены натуральной. Затем обозначьте «по сырому» самые темные участки, капнув на влажную краску небольшое количество сиены жженой и дав ей растечься. Передайте выгнутую форму внешней поверхности шелухи тонкими мазками сиены жженой. Смесью умбры жженой, сиены жженой и небольшого количества ультрамарина покажите самые густые тени на внутренней стороне шелухи.

15 ▽ **Напишите шелуху на переднем плане** Теперь переходите к изображению шелухи на переднем плане. Обозначьте ее светлой размывочной смесью кадмия желтого и небольшого количества умбры натуральной. Тени на выпнутой и вогнутой поверхностях передайте «по сырому» капельками умбры жженой и небольшим количеством ультрамарина светлого. Оставьте картину немного подсохнуть.

16 ▲ **Изобразите конские каштаны** Приступайте к работе над изображением конских каштанов. Начните со скопления в центральной части композиции, смочив аккуратно белые формы чистой водой таким образом, чтобы она не выходила за их границы. Не смачивайте блики и светлые места прикрепления каштанов к дереву. На смоченные участки капните сиену жженую, позволяя ей спонтанно растечься.

Учимся у мастеров

У. С. Гудвин (ок. 1894–1923)

Корявое и гладкое (Груши)

Груши на этом натюрморте – достаточно бесформенны, что придает композиции определенное настроение. Недостатки формы переданы детально – темные тона создают иллюзию «натуральных» глубоких отверстий, в то время как белая краска передает свет, отраженный от выпуклой поверхности. Как и на нашей картине, листья помогают передать осеннее настроение композиции. Темный задний план зрительно выдвигает светлые объекты натюрморта вперед, создавая иллюзию глубины.

Точки краски, нанесенные кончиком тонкой кисти, передают пятнистую корявую фактуру груши.

Красная, желтая и коричневая краски, смешанные друг с другом, создают впечатление неоднородной окраски листьев.

17 ▶ Передайте форму каштанов «по сухому»

Подождите, пока краска на бумаге полностью высохнет. Затем тонкими мазками сиены жженой изобразите теневые участки на поверхности конских каштанов, подчеркивая при этом их округлость и твердость.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Картина почти завершена. Однако, еще немного углубив тени, вы сможете усилить иллюзию глубины и сделать композицию более реалистичной. Помните, что не бывает двух абсолютно одинаковых теней по цвету и тону, поэтому постоянно варьируйте смеси и сверяйтесь с оригиналом.

18 ▼ Слегка затемните белые участки

Пройдите белые места, которыми плоды прикреплялись к веткам, бледной размывочной смесью умбры жженой и сиены жженой. Однако при этом оставьте небольшие белые просветы, чтобы отделить эти места от окружающих темных цветов.

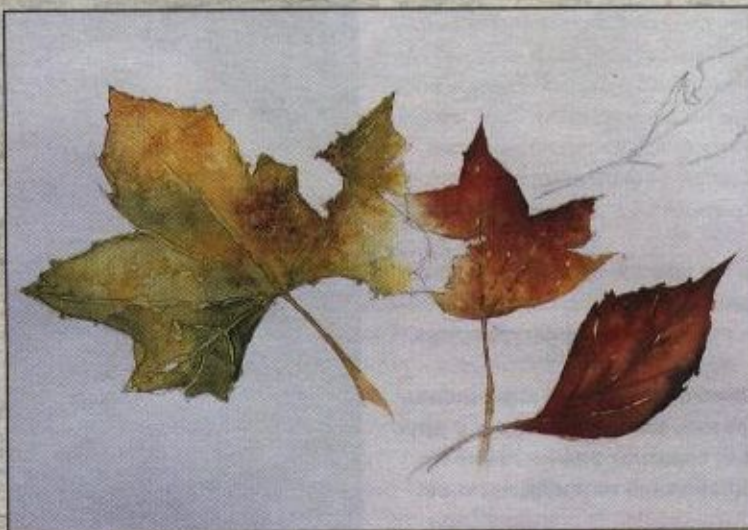

19 ▲ Закончите композицию в целом Работая по всей композиции, изобразите формы оставшихся конских каштанов сиеной жженой и слегка тонируйте светлой размывкой этой краски места прикрепления плодов к веткам. Пусть картина подсохнет.

Проявите себя

Осенние листья «по сырому»

Прежде чем взяться за сложную композицию, почему бы не поэкспериментировать с техникой «по сырому» на отдельных листьях? Сначала сделайте контурный набросок одного или двух интересных листьев – из тех, которые осенью краснеют и приобретают довольно интересную смешанную окраску. Затем смочите участки внутри контуров, оставляя прожилки и блики сухими. Капните различные «осенние» краски и смеси на влажные участки и наблюдайте за тем, как они произвольно будут растекаться по влажной бумаге, создавая реалистичную пятнистую фактуру листьев.

20 ▼ Углубите тени вокруг каштанов Смесью травяной зеленой, умбры натуральной, сиены натуральной и ультрамарина напишите самые густые тени вокруг конских каштанов и шелухи.

21 ▲ Доработайте шелуху Углубите тени на внутренней поверхности шелухи смесью умбры натуральной, сиены жженой и сиены натуральной. Создавайте переходы тона маленькими мазками краски, показывая округлую вогнутую форму шелухи.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Темные тона

Густые падающие тени подчеркивают твердую форму каштанов и усиливают ощущение глубины по отношению к светлым листьям на заднем плане.

В Смешивание «по сырому»

Красно-коричневая и зеленая смеси спонтанно перемешивались «по сырому», в результате чего получился натуральный эффект осенних листьев.

С Белый цвет бумаги

Прожилки листьев и блики на конских каштанах остались незакрашенными.

Гуашь

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Гуашь — более густая разновидность акварели, используемая для создания как плотных ярких участков, так и нежных полупрозрачных оттенков.

Гуашь — укрывистая разновидность акварели. В ее состав входят те же вещества, из которых изготавливают обычную акварель, и белый мел, который придает гуаши плотность и густоту.

Несмотря на то что по сравнению с акварелью или масляными красками популярность гуаши невелика, эти краски имеют собственную историю. По мнению историков искусства, гуашь была изобретена в XI в. итальянским монахом, который при иллюстрировании манускриптов начал разбавлять акварельные краски цинковыми белилами. В XVI–XVIII вв. гуашь успешно использовали в работе над миниатюрами. Создавали работы в технике гуаши и некоторые знаменитые художники, к примеру Джозеф Тёрнер (1775–1851), Эдгар Дега (1834–1917), Пабло Пикассо (1881–1973) и Анри Матисс (1869–1954).

Гуашь похожа на акварельные краски, но за счет своей плотности обладает присуши-

ми только ей характеристиками. Подобно акварели, гуашь легко ложится на бумагу, быстро сохнет и по мере высыхания становится светлее. Но затем приобретает матовый непрозрачный оттенок из-за присутствия в составе мела, в чем и заключается ее принципиальное отличие.

Яркость гуаши

Если акварель приобретает яркость за счет прозрачности (бумага, просвечивающая сквозь красочный слой, отражает свет), то гуашь — благодаря входящим в ее состав ярким пигментам.

К сожалению, как и в акварели, лишь некоторые цвета гуаши светостойчивы, остальные со временем выцветают. Поэтому, если вы хотите, чтобы цвета ваших работ сохранялись как можно дольше, старайтесь избегать использования неустойчивых пигментов. Светостойкость всегда указывается на этикетке. Также старайтесь не применять слишком часто смешивание с белилами — они также ослабляют светостойкость.

Все виды бумаги и картона, рекомендованные для работы с акварелью, подходят и для гуаши. Более того, при работе гуашью можно получать интересные эффекты как раз за счет частичного проглядывания тонированной бумаги. Если использовать сплошные мазки, цвет бумаги не будет виден. Но если их накладывать в технике сухой кисти, то тонированная бумага, местами проглядывающая сквозь неплотные слои краски, будет частично изменять их цвета. Некоторые области тонированной бумаги можно оставлять незакрашенными, используя их как самостоятельный цвет в работе.

Выбор тонированной бумаги

Если вы решили работать с тонированной основой, выбирайте бумагу и картон только хорошего качества, чтобы они не потеряли свой цвет под воздействием света. Тонкую бумагу необходимо до работы растянуть в намоченном состоянии на подрамнике или стираторе.

▼ Если вы уже имеете опыт работы с акварельными красками, значит, в вашем арсенале есть все и для работы гуашью. Попробуйте писать гуашью не только на белой, но и тонированной бумаге.

Кисти, применяемые при работе акварелью, подойдут и для гуаши. Однако гуашь — более плотная краска, и для создания фактурных мазков вам могут понадобиться более жесткие щетинные кисти.

Из-за повышенной плотности гуашь более, чем акварель, позволяет производить всевозможные исправления. Разные цвета можно смело накладывать один на другой, работая по принципу «светлый по темному». Именно поэтому гуашь идеально подходит для начинающих художников: все ошибки в выборе цвета и тона можно легко исправить без ущерба для внешнего вида.

Прозрачность и фактура

Если вы хотите получить полупрозрачные слои гуаши и работать в акварельной технике, просто добавляйте больше воды. Применяя неразбавленную гуашь, вы получите такой же фактурный эффект, как при

работе масляными и акриловыми красками щетинной кистью с нанесением выразительных корпусных мазков. А в технике сухой кисти вы можете создавать оригинальную фактуру с частичным перекрытием слоев цвета, смешивающихся оптически.

Живопись цветовыми плоскостями

Смешанная с небольшим количеством воды, гуашь приобретает консистенцию жидкой сметаны. Она легко ложится на бумагу и быстро высыхает, что особенно удобно, если вы хотите создавать картину яркими цветовыми плоскостями. Также она хорошо подходит для создания четких линий и проработки деталей. Из-за ярких цветов, матовости и хорошей укрывистости гуашь часто применяют для создания книжных иллюстраций. Разбавленная водой, гуашь позволяет созда-

вать нежные, полупрозрачные, молочные цвета, идеально подходящие для пейзажей с облаками, туманом или легкой дымкой.

Все перечисленные техники можно комбинировать в пределах одной работы с получением разнообразной, интересной фактуры. К примеру, попробуйте сочетать разбавленную гуашь, наложенную в технике «по сырому», с плотными слоями, наложенными в корпусной технике.

Смешанная техника

Можно значительно разнообразить визуальные эффекты от ваших работ за счет сочетания гуаши с другими материалами. Часто используют смешанную технику с акварелью, добавляя плотные мазки гуаши, чтобы оттенить и усилить облака. Гуашь можно сочетать также с акрилом, маслом, темперой, пастелью, тушью и чернилами.

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЭКСПРЕССИВНОЕ СРЕДСТВО

▲ Разные степени прозрачности (от самой светлой до полупрозрачной) получаются за счет уменьшения количества воды, которой разбавляют гуашь.

Как и акварель, гуашь разбавляют водой, получая разную степень прозрачности (см. цветы слева). А в смеси с белилами добиваются большей плотности красок (см. внизу). Именно это свойство делает возможным наложение более светлых тонов поверх темных. Этюды с небом (справа) наглядно демонстрируют возможности этой техники. На верхнем изображении более плотная белая гуашь положена поверх синей и серой, которые немного просвечивают, что создает эффект серебристых линий. На работе внизу справа применена техника сухой кисти, благодаря которой художник передал выразительные перистые облака. Здесь вы видите, что гуашью можно создавать интересные фактурные мазки, взяв за основу технику работы маслом или акрилом.

▲ Добавляя белила, вы не только получаете светлый оттенок, но и более плотную краску. Слева — чистая виридоновая зеленая; остальные две выкраски получены при добавлении разного количества белил.

▲ После написания неба и серых облаков художник добавил несколько линий белилами титановыми, создавая серебристые контуры.

▲ Нанеся белила в технике сухой кисти поверх голубого фона, художник написал перистые облака и след самолета.

Техника сухой кисти

Один из наиболее интересных методов нанесения цвета на поверхность основы — техника сухой кисти. Научившись работать в этой технике, вы сможете придавать своей картине дополнительные объем и глубину.

Несмотря на интригующее название, техника сухой кисти — простой и эффективный способ нанесения пастозных красок, при котором первоначальный слой перекрывается не полностью, что приводит к их оптическому смешиванию с появлением промежуточного тона. Этот прием традиционно используют при работе с непрозрачными или полупрозрачными светлыми красками, которые наносят отрывистыми неровными мазками на более темный цвет или тон.

Мазки сухой кистью

Накладываемый сухой кистью цвет обычно неровный. При этом мазки могут быть короткими или длинными пунктирными. Для того чтобы получить длинные «сквозные» мазки, проведите сухой щетинной кистью по влажному нижнему слою. Вы также можете наносить цвет поверх красочного слоя вращательными движениями, чтобы получить фактурные мазки измененного тона.

Техника сухой кисти особенно хороша, когда вы уже детально проработали цветовую гамму картины, но потом решили, что тот или иной участок надо сделать более светлым или более темным, не разрушив общий эффект. В этом случае просто обмакните кисть в краску более светлого или темного тона и нанесите его поверх нужного участка.

▲ В картине «Натюрморт» Бренды Холтам, написанной маслом, техника сухой кисти применялась довольно широко, особенно на заднем плане и участках между предметами. На маленькие участки непрозрачной краски были наложены тонкие мазки, чтобы тона и цвета каждого из них полностью гармонировали с остальной композицией. По всей картине теплый цвет основы просматривается сквозь мазки сухой кисти.

ОПТИЧЕСКОЕ СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ В ТЕХНИКЕ СУХОЙ КИСТИ

Результатом работы в технике сухой кисти является оптическое смешение — иллюзия возникновения третьего цвета при смешивании двух цветов в глазу зрителя. Примеры, приведенные ниже, показывают, что получается, когда один цвет накладывают

поверх другого в технике сухой кисти. Красный слой поверх желтого дает более желто-оранжевый тон, чем желтый поверх красного. Хотя мазки неравномерные, тон участка, полученного в результате наложения сухой кистью, достаточно равномерный.

Синий поверх желтого

Красный поверх синего

Красный поверх желтого

Желтый поверх красного

Изменение цвета

Один цвет, нанесенный поверх другого сухой кистью, создает иллюзию третьего цвета. Например, желтый поверх красного дает оптический оранжевый тон.

Цвета, созданные таким образом, более мерцающие, чем плоские версии тех же цветов. Посмотрите сами на предлагаемые варианты, которые созданы при помощи трех основных цветов — красного, желтого и синего. Вы можете поэкспериментировать, смешивая дополнительные цвета или нанося более светлые тона на более темные, например красный на зеленый или белый на черный.

Подходящие поверхности

Для сухой кисти подходит любой материал, включая холст, бумагу и ДВП, и чем грубее поверхность, тем более эффективным будет новый оптический цвет.

На грубом холсте краска, наложенная этим методом, выделит переплетение нитей. На гладкой поверхности желательно работать жесткой щетинной кистью неравномерными мазками.

Масло или акрил

Фактурные мазки сухой кистью обычно накладывают в пастоз-

ФАКТУРА И НЕРАВНОМЕРНЫЙ ЦВЕТ

Сухая кисть

Кончики щетины сухой кисти окунают в густую краску и легко наносят на грубый холст или другую фактурную поверхность. Краска остается на выступающих частях фактуры, поэтому цвет основы остается частично виден. Более легкий эффект можно получить, разделив щетинки кисти пальцем, как показано на фотографии внизу.

Цвета неба

Неравномерные мазки светлого непрозрачного цвета традиционно применяются в пейзажах для изображения отраженного света на воде или небе. На данном примере художник «катиет» кисть с белой краской по темно-синему фону, передавая неровными прерывистыми мазками белые пушистые облака.

ной технике маслом или акрилом. Новый цвет наносят на сухую поверхность таким образом, чтобы цвет нижнего слоя просматривался сквозь мазки. Лучше всего работать на грубой поверхности, такой как фактурная бумага, ДВП или холст.

Акварель и гуашь

Еще одна техника сухой кисти предполагает нанесение жидкой краски сухой кистью или создание тонкого полупрозрачного слоя. Этот эффект сухой кисти можно получить при всех типах краски, включая гуашь и акварель.

СОЗДАНИЕ СПОНТАННОГО ЭФФЕКТА СУХОЙ КИСТЬЮ

Произвольный эффект можно получить, если обмакнуть кисть в краску и «прокатить» ее по поверхности короткими неравномерными мазками. Как вы видите на примерах, фактура поверхности основы влияет на конечный результат. На холсте перепле-

ние волокон создает фактурный эффект, который сильнее проявляется на незагрунтованном и на гессенском холстах. На бумаге прекрасно видны неравномерные мазки краски, но она никак не влияет на их характер.

На грубом незагрунтованном холсте

На незагрунтованном гессенском холсте

На бумаге

На загрунтованном холсте

Комнатное растение в технике сухой кисти

Остроконечные пестрые зеленые листья создают замечательный узор на простом бежевом фоне. Контрастный по отношению к листьям красно-коричневый терракотовый цветочный горшок придает изображению теплоту.

Цветы в горшках благодаря своей интересной форме и фактуре являются прекрасными объектами для натюрморта. Эта композиция написана гуашью на серо-зеленом картоне, который прекрасно гармонирует с цветом растения.

Силуэт

Вместо предварительного наброска растения карандашом сразу начинайте работать краской. Сначала рассмотрите получившиеся промежуточные формы между листьями и ветками, а затем обозначьте их светлым тоном заднего плана. Одновременно у вас будет «проявляться» и само растение. Такой прием позволяет не запутаться при изображении листьев растения.

Применение акрилового лака

Гуашь — непрозрачная краска, поэтому можете наносить светлые цвета поверх темных. Однако верхний слой при этом может смешаться с нижним. Чтобы это предотвратить, используйте изолирующий слой акрилового лака. Это сохранит наложенные красочные слои и позволит полностью переделать неудачные участки.

► Для написания этой декоративно-графической работы использовались укрывистые качества гуаши.

МАТЕРИАЛЫ

Лист серо-зеленого картона 40 x 30 см

12 гуашевых красок: серая, белил титановые, сиена натуральная, темно-серая, сиена жженая, кадмий лимонный, серая Пейна, хром-кобальт сине-зеленый, кадмий желтый средний, охра желтая, виридоновая зеленая, болотная светлая

Палитра или керамическая тарелка

Кисти: круглые № 2, № 4 и № 6; плоская № 10; большая мягкая для лака

Акриловый лак и банка

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1 ► Обозначьте промежуточные участки фона Смешайте серую с белилами титановыми и небольшим количеством сиены натуральной, чтобы получить нейтральный теплый тон для заднего плана. Рассмотрите промежуточные участки фона между листьями и обозначьте их круглой кистью № 2 приготовленной теплой нейтральной смесью. Добавьте чуть-чуть темно-серой и пропишите более темные участки фона.

2 ◀ Проверьте композицию и дополните ее Еще раз пропишите фон вокруг всего растения, используя как светлые, так и темные тона. Смешайте сиену жженую с большим количеством темно-серой и, добавив немного белил титановых, изобразите стебель и некоторые ветки. Затененные участки сделайте более темными.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

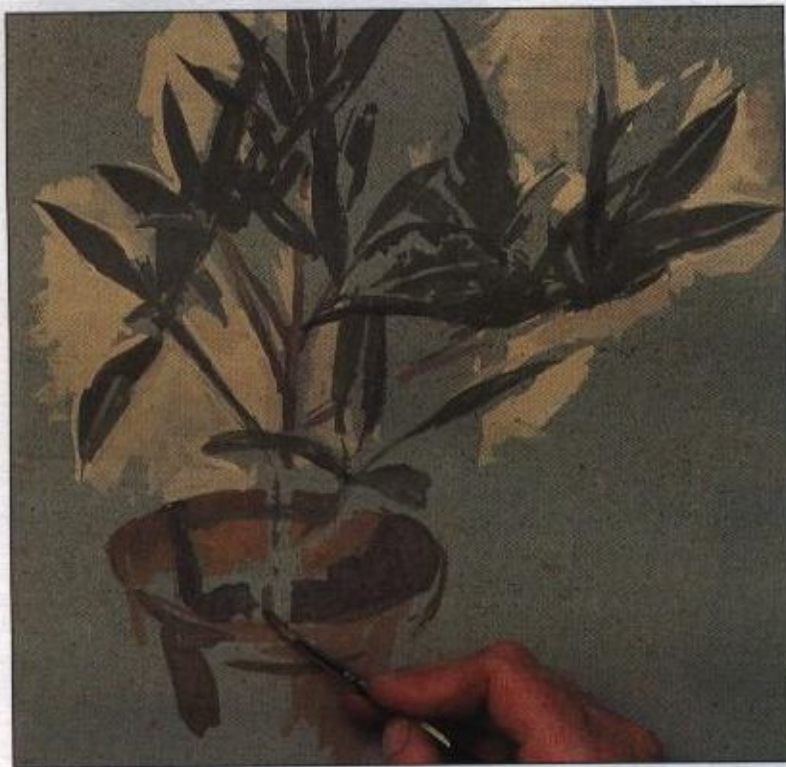
Смешивание на тарелке

Старая керамическая тарелка — идеальная палитра для гуашевых красок. Расположите цвета по краю тарелки, а центр используйте для смешивания. Если палитра на тарелке будет слишком грязной, протрите ее влажной губкой или подставьте тарелку под струю воды.

3 ▲ Обозначьте горшок и листья Смесью сиены жженой и темно-серой обозначьте край горшка; смесью сиены жженой, белил титановых и кадмия лимонного напишите светлые участки. Для проработки полутонов смешайте два предыдущих цвета. Обозначьте локальный цвет листьев смесью серой Пейна с хром-кобальтом сине-зеленым. Тени на листьях изобразите смесью кадмия желтого среднего с серой Пейна.

4 ▼ Напишите листья Зеленой смесью из шага 3 продолжайте изображать листья. В некоторых местах не наносите краску, оставляя просвечивать нейтральный тон картона. Круглой кистью № 4 смешайте сиену жженую с большим количеством серой Пейна и обозначьте тени внутри горшка.

5 ▲ Закончите изображение горшка Добавьте еще сиены жженой и напишите теневую сторону наружной поверхности горшка. Смочите плоскую кисть № 10 и смягчите переход от темных тонов к светлым.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Отойдите немного назад и оцените свою работу. Если вам нужно подправить листья, просто напишите фон поверх них. Однако сначала не забудьте нанести на красочную поверхность акриловый лак, чтобы слои краски не смешались друг с другом.

6 ▼ Покройте картину акриловым лаком В банке смешайте одну часть акрилового лака с шестью частями воды. Убедитесь, что краска уже полностью высохла, а затем большой кистью нанесите разбавленный лак на те участки картины, которые вы бы хотели проработать заново. Не надавливайте на кисть, чтобы не повредить красочный слой.

7 ▲ Проработайте растение Подождите несколько минут, пока высохнет лак. Затем приготовьте бежевую смесь белил титановых, охры желтой и серой Пейна и пропишите фон круглой кистью № 6. Чтобы получить разные тона, добавляйте серой Пейна или белил. По слою лака вы сможете прорабатывать самые темные участки листьев, создавать новые формы и более точно передавать фактуру растения. Сделайте некоторые листья более темными или светлыми смесью кадмия желтого среднего, виридоновой зеленой и серой Пейна.

8 ▶ Напишите светлые участки листьев

Смешайте болотную светлую с небольшим количеством сиены жженой и напишите блики на листьях. Некоторые верхние листья тоже выглядят светлыми, потому что гладкая блестящая поверхность больше отражает свет.

9 ▲ Добавьте желтые пятна бликов

Смешайте белила титановые, кадмий лимонный и кадмий желтый средний и круглой кистью № 2 изобразите прожилки и пятнистый узор на листьях. Для некоторых более темных пятен добавьте чуть-чуть охры желтой.

Учимся у мастеров

Исидор Эдмонд Генри Опсомер (1878–1967)

Натюрморт с яйцами

Изображенное на этой картине растение в цветочном горшке похоже на наше. Длинные листья также образуют причудливый узор на нейтральном бежево-зеленом фоне. Но в этом натюрморте растение прекрасно сочетается с другими предметами на столе. Листья в верхней трети картины помогают уравновесить объекты в нижней части, а округлая форма цветочного горшка повторяет форму буханки хлеба.

Яркий желтый цвет книги выделяется среди нейтральных тонов остальных участков картины и мгновенно привлекает внимание.

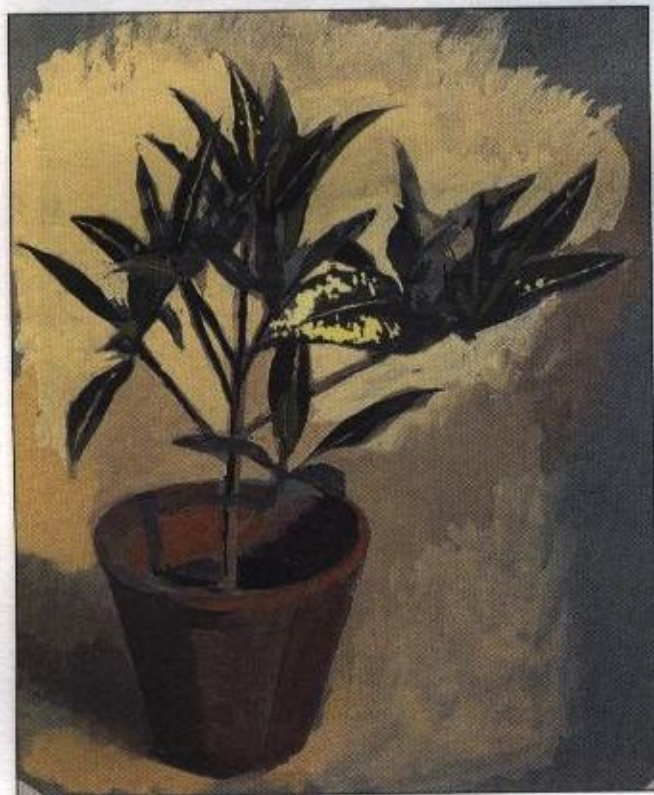
Зеленый цвет — например, на буханке и ее тени — перекликается с листьями растения.

10 ▼ Четче разграничьте темные и светлые тона Смесью сиены жженой и серой Пейна подчеркните тени на стеблях растения и внутри горшка. Для проработки полутонов цветочного горшка добавьте в смесь сиены жженой. Светлые участки внутри и по краю горшка пройдите смесью сиены жженой и белил.

11 ▼ Детализируйте листья Круглой кистью № 4 смесью сиены жженой и серой Пейна подчеркните темные участки наружной поверхности горшка. Круглой кистью № 2 проработайте светло-зеленые листья и желтые прожилки. Смешайте белила титановые, охру желтую и серую Пейна и полученным тоном круглой кистью № 6 пропишите фон вокруг горшка и растения. Добавьте серой Пейна и сиены жженой для участков тени.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Картину можно считать законченной, но, может быть, вы захотите еще проработать задний план и несколько детализировать растение.

12 ▲ Проработайте задний план Круглой кистью № 6 пройдите остальную поверхность картины бежевой смесью белил, охры и серой Пейна из шага 7, добавив больше воды. Работайте беспорядочными мазками, оставляя небольшие просветы серо-зеленого картона.

Проявите себя

Теплый фон

В этом варианте цвет фона не серо-зеленый, а желто-коричневый. На таком фоне больше выделяется глиняный горшок, чем растение, и общая гамма картины становится более теплой.

13 ▼ Выделите самые темные листья Смесью кадмия желтого среднего и серого Пейна с наибольшим количеством виридоновой зеленой круглой кистью № 4 проработайте тени на некоторых листьях.

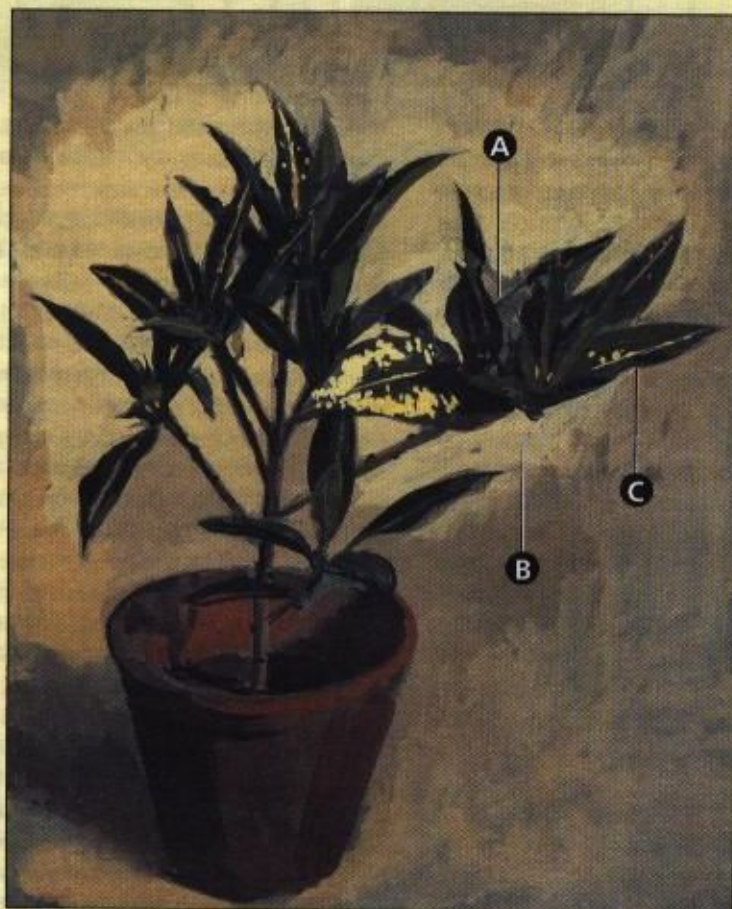
14 ► Добавьте светлые

и темные детали

Желтовато-коричневую смесь серой Пейна, сиены жженой и бежевой смеси из шага 12 нанесите на освещенные участки стеблей. Напишите шишковидные наросты на ветках смесью серой Пейна и сиены жженой. Обозначьте контуры нижних листьев темно-зеленой смесью из шага 13. И еще раз подчеркните темные тона горшка смесью серой Пейна и сиены жженой.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Цвет фона

Серо-зеленый цвет тонированного картона, проглядывающий местами, создает общий нейтральный тон листьев.

В Бледный фон

На светлом фоне темные листья кажутся ближе.

С Несимметричность композиции

Вытянутая ветка с листьями справа помогает сбалансировать несимметричное расположение растения и создает динамичный элемент, который привлекает и направляет взгляд.

Маскирующие техники

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Пушистые белые облака на фоне голубого неба, падающие хлопья снега, голое дерево на горизонте — все это легко изобразить с помощью маскирующих техник.

► Чтобы добиться эффекта падающих снежных хлопьев, сначала точками с помощью кисти была нанесена маскирующая жидкость и уже поверх — краска. Когда картина была закончена и краска высохла, маскирующую жидкость удалили.

Маскирующие техники (резист) применяют с целью защиты отдельных участков изображения от последующего окрашивания. Используя достаточно простые техники резиста, можно добиться эффектов, которых другим путем достичь бы не удалось.

Например, как быть с задним планом сложной цветочной композиции? А как вы изобразите лессировочными красками ровное голубое небо, чтобы при этом остались нетронутыми белые облака?

Вы, конечно, можете наносить краску вокруг каждого цветочка или облака, но на это уйдет много времени и вновь накладываемые мазки будут неравномерно окрашены.

Гораздо эффективней защитить участки цветов и облаков от последующего окрашивания, а потом уже наносить ровный слой краски поверх. После высыхания красочного слоя вы очистите маскирующую жидкость и увидите, что участки под ней в полной сохранности.

При использовании различных маскирующих материалов удастся сохранять разные формы изображения: четкие геометрические, мягкие, узорчатые или даже рельефные. Для начала попробуйте использовать при пастозном письме акриловыми или масляными красками в качестве «маски» небольшие клочки плотной бумаги.

Использование листа бумаги

Чтобы получить окрашивание по прямой линии, прижмите в нужном месте лист бумаги, который послужит вам «маской», и смело наносите краску поверх него. Для эффекта «зазубренности» попробуйте неровно порвать или обрезать бумагу и нанести краску поверх неровных краев.

Экспериментальная «маска»

Можно достичь необыкновенного результата, нанося краску поверх салфеток, кружев и сеток. Например, вместо ровных мазков при

изображении неба вы можете попробовать размывку синей краской поверх кусочков шерсти. Рельефные следы шерсти создадут достаточно реалистичные облака на бумаге.

Маскирующая лента

Для получения четких прямых линий и геометрических форм используйте плотную маскирующую ленту, легко наклеивающуюся на бумагу или холст. Эта лента легко снимается и может быть разной ширины. Чтобы краска не просочилась, крепко приклеивайте ленту и наносите краску плотными слоями. Ровная лента позволяет

◀ Маскирующая жидкость незаменима, если вам нужно показать белые блики или тонкие детали на темном фоне. На изображении листка каждая прожилка до окрашивания была четко «прописана» маскирующей жидкостью.

Использование маскирующей жидкости

МАТЕРИАЛЫ

Кусок акварельной бумаги
Карандаш 2В
Маскирующая жидкость
Круглая старая кисть № 0
для нанесения маскирующей жидкости
Круглая кисть № 0 для нанесения
краски
Акварельные или жидкие акриловые
краски: кармин, краплек фиолетовый,
бирюзовая темная

1 «Замаскируйте» изображение цветка

Нарисуйте карандашом контуры фуксии, а затем покройте их маскирующей жидкостью. Нанесите поверх бирюзовую темную и дайте ей высохнуть. Осторожно удалите маскирующую жидкость ногтем или ластиком-клячкой. У вас останется четкое белое изображение цветка.

2 Нанесите краску на защищенный

участок Чтобы завершить эту работу с фуксией, нанесите на защищенный участок кармин и краплек фиолетовый.

получать четкие края, но вы можете по желанию ее неровно оборвать или подрезать.

Если вы используете долго сохнущие масляные краски, удаляйте ленту, аккуратно приподняв один конец и придерживая руку, чтобы не запачкать изображение.

Маскирующая жидкость

Маскирующую жидкость можно наносить кистью, ручкой, соломинкой или даже веточкой. Высыхая, жидкость превращается в легко снимаемую пленку, напоминающую резину. Ее используют для защиты участков белого цвета — освещенных областей, бликов и отражений, а также мелких деталей. Жидкость также можно использовать, если вы хотите предохранить некоторые уже окрашенные участки при обширной размывке.

Перед применением маскирующей жидкости следует немного потренироваться. Сначала попробуйте нанести ее кистью на кусок бумаги. Подождите, пока маскирующая жидкость высохнет, и нанесите поверх нее краску. Дайте краске как следует подсохнуть, а затем удалите высохшую «маску» ногтем или лас-

тиком-клячкой. «Маска» будет сниматься как по волшебству, оставляя защищенный белый участок. Хотя в редких случаях при удалении все же может повредиться бумага.

Используйте старую кисть

Будьте осторожны: маскирующая жидкость может испортить хорошие кисти. Поэтому наносите жидкость старой ненужной кистью. Но и в этом случае после использования хорошенько промойте кисть, иначе волосной пучок будет напоминать твердую резину.

Маскирующую жидкость можно применять при работе с любыми красками, но желательно на гладкой бумаге. Если бумага неровная, жидкость может «затечь» в углубления и ее будет трудно удалить. Также помните, что снимать жидкость следует как можно быстрее после высыхания краски: если вы оставите ее на ночь или дольше, она удалится неаккуратно.

Маскирующая жидкость отлично подходит для пейзажей в акварельных техниках. Изображать голые ветки деревьев гораздо легче, покрыв их сначала маскирующей жидкостью.

Снежные хлопья

Снежные хлопья можно изобразить, нанеся точками маскирующую жидкость в необходимых местах. Для более реалистичного эффекта «замаскируйте» большие хлопья на переднем плане с помощью тонкой кисти, а более мелкие «удаленные» хлопья — с помощью перьевой ручки или рейсфедера. Когда удалите маскирующую жидкость, то увидите совершенно белые пятна снежинок.

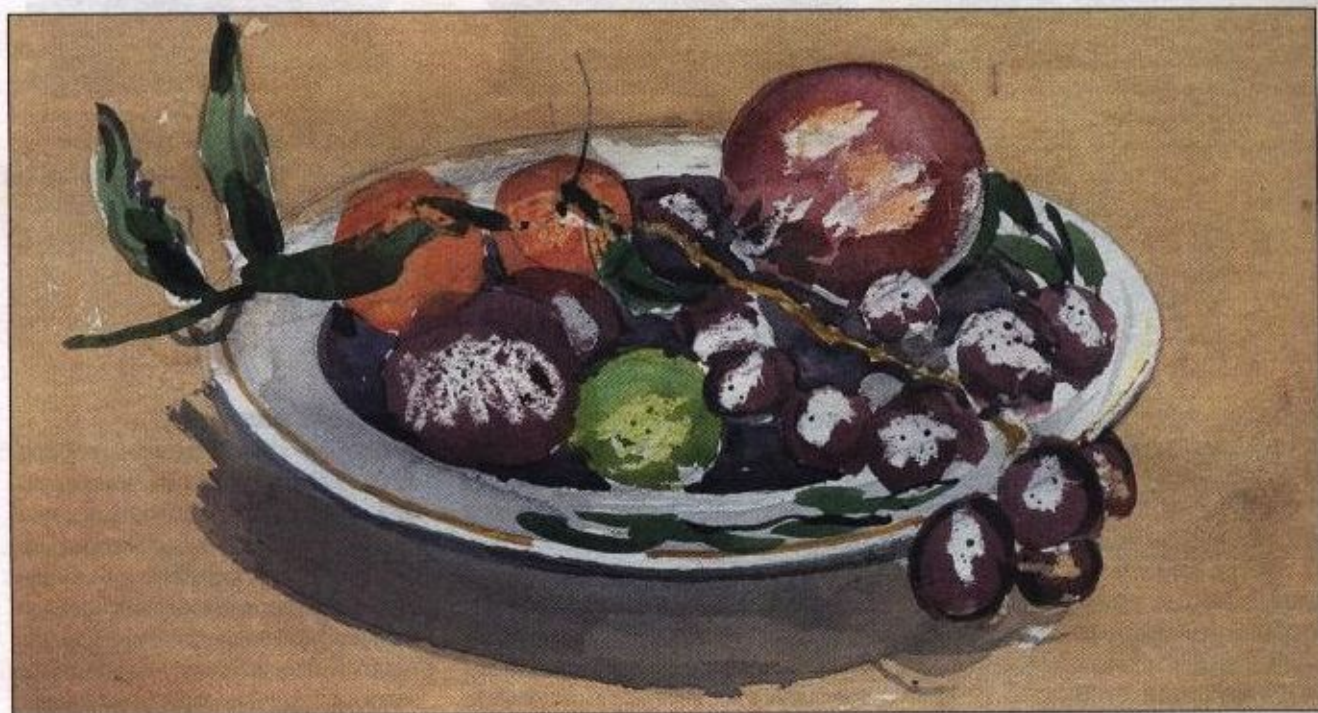
Точно так же легко изобразить поверхность воды, покрыв предварительно участки брызг, бликов и отражений маскирующей жидкостью. При этом «брызги» маскирующей жидкости можете нанести с помощью старой зубной щетки. После удаления «маски» белые участки будут создавать реалистичное ощущение струящейся воды.

◀ Таких результатов вы сможете достичь, используя маскирующую жидкость.

Натюрморт с применением резиста

Напишите акварелью яркий натюрморт с фруктами, передавая блики и фактуру при помощи различных маскирующих техник.

Акварельные краски уникальны своей прозрачностью, поскольку не содержат меловых добавок, придающих краске густоту и плотность.

Для сохранения воздушного эффекта акварели картины пишут без добавления белой краски. Это следует учитывать, оставляя на месте бликов и бледных тонов картины незакрашенные участки белой бумаги.

Маскировка участков бумаги

Как вы уже поняли из практики, довольно сложно сохранить участки белой бумаги во время наложения цвета, в особенности при работе «по сырому». Приходится не только помнить, где находятся эти белые участки, но и стараться случайно их не закрасить.

Защитить белые участки от окрашивания перед началом работы позволяет применение специальных маскирующих техник. После этого можно быстро работать, легко нанося цвета поверх замаскированных участков, которые позже будут открыты. Такие приемы, позволяющие защищать бумагу от окрашивания с применением различных материалов, называют техникой резиста.

Маскирующая жидкость

Для защиты форм с резкими границами, такими как блик на яркой керамической тарелке в нашем проекте, лучше всего подойдет маскирующая жидкость. Ее можно наносить кистью, пером или рейсфедером. После высыхания на ее месте образуется тонкий резиновый

▲ Замаскированные области этюда создают интересную фактуру и причудливый узор из бликов.

слой, который счищают в конце работы или по мере необходимости. На картине в этих местах потом окажется чистая белая бумага.

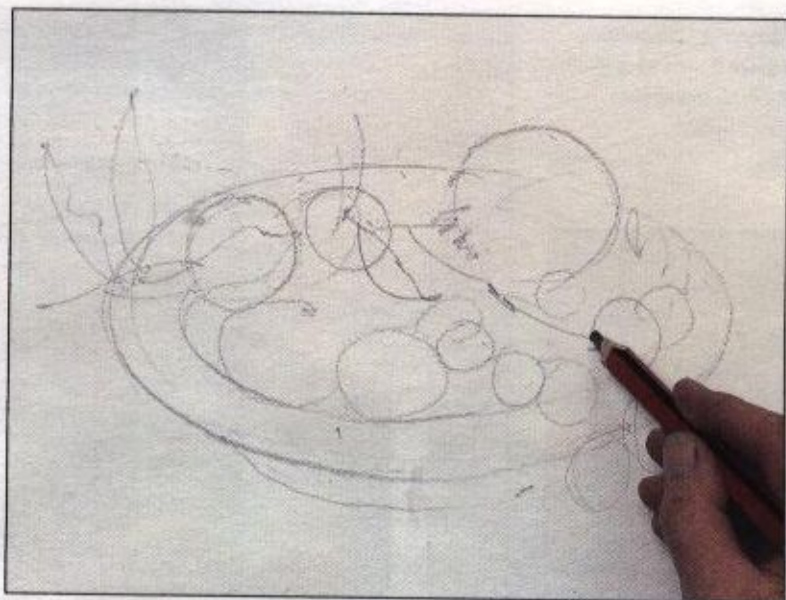
Техника воскового резиста

Техника воскового резиста основана на свойстве воска отталкивать воду. В качестве защитных материалов можете использовать свечи, восковые мелки и масляную пастель. При нанесении акварели поверх масляных или восковых участков образуются капельки воды, которые стекают с защищенных областей. Несколькими капелек все же остаются, что создает привлекательную пеструю фактуру.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

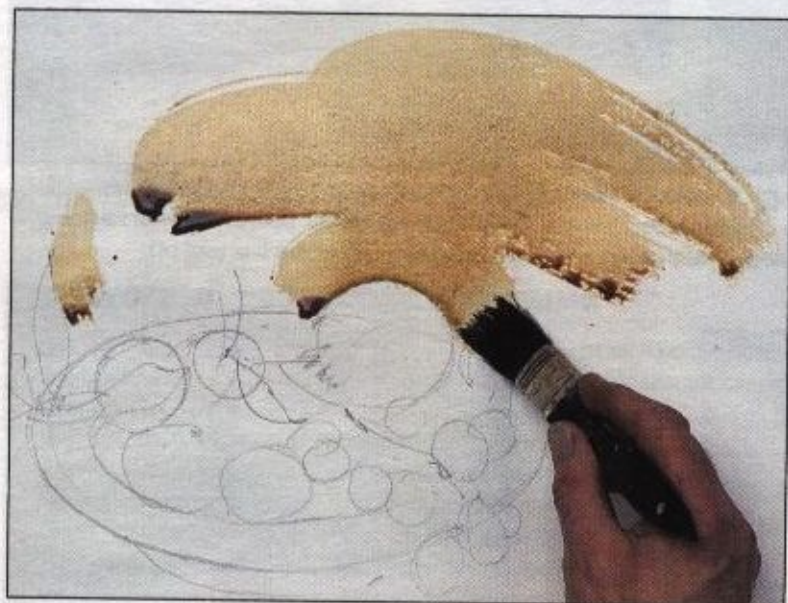
1 ► Выполните набросок

Для наброска используйте мягкий плоский плотницкий карандаш, который позволяет обозначить формы широкими четкими линиями. В виде эллипса изобразите тарелку, а затем аккуратно «впишите» в нее каждый фрукт. По краям тарелки покажите острые листья и ниспадающую гроздь винограда.

МАТЕРИАЛЫ

Лист холоднопрессованной акварельной бумаги 300 г/м², 41 x 46 см
Плотницкий карандаш (плоский)
Кисти: плоская для размывки 38 мм; мягкие круглые № 8 и № 7
9 акварельных красок: умбра жженая, кадмий желтый, кобальт жженая, кадмий лимонный, виридоновая зеленая, кадмий красный, кармин, ультрамарин, охра желтая
2 восковых мелка: лимонно-желтый, оранжевый
Бесцветная стеариновая свеча
Маскирующая жидкость
Старая круглая кисть для нанесения маскирующей жидкости

2 ► Обозначьте фон

Плоской кистью 38 мм обозначьте фон размывочной смесью умбры жженой с небольшим количеством кадмия желтого. Широкими энергичными мазками очертите контуры миски и фруктов, а затем покажите ровную поверхность стола. Скопление пигмента в некоторых местах может добавить фактуры плоской поверхности стола, поэтому не беспокойтесь, если краска ляжет неровно.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Удаление маскирующей жидкости

Удаляйте маскирующую жидкость ногтями или ластиком-иголочкой. Начните счищать ее от центра по направлению к краям, тогда застывшая субстанция легко сочистится и не порвет бумагу.

3 ► Замаскируйте блики

Пока размывка сохнет, замаскируйте блики на фруктах восковыми мелками: для лайма возьмите желтый мелок, а для мандаринов и граната — оранжевый.

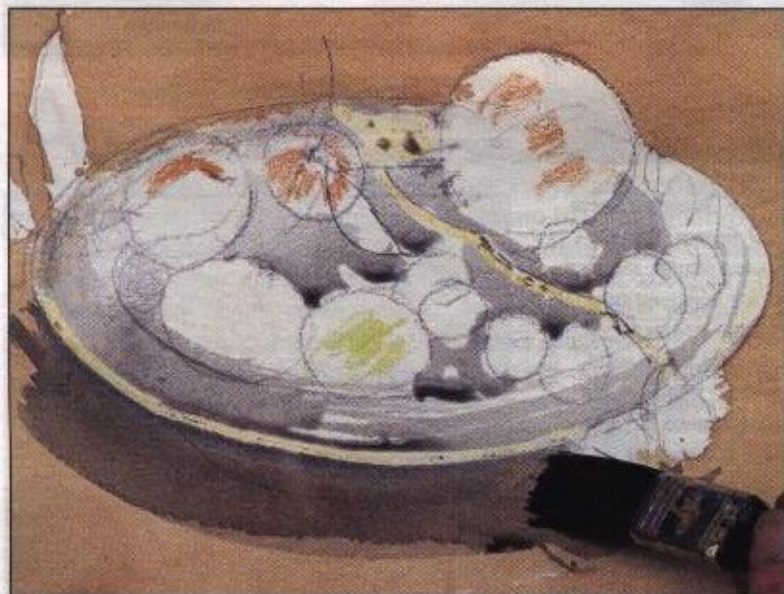
4 ▼ Покажите блики на фруктах Оранжевым восковым мелком обозначьте блики на гранате. Бесцветной стеариновой свечой замаскируйте белые блики на винограде и инжирах.

5 ▲ Нанесите маскирующую жидкость По ободку тарелки покажите криволинейные блики маскирующей жидкостью. Поперек тарелки замаскируйте еще одну линию — это будет виноградный стебель (см. шаг 14).

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

После того как вы обозначили блики бесцветной стеариновой свечой и восковыми мелками, пора приступать к акварели. Не забывайте, что техника резиста позволяет свободно писать поверх защищенных участков.

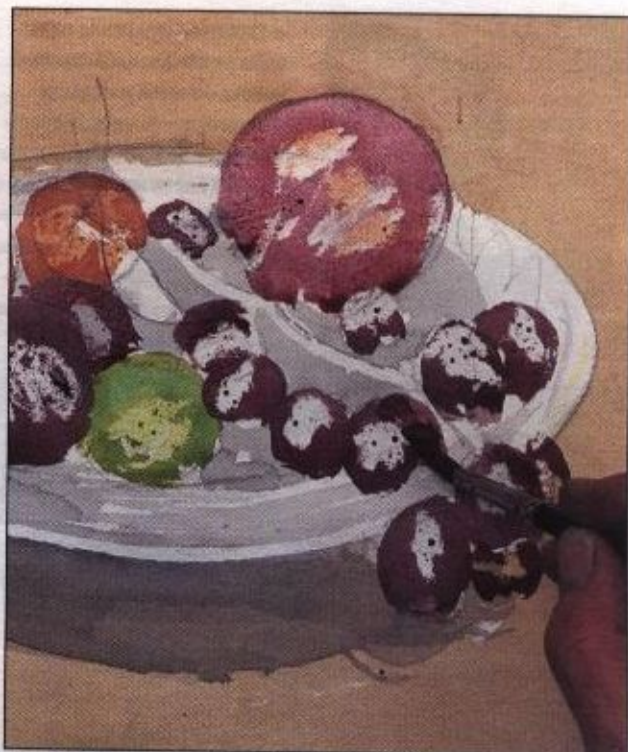
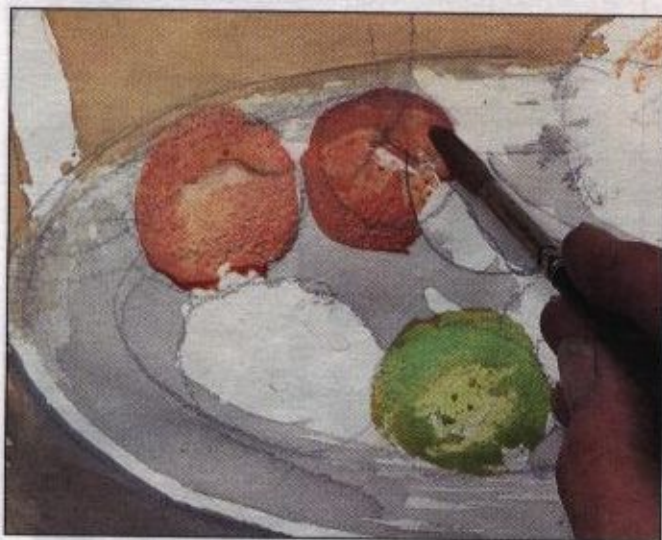

6 ▲ Обозначьте тарелку Плоской кистью 38 мм нанесите на тарелку бледно-серую размывку кисти женой в соответствии с изогнутой формой тарелки, уверенными мазками обозначая одновременно очертания винограда и других фруктов. Падающую от тарелки тень нанесите более темным серым тоном.

7 ▲ Проработайте лайм Возьмите на круглую кисть № 8 смесь кадмия лимонного с виридовой зеленой и проработайте лайм, включая участки, покрытые восковым мелком.

8 ▼ Проработайте мандарины В той же технике проработайте мандарины смесью кадмия красного с кадмием желтым. В центре каждого фрукта оставьте по маленькому незакрашенному пятну.

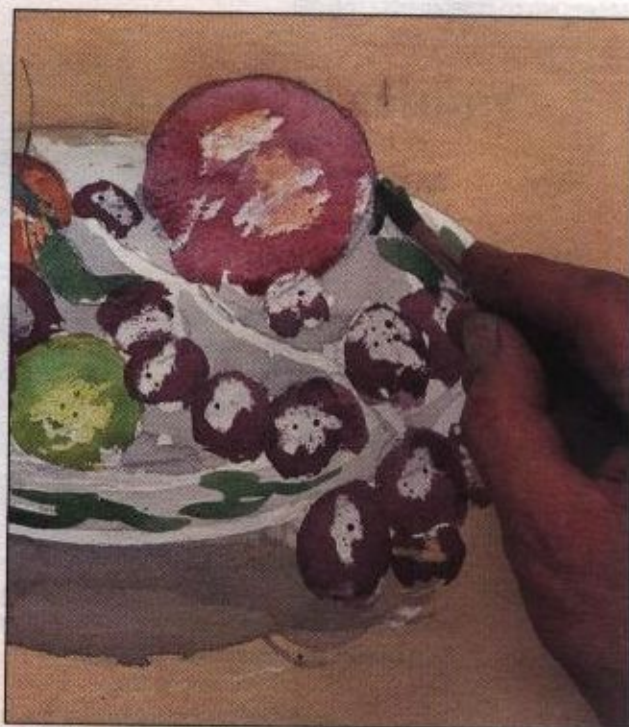

9 ▲ Закончите работу над фруктами Гранат проработайте кармином, а инжиры и виноград — смесью кармина с ультрамаринами. При этом вы увидите, что на нанесенный воск краска не ложится и на фруктах остаются четкие белые блики.

Проявите себя

Быстрый набросок восковыми мелками

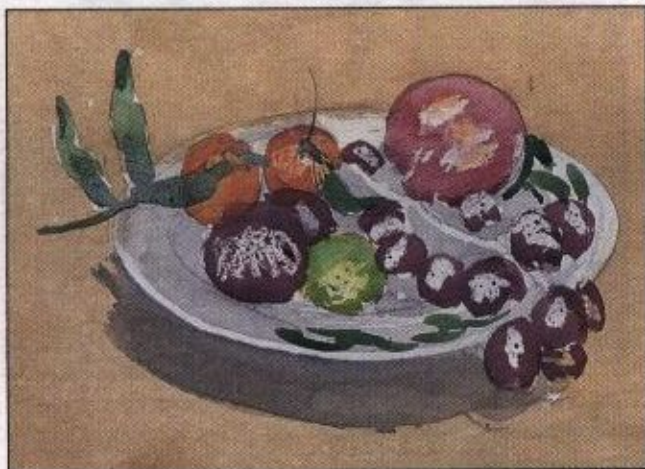
Восковые мелки, которые мы использовали для маскировки бликов на картине, являются превосходным самостоятельным изобразительным средством. Они незаменимы для этюдов, в которых обозначенные цветные плоскости важнее детализированного исполнения. Для этого натюрморта был использован набор из 12 восковых мелков. Блики на фруктах показаны участками белой бумаги или легкими светлыми штрихами. Синие тени на тарелке перекликаются с цветом стола.

10 ▲ Покажите листья Покажите каждый лист одним мазком кисти, используя для этого смесь виридоновой зеленой с небольшим количеством кости жженой. Положите на листья тени более темным тоном смеси. Тем же тоном обозначьте растительный орнамент на керамической тарелке.

◀ Поверхность стола показана разбавленной смесью умбры жженой и кадмия желтого, листья обозначены виридоновой зеленой с добавлением кости жженой, а тарелка — размывочным серым тоном кости жженой. Шероховатая фактура получена благодаря использованию бесцветной стеариновой свечи.

11 ▲ Завершите изображение тарелки. Доработайте растительный орнамент на керамической тарелке, доведя его до правого бока граната.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

На этом этапе обозначены все цвета и блики. Осталось доработать тоновые отношения, усилив формы, в особенности тарелки, которая выглядит немного плоской.

12 ▲ Добавьте падающие тени от фруктов. Тени между фруктами наносите широкими мазками круглой кисти № 7 размывочной смесью ультрамарина с умброй жженой. На самые темные участки теней нанесите более густой тон.

Учимся у мастеров

Ян ван Ос (1744–1808)

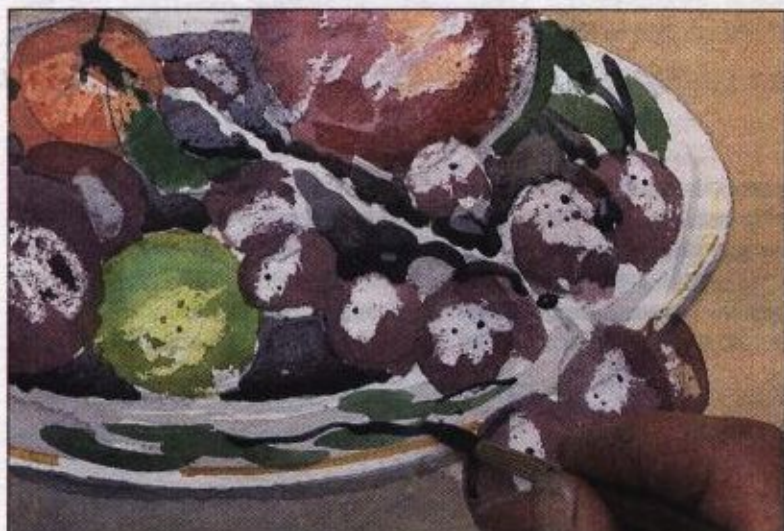
Фрукты и цветы

Изображенное Яном ван Осом изобилие типично для голландских натюрмортов XVIII в. Нагроможденные друг на друга и свисающие со стола фрукты и цветы создают ощущение пышности и богатства. Свет падает диагонально с правого верхнего угла, выделяя фрукты на более темном заднем плане. В картинах маслом, в отличие от акварельных, блики заранее не планируются, поскольку их можно добавить в самый последний момент.

Блики отдельными точками белой краски выполнены в серединках черных виноградин, тогда как у зеленых виноградин самым светлым тоном выделен контур.

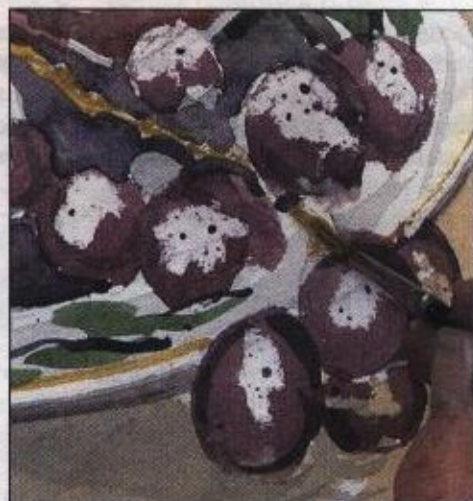
Фрукты и ягоды различных форм и размеров, от мелких до крупных, придают композиции визуальное разнообразие и особый интерес.

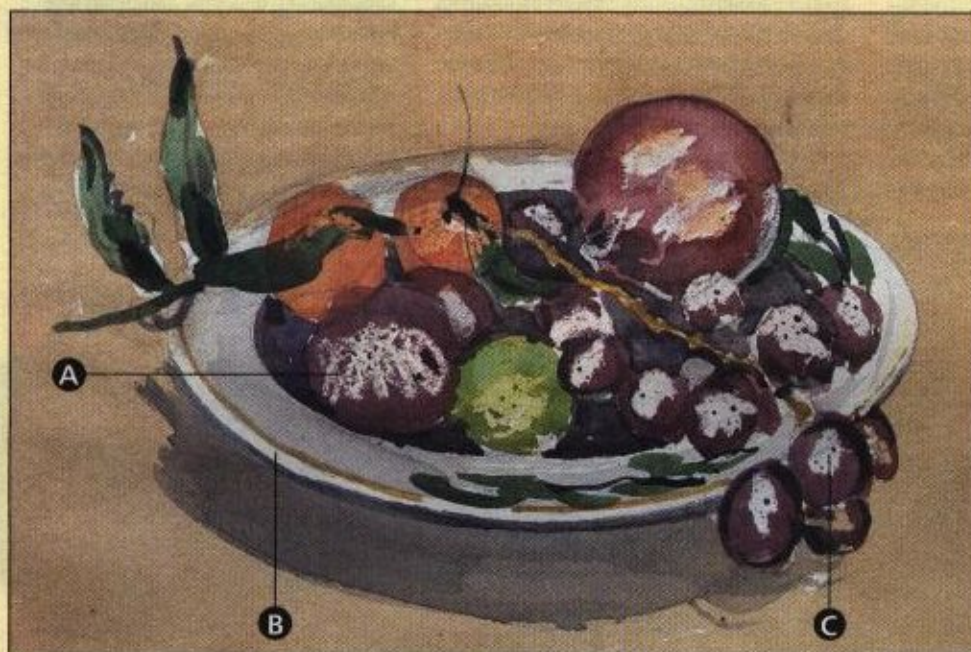

13 ▲ Детализируйте тарелку Кистью № 7 прорисуйте ободок тарелки охрой желтой. Также кончиком кисти добавьте темно-зеленые мазки на листья фруктов и растительный орнамент тарелки.

14 ▼ Завершите живопись винограда Удалите маскирующую жидкость, положенную в шаге 5, со стебля винограда и напишите его охрой желтой.

ЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА

А Фактура фруктов

Для создания бликов на citrusовых использовались восковые мелки. Слегка шероховатая поверхность акварельной бумаги также помогла передать их фактуру.

В Блики на тарелке

Четкий блик на керамической тарелке показан маскирующей жидкостью, нанесенной непрерывной широкой линией.

С Отблески на винограде

Обыкновенной бесцветной бытовой стеариновой свечой были обозначены и замаскированы в виде неправильных пятен блики на виноградинах и инжирах.

Хранение и транспортировка работ

Ваши рисунки и картины для вас так же неповторимы, как и признанные шедевры, поэтому очень важно их хранить и транспортировать в специальных папках-портфолио или тубусах.

Когда вы возвращаетесь домой после удачной работы на пленэре, ваши работы оказываются наиболее уязвимыми. В особенности это касается акварельных работ и рисунков на бумаге, которые могут порваться или деформироваться.

Наиболее простой выход: оставить рисунок прикрепленным к доске или блоку бумаги, накрыв его чистым листом. Рисунок также можно свернуть и поместить в цилиндрический контейнер — тубус. Тубусы продаются в канцелярских магазинах и бывают разных размеров; к тому же они великолепно подходят для того, чтобы посылать по почте рисунки или акварели. Чтобы транспортировать влажные масляные работы, вам нужны специальные приспособления, отделяющие холсты друг от друга. Самый простой способ: к подрамнику одного холста прикрепить заостренными с двух сторон гвоздями 4 пробки и аккуратно «наколоть» на них подрам-

ник второго холста; при этом влажные холсты окажутся прочно зафиксированы друг против друга.

Также вы должны быть готовы в любой момент показать ваши работы — например, вас пригласят на интервью или вы окажетесь в галерее, где захотят ознакомиться с вашими работами. Для этого желательно завести собственное портфолио, похожее на большой плоский портфель, позволяющий перевозить рисунки и картины. Портфолио имеет представительный вид, кроме того, работы в нем представляются вами именно в том порядке, в каком вы хотите.

Виды портфолио

Портфолио выпускают самых разных размеров, соответствующих форматам бумаги. Простые портфолио легкие и недорогие, обычно имеют плоский вид и содержат несколько отделений для работ.

Чтобы переносить большие объемы работ, подберите для себя спе-

циальное легкое портфолио из довольно жесткого пластика. Картины и рисунки также можно вкладывать в отдельные файлы со специальной скрепкой.

Работы, как правило, накапливаются быстрее, чем вы думаете, поэтому постарайтесь заранее спланировать их хранение в доме, прежде чем они порвутся или деформируются. Портфолио можно складывать в специальные шкафы с ящичками соответствующих размеров. Для небольших картин и рисунков подойдет обыкновенный письменный стол с глубокими отделениями.

Рисунки и акварели должны храниться в горизонтальном положе-

▼ Портфолио бывают разные: в виде коробки (А), плоской папки (В) или небольшого блокнота (С). Существуют мягкие сумки (D), которые идеально подходят для переноски папок или тонких панно. Тубусы (Е) — менее громоздкая альтернатива портфолио, хотя работы в них скручиваются.

нии. Прежде чем убрать рисунки, сделанные мягким карандашом, углем или пастелью, обработайте их фиксативом. Перекладывайте работы двумя кальками или прозрачными пленками. Это предотвратит осыпание и смешивание частиц пигмента и пыли.

Картины на холстах и досках хранятся вертикально в простых деревянных подставках, которые легко можно сделать самому. При

этом важно, чтобы картины одного размера были повернуты друг к другу деревянными подрамниками, чтобы не повредить красочный слой.

Иногда все же невозможно предотвратить небольшие вмятины, но от них легко можно избавиться с помощью перетягивания полотна или нанесения с обратной стороны небольшого количества воды, чтобы холст слегка сжался.

Скручиваем полотна

При другом варианте хранения холстов вы снимаете с подрамника полотно и храните его в скрученном виде. Изображение всегда должно быть снаружи — тогда при дальнейшем высыхании красочная поверхность будет вытягиваться, а не сморщиваться. Скрученный холст заверните в бумагу или материю, чтобы на него не садилась пыль, и уберите в тубус.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПОРТФОЛИО

Это портфолио изготовлено из картона формата А3, но вы можете выбрать любой подходящий вам размер.

МАТЕРИАЛЫ

Клей ПВА

Спредер для разнесения клея или кусок картона

Два листа плотного картона формата А3 и полоса из того же картона для корешка 42 x 1,5 см

Лист плотной оберточной бумаги

Ножницы

Клейкая малярная бумажная лента

Листы тонкого цветного картона форматов А2 и А3

2 метра узкой атласной ленты

1 ▲ Покройте картон оберточной бумагой Нанесите тонкий слой клея ПВА на оба картонных формата А3 и вырезанный корешок нужной ширины. Приклейте на изнанку оберточной бумаги оба картонных формата и корешок, оставляя между ними зазоры в 1 см. Оставив поля оберточной бумаги шириной 5 см, заверните уголки и приклейте их. Затем заверните поля и приклейте к картону.

2 ▲ Укрепите корешок Отрежьте 42 см клейкой бумажной малярной ленты. Смочите клеевую сторону малярной ленты и приложите к корешку так, чтобы он оказался посередине. Чтобы корешок получился прочным и твердым, положите три слоя ленты.

3 ▲ Подготовьте конверт для работ Заверните в тонкий картон формата А2 стандартный лист формата А3. Затем раскройте картон и уберите лист. Отрежьте с боков крайние прямоугольники, как показано на фото, отступив сантиметр от сгиба.

4 ▲ Закончите внутреннюю отделку Углы портфолио укрепите кусками той же бумажной малярной ленты. Затем приклейте лист тонкого цветного картона А3 к левой внутренней стороне. Смажьте клеем обратную сторону готового картонного конверта и приклейте к правой внутренней стороне. Свяжите портфолио узкой атласной лентой.

▲ Стильное и практичное портфолио — великолепное место для хранения ваших работ.

Выполняя упражнения серии «МАСТЕР-КЛАСС» и переходя от простого к сложному, вы незаметно превратитесь из новичка в опытного художника.

Академический натюрморт с апельсинами и персиками

Данное упражнение можно считать началом работы над натюрмортом, который будет выполнен в технике живописи.

В этом упражнении вы будете работать над созданием композиции, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Художником никто не рождается — рисунку и живописи можно научиться, как и всему остальному! А начинать свой творческий путь проще всего с изображения натюрморта. Наши пошаговые рекомендации и знакомство с разнообразными традиционными и современными техниками помогут овладеть мастерством. Постепенно вы научитесь рисовать и писать натюрморты различными художественными материалами: графитными и цветными карандашами, углем, тушью, акварелью и гуашью.

В каждом упражнении представлены вспомогательные рубрики.

Материалы: Список необходимых для работы художественных и прочих материалов.

Совет профессионала: Информация об инструментах и техниках, относящихся к упражнению.

Проявите себя: Вариант в другой технике или иной подход к достижению того же результата.

Исправления и доработка: Приемы, помогающие избежать ошибок или исправить уже совершенные.

Учимся у мастеров: Воспроизведение картины известного художника с подробной характеристикой и описанием приемов.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

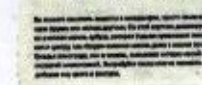

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Учимся у мастеров
Михаил Борисов (1862-1942)
Натюрморт с апельсинами и персиками

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

Ваша задача — создать композицию, которая будет состоять из нескольких предметов, расположенных на столе. Для этого вам нужно будет выбрать предметы, которые будут интересны и красивы.

ISBN 5-17-035186-0

9 785170 351862