

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

9

ISBN 0-7429-8941-2

9 780748 989416

190 тенге

6,95 грн.

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

АЗБУКА РИСУНКА

33—36

Развиваем свое мастерство рисовальщика и узнаем о том, как изобразить складки и тени на ткани с рисунком.

В МАСТЕРСКОЙ

49—54

Берем мягкую пастель и грубую наждачную бумагу, чтобы создать различные фактуры в лучших традициях импасто.

НА ПЛЕНЭРЕ

49—54

Начинаем работать в смешанной технике и учимся воссоздавать рельефную поверхность коры и веток дерева.

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА

17—18

Знакомимся с революционными идеями и техникой художников-экспрессионистов.

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

33—36

Учимся имитировать витражное стекло и создаем декоративную вазу, которая станет украшением любого стола.

ЧИТАЙТЕ В №10

Освойте новую технику работы кистью и нарисуйте маслом каменистый пейзаж.

Проведите серию экспериментов с цветной бумагой для акварели, чтобы добавить теплый тон в свой натюрморт.

Используйте все свое мастерство, чтобы нарисовать расписной фарфор на фоне ткани с узорами.

Великолепная позолоченная рама «под старину» подчеркнет достоинства вашей картины.

«Искусство рисования и живописи» № 9, 2006

Издатель и учредитель:
ООО «Де Агостини»
125315, Российская
Федерация, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 72

Адрес для писем
читателей:
123298, г. Москва, а/я 40
«Искусство рисования и
живописи»

Главный редактор:
Ф. Асеев

Отпечатано в типографии
«Юнивест Принт»
Украина, г. Киев

Тираж: 100 000 экз.

Распространение
в России:
ЗАО «Издательский дом
«БУРДА»

Свидетельство о
регистрации
Федеральной службы
по надзору
за соблюдением
законодательства
в сфере массовых
коммуникаций
и охране культурного
наследия Российской
Федерации:
ПИ №ФС77-22789
от 27.12.2005

© 2006 De Agostini UK Ltd.

ISBN 0-7489-8683-9
(серия)
ISBN 0-7489-8941-2

Цена свободная

Печатные материалы,
рисунки и иллюстрации
серии охраняются законом
об авторском праве.
Любое воспроизведение
опубликованных
материалов возможно
лишь с письменного
разрешения редакции.

Рисуем набивную ткань

Сегодня мы углубим навыки, которые начали осваивать на предыдущем занятии, когда рисовали фарфоровые предметы с узором. На этот раз в центре нашего внимания будет набивная ткань.

Клетка и полоска — самый простой рисунок, который легко может изобразить даже маленький ребенок. Однако чтобы реалистично нарисовать ткань с таким рисунком, требуется и мастерство, и внимательность, и тщательная прорисовка деталей. Но результат стоит затраченного времени и приложенных усилий.

◀ *Строгие прямые линии графического рисунка скатерти и задника изгибаются и «ломаются» в тех местах, где на ткани появляются складки.*

В этом натюрморте появится новый элемент «с характером». Успешно освоив его, вы сможете развить свои навыки рисовальщика. Речь идет о ткани с рисунком, которая образует здесь и фон, и горизонтальную плоскость. Чтобы изобразить такую ткань, недостаточно только правильно наложить тени. Сложность состоит в том, что изгибы и заломы, образованные складками ткани, преобразуют характер рисунка.

Ограниченная палитра

Для того чтобы вы могли сосредоточить все свое внимание на рисунке ткани, мы ограничимся минимумом красок. Вертикальную плоскость — фон нашего натюрморта — представляет собой простая ткань в синюю и белую полоску. С ней по цвету переключается горизонтальная плоскость — стол, покрытый клетчатой скатертью. Одна из стоящих на столе фарфоровых кружек поддержи-

вает ту же цветовую гамму, и только на второй, большей кружке появляется новый цвет.

Мягкое освещение

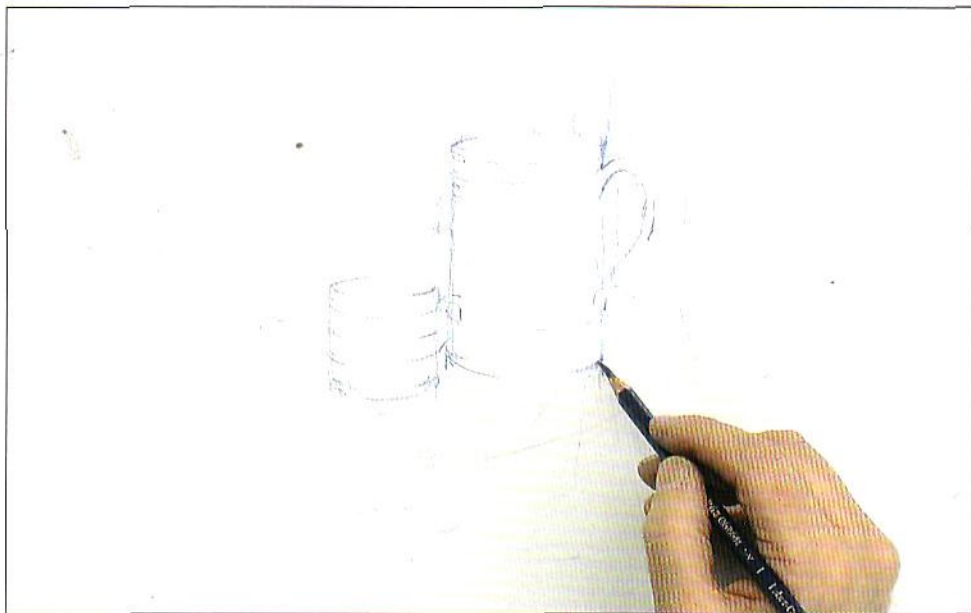
На предыдущих занятиях предметы на наших натюрмортах были ярко освещены с одной стороны. Сегодня мы выберем более мягкое освещение, поскольку нас будут интересовать не столько тени, сколько складки на ткани.

КАК НАРИСОВАТЬ СКЛАДКИ НА НАБИВНОЙ ТКАНИ

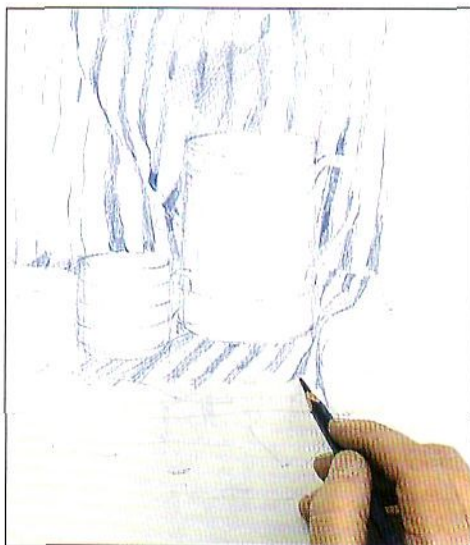
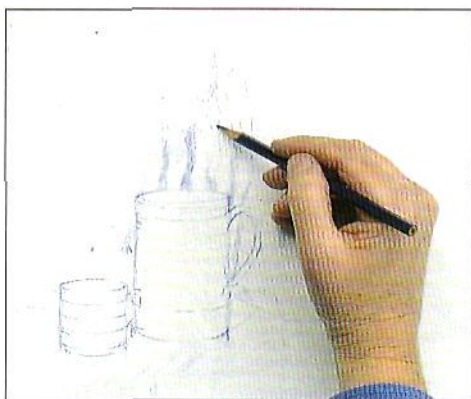
1 ▾ Делаем карандашный набросок

Возьмите цветной карандаш — в данном случае синий кобальт — и сделайте предварительный набросок композиции. Сначала обозначьте края картины, затем нарисуйте контуры кружек и переходите к полосам на ткани.

2 ▾ Начинаем рисовать полосатый задник

Наметьте основные складки на заднике. Нанесите на ткань контуры полос. Следите, чтобы изгибы полос рисунка повторяли очертания складок на ткани. Наложите на полосы легкую штриховку.

4 ▲ Начинаем рисовать скатерть

Тем же синим кобальтом наметьте вертикальные полосы на скатерти, а затем заштрихуйте их.

5 ► Меняем направление полос, чтобы показать складки

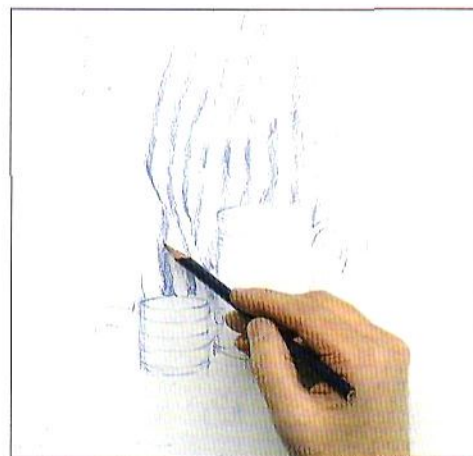
Обозначьте складку в том месте, где ткань спадает с края стола, изменив для этого направление полос. После этого голубым карандашом начните рисовать поперечные полосы на клетчатой ткани.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

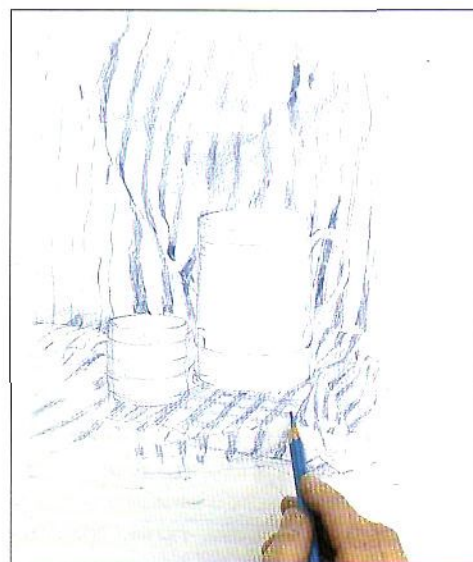
Как проверить рисунок ткани

Лучше не полагаться на глаз, а точно подсчитать количество полос на ткани задника и клеток — на скатерти. Поставьте также соответствующие отметки по бокам маленькой кружки. Эти ориентиры помогут вам, когда вы будете рисовать на ней полосы.

3 ▲ Дополняем детали на складках
Закончите рисовать полосы на ткани задника. Углубите на них синий тон в тех местах, где есть тени.

Вам
потребуется

Лист бумаги для рисования

5 цветных карандашей: синий

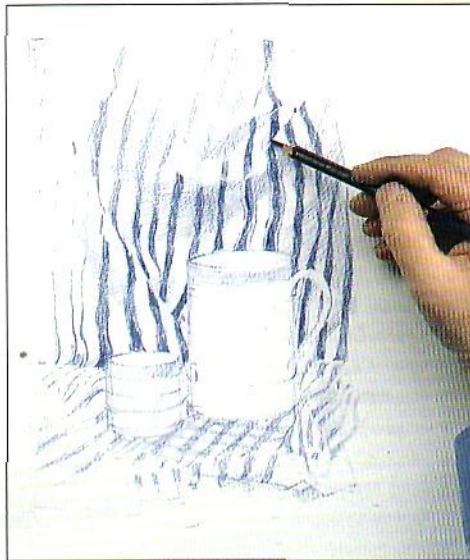
кобальт, голубой, прусская синька,

жженая умбра, серый угольный

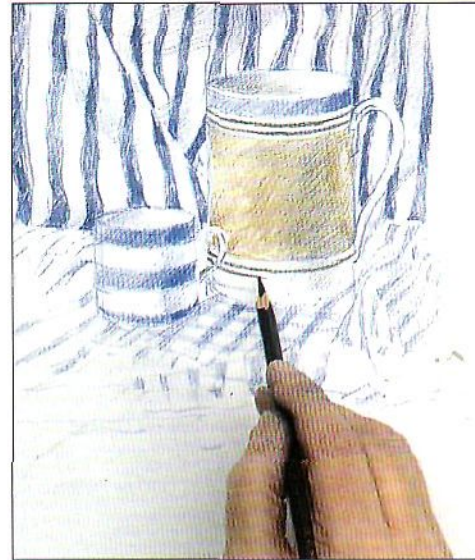
6 ▶ Углубляем тон задника

Вернитесь к заднику и прусской синькой наложите завершающий тон на вертикальные полосы. Тем же карандашом углубите тени в складках ткани, оставляя световые блики вдоль верхней границы образованных складками заломов.

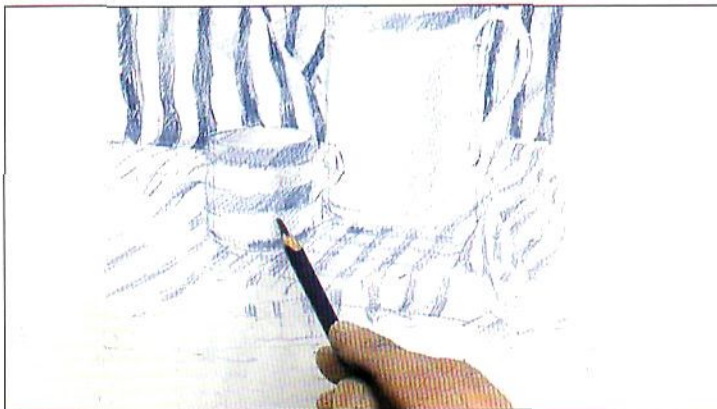
9 ◀ Пишем детали большой кружки

Возьмите серый угольный карандаш и добавьте тень на внутреннюю поверхность большой кружки. На ее внешней поверхности нарисуйте тем же карандашом декоративные линии. Эти линии сверху и снизу обрамляют центральную часть, которую вы окрасили жженой умброй.

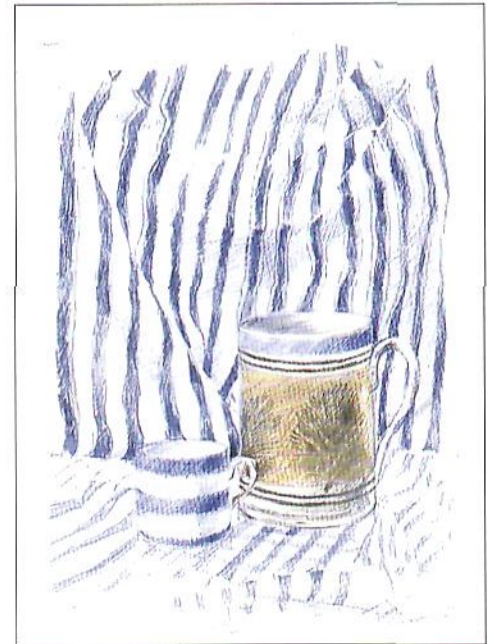
7 ▼ Рисуем полосатую кружку

Нарисуйте полосы на кружке синим кобальтом. Добавьте с правой стороны кружки тень, которая поможет вам показать объем предмета.

10 ▶ Заканчиваем рисовать большую кружку

Наконец легкими движениями набросайте серым угольным карандашом декоративный рисунок на большой кружке. Нанесите тени на ручку кружки и вдоль ее верхнего и нижнего ободка.

8 ▼ Затеняем фон на большой кружке

Возьмите жженую умбру и длинными ровными штрихами закрасьте центральную часть большой кружки. Штрихи должны быть слегка изогнутыми, «описывающими» округлую поверхность предмета.

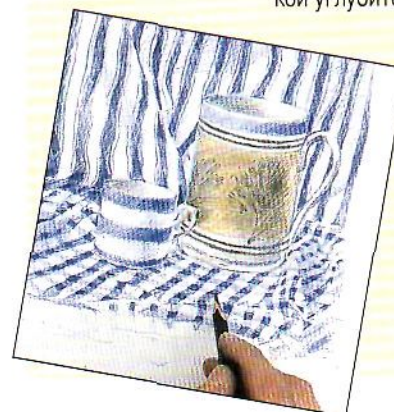

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Как усилить контрастность рисунка

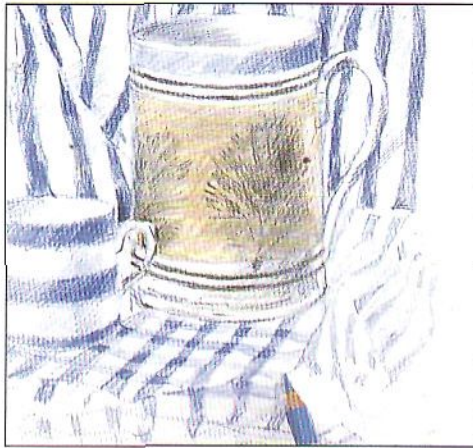
Если клетчатая ткань на переднем плане получилась недостаточно выразительной, прусской синькой углубите тон в местах пересечения линий. После этого квадраты станут выглядеть намного контрастнее.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ШТРИХИ

Теперь при желании вы можете добавить некоторые детали, чтобы придать рисунку яркость, подчеркнуть фактуру ткани и связать элементы композиции в единое целое.

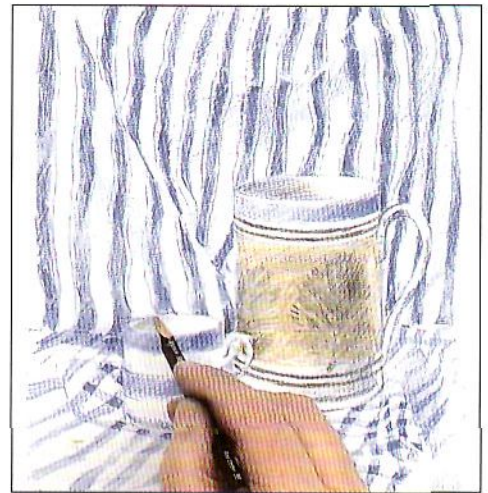
12 ▲ Добавляем детали задника
Прусской синькой нарисуйте тонкие линии по краям полос на ткани задника.

11 ◀ Углубляем тон клетчатой ткани

Возьмите голубой карандаш и еще раз пройдитесь по светлым поперечным полосам на скатерти, чтобы сделать их цвет более интенсивным.

13 ▶ Добавляем тень

Возьмите жженую умбру и добавьте теплую тень на внутреннюю поверхность маленькой кружки. Цвет тени будет перекликаться с цветом поверхности большой кружки, что поможет вам связать воедино эти два элемента композиции.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК

А Складки ткани

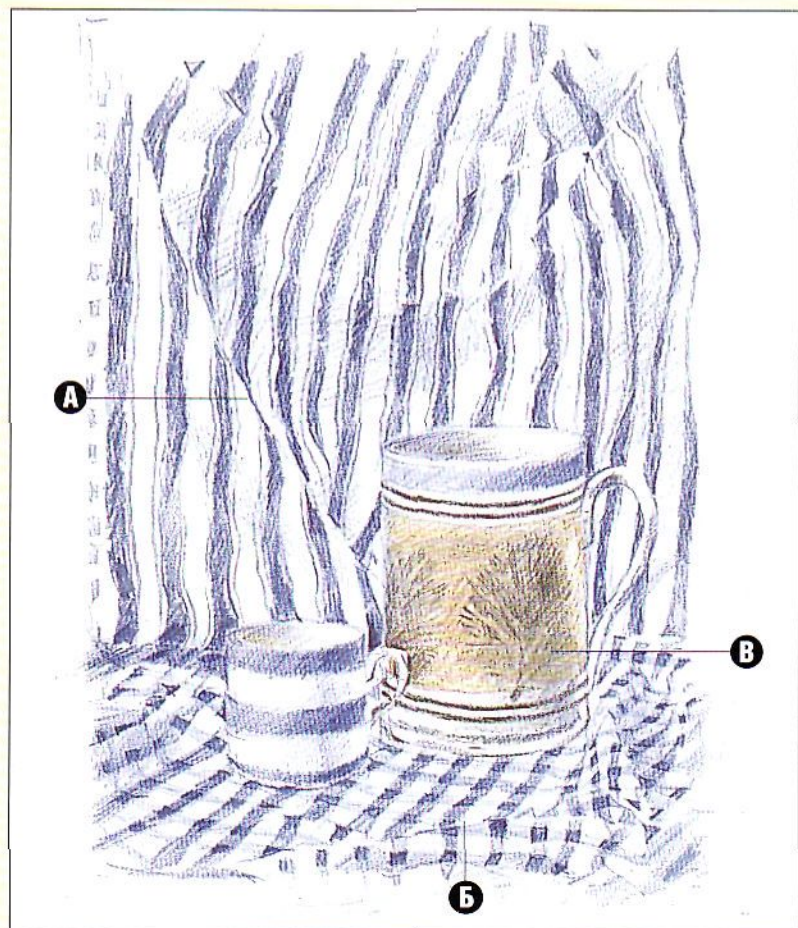
Изгибы и заломы на строгих линиях рисунка в полоску передают положение складок на ткани задника.

Б Клетчатая ткань

Точно так же неровные и смещенные линии рисунка на клетчатой ткани показывают складки на скатерти.

В Цветовой контраст

Коричневый тон, которым окрашена центральная часть большой кружки, образует контрастное цветовое пятно на этой картине.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке нам предстоит нарисовать цветными карандашами натюрморт, составленный из предметов с различной фактурой.

- **Отбираем** предметы с контрастными поверхностями.
- **Составляем** композицию на фоне узорчатой ткани.
- **Наносим** тени и узоры на ткань и фарфор.

Рисуем мягкой пастелью на наждачной бумаге

Лист мелкозернистой наждачной бумаги образует необычную по своим свойствам и возможностям основу для рисунка пастелью и может успешно конкурировать с традиционной бумагой.

Сейчас трудно сказать, кому первому пришло в голову рисовать на наждачной бумаге. Несомненно одно: это был смелый и творчески одаренный человек! Работая над этим натюрмортом, вы убедитесь в том, что наждачная бумага позволяет создавать на поверхности картины самые различные фактуры.

Зернистая поверхность наждачной бумаги способна удержать на себе больше пастельных красок, чем обычная бумага. Это позволяет накладывать пастель в несколько слоев, добиваясь при этом удивительных фактурных эффектов и не рискуя перегрузить краской поверхность картины.

Покупаем наждачную бумагу

Наждачную бумагу вы можете купить в любом хозяйственном магазине. Поскольку на зернистой поверхности наждачной бумаги пастель очень быстро истирается, выберите бумагу с самым тонким зерном — ее еще называют «бархатная».

Как правило, стандартный размер листа наждачной бумаги невелик. Если вам не удалось найти лист «бархатной» бумаги нужного формата, вполне подойдет и «мелбильная». Эту бумагу, как уже ясно из названия, используют при изготовлении ме-

▲ *Наждачная бумага очень хорошо держит пастель, что позволит создавать интересные эффекты фактуры.*

бели и выпускают в больших листах. Кроме того, в художественных салонах бывает в продаже специально предназначенная для рисования пастелью бумага «санс-фикс». По сравнению с наждачной эта бумага обладает менее ярко выраженной фактурой, но и с ее помощью можно добиться аналогичных эффектов.

Берегите пальцы

Соблюдайте осторожность! Берегите пальцы, когда будете растирать мягкую пастель на поверхности наждачной бумаги, — при этом очень легко оцарапать кожу. Старайтесь делать эту работу с помощью кусочка ткани или специальной палочкой для растушевки — торшоном.

Вам
потребуется

Лист мелкозернистой наждачной бумаги размером 28x38 см

Графитный стержень

Торшон

25 мягких пастелей: вандейская коричневая, фиолетовая, темно-фиолетовая, светло-фиолетовая, серая, французский ультрамарин, французский светлый ультрамарин, оранжевый кадмий, желтая охра, светлая желтая охра, жженая сиена, светлая жженая сиена, светлый синий кобальт, темно-голубая, жженая умбра, индиго, индийская темно-красная, красный кадмий, светлый красный кадмий, травянисто-зеленая, алая, светлая бирюзовая, желтый кадмий, кармин, белила.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Упрощаем фактуры

Плетеная корзина, соломенная шляпка, блестящая поверхность керамики — это лишь несколько примеров из богатого фактурами натюрморта, который мы будем рисовать. Пусть вас не пугает такое разнообразие. На самом деле реалистично изобразить все эти предметы не так уж и сложно даже с помощью самых толстых палочек пастели.

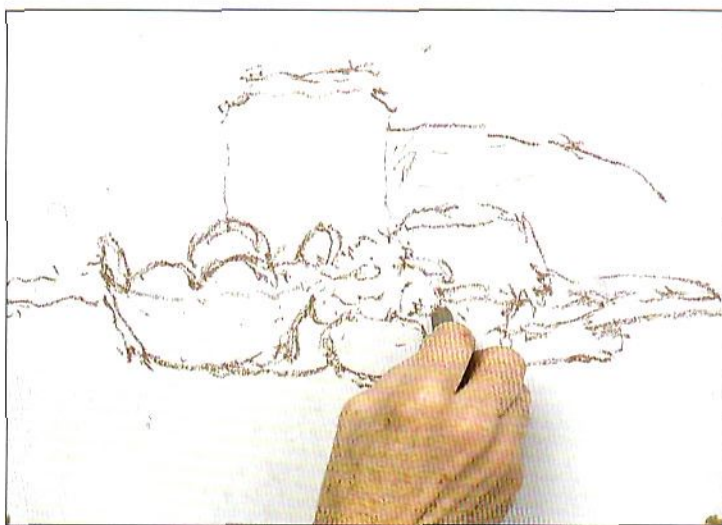
Секрет состоит в том, что все необходимо упрощать. Смело отбрасывайте вто-

ростепенные детали и стремитесь к тому, чтобы передать общее впечатление от увиденного. Так, например, на нашем натюрморте грубая фактура прутьев, из которых сплетена корзина, обозначена всего лишь несколькими короткими штрихами. Они написаны очень светлыми на освещенной стороне корзины и чуть более темными на ее затененной стороне. Подобным же образом тонкая фактура соломки, из которой сплетена шляпка, передана всего лишь несколькими волнистыми линиями фиолетового и светло-желтого цвета. Как видите, этого вполне доста-

точно, чтобы передать объем и фактуру предмета.

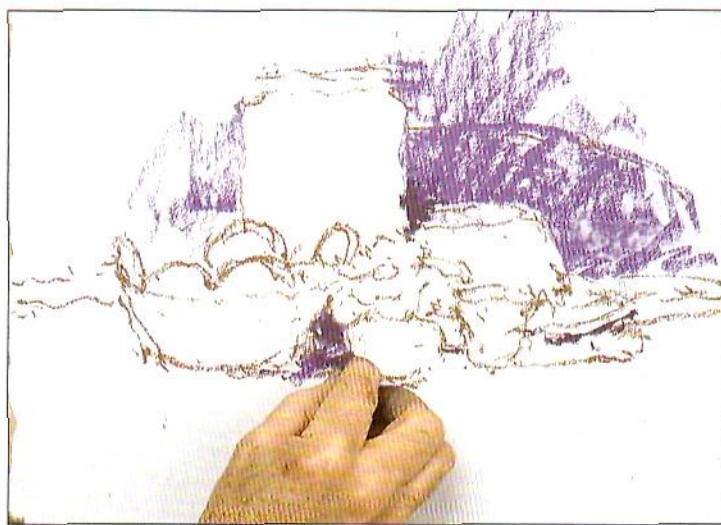
Пастельные краски

В наборе пастельных красок могут быть достаточно широко представлены самые разные цвета и оттенки. Обратите внимание на то, что разные производители по-разному могут называть один и тот же оттенок цвета, а зачастую и вовсе дают краскам свои собственные названия. Мы будем пользоваться общепринятыми в живописи терминами, но, еще раз повторим, не удивляйтесь, если в вашем наборе они будут называться иначе.

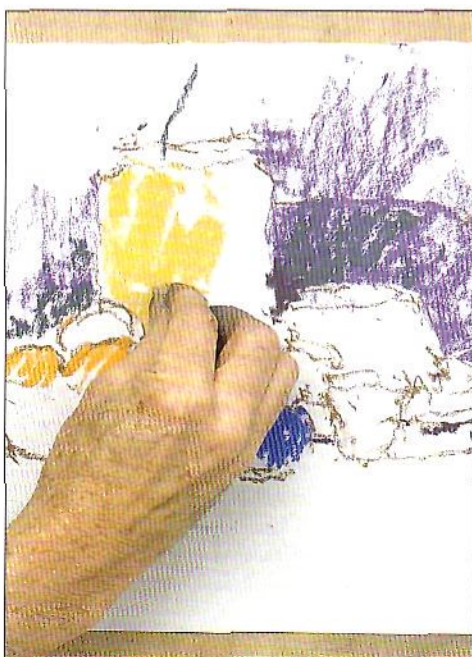
1 ▲ Делаем предварительный рисунок

Возьмите вандейскую коричневую пастель. Легкими короткими штрихами набросайте контуры всех предметов. Помните о том, что ваш рисунок не должен быть слишком подробным.

2 ▲ Намечаем фон

Боковой стороной палочки фиолетовой пастели схематично обозначьте тени на заднем плане. Тщательной прорисовкой заднего плана мы займемся на более позднем этапе работы. Серой пастелью наметьте тени между предметами.

3 ◀ Начинаем добавлять светотень

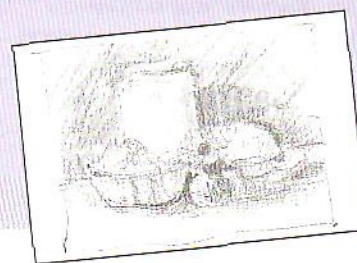
Наложите тон на затененный правый бок маленькой синей вазы французским ультрамарином. Заштрихуйте апельсины оранжевым кадмием. Освещенную сторону керамической кружки покройте слоем светлой желтой охры, используя боковую сторону палочки пастели. Не обращайте внимания на то, что цвет на этой стадии выглядит весьма приблизительным. Пока что нам важно сохранить свежесть красок и сделать картину как можно более жизненной, точной и реалистичной.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Беглые наброски

Прежде чем приступить к созданию картины, сделайте несколько беглых набросков. Эта предварительная работа поможет вам составить наилучшую композицию. Для этого нанесите на бумагу основные контуры предметов толстым мягким материалом, например, графитным стержнем. После этого наметьте края картины, чтобы найти оптимальное расположение предметов внутри композиции. В заключение обозначьте основные участки светотени, закрасив их светлым и темным тоном.

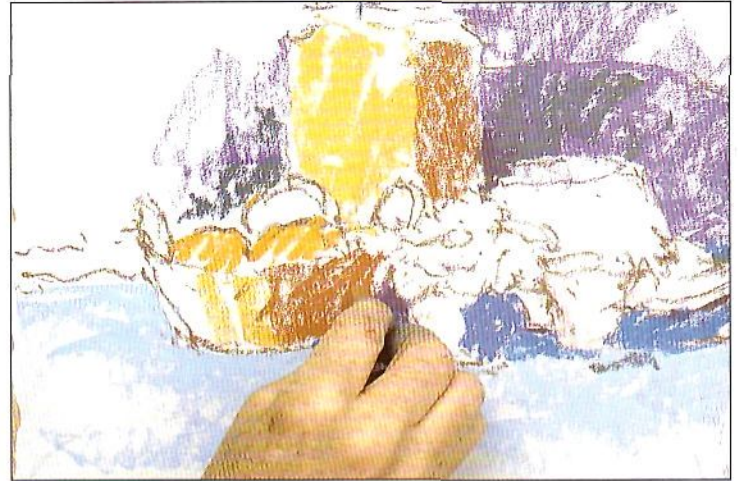

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Теперь мы расставили основные цветовые акценты, нанеся их легкими, свободными мазками. Пришло время снять оставшиеся от предварительного рисунка линии с помощью торшона. Если у вас нет этого инструмента, используйте туго свернутую в комок газету или бумагу.

4 ▶ Заканчиваем наносить основные цвета

Работая боковой стороной палочки пастели, наметьте освещенную сторону корзины светлой жженой сиеной, а столешницу — светлым синим кобальтом. Обозначьте затененные стороны корзины и керамической кружки жженой сиеной. Темно-голубой пастелью добавьте тени на столешнице.

5 ▶ Начинаем растирать цвета заднего плана

Такими же быстрыми, живыми мазками растяните фон, используя боковую сторону палочки фиолетовой пастели. Добавьте жженой сиеной темную тень над керамической кружкой. До сих пор мы наносили цвета приблизительно, только чтобы установить основные элементы композиции. С этого момента мы будем придавать всем краскам на картине все более определенный, законченный вид. Начнем эту работу с прорисовки фона и теней на нем.

6 ▲ Продолжаем растирать краски

Разотрите с помощью торшона краски на керамической кружке, корзине и столешнице. При этом вы неизбежно снимете часть краски. Перенесите ее на незакрашенные участки, такие, как шляпа. Этот прием поможет объединить отдельные элементы композиции.

7 ▶ Работаем над фруктами и цветком

Нарисуйте лепестки цветка отдельными смелыми мазками оранжевого кадмия. Добавьте пастелью цвета индиго тени на затененной стороне синей вазы. Нарисуйте сердцевину цветка темно-красной индийской пастелью. Окрасьте яблоко красным кадмием.

8 ▲ Добавляем краски

Напишите травянисто-зеленой пастелью листья и подчеркните очертания лепестков цветка отдельными мазками алой краски. Наметьте цвет шляпы широкими мазками светлой жженой сиены.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Поль Гоген

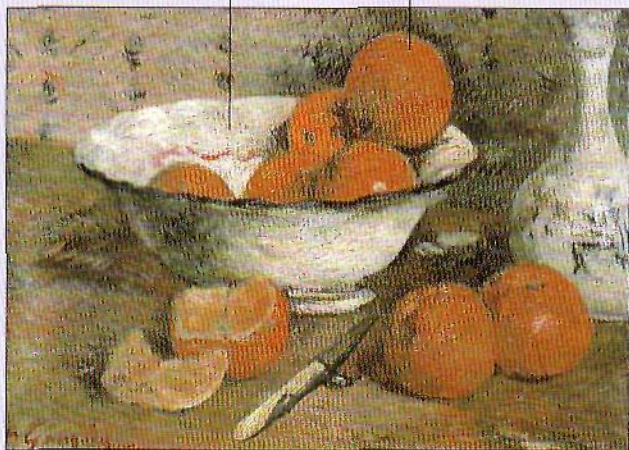
((1848—1903))

Натюрморт с апельсинами

Этот натюрморт с фарфоровой миской и фруктами написан маслом. Предельно простую композицию картины оживляют яркие цветовые контрасты между оранжевыми фруктами и белоснежным фарфором. Характерную пористую фактуру кожуры апельсинов Гоген передал с помощью густого слоя краски, а их округлую форму подчеркнул с помощью остро направленных мазков кисти.

Узор на фарфоровой миске упрощен для того, чтобы не отвлекать внимания зрителя от основного элемента картины — фруктов.

Тактильная фактура масляных красок придает правдоподобие изображенным на картине апельсинам.

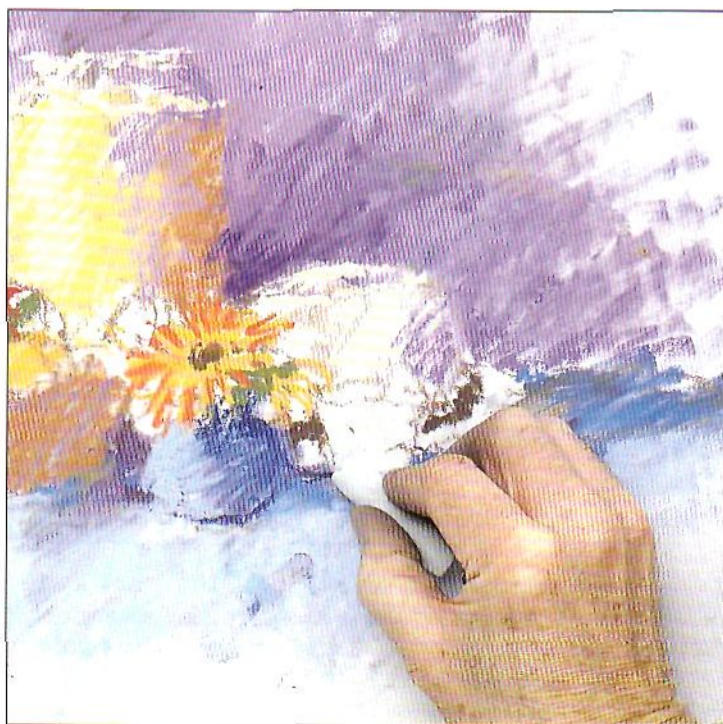
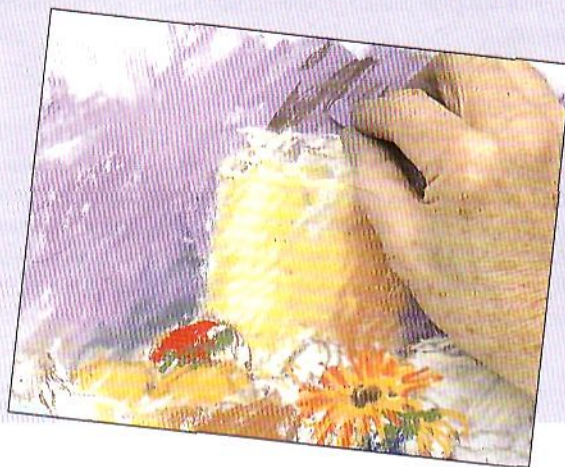
Художественная библиотека Бриджмена / Музей изобразительных искусств, Ренн

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Вносим поправки

Пастельные цвета и оттенки можно подправить, нанося новые слои краски до тех пор, пока их частицы будут удерживаться фактурой основы. Для внесения таких поправок наждачную бумагу можно считать идеальным материалом, поскольку она позволяет многократно наносить все новые и новые слои краски. Наш художник показывает, как можно удалить один из самых темных тонов натюрморта, просто переписав это место новым цветом.

9 ▲ Намечаем отраженный цвет

Нанесите на освещенную сторону синей вазы слой светлого ультрамарина. Усилите фиолетовый тон заднего плана и нанесите немного фиолетовой краски на кувшин, шляпу и корзину. Добавьте немного темно-фиолетовой краски в лежащую позади шляпы тень и окрасьте кружку светлым ультрамарином.

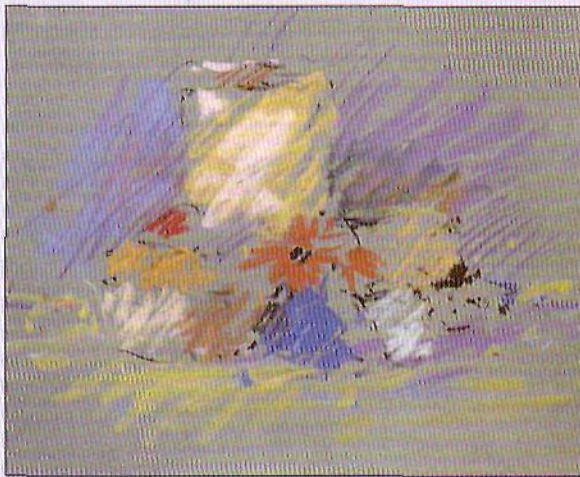

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Живые впечатления

Используйте тот же сюжет для того, чтобы написать совершенно иную по настроению картину. На этом этюде художник не растирал краски, не писал темные тени и не обращал внимания на детали. Каждый предмет запечатлен широкими мазками чистой краски — ярко-красной, синей, желтой, розовато-лиловой и оранжевой.

Чем быстрее вы будете писать, тем свежее получится ваша композиция, которая отразит ваше непосредственное восприятие этой сцены. Подобные композиции лучше всего писать на темной, нейтрального цвета, бумаге — на таком натуральном фоне пастельные краски будут выглядеть особенно яркими и живыми.

10 ▼ Осветляем поверхность стола

Осветлите тон поверхности стола, окрасив ее боковой стороной палочки светло-бирюзовой пастели. При этом сквозь этот верхний слой пастели местами должен проглядывать нижний слой краски.

11 ▼ Уточняем светотень

Фиолетовой пастелью углубите тень на керамическом кувшине. На затененной стороне кувшина светло-фиолетовой пастелью напишите отражения. Подчеркните форму ручек корзины с помощью светлой жженой сиены.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Итак, мы в целом распределили на картине светотень. Теперь можно перейти к заключительным деталям. На этом этапе мы добавим самые светлые тона, которые будут изображать световые блики на фруктах и посуде.

12 ▼ Работаем над апельсинами и синей вазой

Мазками нанесите желтый кадмий на верхушки апельсинов и немного фиолетовой краски в отбрасываемые фруктами тени. Добавьте фиолетовой краски в отбрасываемую корзиной тень. Осторожно, чтобы не оцарапать о наждачную бумагу, смешайте пальцем светлые и темные синие тона на вазе.

13 ▲ Вносим последние дополнения

Добавьте светлую желтую охру на освещенную сторону корзины и более темный оттенок той же краски — на ее затененную сторону. Вандейской коричневой пастелью нарисуйте несколько темных теней под корзиной. Нанесите немного кармина на верхнюю часть яблока.

14 ▲ Добавляем световые блики

Настала пора оживить наш рисунок. Нанесите немного светлой желтой охры на тую шляпу, керамический кувшин, корзину, ручку корзины и внутреннюю часть кружки. Слегка проведите красным кадмием по лепесткам цветка и керамическому кувшину. В заключение возьмите белую пастель и напишите световые блики на яблоке, апельсинах, кружке, шляпе и синей вазе.

ГОТОВАЯ КАРТИНА

А Растертая краска

Отдельные мазки пастельной краски растерты и образуют собой ровное цветовое пятно. По контрасту, остальные элементы композиции изображены отдельными мазками краски.

Б Фактуры

Фактура поверхности корзины, шляпы, цветка и сосудов передана не через мелкие детали, а с помощью нескольких точно нанесенных мазков краски.

В Светлые и белые тона

Световые блики и светлые отражения, добавленные на заключительной стадии работы, помогают оживить натюрморт и придать более четкую форму всем изображенным на картине предметам.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

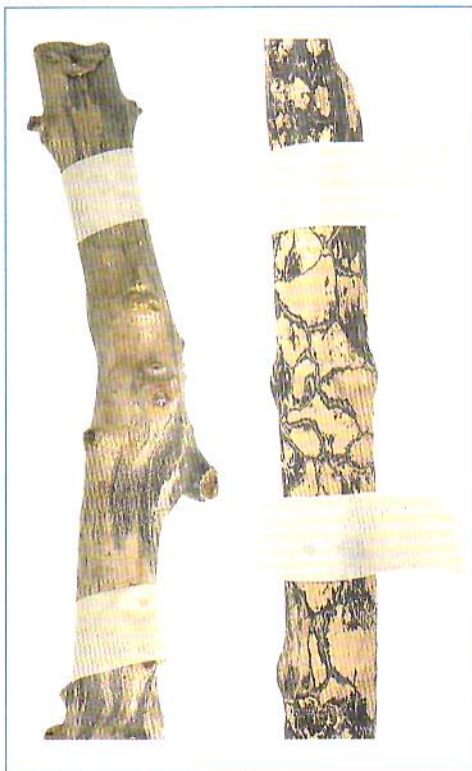
На следующем уроке мы напишем акварелью натюрморт с тыквами и посудой в яркой, насыщенной цветовой гамме осени.

- **Используем** тонированную бумагу, которая придаст картине дополнительную теплоту.
- **Даем выход своим живым чувствам и эмоциям:** пишем сразу на бумаге, обходясь без предварительного рисунка.

Работаем в смешанной технике

Теперь, когда вы познакомились с различными видами материалов для рисования и живописи, попробуем создать картину, написанную с использованием двух или нескольких различных техник.

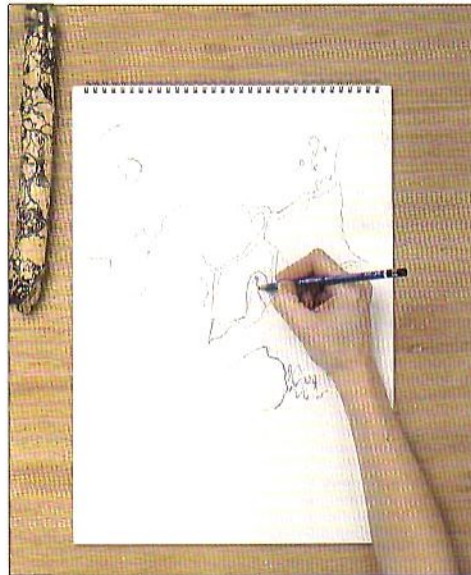

▲ Универсальность масляных красок делает их идеальным материалом для создания фактур в пейзаже.

Работая в смешанной технике, вы получаете возможность добиться интересных оптических и поразительных фактурных эффектов. Очень полезно поэкспериментировать в различных техниках и решить, какое их сочетание наилучшим образом соответствует вашей индивидуальной манере.

ПРОЕКТ 1

Зарисовки, сделанные с понравившегося вам предмета, помогают развить наблюдательность и повысить свое мастерство рисовальщика.

1 ▲ Рисуем контуры

Выберите те фрагменты ветвей, которые вы хотите зарисовать, и слегка наметьте их контуры карандашом 6В. Для начала зарисуйте похожий на змеиную кожу узор, который виден на правой ветке.

2 ► Работаем над правой веткой

Основным цветом правой ветки является желтовато-белый. Воссоздайте его с помощью пастели, нанеся для этого штрихи желтой, белой и телесной краски последовательными слоями, а затем смешайте их пальцем, чтобы получить ровный, плотный, однородный тон. Не забудьте оставить промежутки, которые будут заполнены более темной краской.

Эти ветки обладают интересной фактурой и позволяют изобразить их в смешанной технике. Поработайте вначале над небольшим фрагментом предмета, а затем попробуйте изобразить его на листе бумаги целиком.

Отдельные техники, такие, как пастель и акварель, уголь и цветные мелки, хорошо сочетаются и дополняют друг друга. Многие художники нашли свой стиль, экспериментируя в смешанной технике и сочетая порой несочетаемое. Они доказали себе и другим, что это интересный и перспективный способ самовыражения.

Вам
потребуется

Короткие отрезки веток с интересной фактурой

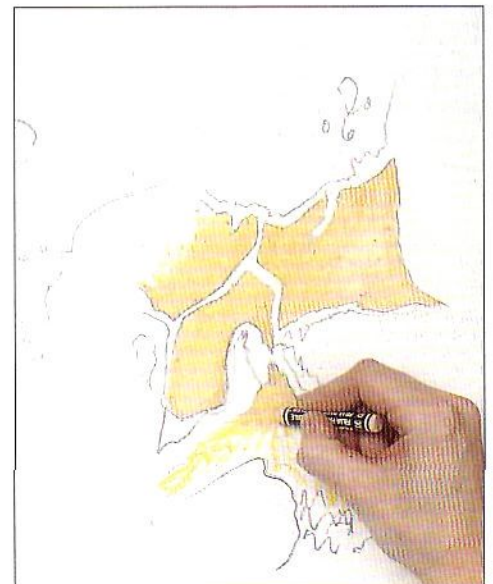
Лист плотной бумаги

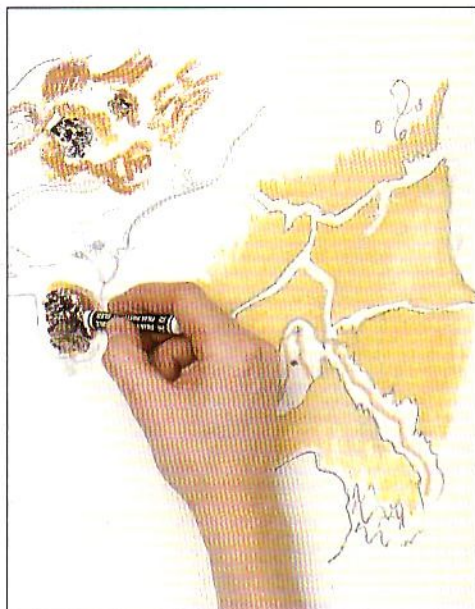
Карандаш 6В

5 масляных пастельных красок: желтый кадмий, белила, телесная, светло-коричневая, черная

2 акварельные краски: сепия, слоновая кость

Круглая кисть №3

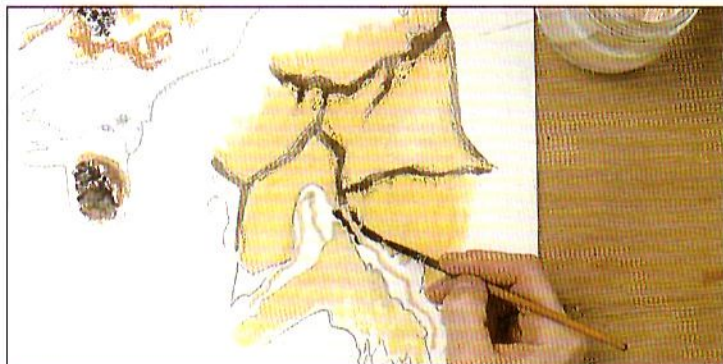
3 ◀ Работаем над левой веткой

Нанесите на левую ветку один на другой мазки телесной краски, желтого кадмия и светло-коричневой краски. Темные участки напишите смесью светло-коричневой и черной краски, а самые светлые участки — светло-коричневой краской и белилами. Обведите контуры белилами и разотрите краску, чтобы смягчить карандашные линии.

6 ◀ Завершаем работу над правой веткой

При внимательном изучении можно рассмотреть на правой стороне ветки длинные вертикальные слегка изогнутые линии, проходящие поверх светлых участков коры. Завершите работу над этюдом, нарисовав эти линии поверх слоя смешанной пастели карандашом 6В. Благодаря этим линиям рисунок станет намного более реалистичным.

4 ▲ Пишем линии акварелью

Возьмите кисть №3. Акварельной сепией напишите темные линии на правой ветке. Края линий должны немного заходить на участки, окрашенные пастелью. Когда акварель впитается, на пастельной краске останутся размытые следы. Тем же способом добавьте мелкие, беспорядочно разбросанные по поверхности пастели пятна акварели. Дайте краске просохнуть.

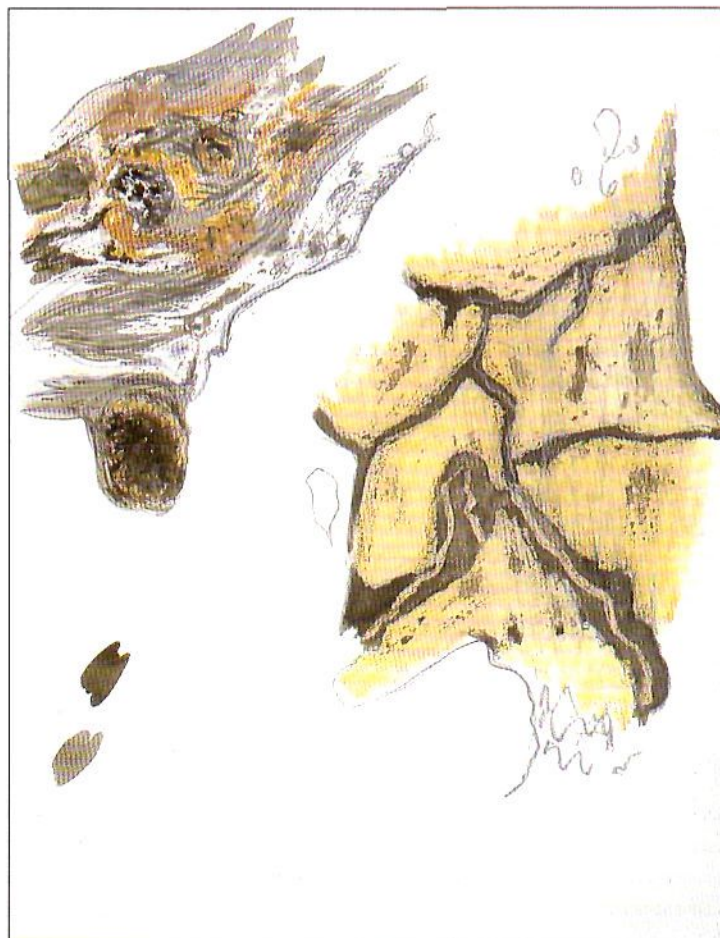
5 ▼ Завершаем работу над левой веткой

Жидко разведите сепию и слоновую кость и напишите на левой ветке оставшиеся незаполненными участки. Старайтесь, чтобы местами сквозь краску проступали маленькие пятна белой бумаги, которые будут изображать содранную кору. Пока краска не просохла, нарисуйте на ней карандашом 6В линии и завитки. Нажимайте на карандаш достаточно сильно для того, чтобы оставить бороздки на бумаге.

7 ▼ Готовый этюд

Мы писали в смешанной технике не картину, а этюд. Вы убедились в том, что даже в такой небольшой работе удастся достаточно четко передать форму и узор ветвей. Удачный результат основан на внимательном и непосредственном изучении предмета. Сочетание пастели и акварели позволяет воссоздать естественный вид и фактуру коры.

ПРОЕКТ 2

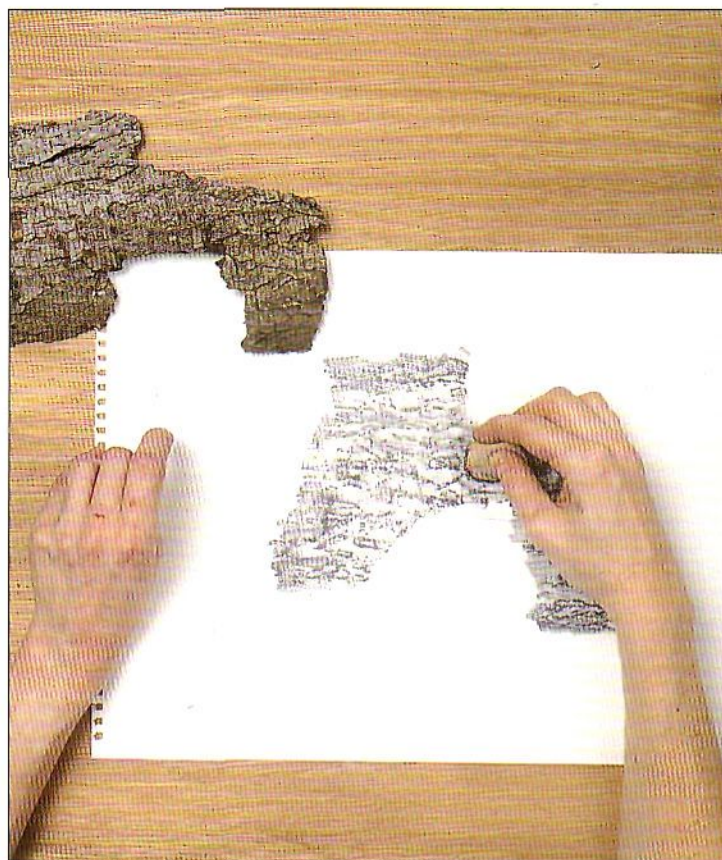
Объектом следующего изучения станет кусок коры неправильной формы. Сделать рисунок более реалистичным нам поможет прием, который называется фроттаж и позволяет «скопировать» рисунок и фактуру коры. Для этого мы накрыли кору листом бумаги и, не сильно надавливая грифелем, нанесли на нее плотную штриховку графитным стержнем. В результате на бумаге остался «негативный отпечаток» с нашего «оригинала». После этого можно написать кору в цвете, используя акварель, мягкую пастель и карандаши.

▲ Интересная фактура коры воссоздана с помощью четырех различных техник.

1 ▼ Работаем в технике фроттажа

Положите лист бумаги поверх куска коры и слегка затушите графитным стержнем 6В, чтобы на бумаге проявилась фактура. Наносите карандашные штрихи аккуратно, мелкими движениями, и не слишком сильно нажимайте на грифель.

2 ▲ Смягчаем штрихи

Смягчите нанесенные карандашом штрихи уголком ластика. Одновременно вы снимете с поверхности рисунка частицы графита. Это нужно, чтобы продолжить работу акварельными красками, которые плохо смешиваются с графитом. Снимайте карандаш очень осторожно, короткими движениями ластика, чтобы осталась хорошо различной фактура коры. Если вы будете нажимать на ластик слишком сильно, можете полностью стереть следы карандаша.

Вам
потребуется

Кусок коры

Лист бумаги для рисования

Графитный стержень 6В

Мастичный ластик

3 акварельные краски: сепия, слоновая кость, китайские белила

Круглая кисть №12

2 мягкие пастели: жженая умбра, травянисто-зеленая

5 цветных карандашей: вандейкский коричневый, золотисто-коричневый, медный бук, алый, зеленый кедр

Карандаш 6В

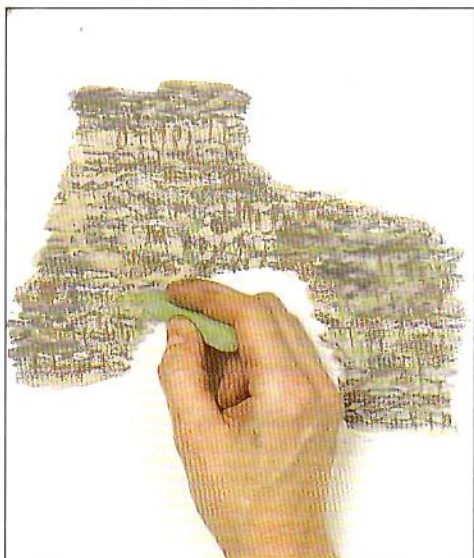
3 ▼ Добавляем акварель

Нанесите кистью №12 слой жидко разведенной сепии, смешанной со слоновой костью. Местами кора имеет серебристый оттенок — воссоздайте его с помощью размывки китайских белил. Эту акварельную размывку надо нанести, пока нижний слой краски еще остается чуть влажным.

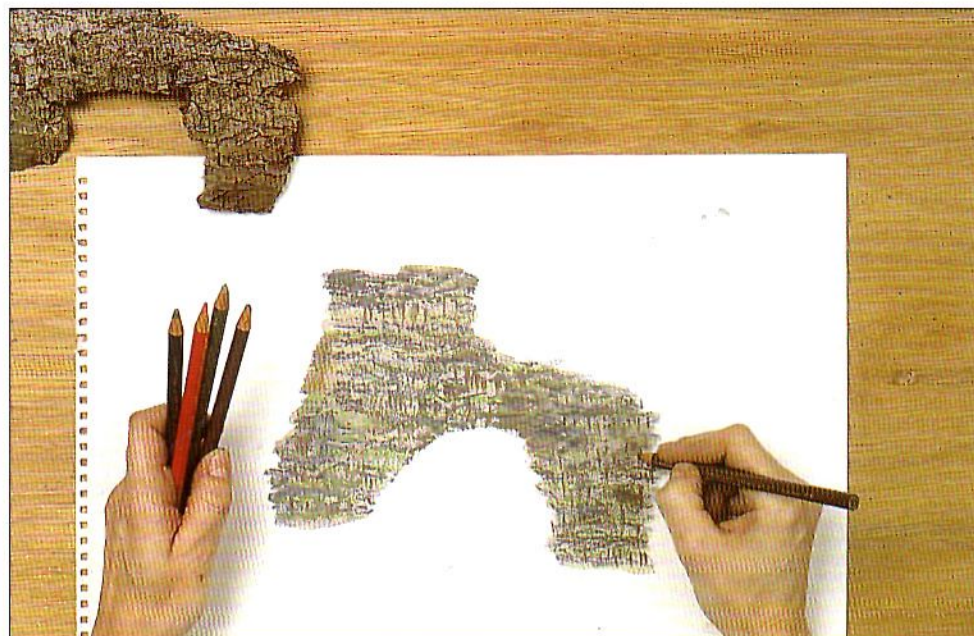
4 ▼ Начинаем воссоздавать фактуру

Напишите грубую поверхность коры и ее теплые тона с помощью пастельной краски жженая умбра. Нарисуйте короткие вертикальные линии кончиком пастельной палочки, а ее боковой стороной — широкие горизонтальные штрихи. Затем повторите то же самое пастелью травянисто-зеленого цвета.

5 ▼ Продолжаем воссоздавать фактуру

Возьмите цветные карандаши и нанесите поверх слоя пастели маленькие линии, изображающие трещины и чешуйки коры. Используйте вандейкский коричневый, золотисто-коричневый и зеленый бук, чтобы создать темные, светлые и умеренные тени, а также добавьте отдельные штрихи алым карандашом и карандашом зеленый кедр.

6 ▼ Готовый этюд

В конце работы используйте графитный карандаш 6В. Сильно нажимая на карандаш, проведите линии, обозначающие края чешуек коры.

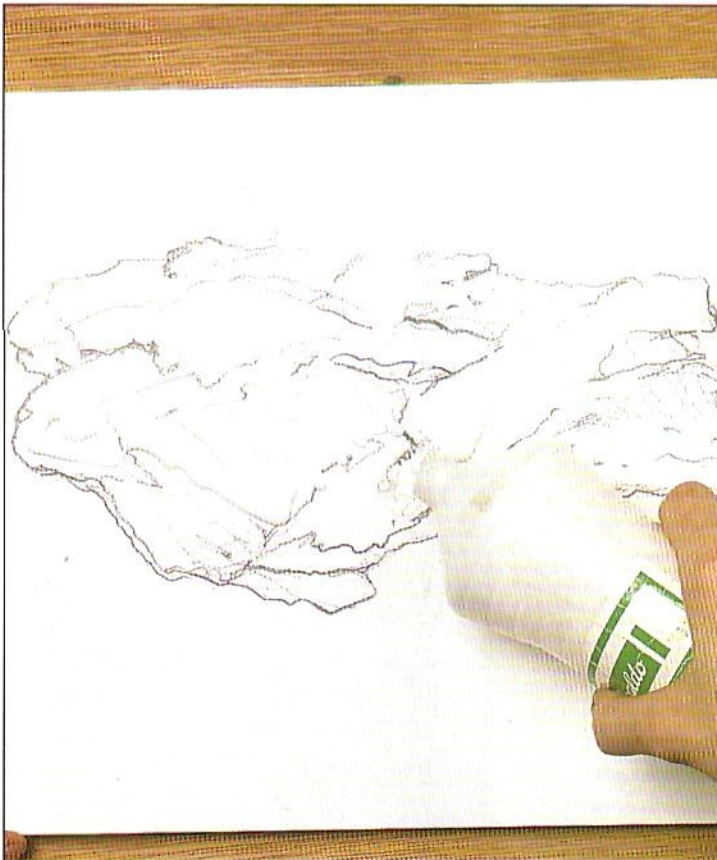

ПРОЕКТ 3

Обратимся еще к одному куску коры и постараемся создать объемный этюд с помощью толстого слоя клея ПВА, пастели и акриловых красок. Эти краски, нанесенные на поверхность высохшего клея, образуют выпуклый, случайный узор, удивительным образом имитирующий фактуру коры. Завершающие детали мы нарисуем простыми и цветными карандашами.

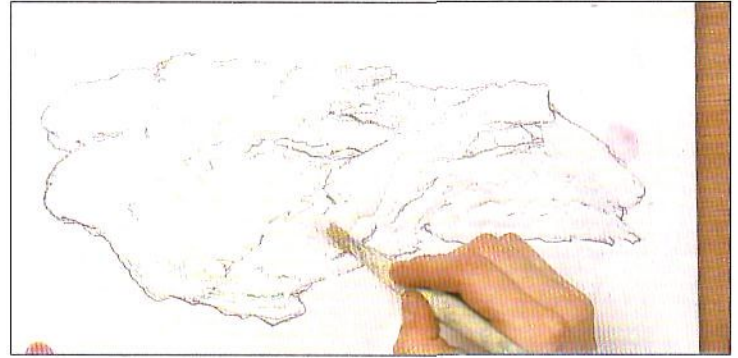

▼ Для того чтобы изобразить этот скульптурный, комковатый кусок коры, художнику надо будет проявить смекалку и изобретательность.

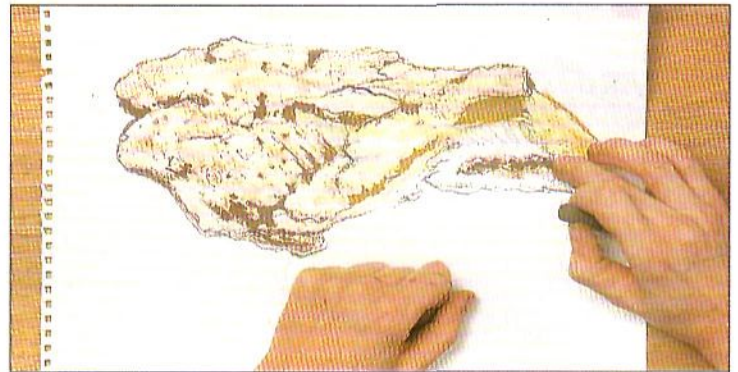
1 ▲ Рисуем кору и наносим клей

Возьмите карандаш 6В и нарисуйте кору, варьируя нажим на карандаш, чтобы получились светлые и темные линии. Определите места, где фактура коры отличается наибольшей толщиной. Нанесите на эти участки клей ПВА, используя для этого пузырек с острым наконечником. У вас образуются выступающие над поверхностью бумаги потеки клея.

2 ▲ Создаем трехмерную поверхность

Воссоздайте неровную поверхность коры. Возьмите для этого плоскую кисть из свиной щетины и размажьте клей по бумаге. Делайте это резкими короткими мазками и в конце каждого мазка приподнимайте кисть так, чтобы клей вытягивался вверх над поверхностью бумаги. Оставьте клей просыхать до следующего утра.

3 ▲ Наносим пастельные краски

Убедитесь в том, что клей полностью просох. Закрасьте не покрытые клеем участки пастельными красками — жженой умброй на более светлых местах и сырой умброй на более темных. Затем разотрите пастель пальцем, чтобы нанести краску и на покрытые клеем участки коры. Смешиваясь с клеем, пастель образует на его поверхности цветные пятна.

Вам
потребуется

Кусок коры с интересной фактурой

Лист плотной бумаги

Карандаш 6В

Графитный стержень 6В

Клей ПВА

Большая плоская кисть из свиной щетины

2 мягкие пастельные краски: жженая умбра, сырая умбра

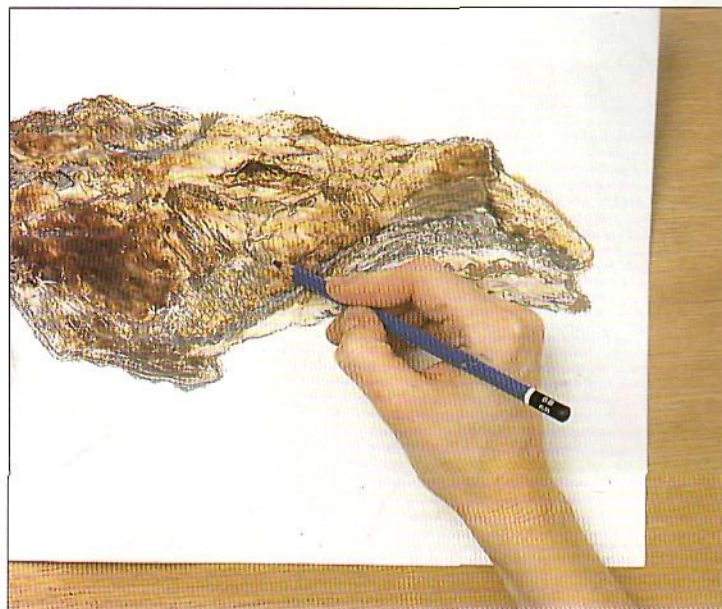
2 цветных карандаша: темно-коричневый, золотисто-коричневый

1 акриловая краска: жженая умбра

4 ◀ Добавляем акриловую краску

Выдавливайте из тюбика на палец понемногу акриловой краски жженая умбра и осторожно нанесите их на темные участки коры. Там, где кора темнее, наносите краску более густым слоем, а там, где кора светлее, — более тонким слоем. Краска осядет в углублениях смазанной клеем поверхности, образуя очень интересный пятнистый узор.

5 ▲ Рисуем линии

В заключение пройдите по поверхности картины карандашом 6В и графитным стержнем 6В, проводя ими случайные линии, изображающие трещины в коре. Добавьте также несколько цветных линий: темно-коричневым карандашом — на светлых участках коры, а золотисто-коричневым — на темных.

6 ◀ Готовый этюд

Этот интересный объемный этюд передает не только цвет коры, но и ее форму, что позволяет очень живо и реалистично воссоздать сложную фактуру.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы будем совершенствовать свое мастерство в технике нанесения масляных красок, чтобы написать многослойную фактуру и угловатый рельеф каменистого пейзажа.

- Учимся писать камни и валуны в технике «одного мазка».
- Развиваем свое мастерство в работе плоской кистью.
- «Вылепливаем» фактуру, нанося краску мастихином и формовочным инструментом.

Джон Констебл

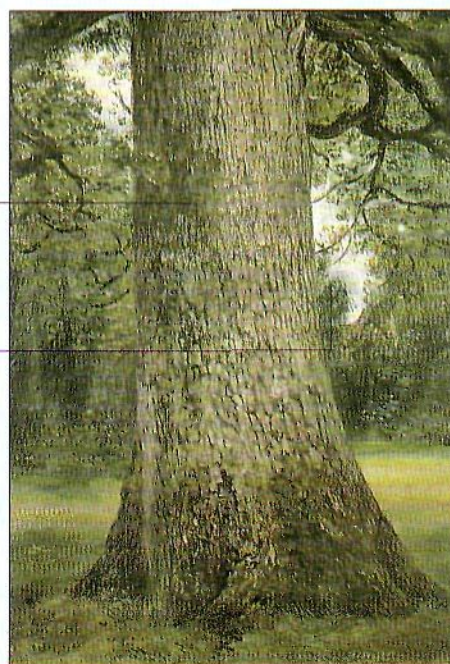
(1776—1837)

Ствол дерева

Любовь Констебла к природе ярко демонстрирует этот мастерски написанный ствол дерева. Изображение на картине выглядит настолько реалистично, что его можно принять за цветную фотографию. Художник работал только масляными красками, с помощью которых сумел искусно передать каждую трещинку и каждую чешуйку коры.

При внимательном изучении можно рассмотреть мельчайшие особенности коры этого дерева.

Задний план картины свободен от каких-либо деталей, что помогает художнику привлечь основное внимание зрителя к стволу дерева.

Музей Виктории и Альберта, Лондон.

Абстрактная живопись

Знаменитые художники-абстракционисты XX века были выдающимися новаторами, открывавшими неведомые ранее возможности материалов и новые технические приемы.

Термин «абстракционизм» относится к живописи, которая не описывает конкретные формы и не является отражением реальной действительности. Бурный всплеск творческой активности художников-абстракционистов в начале XX века во многом изменил наш взгляд на окружающий мир.

Абстрактная живопись зародилась в Европе, России и США. Первым шагом к абстрактной живописи стал кубизм — течение, созданное между 1907 и 1914 годами Пабло Пикассо и Жоржем Браком.

Корни абстрактной живописи

Абстрактный экспрессионизм возник в Нью-Йорке в 1940—1950-х годах. Прежде всего, художники-экспрессионисты стремились к спонтанному самовыражению, отвергая при этом традиционные сюжеты и избегая конкретных образов. То, что экспрессионизм зародился именно в эти годы и именно в США, объясняется тем, что сюда в годы Второй мировой войны съеха-

лись многие европейские художники — авангардисты и сюрреалисты, спасавшиеся от угрозы фашизма.

Обращенный в первую очередь к личности художника, абстрактный экспрессионизм был крайне неоднородным движением. Однако в экспрессионизме постепенно наметились две основные линии: живопись действия и живопись цветовых пятен.

Живопись действия

Этот на редкость динамичный стиль живописи был основан на разбрызгивании или размазывании краски по холсту. При этом холст назывался «ареной действий», а сама получившаяся при этом картина — «событием». Живопись действия возникла под

▲ Картина «Черное и белое» была написана в 1948 году Джексоном Поллоком и является одной из первых «капельных картин», созданных в революционной технике, придуманной художником.

Из частной коллекции.

влиянием идей художников-сюрреалистов наподобие Макса Эрнста, использовавшего технику фроттажа и проповедовавшего автоматическое письмо.

Наиболее знаменитым представителем живописи действия был Джексон Поллок. Он изобрел дриппинг — прием, при котором художник разливает или разбрызгивает

ет краску по холсту. При этом художник мог просто выливать краску из банок, размазывать ее по холсту веткой, разгребать лопатой или использовать для этого собственное тело. Таким образом, картина складывалась из серии слоев краски, каждый из которых стал отпечатком какого-то события или действия.

Живопись цветowych пятен

Художники этого направления предпочитали масштабные полотна со слабо выраженной или совершенно плоской фактурой поверхности. Они ограничивали круг своих интересов созданием больших пятен чистого цвета и изучением возникающих при этом оптических эффектов.

Одним из самых лиричных представителей этого направления был Марк Ротко. Его работы чаще всего состоят из двух-трех больших размытых прямоугольников, окрашенных чистым, тонким цветом. Картины Ротко обладают волшебным, необъяснимым очарованием, но очутиться в их власти можно только оставшись один на один с подлинником, написанным рукой самого мастера.

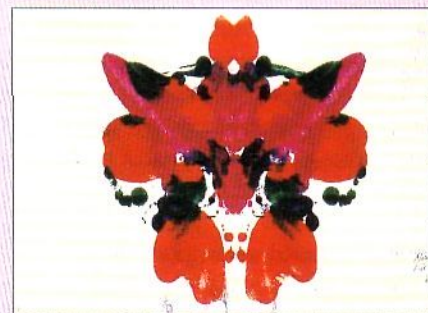
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ С ФОРМАТАМИ

АБСТРАКТНЫЕ ОБРАЗЫ

Проделайте несколько экспериментов в различных техниках. Они научат вас создавать абстрактные образы, которые могут пригодиться в дальнейшей работе. Особенно полезным это занятие может оказаться для тех, кто еще не преодолел в себе страха перед чистым листом бумаги. Техника абстрактной живописи предельно проста, но полученный при этом результат может пробудить фантазию художника.

1. **Случайный образ.** Выдавите на лист бумаги разноцветные пятна акриловых или масляных красок или гуаши, не ограничивая себя при этом в количестве выбранных цветов. Можно также не выдавливать краску на бумагу, а разбрызгать или размазать по листу. Положите сверху второй лист чистой бумаги и крепко прижмите его. Снимите верхний лист и рассмотрите отпечатавшийся на нем случайный разноцветный образ. Если нанести краску кистью или с помощью материалов для рисования, можно создать узор на обоих листах бумаги, при этом получившиеся случайные образы будут зеркальным отражением друг друга.

2. **Симметричный образ.** Нанесите краску на бумагу, а затем сложите лист пополам. Когда вы развернете его, перед вашими глазами появится симметричный образ наподобие того, что изображен ниже.

◀ Картина «Синяя полутьма» (1957) Марка Ротко представляет собой пример абстрактной живописи цветowych пятен. Покрывающие холст тонкие слои лессированной краски кажутся прозрачными и светящимися.

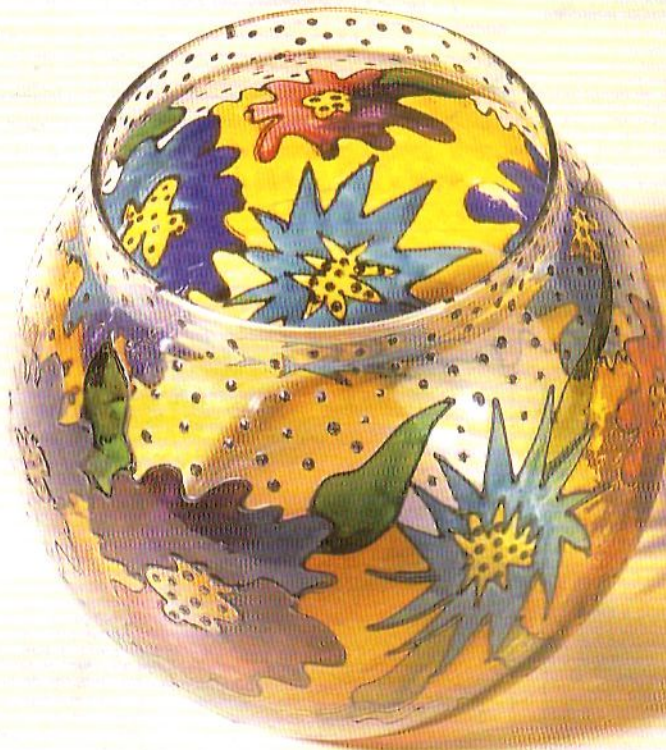
Из частной коллекции.

Расписная стеклянная ваза

На витражное стекло можно любоваться в музее декоративно-прикладного искусства, а можно и у себя дома... если, конечно, вы освоите технику этого ремесла.

Краски для стекла отличаются богатым, насыщенным цветом и прозрачностью. Сегодня с их помощью мы украсим оригинальным цветочным орнаментом простую стеклянную вазу. Она настолько преобразится, что вы сами не поверите, будто это волшебное превращение — дело ваших рук.

Искусство создания витражного стекла насчитывает уже много веков, но не выходит из моды. В этой технике художники создают картины, украшают окна и стеклянные поверхности дверей, делают оригинальные светильники. Настоящее витражное стекло изготовить довольно трудно — для этого требуются специальные знания, навыки мастерства, материалы и инструменты. Но вот научиться имитировать эту технику не так уж и сложно. Этим мы и займемся на нашем уроке.

Создание контуров

Помимо красок, вам потребуется тюбик специальной контурной пасты. Узкий носик тюбика позволяет рисовать контуры прямо на стекле. Высохшая паста об-

разует слегка приподнятую над поверхностью стекла кромку. Она успешно имитирует свинцовые перемычки, которые вставляются в витражные стекла. Кроме того, этот контур не дает краскам разливаться по стеклу. После нанесения на стекло паста должна просохнуть в течение часа (ускорить этот процесс можно с помощью фена). В нашем проекте цветочный узор написан на стекле от руки, однако вы можете нарисовать узор вначале на бумаге, а уже потом перевести на стекло (см. «Совет специалиста»).

Полезные советы

Прежде чем приступить к работе, тщательно вымойте стекло моющей жидкостью и хорошо ополосните. Поверхность стекла должна быть идеально чистой,

▲ Специальные краски и собственная фантазия могут превратить простую вазу, кувшин, зеркало или даже окно в настоящее произведение искусства.

иначе краски будут плохо ложиться. Работайте только кистями из натурального волоса, поскольку синтетические волокна не удерживают спиртовую краску.

Прежде чем перейти к новой краске, промойте свою кисть уайт-спиритом, чтобы сохранить чистоту и яркость ее цвета. Обязательно вытрите помытую кисть тряпкой. Если этого не сделать, оставшийся на кисти уайт-спирит растворит краску, и она станет блеклой. Если во время работы вы допустили ошибку, удалите ненужную краску смоченной в уайт-спирите тряпочкой.

Вам
потребуется

Круглая стеклянная ваза или кувшин

Тюбик черной контурной пасты

Спиртовые краски для стекла: золотисто-желтая, бирюзовая, фиолетовая, светло-вишневая, темно-синяя, изумрудно-зеленая, оливково-зеленая, лимонно-желтая

Мягкие круглые кисти из натурального волоса №№3, 4

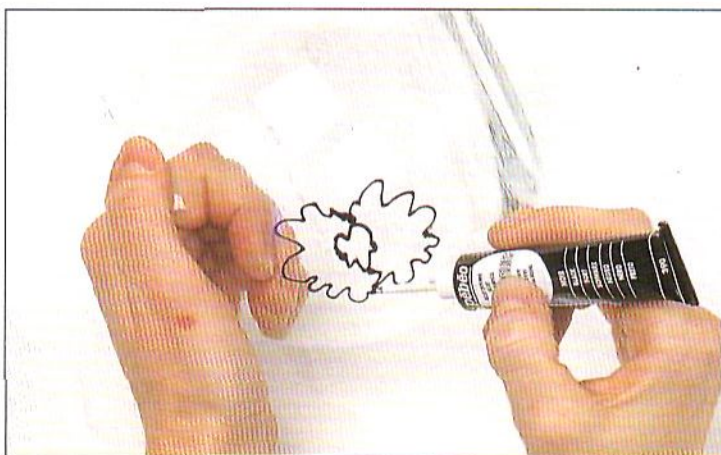
Уайт-спирит

Ветошь и ватные палочки

ПЕРВЫЕ ШАГИ

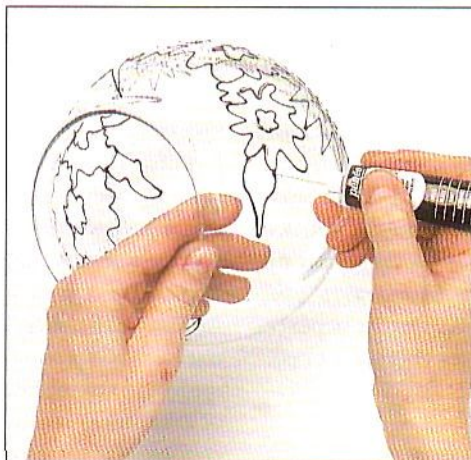
1 ▼ Начинаем рисовать узор

Возьмите вазу за верхний край и крепко зажмите ее в руке. Возьмите в другую руку тюбик черной пасты и нарисуйте на стекле контур первого цветка, аккуратно выдавливая пасту из тюбика. Цветок должен располагаться приблизительно посередине между верхним краем вазы и ее доньшком. Вы можете нарисовать его от руки или же воспользоваться «Советом специалиста». Продолжайте рисовать контуры цветков на поверхности вазы. Стремитесь к тому, чтобы создать живой, красивый узор, в котором цветы будут различаться по размеру и форме. В нашем случае цветы с острыми лепестками контрастируют с цветками, имеющими более округлую форму.

2 ► Завершаем работу над контуром

Добавьте несколько контуров листьев, соединенных с лепестками цветков, — это поможет вам объединить композицию в единое целое. Постепенно перемещаясь по поверхности стеклянной вазы, следите за тем, чтобы не смазать еще не просохшие контуры предыдущих цветков. Держите вазу на весу и поворачивайте ее так, чтобы вам было удобно рисовать.

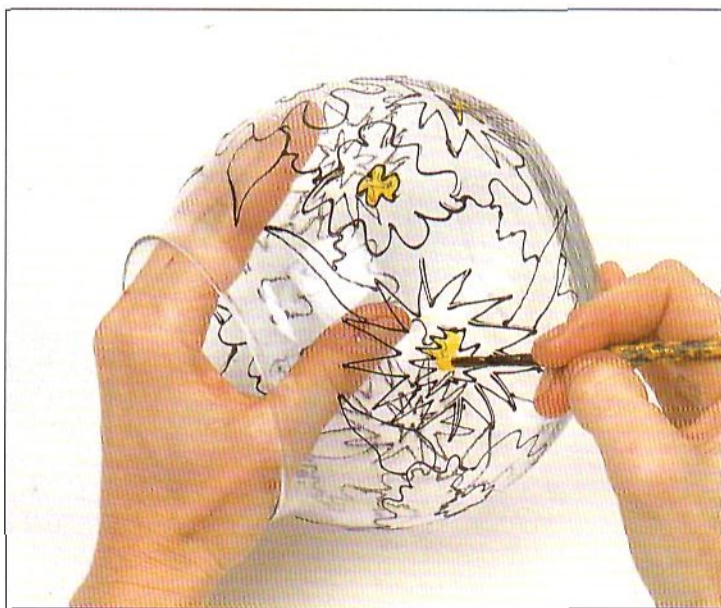

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Отступите от вазы на шаг и критически осмотрите сделанный вами рисунок. Если нужно, внесите в него необходимые поправки и дополнения. Затем отставьте вазу в сторону и дайте полностью просохнуть контурной пасте. После этого можно приступить к раскрашиванию узора. Поскольку все краски в данном случае наносятся по отдельности, вам не потребуется палитра для их смешивания, — просто налейте перед началом работы немного краски в снятую с пузырька крышку.

3 ▼ Окрашиваем сердцевинки цветков

Возьмите вазу изнутри, как показано на фотографии, чтобы не испачкать поверхность стекла своими пальцами. Приготовьте золотисто-желтую краску и закрасьте сердцевинки цветков кистью №4. Не забудьте после этого закрыть пузырек, иначе находящаяся в нем спиртовая краска быстро выдохнется. Высохшая на стекле спиртовая краска становится немного прозрачнее. Если вы сочтете, что одного слоя краски на вашем рисунке недостаточно, можно покрыть сердцевинки цветков вторым слоем краски. Промойте кисть в уайт-спирите и просушите ее, прежде чем перейти к следующей краске.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как перевести рисунок на стекло

Если вы недостаточно уверены в том, что вам удастся нанести узор от руки, нарисуйте его вначале на бумаге. Положите стекловое полотно на рисунок и обведите его очертания контурной пастой. Если же вам нужно перевести узор на округлый стеклянный предмет — например, вазу,

как в нашем случае, — вырежьте необходимые фигуры и наклейте эти шаблоны с внутренней стороны стекла. Обведите контуры фигур с внешней стороны стекла.

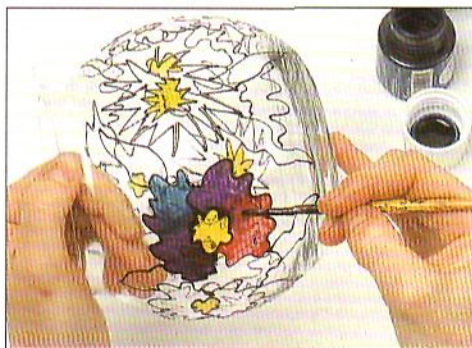
4 ▼ Рисуем цветочные лепестки

Начните с одного из больших округлых цветков. Окрасьте один его лепесток бирюзовой, а другой — фиолетовой краской. Для того чтобы сделать рисунок более реалистичным, смешайте обе краски в том месте, где лепестки сходятся друг с другом. В процессе работы снимайте излишки краски с кисти тряпочкой, а не уайт-спиритом, чтобы они не потеряли яркость.

5 ▶ Добавляем новые краски

Нарисуйте следующий лепесток светло-вишневой краской, вновь смешав кистью краски в месте соприкосновения вишневого лепестка с фиолетовым.

6 ▼ Заканчиваем писать большие цветки

Продолжайте тем же способом писать большие цветки, используя в различных сочетаниях бирюзовую, темно-синюю, фиолетовую и светло-вишневую краску. Планируйте цвета заранее — это необходимо для того, чтобы не возникло цветовой дисгармонии. Не покрывайте каждый участок рисунка плоским однообразным слоем краски. Гораздо интереснее, когда движение кисти соответствует форме лепестка, а в местах соприкосновения лепестков краски смешиваются между собой.

7 ▼ Пишем маленькие цветы

Возьмите кисть №3 и напишите мелкие, похожие на маргаритки цветы, выбрав краски по своему желанию. Поскольку эти цветки намного меньше предыдущих, их как раз можно написать ровным слоем краски.

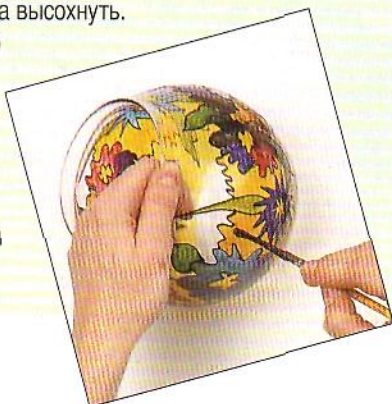
РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Потеки краски

Когда краска растекается по гладкой, изогнутой поверхности стекла, могут возникнуть нежелательные пузыри и потеки. Если это случилось, промойте кисть в уайт-спирите, просушите тряпочкой, а затем пройдите по всему участку краски и разровняйте все потеки, пока краска не успела высохнуть.

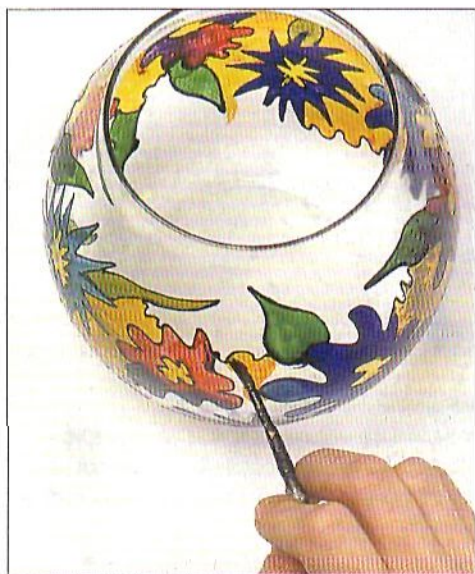
Есть и второй способ решить эту проблему. Дождитесь, пока краска высохнет, а затем покройте проблемный участок новым слоем краски.

9 ▽ **Добавляем фон**

Подберите подходящую краску, чтобы заполнить промежутки между цветками. В нашем случае для этого была выбрана золотисто-желтая краска, поскольку она светлее, чем лепестки цветков, и одновременно перекликается с их сердцевинами. Начните писать фон короткими, направленными в разные стороны мазками кисти, используя в качестве ориентира контурные линии.

8 ◀ **Пишем листья**

Вновь вернитесь к кисти №4 и окрасьте листья на вазе изумрудной и оливково-зеленой красками. Следите за тем, чтобы случайно не задеть зеленой краской раскрашенные цветки. Чтобы таким образом не испортить рисунок, лучше всего дать сначала высохнуть цветкам, а уже потом начать окрашивать листья. Закончив работу, промойте и просушите кисть.

10 ▲ **Заключительные штрихи**

Фон лучше всего сделать градуированным: золотисто-желтый цвет, которым написана верхняя часть фона, может перейти ближе к доньшку вазы в лимонно-желтый. Оставьте не закрашенной полосу между верхним краем цветочного узора и ободком вазы: так называемое «свободное пространство». Наконец, возьмите контурную пасту и украсьте свободное пространство вазы и цветочные сердцевинки беспорядочно разбросанными черными точками.

ГОТОВАЯ ВАЗА

А Полупрозрачные краски

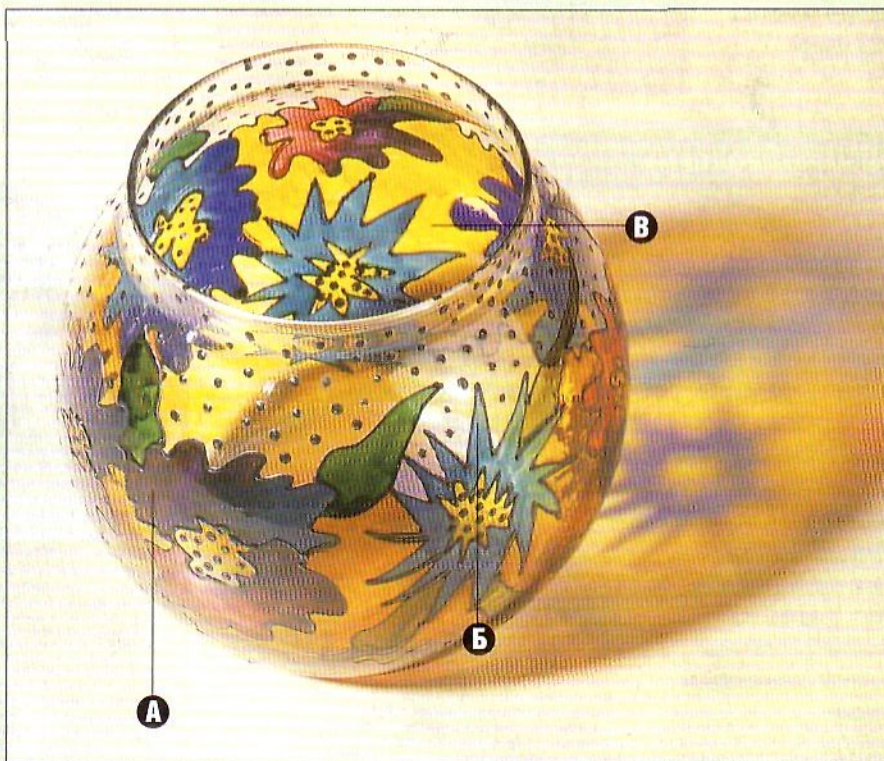
Благодаря спиртовым краскам эта простая ваза кажется сделанной из витражного стекла.

Б Имитация свинцовой проволоки

Каждый цветок и лист обведен тонкой, приподнятой над поверхностью стекла контурной линией, сделанной специальной черной пастой.

В Золотистый фон

Для того чтобы лучше оттенить глубокие, интенсивные тона лепестков, здесь в качестве фона были выбраны два оттенка желтого цвета.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы сделаем достойное обрамление для своих работ. Ведь каждая хорошая картина заслуживает того, чтобы ее поместили в позолоченную раму.

- Узнаем про кракелюры, трепелы и другие секреты благородной старости.
- Учимся работать с переводной позолотой.
- Дарим вторую жизнь старой раме, переводя ее в разряд «антиквариата».