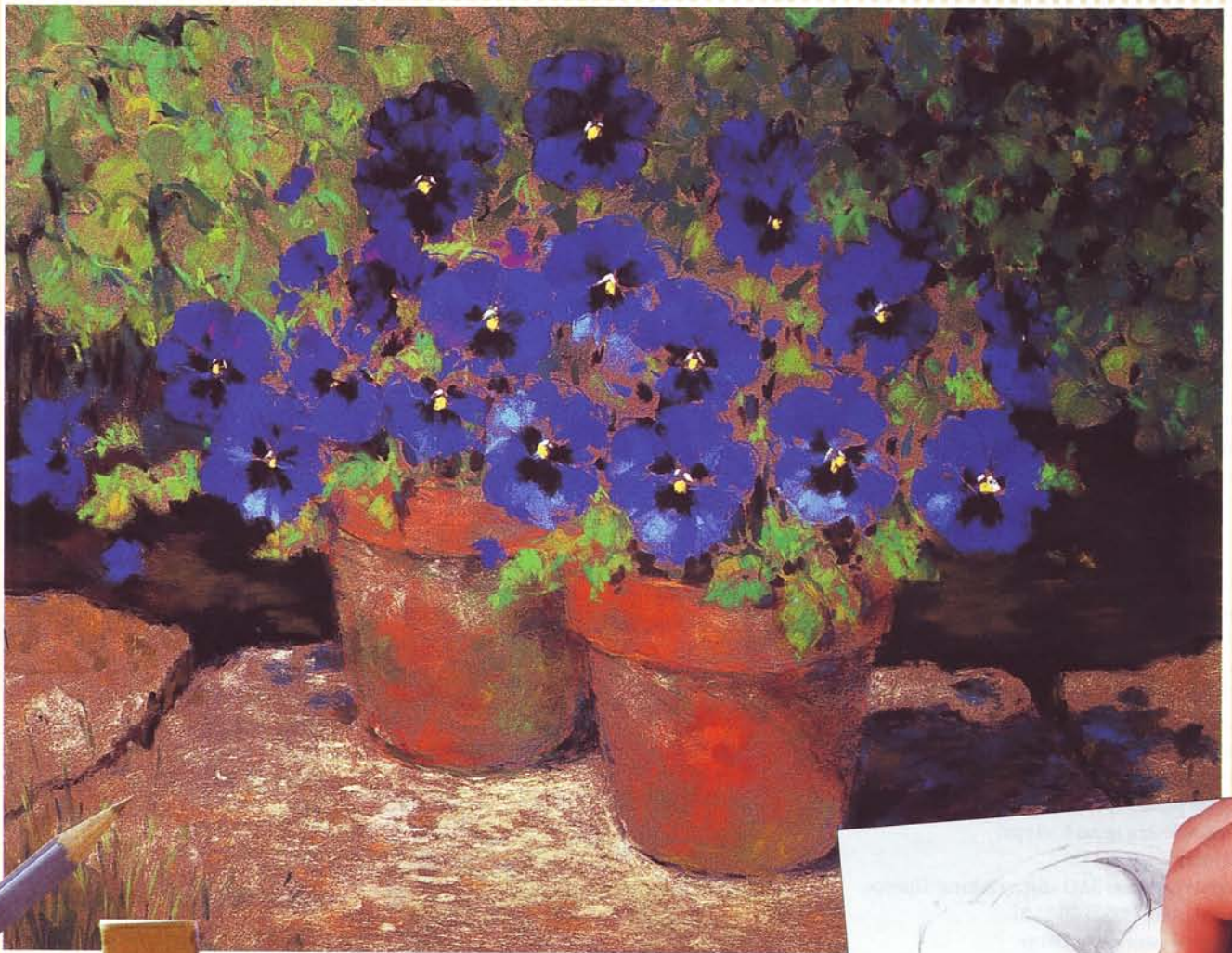

ВЫПУСК 53

Полный курс

Рисунка и Живописи

ISSN 1819-575X

9 771819 575003

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК • РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА: 6.50 грн., 180 тт., 3.300 бел. руб.

Scan by Grant

Полный курс Рисунка и Живописи

КОНСУЛЬТАНТЫ:

Стэн Смит и Патрисия Монахен

КАРТИНЫ:

Акварель: стр. 1–6, Стэн Смит; Акрил: стр. 1–4, Джиллиан Барроуз; Принадлежности: стр. 2–6, Морин Джордан; Мир цвета: стр. 1, картины аукциона Кристи; стр. 2, Софи Найт; галерея «Кентмир Хауз»/Питер Бургесс; Композиция: стр. 1, Ян Сайдевей; стр. 2, библиотека Бриджмен Арт/частная коллекция; библиотека Бриджмен Арт/аукцион „Бонэмс“; Мастерская: стр. 1, библиотека Бриджмен Арт; стр. 2, Филлис Горлик Кинг; Стэн Смит.

«Полный курс Рисунка и Живописи» №53

Россия

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Федеральной службы по надзору законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Российской Федерации ПИ № ФС77-26795 от 29.12.2006 г.

Учредитель и издатель:

ООО «ДЖИ Фаббри Эдишинз»

Адрес издателя и редакции:

109147, г. Москва, Воронцовская ул., д. 35-А, стр. 1;

тел./факс: (495) 912-48-21,

e-mail: fabbri@primaeditore.com

Главный редактор: Мартин Медрано

Украина

Свидетельство о регистрации Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины КВ № 11229-109Р от 18 мая 2006 г.

Учредитель и издатель:

ООО «Дж I Фаббри Едишенз»

Адрес издателя и редакции:

01030, г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 30/10, оф. 21

тел./факс: (044) 239-73-04

e-mail: fabbri@primaeditore.com

Адрес для писем: 01054, г. Киев, а/я 84

Главный редактор: Андрей Сапожников

Рекомендуемая цена: 6.50 грн.

Казахстан

Распространение: ЗАО «Бурда Алатау Пресс»,

Алматы; тел.: (3272) 79-24-37

Рекомендуемая цена: 180 тг.

Республика Беларусь г. Минск

УП «РЭМ-ИНФО»

Рекомендуемая цена: 3.300 бел. руб.

Отпечатано в типографии «Юнивест Принт»

(г. Киев, ул. Дмитриевская, 44-б).

Тираж: 80.000 экз.

© Eglemoss Publications Ltd. 1994

© Eglemoss International Ltd. 2004

© GE Fabbri Ltd 2008

Содержание

№53

Акварель 51

- Рисуем корпусной краской
- Индианка в национальной одежде

Акрил 24

- Жидкие акриловые краски

Принадлежности • Пастель 16

- Эффектная пастель
- Фиалки в глиняных горшочках

Мир цвета 20

- Направление взгляда цветом

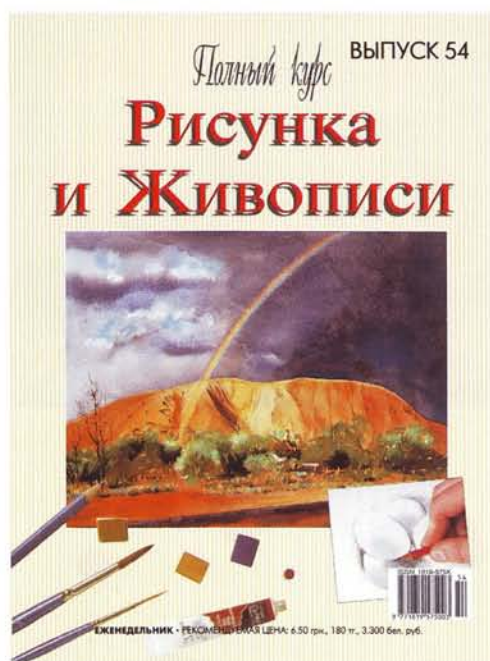
Композиция 18

- Открытая и закрытая композиция

Мастерская 27

- Знакомьтесь: коллаж

Scan by Grant

Полный курс

Рисунка и Живописи №54

Акварель Свет и атмосферные явления

Курс рисунка На острове Ил-Пай: эскизы у воды

Принадлежности Знакомьтесь: шариковые ручки

Композиция Работа на основе фото

Масляные краски Ограниченная гамма цветов: греческий пейзаж

Рисуем корпусной краской

Некоторые художники считают, что не стоит смешивать белила с прозрачной акварелью. Между тем при добавлении белил в акварель получается корпусная краска, которая имеет свои достоинства.

В отличие от прозрачной чистой акварели, корпусная краска может быть полупрозрачной или кроющей. Она содержит белый пигмент, который не только делает ее непрозрачной, но и загущает.

Гуашь – корпусная краска заводского производства. Однако корпусную краску можно сделать и самостоятельно, смешав прозрачную акварель с китайскими белилами. Получившейся жидкой смесью окрашивают небольшие участки, например, передают блики. Если нужна еще менее прозрачная краска, в акварель добавляют белую гуашь.

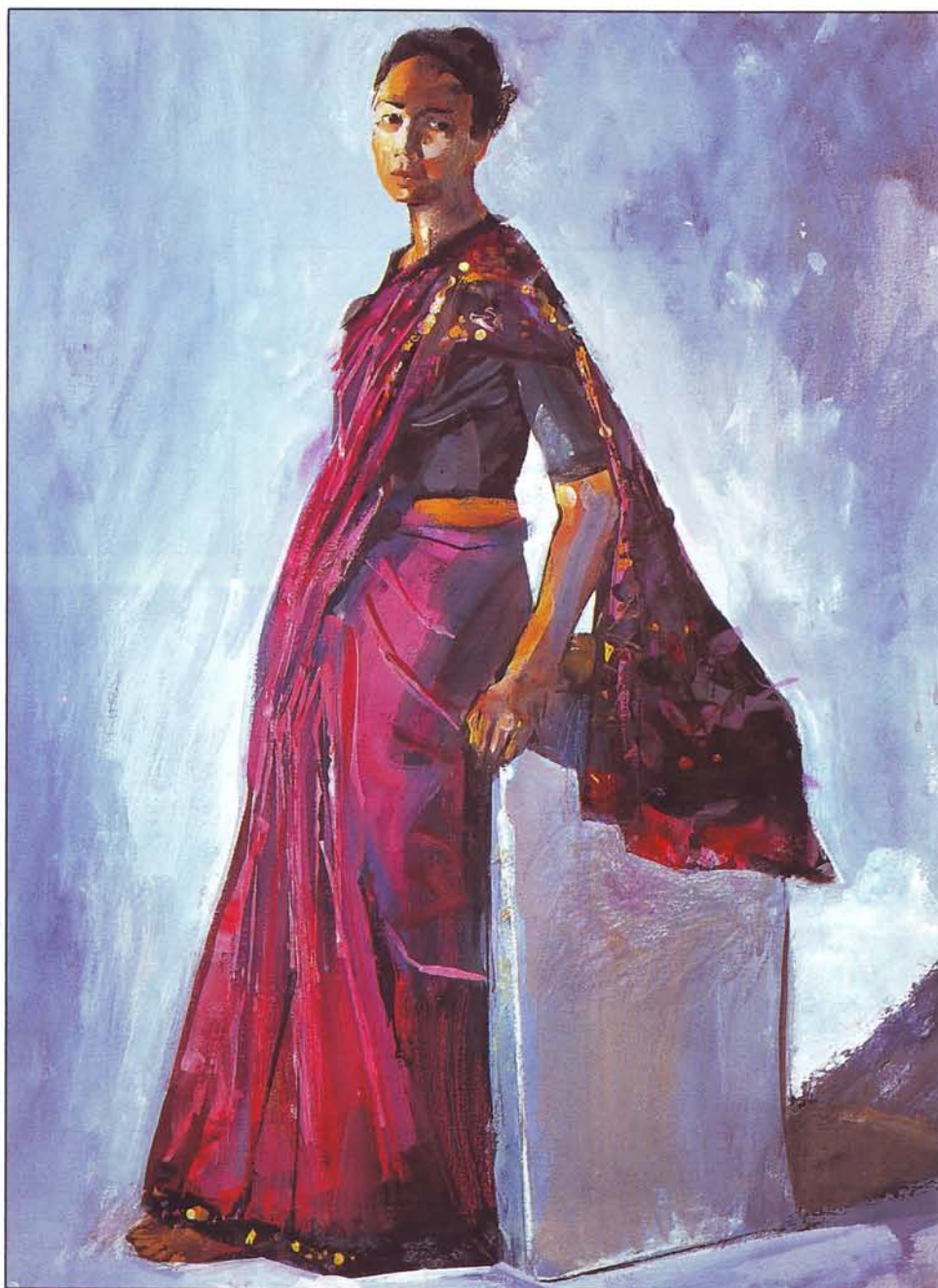
Многие художники эффектно сочетают неброскую изысканность прозрачной акварели с яркостью и энергичностью корпусной краски. Но некоторым живописцам нравится работать исключительно последней – из-за уникальности ее свойств.

Возможно, самое ценное качество такой краски – ее непрозрачность, благодаря которой можно закрашивать нижние красочные слои и писать светлым по темному. При работе корпусной краской нет необходимости сохранять белый цвет бумаги и даже вообще писать по белой основе. Поэтому ничто не мешает вам использовать тонированную бумагу. Работая корпусной краской, вы можете легко и быстро закрашивать ошибки, а также писать спонтанно – ведь в этом случае вам не нужно планировать белые участки.

Еще одно достоинство непрозрачной краски состоит в том, что вы в любой момент можете корректировать изображение в соответствии с сюжетом и воз-

никающими в ходе работы идеями. Кроме того, у вас появляется возможность создавать формы посредством живописи от темного к светлому. А еще густая краска идеально подходит для передачи фактуры. К примеру, вы можете использовать лессировку и технику импасто, а также сохранять следы кисти.

▼ Непрозрачная корпусная краска идеально передает материальность постаментов и вес женщины, которая опирается на него. В то же время эта краска позволяет воссоздать неброские переходы телесных тонов и шелковистость ткани. Мерцающий цвет и золотистая отделка сари делают картину яркой и энергичной.

Индианка в национальной одежде

◀ **Композиция** Чужая культура всегда вызывает интерес. Наверное, поэтому наш художник захотел изобразить эту женщину в сари, национальной индийской одежде. Он решил написать картину корпусными красками, которые достаточно неброски, чтобы воссоздать меланхоличное настроение модели, и в то же время идеально подходят для передачи ярких цветов и декоративных деталей сари.

▶ **1** Разбавьте серую Пейна и с помощью кисти №14 затонируйте основу. Отступите от работы и, вытянув руку во всю длину, окрашивайте бумагу произвольными разнонаправленными мазками. Разбавляйте порции краски по-разному, добавляя то больше, то меньше воды. (Сине-серый цвет красиво дополнит синева-розовое сари.)

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

- акварельная бумага размером 56 x 76 см
- планшет и мольберт
- чистая хлопковая ткань
- две синтетические кисти: круглая №14 и контурная №10
- десять акварельных красок: кадмий желтый, охра желтая, кадмий красный, кармин ализариновый, берлинская лазурь, кобальт синий, земля зеленая, серая Пейна, умбра жженая, черная
- тюбик белой гуаши
- четыре мелка Neocolor II Aquarelle (или других акварельных): серый (05), черный (09), кобальт синий (160) и желто-зеленый (230)

◀ **2** Разотрите краску хлопковой тканью, оставляя широкие заметные следы. Так вы создадите динамичный средний тон фона, который подчеркнет светлые и темные участки картины. К тому же энергичное начало – залог живых мазков в ходе всей последующей работы.

► **3** Нарисуйте контуры модели. Если вы пишете с натуры, станьте от композиции на таком расстоянии, чтобы видеть и натурщицу (с головы до пят), и картину.

Сари напишите разбавленным кармином. Добавляйте в него черную краску или серую Пейна, если надо передать темные тона. Голову и руку нарисуйте охрой. [Обратите внимание, что нижний цвет меняет оттенок охры.] Волосы, блузку и конец сари, перекинутый через плечо, напишите черной краской. Помните, что ткань, лежащая на постаменте, принимает его форму.

► **4** Прищурьтесь, чтобы упростить восприятие тонов. Контурной кистью и белой гуашью, чуть окрашенной желтой краской, наметьте самые светлые оттенки кожи. Передайте несколько теней на лице умброй жженой.

Проведите на груди полосу осветленным белилами кармином: она будет напоминать о том, где находится отсвет.

► **5** Выстраивайте тона на лице кармином (он передаст отраженный цвет сари) и землей зеленой. Детали и тени изобразите смесью из умбры жженой и берлинской лазури. Не стоит передавать тона произвольными пятнами – лучше вырисовывайте их формы. Поработайте черной краской над волосами и контуром плеча слева. Разотрите полосу светлого кармина на груди и проведите еще одну пониже – она временно заменит собой складки.

Художник нанес на лоб женщины мазок кармином, чтобы не забыть, что он хочет применить здесь этот цвет.

Совет

Тональные формы

Свет падает слева, поэтому ближе к правой стороне тона на лице модели растворяются в темноте. Внимательно посмотрев на композицию, вы увидите, что эти тона образуют разные формы. Если вы сумеете их написать, вам легче будет передать форму всей головы.

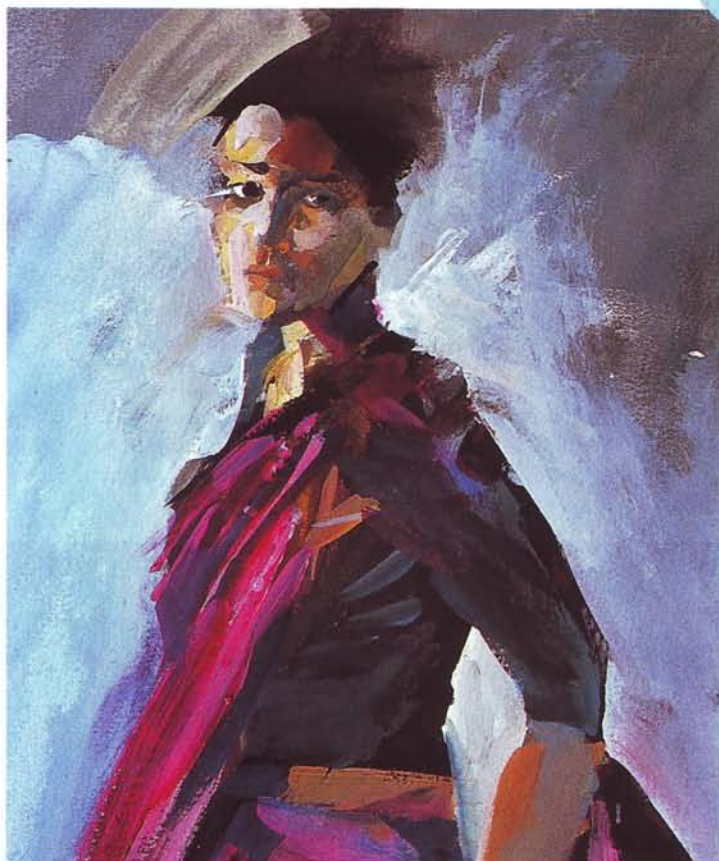
- **6** Разотрите карминовое пятно на лбу, после чего начинайте моделировать лицо и шею теплыми телесными тонами, созданными из кадмия желтого, охры, земли зеленой и белил. Используйте темные телесные тона при изображении руки, а также напишите ими правое ухо. Наметьте глаза белилами, а радужные оболочки – серой Пейна. Подчеркните контур женщины, окрасив окружающие ее негативные формы белилами.

- ◀ **7** Добавьте в телесные смеси синих и коричневых красок. Напишите талию, а также передайте форму руки и лица (обратите внимание на черты лица и тени). Нарисуйте сари, пользуясь теми же красками, что и раньше, но добавляя в них больше белил. Затемните розовый цвет в складках. Самые темные тона сари рисуйте насыщенной смесью из берлинской лазури и черной краски. Более светлые тона на блузке передайте смесью из кобальта и белил. Еще раз подчеркните контур женщины, окрасив фон водянистой смесью из кобальта и белил.

- **8** Двумя широкими мазками – горизонтальным и вертикальным – воссоздайте форму головы (позже вы сможете поправить ее контур). Смесью из умбры жженой и берлинской лазури нарисуйте брови, после чего продолжайте моделировать лицо теплыми и холодными тонами. Белилами с легкой примесью желтой краски напишите негативные пространства возле женщины, подчеркнув таким образом форму ее плеч, груди и руки. Смешивая кармин с разным количеством белил, нарисуйте узор на сари. Черной краской наметьте край ткани, облегающей грудь.

◀ **9** Выстраивайте светлые и темные участки сари разными оттенками смеси из кармина, кадмия красного, кобальта и белил. Очертите голову с левой стороны белилами, чуть подцвеченными желтой краской. (Негативные формы помогают создать вокруг женщины ощущение пространства.) Разотрите светло-синий цвет на блузке и продолжайте моделировать лицо с помощью теплых и холодных цветов.

▲ **10** Завершите моделирование лица с помощью контурной кисти, подчеркивая его форму на фоне волос. Светлые тона на блузке передайте разными оттенками смеси из белил и кобальта. Подчеркните складки на ткани. Узор на конце сари, лежащем на постаменте, нарисуйте более темными вариантами цветов, которыми вы пользовались ранее. Подчеркните округлую форму женского тела теплыми и холодными тонами.

◀ **11** Постамент напишите синей краской, осветленной белилами. Чтобы передать тени, добавляйте в нее больше синего (или при желании другого) цвета.

Так же, как и раньше, продолжайте одновременно работать над всеми участками картины, поправляя или переписывая некоторые места. Добавляйте белила к фоновым цветам или, если хотите, пишите чистыми белилами, чтобы заново очертить контур женщины.

◀ **12** Поправьте и разотрите тона на лице. Поработайте над сари, особенно над складками спереди (см. „Совет“ внизу) и над формой ткани, которая облегает грудь женщины.

▼ **13** Теперь, когда работа над формами завершена, обратитесь к деталям. Смягчите края тоновых участков на лице. Сделайте все необходимые правки: наметьте стопы, подчеркните их края, стусите тени, поработайте над постаментом и закрасьте потеки и участки со смазанной краской.

14 Секрет успеха этой картины – в финальных штрихах (см. готовую работу на первой странице раздела). Поэтому напишите золотистую отделку сари смесью из кадмия желтого, белил и капли красной краски. С помощью телесных тонов оживите кисти и стопы, а затем обведите пальцы на руках и ногах смесью из умбры жженой и берлинской лазури. Ответы на кисти и предплечье напишите кадмием желтым. И наконец, завершающий штрих. Усильте тень от постамента черным мелком Neocolor, а затем нарисуйте дополнительные тени серым, зеленым и синим мелками.

Совет

Не бойтесь импровизировать!

Старайтесь подходить к задачам творчески. Чтобы передать складки на сари, необязательно пользоваться кистью. Живой цвет корпусной краски позволяет импровизировать. Так, наш художник наносил краску на ребро кусочка картона и „печатал“ тонкие линии – края складок.

Жидкие акриловые краски

Жидкий акрил – это акриловые краски в самом текучем виде. В работе они напоминают тушь, поэтому вы можете использовать и линии, и красочные слои, чтобы точно передать характер сюжета живыми, яркими цветами этих красок.

Некоторые производители называют жидкий акрил акриловой тушью, намекая на его сходство с цветной тушью. Эти две принадлежности для рисования почти ничем не различаются, но цвет жидкого акрила создается за счет пигментов, а цвет туши – за счет красителей. Поэтому яркие акриловые тона выцветают не так сильно, как тушевые.

Жидкий акрил разбавляют водой. Если нужен яркий цвет, в смесь добавляют больше краски, а если очень светлый – больше воды. При нанесении жидкого акрила на влажную бумагу получаются расплывчатые формы (такие же эффекты характерны для акварельной техники „по мокрому“). Высохший акрил становится водостойким, и это означает, что вы можете наслаивать разные цвета, не опасаясь, что они смешаются. Некоторые жидкие акриловые краски непрозрачны, поэтому они позволяют писать светлым поверх темного.

Перо и кисть прекрасно сочетаются друг с другом. Работая над упражнением этого раздела, наша художница рисовала бамбуковыми перьевыми ручками и наносила красочные слои кистями. Бамбуковые ручки стоят недорого и очень удобны в работе. При возможности купите несколько таких ручек с перьями разных размеров (тонким, средним и широким).

Посмотрите на готовый пейзаж в конце раздела: жидкий акрил помог передать красочность магазинных витрин на лондонской улице, а бамбуковые ручки позволили очертить архитектурные детали.

3 Капните ярко-голубой акрил на кончик тонкого пера (см. „Совет“ на предпоследней странице раздела) и нарисуйте фонарный столб и рекламный щит слева от него. Брусчатку изобразите холодным серым цветом. Излишки краски уберите промокающей бумагой или салфеткой, чтобы линии не были слишком темными.

Возьмите кисть №10 и смочите участок неба чистой водой. На влажную бумагу нанесите разбавленную ярко-голубую краску, позволяя ей растечься. Кое-где добавьте побольше краски, чтобы цвет получился неоднородным.

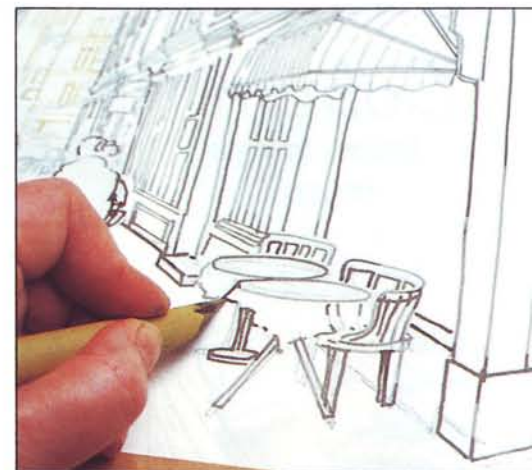
Дальние здания напишите кистью №7. Светлые тона передайте охрой, средние – охрой с каплей серой краски, а самые темные – смесью из охры и сепии. Все тона должны сливаться.

1 Набросайте уличную сценку карандашом. Разбавьте охру водой и очертите с помощью тонкого пера здания и окна в дальнем конце улицы. Смешайте серую краску с сепией и ярко-голубым акрилом, после чего обведите дома по обеим сторонам улицы. Этим же цветом пройдитесь по некоторым желтым контурам.

Согрейте смесь небольшим количеством сепии и подчеркните серые линии. На левой стороне первого плана рисуйте средним пером.

2 Правую сторону улицы рисуйте теплыми и холодными серыми цветами. Обведите стулья и столы, стоящие на тротуаре, а также фигуры людей. Ближайшего пешехода изобразите теплым серым цветом (чтобы зрительно приблизить его), а людей вдалеке – холодным серым (чтобы отдалить их).

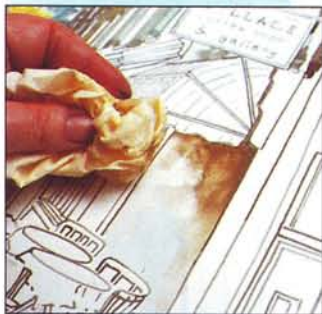

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

- гладкая бумага (горячего прессования) плотностью 300 г и размером 30,5 x 43 см, натянутая на планшет
- карандаш 2В, палитра
- две бамбуковые ручки: с тонким и средним пером (или обычные перьевые)
- емкости с водой
- промокательная бумага, черновик и салфетки
- две мягкие круглые кисти: №7 и №10
- старая зубная щетка
- восемь жидких акриловых красок (например, Daler-Rowney): умбра жженая, охра желтая, сиена натуральная, сепия, ярко-голубая, оливково-зеленая, красно-лиловая, черная

Совет Создание фактуры салфеткой

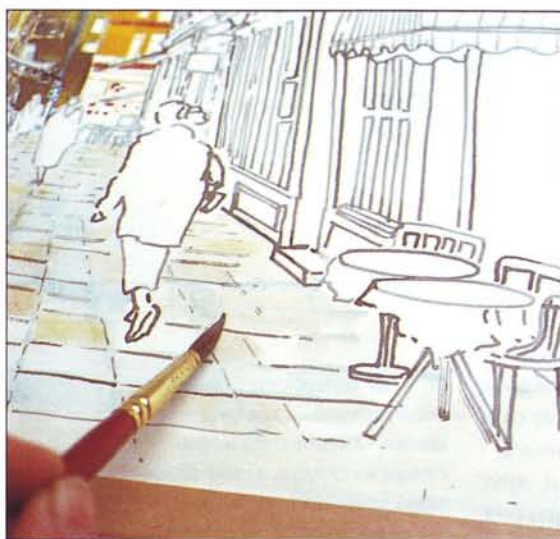
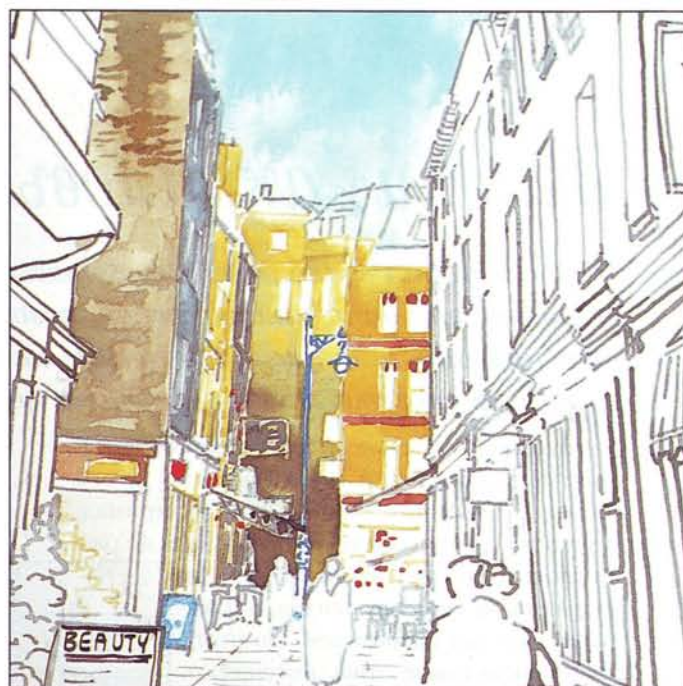
Работая жидким акрилом, держите под рукой бумажные салфетки.

Ими очень удобно промокать излишки краски. Кроме того, они могут пригодиться для создания фактуры. На этом фото видно, как художница скомканной салфеткой промокает краску на изображении витрины, чтобы передать ее отражающую поверхность.

4 Смешайте серую краску с сепией и ярко-голубым акрилом, после чего окрасьте темные здания по левой стороне улицы. Чтобы немного изменить этот цвет, добавляйте в него больше ярко-голубого акрила. Кирпичную стену на углу улицы напишите сепией, добавляя в нее для разнообразия некоторые серые смеси.

Наметьте несколько деталей. Вывеску под кирпичной стеной окрасьте умброй жженой и охрой; вывески и навесы в конце улицы нарисуйте разными смесями из умбры и красно-лиловой краски. Кое-где нанесите несколько точечных мазков этой же смесью.

5 Приготовьте ряд очень разбавленных смесей: смешайте серую краску с сепией и ярко-голубым акрилом, а также щедро разбавьте водой охру, умбру жженую и красно-лиловую краску. Смочите участок мощеной дороги водой и начинайте наносить эти краски на отдельные плиты так, чтобы они казались разноцветными. Некоторые плиты оставьте неокрашенными. (Блеклые краски делают этот участок неброским, но интересным.) Пройдитесь смесью из сепии и ярко-голубого акрила по крышам, снимая излишки краски промокашкой, чтобы смягчить эффект.

6 Добавьте сепию в смесь из сепии и ярко-голубого акрила и окрасьте здания по правой стороне улицы. По мере приближения к первому плану добавляйте в смесь оливково-зеленый цвет и окрашивайте нижнюю часть домов. Витрину напишите сепией (см. «Совет» слева).

Когда краска высохнет, нанесите очень разбавленный ярко-голубой акрил на все дома по правой стороне. Разнообразьте цвета витрин охрой.

Кистью №10 и зеленовато-серым цветом напишите ступеньку и угловые камни у дверного проема. Добавьте в смесь умбру жженую и каплю красно-лиловой краски. Этим насыщенным цветом окрасьте дверь. Декоративные элементы на дверном полотне подчеркните охрой, чтобы придать двери изысканный старинный вид.

► **7** Прежде чем приступить к изображению деталей кистью №7, отступите от работы и оцените ее. После этого окрасьте различными оттенками оливково-зеленой краски декоративные деревья в горшках и два рекламных щита слева. Затем напишите витрину рядом с этими деревьями. Добавьте в одну из серых смесей сиену натуральную и нарисуйте основную часть витрины. Более светлые участки окрасьте разбавленной ярко-голубой краской, а самые темные – умброй жженой.

Стулья и ножки столов справа, а также темные тона деревьев напишите той же умброй жженой. Разбавленной ярко-голубой краской пройдитесь по части вывески, на которой написано „Village coffee shop & gallery“.

Окна домов в конце улицы окрасьте смесями из сепии и ярко-голубого акрила. Окошко в двери кофейни напишите коричневато-серым цветом, а некоторые другие окна – черным.

► **8** Полоски на тенте кофейни нарисуйте водянистой смесью из красно-лиловой краски и капли охры. Сделайте эту смесь поярче, добавив в нее красно-лилового акрила, и напишите более темные полосы на боковой стороне тента. Внутреннюю часть тента окрасьте блеклым желтовато-серым цветом.

Совет

Крышки-пипетки

У многих видов жидких акриловых красок к крышкам

прикреплены пипетки.

Благодаря этому из флакона можно набирать небольшое количество краски и понемногу выдавливать ее на палитру. Пользуйтесь пипетками, чтобы наносить капли краски на перо ручки – это удобнее, чем макать перо в краску.

► **9** Красную клетку на скатертях нарисуйте разбавленной красно-лиловой краской, а голубую – ярко-голубой. Более насыщенным ярко-голубым цветом окрасьте одежду женщины вдалеке. Пальто центрального пешехода нарисуйте сепией, а шарф – смесью из лилово-красного акрила и охры. Этой же смесью изобразите пальто ближайшей женщины. Ее туфли, юбку и сумку окрасьте насыщенной черной краской. Волосы нарисуйте охрой.

Нанесите более яркие красочные слои (похожие на те, которыми вы окрашивали магазин на первом плане слева) на дома справа. Ярким серым цветом и первыми ручками уточните детали – края крыш и оконные рамы.

► **10** Смочите водой мостовую и напишите тени от людей, столов и стульев светло-серой краской.

Сделайте плиты более фактурными. Для этого с помощью старой зубной щетки разбрызгайте по ним любые краски с палитры. Участки, на которые не должна попасть краска, прикройте кусочками черновика.

◀ **11** Пером среднего размера и смесью из умбры жженой и капли красно-лиловой краски (красноватого цвета) наметьте кирпичи на стенах зданий. Чтобы разнообразить этот цвет, добавляйте в смесь больше умбры. Сделайте необходимые правки.

▼ **12** Законченная работа отличается большой выразительностью. Она сияет яркими цветами, как будто выполнена цветной тушью. Свежие тона жидких акриловых красок вдохнули в картину жизнь и помогли воссоздать уютную атмосферу этой улочки.

Эффектная пастель

Пастель подходит не только для изысканных сюжетов. По яркости и выразительности она ничуть не уступает другим принадлежностям для рисования. Чтобы рисунок получился живым, достаточно подобрать подходящую основу и смелые цвета.

Эффектность пастельного рисунка во многом зависит от вида бумаги, на которой он выполнен. С гладкой бумаги пастель будет попросту осыпаться. Зато на шероховатой бумаге, специально предназначенной для пастели, можно с легкостью выстраивать яркие цветовые слои. Для упражнения этого раздела наша художница выбрала картон для пастели Frisk (раньше он продавался под названием „бумага Рембрандта“). Этот картон отличается бархатистой шероховатой поверхностью, которая напоминает на ощупь мелкую наждачную бумагу. Вы можете работать и на другой пастельной бумаге (например, Fabriano, Ingres и т. д.).

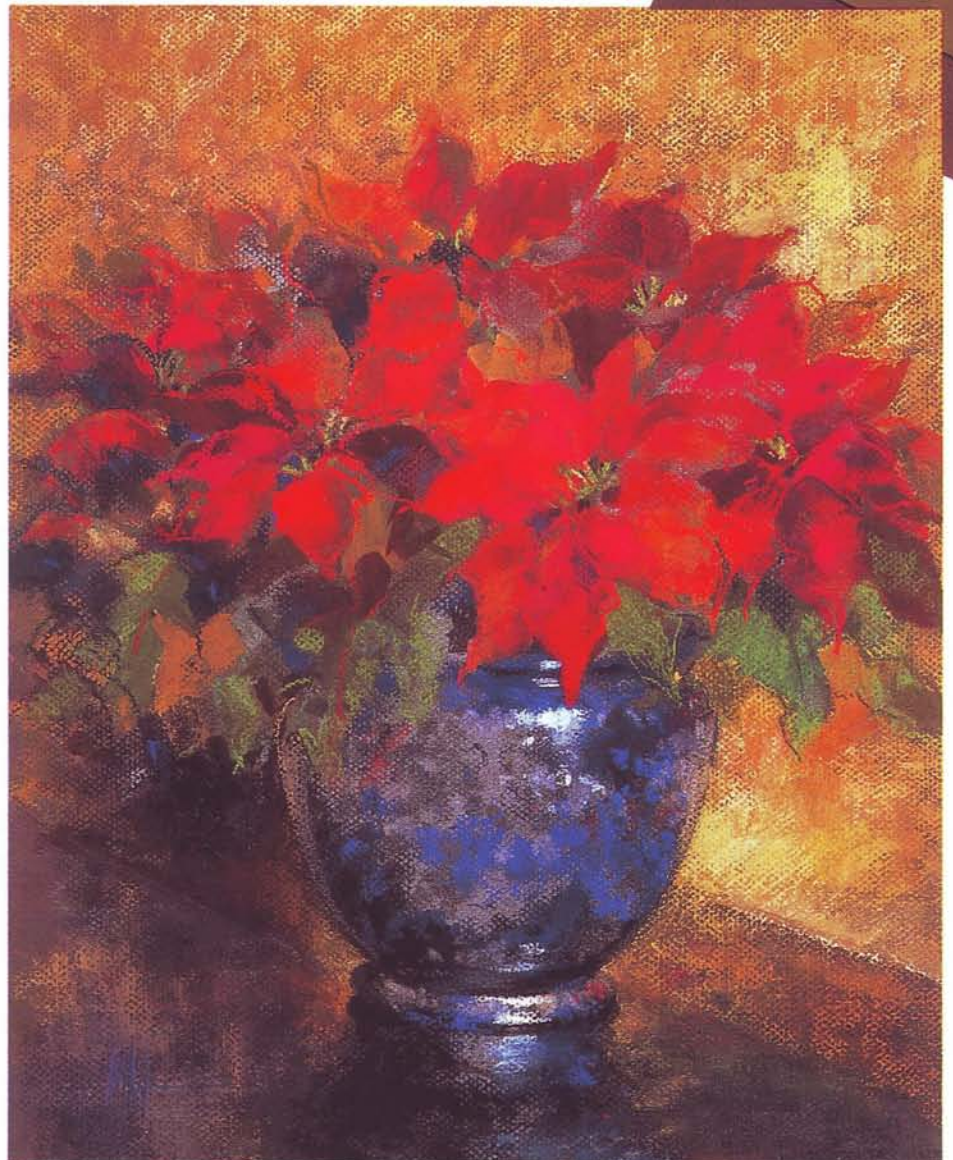
► Шероховатая поверхность картона Frisk специально создана для мягкой пастели. Такие основы бывают четырех размеров: 65 x 50 см (полный), 50 x 32,5 см (половинный), 32,5 x 25 см (четвертной) и 40 x 30 см (художественный). Здесь представлены только восемь цветов из возможных 14 (сверху вниз): охра желтая, сиена натуральная, окись железа красная светлая, красная темная прочная, охра золотистая, капут мортумум красный, зелено-серый и умбра натуральная.

Черный цвет

Некоторые художники в своих рисунках принципиально не используют черный цвет, поскольку он не существует в природе, может загрязнить другие цвета, кроме того, с ним легко переборщить. Именно поэтому многие профессионалы советуют новичкам обходиться без черного цвета. Тем не менее при условии правильного использования эффект от этого цвета бывает потрясающим. Так, наша художница смело применяла черную пастель, и желтые серединки фиалок просто засияли на фоне бархатистых черных и сочных синих цветов. Если вы тоже захотите опробовать черную пастель в деле, не забывайте о том, что она очень заметна, поэтому здесь важно не перестараться.

► На шероховатой бумаге можно выстраивать очень яркие цветовые слои. Благодаря сочетанию именно такой бумаги и пастели (которая, как известно, является практически чистым пигментом), художнице удалось создать чудесный живой образ и воспроизвести мягкий блеск и роскошь бархата.

Морин Джордан. „Пуансеттия в синем горшке“, пастель, зеленая бумага, 41 x 33 см.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

- пастельная бумага цвета умбры натуральной размером 65 x 50 см
- фиксатив в аэрозольной упаковке
- шесть твердых пастелей Conte: алая 28, Сатурн красный 40, зеленая Сент-Майкла 44, светло-зеленая 8, изумрудно-зеленая 34, ультрамарин 10
- мягкая пастель (например, Rembrandt) 27 цветов: светло-желтый 5, темно-желтый 9, охра желтая 3, оранжевый 3, красно-фиолетовый светлый 5, прусский синий 3, ультрамарин темный 3 и 5, кобальт синий ультрамариновый 5 и 7, фтало синий 3 и 5, сине-фиолетовый 3, хромовая зелень светлая 3, 5 и 7, хромовая зелень темная 3, зеленый светлый прочный 3, зеленый темный прочный 3, оливково-зеленый 3, окись железа красная светлая 5, умбра жженая 3, умбра натуральная 5, сиена натуральная 5, сиена жженая 3, белый, черный

Фиалки в глиняных горшочках

◀ **Композиция** Сначала наша художница рисовала с натуры, но затем она изменила аранжировку цветов и придумала другой фон, который лучше подходил для композиции. Расположив горшки на берегу пруда, Морин придала изображению глубину и смогла воссоздать на рисунке несколько разных фактур.

▶ **1** Твердой пастелью — алой, зеленой Сент-Майкла, светло-зеленой и ультрамарином — легко наметьте цветы, листья и горшки. При желании можете изменить композицию. Старайтесь не нажимать на пастель слишком сильно, чтобы углубления бумаги не забились раньше времени.

▼ Наша художница рисовала пастелью разных производителей. Мы взяли похожие мелки производства компании Rembrandt, но вы можете использовать пастель, которая у вас есть.

◀ **2** Черной пастелью нарисуйте темный участок пруда позади горшков. Позже мы будем растушевывать на нем другие цвета, поэтому рисуйте с легким нажимом (по той же причине, что указана в п. 1). Наносите быстрые тонкие штрихи, как бы нащупывая элементы рисунка.

◀ **3** Начинайте выстраивать рисунок, намечая цвета каждого участка и оценивая, как они сочетаются друг с другом. (Форма пастельных стержней позволяет рисовать смело и решительно.)

Положите на бок темно-желтую пастель и наметьте передний план широкими свободными штрихами. Горшки окрасьте оранжевым цветом и Сатурном красным, а фиалки – ультрамарином темным 5.

▼ **4** Наметьте листья справа хромовой зеленью темной, хромовой зеленью светлой 3, светло-зеленой прочной, фтало синей 3 и 5, а также черной пастелью. Этими же цветами нарисуйте листья слева, но теперь замените черный цвет оливково-зеленым.

Наносите цвета черточками и пятнами. Штрихуйте быстрыми, почти нервными движениями, чтобы точно передать заросли листьев.

◀ **5** Растушуйте черный цвет в серединках фиалок. Лепестки цветов на переднем плане наметьте кобальтом синим ультрамариновым 5 и 7. Ультрамарином темным 3 и 5 нарисуйте цветы на среднем и заднем плане. Работайте одновременно над всем рисунком, не забывая следить за общим впечатлением.

На горшках оттенков должно быть немного: в основном их цвет передается бумагой. Для большей красочности нанесите среди цветов красно-фиолетовые пятна.

◀ **6** На этом этапе все формы и цвета должны находиться на своих местах. Сейчас поработайте над темными участками, а блики оставьте напоследок.

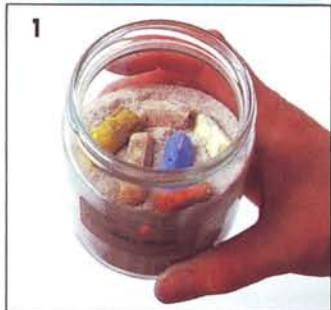
Несколько фиалок на заднем плане могут быть по-настоящему яркими и темными. Окрасьте их черным, сине-фиолетовым и прусским синим цветами.

Несколькими штрихами темно-зеленой прочной пастели изобразите плесень на горшках. Добавьте немного синего цвета теням рядом с вазонами. Так вы передадите отраженный цвет и оживите этот участок.

Совет

Обновление пастели

В процессе работы пастель пачкается и становится тускло-серой.

Определить изначальный цвет стержней в этом случае можно только опытным путем. Но есть хороший способ обновления пастели. Насыпьте в банку дробленый рис и положите туда пастель (1). Осторожно потрясите банку – и ваши стержни станут чистыми (2).

▶ **7** Закрасьте промежутки между листьями темными оттенками, скрывая цвет основы. Если этого не сделать, крапчатый эффект будет отвлекать внимание от цветов. Рисуйте листву несколькими зелеными цветами (не только мягкой, но и твердой пастелью). Так вы обогатите фактуру рисунка.

▼ **8** Нарисуйте среди листьев еще несколько фиалок. Листья слева должны быть довольно светлыми, и сквозь них может проглядывать больше фоновой бумаги, чем на темных участках. Рисуйте листья грубой штриховкой. Пятна света передайте несколькими темными, средними и светлыми зелеными оттенками, а также сиеной жженой.

▶ **9** Боком черной пастели и фтало синей 5 усильте тень от горшков справа. О том, что камень плоский, должны „сказать“ горизонтальные штрихи. Добавьте тени немного темно-зеленых тонов и умбры натуральной – получится хороший насыщенный цвет. Нанесите немного умбры натуральной и оливково-зеленого цвета на тени за фиалками. Растушуйте эти цвета пальцем, чтобы создать эффект мягкого фокуса. Растирайте пигменты, почти не нажимая на бумагу. Так у вас получится новая фактура, которая будет контрастировать с гладкими пятнистыми тенями и живыми фиалками.

◀ **10** Убедившись, что синие, черные и сине-фиолетовые оттенки фиалок находятся там, где надо, возьмите светло-желтую пастель и поставьте точки в серединках соцветий. Чтобы цветы выглядели более естественно, не старайтесь расположить точки строго по центру.

▶ **11** Твердой светло-зеленой пастелью поработайте над травой на переднем плане. Так вы оживите достаточно скучный участок и приблизите его. Придайте траве глубину с помощью твердой пастели – зеленой Сент-Майкла. (Твердые пастельные стержни оставляют резкие следы, которые идеально воссоздают тонкие травинки.)

◀ **12** Оцените рисунок и окрасьте те элементы фиалок, которые должны быть более яркими. Обратите внимание на тени и листья. Расширьте тональный ряд работы с помощью темной ультрамариновой пастели. Нарисуйте поверх желтых точек на фиалках по два маленьких штриха белого цвета – это отсветы.

Посмотрите, как проблески красно-фиолетового и черного цветов подчеркивают яркость синих соцветий.

▶ **13** Отцветы на нескольких ближайших фиалках нарисуйте кобальтом синим ультрамариновым 7. До сих пор мы рисовали с легким нажимом, но сейчас имеем полное право нажимать посильнее и окрашивать небольшие участки толстым слоем пастели, чтобы получался яркий цвет.

▼ **14** Добавьте больше красных, коричневых, зеленых и желтых оттенков горшкам и каменным плитам. Сделайте необходимые правки и сбрызните рисунок фиксативом.

Готовый рисунок – яркое доказательство того, что темные цвета обогащают композицию и подчеркивают более светлые тона, создавая контрасты.

Направление взгляда цветом

Управлять взглядом зрителя с помощью цвета нетрудно и увлекательно. Кроме того, этот прием помогает создать по-настоящему интересную композицию.

Сосредоточившись на передаче реальных цветов, тонов и форм, можно забыть о композиционной функции цвета. Между тем это очень важный аспект живописи.

Направлять взгляд зрителя может практически любой цвет или цветовая комбинация. Но лучше всего с этим справляются чистые, насыщенные цвета, потому что они, как правило, бросаются в глаза. Картины, приведенные в этом разделе, демонстрируют, как можно направлять взгляд белым цветом. Но очень часто художники используют в этих целях красный цвет – один из самых ярких и заметных.

Акцент на точке фокуса

Мы уже сталкивались с одним аспектом композиционной функции цвета – привлечением внимания к главному предмету или персонажу за счет заметного цвета. Этот цвет необязательно должен быть ярким. Например, на фоне нейтральной палитры будет четко выделяться чисто-белое, небесно-голубое или терракотовое пятно. Помните, как в одном из упражнений рубрики „Акварель“ наш художник привлек внимание к часам и шпилью деревенской церкви с помощью церулеума синего. Этот цвет стал заметен еще и потому, что был использован один-единственный раз.

Создание „тропинки“

Еще один способ направить взгляд зрителя – использовать какой-то один цвет в нескольких местах так, чтобы получилась цветовая тропинка, ведущая в глубь картины или к точке фокуса.

К примеру, посмотрите на картину кисти Камилля Кора справа. Чтобы передать переменчивость света, художник воспользовался удивительно сдержанной палитрой из серебристо-голубых, зеленых и серых тонов. Взгляд

▲ На этой картине, в целом написанной похожими тонами, маленькие пятна белого цвета создают драматический контраст, благодаря которому взгляд зрителя следует в нужном направлении. Попробуйте закрыть эти пятна темной бумагой, и вы убедитесь, что они очень важны для создания равновесия композиции.

Жан-Батист-Камиль Корэ. „Семпур, дорога к церкви“, масло, доска, 107 x 84 см.

▲ Здесь слои расплывчатой акварели передают искристый свет, а мельчайшие мазки непрозрачных белил привлекают взгляд к важным элементам. Контрастность этих красок делает поверхность картины интересной и в то же время создает впечатление глубины.

Софи Найт. „Интерьер с бутылкой и цветами“, акварель, корпусная краска, бумага, 76 x 56 см.

► Необычно высокая точка зрения, а также упрощение форм и цветов придают картине достаточно абстрактный характер. Художник смело использует белую разметку на дороге, чтобы привести взгляд зрителя к женщине с зонтом.

Питер Бургесс. „Rue de Treviso“ („Улица де Тревис“), масло, доска, 24 x 17 см, собственность галереи „Кентмир Хауз“, Йорк.

зрителя легко скользит по картине, гармоничность которой объясняется четкой треугольной композицией и пятнышками белого цвета, мерцающими на приглушенном фоне. Наше внимание направляется от белой курицы к белому чепцу и воротнику женщины, а оттуда – в глубь картины.

Ведя взгляд зрителя с помощью цвета – будь то отдельное пятно или тропинка, – не забывайте о „температуре“ этого цвета. Помните, что теплые цвета зрительно приближаются, а холодные – отдаляются. Поэтому, поставив красное пятно на далеком здании, вы тем самым резко приблизите его. А вот мазок кобальтом синим не окажет такого действия, и дом останется на месте. Используйте цветовые пятна или тропинки ближе к концу работы. Тогда они будут больше выделяться, и к этому моменту вы будете точно знать, где их разместить.

Опробуйте этот прием на практике. Напишите картину, а потом добавьте крошечные пятна одного цвета и посмотрите, как они объединяют разные участки полотна и направляют взгляд зрителя. Возможно, вы захотите выбрать цвет, который уже был использован в точке фокуса, либо остановитесь на белом или кремовом (эти цвета подойдут для большинства сюжетов). Но не перестарайтесь, иначе эффект будет слишком явным.

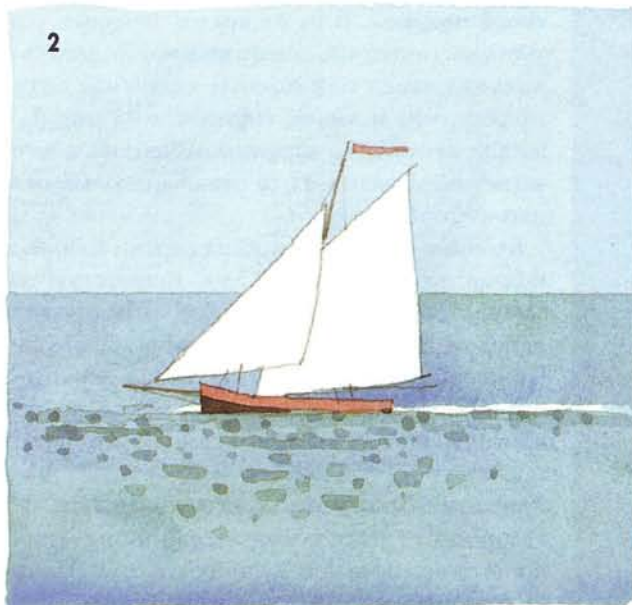
Открытая и закрытая композиция

Знание принципов открытой и закрытой композиции может оказаться неоценимым, когда дело дойдет до создания настроения и фокусировки внимания.

Представьте себе одинокий корабль, скользящий по спокойному морю ниже линии горизонта (см. рис. 1). Взгляд зрителя свободно блуждает по всей поверхности картины, поэтому она отличается непревзойденным ощущением пространства – это открытая композиция. Но здесь есть и подводные камни: прямая линия горизонта может быстро провести взгляд от одного края картины к другому (и даже вывести за ее пределы), и человек не успеет рассмотреть корабль.

Между тем, расположив судно так, чтобы оно отчасти перекрывало горизонт (см. рис. 2), вы сможете дольше удерживать на нем внимание. Композиция останется по-прежнему открытой, однако теперь горизонт будет вести взгляд к паруснику, а не обходить его.

► Это очень открытая композиция с замечательным ощущением пространства. Но здесь нет того, что позволило бы удержать внимание зрителя. Непрерывная линия горизонта быстро ведет взгляд от края до края и выводит за пределы картины.

► Это полностью закрытая композиция. Деревья с обеих сторон не только перекрывают горизонт и не дают взгляду скользить к краям, но еще и закрывают верх неба и низ моря. Поэтому внимание надежно приковывается к паруснику.

◄ Поскольку здесь художник опустил горизонт, на картине появилось больше неба. Композиция – все еще открытая, осталось и чувство пространства, но горизонт прерывается парусником, который привлекает наше внимание.

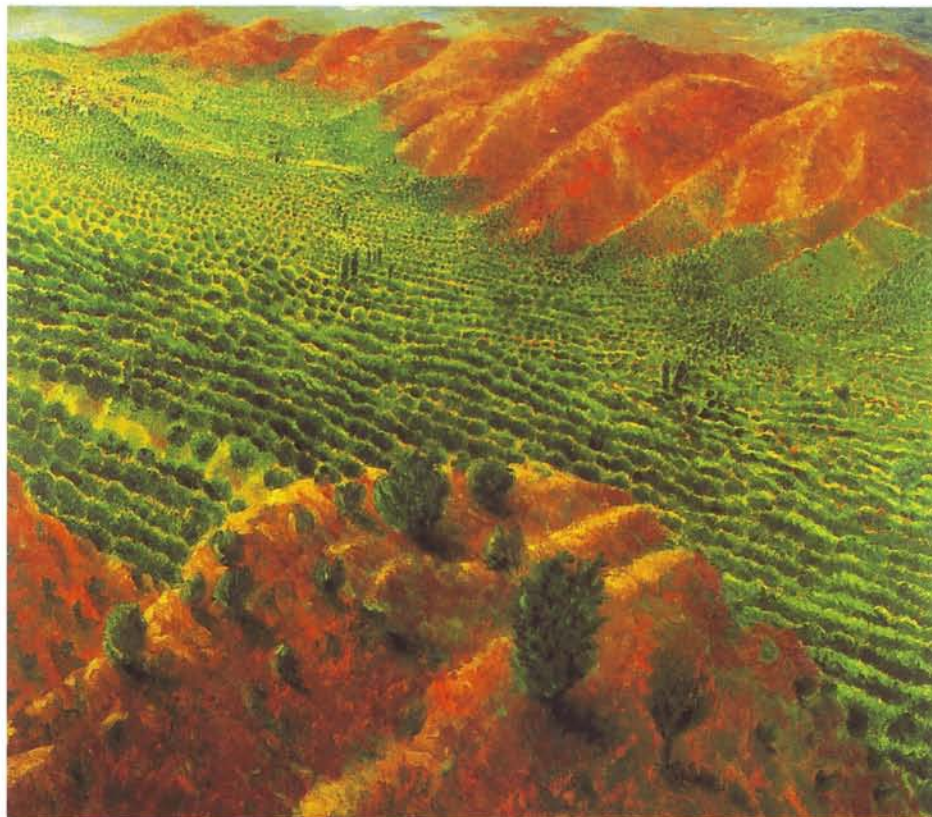
► Позволив поросшей лесом долине и дальним холмам выходить с обеих сторон за пределы полотна, художник передал бескрайность пейзажа. Ничто не отвлекает нас от созерцания этого вида, поэтому взгляд привольно скользит от одного края картины к другому.

Роберт Маклорин. „Их богатая земля“, 1991, масло, холст, частная коллекция.

▼ Высокие деревья перекрывают низкую линию горизонта, создавая замкнутое пространство и привлекая внимание к центру картины. Хотя деревья здесь преобладают, неброская игра света в кронах не позволяет им выглядеть огромными и подавляющими. Если бы деревьев не было, на полотне осталось бы только громадное всепоглощающее небо.

Сравните относительную интимность этого пейзажа с широкими открытыми пространствами предыдущего.

Жан-Батист-Камиль Коро. „Лунный свет у моря“, масло, холст, 374 x 253 мм.

Наконец, представьте себе тот же пейзаж, но с деревьями на первом плане и по обеим сторонам картины (см. рис. 3). В этом случае деревья перекрывают выход по линии горизонта и привлекают внимание к сюжету. Это закрытая, или ограниченная, композиция.

Многие сюжеты (например, интерьеры) закрыты по своей природе. В то же время пейзажи, как правило, требуют открытой композиции. Но даже в интерьере длинная стена или плинтус способны создать тот же эффект, что и линия горизонта на рис. 1, и вывести взгляд за пределы картины. А пейзаж, в свою очередь, может быть окаймлен деревьями, холмами или фонарными столбами.

Композиции большинства картин нельзя назвать ни полностью открытыми, ни полностью закрытыми. Одна сторона полотна может быть закрыта (скажем, деревом, холмом, человеком и пр.), а другая – открыта. В результате получается приятная композиция, которая приглашает взгляд прогуляться по поверхности картины, но не уводит его слишком далеко.

Умелое обращение с композицией

Попробуйте использовать принципы открытой и закрытой композиции в своих работах. Например, чтобы сделать пейзаж более просторным, можно убрать большие деревья. И наоборот, расположив двух людей лицом друг к другу по обеим сторонам холста, вы придадите картине интимный характер. (Если бы эти люди стояли с одной стороны полотна или смотрели куда-то вдаль, внимание зрителя отвлекалось бы от сюжета.) Рассматривайте как можно больше картин и старайтесь понять, каким образом художники использовали принципы открытой и закрытой композиции.

Знакомьтесь: коллаж

Термин „коллаж“ произошел от французского слова „клеить“. Клей – единственный предсказуемый элемент в этом удивительном творении, для которого подойдет буквально все!

Коллаж – это картина, созданная путем компоновки и приклеивания различных предметов (бумаги, ткани, бечевки и т. д.) к плоской поверхности. Для коллажа подойдет практически любой предмет, если он достаточно маленький, чтобы поместиться на бумаге, достаточно легкий и не портится со временем (например, сухие листья и цветы предпочтительнее свежих).

Одна из наиболее привлекательных сторон коллажа – свобода творчества. Коллаж может быть изобразительным, абстрактным, декоративным или и тем, и другим, и третьим. Участками коллажа можно дополнять традиционные работы, или создавать целую картину, или сочетать коллаж с красками, пастелью, цветными карандашами.

Работа с материалами – еще один привлекательный момент коллажа. Эта техника ближе к ручному труду, чем к изобразительному искусству. Творец коллажа использует различные предметы, ножницы и клей вместо кистей или карандашей (а также наряду с ними). Многие считают коллаж более доступным, чем рисование или живопись. Нетерпеливых художников привлекает также быстрота этой техники. Она позволяет творить смело, потому что не требует точности. Тех же, кто склонен подолгу возиться с работой, коллаж быстро отучит от этой привычки.

Как правило, коллажи отличаются непревзойденной непосредственностью. В самом деле, редко увидишь коллаж, который кажется вымученным! Тем не менее создание подобной работы требует определенных усилий. Бездумно выполненному коллажу не хватает силы воздействия. Посмотрите на коллажи Брака, Пикассо, Швиттерса, и вы убедитесь в том, что они были тщательно продуманы и скомпонованы.

Подбор материалов

Подбор материалов для коллажа – важная часть творческого процесса.

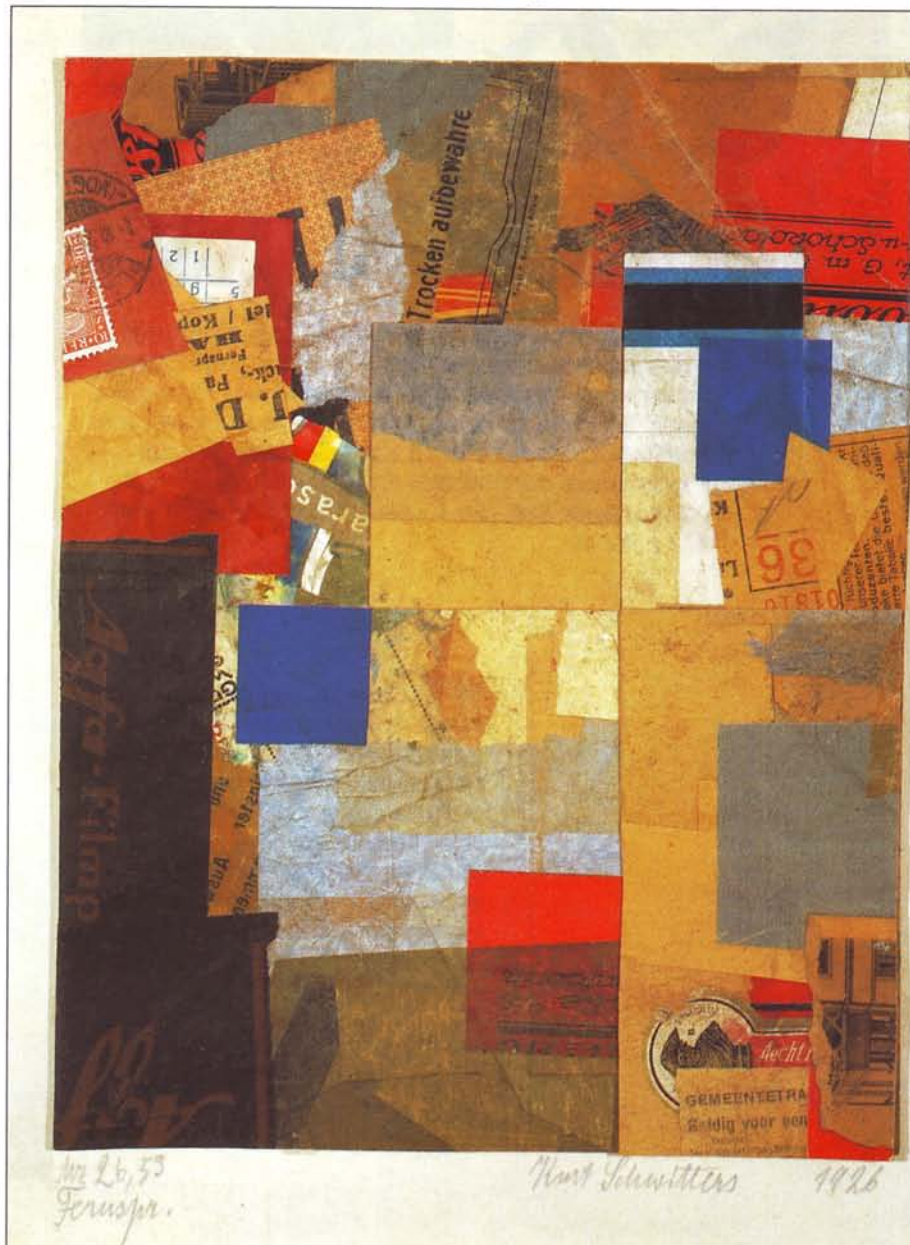
Некоторые предметы выбирают благодаря тому, что они изображают вещи буквально. Например, если вы хотите

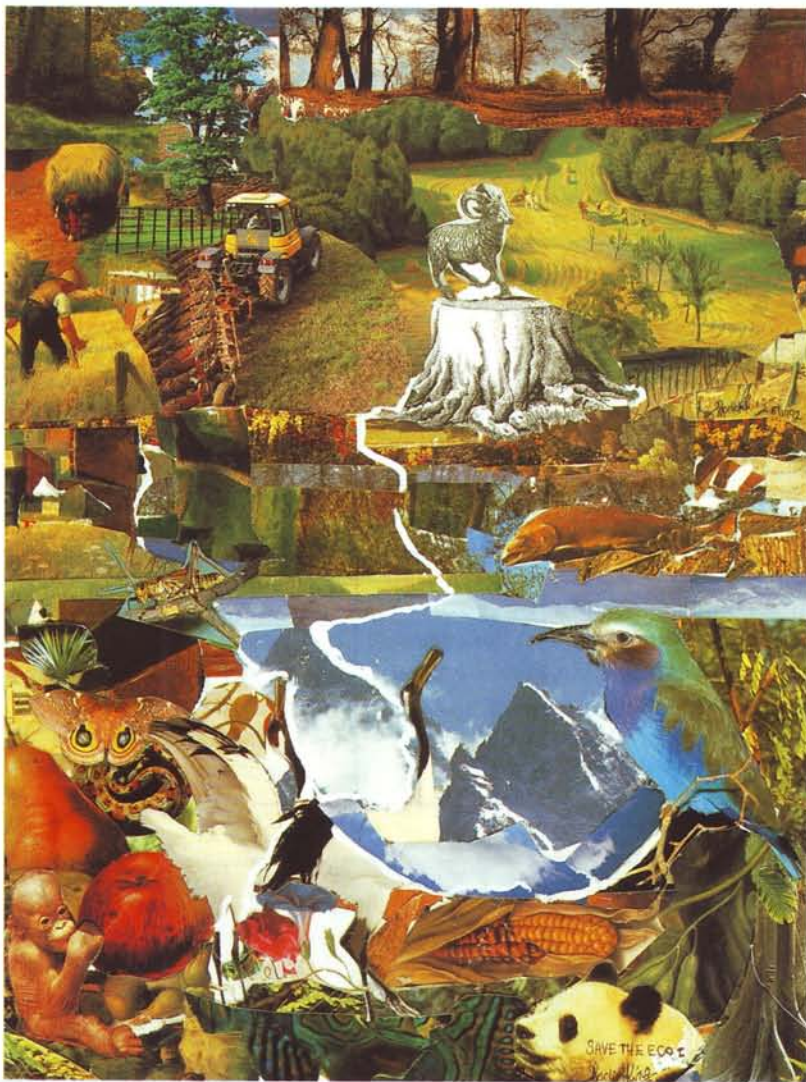
показать женщину, одетую в платье из какой-то особой ткани, почему бы не приклеить на картину именно эту ткань? И Пикассо (1881–1973), и Брак (1882–1963) использовали реальные предметы вроде газетных вырезок, плетеных изделий и веревок наряду с предметами иллюзорными – нарисованными.

Можно собирать предметы, которые вам что-то напоминают. Например, окрашенная гофрированная бумага может заменить рифленую крышу или желобчатую черепицу, а скомканные салфетки – листья или цветы.

▼ Курт Швиттерс создал множество замечательных коллажей из городского мусора. Здесь внимание художника сосредоточено на ограниченном количестве цветов. Скомканная фактурная и прозрачная бумага эффектно скомбинирована с печатными буквами.

Курт Швиттерс. „Fernspr. Mz.26, 53“, коллаж на бумаге, приклеенной к картону, 215 x 188 мм, ©DACS, 1995

▲ Монтаж — это еще один вид коллажа, когда фотографии и иллюстрации компонуют так, чтобы получилась новая картина. Как видите, это хороший способ для обстоятельного изучения тем и идей. Здесь художник рассмотрел темы экологии и времен года. Композиция хорошо уравновешена в плане цвета и содержания, и на нее просто интересно смотреть.

Филлис Горлик Кинг. „Эко 1“, монтаж, масляная краска, доска, 48,2 x 39,3 см.

► Работая над этой полуабстрактной, полуреалистической картиной, художник разрезал и наклеивал на основу собственноручно подготовленную бумагу, объединяя участки коллажа с участками, написанными кистью. Углы наклеенной бумаги подчеркивают движения рук ныряльщиков и придают работе динамизм и дополнительную энергию.

Стэн Смит. „Семейная звезда“, коллаж на картоне, 38 x 51 см.

Подбирая материалы для коллажа, художник часто руководствуется ассоциациями. Так, Курт Швитгерс (1887–1948) создавал удивительно красивые коллажи из мусора, найденного на улицах города.

Различные предметы, оставшиеся после какого-то события, тоже могут быть использованы для создания уникального коллажа.

Кроме того, можно собирать материалы, которые привлекли ваше внимание формой, цветом или фактурой. Заведите специальную коробку и складывайте туда все, что вам понравилось: куски оберточной бумаги, поздравительные открытки, записки, перья, лепестки цветов и осенние листья. Когда у вас появится свободное время, можете достать свои „сокровища“ и подумать над тем, как их скомпоновать.

Некоторые художники используют в коллажах бумагу, подготовленную собственноручно. Попробуйте создать на черновиках нужную фактуру с помощью кистей, мастихинов, зубных щеток или скомканной бумаги, а когда эти черновики высохнут, разорвите их и применяйте наряду с другими материалами для коллажа.

