

Хазэл Харрисон
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ТЕХНИК РИСУНКА

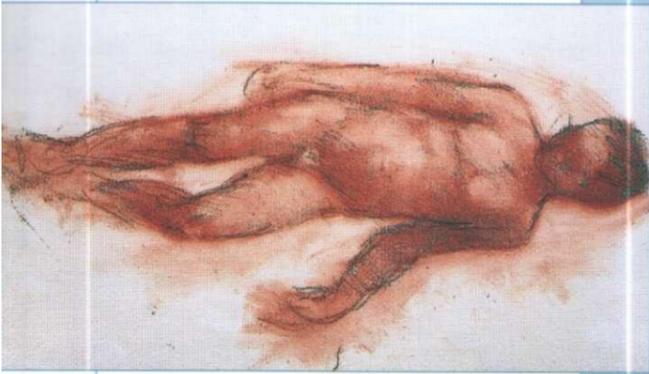
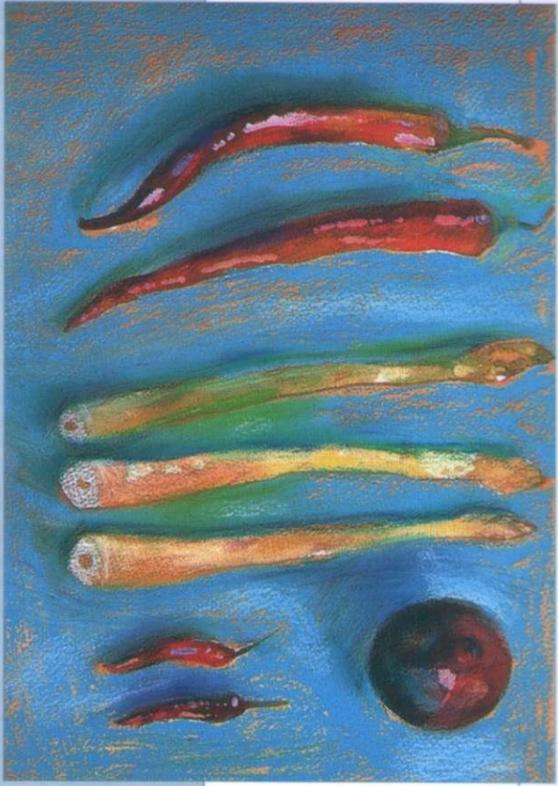
Подробный
иллюстрированный путеводитель
50 рисовальных техник

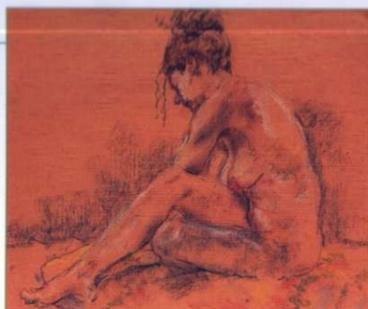
Астрель

Энциклопедия
ТЕХНИК РИСУНКА

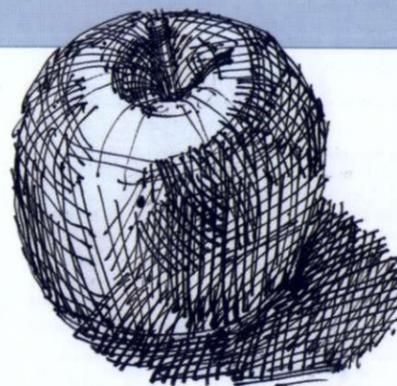

Энциклопедия
ТЕХНИК РИСУНКА

Хазэл Харрисон

Москва
АСТ · Астрель
2005

УДК 75(031)
ББК 85.14я2
Х21

Автор текста Хазл Харрисон
Редактор Паула Макмахон
Художественный редактор Салли Бонд
Фотографы Колин Боулинг, Пол Форрестер
Подбор иллюстраций Клаудиа Тэйт
Художественный руководитель Мойра Клинч
Издатель Пирс Спенс

Перевод с английского И. А. Сергеевой

Зав. редакцией А. Ю. Голосовская
Редактор В. Я. Гельман
Технический редактор Н. И. Духанина
Корректор И. Н. Мокина
Компьютерная верстка Б. А. Азарова

Впервые опубликовано в Великобритании в 2004 г.
Search Press Ltd., Wellwood, North Farm Road,
Tunbridge Wells, Kent TN2 3DR
© 2004 Quarto pic

© ООО «Издательство Астрель»,
издание на русском языке, 2005

ООО «Издательство Астрель»,
129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3а

ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 93

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

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, т.2
953004 - литература научная и производственная.

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

Все права защищены. Эта книга не может быть воспроизведена полностью или частично, ни в какой форме или каким-либо образом, электронным или механическим, включая фотокопирование, регистрацию, или любой системой хранения информации и поисковой системой, известной в настоящее время или той, которая будет изобретена в будущем, без предварительного разрешения правообладателя.

Настоящее издание представляет собой перевод оригинального английского издания «The Encyclopedia of drawing techniques»

ISBN 5-17- 030978-3 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-11331-0 (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 1-84448-019-4 (англ.)

СОДЕРЖАНИЕ

6 ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ

8 Методы рисования
10 Создание цвета
12 Выбор бумаги

ГЛАВА 1

14 **МОНОХРОМНЫЕ СРЕДСТВА**

КАРАНДАШИ И ГРАФИТ

16 Работа карандашом
17 Как держать карандаш
18 Комбинирование тонов

УГОЛЬ

20 Линейный рисунок
22 Тональный рисунок
23 Высветление

КОНТЭ

24 Мелки и карандаши
26 Работа на тонированной бумаге

ПЕРО И ЧЕРНИЛА

28 Инструменты для рисования
30 Линия и тон

КИСТЬ И ЧЕРНИЛА

32 Рисунок кистью
34 Рисунок пятнами

БЕЛОЕ НА ЧЕРНОМ

36 Процарапывание

ГЛАВА 2

38 **ЦВЕТОВЫЕ СРЕДСТВА**

ПАСТЕЛИ

40 Рисунок пастелью
42 Смешивание и цветовые смеси
44 Цвет бумаги
46 Виньетирование
48 Фактура бумаги
50 Внесение исправлений
52 Увлажнение кистью

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ

54 Применение
55 Наложение цветов
56 Смешивание с растворителем
58 Сграффито

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

60 Выбор карандашей
62 Создание цвета и тона
64 Выбор бумаги
65 Прозрачные поверхности
66 Смешивание
67 Выглаживание
68 Стирание
69 Разбивка на квадраты
70 Фроттаж
72 Вдавливание
74 Водорастворимые карандаши
75 Линия и отмывка

ЦВЕТНЫЕ ЧЕРНИЛА

76 Чернила и маркеры
78 Наложение цветов

ГЛАВА 3

80 СМЕШАННЫЕ ТЕХНИКИ

ЛИНИЯ И ОТМЫВКА

- 82 Перо и отмывка
- 84 Карандаш и акварель
- 86 Акварель и цветные карандаши
- 88 Акварель и пастель

МЕТОДИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

- 90 Маскирующая жидкость
- 91 Клейкая лента
- 92 Сопротивление воска/масла
- 94 Масляная пастель и чернила

НЕОБЫЧНЫЕ МЕТОДИКИ

- 96 Промывка
- 98 Чернила и отбеливатель
- 99 Контэ и масляная палочка

КОЛЛАЖ

- 100 Рисование поверх бумажных форм
- 102 Работа с порванной бумагой

ДОМАШНЯЯ ПЕЧАТЬ

- 104 Ручная монотипия
- 106 Цветная монотипия

ГЛАВА 4

108 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

ОСНОВЫ

- 110 Инструменты и материалы
- 112 Техники рисунка и живописи

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- 114 Фильтры и эффекты
- 116 Уровни и выборы
- 118 Работа с фотографиями

ГЛАВА 5

122 ТЕМЫ

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ

- 124 Композиция
- 126 Ведение альбома
- 128 Выбор техники

ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА

- 130 Вес и равновесие
- 132 Сидящие и наклонные фигуры
- 134 Одетые фигуры
- 136 Портреты

СЕЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ И ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

- 138 Композиция в пейзаже
- 140 Деревья
- 142 Детали пейзажа
- 144 Здания

НАТЮРМОРТ И ИНТЕРЬЕР

- 146 Композиция
- 148 Интерьер как натюрморт
- 150 Цветочный натюрморт

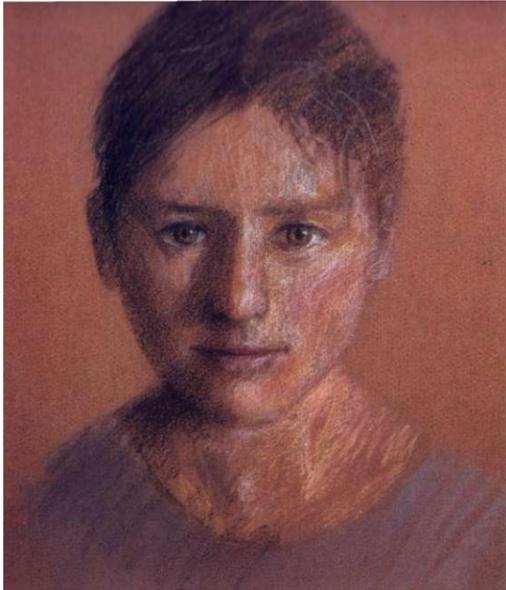
ПРИРОДА

- 152 Растения и цветы
- 154 Животные и птицы

156 УКАЗАТЕЛЬ

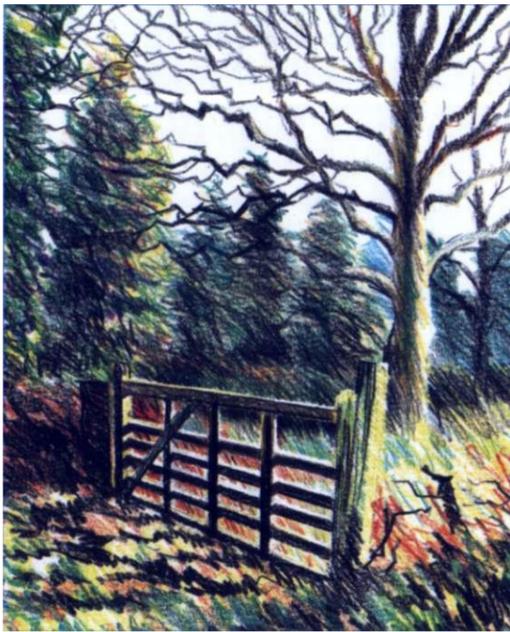
160 БЛАГОДАРНОСТИ

*Для примера: портрет
пастелью с использованием
методики виньетирования,
см. страницы 46—47.*

*Для примера: рисунок
цветными карандашами,
см. страницы 62—63.*

Серьезный анализ и доскональное знание технических приемов сами по себе еще не гарантируют создание великого произведения искусства; они неизбежно должны быть подчинены личному видению автора. Однако просто видеть не достаточно: вы можете точно представлять, что хотите выразить своим рисунком, но испытываете трудности из-за того, что вам сложно найти изобразительные средства, более всего подходящие для воплощения замысла. Экспериментирование с различными техниками поможет освободиться от сомнений, по-новому взглянуть на окружающие вас вещи и расширить свои способности к рисованию. Если раньше, например, ваши рисунки были ограничены в основном техникой карандашного наброска, то со временем вы можете обнаружить, что более широкий подход или смешанные экспериментальные техники предоставляют неизмеримо большие возможности.

ВВЕДЕНИЕ

Для примера: мягкие пастели с пастельными карандашами, см. страницы 42–43.

Для примера: рисование чернильными пятнами, см. страницы 34–35.

Для примера: процарапывание масляной пастели, см. страницы 58–59.

Энциклопедия техник рисунка» предоставляет широкую палитру идей, способных не только заинтересовать, но и расширить ваши представления о техниках рисования. Она состоит из четырех разделов - «Монохромные средства», «Цветовые средства», «Смешанные техники» и «Компьютерная графика», - группирующих техники таким образом, чтобы легче было подходить к их изучению. Каждый прием снабжен последовательными иллюстрациями профессиональных художников. Книга содержит тематические страницы - галерею законченных работ, демонстрирующих многообразие методов и способов изображения широкого круга объектов.

Попробуйте поработать с максимально возможным количеством методик или, перелистывая страницы, остановитесь на какой-либо одной, показавшейся наиболее привлекательной. Книга несет в себе множество сведений, что позволит как расширить свой художественный арсенал, так и просто потренироваться на какой-либо методике. Но не забывайте, что именно ваше видение придаст рисункам неповторимость и индивидуальность; поэтому используйте иллюстрации, помещенные в книге, в качестве трамплина для полета творческих устремлений, а не просто как шаблон для копирования. Хотя повторное воспроизведение можно считать вполне приемлемым методом получения первичных навыков, это всего лишь врата в волшебное царство истинного мастерства, путешествуя по которому, вы создадите собственный способ изображения. И тут вас ждет огромное наслаждение и удовлетворение от конечного результата. Создание произведений искусства - непрерывный процесс выхода за рамки обыденного, и мы надеемся, что эта книга поможет вам смело двигаться вперед на пути познания волнующего мира изобразительного искусства.

МЕТОДЫ РИСОВАНИЯ

Методики, характеризующие отдельные изобразительные средства, описаны в соответствующих разделах основной части книги; на этих же страницах рассмотрим методы, которые являются общими для большинства рисовальных техник, такие как использование линии и способы создания градации тонов.

Самый очевидный способ отобразить в рисунке свет, оттенок и форму - это использовать метод растушевки, градуируя тона от светлого до темного. Выполнить это несложно, перемещая кончик карандаша или пера равномерно зигзагами поперек бумаги, постепенно добиваясь более плотного тона; можно делать более свободные хаотичные линии или использовать штриховку и/или перекрестную штриховку.

Штриховка выполняется путем нанесения ряда параллельных линий, располагающихся в одном направлении. В перекрестной штриховке каждый последующий ряд линий наносится в направлении, противоположном предыдущему. Штриховка не должна быть слишком ровной и механической - допускается наносить линии достаточно свободно с целью передать фактуру, так же как форму.

Форма может также быть выражена линией путем варьирования силы нажима и толщины, как бы «приглушая» одни элементы очертания и «подчеркивая» другие. Этот метод немного сложнее, чем растушевка, но приложенные усилия окупаются, поскольку данный прием не

только повышает качество рисунка, но и заостряет ваши наблюдательные навыки.

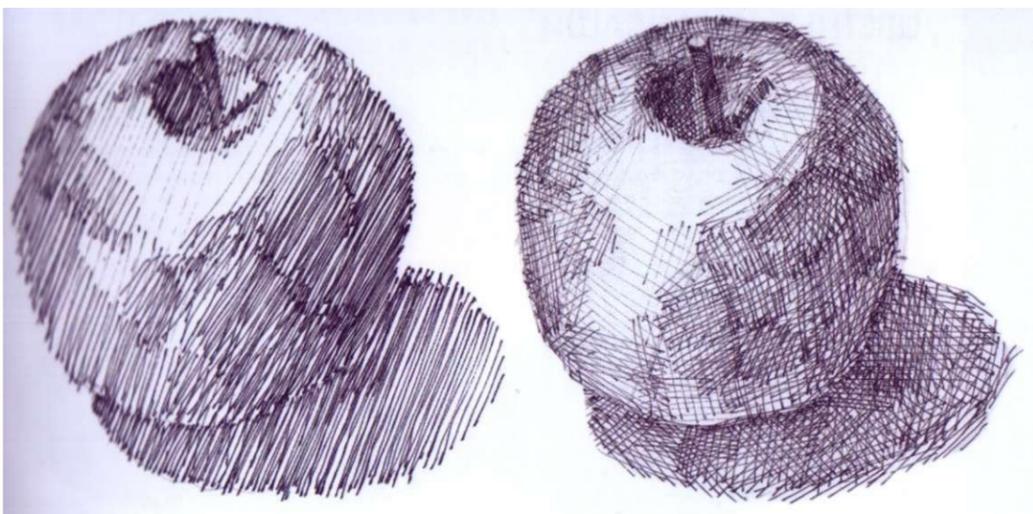
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Используя технику как обычной, так и перекрестной штриховки, вы обнаружите, что чем чаще линии, тем глубже тон.

При растушевке средними или мягкими графитными карандашами диапазон тонов достигается достаточно быстро. Уголь также подходит, поскольку его можно растирать и смешивать пальцем.

Хаотичная штриховка шариковой ручкой дает энергичный линейный эффект.

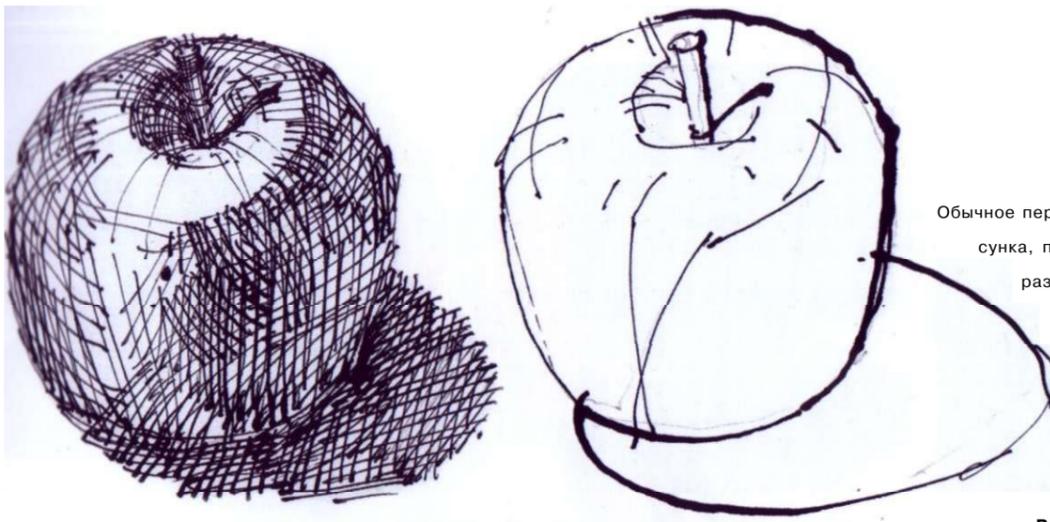
Классическая диагональная штриховка выполняется с помощью пера; в этом рисунке использовался тонкий фломастер.

Тонирование здесь выполнено обычной и перекрестной штриховкой, линии наносились в различных направлениях. Также использовался тонкий фломастер.

Мишель ГЭРИ СЕДУ

В этом выразительном рисунке, выполненном угольным карандашом на тонированной бумаге, происходит сочетание темно-серых оттенков, а отдельные черты лица подчеркиваются благодаря использованию белого мела.

А здесь для нанесения линий в точном соответствии с формой использовалось обычное перо. Это не лучший инструмент для тонального рисунка, поскольку требует частой подзарядки.

Обычное перо идеально для линейного рисунка, поскольку может создавать линии различной толщины от самой тонкой до толстой. Обратите внимание, как форма передается более толстыми линиями на одной стороне плода.

В ДОПОЛНЕНИЕ

- КАРАНДАШИ И ГРАФИТ:
- КОМБИНИРОВАНИЕ ТОНОВ 18
- ПЕРО И ЧЕРНИЛА:
- ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ 28
- ПЕРО И ЧЕРНИЛА: ЛИНИЯ И ТОН 30

СОЗДАНИЕ ЦВЕТА

Полнота цвета может быть получена точно таким же способом, как полнота тона в монохромном рисунке - растушевкой, обычной штриховкой и перекрестной штриховкой. Эти методики подходят для работы цветным карандашом, поскольку по существу он является линейным средством в отличие от пастели, которая позволяет цветам распространяться по поверхности рисунка как в живописи.

Чтобы сделать тон цвета более глубоким, вы можете просто добавить еще один слой тем же карандашом, увеличивая на него давление, или работать поверх предыдущего слоя более темным оттенком. Налагая один цвет на другой, вы можете сделать намного больше, чем просто создать тон - цвета могут быть смешаны и скорректированы непосредственно на поверхности бумаги. Рассмотрим очевидный пример: зеленый может быть получен наложением синего по желтому, и это можно продолжать и дальше, накладывая сверху другие цвета. Если штрихи будут сохранены относительно легкими, то один цвет будет просвечивать через другой, все еще «читаясь» как одна область цвета. Подобное явление известно как оптическое смешивание. Такой прием часто использовали импрессионисты, правда, с помощью масляных красок.

Эти методы вполне применимы и для рисования пастельными карандашами, масляными пастелями и мягкими пастелями.

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

Глубина тона в более темных областях была создана просто увеличением давления на карандаш.

Здесь тон был создан наложением более темных оттенков на более светлые, а также добавлением черного на теневой стороне яблока.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Работая мягкими пастелями, вы можете использовать их пластичность, порошкообразную структуру и смешивать цвета, растирая их вместе пальцем или тряпочкой.

Цветные карандаши

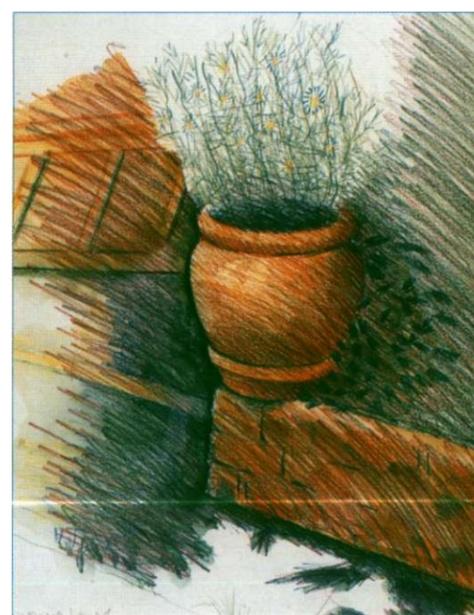
Этот живой рисунок иллюстрирует принцип оптического смешения со свободной перекрестной штриховкой, не затеняющей основные цвета.

ПАСТЕЛЬ

В этом рисунке пастельными карандашами области насыщенного цвета контрастируют с легкой штриховкой, которая позволяет основному цвету просвечивать сквозь верхний слой.

Этот рисунок выполнен мягкой пастелью. Цвета были нанесены большими массами и затем растерты по поверхности для создания смягчающего эффекта.

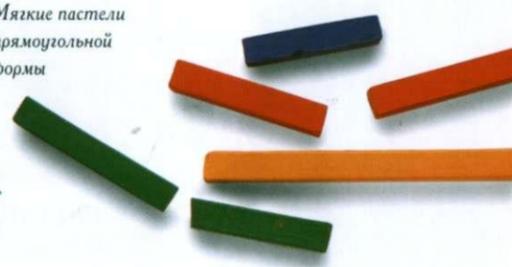
САРА ХЭЙУОРД ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРШОК
Направление штрихов может использоваться как для построения формы, так и для создания композиции. В этом рисунке цветными карандашами диагональная штриховка используется для контрастирования с вертикалями и горизонталями.

Короткие штрихи были сделаны обломками мягкой пастели и оставлены несмешанными. Для достижения более насыщенных цветов использовалось весьма сильное надавливание.

Для этого рисунка масляной пастелью художник использовал тот же самый метод оптического смешения, как и в примере с цветными карандашами на предыдущей странице.

Мягкие пастели
прямоугольной
формы

В ДОПОЛНЕНИЕ

ПАСТЕЛИ: СМЕШИВАНИЕ И ЦВЕТОВЫЕ СМЕСИ 42

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ: НАЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 55

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ:

СОЗДАНИЕ ЦВЕТА И ТОНА 62

ВЫБОР БУМАГИ

Для нанесения рисунка доступно широкое разнообразие материалов, хотя чаще всего используется белая рисовальная бумага. Она имеет гладкую поверхность и подходит для большинства техник, исключая применение пастели, которая требует, чтобы «зерно» или фактура фиксировали ее мягкий, меловой пигмент. Однако художники нередко выбирают фактурную поверхность и для других методик рисования, например, цветными карандашами или углем, поскольку зерно разбивает штрихи или области тона, создавая привлекательный эффект «излома» и добавляя выразительности изображению. Еще одно практическое преимущество фактурной бумаги, предназначенной специально для работы с цветом, состоит в том, что она позволяет накладывать

большее количество слоев цвета. Если вы работаете на слишком гладкой поверхности с большим нажимом, бумага быстро затирается, «сопротивляясь» дальнейшим наложениям цвета. Работая с акварельной или пастельной бумагой, практически невозможно полностью забить зерно бумаги, так что поверхность остается пригодной для нанесения последующих слоев.

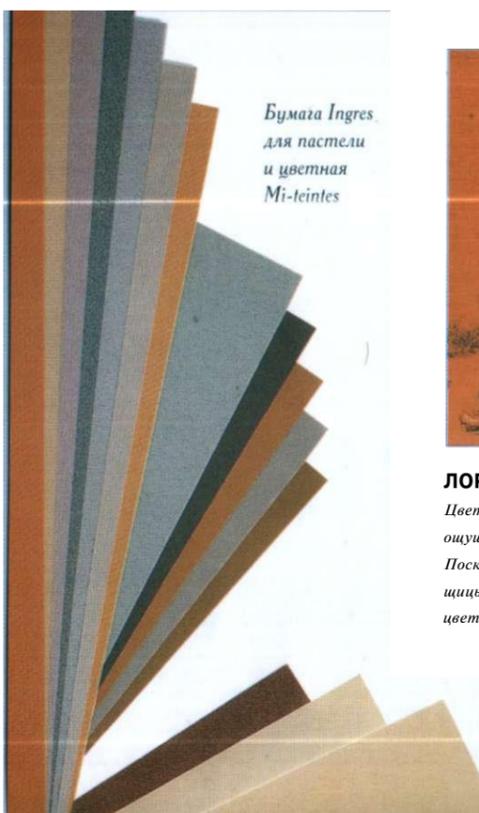
В некоторых случаях цвет бумаги также имеет немаловажное значение. Бумага для пастели, которая также может использоваться для работы цветными карандашами, выпускается в широком диапазоне цветов от нейтральных коричневых и серых до ярких оттенков. Выбирая бумагу, которая контрастирует с доминирующим цветом в рисунке, вы можете использовать взаимодействие про-

тивоположностей, в то время как бумага, которая сливается с главным цветом, позволяет оставлять области поверхности нетронутыми.

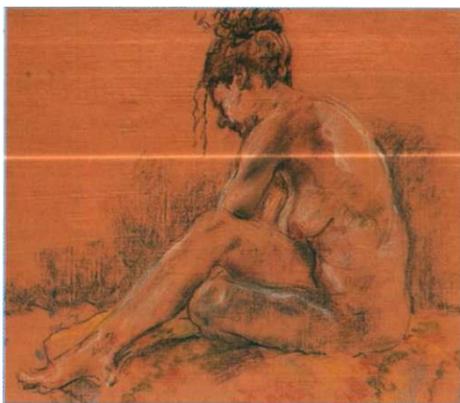
Если вы используете любую из методик, включающую жидкие материалы, такие как акварель или чернила и отмывка, то лучше было бы натянуть бумагу, чтобы предотвратить ее деформацию. Намочите бумажный лист, затем поместите его на чертежную доску и прикрепите липкой лентой по краям.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Натянуть бумагу весьма просто, но требуется время для ее высыхания, так что не забудьте сделать это заранее за несколько часов.

Бумага Ingres для пастели и цветная Mi-teintes

ЛОРНА МАРШ - ЭСКИЗ ОБНАЖЕННОЙ

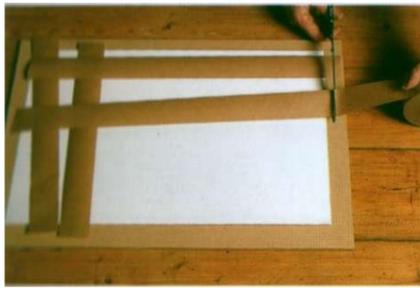
Цвет бумаги придает этому пастельному рисунку ощущение теплоты и служит практической цели. Поскольку бумага соответствует цвету тела натурщи, художница смогла ограничить использование цвета, лишь слегка наметив фигуру контуром и областями едва различимого тонирования.

Специальные бумаги для пастели: пастельная художественная наждачная бумага, бархатная бумага и пастельный картон

Выбор альбомов с рисовальной бумагой

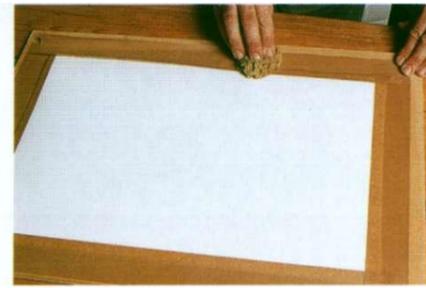
НАТЯГИВАНИЕ БУМАГИ

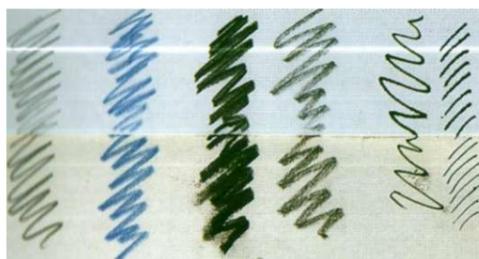
1 Отрежьте клейкую ленту нужной длины до увлажнения ее или бумаги.

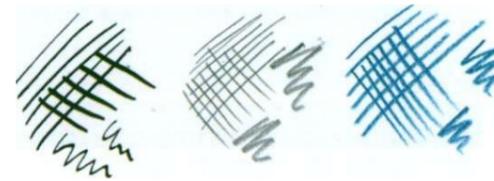
2 Увлажните бумагу с обеих сторон губкой (или быстро замочите в любой емкости или ванне).

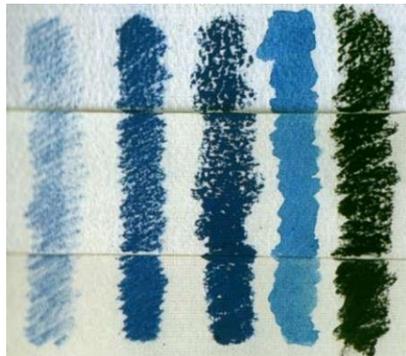
3 Намочите липкую сторону ленты, затем переверните ее и приклейте вдоль краев бумаги, разглаживая губкой. Оставьте для высыхания естественным путем.

Следы, оставленные на гладкой бумаге (слева направо): карандаш 3В, цветной карандаш, ивовый угольный карандаш, угольный карандаш, перо с чернилами. Наверху — слегка бликующая поверхность, внизу — стандартная рисовальная бумага.

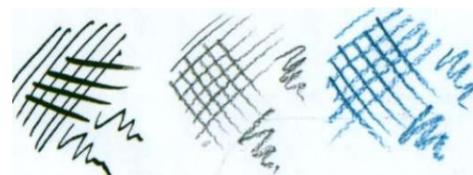
Слева направо: следы пера с чернилами, графитного карандаша и цветного карандаша на гладкой рисовальной бумаге

Следы, оставленные цветным карандашом, пастельным карандашом, масляной пастелью, цветными чернилами и угольным карандашом на трех типах бумаги. Сверху вниз: грубая, средняя (СР), гладкая (Hewlett-Packard = НР) для акварели.

Мягкий пастельный и обычный пастельный карандаши создают различные тона на разных типах бумаги для пастели Ingres и Mi-teintes.

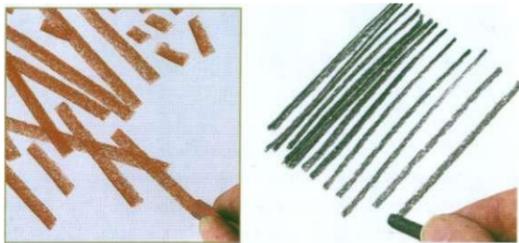
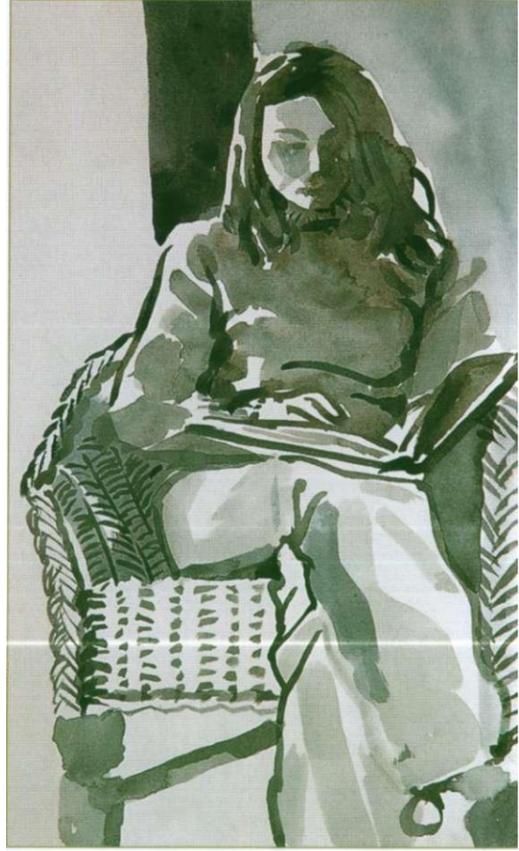
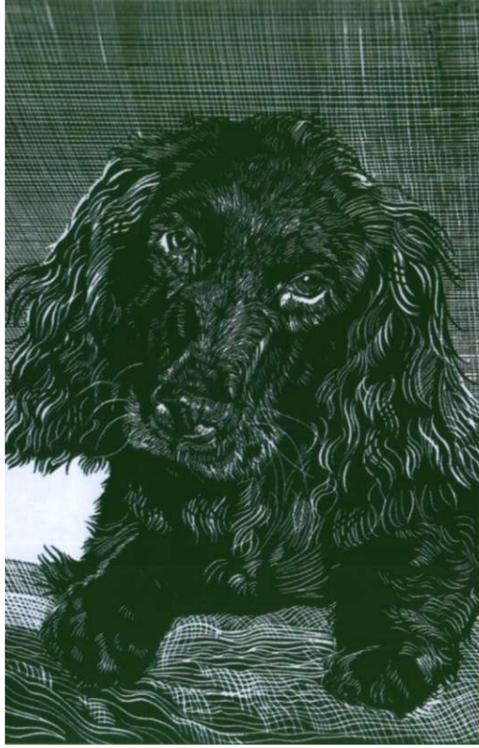

Слева направо: следы пера с чернилами, графитного карандаша и цветного карандаша на фактурной бумаге для акварели

В ДОПОЛНЕНИЕ

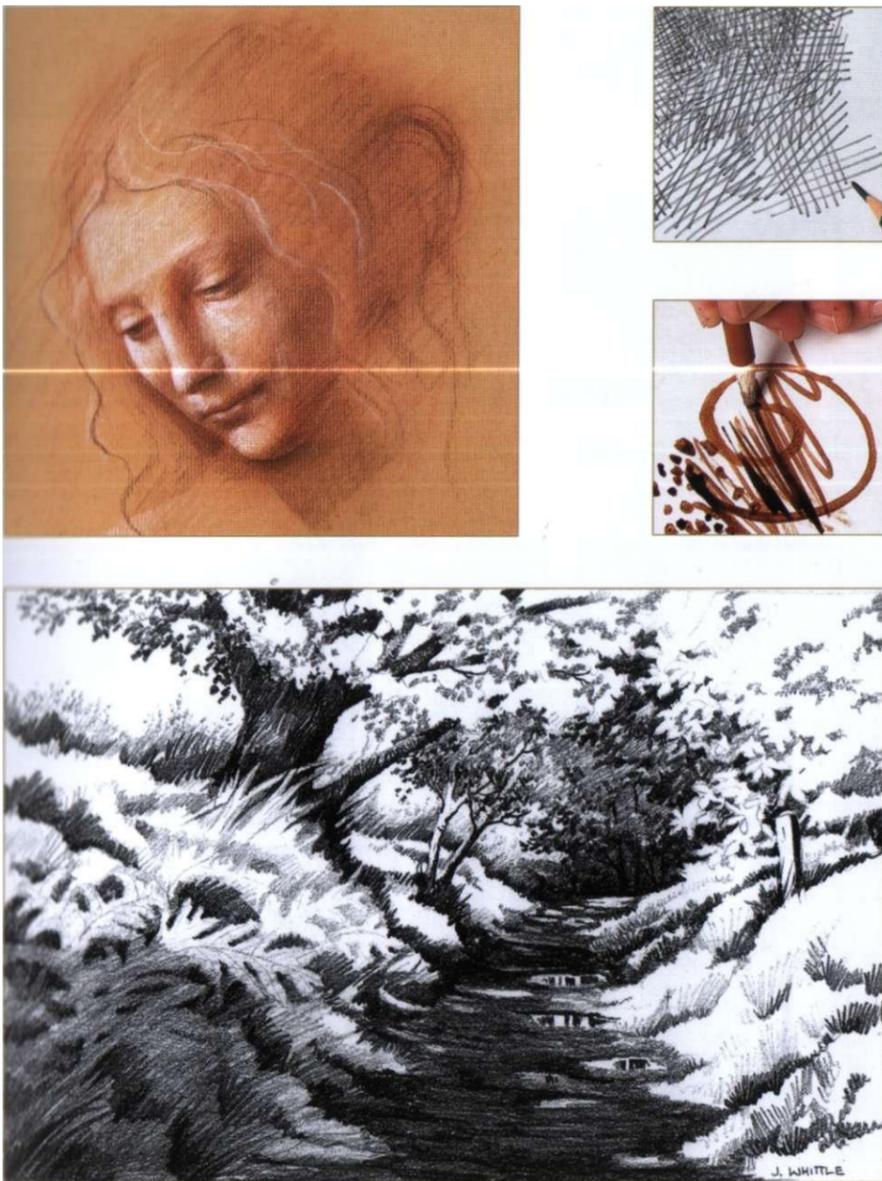
ПАСТЕЛИ: ЦВЕТ БУМАГИ 44

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: ВЫБОР БУМАГИ 64

МОНОХРОМНЫЕ СРЕДСТВА

ГЛАВА 1

Вы познакомитесь в этой главе с широким диапазоном техник, связанных с основными инструментами для создания рисунка, от обычных и угольных карандашей до перьев с чернилами. Многие из представленных методов, например, применяемые для создания глубины и тона, вполне могут быть использованы для работы с цветом; однако подобные навыки рисунка вырабатываются постепенно. Начните с монохромных, одноцветных рисунков, и вы создадите прочную базу для двух жизненно важных аспектов ремесла художника - анализа и использования тона, и эффективного использования линии.

РАЗДЕЛЫ

КАРАНДАШ И И ГРАФИТ:

- Как держать карандаш 17
- Комбинирование тонов 18

УГОЛЬ:

- Линейный рисунок 20
- Тональный рисунок 22
- Высветление 23

КОНТЭ:

- Мелки и карандаши 24
- Работа на тонированной бумаге 26

ПЕРО И ЧЕРНИЛА:

- Инструменты для рисования 28
- Линия и тон 30

КИСТЬ И ЧЕРНИЛА:

- Рисунок кистью 32
- Рисунок пятнами 34

БЕЛЫЙ НА ЧЕРНОМ:

- Процарапывание 36

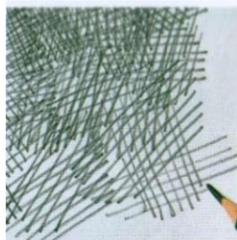
КАРАНДАШИ И ГРАФИТ

Работа карандашом

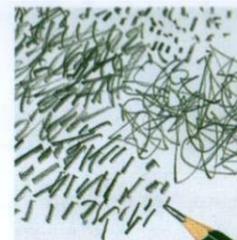
Когда графитные карандаши, которые мы используем и сегодня, впервые появились в конце XVII столетия, то их с восторгом встретили художники всего мира, а «деловые люди» того времени стали вкладывать большие деньги в их производство. Легко понять почему, поскольку графитные карандаши являются, возможно, самыми универсальными из всех средств рисования, способными создавать как почти бесконечные варианты линий, так и участки плотного тона, варьируя количество необходимых штриховок и теней.

Карандаши выпускаются различной степени твердости от твердых (4H - к H) до мягких (HB - 9B). Твердые главным образом используются чертежниками и имеют ограниченное применение у художников, поскольку производят слабые, царапающие линии. HB и B карандаши, являющиеся самыми твердыми в мягком диапазоне, хорошо зарекомендовали себя в обычной и перекрестной штриховках, поскольку производят ясные, чистые линии и меньше пачкают в отличие от очень мягких карандашей; однако последние идеальны для того, чтобы создать участки плотного тона от темного серого до почти черного.

Стандартные карандаши представляют собой графитовые стержни в оболочке из древесины; выпускается и чистый графит в виде толстых стержней без внешнего покрытия. Графитовые стержни подобно карандашам также имеют различную степень твердости. Они являются идеальными для рисунков, в которых акцент смещен в сторону тона, а не линии. Вы можете покрыть большие участки очень быстро при использовании боковой стороны стержня, разделив его в случае необходимости на две или три части.

Перекрестная штриховка карандашом

Короткие штрихи, пунктирные и хаотичные линии, выполненные карандашом

Диапазон графитных карандашей

Штрихи боковой стороной графитового стержня

Штрихи графита на сильно фактурной бумаге

Различные типы графитовых стержней

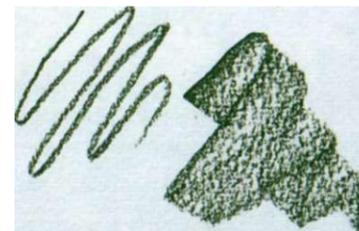
Следы кончика и боковой стороны графитового стержня на бумаге для рисования

Следы кончика и боковой стороны графитового стержня на бумаге для пастели

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Графит можно использовать для рисования на любой бумаге; так что попробуйте поработать и на такой сильно фактурной поверхности, как пастельная бумага. Здесь можно достичь весьма интересных эффектов.

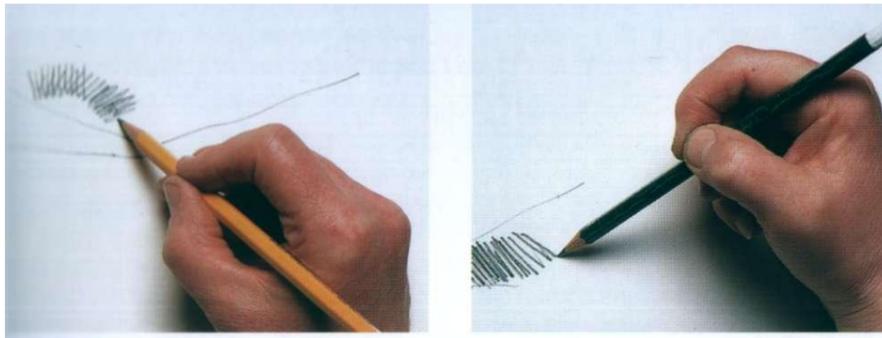

Следы кончика и боковой стороны графитового стержня на бумаге для акварели

Как держать карандаш

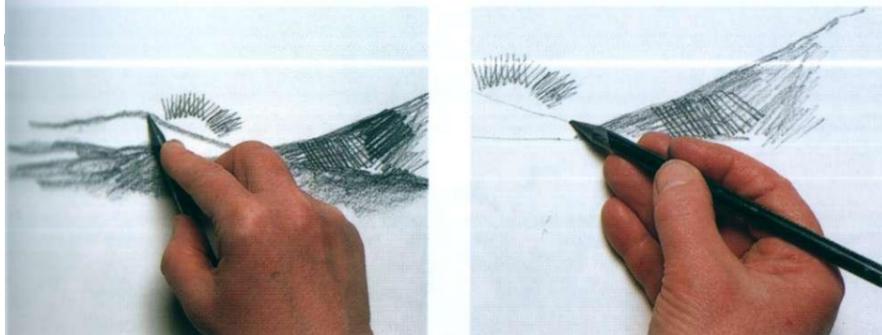
Поскольку письмо и рисунок - схожие действия, большинство из нас находит естественным держать карандаш таким же образом, как и ручку, захватив его около основания и твердо удерживая между большим и первыми двумя пальцами. Подобный захват дает максимальную степень управления и идеален для скрупулезной работы - точной и перекрестной штриховки, но может привести к напряженным и маловыразительным рисункам.

Стоит экспериментировать с различными приемами как в работе цветными карандашами, так и графитом. Например, удерживание карандаша дальше от конца дает возможность придать рисунку большую выразительность. Это является самым удобным способом, когда вы стоите у мольберта и рисуете более или менее вытянутой рукой. Чтобы произвести плотное затенение или энергичную линию, попробуйте поместить указательный палец на стержень сверху и прижать его конец к бумаге. Еще одной разновидностью, полезной как для затенения, так и для проведения плотной толстой линии, является обратный захват, когда карандаш удерживается кистью руки и вы надавливаете большим пальцем и делаете короткие движения всей рукой.

Стандартный захват

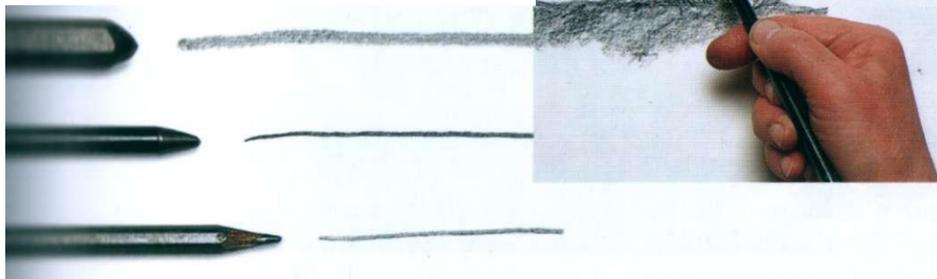
Карандашный захват, как при письме. Обеспечивает самую высокую степень контроля. Более высокий захват позволяет работать более свободно.

Надавливание указательным пальцем сверху позволяет увеличить нажим.

В этом обратном захвате карандаш находится между большим и первыми двумя пальцами.

Еще один способ обратного захвата. В этом случае перемещения кончика карандаша ограничены, и при работе требуется движение всей кисти.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ: МЕТОДЫ РИСОВАНИЯ 8

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: СОЗДАНИЕ ЦВЕТА И ТОНА 62

КАРАНДАШИ И ГРАФИТ

Комбинирование тонов

Графитные карандаши варьируются от твердых до очень мягких, и вы можете создать диапазон тонов в рисунке, используя эти физические различия. Можно создавать диапазон тонов с помощью всего лишь одного карандаша (например, 2В или 3В) путем изменения силы давления на бумагу, поскольку вы работаете от светлого к темному. Но всегда существуют как опасность создания более темных оттенков, чем требуется, так и трудность достижения необходимой плотности черного в самых темных областях.

Этот метод главным образом используется для закон-

ченных рисунков карандашом, а не для быстрых зарисовок или эскизов, но он также полезен для создания набросков, цель которых - наметить тональную структуру живописи или цветного рисунка. Важно установить главное равновесие тонов в самом начале и решить, какие области следует оставить белыми. Вы можете исправить тон в процессе работы, стирая слой в светлых областях и накладывая слои мягким карандашом в более темных; но остерегайтесь слишком большого стирания, поскольку это может поставить под угрозу качество линии и размыть важные очертания.

Диапазон карандашей, которые вы выберете, будет зависеть от темы и того, как вы желаете интерпретировать ее; однако, в целом, следует начинать с довольно твердого карандаша, типа НВ, постепенно переходя к 6В или даже 9В. Желательно начинать сверху и по мере работы спускаться вниз, чтобы избежать загрязнения.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если вам нужно сделать изменения сверху рисунка уже после того, как основание нарисовано, подложите под руку кусок чистой бумаги - мягкие карандаши очень легко пачкают бумагу.

СОЗДАНИЕ ЗАКОНЧЕННОГО РИСУНКА

1 Выполняя набросок рисунка, чтобы определить композицию и основные очертания, мастер начинает растушевку с карандаша НВ, нанося направленные штрихи, чтобы обозначить листву и траву. Она работает слева направо, чтобы избежать загрязнения (измените направление на противоположное, если вы левша). Дерево справа нужно оставить в основном белым, поэтому она изображает только контуры листьев и легкие тени вокруг них.

2 Теперь художница переходит на карандаш 3В и слегка оттеняет большой ствол дерева, оставляя белые группы листвы. Темные тоны на заднем плане созданы карандашом 4В и немного более сильным надавливанием с помощью маленьких, волнистых штрихов, которые обычно используются для изображения листвы.

3 Первый тон на переднем плане положен с карандашом HB, создающим тени вокруг очертаний папоротника, групп листвы и луж на дорожке. Затем фоновые деревья затемнены карандашами в пределах 5В к 9В.

4 Теперь необходимо сбалансировать тона, привнеся еще немного темного в передний план. Карандаш 3В используется, чтобы усилить тени поперек дорожки и участки среднего тона вокруг групп листвы и папоротников.

5 На заключительных стадиях используется карандаш 9В, чтобы сделать некоторые тональные корректировки: затемняя участок в конце дорожки, усиливая основную тень и выделяя столбик справа, чтобы связать обе стороны аллеи. Для создания луж, в нескольких белых участках на правой стороне дорожки были нарисованы маленькие линейные отражения, в то время как другие светлые участки были ликвидированы, чтобы избежать эффекта перегруженности.

В ДОПОЛНЕНИЕ

Карандаши и графит:
как держать карандаш 17

Цветные карандаши: выбор карандашей 60

УГОЛЬ Линейный рисунок

Уголь, представляющий собой просто обуглившуюся древесину, является одним из самых древних из всех инструментов для рисунка, оставаясь популярным на протяжении многих столетий. Его обычно изготавливают из ивы, но иногда из виноградной лозы и продают в виде палочек различной толщины и степени мягкости. Уголь - очень «милосердное» средство, поскольку его мягкая, пачкающая структура позволяет легко стереть ошибки. Для это достаточно просто смести следы угля с бумаги. Его часто рекомендует новичкам для рисования на стадии начального обучения.

В настоящее время он чаще всего используется для тональных рисунков, или комбинаций линий и тона, но является одинаково приемлемым для более линейных подходов. Рисунки углем можно создавать таким же образом, как и рисунки карандашом. Чаще всего используют такие методы, как обычная и перекрестная штриховки, и открытая растушевка. В прошлом это были обычные способы работы. Для подобных типов рисунка тонкие палочки угля ивы - лучший выбор; можете пробовать также угольные карандаши - стержни спрессованного древесного угля, находящиеся в оболочке из древесины (как графитные карандаши). Они более твердые, чем обычные палочки, а одно из их преимуществ в том, что ваши руки и бумага остаются чистыми в течение все-

го времени работы. Единственный недостаток использования угольного карандаша состоит в том, что его не так просто стереть, поскольку он изготовлен из порошкообразного древесного угля со связующим наполнителем.

Гладкие виды бумаги являются лучшими для спрессованного древесного угля, но для палочек угля ивы больше подходит фактурная поверхность. Например, пастельная бумага имеет достаточный «захват», чтобы удерживать порошкообразное вещество, все еще делая возможным стирание, и зерно бумаги немного разбивает штрихи, делая рисунок более интересным.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГОЛЬНЫХ КАРАНДАШЕЙ

1 Художник начал с наброска формы головы и черт лица, и теперь рисует строгую вертикаль, чтобы показать падение тяжелых, прямых волос. Он работает на цветной фактурной бумаге, способной крепко держать уголь, что в свою очередь позволяет художнику добавить блики на заключительных стадиях.

Тонирование обеспечивается легкой растушевкой с использованием направленных штрихов в соответствии с очертаниями. Обратите внимание, что бумага создает свой собственный линейный рисунок, делая произведение

4 После более тщательной прорисовки волос и насыщения тени около лица, комбинацией вертикальных и диагональных штрихов разграничивается одежда.

При подготовке к большому объему линейной работы угольный карандаш следует заострить на кусочке наждачной бумаги. Этот прием предпочтительнее, чем использование ножа, где не только образуется пыль но и кончик карандаша легко ломается.

5 Продолжая использовать те же линейные штрихи, художник заканчивает рисунок, добавляя основные блики белым пастельным карандашом, имеющим текстуру сходную с угольным карандашом.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ:

выбор бумаги 12

ПАСТЕЛИ: фактура бумаги 48

УГОЛЬ

Тональный рисунок

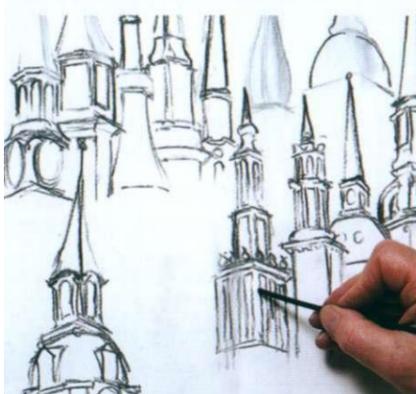
Когда мы смотрим на любой предмет, то, как правило, воспринимаем его скорее в очертаниях, чем в объеме. И хотя контур сам по себе тоже важное средство утверждения формы, но распределение света и тени играет главную роль в передаче трехмерного изображения. Уголь - совершенное средство для того, чтобы передать тон; поскольку палочки угля легко ломаются, использование их боковых поверхностей позволяет заполнять большие участки, а мягкие тоновые переходы могут быть созданы просто растиранием пальцем. Толстые палочки спрессованного древесного угля - лучший выбор для тонального рисунка, поскольку тонкие палочки ивы легко ломаются под давлением, которое необходимо для создания более темных тонов. Когда уголь слишком плотный, то становится трудно его стряхивать, кроме того, остаются грязные следы. Но это можно исправить, и неудачные области тона могут быть удалены или осветлены использованием ластика.

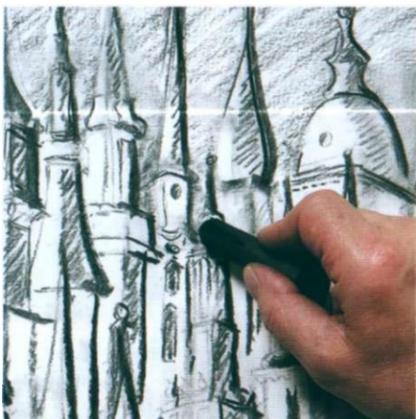
Работа на фактурной бумаге боковой стороной угольной палочки

Использование специальной палочки для смешивания тонов

СОЗДАНИЕ ГЛУБИНЫ ТОНА

1 Поскольку предмет довольно сложный художник начинает с рисунка контура, используя тонкую палочку угля ивы.

2 Затем он переключается на толстую палочку и покрывает промежуточные области, используя различные типы штрихов.

3 Растирая пальцем уголь на бумаге, мастер использует широкий диапазон оттенков, которые можно насыщать, добавляя больше угля.

4 Различные тона и детали последовательно создавались с помощью толстых и тонких палочек угля. В процессе работы требовалось соблюдать необходимую аккуратность, чтобы сохранить основные блики светлыми или почти белыми, так как воздействие рисунка основано на сильном контрасте.

Высветление

Ластик, упомянутый на предыдущей странице, - необходимый элемент набора инструментов при работе углем, используемый не только для стирания. Беря его на вооружение, вы приобретаете орудие, которое дает возможность получать белые линии на темной поверхности. Это очень полезно для того, чтобы создать или восстановить основные блики, но вы можете также работать над всем рисунком добавлением светлого в темное, используя знаковую методику работы с углем, известную как высветление.

Чтобы проделать это, сначала покройте всю бумагу слоем угля, используя боковую сторону толстой угольной палочки и стремясь к темно-серому, а не плотному черному цвету. Работайте на гладкой бумаге хорошего качества и старайтесь не использовать прессованный уголь, поскольку его труднее удалить.

Наметьте контуры предметов более тонкой палочкой и затем начните «рисовать» на сером ластиком в поисках путей, которыми падает свет, при необходимости еще больше высветляя уже относительно белые участки рисунка. Вы обнаружите, что способ-

ны выполнять достаточно тонкие линии, поскольку пользуетесь ластиком почти так же, как карандашом. Для больших поверхностей среднего тона используйте боковую сторону ластика и меньшее давление, нажим. Когда делаете ошибку или желаете затемнить участок, просто добавьте больше угля. Этот метод не только прост, но и эффективен, поскольку учит анализировать тон и видеть, как он определяет формы.

Ластик

ВЫСВЕТЛЕНИЕ УЧАСТКОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ

1 Покрыв всю бумагу с помощью большого куска угля, художник начинает намечать линии земли и двух деревьев. Используя кусок замши как альтернативу ластика, он изымает часть древесного угля между и вокруг деревьев.

3 Для обеспечения более сильного тонального контраста ластиком удаляется излишек угля в части неба и за деревьями.

2 Больше количество деталей добавлено с помощью более маленькой палочки древесного угля, удерживаемой около конца, чтобы создать свободную линию.

4 После добавления линейных деталей на переднем плане и деревьях законченный рисунок окаймляется лентой для определения его четких границ, достигая таким образом более сильного впечатления.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ: ВЫБОР БУМАГИ 12

ПАСТЕЛИ: ФАКТУРА БУМАГИ 48

КОНТЭ Мелки и карандаши

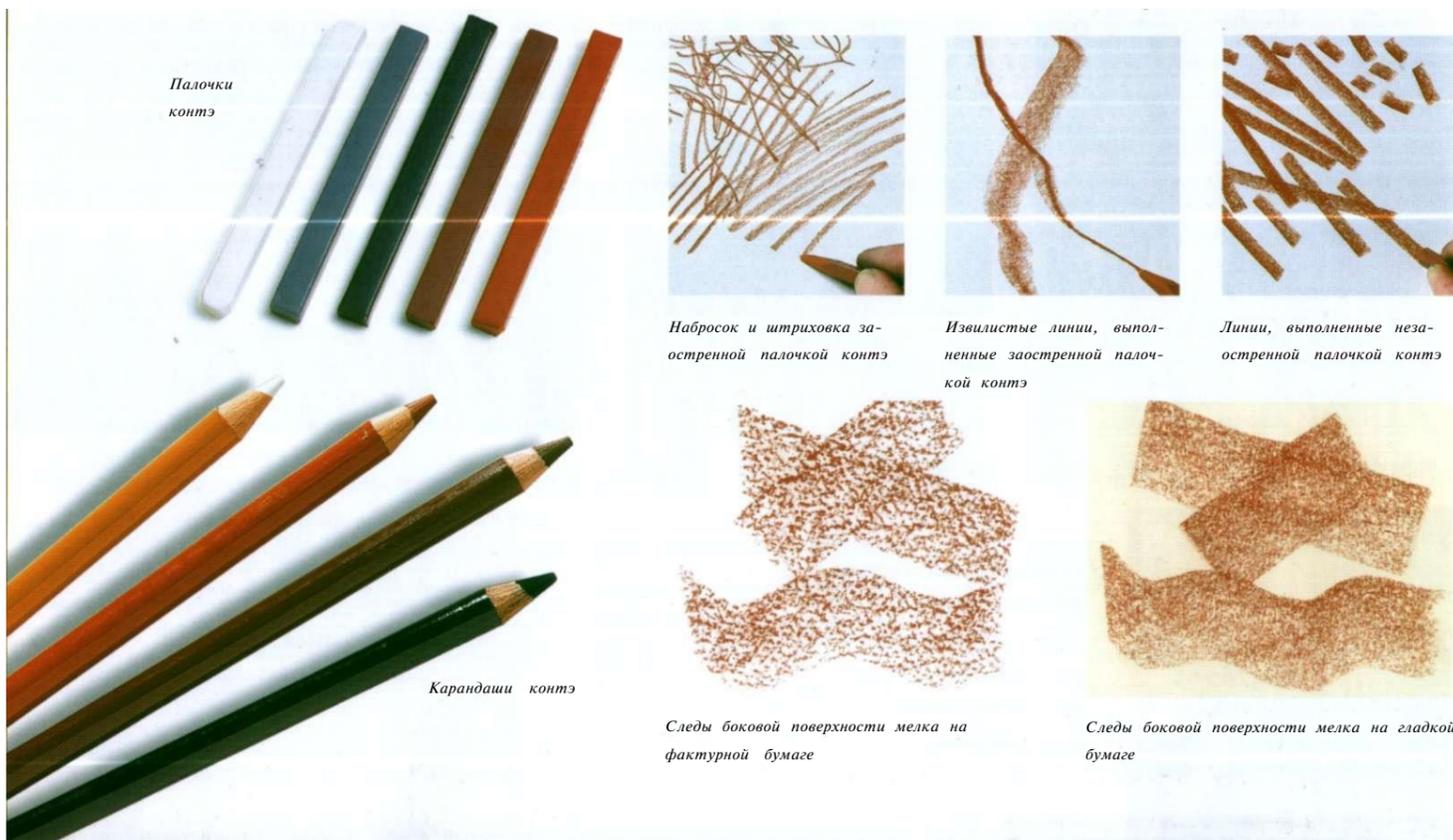
Мелки и карандаши контэ получили свое название от Николаса-Якуса Контэ, французского ученого, создавшего их в XVIII столетии (он также участвовал в налаживании производства графитных карандашей во Франции). Мелки контэ состоят из смеси графита с глиной и связующего вещества, причем глина придает мелкам традиционные естественные цвета: коричневый, сангина (красно-коричневый цвет), черный и белый. Палочки контэ квадратного сечения, как большинство пастелей в настоящее время, что приводит к некоторой путанице между ними. Однако мелки, которые немного тверже, чем мягкие пастели, все еще продаются под оригиналь-

ным названием (контэ) и в том же самом диапазоне четырех цветов. Есть также версия в виде карандашей с более тонким стержнем из глины и графита, заключенным в оболочку из древесины.

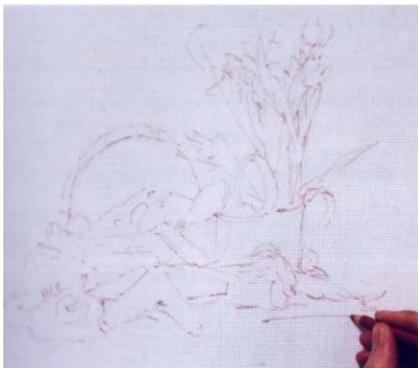
Контэ - удобное и универсальное средство, пригодное как для работы тоном, так и линейей. Карандаши идеальны для контуров или линейных методов растушевки, таких как обычная и перекрестная штриховки. Вы можете достичь совершенных линий и палочками, либо рисуя углом, либо заостряя ее на кусочке наждачной бумаги. Объемные поверхности тона могут быть положены боковой стороной палочки. Если возникнет

потребность, ее можно также разломить на более удобные части.

Подобно углю, мелки и карандаши контэ прекрасно используют зерно поверхности бумаги. Художники часто выбирают здесь бумагу для пастели или акварели, чтобы использовать фактуру, но можно в равной степени пользоваться гладкой бумагой. Единственный недостаток мелков и карандашей контэ заключается в том, что их сложнее стереть, чем уголь или графитные карандаши; однако возможно в некоторой степени исправить ошибки ластиком.

СОЗДАНИЕ ТОНА

1 Используя сангиновый карандаш контэ, художник начинает с контура, чтобы наметить главные формы. Он делает линии очень легкими, едва заметными, поскольку контэ не просто стереть.

3 Чтобы дать больше глубины тона, он переключается на коричневый карандаш, используя свободную штриховку и перекрестные штрихи. Обратите внимание, как линии штриховки на корзине и лейке следуют вокруг форм, - с помощью метода, иногда называемого «браслетным оттенением».

4 Теперь тени наносятся черным карандашом контэ с более сильным давлением, нажимом.

2 Тем же самым карандашом он наносит первый тон, заботясь о том, чтобы не затронуть области, которые должны остаться светлыми.

5 После некоторых заключительных корректировок - особенно усиления тени между листьями и ниже морской звезды и оболочке улитки - рисунок закончен.

В ДОПОЛНЕНИЕ

УГОЛЬ: ВЫСВЕТЛЕНИЕ 23

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ: ВЫБОР БУМАГИ 12

ПАСТЕЛИ: ЦВЕТ БУМАГИ 44

КОНТЭ Работа на тонированной бумаге

Традиционный способ работать с мелками или карандашами контэ - это рисование на тонированной бумаге белым цветом или сангиной. Бумага представляет средний тон, так что вы можете эффективно манипулировать тремя цветами. Эта методика известна как «a trios couleurs» (трехцветная) и является превосходным средством моделирования формы; она нередко использовалась старинными мастерами для изображения обнаженной натуры.

Обычный выбор для работы белым и сангиной контэ составляет бежевая бумага или цвета сливок, но метод может быть применен и к работе на бумаге других цветов.

Вы могли бы, например, использовать черный или белый мелок на серой или голубой бумаге, и не исключено даже применение всех четырех цветов контэ одновременно.

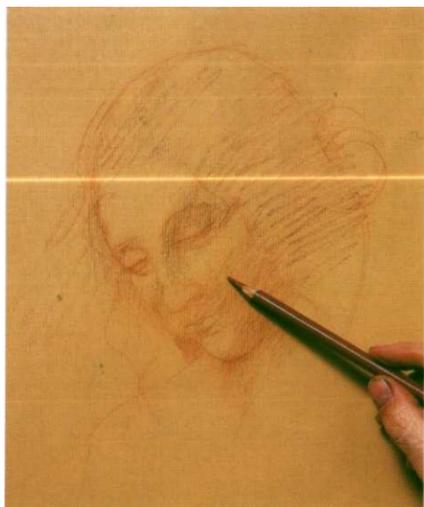
Преимущество использования тонированной бумаги состоит в том, что вы можете сами рисовать наиболее светлые места вместо того, чтобы оставлять их белыми участками, как в обычном одноцветном рисунке. В работах старинных мастеров основные блики обычно подчеркивались белым в последнюю очередь; вы же можете начать с белого, если предметы представлены в основном бликами или светлыми местами, в процессе работы по-

степенно переходя к более темным тонам, оставляя бумагу свободной для средних тонов. Вполне реально использовать методы растушевки, но следует соблюдать осторожность в самом начале и стараться не покрывать бумагу слишком плотно, чтобы не засорить поле рисунка, сделав его непригодным для работы.

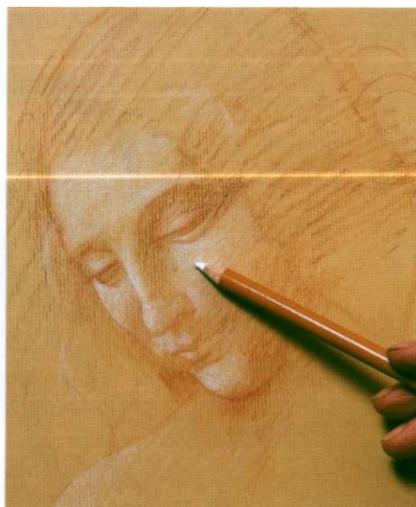
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Помните, что использование двух или больше цветов контэ является сутью и основой в монохромной методике; цвета используются в качестве тонов, а не представляют фактические цвета

РИСУНОК В СТИЛЕ СТАРИННЫХ МАСТЕРОВ

1 Работая на бумаге теплого среднего тона, художник использует сангиновый карандаш контэ для начального эскиза и затем намечает первый тон легкими штрихами.

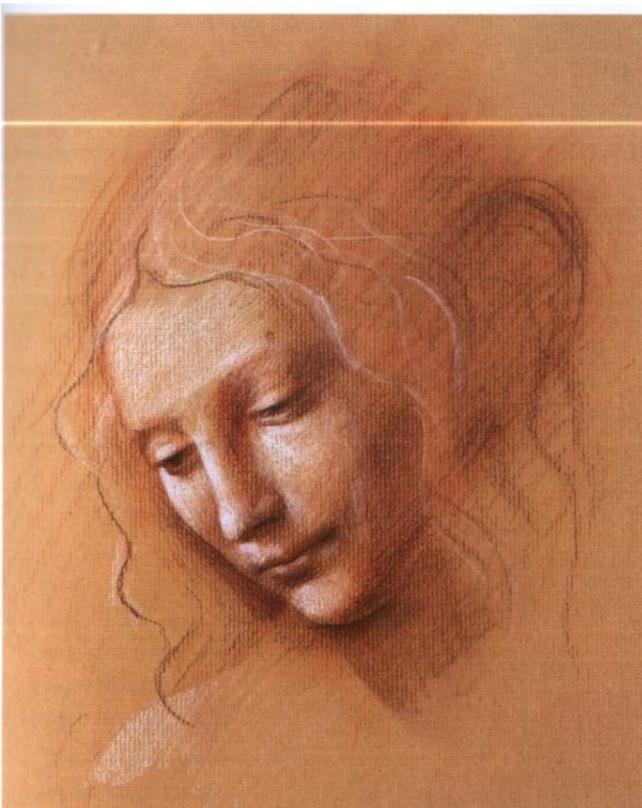
2 Для создания формы головы и обозначения основных светлых тонов используется белый цвет контэ. Штрихи остаются едва заметными. Такого результата можно достичь, держа карандаш как можно дальше от кончика.

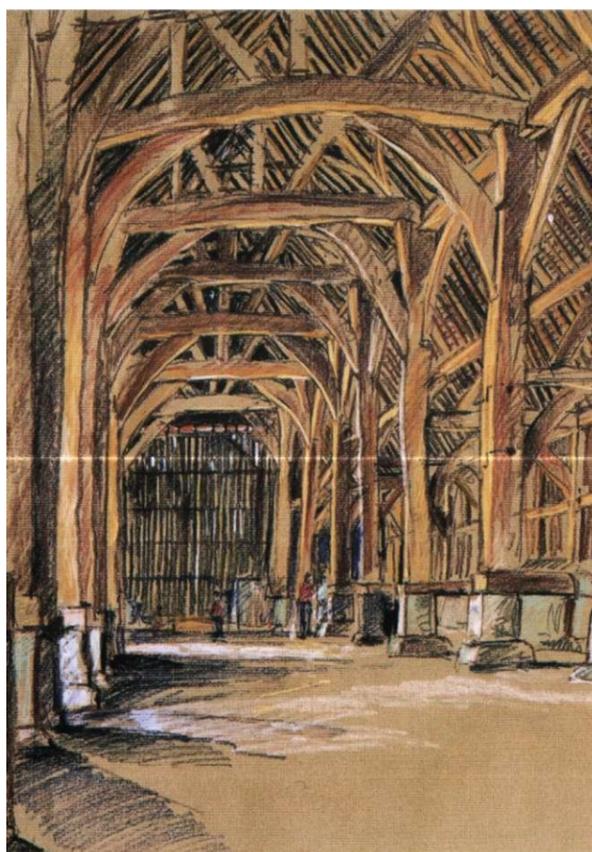
3 Чтобы подчеркнуть характерные особенности лица, выбран хорошо заостренный черный карандаш контэ. Поскольку на данном этапе необходим более строгий контроль, карандаш держат уже ближе к острию.

4 При исполнении этого рисунка художник взял за основу студии Леонардо да Винчи. Чтобы достичь мягкого эффекта, принесшего славу мастеру, он смешивает блики и средние тона на щеках мягкой тканью, обернутой вокруг пальца.

5 Еще раз подчеркнуты особенности, усилена тень со стороны лица, и несколько штрихов добавлено к волосам. Обратите внимание на мягкое затемнение сбоку рта и под нижней губой.

РОДЖЕР ХАТЧИНС - СТАРЫЙ САРАЙ

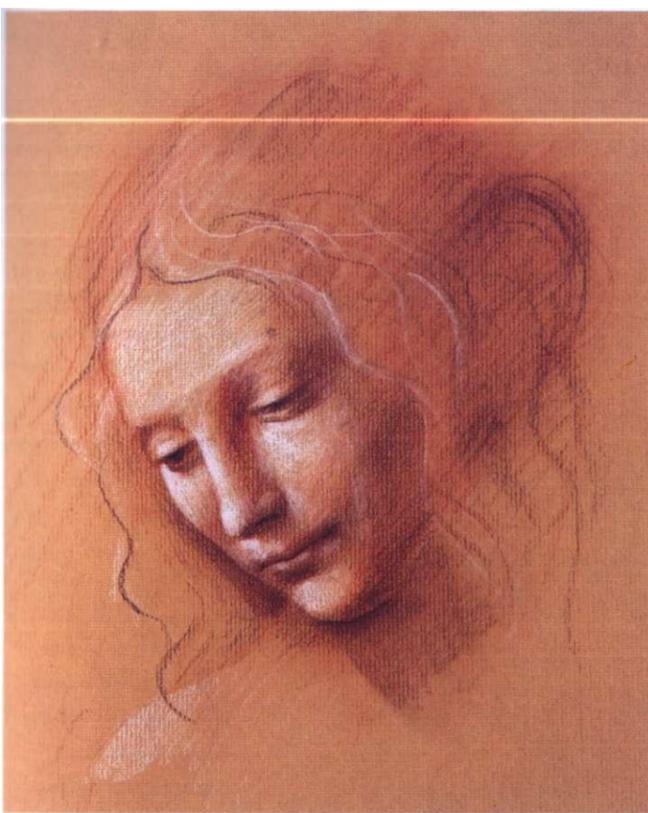
Та же самая методика использовалась для воссоздания по памяти внутреннего интерьера старого сарая; но в этом случае художник не использовал технику смешивания, поскольку изображаемый объект требовал ясных и четких линий. Чтобы привлечь взгляд в глубь рисунка, он использовал легкие штрихи красным на двух маленьких фигурках в дальней части сарая.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ПАСТЕЛИ: ЦВЕТ БУМАГИ 44

4 При исполнении этого рисунка художник взял за основу студии Леонардо да Винчи. Чтобы достичь мягкого эффекта, принесшего славу мастеру, он смешивает блики и средние тона на щеках мягкой тканью, обернутой вокруг пальца.

5 Еще раз подчеркнуты особенности, усилена тень со стороны лица, и несколько штрихов добавлено к волосам. Обратите внимание на мягкое затемнение сбоку рта и под нижней губой.

РОДЖЕРХАТЧИНС - СТАРЫЙ САРАЙ

Та же самая методика использовалась для воссоздания по памяти внутреннего интерьера старого сарая; но в этом случае художник не использовал технику смешивания, поскольку изображаемый объект требовал ясных и четких линий. Чтобы привлечь взгляд в глубь рисунка, он использовал легкие штрихи красным на двух маленьких фигурках в дальней части сарая.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ПАСТЕЛИ: ЦВЕТ БУМАГИ 44

ПЕРО И ЧЕРНИЛА

Инструменты для рисования

Перо и чернила - одно из самых древних инструментов для рисования, поскольку могут быть изготовлены из самых разнообразных веществ и материалов. Заостренная часть деревянной палочки, тростника, бамбука или кончик пера способны эффективно послужить мастеру. Несмотря на широкий диапазон чертежных перьев, доступных сегодня, некоторые художники все еще предпочитают делать свои собственные.

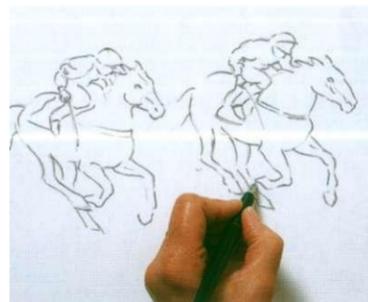
Вы сумеете обнаружить наиболее подходящий тип пера, только опробуя его. Есть также множество практических рекомендаций, связанных с предметом рисунка и эффектами, которых можно достичь. Тонкие перья с кончиком из стекловолокна, в которые чернила поступают равномерно, позволят вам рисовать быстро. Они полезны для работы вне помещения, поскольку в этом случае нет необходимости носить чернила с собой. На самом деле ими можно наносить линию чисто механически, но это не имеет большого значения для рисования эскизов или для таких методов, как обычная или перекрестная штриховка. Традиционные перья с деревянным держателем и взаимозаменяемыми перьями дают более чувствительную и изменяющуюся линию и идеальны для линейного рисунка, но процесс рисунка протекает медленнее, поскольку вы должны постоянно окунать перо. Ширококонечное перо расходует больше чернил, чем тонкое, таким образом ограничивая длину линии, которая может быть достигнута одним штрихом.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

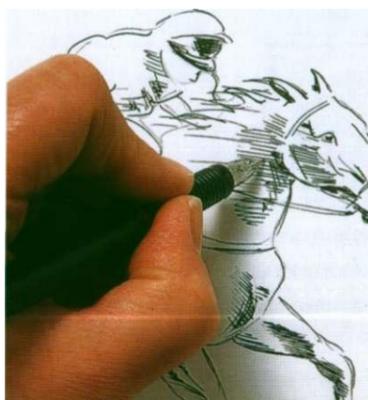
Самый обычный тип чернил для рисования - индийские чернила на полимерной основе; но вы можете также использовать акриловые чернила или любые, продающихся для перьевых ручек. Основу последних составляет вода, и вы можете развести их до нужной для рисунка консистенции.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

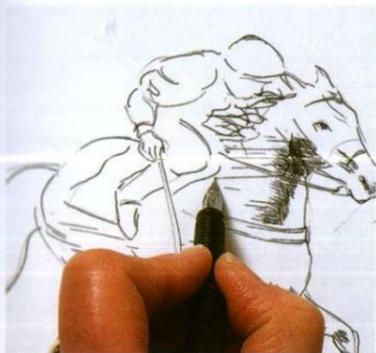
1 Эта тема требует высокой степени точности, поэтому художник начал с рисунка карандашом и теперь обводит контуры чернилами тонкой перьевой ручкой.

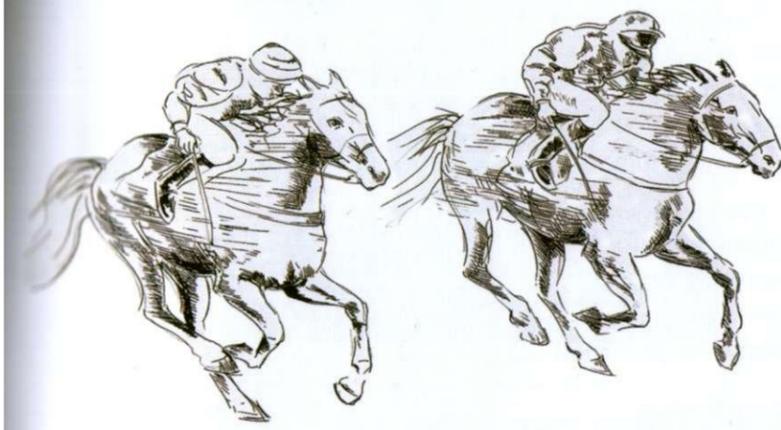
2 Теперь она приступает к выполнению рисунка решительными линиями штриховки, которые и моделируют формы, и придают импульс движущейся лошади.

3 Тень ниже передней ноги лошади, скачущей сзади, выполнена как маленькая поверхность плотного черного. Это помогает «выбросить» ногу вперед, усиливая ощущение скорости и физического напряжения.

4 Дополнительные «линии скорости» изображены на шее и теле лошади, скачущей сзади, но они сохранены легкими и благодаря этому не мешают сильному моделированию шеи животного.

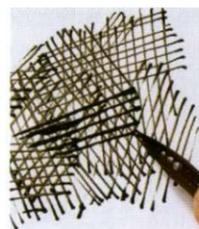

5 Законченный рисунок передает реальное ощущение волнения, и мы можем почти чувствовать, как лошадь, скачущая сзади, напрягает каждый мускул, стремясь догнать лидера.

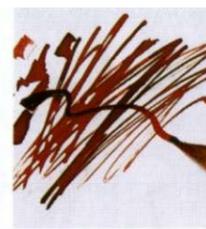

ШАРЛОТТА СТЮАРТ - Стоящий ОБНАЖЕННЫЙ

Для этого десятиминутного рисунка использовалась обычная шариковая ручка, линии проводились поверх друг друга, чтобы внести изменения, скорректировать контуры и передать форму. Поскольку шариковая ручка обычно более доступна, чем многие из инструментов, предназначенных для рисования, она идеальна для быстрых зарисовок и эскизов.

Перекрестная штриховка перьевой ручкой

Штриховка перьевым пером

Рисунок шариковой ручкой

В ДОПОЛНЕНИЕ

ПЕРО И ЧЕРНИЛА: ЛИНИЯ И ТОН 30

ПЕРО И ЧЕРНИЛА

Линия и тон

Градации тона может быть создана с помощью одних линий, но рисунок ручкой вполне органично сочетается с отмыжкой, выполненной растворенными чернилами или серой акварелью. Большинство чернил для рисования или письма могут быть растворены водой, таким образом вы можете смешать столько оттенков серого, сколько требуется. Другой тип чернил, часто используемых в смешанной технике рисунка - китайские чернила. Их выпускают в форме палочек и превращают в жидкость путем растирания в воде.

Начнете ли вы с линии или тона - вопрос личного выбора, но постарайтесь избегать нанесения плотных механически выглядящих контуров и затем заполнять их тоном. Стремитесь к чувственной, выразительной линии, изменяя ее толщину так, чтобы «потерять некоторые края», а другие «найти». Птичьи или бамбуковые перья идеальны для этого вида работы. Также вы можете использовать ручку с пером из стекловолокна, заправленную растворимыми чернилами, которые легко размываются при добавлении воды. Вы можете усиливать линии где необходимо, когда отмыжка высохнет.

Приемлемо работать на обычной рисовальной бумаге, но лучше использовать бумагу для акварели: она не будет слишком быстро затираться, и фактура немного разобьет перьевые линии, придавая им более мягкое звучание.

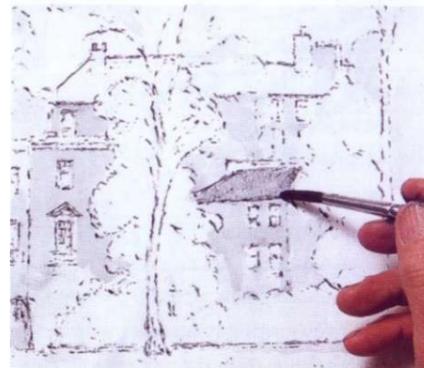

ОТМЫВКА ПОВЕРХ ЛИНИЙ

1 Используя перьевую ручку и индийские чернила и работая на бумаге для акварели, художник начинает с осторожного контура, чтобы разместить основные элементы. Он использует легкую, немного прерывистую линию, поскольку работа пером не должна играть более важную роль в рисунке, чем отмыжка.

2 Первый тон накладывается разбавленными чернилами на здания и часть деревьев, затем осуществляется переход в более темный тон на крыше.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

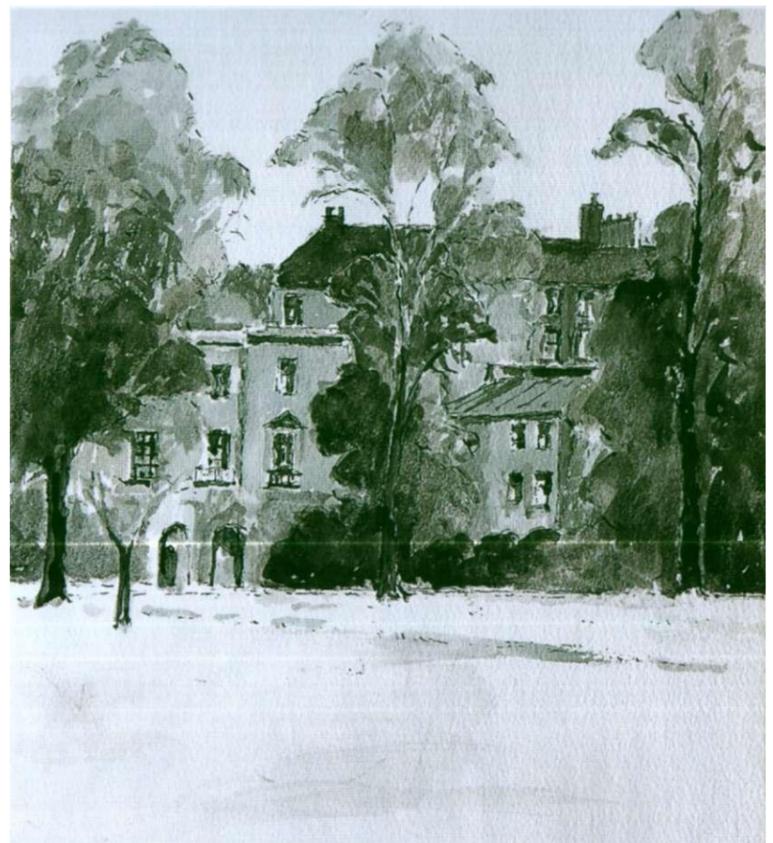
Если вы собираетесь сделать очень влажную отмыжку, следует сначала натянуть бумагу, как показано на странице 13.

3 Отмычка применяется на протяжении всего процесса создания рисунка. Чернила придают слегка гранулированную фактуру, непосредственно имитирующую фактуру листьев.

Небольшие темные поверхности отмычки были использованы для окон, чтобы сфокусировать внимание на зданиях. Также применена более плотная отмычка для деревьев и кустов на переднем плане, причем блики переданы в виде некоторых сохранных белых участков бумаги. Обратите внимание, что правая сторона дерева более светлого тона, поскольку на нее падает свет.

5 Хотя отмычка закрыла большинство перьевых линий, они все еще остаются видимыми в некоторых местах, придавая законченной работе привлекательную четкость.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ЦВЕТЬЕ ЧЕРНИЛА: ЧЕРНИЛА И МАРКЕРЫ 76
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ: ВЫБОР БУМАГИ 12

КИСТЬ И ЧЕРНИЛА Рисунок кистью

Если вы работали только с инструментами, имеющими заостренные кончики - карандашами и перьями, - рисование путем опускания кисти в чернила и предоставления ей возможности скользить поперек бумаги подарит вам ни с чем не сравнимое ощущение свободы. Требуется большая практика, чтобы приобрести достаточный опыт и степень мастерства, рисуя кистью. Китайские и японские художники, усовершенствовавшие данную художественную методику и вознесшие ее столь высоко, тратили десятилетия, приобретая навыки под руководством выдающихся мастеров, прежде чем занимали достойное место среди лучших художников. Но мастера за-

ладного мира не так ограничены строгими условностями жанра, которые управляют искусством Востока, и могут наслаждаться работой кистью, как захватывающей и выразительной техникой.

Лучшими инструментами для рисунка кистью являются либо кисть для акварели хорошего качества, у которой при намокании образуется тонкий кончик, либо китайская кисть. Последняя специально спроектирована для подобной работы, но на удивление значительно менее дорога, чем кисть для акварели. Вы обнаружите, что открывается возможность выполнять любым типом кисти бесконечное разнообразие следов - от тончайших и чув-

ственных линий до широких пятен различных форм и очертаний. Много зависит от степени нажима (давления) и от количества используемых чернил. Например, если вы начнете мазок, придавливая основание кисти к бумаге, а затем постепенно приподнимаете руку так, чтобы прийти к точке, то вы получите мазок, имеющий форму листика или лепестка. В случае протяженного линейного мазка хорошо заполненной кистью по мере использования краски след в конце становится все бледнее. Необходимо попрактиковаться проводить мазки кистью перед тем, как приступить к выполнению рисунка, потому что вы не сможете сделать исправления. Сущность метода - спонтанность, которой вы управляете.

Различные формы кистей

Китайские кисти для чернил

Мазки и линии, нанесенные китайской кистью и чернилами

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Рисунок кистью не обязательно является монохромной техникой. Вы можете также использовать цветные чернила или акварель для создания более сложных эффектов.

ШАРЛОТТА СТЮАРТ - ФИГУРА В ПОВОРОТЕ

Этот захватывающий рисунок кистью, отобразивший модель в процессе движения, был выполнен за десять секунд. Художник использовал акриловую краску, нанесенную кистью из щетины, позволившей реализовать удивительно эффектные ломаные удары.

РАЗНООБРАЗИЕ КИСТЕЙ

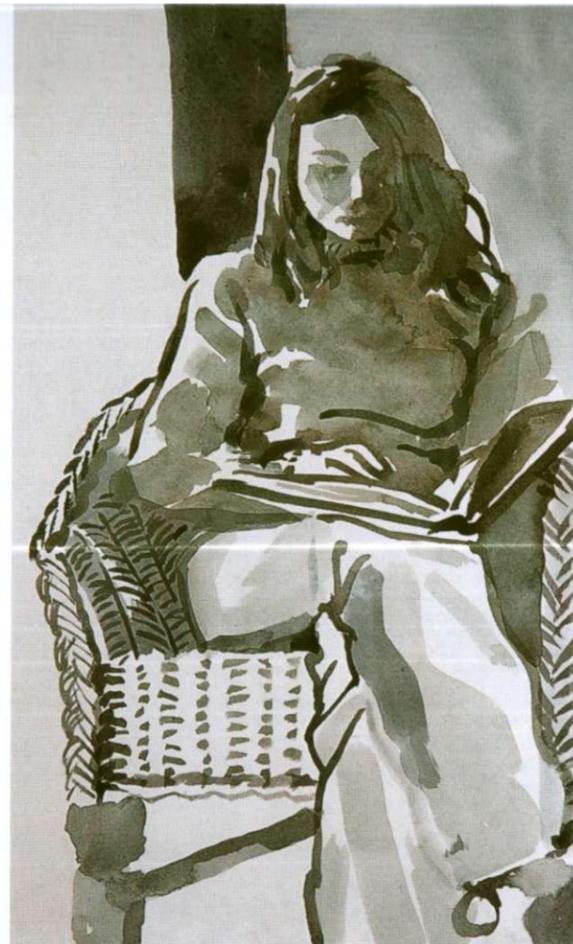
1 Художник начинает с волос, используя большую кисть и слегка растворенные чернила, позволяя им скапливаться внизу штрихов.

2 После обозначения головы и верхней части туловища большой кистью, она теперь использует более тонкую кисть для контура белых штанов. Чтобы максимально контролировать кисть, она держит ее близко к кончику.

3 Фактура стула передается тоненькой остроконечной кистью и градацией коротких, линейных мазков. Стул играет важную роль в композиции, так как его динамичная фактура контрастирует с практически неподвижной фигурой.

4 Для законченности рисунка позади фигуры введена строгая темная вертикаль, усилены тени на волосах и лице, и широкими мазками разбавленных чернил выполнены формы ног.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ЦВЕТНЫЕ ЧЕРНИЛА: ЧЕРНИЛА
И МАРКЕРЫ 76

КИСТЬ И ЧЕРНИЛА Рисунок пятнами

Этот метод рисунка ввел британский художник-пейзажист Александр Козенс в конце XVIII столетия, позаимствовав идею у Леонардо да Винчи. В книге, изданной в 1786 г., Козенс предпринял попытку показать, как художники могли бы использовать пятна чернил, чтобы помочь воображению и освободить себя от формального шаблонного подхода к рисованию, который в те дни был более распространен, чем сегодня.

Идея заключалась в том, чтобы использовать случайные формы вместо того, чтобы работать в предписанной концепции пейзажа, изображения человека и т. п. Козенс полагал, что группа более или менее случайных пятен вполне способна наметить формы, которые в дальнейшем послужат основой ри-

сунка, и продемонстрировал свой метод с помощью кисти и чернил на примере весьма эффектных произведений. Его книга «Новый метод для развития изобретательности при выполнении оригинальных пейзажных композиций» сохраняет свое значение и сегодня, поощряя и вдохновляя как опытных художников, так и новичков.

Идея использования случайных эффектов хорошо знакома большинству акварелистов, которые быстро учатся превращать пятна и кляксы в удивительно эффектные находки, придавая своим произведениям неповторимую оригинальность. Использование произвольных форм предъявляет повышенные требования к воображению, поскольку необходимо постоянно видеть цель сквозь ряд подобных, не связанных между собой изобра-

жений и уметь находить способ их превращения в осмысленную композицию.

Это может быть как абстрактная, так и реальная композиция - нет никаких правил и запретов в этой методике, что делает ее необычайно привлекательной, а работу с ней такой захватывающей. Просто нанесите ряд пятен и позвольте воображению «побродить» среди «всплывающих» в вашем сознании визуальных ассоциаций. В результате вполне можете натолкнуться на что-то весьма неожиданное и удивить самих себя.

РАЗВИТИЕ РИСУНКА

1 Художник начинает с произвольного разбрызгивания чернил, стряхивая их на бумагу с полной кисти.

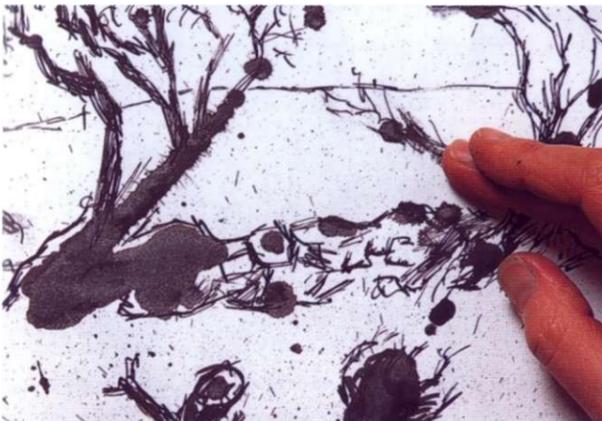
2 Затем он удаляет некоторые излишки чернил, промокая их другим листом рисовальной бумаги.

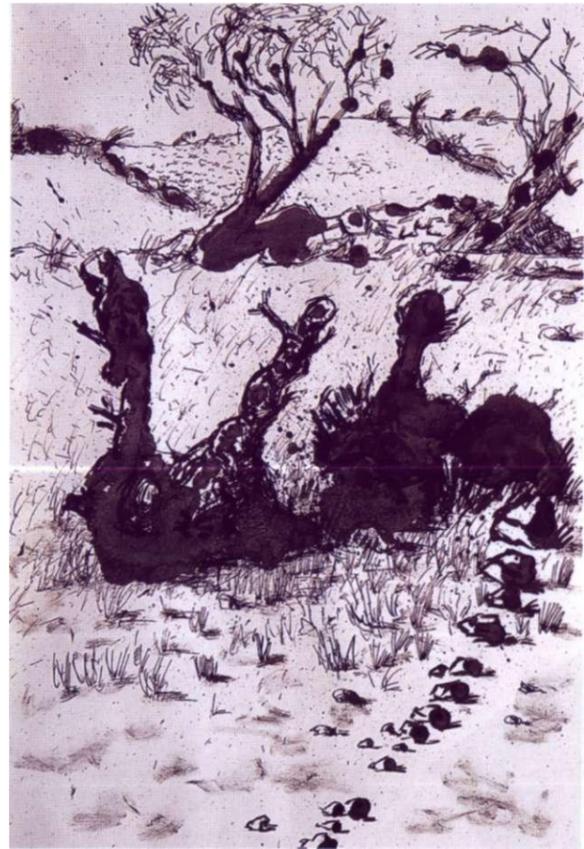
3 Брызги чернил составляют основу предполагаемого предмета изображения. Поэтому он использует сначала перо и чернила, а затем маленькую кисть, чтобы определить фоновые деревья и древесный пень на переднем плане.

4 Для обеспечения фактуры и привлечения интереса к переднему плану тонким пером были прорисованы кустики травы и кистью - линия камней. Теперь используется метод сухой кисти (на ней совсем мало чернил), чтобы добавить тени ниже травы.

5 Для создания дополнительной фактуры на фоновых деревьях влажные линии чернил протерты пальцем.

6 Законченный рисунок показывает, как первоначальные пятна чернил обеспечили основание для оригинальной композиции. Обратите внимание также на привлекательную фактуру, проступающую на древесных пнях переднего плана путем нанесения пятен на начальной стадии.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ЦВЕТНЫЕ ЧЕРНИЛА:
ЧЕРНИЛА И МАРКЕРЫ 76

БЕЛОЕ НА ЧЕРНОМ Процарапывание

Мы так привыкли рисовать черными ручками или карандашами на белой бумаге, что становится неожиданным - и часто захватывающим - работать наоборот. Метод процарапывания дает возможность делать белые линии на черной поверхности, что может стать примером своего рода освобождения сознания, поскольку это меняет традиционный процесс рисования и помогает мастеру увидеть изображаемый предмет в ином ракурсе.

Доска для процарапывания - это мягкая, белая поверхность, покрытая черными чернилами. Она дает вам возможность процарапывать белые линии заостренным

инструментом. Процесс весьма схож с рисованием пером за исключением того, что в данном случае вы работаете в «негативе», и поэтому можно использовать любую из известных методик. Существуют специальные инструменты, чтобы процарапывать белые линии, но вы можете индивидуализировать работу, привнести что-то свое, импровизируя с инструментами, созданными или найденными вами, даже просто с теми предметами, которые оказались в данный момент под рукой. Например, несложно делать тончайшие линии кончиком ремесленного или кухонного ножа, а более толстые - концом вя-

зальной спицы. Проводя металлической гребенкой или зазубренным кухонным ножом поперек доски, вы сделаете ряд параллельных линий, обычную или перекрестную штриховку в теневых областях. Стоит попробовать любое орудие, способное царапать поверхность.

В прошлом техника процарапывания ассоциировалась с книжными иллюстрациями, но со временем она становится популярной и в области высокого искусства.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Вы можете изготовить собственные доски, накладывая последовательно слои чернил на основу, что позволит изменять основной цвет, но это довольно трудоемкий процесс, и лучше всего подходит для тех, кто действительно увлекается данной методикой.

Линии, оставляемые на доске

Инструменты для процарапывания

ФАКТУРА СКВОЗЬ ЛИНИЮ

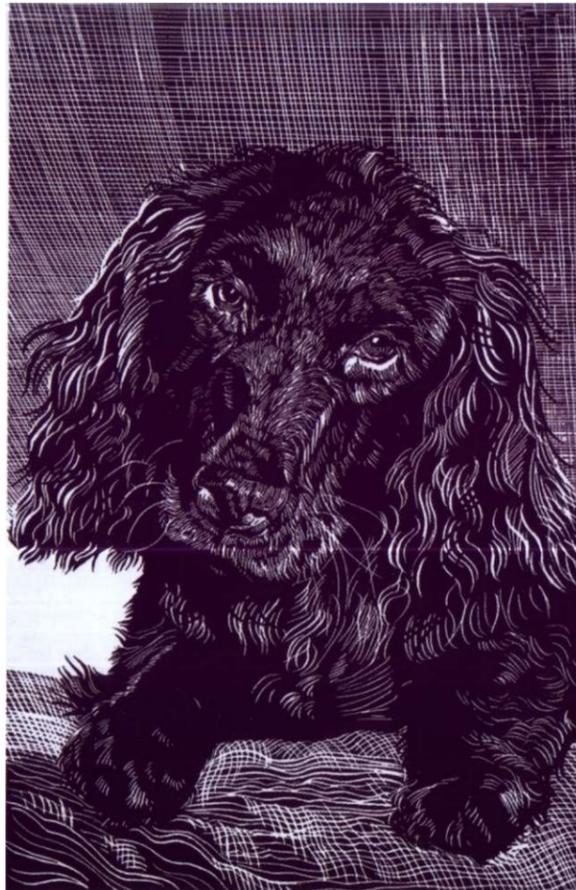
1 После нанесения на доску нескольких карандашных линий, указывающей на то место, где будет располагаться голова собаки, художник намечает контур.

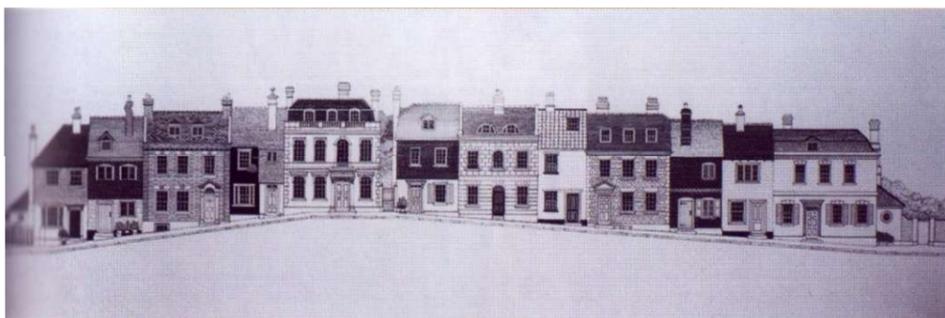
2 Начало построения тонов. Близко расположенные линии штриховки обеспечивают средний тон на заднем плане. Тонкими линиями передается фактура ткани на переднем плане

3 Голова и тело собаки постепенно прорисовываются (выстраиваются) с помощью разнообразных линий, следующих вдоль линии роста шерсти. Линии на голове дают ясное представление о ее строении. Большие волнистые линии используются для ушей, где шерсть длиннее, чем на голове.

4 На заключительных стадиях использовались черные чернила, чтобы исправить одну или две неправильных линии. Также был нанесен небольшой штрих на лапах. Не было необходимости процарапывать все тело, поскольку оставленные области черного цвета придают рисунку выразительность.

ЖАН КАПТЕР - ГРУЗИНСКАЯ УЛИЦА

Для этого рисунка использовалась белая, а не черная доска для процарапывания, позволившая художнику проводить тонкие темные линии. Черные и почти черные участки создавались скрупулезно, с большой осторожностью, чтобы вертикали и горизонталы смотрелись четкими и выразительными.

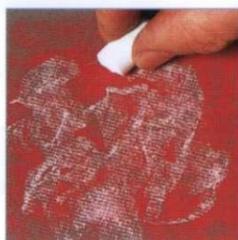
В ДОПОЛНЕНИЕ

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ: СГРАФИТО 58

ЦВЕТОВЫЕ СРЕДСТВА

ГЛАВА 2

Диапазоны цветных изобразительных средств и методов рисования значительно увеличились за прошлые десятилетия, предоставив художнику более широкие возможности для выбора, чем когда-либо. С помощью ряда фотографий и поэтапных иллюстраций этот раздел предоставит возможность выбрать самое лучшее из изобразительных средств, начиная от цветных карандашей до чернил и маркеров. Все традиционные техники иллюстрированы и объяснены наряду с несколько более инновационными и экспериментальными методами.

РАЗДЕЛЫ

ПАСТЕЛИ: Рисунок пастелью 40
Смешивание и цветовые смеси 42
Цвет бумаги 44
Виньетирование 46
Фактура бумаги 48
Внесение исправлений 50
Увлажнение кистью 52

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ: Применение 54
Наложение цветов 55
Смешивание с растворителем 56
Страффито 58

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: Выбор карандашей 60
Создание цвета и тона 62
Выбор бумаги 64
Прозрачные поверхности 65
Смешивание 66
Выглаживание 67
Стирание 68
Разбивка на квадраты 69
Фроттаж 70
Вдавливание 72
Водорастворимые карандаши 74
Линия и отмывка 75

ЦВЕТНЫЕ ЧЕРНИЛА: Чернила и маркеры 76
Наложение цветов 78

ПАСТЕЛИ Рисунок пастелью

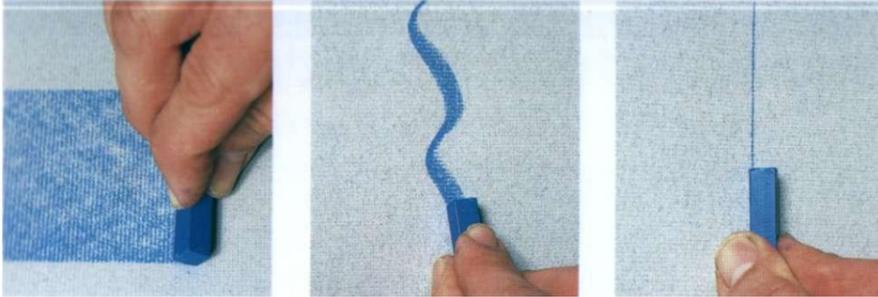
Популярность пастели быстро растет, и чтобы удовлетворять спрос, изготовители постоянно расширяют цветовую гамму и разнообразят форму пастелей. Это может привести к небольшому замешательству, если вы покупаете исходные материалы впервые. Есть два основных вида пастели - твердая и мягкая. В прошлом пастели продавались в виде палочек квадратного сечения (как мелки контэ), а позже в виде палочек круглого сечения различной толщины. В настоящее время некоторые мягкие пастели также выпускаются квадратного сечения, но они имеют специальную маркировку на полях: «мягкие».

Пастель годится как для живописи, так и для рисунка. Мягкие пастели являются лучшими для широких, живописных эффектных штрихов, сделанных боковой стороной палочки. Однако прекрасные линии и штрихи могут быть получены и при использовании кончика, что позволяет как наносить линию, так и создавать мягкие цветовые области.

Все пастели состоят из грунтового пигмента, смешанного с наполнителем и связующим веществом. Для мягких пастелей, состоящих в основном из чистого пигмента, используется небольшое количество связующего

вещества, но твердые пастели имеют более высокую пропорцию добавок. Они реже ломаются и более просты в обработке, идеально подходят для техники рисунка, поскольку вы можете использовать сторону палочки для областей тона и кончик или ребро для тонкой линии. Пастельные карандаши - это просто тонкие стержни пастели средней мягкости, заключенные в оболочку из древесины. Такие карандаши очень хороши при выполнении линейной работы, но слишком мягки для создания области тона и наложения цветов растиранием пальцем.

Штрихи боковой поверхностью твердой пастели

Штрихи концом твердой пастели

Тонкая линия, проведенная углом твердой пастельной палочки

Штрихи боковой поверхностью отломанной палочки мягкой пастели

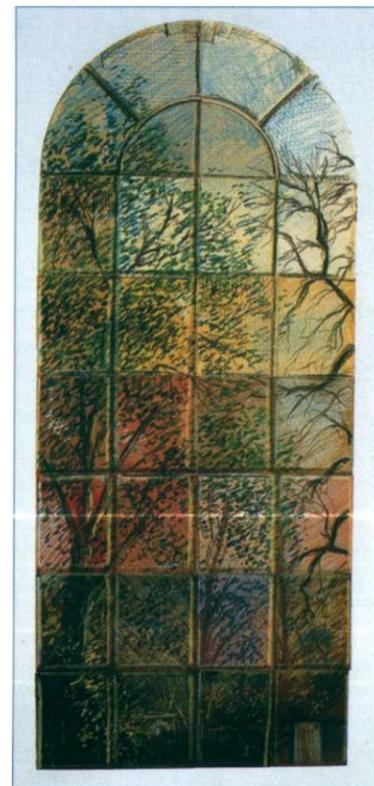
Плотная область и штриховка палочкой мягкой пастели

Тонкие и широкие линии, выполненные боковой стороной мягкой пастели

Следы, оставленные пастельным карандашом. Слева направо: штриховка боковой поверхностью, кончиком, затенение.

Перекрестная штриховка пастельным карандашом

РОДЖЕР ХАТЧИНС - ОКНО, ВЕЧЕР

В этом изобретательном рисунке художник использовал пастельный карандаш для получения коллажа. Каждая панель окна выполнена другим цветом или на другой фактуре бумаги.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ПАСТЕЛИ: СМЕШИВАНИЕ И ЦВЕТОВЫЕ СМЕСИ 42

ПАСТЕЛИ Смешивание и цветовые смеси

Одно из достоинств пастели - простота в использовании. Таким средством, как цветной карандаш (с которым мы будем иметь дело позже в этой главе), цветные поверхности должны создаваться постепенно через линейные методы затенения. Что касается пастели, то вы можете просто использовать боковую сторону палочки, чтобы сделать широкие штрихи и затем рукой растереть их на бумаге. Несложно также смешать цвета, выполняя штрихи боковой поверхностью двух или более оттенков, а затем растирая их вместе - полностью или частично.

Хотя смешивание очень удачный метод при работе с большими поверхностями, остерегайтесь того, чтобы не переусердствовать с ним, поскольку в результате рисунок может выглядеть несколько неясным и аморфным.

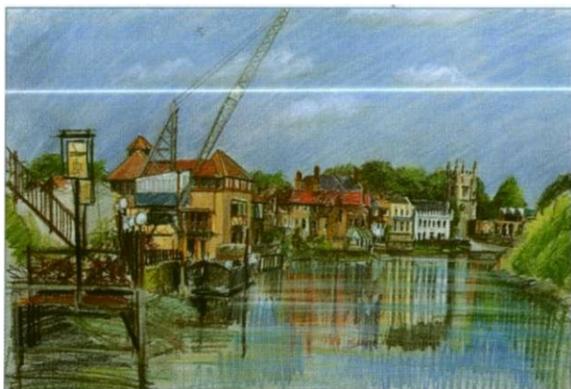
Обычно лучшие результаты получаются при противопоставлении мягких смесей и линейной детали. В портрете, например, можно смешать фон и части лица, а затем добавить штрихи на лице и волосах кончиком или краем пастельной палочки. Также можно использовать пастельный карандаш для линейной работы, поскольку пастель хороша тем, что все средства можно объединять и использовать вместе.

Однако смешивание не единственный метод смешения на поверхности; вероятно, более эффективным можно считать наложение одного цвета поверх другого без смешивания. Если вы будете работать, не закрывая полностью нижний слой, то каждый новый слой цвета позволит предыдущим «высовываться» - просвечивать сквозь

последующие слои. Цвета могут также быть смешаны только посредством линий, если они выполнены цветными карандашами, концами пастельных палочек или пастельных карандашей и разновидностями обычных и перекрестных штриховок.

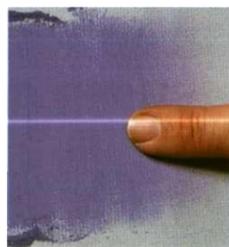
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Пастели быстро загрязняют руки, особенно когда вы используете пальцы для смешивания. Держите под рукой пакет влажных салфеток для вытирания, иначе можете «запятнать» уже выполненную работу.

РОДЖЕР ХАТЧИНС - СТАРЫЙ АЙСЛВОРС

Поскольку в этом рисунке пастельными карандашами художник хотел привлечь больше внимания к поверхности воды, он, используя энергичные линейные эффекты, свел к минимуму смешивание. Работая на светло-голубой бумаге, он оставлял области на переднем плане незакрашенными.

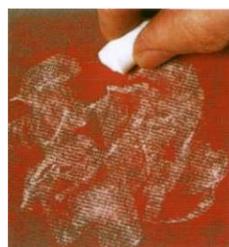
Смешивание пальцем

Смешивание пальцем двух цветов

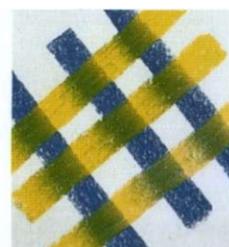
Смешивание специальной палочкой

Применение наложения белой поверх красной

Наложение бледного цвета на общий тон

Наложение желтого по синему дает зеленый

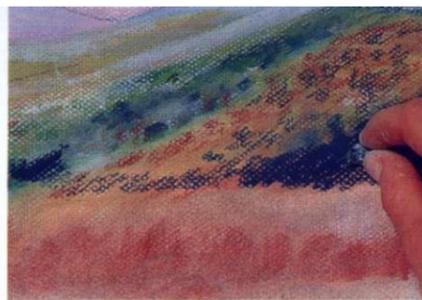
КОНТРАСТ ОСОБЕННОСТЕЙ ГРАНИЦ

1 Небо было изображено посредством ровного наложения цвета, растертого на бумаге, а цвета холмов - методом смешения для создания более мягкого эффекта. Делая набросок листвы на втором плане точечными штрихами, художница смягчает в некоторых местах линии с помощью тряпочки.

2 Она продолжает процесс построения и смешивания цветов, постепенно переходя к переднему плану.

3 Поскольку эта область должна выступить вперед в пространстве, вводятся и только частично смешиваются более сильные цвета.

4 Для контраста с мягкими смесями фона для листвы и дерева на переднем плане использовались сильные, темные штрихи. Затем применен пастельный карандаш, чтобы добавить некоторые тонкие линии на холмах второго плана.

5 Нанесены некоторые штрихи на переднем плане, в результате произошло оптическое смешение цветов. Для создания связи между передним и средним планами и повторения линейного характера трав и дерева добавлены несколько темных линий на холмах.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ:
СОЗДАНИЕ ЦВЕТА 10
ПАСТЕЛИ: ЦВЕТ БУМАГИ 44

ПАСТЕЛИ Цвет бумаги

Рисунки пастелью обычно выполняются на цветной поверхности, и производители выпускают широкий ассортимент цветной бумаги, предоставляющий поле для выбора. Есть несколько причин для использования тонированной основы, а не просто белой бумаги. Во-первых, практически невозможно покрыть поверхность полностью, поэтому пастельная бумага должна иметь фактуру, способную удерживать пигмент, и цвет удерживается «рельефным зерном», что дает возможность избежать участков и пятен, где видна бумажная основа. Пятна белого могут создавать тревожащий, нервный эффект, который в свою очередь «обесценивает» наложенные цвета. Белая бумага также мешает оценивать интенсивность

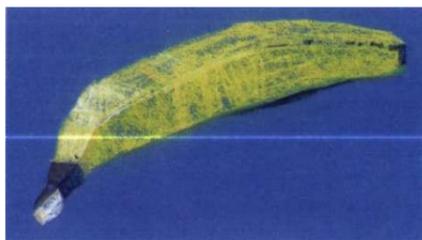
главных цветов. Почти любой оттенок выглядит темнее на фоне белого; таким образом, вы вдруг можете обнаружить, что возникло ложное цветовое соотношение в рисунке, начиная с цветов, которые являются слишком бледными. Особенно важно, что цветная бумага может использоваться как цвет сама по себе, в случае, когда некоторые области преднамеренно оставляются свободными.

Правильный выбор цвета бумаги зависит от того, какое место вы отводите ему в законченном рисунке. Он может или обеспечить контраст доминирующим цветам, или гармонировать с ними. В рисунке пейзажа или морского побережья можно было бы оставить открытым

для областей неба или моря голубые или сине-серые цвета бумаги, но удивительные результаты могут также быть получены, когда используется дополнительный контраст между бумагой и доминирующим цветом рисунка. Для изображения природы или портрета, в котором главные цвета являются теплыми, можно было бы выбрать холодный синий или зеленый, оставляя участки бумаги для теней.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

В портретном изображении цвет бумаги часто используется как фон. Его оставляют необработанным или слегка обработанным.

Желтый объект на синей бумаге - дополнительный контраст

Цвет промежуточного тона кажется темнее на светлой бумаге

Тот же самый цвет кажется светлее на темном фоне

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩЕГО ЦВЕТА

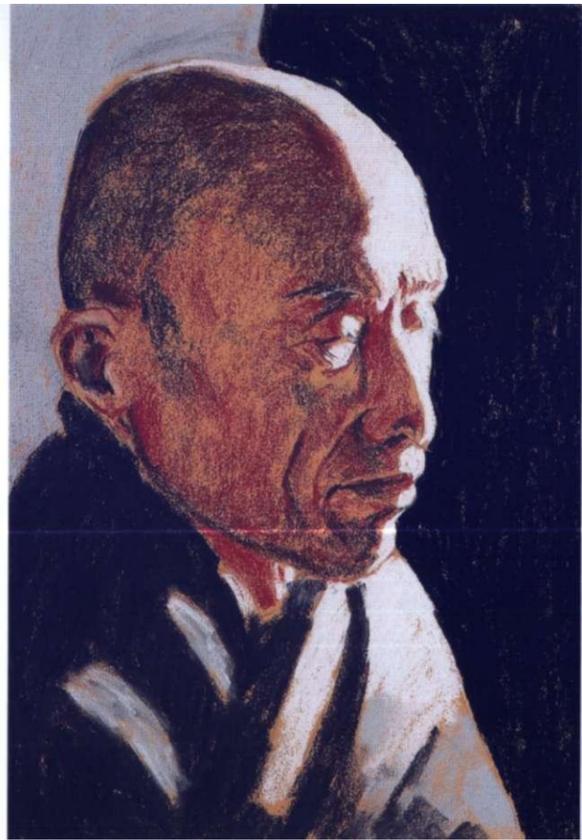

1 Для этого портретного рисунка художник выбрал бумагу с цветом, который намерен использовать как основной тон тела. Наметив контур черным пастельным карандашом, он начинает с белых бликов на одной из сторон лица.

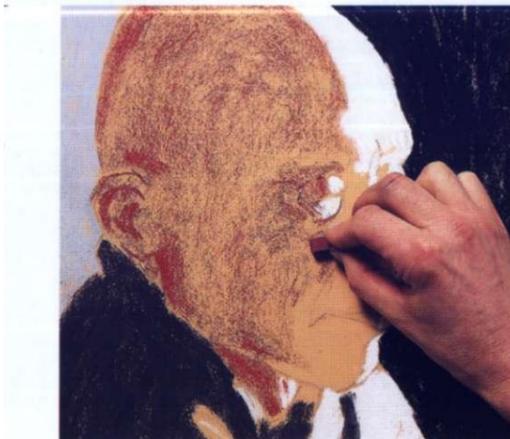

2 Затем художник добавляет черный фон, аккуратно проводя пастелью вокруг лица. Черный используется снова для одежды, для достижения эффекта равновесия между передним планом и фоном. Как только главные светлые и темные области намечены, он может начать накладывать промежуточные тона.

Дуг Досон - СВЕТ НА ШПИЛЕ
 Для этого сумрачного пейзажа кусок мазонита (древесное волокно, спрессованное под нагревом) был загрунтован фактурной основой теплою розового тона. Обратите внимание, как цвет основы оживляет синий тон неба и создает эффект ореола вокруг деревьев, передавая свет, исходящий изнутри.

3 Чтобы смоделировать лицо, он выбирает твердую пастель похожего цвета, но немного более темного тона чем бумага. Легкие штрихи боковой поверхностью сопровождаются сильными линиями, сделанными углом палочки.

4 Черный используется снова, чтобы усилить рисунок лица, особенно глубокие линии морщин вокруг рта.

5 На заключительных стадиях для создания эффекта более сильного звучания переднего плана на одежде был добавлен белый цвет. Использование ограниченной цветовой палитры с сильными тональными контрастами придает рисунку мощь и необыкновенную выразительность.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ:
 ВЫБОР БУМАГИ 12
 ПАСТЕЛИ: ФАКТУРА БУМАГИ 48

ПАСТЕЛИ

Виньетирование

Виньетирование - традиционная пастельная техника, чаще всего используемая для портретов. Словарное определение виньетки - это «изображение или мотив без границы», что в случае пастельного рисунка означает «без фона». Но, конечно, в данном случае нельзя говорить о полном отсутствии фона. Он безусловно есть. Его обеспечивает сама бумага, и если ее цвет выбран с осторожностью, то виньетирование как метод может быть очень эффективным. Ранние художники-пастелисты часто рисовали на бежевой или желтоватой бумаге цвета сливочного масла, оставляя необработанным фон и концентрируя весь используемый цвет на лице. Но реально выбрать любой цвет бумаги, отвечающий требованиям темы. Портрету темнокожего человека можно было бы придать дополнительную драматичность, работая на красной или ярко-желтой бумаге, а изображение ребенка смягчить синим или розоватым фоном.

При решении использовать для фона насыщенный цвет бумаги вам предстоит найти способы для связывания его с самим рисунком, иначе он будет слишком сильно контрастировать с изображением и мешать ему. Вы могли бы сделать это, позволяя цвету бумаги просвечивать лишь в некоторых частях рисунка или путем внесения светлого цвета фона на одежду или в детали - например, яркую помаду для обеспечения цветовой связи с красным фоном.

Хотя данная методика чаще всего ассоциируется с портретами, нет никакой причины для отказа пользоваться ею в других сюжетах при различных темах, таких как натюрморт или цветочные композиции.

ВЫБОР ЦВЕТА

1 Правильный выбор цвета бумаги является существенным для данного метода, поскольку он играет жизненно важную роль в законченном изображении. Художник выбрал теплый коричневый цвет, почти полностью совпадающий с цветом глаз натурщицы. Он начинает с рисунка углем и затем его слегка сметает, чтобы избежать смешивания угля с пастельными тонами.

2 Используя палочку твердой пастели, он начинает наносить участки света, делая ряд слабых белых линий в различных направлениях.

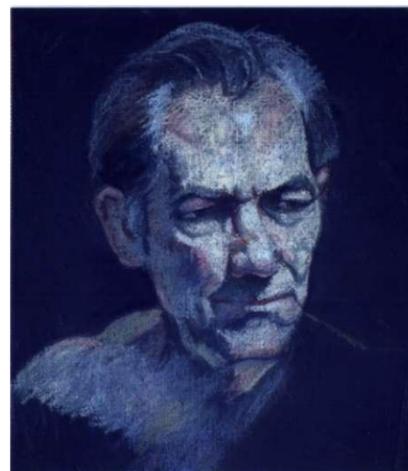

3 Для создания участка тени на одной стороне лица использовалась пастель средней мягкости, и теперь художник переключается на пастельный карандаш для прорисовки особенностей образа. Он делает цвет глаз темнее, поскольку глаза - центральная точка в портрете.

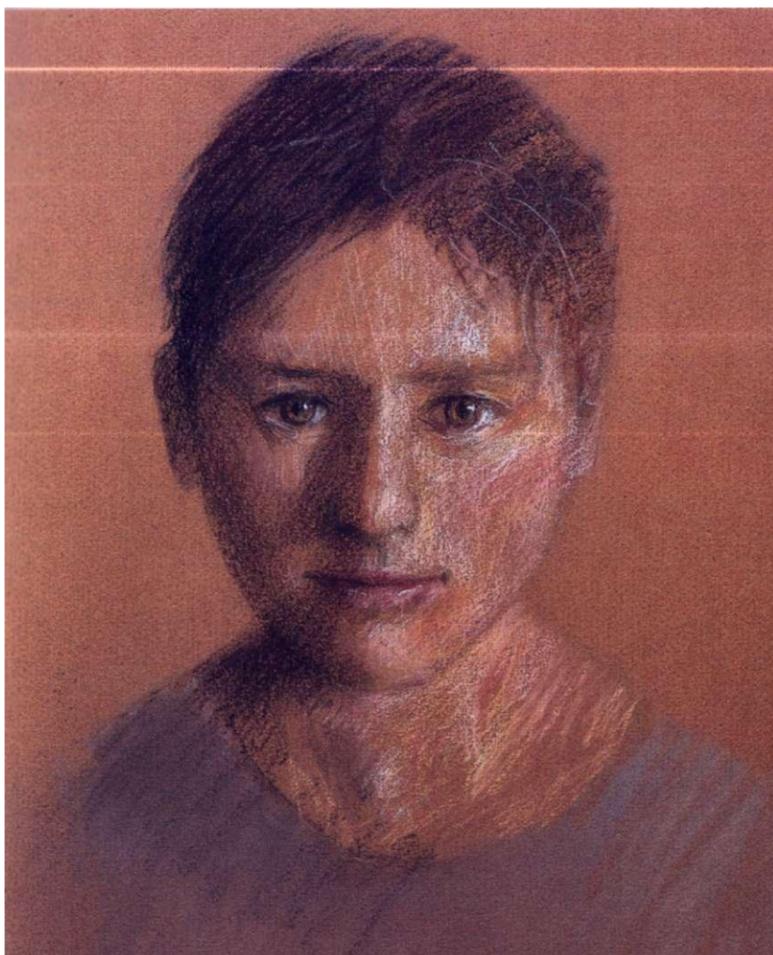

4 Хотя он работает очень аккуратно, но пастель всегда склонна оставлять пятна, и время от времени он использует ластик, чтобы восстановить цвет бумаги, который является промежуточным тоном в рисунке.

МИШЕЛЬ ГЭРИ - БОБ МАЛДУН

Выбор черного цвета бумаги — не самый удачный для портрета молодой женщины или ребенка, но он превосходно работает в этом драматическом изображении. Художник подчеркнул напряжение, используя светлую часть плеча как средство, чтобы направить глаз зрителя к лицу.

5 На заключительных стадиях тонкие штрихи розового были добавлены на щеках, а глаза и губы были более четко очерчены. Художник осознанно не покрыл пастелью бумагу полностью, поскольку ее цвет должен играть в рисунке самостоятельную роль.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ:
СОЗДАНИЕ ЦВЕТА 10
ПАСТЕЛИ: ЦВЕТ БУМАГИ 44

ПАСТЕЛИ

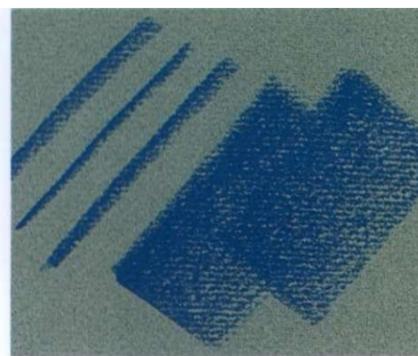
Фактура бумаги

Пастелям необходима фактурная поверхность, обладающая свойствами удерживать пигмент; если работать на гладкой бумаге для рисования, частицы материала будут соскальзывать. Два вида стандартной пастельной бумаги имеют зерно, по мнению художников довольно «неприятное». Но можно работать и на «оборотной» стороне, которая также имеет фактуру для удержания пигмента. Есть еще три типа бумаги для работы с пастелью: наждачная (специальный тип, предназначенный для художественных работ - продается в листах большого формата), пастельная доска (выполненная из крошечных частиц пробки) и бархатная бумага, имеющая бархатистую поверхность (позволяет смягчать пастельные штрихи). Эти три вида бумаги держат пастель очень прочно, что делает почти невозможным ее стирание. Кроме того, работая на такой бумаге, вы можете накладывать цвета плотно с минимальным использованием фиксажа.

Если вы любите явную фактуру, то можете также работать на бумаге для акварели. Но поскольку цветные поверхности являются лучшими для пастельной работы, то может возникнуть желание сначала ее оттенить. Это можно сделать, налагая отмычку акварелью, водорастворимой пастелью, разведенными чернилами или тонким слоем акриловой краски. Некоторые живописцы, работающие пастелью, готовят свои собственные фактурные поверхности с помощью порошка пемзы, смешанного с акриловой краской, или клеем, но эта абразивная поверхность является более подходящей для пастельных картин, чем для рисунков.

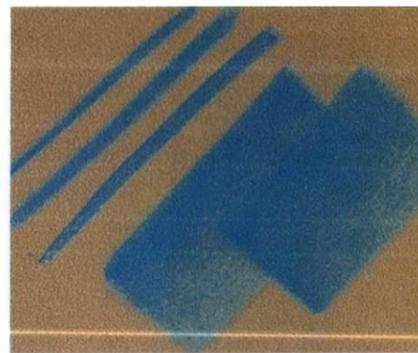
Линия и штрихи боковой поверхностью мягкой пастели на пастельной бумаге Ingres

Линия и штрихи боковой поверхностью мягкой пастели на пастельной бумаге Mi-teintes

Линия и штрихи боковой поверхностью мягкой пастели на художественной наждачной бумаге

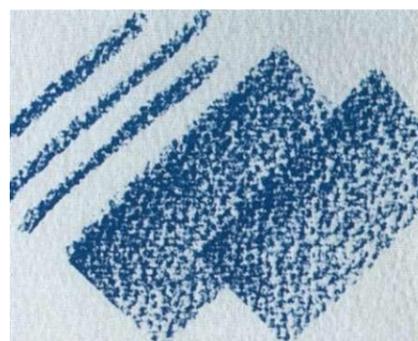

Линия и штрихи боковой поверхностью мягкой пастели на бархатной бумаге

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для тонирования белой бумаги можно использовать чай или кофе. Для частичного эффекта приложите влажный чайный пакетик в некоторых местах. Для получения более темного оттенка порисуйте холодным кофе кистью для акварели.

Линия и штрихи боковой поверхностью мягкой пастели на фактурной бумаге для акварели

ЭЛИНОР К. СТЮАРТЕ
ВИД С ТРЕВЕРСКОГО ХОЛМА

В этом мягком пастельном рисунке очень эффективно использовалась бумага для акварели. Художник выбрал эту поверхность преднамеренно; ее шероховатость полагает передать состояние природы в ненастную погоду.

Как можно видеть, фиксирование всегда имеет тенденцию затемнять цвет, вдавливая частицы пастели в бумагу

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Некоторые люди не переносят аэрозоли, поэтому всегда следует открывать окно. Если работаете в группе, выносите ваш рисунок наружу, чтобы его зафиксировать.

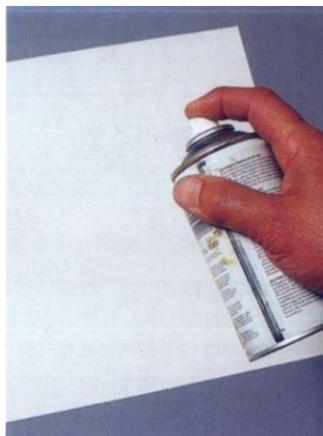
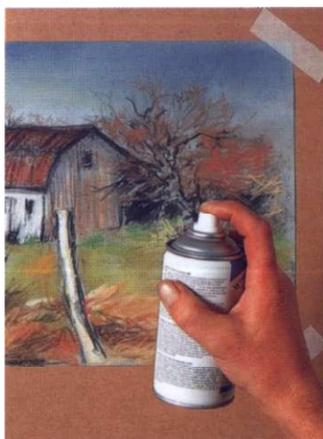

Рисунок на тонкой бумаге, такой как Ingres, можно фиксировать с обратной стороны.

Фиксатор можно также использовать непосредственно во время процесса рисования, если слой пастели препятствует наложению дальнейших штрихов или если нужно сделать исправления. Будьте готовы подождать, пока бумага высохнет перед последующим наложением цвета.

Фиксирование

Некоторые художники избегают фиксировать свои работы в целом, поскольку считают хрупкость пастели и яркость цвета весьма существенными. Бесспорно, использование фиксатора действительно до определенной степени ухудшает поверхностные качества и также затемняет цвета. Это особенно заметно, когда работают на бумаге темного или среднего тона, поскольку любые светлые пастельные цвета «впитываются» бумагой.

Но известно, что изображение на пастельных рисунках можно легко смазать. Фиксирование действительно является ценным средством защиты вашей работы. Линейные рисунки, не имеющие слоев, могут быть зафиксированы с обратной стороны. Это лишь в некоторой степени влияет на поверхностные качества, но подобный метод может использоваться только для тонкой бумаги. Фиксируя с лицевой стороны, используйте аэрозоль настолько экономно, насколько возможно, чтобы избежать увлажнения бумаги сверх меры. Слишком влажная бумага может заставить цвета взаимодействовать и проникать друг в друга. Два или три легких распыления более безопасны, чем одно сильное.

Аэрозольный баллончик, бутылка и ротовой распылитель

В ДОПОЛНЕНИЕ

ПАСТЕЛИ: СМЕШИВАНИЕ И ЦВЕТОВЫЕ СМЕСИ 42

ПАСТЕЛИ: УВЛАЖНЕНИЕ КИСТЬЮ 52

ПАСТЕЛИ

Внесение исправлений

Пастель труднее стереть, чем карандаш или уголь, но возможно сделать исправления на ранних стадиях рисунка, прежде чем зерно бумаги полностью заполнится. Используйте щетинную кисть для удаления как можно большего количества цвета. Затем уберите остаток кончиком ластика или маленьким кусочком хлеба - последнее средство рекомендуют многие художники, рисующие пастелью. Вы можете также стряхнуть цвет с любой поверхности, где наложение пигмента стало слишком тяжелым.

Для внесения исправлений на более поздних стадиях рисунка, например, чтобы заменить или изменить цвет, существует единственный метод - наложение. Как и прежде, стряхните кистью лишний цвет с участка, который вы хотите изменить, соблюдая большую осторожность, чтобы не запятнать другие части рисунка; затем просто накладывайте дальнейшие штрихи цвета. Весьма полезно покрыть область фиксатором (см. предыдущую страницу) после удаления пастели кистью, чтобы новое наложение цвета не смешалось с предыдущим.

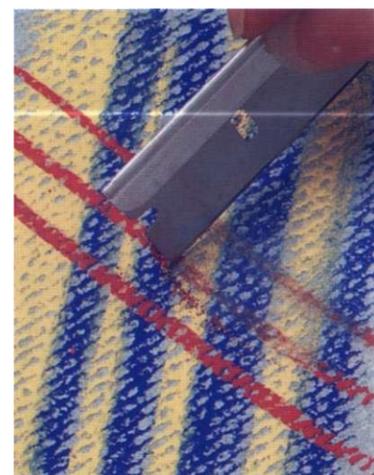
Пастельный картон, бархатная бумага и тонкая художественная наждачная бумага

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если вы собираетесь работать на наждачной бумаге, пастельном картоне или бархатной бумаге, то не сможете использовать ластик или хлеб, поскольку такие сорта захватывают пастель слишком сильно, однако обладают способностью к наложению.

Стряхивая пастель, держите доску вертикально так, чтобы пыль падала вниз, а не втиралась в бумагу.

Лезвия бритвы (односторонние являются самыми безопасными) могут использоваться, чтобы соскоблить нежелательные пастельные штрихи, но не на тонкой бумаге - можно повредить поверхность.

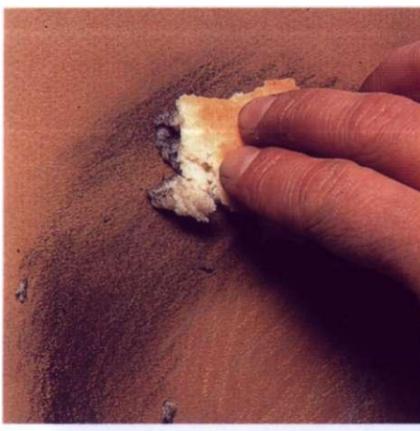
Ластик удалит легко нанесенную пастель. **Если** необходимо убрать цвет с большой области, очищайте ластик перед каждым новым использованием.

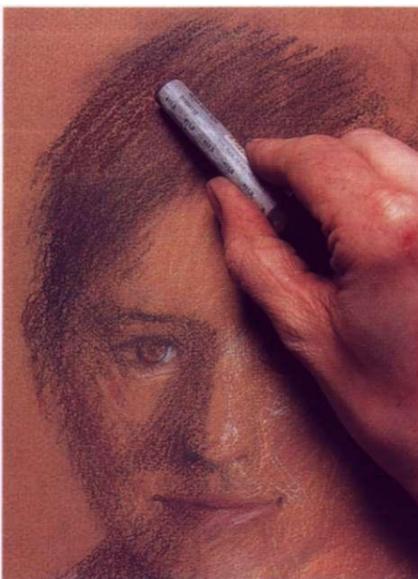
1 Для исправления контуров рисунка и удаления следов пастели на ранних стадиях используйте мягкую ткань или кухонное полотенце.

2 По мере развития рисунка можно вносить изменения, налагая поверх цвета. Это будет проще сделать, если сначала очистить область для исправления жесткой кистью.

3 Чтобы очистить запятнанные или пыльные области или удалить оставшуюся после использования кисти пастель, используйте кусочек хлеба. Он эффективно поглотит пыль.

4 Затем очищенная область может быть скорректирована путем наложения нового слоя пастели. Если вы попытаетесь наложить цвет без предварительной очистки, новый слой может загрязниться предыдущим цветом.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ПАСТЕЛИ: ФАКТУРА БУМАГИ 48

ПАСТЕЛИУвлажнение кистью

Если вы оставите след пастелью - будь то линия или штрих боковой поверхностью - и затем по нему проведете кистью с водой, цвет распространится и создаст зернистую отмывку. Увлажнение кистью - методика, имеющая широкое применение. Вы можете создать линейный рисунок с отмывкой таким же способом, как и растворимым в воде карандашом. Данный метод можно использовать для придания бумаге любого выбранного вами оттенка; тем самым вы создадите «фон» для послойной работы.

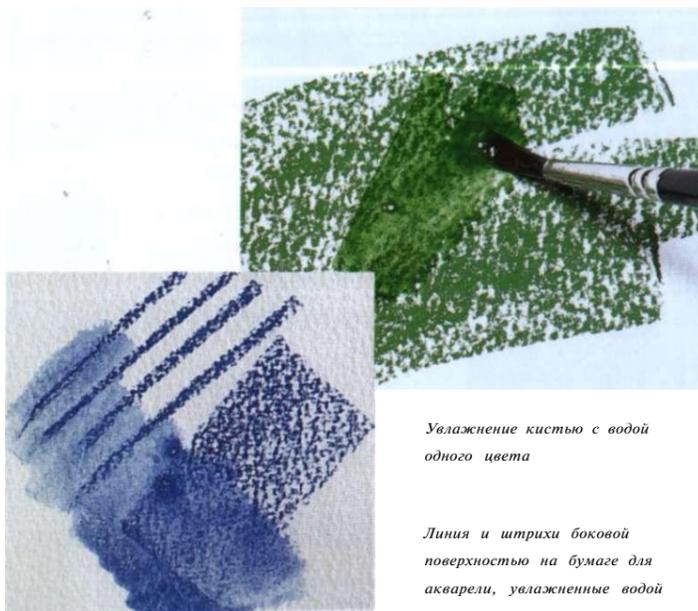
Увлажненная кистью пастель не требует фиксации, таким образом, вы можете работать поверх нее весьма свободно, независимо от того, будут ли дальнейшие слои влажными или выполненными сухой пастелью. Этот метод значительно экономит время, поскольку вода перемещает пастель с поверхности глубже в зерно бумаги, не забывая его, тем самым позволяя быстро покрывать поверхность. Увлажнением может быть создан целый рисунок с удивительным живописным эффектом. Однако при этом до некоторой степени приносятся в жертву ряд преимуществ пастельных штрихов и фактур; поэтому, как правило,

художники объединяют влажный и сухой способы.

Мягкие пастели распространяются по поверхности легче, но данный метод также приемлем для твердых пастелей и пастельных карандашей. Пастельные карандаши идеальны для линейных эффектов с отмывкой. Если вы намереваетесь использовать много воды, то следует сначала натянуть бумагу, как показано на странице 13, или она станет вздуться. Как альтернативу, можно использовать плотную бумагу для акварели, но это замедляет процесс распространения пастели, может также захватить больше поверхностной текстуры, чем требуется.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Когда вы увлажняете два или более различных цвета, которые нежелательно смешивать, следует тщательно мыть кисть после каждого использования.

Увлажнение кистью с водой одного цвета

Линия и штрихи боковой поверхностью на бумаге для акварели, увлажненные водой с помощью кисти

Смешивание двух цветов увлажнением кистью

Желтые и синие штрихи, увлажненные водой с помощью кисти для получения зеленого оттенка

ЖИВОПИСНЫЕ ЭФФЕКТЫ С ПАСТЕЛЬЮ

1 Толстый слой мягкой пастели был положен на | натянутую бумагу для акварели и затем слегка обрызган водой. Следующая порция пастели накладывается на влажную бумагу.

2 Фон размыт влажной кистью для акварели. Если вы хотите использовать следы от кисти, можете применить кисти из щетины.

3 Тени приобретут большую плотность, если положить еще один слой пастели и затем снова увлажнить.

4 Законченный рисунок больше похож на произведение, созданное красками, нежели карандашом. Но художник не стал приносить в жертву собственные качества пастели, и потому увлажнение кистью было сделано слегка, зерно бумаги просвечивает в виде небольших пятнышек белого в определенных местах, представляя фактуры ракушек и придавая общий блеск изображению.

В ДОПОЛНЕНИЕ

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ: СМЕШИВАНИЕ С РАСТВОРИТЕЛЕМ 56

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ:
ВОДОРАСТВОРИМЫЕ КАРАНДАШИ 74

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ

Применение

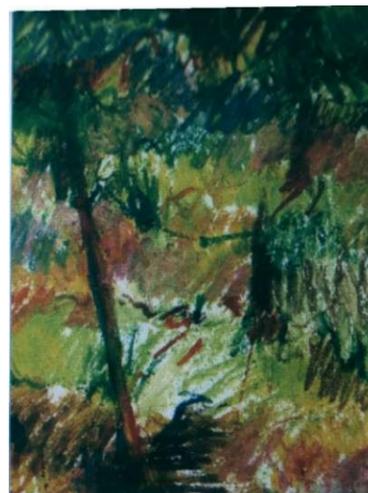
Масляные пастели во многом отличаются от сухих пастелей, с которыми мы имели дело на предыдущих страницах, и не могут использоваться в комбинации с ними. Как подразумевается названием, пигмент связывается маслом, создавая плотную и маслянистую текстуру. В сравнении с мягкими пастелями выбор цветов немного ограничен и меньше градаций цвета. Однако данное средство становится все более популярным, и изготовители постепенно начинают отвечать на запрос, увеличивая цветовые диапазоны материала.

Одно из больших преимуществ масляных пастелей заключается в том, что они не требуют фиксации, что облегчает хранение; так как законченные рисунки труднее смазать. Поскольку данные пастели, можно сказать, совсем не пачкаются в отличие от мягких, то прекрасно подходят для работы вне помещений. Однако они имеют свойство плавиться при повышенной температуре, что весьма неудобно, словно ты рисуешь сливочным маслом; поэтому ими лучше работать в тени.

Как и в работе мягкими пастелями, штрихи могут наноситься или концом, или стороной палочки. Вы можете рисовать масляной пастелью на любой из стандартных пастельных бумаг или поверхностей, предназначенных для живописи масляными красками, таких как холст и бумага, загрунтованная для работы маслом или акриловыми красками. Масляная пастель иногда используется как дополнительное средство при работе масляными красками.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для работы вне помещения включите в ваш комплект для рисования эскизов бутылку уайт-спирта и тряпки или бумажные полотенца. Если пастели размякнут, возникнет необходимость постоянного отмывания рук.

Рой СПЭЙРКС - ЛИСТВА

Цвета здесь главным образом смешаны оптически путем создания сети линейных штрихов. Для появления яркого эффекта в листе белому цвету бумаги позволили просвечивать вокруг и между штрихами.

СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ НА БУМАГЕ

Масляная пастель на пастельной бумаге

Масляная пастель на бумаге, загрунтованной для работы масляными красками

1 Устойчивый контур выполнен желтой масляной пастелью. Художник выбрал «холодную» сине-серую бумагу, чтобы обеспечить контраст между ярким оранжевым и желтым цветами.

2 После нанесения диагональных линий оранжевым на оба фрукта был положен желтый цвет. Штрихи сохранены открытыми, чтобы добавить цвета без забивания бумаги.

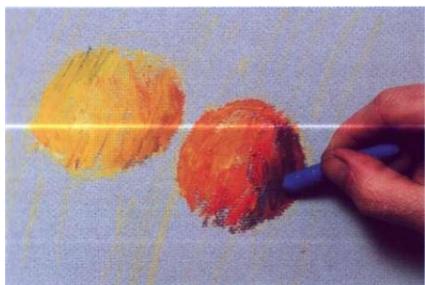
Наложение цветов

Слои цвета могут создаваться масляной пастелью таким же образом, как мягкими пастелями или цветными карандашами, но из-за их маслянистой текстуры они имеют тенденцию забивать зерно бумаги быстрее; так что с самого начала старайтесь работать масляными пастелями легко, без сильного нажима.

Лучший путь к цветовым уровням - это использова-

ние кончика палочки, который быстро становится тупым, что и приводит к широким, а не тонким линиям. Держите палочку ближе к концу и тогда вы не сможете слишком сильно давить. Также следует стремиться создать такую сетку линий, которую можно постепенно заполнить для создания областей более плотного цвета. Масляные пастели не могут быть стерты обычным способом, но их от-

мывают. Если вы сделали ошибку или желаете изменить часть рисунка, опустите тряпку в скипидар или уайт-спирт и мягко вытирайте цвет, а затем дайте бумаге высохнуть перед нанесением дальнейших пастельных штрихов. Как будет показано на последующих страницах, скипидар или спирт могут играть важную роль в работе масляной пастелью.

3 Теперь, когда основные цвета установлены, может быть введено больше контраста, и для теней на апельсине используется дополнительный цвет - синий.

4 На обоих фруктах к теням подмешивается главный цвет, чтобы нейтрализовать их.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Вы не можете смешивать масляные пастельные цвета растиранием пальцем, но эффект смешивания может быть достигнут при наложении одного цвета на другой с достаточно сильным давлением.

5 Чтобы усилить дополнительный контраст, вокруг фруктов добавлен серый немного более темного тона, чем бумага; и теперь художник создает форму, добавляя блики и подчеркивая тени.

6 Цвета были мастерски смешаны, что придает основательность и фактуру фруктам. Легкие касания основного оранжевого цвета добавлены ниже и за фруктами. Это сделано для того, чтобы связать их с фоном.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ПАСТЕЛИ: ЦВЕТ БУМАГИ 44

ПАСТЕЛИ: ФАКТУРА БУМАГИ 48

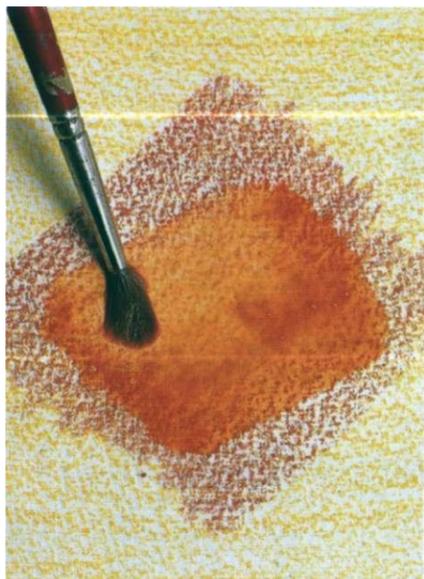
МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ:
СМЕШИВАНИЕ С РАСТВОРИТЕЛЕМ 56

МЕТОДИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ:
МАСЛЯНАЯ ПАСТЕЛЬ И ЧЕРНИЛА 94

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ Смешивание с растворителем

Эта методика очень схожа с увлажнением сухой пастели, но здесь пастель «растворяется» скипидаром или уайт-спиртом до состояния, когда она фактически превращается в краску. Таким образом, вы можете заполнить бумагу цветом весьма быстро. Можно смешать цвета для создания нежных, едва уловимых полутонов.

Метод можно использовать в течение всего процесса создания изображения, но при этом приносит в жертву линейный аспект, который собственно и отличает технику рисунка от методики работы с красками. Таким образом, обычно более эффективно объединять увлажнение с различными точечными штрихами.

Смешивание двух цветов с помощью кисти и спирта на бумаге для акварели

Хотя пастелью обычно работают на цветной бумаге, в некоторых случаях лучшим выбором может стать белая основа, поскольку она будет просвечивать через уровни цвета, создавая эффект свечения, к которому так стремятся художники-акварелисты. Вы можете работать на белом грунтованном картоне, но если требуется фактура, лучшими поверхностями являются холст для живописи, или бумага для рисования эскизов. Все эти виды бумаги позволяют делать исправления, вытирая цвет тряпкой со спиртом.

Консистенция, которую вы хотите получить, производя смешивание, естественно, зависит от ваших целей и

предмета, который должен быть изображен. Можно использовать метод частично

для смягчения линий в некоторых местах или легкого их слияния (если они различного цвета), все еще оставляя видимые следы. Данные приемы помогут создать эффект работы акварельным карандашом. В этом случае кисть для акварели - лучшее средство; однако для получения более живописного эффекта, где работа кистью играет главную роль, идеальна щетинная кисть для масляной живописи.

Уайт-спирт и скипидар

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для этой техники можно использовать обычную пастельную бумагу, но если вы пользуетесь уайт-спиртом, то существует небольшой риск ухудшения ее состояния со временем, поэтому скипидар - более безопасный выбор.

Линия штриховки смягчена и размыва с помощью кисти и спирта

синий и желтый смешаны для получения зеленого

ИЗОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

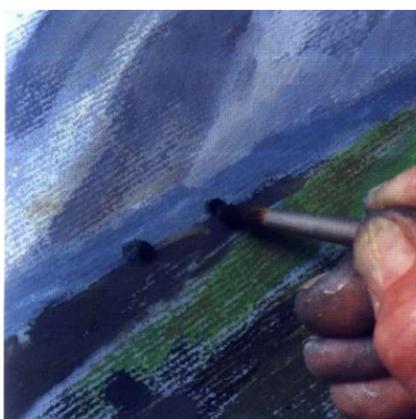

1 Работая на сине-серой бумаге Ingres, художница наметила основные формы, используя штрихи боковой поверхностью и свободное затенение.

3 Используя боковую поверхность пастельной палочки, она добавляет к небу белый.

2 Затем она опускает кусок ваты в скипидар и размывает цвет в области неба.

4 Затем она работает со средним планом, добавляя зеленый среднего тона и почти черный. Маленькие деревья рисует непосредственно кончиком кисти поверх слоя масляной пастели, распределяя цвета по плоскости.

5 Художница считает этот метод идеальным для схватывания мимолетных погодных состояний, подобных этому, поскольку бумага может быть заполнена очень быстро, и, если потребуется, легко внести изменения.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ПАСТЕЛИ: УВЛАЖНЕНИЕ КИСТЬЮ 52

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ:

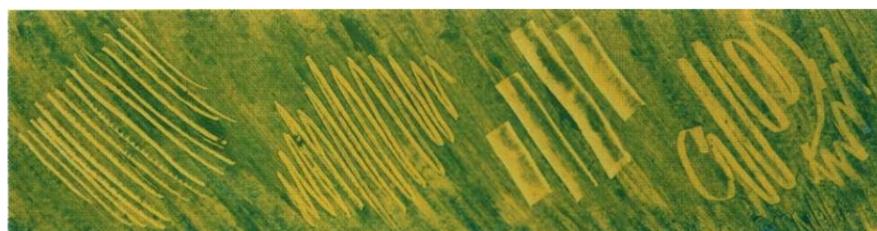
ВОДОРАСТВОРИМЫЕ КАРАНДАШИ 74

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ Сграффито

Этот метод включает в себя процарапывание одного цвета, чтобы показать лежащий под ним (от итальянского слова sgraffito, царапать). Он немного напоминает процарапывание сквозь слой чернил, но там можно проводить только белые линии на черном, тогда как масляная пастель позволяет получать разнообразные цветовые эффекты.

Данная методика - одна из многих заимствованных из живописи масляными красками. Рембрандт часто процарапывал влажный слой масляных красок основанием кисти, чтобы передать фактуру волосков на лице или деталей кружева на воротнике. Хотя техника может использоваться и для других изобразительных средств, особенно цветных карандашей. Так же она практически идеально подходит для масляной пастели. Ее можно положить толстым слоем, который при этом остается достаточно сырым и легко удаляется острым орудием.

Рисунки в технике сграффито должны быть продуманы заранее. Этот метод не подходит для импровизации, и необходимо постоянно держать конечный образ рисунка в памяти, тщательно планируя каждый шаг и последовательность наложения слоев. Первый этап заключается в том, чтобы покрыть бумагу плотным слоем цвета, хорошо вдавливая его в поверхность (если хотите, можете использовать для первого слоя акварель, чернила или акриловые краски). Второй слой должен быть положен несколько более свободно так, чтобы вы могли легко удалить его каким-либо острым инструментом, например ремесленным ножом. Для более толстых линий пробуйте ручку кисти.

Следы лезвия скальпеля

Следы тупого конца кисти

Следы боковой стороны лезвия ремесленного ножа

Следы мастихина

Использование мастихина при процарапывании

Мастихин

Ремесленные ножи

Ручка и лезвие скальпеля

ПРОЦАРАПАННЫЕ БЛИКИ И ФАКТУРА

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Процарапывание получается более удачным, если работать темным по светлому, поскольку масляная пастель имеет ограниченную покрывающую способность, и бледный цвет, находящийся сверху, «утонет» в темном цвете основы. Для разнообразия можно использовать более одного цвета для любого из слоев.

1 Работая на бумаге для акварели, являющейся достаточно плотной, чтобы выдержать метод процарапывания, художница кладет первый слой цвета.

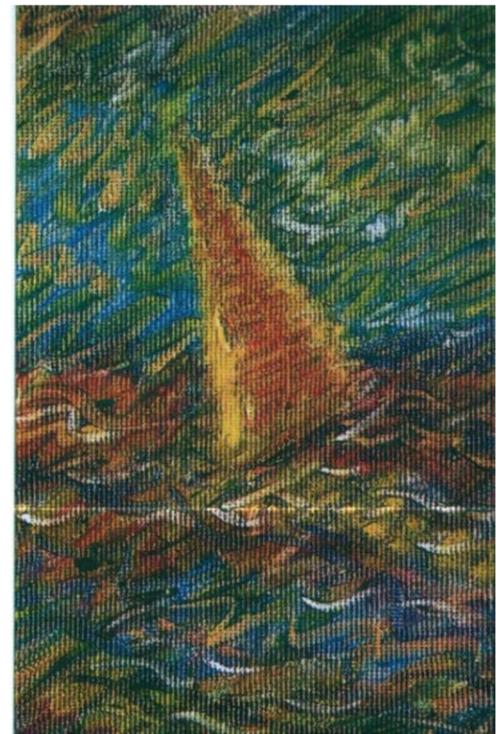

2 Добавив еще несколько цветов и хорошо вдавив их в бумагу, она процарапывает тонкие линии острием скальпеля.

3 Она продолжает процесс, поочередно накладывая и процарапывая цвета, чтобы создать фактуру цветочной головки.

4 Процарапывание - превосходный метод для подобного вида изображений, поскольку невозможно достичь линий такой тонкости, просто работая масляными пастелями.

МЭТЬЮ ЭВАНС - ПОД ПАРУСОМ
 В этом рисунке масляная пастель была смешана со спиртом, причем волны и движение воздуха переданы удалением небольших линий и форм концом древка кисти. Разнообразие штрихов подчеркивает движение лодки. Фактура бумаги также вносит свой вклад в общий эффект.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ЦВЕТЬЕ КАРАНДАШИ:
 СТИРАНИЕ 68

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ Выбор карандашей

Существует много марок цветных карандашей, причем и цвета, и фактуры значительно отличаются друг от друга. Карандаши бывают твердые и полупрозрачные, мягкие и матовые, похожие на пастельные карандаши, а также с восковой консистенцией. Если вы еще недостаточно знакомы с этим инструментом, то перед началом работы следует провести некоторое исследование: опросите друзей и коллег, которые пользуются ими, просмотрите каталоги, пойдите в художественный магазин, где помогут сделать правильный выбор.

Вы можете привлекать для работы карандаши разных марок - это вполне возможно, поскольку все типы вполне способны сочетаться друг с другом, - исключение составляют лишь водорастворимые карандаши. Но мы рассмотрим этот вопрос несколько позже в данной главе. Работа разными карандашами имеет свои преимущества, поскольку позволяет в одном рисунке использовать достоинства, присущие каждому виду. Например, вы могли бы заполнять большие участки цвета мягким, меловым карандашом, а придать четкость изображению восковыми карандашами, способными создавать более ровные прямые линии. Но в этом нет необходимости на стадии ранних экспериментов. Вы можете создавать свою коллекцию карандашей постепенно по мере привыкания к работе с данным типом инструментов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Это хорошая идея - пойти в художественный магазин и попробовать различные виды карандашей. Магазины, торгующие карандашами, как правило в качестве приложения дают небольшие блокноты для проб и набросков.

Цветные карандаши производятся в широком диапазоне оттенков и тонов

Перекрестная штриховка цветными карандашами

Затенение цветным карандашом

Использование спирта для смешивания цветных карандашей

ТВЕРДЫЕ И МЯГКИЕ КАРАНДАШИ

1 Первый уровень тона положен мягкими карандашами с использованием легкого давления и разнообразия штрихов обычной и перекрестной штриховки.

2 Для темных листьев используются более твердые карандаши. Чтобы создать в этих областях плотный цвет, штрихи наносятся близко друг к другу.

3 А теперь художница возвращается к мягким карандашам, чтобы положить второй тон на фоновую основу. Она изменяет направление штрихов для достижения более сильного эффекта.

4 Твердым черным заостренным карандашом она покрывает листья натурального зеленого цвета. Эта чернота важна, поскольку листья выделяются и на фоне основы, и на фоне окраски цветов.

5 Некоторые из желтых тюльпанов затемнены для достижения лучшей сочетаемости при работе твердым желтым карандашом. Введены темные тона на вазе и фоне. В результате рисунок приобретает большую выразительность. Художница оставила белые области на вазе, подставках и вокруг листьев, чтобы уравновесить очертания окна.

ДЖЕЙН ПЕРТ - ЧЕРТОПОЛОХИ

Цвет был преднамеренно приглушен, чтобы максимально выделить цветки, которые выступают как бледные острые формы на слабо тонированном сером фоне. Художник активно использовал метод смешивания и выглаживания для создания мягких эффектов — особенно на заднем плане, где несколько листьев и стеблей были выделены, в то время как другие лишь слегка обозначены с помощью незначительного изменения цвета и тона.

В ДОПОЛНЕНИЕ

- КАРАНДАШИ И ГРАФИТ:
КОМБИНИРОВАНИЕ ТОНОВ 18
- ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: СМЕШИВАНИЕ 66
- ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: ВЫГЛАЖИВАНИЕ 67

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

Создание цвета и тона

Хотя цветной карандаш в основном линейное средство, но вы можете создать участки плотного цвета и значительной глубины тона, накладывая линейные штрихи друг на друга, используя традиционную штриховку, перекрестную штриховку и метод растушевки. Таким же образом цвета могут смешиваться на бумажной поверхности, что во многих случаях является необходимым. Но даже имея большой диапазон цветов, вы должны иметь в виду, что не всегда можете получить именно тот оттенок или тон, который задумали и представляете в своем воображении. Преимущество поверхностного смешивания также в том, что эффект от его восприятия значительнее, чем от предварительно полученного тона. Зеленый цвет, созданный наложением красного, коричневого, желтого и синего, обеспечивает более сильный визуальный эффект, чем тот, который можно получить, просто нанося один или два готовых зеленых.

Имеет смысл работать цветными карандашами светлым по темному; и хотя вы можете создавать необходимый цвет таким способом и даже исправлять ошибки, но не сумеете полностью закрыть темный оттенок; поэтому лучше работать от светлого к темному. Для первых слоев цвета нанесите легкие едва заметные штрихи, чтобы избежать забивания зерна бумаги, которое может привести к сокращению числа новых слоев, способных удержаться на поверхности.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Можно использовать любой тип бумаги для рисования, и самый популярный выбор - гладкая бумага; однако некоторые художники любят использовать фактуру, которой обладает бумага для пастели или акварели.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЦВЕТОВ

1 Художник начал с нанесения контура рисунка серым цветным карандашом и теперь выполняет свободные диагональные штрихи лимонно-желтого, сопровождая его темно-красным в областях листвы и темно-синим и черным на траве. Используя относительно сильные цвета, он старается работать легко, не забывая бумагу, чтобы иметь возможность впоследствии наносить больше цветов наверху.

2 Он вводит синий среднего тона за деревом и создает цвета на стволах и ветках, усиливая другие, нанесенные ранее, черным. Затем добавляет больше цветов листвы, и, чтобы обеспечить второй тон, поверх желтого цвета травы наносит немного жженной сиены.

3 Теперь, установив большинство цветов, он может начать создавать более темные области и приносить больше цветового разнообразия в листву. Чтобы связать ее с травой, он вводит жженную сиену среди синего и сине-зеленого, которая также придает листве дополнительную теплоту. Он, как и ранее, избегает слишком тяжелого колористического решения и оставляет видимую часть первоначального желтого цвета, чтобы усилить впечатление от солнечного света.

4 Порота требуют проработки, поскольку играют основную роль в композиции. Для этого он использует заостренные карандаши, коричневые и цвета индиго, сохраняя белые блики. Усиливаются тона на главном дереве, используется тупой карандаш для смешивания синеглоного на деревьях фона. Чтобы уравновесить композицию, появляется легкий набросок дерева на дальнем плане справа и усиливаются тона на переднем плане черным карандашом.

САРА ХЭЙУОРД - ВАЗА С ФРУКТАМИ

Энергичное использование легких, поверхностных линейных штрихов и участков сплошной штриховки обеспечивает интерес к рисунку в целом. Обратите внимание на тени, где несколько цветов были наложены друг на друга для создания привлекательного мерцающего эффекта.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ:

ВЫБОР КАРАНДАШЕЙ 60

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: СМЕШИВАНИЕ 66

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ Выбор бумаги

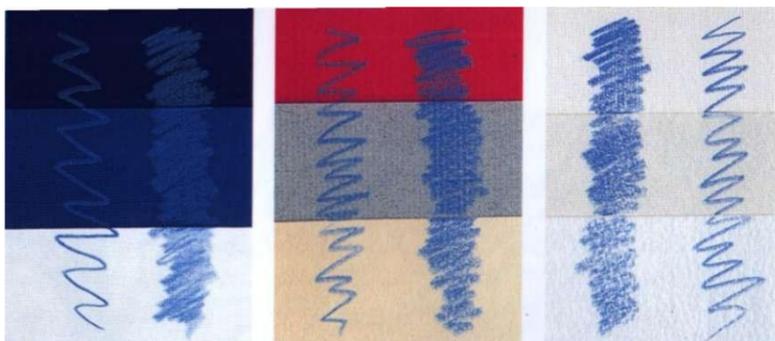
Для набросков или легкого наложения цвета обычная рисовальная бумага обладает превосходной поверхностью, но если вы хотите создать несколько уровней цвета, потребуется бумага с более «зубастой» фактурой. На гладкой бумаге налагаемые друг на друга штрихи создадут плотную, скользкую поверхность, которая быстро превратится в нерабочую.

Удачный выбор - бумага для пастели. Вы можете также использовать бумагу для акварели, но она подходит только для мягких или восковых карандашей, поскольку ее фактура трудно поддается нанесению легких штрихов и покрытию твердыми карандашами всей поверхности. Это может привести к появлению белых пятнышек в местах, где бумага проступает сквозь штрихи. Пастельную бумагу проще покрыть, и ее фактура может придать дополнительный объем плоскому рисунку.

Также существенную роль в конечном эффекте способен сыграть цвет бумаги. Бледные и нейтральные оттенки могут использоваться для любой работы цветными карандашами, но для линейного подхода или методов свободной штриховки, где художник преднамеренно разрешает бумаге проступать между штрихами, лучше всего подходят сильные цвета. Гладкая рисовальная бумага продается в широком диапазоне ярких и бледных оттенков, которые могут быть эффективно использованы для определенных целей. Также можно использовать цветную пастельную бумагу, если вам больше нравится, когда фактура слегка разбивает штрихи.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Экспериментирование с различными поверхностями даст возможность увидеть, как фактура и цвет влияют на накладываемые цвета.

Цветной карандаш на различных тонах рисовальной бумаги

Цветной карандаш на фактурной бумаге для пастели

Цветной карандаш на гладких, средних и грубых бумагах для акварели

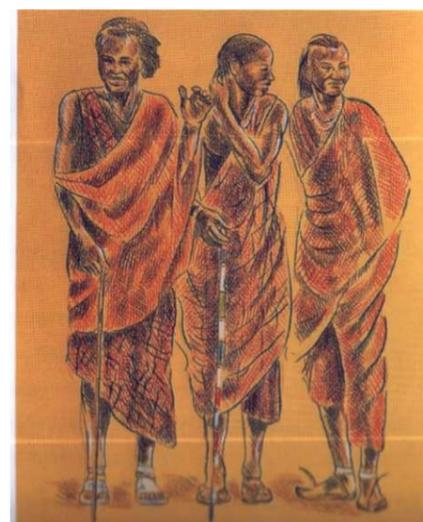
ДАДИМ БУМАГЕ ПОКАЗАТЬ СЕБЯ

1 Художница выбрала гладкую рисовальную бумагу теплого тона, оранжево-коричневого цвета. Она начинает с обозначения контура черным и затем приступает к одежде с помощью красных, коричневых и черных оттенков, используя штрихи обычной и перекрестной штриховки.

2 Для передачи теней в сгибах ткани она кладет один цвет поверх другого, но оставляет достаточно места между штрихами, чтобы тон бумаги просвечивал.

3 На более поздних стадиях работы были добавлены блики белым цветным карандашом. Белые участки на палке в центре и на ботинках стоящей слева фигуры прорисованы более плотно, поскольку необходимо было закрыть бумагу, но в других местах цвет основы виден сквозь штрихи, и это придает теплое звучание всему рисунку.

Прозрачные поверхности

Профессиональные иллюстраторы, работающие цветными карандашами, иногда рисуют на прозрачной или полупрозрачной поверхности, используя кальку или пленку хорошего качества, выпускаемую для черчения. Это позволяет наносить цвет как на лицевую, так и на обратную стороны, таким образом максимально увеличивая диапазон и глубину цвета.

Большинство профессионалов выбирают чертежную пленку, которая обладает высокой степенью прозрачности, хотя и имеет слабый синий или серый оттенок. Но стоит помнить, что такой вид пленки можно купить только в специализированных магазинах и стоит она довольно дорого. Данный метод особенно полезен для изображения объектов, чьи замысловатые формы контрастируют

с фоном. Например, при создании композиций из цветов или переплетающихся веток и прутьев на фоне неба главные формы могут быть выполнены на лицевой стороне бумаги, а фон - на обратной стороне. Это позволит работать более свободно, поскольку исчезает необходимость аккуратно прорабатывать фон на лицевой стороне вокруг сложных изгибов цветка.

ЭФФЕКТЫ С ПОМОЩЬЮ БЛЕДНЫХ ТОНОВ

1 Художница работает на кальке и начинает с наложения первых двух тонов на лицевой стороне. Главные формы должны быть определены.

2 Теперь она работает на обратной стороне бумаги, создавая более темные тоны листьев.

3 После добавления штрихов к стеблям на лицевой стороне бумажный лист снова переворачивается, и на обратную сторону добавляется синий цвет фона.

4 В завершающей стадии работы добавлено больше тона и деталей и на лицевой, и на обратной стороне бумаги, а затем законченный рисунок помещается на цветную бумагу, чтобы придать своеобразный блеск бледным тонам.

В ДОПОЛНЕНИЕ

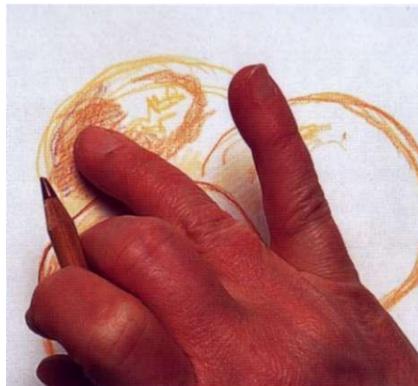
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ:
 ВЫБОР БУМАГИ 12
 ПАСТЕЛИ: ЦВЕТ БУМАГИ 44
 ПАСТЕЛИ: ФАКТУРА БУМАГИ 48

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

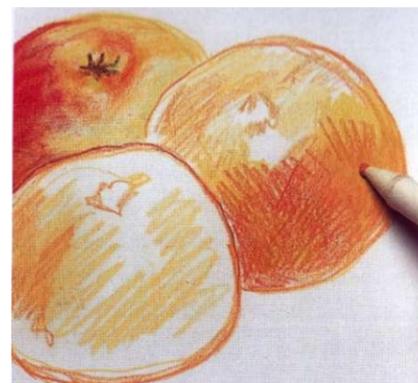
Смешивание

Смешивание просто означает достижение мягких градаций цвета вместо ряда наложенных линий, отличающихся друг от друга. Меловые карандаши могут быть смешаны таким же образом, как пастели и пастельные карандаши, начиная с ряда линий или сплошных растушеванных областей с последующим совместным растиранием цветов или пальцем, или специальным инструментом (деревянная палочка с конусообразным кончиком). Восковые и твердые карандаши растираются труднее, но цвета можно дополнительно смешать методом наложения, нанося штрихи близко друг к другу и следуя в одном направлении.

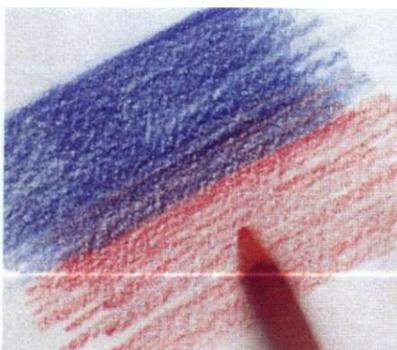
Частичное смешивание, создающее впечатление сплошной цветовой поверхности и при этом все же сохраняющее характер прорисованных штрихов, можно достичь традиционными методиками обычной и перекрестной штриховки. Для любого из этих методов выберите сочетающиеся цвета, близкие по тону, поскольку работа с контрастными цветами может создать неожиданный эффект, отличный от того, который вы намеревались получить.

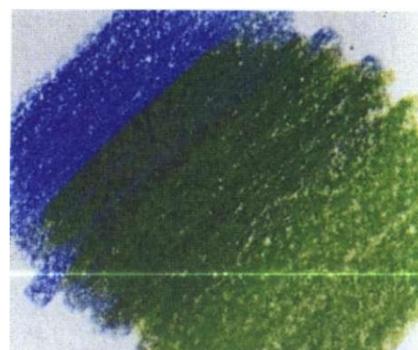
Более «меловые» типы цветного карандаша могут быть смешаны пальцем, точно так же как графитные карандаши или пастели.

Вы можете также использовать деревянную палочку для сглаживания перехода между тонами.

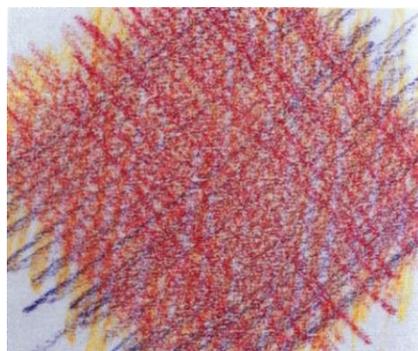
Близко располагающиеся линии затенения, переходящие от синего к красному

Плотные цвета, смешанные методом наложения

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если вы покупаете цветные карандаши впервые, старайтесь не пользоваться заказом по каталогу; стоит попробовать один или два карандаша и убедиться, насколько легко они могут быть смешаны. Большинство магазинов предоставляет «бумагу для каракулей».

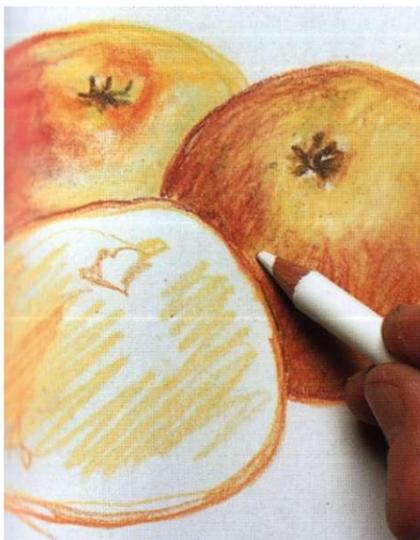

Перекрестная штриховка сочетающихся оттенков

Выглаживание

Этот метод - следующий шаг смешивания. Следы карандаша вдавливаются в бумагу, создавая глазурованную, отражающую свет поверхность, которая увеличивает блеск цветов. Выглаживание обычно выполняется на заключительных стадиях рисования. Традиционный метод заключается в плотной растушевке существующих цветов, осуществляемой с нажимом, белым или серым карандашом. Если вы желаете изменить один или несколько основных цветов, то можно выбрать контрастирующий оттенок, но он должен быть светлого тона.

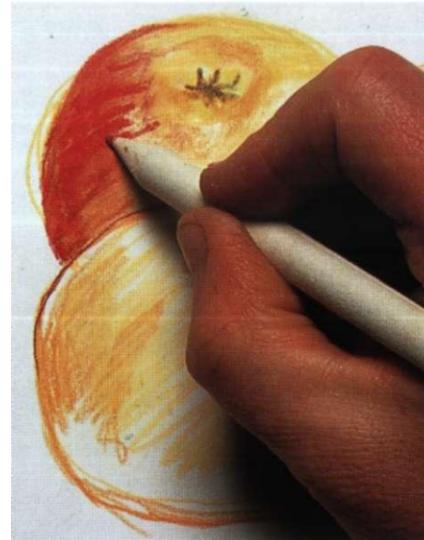
Восковые карандаши могут выглаживаться ластиком или деревянной палочкой. Также можно использовать для выглаживания по предыдущему слою меловой карандаш. В зависимости от темы и эффекта, которого вы хотите добиться, можно выглаживать весь рисунок или ограничиваться выбранными участками. Например, в случае с цветком вы могли бы имитировать гладкую, рефлективную поверхность вазы или отполировать стол вдавливанием, противопоставляя эти гладкие участки другим, более фактурным местам рисунка.

Обычно для выглаживания используется белый карандаш, но следует принимать во внимание, ЧТО он естественно немного осветляет цвет. Необходимо сильное давление, чтобы сжать нижележащий пигмент.

Пластиковый ластик лучше подходит для выглаживания области бликов, потому что он легко удаляет часть пигмента.

Деревянные палочки для работы с цветными карандашами и пастелью служат для выглаживания; они не изменяют и не удаляют цвет.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ПАСТЕЛИ: СМЕШИВАНИЕ
И ЦВЕТОВЫЕ СМЕСИ 42

68цветовые средства

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ Стирание

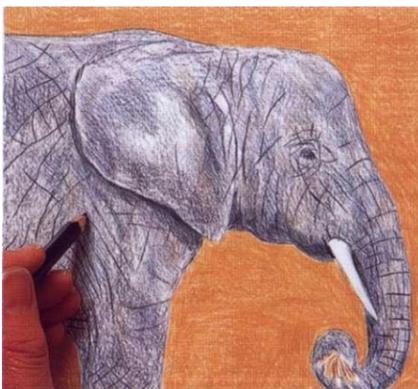
Один из недостатков работы цветными карандашами заключается в том, что трудно сделать исправления; стирание возможно лишь в ограниченных пределах. Легкие линии, нанесенные меловым карандашом, иногда возможно удалить пластиковым ластиком или куском хлеба, перемещаемыми от точки к точке; но стертая линия может все еще оставлять цветовой след на бумаге. При использовании пластикового ластика для восковых карандашей можно размазать цвет и втереть его в поверхность бумаги; поэтому этот тип ластика более полезен для выглаживания, чем для внесения исправлений.

Однако вы можете удалить слой карандаша, убирая его острым лезвием. Подобным методом обычно пользуются для нанесения новых бликов или для восстановления потерянных, а также удаления слишком плотно положенного цвета. Это срабатывает лучше всего на гладкой рисовальной бумаге, поскольку лезвие просто шаркает по верхнему зерну фактурной бумаги, оставляя цвет в «ямках». Используйте грань лезвия: острие должно быть оставлено для рисунков, в которых есть преднамеренно сильное нанесение цветов, как в технике процарапывания, которая также хорошо подходит к восковым цветным карандашам.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При выглаживании следует соблюдать осторожность. Если вы используете лезвие, то его следует перемещать параллельно к бумаге, чтобы избежать «вырывания» частей рабочего слоя.

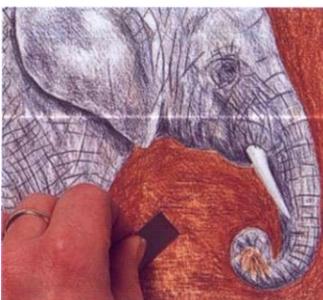
ВЫТЕРТАЯ ФАКТУРА

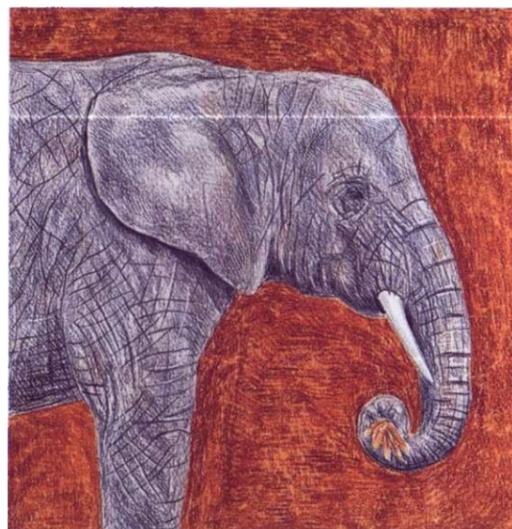
1 Фон и голова слона были доведены до завершающей стадии с помощью диагональной штриховки серо-белого цвета, передающей фактуру. Затем художница использует черные линии, чтобы показать морщины на коже.

2 Для бликов, где морщины захватывают свет, она выскребает карандаш концом острого ножа.

3 Затемнив фон, чтобы выделить голову и показать часть более бледного основного цвета, она выскребает из него второй цвет лезвием.

4 Законченный рисунок великолепно передает текстуру морщинистой кожи слона, оттененную фактурой фона, что производит превосходное впечатление.

Разбивка на квадраты

Из-за трудностей исправления работы цветным карандашом важно сделать предварительный рисунок максимально точным. Для любой сложной темы лучше начинать с легкого наброска графитным карандашом, который можно так же быстро стереть. Если вы работаете по фотографии, то максимальной точности можно достичь, используя метод разбивки на квадраты,

Работа по фотографии обычно требует увеличения изображения, и хотя это можно сделать от руки, но следует принимать во внимание, что довольно сложно менять масштаб объекта, не сделав при этом ошибки. Разбивка на квадраты включает прочерчивание одной сетки

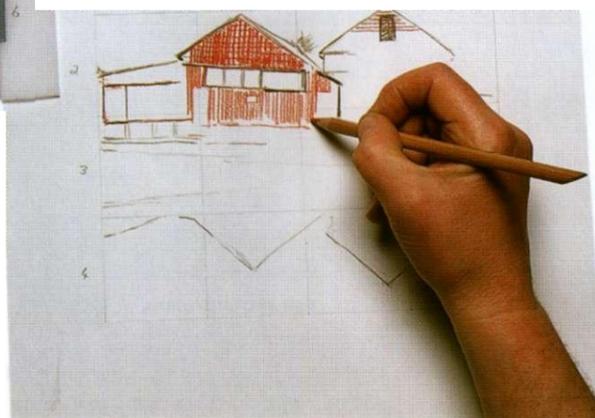
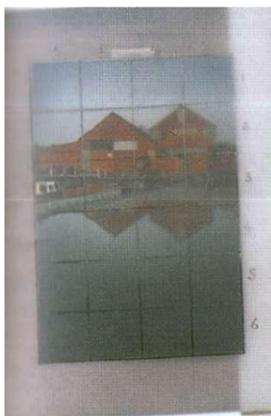
на фотографии и другой, пропорционально большей (но с одинаковым числом квадратов) - на рисовальной бумаге. Например, если вы используете сетку в 2,5 см на фотографии и хотите удвоить размер, сетка на бумаге должна быть в 5 см.

Сетка на фотографии поможет идентифицировать позицию каждого элемента изображения и довольно легко переносить их на бумагу, квадрат за квадратом, при этом обращая особое внимание на места пересечения линий изображения и координатной сетки.

Сетка, выполненная на кальке, наложена на фотографию

ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЙ

Для относительно простой темы, подобной этой, рисунок можно сделать от руки, однако использование метода разбивки на квадраты гарантирует, что перспектива останется правильной. Художница накрыла фотографию калькой с сеткой, а затем слегка наметила большую сетку на рисовальной бумаге. Скопировав главные линии, она теперь начинает заполнять формы.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Хотя разбивка на квадраты довольно медленный процесс, затраченное время вполне окупается. Кроме того, вы можете корректировать композицию по своему усмотрению, выполняя один объект более крупным или уменьшая его; реально изменять и саму форму изображаемого предмета.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ:
ВЫБОР КАРАНДАШЕЙ 60

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ Фроттаж

Название этой техники происходит от французского слова *frottage* (натирание). Лист бумаги располагается на плоском рельефном предмете и затем, перемещаясь не заточенным цветным карандашом по поверхности, вы получаете оттиск, имитирующий основную фактуру. Потенциал метода был раскрыт и более или менее разработан немецким художником-сюрреалистом Максом Эрнстом. Он пришел к выводу, что описки с деревянных половиц или подобных рельефных поверхностей оказывают неоценимую услугу при создании целой галереи фантастических образов, схожих с теми, которые возникают при наблюдении за пламенем костра или камина.

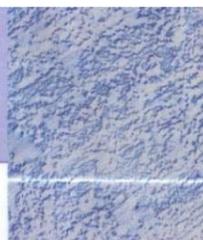
Метод, возможно, лучше всего подходит для создания абстрактных или полуабстрактных картин, преимущественно маслом; но его также можно использовать в опре-

деленных границах и в рисунке для передачи элементов фактуры. Например, в натюрморт можно ввести оттиск, снятый со столешницы или грубого куска ткани. С этой методикой легко экспериментировать, поскольку подходит практически любая фактурная поверхность - деревянная столешница, кора дерева, грубая шероховатая стена и даже искусственные материалы, например ткани, обои, пробки или рифленые подставки под горячие блюда. Фроттаж не ограничивается цветным карандашом; оттиск можно сделать любой сухой средой, например обычным карандашом, графитом, сухой или масляной пастелью.

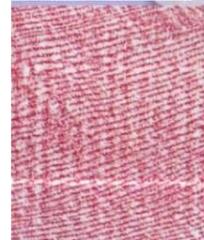
Если оглядеться вокруг, например у себя дома, то можно обнаружить много фактурных предметов, подходящих для фроттажа; однако будьте осторожны с некоторыми металлическими поверхностями, например теркой для овощей, так как можно повредить бумагу и поранить руки.

Кружевная салфетка

Рельефный камень

Структура древесины

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

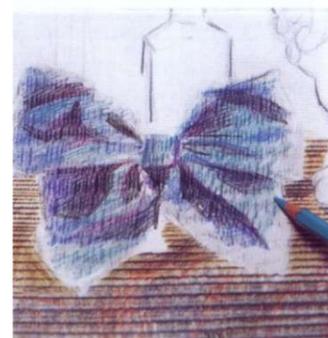
Та методика лучше всего подходит для работы на бумаге с гладкой поверхностью, поскольку фактурная бумага вступает в противоречие с выбранной для описки структурой.

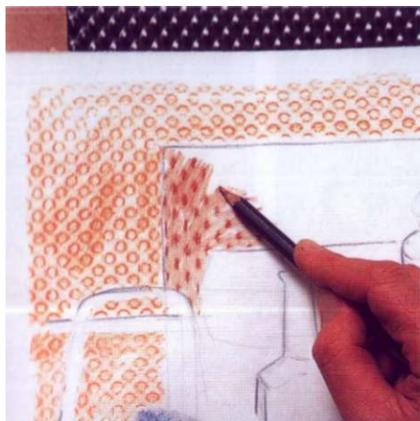
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОТОВЫХ ФАКТУР

1 Художник начал со схематического построения композиции. Затем он сделал оттиск, помещая бумагу на фактурные поверхности, в том числе бамбуковую подставку для изображения структуры бантика и грубой древесины столешницы.

2 Добавив тени к изображению столешницы, полученному с помощью фроттажа, он создает цвет на банте, используя вертикальную и диагональную штриховки.

3 Для фоновых областей он делает оттиски с двух различных сторон металлического листа, используя оранжевый и красно-коричневый цветные карандаши.

4 Фактура прямоугольника, расположенного за бутылкой, была создана оттиском фиолетовым карандашом на металлической сетке. Теперь для изображения китайской собачки используются оттиски с подошвы ботинка.

5 Создание фактуры завершено, и рисунок прорисовывается цветным карандашом, добавляются некоторые штрихи и тон. Чтобы придать целостность композиции, бирюзовый цвет бутылки повторяется на банте.

6 Художник создал живую и необычную композицию. Фокусом ее является гладкая нефактурная бутылка яркого цвета, контрастирующая с частями рисунка, созданными механическим способом фроттажа.

В ДОПОЛНЕНИЕ

КАРАНДАШИ И ГРАФИТ:
КОМБИНИРОВАНИЕ ТОНОВ 18
ПАСТЕЛИ: РИСУНОК ПАСТЕЛЬЮ 40

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ Вдавливание

Если вы надавите на бумагу древком киста или похожим тупым предметом, а затем попытаетесь нанести цвет в этой области, то продавленная часть окажется неокрашенной: наложенный цвет захватит только верхний слой бумаги, но не достигнет «углубления», оставленного инструментом. Как только вы провели вдавливанием начальные линии, можете оттенить их любыми цветами по своему желанию. После этого накладываемые цвета будут восприниматься только основной бумажной поверхностью, не затрагивая тех линий.

Подобный метод, известный и как «рисунок белыми линиями», может быть очень эффективным в работе цветными карандашами. Это весьма плодотворная техника, поскольку другими средствами невозможно достичь похожего эффекта, а также превосходный способ изображения прожилок на листьях и лепестках, если вы рисуете цветы, для создания изображений белого цвета, сложных деталей на цветном фоне или для получения различных фактур. Линия, конечно, не обязательно должна быть белой. Вы можете работать на тонированной бумаге или покрывая бледную линию более темным или контрастирующим цветом.

Единственная трудность данного приема состоит в том, что это рисование «вслепую», поскольку вы не сумеете увидеть и контролировать возникающие под воздействием инструмента линии. Однако можно задать себе направление движения, сделав легкий набросок карандашом. Или, как альтернативу, сначала сделать рисунок на кальке, наложить ее на бумагу и выполнять продавливание линий так, как если бы вы рисовали изображаемый предмет.

Классический эффект белой линии

Эффект темной линии на тонированной бумаге

Красно-зеленый дополнительный контраст

Следы, оставленные графитным карандашом

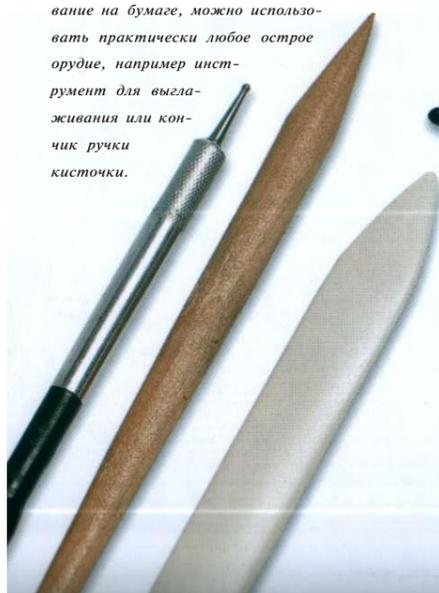

Следы, оставленные концом кисти

Короткие повторяющиеся штрихи, сделанные шариковой ручкой

Для того чтобы выполнить вдавливание на бумаге, можно использовать практически любое острое орудие, например инструмент для выравнивания или кончик ручки кисточки.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Чтобы получить наилучшие результаты, работайте на бумаге с гладкой, но прочной поверхностью. Выберите, например, рисовальную бумагу хорошего качества или бумагу для пастели. Чтобы не повредить поверхность стола, следует подложить прокладку из пластика или несколько слоев бумаги.

УЗОР БЕЛЫХ ЛИНИЙ

1 Художница наметила контуры и положила немного светлого цвета, обозначив цветочный горшок. Теперь она использует инструмент, предназначенный для выглаживания и тиснения, чтобы выполнить рельефный узор.

2 Узор на листьях должен остаться белым, поэтому вдавливание выполнено хорошо заостренным твердым белым карандашом прежде, чем был положен какой-либо другой цвет.

3 Теперь накладываются цвета на листья, а на цветочный горшок добавляется второй тон. Цветной карандаш ложится только на плоскую поверхность бумаги, оставляя вдавленные линии белыми на листьях и бледно-коричневыми на горшке.

4 Форма цветочного горшка создается более темными тонами, добавляются тени внизу листьев, чтобы выдвинуть их пространственно вперед.

5 Рисунок завершают, добавляя более темные тона в некоторых местах, что придает основательность формам и заставляет вдавленные линии четче выделяться.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ПАСТЕЛИ: ЦВЕТ БУМАГИ 44

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ: СГРАФИТО 58

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: ВЫГЛАЖИВАНИЕ 67

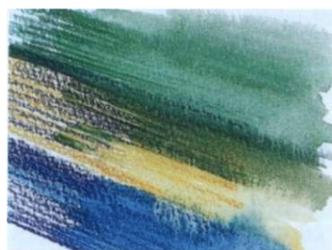
ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ Водорастворимые карандаши

Несколько изготовителей производят серии «акварельных» карандашей и пастелей (пастели иногда называют мелками), которые могут использоваться для рисования, и в живописи. После высыхания они ведут себя подобным образом, как цветные карандаши или пастели, хотя мелки имеют консистенцию, отличающуюся от меловых пастелей. Цвет перечисленных средств можно

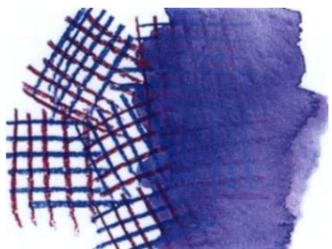
распространять по поверхности листа влажной кистью для создания отмывок, напоминающих акварельные.

Они полезны для выполнения эскизов вне помещения, поскольку позволяют покрывать широкие поверхности цветом быстрее, чем при использовании метода растушевки. Они менее подходят для живописных техник, так как их способность к наложению и смешиванию

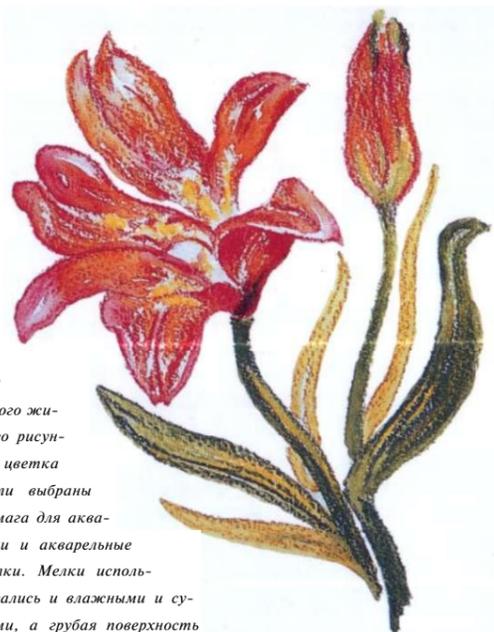
влажных цветов ограничена. Пигменты не имеют свойства полупрозрачности акварельных красок, быстро становятся меловыми или мутными; поэтому лучше ограничить отмывку единственным цветом и сместить акцент на линии. Линейный штрих сможет сохранить свою идеичность, если сделать отмывку по нему быстро влажной кистью; но в этом случае придется поэкспериментировать, чтобы определить оптимальное количество воды. Можно использовать методы растушевки или штриховки для сухих карандашей, делая поверх них легкую отмывку, чтобы частично слить цвета.

Линии штриховки, увлажненные водой

Линии перекрестной штриховки, увлажненные водой для создания эффекта отмывки

Для этого живописного рисунка цветка были выбраны бумага для акварели и акварельные мелки. Мелки использовались и влажными и сухими, а грубая поверхность бумаги вносит свой вклад в фактуру рисунка.

САРА ХЭЙУОРД - ЛЕТНИЙ ПЕЙЗАЖ

Художница достигла истинной гармонии между линией и отмывкой, применяя увлажнение кистью в сочетании с различными линейными эффектами. Вода использовалась скупно и таким образом, чтобы линии все еще проступали после нанесения отмывки.

Растворимые в воде карандаши

Растворимые в воде мелки содержат больше воска, чем карандаши

Линия и отмывка

Традиционная техника «линия плюс отмывка» включает рисунок пером и черными чернилами с добавлением цвета и тона акварелью или растворенными чернилами. Это может представить проблему в полном объединении рисунка, поскольку черные линии выделяются на фоне бледной отмывки. Акварельными карандашами могут быть сделаны линии любого цвета по вашему желанию, **НО** затем следует делать отмывку более светлым то-

ном того же самого цвета для достижения цветового равновесия.

Данный метод является самым подходящим для предметов с выраженной линейной структурой, таких как рисунок фигуры человека, стилизованный портрет или цветочная композиция. Сначала карандашом наносится достаточно сильная линия для гарантии того, что на бумаге остается достаточно пигмента для последующего распространения отмывкой. Когда отмывка высохнет, линии

могут быть укреплены и добавлены новые в случае необходимости. Или можете работать по влажной отмывке сухим карандашом, что смягчит линию, производя эффект «потерянной границы».

Растворимые в воде мелки, увлажненные кистью

ЭФФЕКТЫ ОТМЫВКИ

1 Художница начала с изображения неба синими и серыми карандашами и затем сделала отмывку, используя достаточно воды, чтобы позволить отмывке легко лечь. Теперь она приступает к холмам среднего плана.

2 Была сделана отмывка натуральной сиеной на холмах, которая по мере высыхания оставляла четкие края, и теперь используется более сильный цвет для области за передним планом. Чтобы сделать отмывку по этому цвету, используется меньше воды, линии видимы.

3 Передний план выполняется жженой умброй и вертикальными штрихами карандаша, которые контрастируют с диагоналями фона.

4 Штрихи сухого карандаша на переднем плане выдвигают его вперед, так же как повторение зубчатых краев там, где влажные отмывки распространились и высохли.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ЛИНИЯ И ОТМЫВКА: ПЕРО И ОТМЫВКА 82

ЛИНИЯ И ОТМЫВКА:

КАРАНДАШ И АКВАРЕЛЬ 84

ЛИНИЯ И ОТМЫВКА: АКВАРЕЛЬ

И ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 86

ЦВЕТНЫЕ ЧЕРНИЛА

Чернила и маркеры

Рисунок цветными чернилами и маркерами до недавнего времени являлся техникой профессиональных иллюстраторов, поскольку чернила недостаточно светостойки. Это не имело значения, когда работа шла для немедленной реализации, однако для художника здесь возникали сложности.

В настоящее время проблема ухудшения качества рисунка с течением времени оказалась практически решенной, поскольку технологии изготовления чернил совершенствуются. Уже целый ряд изготовителей освоил выпуск серии стойких чернил чистых цветов. Большинство из них являются акриловыми, то есть они растворимы в воде, но при высыхании формируют непроницаемую поверхность. Для работы с чернилами в бутылочках можно использовать перо, или кисть, или просто цветные ручки с чернилами (маркеры), в которых сочетается присутствие цвета и способность рисовать, так что ими можно быстро создавать композиции.

Самый известный тип маркера имеет широкий клиновидный кончик, чтобы покрывать большие области, но тонкие и средние маркеры также пригодятся для линейной работы и прорисовки деталей. Чернила, которые они содержат, являются или водо-, или спирторастворимыми, поэтому цвета на поверхности бумаги легко смешиваются. Водорастворимые маркеры - наилучший выбор, поскольку спирторастворимые чернила имеют тенденцию просачиваться сквозь бумагу.

Цветные чернила

Акриловые чернила

Следы, оставленные маркером типа фломастера

Следы, оставленные маркером, имеющим клиновидный кончик

Непрерывный тон, выполненный маркером

Следы чернил, оставленные бамбуковым пером и средней кистью для живописи

Перламутровые чернила

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Будьте внимательны, покупая маркеры, поскольку некоторые из них предназначены для офиса, а не для тонкой художественной работы, и обладают ограниченной светостойкостью. Заказывая маркеры почтой, выберите известного изготовителя, например, фирму «Edding» и ознакомьтесь с полным описанием и характеристиками выбранного материала в каталоге.

РИСУНОК ЦВЕТНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ

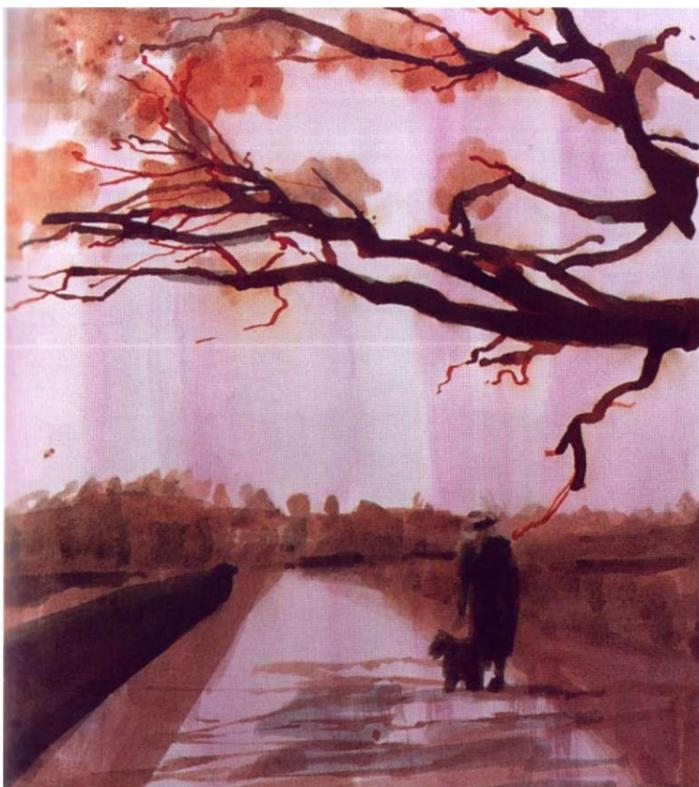
1 Художница начинает с больших ветвей, добавляя больше чернил в определенных местах, чтобы изменить тон. Она использует круглую кисть для акварели среднего размера.

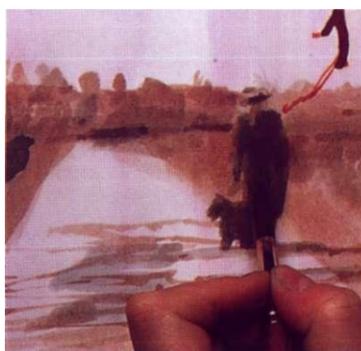
2 Меньшие ветки выполняются пером. Хотя используется тот же цвет чернил, следы получаются светлее, так как на перо набирается меньше чернил.

3 Рисунку дают высохнуть и по всей поверхности делают отмывку разведенными бледно-розовыми чернилами, используя для вертикальных мазков широкую плоскую кисть.

5 Даны акценты в деталях чернилами, растворенными в различной степени; наносились круглой кистью для акварели. Почти монохромное исполнение создает ощущение атмосферы.

4 Фигура должна быть более светлого тона, чем ветви, поэтому она выполняется более светлыми чернилами, разведенными большим количеством воды. Для фона чернила разводятся еще больше; добавлены вкрапления зеленого.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ПЕРО И ЧЕРНИЛА: ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ 28

КИСТЬ И ЧЕРНИЛА: РИСУНОК КИСТЬЮ 32

ЦВЕТНЫЕ ЧЕРНИЛА: ЧЕРНИЛА И МАРКЕРЫ 76

ЦВЕТНЫЕ ЧЕРНИЛА Наложение цветов

Поскольку цветные чернила прозрачны, цвета могут смешиваться на поверхности рисунка наложением одного поверх другого. Чтобы создать диапазон тонов, чернила из бутылочек также могут быть перемешаны на палитре и растворены водой. Маркеры не обладают таким преимуществом и поэтому больше подходят для экспериментов, в которых используется яркость чернил, делающая их такими привлекательными.

Рисунки цветными чернилами, как и акварельными красками, должны выполняться от светлого к темному. Хотя вы можете изменить темный цвет, работая поверх

него более светлым, но не сумеете закрыть его полностью, если не добавите немного белого, чтобы приглушить тон. Этот прием способен нарушить эффект прозрачности; однако белые чернила полезны для внесения исправлений или для обозначения бликов и подчеркивания фактуры в рисунке.

Если вы смешиваете цвета на бумажной поверхности, а не на палитре, избегайте создавать слишком много слоев различных цветов, поскольку это может вызвать замутнение. Хорошо было бы испытать различные цветные смеси на контрольном куске бумаги, прежде чем

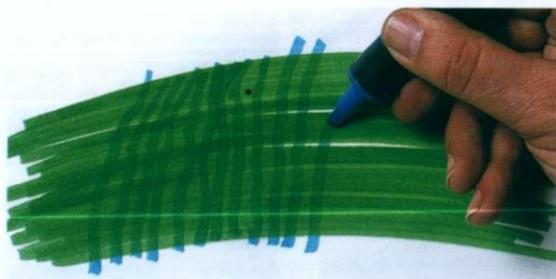
приступать к завершающей стадии рисунка; но использовать следует ту же самую поверхность, поскольку фактура в определенной степени оказывает влияние на цвет. Бумага для акварели имеет тенденцию впитывать чернила, в то время как на гладкой бумаге для рисования они будут «сидеть» на вершине бумажного зерна, что создаст более чистые цвета.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если вы используете чернила, заранее растворенные водой, возможно, следует предварительно натянуть бумагу, как показано на странице 13.

Белые и перламутровые серебряные чернила

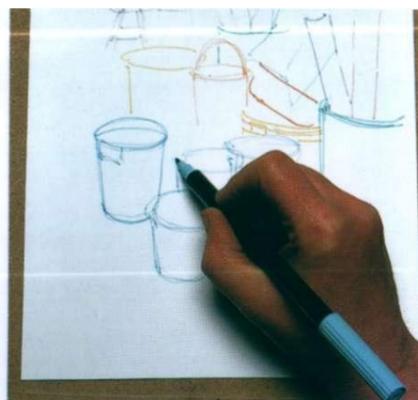
Построение тона двумя уровнями

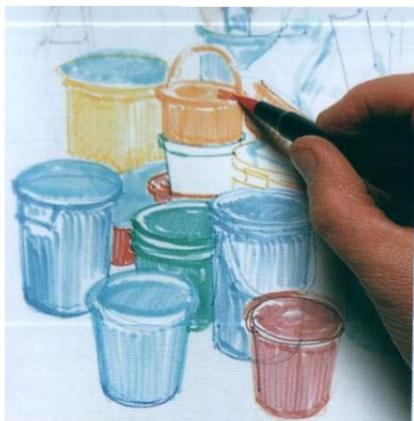
Темные линии, наложенные маркером на более бледную цветовую область

«Кистевые» маркеры

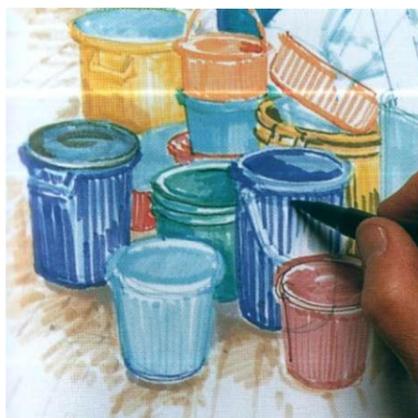
ДОСТИЖЕНИЕ БОГАТЫХ ЦВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ

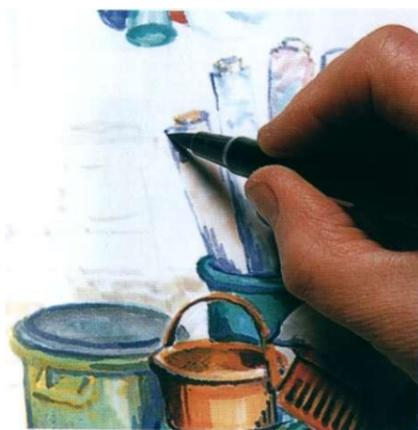
1 Художница начинает с контуров, используя тонкие маркеры нескольких различных цветов.

2 Теперь она кладет первые слои, выстраивая цвета от светлого к темному, как в работах акварелью.

3 Тона и цвета постепенно усиливаются нанесением новых слоев. Белизна бумаги и первые бледные слои оставляются как блики.

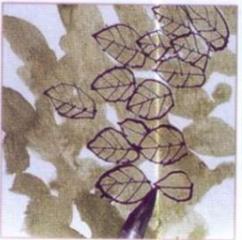
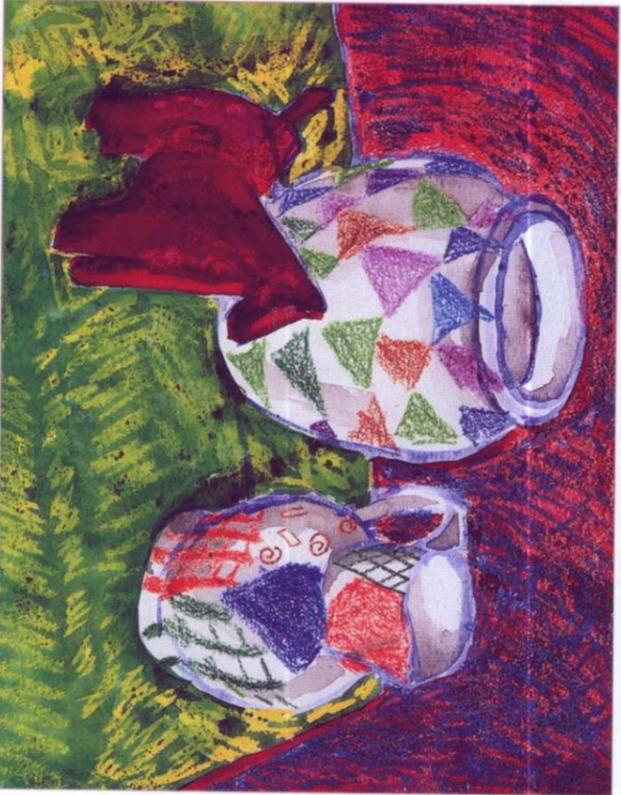
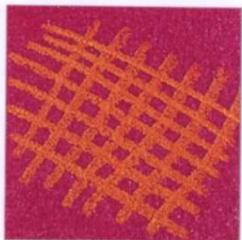
4 Процесс создания композиции продолжается добавлением деталей и усилением теней. Поскольку чернила водостойки и прозрачны, несколько уровней цвета могут быть наложены друг на друга, не «тревожа» нижележащие.

5 Богатство и плотность цвета - основные характеристики цветных чернил, и было бы трудно достичь подобного эффекта другими средствами.

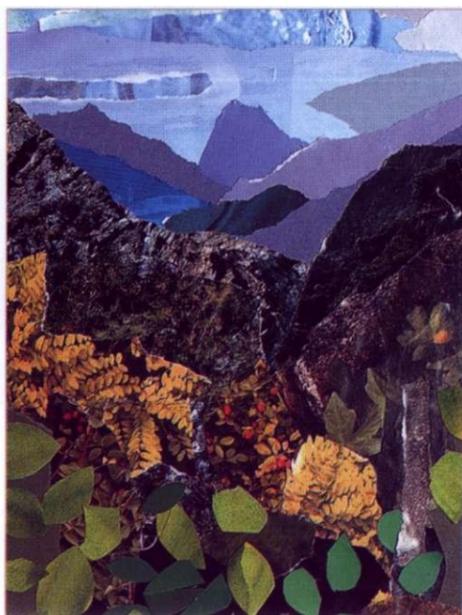
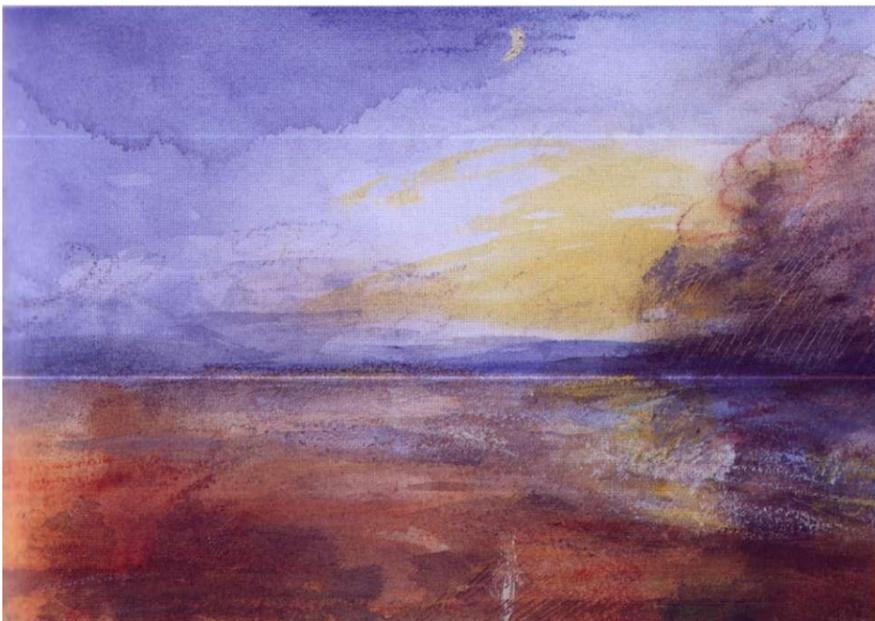
В ДОПОЛНЕНИЕ

ЦВЕТНЫЕ ЧЕРНИЛА: ЧЕРНИЛА И МАРКЕРЫ 76

СМЕШАННЫЕ ТЕХНИКИ

ГЛАВА 3

Рисунки в смешанных техниках были до недавнего времени ограничены традиционными техниками, такими как перо и отмывка; но поскольку художники продолжают экспериментировать и раздвигать границы поисков новых приемов, открываются впечатляющие возможности. Если вы испробуете некоторые методики, о которых мы рассказываем на следующих страницах, то вполне возможно откроете для себя нечто новое или создадите свой собственный метод, поскольку рисунки в смешанных техниках приглашают вступить на дорогу эксперимента, открытий и личного выбора.

РАЗДЕЛЫ

ЛИНИЯ И ОТМЫВКА: Перо и отмывка 82
Карандаш и акварель 84
Акварель и цветные карандаши 6
Акварель и пастель 88

МЕТОДИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ:
Маскирующая жидкость 90
Клейкая лента 91
Сопротивление воска/масла 92
Масляная пастель и чернила 94

НЕОБЫЧНЫЕ МЕТОДИКИ:
Промывка 96
Чернила и отбеливатель 98
Контэ и масляная палочка 99

КОЛЛАЖ: Рисование поверх
бумажных форм 100
Работа с порванной бумагой 102

ДОМАШНЯЯ ПЕЧАТЬ: Ручная монотипия 104
Цветная монотипия 106

ЛИНИЯ И ОТМЫВКА

Перо и отмывка

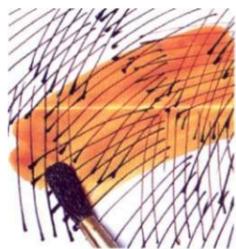
Перо и отмывка - использование тонкого пера в комбинации с бледной ровной акварельной отмывкой - является одной из самых ранних смешанных техник. Прежде чем в XVIII столетии акварель получила полную самостоятельность, она в значительной степени использовалась для раскрашивания по существу линейных рисунков, играя таким образом вторичную роль в законченном произведении. Этот метод можно считать вполне приемлемым для изображения объектов, в которых линия важнее цвета; однако большинство художников в наши дни предпочитает использовать сочетание линейных штрихов со свободной, разноцветной отмывкой и мазками акварели для создания более динамичных эффектов.

Есть много различных подходов к использованию «пера и отмывки». Традиционный метод заключается в том, что сначала полностью выполняется рисунок; хотя нередко логичнее разрабатывать линию и цвет одновременно, накладывая отмывку по эскизному рисунку пером, а затем опять браться за перо. В другом варианте сначала акварель может быть закончена или доведена до почти заключительной стадии, после чего необходимо приступить к линейной прорисовке. Если вы выбираете этот метод, то следите за тем, чтобы не происходило концентрации линий только на одном участке живописного изображения, поскольку это привлечет слишком большое внимание лишь к части изображения, оставив в тени все остальное, возможно, не менее значимое из того, что вам удалось создать.

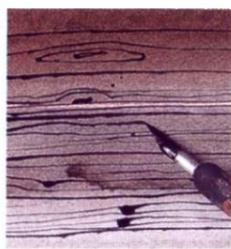
Вы можете использовать любой вид пера, включая фломастеры и маркеры, но избегайте монотонности и схожести штрихов. Делайте маленькие точки, черточки и капли в той мере, как этого «требует» предмет.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если вы хотите добиться слияния линий с цветом, попробуйте использовать ручку, заправленную водорастворимыми красками или остроконечное перо с водорастворимыми чернилами. Влажная отмывка размочит чернила и смягчит штрихи, в то же время оставляя их видимыми.

Отмывка по линиям штриховки, выполненной нерастворимыми чернилами

Линия поверх фоновой отмывки

Отмывка создает формы, а пером добавляют детали

Штрихи сделаны по сухой акварели с отмывкой другого цвета. Слева направо: обычное перо и индийские чернила, перо и чернила для письма, перо и акриловые чернила, фломастер с водорастворимым наполнителем и фломастер с наполнителем, не растворимым в воде.

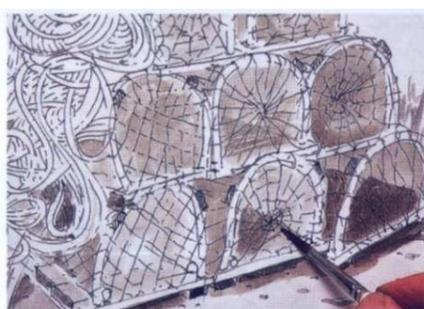
ЭЛЕОНОР К. СТЮАРТ ФОНТАН ЭКС-АН-ПРОВАНС

Для создания этого восхитительного эскиза на воздухе использовалось сочетание шариковой ручки и акварели, причем вода бралась непосредственно из фонтана. Рисунок был сделан быстро, без попытки детализации. Кроме того, линии наносились друг на друга, поскольку фигуры меняли позиции.

МЕНЯЮЩАЯСЯ ЛИНИЯ

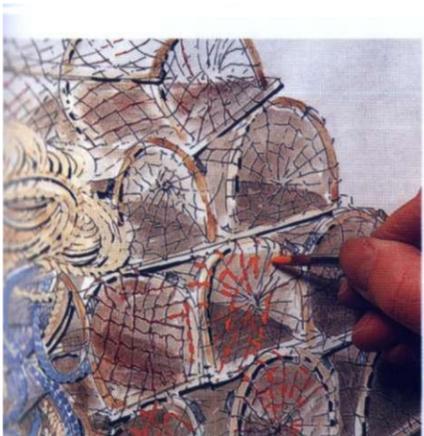
1 Это композиция, в которой линейный узор играет главную роль и несет смысловую нагрузку. Поэтому художник начинает с линейной прорисовки, используя тонкое перо.

2 Он применяет ряд свободных акварельных отмывок, пытаясь оставаться в пределах участков, ограниченных линиями.

3 После отмывок различными цветами использовался красный рейсфедер, чтобы укрепить первоначальные линии. Кроме того, узор веревок был подчеркнут сильными черными линиями, выполненными фломастером.

4 Работа кистью с непрозрачными оранжевыми акриловыми чернилами: нанесены дополнительные линии, создающие паутинообразный узор рыбацких корзин.

5 Художник продолжил процесс нанесения отмывок и работы с линией. Затем крошечными мазками непрозрачных белых чернил были нанесены блики на веревках. Оранжевые чернила на передней стороне каждой корзины оказывали сопротивление, отталкивая темную акварельную отмывку, положенную сверху.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ПЕРО И ЧЕРНИЛА: ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ РИСОВАНИЯ 28

ПЕРО И ЧЕРНИЛА: ЛИНИЯ И ТОН 30

ЦВЕТНЫЕ ЧЕРНИЛА: ЧЕРНИЛА И МАРКЕРЫ 76

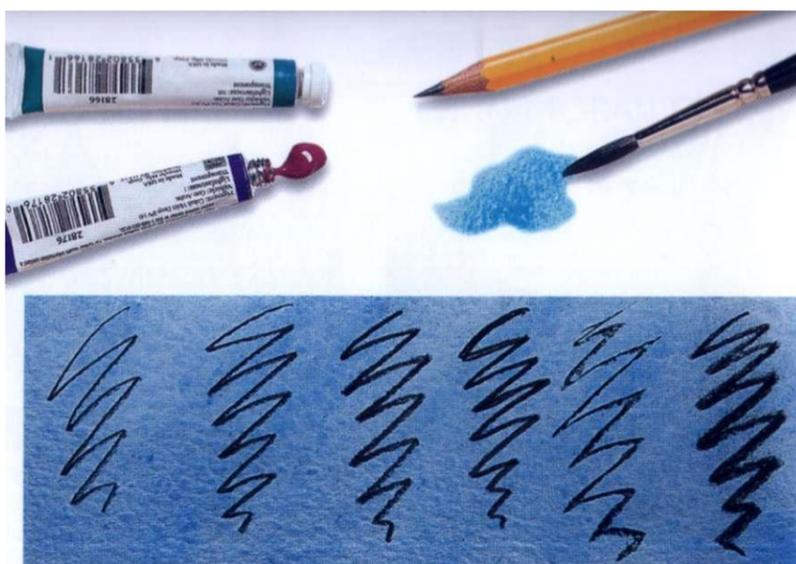
ЛИНИЯ И ОТМЫВКА Карандаш

Мягкие карандаши, карандаши контэ или даже уголь могут использоваться в комбинации с акварелью, так же как и перья, для создания более мягкого эффекта, который некоторые художники находят весьма чувственным. В некотором смысле это более естественный и прямой подход, поскольку при работе акварельными красками необходим предварительный карандашный рисунок. Таким образом, ваш метод не претерпит каких-либо серьезных изменений и вы сможете продолжить работать попеременно, используя карандаши и кисти. В обычной акварели нужно стараться делать предварительный рисунок не слишком ярким и заметным, иначе он будет просвечивать сквозь светлую отмывку. В данном же методе, напротив, карандаш играет главную роль в законченном рисунке; поэтому первые линии должны оставаться видимыми, более того, в дальнейшем происходит наращивание их интенсивности по мере продвижения работы.

Те, кто более опытен в рисунке, чем в живописи акварелью, сочтут эту методику очень «милосердной», поскольку любые ошибки или неудачные проходы цвета могут быть легко ликвидированы с помощью растушевки карандашом и при необходимости усилены линиями пера.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Использование данной методики требует довольно широкого диапазона мягких карандашей, примерно от 2В до 6 или 8В. Также можно использовать контэ или графитный карандаш для более темных линий на заключительных стадиях работы.

Различные классы карандаша и мелка по сухой акварельной отмывке. Слева направо: 2В, 4В, 6В, 8В карандаш, мелок контэ, угольный карандаш

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИНИИ И ЦВЕТА

1 Работая на бумаге для акварели и используя мягкий графитный карандаш, художник наметил композицию и теперь накладывает первую бледную акварельную отмывку.

2 Он продолжает создавать отмывки, работая от светлого к темному, и теперь концентрируется на большом дереве на переднем плане. Он применяет палитру свободно, позволяя в некоторых местах сформироваться пятнам и оставляя маленькие белые промежутки, чтобы показать свет, проникающий между группами листьев.

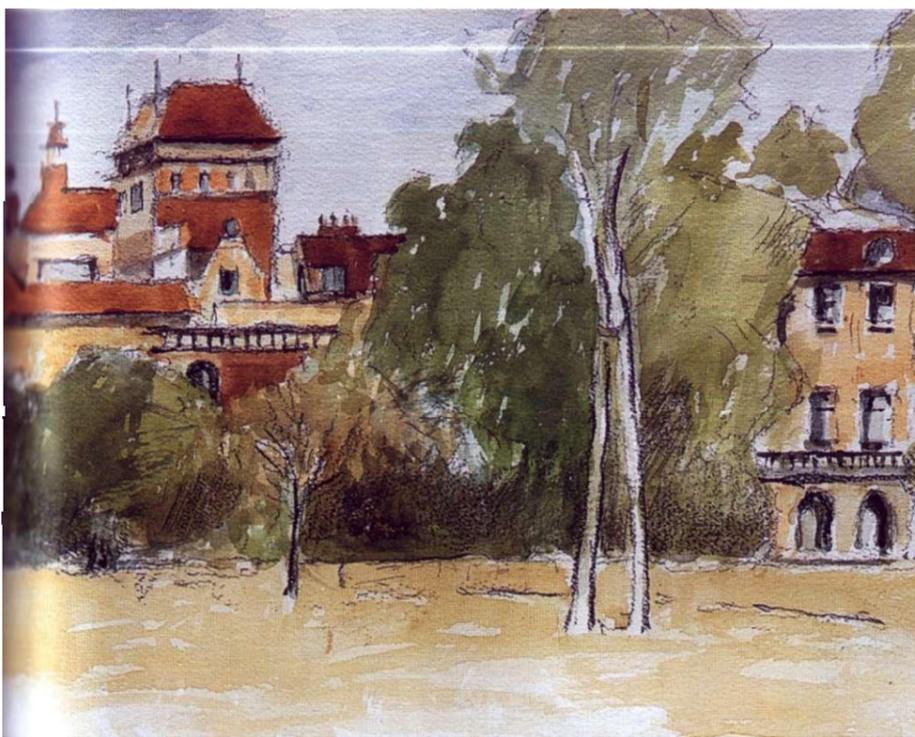
3 Когда отмывки высохли, используется графитовая палочка, чтобы сначала очертить контур дерева, а затем нанести тени на нижнюю часть листвы.

4 Больше акварели наносится на карандашные тени для смягчения поверхности листвы. Влажная краска заставляет карандашные штрихи немного расплыться.

5 Первоначальные штрихи карандаша усиливаются путем выделения на здании нескольких деталей тонким карандашом с выдвигающимся стержнем.

6 Комбинация карандаша, пера и акварели идеальна для изображения архитектурных объектов, поскольку проще прорисовывать мелкие детали, например окна, дымоходы и подобные элементы, чем выписывать их маленькой кистью.

В ДОПОЛНЕНИЕ

КАРАНДАШ И И ГРАФИТ: РАБОТА КАРАНДАШОМ 16

КАРАНДАШИ И ГРАФИТ: КОМБИНИРОВАНИЕ ТОНОВ 18

ЛИНИЯ И ОТМЫВКА

Акварель и цветные карандаши

В большинстве техник типа «линия-и-отмывка», особенно при работе пером и отмывкой, линейные элементы просто выделяются на фоне жидкой среды, потому что они одноцветные и, как правило, более темного цвета, чем отмывка. Комбинируя цветные карандаши с акварелью, вы сможете достичь более мягких, интегрированных эффектов, поскольку работаете цвет в цвет. В отношении данного метода эти две техники играют роль е-

стественных партнеров, причем ясные яркие оттенки карандашей дополняют полупрозрачность акварели.

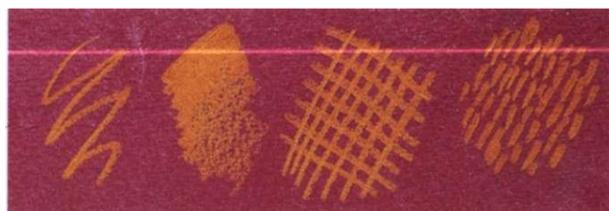
Цветные карандаши могут использоваться, чтобы просто заострить области акварельной живописи на заключительных стадиях, или же рисунок может быть запланирован с самого начала как упражнение в смешанной технике, в котором линейные штрихи противопоставляются жидкой отмывке и мазкам кисти. Вы можете начать непосред-

венно с акварели или сделать контур цветным карандашом, положить в него цвет и затем продолжать наращивать покрытие одновременно с помощью обеих техник.

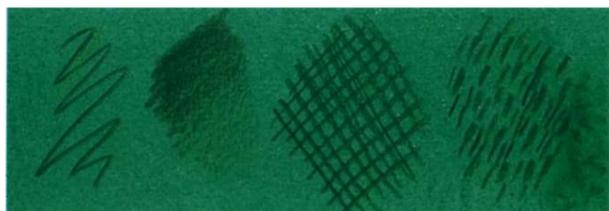
Другой областью применения акварели в данном контексте может стать создание фона для рисунка цветными карандашами. Такой прием экономит время и также позволяет использовать цветовые контрасты. Например, можно работать по синему акварельному небу сиреневыми цветными карандашами, нанося штрихи достаточно далеко друг от друга, чтобы сквозь них проступал первичный цвет. Или вполне реально использовать красный фон для дерева, работая по нему зелеными и коричневыми цветами.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Всегда позволяйте отмывке высохнуть перед дальнейшим применением карандаша, если вы не используете водорастворимые карандаши, которыми можно работать по влажной акварели. Такой прием может быть очень эффективным, поскольку вода, содержащаяся в фоне, смягчает кончик карандашного грифеля и позволяет наносить широкие штрихи плотного цвета.

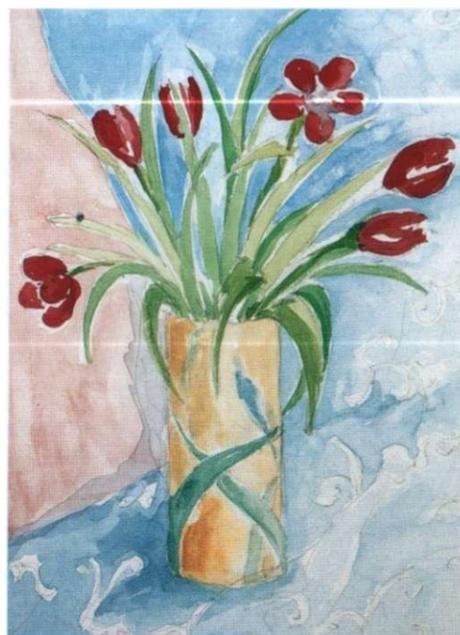

Штрихи цветного карандаша по акварельной отмывке контрастного цвета

Штрихи цветного карандаша по акварельной отмывке схожего цвета

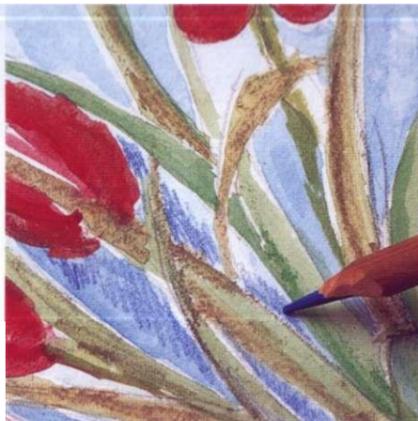
ВЫДЕЛЕННАЯ СТРУКТУРА

1 Комбинация акварели и цветного карандаша позволяет подчеркнуть детали и структуру, все еще сохраняя характерную утонченность акварельной среды. Художница начала со слабого контура цветным карандашом и затем сделала акварельную отмывку.

2 Для дальнейшего выстраивания цвета она нанесла дополнительные акварельные отмывки, и когда они высохли, проработала стебли и листья цветными карандашами.

3 Теперь синим карандашом в некоторых местах накладывается затенение, чтобы из фона выделить листья.

4 Процесс попеременного нанесения акварельной отмывки и работы цветным карандашом. Акварели позволяют высохнуть перед тем, как рисовать по ней карандашом.

5 Тень около вазы была предварительно обозначена еще первоначальной отмывкой, а теперь укреплена затенением, нанесенным карандашом.

6 Всю композицию снабжают дополнительными штрихами и деталями. Кроме того, на переднем плане нанесение нескольких штрихов помогло точно передать узор ткани и установить связь с листьями и формами цветков.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: ВЫБОР КАРАНДАШЕЙ 60

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ:

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ КАРАНДАШИ 74

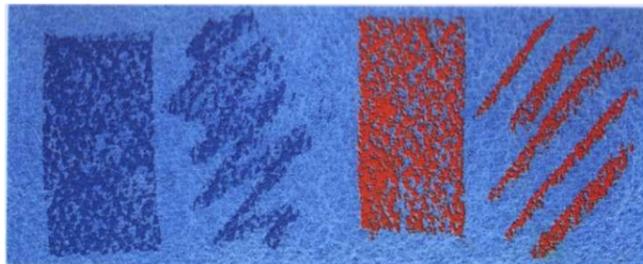
ЛИНИЯ И ОТМЫВКА Акварель и пастель

Меловая пастель имеет совершенно особое поверхностное сцепление с акварелью, поэтому объединение этих техник может быть более проблематичным, чем объединение цветного карандаша и акварели. Однако в действительности довольно многие художники используют их вместе, обычно начиная со свободной акварельной отмывки и нанося затем пастель сверху. В этом случае лучше использовать бумагу для акварели. Фактура разобьет пастельные штрихи, и это может стать дополнительным эффективным способом добавления элемента фактуры к рисунку.

Как альтернативу акварели можно попробовать гуашь, непрозрачную версию данного изобразительного средства. Она имеет подобную пастели матовую поверхность, делая более тонким эффект смешанной техники. Кроме того, пастельная бумага обеспечивает превосходную поверхность и для гуаши, и для пастели, поэтому, если потребуется, штрихи могут быть положены более плотно. Лучшей признана следующая последовательность работы: сначала положить основные формы и цвета гуашью, позволить красочному слою высохнуть, а затем работать по нему пастелями или пастельными карандашами, создавая детали, узор и фактуру.

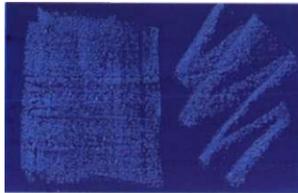
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Поскольку пастель непрозрачна, вы можете по ходу работы сделать изменения или даже ввести новые элементы; поэтому данный метод так хорошо подходит для тех, кто предпочитает следовать за развитием рисунка.

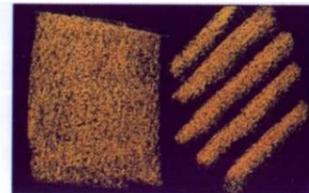

Темно-синяя пастель по светло-голубой акварели на бумаге для акварели

Контрастные цвета пастели и акварели на бумаге для акварели

Светло-голубая пастель поверх непрозрачной темно-синей гуаши на гладкой бумаге

Желтая пастель поверх непрозрачной темно-лиловой гуаши на гладкой бумаге

Гуашь

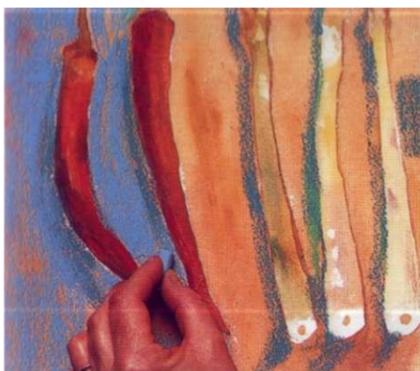
ГУАШЬ И МЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ

1 Художница начинает с разбавленной гуаши, которая похожа на акварель. В данном случае непрозрачный цвет будет обеспечиваться пастелями.

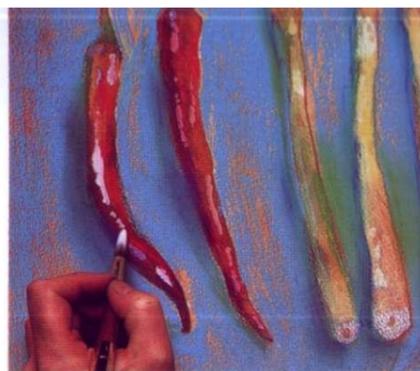
2 Все еще используя разбавленную гуашь, без добавления белого (который делает ее непрозрачной), она наносит оранжевую отмывку вокруг всех объектов.

3 Теперь вводится синяя мягкая пастель, причем пятнышкам оранжевого цвета позволяют проступить сквозь нее, чтобы создать дополнительный контраст на заднем плане.

4 Цвет перца чили усилен красной пастелью с использованием кончика палочки для создания более тонких линий.

5 Блики наносят густой белой гуашью, которая немного смешивается с основной краснотой, что создает мягкий эффект.

6 Гладкость яблока и перца чили контрастирует с более грубой фактурой стеблей спаржи и фона.

ЭЛЕОНОР К. СТЮАРТ ПАРК СЕНТ ДЖЕЙМС
В этом ярком пейзаже объединены несколько техник: уголь, гуашь, акварель и мягкая пастель. Гуашь использовалась весьма густо на деревьях, причем светлые цвета накладывались на темные.

МЕТОДИКИ СОПРОТИВ- ЛЕНИЯ

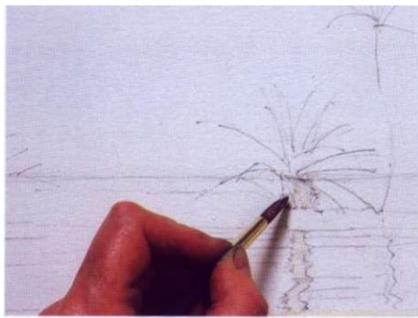
Маскиру- ющая жидкость

Маскирующая жидкость - ла-
тексный раствор резины, прода-
ется в бутылках и наносится кистью.

Им пользуются живописцы-акварелисты для сохра-
нения бликов или других участков на картине, кото-
рые должны остаться белыми или более светлыми.
Он обеспечивает решение проблемы нанесения крас-
сок вокруг многочисленных бликов. Но его можно
применять, например, и как метод рисования крас-
ками в «негативе». Маски, наносимые маскирующей
жидкостью, могут быть столь же выразительными и
разнообразными, как и «позитивные», выполняе-
мые, например, акварелью, цветными чернилами
или фломастером.

Но формы и мазки, нанесенные маскирующей
жидкостью, не обязательно должны остаться белы-
ми, поскольку они нередко представляются слиш-
ком вызывающими; поэтому их необходимо тониро-
вать. Вы можете также рассчитывать на получение
разнообразных эффектов с применением маскирую-
щей жидкости при методе наложения, применяя ма-
скировку после того, как нанесли одну отмывку цве-
та и затем наносите второй, более темный оттенок.
Этот процесс может повторяться несколько раз,
поскольку жидкость можно удалить в любое время
в ходе рабочего процесса.

НЕГАТИВНЫЕ ФОРМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ

1 В каждой картине, где бликам отводится
ответственная роль, с самого начала очень
важно решить, как их расположить. Худож-
ница делает рисунок карандашом и затем
пишет маскирующей жидкостью.

2 Она положила первый и второй тон, исполь-
зуя растворенные цветные чернила, и когда
они высохли, добавила маскирующей жидко-
сти на переднем плане. Теперь она добавляет
детали к центральному дереву и отражениям.

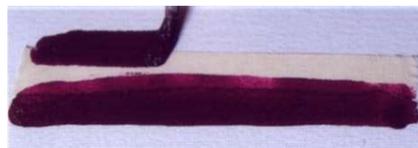
3 Чернилам позволяют высохнуть, и оба слоя
маскировки стираются. Где маскировка была
положена на белой бумаге, блики остаются
белыми, а положенные по предыдущему
цвету сохраняют бледный коричневый цвет
отмывки.

4 Для завершения картины
небо и вода были затем-
нены дополнительными
отмывками, чтобы
во всей мощи выступил
заход солнца, отражен-
ный множествами
бликов на гладкой
поверхности
потемневшего моря.

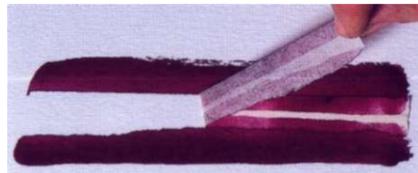

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

• Используйте старую кисть для маскирующей жидкости и немедленно мойте ее после использования. Не используйте маскирующую жидкость на сильно фактурной бумаге, так как ее удаление может повредить поверхность.

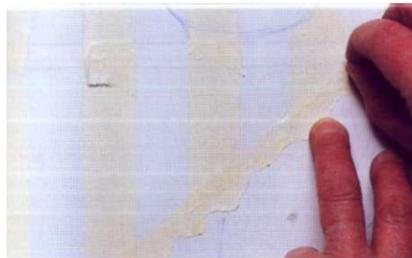

Клейкую ленту приклеивают к краю, приклеив на бумагу, и сверху кладутся чернила.

Когда чернила высохли, лента удаляется.

• Клейкая лента прежде всего предназначена для использования декораторами. В художественных целях используется редко. Чтобы удалить часть «клейкости», слегка прижмите ее к руке, а затем отклейте.

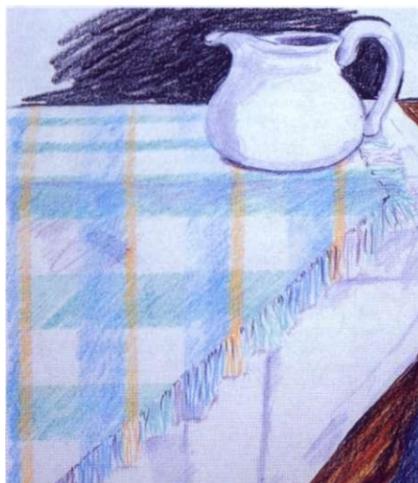
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ ДЛЯ МАСКИРОВАНИЯ

1 Клейкая лента может пригодиться при выполнении узора скатерти. Художник в общих линиях сделал набросок композиции и теперь приклеивает ленту. Чтобы сделать зубчатый край там, где должна быть бахрома, он отрывал маленькие кусочки от одного края ленты.

2 Теперь он начинает заполнять формы цветным карандашом, работая осторожно чтобы не сдвинуть ленту.

3 Ленту удалили и выполнили дополнительную работу цветным карандашом, включая рисунок бахромы. Неровный край, полученный с помощью порванной ленты, выглядит более естественно в отличие от прямого ровного края.

Клейкая лента

Если вам нужно сохранить прямые линии (например, при рисовании здания), лучший выбор. Если вам нужно сохранить прямые линии (например, при рисовании здания), лучший выбор. Если вам нужно сохранить прямые линии (например, при рисовании здания), лучший выбор. Если вам нужно сохранить прямые линии (например, при рисовании здания), лучший выбор.

Чтобы ввести элемент узора в рисунок, попробуйте вырезать из широкой полосы ленты формы с помощью острого ножа. Или как вариант можно использовать готовые формы: звезды, полумесяцы и многие другие, которые можно просто купить во многих крупных магазинах. Но не приклеивайте их слишком сильно, так как потом трудно будет удалить.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ:
СОЗДАНИЕ ЦВЕТА И ТОНА 62

ЦВЕТНЫЕ ЧЕРНИЛА:
ЧЕРНИЛА И МАРКЕРЫ 76

МЕТОДИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Сопротивление воска/масла

Маскирующая жидкость и клейкая лента полностью закрывают поверхность, где цвет нанести уже невозможно. Методы, показанные здесь, действуют лишь как частичная преграда. Масло и воск не смешиваются с водой, поэтому если вы слегка проведете по бумаге свечой и затем нанесете отмычку акварелью или цветными чернилами, цвет будет скользить по вощеной области. При работе на фактурной бумаге это создает зернистый эффект. Воск находится на высшем зерне бумаги, а влажная краска - цвет - погружается во впадины. На гладкой бумаге сопротивление будет более полным.

Восковые мелки являются средством для создания цветового сопротивления. Они тоньше обычных свечей, имеют заостренные концы, способствуя созданию тонкого рисунка. Чтобы передать узор на обоях или в натюрморте, в эскизе можно использовать несколько цветов воскового мелка или же только наметить его посредством прерывистых линий, точек и черточек. Формы также можно создавать, нанося восковыми мелками тени. Скульптор Генри Мур использовал метод сопротивления в своих рисунках, изображая людей, спящих в Лондонской подземке во время Второй мировой войны.

Он пользовался методом «браслетного» затенения (линии идут вокруг форм) с нанесенной поверх акварелью

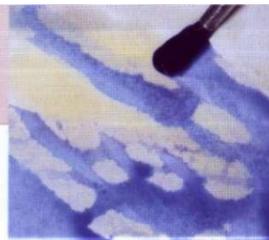
Масляные брусочки, иногда называемые художественными палочками, являются альтернативой восковым мелкам. Неравномерное сопротивление может быть так же получено при нанесении художественного скипидара перед применением жидкой среды (уайт-спирт менее подходит, поскольку он имеет более низкое содержание масла). Это может создавать весьма непредсказуемые но захватывающие эффекты, с которыми стоит поэкспериментировать. Масляная пастель будет также сопротивляться жидкому цвету, но поскольку это самостоятельная полноценная техника, то поговорим о ней отдельно.

Воск свечи и отмычка

Цветной восковой мелок и отмычка

Скипидар и отмычка

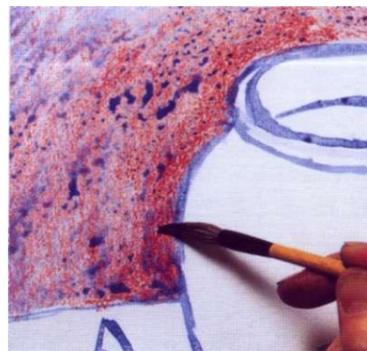
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если вы пользуетесь акриловыми чернилами, необходимо их немного растворить перед употреблением. Акриловые краски и чернила обладают покрывающей способностью и, возможно, не будут скользить по воску, если использовать их концентрированными.

ЭФФЕКТЫ ЦВЕТА И ФАКТУРЫ

1 Сначала был выполнен рисунок кистью для построения композиции и определения направляющих линий. Художник использует китайскую кисточку, опуская в растворенные чернила только самый ее кончик.

2 Для фона выбран красный восковой мелок с очень легким нажимом, чтобы избежать переполнения бумажного зерна. Чернила, которыми теперь пишут сверху, образуют подтеки и пятна там, где они скользят по воску.

3 На переднем плане более сильными и прямыми штрихами желтого воскового мелка были выполнены элементы узора. Теперь они покрываются зелеными чернилами.

4 Выполнив цветными мелками узоры на горшках, художник продолжает процесс нанесения слоев фона, последовательно применяя то больше воска, то больше чернил.

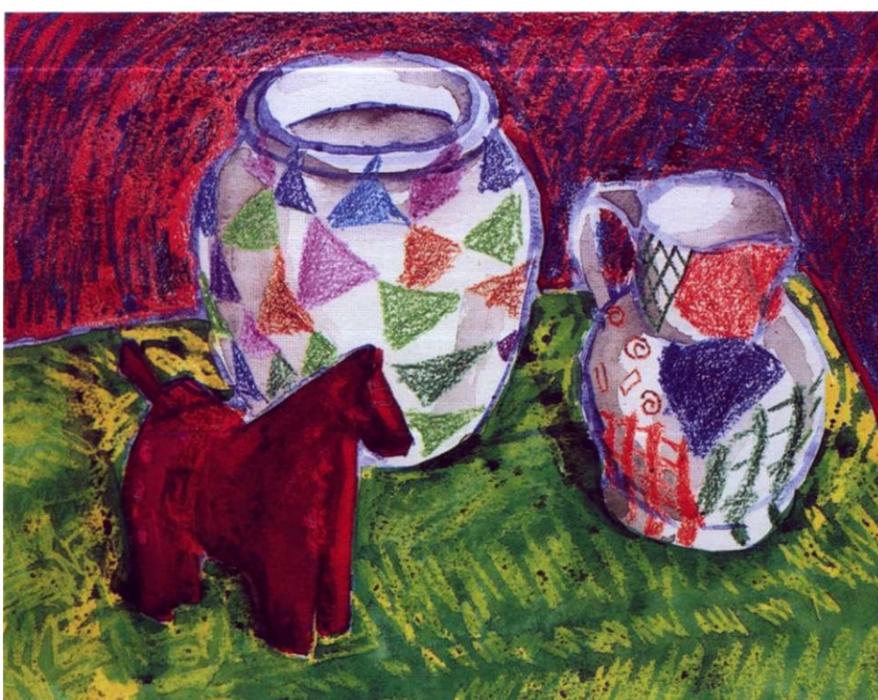
5 Передний план обрабатывается тем же способом - наносятся воск и чернила. Лишние чернила вытираются тканью.

6 Для изображения фигурки лошадки наносятся два слоя чернил. Второй - после высыхания первого.

7 Для изображения вазы применяются легкие отмывки сильно разведенными чернилами.

8 Законченное изображение насыщено цветом и фактурой. Обратите особое внимание на то, как последовательные уровни цвета на заднем плане создают волнующий мерцающий эффект.

В ДОПОЛНЕНИЕ

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ:
ПРИМЕНЕНИЕ 54

ЦВЕТНЫЕ ЧЕРНИЛА: ЧЕРНИЛА И МАРКЕРЫ 76

МЕТОДИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ:

МАСЛЯНАЯ ПАСТЕЛЬ И ЧЕРНИЛА 94

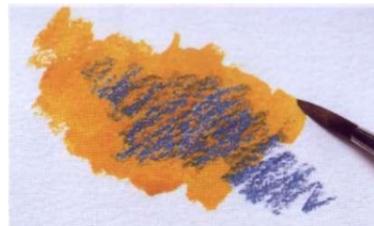
МЕТОДИКИ СОПРОТИВ- ЛЕНИЯ Масляная пастель и чернила

Масляные пастели могут использоваться вместе с чернилами или акварельными красками как техника сопротивления, но эта комбинация предлагает больше возможностей. Рисунки могут быть созданы слоями любым способом по вашему желанию. Вы можете начать с фона, выполненного акварелью или цветными чернилами, который может быть просто рядом свободных отмывок, а затем работать по нему масляными пастелями. А можно начать с пастелей, положив сверху отмывку жидким цветом, и продолжить создание рисунка, чередуя их: применяя чернила или акварель по пастели и наоборот до тех пор, пока не будете удовлетворены результатом.

Работая пастелью по слою чернил, можно также использовать метод процарапывания, описанный в предыдущей главе. Например, в рисунке деревьев вы могли бы начать со слоя желтых чернил, покрыть его более темными масляными пастельными цветами и вернуться путем процарапывания назад к желтому для бликов и отдельных деталей. Если потребуется, можно размыть или частично удалить цвет масляной пастели с помощью скипидара, позволив лежащим под ним чернилам или акварели проступить сквозь этот слой. Такая техника предполагает множество вариантов, поэтому лучше поэкспериментировать с ней перед применением на полноценном рисунке.

Множественные слои чернил и масляной пастели на бумаге для акварели

Желтые чернила поверх синей масляной пастели

Акриловые чернила

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗБАВЛЕННЫХ ЧЕРНИЛ

1 Концентрированные чернила, очевидно, не совсем были бы уместны в этой тонкой композиции, поэтому художник хорошо разбавляет их водой перед нанесением первой отмывки.

2 Он начинает затемнять масляной пастелью, используя легкие эскизные штрихи.

Дальше по более темным областям накладывается отмывка разбавленными чернилами, и больше масляной пастели привносится на передний план.

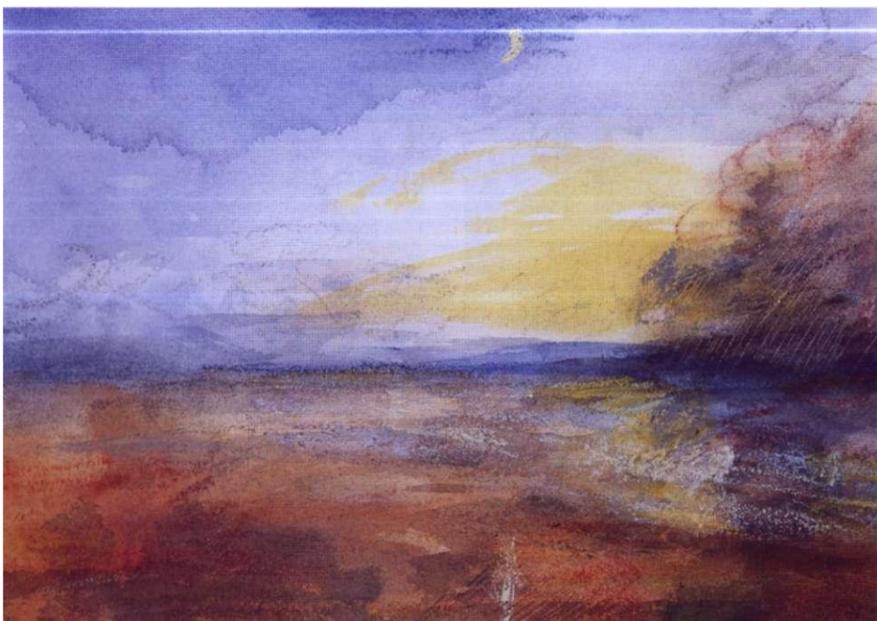
4 Отмывка другими чернилами в верхней части неба при высыхании создала зубчатые края, и часть цвета масляной пастели теперь смешивается тряпкой со скипидаром.

5 Процесс наращивания продолжается с помощью слоев чернил и масляной пастели, причем для восстановления фактуры используется белая масляная пастель.

6 После того как в рисунок была привнесена луна и изображено ее отражение в воде с помощью белой пастели, художник использует лезвие ножа, чтобы процарапать листву.

7 Законченное изображение демонстрирует тонкие эффекты, которые могут быть достигнуты подобной комбинацией техник.

В ДОПОЛНЕНИЕ

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ:
ПРИМЕНЕНИЕ 54

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ:
СМЕШИВАНИЕ С РАСТВОРИТЕЛЕМ 56

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ: СГРАФИТО 58

ЦВЕТНЫЕ ЧЕРНИЛА: НАЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 78

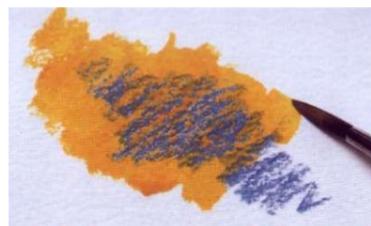
МЕТОДИКИ СОПРОТИВ- ЛЕНИЯ Масляная пастель и чернила

Масляные пастели могут использоваться вместе с чернилами или акварельными красками как техника сопротивления, но эта комбинация предлагает больше возможностей. Рисунки могут быть созданы слоями любым способом по вашему желанию. Вы можете начать с фона, выполненного акварелью или цветными чернилами, который может быть просто рядом свободных отмывок, а затем работать по нему масляными пастелями. А можно начать с пастелей, положив сверху отмывку жидким цветом, и продолжить создание рисунка, чередуя их: применяя чернила или акварель по пастели и наоборот до тех пор, пока не будете удовлетворены результатом.

Работая пастелью по слою чернил, можно также использовать метод процарапывания, описанный в предыдущей главе. Например, в рисунке деревьев вы могли бы начать со слоя желтых чернил, покрыть его более темными масляными пастельными цветами и вернуться путем процарапывания назад к желтому для бликов и отдельных деталей. Если потребуется, можно размыть или частично удалить цвет масляной пастели с помощью скипидара, позволив лежащим под ним чернилам или акварели проступить сквозь этот слой. Такая техника предполагает множество вариантов, поэтому лучше поэкспериментировать с ней перед применением на полноценном рисунке.

Многослойные слои чернил и масляной пастели на бумаге для акварели

Желтые чернила поверх синей масляной пастели

Акриловые чернила

Масляные пастели

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗБАВЛЕННЫХ ЧЕРНИЛ

1 Концентрированные чернила, очевидно, не совсем были бы уместны в этой тонкой композиции, поэтому художник хорошо разбавляет их водой перед нанесением первой отмывки.

2 Он начинает затемнять масляной пастелью, используя легкие эскизные штрихи.

3 Далее по более темным областям накладывается отмывка разбавленными чернилами, и больше масляной пастели привносится на передний план.

4 Отмывка другими чернилами в верхней части неба при высыхании создала зубчатые края, и часть цвета масляной пастели теперь смешивается тряпкой со скипидаром.

5 Процесс наращивания продолжается с помощью слоев чернил и масляной пастели, причем для восстановления фактуры используется белая масляная пастель.

6 После того как в рисунок была привнесена пуна и изображено ее отражение в воде с помощью белой пастели, художник использует лезвие ножа, чтобы процарапать листву.

7 Законченное изображение демонстрирует тонкие эффекты, которые могут быть достигнуты подобной комбинацией техник.

В ДОПОЛНЕНИЕ

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ:
ПРИМЕНЕНИЕ 54

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ:
СМЕШИВАНИЕ С РАСТВОРИТЕЛЕМ 56

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ: СГРАФИТО 58

ЦВЕТНЫЕ ЧЕРНИЛА: НАЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 78

НЕОБЫЧНЫЕ МЕТОДИКИ Промывка

Эта интересная техника заключается в создании негативного изображения, которое позже может быть окрашено чернильной или акварельной отмывкой или оставлено как белое на черном. Работа занимает немного больше времени, чем обычный рисунок, и требует терпения и методичного подхода; однако результат оправдывает затраченное время и усилия. Сам по себе метод довольно прост: изображение выполняется белой гуашью, растворимой в воде, сверху наносятся черные водонепроницаемые чернила. Затем весь рисунок держат под проточной водой, которая смывает только чернила, находящиеся на верхнем слое.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Для этой методики необходимо использовать бумагу для акварели или плотную рисовальную бумагу, поскольку тонкая может легко порваться, если ее намочить. Чтобы предотвратить деформацию, лучше бумагу сначала натянуть.

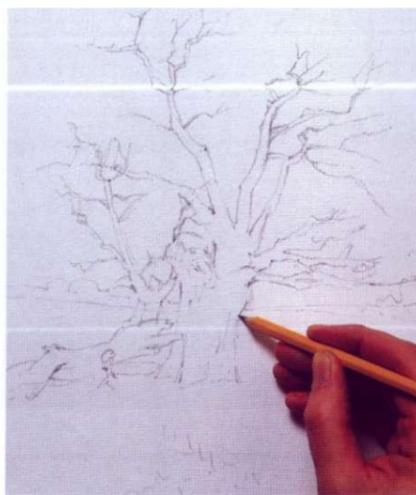

Сначала сделайте легкий карандашный набросок, затем по всей поверхности бумаги нанесите бледную отмывку акварелью для того, чтобы можно было видеть место нанесения гуаши. Когда последняя полностью высохнет, используйте большую мягкую, плоскую акварельную кисть, чтобы нанести чернила несколькими широкими полосами, работая сверху вниз. Старайтесь дважды не проводить по одной и той же области, поскольку это может поднять гуашь и привести к смешиванию с чернилами. Оставьте чернила высохнуть, затем поместите доску в ванночку или большой глубокий лоток и начните лить на нее воду (не используйте ручьяк душа, так как давление воды в нем может разбить чернила, делая об-

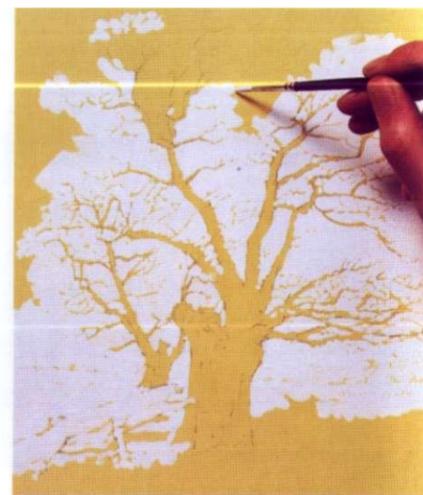
ласти серыми, а не черными).

Когда метод только вводился, применялись черные индийские чернила, производя эффект гравюры на дереве, но техника может быть адаптирована для того, чтобы стало возможно использовать все преимущества, предоставляемые в наше время большим диапазоном различных материалов, имеющихся в продаже. Например, можно создать разноцветный фон акриловыми чернилами (также водонепроницаемым) и ввести больше цветов чернил или больше гуаши на негативных областях. С этим методом приятно поэкспериментировать; кроме того, вы можете изобрести свои собственные рецепты.

ЗИМНЕЕ ДЕРЕВО

1 Художник делает легкий набросок карандашом, чтобы установить, какие области нужно оставить белыми.

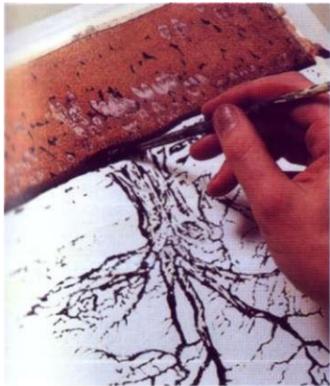
2 После отмывки неапольской желтой акварели, он использует гуашь для заполнения области, которая должна остаться белой.

3 Гуашь оставляют сохнуть и на поверхность наносят индийские чернила. Это должно быть сделано тщательно, полоса за полосой.

4 Бумагу держат в тазике с водой, постепенно удаляя чернила при помощи ваты.

5 После высыхания добавляется больше белой гуаши для укрепления некоторых белых участков, и художник наносит отмывку коричневыми чернилами, переворачивая доску вверх ногами, чтобы обеспечить более простой доступ к поверхности переднего плана.

6 Результаты метода промывания редко можно полностью предсказать, и в данном случае первый слой желтого был немного разбит черными чернилами; однако эффект весьма положителен.

ХЭЗЕЛ ХАРРИСОН
РОДОДЕНДРОНЫ

Фотография послужила источником этой композиции, которая была тщательно прорисована прежде, чем использовались гуашь и чернила. Черно-белый рисунок был затонирован смесью акварели и гуаши.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ЦВЕТНЫЕ ЧЕРНИЛА: ЧЕРНИЛА И МАРКЕРЫ 76

НЕОБЫЧНЫЕ ТЕХНИКИ

Чернила и отбеливатель

Эта методика включает в себя работу кистями с хозяйственным отбеливателем по черным или цветным чернилам, чтобы изъять цвет. Она похожа на создание «отрицательного» изображения маскирующей жидкостью.

Сначала покройте поверхность, с которой вы хотите работать, водорастворимыми чернилами. Когда они высохнут, опустите кисть в концентрированный или разведенный водой отбеливатель и рисуйте по чернилам. Эффекты могут быть самыми неожиданными. Это зависит от используемых кистей и мазков, которые вы наносите; однако бумажная поверхность и тип чернил также играют определенную роль. Например, может оказаться, что даже разведенный отбеливатель удаляет больше чернил, чем предполагалось (редко можно достичь тонких tonальных градаций), а некоторые чернила оставляют пос-

ле себя более одного составляющих цветов, создавая желтый или зеленый мазок, а не белый.

Любые чернила для письма являются подходящими, даже те, на которых написано «несмываемые», но большинство художественных чернил выпускаются или на акриловой, или на виниловой основе и не могут удаляться отбеливателем. Это ограничение способно превратиться в преимущество, поскольку дает возможность экспериментировать со слоями цвета. Можно попробовать начать с разноцветного слоя акриловых чернил, нанести сверху водорастворимые чернила и, постепенно изымая их, возвращаться к предыдущему слою. Также вполне допустимо добавить мазки поверх изымаемого слоя при условии, что это не черный, или даже ввести непрозрачную среду, например, пастель.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Чернила, нанесенные на гладкую бумагу или доску, приобретут пятнистый, шероховатый вид, что можно использовать как компонент рисунка; однако если вы стремитесь, чтобы чернила легли гладко, то лучше брать бумагу для акварели.

ВАРЬИРОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ

1 Поверхность бумаги покрыта черными чернилами, и теперь участки изымаются с помощью отбеливателя, сначала с использованием кисти и затем бамбукового пера.

2 После прорисовки деталей черными чернилами и добавления белых линий пером и отбеливателем, художник наносит другую отмывку синими чернилами.

3 Участки синих чернил были удалены кистью, опущенной в отбеливатель. Снова используется бамбуковое перо по влажным чернилам и отбеливатель.

4 Изображенному дому добавлена большая определенность белыми линиями отбеливателя с использованием кисти и пера. Художник придал образу мощную динамику, создав ощущение драмы, в частности, используя свойство отбеливателя создавать желтый, а не белый цвет.

Контэ и масляная палочка

Масляные (или художественные) палочки являются формой о й конденсированной масляной краски с консистенцией, напоминающей очень мягкую масляную пастель. Они выпускаются в широком цветовом диапазоне, и живописцы часто используют их вместе с масляными красками. Но для этой методики необходима только прозрачная бесцветная палочка, которую используют для смешивания.

Протрите масляной палочкой поверхность бумаги и затем используйте мелок контэ для создания мягкой массы, которую можно распределять по поверхности мастихина, куском тонкого картона или старой кредитной карточкой (идеальное орудие). Изображение можно создавать послойно, применяя масляную палочку и контэ в различных пропорциях, то увеличивая, то уменьшая присутствие каждого элемента. Как и в пастельной технике, мягкие эффекты могут быть созданы смешиванием пальцем.

Чёткие линии следует проводить графитным карандашом или карандашом контэ, а также процарапывая белые линии держателем кисти, как в методике процарапывания масляной пастели. Если хотите, можете использовать несколько цветов контэ или поработать с твердыми пастелями для полного цветового приближения.

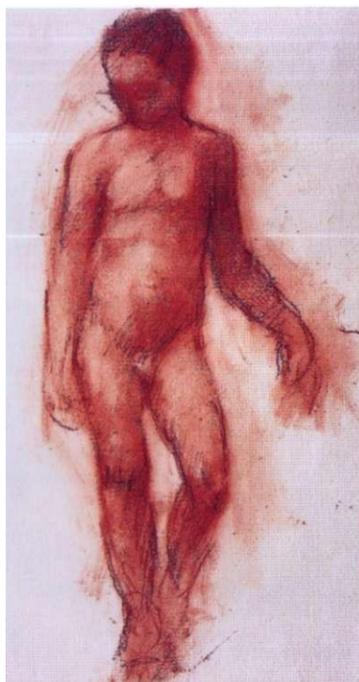
ЖИВОПИСНЫЙ ЭФФЕКТ

1 Для этого рисунка была выбрана бумага под эскизы маслом, поскольку она его не поглощает и также достаточно жесткая, чтобы выдержать очистку и выскребание. Художник начинает с покрытия поверхности бесцветной масляной палочкой, а затем делает легкий рисунок палочкой контэ. Чтобы создать консистенцию, подобную краске, контэ втирается в масло тканью.

2 После добавления линии и тона, масляная палочка снова используется поверх контэ. Таким образом выбирается часть цвета, что хорошо для создания бликов.

3 После нанесения еще нескольких слоев контэ и масляной палочкой была уменьшена тональная интенсивность очищением бумаги с помощью мастихина. Рисунок был закончен растиранием пальцем, чтобы прояснить блики, и добавлением касаний темной линией с помощью черного карандаша контэ.

В ДОПОЛНЕНИЕ

КИСТЬ И ЧЕРНИЛА: РИСУНОК КИСТЬЮ 32

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ: СГРАФИТО 58

ЦВЕТНЫЕ ЧЕРНИЛА: ЧЕРНИЛА И МАРКЕРЫ 76

КОЛЛАЖ Рисование поверх бумажных форм

Коллаж (франц. collage, букв. наклеивание) - прием, заключающийся в наклеивании на какую-либо основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре, а также произведение, исполненное в этой технике. Был популярен как вид игровой деятельности для детей. С начала XX столетия приобрел статус художественной техники: как метод композиции был впервые применен П. Рикассо и Ж. Браком. Наиболее выразительно его использовал Анри Матисс в серии своих абстрактных и предметных работ, созданных в конце жизни. Для этой цели он использовал вырезанные бумажные формы ярких цветов.

В коллаже обрезки бумаги и были самим рисунком, но в настоящее время более принято комбинировать вырезанную или порванную бумагу с другими техниками так,

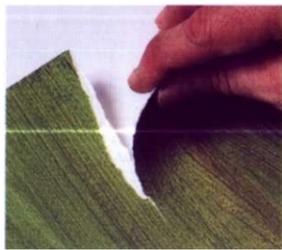
чтобы они смогли образовать единую форму. Нет никаких общепринятых правил относительно методик коллажа. Можно использовать практически все, что приклеивается к бумаге: от раскрашенных вручную салфеток и кусочков, оторванных от газет и журналов до высушенных листьев и пучков травы. В данном разделе мы сконцентрируемся на одном из наиболее простых способов - рисовании поверх бумажных форм. Он лучше всего подходит для объектов, имеющих четкие, простые очертания и объемы, таких как натюрморт или архитектурные мотивы.

Оказывается полезным легкий предварительный набросок в качестве схемы, в соответствии с которой можно вырезать бумажные формы; но даже выполнив это, не приклеивайте элементы коллажа до тех пор, пока не най-

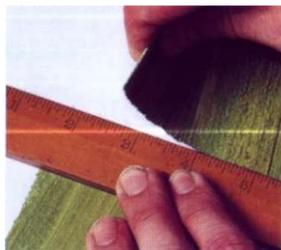
дете оптимальное расположение для составных частей. Когда все уже на месте (и клей высох), появляется возможность работать по ним практически любой из техник рисунка, например цветными карандашами, пастелями, пастельными карандашами или цветными чернилами. Целью тут является выделить какую-либо деталь и конструировать формы. В случае необходимости, можно вернуться непосредственно к приемам коллажа в процессе работы.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

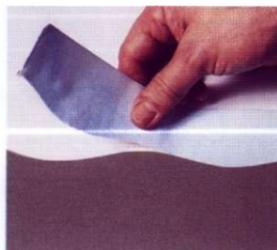
Пробуйте противопоставить вырезанные и порванные края, чтобы придать дополнительную выразительность коллажу. Если вы используете кусочки газет, приклеивайте их текстом вверх ногами, чтобы не слишком привлекали внимание.

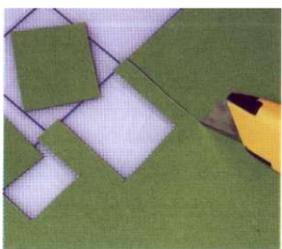
Свободное отрывание

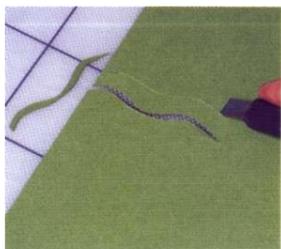
Отрывание ровного края

Отрывание по криволинейному шаблону

Использование доски для вырезания, чтобы получать квадраты и прямые линии

Получение криволинейных границ, используя острый ремесленный нож на доске для вырезания

Вырезание форм ножницами

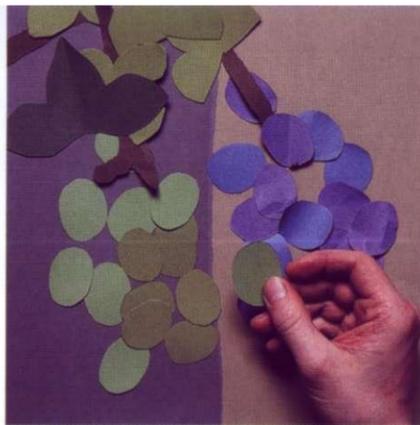

Бумажный клей, кисть для клея и лопаточка для его намазывания

ВАРЬИРОВАНИЕ И СОВМЕЩЕНИЕ ФОРМ

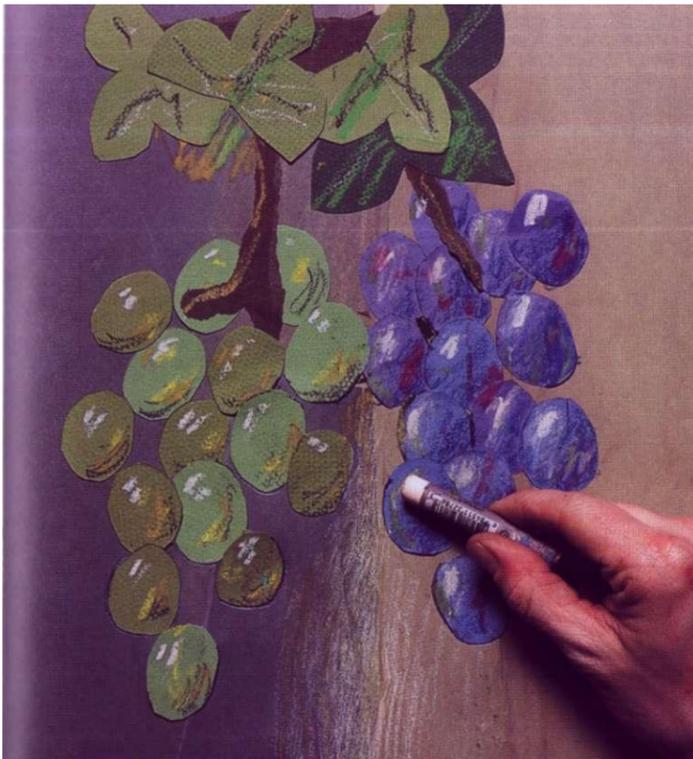
1 Художник начинает с вырезания округлых форм для виноградинок, используя несколько цветов бумаги. Он не придает особого значения правильности формы плодов.

2 Вырезав несколько форм листьев и веточек, он размещает их на бумаге, передвигая и накладывая друг на друга, пока на его взгляд не выстраивается задуманная композиция.

3 Каждая форма смазывается клеем и слегка прижимается к бумаге. На данном этапе все еще возможны изменения.

4 Когда клей высох, сверху художник работает мягкой пастелью, чтобы добавить штрихи к листьям и теням, а также блики на виноградины.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ПАСТЕЛИ: РИСУНОК ПАСТЕЛЬЮ 40

КОЛЛАЖ: РАБОТА С ПОРВАННОЙ БУМАГОЙ 102

КОЛЛАЖ

Работа с порванной бумагой

Эта форма коллажа не только создает живое и необычное изображение, но и развивает навыки наблюдения. Поэтому ее часто используют как упражнение для студентов. Идея заключается в том, чтобы создать рисунок, немного напоминающий мозаику, используя готовую цветную или тонированную бумагу, порванную на кусочки. Разрывание бумаги вместо вырезания дает возможность работать быстрее, а порванные края в коллаже выглядят весьма эффектно.

Вы можете работать в одноцветном или в цветном вариантех, используя готовую или раскрашенную от руки бумагу; однако не следует вводить слишком много тонов или цветов - изображение способно оказаться бесформенным, хаотичным и сложным для восприятия. В процессе работы обращайте особое внимание на способ, которым падающий свет моделирует формы; ищите обширные поверхности тона и цвета и пробуйте анализировать формы, создаваемые тенями и бликами.

Интересный способ работать в одноцветном варианте состоит в том, чтобы использовать кальку в качестве основы для создания коллажа, оттеняя части заранее различными карандашами для получения широкого цветового диапазона. Это метод довольно плодотворен для этюдов с натуры и портретов и создает более тонкий эффект, чем механическое использование тонированной бумаги.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

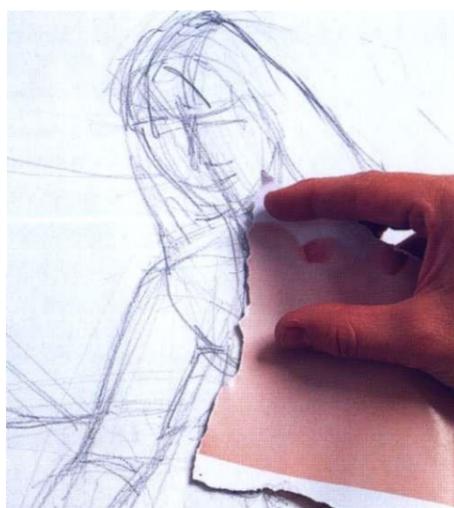
В отличие от видов коллажа на предыдущих страницах, порванные бумажные формы не обязаны быть точными, поскольку вы можете вносить исправления, просто приклеивая сверху следующие кусочки.

ХЛОЯ АЛЕКСАНДЕР ЛЕЖАЩАЯ ОБНАЖЕННАЯ
Цвета бумаги для этого рисунка были тщательно подобраны таким образом, чтобы средние тона всего лишь немного отличались оттенком, будучи максимально близки по тону. Порванные края бумаги разбивают сплошные массы, вводя многочисленные крошечные градации теней, придающих дополнительный объем и игру изображению.

Набор цветной бумаги, различные вырезки из журналов и куски раскрашенных от руки бумажных листов

КОНТРАСТИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БУМАГ

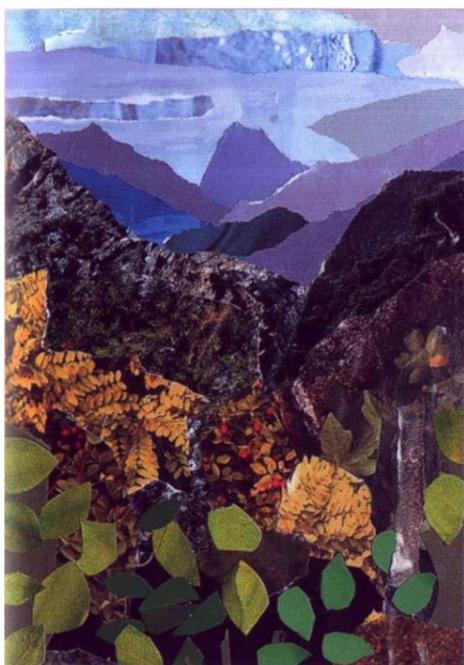
1 Эта методика коллажа становится очень популярной, и художники, специализирующиеся на ней, создают обширные коллекции тонированной и цветной бумаги. Но достаточно просто окрасить находящуюся под рукой бумагу, и здесь художник использует ее в комбинации с купленной. Он начинает с наброска и затем находит подходящий основной цвет для кожи модели.

2 Маленькие кусочки цвета кожи были порваны и приклеены, и теперь художник начинает выкладывать темные тона. Цвета промежуточных тонов выбрать намного проще, когда основные светлые и темные уже определены.

3 Работа достигла середины пути, и добавление промежуточных тонов свяжет всю композицию в единое целое. Процесс, разрывания, приклеивания и перекрестное наложение одних кусочков бумаги на другие продолжается. На данном ЭТАПЕ полезно постоянно контролировать композицию с дальней дистанции, поскольку с близкого расстояния она кажется запутанной мозаикой.

БРАЙАН ГОРСТ СРЕДИЗЕМНОМОР- СКИЙ ПЕЙЗАЖ

В этом привлекательном изображении объединены различные материалы и методики. Горы скомпонованы из порванной технической бумаги, вырезанные формы использовались для переднего плана, а изображения из журналов служили материалом для яркой красочной листвы.

4 Обращая особое внимание на формы теней и бликов, так же как и на противопоставление теплых и холодных цветов, художник заканчивает изображение человеческого тела, которое выглядит весьма убедительно и воздействует слегка возбуждающе.

В ДОПОЛНЕНИЕ

КАРАНДАШ И И ГРАФИТ:
КОМБИНИРОВАНИЕ ТОНОВ 18
КОЛЛАЖ: РИСОВАНИЕ ПОВЕРХ
БУМАЖНЫХ ФОРМ 100

ДОМАШНЯЯ ПЕЧАТЬ Ручная монотипия

Монотипия - пленительная методика, объединяющая элементы рисунка и живописи с приемами печати. В отличие от традиционной печати, цель которой состоит в многократном воспроизведении версии изображения, монотипия - метод создания единичного художественного объекта. Также в отличие от других методов печати, монотипия может быть выполнена дома, не требуя для этого печатного станка. Необходимо лишь несложное специальное оборудование. Все, что вам в основном нужно, - это типографские или масляные краски, ролик, стекло или другой предмет с негигроскопичной поверхностью.

Есть два основных приема и много разновидностей. Первый включает выполнение изображения на печатной поверхности наложением поверх него бумаги и затем мягкое протирание ее чистым роликом или рукой, чтобы заставить чернила прилипнуть к нижней стороне бумаги. Разновидность этого метода заключа-

ется в покрытии всей поверхности чернилами и рисовании по чернилам древком кисти или подобным орудием, производя белые линии. Белые формы можно также получить, поместив кусочки разрезанной бумаги на покрытую чернилами поверхность, чтобы изолировать чернила от бумаги для печати.

Во втором методе печатная поверхность равномерно на всем протяжении покрывается чернилами, сверху кладут лист бумаги и выполняют рисунок карандашом. Давление карандаша собирает чернила, и когда бумага удаляется, то можно видеть напечатанную версию нарисованных линий. Области тона могут создаваться просто, легким растиранием пальцем. Широкое разнообразие фактурных эффектов может быть достигнуто при использовании таких орудий, как гребенка или хозяйственная щетка. Вы можете использовать существующий рисунок или эскиз как основание для монотипии, помещая его сверху на бумагу для печати и «проводя» линии; но имейте в виду, что изображение будет «обратным».

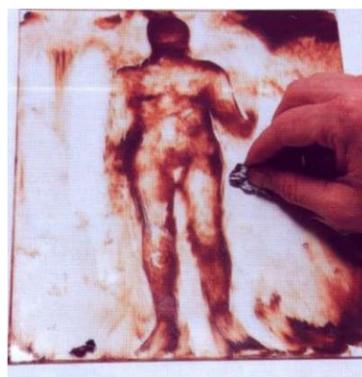
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если вы хотите работать поверх печати, выбирайте подходящую бумагу. Легкая пастельная - хороший выбор для любой из сухих техник, но она достаточно тонка, чтобы собрать чернила. Можно использовать водорастворимую краску, а также типографскую на масляной основе. Первая меньше пачкается и облегчает очистку инструментов.

РИСОВАНИЕ ПО ЧЕРНИЛАМ

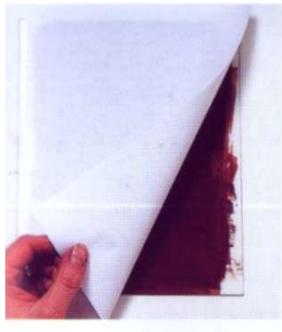

1 Пластина полностью закатана краской. Художник извлекает краску, используя тряпку, обернутую вокруг пальца.

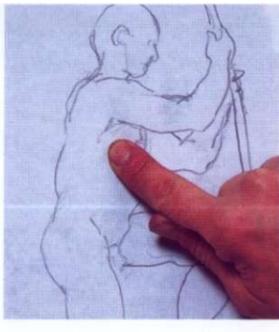

2 Он продолжает процесс, убирая чернила со всех сторон вокруг фигуры. Для этого метода лучше использовать чернила на масляной основе или масляную краску, поскольку акварельная может начать сохнуть прежде, чем будет выполнена печать.

РИСУНОК НА БУМАГЕ

1 В этом методе печати пластина равномерно на всем протяжении закатывается краской с помощью ролика, и сверху осторожно кладется бумага.

2 Изображение выполнено карандашом так, чтобы давление собрало краску снизу. Художник растирает пальцем, создавая области тона.

3 Затем бумагу с печатью удаляют, придерживая один ее угол и осторожно приподнимая за другой.

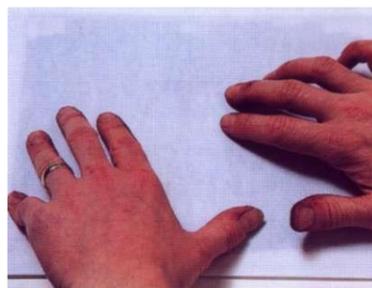
4 Бумага собирает чернила в определенных местах в процессе контакта, производя пятнообразную фактуру, что характерно для ручной монотипии.

РИСУНОК БЕЛЫМИ ЛИНИЯМИ

Этот способ подобен рисунку, показанному на предыдущей странице, за исключением того, что художник не заинтересован тоном, а производит только тонкие линии карандашом.

2 Бумага помещается на покрытую краской пластину и протирается руками. Как вариант можно использовать чистый ролик.

3 Белые линии отпечатались, и чернила обеспечивают фон. Эффекты неповторимы при различных фактурах.

В ДОПОЛНЕНИЕ

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: ВДАВЛИВАНИЕ 72

ДОМАШНЯЯ ПЕЧАТЬ: ЦВЕТНАЯ МОНОТИПИЯ 106

ДОМАШНЯЯ ПЕЧАТЬ

Цветная монотипия

Цветная монотипия выполняется таким же образом, как и одноцветная, с использованием метода рисования непосредственно на печатной поверхности. В этом случае стекло лучше, чем непрозрачная поверхность, поскольку оно позволяет помещать рабочий чертеж внизу как руководство. Это хорошо, если тема сложна; но работа непосредственно с установленным натюрмортом или фотографией может показаться вам более интересной.

Как и прежде, можно использовать типографские или масляные краски (или даже акриловые, добавляя ингибитор, чтобы замедлить процесс высыхания). Цвета могут смешиваться на палитре или непосредственно на стекле, но не стоит создавать толстые слои цвета, поскольку отпечатывается, как правило, только верхний

слой. Цвета могут разбавляться водой (или уайт-спиритом в случае применения техник на основе масла).

Печать выполняется, как правило, в несколько подходов для получения задуманной палитры цветов. Или можно внести цвет в монохромную печать. Предусмотрите надежную систему фиксации для того, чтобы бумага каждый раз возвращалась на то же самое место. Самый простой метод - приклеить бумагу сверху куском клейкой ленты, а затем после каждой печати отводить ее назад, возвращая на прежнее место после того, как вы почистите поверхность и переделаете изображение.

Те, кто не специализируется на домашней печати, предпочитают более прямой метод получения единственного отпечатка, прорабатывая детали и глубину цве-

*Растворимы.
в воде печатные
краски*

та пастелью или масляной пастелью. В данном случае ручная монотипия обычно смотрится как основа для цветного рисунка, а не как завершенное произведение. Но попробуйте не работать по всей поверхности, иначе придется пожертвовать качеством печати. Вместо этого поразмыслите, как можно плодотворно противопоставить пастельный участок с мягкой, гранулированной фактурой.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

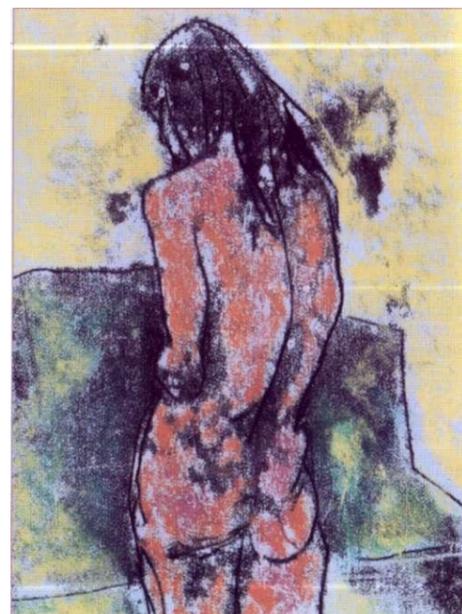
Растворение чернил или краски может привести к интересным неожиданным результатам, ясно показывая мазки кисти, что идеально подходит для областей грубой фактуры.

Существует ряд типоразмеров роликов. Маленькие продаются главным образом для выполнения гравюр. Большие, предназначенные для печати, значительно дороже.

ДИАНА КОНСТАНС СТОЯЩАЯ ОБНАЖЕННАЯ

Эта художница, работая главным образом в технике пастели, использовала метод монотипии для формирования фона. Легкое приложение пастели объединяется с фактурой печати, и в результате создается весьма интересная, захватывающая и очень индивидуальная работа.

РАБОТА С МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ

1 Масляная краска превосходно заменяет печатную, поскольку медленно сохнет и легко предварительно перемешивается. Художник использует немного растворенные масляные цвета и наносит изображение на стеклянную поверхность, сохраняя участки цвета отдельными.

2 Затем он помещает лист тонкой рисовальной бумаги на печатную поверхность и протирает ее пальцами, чтобы краска смогла пристать к бумаге.

3 Бумагу придерживают за один угол и, осторожно удаляя, оставляют сохнуть.

4 Поскольку для печати использовалась масляная краска, то масляные пастели очевидны для завершения работы. Черные линии представляются внушительными, гармонируя с первоначальными мазками.

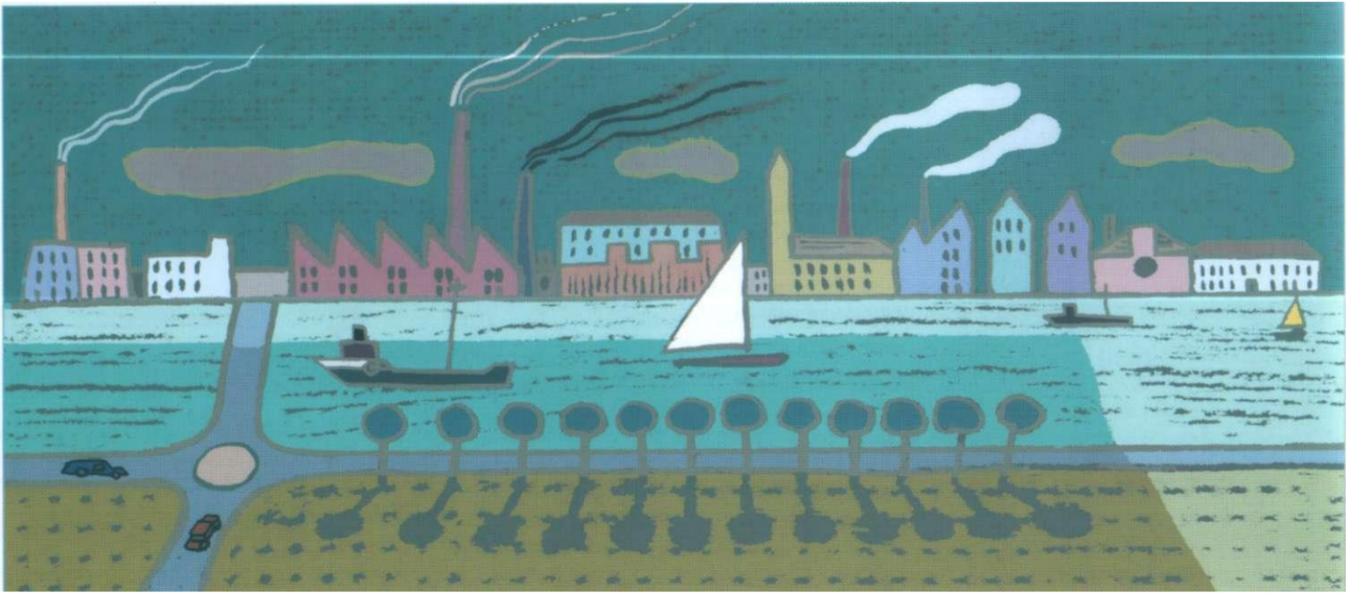
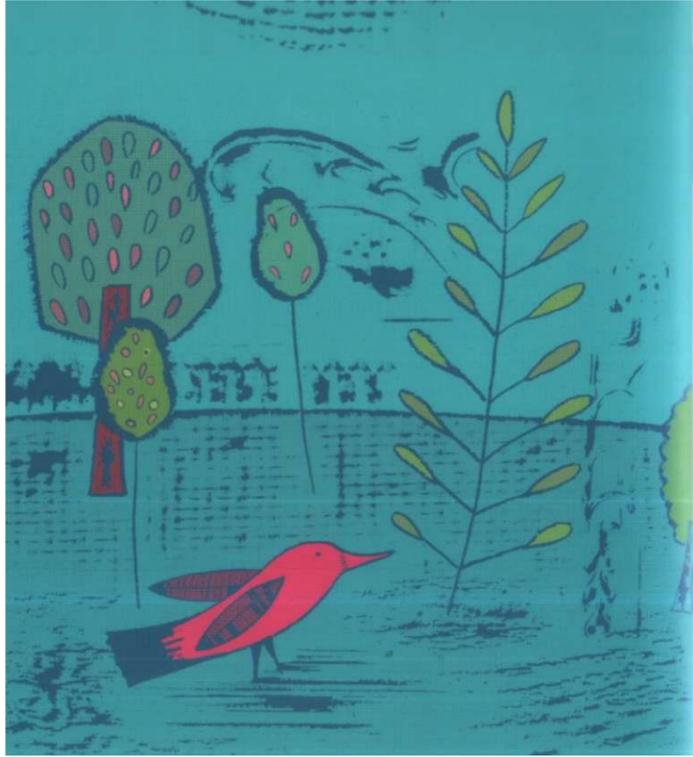
5 На передний план и области неба были добавлены синяя, зеленая, черная и белая масляные пастели, больше черного использовалось для выделения дерева.

6 Художник постарался свести к минимуму применение масляной пастели, так чтобы законченный рисунок сохранил свое печатное качество.

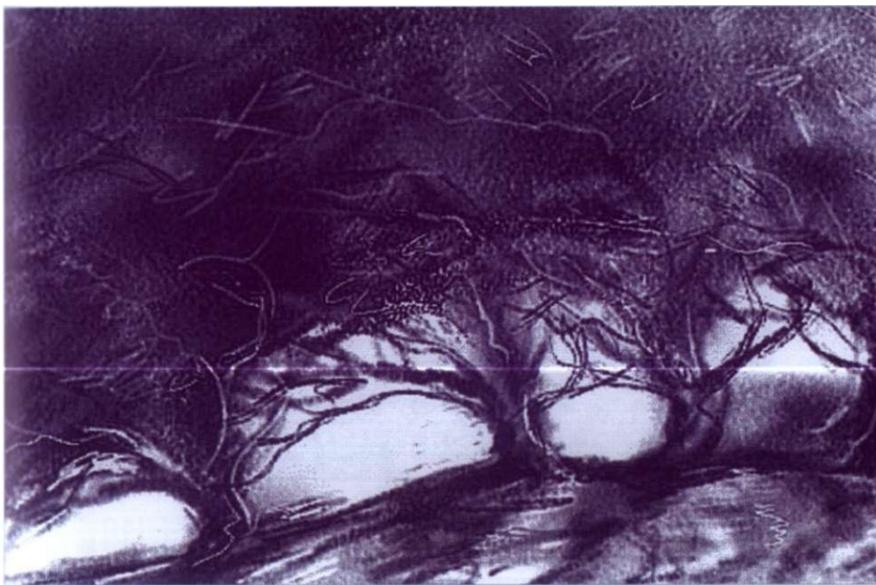
В ДОПОЛНЕНИЕ

ДОМАШНЯЯ ПЕЧАТЬ:
РУЧНАЯ МОНОТИПИЯ 104

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

ГЛАВА 3

Компьютер произвел революцию в искусстве коммерческого рисунка. Но все чаще утонченные мастера и любители обращаются к методу рисования с помощью компьютера. Этот раздел дает совет относительно подходящего программного обеспечения и продемонстрирует некоторые из захватывающих эффектов, которых можно достичь, как рисуя непосредственно на экране, так и работая линией и красками по фотографии, с использованием разнообразия цифровых кистей и специальных эффектов.

РАЗДЕЛЫ

ОСНОВЫ: Инструменты и материалы 110
Техники рисунка и живописи 126

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

фильтры и эффекты 114
Уровни и фрагменты 116
Работа с фотографиями 118

ОСНОВЫ Инструменты и материалы

Большинство операционных систем ПК включает программу, которая позволяет рисовать, а также раскрашивать и редактировать фотографии. Microsoft Paint, например, является частью Windows. Хотя программа немного примитивна, она вполне подходит для того, чтобы начать экспериментировать с компьютерной графикой. Вы можете рисовать от руки и создавать геометрические формы, выбирать цвета из палитры или создавать новые «заказные» цвета, комбинировать зрительные образы с символами. Сканеры также включают в себя элементарное фото-редактирование и пакет программ для рисования, а также усеченные

Панель и цветовая палитра Microsoft Paint

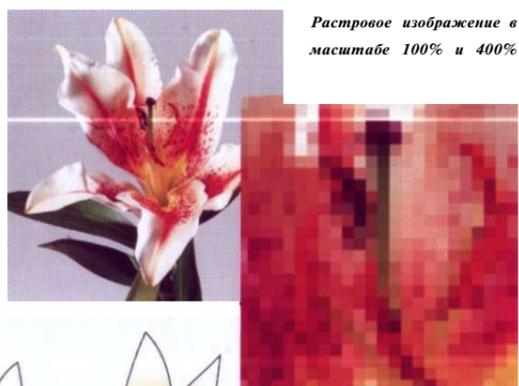

варианты одного из более профессиональных пакетов.

По мере того, как вы начинаете открывать для себя возможности рисования на экране, появляется естественное желание модернизировать и усложнить программное обеспечение. Есть широкий выбор, хотя некоторые программы, прежде всего нацеленные на профессионалов, могут быть весьма дорогими. Однако поскольку они непрерывно пересматриваются и совершенствуются, нередко возможно получить устаревшие версии относительно дешево. Одна из них - Painter Classic 1, которая легче в использовании, чем более сложные поздние версии, и предлагает широкий диапазон инструментов для рисования. Другая - Photoshop Elements; хотя в основном это фоторедактирующая программа, которая

также подходит для создания оригинальных рисунков и живописных изображений. Еще одна жизненно важная часть оборудования - графический планшет и пишущее перо. Рисунок мышью может быть грубым и неуклюжим поскольку ее приходится держать совсем по-иному, чем карандаш или перо; пишущее же перо копирует естественное для рисования движение. Графические планшеты бывают разных размеров и соответственно различными в цене, но небольшие из этого ряда находятся в пределах бюджета большинства художников.

Графический планшет и пишущее перо

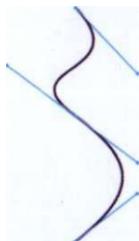

Растровое изображение в масштабе 100% и 400%

РАСТРОВЫЕ И ВЕКТОРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Если вы сканируете фотографию или собственный рисунок и затем увеличите какой-либо участок, то увидите мозаику цветов, названных пикселями, которые и составляют изображение. Изображения, составленные из пикселей, известны как битовые или растровые изображения. Это самый распространенный тип цветовой работы, поскольку с его помощью можно создавать весьма тонкие градации тона и оттенка. Однако налицо недостаток: поскольку каждое изображение содержит определенное количество пикселей, которые зависят от разрешающей способности оборудования, они могут потерять детали, если будут увеличены слишком сильно или напечатаны с низкой разрешающей способностью.

Кривые Безье используют точки и дескрипторы, чтобы корректировать форму векторных изображений.

Векторные изображения независимы от разрешающей способности и могут быть увеличены без потери определенности. Это возможно потому, что они состоят из кривых, отрезков или форм, которые определяются математическими уравнениями. Illustrator - программа, основанная на векторном изображении. Формы в меню форм в Photoshop основаны на векторных формах, как и большинство разновидностей шрифтов и иных графических вставок, фрагментов и заготовок. Большинство приложений компьютерных программ, спроектированных для рисования и редактирования изображений, используют растровые изображения, но некоторые графические программы - обычно называемые Draw, а не Paint - поддерживают векторные графические изображения.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЦВЕТОМ

PHOTOSHOP

Есть три способа выбрать цвет в Photoshop: из стандартной или индивидуализированной сетки (1): смешивать цвета, используя слайдеры (движки) (2); или выбирая из полосы цветов радуги (3). Также легко подобрать цвет в вашей работе, щелкая (4) на цвете, который вы хотите использовать. Кнопки переднего плана и фона на панели оборудования (5), используемые вместе устройством выбора цвета (6), дают возможность управлять областями цвета. Есть диапазон стандартных кистей и инструментальных средств рисования, а также опций для их настройки (7). Панель инструментов включает выбор, рисование и дублирование (8).

ILLUSTRATOR

Illustrator предлагает цветовые опции для линейной работы и сплошных областей. Цвета могут быть отобраны тремя способами: выбором на цветовой сетке (1), используя движки составляющих цветов (2), или выбором на полосе цветов радуги (3). Есть также опции для определения плотности и заполнения линии (4). Доступен обычный диапазон стандартных или настроенных кистей (5), и панель инструментов, обеспечивающая выбор, рисование, искажения и дублирование (6).

PAINTER

Цветовые опции в Painter более сложны, чем такие же в Illustrator и Photoshop. Цветовой селектор (1) позволяет выбирать тон с помощью центрального треугольника и управлять оттенком с помощью внешнего цветового колеса. Цвет может также быть выбран с помощью скользящих движков (2), и проверен в типовом окне (3). Вы можете подбирать цвета с помощью панели инструментов (4). Различные «выпадающие меню» (5, 6, 7) дают возможность управлять поверхностью, очертаниями и четкостью изображения или выбором инструмента.

ОСНОВЫ Техники рисунка и живописи

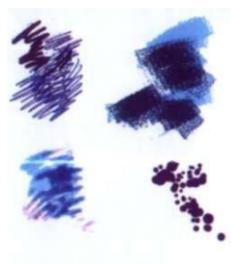
Любое программное обеспечение, спроектированное специально для рисунка и живописи, обеспечит диапазон инструментальных средств: от перьев, карандашей, пастелей и цветных карандашей до набора различных кистей. Painter, например, имеет обширный диапазон кистей и орудий для рисунка, сгруппированных в категории, давая возможность работать практически в любых техниках, которые вы выберете. Photoshop Elements дает только выбор между карандашом, кистями различной формы и аэрографом; но возможно достичь множества разнообразных эффектов, изменяя прозрачность и давление, а также работая одним цветом по другому.

Путь, которым вы выбираете цвета, изменяется в зависимости от программы, но в большинстве случаев есть

палитра или цветовое колесо, и все, что вы должны сделать - это нажать на выбранный цвет. Полезный инструмент в этом контексте - пипетка, которая позволяет точно подбирать существующие цвета. Например, если вы хотите повторить цвет одного участка в другом или просто увеличить плотность цвета, работая в нем же, выберите инструмент пипетки и щелкните на цвет, который хотите выбрать, - он автоматически станет текущим цветом. Это также полезно, если вы копируете фотографию и хотите использовать те же самые цвета, чтобы «перевести» ее в цветной рисунок или картину.

Когда вы изучаете новую часть программного обеспечения (что может занять определенное время), лучший способ ознакомиться с кистями и другими инструмента-

ми рисования - просто предварительно выполнить эскиз какой-либо композиции. Составляющие панели инструментов для рисования, особенно в группах сухих техник не всегда создают тот же самый эффект, что и настоящие. Легко обнаруживается, что достичь более реалистического эффекта цветного карандаша или пастели вполне реально при использовании иного инструмент. Это может сначала слегка обескуражить, но в дальнейшем привести к захватывающим открытиям. Вы будете наслаждаться подобной формой создания рисунков больше, если расцените это в целом как новый подход с его собственными характеристиками вместо того, чтобы пробовать копировать эффекты, достигаемые традиционными методами.

1 *Painter Classic* — элементарная программа, но имеет хороший набор инструментов для рисования и живописи, которыми можно варьировать в диапазонах размеров и значений прозрачности. Кисти слева направо, начиная сверху: цветные карандаши, квадратные мелки, восковые мелки и протекающая ручка. Все инструменты для рисования и живописи упоминаются как кисти.

2 *Adobe Photoshop* — фоторедактирующая программа, но в ней немало можно сделать с помощью основных кистей и карандашей. Кроме того, цвета могут быть смягчены и смешаны при использовании инструментальных средств создания пятен и губки или набора ластиков. Образцы сделаны с помощью кистей и перьев, некоторые из которых находятся в разделе каллиграфии и выбора площади, в подразделе меню *Brushes*.

3 *Painter* предлагает обширный массив кистей, разделенных на различные категории. Три в верхней строке — уголь, квадратный мел и острый мел — все из группы сухих техник, в то время как вторая строка — сухая щетина (здесь использовалась вместе с влажным ластиком), жидкая отмывка «camel» и влажная губка — находятся под заголовком акварели в палитре *Brushes*.

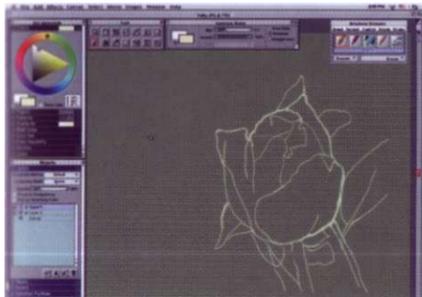

4 Дополнительный выбор кистей из раздела сухих техник *Painter* слева направо, начиная сверху: уголь в двух уровнях, квадратный мел, острый мел, инструмент для процарапывания, тупой карандаш и цветной карандаш. Инструмент для процарапывания — превосходное орудие рисунка, если вы используете перо и планшет, а не мыш, т. к. линия может варьироваться просто с помощью давления.

5 Более поздние версии *Painter*, от 7 и выше предлагают новую категорию жидких чернил, некоторые из которых (слева направо): графическая «camel», каллиграфическая плоская, разреженная «camel», сухая щетина, аэрограф и грубая «camel». Жидкие чернила должны использоваться на своем слое — вы можете увидеть их на странице 118 в комбинации с масляной пастелью и карандашом.

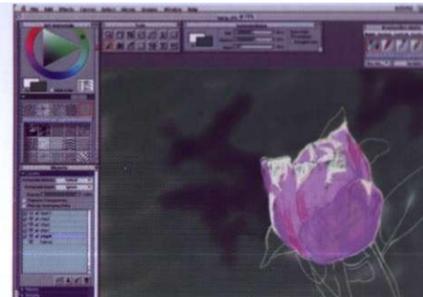
ПАСТЕЛЬ НА ЦВЕТНОЙ БУМАГЕ

Художник использовал Painter для этого пастельного рисунка, открывая уровень для каждой стадии работы. Он начинает с открытия нового документа (Файл/Новый), подбирая цвет бумаги нажатием на квадрат цветной бумаги и выбрав вариант художественной меловой кисти. Затем выбирает сливочно-белый цвет из цветового колеса и начинает рисовать контуры тюльпана. Нежелательные линии удаляются инструментом ластик или нажатием на Редакт./Отмена.

2 Когда рисунок завершен, художник открывает новый уровень и закрашивает все розовые области. Как в традиционной пастельной работе, на ранних стадиях мазки свободные. Он использует ластик, чтобы удалить цвет, который выходит за контур цветочной головки, и немного меняет тон и цвета. Пастель закрывает большую часть фона, но тот остается неповрежденным на своем собственном уровне и может быть вызван в случае необходимости.

3 Третий уровень создан для бликов, темных мест и определения форм. Кроме того, подсвеченные кончики лепестков вчерне набрасываются очень бледными «сливками». Более темным розовым наносятся штрихи по лепесткам. Чтобы избежать необходимости работать вокруг тюльпана, художник открывает отдельный уровень для фона и начинает набрасывать его с использованием больших размеров кисти в мягком пастельном варианте и двух оттенках зеленого.

4 Высветив уровень фона, художник начинает заполнять его, добавляя некоторые листья. Они обрабатываются так, чтобы смешались с первоначальными зелеными для создания немного размытого, расфокусированного эффекта, выдвигающего цветочную головку вперед в пространстве.

5 Используя мягкую пастель, но с меньшим размером кисти, на другом уровне добавляются тонкие детали. Художник использует темный розовый и фиолетовый. Бумажная фактура

заменена на грубую использованием палитры под «художественные материалы». Для придания глубины фону, наносится черный квадратным мелом большого размера. Создается другой уровень, и белой мягкой пастелью наносятся блики вокруг цветка.

В ДОПОЛНЕНИЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА:
УРОВНИ И ВЫБОРЫ 116

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Фильтры и эффекты

Хороший способ придать изображению вид выполненной от руки композиции или сделать в нем корректировки заключается в использовании сменных фильтров. Дополнения к программе хранятся в отдельных папках, но становятся доступными через меню панели инструментов. Они варьируются в зависимости от программного обеспечения: некоторые программы предлагают изумительное богатство различных эффектов.

Photoshop и Photoshop Elements имеют обширные диапазоны художественных фильтров, так же как и Adobe Illustrator и Paint Alchemy, которые позволяют преобразовывать рисунок или картину, выполненную в одной манере и технике, в нечто совсем иное. Пастельный эскиз,

например, может быть представлен в цветном карандаше после применения фильтра перекрестной штриховки, а карандашный рисунок кардинально изменен с помощью угольного фильтра. Вы можете также достичь потрясающих эффектов с фотографиями, придавая им вид выполненного от руки художественного произведения.

Фильтры предлагают захватывающие возможности, но если они применяются к существующему рисунку, а не к фотографии, эффект может быть непредсказуемым. Когда вы выбираете фильтр, появляется поле диалога с окном предварительного просмотра, позволяющее определить такие переменные, как длина штриха, деталь кисти, резкость, контраст; но управление, которое вы мо-

жете проявить, ограничено, и в некоторых случаях следует быть готовым к тому, что эффект оказывается слишком силен для искомого изображения. Кроме того, фильтры не всегда соответствуют их названиям - перекрестная штриховка выглядит механической, поскольку штрихи расположены равномерно и имеют одну и ту же плотность и толщину, и лишь небольшое количество акварельных фильтров действительно напоминают реальную ручную работу. Однако многие из фильтров создают интересные и необычные эффекты, которые невозможно достичь обычными средствами, - в этом состоит смысл экспериментирования с ними. Вообще, уникальность искусства компьютерной графики заключается в том, что в ней устраняется любой недостаток краски и бумаги.

Edit Object Type Select Filter Effect

К фильтрам и эффектам обращаются через главное меню. Щелкните там, и появится выпадающее окно (1). Если некоторые из эффектов подсвечены серым в листинге, вы должны преобразовать ваши файлы в RGB, чтобы сделать их доступными. Многие из категорий имеют подмножества (2) для дополнительного выбора. Если вы приобрете и установите дополнение к программе (3), оно появится внизу этого списка, и чтобы его активировать, нужно там щелкнуть.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Чтобы при использовании фильтров научиться создавать тот же самый эффект снова, выработайте привычку записывать параметры настройки и любые другие необходимые действия.

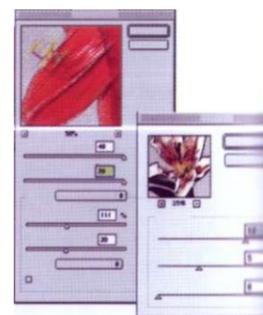
Filter Effect

последний фильтр 1
Извлечение
Разжижение
Создание узора

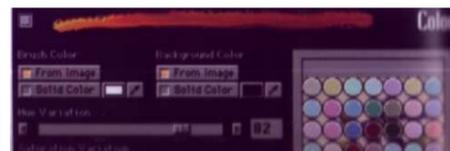
Художественный Цветной карандаш...2
Пятно Прерыватель...
Мазки Сухая кисть...
Искажение
Шум
Точечное изображ.
Воспроизведение
Заострение
Эскиз
Стилизация
Фактура
Видео
Другие

Digimarc
Chaos Tools — 3

Все фильтры и опции эффектов имеют диалоговые поля, которые появляются, когда эффект выбран. В них движки позволяют корректировать такие эффекты, как длина штриха, поверхность бумаги, толщина, давление, плотность и направления штрихов; и обычно показывается маленькая область предварительного просмотра.

Paint Alchemy Chaos Tools — дополнение к программе Photoshop. Оно предоставляет разнообразие рисованных и живописных эффектов. Вы можете изменять угол и толщину так же, как цвет, тон, прозрачность, охват и многое другое.

PHOTOSHOP *Графическое перо*

Коричневый уголь

Грубая пастель

Цветной карандаш

ILLUSTRATOR *Чернильный контур*

Smit-e

Угловые штрихи

Сухая кисть

CHAOS TOOLS *Мягкий карандаш с подсветкой*

Мягкий карандаш с затенением

Размывание на масляной основе

Пастель

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Уровни и выборы

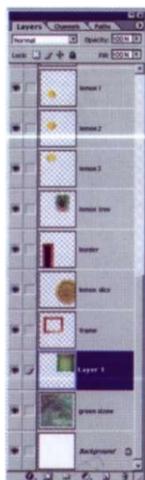
Большинство программ, предназначенных для рисования, живописи и фоторедактирования, позволяют экспериментировать с различными эффектами и композициями при помощи уровней. Уровни можно представить в виде кусочков прозрачной пленки, расположенных поверх друг друга. Когда вы выполняете рисунок или сканируете фотографию, они появляются как фоновый уровень, называемый холстом. Если вы создаете новый уровень поверх этого, то можете работать в нем, не изменяя основное изображение, поскольку уровни независимы друг от друга; точно так же можете работать на холсте, не затрагивая другие уровни.

Уровни особенно полезны для таких композиций, как

коллажи, в которых изображения, формы или фактуры накладываются друг на друга. Этот тип работы включает создание фрагментов, которые являются цифровыми эквивалентами форм, вырезанных с помощью ножниц. Предположим, вы хотите «вставить» рисунок животного или цветка на раскрашенный от руки, фактурный или фотографический фон. Вы должны начать с фона на уровне холста, обрисовать контур изображения с помощью одного из инструментальных средств «лассо» и поместить фрагмент в новый уровень (обычно в меню есть команда «выбор уровня»).

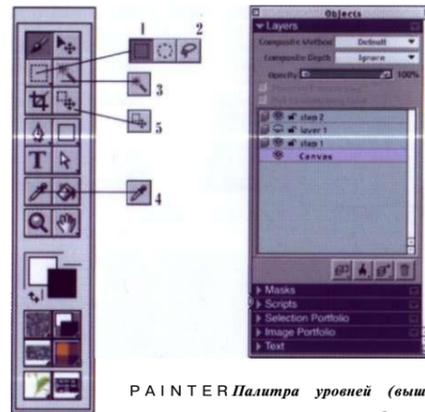
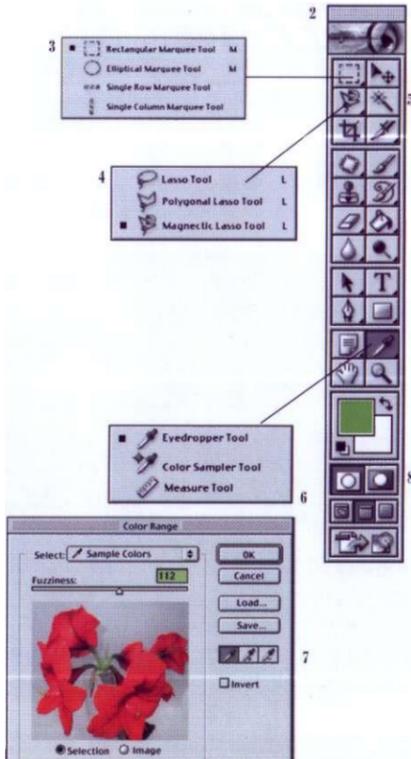
Выбор - один из главных элементов работы в цифровом режиме. Это способ, которым вы очерчиваете ту об-

ласть, с которой в соответствии с вашим желанием будет работать компьютер. В одном изображении можно объединить столько выборов, сколько вам потребуется, и они не обязательно должны быть нарисованными или фотографическими. Реально выполнять коллажи из кусочков цифровой цветной или фактурной бумаги или находить требуемые объекты, скажем листья, кою рые могут быть сканированы. Чтобы попробовать различные взаиморасположения, можно в любое время изменить порядок накопления уровней. Кроме того, остается возможность применить многообразие различных эффектов к отдельным уровням, а также изменять цвет и прозрачность.

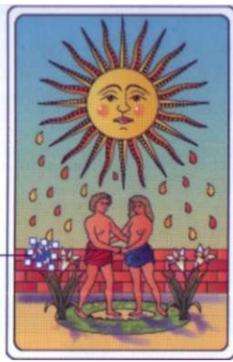
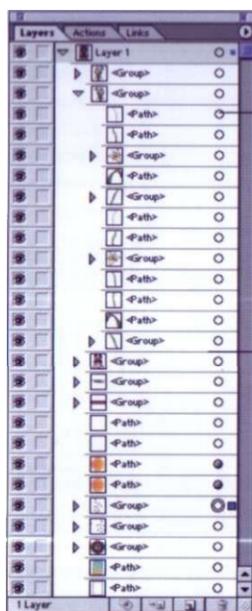

PHOTOSHOP

Окно (1) Layers позволяет включать или выключать видимость каждого уровня, нажимая на значок глаза, и корректировать прозрачность, используя движок процента прозрачности. Чтобы выбрать различные части изображения, есть множество инструментальных средств; любой можно найти на панели инструментов (2). Инструмент «шатель» (3) полезен для простых геометрических форм; «лассо» (4) — для того, чтобы рисовать вокруг выбранных областей; «волшебная палочка» (5) — для областей выбора, где цвет или тон отличаются; «пипетка» (9) — для образцов цвета, которая связана с полем диалога (7) выбора, позволяющим корректировать диапазон выбора через движок четкости; и режим быстрой маски (8), который дает возможность раскрашивать отобранную область.

PAINTER Палитра уровней (выше) поможет вам организовать работу и легко исправить ошибку. Если вы работаете с большим количеством уровней, удостоверьтесь, что дали им названия. Инструменты создания фрагментов содержат инструмент «шатель» (1) — круглый и контурный, «лассо» (2), «волшебную палочку» (3), «пипетку» (4) для выбора элементов того же самого цвета, и инструмент для изменения размеров фрагмента (5).

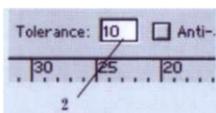

Illustrator Уровни в Illustratorе работают по-иному, чем в других пакетах программ. Каждый раз, когда вы выполняете новый элемент, программное обеспечение создает путь как отдельную единицу. Эти пути могут быть помещены в большие группы, чтобы сформировать уровни. Уровни в палитре (слева) показывают пути и группы для головки цветка (выше).

Вызов инструмента находится сверху, слева и справа на панели инструментов. Панель указывает целую группу путей, в то время как инструменты содержат индивидуальные пути. И «пипетка» (1), и «волшебная палочка» (2) могут использоваться, чтобы выбрать элементы того же самого цвета.

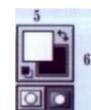
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСОК ДЛЯ ВЫБОРА

ВЫБРАН ФОН 3

МАСКА ФОНА 4

ЗАКРАШИВАНИЕ ФОНА ОТ ЛЕПЕСТКОВ

ЧИСТЫЙ КРАЙ 7

Маскирующие методики точны, бесконечно изменчивы и быстры. Здесь художник поставил задачу сохранить изображение цветка, отделив его от унылого фона. Вместо того чтобы рисовать вокруг сложной цветочной формы, он работал на одноцветном «негативном» фоне. Если вы выберете волшебную палочку (1) и щелкнете на фон, то появится выбор. Продолжите изменять уровень устойчивости (2) и снова выбирать, пока не получите

разумное разделение, которое обозначено «идущими муравьями» между фоном и цветком (3). Щелкните кнопкой быстрой маски (4), и отобранная область появится как цветная маска. Вы можете теперь очистить и подравнять края с помощью кистей. Переключайте назад и вперед кнопку переднего плана (5) и фона (6), чтобы закрасивать в или за пределами области, пока не получите чистый край (7). Выключите быструю маску,

и выбранное вами появится. Помните, что фактически работа велась по выбору фоновой области; поэтому вы должны инвертировать сделанный выбор, чтобы сохранить цветок. Вставьте ваш новый выбор на отдельный уровень поверх любого фона.

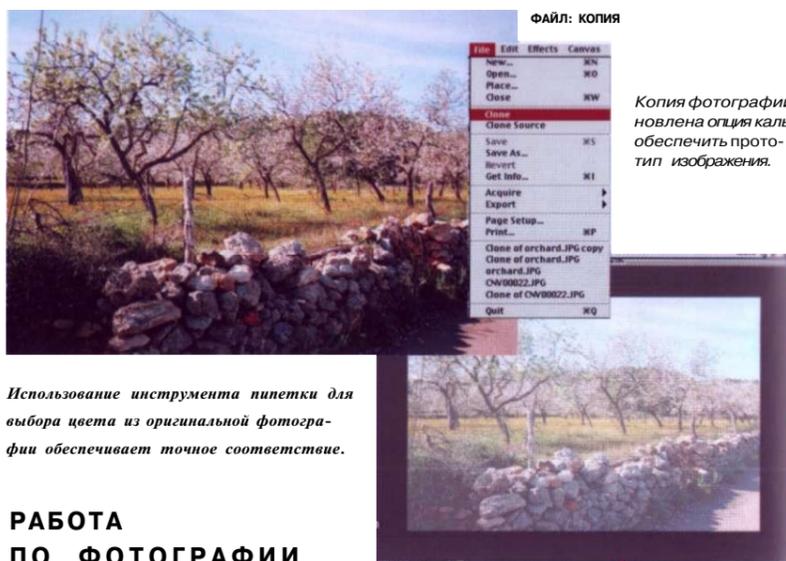
НОВЫЕ ВОЗМОЖ- НОСТИ Работа с фотографиями

Фильтры могут преобразовать фотографию в нечто, напоминающее картину, щелчком мыши (см. страницу 114), но вы можете также работать красками или рисовать непосредственно на фотографиях, создавая различные эффекты. Способ, каким это делается, зависит от программного обеспечения. Painter располагает средствами копирования фотографии путем дублирования изображения с последующим «наложением» скопированного сверху. Если хотите, можете рисовать или работать красками непосредственно по фотографии; однако основные цвета могут мешать видеть, куда вы помещаете штрихи или мазки, особенно если вы работаете в одном цвете с цветной фотографией. Photoshop Elements не имеет системы копирования, но вы можете делать более или менее то же, создавая новый уровень по фоновому (фотографии) для того, чтобы рисовать или работать красками, уменьшая ее непрозрачность.

Если вы работаете в цвете, то можете обнаружить, что полезно одновременно иметь фотографию открытой на экране, чтобы использовать инструмент пипетки для выбора тех же самых или подобных цветов. Но не пробуйте сделать слишком точную копию фотографии, поскольку это не входит в задачу упражнения - поэкспериментировать с различными инструментальными средствами и техниками, чтобы уяснить, какие из них более всего удовлетворяют теме и настроению, которое вы хотите передать. Например, можно использовать мягкую пастель или уголь для создания портрета ребенка и попробовать кисти для масляной живописи или цветные чернила для выполнения пейзажа.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Не забывайте почаще сохранять вашу работу, поскольку компьютеры известны тем, что нередко дают сбой, трудясь над чем-либо настолько требовательным и трудоемким, как картины.

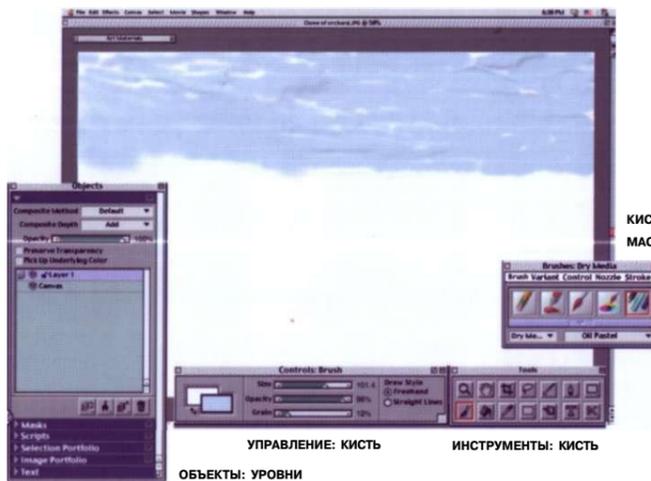

ФАЙЛ: КОПИЯ

Копия фотографии сделана с помощью системы дублирования, новлена опция калькирования, чтобы обеспечить прототип изображения.

Использование инструмента пипетки для выбора цвета из оригинальной фотографии обеспечивает точное соответствие.

РАБОТА ПО ФОТОГРАФИИ

КИСТИ: СУХИЕ ТЕХНИКИ:
МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ

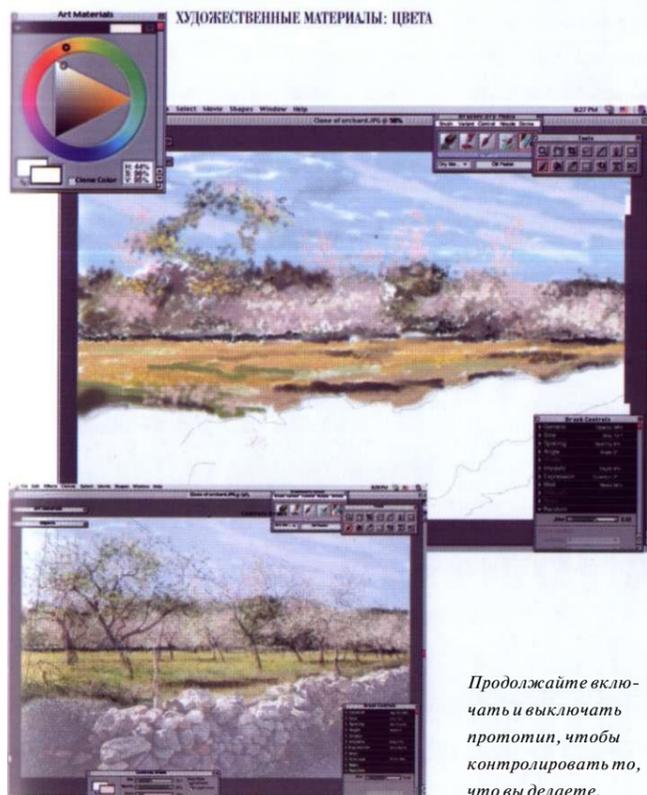
УПРАВЛЕНИЕ: КИСТЬ
ИНСТРУМЕНТЫ: КИСТЬ
ОБЪЕКТЫ: УРОВНИ

1 Художник выбирает вариант масляной пастели из раздела сухих техник «палитры кистей», открывает новый уровень и начинает в черне набрасывать небо, включая и выключая кальку, чтобы проверять продвижение. Цвета для облаков также были выбраны с помощью инструмента пипетки и нанесены по синему цвету на том же уровне.

УПРАВЛЕНИЕ КИСТЬЮ: ПРОИЗВОЛЬНО: ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

2 Новый уровень создан для листвы и цветов, причем изначальное изображение помогает устанавливать формы. На данном этапе художник не интересуется деталями. Лучше выбрать один основной цвет для каждой области и ввести изменения позже. Он время от времени изменяет размер кисти, но не позволяет ему становиться слишком большим, поскольку это замедляет работу компьютера, иногда приводя к его зависанию. Чтобы получить беспорядочно распыляемые пятна цвета для листвы, он открывает соответствующий раздел в палитре «управлений кистью» и перемещает движок направо.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ЦВЕТА

3 Он продолжает заполнять картину, распыляя различные цвета, чтобы достичь большой плотности листвы, и затем начинает работать над травой. Для этого он использует немного больший размер кисти и со сдвигом движка, приблизительно равному 0,2, наносит горизонтальные штрихи поперек слева направо. Чтобы добавить разнообразия, он вводит немного зеленых теней под деревьями и несколько бледно-зеленых вкраплений, беря эти цвета из других участков фотографии. Немного более плотный розовый, полученный незначительным перемещением круга в цветовом колесе выбран, чтобы распылить больше цвета по деревьям и по небу. Для этого движок перемещается на две трети направо, и размер кисти уменьшается до 13,7. Пипетка использовалась для получения образца цвета лютиков, но не дала достаточно яркий желтый цвет; поэтому цвет снова был подобран перемещением круга в цветовом колесе.

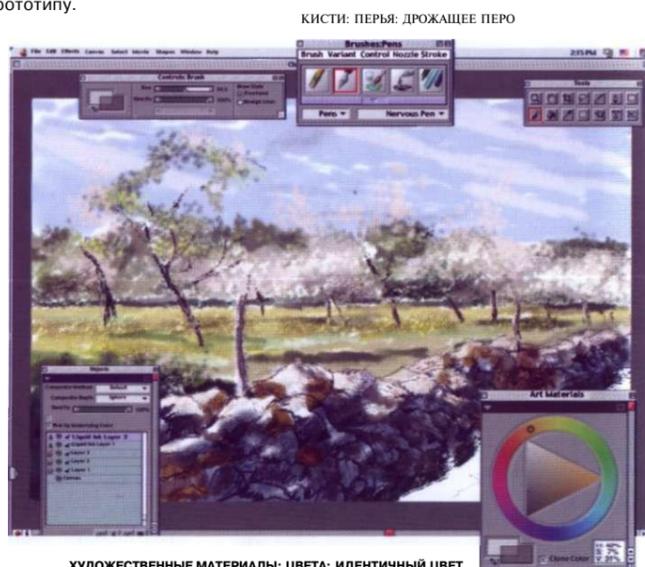
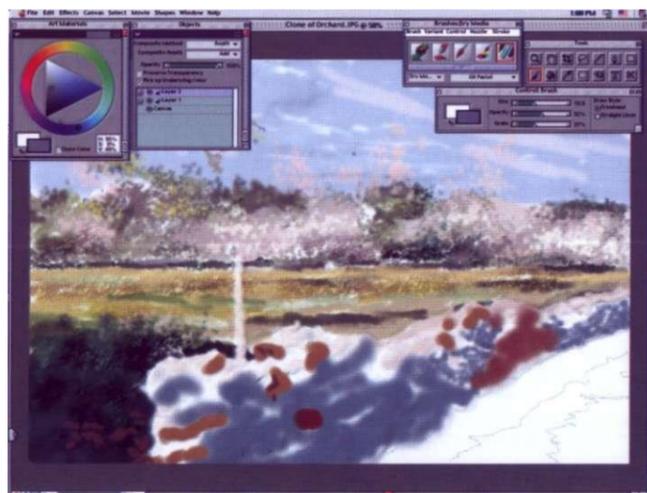
Продолжайте включать и выключать прототип, чтобы контролировать то, что вы делаете.

120 компьютерная графика

4 Темно-зеленая с небольшими, более светлыми добавлениями листва в левой нижней части нанесена самым темным цветом во всем изображении. Хотя цвет был удовлетворителен, мазки выглядели не совсем так, как хотелось бы; поэтому художник решает добавить немного фактуры. Он делает это выбором варианта добавления зерна фотографической кистью и затем идет в раздел выбора бумаги «палитры художественных материалов» - выбранная бумажная фактура будет создаваться этой кистью.

5 Главные цвета стены выбраны по фотографии и нанесены масляной пастелью. Затем открывается новый уровень из категории карандашей в палитре кистей и выбирается карандаш 2В, затем рисуются контуры камней. Если линии карандаша покажутся слишком резкими, они могут быть размыты с помощью одного из вариантов фотографической кисти, использовавшейся ранее. Для проработки деталей из категории перьев был выбран вариант «дрожащего» пера - он создает вибрирующую тонкую линию, которая идеальна для того, чтобы сплотить камни. Для деревьев используется вариант плоской графической кисти из категории жидких чернил, причем цвет копируется с фотографии путем нажатия на аналогичный цвет на палитре художественных материалов и работы по прототипу.

6 Такие детали, как тонкие веточки на фоне неба, горизонтальная линия ограды и былинки освещенной солнцем травы нарисованы с помощью комбинации дрожащего пера и тонкой кисти жидких чернил. Заметьте, что и акварель, и кисти жидких чернил создают новые собственные уровни, поскольку они не работают на обычных уровнях. В заключение было добавлено больше листьев и цветков масляной пастелью и кое-где немного зерна с помощью добавляющего зерно варианта фотографической кисти.

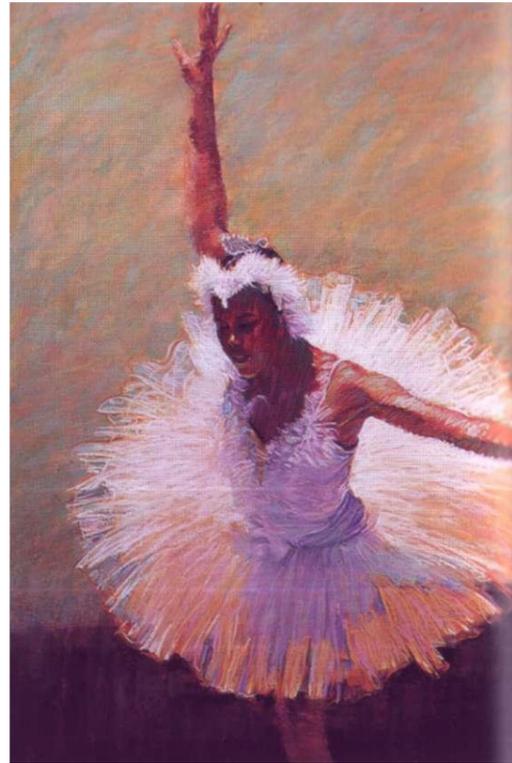
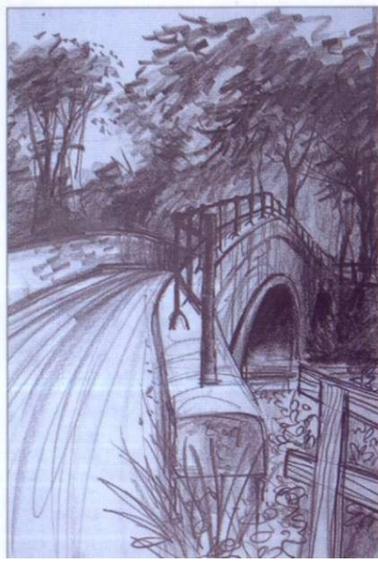
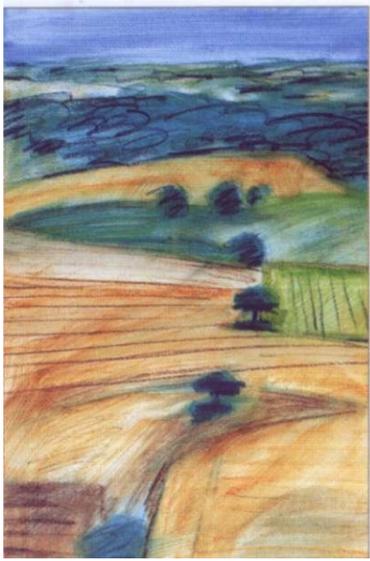

Законченное изображение с зерном, добавленным к дороге, и усиленной фактурой.

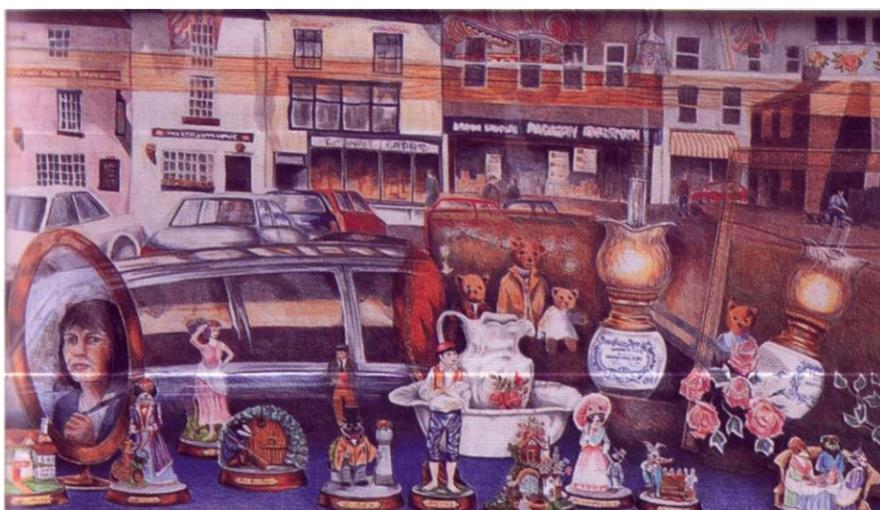
КАРЛ МЕЛЕГАРИ ЛУ

Эта энергичная композиция была сделана в Photoshop с использованием 32 различных уровней. Фигура была выполнена от руки чернилами и затем сканирована. Кроме того, были добавлены фактуры из собственной фотографической коллекции художника. Фотографии и выбранные фрагменты скомпоновали основание для фона, причем заполнение участков плотного цвета и создание сильных контрастов было выполнено с помощью инструмента волшебной палочки и пороговой команды.

ТЕМЫ

ГЛАВА 5

В то время, как первая часть книги сконцентрировалась на методиках и диапазоне эффектов, которые можно достичь с помощью каждой из техник рисунка, данный раздел показывает, как различные художники приспособливают методы рисунка к своему предмету и тем идеям, которые они желают передать. Последующая галерея изображений предназначена для того, чтобы обеспечить и вдохновение, и практические подсказки, которые помогут вам разработать свой собственный стиль рисунка.

РАЗДЕЛЫ

- ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ: Композиция 124
 - Ведение альбома 126
 - Выбор техники 128
- ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА: Вес и равновесие 130
 - Сидящие и наклонные фигуры 132
 - Одетые фигуры 134
 - Портреты 136
- СЕЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ И ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ:
 - Композиция в пейзаже 138
 - Деревья 140
 - Детали пейзажа 142
 - Здания 144
- НАТЮРМОРТ И ИНТЕРЬЕР:
 - Композиция 146
 - Интерьер как натюрморт 148
 - Цветочный натюрморт 150
- ПРИРОДА: Растения и цветы 152
 - Животные и птицы 154

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ

Большая часть процесса рисования состоит из предварительного планирования, приобретения опыта и сбора информации для будущей работы. Следующие шесть страниц предлагают советы по созданию композиции рисунка, выбору лучшей техники и инструментов для работы от руки и оптимальному использованию ваших альбомов записей впечатлений и проверки идей для выполнения законченных рисунков.

Композиция

Создание рисунка - ремесло, где изучение того, как управлять «инструментальным оборудованием», является необходимым шагом, который приведет к появлению законченного изображения. Но это только первый шаг. Как бы хорошо вы ни владели выбранной техникой, успех вряд ли достижим, если не принимать во внимание способ, которым рисунок скомпонован.

Процесс построения композиции начинается с первого штриха, поэтому подумайте о равновесии элементов прежде, чем начнете рисовать. В портрете или рисунке фигуры, например, вы должны решить, как расположить голову или тело относительно внешних границ бумажного поля. В пейзаже нужно думать о месте линии горизонта и соотношении неба и земли - лучше избегать раскалывания изображения на две равных области, или размещения доминирующей детали ровно в центре.

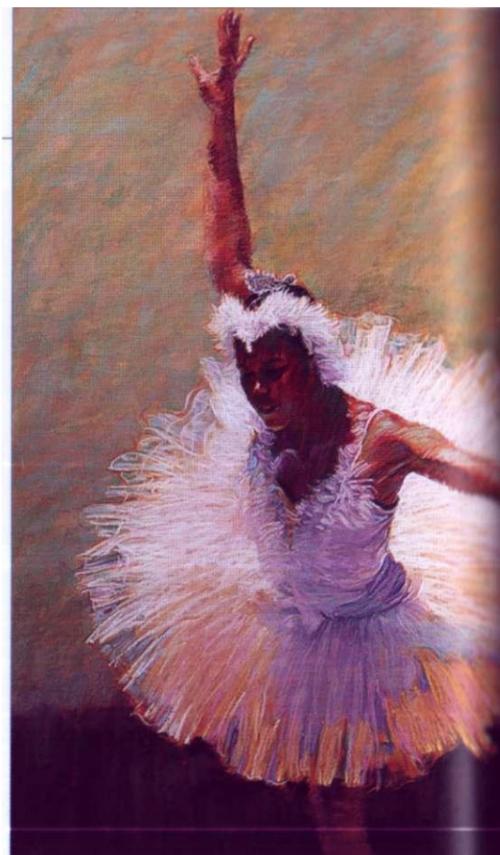
Видоискатель, являющийся одной из основных частей вашего оборудования, поможет вам в этом процессе. Его можно сделать, вырезав прямоугольное отверстие в куске картона. Перемещение видоискателя в пределах вашего объекта различными способами откроет больше композиционных возможностей, чем при простом на него взгляде.

Монтаж

Не следует включать в композицию все, что вы видите; знание того, что не надо учитывать - жизненно важный аспект композиции. Вы можете перемещать элементы вокруг, преувеличивать ракурсы и производить иные действия для того, чтобы направлять глаз зрителя как в глубь картины, так и окрест. Немало времени и сил нужно потратить и на поиски способа, которым рисунок будет развиваться. Задача художника интерпретировать, а не копировать. Преимущество рисования на бумаге состоит в том, что она позволяет вам по мере работы изменять формат и композицию путем подрезания, превращая горизонтальный лист в квадрат или вертикальный прямоугольник, и так далее.

Объединение композиции

Если вы работаете в цвете, попробуйте объединить композицию посредством «цветового эха», перенося и повторяя те же самые или подобные цвета из одной области в другую. В портрете это можно совершить вводом небольшого количества цвета одежды на лицо, а в пейзаже использовать вкрапления синего цвета неба среди зеленой листвы или теней.

ДОМИНИРУЮЩИЕ ФОРМЫ

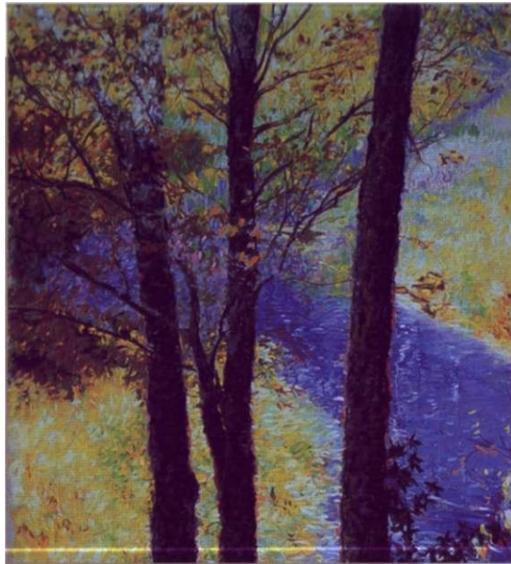
Один из способов иметь дело с сильной, доминирующей формой состоит в том, чтобы отразить ее в другой части изображения; еще один способ — подчеркнуть ее посредством контраста. Билл Джеймс выбрал второй подход для своего энергичного пастельного этюда «Балерина», используя угловую композицию рук как контрапункт к почти круглой пачке балерины. Обратите внимание, что он немного сместил поднятую вверх руку балерины от центра и привнес цветные всплески в фон, налагая друг на друга тонко контрастирующие цвета.

ПАСТЕЛИ: смешивание и цветковые смеси 42

ВЫБОР ФОРМАТА

Естественный выбор для композиции с вертикальным акцентом — вертикальный прямоугольник, но в своем пастельном рисунке «Ручей на ветру» для большей выразительности Билл Джеймс использовал квадратный формат. Это позволило ему поместить три вертикали в центр изображения и сделать больше переднего плана и перспективы реки.

ПАСТЕЛИ: рисунок пастелью 40
ПАСТЕЛИ: смешивание и цветовые смеси 42

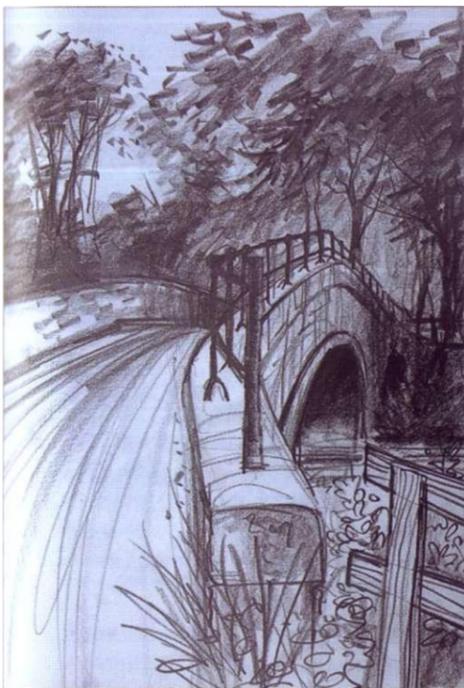
КАДРИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Всегда думайте о границах вашего листа бумаги как о рамке, поскольку это поможет решить, как расположить главные элементы композиции. В карандашном эскизе Мари Нансон фигура смещена от центра, кроме того, слева рука чуть срезана. Из-за этого кажется, что фигура выдвигается вперед и возникает ощущение движения.

КАРАНДАШИ И ГРАФИТ:
 работа карандашом 16

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Создание композиции пейзажа может вызвать определенные затруднения, поскольку человеку свойственно постоянно переводить взгляд с объекта на объект и таким образом охват оказывается больше, чем может поместиться на странице. Использование видоискателя поможет вам локализовать части вида.

ПРОДВИЖЕНИЕ ГЛАЗА

Даже в этом быстром наружном эскизе Рей Матимер не пренебрег композицией, используя кривую дороги, чтобы провести глаз от переднего плана до горбатого моста и дальше. Для подчеркивания фокуса в центральной области сконцентрированы самые темные тона. А чтобы быстро создавать тона, он использовал мягкий графитный карандаш, рисуя боковой стороной, а не острием.

КАРАНДАШИ И ГРАФИТ: работа карандашом 16

Ведение альбома

Немало художников использует теперь фотоаппарат как «альбом», чтобы сделать запись деталей сельского или городского пейзажа, или людей, идущих по делам. Однако большинство объединяет фотографию с выполнением эскизов, а некоторые вообще предпочитают не пользоваться техникой. Фотографии несомненно могут быть полезными, особенно для фиксации таких мимолетных эффектов, как облака или заход солнца; но быстрое «схватывание» не вовлекает вас в тему тем способом, каким это делает рисунок. Даже если вы всего лишь делаете быстрые визуальные наброски, состоящие из нескольких линий, то будете видеть их глазом художника; и последующий просмотр ваших альбомов способен помочь вспоминать те чувства, которые вы испытывали, непосредственно видя объект.

Выбор альбома

Выбор альбома зависит от того, где вы главным образом намереваетесь его использовать, от выбранной техники и от способа работы. Маленькая книжка карманного формата или размером с сумку идеальна для этюдов человека, выполняемых ручкой или карандашом, поскольку позволяет работать скромно и незаметно для окружающих. Но вы можете обнаружить, что способны использовать больший масштаб для пейзажа или здания. Есть широкий доступный выбор альбомов и блокнотов, причем наиболее удобен тип со спиралью, которая позволяет открывать страницы и рисовать с двух сторон.

Делая эскизы для законченного рисунка или картины в иной среде, важно решить, какая информация потребуется в этих зарисовках, Алан Оливер главным образом был заинтересован тоном, используя карандаш 4В и изменяя давление, чтобы создать диапазон от светлого до темного. Обратите внимание на то, как он передал фактуру различных поверхностей при помощи разнообразных штрихов: от открытой штриховки до свободных каракулей, выполненных тупым концом.

КАРАНДАШИ И ГРАФИТ: работа карандашом 16

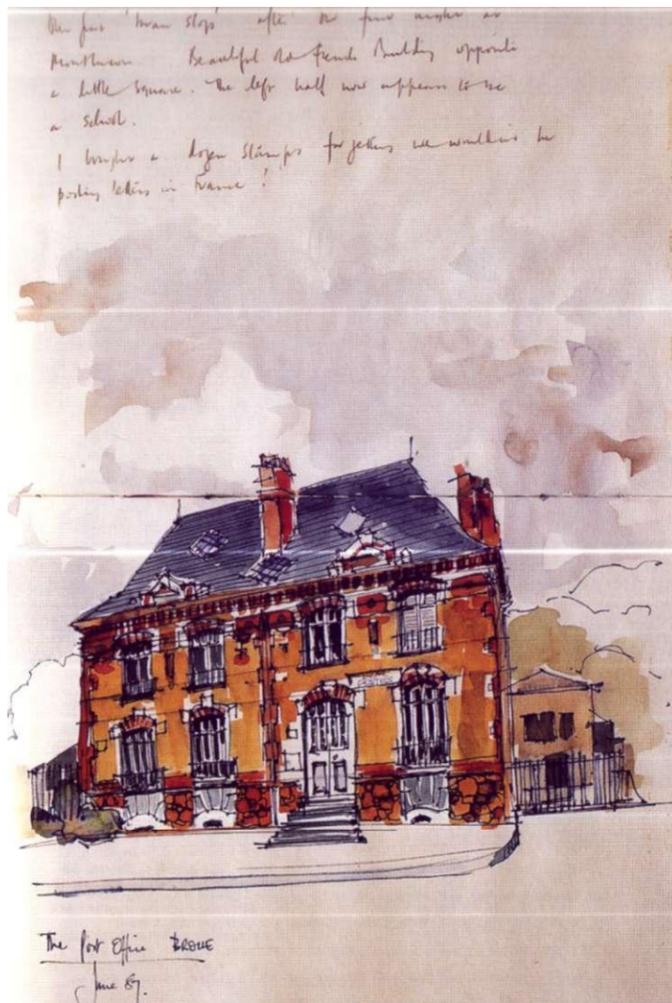

УЗОР В ЛАНДШАФТЕ

Выполнение эскизов поможет выработать свой личный подход к теме. Здесь Джим Вудс подчеркнул живой узор, созданный формами полей с их линиями и точками оливковых деревьев. Он использовал перо с растворимыми чернилами и легкие акварельные отмывки, а также обе страницы альбома для рисунка.

ПЕРО И ЧЕРНИЛА: линия и тон 30

ЛИНИЯ И ОТМЫВКА: перо и отмывка 82

ДЕЛАЕМ ЗАМЕТКИ

Джим Вудс часто объединяет эскизы, сделанные акварелью, пером и карандашом с письменными примечаниями, которые служат дополнительной информацией, когда он приступает к созданию окончательной композиции. Это особенно полезно, если между эскизной и завершающей частью работы должно пройти определенное время. Делая набросок, старайтесь вытянуть из объекта максимум информации, насколько это возможно.

ЛИНИЯ И ОТМЫВКА: перо и отмывка **8 2**

ЛИНИЯ И ОТМЫВКА: карандаш и акварель **8 4**

ФИКСАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ

В этой впечатляющей серии эскизов фигур Алан Оливер ухватил общие формы и характерные положения при помощи самых экономичных средств, иногда используя не более чем чернильный контур, а в других случаях набрасывая общие формы мягким карандашом. Он пользуется альбомом со спиралью, с размером страниц, равным стандартной бумаге для печатания.

КАРАНДАШИ И ГРАФИТ: работа карандашом **1 6**
ПЕРО И ЧЕРНИЛА: инструменты для рисования **2 8**

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Еще одно преимущество использования альбома состоит в том, что он дает шанс практиковаться, а также совершенствовать рисунок и наблюдательные навыки. Чем чаще вы будете это делать, тем более уверенным станете ощущать себя.

Выбор техники

Хотя не существует никакой «специальной» техники для определенной темы - пейзаж или портрет может быть столь же успешно выполнен и простым карандашом, и чернилами, и пастелью или цветными карандашами, - вы неизбежно почувствуете, что в конкретном случае отдельная техника предоставляет лучшую возможность для выражения ваших идей. Первый выбор осуществляется между цветным и монохромным изображениями. Кроме того, вы должны решить, что именно больше всего взволновало вас в теме. Некоторые люди имеют непосредственный отклик на цвет, в то время как другие ищут узор, линейные качества или силу формы.

Почувствуйте технику

Лучший способ выбрать технику состоит в том, чтобы испытать их как можно больше, обнаружив в результате ту, которая «бросает вам вызов». В области монохромного рисунка начните с карандаша. Если цель явно не достигается, переходите к такому изобразительному средству, как уголь, перо и чернила или отмывка. Если вы больше интересуетесь линией, чем тоном, и тема удовлетворяет линейному подходу, можно попробовать перо и чернила. Проведя подобные процедуры с цветовыми техниками, вы быстро обнаружите, что именно - цветные карандаши, пастели или чернила - лучше всего подходит к вашему стилю и способу работы. Некоторым художникам нравится скорость и непосредственность пастелей, в то время как другие предпочитают создавать детализированные эффекты с помощью цветного карандаша и считают пастель грязной и трудной в применении.

Практический выбор

Время и местоположение - также важные факторы в выборе техники. Если вы на открытом воздухе в альбоме делаете быстрые зарисовки таких перемещающихся объектов, как люди или животные, то карандаш, перо и чернила (и шариковая ручка) одинаково идеальны, поскольку дают возможность почти молниеносно сделать визуальные наброски. Уголь слишком легко размазывается, чтобы быть полезным для эскизов в альбоме (он, возможно, сотрется прежде, чем вы вернетесь домой), но совершенен для быстрой работы большого масштаба, такой как краткие этюды с натуры в мастерской. Для фиксации цвета в зарисовках хорошо подходят цветные карандаши, пастельные карандаши или акварель; причем они обеспечивают хорошую основу для тщательно обрабатываемых студийных рисунков.

МЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ

Пастель идеальна для темы, подобной этой, где цвет и атмосфера более важны, чем мелкие детали. Для «Тумана в Содавилле» Дуг Досон положил последовательные уровни цвета, чтобы достичь тонких, но впечатляющих оттенков. Кроме того, он работал на теплой, розовой тонированной бумаге, пятнышки которой проступают сквозь пастель.

ПАСТЕЛИ: смешивание и цветовые смеси **42**

ПАСТЕЛИ: цвет бумаги **44**

Цветной КАРАНДАШ

Цветной карандаш — универсальный инструмент, поскольку может использоваться небрежно и свободно или более контролируемым способом для создания и цветовых участков, и тонких деталей. По этому рисунку «Отражения в витрине» заметно, что Джейн Перт наслаждается детализированной работой. Она создавала изображение постепенно с помощью слоев цветного карандаша и различных методов смешивания. Чтобы подчеркнуть фокус, она увеличила красноту в центре изображения путем наложения сверху цветных чернил.

У ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: смешивание 66
У ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: выглаживание 67

РИСУНОК ШАРИКОВЫМИ РУЧКАМИ

Они знакомы нам больше, чем художественные инструменты; тем более имеет смысл использовать их для рисунка. Они идеальны для быстрых зарисовок, таких как этот эскиз фигуры, выполненный Шарлоттой Стюарт; и хотя их нельзя стереть, неправильные линии можно просто зарисовать сверху, применив более сильный нажим.

ПЕРО И ЧЕРНИЛА:
 инструменты для рисования 28

ТОНКИЕ ДЕТАЛИ КАРАНДАШОМ

Графитные карандаши идеальны и для прорисовки тонких деталей, и градации тонов. Для рисунка «Бремлейское яблоко» Жан Кантер выбрал плотную с гладкой поверхностью бумагу для рисования и использовал В и 2В карандаши, смешивая тона на яблоке кусочком ваты.

КАРАНДАШИ И ГРАФИТ: работа карандашом 16

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Что касается выбора, какой инструмент для рисунка является лучшим для вас, то не существует жестких критериев правильности или неправильности: все сводится к личному предпочтению и обстоятельствам.

ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА

Окружающие нас люди обеспечивают уникальный диапазон предметного материала - поход в универсам или прогулка по городу или по деревне способны вызвать бесконечное вдохновение - лица и фигуры повсюду вокруг вас. Рисунок людей, одетых или обнаженных, является, конечно, сложной задачей; однако ощущение истинного достижения, которое следует за успешно выполненным рисунком, оправдывает ваши усилия.

Вес и равновесие

В течение нескольких десятилетий рисунок с натуры - рисование обнаженного тела - был не моден в художественных школах, но теперь он снова признается важной составляющей дисциплины рисунка. Он не является необходимым, тем не менее рисовать статичные или движущиеся фигуры чрезвычайно полезно; кроме того, сделанные наброски могут стать частью вашего тематического материала. Рисунок одетых фигур без элементарного знания обнаженного тела может вызвать проблему, поскольку одежда часто действует как маскировка, мешая «читать» позу и осознавать пропорции.

Структура и движение

Если вы приступаете к рисованию обнаженного тела, познакомьтесь с основами анатомического строения: скелетом, мускулами, пропорциями и распределением веса. Чтобы изобразить фигуру убедительно, жизненно важно понять, что любые движения ее составных частей затрагивают тело в целом. Подъем рук также поднимает грудную клетку и лопатки, перемещение головы создает напряжение в шее, перенесение веса на одну ногу изменяет угол наклона таза, и так далее. Изменения, происходящие при перераспределении веса, наиболее ясно видны в стоящей фигуре. Если модель стоит в расслабленной позе со слегка расставленными ногами и вес тела распределен равномерно, то таз и плечи будут на одном уровне. Однако если большую часть веса перенести на одну ногу, то бедро опорной ноги приподнимется, в то время как плечо над опорным бедром в качестве компенсации опустится вниз.

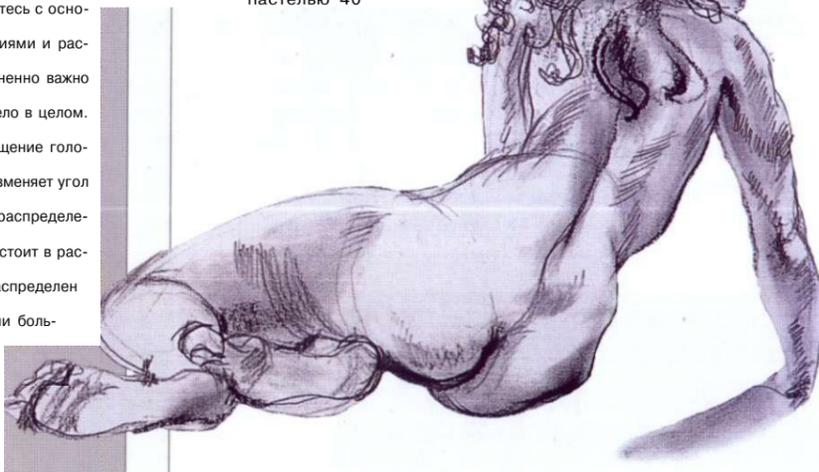
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

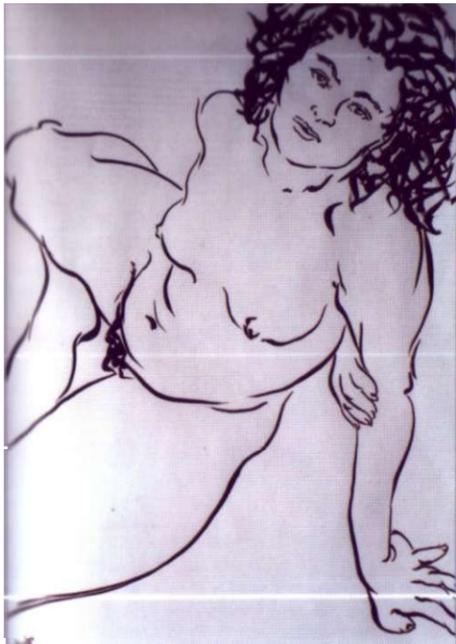
Рисую стоящую фигуру, сначала установите позицию плеч и бедер, держа карандаш перед собой и перемещая его так, чтобы он совпал с ракурсами. Также очень важно уравновесить фигуру таким образом, чтобы она не казалась сваливающейся. В любой «стоящей позе» есть теоретическая «линия равновесия», начинающаяся с ямки у шеи для вида спереди, задней части уха для вида сбоку и задней части шеи для вида сзади. Эта линия спускается к несущей вес ноге или, если вес равномерно распределен, проходит между стопами. Проверьте эту линию с помощью карандаша по мере работы и слегка отметьте ее на рисунке, чтобы обеспечить руководство для размещения ног.

АНАЛИЗ ПОЗЫ

Если модель сможет позировать больше чем примерно 20 минут, тогда прежде чем начать рисовать, потратьте немного времени на наблюдение, пробуя найти главные формы и ракурсы. В рисунке Наталии Парлармарчук-Литтлвуд бедра, ягодицы и позиции рук показывают, как распределен вес; причем верхняя часть тела наклонена вперед и немного в сторону. Сама поддерживающая вес кисть не видна, но художница подчеркнула ее путем использования смазанной пастели. Рисунок выполнен пастельным карандашом, позволяющим создавать и сильную линию и области тона.

ПАСТЕЛИ: рисунок пастелью 40

ЛИНЕЙНЫЙ РИСУНОК

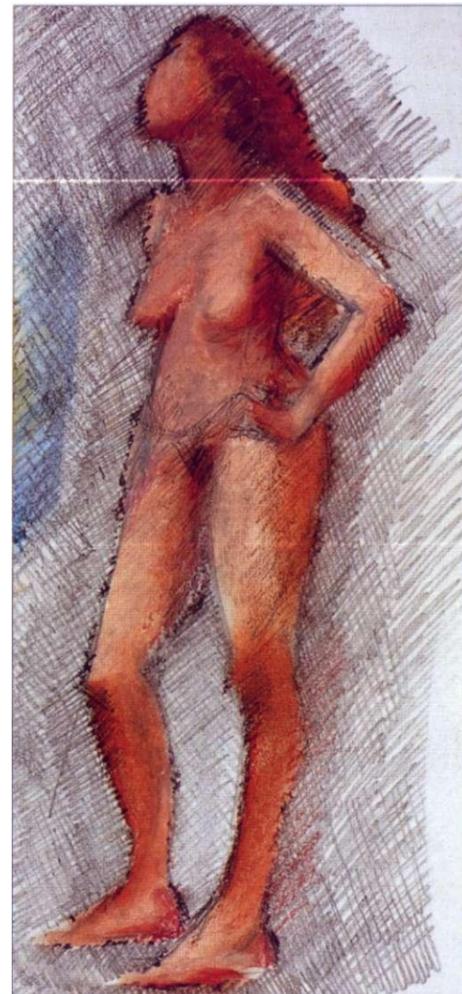
В этом великолепном рисунке в манере Анри Матисса Дэвид Коттингем использовал кисть и чернила, чтобы полностью выполнить контур, показывая формы и их относительное расположение в пространстве путем варьирования мощности линий. Обратите внимание, как удачно он срезал фигуру, включая такие важные составляющие, как туловище, плечи, руки и опорную кисть, и оставив остальное нашему воображению.

КИСТЬ И ЧЕРНИЛА: рисунок кистью 32

ИЗОБРАЖЕНИЕ В ПОЛНЫЙ РОСТ

Рисунок Элеонор К. Стюарт «Рыжая» является абсолютно убедительным в отношении распределения веса и формы, хотя содержит мало деталей, а лицевые особенности были преднамеренно исключены. Она использовала необычную методику, комбинируя масляную пастель с графитным карандашом. Это дает интересный эффект, поскольку масло «останавливает» графит, создавая темный контур.

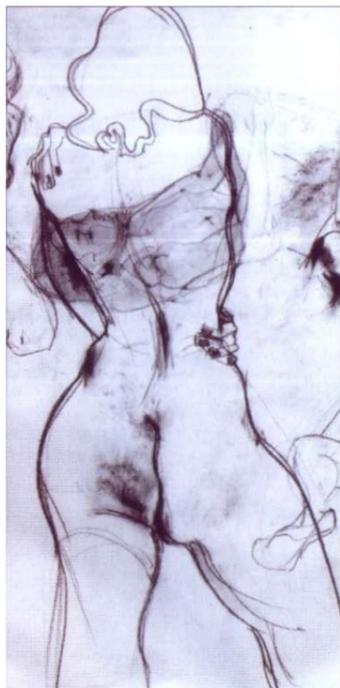
• МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ: наложение цветов 55

Бёдра и ПЛЕЧИ

Как видно по рисунку пастельным карандашом Наталии Паламарчук-Литтлауд, распределение веса может быть ЯСНО обозначено даже без включения нижней части ног и стоп. Ракурсы бедер, ягодиц и плеч показывают, что вес «опирается» на левую ногу, в то время как другая нога расслаблена и немного вытянута.

ПАСТЕЛИ: рисунок пастелью 40

Сидящие и наклонные фигуры

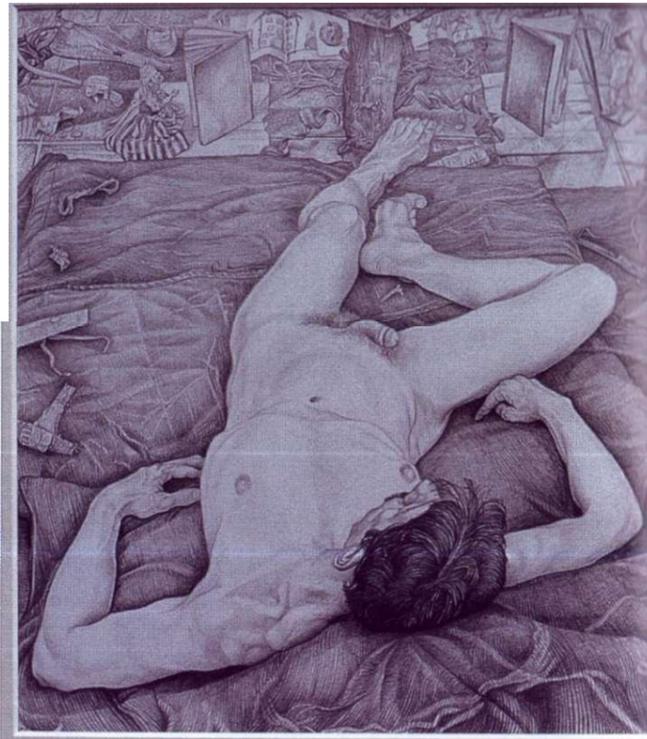
Стоящие фигуры могут быть выполнены отдельно, всего лишь одной-двумя линиями или легкой тенью, чтобы указать «землю». Однако, когда модель располагается на стуле или лежит, например, на диване, вы должны такое же внимание направить на изображение предмета, как и фигуры. Это дает возможность экспериментировать с композицией, создавая завершенное изображение вместо того, чтобы просто рисовать для получения знаний и опыта.

Связь между фигурой и окружением

Ложе, стул или диван также поможет вам проверять ракурсы и формы фигуры, выступая в качестве контрольных точек; так что всегда старайтесь одновременно рисовать и фигуру, и окружение вместо того, чтобы добавлять среду «чисто технически», когда фигура завершена. Это особенно важно в случае, когда модель сидит на стуле. Стул воспринимает вес тела так же, как это делают ноги стоящей фигуры, поэтому он должен быть выполнен тщательно. Некоторые преподаватели живописи являются сторонниками того, чтобы делать набросок стула перед началом работы над фигурой.

Эффекты перспективы

Иногда думают, что рисовать сидящие и наклонные фигуры легче, чем стоящие. В действительности, тут имеются свои собственные проблемы, главной из которых является эффект перспективы, известный как ракурс, заставляющий ближние объекты казаться большими по размеру, чем отдаленные. Например, если вы нарисовали наклонную фигуру, глядя из-за головы, то голова будет казаться очень большой по сравнению со стопами, хотя в действительности стопа и голова примерно одной длины, если смотреть в одной плоскости. Часто трудно понять, насколько весомым является эффект ракурса, так как вы имеете тенденцию рисовать то, что знаете, вместо того, что на самом деле видите. Например, если вы посмотрите на сидящую фигуру с боку, то бедро и голень будут приблизительно одной длины. Поворот вперед создаст ракурс бедер в перспективе таким, что они будут казаться размером только в четверть от своей фактической длины, а то и меньше.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ПЕРСПЕКТИВЫ

Для своего рисунка карандашом «Клайв» Пол Бартлет выбрал точку зрения позади головы модели, что создало редкий ракурс. Это придало фигуре необычную форму, которую художник максимально использовал, оставив тело практически белым, в противопоставление фону, выполненному в основном в средних тонах, и подчеркнув это затемнением волос на голове.

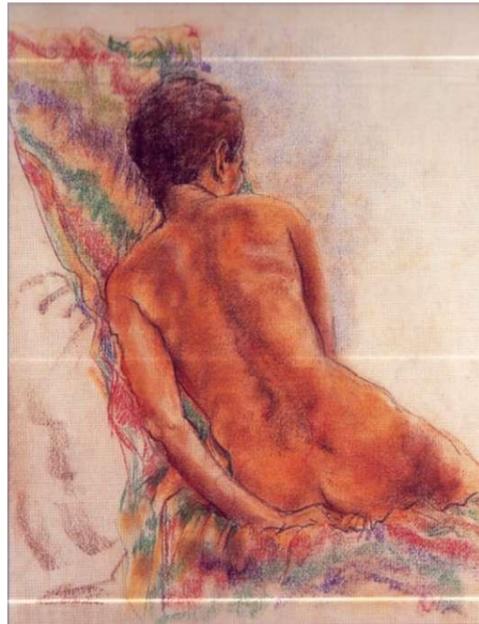
КАРАНДАШИ И ГРАФИТ: работа карандашом 16

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Чтобы проверить эффекты ракурса, необходимо провести измерения, держа карандаш на расстоянии вытянутой руки и передвигая по нему ваш большой палец вверх и вниз, чтобы соотнести один размер с другим. Также очень важно сохранить ту же самую точку зрения во время рисования, потому что любое изменение в вашей собственной позиции меняет перспективу, делая начальные измерения недействительными.

ТОНА ТЕЛА

Лорна Марш использовала мягкие пастели, чтобы передать яркие оттенки кожи, применяя главным образом натуральные цвета, кроме заднего плана, где она ввела красный, зеленый и светло-фиолетовый. Она показала ровно столько элементов опоры, сколько необходимо, чтобы объяснить позу модели, но избежала загромождения композиции ненужными объектами.

ПАСТЕЛИ: смешивание и цветовые смеси 42

УЗОР И КОНТРАСТ

Дэвид Коттингем создал привлекательный и декоративный рисунок кистью и чернилами, в котором бледные формы тела противопоставлены узорчатому фону. Изгибы драпировки, пересекающей тело, повторяют похожие линии ноги и предплечья, что создает ощущение ритма и движения.

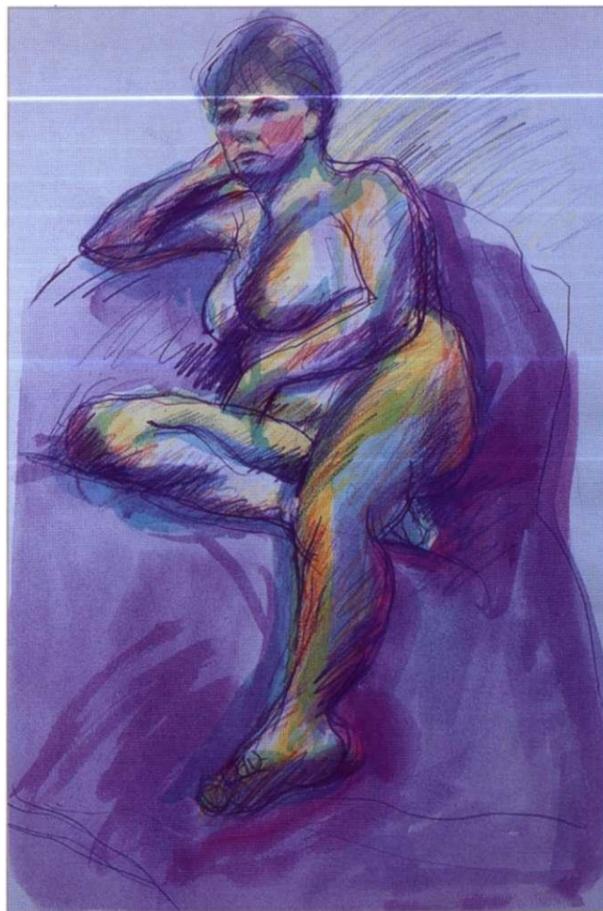
КИСТЬ И ЧЕРНИЛА:

рисунок кистью 32

ЦВЕТА ТЕНИ

Чтобы создать живой красочный этюд, работая акварелью и цветным карандашом, Сара Хэйуорд подчеркнуто усилила зелень, часто замечаемую в тенях тела. Она также использовала дополнительные контрасты, введя фиолетовую драпировку, чтобы выделить желтые блики на теле и вкрапления красного цветного карандаша для контраста с зелеными оттенками.

ЛИНИЯ И ОТМЫВКА: карандаш и акварель 84

Одетые фигуры

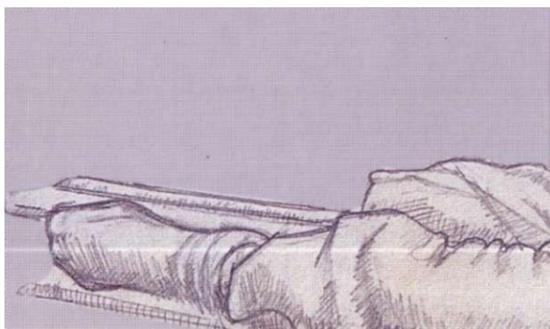
Одетые фигуры являются более доступной темой, чем обнаженные тела, и обеспечивают более широкий диапазон возможностей, так как одежда изменяется в зависимости от людей, так же как и от сезона. Но появляются и проблемы, поскольку тяжелые или большие складки одежды скрывают формы, и в этом случае оценить пропорции тела довольно трудно. Те, кто работал с обнаженными моделями, имеют преимущество, поскольку могут представить тело под искусственной оболочкой, но внимательно наблюдая, вы сможете делать успешные рисунки даже без этого предварительного опыта.

Поиск секретов

Начните с общего анализа формы и затем займитесь поисками секретов. Одежда имеет тенденцию таким образом повисать на определенных частях тела, что даже частично скрывая его под тяжелыми складками, позволяет судить о ширине и характерном наклоне плеч, размере бедер относительно других частей и т. п. Одежда также часто обеспечивает полезные намеки в форме контурных линий. Если человек стоит, опираясь на одну ногу, одежда на опорной ноге приподнимется, что поможет вам выполнить элементы ноги правильно. Ворот футболки или свитера формирует контурную линию, которая описывает форму шеи и ракурс головы, в то время как край рукава помогает видеть форму руки или запястья.

Различные подходы

Значение деталей, представляющих одежду, зависит и от ваших намерений относительно рисунка, и от количества доступного времени. Для быстрых эскизов деталь не станет приоритетом, и достаточно будет нескольких линий. В более скрупулезном этюде вы, возможно, захотите обратить особое внимание на одежду, даже сделав ее главной темой рисунка.

ОДЕЖДА С УЗОРОМ

Крупный геометрический узор платья является главной темой рисунка пером тушью Джона Элиота, и хотя голова была выполнена тщательно, пальто на переднем плане лишь слегка намечено эскизными линиями, чтобы не отвлекать внимание от центральной части.

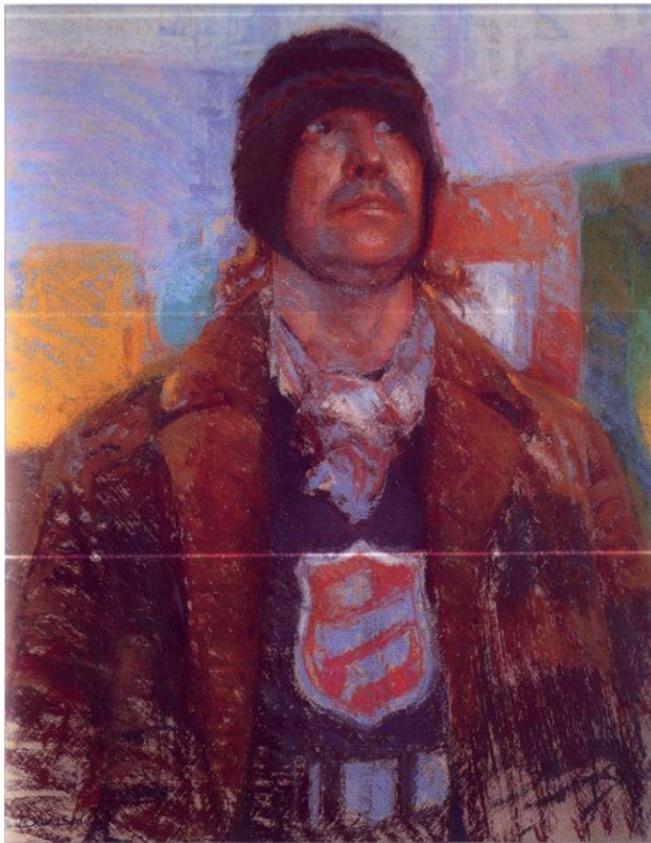
ПЕРО И ЧЕРНИЛА: линия и тон 3 0

РИСОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Одежда детей и молодых людей часто многое говорит о них самих — характере и привычках, — поэтому в своем рисунке карандашом «Борис в Бургундии» Наоми Александр уделила ей повышенное внимание, особенно бейсбольной кепке.

КАРАНДАШИ И ГРАФИТ: работа карандашом 1 6

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ

В этом энергичном этюде «Член Армии спасения» Дуг Досс сконцентрировал большую часть внимания на лице и ярком значке, которые, кажется, повторяют друг друга в передаче чувства надежды. Он работал пастелью на фактурной бумаге, причем цвет на лице был нанесен настолько плотно, что почти напоминает масляную краску.

ПАСТЕЛИ: фактура бумаги 48

ПАСТЕЛИ: смешивание и цветовые смеси 42

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Выбор людьми одежды или того, что они носят в особых случаях, часто может рассказать об их интересах и действиях гораздо больше, чем просто лицо и тело; поэтому принимайте это во внимание, выполняя портрет.

РИСОВАНИЕ ЭСКИЗОВ ФИГУР

Страница юмористических эскизов Мари Йансон, выполненных пером и чернилами, показывает, как несколько линий могут не только передавать основные позы и особенности одежды, но и настроение. Мужчина в полосатой футболке, держащий одну руку в кармане, и девочка, которая ест замороженный леденец на палочке, символизируют счастливых отдыхающих.

ПЕРО И ЧЕРНИЛА: инструменты для рисования 28

Портреты

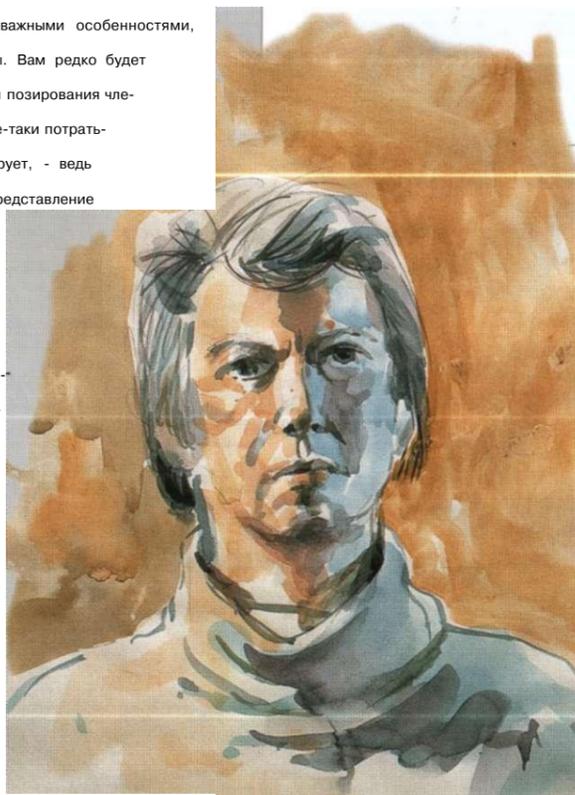
Обычно первое, что беспокоит портретиста, это достижение сходства изображения и позирующего, но существует нечто большее, что необходимо для создания успешного портретного этюда. Прежде всего, рисунок должен соответствовать обычным требованиям к композиции, равновесию тона и цвета и точной передаче формы. Во-вторых, он должен рассказывать вам о позирующем человеке больше, чем просто сведения о форме носа, глаз и рта. Рисунок должен выражать нечто, характеризующее человека. Некоторые из наиболее выразительных портретов всех времен были выполнены Тицианом в XVI столетии и Рембрандтом в XVII. Они настолько убедительны в передаче характера и окружающей атмосферы, что мы буквально ощущаем, будто знакомы с изображенными на портретах людьми лично.

Изучение объекта

Профессиональные живописцы-портретисты часто проводят время с персонажами, которых хотят изобразить, в их собственных домах, чтобы узнать поближе и понаблюдать за такими важными особенностями, как жесты, манеры, мимика, типичные позы. Вам редко будет удаваться это сделать, если не привлечете для позирования членов семьи или друзей; но по возможности все-таки потратите время, чтобы изучить тех, кто вам позирует, - ведь общение помогает создать всестороннее представление о человеке.

Индивидуальные характеристики

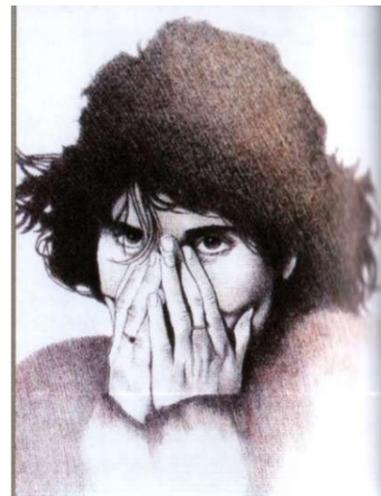
Вполне реально достичь убедительного сходства, особенно если сконцентрироваться на фигуре в целом. Многих людей легко узнать по форме их тел, типичной одежде, особенностям ходьбы. Если вы будете делать быстрые эскизы тех, с кем сталкиваетесь в ежедневной жизни, то обнаружите, что возможно фиксировать сущность человека с помощью нескольких линий.

Жесты

В рисунке Дэвида Меллинга «Женщина» выражение лица с руками, прикрывающими рот, чтобы сдержать смех, составляет главную тему рисунка. Большая часть лица скрыта, но сходство проявляется через глаза, руки, форму головы и волосы. Цветной карандаш использовался почти монохромно с маленьким диапазоном коричневых и красно-коричневых цветов. Кроме того, использование фактурной бумаги придало отличный узор растушевке.

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ:
выбор бумаги 64

Позиция НАБЛЮДАТЕЛЯ

Во многих официальных портретах позирующий изображен пристально смотрящим прямо на зрителя, что создает мощное ощущение связи между объектом и аудиторией, но в этом неофициальном портрете пристальный взгляд скорее направлен внутрь и дает легкий намек, что позирующий погружен в свои мысли. Рей Матимер работала в акварели, видя в ней здесь больше средство рисунка, чем живописи, и использовала мазки кисти, чтобы очертить контуры и формы.

КИСТЬ И ЧЕРНИЛА: рисунок кистью 32

АВТОПОРТРЕТЫ

Если у вас нет под рукой модели, практикуйтесь, рисуя свое отражение в зеркале. В автопортрете, выполненном цветными карандашами, Джон Тоуненд предстает в облике весьма энергичной личности благодаря свободным, почти небрежным линиям и сильному контрасту цветов.

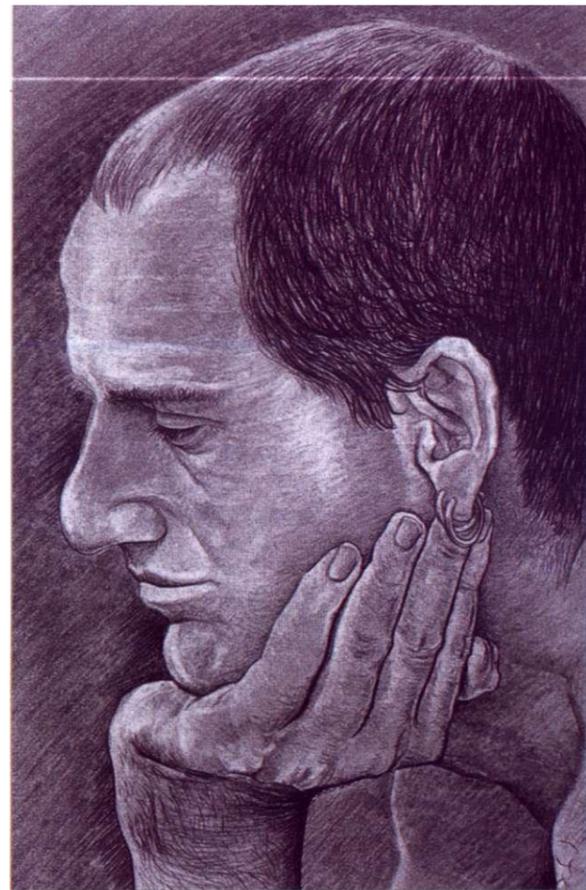
ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: выбор карандашей **60**
ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: создание цвета и тона **62**

ПРОФИЛИ

Большинство портретов представлены либо как вид спереди, либо в три четверти оборота; однако в своем этюде «Джим», выполненном углем, Пол Барлетт выбрал профиль, чтобы использовать выразительность руки, чашевидно подпирающей подбородок. Композиция мощна, с сильным ощущением драмы. Блики были получены стиранием некоторых участков угля.

УГОЛЬ: линейный рисунок **20**

УГОЛЬ: высветление **23**

СЕЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ И ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ

Часто о пейзажах рассуждают в терминах цвета. И сразу же приходят на ум картины импрессионистов, написанные масляными красками; однако выразительный рисунок пейзажа может быть выполнен с помощью любой из рисовальных техник, даже одноцветной.

Композиция в пейзаже

Первое основное правило при создании пейзажного рисунка состоит в том, чтобы быть избирательным, исключая то, что не помогает композиции. Это особенно справедливо для работы с фотографиями, которые часто фиксируют богатство бесполезных деталей, и вы чувствуете себя обязанными включить их все. Тем не менее будьте настороже и помните, что рисунок и живопись - это процесс интерпретации, а не копирования.

Предложение зрителю войти

Также очень важно привлечь внимание зрителя к изображению таким образом, чтобы возникло ощущение, будто в картине можно путешествовать, как и в реальном пленэре. Попробуйте создать связи между главными планами изображения - передним планом, средним расстоянием и дальним расстоянием. Известный композиционный прием состоит в использовании изгиба дороги, тропинки или реки, ведущей вдаль от переднего плана, но если они не присутствуют в вашем произведении, можете ввести больше тонких направляющих линий, таких как, к примеру, диагональная линия травы или кустов.

Перекличка цветов

Если вы работаете в цвете, можете связать различные элементы композиции через цветовые ритмы - повторение тех же самых или подобных цветов в различных местах.

СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Рей Матимер выбрал соответствующий теме приглушенный тон для своего рисунка пастельными карандашами под названием «Преграда». Постройки формируют фокус пейзажа, но даже здесь цвета лишены яркости для того, чтобы они отступили в глубь пространства, в то время как темные шипы преграды выступали вперед. Он выбрал тонированную серую бумагу среднего тона, которая позволила ему работать непосредственно белым, оставляя бумагу просвечивать в темных областях.

ПАСТЕЛИ: рисунок пастелью 40

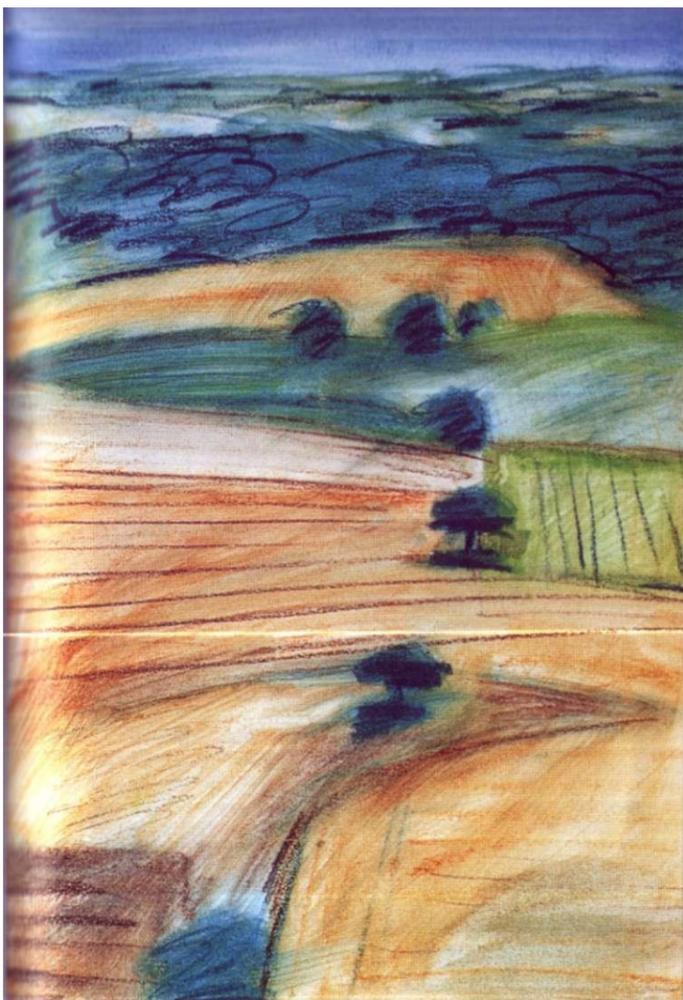
ПАСТЕЛИ: цвет бумаги 44

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАЗА

В своем рисунке контэ «В Котэ де Роне» Энтони Аткинсон использовал обычный композиционный прием с дорогой, ведущей от переднего плана к среднему. Более плотный рисунок и глубокие тона вокруг воротных столбов подчеркивают точку фокуса.

КОНТЭ: мелки
и карандаши 24

ПОВТОРЕНИЕ ЦВЕТОВ

Сара Хэйуорд использовала ограниченную палитру ярких оттенков для своего рисунка акварельными карандашами, повторяя подобные цвета от переднего плана до глубины. Хотя тона и цвета темнеют по мере продвижения к дальней части изображения, она не потеряла ощущение пространства благодаря тому, что использовала ряд сильных направляющих линий, формирующих зигзагообразный узор, за которым естественно следует глаз зрителя.

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: линия и отмывка 75

РАЗМЕЩЕНИЕ ГОРИЗОНТА

Линия горизонта обычно помещается приблизительно на одну треть расстояния сверху или внизу бумаги. Это зависит от роли, которую должно играть небо. В «Заброшенных домах» Бриджит Доутай выбрала очень низкий горизонт, чтобы использовать удивительную проекцию облаков. Маленькой полоске пейзажа придают стабильность твердые статические формы двух домов, и глаз подводится к ним темной тропинкой. Она использовала комбинацию техник — пастель, акварель, тонкий фломастер и маскирующую жидкость.

ЦВЕТНЫЕ ЧЕРНИЛА: чернила и маркеры 76

ЛИНИЯ И ОТМЫВКА: акварель и пастель 88

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Повторяя цвета переднего плана в более отдаленных участках, примите во внимание, что также очень важно создать ощущение пространства и удаления. По мере продвижения в глубину композиции цвета становятся прохладнее (более синими), а также светлее тоном. Если вы используете ярко-зеленый или желтый на переднем плане, сделайте их постепенно более бледными и холодными, добавляя синий по мере продвижения к задней части изображения, иначе отдаленные участки «вырвутся» вперед вместо того, чтобы занять надлежащее им место в пространстве.

Деревья

Деревья - одиночные экземпляры или группы - прекрасная тема для художника; они всегда привлекают как зимой, так и летом. По-настоящему хорошая идея - изучить их зимой, без покрытия, поскольку они имеют тенденцию скрывать структуру таким же образом, как одежда скрывает под собой формы человеческого тела.

Характерные особенности

Существует много видов деревьев, сотни разновидностей, каждая с собственными характеристиками формы, листвы, цвета и текстуры коры. Некоторые типичны для определенных мест или обычно ассоциируются с ними - такие как английский дуб, средиземноморская сосна и кипарис или гигантские эвкалиптовые деревья Австралии - поэтому вы можете передать ощущение места включением их в ваши рисунки.

Количество деталей, привносимых в древесные этюды, зависит от вида рисунка, который намереваетесь выполнить. Если деревья будут только одной из многих особенностей пейзажа, вы не захотите погружаться в детали листвы или текстуру коры, а пожелаете лишь обозначить, какие это деревья. Если вы работаете летом, большинство деревьев можно узнать даже на расстоянии просто по отличительной форме и цвету их листвы.

Крупный план

Если вы рисуете крупный план отдельного дерева, всегда сначала попробуйте проанализировать основные очертания и сделать легкий набросок. Затем исследуйте линии роста ветвей, и определите размер ствола относительно кроны. Некоторые деревья почти столь же широки, сколь и высоки, в то время как другие, такие как кипарис, являются высокими и тонкими, выделяя пейзаж как ряд восклицательных знаков. Отдельные листья, формирующие массу листвы, также сильно отличаются и по форме, и по особенностям роста, - от остроконечных, торчащих наружу в разные стороны листьев пальмы до длинных, свисающих листьев плачущей ивы, с очень многими различными промежуточными формами.

ФОКУСИРОВКА

Стволы деревьев являются часто столь же захватывающим объектом, как и листва, и иногда даже больше, поскольку обеспечивают богатство цветов, форм и текстуры. В своем рисунке твердой пастелью «Бук» Роджер Хатчис использовал замечательные волнистые формы гладкой коры дерева, применив сине-серый цвет бумаги, чтобы проступали серебристые блики.

ПАСТЕЛИ: рисунок пастелью 4 0

ПАСТЕЛИ: цвет бумаги 44

РАМКА ВНУТРИ РАМКИ

В этом необычном рисунке плотный массив ствола дерева и изгибающаяся ветвь использованы для того, чтобы поместить в рамку и выделить тонкое белое деревце. Джон Эллиот использовал комбинацию монохромной работы пером с чернилами и цветную отмывку мягкой пастелью, чтобы смягчить общий эффект.

ПЕРО И ЧЕРНИЛА: линия и тон 30

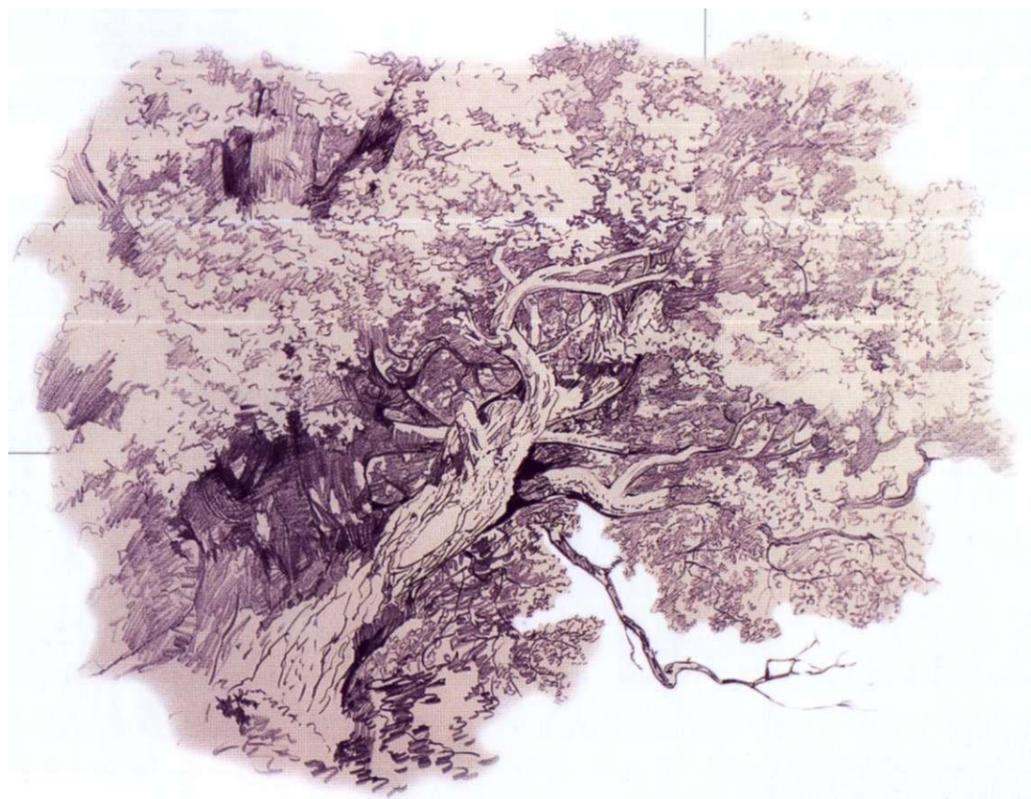
ПОРТРЕТЫ ДЕРЕВЬЕВ

Даже не используя цвет, вы можете выполнить очень убедительный «портрет» отдельного дерева, как это сделал Джон Эллиот в данном волнующем карандашном рисунке. Он использовал различные классы карандаша, чтобы достичь диапазона тонов, оставляя поверхность белой бумаги, где масса листьев схватывает свет.

КАРАНДАШИ И ГРАФИТ:
комбинирование тонов 18

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Хотя редко появляется возможность прорисовывать каждый лист дерева, но все-таки старайтесь это делать тоже. Может быть, стоит выделить несколько листьев из разных мест, чтобы сделать более убедительным изображение.

Детали пейзажа

Элементы пейзажа нередко требуется укрощать. Вы смотрите на перспективу полей, холмов или широких лугов и стремитесь осознать, где ваш рисунок должен начаться и закончиться. Но поскольку первостепенной задачей является чувство пространства в панорамном ландшафте, следует принять во внимание детали не только предмета изображения, но и то, что просто предлагает окружающее пространство. Такие темы, как группы камней, старая каменная стена с прикрывающей ее листвой или одетый плющом ствол дерева, - все представляют собой привлекательные и необходимые объекты. Обнаруживается еще много возможностей, когда вы начинаете исследовать мир пейзажа. Не забудьте взять с собой фотоаппарат или альбом или и то, и другое всякий раз, когда выходите погулять, поскольку можете обнаружить перспективные темы тогда, когда меньше всего этого ожидаете.

Использование фотографии

Одно из преимуществ деталей пейзажа состоит в том, что их проще зафиксировать с помощью фотографии, чем широкий ландшафт. Ландшафты больше подчинены световым эффектам, что не всегда можно уловить, производя фотографирование. Впрочем, фотографии очень часто получаются унылыми, со скудным ощущением пространства, и не могут возродить то чувство, которое вы испытывали, непосредственно наблюдая объект «в живую».

АБСТРАКТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ

Рей Спаркс создала полу-абстрактную композицию, сосредоточившись на листьях и цветках дерева будлеи, оживив изображение с помощью красных/зеленых дополнительных контрастов. Рисунок выполнен масляной пастелью с примесью скипидара, чтобы растворить и распространить цвет перед добавлением следующих уровней.

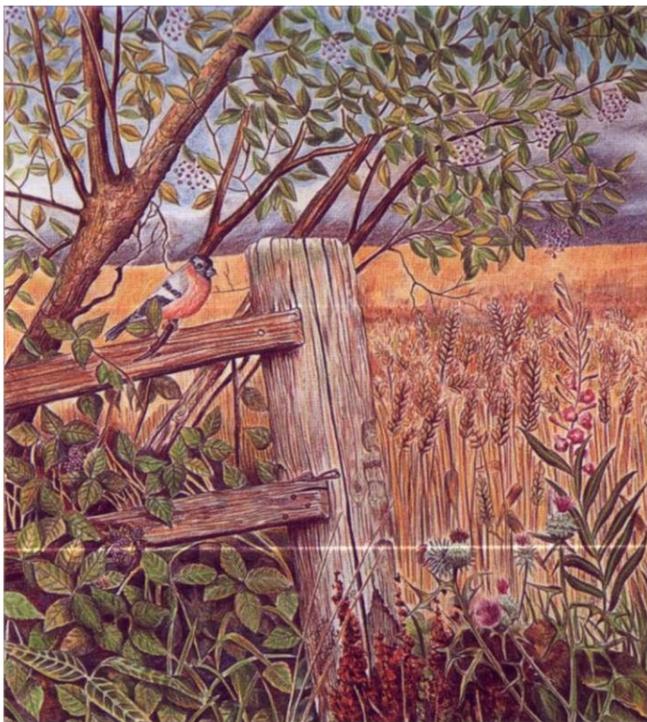
МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ:
наложение цветов **55**
МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ:
смешивание
с растворителем **56**

ДРАМАТИЗИРУЮЩИЙ КонтРАСТ

В своем рисунке «Вода и камни» Рей Матимер создал мощное изображение с помощью повторяющихся округлых форм и сильных тональных контрастов. Темные участки были выполнены черным восковым мелком с сильным нажимом (подобного эффекта можно достичь и с помощью масляной пастели), а блики укреплены белой гуашью.

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ:
применение **54**

ПЕЙЗАЖ В МИКРОКОСМЕ

Восхитительный рисунок цветными карандашами Джейн Перт «Поле» показывает только крошечный уголок бескрайнего пейзажа, но многое рассказывает о сельской местности, которая осталась «за кадром». Она максимально использовала текстуру старой древесины, колосьев, листьев и отразила типичные особенности этого типа пейзажа, такие как полевые цветы и зяблик.

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: создание цвета и тона 62

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: смешивание 66

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

из определенной точки. Детали не изменятся существенно за пару дней; таким образом вы всегда сможете вернуться, если не успеете закончить рисунок за один сеанс.

МИР ПОД ВАШИМИ НОГАМИ

Каролин Рочелл осознала потенциал песка и камней для темы, которая объединяет и пейзаж, и натюрморт. Ее рисунок цветными карандашами «Сандскрит» создавался постепенно, начиная с блестящей синей акварельной отмывки и последующими слоями, выполненными цветными карандашами. Богатые цвета и гладкая фактура камней были обеспечены с помощью выглаживания.

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: смешивание 66

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: выглаживание 67

Здания

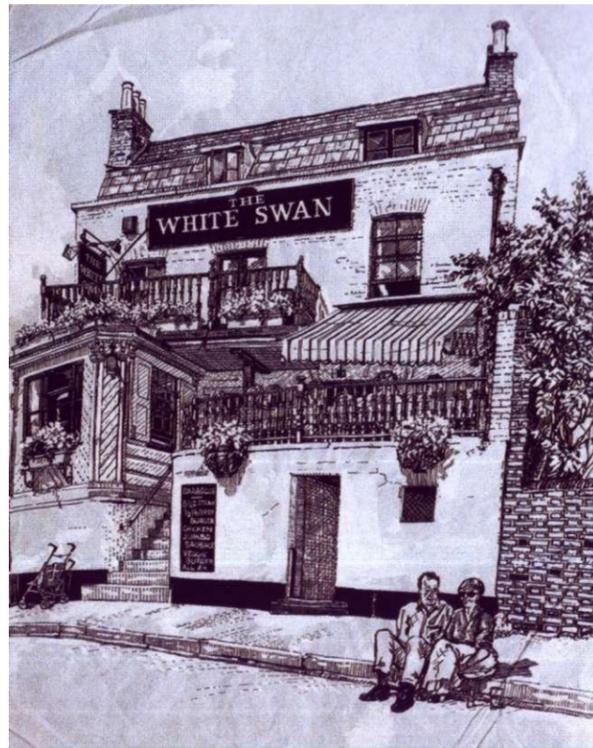
Здания предлагают поистине безграничные возможности для художника, поскольку архитектурные стили и строительные материалы значительно разнятся и во времени, и по месту. Некоторые из них интересны тем, что помогают лучше понимать людей, там живущих или ими пользующихся. Заколоченный или покинутый сельский дом, например, расскажет свою собственную историю, в то время как здание в городе, принадлежащее крупной фирме, создает в вашем воображении образ богатой жизни ее владельцев.

Внимательное наблюдение

Нельзя сказать, что здания - это легкая тема. Они требуют очень внимательного наблюдения, особенно если вы пытаетесь сделать «портрет» здания, который должен быть опознаваем теми, кто знаком с ним. Первое, о чем следует подумать, это пропорция - соотношение высоты и ширины стен, размеры и размещения дверей и окон и другие детали. В процессе наблюдения и выполнения рисунка не забывайте о структуре здания: насколько толстыми или тонкими являются стены, как располагается крыша относительно главных несущих стен. Типичная ошибка здесь состоит в том, что окна и двери рисуются так, как будто они приклеены на стены, а не врезаны в них. Старинные замки, каменные дома и коттеджи имеют типичные глубоко посаженные окна, потому что стены здесь весьма толсты, в то время как стены новых построек более тонкие и окна устанавливаются ближе к внешнему краю.

Формы и текстуры

Если вы хотите создать определенную атмосферу, характерную для данного сооружения, и вызвать ощущение места, где оно расположено, можете обращать меньше внимания на детали структуры и больше на общую форму или на узор и текстуру строительных материалов. Крыши из красной черепицы, например, типичны для средиземноморских деревень; дома имеют форму куба и толстые побеленные стены. А, например, золотые (в форме луковицы) купола церквей - известный символ России.

ПОРТРЕТЫ ДОМА

если вы любите рисовать здания, не смущайтесь рекламировать свое мастерство, поскольку владельцы гостиниц или уважаемых фирм нередко просят художников выполнить изображение своей собственности. Но следует быть точными и уделять внимание деталям, как это сделал Роджер Хатчинс в этом рисунке тушью. Буквенное обозначение было добавлено белым.

ПЕРО И ЧЕРНИЛА: ЛИНИЯ И ТОН 30

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если вы делаете детализированный этюд крупным планом, следите за тем, чтобы соблюсти пропорции кирпичей, камней или досок, поскольку они дают важные сведения о структуре, времени и месте. Это просто проверить, посчитав их количество от окна или двери.

СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

Манера работы Сары Хэйуорд в этом акварельном рисунке является скорее импрессионистической — хотя структура и пропорции здания были тщательно соблюдены, она одновременно всерьез заинтересовалась и игрой света на старинной кладке. Обратите внимание, что она рисовала с помощью кисти, вместо того чтобы использовать обычный метод акварельной отмывки «светлое по темному».

КИСТЬ И ЧЕРНИЛА: рисунок кистью 32

РИСУНОК ТРЕМЯ ЦВЕТАМИ

Для этого незаконченного рисунка Мартин Тэйлор использовал три цвета карандаша контэ: черный, сангину (красно-коричневый) и белый, а также серую бумагу, обеспечивающую дополнительный тон. Карандаши контэ идеальны для архитектурного рисунка, поскольку создают очень точные, тонкие линии, если их использовать хорошо заостренными.

КОНТЭ: мелки и карандаши 24

КОНТЭ: работа на тонированной бумаге 26

НАТЮРМОРТ И ИНТЕРЬЕР

Новички любят натюрморт меньше, чем интерьер или рисунок фигуры, но большинство художников высоко ценят его как тему. Частично потому, что он предоставляет возможности для экспериментирования и помогает совершенствовать навыки, а также позволяет рисовать или писать красками, когда погода не способствует работе на воздухе.

Композиция

Прелесть натюрморта состоит в том, что ваша композиция может быть как элементарной, так и любой степени сложности. Все зависит от желания. Кроме того, вы вполне потратите на постановку и рисование столько времени, сколько захотите, и выбрать любые объекты, которые вас интересуют. Фрукты и овощи или их комбинация являются фаворитами, но существуют и иные бесчисленные возможности, которые можно реализовать, осматривая свой дом в поисках идей.

Темы натюрморта

Нет жестких правил композиции натюрморта, но желательно не использовать случайный выбор несвязанных объектов. Пробуйте создать тему (если только речь не идет о преднамеренно сюрреалистическом проекте, где противопоставляются предметы, обычно признанные несовместимыми). Например, фрукты и овощи имеют естественные отношения, так же как и рукотворные вещи, например глиняная посуда, керамика и стеклянная посуда, но не включайте сюда футбольный мяч или старую обувь - это будет выглядеть нелепо и странно.

Освещение

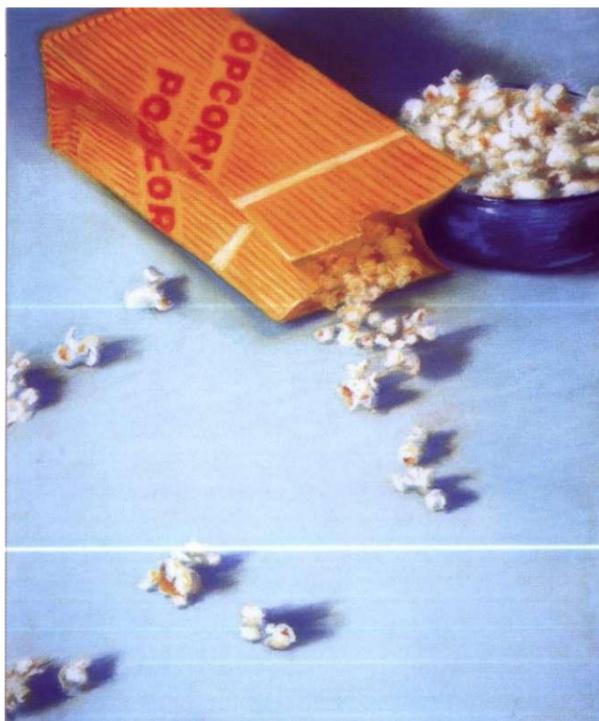
Освещение может создать проблему: к примеру, вы нуждаетесь в хорошем свете, чтобы моделировать формы, но вам не интересны световые эффекты плоскости. Если нет адекватного естественного света или источник освещения изменяется с утра к полудню, пробуйте использовать лампу для обеспечения дополнительного источника, опенка или тени, которая, кстати, тоже может оказаться логичной частью композиции.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ СВЕРХУ

Ди Стип выбрала взгляд сверху на изображаемый предмет, чтобы показать узор, который не видно, когда предметы находятся на уровне глаз. Для усиления эффекта она противопоставила формы перца и чили регулярному механическому узору плитки на полу и создала интересное переплетение двух тонов в подстилке, на которой лежат овощи. Для данного изображения использовалась методика отмывки, причем белые участки были выполнены акварелью.

НЕОБЫЧНЫЕ МЕТОДИКИ: промывка 96

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТЕМЫ

Пастельный натюрморт Лидии Марш «Поп-корн» демонстрирует, как тривиальные предметы могут стать источником захватывающего изображения через продуманную композицию и цветовое равновесие. Большие объекты помещены сверху и немного срезаны сверху и справа, что как бы толкает кусочки поп-корна вперед. Мы практически чувствуем, что они движутся к нам.

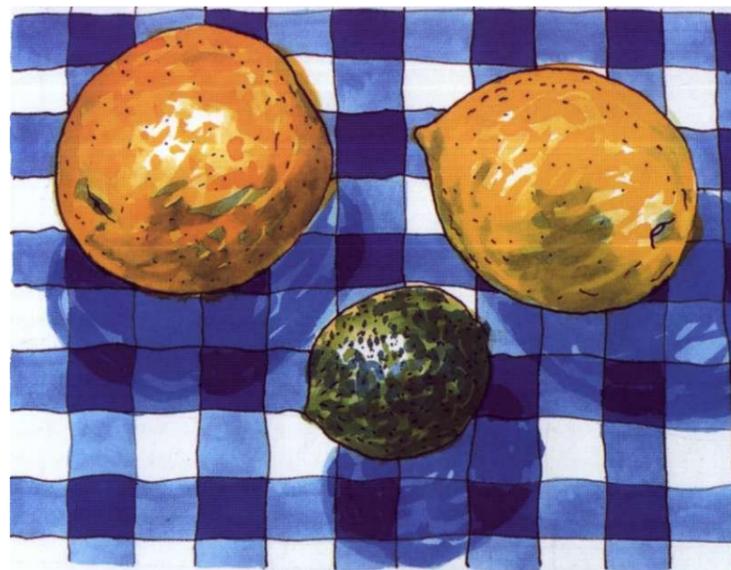
ПАСТЕЛИ: смешивание и смешение цветов 42

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ

То, что художники называют «скрытым треугольником», является основой многих композиций. Сара Хэйуорд использовала перевернутый треугольник для расположения фруктов. Рисунок выполнен цветными чернилами и кистью. Линии были усилены пером с чернилами. Как и Ди Стин, художница предпочла смотреть на предмет сверху таким образом, чтобы квадраты скатерти были лишь минимально затронуты перспективой.

ЦВЕТНЫЕ ЧЕРНИЛА: чернила и маркеры 76

ПЕРО И ЧЕРНИЛА: инструменты для рисования 28

ИНТЕРЬЕР КАК НАТЮРМОРТ

Некоторые интерьеры формируют одно из направлений архитектурного рисунка, в то время как другие можно охарактеризовать как расширение работы с натюрмортом. Детализированный рисунок интерьера церкви, собора или великолепно декорированной и украшенной гостиной входят в первую категорию. Однако этюд стула в углу комнаты, стола в алькове или пространства кухни с полками и буфетами являются более «родственным» натюрморту.

Исследование возможностей

Этот вид интерьера предоставляет огромные возможности. Если у вас и меньше власти над предметами, чем при создании классического натюрморта, все же, как правило, можно перемещать отдельные элементы композиции для достижения лучшего равновесия или более интересного эффекта. Будет логичным, естественно, не учитывать то, что вносит дисгармонию. Вы можете также играть с перспективой и пропорциями, изменяя размер подоконника или сближая стены, чтобы выделить главный предмет, представляющий интерес, например стул или стол.

Практические соображения

Однако есть две потенциальные проблемы. Во-первых, если комната маленькая, скорее всего, трудно будет найти идеальное место для мольберта, поскольку необходимым условием является направление света. Необходимо, чтобы свет падал и на ваш рисунок, а не только на сам предмет. Во-вторых, многие интерьеры обязаны своим особым очарованием специфическому эффекту освещения. Спальня с утренним солнечным светом, струящимся по приведенным в беспорядок простыням, - прекрасная тема, но она станет менее соблазнительной, когда солнце «уйдет». Поэтому, если вы не обладаете невероятно точной визуальной памятью, то возможно, стоит использовать фотоаппарат, применяя фотографию как справочную информацию для фиксации игры света и обращения к реальным вещам в уточнении структуры, пропорций и деталей. Это именно тот случай, когда цифровая камера действительно незаменима, поскольку не придется ждать дни или недели, пока не будет отснята вся пленка; ведь тем временем можно и потерять первоначальное вдохновение.

МОЩЬ ВЕРТИКАЛЕЙ

Композиция, основанная на горизонтальных и вертикальных линиях, может выглядеть слабой и унылой, но как только вводятся диагонали, все встает на свои места. В рисунке углем Бриджит Доути «Угол старого пивоваренного завода», вертикали, сформированные освещенной солнцем нишей окна, придают изображению стабильность, в то время как две диагонали ведут глаз к массиву форм, которые формируют центр, представляющий интерес.

УГОЛЬ: тональный рисунок 22

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Осмотрите ваш собственный дом в разное время суток, чтобы оценить различные световые эффекты, и не пренебрегайте возможностями искусственного освещения или не ярким на первый взгляд лунным светом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ

Мало того что солнечный свет преобразует комнату, он также услужливо создает яркие блики, которые определяют объекты. В своем прекрасном рисунке мягкой пастелью «Солнечный свет в библиотеке» Дэвид Минетт обошелся с различными предметами мебели весьма свободно, оставив темные и средние тона неясными, но добавил определенность, обозначив освещенные солнцем грани толстой пастелью.

У **ПАСТЕЛИ**: рисунок пастелью 40

У **ПАСТЕЛИ**: смешивание и цветовые смеси 42

ИСПОЛЬЗУЯ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ВОЛЬНОСТЬ

Наоми Александр придала живое искрение своему карандашному рисунку, подчеркнув узоры на половом коврике и ложе и избежав совершенно прямых линий. Когда вы сталкиваетесь с искусственными объектами и традиционными структурными особенностями интерьера, возникает желание использовать линейку; однако это может заставить рисунок выглядеть слишком «механическим» в ущерб личностному восприятию.

У **КАРАНДАШИ И ГРАФИТ**: работа карандашом 16

ПРИМЕНЯЯ РАЗНЫЕ ТЕХНИКИ

Для этого привлекательного рисунка Наоми Александр использовала собственную версию методики отмывки, объединяя чернила, смывые под душем, с плакатным цветом и фломастером. Композиция основана на повторяющихся кривых, причем они есть слева напротив спинки стула и объекта на столе.

НЕОБЫЧНЫЕ МЕТОДИКИ: промывка 96

Цветочный натюрморт

Рисунки и картины внутренних цветочных аранжировок - одно из направлений натюрморта, причем достаточно популярное и среди художников, и среди покупателей. Цветы - одна из немногих тем, которая не может быть полностью выполнена в одном цвете, но любая из цветных техник, от пастелей и цветных карандашей до акварельных красок и цветных чернил, является подходящей, как и многие подходы из смешанных методик.

Создание движения

Как и при работе с любым видом натюрморта, следует уделить внимание первоначальной композиции и исследовать различные точки зрения и аранжировки прежде, чем вы начнете работать. В рисовании цветов существуют определенные, только им присущие проблемы, которые могут быть преодолены. Первая заключается в том, что ваза с тщательно размещенными в ней цветами может выглядеть вполне «мертвой» и статичной, поэтому вы должны найти способы создания ощущения ритма и движения. Можно сделать это или через использование выбранной техники, например варьируя штрихи пастели или цветных карандашей или преувеличивая такие естественные особенности, как изгиб листьев и лепестков и торчащих вверх стеблей.

Фон и передний план

Вы можете также обнаружить, что передний план создает композиционные трудности, например наличие незаполненных поверхностей с обеих сторон вазы. Есть много способов решить данную проблему. Уместно поместить вазу на узорчатую ткань, ввести другой объект вблизи (прием, часто используемый живописцами, рисующими цветы, - отрезать один из цветков) или создать игру теней на столешнице. Как вариант можно поместить композицию ниже уровня вашего взгляда, так чтобы видно было больше цветочной массы и меньше вазы; можете просто срезать часть вазы таким же образом, как срезали часть изображения в портрете, включающем только голову и плечи.

КОМПОЗИЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Наталья Паламарчук-Литтлвуд достигла замечательного ощущения кругового движения в своем рисунке «Лилии», немного преувеличив кривизну стеблей и тычинок и опустив вазу, которая закрепила бы и ограничила цветы. Она работала акварелью и чернилами, используя чернила на влажной бумаге так, чтобы они распространялись, создавая широкую, мягкую линию ниже лепестков.

ЛИНИЯ И ОТМЫВКА: перо и отмывка 82

Даже профессиональные художники нередко признают, что трудно сделать обе стороны вазы абсолютно одинаковыми. Если возникают проблемы, нарисуйте вертикальную линию вниз по оси вазы и эскиза. Вырежьте кусок кальки одной стороны вазы и поверните его вокруг геометрической оси. Это будет гарантировать, что вторая сторона станет зеркальным отображением первой.

ВАЖНОСТЬ точки зрения

Высокие цветки хорошо выглядят, если их расположить на уровне глаз или выше. Но на эти сферические скопления маленьких цветков лучше глядеть сверху, благодаря чему они формируют ряд близкорасположенных сфер. Эта точка зрения также имеет преимущество в том, что придает цветкам намного больше значимости, чем ваза или любой сосуд. Этюд Джейн Хьюз «Гортензии» выполнен в комбинации акварели и цветного карандаша, и последний использовался главным образом в теневых участках, чтобы создать форму и глубину тона.

ЛИНИЯ И ОТМЫВКА: карандаш и акварель 84

ПОСТАНОВКА ВАЗЫ

Иногда вполне допустимо поместить вазу или любой сосуд в центре изображения, поскольку сами цветки станут нарушителями симметрии. Однако в этой композиции Джон Элиот захотел сконцентрировать внимание на тонкой ветке цветков, показав ее стремящейся вверх и влево, поэтому стакан был помещен ближе к правому краю и срезан в основании. Рисунок выполнен пастелью, причем цвет самой бумаги использовался как фон. Он просвечивает и на переднем плане и вокруг, участвуя в создании кружевного узора ткани.

ПАСТЕЛИ: цвет бумаги 44

ПАСТЕЛИ: виньетирование 46

ПРИРОДА

Мир природы представляет собой необъятный и разнообразный круг тем для рисунка от полевых цветов и растений до птиц и животных. Мир растений дает шанс сосредоточиться на очень близком расстоянии от объекта вашего внимания, используя одну из техник, поощряющих детализированную работу. Животный мир предъявляет другие требования, поскольку придется совершенствовать ваши навыки в передаче движения - но результат стоит усилий.

Растения и цветы

Цветы не обязательно должны быть размещены в горшках или вазах и находиться в закрытом помещении. Внешний мир обеспечивает немислимое разнообразие захватывающих тем, давая возможность наблюдать растения в их естественной среде и внося, если потребуется, немногие детали пейзажа, чтобы заставить растения выглядеть «как у себя дома». Конечно, существуют сезонные ограничения. Срезанные же цветы доступны в течение всего года, даже в странах с холодным и умеренным климатом.

Как сделать выбор

Единственная реальная трудность в использовании растений и цветов как художественного объекта состоит в том, что они обычно содержат слишком много противоречивых форм, цветов и деталей, часть из которых неизбежно приходится опускать, чтобы создать сильную композицию с очевидным центром, вызывающим притяжение. Клумба в разгаре лета, например, возможно, была засажена растениями с намерением создать драматические всплески ярких и контрастирующих цветов. С такой темой можно работать

ВЫБОР И УПРОЩЕНИЕ

Цвета, структуры и формы маков делают их вечно популярным объектом рисунков, и Ди Стин отдала должное именно формам, сосредоточась только на трех цветках. Она расположила их в виде неправильного треугольника, противопоставив зубчатые формы листьев композиции, усиленной вертикалями и диагоналями, сформированными двумя бутонами. Насыщенный черный, который придает рисунку дополнительную энергию, был получен методом отмычки.

НЕОБЫЧНЫЕ МЕТОДИКИ: промывка 96

СОЗДАНИЕ ФАКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ
Брайен Халтон использовал изобретательный метод коллажа для этого восхитительного этюда «Головка одуванчика». Сначала он приклеил папиросную бумагу на кусок ДСП клеем ПВА, поместив под бумагу кусочки тесьмы и пряжи, чтобы создать формы. Когда клей высох, он стал рисовать по фактурной основе акриловыми красками, процарапывая сверху пастелью, пока еще краски оставались влажными.

КОЛЛАЖ: работа с порванной бумагой 102

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Максимально используйте сезон наиболее интенсивного роста и цветения и везде носите с собой альбом и камеру. Как только начнете приглядываться, найдете бесконечные источники вдохновения - от скромных полевых цветов, растущих у стены, до щедрого цветения в декоративных садах и других местах.

ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗЕМЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Грядка брюссельской капусты — не совсем обычный выбор объекта, но Джанет Уиттл увидела возможности использования контрастных форм и фактур для построения захватывающей композиции. Сначала с использованием различных классов карандаша был выполнен рисунок для «Всплеска цвета», а затем добавлена бабочка яркой, довольно сухой акварелью.

КАРАНДАШИ И ГРАФИТ:
 комбинирование тонов 18

Животные и птицы

Фигура человека часто считается самой трудной из художественных объектов, но обитатели мира животных вполне могли бы с этим поспорить. Тут вы должны справиться с проблемой движения, так же как и с проблемой изображения волос, меха и перьев, которые затевают скрывающиеся под ними формы. Но благодаря терпению и внимательному наблюдению есть возможность научиться выполнять успешные рисунки, и усилия стоят того, поскольку животные - чрезвычайно благодарная тема.

Изучение темы

Лучше начинать с наброска знакомых животных, таких как ваши собственные домашние животные, или животных с фермы, если вы живете в сельской местности. Собаки и кошки обычно много спят, любезно представляя собой статические модели. Лошади, коровы и овцы, пасущиеся в поле, как правило, очень медленно перемещаются, повторяя ряд характерных движений. Чтобы изучить последовательность их эволюции, делайте быстрые эскизы или рядом, или один поверх другого. Это заставляет анализировать способ, которым каждое движение затрагивает остальную часть тела, а также помогает тренировать память, которая является важным аспектом рисунка - даже статичная тема в определенной степени вовлекает память, поскольку вы должны отвести взгляд на то время, пока переносите взгляд на бумагу.

Наиболее профессиональные художники, изображающие животных, начинают работу с анатомических этюдов, чтобы изучить и запомнить структуру костей и мускулов. Это, конечно, полезно в случаях, когда изображения должны быть чрезвычайно точными, как, например, элементы зоологических занятий, но на практике это не так уж необходимо художникам-неспециалистам или любителям.

Поиск ОБЩЕЙ ФОРМЫ

Восхитительный рисунок Джефа Паймлотта «Идущая утка» был выполнен очень быстро с использованием пера и чернильной отмычки. Тело утки представлено как простая, подчеркнута стилизованная форма, но не узнать ее невозможно.

ПЕРО И ЧЕРНИЛА: линия и тон 30

КИСТЬ И ЧЕРНИЛА: рисунок кистью 32

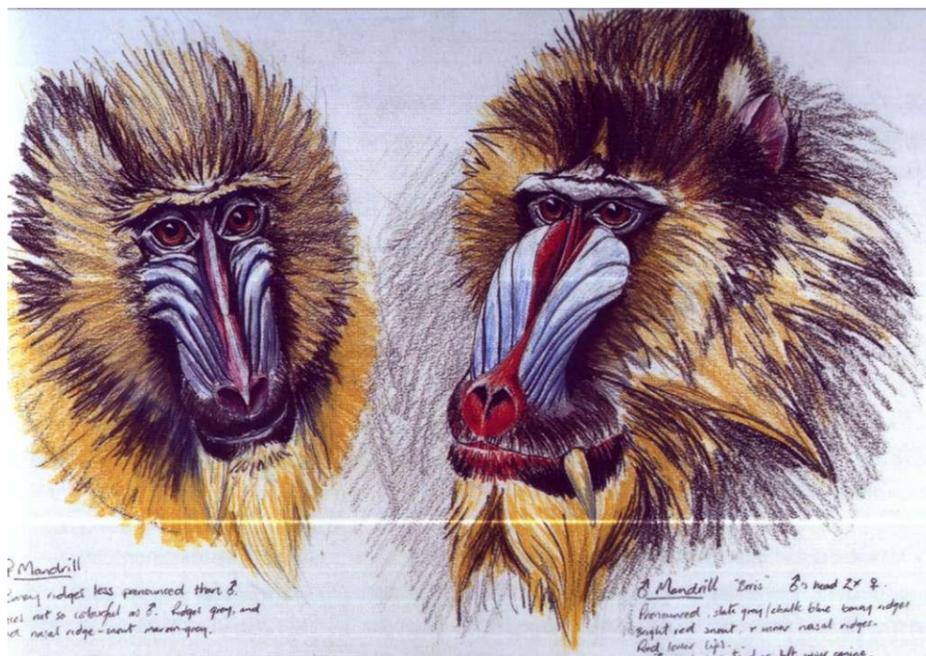

ПОВТОРНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Движения пасущихся животных являются непрерывными, но повторяющимися. В своем рисунке «Пони, щиплющий траву» Дебора Дейчлер уловила момент, когда животное взмахнуло хвостом, что добавило изображению и возбуждение и реализм. Рисунок был выполнен на фактурной бумаге пастелью и пастельными карандашами.

ПАСТЕЛИ: рисунок пастелью 40

ПАСТЕЛИ: фактура бумаги 48

Животный мир чрезвычайно разнообразен, причем для каждой отдельной разновидности характерны специфичная форма головы и особенности ее лицевой части. Дэвид Бойс — профессиональный художник, рисующий животных, — проводит большую часть своего времени, рисуя в зоопарках. На этом рисунке цветными карандашами «Этюды мандрилы» он сосредоточился на головах, чтобы создать убедительно точное представление носов, рта, окраски и блестящих карих глаз.

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ:
выбор карандашей 60
ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ:
создание цвета и тона 62

МИМИКА

Животные, особенно собаки, принимают различные выражения согласно их текущим действиям или состояниям. В «Максе и мяче» Бриджит Доути настолько тонко уловила рвение собаки, что даже без мяча не возникло бы сомнений, что она чего-то ждет. Художница использовала комбинацию графитного и угольного карандашей, что позволило ей создавать сильные, темные тона.

УГОЛЬ: линейный рисунок 20
КАРАНДАШИ И ГРАФИТ: комбинирование тонов 18

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Рисую животных, всегда, когда возможно, ищите структурные основы - кости и мускулы животных с короткой стрижкой, таких как лошади и коровы, могут быть видны весьма отчетливо. Если у вас есть домашние животные, пробуйте изучать их не только с помощью разглядывания, но и прикосновений. Поглаживания головы, ног и тела собаки или кошки дают возможность почувствовать формы черепа, костей ног и грудной клетки - тем более, что животное вряд ли возразит против подобного метода его изучения.

УКАЗАТЕЛЬ

- Adobe Illustrator 114
Adobe Photoshop 112
Draw 110
Edding, фирма 76
Illustrator 110, 111, 114, 115, 117
Microsoft Paint 110
Paint 110
Paint Alchemy 114
Painter 111, 112, 116, 118
Painter Classic 1 110, 112
Photoshop 110, 111, 112, 114, 115, 116, 118
Photoshop Elements 110, 112, 114, 118
Trios couleurs 26
Windows 110
Xaos Tools 114, 115
- А**
автопортрет 137; см. также Портрет
акварель 12, 30, 32, 48, 56, 75, 79, 82-96, 105, 121, 126, 128, 132, 139, 146, 150, 153 и пастель 88-89 и цветной карандаш 86-87
акварельные карандаши 74-75
Александр, Наоми «Борис в Бургундии» 134
альбомы 12, 124, 126-129, 142, 153
анатомическое строение человека 130-133 животных 154-155
- архитектурные объекты 85; см. также Здания
Аткинсон, Энтони «В Котэ де Роне» 138
- Б**
Бартлетт, Пол «Клайв» 132
бархатная бумага 48, 50
блики 21, 23, 26, 31, 55, 63-64, 83, 89, 99, 101, 113, 133, 137, 143
Бойс, Дэвид «Эпюды мандрила» 155
бумага для акварели 12, 13, 24, 30, 48-49, 52, 64, 78, 84, 88 бархатная 48, 50 для вдавливания 72 выбор 12 гладкая 12, 13, 24, 78 для коллажа 100 для контэ 24 для маскирующей ленты 91 для монотипий 104 наждачная, художественная 48, 50 натягивание 12, 13 для пастели 12, 16, 24, 54, 64, 88 промывка 96 рваная 102-103, 153 для угля 20 фактурная 12, 13, 16, 20, 44, 48, 92, 154 для фроттажа 70
- цветная 12, 26, 42, 44, 46, 64, 113, для цветных карандашей 62, 64 для цветных чернил 78
- В**
ваза, рисунок 150 композиция 151 вдавливание 72-73 векторные (растровые) изображения 110 видеоискатели 124, 125 визуальные наброски 126 виньетирование 46-47 водорастворимые карандаши 74-75, 86 маркеры 76 воск 92-93 восковые мелки 92, 112 Вудс, Джим: узор в ландшафте 126 выглаживание 61, 67-68, 73, 143
- Г**
Горст, Брайан «Средиземно-морский пейзаж» 103 графит 16-17, 26, 24, 70 графитные карандаши 8, 13, 16-18, 20, 24, 66, 69, 72, 99, 124, 129, 131, 155 графитовые стержни 16, 17 гуашь 88-89, 96-97, 142 Гэри, Мишель «Седу» 9 «Боб Малдун» 47
- Д**
движение, изображение 28-29 Дейчлер, Дебора «Пони, щиплющий траву» 154 деревья 18, 23, 35, 57, 63, 89, 119, 140-141 деревянная палочка 22, 66-67 детали пейзажа 142-143 Джеймс, Билл «Балерина» 124 дополнительный контраст 44, 55, 73, 89 Досон, Дуг «Член Армии спасения» 135 «Свет на шпиле» 45 «Туман в Содавилле» 128 Доути, Бриджит «Макс и мяч» 155 «Угол старого пивоваренного завода» 148 дублирование 111
- Ж**
жесты 136 животные 154-155
- З**
здания 144-145
- И**
изъятия 23, 98, 137 инструменты 28 интерьер 148-149 исправления 32, 49, 51, 56, 68, 102, 114

И

Йансон, Мари «Эскизы фигур» 135

К

калька 65, 69, 72, 102, 150
калькирование, цифровое 118-119
Кантер, Жан «Бремельское яблоко» 129
карандаши
и акварель 84-85
водорастворимые 74
графитные 8, 13, 16-18, 20, 24, 66, 69, 72, 99, 124, 129, 131, 155
и мелки 24
пастельные 40-41 «•
угольные 20
цветные 60-61
картон для пастели 50
кисти 32, 52, 56
и чернила 32-35
китайские 30
клейкая лента 91
Козенс, Александр 34
коллаж 41, 100-103, 153
композиция 124-125
Констан, Диана «Стоящая обнаженная» 106
контраст 23, 43, 45, 55, 73, 86, 115, 121, 124, 133, 137, 143, 153
контэ 24-27, 84, 99, 138, 145

Коттингем Дэвид «Линейный рисунок» 131

Л

ластик 22-24, 47, 50-51, 67-68, 112-113
хлеб 50-51, 68
Леонардо да Винчи 27, 34
линейный рисунок 20-21, 30, 52, 131
линия
горизонта 139
и отмычка 75, 82
равновесия 130
листва 54, 120, 140
лицевые особенности 26, 46, 131, 136, 155

М

маркеры 76, 78, 82
Марш, Лидия «Поп-корн» 147
Марш, Лорна «Эскиз обнаженной натуры», 12
«Рисунок» 133
маски (цифровые) 117
маскирующая жидкость 90
масло 54, 92, 99, 131
масляная
пастель 54-56, 58-59, 94-95, 107
палочка 99
масляные краски (для печати) 104, 106
Матимер, Рей «Преграда» 138
Матисс, Анри 100

Мелегари, Карл «Лу» 121
Меллинг, Дэвид «Женщина» 136
Минетт, Дэвид «Солнечный свет в библиотеке» 149
Мишель, Гэри «Боб Малдун» 47
монотипия 104-107, см. также Печать

Мур, Генри 92

Н

наброски 126, 128, 130
наклонные фигуры 132-133
наложение цветов 55, 78-79
направляющие линии 138-139
натюрморт 146-151
негативное изображение 36, 90, 96, 117
О
одежда 134-135
Оливер, Алан «Эскизы фигур» 127
оптическое смешивание 10, 11, 43
освещение интерьеров 146, 148-149
отбеливание 98
отмычка 12, 30-31, 74-75, 81-82, 84-86, 88, 91-92, 95, 112, 128
оттенение 25

П

Паймлотт, Джеф «Идущая утка» 154

Паламарчук-Литтлвуд, Наталия «Лилии» 150

«Рисунок пастельным карандашом» 131
память, тренировка 154
пастель 6, 7, 10-12, 16, 24, 40-59, 64, 70, 88, 94, 100-101, 106-107, 113-115, 118, 120, 124-125, 128, 131, 138, 146, 151
пастельный карандаш 10, 13, 21, 41, 46-47
пейзаж 34, 44, 75, 89, 103, 118, 124-125, 128, 138-143, 152
«перевернутый треугольник» 147
передний план 19, 75, 93, 107, 150
перенесение изображений 69; см. также Разбивка на квадраты
перо 9, 13, 28-31, 35, 74, 77, 81-83, 86, 98, 110, 113, 126, 128, 134-135, 140, 147; см. также Фломастер, Шариковая ручка
и отмычка 82-83
и чернила 28-31
перспектива 69, 125, 132, 142, 147
Перт, Джейн «Отражения в витрине» 129
«Поле» 143
«Чертополох» 61
печать 104-107; см. также Монотипия
пиксели 110
письменные примечания 127

- планшет графический 110
пластиковый ластик 67-68
повторение цветов 139
погодные состояния 57
позы, фиксация 127, 135
портреты 42,44-47,75, 102,
118, 124, 128, 134, 136-137,
150; см. также Автопортрет
акварелью 136
здания 144
деревьев 141
в профиль 137
программное обеспечение
110-111
прозрачные поверхности 65
процарапывание 36-37, 58-59,
68,94, 99, 112
птицы 154
- Р**
разбивка на квадраты 69; см.
также Перенесение изображе-
ний
рамка внутри рамки 141
растворение 106
растворитель 56
растирание 22, 30, 40, 43, 55,
66, 99, 104
растровые (битовые)
изображения 110
растушевка 8, 10, 18, 24, 62, 67,
74, 84, 136
- Рембрандт 58, 136
рисование детей 134
рисунок
в стиле старинных мастеров
26-27
животных и птиц 154-155
на пленке или кальке 65
природы 152-155
пятнами 34-35
человека 130-137
Рочелл, Каролин «Сандскрит»
143
- С**
световые эффекты 145-146,
148-149
сидящие фигуры 132-133
сканеры 110
скипидар 55-57, 92, 94, 142
скрытый треугольник» 147
смешивание
с растворителем 56-57
цветов 10-11, 42-43, 62,
66,
сопротивление воска/масла
92-93
Спаркс, Рей «Дерево будлеи» 142
срез (элемента композиции)
124-125, 131, 147, 150-151
Стин, Ди «Маки» 152
Стюарт, Шарлот «Фигура
в повороте» 32
- «Эскиз шариковой ручкой»
129
Стюарт, Элеонор К. «Фонтан
Экс-ан-Прованс» 82
«Парк Сент-Джеймс» 89
«Рыжая» 131
сухой кисти, метод 35
- Т**
техники, выбор 128-129
Тициан 136
тон 18-19, 22,30-31,62-63
тела 133
тональный
контраст 142
рисунок 20, 31-31
эскиз 126
тонирование 9, 12, 21, 48,
50-52, 60-63
Тоуненд, Джон «Автопортрет»
137
точка зрения сверху 146, 147,
151
Тэйлор, Мартин «Незаконченный
рисунок» 145
- У**
уайт-спирт 54-56, 92, 106
увлажнение 52-53
уголь 20-23
узор 73, 83,87, 91,93, 114,
126, 128, 133-134, 136, 138,
144, 148, 151
- Уиттл, Джанет «Всплеск цвета»
153
уровни (цифровые) 116-117
- Ф**
фигура человека 130-135
фиксация 52, 54, 106, 126-127,
148
фломастеры 9, 76, 82, 90, 139,
149
фокус 71, 125, 129, 138, 140
фон 19, 34, 42,44-46, 52, 55,
61,63,65,69, 71,75, 77, 82, 86,
89,91,94,96, 105, 111, 113,
117, 121, 132, 150, 151
формат 48, 124-126
фоторедактирующие программы
110, 112, 118-121
фотографии 39, 69, 97, 106, 109,
112, 114, 116, 118-120, 126,
138, 142, 148
фроттаж 70-71
- Х**
Халтон, Брайен «Головка
одуванчика» 253
Харрисон, Хэзел «Рододендро-
ны» 97
Хатчинс, Роджер «Бук» 140
«Окно, вечер» 41
«Старый Айслворс» 42
«Старый сарай» 27

УКАЗАТЕЛЬ

- хлеб (как ластик) 50-51, 68; см. также Ластик
холст 54, 56 116
Хьюз, Джейн «Гортензии» 151
Хэйуорд, Сара «Ваза с фруктами» 63
- Ц**
цвет бумаги 44-45
цвета
и тона, создание 62-63
построение 10-11
- цветная монотипия 106
цветные
карандаши 60-75
чернила 76-78
цветов, наложение 55-56, 78
цветовые средства 38-78
цветочный натюрморт 150-151
цветы 59-61, 65, 73-74, 86-87, 97, 113-115, 117, 150-153
цифровая печать (компьютерная графика) 108-121
- Ч**
Чернила
и кисть 32-35
и маркеры 76-77
и отбеливатель 98
и перо 28-31
цветные 76-78
черты лица 9, 136-137
- Ш**
шариковая ручка 29, 128
штриховка
- углем 20
обычная и перекрестная 8, 20, 24, 28, 36, 42, 61, 65
- Эванс, Мэтью «Под парусом» 59
Элиот, Джон «Цветы» 151
Эрнст, Макс 70
эскиз 12, 18, 26, 28, 41, 54, 56, 74, 82, 92, 99, 104, 112, 114, 125-128, 134, 150, 154

МАСЛО И ПАСТЕЛЬ

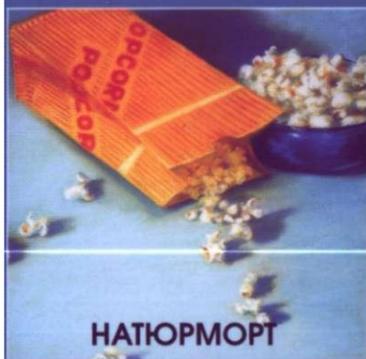
ПОРТРЕТЫ

ЦВЕТЫ

ДОБАВЛЯЯ КОНТРАСТ

НАТЮРМОРТ

Особенности более 50 рисовальных техник. Обучение сухим и влажным методикам рисования. Детальные иллюстрации и подробные объяснения.

Для демонстрации многообразия техник рисования в книгу включены многочисленные иллюстрации знаменитых шедевров. Что, без сомнения, вдохновит вас.

Но это еще не все. Вы научитесь использовать данные техники по своему усмотрению. Приведенные в книге примеры демонстрируют эффект подобного применения.

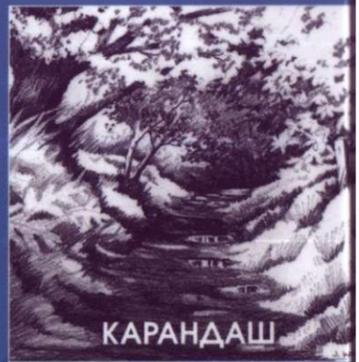
Книга также предлагает в доступной форме общее представление о компьютерной графике. Вы познакомитесь с приемами создания рисунков с помощью графических программ.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОЦАРАПЫВАНИЕ

КАРАНДАШ

МЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ

СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

ЛАНДШАФТ

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОСКА/МАСЛА