

An abstract pastel painting of a horse, rendered in vibrant, layered colors including blue, green, orange, and pink. The style is expressive and textured, with visible brushstrokes and a soft, ethereal quality. The horse's form is suggested through these overlapping washes of color, giving it a dreamlike, almost ethereal appearance.

БОЛЕЕ
60 ИДЕЙ
В СМЕШАННЫХ
ТЕХНИКАХ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПАСТЕЛЬ

ДОУН ЭМЕРСОН

УДК 75.021.342:34.041
ББК 85.145.6:74.320.4
Э54

Издано при поддержке компании «Школа рисования Вероники Калачевой»

Dawn Emerson

Pastel Innovations: 60+ Techniques and Exercises for Painting with Pastels

Издано с разрешения North Light Books, an imprint of F+W Media Inc.

На русском языке публикуется впервые

Научный редактор Юлия Ованесян

Эмерсон, Доун

Э54 Экспериментальная пастель. Более 60 идей в смешанных техниках / Доун Эмерсон ; пер. с англ. Екатерины Петровой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. — 160 с. : ил.

ISBN 978-5-00117-370-0

Хотите увереннее выражать свои замыслы и создавать настоящие произведения искусства? Практическое руководство Доун Эмерсон, художника и преподавателя с двадцатилетним стажем, поможет расширить художественный арсенал, освоить экспериментальные приемы и создавать великолепные, сбалансированные рисунки в пастельных и смешанных техниках.

УДК 75.021.342:34.041

ББК 85.145.6:74.320.4

Издание для досуга

Доун **Эмерсон**

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПАСТЕЛЬ

Более 60 идей в смешанных техниках

Главный редактор *Артем Степанов*

Руководитель направления *Вера Ежкина*

Ответственный редактор *Анна Кузьмина*

Арт-директор *Мария Красовская*

Редактор *Ольга Свитова*

Верстка обложки *Наталия Майкова*

Верстка *Надежда Кудрякова*

Корректоры *Олег Пономарев, Мария Кантурова*

ООО «Манн, Иванов и Фербер»

www.mann-ivanov-ferber.ru

www.facebook.com/mifbooks

www.vk.com/mifbooks

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Copyright © 2017 by Dawn Emerson

© Перевод на русский язык, издание на русском языке. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2018



ПРЕДИСЛОВИЕ

Как часто нам, художникам, сложно уйти от слепого копирования природы и соблазна перенести на бумагу сюжет со всеми деталями, важными и не очень! Потом остается лишь сетовать, что не хватает эмоций, работа скучна и больше похожа на не самое удачное фото.

Когда имеешь дело с пастелью, такой соблазн особенно велик, ведь она позволяет прорабатывать мельчайшие детали вплоть до фотореализма. Но при этом вы не раскрываете все остальные возможности удивительной техники работы с пастелью.

Есть устоявшийся стереотип: хороший художник тот, кто может точно скопировать природу. Безусловно, академическая грамотность важна. Но почему потом так страшно отступить от природы? Что это? Страх ошибиться и потерпеть неудачу? Боязнь испортить дорогие материалы? Как правило, дело в неумении видеть целостную картину и работать над созданием художественного образа. А ведь любая картина ценна именно теми эмоциями, которые считывает с нее зритель.

Эта книга полностью изменит ваше сознание и раскроет новые возможности пастельной техники. Доун Эмерсон, чьи работы вдохновляют своей легкостью и свободой, предлагает нам стать режиссером своего сюжета, посмотреть на картину как на «сцену, где разворачивается действие и элементы сходятся в завораживающем танце». Попробуйте экспериментировать с пастелью, не думая о результате!

Пусть вас не пугает смелое сочетание монотипии и пастели, эстамп и обилие технических приспособлений. Это потрясающе интересная игра, своего рода психологический тренинг,

расширяющий границы, развеивающий страхи, устраняющий рамки и зажимы. Это прекрасная возможность увидеть пастель с другого ракурса, узнать, как ее сочетание с другими материалами расширяет ее возможности.

В авторской методике четко описано, как строить сюжет, видеть тон, передавать цвета и какие существуют этапы работы с пастелью. Вдобавок вы найдете в этой книге много интересных экспериментов с фактурами и монотипией. Особенно ценно то, что серьезный акцент сделан на композиции. Это позволяет не потерять среди импровизированных хаотичных линий и штрихов основную суть и цельность сюжета. Выделены четкие критерии, по которым мы можем контролировать свою работу и сами выявлять ошибки. Есть отдельный раздел и о критическом разборе своих работ: этот прием помогает выяснить, как исправить недостатки изображения или определить, закончено ли оно. Пожалуй, я впервые встречаю такое четкое руководство по работе с композицией.

Для меня как давнего поклонника пастельной техники книга стала бесконечным источником вдохновения в дальнейших творческих поисках и экспериментах. Сложные текстуры, спонтанность образов и экспрессия придадут особую магию любой картине. И не важно, в каком стиле или какой технике вы работаете: пространство для экспериментов должно быть всегда. Позвольте себе мысленно расслабиться, реагировать на спонтанные идеи, как в актерской импровизации, и вам понравится эта игра!

*Елена Таткина,
художник, преподаватель по пастельным техникам
в школе рисования Kalachevaschool*

ОГЛАВЛЕНИЕ

Материалы 5

Введение 7

Как пользоваться книгой 11

1 СВЕЖИЙ
ВЗГЛЯД НА ЯЗЫК
ИСКУССТВА 12

2 ВОЛШЕБСТВО
ШТРИХОВ 40

3 ЧТО ОСТАЕТСЯ
ЗА КАДРОМ 64

4 МОНОТИПИЯ
И ПАСТЕЛЬ 82

5 ЭТАП
РИСУНКА
ПАСТЕЛЬЮ 108

6 СВОБОДА
ТВОРЧЕСТВА 134

Алфавитный указатель 158

Об авторе 160

Благодарности 160

Посвящение 160

МАТЕРИАЛЫ

Не обязательно сразу покупать всё перечисленное. Начните работу с приемов, материалы для которых у вас есть, или приобретите необходимый минимум: пастель, бумагу и тушь. Затем,

по мере чтения, добавляйте понемногу понравившиеся инструменты и материалы. Вскоре вы поймете, что подходит и нравится именно вам и приближает к воплощению вашей мечты.

- Прессованный уголь разных степеней твердости: 2B, 4B, 6B
- Пастель в мелках
- Пастель в кюветах
- Карандаши
- Восковые карандаши
- Китайская тушь
- Разбавитель для эстампных красок
- Офортная или офсетная краска (черная и цветная)
- Водорастворимые масляные краски
- Акварель
- Кисти
- Веерная кисть
- Резиновый валик
- Мاستихин
- Ластик-клячка
- Твердый ластик
- Косметическая губка
- Бумажные полотенца
- Альбом для эскизов 41х61 см
- Бумага для рисования
- Бумага для эстампа разных производителей (недорогая, на выбор)
- Офортная бумага
- Вощеная бумага
- Калька
- Цветной картон
- Мольберт
- Листовой пластик 23х30 см
- Цифровой фотоаппарат
- Программа для обработки фотографий
- Ручной прокатный пресс
- Лист стекла
- Таймер
- Бумажный скотч
- Ножницы
- Швейная игла
- Расческа для волос
- Фактурные предметы
- Ватные палочки
- Детские влажные салфетки
- Пластиковая карта (ненужная)
- Лезвие
- Цветовой круг
- Жидкое средство для мытья посуды
- Ложка
- Небольшая миска
- Листья
- Фотографии



ВВЕДЕНИЕ

Эта книга о том, как творить искусство, а не копировать реальность. Я уверена, что важен не сюжет — или материалы, — а восприятие и воплощение. Я часами экспериментирую в мастерской с материалами и инструментами ради удовольствия пробовать новое. Если бы всю жизнь мне пришлось рисовать только один сюжет, я бы всякий раз интерпретировала его иначе и делала каждое изображение прекрасным и неповторимым.

Я расскажу об увлекательном и поэтичном языке искусства — элементах и правилах композиции, — который подтолкнет вас к переосмыслению своего творчества в контексте пастели и смешанной техники. Задумайтесь, что такое рисунок и каким он может быть. Предлагаю вернуться к простым, дешевым материалам и инструментам и делать много пробных работ, вместо того чтобы корпеть над одной. Учитесь не ставить себе завышенные требования, а отдыхать и получать удовольствие, занимаясь искусством.

Чем можно себе навредить?

- Использовать дорогую бумагу и трястись над каждым листом.
- Брать самые дорогие материалы.

- Рисовать по идеально кадрированной фотографии.
- Домучивать работу, которую пора было отложить уже час назад.
- Спрашивать мнение близкого человека.

Чем себе помочь?

- Использовать недорогие материалы, например бумагу для эскизов, чтобы иметь возможность ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ.
- Применять материалы, которые копились годами.
- Рисовать по фотографиям, позволяющим играть с композицией.
- Делать много, чаще прерываться и заканчивать на ранней стадии.
- Самостоятельно анализировать и делать выводы.

За последние десять лет мой подход к работе преобразился благодаря эстампу. Я пересмотрела свой творческий опыт, избавилась от негативных установок и завышенных ожиданий, и это полностью меня изменило. Сейчас я счастлива как никогда и с нетерпением жду, когда приду в мастерскую! Искренне надеюсь, что эта книга поможет вам почувствовать то же самое.

ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА. 56×38 см.
МАСЛО, ПАСТЕЛЬ, УГОЛЬ, ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ, БУМАГА
ДЛЯ СМЕШАННОЙ ТЕХНИКИ

МАТЕРИАЛЫ



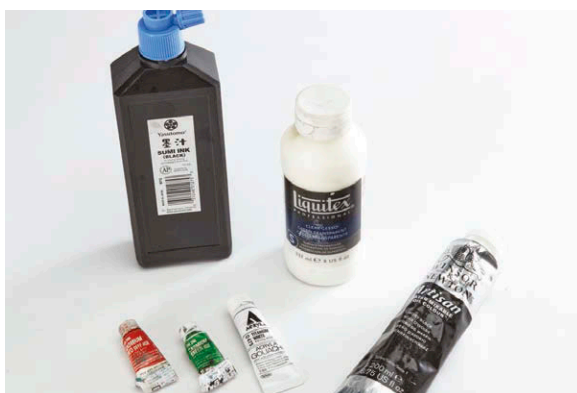
ПАСТЕЛЬ В МЕЛКАХ

У меня много пастели разных производителей, твердой и мягкой. Мои любимые марки – Great American, Diane Townsend Terrages и Blue Earth. Я чаще всего рисую боком мелка и сразу снимаю обертку, разламываю бруски пополам и складываю в этюдник по цвету и тону.



ПАСТЕЛЬ В КЮВЕТАХ

Материал с высоким содержанием пигмента прекрасно сочетается с пастелью в мелках. Я создаю им прозрачный слой на монотипии, использую для работы с трафаретом и рисования. К тому же они не такие сыпучие, как большинство мелков, и их удобно носить с собой.



ВОДОРАСТВОРИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Китайская тушь, водорастворимые масляные краски, акварель, гуашь и прозрачный грунт сочетаются с пастелью, поскольку после высыхания приобретают такую же матовую поверхность. Водорастворимые масляные краски можно наносить резиновым валиком для монотипии или контурной монотипии. Можно и рисовать ими, опять же валиком.



ТЕКСТУРЫ И ТРАФАРЕТЫ

Подборка текстур и трафаретов незаменима для фроттажа, штампов, офсета, роллографии и эстампа. Текстуры могут стать элементом авторского стиля и вдохновлять самым неожиданным образом.



СУХИЕ МАТЕРИАЛЫ И ЛАСТИКИ ДЛЯ ПАСТЕЛИ

С пастелью можно использовать почти любые сухие материалы. В основном я рисую и делаю наброски наименее марким прессованным углем разной твердости. Выбирайте широкие прямоугольные мелки, которые удобно держать: их острые рёбра дадут четкие линии. Цветные и чернильные карандаши тоже сочетаются с пастелью.

Для стирания и рисования стоит обзавестись жестким ластиком и клячкой. Плоское лезвие пригодится для граттажа. На фото мягкие губки и растушевка из пенопласта для сухих материалов.



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКИ

Для накатывания краски нужен лист стекла или другая плоская поверхность. Для нанесения и удаления краски возьмите несколько мягких резиновых валиков, кисти, ветки, салфетки, обрезки ткани, сетки, пластиковые карты, ватные палочки, губки, расчески и всё, что попадется под руку.



ТИПОГРАФСКАЯ КРАСКА ИЛИ КРАСКА ДЛЯ ЭСТАМПА И РАЗБАВИТЕЛЬ

Выберите марку краски, которая лучше всего подойдет для печати монотипии прессом или вручную. На непористой поверхности она не должна быстро высыхать, оставляя вам больше времени для творчества. Смывается жидкостью для мытья посуды и водой или влажными салфетками, после высыхания становится матовой. Разбавляйте типографскую краску не водой, а специальным средством, чтобы удобнее было наносить ее кистью. По консистенции разбавитель жиже и не такой вязкий, как краска.



БУМАГА ДЛЯ ПЕРЕНОСА, ПЕЧАТНЫЕ ДОСКИ И БУМАГА ДЛЯ ЭСТАМПА

Непористые виды бумаги – вощеную с одной или обеих сторон, пергаментную, а также целлофан, стекло, акрил и поликарбонат можно использовать как «доски» для ручной печати и переноса. Для работы с офортным станком стекло не рекомендуется. Впитывающая бумага, например эскизная, глянцевая или цветная для скрапбукинга и картон, также пригодны как доски для печати и переноса. Для печати и тиснения подойдут и дешевые сорта. Детские салфетки незаменимы, когда нужно быстро навести порядок или удалить тушь и краску.



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ПЕЧАТИ

Для переноса краски с закатанной доски на бумагу подойдут ложка, пластмассовая лопатка, пластмассовая или тефлоновая фальцевальная косточка. Подбирайте инструмент по размеру рисунка, чтобы он удобно лежал в руке.



ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Всё, чем можно рисовать, включая копировальные ролики, расчески, ручки и инструменты для лепки. На барахолках можно разжиться чем-нибудь новеньким.



AQUA PIN PRESS

Эргономичный переносной пресс для печати с помощью водорастворимой эстампной краски, относительно бюджетный и увесистый, — отличная альтернатива ручной печати и офортному станку*.



ОФОРТНЫЙ СТАНОК

Лучший пресс для монотипии — настольный офортный станок Conrad (изображение предоставлено Conrad Machine Company)**.

* Самый простой и недорогой вариант для начинающих — паста-машина с регулируемым расстоянием между валиками. Но учтите, что длина валиков невелика, и до начала рисования обрезайте рабочие листы под формат машины, чтобы избежать сюрпризов во время работы. *Прим. ред.*

** В России можно приобрести станки отечественных производителей (самый простой и бюджетный вариант — «Школьный»). *Прим. ред.*

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ

Эта книга о том, как с удовольствием рисовать пастелью в смешанной технике и радоваться результатам творчества. Предлагаю читать ее от начала до конца. Главы логически продолжают друг друга, а упражнения в конце глав 1–5 помогают познакомиться с описанными материалами. Каждая тема умещена в разворот, чтобы удобно было работать по книге, разложив ее. Надеюсь, вы как следует испачкаете и книгу, и руки.

Глава 1

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД на ЯЗЫК ИСКУССТВА

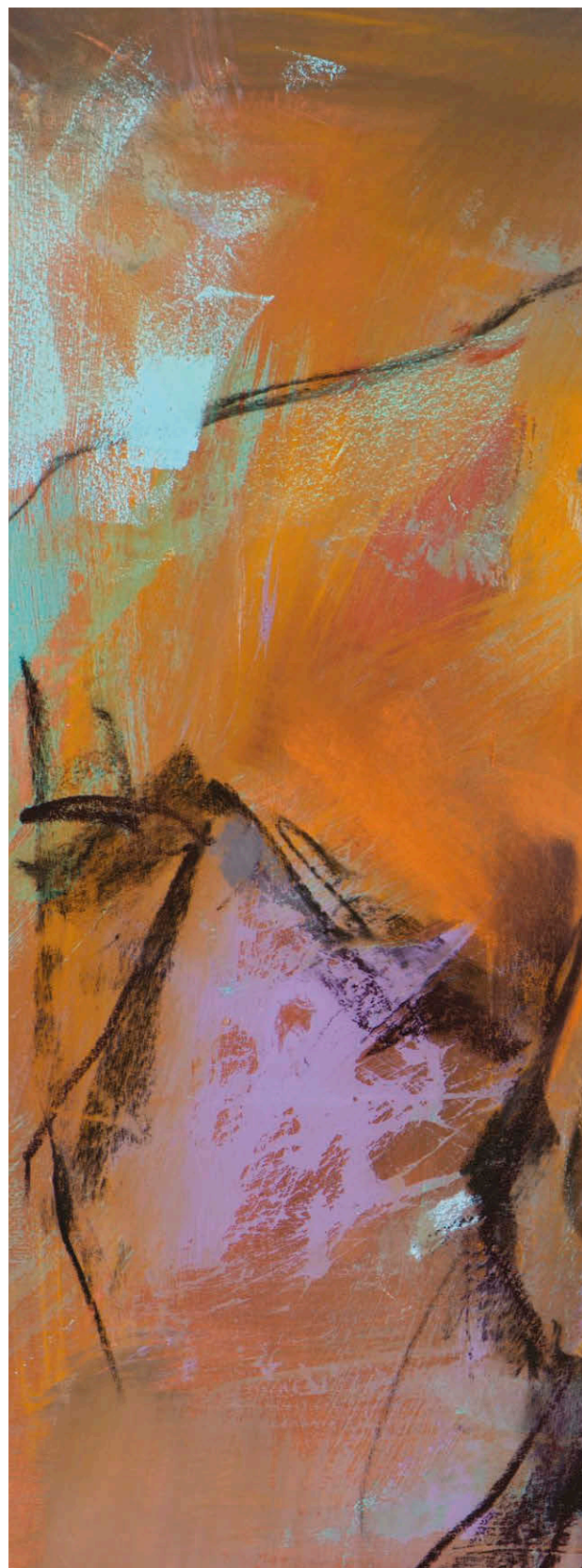
Если вы хоть раз наблюдали, как рисуют дети, то заметили, как они увлечены процессом и не замечают ничего вокруг. Кажется, они рисуют всем телом, вкладывая свой энтузиазм; карандаш фиксирует его, как сейсмограф. Всё нарисованное для них — живое, и даже карандаш имеет свой характер. К такому «погружению в искусство» мы и стремимся.

Я хочу, чтобы во время чтения этой главы, где мы будем изучать семь элементов и семь правил композиции, вы представили, что вернулись в детство и впервые слышите о них. Изучая язык искусства, вы найдете новые способы включать фантазию и выражать эмоции, сможете заново ощутить волшебство и радость творчества. И не важно, насколько хорошо вы умеете рисовать и есть ли у вас опыт работы пастелью.

В конце главы есть упражнения для подробного изучения элементов и правил композиции. Я привожу свой способ разбора рисунков, который помогает не останавливаться в творческом развитии. Вы будете периодически обращаться к нему по мере знакомства с инструментами и техниками.

БИЗОНЬЯ ПЕЩЕРА. 56×76 см. СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА (АКРИЛ, ПАСТЕЛЬ, УГОЛЬ), ОРГАЛИТ

Я хотела выразить свою страсть к пастели, силе линии и красоте цвета





СЕМЬ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОЗИЦИИ

Вот семь элементов, нужных для создания картины. Возможно, с некоторыми вы уже знакомы, но, скорее всего, не изучали глубоко их роль в искусстве. Каждый элемент описан отдельно, но только их совокупность и взаимосвязи помогут рассказать историю. Каждый обладает своими качествами и отражает эмоции художника в творческом процессе. Любой элемент может как описывать сюжет произведения, так и быть главным объектом в вашей картине.

Эти элементы описаны далее, в традиционной формулировке, которую вы наверняка слышали, и современной. Надеюсь, дополнительная интерпретация вдохновит вас переосмыслить их и увидеть новые способы их применения.

ЛИНИЯ

Традиционно: линия состоит из точек, последовательно расположенных в двух- или трехмерном пространстве, предполагаемом или абстрактном.

Современно: линия — сейсмограмма штрихов, описывающая скорость, эмоции, массу и форму.

ПЯТНО

Традиционно: пятно ограничено линией, замкнутой или пересекающейся с другими линиями. Пятна бывают геометрические и органические.

Современно: группа форм, составляющих единое целое.

ТЕКСТУРА

Традиционно: тактильная характеристика поверхности или ее визуальное воспроизведение.

Современно: текстура напоминает об осязательных и эмоциональных ощущениях.

КРАЯ

Традиционно: граница пятна или пересечения двух или более форм.

Современно: визуально определяемые на плоскости картины контуры.

ТОН

Традиционно: определяет, насколько отдельные элементы изображения темные или светлые.

Современно: основной элемент структуры светотени.

ЦВЕТ

Традиционно: основные характеристики цвета — тон, насыщенность, яркость.

Современно: цвет — гармония мелодии творческого процесса.

ПРОСТРАНСТВО

Традиционно: художественное пространство ограничено краями рабочей поверхности, ее внутренними границами и глубиной изображения.

Современно: пространство — сцена, на которой все элементы сходятся в завораживающем танце.

СЕМЬ ПРАВИЛ КОМПОЗИЦИИ

Законы композиции нужны для организации элементов изображения. Используя их при объективной оценке произведения, проще обнаружить проблему и проанализировать законченную работу. Самые полезные с моей точки зрения правила изложены ниже. Я решила не формулировать их, а привести вопросы, которые задаю себе, чтобы определить, насколько они соблюдены в конкретном изображении. Когда что-то не получается, я анализирую свою работу: проверяю наличие всех элементов и выясняю, насколько они отвечают законам композиции. Я повторяю анализ снова и снова, пока не закончу картину. Он будет обсуждаться далее в этой главе.

ЕДИНСТВО И ГАРМОНИЯ

- Кажется ли работа законченной? Все элементы поддерживают основной замысел или они соперничают за внимание зрителя?
- Есть ли впечатление, что картина выполнена одним человеком, или отдельные части нарисованы по-разному?
- Есть ли незаконченные или неуверенные фрагменты?

РАЗНООБРАЗИЕ И КОНТРАСТ

- Достаточно ли (и не слишком ли много) разных элементов, чтобы удержать внимание зрителя? Или всё одинаковое и скучное?
- Не связаны ли элементы слишком однообразно и предсказуемо?
- Есть ли разнообразие размеров — мелкие, средние и крупные элементы?
- Кажется ли каждый элемент уникальным и непохожим на другие?

ДОМИНИРОВАНИЕ И АКЦЕНТЫ

- Что привлекает внимание в первую очередь и почему? Хочу ли я обратить внимание зрителя именно на это?
- Есть ли понятная визуальная иерархия (одно явно важнее другого)?

- Что главное и поддерживается ли оно остальными элементами?

ДВИЖЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ

- Как взгляд следует по изображению?
- Где и почему он оттуда выходит?
- Что препятствует движению взгляда или отвлекает его, сделано ли это намеренно?
- Есть ли углы, кривые, стрелки или другие явные и скрытые стимулы, мешающие зрителю изучить все изображение?

МАСШТАБ И ПРОПОРЦИИ

- Есть ли способ показать, насколько велик объект, близко он или далеко?
- Где находится уровень глаз зрителя и как это влияет на впечатление от изображения?
- Как части изображения соотносятся с целым? Формат картины подчеркивает замысел или мешает его увидеть?

ПОВТОРЕНИЕ, РИТМ И ОРНАМЕНТ

- Есть ли визуальный ритм, который помогает или мешает рассматривать изображение, и какую роль он играет в создании динамики, настроения или структуры?
- Орнамент — декоративный или вспомогательный элемент? Как он используется, чтобы подчеркнуть масштаб или пространство?
- Есть ли повторяющиеся элементы, вписываются ли они в замысел?

РАВНОВЕСИЕ

- Нет ли визуальной массы, нарушающей равновесие композиции?
- Можно ли удалить какие-то элементы, не нарушив равновесия?
- Не кажутся ли отдельные фрагменты перегруженными или пустыми?
- Не расположен ли какой-нибудь элемент слишком близко к краям картины, создавая излишнее напряжение?

ЛИНИЯ

...сейсмограмма титрихов, описывающая скорость, эмоции, массу и форму.

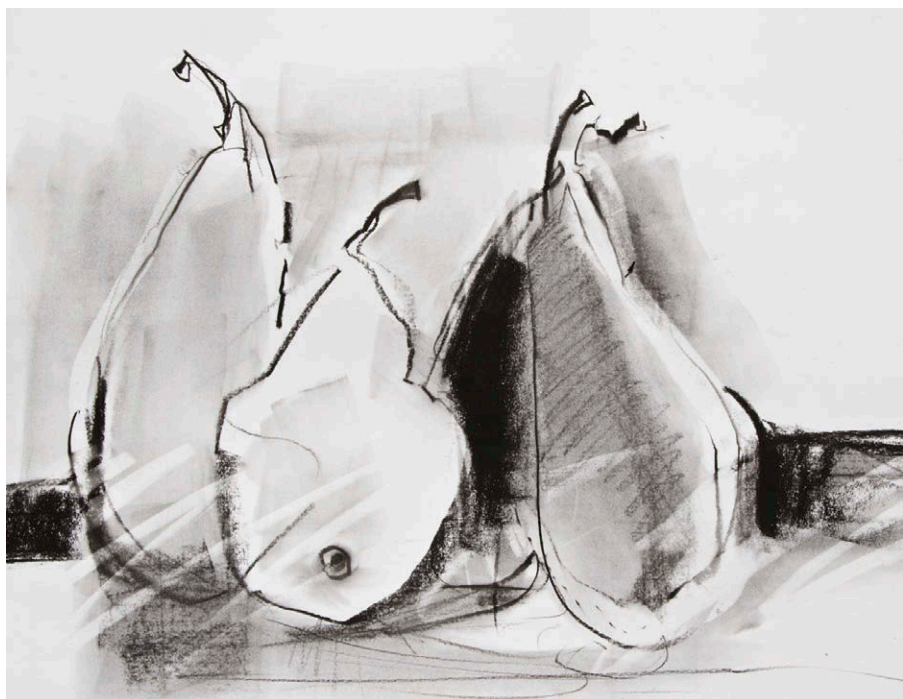
Музыкант варьирует звучание инструмента, а художник, чтобы донести до зрителя свой замысел, выбирает подходящую линию. Она может выразить силу, массу, внимание, намерение, настроение и скорость. Она замирает, нарастает, подпрыгивает, крутится или наносит удар. Это след рыбы в воде и граница моря и берега. Трещина на тротуаре и проделанные

червем тоннели в коре дерева. Глубокая колея в снегу и травинки на фоне песочной дюны. У каждой линии свои характер и качества. Линиями художник описывает не только объекты, но и свои чувства и мысли. Они сродни дыханию, и если чутко ощущать каждый вздох, линия будет уникальна и прекрасна.

ГРУШИ, НАРИСОВАННЫЕ ЛИНИЕЙ

Глядя на рисунок, подумайте, как каждая линия:

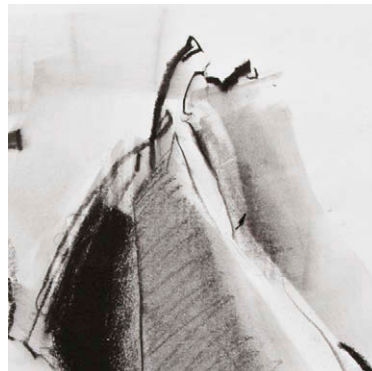
- говорит о характере;
- описывает форму;
- очерчивает контуры и края;
- сообщает о массе и объеме, весе и размере;
- объединяется с другими в группу, образуя тон;
- выделяет фрагмент или край.



ЛИНИЯ. 30x41 см. УГОЛЬ, БУМАГА ДЛЯ РИСОВАНИЯ



Прерывистая линия варьирует по насыщенности и толщине. Зритель сам достраивает недостающее.



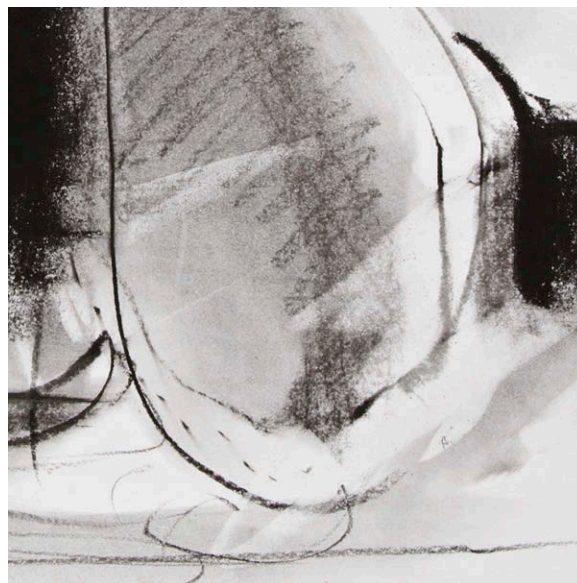
Зигзаг затемняет тон на груше. Плодоножки разные, нарисованы каллиграфическими штрихами с изменением нажима и одновременным поворотом руки.



Протертые ластиком линии разнообразят текстуру и перекликаются с зигзагом на предыдущем фрагменте, но они крупнее. Они заходят за контуры груш, нарушая все правила реалистичного воспроизведения объема.



Одни линии смазанные, другие очень четкие. Каждая описывает уникальные свойства объекта и говорит о поверхности, на которой нарисована.



Точки и короткие штрихи, как наметка на ткани, подразумевают линию. Ее едва видно, но она вносит приятное глазу разнообразие.

ПЯТНО

...группа форм, составляющих единое целое.

Пятно не обязательно ограничено линией. Гуси летят клином, а стая скворцов во время танца-мурмурации постоянно меняет форму. Одно пятно кажется плоским, другое — выпуклым или объемным. На рисунке они различаются краями. Клин гусей изображается пунктиром, мы его мысленно дополняем до треугольника, соединяя штрихи одной линией, хотя на самом деле она прерывистая и не образует треугольник. Мурмурация выглядит объемной из-за текстуры и тона.

Ее форма пятна кажется то светлее, то темнее: изменяется плотность птиц внутри. Больше птиц, больше пересекающихся штрихов — плотная текстура и темный тон. Интересные формы пятен выглядят на изображении необычно и привлекательно. Художник свободно может изображать сюжет новыми способами, искать новые формы, не изолированные от среды или фона, а изменчивые и пластичные.

ГРУШИ, НАРИСОВАННЫЕ ПЯТНОМ

Здесь есть линия и цвет, но обратите внимание, как пятна:

- создают подразумеваемую линию горизонта;
- разбивают пространство на мелкие, средние и крупные формы;
- объединяют отдельные области;
- образуют края формы без линии (например, на грушах);
- создают визуальный ритм повторением мелких пятен;
- делают пространство плоским и декоративным, а не объемным и реалистичным;
- соединяют три края изображения;
- имитируют глубину наложением элементов друг на друга.



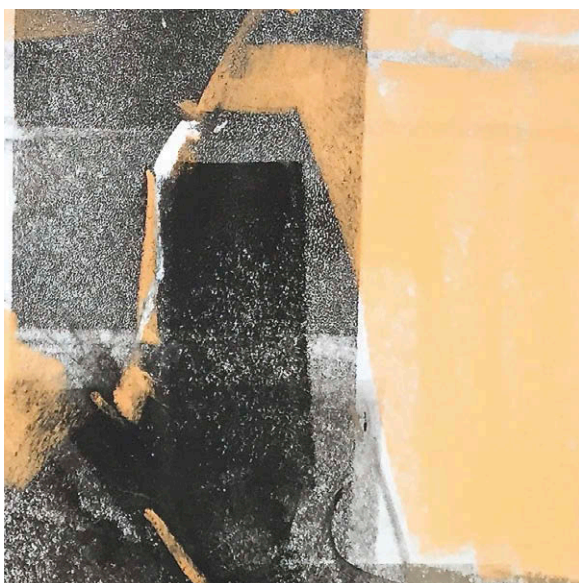
ПЯТНО. 30х41 см. УГОЛЬ, ПАСТЕЛЬ, МАСЛО, БУМАГА
ДЛЯ РИСОВАНИЯ



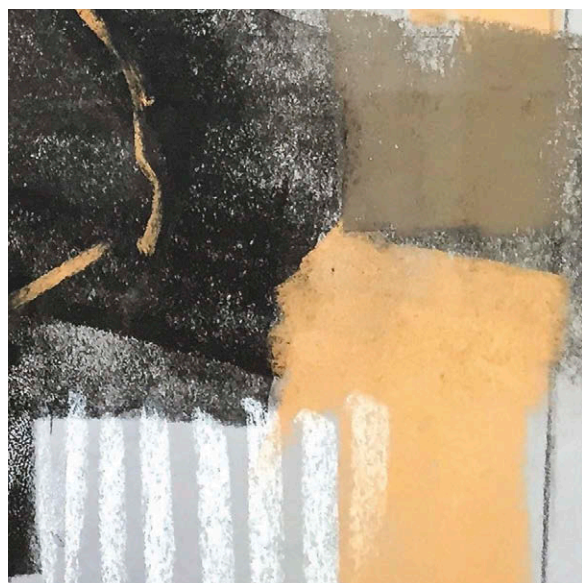
Мелкие пятна образуют орнамент, сливающийся в крупную форму. Темное пятно будто одновременно перед грушами и за ними. Это не реалистичное, а выдуманное пространство.



Посмотрите, как часть фона входит в грушу. По форме внутри ее контура понятно, где край, и она не выглядит «закрашенной».



Трудно определить, находится явное прямоугольное пятно перед грушей или за ней. Несколькими линиями, контрастирующими с пятном, слегка намечены края. Сама груша обозначена плоскими цветными пятнами, расположенными рядом, без плавных цветовых переходов и слоев.



Повторяющиеся вертикальные линии создают визуальную границу на переднем плане картины, и кажется, что груши находятся за этим «забором». Вместе группа линий образует форму и направляет взгляд к плодоножкам.

ТЕКСТУРА

...напоминает об осязательных и эмоциональных ощущениях.

Я ввожу в изображение текстуры для формирования неожиданных и уникальных визуальных связей, используя разные техники. Поскольку текстуры способны вызывать в памяти осязательные ощущения, образуются непредсказуемые метафорические и символические связи. Для меня с создания текстур (хоть контрастных, хоть бледных) и объединения с их помощью элементов изображения начинается самое интересное в творчестве!

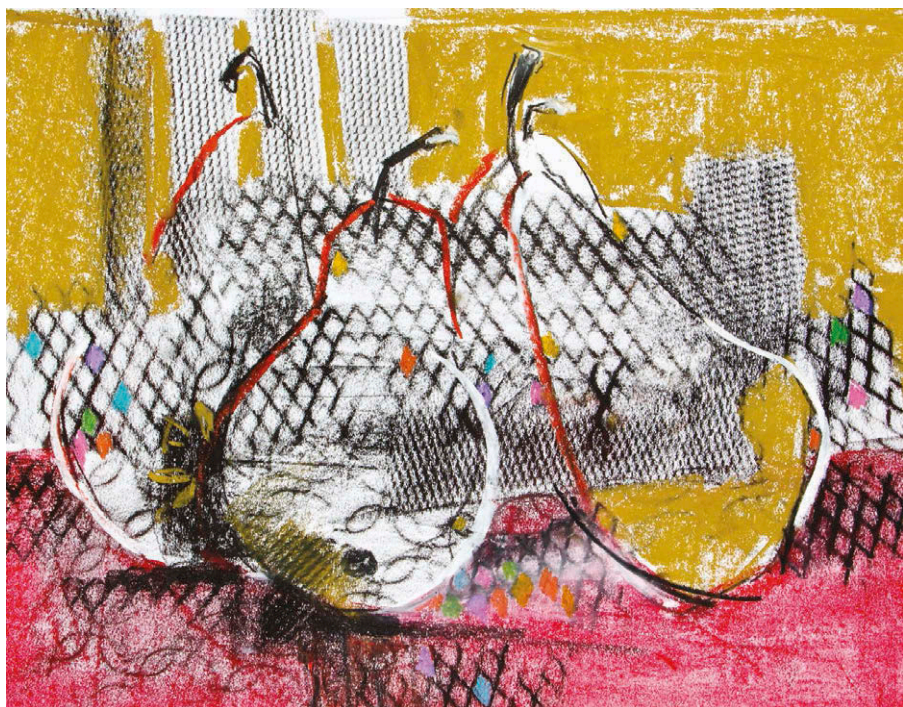
Я думаю, что текстура будто проявляется на поверхности картины или что в моей власти своими руками создать эту иллюзию.

Работа с эстампом и смешанной техникой расширила мое понимание возможностей текстуры, теперь я вижу в ней неограниченный потенциал. Текстура создается с помощью трафаретов, специальных добавок к краске или процарапывания ее слоев разными инструментами. Я варьирую и комбинирую способы создания текстур, вызывая у зрителей разные впечатления. Более всего мне интересны визуальные возможности текстур.

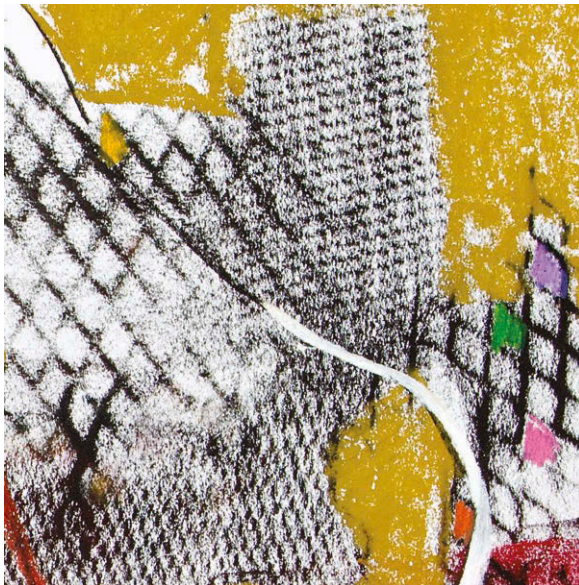
ГРУШИ, НАРИСОВАННЫЕ ТЕКСТУРАМИ

Здесь есть линия, пятно и цвет, но доминирующий элемент – текстура. В рисунке и живописи она бывает визуальной и реальной. На этом рисунке отсутствует физический рельеф, есть только визуальная текстура. Обратите внимание, как она:

- направляет взгляд по изображению и формирует пространство;
- объединяет груши, пересекая контуры каждой;
- напоминает не имеющие отношения к композиции предметы (плетеную мебель, корзину и т. д.);
- удивляет, потому что ее присутствие здесь необычно;
- неожиданно разбивает пространство, отводя линии и пятно новые роли;
- формирует тона: темные (там, где текстуры накладываются друг на друга) и светлые (там, где она крупнее).



ТЕКСТУРА. 30х41 см. УГОЛЬ, ПАСТЕЛЬ, ЦВЕТНОЙ
КАРАНДАШ, БУМАГА ДЛЯ РИСОВАНИЯ



Груша отделена от фона белой линией и ею же объединена с белыми формами внутри текстуры. Текстура дает новые способы игры с пространством.



Текстура есть и на фоне, и на груше. Линия создает контраст и описывает форму фрукта.



Смешение текстур, линий и цвета образует внутри круга воображаемый пейзаж. Непонятно, откуда падает свет, но темное пятно под грушей подсознательно воспринимается как падающая тень.



Текстура на фоне, похожая на здание. Она будит воображение и подталкивает зрителя к собственной интерпретации сюжета.

КРАЯ

*...визуально определяемые на плоскости
картины контуры.*

Представьте, как вы съезжаете с шоссе на ухабистую проселочную дорогу. Контраст, мягко говоря, разительный. А теперь представьте, что гладите человека по одной руке, а потом по другой. Почти никакой разницы. Художнику следует внимательно относиться к нюансам края пятна на рисунке. Характеристики края не ограничиваются четкостью и размытостью. Он может быть загадочным, неожиданным, необычным и меняться по протяженности. Рваный, четкий край в корне отличается от размытого и неявного эмоционально, физически и интеллектуально.

Для меня как художника самым сложным было перестать акцентировать каждый край! Не нужно

четко обозначать все переходы: пусть некоторые визуально растворяются. Чтобы преодолеть себя, мне пришлось научиться иначе их воспринимать. Я использую слои, вытягиваю фоновые текстуры на передний план, не считаю линию визуальным препятствием и провожу пересекающие край штрихи. В итоге получаются непредсказуемые уникальные формы. Мне всё еще приходится напоминать себе не акцентировать каждый край, разрешить гравию смешаться с травой! Для управления пространством очень важно знать, как создавать разные края своими материалами и инструментами.

ГРУШИ, НАРИСОВАННЫЕ ТЕКСТУРОЙ ИЗ КРУГОВ, ЖЕЛТЫМ, РОЗОВЫМ И ЧЕРНЫМ ЦВЕТОМ

Здесь есть пятно, линия, текстура, цвет и тон, но самое интересное в краях. Посмотрите, как они:

- появляются и исчезают по контуру груш;
- одновременно описывают два предмета, совпадая в пространстве;
- создают неожиданное и интересное разнообразие;
- разделяют и объединяют отдельные пятна;
- кажутся динамичными.



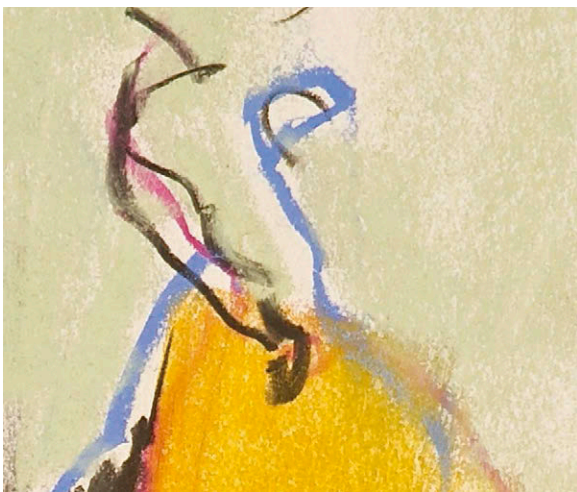
КРАЯ. 30x41 см. УГОЛЬ, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА ДЛЯ РИСОВАНИЯ



Линия создает темный край с одной стороны и очень светлый с другой. Это прием использован на каждой груше для утяжеления визуальной массы, контраста и создания визуального ритма.



Здесь края образованы линией, текстурой, пятном и тоном. Пространство можно трактовать двояко: оно создает ощущение света и легкости, контрастирующее с четким, тяжелым краем.



Плодоножки будто взмывают вверх, как хвосты воздушных змеев, а края неявные и размытые. Благодаря контрасту краев создается впечатление, что груши взлетают или рассеиваются в воздухе.



Еле уловимого края можно добиться цветом, сливающимся с окружением. Здесь желтый почти незаметен на фоне белой бумаги рядом с белой пастелью.

ТОН

...основной элемент структуры светотени.

Как и многие, я училась рисовать линией, а не пятном. Это все равно что крутить скульптуру из проволоки вместо того, чтобы лепить из глины. Мне казалось, что так я развиваю чуткость к линии, но это мешало пониманию формы объекта. Я упускала тон и светотень, описывающие объем предметов. Пять лет я рисовала только форму боком угольного мелка, создавая тональные пятна без линий. Мне пришлось долго изучать поведение света на предметах, чтобы

правильно передавать их объем и структуру. Работая над пятном, я двигалась изнутри к контурам, а не наоборот. Я видела и ощущала общую форму, а не очертания. Тон выглядит светлее или темнее в зависимости от окружающих тонов. Так я обнаружила, что если хочу сделать предмет темнее, то рядом должно быть что-то светлое, и наоборот. В конце концов я поняла, что цвет — всего лишь тон с добавлением пигмента. Это всё изменило.

ГРУШИ, НАРИСОВАННЫЕ ТОНОМ

Эти груши я рисовала общими формами боком угольного мелка — так сразу получаются полосы тона, а не линии. Сначала я нанесла на бумагу светлый средний тон, а потом добавляла и стирала слои. Кое-где я ввела плотные штрихи кончиком мелка (можно рисовать белые штрихи ластиком). Тон определяется степенью нажима на уголь. Посмотрите, как здесь он:

- создает настроение, сообщает время суток и выявляет предметы соотношением света и тени;
- формирует визуальный ритм света и тени;
- создает смысловой центр (или нет);
- придает предметам объем, глубину и массу;
- выделяет или размывает края;
- останавливает или направляет взгляд зрителя;
- создает ощущение движения в определенном направлении;
- своим расположением вызывает эмоциональный отклик.



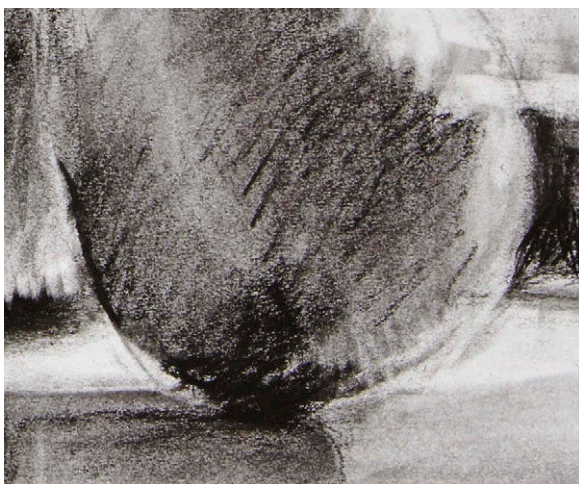
ТОН. 30×41 см. УГОЛЬ, БУМАГА ДЛЯ РИСОВАНИЯ



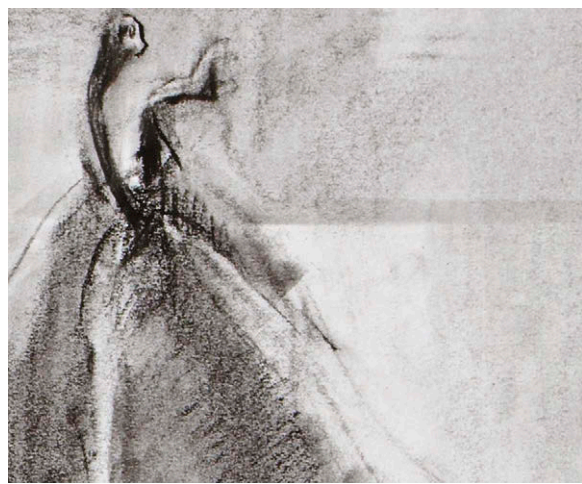
Здесь хорошо видно чередование тонов. Левый край передней груши кажется ближе на фоне темного бока соседней. Тени и отражения складываются в темные и светлые формы и описывают объем, массу и поверхность предметов.



Край центральной груши незаметен: его тон сливается с окружением. На левой груше такой же край, его тон аналогичен тону фона. Контраст привлекает внимание к плодоножке.



Тон создается разными способами: линией, линией по тону, текстурой и т. д. Здесь видно, как линии поверх темного тона описывают поверхность груши.



Расположение тонов в пространстве или на форме сильно влияет на эмоциональное восприятие композиции. Здесь темные тона втиснуты в левый угол и над ними доминируют средние и светлые.

ЦВЕТ

...гармония мелодии творческого процесса.

Однажды на моем мастер-классе был опытный ученик, который никогда не рисовал по черно-белым фотографиям, всегда только по цветным. Закончив упражнение по изучению цвета как тона, он вскричал от счастья, окрыленный новым опытом. Цвет — самый субъективный элемент, и пастелисты его обожают! Но красивые цвета часто остаются невостребованными и лежат в коробке, поскольку на фото или натуре их нет. Понимание, что можно использовать любой цвет подходящего тона, дает невероятную свободу. Я часто говорю это ученикам и не устаю напоминать, что нужно снова и снова

рисовать черно-белое, пока цвет не станет средством добавления визуальной гармонии уже имеющимся линиям и тонам.

В графическом дизайне цвет нужен для того, чтобы группировать информацию или проводить между элементами ассоциативные связи. Объединить элементы и подчеркнуть их значимость или отодвинуть на второй план можно пятном и цветом. Здесь мы не будем подробно изучать теорию цвета, но я советую перевести приведенные здесь иллюстрации в черно-белый режим, чтобы лучше понимать, каким тоном обусловлен выбор цвета.

ГРУШИ В ЦВЕТЕ

Это изображение очень похоже на тональный рисунок углем, но для передачи света и свойств груш использован цвет. Обратите внимание, как он:

- создает настроение и выявляет окружающие предметы;
- передает цветовую температуру и пространство;
- формирует визуальный ритм — динамику;
- создает впечатление визуальной гармонии или дисгармонии;
- объединяет пятна и предметы с помощью ассоциативных связей;
- подчеркивает отдельные области и элементы.



ЦВЕТ. 30x41 см. ПАСТЕЛЬ, БУМАГА ДЛЯ РИСОВАНИЯ



Увеличение насыщенности повышает цветовую температуру и меняет настроение.



Тональный контраст влияет на эмоциональное впечатление от изображения.



Изменение цветового тона влияет на цветовую температуру и создает другое настроение.



При повышении яркости пропадают края и меняется общее впечатление от визуальной массы.

ПРОСТРАНСТВО

*...сцена, на которой все элементы
сходятся в завораживающем танце.*

Каждый элемент композиции самостоятельно и вместе с остальными формирует пространство. В силах художника сделать его мелким, глубоким, перекошенным, сжатым, плоским, деформированным, дробным, реалистичным, вымышленным, многомерным или неестественным. Автор располагает элементы на рисунке, создавая напряжение или равновесие. Наполняет отдельные фрагменты спокойствием или движением, увеличивает или уменьшает их.

Манипуляция прозрачными и непрозрачными слоями влияет на восприятие изображения и его замысла. Изобразительные средства — края, тон, цвет, пятно, линия, текстура — или их отсутствие позволяют зрителю самому додумать сюжет. Художник готовит сцену, где разворачивается действие, и элементы сходятся на ней в завораживающем танце. Художник — режиссер сюжета, он создает миры и рассказывает нам о них.

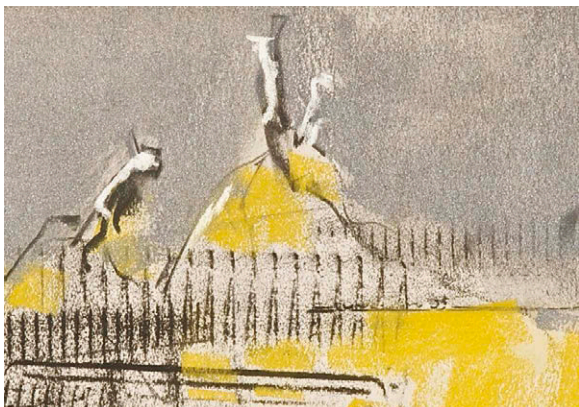
ГРУШИ В ПРОСТРАНСТВЕ

Пространство на этом рисунке резко отличается от пространства на предыдущем. Контуры груш очерчены линией. Здесь два основных пятна: группа груш и негативное пространство. Тон ограничен диапазоном светлого, среднего и темного. Текстура задает визуальный путь для взгляда и разбивает формы. Края либо четкие, либо отсутствуют. Цвет служит для объединения формы. Пространство кажется сжатым и плоским из-за четких, наложенных друг на друга пятен; вдобавок груши притиснуты к левому краю листа и выходят за него. Основной объект — пространство, а не груши. Посмотрите, как оно:

- кажется плоским, мелким, глубоким, нереальным, предполагаемым, состоящим из слоев и фрагментов;
- передает эмоции, будучи спокойным, переполненным, активным, шумным, таинственным и т. д.;
- приобретает визуальную массу или напряжение благодаря расположению и размеру предметов;
- выглядит обманчиво, поскольку заканчивается неожиданно.



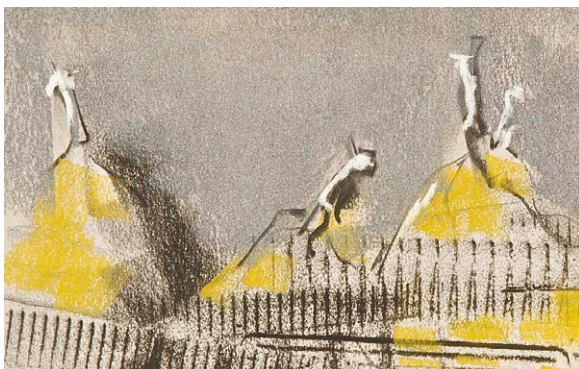
ПРОСТРАНСТВО. 30х41 см. УГОЛЬ, ПАСТЕЛЬ, ЦВЕТНОЙ КАРАНДАШ, БУМАГА ДЛЯ РИСОВАНИЯ



Единственный намек на пространство дают перекрывающиеся края груш. Падающая на стену позади груши тень подразумевается.



Здесь о пространстве можно судить только по падающей тени от правой груши, которая будто не может решить, слиться ей с фоном или оторваться от него.



Последовательность пятен создает визуальную динамику и своего рода воздушную перспективу, рассеиваясь по мере отдаления.

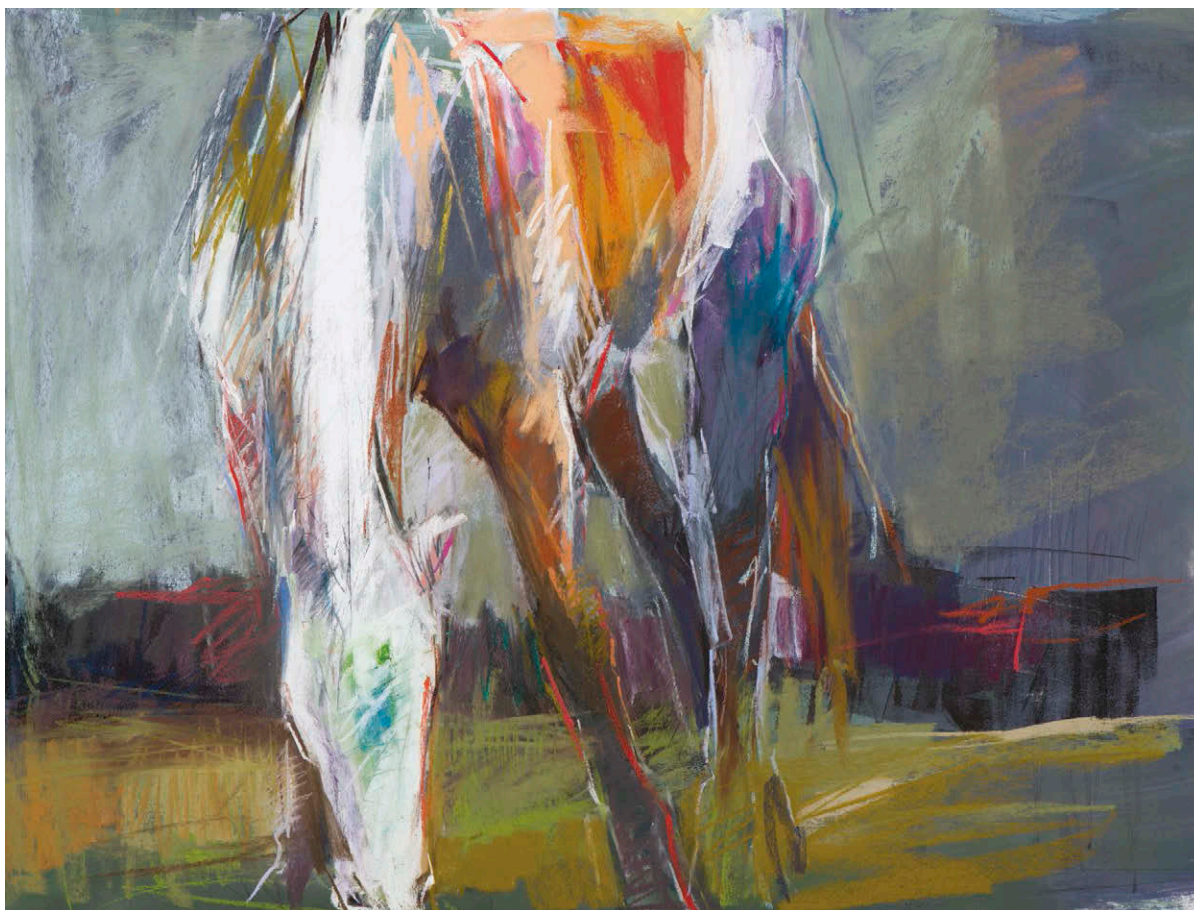


Одни части груши будто выступают из фона, другие сливаются с ним. Вафельная текстура врезается в поверхность груши, а полосатая объединяет, как застежка-молния.

ОСНОВЫ ПРАВИЛ КОМПОЗИЦИИ

Большую часть информации мозг человека получает через зрительный канал. Для удобства мы классифицируем всё по форме и размеру; замечаем движение и определяем направление, чтобы соответственно реагировать; обращаем внимание на сходства и различия в знакомом и незнакомом; ощущаем кривизну и неровность, пытаюсь сохранить равновесие и выжить. Мы автоматически смотрим туда, где выше контраст, или на зрительный центр золотого сечения прямоугольника в силу врожденного чувства

пропорций и пространства. Расстояние мы определяем по характеристикам отдаленных объектов. Мы реагируем на повторение и подчиняемся потребности упорядочить визуальный хаос. Особенности зрительного восприятия отражены в правилах композиции. Когда я поняла, как и почему воспринимаю всё именно так, они обрели для меня новый смысл. Рисуя, представляйте себя режиссером и хореографом элементов композиции на сцене. Они ждут ваших указаний!

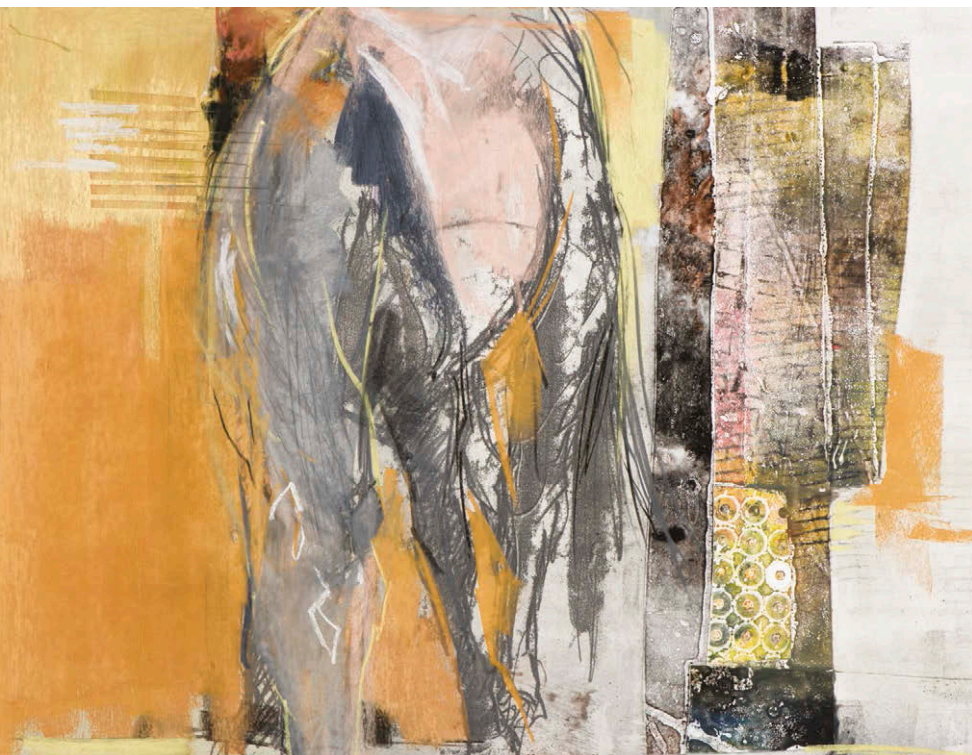


РАЗГОВОР С ТРАВЯНЫМ НАРОДЦЕМ. 56×76 CM.
ПАСТЕЛЬ, МАСЛО, БУМАГА RIVES BFK

НИЗКАЯ ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА

Я начала рисунок с низкой линии горизонта, чтобы большую площадь занимало небо. Переход от темного

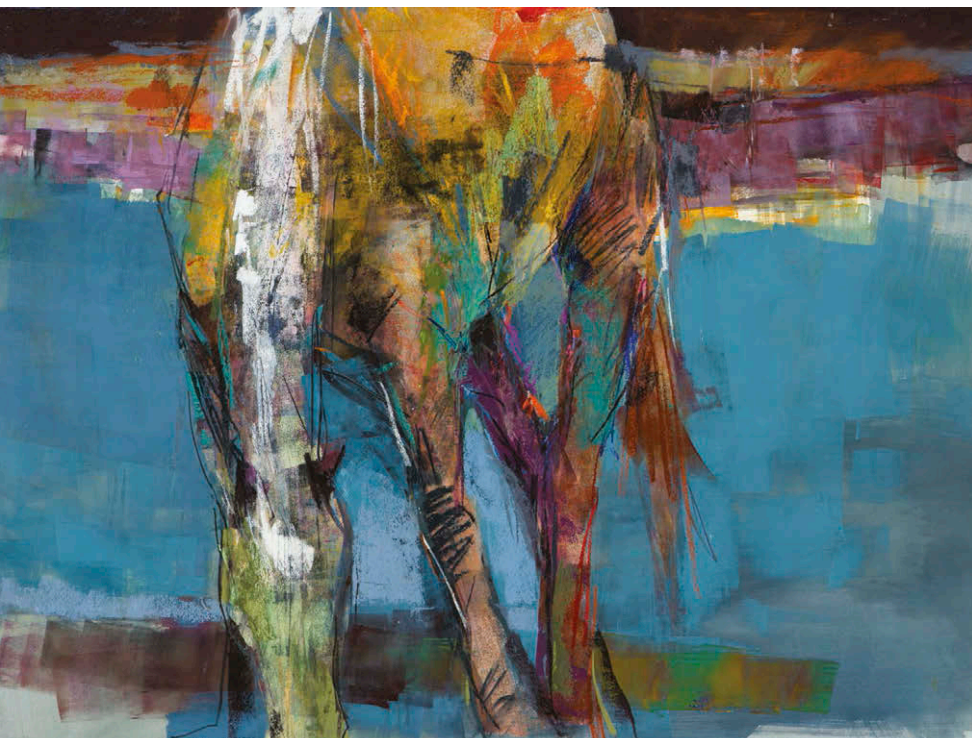
к светлому создает визуальное движение справа налево с остановкой на изгибе шеи. Нейтральный серый подчеркивает яркие цвета лошади, дает динамику и покой. (Для всех трех рисунков я использовала одну фотографию, но создавала разные настроение и сюжет.)



ПИЩА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ.
56×76 CM. ПАСТЕЛЬ, МОНОТИПИЯ,
ДИАТИПИЯ, БУМАГА STONEHENGE

АБСТРАКЦИЯ

Я начала с монотипии и сделала абстрактный фон из цветовых пятен и текстур. Потом диатипией добавила лошадь поверх фона. Затем пастелью обобщила лошадь с фоном. Такой процесс, где каждое решение принимается на основе предыдущего шага, сродни джазовой импровизации.



СИНИЙ БЛЮЗ ЛОШАДИ.
56×76 CM. ПАСТЕЛЬ, ГУАШЬ,
АКРИЛ, БУМАГА STONEHENGE

ВЫСОКАЯ ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА

Здесь линия горизонта проходит высоко, весь средний план залит синим. Мне хотелось, чтобы каждый мазок был как музыкальная фраза моего блюза. Я корректировала нюансы, пока картина не показалась мне законченной.

СЕМЬ ЭТАПОВ КРИТИЧЕСКОГО РАЗБОРА

Критический разбор помогает выяснить, как исправить недостатки изображения или определить, закончено ли оно. В обоих случаях вы ищете проблемные участки и решаете, как поступить. Например, если проблема в том, как или куда направлен взгляд зрителя, решением может быть повышение или снижение контраста, уточнение или смягчение краев, изменение форм пятен, цвета или добавление текстуры. Нередко причины проблемы не там, где их ищешь, а совсем в другом месте картины. Вот когда нужны дополнительная пара глаз или схема анализа.

Анализируя работу, надо учитывать, как элементы отдельно и вместе способствуют реализации художественного замысла. Если изменения

в одном месте эхом отзовутся в другом, нужны дополнительные исправления. После каждого из них становится всё понятнее, как элементы взаимодействуют. В конце концов вы найдете решение, удовлетворяющее всем семи правилам композиции.

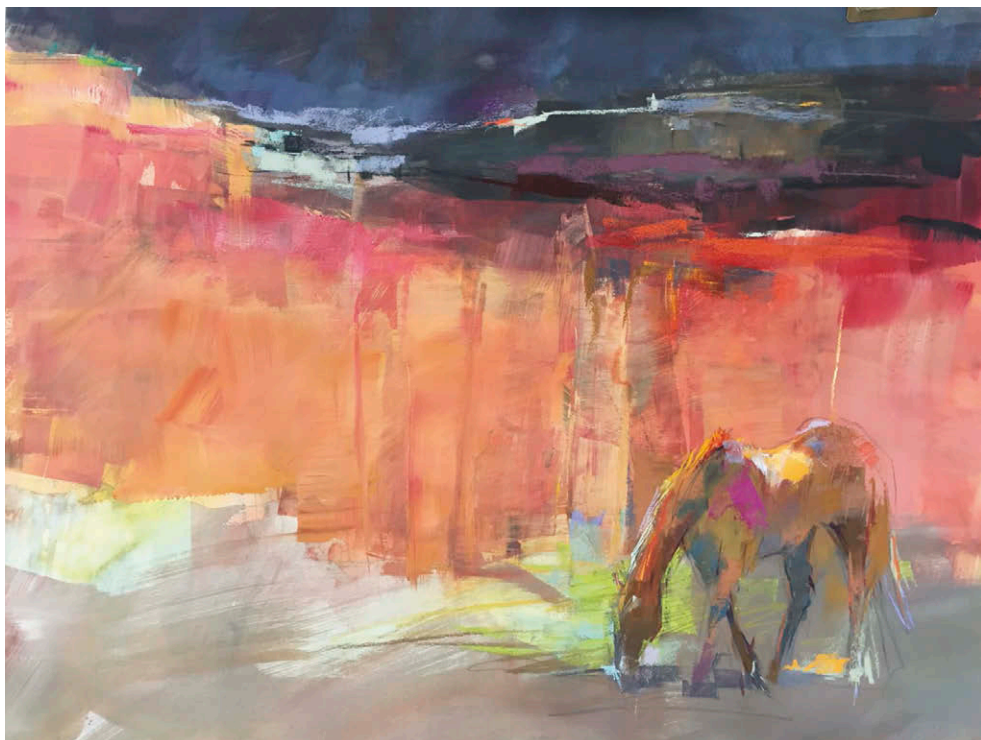
Вот мои семь этапов критического разбора.

1. Возьмите фотографию, по которой рисовали, чтобы сравнивать ее с изображением.
2. Рассмотрите, как работает каждый элемент.
3. Определите имеющиеся проблемы.
4. Рассмотрите разные варианты решений.
5. Вносите изменения по одному.
6. Проверьте работу правил композиции.
7. Повторяйте всё сначала, пока не найдете верное решение.

ИДЕАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ
(НЕЗАКОНЧЕННАЯ РАБОТА).
56×76 CM. ПАСТЕЛЬ, СМЕШАННАЯ
ТЕХНИКА, БУМАГА RIVES BFK

ОЦЕНКА И КРИТИКА

На этом этапе я остановилась и оценила, насколько работа закончена.



ЭЛЕМЕНТЫ

Ниже изложены мои размышления языком искусства при оценке работы отдельных элементов.

ЛИНИЯ: в целом вертикальные линии скалы задают нужный ритм. Белая линия на дальнем утесе привлекает внимание больше всего. Белый край тоже слишком бросакий из-за контраста с темным небом. Он мне не подходит как зрительный центр, стоит его смягчить.

ПЯТНО: я вижу четыре обобщенных пятна: темная скала и небо; отвесная скала; земля, на которой стоит лошадь; сама лошадь. Форма животного слишком дробная, особенно спина и шея. Хочется, чтобы оно казалось частью пейзажа, а сейчас оно слишком выделяется. Возможно, потому, что лошадь состоит из слишком многих пятен. Как их упростить?

ТЕКСТУРА: здесь особой роли не играет. Скалы опознаются без уточнений, можно переходить к краям.

КРАЯ: слишком резкий переход между краями скал и небом, камнями за лошадью и цветами на ее шее. Надо подумать, что с ними делать.

ТОН: отдаленная скала темновата и сливается с небом. На переднем плане и шее лошади

тон слишком темный и контрастный. Как поинтереснее объединить лошадь, передний план и фон? Как добавить загадочность или элемент неожиданности?

ЦВЕТ: мне нравится красный цвет отвесной скалы и настроение, которое он создает. А вот зеленый на переднем плане и вверху на заднем явно лишний. Этот цвет — дополнительный к красному, но тут он только отвлекает. И яркое пятно на спине лошади слишком выделяется на фоне окружения.

ПРОСТРАНСТВО: лошадь кажется ближе, чем мне хотелось бы. Похоже, я переусердствовала с глубиной пространства. Мне не нужно, чтобы передний план так отличался от заднего. Они должны быть чуть ближе друг к другу.

ОПЫТ И ОШИБКИ

Опыт — чудесная штука: он подсказывает, когда повторяешь свои предыдущие ошибки.

Франклин Джонс,
американский журналист и юморист



ИДЕАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ. 56х76 см. ПАСТЕЛЬ,
СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА, БУМАГА RIVES BFK

Законченный рисунок со всеми изменениями

ЧТО Я СДЕЛАЛА

- Приглушила белую линию на дальней скале.
- Немного осветлила отдаленные скалы.
- Осветлила фон.
- Заменяла холодный мятный зеленый более теплым.
- Осветлила тон на земле и скале за лошадью, чтобы он был спокойнее.
- Объединила некоторые тона, чтобы убрать края.
- Обобщила скалу сверху, добавив красного.
- Упростила пятна, из которых состояла лошадь, продлив на нее красное пятно на скале.

ПРАВИЛА

ЕДИНСТВО И ГАРМОНИЯ: цвета хорошо сочетаются и создают нужное настроение.

Лошадь, скала и передний план смотрятся гармонично. Лошадь естественно вписывается в фон. Зритель получит более цельное впечатление.

РАЗНООБРАЗИЕ И КОНТРАСТ: самый яркий контраст — между скалой и небом. Это мне и было нужно. Элементы достаточно разнообразные, ничто не кажется пустым или скучным.

ПРЕОБЛАДАНИЕ И АКЦЕНТЫ: преобладает красный цвет на скале, именно здесь я и хотела сделать акцент.

ДВИЖЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ: есть ощущение движения по горизонтали слева направо, потом взгляд возвращается к лошади.

МАСШТАБ И ПРОПОРЦИИ: лошадь удачно подсказывает масштаб скалы; соотношение

и пропорции неба, скалы и лошади вполне подходящие.

ПОВТОРЕНИЕ, РИТМ И ОРНАМЕНТ: повторение вертикальных линий на скале создает верный ритм, им под нужным углом противопоставлены ноги лошади.

РАВНОВЕСИЕ: есть ощущение покоя и равновесия. Ничто не выбивается. Готово!

ЭТАПЫ КРИТИЧЕСКОГО РАЗБОРА

1. Возьмите фотографию, по которой рисовали, чтобы сравнивать ее с изображением.
2. Рассмотрите, как работает каждый элемент.
3. Определите имеющиеся проблемы.
4. Рассмотрите разные варианты решений.
5. Вносите изменения по одному.
6. Проверьте работу правил композиции.
7. Повторяйте всё сначала, пока не найдете верное решение.

ЭЛЕМЕНТЫ	ПРАВИЛА
Линия	Единство и гармония
Пятно	Движение и направление
Текстура	Разнообразие и контраст
Края	Преобладание и акценты
Тон	Масштаб и пропорции
Цвет	Повторение, ритм и орнамент
Пространство	Равновесие

Упражнение 1:

ИЗУЧИТЕ «ГОЛОС» СВОИХ МАТЕРИАЛОВ



ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ. 46х61 см. УГОЛЬ, БУМАГА
для эскизов

МАТЕРИАЛЫ

- Одна упаковка прессованного угля разной твердости
- Ластик: твердый, клячка; лезвие; косметическая губка или мягкое бумажное полотенце для растушевки и размазывания
- Блокнот для эскизов 46х61 см (рисую сухими материалами, такими как пастель или уголь, подкладывайте несколько листов под рабочий лист, чтобы смягчить поверхность)
- Мольберт или гладкая стена
- Таймер

ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Разломите угольные мелки пополам.

ШАГ 2

Встаньте на расстоянии вытянутой руки от мольберта, нерабочую руку держите вдоль туловища. Рисуйте всей рукой от плеча, меняя положение кисти. Пусть рабочая рука движется свободно, другой не держитесь за мольберт. Если он недостаточно устойчив, закрепите бумагу на стене.

ШАГ 3

Делайте разные штрихи половинками мелков – рисуйте линии, формы, текстуры, тона и края. Задача – протестировать материал, а не нарисовать картину. Представьте, что раньше ни разу не брали в руки уголь и выясняете, что им можно сделать. Рисуйте один элемент поверх другого, размазывайте, пробуйте штрихи ластиком. Каждые 30 секунд рассматривайте рисунок с расстояния минимум 1,2 м. Заштрихуйте весь лист.

РАЗБОР

- Какая разница между мелками разной твердости в тоне и в том, как они стираются и растушевываются?
- Как на рисунке выглядит пространство?
- Какой элемент доминирует? Какие элементы отсутствуют?
- Как взгляд следует по изображению?
- Как воспринимаются движение, пространство, визуальная масса и преобладание, если повернуть рисунок?

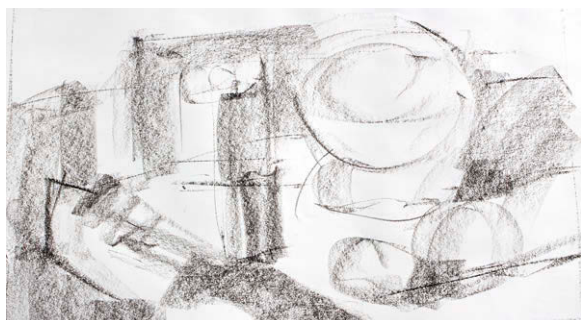
ВЫВОД

Пробуя новый материал, старайтесь разобраться, как он ведет себя на разных поверхностях.

Упражнение 2: ЧЕРНАЯ РОЗА, ШАГ 1



ЖОРЖ БРАК. **ЧЕРНАЯ РОЗА**. 51×94 см. МАСЛО, ПЕСОК, ХОЛСТ



Пример линейного рисунка углем, автор Денали Брук

МАТЕРИАЛЫ

- Прессованный уголь разной твердости или мелки конте
- Ластики
- Блокнот для эскизов 46×61 см

ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Копируем картину Жоржа Брака «Черная роза» (слева). В блокноте нарисуйте прямоугольник, задавая границы изображения. Светлыми линиями наметьте контуры сначала самого крупного предмета, потом мелких. Сравнивайте фрагменты рисунка с оригиналом, обращая внимание на относительное расположение элементов по вертикали и горизонтали. Этот этап не должен занять более 15 минут. По окончании сфотографируйте результат.

ШАГ 2

Боковой стороной мелка 4В варьируйте ширину и плотность линий. Изменив что-то, отходите от мольберта и оценивайте изображение целиком с точки зрения визуальных масс и равновесия. Ваша задача не точно скопировать оригинал, а изучить потенциал линии. Когда будете довольны расположением и ритмом светлых и темных линий, сделайте снимок. На этот этап отводится максимум 10 минут.

ШАГ 3

Добавьте тон на пятна и линии, растушевывая их ластиком. Варьируйте края. Прищурившись, оцените расположение темных, светлых и средних тонов. Закончив, сфотографируйте рисунок. На этот этап отведите 10 минут.

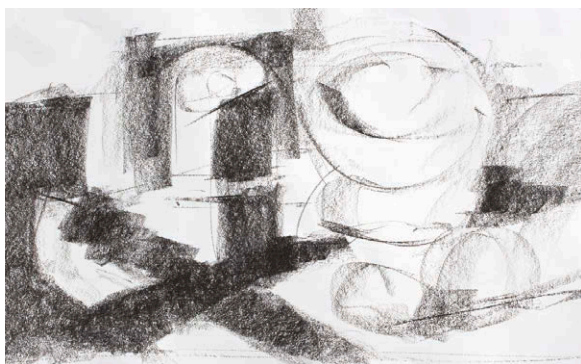
РАЗБОР

- Проанализируйте разнообразие линий, пятен, краев, тонов и пространственную глубину на рисунке.
- Что бросается в глаза в первую очередь? А во вторую? Как взгляд следует по изображению?
- Уравновешен ли рисунок?

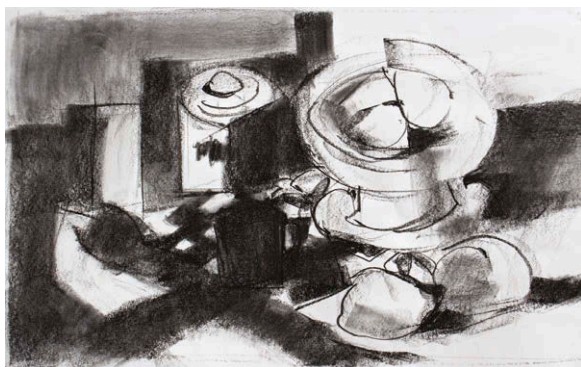
ВЫВОД

Чтобы научиться понимать потенциал каждого штриха, нужно оценивать его качества и расположение в контексте рисунка в целом.

Упражнение 3: ЧЕРНАЯ РОЗА, ШАГ 2



Пример проработки линейного рисунка, автор Денали Брук



Пример тонального рисунка, автор Денали Брук

ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Продолжаем работу. Нанесите белую пастель на самые светлые области. Не растирайте ее пальцем и не растушевывайте, чтобы она не попала на уголь. Отступите назад, оцените визуальный баланс и сфотографируйте рисунок.

ШАГ 2

Затемните темные участки углем 6В. Учитывайте, какую форму пятен образуют темные, светлые и средние тона. По желанию варьируйте толщину линий и тона. Отступите назад, оцените и сделайте снимок.

ШАГ 3

Найдите подходящую текстуру для фроттажа (натирания). Положите ее под рисунок и потрите поверх боком угольного мелка 2В, чтобы рисунок отпечатался на бумаге. Добавляйте текстуру туда, где нужно для композиции. Проверьте, вписывается ли она в изображение. Сфотографируйте.

РАЗБОР

- Как взгляд следует по рисунку теперь, когда вы расширили диапазон тонов?
- Как текстура повлияла на композицию?

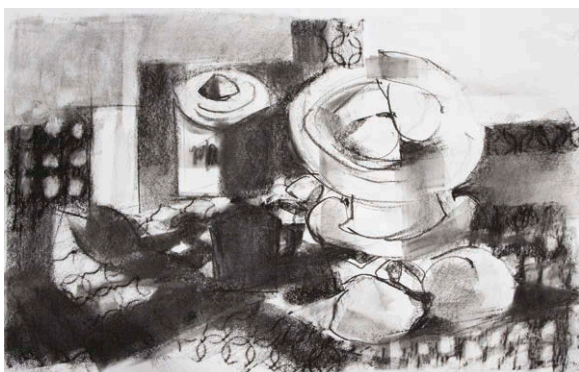
ВЫВОД

Каждый добавленный элемент влияет на всё, что его окружает.

МАТЕРИАЛЫ

- Те же, что в упражнении 2
- Белая пастель

Упражнение 4: ЧЕРНАЯ РОЗА, ШАГ 3



Пример текстуры, добавленной Денали Брук



Пример цветной пастели, автор Денали Брук

ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

На несколько светлых участков нанесите светлую желтую пастель. Отступите назад и оцените визуальное равновесие. Обратите внимание, как цвет притягивает взгляд. Сфотографируйте.

ШАГ 2

На несколько темных участков нанесите среднюю и темную желтую пастель. Отступите назад и оцените. Добавляйте цвета в соответствии с тоном. Когда результат вас устроит, сфотографируйте его. Добавляйте среднюю и темную желтую пастель на отдельные участки до получения монохромного изображения. Отступите назад и оцените; если результат нравится – сделайте снимок.

ШАГ 3

Добавьте дополнительные желтому фиолетовые тона. Отступите назад, оцените и сфотографируйте.

РАЗБОР

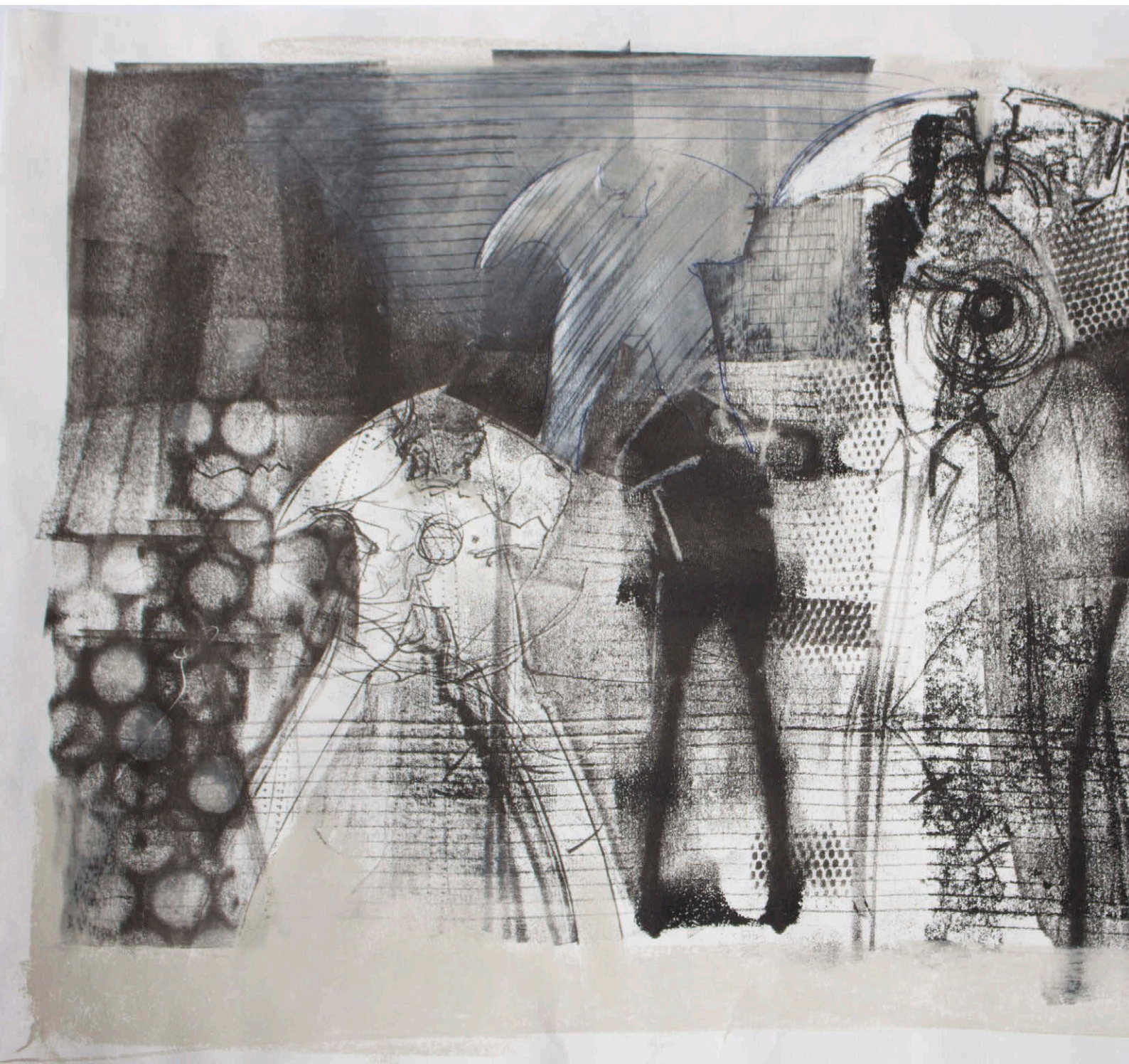
- Во время выполнения этого рисунка нужно было рассматривать все элементы отдельно: линию, пятно, края, тон, текстуру и цвет. Должно было получиться типичное для кубизма пространство, но, надеюсь, вам удалось создать что-то свое.
- Как бы вы описали разные способы создания пространства на рисунке?
- Чем он отличается от картины Брака?
- Как цвет повлиял на изображение?

ВЫВОД

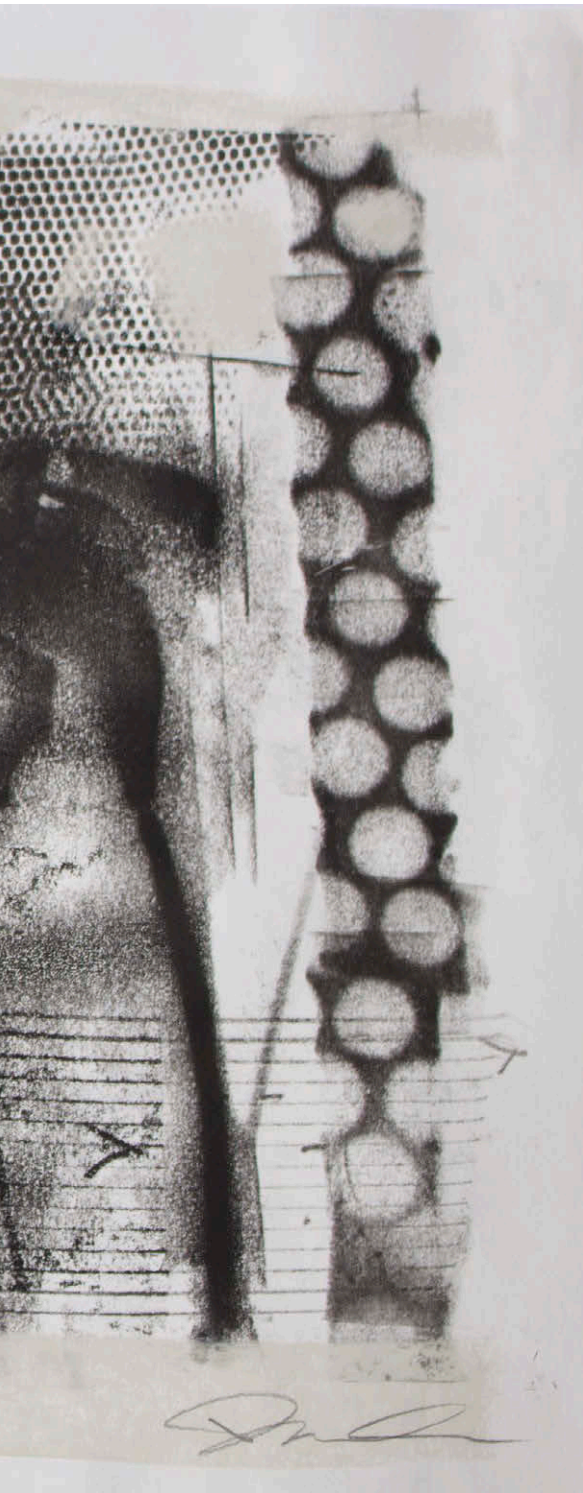
Пошаговое воспроизведение элементов позволяет наблюдать влияние каждого в контексте целого.

МАТЕРИАЛЫ

- Те же, что в упражнении 3
- Светлая, средняя и темная лимонно-желтая пастель
- Светлая, средняя и темная фиолетовая пастель



ВОЛШЕБСТВО ШТРИХОВ



В главе 1 мы рассматривали семь элементов и семь правил композиции с новой точки зрения. Я рассказывала, какие вопросы задаю себе о своих работах, когда хочу понять, как их улучшить. Советую придумать свои вопросы для разбора изображения, которые помогут оценить его, исходя из элементов и правил.

В главе 2 я расскажу о техниках рисования, и не только, и вы пополните свой художественный словарь. Может, эти приемы изменят ваше представление о рисунке благодаря необычным, оригинальным эффектам. Неважно, чем вы будете рисовать — расческой, ластиком или валиком. Главное — изучать свое видение и реализовывать его в творчестве.

В числе других любимых инструментов я расскажу про валик. Опыт работы с ним научил меня упрощать и объединять формы. Каждый инструмент подсказывает новые способы использования холста и подталкивает искать новые приемы и методы. Я, как и многие мои ученики, перестала полностью контролировать инструмент и начала учиться у него экспрессивным штрихам.

ПАССАТИЖИ. 46х61 см. УГОЛЬ, МАСЛО,
ПАСТЕЛЬ, ГРАФИТ, БУМАГА

На этом рисунке использовано большинство описанных в главе техник

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ

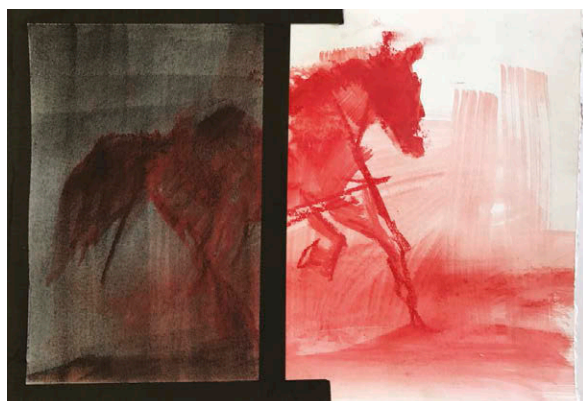
Рисунок принято считать процессом с началом и концом. Предположительно художник знает, что хочет нарисовать и как. Я не считаю рисунок упорядоченной последовательностью действий и периодически возвращаюсь на несколько шагов назад, чтобы добавить или удалить штрихи разными

инструментами и материалами. Это как поиск сокровищ: то там, то здесь, то замаскировать, то выявить, пока не откроется смысл. Все действия призывают вас что-то найти, но вы точно не понимаете, что ищете. Этапы работы ниже показывают, как я подхожу к сложению и вычитанию.



ШАГ 1: СЛОЖЕНИЕ

Светлые тона выполнены сначала пастелью по сухой бумаге, затем размыты влажной кистью. Лошадь нарисована пастелью того же красного цвета по влажной бумаге.



ШАГ 2: СЛОЖЕНИЕ

Я приклеила бумажный скотч прямоугольной формы и закрасила его черной пастелью из кюветы с помощью большой губки. Этот вид пастели нравится мне прозрачностью и тем, что легко стирается. Скотч нужен, чтобы был ровный край.



ШАГ 3: ВЫЧИТАНИЕ

Острой гранью ластика я стерла черную пастель, штрихи видно на иллюстрации.



ШАГ 4: УДАЛЕНИЕ СКОТЧА

Штрихи создают ощущение движения в определенном направлении. Правый край прямоугольника слишком резко делит лошадь пополам.



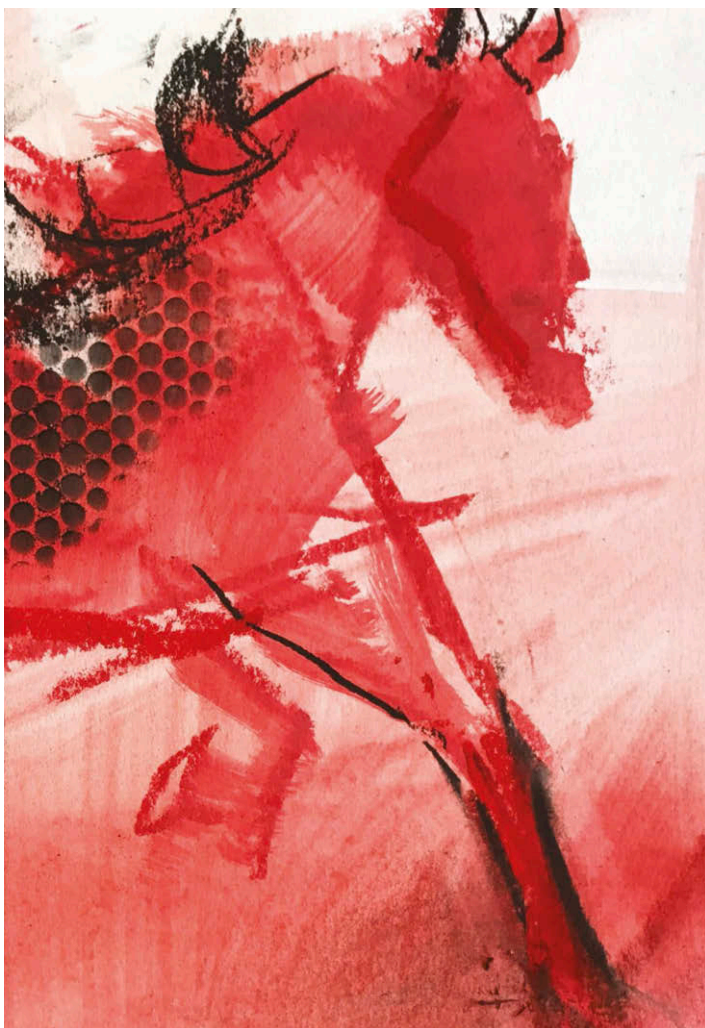
ШАГ 5: ДОБАВЛЕНИЕ ЛИНИИ

Линиями красной пастели и черного угля я стараюсь отвлечь внимание от резкой вертикали в середине. Я решила, что добавлю черные линии на гриву, уши и ногу, чтобы уравновесить черную массу.



ШАГ 6: ДОБАВЛЕНИЕ ТЕКСТУРЫ

Я использовала трафарет с круглыми отверстиями. Положив его поверх рисунка, я закрасила вырезы черной пастелью из кюветы. Теперь задняя часть лошади наконец объединилась с передней.



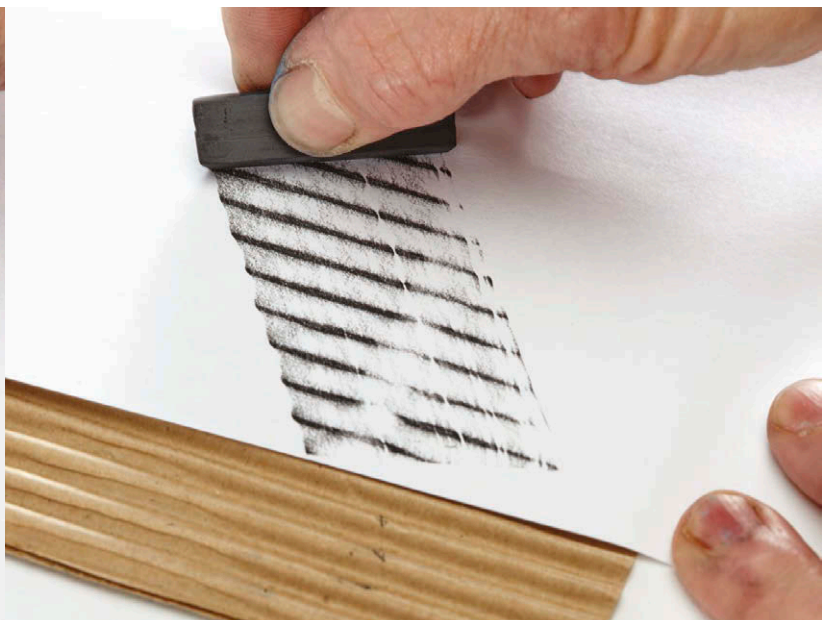
ШАГ 7: КАДРИРОВАНИЕ

Я кадрировала рисунок. Идея с черным прямоугольником себя не оправдала, оставалось его только отрезать. Смотрите, как изменилось пространство. Риск неудач всегда сопутствует экспериментам, и я стараюсь не трястись над своими работами.

ФРОТТАЖ

Фроттаж значит «натираение». Если вы хоть раз переносили рельеф монетки или листа дерева карандашом на бумагу, вы уже знаете, что это. Такие «нерисованные» текстуры, образы или слова возникнут на рисунке, если бумага достаточно тонкая, чтобы на ней проявился рельеф. Рисунки в этой технике я называю «переводилками». Используйте трафареты, текстуры, обрезки, любые предметы и поверхности, которые есть под рукой. Подойдут восковые и литографские карандаши, графит, уголь и пастель. Я заметила, что во время фроттажа текстура воспринимается будто тактильно.

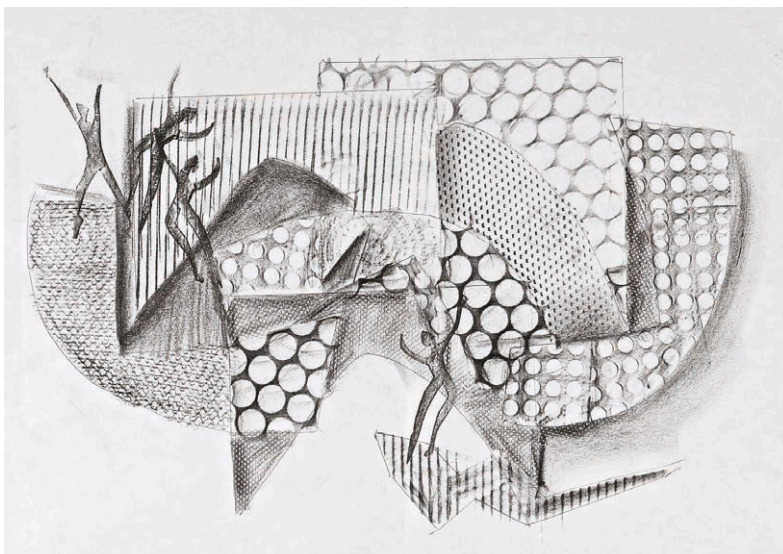
Это прямая и простая техника, но она дает замечательный эффект. Заново открыв ее для себя, я часами терла бумагу. Сначала выходила темная грязь без вариации тонов, потом я научилась регулировать нажим. Затем я стала делать свои трафареты из разных текстур. Поиск подходящей линии, орнамента, края, формы и текстуры расширит творческие возможности и заставит внимательнее смотреть вокруг. Такой подход дарит свободу, а удивительные штрихи приведут к таким образам и сюжетам, о которых вы и не помышляли.



ФРОТТАЖ

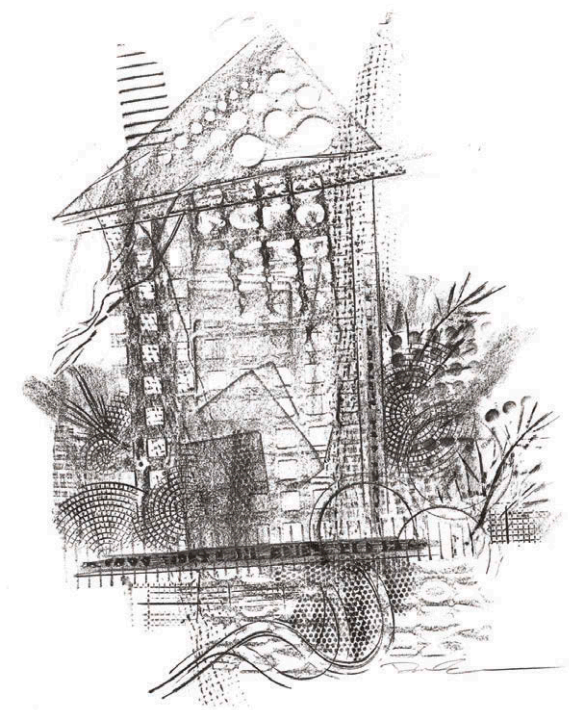
Я кладу шаблон под бумагу, тру по ней углем, и текстура проявляется постепенно. Нажим, толщина бумаги и свойства материала в равной степени влияют

на результат. В целом чем тверже материал, тем четче текстура.



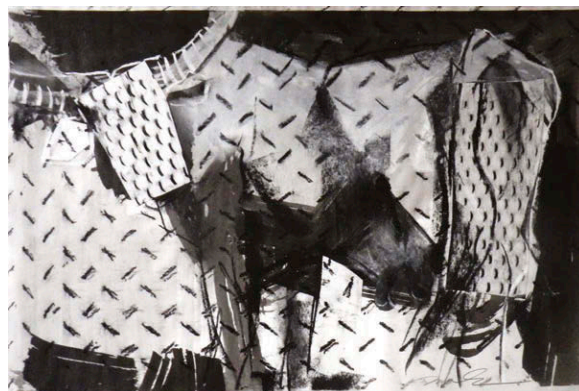
БАССЕЙН. 46х61 см. ВОСКОВОЙ КАРАНДАШ, ЭСКИЗНАЯ БУМАГА

Рисунок полностью выполнен в технике фроттажа. Обратите внимание на разницу в масштабе текстур. Фигурки я вырезала из картона и «перевела» на рисунок. Оцените причудливое пространство и динамику



ДОМ. 61х46 см. ВОСКОВОЙ КАРАНДАШ, ЭСКИЗНАЯ БУМАГА

Такая «переводилка» дома сделана с помощью чертежных инструментов и шаблона для вышивки. Идеальный способ включить воображение



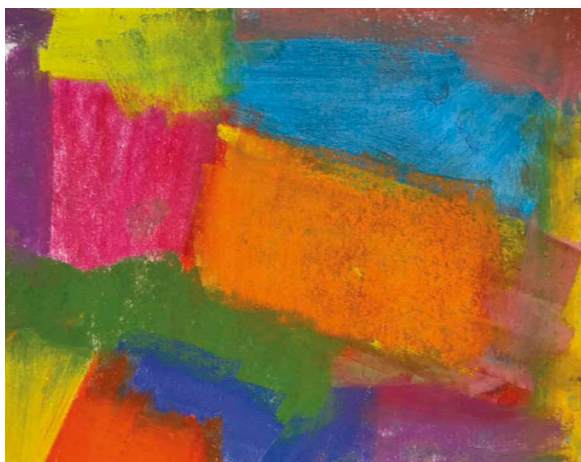
ЕДА. 46х51 см. УГОЛЬ, КОЛЛАЖ ИЗ БУМАГИ

Мне хотелось показать современное восприятие еды как товара. Простая, знакомая техника подойдет даже для сложной и актуальной темы

ПЕРЕНОС ПАСТЕЛИ

Толстыми мелками не всегда удастся нарисовать тонкие линии. Но для этого прекрасно подходит техника переноса. Еще она пригодится, если нужно обвести объект или несколько раз повторить одну и ту же текстуру. С помощью шаблонов получаются идеальные буквы или повторяющийся орнамент с тонкими линиями.

Нетрадиционные инструменты, например ногти, ветки, расчески, пластиковые карты и копировальные ролики, дают очень интересные результаты. В сочетании с другими приемами перенос подскажет необычные способы выполнения рисунка.



БУМАГА ДЛЯ ПЕРЕНОСА ПАСТЕЛИ

Я закрасила одну сторону листа кальки толстым слоем пастели.



ФИКСАЦИЯ БУМАГИ

Аккуратно положив кальку на лист для работы пастельным слоем вниз, я зафиксировала его верхний край бумажным скотчем.



НАЛОЖЕНИЕ

Я рисую на чистой стороне кальки, и линии отпечатываются на бумаге. Обратите внимание, как наложение букв и штрихов создает иллюзию глубины.



УВЕЛИЧЕННЫЙ ФРАГМЕНТ

Здесь видно, как цвет и размер влияют на восприятие пространства, созданного разными инструментами.



РАСЧЕСКА

Зубцы расчески дают параллельные линии.



КОПИРОВАЛЬНЫЙ РОЛИК

Линии из точек занято разнообразят штрих.



ШВЕЙНАЯ ИГЛА

Представьте, сколько разных линий вы нарисуете иглами разных размеров.



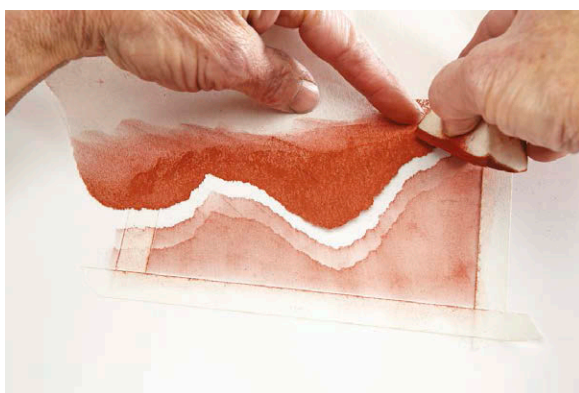
СПИНКА РАСЧЕСКИ

«Спинка» расчески дает мягкие, широкие линии.

ТРАФАРЕТЫ, ШТАМПЫ И ТИСНЕНИЕ ПАСТЕЛЬЮ

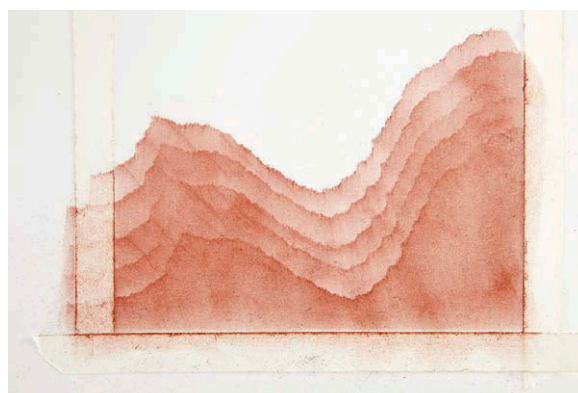
Трафареты, штампы и тиснение дают прекрасные эффекты без рисования. Элементы в такой технике станут самостоятельными произведениями и дополнят рисунок или живопись. Пастель в кюветах идеально подойдет для работы с трафаретом, если толстые мелки

не проходят в прорези. С помощью прямого или рваного края бумаги можно сделать красивые края пастелью в мелках или кювете. Оба вида хороши для штампов. Слепое тиснение — еще один интересный способ создания орнаментов и слоев.

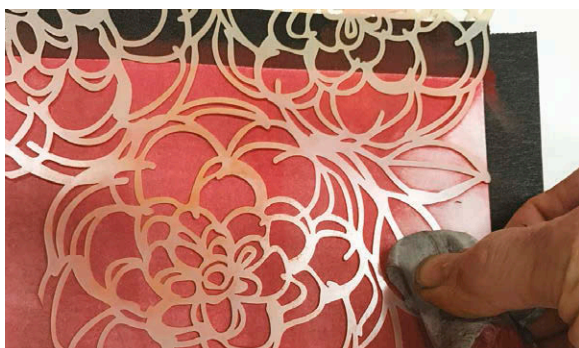


УНИКАЛЬНЫЙ ТРАФАРЕТ

Отличный прием для изображения горной гряды, облаков и волн без рисования. Разорвите бумагу, натрите

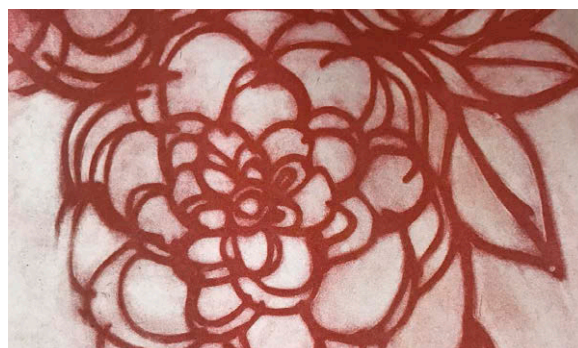


одну часть пастелью и смазывайте ее с рваного края на бумагу для рисования. Повторяйте, сдвигая трафарет.



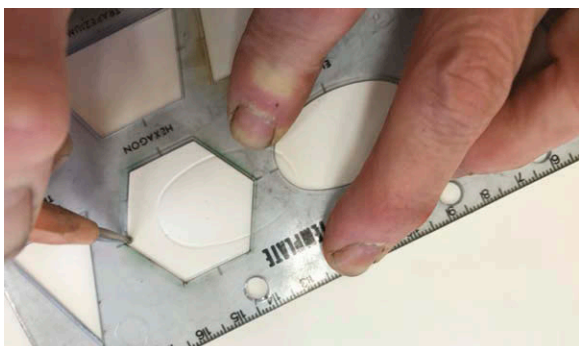
МНОГОЦВЕТНЫЙ ТРАФАРЕТ

С трафаретами удобно использовать пастель в кюветах, если мелки велики для прорезей. Здесь я наносила косметической губкой четыре цвета пастели. Пластиковый трафарет, как на фото, легко отмыть водой и мылом.



ЦВЕТНАЯ БУМАГА

Кажется, что контуры нарисованы: я закрашивала белой пастелью темно-красную бумагу по трафарету. Негативное пространство изображено пастелью, а красные линии – прикрытая трафаретом бумага.

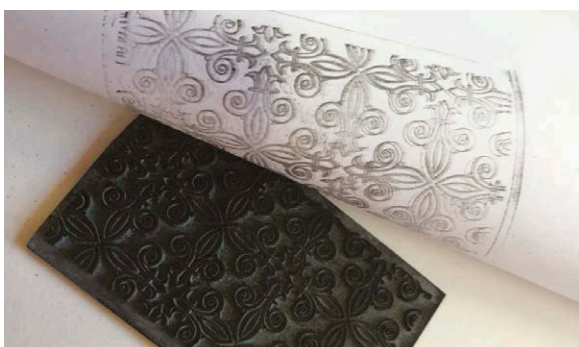


СЛЕПОЕ ТИСНЕНИЕ

Возьмите швейную иглу или инструмент для тиснения и обведите трафарет. Проведите по бумаге боком



пастельного мелка или губкой с пастелью из кюветы. Теперь линии видны: пастель не попала в углубления.



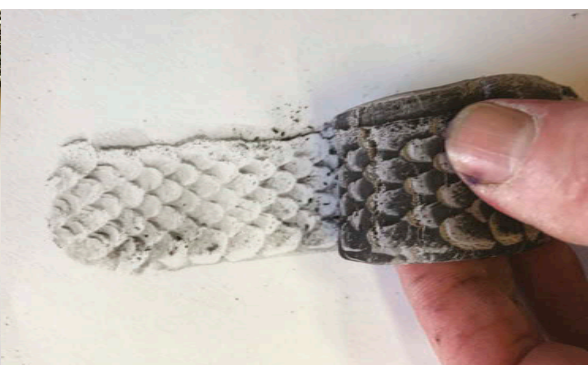
РЕЗИНОВЫЕ ШТАМПЫ

Натрите резиновый штамп пастелью и прикладывайте к бумаге, отпечатывая слова или орнаменты.



ШТАМП ИЗ ПЛАСТИЛИНА

Отпечатайте на пластилине текстуру или трафарет. Натрите его пастелью и прикладывайте к бумаге.



ШТАМП ИЗ ЛАСТИКА-КЛЯЧКИ

Отпечатайте на ластике текстуру или трафарет, нанесите пастель. Штамп готов!

ДИАТИПИЯ

Это, по сути, самодельная копировальная бумага, но в качестве красящего слоя используется офсетная или типографская краска. Полученные линии имеют уникальные качества, недоступные для воспроизведения привычными

инструментами. Нанесите краску на вощеную бумагу, как описано ниже, и экспериментируйте с разными материалами и инструментами. Это позволяет многократно повторять одно и то же изображение и получать уникальные линии.



ШАГ 1

Выдавите 2,5 см водорастворимой масляной краски на стекло. Подойдет и долго сохнущий акрил или типографская краска.



ШАГ 2

Постепенно набирайте краску на валик и начинайте раскатывать ее по стеклу.



ШАГ 3

Катайте валик в разных направлениях, приподнимая в конце каждого движения, чтобы он равномерно покрылся краской по всей поверхности.



ШАГ 4

Накатайте краску на гладкую сторону вощеной бумаги или пергамента. Слой не должен быть слишком толстым.



ШАГ 5

Положите лист слоем краски вниз на бумагу для рисования и закрепите верхний край. Начинайте рисовать или копировать.

РИСОВАНИЕ ВАЛИКОМ

Валик расширил мой диапазон выразительных средств. Я полюбила его за универсальность и вынужденное упрощение формы, которое привело меня к близкому знакомству с абстракцией. Валик позволяет рисовать текстурами — это называется «офсет». Поскольку точные контуры воспроизводить им невозможно, приходится мыслить пятнами, не думая о линиях и деталях. Работать нужно всей рукой, меняя положение кисти, чтобы разнообразить линию. Выбирайте ширину валика исходя из площади рисунка. Любой из них дает сплошные и прерывистые линии и по выразительности превосходит остальные инструменты.

Валик упрощает организацию элементов на листе и работу с композицией. Я использую его в четырех случаях:

- для создания абстрактного фона;
- для переноса текстур и орнаментов на рисунок;
- для введения высокого контраста;
- для рисования оригинальных элементов.

На мой взгляд, гуашь, акрил, водорастворимые масляные краски и любые виды эстампной краски подходят для нанесения валиком и сочетаются с пастелью и эстампом. Сгодится любой вязкий материал, который не слишком быстро высыхает и равномерно распределяется.



ОТПЕЧАТКИ ВАЛИКОМ

Прижимайте к бумаге валик с равномерным слоем красящего материала, не прокатывая. Получатся полосы, равные ширине валика.



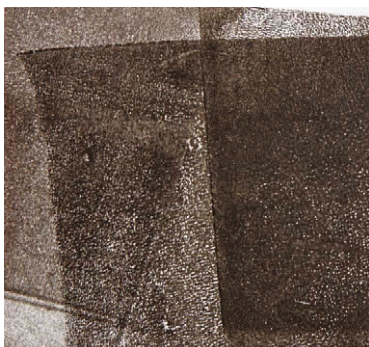
ЛИНИИ ВАЛИКОМ

Приложите покрытый красящим материалом валик ребром к бумаге и прокатайте — останутся тонкие линии.



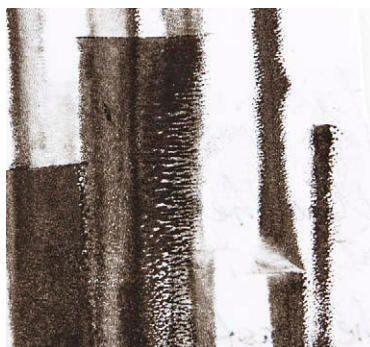
ТЕКСТУРА ВАЛИКОМ

Прокатывайте туда-сюда неравномерно покрытый пигментом валик.



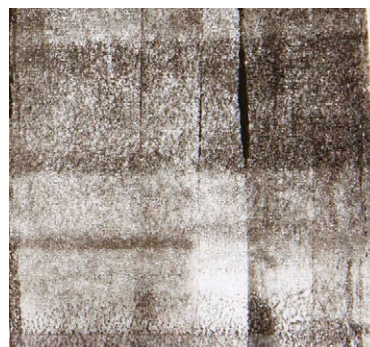
НАЛОЖЕНИЕ

Наложением отпечатков варьируйте иллюзию глубины и прозрачность.



СОЧЕТАНИЕ ОТПЕЧАТКОВ

Разные способы нанесения краски валиком в комбинации дают интересный эффект. Здесь линии разместились рядом с отпечатками.



ЛИНИИ НАХЛЕСТА

Длина полосы, накатанной валиком, определяется его диаметром. С каждым прокатом отпечаток светлеет. В результате остаются «линии нахлеста». Если нужен однородный фон, они нежелательны. Но чем больше опыт работы валиком, тем проще контролировать результат.



ДЕРЕВЬЯ. 36×25 см.

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ, БУМАГА ДЛЯ РИСУНКА

Рисунок выполнен валиком и водорастворимыми масляными красками на бумаге. Текстуры и орнаменты получены «офсетом», далее я расскажу о нем подробнее. Выразительность придают свойства и разнообразие отпечатков, образующих формы. Рисунок хорош и так, но можно его использовать как фон для пастели

ВАЛИК ДЛЯ РОЛЛОГРАФИИ И ОФСЕТА

Этот прием позволяет вводить накатанные текстуры. Термин «роллография» я придумала для прокатывания валиком с краской бумаги, под которую подложена текстура: своего рода фроттаж валиком. Лучше всего подойдет тонкая

бумага, иначе валик не «прочувствует» лежащую под ней текстуру.

Офсет — перенос орнамента или текстуры сначала на валик, а потом на бумагу. Подойдет бумага любой плотности.



РОЛЛОГРАФИЯ

Прокатайте валик с краской по бумаге, лежащей на листе гофрированного картона. Его текстура отпечатается на бумаге. Чем она тоньше, тем лучше результат.



НАСКВОЗЬ. 38×56 см. АКВАРЕЛЬ, УГОЛЬ, ПАСТЕЛЬ, КИТАЙСКАЯ ТУШЬ, МАСЛЯНАЯ КРАСКА, БУМАГА STONEHEDGE

Обратите внимание, как офсетом намечен — но не прорисован подробно — забор или здание в правом верхнем углу. Повторяющиеся горизонталы и дробные элементы создают ощущение движения, будто лошадь действительно «проходит сквозь предметы»



ОФСЕТ, ШАГ 1

Нанесите на валик тушь и прокатайте его по гофрокартону. Тушь останется на ребрах, а на валике получится полосатая текстура. Здесь валик служит офсетным цилиндром.



ОФСЕТ, ШАГ 2

Прокатайте валиком бумагу – на ней отпечатается текстура. Такой прием используется для переноса текстур и орнаментов на бумагу любой плотности.



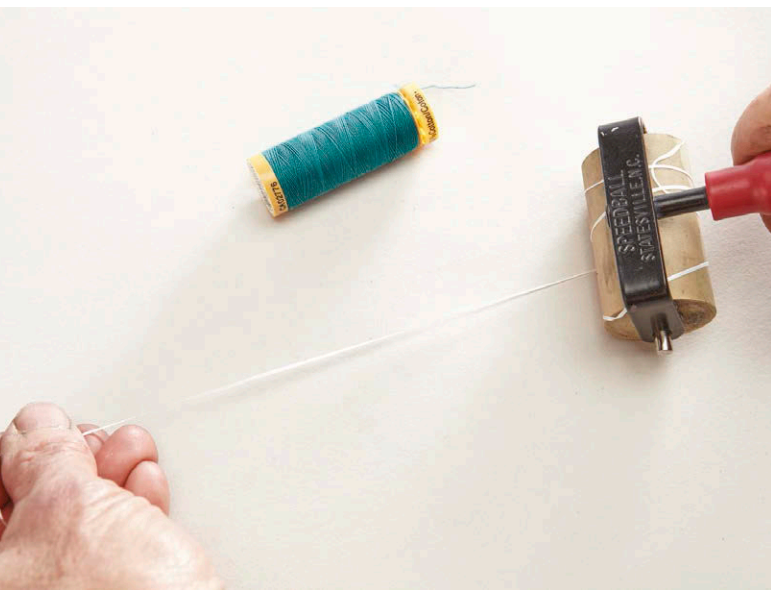
ЧАШКА КОФЕ. 51×46 см.
МАСЛО, ПАСТЕЛЬ, УГОЛЬ, БУМАГА
ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Работа выполнена офсетом
и частично валиком. Позже
я добавила пастель

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВАЛИКА

Валик используется и как роликовый штамп. Его возможности зависят от диаметра и ширины. При накатывании туши на бумагу остаются следы от краев, при каждом прокате образуются линии нахлеста. Они создают своеобразную клетку. Чтобы избежать линий нахлеста, нужно либо обновлять краску на валике перед каждым прокатом, либо класть дополнительные непрозрачные

слои. Не выбрасывайте старые или испорченные валики: их можно обмотать ниткой или прокатывать по шершавым поверхностям, которые могут повредить новый валик. Неповторимый рисунок получится, если обернуть валик чем-нибудь или нанести на него разные краски. Обязательно ведите записи опробованных приемов с результатами. Арсенал текстур сделает рисунки узнаваемыми.



ОБМОТАННЫЙ ВАЛИК, ШАГ 1

Обмотайте валик ниткой и обмакните его в тушь. Нитка даст непрерывную текстуру из закорючек. Можно сначала нанести тушь на валик, а потом намотать нитку.



ОБМОТАННЫЙ ВАЛИК, ШАГ 2

Намотанная нитка оставляет непрерывный узор из закорючек.



ТРАФАРЕТ НА ВАЛИКЕ, ШАГ 1

Наклейте на валик куски скотча.



ТРАФАРЕТ НА ВАЛИКЕ, ШАГ 2

Прокатайте валик по эстампной краске, а затем по бумаге.



МАСКА ПАСТЕЛЬЮ, ШАГ 1

Нарисуйте линию пастелью.



МАСКА ПАСТЕЛЬЮ, ШАГ 2

Пастель отталкивает краску, накатанную валиком.



МАСКА ПАСТЕЛЬЮ, ШАГ 3

На следующих прокатах валиком пастельная линия повторяется.



ОКРАШЕННЫЙ ВАЛИК, ШАГ 1

Нанесите на валик краску любым инструментом.



ОКРАШЕННЫЙ ВАЛИК, ШАГ 2

Накатайте текстуру на бумагу.

ИМПРОВИЗАЦИЯ

Здесь каждый следующий элемент рисунка вытекает из предыдущего. Суть в том, чтобы увязать неродственные элементы и развить из них сюжет. Активно задействуется воображение, а результат непредсказуем.

Главное — мысленно расслабиться и реагировать на спонтанные идеи, как в актерской импровизации. Добавляйте всё, что придет в голову, после каждого критического разбора. Пошаговое описание ниже покажет, как произведение развивается в процессе импровизации.



ШАГ 1

Я начала с сюжета и нескольких текстур. Предварительный рисунок я не делаю, сразу приступаю к творчеству. Текстуры переношу методом диатипии. Сначала я положила под лист бумаги текстуру с квадратами.



ШАГ 2

Я нанесла краску на вощеный лист и положила его краской вниз на бумагу.



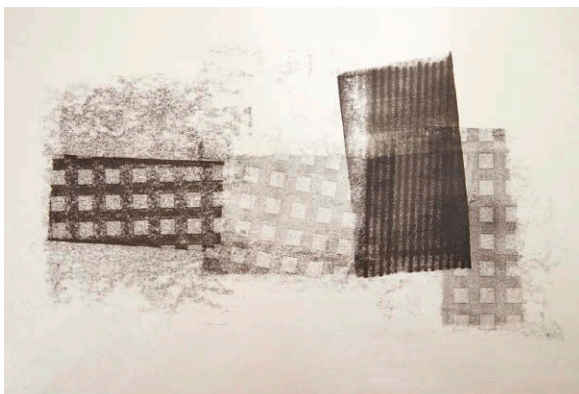
ШАГ 3

Прозрачным валиком из акрилового пластика прокатала поверхность вощеной бумаги, чтобы отпечатать текстуру на рисунке.



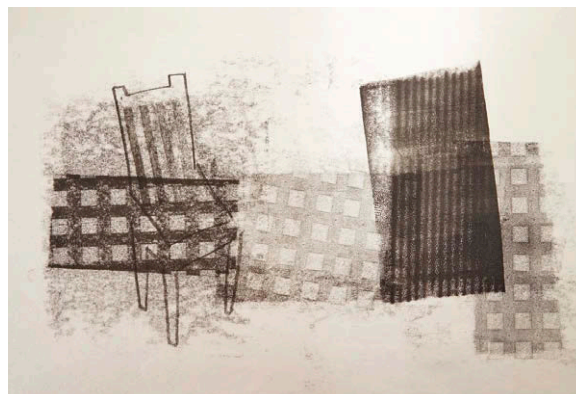
ШАГ 4

Под вощеной бумагой отпечаталась текстура из квадратов и немного краски с фона. Позже я решу, как использовать этот непредусмотренный тон.



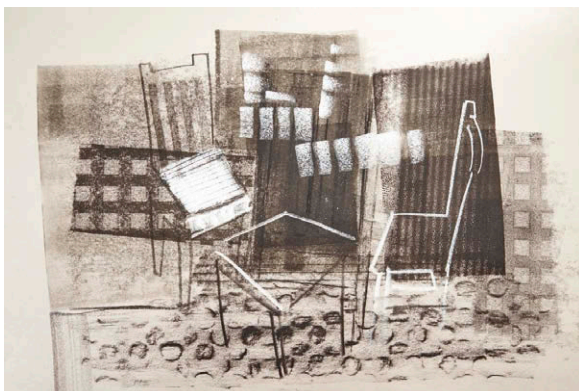
ШАГ 5

Я объединила формы одной текстуры разного тона в одну крупную форму на всем листе. Местами я оставила чистую бумагу и варьировала тона текстуры. Справа я добавила вертикальную полосу валиком, чтобы уравновесить горизонтальную текстуру слева.



ШАГ 6

В технике диатипии я добавила стул. «Сцена» похожа на комнату.



ШАГ 7

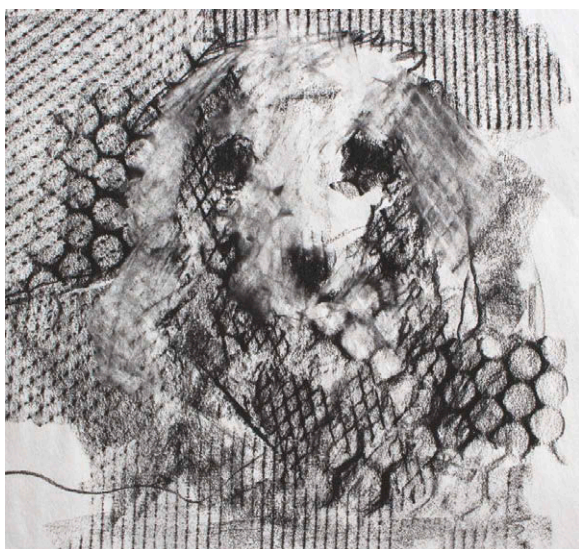
Я решила развить идею комнаты и, подложив под рисунок грубую ткань, потерла сверху углем, чтобы вышел ковер. Потом белой пастелью нарисовала еще один стул и закрасила сиденье стула слева. Затем в искаженной перспективе нарисовала стол и фроттажем добавила белые прямоугольники пастелью, чтобы увязать все вместе.



ШАГ 8

Законченный рисунок и инструменты для его выполнения. Такой творческий процесс сродни сценической импровизации. Сюжет разворачивается в реальном времени, элементы вводятся спонтанно. Я периодически проверяю эффективность семи элементов композиции. Важно пробовать новые идеи, отбросив предубеждения, и относиться к рисованию как к приключению.

Упражнение 5: ПЕРЕВОДИЛКА: РИСУНОК ТРЕНИЕМ



ЛЕНА. 104×104 см. УГОЛЬ,
БУМАГА ДЛЯ РИСОВАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ

- Любая гладкая тонкая бумага для рисования или эскизная 46×61 см
- Прессованный уголь 2В, или графитовые палочки, или черный восковой карандаш
- Текстурные предметы или поверхности

ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Потрите по бумаге с подложенной текстурой разными материалами, чтобы определить силу нажима для получения четкого рисунка. Трите боком мелка и пробуйте разные текстуры. Переводите их с наложением и объединяйте. Следите за тоном и масштабом каждой текстуры.

ШАГ 2

Любым материалом нарисуйте животное, дом, дерево, грузовик, что угодно. Представьте, что иллюстрируете детскую книгу, упрощайте формы. Радуйтесь каждой удачно подобранной к постепенно разворачивающемуся сюжету текстуре.

РАЗБОР

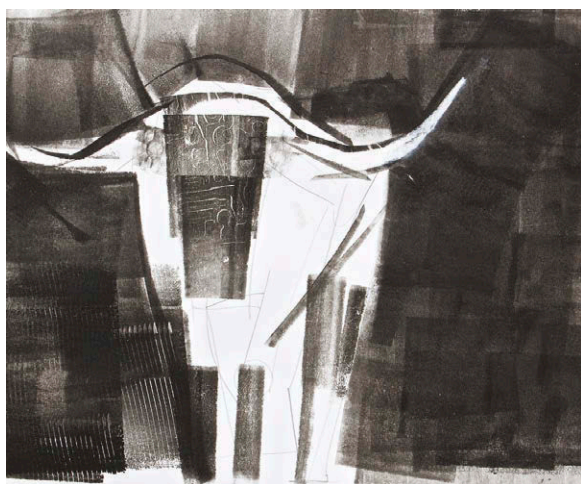
- Сколько разных текстур на рисунке? Есть ли похожие, но разного масштаба?
- Не пришли ли вам в голову идеи новых рисунков при пробах текстуры?
- Можно ли придумать интересную серию таких рисунков?
- Как отдельные элементы смотрятся на рисунке?

ВЫВОД

Рисование текстурами учит упрощать. Повторение текстур помогает зрителю воспринимать их как единое целое.

Упражнение 6:

ПРИЕМ ОФСЕТА ДЛЯ РИСУНКА



БЫК. 30×41 см. МАСЛО, БУМАГА

Посмотрите, как применен офсет на морде быка

МАТЕРИАЛЫ

- Черная водорастворимая масляная краска и поверхность для раскатывания
- Бумага для рисования
- Текстурные предметы или поверхности
- Прессованный уголь 2В
- Валик

ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Потренируйтесь рисовать валиком, плоской поверхностью и ребром.

ШАГ 2

Начните с простого объекта: условной фигуры, рожа мороженого, дерева или яхты. Упрощайте форму, как сделал бы ребенок, и рисуйте только валиком. Наслаждайтесь процессом.

ШАГ 3

Освоив валик, пробуйте вводить на рисунок офсетные текстуры.

РАЗБОР

- Как рисование валиком помогло упростить объект?
- Как вы могли бы использовать валик в своем творчестве?

ВЫВОД

На одном рисунке хорошо сочетаются рисованные и нерисованные элементы.

Упражнение 7:

ВАЛИК И ПАСТЕЛЬ



ЧАШКА КОФЕ. 51×46 см. МАСЛО, ПАСТЕЛЬ, УГОЛЬ,
БУМАГА ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Работа выполнена офсетом и частично валиком.
Позже я добавила пастель

МАТЕРИАЛЫ

- Валик и поверхность для раскатывания краски
- Черная водорастворимая масляная краска
- Прессованный уголь 2В, половинка мелка
- Бумага для рисования или зернистая эскизная бумага 46×61 см
- Разные текстуры
- Мягкая пастель или пастель в кюветах

ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Посмотрите на иллюстрацию и изучите формы, текстуры и отпечатки валика. Здесь я применила фроттаж углем, офсет валиком, рисование валиком и роллографию. Пастель добавлена в конце.

ШАГ 2

Попробуйте повторить рисунок, но не копируйте, а старайтесь понять, как он был сделан. На обратной стороне записывайте все этапы работы на будущее.

ШАГ 3

Повторите этапы в создании своего рисунка с применением аналогичных техник.

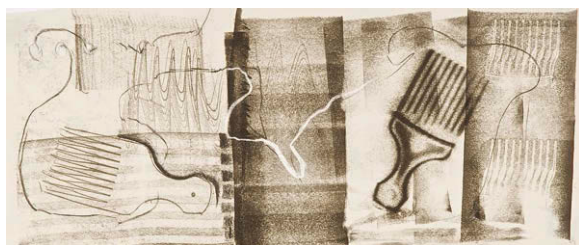
РАЗБОР

- Что нового вы узнали, выясняя, как был выполнен рисунок?
- Если бы вы решили сделать серию работ в этих техниках, какой бы выбрали сюжет?
- Как вы могли бы использовать технику рисования валиком в своем творчестве?

ВЫВОД

Изучая новые приемы, записывайте последовательность этапов, чтобы при желании вспомнить, как он сделан.

Упражнение 8: ИМПРОВИЗАЦИЯ



ПРИЧЕШИСЬ. 25×41 см. МАСЛО, БУМАГА
для ЭСКИЗОВ, ПАСТЕЛЬ

МАТЕРИАЛЫ

- Валик и черная водорастворимая масляная краска или краска для эстампа
- Вощеная бумага для диатипии 30×46 см
- Ножницы
- Несколько мелков мягкой пастели
- Прессованный уголь
- Бумага для рисования или эскизная бумага 46×61 см
- Растушевка и ластик

ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Посмотрите на рисунок в начале главы 2 и на рисунок ниже. Оба выполнены в техниках, описанных в этой главе. Попробуйте их найти.

ШАГ 2

Сначала нарисуйте на бумаге карандашом прямоугольник 30×46 см. Нанесите краску на бумагу для диатипии, положите краской вниз на бумагу для рисования и приклейте один край скотчем. В технике диатипии нарисуйте условный нотный стан. Инструментами на выбор добавьте другие элементы, будто это ноты. Варьируйте расположение и наложение по своему усмотрению.

ШАГ 3

Введите тон, текстуры и другие элементы для создания иллюзии пространственной глубины. Пусть сюжетом правит фантазия.

ШАГ 4

Оцените рисунок по списку элементов, потом по желанию добавьте пастель.

РАЗБОР

- Вам бы хотелось нарисовать еще что-нибудь так же?
- Если да, какие вы выберете материалы и сюжет?
- Имеет ли он особенное значение для вас?
- Как вы принимали решение, куда добавить цвет?

ВЫВОД

Восприятие рисунка как визуальной «музыкальной композиции» расширяет представление о сюжете и будит воображение.

Глава 3

ЧТО ОСТАЕТСЯ за КАДРОМ

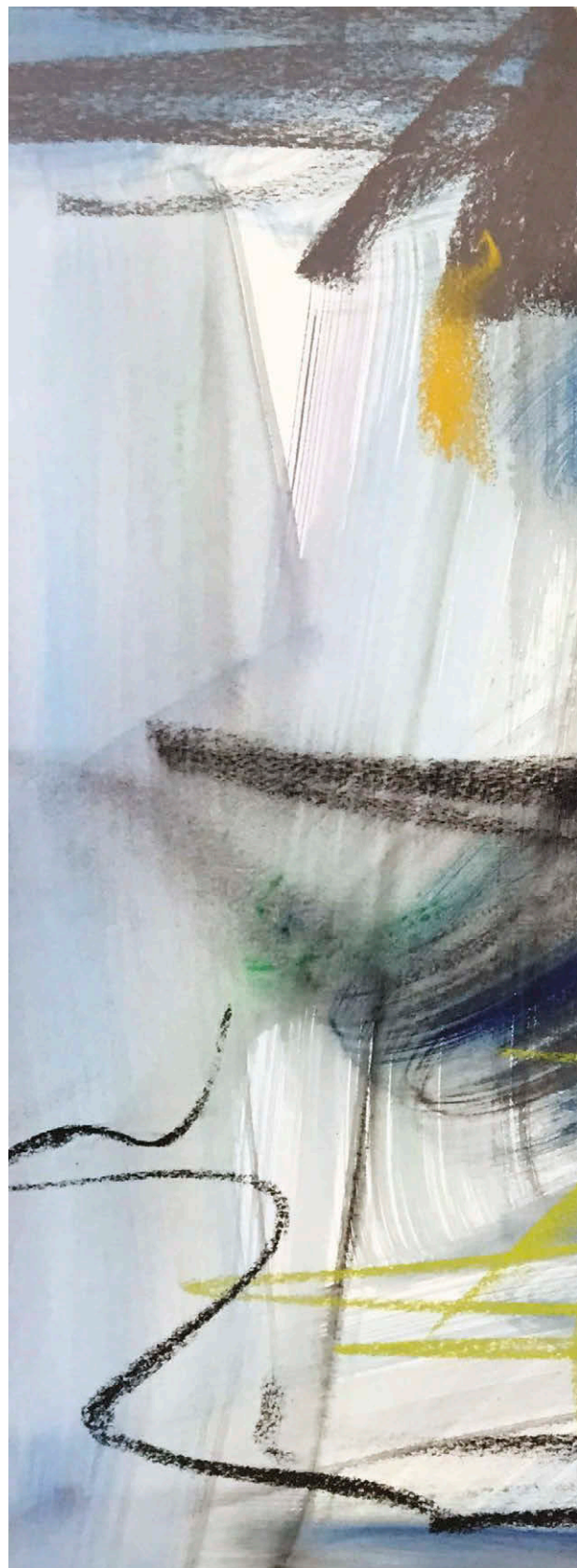
В предыдущей главе я рассказала, как делать и переносить рисованные или нерисованные штрихи. Для этого вам пришлось обратиться к своему художественному видению. Вы познакомились с методом спонтанного (не распланированного) творчества — импровизационным рисунком.

Ниже я объясню, как заложить основу для творческого самовыражения. Мы займемся крупными формами, новыми видами штрихов и удивительных текстур с другими материалами — в том числе китайской тушью и акварелью в качестве фона. Эта «основа» — платформа для совершенствования навыков рисования. Я расскажу о понятии «фигура — фон» (фигура — ваш объект, а фон — всё остальное).

Я впервые познакомилась с китайской тушью во время обучения у мастера китайской живописи. Мне очень понравились выразительные мазки большой кистью и разнообразие тонов. Некоторое время я начинала каждый рисунок с быстрого абстрактного фона тушью. Меня очень увлекло сочетание приемов — пастель поверх фантазийного фона. С этого начался мой интерес к влиянию абстрактного фона на законченную работу.

ПРОКЛАДЫВАЯ ПУТЬ. 56×76 CM. ПАСТЕЛЬ, АКВАРЕЛЬ, КИТАЙСКАЯ ТУШЬ, БУМАГА STONEHENGЕ

Фон выполнен крупными формами и быстрыми мазками, которые задали динамику изображения

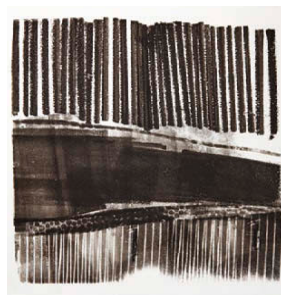




СОЗДАНИЕ ФОНА

Для большинства начинающих первый этап рисования самый сложный. Они настроены создать шедевр, достойный обрамления. Я же предлагаю экспериментировать, задавшись целью узнать что-то новое, а не выдать законченное произведение. Первый шаг — разрешить себе играть. Один из способов заложить основу для творческого самовыражения описан ниже. Это

несколько абстрактных композиций, в которых я увидела потенциал для дальнейшей работы. Поначалу я не цепляюсь за сюжет. Закончив фон, я рассматриваю его непредвзято, стараясь разбудить воображение. Иногда возникают неожиданные ассоциации. Такой подход способствует творческому росту и помогает сохранить свежий взгляд. Надеюсь, вы в этом убедитесь.



АБСТРАКТНЫЙ ФОН № 1

Абстрактная композиция на квадратном формате выполнена валиком и водорастворимыми масляными красками. У меня не было конкретной идеи, но потом я подумала, что она напоминает пещеру в базальтовой скале.

ПЕРВЫЙ ПОВОРОТ

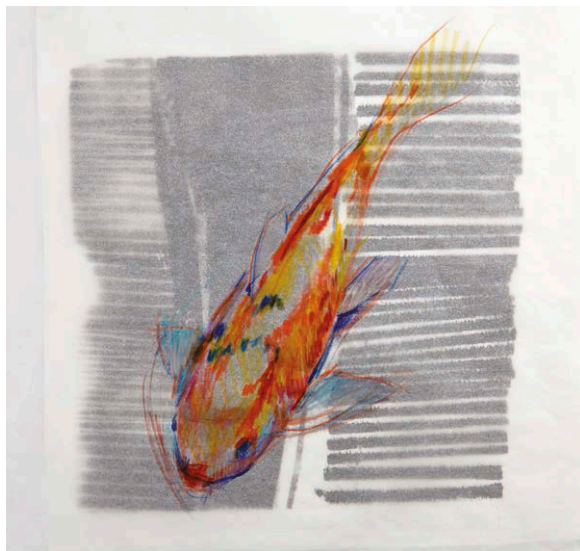
Я перевернула лист на 90° вправо, и он стал похож на дорогу.

ВТОРОЙ ПОВОРОТ

Теперь я вижу лес и берег реки.

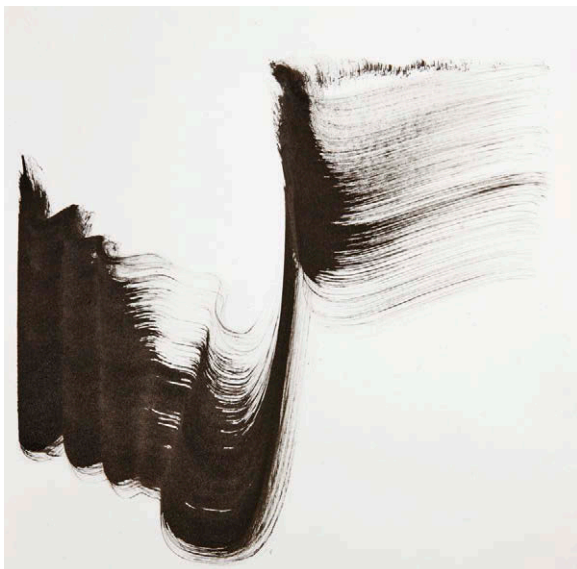
ТРЕТИЙ ПОВОРОТ

Здесь я увидела дно реки, будто смотришь сквозь воду в глубину, и мне сразу представилась речная рыба.



ДОБАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТА

Из этой идеи родился рисунок карпа кои цветными карандашами на кальке: я положила его поверх фона, чтобы посмотреть, как они сочетаются. Абстрактная композиция стала трамплином для моего воображения и помогла найти новый сюжет, который иначе не пришел бы мне в голову.



АБСТРАКТНЫЙ ФОН № 2

Выразительные мазки нарисованы флейцем шириной 10 см на таком же квадратном формате. Получилось движение слева направо, напоминающее ветер.



ДОБАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТА

Я положила рисунок карпа на кальке поверх новой абстрактной композиции. Ощущение места, пространства и среды резко отличается от абстрактного фона № 1.



ПОВОРОТ ФОНА

Движение и масса изменились. Теперь основной вес внизу, движение направлено снизу вверх.



АНАЛИЗ

На этом фоне рыба кажется гораздо ближе к зрителю. Какой вариант вам больше нравится? Почему?

ФОН ДЛЯ РИСУНКА ВАЛИКОМ

Валик — универсальный инструмент. Он сразу задает контрастные пятна и структуру изображения, мешает погрязнуть в деталях, вынуждает обобщать и упрощать. Валик формирует пространство из темных, средних и светлых тонов. С ним вы быстро научитесь упрощать, начинать с крупных форм и объединять пятна. Линии вы успеете ввести позже, чтобы разделить пятна или уточнить детали. Фон валиком закладывает фундамент из организованных тонов и форм. Изображение создается исходя из контраста фона.



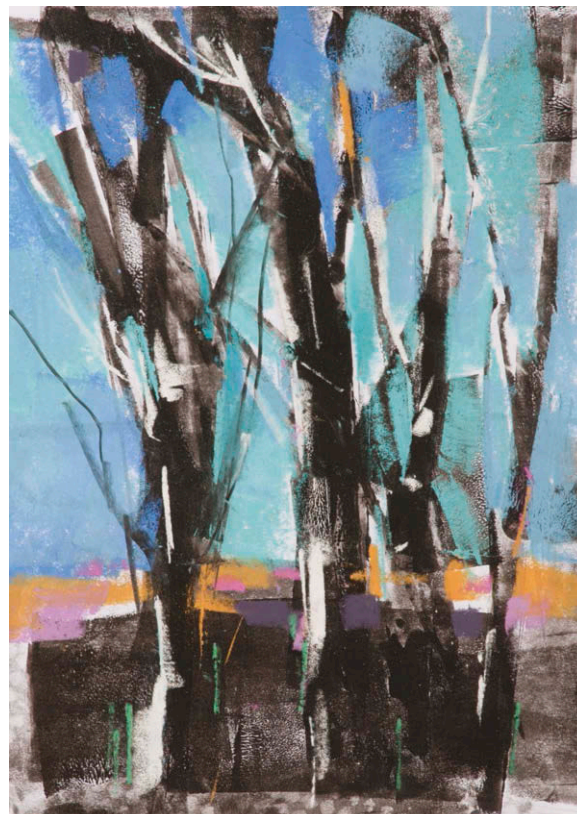
С ПЛЕЧ ДОЛОЙ. 61×36 см. МАСЛО, УГОЛЬ,
ПАСТЕЛЬ, БУМАГА

Благодаря нерисованным элементам сюжет воспринимается интереснее и глубже, чем очередная дама в красивой позе



ВОЛШЕБСТВО. 61×46 см. МАСЛО, УГОЛЬ, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА

Фон нанесен валиком на бумаге. Птица сложилась из абстрактных элементов, я хотела, чтобы фон просвечивал сквозь нее, будто она еще не окончательно материализовалась



ОКНА В НЕБО. 36×30 см. МАСЛО, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА

Сила валика — в элегантном упрощении форм. Отдельные черные формы сообщают только необходимое, не отвлекая от цвета

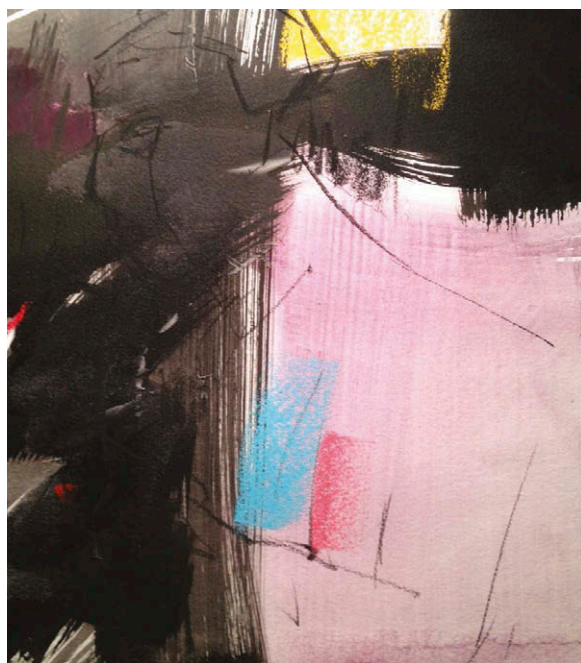
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД. 36×36 см. МАСЛО, УГОЛЬ, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА

Мне хотелось добиться максимальной глубины пространства за моделью, и мне помогли разнообразные отпечатки валика

ФОН ДЛЯ РИСУНКА КИТАЙСКОЙ ТУШЬЮ

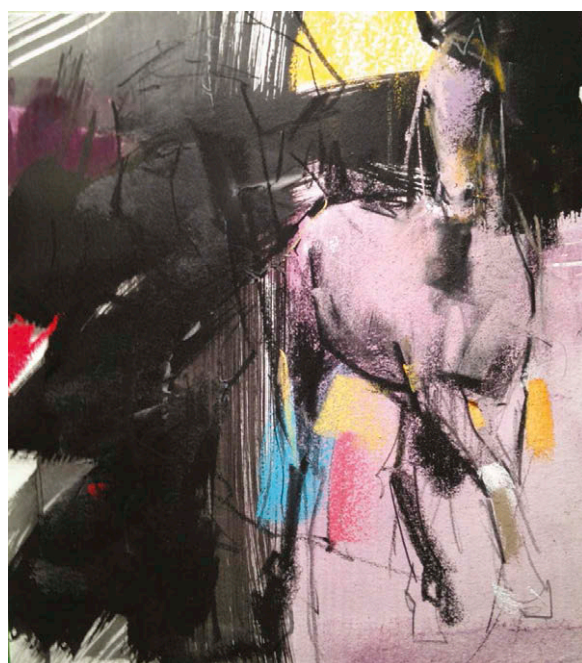
Мне нравится, как пастель ложится на атласный слой туши; эти материалы составляют прекрасный ансамбль. Цвета пастели дают сильный контраст с тоном туши и легко ложатся поверх нее в несколько слоев. Китайскую тушь можно вводить на любом этапе: и под пастель, и поверх. Процарапывание пастели, положенной поверх туши, дает красивые черные линии. Работайте лезвием, гравером или ногтем. Тушь разводится

водой, а если неравномерно набрать ее на кисть, получится заливка с тональными переходами. Для этого можно наносить тушь на кисть другой кистью. Тушь также хороша для неровных линий в технике сухой кисти. Обмакнутые в нее природные материалы — ветки, овощи и перья — превращаются в оригинальные инструменты для рисования.



В РОЗОВОМ. 30×28 см. КИТАЙСКАЯ ТУШЬ, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА STONEHENGЕ

Тушью я кладу уверенные черные мазки и организую формы и текстуры так же, как валиком



В РОЗОВОМ. 30×28 см. КИТАЙСКАЯ ТУШЬ, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА STONEHENGЕ

Лошадь изменила ощущение пространства, места и масштаба абстрактного фона



СТОЛПОТВОРЕНИЕ. 56×76 см. КИТАЙСКАЯ ТУШЬ, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА STONEHENGЕ

Из этой последовательности понятно, как я использую тушь для уточнения позы и формы объектов (в отличие от абстрактного фона). Благодаря широким мазкам я не увязаю в деталях и вижу, как изображение делится на тени и свет

ФОН ДЛЯ РИСУНКА АКВАРЕЛЬЮ

Многие художники выбирают акварельный фон: после высыхания акварель становится такой же матовой, как пастель, и не влияет на зернистость бумаги. Для концентрированной жидкой акварели надо меньше воды, бумага почти не коробится. Мне очень нравятся текстуры флейцем в технике сухой кисти. Еще я тонирую

бумагу крупными свободными мазками акварелью перед нанесением пастели. Последняя тоже растворяется водой, ею можно либо рисовать по влажному фону, либо пройти поверх слоя пастели влажной кистью. Процарапыванием слоя пастели, положенного на акварель, выявляется цвет фона.

САРАЙ В ГРОЗУ. 30×30 см.
АКВАРЕЛЬ, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА
RIVES BFK

Фон рисунка выполнен акварелью





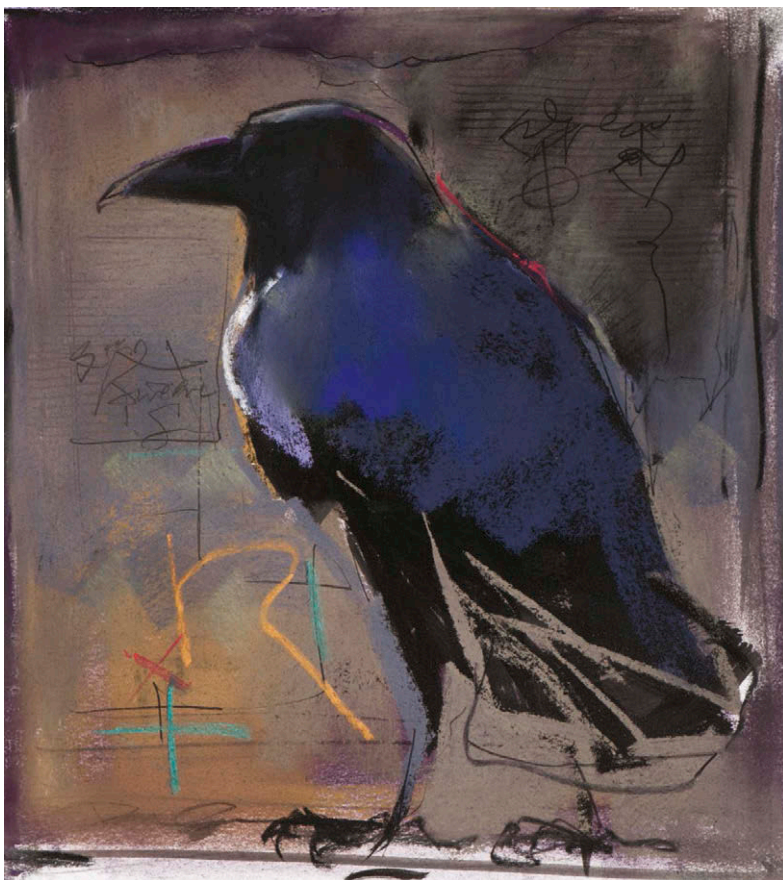
ТРОЕ. 30×28 см. АКВАРЕЛЬ, ПАСТЕЛЬ, УГОЛЬ,
БУМАГА RIVES BFK

Концентрированной жидкой акварелью и флейцем шириной 10 см я нарисовала небо цвета сепии. Потом маленькой кистью и китайской тушью добавила лошадей. Пастель использована в последнюю очередь



ПЕРВОБЫТНЫЙ ЦОКОТ. 56×76 см. АКВАРЕЛЬ,
ПАСТЕЛЬ, УГОЛЬ, БУМАГА RIVES BFK

Концентрированной жидкой акварелью я нарисовала абстрактный фон, похожий на каньон. Лошади намечены несколькими легкими движениями



ВОРОН. 30×30 см. АКВАРЕЛЬ,
КИТАЙСКАЯ ТУШЬ, ПАСТЕЛЬ,
ВОСК, БУМАГА STONEHENG

Я залила фон акварелью и после высыхания провела на нем несколько линий воском. Последний отталкивает тушь, и когда я рисовала птицу, линии сохранили цвет фона. Крыло нарисовано пастелью из кюветы, некоторые края я уточнила пастельным мелком

ТОНАЛЬНЫЙ РИСУНОК УГЛЕМ ДЛЯ ФОНА

Прессованный уголь разной твердости дает полный диапазон тонов. Гранеными мелками можно имитировать и валик, и каллиграфию. Уголь легко исправлять, он хорошо стирается и наносится слоями до получения желаемого фона. Для «вычитания» бумага сначала равномерно тонируется, затем светлые участки стираются ластиком, а темные усиливаются новым слоем. При «сло-

жении» рисунок выполняется обычным способом. В обоих случаях художник периодически возвращается к отдельным фрагментам, затемняя и осветляя их, пока не получится законченный тональный рисунок. Преимущества этой техники в том, что на готовый рисунок легко вводить цвет, подбирая его тон в соответствии с имеющимся. Годится любой цвет подходящего тона!



ФОТО БЕЛКИ С КИСТОЧКАМИ НА УШАХ

Рисунки ниже выполнены по этому черно-белому снимку. Тональный рисунок удобнее делать, глядя на обесцвеченное изображение.



ШАГ 1: НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ТОНАЛЬНОГО РИСУНКА БЕЛКИ

Рисуйте только пятна, без линий, боком мелка, постепенно набирая тон.



ШАГ 2: ТОН БЕЗ ДЕТАЛЕЙ

Прорабатывайте всё изображение одновременно: и объект, и фон.



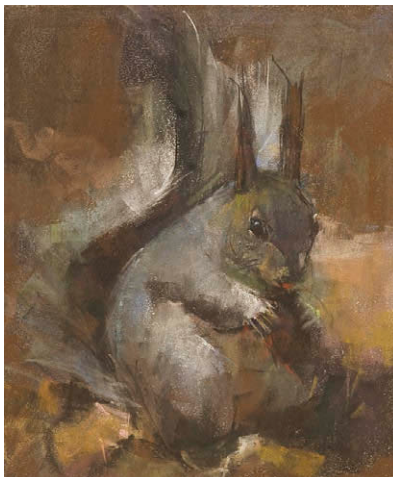
ШАГ 3: МЕЛКИЕ ФОРМЫ И ВЫЧИТАНИЕ

Пора разнообразить пятна и уточнить некоторые края.



ШАГ 4: УТОЧНЕНИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ

Для расширения диапазона тонов и создания контраста между однородным и текстурным тоном я использовала растушевку. Финальные блики вытерты заостренным ластиком, затем добавлены темные акценты.



ШАГ 5: ЦВЕТ КАК ТОН

Я рисовала пастелью поверх угля, подбирая цвета темного, среднего и светлого тонов к соответствующим тонам углем. На рисунке слева использован «локальный цвет», т. е. реальный цвет белки, а справа я решила создать более игривое настроение неожиданным колоритом.

ФОН ДИАТИПИЕЙ

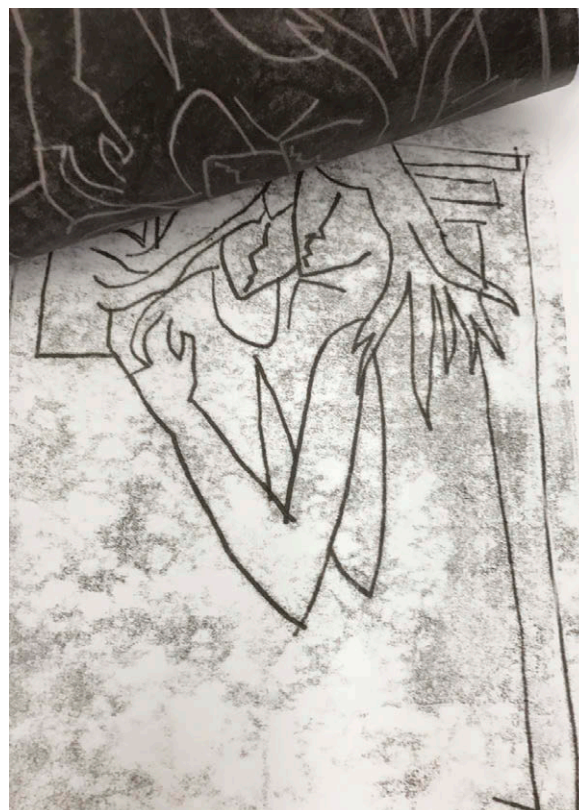
Как вы узнали из главы 2, техника диатипии основана на использовании копировальной бумаги с обновляемым слоем любого цвета. В этой технике можно рисовать — с нуля или копировать — или создавать абстрактный фон для рисунка. Диатипия выполняется поверх любого рисунка, живописного изображения или эстампа и является точным оттиском, а не зеркальным отражением.

На закатанном типографской краской листе после переноса рисунка на другой лист остается негативное изображение: линии на нем белые. Если перенести его на следующий лист бумаги, получится негативный оттиск с тем же рисунком. Его можно отпечатать, притирая рукой или ручным прокатным прессом, или пропустить через офортный станок.



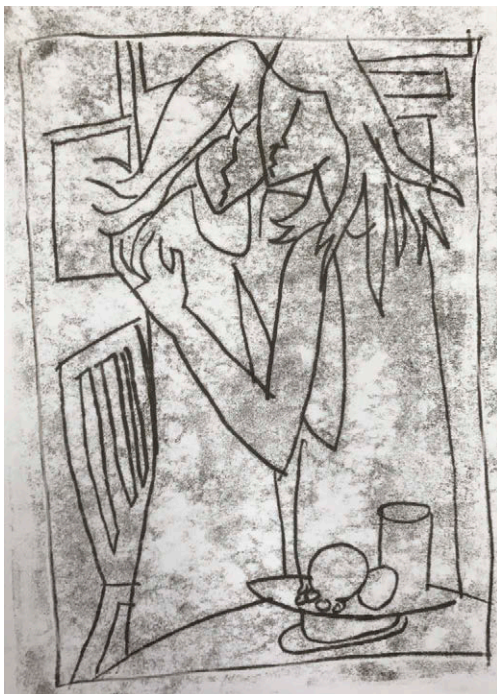
ШАГ 1: РИСУНОК

Мой рисунок на матовой стороне вощеной бумаги. Для красящего слоя использована водорастворимая масляная краска. Я собираюсь перевести изображение на чистый лист бумаги для рисования.



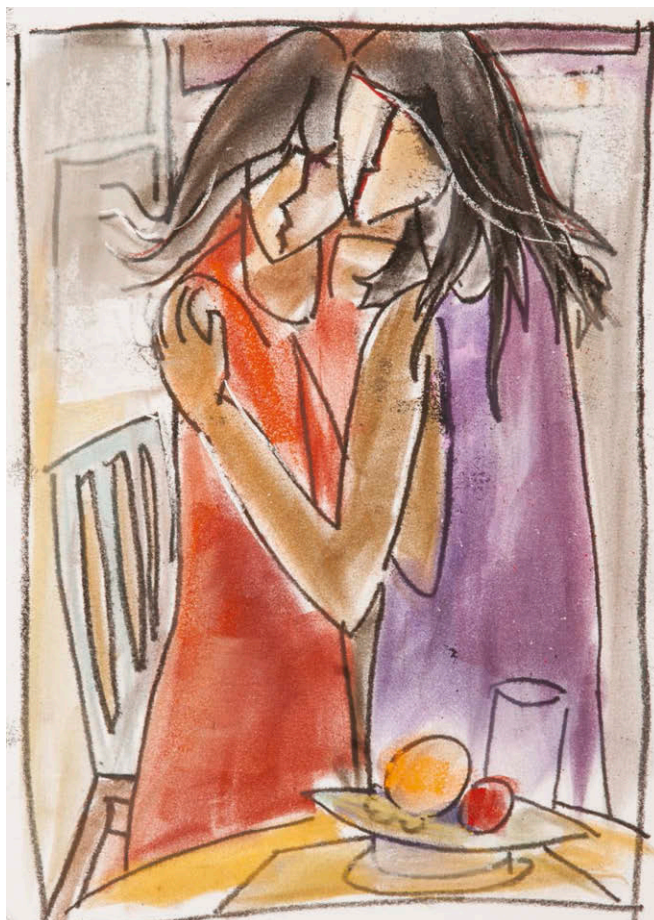
ШАГ 2: ПЕРЕНОС

Я проверяю, как переносятся линии. Общий тон тоже отпечатался. На фото видно, что на листе вощеной бумаги получается рисунок белыми линиями на черном фоне. Позже можно отпечатать весь лист для получения негативного оттиска диатипии.



ШАГ 3: УДАЛЕНИЕ ВОЩЕНОЙ БУМАГИ

Законченная диатипия, по которой я буду рисовать пастелью.



ДРУЖБА. 38×38 СМ. ДИАТИПИЯ, ПАСТЕЛЬ

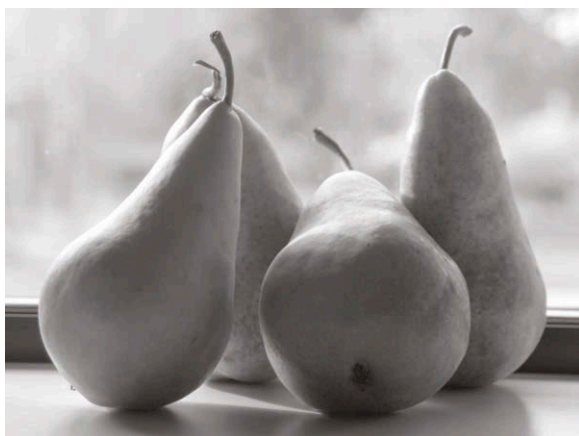
Я раскрасила рисунок пастелью из кюветы



ШАГ 4: НЕГАТИВНЫЙ ОТТИСК ДИАТИПИИ

Изображение отпечатано на офортном станке.

Упражнение 9: РИСУНОК ФОРМЫ УГЛЕМ



ЧЕРНО-БЕЛАЯ ФОТОГРАФИЯ ГРУШ

Эти груши вам знакомы по главе 1

МАТЕРИАЛЫ

- Прессованный уголь 2В, 4В, 6В
- Альбом для эскизов 41×61 см с зернистой бумагой или белая бумага для рисования
- Ластики (клячка и твердый)
- Растушевка, мягкое бумажное полотенце или косметическая губка для растушевки угля
- Мольберт

ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Нарисуйте на листе прямоугольник, пропорциональный формату фотографии, отступив от краев примерно по 5 см (это поможет придерживаться выбранного формата).

ШАГ 2

Боком угольного мелка нарисуйте общую форму груш. Каждый штрих кладите, будто лепите скульптуру. Никаких линий, только пятна тона. Работайте над фоном и грушами одновременно, сопоставляя тона. Стирайте уголь клячкой или добавляйте тон, кое-где растушевывая. Периодически делайте фото и отходите от мольберта, чтобы оценить рисунок на расстоянии.

ШАГ 3

Работая над частями, всегда учитывайте целое. Сосредоточьтесь на контрасте тонов и разнообразии краев, создавая иллюзию светотени, объема и массы. Получив удовлетворительный результат, сфотографируйте рисунок.

ШАГ 4

Линиями нарисуйте плодоножки, каждую по-разному. Проверьте, присутствует ли полный диапазон тонов от темного к светлому, кроме белого.

РАЗБОР

- Посмотрите на фон. Есть ли ощущение пространства и глубины за грушами?
- Груши кажутся частью фона или отдельными от него объектами?
- Не кажется ли что-нибудь неуместным или недоделанным?
- Если бы нужен был белый, куда бы вы его добавили?
- Плодоножки выделяются среди остальных элементов как единственные линии. Запомните: чем меньше линий, тем больше внимания они привлекают.

ВЫВОД

Одновременная работа над фоном и объектом помогает видеть целое, а не только части.

Упражнение 10: МОНОХРОМНЫЙ РИСУНОК



Пример монохромного изображения в трех оттенках розового поверх рисунка углем

МАТЕРИАЛЫ

- Мягкая пастель трех тонов (светлого, среднего и темного) одного цвета
- Тональный рисунок углем из упражнения 9
- Лезвие
- Цветовой круг

ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Подберите светлый, средний и темный тона одного цвета, например розового. Боковой стороной пастельного мелка нанесите темный цвет поверх темных тонов рисунка углем, выполненного в упражнении 9. Не растушевывайте ни ластиком, ни пальцами и не размазывайте. Варьируйте направление штрихов в слоях пастели. Кое-где штрихуйте кончиком мелка. Работайте над грушами и фоном одновременно и сфотографируйте результат, когда будете им довольны.

ШАГ 2

Повторите то же с розовым цветом среднего тона поверх средних тонов угольного рисунка. Сфотографируйте.

ШАГ 3

Повторите то же с розовым цветом светлого тона поверх светлых тонов угольного рисунка. Сфотографируйте.

РАЗБОР

- Посмотрите на снимки и сравните их с фотографией тонального рисунка углем.
- Переведите фото в черно-белый режим и проверьте тональные соотношения. Если нужно что-то затемнить или осветлить, добавьте либо сотрите пастель или уголь.

ВЫВОД

Выполнение монохромного рисунка помогает разобраться во взаимоотношениях цвета и тона.

Упражнение II: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА



Пример добавления дополнительного цвета
к монохромному изображению из упражнения 10

МАТЕРИАЛЫ

- Материалы из предыдущего упражнения плюс три дополнительных оттенка одного цвета
- Цветовой круг

ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

На круге найдите цвет, дополнительный выбранному в упражнении 10 (дополнительные цвета расположены друг напротив друга). Подберите три тона этого цвета: светлый, средний и темный. Например, если в упражнении 10 вы использовали розовый цвет, возьмите зеленый.

ШАГ 2

Нанесите соответствующие цвета на монохромный рисунок из упражнения 10, начиная с темного. Работайте над объектом и фоном одновременно. Не трите и не растушевывайте пастель, рисуйте только боковой стороной и кончиком мелка. Почаще отходите от мольберта, чтобы оценить работу с расстояния. Для контраста добавьте уголь и поочередно кладите дополнительные цвета до получения желаемого результата. Сфотографируйте.

ШАГ 3

Изображение стало более нейтральным, но не скучным. Послойное нанесение пастели без растушевки позволяет избежать грязных цветов.

РАЗБОР

- Посмотрите на рисунок, изучите взаимодействие дополнительных цветов.
- Переведите фотографию в черно-белый режим и проверьте, не изменилось ли распределение тонов.
- Не кажется ли один из двух цветов доминирующим?

ВЫВОД

Физическое смешивание дополнительных цветов дает грязь, а аккуратное послойное нанесение создает эффект оптического смешивания.

Упражнение 12:

СМЕЖНЫЕ ЦВЕТА



Пример добавления смежных цветов на рисунок из упражнения 11



Цвета пастели, использованные для упражнений в главе 3

МАТЕРИАЛЫ

- Рисунок и материалы из предыдущего упражнения
- Пастель

ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

На круге определите цвета, расположенные по обеим сторонам от уже использованных. Это смежные цвета. Рядом с каждым с одной стороны расположен более теплый, а с другой – более холодный. Например, с одной стороны от желтого находится желто-оранжевый, а с другой – желто-зеленый.

ШАГ 2

Найдите смежные для обоих использованных цветов и подберите по три их тона: светлый, средний и темный. Введите смежные цвета на рисунок, одновременно работая над объектом и фоном. Легкими штрихами кладите тона, сочетая светлые со светлыми, средние со средними и темные с темными.

Примечание: чтобы рисунок не вышел «пятнистым», используйте каждый цвет и на фоне, и на объектах. Так вы сохраните гармонию. Почаще отступайте от мольберта, чтобы проанализировать работу, и фотографируйте.

ШАГ 3

Расширьте колорит рисунка: берите не только смежные цвета, но и следующие.

ШАГ 4

Определите, какие цвета не вошли в рисунок. Добавьте ими акценты там, куда хотели бы привлечь взгляд зрителя. Теперь они сверкают, как драгоценные камни. Сфотографируйте рисунок.

РАЗБОР

- Просмотрите все фотографии и проанализируйте ход работы. Не появилась ли у вас мысль, что надо было остановиться раньше?
- Повторите процесс, выбрав другие цвета.

ВЫВОД

Рисуйте любыми цветами. Главное, чтобы они соответствовали тону!

Глава 4

МОНОТИПИЯ И ПАСТЕЛЬ

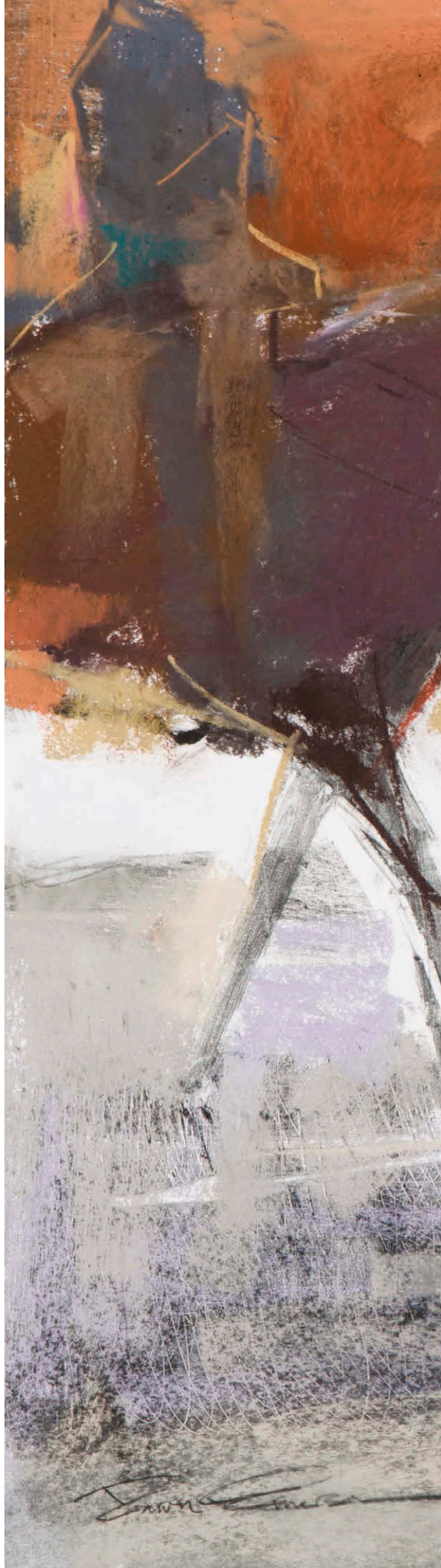
В главе 3 вы узнали о разных способах создания фона. Он влияет на вид и восприятие изображения, но не определяет их.

Глава 4 посвящена приемам подготовки фона для пастельного рисунка в технике монотипии. Вы научитесь печатать с прессом и без него и откроете новые возможности сочетания пастели с монотипией. Она задает основу для спонтанного творчества. Угадывая образы в текстурах и пятнах фона, вы разовьете способности к импровизации и быстро забудете о страхе перед чистым листом. Благодаря удобству и универсальности пастель идеально сочетается с монотипией!

Моя творческая жизнь изменилась с освоением печатной техники. Я рисовала всю жизнь, но о монотипии не знала ничего. Пришлось делать всё очень медленно и постоянно следить, что получается. Но меня сразу покорили непредсказуемость и спонтанность монотипии, и я открыла новые способы работы с элементами и текстурами, о которых не подозревала раньше. Сочетание монотипии и пастели открыло двери в мир новых возможностей и для меня, и для моих учеников.

ЗАКАТНОЕ НЕБО. 48×48 см. НЕГАТИВНАЯ МОНОТИПИЯ, БУМАГА STONEHEDGE, МЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ

Рисунок начался с оттиска негативной монотипии. Поверх я писала мягкой пастелью, кое-где оставляя незакрашенным текстурный фон. Монотипия задала общую форму, тени и свет, и я смогла сосредоточиться на колорите, формах и текстурах





НЕГАТИВНАЯ МОНОТИПИЯ

Негативная монотипия начинается с полного покрытия печатной формы краской с помощью валика. Художник работает «вычитанием» — вытирая области света, будто рисуя в обратном порядке. Вытирать можно полотенцем, скребком, палочкой или губкой. Краска наносится на пластину валиком или другим инструментом в любой момент. Первым негативную монотипию в качестве фона для пастели начал использовать Эдгар Дега. Эта техника ускоряет работу над композицией и текстурами благодаря возможности исправлять рисунок на пластине.

ЧТО ТАКОЕ МОНОТИПИЯ?

Уникальная техника, стирающая границы между живописью, рисунком и эстампом; ее часто называют «живописная печать». Монотипия выполняется добавлением или удалением краски на поверхности, называемой «доска», с которой затем делается оттиск на бумаге. Для получения оттиска доска прижимается к бумаге руками или пропускается через офортный станок с высоким давлением: сотни килограммов на квадратный сантиметр. Оттиск — зеркальное отражение оригинала. Когда вся тушь перейдет на бумагу с доски, изображение на последней исчезнет. Как и живопись, монотипия может быть самостоятельным произведением искусства или сочетаться с другими материалами. Монопринт отличается от монотипии наличием на печатной форме гравировки, которую можно печатать много раз. В монотипии каждый оттиск уникален. Она сочетается с другими печатными техниками и материалами и дает неограниченные возможности.



СТЕФАНИ. 25×15 см. МОНОТИПИЯ, БУМАГА
STONEHENGE

Рисунок на доске выполнен во время 20-минутного сеанса позирования с натуры. После занятия я сделала оттиск на офортном станке



ВЫТИРАНИЕ ТУШИ С ДОСКИ

Я стираю краску с пластины для негативной монотипии детской салфеткой (роль пластины выполняет лист целлофана). Положите доску на подсвеченную поверхность, например световой короб, или рядом с окном — так удобнее следить за точностью мазков и плотностью слоя краски.

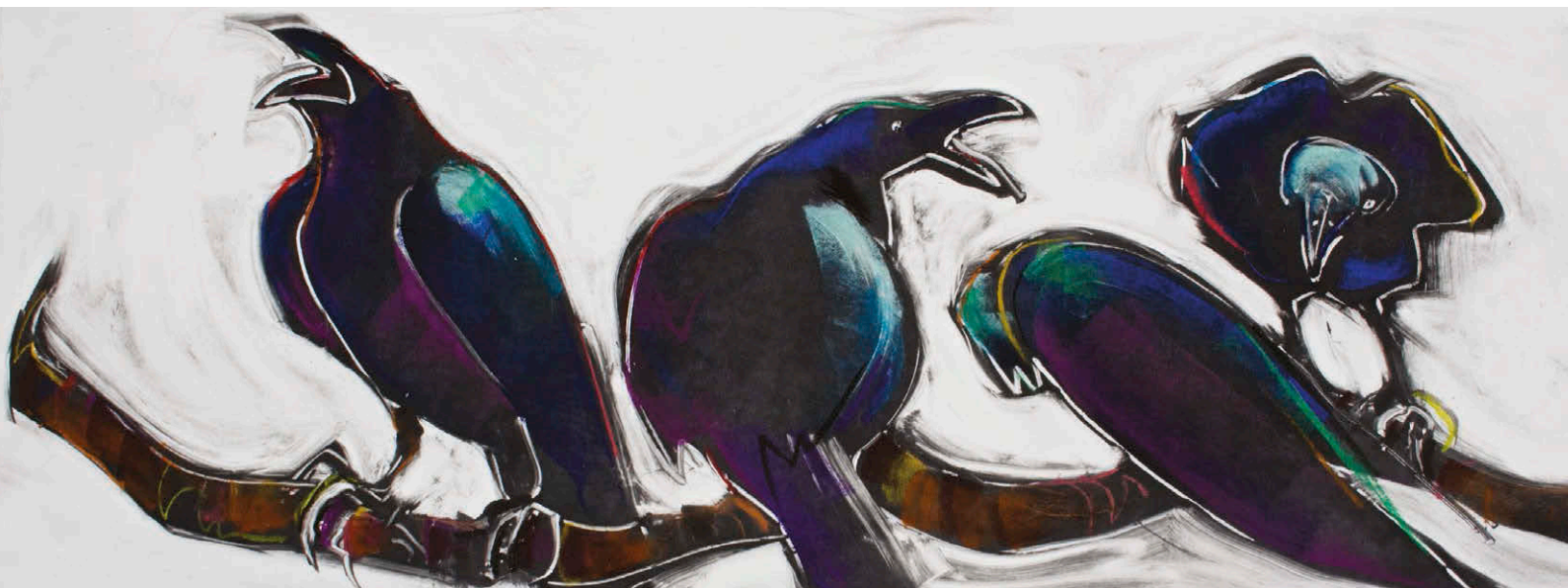


РИСОВАНИЕ НА ДОСКЕ

В текстурах и других способах рисования на доске вы ограничены только воображением. Придумайте инструменты для уникального авторского стиля.

ПРОВЕРЬТЕ ДОСКУ ДО ПЕЧАТИ

Посмотрите доску на свет и удалите сгустки, отпечатки пальцев и инородные предметы. Перед печатью удалите скотч и протрите края.



КВАРТЕТ. 23×58 см. МОНОТИПИЯ, БУМАГА STONENENGE, МЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ

На полностью покрытой краской доске я нарисовала контуры птиц ватной палочкой. Затем стерла фон вокруг. Кое-что осталось, отпечаталось и оживляет пространство вокруг объектов. Рисунок закончен мягкой пастелью

ПОЗИТИВНАЯ МОНОТИПИЯ

Рисунок на доске для позитивной монотипии выполняется так же, как и на белом листе бумаги или холсте. Это «сложение»: краска наносится на чистую доску валиком, штампом, кистью или пальцами. На нее можно что-нибудь положить: листья, травинки, перья или нарезанную бумагу. Если лист дерева будет поверх слоя краски на пластине, эта область не отпечатается, а нарисованный краской лист оставит отпечаток. После

печати при желании нарисуйте заново, переверните или поменяйте местами объекты и формы на доске. И снова сделайте оттиск — результат будет уникальным. При втором (а иногда третьем) оттиске с одной доски получается «фантом», или макулатурный оттиск. Он менее контрастный и поверх другой монотипии создает красивое призрачное изображение.



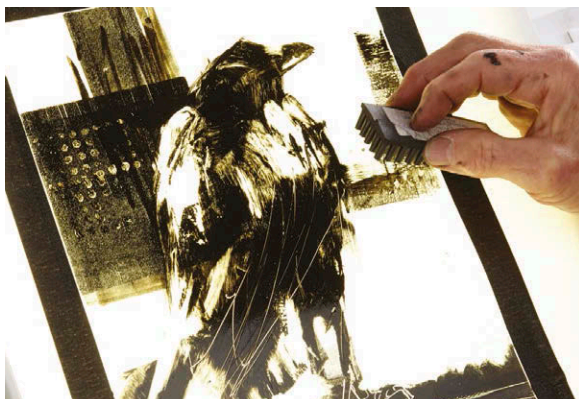
НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ НА ПЛАСТИНУ

Смешанной с разбавителем краской удобнее рисовать с помощью кисти: слой более прозрачный. Заменять разбавитель водой не стоит.



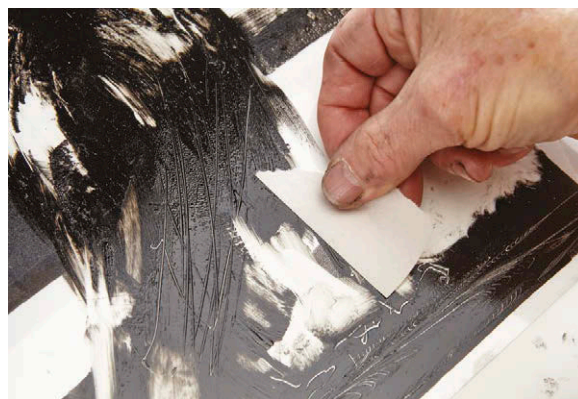
ШАГ 1

Рисуйте любыми инструментами, не только кистью. Здесь я наношу краску кусочком пенопласта.



ШАГ 2

Такая текстура из кругов получается протиранием или нанесением краски. Следите, чтобы на доске не оставалось сгустков краски, иначе они размажутся во время переноса.



ШАГ 3

Лезвием я рисую прямую линию на доске. Старайтесь не поцарапать ее.



ОММАЖ ДЕБОРЕ БАТТЕРФИЛД № 1. 13×20 см.
МОНОТИПИЯ, ТИПОГРАФСКАЯ КРАСКА



ОММАЖ ДЕБОРЕ БАТТЕРФИЛД № 2. 13×20 см.
МОНОТИПИЯ, ТИПОГРАФСКАЯ КРАСКА

Оба оттиска сделаны с печатной формы с рисунком мягкой кистью. В них передан каждый нюанс мазка. Я не добавляла поверх пастель, но при желании это можно сделать позже



ОММАЖ ДЕБОРЕ БАТТЕРФИЛД № 3. 13×20 см. МОНОТИПИЯ, ТИПОГРАФСКАЯ КРАСКА

Здесь использовано сочетание негативной и позитивной монотипии. Красную краску я накатала на доску валиком и затем частично стерла разными инструментами. Потом выполнила рисунок другими цветами. В монотипии необходима внимательность к каждой линии, мазку и цвету

ПЕЧАТЬ НА ОФОРТНОМ СТАНКЕ

В этом примере на листе монолитного поликарбоната, полностью покрытом краской для эстампа на основе сои, «вычитанием» нарисована лошадь методом негативной монотипии. Затем я положила доску на станок рисунком вверх, накрыла сухим листом офортной бумаги и фетром и прогнала под валом, чтобы получить оттиск. Первый был очень темный и насыщенный,

со всеми нюансами рисунка. Второй лист я предварительно вымачивала в кювете с водой, чтобы бумага лучше «забирала» краску, и промокнула полотенцем — на нем вышел «макулатурный» оттиск. Он менее контрастный, ведь на пластине осталось мало краски.

Далее я экспериментировала с двумя оттисками, выбрав для каждого свой колорит.



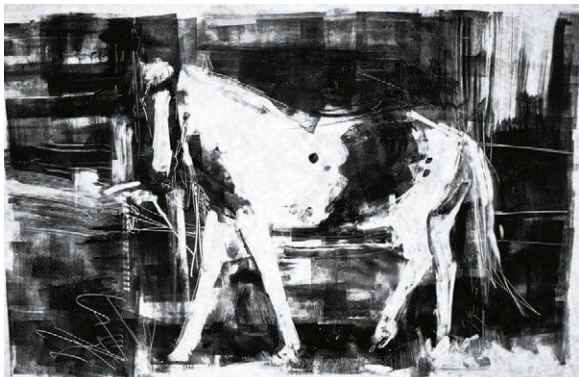
СТАНОК CONRAD MONOTYPE PRESS

Офортный станок, он же станок для монотипии, имеет давление более 140 кг/см². Для сравнения: давление от трения руками или выпуклой стороной ложки составляет всего 7-14 кг/см².



РУЧНОЙ СТАНОК

Доска с монотипией лошади, см. с. 87. Следующий шаг — положить сверху бумагу и фетр и прокатать под прессом. Этот станок стоит в моей студии, я называю его «Пресли».



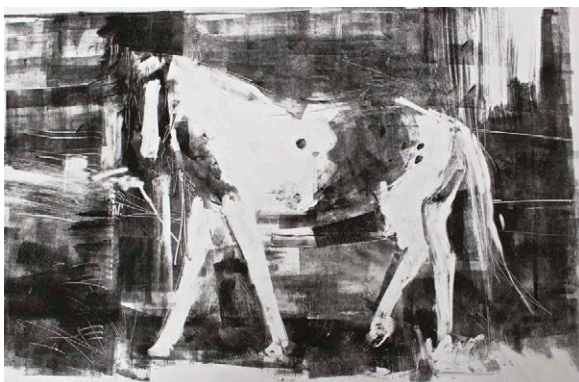
ПЕРВЫЙ ОТТИСК

Первый оттиск на сухой бумаге. Обратите внимание на контраст черного и белого и качество текстуры.



ПАСТЕЛЬ НА МОНОТИПИИ

Пастель на первом оттиске, во многих местах видна текстура фона негативной монотипии.



МАКУЛАТУРНЫЙ ОТТИСК

Второй оттиск с той же доски на влажной бумаге. Контраст заметно ниже, тон равномернее, что создает спокойное настроение.



ПАСТЕЛЬ НА МАКУЛАТУРНОМ ОТТИСКЕ

Я нанесла разные цвета пастелью на фон макулатурного оттиска. Теперь цветом покрыт почти весь рисунок. Какую площадь фона оставить нетронутой – решайте сами.

ПЕЧАТЬ МОНОТИПИИ ВРУЧНУЮ

Хороший оттиск без труда получается трением выпуклой стороной ложки или любым инструментом, дающим постоянный нажим при непрерывном движении туда-сюда по небольшому участку. Для ручной печати стоит наносить краску на доску чуть более толстым слоем

и делать пробные оттиски. Второй, макулатурный оттиск также возможен на влажной бумаге: она лучше вбирает краску. Стоит прикрыть влажный лист бумагой для эскизов или калькой, чтобы не повредить трением поверхность.



ПОДГОТОВКА К РУЧНОЙ ПЕЧАТИ

Положите доску изображением вверх на ровную плоскую поверхность, на белый лист бумаги: так будет лучше видно рисунок. Сверху разместите бумагу для оттиска и закрепите один край, чтобы она не скользила.



ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ

Для переноса изображения потрите поверхность бумаги. Старайтесь не менять нажим и периодически проверяйте, что получается.



ПЕРВЫЙ ОТТИСК

Приподнимите бумагу и проверьте качество оттиска.

КРАСКОЙ ВВЕРХ ИЛИ КРАСКОЙ ВНИЗ?

При ручной печати доску можно положить поверх бумаги или под бумагу. Попробуйте оба варианта и решите, какой удобнее. В любом случае закрепляйте бумагу, чтобы она не скользила.



УВЛАЖНЕНИЕ БУМАГИ ДЛЯ ФАНТОМНОГО ОТТИСКА

Держите бумагу для фантомного оттиска в воде в течение нескольких минут.



СУШКА БУМАГИ ДЛЯ ФАНТОМНОГО ОТТИСКА

Промокните бумагу полотенцем или между несколькими слоями газеты, чтобы увлажнить ее равномерно и удалить мокрые пятна.



ФАНТОМНЫЙ ОТТИСК

Второй оттиск всегда светлее первого и менее контрастный, но это хороший фон для печати или рисования.



ОТТИСК РУЧНЫМ ПРОКАТНЫМ ПРЕССОМ

Крепко прижмите пресс к середине листа и прокатывайте во всех направлениях от середины к краю, стараясь не сдвинуть бумагу. Равномерно распределяйте давление.

Держа одной рукой край листа, другой приподнимите его и проверьте качество оттиска.

ПЕЧАТЬ С БУМАЖНОЙ ДОСКИ

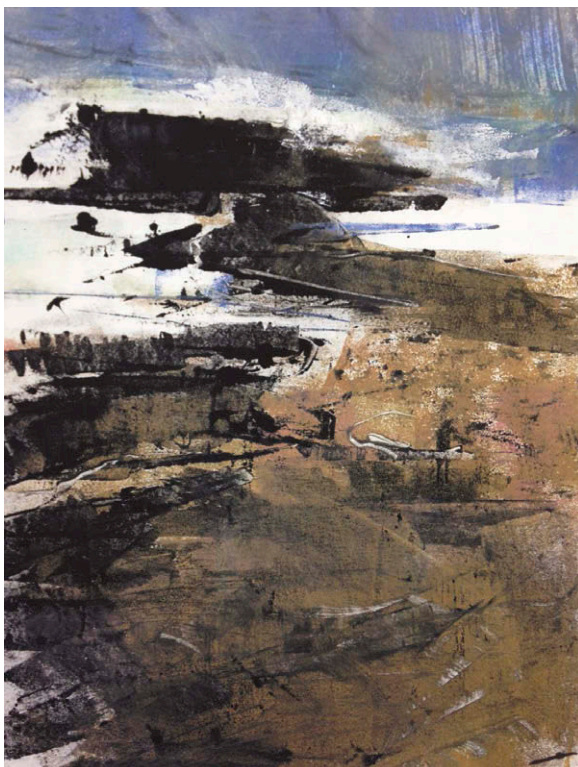
В качестве доски я часто использую лист офортной бумаги, потому что накатывание валиком краски на бумагу напоминает живопись. Оттиск будет зеркальным отражением рисунка, но для меня это неважно. Краской на бумажной доске я рисую так же, как красками, полностью заканчиваю изображение валиками, кистями

и скребками и печатаю оттиск на офортном станке. После каждого цикла я не очищаю доску, а добавляю краску валиком. Иногда цвета от предыдущей печати сохраняются и дают неожиданные эффекты. Порой я рисую по краске карандашом — его линии тоже будут видны на оттиске.

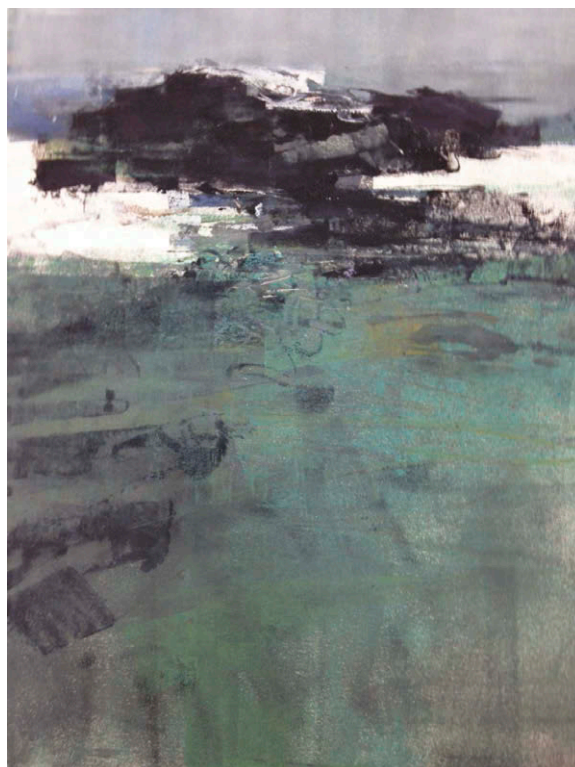


ЗА СТЕНОЙ. 25×15 см. МОНОТИПИЯ, БУМАГА
STONEHENGЕ

Оттиск сделан с бумажной доски. Я рисовала на ней валиками и другими инструментами, а потом обрезала до желаемого размера. На бумаге для оттиска я делаю метки карандашом, чтобы точно расположить на ней доску. Для этого рисунка пастель не использовалась

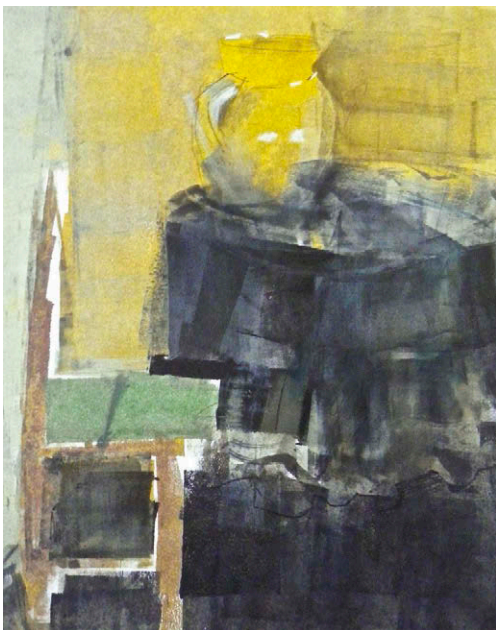


ПЕРЕМЕНА МАРШРУТА № 1. 25×15 CM.
МОНОТИПИЯ, БУМАГА STONEHENGЕ



ПЕРЕМЕНА МАРШРУТА № 2. 25×15 CM.
МОНОТИПИЯ, БУМАГА STONEHENGЕ

Оба оттиска сделаны с одной бумажной доски. Я наносила краску нескольких цветов валиками, обновляя слой после каждой печати. Посмотрите, как по-разному можно рисовать валиком и офсетом. Большинство элементов вышли случайно — этим монотипия и интересна!



СТОЛИК НА ОДНОГО. 25×15 CM. МОНОТИПИЯ,
БУМАГА STONEHENGЕ

Оттиск сделан с бумажной доски. Все белые элементы здесь — области, куда не попала краска. Такие участки придают оттиску изюминку

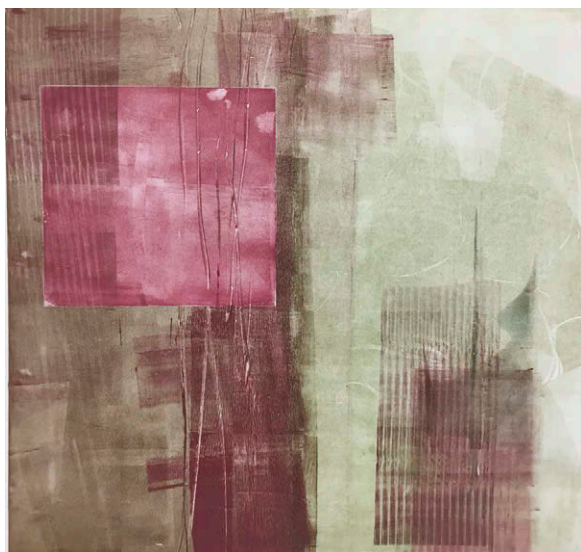
ПРАКТИКА, ПРАКТИКА, ПРАКТИКА

Чем чаще рисовать валиком, тем лучше
будет получаться.

ВКЛЮЧИТЕ ВОООБРАЖЕНИЕ

Для всех примеров ниже я придумывала сюжет, отталкиваясь от абстрактной монотипии. Создавая фон, я думала, как организовать элементы, а не что на нем рисовать. В абстрактном (нереалистичном) фоне главное подразумевается, а не прямо описывается. Цвет и тон создают настроение. Формы и линии намекают на плотность, размер и массу. Текстуры дают глубину, поверхность, пространство и загадочность. Композиция из крупных пятен цвета и текстур, тени и света задает напряжение между объек-

том и пространством. Я хочу создать впечатление, что на фоне объект в естественной среде, а не помещен туда насильно. Еще мне нравится, когда фон местами «проглядывает» сквозь объект: так усиливается связь между ними. На фоне, отвечающем семи правилам композиции, можно изобразить что угодно. Во время работы я учитываю все элементы фона и следую их подсказкам в своих фантазиях. Это освобождает от ограничений, неизбежных при наличии конкретного или реалистичного фона.



АБСТРАКТНЫЙ ФОН. 48×48 см. МОНОТИПИЯ, БУМАГА STONEHENGE

Монотипия создавалась исключительно как абстрактный фон, без всякой идеи и подгонки под будущий рисунок

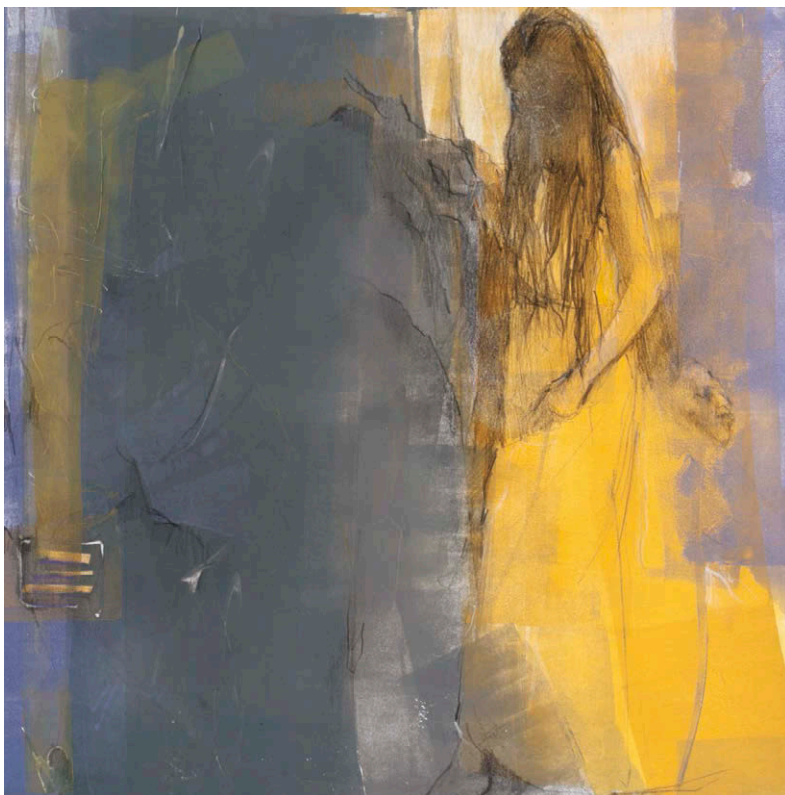


КВАРЦИТОВАЯ ЛОШАДЬ. 48×48 см. МОНОТИПИЯ, МЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ, УГОЛЬ, БУМАГА STONEHENGE

На абстрактном фоне я нарисовала лошадь пастелью и углем. Посмотрите, как красиво пастель ложится на типографскую краску, переход от рисунка к фону почти незаметен. Суть увязывания фигуры с фоном в том, чтобы разница в материалах, которыми выполнен рисунок, оставалась незаметной

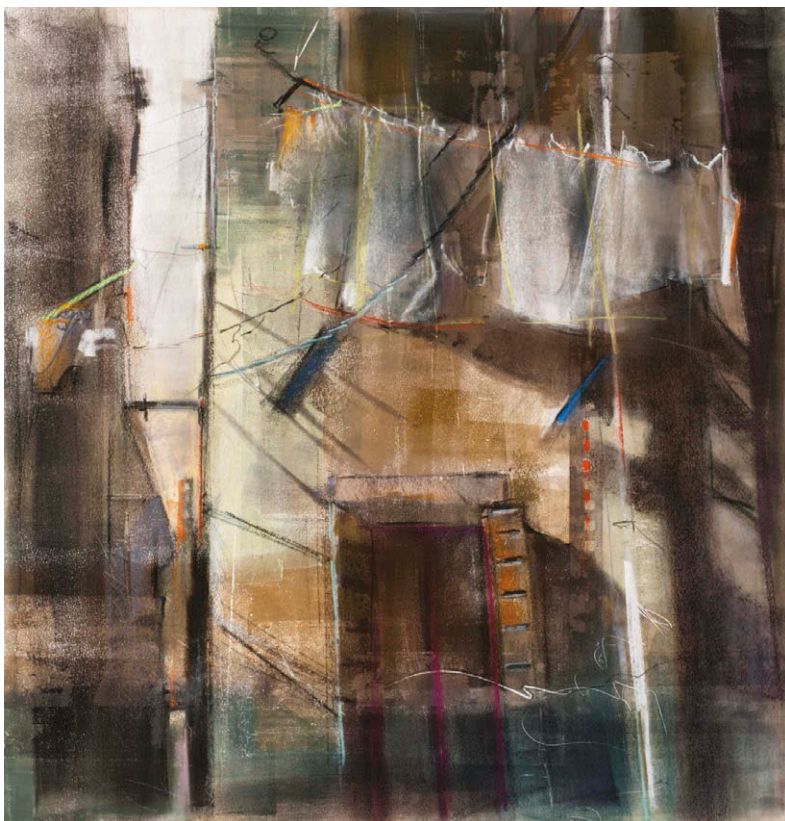
АБСТРАКЦИЯ И ВОООБРАЖЕНИЕ

Абстрактный фон в технике монотипии перевернет ваше представление о взаимодействии объекта и фона и творческом процессе в целом.



ПЕРСЕФОНА. 46×46 СМ.
МОНОТИПИЯ, МЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ,
БУМАГА RIVES BFK

Абстрактную монотипию я печатала с пластмассовой доски. Увидев ее через несколько недель, я обратила внимание на светлую вертикаль и решила, что это коридор в загробный мир. Мне вспомнился миф о Персефоне, и я нарисовала женщину, спускающуюся по лестнице в темноту



МОЛИТВЕННЫЕ ФЛАГИ.
48×48 СМ. МОНОТИПИЯ, МЯГКАЯ
ПАСТЕЛЬ, БУМАГА RIVES BFK

Фоном стала абстрактная монотипия. Белье на веревке я придумала позже, идею мне подсказала абстракция. Фантазия у меня лучше работает при наличии визуальной структуры из вертикалей и горизонталей. Отталкиваясь от этих линий и текстур, мне проще придумать пейзаж, сюжет и персонажей

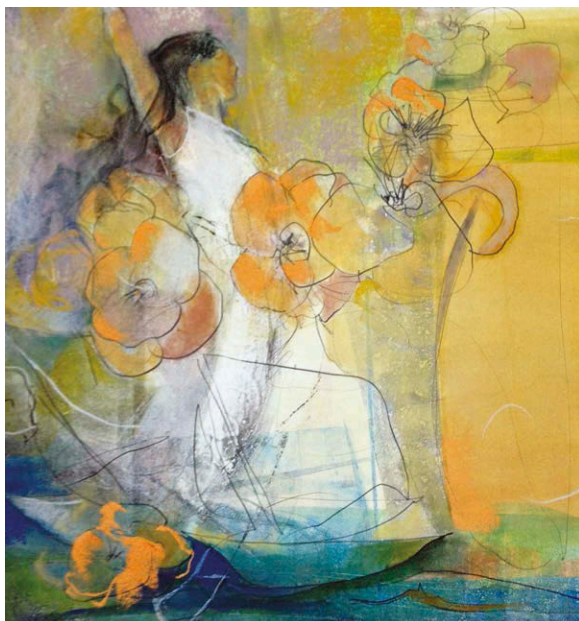
РИСУНОК ПАСТЕЛЬЮ ПО МОНОТИПИИ

Фон для этих рисунков создавался как абстрактная композиция, без определенных идеи, сюжета и персонажей. В мастерской я стараюсь почаще делать разные фоны без конкретной цели.

Обычно я откладываю их и возвращаюсь к ним через несколько недель. Я их рассматриваю и стараюсь угадать в них будущий рисунок. Поворачиваю туда-сюда, размышляя, как лучше; порой для рождения идеи достаточно одного поворота. А иногда я изучаю несколько фонов сразу, смотрю то на них, то на подобранные в качестве образца фотографии. Когда в голову приходит мысль, обычно я рисую на кальке, кладу ее поверх фона и смотрю, как рисунок сочетается с фоном. Еще можно рисовать

на целлофане маркером на водной основе. Если всё удачно совпадает, интуитивно я сразу же это чувствую.

Если ничего не сочетается, я беру следующий фон, а за ним другой. Когда выходит что-то интересное, я делаю несколько набросков объекта, чтобы изучить его. Так я чувствую себя увереннее, держа в руках уголь и пастель и собираясь рисовать на монотипии. Сначала я выбираю цвета, которые есть на фоне. Это способствует гармонии колорита и усиливает элементы, а дополнительные цвета я ввожу только тогда, когда они нужны. Новые цвета я добавляю одновременно на объект и фон, чтобы сохранить цельность изображения.



ПО МОРЮ В ВИЗАНТИЮ. 48×48 см. МОНОТИПИЯ, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА RIVES BFK

Фигура на рисунке стала естественным продолжением абстрактной монотипии. Как и облака, абстракция будит образы в моем воображении. В мастерской я регулярно делаю монотипией фоны, которые заставят мою фантазию работать: часы, месяцы, а может, и годы спустя



РАССКАЗЫВАЕТ О СЕБЕ. 48×48 см. МОНОТИПИЯ, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА RIVES BFK

Еще один образ на основе абстрактного фона. Задуматься о времени и о том, что можно рассказать о себе в движении и танце, меня подтолкнули отпечатки фотопленки на монотипии. Темный фон позади женщины символизирует прожитые годы и пройденные пути. Я хотела, чтобы за ее фигурой как будто тянулось прошлое, в буквальном и переносном смысле

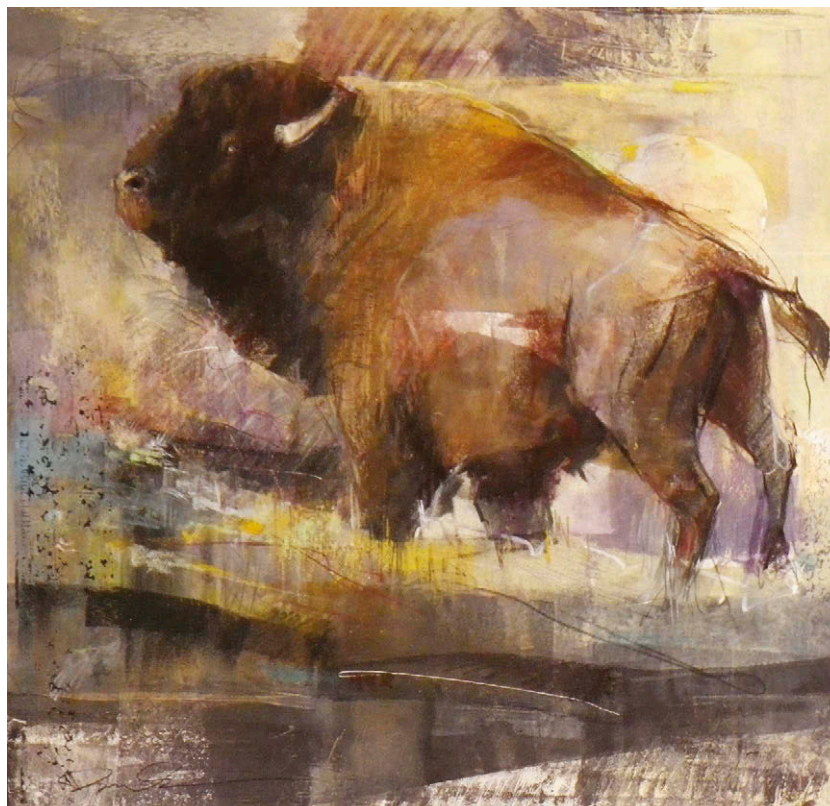


ЖИЗНЬ В ЗЕЛЕНОМ. 43х58 см.
МОНОТИПИЯ, МЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ,
БУМАГА RIVES BFK

Идея нарисовать трех лошадей пришла мне в голову, когда я разглядела в абстрактной текстуре на переднем плане пастбище. Пастелью я полностью затонировала краску на фоне и нарисовала лошадей, но текстура монотипии хорошо видна и использована так, чтобы лошади идеально вписались в фон

БОЕТ НА ЛУНУ. 46х46 см.
МОНОТИПИЯ, МЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ,
БУМАГА RIVES BFK

Работать над этой картиной было очень приятно. Разглядев на фоне пейзаж, я сразу решила нарисовать бизона! Полезно помнить, что достаточно наметить землю или гору, а остальное мозг додумает сам. Текстуры пробуждают воспоминания, а намек на свет или тень создает ощущение места, времени и пространства



ВДОХНОВЕНИЕ ЦВЕТА

Цвета одежды, интерьера или пастельных мелков, за которыми тянется рука, со временем приедаются. Как создать на рисунках неведомые миры, как в примерах ниже? Изучая разные страны и культуры, можно выйти из цветовой зоны комфорта. Впервые посетив Гавайи, я поразилась разнообразию непривычных цветовых сочетаний вокруг. Вернувшись в пустыню,

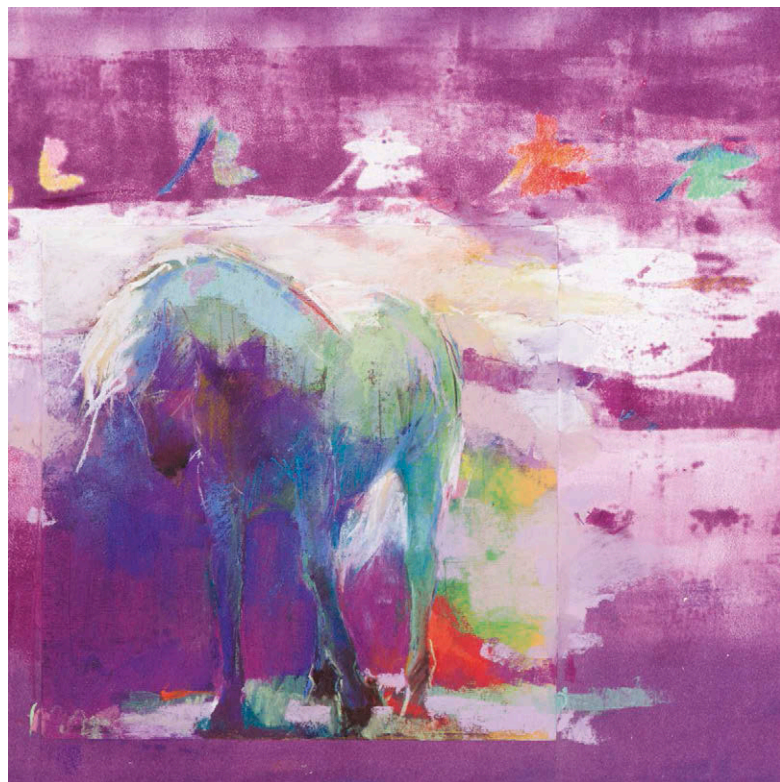
я радостно схватилась за мелки, которыми не рисовала раньше. Монотипия — идеальный способ изучить цвет. Простая замена цветов позволяет получить много вариантов одной композиции. Смело экспериментируйте: это интересно и не отнимает много времени. При печати слои краски «сплющиваются» друг с другом и дают неожиданные и необычные результаты.

ВОЛШЕБНЫЙ ПАСТЕЛЬНЫЙ ЛАСТИК

Для работы пастелью по одноцветному фону я нашла интересный прием — подобрать мелок, по цвету совпадающий с фоном. Это и есть «волшебный ластик», которым фон можно при необходимости восстановить.

РАСШИРЯЙТЕ ГОРИЗОНТЫ ЦВЕТА

Как новые музыкальные гаммы, непривычные цвета помогают обогатить художественный словарь.



АЛОХА, ЛОШАДЬ. 46×46 см. МОНОТИПИЯ, МЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ, БУМАГА STONEHEDGE

Это мои первые художественные впечатления от поездки на Гавайи. Она вдохновила меня на абстрактную монотипию в новом для меня колорите



ПЛАМЕНЕЮЩАЯ. 43×48 см. ПАСТЕЛЬ, МОНОТИПИЯ НА ТОНИРОВАННОЙ БУМАГЕ STONEHENGЕ

Цвет эстампной краски сохранился только у нижнего и верхнего краев рисунка и кое-где на лошади. Пастель легко ложится на прекрасную гладкую основу из краски



НОВЫЙ ДЕНЬ. 38×43 см. ПАСТЕЛЬ, МОНОТИПИЯ НА ТОНИРОВАННОЙ БУМАГЕ STONEHENGЕ

Сине-серая краска неожиданно приобрела на тонированной бумаге металлический эффект. Я решила подчеркнуть его серебристой пастелью; кажется, мне удалось передать ослепительный полуденный свет



ЗОЛОТО ВОРОНА. 43×46 см. ПАСТЕЛЬ, МОНОТИПИЯ НА ТОНИРОВАННОЙ БУМАГЕ STONEHENGЕ

Отпечатанная на тонированной бумаге краска отливала янтарем и золотом. Я взяла для птицы синие и фиолетовые оттенки и сохранила на перьях золотые отсветы. Разрозненные серые пятна разнообразят фон и своей грубоватой текстурой контрастируют с гладким оперением птицы



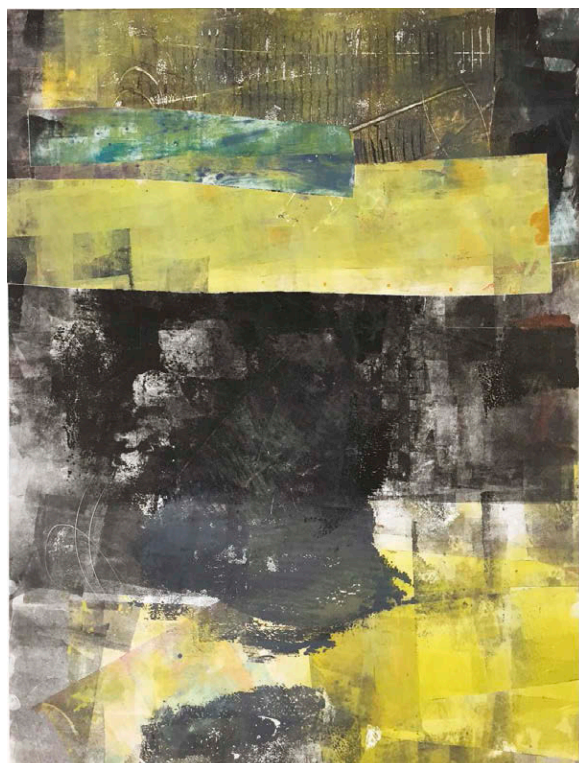
ИЗУМРУДНЫЙ СВЕТ. 46×46 см. ПАСТЕЛЬ, МОНОТИПИЯ НА ТОНИРОВАННОЙ БУМАГЕ STONEHENGЕ

Мне хотелось, чтобы птица будто растворялась на фоне или материализовалась из изумрудного света. Точно подобранная к цвету фона пастель помогла мне. «Волшебный ластик» объединяет объект и фон в неделимое целое

КОЛЛАЖНАЯ МОНОТИПИЯ

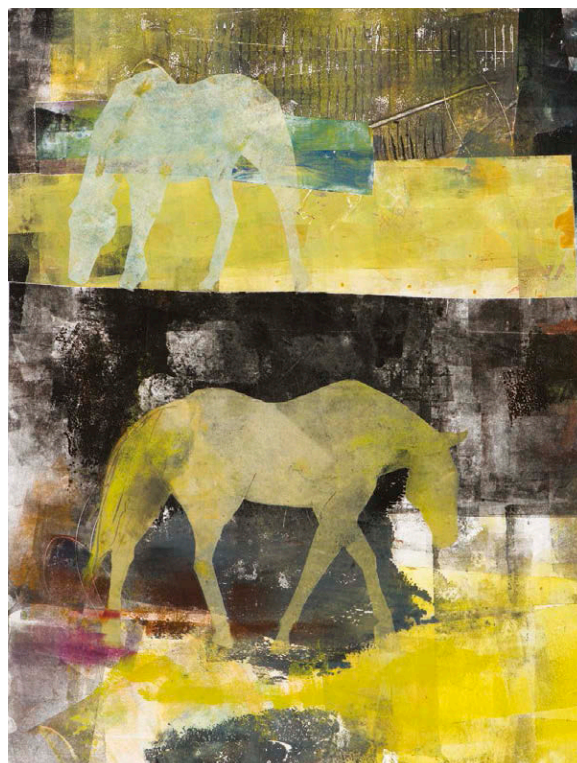
Для всех примеров ниже печатная доска собрана в технике коллажа. Раскрасьте эстампной краской листы тонкого материала, вырежьте формы и закрепите на одной пластине. Краска липкая, на ней всё прекрасно держится. Так пластину легко перенести на станок. Бумагу следует класть поверх коллажа, чтобы ничего не сдвинуть. Если коллаж из достаточно тонких материалов, наложение

после печати будет почти незаметным. Толстые листы дают белые контуры. При желании их можно потом закрасить цветными карандашами или пастелью. Это позволяет сочетать элементы, которые иначе очень сложно получить печатью с цельной доски. Цвета и текстуры сохраняются разделенными или в буквальном смысле переплетенными без загрязнения цвета.



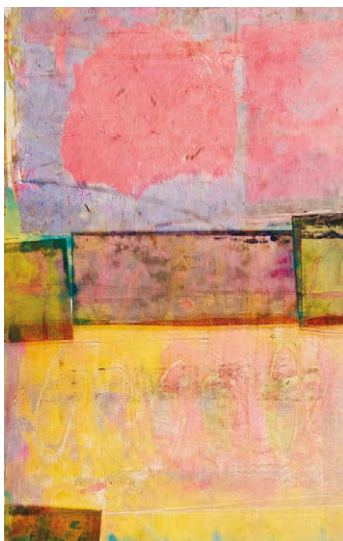
АБСТРАКТНАЯ МОНОТИПИЯ ДЛЯ «ОСЕННИХ ЛОШАДЕЙ»

Печатная доска для этого изображения собрана из отдельных покрытых краской листов пластика. Это основа финальной монотипии справа.



ОСЕННИЕ ЛОШАДИ. 64×46 см. МЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ, МОНОТИПИЯ НА ТОНИРОВАННОЙ БУМАГЕ STONEHENG

Лошади вырезаны из такого же пластика, покрыты краской и отпечатаны ручным прокатным прессом поверх монотипии слева. Лошадей можно передвигать и многократно использовать, меняя положение. Остальные цвета добавлены пастелью



КОЛЛАЖНАЯ ДОСКА

Доска, собранная из частей для фона рисунка «Лошадь под красным солнцем». Почти вся краска сошла при печати, но здесь хорошо видны отдельные части и как они собраны вместе.



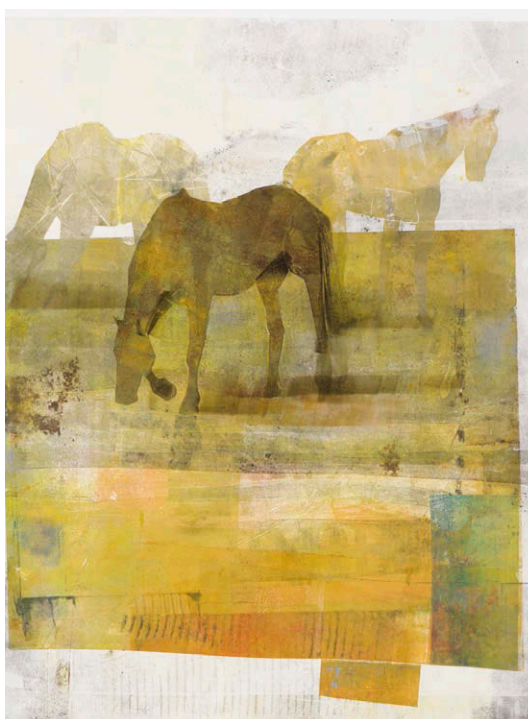
**ЛОШАДЬ
ПОД КРАСНЫМ
СОЛНЦЕМ.** 64×46 СМ.
СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА,
МОНОТИПИЯ
НА БУМАГЕ
STONEHENGЕ

Рисунок выполнен в три этапа. Сначала я напечатала фон монотипией. Затем диатипией добавила лошадь. А потом пастелью уточнила края и раскрасила лошадь



МОНОТИПИЯ ДЛЯ ФОНА

Изображение для фона «Летнего пастбища» напечатано с коллажной доски.

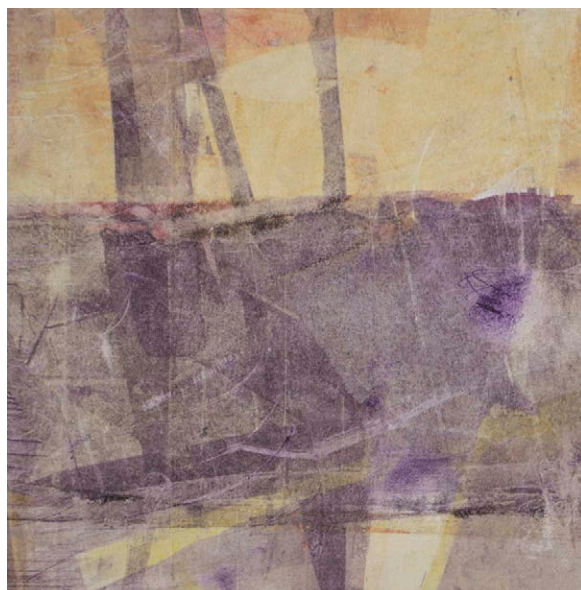


ЛЕТНЕЕ ПАСТБИЩЕ.
64×46 СМ.
МОНОТИПИЯ
НА БУМАГЕ
STONEHENGЕ

Лошади вырезаны из пластика, покрыты краской и отпечатаны ручным прокатным прессом на фоне. Трафареты я всегда сохраняю на будущее

ПОИСК НОВЫХ ОБРАЗОВ

Выше я упоминала о фоне в технике монотипии, подразумеваемом — а не описываемом — конкретное место, настроение или пространство. Для этой серии печатной формой стал лист белого картона, краску я нанесла валиком. Посмотрите, как пространство делится на мелкие, средние и крупные пятна и как использованы в композиции края доски. Я сделала три оттиска с одной доски и три рисунка в смешанной технике в разных цветах.



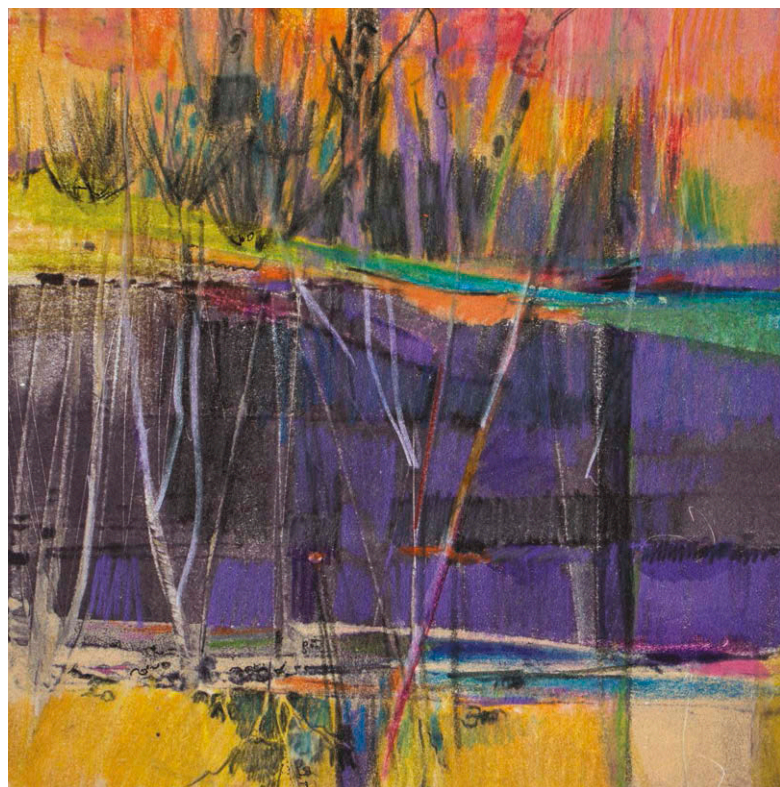
ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЕЧАТНОЙ ФОРМЕ

В качестве печатной формы для трех рисунков на этой и следующих страницах я использовала плотный картон. Краски на нем почти не осталось, но следы валика и композиция хорошо видны. Я сделала три оттиска, которые стали очень разными рисунками.

УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ АБСТРАКТНЫЕ ФОРМЫ

Новые образы возникают, когда разбиваешь крупные формы на более мелкие или меняешь композицию.

Пастелью я старалась создать на двух пейзажах разное настроение. Для рисунка с лодкой я развернула оттиск на 180° и цветными пятнами полностью изменила изображение. Фокус в том, чтобы начинать с простейшей композиции с четкими формами и понятным делением пространства. Ее можно считать «композиционной структурой», и чем дольше над ней работаешь, тем проще найти новые образы.



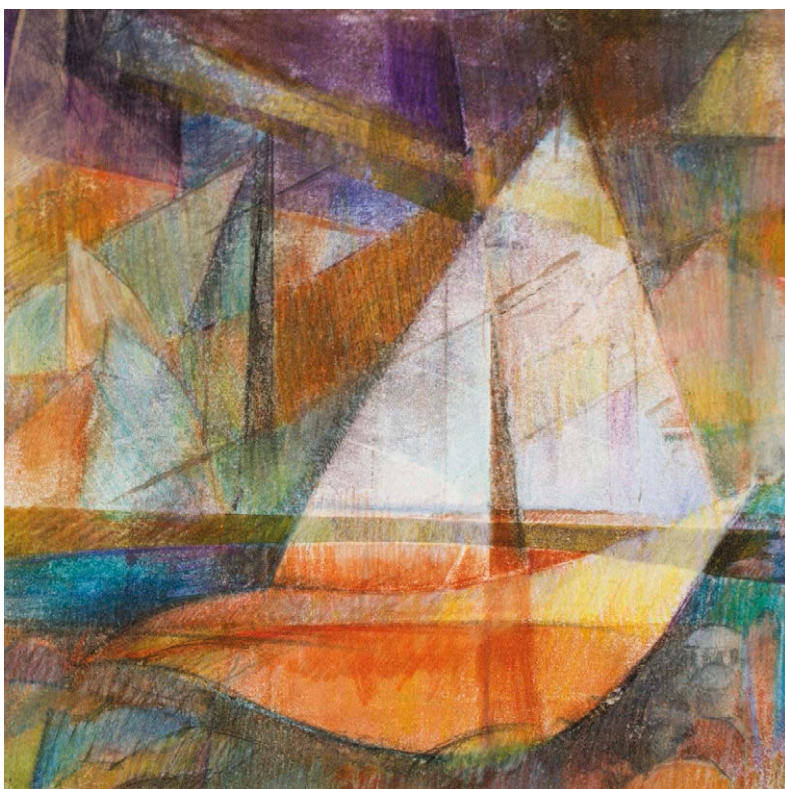
БЕРЕГ 1. 20x20 см. МОНОТИПИЯ, ЦВЕТНОЙ КАРАНДАШ, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА RIVES BFK

Разбивая крупные пятна на мелкие разными цветами, я получила два несхожих по настроению пейзажа из оттисков с одной пластины



БЕРЕГ 2. 20х20 см. МОНОТИПИЯ,
ЦВЕТНОЙ КАРАНДАШ, ПАСТЕЛЬ,
БУМАГА RIVES BFK

Здесь ощущается зимний
холодок, потому что я выбрала
другой колорит и подчеркнула
стволы деревьев, исключив
растительность



ЯХТА. 20х20 см. МОНОТИПИЯ,
ЦВЕТНОЙ КАРАНДАШ, ПАСТЕЛЬ,
БУМАГА RIVES BFK

Повернув оттиск на 180°, я увидела
новые пространство и сюжет.
Иногда всего лишь поворот фона
запускает работу воображения
и помогает заметить новые
возможности

Упражнение 13:

НЕГАТИВНАЯ МОНОТИПИЯ



ГАННИБАЛ. 20×25 см. НЕГАТИВНАЯ МОНОТИПИЯ
НА БУМАГЕ STONENENGE

МАТЕРИАЛЫ

- Эстампная краска и лист стекла для ее раскатывания
- Валик
- Мاستихин
- Разные инструменты для вытирания туши: ватные палочки, детские салфетки, пластиковые карточки и т. д.
- Лист пластика примерно 23×30 см толщиной 1 мм (подойдет плексиглас)
- Для оттиска – бумага для оттисков или гладкая бумага для рисования 28×38 см
- Жидкое средство для мытья посуды
- Фотография
- Бумажный скотч
- Ложка

ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Сделайте на печатной форме бумажным скотчем рамку шириной 2,5 см, чтобы края были прямыми и аккуратными.

ШАГ 2

Возьмите валик и накатайте тушь на доску равномерным слоем. Посмотрите доску на свет, чтобы проверить качество покрытия. Слой должен быть однородным, но не слишком толстым.

ШАГ 3

Выполните рисунок на доске и сотрите лишнюю краску ватными палочками, детскими салфетками или другими инструментами (салфетки растворяют краску). Работайте, положив доску на световой короб или рядом с окном, чтобы лучше видеть результат. Периодически проверяйте рисунок на просвет.

ШАГ 4

Закончив рисунок, удалите бумажный скотч и лишнюю краску. Ровно закрепите доску краской вверх на плоской поверхности.

ШАГ 5

Аккуратно положите поверх бумагу. Закрепите один край.

ШАГ 6

Чтобы перенести рисунок, потрите бумагу выпуклой стороной ложки (если у вас нет пресса или станка). Круговыми движениями с сильным нажимом равномерно проработайте весь лист: слева направо, сверху вниз. Периодически приподнимайте лист и проверяйте качество оттиска.

РАЗБОР

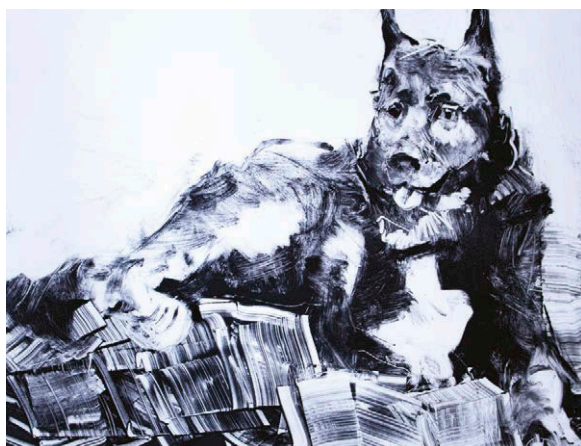
- Вам понравилось рисовать в такой «обратной» технике?
- Насколько разнообразные на рисунке линии и размеры форм?
- На рисунке больше темного или светлого?
- Можно ли улучшить композицию, что-нибудь добавив или удалив?

ВЫВОД

Негативная монотипия – отличный способ изучить тон, линию и текстуру.

Упражнение 14:

ТОНАЛЬНАЯ МОНОТИПИЯ



ТИМБЕР. 20×25 см. НЕГАТИВНАЯ МОНОТИПИЯ
С РАЗБАВИТЕЛЕМ ДЛЯ ОФОРТНОЙ КРАСКИ НА БУМАГЕ
STONEHENG

МАТЕРИАЛЫ

- Те же, что для упражнения 13
- Разбавитель для офортной краски
- Кисти
- Небольшая емкость
- Карандаш

ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Сделайте рамку из бумажного скотча на печатной форме и покройте ее краской.

ШАГ 2

Выполните на пластине рисунок карандашом. Удалите лишнюю краску детской салфеткой.

ШАГ 3

Налейте в емкость несколько капель разбавителя. Он сделает краску более жидкой и прозрачной. Добавьте немного краски и размешайте до получения среднего тона. (На пластину раствор наносите ровным слоем, без лужиц, иначе он растечется.)

ШАГ 4

Закончив рисунок, удалите скотч и лишнюю краску и печатайте.

РАЗБОР

- Сравните изображение с оттиском из предыдущего упражнения. Как добавление среднего тона повлияло на результат?
- Можно ли улучшить композицию, добавив или удалив темный либо средний тон?
- Посмотрите, какого разнообразия краев, текстур, линий и тонов вы добились!

ВЫВОД

Как и рисунок углем, тональная монотипия выполняется одновременно сложением и вычитанием: вы работаете над крупными темными и светлыми формами, а затем вводите средние тона пастелью и разбавленной краской.

Упражнение 15: МАСКИРОВОЧНАЯ МОНОТИПИЯ



РАКУШКИ. 10х15 см. МОНОТИПИЯ НА БУМАГЕ

Эти мазки я «нарисовала» веерной кистью, обмакнутой в разбавитель. Затем валиком накатала на доску краску. Разбавитель отталкивает краску, поэтому мазки сохранились

МАТЕРИАЛЫ

- Черная эстампная краска
- Разбавитель
- Валик шириной 13-15 см
- Пластина из пластика 23х30 см
- Веерная кисть
- Бумага для оттисков
- Бумажный скотч

ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

На чистой сухой доске сделайте рамку скотчем, оставив ширину рабочей площади чуть меньше ширины валика. Обмакните веерную кисть в разбавитель и мазками нарисуйте на доске орнамент.

ШАГ 2

Раскатайте краску валиком и нанесите на доску. Посмотрите, как разбавитель отталкивает тушь.

ШАГ 3

Для разнообразия добавьте другие мазки. Сделайте оттиск.

РАЗБОР

- Как бы вы использовали этот прием в своем творчестве?
- Продумайте следующие эксперименты с цветной краской, маской и трафаретами.

ВЫВОД

Монотипия открывает безграничные возможности.

Упражнение 16:

ЦВЕТНАЯ КОЛЛАЖНАЯ МОНОТИПИЯ



СИНИЕ ЛИСТЬЯ. 25×20 см. МОНОТИПИЯ, БУМАГА
ДЛЯ РИСОВАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ

- Мاستихин
- Доска из пластика 23×30 см
- Цветная эстампная краска и титановые белила

- Листья
- Валик и стекло для накатывания
- Инструмент для отпечатывания, пресс или офортный станок
- Офортная бумага
- Детские салфетки или жидкое средство для мытья посуды
- Бумажный скотч

ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Раскатайте на стекле два вида краски: одну из банки, другую – хорошо перемешанную мастихином с белилами для более светлого тона.

ШАГ 2

Сделайте бумажным скотчем рамку на доске и накатайте цветную краску однородным слоем.

ШАГ 3

Валиком накатайте на листья более светлую краску и положите их на доску окрашенной стороной вверх.

ШАГ 4

Удалите рамку из скотча и сделайте оттиск.

РАЗБОР

- Чем цветная краска отличается от черной?
- Помогло ли наложение листьев создать ощущение пространства и глубины на оттиске?
- Что бы вы нарисовали пастелью на оттиске?

ВЫВОД

Оттиск можно оставить как есть или использовать как фон для рисунка.





Глава 5

ЭТАП РИСУНКА ПАСТЕЛЬЮ

Из предыдущих глав вы узнали много способов рисования, освежили взгляд на фон и научились «задавать основу» для работы воображения.

В главе 5 я расскажу о рисовании пастелью на разных фонах в сочетании с другими материалами. Вы убедитесь, что мелок способен, как хамелеон, менять облик, служит маскировкой и ластиком, а в комбинации с масляными и акриловыми красками образует матовую или глянцевую поверхность. Вы научитесь переносить рисунок пастелью и углем на разную поверхность с помощью пресса или офортного станка.

В студии печатной графики, где я училась, пастелистов было по пальцам пересчитать. Когда дело дошло до рисования на оттисках, я сразу потянулась за пастелью. И выяснила, что могу с ее помощью по своему желанию менять настроение и сюжет оттиска.

ОПАЛОВЫЙ ТАБУН. 56×76 см. ПАСТЕЛЬ, БУМАГА
RIVES BFK

Впечатляющий пример выразительных возможностей пастели

СИЛА НЕПРОЗРАЧНОСТИ

Поклонники пастели согласятся, что мелков много не бывает. Нет марки, одинаково подходящей для всех, и лучший для художника сорт зависит от его стиля, рабочей поверхности и манеры письма. Вот как я проверяю новую пастель.

- Рисую по сухой коже на руке и смотрю, жирный мелок или мягкий.
- Размываю штрихи влажной кистью, чтобы проверить, как пастель расходится по разным поверхностям.
- Кладу поверх слоя туши для определения прозрачности.
- Пробую фроттаж на тонкой бумаге и перенос.
- Стираю, размазываю растушевкой и стираю лезвием.
- Наблюдаю, как она ложится под другую пастель и остальные материалы и поверх них.



МАТЕРИНСТВО. 46×51 см. ПАСТЕЛЬ, КИТАЙСКАЯ ТУШЬ, БУМАГА RIVES BFK

Пастель лежит однородным непрозрачным слоем. «Звезда» сцены — корова на переднем плане, остальные — массовка. Животные расположены вплотную и объединены в общую форму



КОРИЧНЕВАЯ КОРОВА. 46х56 см. ПАСТЕЛЬ, КИТАЙСКАЯ ТУШЬ, БУМАГА RIVES BFK

Здесь центральная фигура — тоже корова на переднем плане, но животные нарисованы совсем иначе. Телята изображены линиями, а не формами. Они скорее легкие и воздушные, а не однородные и непрозрачные, как на предыдущем рисунке

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Многие художники, как и я, одинаково любят пастель и уголь. Оба материала сочетают колоссальные выразительные возможности с быстротой работы. Пастельный мелок рисует с изысканностью китайской кисти или с грубостью куска угля — в зависимости от нажима, манеры и траектории движения руки. Работать можно любой частью мелка — кончиком, боком или ребром, — получая разные штрихи. Пастель — идеальный материал для уверенных, размашистых штрихов, а если ослабить нажим, дает лишь намек на цвет. Одним движением

мелка можно покрыть большую площадь непрозрачным слоем или несколькими прозрачными слоями получить сложный, многогранный цвет.

Чтобы познакомиться со всеми выразительными возможностями пастели, лучше снять с мелка обертку и работать на устойчивом мольберте или стене. Художник Рик Бартау (1946–2016), на мой взгляд, рисовал пастелью лучше всех. Он прикреплял бумагу к стене и работал, стоя на расстоянии вытянутой руки от нее. Прижав мелок к бумаге, он выводил великолепные штрихи без отрыва от листа. Вот это выразительность!



ИСХОДНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Петух вышел из-за угла пританцовывая и прямо напрашивался, чтобы я его сфотографировала. Как тут было отказать?



НАБРОСОК УГЛЕМ

Я нарисовала петуха с фотографии углем, чтобы изучить пропорции и прикинуть распределение тонов.



**ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО
ВЕЧЕРА.** 56×38 см. АКВАРЕЛЬ,
ПАСТЕЛЬ, БУМАГА RIVES BFK

Возможность несколькими размашистыми штрихами показать темперамент и характер — одно из самых замечательных свойств пастели. Те, кто предпочитает экспрессивную манеру, сразу оценят потенциал этого материала: можно работать руками, без дополнительных инструментов, непосредственно выражая эмоции



ЭКСПРЕССИВНЫЙ ШТРИХ

Увеличенные фрагменты со штрихами, воспроизводящими динамику позы. Такой результат дают только пастель или уголь.

ПЕЧАТЬ ПАСТЕЛЮ

Среди художников бытует мнение, что нельзя рисовать на эскизной или другой недорогой бумаге. Это убеждение основано на страхе (или надежде), что нарисуешь шедевр и не сможешь его продать, потому что он не проживет 300 лет. Спокойно: если вдруг у вас получится шедевр на эскизной бумаге, вас выручит контрпринт.

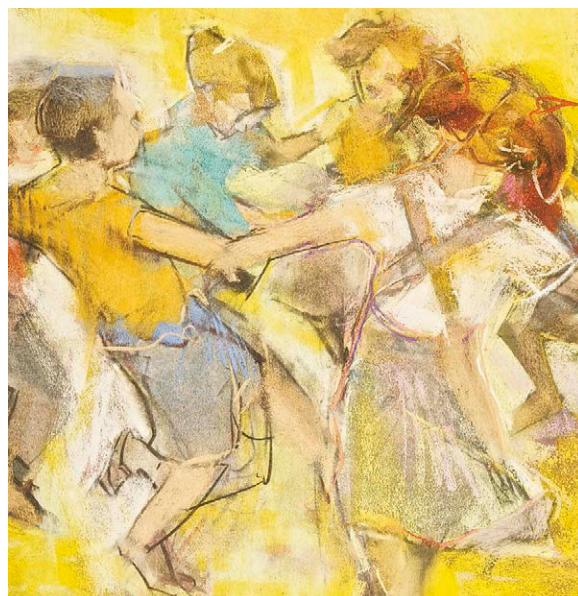
Сделайте качественный снимок своего произведения и ищите офортный станок. Здесь

оригинальный рисунок используется в качестве печатной формы — почти как бумажная доска (см. главу 4). Изображение будет зеркально отраженным и бледноватым, но прекрасным! Оттиск прозрачный, потому что на нем только один слой пастели, сквозь который просвечивает бумага. Плюс в том, что с оригинала не упадет ни пылинки пигмента: теперь он плотно спрессован. И, к счастью, в насыщенности он тоже не теряет!



ХОРОВОД. 56×56 см. ПАСТЕЛЬ, БУМАГА
STONEHENGE

Оригинал, нарисованный пастелью. Рисунок использован в качестве печатной пластины



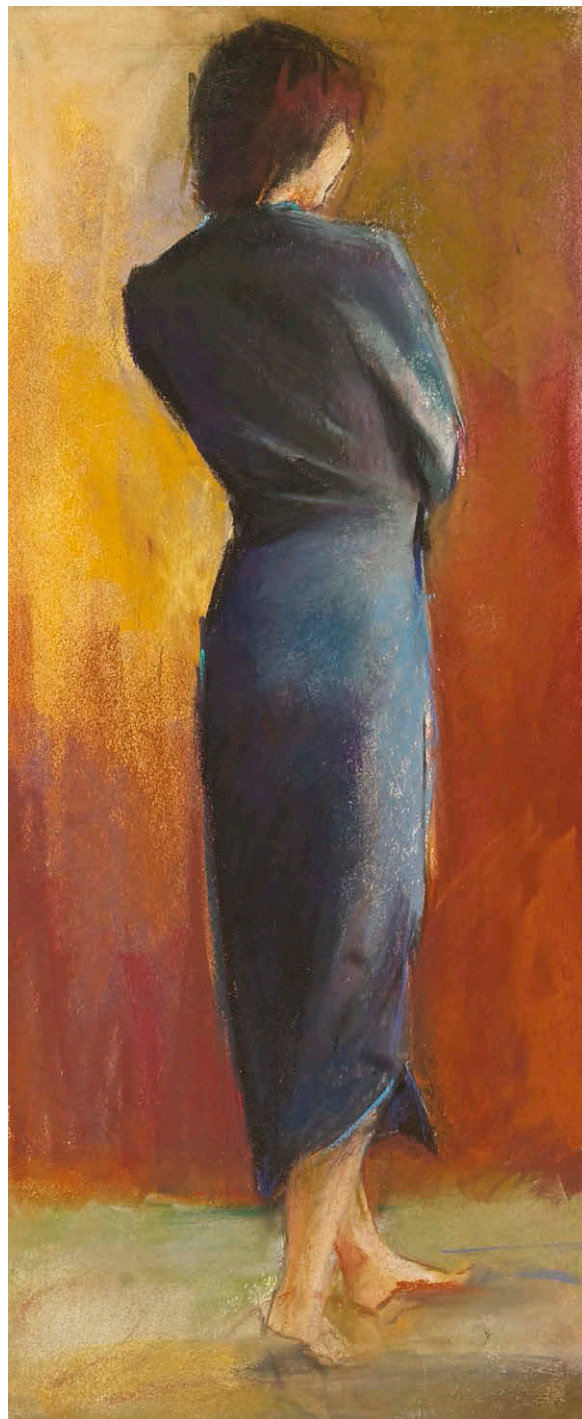
КОНТРПРИНТ РИСУНКА «ХОРОВОД»

Оригинал я положила пастелью вверх на офортный станок. Затем увлажнила чистый лист и положила его сверху. Под давлением пастель «отпечатывается» на влажной бумаге. Контрпринт получился зеркально отраженным и чуть более светлым, но не слишком. Оригинал остался в том же состоянии, что и до печати. После прессования под давлением в сотни килограммов можно не бояться, что с него осыплется пигмент.



КОНТРПРИНТ РИСУНКА «ХАЛАТ»

Это контрпринт рисунка справа. Изображение зеркально отражено и немного светлее, но всё же яркое. Оттиск возможно получить и с рисунка углем – так делали еще Дега и Гоген.



ХАЛАТ. 76×30 см. ПАСТЕЛЬ, БУМАГА RIVES BFK

Оригинал рисунка, использованный в качестве печатной формы для контрпринта

ПАСТЕЛЬ КАК КРАСКА

Я считаю пастель пигментом в мелке. Краски — по сути пигменты в смеси со связующим веществом. В традиционный эстамп входит пугающее количество густой и жидкой краски, регулирующих вязкость веществ, прозрачных основ и других загадочных материалов. Но после опыта работы с разными материалами возникает идея добавить к пастели льняное масло или акрило-

вый медиум и писать кистью. Пастель матовая, поэтому хорошо сочетается с матовой краской и тушью. Так что иногда трудно определить, где краска и где пастель. При смешивании с глянцевыми медиумами слой пастели приобретает характерную для них поверхность и текстуру. Пастель хорошо размывается влажной кистью и приобретает сходство с акварелью.

ВОЖДЬ. 122×91 см. ПАСТЕЛЬ, СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА, ОРГАЛИТ, АБРАЗИВНЫЙ ГРУНТ

Я смешивала пастель с матовым медиумом и прозрачным грунтом и писала кистью, как красками. И медиум, и грунт хорошо смешиваются с пастелью. Поверх я сделала несколько штрихов там, где мне хотелось «рисунка», а не живописи. И поскольку поверх рисунка я использовала сухую пастель, я поместила работу в раму под стекло





НАНЕСЕНИЕ МАТОВОГО МЕДИУМА КИСТЬЮ

Чтобы пастельная черта выглядела как мазок краской, нанесите матовый медиум кистью.



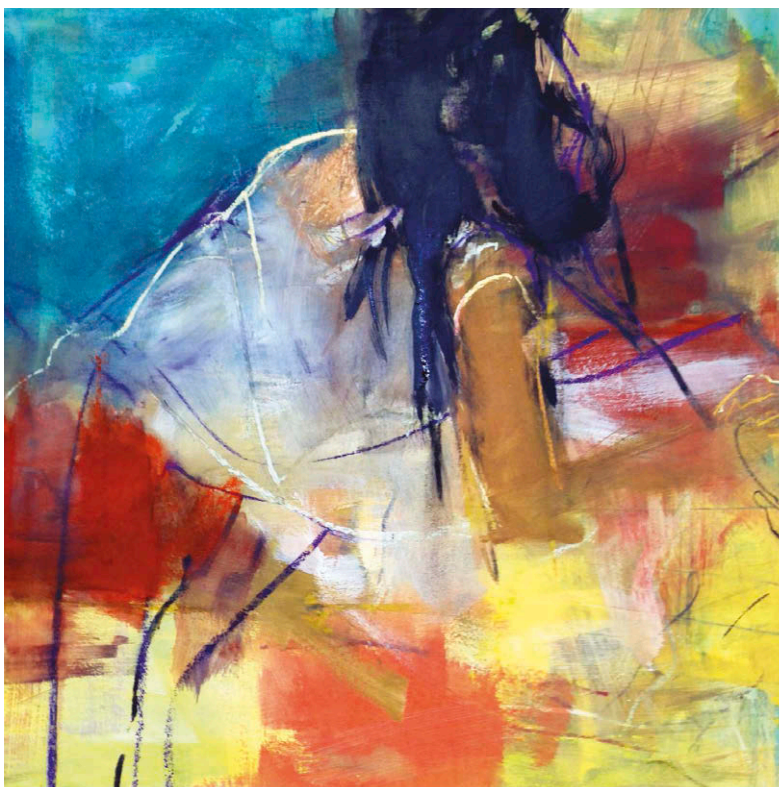
НАНЕСЕНИЕ МАТОВОГО МЕДИУМА МАСТИХИНОМ

Чтобы не смазать пастель, наносите матовый медиум мастихином.



ПОВЕРХНОСТЬ ЗАФИКСИРОВАНА

После высыхания пастель не смажется и не осыплется.



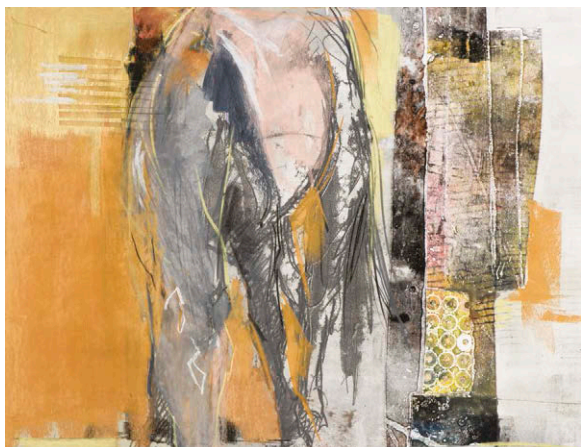
ШАЛЬ. 61×61 СМ. ПАСТЕЛЬ, КИТАЙСКАЯ ТУШЬ, АКРИЛ, ГРУНТОВАННЫЙ ХОЛСТ

Рисуя на холсте в смешанной технике, я всегда покрываю сухие материалы (пастель и уголь) матовым аэрозольным лаком. Возможно, придется нанести его в несколько слоев, зато ничего не размажется

ПАСТЕЛЬ-ХАМЕЛЕОН

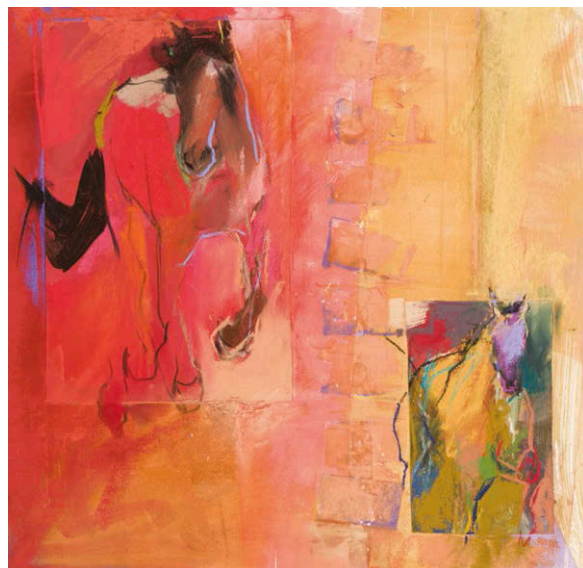
У хамелеона есть два способа маскировки. Он либо меняет цвет в соответствии с окружающими цветами и текстурой, либо становится разноцветным и его силуэт не сразу считывается. Теми же способами можно использовать и пастель. Ею можно разбивать плоские формы на детали одного тона, но разных цветов, а широкими полосами, заходящими за контуры, — иска-

жать форму. Смешивание с разными связующими веществами создает яркий контраст, направляющий взгляд и привлекающий внимание. Советую изучить, как скрывать и маскировать элементы композиции пастелью. Научившись этому, вы сможете по желанию манипулировать изображением так, что отдельные его фрагменты станут одновременно деталями и фона, и объекта.



ПИЩА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ. 56×76 см. ПАСТЕЛЬ ПО МОНОТИПИИ И ДИАТИПИИ, БУМАГА STONENGE

Это хороший пример камуфляжа. Зритель одновременно воспринимает и фон, и объект. Один край входит в фон, а затем становится частью объекта. Такое соединение материалов, при котором один выполняет роль другого, — еще один метод маскировки. Левую сторону шеи лошади я закрасила пастелью, перекрыв цвет монотипии. Поскольку та хорошо смешивается с другими материалами, ею легко скрывать края и переходы между ними. Освоившись с этим, вы будете играючи разбивать пятна и скрывать края



КРАСНЫЙ. 48×48 см. КОЛЛАЖ ИЗ БУМАГИ, РАСКРАШЕННЫЙ ТУШЬЮ, ГУАШЬЮ И ПАСТЕЛЬЮ ПО МОНОТИПИИ

Коллаж выполнен поверх монотипии. Я расширила рисунок за пределы коллажа на монотипию, чтобы он казался ее частью



ГЛУБОКОЕ УЩЕЛЬЕ. 76x76 CM. ПАСТЕЛЬ, СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА, БУМАГА RIVES BFK

Идея картины родилась из фрагмента другого рисунка. Там, где я живу, преобладают крошащиеся вулканические породы. Тени и цвета меняются с движением облаков, и здесь я хотела передать непостоянство пейзажа.

Сначала я рисовала валиком и масляной краской, потом поверх добавила пастелью «блоки» утеса. Такой процесс «перекликается» с природой на физическом уровне

СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА И ПАСТЕЛЬ

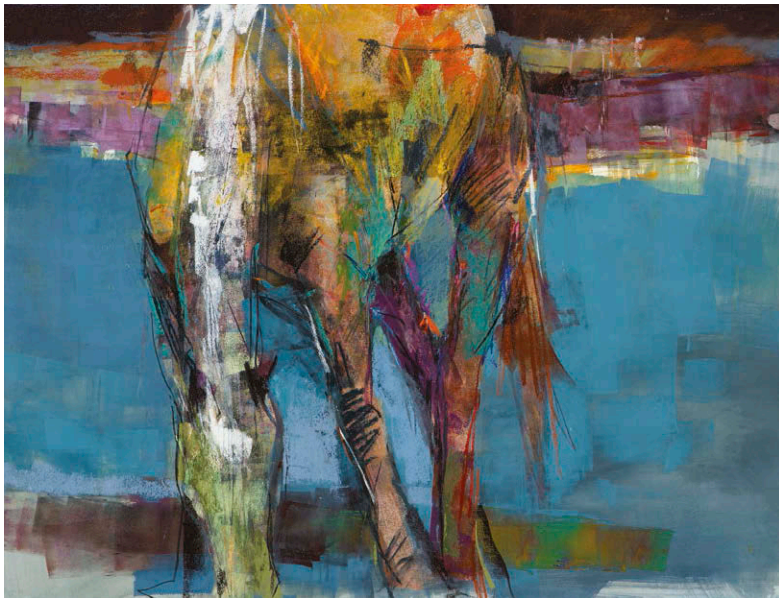
С тех пор как десять лет назад я увлеклась эстампом, мой подход к технике рисунка и живописи полностью изменился. Эстамп повлиял на мое понимание рисунка в целом и заставил задуматься не только о том, что я рисую, но и о том, как. Я вижу новые возможности в любом материале. Люблю повторять один и тот же сюжет, чтобы опробовать все

способы вдохнуть в него жизнь. Вытягивание объектов на передний план и отодвигание их на фон очень увлекательно. После стольких лет экспериментов я освоилась с разными инструментами и материалами — от эстампа до пастели и чего угодно — для создания фона. Я оказалась в новом мире пастели, дверь в который мне открыл эстамп.

ЗОЛОТОЙ ВЕНЕЦ. 41×41 см.
ЦВЕТНАЯ МОНОТИПИЯ, ПАСТЕЛЬ,
БУМАГА RIVES BFK

Я выполнила рисунок эстампной краской на бумаге и отпечатала с него монотипию на офортном станке. Кое-где я добавила пастель, чтобы уточнить края. Ее можно использовать во время печати или рисовать поверх монотипии

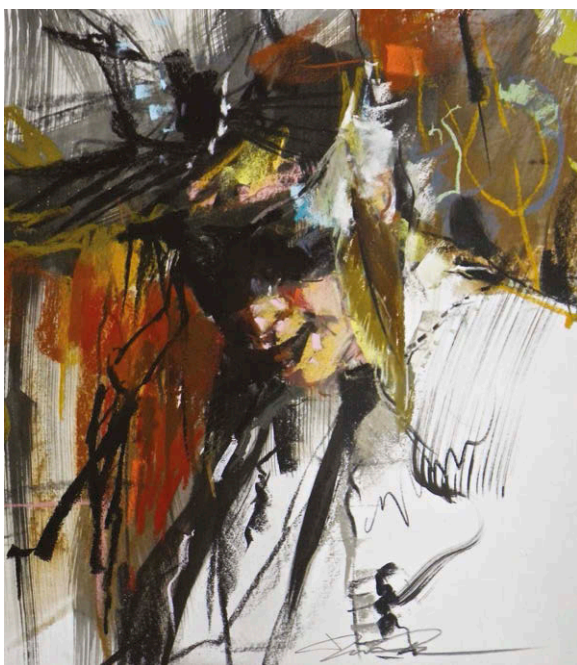




СИНИЙ БЛЮЗ ЛОШАДИ.

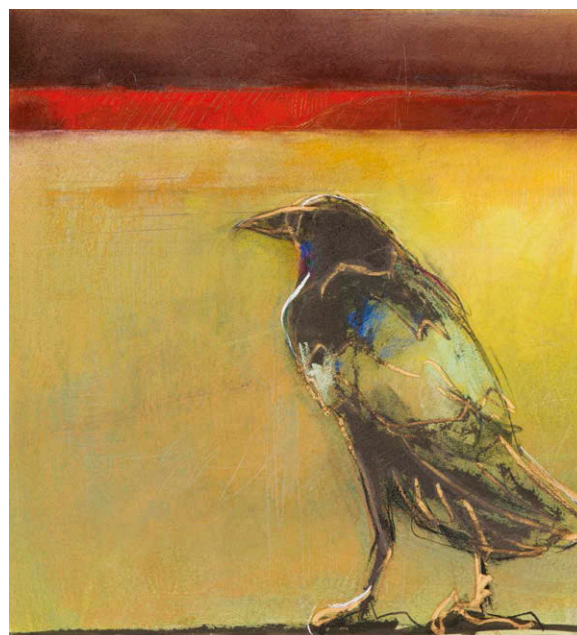
56×76 CM. СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА,
ПАСТЕЛЬ, БУМАГА STONENENGE

Фон и лошадь связаны цветами и текстурами с плавными переходами. Процесс создания рисунка отражает его замысел — гармонию лошади с окружающей средой



ВЕСЬ В ТАНЦЕ. 51×46 CM. ПАСТЕЛЬ, АКВАРЕЛЬ,
АКРИЛ, КИТАЙСКАЯ ТУШЬ, БУМАГА STONENENGE

Благодаря пастели можно сочетать быстрый рисунок и живописные мазки кистью



В ОЖИДАНИИ СОЛНЦА. 48×48 CM. ПАСТЕЛЬ,
МАСЛЯНАЯ ПАСТЕЛЬ, КИТАЙСКАЯ ТУШЬ, БУМАГА RIVES
BFK

Рисовать воронов мне никогда не надоест. Мне нравится, как пастель передает радужные переливы цвета и сочетает возможности линии и тона

ТАИНСТВЕННАЯ ТЕНЬ И СИЯЮЩИЙ СВЕТ

Благодаря порошковой консистенции пастели самые темные тени и самый светлый свет оживают и переливаются. А ее сочетание с другими материалами расширяет ее возможности. Задумайтесь не о фоне или объекте, а о том, какие эмоции вы хотели бы выразить. До начала работы поразмышляйте о характе-

ристиках света, которые собираетесь передать на рисунке, и помните о них на протяжении всего творческого процесса. Как и сценический художник, вы можете создать атмосферу или пространство, как сами пожелаете: от глубокой, загадочной тьмы до лучистой, искрящейся радости.

СКРЫТОЕ. 36×36 см. ПАСТЕЛЬ,
АКВАРЕЛЬ, КИТАЙСКАЯ ТУШЬ,
БУМАГА STONEHENGЕ

Я сделала мрачный темный фон китайской тушью и темной акварелью. Большая часть женской фигуры растворяется в тени, на ней лишь несколько ярко освещенных пятен. Пастель позволяет показать глубину даже в самых темных тенях





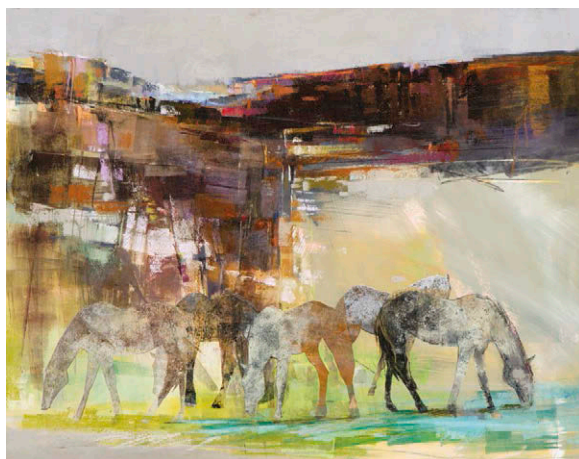
ПОБЕГ НА СВОБОДУ. 56×76 см. ПАСТЕЛЬ, АКВАРЕЛЬ, БУМАГА STONEHENGE

Мне хотелось максимальной яркости, и я выбрала пары насыщенных дополнительных цветов и светлый фон. В отличие от мрачной атмосферы предыдущего рисунка, здесь передано игривое настроение лошадей, выбегающих из ворот на солнце. Благодаря смежным цветам яркие оттенки выглядят уместнее

ПОЧАЩЕ ОШИБАЙТЕСЬ

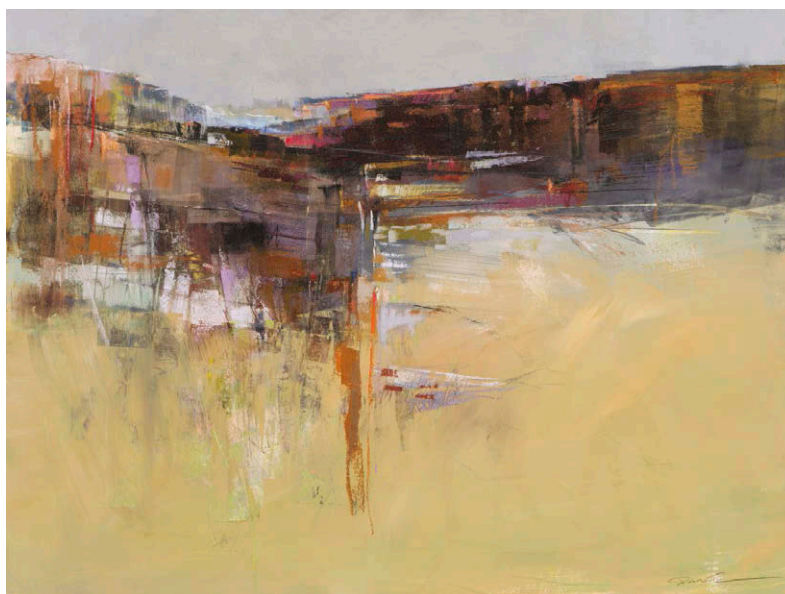
Мне очень нравится чувствовать себя в мастерской исследователем, и я часто задаюсь вопросом: «А что, если?..» Я стараюсь следить за всеми штрихами и текстурами и замечать каждое изменение. Я пробую разные варианты и делаю много «ошибок», выясняя, что хорошо, а что не годится.

Ведь если не рисковать и не дерзать, то навсегда застрянешь в одной технике. Исследовательский процесс подразумевает ошибки на пути к новым возможностям. Именно исследованиям я обязана своим творческим ростом; надеюсь, вы обретете в них такую же свободу.



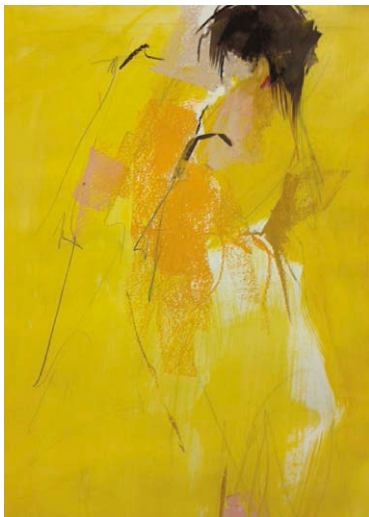
ГРЕБЕНЬ ХРЕБТА (ДО). 56×76 CM. СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА STONENENGE

У основания утеса я нарисовала лошадей. Я решила повторить на них текстуру утеса, будто они сделаны из того же материала. Но, немного подумав, я поняла, что пытаюсь уместить все идеи в один рисунок. Пришлось выбирать, что главное: лошади, вода, в которой они стоят, или утес. В конце концов утес победил, и я убрала лошадей



ГРЕБЕНЬ ХРЕБТА (ПОСЛЕ). 56×76 CM. СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА STONENENGE

Финальный вариант. Сейчас мне кажется, что можно было бы сделать и иначе. А что бы вы выбрали? Но главное: если бы я не сфотографировала этап с лошадьми, мне не с чем было бы сравнить результат. На ошибках учатся, но только если учитывают их в дальнейшем



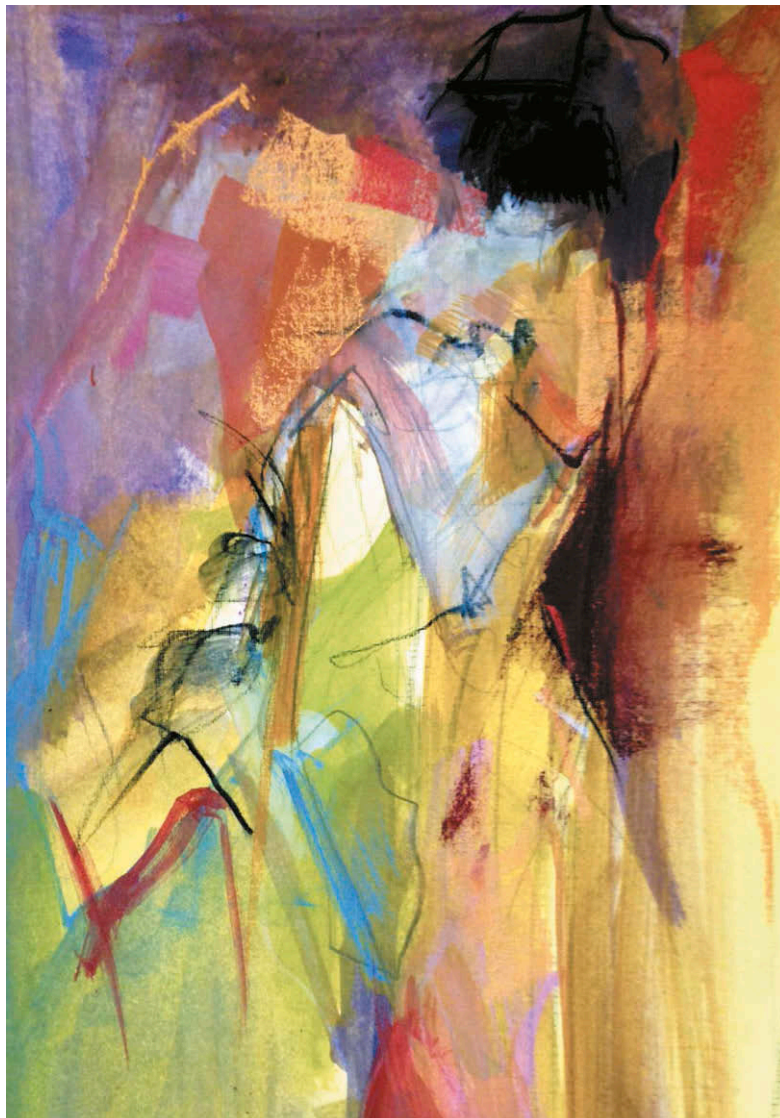
ШАГ 1

Первый этап работы. Крупные формы, немного линий и темный акцент – здесь можно было (и, наверное, стоило) остановиться.



ШАГ 2

Я добавила темный тон сверху, уточнила некоторые края и разбила крупные формы. Тут-то и начались проблемы.



ШАГ 3

На последнем этапе я ввела много цветов и вернула черные волосы, но продолжила разбивать формы на более мелкие. Я потеряла замысел, и это заметно. Получилось «красиво», но пропали ощущение присутствия и простота, так хорошо выраженные на первом этапе.

ГЕЙША. 61×46 см. ПАСТЕЛЬ, БУМАГА STONEHENGE

СПАСИТЕЛЬНАЯ ПАСТЕЛЬ

Что делать, если рисунок не производит нужного эффекта? Можно его выбросить и начать новый или взять пастель, чтобы спасти положение. С ней доступны любые средства — от ярких цветов

до огромного диапазона тонов. Пастель способна объединить формы, повысить контраст тени и света, задать динамику энергичными штрихами. Что нельзя сделать пастелью? Можно всё!



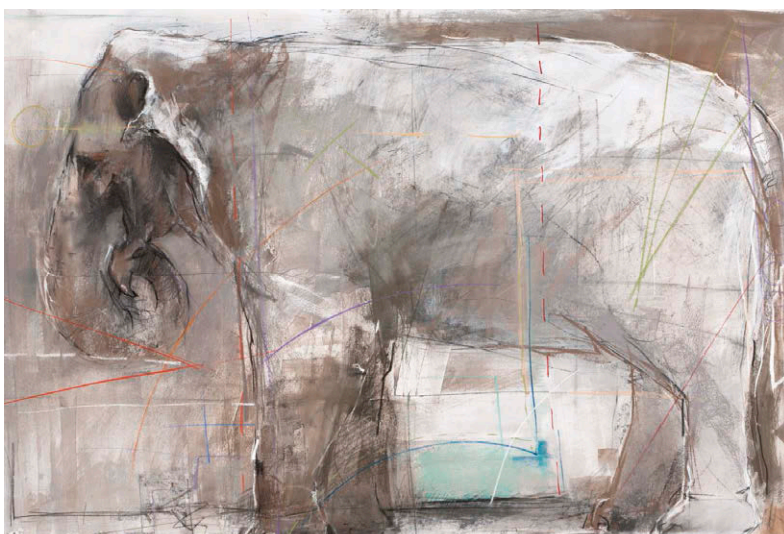
НОСОРОГ В СТРАЗАХ. 76х112 см. КОЛЛОГРАФИЯ, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА RIVES BFK

Некоторые виды печатной графики позволяют без проблем рисовать на оттиске. И коллография (вид тиснения) не исключение. Доска для рисунка носорога сделана из пленки для бассейна, бумаги, мешковины и горячего клея. Я покрыла доску краской, прогнала через пресс и отпечатала на влажной офортной бумаге. Изображение вышло не таким ярким, как я ожидала, но меня выручила пастель! Сделав цвет насыщеннее, я украсила поверхность стразами и разноцветными камушками



КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК. 86×112 см. ГРАВЕР DREMEL ПО ОРГАЛИТУ, ПЕЧАТЬ НА БУМАГЕ RIVES BFK, ПАСТЕЛЬ

Эту огромную печатную форму я гравировала на оргалите. Потом нанесла тушь в углубления и напечатала, как при глубокой печати. Прессом стал асфальтовый каток, а происходило всё на автомобильной парковке. Оба изображения на этой странице отпечатаны с одной доски, но получились совсем разными. Я добавляла пастель и другие материалы по своему выбору на готовый фон



НОВОЕ ПЛАТЬЕ СЛОНА.

86×112 см. ГРАВЕР DREMEL
ПО ОРГАЛИТУ, ПЕЧАТЬ НА БУМАГЕ
RIVES BFK, ПАСТЕЛЬ

Здесь пастелью в смешанной технике создан совсем другой сюжет. Из одинаковых оттисков получаются очень непохожие рисунки

НЕ БОЙТЕСЬ!

Из всех посетителей моих мастер-классов больше всего я ценю тех, кто никогда не работал пастелью. Они начинают с нуля. Выбирая мелок и приступая к делу, они не связаны ожиданиями и получают удовольствие от процесса и творчества. Чем больше опыта работы пастелью (и любым другим материалом), тем выше требования к себе и к тому, как «положено». Так зарождается страх, принимая самые разные формы. Страх неудачи, боязнь ошибиться, опасения, что выйдет плохо и время и материалы будут потрачены зря. Не хотите начать с начала? Встречать каждый новый день как возможность новых экспериментов с пастелью и эстампом,

не думая о результате? Полностью погрузиться в творчество и, руководствуясь элементами и правилами композиции, продвигаться к законченному рисунку?

Дэвид Бейлс в книге «Искусство и страх»* писал о том, что художнику необходимо достичь вершин в своем ремесле и при этом не идти на поводу у правил, поскольку стремление к совершенству заводит в западню. И если работа не ставит перед вами новые задачи, вряд ли следующее произведение будет чем-то отличаться от предыдущего. Если вы настроены на творческий рост, не помешает прислушаться к этому мнению.

РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ.

36×30 CM. КИТАЙСКАЯ ТУШЬ,
ПАСТЕЛЬ, БУМАГА STONENGE

Этот причудливый рисунок сделан для серии абстрактных лошадей с фоном китайской тушью. Если перед мазком испытываешь хоть малейшую неуверенность или волнение, тушь преувеличит их в десять раз!



* Издана на русском языке: Бейлс Д., Орланд Т. Искусство и страх. Гид по выживанию для современного художника. СПб.: Питер, 2011.

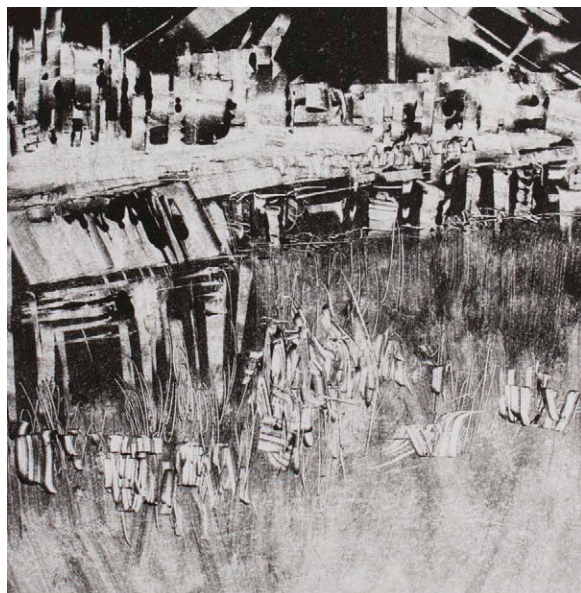


ЗИМНИЙ БИЗОН. 91×122 см. ПАСТЕЛЬ, СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА, ОРГАЛИТ, АБРАЗИВНЫЙ ГРУНТ

Выражение морды бизона хорошо иллюстрирует бесстрашие, и мне кажется, что он идеально подходит для завершения главы

Упражнение 17:

МОНОТИПИЯ НА ПЛЕНЭРЕ



ДЕНАЛИ БРУК. **СТАРЫЙ САРАЙ**. 38×38 см.
МОНОТИПИЯ, БУМАГА STONEHEDGE

МАТЕРИАЛЫ

- Валик
- Инструменты для удаления краски (жесткий картон, банковская карта, детские салфетки, скребки, губки, кисти и пр.)
- Бумажный скотч
- Черная краска
- Пластиковая печатная форма 20×25 см
- Картон для закрепления печатной формы 25×30 см
- Бумага или пластик для раскатывания краски

- Плоская гладкая рабочая поверхность примерно 30×46 см
- Бумага для эстампа
- Ручной прокатный пресс или инструмент для создания отпечатка
- Пастель

ИНСТРУКЦИЯ

Примечание: прежде чем приступать к упражнению, стоит ознакомиться с пейзажной монотипией Эдгара Дега.

ШАГ 1

Перед выходом из дома закрепите доску на картоне бумажным скотчем.

ШАГ 2

На месте накатайте краску на доску для негативной монотипии.

ШАГ 3

Выполните на доске рисунок.

ШАГ 4

Сразу напечатайте или положите в специальную неглубокую коробку и сделайте оттиск позже. Помните: на стекле и пластике эстампная краска не высыхает.

ШАГ 5

Рисуйте пастелью на оттиске.

РАЗБОР

- Чем монотипия на пленэре похожа на живопись или рисование?
- Удалось ли вам упростить пейзаж на монотипии?
- Изменилось ли ваше художественное видение после этого упражнения?
- Какие способы рисования травы и других элементов пейзажа вы придумали?

ВЫВОД

Монотипия на пленэре развивает внимание к формам и текстурам пейзажа.

Упражнение 18:

ЖИВОПИСЬ ПАСТЕЛЬЮ



ГРУША. 25×20 см. ПАСТЕЛЬ, ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ, БУМАГА ДЛЯ РИСОВАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ

- Пастель в мелках и кюветах
- Груша или любой предмет
- Плоская кисть 25 мм
- Вода
- Прозрачный грунт или матовый разбавитель
- Бумага для смешанной техники или эстампа

ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Карандашом тонкими линиями начертите рамку для рисунка.

ШАГ 2

Нарисуйте предмет пастелью.

ШАГ 3

Кистью добавьте на слой пастели матовый разбавитель или прозрачный грунт, будто пишете красками. Дайте высохнуть.

ШАГ 4

Положите следующие слои пастели, покрывая каждый матовым медиумом или прозрачным грунтом. Экспериментируйте с процарапыванием, чтобы выявить цвета слоя ниже. Попробуйте тиснение текстур или рисунка цветным карандашом.

РАЗБОР

Живописный подход к пастели расширяет возможности многослойного нанесения и манеры мазка. Внимательно изучите рисунок и оцените разнообразие штрихов и мазков.

ВЫВОД

Рисунок и живопись разделяет очень тонкая грань.

Упражнение 19: РИСУНОК В СМЕШАННОЙ ТЕХНИКЕ



РАССКАЗ В ТАНЦЕ. 56×76 см. АКВАРЕЛЬ, ЦВЕТНЫЕ
КАРАНДАШИ, ПАСТЕЛЬ, БЕЛЫЙ ВОСКОВОЙ КАРАНДАШ,
БУМАГА RIVES BFK

МАТЕРИАЛЫ

- Акварель
- Широкая кисть
- Белый восковой карандаш
- Пастель в кюветах
- 4 листа бумаги для смешанной техники, примерно 25×30 или 30×41 см
- Трафарет или материал для текстуры с отверстиями
- Цветные карандаши
- Фотография танцующих людей
- По желанию: пайетки

ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Включите музыку, подходящую под настроение фотографии.

ШАГ 2

Белым карандашом нарисуйте упрощенные контуры фигур. Не углубляйтесь в детали. Линий должно быть как можно меньше, и посильнее нажимайте на карандаш, чтобы воск оставался на бумаге. Попробуйте изображать фигуры только прямыми линиями, или кривыми, или геометрическими фигурами. Ваша задача не скопировать фотографию, а поймать движение, поэтому чем проще, тем лучше.

ШАГ 3

Наберите на кисть акварель и нарисуйте единую выразительную форму, покрыв большинство линий. Воск оттолкнет акварель. Дайте высохнуть.

ШАГ 4

Положите трафарет или текстуру поверх рисунка и губкой нанесите пастель из кюветы, чтобы добавить на изображение текстуру или орнамент.

ШАГ 5

Нарисуйте штрихи цветными карандашами или приклейте пайетки и сделайте еще три рисунка, повторив все шаги.

РАЗБОР

Во время рисунка «вслепую» белым карандашом на белой бумаге линии более непринужденные. Вам понравилось, как они выглядят после нанесения акварели? Удалось насладиться процессом, не вынося суровую оценку? Чем чаще так экспериментировать, тем проще рисовать. Выполните также слепое тиснение, описанное в главе 2, но вместо акварели возьмите пастель и плоскую губку.

ВЫВОД

Лучше всего учиться, играя.

Упражнение 20:

РИСУЕМ МУЗЫКУ



ФЬЮЖН. 61×46 см. МАСЛО, ПАСТЕЛЬ, УГОЛЬ,
ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ, БУМАГА ДЛЯ СМЕШАННОЙ
ТЕХНИКИ

МАТЕРИАЛЫ

- Черный восковой карандаш без обертки
- Валик шириной 5-8 см и черная водорастворимая масляная краска
- Пастель в мелках и кюветах, губка, цветные карандаши
- Тонкая бумага для рисования
- Разные текстурные материалы и трафареты
- Лезвие
- Любимая джазовая или другая инструментальная музыка

ИНСТРУКЦИЯ

ШАГ 1

Выделите по крайней мере час, чтобы вас никто не беспокоил. Стоять лучше у стола, а не у мольберта.

ШАГ 2

Включите музыку. Рисунок будет отражением эмоций от музыки – ритма, гармонии и настроения: без слов, только символы или образы.

ШАГ 3

Сначала потрите восковым карандашом бумагу с подложенной текстурой (фроттаж). Помните о разнообразии масштаба текстур. Они должны перекликаться с музыкой.

ШАГ 4

Валиком нарисуйте формы, линии и офсет.

ШАГ 5

Продолжайте рисовать формы, отражающие то, что вы слышите. Учитывайте не только ноты, но и паузы (белые промежутки). Добавьте цвет пастелью и цветными карандашами.

ШАГ 6

Прислушивайтесь к музыкальному ритму, пока не решите, что рисунок готов.

РАЗБОР

- Какие музыкальные элементы вызывают у вас наибольший отклик?
- Как они отражены на рисунке?
- Есть ли на изображении визуальный ритм или объединяющий элемент?
- Если бы вы делали серию таких работ, какой бы музыкальный жанр предпочли?

ВЫВОД

Каждый новый звук будит воображение.

Глава 6

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА

В главе 5 вы изучали невероятные возможности универсального материала — пастели. Надеюсь, после этого вы задумаетесь, как еще использовать пастель в творчестве.

В заключительной главе я расскажу о плюсах экспериментов без цели создать законченный рисунок. Посвятите это время изучению разных техник, пробуйте новые способы работы с поверхностями и инструментами и делайте несколько вариантов одного изображения. В каждой наброске можно увидеть новые идеи и возможности для будущих произведений. Уверена, в творческих экспериментах запас идей пополняется быстрее, чем удается их реализовать, и картины начинают жить своей жизнью.

Как и многие художники, я часто чувствую себя обязанной выдать в мастерской законченное произведение. Помню, как несколько лет назад мне хотелось самой себе дать мастер-класс, чтобы расслабиться и получать удовольствие от творчества. Придет же такое в голову! Но сейчас я без колебаний могу сказать, что мастерская — место, где я радуюсь, что стала художником. А картины получаются сами по себе. Как и актеру, импровизирующему на сцене, мне достаточно одной линии или подсказки, чтобы вызвать поток творческих мыслей. В этой главе я собрала коллекцию подсказок, которые дадут толчок для работы и экспериментов.

СОВА. 91×91 см. ПАСТЕЛЬ, МАСЛО, ХОЛСТ

На картине видно, какую динамику вносит пастель в живописное изображение





ИЗУЧАЙТЕ НОВЫЕ СПОСОБЫ РИСУНКА

Учащиеся художественных заведений обычно ограничены в «методах» рисунка. Если дать им задание изобразить 50 вариантов одного сюжета, они выдохнутся после 10–15 набросков. На примерах ниже видно, как способ рисования меняет впечатление от объекта. Дело не в количестве деталей, а в использовании линии, пятна, тона, краев, текстуры, цвета и пространства, которые и делают произведение неповторимым. Обучение рисованию никогда не заканчивается, художник постоянно в поиске новых возможностей.

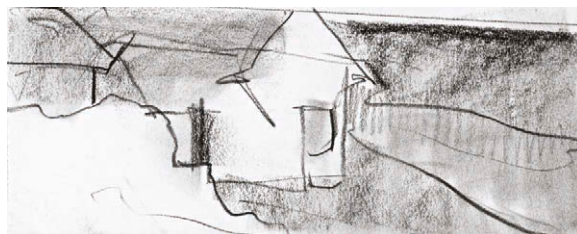
ТАКОЙ ЖЕ, НО ДРУГОЙ

Посмотрите, какое разное настроение и пространство вышло на каждом из четырех быстрых набросков. Не стоит тратить 20 минут на один набросок, попробуйте пятиминутные зарисовки!



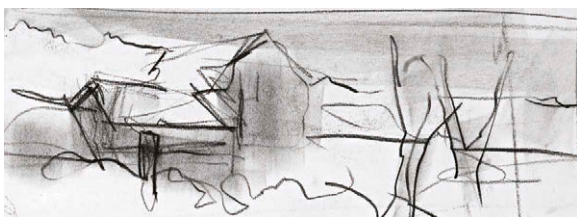
НАБРОСОК 1

Здесь объединены темные тона, они кажутся тяжелыми. Глубина пространства довольно велика.



НАБРОСОК 2

Пятна намечены свободными линиями, белый участок окружен равномерным тоном. Пространство в результате плоское.



НАБРОСОК 3

Небрежные линии тона создают впечатление быстрой визуальной заметки. Пространство не очень глубокое, но и не плоское.



НАБРОСОК 4

Тени доминируют, и свет как будто сияет, а акцент переместился со здания на крышу. Пространство глубокое, но резко отличается от пространства на первом наброске.



НАБРОСОК ОБЩЕЙ ФОРМЫ

Боком угольного мелка быстро обозначьте место объекта без линий, меняя нажим, чтобы показать его массу.

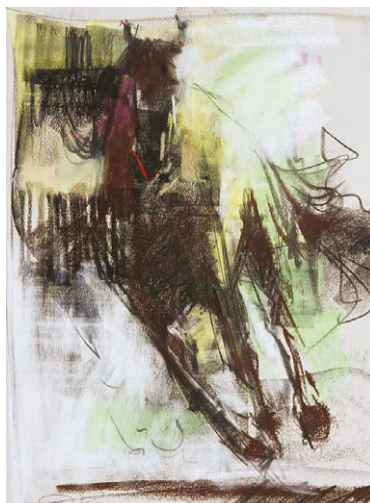


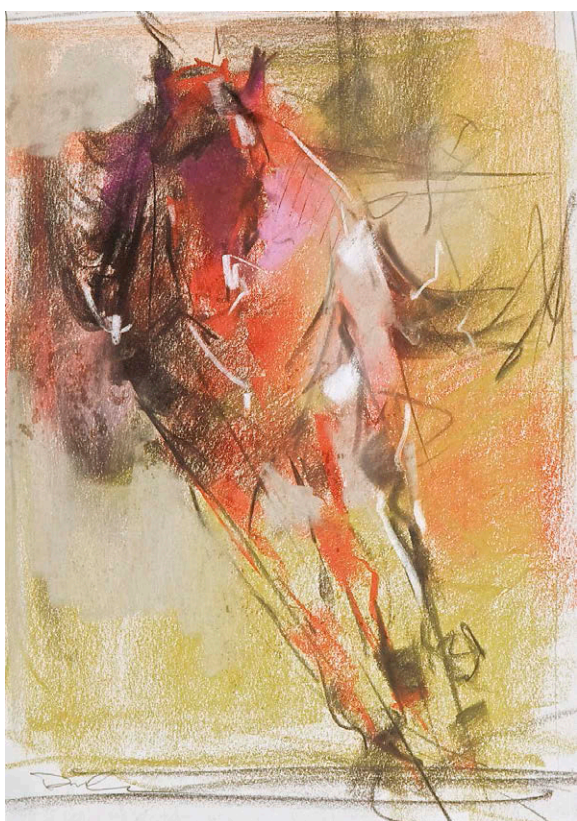
РИСУНОК ПАСТЕЛЬЮ И ВАЛИКОМ

Валиком нарисуйте фон и вытяните объект на передний план минимальным количеством цветов. Акцентируйте общую форму, забудьте о деталях.



СЛЕПАЯ ДИАТИПИЯ

Подготовьте всё для диатипии, но рисуйте инструментом, который не оставляет следов, например швейной иглой. Не подсматривайте, пока не закончите.



РИСОВАНИЕ С ТАЙМЕРОМ

Таймер поможет делать много быстрых набросков, неповторимых в своей лаконичности и выразительности. На каждый отводите не более 10 минут.

ПАСТЕЛЬ И НАБРОСОК ОБЩЕЙ ФОРМЫ

Набросайте общие очертания ограниченным количеством цветов. Фон прорабатывайте одновременно с объектом.

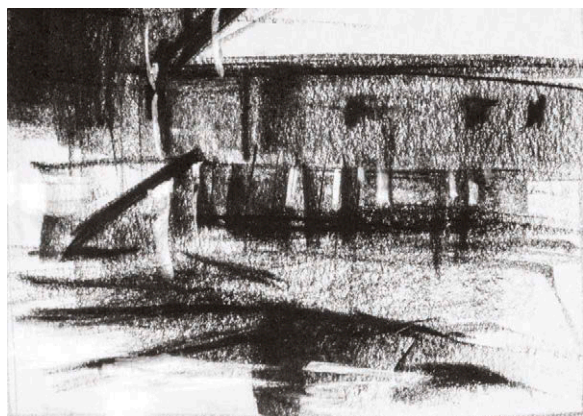
ПЯТЬ ФОРМАТОВ

Пять форматов помогут найти необычное решение композиции: квадратный, горизонтальный, вертикальный, вытянутый вертикальный и вытянутый горизонтальный. Суть упражнения — нарисовать один и тот же сюжет пять раз, каждый раз по-новому. Не «кадрируйте» фотографию, а рисуйте. С каждым разом сюжет становится всё более знакомым и понятным. Я сделала быстрые наброски ниже для выбора новой, оригинальной композиции. Они не миниатюрные, а на стандартном листе А4: я люблю свободные движения рукой во время рисования и хочу изучить пятна. При таком размере важен средний тон и взаимодействие позитивных и негативных форм. Для таких эскизов отлично подходят валик или прессованный уголь. Ваша задача — сделать много неудачных вариантов, чтобы сразу определить лучший, когда он наконец появится.



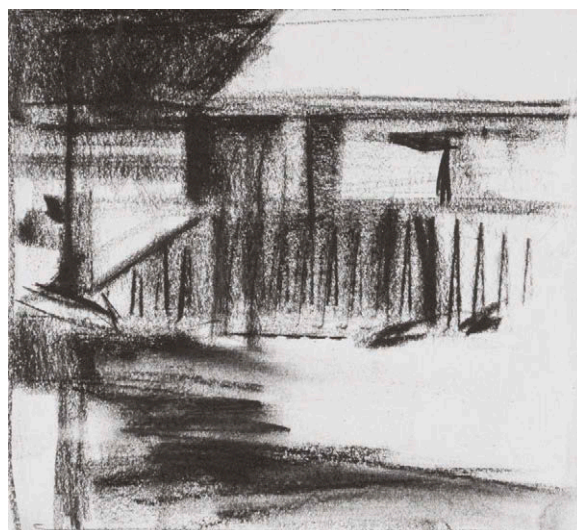
ИСХОДНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Фотография, с которой я рисовала эскизы. Какой вам кажется самым интересным? Подберите другую фотографию для рисования на разных форматах или используйте эту и попробуйте придумать свои варианты. Найдя удачную композицию, сделайте еще пять эскизов с разным колоритом.



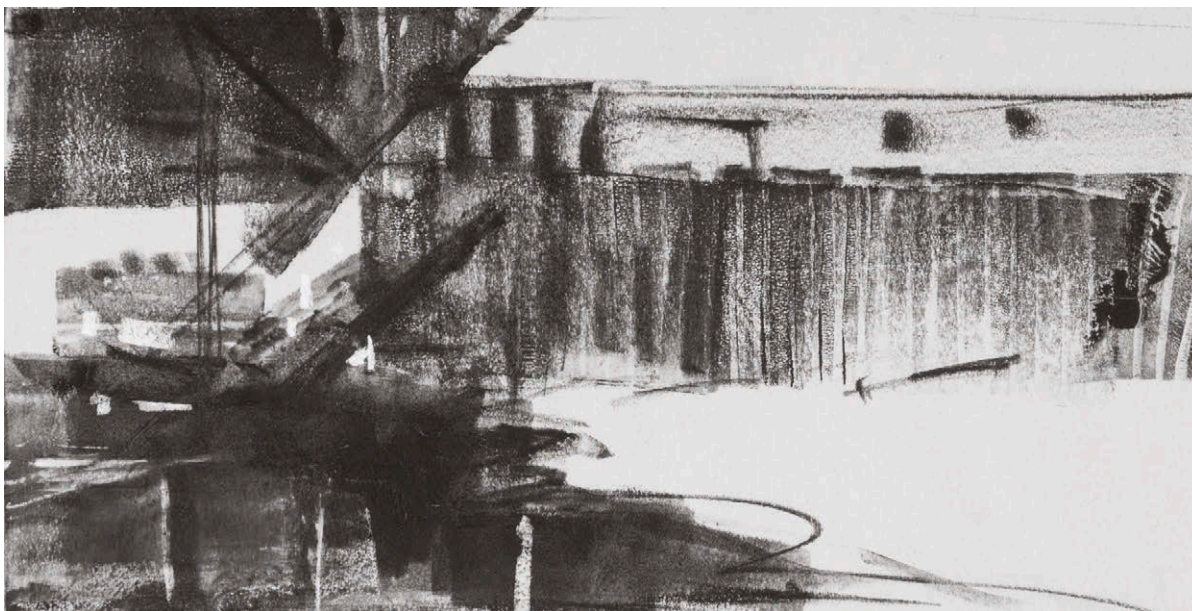
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ФОРМАТ

Эскиз должен быть не меньше 15×20 см. Рисуйте углем. Отношение высоты к ширине 3:4.



КВАДРАТНЫЙ ФОРМАТ

Эскиз должен быть не меньше 15×15 см. Рисуйте углем. Отношение высоты к ширине 1:1.



ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗБОРА

Для каждого формата нужно проанализировать следующее.

- Посмотрите, где элементы композиции выходят за края листа.
- Учитывайте негативные формы и их размер друг относительно друга.
- Подумайте, где и почему присутствуют повторы.
- Спросите себя, каков смысловой центр, где он и почему вы выбрали именно его.
- Определите, где акцент, как он сделан и почему вы решили сделать его здесь.
- Задумайтесь, как каждый формат повлиял на ощущение пространства.



ВЫТЯНУТЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ

Эскиз должен быть не меньше 30×15 см. Рисуйте углем. Отношение высоты к ширине 2:1.

ВЫТЯНУТЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ФОРМАТ

Эскиз должен быть не меньше 15×30 см. Рисуйте углем. Отношение высоты к ширине 1:2.



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ

Эскиз должен быть не меньше 20×15 см. Рисуйте углем. Отношение высоты к ширине 4:3.

КАРТИНА ВНУТРИ КАРТИНЫ

Почти в любой хорошей фотографии есть возможности для нескольких картин. Суть фотографирования — в сборе информации. Но я часто вижу снимки студентов, из которых не выйдет больше одной картины. Если что-то привлекло внимание, снимайте объект вместе с окружением. Его текстуры, формы, линии и цвета

складываются в абстрактный образ, который можно использовать в работе. А новые возможности откроются в пробах пяти форматов и разной крупности объектов. Если изначально объект снят слишком крупно, из-за отсутствия информации добавить нечего.



ИСХОДНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Фото короля диких лошадей.



ВЫБЕЖАЛ ПЕРВЫМ! 56×76 CM. ПАСТЕЛЬ, СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА, БУМАГА RIVES BFK

Посмотрите, как крупное кадрирование влияет на динамику и сразу завладевает вниманием зрителя. Абстрактная голубая негативная форма слева от передней лошади повторяет ее форму. Всё вышло случайно, на самом деле это облако пыли (я нарисовала его цельной массой)



ПОБЕГ НА СВОБОДУ. 56×76 CM. ПАСТЕЛЬ, АКВАРЕЛЬ, БУМАГА STONEHEDGE

Более общий план создает совершенно иную глубину пространства. Между лошадьми и задним планом больше напряжения. Акцент скорее на ореоле света вокруг передней лошади, а не на ней самой

ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Ученики часто жалуются мне, что не понимают, когда пора остановиться и как определить, что картина закончена и уже прекрасна. Каждому случалось загубить рисунок деталями, задушить спонтанность. По мнению моих учеников, выход один — раскрепоститься. Я предлагаю начинать с крупных форм и придерживаться их как можно дольше, чтобы избежать «непреднамеренного убийства лишними мелочами». Крупные формы излучают мощь и энергию, они доминируют и громко заявляют о себе. Мелкие должны под-
держивать их.

Чем мельче формы, тем больше деталей. Если заняться ими слишком рано, крупные формы потеряются, и вместе с ними утечет энергия, как вода из дырявого шланга. Вы останетесь ни с чем.

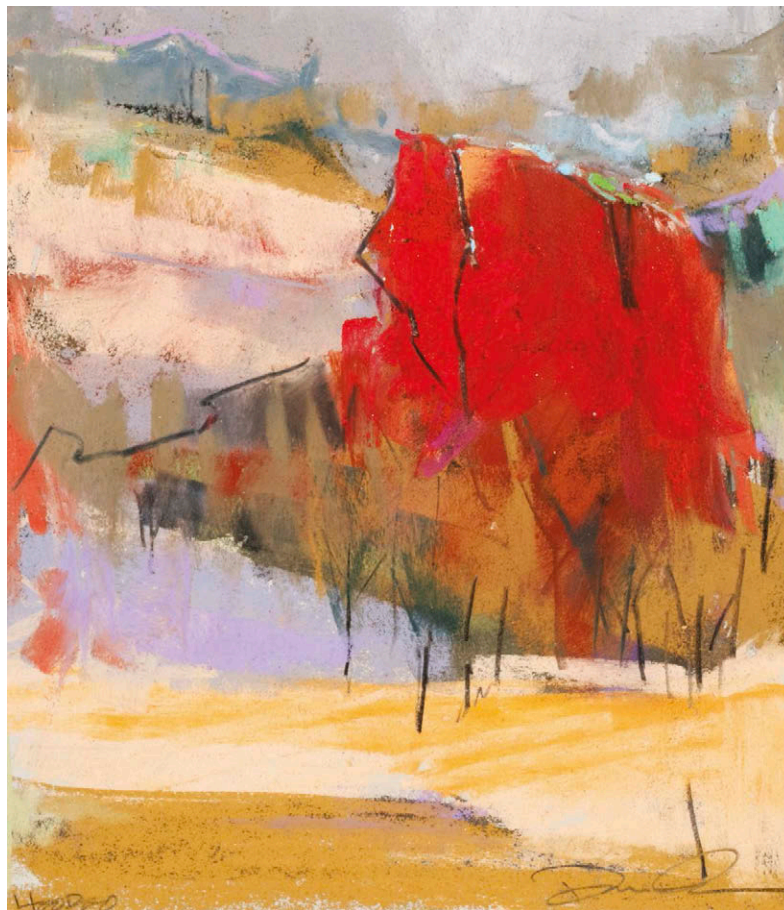
Картина должна фонтанировать мощью и динамикой, а не протекать.

Чтобы не углубляться в мелочи на раннем этапе, помните об информационной иерархии и размере пятен на рисунке. Зрителю любопытно открывать формы внутри пятен, наслаждаясь зрелищем. Конечно, детали важны, но не доминируют. Ставьте таймер на 30 минут для каждого рисунка и каждые 5 минут фотографируйте его. Просматривая снимки, легко заметить, когда началась «ловля блох» и следовало остановиться. Чтобы не быть голословным, как разводящий руками рыбак, всегда документируйте процесс, иначе все шедевры останутся только в вашем воображении!

КРАСНОЕ КОЛДОВСТВО.

25×20 см. ПАСТЕЛЬ, КИТАЙСКАЯ
ТУШЬ, БУМАГА RIVES BFK

Этот рисунок с натуры — один из тех, которые получаются сами собой. Я не старалась копировать то, что вижу, просто рисовала линии и цветные формы. Мне удалось выразить всё, что я хотела, с минимумом деталей





ОСЕНЬ В КАНЬОНЕ. 61×91 см.
УГОЛЬ, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА WALLIS

Я полностью реализовала свой замысел. Это квинтэссенция лошадей и каньона без деталей



ВЕСНА В КАНЬОНЕ. 61×91 см.
УГОЛЬ, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА WALLIS

Здесь мне нравятся каллиграфические черные мазки и ощущение открытого пространства — подразумеваемого, а не изображенного

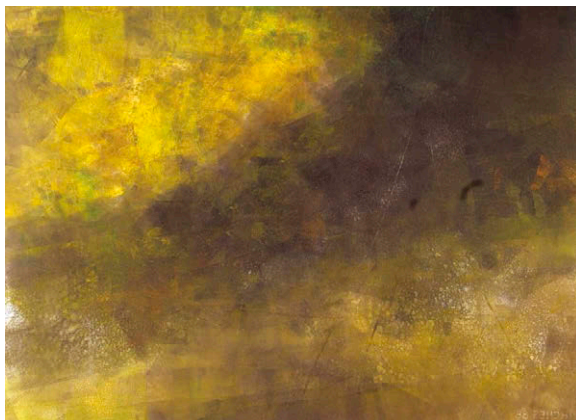
ДОКУМЕНТИРУЙТЕ ПРОЦЕСС

Невозможно переоценить важность фиксации этапов работы в студии. Если не знаете, что делать дальше, пора браться за фотоаппарат.

Снимки будут свидетельством ваших шагов. Просматривая их, вы удивитесь, сколько раз стоило бы счесть картину законченной. Так вы узнаете у себя. Это единственный известный мне способ увидеть последствия своего выбора и заметить упущенные возможности.

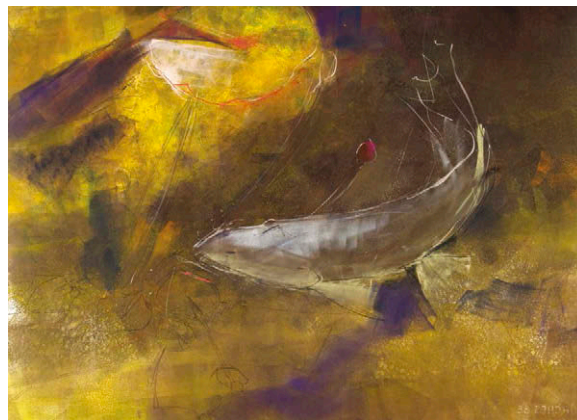
Нередко художник, не понимая, что делать дальше, или думая, что следует потратить больше времени, продолжает рисовать.

Но в большинстве таких случаев картина закончена уже давно, он просто пока этого не понял. Я считаю, что лучше закончить раньше и вообще почаще останавливаться. Как только мне приходит в голову мысль «не пора ли остановиться», я задумываюсь, улучшит ли картину добавление элемента. Я провожу «инвентаризацию» — сверяюсь со списком элементов и правил композиции. Если пятна цвета пересекают контуры объектов, линии интересно расчерчивают пространство, а края достаточно разнообразные, уж точно пора остановиться — по крайней мере на время!



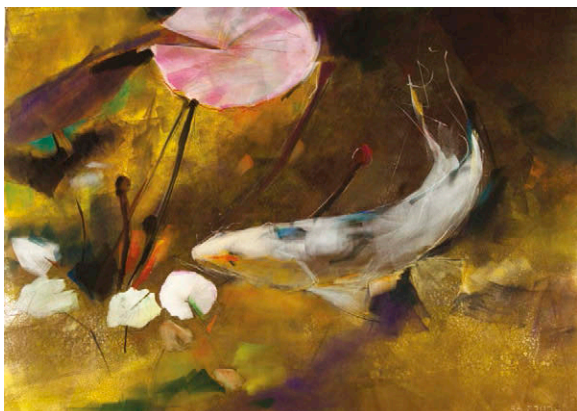
ШАГ 1: ПЕЧАТЬ МОНОТИПИИ ДЛЯ ФОНА

Эстампной краской на бумаге я напечатала изображение дна пруда. Я собираюсь сохранить текстуры монотипии, поэтому стоит документировать процесс.



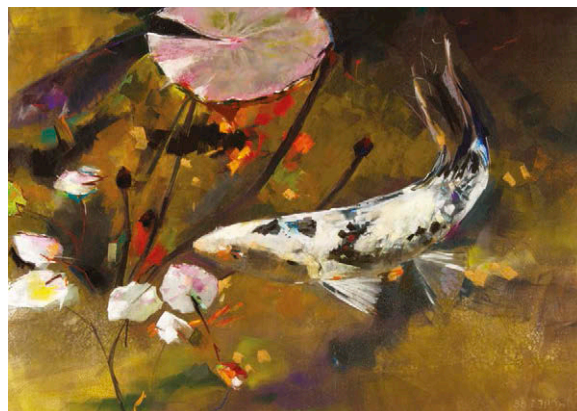
ШАГ 2: РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА

Легкими штрихами пастели я выудила рыбу из фона, определив ее расположение. На этом этапе она почти прозрачная. Непросто заставить себя отвлечься и сделать фотографию, но потом будет интересно изучить ход работы.



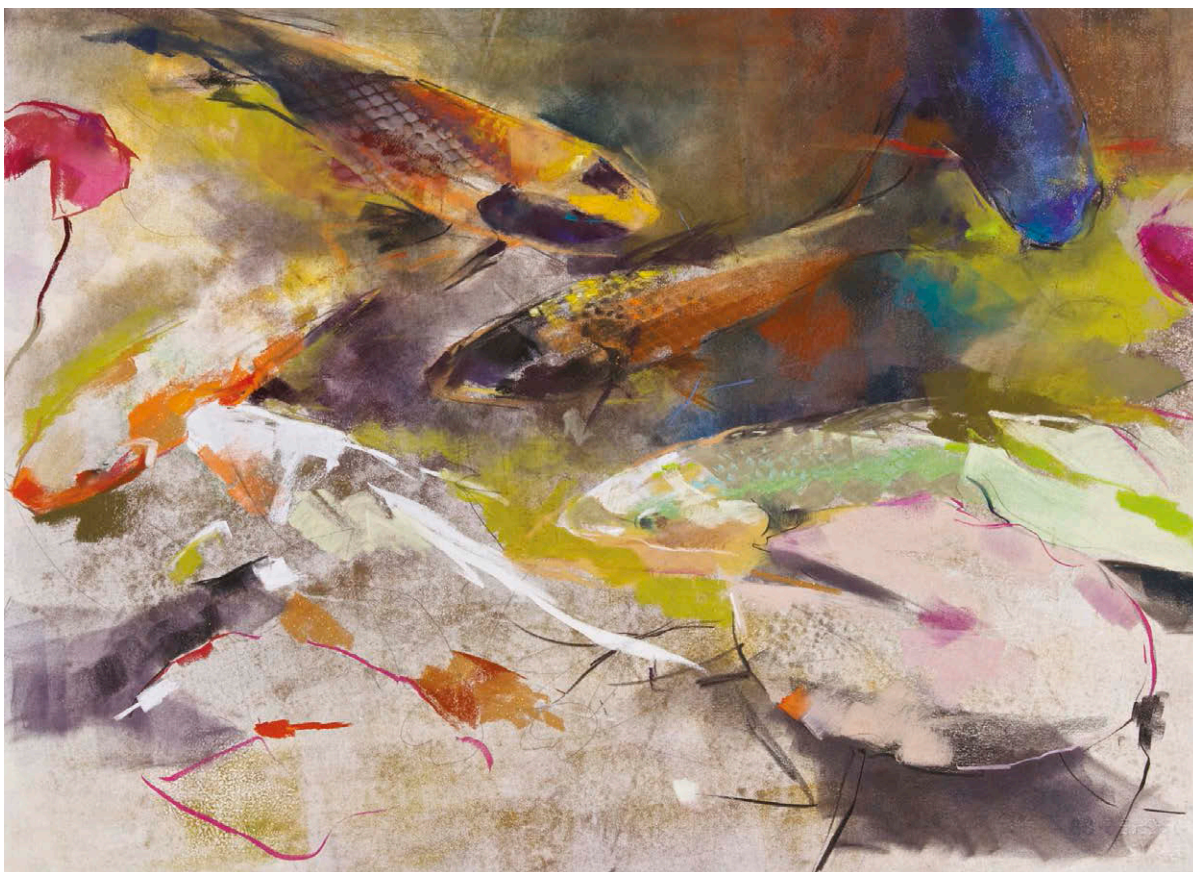
ШАГ 3: УТОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Я добавила другие цвета пастели и сделала еще снимок. Во время работы над рисунком почти невозможно смотреть на него объективно. А маленькая фотография – будто чужой рисунок, поэтому проще от нее абстрагироваться. Теперь я вижу, что рыба слишком нечеткая и бледная, не помешает уточнить ее края и добавить деталей.



ШАГ 4: ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Окончательный вариант: я затемнила тени, приглушила лист кувшинки, уточнила края и добавила несколько дополнительных цветов. Глядя на фотографии, я могу восстановить ход работы и проверить, не стоило ли мне остановиться раньше. А вы как думаете?

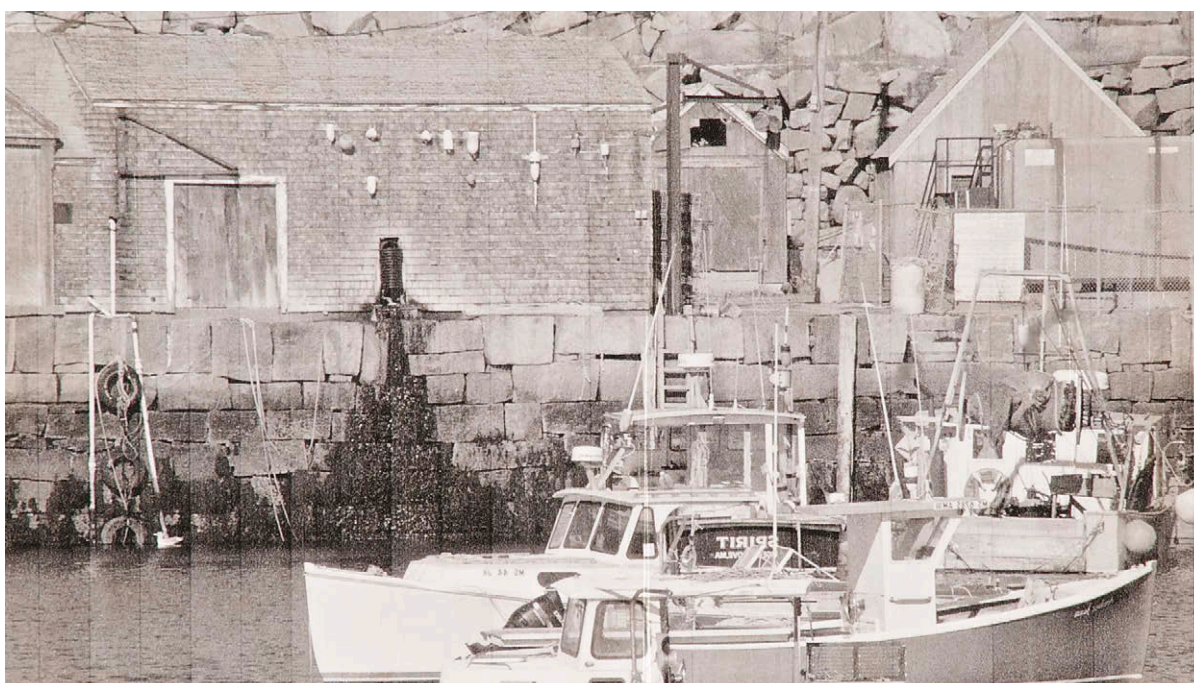


КАРПЫ КОИ. 56×76 см. ПАСТЕЛЬ, МОНОТИПИЯ, БУМАГА STONEHENGЕ

МАНИПУЛИРУЙТЕ ТОНАМИ

Для этого рисунка я решила не отвлекаться на цвет и перевела фотографию в черно-белый режим. Я изобразила сюжет в пяти вариантах в горизонтальном формате, каждый раз меняя расположение тонов. Как видите, в одних эскизах больше света, в других — теней. Такой подход вынуждает каждый раз искать новое композиционное решение на основе формы и тона. Тона

исходной фотографии меня не ограничивают: на ней доминирует свет. Я выбираю тон исходя из того, что хочу приблизить, а что поместить на задний план. Представьте, что у вас есть волшебная палочка, которая меняет расположение тонов на фотографии. Это хороший способ освоить навыки работы с композицией и непредвзято оценивать потенциальные возможности.



ИСХОДНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Снимок сделан рядом с Халибут-Пойнт в Глостере, штат Массачусетс.



НАБРОСОК 1

15х23 см, графит, бумага

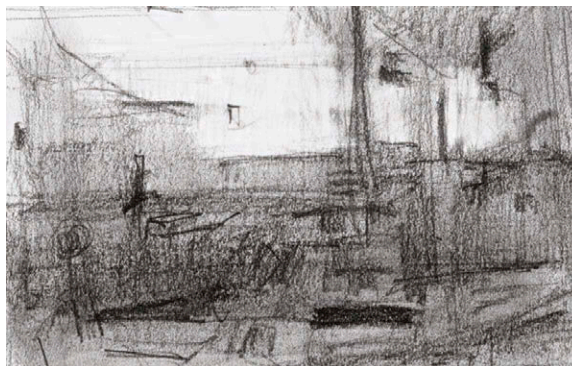
Я рисовала по фотографии линиями и тоном мягким черным карандашом с толстым стержнем. В процессе я следила за позитивными и негативными формами и соотношением света и тени.



НАБРОСОК 2

15х23 см, графит, бумага

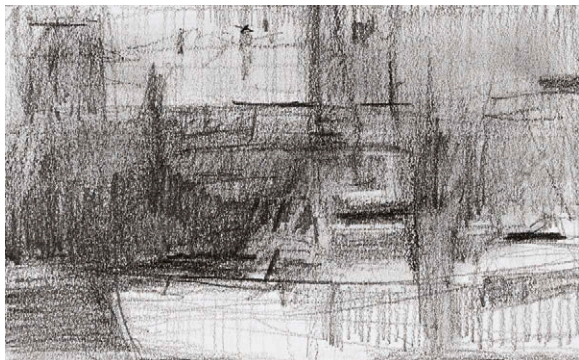
Я взяла тот же карандаш, но изменила распределение тонов. Я нарисовала формы тоном и добавила детали и линии в других местах, чем в первом наброске. Здесь лодка на переднем плане почти не видна.



НАБРОСОК 3

15х23 см, графит, бумага

Я затемнила изображение, изменила распределение тонов и почти всё погрузила в тень. Получилось совсем другое настроение, а всё внимание притягивает к себе белое пятно на заднем плане.



НАБРОСОК 4

15х23 см, графит, бумага

Здесь теней больше, чем света, а лодка вытянута светом на передний план.



НАБРОСОК 5

15х23 см, уголь, бумага

Я решила взять уголь, и меня очаровало абстрактное обаяние изображения. Увидев контраст тонов и текстур, я поняла, что к этому варианту меня привели все предыдущие. Я не сделала бы этот набросок, если бы не было предыдущих.

НАБРОСКИ, НАБРОСКИ И ЕЩЕ РАЗ НАБРОСКИ

Делайте как можно больше набросков,
и тогда в конце концов неожиданно выйдет
такой, какого вы и представить не могли!

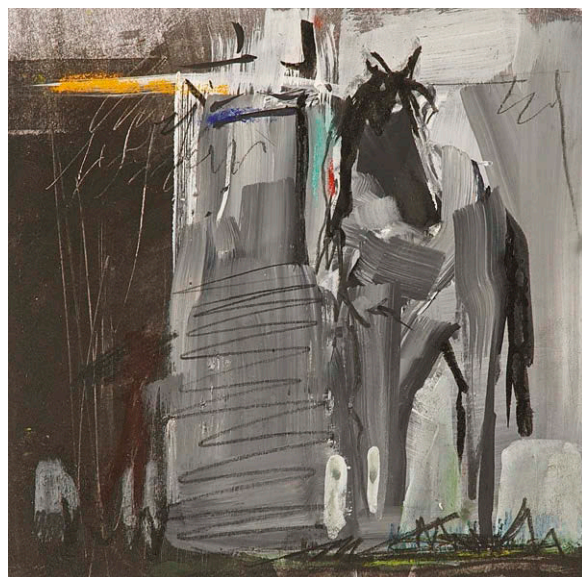
ВСЁ ИСПРАВИТ КОНТРАСТ

Эта серия рисунков иллюстрирует мой обычный процесс работы в мастерской. Я выбираю снимок, делаю быстрый тональный набросок и фотографирую его. Если он кажется скучноватым, я перевожу его в черно-белый режим и повышаю контраст. Обычно после этого он выглядит интереснее и подсказывает неожиданные композиционные решения. При повышении контраста светлые тонкие линии, разделяющие формы, пропадают вместе с ненужными деталями, а темные формы сливаются. Средние тона переходят либо в светлую, либо в темную группу диапазона. Отношения между позитивными и негативными формами становятся четче, и тогда понятно, какие элементы лишние.



ИСХОДНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Мустанг из короля диких лошадей в Бернсе, штат Орегон.



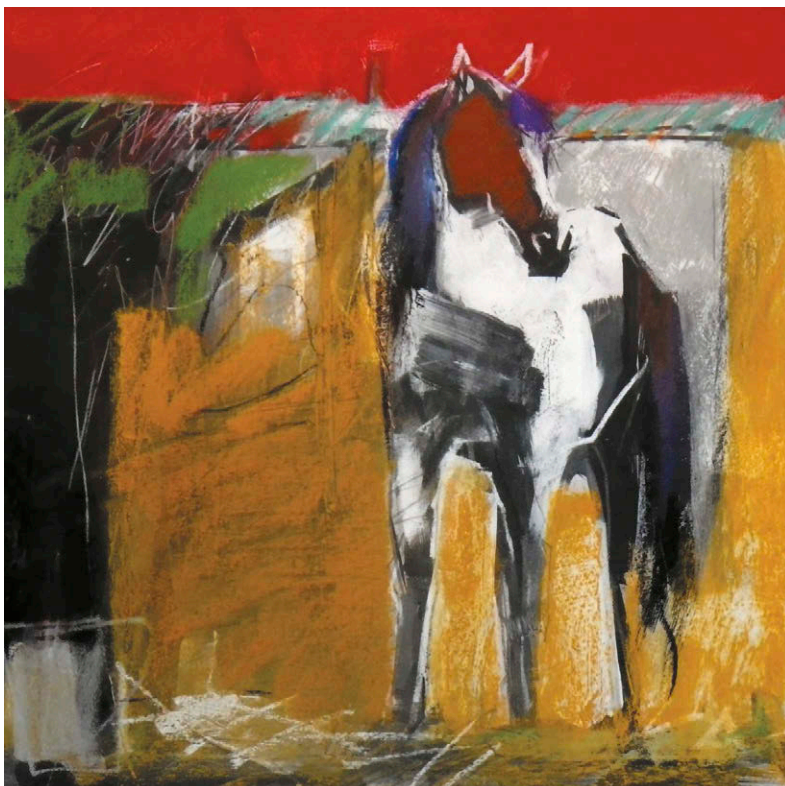
НАБРОСОК В СМЕШАННОЙ ТЕХНИКЕ

Набросок 15х15 см по фотографии мустанга гуашью, китайской тушью и пастелью.



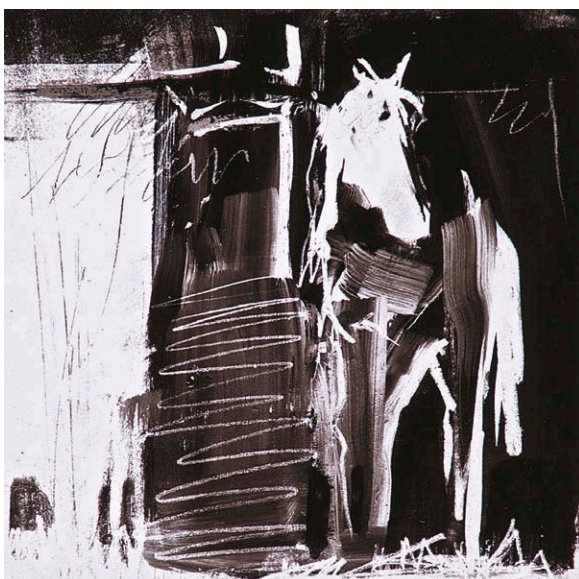
ПОВЫШЕННЫЙ КОНТРАСТ

Изменив распределение тонов в Photoshop, я вижу, что изображению не хватает контраста.



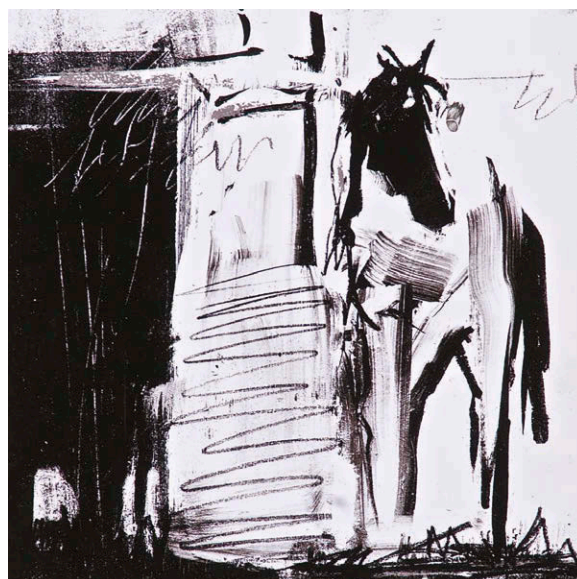
ЛОШАДИНАЯ СЮИТА № 1.
41x41 см. КИТАЙСКАЯ ТУШЬ,
ПАСТЕЛЬ, БУМАГА RIVES BFK

Рисунок выполнен после
просмотра измененного
распределения тонов в Photoshop



ИНВЕРСИЯ

Белое стало черным, а черное белым. Иногда инверсия дает неожиданный эффект и дополнительные варианты интерпретации образа.



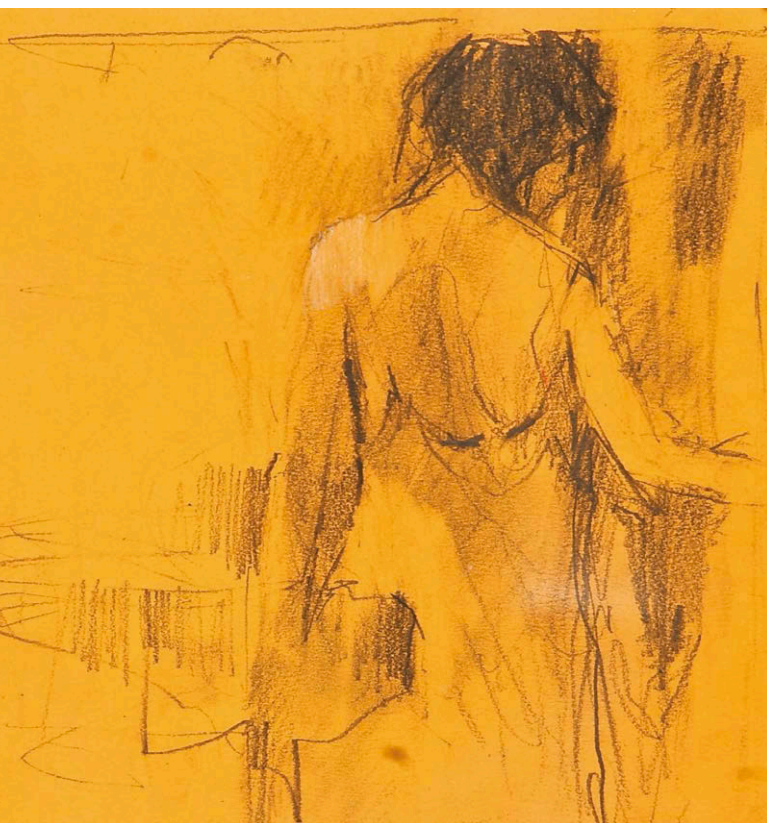
УСИЛЕНИЕ КОНТРАСТА

Структура рисунка четко видна после исчезновения средних тонов. Ничего лишнего, только пятно и линия – суть композиции.

БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ

Хороший способ выбрать цветовой решение для рисунка — распечатать несколько копий черно-белого эскиза и пробовать разные варианты. Это проще всего (советую сделать минимум 10 копий на картоне). Не придется каждый раз заново рисовать, можно использовать любые

материалы. Я выбрала акварель, цветные карандаши и гуашь: они просты в применении и дают разные уровни прозрачности. Эти маленькие наброски — семена, из которых вырастет большая картина.



ИСХОДНЫЙ НАБРОСОК

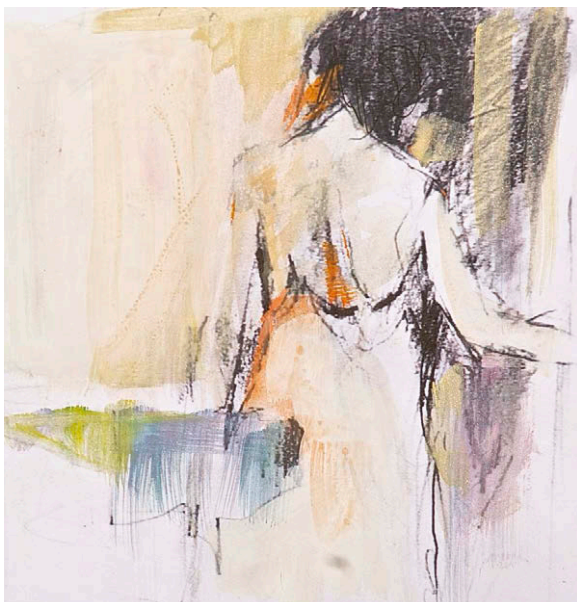
30×30 см, оранжевая бумага

Исходный набросок по фотографии мягким черным карандашом.



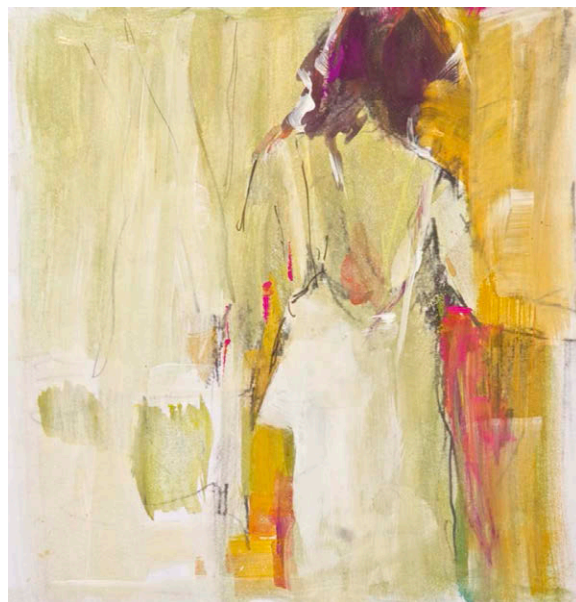
ВЫСОКОКОНТРАСТНАЯ ФОТОГРАФИЯ РИСУНКА

Я сфотографировала набросок и увеличила контраст до исчезновения светлых линий. Затем распечатала и отсканировала черно-белое изображение на картоне, чтобы попробовать разные варианты колорита и не рисовать заново каждый раз. Обычно я делаю с дюжину копий.



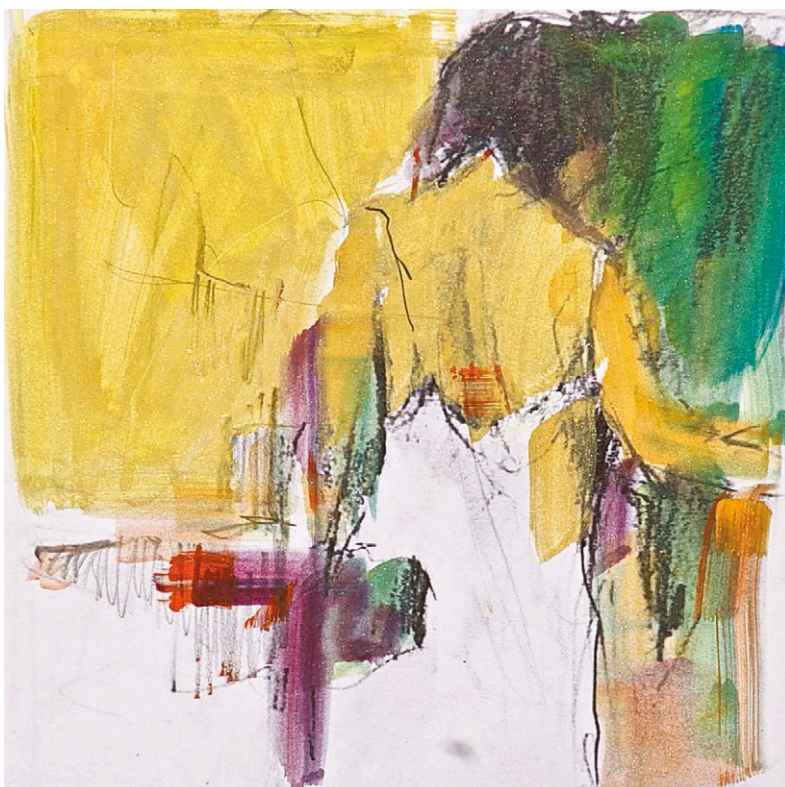
**ВАРИАНТ 1 ЧЕРНО-БЕЛОГО НАБРОСКА
С ДОБАВЛЕНИЕМ ЦВЕТА**

Я рисовала гуашью и акварелью, пробуя разные цветовые комбинации.



**ВАРИАНТ 2 ЧЕРНО-БЕЛОГО
НАБРОСКА С ДОБАВЛЕНИЕМ ЦВЕТА**

Еще один вариант гуашью и акварелью.



**ВАРИАНТ 3 ЧЕРНО-
БЕЛОГО НАБРОСКА
С ДОБАВЛЕНИЕМ ЦВЕТА**

Итоговый вариант гуашью
и акварелью.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ЦВЕТОМ

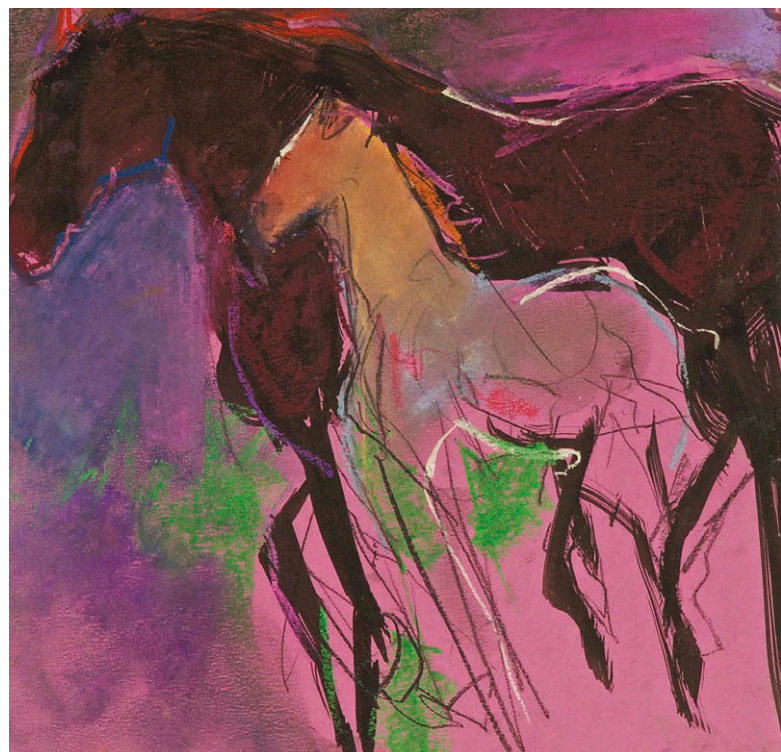
Долго я рисовала пастелью на белой или светлой тонированной бумаге. Но однажды попробовала делать наброски на ярком желтом картоне, и оказалось, что это очень интересно. Тогда я купила еще картона ярких цветов в отделе товаров для скрапбукинга и, продолжив эксперименты, удивилась, как цвет бумаги влияет на выбор цвета пастели. Мне захотелось рисовать цветами, о которых я иначе и не вспомнила бы.

Я и до этого использовала монотипию как абстрактный фон, но мне не приходило в голову сделать одноцветную подложку. Это был прорыв! Открытие заставило меня выйти из зоны комфорта. Надеюсь, на вас оно подействует так же. Если вы стремитесь к творческому росту, настоятельно рекомендую делать фон цветами, которые вам явно не нравятся. Большую часть творческого пути я противостояла своим страхам, и одним из них был цвет.



БЕЗ НАЗВАНИЯ. 30×30 CM. ПАСТЕЛЬ, ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ, ЗЕЛЕНАЯ БУМАГА

Цветная бумага для скрапбукинга — недорогого способ расширить диапазон используемых цветов. Приходится исходить из образа, основанного на цвете. Независимо от опыта, результаты целенаправленной работы с цветом вас удивят. И рука потянется за мелками из набора, к которым вы еще ни разу не притронулись!



БЕЗ НАЗВАНИЯ. 30×30 CM. ПАСТЕЛЬ, ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ, БУМАГА ЦВЕТА МАДЖЕНТА

Кистью и прозрачным медиумом я растушевала пастель на бумаге до получения плавных цветовых переходов. Для исправления ошибок и придания цельности очень пригодился мелок цвета бумаги — «волшебный ластик»



БЕЗ НАЗВАНИЯ. 30×30 CM.
ПАСТЕЛЬ, ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ,
ОРАНЖЕВАЯ БУМАГА

На бумаге необычного цвета вы освоите широкую гамму цветов и изучите влияние дополнительных цветов на контраст изображения. Эдгар Дега часто использовал фон яркого цвета



БАССЕТ. 43×43 CM. ПАСТЕЛЬ, МОНОТИПИЯ,
БУМАГА STONEHENGE

Чем темнее бумага, тем ярче светлые цвета. При работе на темной поверхности стоит начинать с более темных тонов, постепенно переходя к светлым

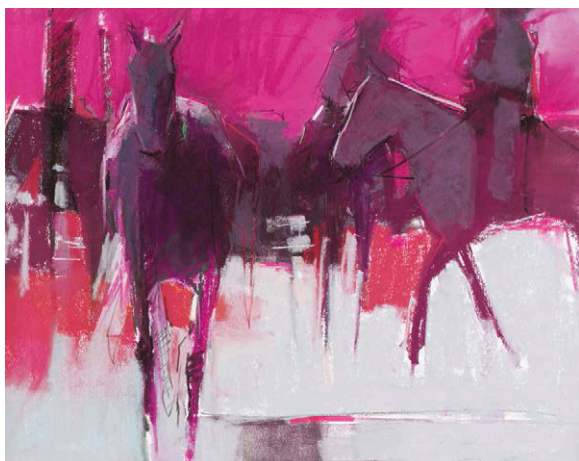
ИГРА В ПИКСЕЛИ

Чудесные возможности художникам подарили современные технологии. Они хорошо послужили и мне на всех этапах работы над рисунками, представленными в книге. Цифровая техника позволяет снимать работу в процессе, переводить в черно-белый режим, повышать и понижать контраст, изменять цвета до неузнаваемости и объединять изображения. Так интересно наблюдать, что выходит при модификации отдельных или всех элементов, поэтому искренне говорю: я всецело за применение компьютера. Но искусство для меня — в первую очередь тактильный, кинестетический и эмоциональный опыт. Мне важно чувствовать пастель и вдыхать запах краски, пока я работаю над сюжетом. Перед мольбертом я двигаюсь в творческом танце. Удачный рисунок — живое свидетельство моих исканий и открытий. Технологии — всего лишь инструмент. Не забывайте, что они служат нам, а не наоборот.



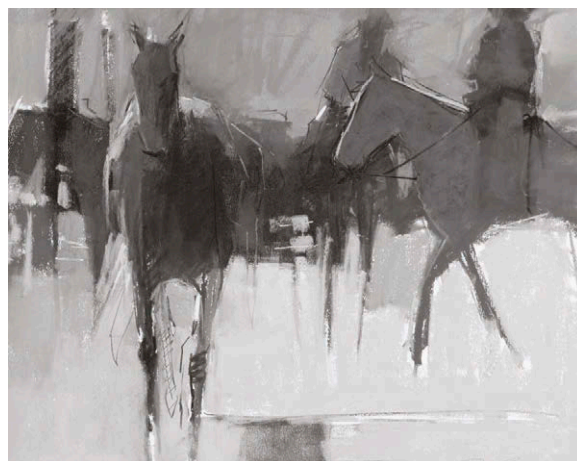
ВЕЧЕРЕЕТ. 48×48 см. ПАСТЕЛЬ, МАСЛО, БУМАГА
STONEHENGE

Так выглядел законченный рисунок



ВАРИАНТ 1

Я увеличила насыщенность цвета и понизила цветовую температуру до холодного розового (фуксии).



ВАРИАНТ 2

Насыщенность снижена до нуля, изображение обесцвечено.



ВАРИАНТ 3

Инвертированное монохромное изображение.



ВАРИАНТ 4

Насыщенность изначальных цветов немного увеличена.



ВАРИАНТ 5

Добавлены дополнительные цвета.



ВАРИАНТ 6

Высококонтрастное изображение преподносит новые варианты объединения форм и тонов.

ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ

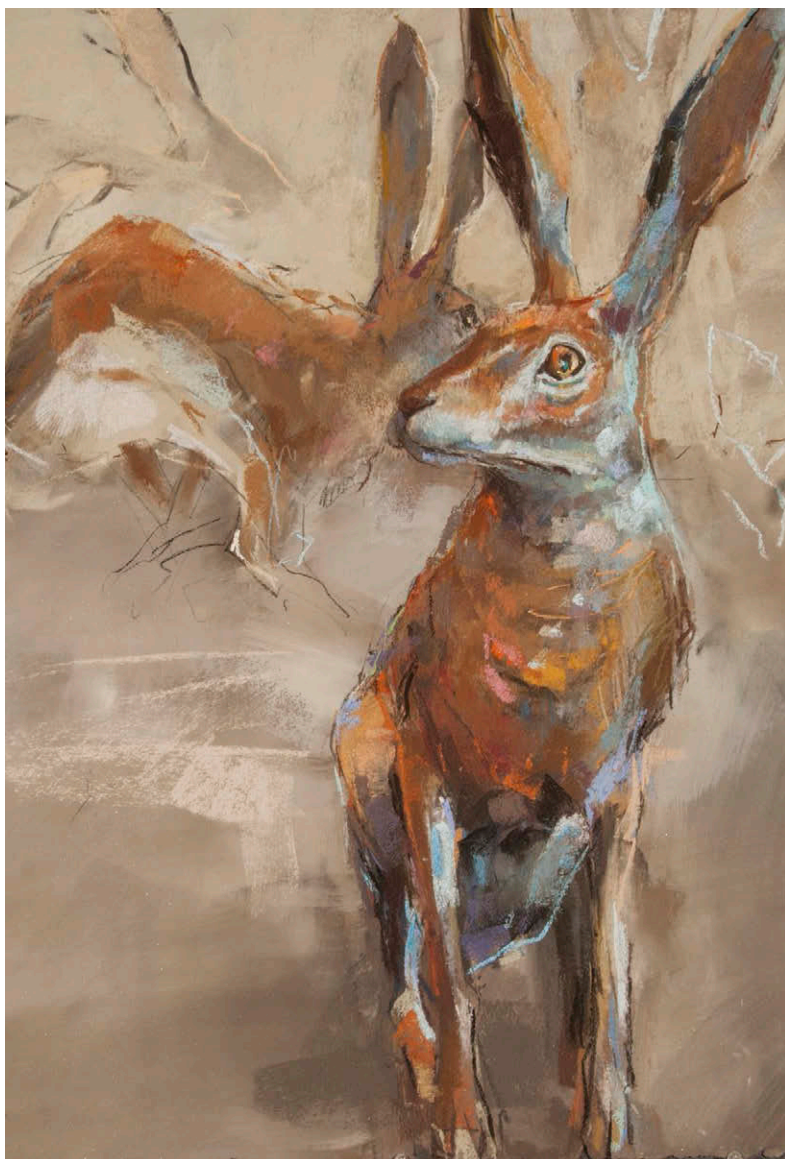
Технологии следует использовать как стимул для воображения, а не копировать их.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К НАЧАЛУ

Мы с мужем много лет занимались боевым искусством айкидо. Иногда один прием мы отрабатывали на одном уроке сотни раз. При каждом подходе мы старались полностью сосредоточиться, но всем известно, как легко отвлечься при многократном повторении. Этот опыт я перенесла на искусство и поняла: если я хочу чему-то научиться, придется потратить много времени и вкладывать всё свое внима-

ние в процесс, а не результат. Прогресс можно увидеть, только глядя на работы, сделанные несколько лет назад.

Я начала эту книгу с азов и к ним возвращаюсь ежедневно по окончании работы в мастерской. Даже если у меня не получилось ни одного удачного рисунка, я спрашиваю себя, чему я сегодня научилась, понимая, что с каждым ответом делаю еще один шаг вперед.



КАК ДЕЛА? 30×30 CM. ПАСТЕЛЬ, БУМАГА RIVES BFK, АБРАЗИВНЫЙ ГРУНТ (НАЖДАЧНАЯ БУМАГА)

ИСТОРИЯ КРОЛИКА

Переехав в Орегон, я начала работать приглашенным художником в местной государственной системе образования. Я преподавала рисование детям от детского сада до старшего школьного возраста, и в день у меня бывало по семь уроков. Всех я учила одному и тому же. Через пять лет я поняла: если я могу научить дошкольников, то научу кого угодно. И сама училась у них радости творчества: они напомнили мне, сколько удовольствия оно дарит!

Однажды вместе с пластилином и пастелью я принесла в детский сад кроликов. Дети смотрели на них и играли с ними, пока я рассказывала об их форме, и лепили их из пластилина. Потом мы рисовали кроликов пастелью. Я села рядом с мальчиком, который попросил меня

помочь, и сначала бросила взгляд на рисунок его соседки справа. Он был очень красивый, с разноцветным кроликом на траве на фоне неба с облаками, а перед ним росли цветы. Рисунок мне понравился, и я улыбнулась, а потом повернулась к первому мальчику. Снова посмотрев направо через минуту, я увидела, что чудесный кролик замазан. Девочка гордо подняла испачканные мелком руки и улыбнулась во весь рот. Подавив возглас отчаяния, я спросила у нее: «Что случилось?» Пожав плечами, она радостно ответила: «Ему пришлось уйти». Она была настолько увлечена своей историей, что ее нимало не интересовал результат. Желаю и вам такой же беззаботности и увлеченности творчеством.



ВОТ НЕГОДНИК! 76×71 см. ПАСТЕЛЬ, БУМАГА RIVES
ВФК, АБРАЗИВНЫЙ ГРУНТ

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абстракция 31, 52, 96, 97
 Акварель как фон 64, 72–73
 Акрил 9, 12, 31, 52, 117, 121
 с замедлением высыхания 50
 Акцент 136, 141
 Аэрозольный лак 117
- Блики 75
 Бумага
 влажная 42, 89–90, 114, 126
 вошенная 5, 9, 50, 58, 63, 76–77
 для диатипии 50, 63
 для переноса 9, 46–47
 калька 5, 46–47, 66–67, 90, 96
 Бумага для переноса пастели 9, 46
 Быстрый набросок общей формы 137
- Валики 41, 50, 58, 61, 74, 104, 106–107, 130, 133
 для фона 68–69
 и пастель 62, 137
 офсет 54–55, 62
 разные 56–57
 резиновый 5, 8–9
 рисование 52–53, 61–62, 66, 68–69, 84, 86–87, 92–93, 106, 119, 133, 137
 роллография 54, 62
 с контурной монотипией 50–51
 Вдохновение цвета 98
 Вертикальный формат 139
 Визуальная масса 15, 23, 27–28, 36–37
 Вода
 добавление к пастели 116
 увлажнение бумаги 91, 114
 Водорастворимая масляная краска 5, 8, 50, 52–53, 61–63, 66, 76, 133
 Воздушная перспектива 29
 Воск 73, 132
 Восковые карандаши 5, 44, 133
 Вытянутый вертикальный формат 139
 Вытянутый горизонтальный формат 139
- Гармония 14–15, 26, 32, 35, 81, 96, 133
 Горизонтальный формат 138
 Графит 44
 Гуашь 8, 31, 52, 118, 148, 150–151
 Губка 9, 42, 49, 84, 130, 132–133
- Движение 15, 24, 28, 30, 35–36, 42, 50, 54, 67, 73, 90, 96, 104, 112, 119, 132, 138
 Детали 52, 68, 71, 75, 118, 132, 136–137, 142–143, 145, 147–148
 Диатипия 30, 50–51, 59, 63, 77, 101
 для фона 76–77
 и пастель 77, 118
 оборотная (негативная) 77
 слепой контур 137
 см. также Монотипия, печать;
 Монотипия
 Динамика 15, 26, 29–30, 45, 64, 113, 126, 134, 140, 142
- Единство 15, 35
- Живописный оттиск см. Монотипия, печать; Монотипия
- Зигзаг 17
 Знать, когда остановиться 142, 144–145
- Изображение и объект
 негативное 76
 поворот 67
 поиски 102–103
 предполагаемое 82
 Импровизационный рисунок 58–59, 63
 Инструменты для печати 9
 Инструменты для процарапывания 20, 46–47, 70
 Инструменты
 гравер 70, 127
 для диатипии 51
 для монотипии 8, 10, 86
 для переноса 46–47
 для печати 9, 88–89
 для процарапывания 46–47, 70
 для рисования 51, 57, 70
 для удаления краски 130
 китайская тушь 70
 см. также Инструменты
 для рисования
 Исправление контрастом 148–149
- Картина внутри картины 140–141
 Квадратный формат 138
 Китайская тушь 54, 64, 73, 110–111, 117, 142, 148
 на фоне 70–71, 128
 Клячка 5, 9, 36, 49, 78
 Коллография 126
 Композиция 6–7, 12, 14–15, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 52, 59, 63, 66–67, 82, 84, 94, 96, 98, 102, 104–105, 118, 128, 138–139, 144, 146, 149
 высокая линия горизонта 31
 низкая линия горизонта 30
 Контраст 15, 21–23, 25, 27, 30, 32–33, 35, 68, 70, 75, 78, 80, 89, 118, 126, 147, 153–154
- высокий 52, 148–150
 Контрпринт 114–115
 Копии 150
 Краска для монотипии 52
 Краски
 желто-зеленая 81
 желто-оранжевая 81
 желтая 22–23, 29, 81
 зеленая 33–34, 80
 красная 33–35, 42–43, 87
 лимонно-желтая 39
 розовая 22, 79
 фиолетовая 39
 холодная розовая (фуксия) 154
 черная 22, 42–43
 черная водорастворимая масляная 61–63
 черная эстампная 106
 Края 14–16, 18–19, 22–25, 28, 32, 35–37, 39, 42, 44, 46, 50, 56, 63, 73, 75, 78, 85, 80–91, 99, 101–102, 104–105, 118, 125, 136, 139, 144–145
 отсутствие 25, 27–28, 34
 разбор 33
 разнообразие 37
 с наложением 29
 четкие 22–23, 28
 Кубизм 39
- Линии 9, 14, 16, 24, 26, 28, 37, 43, 46–52, 68, 70, 73, 76, 78, 92, 94, 104, 132–133, 136, 140, 142, 144, 147–148
 валиком 52
 разбор 33
 тон линиями 24–25
 Линии нахлеста 53, 55
 Линия горизонта 30–31
 Литографский карандаш 44
 Маскирование
 воском 73
 пастелью 57, 118
 Маскировочная монотипия 106
 Масштаб 15, 35, 45, 60, 70, 133
 Материалы 5, 8–9
 Материалы для печати 9–10
 Матовый разбавитель 116–117
 Монопринт 84
 Монотипия 8, 31, 82, 88, 92, 103, 106, 118, 144–145, 152–153
 для фона 101, 103, 144–145
 и воображение 94–95
 и пастель 82, 89, 96–97, 118
 коллажная 100
 маскировочная 106
 на пленэре 130

- негативная 84, 87–88, 104–105, 130
 позитивная 86–87
 тональная 105
 цветная коллажная 107, 120
см. также Диатипия
- Монотипия, печать
 на офортном станке или ручным
 прессом 9–10, 88–89
 ручная печать 90
 с бумажной доски 92–93
- Монохромный цвет 79
- Наброски 136–137, 146–147
 Направление 15, 24, 30, 35, 42, 50, 79, 91
 Негативная форма 139, 146
 Непрозрачность 28, 56, 110–112
 Несколько копий 150–151
- Орнамент 15, 19, 35, 44, 46, 48–49,
 52–53, 55, 106, 132
- Офортный станок 76
 Офсет 52, 54–55, 61–62
 Ошибки 33, 124
- Пастель
 белая 23, 38, 59
 в кюветах 5, 8, 48, 62, 131–133
 в мелках 5, 8, 48, 131, 133
 в смешанной технике 120–121
 волшебный ластик 98
 для сохранения рисунка 126–127
 и монотипия 82, 84, 89, 118–119
 и рисование валиком 62, 137
 как краска 116–117, 131
 по акварели 72–73
 рисунок по монотипии 96–97
 с другими материалами 109
 хамелеон 118–119
 цветная 39
- Переводилка 44–45, 60
 Перенос пастелью 46–47
 Печать пастелью 114–115
 Пиксели 154
 Пластилин 49, 157
 Пластмассовая пластина, коллаж 101
 Пленэр 130
 Поворот
 изображения 66
 фона 67, 103
- Повторение 15, 18, 30, 35, 60, 156
 Правила композиции 6, 12, 15, 30, 32,
 35, 41, 94, 128, 144
 Преобладание 35–36
 Пропорции 15, 30, 35, 112
 Пространство 14–15, 18–22, 25–26,
 28–30, 35–36, 39, 43, 45, 47–48,
 67–70, 78, 85, 94, 97, 103–104, 107,
 122, 136, 139, 141, 143
 глубина 69
 разбор 33
- Процарапывание 20, 70, 72, 131
- Пятно 14, 18–24, 26, 28–29, 31, 35,
 37–39, 52, 68, 74–75, 78, 82, 91, 94,
 99, 102, 118, 122, 136, 142, 144, 147,
 149
 разбор 33
- Работа кистью 121, 131
 Равновесие 15, 28, 30, 35, 37, 39
 Разбавитель 5, 9, 86, 105–106, 131
 Разбор 32–35, 139
 Размазывание 36
 Разнообразие 15, 17, 22, 35, 37, 51, 53,
 65, 78, 98, 105–106, 131, 133
 Растишка 9, 36, 63, 75, 78, 80, 110
 Резиновые штампы 49
 Рисование общей формы 24, 74, 78
 Рисование по таймеру 137
 Рисование под музыку 132–133
- Рисунок
 белым восковым карандашом 132
 импровизация 58–59, 63
 на целлофане 96
 с таймером 137
 формами 24, 74, 78
 эксперименты 136–137
см. также Штрихи
- Ритм 15, 18, 23–24, 26, 33, 35, 37, 133
 Роллография 8, 54, 62
 Ручная печать 90
 Ручной прокатный пресс 76, 90–91
- Свет и тень 24–25, 122–123
 Слепое тиснение 49
 Слои 22, 24, 56, 86, 98, 131
 Смешанная техника 132
 и пастель 120–121
 Сухие материалы 8
- Твердая пастель 8
- Текстуры 8, 14, 17–18, 20–23, 25, 28–29,
 31–33, 36, 38–39, 43–46, 49, 52–64,
 70, 72, 82, 84–86, 89, 94–97, 99–100,
 104–105, 116, 118, 121, 124, 130, 133,
 136, 139, 144, 147
 в рисовании 60
 валик 52
 наложение 20–21
 офсет 61
 разбор 33
 создание тоном 25
- Температура, цветовая 26–27
- Тень 21, 29, 97, 122, 147
 падающая 21, 29
- Тиснение 48–49, 126, 131–132
- Тон 8, 14, 17–18, 20, 22–28, 33–34,
 36–39, 42, 44, 58–60, 63–64, 68,
 70, 74–76, 78–81, 89, 94, 104–105,
 108, 112, 118, 121, 125–126, 136, 138,
 146–149, 152, 155
 дополнительный 80
 манипуляция 146–147
 разбор 33
- тональный контраст 27
- Трафареты 9, 20, 43–44, 48–49, 57, 101,
 106, 132–133
- Трение 60, 88, 90
- Тушь 84–86
- Уголь 5, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
 28, 36, 38, 41, 43–44, 54–55, 59, 63,
 68–69, 73–75, 78–80, 94, 96, 105,
 109, 112–113, 115, 117, 133, 138–139,
 143, 147
 в упражнениях 36–39
 как фон 74–75
 общие формы 78
- Украшение 126
- Фантомный оттиск 86, 88–89, 91
- Фон 67
 абстрактный 31, 52, 64, 66–67,
 70–71, 73, 76, 94–96, 152
 акварель 72–73
 диатипия 76–77
 китайская тушь 70–71
 монотипия 93–97, 101, 103
 рисунок валиком 68–69
 тональный рисунок 74–75
 углем 74–75
 цветной 152–153
 цветными карандашами и пастелью
 102
- Форматы 138–139
- Фроттаж 44–45, 54, 62
- Цвет 14, 26–28
 акцент 81
 и настроение 26
 как тон 75
 как тон с пигментом 24
 лицом к лицу 152–153
 локальный 75
 монохромный 79
 разбор 33
 смежный 81, 123
 эксперименты 98–99
- Цветовой тон 27
- Цифровая обработка 154–155
- Черная роза, Брак 37
- Шаблон с круглыми отверстиями 43
- Штампы 48–49
- Штрихи 41
 изучение 134, 136–137
 сложение и вычитание 42–43,
 74–75, 84, 105
см. также Работа кистью;
 Рисунок
- Штрихи ластиком 17, 36, 42, 75
- Штрихование 24, 79
- Эксперименты 128–129, 134
- Экспрессивность 41, 113, 121, 137

ОБ АВТОРЕ



Художница Доун Эмерсон стремится постоянно развиваться творчески и сохранять по-детски непосредственный взгляд на искусство. Она начала карьеру с книжного дизайна, но интерес к смежным специальностям — графическому дизайну, рисунку, скульптуре, эстампу, каллиграфии и китайской живописи — привел ее к пастели. Ее рисункам в смешанной технике свойственна уверенная работа с цветом. В своих любимых сюжетах с лошадьми и другими животными Доун выражает энергию, динамику и эмоции. Она получила много наград за картины пастелью и в смешанной технике, упоминается в ряде книг издательства North Light. Почетный член Американского общества пастелистов с 1997 года, регулярно участвует в жюри и дает мастер-классы. Ученикам и коллегам независимо от возраста старается привить свежий взгляд на искусство. Ее работы входят во многие частные коллекции страны. Официальный представитель Доун Эмерсон — Mockingbird Gallery. Доун проживает на плато Хай-Дезерт в Орегоне вместе с мужем Брюсом и многочисленными питомцами.

Подробнее см. dawnemerson.com.

БЛАГОДАРНОСТИ

Хочу поблагодарить всех учителей, которые заставляли меня всегда стремиться к большему: Исери Сенсея и Маллигана Сенсея, знакомых мне еще с тех пор, когда я не считала себя художником; преподавателей Алекса Пауэрса, Скипа Лоуренса и Пэт Кларк, научивших меня новому восприятию рисунка. Отдельное спасибо всем моим ученикам — «подопытным кроликам» и вдохновителям. Благодарю редакторов и дизайнеров этого проекта, Гэри Алвиса за предоставленную фототехнику и советы. Наконец, благодарю свою семью и друзей за поддержку и терпение, пока я работала над книгой.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Посвящаю эту книгу моему замечательному мужу Брюсу, который знает обо мне всё, но при этом любит; дорогой подруге Денали Брук с блестящим чувством юмора; и Лине, мирно просопевшей всё это время.

Максимально полезные книги от издательства «Манн, Иванов и Фербер»

Заходите в гости:

<http://www.mann-ivanov-ferber.ru/>

Наш блог:

<http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/>

Мы в Facebook:

<http://www.facebook.com/mifbooks>

Мы ВКонтакте:

<http://vk.com/mifbooks>

Предложите нам книгу:

<http://www.mann-ivanov-ferber.ru/about/predlojite-nam-knigu>

Ищем правильных коллег:

<http://www.mann-ivanov-ferber.ru/about/job>

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ, НЕОБЫЧНЫЕ И ПРОСТЫЕ ПАСТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

Окунитесь с головой в пастельные техники, импровизируйте и учитесь с Доун Эмерсон, художником и преподавателем с двадцатилетним стажем. Благодаря ее практическому руководству вы сможете увереннее выражать свои замыслы и создавать настоящие произведения искусства. Книга пригодится художникам любого уровня: от новичков, впервые решивших попробовать себя в пастельной технике, до опытных мастеров, ищущих вдохновение.

- Азы: расширение художественного арсенала, понимание основ композиции и постепенное движение к цели.
- 20 последовательных упражнений для творческого роста и укрепления уверенности.
- Более 40 приемов работы пастелью: экспериментальные техники, создание неповторимых текстур, необычные способы использования материалов и многое другое.
- Вдумчивый самоанализ: вопросы, методики и полезные чек-листы для совершенствования техники и творческого развития.

Для меня как давнего поклонника пастельной техники книга Доун Эмерсон стала бесконечным источником вдохновения в дальнейших творческих поисках и экспериментах. Сложные текстуры, спонтанность образов и экспрессия придадут особую магию любой картине. Попробуйте импровизировать с пастелью, не думая о результате, и вам это понравится!

Елена Таткина, художник, преподаватель по пастельным техникам в школе рисования Kalachevaschool

Издано при поддержке



ISBN 978-5-00117-370-0



9 785001 173700 >

Максимально
полезные книги на сайте
mann-ivanov-ferber.ru

издательство
МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР



facebook.com/miftvorchestvo



vk.com/miftvorchestvo



instagram.com/miftvorchestvo

Ставьте хештег #экспериментальнаяпастель и делитесь
своими работами с друзьями

№2015/02/30/380000-1 от
27 апреля 2015 года

