Основы техники рисования

Цветным Карандашом

БЕТ БОДЖСОН

Основы техники рисования Цветным Карандашом

БЕТ БОДЖСОН

ПОПУРРИ
Минск 2010

УДК 741
ББК 85.15
Б75

Перевёл с английского *П. А. Самсонов* по изданию: BASIC COLORED PENCIL TECHNIQUES/ by Bet Borgeson.— Cincinnati, Ohio: «North Light Books», 1997.

Издание охраняется законом об авторском праве. Ни одну часть этой книги, включая внутреннее и внешнее оформление, нельзя воспроизводить в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами (электронными или механическими) или сохранять в любой поисковой системе или базе данных без предварительного письменного разрешения издателя. В порядке исключения, лишь рецензенты могут помещать в своих обзорах короткие выдержки (цитаты) из материалов данной книги. Нарушение этих ограничений преследуется в судебном порядке.

Боджсон, Б.

Б75 Основы техники рисования цветным карандашом / Б. Боджсон; пер. с англ. П. А. Самсонов. — 2-е изд. — Минск : «Попурри», 2010.— 128 с. : ил.

ISBN 978-985-15-0943-6.

Подробный, хорошо проиллюстрированный рассказ об исполнении изображений различных объектов цветными карандашами.

Для широкого круга начинающих художников.

ISBN 0-89134-736-4 (англ.)

ISBN 978-985-15-0943-6 (рус.)

УДК 741
ББК 85.15

© 1997 by Bet Borgeson

© Перевод, издание на русском языке, оформление. ООО «Попурри», 2002

ПАСУЩИЕСЯ "БЕЛЬГИЙЦЫ"
Цветной карандаш на двухслойном музейном картоне "Rising", 51 x 97 см

Я хотела бы посвятить эту книгу двум нашим с мужем давним и дорогим друзьям. Помимо искусства они преуспели во многих других сферах жизни и не знакомы друг с другом. Один из них — Кеннет Пек, выдающийся изобретатель и предприниматель, чья мощная моральная поддержка позволила воплотить в жизнь идею этой книги. Второй — Арнольд Хайет, который научил меня тому, что противодействие является вовсе не враждебной силой, а позитивной, значительно ускоряющей достижение результата.

http://qiqru.org/blog/colt4/

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 11

Часть первая

ОСНОВЫ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ 13

Основные инструменты 14

ВЫБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ РИСОВАНИЯ 14

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 14

ТОЧИЛКИ 16

РЕЗИНКИ 16

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИТИРАНИЯ 16

МАСКИРУЮЩАЯ ЛЕНТА 16

ФИКСАТИВ 16

ЦВЕТНЫЕ СТЕРЖНИ "ART STIX" 17

УДЛИНИТЕЛИ КАРАНДАШЕЙ 17

НАСАДКИ НА КАРАНДАШИ 17

РАБОЧЕЕ МЕСТО И ОСВЕЩЕНИЕ 17

Рабочие поверхности 18

Основы многослойного тонирования 20

ТОНИРОВАНИЕ 20

МНОГОСЛОЙНОСТЬ 20

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 22

Прокладка слоев с сильным нажимом 26

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК

Двухслойное тонирование 28

Реконструкция рисунка 30

Техника точечного тонирования 34

Акцентированное точечное тонирование ..38

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 38

Тонкое точечное тонирование 42
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 42

Смыкание цветов 46

Взаимодействие цветов 48

Примеры сочетания цветов 50

Смыкание цветов 52
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 52

Использование линий
в тональном рисунке 54

Удаление цвета 56
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦВЕТА 56

Два метода удаления цвета 58

Удаление цвета 59
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 59

Часть вторая

СПОСОБЫ ПРОРАБОТКИ ФОНА И ДРУГИХ БОЛЬШИХ УЧАСТКОВ 63

Широкие цветные стержни 64

Заполнение цветом больших участков 66
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 66

Комбинирование цветных стержней
с карандашами других цветов 70

Однослойное тонирование 72
ИНТЕНСИВНОСТЬ ЦВЕТА 72
РАБОТА СО СЛАБОНАСЫЩЕННЫМИ ЦВЕТАМИ 72
СМЫКАНИЕ ЦВЕТОВ 74
РАБОТА С СЕРЫМИ ТОНАМИ 75

Проработка контуров и краев 76
ПРОРАБОТКА КРАЕВ ПРОСТЫМ КАРАНДАШОМ 76
ЦВЕТ, ВЫЛЕЗАЮЩИЙ ЗА КРАЯ 79
ЛИНЕЙНАЯ ГРАНИЦА 80
НА МЯГКОЙ ПОВЕРХНОСТИ 80
НА БОЛЕЕ ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 81

Введение цвета 82
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 84

Техника подмалевка 88
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 90
Усложнение рисунка с помощью фактуры 94
Техника огрубления бумаги 96
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 96
Использование белого фона 98
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЕЛЫМ ФОНОМ 98
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛОГО ФОНА 98
Использование виньетки 102
Окрашенные поверхности 104
ВЫБОР ЦВЕТНОЙ БУМАГИ 104
Выбор палитры 106
Другие изобразительные средства 108

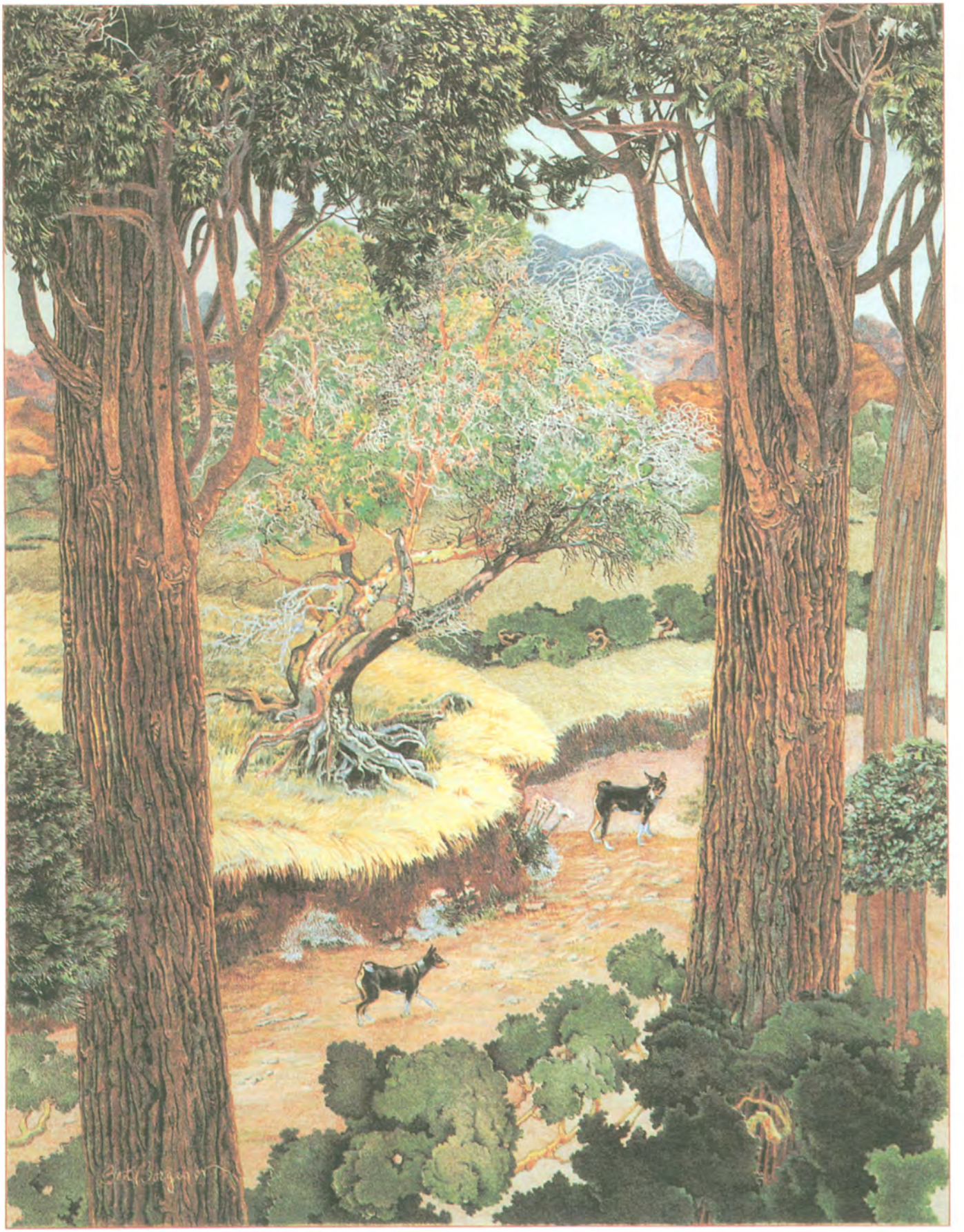

Часть третья

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАБОТЫ 113

Советы по рисованию и организации работы 114
ПОДПИСЬ НА ТЕМНОМ ФОНЕ 114
Откройте в себе скрытые резервы ускорения 126
ПОСМОТРИТЕ ПРАВДЕ В ГЛАЗА 126
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 126

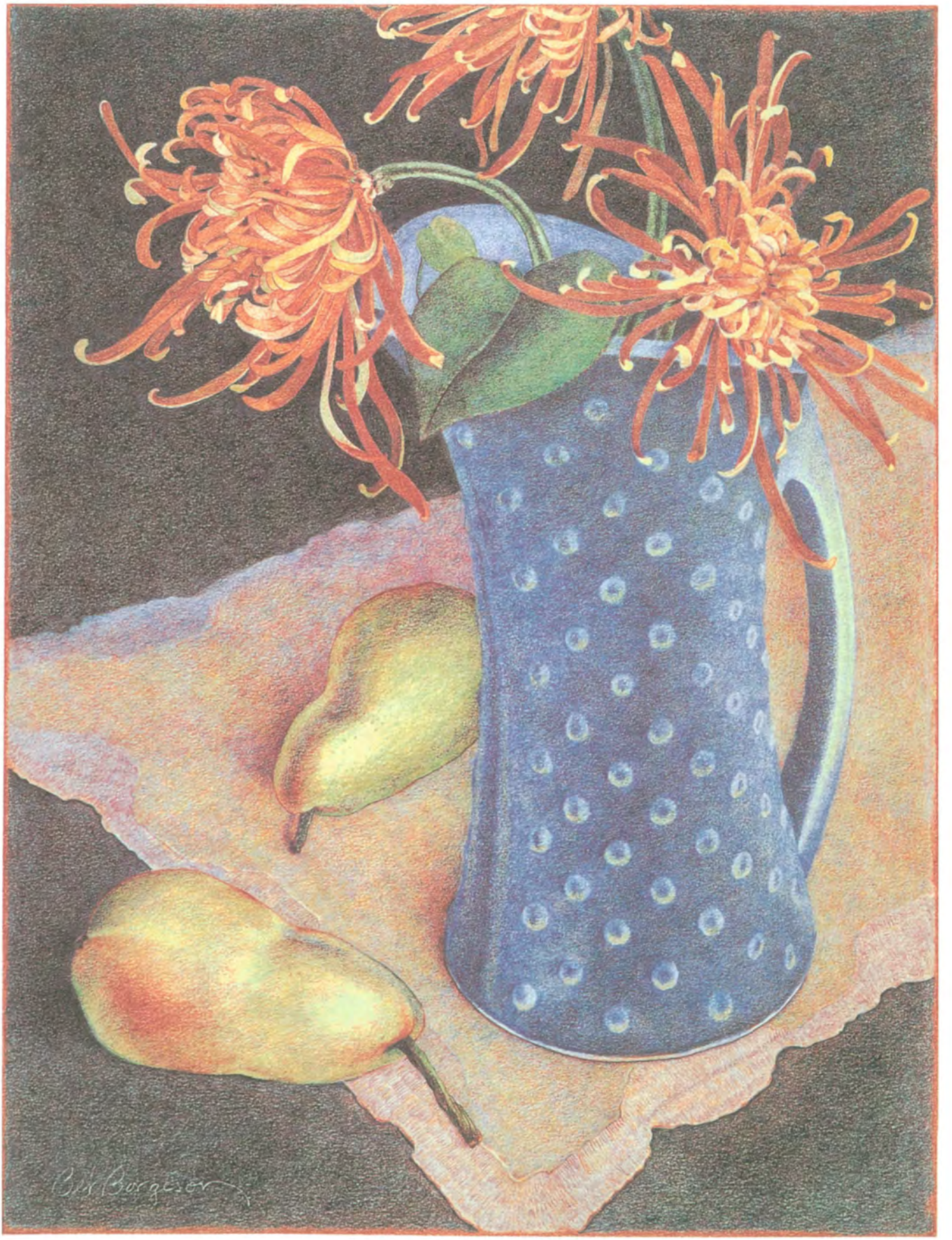
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
Цветной карандаш на двухслойном музейном картоне "Rising", 69 x 53 см

ОБ АВТОРЕ

Бет Боджсон изучала искусство в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, а после переезда в Орегон — в Портлендском университете, где и получила научную степень. Новаторские идеи по технике рисования цветными карандашами обеспечили ей широкую известность, и ее работы включены во многие искусствоведческие публикации и антологии, вышедшие в США и Европе.

Бет является автором нескольких книг, посвященных рисованию цветными карандашами, которые содействовали росту интереса к этому виду искусства во всем мире. Наряду с собственным творчеством, Бет занимается также преподаванием и дает частные консультации.

СИНЯЯ ВАЗА С ПУПЫРЫШКАМИ
Цветной карандаш на двухслойном музейном картоне "Rising", 41 x 31 см

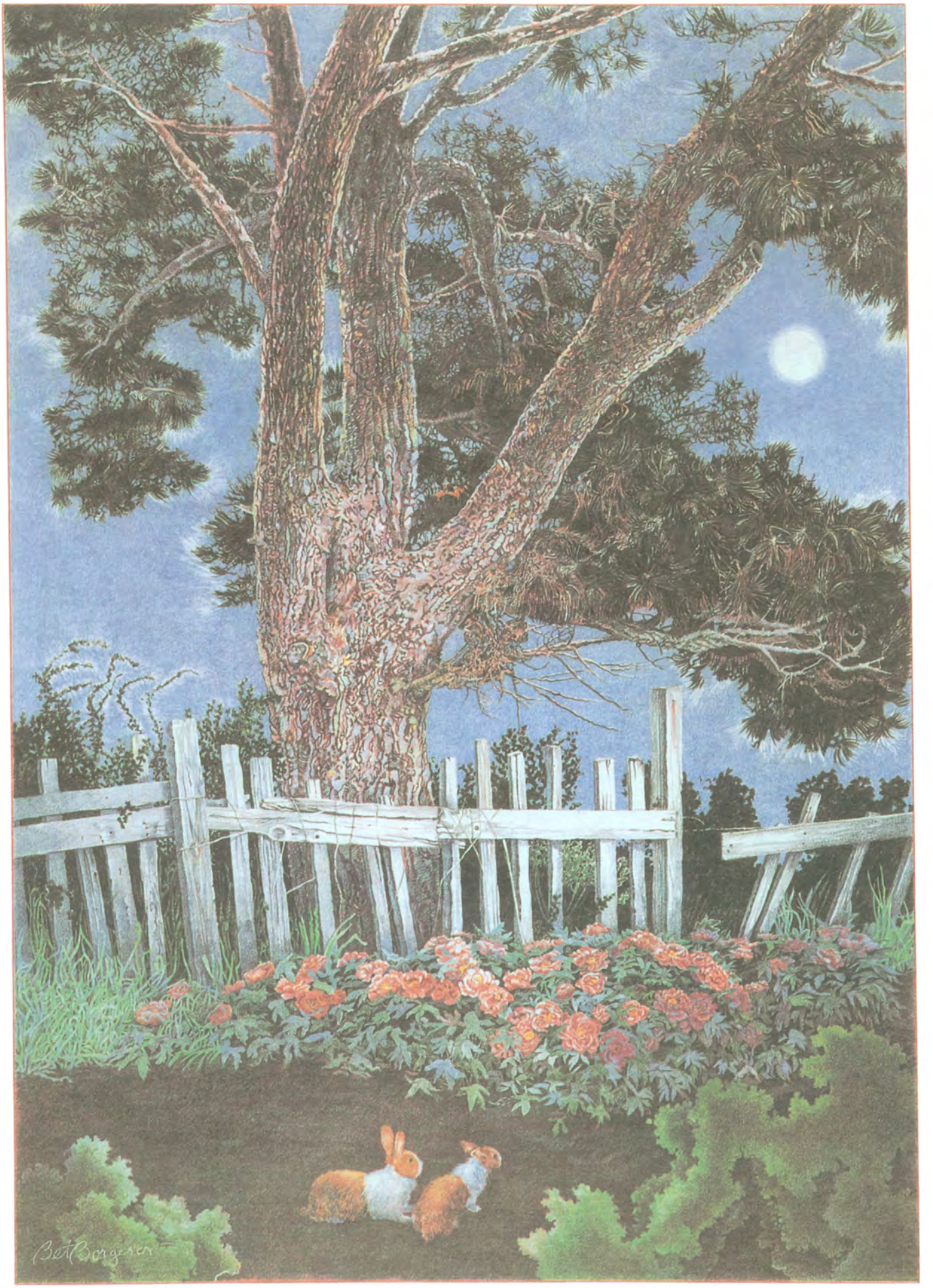
http://qiqru.org/blog/colt4/

ВВЕДЕНИЕ

Цветной карандаш — весьма выразительное художественное средство, обладающее широким спектром зачастую поразительных эффектов. При всей кажущейся скромности этого инструмента рисования с его помощью можно достигать высокой степени реализма (чем он и славится в первую очередь) или создавать красочные картины в более свободной манере. Так или иначе, рисунок цветным карандашом способен поразить воображение любого скептика.

В этой книге описываются основные методы успешного использования цветных карандашей, а также предлагаются стратегии ускорения работы. Поскольку популярная техника многослойного тонирования может быть утомительной и занимать много времени, книга дает возможность добиться отличных результатов значительно быстрее. Предлагаемые приемы помогут художнику любого уровня мастерства обеспечить непосредственность и достаточную быстроту исполнения все более крупных и амбициозных проектов.

Основой настоящего издания является разнообразное меню возможностей, идей и концепций, из которых вы можете выбирать наиболее приемлемые для вашего темперамента, стиля и потребностей. Цель этой книги — стать вашим собеседником и помощником в творческой работе, часто требующей сосредоточенности, одиночества и молчания.

Bert Borgsen

Часть первая

ОСНОВЫ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ

В первой части книги раскрывается ее центральная концепция — сочетание основных приемов рисования с быстротой работы. Здесь я расскажу, какие инструменты и принадлежности вам понадобятся, представлю и разъясню традиционные методы экспрессивного наложения слоев, а также предложу альтернативные стратегии, с помощью которых вы достигнете наилучших результатов, работая быстрее и вдыхая больше жизни в свои рисунки.

Слева: НОЧНЫЕ ШОРОХИ
Цветной карандаш на двухслойном музейном картоне "Rising", 71 x 51 см

Основные инструменты

ВЫБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Большим преимуществом этого вида искусства является использование очень простых и недорогих инструментов и принадлежностей. Помните об этом, когда в следующий раз окажетесь в художественном отделе универмага в окружении многих коробок карандашей и сопутствующих товаров. Какими бы красивыми и соблазнительными они ни были, вы вполне можете обойтись минимальным набором.

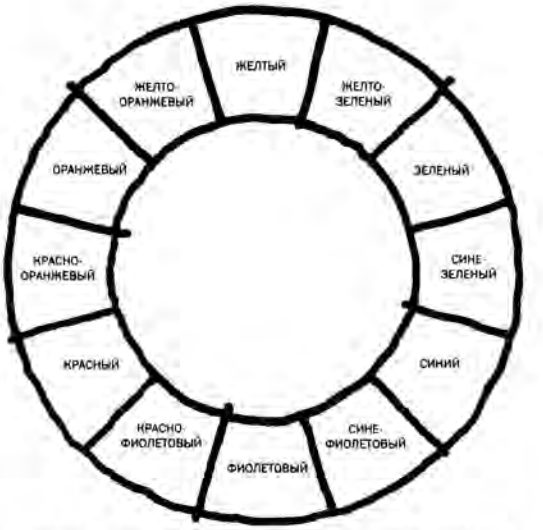
ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

Цветные карандаши бывают двух типов — водорастворимые и водоустойчивые. Карандаши каждого типа производятся различными компаниями. Хотя поначалу удобно пользоваться карандашами какой-то одной марки, возможно, со временем вы подберете для себя наилучшие (по цвету и другим характеристикам) варианты разных изготовителей.

Купив вначале целую коробку цветных карандашей, вы очень скоро обнаружите, что некоторые из них используются вами почти постоянно, а другие вообще не находят применения. Так что в будущем покупайте карандаши *поштучно*. Выбор конкретных цветовых тонов может быть довольно трудным делом, учитывая огромное многообразие их оттенков, имеющихся в продаже. Помните одно: хорошая начальная палитра, как правило, состоит из двенадцати традиционных тонов цветового круга (см. вверху справа) плюс несколько нейтральных и коричневых тонов.

Ниже предлагается более расширенная палитра, отвечающая этому требованию. В данном случае речь идет о гамме карандашей марки "Berol Prismacolor", но такие же цвета (возможно, под иным названием) можно найти и у других фирм-изготовителей:

ЖЕЛТЫЕ
914 Кремовый
916 Канареечно-желтый

ЦВЕТОВОЙ КРУГ ИЗ ДВЕНАДЦАТИ ТОНОВ

ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЕ
911 Оливково-зеленый
912 Яблочно-зеленый
913 Весенне-зеленый
989 Шартрез

ЗЕЛЕНЫЕ
908 Темно-зеленый
909 Травянисто-зеленый
910 Зеленый

СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЕ
905 Аквамарин
907 Павлиний зеленый
1006 Попугаичий зеленый

СИНИЕ
901 Индиго синий
903 Синий
906 Копенгагенский синий

СИНЕ-ФИОЛЕТОВЫЕ
904 Светло-синий церулеум
933 Сине-фиолетовый

ФИОЛЕТОВЫЕ
932 Фиолетовый
931 Сиреневый
996 Черный виноград

КРАСНО-ФИОЛЕТОВЫЕ
930 Фуксия
931 Темно-пурпурный
993 Теплый розовый
1030 Малиновый

КРАСНЫЕ
923 Алый
924 Кармазинный красный
926 Карминно-красный
937 Тосканский красный

КРАСНО-ОРАНЖЕВЫЕ
921 Бледный вермильон
922 Красный мак
927 Светло-персиковый
939 Персиковый

ОРАНЖЕВЫЕ
918 Оранжевый
1032 Тыквенный

ЖЕЛТО-ОРАНЖЕВЫЕ
917 Солнечно-желтый
1003 Испанский оранжевый
1034 Золотистый

КОРИЧНЕВЫЕ
941 Светлая умбра
942 Желтая охра
943 Жженая охра
944 Терракота
948 Сепия
1028 Бронзовый

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ТОНА
935 Черный
938 Белый
949 Серебристый
1054 Теплый серый — 50%
1063 Холодный серый — 50%

При выборе цветных карандашей следует учитывать такую их характеристику, как светостойкость. Красящие пигменты могут различаться по своей химической устойчивости и долговечности. Пока вы учитесь работать с цветными карандашами, экспериментируете или рисуете иллюстрации, которые сразу по окончании работы будут сфотографированы, увядание красок вас не слишком заботит. Но если вы хотите выставлять свои карандашные работы на продажу, вам рано или поздно придется столкнуться с этой проблемой. К счастью, некоторые фирмы-изготовители цветных карандашей публикуют степень светостойкости своей продукции.

http://qiqru.org/blog/colt4/

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

Основные инструменты

ТОЧИЛКИ

Художников, мало знакомых с цветными карандашами, часто удивляет, сколько времени нужно тратить на их заточку, чтобы обеспечить хорошую насыщенность цвета. Остро заточенный карандаш способен свести на нет зернистость бумаги, оставляя более яркий и насыщенный след. С другой стороны, тупой карандаш позволяет максимально использовать шероховатость поверхности, задавая менее насыщенный цвет. В процессе создания одного и того же рисунка могут потребоваться острый и тупой карандаши.

Казалось бы, при таком большом объеме работы по заточке карандашей хорошим выходом становится электроточилка, но ею мало кто пользуется. Она не способна обеспечить нужное качество острия и имеет тенденцию "съедать" карандаш. Гораздо удобнее небольшая ручная точилка со сменным лезвием (как на иллюстрации вверху справа). Точилок с наглухо приклепанными лезвиями лучше избегать.

РЕЗИНКИ

Жесткая белая резинка используется для очистки *белых* участков внутри и вокруг рисунка. Для очистки или осветления *закрашенных* участков пользуйтесь пластичной резинкой, похожей на пластилин. Купив новую пластичную резинку (см. справа), разомните ее, придавая необходимую мягкость. Для "снятия" наложенного цвета прижимайте такую резинку к нужному участку, а затем поднимайте руку — не трите ею по бумаге взад-вперед, как обычной резинкой.

Для осветления наложенного тона можно пользоваться и ручной портативной "электрической резинкой". Главными недостатками этого инструмента являются его стоимость и чрезмерно абразивное воздействие на бумагу.

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИТИРАНИЯ

Под самоклеящейся пленкой здесь понимается любая прозрачная или полупрозрачная пленка со слабоклеящейся способностью, используемая в живописи для предохранения отдельных участков картины от нанесения красок. В процессе рисования цветными карандашами ей, однако, можно найти другое применение. Прижимая ее к рисунку различными притирочными инструментами, а затем снимая, можно вытирать какие-то закрашенные участки или оставлять осветленные следы — это так называемое "негативное рисование".

Притирочные инструменты изготавливаются из различных материалов, имеют разную форму и размеры; их можно покупать готовыми или делать самим.

МАСКИРУЮЩАЯ ЛЕНТА

Маскирующая лента разных типов широко используется для различных целей. В работе цветными карандашами она находит еще одно ценное применение. Как и самоклеящейся пленкой, маскирующей лентой можно снимать цвет — чаще всего на слишком густо закрашенных участках, с которыми самоклеящаяся пленка справиться не в состоянии.

ФИКСАТИВ

При работе с цветными карандашами удобно пользоваться так называемым рабочим фиксативом. Поскольку большинство цветных карандашей имеет восковую основу, после густого наложения тона избыток воска выделяется на поверхность, отчего цвета кажутся подернутыми легкой дымкой. Этот восковый налет больше проявляется на темных тонах, чем на светлых. Хотя его легко удалить влажной салфеткой или носовым платком, он проявится снова, если рисунок не покрыть тремя-четырьмя слоями матового фиксатива.

ТОЧИЛКИ

РЕЗИНКИ

http://qiqru.org/blog/colt4/

В продаже имеется много разновидностей, поэтому читайте этикетки, чтобы выбрать фиксатив, предназначенный для работы цветными карандашами.

ЦВЕТНЫЕ СТЕРЖНИ "ART STIX"

"Art Stix" — это торговая марка тех же самых цветных карандашей "Berol Prismacolor", только изготовленных в виде толстых стержней без оправы (см. вверху справа). Подобные версии своих карандашей выпускают и некоторые другие компании. Хотя эти цветные стержни внешне напоминают пастель или восковые мелки, они ведут себя в точности как цветные карандаши и могут использоваться для быстрейшего покрытия больших площадей рисунка.

УДЛИНИТЕЛИ КАРАНДАШЕЙ

Этот удобный инструмент (см. справа) способен продлить жизнь слишком короткого карандаша. Он имеет деревянную ручку и металлический зажим, в который вставляются короткие (но не настолько, чтобы их уже нельзя было затачивать) карандашные "огрызки". Для начала приобретите два-три таких удлинителя, а потом смотрите по своим потребностям.

НАСАДКИ НА КАРАНДАШИ

Эти маленькие аксессуары разных форм (справа внизу) из мягкого или полужесткого пластика могут быть чрезвычайно полезны при работе с карандашами, снижая усталость и позволяя увереннее держать карандаш в течение длительных сеансов рисования.

РАБОЧЕЕ МЕСТО И ОСВЕЩЕНИЕ

Ваше рабочее место может быть самым простым или изысканным, портативным или стационарным. В продаже имеются чертежные кульманы с наклоняющейся под любым углом рабочей поверхностью и высотой с обычный стол (0,75—1 м). Художники, работающие по коммерческим заказам (например, для журналов), или чертежники обычно сидят за высокими столами на высоких табуретах или стульях. Работая над произведением искусства, которому предстоит висеть в раме на стене, практичнее сидеть за достаточно низким столом в кресле офисного типа на колесиках. Это позволяет вам время от времени отъезжать от стола и рассматривать свой рисунок издали.

Постарайтесь так обустроить свое рабочее пространство, чтобы ничто не отвлекало вас от творчества. В идеале, пока вы не работаете, всё должно оставаться там на своих местах и в полной готовности, дожидаясь, когда у вас снова появится время на рисование.

Правильное освещение рабочего места не требует каких-то специальных дорогостоящих ламп. Здравый смысл подсказывает, что оно должно примерно соответствовать тому освещению, при котором ваша картина будет демонстрироваться зрителям. В большинстве случаев речь идет о разумном сочетании обычных ламп накаливания и ламп дневного света.

ЦВЕТНЫЕ СТЕРЖНИ "ART STIX"

УДЛИНИТЕЛЬ КАРАНДАША

НАСАДКИ НА КАРАНДАШИ

Рабочие поверхности

Цветным карандашом можно рисовать на многих поверхностях — деревянных, глиняных, пластиковых, по холсту и так далее. Но подавляющее большинство художников, конечно, предпочитают пользоваться высококачественной, упругой бумагой средней шероховатости.

Ищите бумагу мягкую, но не настолько, чтобы по ней нельзя было провести четкую, твердую линию. Проверяйте обе стороны листа. Главное, не пытайтесь судить о бумаге, просто посмотрев на нее или пощупав. По-настоящему испытать бумагу можно только порисовав на ней карандашом.

Еще бумага для рисования может содержать в себе "фактор ускорения". Поработав на одинаковой с виду бумаге двух фирм-изготовителей, вы можете обнаружить, что на одной из них цветными карандашами рисуется гораздо быстрее, чем на другой.

Эти различия связаны с тем, как карандашный пигмент откладывается на поверхности бумаги. Если достаточно быстро и не очень сильно нажимая водить карандашом по бумаге средней зернистости, пигмент остается на выступах, "бугорках" поверхности бумаги. Чтобы закрасить бумагу более тщательно — то есть заполнить пигментом оставшиеся белыми углубления, — нужно либо усилить нажим карандаша, что сопровождается чрезмерным выделением воска, либо работать медленнее и остро затачивать карандаш.

"Быстрая" бумага ускоряет этот процесс благодаря своей более мягкой поверхности и большей податливости бугорков. Это позволяет очень быстро выполнять насыщенное тонирование даже тупым карандашом и без сильного нажима.

На этих трех упрощенных схемах показано, как пигмент цветного карандаша переносится на бумагу.

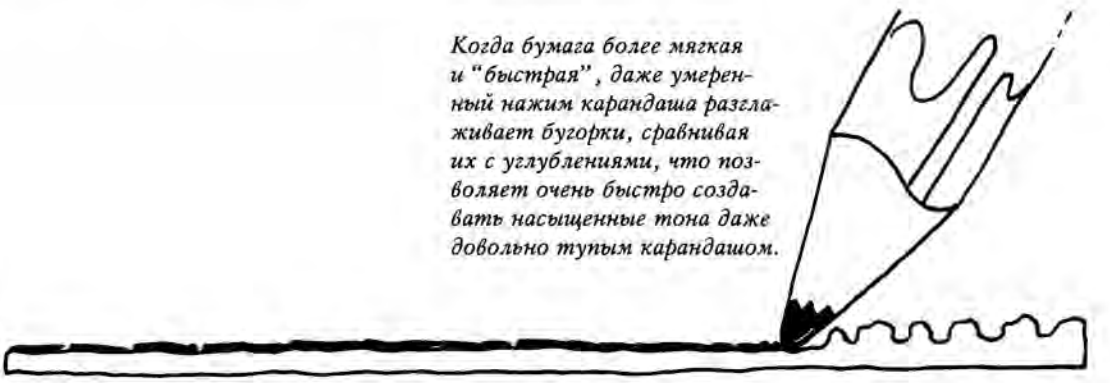
При умеренном нажиме карандаша на бумагу средней зернистости пигмент откладывается на относительно жестких выступах шероховатой бумаги. Это приводит к не всегда желательной прерывистости тонального слоя — белизна бумаги просвечивает сквозь краску.

Чтобы обеспечить большую насыщенность цвета и уменьшить просветы белой основы, не усиливая нажима, пигмент нужно вводить в углубления бумаги остро заточенным карандашом.

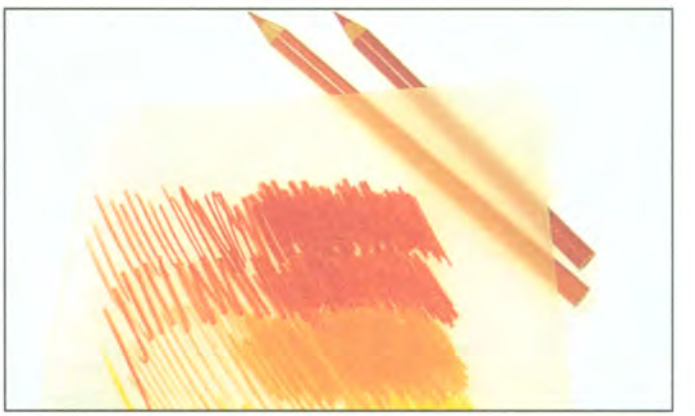
Когда бумага более мягкая и "быстрая", даже умеренный нажим карандаша разглаживает бугорки, сравнивая их с углублениями, что позволяет очень быстро создавать насыщенные тона даже довольно тупым карандашом.

ЦВЕТЫ НА БЕЛОМ ФОНЕ (I)
Цветной карандаш на музейном картоне "Rising", 81 x 102 см

Музейный картон марки "Rising" — "быстрая" поверхность для рисования с умеренным и сильным нажимом.

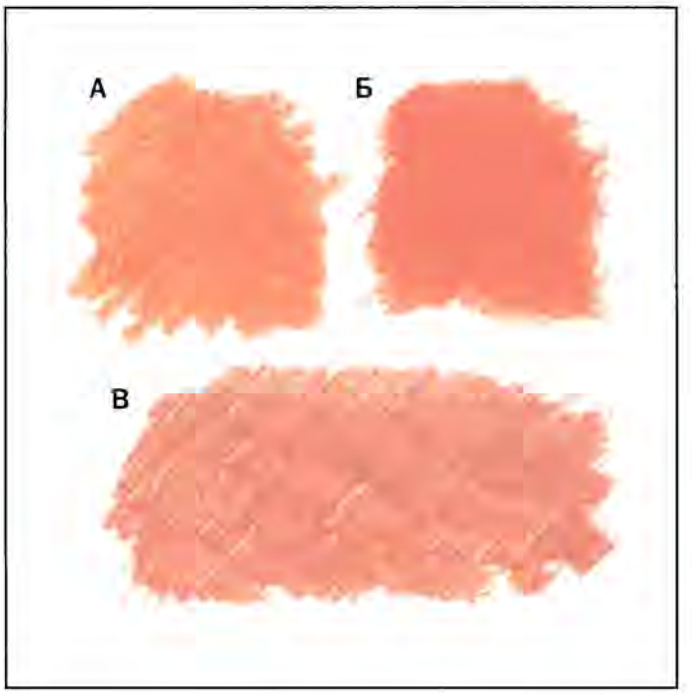
Полиэфирная пленка — еще одна "быстрая" поверхность. *Вероятно, самая "быстрая" поверхность для рисования цветным карандашом — это полупрозрачная, pH-нейтральная, матовая полиэфирная пленка марки "Cronaflex". Карандашный пигмент на ее матовые с обеих сторон поверхности может наноситься линиями или тонально, и тона получатся очень плотными и насыщенными. Кажущаяся шероховатость практически не отражается на качестве рисунка, так что законченный карандашный рисунок выглядит почти как живопись.*

Основы многослойного тонирования

Цветные карандаши так универсальны и просты в обращении, что позволяют использовать любую технику рисования, отвечающую вашему темпераменту и вашим потребностям. Однако большинство художников пользуются техникой так называемого многослойного тонирования. При *тонировании* карандашные штрихи накладываются плотно, образуя сплошные участки цвета. *Многослойное* — подразумевает наложение друг на друга нескольких полупрозрачных слоев тона.

ТОНИРОВАНИЕ

Тонирование цветом может выглядеть по-разному. У каждого художника есть своя манера держать карандаш и работать им, что выражается в более небрежном или более строгом наложении красок. Другие факторы — это степень остроты карандаша, степень гладкости бумаги, постоянство или неравномерность нажима. На конечный результат может повлиять даже скорость, с которой вы накладываете тон.

Законченный карандашный рисунок обычно содержит разные тональные эффекты. Например, здесь участок А закрашен тупым карандашом; участок Б закрашен острым карандашом, что уменьшило просветы бумаги и увеличило насыщенность тона; на участке В тон наложен так, чтобы создавалось впечатление неровности поверхности — фактура придает рисунку правдоподобность и жизненность.

МНОГОСЛОЙНОСТЬ

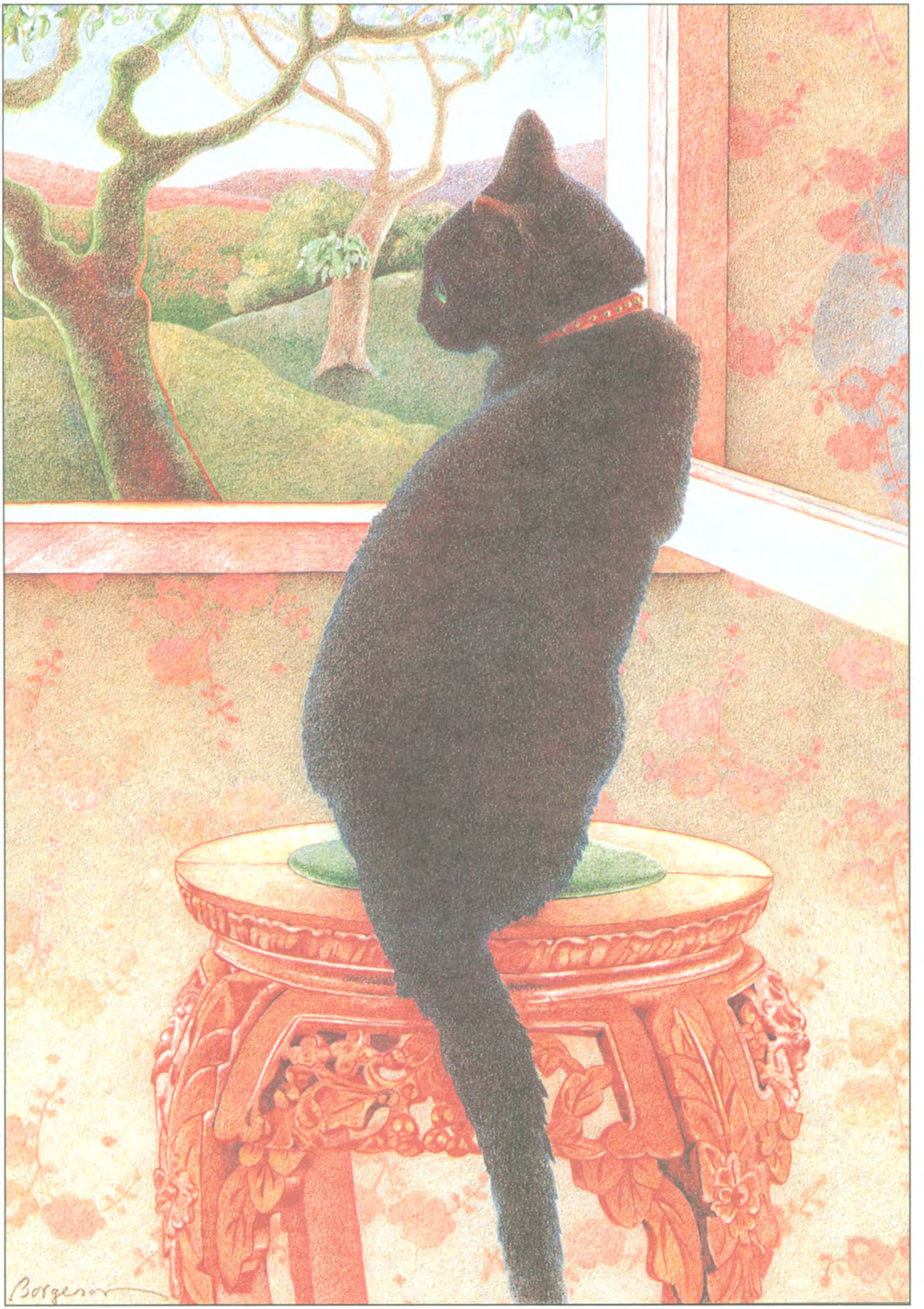
Для прокладки цветов несколькими слоями могут быть четыре основные причины:

1. Чтобы приглушить природную яркость или остроту отдельных пигментов;
2. Чтобы смешивать и получать новые цвета, отвечающие вашим потребностям;
3. Чтобы модулировать цвет, варьировать оттенки и с их помощью придавать цветовым участкам объем, сложность и богатство;
4. Чтобы создавать и менять фактуру изображаемых поверхностей.

Именно благодаря наложению нескольких полупрозрачных слоев в рисунке возникают тонкие переходы тонов и цветовые нюансы. В большинстве случаев эффект выразительности достигается с помощью двух-трех слоев. Большее их количество часто приводит к появлению слишком глухих тонов, да и работа эта требует слишком много времени.

Справа: ОРНАМЕНТЫ №2
Цветной карандаш на бумаге средней зернистости, 43 x 31 см

Чернота кошки на этом тональном рисунке была достигнута не черным карандашом, а последовательной прокладкой трех иных цветов: тосканского красного (907), синего индиго (901) и темно-пурпурного (931). При рисовании карандашом только одного цвета можно было бы варьировать лишь тон (делать светлее или темнее), а использование трех разных цветов для создания черного позволяет наряду с тоном менять яркость и интенсивность цвета, как и сам цветовой тон, придавая гораздо большую выразительность рисунку.

Borgeson

Основы многослойного тонирования

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК

Художники при прокладке тонов должны выбрать один из двух путей: показывать на рисунке фактуру или нет.

Здесь под фактурой понимаются проблески белых крапинок бумажной основы, которые появляются естественным образом, когда цветной карандаш наносится с переменным нажимом на бумагу средней шероховатости. Этот путь подразумевает тонкое варьирование цветов путем наложения слоев, используя присущую карандашному пигменту полупрозрачность.

Другой путь (демонстрируемый на с. 24—25) часто избирают иллюстраторы. Тона наносятся столь густо, что не видно никаких следов шероховатости бумаги. Этот метод обеспечивает особую силу и насыщенность тонов, и рисунок уподобляется живописи непрозрачными красками.

Этап 1. *Графитовым карандашом HB я задала контуры красных анжуйских груш и бейсбольного мяча в прямоугольной рамке. (Здесь графитовые линии показаны жирнее, чем следует, для улучшения качества фотовоспроизведения в книге. Контурные линии должны быть едва заметными, и тогда их даже не понадобится стирать — разве что на очень светлых участках.)*

Цветной карандаш выполняет две основные функции: рисование и наложение тона. Иногда мы используем эти функции одновременно, иногда — по отдельности. В данном случае все цвета: синий (903) — фон, красный мак (922) — поверхность груш и желтая охра — тени, были проложены очень свободно, почти небрежно, то есть мы нанесли некоторое количество красок, но основные формы пока не рисовали.

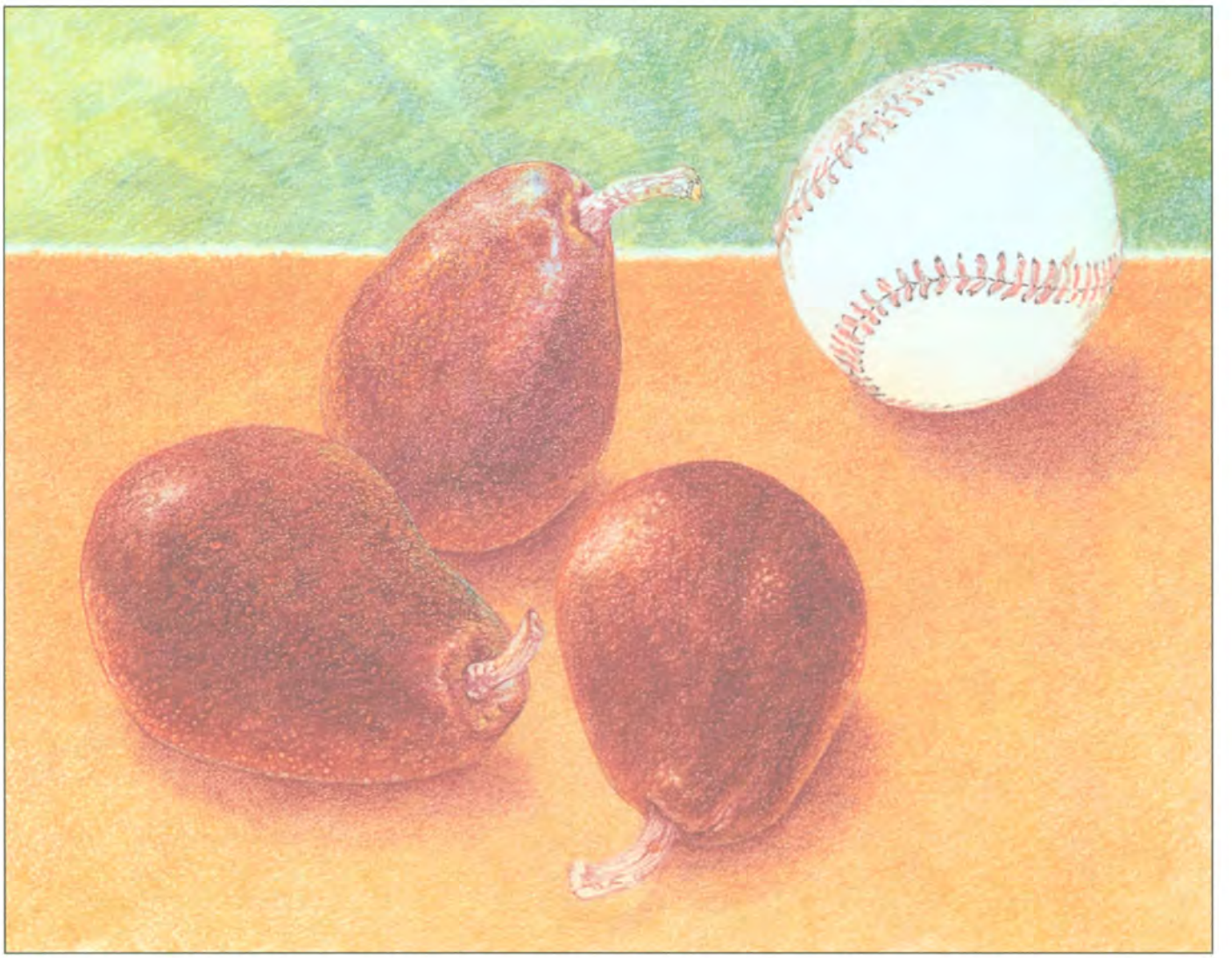
Этап 2. *Начиная моделировать закругленную форму фруктов, нанесем темно-пурпурный (931) цвет первым слоем на дальнюю грушу и вторым — на две передние. Особенность наложения светотени здесь является примером одновременного рисования и раскрашивания. Тем же темно-пурпурным были слегка обозначены падающие тени под грушами.*

Для шнуровки бейсбольного мяча я использовала розовый цвет (929); дырочки и шов были прорисованы графитовым карандашом. Графитовый карандаш хорошо сохраняет остроту заточки и незаменим при изображении крошечных деталей. Обратите внимание, как с помощью только одной шнуровки удается передать сферическую форму мяча. На грушах ту же функцию моделирования объема выполняет светотень.

Поверх синего фона я нанесла довольно небрежный слой шартреза (989). Эта часть негативного пространства должна иметь расплывчатый и неопределенный вид, и потому шартрез накладывался с изменением тона. Поверхность стола, напротив, должна восприниматься сплошной и твердой, поэтому краски на нее нужно наносить более равномерно. Очень насыщенный испанский оранжевый (1003) цвет стола был нанесен более аккуратно, чем шартрез, почти без белых просветов бумаги.

Основы многослойного тонирования

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК

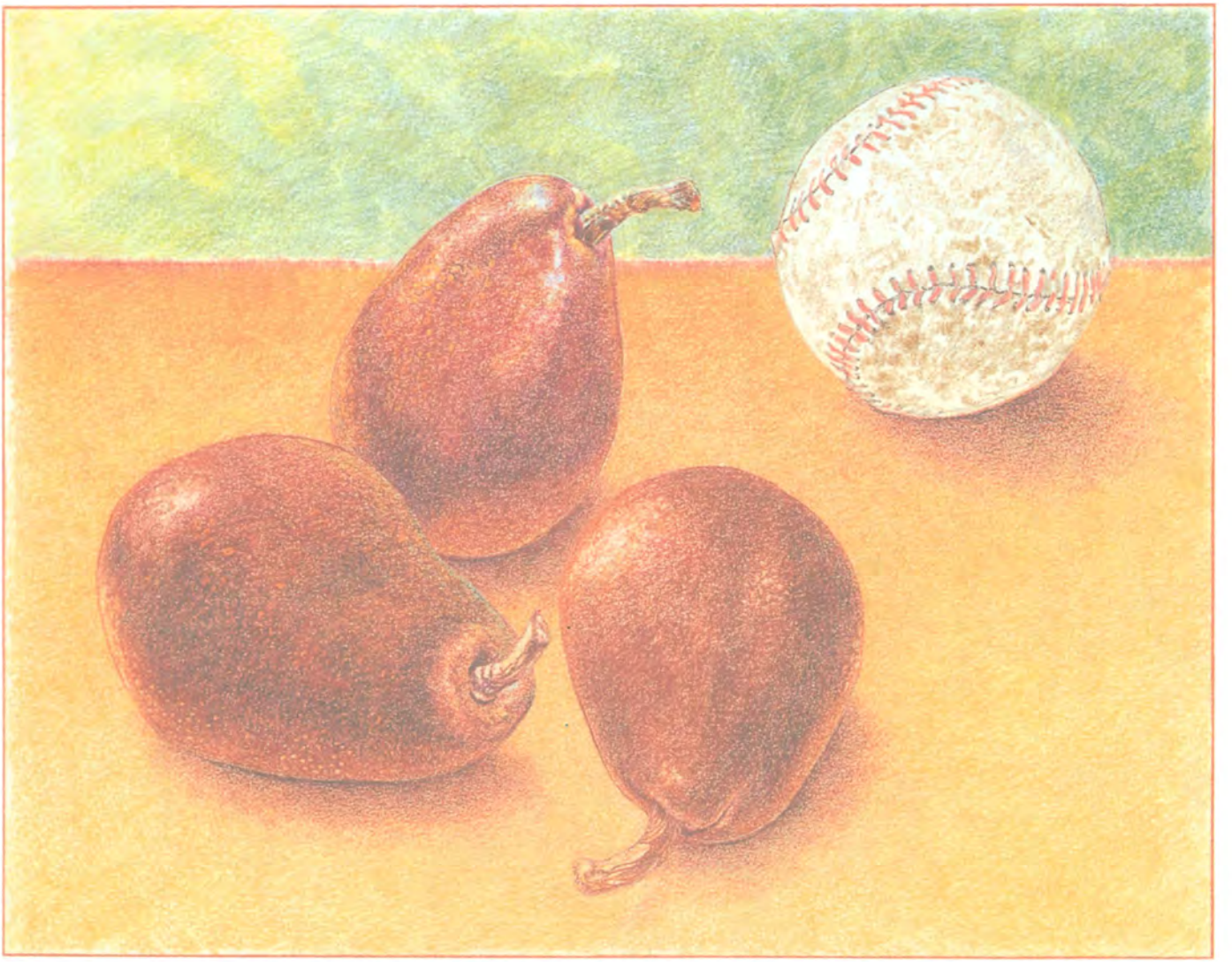

Этап 3. *Пришло время для большего богатства красок накладывать комбинированные красочные слои — чтобы каждая груша выражала свою индивидуальность, чтобы они не были некоего общего "грушевого" цвета. С этой целью на все три груши, но в разных пропорциях, были нанесены красный мак (922) и тосканский красный (937). Задняя груша получила лишь очень легкий слой обеих красок, оставаясь поэтому холодной и уходя еще больше назад от глаза зрителя. Для изображения фактуры шероховатой кожицы некоторые участки груш я проработала точками испанским оранжевым (1003), а чтобы лучше выделить левую грушу, усилила ее дальний край попугаичьим зеленым (1006).*

На задний план я нанесла третий и последний слой попугаичьего зеленого, позволяя кое-где проглядывать отдельным карандашным штрихам.

На столешнице же более тщательно заостренным карандашом наложен и хорошо растушеван золотистый цвет (1034), сливающийся с нижним слоем испанского оранжевого. Обратите внимание, что дальний край стола остается незакрашенным.

Для уточнения и частичного осветления темно-пурпурных теней я использовала пластичную резинку. Затем появился золотистый — не третьим слоем, а лишь густо закрашивающий остававшиеся просветы белой бумаги в участках тени. Если бы я просто наложила золотистый слой поверх пурпурного, тени получились бы слишком темными.

Этап 4. *При работе цветными карандашами последний этап заключается не в прокладке тонов, а в прорисовке дополнительных деталей и уточнении светотени. Шнуровка бейсбольного мяча, например, тщательнее дорабатывалась розовым (929) и графитовым карандашами, а на его видавшую виды поверхность пятнами был нанесен бронзовый цвет (1028).*

Для усиления ощущения округлости собственные и падающие тени мяча, особенно находящиеся под ним, я затушевала комбинацией синего индиго (901) и черного цвета (935). Обратите внимание, что черный карандаш дает черный цвет только при максимальном нажиме, а если нажим ослабить, получается серый тон.

КРАСНЫЕ АНЖУЙСКИЕ ГРУШИ И БЕЙСБОЛЬНЫЙ МЯЧ
Цветной карандаш на музейном картоне "Rising", 18 x 23 см

Белая полоска за мячом и грушами оставлена для добавления цвета, который бы одновременно служил акцентом и был достаточно холодным, чтобы обозначить дальний край стола. Здесь я использовала розовый (929), который выглядит более интенсивным и в то же время более холодным, чем прилегающий к нему золотистый, наложенный поверх испанского оранжевого.

Прокладка слоев с сильным нажимом

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК

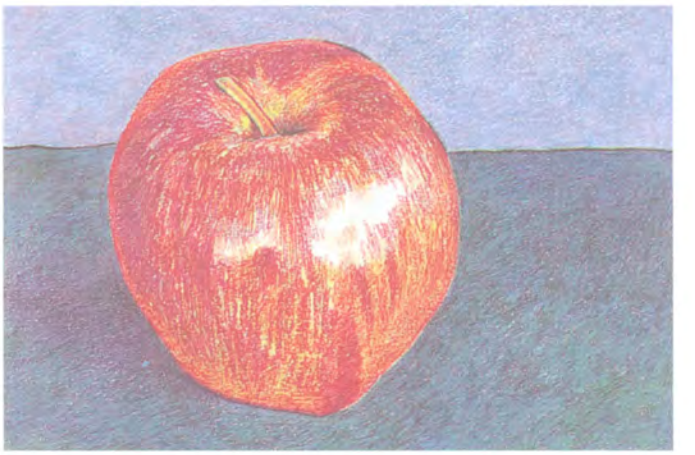
На этих страницах продемонстрированы два метода изображения гладких, лишенных фактуры предметов — один более традиционный, второй более быстрый. Оба они предполагают сильный нажим на карандаш во время работы.

Этап 1. *Накладываются различные тона с легким или средним нажимом на карандаш. Белизна бумаги остается весьма заметной.*

Этап 2. *Вся поверхность рисунка закрашивается белым карандашом с сильным нажимом. Это приглушает ранее нанесенные тона и значительно уменьшает просветы бумаги.*

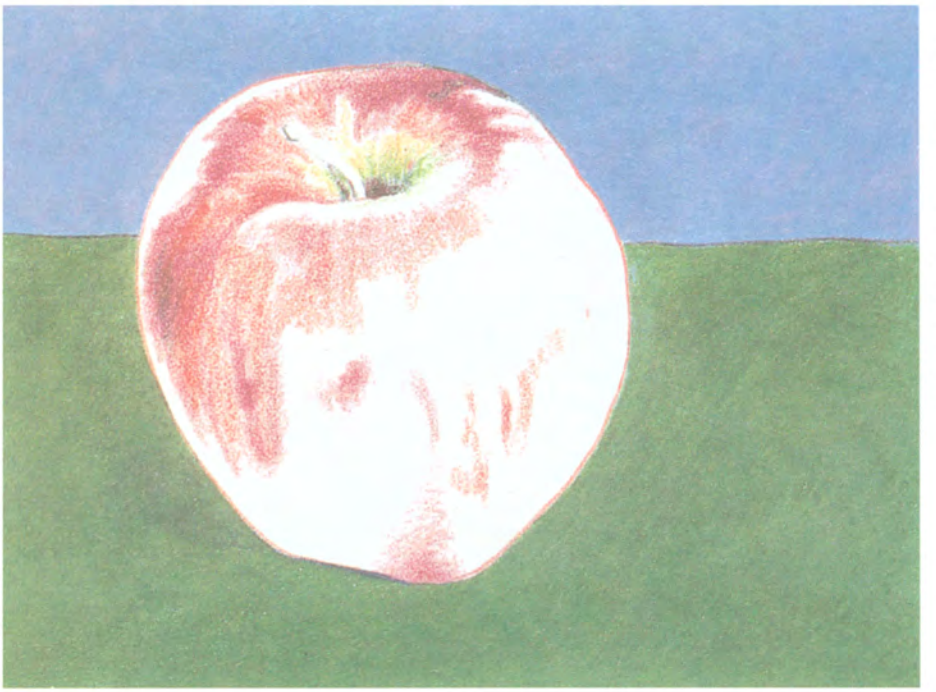
Этап 3. *На гладко выбеленную поверхность бумаги накладываются новые цветовые слои. Это восстанавливает приглушенные белым карандашом тона, но шероховатость бумаги все еще кое-где проглядывает.*

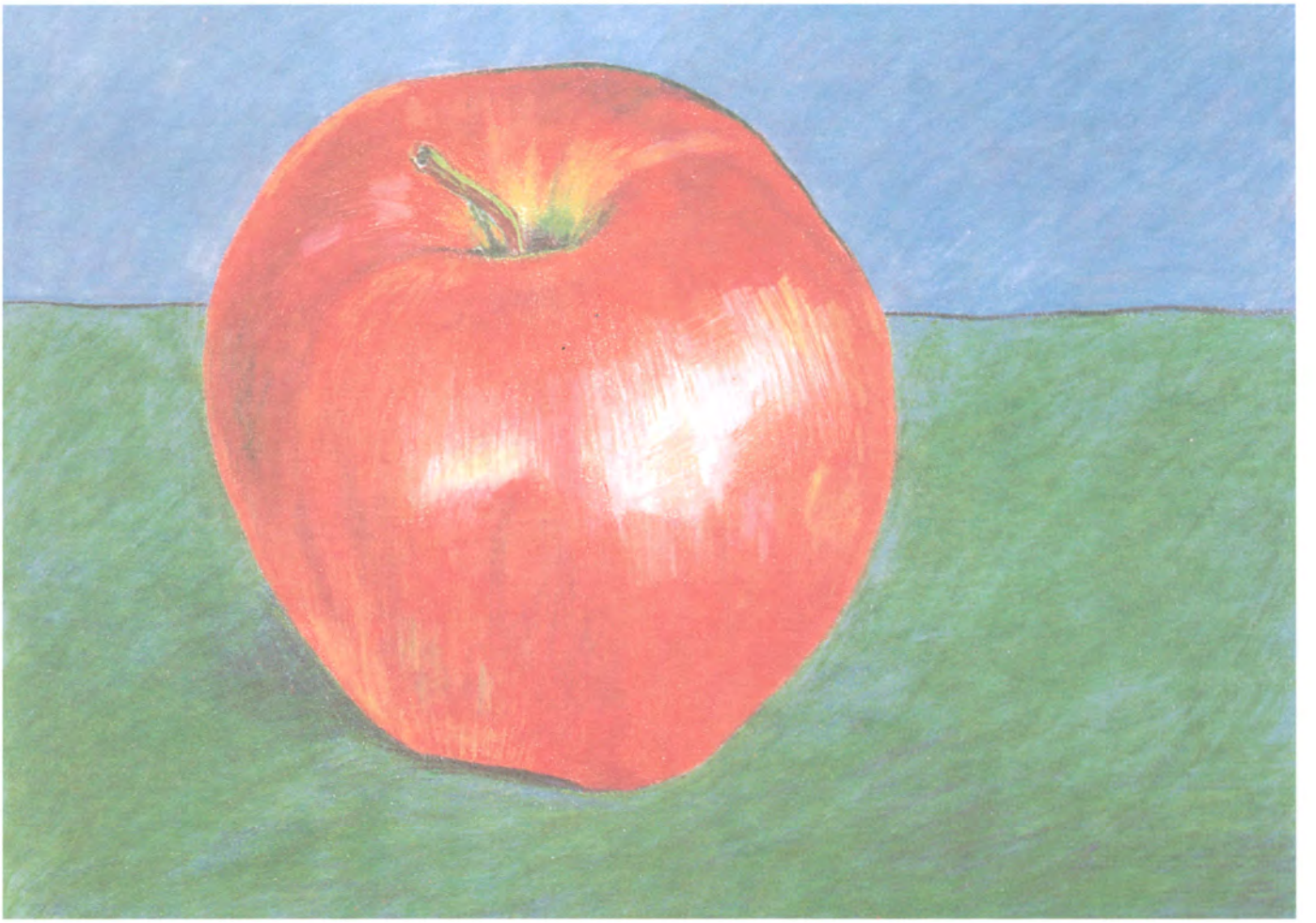
Этап 4. *Для полировки остатков фактуры бумаги по всей поверхности вновь используется белый карандаш. Теперь поверхность рисунка выглядит, как живописная картина.*

Этап 5. *В завершение работы на вощеную поверхность рисунка вновь наносятся цвета, восстанавливающие тональную насыщенность и ликвидирующие последние просветы и шероховатости бумаги.*

Этап 1. *Для демонстрации второй, гораздо более быстрой техники использовался мягкий и податливый музейный картон "Rising". В первую очередь плотными слоями, с сильным нажимом на карандаш, были закрашены фон и поверхность стола. Тона на яблоко наложены более легкими движениями, поскольку им предстоит почти незаметно соединиться со следующим слоем. Зернистость бумаги значительно уменьшилась с самого начала. Сравните этот этап с методом полировки белым карандашом.*

Этап 2. *Наконец, везде, где нужно, плотно наложены дополнительные цвета. Белый цвет использовался весьма ограниченно: для некоторого осветления фона и для усиления и растушевки бликов. Живописный эффект рисунка достигается только за счет сильного нажима на карандаш при смешении цветов. Поскольку окончательная поверхность рисунка состоит из меньшего количества слоев и потому выделяет меньше воска, смешение цветов достигается меньшими усилиями. А сами цвета выглядят более насыщенными, так как сглаживания поверхности белым карандашом не требовалось.*

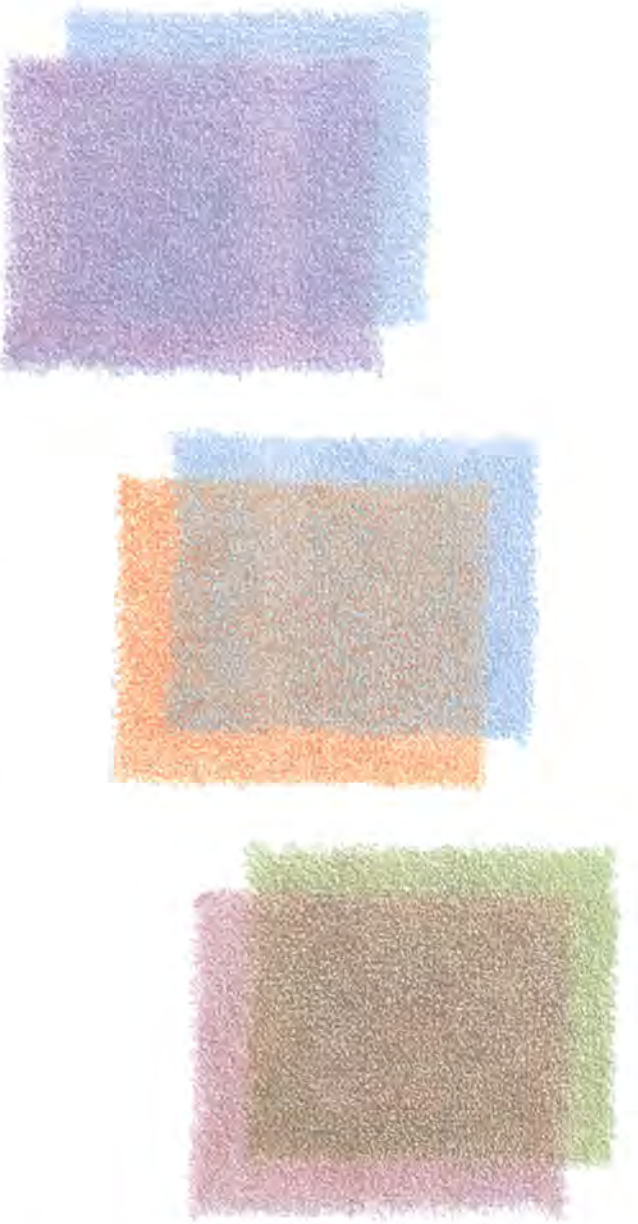
Двухслойное тонирование

Верный способ сэкономить время при многослойном тонировании заключается в использовании меньшего количества слоев. Представьте, например, что перед началом рисования вы узнали о запрещении использовать более двух красочных слоев.

При таком ограничении важно заранее продумать, как наилучшим образом наложить эти два слоя. Вспомните, что основными мотивами использования множества слоев являются приглушение слишком ярких красок, создание новых оттенков, тональные переходы и создание фактуры поверхности. Все эти задачи можно решить, используя только два слоя.

Здесь, наверное, уместно вспомнить некоторые положения теории цвета, применимые к парам цветов. Смешение двух ярких цветов приводит к уменьшению яркости результирующего цвета. Если цвета аналогичны, близки, это приглушение будет едва заметным; если же речь идет о почти дополнительных цветах, яркость значительно уменьшится. Комбинируя два ненасыщенных цвета, вы вполне можете достичь того же уровня сложности тонов, что и при смешении нескольких цветов.

Пробуйте применять двухслойный подход везде, где можно. Это не значит, что вы должны навсегда позабыть о возможности нанесения третьего и четвертого слоев. Это означает, что дополнительные слои следует использовать не повсеместно, только понапрасну тратя время, но лишь для акцентирования наиболее важных участков.

Наложение друг на друга слоев двух ярких близких цветов (вверху) приводит к некоторому уменьшению яркости. Нанесенные друг на друга яркие взаимодополняющие цвета (в центре) создают почти нейтральный тон. При наложении двух слоев малонасыщенных цветов (внизу) почти всегда кажется, что смешивалось гораздо большее количество оттенков.

На этом рисунке почти всюду накладывались два цветовых слоя. Исключение составляют лишь шубка кролика и один из дальних холмов, где применялись три слоя.

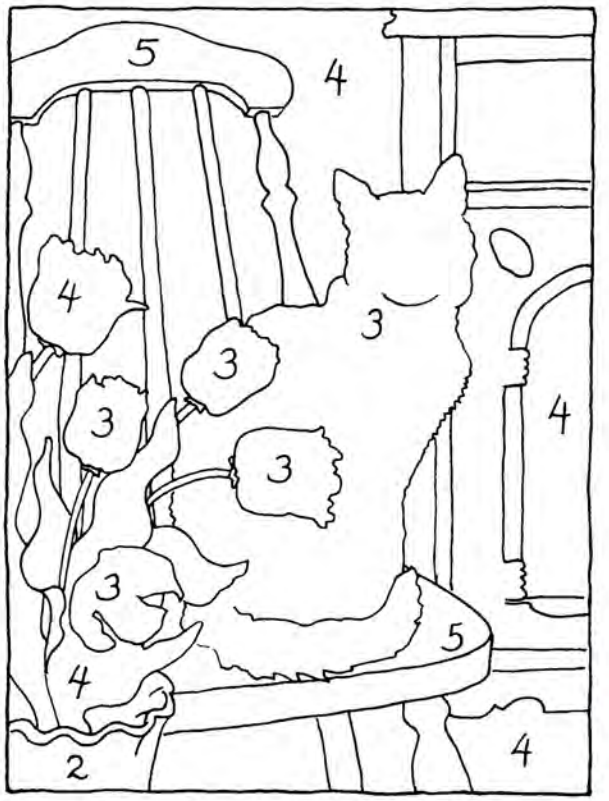
ГЕРОЙ
Цветной карандаш на двухслойном бристольском картоне "Strathmore", 61 x 48 см

Реконструкция рисунка

Эта реконструкция ранее выполненного рисунка демонстрирует двухслойный подход. Первоначально рисунок "Кошка и тюльпаны" был выполнен методом многослойного тонирования — кое-где количество слоев достигало пяти. Однако я посчитала, что могу добиться почти того же эффекта с помощью двухслойного тонирования. Мой план состоял в том, чтобы, тщательно изучив, из каких слоев состоял исходный рисунок, создать очень похожую двухслойную версию. Кроме того, мне хотелось сделать цветы более яркими и усилить контрасты в целом, сократив при этом затраты времени и усилий.

КОШКА И ТЮЛЬПАНЫ
Цветной карандаш на двухслойном бристольском картоне "Strathmore", 46 x 34 см

На этой схеме указано количество карандашных слоев, использовавшихся в первоначальном рисунке. Смешение многих цветов привело к низкой интенсивности колорита в целом. Это само по себе неплохо, так как приглушенный колорит в данном случае является важным фактором передачи общего настроения. Однако эту приглушенность цветов гораздо быстрее можно получить с помощью более простых комбинаций цветов, которые сами по себе обладают низкой интенсивностью.

Ниже перечислены некоторые из первоначальных цветовых смесей и новые, двухслойные, варианты, которыми я собралась их заменить:

Фон. *Первоначальные: темно-пурпурный (931), сине-фиолетовый (933), сиреневый (956) и серебристый (949).*
Новые: темно-пурпурный (931) и серебристый (949).
Эта смесь сохранит серебристое качество пурпурного тона, а для охлаждения пурпурного хватит одного серебра.
Стул. *Первоначальные: фиолетовый (932), тосканский красный (937), желтая охра (942), жженая охра (943) и серебристый (949).*
Новые: жженая охра (943) и сиреневый (956). Жженая охра кажется наиболее близкой к цвету стула на первоначальном рисунке. Сиреневый тон скрасит некоторую "землистость" жженой охры и свяжет цвет стула с фоном.
Шкаф. *Первоначальные: ультрамарин (902), синий (903), розовый (929) и фиолетовый (932).*
Новые: синий (903) и темно-пурпурный (931). Чистый синий цвет здесь будет работать лучше всего, а пурпурный заменит собой и розовый, и фиолетовый.
Кошка. *Первоначальные: индиго синий (901), темно-пурпурный (931) и тосканский красный (937).*
Новые: индиго синий (901) и тосканский красный (937). Убрав отсюда пурпурный цвет, мы снизим общую пурпурную тональность всей цветовой схемы.
Цветы. *Первоначальные: алый (923), кармазинный красный (924), фуксия (930), темно-пурпурный (931), тосканский красный (937) и серебристый (949), применявшиеся в различных комбинациях по три-четыре слоя.*
Новые: алый (923), кармазинный красный (924), фуксия (930) и темно-пурпурный (931), комбинируемые по два слоя. Исчезновение тосканского красного и серебряного тонов, а также использование не более двух слоев красок, как и планировалось, усилит яркость тюльпанов.

На этом этапе на бумаге средней шероховатости, аналогичной основе первоначального рисунка, одним слоем были заданы формы и цвета. В некоторых местах они остались незавершенными и подлежат доработке вторым слоем. В случае со шкафом и тюльпанами тонирование карандашом не может обеспечить достаточно темный тон, поэтому они будут впоследствии дополнительно прорисованы.

Прокладка первого слоя цвета по всему рисунку до перехода ко второму, как это делалось здесь, — это, скорее, архитектурный стиль рисования. Более распространен метод, когда каждый участок сразу покрывается нужным числом слоев. Но здесь, я думаю, изолирование слоев нагляднее демонстрирует обсуждаемую нами концепцию.

Реконструкция рисунка

Кошка здесь уже покрыта двумя слоями — темно-синим и красным — и начинает восприниматься как очень черная. Начата прокладка второго слоя, и фон получил свою серебристую добавку.

Чтобы снизить пурпурную насыщенность оригинального рисунка, теперь пурпурный цвет наносится очень легким слоем. Если бы мы хотели воссоздать силу пурпурного тона, этот цвет следовало бы прокладывать достаточно плотно и с сильным нажимом, чтобы он явственнее проступил через серебро. Делая фон более нейтральным, полагаю, мы усилим общую контрастность рисунка.

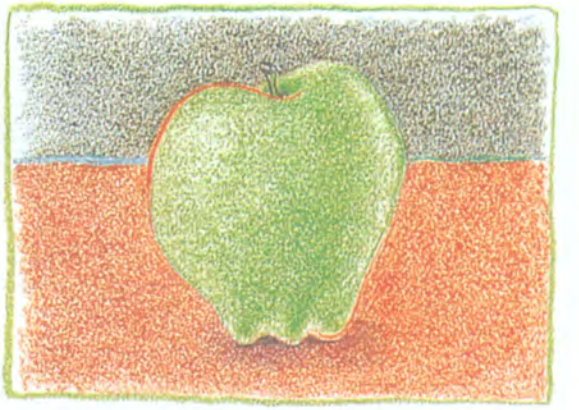
Добавление светло-фиолетового тона к окраске стула помогает гармоничнее связать его с окружающим негативным пространством. Вторым, и последним, слоем тона покрываются ваза и цветы. Если бы речь шла о создании нового рисунка, а не о реконструкции старого, я бы, вероятно, добавила на некоторые цветы для большей яркости третий слой.

Все части рисунка, кроме шкафа, теперь покрыты двумя слоями. Приближаясь к финишу, мы должны сейчас проанализировать тона и детали и внести все необходимые поправки.

Шкаф покрыт вторым тональным слоем. Остальные поправки, связанные с осветлением некоторых оттенков кошки, тюльпанов и стула, сделаны с помощью пластичной резинки. Некоторые участки цветков и шкафа, наоборот, затемнены.

Сравнивая этот рисунок с исходным, вы можете видеть, что двухслойного тонирования вполне достаточно для смешения и усложнения красок. Однако главным недостатком этой техники является то, что мы не можем модулировать цвет так легко, как хотелось бы. В следующем разделе мы рассмотрим метод точечного тонирования как решение этой проблемы.

Что такое прорисовка. *Прорисовка — это то, что можно было бы назвать собственно рисованием в отличие от раскрашивания или тонирования. Это нанесение линий, пятен, штрихов, точек, иных меток, которые необходимы для выделения краев, наложения теней и так далее, но не связаны с нанесением цвета сплошным слоем и не принимают участия в смешении красок.*

Эскиз яблока, показанный вверху, выполнен с использованием как тонирования, так и прорисовки. Если бы мы чудесным образом убрали все нанесенные тонированием цвета, оставив только прорисовку, наше яблоко выглядело бы так, как показано на нижнем рисунке.

Техника точечного тонирования

Идея точечного тонирования состоит в том, чтобы прокладывать цвета небольшими фрагментами или пятнами ради лучшей модуляции цветов и плавности переходов оттенков. Вы сэкономите массу времени, нанося нужный цвет не широкими слоями, а точками на избранные участки рисунка. Эта техника очень хорошо сочетается с двухслойным методом рисования, и без того сберегающим ваше время.

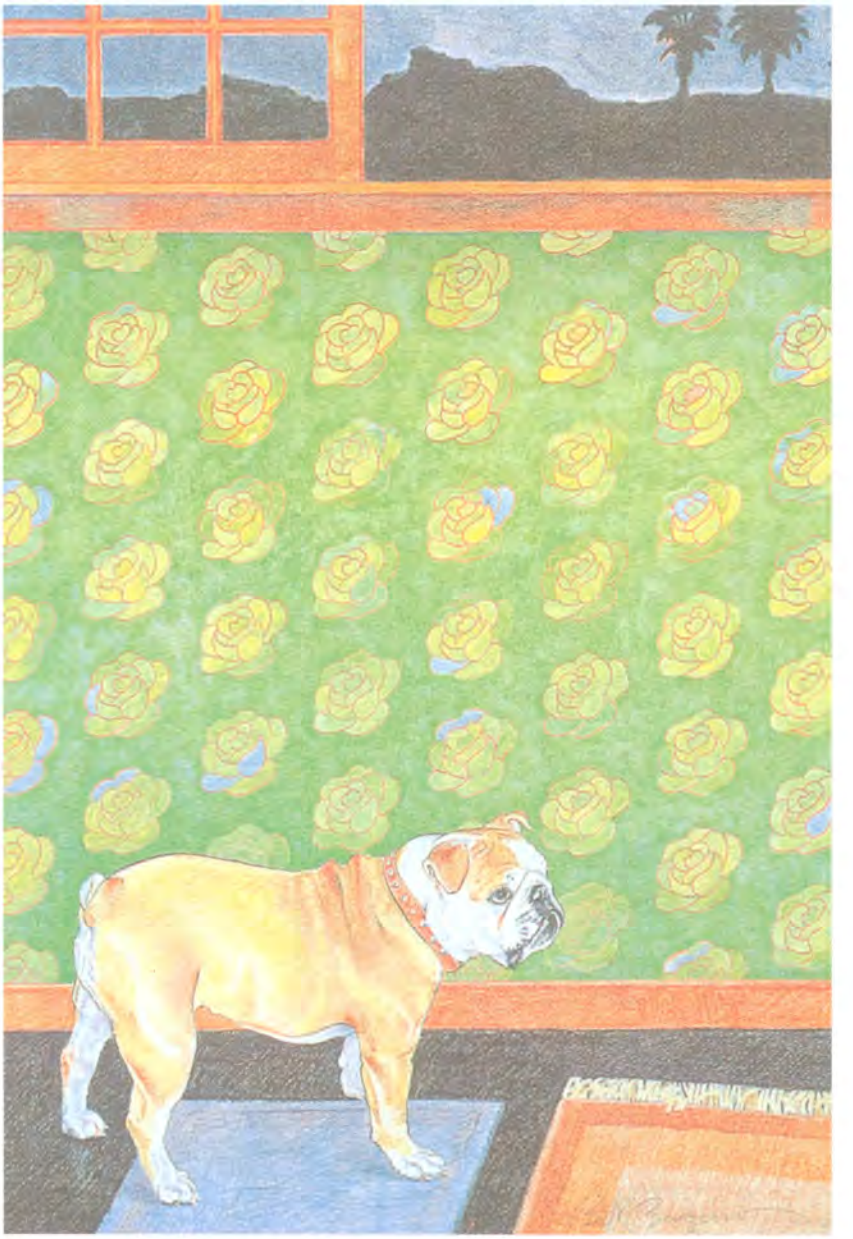
Хотя двухслойный подход позволяет в некоторой степени варьировать тон и насыщенность смешанных цветов, он не дает возможности регулировать или менять сам цветовой тон. И здесь на помощь приходит техника точечного тонирования — используемая акцентированно, с резкими переходами красок, или незаметно подправляющая цвета в желаемую сторону.

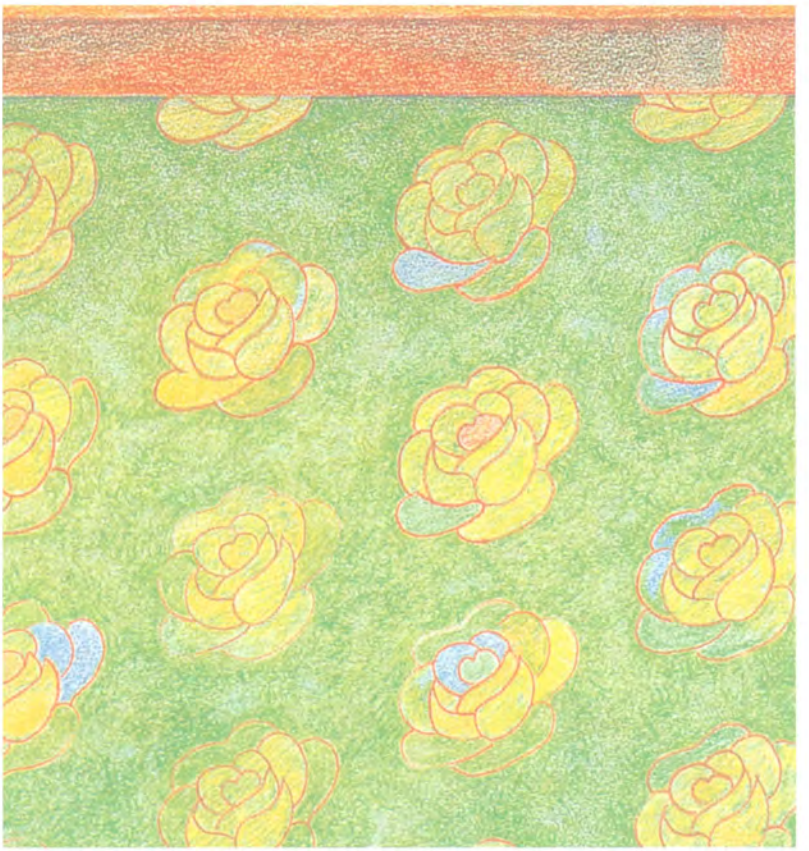
Техника точечного тонирования наиболее эффективна тогда, когда вы хорошо понимаете значение прорисовки (линейного рисунка) для вашей работы. Умение видеть рисунок в контурах форм поможет подготовить вас к пониманию того, что сам цвет — это не формальное нанесение слоев, а постоянные переходы и перекрывание тонов.

Научившись разбивать процесс рисования на составляющие — прорисовка, частичное тонирование, точечное тонирование — вы можете существенно ускорить свою работу. Это также скажется и на качестве ваших рисунков благодаря новоприобретенной способности видеть и воспринимать цвет не как статическую смесь пигментов, а как динамичные, подвижные грани постоянно меняющегося света.

КРАСОТКА
Цветной карандаш на двухслойном бристольском картоне "Strathmore", 45 x 31 см

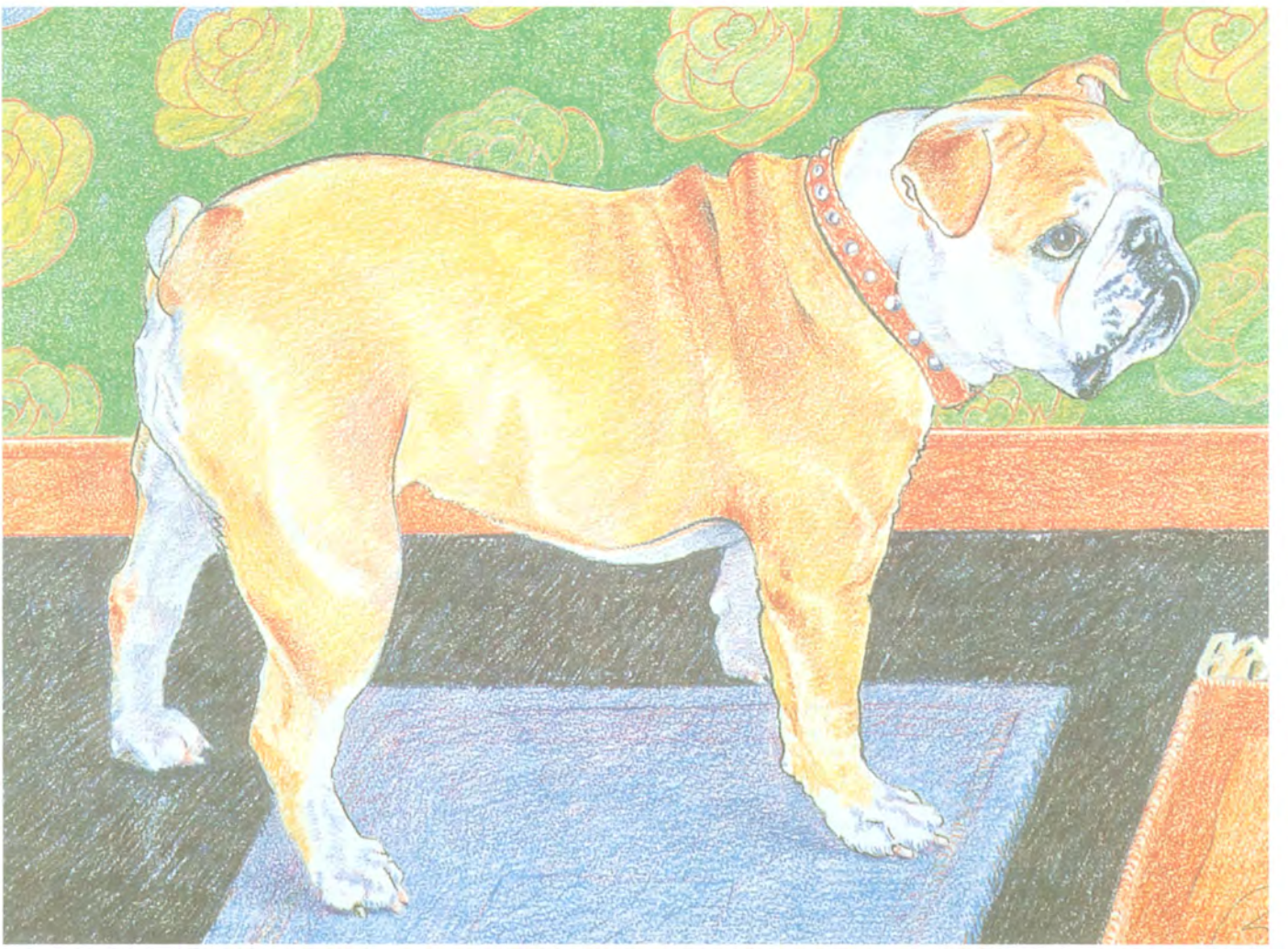
На этом рисунке все участки окрашены цветными карандашами не более чем в два слоя (а кое-где в один). Здесь точечное тонирование обильно использовалось, например, на подоконнике, на обоях и собаке.

В верхнем правом углу обоев точечное тонирование использовалось довольно небрежно, без претензий на изысканность. Это — короткий путь к усилению цветовой модуляции, давший мне возможность показать смелость духа животного.

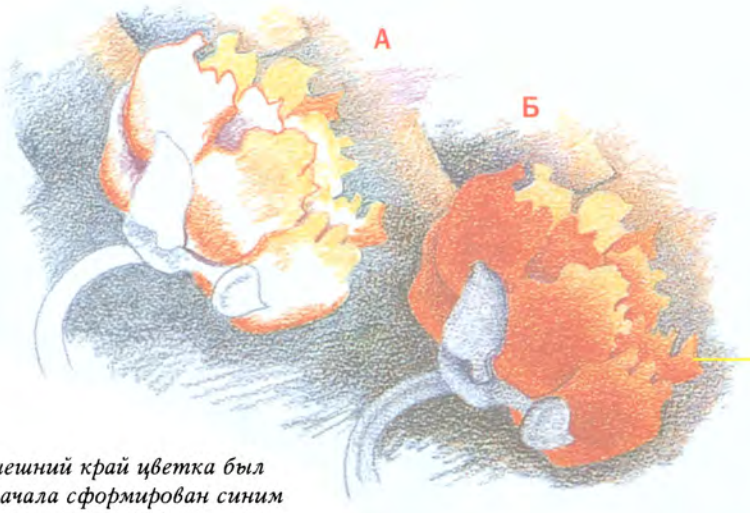
Нижний фрагмент демонстрирует более тонкий и тщательный подход к точечному тонированию при моделировании формы собаки. Хотя собака была окрашена в один слой, этот слой я накладывала несколькими карандашами. Переходы цветов здесь не столь резки, как на обоях, и границы между фрагментами разных цветов незаметны.

Техника точечного тонирования

На этой реконструкции я задала формы и тон синим индиго (901), который прокладывается так, словно я создаю монохроматический рисунок (А). Процесс точечного тонирования начался с добавления в некоторых местах темно-пурпурного (931) и оливково-зеленого (911) цветов. Светлые участки затем закрашены несколькими другими цветами (Б), а темно-синий цвет в конце был подправлен тосканским красным (937).

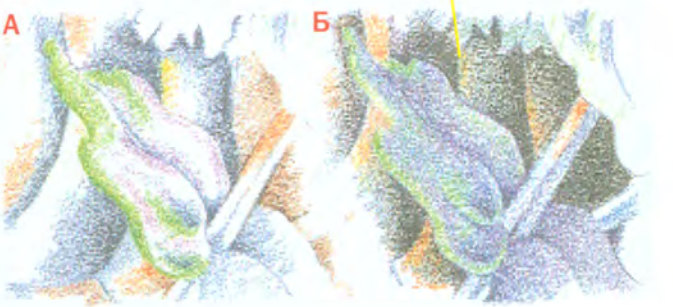

Внешний край цветка был сначала сформирован синим индиго (901) (А). Внутри цветка, начиная "лепить" его форму, я поначалу нанесла лишь несколько пятен близких друг другу тонов. Эти участки были затем объединены еще одним родственным цветом (Б).

УБЕЖИЩЕ
Цветной карандаш на двухслойном бристольском картоне "Strathmore", 46 x 64 см

Этот пример, наряду с другими, показывает, как я использую несколько цветов, не накладывая их слоями друг на друга, но закрашивая выбранные участки, как это видно на листе (А). Эти пятна затем связываются воедино или перемешиваются с другими цветами (Б).

Акцентированное точечное тонирование

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК

Точечное тонирование может быть ярко выраженным, акцентированным, или более тонким, малозаметным, приглушенным — в зависимости от вашего стиля и самого произведения. На этом рисунке стрелиции я решила накладывать цвет быстро и смело, чтобы усилить природную выразительность цветка.

Этап 1. *Сначала я графитовым карандашом HB создала композицию, работая на двухслойном музейном картоне "Pacifica". Затем я закрасила негативное пространство теплым розовым цветом (993), нанося штрихи во всех направлениях. Далее с помощью точечного тонирования на цветок были нанесены: солнечно-желтый (917), оранжевый (918), а также синий (903) на "язычках". Начав формирование "лодочки", я использовала травяную зелень (909). Самые кончики листьев закрашены солнечно-желтым карандашом (917). Поверх розового фона добавилось несколько пятен фиолетового тона (932), чтобы напоминать мне, каким должен быть окончательный цвет фона.*

Этап 2. *"Лодочка" растения смоделирована оливково-зеленым (911). Немного лавандового (934) и синего (903) цветов приблизили изображение к оригиналу. Синие "язычки" были доработаны ультрамарином (902) и зеленым (910). Самое же важное изменение произошло в негативном пространстве фона: поверх розового тона я основательно поработала фиолетовым карандашом (932), позволив, впрочем, в некоторых местах проглядывать первому слою. Кое-где вместо фиолетового я нанесла немного кармазинного красного (924) и синего (903). Эти яркие вспышки цвета сыграют важную роль на следующем этапе.*

Акцентированное точечное тонирование

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК

Этап 3. *Наконец, "язычки" были доработаны перемежающимися пятнышками оранжевого (918), алого (923), теплого розового (993) и кармазинного красного (924) цветов. К "лодочке" вернулся первоначальный травянисто-зеленый цвет (909), и цветовые пятна объединились, улучшая передачу формы. Листья были закрашены теми же карандашами, что и "лодочка", а потом затемнены синим индиго (901). Я смягчила также края красных пятен в негативном пространстве, чтобы они гармоничнее вписались в окружающий фиолетовый тон. Не сливаясь полностью с фоном, а оставаясь отдельными яркими элементами, они эхом повторяют краски самого цветка. Это позволяет негативному пространству смотреться более воздушным, объемным, окружать цветок со всех сторон, а не только быть позади него.*

СТРЕЛИЦИЯ
Цветной карандаш на двухслойном музейном картоне "Pacifica", 19 x 25 см

Если бы нам каким-то образом удалось убрать все тонально наложенные краски с рисунка стрелиции, то прорисовка выглядела бы так.

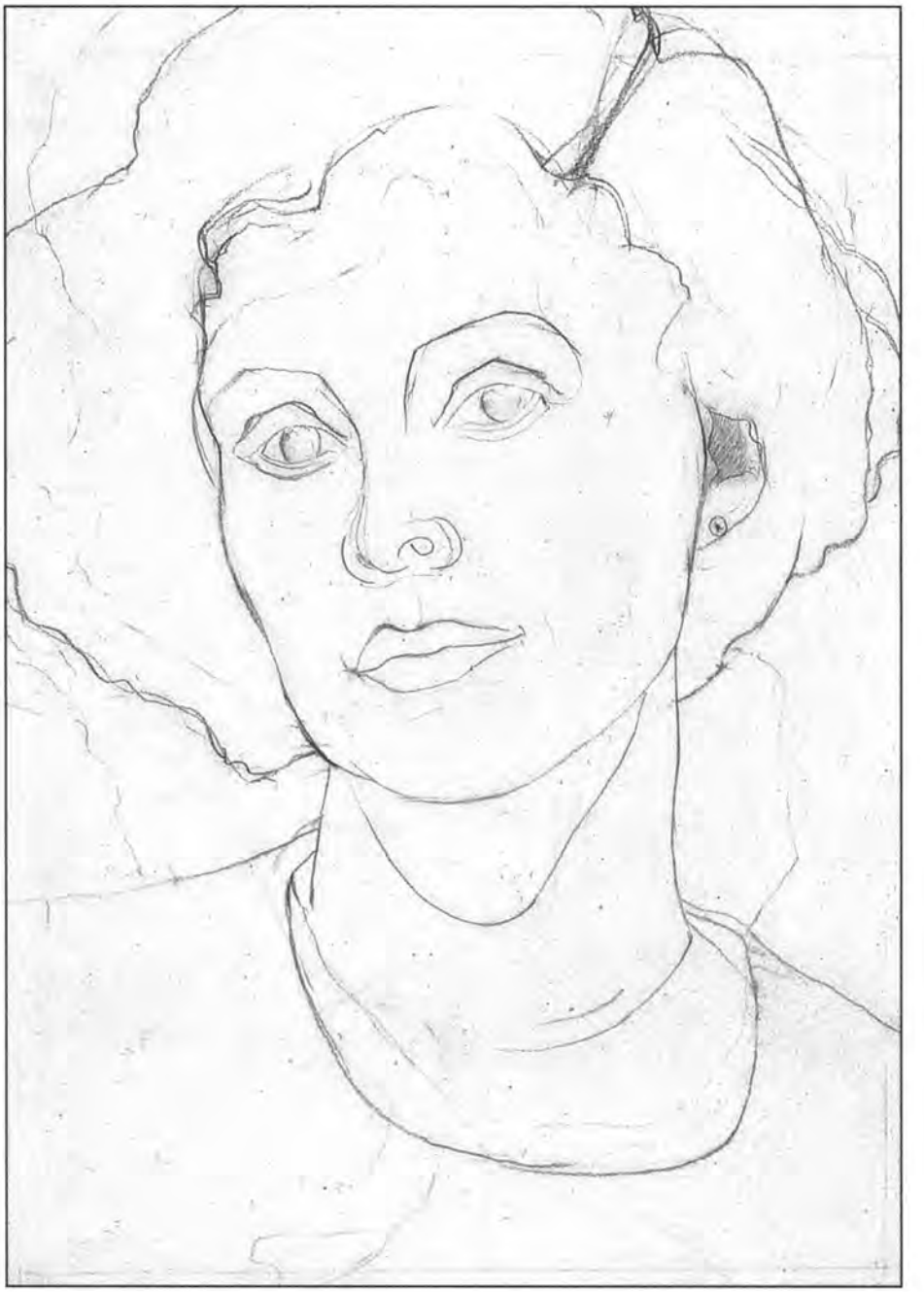
Здесь показаны одновременно процессы тонирования и прорисовки. Общие слои и перемежающиеся пятна цветов большей частью убраны, но ощущение плавного перетекания тонов друг в друга на этой яркой промежуточной структуре сохраняется.

Тонкое точечное тонирование

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК

Чтобы портрет выглядел достоверным и жизненным, необходимо тщательно модулировать телесные тона. При двухслойном тонировании этого можно достичь только с помощью точек. На этом портрете точечное тонирование применялось для выделения различных плоскостей лица Кейт и более точной передачи собственных цветов модели.

Этап 1. *Сначала простым карандашом на кальке были выполнены контуры головы и прически. Я начала с них, потому что удачную форму, композицию и пропорции удается подобрать, как правило, не сразу и лучше стирать и заново рисовать линии на кальке, чем на окончательном рисунке. Затем я тонкими линиями перенесла эскиз с кальки на лист бумаги марки "Stonehenge". Мягкая поверхность этой бумаги очень хороша, поскольку на ней можно быстро получить телесные тона с помощью смешения красок без сильного нажима на карандаш.*

Этап 2. *Пятна цветов нанесены, но не растушеваны. Большие участки — волосы, фон и блузка — окрашены лишь частично, только чтобы разобраться с цветовыми тонами и оттенками на лице. Черты лица не требуют густой штриховки, но их цвета должны быть максимально приближены к реальным. Начало смешению телесного тона и моделированию черт лица положено небольшими пятнами желтой охры (942), алого (923), розового (929), зеленого (910) и оранжевого (918) цветов. Фиолетовый тон (932), используемый для теней на лбу, будет впоследствии смешан с темно-пурпурным (931).*

Тонкое точечное тонирование

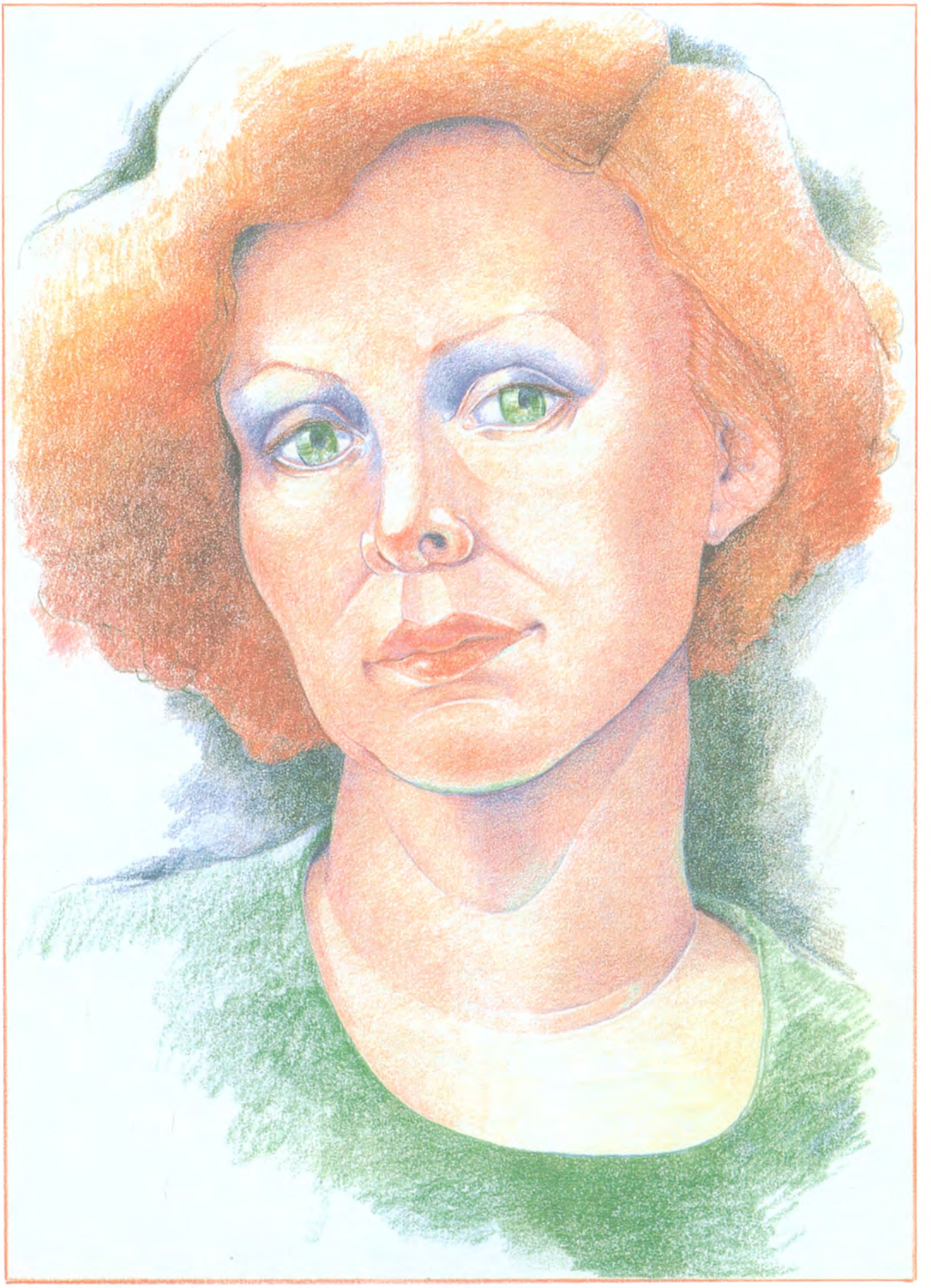
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК

Этап 3. *Обычно каждый слой точечного тонирования немедленно соединяется с остальными, как при рисовании alla prima (в переводе с итальянского "все сразу"). Но здесь я воздержалась от этого, чтобы нагляднее показать все многообразие цветов. Для объединения наложенных тонов чаще всего использовался персиковый (939) карандаш, но кое-где для более гладких переходов применялось точечное тонирование. Фиолетовый цвет теней на шее, подчеркивающий переход в другую плоскость, был соединен с темно-пурпурным (931). Сам по себе фиолетовый цвет выглядит слишком туманным, не обладая нужной мне плотностью.*

Этап 4. *Я сначала закончила прическу и блузку, чтобы лучше видеть, какие еще поправки необходимы. Шея была доработана той же палитрой цветов, что и лицо, но еще я добавила к ним копенгагенский синий (906). Этот холодный тон помогает "отодвинуть" шею вглубь рисунка, чтобы она не воспринималась в одной плоскости с лицом. Наконец я прорисовала некоторые мелкие детали — затемнила линию бровей и четче обозначила контуры шеи и щек.*

КЕЙТ
Цветной карандаш на бумаге "Stonehenge", 28 x 18 см

Смыкание цветов

Под смыканием цветов мы здесь понимаем размещение различных цветов рядом в отличие от их наложения друг на друга. Эти смыкающиеся цвета могут быть просто штрихами или достаточно большими тонированными участками. Такая техника позволяет быстрее достигать пестроты и сложности красок, чем послойное тонирование.

Смыкающиеся цвета можно накладывать в один слой, а можно и комбинировать с двухслойным методом. В последнем случае возможны такие комбинации:

1. Первый слой наносится сплошным тоном, а второй — смыкающимися цветами;
2. Первый слой выполняется смыкающимися цветами, а второй — сплошным тоном;
3. Оба слоя наносятся смыкающимися цветами.

Каждый слой смыкающихся цветов может состоять из двух или более красок, каким-то образом связанных друг с другом. Выбор конкретных цветов для включения в группу определяется личными предпочтениями, но есть и некоторые общие правила их сочетания. В большинстве случаев в одну группу включаются цвета:

1. Близкие по тону.
2. Взаимодополняющие или почти дополняющие.
3. Все яркие.
4. Все тусклые.
5. Контрастные по "температуре" (теплый-холодный).

Применяя сочетающиеся цвета для тонального перехода, можно сэкономить много времени. Научившись видеть и использовать сочетания цветов, вы получите еще одно важное преимущество — разовьете в себе способность различать цвета в группах почти одинаковых объектов, будь то гроздь бананов или усыпанный цветами луг.

Смыкание цветов можно использовать в самых разных ситуациях, начиная с крупных деталей и заканчивая широкими и туманными далями. Во всех этих эскизах (А—Г) применяется смыкание близких цветов.

В границах одного лепестка (А) рядом расположены три цвета — солнечно-желтый (917), алый (923) и кармазинный (925). В группе лепестков (Б) использовались те же три цвета плюс кармазинный красный (924) и красный мак (922). Но на этот раз каждый лепесток окрашен по-новому, и сочетание цветов обеспечивается примыканием самих лепестков. На эскизе (В) каждый цветок закрашен одним сплошным тоном (если не считать прорисовки деталей), и сочетание цветов происходит уже между цветками. На лугу (Г) все оттенки от красного до желто-оранжевого размещены рядом друг с другом, а не послойно, что приводит к оптическому, а не физическому смешению цветов.

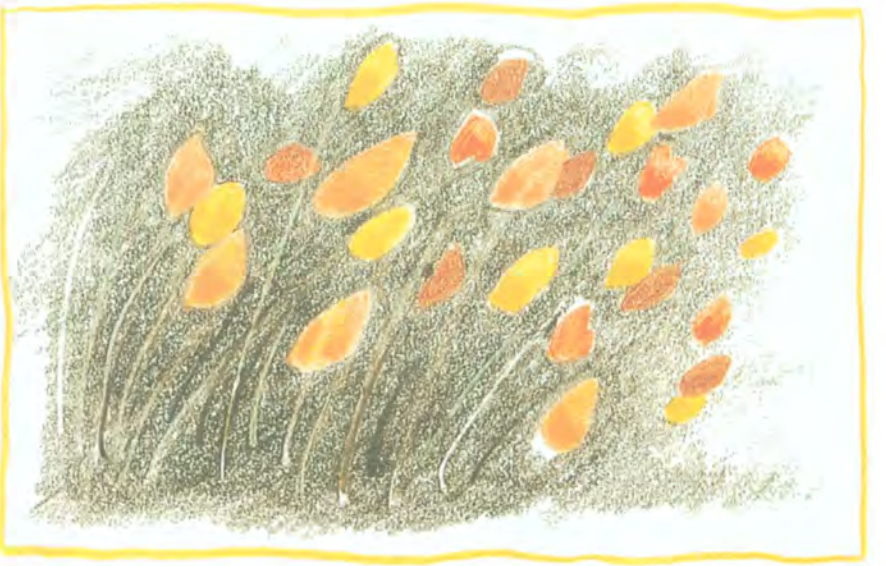

А
Б
В
Г

Взаимодействие цветов

Тон, заданный каким-то одним цветным карандашом, выглядит "сырым" и простоватым. Чтобы преодолеть этот недостаток одноцветного тонирования — сохраняя при этом его преимущество в скорости, — можно создавать более сложный слой из смыкающихся цветов, которые каким-то образом сочетаются или взаимодействуют друг с другом. Ниже описаны некоторые возможности взаимодействия цветов.

Близкие цвета. *Близкие цвета похожи между собой; этим термином, как правило, обозначают соседние тона на цветовом круге. Цветные карандаши часто имеют много вариаций в пределах одного и того же цветового семейства — например, различные оттенки красного или зеленого.*

Взаимодополняющие цвета. *Взаимодополняющие цвета находятся на цветовом круге напротив друг друга. На практике мы обычно имеем дело с почти дополняющими или почти противоположными цветами. Здесь поле окрашено в синий цвет, а цветы изображены разными оттенками оранжевого и желто-оранжевого тонов.*

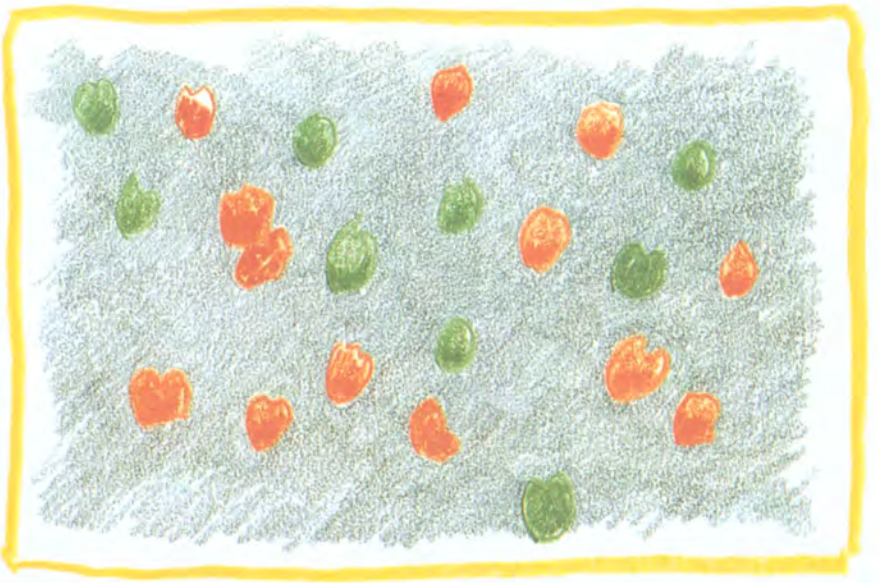

Все яркие цвета. *В этом примере сама яркая белизна бумаги участвует в схеме "все яркие цвета".*

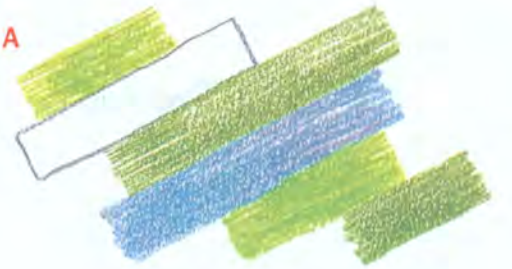
Все тусклые цвета. *Слову "тусклые" не следует придавать уничижительный смысл. Просто речь идет о неярких цветах.*

Цвета контрастирующих "температур". *"Температура" одного и того же цвета может меняться в зависимости от окружения. Ее можно по достоинству оценить лишь в сравнении с другими цветами, которые вы планируете разместить рядом.*

Примеры сочетания цветов

На этом рисунке многослойное тонирование почти не использовалось, и техника точечного тонирования применялась также весьма ограниченно. В большинстве случаев смешение красок заменено смыканием цветов. Здесь сама ситуация, сам изображаемый материал — с постоянным повторением таких похожих объектов, как ветки и листья, — подталкивает к применению стратегии сочетания цветов, а не их наложения.

При изображении листвы (А) использована схема из трех простых аналогичных цветов плюс белый. На фрагменте Б можно видеть, как хорошо сочетаются по схеме почти дополнительных цветов красно-оранжевые ветки и листва. Большинство красок нанесены одним слоем, но местами наложенный ранее цвет подправлялся другим.

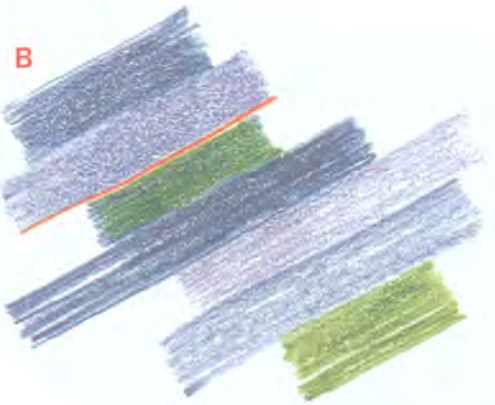
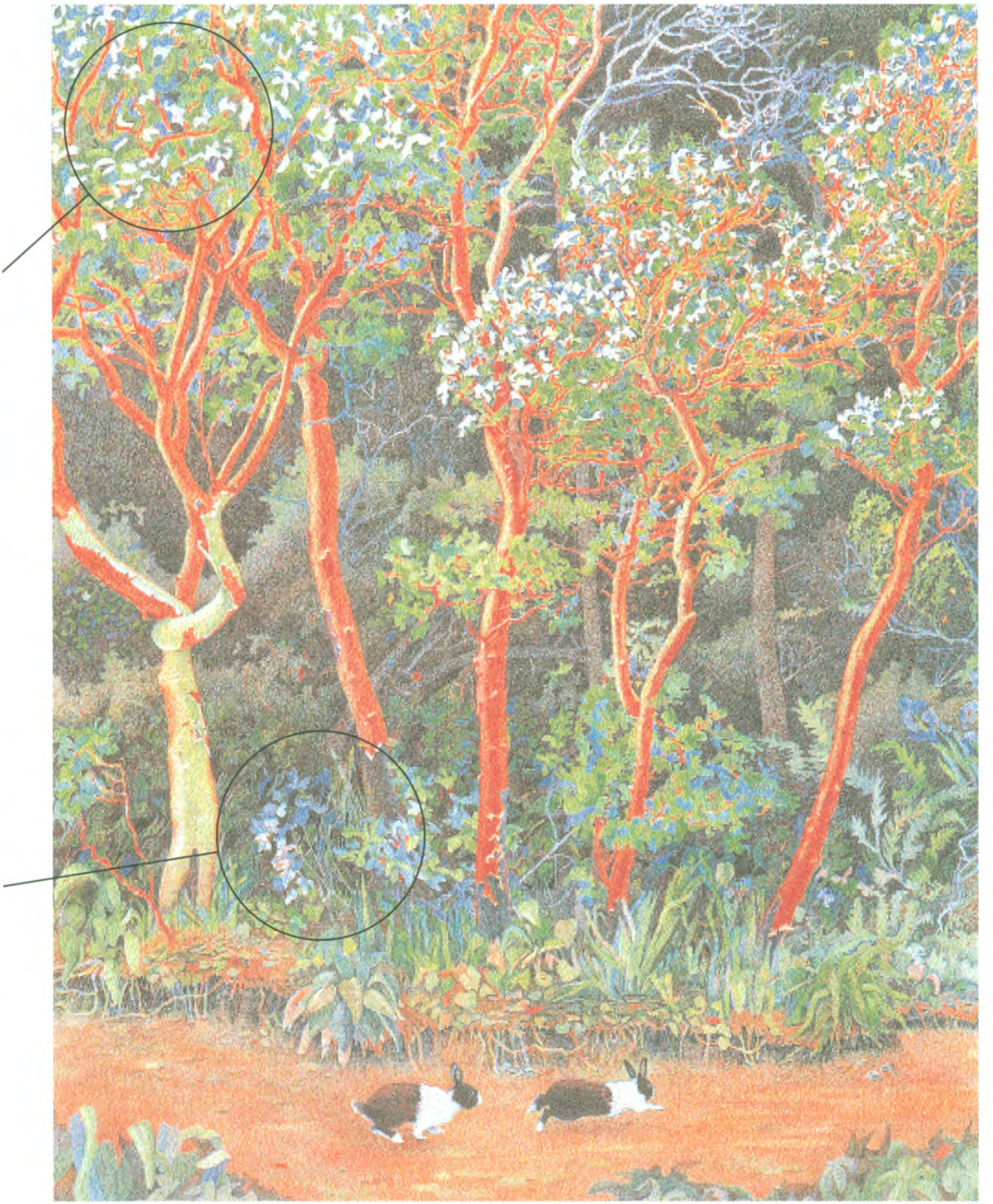

Схема для цветочной композиции была составлена из трех аналогичных тонов плюс линейный акцент алым цветом (В). Во фрагменте Г используется также темный тон фона. Обычное многослойное тонирование здесь отсутствует. Как будто граненые, формы цветков переданы близкими цветами с переменной глубиной тона.

КРОЛИКИ И МОЛОДЫЕ ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Цветной карандаш на трехслойном бристольском картоне "Strathmore", 65 x 51 см

Смыкание цветов

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК

Смыкание взаимодействующих цветов может использоваться не только для смешения нужного тона, но и как способ быстрого и эффективного достижения глубины рисунка.

Этап 1. *Нарисовав графитовым карандашом вспомогательные линии, я начала закрашивать пол двумя цветами. Более холодный алый (923) использован на дальнем плане для создания ощущения глубины, а более теплый красный мак (922) — на переднем плане. Хотя пол был закрашен довольно быстро, некоторое время потребовалось для смягчения границы между двумя тонами.*

Кошка (единственный элемент композиции, выполненный в три слоя) сначала была проработана синим индиго (901).

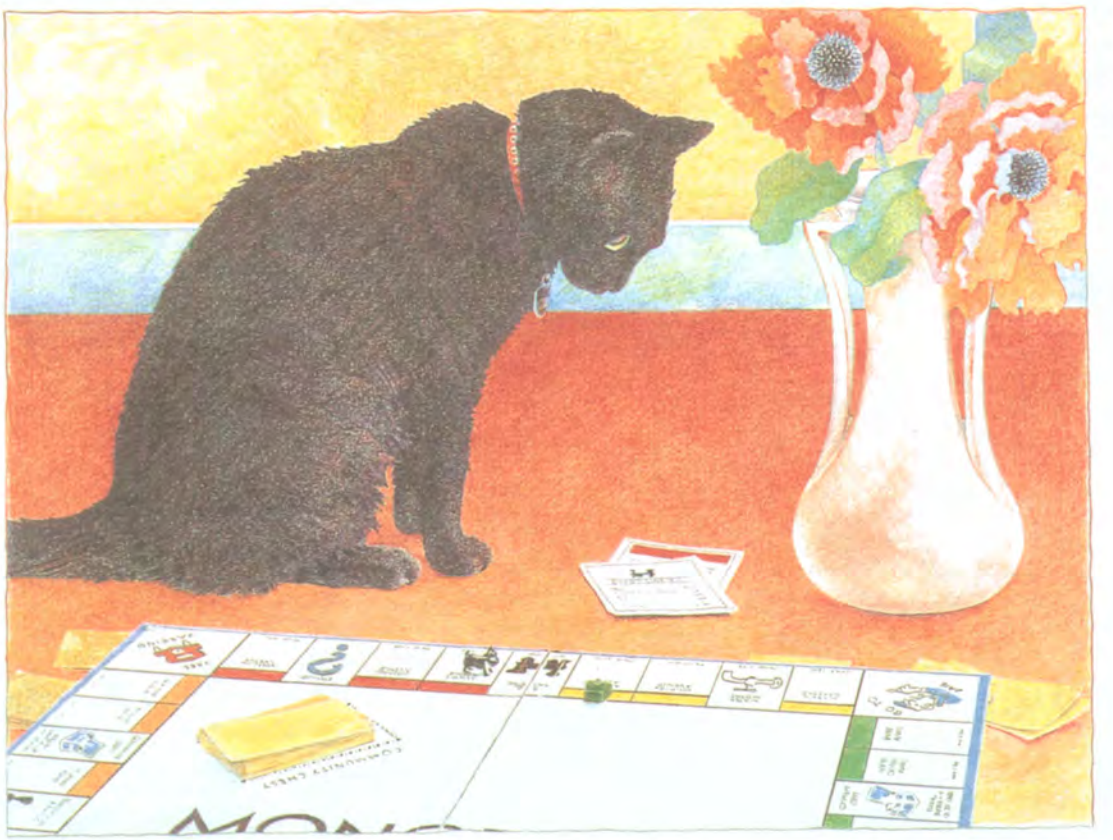

Этап 2. *Бордюр и листья поначалу окрашены близкими цветами — синим (903) и аквамарином (905). Стена слегка покрыта оранжевым цветом (918), а цветы — алым (923). На нижние стороны лепестков рядом положены темно-пурпурный (931), лавандовый (934) и сиреневый (956) цвета. Кошка покрыта вторым слоем — тосканским красным (937). Начата прорисовка игры.*

Этап 3. *Пол покрыт вторым слоем смыкающихся цветов: темно-пурпурным (931) на дальнем плане и солнечно-желтым (917) — на ближнем. Тот же самый теплый желто-оранжевый цвет точечным тонированием введен на стене, на бордюре и лепестках. Нижние стороны лепестков не изменились. Ваза создана преимущественно прорисовкой и светлым тонированием.*

СПОКОЙНАЯ ИГРА
Цветной карандаш на четырехслойном музейном картоне "Rising", 31 x 41 см

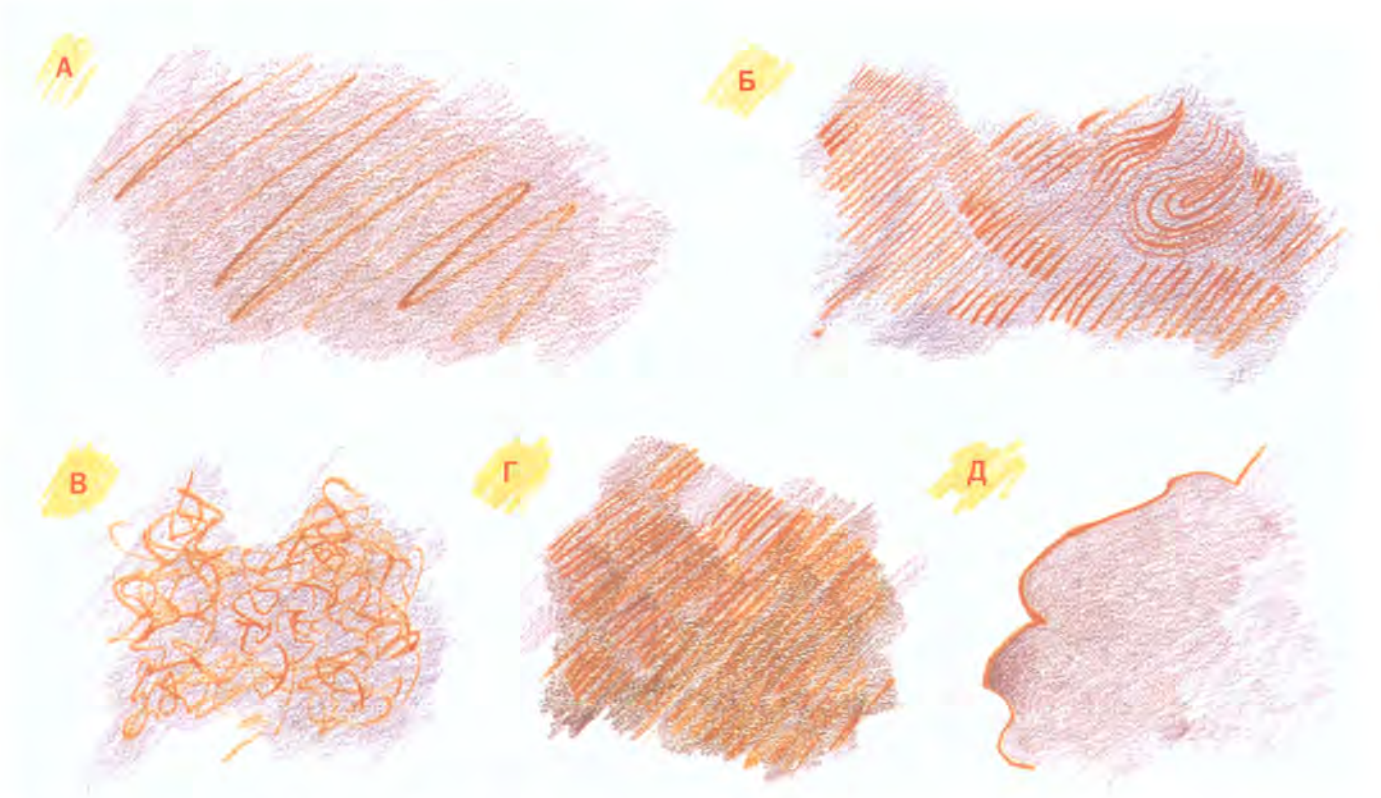
Этап 4. *На последнем этапе кошка покрыта третьим слоем темно-пурпурного цвета, а игра обогащена деталями. Некоторые участки доработаны прорисовкой — это почти всегда бывает необходимо в конце работы карандашом. Одни участки затемнены карандашами, другие осветлены пластичной резинкой. Кроме кошки, покрытой тремя цветовыми слоями, остальные элементы композиции созданы в один или два слоя с помощью смыкания цветов либо точечного тонирования.*

Использование линий в тональном рисунке

Чисто линейный рисунок — самая быстрая техника работы цветным или графитовым карандашом, но при рисовании цветным карандашом вся выразительность рисунка обеспечивается смешением цветов, и, как правило, одних линий бывает недостаточно.

При рисовании цветным карандашом есть много возможностей использовать скоростное преимущество линейного рисунка. Линия обычно используется наряду с тонированием и способна эффективно создавать фактуру, без которой тональные участки выглядят слишком статичными.

Линии в рисунке можно использовать либо широко, либо дозированно — это вопрос выбранного вами стиля. Кроме создания фактуры предметов линии применяются для разграничения тонов и выделения внешних контуров.

Некоторые из возможных применений линии в тональном рисунке:

А. *Небрежная линия, произвольно пересекающая тон.*

Б. *Целеустремленная штриховка. Цвет штрихов можно менять по мере необходимости.*

В. *Эксцентричные каллиграфические линии, образующие замысловатый узор.*

Г. *Тон, проложенный поверх линий.*

Д. *Линия, созданная двумя отдельными цветами и ограничивающая тональный участок.*

На этом рисунке линии использовались двояко. Наиболее очевидным способом является линейная прорисовка на лепестках. Цвет здесь задавался простым смыканием близких красных и оранжевых тонов. Добавление линий помогает подчеркнуть контуры и фактуру.

Менее заметным применением линий здесь является контурная прорисовка некоторых листьев. Это сделано ради цветового контраста, без которого зеленая окраска листьев выглядела бы простовато и не столь интересно.

ЦВЕТЫ НА БЕЛОМ ФОНЕ (II)
Цветной карандаш на четырехслойном музейном картоне "Rising", 79 x 97 см

Удаление цвета

До недавнего времени считалось, что штрихи, нанесенные цветным карандашом, очень трудно стереть или изменить. Эта проблема зачастую сдерживала художников в поисках новых цветовых решений — они боялись испортить свое творение.

Сейчас появились новые технологии, и ситуация изменилась. Вместо того чтобы стирать, вернее, пытаться стирать, нанесенные цвета пластичной резинкой (она незаменима для локального осветления тона, но не более того), многие художники для удаления нежелательного цвета ныне используют гораздо лучшие средства — самоклеящуюся пленку или маскирующую ленту.

Более того, клейкие поверхности делают возможным "негативное" рисование — нанесение очень светлых линий и иных следов, а также создание фактуры на ранее сформированных участках цвета. Такого рода эффекты, прежде требовавшие тщательного предварительного планирования, теперь могут легко и в любой момент добавляться в создаваемый или даже законченный рисунок либо изыматься из него.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦВЕТА

Самоклеящейся пленкой здесь мы именуем любую мягкую прозрачную или полупрозрачную пленку с низкой клеящей способностью. Такая пленка продается отдельными листами или рулонами. Чтобы удалить или осветлить нанесенный цвет, отделите ее от защитной основы и наложите клейкой стороной на ту часть рисунка, которую вы хотите изменить. Затем *легкими* движениями потрите пленку сверху каким-нибудь из "притирочных" инструментов и снимите ее. При необходимости этот процесс можно повторять, используя чистый участок пленки. После применения снова наклейте ее на основу, чтобы защитить клейкую поверхность.

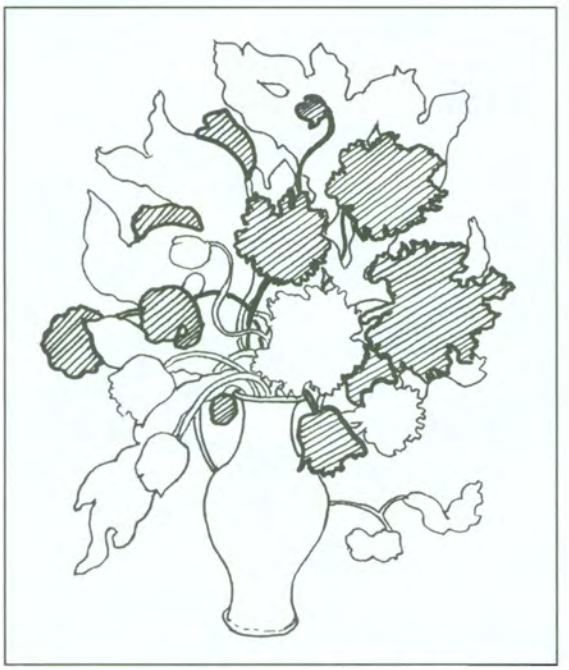
Все то, что можно делать с помощью самоклеящейся пленки, еще быстрее и эффективнее производится с помощью маскирующей ленты. Пленкой лучше пользоваться, когда работа требует особой точности, деликатности и хорошего обзора. Когда же вы убираете широкие участки цвета или корректируете очень густые слои краски, используйте маскирующую ленту.

Первоначальный вариант. *Этот рисунок изначально был неудачным. Тщетно пытаясь придать достоверность формам и расцветке листьев, я забросила эту работу — неряшливое нагромождение неуклюжих элементов. Через несколько лет я вернулась к ней и попыталась кое-что изменить, пользуясь новыми приемами удаления цвета.*

Переработанный вариант. *С помощью самоклеящейся пленки и маскирующей ленты я удалила все цвета с листьев. Это позволило мне заново окрасить их в зеленые тона и добавить несколько новых цветков и стеблей. Всего было добавлено одиннадцать новых цветков и бутонов, а также поверхность стола и фон.*

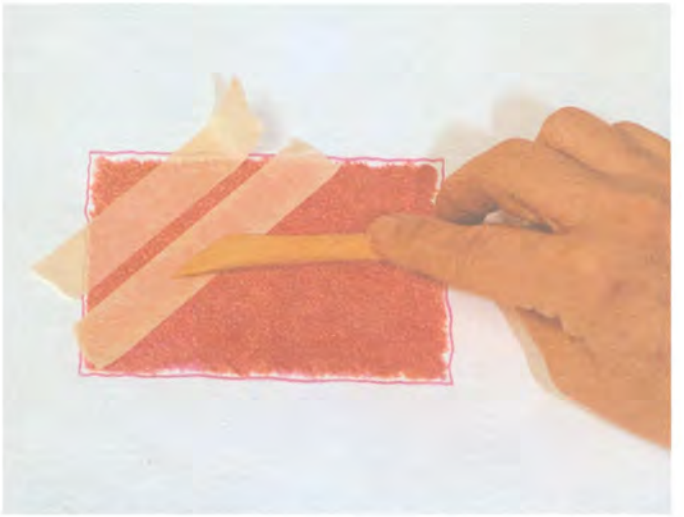

Эта схема показывает, где были добавлены новые цветы (заштрихованные участки) после удаления первоначального тона.

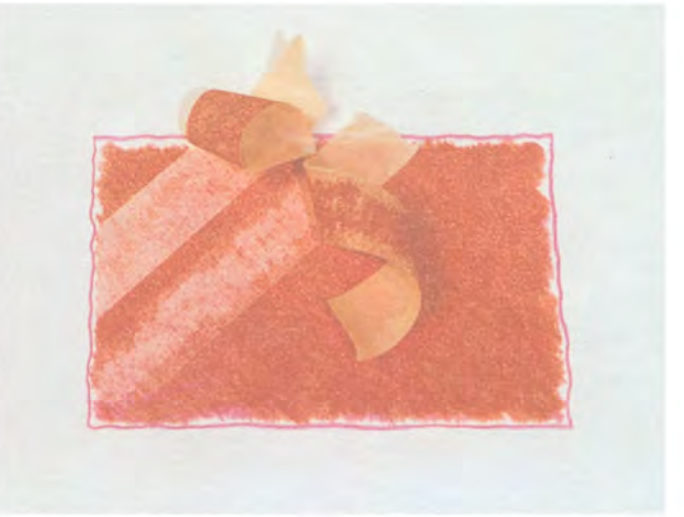

Фрагмент. *При удалении цвета обычно не стоит стремиться к достижению изначальной белизны бумаги — лучше удовлетвориться чуть окрашенной поверхностью. На осветленные участки легко добавить новый цвет или же оставить их в таком чуть тонированном виде. Верхний цветок на приведенном фрагменте добавлен мною при переработке рисунка. На светлых нижних поверхностях лепестков остатки первоначального зеленого тона смотрятся как вполне приемлемые тоновые вариации.*

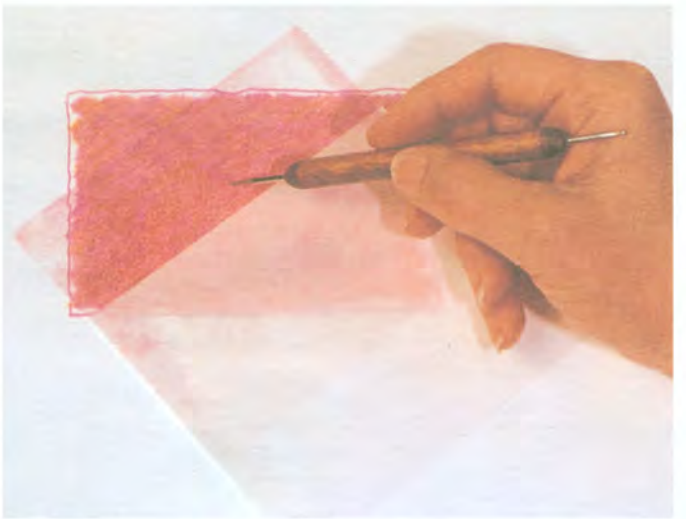
Два метода удаления цвета

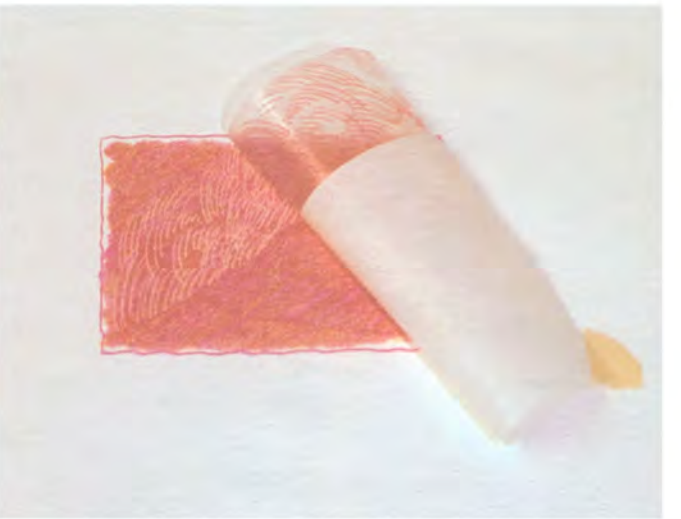
Использование маскирующей ленты. *Небольшие куски ленты наклеиваются на участки, с которых будет удаляться тон. Ввиду сильной клейкости маскирующей ленты ее нужно накладывать очень осторожно, чтобы не удалить цвета там, где не нужно. Притирка в данном случае производится широкой деревянной лопаткой.*

Теперь оба куска ленты удалили, обнажив две очищенные от карандашного пигмента полосы. Но очищены они неодинаково: ровные границы верхнего участка обеспечены основательным притиранием маскирующей ленты до самых краев; на нижнем участке притирка была не столь тщательной.

Использование самоклеящейся пленки. *Оторвав пленку от защитной основы, чуть переместим ее, прежде чем вновь наклеить на основу, освобождая часть липкой поверхности. Затем клейкой стороной она накладывается на участок, который вы хотите очистить от пигмента или создать на нем фактуру либо "негативный" рисунок. Не давите пальцами на пленку во избежание появления нежелательных пятен. Результат этого процесса во многом определяется типом притирочного инструмента, которым вы пользуетесь. Здесь показан специальный инструмент с полированными металлическими шариками на концах, водя которым поверх пленки можно получать нужные линии и отметины.*

Затем пленка снимается с рисунка. Светлые штрихи на тонированном участке — результат "снятия" цвета. Снятый пигмент остался на клейкой поверхности пленки.

Удаление цвета

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК

Чаще всего приемы удаления цвета применяются в процессе работы мимоходом и незаметно. Пользуясь ими регулярно, по мере надобности, вам не нужно их предварительно планировать.

Но бывают ситуации, когда эти скромные методы приводят к поразительным результатам. Временами наши новые способности просто совершают чудеса, как в показанном здесь примере.

Этап 1. *Этот выполненный цветными карандашами рисунок явно нуждается в значительных исправлениях. Необходимо придать больше драматизма и пестроты общему колориту. Но еще более серьезным недостатком рисунка является слабость и изолированность центральных деталей — шляпы и волшебной палочки, окруженных слишком широкими пустыми участками. До появления современных технологий удаления цвета эти проблемы показались бы практически неразрешимыми.*

Удаление цвета

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК

Этап 2. *Сначала с помощью самоклеящейся пленки, маскирующей ленты и притирочного инструмента средней ширины удаляются шляпа и часть фона. Кусочки клейкой ленты, которыми я начала снимать цвет со скатерти и фона, оставлены для возможного повторного использования. Обратите внимание на наметки звезд в левом верхнем углу. Они были нарисованы "негативно" за счет снятия соответствующих участков тона с помощью самоклеящейся пленки и заостренного притирочного инструмента.*

Этап 3. *Я обесцветила фон до очень светлого тона, который виден на звездочках, и проложила новые, более сложные цвета. Почти полностью перекрашены скатерть и трость. С черной шляпы снято достаточно тона, чтобы ее место смог занять белый кролик. Остатки цвета шляпы все еще можно видеть на слегка затененных лапках кролика.*

Bet Bergeron

Часть вторая

СПОСОБЫ ПРОРАБОТКИ ФОНА И ДРУГИХ БОЛЬШИХ УЧАСТКОВ

Нерадостная перспектива закрашивать большие участки только острием карандаша является одной из главных причин, побуждающих художников, работающих цветными карандашами, ограничиваться рисунками малого формата. Во второй части мы обсудим различные стратегии и инструменты, решающие эту проблему и помогающие покрывать большие пространства сочными цветами и тонкими переходами оттенков.

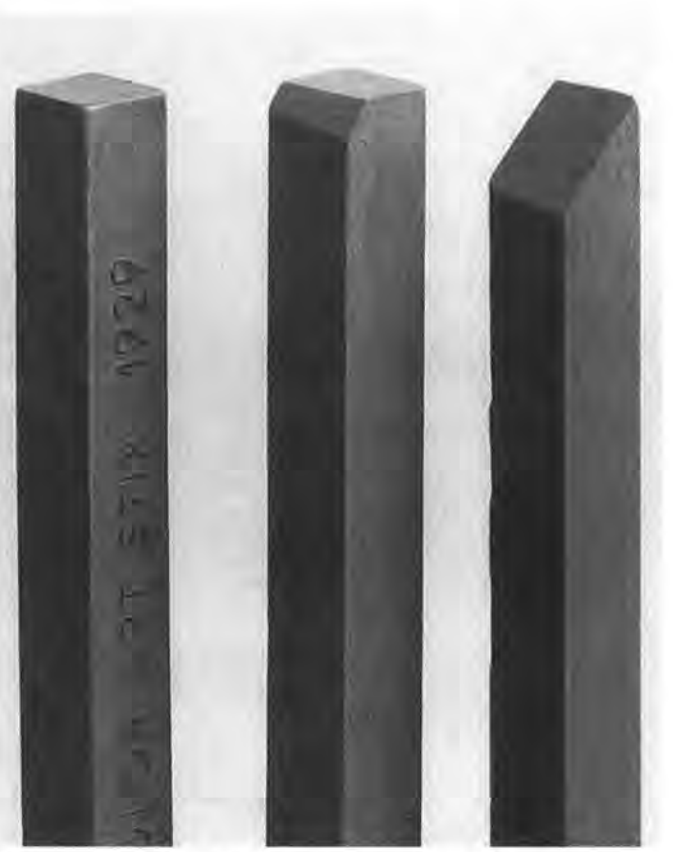
Слева: НОЧНОЙ ДОЗОР
Цветной карандаш на двухслойном музейном картоне "Rising", 61 x 48 см

Широкие цветные стержни

При рисовании цветными карандашами проработка фона и других больших тональных участков всегда находится под угрозой нехватки того или иного карандаша, к тому же это невероятно скучное и утомительное занятие. Один из выходов — быстрая проработка фона редкими штрихами, другой — самоограничение рисунками малого формата.

Однако существуют приемы, позволяющие значительно сократить время аккуратного тонирования больших площадей.

Самый быстрый метод заполнения больших и сравнительно простых тональных участков — использование толстых цветных стержней, которые сейчас предлагаются некоторыми фирмами-изготовителями цветных карандашей. Они позволяют очень быстро проложить первый слой цвета. Затем заточенными карандашами можно доработать те места, для которых цветные стержни слишком толстые, и при необходимости сгладить наложенный слой. Конечно, эта быстрая процедура может использоваться для создания не только негативных пространств, но и позитивных форм.

Цветные стержни "Prismacolor Art Stix" похожи на мелки, но по качеству и цветовой гамме точно соответствуют цветным карандашам серии "Prismacolor". Если вы хотите использовать их для равномерного нанесения тона, предварительно сточите фаску (см. в центре), энергично потерев стержень о бумагу. Нанося цвет, держите стержень стесанной гранью к бумаге, стараясь не скруглять углы. Справа показан стержень, сточившийся в процессе рисования.

На этом рисунке фон, стол и некоторые части вазы и стула были раскрашены цветными стержнями "Prismacolor Art Stix". При использовании стержней для прокладки первого слоя часто автоматически создается фактура, которую можно уточнить цветным карандашом или перекрыть сверху фактурой второго слоя, проложенного также карандашом. На этом рисунке применен второй метод.

ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА
Цветной карандаш на трехслойном бристольском картоне "Strathmore", 45 x 62 см

Заполнение цветом больших участков

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК

Разновидности цветных карандашей, имеющие форму мелков, применяются для прокладки цветом больших участков рисунка в качестве единственного или первого слоя. Они часто накладываются и друг на друга. Здесь цветные стержни будут использоваться для задания предварительного тона на действительно больших пространствах рисунка.

Чтобы нанести тон равномерно при минимуме выделяющихся темных штрихов, я держу цветной стержень большим и указательным пальцами, как показано здесь, и работаю на почти вертикально поставленном картоне. Вы очень быстро отыщете метод, наиболее удобный для вас. Важно, чтобы красящая фаска всей площадью прижималась к бумаге. Старайтесь двигать рукой так, словно гладите утюгом. Потренируйтесь правильно держать стержень, чтобы он не болтался в руке.

Набросок. *Этот маленький набросок, предваряющий большую картину, содержит два значительных, лишенных мелких деталей участка: поверхность стола и фон. Используя цветные стержни, можно существенно сократить время раскрашивания — с нескольких часов до считаных минут.*

Этап 1. *Обозначив основные контуры простым карандашом, я закрасила большие участки стержнями "Art Stix" кармазинного красного (1926) и яблочно-зеленого (1912) цветов. Они точно совпадают с соответствующими карандашными цветами серии "Prismacolor". Здесь использовалась бумага фирмы "Stonehenge", особенно подходящая для создания портретов и минимизации фактуры — при использовании цветных стержней фактура бумаги проявляется довольно сильно.*

Обратите внимание на то, как красный тон огибает линию волос. Волосы будут темнее фона, поэтому не имеет значения, что красный тон залезает на них. Зато внизу, обводя зеленым тоном салфетку, которая в окончательном варианте должна быть более светлого тона, я старалась держаться подальше от нее. Оставленный промежуток я потом аккуратно закрашу зеленым карандашом.

На этом рисунке тон наложен равномерно. Цветными стержнями можно изменять тон, но диапазон доступных оттенков у них, если использовать при закрашивании их плоские фаски, значительно меньше, чем у соответствующих острых карандашей.

Заполнение цветом больших участков

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК

Этап 2. *Нанесение цветов стержнями "Art Stix" — это обычно двухэтапный процесс: наложенный стержнем слой затем дорабатывается карандашом.*

На этом рисунке используются карандаши соответствующих цветов для "измельчения" фактуры и доработки участков вблизи краев, требующих большей аккуратности и осторожности. Не следует рассматривать эту доработку карандашом как наложение дополнительного слоя — это скорее сглаживание грубоватого, испещренного белыми крапинками бумажной основы слоя, оставленного цветным стержнем.

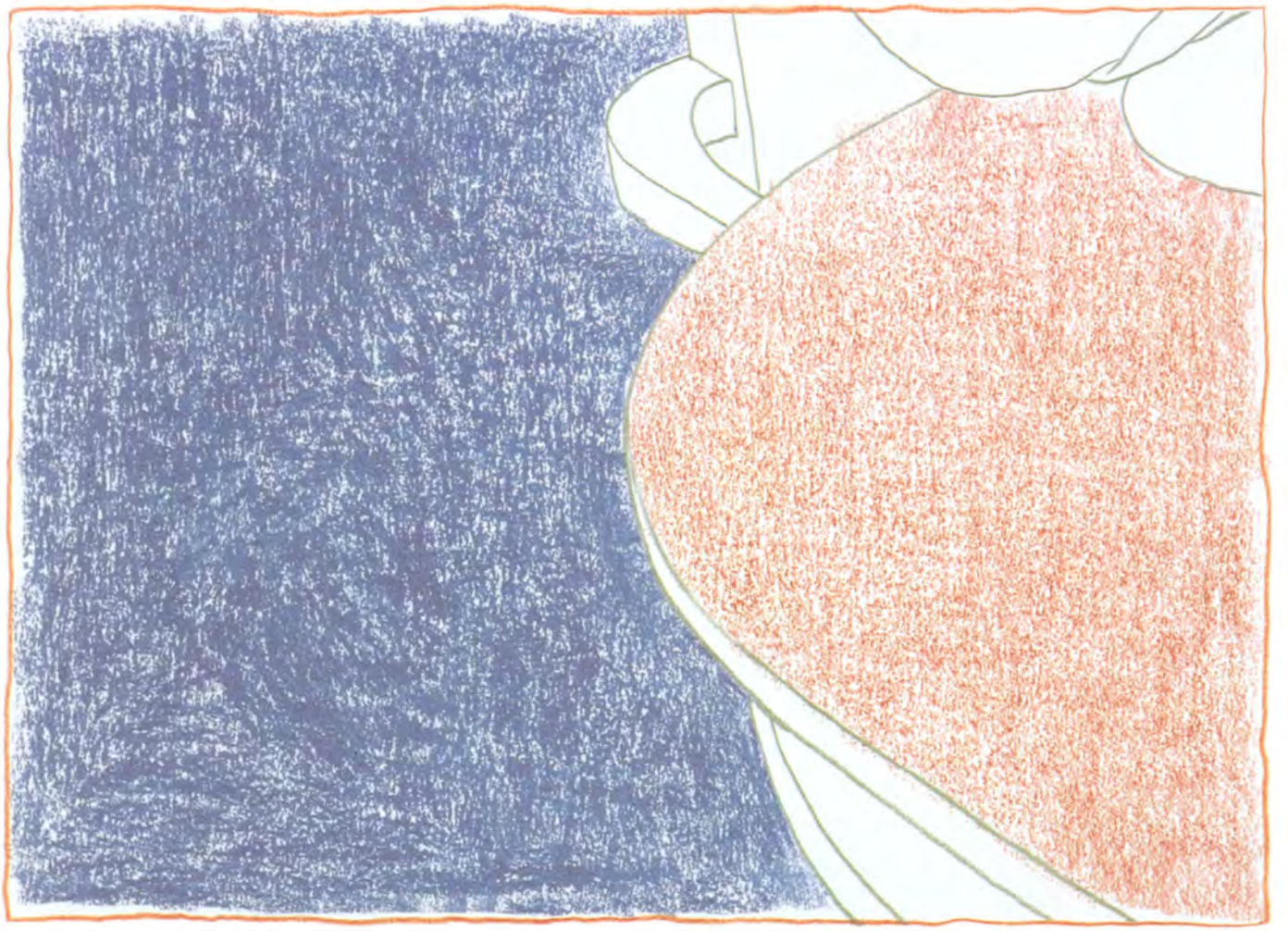

Вот как выглядят фон и поверхность стола на этом этапе. Первый слой, нанесенный цветными стержнями и доработанный карандашами соответствующих цветов, готов к дальнейшей работе.

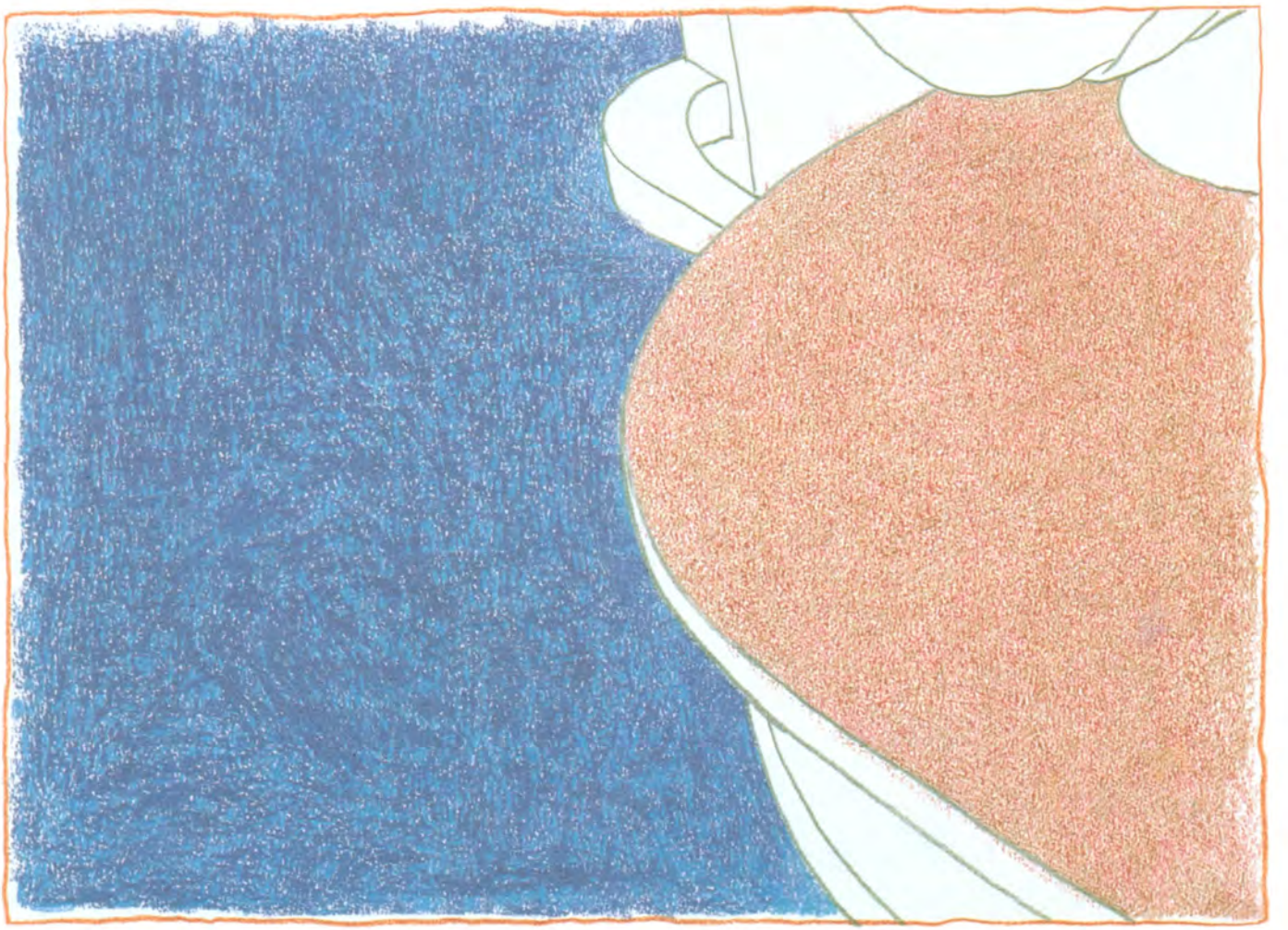
Обратите внимание на фактуру. Там, где первый слой дорабатывался карандашом, поверхность все еще выглядит шероховатой. Однако она далеко не такая грубая, как на тех участках, где карандаш не использовался (например, в нижней правой части стола). Здесь я умышленно оставила поверхность стола непроработанной, чтобы сделать композицию открытой и размыть границы рисунка. То, насколько тщательно вы будете дорабатывать нанесенный стержнем цветовой тон, в конечном счете определяется вашим личным вкусом и потребностями. Впрочем, это относится ко всему изобразительному искусству.

Комбинирование цветных стержней с карандашами других цветов

Дорабатывая карандашом другого цвета слой, созданный цветным стержнем, можно очень быстро получить сложный тональный слой из сочетающихся цветов. Зачастую он уже не нуждается ни в какой дополнительной проработке.

Представьте, что здесь показан фрагмент какого-то большего рисунка. На первом этапе я, как обычно, закрасила большие участки цветными стержнями, но с одним отличием: мне хотелось, чтобы просветы на фоне белой бумаги были максимальными. Для последующей их доработки сильно контрастирующим карандашом я выбрала цветной стержень с повышенным содержанием воска — ультрамарин (1902) — и проложила им тон, двигая карандашом в разных направлениях. Для столешницы я использовала пурпурный стержень (1931) с меньшим содержанием воска и затушевала стол более плотно.

Большие белые просветы фона закрашены контрастирующим карандашом цвета светлая аква (992). Этот этап не требует много времени, но насколько далеко вы зайдете в тщательности, зависит от вас.

Контрастная пестрота фона помогает в некоторой степени передать глубину рисунка. Но для подчеркивания ровной сплошной поверхности стола использовался тосканский красный цвет (937), близкий по тону к первоначальному пурпурному.

Однослойное тонирование

Чтобы ускорить обработку больших участков рисунка, неплохо было бы обойтись одним слоем тона. Однако проблема в том, что одноцветные слои часто получаются слишком яркими или примитивными. Доработка цветными карандашами как раз и нацелена на преодоление этого эффекта.

Есть и другие способы сведения к минимуму недостатков однослойного тонирования. К их числу относятся использование цветов малой интенсивности, смыкание взаимодействующих цветов и использование ахроматических (серых) тонов.

Прежде чем ближе познакомиться с этими тремя возможностями, рассмотрим понятие интенсивности цвета.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЦВЕТА

Интенсивностью цвета называют степень его спектральной чистоты или насыщенности. Это одна из трех характеристик цвета; другие две — цвет (то есть само название краски) и тон (степень насыщенности). Чтобы снизить интенсивность пигмента, его разбавляют — при изготовлении или в процессе работы — другими цветами или нейтральными тонами (черным, серым или белым).

Мы не ошибемся, если под слабонасыщенным цветом будем понимать цвет уже разведенный, смешанный с другими тонами. Использование карандаша слабой цветовой насыщенности равносильно комбинированию нескольких цветных карандашей.

РАБОТА СО СЛАБОНАСЫЩЕННЫМИ ЦВЕТАМИ

Окраска больших участков важна для любой композиции. Поэтому при планировании цветовой схемы рисунка всегда нужно их учитывать.

В левой колонке показаны интенсивные цвета — сравнительно чистые и насыщенные. Цвета, расположенные справа, относятся к тому же тоновому семейству, но имеют меньшую интенсивность.

В этих двух примерах негативное пространство закрашено в один слой сепией (948) — оттенком желто-оранжевого тона очень слабой интенсивности — двумя разными способами. На верхней иллюстрации слой проложен равномерно, без градации оттенков. На нижней иллюстрации использован тот же самый карандаш, но с изменением тона.

В большинстве случаев при закрашивании больших участков одним слоем следует варьировать тон во избежание получения оттенков светлее самых светлых участков центрального объекта. С другой стороны, нужно помнить о том, что слишком пестрое и перегруженное оттенками большое негативное пространство может отвлекать внимание зрителя.

Однослойное тонирование

СМЫКАНИЕ ЦВЕТОВ

Смыкание цветов, то есть наложение их рядом, уже обсуждалось нами выше. Смыкание двух или более цветов особенно полезно при закрашивании одним слоем больших площадей.

Подбор тонов всегда определяется личным вкусом художника и требованиями цветовой схемы рисунка, однако для лучшего соединения смыкающиеся цвета должны быть достаточно близки по интенсивности и тону. Из-за большой площади закрашиваемых участков сочетание слабонасыщенных цветов привносит в рисунок дополнительную нотку сложности.

При закрашивании негативного пространства на этом рисунке использовались три слабонасыщенных цвета — тосканский красный (937), коричневая сиена (945) и жженая умбра (947). Они наносились не послойно, а рядом — наложение происходило только на стыках.

РАБОТА С СЕРЫМИ ТОНАМИ

Иногда большие участки очень эффектно передаются ахроматическими серыми тонами. Серые оттенки прекрасно оттеняют яркие цвета и зачастую зрительно увеличивают их интенсивность.

Но цветные карандаши трудно соединять с серым тоном. Поэтому изготовители предлагают целую гамму оттенков серого разной "температуры" и тона. Ниже показаны восемь разновидностей серого тона из серии "Berol Prismacolor".

1050 Теплый серый — 10%

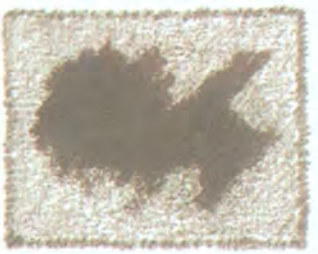
1059 Холодный серый — 10%

1051 Теплый серый — 20%

1060 Холодный серый — 20%

1058 Теплый серый — 90%

1067 Холодный серый — 90%

Активизация серого цвета. *Серый цвет обладает интересной особенностью: он может мирно сосуществовать с другими цветами, но в некоторых ситуациях вдруг обретает некий неуловимый собственный тон, почти дополнительный к соседствующему с ним. В таких случаях серый цвет называют активным. Этот оптический эффект возникает, когда к серому примыкает близкий по тону цвет. Если же он имеет иную степень тона, серый остается пассивным.*

На верхней иллюстрации серый цвет пассивен. Тот же самый серый цвет на нижней иллюстрации активизирован примыкающим оранжевым примерно такой же степени светлоты. Это вызывает появление на месте серого цвета дополнительного к оранжевому синеватого оттенка, который, вспыхнув на мгновение, исчезает. Чтобы увидеть этот синий проблеск, смотрите сначала на оранжевый цвет, а потом переведите взгляд на серый.

Проработка контуров и краев

Линейный рисунок карандашом — простым или цветным — особенно приятная процедура для художников, предпочитающих четкие контуры форм. Они проводят много времени за конструированием контуров элементов и границ между различными формами. Однако при рисовании цветными карандашами есть более быстрые способы работы с краями, чем традиционные.

Эти методы не являются компромиссными в смысле увеличения скорости работы за счет качества. Они просто более полно используют возможности самого цветного карандаша. Ускоренной проработкой краев почти всегда можно добиться качества, достигаемого медленной кропотливой работой. При этом порой удается сэкономить достаточно много времени на проработке краев, не потеряв импульс движения, жизненно важный для творчества.

Конечно, некоторые участки все равно потребуют предельной концентрации внимания и дополнительного времени. Но в тех местах, где ускорение возможно, нужно лишь правильно выбрать подходящий к той или иной ситуации прием.

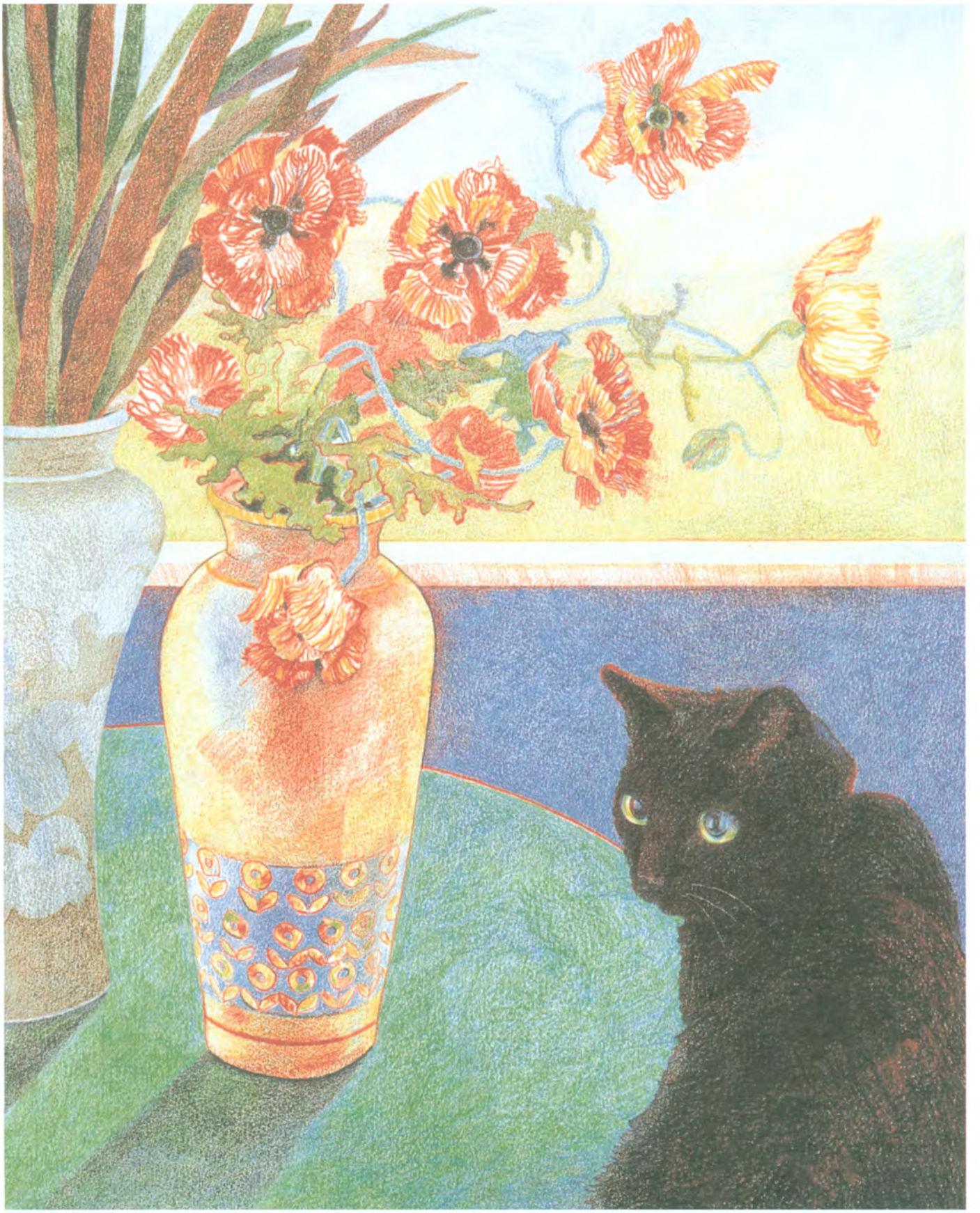
ПРОРАБОТКА КРАЕВ ПРОСТЫМ КАРАНДАШОМ

Графитовые карандаши часто используются для нанесения вспомогательных линий, а потом, при наложении цветов, их обычно стирают. Этот процесс отнимает время, но, как правило, не является необходимым — разве что на участках очень светлого тона. Относитесь к графитовому карандашу просто как к цветному очень низкой насыщенности, потому что на практике он очень часто ведет себя подобно хамелеону, незаметно сливаясь с окружающими красками.

Графитовый край практически невидим на рисунке листа (вверху), хотя его не стирали и даже не осветляли. Проведенные простым карандашом линии едва видны даже на крупном плане (внизу): они либо смешиваются с зеленым цветом, либо перекрываются им.

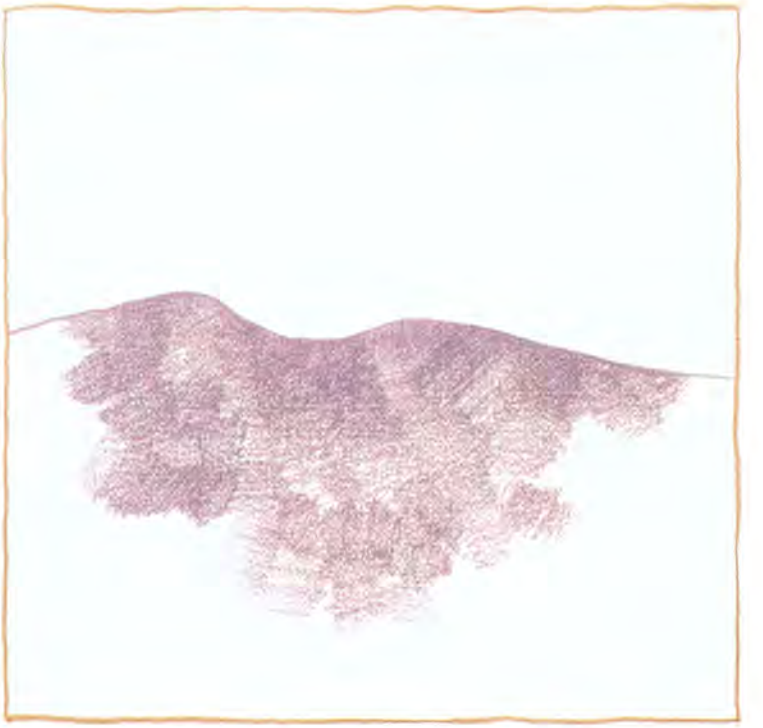
На этом рисунке можно наблюдать различные варианты проработки краев: расплывчатые, жесткие, линейные, контрастные и малоконтрастные края. Это обычное явление на рисунках и живописных картинах; у вас также имеется возможность опробовать различные приемы ускорения работы с краями.

КОШКА И МАКИ
Цветной карандаш на двухслойном бристольском картоне "Strathmore", 36 x 28 см

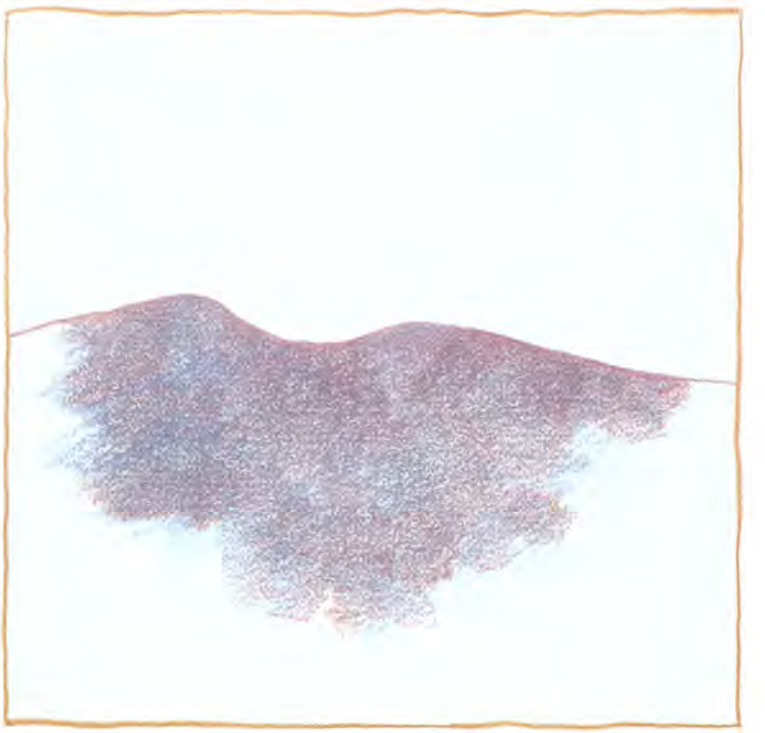
Проработка контуров и краев

Когда вы работаете с краями двухслойным методом, старайтесь прокладывать сначала более темный тон. Тем же карандашом аккуратно обведите контур формы. Тогда второй слой, более светлого тона, можно наносить достаточно свободно, не подводя карандаш к самому краю. Вы обнаружите, что обработанные таким ускоренным способом края получаются ничуть не хуже — зато точно и аккуратно прорабатывать края вам придется всего один раз.

Здесь первым слоем нанесен фиолетовый (932). Как более темный из двух запланированных цветов, он использовался для точной прорисовки края.

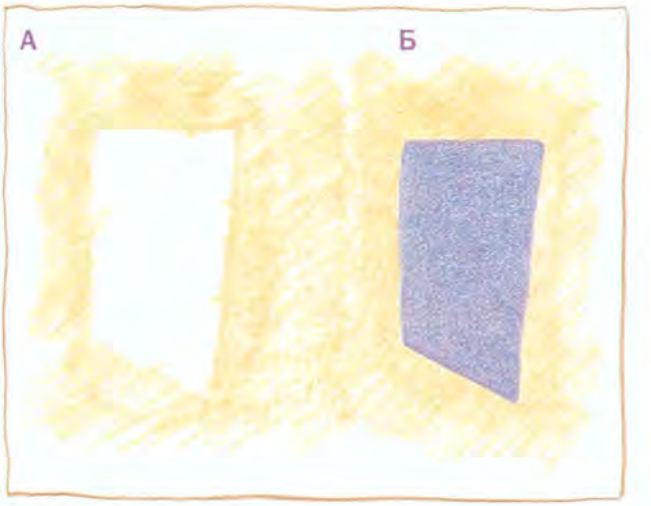

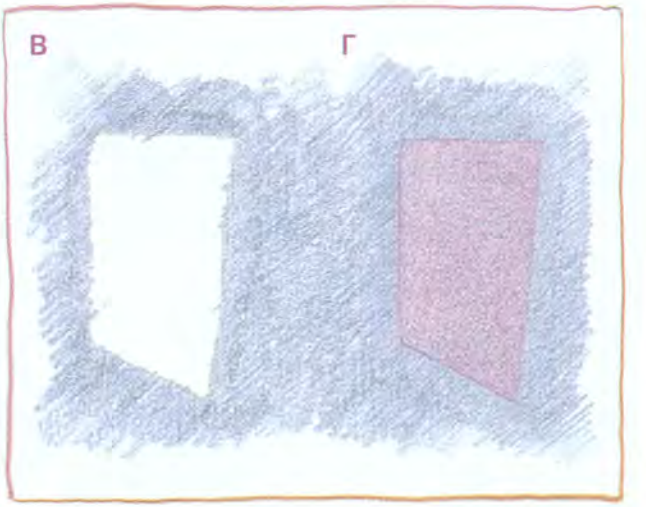
Затем синим (903) был проложен второй слой. Поскольку этот карандаш светлее примененного ранее фиолетового, замедлять работу не нужно. Где-то синий тон подходит к самому краю, где-то не совсем — такая неточность не создает проблемы.

ЦВЕТ, ВЫЛЕЗАЮЩИЙ ЗА КРАЯ

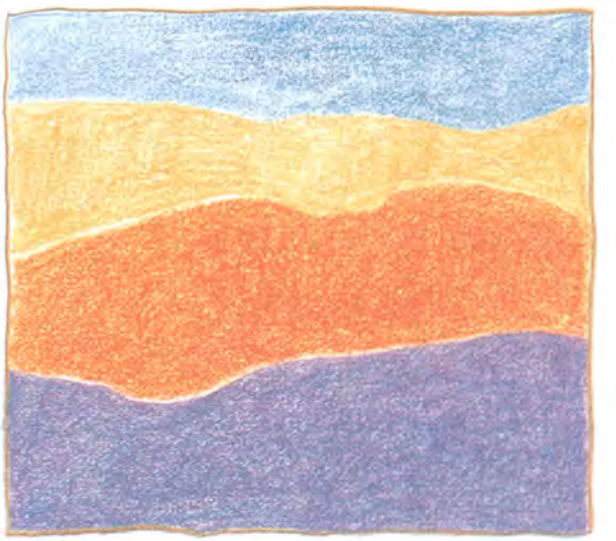
Позволяйте светлым тонам вылезать за края, если затем они перекрываются более темными цветами. Они почти не оказывают влияния на верхний темный слой, и получившаяся граница между двумя тонами будет такой же четкой, как если бы вы аккуратно подводили тон к границе с обеих сторон, затратив вдвое больше времени. Эту технику иногда можно использовать и для близких по тону цветов, если они подобны также по цветовому тону.

Первоначальный прямоугольник (А) получен с помощью быстрого закрашивания негативного пространства светлым тоном. Затем он был более аккуратно закрашен более темным цветом, который легко скрыл все огрехи, связанные с тем, что светлый тон кое-где перешел границу (Б). Во втором примере (В) негативное пространство закрашено более темным тоном и не очень аккуратно у краев. Затем прямоугольник был покрыт цветом, близким к цвету фона как по тону, так и по яркости (Г). Опять же, неточности на границе между тонами стали не видны.

Предупреждение эффекта гало. *Ускоряя работу с помощью вышеописанных приемов, вы улучшаете также и ее качество. Во-первых, граница между двумя формами улучшается просто потому, что вы стыкуете их сознательно. Во-вторых, когда вы очень стараетесь оставаться в пределах формы (словно в детской книжке-раскраске), это часто приводит к образованию вдоль границы узкой белой полоски. Этот так называемый эффект гало показан на иллюстрации справа. Чтобы не допустить его появления, действуйте в районе границы свободнее и увереннее, используя вышеописанные приемы.*

Проработка контуров и краев

ЛИНЕЙНАЯ ГРАНИЦА

Если вы хотите оконтурить форму линией контрастирующего цвета, важно, чтобы накладываемый тон случайно не перекрыл ее, отчего она может потерять свою чистоту и яркость. Чтобы сохранить четкость и чистоту контурной линии, проводите ее с сильным нажимом.

НА МЯГКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

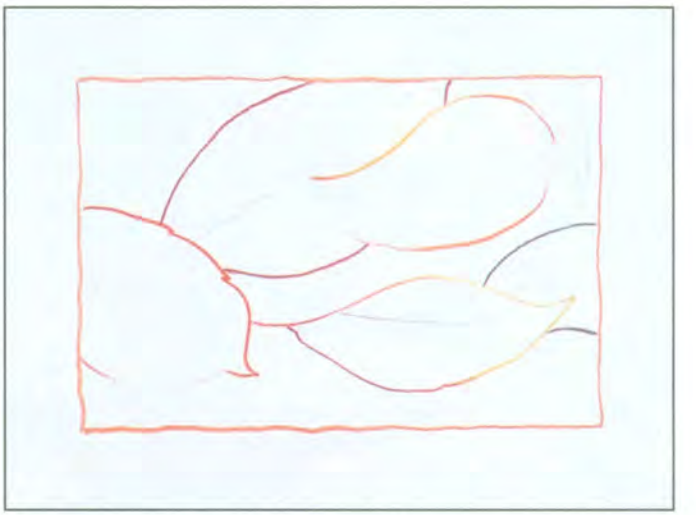
Существует очень простой способ добиться четкости и яркости контурной линии, когда вокруг нее нанесены различные тона, но он действует только на мягкой бумаге. Проводя контурную линию, нажимайте на карандаш сильнее, чтобы линия продавила поверхность бумаги. Тогда последующие тональные штрихи будут просто проскакивать сверху, не задевая контура. Эта техника показана на приведенном внизу рисунке "Цветы на синем фоне", выполненном на четырехслойном музейном картоне "Rising". Отчетливые контурные линии хорошо заметны на листьях и некоторых нижних лепестках цветов.

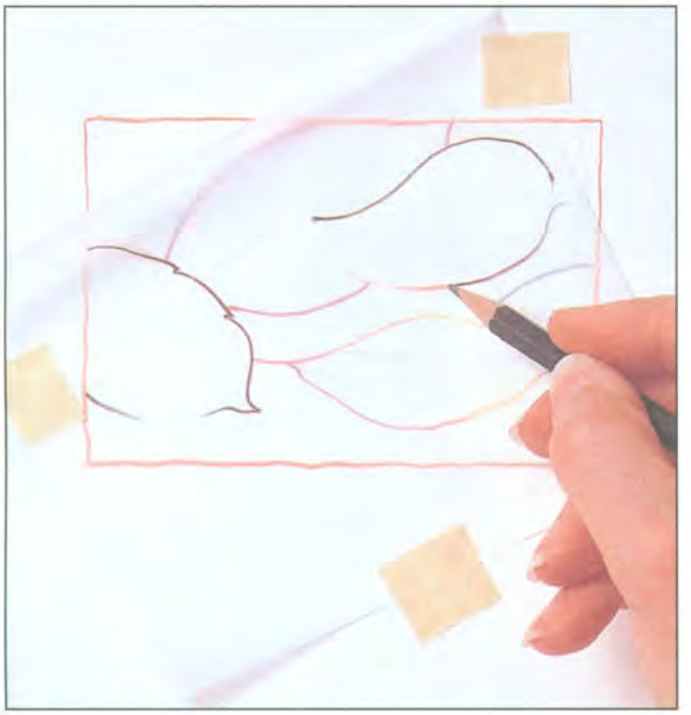
ЦВЕТЫ НА СИНЕМ ФОНЕ
Цветной карандаш на четырехслойном музейном картоне "Rising", 64 x 84 см

НА БОЛЕЕ ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

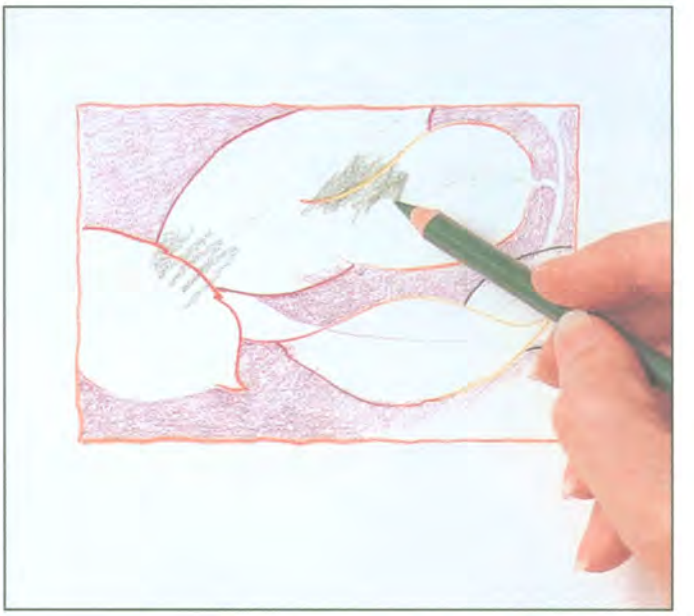
Есть, по меньшей мере, две ситуации, при которых вышеописанный метод не срабатывает: когда контурная линия должна быть очень светлой и потому не может проводиться с сильным нажимом или же когда рабочая поверхность сравнительно твердая. В обоих случаях цветную линию можно продавить с помощью кальки.

Представьте, что это маленький фрагмент какого-то большего рисунка. Листья будут тонированы зеленым цветом, а их контуры для контраста обводятся другими карандашами. Следуя вспомогательным линиям, предварительно обозначенным простым карандашом, я обвела края листьев карандашами разных цветов со средней степенью нажима.

Затем я накрыла эту часть рисунка калькой и графитовым карандашом типа HB еще раз, сильно нажимая, прошлась по просвечивающимся контурам. Время, затраченное на эту процедуру, в дальнейшем воздастся сторицей.

Убрав кальку, я приступила к тонированию листьев и негативного пространства. Поскольку прорисованные контуры теперь надежно впрессованы в поверхность бумаги, я наношу тона быстрыми штрихами, не боясь испортить или закрасить линии краев. На иллюстрации хорошо видны красные и желтые линии в местах наложения зеленого тона.

http://qiqru.org/blog/colt4/

Введение цвета

Под введением цвета понимается его добавление в предварительно осветленный участок другого тона. Эта техника подобна описанному выше точечному тонированию, однако она более приспособлена к большим по размеру, не осложненным деталями площадям и нацелена преимущественно на модуляцию *цвета*, а не *формы*.

Цвет, способный обогатить красками излишне статичный участок рисунка, может вводиться двумя способами.

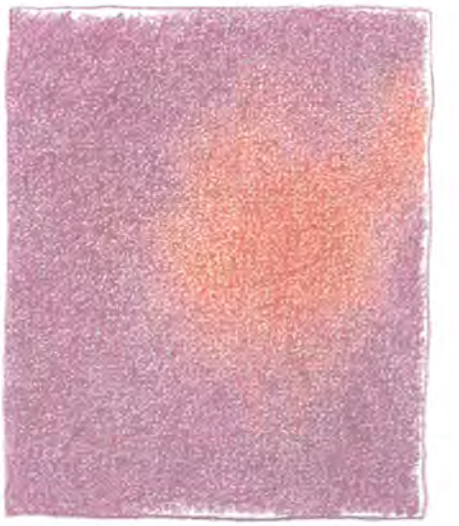
1. Тонируя большой участок, вы специально оставляете небольшие "прорехи". В эти светлые места затем вводится другой цвет, обеспечивая тонкий (или не очень тонкий) тональный переход.
2. Введение цвета можно использовать и без предварительного планирования — для исправления ошибки. В этом случае участок, где вы хотите изменить цвет или создать цветовой переход, осветляется пластичной резинкой, и на него наносится новый тон.

В этом примере участок равномерно закрашен темно-пурпурным карандашом (931).

Чтобы ввести новый цвет, нужно подготовить место для него. Это можно сделать при нанесении первого слоя тона (как показано здесь) или позже, удалив часть пигмента пластичной резинкой. Обратите внимание на расплывчатость границы осветленного участка — здесь нет резких перепадов тона от темного к светлому.

Затем в окружающий пурпурный цвет вводится кармазинный красный (924). Это позволяет разнообразить цветовую тональность и насыщенность участка, обогащая общий колорит.

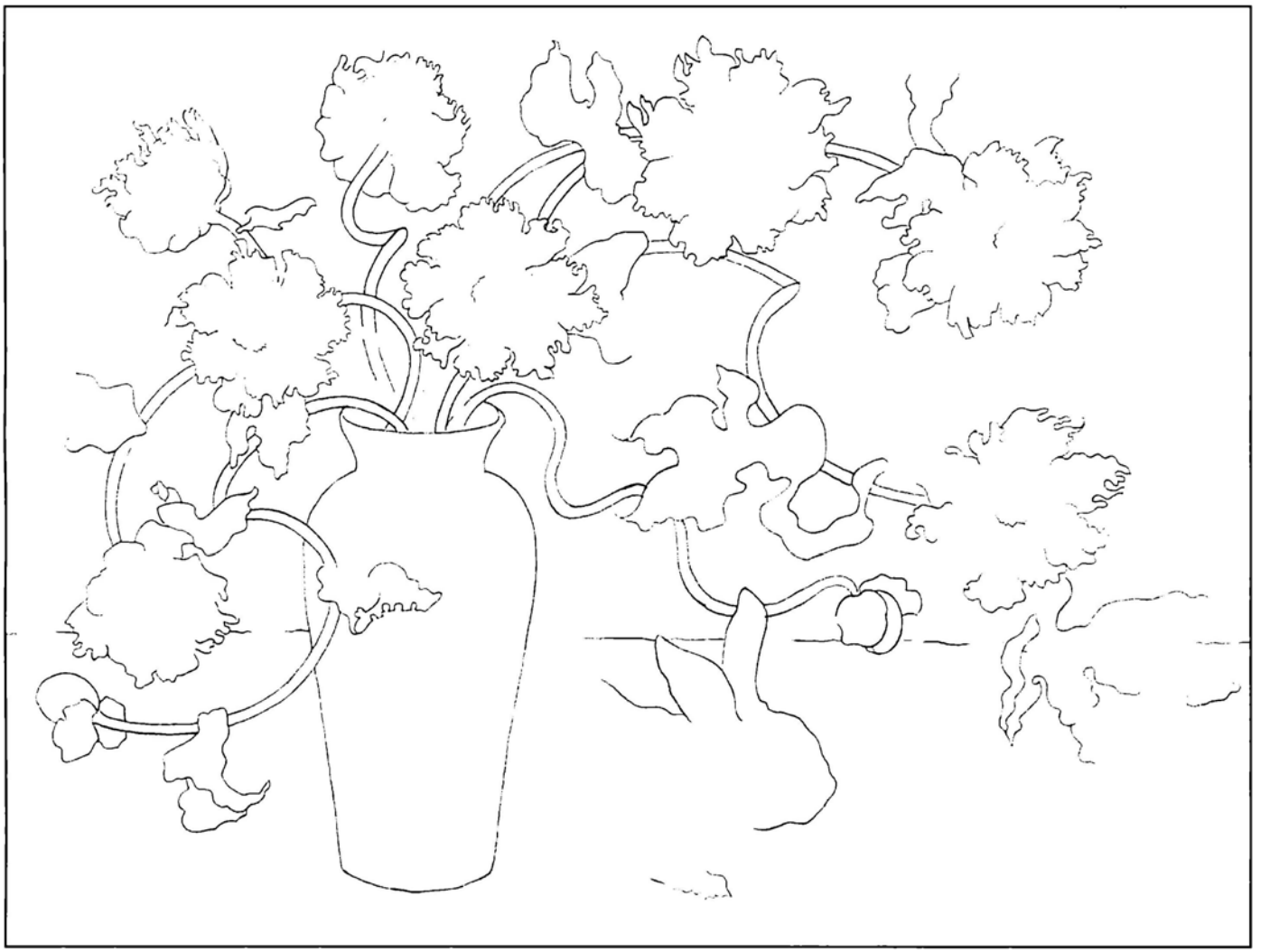
На этом рисунке сине-фиолетовый тон пола обогащен введением нового цвета. Первоначально пол обозначался двумя цветами — сине-фиолетовым (933) и темно-пурпурным (931), но, с перспективой внедрения третьего цвета, на нем были оставлены светлые места. В качестве третьего использовался алый (923) того же тона, чтобы поверхность пола выглядела сплошной и однородной.

КРОЛИК И СТУДИЙНЫЙ ПЕЙЗАЖ
Цветной карандаш на двухслойном бристольском картоне "Strathmore", 41 x 56 см

Введение цвета

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК

Здесь моя цель — однослойным тонированием больших участков рисунка добиться того же богатства колорита, которое обычно достигается лишь многослойным тонированием.

Этап 1. *Простым карандашом были нанесены контуры изображения на лист бумаги марки "Westwinds". Этот лист имеет формат 48 x 66 см, то есть довольно велик для рисунка, и в другой ситуации, чтобы сберечь время, я бы воспользовалась цветными стержнями "Art Stix". Но здесь фон слишком детализирован цветочным узором, и я не могу положиться только на стержни. Для экономии времени применю простое двухслойное тонирование, кое-где вводя третий цвет.*

Этап 2. *Цвет частично нанесен на фон, столешницу и некоторые цветы. Давайте подробнее рассмотрим порядок раскрашивания фона.*

Сначала был наложен слой синего индиго (901), но некоторые участки остались более светлыми. Они хорошо видны в верхнем правом углу рисунка. Слева я уже начала с переменным нажимом прокладывать второй слой, на этот раз тосканский красный (937), не трогая светлые "прорехи". Затем на этих светлых участках я ввела темно-пурпурный цвет (931). Он проступает очень ярко благодаря изначально светлому тону маленьких "прорех".

Введение цвета

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК

Этап 3. *Окрашивание фона вторым слоем тосканского красного (937) цвета с введением в прорехи темно-пурпурного (931) завершено. В результате фон получился весьма красочным с постепенной модуляцией цветовых тонов, контрастности и интенсивности.*

Штрихами различных красных и оранжевых оттенков начата прорисовка кролика. На столе второй слой синего индиго (901) проложен поверх светлой умбры (941). Решив после этого, что дальний край стола нужно все же несколько "охладить", я пластичной резинкой готовлю почву для введения холодного тона.

Этап 4. *Последними были закончены ваза и цветы. Шубку кролика несколько смягчило тонирование поверх штриховой прорисовки.*

Оценив получившийся фон, я нашла, что введенный пурпурный цвет смотрится хорошо — никакие поправки не нужны. Количество вводимого цвета всегда определяется тем, сколько "прорех" вы оставили и какой именно цвет выбрали. Чтобы "охладить" дальний край стола, закрашенного синим индиго (901) поверх светлой умбры (941), пришлось немного светлой умбры удалить. Для этого сняты оба слоя, а затем на осветленных участках введен синий индиго. Поскольку весь второй слой создан тем же цветом, смешение получилось идеальным.

КРОЛИК И ЦВЕТЫ
Цветной карандаш на бумаге "Westwinds", 48 x 66 см

Техника подмалевка

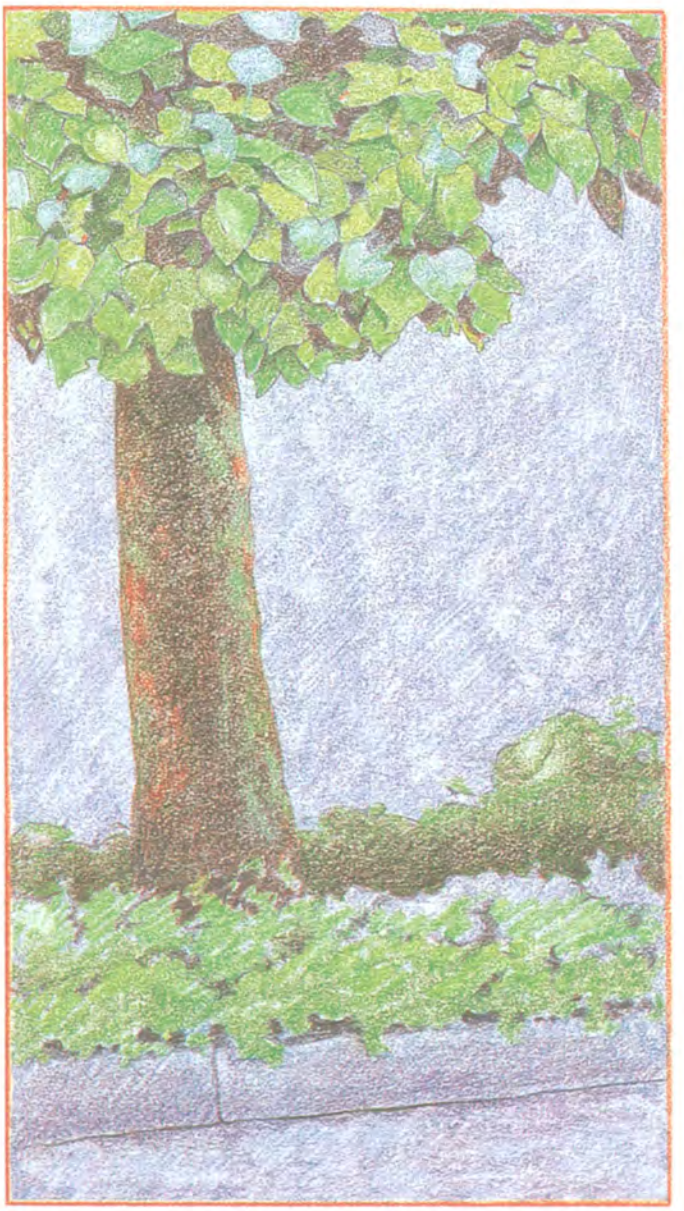
Подмалевком в живописи называют предварительную проработку картины сплошным тоном, на который затем наносятся остальные краски. И мы также будем понимать подмалевок как тонирование большей части поверхности бумаги, прежде чем на ней начнет создаваться рисунок.

Этот подготовительный слой, быстро проложенный цветным карандашом или цветным стержнем, может стать первым слоем в раскраске объекта или послужить фоном, не требующим никакой или почти никакой доработки.

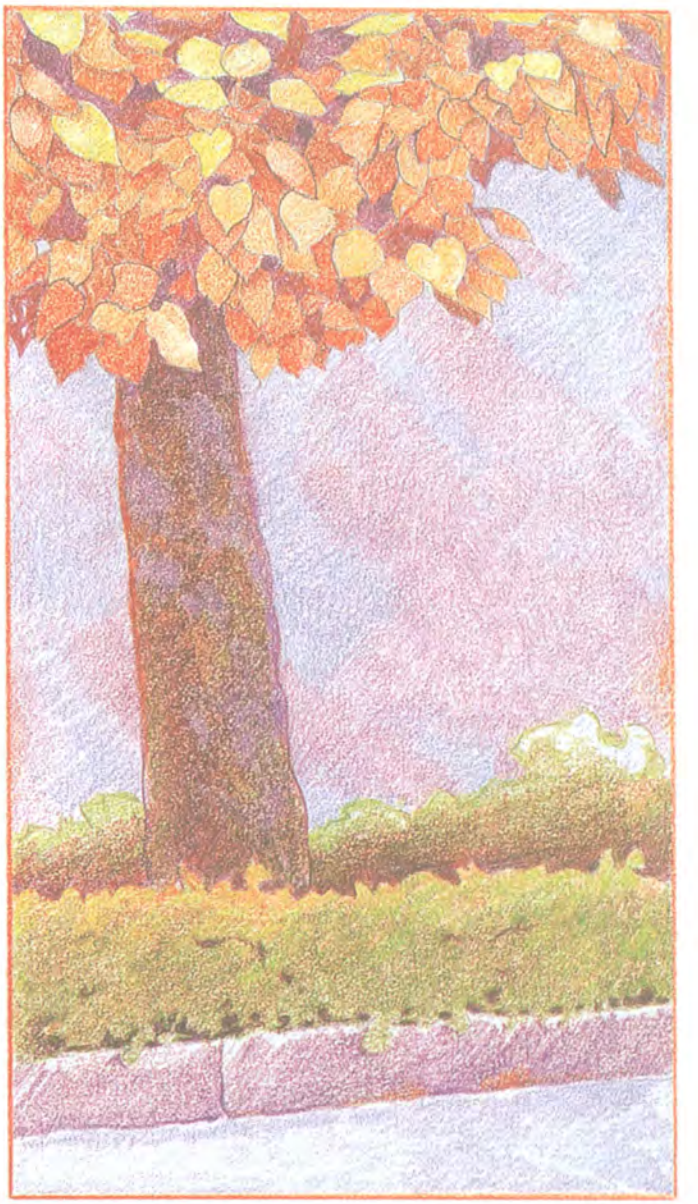
Наряду с существенной экономией времени, затрачиваемого на тонирование фона, подмалевок имеет и дополнительное преимущество. Этот тон, участвующий во всех последующих смесях, обычно помогает объединить общую цветовую гамму рисунка.

Здесь сначала выполнен подмалевок. Он может иметь просветы фактуры или наноситься достаточно плотно — выбор за вами. Этот подмалевок, как и подмалевки для двух следующих рисунков, выполнен синим карандашом (903) со средним нажимом.

На этом рисунке общий колорит аналогичен выбранному цвету подмалевка. Листья и трава окрашены различными оттенками зеленого тона, и кое-где просвечивает подмалевок. Фон оставлен без каких-либо изменений.

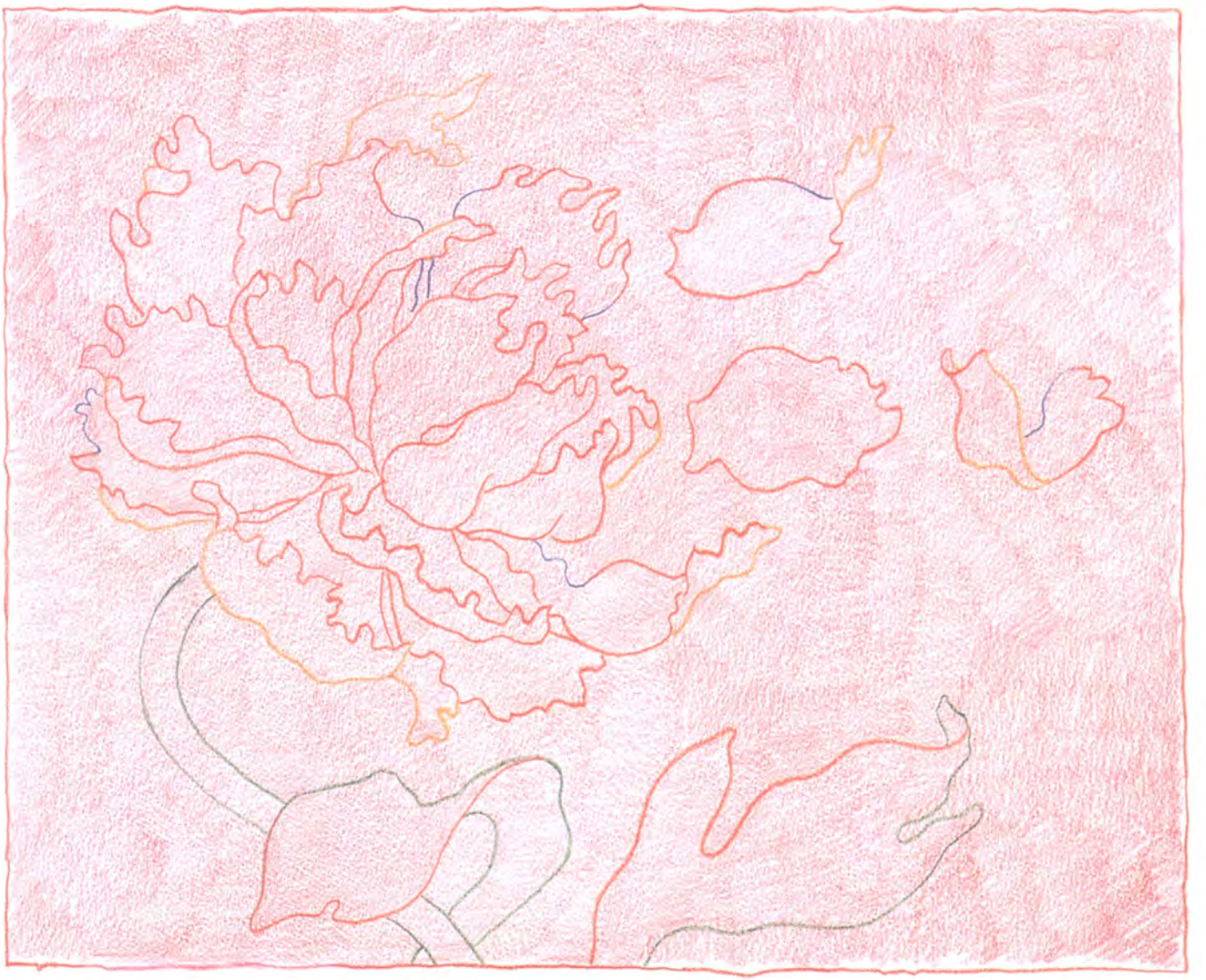

На этом рисунке, основанном на точно таком же подмалевке, теплая цветовая гамма контрастирует с синевой фона. Различные участки подмалевка осветлены пластичной резинкой, и туда методом точечного тонирования для большего разнообразия красок введен фиолетовый (932).

Техника подмалевка

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК

Рисунок, построенный на подмалевке, начинают, как и любой другой, с идеи композиции и нескольких набросков. Но есть одно очень важное отличие: совершенно необходимо заранее распланировать цветовую схему рисунка, чтобы подмалевок мог с равным успехом служить первым слоем как для фона, так и для объекта.

Этап 1. *Для этого небольшого рисунка выбрана цветовая гамма близких красных и красно-фиолетовых тонов. Всю поверхность бристольского картона "Strathmore" я покрыла слоем темно-пурпурного (931) цвета. Подмалевок наносился быстро, расходящимися штрихами; я не делала попыток подправить получившуюся грубоватую фактуру. Сверху цветными карандашами обозначены простые контуры растения.*

Этап 2. *Лепестки закрашены алым (923) с вкраплениями темно-пурпурного (931). Пластичной резинкой я осветлила некоторые участки подмалевка на ближних лепестках, чтобы после наложения алого цвета они выглядели более яркими, чем дальние.*

Техника подмалевка

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК

Этап 3. *По той же технологии и теми же цветами выполнены и остальные лепестки: алым (923) — светлые поверхности и темно-пурпурным (931) — затененные участки. На нижние их стороны нанесен оранжевый (918) цвет. Нижние поверхности и прожилки листьев проработаны соответственно оливково-зеленым (911) и яблочно-зеленым (912). Все эти цвета хорошо смешиваются с тоном подмалевка, и интенсивность красок при смешении несколько приглушается.*

Этап 4. *Оценив тональные оттенки этого рисунка, я решила несколько осветлить подмалевок в центре. Кроме того, я затемнила некоторые лепестки синим индиго (901). Это помогло расширить тональный диапазон.*

Острым карандашом цвета красного мака (922) я сгладила шероховатость бумажной фактуры на лепестках, сделав их окраску более насыщенной. Затем формы некоторых лепестков были доработаны, а листья окрашены в один слой смыканием сочетающихся тонов.

Небольшими изменениями первоначального подмалевка на этом рисунке стали осветление передних лепестков, легкое варьирование тона в центре и, наконец, некоторое затемнение правых углов рисунка для уравновешивания тона.

ПИОН
Цветной карандаш на бумаге, 16 х 13 см

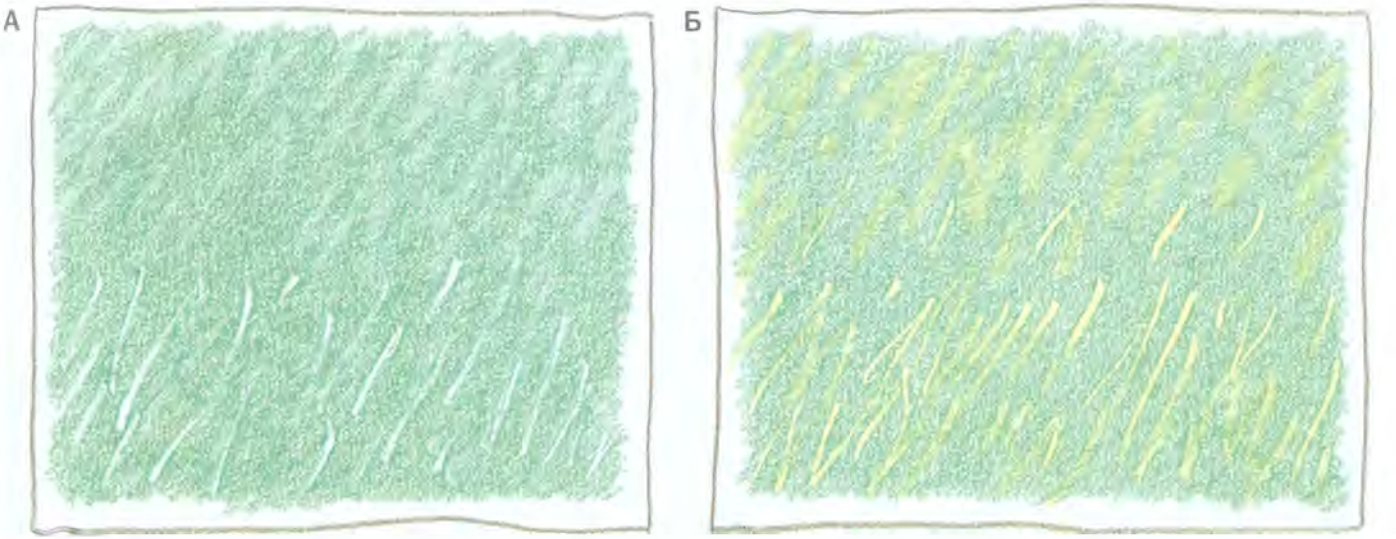
http://qiqru.org/blog/colt4/

Усложнение рисунка с помощью фактуры

Рисование цветными карандашами славится тем, что наложением нескольких тональных слоев можно добиться впечатления богатства и сложности цветов. Но поскольку многослойное тонирование требует больших затрат времени, эту технику целесообразно применять лишь в наиболее важных местах рисунка. На остальных участках ощущение сложности достигается искусственным усилением фактуры бумаги.

Известно много способов создания фактуры, и еще большее их количество, вероятно, нам предстоит открыть. Основная тактика состоит в том, чтобы перед нанесением тонального слоя искусственно огрубить гладкую поверхность бумаги или какие-то ее части. Это делается легко и быстро — после задания контуров основных элементов композиции на большой участок наносится ряд штрихов или сложных узоров белым или цветным карандашом.

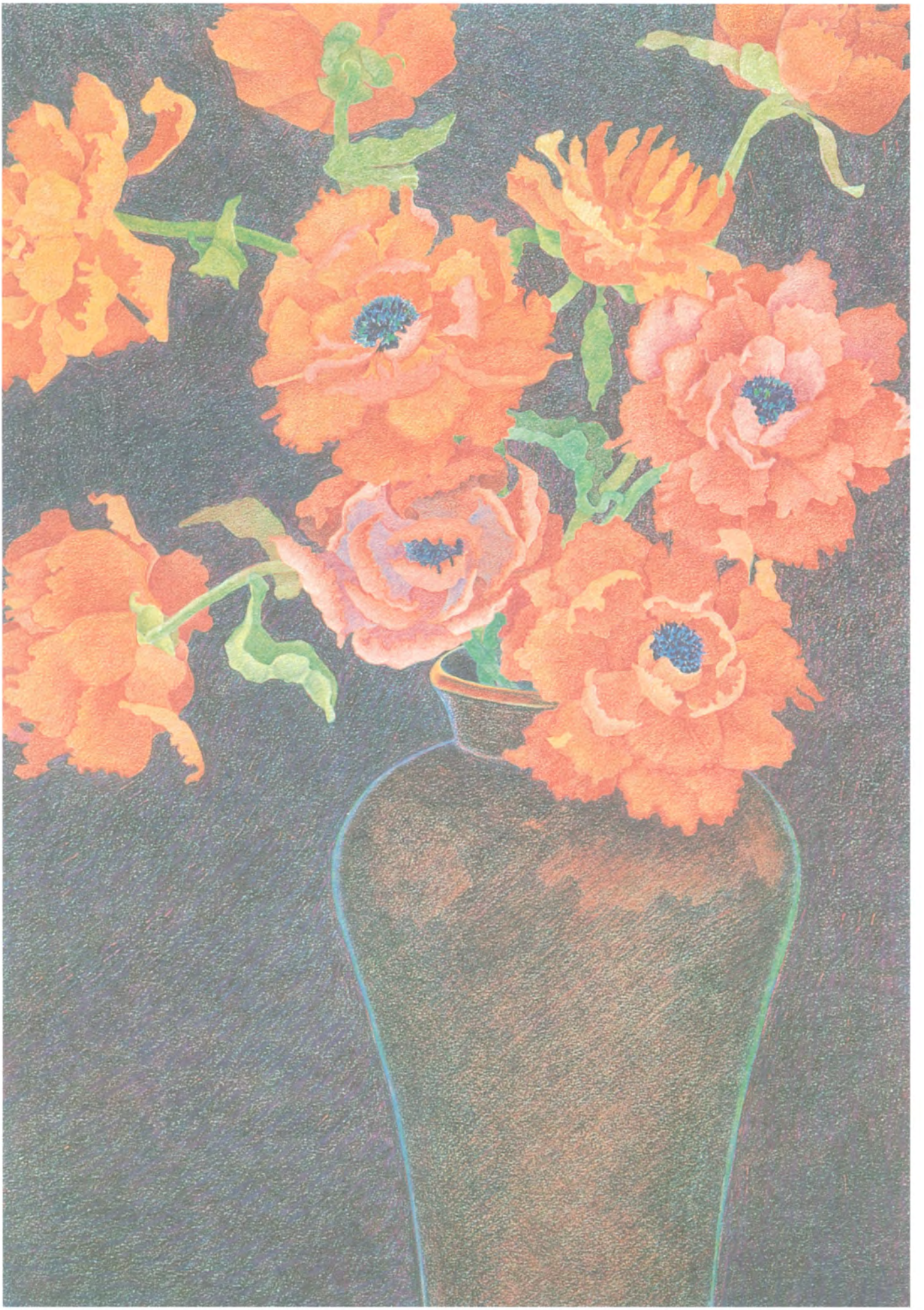
Далее вы, как обычно, накладываете тона, игнорируя эти едва заметные следы. Но всякий раз, когда карандаш попадает на такую вощеную метку, цвет несколько меняется, и в результате после окончания однослойного тонирования создается впечатление многослойной конструкции. Поэкспериментировав таким образом, вы можете открыть для себя различные методы создания фактуры, позволяющие работать быстрее и вносить в творческий процесс больше непосредственности.

На иллюстрации А для огрубления поверхности бумаги перед наложением слоя светлой аква (992) использовался белый карандаш (938), а на иллюстрации Б — кремовый (914). Нажим на карандаш в обоих случаях был средним в верхней части рисунка и сильным в нижней. При использовании этого приема многое зависит от мягкости бумаги. Оба примера выполнены на бумаге средней мягкости марки "Westwinds".

Справа: НОЧНОЙ БУКЕТ (II)
Цветной карандаш на трехслойном бристольском картоне "Strathmore", 47 x 33 см

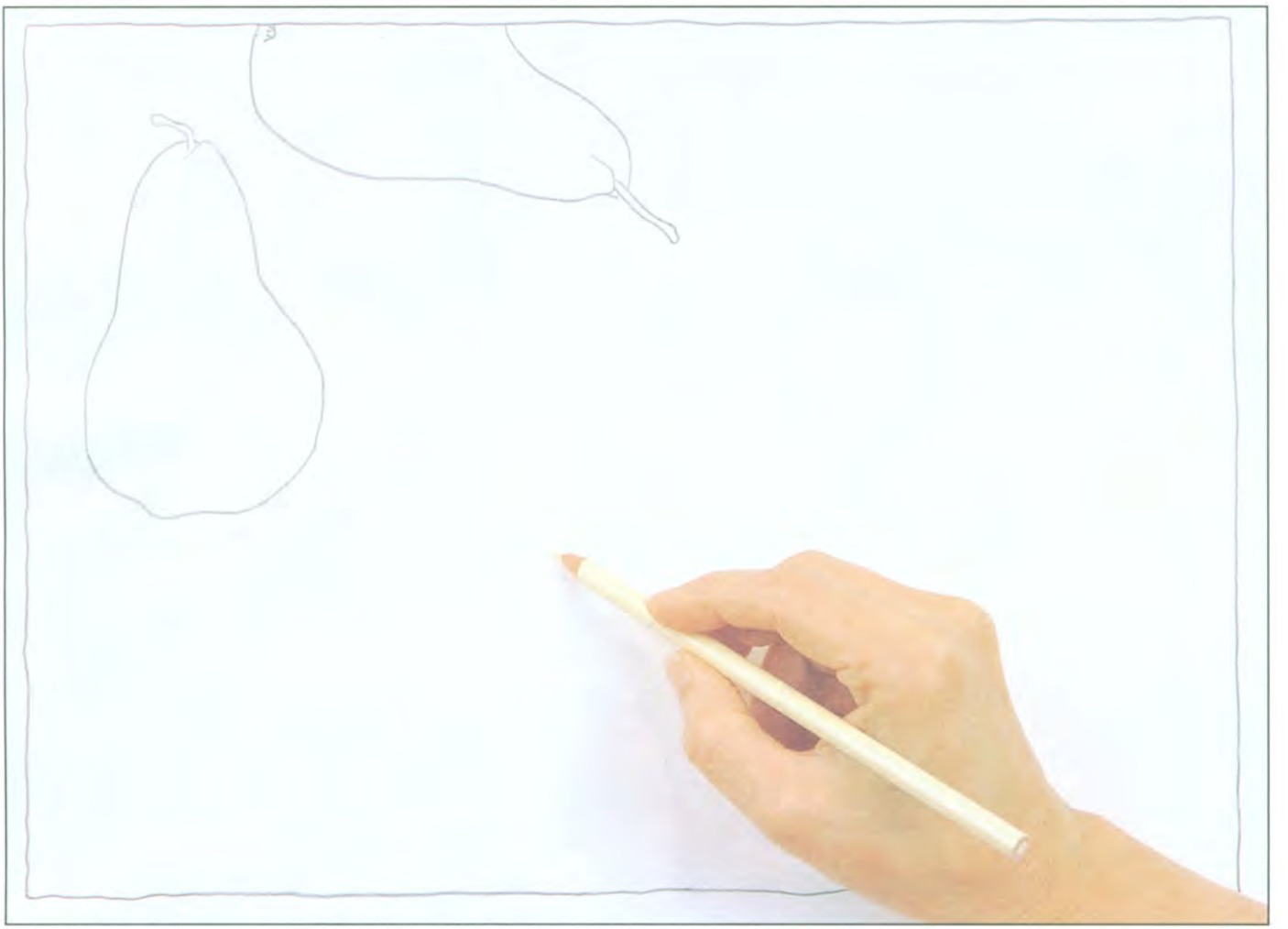
На первом этапе создания этого рисунка негативное пространство огрублено белым карандашом. Затем проложены два тональных слоя, и фактура то проявляется, то исчезает в зависимости от угла зрения.

Техника огрубления бумаги

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК

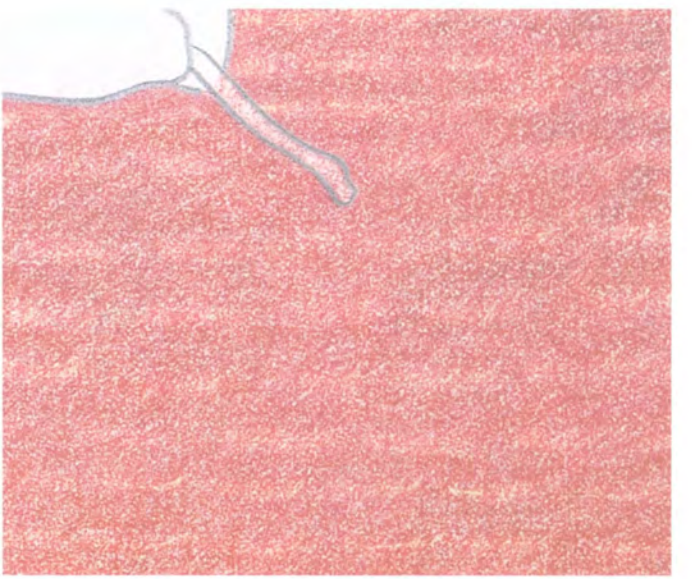
На этой иллюстрации показан фрагмент рисунка. Фон будет покрыт одним тональным слоем, но для зрительного разнообразия цветов предварительно огрубляется сама поверхность бумаги.

Этап 1. *Нанеся простым карандашом контуры, я покрыла все негативное пространство пунктирными линиями кремового цвета (914). Эти штрихи имеют некоторую толщину, а я не хотела, чтобы они очень сильно выступали, поэтому лишь слегка нажимала на карандаш, чтобы остался только восковой след.*

Этап 2. *Карандашом темно-пурпурного цвета (931) я проложила довольно плотный тон, не обращая внимания на восковые штрихи. С каким бы нажимом вы ни накладывали цвет, он неминуемо будет меняться на кремовых линиях.*

На крупном плане справа хорошо видны кремовые штрихи, проступившие через пурпурный слой. Если бы штрихи были нанесены белым карандашом, общий тон рисунка получился бы несколько более холодным.

Использование белого фона

Оставляя фон пустым, вы можете сберечь много времени. Но не все так просто: белый фон необходимо активно планировать, а не оставлять на волю случая. Чрезвычайно важно соответствующим образом подбирать цветовую гамму рисунка, поскольку при отсутствии такого планирования неудача почти гарантирована.

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЕЛЫМ ФОНОМ

Существует, по меньшей мере, две важные причины, почему неосмотрительное использование белого фона может испортить рисунок:

1. В природе практически нет ничего равномерно белого. Поэтому обширные белые зоны на цветном рисунке выглядят фальшиво, слишком сильно контрастируя с тонами и формами. Непрозрачный белый тон попросту режет глаз — даже снег и самые светлые блики должны содержать в себе хоть какие-то намеки на цвет.
2. Белый тон имеет свойство доминировать в композиции. Будучи весьма экспансивным, он зрительно выдвигается вперед и способен вносить в рисунок неразбериху и преуменьшать изображаемые объекты. Кроме того, ярко-белые участки могут делать темнее прилегающие тона и лишать их яркости.

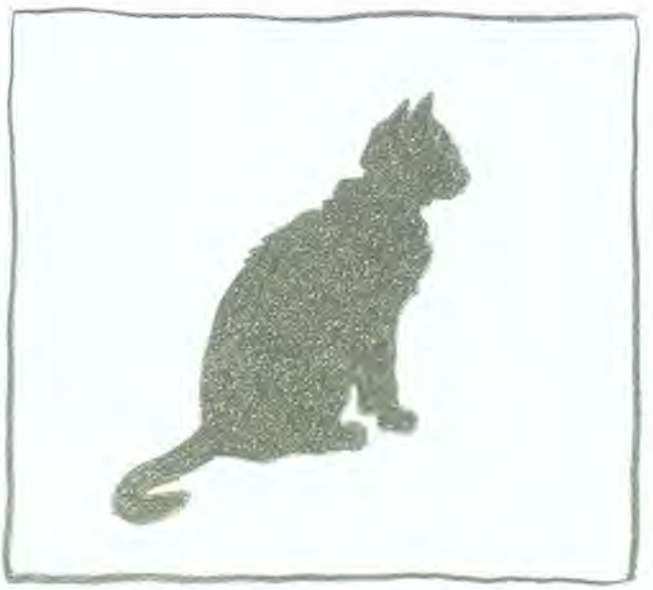
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛОГО ФОНА

Для успешного использования белого фона на цветном рисунке нужно тщательно проработать композицию и цветовую схему.

Как правило, художник, изображая какой-то объект, помещает его в привычную обстановку — или хотя бы намекает на такую обстановку. Когда это правило нарушается — например, в ботанических или научных иллюстрациях, — мы сразу же понимаем, что растение или животное умышленно вырвано из привычной среды, чтобы мы могли лучше рассмотреть его на белом или нейтральном фоне.

Успешному сочетанию цветного объекта с белым фоном способствуют два фактора:

1. Минимальное негативное пространство. Количество белого фона на рисунке существенно влияет на силу его воздействия.
2. Минимальные контрасты между позитивными цветными формами и негативным белым пространством. Довольно часто существует возмож-

Использование равномерного белого цвета в качестве фона таит в себе проблемы, связанные с тем, что белый цвет является крайним на тональной шкале и очень экспансивен. Это хорошо видно на приведенных иллюстрациях.

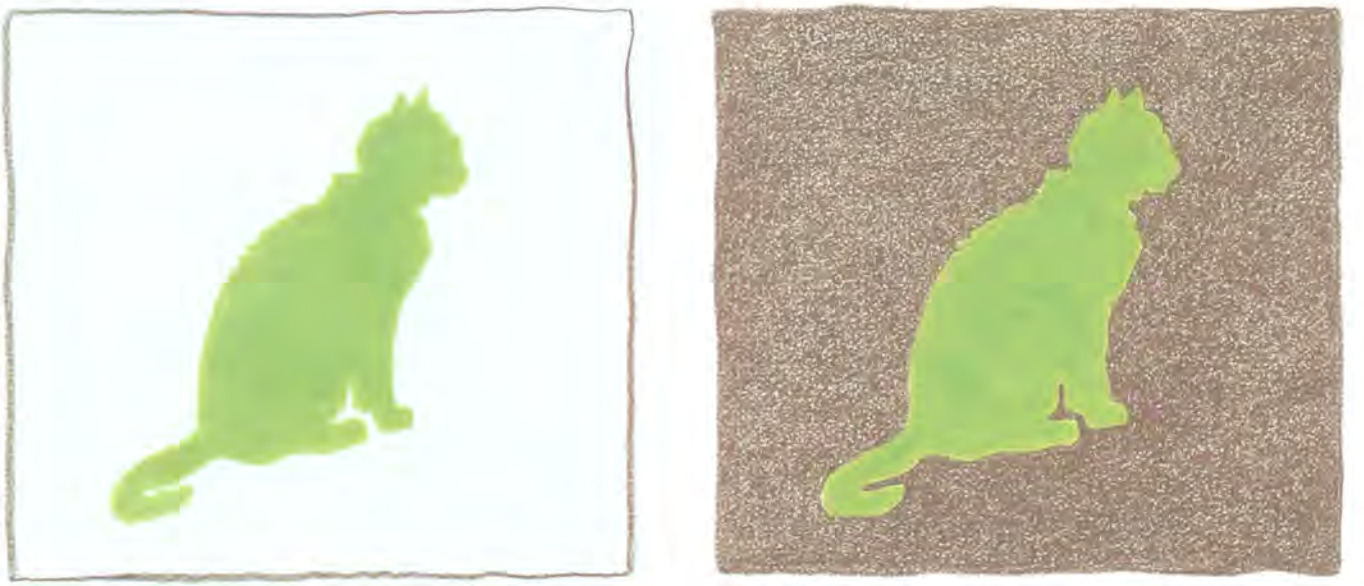
Черная кошка слева сжимается и кажется вырезанной в белом фоне. Так как белый цвет имеет свойство выдвигаться вперед, кажется, что он окружает кошку, обволакивает ее. На правом рисунке уже белая кошка выдвигается вперед и оттого кажется больше черной, хотя на самом деле она даже несколько меньше.

ность разместить белые фрагменты или формы внутри самого объекта. Размытые или эскизно набросанные контуры помогут сгладить переход от объекта к фону.

Важно правильно выбрать и цветовую гамму. Белый цвет обладает большой силой воздействия, и чтобы справиться с ним, требуется тщательное планирование. Если вы решили, например, использовать в своем рисунке схему взаимодополняющих тонов без фона, белый цвет также следует считать активным участником цветовой команды.

Следует отметить, что некоторые теоретики изобразительного искусства находят некоторое "родство" между белым цветом и верхним краем видимого спектра — от сине-зеленого до фиолетового цвета. Следовательно, белый может хорошо гармонировать с синеватыми цветами; а вот с цветами, близкими к другому концу спектра, — скажем, коричневым — создает напряжение. Мы говорим здесь не о том, какое сочетание лучше (это вопрос вкуса), а о необходимости тщательного предварительного планирования.

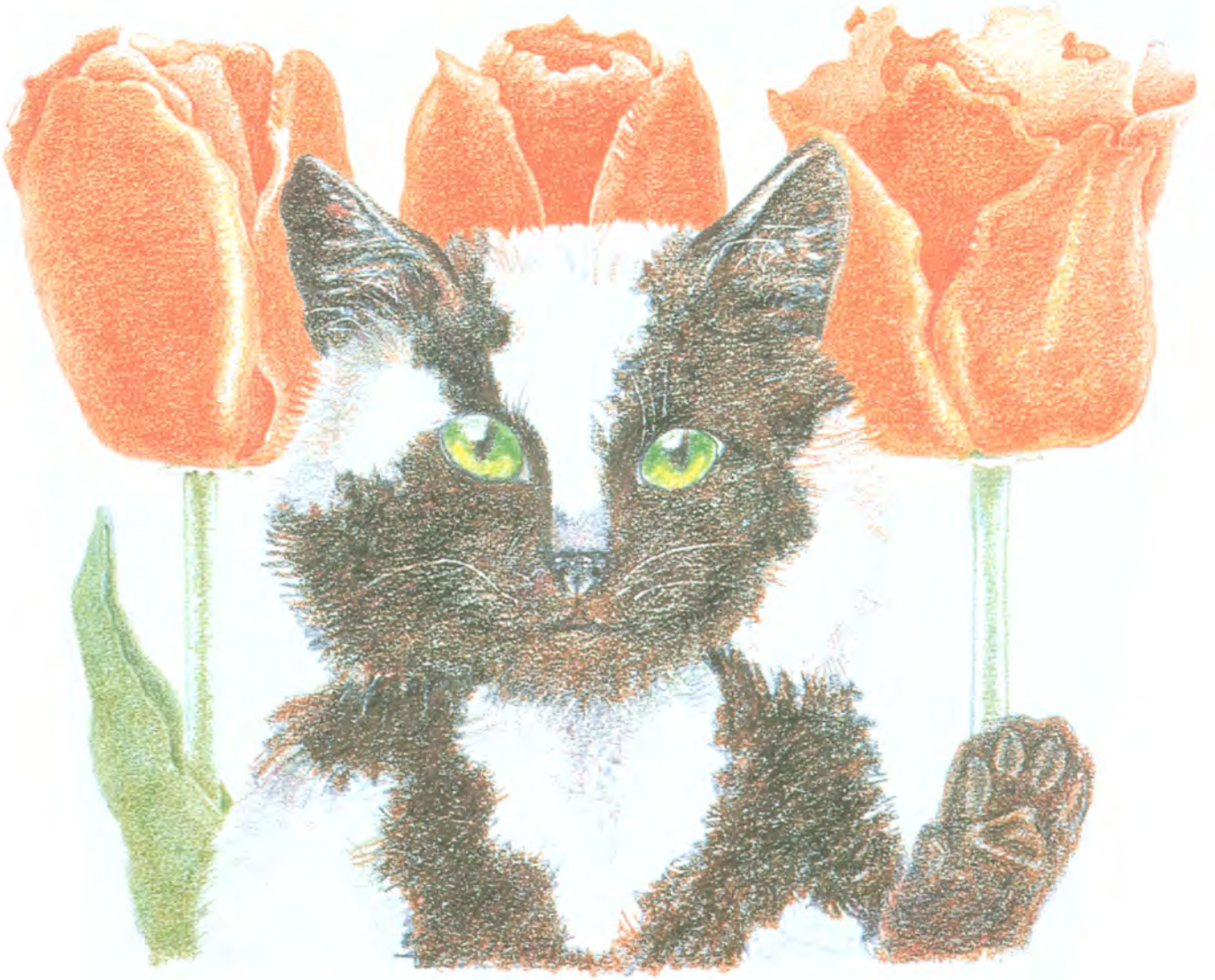
Еще надо иметь в виду, что тон самой бумаги также имеет определенную "температуру". Оттенки белой бумаги могут варьироваться от голубоватых (так называемая "полярная", или "арктическая", белая) до желтоватых ("теплая", или "античная"). Некоторые художники предпочитают холодную белизну, потому что со временем или под воздействием солнечного света она становится теплее. Изначально же "теплая" бумага со временем может стать слишком желтой.

Наше восприятие цвета изменчиво и во многом зависит от окружающих цветов. Большие участки белого часто оказывают вполне предсказуемое воздействие на соседние цвета.

Эти рисунки иллюстрируют свойство белого тона делать темнее прилегающие цвета и приглушать их светимость. Обе кошки нарисованы весенне-зеленым цветом (913) с максимальным нажимом на карандаш — то есть физически идентичны. Но на левом рисунке зеленый цвет кажется более темным из-за яркости окружающего его белого фона. И светимость, так хорошо заметная на правом рисунке, почти исчезает на левом.

Использование белого фона

На этом рисунке применены две стратегии использования белого фона. Одна из них связана с композицией элементов и направлена на минимизацию негативного белого пространства. Другая основана на том факте, что белый фон зачастую хорошо сочетается с цветным рисунком, включающим в себя черно-белые элементы. Возможно, это объясняется тем, что мы привыкли видеть черно-белые рисунки (выполненные графитом, тушью или углем) с небольшим фоном или полным его отсутствием.

Технически этот черный тон кошки был получен наложением синего и коричневого цветов. Важным элементом композиции являются красно-оранжевые тюльпаны, в нее включены также зеленые листья, но все же доминируют в цветовой схеме черный и белый тона, хорошо сочетающиеся в нашем восприятии с белизной бумаги как негативного пространства.

КОШКА ПРОЦВЕТАНИЯ
Цветной карандаш на двухслойном бристольском картоне "Strathmore", 14 x 18 см

http://qiqru.org/blog/colt4/

Этот рисунок из серии цветочных узоров на белом фоне основан на композиционной стратегии, призванной смягчить переходы между позитивным и негативным пространством. Суть ее в том, чтобы разместить как можно больше белых форм внутри объекта. Хотя эти белые участки сами по себе не являются частями растения, но когда их со всех сторон огибают извивающиеся стебли растений, они выглядят таковыми.

Цветовая схема здесь тоже тщательно разработана с учетом белого фона. Поскольку холодный край спектра вроде бы сочетается с белым цветом, на рисунке поддерживается общая холодность колорита. Даже алые цветки охлаждены несколькими лепестками лавандового цвета.

ЦВЕТЫ НА БЕЛОМ ФОНЕ (III)
Цветной карандаш на музейном картоне "Rising", 79 x 97 см

Использование виньетки*

Виньетка характеризуется постепенным сведением на нет или увяданием некоторых периферийных элементов рисунка; это, в сущности, средство плавного перехода от объекта к фону. Метод виньетки поможет вам сэкономить много времени, потому что позволяет уменьшить работу над фоном. Художники пользуются им для усиления восприятия объекта — особенно в портретах, чтобы фон не отвлекал зрителя от лица модели. Этот метод может также внести в рисунок дух неформальности и непосредственности.

Хотя существует много приемов создания эффективной виньетки, одна посылка остается неизменной: чтобы стать по-настоящему удачной, виньетка не может быть произвольно наложена на рисунок — приделана к нему. Она должна логично вытекать из самого объекта. Хорошая виньетка выглядит самопроизвольной, получившейся как бы случайно, по наитию. На самом же деле в большинстве случаев она тщательно прорабатывается художником, требует большого опыта и существенно влияет на общее настроение рисунка.

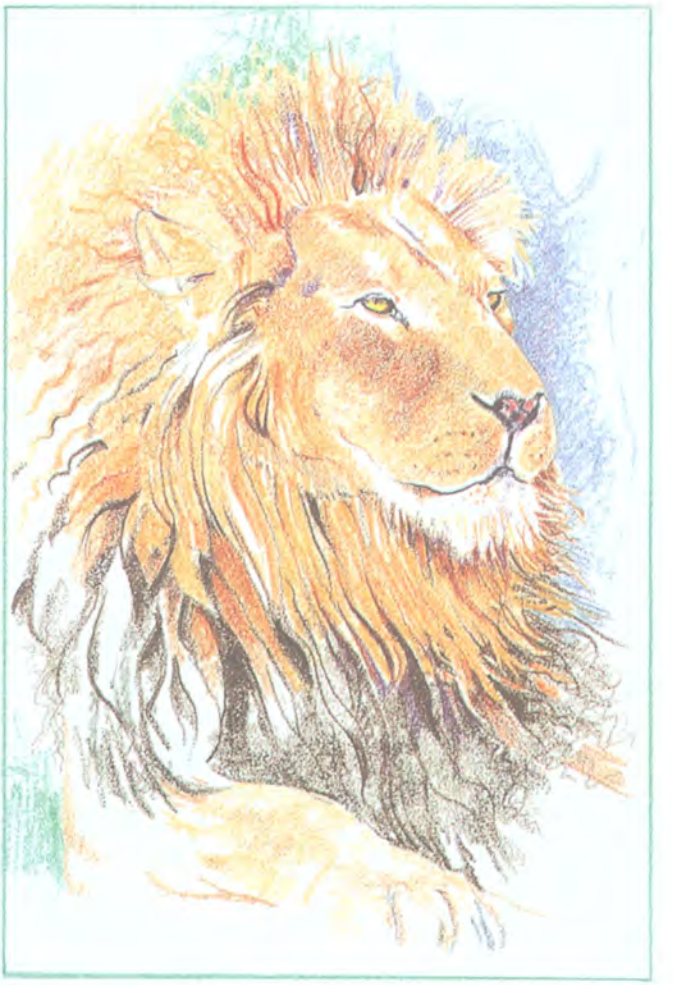

В этих маленьких цветных рисунках льва использованы три разных фона, два из которых — виньетки. На первом рисунке полностью проработаны как передний, так и задний планы. Объект, однако, получается простоватым и прямолинейным — он фактически сам подталкивает художника к использованию виньетки.

* Здесь автор подразумевает под виньеткой обрамление центральной детали рисунка. — *Прим. ред.*

На этом рисунке композиция та же, что и на первом, но здесь больше используется линейная прорисовка тушью. Кроме льва — центральной фигуры рисунка — тонально окрашены и непосредственно примыкающие к нему части фона. Это помогает сохранить белые участки внутри объекта, чтобы гармоничнее связать его с фоном.

Здесь голова льва дана более крупным планом, отчего все остальные элементы композиции еще более теряют вес и сохраняют лишь намек на свои первоначальные цвета. Опять же внутри объекта оставлены белые пятна (особенно в гриве) с целью смягчения контраста между позитивным и негативным пространством. Виньетки такого типа часто используются в портретах.

Окрашенные поверхности

Работая цветными карандашами на окрашенной поверхности, зачастую можно добиться удивительного богатства и светимости красок. Кроме того, ускоряется сам процесс рисования. Этому способствуют три фактора: цветная поверхность бумаги сама по себе служит фоном рисунка; ее можно использовать и как первый тональный слой, что сокращает время при многослойном тонировании; и наконец, тон окрашенной поверхности участвует в общем тональном диапазоне рисунка.

Одной из наиболее известных марок цветной бумаги является "Canson Mi Teintes". Она выпускется в 35 оттенках разного тона и насыщенности и считается очень стойкой. Кроме цветной бумаги можно пользоваться цветным матовым картоном. Он хорошо хранится и обладает превосходной упругостью, что удобно для многослойного тонирования и разного рода экзотических методов рисования.

Вы можете окрасить картон и самостоятельно. Окрасив, например, его разведенной в воде акриловой краской, смочите обратную сторону чистой водой и прикрепите лист до высыхания к ровной твердой поверхности. Преимуществом самодельного цветного картона является то, что цвет можно сделать менее монотонным, чем это бывает на цветном картоне промышленного изготовления.

ВЫБОР ЦВЕТНОЙ БУМАГИ

При выборе цветной бумаги часто ориентируются только на цвет, хотя на самом деле гораздо большее значение могут иметь насыщенность цвета и тон.

Слишком интенсивный цвет бумаги заглушает наносимые на него карандашом цвета. Неподходящий тон бумаги тоже может таить в себе некоторые проблемы. К счастью, влияние эффекта тона цветной бумаги на результат рисования — вещь достаточно предсказуемая. Вот некоторые рекомендации.

Светлые тона

Цветная бумага светлых тонов имеет свойство делать темнее карандашные тона и может испортить рисунок со множеством светлых участков. Такая бумага лучше всего подходит для кропотливой работы над композицией с неяркими тонами.

Средние тона

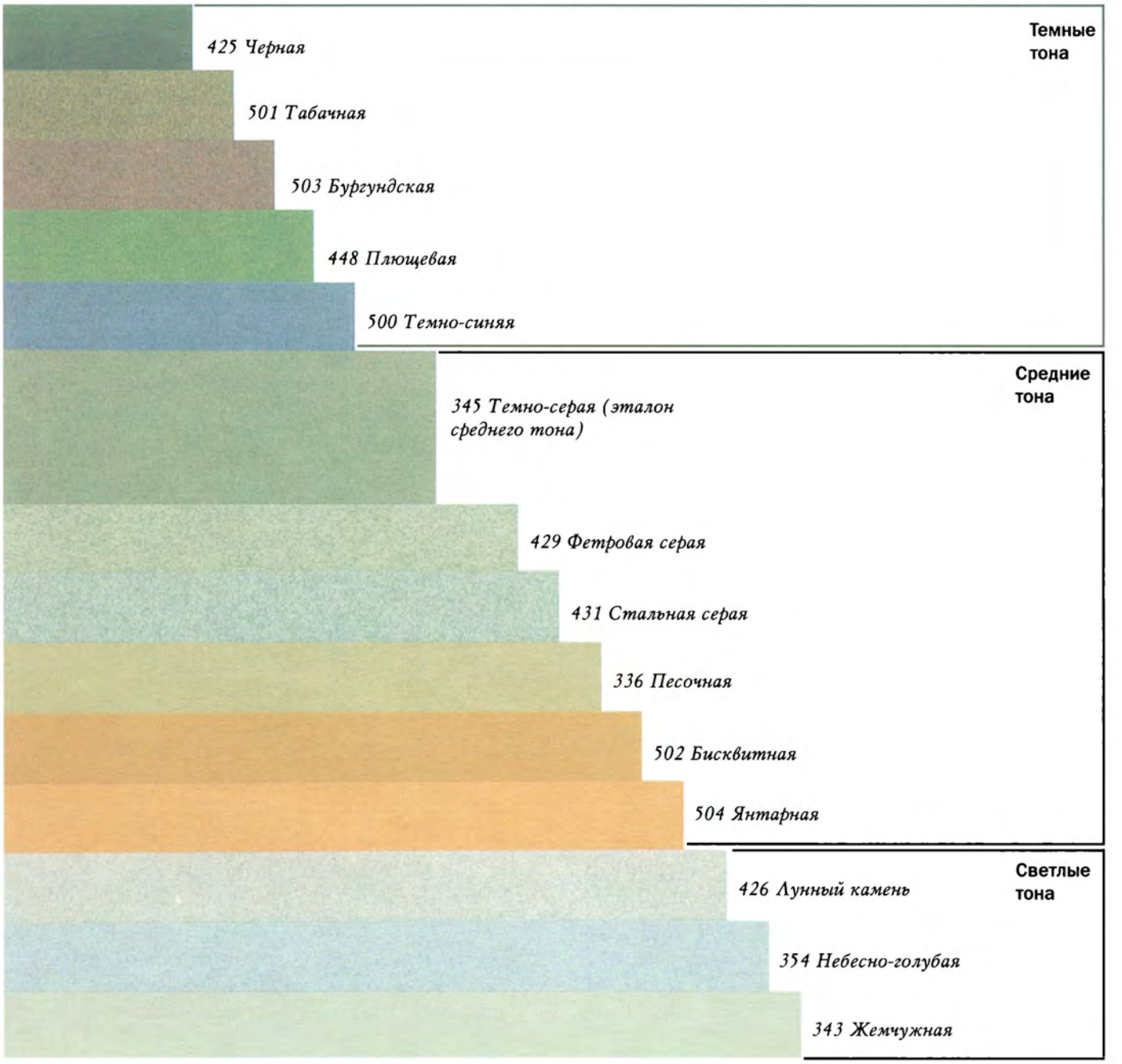
Существует давняя традиция использования цветной или нейтральной по тону бумаги из этой группы. Одним светлым и одним темным карандашом можно быстро передать весь тональный диапазон.

Темные тона

На бумаге темных тонов карандашные цвета выглядят наиболее яркими и лучистыми.

Черная бумага

Черный цвет располагается на самом краю тонального диапазона, и хотя никакая черная бумага не бывает по-настоящему черной, работая на ней, вам придется иметь дело с большими пространствами монотонно-темного тона. Может показаться, что на рисунке нет ничего темнее собственной черноты бумаги, но это не всегда так. Чтобы добиться истинной черноты даже на самой темной бумаге, ее следует доработать синим индиго (901) и черным карандашом (935).

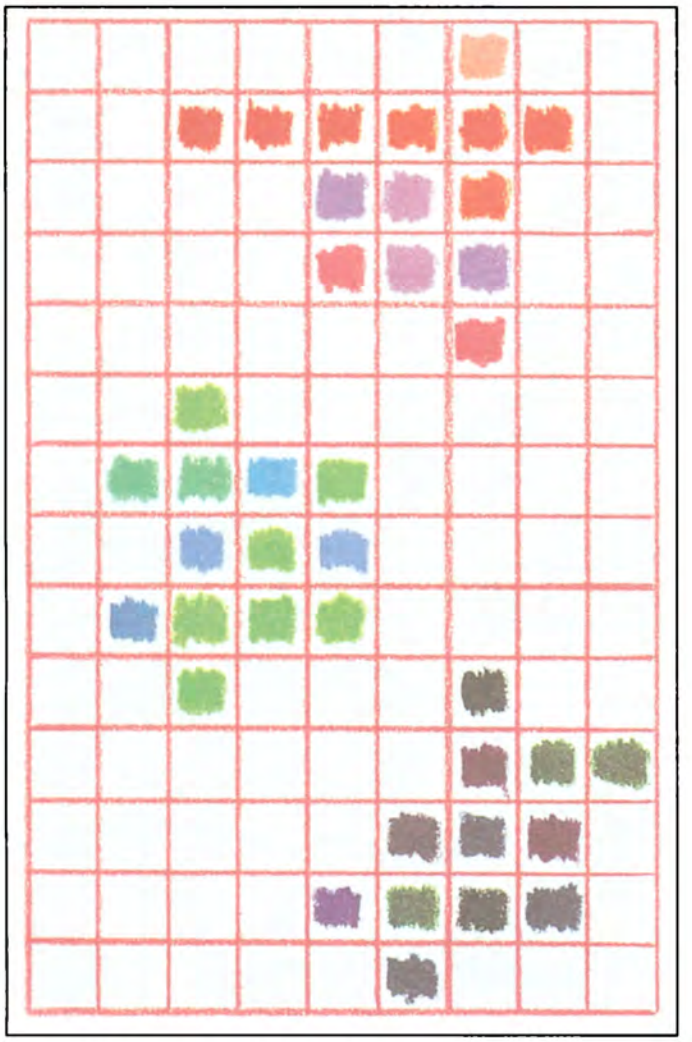
Цветная бумага. *Фирмы-производители предлагают цветную бумагу различных сортов и степеней шероховатости. Некоторые виды бумаги имеют разную шероховатость на обеих сторонах листа. Цветными карандашами лучше работать на очень гладкой цветной бумаге.*

Здесь представлены четырнадцать образцов цветной бумаги марки "Canson Mi Teintes", которые наиболее приспособлены для работы цветными карандашами. Интересно отметить, что, хотя все представленные цвета разделены три группы тонов, на самом деле все они находятся близко к центру истинной тональной шкалы.

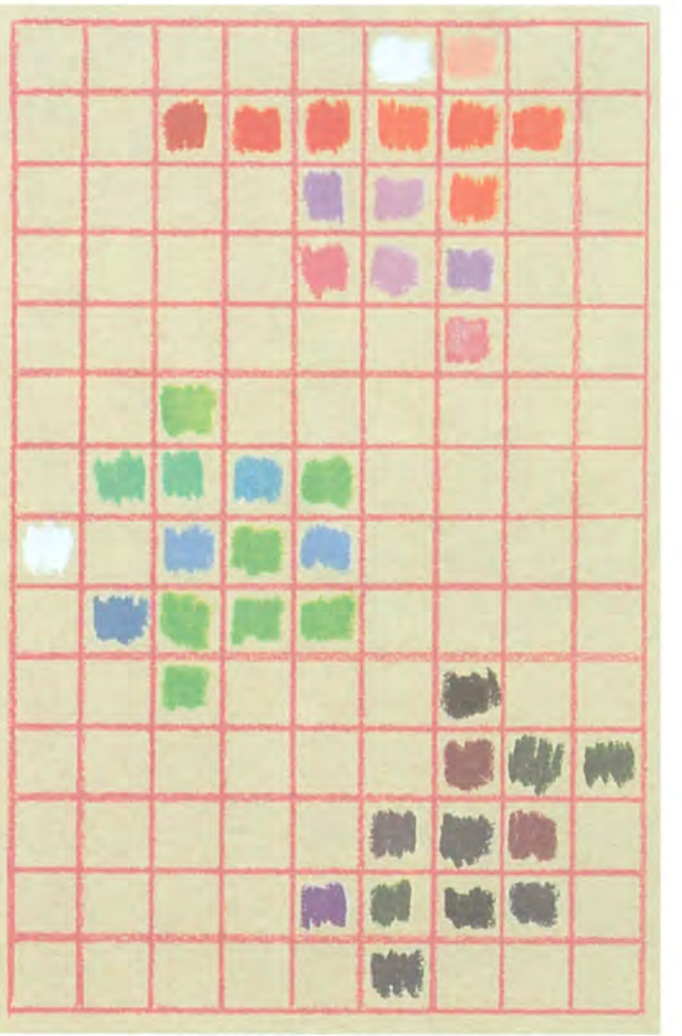
Выбор палитры

Карандашные цвета могут поразительно видоизменяться при нанесении на цветную бумагу. Поэтому к каждому тону бумаги следует отдельно подбирать подходящий набор карандашей.

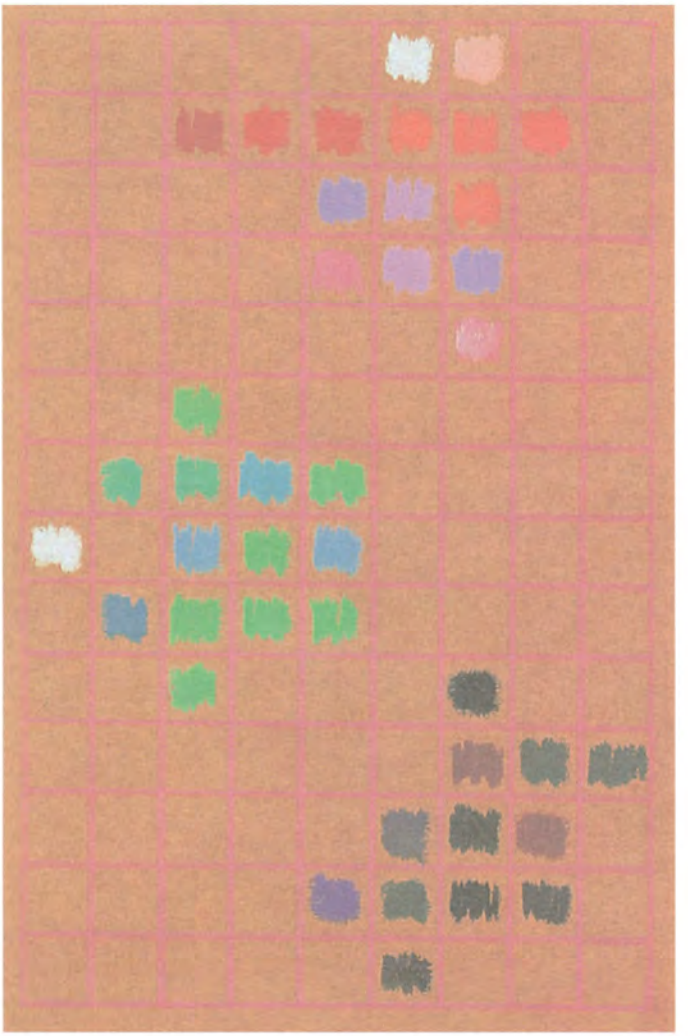
Чтобы справиться с этой задачей, проще всего поэкспериментировать в реальных условиях. Здесь показано, как выглядят одни и те же карандашные цвета на белой бумаге и трех видах цветной.

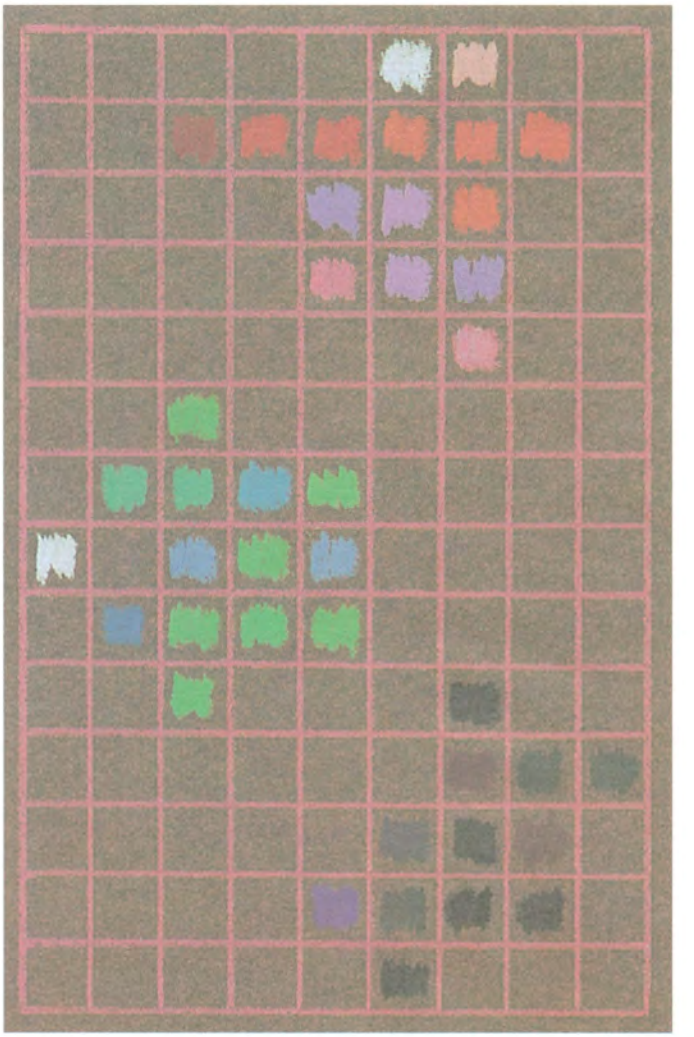
Белая бумага. *На первой сетке показаны цвета наших карандашей, какими мы привыкли их видеть. Они разделены на три группы: шесть темных, шесть холодных и восемь теплых тонов.*

Жемчужная 343 (светлый тон). *Некоторые цвета здесь выглядят ярче, чем на белой бумаге, но не настолько, как на двух более темных листах. Сама розовая сетка здесь выглядит темнее, чем на более темных листах, но светлее, чем на белом. Чтобы получить здесь светлый тон, необходимо применять белый (или очень светлый) карандаш.*

Бисквитная 502 (средний тон). *На этой бумаге неожиданно возникает другая проблема. Сама бумага имеет вполне определенный тон (охристый), который смешивается с накладываемыми цветами. Теплые красно-оранжевые тона аналогичны тону бумаги, и потому их интенсивность несколько увеличивается. Холодные же сине-зеленые цвета являются почти дополнительными к тону бумаги и прямо-таки светятся. Розовая сетка, благодаря своей тональной близости к цвету и тону бумаги, становится почти невидимой и приобретает какую-то таинственность.*

Табачная 501 (темный тон). *На такой темной бумаге, как эта, карандашные цвета обретают максимум светимости. Сравните розовую сетку здесь с тремя другими образцами. Кроме того, яркие и хорошо контрастирующие с поверхностью цвета приобретают чистоту и прозрачность. Хотя их контраст с белой бумагой так же силен, яркая белизна бумаги часто подавляет живость карандашных красок. На темной поверхности такого не происходит, хотя карандаши те же.*

Другие изобразительные средства

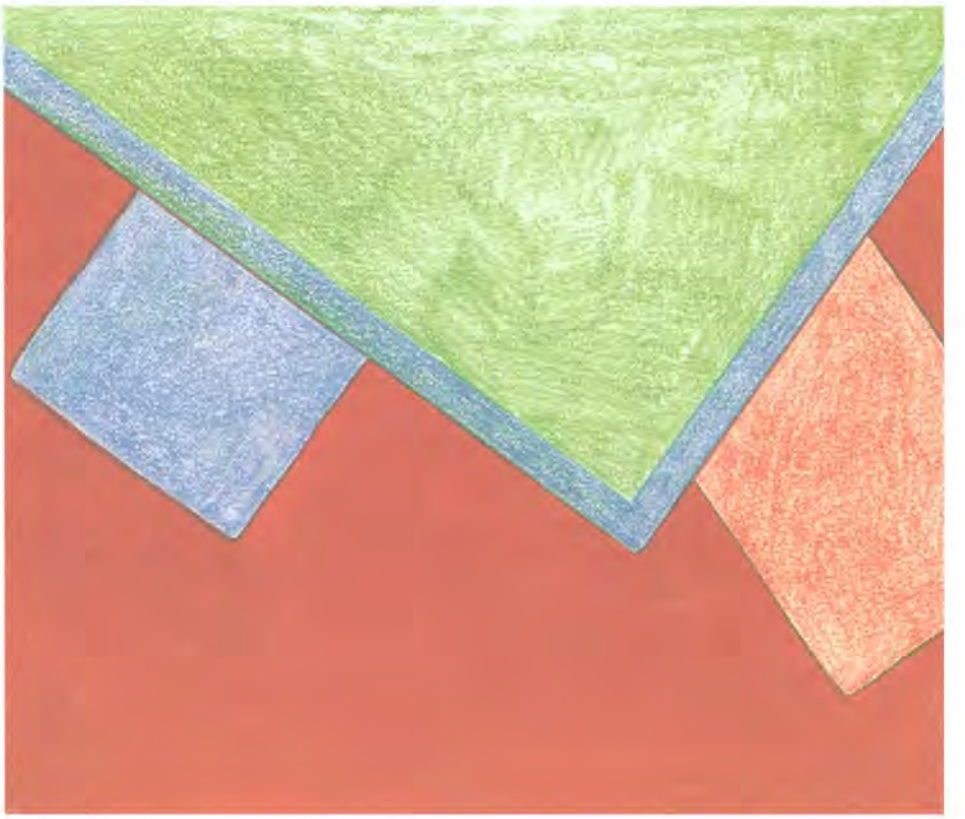
Многих художников рисование цветными карандашами привлекает своей простотой и возможностью обходиться без многочисленных дорогостоящих принадлежностей. Но вы можете сберечь много времени, иногда пользуясь в своих рисунках принадлежностями и приемами, заимствованными из других видов изобразительного искусства.

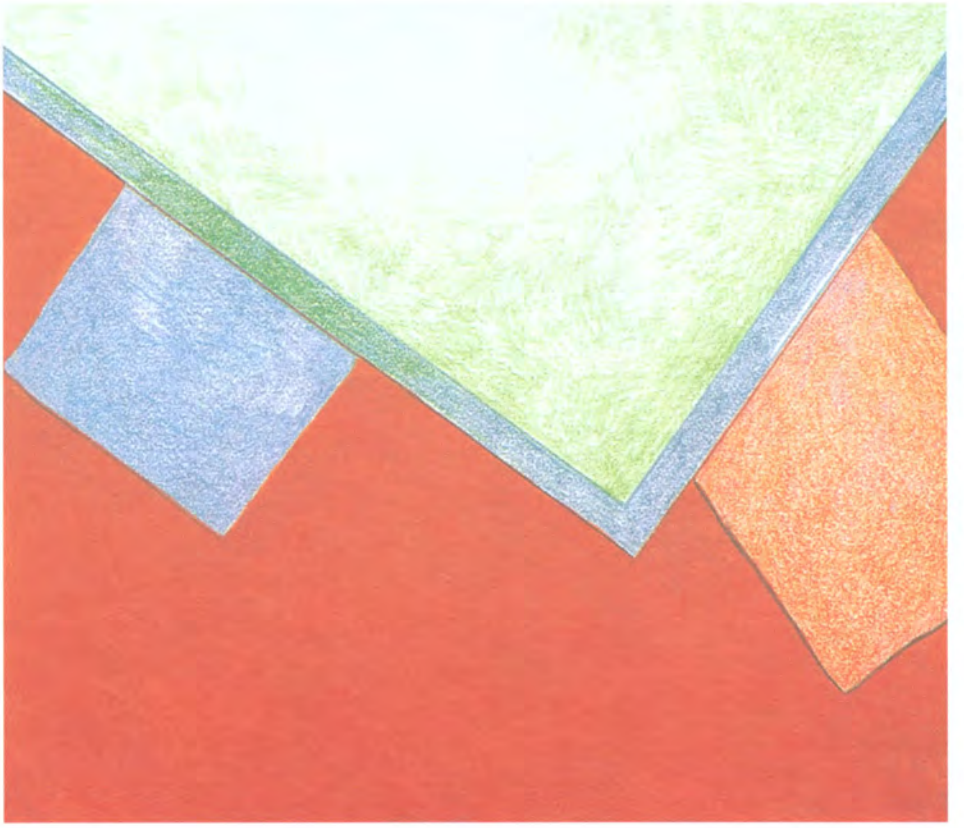
Например, для быстрого закрашивания фона и других больших участков можно использовать кисть и акриловые или акварельные краски. Возможно применение метода распыления красок, но поскольку он требует специального оборудования и навыков, этот метод здесь не рассматривается.

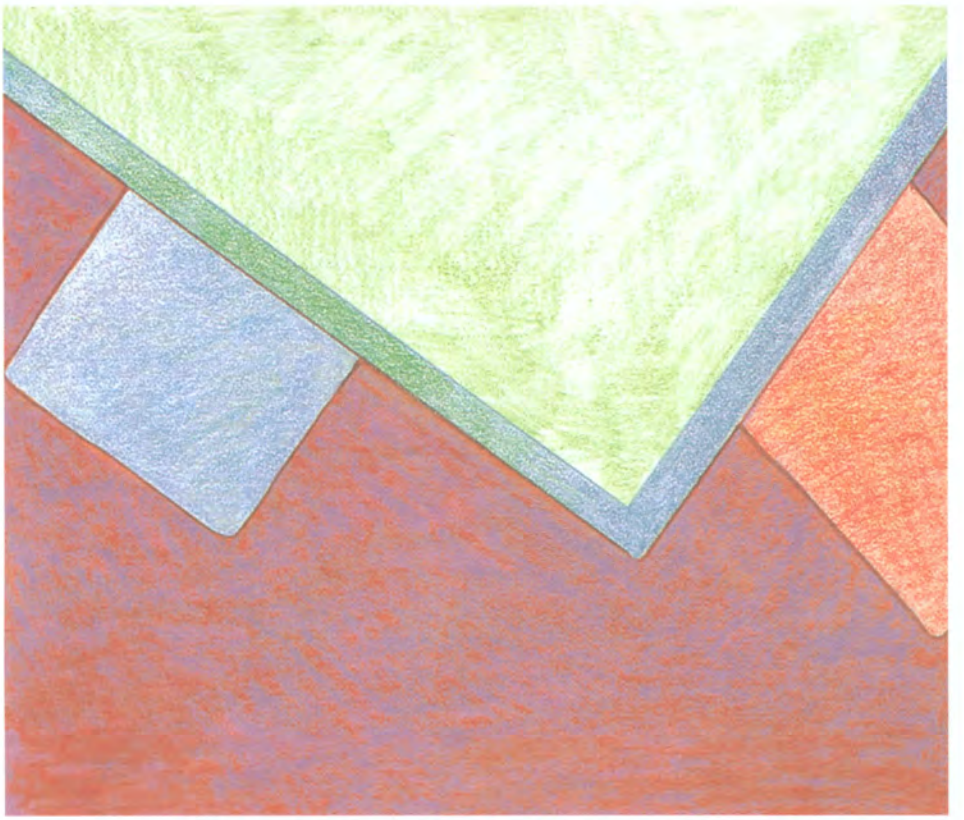
Использование наряду с цветными карандашами красок на водной основе сопровождается двумя основными проблемами. Первая — наиболее очевидная и легко решаемая — состоит в необходимости резервировать светлые участки. После того как вы нанесете краски, удалить или осветлить их будет нелегко.

Вторая, более хитрая, проблема заключается в том, что зернистость карандашных тонов разительно отличается внешне от гладкости жидких красок. Без плавных переходов или растушевки этим можно серьезно подорвать композиционное единство и достоверность рисунка. На следующих страницах мы рассмотрим некоторые возможности решения этой проблемы.

Проблема. *Тут использованы два художественных средства — и внешне они совсем разные. Красный участок покрыт жидкой акриловой краской с помощью кисти из натурального волоса. Зеленый, розовый и синие участки закрашены цветными карандашами. Акриловый участок выглядит весьма насыщенным, без каких-либо просветов белой бумаги. Про участки, тонированные карандашами, этого не скажешь. Карандашные и акриловая зоны настолько различаются в восприятии, что для общей гармонии рисунка необходимо их как-то связать между собой.*

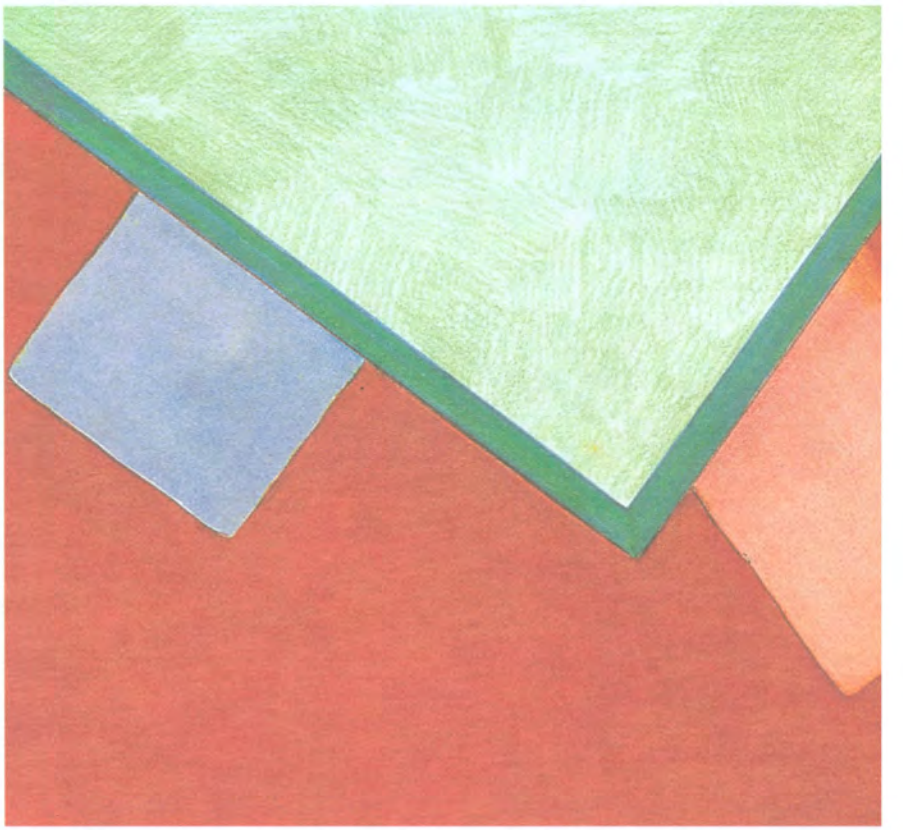

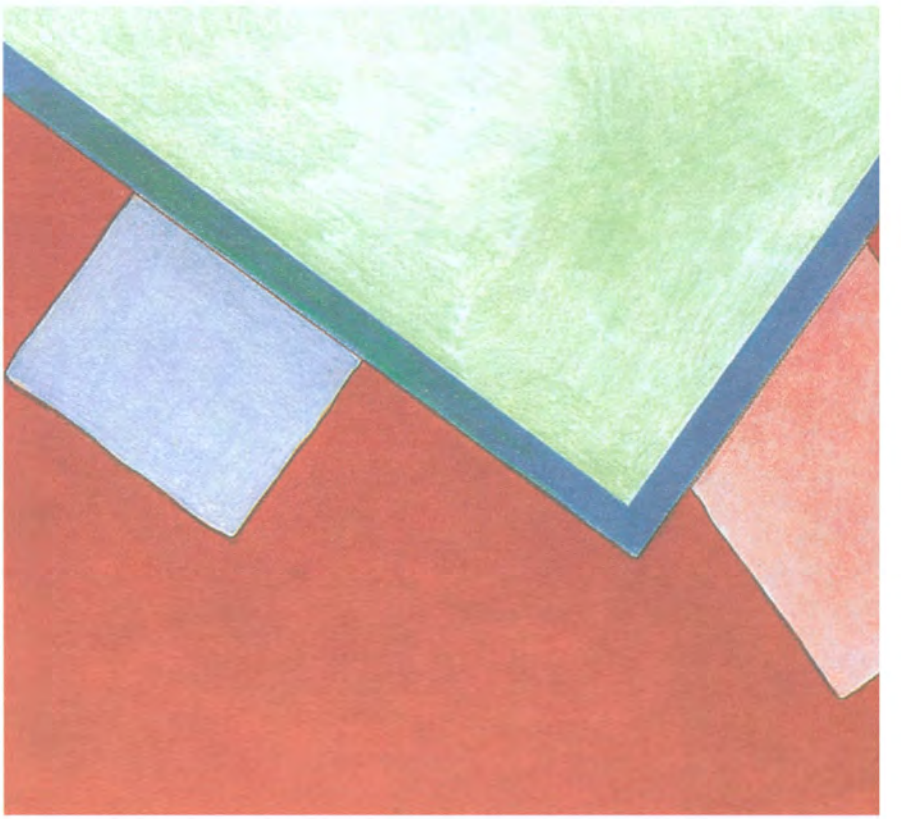

Вариант 1. *В обоих случаях сначала нанесены акриловая краска и карандашные тона, но затем поверх красного акрила проложен карандашный слой. На иллюстрации вверху верхний карандашный тон близок по цвету к акриловой краске, а на иллюстрации внизу — свободными штрихами нанесен карандаш совершенно иного цвета. В обоих примерах безукоризненную гладкость акрилового тона удается приблизить к зернистой фактуре карандашных тонов. Это помогает соединить части рисунка. (Обратите внимание, что если крапинки фактуры, остающиеся после нанесения на бумагу карандашного тона, сохраняют белый цвет, то там, где карандаш проложен поверх акриловой краски, фактура получается цветной.)*

Вариант 2. *На этот раз акриловыми красками прописан весь рисунок, а поверху проложены тона цветным карандашом. Этим достигается цельность рисунка. Принципы выбора цвета карандаша, прокладываемого поверх акрилового слоя, те же, что и для рисования по цветной бумаге.*

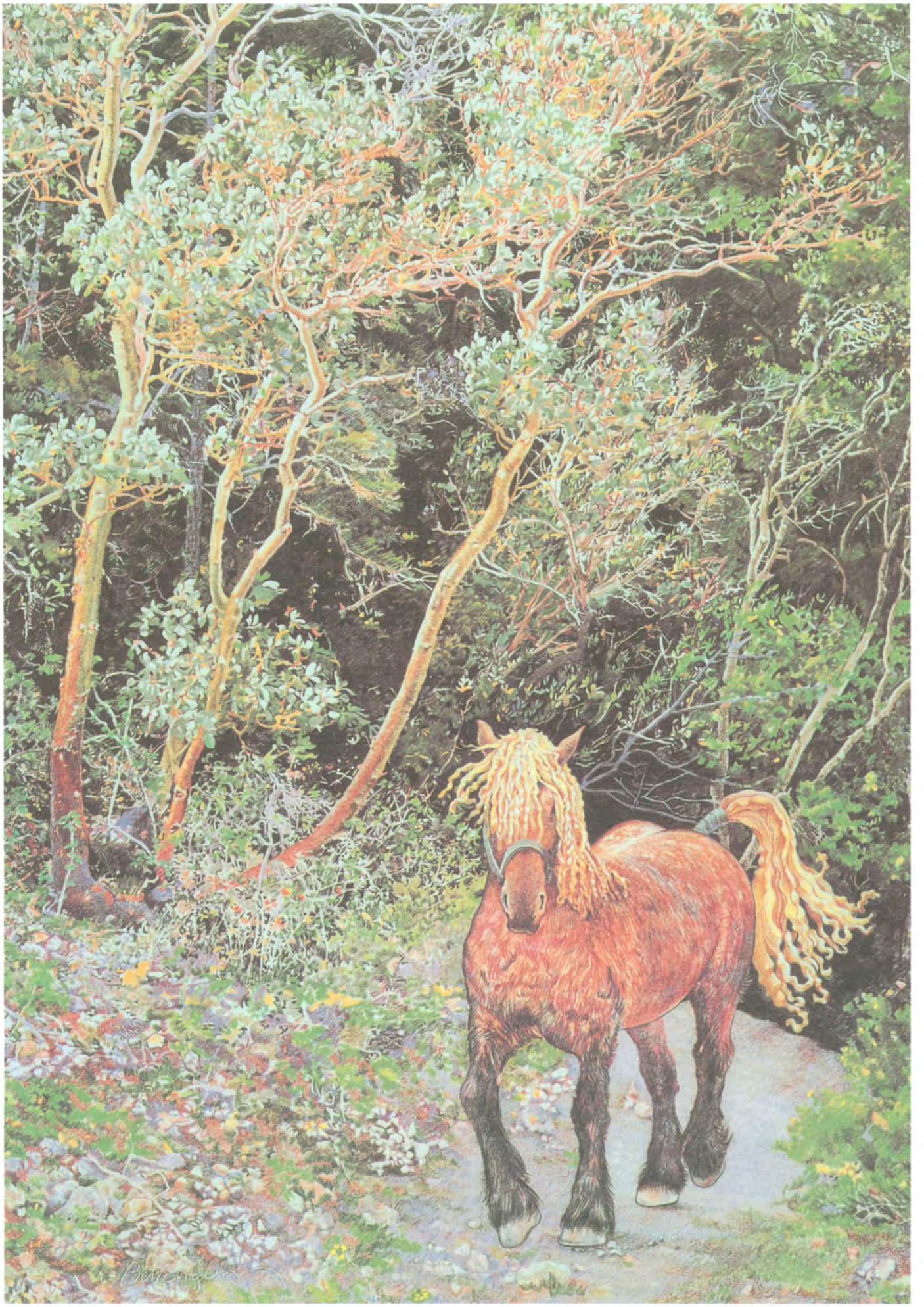

Вариант 3. *В этом примере красная акриловая краска не покрывалась цветным карандашом. Вместо этого остальные формы закрашены карандашами очень плотно, с сильным нажимом — чтобы фактура бумаги не просвечивала. Элементы рисунка вполне взаимосвязаны, цвета весьма насыщены. Недостаток этого метода в том, что плотное наложение карандаша — довольно тяжкий труд, а, кроме того, на поверхность бумаги выделяется много воска.*

Вариант 4. *На этом, уже лучше проработанном рисунке сочетались различные методы. Фон и игральные деньги я окрасила сначала красной, голубой и розовой акриловыми красками. Остальные части рисунка тонировались и прорисовывались карандашами. Тон местами наложен очень плотно, чтобы гармонировать с акриловыми красками, местами — с меньшим нажимом, для сохранения большей зернистости. Напоследок красный фон я сверху тонировала карандашом и прорисовала детали денег. Эта техника позволила быстро справиться с рисунком и скрыть двойственность использованных изобразительных средств.*

Часть третья

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАБОТЫ

Цель третьей части — помочь вам найти новые возможности для ускорения работы, если вы того желаете. После знакомства с полезными практическими приемами, используемыми в рисовании, а также связанными с организацией вашей работы, мы обсудим простые, но действенные методы совершенствования ваших собственных рабочих навыков.

Слева: ТЯЖЕЛОВОЗ И ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Цветной карандаш на двухслойном музейном картоне "Rising", 66 x 47 см

Советы по рисованию и организации работы

Кроме основных приемов ускорения работы, описанных в предыдущих главах, существуют и другие "мелочи", которые помогут вам эффективнее работать цветным карандашом. Некоторые из этих приемов непосредственно ускоряют работу, другие облегчают исправление ошибок. Кое-какие из них могут послужить отправной точкой для обретения вами собственного стиля.

ПОДПИСЬ НА ТЕМНОМ ФОНЕ

Работы, выполненные цветными карандашами, обычно подписываются на самом рисунке, а не на его полях. Поскольку бывает трудно поместить хорошо различимую подпись на темном тоне, иногда приходится ставить ее в самых неподходящих местах. Чтобы все-таки подписать рисунок на темном участке, порой прибегают к осветлению его пластичной резинкой — но это не самый лучший метод, так как он может нарушить цельность композиции. Лучше всего использовать технику продавливания подписи.

Продавливание подписи. *Подпись можно легко впрессовать в нужный участок рисунка перед прокладыванием темного тона. Накройте рисунок калькой и графитовым карандашом, сильно нажимая, напишите свое имя. Теперь уберите кальку и закрасьте этот участок. Подпись останется белой и хорошо заметной на темном фоне.*

В этом примере подпись — белая. Чтобы сделать ее цветной, перед продавливанием подписи покройте участок светлым тоном.

Проработка краев и границ. *Многие художники используют линейку в качестве барьера, останавливающего карандашные штрихи, чтобы получить прямой край. Для этой цели может служить и ваш палец. Немного попрактиковавшись, вы научитесь легко и быстро перемещать палец вместе с карандашом вдоль изогнутой линии.*

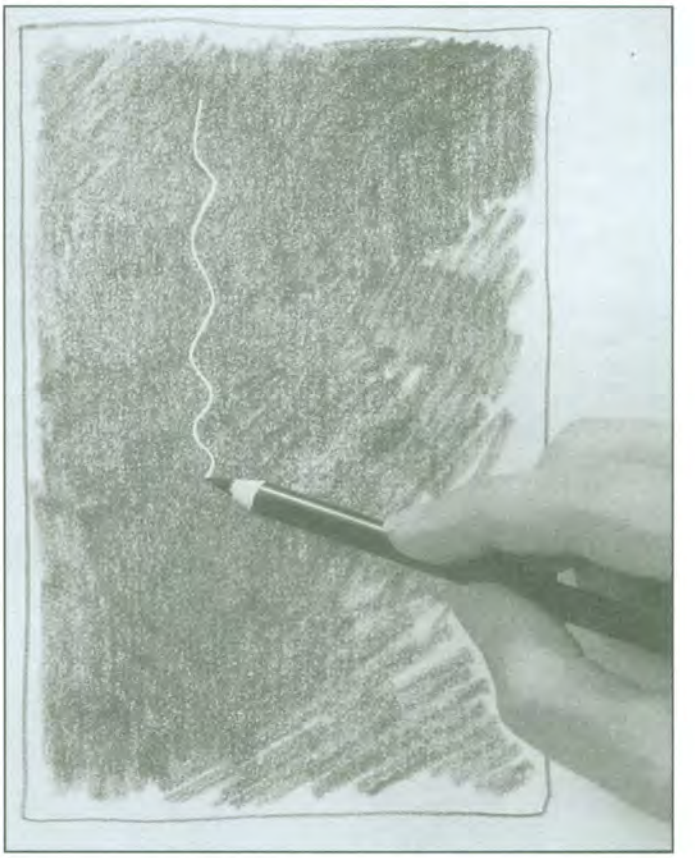

Быстрое тонирование темным цветом. *При помощи бесцветного маркера (например, 311 "Design Marker") можно мгновенно покрыть темным тоном небольшие участки рисунка без появления воскового налета. Этот маркер сам по себе бесцветный, но содержит растворитель, который разжижает карандашный пигмент, помогая равномерно растушевать карандашные штрихи. Однако после высыхания тон получается слишком матовым, и для восстановления блеска нужно сверху еще немного поработать карандашом. (Помните, что любым растворителем можно пользоваться лишь в хорошо проветриваемом помещении и не затягивать процесс более чем на несколько минут.)*

Советы по рисованию и организации работы

Удаление продавленной линии. *Иногда возникает необходимость удалить продавленную линию — если вы нанесли ее случайно или не в том месте, где хотелось бы. Хотя продавленные линии выделяются очень ярко, от них можно избавиться почти без всякого следа.*

В данном случае удалена нижняя половина продавленной линии. "Стирание" осуществляется остро заточенным карандашом того же цвета, что использовался для тонирования окружающего линию пространства. С легким нажимом ведите его по борозде. Предательским напоминанием о ранее существовавшей линии может быть не сама закрашенная борозда, а "гребни" пигмента, накапливающиеся по обе стороны от бывшей борозды. Их можно спрятать, слегка затемнив участок рисунка вдоль линии.

Сглаживание темных участков. *Хорошее тонирование часто достигается наложением штрихов во многих направлениях (см. схему 1). Когда вы пользуетесь темным карандашом с сильным нажимом, разнонаправленные "мазки" могут быть заметны. Их "разношерстность" можно сгладить, слегка проработав участок карандашом еще раз, продвигаясь теперь только в одном направлении (см. схему 2 и фото). Этот последний этап тонирования, "причесывание", направлен не на физическое сглаживание поверхности — не на добавление цвета, а просто на упорядочение направления ворса бумаги для получения равномерного блеска.*

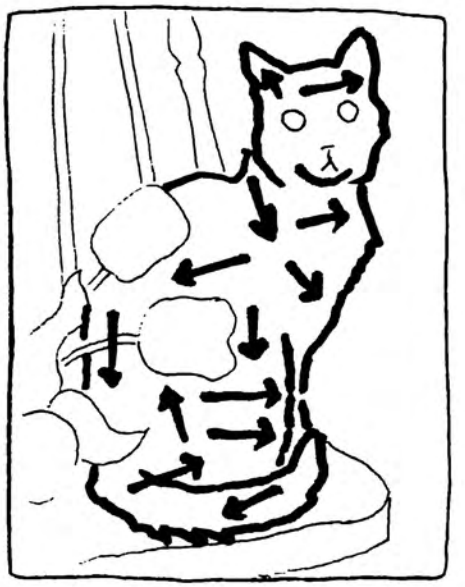

Схема 1

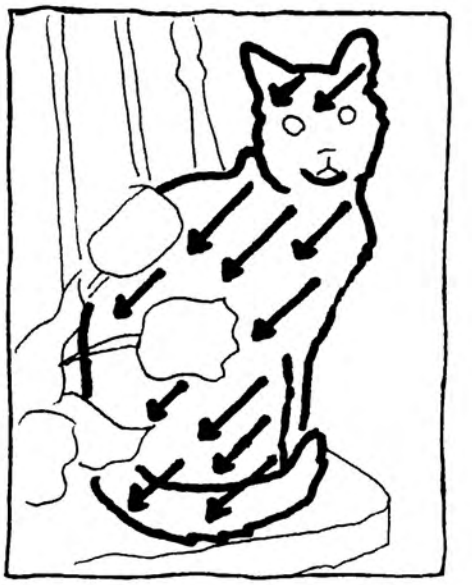
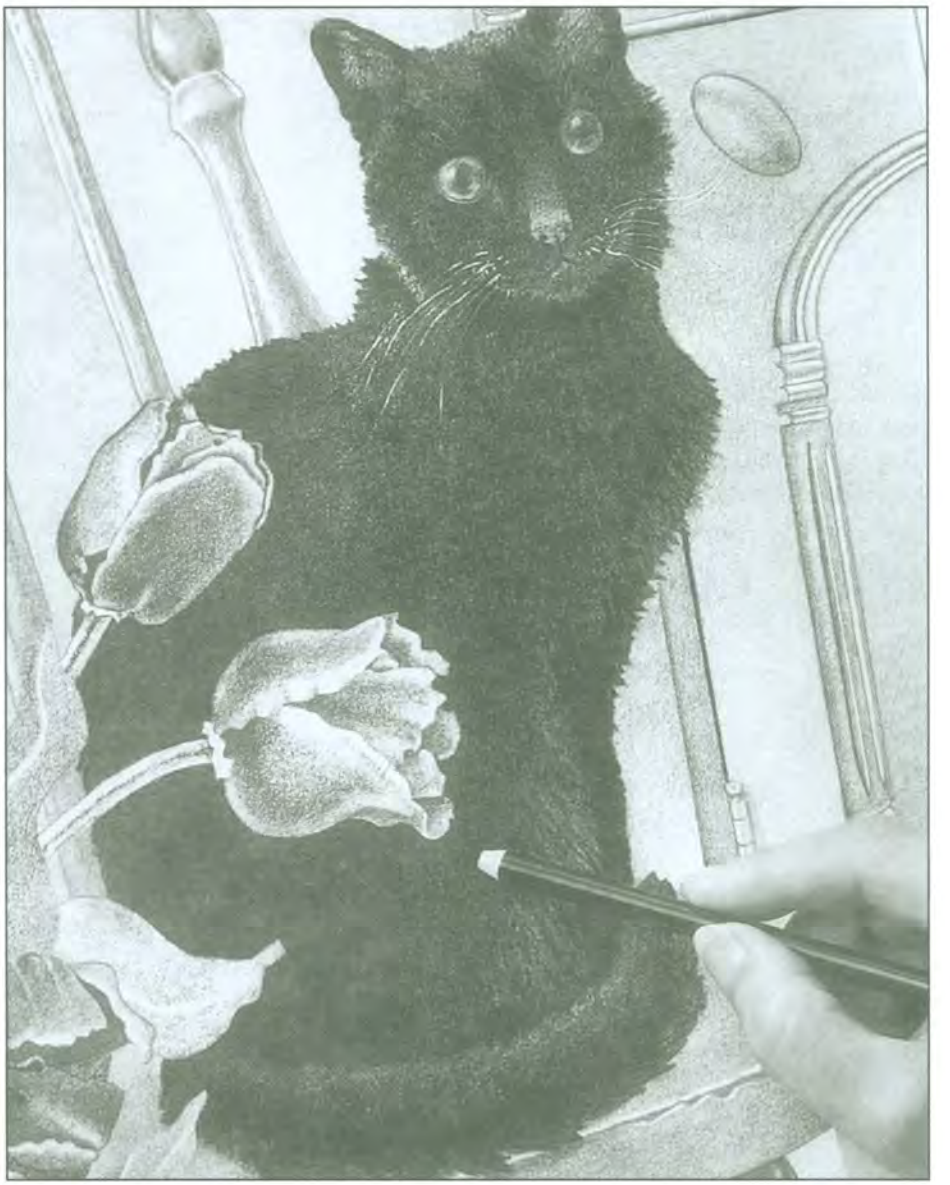

Схема 2

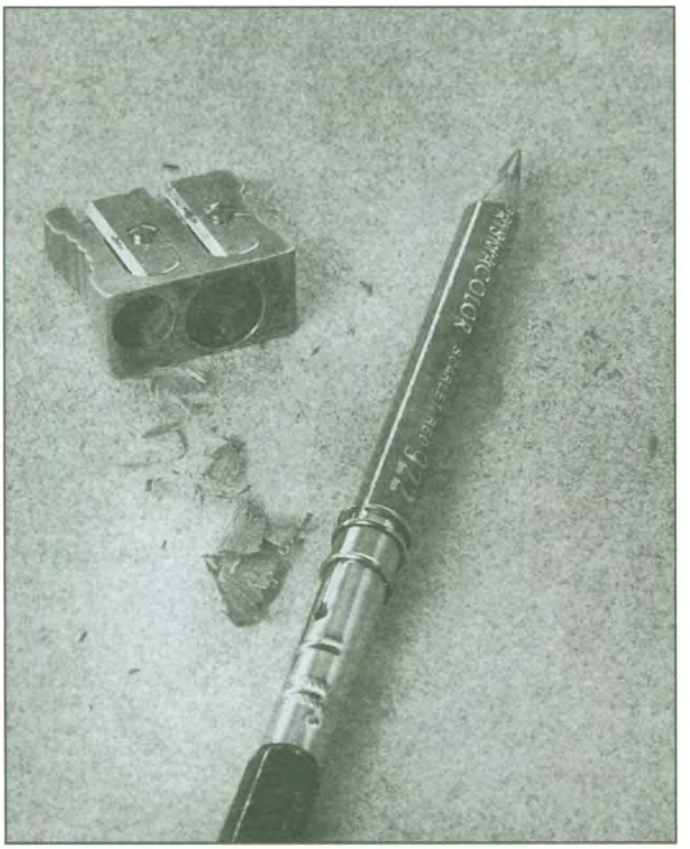
Советы по рисованию и организации работы

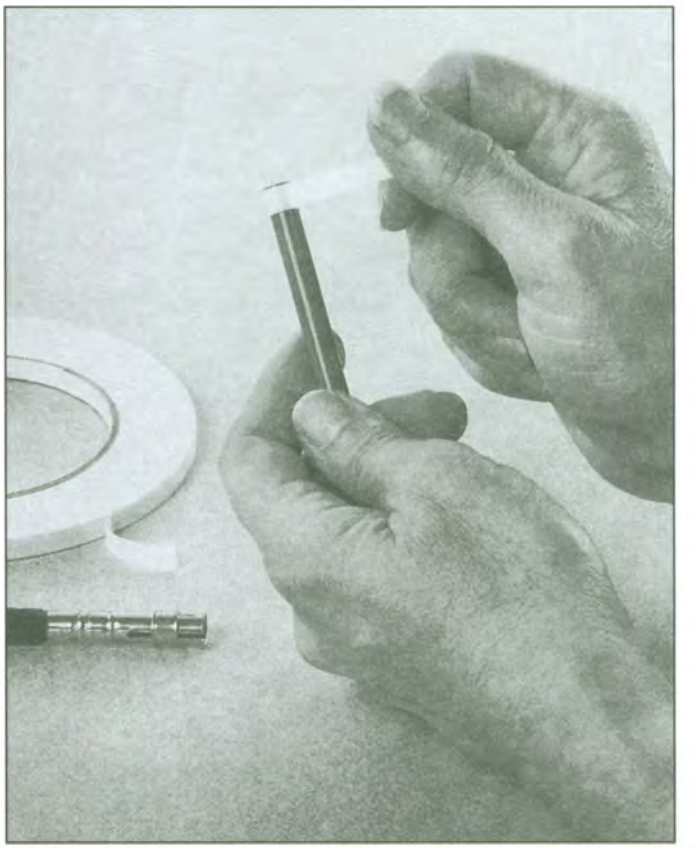
Проработка фона. *Работая с большим негативным пространством, бывает удобно использовать одновременно пять-шесть остро заточенных карандашей одного цвета. Это устраняет необходимость отвлекаться на частое затачивание карандаша и концентрирует внимание на работе над особенно трудным участком, не говоря уже об ускорении.*

Усиление интенсивности цвета. *Неправильное применение фиксатива может непредсказуемым и драматическим образом усилить интенсивность некоторых цветов. Но иногда эту потенциальную проблему можно обернуть в свою пользу. На рисунке все участки, кроме цветков, замаскированы пленкой. Сбрызгивая цветки фиксативом несколько дольше положенного (а нормой считается пять секунд), вы можете существенно усилить их яркость.*

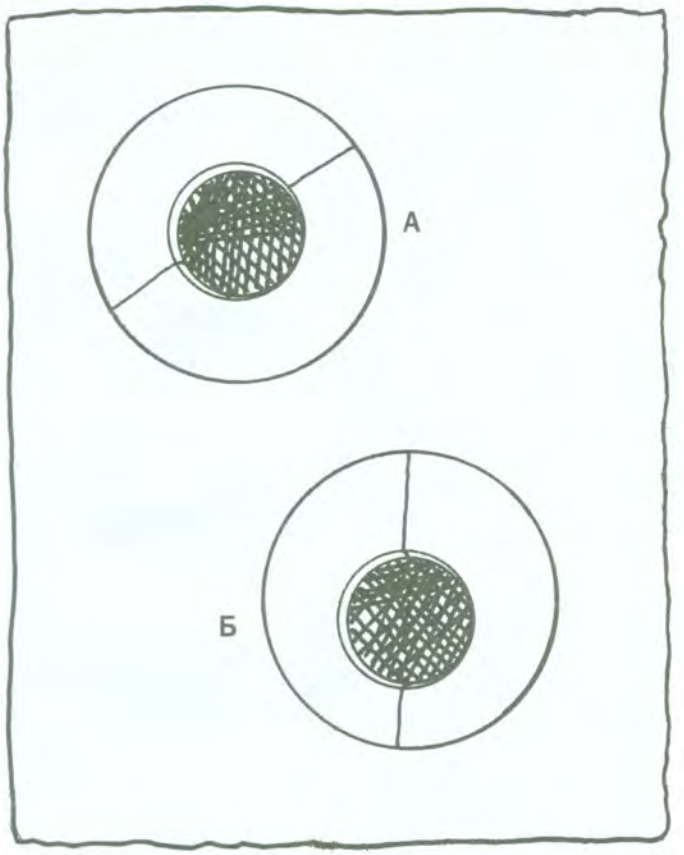

Затачивание коротких карандашей. *Удлинитель может намного продлить срок службы карандаша. Но поскольку короткий огрызок карандаша имеет свойство вращаться в зажиме удлинителя, для затачивания его почти всегда приходится вынимать. Вот простой способ покончить с этой досадной тратой времени.*

Прежде чем вставлять карандаш в удлинитель, обмотайте его конец достаточным слоем маскирующей ленты, чтобы карандаш крепко держался в зажиме удлинителя и не проворачивался при затачивании.

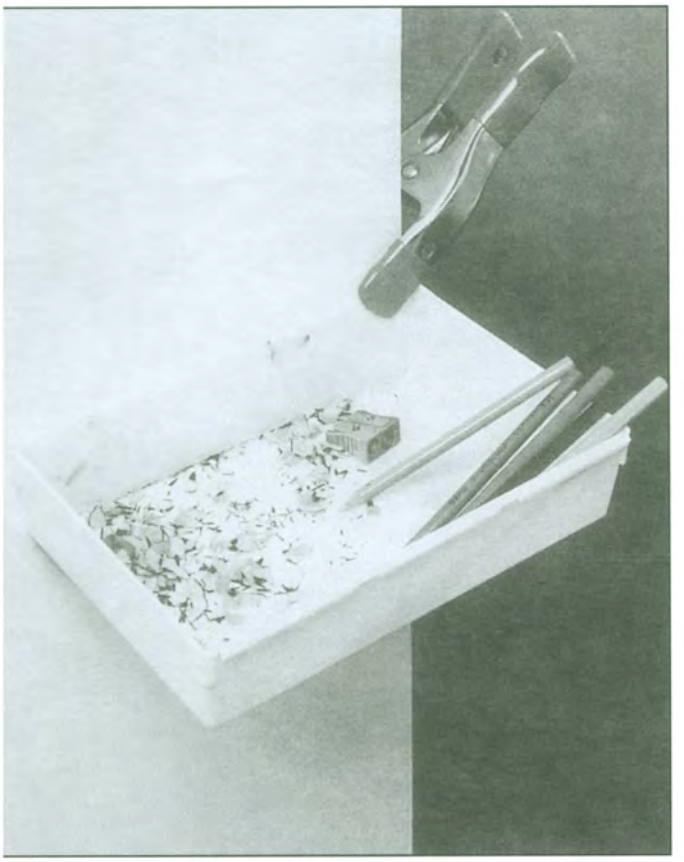
Советы по рисованию и организации работы

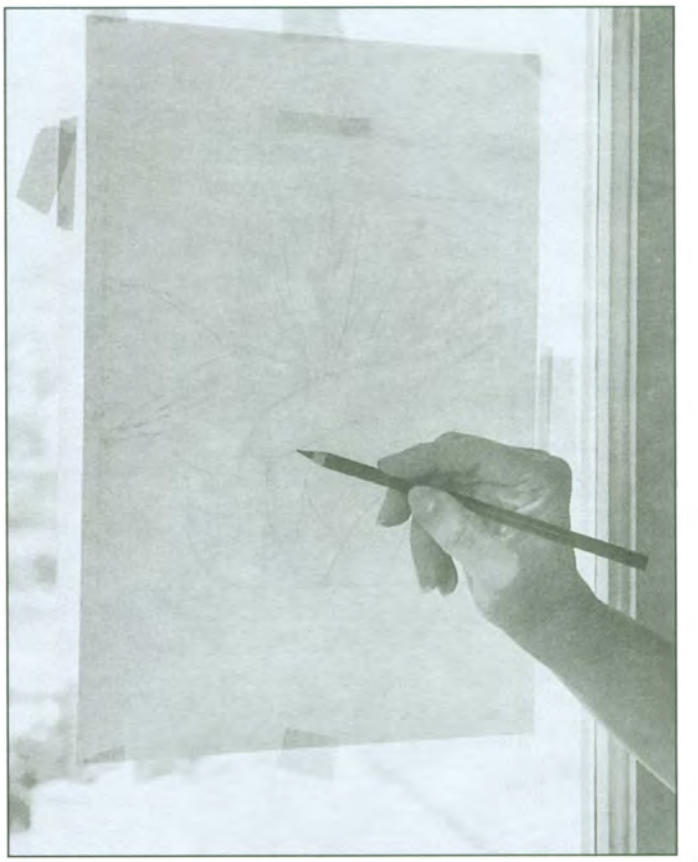
Ломкий грифель. *Легко ломающийся грифель карандаша может стать постоянным источником раздражения. Чтобы избежать этих мелких неприятностей, прежде всего, при покупке выбирайте карандаши с хорошо центрированными стержнями (А). Избегайте карандашей со смещенным грифелем (Б) и неравномерным тоном древесины оправы — такие карандаши имеют свойство расслаиваться и трескаться в точилке.*

Кроме того, чтобы грифель не так часто ломался, чаще меняйте лезвия точилок. Для затачивания карандаша должно быть достаточно нескольких оборотов в точилке без применения силы. И старайтесь пользоваться большим из двух отверстий в точилке. Здесь деревянная оправа стачивается в меньшей степени, а ведь частой причиной ломкости грифеля становится поврежденная оправа.

Затачивание на месте. *Чтобы держать нужные карандаши и точилку всегда под рукой, особенно когда вы рисуете не в студии или работаете стоя над рисунком большого формата и не можете дотянуться до стола, попробуйте прикрепить коробочку с принадлежностями к мольберту или планшету большой прищепкой.*

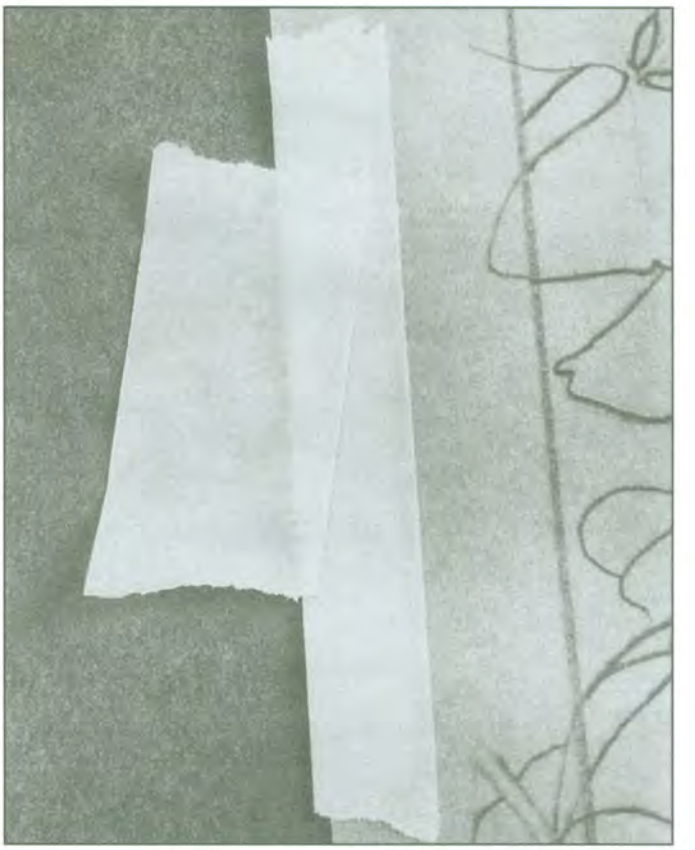

Копирование. *В дневное время для копирования рисунков можно использовать окно. Просто приклейте скотчем предварительный эскиз к стеклу, а сверху наложите лист бумаги, на которую рисунок будет переноситься.*

Советы по рисованию и организации работы

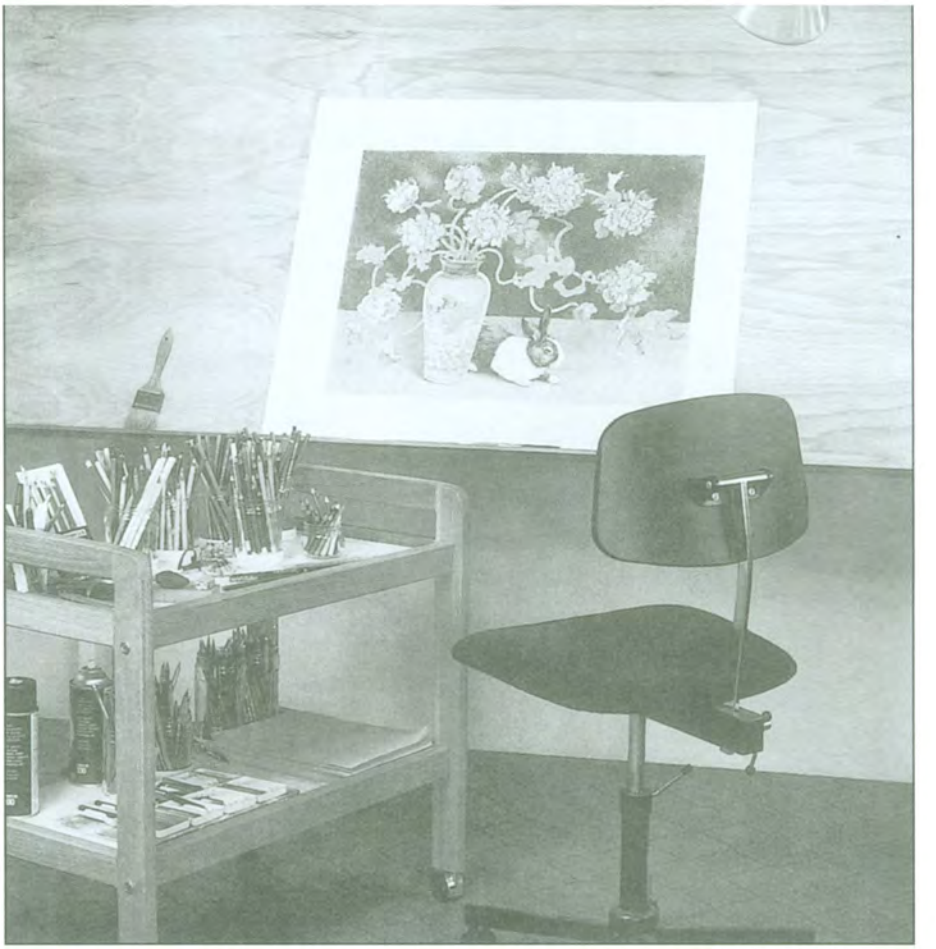

Для переноса эскиза с кальки на картон или цветную бумагу окно не поможет. Вместо этого покройте графитом обратную сторону кальки, на которой выполнен предварительный рисунок, следуя вдоль вспомогательных линий. Лучше всего делать это очень мягким карандашом (например, "Derwent Graphic" 9B, который к тому же обеспечивает очень плотное наложение графита). Теперь наложите кальку на вашу рабочую поверхность и еще раз пройдитесь карандашом по линиям эскиза. Нажим должен быть очень легким, чтобы на чистой поверхности картона остался лишь едва заметный след, а не грязь.

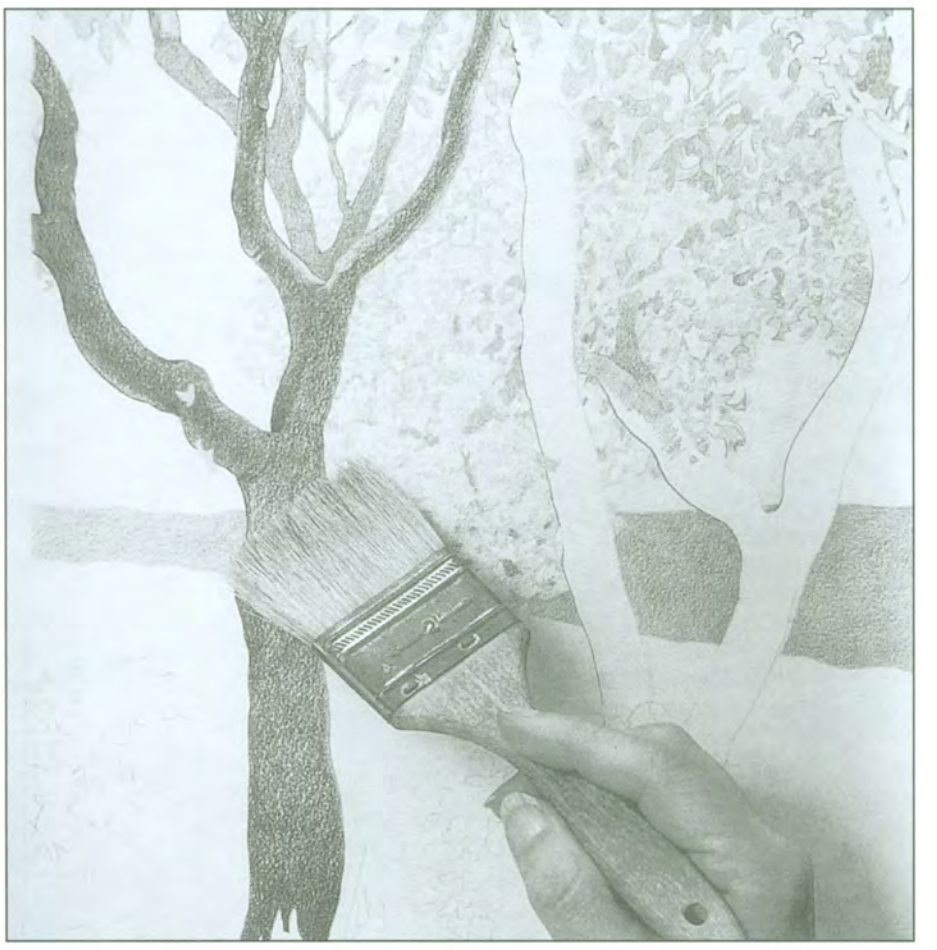

Лента на ленту. *Калькой приходится много пользоваться на стадиях подготовки и копирования рисунков, а она достаточно хрупкая и часто рвется, когда вы накладываете на нее и удаляете клейкую ленту. Чтобы калька служила дольше, укрепите ее края, приклеив к ним в нескольких местах раз и навсегда кусочки маскирующей ленты. Тогда вы в будущем сможете накладывать и отрывать клейкую ленту именно в этих укрепленных местах без ущерба для кальки.*

Сохранение чистоты бумаги и красок. *Чтобы поля рисунка оставались белыми, а светлые участки — чистыми, лучше всего работать, держа бумагу почти вертикально. Мелкие частички пигмента тогда будут осыпаться вниз, а не размазываться рукой по рисунку.*

Неплохо также держать под рукой щетку или малярную кисть и время от времени легкими движениями "подметать" рисунок, очищая его от частичек пигмента.

Советы по рисованию и организации работы

Падающие на рабочий стол частички красящих пигментов могут попасть на резинку, особенно пластичную, — а затем, когда вы воспользуетесь ею, безнадежно испортить белый участок рисунка или поля. Этого можно избежать, если держать резинки на небольшой деревяшке или в коробочке, чтобы они не контактировали с пигментной пылью.

Использование фиксатива. *Когда вы сбрызгиваете законченный рисунок фиксативом, вас может поджидать весьма неприятный сюрприз — появление на полях рисунка нежелательных цветных пятен. Фиксатив повышает интенсивность невидимой пигментной пыли, оседающей на бумаге, и во избежание неприятностей следует перед применением фиксатива очищать поля резинкой, даже если они кажутся чистыми. Перед этим очистите резинку, потерев ею по планшету.*

Хотя инструкции на флаконе могут утверждать обратное, при распылении фиксатива рисунок следует держать вертикально, чтобы на него не попадали капли фиксирующей жидкости. Кроме того (опять же вопреки инструкциям), фиксатив лучше наносить несколькими очень тонкими слоями, а не насыщать им рисунок (что может совершенно преобразить цвета). Покрывать фиксативом следует только темные участки рисунка или те его части, которые закрашивались с сильным нажимом на карандаш. Остальные части рисунка при этом можно прикрыть калькой (например, на иллюстрации калькой замаскировано все, кроме кошки).

Обеспечение надлежащей вентиляции. *Распыление фиксатива следует осуществлять при хорошей вентиляции. Один из вариантов — распылять фиксатив у затянутого сеткой открытого окна. Но и здесь надо следить за направлением потока воздуха. Если рисунок хорошо сохраняет равновесие или притягивается к сетке, избыток фиксатива вылетит наружу. Если же сетка отталкивает рисунок, значит, воздух направляется в комнату, и распылять фиксатив не следует. Альтернативные варианты — пользоваться фиксативом на улице или на некоторое время покинуть помещение после окончания этой процедуры. Пары любого фиксатива вредны, и их потенциальной опасностью не следует пренебрегать.*

Откройте в себе скрытые резервы ускорения

Есть еще одна возможность ускорения работы, о которой мы пока не говорили. Она связана с выявлением в себе привычек, которые внешне выглядят полезными, содействующими продвижению вашей работы, но на самом деле замедляют ее. Эти тормозящие привычки могут увеличивать время работы над рисунком на многие часы и даже дни.

Такие вредные привычки не следует путать с "ритуальными" действиями, в которых нуждаются многие художники перед началом творческого плавания. Влажная уборка рабочего места, затачивание всех карандашей, которые попадаются на глаза, хождение кругами — все эти "подготовительные" действия играют роль разогревающей гимнастики перед началом работы. Те вредные привычки, о которых я говорю, связаны с процессом работы, а не с предварительными действиями, и они зачастую больше походят на честный упорный труд, чем на преднамеренное затягивание времени. Это может быть излишне многослойное тонирование или чрезмерная проработка негативного пространства. Когда вы снова и снова возвращаетесь к мелочной доработке уже законченных, "безопасных" участков рисунка, не решаясь перейти к более сложному этапу, это тоже затягивание времени. Чтобы навсегда преодолеть эти вредные привычки, вам нужно основательно разобраться в их причине, а причина эта — ваша неуверенность в себе.

ПОСМОТРИТЕ ПРАВДЕ В ГЛАЗА

Когда нам предлагают "посмотреть правде в глаза", это порой вызывает различные негативные эмоции. Мы слышим в этих словах намек на возможные осложнения, на какие-то неприятные открытия. Но именно это нам и нужно сделать — своевременно понять и открыто признать, чего мы боимся, и победить свои страхи.

Понимание и признание приемов затягивания времени открывает нам глаза на то, чего мы на самом деле избегаем. Может быть, вы опасаетесь приступить к работе над сложной формой, или вам кажется рискованным задуманный фон, или вы не решаетесь изменить цвет, который с самого начала был неверным. Иногда возникает ощущение, что для уже наполовину законченного рисунка выбрана неподходящая бумага и ее нужно заменить другой. Но для решения проблемы, в чем бы она ни состояла, сначала взгляните правде в глаза и назовите ее. Вы должны конкретными словами описать истинную причину торможения работы.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

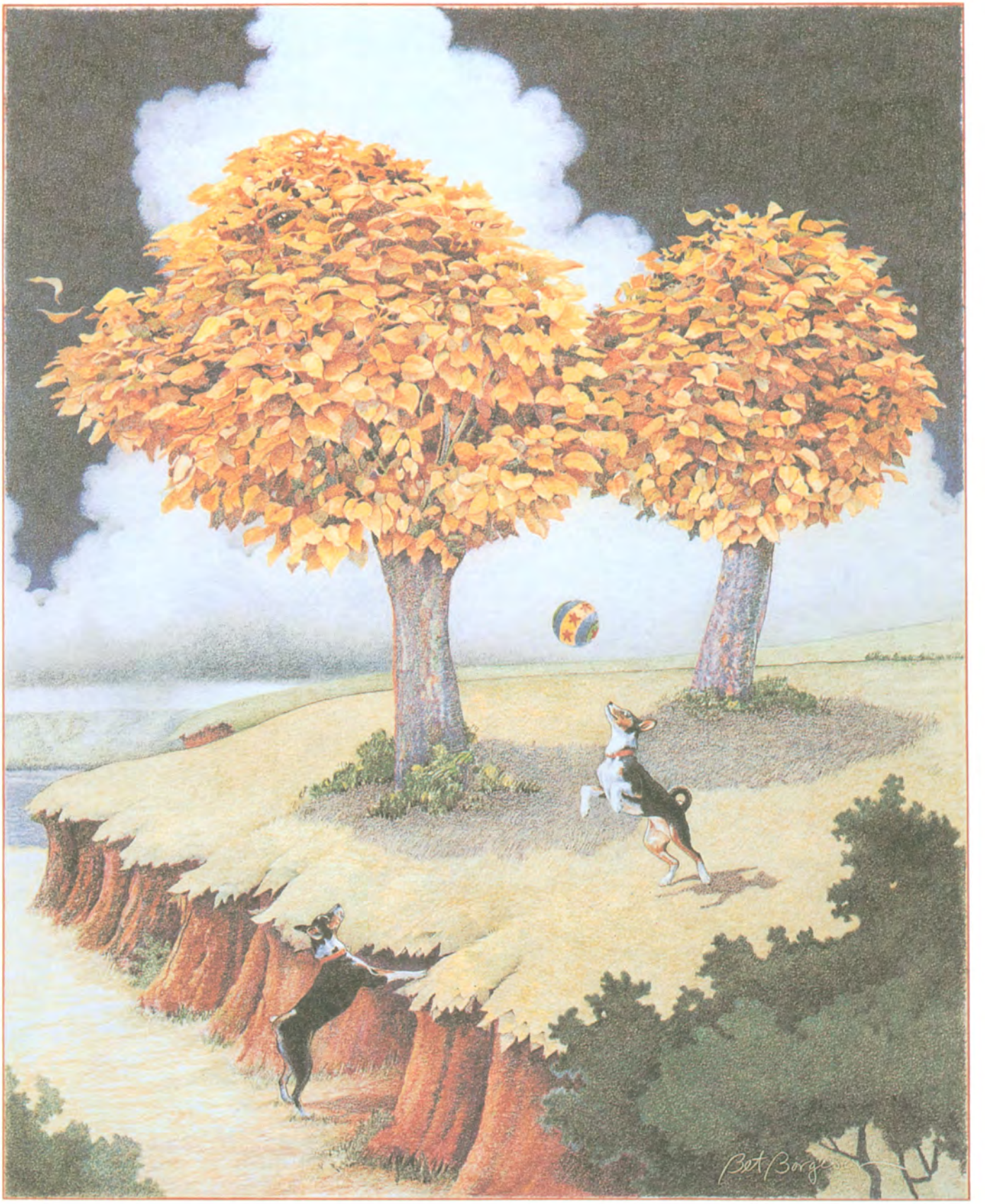
Говорят, что художник должен быть наблюдательным. Под этим обычно понимают способность видеть все большие и малые элементы, из которых складывается описываемый образ или сцена. Но такую же острую наблюдательность следует проявлять и в отношении всего того, что происходит с рисунком в процессе работы над ним. Научиться быть объективным наблюдателем трудно, но возможно.

Вы сделаете гигантский шаг в этом направлении, когда поймете, отчего ваша работа необъяснимым образом замедляется. Скорее всего, вы, боясь переходить к какому-то элементу, тратите слишком много времени на другие части рисунка. Чтобы выявить, чего конкретно вы пытаетесь избежать (а это бывает очень трудно уловить), попробуйте разбить процесс создания рисунка на простейшие составляющие — на те компоненты, с которыми приходится иметь дело при работе над любым сюжетом. Вот они:

1. Основная идея.
2. Композиция.
3. Контуры.
4. Цвет.
5. Фактура.
6. Настроение.
7. Единство.

Переходя от одного компонента к другому, спрашивайте себя, эффективно ли реализован каждый из них. Четко опишите для себя словами, каким вы хотите (или не хотите) видеть каждый компонент. Обсудите этот список из семи пунктов с самим собой и будьте готовы сразу же и откровенно разобраться с любой возникшей проблемой.

Парадокс заключается в том, что проблема, которой мы пытаемся избежать, зачастую является той самой причиной, по которой нам захотелось выполнить тот или иной рисунок. Именно она стимулирует и мотивирует нас. И, следовательно, заглядывая правде в глаза, мы ищем на самом деле прочную и жизненную связь с источником нашего вдохновения.

ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Цветной карандаш на двухслойном музейном картоне "Rising", 48 x 39 см

ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ ОБРАЩАТЬСЯ :

г.Минск, тел. (8-10-375-17) 237-29-75; e-mail: popuri@mail.ru; www.popuri.ru;

г. Москва, Издательский дом «Белкнига», тел. (495) 675-21-88, 600-58-41;

e-mail: popuri-m@mail.ru; г. Новосибирск, «Топ-Книга», тел. (383) 336-10-28;

книга—почтой: 630117, а/я 560; Интернет-магазин:

www.top-kniga.ru; e-mail: office@top-kniga.ru

Издание для досуга

БОДЖСОН Бет

ОСНОВЫ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ ЦВЕТНЫМ КАРАНДАШОМ

2-е издание

Перевод с английского — *П. А. Самсонов*

Художник обложки *М. В. Драко*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 02.11.2009. Формат 60×90/8. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,00. Уч.-изд. л. 18,57. Тираж 3500 экз. Заказ №1369

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.60.953.Д.010108.09.08 от 22.09.2008 г.

ООО «Попурри». Лицензия № 02330/0548529 от 03.02.2009 г.
Республика Беларусь, 220113, г.Минск, ул. Мележа 5, корп. 2, ком. 403.

Отпечатано в типографии ZIMALETTO. ЛП № 02330/0150029 от 03.09.2007 г.
Республика Беларусь, г. Минск, 220030, ул. Октябрьская 19/м, к. 10, тел. +375 17 2224792.
www.zimaletto.tv

Цветные карандаши – простое, недорогое и невероятно выразительное изобразительное средство. И никто не владеет цветными карандашами лучше Бет Боджсон. Иллюстрируя свои идеи большим количеством наглядных примеров, Бет научит вас накладывать тональные слои, удалять наложенный цвет, а также многим другим приемам работы с цветными карандашами, позволяющим достигать самых разных эффектов – от максимально детального реализма до свободных лучистых абстракций. Она также поможет правильно выбрать материалы и принадлежности, объяснит, как прорабатывать фон рисунка и сочетать карандаши с другими изобразительными средствами.

Поэтапные демонстрационные рисунки, которые вы легко сможете повторить, покажут, как рисовать цветными карандашами деревья, цветы, животных, людей и другие объекты.

НАУЧИТЕСЬ УДАЛЯТЬ ЦВЕТ

Этап 1. Этот выполненный цветными карандашами рисунок явно нуждается в крупных исправлениях. Необходимо придать больше драматизма и пестроты общему колориту.

Этап 2. Сначала с помощью самоклеящейся пленки, маскирующей ленты и притирочного инструмента средней ширины удаляются шляпа и часть фона.

Этап 3. Фон был обесцвечен до очень светлого, который можно видеть на звездочках. Затем были наложены новые, более сложные цвета. Почти полностью были перекрашены скатерть и трость. С черной шляпы было снято достаточно тона, чтобы ее место смог занять белый кролик.

http://qiqru.org/blog/colt4/