Город Мастеров

Алёна Войнова

Песочное рисование

ФЕНИКС

Серия «Город мастеров»

Алёна Войнова

Песочное рисование

Издание второе

Ростов-на-Дону
«Феникс»
2014

УДК 746
ББК 37.248
КТК 510
В65

Войнова, Алёна.
В65 Песочное рисование / Алёна Войнова. — Изд. 2-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2014. — 109, [3] с. : ил. — (Город мастеров).
ISBN 978-5-222-22928-6

В этой книге рассказывается о песочной (сыпучей) анимации, технике и приёмах рисования песком от самых простых до самых сложных. Ознакомившись с этой книгой, читатель сможет сделать рисунки просеянным песком на световом столе. Или на тёмном полированном столе, например, манкой или солью. Книга поможет в том случае, если вы просто хотите порисовать дома, и в том случае, если вы хотите профессионально овладеть техникой рисования песком и выступать перед публикой. А также расскажет, как можно сохранить нарисованную картину. Большое количество подробных фотоиллюстраций в книге поможет взрослым и детям освоить приёмы рисования, ощутить богатство возможностей сыпучего материала, погрузиться в мир фантазии и развить творческие способности. Эта книга прекрасно подойдёт как профессиональным художникам, так и тем, кто никогда не учился рисовать. Не обязательно иметь художественное образование, чтобы получить массу удовольствия от самого процесса рисования и общения с таким прекрасным материалом, как песок. Для широкого круга читателей.

УДК 746
ББК 37.248

Популярное издание

Алёна ВОЙНОВА

6+

Песочное рисование

Ответственный редактор *Ю. Бахметова*
Технический редактор *Г. Логвинова*

Подписано в печать 05.05.2014.
Формат 84×90/16. Бумага мелованная. Тираж 3000 экз. Зак. № 155

ООО «Феникс»
344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80
Тел./факс: (863) 261-89-50, 261-89-59
Сайт издательства: www.phoenixrostov.ru
Интернет-магазин: www.phoenixbooks.ru

Отпечатано ООО "Издательство Вперед", 295047, Россия, Крым,
г. Симферополь, ул. Узловая, 12

ISBN 978-5-222-22928-6

© Алёна Войнова, текст и фото, 2014
© ООО «Феникс», оформление, 2014

Введение

Любой из нас знает, что такое песок. Каждый делал в детстве куличики из него, строил песочные замки на берегу, пересыпал горячий песок на пляже. Этим песчинкам миллионы лет, они бывают разного размера, всевозможных оттенков цвета, и их можно встретить в самых разных точках планеты. И обычно с песком связаны приятные воспоминания — это отпуск и отдых.

Тем более кажется удивительным жанр песочной анимации, когда художник прямо перед глазами зрителей, перемещая песок по поверхности, создаёт образы и сюжеты: ведь это такой простой и настолько знакомый всем материал!

История песочной анимации началась в XX веке. Распространена информация, что изобретателем стиля является канадский режиссёр-мультипликатор Кэролин Лиф (*Caroline Leaf*). В 1969 году она продемонстрировала публике песочный сюжет «Песок, или Питер и Волк».

Однако уже с 1958 года супруги Эрнест и Жизель Ансорг (*Ernest (Nag) and Gisele Ansorge*), проживавшие в Швейцарии, пользовались подобной техникой для создания анимационных фильмов. Их работы состоят из песка, порошковых и металлических частиц, которыми управляют с помощью магнитов. В Интернете есть сборник их мультфильмов с 1958 по 1984 год.

То, что сегодня называют песочной анимацией, — это так называемая сыпучая анимация, или техника порошка. Материалом может служить не только песок, но и любое сыпучее вещество: опилки, стружки, соль, манка, мука, какао и т. д.

Сегодня в психологии и психотерапии много говорят и пишут о рисовании песком. Начиная от классического метода песочной терапии, созданного Дорой Калф («Sandplay», 1980), и до сегодняшнего разнообразия предлагающейся песочной арт-терапии, программ психоэмоциональной саморегуляции, тренингов и даже медитаций с песком все единогласно считают, что рисование песком помогает развивать творческие способности, успокаивает и гармонизирует психоэмоциональное состояние, развивает фантазию, внимание, пространственное восприятие и моторику пальцев... Манипулируя сыпучим материалом, человек избавляется от негативных эмоций. При игре с песком «активизируются возможности самоисцеления, заложенные в человеческой психике», считал Карл Густав Юнг, основатель аналитической психотерапии... И к тому же это большая возможность для самовыражения.

Как шоу песочную анимацию впервые преподнес зрителю венгерский режиссер и художник Ференц Цако (*Ferenc Cako*), представивший на Международном фестивале мультфильмов и анимации SICAF в Сеуле в 2003 году композицию «Эволюция».

С тех пор у этой техники есть много последователей в разных странах.

Подготовка к рисованию

Оборудование. Материалы. Инструменты

Световой стол — полупрозрачная матовая поверхность, за которой находится источник света, — известен не одно десятилетие. Хирурги смотрят снимки на световой вертикальной поверхности, художники-мультипликаторы и художники комиксов на световом столе переводят изображения, на монтажном световом столе монтируют фильмы, фотографы просматривают негативные и позитивные фотопленки...

Световой стол пригодился и для песочной анимации — в обоих случаях: и когда снимают анимационный фильм, и когда художник рисует перед зрителем «вживую».

В этой книге мы поговорим о рисовании песком.

Прежде всего хочется отметить, что все упражнения и приёмы рисования, рассмотренные далее, можно осуществить на любой горизонтальной тёмной гладкой поверхности (например, на обычном полированном столе) светлым песком, мелкой солью или манкой — это тоже будет техникой порошка (фото 1).

Крупный жёлтый песок (фото 2).

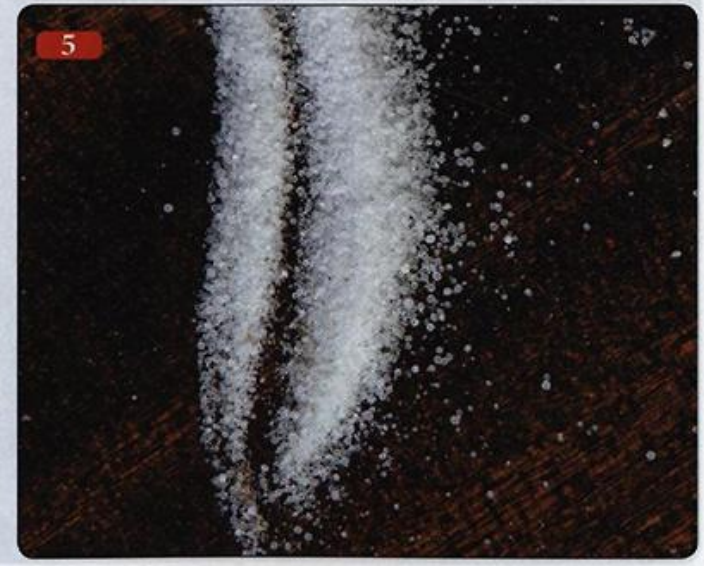
Мелкий песок, которым я рисую обычно и которым сделаны все видеозаписи за последние два года (фото 3). Мелкий песок цвета топлёного молока, очень светлый (фото 4). Мелкая поваренная соль (фото 5). Манка (фото 6).

Зарисовка, выполненная на полированном столе песком, которым я рисую обычно на моём световом столе (фото 7). На световом столе рисунок получается более контрастным и имеет больше полутонов.

Если вы всё же решили иметь дома световой стол, есть три варианта: 1) купить готовый (есть много предложений в Интернете); 2) соорудить такой стол самостоятельно; 3) сделать его под заказ.

Технические характеристики устройства тоже весьма разнообразны: от простого, положенного на книжки стекла с подставленной вниз лампой (желательно соорудить бортики по краю стекла) и до сложной конструкции с программируемыми светодиодами, как в моих световых столах для путешествий (фото 8, 9). Можно выбрать золотую середину и не усложнять задачу.

Пожелания для светового стола

Соотношение сторон 16 × 9 — этот формат наиболее популярен и используется в телевизионной и проекционной технике. Большинство телевизоров сегодня имеют картинку именно таких пропорций.

Бортики со всех сторон должны быть не ниже 3 см, чтобы не высыпался песок. Справа и слева (там, где лежит песок во время работы) — лучше 5–7 см. Бортик со стороны художника — не выше 3 см, чтобы его высота не мешала рисовать детали на первом плане. Эти особенности я использую в нашей конструкции уже много лет.

Справа и слева — пространство для песка не шире 15 см. Если песок рассыпан тонким слоем, его неудобно набирать в горсть, а это важный момент при рисовании на скорость.

Плоскость, на которой лежит песок, должна быть на одном уровне с плоскостью, на которой происходит процесс рисования. Во многих конструкциях, которые предлагаются к продаже, для песка делают справа и слева лотки-углубления — в этом случае некоторые приёмы рисования просто невозможно использовать (об этом речь пойдёт ниже).

Для поверхности, на которой вы будете рисовать, лучше всего подойдет матовый (молочный) пластик толщиной 4–5 мм. Более тонкий будет сильно прогибаться, более толстый излишне утяжелит общий вес стола.

Конструкция должна быть устойчивой. Когда стол шатается, тогда неудобно работать и картинка на экране прыгает (если изображение с видеокамеры над столом выведено на экран).

8

Цвет подсветки может быть любым, в зависимости от вашего вкуса и задач.

Что надо знать о песке

Материалом может служить любой песок.

Его нужно просеять через мелкое сито, затем, если это необходимо, промыть.

Промыть песок можно в ведре. Одну порцию песка, необходимую для рисования (это примерно 3–5 кг), насыпать в ведро, залить водой до верха. Рукой (ложкой, лопаткой…) песок интенсивно помешивают. Пыль и грязь растворятся в воде. Лёгкие частички всплывут. Воду осторожно слить. Процедуру повторять до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Сушить песок можно на противне в духовке (если нужно срочно), просто в комнате, на подоконнике на солнце или на батарее отопления в широкой ёмкости.

Песок из строительного магазина, как правило, сильно загрязнён и содержит примеси. Песок с пляжа — намного чище. Он уже промыт речной водой. Можно взять карьерный песок, из пустыни и т. д. или купить специальный цветной песок в магазине.

Но каждый песок по-своему уникален и имеет свои особенные свойства: размер песчинок, их цвет и массу. От этих свойств зависит, как песок проявляет себя в процессе рисования. При разных задачах можно брать разные виды песка.

Чем мельче песок, тем больше полутонов можно добиться в рисунке. Тёмный песок более контрастный. Белым песком (или мелкой солью) можно рисовать зимние пейзажи. Крупным песком — рисунки с крупными деталями...

Хранить запасы песка удобно в пластиковых бутылках, а песок, которым постоянно рисуешь (и возишь с собой), — в мешочках из плотной ткани. Если песок остаётся всегда дома, нет необходимости постоянно пересыпать его в мешочки и ёмкости. Он может лежать на рабочей поверхности светового стола, но в этом случае желательно предохранять его от пыли — закрывать сверху крышкой или прикрывать тканью.

Рисование на скорость перед зрителем и рисование для записи на видео для монтажа (или просто длительный рисунок) будут отличаться. При рисовании на скорость исключается обилие деталей и полутонов, а также использование кистей и других предметов (по возможности). Но все рассмотренные приёмы помогут вам работать в любой технике.

Немного об инструментах

При длительном рисунке можно рисовать только руками, а можно использовать кисти, палочки и другие предметы, которые сочтёте необходимыми. Для мелких деталей можно применять деревянные палочки (зубочистки или бамбуковые шампуры) — дерево не поцарапает пластик. При рисовании длительных полутоновых рисунков я использую разные кисти и палочки. Также при рисовании применяются любые предметы, которые могут дать фактуру. Об этом мы поговорим позже. На выступлениях перед зрителями, при рисовании на скорость, для мелких деталей я использую ногти (например, когда рисую блики в глазах). Длина ногтей должна быть не более 2 мм.

Для сбора песка после рисования пригодится широкая кисть — вымести песок из уголков стола.

Приступаем к рисованию

Прежде чем приступить к рисованию и высыпать просеянный песок на поверхность, необходимо побрызгать поверхность светового стола (пластик) антистатиком и пару минут подождать, пока он высохнет. Это нужно для того, чтобы песок свободно перемещался по поверхности, не прилипал к ней из-за статического напряжения. Процедуру необходимо периодически повторять. Чем больше вы рисуете, тем чаще нужно будет брызгать поверхность. Возможно, раз в несколько дней.

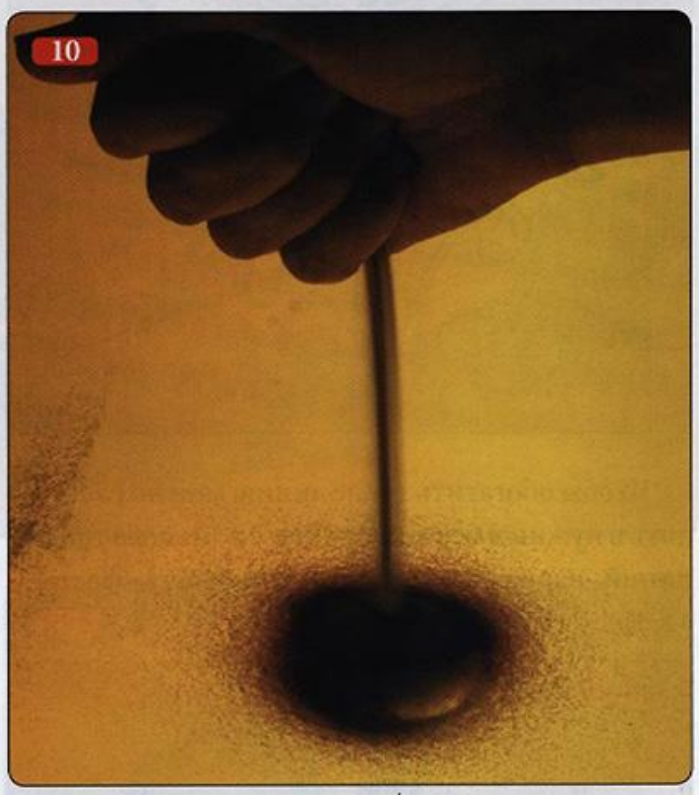
Приемы и упражнения

Сыплем песок из кулачка (фото 10).

Насыпаем линии. Чем ниже рука, тем точнее и тоньше может быть линия. Попробуем разные варианты (прямые линии, зигзаги, спирали и т. д.) с разной скоростью рисования. Получаем узкие, широкие линии, а также прозрачные и непрозрачные — это зависит от разной толщины слоя песка, насыпанного на стол. Чем выше рука и чем быстрее мы насыпаем линию, тем она прозрачнее и шире.

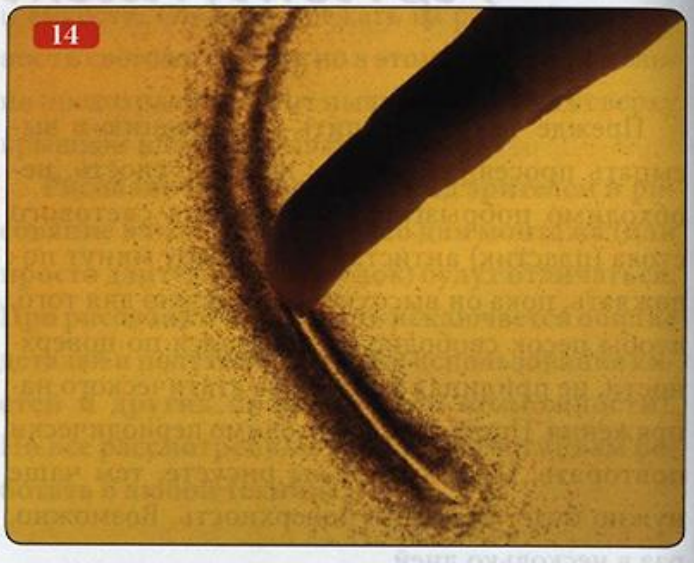
В зависимости от свойств определённого песка, линии ложатся по-разному — темнее в центре или по краю и т. д. (фото 11).

С помощью только этого приёма можно, например, нарисовать цветы (фото 12).

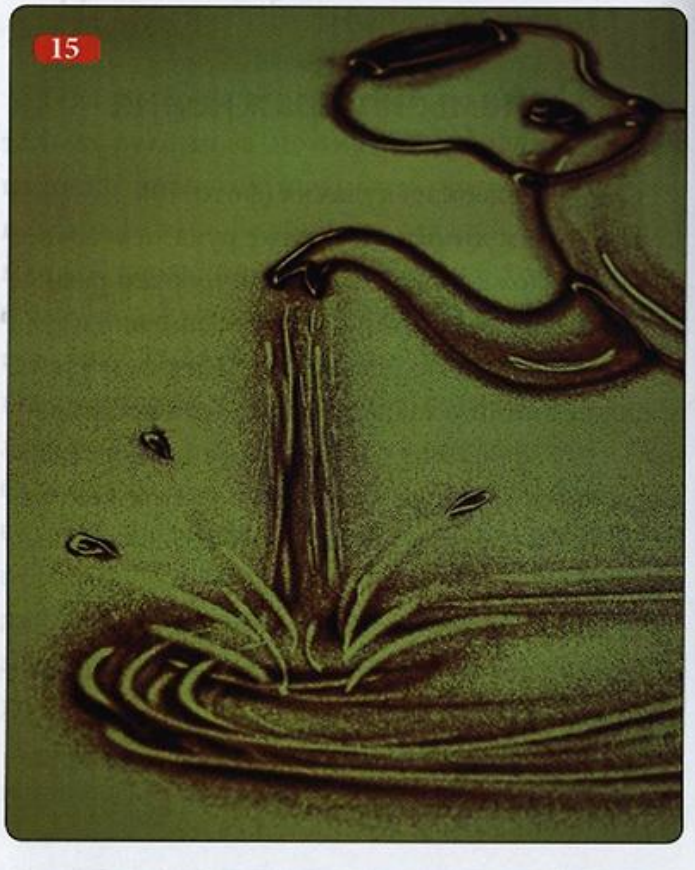

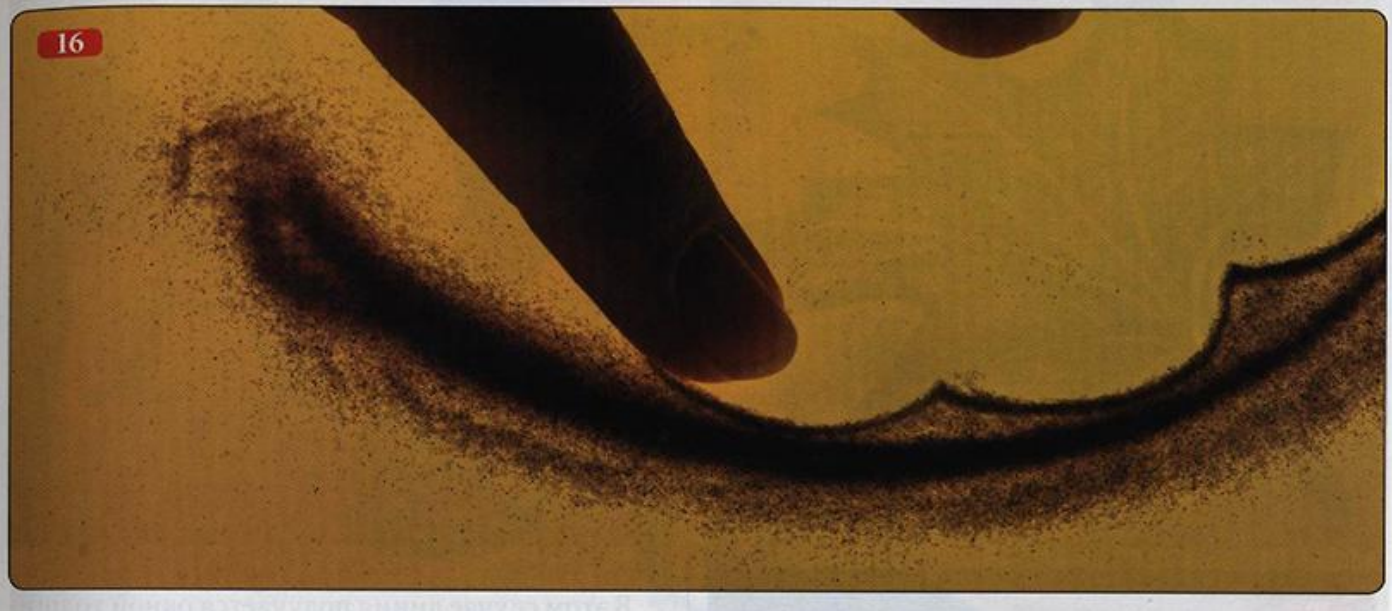

Чтобы обогатить такие линии, можно расставлять в нужных местах акценты с помощью тонких линий, нарисованных краешком ногтя (фото 13, 14, 15).

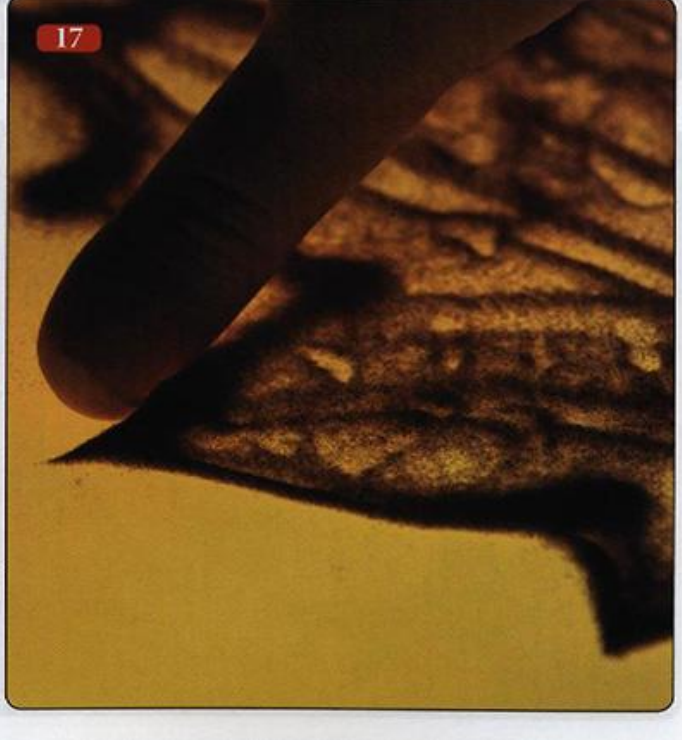

Насыпанные линии можно корректировать (фото 16).

Упражнение «Лист». Насыпаем силуэт кленового листа и линии по направлению прожилок. Затем нам нужно уточнить край листа так, чтобы он был чётким и красивым.

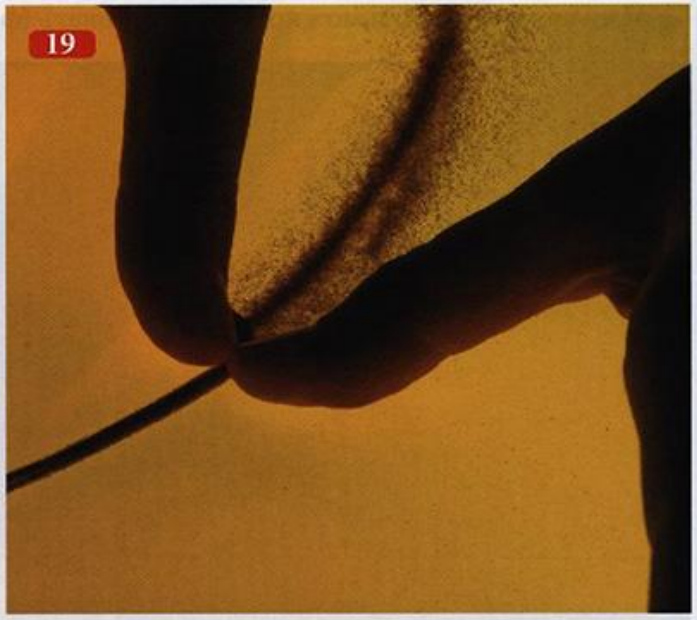
Для этого кончиком пальца или боковой частью первой фаланги любого пальца проводим у края линии так, чтобы часть песка сдвигалась в сторону рисунка (фото 17).

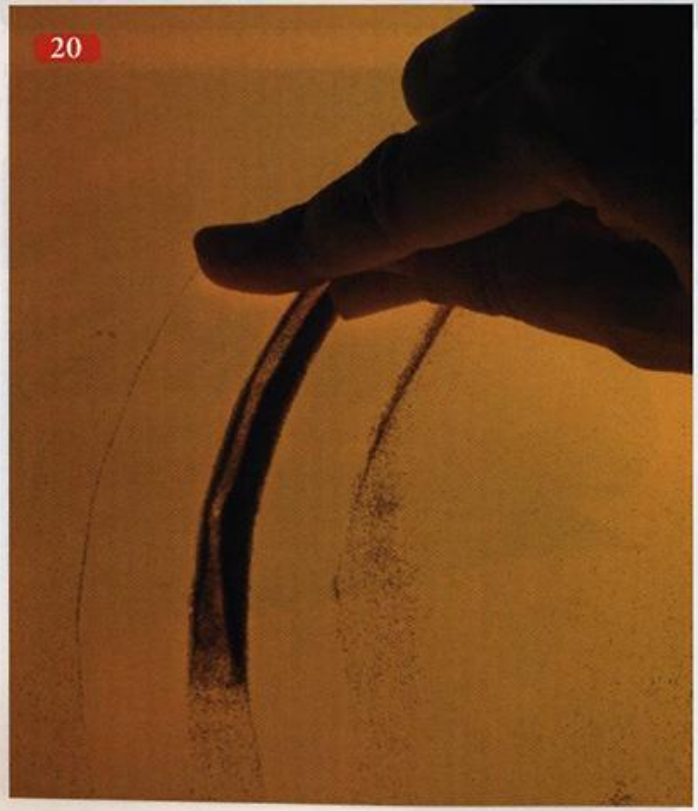

Краешком ногтя проводим тонкие линии по рисунку прожилок. На кончике черешка ставим точку кончиком пальца. Получился красивый листочек (фото 18).

Иногда нужно провести тонкую чёткую прямую или извилистую линию. Для этого по насыпанной из кулачка линии проводим двумя пальцами, сложенными «домиком» (фото 19).

В этом случае линия получается одной толщины по всей длине. Чтобы получить подобную линию несколько бóльшей толщины, нужно сложить пальцы немного по-другому.

Но принцип остаётся тот же: для получения линии одинаковой толщины по всей длине нужно, чтобы пальцы упирались друг в друга (фото 20).

Упражнение «Текст». Пробуем писать текст (фото 21). При необходимости корректируем края букв.

Упражнение «Яичница-глазунья». Закрепляем приём — рисуем яичницу-глазунью (фото 22). За счёт толщины слоя получаем более светлые и более тёмные участки. На заключительном этапе рисуем блики — получаем объём и блеск! Блик можно нарисовать ногтем.

Точки и кружочки. На уже нарисованных линиях пальчиком ставим точки (фото 23).

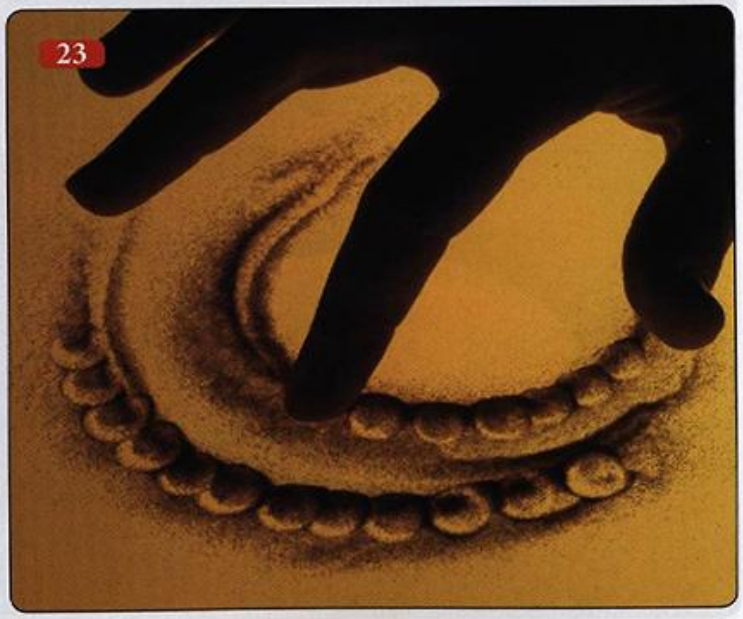
21

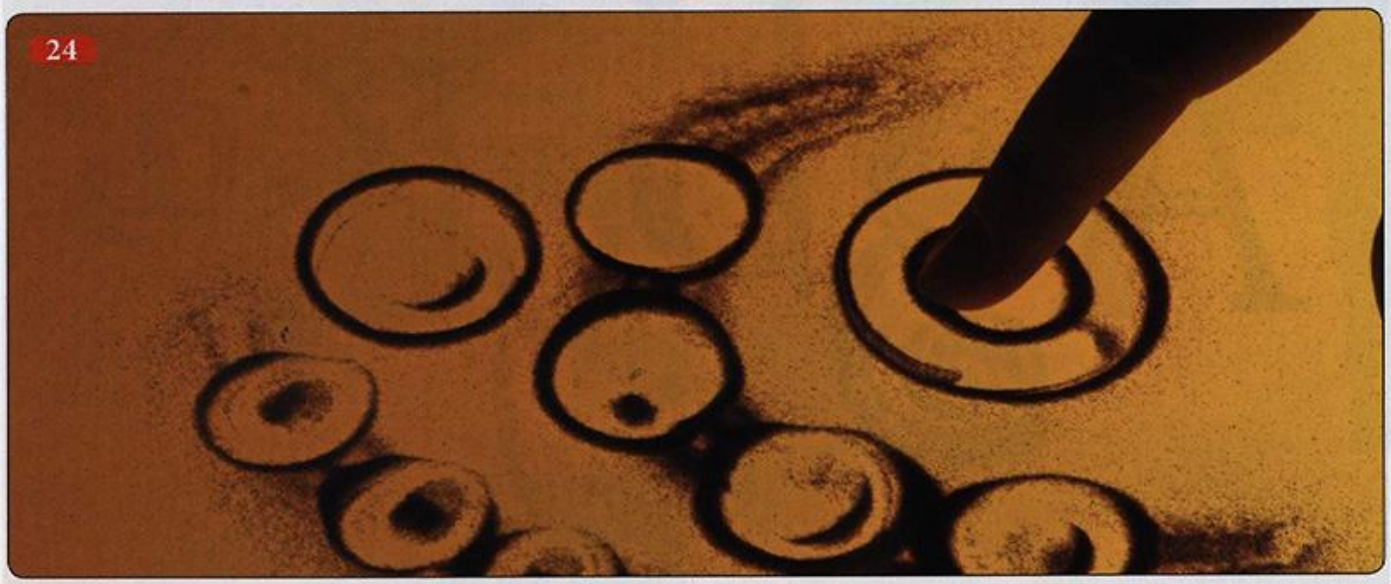
22

23

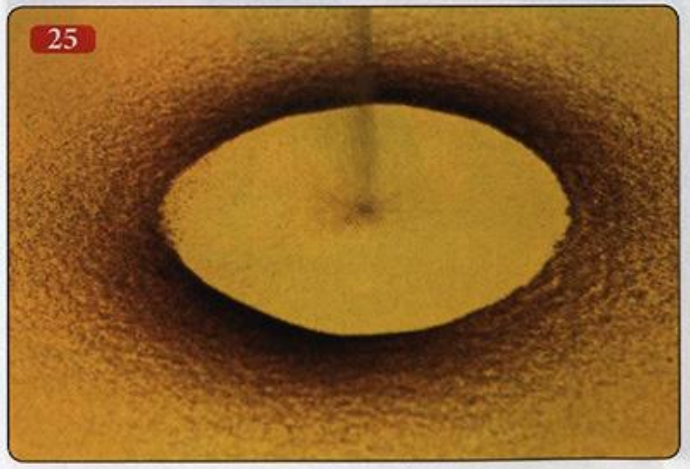

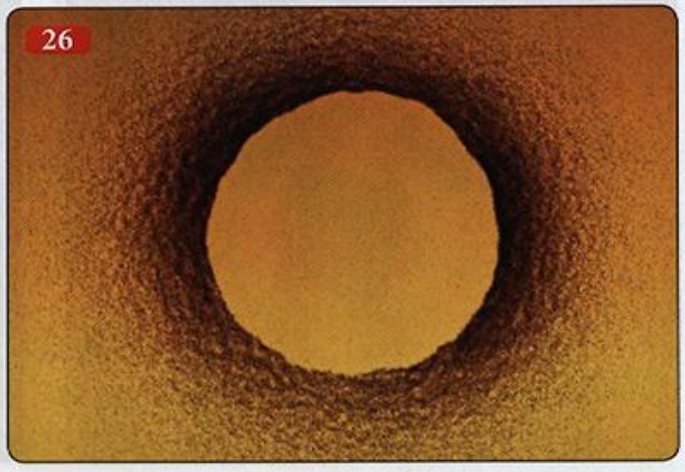
Если пальчиком не только дотронуться до песочного слоя, но и покружить по часовой стрелке (или против), получаются кружочки (фото 24). Часть песка, которая остаётся под пальцем, можно передвинуть к краю или сформировать из неё собственную тень, которая даёт объём.

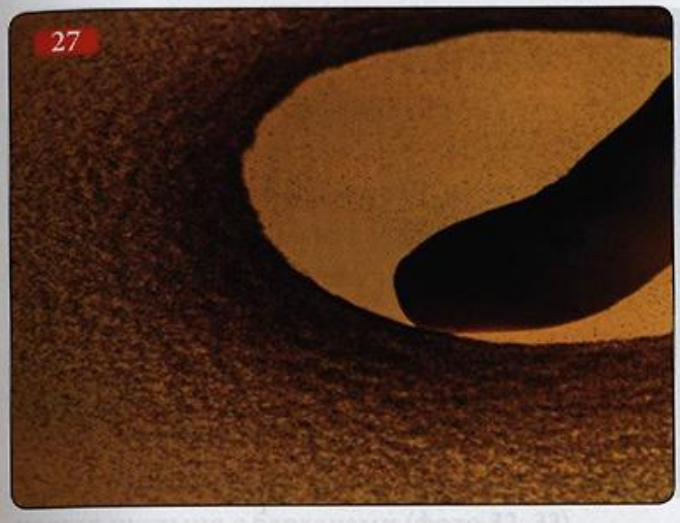

Упражнение «Солнышко». Из горсти с высоты примерно 20 см сыплем песок, не передвигая руку.

Песчинки из центра будут отскакивать, образуя круг (фото 25, 26). Иногда он не получается идеально ровным.

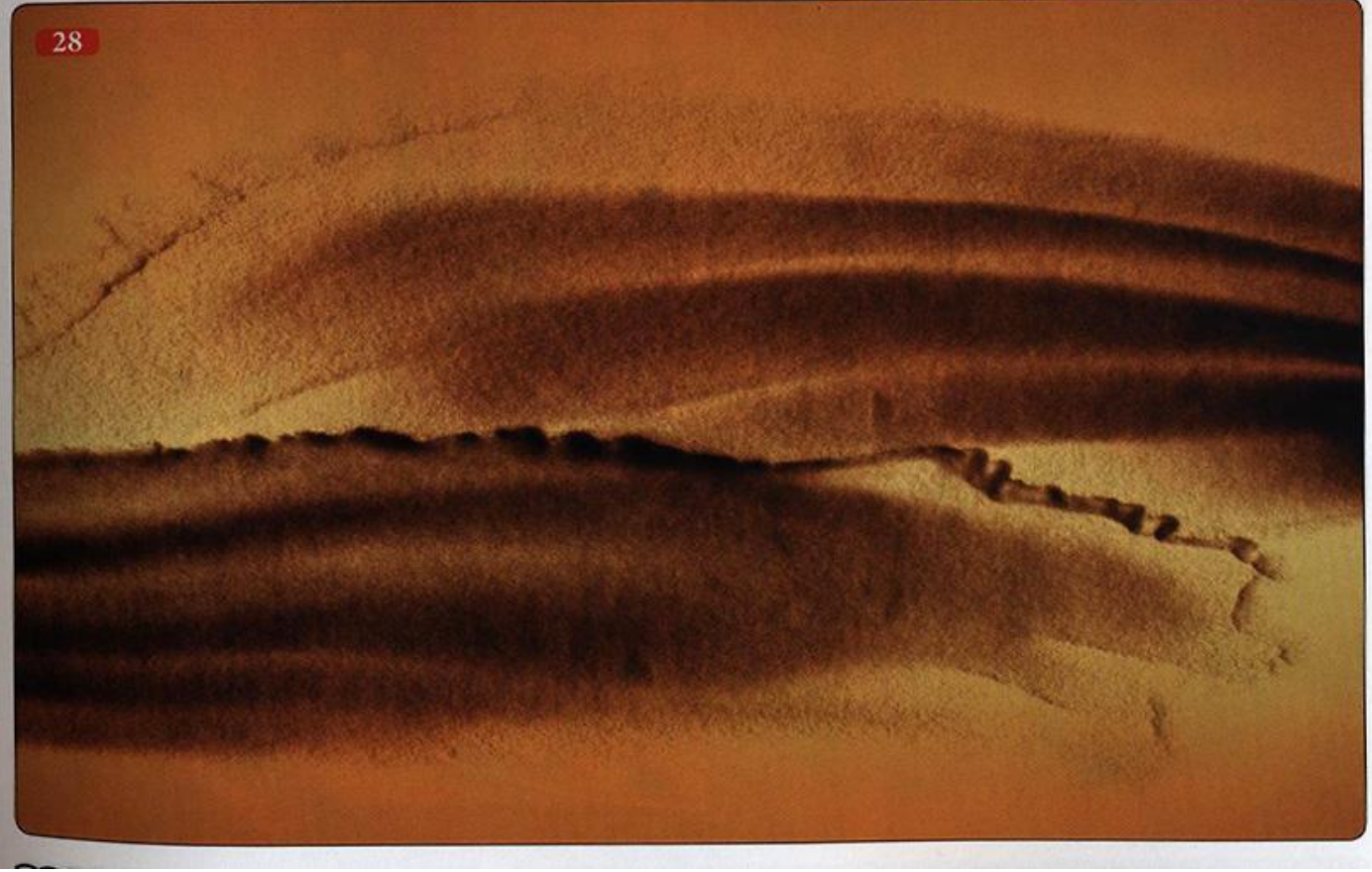

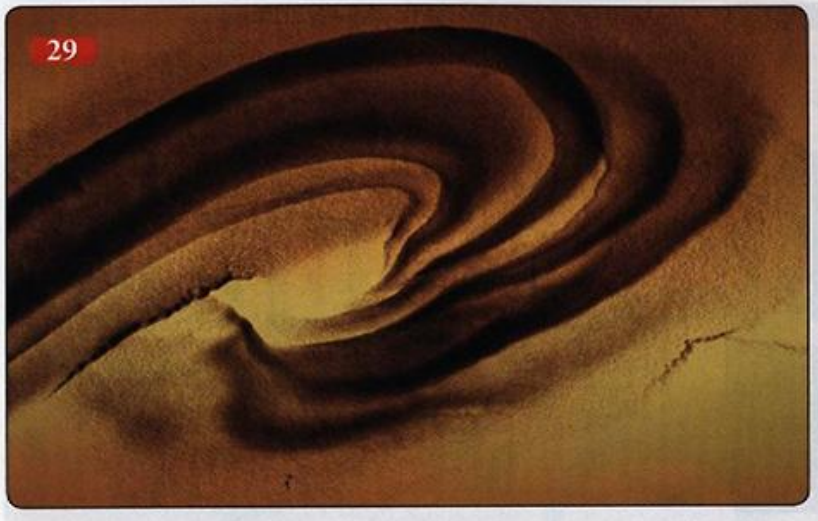

В этом случае мы можем поправить его край изнутри пальцем (фото 27). Чем выше будет находиться рука над столом, тем бóльший диаметр круга получится.

Засыпаем фон. Фон можно засыпать разными приёмами — всё зависит от задачи.

1. Слева направо от края быстрым движением перемещаем песок по поверхности стола. Затем — справа налево (фото 28). Это можно сделать только в том случае, если на вашем световом столе поле для песка находится на одном уровне с плоскостью пластика, на котором вы рисуете.

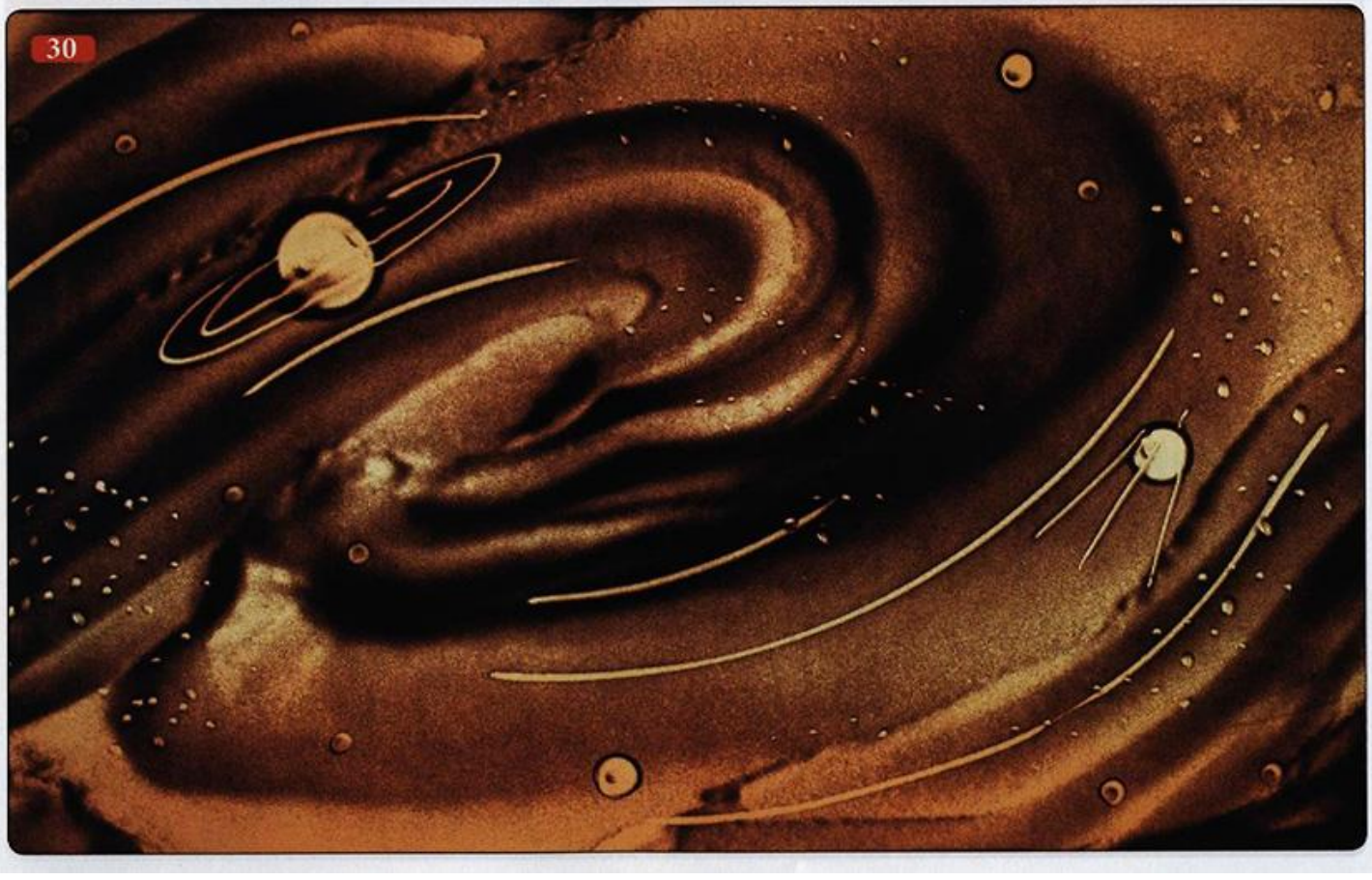

Если песок лежит в лотке — насыпьте его на плоскость с краю и попробуйте этот и три следующих приёма.

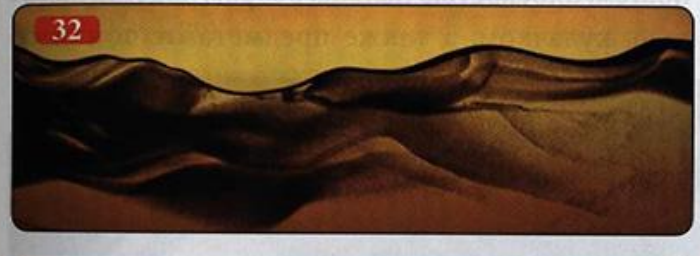
2. Совершаем те же движения, но по спирали. Рисуем космическое пространство — добавляем планеты и их траектории тонкими линиями (фото 29, 30).

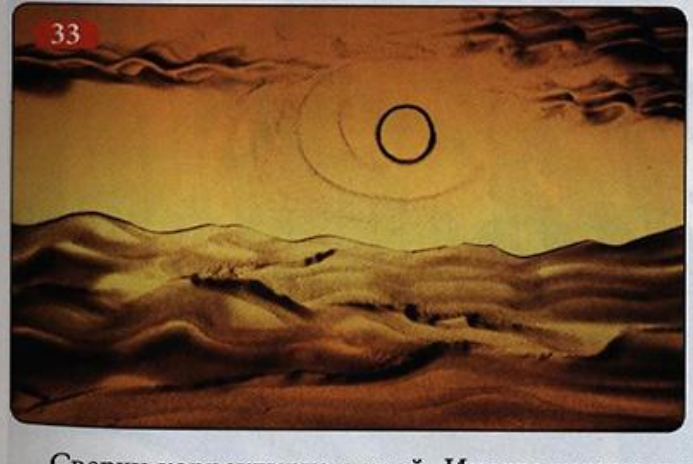
3. Рисуем горы. Слева направо (и/или наоборот) перемещаем песок быстрым движением по траектории зигзага (фото 31).

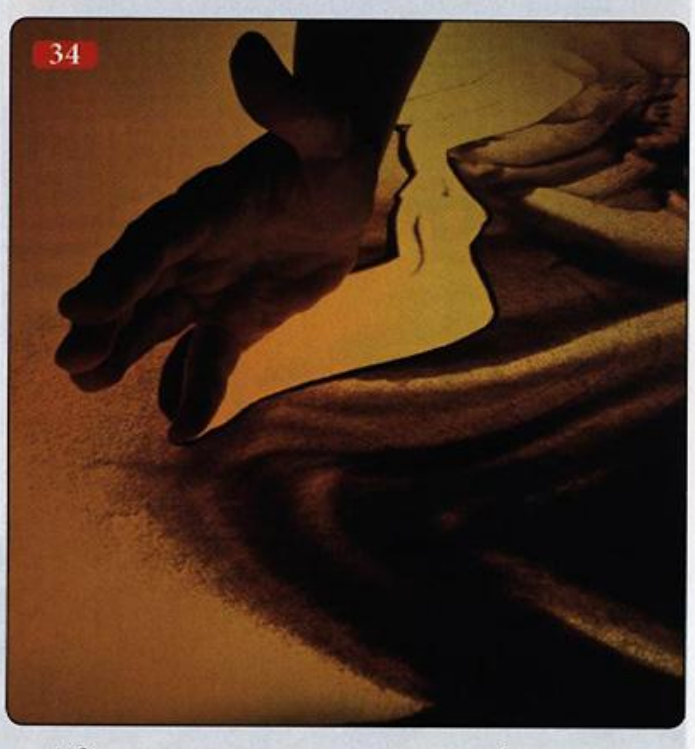
Если амплитуда зигзага небольшая — получается пустыня с барханами (фото 32, 33).

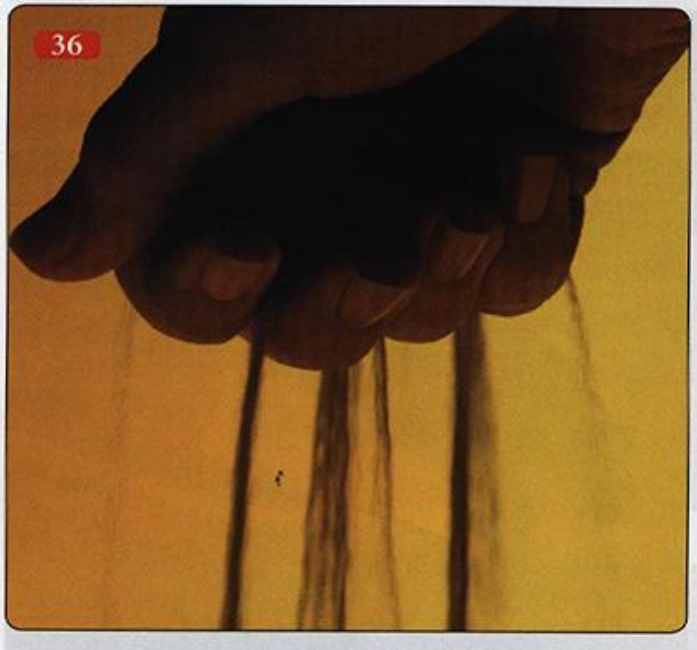
Сверху корректируем край. Иногда нужно не просто скорректировать край, а убрать часть песка так, чтобы его не скапливалось много по контуру.

Для этого проводим движение плоскостью пальца, как бы отсекая и отодвигая лишнее (фото 34).

4. Заполняем пространство на небе тем же приёмом (фото 33). На практике этот приём применялся в ролике «Silk Way 2011».

5. На поле светового стола с высоты более 40 см рассыпаем песок тонким слоем (фото 35), быстро перемещая руку слева направо и справа налево. При этом песок просыпается между пальцами (фото 36).

Можно добиться разной плотности слоя. Этот приём применяется, когда нужно насыпать тон на уже сделанную картинку для перехода к следующей, например, для добавления деталей (приём использовался в ролике «Лорелей») или для создания равномерно засыпанного фона.

Рисуем по засыпанному фону. Здесь есть бесконечное множество вариантов: кончиком пальца, ногтем, плоскостью пальца, ребром ладони, ладонью, кулачком, а также предметами: тонкими

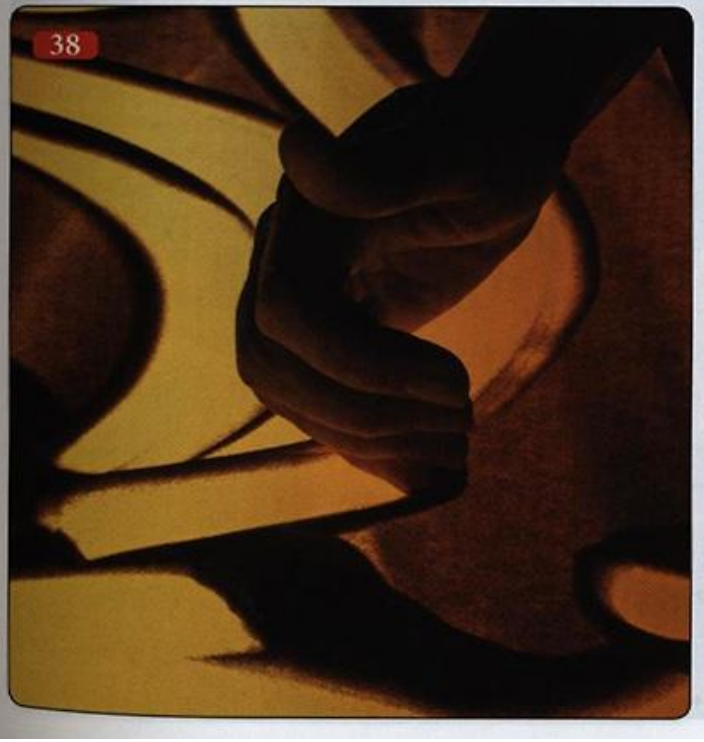
и толстыми кистями, визитной карточкой, палочками... Начинаем пробовать. Засыпаем быстрыми движениями фон.

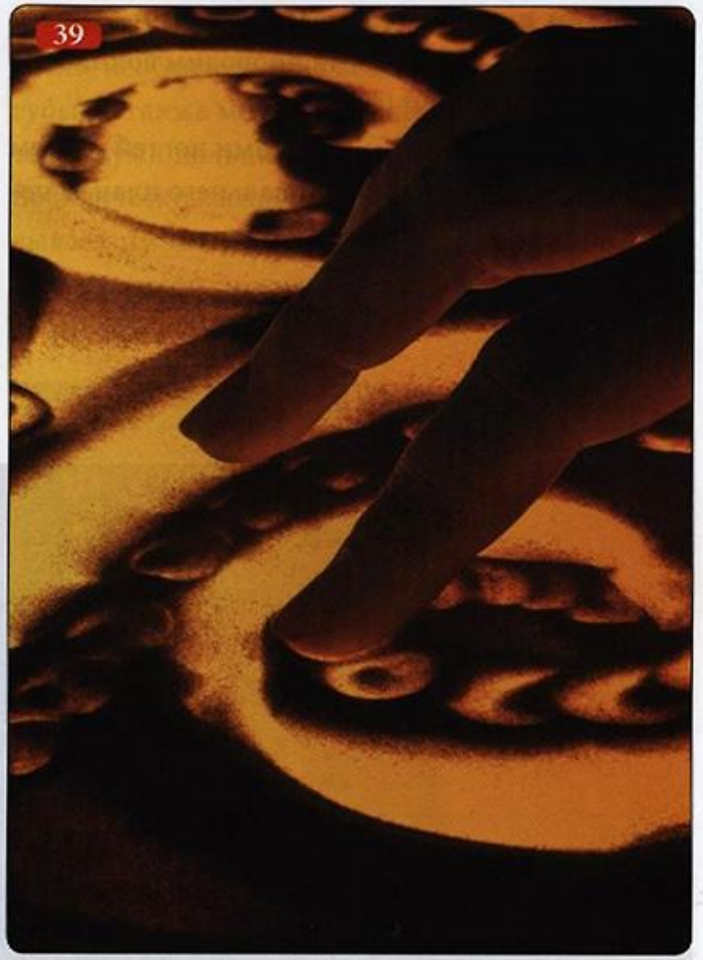
Проводим в любых направлениях линии, полосы плоскостью ладони, ребром ладони, кончиками пальцев, краешками ногтей, подушечками пальцев и т. д. Стараемся почувствовать песок на ощупь — насколько приятный это материал (фото 37). Попробуйте сделать это с закрытыми глазами.

Упражнение «Осьминог». Засыпаем фон. Рисуем щупальца осьминога, его голову (фото 38).

Уже известным нам приемом «кружочки» рисуем глаза, на щупальцах ставим точки — присоски (фото 39).

Добавляем около головы пузырики (фото 40).

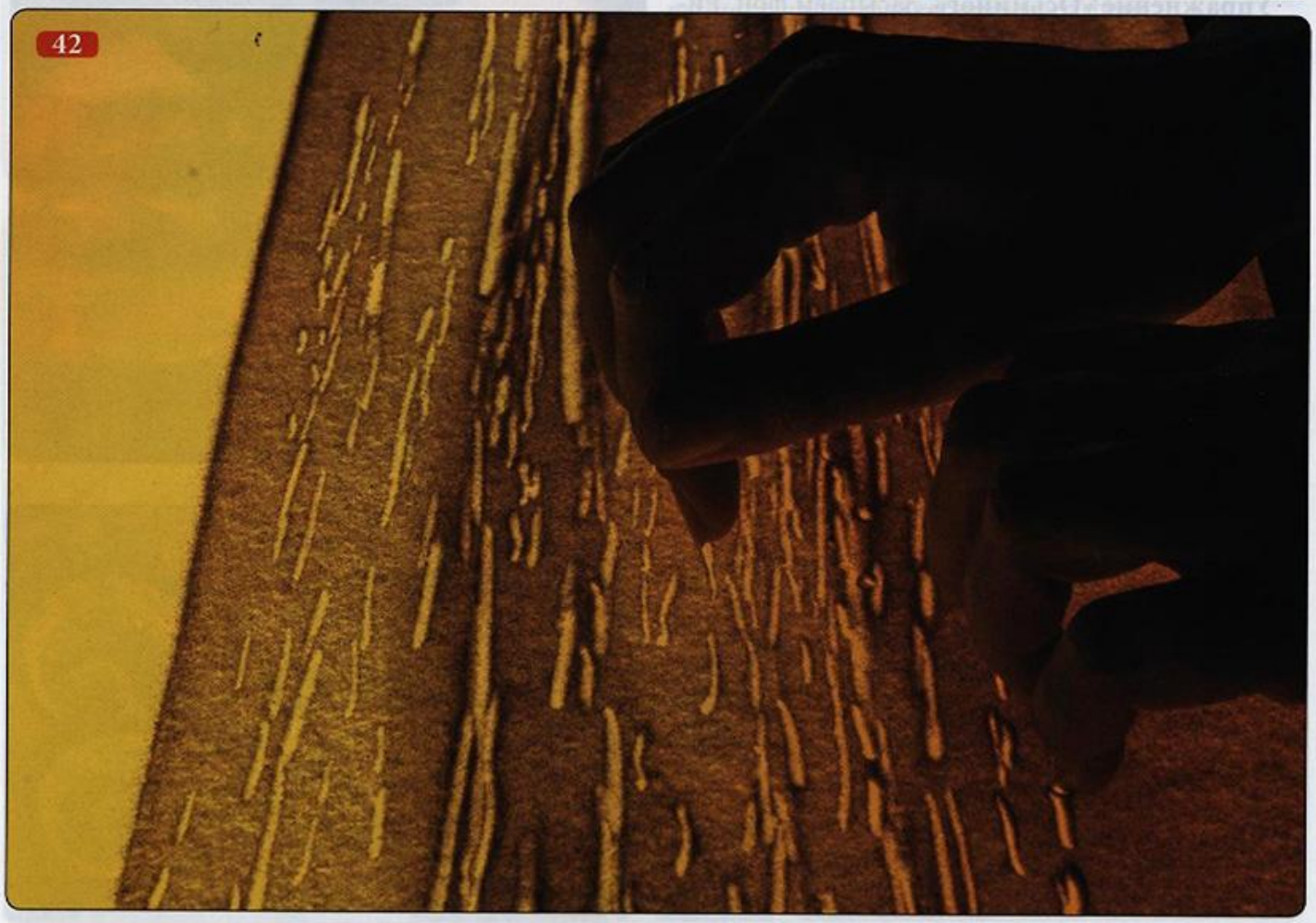

Рисуем воду. *Первый вариант* — четырьмя (или даже пятью) пальцами проводим волнистые параллельные линии (фото 41).

Второй вариант — краешками ногтей рисуем горизонтальные чёрточки от дальнего плана к переднему (рис 42).

Рисуем облака. На чистом поле присыпаем песком небольшие участки и кулачком рисуем облака — правой рукой делаем движения против часовой стрелки и двигаемся вправо, левой рукой — по часовой стрелке и двигаемся влево (фото 43, 44).

Рисуем мелкие детали по чистому фону. Этот приём необходим при рисовании лица (глаза, нос, губы), а также мелких деталей различных объектов. Двумя пальцами, большим и указательным, практически касаясь поверхности стола, вырисовываем нужный элемент.

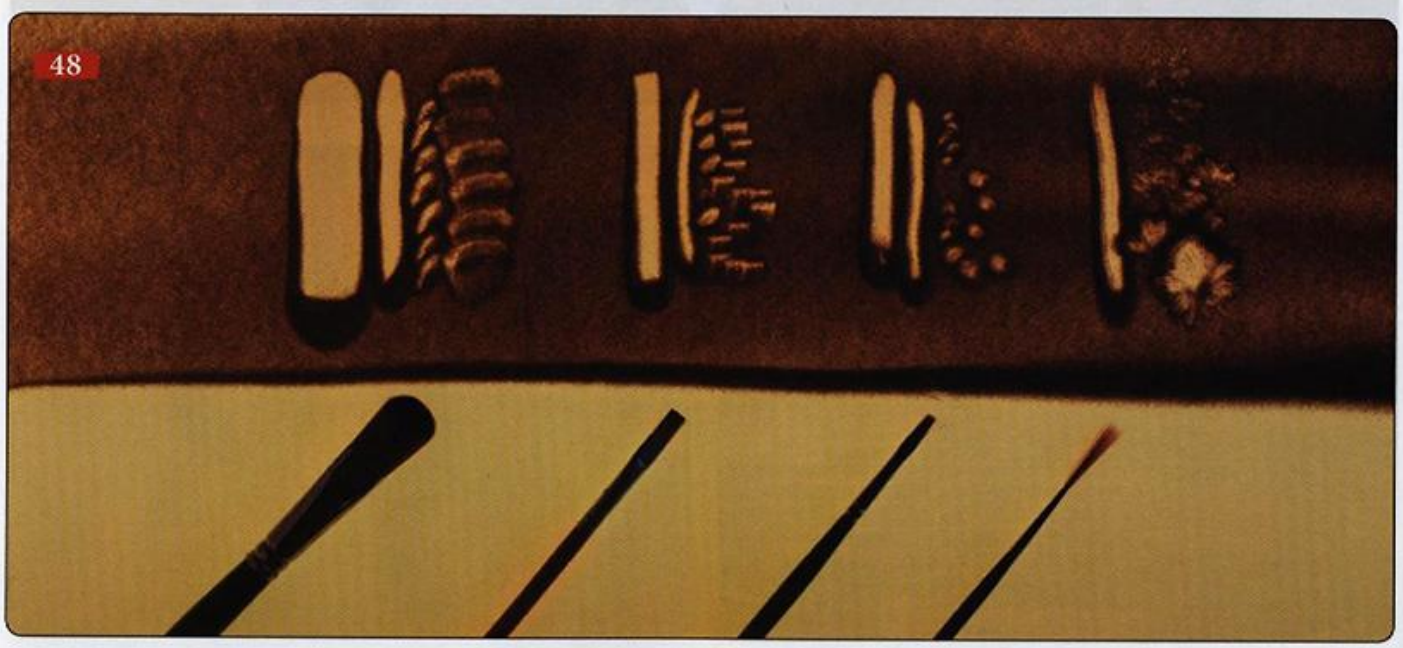
Например, рисуем чайку (фото 45), губы (фото 46).

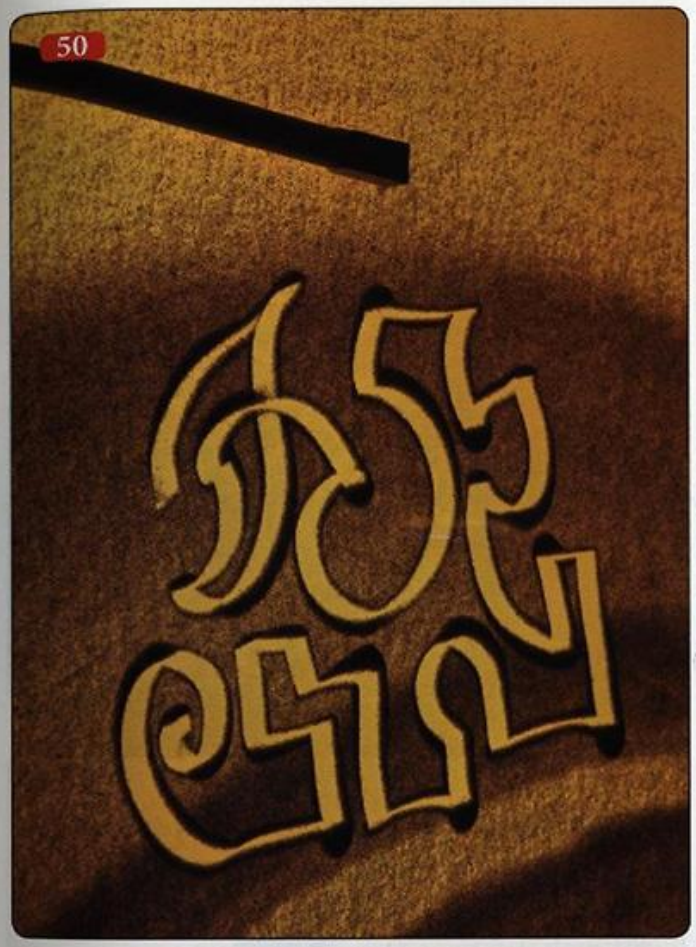
Рисуем фактуру различными предметами. Используя различные предметы, можно получить разную фактуру. Разные кисти дают разную толщину линии и разные отпечатки (фото 47, 48).

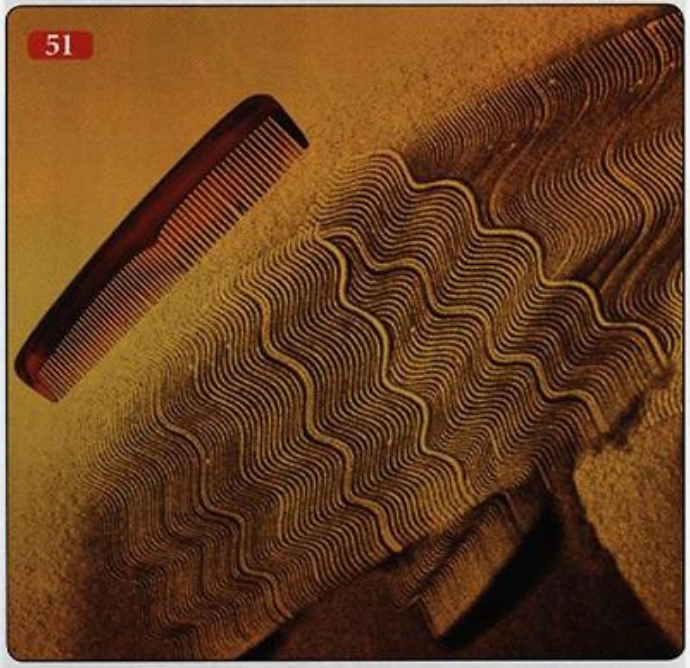

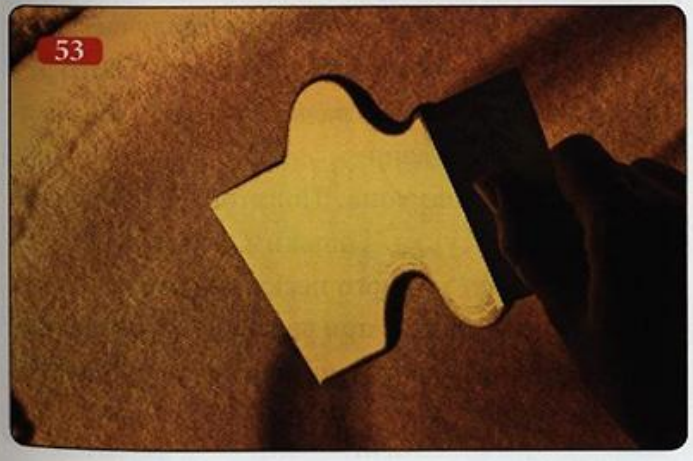
Такой кистью (фото 49) можно рисовать, например, волосы. Палочкой из китайского ресторана можно делать надписи и красивые декоративные узоры (фото 50).

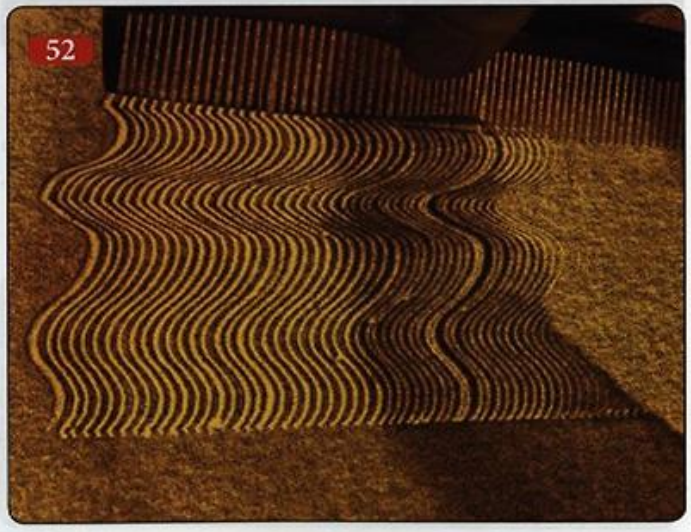

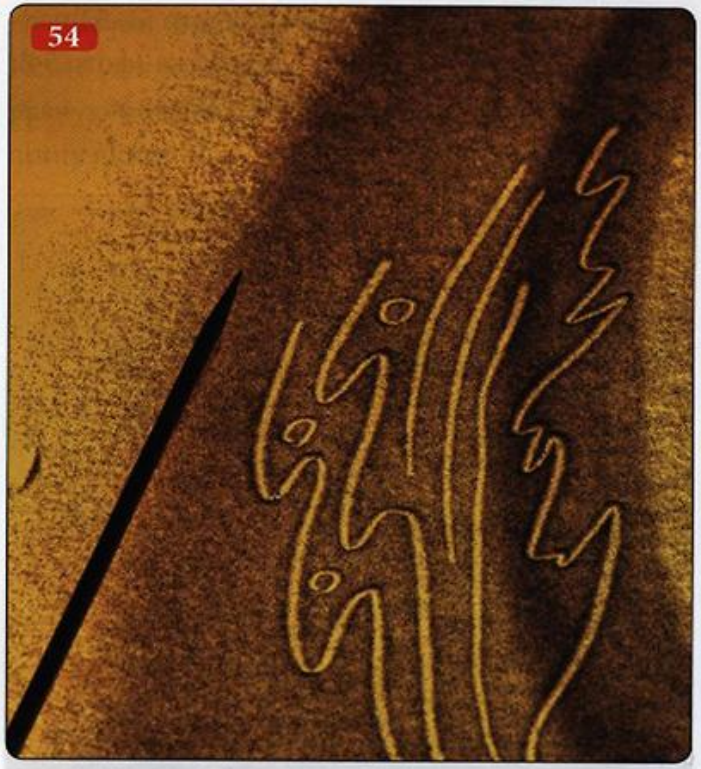

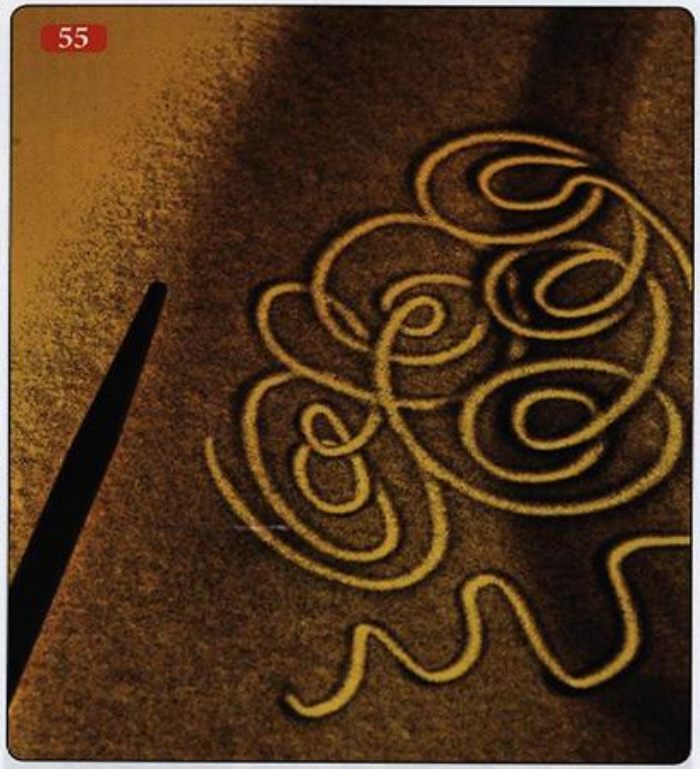
В ход пойдут также расчёска (фото 51, 52), визитная карточка (фото 53), зубочистка (фото 54), бамбуковый шампур (фото 55) и так далее.

Есть ещё интересный приём. Рисуем отпечатки листьев. На чистый фон (или уже на готовый фон) кладём сорванный лист и присыпаем сверху тонким слоем песка (фото 56).

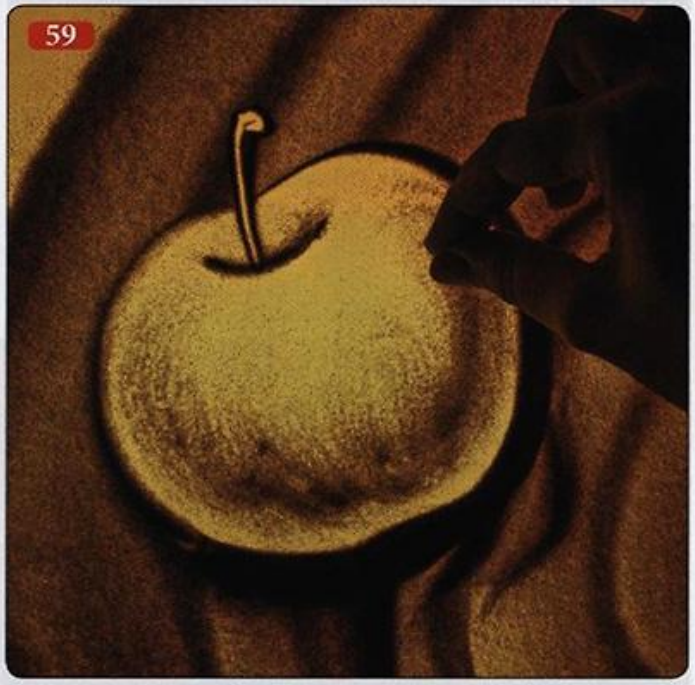
Затем лист осторожно убираем. Получаем изображение, которое можно дорисовать (фото 57). Предметы можно взять разные — здесь все зависит от вашей фантазии.

Насыпаем полутона. Полутона дают объём и богатство рисунка. Большим и указательным пальцами берём немного песка (так, чтобы он не высыпался из пальцев при переносе от места с песком около бортика к самому песочному изображению).

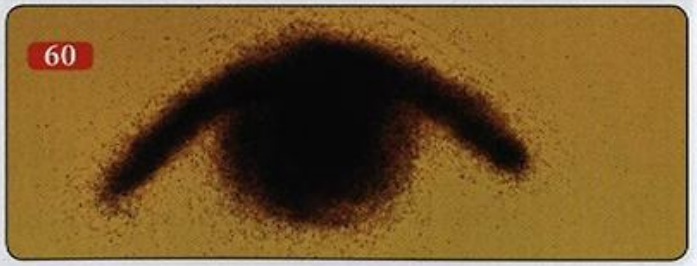

Аккуратно и медленно раскрывая пальцы от кончиков, насыпаем тонкий слой в нужное место (фото 58). При повторении процедуры добиваемся более толстого слоя и, соответственно, более плотного оттенка в песочном рисунке. Применим этот приём, нарисовав яблоко (фото 59).

«Рисуем глаз». Насыпаем кружочек, в центре слой песка больше — темнее тон, затем насыпаем тонкую линию верхнего века (фото 60).

Помним, что верхнее веко немного прикрывает радужную оболочку. Если веко нарисовать выше — получится удивлённое или испуганное выражение. Насыпаем линию, более широкую, чем линия века, — это бровь.

Ногтем или палочкой рисуем блик в глазу и справа рефлекс — это даст объём (фото 61).

Насыпаем полутень у переносицы, над верхним веком под бровью и над верхним веком с внешнего угла глаза (фото 62).

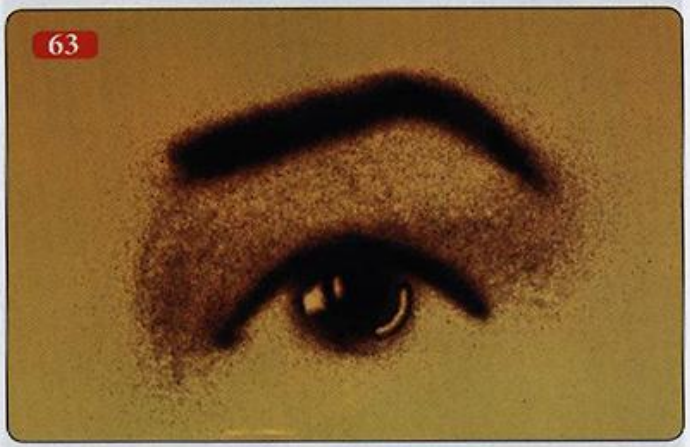
Уплотняем тон, как показано на фото 63.

Аккуратно рисуем тонкую линию нижнего века (фото 64).

Уже по насыпанному тону аккуратно насыпаем ресницы (фото 65).

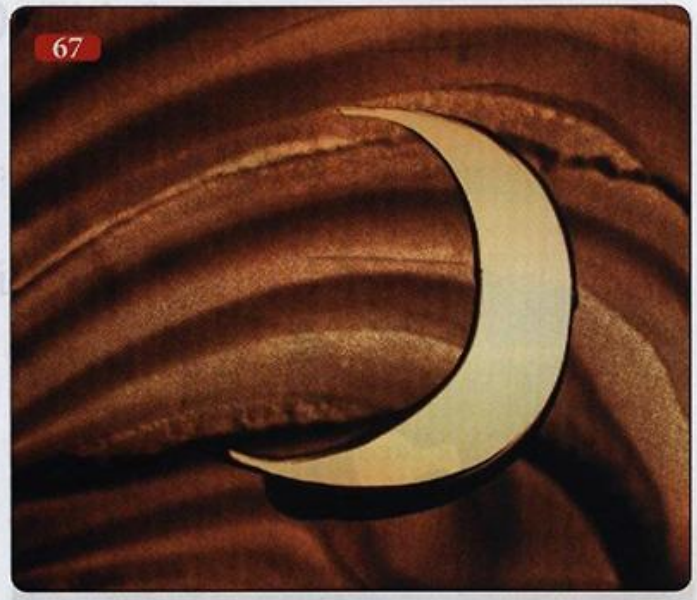

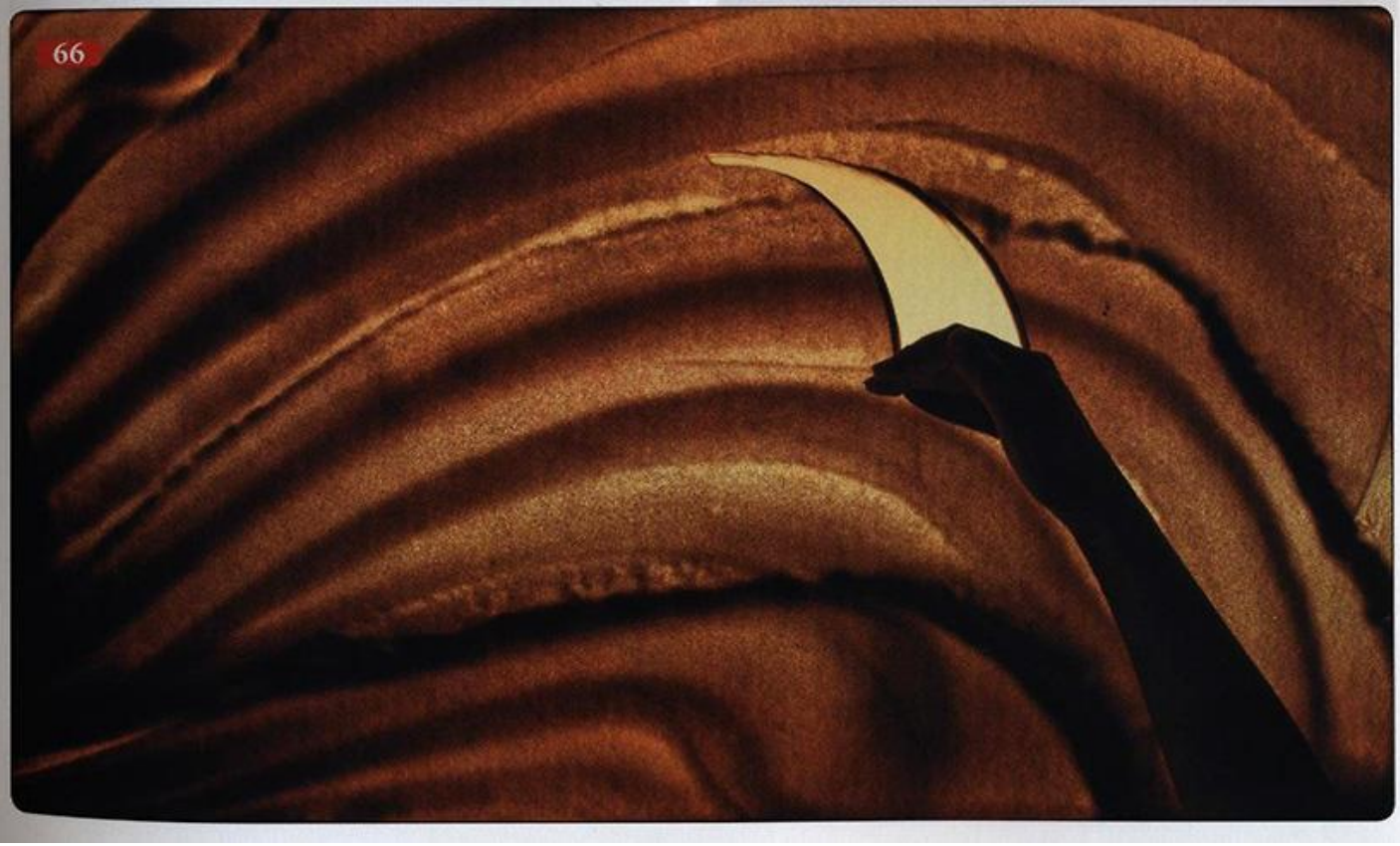
Упражнение «Полумесяц».

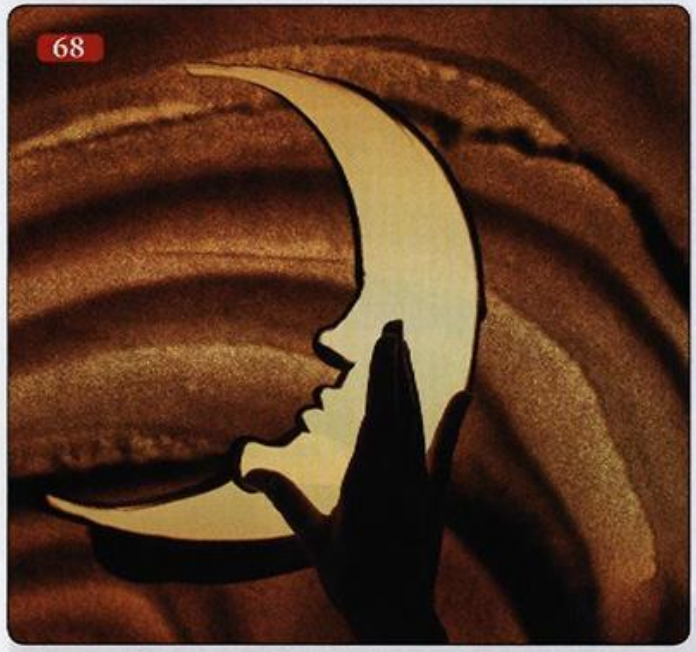
Засыпаем фон быстрым движением. Ребром ладони, включая мизинец до самого кончика, рисуем полукруг (фото 66, 67).

Если держать руку ладонью к себе — сверху и снизу дуги толщина полосы будет сходить на нет. А самая широкая часть получится в центре. Это как раз то, что нужно в данном рисунке.

Если надо сделать полумесяц тоньше — рисуем дугу ребром первой фаланги большого пальца. Если нужно сделать полумесяц толще — рисуем дугу ребром ладони в два приёма: проводим вторую дугу широкой частью рядом с первой.

67

66

Полумесяц готов, теперь добавим ему черты лица. Боковой стороной первой фаланги большого пальца делаем медленное движение от чистого поля, выходя за край (фото 68).

Чем дальше от края вы проведёте движение, тем длиннее получатся нос, губы или подбородок. Когда готов профиль полумесяца, нарисуем ему глаз. Предположим, что полумесяц ночью спит. Глаз в этом случае закрыт. Двумя пальцами, большим и указательным, насыпаем тонкую полукруглую линию. Можно скорректировать её кончиком пальца. Выделяем щёку, насыпая полукругом полутон. Небо оживляем звёздочками — их можно нарисовать кончиком ногтя или тонким предметом. При желании можно добавить круглые «сонные пузырики» (фото 69).

Мастер-классы

Мастер-классы представлены в разных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет, фэнтези (сказка).

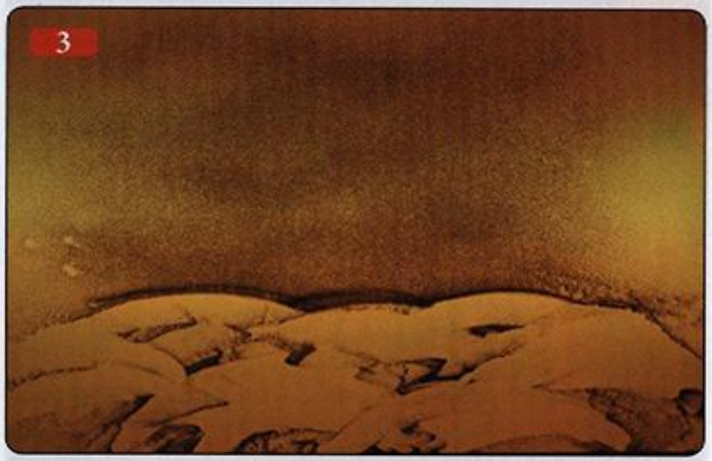
1. Зимний пейзаж за окном

Картинка с трансформацией. Засыпаем весь фон тонким слоем (фото 1), рисуем, высыпая из кулачка песок, силуэты сугробов (фото 2).

Рисуем снег, проводя быстро пальцами по плоскости стола, движениями вправо и влево так, чтобы не убрать весь песок, а чтобы часть его осталась на изображении сугробов (фото 3).

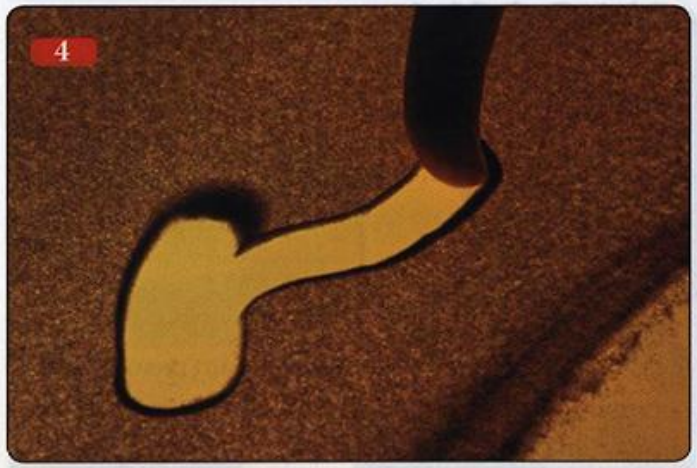

Домик. Рисуем засыпанную снегом крышу (фото 4).

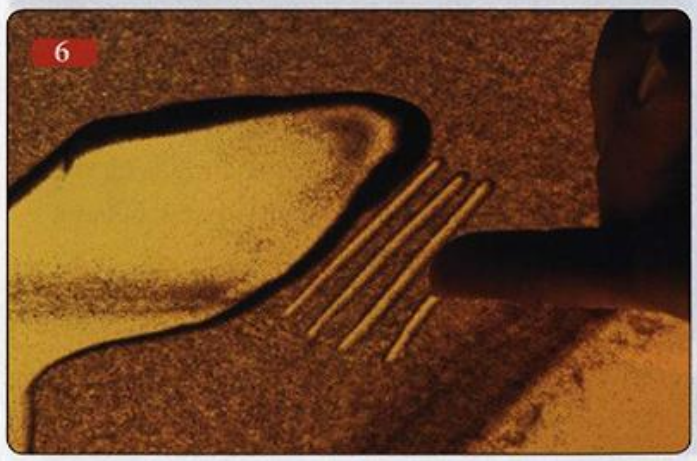
Добавляем полутень на снегу справа (фото 5).

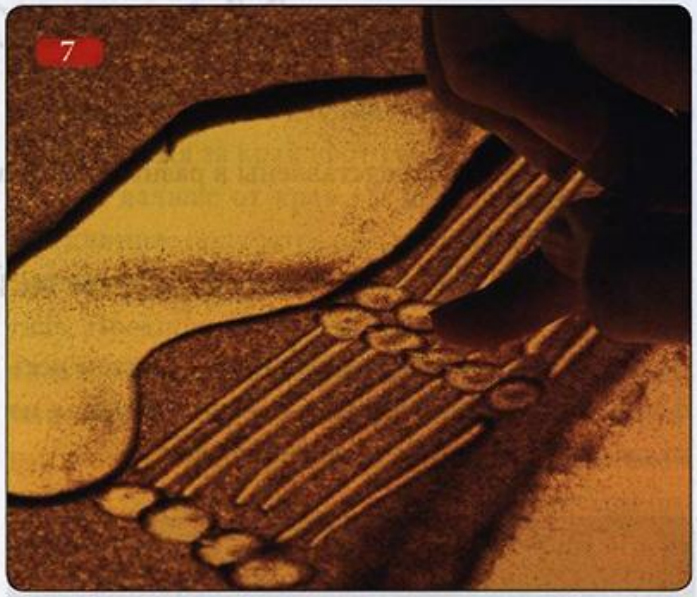
Рисуем стены домика: имитируем брёвна — проводим тонкие линии (фото 6).

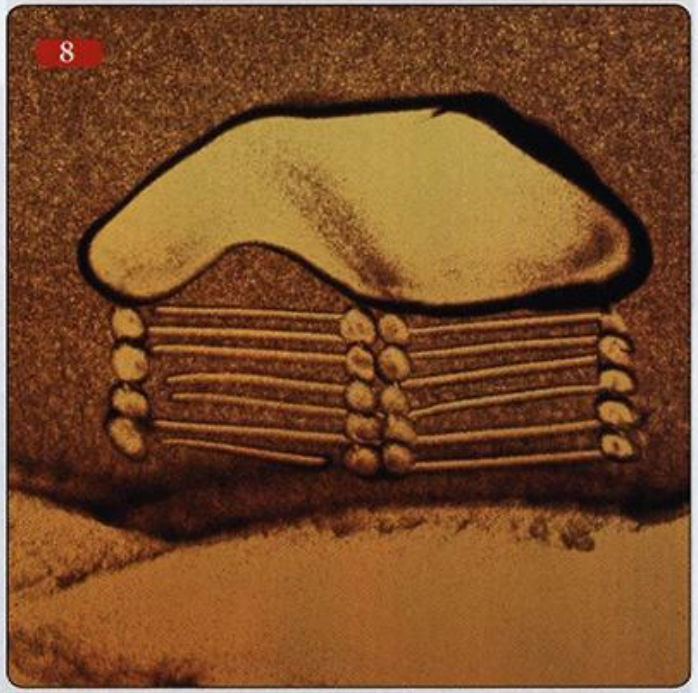
По углам домика кончиком пальца рисуем точки — это торцы брёвен (фото 7, 8).

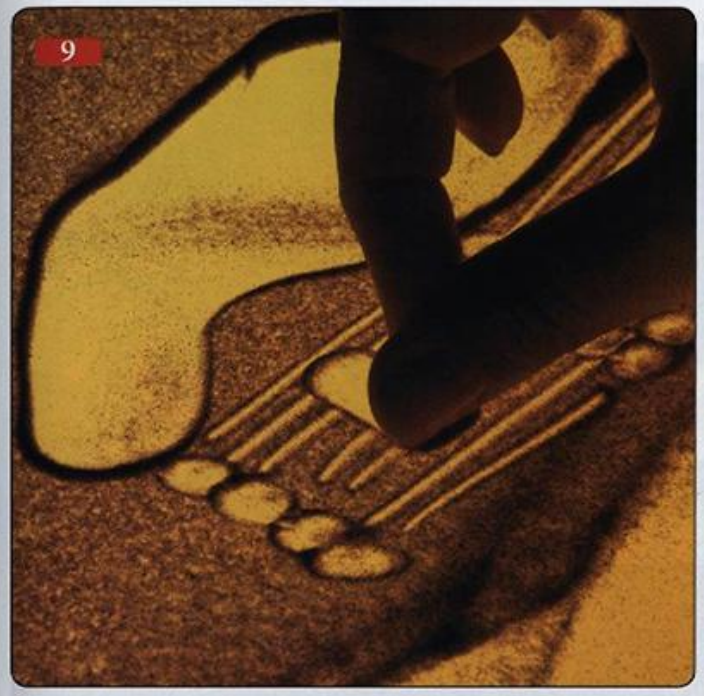

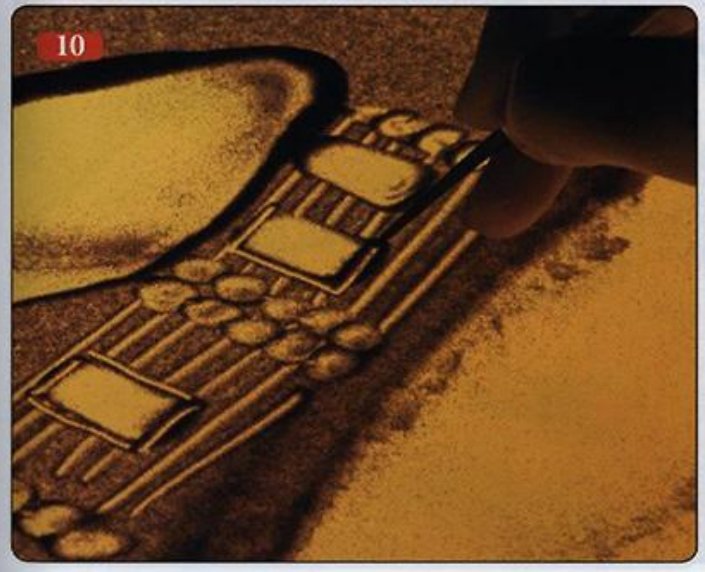

Рисуем окна: аккуратно пальцем или плоской кистью сдвигаем песок по контуру оконных проемов (фото 9).

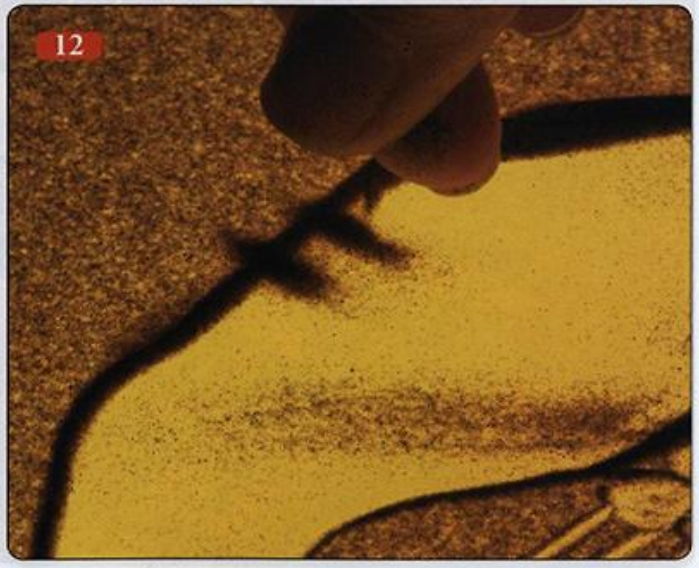
Тонкой деревянной палочкой обводим периметр окон (фото 10).

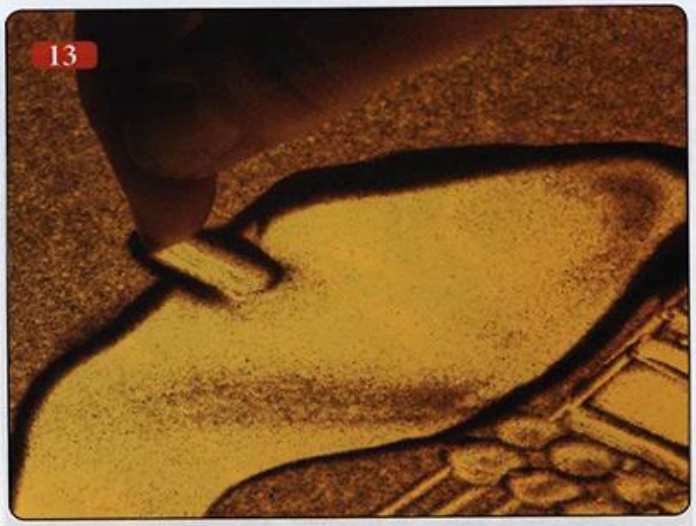

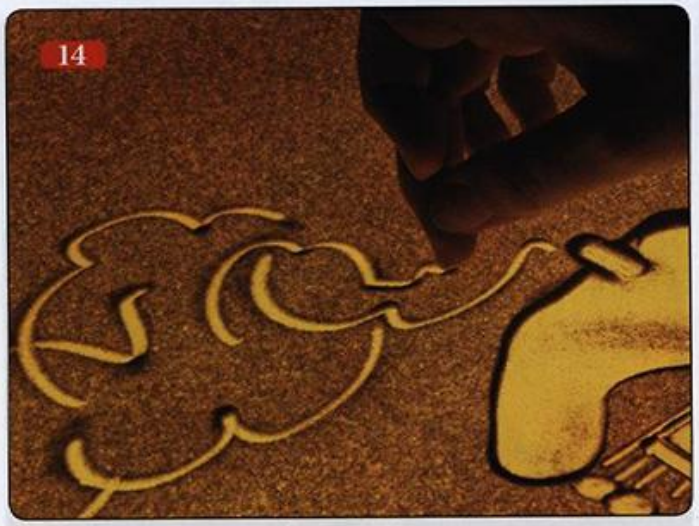
Ставни (фото 11).

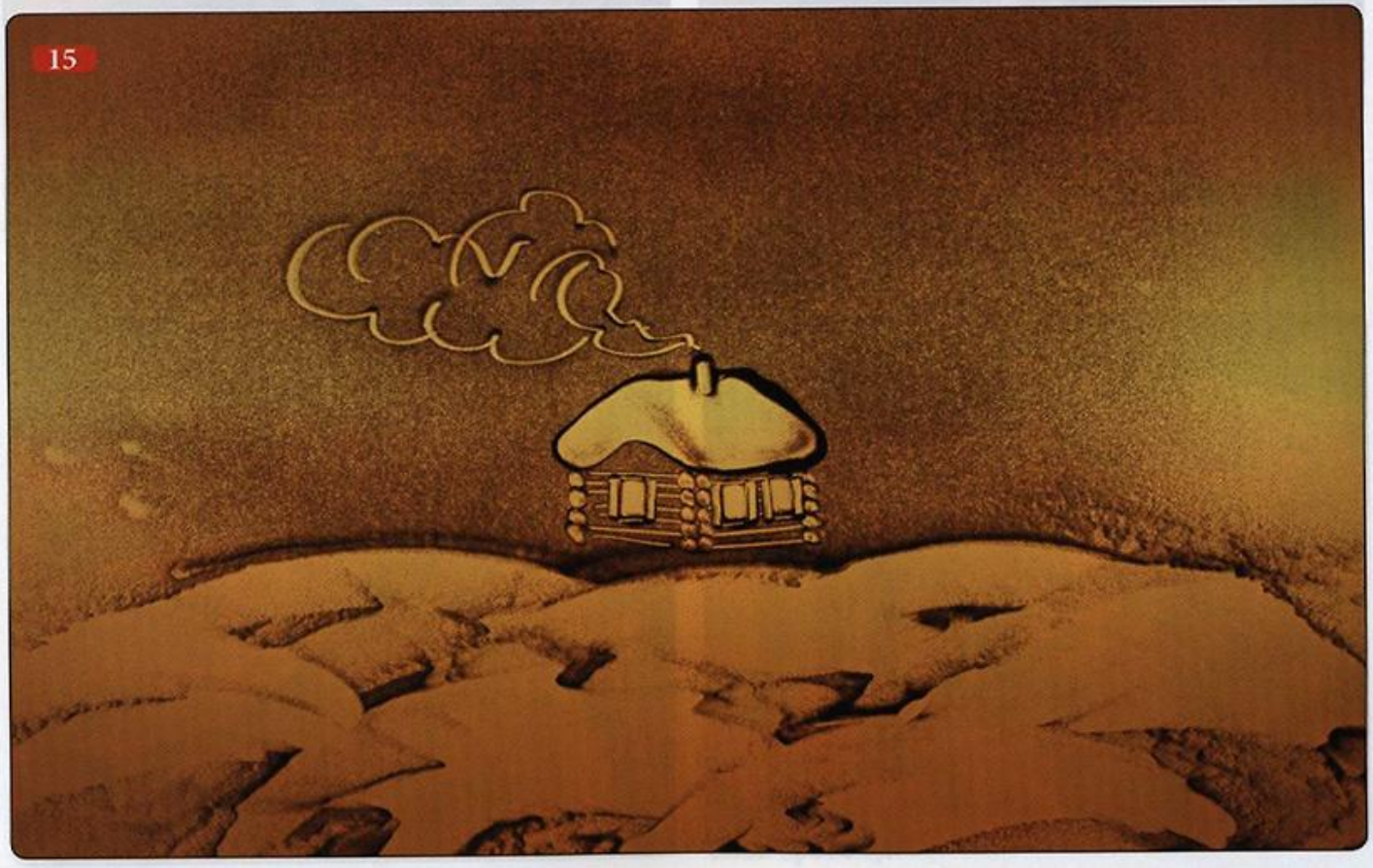

Рисуем трубу (фото 12, 13) и дым из неё тонкой линией или кулачком, как при рисовании облаков (см. стр. 21) (фото 14, 15).

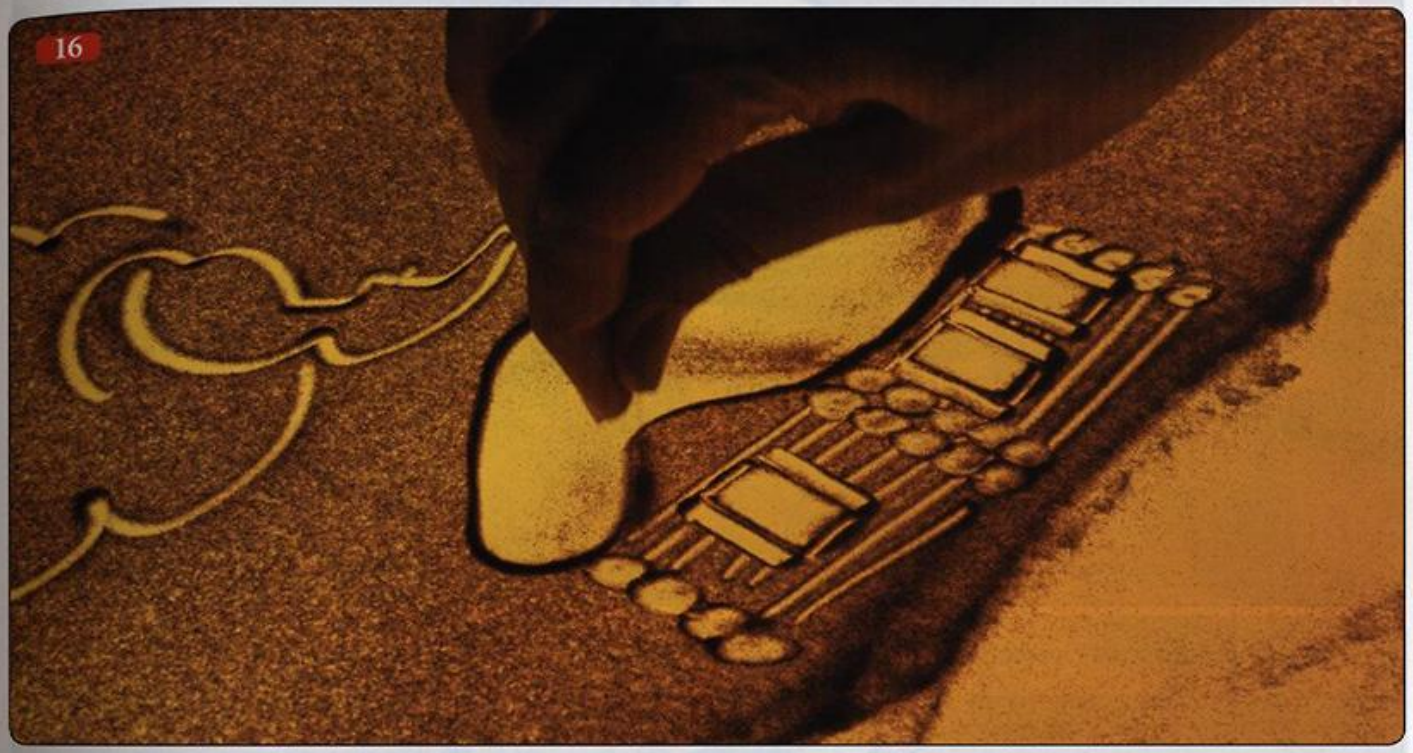

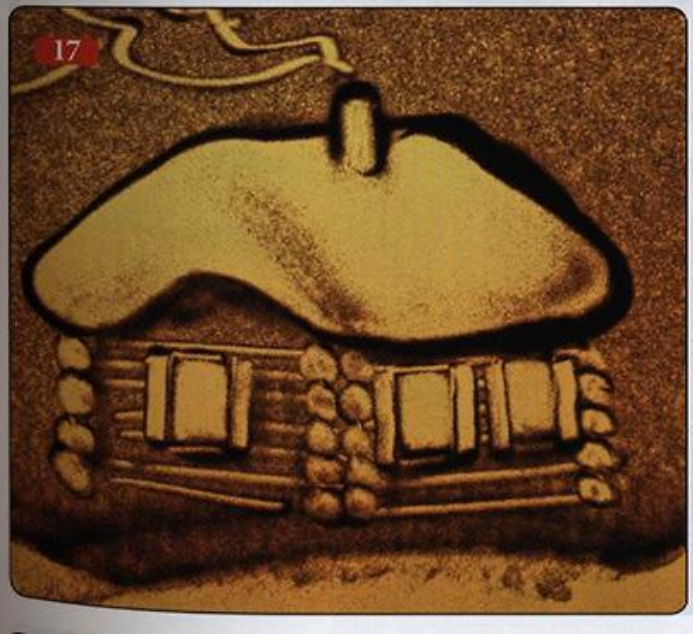

13

14

15

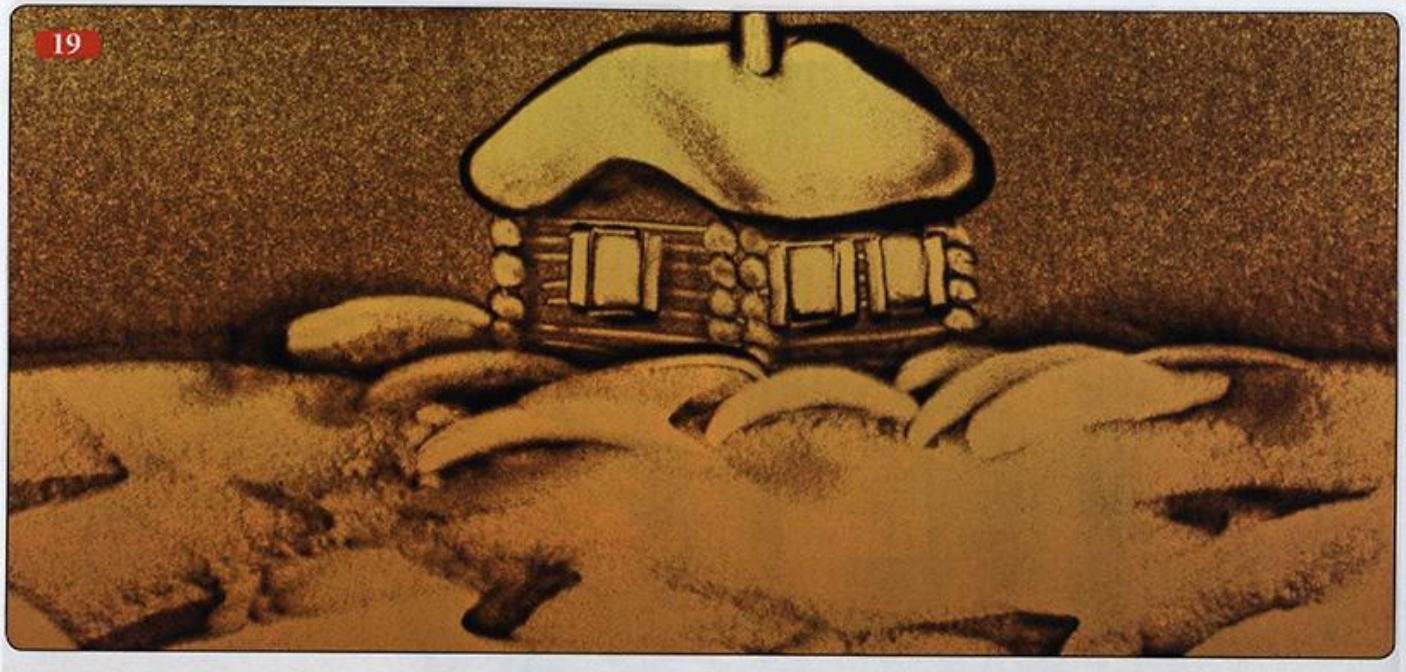
Под снегом (под крышей) насыпаем тень (фото 16, 17).

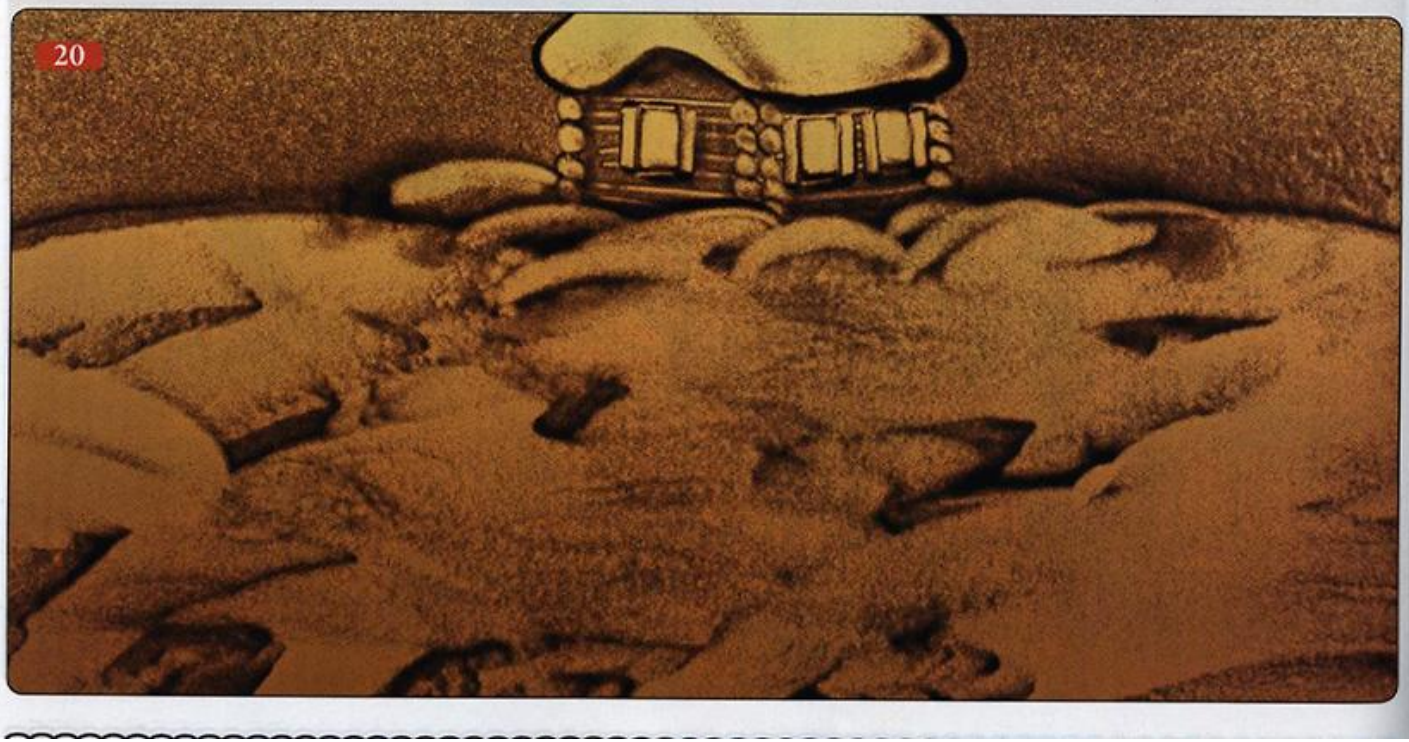

Вокруг домика рисуем сугробы (фото 18, 19).

Присыпаем тонким слоем снег от первого плана к домику и около него (фото 20).

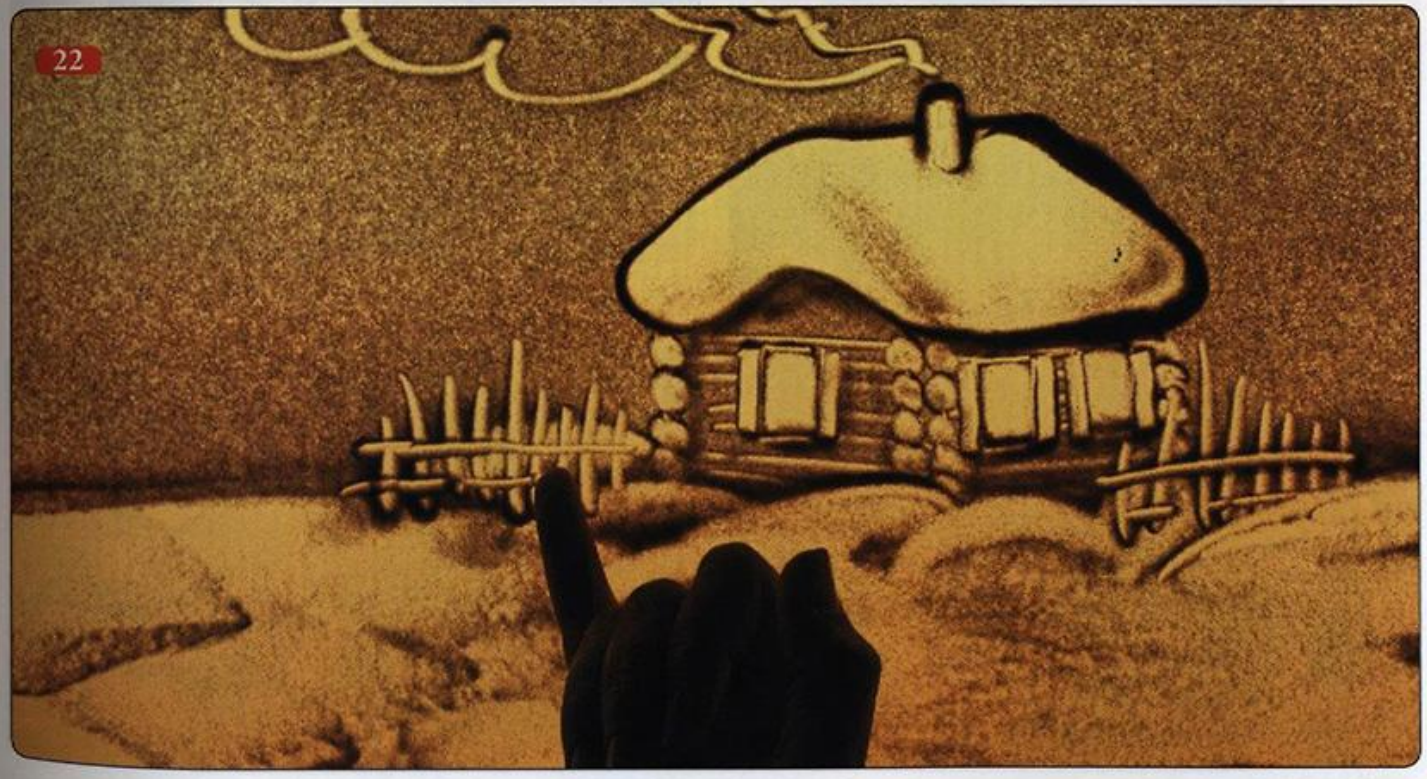

Рисуем ногтем забор слева и справа от дома (фото 21, 22).

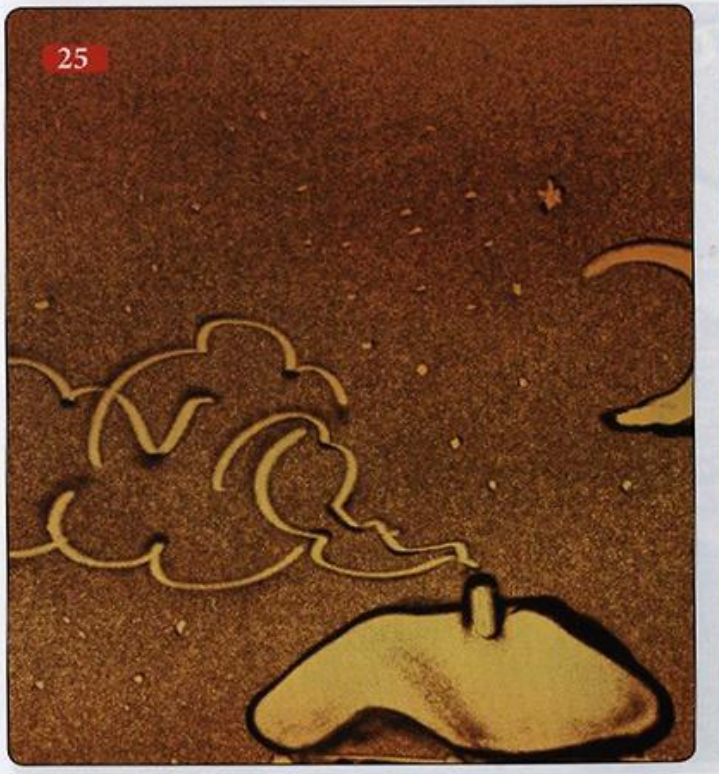
Боковой стороной первой фаланги большого пальца рисуем в небе полумесяц (фото 23).

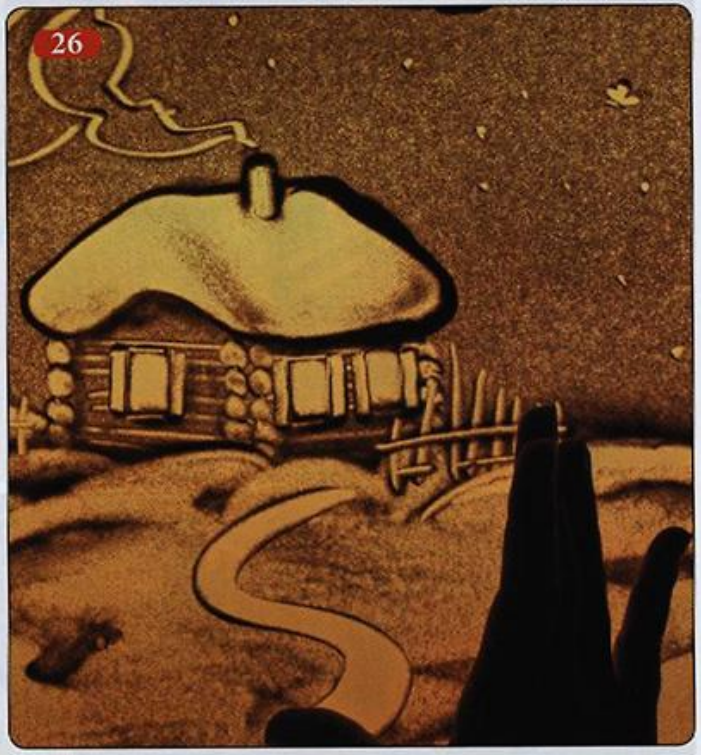

Ногтем мизинца рисуем в небе звёзды (фото 24, 25).

Боковой стороной первой фаланги большого пальца рисуем тропинку, ведущую к дому, начиная движение от дома и продолжая к первому плану (фото 26).

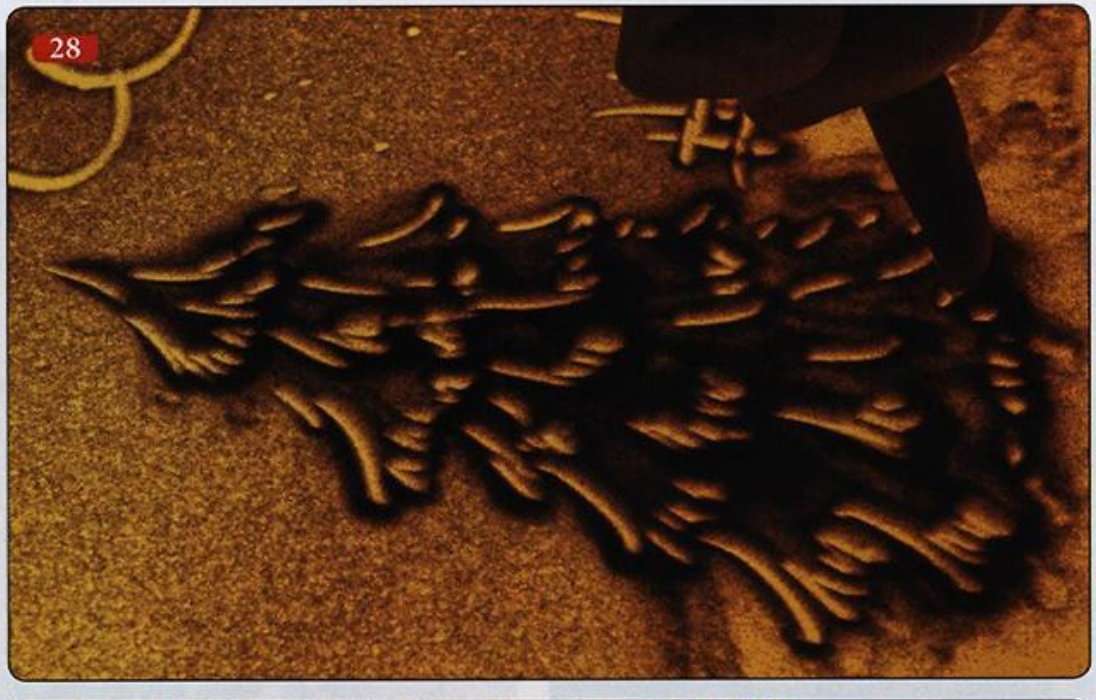

Слева насыпаем силуэт ели (фото 27).

Затем некоторые кончики еловых лап вырисовываем ногтем (или тонким предметом) (фото 28).

Проводим тонкие линии — намечаем гирлянду (фото 29).

На этих линиях рисуем точки или чёрточки краем ногтя (фото 30).

Затем добавляем шары — они должны быть заметно крупнее, чем точки на гирлянде (фото 31).

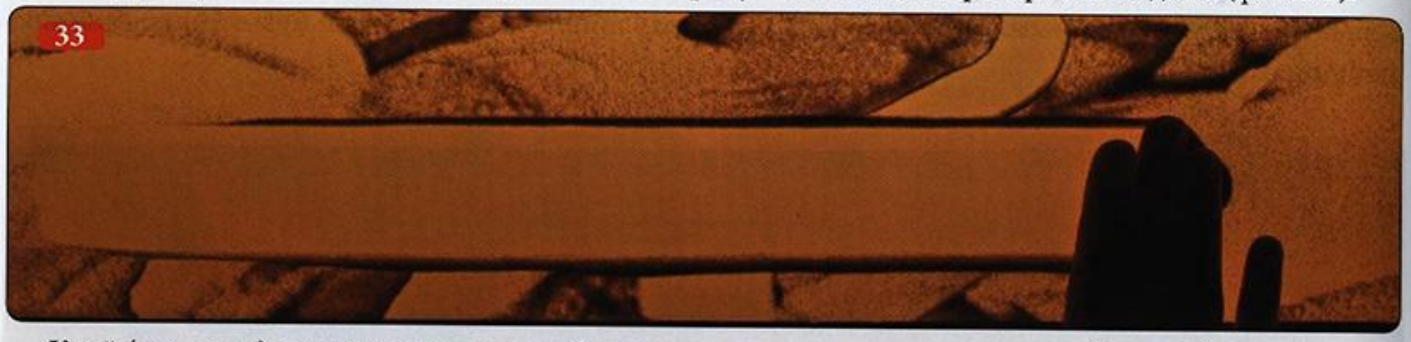

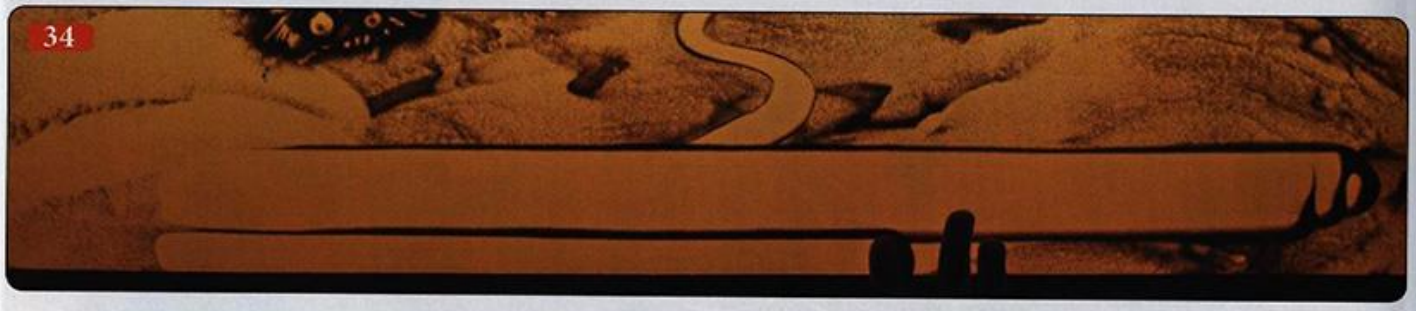
Делаем переход от одной картинки к другой (зритель попадает в комнату), **рисуем окно и шторы.** Большим или указательным пальцем проводим вверху широкую горизонтальную линию — линию оконной рамы (фото 32).

Внизу рисуем подоконник — широкая полоса рисуется пальцами раскрытой ладони (фото 33).

Край (толщину) подоконника рисуем большим или указательным пальцем (фото 34).

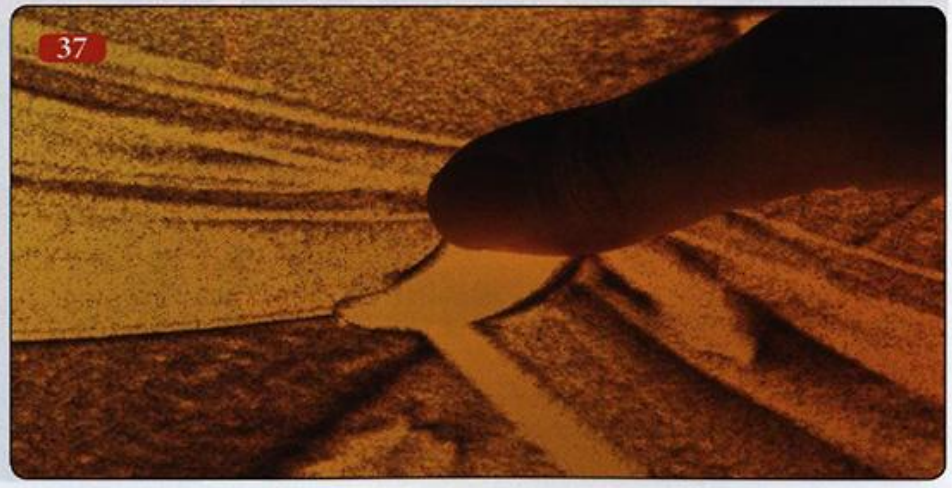

Справа и слева широкими движениями большого пальца (или сразу четырёх) вырисовываем шторы. Если движения делать быстрые — шторы получатся более живописные, так как края линий будут нечёткие (фото 35, 36).

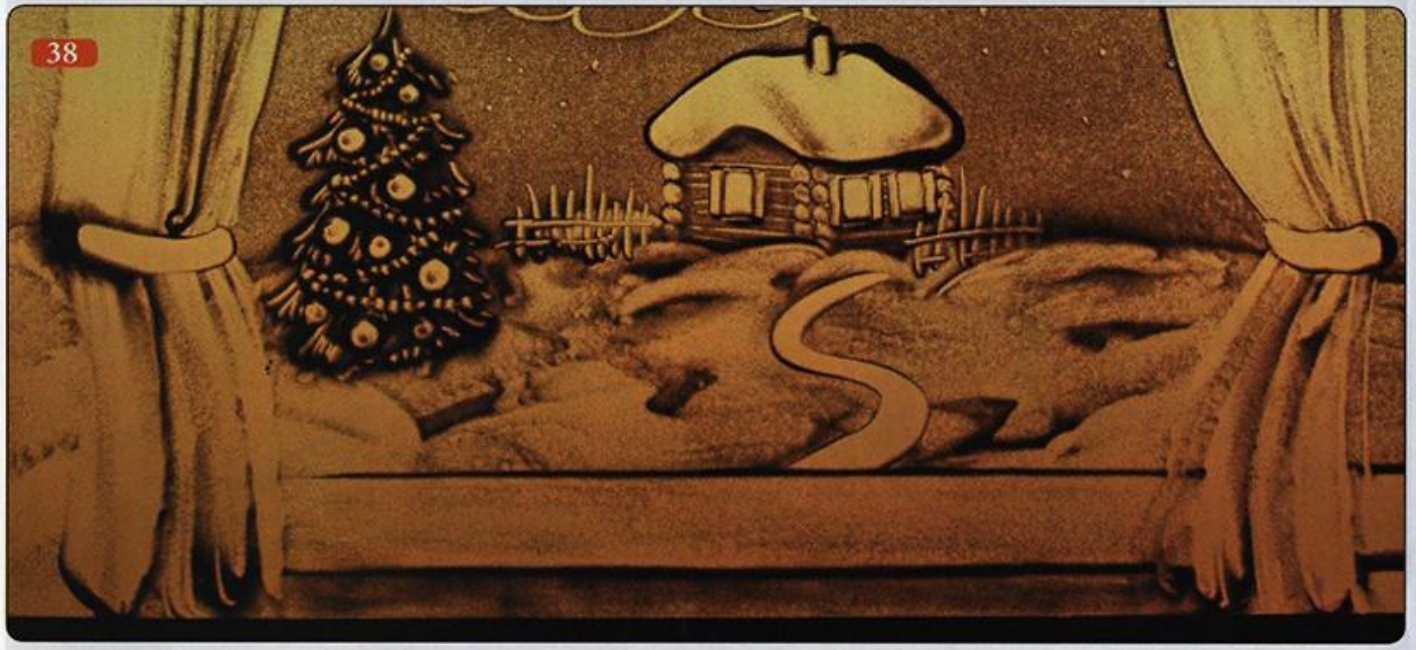

На шторах плоскостью большого пальца рисуем ленты, перехватывающие их в нижней трети (фото 37).

Край и плоскость подоконника затемняем, насыпая большим и указательным пальцами тонкий слой песка (фото 38).

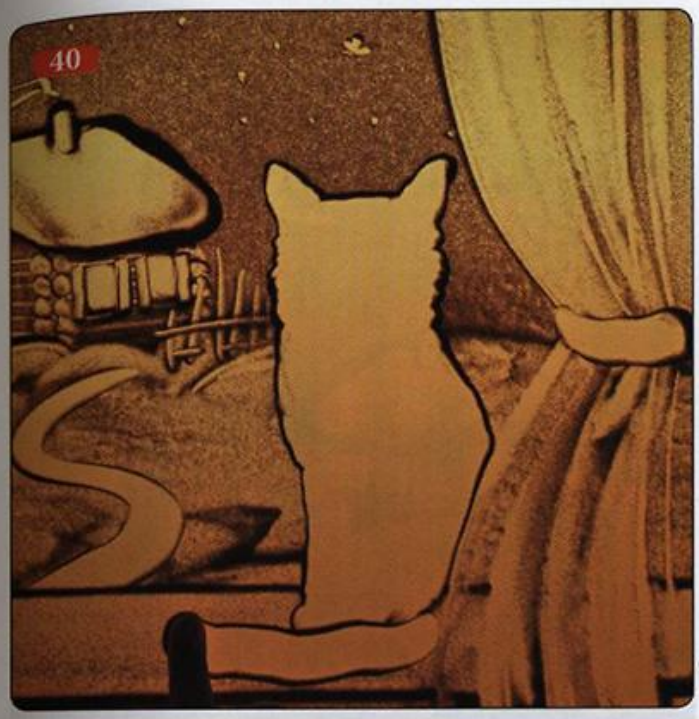

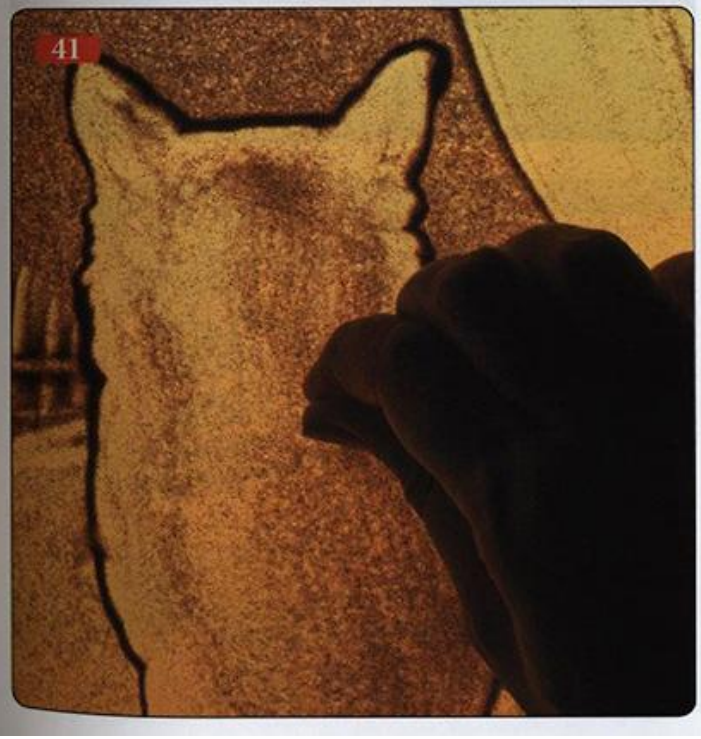

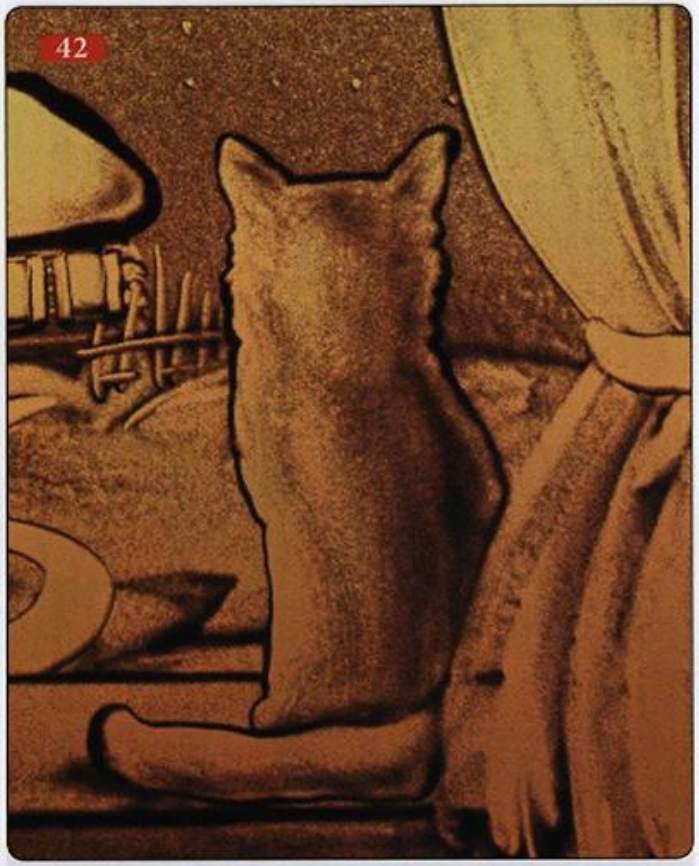
Справа на подоконнике рисуем сидящую кошку, которая смотрит в окно (фото 39, 40).

Засыпаем теневую сторону тонким слоем песка (фото 41, 42).

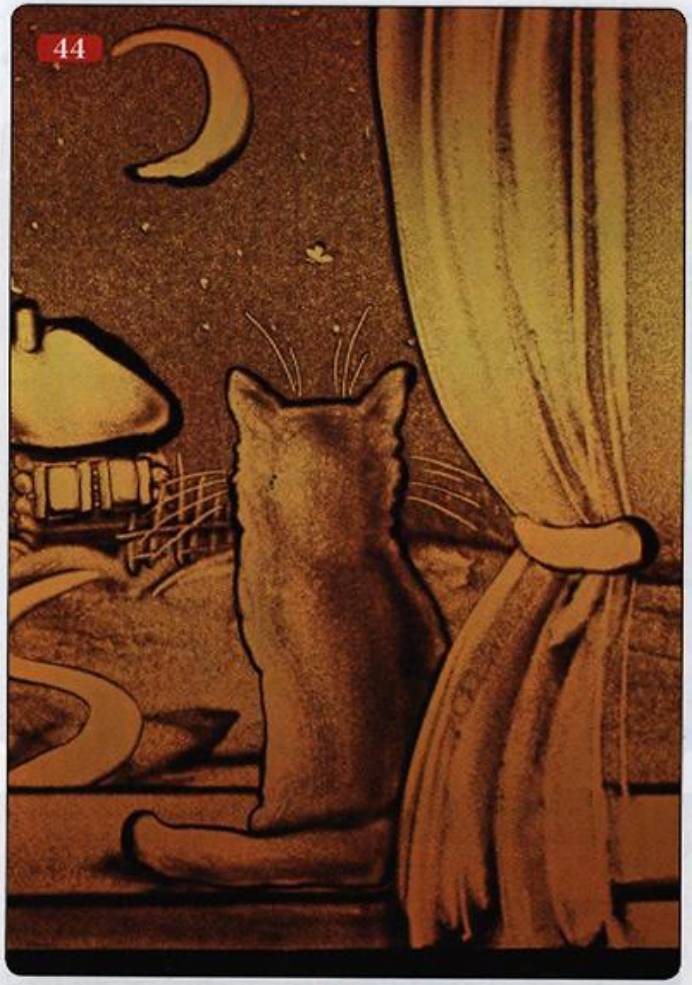
Тонкими линиями нарисуем усы (фото 43, 44).

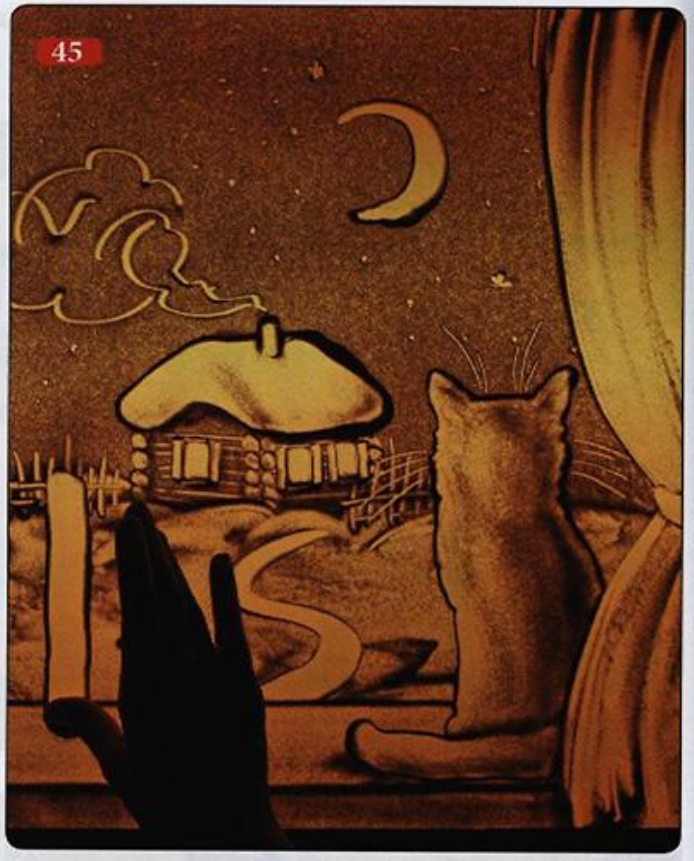

40

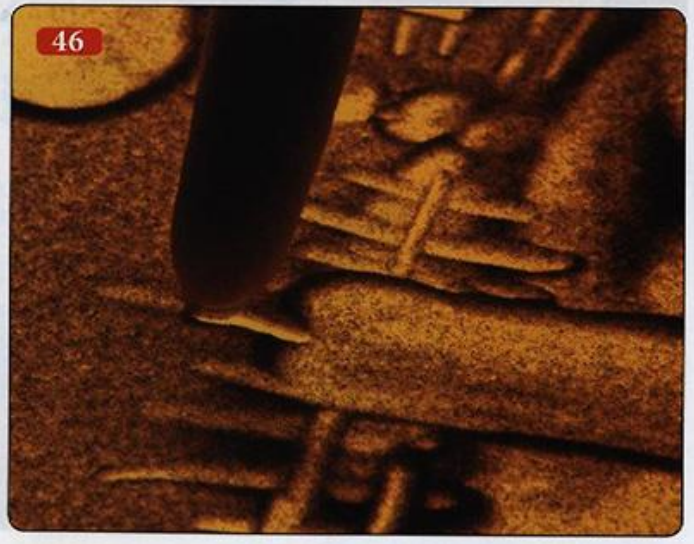

41

42

43

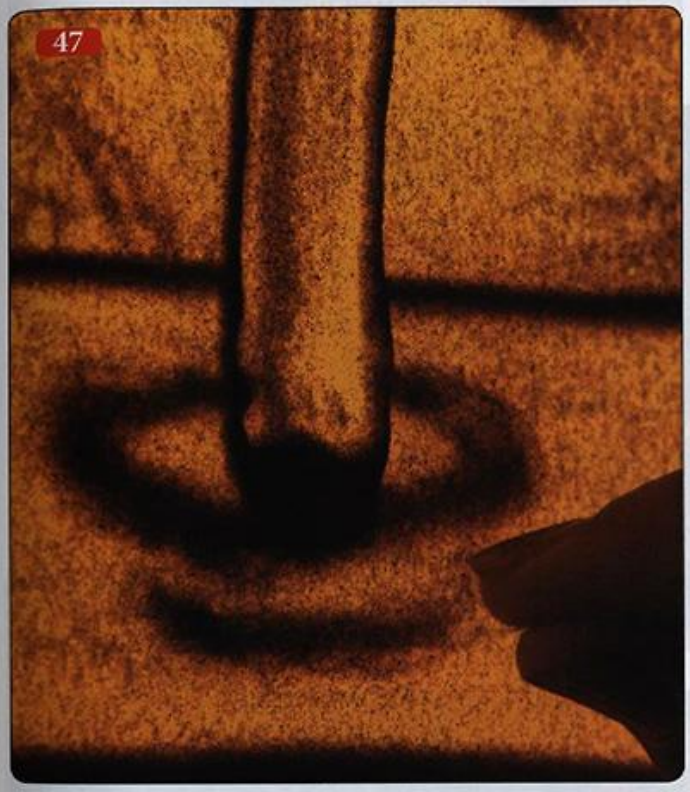

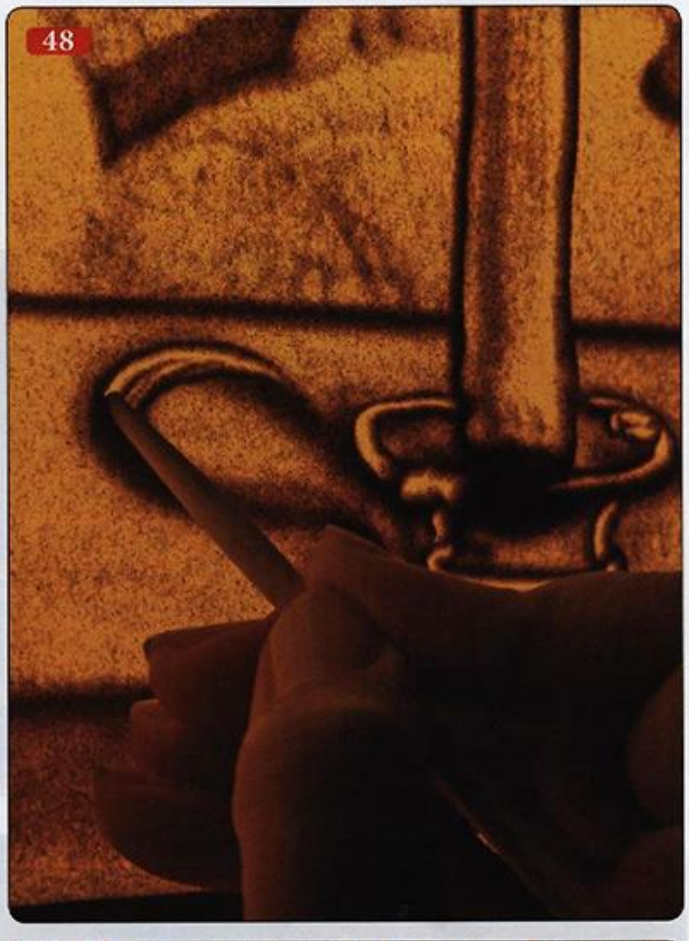
Рисуем свечу и подсвечник.

Боковой стороной первой фаланги большого пальца рисуем вертикальную полосу — это сама свеча (фото 45).

Сверху ногтем или тонким предметом рисуем фитиль (фото 46).

Внизу под свечкой рисуем подсвечник: насыпаем по силуэту двумя пальцами песок (делаем более тёмный тон) (фото 47).

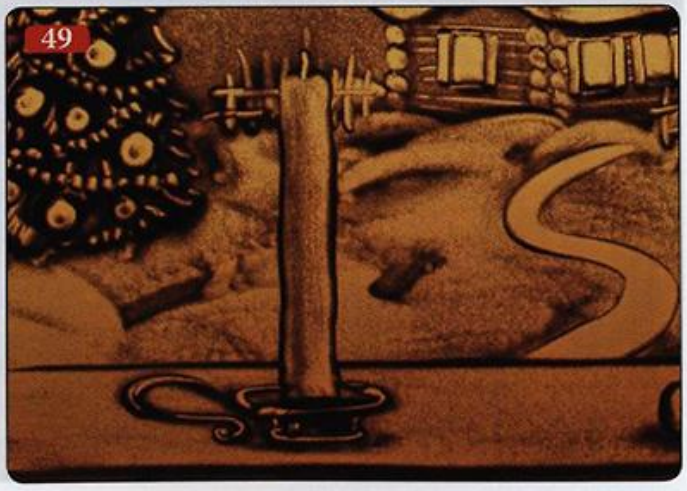

Затем ставим блики на выпуклых местах (фото 48, 49).

На фитиле ногтем мизинца вырисовываем пламя (фото 50).

В центре пламени можно добавить пальцем точку (фото 51).

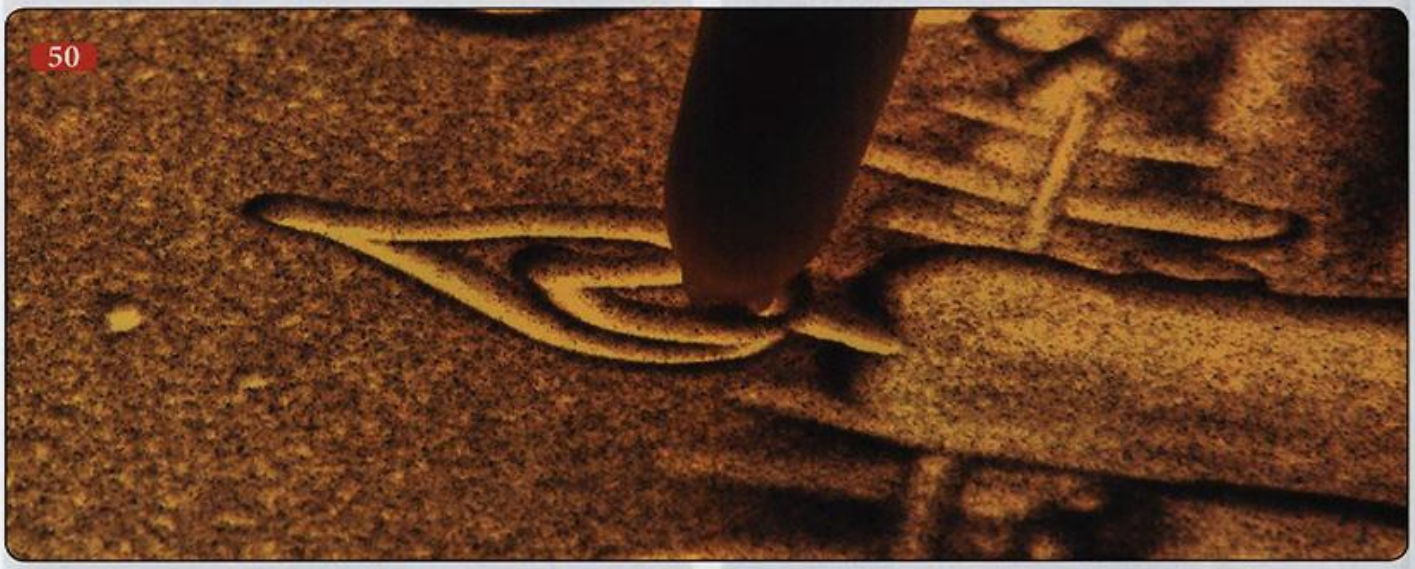

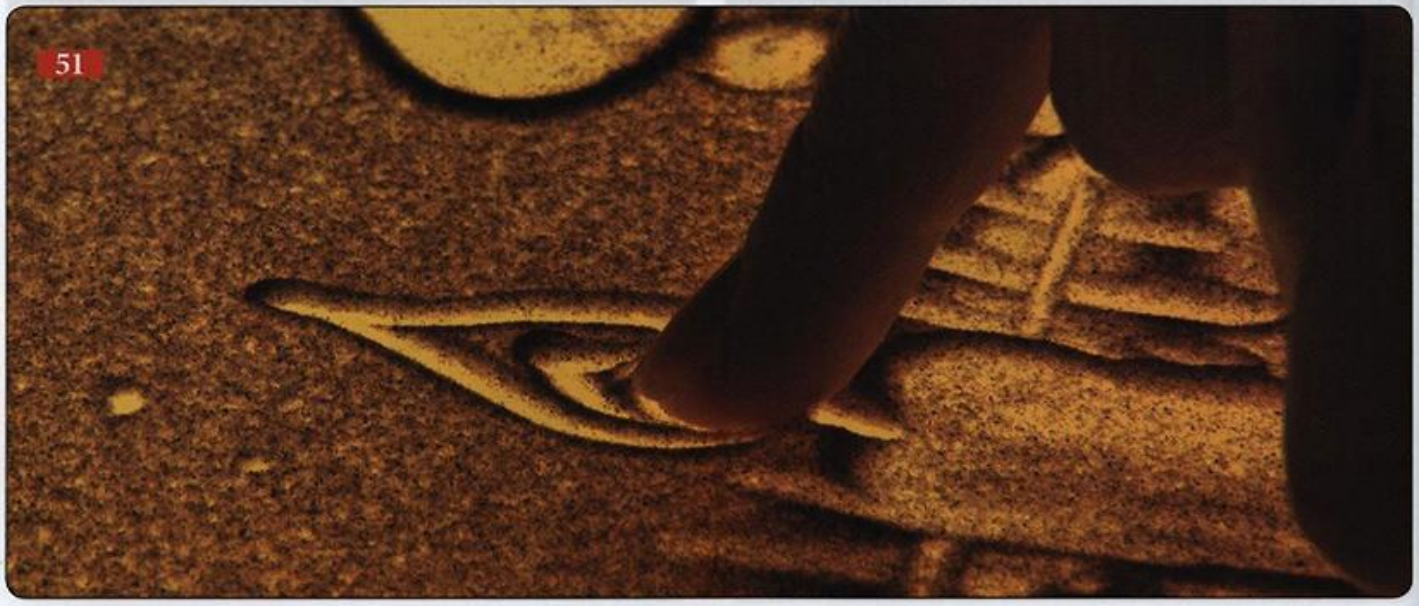
Когда свеча горит, плавится воск. Слева, справа, в центре от фитиля кончиком ногтя нарисуем кривые вертикальные линии разной длины (фото 52).

Сияние свечи — это несколько коротких и тонких линий от пламени и вокруг него (фото 53).

Рисуем падающую звезду и её хвост (фото 54).

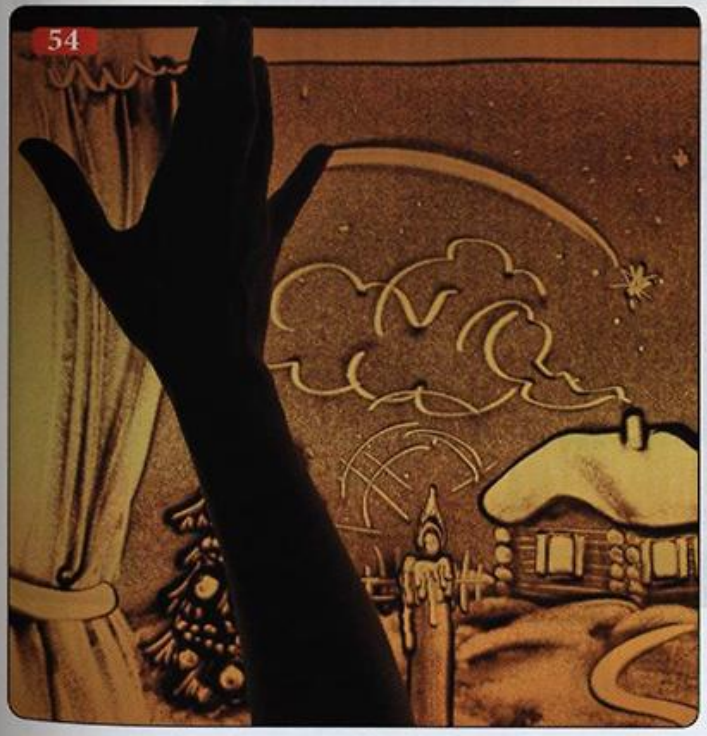
Тонкой палочкой можно дорисовать на хвосте полоски (фото 55).

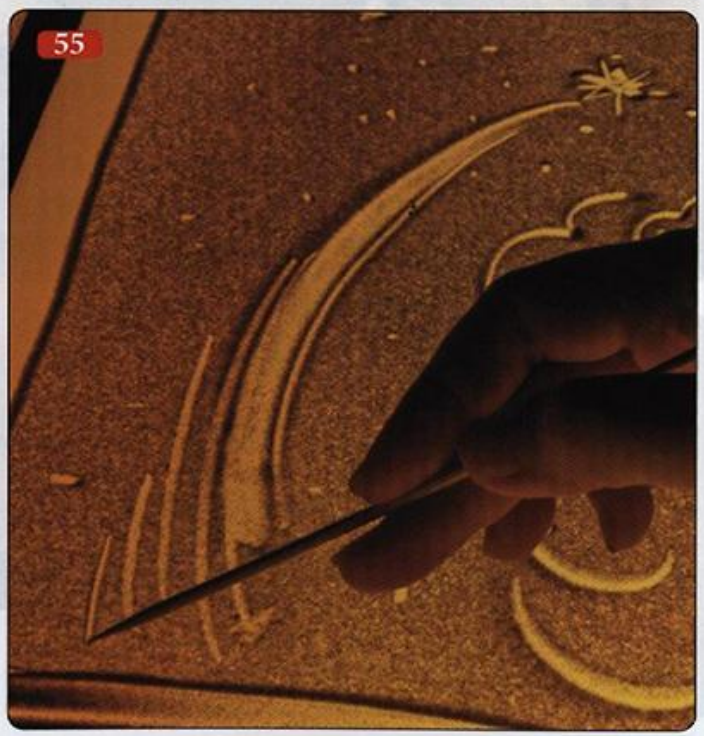

52

53

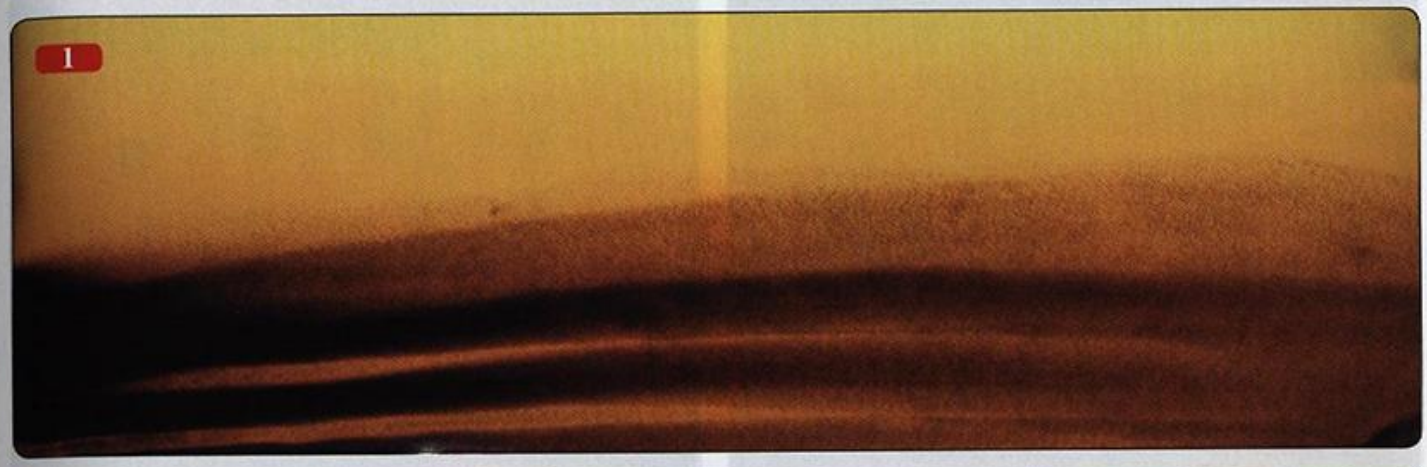

54

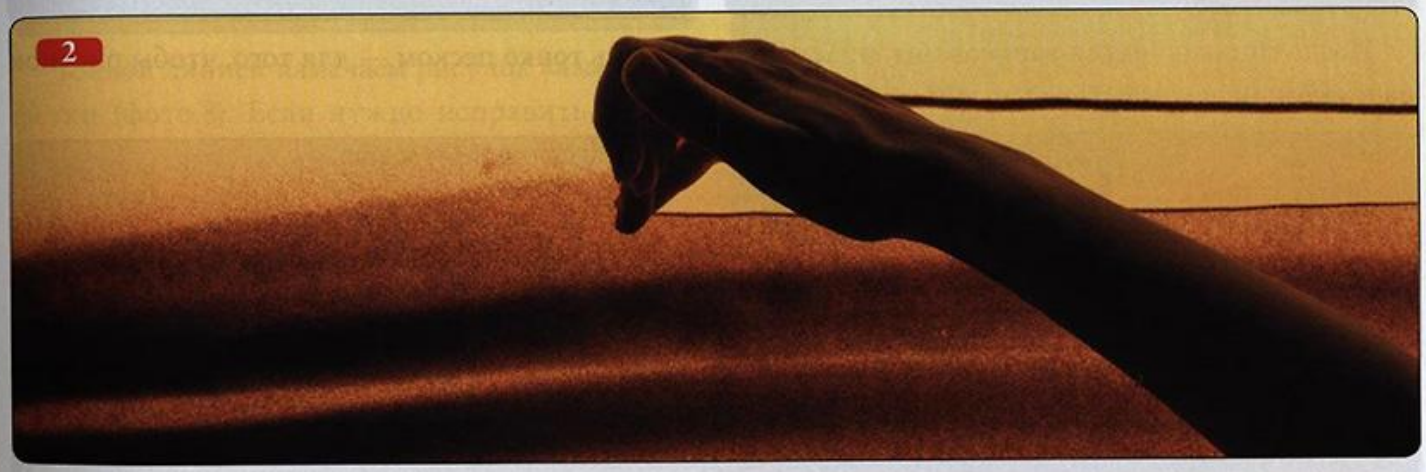

55

Картинка готова (фото 56).

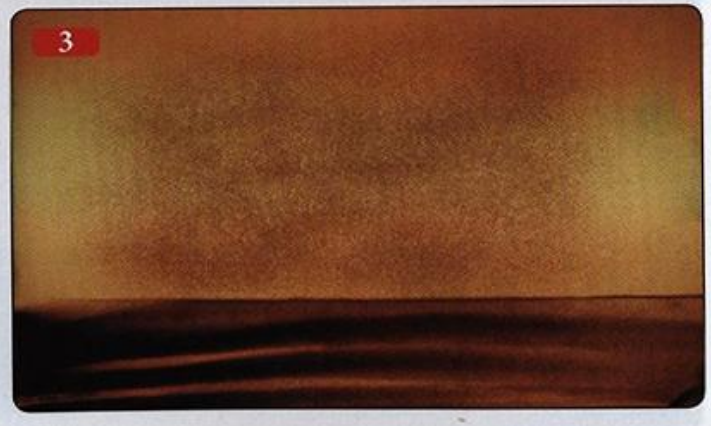
2. Натюрморт с яблоками. Длительный полутоновой рисунок

Рисуем плоскость стола. В нижней части композиции засыпаем фон широким движением слева направо (или наоборот) (фото 1). Корректируем верхний край (фото 2).

Быстрыми движениями засыпаем тонким слоем оставшийся фон (фото 3).

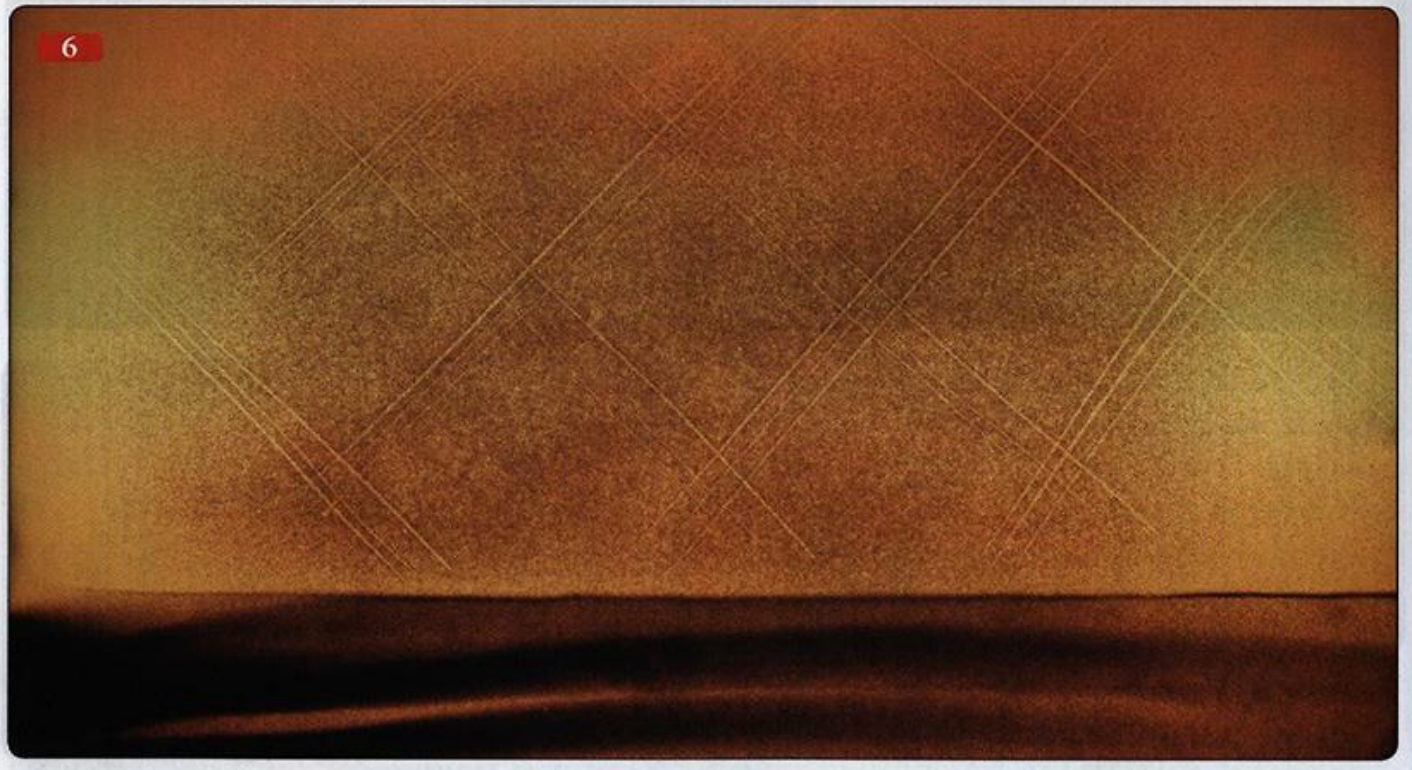

Тонкой палочкой рисуем на нём линии, образующие рисунок в клетку (фото 4, 5).

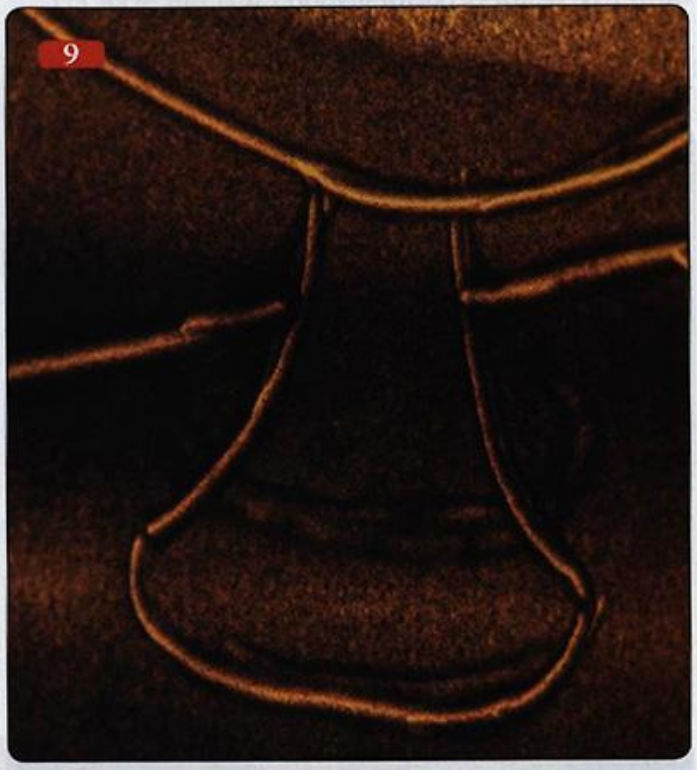

После того как линии нарисованы, присыпаем их очень тонко песком — для того, чтобы рисунок на втором плане не выделялся слишком ярко (фото 6, 7).

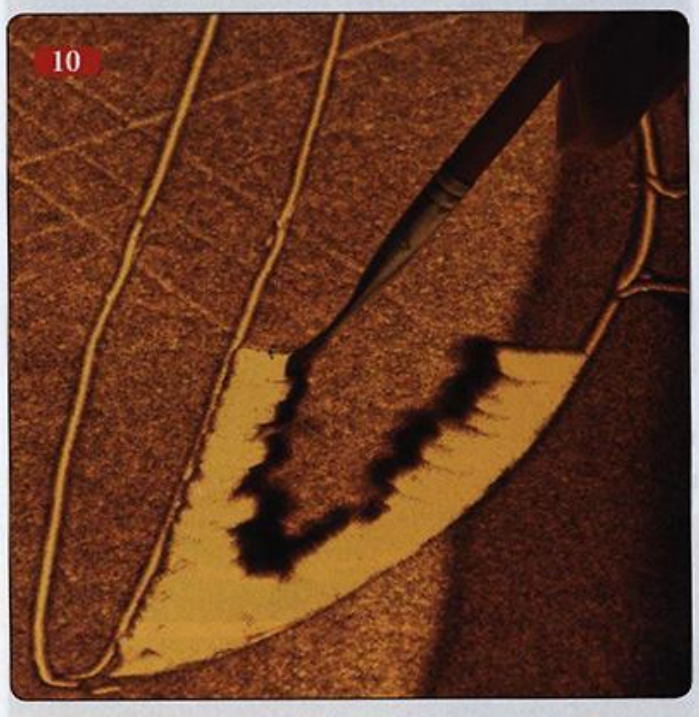
Тонкой линией намечаем рисунок вазы и салфетки (фото 8). Если нужно исправить линию рисунка — просто присыпаем неудачный фрагмент песком (фото 9).

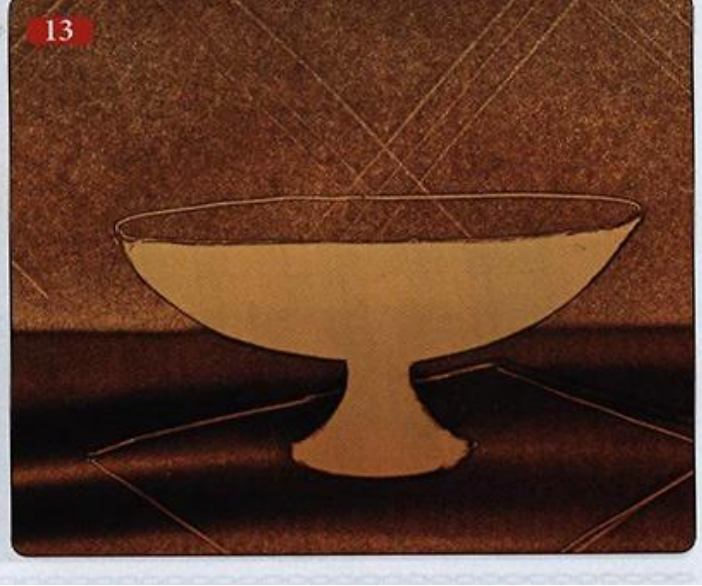
Из контуров вазы убираем аккуратно песок в стороны пальцем или, если хотим добиться идеального результата, с помощью кусочка плотной бумаги (например, визитной карточки) и кисти (фото 10, 11).

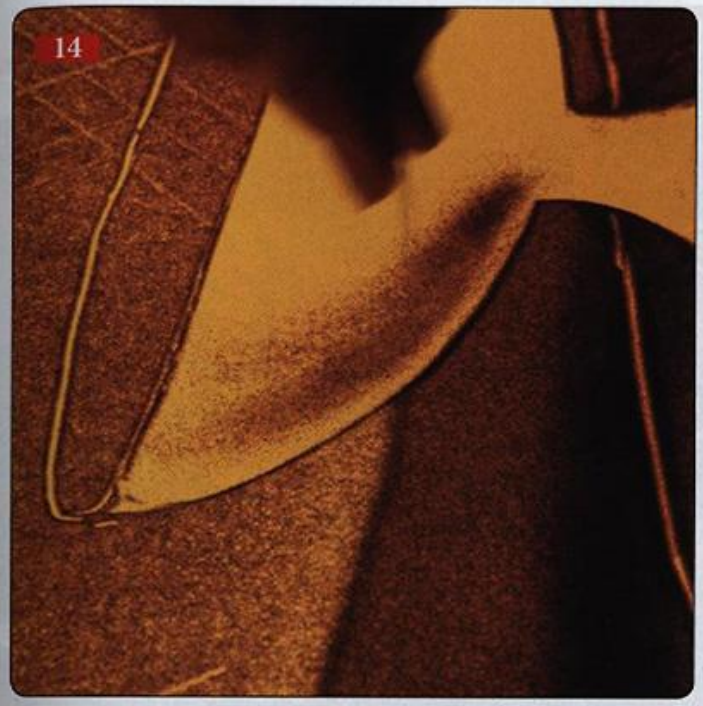
Поправляем контур (фото 12, 13).

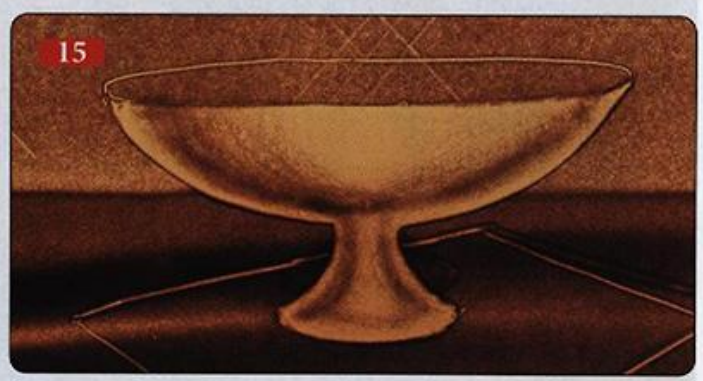

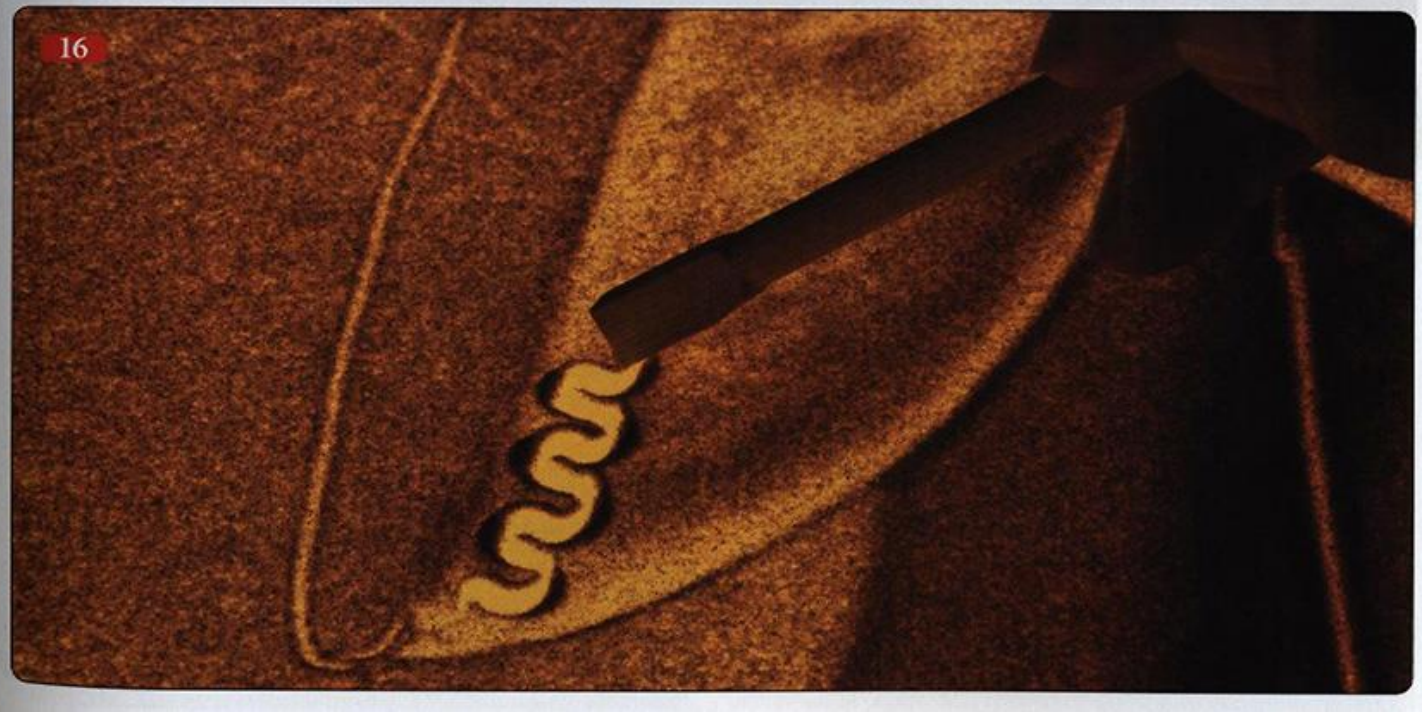

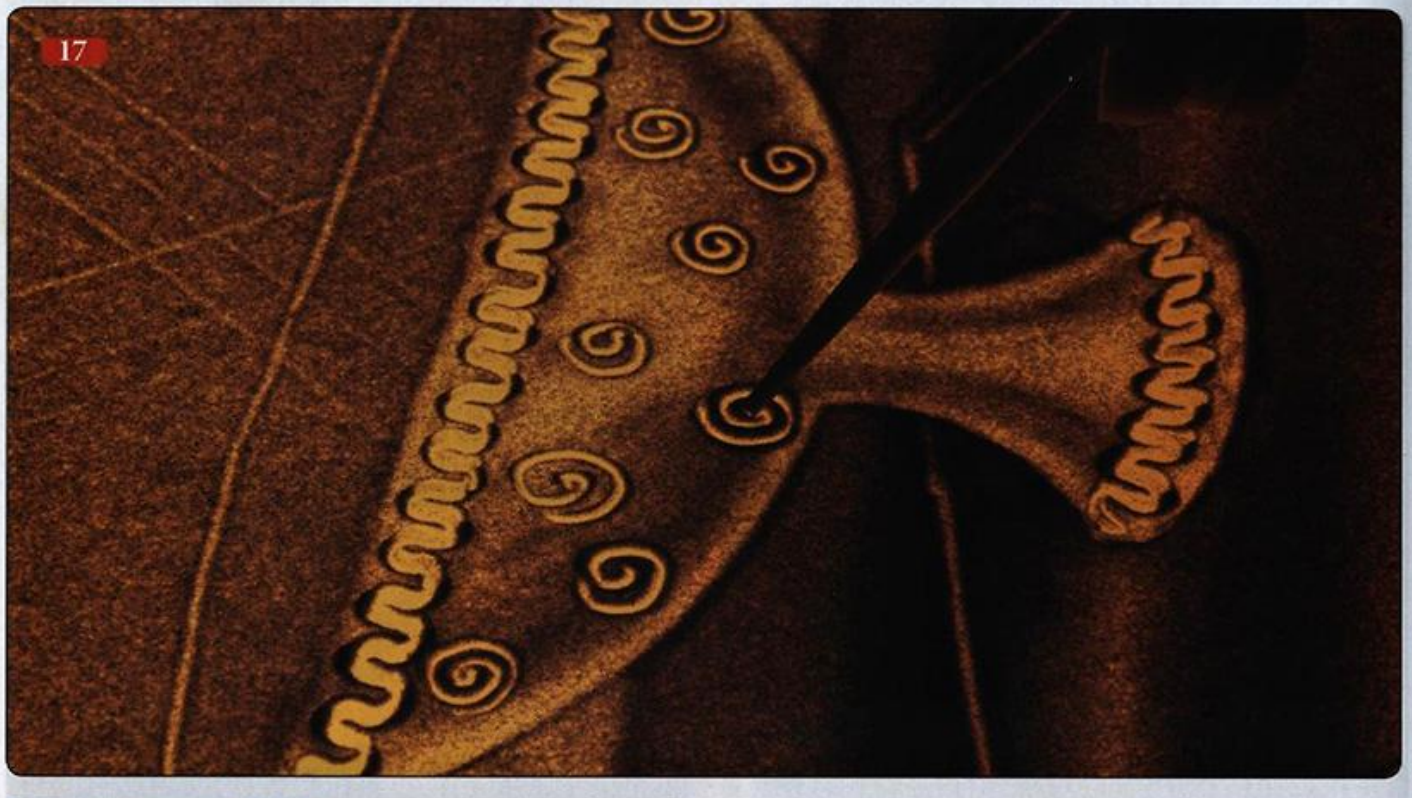
На вазе рисуем собственную тень — это придаёт объём предмету (фото 14, 15). Затем очень тонким слоем присыпаем вазу.

Рисуем на вазе орнамент.

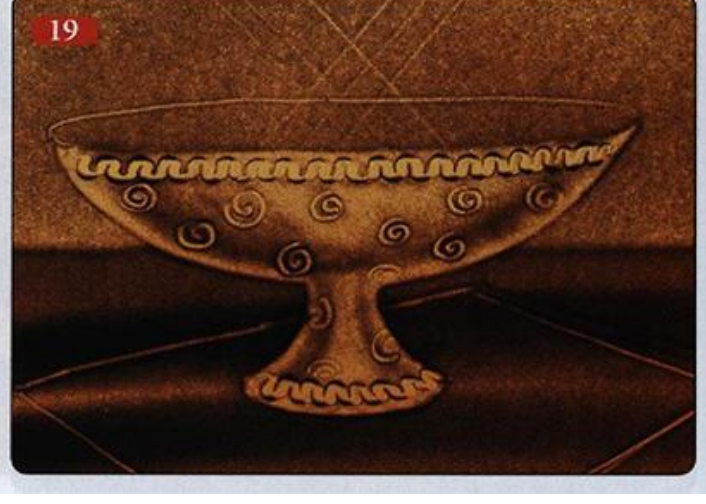
Делаем уплотнение тона под рисунок большим и указательным пальцами, насыпая тонкий слой песка. Теперь палочкой прорисовываем орнамент на вазе (фото 16, 17).

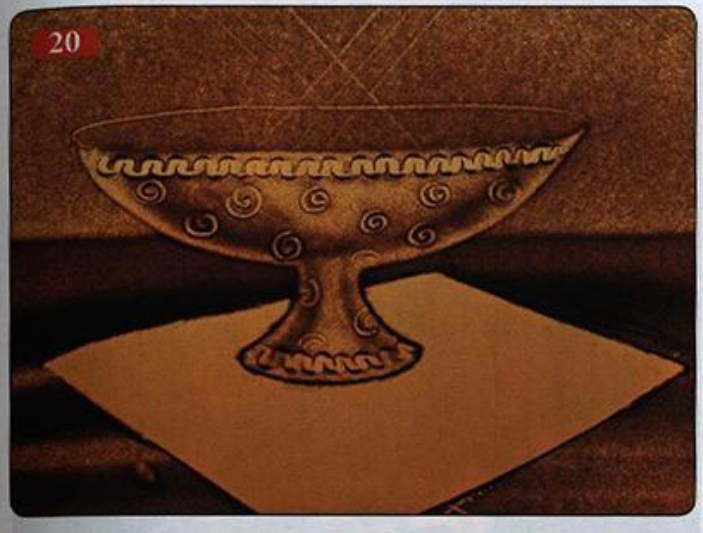

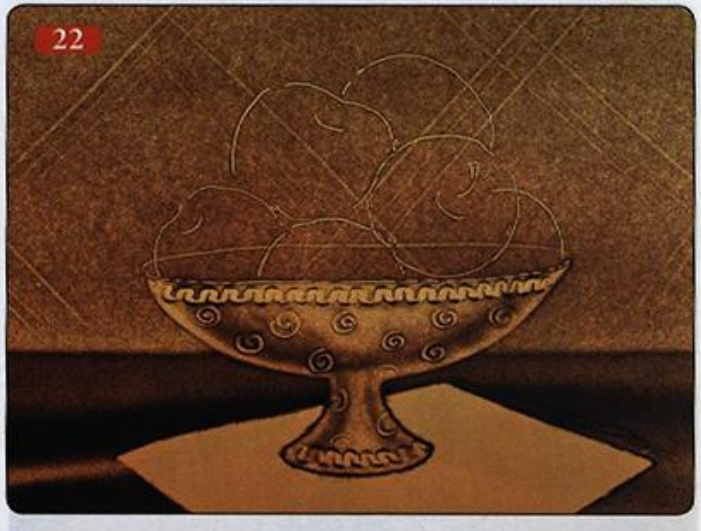
По нарисованному орнаменту в тех местах, где проходит собственная тень, присыпаем линии тонким слоем песка (фото 18, 19).

Из контуров лежащей на столе салфетки так же, как и на вазе, убираем песок (фото 20).

Рисуем яблоки. Тонкой палочкой намечаем контуры яблок (фото 21, 22).

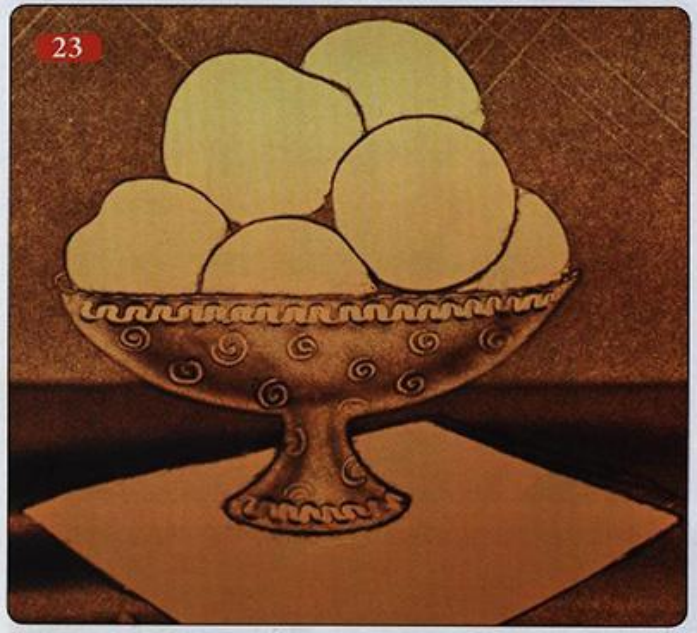

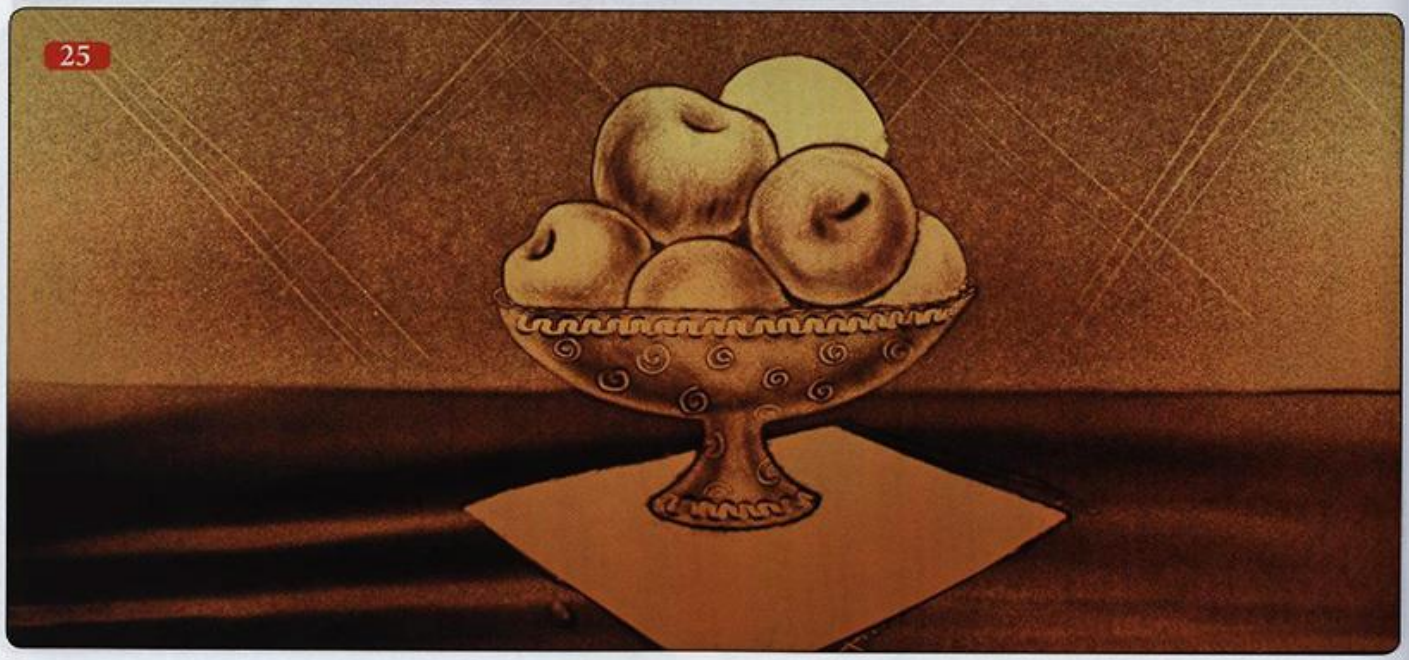

Так же, как и на вазе, убираем песок из контуров яблок. Поправляем контуры яблок (фото 23).

Теперь рисуем полутона и тени на яблоках (фото 24, 25).

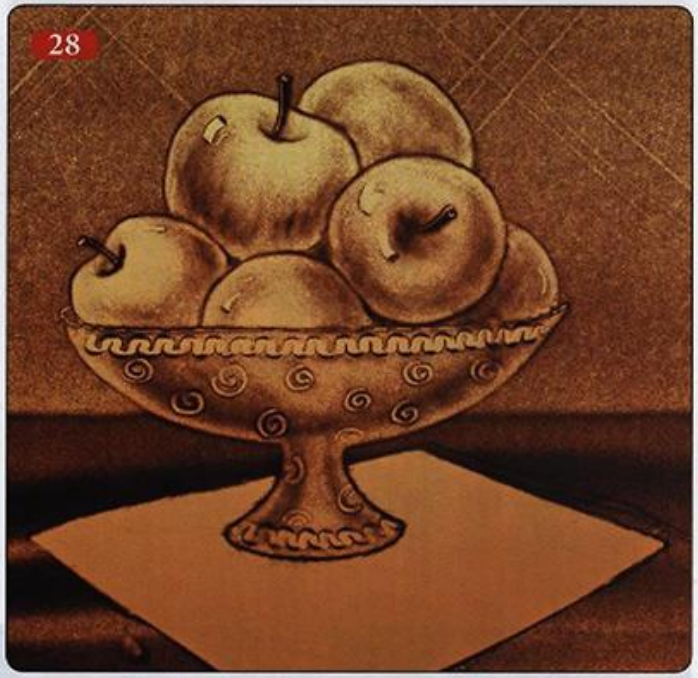

Рисуем черешки — большим и указательным пальцами насыпаем плотный тон (см. упражнение «Рисуем глаз») и тонкой палочкой выделяем светлую часть (фото 26).

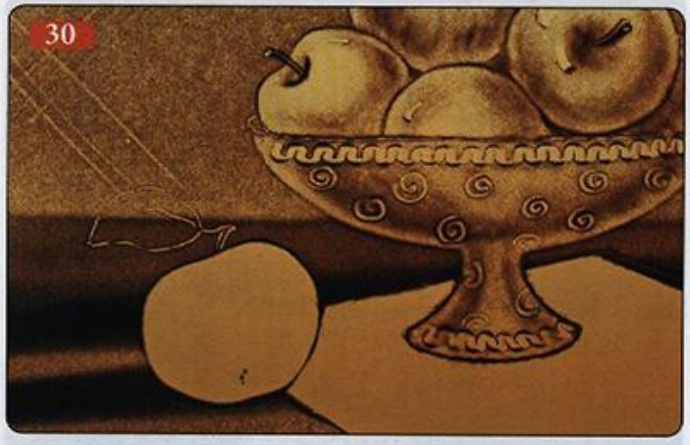
На выпуклых местах яблок рисуем блики (фото 27, 28).

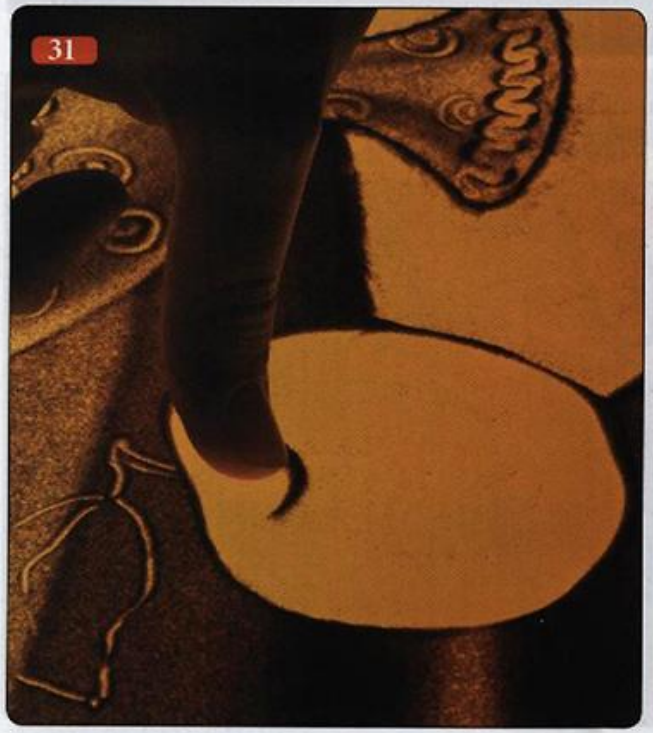
Намечаем контур яблока с листиком, лежащего на салфетке (фото 29).

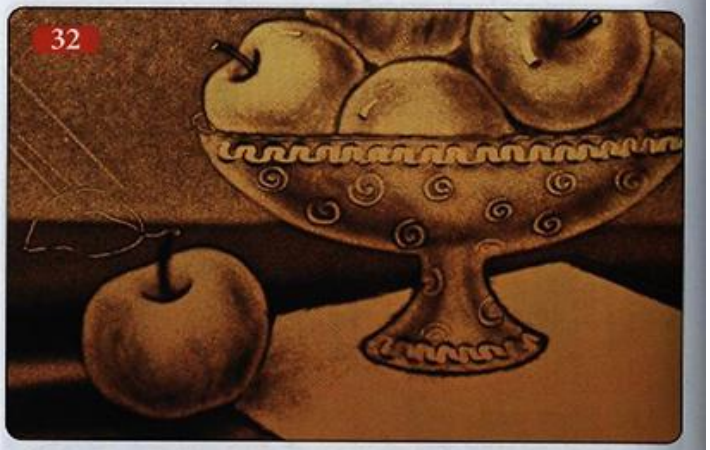
Убираем песок (фото 30).

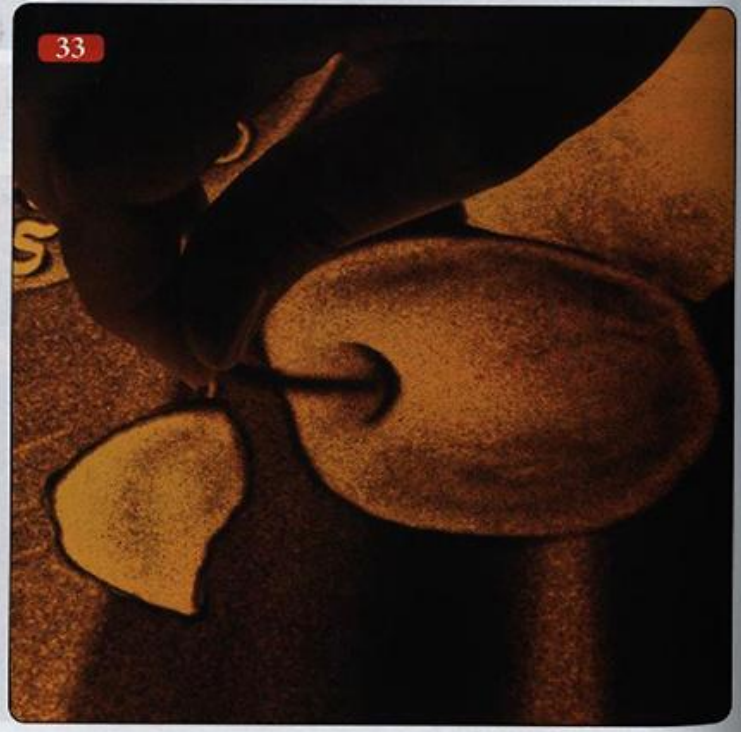
Насыпаем тонкую линию, обозначающую ямку с черенком (фото 31).

На яблоке насыпаем полутона и рисуем тень от яблока на салфетке (фото 32).

Очищаем от песка листочек, насыпаем по направлению прожилок полутон и проводим тонкой палочкой линии (фото 33, 34).

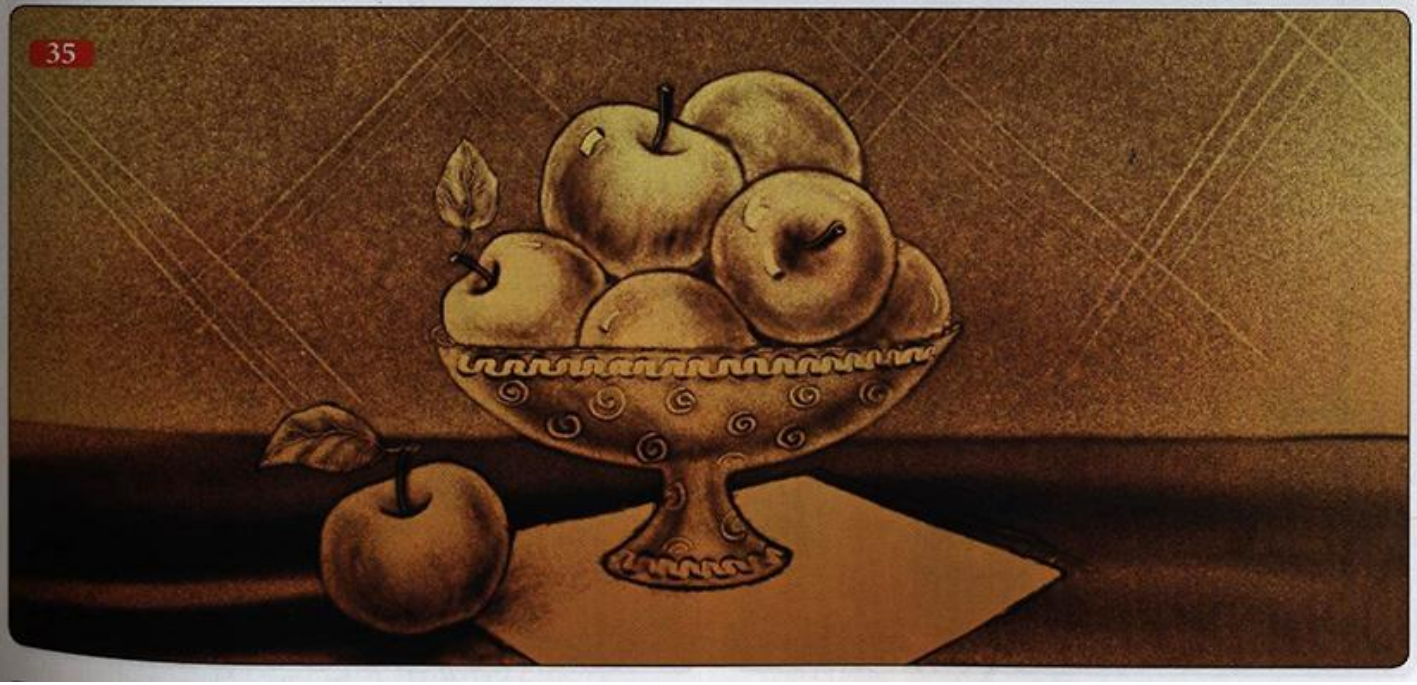

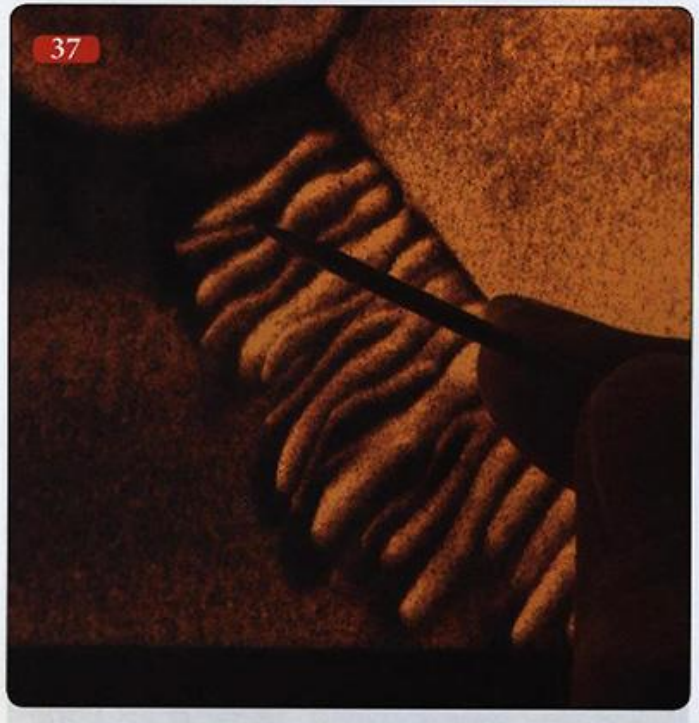

У яблока, лежащего в вазе слева, тоже рисуем листик (фото 35).

У салфетки маленькой кистью рисуем бахрому (фото 36).

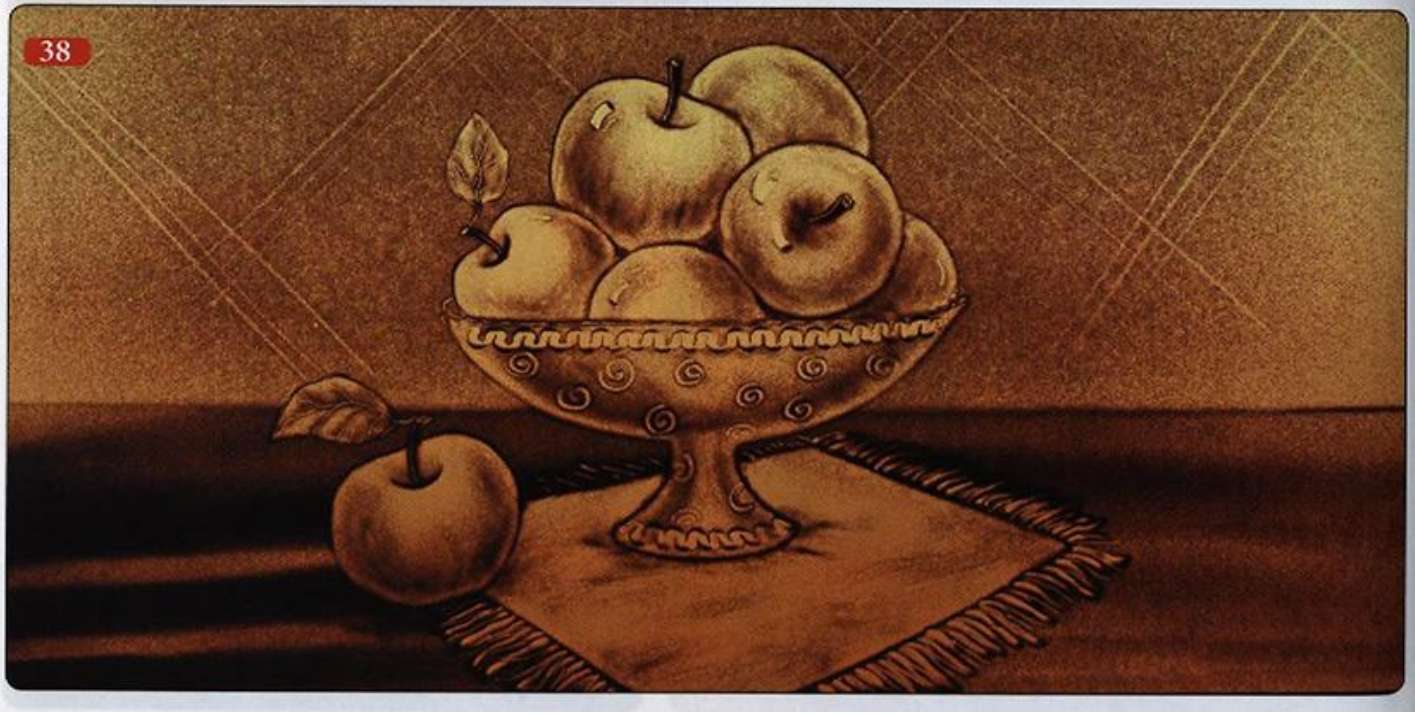

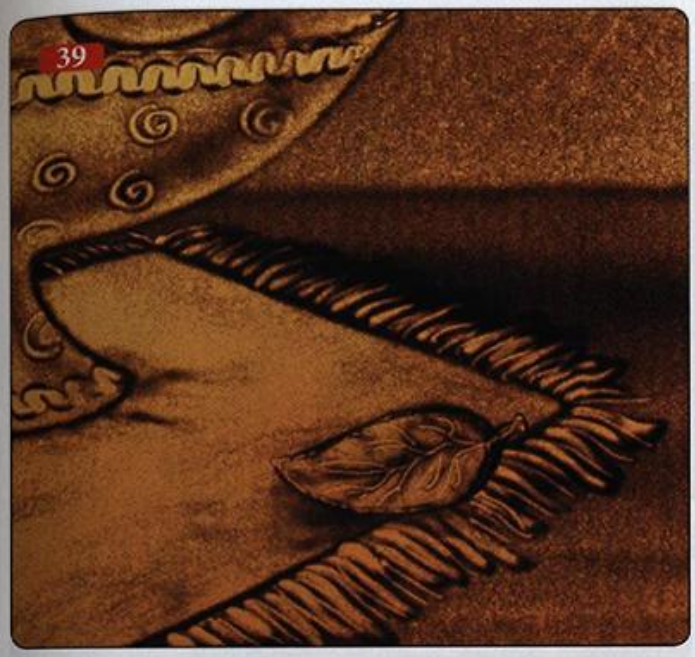
Тонкой палочкой уточняем в рисунке бахромы рисунок некоторых ниточек (фото 37). На самой салфетке насыпаем в некоторых местах полутона, тень и складочки под вазой (фото 38)

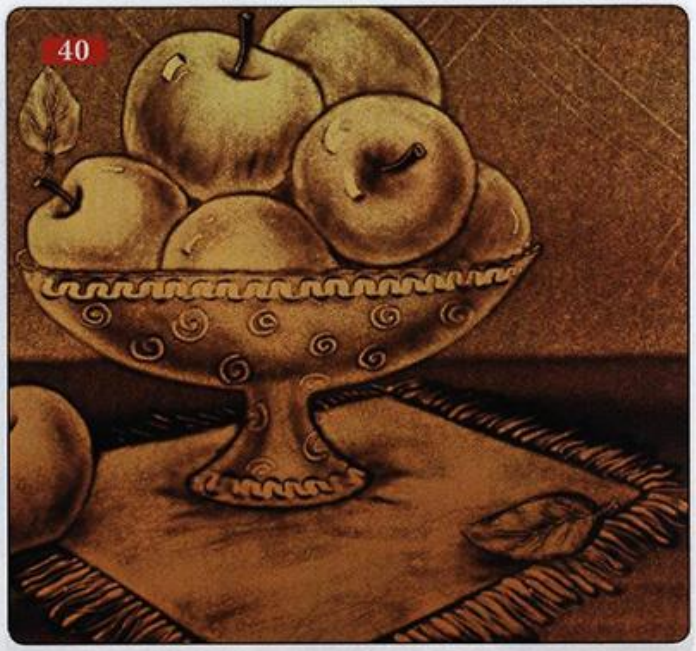
Рисуем листик, лежащий на салфетке справа от вазы, тень под листиком (фото 39). Ещё раз уплотняем тень под вазой (фото 40).

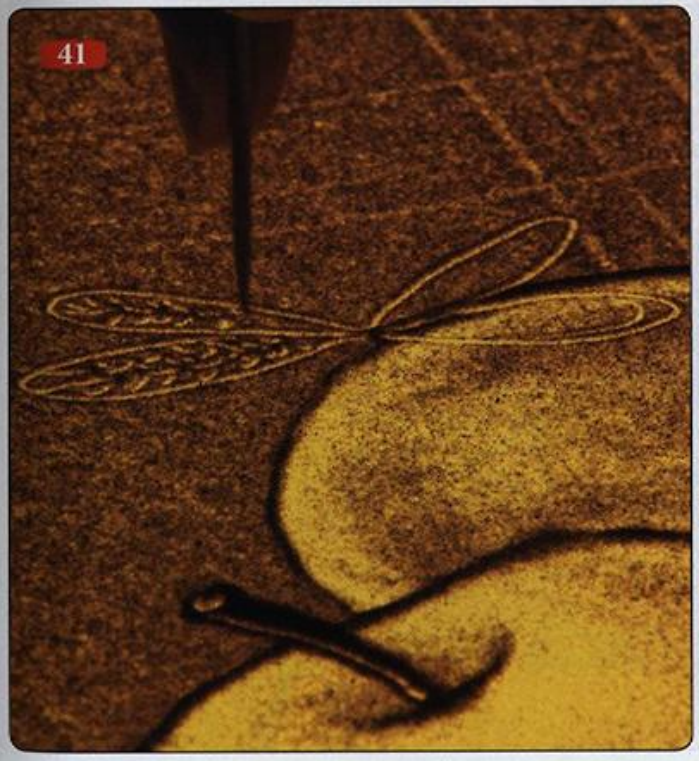
Рисуем стрекозу. Намечаем контур крыльев и рисунок на них тонкой палочкой (фото 41). Насыпаем тело и голову большим и указательным пальцами (фото 42). Тонкой палочкой уточняем детали рисунка на спинке и голове (фото 43). Стрекоза нарисована (фото 44, 45).

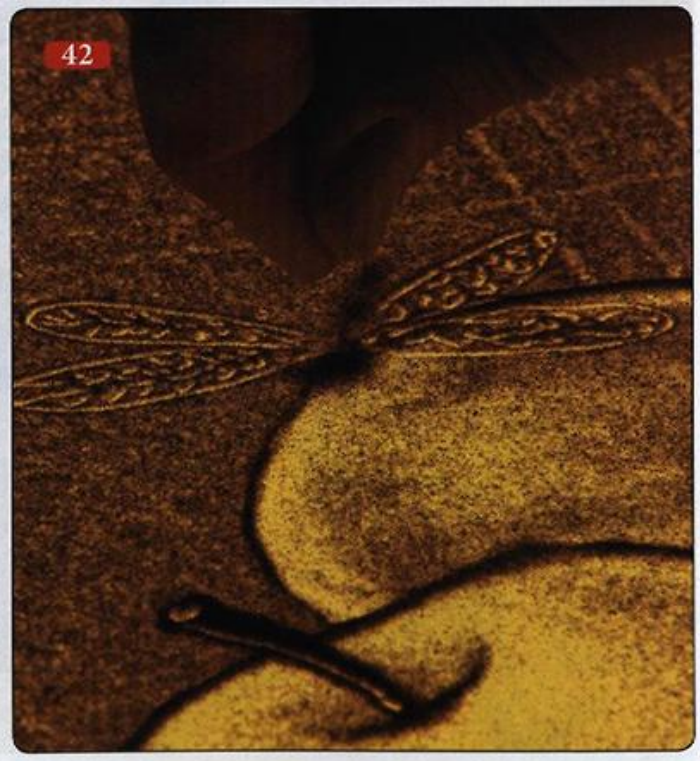
Картинка готова (фото 46).

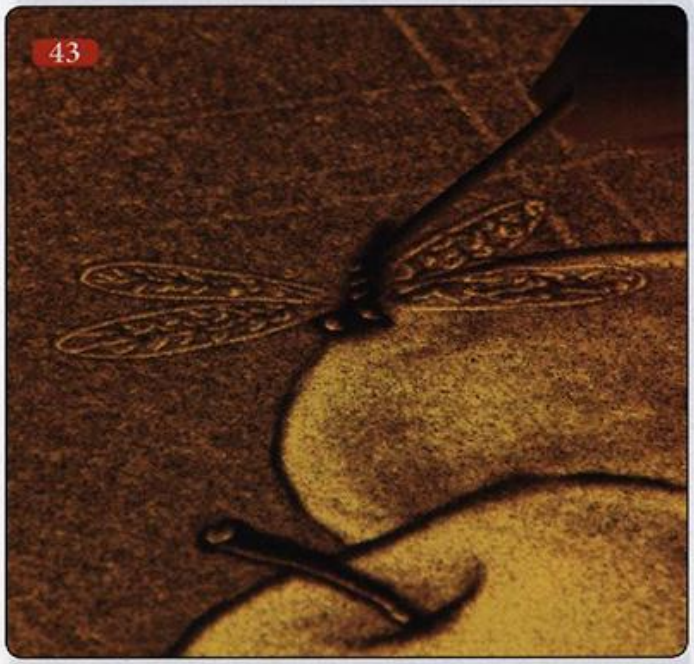

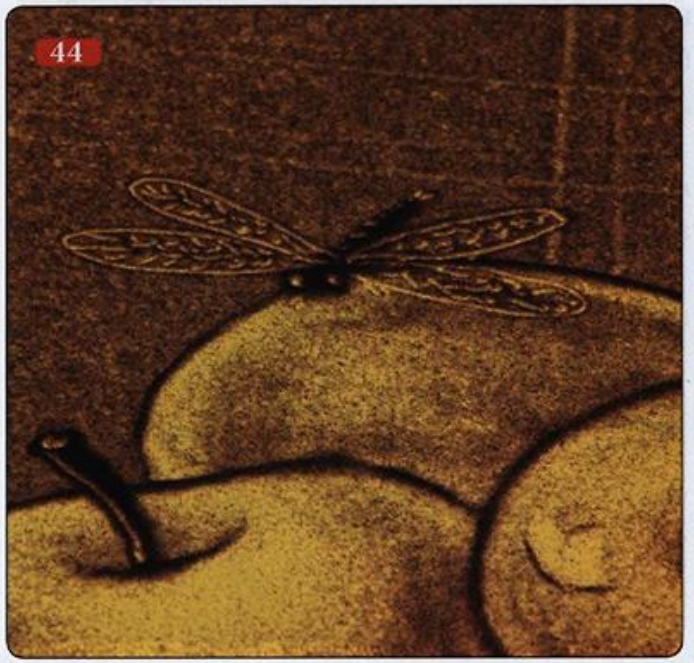

39

40

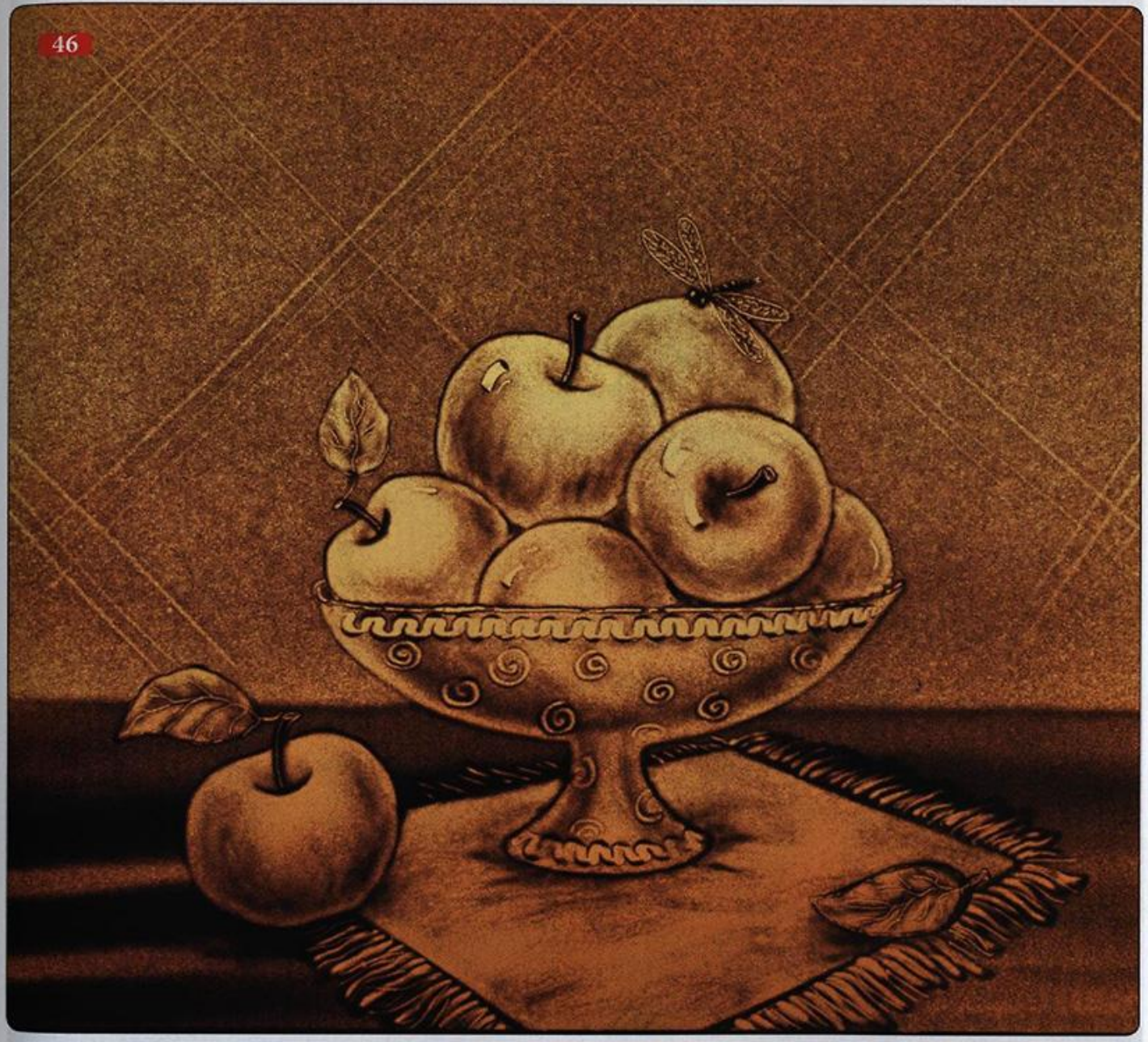

41

42

43

44

45

46

3. Портрет девочки с подарками

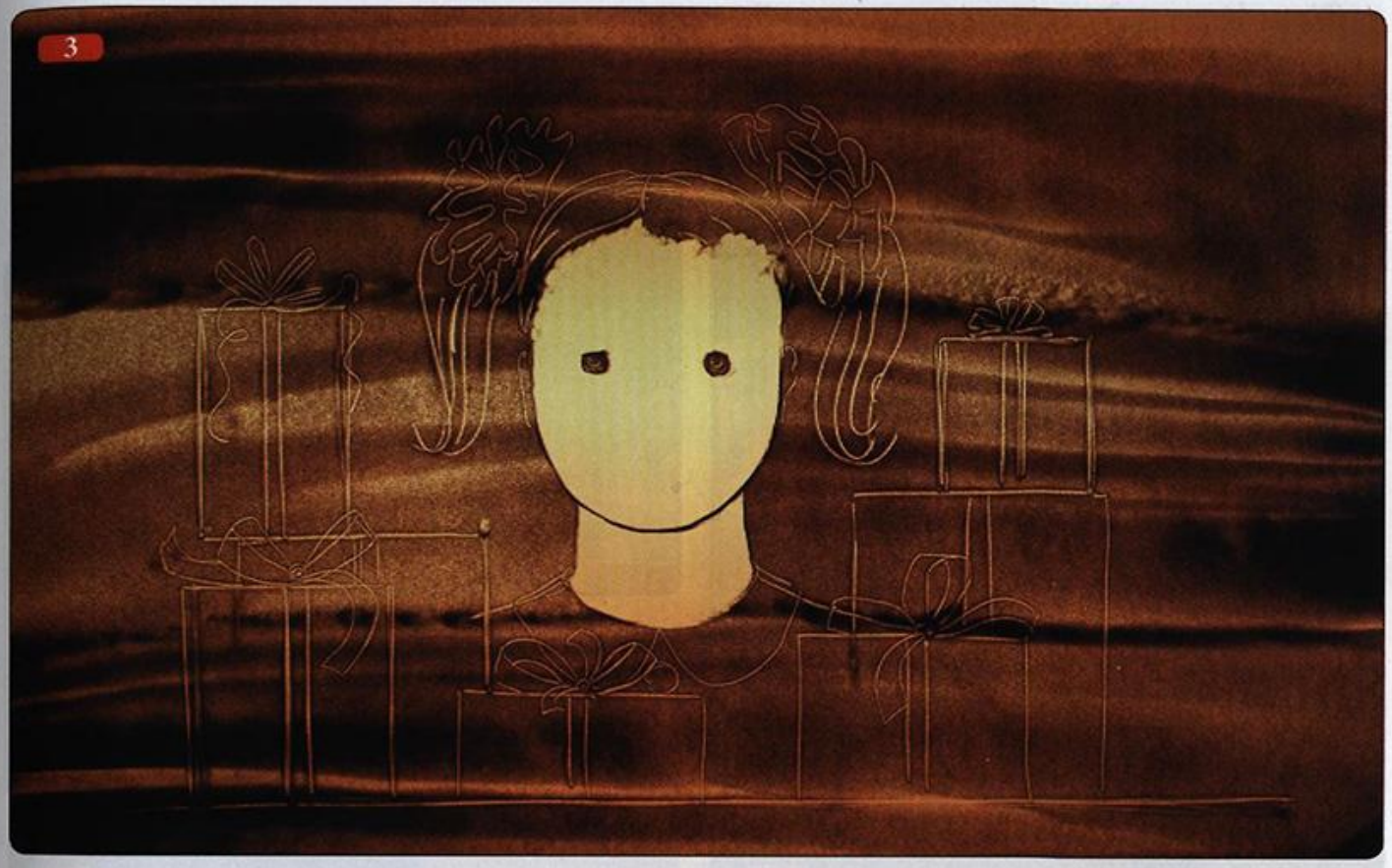
Широкими движениями засыпаем всю плоскость фона (фото 1).

Намечаем контуром рисунок линии стола, девочки и подарочных коробок (фото 2).

Если делаем быстрый рисунок на скорость — рисуем овал лица ребром ладони.

Если рисуем длительный рисунок (что и рассмотрим ниже), убираем песок так же, как в случае с вазой из «Натюрморта с яблоками», с того места,

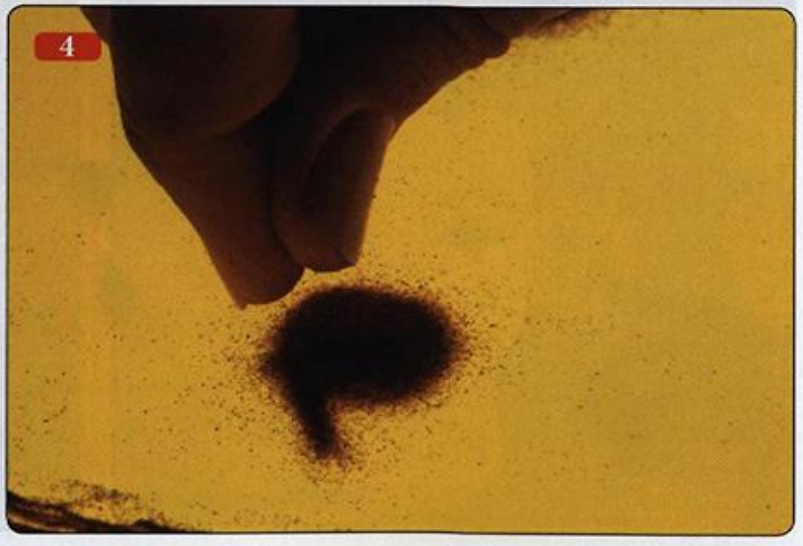

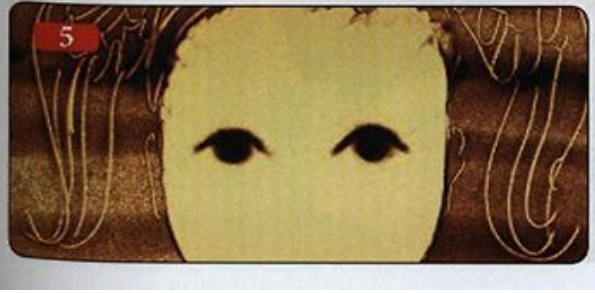

где намечены шея и лицо девочки. Пальцем поправляем овал лица.

Для упрощения рисунка можем оставить некоторые намеченные черты лица, например, зрачки (фото 3).

Рисуем глаза (фото 4, 5).

Делаем блики в глазах (фото 6, 7).

Рисуем нос и губы (фото 8).

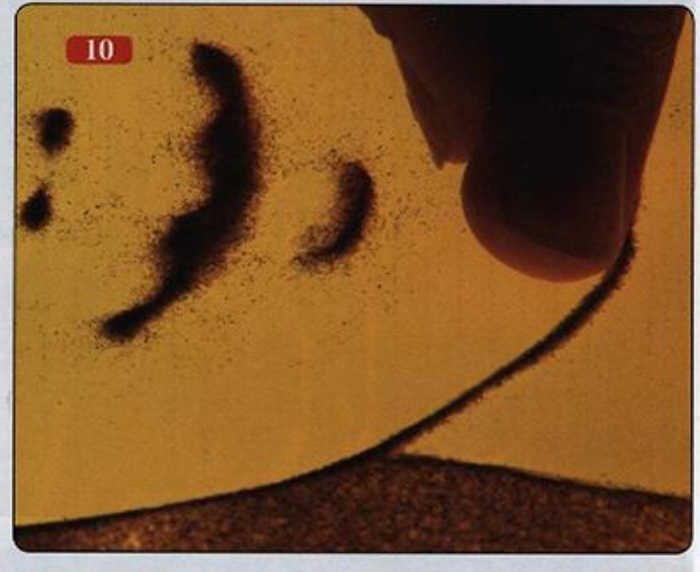

Не забываем о том, что для рисования тонкой линии пальцы с песком необходимо опускать практически до плоскости стола. Если нижнюю часть роговицы немного сдвинуть — будет казаться, что глаза улыбаются (фото 9).

Корректируем линию подбородка (фото 10).

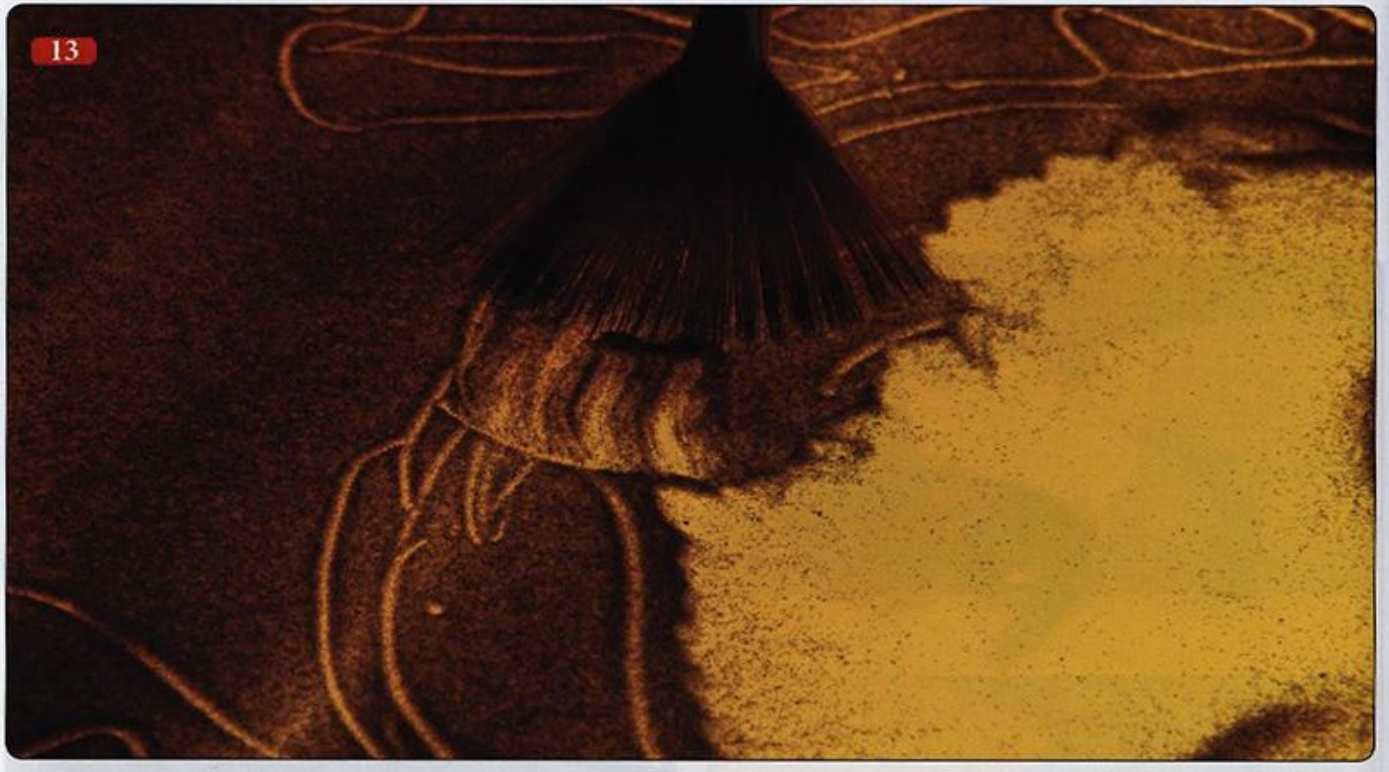
Насыпаем полутона — добавляем объём (фото 11). Кисточкой с длинным ворсом прорисовываем детали на причёске (фото 12, 13).

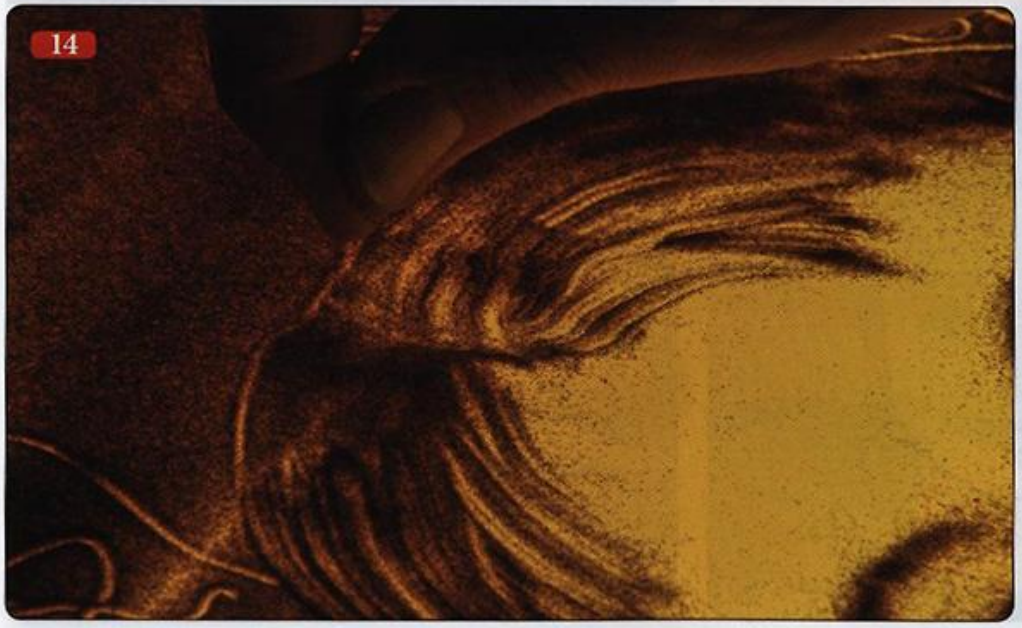

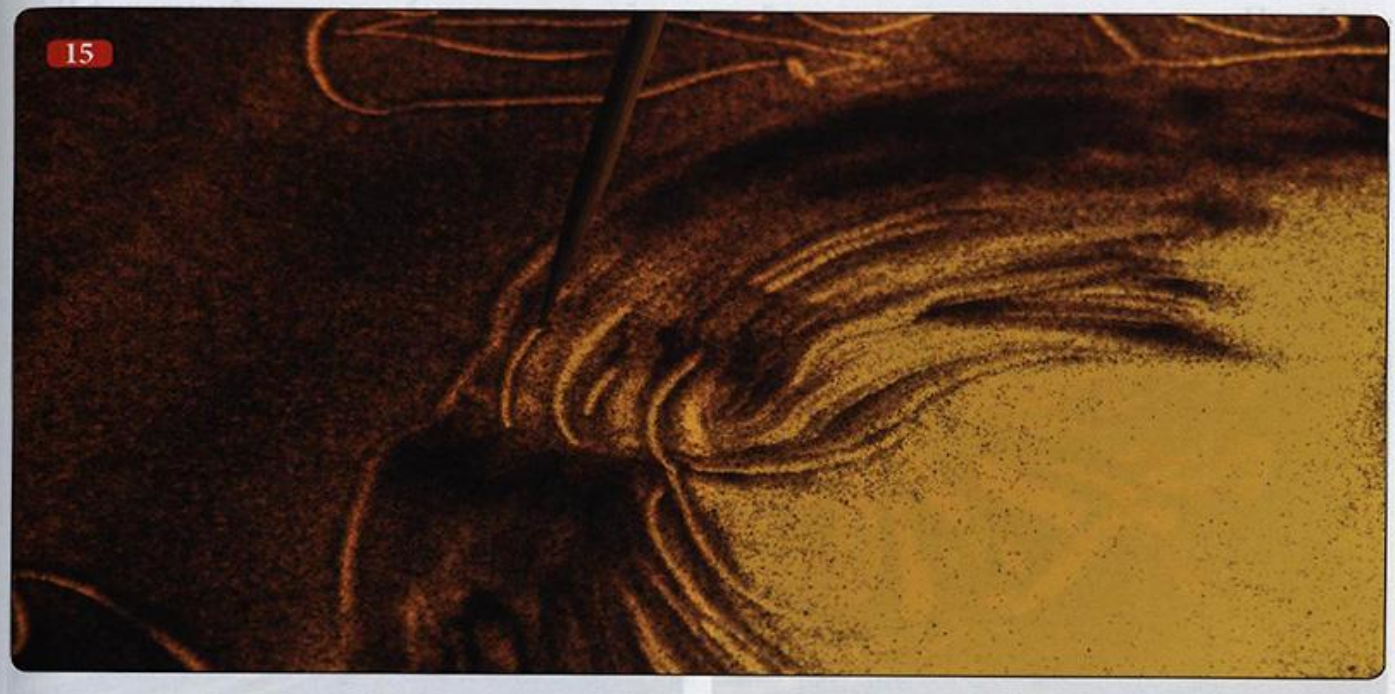

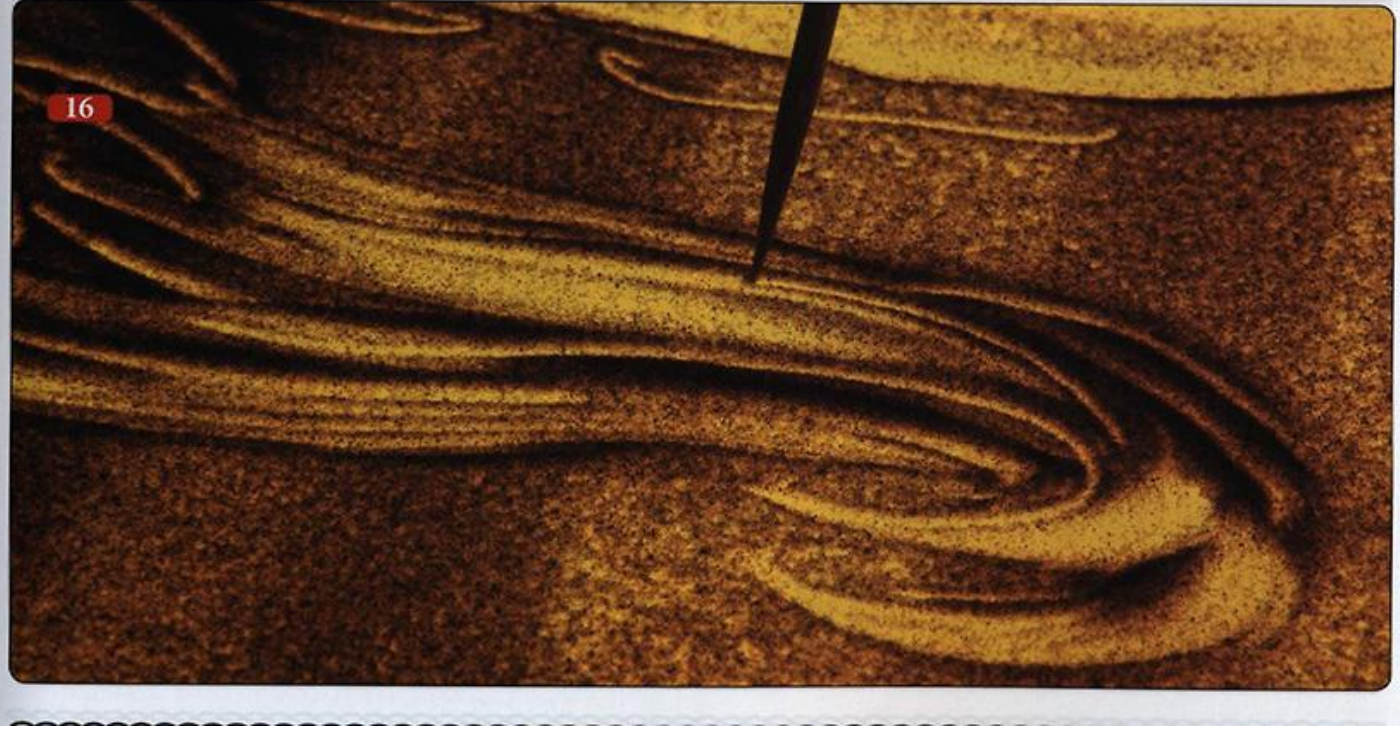

Затемняем волосы — насыпаем песок большим и указательным пальцами по форме головы (фото 14).

Тонкой палочкой проводим линии волос (фото 15, 16).

15

16

Кистью рисуем банты (фото 17, 18) и немного присыпаем их тонким слоем песка. Затем прорисовываем по краю ленты тонкой палочкой точки — стразы (фото 19).

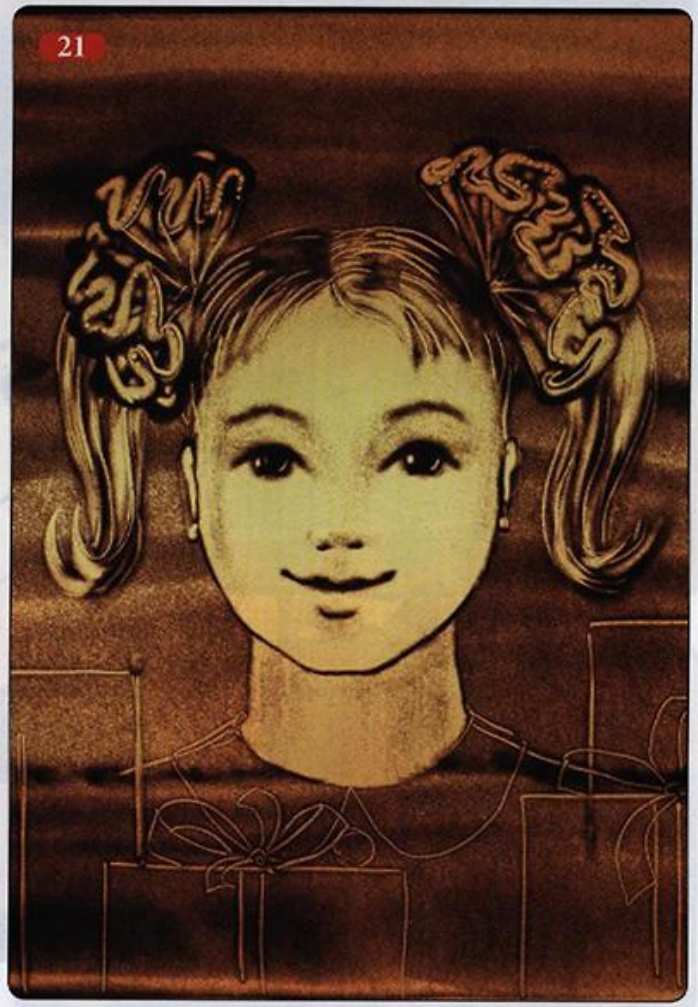

И финальный штрих для бантов — тонкой палочкой от центра рисуем линии складок. Не забываем нарисовать уши (фото 20, 21).

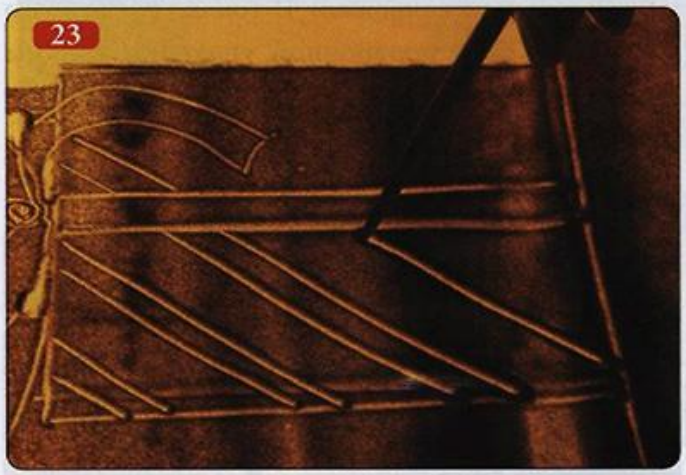

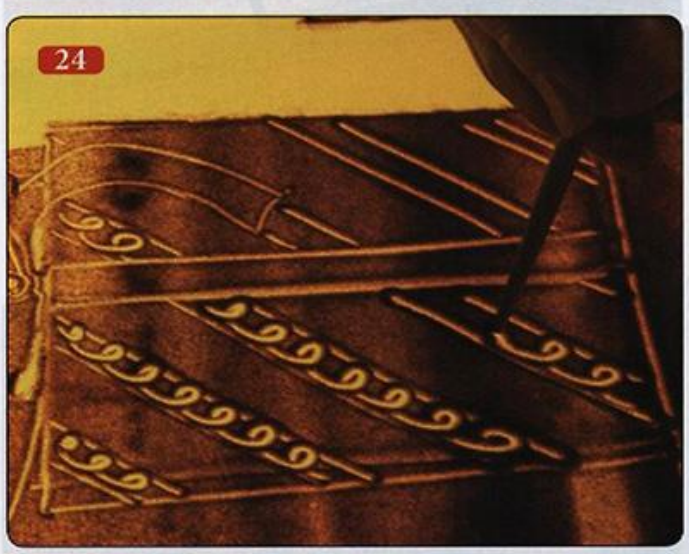

Рисуем подарочные коробки. Часть коробок оставим тёмными, часть очистим от песка (приём с плотной бумагой на стр. 52, фото 11) (фото 22).

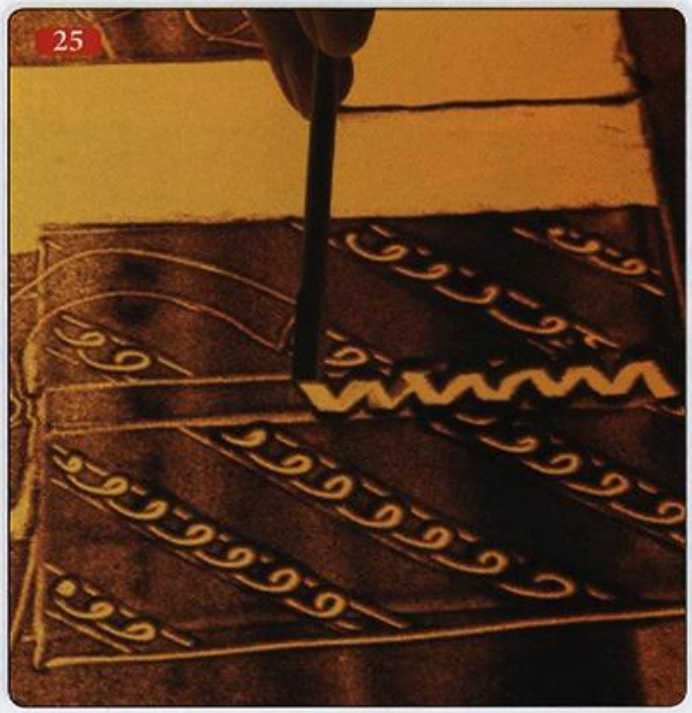
На тёмной коробке слева тонкой палочкой начинаем рисовать полоски орнамента (фото 23, 24).

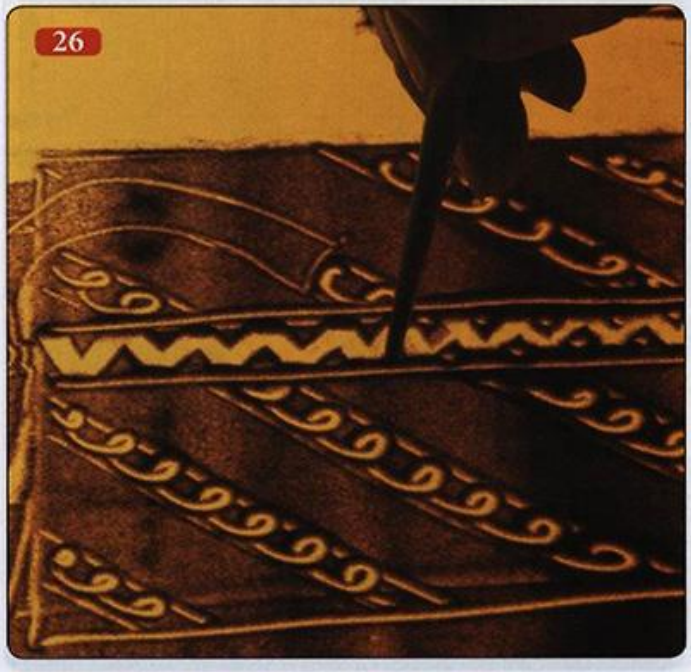

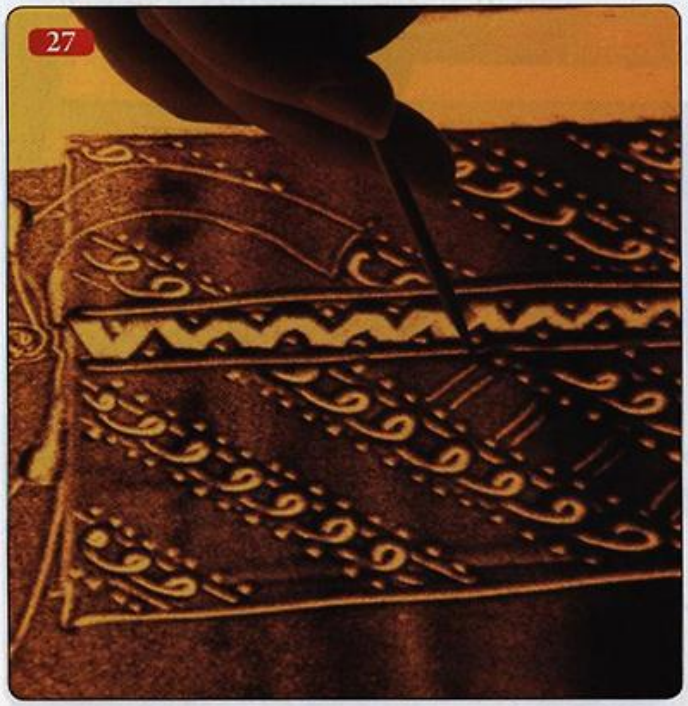

Палочкой пошире делаем на ленте зигзаг (фото 25).

Дополняем тонким предметом орнамент (фото 26, 27).

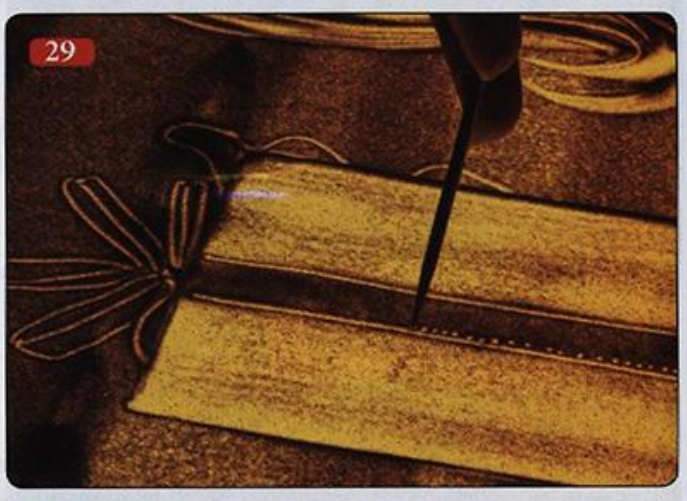

Плоской кистью прорисовываем бант (фото 28).

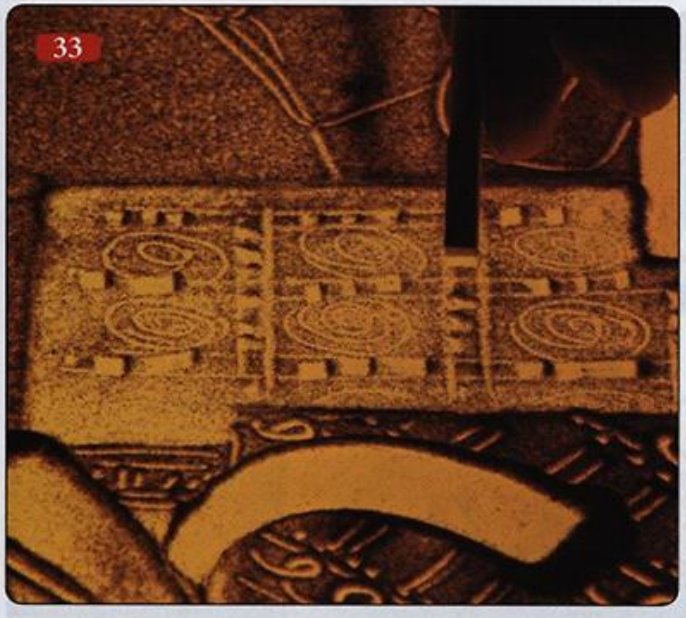
Придумаем орнамент для трех светлых коробок слева и насыплем его тонким слоем (большим и указательным пальцами). И только после этого прорисуем узор подарочной упаковки тонким предметом (фото 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36).

31

32

33

34

Рисуем полоски и точки на тёмной коробке справа вверху (фото 37, 38).

Тонкой палочкой рисуем тонкие линии орнамента (фото 39, 40).

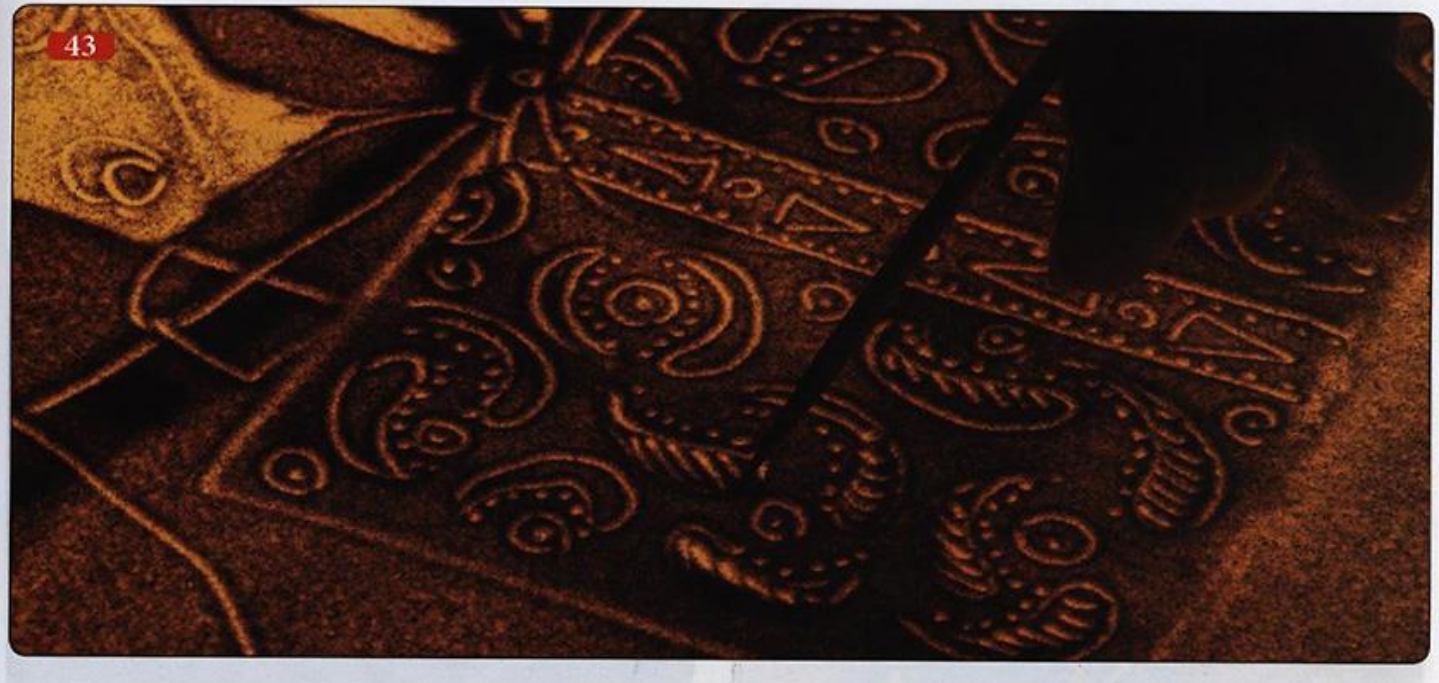

На светлой и тёмной коробках справа внизу так же прорисовываем орнамент тонкой палочкой (фото 41, 42, 43, 44).

43

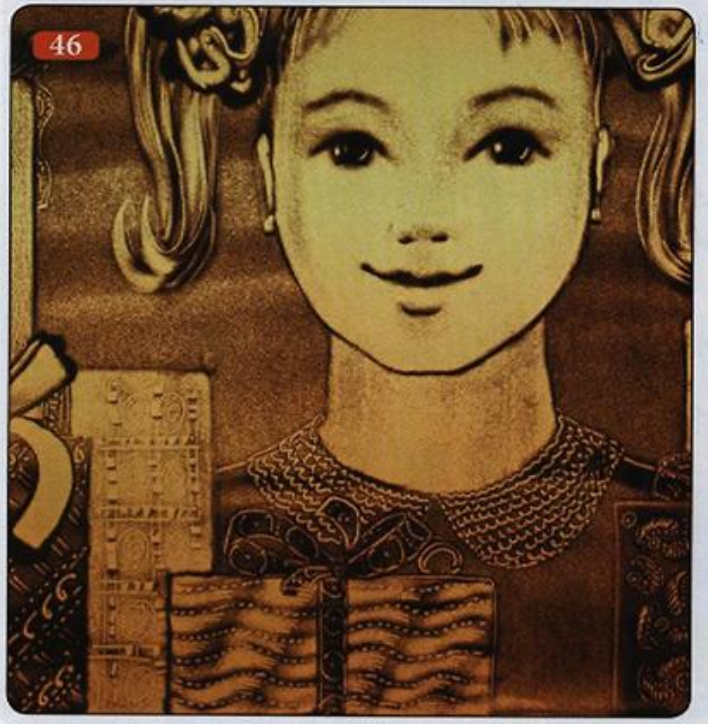

44

Тонкой палочкой рисуем ажурный воротник (фото 45, 46).

Рисуем букетик ромашек. На первом плане ногтем (или тонкой кистью) рисуем три линии — это стебли (фото 47).

На их концах ставим пальцем точки — это серединки ромашек.

От них пальцем или ногтем рисуем лепестки (фото 48).

Затем корректируем серединку — делаем её несколько больше (фото 49).

И рисуем ногтем или тонкой кистью листики на стеблях. Картинка готова (фото 50).

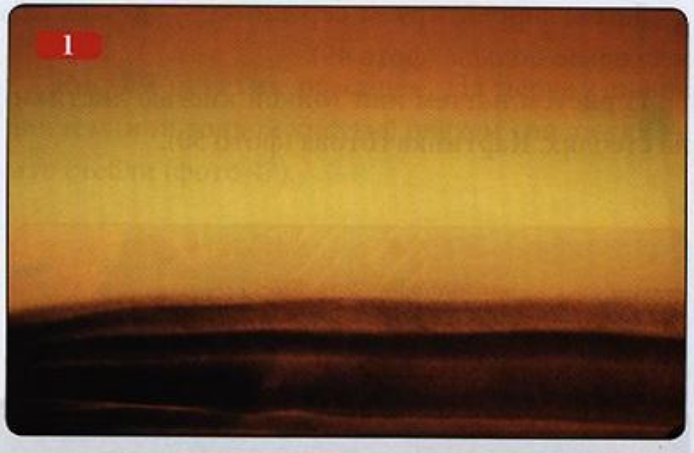
4. «У лукоморья дуб зелёный...»

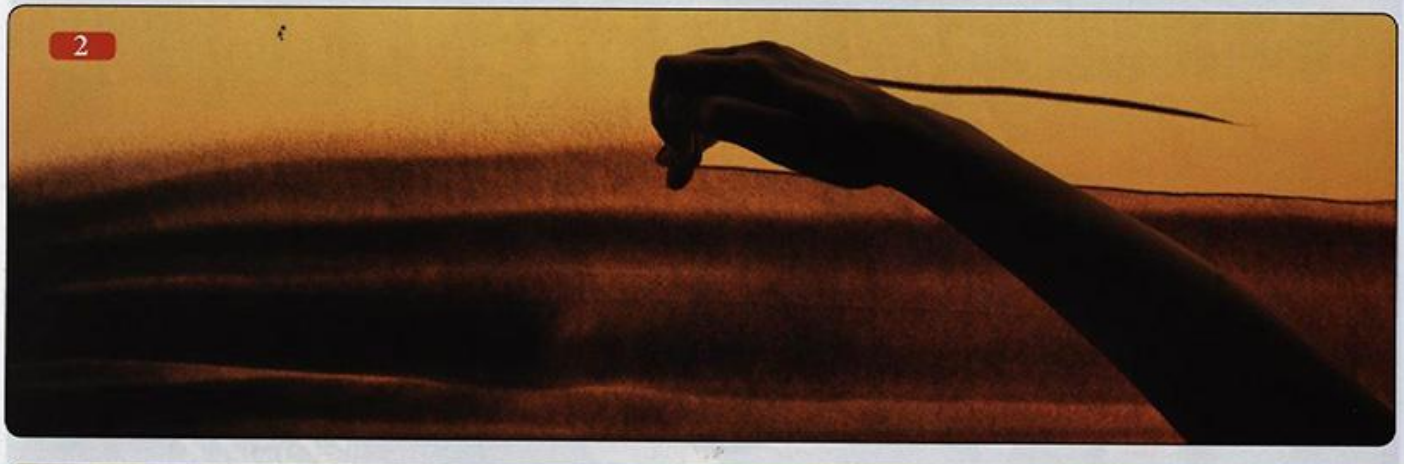
Картинка с трансформацией.

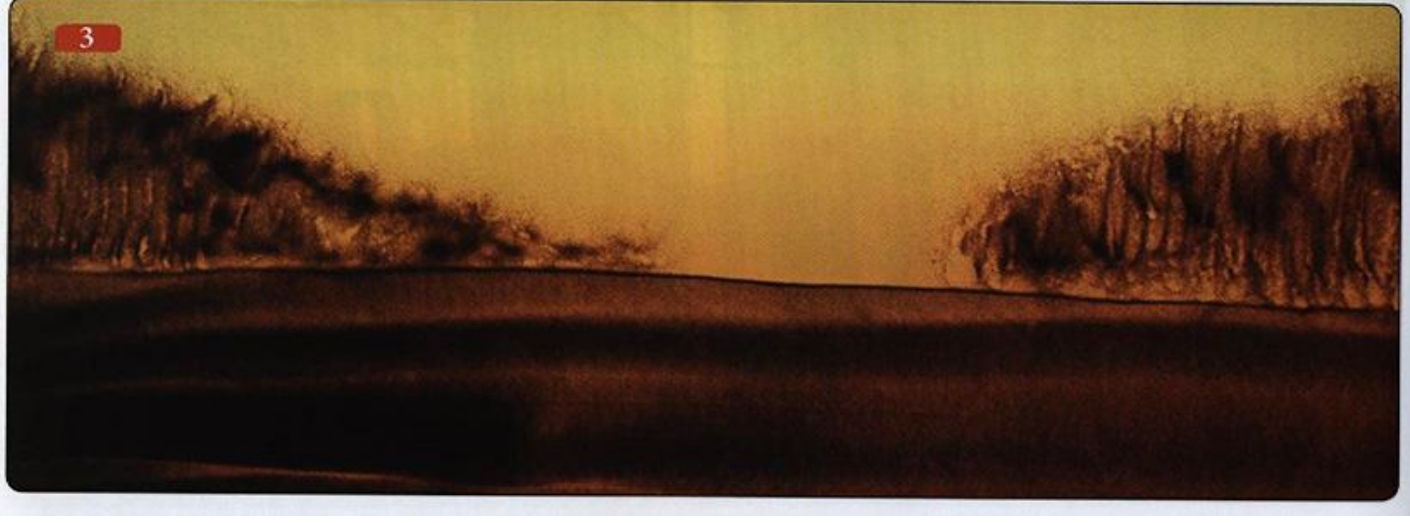
Засыпаем быстрым движением фон в нижней части картинки (1).

Корректируем линию горизонта (фото 2).

Затем насыпаем из кулачка частые вертикальные линии (вплотную друг к другу) — это лес на дальнем плане (фото 3).

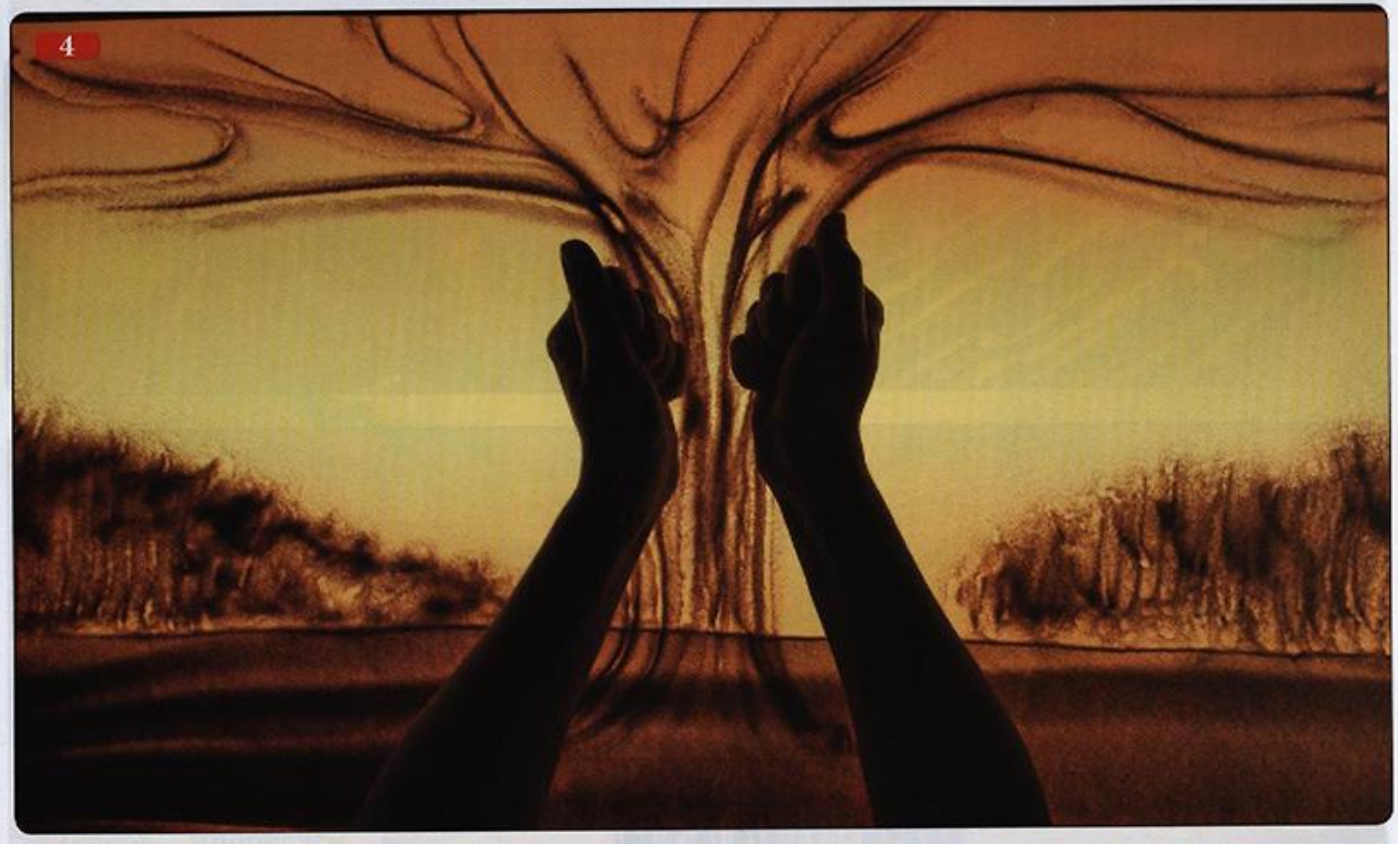

Рисуем дуб. Двумя руками набираем песок и из кулачков насыпаем линии ствола и кроны (фото 4).

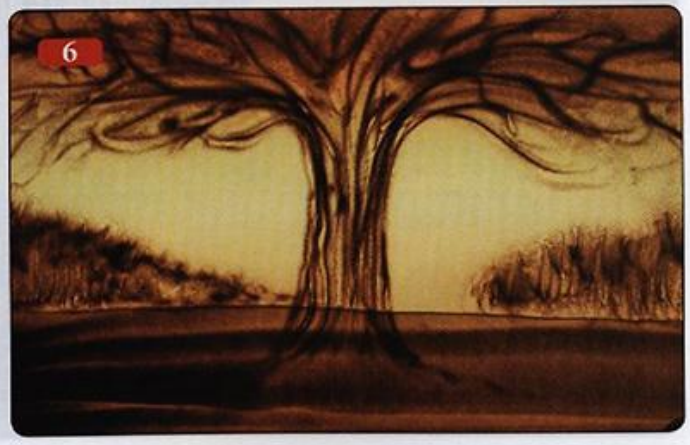
Так повторяем несколько раз (фото 5).

На кроне уплотняем тон (фото 6).

Затем ногтем прорисовываем тонкие линии на стволе — обозначаем фактуру коры (фото 7).

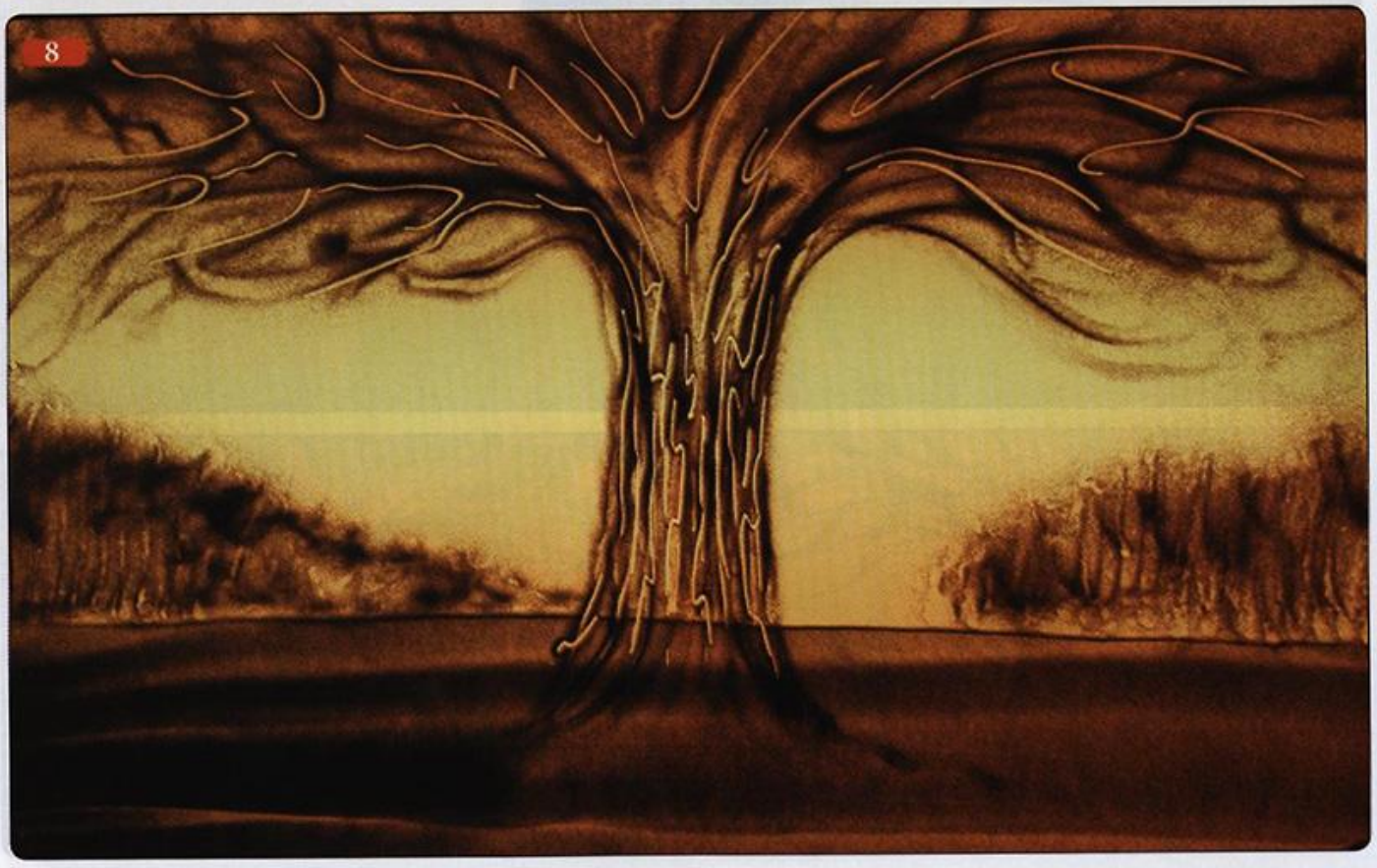

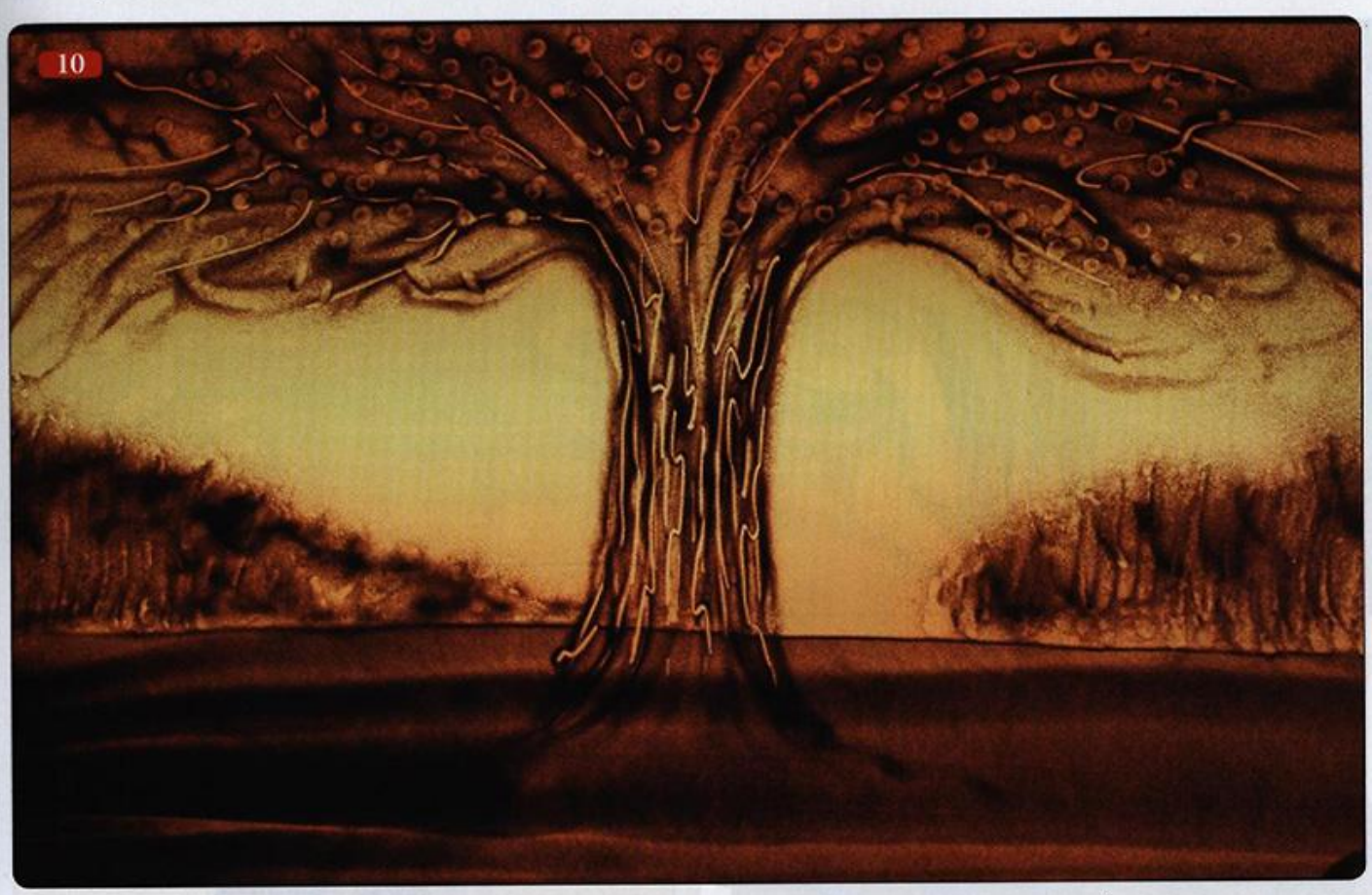
Далее рисуем такие линии в кроне — по направлению ветвей (фото 8).

Затем кончиками пальцев ставим множественные точки в кроне — это имитация листьев (фото 9, 10).

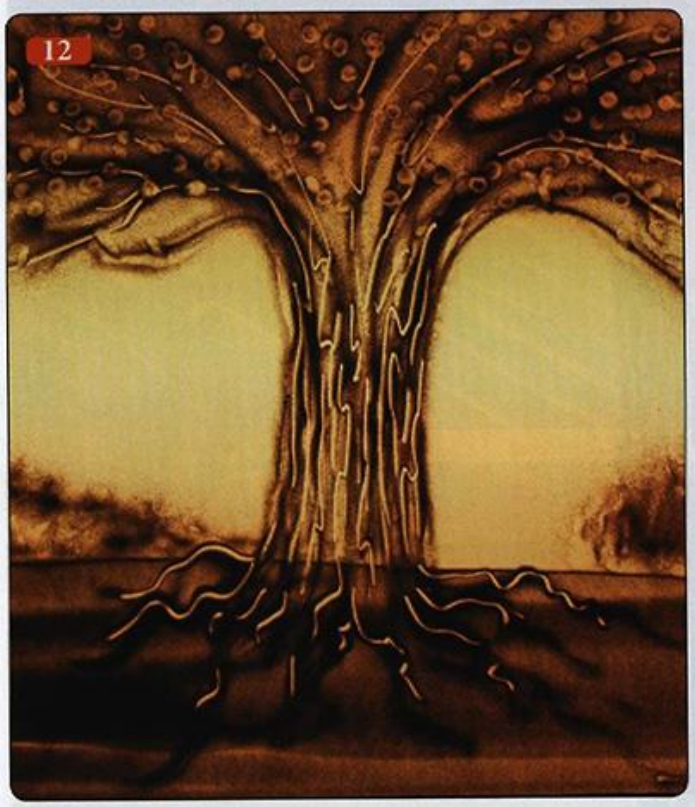

Теперь прорисуем корни. Сначала насыпаем песок кривыми линиями из кулачка (фото 11).

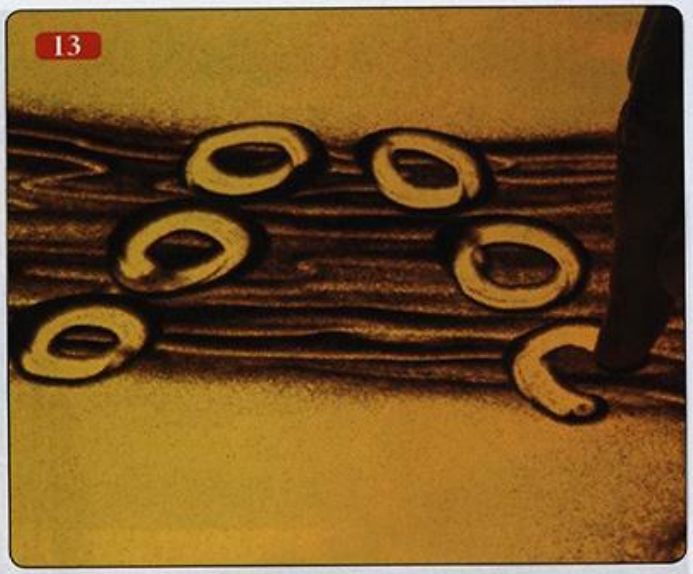

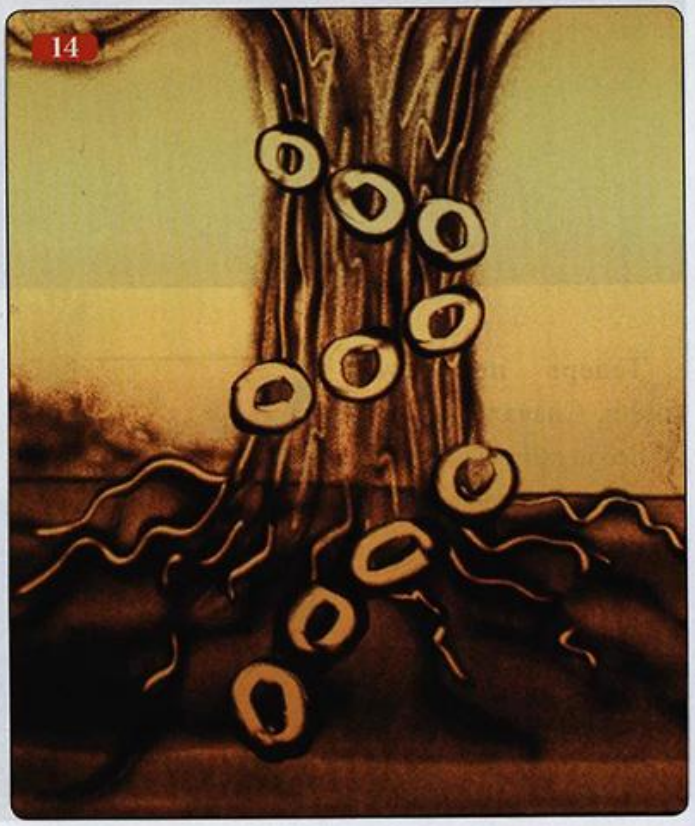
Затем ногтем проводим линии, подчёркивающие кривизну этих корней (фото 12).

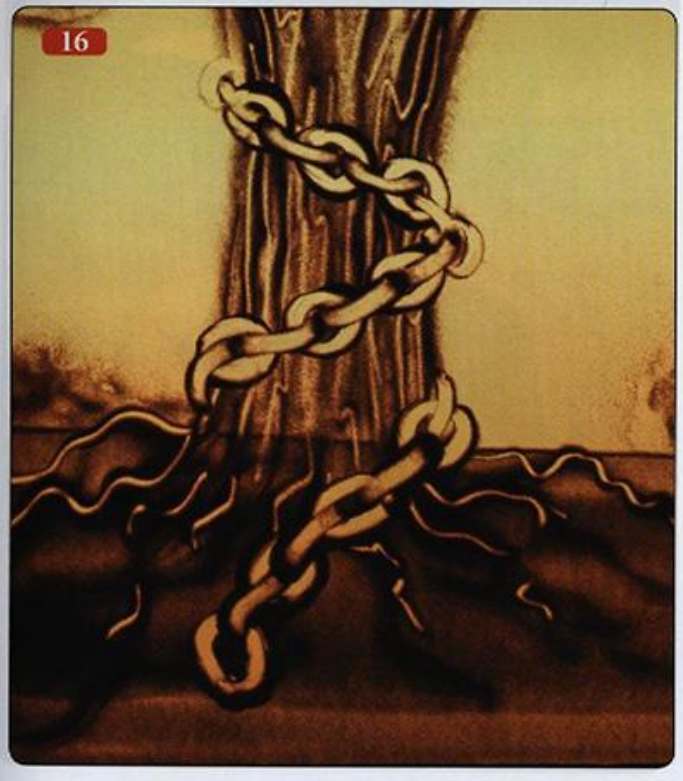
Рисуем цепь. На стволе дуба пальцем рисуем вереницу овалов на одинаковом расстоянии друг от друга, меньшем, чем длина овала (фото 13, 14).

Затем овалы соединяем продольными линиями. Получается цепь (фото 15, 16).

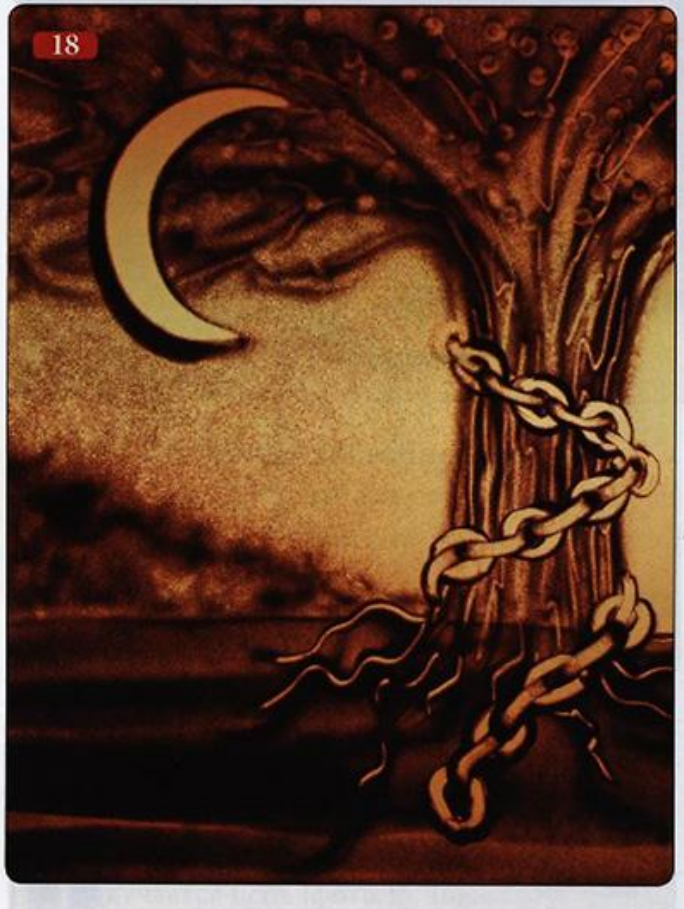

Слева вверху композиции насыпаем тонкий слой песка — это уплотнение тона перед тем, как нарисовать Полумесяц (фото 17).

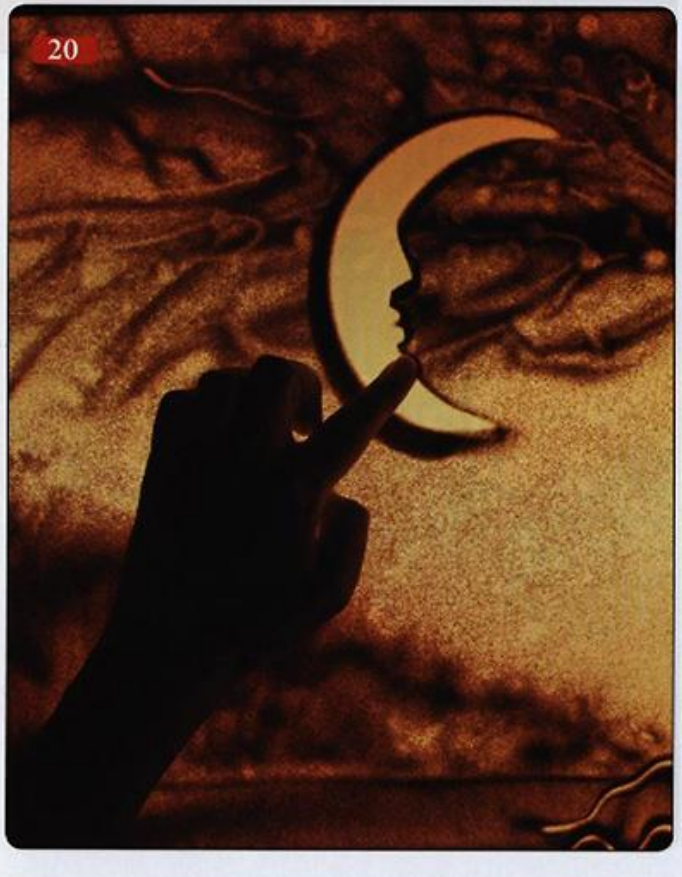

В кроне дуба появляется Полумесяц. Рисуем его боковой плоскостью большого пальца одним движением, правой или левой рукой — какой вам удобнее (фото 18).

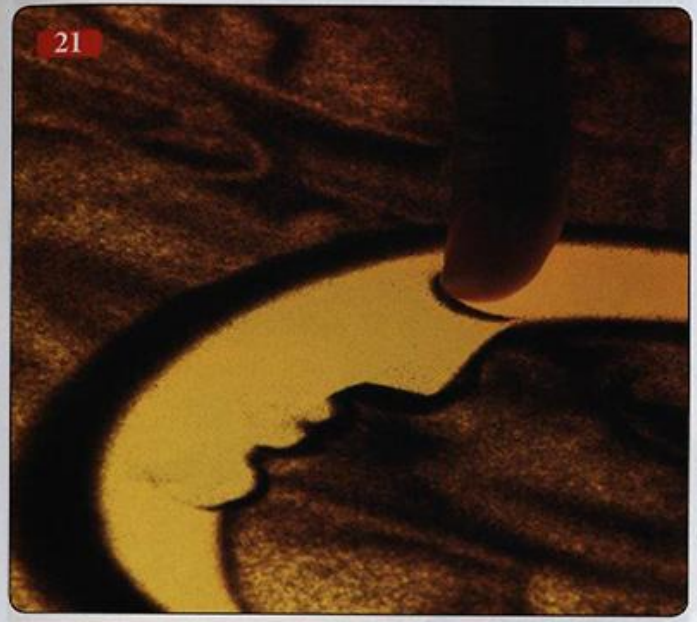

Левой рукой добавляем нос, губы и подбородок (см. упражнение «Полумесяц», с. 28).

Затем рисуем закрытый глаз — это тонкая полукруглая линия, нарисованная большим и указательным пальцами и затем откорректированная (фото 21).

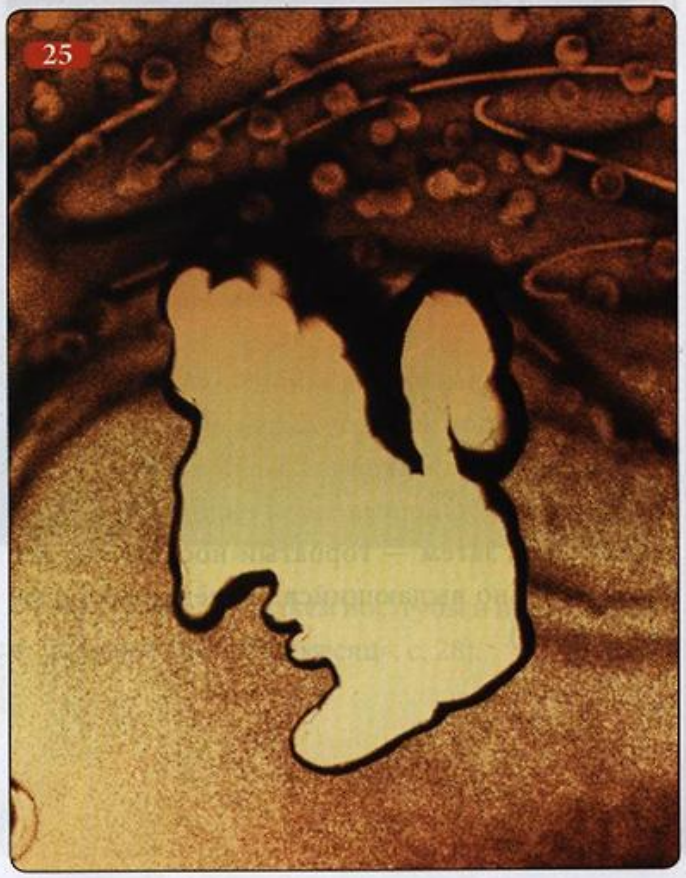
Можно насыпать лёгкий слой — щёку (фото 22).

Справа вверху насыпаем тонкий слой песка поверх уже готового изображения, это подготовка к появлению первой героини — Бабы-Яги (фото 23).

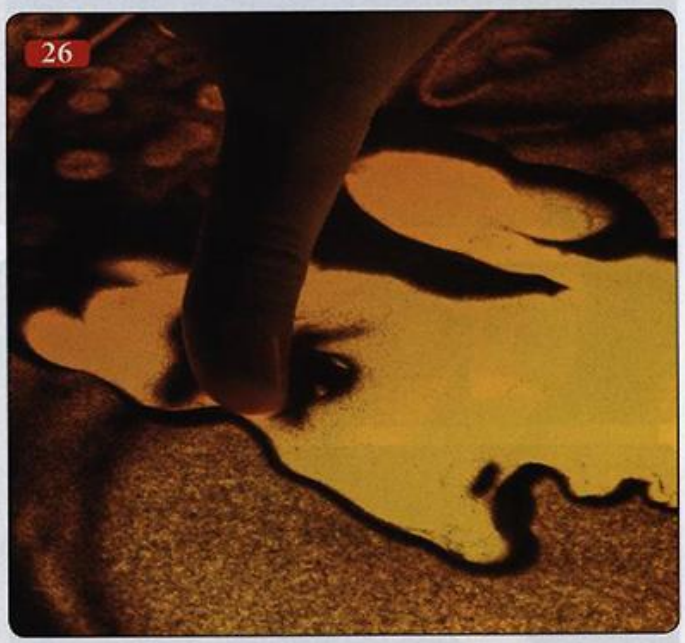

Она выглядывает из кроны дуба. Рисуем её профиль ребром ладони таким образом, чтобы кончик мизинца выводил самый край рисунка. Выводим лоб, ярко выделяем надбровную дугу, переносицу, затем — горбатый нос, вытянутые губы и сильно выдающийся вперёд подбородок (фото 24, 25).

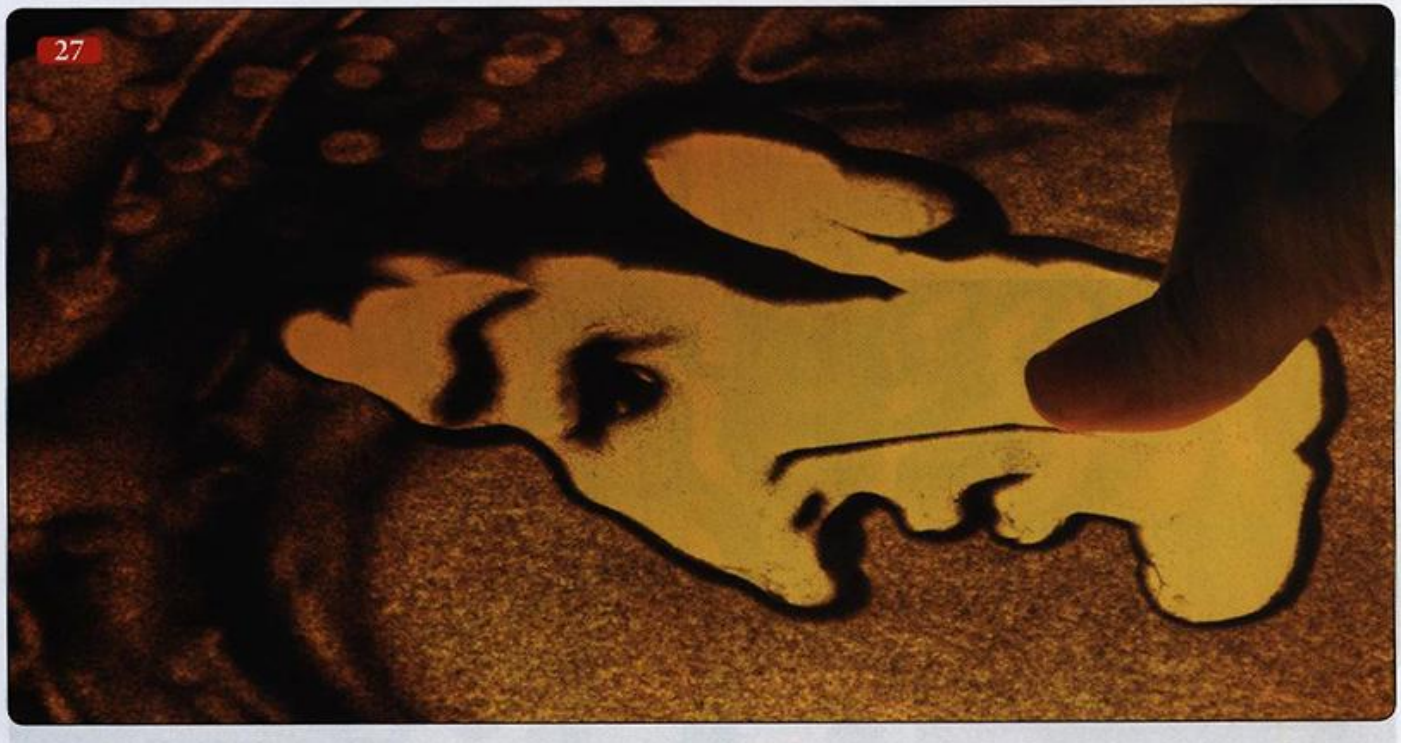

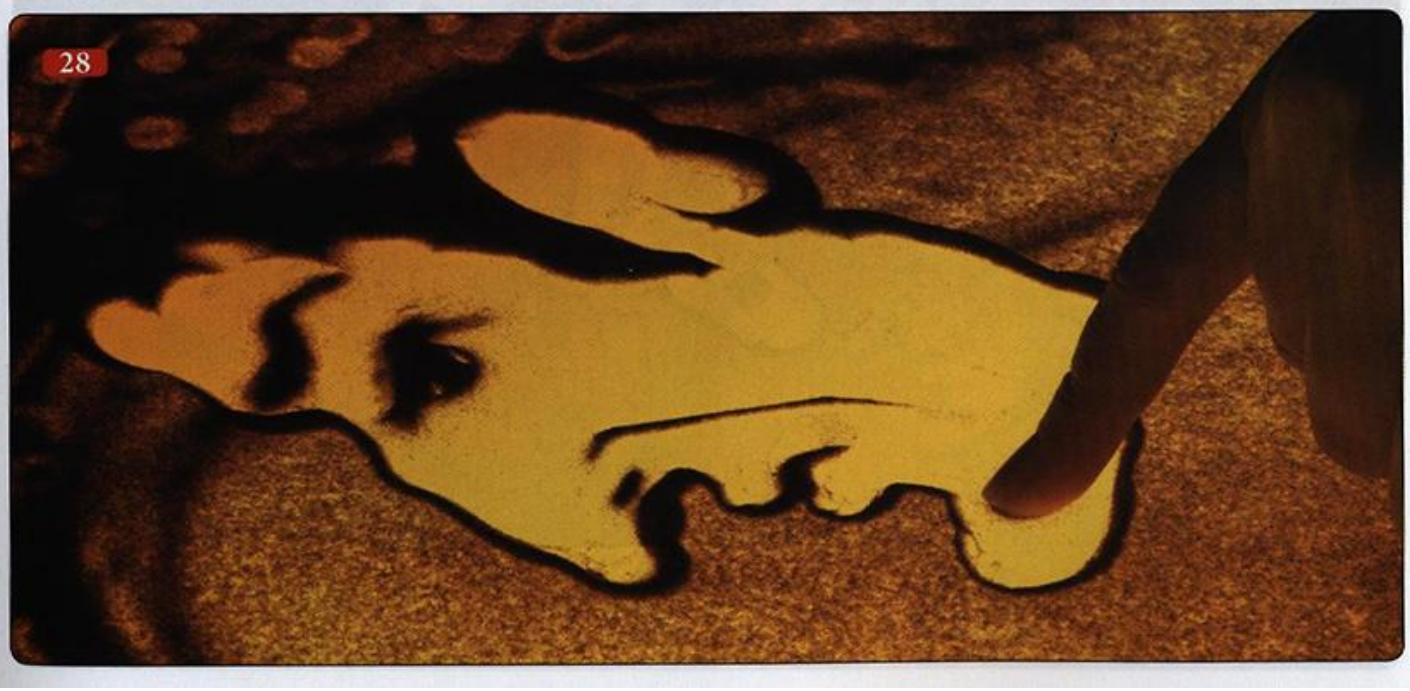
Рисуем нахмуренную бровь — наклоняем внутренний край вниз и утолщаем его. Глаз рисуем тоже нахмуренный — это покажет линия века, наклоненная вперёд и вниз (фото 26). Под глазом рисуем полукруг тонкой линией. Короткой чёрточкой намечаем край носового отверстия.

Линию губ рисуем опущенную вниз, как и при рисовании века, аккуратно опуская пальцы с песком к плоскости стола. От крыла носа проводим тонкую линию вниз справа и ниже уголка рта — это носогубная складка (фото 27).

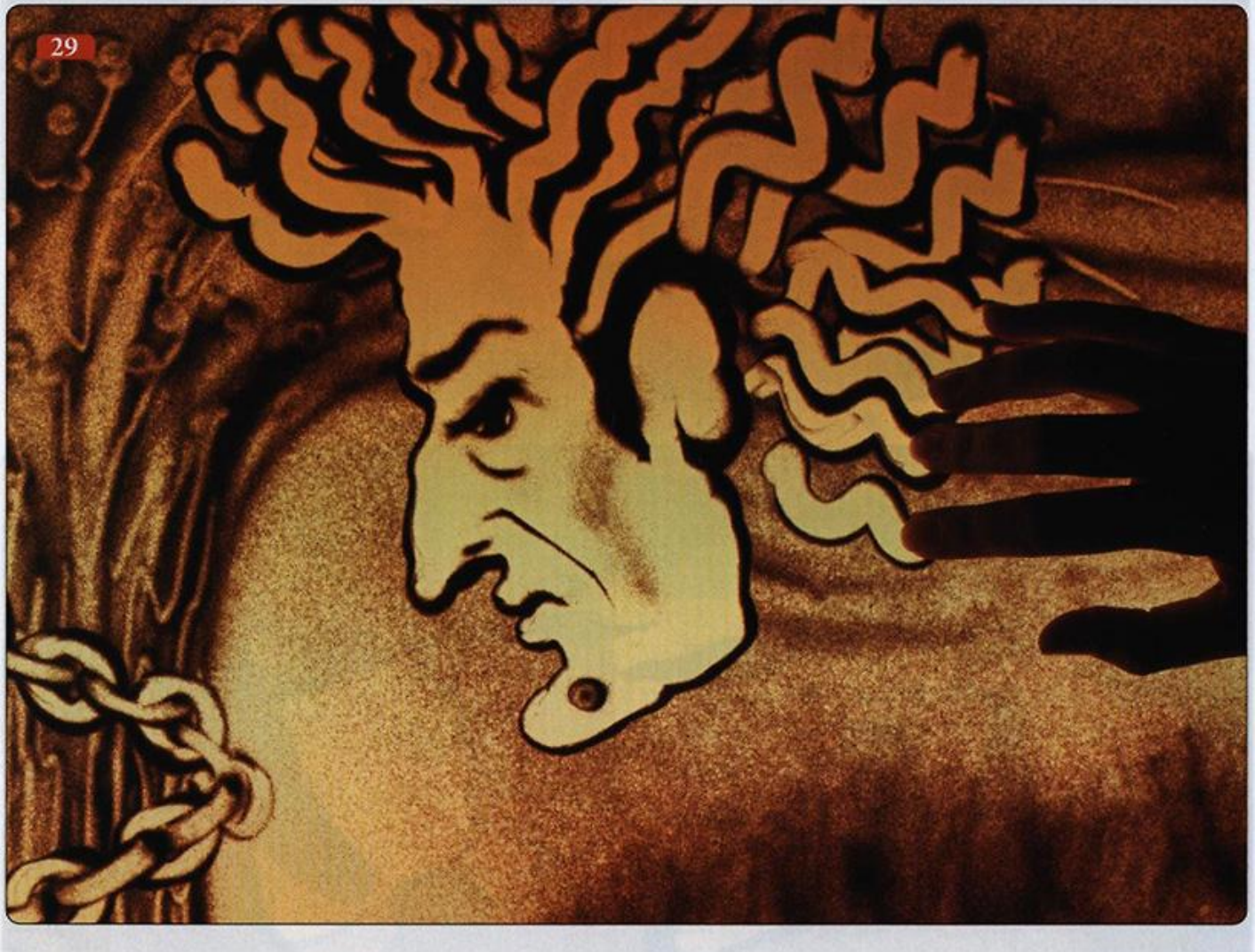
На подбородке ставим точку из песка и дотрагиваемся кончиком пальца — получается бородавка (фото 28).

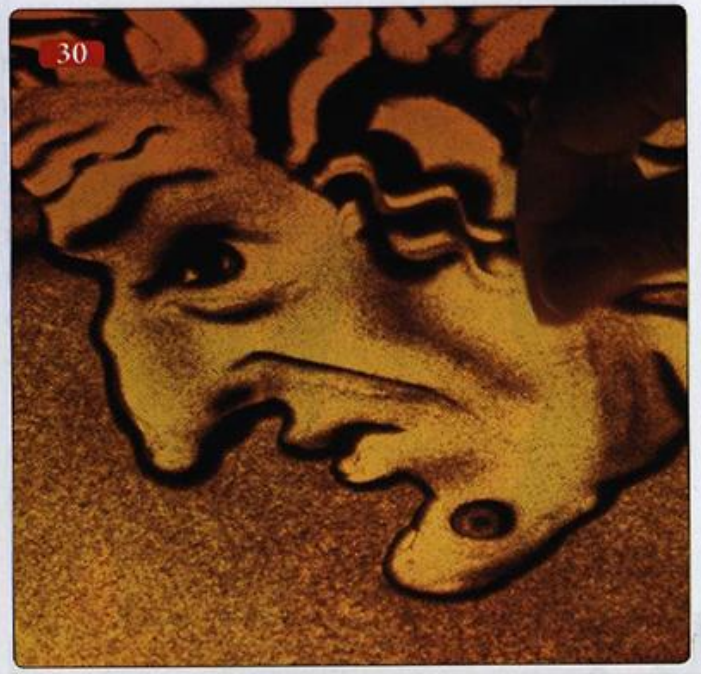

27

28

Полутенью выделяем область под линией скулы — насыпаем большим и указательным пальцами широкую линию тонким слоем. Четырьмя пальцами рисуем грубые волнистые волосы в разные стороны от профиля (фото 29).

Насыпаем полутени под бровью, нижней губой, на нижнюю плоскость носа, виски, нижнюю часть подбородка. На лбу очень тонкими и неровными горизонтальными линиями рисуем морщинки (фото 30, 31).

Рисуем кота. Сначала выводим силуэт (для облегчения задачи можно смотреть на готовую картинку) (фото 32, 33).

33

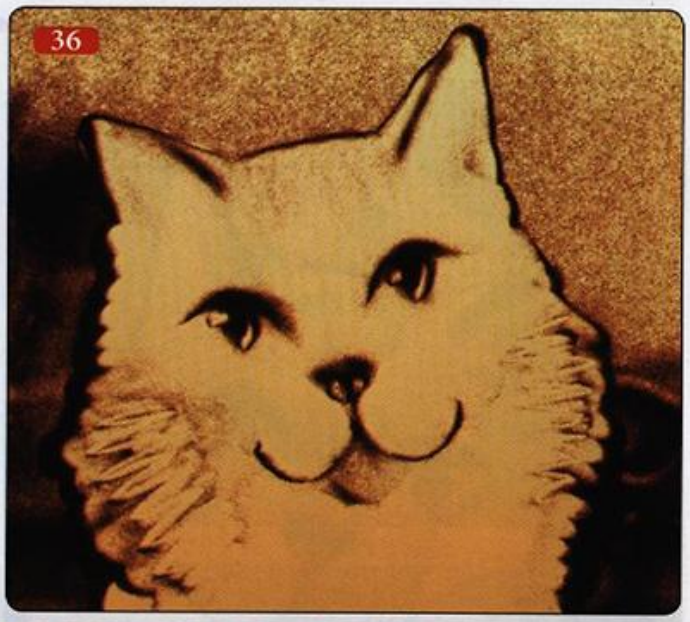

34

35

Глаза кота рисуем по аналогии с глазами человека, только насыпаем не круглый, а вертикальный зрачок. Насыпаем тонкую линию века и корректируем край (фото 34).

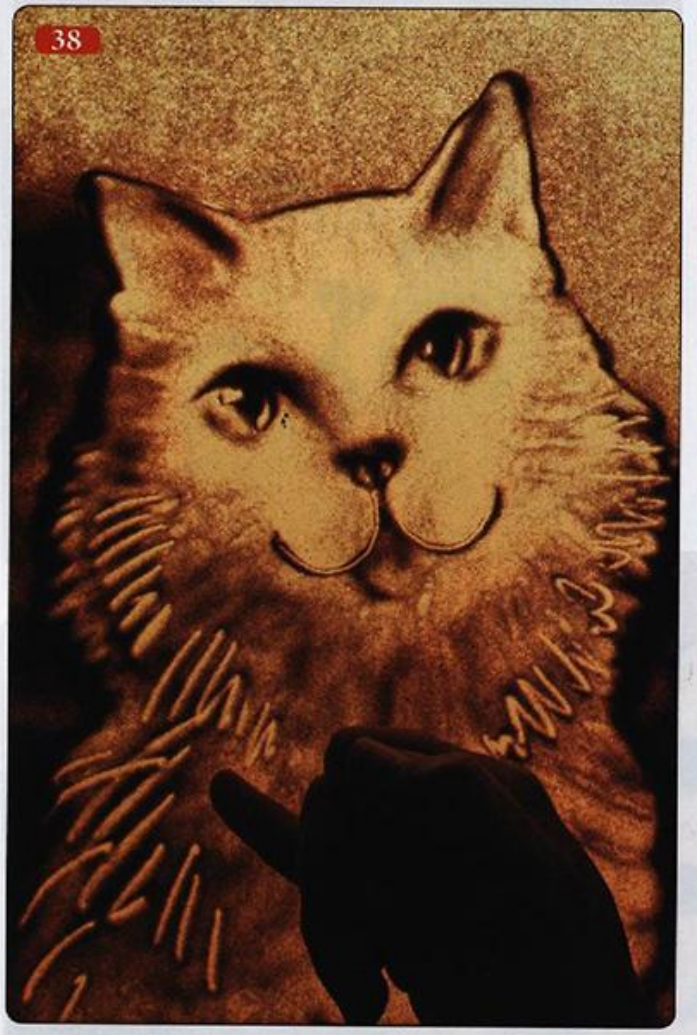
Насыпаем тонкую линию рта и нос. Затем большими пальцами обеих рук выводим линию носа и рта, заворачивая её вверх — таким образом, кот будет улыбаться. Ногтем ставим две короткие чёрточки на носу (фото 35, 36).

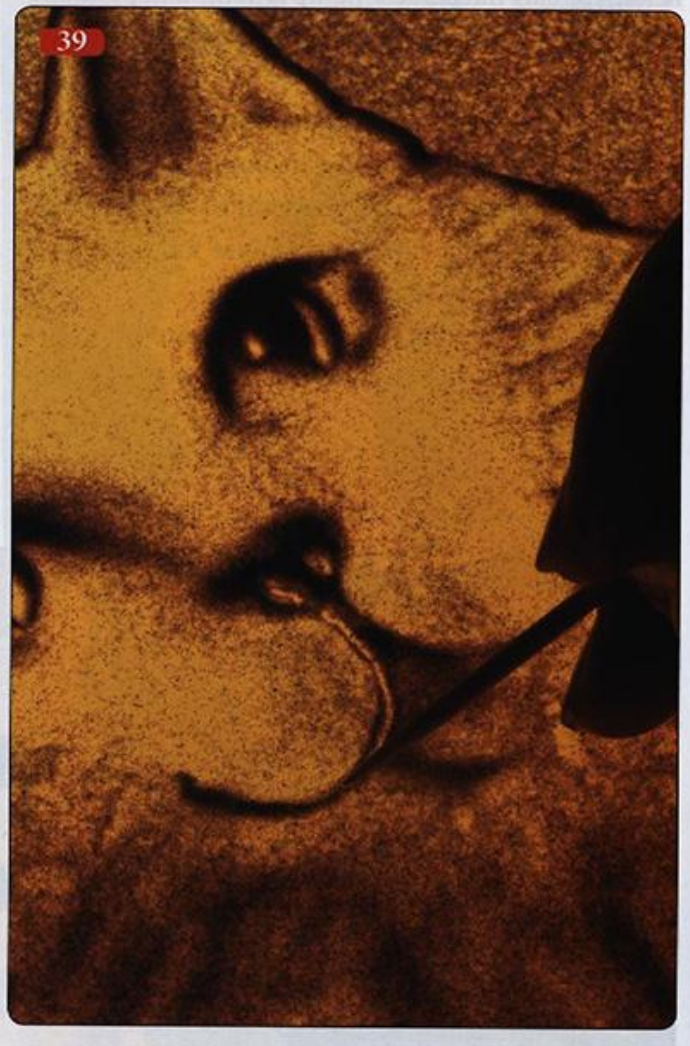
Большим и указательным пальцами присыпаем тонкий слой песка по бокам, под подбородком (фото 37).

Ноготком мизинца прорисовываем шерстинки (38). Тонкой палочкой обводим рот (39).

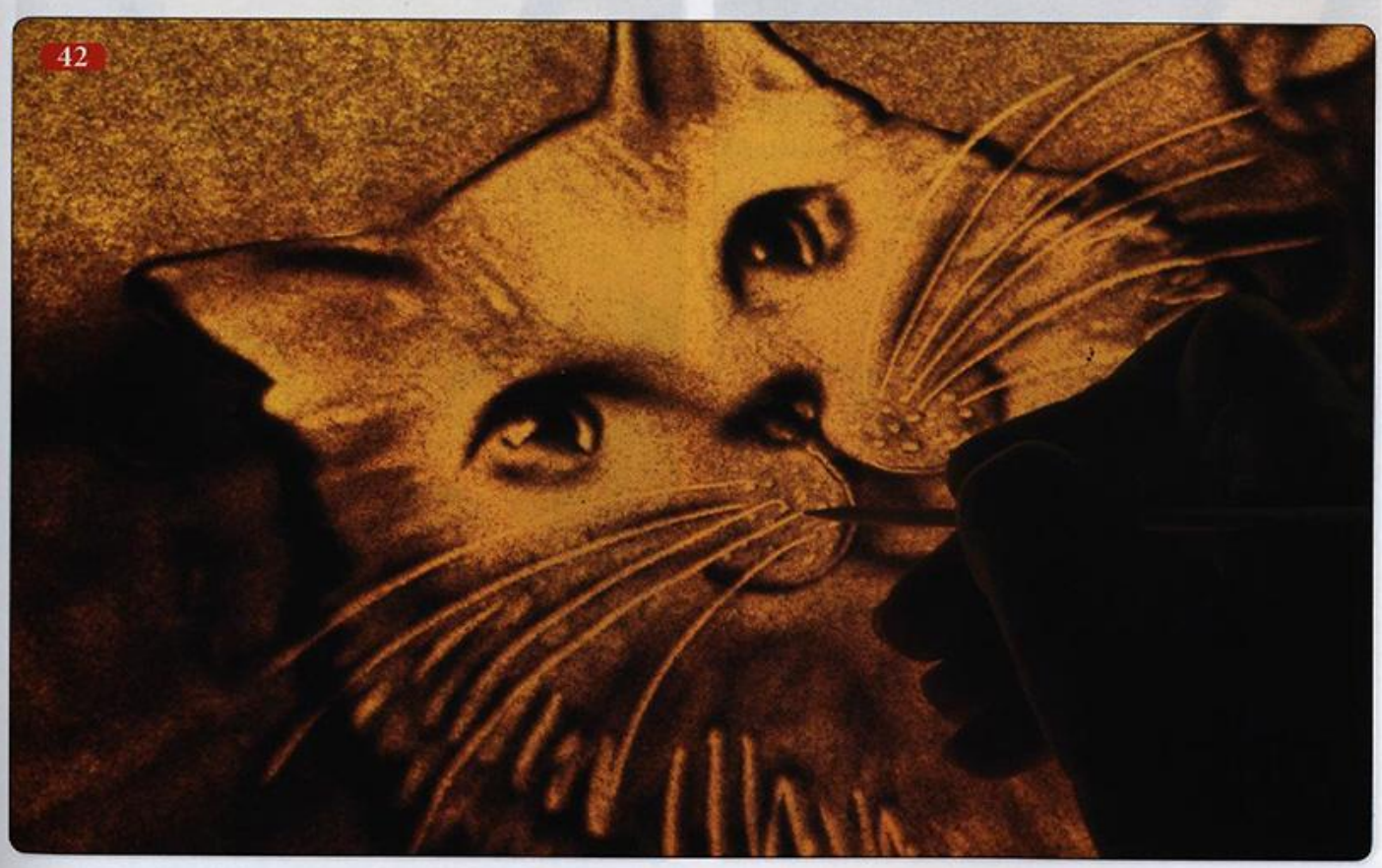

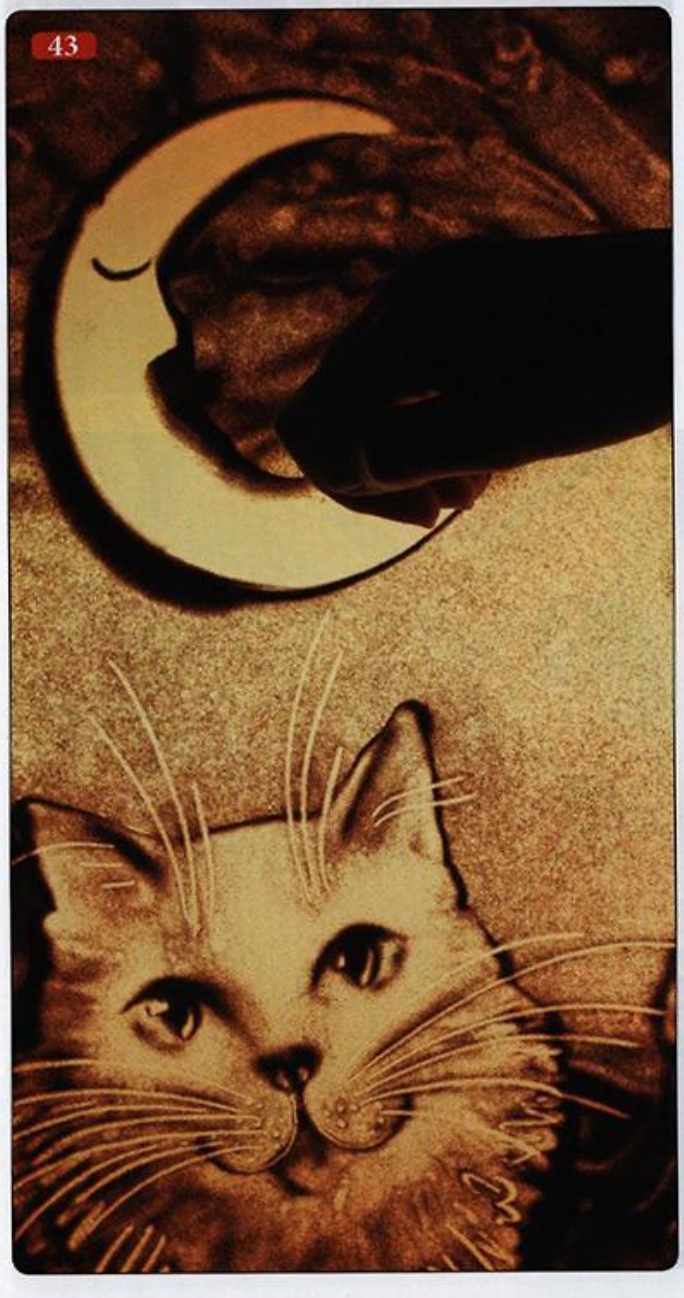
Насыпаем тонкие усы. Тонкой палочкой ставим точки (фото 40) и рисуем длинные изогнутые усы и брови (фото 41, 42).

40

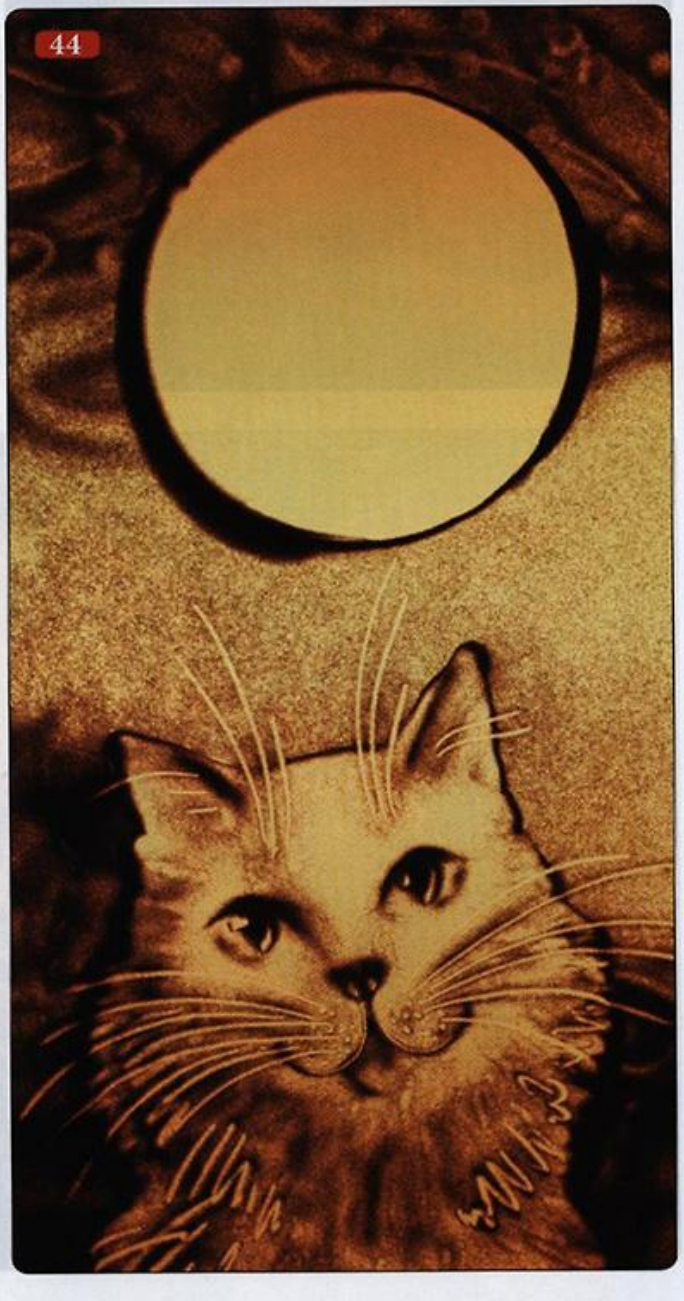

41

42

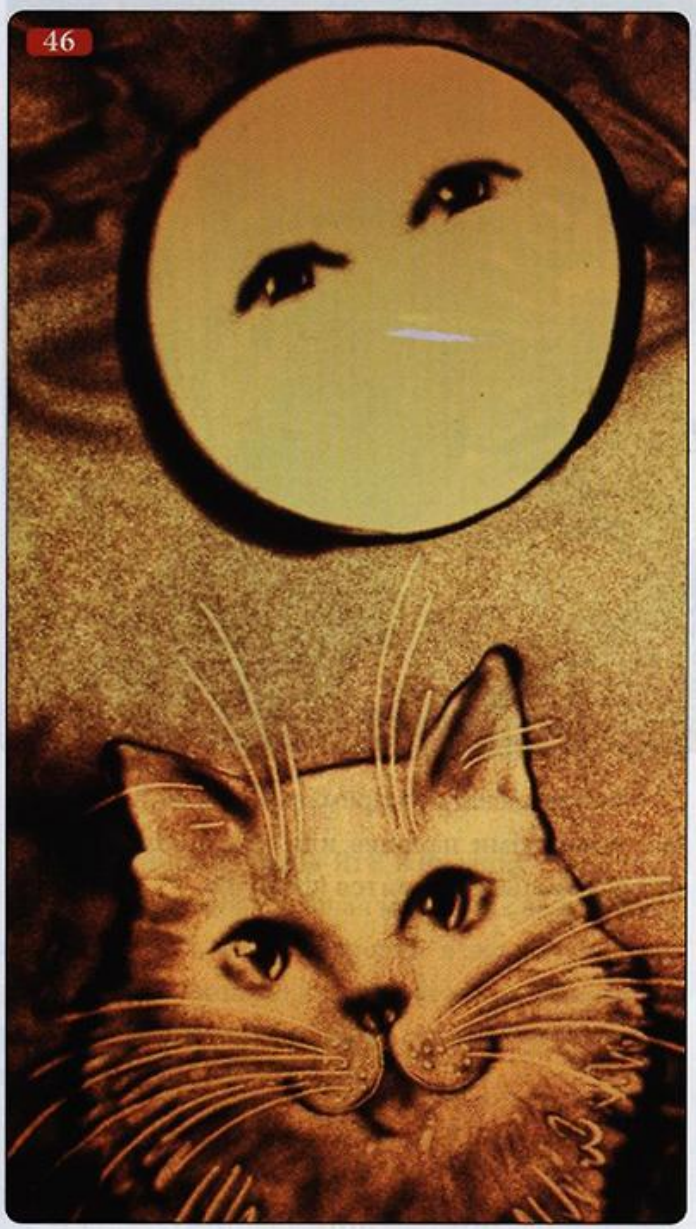
Полумесяц превращаем в Солнце. Полукруг доводим ребром ладони до круга (фото 43).

Излишки песка от центра рассредоточиваем по окружности. Выравниваем край (фото 44).

Рисуем лицо Солнца — сначала глаза. Нижнюю часть радужной оболочки глаза корректируем таким образом, как показано на фотографии. Так глаза улыбаются (фото 45, 46).

Рисуем нос и губы. Линию губ рисуем длиннее и загибаем чуть вверх (фото 47).

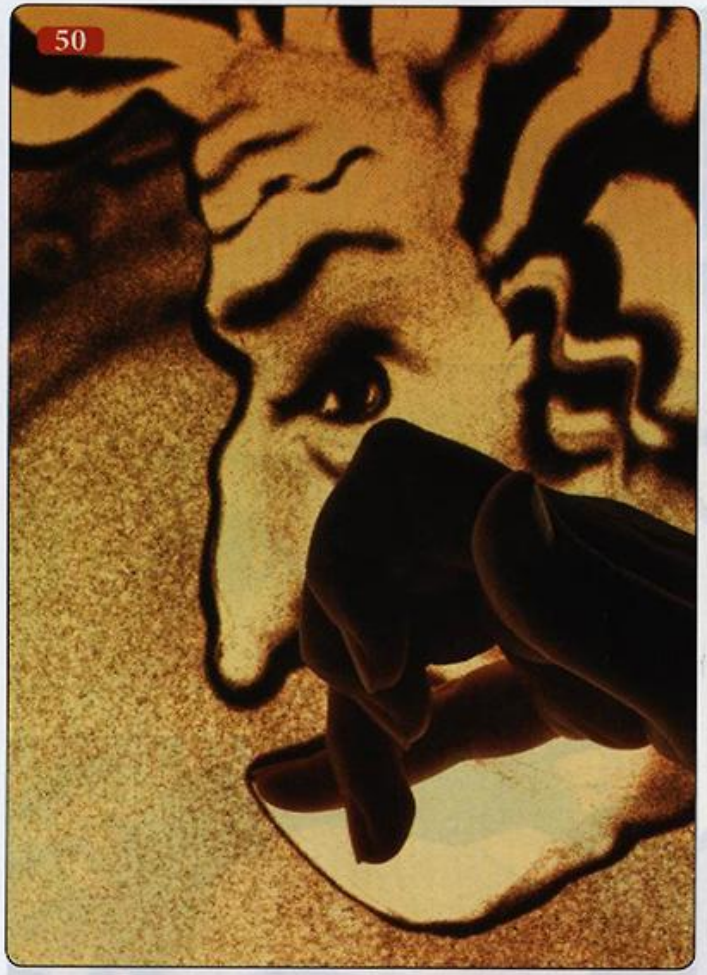

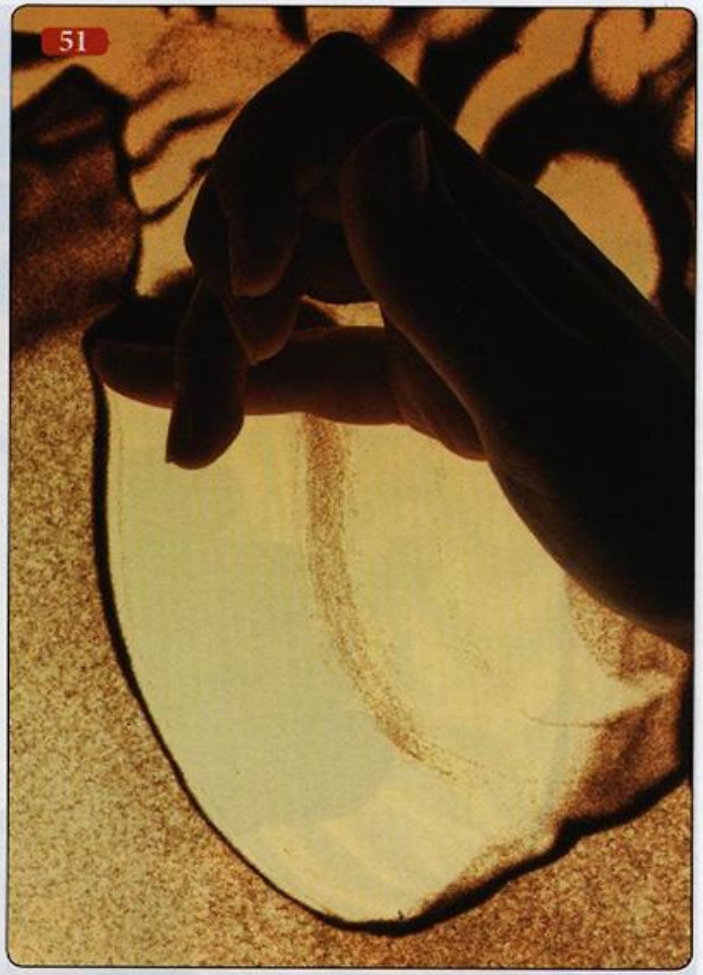
Тонируем (румяним) щёки. И, конечно же, рисуем лучи. Рисуем их по направлению от Солнца (фото 48).

Можно сделать их прямыми, можно волнистыми, кончиками пальцев или краешком ногтя — как вам больше нравится (фото 49).

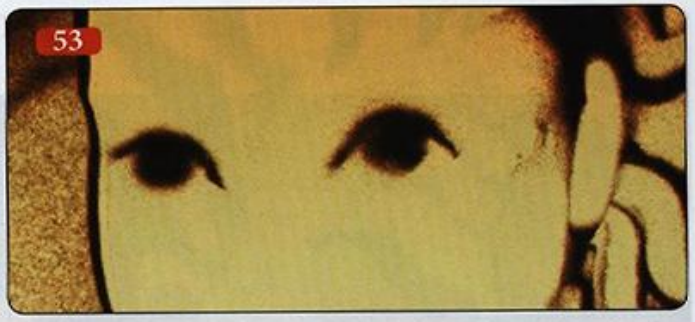

Превращение Бабы-Яги в Русалку.

Ребром ладони, включая мизинчик до кончика, правой рукой, от подбородка в левую сторону рисуем овал лица молодой красавицы таким образом, чтобы правая сторона стала его продолжением (фото 50, 51).

Затем правую часть овала лица, которая осталась от Бабы-Яги, исправляем — делаем ровнее. Профиль и черты лица Бабы-Яги стираем: песок, которым насыпаны глаза, морщины, отодвигаем к линии роста волос (фото 52).

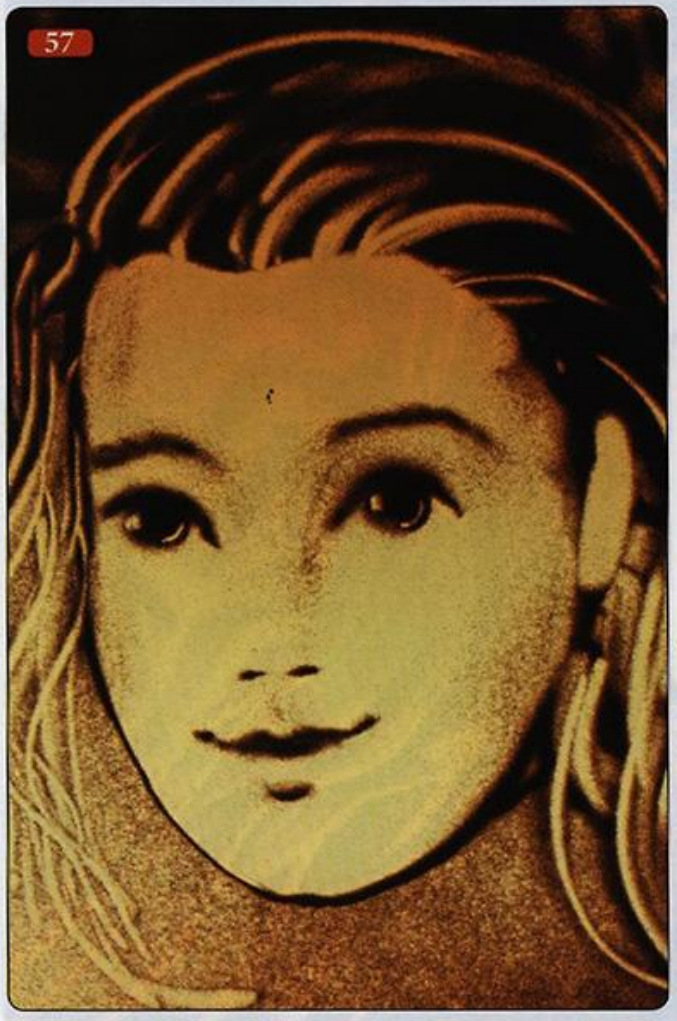

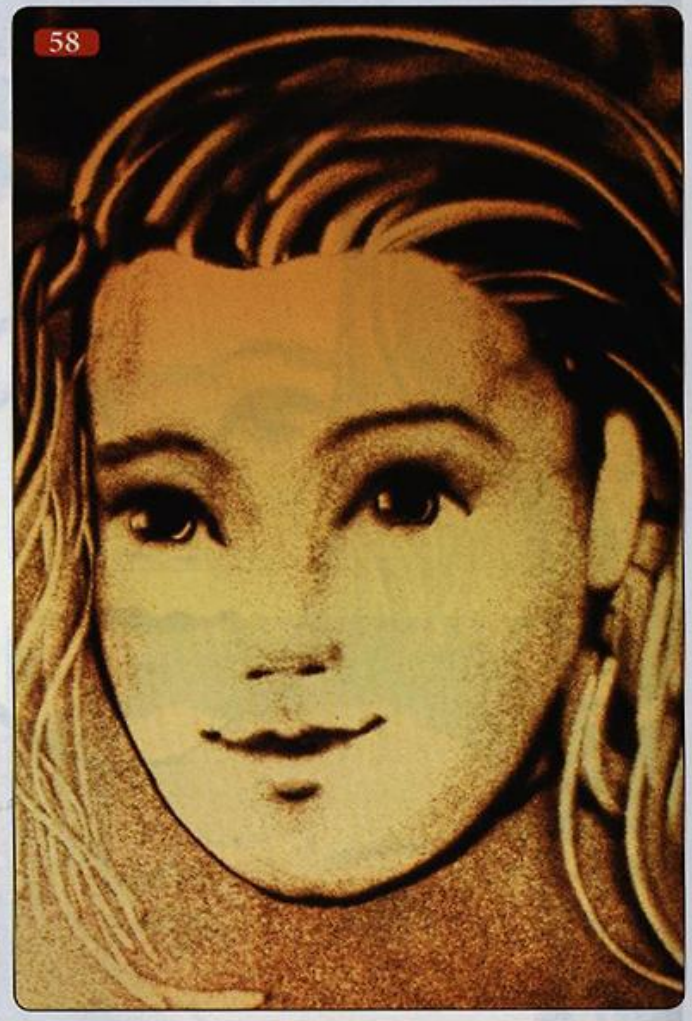
Овал лица ещё раз уточняем. Рисуем глаза (фото 53, 54), нос, губы (фото 55).

Рисуем волосы: поверх нарисованных волос Бабы-Яги кончиками четырёх пальцев проводим более плавные волны справа, а также дорисовываем волнистые волосы слева (фото 56).

56

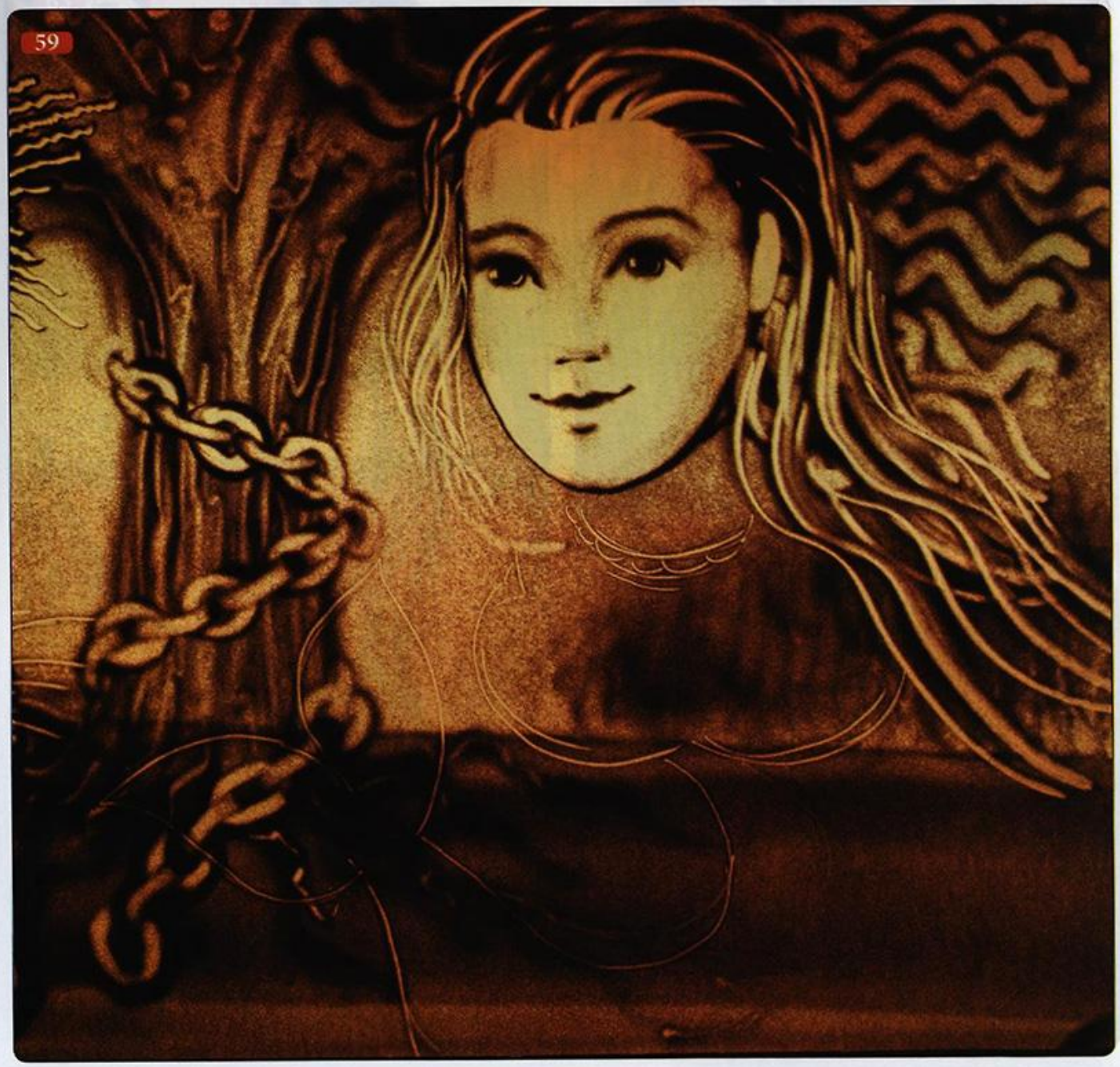
Добавляем тень около переносицы, чуть-чуть под бровями, на скулах (фото 57). Уплотняем тон (фото 58).

Рисуем тело и хвост.

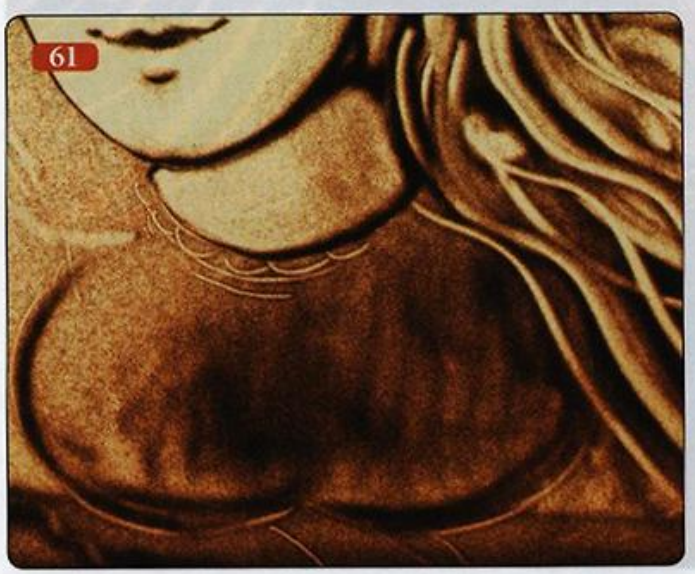
Намечаем тонкой линией тело и хвост, линию декольте (фото 59).

Плоскостью первой фаланги указательного пальца на шее сдвигаем песок в сторону волос (фото 60).

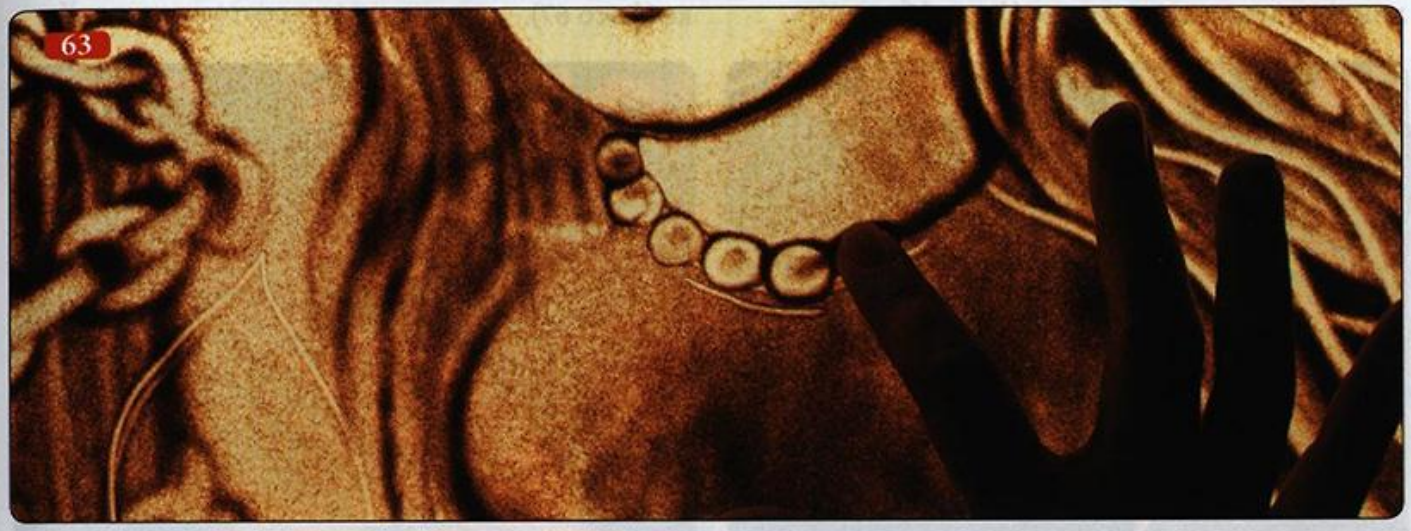
Из кулачка насыпаем контур нижней линии груди (фото 61).

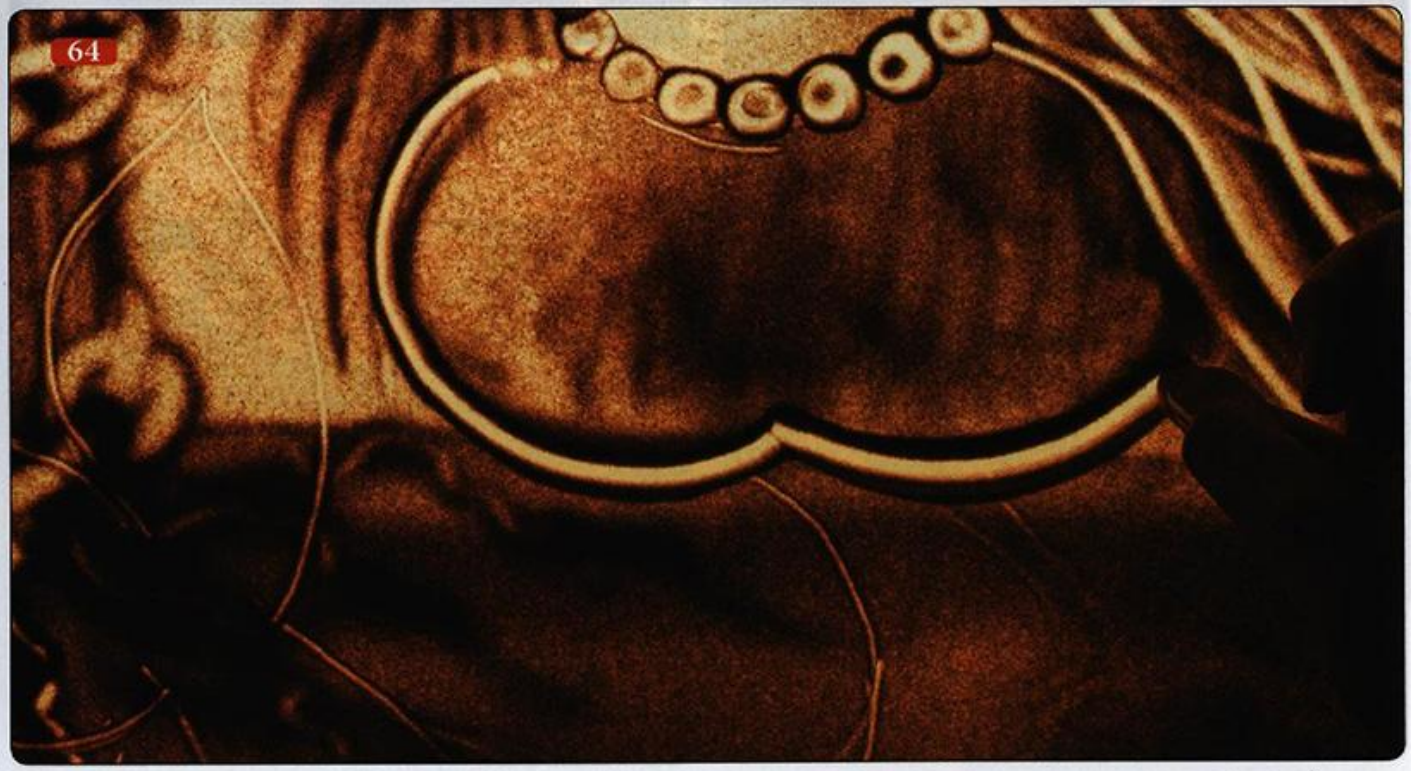
Слева насыпаем линии волос (фото 62).

По линии декольте кончиком пальца рисуем точки — это бусы (фото 63).

Обводим мизинчиком линию груди (фото 64), тела и плавник на хвосте (фото 65).

Затем от основания плавника насыпаем тонкие линии, идущие к его краям (фото 66).

Ногтем мизинца прорисуем линии на плавнике (фото 67).

Тонкой палочкой нарисуем чешую от линии декольте (фото 68) до плавника на хвосте.

Дорисуем длинные волосы слева (фото 69).
Картинка готова.

Что делать, когда хочется сохранить нарисованное?

Вы сможете сфотографировать свои песочные произведения и распечатать фотографии.

Но иногда очень хочется сохранить нарисованный песком рисунок. В этом случае поможет лак для волос сильной фиксации. Вначале его необходимо распылять с расстояния 50 см. Когда верхний слой песка будет достаточно закреплён, расстояние можно сократить. Лак не жалейте! Чтобы пропитать все слои полностью, понадобится почти полный флакон. Максимальная толщина песочного слоя не должна превышать 3 мм. Когда лак хорошенько просохнет, можно поместить картину в рамку с внутренней подсветкой.

Такая картина, скорее всего, не будет такой же долговечной, как полотна великих художников, написанные масляными красками и размещённые в музеях. Но, если её не поливать водой, не трогать руками, а поместить под стекло, она прослужит достаточно долго.

Я также делаю песочные картины, закреплённые долговечным лаком, которые можно даже мыть. Но это уже совсем другой разговор и тема для другой книги, так как отличаются материал, на который наносится рисунок, техника рисования, а также и техника закрепления песочного слоя.

Заключение

В этой книге мы рассмотрели все основные приёмы рисования песком. Наши руки, как и песок, очень пластичны. И, зная основные приёмы, вы сможете заметно обогатить технику уже с получением даже самого первого опыта создания песочных картин. Надеюсь, вы получите огромное удовольствие от общения с таким прекрасным материалом, как песок, и создадите замечательные песочные образы. Главное — не бояться экспериментировать и дать волю своей фантазии!

Информация об авторе

Алёна Войнова – профессиональный художник, дизайнер, фотограф. Работает в жанре песочной анимации с 2006 года.

На сегодняшний день провела более 200 выступлений в 11 странах мира.

Участвовала в передачах на центральных каналах телевидения Германии, Швейцарии, России. Кроме выступлений на публике также создаёт рекламные и видеоролики, музыкальные клипы, книжные иллюстрации и т.д.

Победитель Открытого фестиваля юмора и эстрады (Самара и Москва, 2009).

Лауреат европейской премии «Krone der Volksmusik» (Кемнитц, Германия, 2011) в номинации «Пересечение искусств».

Персональный сайт www.artsand.net

По всем возникающим вопросам можно написать автору на этот электронный адрес:

art@artsand.net

Автор фотоиллюстраций — Алёна Войнова.

Содержание

Введение 3

Подготовка к рисованию Оборудование. Материалы. Инструменты 4

Пожелания для светового стола 7

Что надо знать о песке 7

Немного об инструментах 8

Приступаем к рисованию 9

Приемы и упражнения 9

Мастер-классы 29

1. Зимний пейзаж за окном 29

2. Натюрморт с яблоками. Длительный полутоновой рисунок 49

3. Портрет девочки с подарками 64

4. «У лукоморья дуб зелёный...» 82

Что делать, когда хочется сохранить нарисованное? 110

Заключение 110

Информация об авторе 111

ИЗДАТЕЛЬСТВО Феникс

ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80

Контактные телефоны:

Тел.: (863) 261-89-50, 261-89-54, 261-89-55, 261-89-56, 261-89-57. Факс: 261-89-58.

Алёна Войнова – профессиональный художник, дизайнер, фотограф. Работает в жанре песочной анимации с 2006 года.

На сегодняшний день проведено более 250 выступлений в 11 странах мира.

Участвовала в передачах на центральных каналах телевидения Германии, Швейцарии, России.

Победитель Открытого фестиваля юмора и эстрады (Самара и Москва, 2009).

Лауреат европейской премии «Krone der Volksmusik» (Кемнитц, Германия, 2011) в номинации «Пересечение искусств».

ISBN 978-5-222-22928-6

SCAN IT!
1043744481
в приложении Ozon.ru

ЕНИКС