УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

В. П. Пенова

РИСУЕМ ДЕРЕВЬЯ
и ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ

- Материалы и техники
- Пошаговые фото

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

КЛУБ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

В. П. Пенова

Рисуем ДЕРЕВЬЯ и другие растения

Защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
Федеральный закон Российской Федерации N 436-ФЗ от 29.12.2010
12+

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

ХАРЬКОВ
БЕЛГОРОД
2013
КЛУБ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА

УДК 75/76(075.4)
ББК 85.14
П25

Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

Дизайнер обложки *Наталия Роенко*

Видання для організації дозвілля

Серія «Вчимося малювати»

ПЄНОВА Валентина Петрівна
Малюємо дерева та інші рослини
(російською мовою)

Головний редактор *С. С. Скляр*
Відповідальний за випуск *І. Г. Веремій*
Редактор *М. В. Бєдіна*
Художній редактор *С. В. Місяк*
Технічний редактор *А. Г. Верьовкін*
Коректор *Т. М. Куксова*

Підписано до друку 23.01.2013.
Формат 60x90/16. Друк офсетний.
Гарнітура «Literaturnaya». Ум. друк. арк. 6.
Наклад 22 000 пр. Зам. № 0819.

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»
Св. № ДК65 від 26.05.2000
61140, Харків-140, просп. Гагаріна, 20а
E-mail: cop@bookclub.ua

Віддруковано з готових діапозитивів
у ТОВ «Фактор-Друк»
м. Харків, вул. Саратовська, 51

Издание для досуга

Серия «Учимся рисовать»

ПЕНОВА Валентина Петровна
Рисуем деревья и другие растения

Главный редактор *С. С. Скляр*
Ответственный за выпуск *И. Г. Веремей*
Редактор *М. В. Бедина*
Художественный редактор *С. В. Мисяк*
Технический редактор *А. Г. Веревкин*
Корректор *Т. Н. Куксова*

Подписано в печать 23.01.2013.
Формат 60x90/16. Печать офсетная.
Гарнитура «Literaturnaya». Усл. печ. л. 6.
Тираж 22 000 экз. Зак. № 0819.

ООО «Книжный клуб
"Клуб семейного досуга"»
308025, г. Белгород, ул. Сумская, 168

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Фактор-Друк»
г. Харьков, ул. Саратовская, 51

ISBN 978-966-14-4600-6 (серия)
ISBN 978-966-14-4741-6 (Украина)
ISBN 978-5-9910-2270-5 (серия)
ISBN 978-5-9910-2371-9 (Россия)

© DepositPhotos.com / Vladimir Voronin, обложка, 2013
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2013
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2013
© ООО «Книжный клуб "Клуб семейного досуга"», г. Белгород, 2013

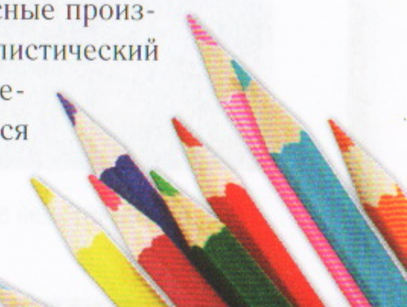

Введение

Изобразительное искусство, как вид творческой деятельности человека, включает в себя графику, живопись и скульптуру. Они, в свою очередь, по содержанию подразделяются на различные жанры. Основные среди них на сегодняшний день — это портрет, натюрморт, пейзаж. Существуют также и другие жанры: исторический, бытовой (изображение различных сюжетных сцен), батальный (изображение сражений и военной атрибутики), исторический, анималистический (изображение животных).

В различные исторические периоды вплоть до XVII века художники использовали изображения растений в своих работах лишь как своеобразный фон, вспомогательный, дополняющий элемент для создания в картине особого настроения (рис. 1). Главное место в их работах поначалу почти исключительно отводилось изображению сцен-сюжетов на библейские темы, позже баталий и портретов (рис. 2). Впервые пейзаж выступает как самостоятельный жанр в период расцвета в Западной Европе голландской живописной школы (XVI—XVII вв.). Речь идет о работах, основной темой, главными «героями» которых являются собственно природа и ее отдельные элементы — деревья и другие растения. Постоянно и скрупулезно изучая живую натуру, выполняя наброски и зарисовки, небольшие этюды, художники накапливали свои творческие фонды, которые в дальнейшем использовали для создания картин (рис. 3, 4). Блестящим мастером искусства изображения мира растений в начале XIX века был американский художник Мартин Джонсон Хед, создававший прекрасные живописные произведения. В его полотнах гармонично переплетаются натуралистический рисунок и колористическое решение композиции, создается особое, сказочное, лирическое настроение (рис. 5).

Замечательным примером изображения мира природы является творчество таких замечательных русских мастеров живописи, как И. Шишкин, Ф. Васильев, К. Коровин и др. Во второй половине XIX века в России было сформировано товарищество художников-передвижников, которые впервые стали создавать свои шедевры непосредственно с натуры, отступая от старых традиций академической школы. Основной темой их картин была передача красоты окружающей природы, ее многообразия и величия. Работы И. Шишкина (1832—1898) покоряют своей натуралистичностью, точной передачей зрителю каждого элемента композиции картины (рис. 6). Сюжеты Ф. Васильева (1850—1873) передают состояние природы, они наполнены вдохновением и впечатлением автора от увиденного (рис. 7). К теме изображения растений художники обращаются не только в пейзажной живописи, но и в жанре натюрморта. Примером могут послужить работы ведущего мастера жанровой сцены XIX—XX веков И. Репина (1844—1930) и мэтра русского импрессионизма К. Коровина (1861—1939) (рис. 8, 9).

Рис. 1. Иллюстрация братьев Лимбургов к Часослову герцога Беррийского (ок. 1411—1416)

Рис. 2. Леонардо да Винчи. Святая Анна с Марией и младенцем Христом. 1510

Мир флоры настолько богат и разнообразен, прекрасен и удивителен, что ни один художник, в том числе начинающий, не может равнодушно пройти мимо распустившегося цветка или ветвистого, кронистого дерева, чтобы у него не возникло желания его запечатлеть. Выбрать мотив для этюда легко

Рис. 3. Босхарт Старший. Букет цветов в вазе. 1618

Рис. 4. Ян ван Гойен. Пейзаж с дубом. 1634

Рис. 5. Мартин Джонсон Хед. Цветки орхидеи и пассифлоры и колибри. 1880

в любое время года. Главное — четко поставить перед собой задачу. Стоит заметить, что для изучения, к примеру, строения формы кустарников и деревьев идеально подойдет поздний осенний, зимний или ранний весенний период, когда хорошо видны особенности каждого вида. Это поможет в дальнейшем без труда изобразить, предположим, дерево, покрытое листвой. У каждого времени года свой колорит и освещение. Весной и летом распускается множество цветов, луговых и декоративных, на городских клумбах и домашних грядках. Осень из года в год не перестает удивлять нас буйством красок увядающей листвы от нежных оттенков желтого цвета до глубокого фиолетово-красного. Конечно же, нужно приучить себя к натурному рисованию на пленэре, то есть на открытом воздухе. Если такой возможности нет, можно воспользоваться окном или балконом квартиры. Рисование с натуры поможет приобрести полезные навыки в работе и знания о строении формы цветка, куста или дерева.

В этой книге предлагаются для освоения самые доступные любому желающему техники работы в цвете: акварель, гуашь, цветной карандаш и пастель. Мотивом композиций послужили такие элементы природы, как деревья, фрагменты кустарников, цветы и прочие растения.

Рис. 6. И. Шишкин. Ивы, освещенные солнцем. 1860—1870

Создание любой творческой работы предваряет *творческий замысел* и поиски *сюжета*. На этом этапе происходит выбор *объекта* для будущей картины согласно эмоциям, ощущениям и впечатлению от натуры, то есть то, что вы хотите нарисовать, затем — выбор подходящей живописно-графической *техники*. Начинайте лучше с той, что вам больше импонирует, в которой вы чувствуете себя увереннее. На втором этапе необходимо внимательно изучить

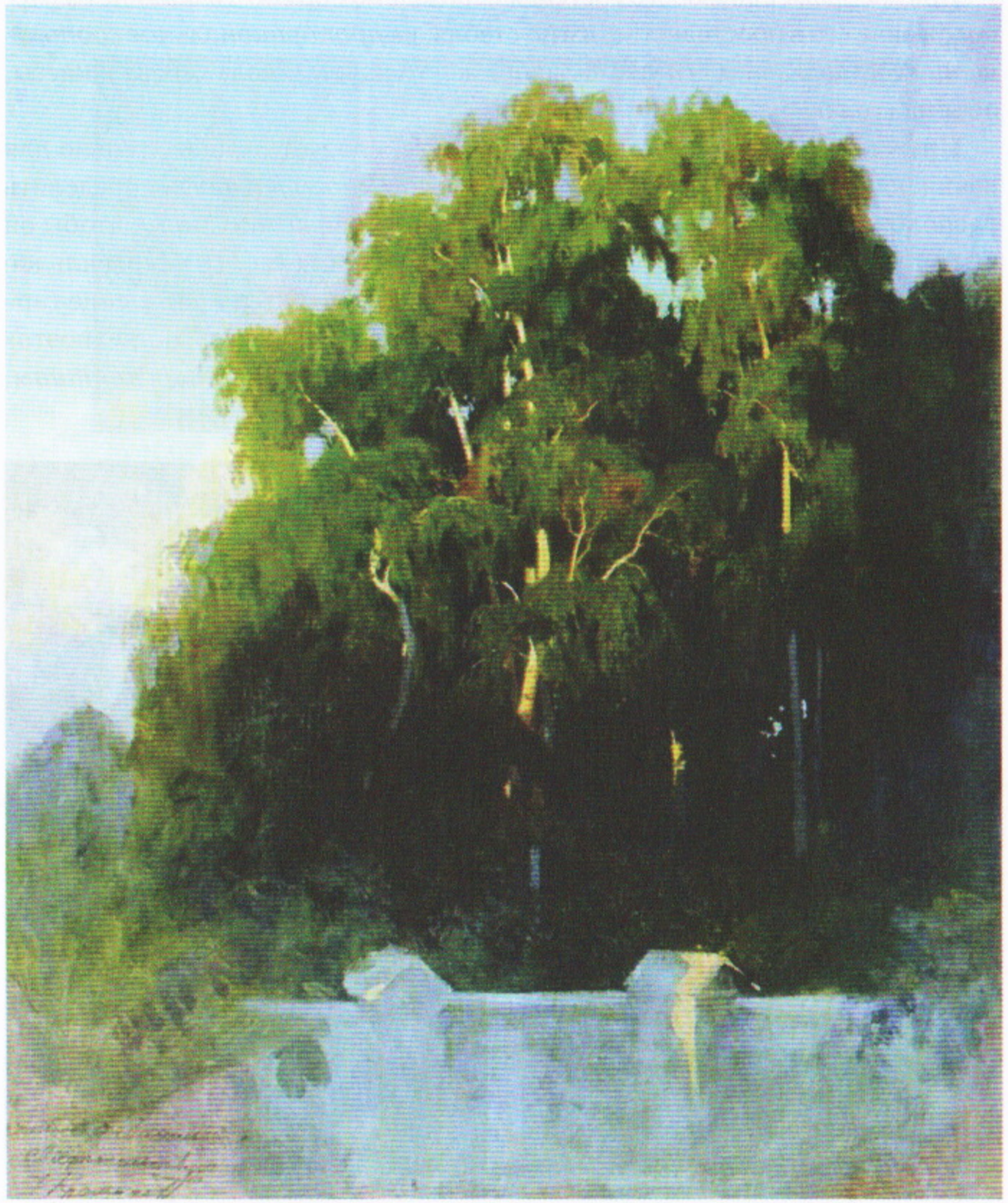

Рис. 7. Ф. Васильев. Березовая роща. 1867—1869

натуру, ее форму и цвет, обратить внимание на направление ее пластичных линий в пространстве. После того как выбран объект изображения и материал (акварель, гуашь, цветные карандаши или пастель), необходимо подготовить рабочее место. Если вы решили поработать на пленэре, располагайтесь таким образом, чтобы можно было не напрягать зрение, верно определять цвет и удобно наблюдать натуру. При этом она должна находиться на свету, а вы с планшетом и прочими материалами и инструментами — в тени.

При изображении любого растения необходимо обратить внимание на расположение его в пространстве, изгиб стебля, на *пропорциональное соотношение* составляющих его частей, например толщины ствола дерева и массы, объема его кроны.

Прежде чем приступить к работе в цвете, следует — обязательно для начинающих! — выполнить *построение линейного рисунка*, определить расположение изображаемого предмета в листе по *композиции*, чтобы он не был слишком большим или слишком маленьким (рис. 10). Правильное расположение объекта в формате листа создает у зрителя ощущение гармоничного восприятия картины. Растение находится в пространстве, поэтому рисунок делают с учетом *правил линейно-воздушной перспективы*.

Рис. 8. И. Репин. Букет цветов. 1878

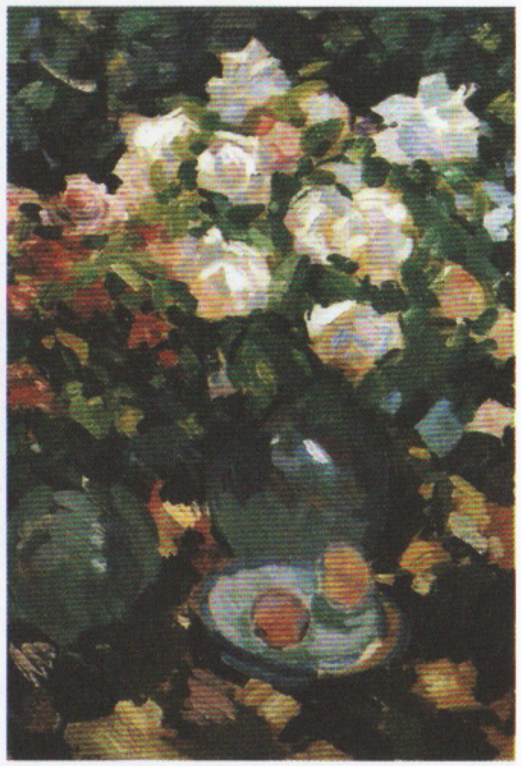

Рис. 9. К. Коровин. Розы в голубых кувшинах. 1917

Еще следует принять во внимание, что *центр композиции* должен находиться немного выше геометрического (пересечения диагоналей листа бумаги) (рис. 11). Это так называемый принцип «золотого сечения».

Изображение в цвете требует не только определенных навыков работы кистью, наложения мазка (акварель, гуашь, пастель), штриховки или тушевки (цветные карандаши, пастель), но и элементарных знаний в области *цветоведения* (наука о цвете). Существует три основных цвета: желтый, красный и синий. Благодаря смешиванию их между собой можно получить

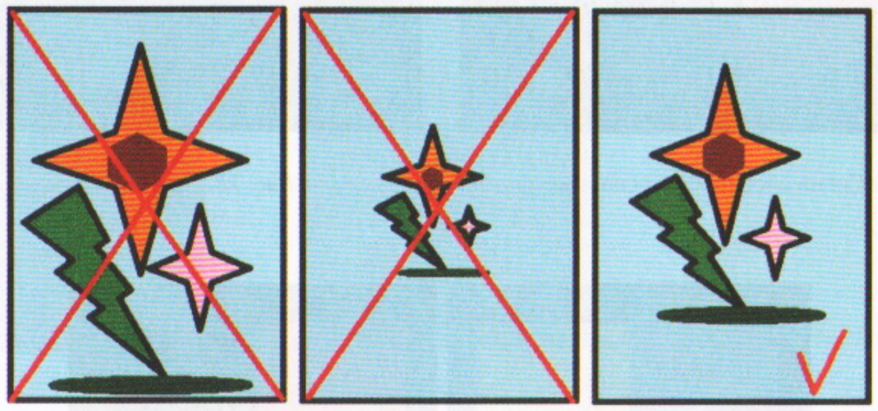

Рис. 10. Поиск верного композиционного размещения изображения в листе

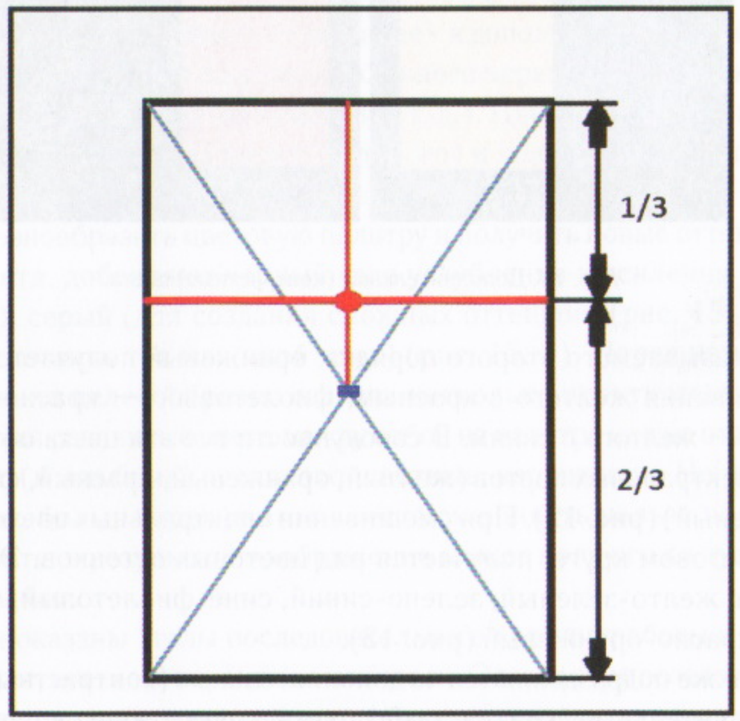

Рис. 11. Определение композиционного центра и линии золотого сечения

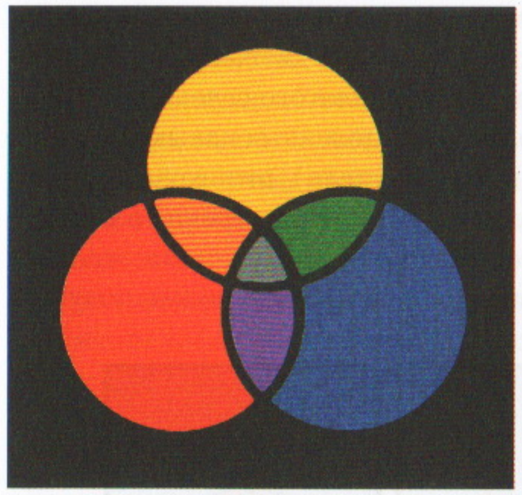

Рис. 12. Схема смешивания основных цветов

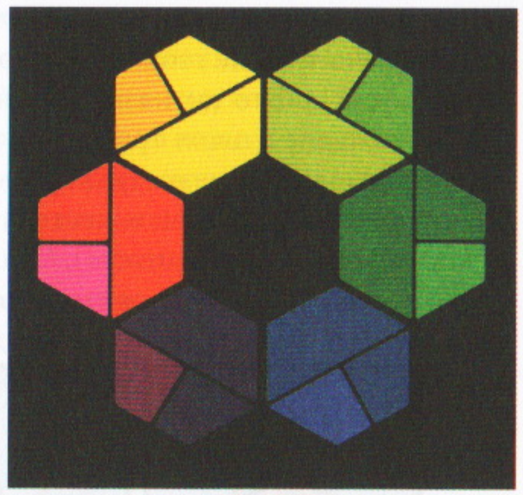

Рис. 13. Цветовой круг

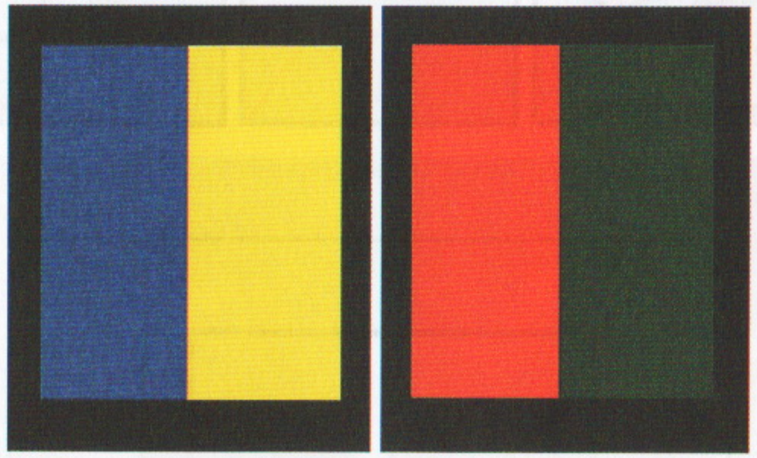
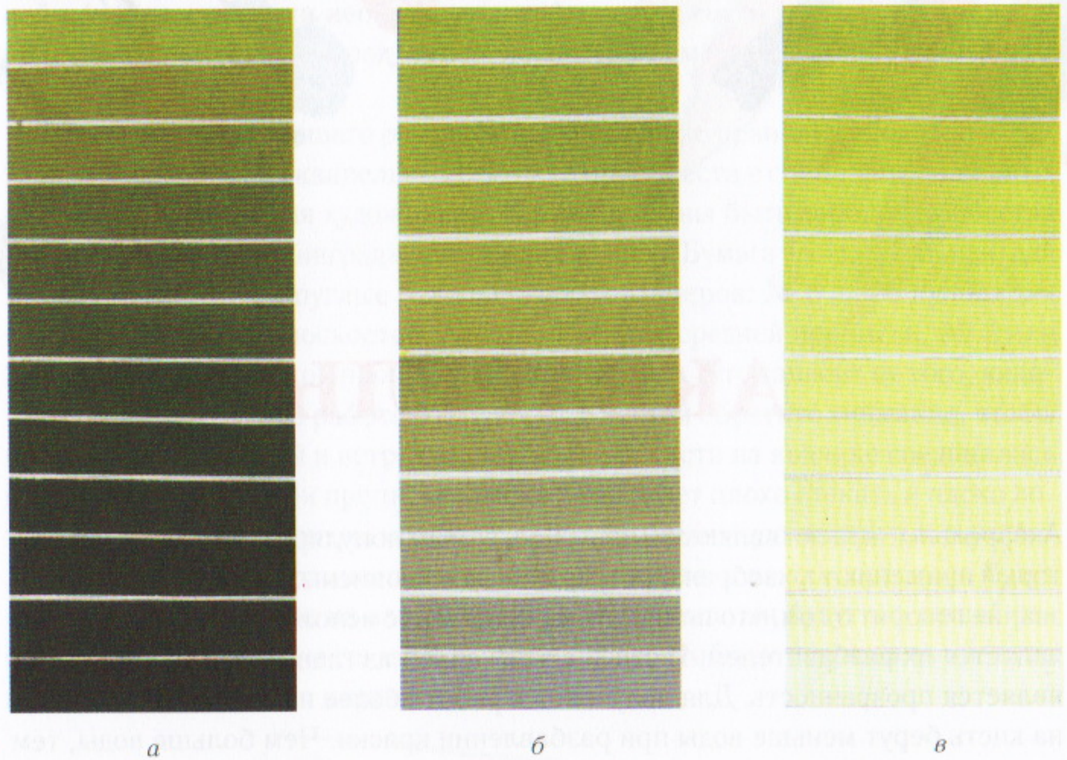

Рис. 14. Дополнительные (контрастные) цвета

цвета так называемого второго порядка: оранжевый получается в результате смешивания желтого с красным, фиолетовый — красного с синим, а зеленый — желтого с синим. В совокупности все эти цвета объединяются в группу спектральных цветов (желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, синий, зеленый) (рис. 12). При смешивании спектральных цветов, стоящих рядом в цветовом круге, получается ряд цветовых оттенков. Это оранжево-желтый, желто-зеленый, зелено-синий, сине-фиолетовый, фиолетово-красный, красно-оранжевый (рис. 13).

Цвета также подразделяются на дополнительные (контрастные) и нюансные. Дополнительные (контрастные) цвета расположены в цветовом круге диаметрально противоположно (синий и желтый, красный и зеленый).

а *б* *в*

Рис. 15. Градации цвета при смешивании с черным (*а*), серым (*б*) и белым (*в*)

Находясь рядом, они усиливают «звучание» и дополняют друг друга (рис. 14). Нюансные цвета создают ощущение плавного перехода от цвета к цвету (например, красный и красно-оранжевый и т. д.). Цвета также подразделяются на теплые (от красного до желто-зеленого) и холодные (от сине-зеленого до фиолетового). Зеленый цвет является нейтральным.

Чтобы разнообразить цветовую палитру и получить новые оттенки определенного цвета, добавляют черный (для углубления и усиления силы тона) (рис. 15, *а*), серый (для создания сложных оттенков) (рис. 15, *б*) и белый (чтобы высветлить тот или иной цвет) (рис. 15, *в*). Перед началом работы в материале целесообразно сделать несколько практических упражнений, смешивая различные цвета между собой на палитре или на отдельном листе бумаги (в альбоме), если это цветные карандаши. Но необходимо помнить, что больше трех цветов вместе смешивать нельзя во избежание грязи в работе: в результате изображение может получиться тусклым и невыразительным.

В книге показаны этапы последовательного ведения работы в технике акварели, гуаши, цветного карандаша и пастели. Освоив эту последовательность, вы сможете с легкостью выполнить любую поставленную перед собой творческую задачу, используя один из живописно-графических материалов.

АКВАРЕЛЬ

Акварельные краски являются, наверное, самым популярным материалом, который применяют в изображении различных живописных этюдов. Само их название говорит о том, что пишут этими красками с использованием воды. Она является их разбавителем. В связи с этим одной из главных их особенностей является прозрачность. Для получения в работе более насыщенных оттенков на кисть берут меньше воды при разбавлении краски. Чем больше воды, тем светлее и прозрачнее получается оттенок. Вода в акварели играет еще и роль белил. При работе акварельными красками следует помнить о том, что для сохранения прозрачности при прописке теневых частей стоит добиваться усиления тона путем добавления в основные цвета дополнительных (контрастных). К примеру, чтобы сделать зеленый оттенок по цвету более глубоким и сложным, к нему можно добавить немного красного, к красному — зеленого, к желтому цвету — фиолетового и т. д.

В работе акварельными красками применяют различные приемы и техники. Это многослойная живопись по сухому — *лессировка* и *а-ля прима*. В лессировке цвета смешивают непосредственно на работе путем наложения одного цвета на другой (после высыхания предыдущего). Это оптическое смешение цветов. Суть приема заключается в том, что путем нанесения одного слоя на другой создается большое разнообразие цветовых оттенков. Техника эта требует терпения и времени. Если проложенным мазкам не давать просохнуть, то в работе появится грязь и нежелательные глухие места. Так называемые быстрые этюды выполняются приемом а-ля прима. В этом случае цвета смешивают на палитре для достижения нужных цветов и оттенков. Работу в акварели следует вести от темных мест к освещенным, чтобы не ошибиться в силе тона изображения в целом.

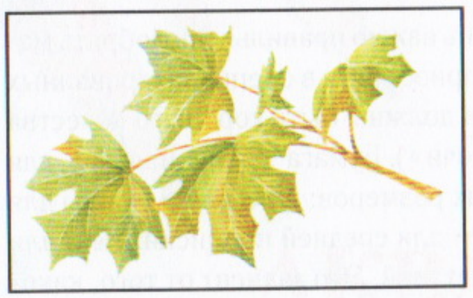
Можно выполнять краткосрочные этюды и в технике *по сырому*. Для этого после выполнения предварительного рисунка лист бумаги хорошо смачивают водой (губкой или широкой кистью) и сразу прописывают в цвете по влаж-

ной поверхности. Если необходимо, чтобы поверхность листа была влажной более длительное время, под него подкладывают смоченную водой ткань, а затем крепят к планшету.

Чтобы достичь хорошего результата, очень важно правильно подобрать материалы для работы акварелью. Их можно приобрести в специализированных магазинах-салонах для художников. Краски должны быть хорошего качества (марки «Нева», «Ленинград» или «Белые ночи»). Бумага — специальная, для акварели. Кисти — круглые беличьи разных размеров: № 8 или 9 нужны для прописки больших плоскостей, № 5, 6, 7 — для средней прописки, № 2 или 3 пригодятся для тонкой прописки мелких деталей. Это зависит от того, какого размера будет ваша работа. При покупке кистей обратите внимание, чтобы при смачивании водой и встряхивании волоски кисти на кончике соединялись в одну точку, иначе при прописке краска с нее будет плохо стекать и плохо ложиться мазок. Для палитры можно использовать вымытую мылом плоскую белую (без рисунка) керамическую тарелку. Помните: в каком состоянии будут цвета при смешивании на вашей палитре — такими они будут и в вашей работе. Поэтому нужно часто менять воду в банке, чтобы не загрязнить цвета на палитре, а значит, и на картине.

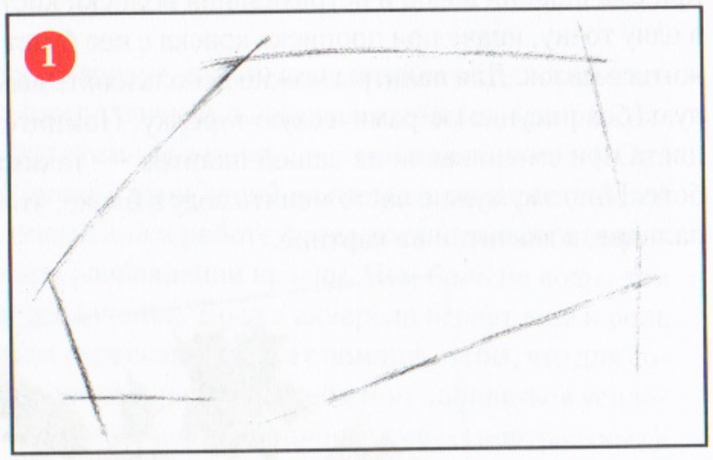

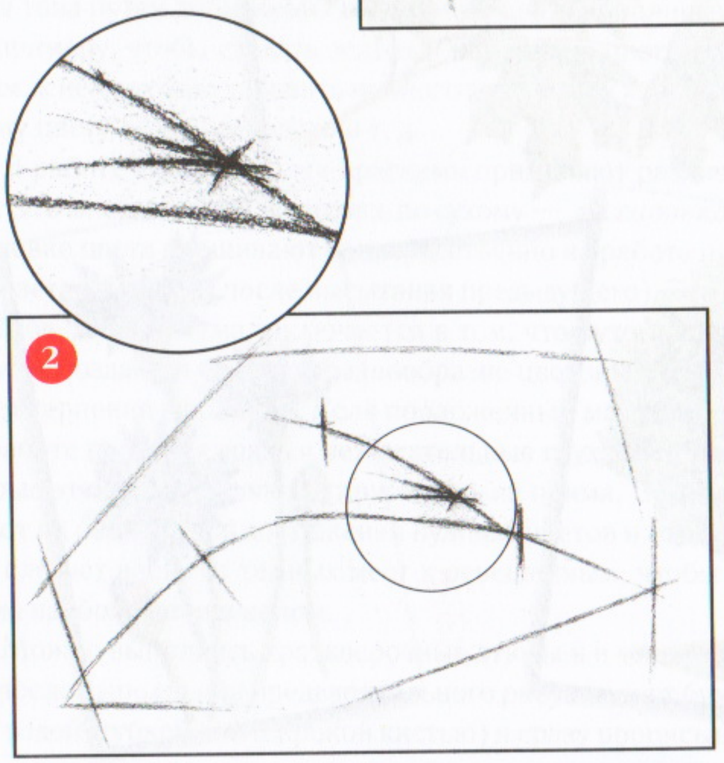
Ветка клена

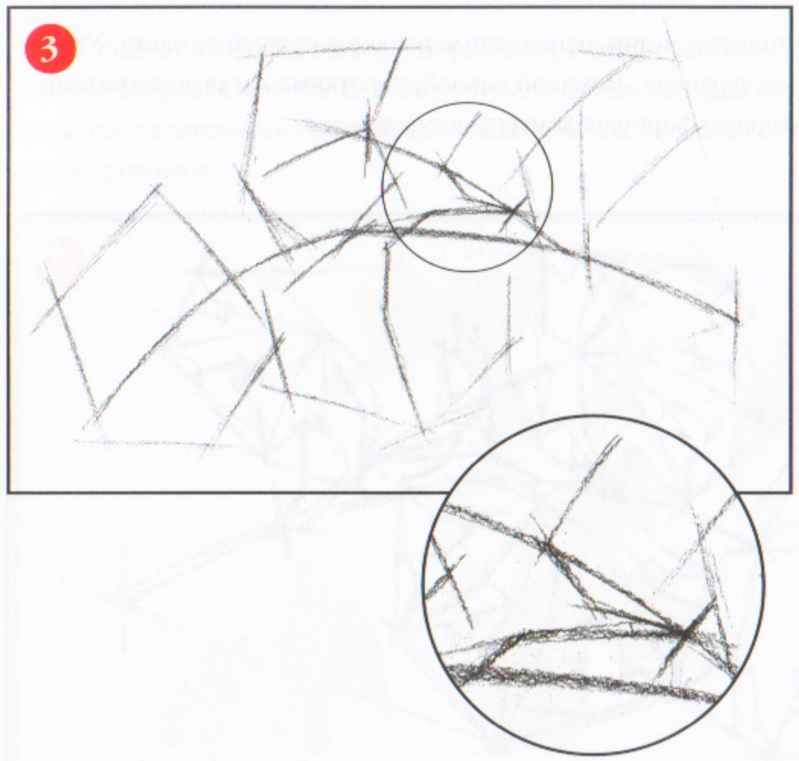
В качестве натуры для этой работы взята верхняя — небольшая — часть ветки клена с несколькими резными листочками, во время ранней осени.

1. Начинаем работу простым карандашом. Композиционно намечаем размещение натуры в листе, проводя легкие линии по краям листочков, чтобы обозначить общую массу ветки.

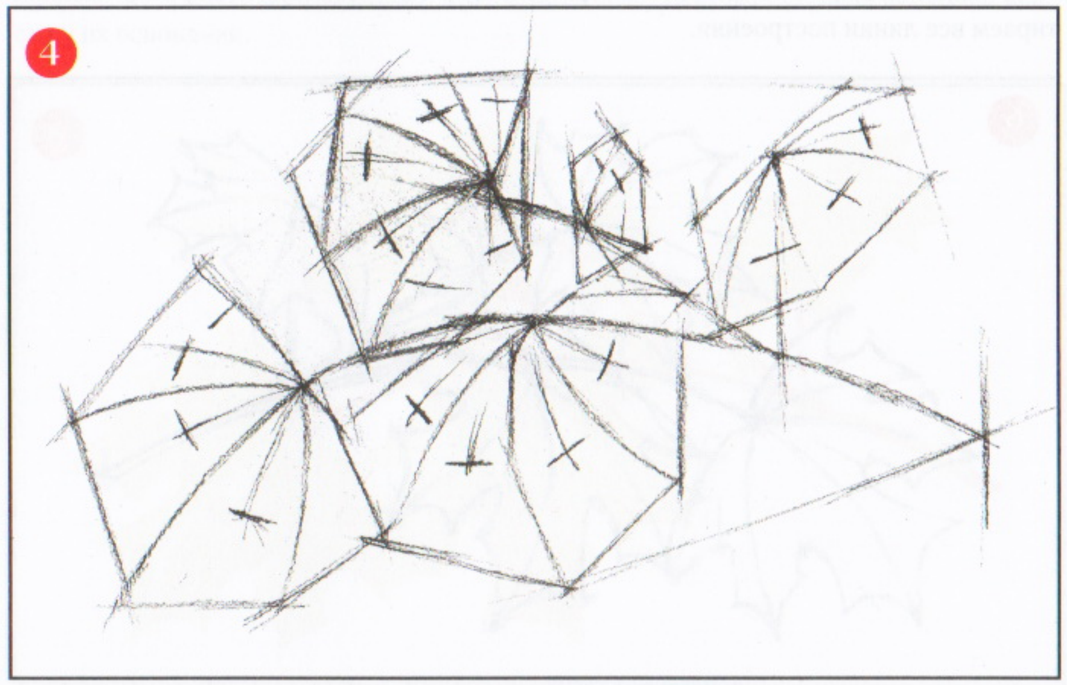

2. Проводим центральную линию ветки. На ней коротким штрихом намечаем место ответвления. Из намеченной точки проводим линию, определяющую направление ответвления, на которой также намечаем местоположение основания черенков листьев ветки. На центральной линии и линии ответвления намечаем величину крайних листочков по высоте.

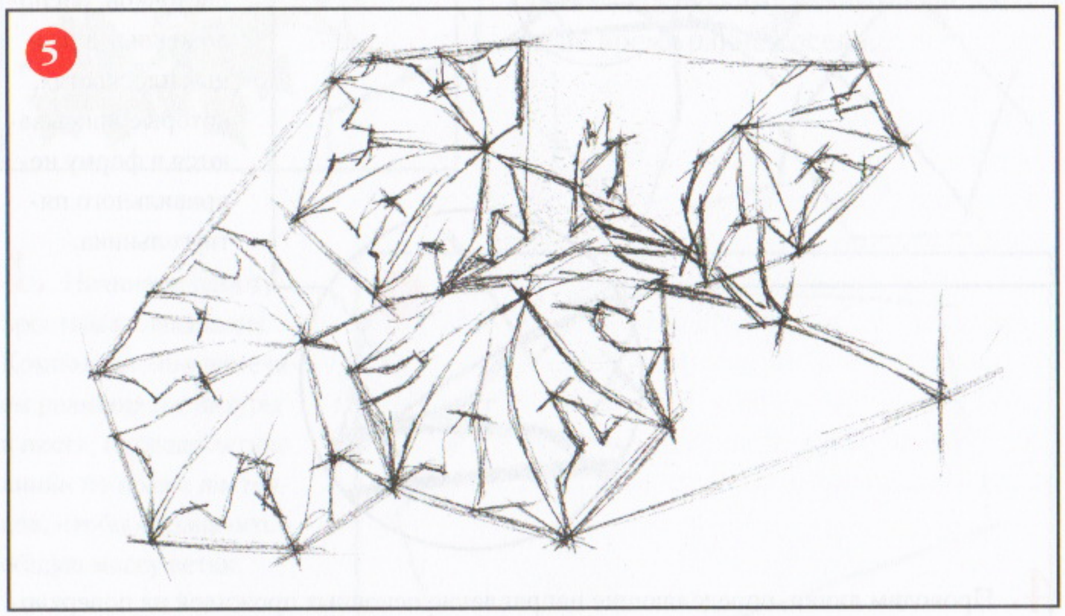

3. Легкими продолговатыми штрихами намечаем общую массу листочков, расположенных в разных плоскостях, которые вписываются в форму неправильного пятиугольника.

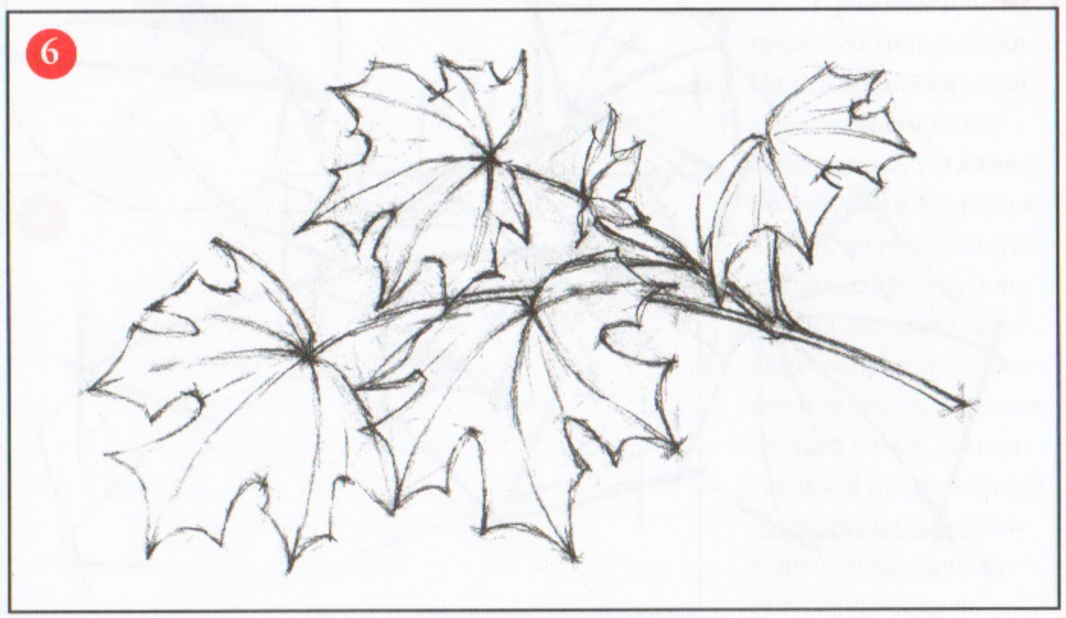
4. Проводим линии, определяющие направление основных прожилок на поверхности листьев. Затем между этими линиями, сверяясь с натурой, короткими штришками намечаем места характерных изгибов формы внутри каждого листа.

5. Прорисовываем толщину ветки, основание черенков в нижней ее части. Уточняем направление изгибов черенков. Ломаной линией, короткими легкими штрихами прорисовываем характерную форму по контуру листьев ветки.

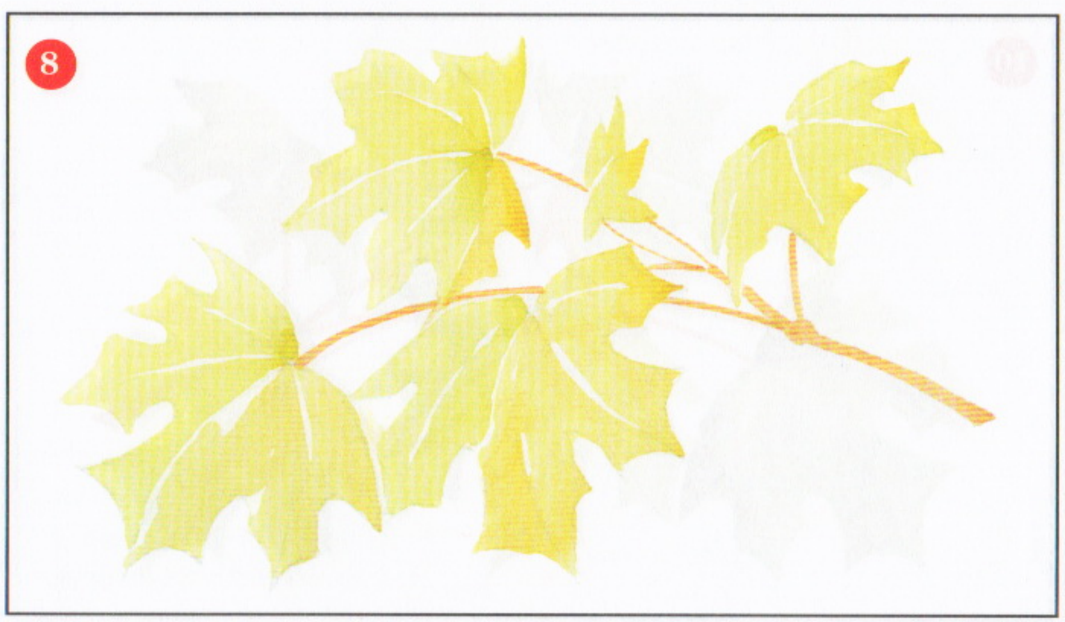
6. Смягчаем контурную линию по форме листочков. Уточняем форму ветки в целом, слегка подчеркиваем изгибы и переломы формы натуры. Мягкой резинкой вытираем все линии построения.

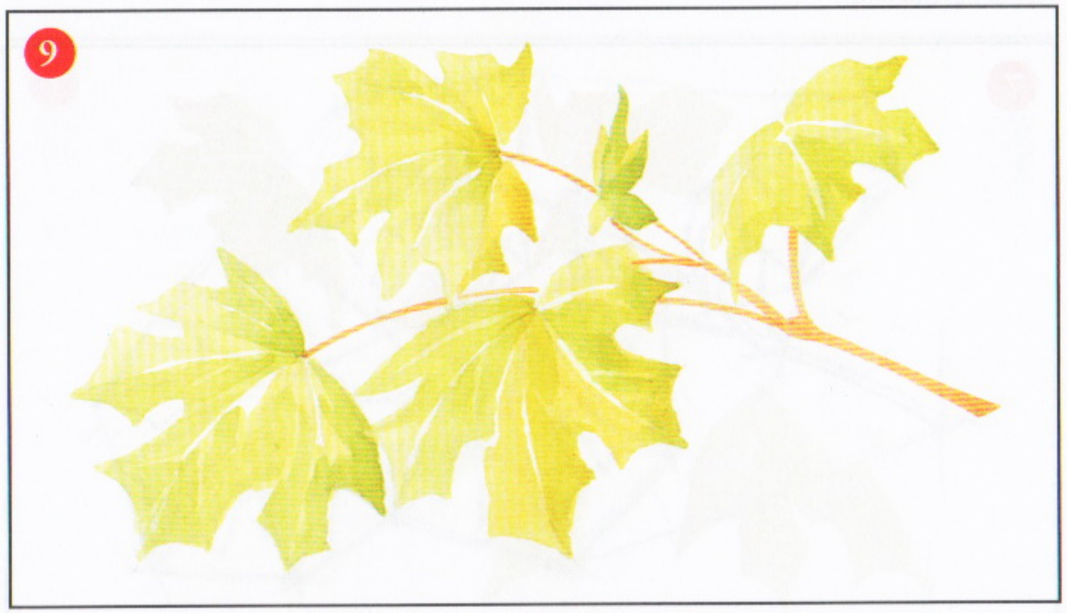
7. Губкой, смоченной в воде, осторожно протираем рисунок, смывая остатки грифеля и обезжиривая поверхность листа бумаги. Затем, набирая на кисть немного больше воды, прописываем частично каждый листок ветки. При этом оставляем нетронутыми места прожилок.

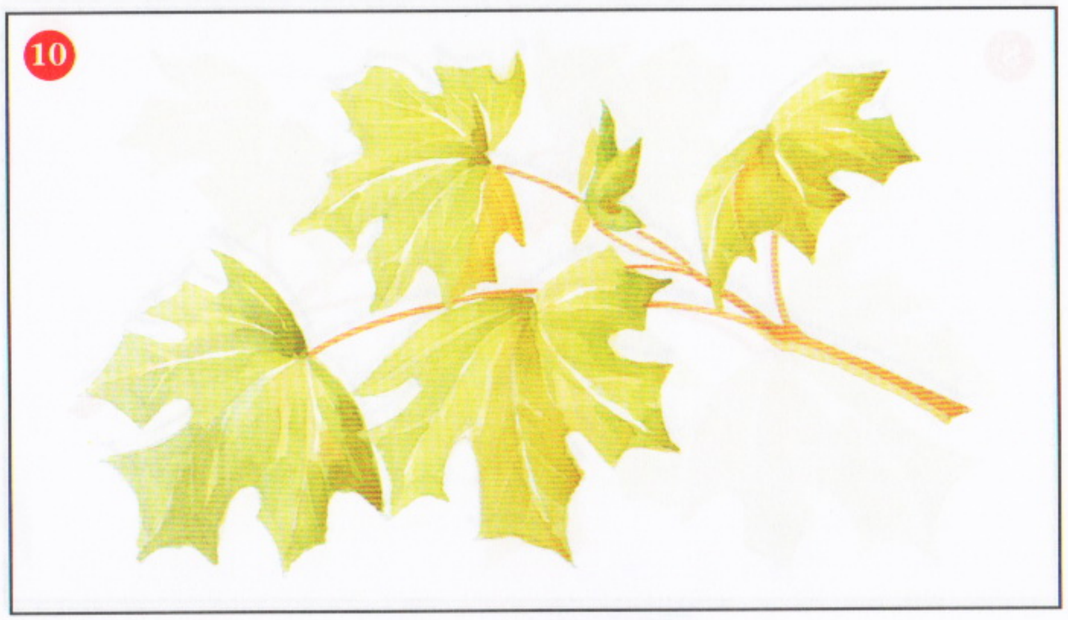
8. Прописываем одним цветом часть ветки и черенки листьев. Прокрываем отдаленные части листочков холодным желто-лимонным цветом, оставляя капельки краски у их основания.

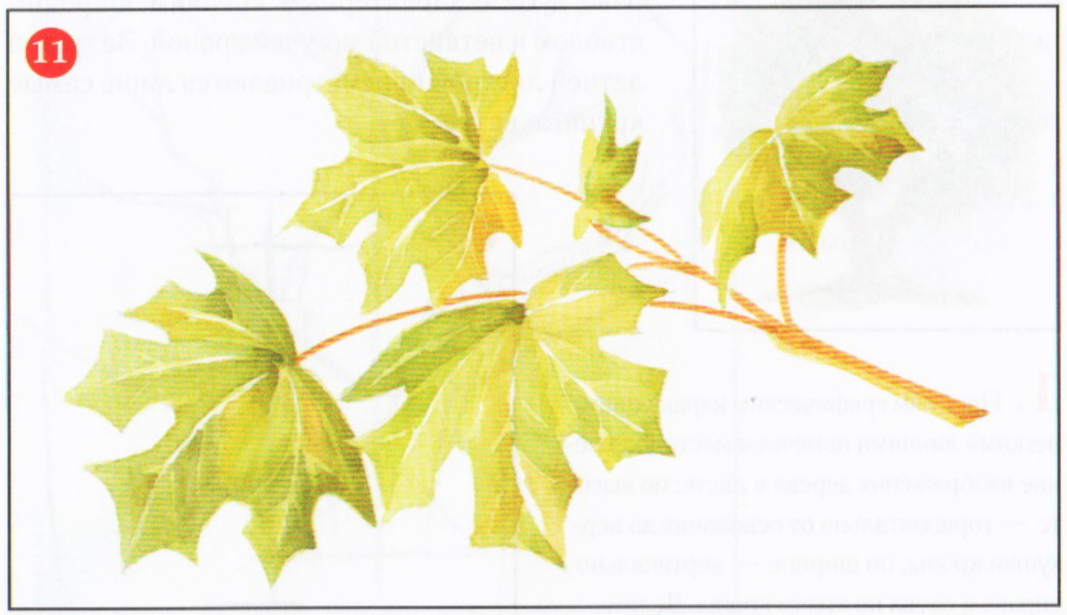
9. Постепенно насыщая цвет, прописываем форму листьев, намечая положение маленьких прожилок на поверхности каждого из них.

10. Прописываем освещенную часть ветки и тени на изгибах листвы, усиливая цвет по тону.

11. Набирая на кисть немного меньше воды, чтобы краска ложилась гуще, и постоянно сверяясь с натурой, обогащаем изображение цветом, активнее выделяя направление прожилок на листьях.

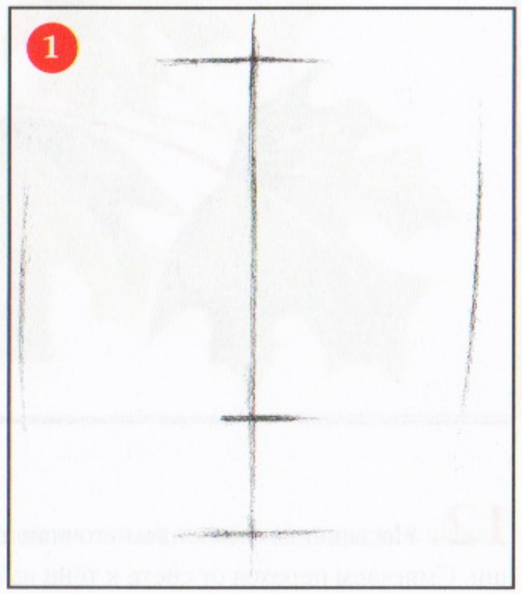
12. Насыщенно выполняем уточняющую прорисовку каждого элемента композиции. Смягчаем переход от света к тени на поверхности ветки и акцентируем по цвету и тону черенки листьев. Легкой лессировкой смягчаем и обобщаем цвета натуры.

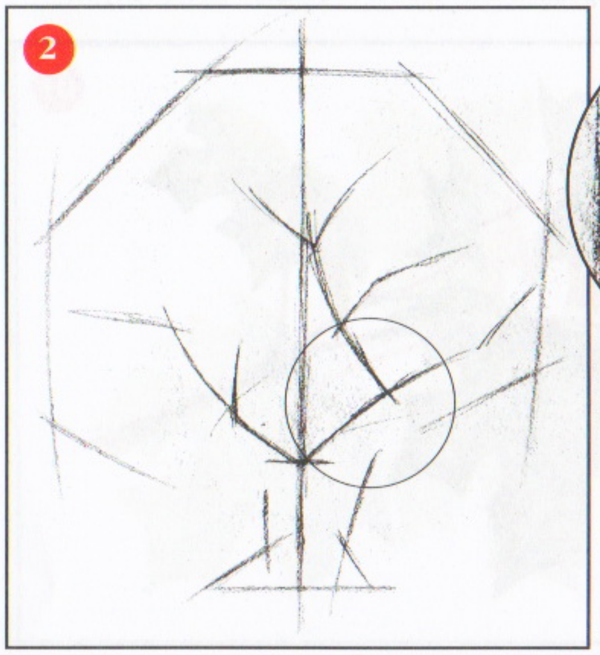
Дуб

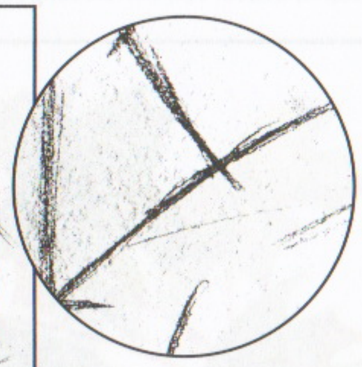

Мотивом работы стало отдельно стоящее дерево дуба с характерным крепким широким стволом и ветвистой могучей кроной. За густой летней листвой просматриваются лишь самые крупные ветви.

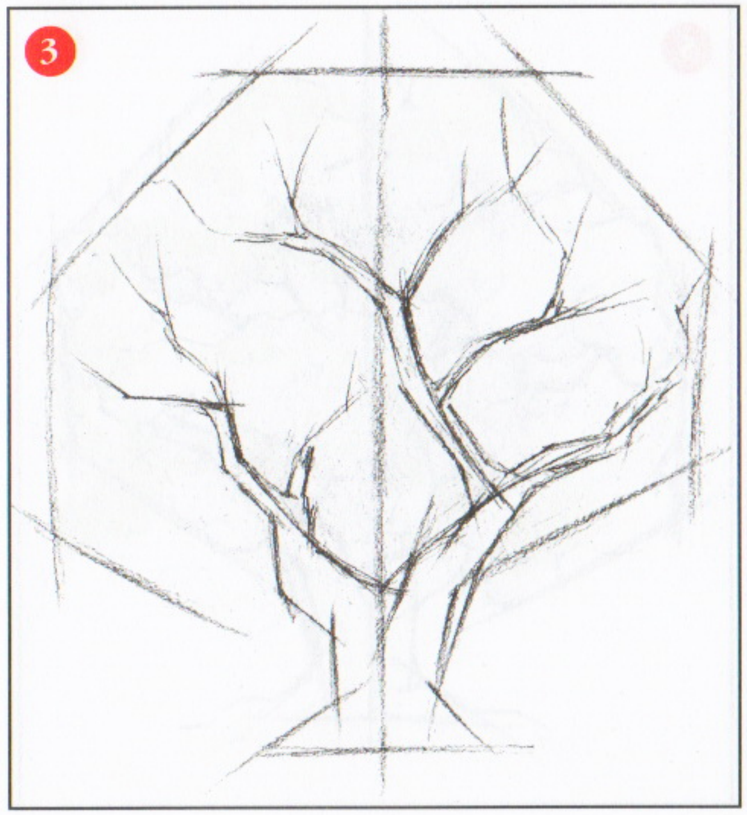

1. Простым графическим карандашом легкими линиями намечаем местоположение изображения дерева в листе: по высоте — горизонтально от основания до верхушки кроны, по ширине — вертикально справа и слева по краям кроны. Делим ширину намеченной массы кроны пополам и проводим вертикальную осевую линию дерева, на которой отмечаем коротким штрихом высоту видимой части ствола.

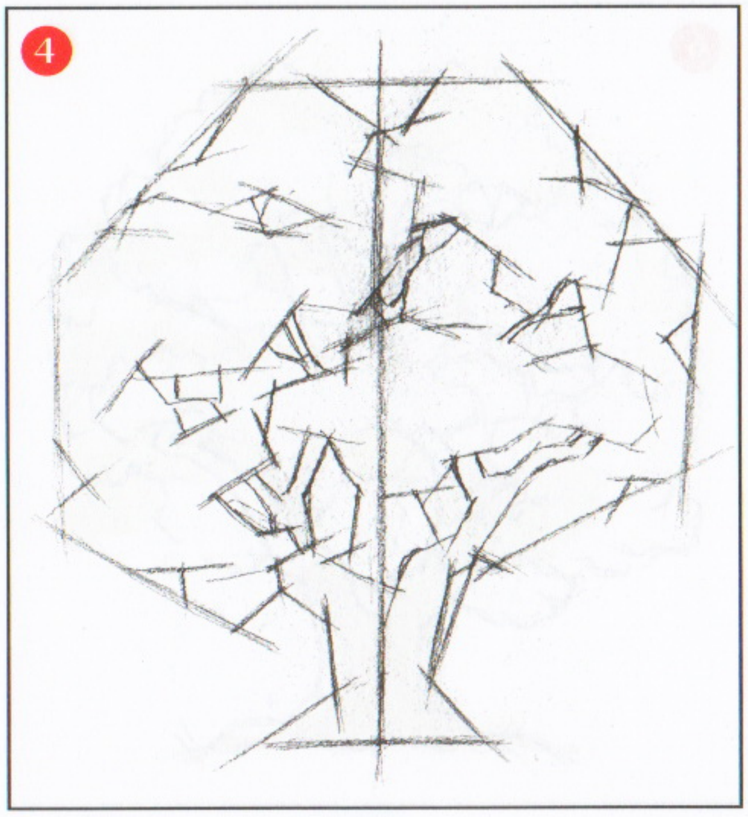

2. Ломаной линией, длинными легкими штрихами обозначаем массу дерева в самом общем виде, а также направление основных его ветвей.

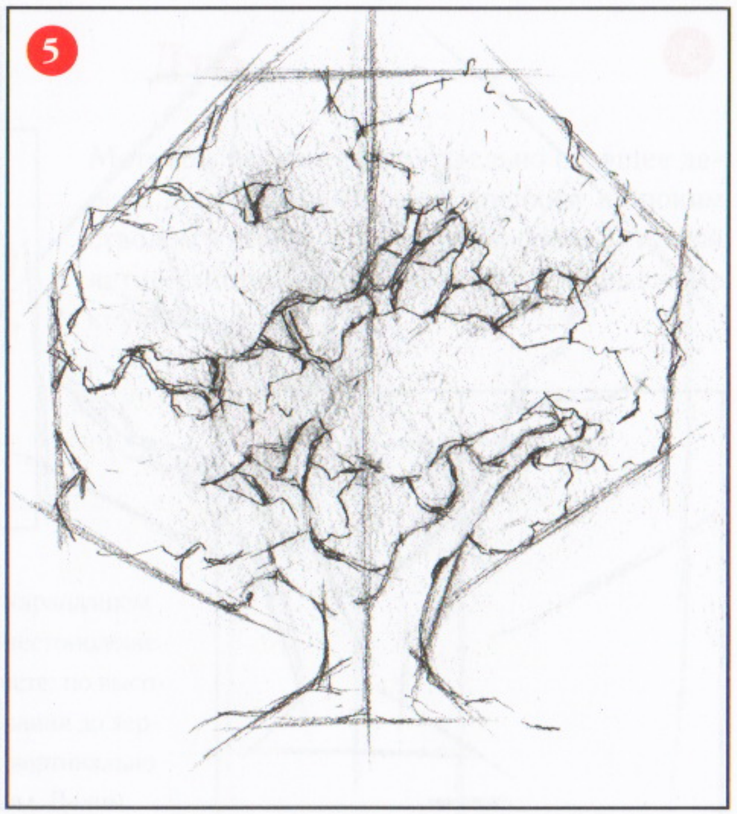

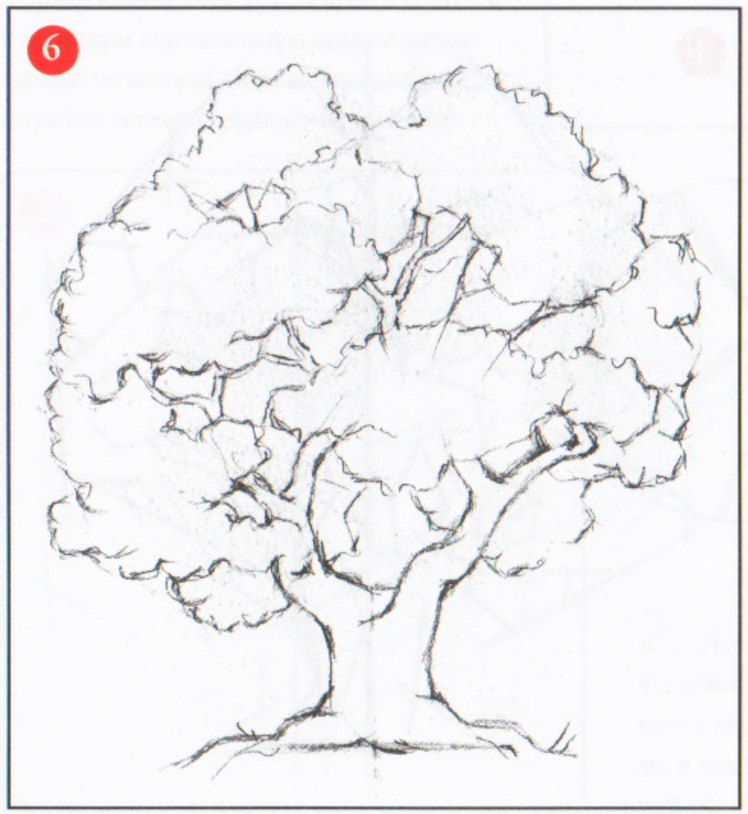
3. Намечаем толщину ветвей дуба, сверяясь с натурой, начиная со ствола (нижней его части) и, постепенно продвигаясь вверх, до самых тонких веток — видимых и предполагаемых.

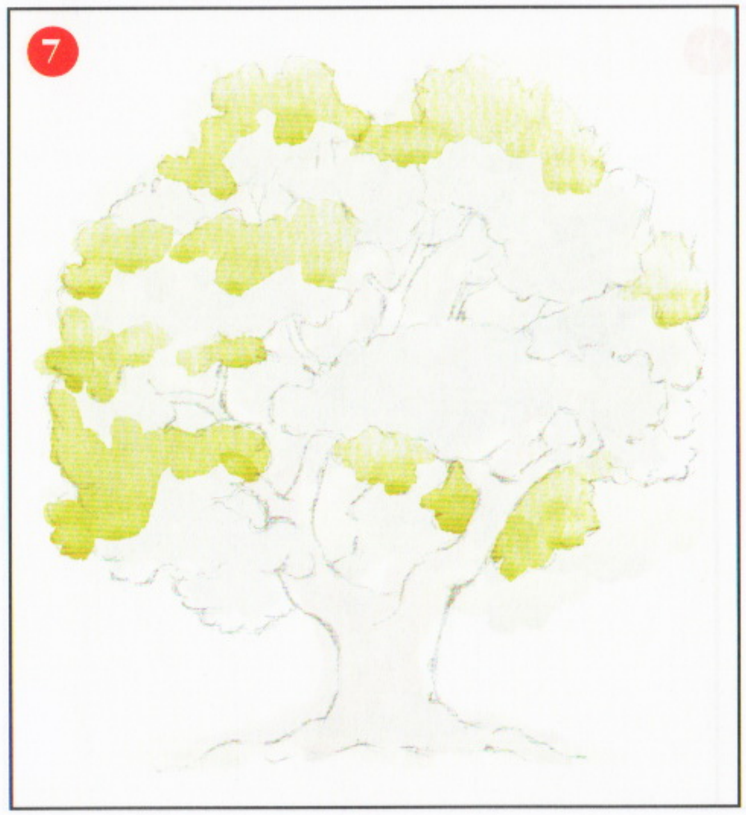
4. Очень обобщенно, ломаной контурной линией, намечаем массы частей кроны дуба. Мягкой резинкой стираем скрытые листвой части веток.

5. Сглаживаем угловатость контурных линий, пластичными, мягкими линиями детально прорисовывая изгибы веток и частей кроны.

6. Уточняем рисунок, подчеркиваем карандашом места изгибов веток дерева. Осторожно стираем все линии построения. Протираем рисунок увлажненной губкой, удаляя лишний графит и обезжиривая бумагу.

7. Переходим к работе акварелью. Легким тоном прописываем освещенные части кроны дерева. Работаем смелыми мазками, нужный тон получаем на палитре.

8. Так же легко и смело прописываем нижнюю часть дуба, ствол, разветвление и ветки. Кисть активно увлажнена.

9. Выполняем прописку объемных масс частей кроны дерева хорошо разведенной краской, оставляя стекающие капли на поверхности листа бумаги.

9

10

10. Смешивая на палитре холодный зеленый цвет, маленькими мазками живо прописываем часть листвы в общей массе, в теневых местах. Обозначаем тень по стволу и веткам.

11

11. Детально прописываем листву, быстро, допуская мазкам разных цветовых оттенков смешиваться прямо на бумаге. Углубляем тени, прописывая кору дерева на стволе и ветвях. Легким мазком намечаем травяной покров под деревом.

12. Легким холодным цветом прописываем воздушное пространство вокруг ствола дерева и в просветах кроны. Затем на еще влажный слой фона наносим мазки, изображая листву в теневых частях кроны. Усиливаем по тону и цвету тени на стволе и ветках. Маленькими тычковыми мазочками, держа кисть вертикально, прописываем листву по краям кроны и траву под деревом.

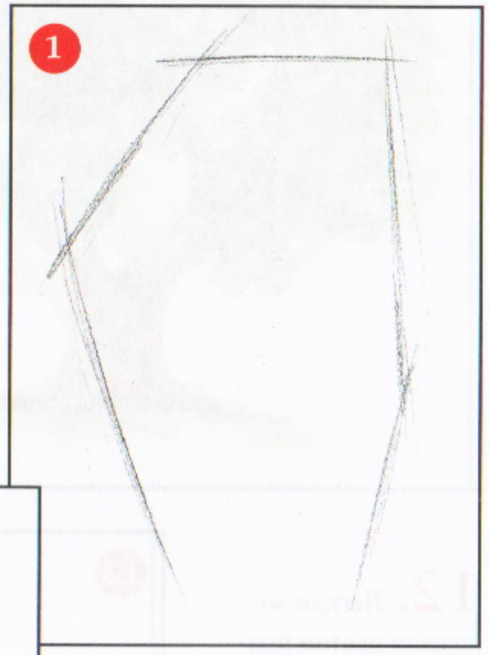
12

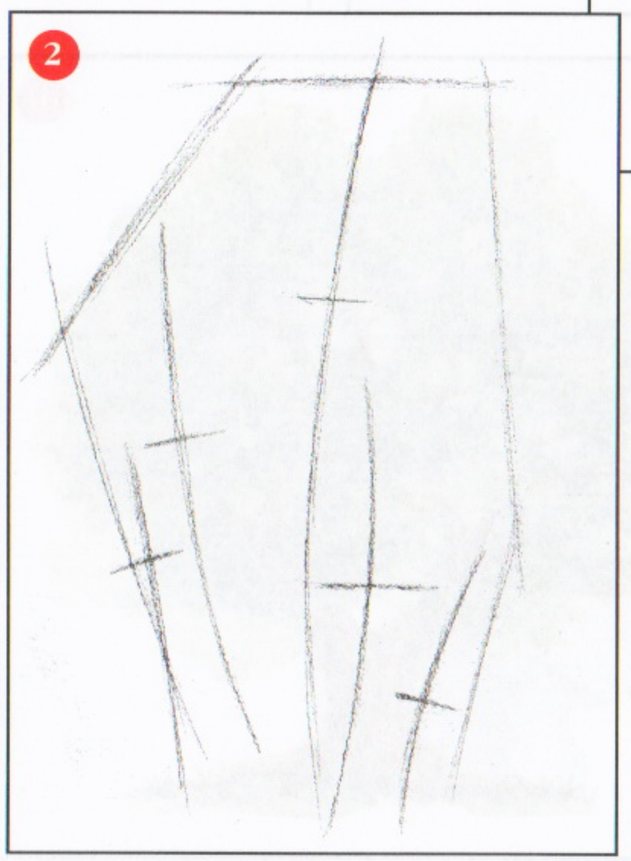

Васильки

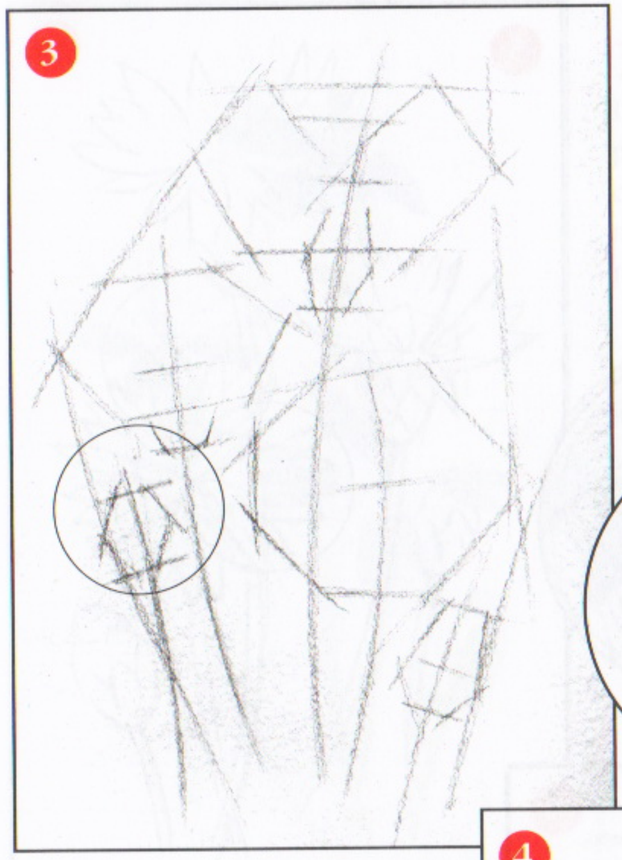
Композиция состоит из трех уже раскрывшихся васильков, имеющих разное расположение в пространстве. Уравновешивают предложенную композицию два бутона.

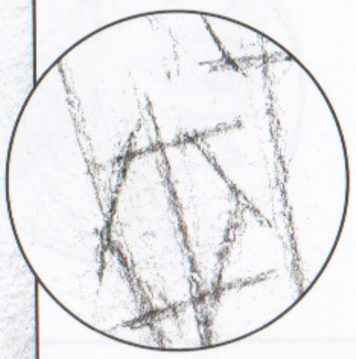

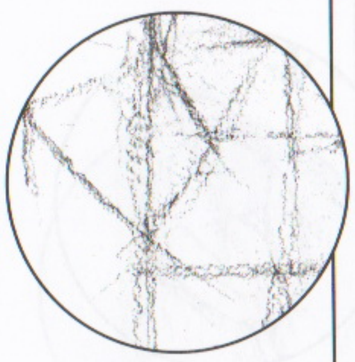
1. Начинаем работу простым карандашом. Намечаем обобщенно в формате листа место расположения композиции, ограничивая в пространстве группу васильков по ширине и высоте, продолговатыми легкими штрихами.

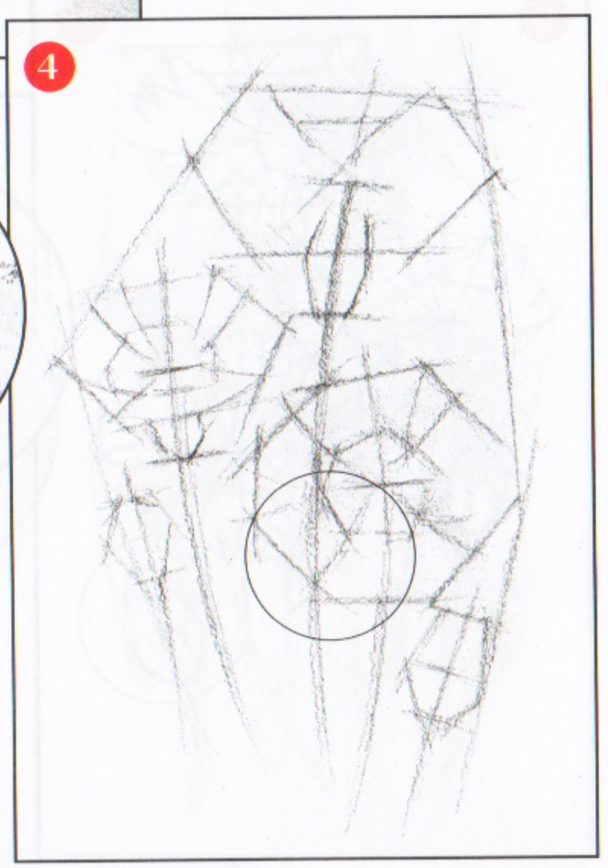
2. В рамках намеченных границ проводим вертикальные оси в соответствии с направлением изгибов цветков натуры. На данных осях короткими горизонтальными штрихами намечаем места основания бутонов.

3. На осях отмечаем высоту бутонов, массы верхней части распустившихся васильков и место положения серединок. Затем, анализируя натуру и сверяя пропорции, весьма обобщенно легкими штриховыми линиями намечаем массы плодоножек бутонов.

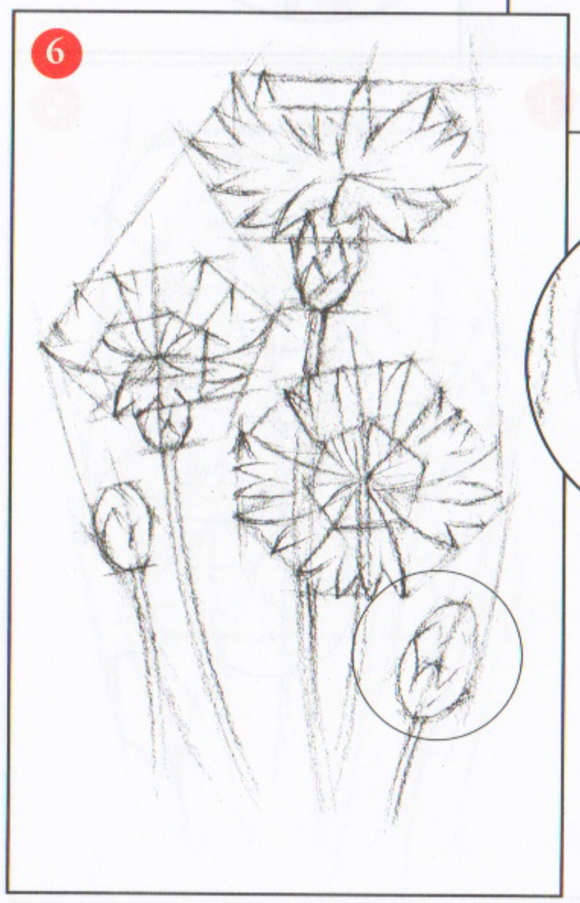

4. Проводим изогнутые линии, определяющие направление лепестков, и намечаем границы серединок цветков, обращенных к зрителю. Обозначаем толщину стеблей васильков.

5. В намеченных границах детально прорисовываем все основные элементы: лепестки, плодоножки, объемную форму нераскрывшихся бутонов, толщину стеблей.

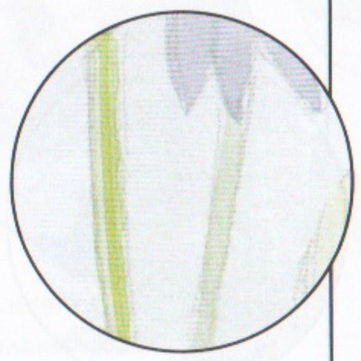

6. Заканчивая рисунок карандашом, уточняем все детали композиции, стираем все лишние линии построения. Смачивая губку водой, смываем с работы лишний графит, увлажняем и обезжириваем поверхность листа бумаги.

7. Переходим к работе цветом. Подбирая палитру, сверяясь с натурой, легкими мазками обозначаем стебли васильков, теневые части плодоножек лепестков, а также лепестки на переднем плане.

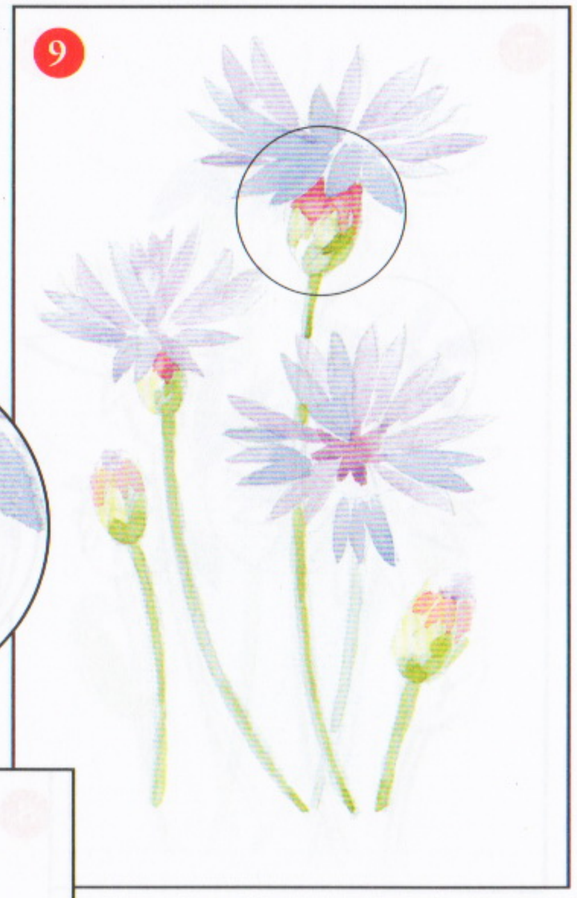

8. Следующим этапом прописываем тени на стеблях, плодоножках, их освещенную часть. Одним движением кисти пишем лепестки цветков на дальнем плане.

9. Обогащаем изображение композиции из васильков, решая в цвете нераскрывшиеся бутоны, падающие тени на плодоножках от лепестков и серединку цветка, обращенного к зрителю.

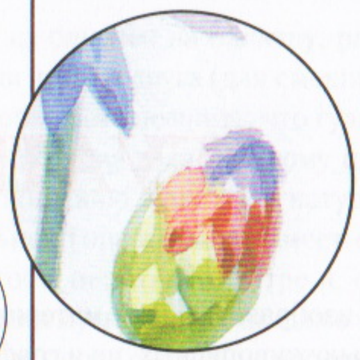

10. Тонко прописываем характерные детали на бутонах цветов и их серединки, гармонично сочетая синий, красный и зеленый цвета. Постоянно сверяемся с натурой.

11. Усиливаем проработку на стеблях, бутонах и лепестках — по тону и теплохолодности. Активно углубляем теневые места, насыщая их цветом.

12. На заключительном этапе работы над акварелью детально прописываем все элементы композиции: стебли, бутоны и лепестки васильков, смягчая тени и дальний план, при этом контрастно и жестко подчеркиваем детали в освещенной части.

ГУАШЬ

Гуашь является изобразительным материалом, который применяют для выполнения не только живописных, но и графических работ в цвете. Как и акварельные краски, гуашевые также разводят водой. Но гуашь по своим свойствам непрозрачна, в отличие от акварели, а потому воды для ее разведения требуется гораздо меньше, чем при работе акварелью.

Разводить гуашь водой следует до сметанообразного состояния. При этом благодаря своей пластичности этот материал позволяет мазкам мягко ложиться на поверхность бумаги. Можно легко «вылепливать» объемную форму натуры, создавать интересные цветовые соотношения в картине (колорит). Нужный цвет получают непосредственно на палитре так называемым механическим способом. Мазки следует наносить плотно друг к другу, на последних этапах работы перекрывая все белые просветы. В результате работа будет восприниматься цельно и законченно. Для создания мягких, плавных переходов, например от тени к свету или между разными цветами, надо работать быстро (как говорят художники — живописно), пока нанесенные мазки не подсохли. Границу между уже подсохшими мазками при необходимости можно сгладить слегка влажной кистью.

Для выполнения гуашевых работ бумагу подбирают плотную (ватман или картон). Лист прикрепляют к планшету кнопками или с помощью степлера. Чтобы краска лучше ложилась, основу (лист картона или ватмана) после уточнения предварительного карандашного рисунка можно загрунтовать разбавленным водой в пропорции 1:2 клеем ПВА, работая мягкой широкой кистью для малярных работ.

Качество работы в технике гуаши зависит от качества используемых материалов. Их можно приобрести в художественном салоне или лавке для художников. Гуашь обязательно должна быть художественная, кисти — плоские и круглые, мягкие, но упругие — колонковые, пони или синтетические, разных размеров. Палитра для смешивания красок может быть как специальная,

так и в виде куска белого обезжиренного пластика с закругленными краями или белой плоской керамической тарелки. Понадобится также емкость для воды (банка 0,5 л) и ветошь для вытирания кисти.

Рисунок под гуашь выполняют карандашом средней мягкости во избежание загрязнений на поверхности листа при вытирании резинкой дополнительных линий построения.

Гуашевые краски выкладывают из баночек на палитру, располагая цвета по кругу, на достаточном расстоянии друг от друга (для смешивания). Выполняя работу в данном материале, необходимо помнить, что гуашь при высыхании становится светлее по тону почти в два раза. Поэтому цвета старайтесь смешивать более насыщенно по отношению к цветам в натуре, иначе работа получится блеклой и невыразительной (правда, охра имеет свойство становиться темнее при высыхании). Чтобы цвета на палитре и, соответственно, в изображении не искажались, не были мутными, необходимо чаще менять воду для ополаскивания кистей, которые после окончания работы нужно вымыть с мылом в теплой проточной воде.

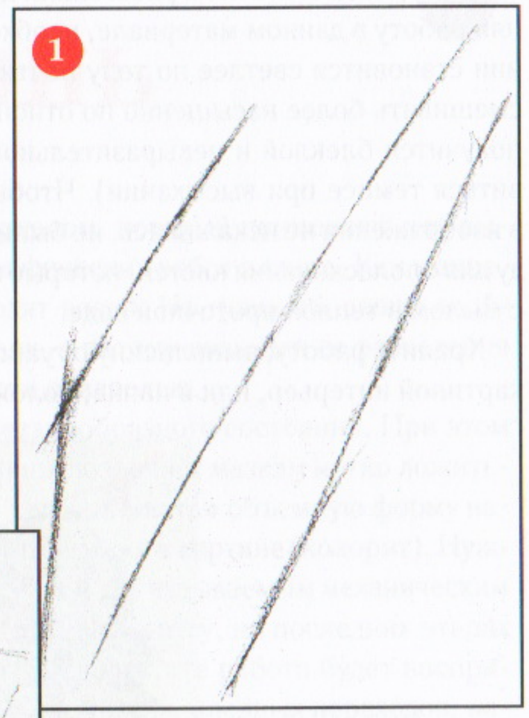
Хранить работу, выполненную гуашью, можно в раме под стеклом, украсив картиной интерьер, или в папке, положив сверху бумагу (кальку).

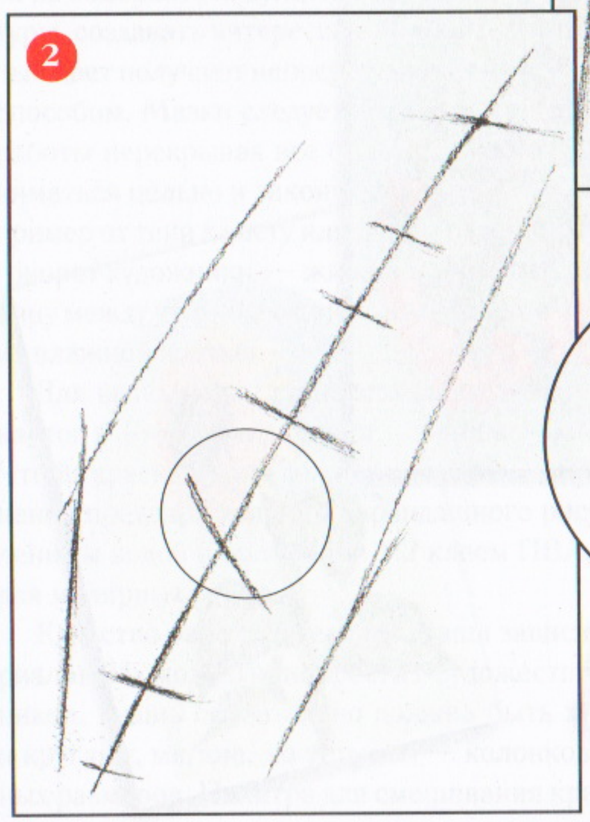
Цветущий персик

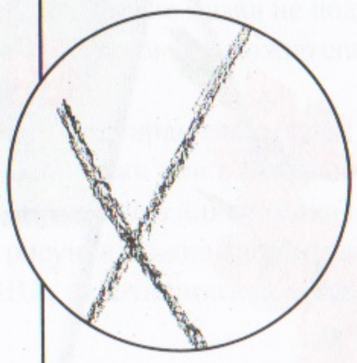

В качестве натуры для предлагаемого мотива взята небольшая часть цветущей ветки персика. Нежные розовые цветки, облепившие веточку, расположены к зрителю под разным углом.

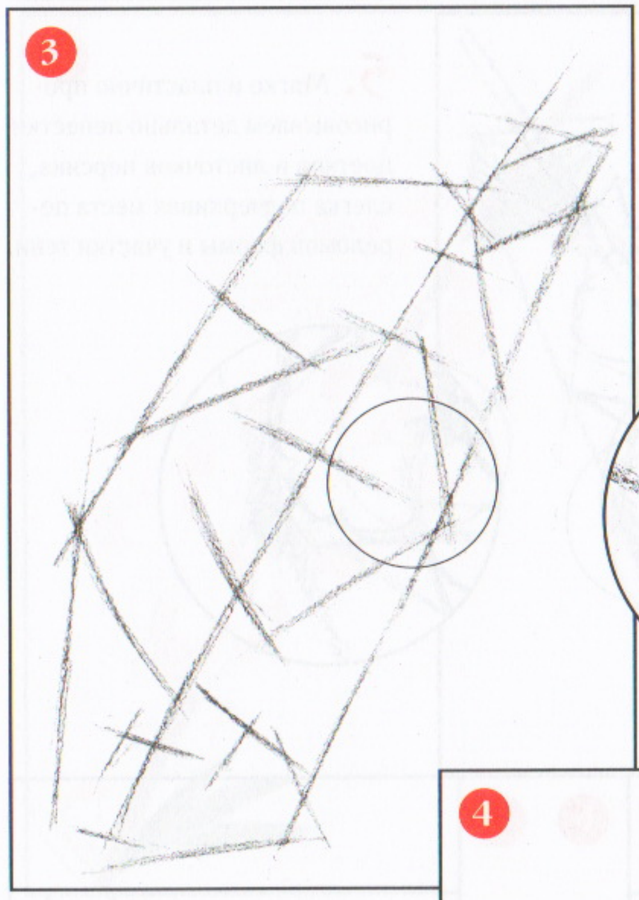

1. Проводим простым карандашом осевую линию, определяющую направление движения ветки и расположение ее в выбранном формате листа. Легкими линиями намечаем границы ветки по ширине — по обе стороны от оси.

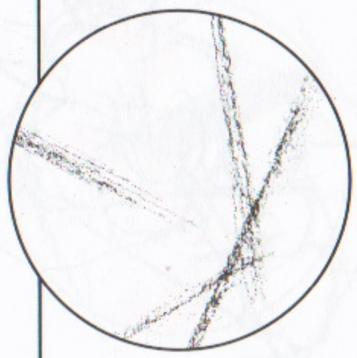

2. На осевой линии короткими поперечными штрихами намечаем места расположения цветков, бутонов и почек с листочками.

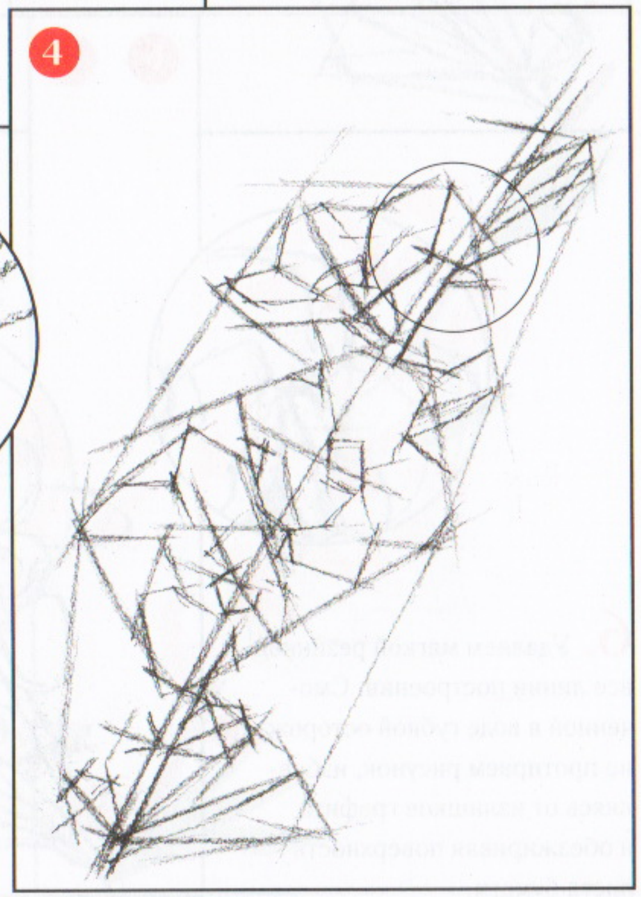

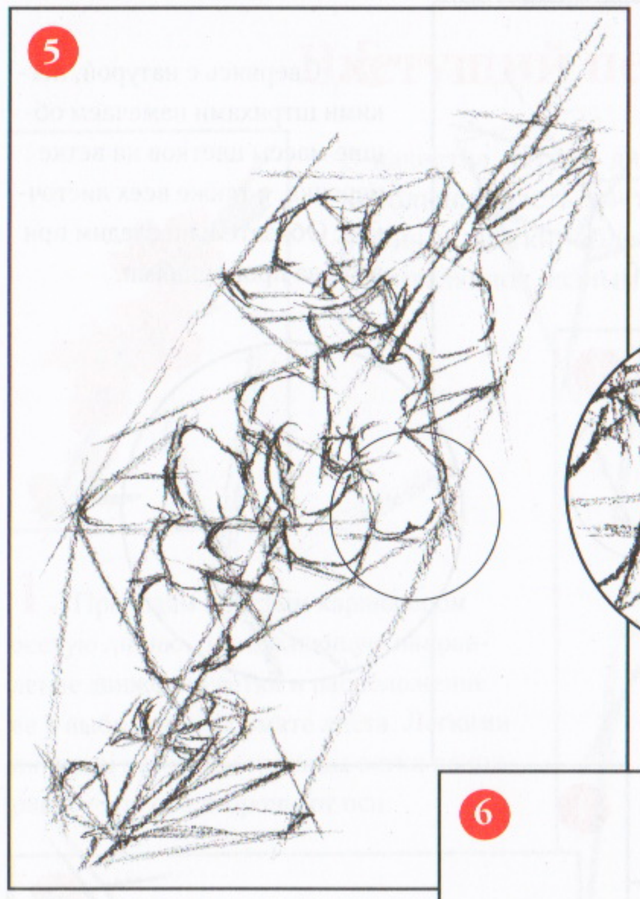
3. Сверяясь с натурой, легкими штрихами намечаем общие массы цветков на ветке персика, а также всех листочков. Обязательно следим при этом за пропорциями.

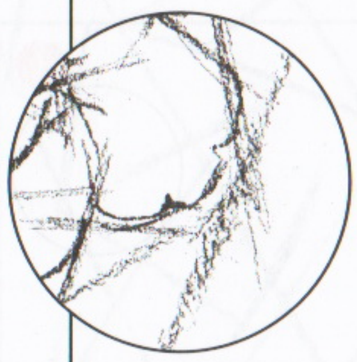

4. Параллельно оси проводим линию, определяющую толщину ветки. В намеченные границы общей массы вписываем, обобщенно прорисовывая ломаной линией, форму каждого цветка и листочков (в зависимости от его расположения в пространстве).

5. Мягко и пластично прорисовываем детально лепестки цветков и листочков персика, слегка подчеркивая места переломов формы и участки тени.

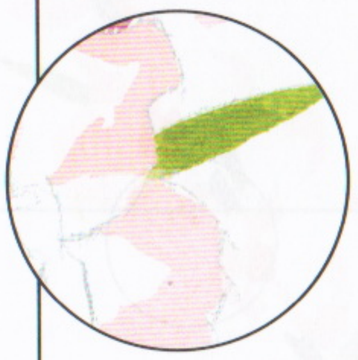

6. Удаляем мягкой резинкой все линии построения. Смоченной в воде губкой осторожно протираем рисунок, избавляясь от излишков графита и обезжиривая поверхность листа бумаги.

7. Переходим к работе гуашью. Закладывая палитру основного цвета, прописываем саму ветку, а также лепестки цветков персика в освещенных местах и маленькие листочки.

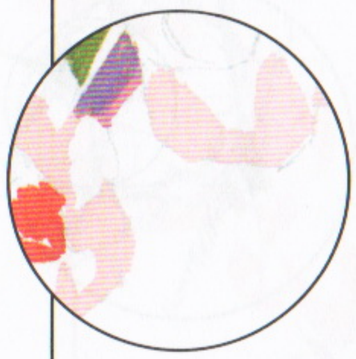

8. Насыщенным бордовым цветом тонкой кистью рисуем серединки цветков и обозначаем теневые места на бутонах.

9

9. Работая легкими мазками, придаем ветке объемную форму и прокладываем основной цвет плодоножек цветков, нераскрывшихся бутонов и почки листочков в верхней части ветки персика.

10

10. Подбирая нужные оттенки базового цвета, закладываем теневые места на лепестках цветков персика.

11

11. Усиливая насыщенность цвета, прорабатываем тени, форму цветков, бутонов и листочков и подчеркиваем их характерные детали. Смягчаем переход цвета на лепестках от тени к свету.

12

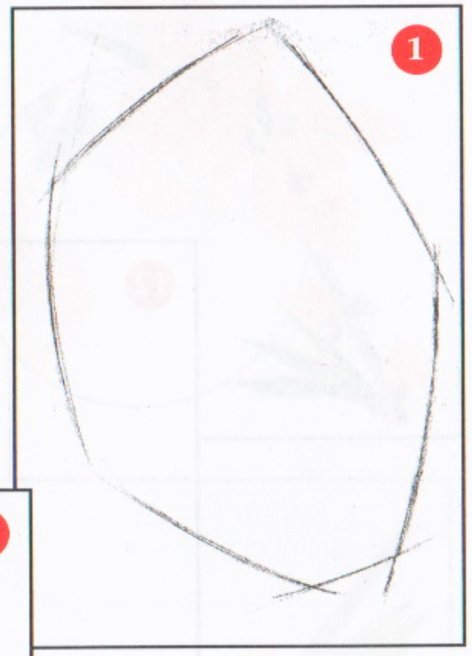

12. Прописываем тени на листочках, используя цвета теплых оттенков. Смягчаем мазки на бутонах и лепестках, набирая на кисть чуть больше воды. Прорисовываем тонкой кистью тычинки. Используя контраст света и тени, прописываем кору на ветке.

Калина

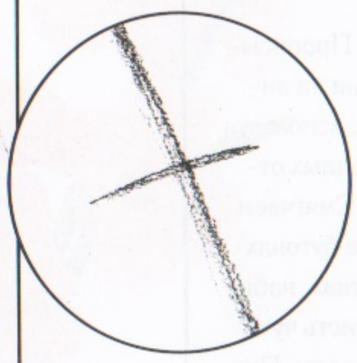

Небольшой фрагмент куста калины в виде ветви со свисающими кистями спелых ягод — прекрасный сюжет для создания работы в технике гуаши.

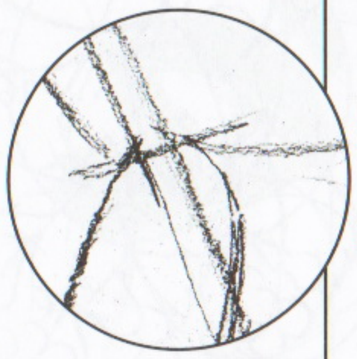
1. Работу над картиной начинаем с предварительного рисунка простым карандашом, легкими линиями намечая композиционное размещение выбранной натуры в листе.

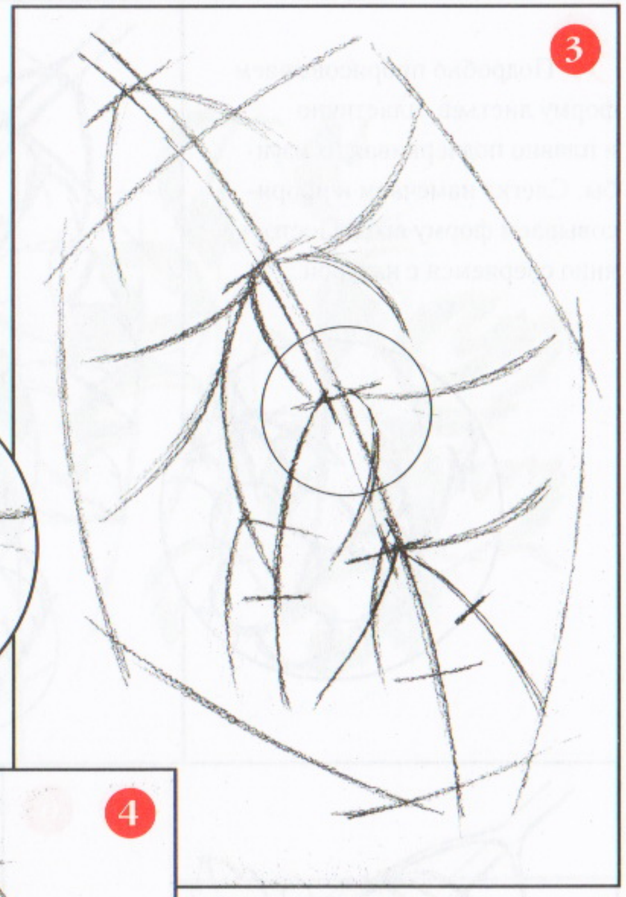

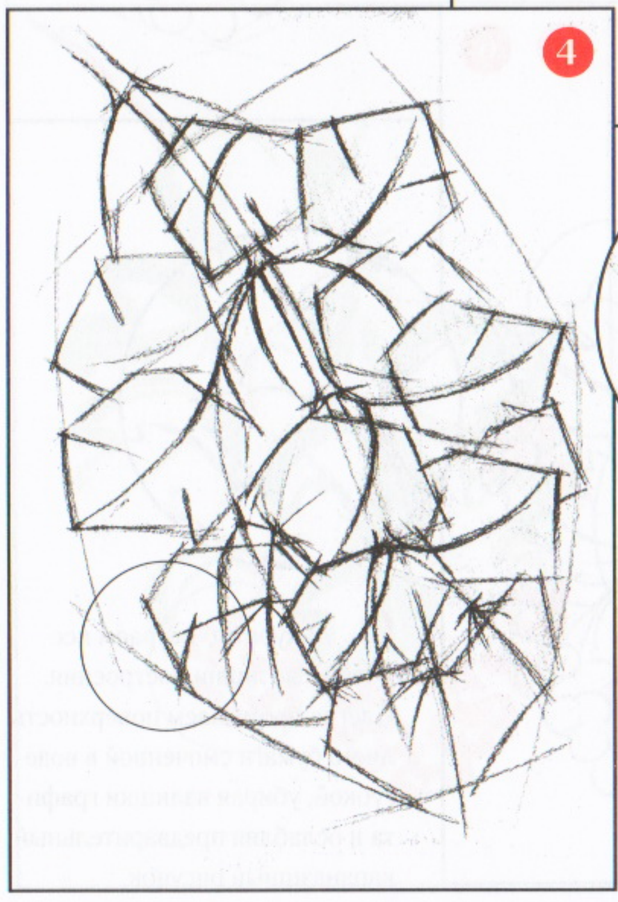

2. Проводим линию (центральную ось), определяющую направление движения ветви. Короткими штрихами намечаем на этой оси места разветвлений листьев и кистей с ягодами.

3. Намечаем толщину ветви. Из отмеченных на оси мест соединения листвы с веткой проводим произвольные линии, определяющие направление листочков калины и являющиеся их центральными осями.

4. По намеченным линиям и осям выполняем построение общей формы листьев, вписывающихся в форму пятиугольников. Короткими легкими штрихами определяем места характерных изгибов формы листочков. Прорисовываем места соединения черенков листвы с веткой и общие массы кистей калины.

5. Подробно прорисовываем форму листьев, пластично и плавно подчеркивая их изгибы. Слегка намечаем и прорисовываем форму ягод. Постоянно сверяемся с натурой.

6. Аккуратно стираем все ненужные линии построения. Слегка промываем поверхность листа бумаги смоченной в воде губкой, убирая излишки графита и ослабляя предварительный карандашный рисунок.

7. Переходим к работе цветом. Масштабно прописываем листву калины, подчеркивая внешнюю форму деталей и линии прожилок.

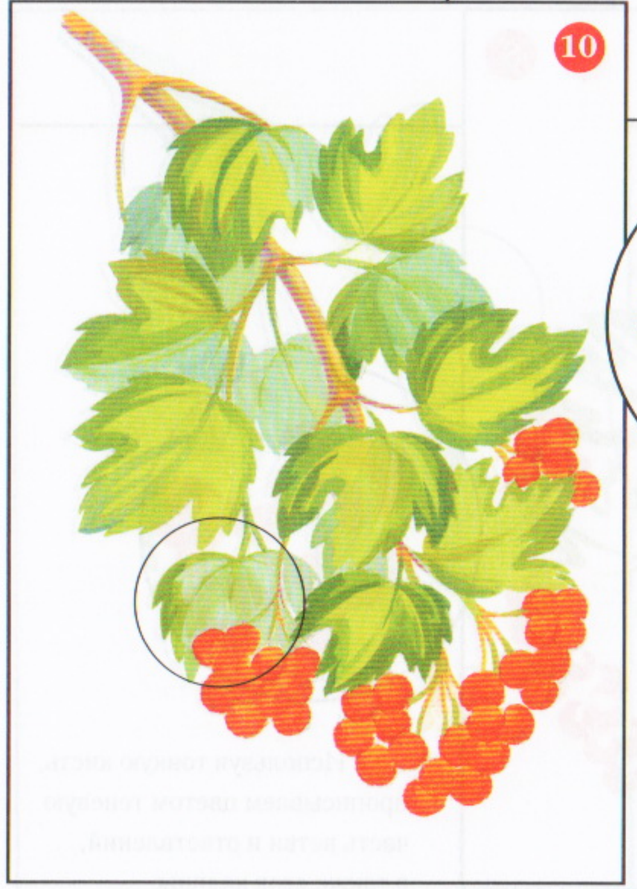

8. Используя тонкую кисть, прописываем цветом теневую часть ветви и ответвлений, а также ягод калины.

9. Прокладываем мазки на освещенных местах ветви, листьев и ягод калины, помня о высоких покрывных свойствах гуаши.

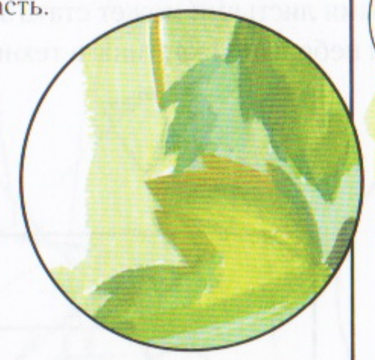

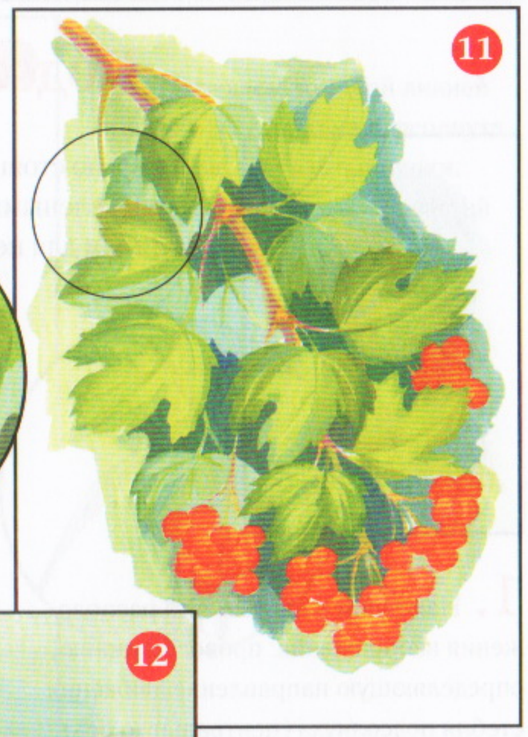

10. Прописываем холодным цветом листву в глубине куста, ветвь и ответвления. Подчеркиваем цветом резные листочки и усиливаем насыщенность тона. Смягчаем при необходимости влажной кистью переход от света к тени на ягодах.

11. Холодным глубоким цветом прописываем пространство внутри куста; добавив в краску белил, прописываем его внешнюю часть.

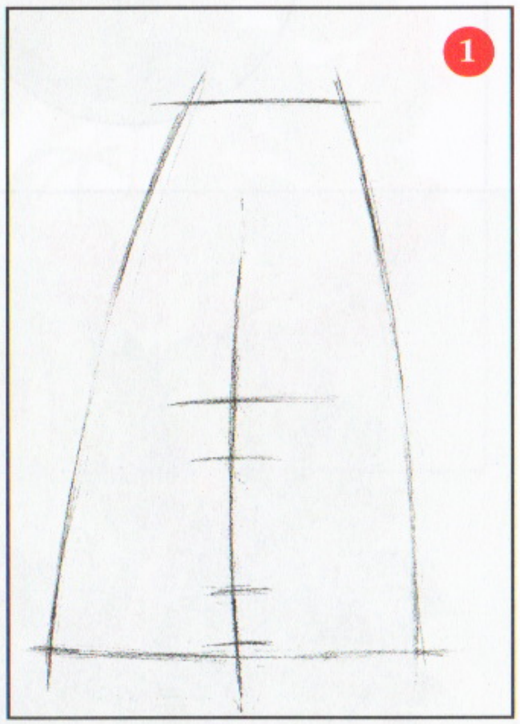

12. Обобщая изображение, прорабатываем внешний фон и углубляем пространство внутри ветки теплым контрастным цветом. Детально и контрастно прописываем передний план. Усиливаем яркость освещенных элементов, прописываем блики на ягодах, подчеркивая их объемную форму. Слегка сглаживаем мазки на границах света и тени.

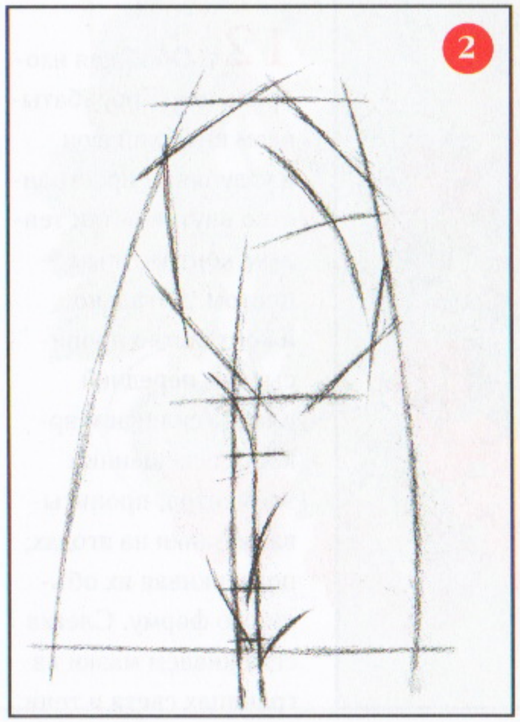
Подсолнух

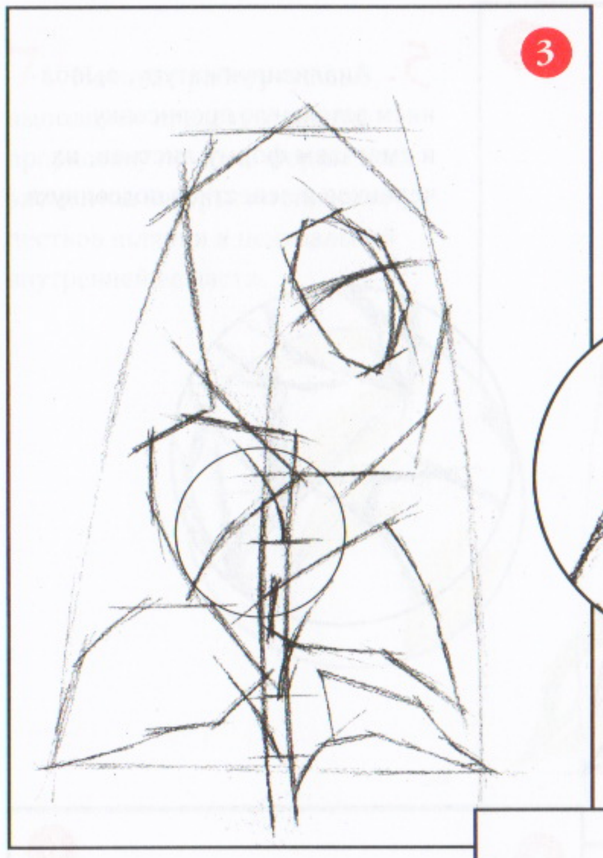
Отдельно стоящий подсолнух во время цветения с крупными зелеными листьями может стать замечательным мотивом для небольшой картины в технике гуаши.

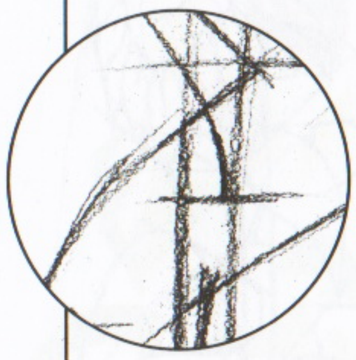
1. Намечаем в листе место расположения изображения: проводим линию, определяющую направление движения стебля подсолнуха (центральную ось). Горизонтальными штрихами обозначаем места оснований черенков листьев. Вертикальными линиями композиционно ограничиваем изображение с боков.

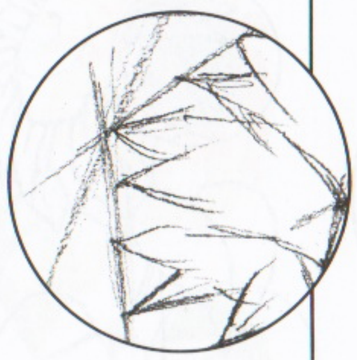
2. Проводим параллельную оси линию, определяющую толщину стебля. Отмечаем изогнутыми штрихами направление черенков листьев подсолнуха. Продолговатыми штрихами намечаем общую массу его шляпки. Намечаем на ней центр, проводя вертикальную и горизонтальную оси, изогнутые по направлению движения формы.

3. Намечаем ломаной линией общую массу листьев подсолнуха и среднюю часть его шляпки. Проверяем соотношение частей изображения.

4. Прорисовываем обобщенно лепестки шляпки подсолнуха, центральную ее часть относительно пересекающихся осей и форму листьев, акцентируя места перелома формы.

5

5. Анализируя натуру, выполняем детальную прорисовку и смягчаем форму листьев, их черенков и лепестков подсолнуха.

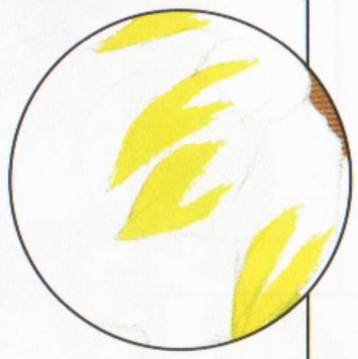
6

6. Резинкой аккуратно стираем все дополнительные линии построения и смываем увлажненной губкой излишки графита.

7. Начиная работу гуашью, выполняем предварительную прорисовку по краю формы всех элементов натуры: листьев, лепестков шляпки и центральной внутренней ее части.

7

8

8. Уверенными мазками обозначаем форму лепестков в тени и полностью закрываем белые места внутри шляпки.

9. Покрываем верно подобранным оттенком краски освещенные части стебля подсолнуха и его листьев.

10. Тонкой кистью густой краской намечаем прожилки на листьях и подчеркиваем тени на черенках. Смягчаем цветом, работая влажной кистью, границы между светом и тенью на лепестках шляпки подсолнуха.

11. Намечаем тени на стебле подсолнуха, усиливаем по тону цвет, прописывая контур листьев, подчеркиваем их среднюю линию и прожилки на верхнем листе. Прорабатываем цветом воздушное пространство вокруг растения. Кончиком кисти прописываем внутреннюю часть шляпки. Подчеркиваем форму лепестков по внутреннему краю.

12. Создаем воздушную среду (фон) композиции. Сверяясь с натурой, передаем точными мазками характерные детали подсолнуха на внутренней части шляпки, уточняем и прописываем форму лепестков, углубляя тень и выделяя цветом освещенные части. Прорабатываем стебель, листья, черенки и места соединения их со стеблем.

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

Цветные карандаши — это художественный материал, который применяется в изобразительном искусстве цветной графики. Особенность работы цветными карандашами заключается в том, что при выполнении произведения в этой технике при наложении одного цвета на другой происходит оптическое смешение цветов непосредственно на листе бумаги, а не на палитре, как в технике, например, гуаши. В этом смысле цветные карандаши можно сравнить скорее с акварелью. Перед выполнением какого-либо рисунка рекомендуется выполнить несколько пробных упражнений, чтобы изучить палитру цветов именно в этой технике — какие цвета можно получить и каким образом. Например, если вы нанесете на лист бумаги штрихи синего цвета, а затем сверху проложите штриховку желтого цвета — в результате получите зеленый цвет. Красный на желтый — получите оранжевый цвет, синий на красный — фиолетовый и т. д. Штрихи прокладывайте в определенном направлении (в работе — по форме изображаемого предмета или по направлению плоскости), оставляя маленькие просветы для ощущения прозрачности и воздуха. Следите за тем, чтобы в рисунке не случилось затертостей. Для этого руку следует держать на весу или осторожно опираться на работу мизинцем руки, в которой держите карандаш. Освоив технику ведения работы и вариации смешения цветов, можно с легкостью решать любые изобразительные задачи в рисунке цветными карандашами. Если вы хорошо овладеете простым карандашом, то и работа пастелью окажется более легкой, так как в этих двух техниках используются одинаковые приемы — тушевка, штриховка и шрафировка. Тушевка — это наложение штрихов в одном направлении, плотно друг к другу. При выполнении штриховки короткие штрихи прокладывают неплотно друг к другу (прозрачно), по направлению формы или плоскости изображаемого предмета и сверху перекрывают штрихами со слегка измененным направлением. Шрафировка — это

многослойное прокладывание штрихов в различных направлениях в виде сетки; применяется для усиления насыщенности тона цвета или передачи глубины тени в изображении. Растирание штрихов пальцем или другими подручными средствами в технике цветного карандаша недопустимо, чтобы произведение не казалось затертым и «замыленным».

Работу цветными карандашами старайтесь вести аккуратно и внимательно, без последующих исправлений. Их стержни толще, чем у простых карандашей, и если среднего качества — легко крошатся и ломаются. Поэтому затачивать их следует таким образом, чтобы деревянная рубашка была не более 1,5 см. Если карандаш в процессе работы сильно укоротился (более чем на 2/3 всей длины), его можно удлинить с помощью трубки или ручки от фломастера. Из-за жирности стержня вносить исправления резинкой на первых этапах сложно, а на завершающих невозможно, так как работа может быть затерта и испорчена. Если даже удастся стереть штрихи — останется оттенок удаленного цвета и последующая штриховка не будет должным образом ложиться на стертые места.

Для выполнения работы цветными карандашами можно использовать плотный ватман или бумагу для акварели. Чтобы работа в конечном итоге принесла эстетическое наслаждение, художественные материалы (карандаши и бумагу) лучше приобретать в специализированных лавках-магазинах для художников.

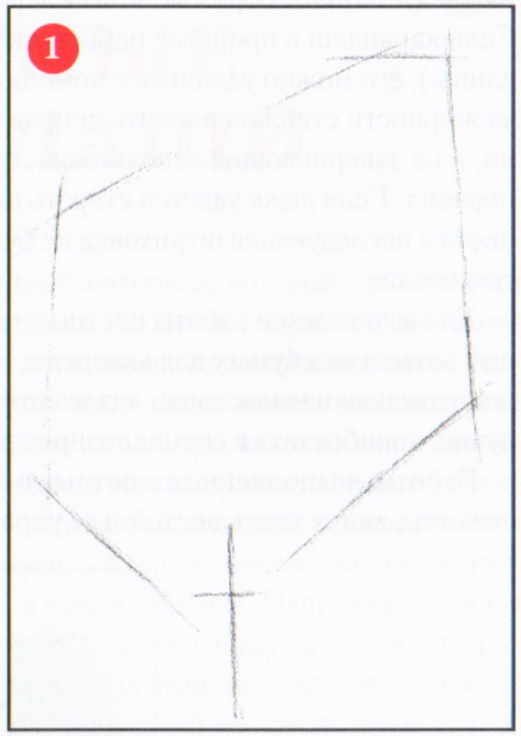
Работы, выполненные цветными карандашами и помещенные в раму со стеклом, могут стать достойным украшением интерьера.

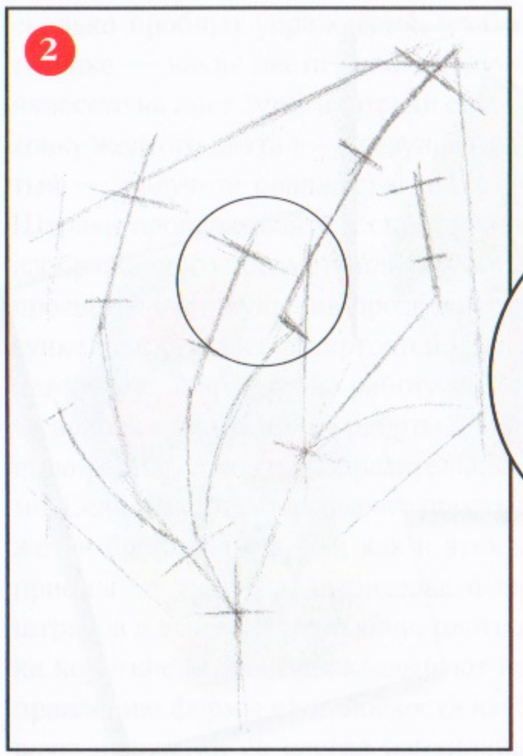
Бархатцы

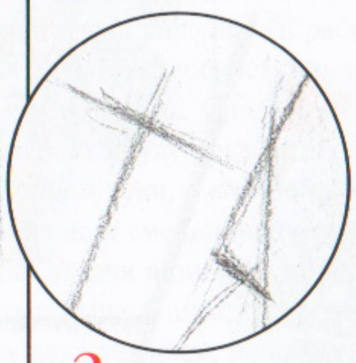

Мотивом этой композиции стала цветущая ветка куста бархатцев (украинское название растения — чорнобривці) — одного из символов Украины. Сегодня выведено очень много декоративных гибридных сортов некоторых видов этого растения.

1. Легкими штрихами простым карандашом намечаем местоположение изображения натуры в листе: сверху, снизу и по бокам. Проводим линию, обозначающую основание ветки, на которой коротким горизонтальным штрихом отмечаем точку разветвления черенков цветков бархатцев.

2. От обозначенной точки разветвления проводим линии, определяющие направление черенков цветков и листвы. Короткими штрихами отмечаем их высоту и высоту бутонов.

3. Выполняем конструктивный рисунок ветки: продолговатыми линиями намечаем толщину основания ветки, ответвлений, общую массу ответвлений листвы, выгнутыми штрихами прорисовываем центральные осевые линии листочков, короткими легкими штрихами намечаем основания (ножки) бутонов, их среднюю и верхнюю части.

4. Уточняем форму ветки и ответвлений. Контурно прорисовываем листочки, форму ножек бутонов, лепестки и верхнюю их часть.

5. Сравнивая изображение с натурой, детально прорисовываем все элементы ветки: стебли, черенки, листочки, ножки бутонов цветков, уточняем верхнюю их часть и форму лепестков. Аккуратно стираем мягкой резинкой все дополнительные линии построения.

6. Переходим к работе цветными карандашами. Темно-зеленым прорисовываем теневые части на ветке и листве и светло-зеленым — на свету. Коричневым цветом подчеркиваем форму лепестков бутонов, оранжевым — их верхнюю часть.

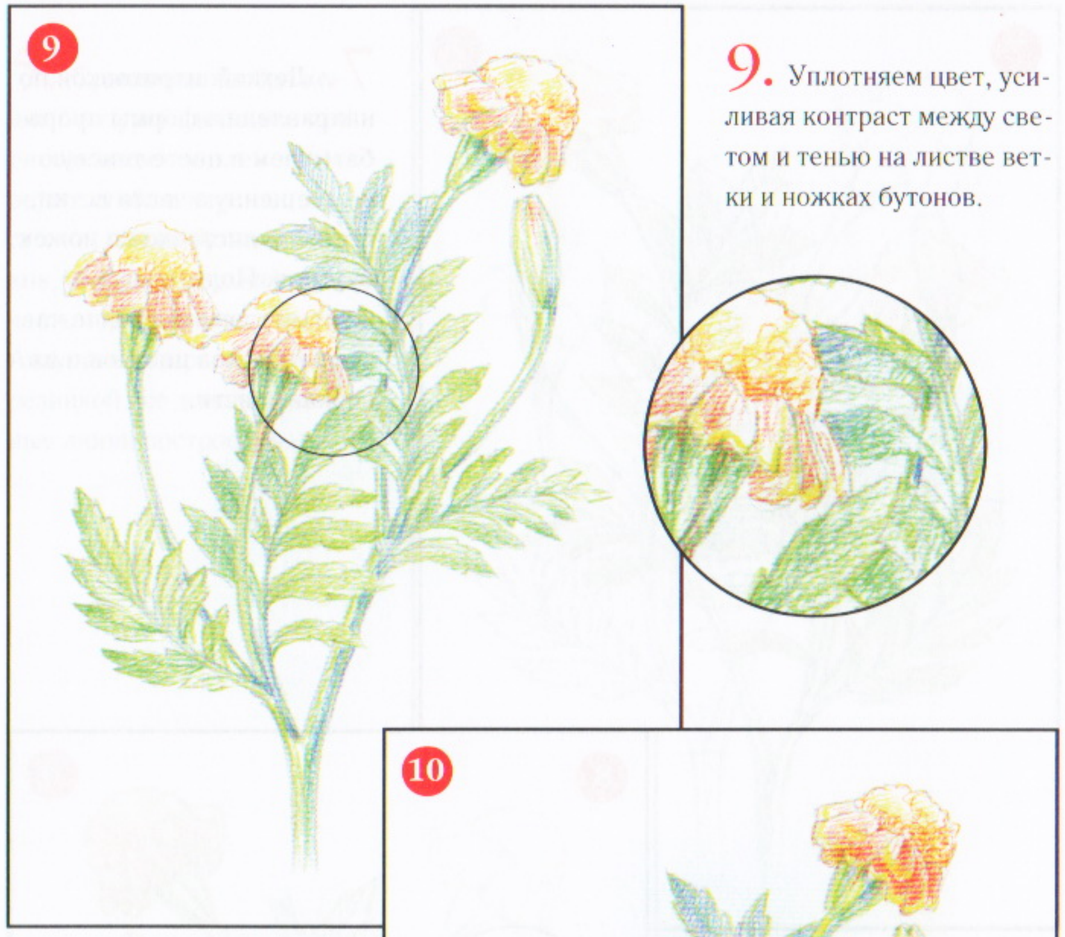

7. Легкой штриховкой по направлению формы прорабатываем в цвете теневую и освещенную части ветки, стеблей, листочков и ножек бутонов. Подчеркиваем желтым цветом нижние части лепестков цветков и их верхние части.

8. Акцентируем глубоким цветом самые темные места натуры на стеблях ветки, тени от лепестков на ножках бутонов. Хаотичными штришками углубляем тени на верхних частях бутонов.

9. Уплотняем цвет, усиливая контраст между светом и тенью на листве ветки и ножках бутонов.

10. Детально прорисовываем бутоны цветков бархатцев. Мягкой штриховкой усиливаем тон стеблей ветки и лепестков. Прорисовываем передние планы цветом теплых (желтых) тонов, а дальние — холодным (синим) цветом.

11. Голубым и синим цветом, работая легкими короткими штришками, намечаем фон — воздушную среду, захватывая листву на дальнем плане и тем самым смягчая очертания листочков. Акцентируем тени на лепестках цветков и на нераскрывшемся бутоне. Зеленый цвет ветки, стеблей и листочков на переднем плане слегка дополняем штриховкой красного и коричневого цвета.

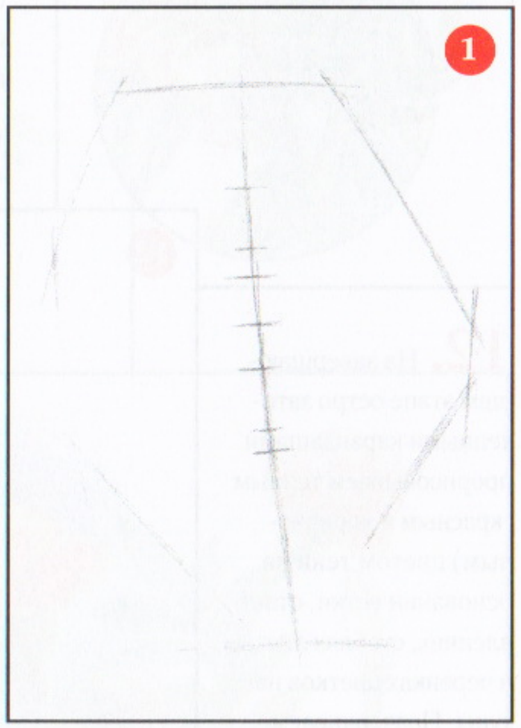
12. На завершающем этапе остро заточенными карандашами прорисовываем теплым (красным и коричневым) цветом тени на основании ветки, ответвлениях, стеблях листвы и черенках цветков натуры. Подчеркиваем средние линии листочков, лепестков бутонов и их верхние части. Слегка меняя направление штрихов, уплотняем воздушное пространство. Яркость и выразительность бутонов достигается благодаря фиолетовому цвету фона, а единство листвы и воздуха — легкой штриховке желтым и зеленым цветом.

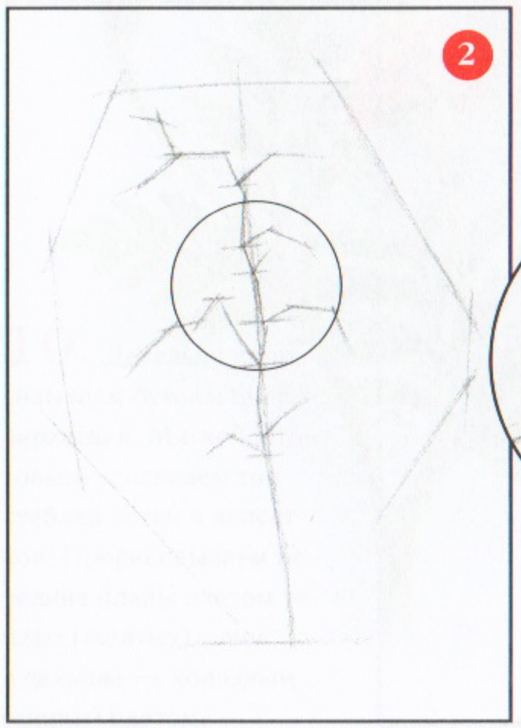
Старая сосна

Мотивом этой работы послужило старое дерево сосны с пластично изогнутыми ветвями. Теплые осенние краски листвы, золотящейся в солнечных лучах, подчеркнуты сине-фиолетовым фоном.

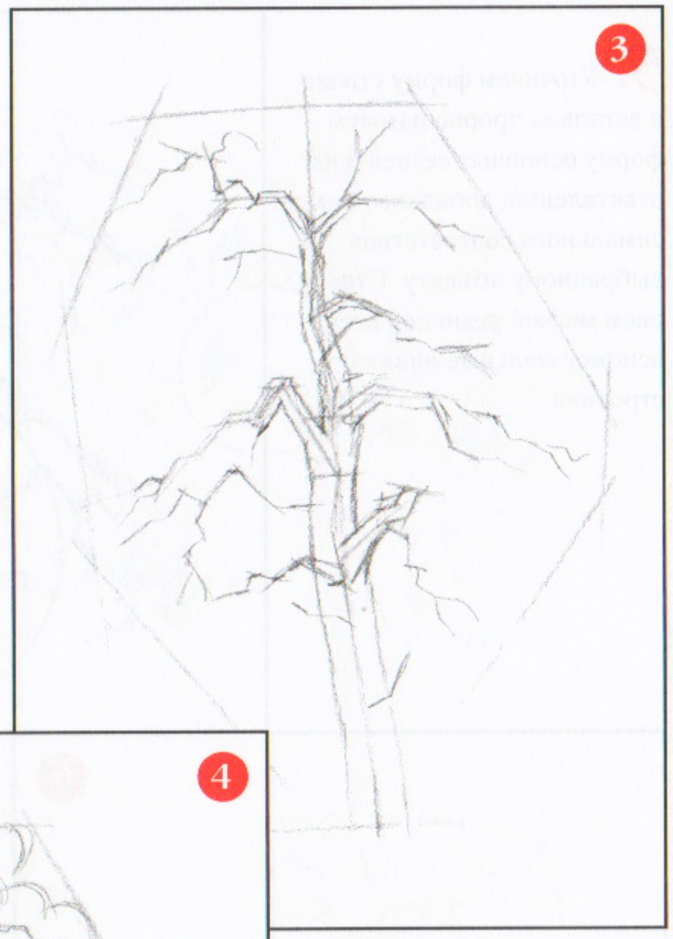
1. Определяем гармоничное расположение изображения сосны в листе, отмечая продолговатыми линиями его высоту и первоначальный объем кроны по ширине. Проводим вертикальную осевую линию дерева, на которой горизонтальными короткими штрихами отмечаем места ответвлений основных веток.

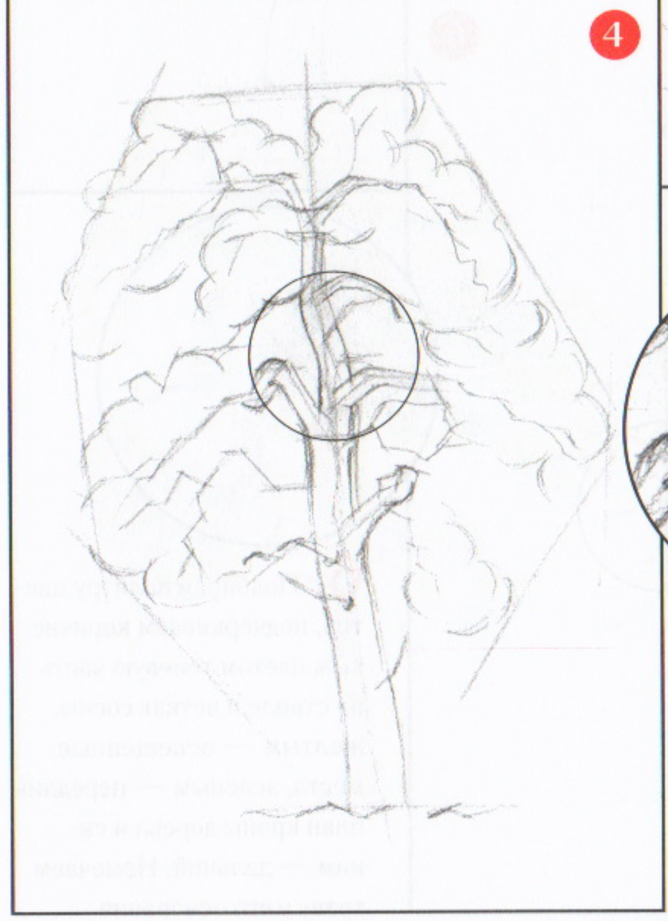

2. Ломаной линией прорисовываем направление частей ствола дерева и его основных веток от намеченных на осевой линии точек по направлению роста растения.

3. Легкими продолговатыми штрихами относительно намеченной линии, определяющей направление ствола, обозначаем его толщину и толщину основных веток у их основания. Намечаем направление мелких ответвлений основных веток сосны.

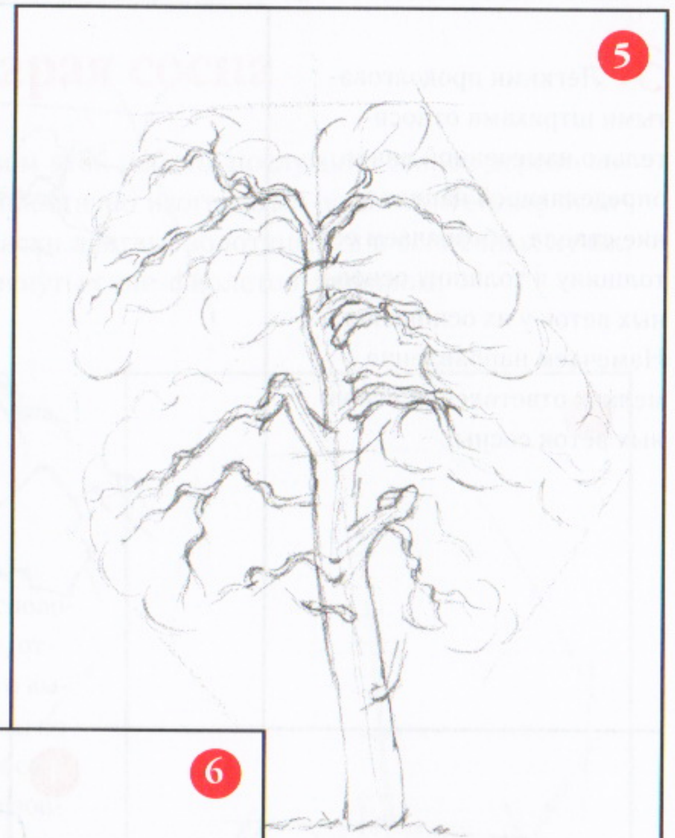

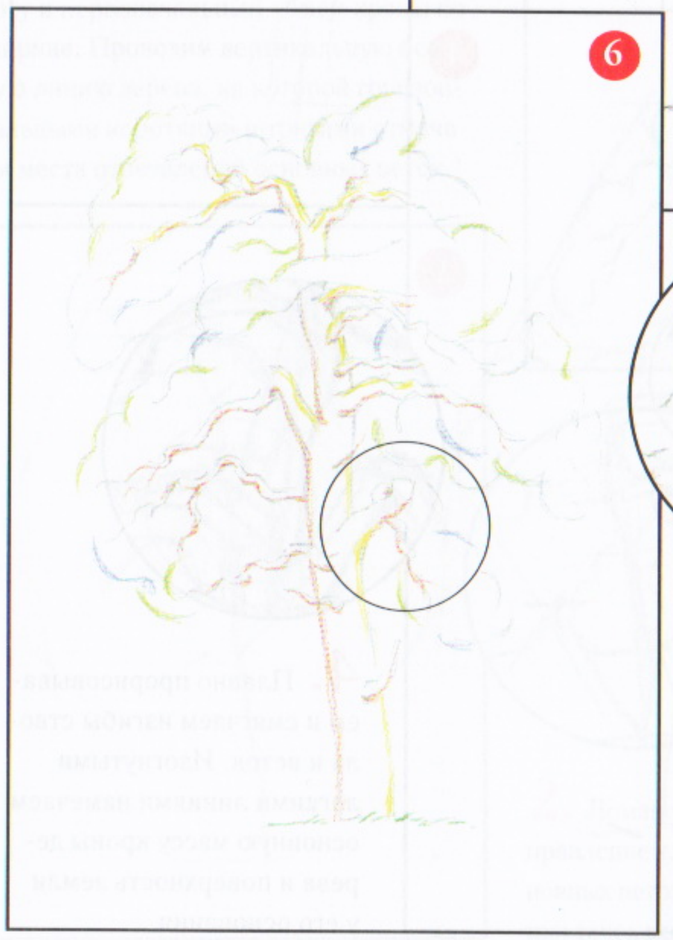

4. Плавно прорисовываем и смягчаем изгибы ствола и веток. Изогнутыми легкими линиями намечаем основную массу кроны дерева и поверхность земли у его основания.

5. Уточняем форму ствола и детально прорисовываем форму основных ветвей и их ответвлений, добиваясь максимального соответствия выбранному объекту. Стираем мягкой резинкой все вспомогательные линии построения.

6. Подбирая палитру цветов, подчеркиваем коричневым цветом теневую часть на стволе и ветках сосны, желтым — освещенные места, зеленым — передний план кроны дерева и синим — дальний. Намечаем траву у его основания.

7. Легкой штриховкой прорабатываем тени на стволе и ветках дерева, тем самым обозначая его объемную форму. Также намечаем цветом объемные массы частей кроны на переднем и дальнем планах.

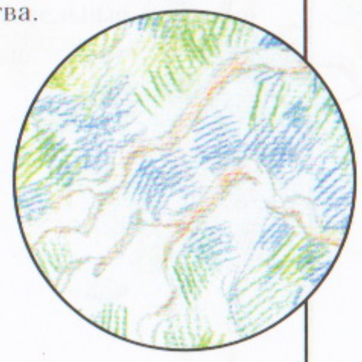

8. Усиливаем цветом собственные тени на стволе и ветках дерева. Заштриховываем желтым цветом яркие освещенные места натуры. Короткими штришками обобщенно прорисовываем общие массы частей кроны сосны, обозначая светлым тоном освещенную часть и темным — теневые участки.

9. Короткими штришками уплотняем массу кроны дерева. Такими же короткими штришками синего цвета, накладывая их в разных направлениях, усиливаем глубину внутреннего пространства.

9

10

10. Прорисовываем холодным цветом полутень на стволе дерева и теплым — полутени на освещенных частях веток. Слегка тонируем фон — окружающее воздушное пространство. Обобщаем обычной штриховкой объемные массы кроны сосны и прорисовываем траву у основания.

11. Более активно по тону прорисовываем все детали и элементы. Усиливаем цветом и тоном теневые части на стволе, ветках и кроне дерева. Хорошо заточенными карандашами короткими штришками прорисовываем края частей кроны, активно подчеркиваем насыщенность цвета в освещенных местах.

11

12

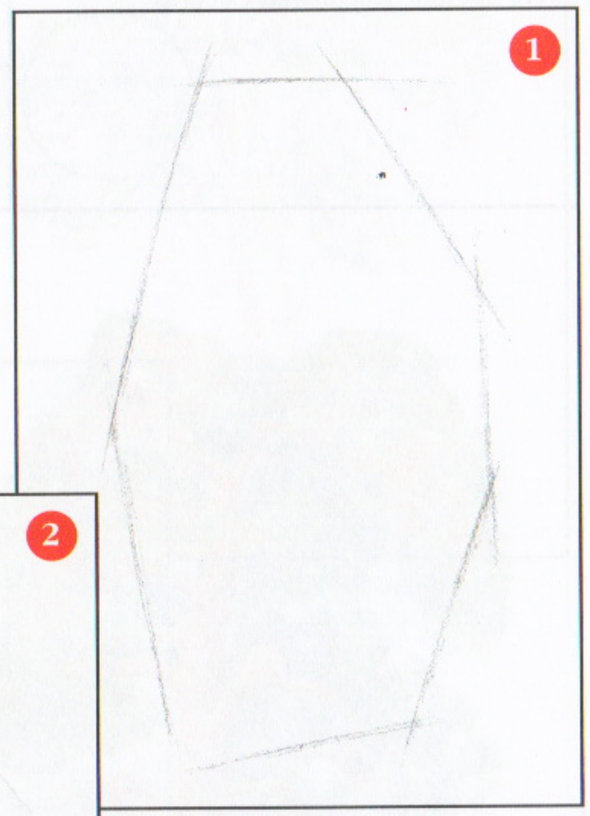

12. Слегка усиливая нажим карандаша, подчеркиваем переломы формы на изгибах веток, фактуру коры дерева вдоль ствола, мелкие детали на переднем плане. Смягчаем и уплотняем воздушное пространство. Более активно прорисовываем освещенную часть кроны в теплой цветовой гамме и теневую — в холодной. Подчеркиваем траву у основания сосны.

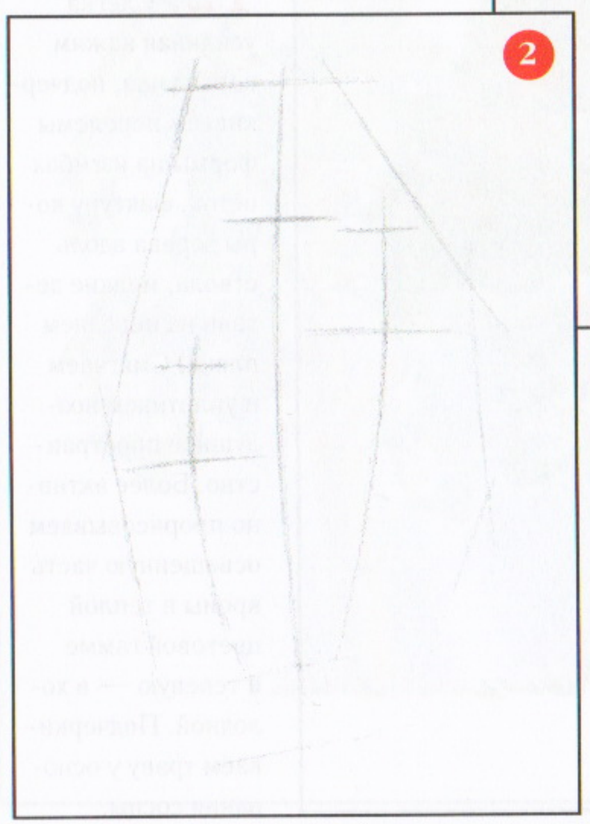
Астры

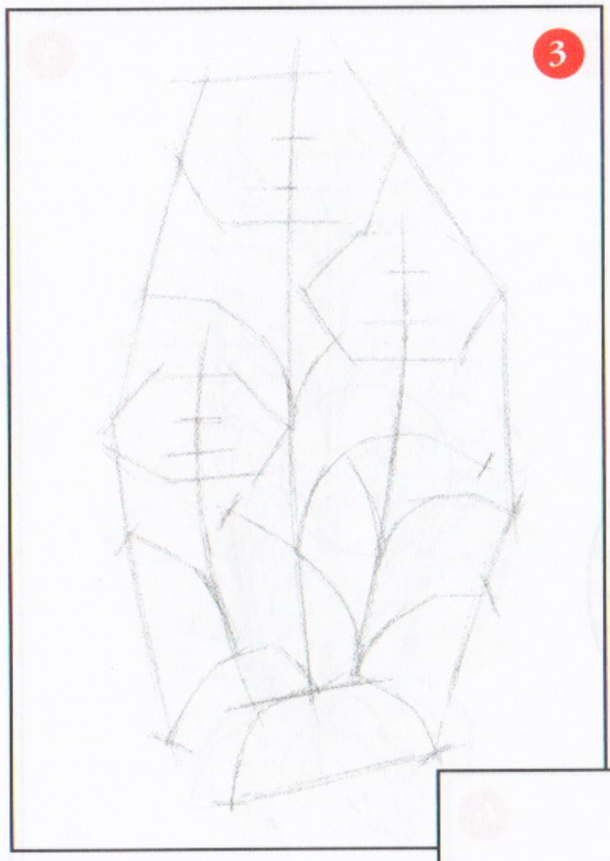
Натура представляет собой небольшой куст, состоящий из трех раскрывшихся на разных стадиях цветков астр. Композиция проста, основное внимание — цветовому решению.

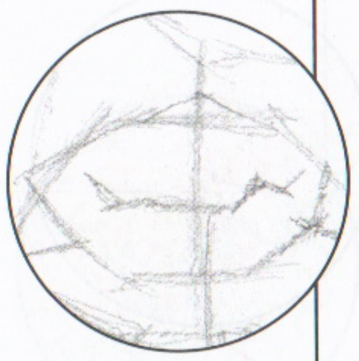
1. Легкими продолговатыми линиями намечаем расположение композиции натуры в листе, определяя высоту куста. Слева и справа проводим линии в вертикальном направлении, обозначающие границы изображения по ширине.

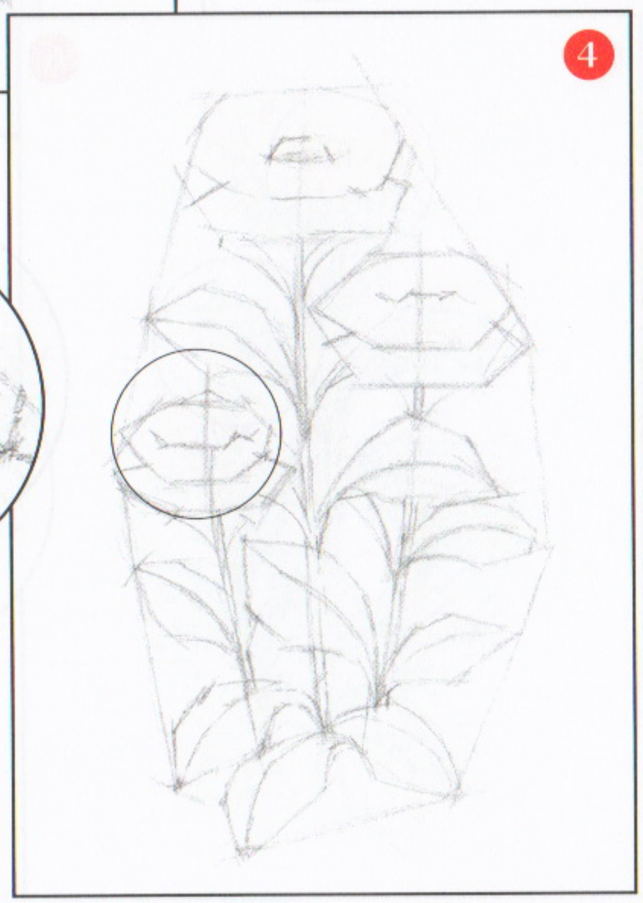

2. Вертикально, по направлению роста растения, проводим осевые линии каждого цветка. Горизонтально отмечаем место основания куста. На осевых линиях отмечаем величину бутонов по высоте.

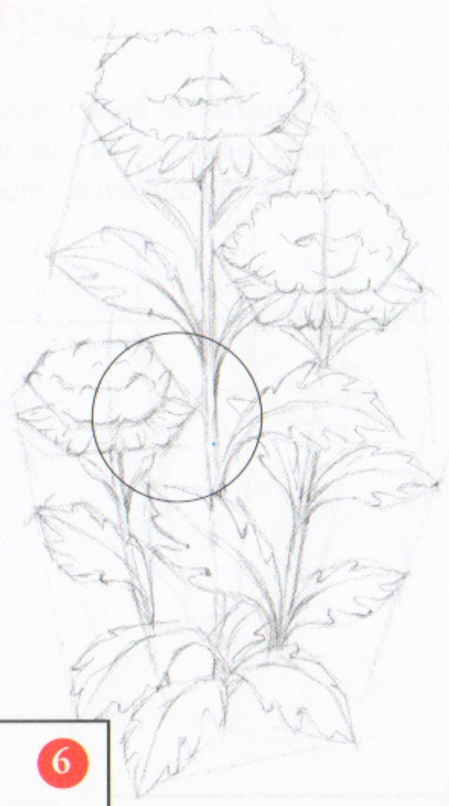
3. Проводим дугообразные осевые линии листьев растения, определяющие их местоположение в пространстве, и короткими штрихами отмечаем их длину. На осевых линиях цветков отмечаем серединки бутонов, а затем ломаной линией, в виде шестиугольника, — их общую массу. Короткими горизонтальными штрихами обозначаем границу нижней и верхней части бутона.

4. Прорисовываем толщину стеблей астр. По намеченным ранее вспомогательным линиям выполняем построение обобщенных форм листьев, верхней и нижней части бутонов.

5

5. Детально прорисовываем все элементы композиции, акцентируя места перелома формы в теневых зонах и подчеркивая пластичную форму стеблей, листьев и лепестков растения. Аккуратно стираем все ставшие ненужными вспомогательные линии.

6

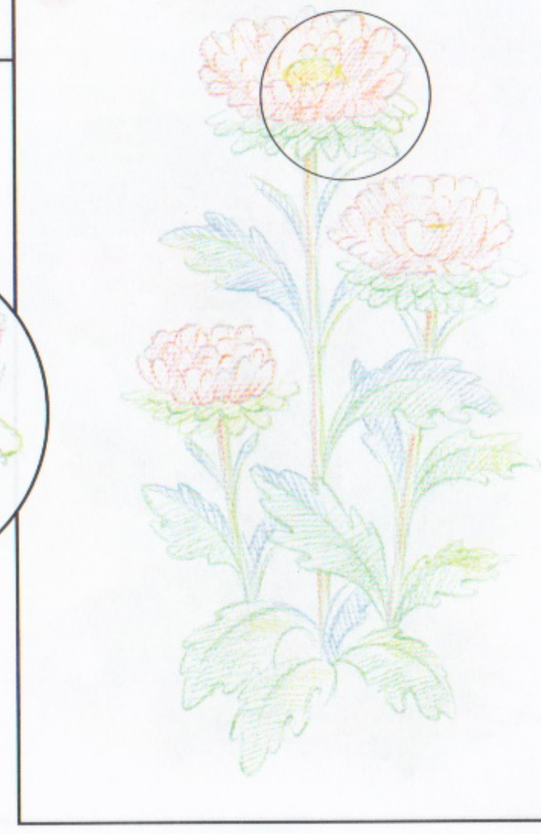
6. Переходим к работе цветными карандашами. Анализируя натуру, подбираем необходимую палитру и сначала выполняем контурный рисунок в цвете, подчеркивая места перелома форм, границы света и тени.

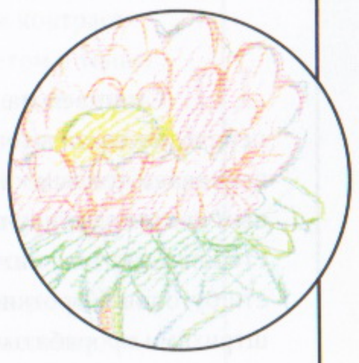
7

7. Выполняем легкую штриховку в цвете по направлению движения формы листьев и лепестков: передний план — теплым (желто-зеленым), дальний план и тень — холодным (синим) цветом. Заштриховываем общую массу бутонов, подчеркиваем форму стеблей растения.

8

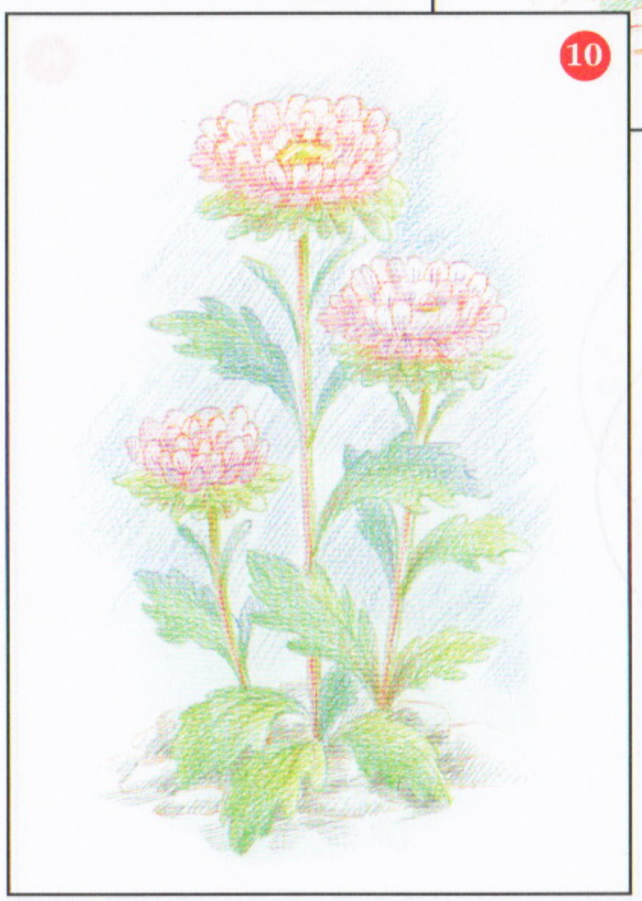

8. Тщательно прорисовываем цветом все лепестки нижней и верхней части бутонов. Подчеркиваем серединку центрального цветка.

9. Коричневым цветом прорисовываем элементы грунта под кустом, подчеркивая их объемную форму легкой штриховкой. Слегка меняя направление штриха, выполняем тональный рисунок натуры, усиливая глубину теней. Обобщенно прорисовываем фиолетовым цветом тени на цветках.

10. Смягчаем на листьях переход от света к тени. Подчеркиваем теплым коричневым цветом глубину теней на стеблях, листьях, нижней части бутонов. Короткими штрихами прорабатываем объемную форму элементов грунта. В определенном направлении мягко заштриховываем фон — воздушное пространство в глубине и вокруг растения.

11. Усиливая тон, прорисовываем падающие тени от листьев на грунте, подчеркивая и обобщая объемную форму кочек. Уплотняем тени на листьях и лепестках нижней части цветков. Прорабатываем цветом освещенные участки и серединку центральной астры. Легкой тушевкой дополняем желтым цветом фон вокруг цветка.

12. На завершающем этапе остро заточенными карандашами усиливаем контраст между светом и тенью всех элементов композиции. Прорисовываем и затем обобщаем форму лепестков бутонов, нижнюю их часть, тень и освещенную часть на стеблях растения, листья и грунт, прорисовывая и уточняя форму кочек. Обогащаем цветом фон, прокладывая штрихи по кругу, как бы обрамляя растение.

ПАСТЕЛЬ

Пастель представляет собой небольшие разноцветные палочки, похожие на мелки, но отличающиеся от них своими свойствами. Это графический и живописный материал, более мягкий и пластичный, чем карандаши, дающий матовый оттенок. Мазки приятно ложатся на бумагу, и цвета хорошо смешиваются при нанесении одного на другой. Смешение цветов происходит оптически и механически непосредственно на листе бумаги. К примеру, если нанести мазки желтого цвета в хаотичном порядке, а затем просветы заполнить мазками красного цвета, в результате на расстоянии обобщенно цвет будет восприниматься как оранжевый. Это оптический метод. Если нанести мазки разных цветов непосредственно друг на друга, например желтый на синий, в итоге мы получим зеленый оттенок и т. д. Пастелью можно выполнять плавные переходы от цвета к цвету. Общий колорит картины имеет мягкие, нюансные, пастельные тона. Контраст в работе достигается посредством общего фона тонированной бумаги и расположения рядом друг с другом цветовых пятен контрастных цветов. Например, на синем фоне ярко и выразительно будут смотреться элементы изображения желтого и оранжевого цвета. Работу пастелью можно построить и на нюансе, создавая определенную цветовую гамму. При этом применяются цвета, расположенные в цветовом круге рядом друг с другом. Это группы желто-зеленых оттенков, сине-зеленых, сине-красных, желто-красных. Плавные нюансные переходы создают иллюзию утонченного восприятия произведения. Пастель — это плотный материал, поэтому для создания прозрачности мазки следует наносить легко, с небольшими просветами. Это также будет способствовать оптическому смешению цветов в работе. В отличие от цветных карандашей, в пастели допускается легкое растирание мазков, с помощью которого можно смягчить дальние планы или тени на элементах картины, передать бархатистость фактуры (например, персика). Передний же план прорисовывается штриховкой. Таким образом, в изображении будут работать законы воздушной перспективы. Чтобы выполнить первоначальный рисунок и штриховку, палочку пастели осторожно заостряют острым ножом в виде конуса. Для нанесения мазков и мягкой тушевки палочку затачивают в виде лопатки.

При работе в данной живописной технике применяют как специальную бумагу для пастели, приобретенную в художественном салоне, так и акварельную бумагу, тонированную в домашних условиях. Для этого составляют грунтовку, способствующую лучшему сцеплению пастели с основой (листом бумаги) и состоящую из водоэмульсионной белой краски, пигмента необходимого цвета или гуаши и небольшого количества клея ПВА. Полученный раствор хорошо перемешивают до однородного цвета и наносят на поверхность бумаги, прикрепленной к планшету кнопками или степлером, широкой кистью-флейцем. Для равномерного покрытия листов большого формата лучше использовать малярный валик. При необходимости после полного высыхания первого слоя наносят второй. Шероховатость акварельной бумаги и грунтовка позволяют создавать глубокие тона в изображении. Пастелью можно писать и на белом фоне (в зависимости от творческого замысла). В этом случае пигмент в грунтовку не добавляют. Для внесения исправлений в работе пастелью можно использовать резинку средней жесткости. Все линии построения и предварительный рисунок в данной технике обычно выполняют пастелью. Приобрести этот изобразительный материал можно только в магазине для художников. По завершении работы во избежание осыпания и стирания красочного слоя картину необходимо закрепить специальным фиксатором или лаком для волос. Лак равномерно распыляют на расстоянии 30—40 см от поверхности. Поле высыхания пастельные работы можно хранить в папках, переложив их калькой.

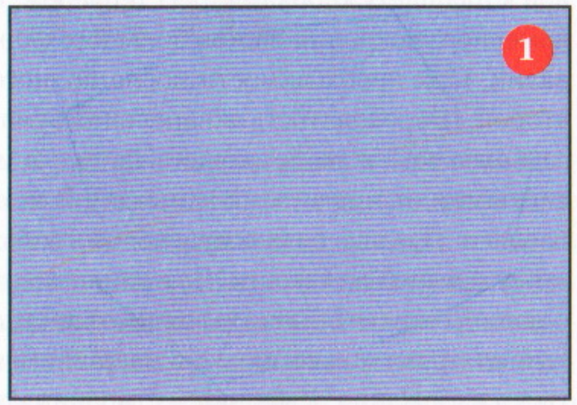

Ветка яблони

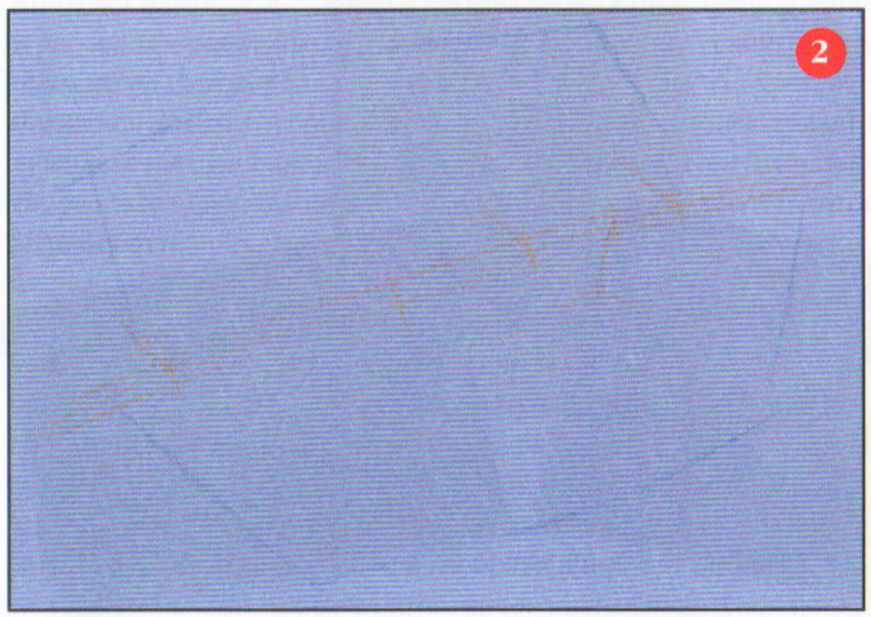

В качестве натуры на этот раз мы предлагаем небольшой фрагмент ветки яблони с блестящими зелеными листьями и крупными зрелыми плодами. Прекрасная возможность поупражняться в передаче нюансной игры света при изображении объемных элементов.

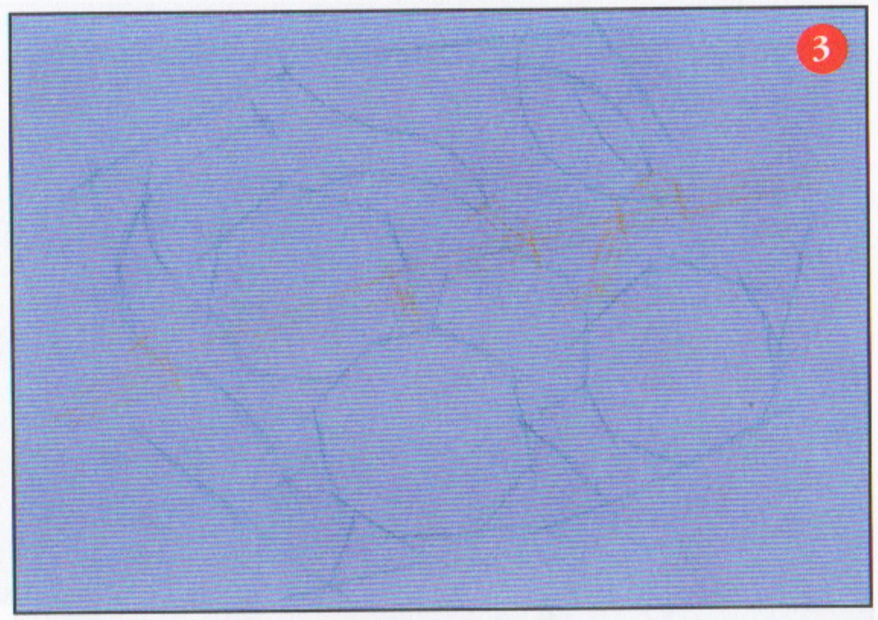
1. Контрастным по тону относительно тона бумаги цветом легкими штрихами ограничиваем место расположения изображения в листе: вверху, внизу и по ширине слева и справа. Проводим горизонтально, слегка под наклоном, осевую линию ветки, определяющую ее направление.

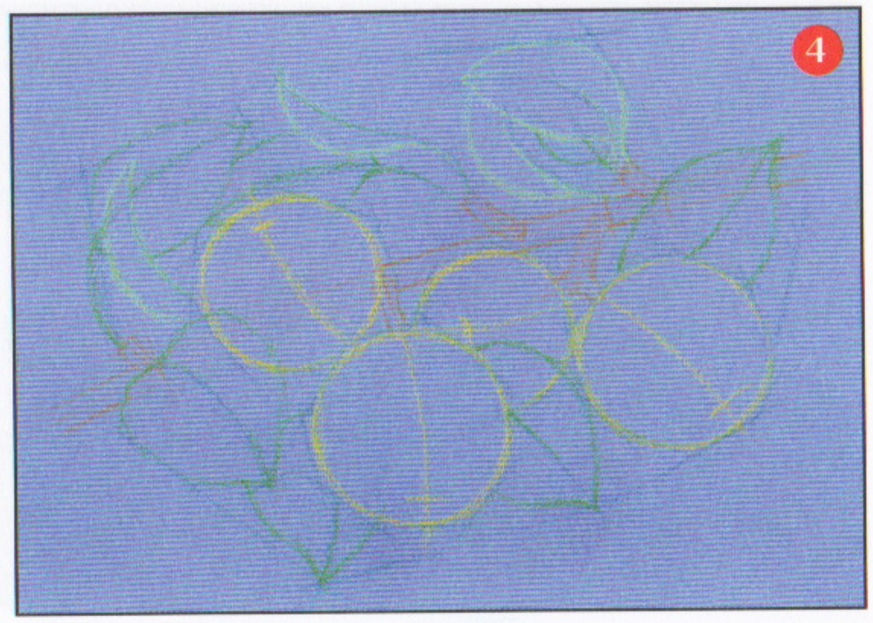
2. На осевой линии короткими штрихами намечаем места соединения черенков листьев и плодов с веткой. От намеченных точек проводим легкие продолговатые штрихи, определяющие направление роста черенков с листьями и плодами и короткими штришками отмечаем их длину. Параллельно осевой намечаем толщину ветки.

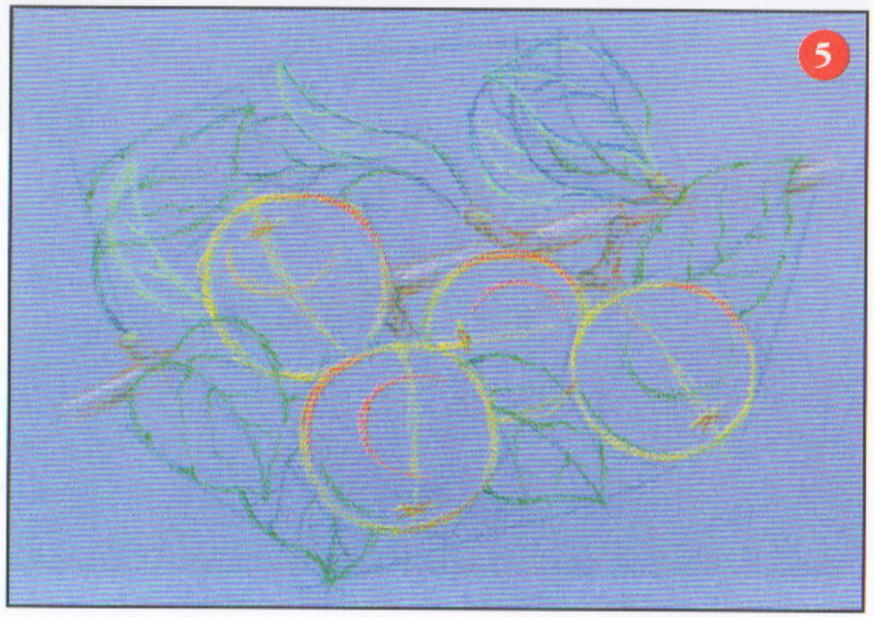
3. Легкими, по возможности плавными линиями намечаем в листе место расположения плодов яблони в пространстве и короткими штришками по направлению роста ответвления черенков листочков — их длину.

4. Выполняем контурный рисунок яблок и листьев, форму которых со стороны света прорисовываем светлым цветом. Уточняем форму ветки и намечаем толщину черенков плодов и листьев, акцентируя места переломов формы, света и тени.

5. Обогащаем контурный рисунок цветом, намечаем границу света и тени на плодах. Детально прорисовываем контурную линию листьев и их прожилки. Продолговатым широким штрихом-мазком намечаем тень и освещенную область на ветке. Прорисовываем характерную пластичную форму черенков.

6. В соответствии с натурой выполняем предварительную тональную проработку теней на плодах и листьях. Подчеркиваем нейтральным светло-коричневым цветом полутень на ветке яблони.

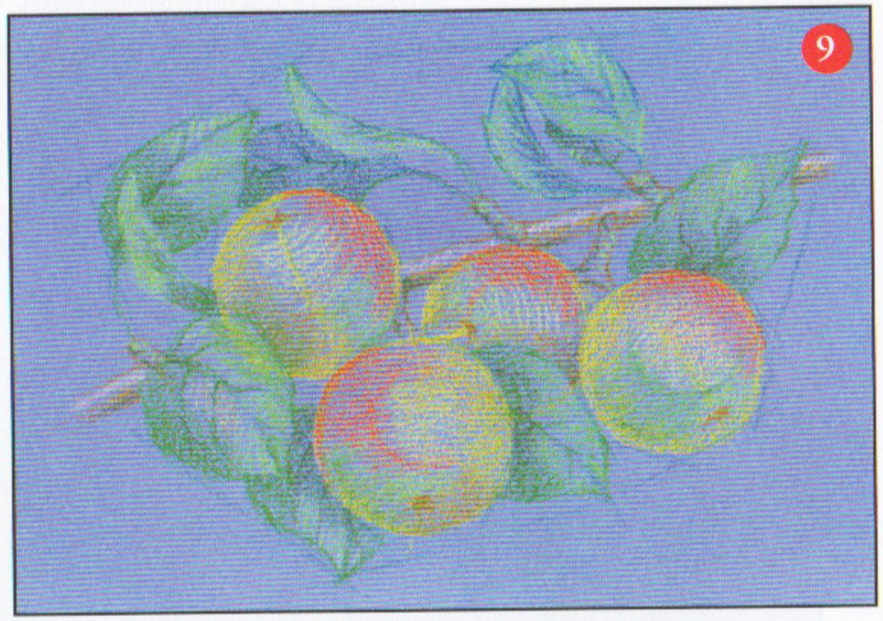
7. Мягкой штриховкой продолжаем работать над тенями и освещенными частями на листьях яблони. Короткими штрихами обогащаем цветом тени на плодах и места со стороны света.

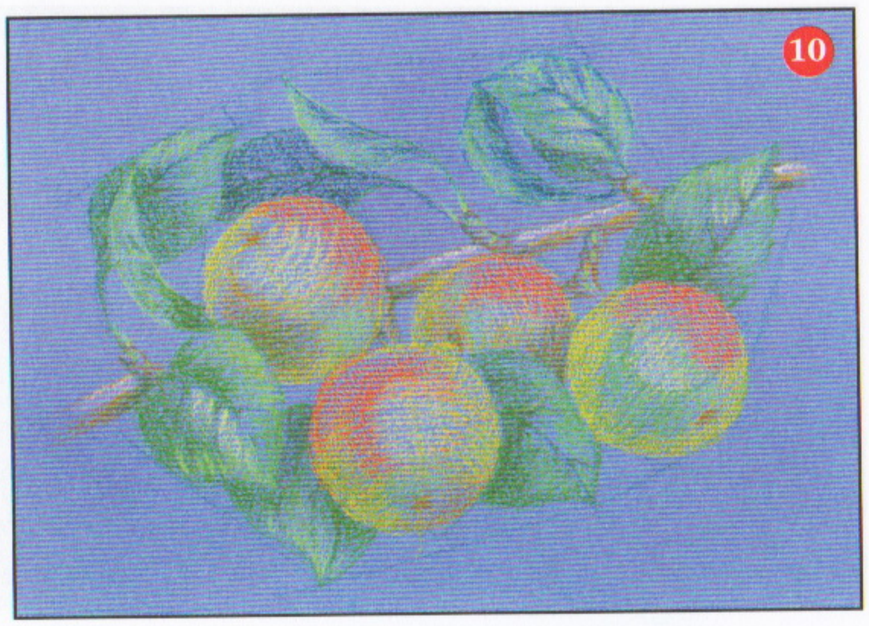
8. Слегка меняя направление штриховки, подчеркиваем округлую форму поверхности яблок, затем смягчаем границы между цветовыми пятнами. Уплотняем падающие тени от плодов на поверхности листьев. Подчеркиваем цветом контраст света и тени на черенках ветки в освещенной части.

9. Сглаживаем небольшими штрихами-мазками цвет по контуру плодов и штриховкой по форме намечаем самые освещенные их места. Прописываем на яблоках, свисающих вниз, в теневой части рефлексы светло-зеленым цветом.

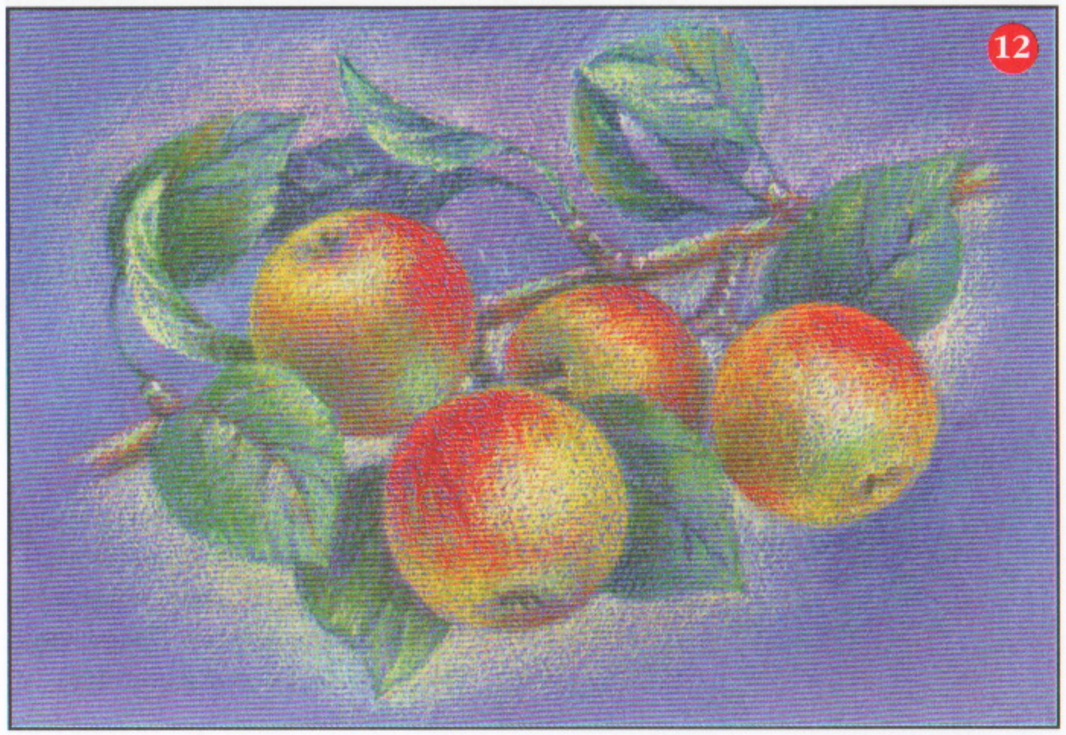
10. Уплотняем падающие и собственные тени на плодах, увеличивая силу тона, а цвет делая более насыщенным. Подчеркиваем блики на черенках у их основания и на поверхности листьев на переднем плане, а также на освещенной части ветки.

11. Смягчаем штриховку на плодах, слегка растирая ее пальцем или растушевкой в тени. Усиливаем мазком светлой пастели освещенные места на переднем плане поверхности яблок. С целью передачи световоздушного пространства прописываем мягкими мазками фон: внизу под яблоками и листвой — светло-желтым цветом, к краю листа плавно переходя к светло-розовому оттенку. Оставляя просветы, слегка задаем тон фона в верхней части композиции.

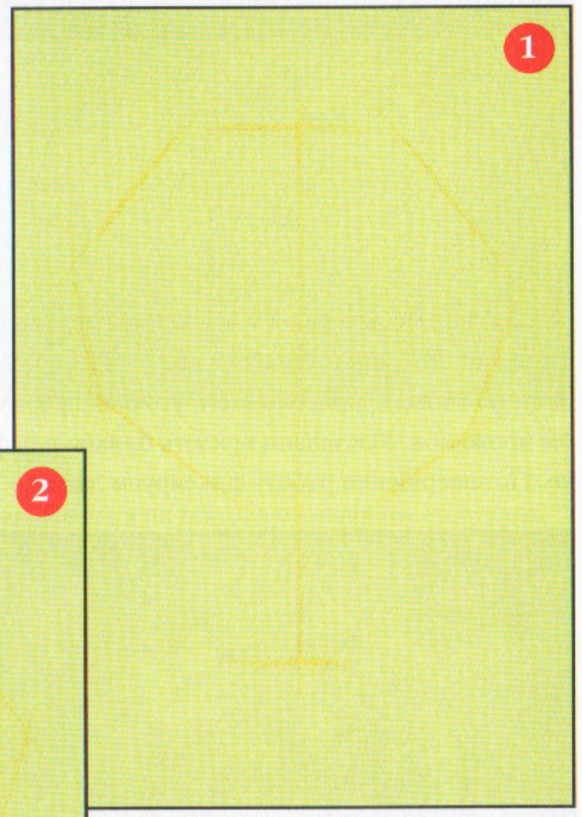
12. Насыщаем цветом все элементы композиции, увеличивая силу тона и мягко втирая цвет в цвет в тени и на свету. Затеняем листья на дальнем плане и в глубине натуры. Тонко прорисовываем, уточняя, форму черенков на яблоках и листьях, изгибы прожилок. Усиливаем яркость бликов и рефлексов на поверхности плодов и ветке. По завершении работу фиксируем лаком.

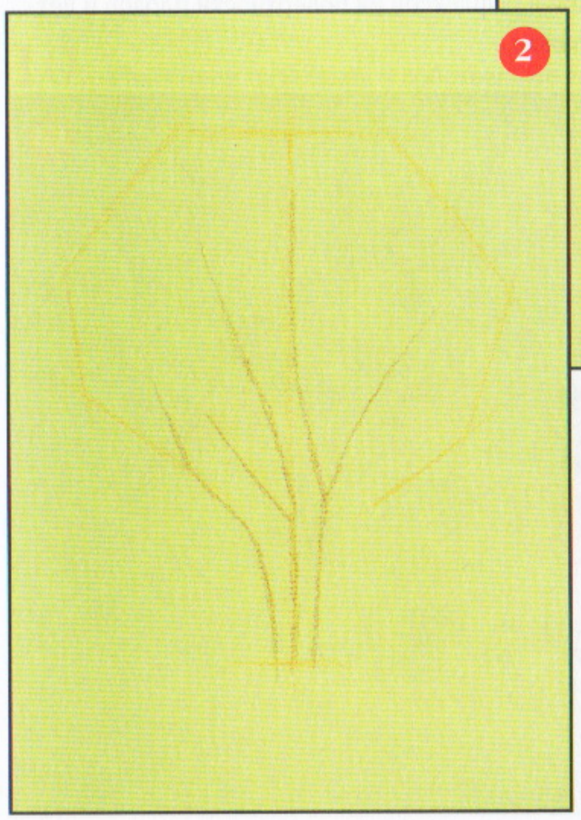
Куст сирени

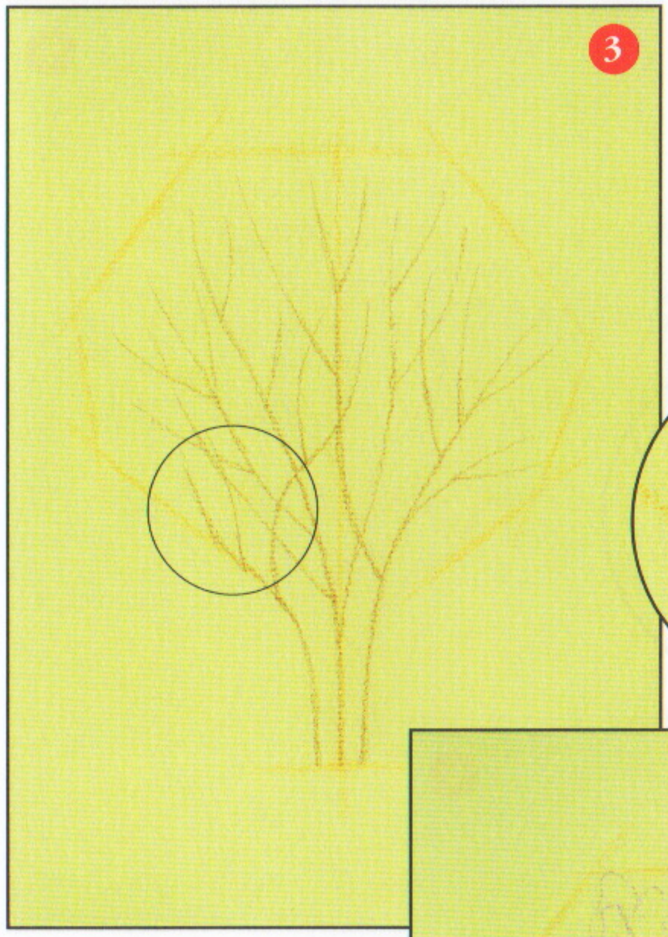
Отдельно стоящий молодой куст цветущей сирени — чудесный повод заняться живописью! В этом случае для работы пастелью мы вновь взяли тонированную бумагу, чтобы максимально использовать особенности изобразительного материала.

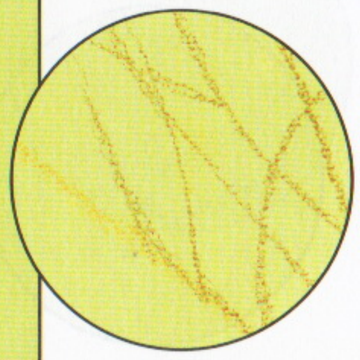
1. Пастелью цвета охры легкими штрихами определяем границы изображения куста сирени в листе, намечая высоту куста и ширину кроны. Проводим центральную вертикальную осевую линию натуры.

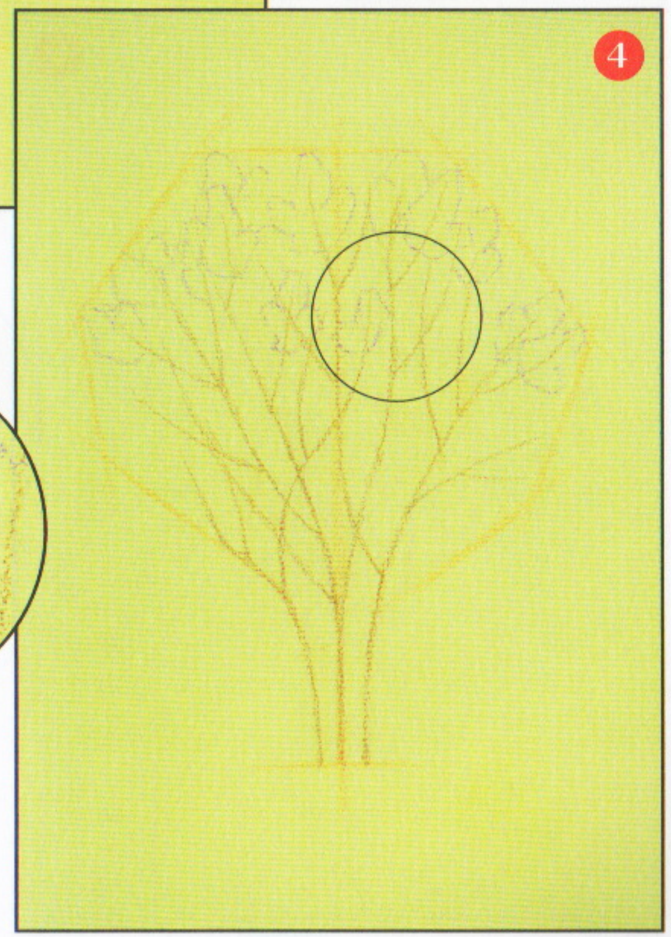

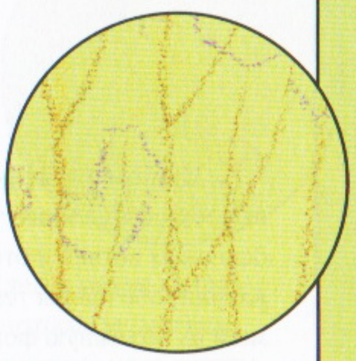
2. Начиная с основания куста, намечаем основные его ветви и ответвления относительно проведенной вертикальной оси. Постоянно сверяемся с натурой и следим за пропорциями!

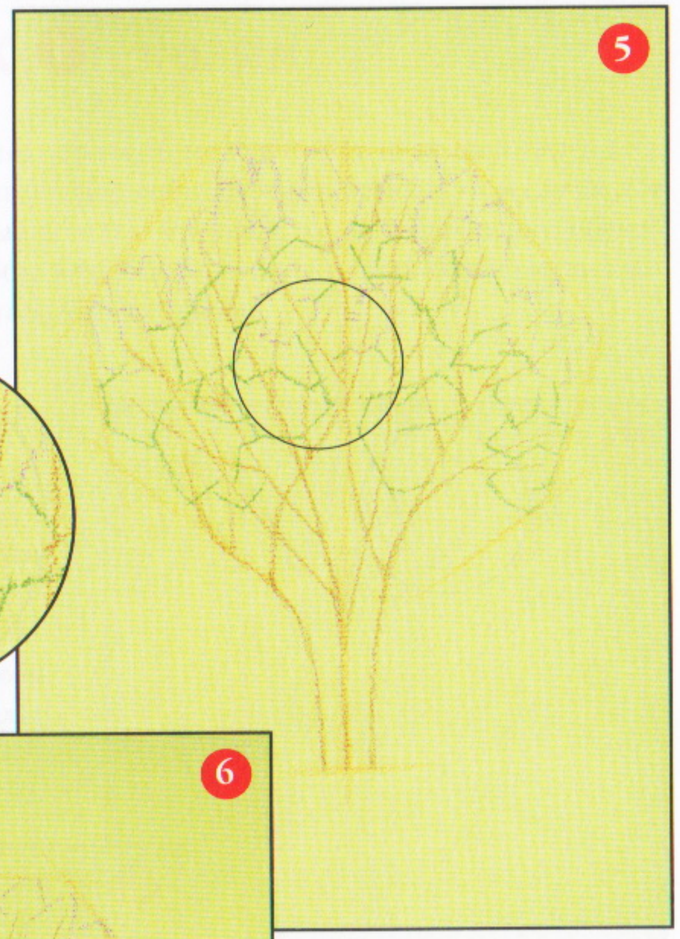
3. Плавными линиями по направлению роста растения прорисовываем ответвления и маленькие веточки куста сирени, слегка усиливая нажим палочки пастели на переднем плане.

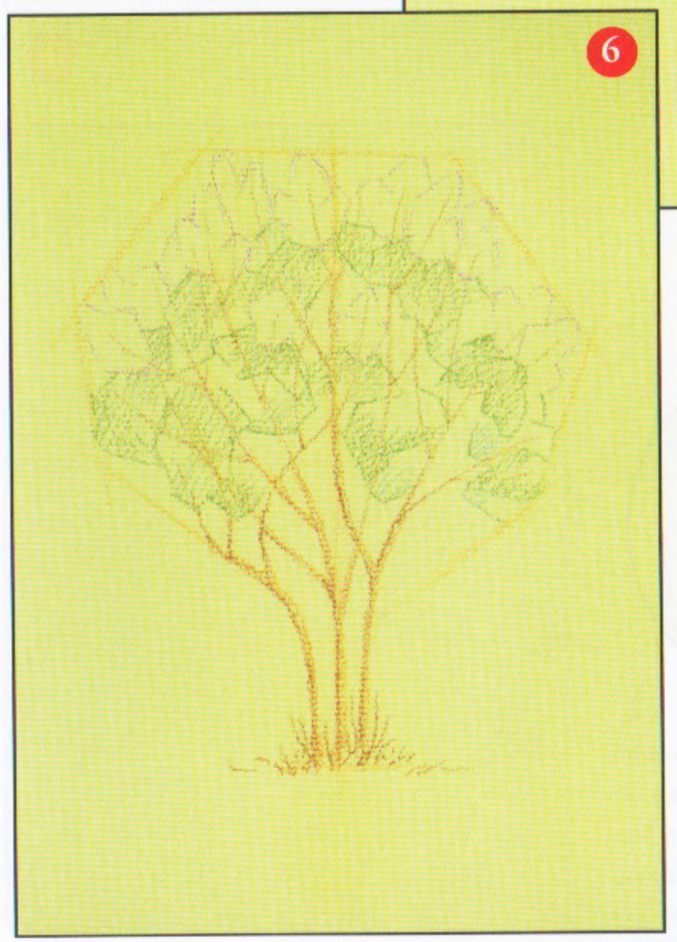

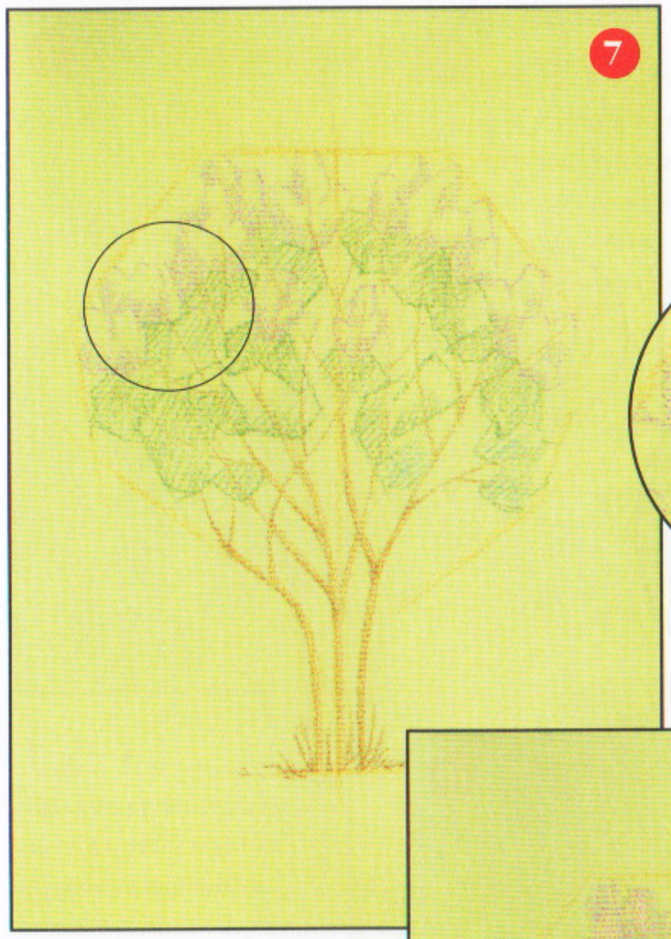
4. Сиреневым цветом легкими штрихами намечаем форму кистей цветущей сирени. Работаем аккуратно, вдумчиво, не торопясь.

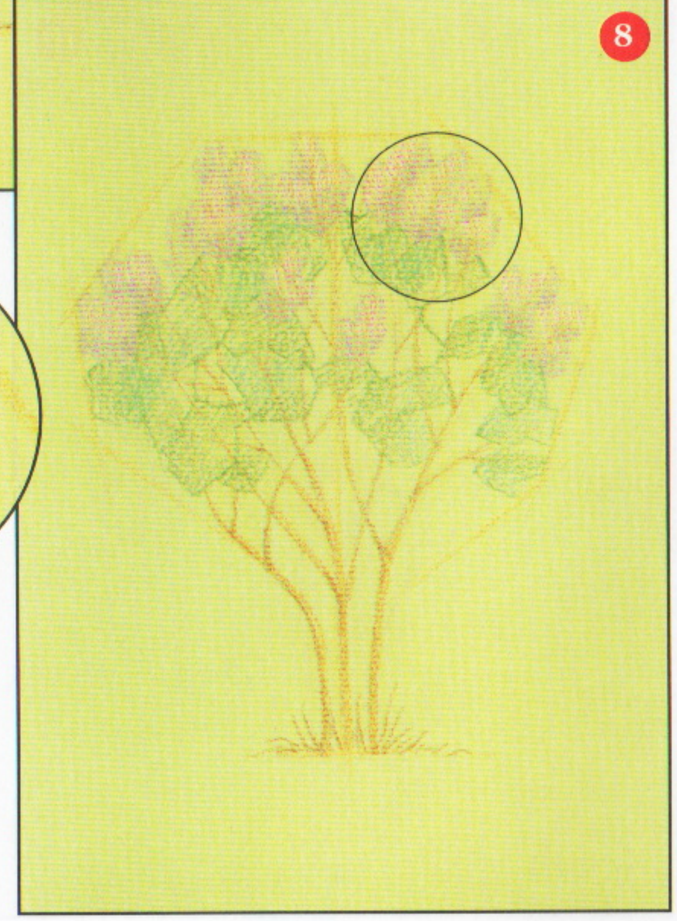
5. Сверяясь с натурой при подборе нужного оттенка, пастелью зеленого цвета короткими штрихами обобщенно намечаем основные объемные массы листвы куста.

6. Цветом охры прорисовываем освещенные части основных ветвей и ответвлений, обозначая тем самым их объемную форму. Легкой штриховкой подчеркиваем общие массы листвы куста сирени. Остро заточенной палочкой пастели прорисовываем траву у его основания.

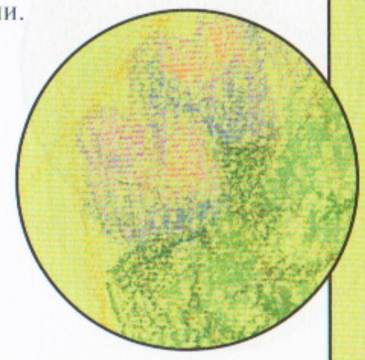

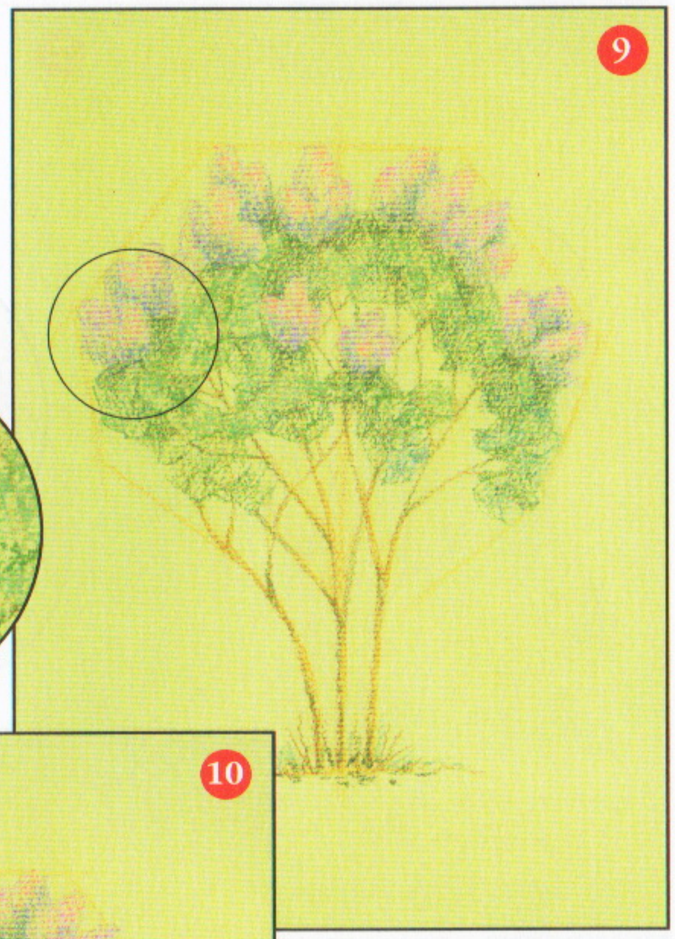
7. Легкой штриховкой прорабатываем тени на кистях сирени, определяя их первоначальный объем.

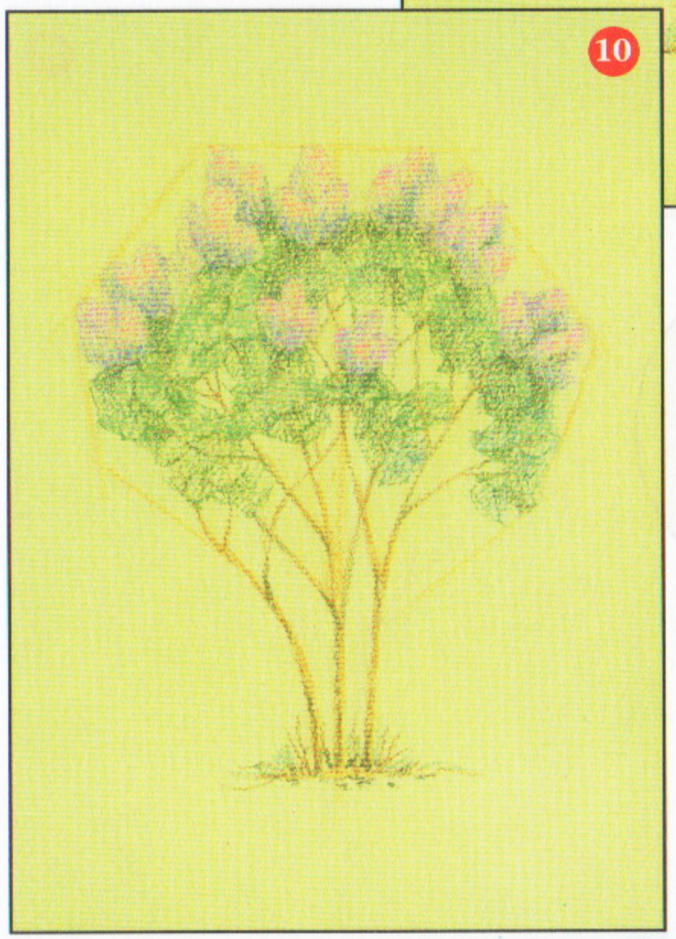

8. Слегка меняя направление штриха, углубляем тени основных масс листвы, на свету выделяем их светло-зеленым цветом. Светло-сиреневым цветом прописываем части кистей сирени на свету.

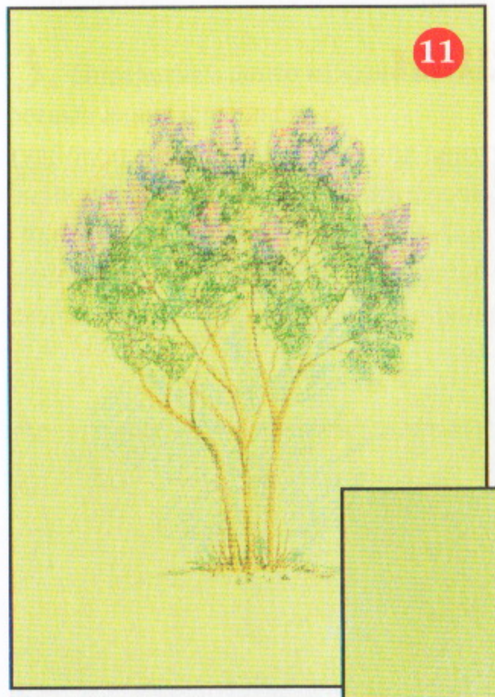
9. Усиливаем контраст света и тени, прописывая штрихами-мазками насыщенного темного цвета массу листвы в глубине куста, выделяя тем самым из общей массы форму кистей сирени.

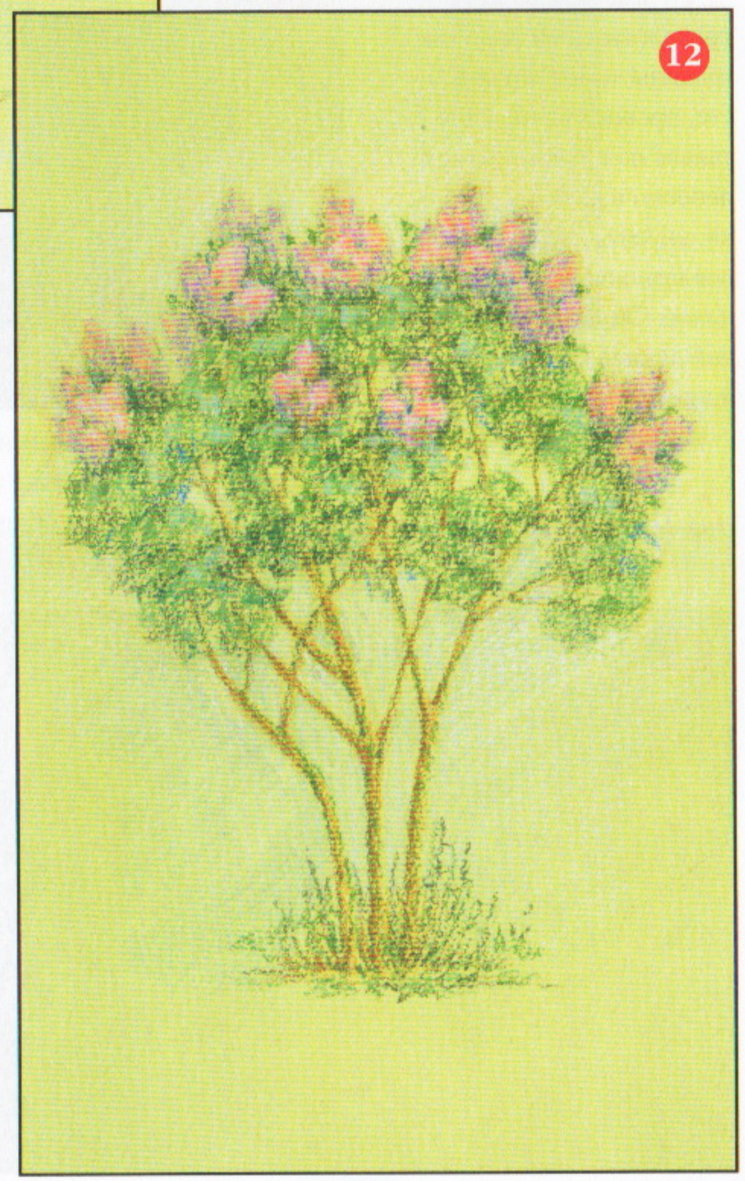

10. Конусообразно заостренной палочкой пастели подчеркиваем тени на ветвях и в местах ответвлений. Маленькими, точечными мазками прописываем освещенные места на кистях сирени. Более насыщенно прорабатываем цветом общие массы листвы на переднем плане. У основания куста, на траве, подчеркиваем тень и слегка намечаем светло-зеленым цветом освещенные места.

11. Насыщенно усиливаем контраст света и тени общей массы листвы и на цветущих кистях сирени. Легкой штриховкой в определенном направлении намечаем фон — воздушное пространство на дальнем плане.

12. Точечными мазками прописываем листву в тени и акцентируем на ней ярким светлым цветом передние планы и блики. Детально прорабатываем кору на основных ветвях и подчеркиваем веточки в глубине куста. На дальнем плане около кистей по внешнему краю дополняем изображение прорисовкой отдельных листочков. Прорабатываем светлыми тонами фон и, сверяясь с натурой, прорисовываем быстрыми и легкими штрихами траву у основания куста. В завершение фиксируем изображение лаком.

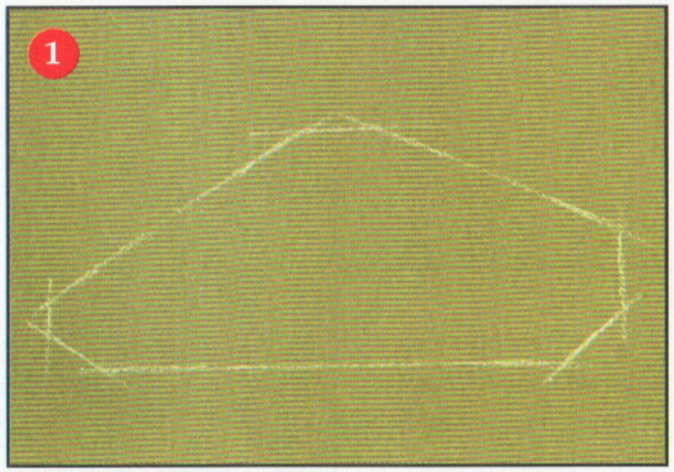

Кувшинки

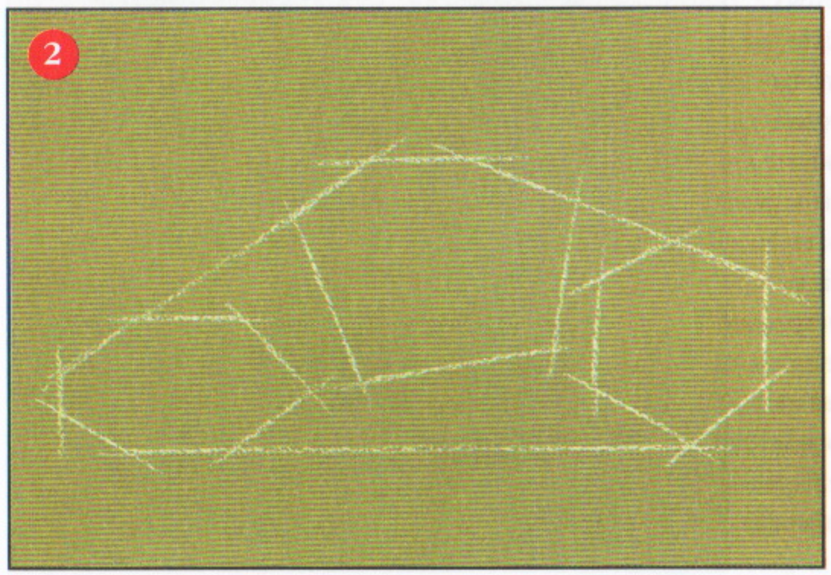

В качестве мотива для работы пастелью подойдут три прелестные кувшинки на воде, обрамленные темными листьями и расположенные в пространстве под разным ракурсом. Обратите внимание на цветовое решение белых лепестков кувшинок.

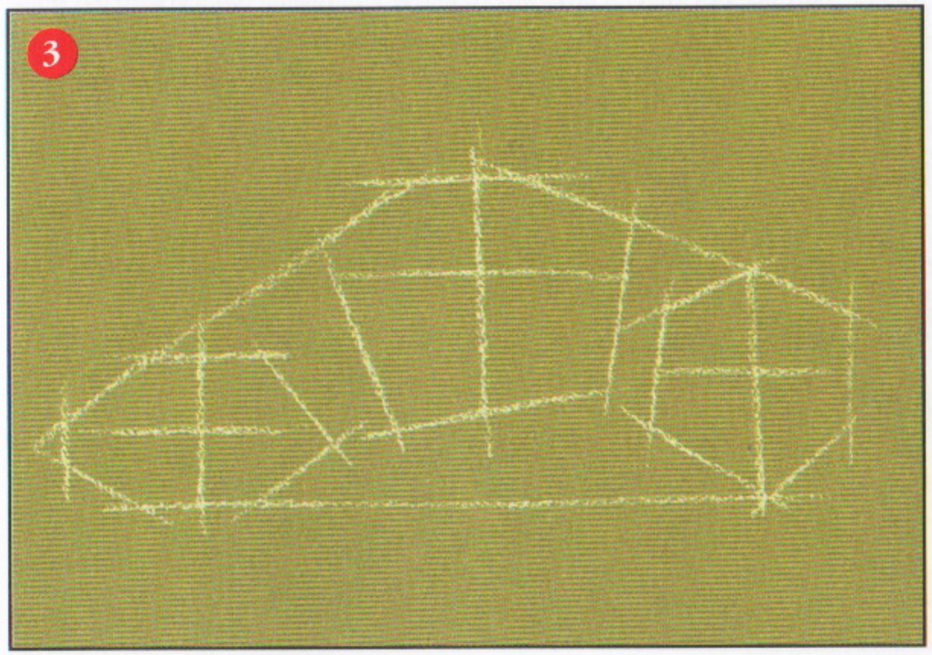
1. Намечаем в листе продолговатыми линиями границы композиции в листе, проводя их горизонтально по крайним точкам лепестков дальней кувшинки, нижнему краю лепестков кувшинок на переднем плане. Определяем ломаной линией слева и справа ширину изображения.

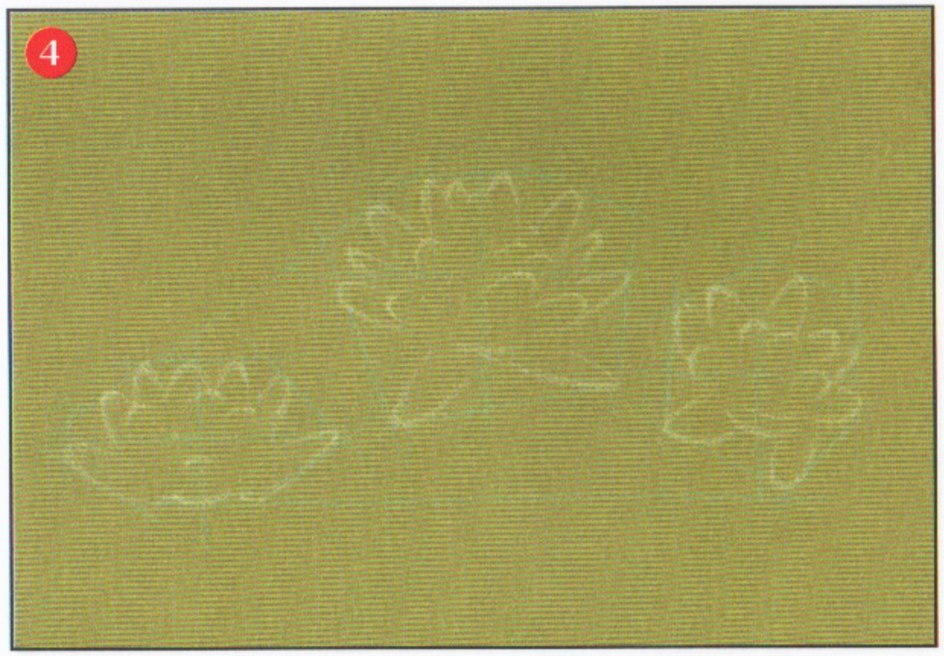
2. Проводим конструктивные линии, определяющие общую объемную массу каждого цветка. При этом следим за соблюдением пропорций.

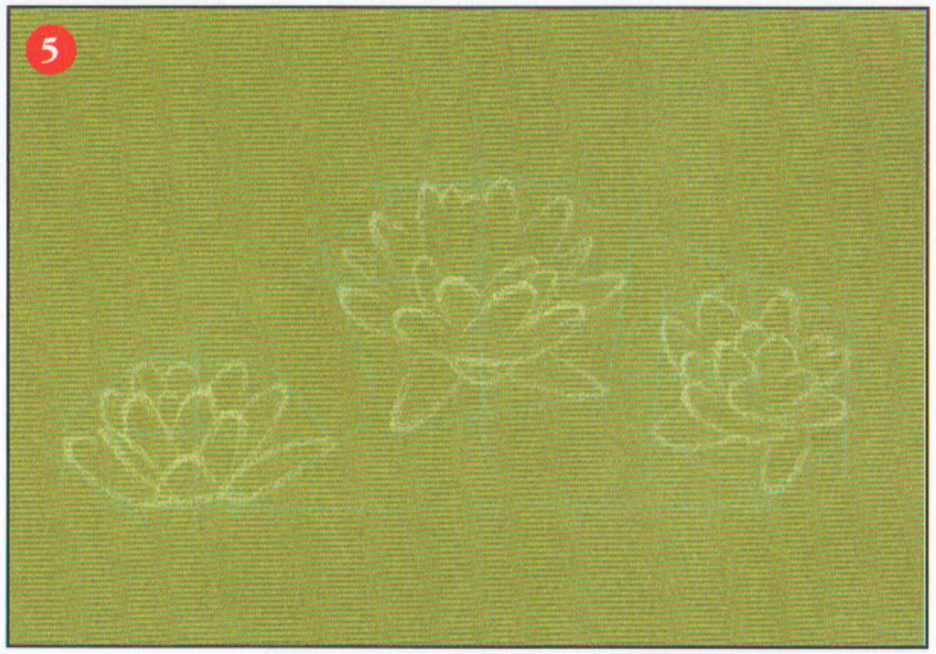
3. Определяем центр каждого цветка и проводим вертикальные и горизонтальные осевые линии кувшинок.

4. Светло-желтым цветом дугообразными штрихами намечаем края лепестков по верхнему и нижнему краю цветков.

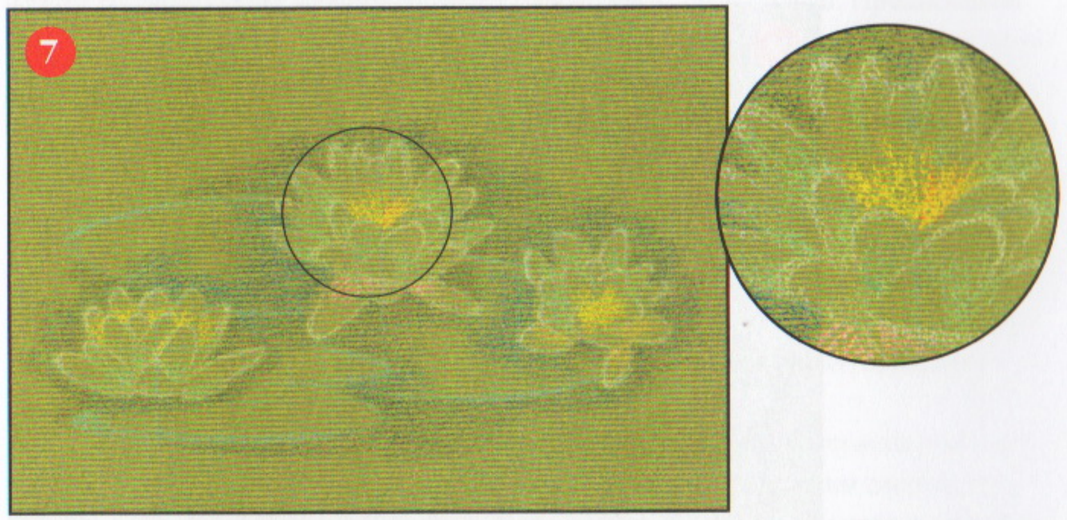
5. Детально прорисовываем лепестки кувшинок, выделяя активной, смелой линией и цветом передний план.

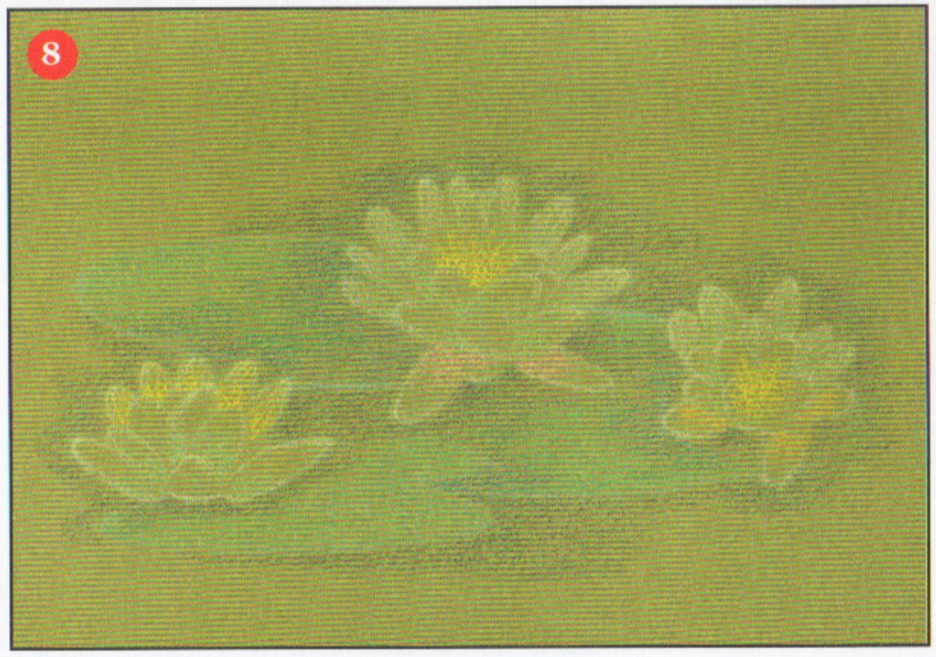
6. Проводим плавные линии, определяющие форму листьев. Легкой веерообразной штриховкой акцентируем цветом внутреннюю, центральную часть кувшинок. Определяем цвет падающих теней на нижних лепестках.

7. Слегка акцентируем цвет тычинок внутри центрального цветка. Задаем цвет теневой части лепестков и в горизонтальном направлении легкой штриховкой намечаем расположение падающих теней от цветков на плоских листьях. Такими же горизонтальными мягкими штрихами прорисовываем гладь воды, скрывая широкими мазками предварительные линии построения.

8. Выполняем первоначальный тональный рисунок, прорабатывая цветом, мягкой горизонтальной штриховкой освещенную поверхность листьев и лепестков кувшинок на дальнем плане.

9. Активнее прописываем горизонтальными мазками падающие тени от цветков на поверхности листьев, усиливая тональный контраст. Пастелью охристого теплого оттенка штрихуем теневую часть лепестков кувшинок на переднем плане. Отмечаем контраст тона света и тени, подчеркивая цветом края нижних лепестков и внутри цветков. Также активным цветом прорабатываем освещенную часть листьев.

10. Насыщенным ярким цветом прорисовываем, уточняя форму, края лепестков кувшинок и освещенные плоскости листьев на переднем плане. Оранжевым цветом изображаем тычинки центральной кувшинки. Прокрываем мягкими широкими горизонтальными штрихами темно-синим цветом гладь воды.

11. Смягчаем тушевкой поверхность воды и границы с листом на дальнем плане. Слегка растираем нанесенные мазки и штрихи кончиком пальца. Прописываем лепестки кувшинок, сглаживая цветовые акценты на краях, и уточняем их форму. Усиливаем цветом контраст света и тени на лепестках кувшинки с правой стороны и оранжевым цветом мягкими точечными мазками прописываем ее серединку.

12. Детализируем все элементы композиции, подчеркивая контрасты света и тени, места переломов формы. Активно работаем цветом над передним планом: поверхностью воды, листьями и лепестками кувшинок, углубляем падающие тени под лепестками кувшинок, усиливая выразительность изображения. По завершении закрепляем работу лаком, распыляя его равномерно по всей ее поверхности.

Заключение

Вниманию ценителей изобразительного творчества нами были представлены различные живописные и графические техники выполнения работ в цвете. Акварелью, гуашью, цветными карандашами и пастелью можно выполнять различные этюды, зарисовки, наброски и законченные произведения. Особенность этих материалов заключается в том, что они весьма доступны, легки в применении и позволяют начинающим художникам расширить представление о различных формах окружающего мира, линейной и воздушной перспективе и, что очень важно, основах цветоведения. Несмотря на общие задачи, каждый из представленных материалов отличается своеобразными свойствами, методами и приемами ведения работы. Все материалы универсальны — применяются как в живописи, так и в графике. Только цветные карандаши являются графическим материалом.

Преследуемые цели всех представленных техник одинаковы — это создание картины, произведения искусства. На это нужно настраиваться с первых шагов в изобразительной деятельности. Каждая работа имеет свою ценность, даже если на первый взгляд она неудачна. Осознание этого позволит с каждой новой работой приобретать бесценный опыт. На всех этапах необходимо мысленно представлять уже готовую картину, воплощающую ваш творческий замысел, наполненную цветовыми нюансами или контрастами, передающую настроение, впечатление от натуры и эмоции художника зрителю.

Растительный мир очень разнообразен в своих проявлениях по форме и цвету. При изображении того или иного растения в цвете, будь то красивый по форме и необычный по цвету цветок, травинка, куст или дерево, начинающий художник приобретает замечательные и ценные качества. Это организованность, навык наблюдать окружающий мир с художественной точки зрения, отыскивать мотивы, отличающиеся неповторимостью формы и цвета, решать любые творческие задачи.

Содержание

Введение 3

Акварель 14

Ветка клена 16

Дуб 22

Васильки 28

Гуашь 34

Цветущий персик 36

Калина 42

Подсолнух 48

Цветные карандаши 54

Бархатцы 56

Старая сосна 62

Астры 68

Пастель 74

Ветка яблони 76

Куст сирени 82

Кувшинки 88

Заключение 94

Издательство Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
www.trade.bookclub.ua

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ КНИГАМИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

МОСКВА

Бертельсманн Медиа Москау АО
129110, г. Москва, пр. Мира, 68, стр. 1-А
тел. +7 (495) 688-52-29
+7 (495) 984-35-23
e-mail: *office@bmm.ru*
www.bmm.ru

КИЕВ

ЧП «Букс Медиа Тойс»
04655, г. Киев, пр. Московский, 10-Б, оф. 33
тел. +38 (044) 351-14-39,
+38 (067) 572-63-34,
e-mail: *booksmt@rambler.ru*

ДОНЕЦК

ООО «ИКЦ "Кредо"»
83096, г. Донецк, ул. Куйбышева, 131-Г
тел. +38 (062) 345-63-08, +38 (062) 348-37-92, +38 (062) 348-37-86
e-mail: *fenix@kredo.net.ua*
www. kredo.net.ua

ЗАПОРОЖЬЕ

ФЛП Савчук Ю.Д.
69057, г. Запорожье, ул. Седова, 18
тел. +38 (050) 347-05-68
e-mail: *vega_center@i.ua*

ХАРЬКОВ

ДП с иностранными инвестициями «Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга"»
61140, г. Харьков-140,
пр. Гагарина, 20-А
тел/факс +38 (057) 703-44-57
e-mail: *trade@bookclub.ua*
www. trade.bookclub.ua

Одесское подразделение
65063, г. Одесса, ул. Армейская, 8-В
тел. +38 (048) 776-07-67
e-mail: odessa@bookclub.ua

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

УКРАИНА

служба работы с клиентами:
тел. +38 (057) 783-88-88
e-mail: *support@bookclub.ua*
Интернет-магазин: *www.bookclub.ua*
«Книжный клуб», а/я 84, Харьков, 61001

РОССИЯ

служба работы с клиентами:
тел. +7 (4722) 22-25-25
e-mail: *order@flc-bookclub.ru*
Интернет-магазин: *www.ksdbook.ru*
«Книжный клуб», а/я 4, Белгород, 308961

Пенова В. П.

П25 Рисуем деревья и другие растения / В. П. Пенова. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб "Клуб семейного досуга"», 2013. — 96 с. : цв. ил. — (Серия «Учимся рисовать», ISBN 978-966-14-4600-6 (Украина), ISBN 978-5-9910-2270-5 (Россия)).

ISBN 978-966-14-4741-6 (Украина)
ISBN 978-5-9910-2371-9 (Россия)

УДК 75/76(075.4)
ББК 85.14

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Рисуем деревья и другие растения

Ветка клена • дуб • васильки
цветущий персик • калина • подсолнух
бархатцы • сосна • ветка яблони •
астры • куст сирени • кувшинки

Это прекрасное практическое руководство научит вас рисовать деревья и другие растения в разных живописных техниках. От наброска до законченного произведения — все этапы создания картины подробно описаны и проиллюстрированы. От вас требуется лишь немного упорства, чтобы изобразить любое садовое, парковое дерево или его фрагмент, колючий кустарник или нежный цветок максимально близко к натуре. Предложенные сюжеты в нежных пастельных и насыщенных ярких тонах подарят вдохновение как начинающим, так и опытным художникам!

Материалы: цветные карандаши, гуашь, акварель, пастель
Смешение цветов, прорисовка контура и деталей
Работа со светом и тенью, придание объема изображению

www.ksdbook.ru
ISBN 978-5-9910-2371-9
9 785991 023719

www.bookclub.ua
ISBN 978-966-14-4741-6
9 789661 447416