

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

В. П. Пенова

РИСУЕМ ПЕЙЗАЖИ

- Материалы и техники
- Пошаговые фото

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

КЛУБ
СЕМЕЙНОГО
ДОСУГА

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

В. П. Пенова

Введение

Рисуем ПЕЙЗАЖИ

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 *Наталья Роенко*

ISBN 978-966-14-4600-6 (серия)
ISBN 978-966-14-5611-1 (Украина)
ISBN 978-5-9910-2270-5 (серия)
ISBN 978-5-9910-2478-5 (Россия)

- © DepositPhotos.com / VladimirVoronin, 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 включает в себя множество жанров. Это портрет, натюрморт, исторический жанр (изображение различных исторических событий), батальный (изображение сцен на военную тематику), бытовой (изображение сцен из повседневной жизни человека), анималистический (изображение птиц и животных), а также пейзаж.

Природу и себя в ней человек изображал с самых давних времен. Примером могут служить наскальные рисунки древних людей (рис. 1) и фрески эпохи египетских фараонов (рис. 2). Древние индейцы вообще «привязывали» сюжет к местности (рис. 3). Изображаемые художниками элементы природы (различные панорамы, растения, животные) служили дополнением к картине, внося в нее определенное настроение и обогащая сюжет (рис. 4).

Главным героем картин художников эпохи Возрождения был человек и связанные с ним события. В полотнах на библейские и мифологические сюжеты и даже на портретах европейских живописцев того времени флоре и фауне отводилась роль скорее неких символов.

Родоначальниками искусства пейзажа стали голландские мастера. Уже в картинах Питера Брейгеля (XVI в.) появляются пейзажные мотивы (рис. 5). Позже художники все чаще обращаются к жанру пейзажа, и в XVII веке — в период расцвета голландской художественной школы — пейзаж сформировался уже как совершенно самостоятельный жанр. Пейзажные полотна таких мастеров, как Адриан ван де Вельде и Виллем ван де Вельде Младший, Лукас Поттер, Рёйсдал, Ян ван Гойен, наполнены воздухом, правдиво-

стью изображения и жизненной силой (рис. 6).

Во второй половине XIX в. в России появилась целая

Рис. 1. Прыгающая корова и пони.
Пещера Ляско, Франция

Рис. 2. Сцены из жизни фараона.
Древнеегипетская настенная роспись

Рис. 3. Наскальная живопись древних индейцев

Рис. 4. Индийский художник. Из цикла «Рагмала».
Кавалер и дама, любующиеся голубями. 1662

Рис. 5. Питер Брейгель. Охотники на снегу. 1565

Рис. 6. Якоб ван Рёйсдал. Мельница в Вейк-бей-Дюрстеде. 1670

плеяда знаменитых пейзажистов. Выдающимися мастерами реалистического пейзажа стали И. Шишкин и его ученик Ф. Васильев (рис. 7). А в 1870 г. было создано Товарищество передвижных художественных выставок. Вошедшие в историю русского искусства как «передвижники», эти живописцы путешествовали по России, изображали бескрайние просторы родной земли, деревенские пейзажи и русскую глубинку, много работая на пленэре (открытом воздухе) и устраивая в различных городах передвижные выставки. В их числе были такие мастера, как А. Куинджи (рис. 8), А. Саврасов (рис. 9), И. Левитан (рис. 10). В начале XX века в жанре пейзажа работал выдающийся русский художник Н. Рерих, изображая необыкновенную природу горного Тибета (рис. 11).

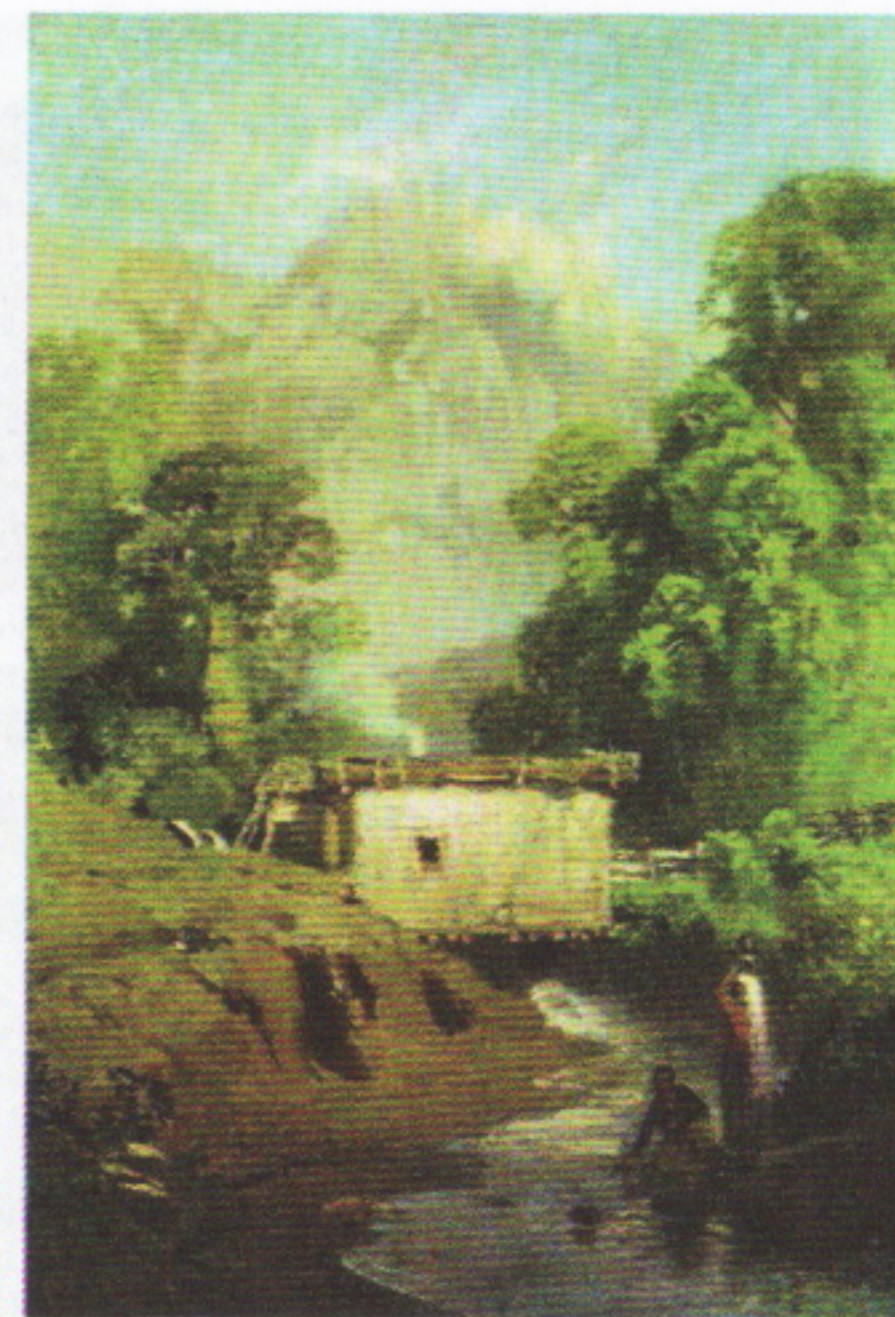

Рис. 7. Ф. Васильев. Крымский пейзаж. 1871—1873

Рис. 8. А. Куинджи. Ладожское озеро. 1870

Рис. 9. А. Саврасов. Зимний пейзаж. Москва. 1873

Рис. 10. И. Левитан. Весна. Последний снег 1. 1895

Рис. 11. Н. Рерих. Небесный бой. 1912

Окружающая нас природа настолько богата в своих проявлениях, что, бывает, невозможно равнодушно пройти мимо и не запечатлеть на память тот или иной мотив. В наше быстротечное время сделать это довольно просто, нажав на кнопку фотоаппарата. В результате у нас остается в той или иной степени точная копия видимой нами картинке. Однако, согласитесь, очень часто мы понимаем, что фотографии получаются значительно беднее оригинала и весьма приблизительно отражают наши эмоции. Потому что создать по-настоящему художественное фото — это тоже искусство, ему нужно учиться, чтобы испытанные вами чувства суметь передать в конкретном кадре.

Но в данной книге мы обратимся к изобразительному творчеству, как средству передачи чувств, когда, взяв в руки кисть или карандаш, мы создаем на листе бумаги свое личное понимание и восприятие пейзажа, дабы донести собственные ощущения до зрителя. И здесь очень важно обратить внимание на определенную последовательность этапов в изображении пейзажа в различных техниках.

Особенность изображения пейзажа в живописно-графических техниках заключается в том, что предварительный рисунок не требует детальной проработки, но необходимо выполнить четкое композиционное построение картины. Прежде всего, конечно, следует определиться с мотивом будущего произведения, то есть с выбором сюжета — что вы хотите изобразить, какой из уголков природы заинтересовал вас с художественной точки зрения. Для облегчения решения этой задачи используют так называемую визуальную рамку, вырезанную из плотного картона и соответствующую масштабу выбранного формата листа бумаги (рис. 12).

При выполнении предварительного рисунка очень важно правильно наметить линию горизонта, то есть определить, на каком уровне она будет располагаться на картине относительно вашей точки зрения (уровня глаз). Затем обозначить основные изгибы ландшафта, отметить расположение общих масс элементов пейзажа, при необходимости (если это часть улицы, здание или сооружение) выполнить их конструктивное построение согласно законам линейной перспективы. Правила световоздушной

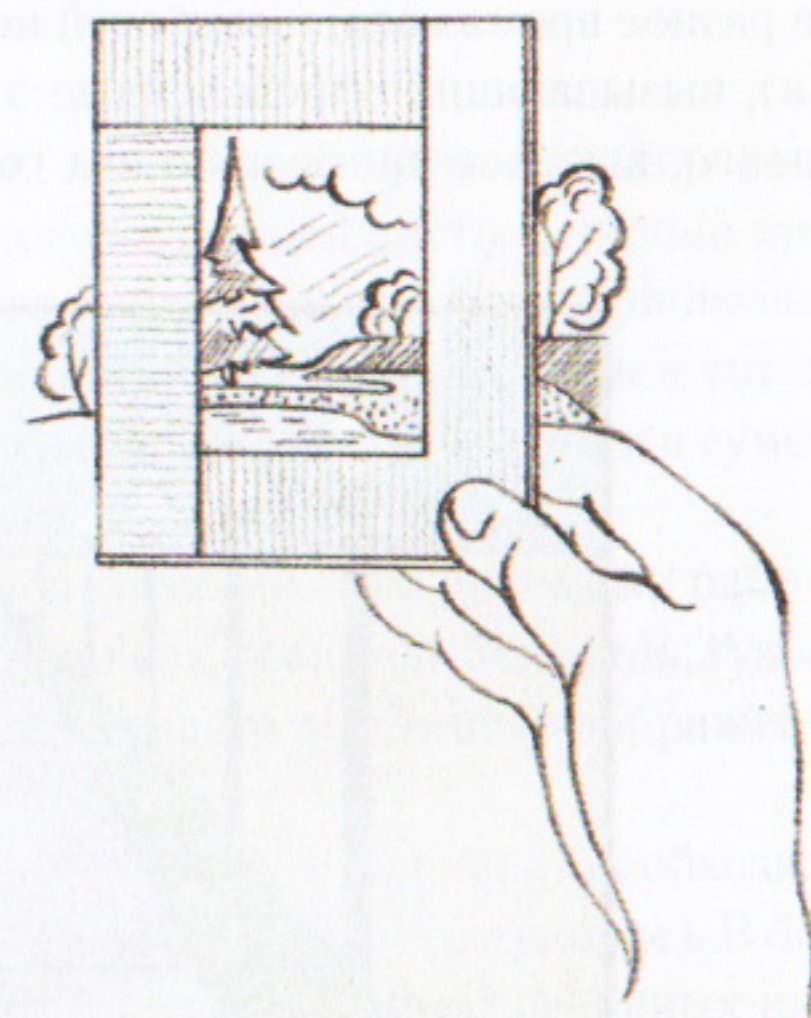

Рис. 12. Применение визуальной рамки при рисовании пейзажа с натуры

и линейной перспективы очень просты, их легко запомнить, так как мы имеем возможность регулярно наблюдать их очевидность (рис. 13).

1. Все предметы по мере отдаления от зрителя визуально уменьшаются в размере и, наоборот, при приближении — увеличиваются.
2. Равные расстояния между предметами (например, между столбами вдоль дороги) также уменьшаются, приближаясь к линии горизонта.
3. Параллельные линии, очертания (например, дороги) сходятся в точке схода на линии горизонта.
4. Параллельные вертикальные линии (углы здания, столбы и т. д.) не имеют точки схода и изображаются строго вертикально.
5. Прямые углы в зависимости от расположения к ним зрителя визуально воспринимаются как острые или тупые.
6. Отдаляющиеся к линии горизонта цвета предметов, элементов пейзажа становятся менее активными по силе тона и, в зависимости от насыщенности воздуха, прописываются с добавлением синего или оттенков голубого цвета (зелень при отдалении к линии горизонта обретает синеватые, холодные оттенки).
7. Очертания предметов при отдалении от зрителя и приближении к линии горизонта становятся размытыми, не четкими.

При изображении городского или сельского пейзажа вам понадобятся еще и знания о фронтальной и угловой перспективе, которые основаны также на практических наблюдениях (рис. 14).

Но кроме всего прочего в изображении пейзажа очень важна передача зрителю личного настроения художника. Любое состояние в природе, да еще и в разное время года, имеет свой неповторимый колорит (общую гамму цветов), вызывающий определенные эмоции. Весна — это пробуждение всего живого, высокое синее небо над головой, нежная зелень молоденьких лис-

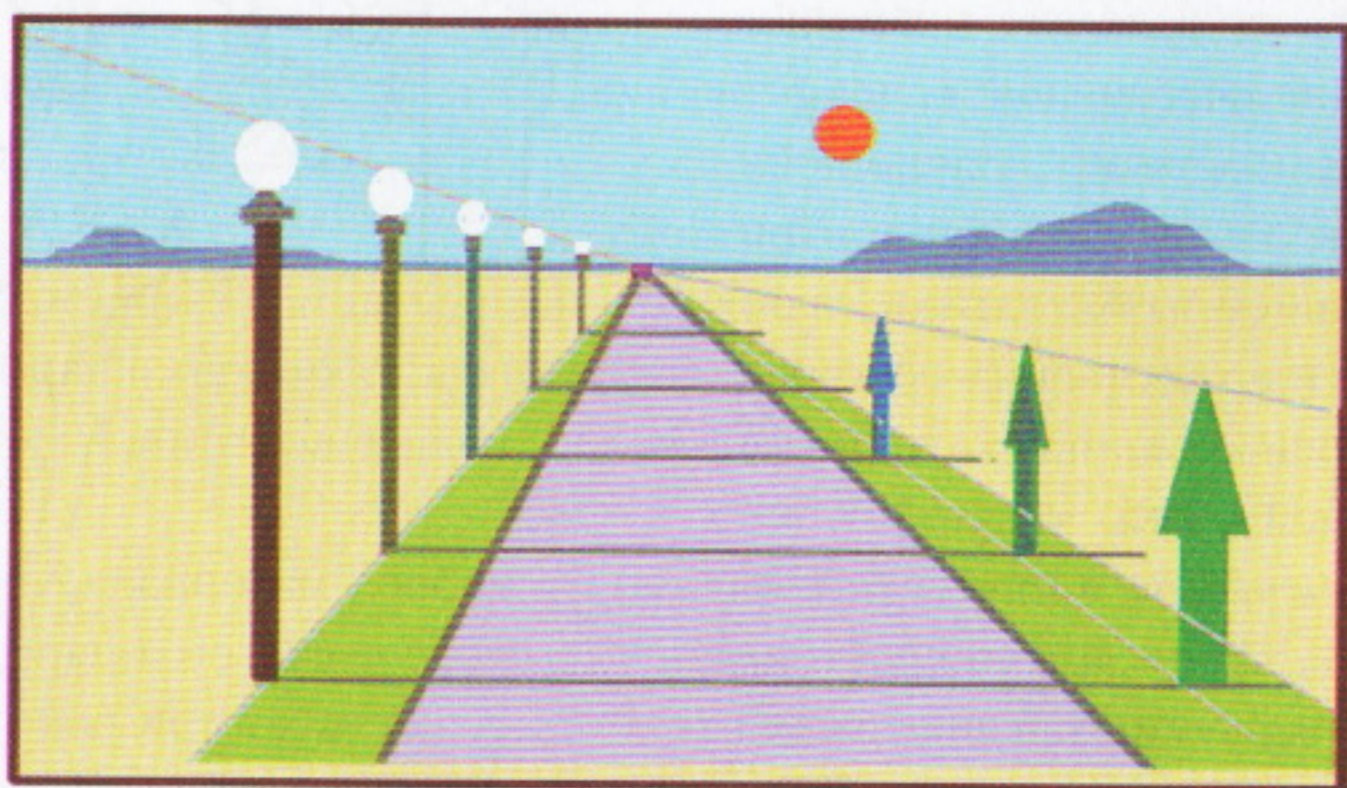

Рис. 13. Схематическое изображение перспективных сокращений в пейзаже

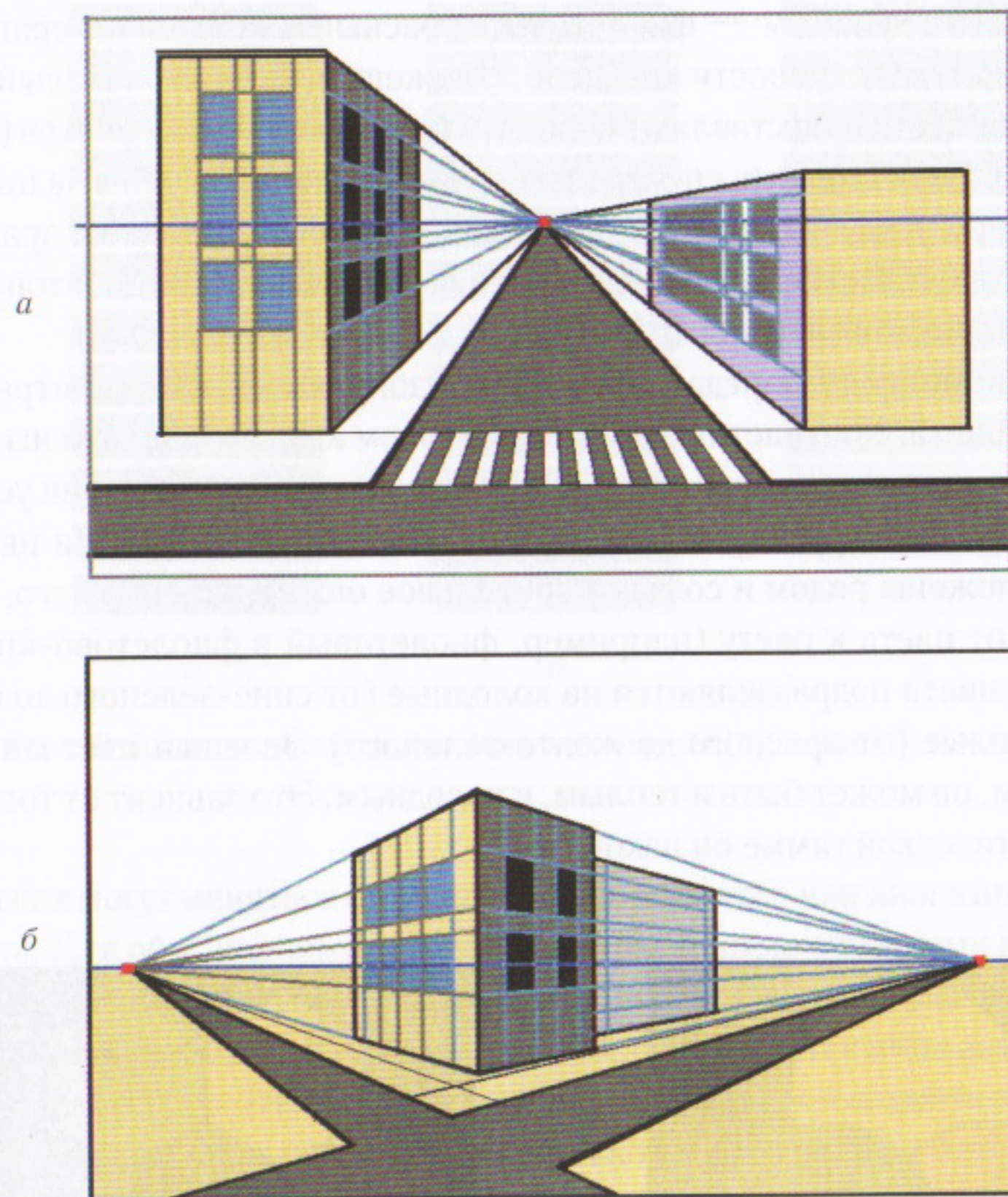

Рис. 14. Фронтальная (а) и угловая (б) перспектива улицы

точков. Лето — зной, прибрежный песок, густая тень кронистых деревьев. Осень — золото, богатство, буйство красок увядающей листвы, чистый прозрачный воздух. Зима — пора года с неповторимым ощущением первого снега и удивительным разнообразием оттенков белого... И потом, один и тот же пейзаж будет выглядеть совершенно по-разному на рассвете, днем и в сумерках, в солнечный день и в проливной дождь...

Итак, дорогие любители рисования, мы познакомимся с приемами работы в доступных художественно-графических техниках, таких как акварель, гуашь, цветные карандаши и пастель, к тому же вы увидите все этапы изображения различных пейзажей.

Выполняя работу в цвете, независимо от выбора материала, необходимо руководствоваться основами цветоведения (науки о цвете, его природе). В безграничном разнообразии цветовых оттенков существует три основных цвета — синий, желтый и красный. При смешивании основных цветов между собой получают цвета так называемого второго порядка: желтый с синим дают

зеленый, синий с красным — фиолетовый, красный с желтым — оранжевый цвет (рис. 15). В совокупности красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый цвета представляют собой группу спектральных цветов (вспомните радугу!). Если смешать спектральные цвета, расположенные в цветовом круге рядом друг с другом, можно получить ряд цветовых оттенков: оранжево-желтый, желто-зеленый, зелено-синий, сине-фиолетовый, фиолетово-красный, красно-оранжевый (рис. 16).

По цветовому кругу определяются также дополнительные (контрастные) и нюансные цвета. Контрастные цвета в цветовом круге расположены диаметрально противоположно друг к другу, поэтому, находясь рядом, они усиливают «звучание» друг друга (рис. 17). Нюансные цвета, наоборот, в цветовом круге расположены рядом и создают зрительное ощущение плавного, тонкого перехода от цвета к цвету (например, фиолетовый и фиолетово-красный, и т. д.). Еще цвета подразделяются на холодные (от сине-зеленого до фиолетового) и теплые (от красного до желто-зеленого). Зеленый цвет считается нейтральным, он может быть и теплым, и холодным. Это зависит от того, в какой колористической гамме он находится.

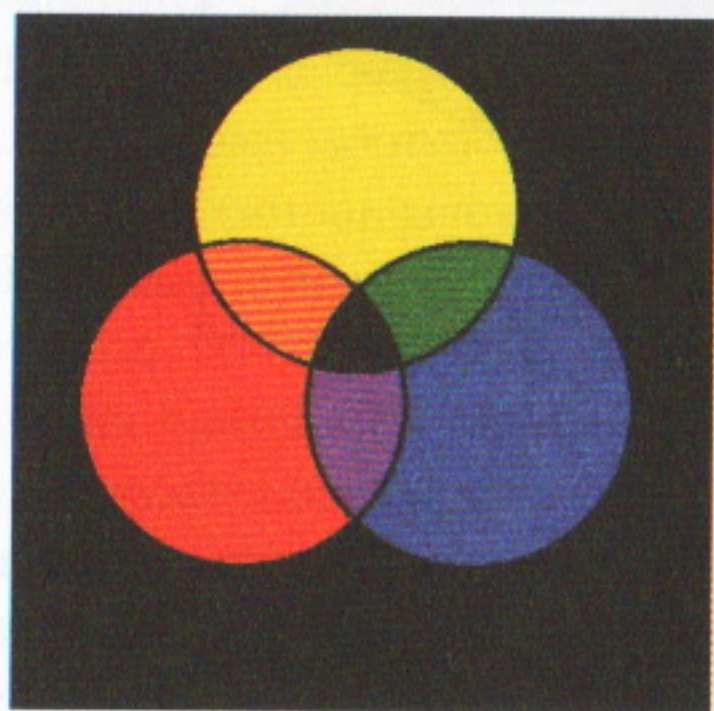

Рис. 15. Схема смешивания основных цветов

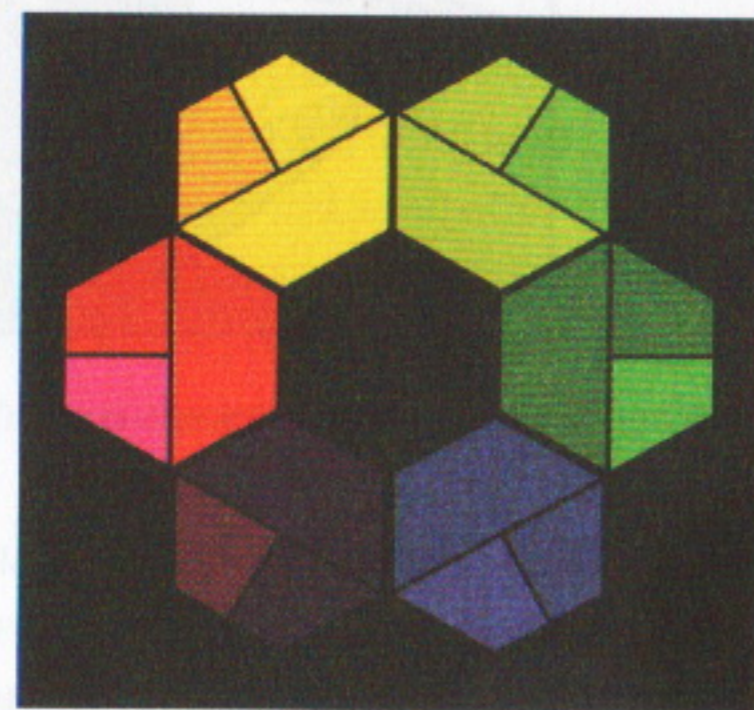

Рис. 16. Цветовой круг

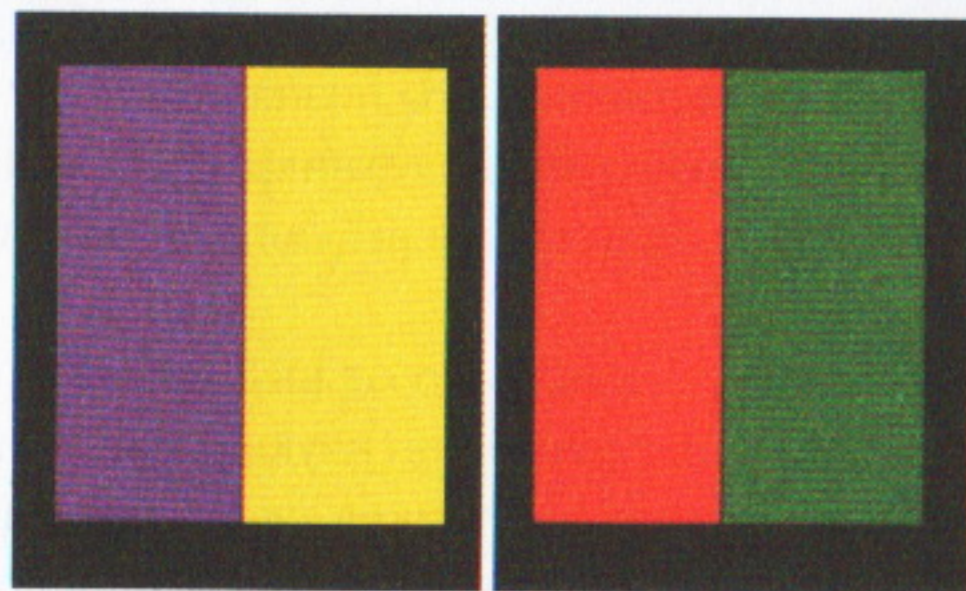

Рис. 17. Дополнительные (противоположные, контрастные) цвета

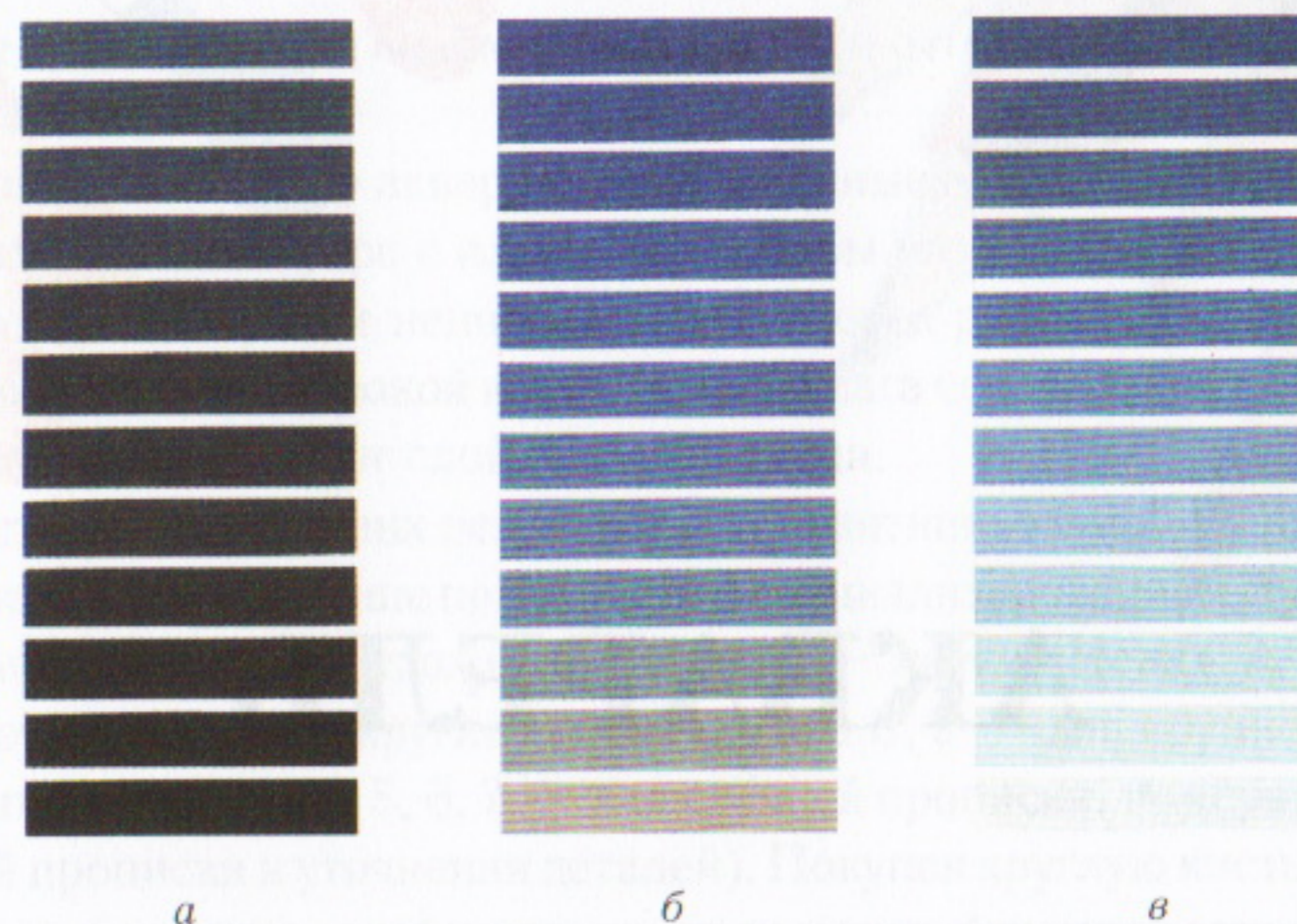

Рис. 18. Градации цвета при смешивании с черным (а), серым (б) и белым (в)

Оттенки могут меняться благодаря пропорции того или иного цвета при смешивании. Для обогащения цветовой палитры новыми оттенками в цвета можно добавлять черный (углубление и усиление силы тона) (рис. 18, а), серый (для создания сложных оттенков) (рис. 18, б) и белый (чтобы высветлить тот или иной цвет) (рис. 18, в). Чтобы лучше освоить основы цветоведения и палитру цветов, полезно проделать несколько упражнений на отдельном листе бумаги, смешивая между собой различные цвета.

Для работы над пейзажем в любом материале (акварели, гуаши, цветных карандашах и пастели) понадобится небольшой планшет для прикрепления листа бумаги (картона) или этюдник.

Предлагаемое издание является пошаговым руководством освоения изображения практически любого пейзажа в различных художественно-живописных техниках. Внимательно изучив теоретический материал в начале каждого раздела и следуя каждому показанному и описанному этапу, вы сможете в дальнейшем с легкостью выполнить самую смелую творческую задачу в жанре пейзажа.

АКВАРЕЛЬ

Акварель — это, пожалуй, самые популярные краски, которые относятся к художественно-графическим материалам. Они применяются для выполнения различных этюдов, как краткосрочных, так и продолжительных. Слово «аква» — означает «вода», то есть это краски, разбавителем для которых служит вода. Поэтому одной из главных особенностей (и достоинств!) акварели является ее прозрачность. Чтобы получить в работе более насыщенный цвет, на кисть берут меньше воды и больше пигмента. И чем больше берут воды на кисть, тем тон цвета будет светлее, нежнее и прозрачней. Благодаря именно этому свойству акварели роль белил при работе с данным материалом играет обычная вода.

В работе акварельными красками следует помнить о том, что для создания богатого на цветовые оттенки этюда и сохранения в нем своеобразной прозрачности необходимо дополнять тот или иной цвет (особенно в теневых частях картины) контрастным (дополнительным) цветом. Например, если вы прописываете тень в кроне дерева или под кустом на переднем плане, к зеленому лучше добавить красный. На дальнем плане листву лучше прописывать, немного дополняя синий цвет желтым (на свету) или охрой (в теневых местах). Оттенки при этом получатся мягкие, воздушные, холодные на свету и теплые в тени.

Продолжительные акварельные этюды часто выполняют способом лессировки (многослойная живопись — нанесение одного красочного слоя на другой после высыхания предыдущего). При этом создается разнообразие цветовых оттенков, темные места в работе становятся более насыщенными, усиливается контраст света и тени. Многослойная живопись требует большого терпения, так как, если последующие мазки будут наноситься на еще непросохшую поверхность, в работе могут возникнуть «глухие», невыразительные места и грязь.

Для изображения краткосрочных, «быстрых» этюдов, передающих скоротечное изменение и настроение в природе (например, небо на закате, облака), применяют способ а-ля прима. Нужные цвета предварительно смешиваются

на палитре до достижения необходимых цветов и оттенков и мазком сразу прокладываются в этюде.

Интересны «быстрые» акварели, выполненные по сырому. Например, чтобы написать туманное утро с плавными, как бы размытыми переходами цветовых пятен, лист бумаги непосредственно перед работой смачивают водой с помощью губки или широкой кисти. Чтобы влага сохранялась подольше, под лист бумаги подкладывают слой влажной ткани.

Для достижения хороших результатов и позитивных эмоций, акварельные краски, кисти и бумагу лучше приобрести в специализированном, художественном магазине-салоне для художников. Краски — марки «Нева», «Ленинград», «Белые ночи»; кисти — круглые, беличьи (№ 8, 9 — для крупной прописки на больших форматах, № 5, 6, 7 — для средней прописки, номера от 0 до 3 — для тонкой прописки и уточнения деталей). Покупая круглую кисть, необходимо обратить внимание, чтобы при смачивании после встряхивания волоски у нее соединялись в острый кончик. Бумага должна быть плотной, белого цвета, специальной для акварели, со слегка шероховатой поверхностью. В качестве палитры можно использовать как обезжиренную плоскую тарелку белого цвета или кусок пластика, так и специальную палитру для акварельных красок, приобретенную в художественной лавке. Для ополаскивания кистей лучше использовать прозрачную банку (0,5 л) с широким горлышком.

При работе акварельными красками нужно ни в коем случае не оставлять кисти в банке с водой ворсом вниз, чаще менять воду и мыть палитру.

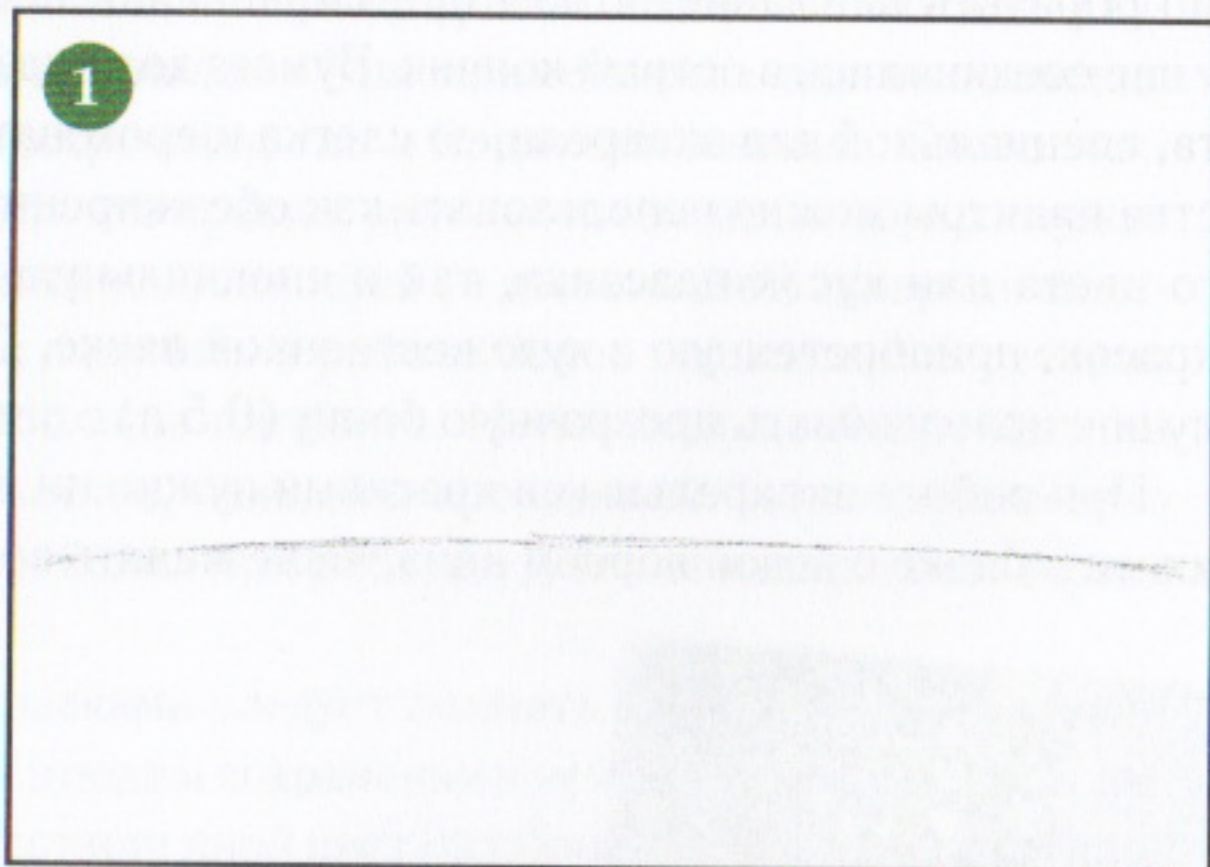

Золотая осень

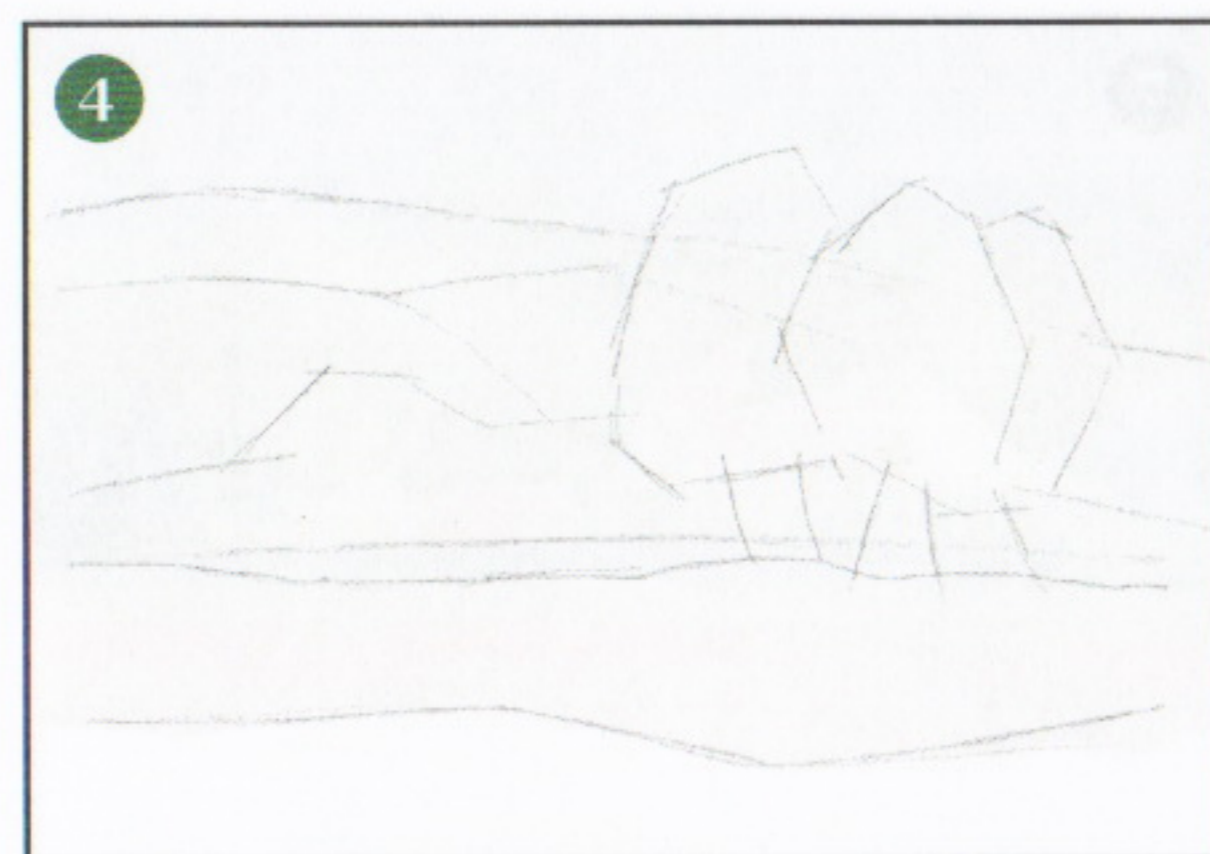
Выбранная натура представляет собой панорамный многоплановый сельский пейзаж в осеннее время года. Группа деревьев на среднем плане с яркой золотистой листвой, освещенная солнцем, оттенена дальними холмами. Настроение бодрое, на дворе сентябрь!

1. Начинаем работу над предварительным рисунком простым карандашом. Определяем линию горизонта и легкой линией намечаем ее в листе.

2. Сверяясь с натурой, плавными и ломаными линиями относительно линии горизонта отмечаем уровни переднего, среднего и дальнего планов.

3. Обобщенно набрасываем легкими линиями характерные изгибы ландшафта на дальнем плане.

4. Отмечаем место расположения группы деревьев на среднем плане. Проводим линии, указывающие направление изгибов стволов каждого дерева и общую массу их кроны.

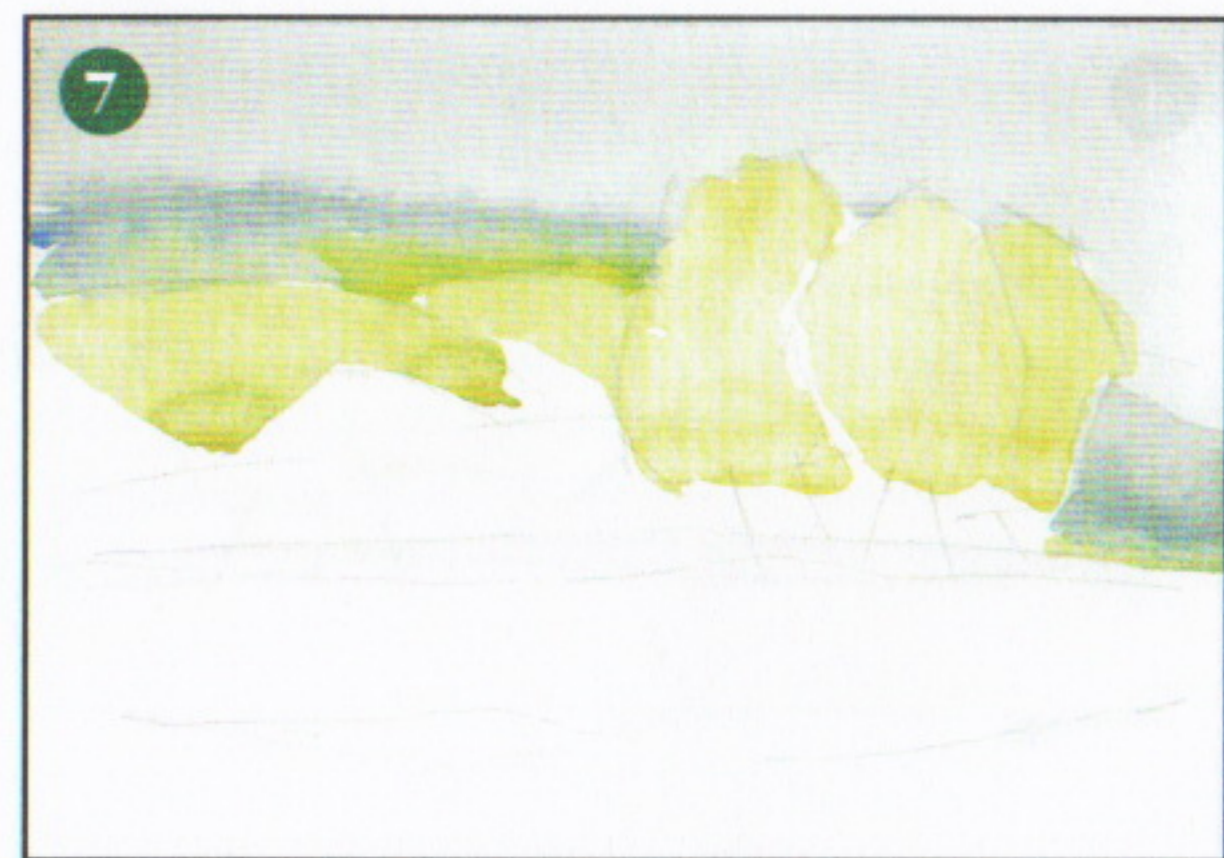
5. После выполнения обобщенного рисунка карандашом слегка промываем лист бумаги мягкой губкой. После просыхания большой кистью прокрываем небо очень бледно-голубым, начиная от верхнего края листа.

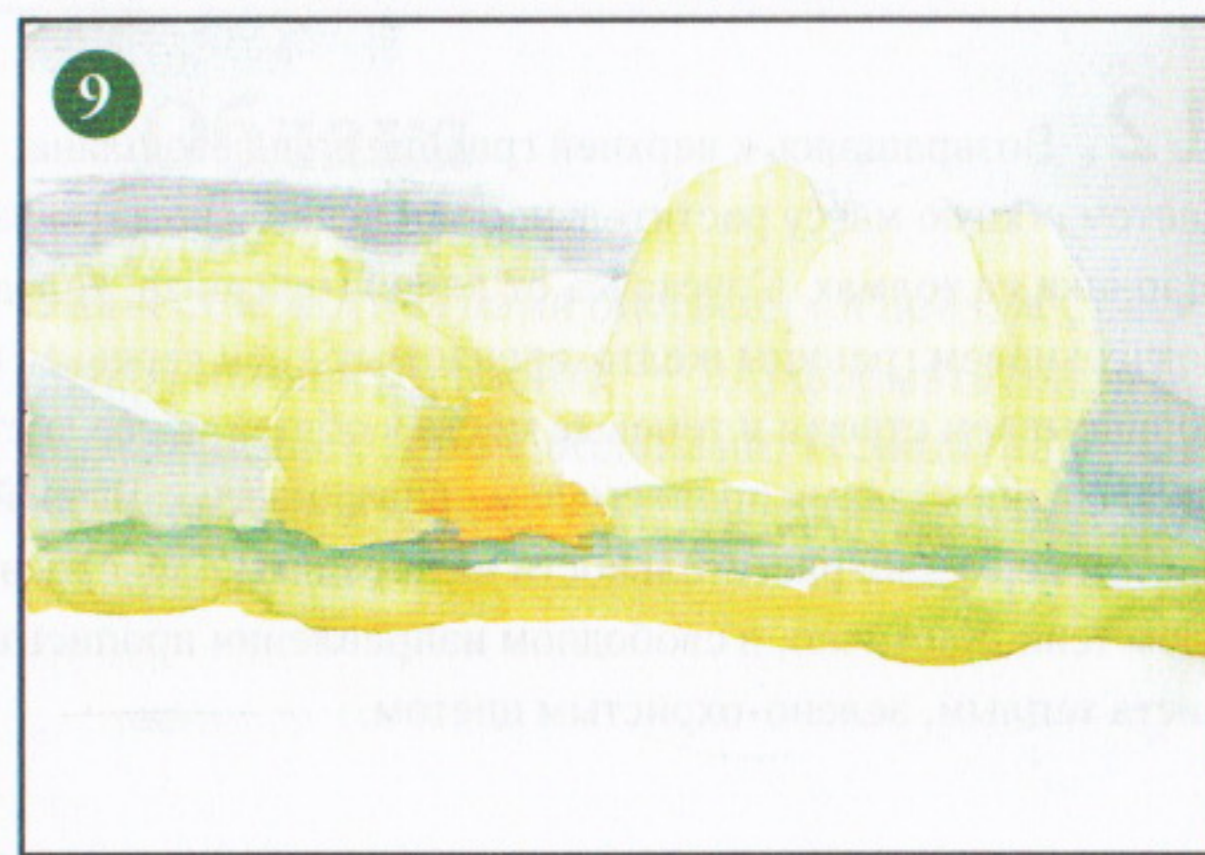
6. Уплотняем цветом в холодных тонах гряды растительности на дальнем плане. Работаем средней кистью, мазки кладем в пределах ранее намеченных границ.

7. Очень обобщенно сильно разбавленной краской прописываем холмы на дальнем плане и кроны группы деревьев на среднем.

8. Приближаясь к линии горизонта, заливкой более теплым цветом заполняем пространство на среднем плане картины. По-прежнему стараемся работать кистью в пределах ранее обозначенных границ.

9. Усиливая насыщенность цвета, прописываем горизонтальными мазками средний план, акцентируя внимание на линии горизонта.

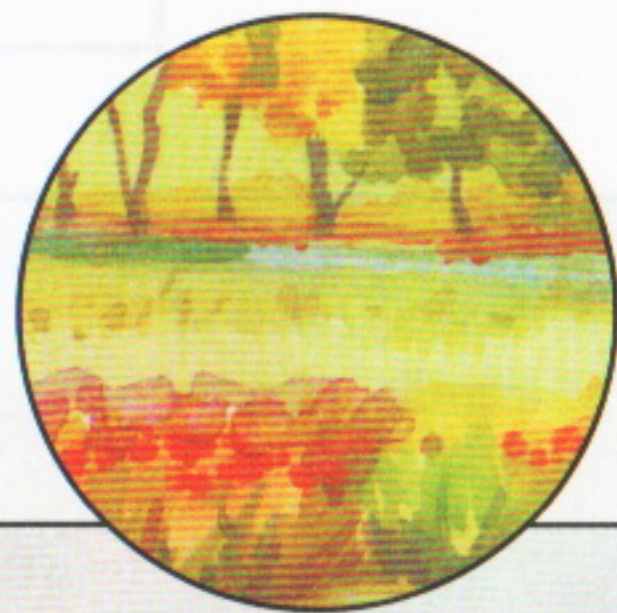

10. Холодным цветом прописываем холмы на дальнем плане, крупными мазками теплым цветом — массу листвы деревьев на среднем. Горизонтальными, широкими мазками обозначаем общую массу растительности на переднем плане.

11. Обогащаем цветом кроны деревьев, намечаем под ними теплую тень. Маленькими мазками обобщенно прописываем характерную растительность на переднем плане и горизонтальными крупными мазками насыщенным теплым цветом заполняем пространство у нижнего края листа.

12. Возвращаясь к верхней границе дальнего плана, подчеркиваем холодным цветом общую массу растительности и несколько детализируем гряды деревьев и кустарника на холмах. Спускаясь от линии горизонта, холодным насыщенным цветом подчеркиваем границы желто-оранжевых крон деревьев на среднем плане. Детально прописываем стволы и теневые места в общей массе листвы каждого дерева. Вертикальными мазками прописываем общую массу камышей среднего плана. Обогащаем цветом верхушки растительности на переднем плане, освещенные места и подчеркиваем тени. Хаотично, в свободном направлении прописываем траву у нижнего края листа теплым, зелено-охристым цветом.

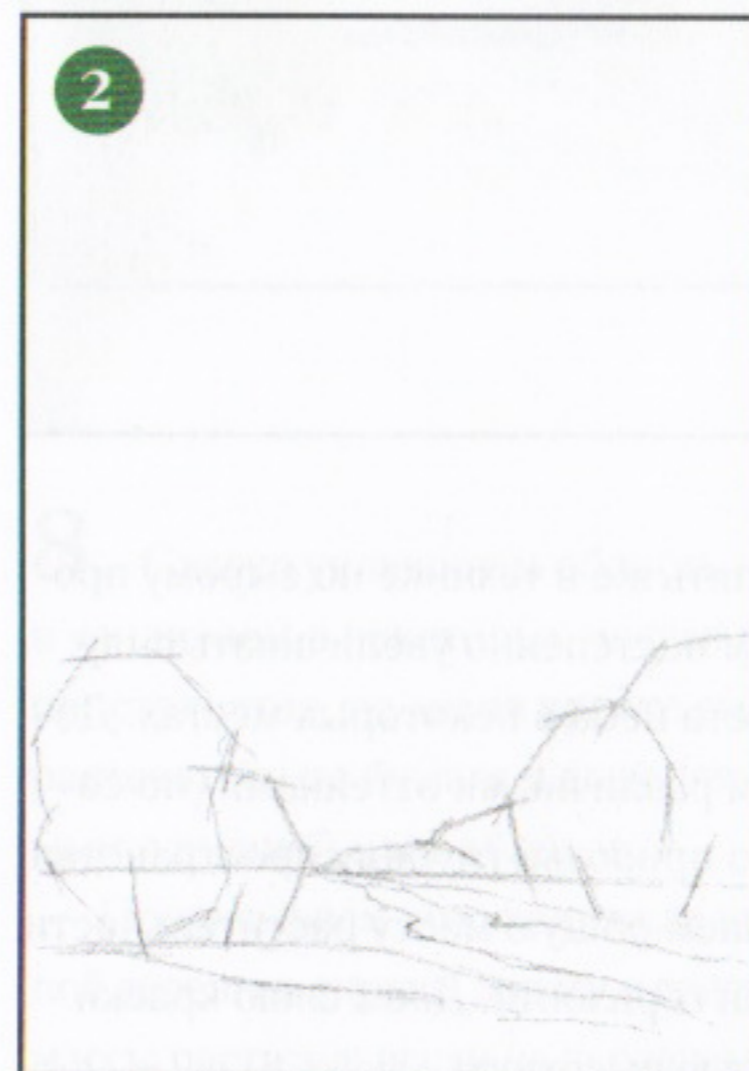

Облака

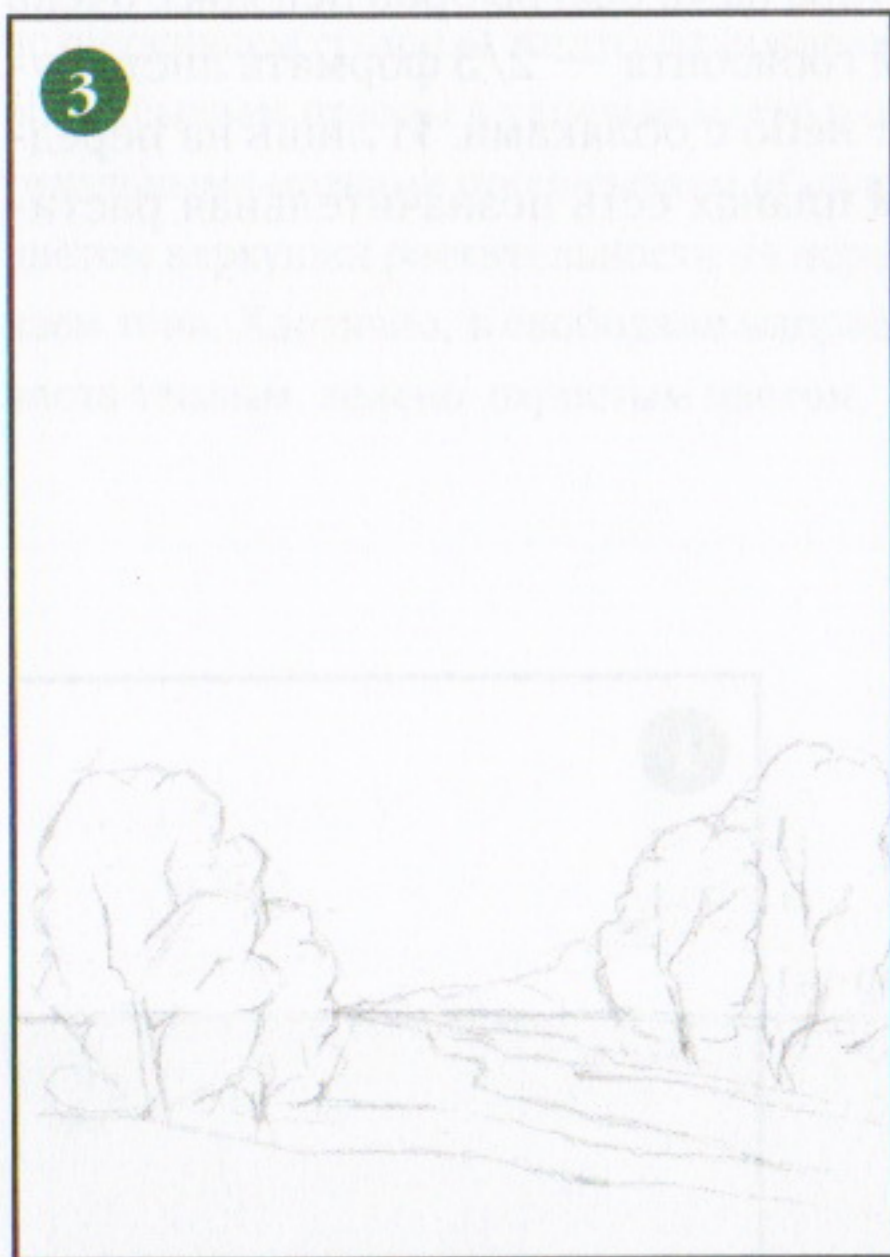
В качестве мотива нами был выбран пейзаж с очень низкой линией горизонта — $2/3$ формата листа бумаги занимает небо с облаками. И лишь на переднем и среднем планах есть незначительная растительность.

1. У нижнего края листа вертикального формата проводим линию горизонта. Набросок делаем простым графическим карандашом. Легкой изогнутой линией намечаем границу переднего и среднего планов. А также общую массу деревьев и растительности, определяя границу неба и земли.

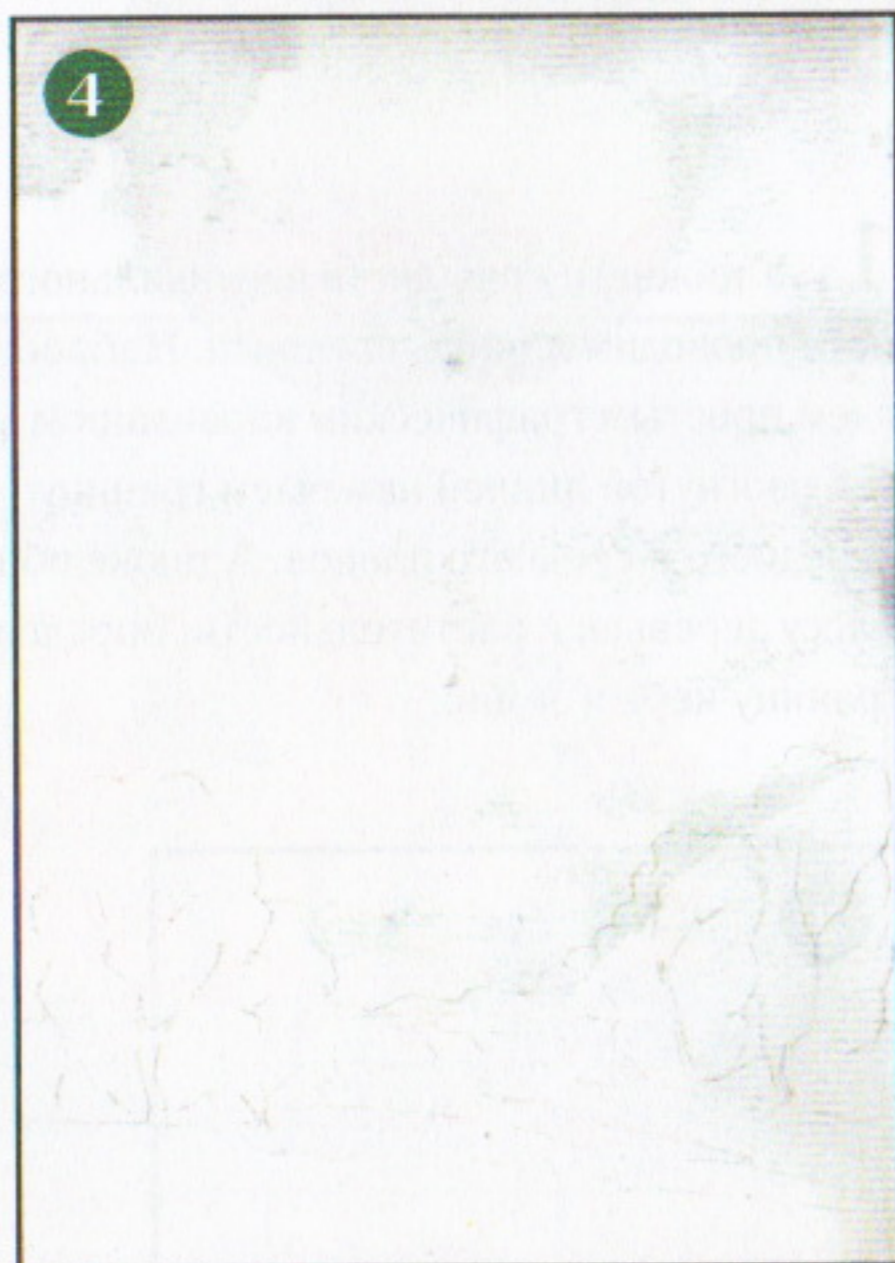

2. Намечаем изгиб ландшафта на переднем плане. Короткими штрихами обозначаем место расположения в пространстве стволов деревьев, их кроны, а изогнутыми линиями — изгиб дороги по направлению к линии горизонта.

3. Легкими плавными линиями прорисовываем кроны деревьев и подчеркиваем форму стволов деревьев.

4. Мягкой губкой или широкой кистью промываем рисунок, обезжиривая лист бумаги и удаляя с него излишки графита. После высыхания слегка увлажняем часть будущей прописки неба для работы в технике по сырому. Легким тоном (сильно разбавленной краской) и быстрыми мазками намечаем расплывчатую форму облаков.

5. Опять же в технике по сырому продолжаем постепенно увеличивать силу тона цвета неба в некоторых местах. Дополняем различными оттенками (по состоянию природы) глубину пространства и намечаем общую массу растительности на линии горизонта. Даем слою краски полностью высохнуть.

6. Уже работая в технике по сухому, прописываем общую массу кроны деревьев.

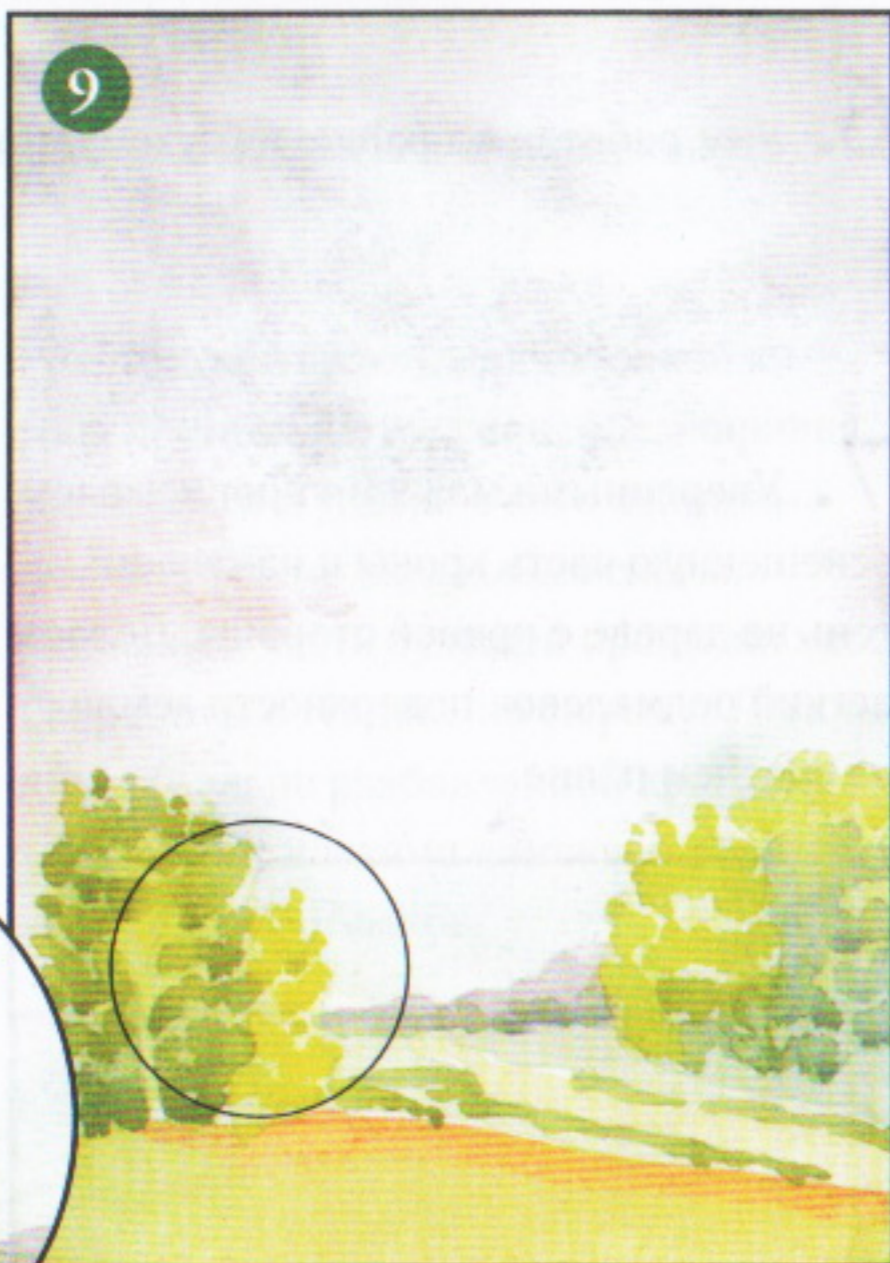
7. Уверенными мазками прописываем освещенную часть кроны и намечаем тень на дереве с правой стороны. Делаем легкий подмалевок поверхности земли на среднем плане.

8. Слегка увлажняем область неба и усиливаем в некоторых местах глубину пространства, не давая краске сильно растекаться по бумаге и выделяя тем самым основной цвет облаков.

Прописываем по сухому поле под группой деревьев справа, дорогу и гряду общей массы растительности на переднем плане.

9. Холодным оттенком сложного зеленого цвета слегка подчеркиваем линию горизонта. Сверяясь с натурой, крупными произвольными мазками оттенками холодного зеленого цвета прописываем листву деревьев на среднем плане (справа) и теплого — на переднем (слева). Заполняем заливкой, широкой кистью, передний план у нижнего края листа.

10. Методом по сырому подчеркиваем контрастность неба, сложный розоватый оттенок облаков. Прокладываем мазки лазурного по участку неба у линии горизонта, определяя тем самым глубину пространства. Мягко прописываем поверхность земли в глубине пейзажа, стволы и ветви деревьев. Небольшими мазками обозначаем массу растительности на переднем плане, у нижнего края листа.

11. Прокладываем точечные мазки, углубляя пространство неба, и чистой, слегка увлажненной кистью смягчаем границы неба и облаков, подчеркивая их объемную массу. Детализируем листву, подчеркивая тени и выделяя тем самым освещенные места, ветки и ствол дерева на переднем плане. Короткими мазками выполняем прописку растительности под деревьями, на среднем и переднем плане, увеличивая силу тона и насыщая цвет к нижнему краю листа.

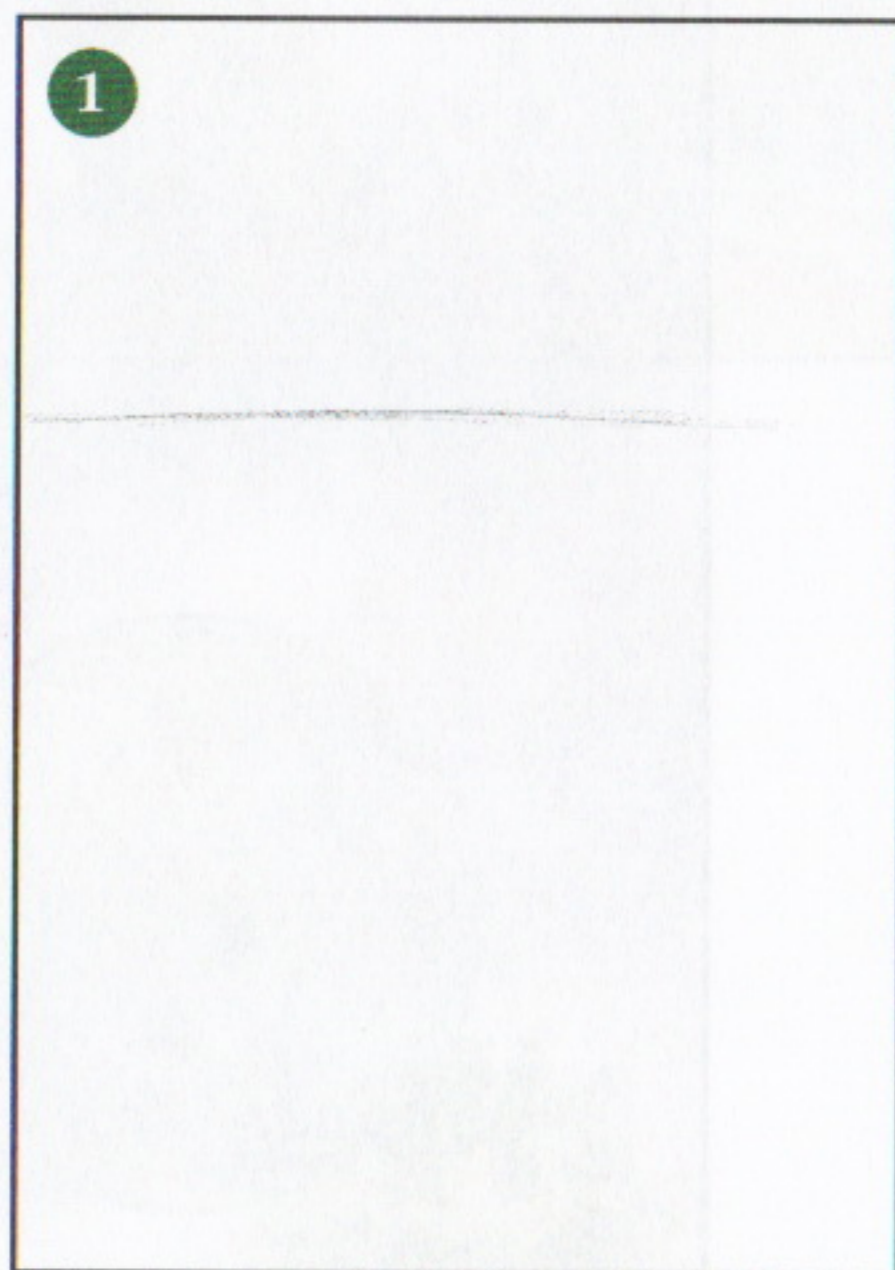

У водоема

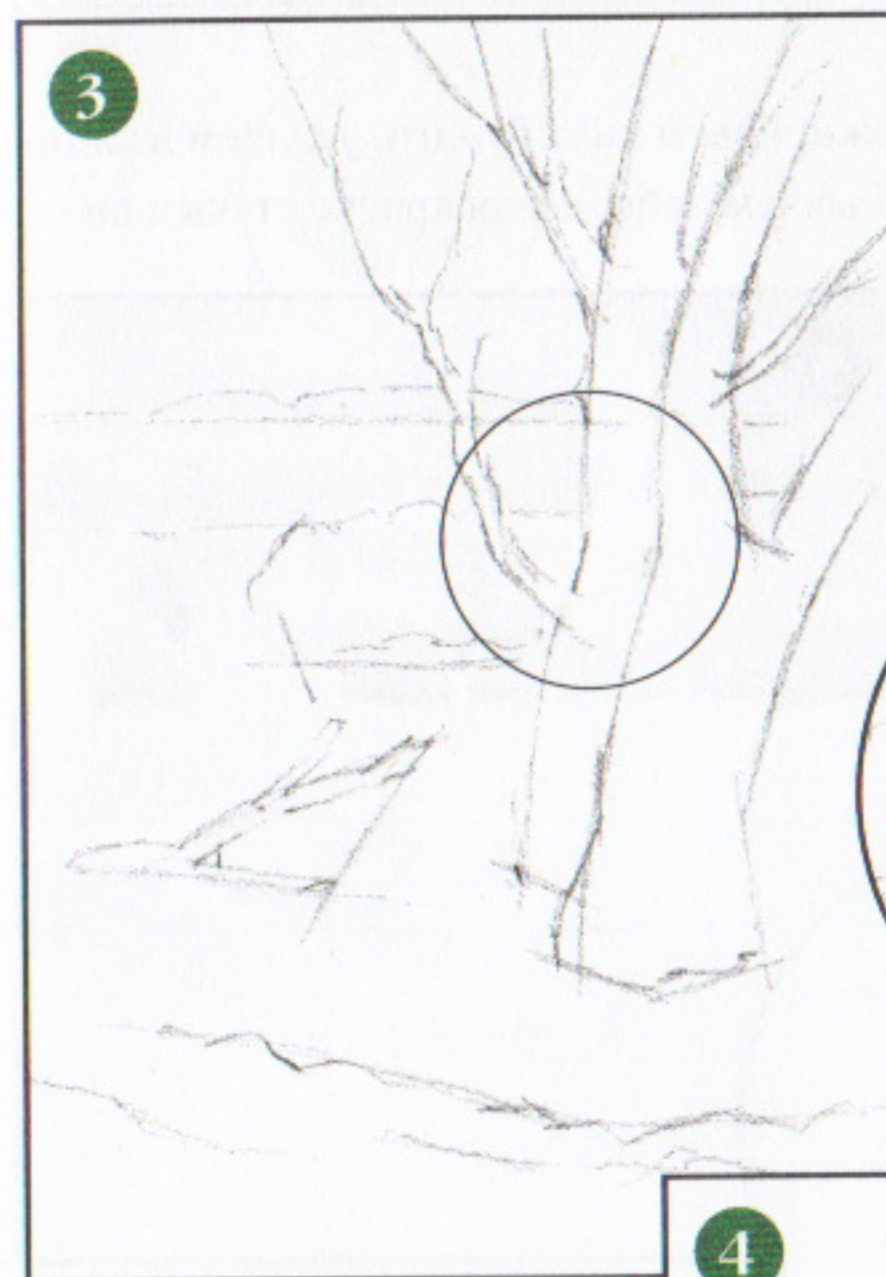

Выбранный сюжет для еще одной работы в технике акварели демонстрирует приемы передачи на бумаге водной глади и отражения предметов в воде. Линия горизонта на этом пейзаже находится высоко, передний план занимают в основном два крупных ветвистых дерева, стоящие в воде.

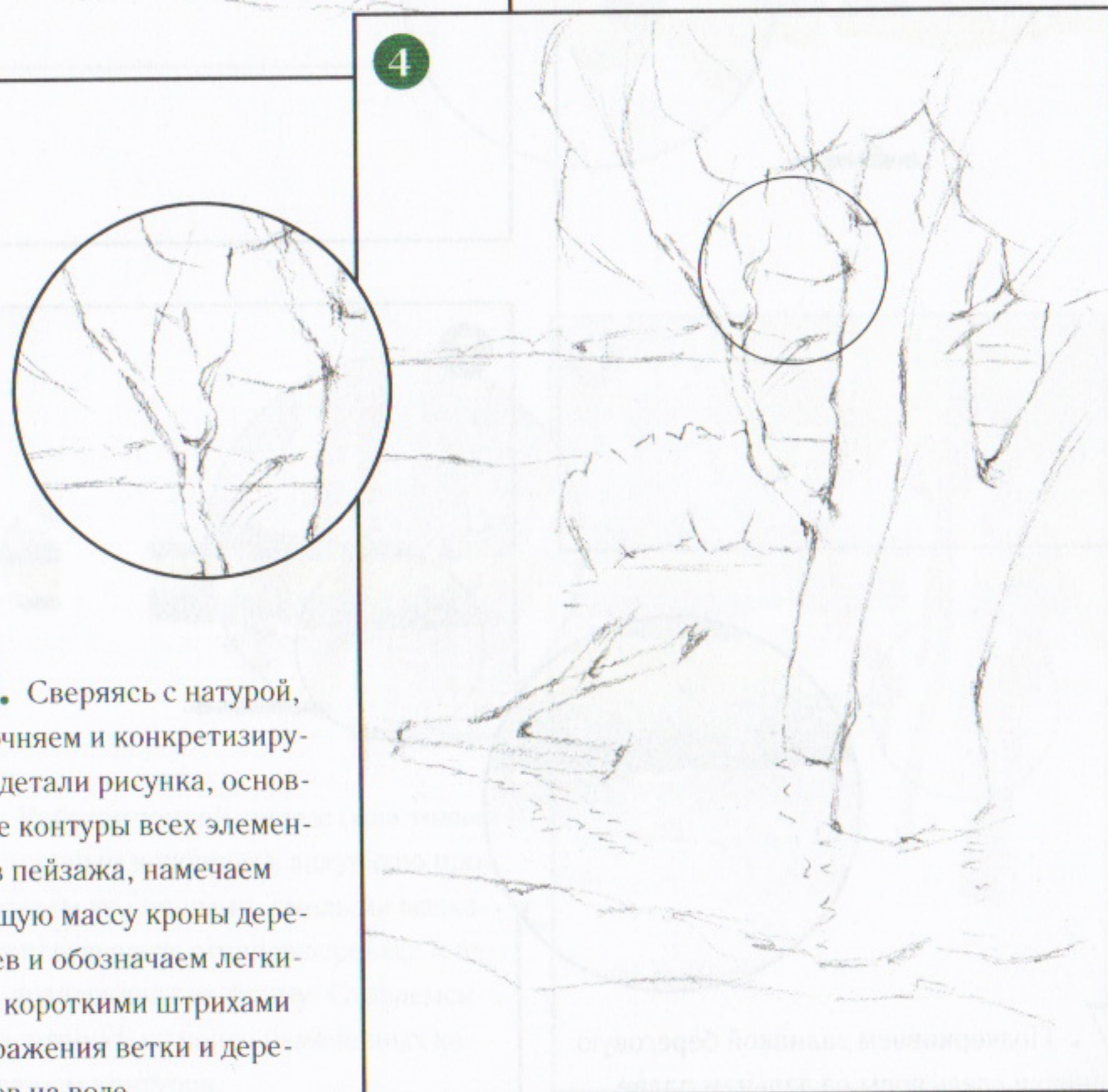
1. Работу над акварелью начинаем простым графитным карандашом. В верхней части листа выбранного формата проводим линию горизонта.

2. Легкими ломаными линиями, продолговатыми штрихами определяем в листе место расположения и наклон стволов деревьев, их форму, указываем расположение основных ветвей. Намечаем линию берега на переднем плане, расположение ветки, лежащей на воде, и куст камыша на среднем плане.

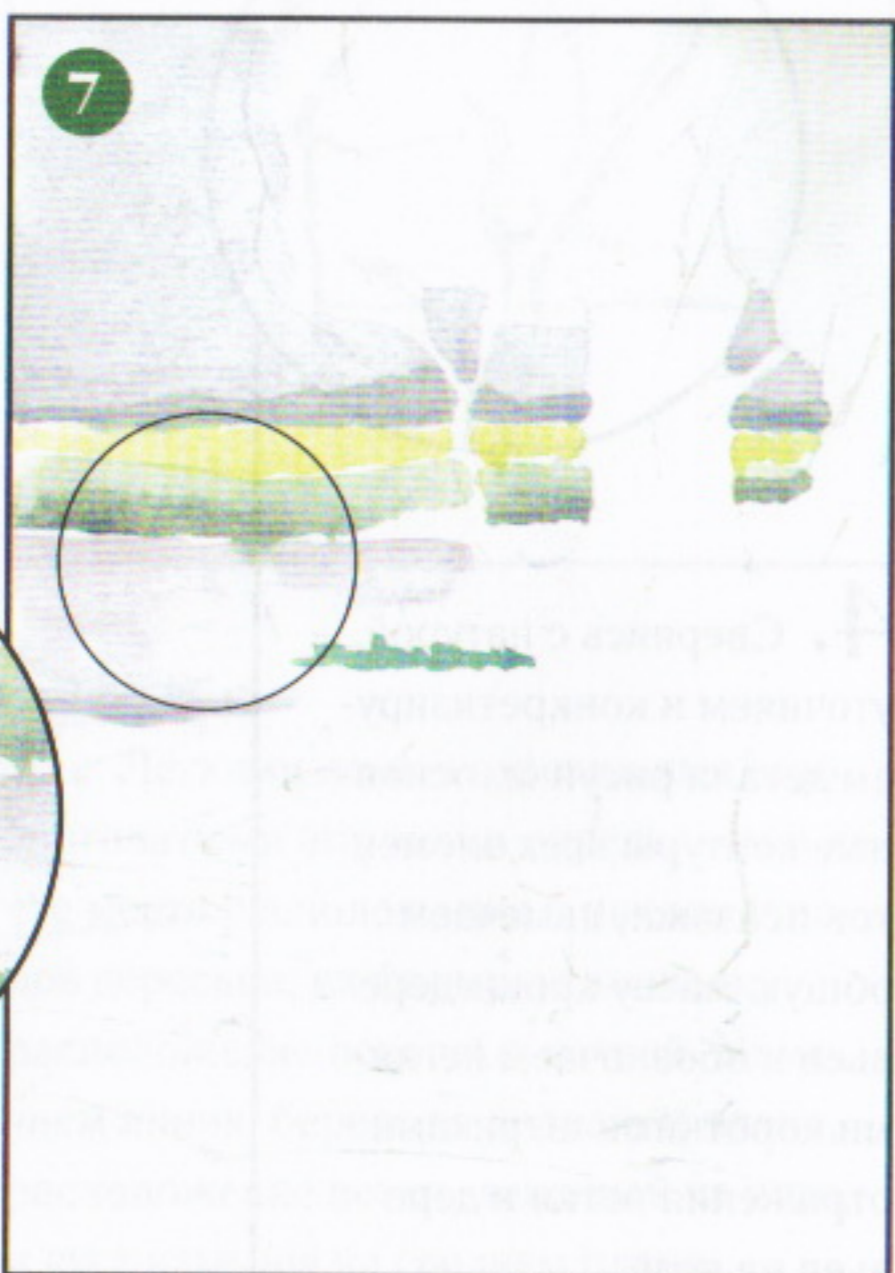
3. Прорисовываем форму и объем веток и изгиб стволов деревьев, на переднем плане уточняем линию берега, форму куста на среднем плане и береговую линию с растительностью — на дальнем.

4. Сверяясь с натурой, уточняем и конкретизируем детали рисунка, основные контуры всех элементов пейзажа, намечаем общую массу кроны деревьев и обозначаем легкими короткими штрихами отражения ветки и деревьев на воде.

5. Чистой губкой или широкой кистью обезжириваем лист бумаги, удаляем излишки графита. Заливкой широкой кистью прописываем небо, давая краске стечь к линии горизонта.

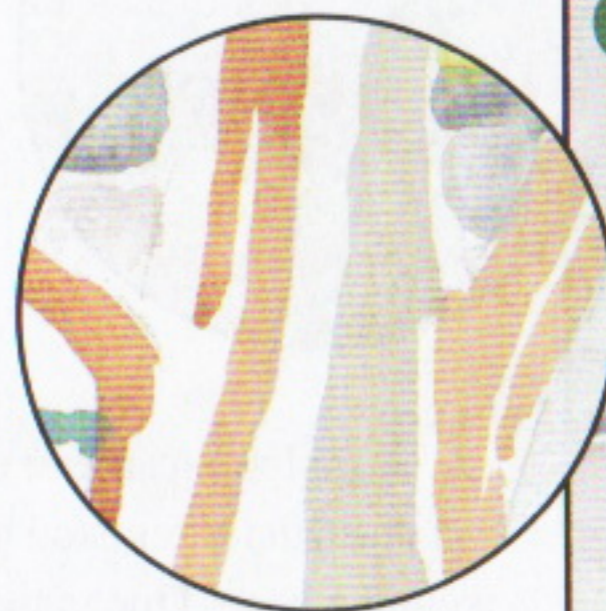
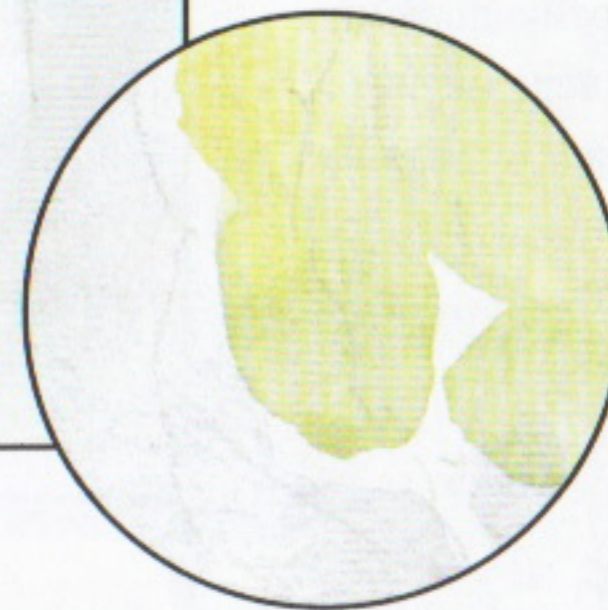
6. Намечаем цветом ландшафт у линии горизонта и — насыщенно — тень под кустом камыша на среднем плане.

7. Подчеркиваем заливкой береговую линию и гладь воды на дальнем плане.

8. Выполняем растяжку цвета на гладь воды. Намечая разбавленным зеленым отражение на воде от листвы, плавно переходим к отражению неба на переднем плане. Прописываем крупными мазками теплым, зелено-охристым цветом кроны деревьев.

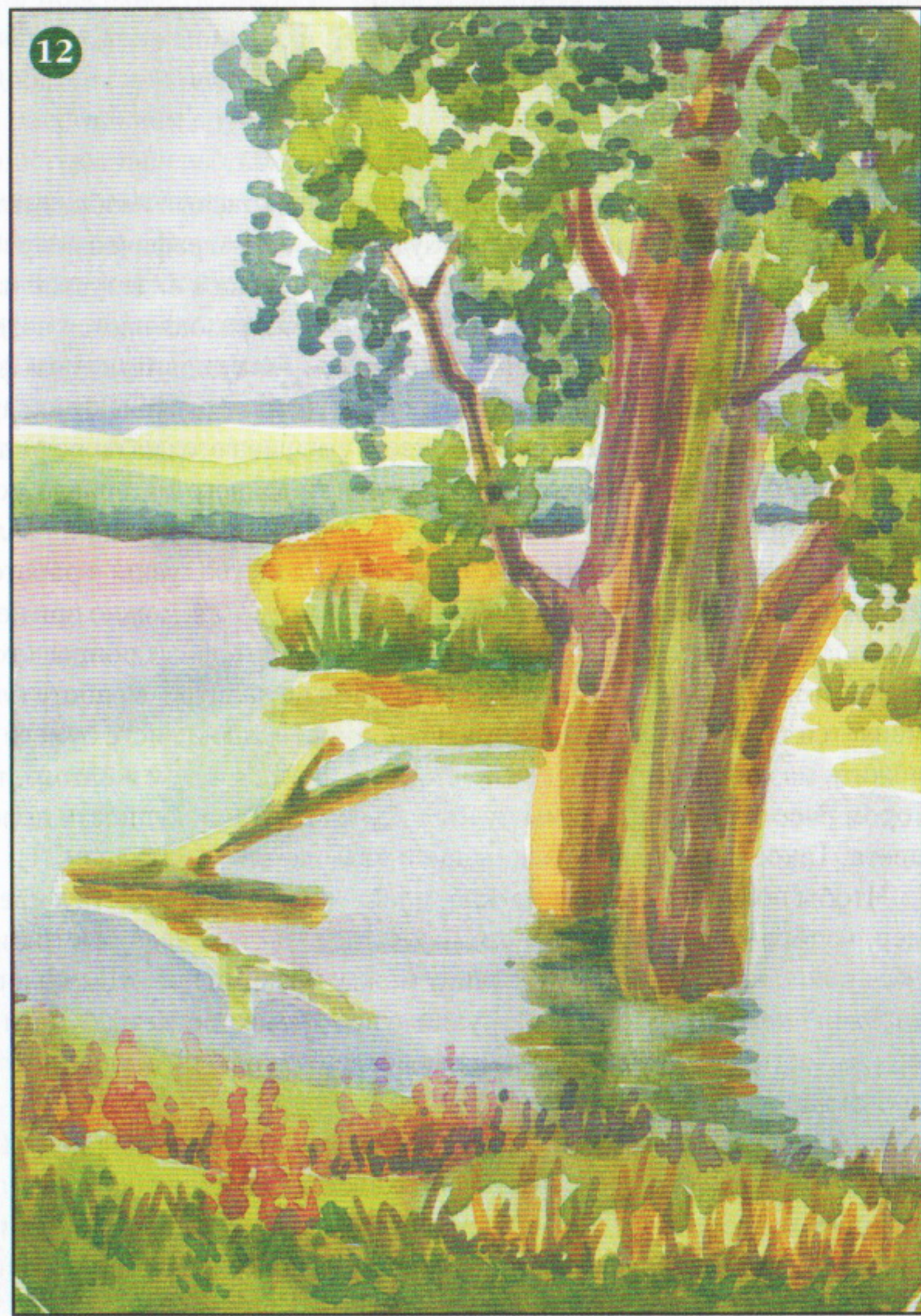
9. Работая тонкой кистью (или только заостренным кончиком), аккуратно прописываем уверенными, смелыми мазками теньевую часть стволов деревьев и веток, подчеркивая их форму. Стараемся придерживаться ранее намеченных карандашом контуров.

10. Более насыщенно по тону прописываем край берега у воды на дальнем плане. Повторно прописываем гладь воды, усиливая звучание цвета отражений неба и зелени, огибая отражение от куста камыша на среднем плане и ветки в воде на переднем. Обобщенно, небольшими мазками намечаем основной цвет верхушки куста, место расположения растительности за деревом с правой стороны и массу листвы. Вертикальными мазками прописываем освещенную часть стволов деревьев. Работаем цветом над берегом на переднем плане.

11. Прописываем общую массу куста камыша в теневой части и его отражение в воде. Продолжаем работать над листвой деревьев, дополняя изображение холодным цветом. Насыщаем цветом кору на стволах, освещенную часть ветки в воде и ее отражение. Горизонтальными мазками определяем расположение отражения стволов на воде. Добавляем активного цвета в растительность на переднем плане.

12. На завершающем этапе уточняем и подчеркиваем линию берега на дальнем плане, прописываем верхушку, стебли куста камыша и его отражение в воде. Точечными мазками, используя различные оттенки, детализируем листву деревьев, продолговатыми мазками уточняем поверхность их стволов и веток, горизонтальными — отражение в воде. Обогащаем подробностями изображение сухой ветки в воде и цвет ее отражения. Подчеркиваем растительность на среднем плане за деревом справа и детально прорабатываем ее кончиком кисти на переднем плане.

ГУАШЬ

Гуашь, как и акварель, представляет собой прекрасный изобразительный материал для выполнения различных художественно-графических работ в жанре живописи и декоративного искусства. Эти краски в виде густой пастообразной массы, с одной стороны, как и акварельные, разбавляются водой, правда, в значительно меньшей степени, но с другой — гуашь по своим физическим свойствам непрозрачна, и это, наверное, ее главное отличие от акварели.

В живописи гуашевыми красками цвета смешиваются на палитре до сметанообразного состояния. Благодаря пластичности данного материала можно легко и быстро прокладывать мазки, создавая объем и пространство, различные колористические, цветовые гаммы в пейзаже. Удобство гуаши в работе заключается и в ее быстром высыхании на листе. Поэтому этюд можно при необходимости подкорректировать, если речь идет о незначительных поправках.

Кроме механического смешивания цветов на палитре, в работе гуашью применяется также оптический метод. Например, если на листе бумаги густо проложить мазки в виде точек сначала синего цвета, а затем желтого, то на некотором расстоянии в итоге мы будем наблюдать в совокупности поле зеленого цвета. Такое направление в живописи называется пуантилизм.

Чтобы получить в гуаши мягкий, плавный переход от цвета к цвету (например, изображая небо с облаками), работать кистью надо быстро и уверенно («живописно»), по сырому. Границу между мазками при этом можно сгладить увлажненной кистью. В работе гуашью все белые просветы бумаги необходимо полностью записывать, а для высветления тона того или иного цвета использовать белила.

Бумага для выполнения работ гуашевыми красками должна быть в меру плотной, со слегка шероховатой поверхностью. Подойдут картон, полукартон, ватман или бумага для акварели. Для улучшения качества живописи на лист бумаги (основу) широкой кистью (флейцем) наносят грунт, состоящий из одной части воды и двух частей клея ПВА.

Выполнять живописные этюды лучше художественной гуашью хорошего качества. Как и в акварели, для мелкой прописки применяют кисти № 0, 1, 2, 3, для средней — № 4, 5, 6, для крупной прописки больших плоскостей — № 8, 9, 10. Палитра для смешивания цветов может быть специальная, приобретенная в художественной лавке. Но можно использовать и кусок белого пластика или широкую плоскую керамическую тарелку белого цвета с обезжиренной поверхностью. Емкость для воды должна быть объемом не менее 0,5 л. Для вытирания кистей понадобится также мягкая ветошь из натуральной ткани.

Чтобы на поверхности листа не было графитных загрязнений, предварительный рисунок должен выполняться простым карандашом средней мягкости. Для удобства смешивания краски на палитре выкладывают по кругу с достаточным расстоянием друг от друга.

Особенностью гуашевых красок является еще и то, что после высыхания тон цвета значительно высветляется, кроме охры, которая, наоборот, имеет свойство становиться темнее. Это необходимо учитывать, смешивая цвета на палитре.

Во избежание искажения цвета на палитре и грязи в работе нужно чаще менять воду для ополаскивания кистей. По завершении работы кисти следует вымыть с мылом под проточной теплой водой.

Этюды, выполненные гуашью, можно хранить в папках или — для украшения интерьера — оформлять в раму со стеклом.

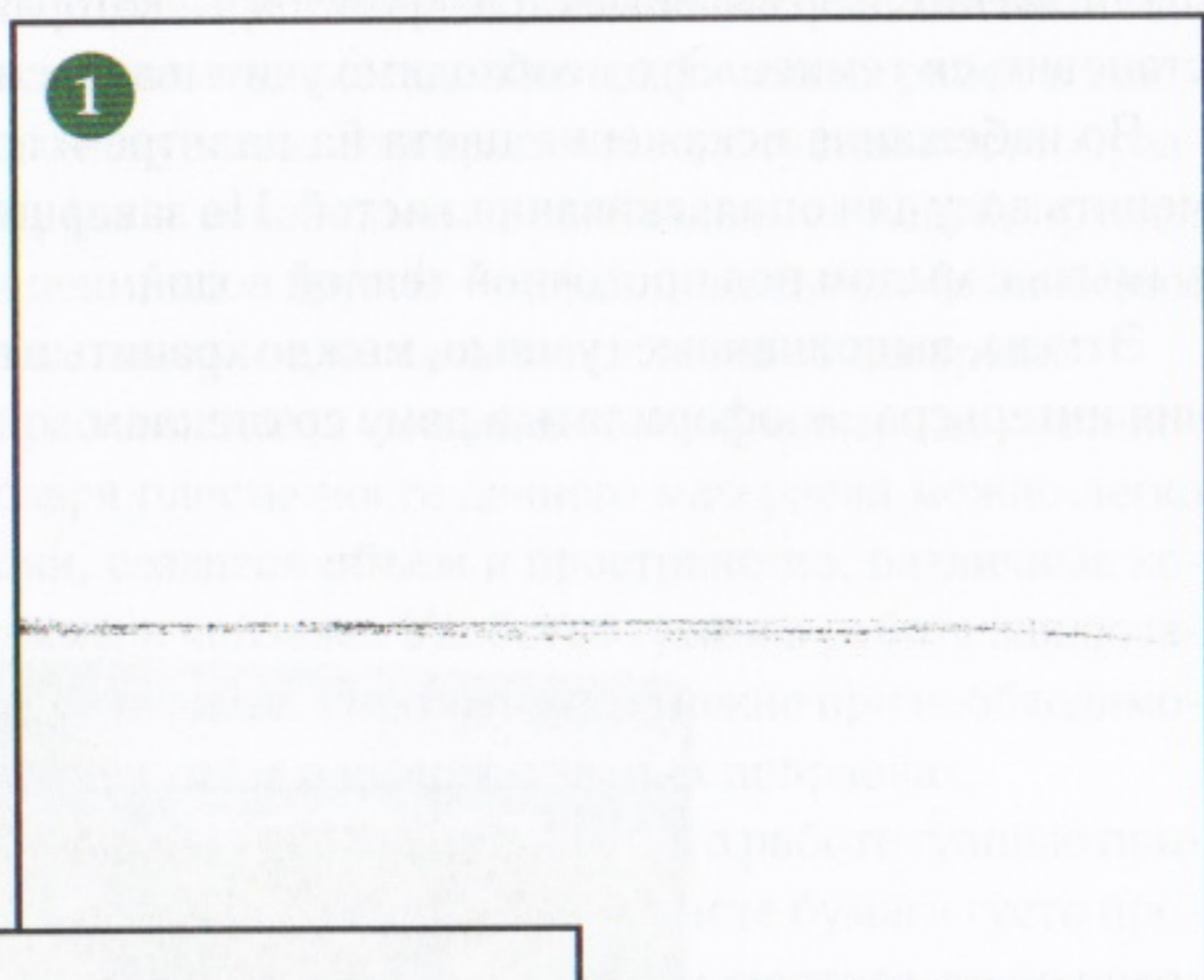
Летний пейзаж

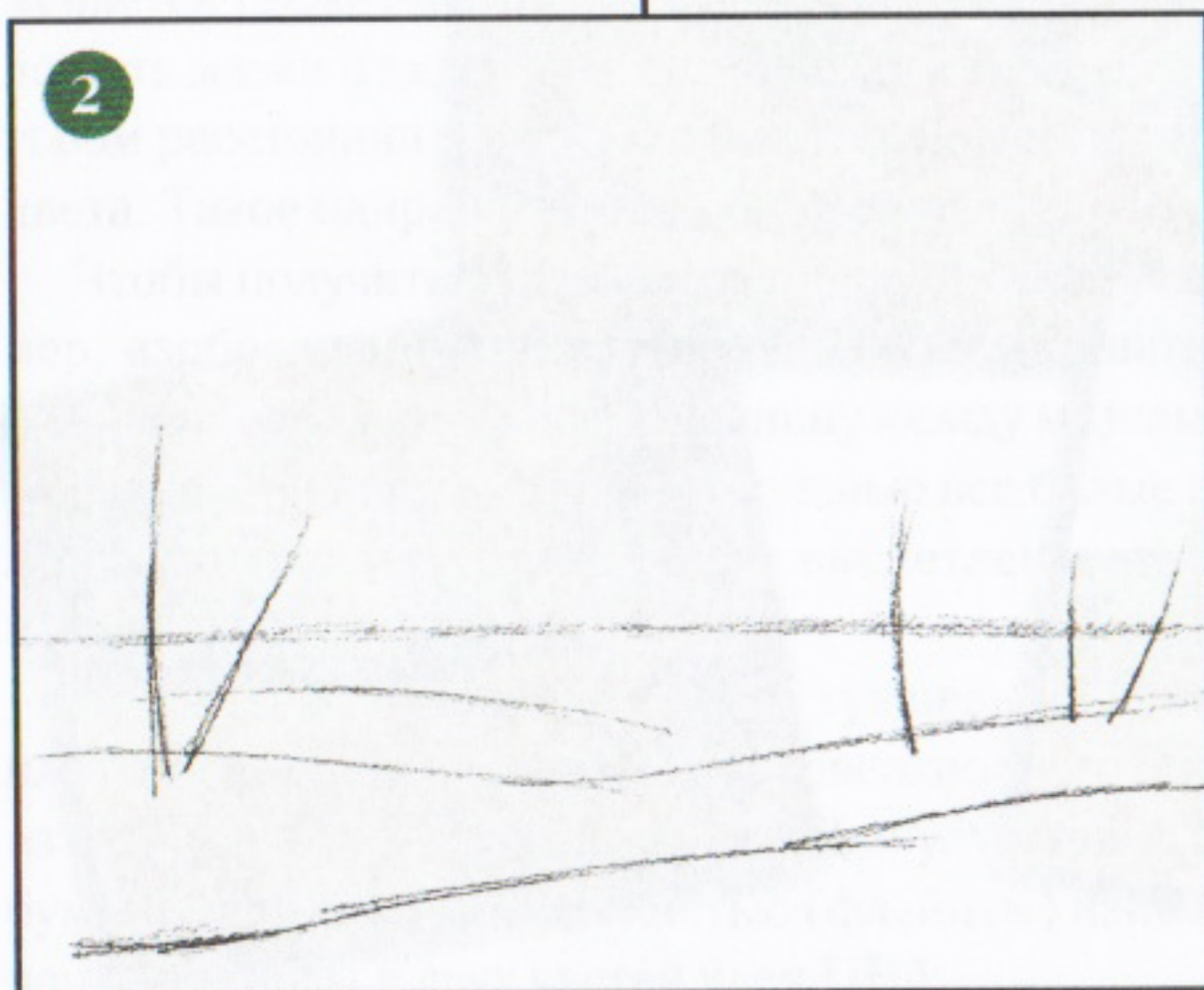
Для работы выбран мотив летнего пейзажа с частью дороги на переднем плане, небольшой группой деревьев у водоема на среднем и дальнем планах. Небо высокое, все залито солнцем... Макушка лета!

1. Начинаем работу над предварительным наброском простым карандашом. Сверяясь с натурой, определяем и проводим линию горизонта относительно точки зрения.

1

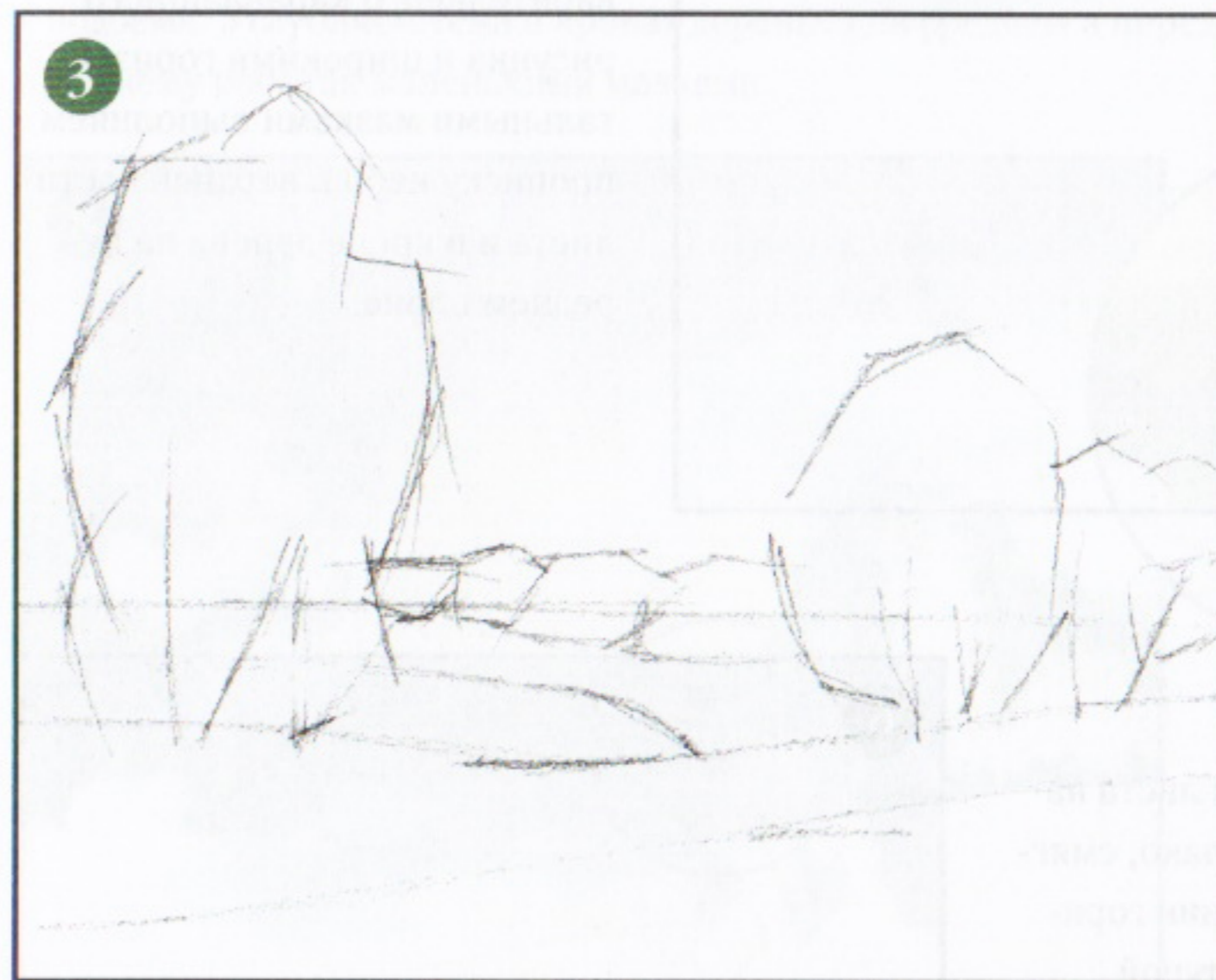

2

2. Легкими плавными линиями намечаем горизонтальные границы планов пейзажа. Вертикальными штрихами и под наклоном отмечаем расположение стволов деревьев, определяя их место в пространстве.

3. Обобщенно и легко намечаем массу крон деревьев на дальнем плане вдоль водоема и уточняем его береговую линию.

4. Детально прорисовываем формы стволов и крон деревьев на переднем плане, кроны деревьев и общую массу растительности на дальнем. Угловатой, изогнутой линией намечаем очертания дороги на переднем плане.

4

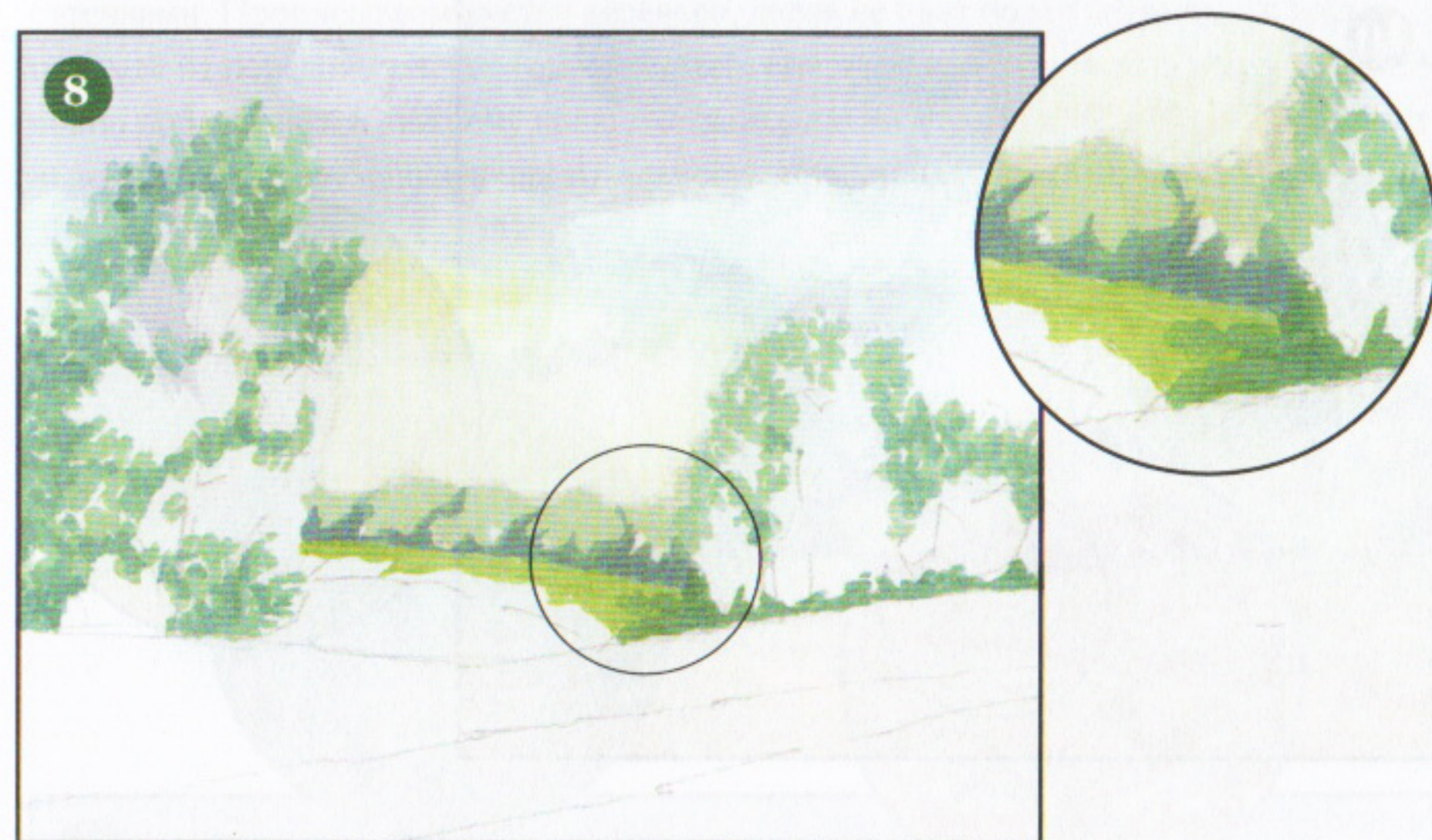
5. Аккуратно мягкой резинкой ослабляем все линии предварительного карандашного рисунка и широкими горизонтальными мазками выполняем прописку неба в верхней части листа и в кроне дерева на переднем плане.

6. В верхней части листа намечаем белилами облако, смягчая его контуры к линии горизонта. Сверяясь с натурой, прописываем небо к линии горизонта, смягчая переходы от цвета к цвету.

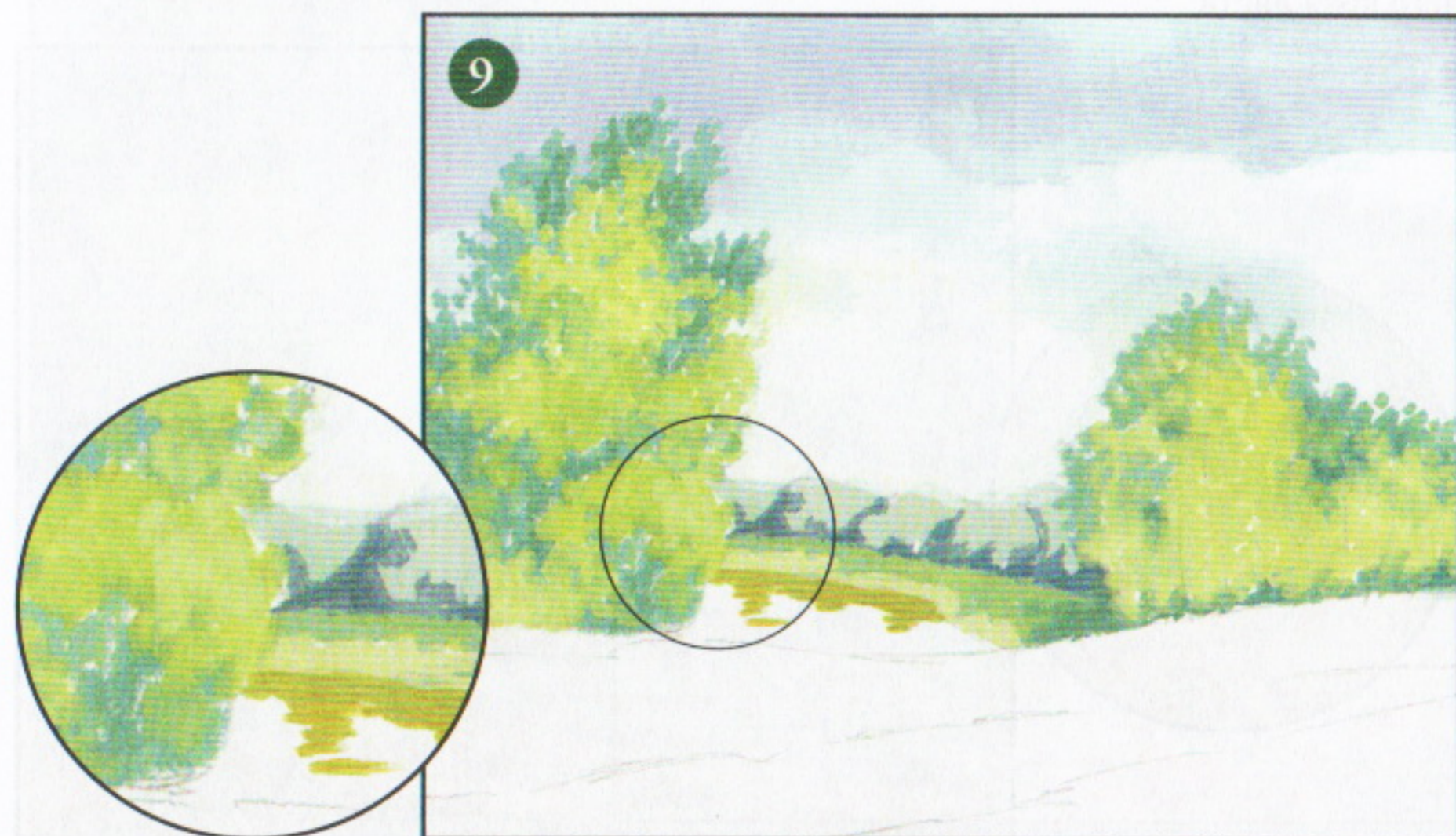

7. Прописываем массу листвы растительности у линии горизонта. На среднем и переднем планах маленькими хаотичными мазками намечаем листву деревьев в теневой части, тем самым обозначая их первоначальный объем.

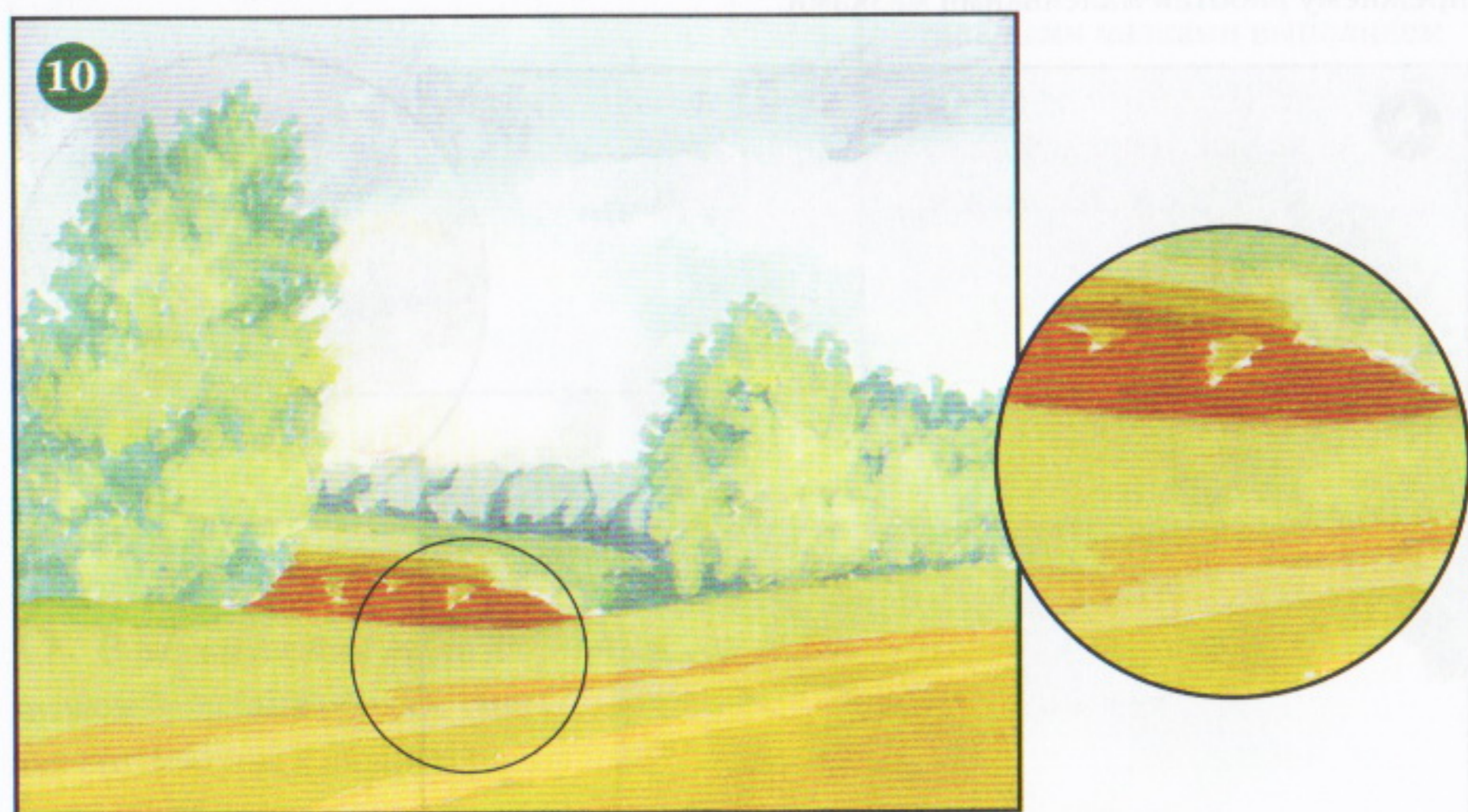
8. Смягчаем границу облаков, усиливая их цвет. Насыщенным холодным цветом прописываем тени деревьев на дальнем плане и освещенную часть пространства у водоема. Углубляем тени в кронах деревьев на среднем и переднем плане, по-прежнему работая маленькими мазками.

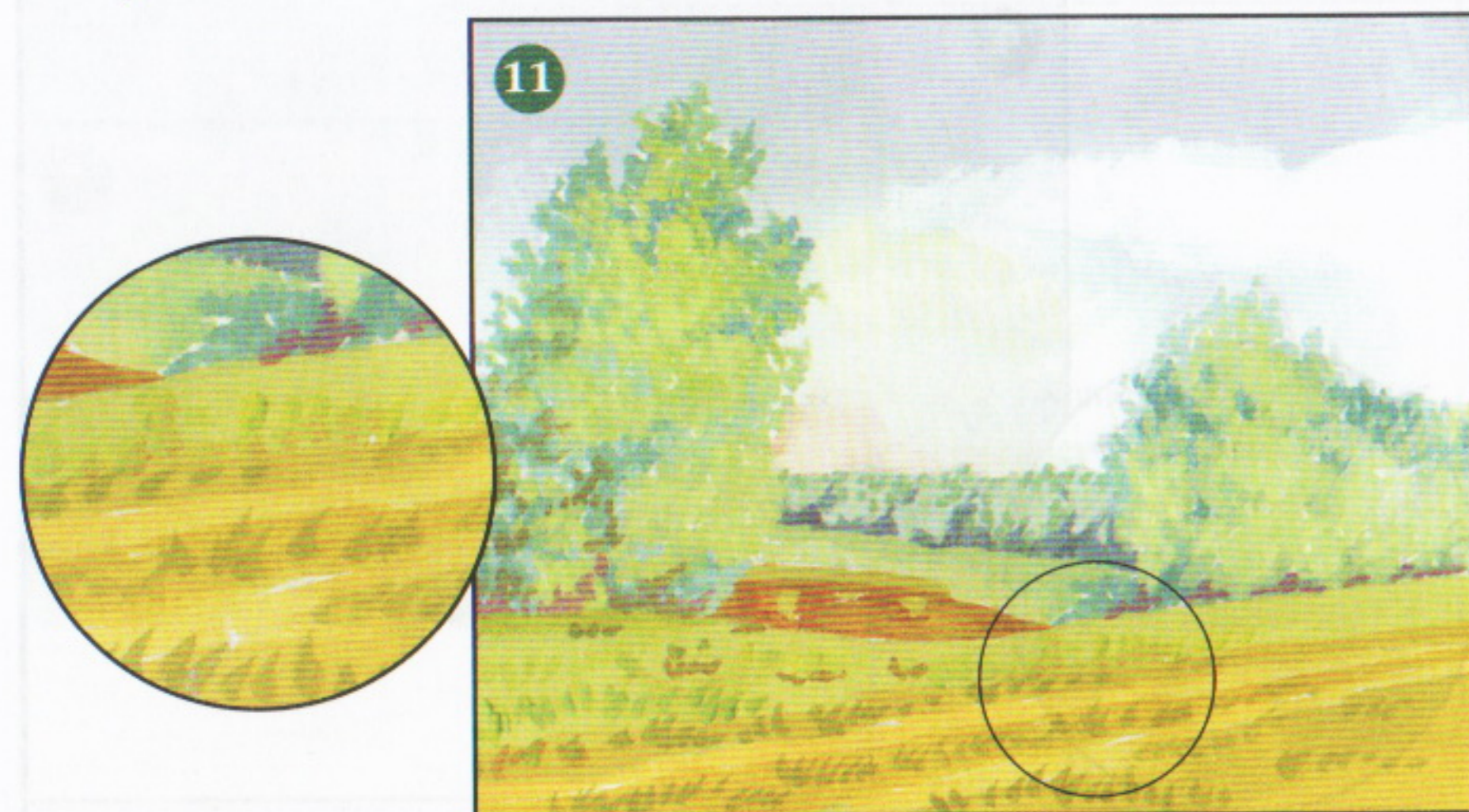
9. Прописываем береговую линию водоема и намечаем отражение в воде от растительности. Мазками прокрываем освещенные части кроны деревьев.

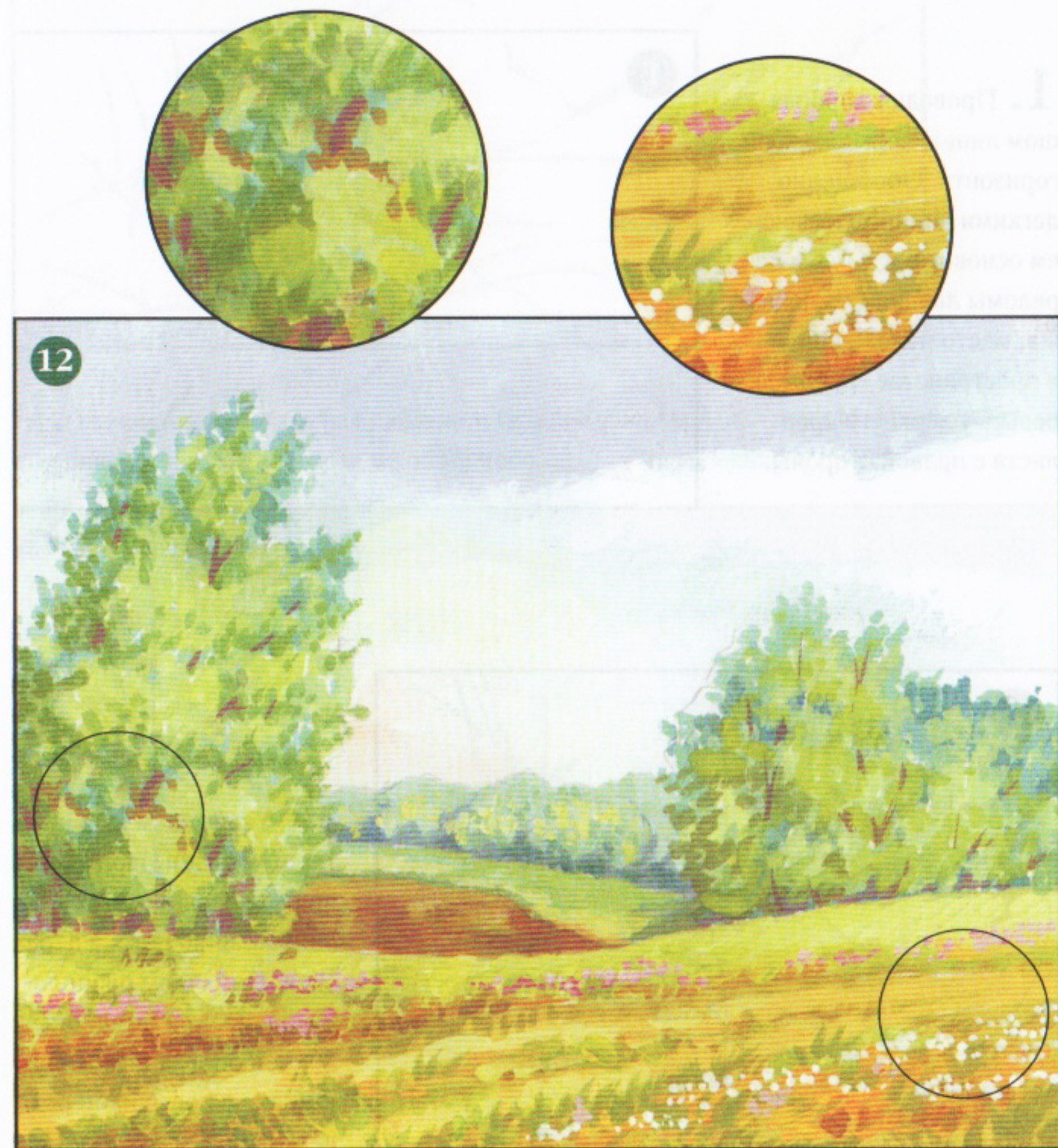
10. Обобщенно, горизонтальными мазками прописываем гладь воды, передавая визуально ее глубину. Работая над передним планом, выделяем цветом дорогу и ее края, постепенно продвигаясь к нижнему краю листа бумаги.

11. Оттенками холодных цветов намечаем листву у линии горизонта, углубляем и слегка акцентируем тени. Горизонтальными мазками выводим гладь воды. Прокладываем тени под деревьями на среднем плане и в глубине листвы на переднем теплыми оттенками. Легкими мазками, фрагментами, но насыщенно передаем траву у нижнего края листа.

12. Детально прорабатываем все планы пейзажа: листву деревьев на дальнем плане выполняем в холодных тонах, приближаясь к среднему плану, постепенно добавляем в цвет теплые оттенки, особенно вдоль береговой линии водоема. Смягчаем горизонтальными короткими мазками гладь воды и насыщаем ее теплыми, глубокими оттенками. Прописываем листву деревьев, делая ее цвет более открытым и насыщенным на переднем плане. Тонкой кистью уточняем изгибы стволов и веток. Постепенно продвигаясь к нижнему краю листа, выделяем дорогу, прорабатывая контрастными цветами окружающую растительность и расставляя нужные яркие акценты.

Ярок

Это многоплановый пейзаж со сложным ландшафтным изгибом оврага, небольшой растительностью в виде группы деревьев и куста в верхней его части, лужайкой и небольшим кустом на переднем плане — прекрасная возможность показать, на что способна гуашь.

1. Проводим карандашом линию верхнего края горизонта. Обобщенно легкими линиями намечаем основные изгибы и переломы ландшафта пейзажа, место положения в пространстве группы деревьев у верхнего края листа с правой стороны.

2. Указываем характерные изгибы формы ярка на среднем плане, направление ветвей деревьев. Намечаем расположение куста и ломаной линией определяем края растительности на переднем плане.

3. Согласно намеченным линиям построения детально прорисовываем элементы пейзажа на дальнем, среднем и переднем планах, акцентируя внимание на их характерной форме и изгибах. Мягкой резинкой удаляем все линии построения.

4. Начинаем работать над пейзажем гуашью с верхней части листа, прописывая широкими горизонтальными мазками небо.

5. Выполняем плавный переход от цвета к цвету, продолжая работу горизонтальными мазками в средней части неба, обозначаем верхний край облаков.

6. Более насыщенным холодным цветом прописываем глубину пространства неба, оставляя место для группы облаков. Подчеркиваем верхний край горизонта пастельным зеленым цветом.

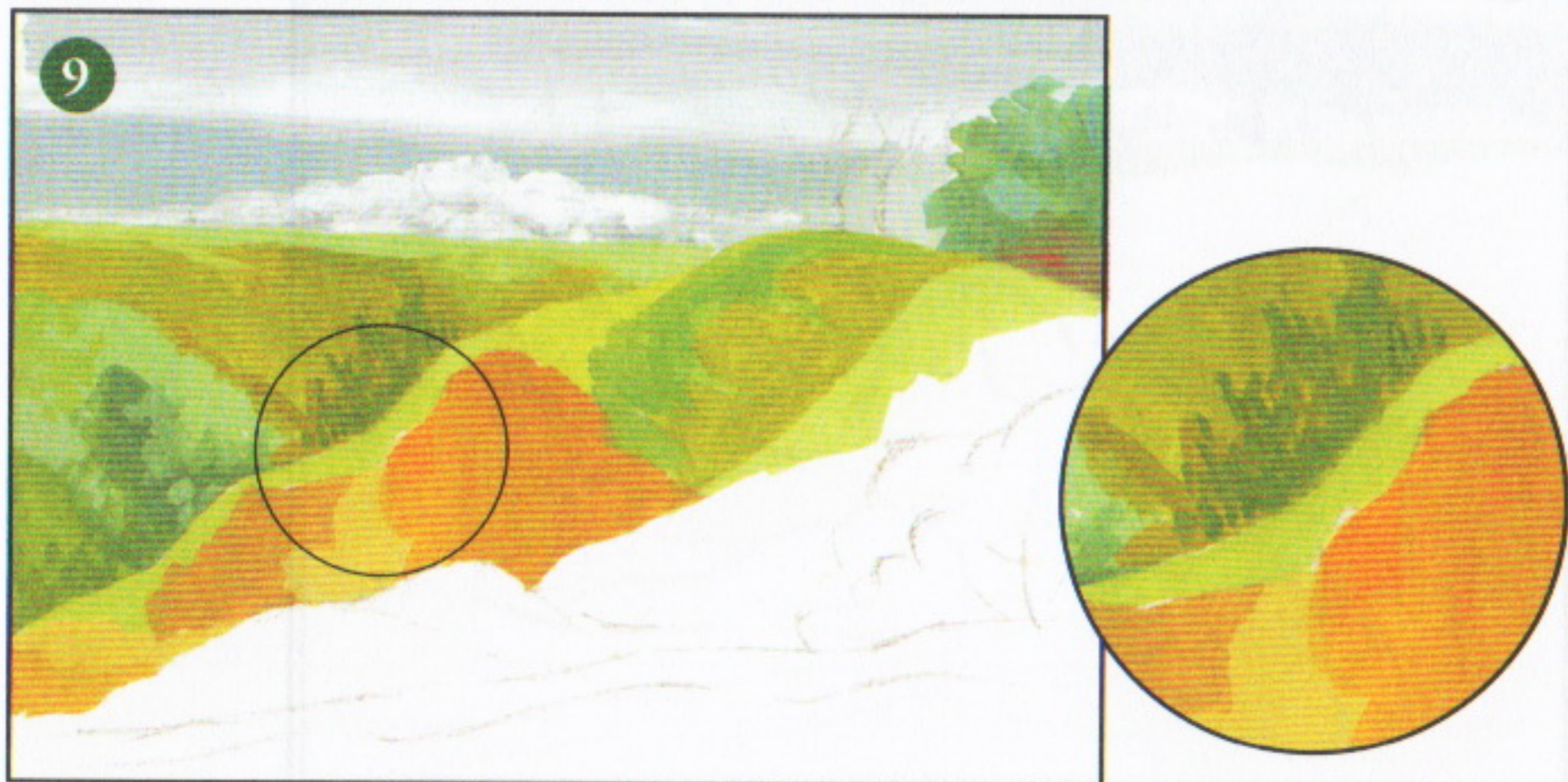
7. Прописываем белилами форму облаков по верхнему краю горизонта. Точечным мазком обозначаем тени на облаках, подчеркивая их объемную форму.

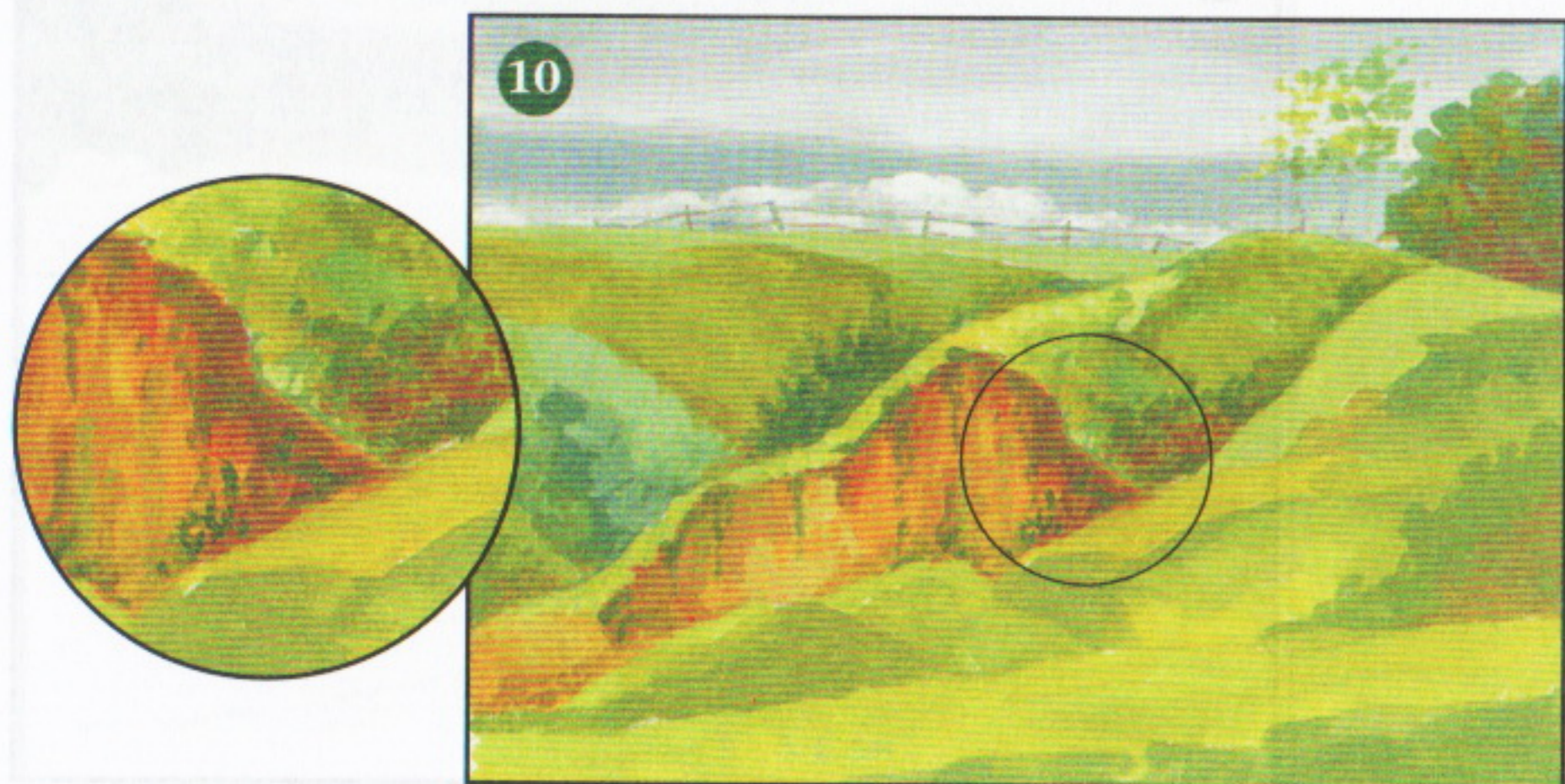
8. Плавно смягчаем форму облаков по нижнему краю. Обобщенно выполняем подмалевок ландшафта, прокладывая мазки по линиям его изгибов сверху вниз. Прописываем теплым цветом верхний край оврага, акцентируя границу дальнего и среднего планов. Крупным мазком в холодной гамме намечаем массу куста вверху справа.

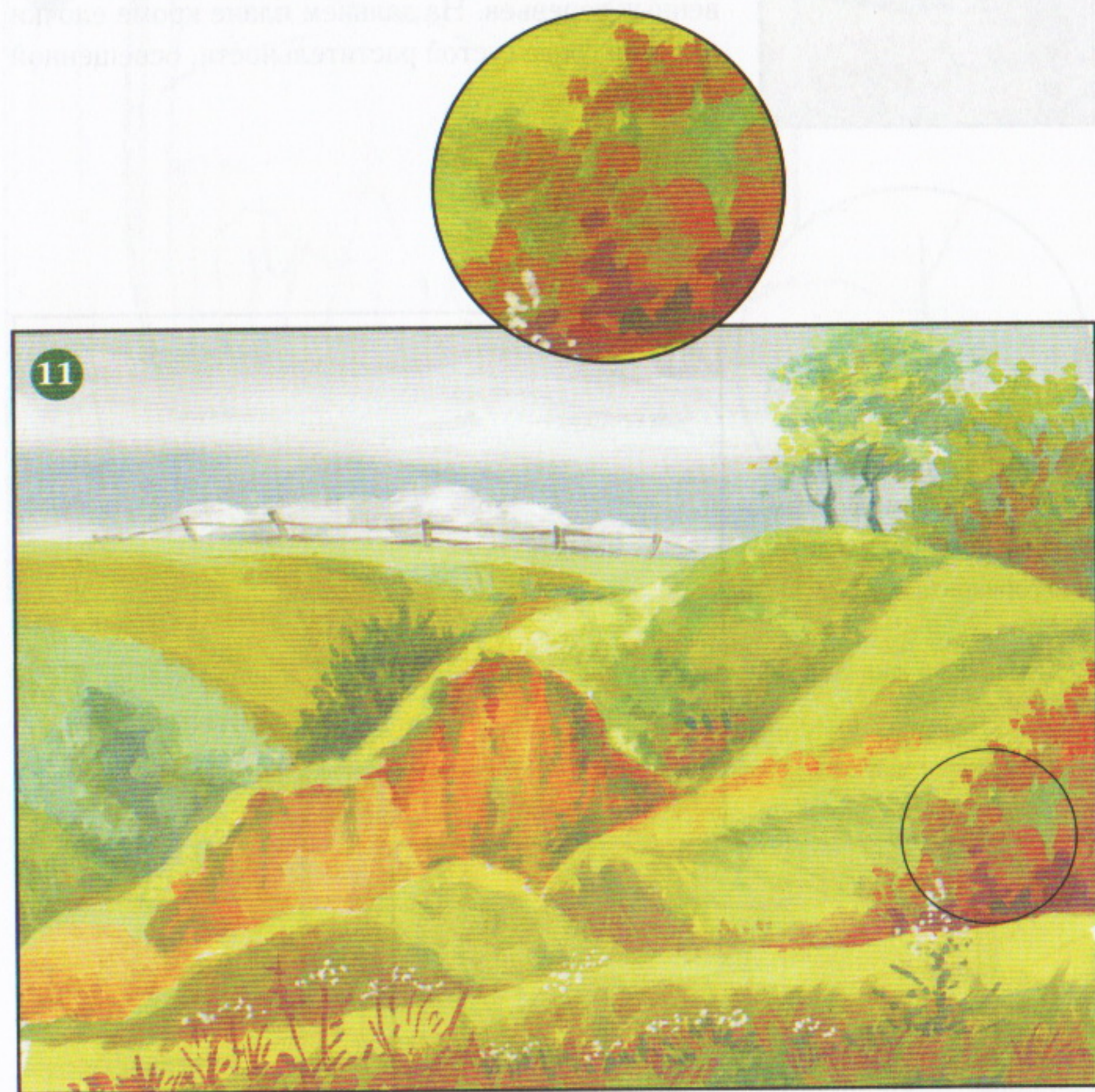
9. Прорисовываем горизонтальную плоскость ландшафта в верхней части картины, теплую тень под кустом, растительность в глубине оврага на дальнем плане в холодных тонах, вертикальные плоскости ярка на среднем плане открытым теплым цветом и его склон в верхней части.

10. Намечаем по верхнему краю горизонта линию забора. Выполняем первоначальную прописку листвы деревьев и куста в верхней части холма. Уточняем форму дерева в глубине оврага на дальнем плане. Мелкими мазками прорабатываем растительность на склоне ярка на среднем плане и детально прописываем текстуру глины на срезе. Обобщенно, в виде подмалевка, прокрываем цветом изгибы ландшафта и намечаем куст на переднем плане.

11. На завершающем этапе выполняем детальную прописку забора в верхней части картины, стволов и листвы деревьев, освещенную часть верхнего куста. Уплотняем цветом силу тона теневой части дерева в глубине оврага на дальнем плане. Прорисовываем освещенную часть склонов и куст на переднем плане и растительность по нижнему краю картины.

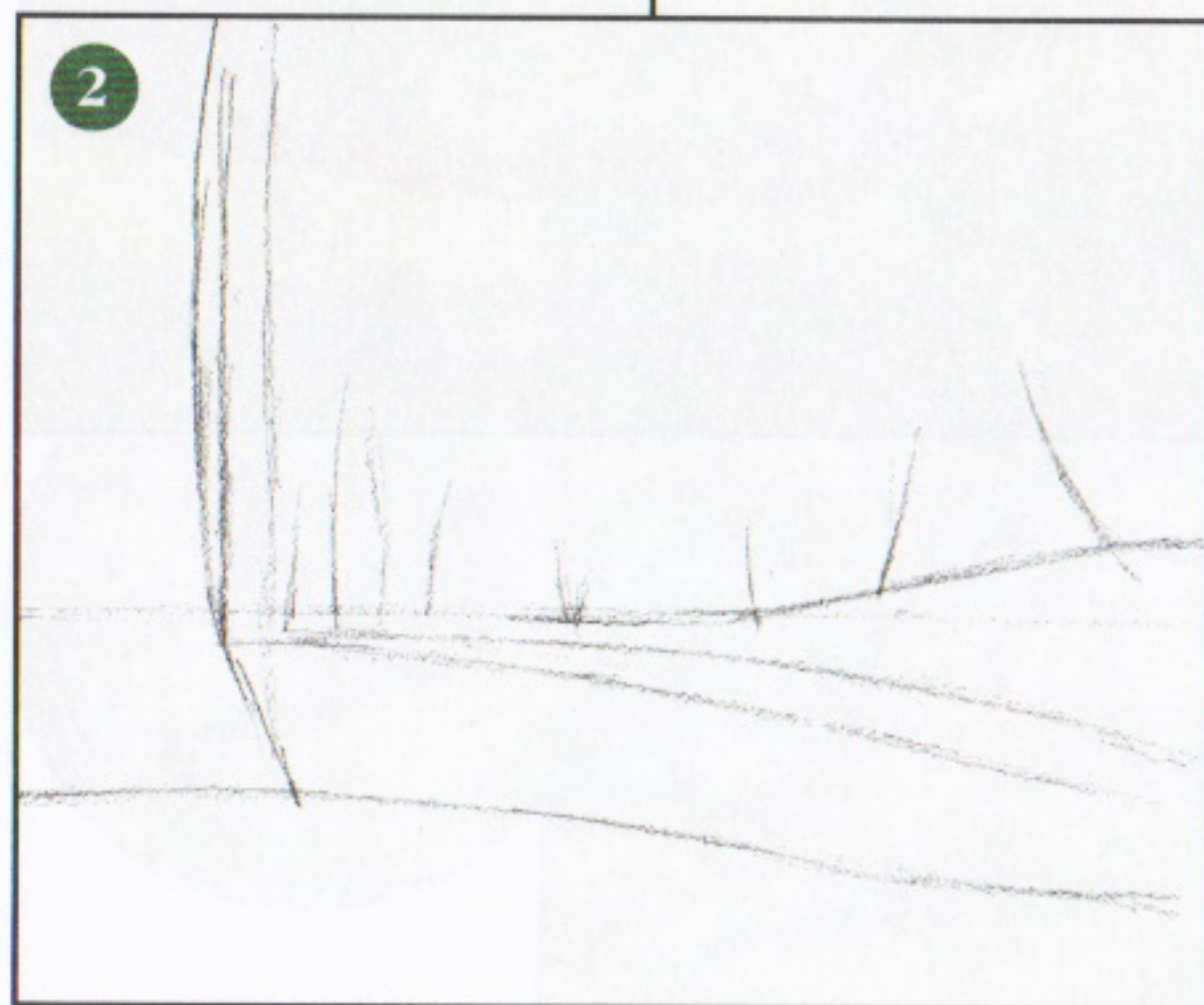
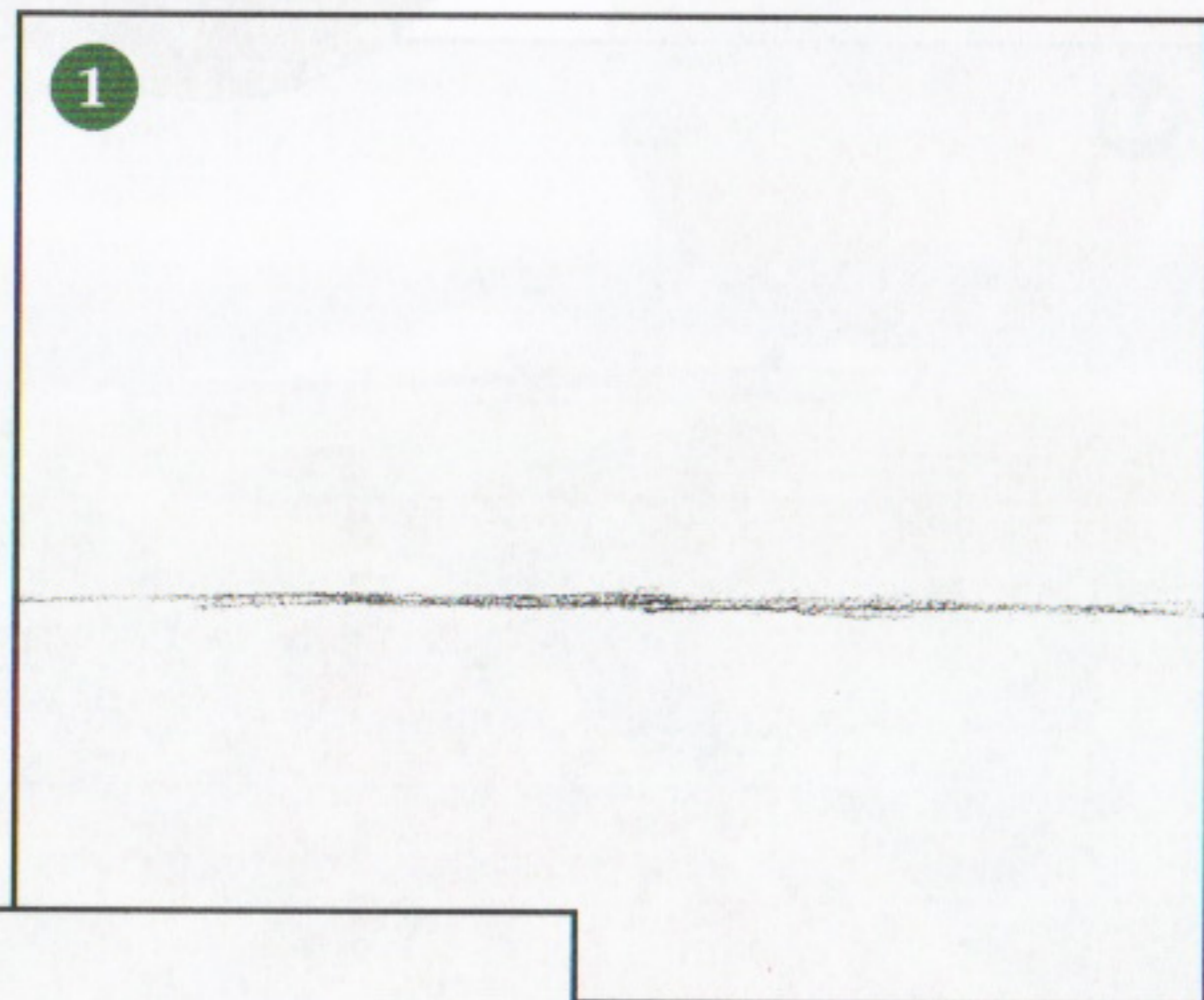

Лесная поляна

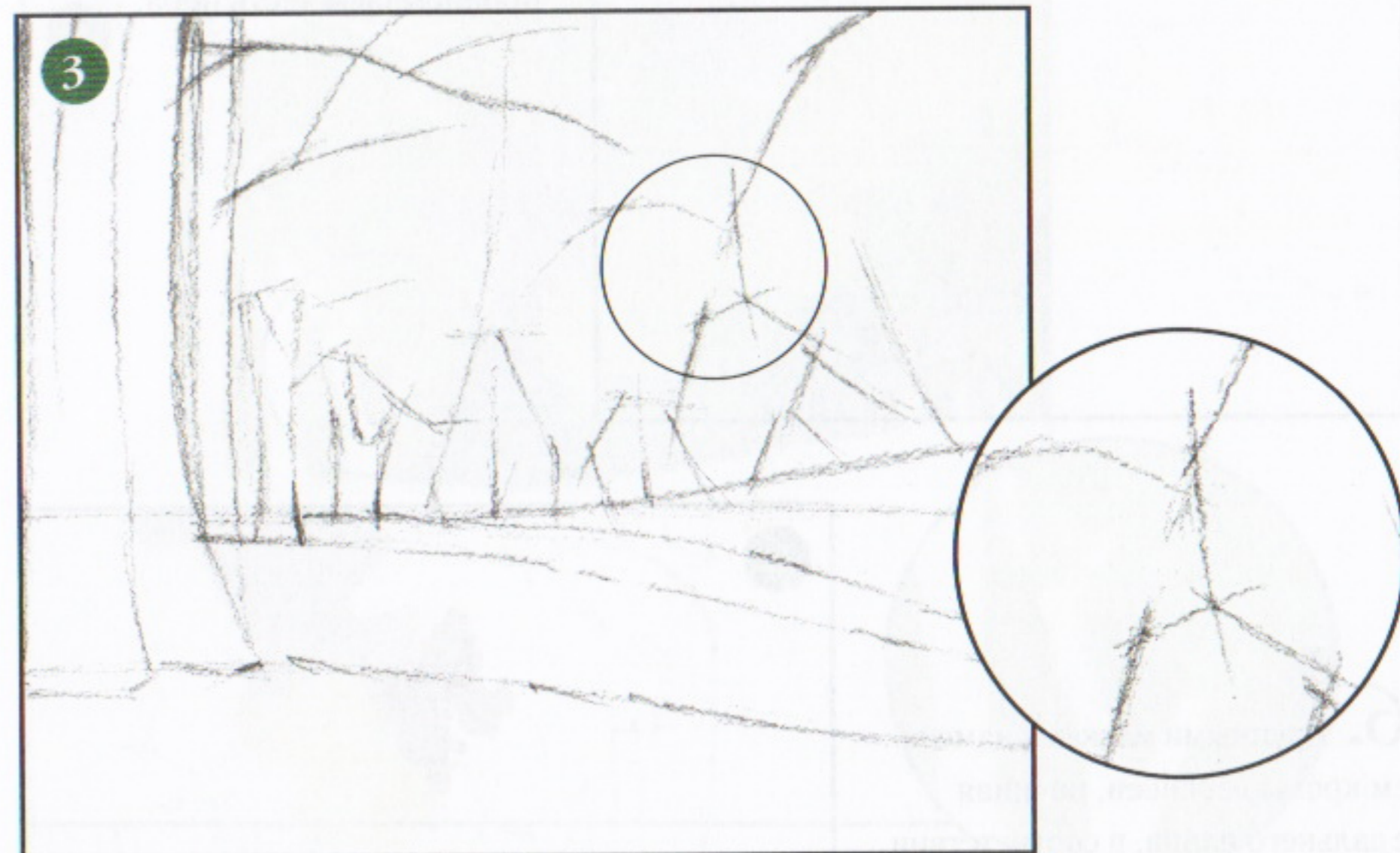
В качестве мотива для будущей картины здесь представлен лесной пейзаж. Высокого чистого неба почти не видно за раскидистыми ветками лиственных деревьев. На дальнем плане кроме елочки плотная гряда густой растительности, освещенной солнцем.

1. Начинаем работу над предварительным рисунком и относительно точки зрения намечаем простым карандашом прямую линию горизонта.

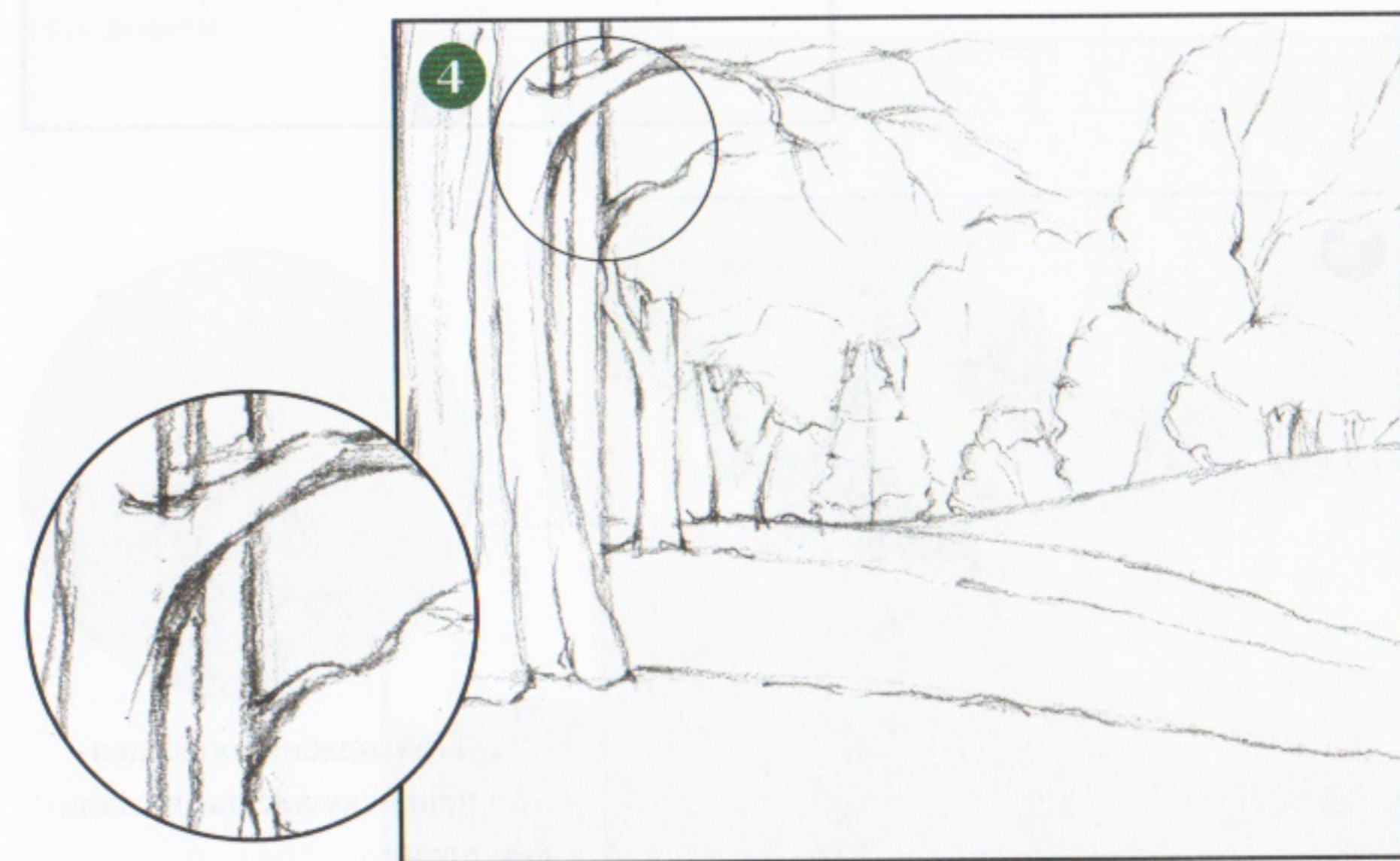

2. Проводим линии, определяющие изгибы ландшафта на дальнем, среднем и переднем планах. Намечаем легкими вертикальными линиями расположение и толщину стволов деревьев.

3. Ломаными линиями и штрихами обобщенно намечаем форму стволов деревьев, расположенных по левому краю картины и направление их веток. Определяем общую массу кроны деревьев на дальнем плане.

4. Уточняем рисунок, детально прорисовывая все элементы пейзажа на дальнем, среднем и переднем планах.

5. Резинкой удаляем либо ослабляем линии построения и в теплых, пастельных тонах прописываем часть неба.

6. Крупными мазками намечаем кроны деревьев, начиная с дальнего плана, в соответствии с основным цветом природы.

7. Продолжаем обобщенную прописку листвы на дальнем плане.

8. Смелыми мазками обозначаем форму ели на дальнем плане, пространство в глубине листвы и кроны дерева на переднем плане.

9. Широкими мазками по направлению намеченных ранее линий ландшафта покрываем краской поверхность поляны в освещенной части на среднем плане и в тени на переднем.

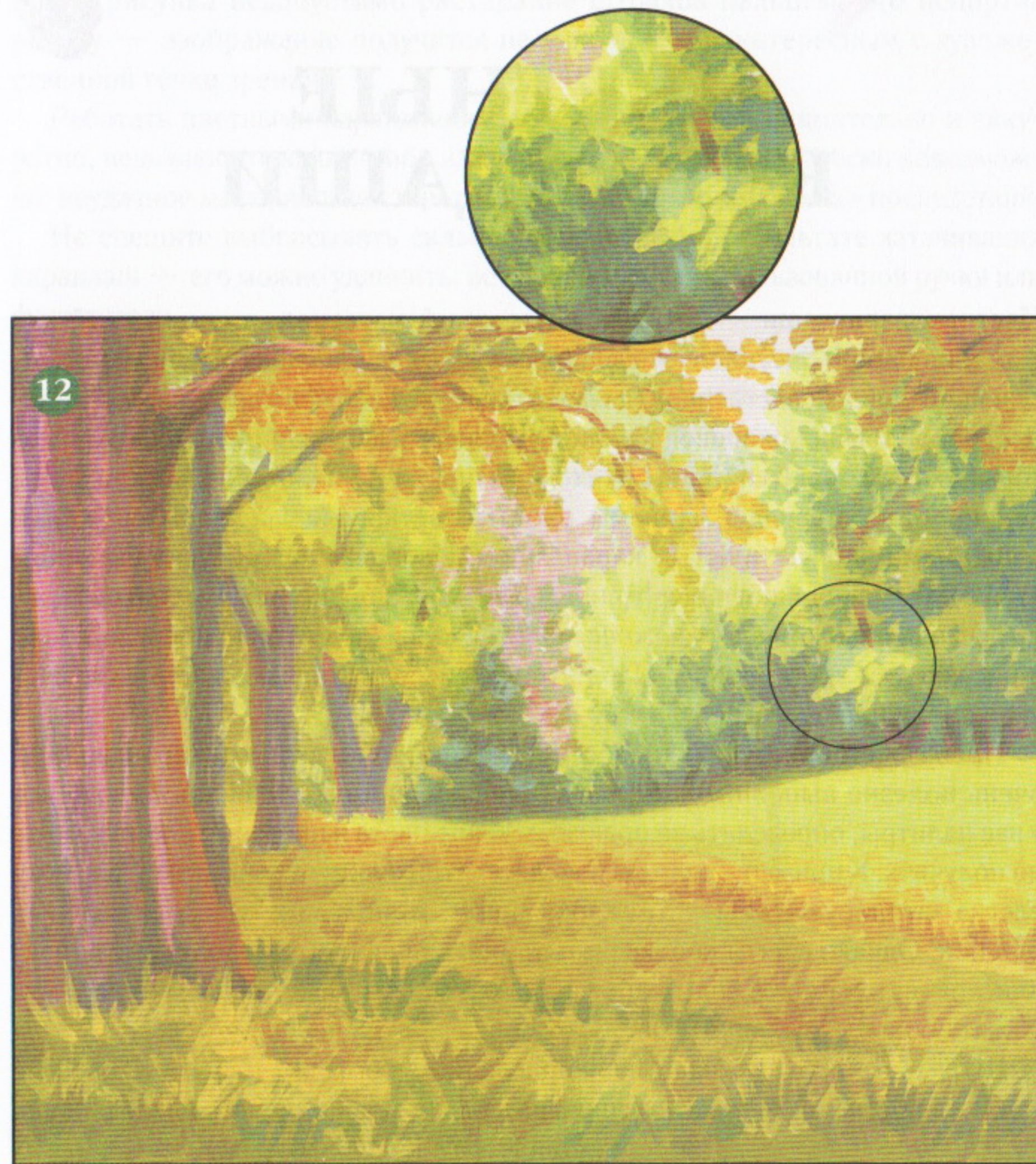
10. Постоянно сверяясь с натурой, продольными мазками прописываем форму стволов и веток деревьев.

11. Детально прорабатываем форму ели в теневых местах и листву деревьев на дальнем плане, в холодных тонах на свету и в тени. Уточняем цвет стволов деревьев, подчеркивая их объемность, на среднем и переднем плане. Отдельными мазками намечаем травяной покров.

12. Выполняем детальную прописку всех элементов пейзажа: подчеркиваем и уточняем объем листвы деревьев и кустарника на дальнем плане, усиливаем теневые места по линии горизонта, мягкими, теплыми цветовыми оттенками прорисовываем листву на среднем и переднем плане. Углубляем теневые места на коре дерева переднего плана, подчеркивая ее шероховатую фактуру. Отрывистыми легкими мазками работаем над травяным покровом — от дальнего плана до нижнего края листа.

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

Цветные карандаши — это художественный материал, применяемый для создания работ (рисунков, этюдов и различных набросков) в жанре художественной и производственной (дизайн) графике. Цветной карандаш представляет собой мягкий, жировой цветной стержень в деревянной «рубашке», который легко крошится. Поэтому его затачивают на меньшую длину (1,5 см), чем простой карандаш. Приемы работы цветным карандашом сравнимы с приемами работы простым карандашом. Изображение рисунка выполняется с помощью линии и штриховки. Разнообразие цветовых оттенков можно достичь наложением одного цвета штриховки на другой непосредственно в рисунке (на листе бумаги). При этом происходит так называемое оптическое смешение цветов.

Прежде чем приступить к работе над пейзажем цветными карандашами, очень полезно выполнить несколько упражнений по изучению имеющейся у вас палитры, определить на практике, какие цвета и цветовые оттенки можно получить. К примеру, если вы нанесете штриховку желтого цвета, а сверху слегка затонируете ее черным карандашом, то получите сложный зеленый оттенок. Однако всегда необходимо помнить правило, которое, кстати, распространяется на все виды работы в любом цветном материале — не смешивать больше трех цветов во избежание грязи в рисунке.

Штриховку прокладывают по направлению формы или плоскости изображаемого предмета, мягко и воздушно на дальних планах и более активно — на передних, не допуская затертостей. Для этого лист бумаги должен быть закреплен на планшете, а рука, держащая карандаш, — не касаться поверхности рисунка или опираться на мизинец.

Очень хорошо, если до работы цветными карандашами вы освоили технику простого карандаша. Приобретенные знания и навыки могут существенно

облегчить вам работу. И здесь используются такие приемы, как тушевка (наложение штрихов плотно друг к другу в определенном направлении), штриховка (штрихи наносятся на поверхность воздушно, с маленькими просветами и последующим наложением второго слоя в слегка измененном направлении) и шрафировка (многослойное наложение штриховки в виде сетки). Шрафировку в технике цветного карандаша можно применить для углубления теней, усиления тона и создания различных цветовых оттенков. При выполнении рисунка недопустимо растирание штрихов пальцем, это испортит работу — изображение получится неопрятным и неинтересным с художественной точки зрения.

Работать цветными карандашами необходимо очень внимательно и аккуратно, ведь вносить какие-либо изменения в рисунок практически невозможно: неудачное место нельзя стереть резинкой без «трагических» последствий.

Не спешите выбрасывать сильно укороченный в результате затачивания карандаш — его можно удлинить, вставив в трубку использованной ручки или фломастера.

Бумага для работы цветными карандашами должна быть в меру плотной (ватман, полуватман или бумага для акварели), со слегка шероховатой поверхностью, белого цвета. Карандаши и бумага должны быть хорошего качества.

Законченные произведения можно хранить в папках, переложив их калькой, или в раме под стеклом.

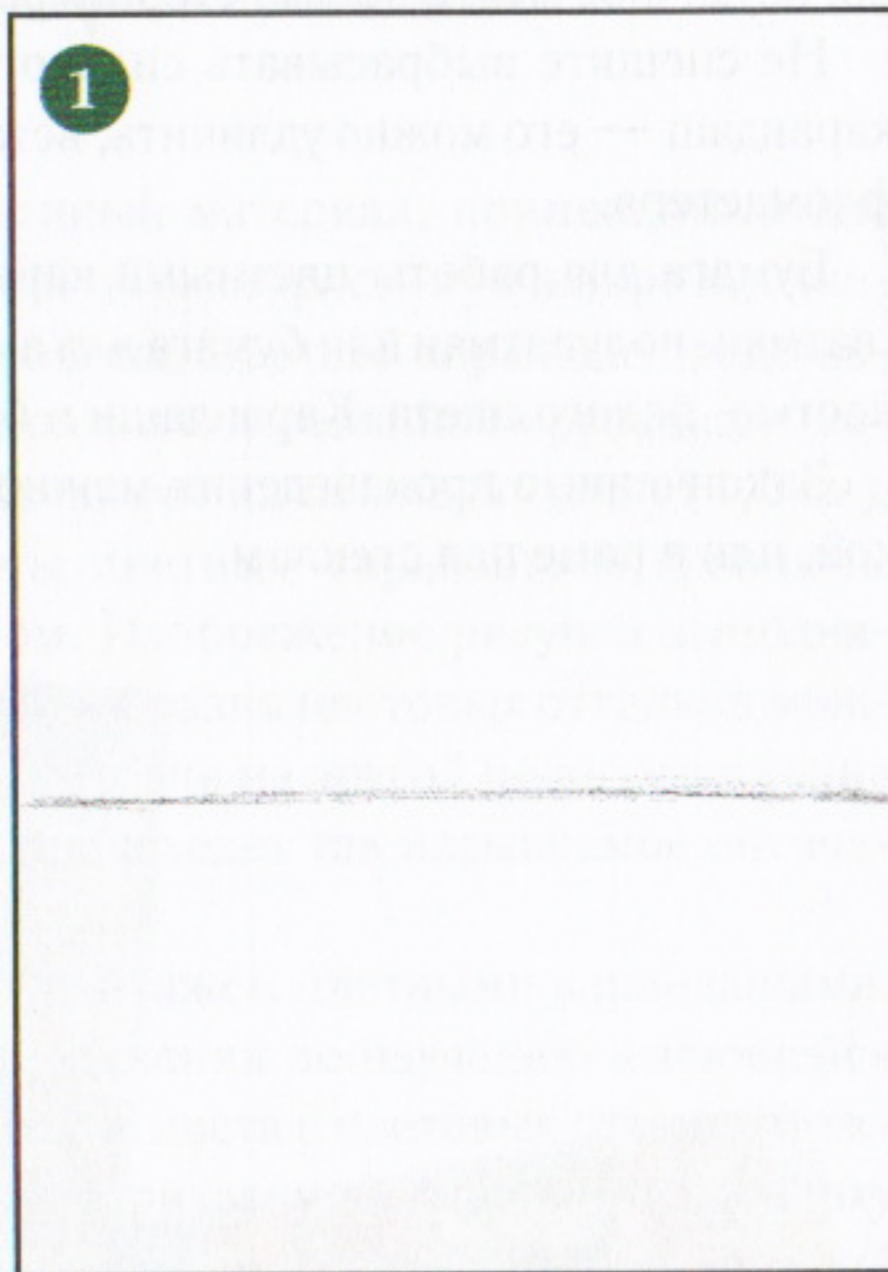
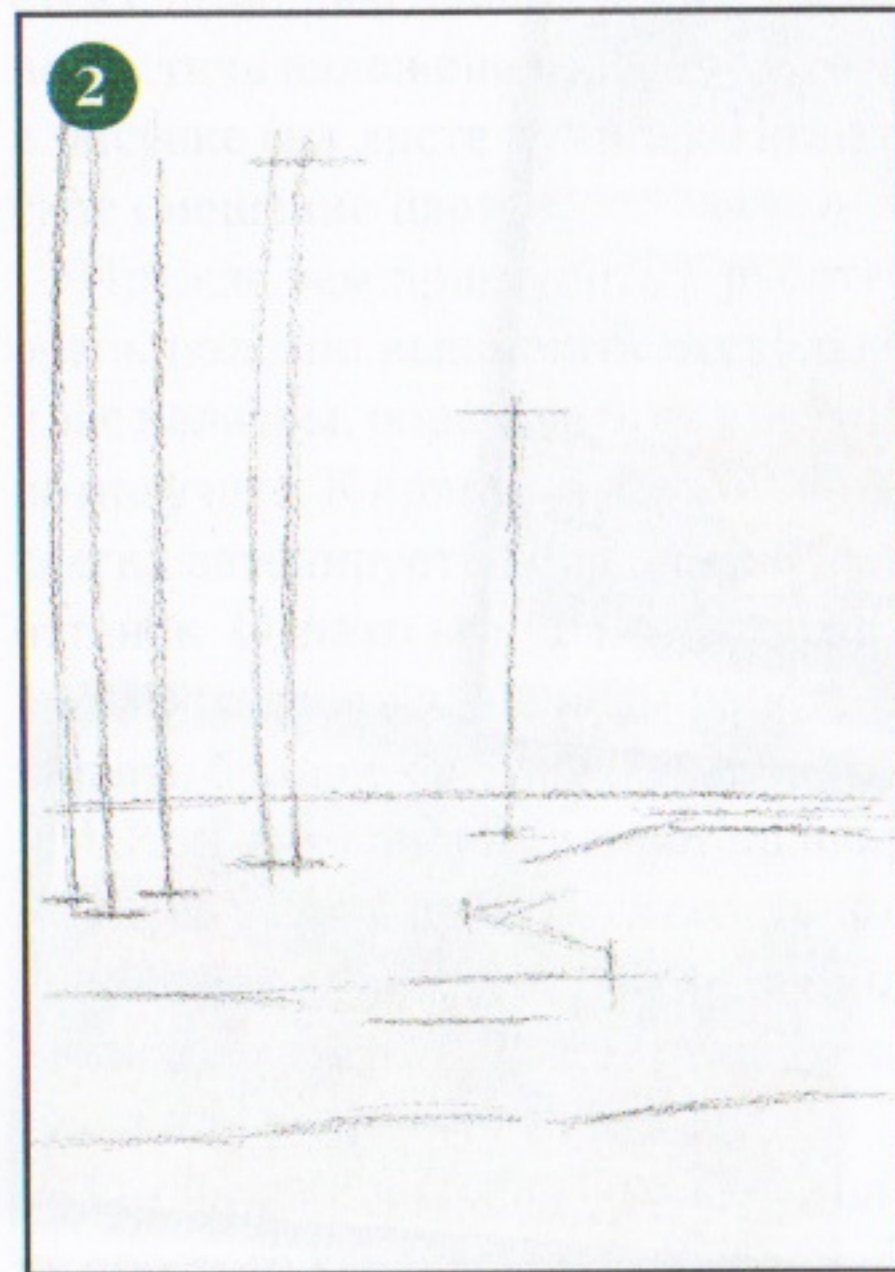

Весна за городом

Предлагаемый здесь мотив — пейзаж с низкой линией горизонта, с небольшой усадьбой и группой деревьев у водоема — создает удивительно легкое настроение. Снег тает, высокое голубое небо отражается в воде, в воздухе пахнет весной!

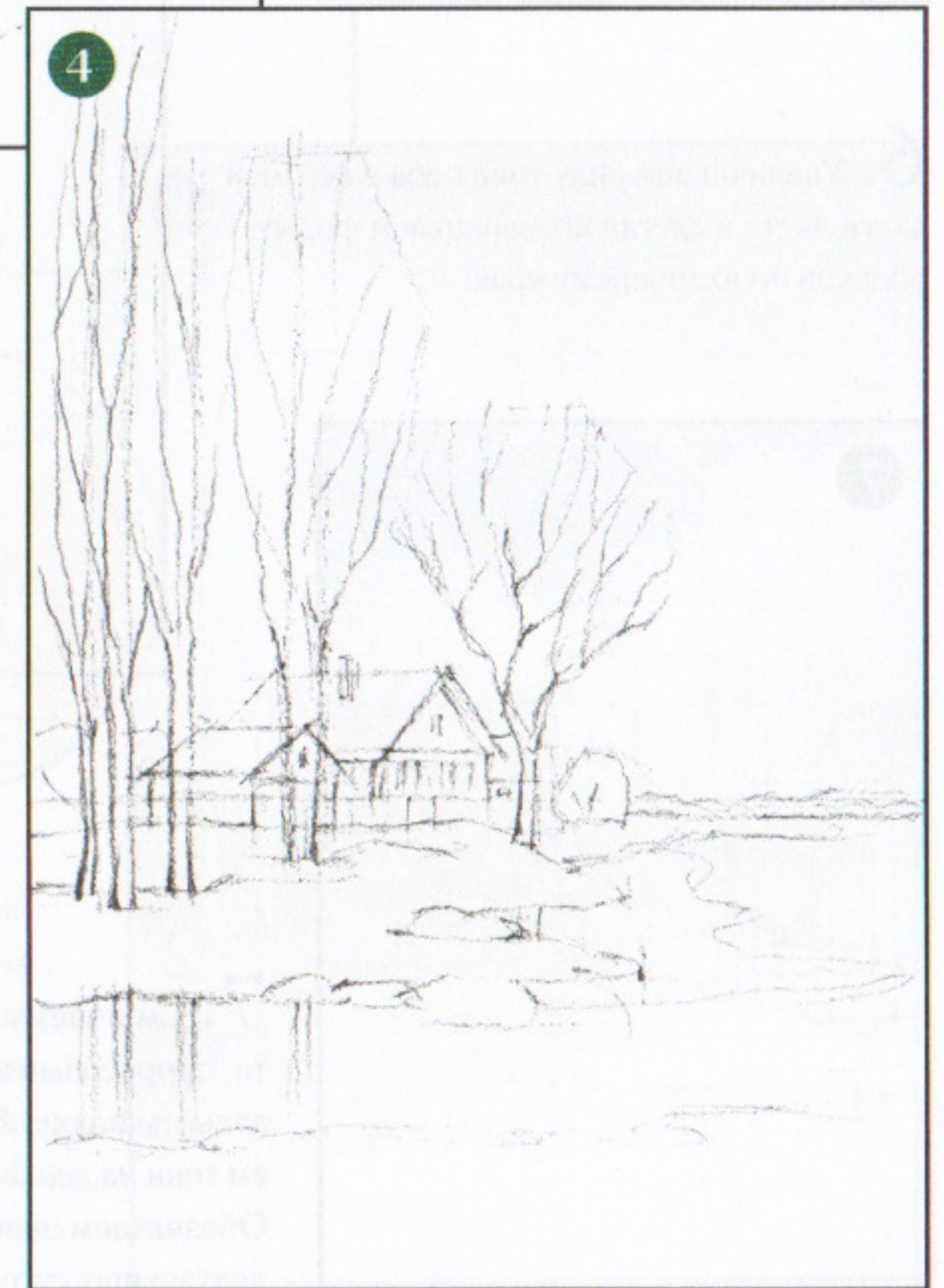
1. Легкой горизонтальной линией намечаем в нижней части листа линию горизонта.

2. Определяем местоположение береговой линии водоема, переднюю кромку еще не растаявшего льда. Сверяясь с натурой, проводим вертикали, обозначающие расположение деревьев, и горизонтальными короткими штрихами отмечаем их высоту.

3. Выполняем схематическое построение обоих домиков на среднем плане картины и намечаем общую массу кроны деревьев.

4. Завершающий этап работы над пейзажем простым карандашом. Выполняем детальный рисунок, прорисовывая валуны по линии берега водоема, детали домиков, форму деревьев, основные ветви их кроны и отражение в воде. Более конкретно обозначаем и подчеркиваем штрихом дальний план на линии горизонта.

5. Удаляем либо ослабляем мягкой резинкой линии построения деревьев. Работаем цветом, подчеркивая места перелома формы. Легкой штриховкой прорабатываем в цвете небо, определяя форму облаков.

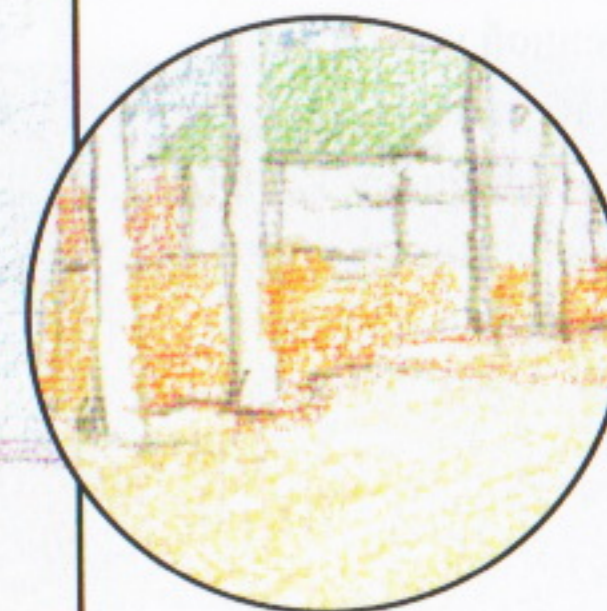
6. Увеличиваем силу тона неба в верхней части листа и слегка подчеркиваем форму облаков по их нижнему краю.

7. Смягчаем штриховку у линии горизонта, прорисовываем общий ландшафт на дальнем плане. Легкой штриховкой намечаем тени на дереве и кусте среднего плана. Обозначаем цветом крыши домов, границу подтаявших сугробов у деревьев.

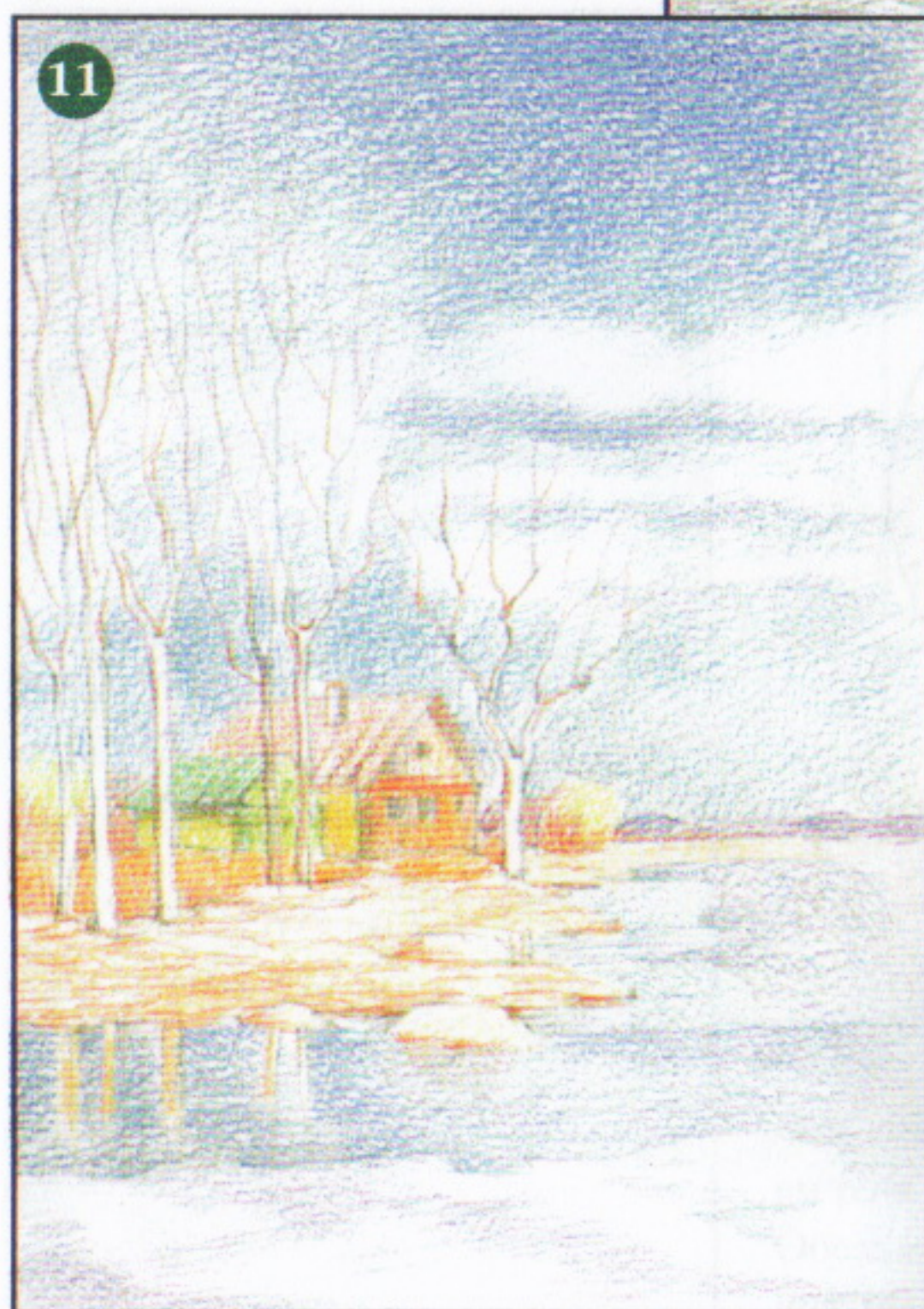
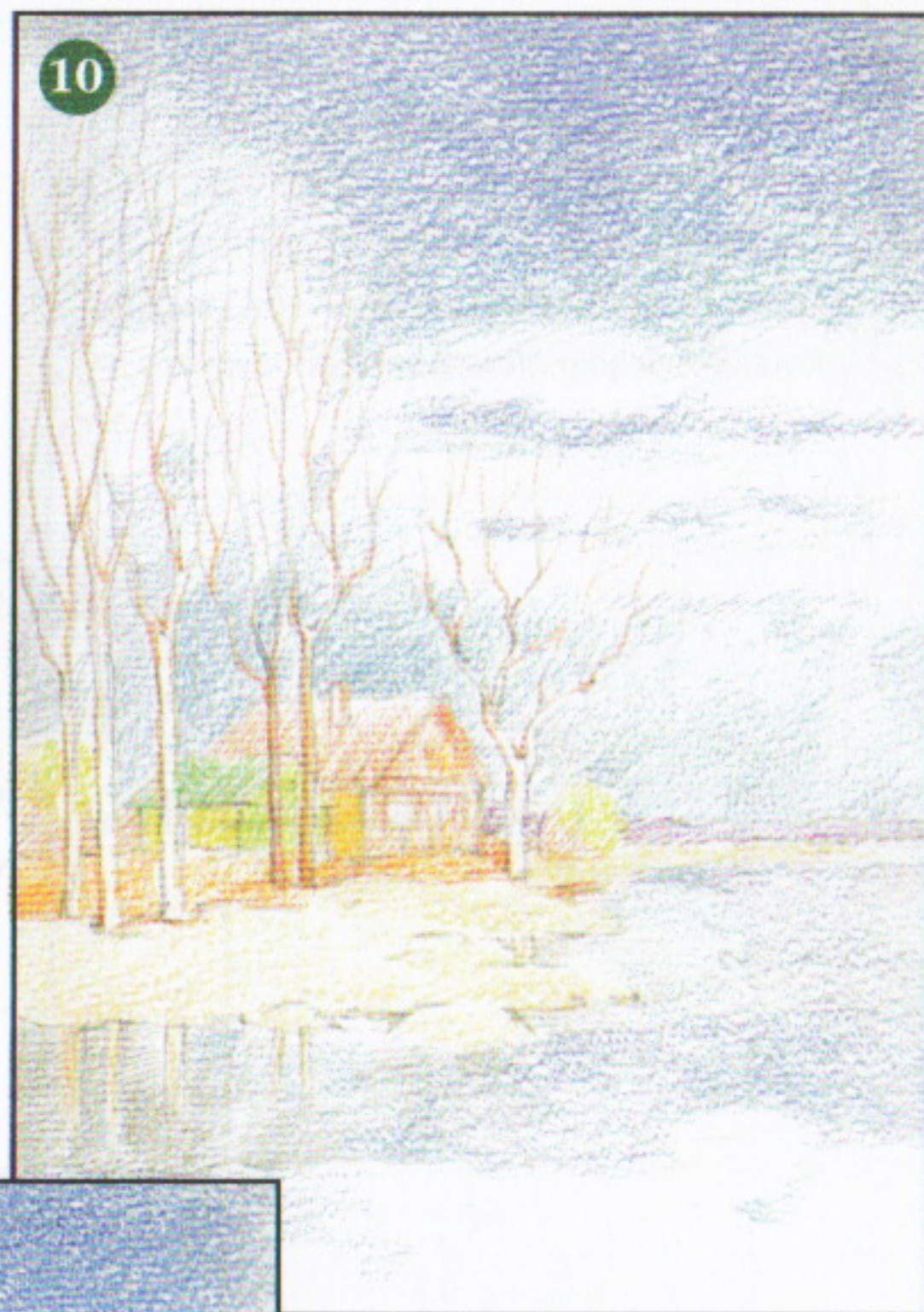

8. Обобщенно прорабатываем цветом ландшафт среднего и переднего планов. Штрихи теплых тонов кладем легко, без нажима, сверяясь с натурой.

9. Прорисовываем мягкой тушевкой стены домиков и их фронтоны, освещенную часть дерева и куста на среднем плане. Начинаем работать над отражением деревьев в воде. Для передачи глади воды штрихи кладем горизонтально.

10. Увеличиваем силу тона неба по верхнему краю листа, над крышей дома подчеркиваем цветом верхнюю гряду облаков, определяя тем самым их объемную форму. Штриховкой, слегка направленной к линии горизонта, прорабатываем участок водной глади. Цветным карандашом прорисовываем стволы деревьев и изгибы их ветвей.

11. Смягчаем тушевкой штриховку тона неба и переход на облаках от света к тени. Усиливаем цветовое решение дальнего и среднего планов. Уточняем цветом элементы основного домика. Намечаем произвольными, плавными линиями ландшафт на переднем плане и береговую линию. насыщаем цвет отражения на воде, легкой штриховкой прорисовываем характерные проталины ледового покрова.

12. Усиливаем рисунок по цвету и тону на всех планах. Уточняем и прорисовываем детали. Произвольными вертикальными штрихами нюансных цветовых оттенков прорабатываем кроны деревьев, куст на среднем плане. Хорошо заточенным карандашом прорисовываем сухую растительность, тени на камнях и валунах. Уплотняем цвет глади воды. Увеличивая насыщенность и силу тона к переднему плану, прорисовываем отражение в воде. Обогащаем цветом талый лед на переднем плане.

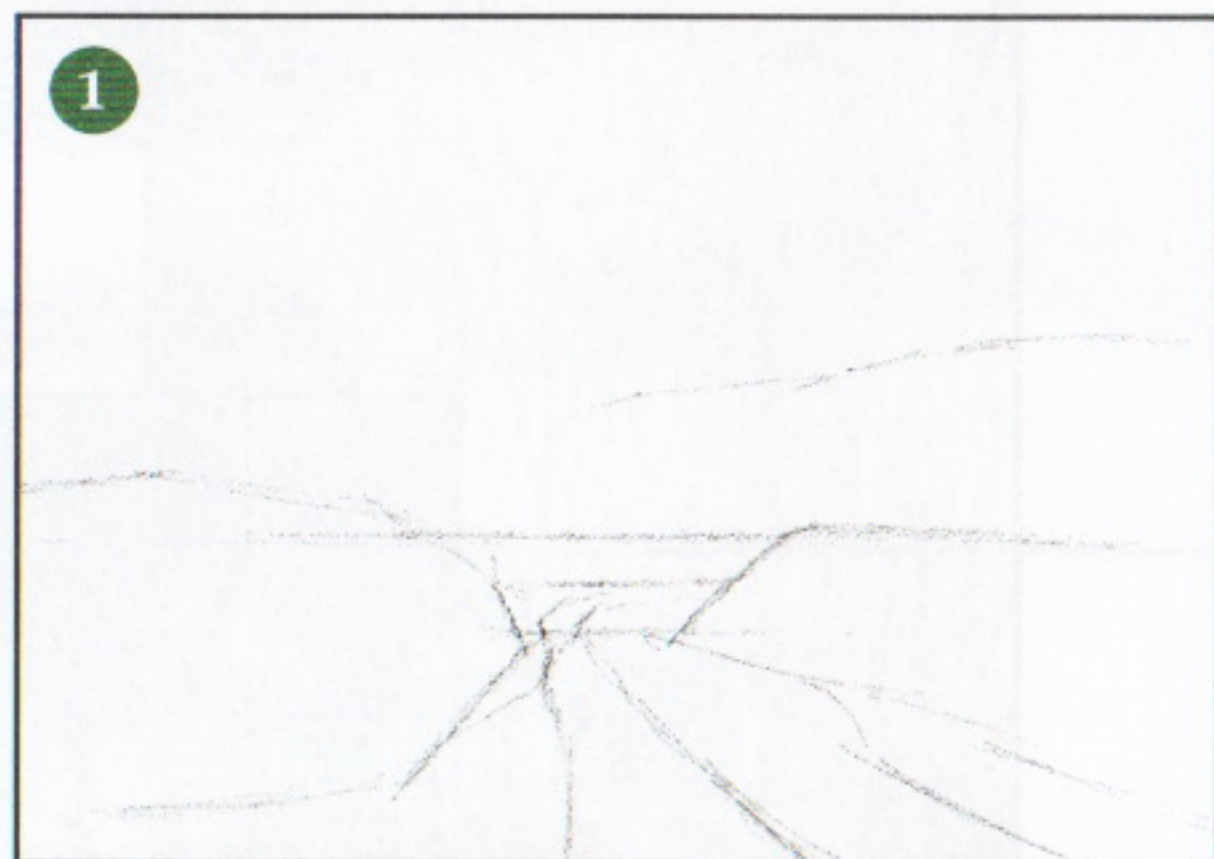

При дороге

Мотив пейзажа представляет собой группу деревьев по обе стороны дороги на среднем плане и грядой посадки на дальнем. На переднем плане мы видим молодое деревце с почти облетевшей листвой и часть срубленного дерева. Осенняя пора радует глаз дивным богатством красок!

1. Определяем и намечаем легкими продолговатыми штрихами линию горизонта. Отмечаем массы основных элементов пейзажа: посадку на дальнем плане, направление и изгиб дороги, пригорки по обе ее стороны.

2. Сверяясь с натурой, определяем местоположение в пространстве стволов деревьев и главных веток на дальнем плане, по обе стороны дороги и на переднем плане.

3. По намеченным конструктивным линиям выполняем детальную прорисовку простым карандашом всех элементов пейзажа, подчеркивая изгибы и переломы формы стволов и веток деревьев. Резинкой вытираем все линии построения и ослабляем предварительный набросок.

4. Начинаем работу над рисунком в цвете с дальних планов, легко проштриховывая небо в просветах между деревьями и над кромкой посадки на дальнем плане.

5. Мягкой штриховкой прорабатываем фон неба, холодными оттенками решаем общую массу посадки деревьев на дальнем плане.

6. Выполняем обобщенный тональный рисунок в цвете, густо заштриховывая массы кроны деревьев по обе стороны дороги.

7. Прорисовываем форму стволов деревьев и их веток на дальнем, среднем и переднем планах. Легкой штриховкой определяем цвет стволов.

8. Увеличиваем насыщенность цвета посадки на дальнем плане, усиливая контраст неба и кромок деревьев по тону. Цветовыми пятнами из коротких штришков намечаем тени в кронах деревьев на среднем плане по обе стороны дороги.

9. Прорабатываем глубину пространства на повороте дороги. Цветовыми пятнами из косых штрихов увеличиваем насыщенность цвета листвы на свету и в тени. Хорошо заточенным карандашом подчеркиваем тени на стволах деревьев и изгибы веток. Легкой штриховкой выполняем обобщенный рисунок пригорков и намечаем дорогу.

10. Обогащаем цветом посадку на дальнем плане, прорисовываем край дороги на повороте. Усиливаем насыщенность теней в кронах деревьев и на земле, подчеркиваем тени на стволах деревьев. Притушевываем зелень листвы дерева в центре композиции и обобщаем цветовые пятна в тени под деревьями на пригорке. Прорисовываем дорогу на переднем плане и траву по обе ее стороны.

11. В завершение усиливаем более насыщенной тушевкой контраст между дальним и средним планами. Детально прорисовываем все элементы пейзажа переднего плана: вертикальными и хаотичными штришками траву, мягкими цветовыми пятнами упавшую листву и тени на дороге, остаток срубленного дерева, ствол и ветки молодого дерева.

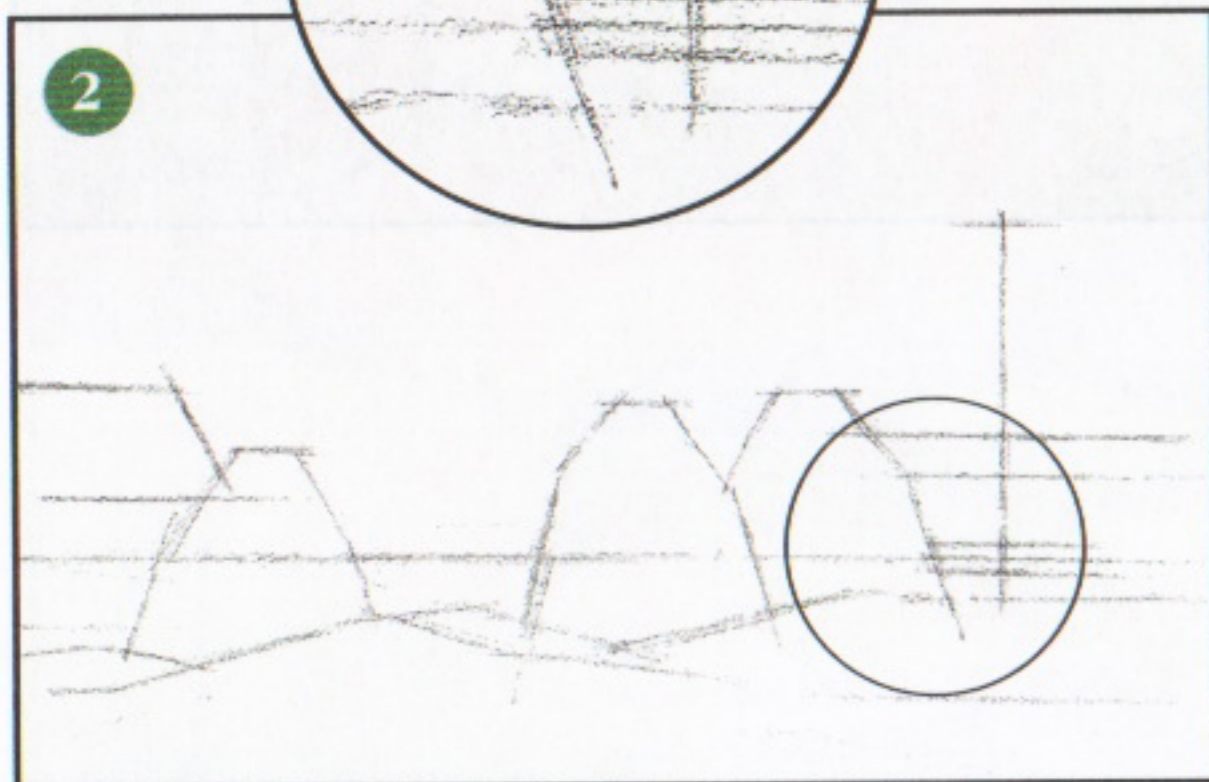
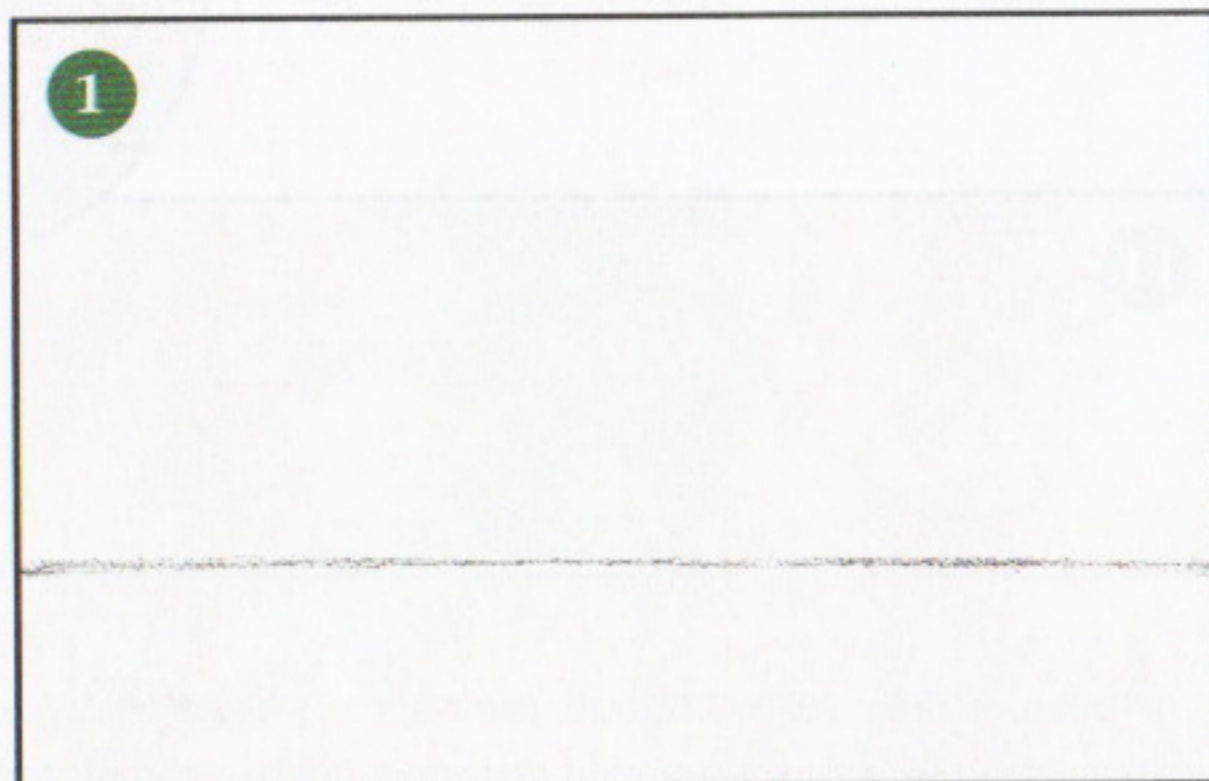

Сельский пейзаж

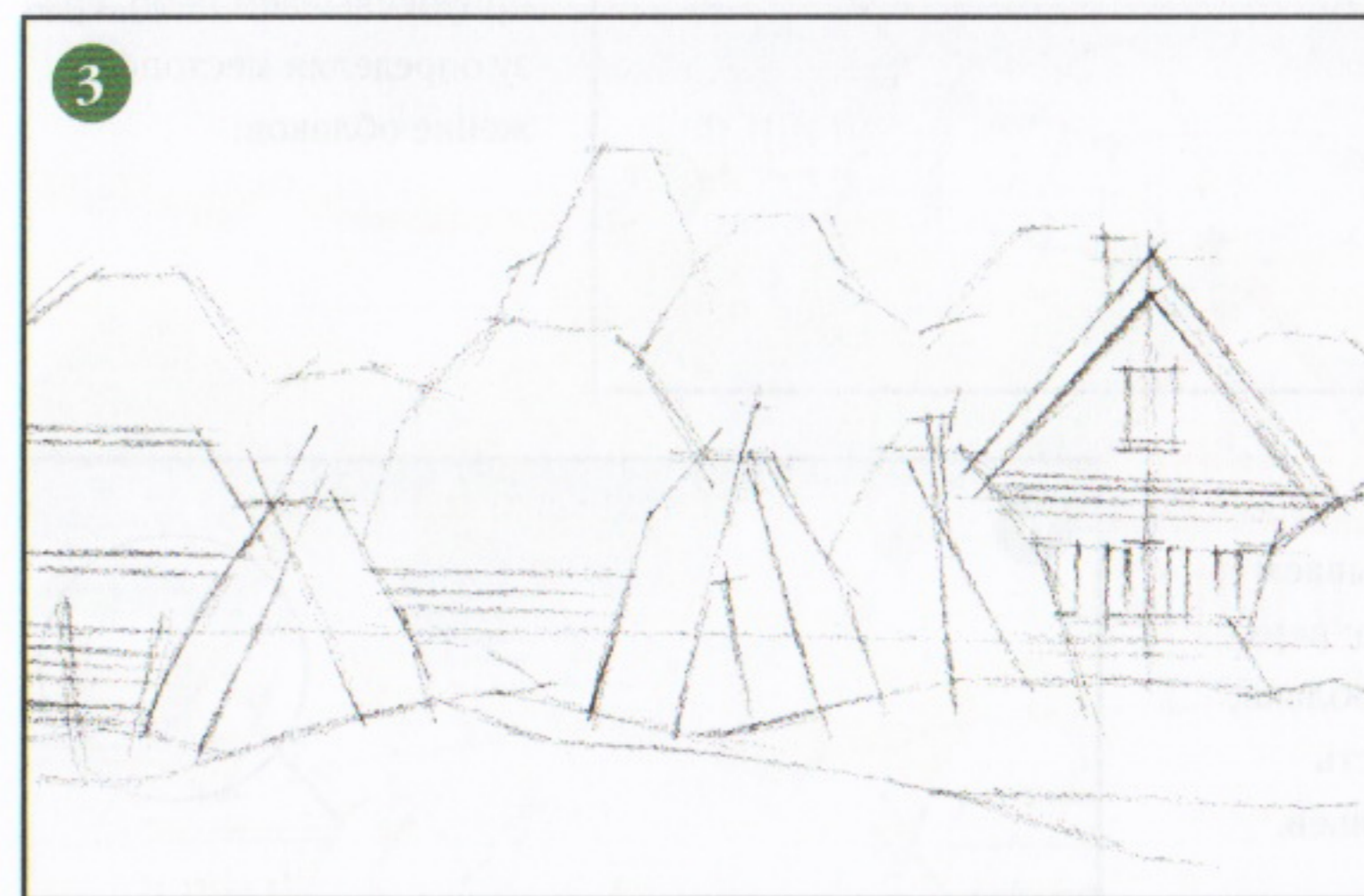
Мотивом для этой живописной работы послужил сельский пейзаж в летнее время года с низкой линией горизонта. Это часть сельской усадьбы — жилой домик и хозяйственные постройки, три копны сена на среднем плане и небольшая лужайка перед двором на переднем плане.

1. Работу над предварительным рисунком начинаем простым карандашом. Визуально определяем и проводим в листе линию горизонта. Она проходит чуть ниже окон домика.

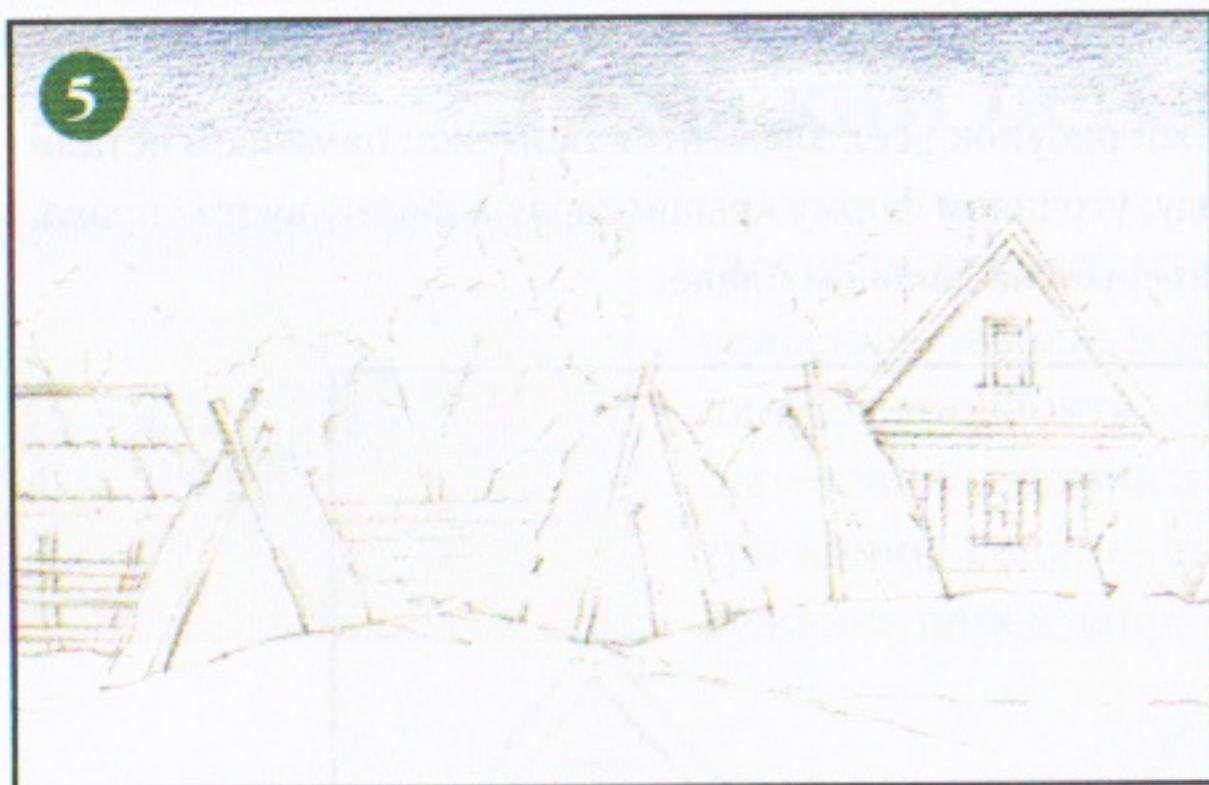
2. Проводим вспомогательные конструктивные линии построения дома: вертикальную осевую линию, на которой горизонтально отмечаем его высоту, линию основания крыши, местоположение оконных проемов и цоколя фундамента. Намечаем ломаной линией изгибы ландшафта, копны сена и крышу сарая.

3. Выполняем конструктивный рисунок всех элементов пейзажа: намечаем детали дома, подпорки на копнах, ограду, уточняем форму крыши сарая и форму куста справа. Обобщенно намечаем кроны деревьев на дальнем плане.

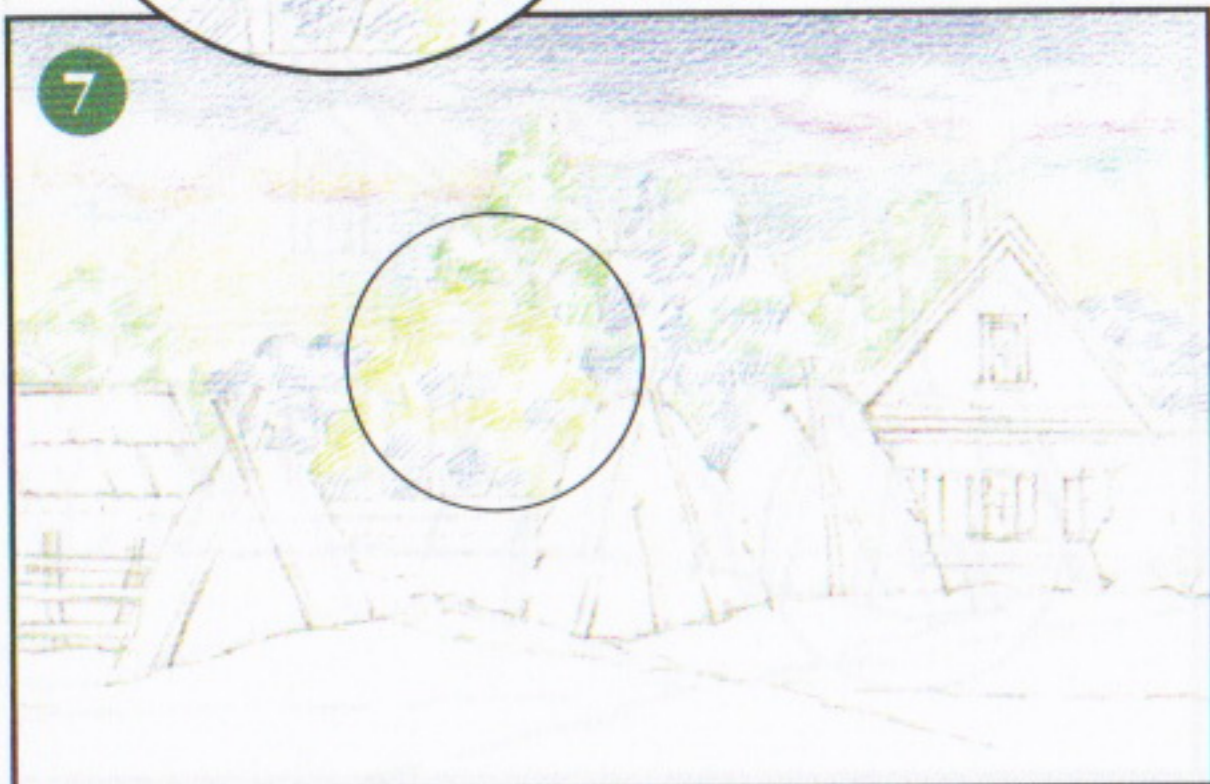
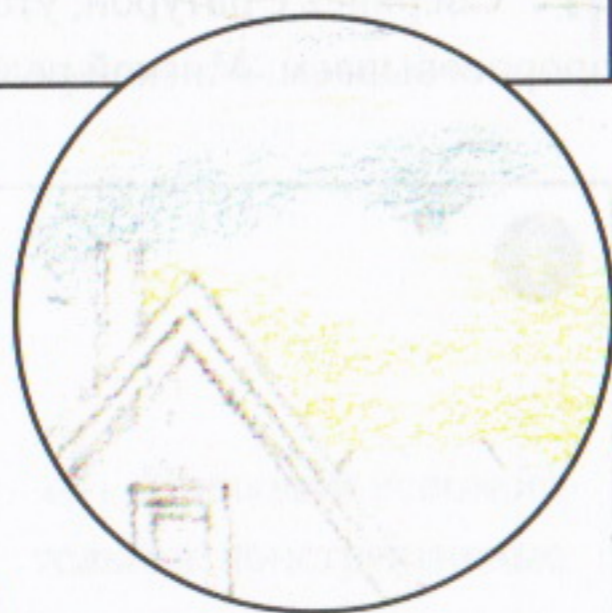
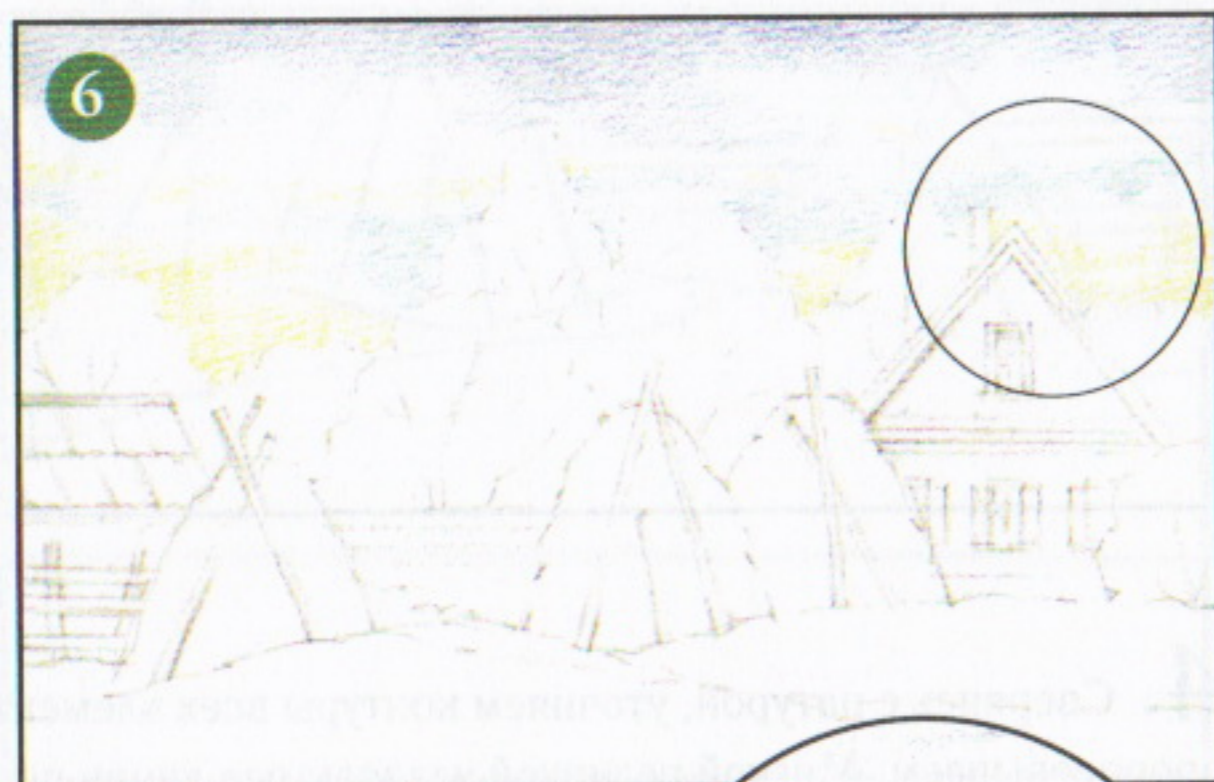
4. Сверяясь с натурой, уточняем контуры всех элементов пейзажа и детально их прорисовываем. Мягкой резинкой удаляем все линии построения.

5. Начинаем рисунок в цвете с верхнего края листа — легкой тушевкой прорисовываем небо, сразу определяя местоположение облаков.

6. Прорабатываем цветом все небо: верхнюю его часть, облака, среднюю его часть и у кромки деревьев.

7. Выделяем по тону и цвету форму облаков. Цветовыми пятнами из коротких штришков прорисовываем общую массу кроны деревьев в теневых местах.

8. Легкой штриховкой смягчаем переход от света к тени в кронах деревьев. Намечаем короткими линиями ветви деревьев. Выполняем линейный рисунок в цвете, подчеркивающий характерные элементы дома, ограды и крыши сарая.

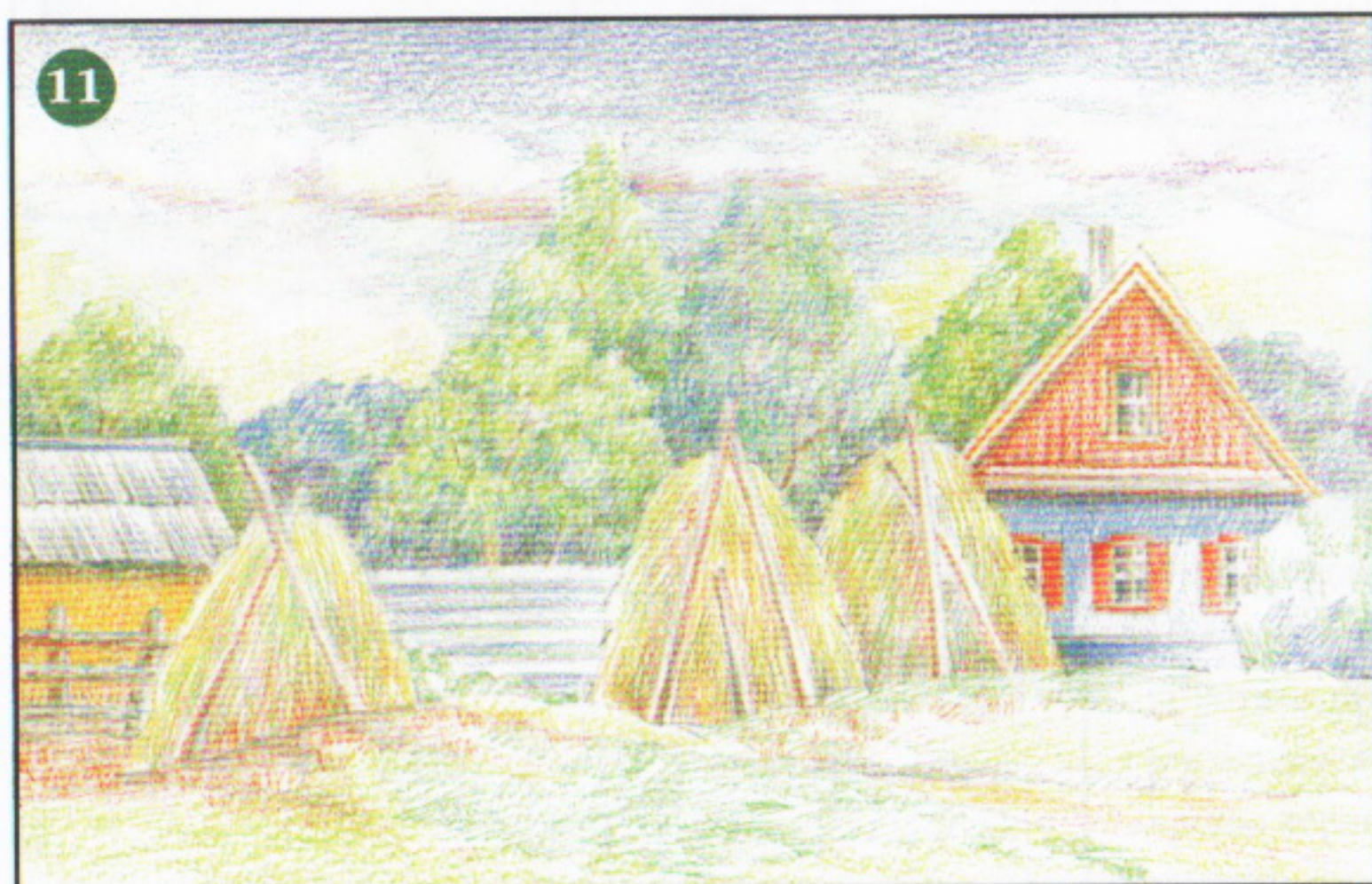
9. Цветовыми пятнами подчеркиваем и углубляем тени в кронах деревьев на дальнем плане. Слегка намечаем тень на фронтальной стене дома и основной цвет сарая.

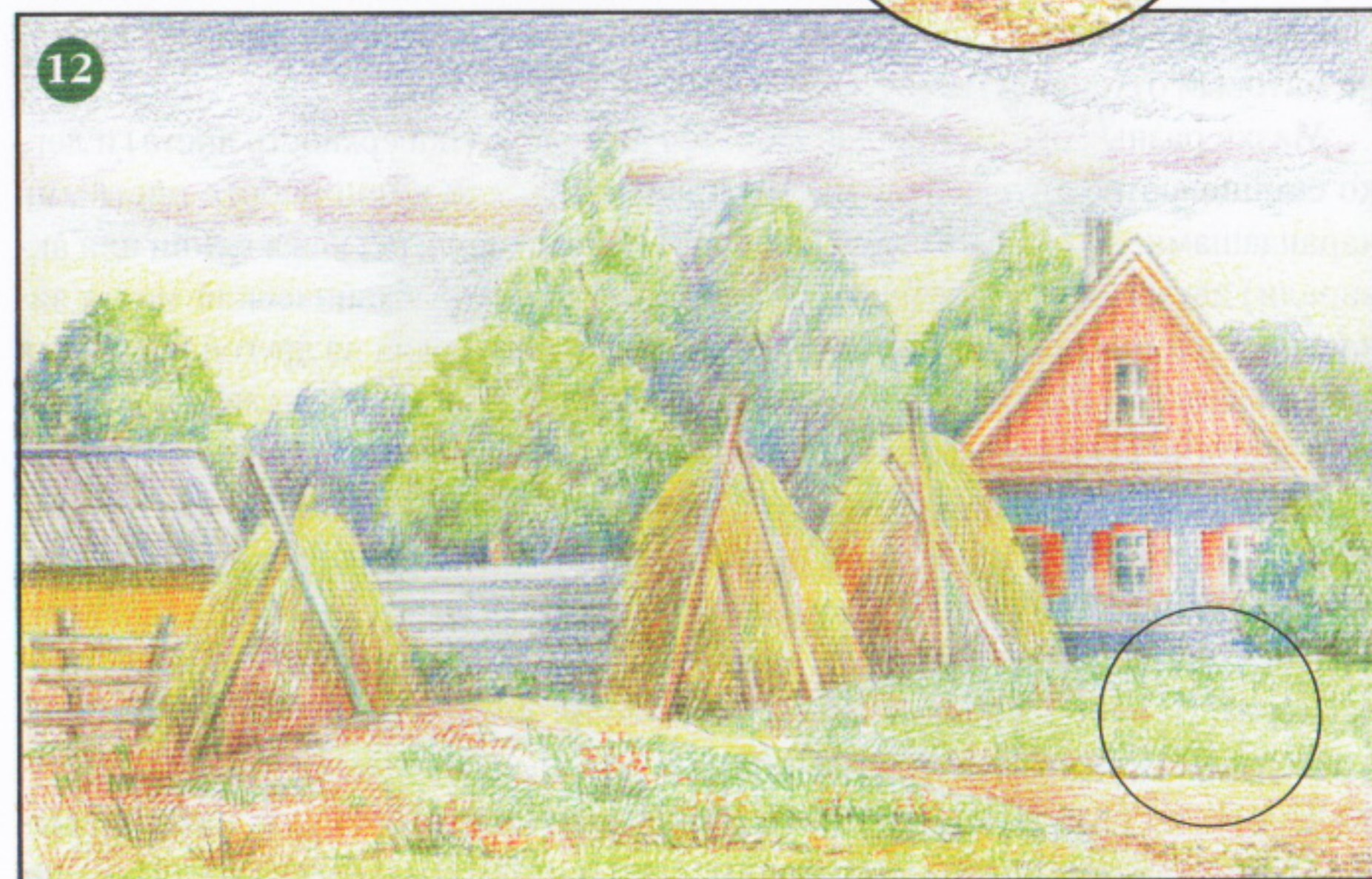
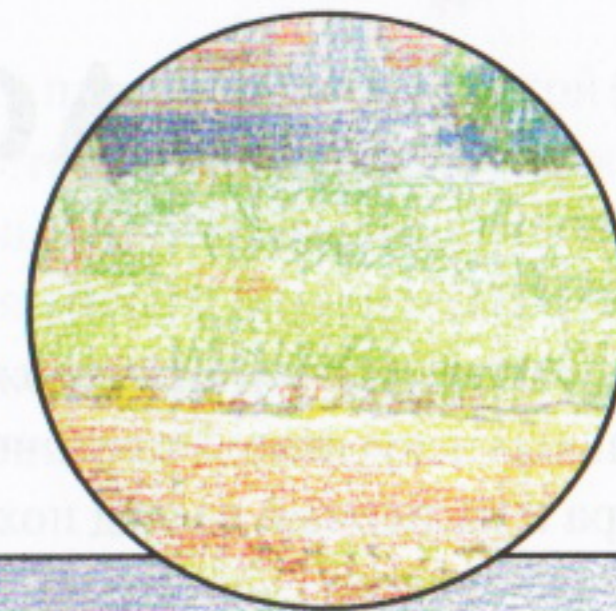
10. Мягкой тушевкой прорабатываем все элементы дома и подчеркиваем контраст света и тени. Заштриховываем освещенную и теневую части каждой копны сена, тени на их подпорках. Прорабатываем стену сарая, а также часть ограды и земли перед ним.

11. Наносим штриховку в теневых местах куста перед домом. Насыщаем цветом освещенные солнцем и теневые участки кроны деревьев на дальнем плане. Прорисовываем копны сена отрывистыми штрихами разных цветов, но выдерживая их общий колорит. Определяем в цвете части лужайки перед усадьбой.

12. Активно и тщательно прорисовываем все элементы пейзажа на переднем плане: лужайку и часть дороги. Усиливаем мягкой тушевкой тон теней и насыщенность цвета на освещенных участках копен сена, на их подпорках и на ограде за центральной копной. Подробно прорисовываем листву куста перед домом и траву между копнами у ограды. Мягкой тушевкой детализируем фасад дома, тени на фронтоне и трубе.

ПАСТЕЛЬ

Пастель относится к мягким художественно-графическим материалам в изобразительном искусстве. Это разноцветные круглые палочки. Они небольшого размера и на первый взгляд похожи на обычные мелки, но отличны от них своими физическими свойствами. Пастель мягка и пластична, придает картине матовый оттенок и мягкий нежный колорит.

Мазки разных цветов хорошо ложатся на основу (поверхность листа) и легко смешиваются друг с другом. Это происходит, как и при работе цветными карандашами, непосредственно на бумаге (а не на палитре, как в гуаши или акварели) двумя методами: механически и оптически. Механический метод заключается в том, что мазки разных цветов наносятся один на другой и их цвета смешиваются между собой в результате наложения. Например, если мазок красного цвета перекрыть желтым, то получится оранжевый оттенок. Оптический метод смешивания, применяемый в таком направлении живописи, как пуантилизм, представляет собой хаотичное нанесение на лист точечных мазков разных цветов пастели попеременно. Сначала прокладываются мазки, к примеру, желтого цвета, а затем просветы заполняются мазками синего — и поле, прописанное таким образом, будет на расстоянии восприниматься как зеленое.

Техника пастели позволяет выполнять плавные переходы от цвета к цвету, например, при изображении неба. Для достижения контраста и большей выразительности в работе пастелью применяют контрастные цвета мазков, штриховки или тушевки — желто-горячие осенние листья на фоне голубого неба. В работе пастелью можно легко создать нюансную цветовую гамму, что весьма пригодится при изображении туманного утра. Для этого используют цвета пастели, расположенные в цветовом круге рядом друг с другом: группы синезеленых оттенков, сиреневых и фиолетово-красных, желто-оранжевых или зелено-желтых.

Чтобы достичь разнообразия цветовых и тональных соотношений в этюде, мазки и штрихи следует наносить легко, не сильно нажимая на палочку пасте-

ли. Благодаря этому в картине создается ощущение воздушности и цвета легко смешиваются между собой. Дальние планы облаков на пастели можно смягчать, слегка растушевывая штрихи пальцем (в отличие от работы цветными карандашами!). На передних планах лучше применять штриховку и подчеркивать переломы формы насыщенной линией.

Для выполнения предварительного линейного рисунка подбирают пастель нейтрального цвета и затачивают палочку в виде небольшого конуса, а чтобы выполнить мазки или растушевать большую плоскость — палочки затачивают лопаточкой.

Бумага для работы пастелью должна быть плотной и шероховатой (картон, бумага для акварели). На лист широкой кистью, губкой или валиком для масляных работ наносят грунт, приготовленный из водэмульсионной краски, клея ПВА и пигмента выбранного цвета для общего фона этюда. Если по замыслу фон должен быть белым — пигмент в грунт не добавляется. По окончании работы пастель необходимо закрепить фиксатором.

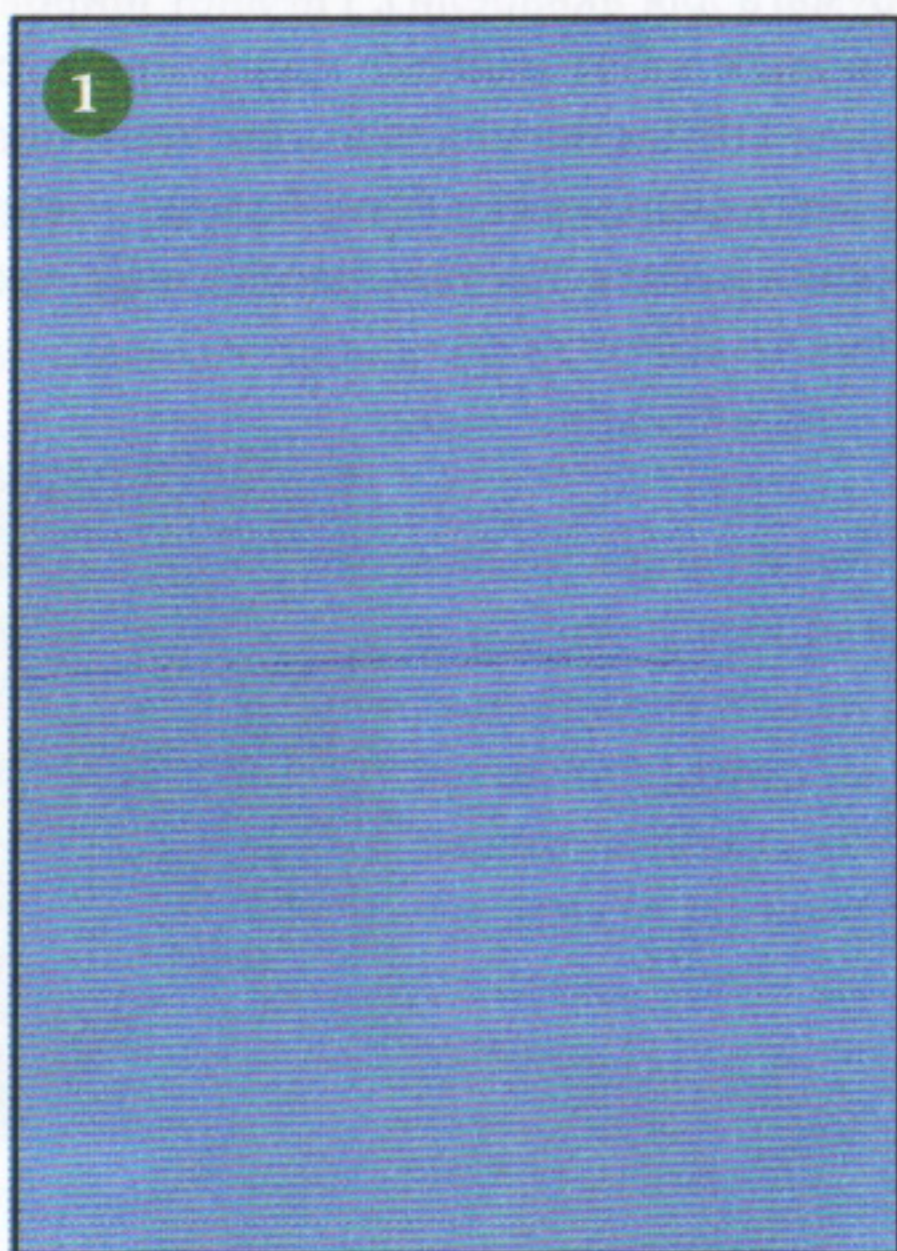
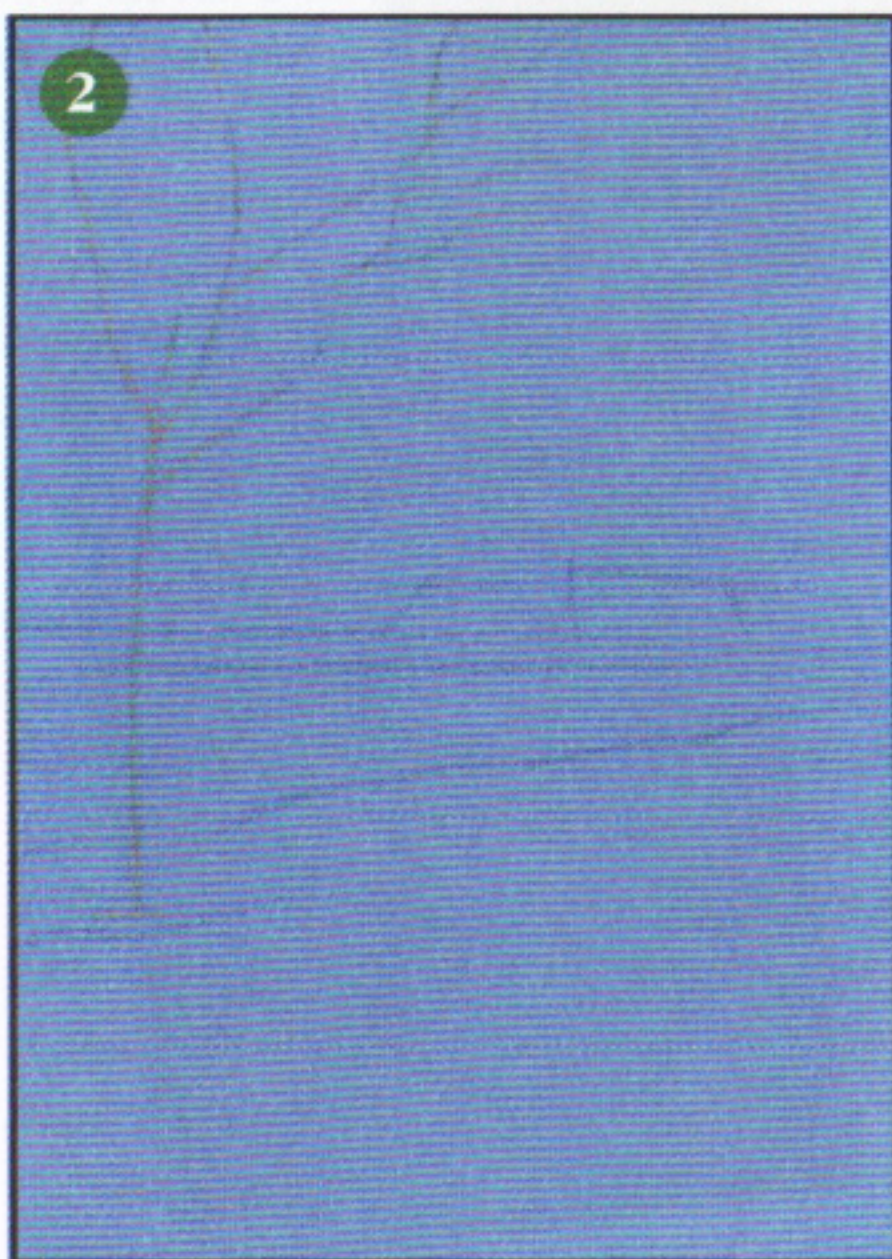

Зимний пейзаж

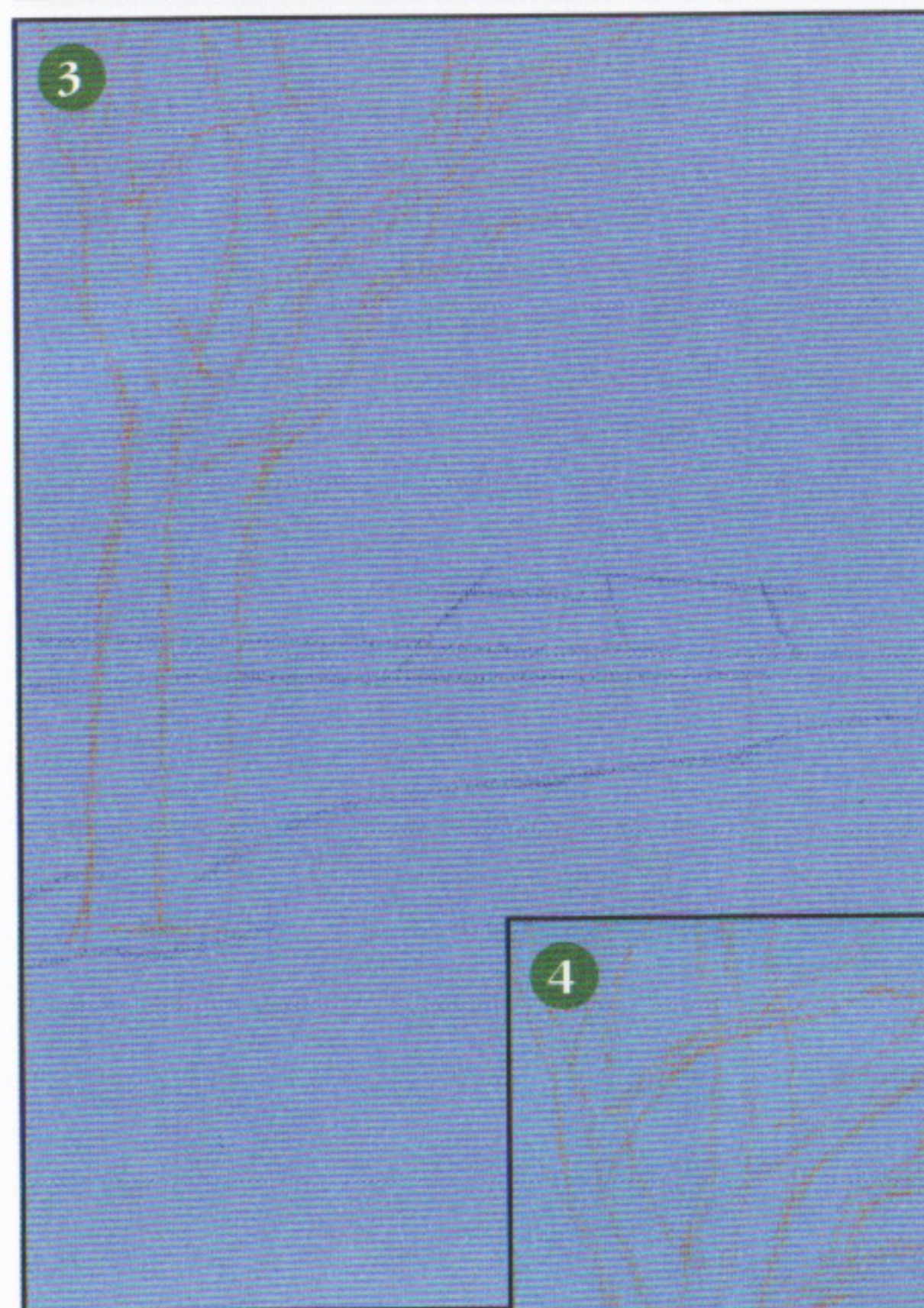

Данная композиция пейзажа включает в себя часть заснеженной деревушки на дальнем плане и большое дерево у ограды — на переднем. В качестве основы использована тонированная (синяя) бумага.

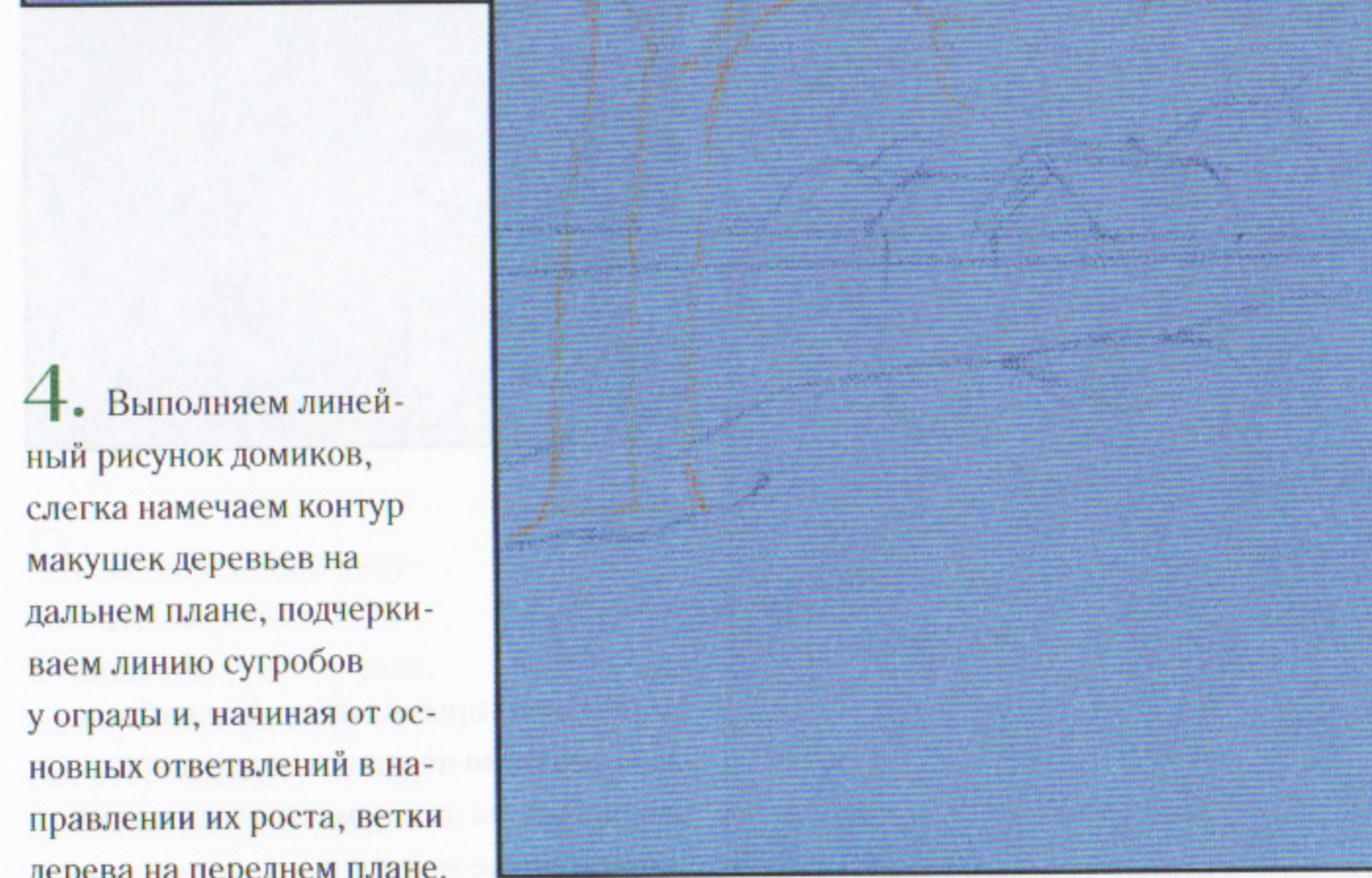
1. Карандашный набросок не делаем, работу начинаем сразу пастелью. Легким прочерком намечаем линию горизонта.

2. Сверяясь с натурой, определяем и намечаем легкими линиями расположение в листе домиков и дерева. Прорисовываем осевую линию ствола дерева и плавными продолговатыми штрихами — основные его ветви. Также проводим линию верхнего края ограды. Определяем ее высоту и плавно обозначаем линию сугробов на среднем плане.

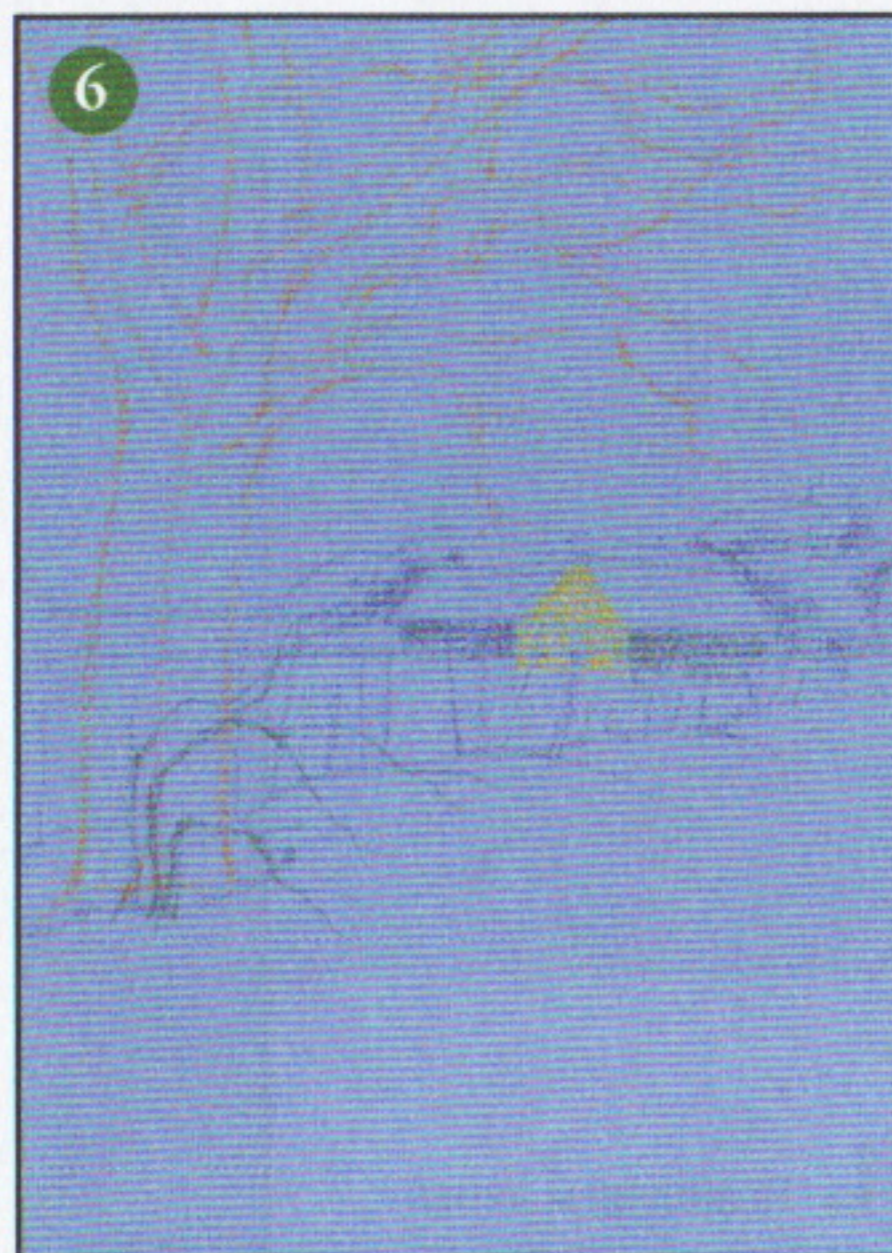
3. В соответствии с намеченными линиями построения дерева определяем его толщину и прорисовываем ствол, основные ветви и основные ответвления.

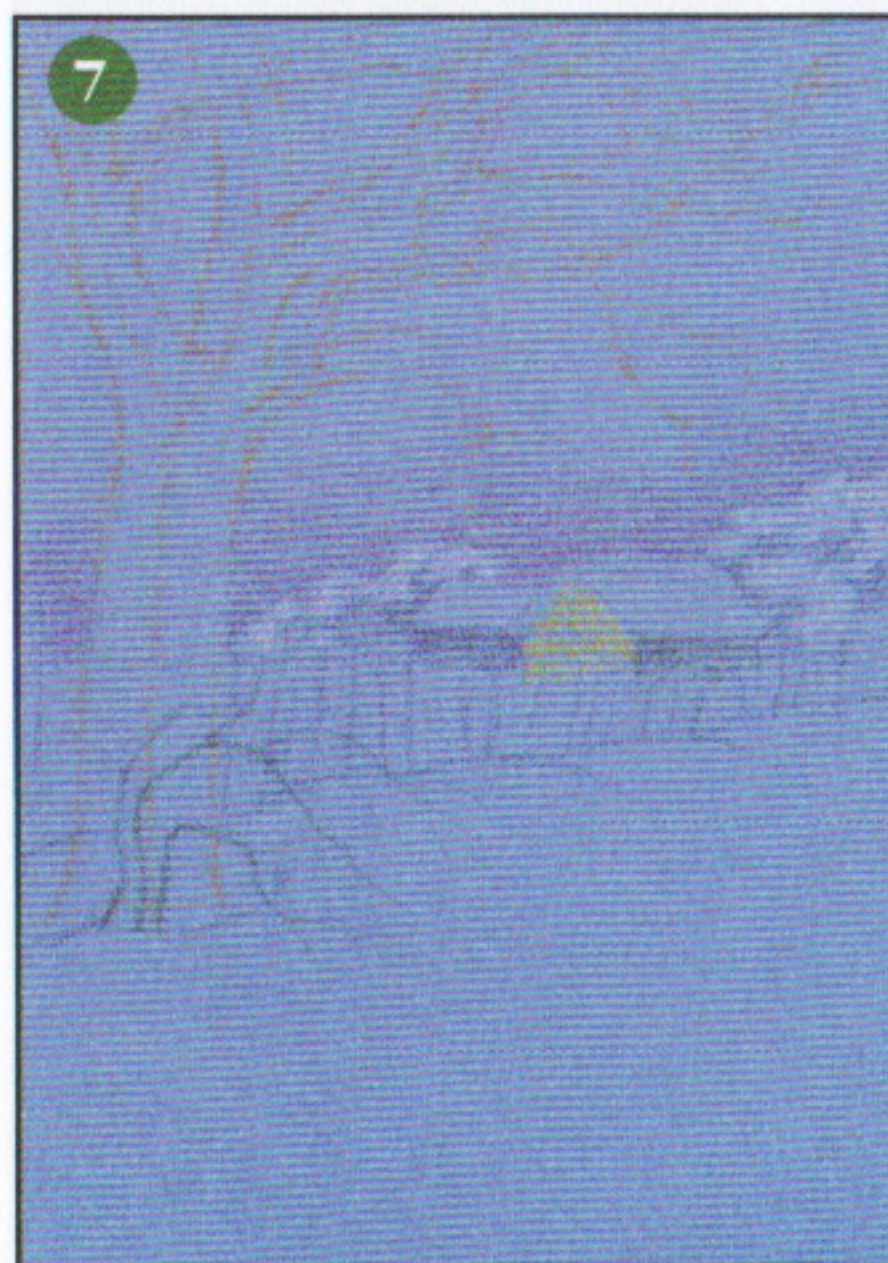
4. Выполняем линейный рисунок домиков, слегка намечаем контур макушек деревьев на дальнем плане, подчеркиваем линию сугробов у ограды и, начиная от основных ответвлений в направлении их роста, ветки дерева на переднем плане.

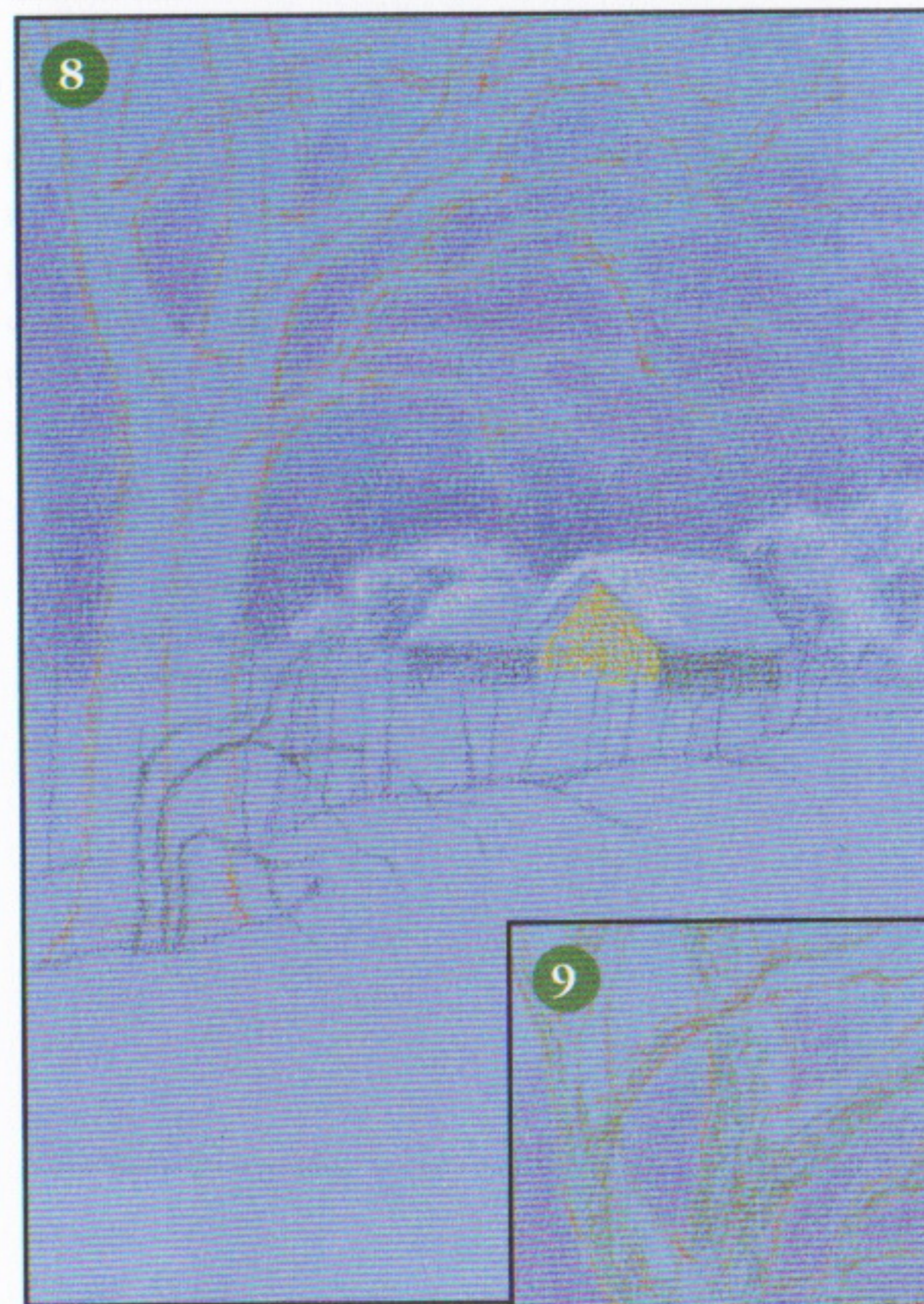
5. Маленькими мазками подчеркиваем места переломов формы и изгибов на стволе и ветках дерева, на крыше домика, уточняем массу деревьев на дальнем плане. Легким продолговатым штрихом намечаем штакетник ограды и прорисовываем ветки небольшого кустика под деревом на переднем плане.

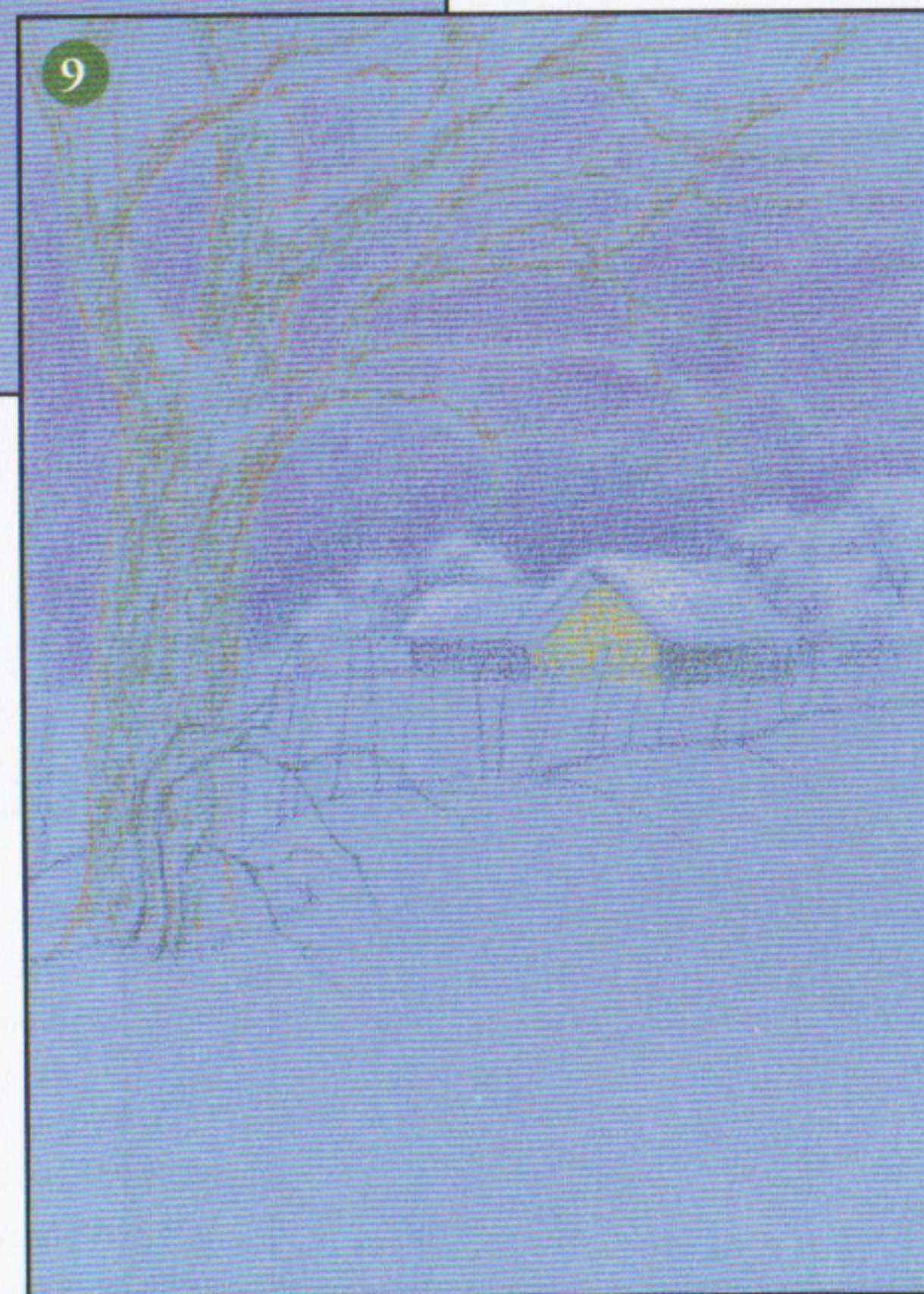
6. Легкой тушевкой прописываем тени деревьев на дальнем плане и подчеркиваем цветом элементы домиков.

7. Мягко прописываем фон неба за деревом на переднем плане и над деревьями на дальнем. Определяем их заснеженные макушки.

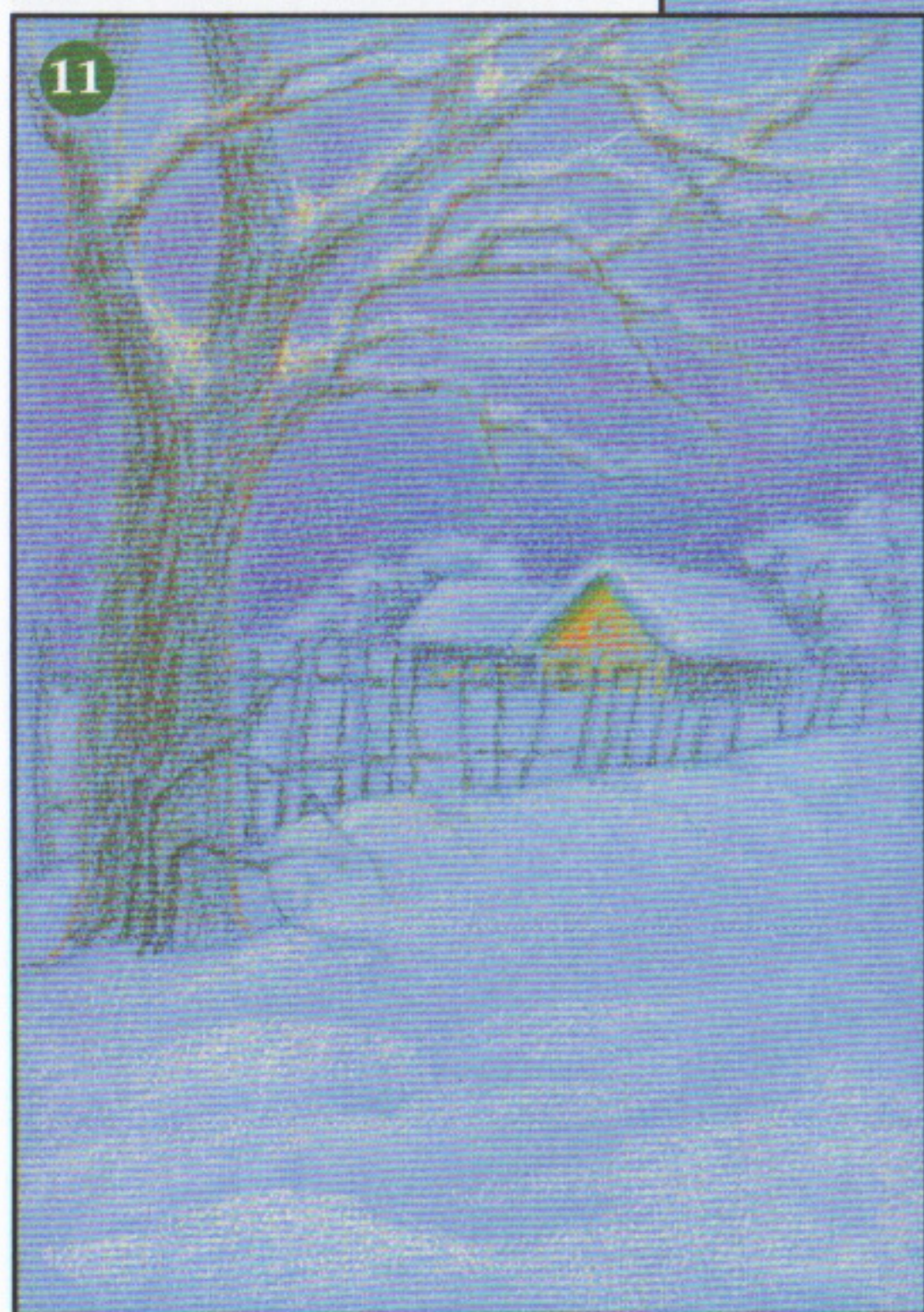
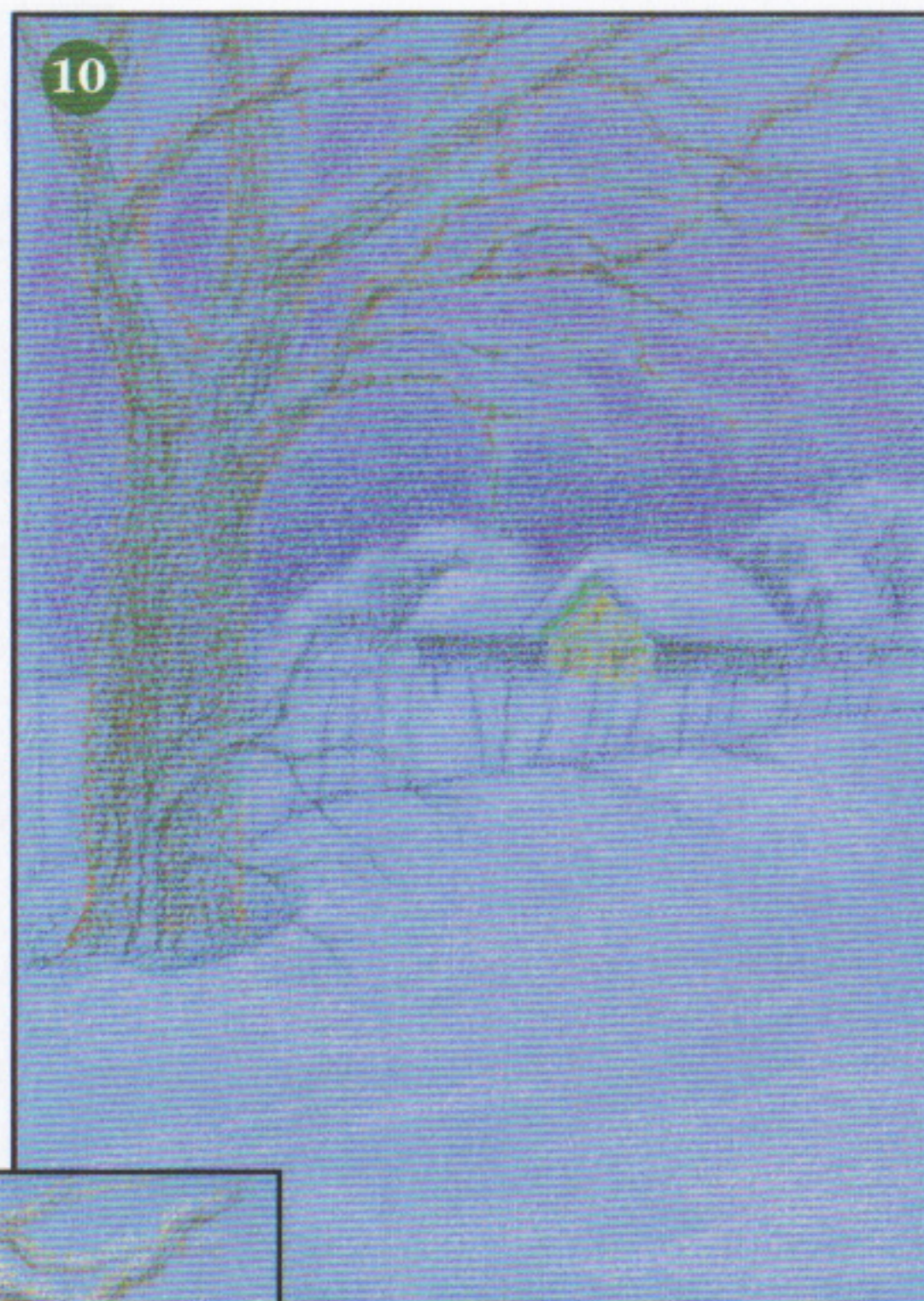

8. Покрываем тоном небо между ветками дерева на переднем плане, над деревьями и крышами на дальнем. При этом слегка увеличиваем насыщенность тона к линии горизонта и мягкими ударами пальцем смазываем штрихи. Мазками прописываем крыши домов.

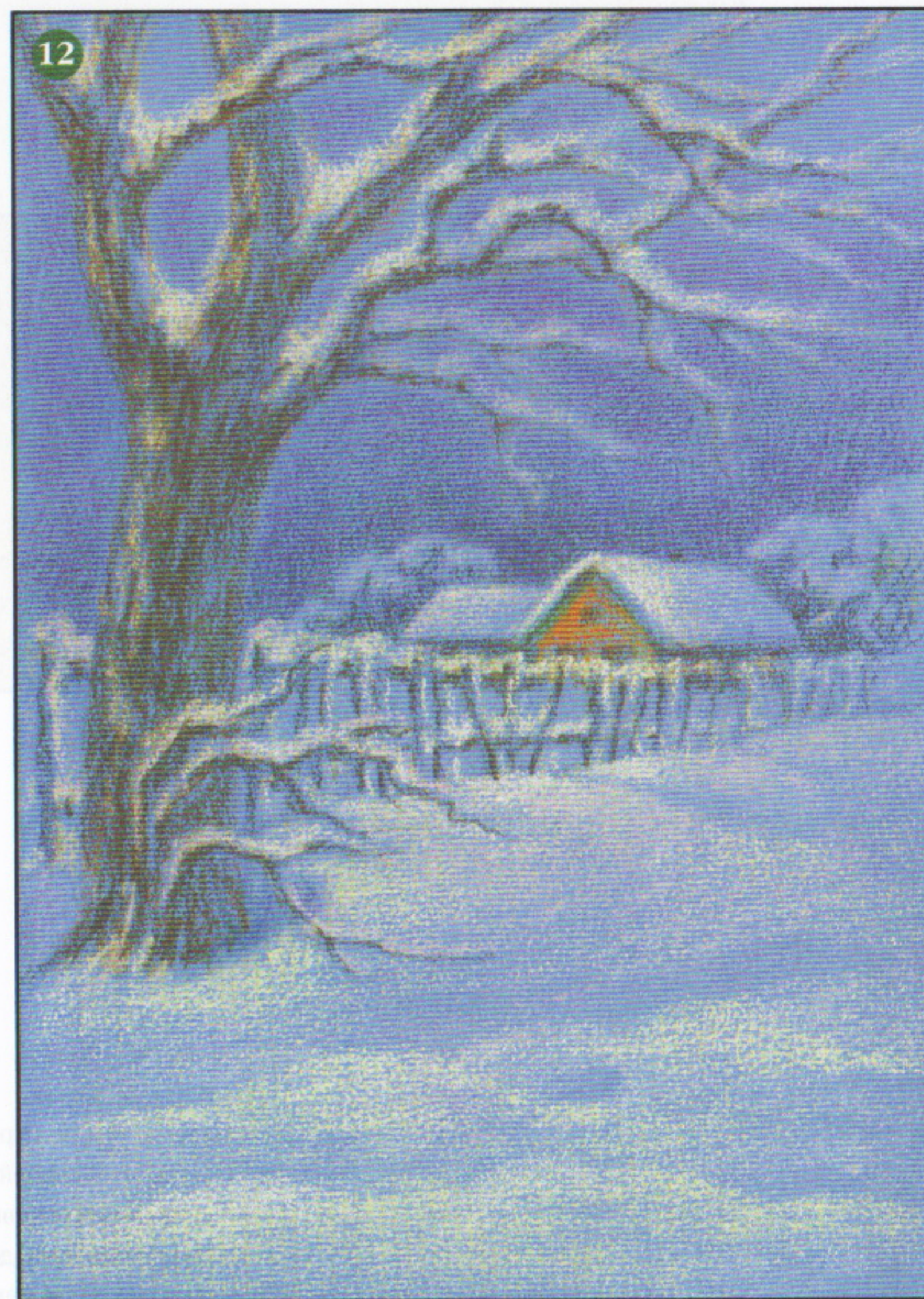
9. Прописываем аккуратными короткими штришками ствол дерева, подчеркивая фактуру коры, ответвления и ветки, оставляя нетронутыми заснеженные места.

10. Усиливаем тени деревьев на дальнем плане, прописываем тени на домах, намечаем оконные проемы. Пальцем смягчаем мазки на крышах, прописываем мазком и тоже смягчаем заснеженную поверхность земли за оградой. Мягкой штриховкой прорабатываем передний план. Тонально прописываем ствол и ветки дерева.

11. Прорабатываем цветом домики, акцентируем заснеженность ближнего края крыши, мягко подчеркиваем штакетник. Продолжаем работать над фактурой коры, белой пастелью намечаем заснеженные места на стволе и ветках дерева. Широкими, активными мазками прописываем форму сугробов у ограды и на переднем плане.

12. Усиливаем тональность неба над деревьями и крышами домов. Подчеркиваем тени на дальнем плане. Насыщенно детализируем домики. Выделяем ближний край крыши, снег на штакетнике. Прописываем отблески на сугробах у ограды и, постепенно усиливая нажим на палочку пастели, теплым цветом подчеркиваем форму сугробов на переднем плане. Активным мазком рисуем снег на кустике у дерева, в местах ответвлений на стволе и ветках переднего плана. Завершаем работу, подчеркивая видимые части штакетника, ветки кустика под деревом и фактуру его коры.

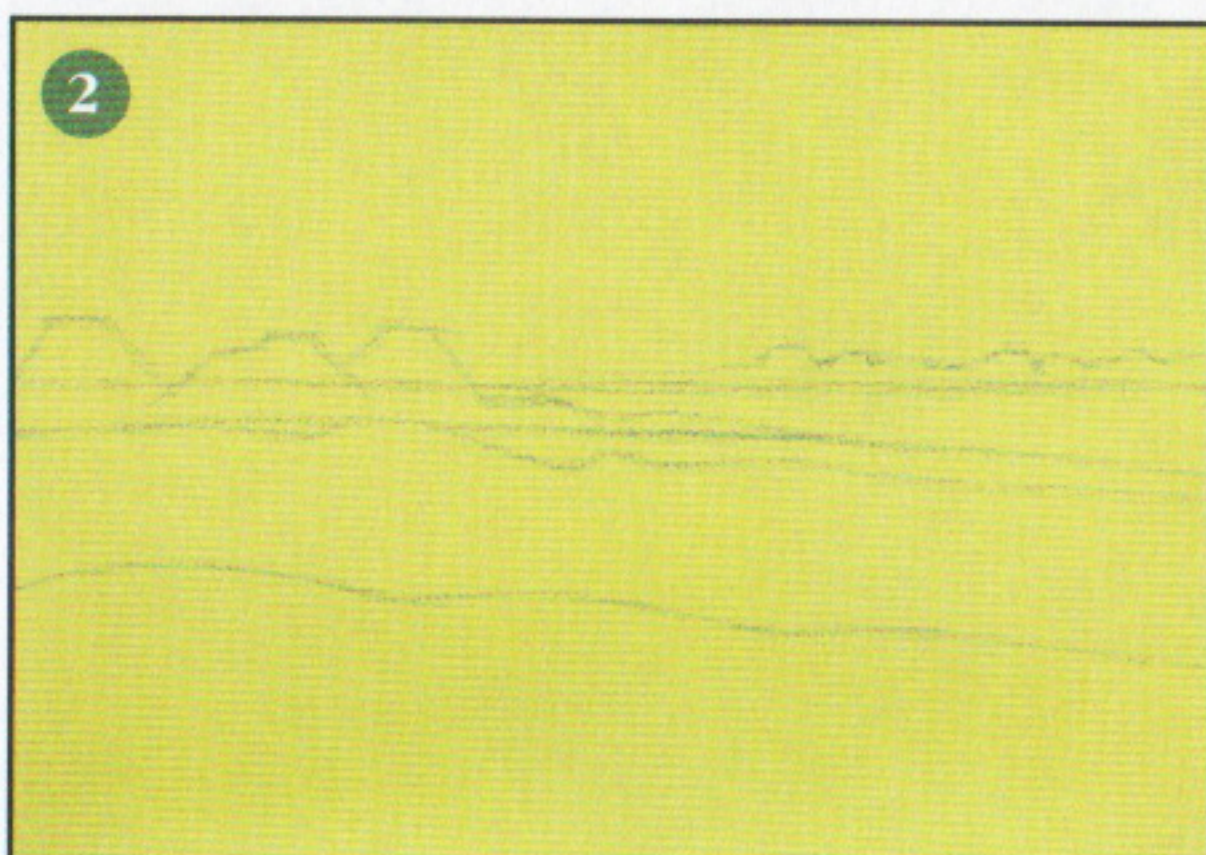
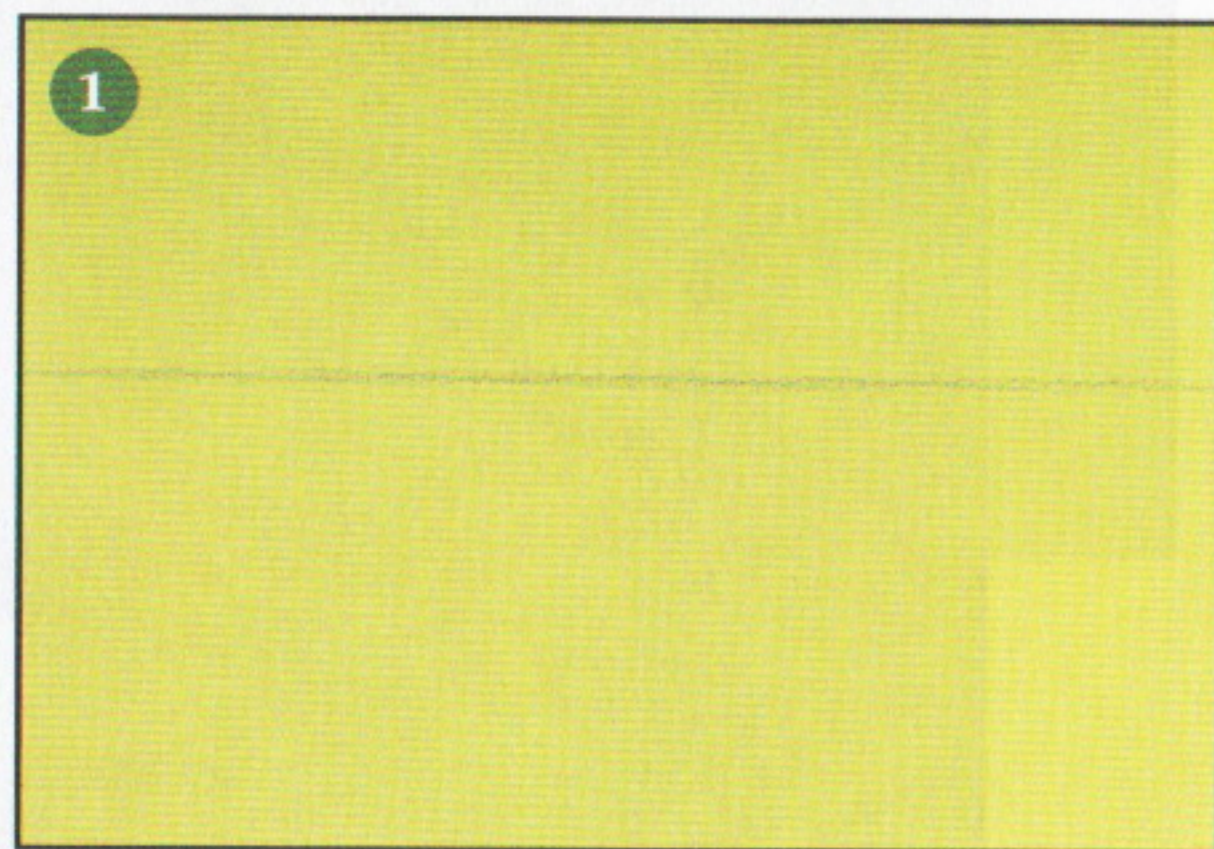

На лугу

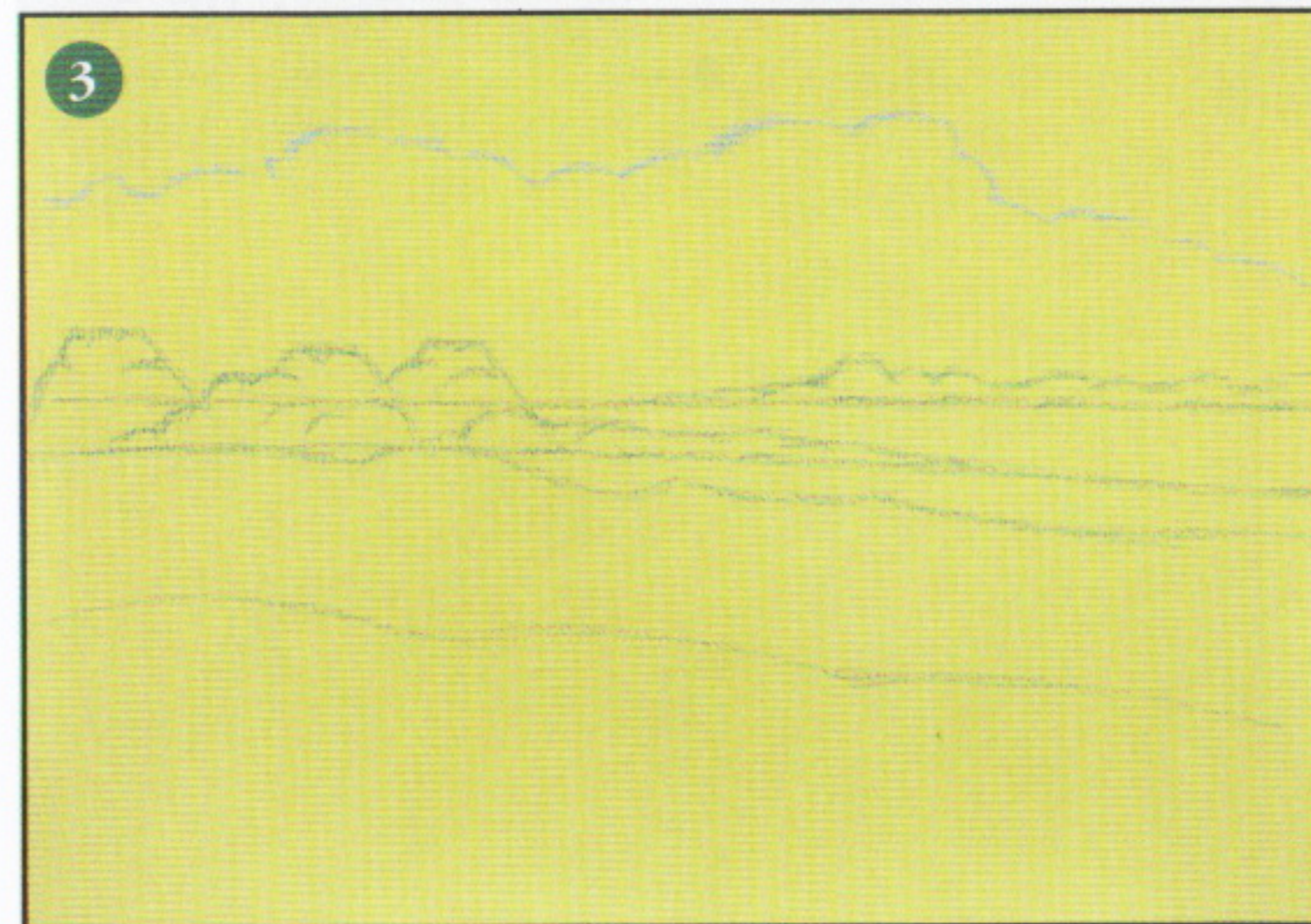
Предложенный сюжет представляет собой панорамный, многоплановый пейзаж, с облачным небом, деревьями у линии горизонта и на среднем плане, разнотравьем на переднем плане. Писать пастелью будем на желтой тонированной бумаге.

1. Работу над сюжетом начинаем сразу пастелью: определяем местоположение и проводим линию горизонта.

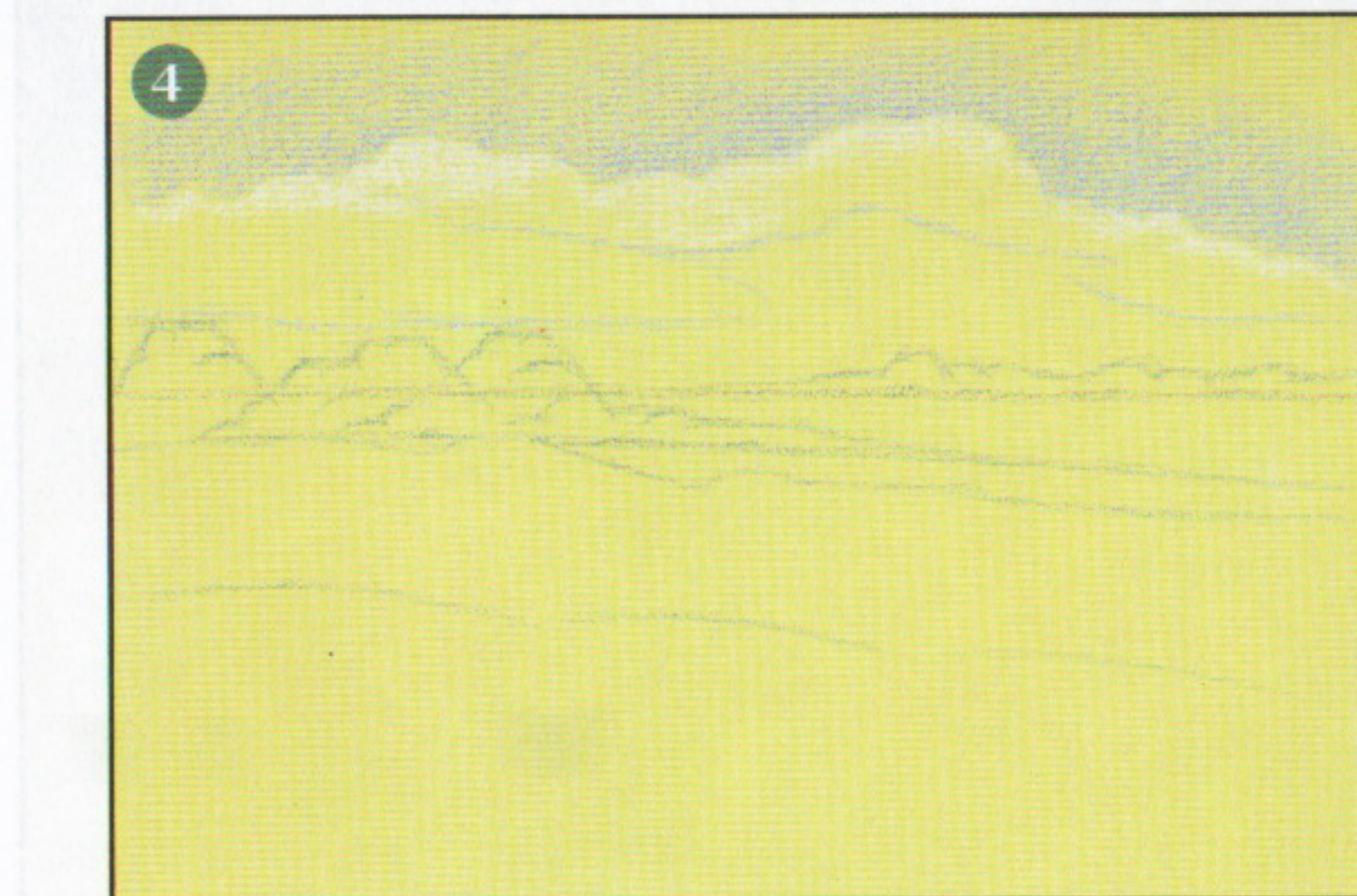

2. Легким штрихом и плавной линией намечаем планы и основные элементы пейзажа: деревья на дальнем и среднем планах.

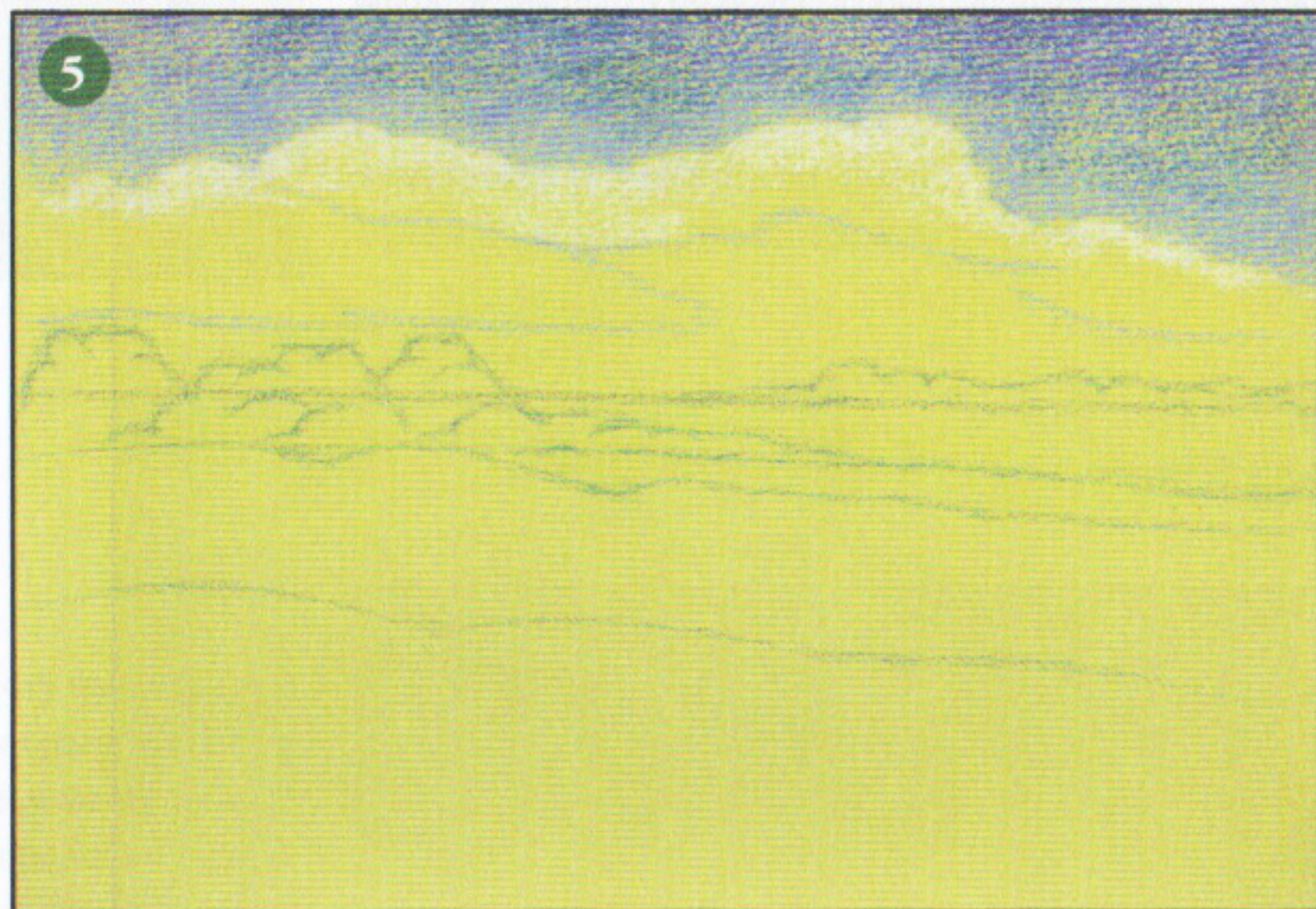
3. Выполняем рисунок основных объемных масс кроны деревьев на среднем плане и подчеркиваем границу ландшафта у линии горизонта. Намечаем пастелью цвета неба, прорисовывая гряды облаков по их верхнему краю.

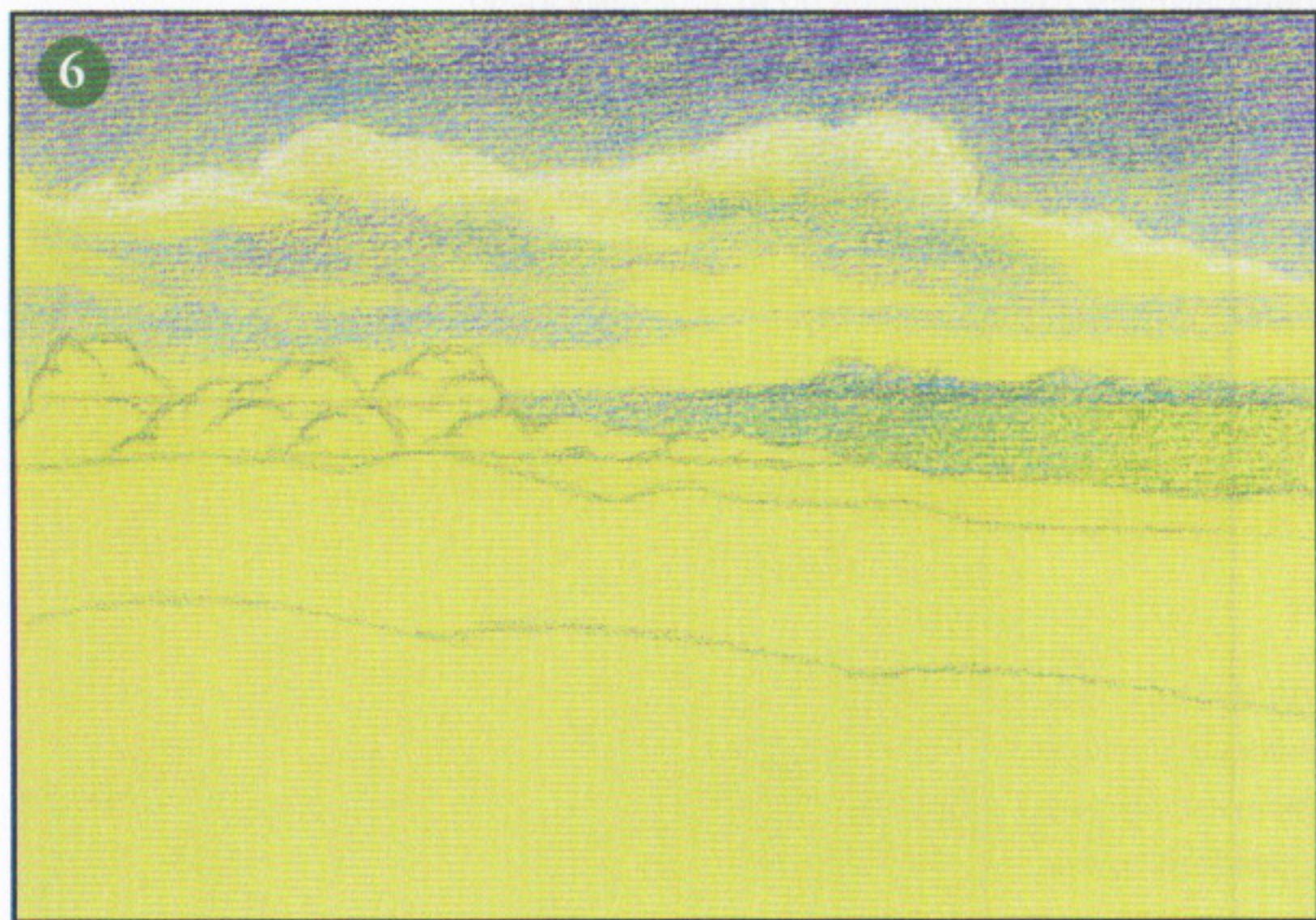
4. Наклонной штриховкой от намеченной линии облаков прорабатываем фон неба. Мягко затушевываем облака по границе с фоном неба, придавая им объемную форму. Прорисовываем гряды облаков по их нижнему краю.

5. Усиливаем насыщенность фона неба у верхней кромки листа. Смело работаем пастелью разных цветов, выдерживая общий колорит.

6. Прописываем облака, подчеркивая тени и ослабевая их насыщенность к линии горизонта. Мягко обозначаем свет и тень гряды деревьев и слегка затушевываем поле на дальнем плане.

7. Подчеркиваем тени на ближних облаках. Мягко затушевываем небо у линии горизонта, слегка разбеляем поле у границы с деревьями. Прописываем тени на деревьях и растительности на среднем плане. Тонируем часть поля среднего плана, постепенно продвигаясь вперед.

8. Работаем цветом над полем дальнего плана, усиливая границу с посадкой. Сочными мазками обозначаем свет и тень в кронах деревьев на среднем плане, разнотравье на сиреновом поле. Усиливая тон, пятнами прописываем поле перед границей среднего плана и более насыщенным цветом — часть поля ближнего плана.

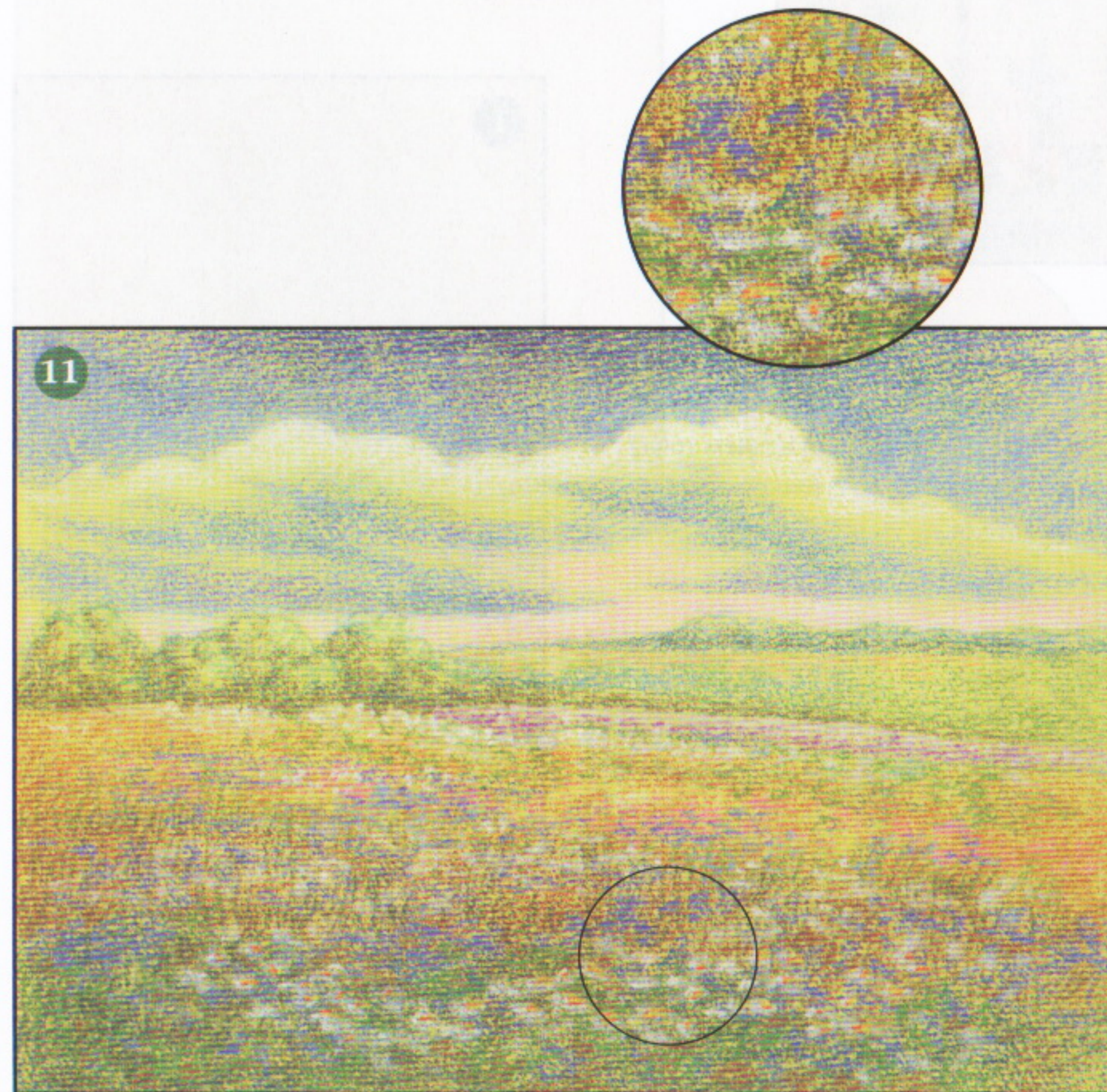
9. Мягко, светлым тоном подчеркиваем освещенные места поля у границы среднего плана. Отрывистыми штришками намечаем траву на переднем плане и задаем тон по нижнему краю листа.

10. Активными мазками обозначаем разнотравье на поле у границы со средним планом. Постепенно продвигаясь к нижнему краю листа, усиливаем насыщенность цвета и тона поля на переднем плане. Во избежание смазывания мазков закрепляем изображение специальным фиксатором или лаком для волос.

11. Уточняем и подчеркиваем форму облаков (свет и тень), смягчаем цвета на дальнем плане. Усиливаем по тону и цвету тени на деревьях и на поле среднего плана. Выделяем и подчеркиваем цветом и тоном разнотравье луга: углубляем активными по цвету и тону штришками и мазками тени, прописываем цветы на переднем плане, подчеркивая их характерную форму и детали.

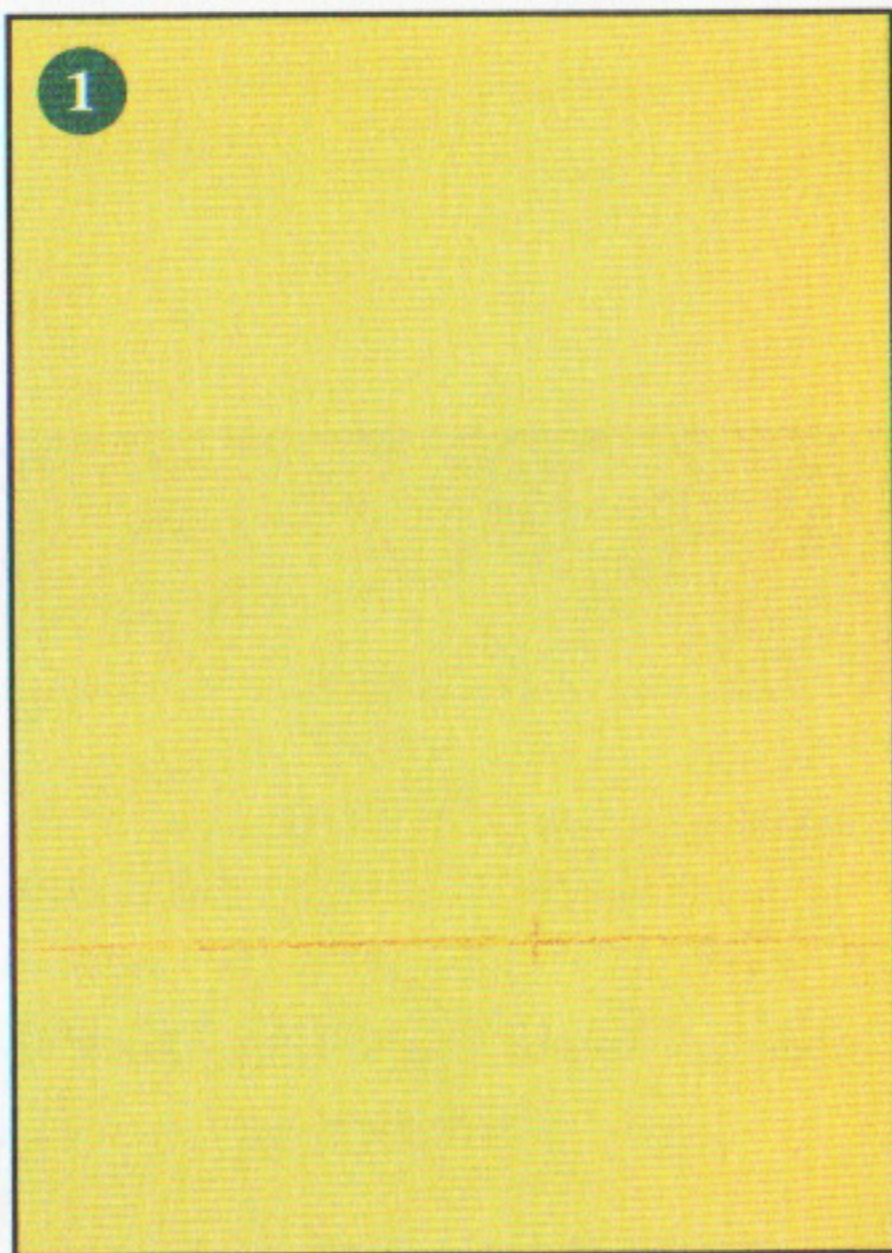

Городской пейзаж

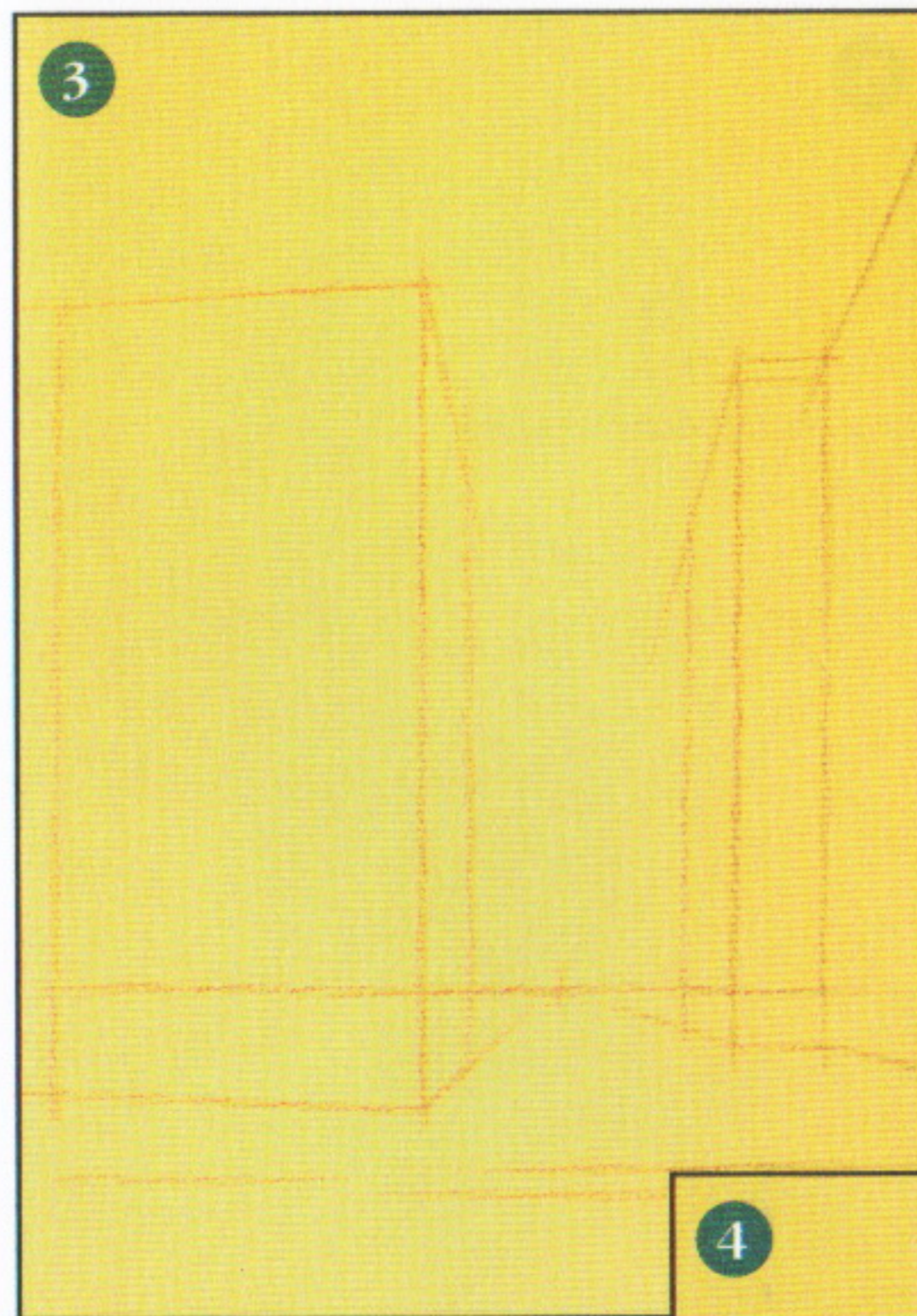

Мотив городского пейзажа, решенный в вертикальном формате с низкой линией горизонта, представляет собой вид на въезд во дворик с частью дороги и деревом на переднем плане.

1. Определяем и проводим линию горизонта, на которой отмечаем точку схода, совпадающую с точкой зрения наблюдателя.

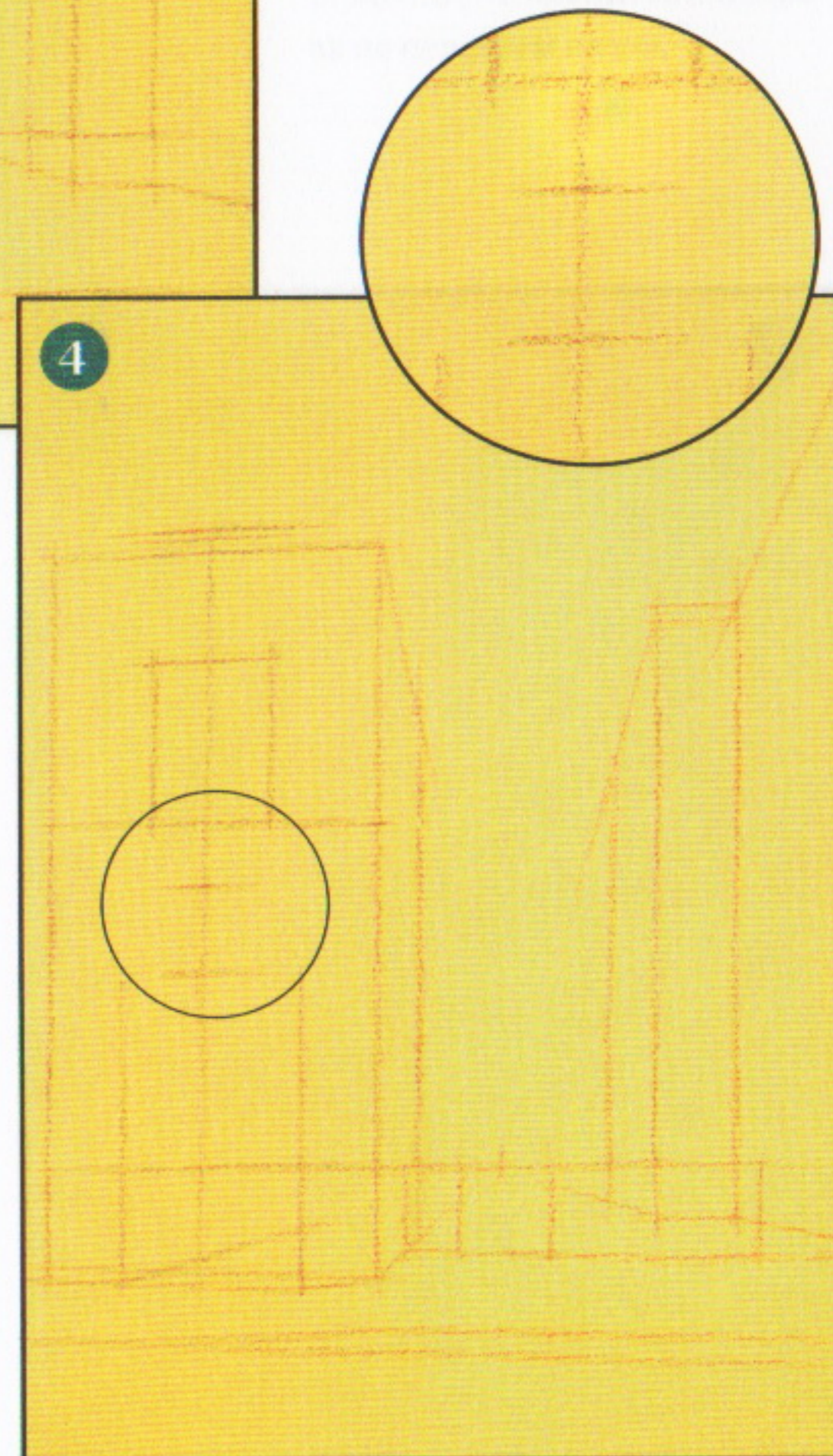

2. Намечаем бордюр дороги на переднем плане. Проводим вертикаль ближнего края здания слева, отмечая его высоту, и направляющие к точке схода на линии горизонта для построения стен. Отмечаем ширину стены, направленной к горизонту. Проводим вертикаль внутреннего угла здания справа, обозначаем его высоту. Короткими горизонтальными линиями определяем выступ этого здания, вертикально отмечаем его ширину и ширину плоскости стены, направленной к горизонту.

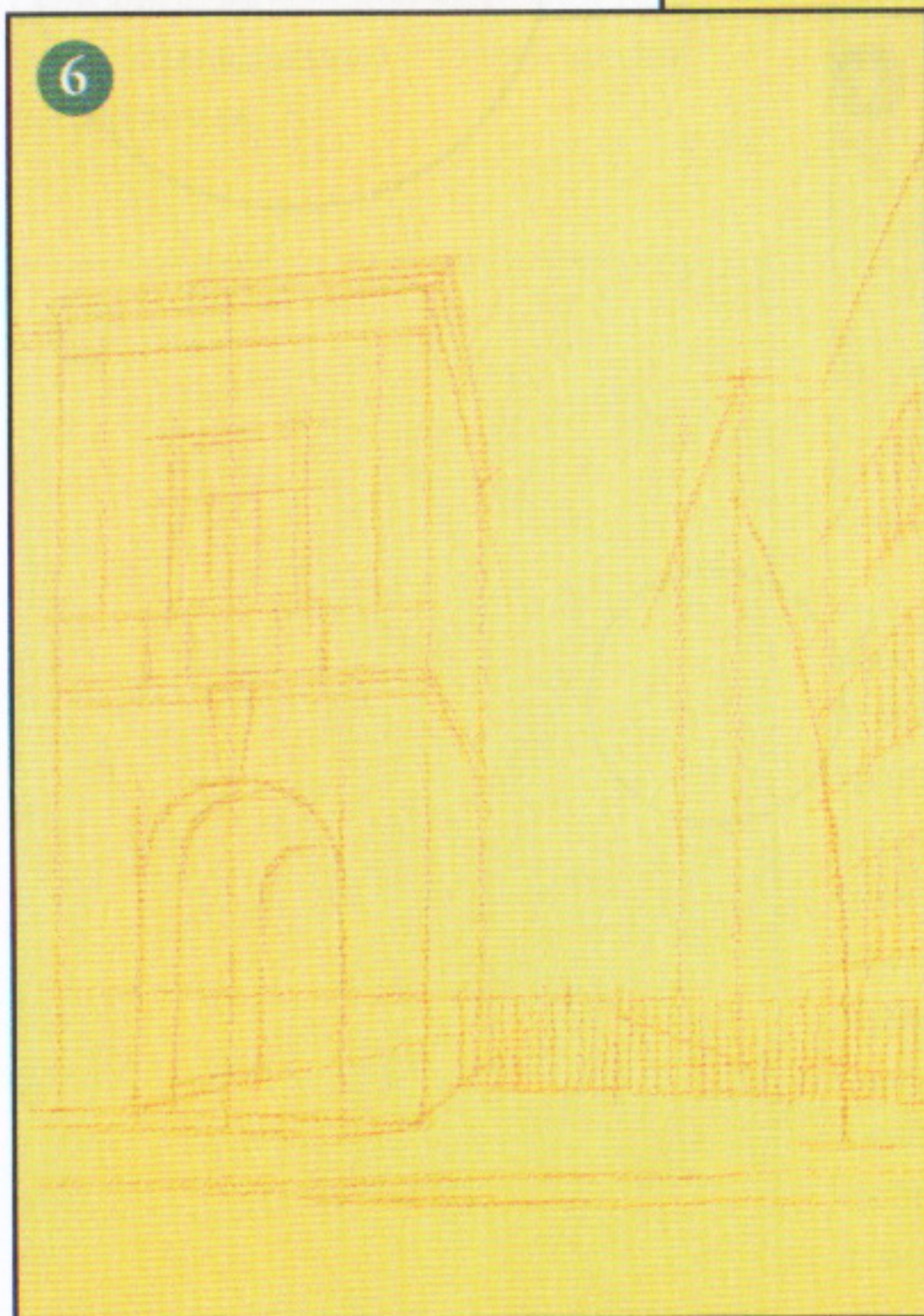
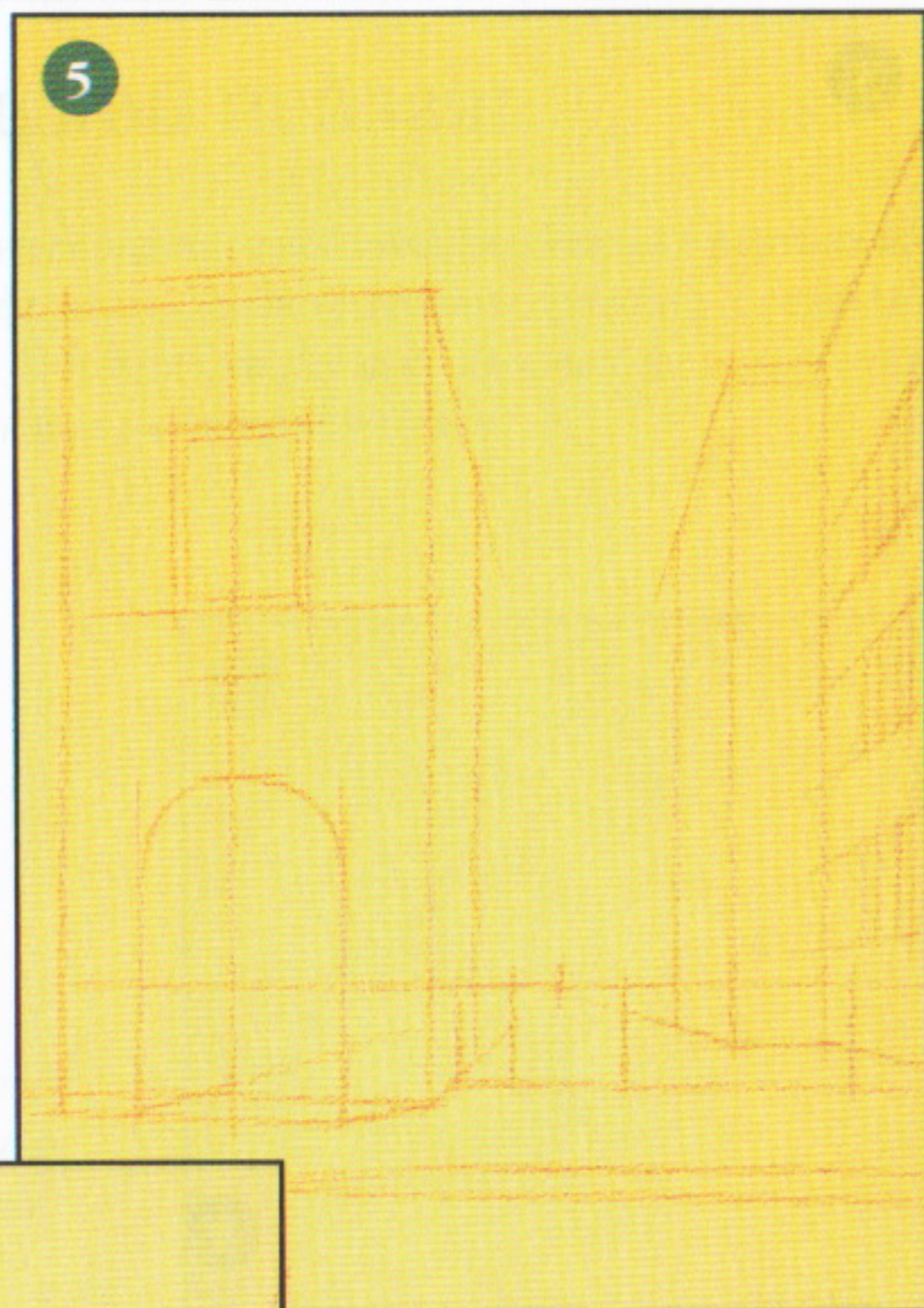

3. По намеченным линиям выполняем построение общих форм зданий слева и справа композиции пейзажа.

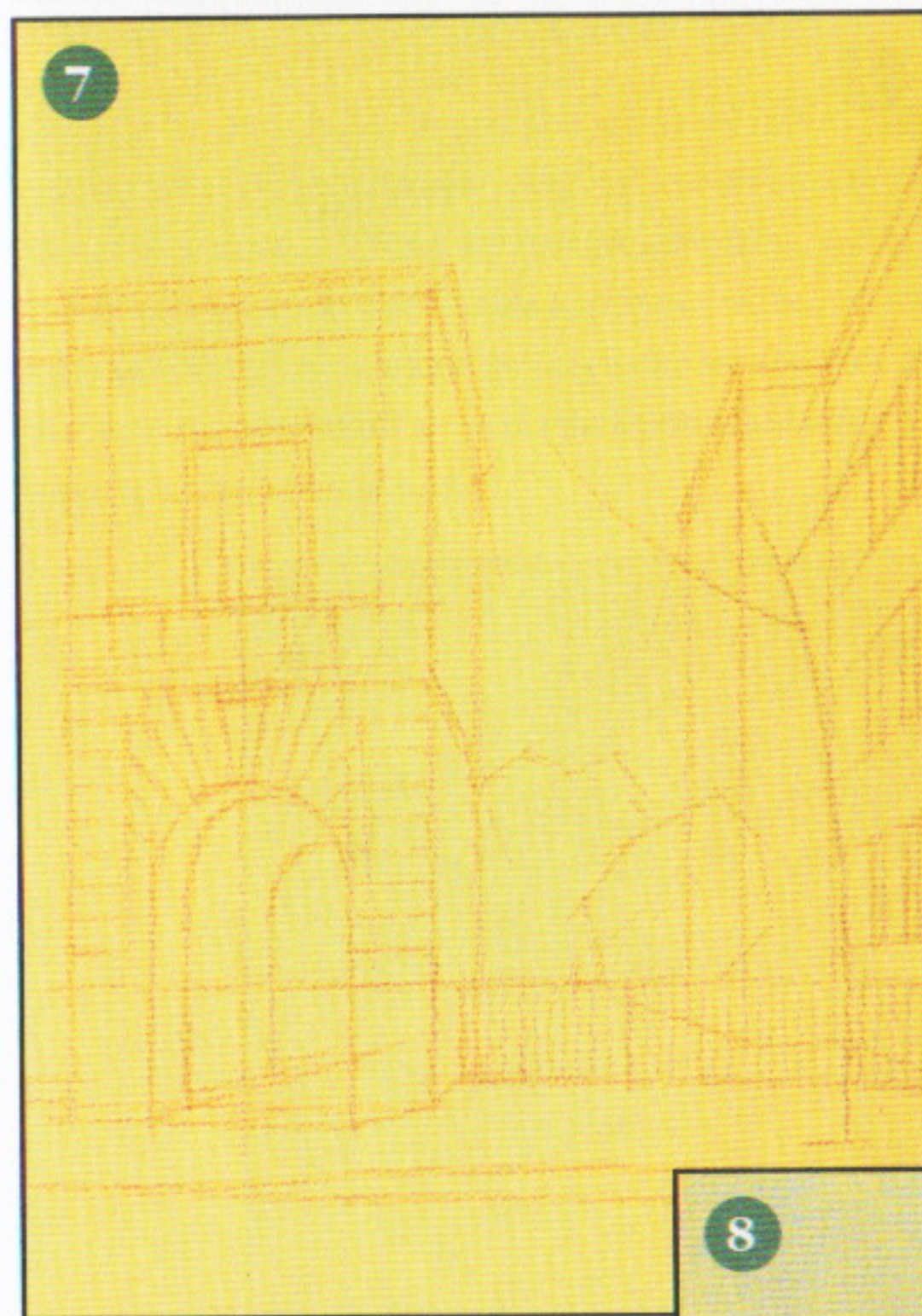
4. Намечаем горизонтально линию ограды и основные вертикали ее конструкции. Проводим вертикальную осевую линию фасада здания слева. Горизонтальными штрихами отмечаем на ней высоту арки, разделяющую линию этажа, высоту оконного проема и элементов карниза крыши. Вертикальными линиями относительно оси фасада обозначаем в перспективе ширину арки и оконного проема. Уточняем линию бордюра на переднем плане.

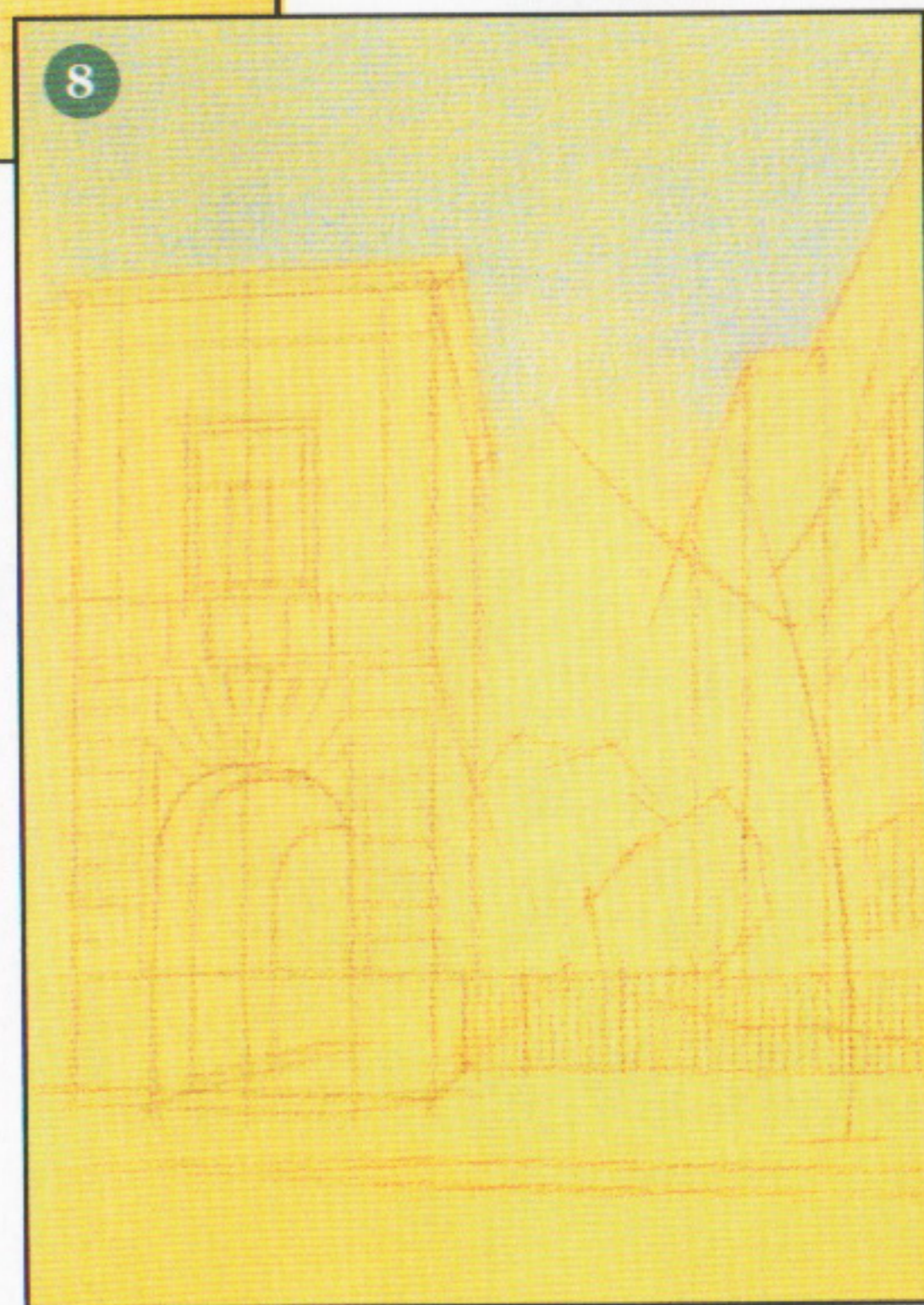
5. Выполняем общее линейное построение оконных проемов здания справа: делаем разметку окон, расположенных ближе к зрителю, по высоте, из намеченных точек проводим линии по направлению к точке схода на линии горизонта, вертикально отмечаем их ширину. Выполняем линейное построение формы арки и окна на здании слева.

6. Прорисовываем детали на фасаде здания слева, оконный проем и козырек крыши. Выполняем перспективное построение стены внутри арки. Вертикальными линиями намечаем штакетник ограды. Определяем местоположение дерева на плоскости тротуара и изогнутой линией намечаем его ствол.

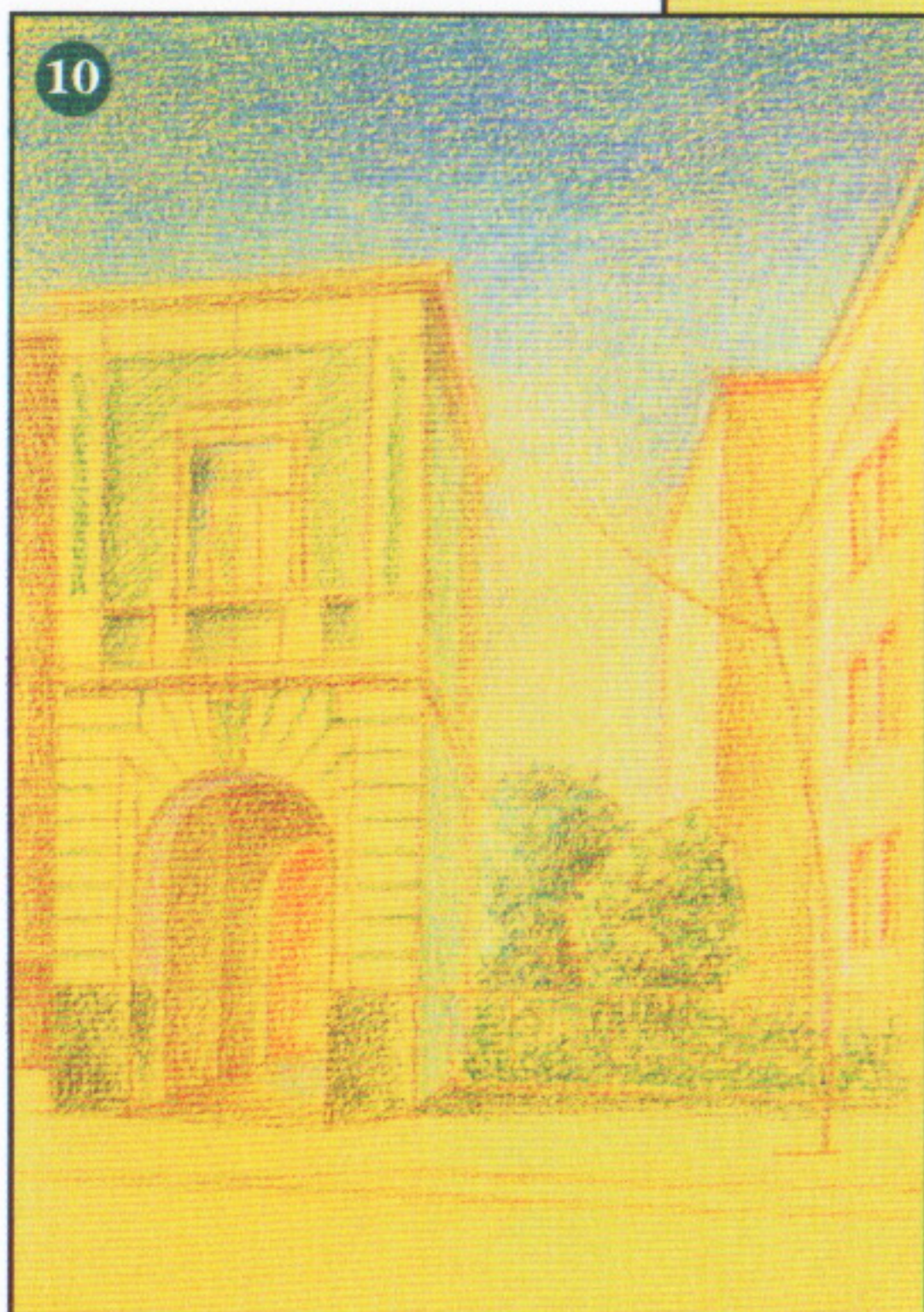
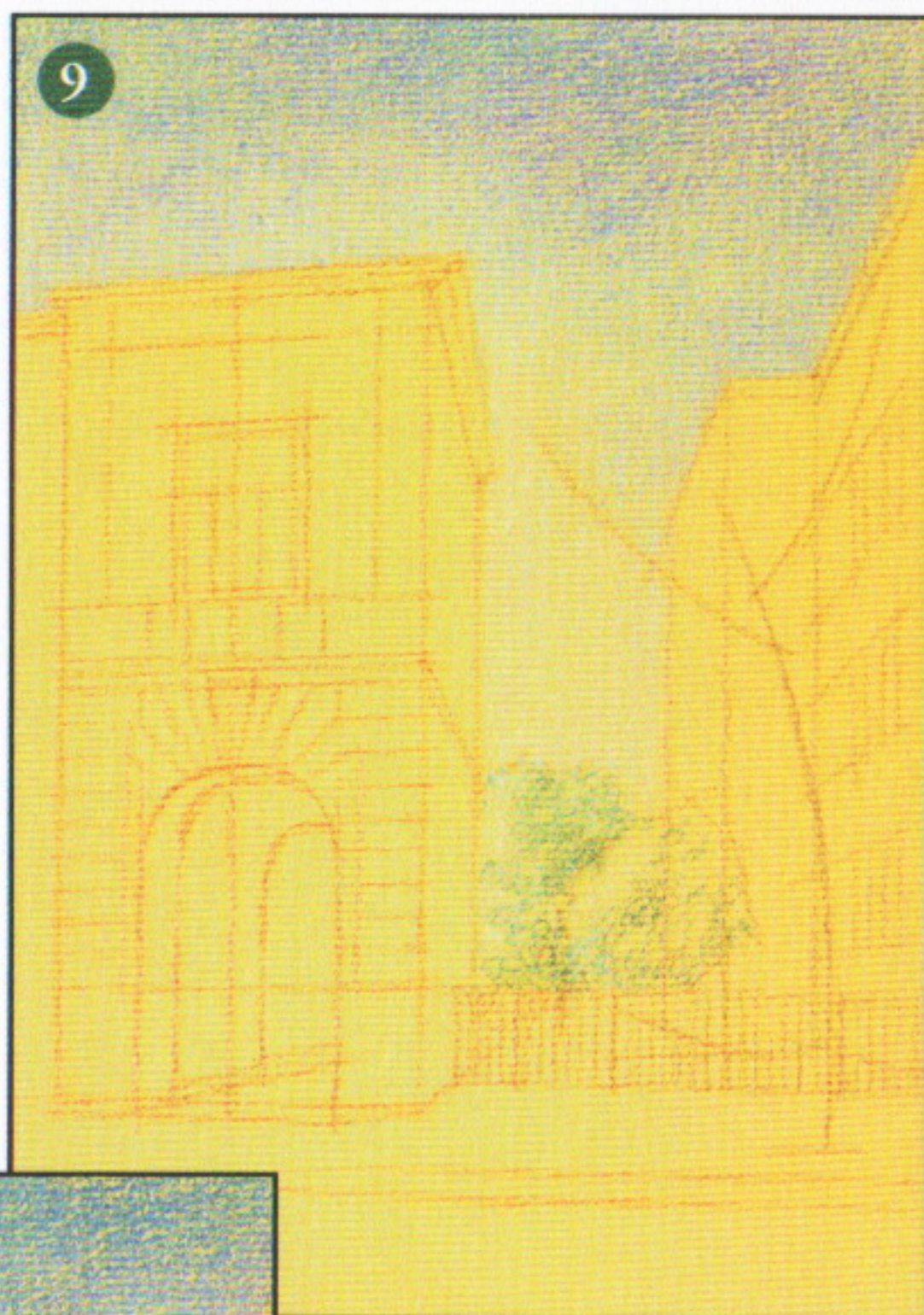

7. Завершаем линейное конструктивное построение всего рисунка пейзажа. Уточняем линию козырька крыши здания на дальнем плане. Намечаем основные массы деревьев на дальнем плане, уточняем контуры оконных проемов на здании справа. Прорисовываем характерные детали на фасаде здания слева. Изогнутыми линиями определяем направление в пространстве основных веток дерева на переднем плане.

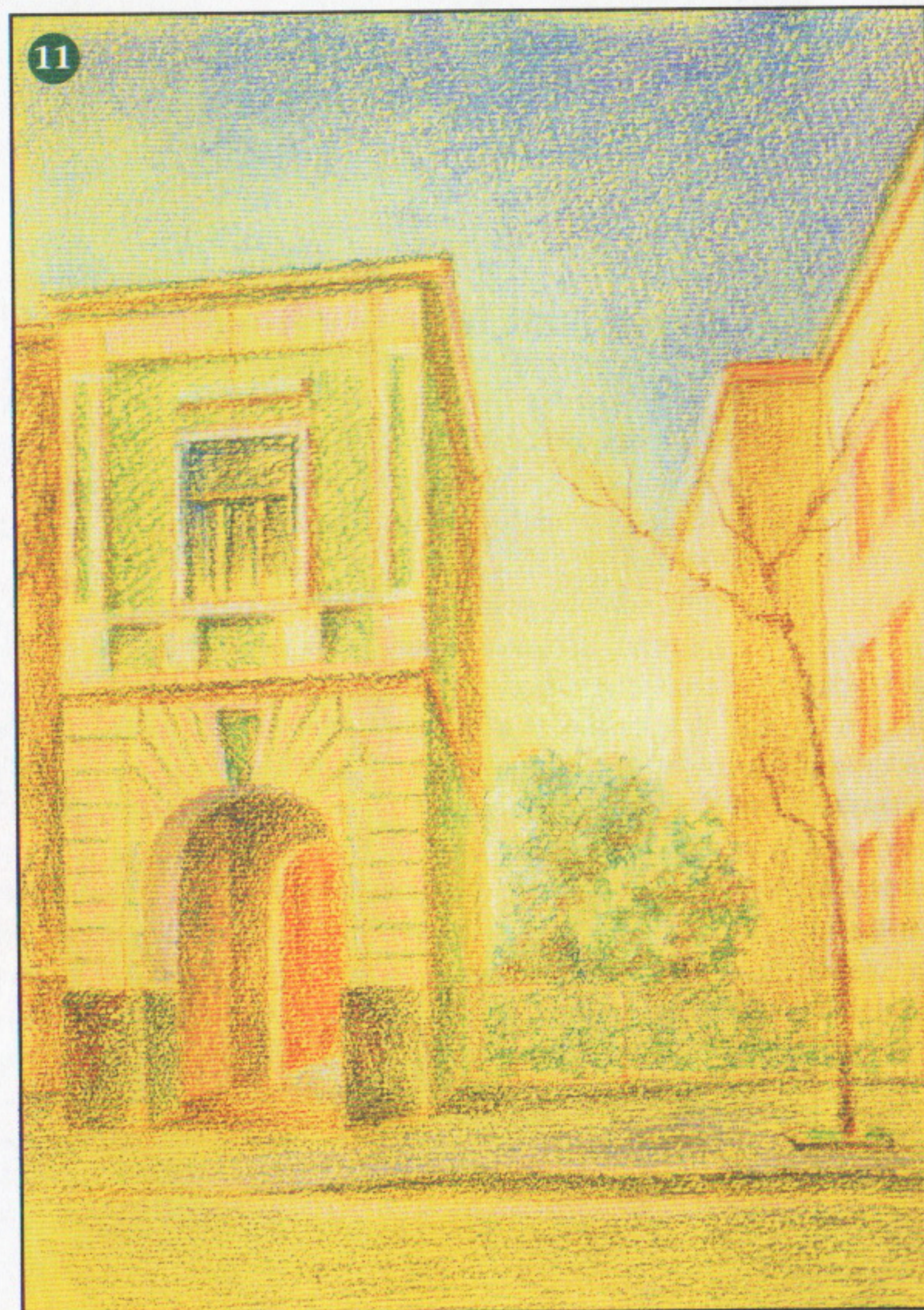
8. Ограничивая контуры крыш зданий, мягкой штриховкой прописываем цветом небо в верхней части композиции, вплоть до края листа.

9. Уплотняем и усиливаем тон неба в верхней его части. По контуру края крыш зданий тушевкой, работая пастелью светлых тонов, смягчаем фон неба, плавно ослабляя тон и высветляя цвет к линии горизонта. Хаотичными мазками прописываем теневые участки кроны деревьев внутри двора и мягко акцентируем освещенные.

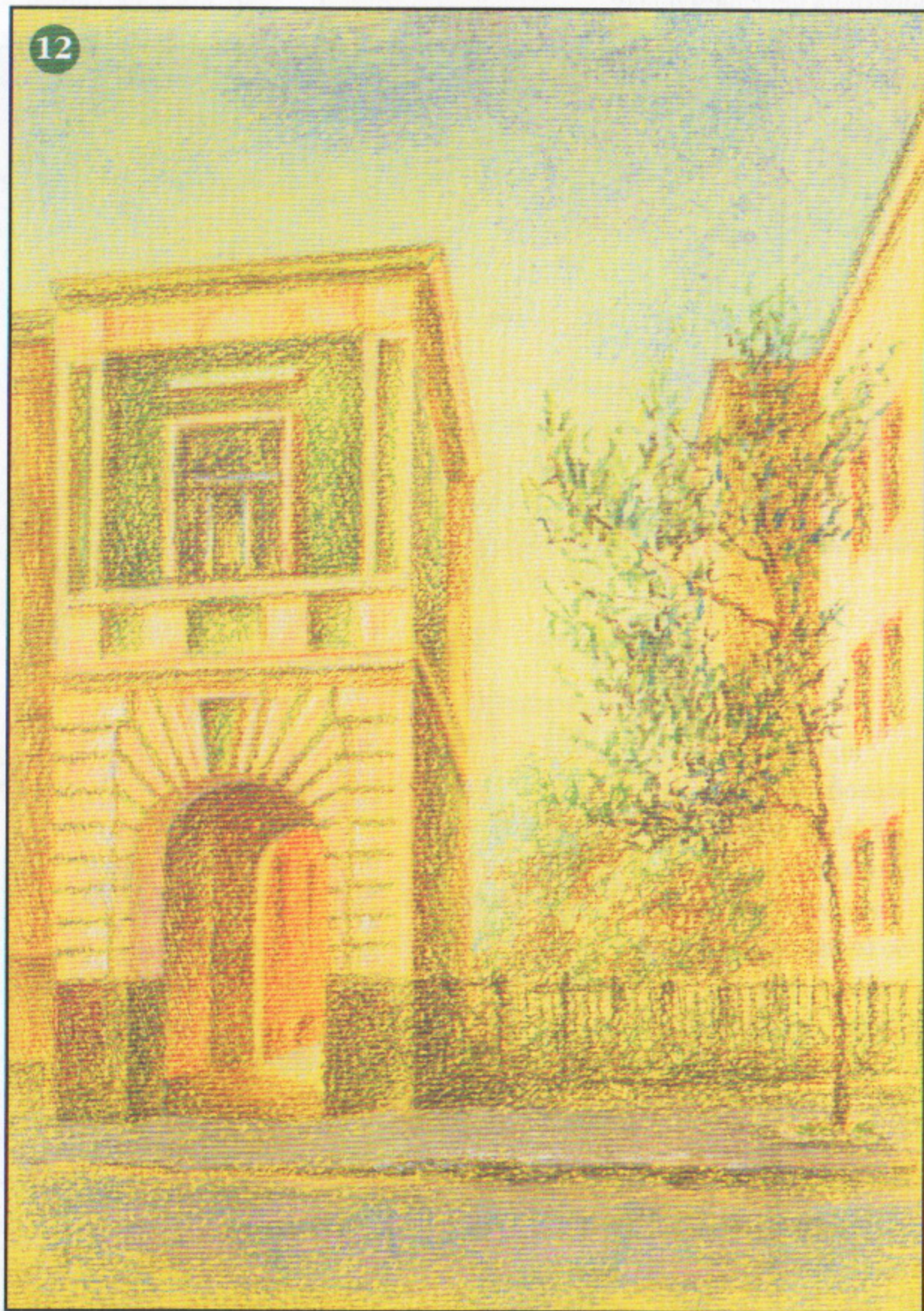

10. Прописываем тени в глубине арки и подчеркиваем цветом часть стены в самой арке и за ее пределами. Тонально затушевываем теневые части обоих зданий. Прописываем освещенные части стены здания справа и, усложняя цвет, мягко уплотняем фон неба над его крышей. Детализируем внутреннюю часть двора и намечаем на тротуаре тень от здания слева. Подчеркиваем цветом характерные элементы фасада здания с аркой.

11. Выполняем тональный рисунок композиции пейзажа, определяя цвет его элементов. Прописываем арку, увеличивая насыщенность цвета тени, фасад здания, оконный проем и стену в глубине за пределами арки. Усиливаем насыщенность теней обоих зданий. Уточняем контуры оконных проемов на освещенной стене здания справа. Прорисовываем форму ствола и веток дерева на переднем плане. Горизонтальной штриховкой и мазками прописываем тротуар и слегка намечаем общий тон дороги на переднем плане.

12. Смягчаем и слегка высветляем небо, усложняя его цвет. Усиливаем контрасты света и тени всех элементов пейзажа. Намечаем оконные проемы на части здания справа в глубине двора и подчеркиваем его выступающий угол. Обобщаем тонально объемы кроны деревьев на дальнем плане. Насыщаем цветом плоскости и детали фасада здания с аркой. Активно прорабатываем тротуар и дорогу, насыщенными цветом мазками прописываем листву на дереве переднего плана.

Заключение

Предлагаемое издание позволяет широкому кругу любителей занятий художественным творчеством ознакомиться на практике с различными художественно-графическими техниками в цвете в жанре пейзажа. Акварель, гуашь, цветные карандаши и пастель — это вполне доступные материалы, не требующие специальной длительной подготовки. Работа в данных материалах способствует быстрому приобретению знаний и практических навыков в цветоведении. И пусть поначалу не все будет получаться, материал, представленный в этой книге, поможет шаг за шагом освоить азы в изображении пейзажа несложных, но различных по своему состоянию мотивов. Каждая живописно-графическая техника обладает своим характером, вызывает определенные эмоции и настроение. Акварель быстра и порывиста, гуашь — трудолюбива, цветные карандаши требуют определенного упорства и терпения, пастель — нежна и задумчива. Кроме верного выбора материала, в художественном творчестве важно правильно выбрать мотив — часть панорамы, которая будет включена в вашу работу. Это может быть место в сквере или парке, где вы любите гулять, часть улицы с интересными зданиями, дерево у реки с частью моста и т. д. Никогда не относитесь к занятиям поверхностно и не выбрасывайте неудавшиеся на первый взгляд работы. Позже, просматривая, вы сможете их проанализировать, осмыслить, чтобы что-то исправить в дальнейшем или чтобы убедиться в своем «росте». Любая живописно-графическая работа — это ваше собственное произведение искусства!

Содержание

Введение	3
Акварель	14
Золотая осень	16
Облака	21
У водоема	26
Гуашь	32
Летний пейзаж	34
Ярок	40
Лесная поляна	46
Цветные карандаши	52
Весна за городом	54
При дороге	60
Сельский пейзаж	66
Пастель	72
Зимний пейзаж	74
На лугу	80
Городской пейзаж	86
Заключение	93

Видання для організації дозвілля

Серія «Вчимося малювати»

ПЕНОВА Валентина Петрівна

Малюємо пейзажі

(російською мовою)

Головний редактор *С. С. Скляр*

Завідувач редакції *К. В. Новак*

Відповідальний за випуск *М. В. Весновська*

Художній редактор *С. В. Місяк*

Художник-дизайнер *С. С. Верьовкіна*

Підписано до друку 11.04.2013. Формат 60x90/16. Друк офсетний.
Гарнітура «Literaturna». Ум. друк. арк. 6. Наклад 27 000 пр. Зам. № 3445.

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»

Св. № ДК65 від 26.05.2000

61140, Харків-140, просп. Гагаріна, 20а

E-mail: corp@bookclub.ua

Віддруковано з готових діапозитивів

у друкарні «Фактор-Друк»

61030, м. Харків, вул. Саратовська, 51. Тел.: + 3 8 057 717 53 57

Издание для досуга

Серия «Учимся рисовать»

ПЕНОВА Валентина Петровна

Рисуем пейзажи

Главный редактор *С. С. Скляр*

Заведующий редакцией *Е. В. Новак*

Ответственный за выпуск *М. В. Весновская*

Художественный редактор *С. В. Мисяк*

Художник-дизайнер *С. С. Веревкина*

Подписано в печать 11.04.2013. Формат 60x90/16. Печать офсетная.
Гарнитура «Literaturna». Усл. печ. л. 6. Тираж 27 000 экз. Зак. № 3445.

ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»»

308025, г. Белгород, ул. Сумская, 168

Отпечатано с готовых диапозитивов

в типографии «Фактор-Друк»

61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51. Тел.: + 3 8 057 717 53 57

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

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

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

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

ЗАПОРОЖЬЕ

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

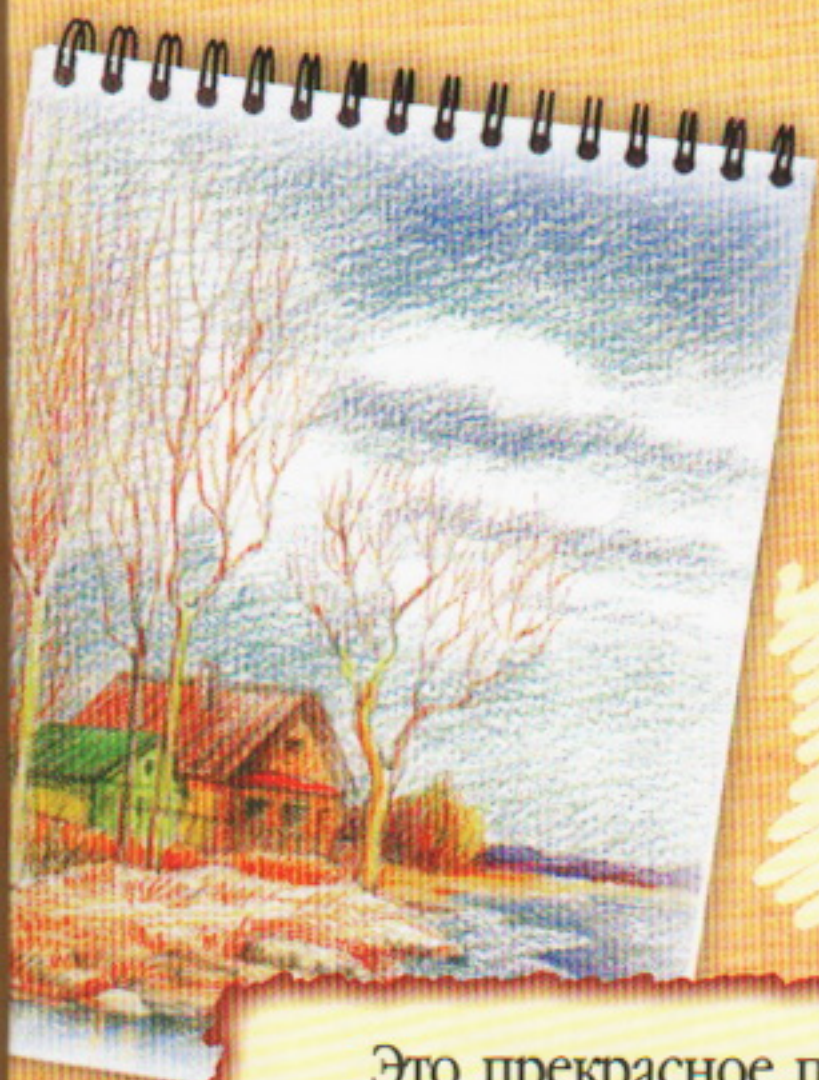
ISBN 978-966-14-5611-1 (Украина)

ISBN 978-5-9910-2478-5 (Россия)

УДК 75/76(075.4)
ББК 85.14

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

РИСУЕМ ПЕЙЗАЖИ

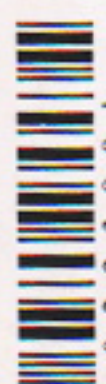
Городской • осенний • зимний • весенний
летний • сельский • дорога • луг
лесная поляна • облака • водоем • ярок

Это прекрасное практическое руководство научит вас рисовать пейзажи 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 опушку леса, поле, цветущий луг, городской дворик, высокое небо с облаками, берег реки и многое другое, добившись максимального сходства с натурой. Предложенные сюжеты в нежных пастельных и насыщенных ярких тонах подарят вдохновение как начинающим, так и опытным художникам!

*Материалы: цветные карандаши, гуашь, акварель
Смешение цветов, прорисовка контура и деталей
Заливка фона, передача объема и фактуры*

www.ksdbook.ru

www.bookclub.ua

0 2 2 3 3 8 9 1
ДЛЯ ЧЛЕНОВ
КЛУБА «СІМЕЙНОГО
ДОЗВІЛЛІ»

Ціна
29.90 грн
У т.ч. пдв: 0.00

Продаж
тільки для
членів клубу!

Спец. ціна
14.95 грн

ISBN 978-966-14-5611-1

Рисуем пейзажи (КТ) Пенова В.

Подписка/Подписаться на серию по
льготной цене можно то

ISBN 978-966-14-5611-1

9 789661 456111