

Содержание

ПОСВЯЩЕНИЕ	3
ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ	3
ВВЕДЕНИЕ	6
О ЦВЕТНЫХ КАРАНДАШАХ	7
ВЫ МОЖЕТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ!	8
1 С чего начать	10
2 Технические приемы	16
3 Круглые и цилиндрические объекты	36
4 Прямоугольные объекты и перспектива	50
5 Ткань и текстура	60
6 Прозрачные объекты	72
7 Металлические объекты	86
8 Природа	94
9 Животные	114
10 Люди	126
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ	141

Введение

Когда в юности я экспериментировала со своей естественной потребностью рисовать, мои работы получались довольно безумными. Я росла в 1960–70-е годы, когда в изобразительном искусстве господствовала тенденция к использованию ярких, бросающихся в глаза цветов и психоделических образов. Этот стиль именовался поп-артом и был безумно веселым, особенно при освещении невидимым (инфракрасным или ультрафиолетовым) светом, под которым цвета становились неоновыми и словно светились. Я часами создавала рисунки и картины самых фантастических вещей, какие только можно вообразить. Все в искусстве было крикливым и гротескным, очень похожим на мой необузданный подростковый максимализм.

Однако со временем, по мере приближения к совершеннолетию, у меня возникла потребность быть более реалистичной. Я перестала рисовать безумные вещи и стала отчаянно пытаться передать на бумаге жизнь, которую видела. Это было нелегко, но я обнаружила, что по своей художественной натуре была реалистом.

Изучая историю искусства в колледже, я влюбилась в работы европейцев XVI века. Вызывающий благоговение реализм Микеланджело, Рембрандта, Рубенса и Ренуара разжег мое стремление делать то же самое. Я сделала свой выбор! По сей день я стараюсь посещать как можно больше художественных галерей и музеев, чтобы изучать подлинники великих мастеров. Кроме того, я вожу моих учеников в Художественный музей Нельсона-Аткинса в Канзас-Сити, штат Миссури, чтобы обсуждать технические приемы и анализировать цвета и мазки кисти. Многие не знают, что я с удовольствием пишу маслом и пытаюсь воспроизводить красоту, которую вижу в работах моих любимых художников прошлых веков.

Главная цель этой книги в том, чтобы научить вас достигать реализма в собственных художественных работах. Это нелегкое дело требует боль-

Осенние листья

Рисунок Кэти Кайсер
рисовальный картон, 30 x 20 см

Реализм несет отпечаток личности

Моя сестра Кэти потрясающий художник, и я хочу, чтобы весь мир увидел образцы ее замечательного творчества. Этот рисунок может служить великолепным примером реалистичной работы, выполненной цветными карандашами.

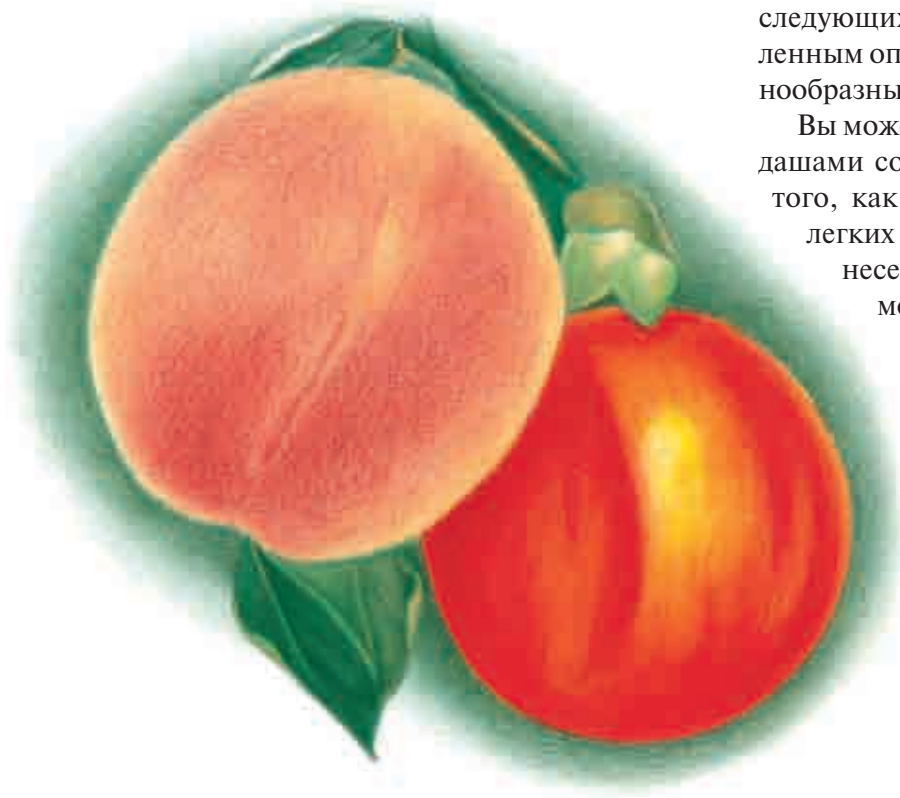
шого терпения. Если посвятите ему достаточно времени, то ваши работы приобретут многоцветность и многомерность — те самые качества, которых страстно желает добиться каждый реалист.

Попрактикуйтесь на предложенных в этой книге проектах поочередно, в порядке их размещения. Это обеспечит вам тренировку, необходимую для того, чтобы освоить и развить навыки работы с цветными карандашами.

О цветных карандашах

Рисование цветными карандашами может быть трудным делом. Я написала на эту тему много книг, и работа над каждой из них позволяет мне получать все больше знаний в этой области. В предыдущих книгах я использовала различные марки и типы цветных карандашей. Экспериментировать было весело, однако читателям и ученикам было довольно трудно осваивать мои технические приемы.

Вот почему в этой книге я решила упростить задачу, используя карандаши только одной марки. Карандаши Prismacolor можно найти практически в любом местном магазине художественных принадлежностей и товаров для рукоделия. Их превосходное качество признано во всем мире, и они помогут вам получать фантастические результаты.

Персик и нектарин

Бумага Stonehenge, 13 x 18 см

Цветные карандаши создают разнообразие

Изучите два разных фрукта на этой иллюстрации. Слева персик, а рядом с ним нектарин. Оба нарисованы одинаковыми карандашами одних и тех же цветов, но выглядят совершенно разными! Персик был выполнен в технике наложения, которая позволяет создать иллюзию ворсистой, текстурированной поверхности. В работе над нектарином использована техника выглаживания, которая позволяет заполнить пигментом фактуру бумаги, чтобы заставить кожицу фрукта выглядеть блестящей.

Когда я сама впервые попробовала рисовать цветными карандашами, результаты оказались катастрофическими — нечто похожее на детские рисунки мелками даже без намека на реализм, которого я достигала в рисунках графитными карандашами. Стоит ли говорить, что это стало тяжелым ударом для моего артистического эго. Я обвинила себя в отсутствии таланта, убрала набор цветных карандашей с глаз долой и вернулась к черно-белым рисункам, которые считала комфортной зоной в своем творчестве.

Несколько лет спустя что-то щелкнуло в моей голове, и однажды утром я проснулась с желанием попытаться еще раз. Где-то в дальних уголках мозга родилось осознание того, что я просто неправильно использовала цветные карандаши. На последующих страницах я поделюсь с вами накопленным опытом и расскажу, как преодолевала разнообразные препятствия.

Вы можете придавать работам цветными карандашами совершенно иной вид в зависимости от того, как будете накладывать цвет. Наложение легких слоев позволит создавать текстуру, а нанесение цвета с сильным нажимом, именуемое выглаживанием, позволит заполнять неровности бумаги, придавать рисунку гладкость, свойственную письму красками, и создавать блестящую поверхность. Именно эта изменчивость делает цветные карандаши замечательным средством создания множества разнообразных визуальных эффектов.

Теперь цветные карандаши стали одним из моих любимых художественных средств! Приглашаю вас получить такой же потрясающий опыт работы с цветными карандашами. Позвольте мне помочь вам полюбить их так же, как я.

Вы можете это сделать!

Несколько лет назад, когда я писала книгу о птицах, моей дочке тоже захотелось нарисовать птицу. Я дала ей фотографию из своей папки с исходными материалами и позволила попробовать. В то время ей было 16 лет, и у нее уже был некоторый опыт работы с цветными карандашами. Как вы можете видеть, в ее первой попытке проявился детский навык рисования мелками, и рисунок получился очень далеким от совершенства. Как опытный преподаватель, я понимала, что ей не хватало знаний и понимания принципов работы с цветными карандашами.

Ее вторая попытка выглядит более профессиональной. Благодаря лучшему пониманию техники и большей точности в создании форм ее рисунок выглядит намного более реалистичным. Хорошая работа, Лиэнн!

Мораль этой истории проста: вы тоже можете это сделать! Все, что вам требуется, это избавиться от старых воспоминаний о рисовании мелками, следовать моим указаниям и накапливать необходимый опыт. После того как вы прочувствуете особенности цветных карандашей, они перестанут вызывать у вас страх. Мои собственные первые результаты работы с цветными карандашами были плачевными, но теперь они стали одним из моих любимых художественных средств. Этот процесс требует много времени, настойчивости и практики. Многие ваши работы будут далекими от совершенства и недостойными, чтобы повесить их на стену. Но не судите себя слишком строго. Это неизбежная часть процесса обучения. (У меня в студии много корзин для мусора, и я не стесняюсь их использовать.) Со временем вы добьетесь результатов, которые вас приятно удивят!

Рисунок Лиэнн Хэммонд, 16 лет

До

Это типичный пример первой попытки новичка работать с цветными карандашами. Если ваши рисунки будут похожи на этот, не отчаивайтесь!

После

Когда я показала Лиэнн, как повысить точность передачи форм и улучшить технику рисунка, ее работы стали намного более реалистичными. Теперь она любит рисовать цветными карандашами.

До

Эта первая попытка Джейка заняться рисованием цветными карандашами была предпринята в свободное от занятий время. В целом рисунок выглядит симпатичным, но техника исполнения оставляет желать лучшего.

Одной из допущенных ошибок является совместное использование графитного и цветных карандашей. Графит смешивается с цветом, и поэтому работа выглядит серой.

Рисунки Джейка Рукоцки

После

Это вторая попытка Джейка, предпринятая с учетом моих указаний. Цвета проложены намного ровнее, и рисунок выглядит гораздо лучше. Джейк укрупнил лицо, чтобы улучшить композицию, благодаря чему работа больше похожа на портрет, чем на эскиз. Этот портрет служит свидетельством его большого успеха.

1

С чего начать

Лошадь в движении

Бумага Stonehenge, 30 x 41 см

Использованные цвета

Оранжевый, терракотовый, темная умбра, тосканский красный, нефотографический синий, настоящий синий, черный

Начинайте с малого количества цветов

Этот рисунок лошади выполнен всего семью цветами. Для создания красивых работ много цветов не нужно. По мере освоения технических приемов рисования цветными карандашами, вы сможете расширить свою карандашную палитру, добавляя в нее новые цвета.

Чтобы приступить к работе с цветными карандашами, не нужно покупать огромный многоцветный набор карандашей в дорогой коробке. Если вы никогда не рисовали ими раньше, начните с малого. Купите всего несколько цветов и по мере продвижения вперед дополняйте набор новыми карандашами. На странице 19 показан рисунок, который я выполнила всего двумя цветами. Портрет Тайса выглядит как старинная фотография, тонированная в сепии. Но поскольку я использовала только коричневый и черный карандаши, для выполнения работы мне не потребовалось много принадлежностей. Подыскивайте исходные фотографии, пригодные для воспроизведения с помощью этой техники, и приучайтесь работать с цветными карандашами постепенно. Двигаясь по этому пути, вы сможете отшлифовать технику, не отвлекаясь на нюансы применения теории цвета.

Карандаши

Цветные карандаши каждой марки оставляют на бумаге уникальный след. Мне трудно ответить на вопрос, какие карандаши лучше всего использовать или какие мне больше нравятся. Все зависит от конечного результата и общего впечатления, которого я желаю добиться.

Чтобы упростить процесс, во всех примерах и демонстрациях в этой книге я использую только карандаши Prismacolor. Однако не стесняйтесь экспериментировать и искать карандаши, которые лучше всего подходят лично вам. Применяя карандаши разных марок, вы сможете вносить дополнительное разнообразие в технические приемы, предлагаемые на последующих страницах.

Компания Prismacolor производит хорошо пигментированные цветные карандаши на восковой основе. В цветовую палитру карандашей этой марки входит больше 132 пигментов. Их жирный и мягкий восковой грифель позволяет накладывать плотные слои цвета. Наносимые линии непрозрачны (в том смысле, что вы не можете видеть сквозь них) и могут полностью покрывать поверхность бумаги. Цвета можно смешивать, чтобы делать работы очень похожими на письмо красками, или накладывать постепенно и ровно очень остро заточенным кончиком, чтобы создавать впечатление многослойности.

Карандаши выпускаются в наборах разного количества цветов. Купите достаточно карандашей, чтобы попрактиковаться в выполнении простых рисунков, а затем добавляйте карандаши других цветов по мере необходимости. Когда карандашей станет много, вы сможете создать систему, позволяющую содержать их

в определенном порядке. Я раскладываю свои карандаши по цветовым группам, перевязываю резинкой для волос или резиновой ленточкой и держу в старом портфеле. Возможно, это не самое лучшее место для хранения, но меня оно вполне устраивает. И когда мне нужно взять карандаши с собой, я просто закрываю портфель и отправляюсь в путь!

Карандаши Prismacolor

У карандашей Prismacolor жирный, мягкий грифель на восковой основе, который обеспечивает плотный слой цвета. Они отлично подходят для создания гладких блестящих поверхностей и ярких цветов. Цвета легко смешиваются, позволяя делать работы похожими на письмо красками.

Материалы для цветных работ

БУМАГА

Качество бумаги играет исключительно важную роль. Рынок предлагает множество сортов отличной бумаги. По мере использования разных типов у вас сформируются индивидуальные предпочтения.

Прежде чем покупать новую бумагу, всегда проверяйте ее массу. Многие виды бумаги оказываются слишком тонкими. Я убедилась в этом на собственном горьком опыте после того, как на прекрасном рисунке моей дочери образовалась неустраняемая складка, когда я взяла его в руки. Даже после помещения рисунка в рамку мой взгляд в первую очередь останавливался на этой складке.

- Тонированная бумага Artagain (130 г/м²) бывает разных цветов и выглядит зернистой, но ее поверхность не имеет заметной текстуры. Она выпускается в альбомах и отдельными листами для более крупных проектов.
- Бумага Renewal очень похожа на Artagain, но выглядит волокнистой, а не зернистой. Мне нравятся ее мягкие землистые тона.
- Рисовальный картон Crescent нравится мне больше всего за его твердость. Его не нужно наклеивать на чертежную доску, что значительно облегчает транспортировку.
- Бархатный рисовальный картон Crescent тоже входит в число моих самых любимых. Его поверхность похожа на замшу или вельветин (хлопчатобумажный бархат). На этой ворсистой поверхности карандаши Prismacolor выглядят похожими на пастель. Палитра цветов этого картона достаточно разнообразна.

ТОЧИЛКИ ДЛЯ КАРАНДАШЕЙ

Многие техники работы цветными карандашами требуют, чтобы грифель всегда был очень остро заточен, и поэтому очень важным инструментом для рисовальщика является точилка. Электрические точилки, работающие от сети или на батарейках, позволяют удерживать карандаш в одном положении, уменьшая вероятность поломки. Ручные точилки требуют вращать карандаш, что часто становится причиной поломки грифеля. Если вы предпочитаете ручную точилку, купите качественную металлическую со сменными лезвиями.

ЛАСТИКИ

Хотя полностью стереть цветной карандаш очень трудно или даже невозможно, ластики можно использовать для смягчения цветов. Вот три

вида ластиков, которые потребуются вам для работы с цветными карандашами.

- Пластичный ластик похож на кусок сырой резины и хорошо удаляет начальный линейный рисунок. Он не лохматит и не повреждает поверхность бумаги.
- Розовые пластиковые ластик Pink Pearl хорошо подходят для больших поверхностей и общей очистки. Они тоже почти не повреждают поверхность бумаги.
- Ластик для пишущих машинок похож на карандаш с маленькими щеточками на конце. Они очень жесткие и хорошо подходят для стирания трудноудаляемых деталей. Кроме того, их удобно использовать для того, чтобы добираться до труднодоступных мест и создавать чистые края рисунков. Пользоваться ими нужно осторожно, потому что они могут легко повредить бумагу и протереть ее насквозь.

МЕХАНИЧЕСКИЕ КАРАНДАШИ

Они отлично подходят для создания начальных линейных рисунков. В отличие от обычных карандашей, они дают очень легкие линии и их легко удалять пластиковым ластиком. В процессе работы заменяйте графитные линии цветными.

СЕТКИ НА ПРОЗРАЧНОЙ КАЛЬКЕ

Сетки на прозрачной кальке накладываются на исходные фотографии. Сетка разбивает вашу фотографию на одинаковые квадраты, облегчая задачу правильной перерисовки.

Я использую сетки со стороной квадратов 25 и 13 мм. Их легко нанести на пластик водостойким маркером. Кроме того, вы можете расчертить сетку на бумаге и размножить ее на прозрачных листах пластиковой кальки.

Различные художественные принадлежности

Создавайте длинные карандаши с помощью суперклея

Создайте набор удлиненных карандашей, приклеивая старый карандаш к новому. Возьмите то, что осталось от карандаша, нанесите на торец нового, незаточенного каплю суперклея и прижмите карандаши друг к другу. Нанесите на место соединения еще каплю для дополнительной прочности и оставьте сохнуть на ночь. Старайтесь держать удлиненные карандаши как можно ближе к заточенному концу, чтобы они не разваливались. Заточивание карандашей прямо через место склейки позволяет продлить срок их службы!

ТРАФАРЕТЫ

Трафареты позволяют создавать на рисунках идеальные круги. Используйте их для точной прорисовки зрачков и радужных оболочек глаз.

ИСХОДНЫЕ ФОТОГРАФИИ

Самыми лучшими источниками материалов для освоения навыков рисования являются журналы. Вырезайте изображения самых разных объектов и для удобства раскладывайте их по группам в разные папки. Не пытайтесь копировать фотографии, а используйте их только для практики.

НОЖИ ДЛЯ ПОДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Такой нож можно использовать в качестве рисовального инструмента. Краем лезвия можно аккуратно процарапывать слои цвета, чтобы создавать текстуры, такие как волосы или шерсть. Применяйте этот инструмент с осторожностью, чтобы не повредить поверхность бумаги.

ФИКСАТИВЫ

Аэрозольный фиксатив закрепляет рисунок на поверхности. Я использую фиксирующие аэрозоли двух типов.

- Рабочий фиксатив незаметен. После обработки спреем можно продолжать рисовать графитом или углем, но делать это цветными карандашами вы не сможете. Содержащийся в карандашах Prismacolor воск поднимается на поверхность, заставляя цвета казаться мутными и туск-

лыми. Рабочий фиксатив действует как защита. Он останавливает этот процесс замутнения и возвращает цветам их первоначальный вид.

- Даммарный лак придает рисункам, выполненным карандашами Prismacolor, сильный глянцевый блеск, заставляя их выглядеть похожими на письмо маслом, делает цвета сверкающими и живыми (предназначается главным образом для картин маслом). Этот лак отлично подходит для обработки рисунков фруктов, цветов и портретов.

ЧЕРТЕЖНАЯ ЩЕТКА

Цветные карандаши оставляют мелкие крошки, которые могут размазываться и создавать трудноудаляемые пятна, если их оставлять на бумаге или смахивать рукой. Щетка из лошадиного волоса нежно сметает крошки, не загрязняя работу.

УДЛИНИТЕЛИ КАРАНДАШЕЙ

Эти маленькие и простые приспособления помогают удерживать в руке короткие карандаши. Созданная ими дополнительная длина позволяет продолжать работу и легко вставлять короткий карандаш в точилку. Они не только увеличивают длину карандашей, но и продлевают срок их службы.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЦВЕТА

Используйте этот самодельный инструмент для того, чтобы определять и приводить цвета на рисунке в соответствие с цветами на исходной фотографии.

Подбирайте цвета с помощью определителя цвета

Пробейте отверстия в двух полосках белой бумаги или в чистых учетных карточках. Раместите одно отверстие на исходной фотографии или изображении, чтобы помочь себе сфокусироваться на цвете. Второе отверстие разместите на своей работе, чтобы подобрать нужный цвет.