

Содержание

ПОСВЯЩЕНИЕ	6
ВВЕДЕНИЕ.....	7
Все о мелках	8
Как применять мелки.....	9
До и после	10
ГЛАВА 1	
С чего начать	12
ГЛАВА 2	
Технические приемы	18
ГЛАВА 3	
Цилиндрические и круглые объекты.....	38
ГЛАВА 4	
Текстуры	50
ГЛАВА 5	
Природа.....	64
ГЛАВА 6	
Животные.....	80
ГЛАВА 7	
Люди	94
ГАЛЕРЕЯ	102
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	109
ОБ АВТОРЕ	110
ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ	111

ПОСВЯЩЕНИЕ

Эта книга посвящается всем, кто помнит восхитительное чувство, которое охватывает ребенка, когда он открывает новенькую коробку с мелками! Лишь очень немногие вещи способны так же сильно стимулировать наше творческое начало.

Мелки — это превосходный художественный материал не только для детей, но и для всех, кто молод сердцем, независимо от возраста. Их могут использовать даже серьезные художники, которые время от времени позволяют своему внутреннему ребенку вволю порезвиться. Надеюсь, вы входите в их число. Так же, как и я!

Эскиз яблок

Мелки на тонированном рисовальном картоне цвета слоновой кости, 20 x 25 см

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЦВЕТА. Яблоки: черный, кирпично-красный, зеленый, оранжевый, сосновый зеленый, красно-оранжевый, белый, желтый, желто-зеленый. Ветки: черный, цвет тени. Листья: зеленый, черный. Фон: зеленый, манго-танго, оранжевый, цвет тени, желто-оранжевый

Введение

Хотя мне было всего пять лет, я помню все так, словно это было вчера. Я сидела за кухонным столом и ела овсянку перед тем, как отправиться в детский сад. Мама мыла посуду. Я отчетливо помню звук текущей воды, стук тарелок в раковине и мамин передник, аккуратно повязанный вокруг ее талии.

За завтраком я, как всегда, смотрела кукольное шоу «Капитан Кенгуру». По ходу передачи Капитан Кенгуру то и дело останавливался, чтобы расхваливать достоинства восковых мелков Crayola, потому что он был рекламным лицом этой компании. В то утро он показывал рисунки, выполненные мелками. Они явно были созданы профессионалом, и я помню, как при взгляде на них у меня отвисла челюсть. На первом была изображена зебра в простой черно-белой гамме, но благодаря искусно проложенным теням она выглядела как живая. Для моего неискушенного взгляда это казалось настоящим волшебством. На втором рисунке была показана радужная форель, и она выглядела совсем как настоящая. Хотя в то время существовало только черно-белое телевидение, на экране все равно были видны переходы тонов, обозначавших разные цвета. Рыба словно блестела и была действительно мокрой, а изгиб ее тела казался совершенно реальным.

Я вскочила со стула и воскликнула: «Мамочка, посмотри! Когда-нибудь и я научусь так рисовать!» Она вошла в комнату, вытирая руки о передник, и с улыбкой сказала: «Раз ты этого хочешь, значит, научись». Остальное, как говорится, уже стало достоянием истории!

Но почему я увлеклась мелками настолько сильно, что решила написать о них книгу? Возможно, все дело в моем внутреннем ребенке, который кричит во все горло, требуя восстановить связь с моим врожденным, детским стремлением к творчеству. Я создала эту книгу, повинувшись неудержимому порыву рекомендовать мелки всем, кто желает получать удовольствие от занятий изобразительным искусством.

Поэтому хватайте новенькую коробку мелков и следуйте изложенным далее указаниям, чтобы создать несколько забавных рисунков. Вы будете поражены результатами и освоите ряд замечательных технических приемов, которые можно будет передать вашим потомкам.

Надеюсь, эта книга навсегда изменит отношение людей к рисованию мелками. Моя мечта осуществится, когда какой-нибудь ребенок, который станет ее рассматривать, поведет себя примерно так же, как я полвека назад, когда увидела передачу с Капитаном Кенгуру, и скажет: «Мамочка, я хочу научиться рисовать, как Ли Хэммонд!»

Все о мелках

Больше века мелки служат одним из главных средств графического самовыражения детей, способом визуального изображения их мира. Получая в руки коробочку с мелками, все дети интуитивно знают, что с ними делать.

Многим людям кажется странным, что в моей студии я преподаю технику рисования мелками. Они вполне естественно предполагают, что я учу этому маленьких детей. Но это не так. Я использую мелки как одно из чрезвычайно выразительных средств изобразительного искусства. В их состав входят высококачественные пигменты, а связующим компонентом служит высококачественный воск. Большинство цветов обладают такой же светостойкостью, как ваши более дорогие цветные карандаши, но мне нравится создаваемый ими своеобразный эффект, которого не дают никакие другие средства, кроме мелков.

При работе с мелками прежде всего следует помнить, что вы не совершаете «шаг назад». Да, они стоят не очень дорого, но и НЕ являются дешевыми. Я советую использовать мелки известного и проверенного временем бренда Crayola. Хотя рынок предлагает множество других марок, я нахожу, что мелки Crayola лучше всего подходят для профессионального использования бла-

годаря хорошо пигментированным цветам. В мелках других производителей содержится немого больше воска, который не причиняет вреда здоровью детей, но заметно обедняет цвета.

Во время обучения студентов работе с мелками мне приходится постоянно напоминать им, что при некотором сходстве с техникой рисования цветными карандашами главное отличие заключается в уникальности результата. Пожалуйста, не пытайтесь сравнивать эти два средства! Не стремитесь сделать свои рисунки похожими на работы цветными карандашами. Если вы хотите добиться именно такого результата, тогда просто используйте цветные карандаши. Необходимо признать и принять различия между этими художественными средствами и позволить мелкам оставаться мелками. Лишь в этом случае вы сможете стать творцами уникальных произведений искусства, которые могут быть созданы только мелками.

СЧИТАЙТЕ МЕЛКИ СЕРЬЕЗНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Когда вы измените свой образ мысли и начнете использовать мелки в качестве полноценного средства изобразительного искусства, это станет первым шагом к созданию произведений, подобных этому.

Радужная форель

Мелки на лицевой стороне двухслойной бристольской бумаги, 28 x 36 см

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЦВЕТА: черный, коричневый, кадетский синий, телесный розовый, маджента, оливковый зеленый, барвинковый, цвет яйца малиновки, морской зеленый, цвет загара, тропический дождевой лес, желтый (теперь вы знаете, почему эту рыбу называют радужной форелью)

Как применять мелки

В работе с мелками я часто применяю разработанную мной технику рисования цветными карандашами, но результаты получаются довольно непохожими. Дело в том, что я использую приемы наложения и выглаживания для создания разных эффектов.

В обоих показанных здесь рисунках использованы одинаковые цвета и одинаковая форма фрукта, но применение разных техник меняет внешний вид объекта. Первый рисунок выполнен в технике наложения, в результате чего фрукт похож на персик. Второй рисунок создан с применением выглаживания, и получившийся фрукт выглядит как нектарин. Это мой любимый пример, иллюстрирующий разницу данных техник.

НАЛОЖЕНИЕ

Нанесение слоев мелка методом наложения делает этот объект похожим на персик с мягкой, ворсистой кожицей.

ВЫГЛАЖИВАНИЕ

Нанесение слоев мелка методом выглаживания делает этот объект похожим на нектарин с блестящей, гладкой кожицей.

До и после

Я не устаю поражаться тому, как сильно психология влияет на наши художественные способности. Когда я познакомила учеников моей художественной школы с рисованием мелками, они были изумлены результатами и захотели попробовать заняться этим самостоятельно, но, взяв в руки мелок, даже самые талантливые и профессиональные из моих художников стали

вести себя по-детски. Вместо того чтобы обращаться с мелком как с серьезным инструментом, они заполняли рисунок грубыми и небрежными линиями. Вы должны подходить к рисованию мелками так, словно используете любое другое профессиональное средство изобразительного искусства.

ДО

Это одна из первых попыток одной моей ученицы исполнить реалистичный рисунок мелками. Применение цвета показывает, что она, сама не замечая того, использовала примитивное заполнение форм цветом. Все выглядит плоским и раскрашенным.

Кроме того, она использовала лист обычной, а не высококачественной бумаги или картона. Это послужило дополнительным стимулом обращаться с мелком как с игрушкой, а не с серьезным художественным средством.

ПОСЛЕ

Ее вторая попытка выглядит совсем иначе. На этот раз ученица использовала кусок тонированного рисовального картона с выраженной текстурой, которая помогает создавать уникальный эффект.

Вместо того чтобы просто покрывать каждый участок плоским цветом, она применила наложение и более широкую гамму цветов, чтобы придать работе более профессиональный вид.

Художник Кэй Льюис

Мелки на рисовальном картоне

ДО

Другая ученица выполнила рисунок по фотографии моего питомца, замечательной собаки Пенни. Цвета на первой попытке выглядят очень бледными, обнаруживая неуверенность в том, как их применять. Формы тоже проработаны не очень аккуратно.

Ученица использовала ту же фотографию, что и я при создании рисунка, представленного в главе «Технические приемы». На моем рисунке голова Пенни слегка повернута, чтобы показать боковую сторону ее морды. На рисунке ученицы голова обращена прямо к зрителю. В этом нет ничего необычного. Наш мысленный взор всегда стремится все выпрямлять, чтобы придавать объектам симметричность.

ПОСЛЕ

На втором рисунке техника ученицы намного лучше. Цвета выглядят более яркими, шерсть проработана достаточно тщательно. Это позволяет разглядеть слои шерсти и фактическую длину волос. Однако морда собаки все равно изображена в фас. Нам трудно справиться с собственными мозгами и изменить привычный способ восприятия вещей.

Художник Нора Мартыняк

Мелки на тонированной рисовальной бумаге Artagain цвета песочной слоновой кости

Одно из главных достоинств мелков заключается в том, что для достижения успеха в работе с ними вам не нужно тратить много денег. Даже самый большой набор восковых мелков стоит дешевле самого небольшого набора хороших цветных карандашей.

По мере накопления опыта работы с мелками вы будете замечать, что разные пигменты имеют свои особенности. Некоторые цвета являются довольно сочными и непрозрачными. Это означает, что они полностью покрывают бумагу плотным насыщенным цветом. Они лучше всего подходят для передачи интенсивных цветов и яркой фактуры материала.

Другие цвета более прозрачны. При наложении на бумагу они едва проявляются и кажется, что в них больше воска, чем пигмента. Попробуйте каждый цвет на отдельном листке бумаги, чтобы посмотреть, как он выглядит. Часто цвет мелка, который проявляется на бумаге, отличается от цвета мелка в коробке.

Поэкспериментируйте с цветами, чтобы посмотреть, как они выглядят при нанесении с легким и сильным нажимом, при наложении друг на друга, и попрактикуйтесь в создании нескольких цветовых тонов разной насыщенности.

Даже один черный мелок способен создать потрясающий рисунок, если применить его правильно. Я часто рекомендую начинать с одного цвета — просто для того, чтобы снова прочувствовать свойства мелков и помочь мозгу по-новому их воспринимать.

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ С ЦВЕТАМИ

Лавандовая ваза с цветами

Мелки на рисовальном картоне, 30 x 23 см

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЦВЕТА. Ваза: черный, сине-зеленый, орхидеевый, космический, барвинковый, сливовый, белый. Цветы: сине-фиолетовый, телесный розовый, орхидеевый, сливовый, красно-фиолетовый, фиолетовый, белый. Виноградные листья: черный, папоротниковый, зеленый, оливковый зеленый, сосновый зеленый. Фон: пасленовый, черный, кирпично-красный, коричневый, золотарниковый, дынный

Цвета

Здесь и на следующей странице представлена обширная цветовая палитра мелков марки Staupa. Каждый образец показывает, как выглядит цвет, нанесенный с легким (слева) и сильным нажимом (справа).

Используйте эти образцы в качестве справочного пособия, когда будете рисовать. Это поможет вам правильно подбирать цвета для своих работ.

ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА

Большинство цветов на этой странице относятся к категории теплых. Они принадлежат к семействам желтого и красного цветов.