

Содержание

Введение	7	Задачи рисования углем	92
Сухие техники	8	Моделировка форм и объемов углем: первое упражнение	94
Уголь	12	Как передать эмоцию с помощью угля	96
Сангина	14	Пейзаж с помощью угольного порошка и растушевки	98
Мел (пастельные мелки)	16	Моделировка сангиной: с чего начать	100
Пастель	18	Текстура и светотень с помощью сангины	102
Графит	20	Рисуем торс	104
Цветные карандаши: методы полноцветного рисования	22	Создание атмосферного фона	106
Восковые мелки и масляная пастель	24	Художественные задачи и пастель	110
Бумага	26	Универсальность пастели	114
Другие виды поверхностей	28	Пастель и контрастные оттенки бумаги	118
Планшет для рисования	30	Работа с графитом различной твердости	122
Мольберт и рабочий стол	32	Равномерное затемнение и создание пейзажа	126
Материалы для растушевки	34	Равномерное окрашивание цветными карандашами	128
Вспомогательные материалы	36	Штриховки цветными карандашами	131
Системы крепления	38	Цветные карандаши и работа с контрастированием	134
Рисование углем	40	Восковые мелки и техника цветowych пятен	136
Сангина и моделировка	46	Штриховка восковыми мелками и текстурирование	139
Рисование мелками	52	Особые способы использования восковых мелков	140
Светотень и работа с мягкой пастелью	58	Глоссарий	144
Техники рисования графитом	64		
Рисование цветными карандашами	70		
Возможности и ограничения при работе с восковыми мелками	78		
Техники сухого рисования масляной пастелью	90		

MB Braunstein

Введение

В книге, которую вы держите в руках, собрана вся необходимая информация для желающих научиться рисовать с нуля: углем и сангиной, сухой и масляной пастелью, пастельными и восковыми мелками, графитом и цветными карандашами.

Некоторые из материалов, о которых пойдет речь (например, древесный уголь и графит), позволяют качественно штриховать и работать с затенением. С помощью других можно создавать полноценные произведения в цвете.

В качестве основы для работы с перечисленными материалами чаще всего используется бумага. А сами приемы создания рисунка с их помощью принято называть техниками «сухого рисования». Между этими техниками есть много общего, но в то же время существуют и различия, которые могут существенно сказываться на результатах.

Мы предлагаем нашим читателям познакомиться с различными материалами и приемами, чтобы отыскать свой индивидуальный стиль и сформировать собственную копилку выразительных возможностей.

В самоучителе вы найдете подробный рассказ обо всех известных на сегодня материалах

для сухого рисования, познакомитесь с основами рисунка, базовыми цветовыми принципами и создадите свой первый набросок с натуры.

Комплексный подход и желание говорить обо всех техниках сухого рисования, не сосредотачиваясь на какой-то одной, не делают нашу работу поверхностной. Мы убеждены, что знакомство со всем многообразием материалов и приемов позволит начинающему художнику получить универсальное видение, абсолютно необходимое для достижения прогресса в творчестве.

Процесс создания рисунка начинается задолго до того, как мы берем в руки карандаш или уголь. Он начинается с наблюдения. Мы будем учиться целенаправленно наблюдать за моделью, анализировать работу света и его движение. Познакомимся с различными цветовыми гаммами и нюансами создания тона. Разберемся в законах светотени. Эти знания особенно пригодятся нам при моделировке форм и объемов. Вообще, когда речь идет об объемных реалистичных изображениях, техники сухого рисования не имеют себе равных. И поэтому знакомство с ними обязательно для всех, кто желает освоить азы профессионального рисования.

Сухие ТЕХНИКИ

Существует несколько художественных материалов для сухого рисования, которые могут использоваться сами по себе, не требуя никаких дополнительных материалов. К ним, например, относятся уголь, сангина, твердая и мягкая пастель. Что касается графита, цветных карандашей, восковых мелков и масляной пастели, то эти материалы не являются, строго говоря, полностью сухими, так как в их составе есть жирные компоненты. К техникам, общим для перечисленных материалов, относятся: создание линий, штриховка, окрашивание, градиент, растушевка и сфумато. В зависимости от того, какие именно материалы вы используете, результаты работы могут значительно различаться. Начинающему художнику очень полезно при освоении той или иной техники использовать разные материалы и сравнивать полученные результаты.

Натюрморт большого размера в исполнении Франсеско Креспо. В качестве основного материала выбран уголь. Художник также использует небольшое количество сангины для создания цветового акцента.

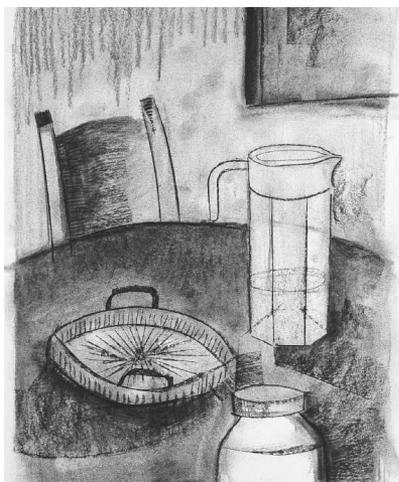

«Л'Арну»: работа М. Браунштайн. При работе над этим угольным портретом использованы техники линии, градиента и растушевки.

Уголь и белый мел — основные материалы, которые Габриэль Мартин использовал при создании этого натюрморта.

СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ НАБРОСКА

Очевидно, что набросок можно создать с помощью того же набора инструментов и материалов, что и полноценный рисунок. Однако некоторые материалы особенно хорошо подходят именно для быстрых зарисовок. Прежде всего это, конечно, уголь, позволяющий передавать плавные переходы и нюансы тона.

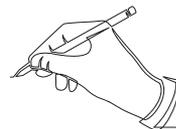

Хотя работа может быть полностью выполнена с помощью угля, сангины, сухой или масляной пастели, графитного или цветных карандашей, все эти материалы также нередко используются для выполнения предварительных рисунков. После чего в ход идут другие средства.

Так, например, уголь, пастельные мелки и масляную пастель применяют перед работой маслом или акрилом. Масляная пастель, которую можно использовать вместе с содержащими скипидар растворителями, особенно удобна как основа для дальнейшей работы маслом.

А для создания наброска к акварельному полотну хорошо подходит графитный, цветной или акварельный карандаш.

Основным приемом при работе над набросками является линия. С помощью различных линий можно наметить расположение основных предметов на рисунке и очертить их формы.

ИДЕАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАБРОСКА

Уголь, сангину, мел, масляную и сухую пастель, графитный или цветной карандаш можно использовать для создания светотеневых набросков. Каждый из этих инструментов одинаково хорошо подходит для работы с линиями, затенениями и несложной работой с цветом — основными приемами, которые требуются для создания элементарных эскизов. В тех случаях, когда речь идет о более сложных рисунках, могут использоваться и другие техники: например, градиентная штриховка с элементами растушевки или sfumato. Набросок может быть ахроматическим (для таких работ используют уголь или графитный карандаш), монохромным (например, выполненным сангиной, мелом, масляной или сухой пастелью или цветным карандашом одного цвета) или включать в себя несколько разных оттенков.

Графитный карандаш интересен тем, что позволяет достигать глубокой проработки деталей даже на рисунках небольшого размера.

ПРИНЦИПЫ СОЧЕТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Материалы, используемые в техниках сухого рисования, нередко комбинируются друг с другом. Так, например, при работе с углем часто используется белый мел. Он же незаменим для высветления участков на рисунках, выполненных сангиной. Для сильного затемнения таких работ уместно применение сепии. Классическая техника *aix trois crayons* («трех карандашей») заключается в использовании угля, сангины и белого мела: сочетание именно этих трех материалов позволяет наиболее четко передавать объемы. Уголь и сангина хорошо комбинируются с цветными мелками и мягкой пастелью. А набросок, созданный с помощью угля, можно смело продолжить, используя сангину, мел или пастель. Независимо от того, какой из материалов вы используете для продолжения вашей работы, следите за тем, чтобы угольная основа наносилась легко и аккуратно. Это позволит сохранить опрятность вашей работы.

«Голова девушки в чепце» Жана-Батиста Греза, созданная в технике «трех карандашей»: угольного карандаша, сангины и белого мела.

Портрет в старинной технике «серебряной иглы», или «серебряного карандаша», при которой рисунок нельзя стереть или исправить. Карллант работает острием серебряного или медного механического карандаша по мелкозернистой бумаге, покрытой тонким слоем гуаши. На момент создания рисунка гуашь уже полностью высохла.

СУХИЕ И ЖИРОСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Угольный карандаш, сангина, мелки и сухая пастель позволяют достичь схожего эффекта при создании растушевки и тональных переходов. Однако каждый из этих материалов имеет свои особенности, понимание которых дает возможность более точно визуализировать будущую работу. Так, градиент приобретет особую глубину, если он создан классической мягкой пастелью или восковыми мелками. В случае же, если вы используете графитный или цветные карандаши, качество растушевки и тональных переходов будет сильно зависеть от качества и твердости материала.

При рисовании карандашами смешение цветов достигается путем наложения закрашенных или затрихованных фрагментов друг на друга. Как и в случае с пастелью, в конце рисунок нередко доводят до совершенства путем сглаживания тональных переходов пальцами или с помощью специальных растушевок. Этот прием требует аккуратного использования, чтобы рисунок не выглядел «рязыным».

МОДЕЛИРОВКА

Техники сухого рисования позволяют добиться отличных результатов при моделировке форм и объемов. Работа с цветом и тональными вариациями, а также техника градиента позволяют с успехом передавать внешний вид и форму предметов, а также работать над изображением людей.

Независимо от того, какой из перечисленных в этой книге материалов вы предпочтете, будет ли выбранная гамма хроматической или ахроматической, регули-

Работая над этим портретом, Оскар Санчес использовал мягкую пастель и технику градиента.

С помощью мела удобно делать быстрые учебные наброски на листах бумаги больших размеров. Это полезное упражнение поможет научиться расслаблять запястье и выработать уверенность при взаимодействии с материалом. Используйте бумагу низкой стоимости и невысокого качества для отработки приема. Работа М. Браунштайн.

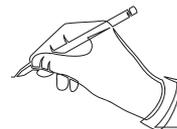
ровать интенсивность тона можно, изменяя степень нажима инструмента на бумагу (белую или цветную). При слабом нажатии пигмент будет оставлять полупрозрачный след, более плотное покрытие обеспечит яркость и интенсивность тона.

При работе с материалами для сухого рисования тональный диапазон можно увеличивать путем использования белого мелка. Особенно актуально это в случае с угольным карандашом или сангиной.

Мелки, сухая или масляная пастель, а также цветные карандаши обладают широким диапазоном цвета и тональности. Использование их в технике градиента особенно уместно при работе с формами, так как позволяет передавать глубину и ощущение объема.

Сангина удобна для создания быстрых набросков человеческих фигур и работы с перспективой. Зарисовка Оскара Санчеса — характерный пример такого рисунка.

МАТЕРИАЛЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ

Качество рисунка, созданного углем, можно повысить, если вместо традиционного древесного использовать прессованный художественный уголь или угольный карандаш. Оба этих материала, имеющих схожие с древесным углем характеристики, по ряду свойств отличаются от своего прародителя, что делает их более удобными в использовании, особенно для начинающего художника. Так, прессованный уголь ярче выглядит на холсте и отличается большей стойкостью, чем классический древесный. Угольный карандаш, благодаря жирным компонентам в своем составе, наиболее стоек и дает самый яркий черный пигмент. Художники, хорошо знакомые с этими особенностями, нередко обращаются сразу к нескольким материалам на основе угля при создании одного рисунка. Это позволяет добиться наибольшей глубины и объема, а также поиграть с разницей текстур.

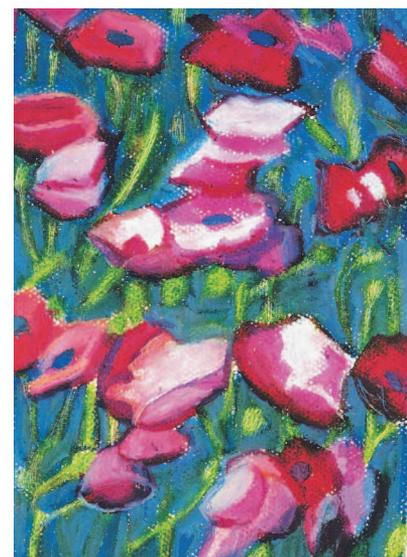
Сангина в карандаше и классическая брусковая сангина не так сильно разнятся, как производные древесного угля. Тем не менее некоторые различия между этими материалами все-таки есть: так, карандашом удобнее делать штриховку, в то время как брусковая сангина больше подходит для окрашивания объемных фрагментов.

Стержень пастельных карандашей идентичен материалу твердой пастели. В случае с цветными угольными карандашами важно понимать, что их твердость соответствует твердости прессованного художественного угля, что делает их удобными для рисования профилей и силуэтов.

Разнообразие материалов и их производных, пригодных как для профессиональной работы, так и для обучения (в том числе в школьной практике), делает сам процесс изучения этих материалов увлекательным и требует системного подхода. Разумеется,

М. Браунштайн рисует мелками по грубой упаковочной бумаге. В «Уголке с трубками» она виртуозно играет с оттенками, выделяя контрасты между ними.

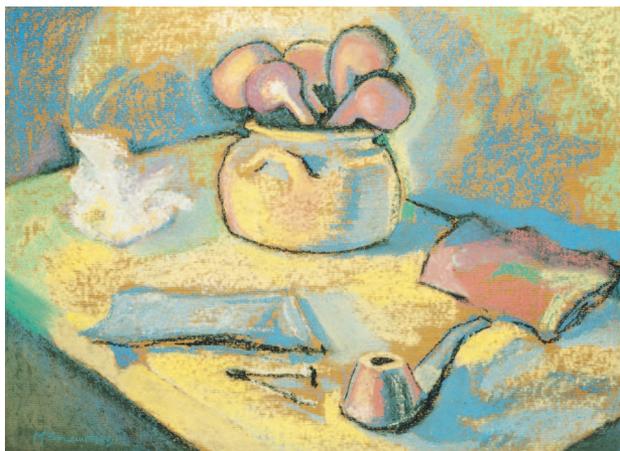

О. Санчес обращается к технике перекрестной штриховки мягкой пастелью, чтобы добиться интересных оптических эффектов.

этот интерес не лишен практического значения: знакомство с каждым из материалов, изучение их свойств — важный этап на пути становления художника. Понимая глубинные особенности каждого материала, мастер может оценить, какой именно инструмент ему следует использовать в конкретной работе, какую технику или прием применить.

СУХИЕ ТЕХНИКИ И ЗАМЫСЕЛ РИСУНКА

Замысел рисунка необходимо держать в уме на всех этапах создания живописного произведения и постоянно сверяться с ним в процессе работы. В зависимости от задач художник может уделять одинаковое внимание всем аспектам рисунка или делать акцент на одном-двух: например на форме или цвете. В случае с ахроматическими работами и рисунками, созданными в одном цвете, фокусируются, как правило, на форме и светотеневых особенностях модели. В случае с хроматическими работами, чрезмерное увлечение цветом в ущерб другим средствам может привести к тому, что рисунки будут выглядеть плоскими, а предметы — лишенными объема.

М. Браунштайн демонстрирует в своем «Поле с маками» преимущества восковых мелков. Художница обращается к техникам резерва и сграффито, заливает отдельные участки рисунка одним цветом и смешивает оттенки между собой в технике сфумато.

Уголь

Древесный уголь — традиционный материал, с которого, как правило, начинается знакомство с академическим рисунком. Из всех материалов, используемых в техниках сухого рисования, уголь самый универсальный. Он подходит для создания как полноценных произведений, так и набросков. Благодаря способности легко покрывать большие поверхности, уголь позволяет добиваться быстрых результатов, особенно, когда речь идет о рисунках крупного размера. Уголь в форме палочки, карандаша или порошка помогает обогащать произведение контрастами, играть с интенсивностью линий, теней и текстур.

Происхождение и состав

Уголь — самый древний из всех материалов для рисования, известных человечеству. Первоначально уголь использовался для изображения сцен охоты или бытовых сцен, а также как инструмент для декорирования. Со временем человек убедился, что след от сажи становится более стойким, если добавить в нее немного жира. Современный уголь растительного происхождения получают с помощью специальной обработки, которую называют карбонизацией.

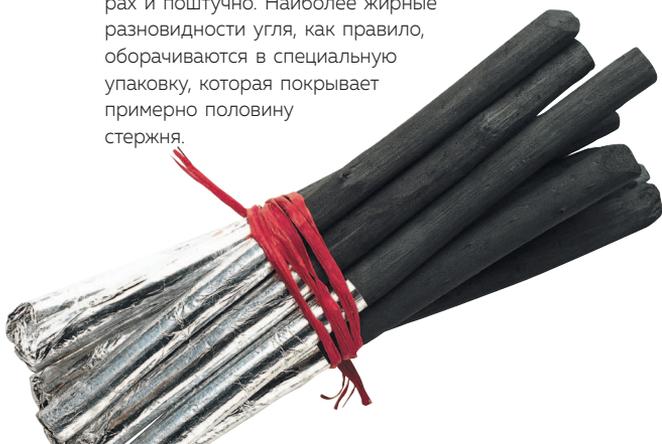
Формы выпуска

Уголь для рисования выпускается в виде палочек в прессованной форме или в виде карандаша, также он может быть порошкообразным. Полезно знать особенности каждого из этих инструментов. От них во многом зависит то, как будет выглядеть конечный результат, каковы будут художественные эффекты работы.

Угольные палочки

Угольные палочки — это бруски от 13 до 15 см в длину и от 2 мм до 2 см в диаметре. Для их производства используются самые ровные и прямые ветви деревьев с наименьшим количеством сучков. Чаще

Уголь для рисования продается в наборах и поштучно. Наиболее жирные разновидности угля, как правило, оборачиваются в специальную упаковку, которая покрывает примерно половину стержня.

Уголь для рисования выпускается в виде палочек древесного угля различной толщины, в форме карандаша или бруска, выполненного из прессованного угля, натурального происхождения или искусственного. Существует также уголь в стержнях.

всего используются ива, липа и грецкий орех. Если карбонизация была проведена грамотно, палочка получается равномерно твердой по всей длине и дает однородный цвет при использовании. Среди наиболее известных марок, предлагающих угольные палочки для рисования, — бренды *Kob-i-Noor*, *Grumbacher*, *Lefranc* и *Taker*. Сорт дерева или кустарника, а также особенности карбонизации влияют на степень твердости, которую будет иметь палочка: в зависимости от этих факторов она может быть твердой, мягкой или средней твердости.

Важно отметить, что интенсивность черного цвета, который достигается при использовании угольных палочек для рисования, всегда ниже по сравнению с угольным карандашом или прессованным углем.

Прессованный уголь

Прессованный уголь получают путем прессования угольного порошка. Этот материал имеет форму правильного цилиндра и однородную твердость по всей длине. Основное преимущество прессованного угля состоит в его невысокой стоимости. Кроме того, на нем никогда не бывает узелков и неровностей, ослабляющих прочность, как у натуральных палочек.

Существуют формы прессованного угля с добавлением глины: выпускаются они в виде цилиндриков диаметром 7–8 мм (серия *Pitt* компании *Faber-Castell*). Такой уголь различается по твердости и оттенкам. Самый мягкий соответствует наиболее насыщенному черному.

Угольные палочки для рисования различаются не только толщиной, но и твердостью.

УГОЛЬНЫЕ КАРАНДАШИ И УГОЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ

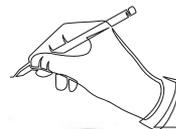
Среди производных древесного угля стоит также отметить угольный карандаш *Conté*. Его стержень состоит из древесного угля с добавлением связующих компонентов и вставляется в специальную деревянную оправу. Карандаши *Conté* могут быть твердыми, мягкими и средними, причем каждый вид может иметь до шести градаций. Отдельно также выпускаются стержни *Conté* с аналогичным составом, которые используются с механическими карандашами. Из известных на сегодня карандашей *Conté* наиболее жирным и стойким является карандаш *Conté Pierre Noire*.

ПОРОШКОВЫЙ УГОЛЬ

На практике порошковый уголь нередко получают вручную (чаще всего с помощью резака или наждачной бумаги) — из угольных палочек, прессованного угля или даже угольных стержней. Однако при таком

13

В продаже можно встретить готовые коробки с разными видами угля для рисования, однако большинство практикующих художников предпочитают формировать свои собственные наборы. Помимо угля, в них нередко можно обнаружить белые мелки или сангину, используемые в популярной технике «трех карандашей».

Порошок: еще один популярный формат угля.

кустарном производстве порошок редко получается однородным. Материал, полученный машинным способом, напротив, обладает идеальной текстурой и гомогенностью. Именно его стоит использовать, если вы хотите достичь особенно тонких и деликатных эффектов размытия.

ЦВЕТНОЙ УГОЛЬ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Существует и цветной уголь для рисования. Он так же летуч, как и обычный уголь, позволяет так же быстро делать объемные наброски, но при этом в нем есть цветная составляющая. С практической точки зрения очень полезно сравнить результаты, полученные при рисовании цветными угольными карандашами и, например, цветными мелками или твердой пастелью. Так, с помощью угля очень легко делать растушевки, в то время как мелки и пастель дают более яркий результат, но при этом хуже смешиваются.

ХРУПКОСТЬ УГОЛЬНЫХ ПАЛОЧЕК

Приобретая уголь для рисования, отдавайте предпочтение качественному продукту, имея в виду, что его цена может быть достаточно высокой. Тестируйте материал, обращая внимание на качество и интенсивность линии. Чтобы избежать поломок, начинайте знакомство с углем с сортов, обладающих самой высокой твердостью. Уверенность в своем инструменте — важное условие эффективной творческой работы.

Эстер Родригес изобразила «Женскую фигуру с шалью», используя прессованный уголь в карандаше.

Сангина

В виде карандаша или в форме бруска сангина представляет собой один из лучших материалов для работы над изображениями фигур. Первый опыт использования сангины относится к 1500 году, и по сей день этот материал активно применяется в практике начинающих и опытных художников. В большинстве художественных школ и академий сангина рекомендуется как следующий этап после освоения азов обращения с углем. В отличие от последнего, сангина лучше держится на поверхности и не осыпается. Вот почему работы, выполняемые с ее помощью, сопряжены, как правило, с куда меньшим количеством ошибок и последующих исправлений, чем работы, созданные с помощью угля.

СОСТАВ

Традиционная сангина выпускается, как правило, в форме бруска. В ее составе содержится железистая глина или оксид железа, а также перекись железа и гематит. Кроме того, среди компонентов сангины присутствует небольшое количество мела. Наиболее ходовыми оттенками сангины являются самые темные, например сепия. Гаммы сангины выпускаются обычно в нескольких оттенках: белом, двух видах черного и сепии.

ФОРМЫ ВЫПУСКА

В продаже можно встретить сангину в виде бруска, карандаша или в формате сангиновых стержней. Хорошо иметь под рукой все эти инструменты, чтобы при необходимости использовать каждый из них.

БРУСКОВАЯ САНИГА

Представляет собой брусок с квадратным сечением длиной до 8 см. Размеры сечения у разных брендов могут варьироваться от 5 мм² до 7 мм². В зависимо-

В продаже можно найти готовые коллекции сангины, куда зачастую входят белые и черные мелки. Сангина в таких наборах представлена в виде карандашей и стержней.

сти от качества и времени обжига брусковая сангина может быть более или менее стойкой, а также различаться по твердости.

САНИГОВЫЙ КАРАНДАШ И САНИГОВЫЕ СТЕРЖНИ

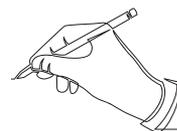
Сангиновый карандаш состоит из стержня и защитного чехла или деревянной, как у стандартного карандаша, оболочки. Классическая сангина — это стержень цилиндрической формы без защитного покрытия, который на практике нередко используется вместе с механическим карандашом. В отличие от прессованного угля сангина не требует большого количества связующих компонентов, придающих стержню прочность, — устойчивым его делает обжиг. Сангиновые карандаши могут быть представлены в оттенках сангина, сепия и белый. Существуют также масляные сангиновые карандаши, которые не следует путать с классической сангиной: их используют для резерважа, когда сухие штрихи наносятся поверх жирной основы, оставляя участки рисунка нетронутыми.

Различные оттенки сангиновых карандашей и стержней используются для разных художественных целей. Так, например, белый применяется для усовершенствования рисунка. А сепия и черный — для работы с тенями и создания цветowych блоков.

Классический сангиновый стержень имеет квадратное сечение. Однако его длина и точные размеры могут варьироваться от марки к марке.

ЕСЛИ САНГИНА СЛОМАЛАСЬ

Все, кто начинает работать с сангиной, непременно обращают внимание на ее ломкость. Несмотря на то, что этот материал чуть более прочен, чем уголь, хрупкость является одной из его отличительных особенностей. Художников со стажем это несколько не смущает: ведь даже самые маленькие и неприглядные на вид обломки материала можно успешно использовать для рисования. Так, например, боковой стороной кусочка, если полностью прислонять ее к поверхности, удобно заштриховывать обширные участки рисунка. Существуют также специальные держатели и удлинители квадратной формы, в которые удобно вставить обломавшийся фрагмент материала: это особенно актуально в том случае, если техника требует точности и вы работаете с выраженным нажимом.

САНГИНОВЫЙ ПОРОШОК

Тем, кто по тем или иным причинам не любит работать с кусочками и стремится избежать обламывания материала, можно посоветовать рисовать по преимуществу боковой стороной стержня. Важно помнить, однако, что этот способ требует предельной аккуратности. Кроме того, можно использовать и сангиновый порошок: его легко получить из стержня с помощью канцелярского ножа. Порошок будет иметь достаточно однородную текстуру, если соскабливать его мягкими движениями с кончика стержня. Даже те остатки пигмента, которые образуются при заточке сангинового карандаша, можно не выбрасывать, а использовать для художественных целей. Не забудьте только просеять их через мелкое сито, чтобы исключить крупные частицы.

Кончик сангинового карандаша можно полировать с помощью наждачной бумаги.

От того, используете вы сангиновый стержень, карандаш или же карандаш на жирной основе, напрямую зависит результат. Слева направо: два бруска сангины разной твердости, карандаш, масляный карандаш.

СВОЙСТВА И ОТТЕНКИ

Все описанные инструменты по-разному смотрятся на поверхности. Для начинающего художника полезно попробовать все, чтобы познакомиться с техническими нюансами материалов и почувствовать потенциал каждого из них. Например, сангиновый стержень дает очень теплый и мягкий след, его трудно стереть, особенно если рисунок производился с серьезным нажимом. Более твердые варианты сангины позволяют окрашивать сравнительно большие участки рисунка достаточно интенсивно. Что касается классического сангинового карандаша, то он отличается большей сухостью, чем стержень. Сангина на масляной основе окрашивает минимально.

Удлинитель для сангины удобно использовать в случае, если рисунок требует особой точности.

С помощью канцелярского ножа сангиновый брусок можно превратить в порошок.