

Р И С О В А Н И Е 1

РИСОВАНИЕ

Для обучения детей
в семье,
детском саду
и далее...

У-ФАКТОРИЯ
г. Екатеринбург 1998

Автор текста и иллюстраций
И. Г. МОСИН

Оформление серии
Н. В. ГЛУШКОВА

*Рекомендовано Институтом развития
регионального образования
Свердловской области
в качестве учебного пособия
для учреждений дошкольного
и начального общего образования.*

Учебное пособие
для педагогов, воспитателей
и родителей

Рецензенты:

С. П. Ярков

*Профессор кафедры истории искусств
Уральского госуниверситета,
заслуженный работник культуры России*

Н. В. Дягилева

*Декан педагогического факультета
Департамента педагогики и психологии детства УрГПУ,
кандидат педагогических наук*

Редактор

С. Семухина

Технический редактор

Т. Шабурова

ЛР № 064283 от 08.11.95 г.

Сдано в набор 04.09.96. Подписано в печать 01.04.97. Формат 60×84¹/₈. Бумага для ВХИ.
Гарнитура Журнальная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,95. Уч.-изд. л. 13,3.
Тираж 100 000 экз. (1-й завод: 1 — 15 000 экз.). Заказ № 3839.

ТОО «У-Фактория».

620151, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 77.

Отпечатано с готовых диапозитивов в издательско-полиграфическом комплексе «Звезда».
614600, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.

© Текст, иллюстрации.
Мосин И. Г., 1996.
© ТОО «У-Фактория»,
1996.

ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ!

Все вы любите рисовать цветными карандашами, фломастерами, красками — и это прекрасно! Иногда у вас что-то не получается, потому что вы мало знаете о материалах, которыми рисуете, и мы хотим вам помочь.

Помните, что путь к прекрасному, к постижению красоты долгий и непростой. Изобразительное искусство, как и письмо, имеет свои законы, свои приёмы, свою азбуку, незнание которой и ставит вас в тупик. Неслучайно у многих людей, не постигших этих законов, с возрастом пропадает всякий интерес к рисованию, а это обедняет человека.

Книга, которую вы держите в руках, поможет узнать, какими возможностями обладают, казалось бы, обычные материалы рисования, какие существуют приёмы работы простыми и цветными карандашами, фломастерами и пастелью, акварелью и гуашью. Вы узнаете, как можно получить множество оттенков, число которых увеличивается, если соединить разные техники. Всё это просто и понятно описано в книге и проиллюстрировано цветными рисунками.

Попросите своих старших в семье вместе с вами прочитать эту книгу. Точно следуя её рекомендациям, вы научитесь пользоваться художественными материалами и сами удивитесь, как можно изобразить красоту окружающего вас мира.

УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И ПАПЫ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!

Вам придётся вспомнить своё детство и помочь малышам научиться элементарным основам рисунка. Но эта помощь требует особой осмотрительности и такта. Маленькому человеку нужно помочь лишь в том, как, следуя подробно изложенным рекомендациям, извлечь максимум возможностей из предлагаемых материалов. Но ни в коем случае не навязывать малышу, как и что рисовать. Ребёнок видит и воспринимает окружающий мир по-своему. Наказание и диктат здесь неприемлемы. Вы можете отбить у малыша всякую охоту заниматься рисованием, что нередко и происходит, к сожалению. Ваша помощь требует не только деликатности, но и, в известной степени, усилий и терпения.

Мы надеемся, что при вашем содействии маленький человек сумеет овладеть основами графической грамоты, которая откроет ему в будущем путь к пониманию изобразительного искусства и красоты окружающего мира независимо от избранной им в жизни профессии.

С. П. Ярков,
профессор кафедры истории искусств
Уральского государственного университета,
заслуженный работник культуры России.

Если ты любишь рисовать, эта книга для тебя.

Добро пожаловать в страну ИЗО.

Здравствуй, юный художник!

Я не оговорился — именно художник, потому что всякий, кто умеет и любит придумывать и фантазировать, кто в своём воображении создает целый мир образов, может себя так называть.

Но этого мало. Важно, чтобы не только ты сам считал себя художником, надо, чтобы это сказали о тебе другие. А потому поделись своим миром со зрителями, сделай их своими друзьями, раскрой им богатства своей души.

В этом тебе помогут всевозможные инструменты: карандаши, краски, кисти. Художники называют их художественными материалами. Если ты научишься пользоваться ими, применять их, они помогут тебе выразить себя. Ведь в стране ИЗО все карандаши и кисти — это волшебные палочки. Они могут творить настоящие чудеса. А значит, тот, кто берёт их в руки,— волшебник.

Но так уж устроен этот мир, что всему на свете нужно учиться, даже волшебству. Поэтому одних инструментов мало, надо ещё уметь «колдовать» ими. Этому непростому делу и научит тебя эта книжка.

Учёба — дело непростое. Она потребует от тебя терпения, внимания, времени и сил. Страна ИЗО велика и загадочна. Многие тайны тебе предстоит раскрыть с помощью этой книги.

Итак, готов ли ты к путешествию в страну ИЗО?

Если да — переверни страницу...

ЧЕМ РИСОВАТЬ

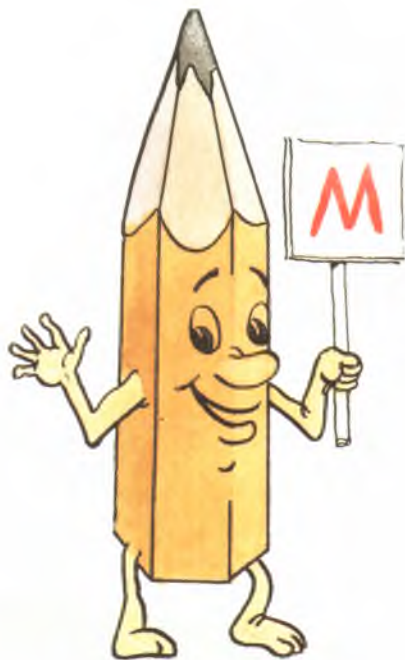
Простой карандаш

Перед тобой простой карандаш. «Ну и что такого? — скажешь ты. — Всякий видел простой карандаш». Однако не всякий знает, что ни одна картина не обходится без него.

Простой карандаш — самая важная персона в Стране ИЗО, несмотря на своё имя. Все другие материалы относятся к нему с большим уважением и всегда приглашают его порисовать вместе, причём начинает работу всегда он. Без его участия и благословения ни один материал не решится приступить к работе.

Простой карандаш отличается большой скромностью. Снаружи его трудно отличить от других карандашей. Он может быть любого цвета: красного, синего, коричневого, любого другого. Но возьми его

в руки и проведи лёгкую линию, и ты без труда отличишь его по серебристо-серому следу, который он оставляет.

Как и люди, карандаши делятся по характеру — на мягкие и твёрдые. Чтобы сразу узнать характер карандаша, посмотри на надпись сбоку. Ты ведь уже умеешь читать?

На карандаше обычно пишут его имя, например, «Конструктор», «Архитектор», «Дельфин», «Орион» или любое другое.

После имени стоит буква: Т или М.

Буква Т обозначает, что характер у карандаша твёрдый, и тебе придётся потрудиться и попотеть, прежде чем ты добьёшься от него сколько-нибудь заметной линии.

Если на карандаше стоит буква М, то не нужно давить на него сильно, он будет рисовать легко, без особого труда.

Бывает, что на карандаше стоят две буквы — ТМ. Это означает, что карандаш твёрдо-мягкий.

Цифры перед буквой указывают на степень мягкости или твёрдости. Например, 2М в два раза мягче, чем М, 2Т в два раза твёрже, чем Т. Бывают даже карандаши 8М и 10Т.

Ответь, во сколько раз они твёрже и мягче своих твёрдых и мягких собратьев?

Как и люди, карандаши бывают молодыми и старыми. Только люди с годами растут, а карандаши, наоборот, уменьшаются. Чем больше рисуют, тем короче становятся.

Правда, если не беречь карандаши, то они очень быстро из «молодых» превратятся в «старичков», то есть станут короткими-короткими.

Есть у простого карандаша и родственники за рубежом: в Германии, США, Чехословакии, Англии и во многих других странах мира.

Если ты не знаешь языка этих стран, то не сможешь прочесть, как их зовут. Но твёрдость определить сможешь, если запомнишь следующие условные обозначения.

Мягкие карандаши во всех этих странах обозначаются буквой «В», твёрдые — буквой «Н». А твёрдо-мягкие, значит, «НВ»?

Совершенно верно, именно так. Но не только. Карандаши с пометкой «F» также относятся к категории твёрдо-мягких карандашей.

Догадайся, какой твёрдости карандаши: 2В, 4Н, 8Н, 3В, 10Н?

Семья простых карандашей большая. Есть в ней и так называемые механические карандаши.

Они отличаются тем, что грифель свободно двигается в них, выдвигается и убирается внутрь. Это металлические или пластмассовые карандаши, в задней части которых находится кнопка. Нажимая её, ты регулируешь движение грифеля.

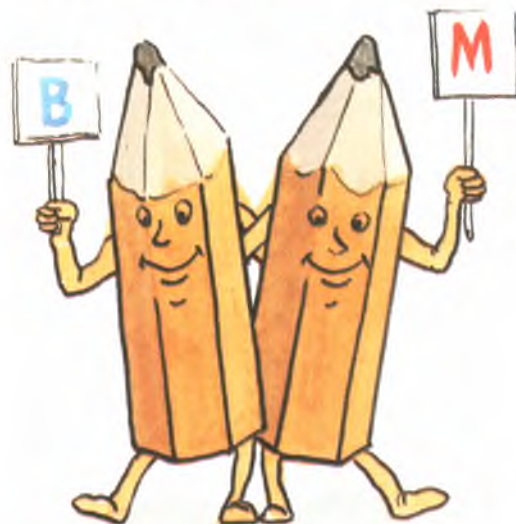
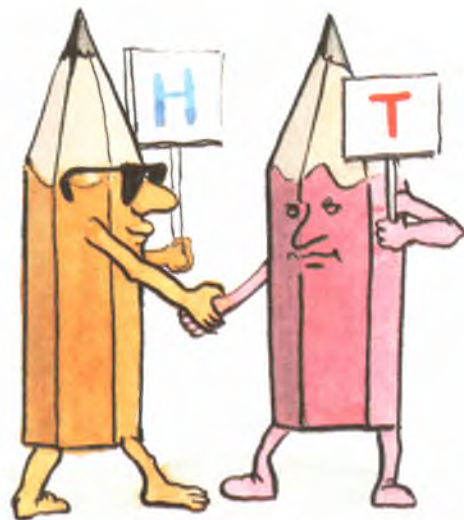
Если карандаш сточился или обломился, нажми кнопку — и ты снова можешь рисовать. Эти карандаши удобны тем, что их можно не точить.

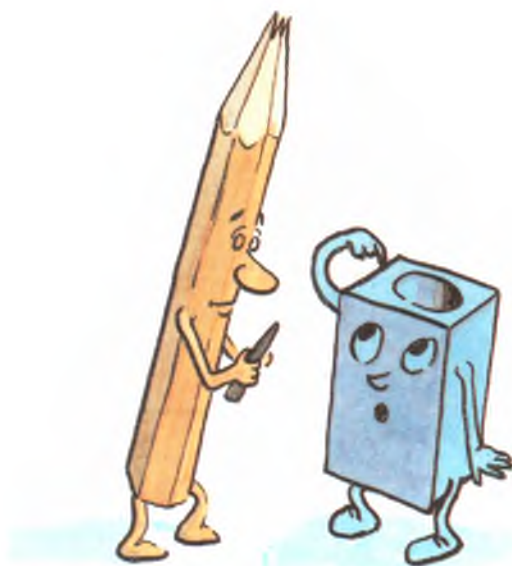
Среди механических карандашей, как и среди людей, есть толстые и тонкие.

Самый тонкий грифель может давать линию не толще волоса, самый толстый — линию толщиной в 5 мм. Эти карандаши очень важные, потому что ими любят рисовать настоящие художники.

Нам же нет до них дела, тем более что их непросто приобрести.

Для нас гораздо удобнее обычные механические карандаши. Или «деревянные». Вот только надо научиться точить их.

Посмотри внимательно на срез карандаша. Какой тонкий грифель внутри. Графит, из которого сделан грифель, очень хрупкий материал и поэтому нуждается в защите.

Деревянная «рубашка» предохраняет карандаш от травм. Старайся не ронять его, потому что грифель внутри может от удара разбиться на мелкие части. Такой карандаш во время точки будет крошиться.

Есть много способов точки карандашей. Самый простой и безопасный — точить карандаши специальной точилкой. Но не все точилки, к сожалению, точат остро, чаще всего оттого, что плохо подточены или затупились ножи, вмонтированные в них. Точилка с тупыми ножами «жуёт» деревянную оболочку карандаша, а иногда обламывает грифель.

Гораздо лучше, острее и аккуратнее точит карандаши безопасная бритва (лезвие). Вот уж что остро подточено! Поэтому точить им карандаши — занятие небезопасное, несмотря на название бритвы. Лучше поручите это дело кому-нибудь из взрослых.

Самый хороший инструмент для точки карандашей — канцелярский нож. Он острый, и его удобно держать в руке. К тому же, если нож затупился, не надо точить его. Просто отломи затупившееся деление ножа (всего лезвие состоит из 12 таких делений) специальным приспособлением в задней его части — и нож снова готов к работе.

Замечательным качеством этого ножа является также то, что лезвие легко убирается внутрь (для этого на ноже есть соответствующая кнопка). Если ты будешь аккуратен с этим ножом, ты никогда им не порежешься.

Перед тобой карандаши разной твёрдости и мягкости. Попробуй провести линию каждым из них, не меняя нажима. А теперь рядом с этими линиями проведи ещё и ещё линии, постепенно увеличивая нажим на карандаш. Последнюю линию нажми в полную силу, но только не так, чтобы карандаш сломался.

Ну вот, теперь ты видишь возможности каждого карандаша. Наверное, ты обратил внимание, что линии, проведённые мягким карандашом, сами кажутся мягкими, рыхлыми. Ими хорошо рисовать что-то живое: кошек, собак, птиц.

Твёрдый карандаш даёт более сухую, тонкую линию. Этим карандашом лучше рисовать что-то твёрдое: стекло, камень.

И ещё одно. Более тёмные линии мягкого карандаша кажутся как будто ближе, чем более тонкие линии твёрдого карандаша. Это один из способов рисовать пространство (ближе — дальше).

Попробуй нарисовать что-нибудь карандашами разной твёрдости. Посмотри вокруг и нарисуй то, что окружает тебя: домашних животных, посуду, мебель, комнатные растения. А что каким карандашом рисовать — определи сам.

Стирательная резинка

Ну вот, ты и нарисовал свои первые самостоятельные рисунки простым карандашом. Возможно, не всё у тебя получилось так, как ты хотел.

Но не спеши выбрасывать те рисунки, в которых, на твой взгляд, есть какие-то ошибки. Для их исправления человек придумал замечательный инструмент — **стирательную резинку, или ластик.**

Это прямоугольный кусочек резины белого или какого-либо другого цвета. Резина, из которой делают резинки, мягкая, и достаточно прикоснуться к рисунку в том месте, где сделана ошибка, и немного потереть взад-вперёд, как ты увидишь, что линия исчезнет, а на её месте появится мелкая резиновая крошка. Стряхни её рукой и продолжай рисовать.

Стирать резинкой можно столько, сколько позволяет бумага. Поэтому начинающим художникам лучше рисовать на гладкой и плотной бумаге. Такая бумага «терпит» долго.

Художники называют гладкую и плотную бумагу **«ватман»**.

От частого употребления резинка стирается, края её закругляются, и ею уже нельзя стереть какие-то мелкие детали рисунка, не повредив соседние участки изображения. Поэтому, пока резинка ещё новая, сделай из неё 2 резинки, разрезав по диагонали. Вместо 4-х углов у твоей резинки их теперь три. Один угол — прямой, для стирания крупных деталей рисунка, а два других — для более мелкой работы.

Не жалея резать резинку. Ведь ты же не жалеешь, когда точишь карандаш. Помни: хороший инструмент тот, который удобен в обращении.

Не выбирай резинку по красоте. Как правило, самые красивые резинки: с рыбками и птичками, с яркими рисунками, резинки в виде сердечек и солнышек — это самые плохие резинки. Они мало на что годятся, разве что любоваться ими. Чаще всего они лишь размазывают линию (особенно мягкий карандаш) вместо того, чтобы стирать её. И от этого рисунок выглядит грязным и неопрятным, да к тому же ещё и непонятным.

Самые хорошие резинки — из белой резины. На некоторых из них нарисован слоник. Эти резинки чешской фирмы «КООН-І-НООР». Они бывают самого разного размера — от самых маленьких «слоников» до больших «слонов». Бывают потолще и потоньше. Стирать такой резинкой — наслаждение. Она никогда тебя не подведёт.

Бывают ещё твёрдые резинки — с добавлением мелкого песка. Эти резинки — для стирания чернил. Они стирают вместе с верхним слоем бумаги. Чтобы работать такой резинкой, надо иметь опыт и осторожность.

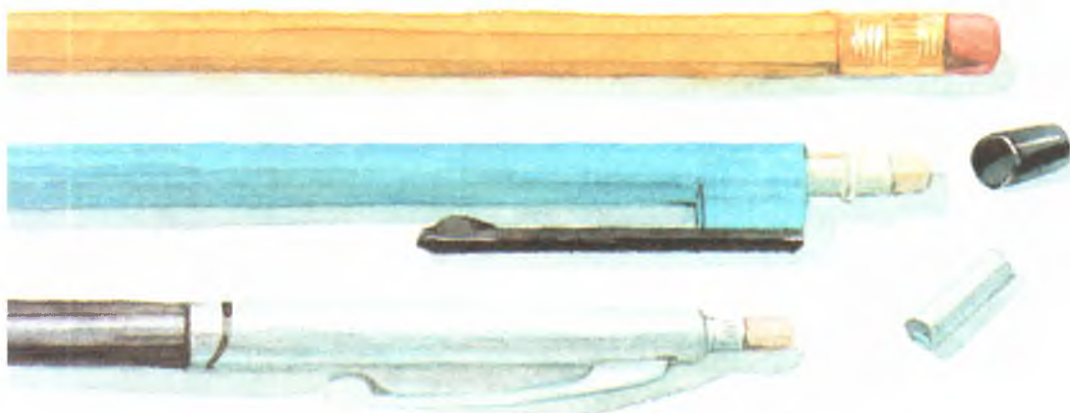
И ещё об одной «породе» резинок надо упомянуть. Это те резинки, которые находятся прямо в карандаше. Они либо прилажены к карандашу металлическим патроном, либо гнездятся в кнопке автоматического карандаша. Эти резинки редко бывают хорошими, разве что у иностранных карандашей. Хотя сами по себе такие карандаши очень удобны — переверни карандаш и стирай.

Попробуй свою резинку в деле, и ты убедишься, насколько она хороша. Попробуйся стирать линии, нарисованные как мягким, так и твёрдым карандашом. Не забудь и про нажим.

Если твоя резинка не размазывает графит, если она стирает и твёрдый, и мягкий карандаш с одинаковой лёгкостью, если она справляется с любым нажимом и при этом не портит бумагу, значит, ты счастливый обладатель великолепной резинки.

Жил-был один Простой Карандаш. Больше всего на свете он любил рисовать. Он рисовал всё подряд, всё, что попадалось на глаза: людей, животных, дома, деревья. Когда получалось хорошо, Простой Карандаш радовался, а когда что-то не получалось, немного расстраивался, но любимое дело не бросал и с упорством рисовал снова и снова.

А по соседству жила одна Резинка: небольшая, белая, чистая и очень аккуратная. Её страстью было наводить чистоту.

Малейший беспорядок — и она с головой бросалась в дело, пока всё вокруг не начинало сиять.

— Ах, какое безобразие! — воскликнула она, увидев неумелые рисунки Карандаша.

И она была права, потому что рисунки были нарисованы на чём попало: на асфальте, на стенах домов, кругом.

«Беспорядок», — решила Резинка и в мгновение ока стёрла рисунки Карандаша.

С той минуты она не оставляла Карандаша в покое, всюду следовала за ним и стирала его рисунки. Карандаш совсем потерял покой. Как всякий художник, он мечтал что-то оставить после себя. Он начал нервничать, стал рисовать неуверенно, делать ошибки. Но объясниться с Резинкой никак не хотел. Он её боялся.

Однажды, застав Простого Карандаша за работой, Резинка решительно направилась в его сторону. Увидев приближающуюся Резинку, Карандаш совсем растерялся и нарисовал Собаке (которую он как раз в это время рисовал) пять ног вместо положенных четырех.

— Ну вот,— вконец расстроился он и посмотрел виновато на Резинку,— я сделал ошибку — нарисовал Собаке лишнюю ногу.

— Вот эту?

В момент Резинка стёрла лишнюю ногу. Тут оба они увидели, какой хороший рисунок получился. Собака была, как живая. Казалось, вот сейчас она залазит и побежит на своих ЧЕТЫРЁХ лапах.

— Ведь ты можешь стирать не все линии, а только нарисованные неправильно,— обратился Простой Карандаш к Резинке. В его глазах была мольба.

— Если я правильно поняла, ты предлагаешь мне работать вместе? — спросила Резинка.

— Да,— ответил Карандаш.

Резинка задумалась. Она терпеть не могла беспорядка (а ведь рисунки на заборах и стенах домов и есть настоящий беспорядок). Но предложение Простого Карандаша было так заманчиво.

— Я согласна,— наконец сказала она,— но с одним условием: рисовать с этой минуты только на бумаге. Никаких стен и заборов.

Простой Карандаш с радостью согласился.

С тех пор они не разлучаются. И стоит только Простому Карандашу ошибиться — Резинка тут как тут — в мгновение ока исправляет ошибку.

С каждым рисунком мастерство Карандаша растёт, и он ошибается все меньше. Но он настоящий друг и, чтобы Резинка не скучала, ошибается нарочно.

Чтобы окончательно почувствовать себя в Стране ИЗО, попробуй с помощью простого карандаша и резинки разыграть свою историю.

Пофантазируй, какие добрые дела они могли бы совершить вместе с помощью рисования.

Например.

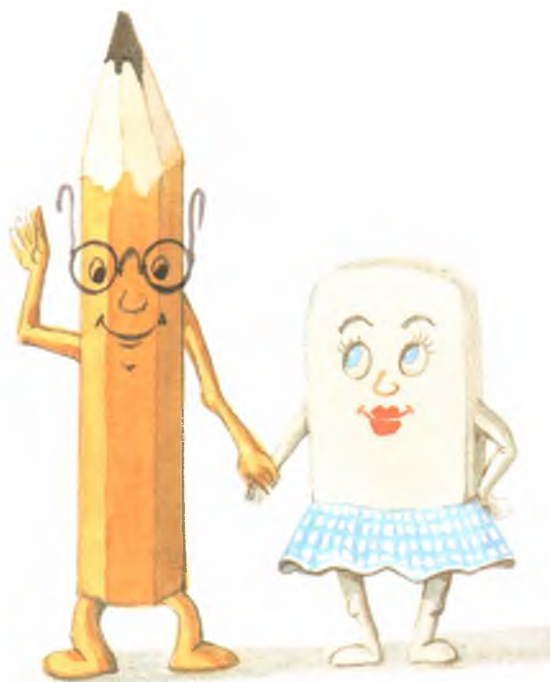
— Карандаш нарисовал дедушку и бабушку, а Резинка стёрла у бабушки морщины, а у дедушки бороду. И они помолодели.

— Карандаш нарисовал большой завод и много дыма из труб, а Резинка стёрла дым, и воздух стал гораздо чище.

— Карандаш нарисовал охотника, идущего в лес на охоту, а Резинка стёрла ружье, и охотнику нечем стало стрелять в зверей.

— Карандаш нарисовал зверей в зоопарке, а Резинка стёрла клетки, и звери оказались на свободе.

Возьми в руки карандаш и резинку, положи перед собой лист бумаги. Придумай и нарисуй с помощью этих предметов какую-нибудь забавную историю из их жизни в Стране ИЗО.

Цветные карандаши

Простой карандаш редко используется как самостоятельный художественный материал.

Художники, как правило, используют его для рисования эскизов (так называются предварительные рисунки к картине) или выполнения подготовительного рисунка.

Таким образом, каждая работа вначале рисуется простым карандашом, а потом дорисовывается другими материалами. Один из таких материалов — цветные карандаши.

Существуют самые разные наборы цветных карандашей: от 6 до 48 цветов и оттенков. А если взять несколько разных наборов, то можно составить и более богатый комплект.

Чем больше карандашей, тем богаче и ярче картина, которую ты можешь ими нарисовать.

Внешне они почти не отличаются от простого карандаша, только внутри деревянной «рубашки» у них грифели разного цвета. Для удобства цвет «рубашки» соответствует цвету грифеля.

Все цветные карандаши — одной мягкости: 2М — 4М. Это очень мягкие карандаши, поэтому будь осторожен.

Не нажимай на них сильно и не затачивай их слишком остро.

Ни в коем случае не роняй цветные карандаши.

Цветными карандашами ты можешь нарисовать что угодно.

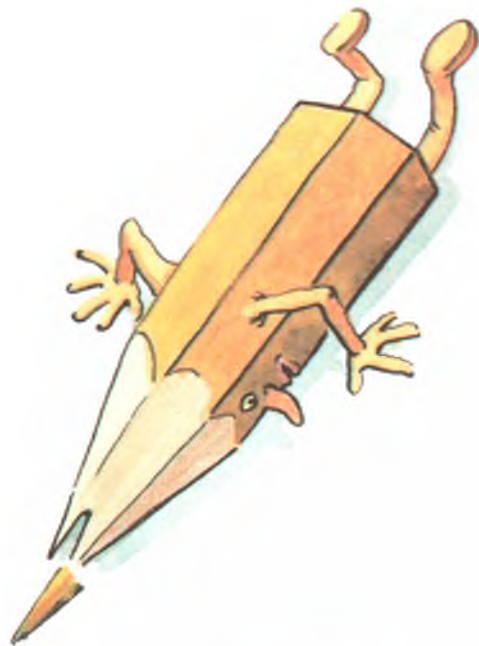
Ты можешь нарисовать рисунок разноцветными линиями разного нажима, а можешь долго водить карандашом по какому-то месту: таким образом получится пятно.

Пятно это может быть не только любого цвета (это зависит от цвета карандаша), но и любого тона, который зависит от того, с каким нажимом ты рисуешь.

Если у тебя небогатый набор цветных карандашей, то ты можешь смешивать их, накладывая более тёмные поверх более светлых.

Таким образом ты можешь увеличить количество цветов (художники говорят, «расширить палитру»). Имея лишь красный, жёлтый и синий карандаши, ты можешь, смешивая их попарно, получить зелёный, фиолетовый, оранжевый.

Смешивая все три, получишь коричневый. Можно также добиваться различных оттенков этих цветов, меняя нажим на карандаши.

Некоторые дети мочат карандаши водой или лижут их языком (бедный язык!), чтобы они ярче писали.

Действительно, от этого карандаши пишут ярче, но и срок их службы меньше: **от воды грифель карандаша быстро разрушается**. Поэтому, если ты дорожишь своими карандашами, не делай так.

Кроме того, если обычный цветной карандаш, хоть и с трудом, но можно стереть резинкой, то **мокрый карандаш стирается только вместе с бумагой**.

Настоящие художники (которые, скажу по секрету, иногда тоже работают детскими карандашами) никогда не рисуют мокрыми карандашами.

Считается, что красота цветных карандашей как раз в их мягких оттенках, нежных цветовых сочетаниях. А для любителей ярких рисунков есть другие техники. О них разговор ещё впереди.

А пока достань свои цветные карандаши и попробуй порисовать каждым из них. Сначала порисуй линией.

*Потом попробуй нарисовать пятно, постепенно увеличивая нажим. То, что у тебя получилось, называется **растяжкой цвета**. Растяжкой красного или жёлтого, или какого-нибудь другого, в зависимости от цвета карандаша.*

Ты наверняка видел растяжку цвета в природе: в небе, которое чем выше, тем темнее и ярче.

А теперь попробуй сделать растяжку двумя цветами.

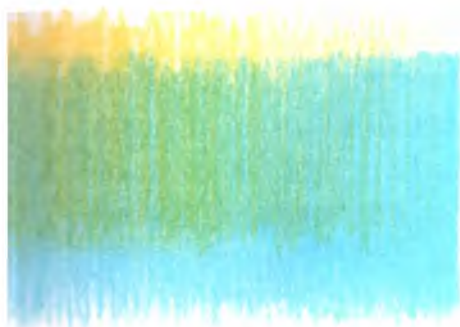
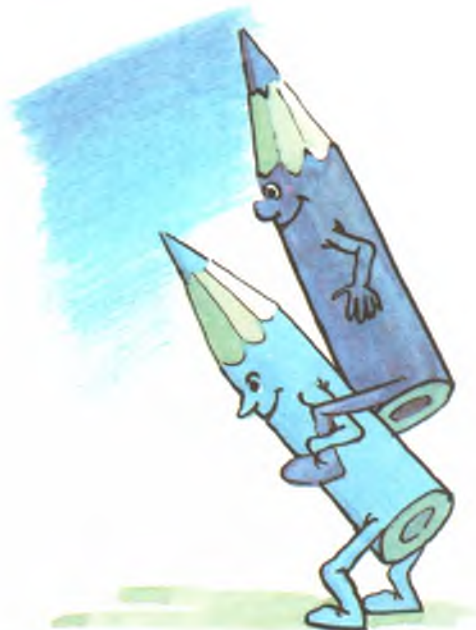
Начни слева направо растяжку жёлтого, а навстречу ему — растяжку синего цвета. Когда эти два цвета встретятся (постарайся, чтобы они встретились поскорее, а для этого не рисуй пятна далеко друг от друга), они смешаются и образуют третий цвет — зелёный.

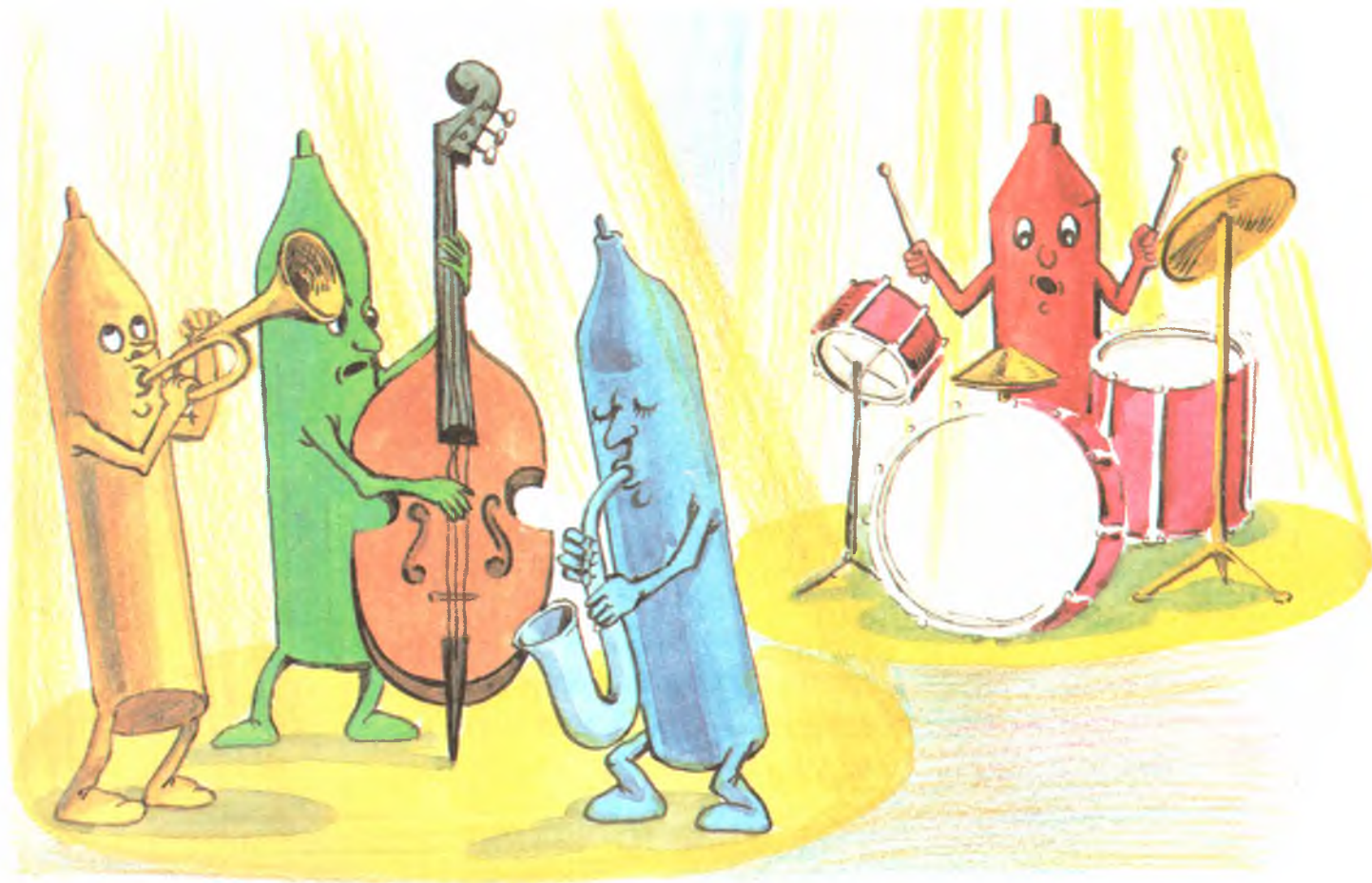
Такую растяжку с переходом одного цвета в другой ты, должно быть, тоже видел в небе в часы заката.

Попробуй нарисовать мир вокруг тебя с использованием линии, пятна, цветовой и тоновой растяжки. Это может быть вид из твоего окна или пейзаж, который ты видел в деревне или на море летом.

А может быть, это будет пейзаж-фантазия. Нарисуй пустыню, джунгли, океан. Или инопланетный пейзаж.

Попробуй пофантазировать, не сковывай своё воображение. Цветные карандаши помогут тебе.

Фломастеры

Вот ты и познакомился с цветными карандашами. И если картина, которую ты ими нарисовал, недостаточно яркая для тебя, то следующая техника — это как раз то, что тебе нужно.

Фломастеры внешне очень похожи на цветные карандаши. **Но это сходство только внешнее.**

Открой колпачок фломастера, и ты увидишь, что под ним находится не грифель, а плотный стержень, пропитанный чернилами. Чернила эти испаряются очень быстро. Поэтому, если ты хочешь, чтобы твои фломастеры служили тебе как можно дольше, **следи за тем, чтобы они всегда были в колпачках.**

Не забывай закрывать их после рисования.

В отличие от карандашей, фломастеры не надо точить. Это безусловное преимущество. Ведь точка карандашей отнимает столько времени, а порой и нервов. И как некстати ломаются карандаши как раз в тот момент, когда особенно хочется рисовать.

Но не стоит думать, что фломастеры вечные. Если по длине карандаша можно определить, сколько ещё ему осталось рисовать, то по внешнему виду фломастера этого не скажешь. Вчера он ещё рисовал, а сегодня — сколько ни дави, он не может провести сколько-нибудь внятную линию.

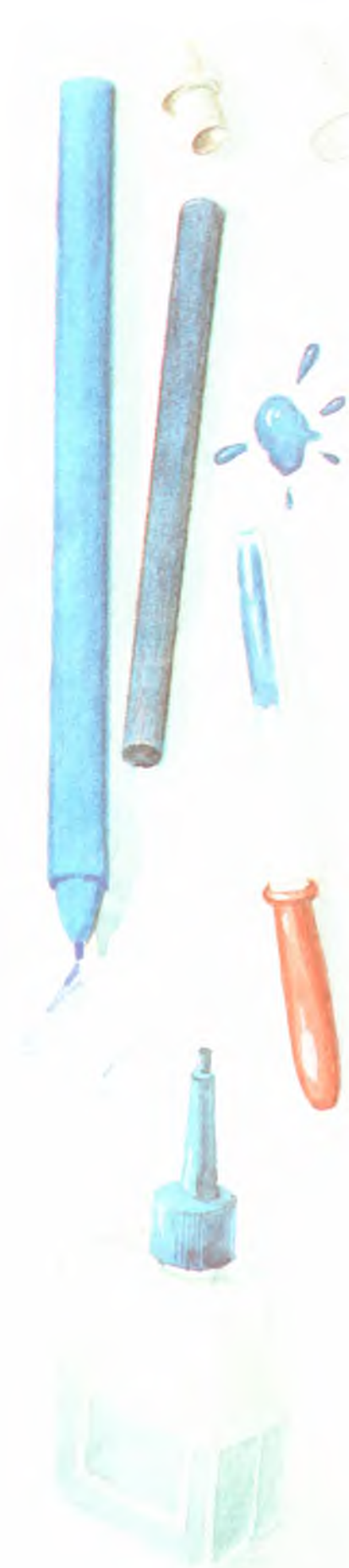
Если такое случилось и с твоими фломастерами, не расстраивайся сильно. Попроси папу или маму «заправить» их. Это почти так же, как заправлять автомобиль.

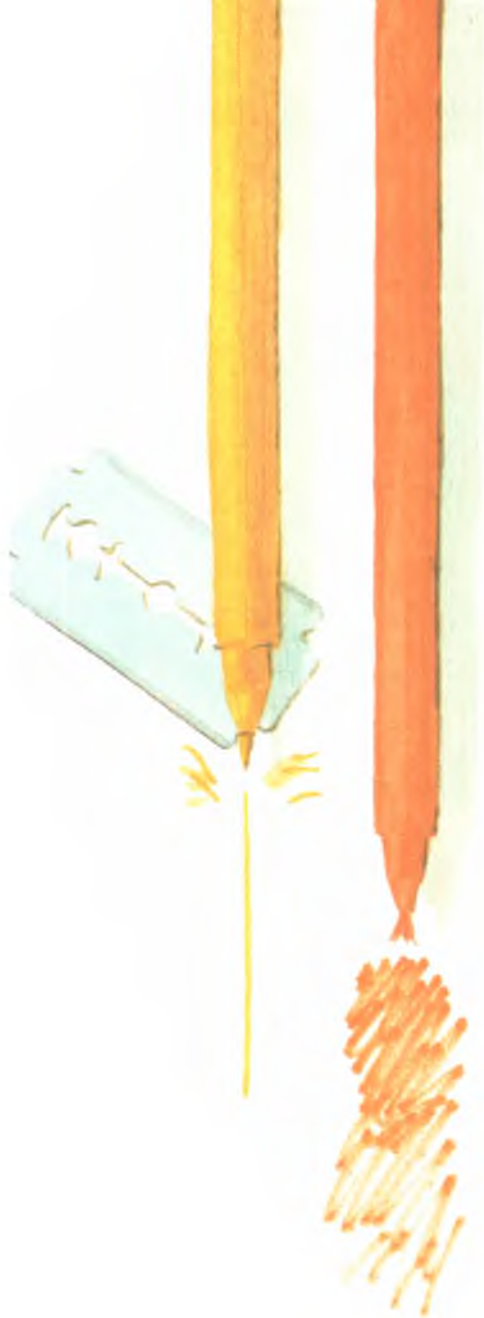
Внутри каждого фломастера находится плотный губчатый или поролоновый столбик, который впитывает в себя чернила, держит их и понемногу передаёт стержню, который внешне очень похож на грифель и которым рисует фломастер.

Если нет чернил соответствующего цвета, можно закапать в столбик пипеткой немного спирта или тройного одеколона. Какое-то время фломастер еще прослужит.

Но будь готов к тому, что тебе рано или поздно придется с ним расстаться. Нельзя до бесконечности разбавлять чернила спиртом или одеколоном. Наступит день, когда чернила от разведения потеряют свой первоначальный цвет.

Помни, что фломастеры считаются **одноразовым материалом**. Многие просто выбрасывают их, когда они кончаются. Тем более, что стоят они не так дорого.

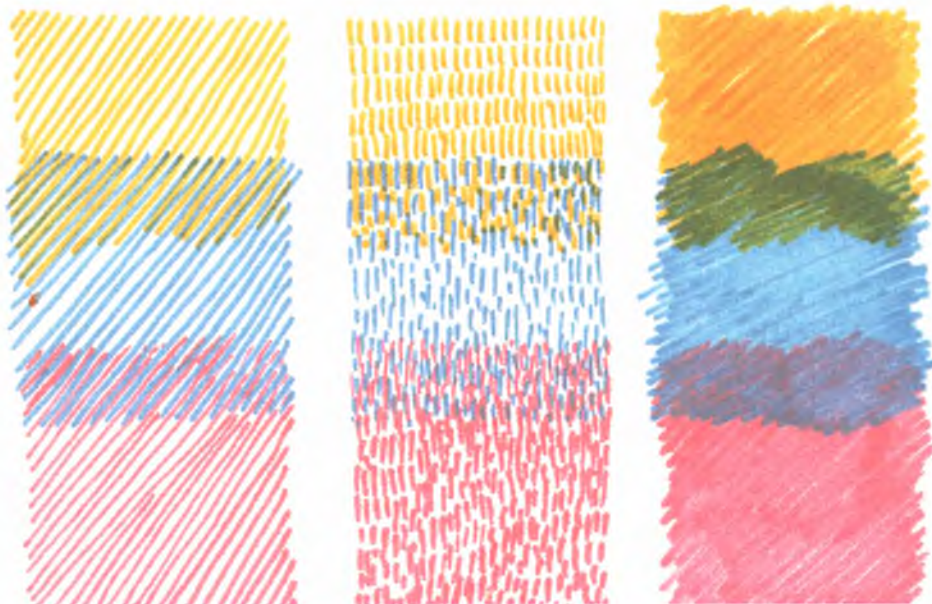
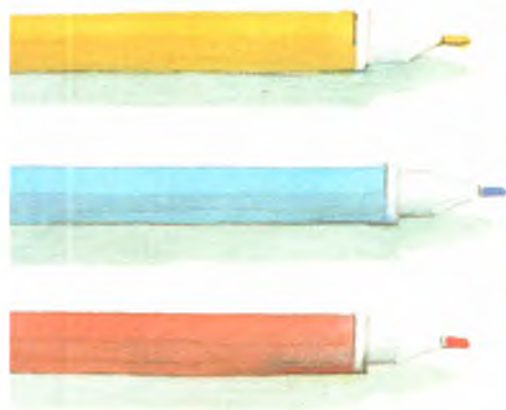
От цветных карандашей фломастер отличается ещё и то, что **нажим не имеет большого значения в работе с ними. Поэтому не дави на свои фломастеры сильно, чтобы не повредить стержень.**

От нажима он может размохнатиться, и линии уже не будут получаться тонкими и ровными. Если же все-таки это случилось, попробуй заточить стержень фломастера бритвой или канцелярским ножом.

Фломастерами можно рисовать только линией, пунктиром, пятном. Растяжка, которая получается при изменении нажима, в такой технике, как фломастеры, не может получиться. И, конечно же, всё зависит от того, сколько в твоём наборе цветов.

Как и цветные карандаши, наборы фломастеров бывают от 6 до 48 цветов. Возможно и большее количество цветов в наборе.

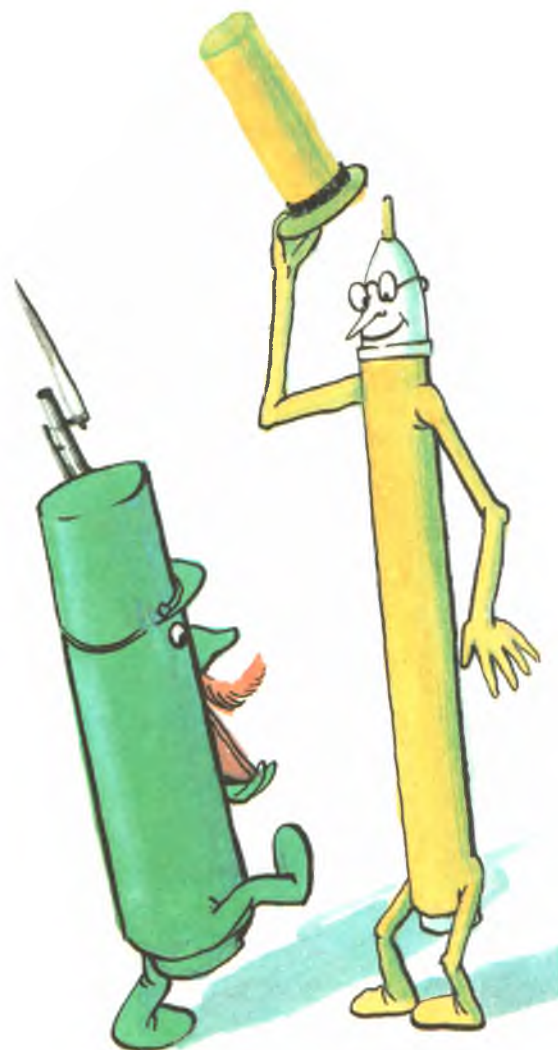
Смешивать цвета наложением в этой технике очень трудно из-за яркости чернил: под верхним слоем почти не видно нижнего.

Наложение одного цвета на другой, помимо этого, плохо сказывается на бумаге, так как **фломастеры, в отличие от карандашей, техника «сырая»**, то есть чернила впитываются в бумагу, они даже могут проступить с другой стороны, если бумага тонкая и рыхлая.

Поэтому старайся рисовать на плотной и гладкой бумаге. Кстати, на гладкой бумаге цвета фломастеров не теряют своей яркости, что часто случается с ними на рыхлой бумаге.

Если цветными карандашами лучше рисовать спокойные, мягкие, лирические картины (это предполагает их спокойный тон), то фломастеры, как техника более яркая, требуют рисования каких-то ярких событий, например: извержение вулкана, шторм в море, гроза, яркий солнечный день, багровый закат и многое другое. Такие темы как нельзя более подходят для рисования фломастерами. Попробуй сам.

Жили-были в Стране ИЗО двенадцать братьев — двенадцать цветных карандашей. Жили они в одной тесной коробке, но не жаловались на это: нрав у них был весёлый. «В тесноте, да не в обиде»,— говорили они.

Каждое утро они вставали и принимались за работу.

Жёлтый Карандаш вставал на самые цыпочки и рисовал солнце, и сразу становилось светло и тепло. Голубой Карандаш рисовал небо, Зелёный — траву, Синий — речку, Красный — цветы и ягоды, а остальные карандаши с увлечением рисовали птиц, бабочек, жучков и многое другое.

Всем находилось дело.

Так всё и продолжалось, пока в Стране ИЗО не появились Фломастеры. Крикуны и забияки, они стали смеяться над Карандашами.

— Разве это солнце? — кричал Жёлтый Фломастер, указывая на солнце, нарисованное Жёлтым Карандашом.— Вот солнце!

И он нарисовал рядом своё, крупнее и ярче.

Все сразу почувствовали, как стало жарко и душно.

От жара нового солнца завяла трава, нарисованная Зелёным Карандашом, пересохла нарисованная Синим Карандашом речка.

Попряталась вся живность, нарисованная другими Карандашами.

Расстроились Цветные Карандаши и ушли в свою коробку.

А Фломастеры принялись за работу.

Зелёный Фломастер нарисовал новую траву, Синий Фломастер — небо и воду. Всё стало ярким, под стать солнцу.

С тех пор Фломастеры стали делать погоду в Стране ИЗО. Как прежде Карандаши, они вставали рано и принимались за работу.

Вот только солнце, нарисованное ими, светило слишком ярко, а нарисованные ими птицы не пели, а громко кричали. О Карандашах уже никто и не вспоминал.

Но вот однажды утром Жёлтый Фломастер снял с себя колпачок и нарисовал солнце. Но солнце получилось слабое, а света и тепла от него почти не было.

— Я исписался! — горестно воскликнул Жёлтый Фломастер.

— Говорил я тебе, брат, чтобы ты не рисовал слишком большое солнце,— сказал ему Синий Фломастер.

Фломастеры забеспокоились. Они не знали, что им теперь делать. Они привыкли к солнечному теплу, и теперь им стало холодно.

— Может быть, позвать Цветные Карандаши,— робко предложил Жёлтый Фломастер. Лишь сейчас он понял, как жестоко они обошлись с цветными карандашами, и ему было очень стыдно. Поэтому он добавил:

— Их солнце, как мне помнится, было ничуть не хуже.

— Хорошая идея,— согласились другие Фломастеры и всей толпой направились к коробке, в которой жили Карандаши.

На стук выглянул Чёрный Карандаш — самый мрачный из братьев.

— Что вам нужно? — строго спросил он.

— Наш Жёлтый Фломастер кончился, он не может больше рисовать солнце, — сказал Синий Фломастер.

— А без солнца мы не можем ничего нарисовать. Нам темно и холодно, — добавил Зелёный Фломастер.

— Помогите нам, пожалуйста, — закричали все Фломастеры хором.

Карандаши стали советоваться.

— Ни за что, — решительно сказал Жёлтый Карандаш. (Он ещё помнил обиду). — Они обходились без нас до сих пор — обойдутся и сейчас.

— Правильно. Пусть попробуют без нас, — сказал Красный Карандаш, самый энергичный и категоричный из братьев.

— Но ведь мы замёрзнем, — сказали в один голос два самых нежных Карандаша — Розовый и Голубой.

Тем временем становилось всё холодней. Теперь уже все Карандаши, даже самые горячие из них, Красный и Оранжевый, почувствовали холод.

— Придется, видимо, помочь, — вздохнул Жёлтый Карандаш и выбрался из коробки. Прямо на том месте, где пытался нарисовать солнце Жёлтый Фломастер, он нарисовал своё, гораздо ярче.

Тут все Фломастеры оживились, пришли в движение.

— Эй, Карандаши! Выходите! Будем рисовать вместе! — закричали они.

Карандаши не заставили себя просить дважды и один за другим потянулись из коробки. Они стосковались по работе.

Карандаши и Фломастеры работали плечом к плечу, и каждому нашлось дело.

Это был самый яркий и весёлый день в стране ИЗО!

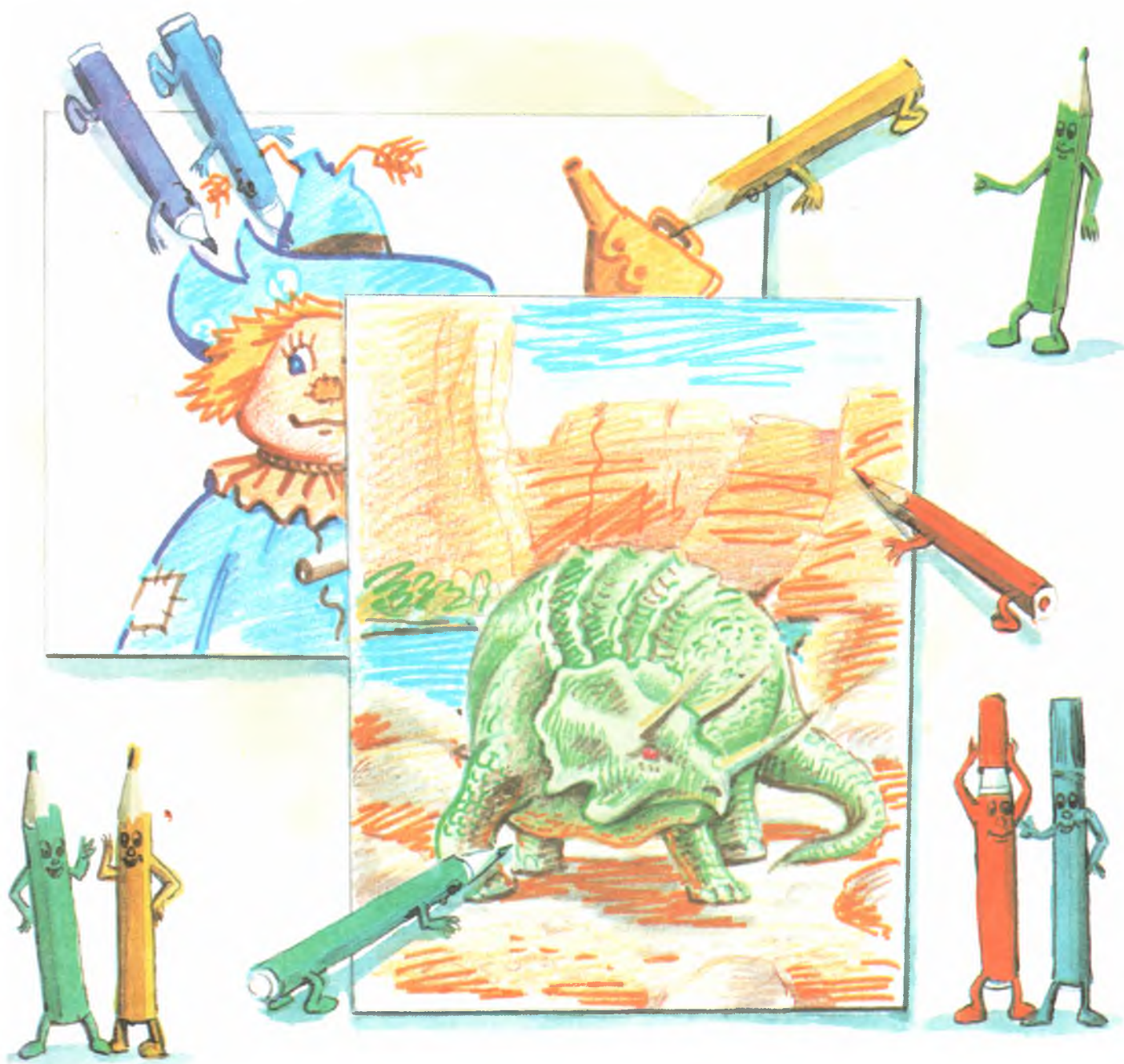

Как ты понял из сказки, эти две техники (фломастеры и цветные карандаши) можно смешивать. Ты можешь рисовать один рисунок одновременно и фломастерами, и цветными карандашами.

Но запомни одно: **главная цель смешивания техник — это взаимно обогатить каждую из них, нарисовать в каждой технике то, что нельзя нарисовать в другой.**

Попробуй нарисовать рисунок цветными карандашами и фломастерами, используя, где нужно, *мягкость и лиричность* одних и *яркость и звучность* других.

Тему для рисования выбери сам, ведь кому, как не тебе самому, знать, что тебе интересней рисовать.

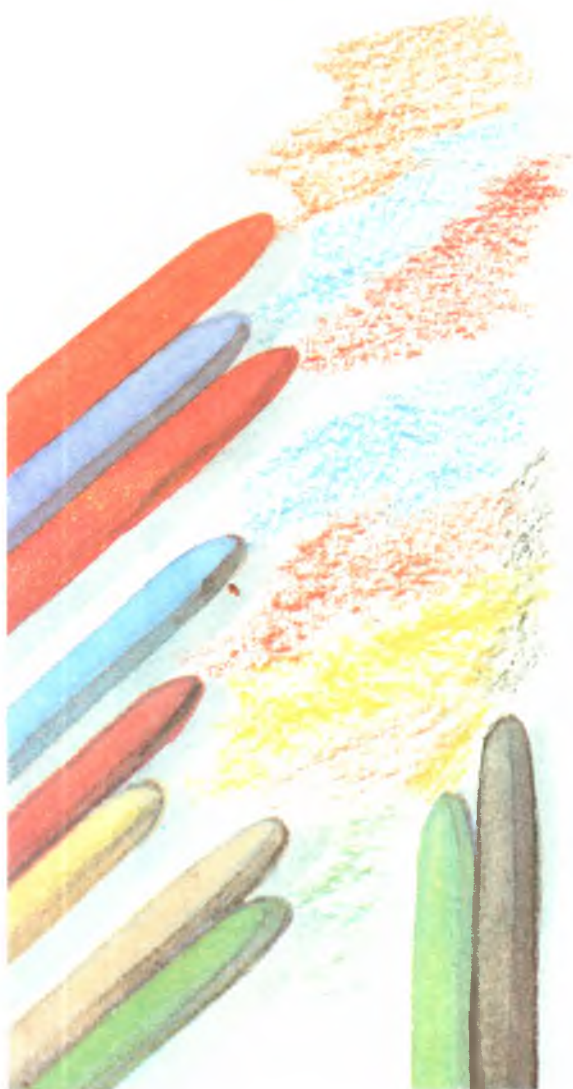

Восковые мелки

Видишь эти маленькие пузатые карандашики? Они называются **восковыми мелками**. Эти карандаши приготовлены на основе воска. Они очень мягкие, и все, в том числе и чёрный, не плотных оттенков.

Обычный набор восковых мелков включает в себя от 6 до 12 цветов. Мягкие мелки потолще, и ими непросто нарисовать богатый деталями рисунок или раскрасить какое-то изображение: слишком толстую линию они дают.

Есть мелки пожёстче (в них меньше воска). Их жёсткость позволяет им быть острее. Они больше похожи на карандаши и имеют шестигранную форму. Их количество редко превышает 12 мелков. **Восковые мелки** слушаются нажима, как цветные карандаши.

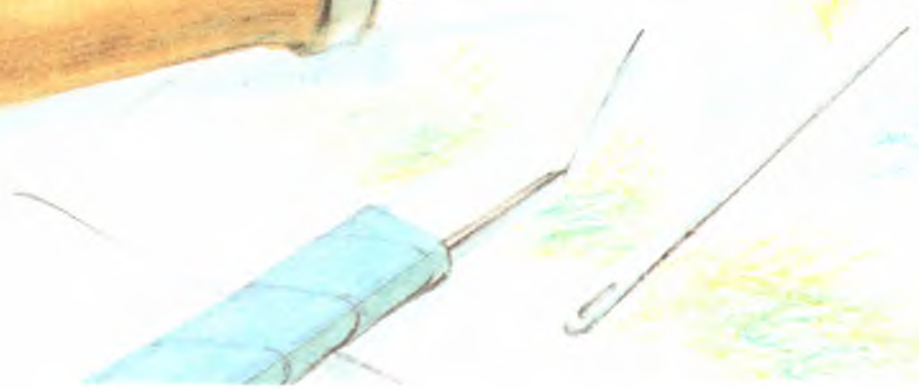

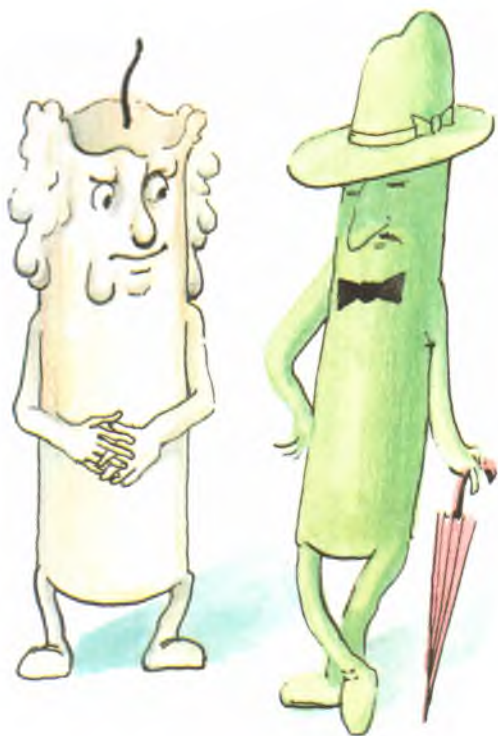
Можно нажимать сильнее или слабее, и от этого цвет будет более или менее ярким. А вот накладывать мелки один на другой сложнее: рисовать в том месте, где уже положен какой-то цвет, то же самое, что рисовать на бумаге, натёртой воском.

Проведи по бумаге линию восковым мелком. Посмотри, какой широкий след от нее остаётся. И какой неяркий. Но если ты станешь сильнее давить на него, желая добиться большей яркости, то добьёшься лишь того, что мелок быстрее кончится или сломается.

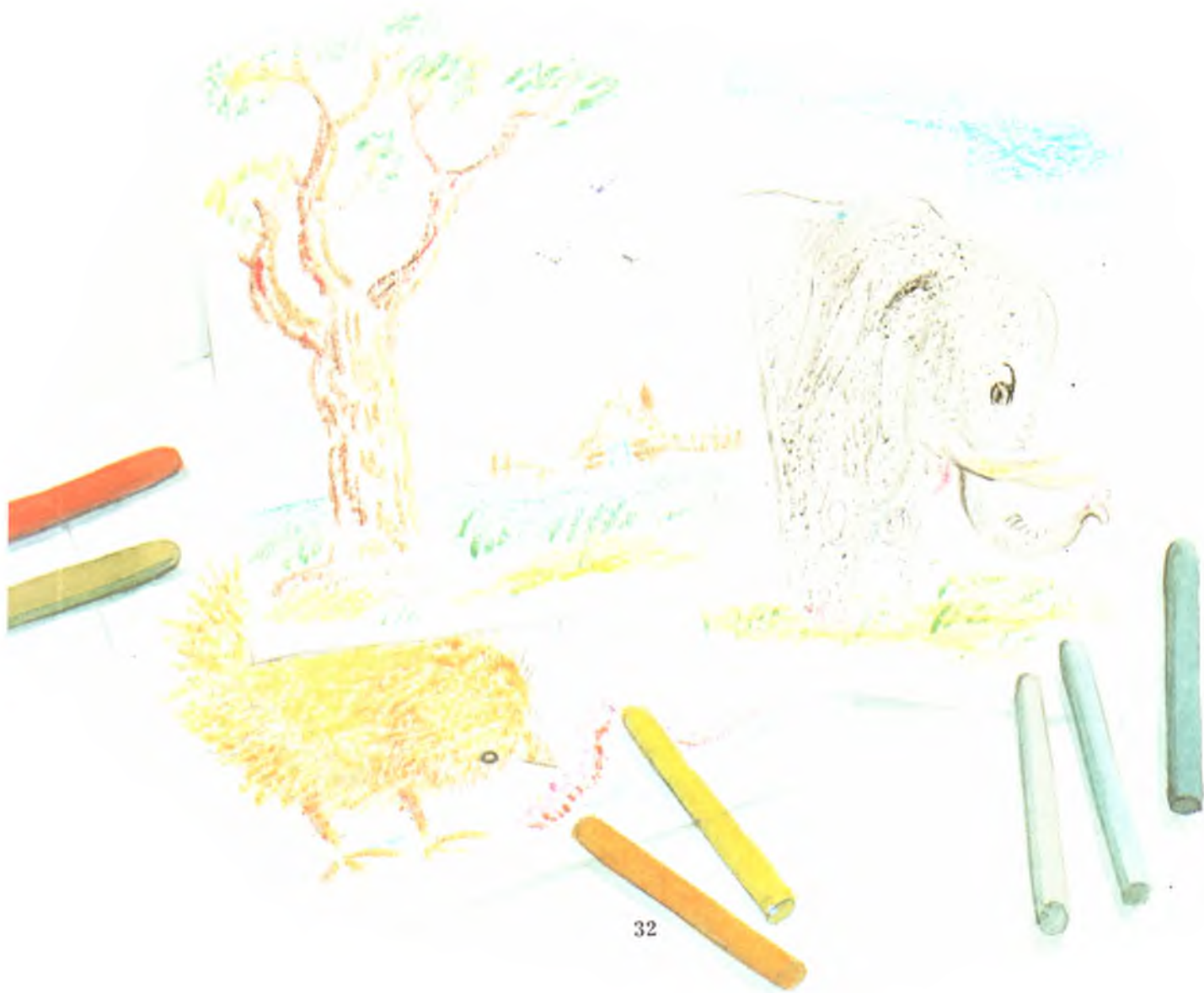
Перегруженную мелками работу можно ослабить бритвой или канцелярским ножом, просто поскоблив её в нужном месте, а потом смахнуть образовавшуюся при этом восковую стружку. **Запомни: нельзя стирать восковые мелки резинкой.**

Чем богаче твой набор мелков, тем более яркую и весёлую картину ты можешь нарисовать. Конечно, она не получится очень сложной по рисунку — толщина мелков не позволит тебе этого. Хотя, сделав яркую цветовую проработку, ты сможешь любым острым предметом (иглой или шилом, например) процарапать какие-то более сложные детали. **Будь осторожен, не царапай глубоко, чтобы не повредить бумагу. Обязательно убирай после себя рабочее место: ведь восковая стружка прилипает ко всему на свете.**

Теперь, когда ты познакомился с основными свойствами восковых мелков, попробуй ими что-нибудь нарисовать, например, пейзаж. Подготовь пятнами соответствующих цветов небо, лес, траву, воду. Теперь вооружись иголкой или шилом и процарапай в небе тучки, нарисуй траву или рисунок коры и листьев, волны или дождь. Ты можешь нарисовать мелками какое-нибудь животное или птицу. Постарайся передать с помощью шила или иглы мягкость или жёсткость меха (у художников это называется фактурой), прорисуй перья, складки кожи. Мягкость и пластичность восковых мелков, их способность к доработке и переработке позволяет вести работу над рисунком долго, внося в него изменения.

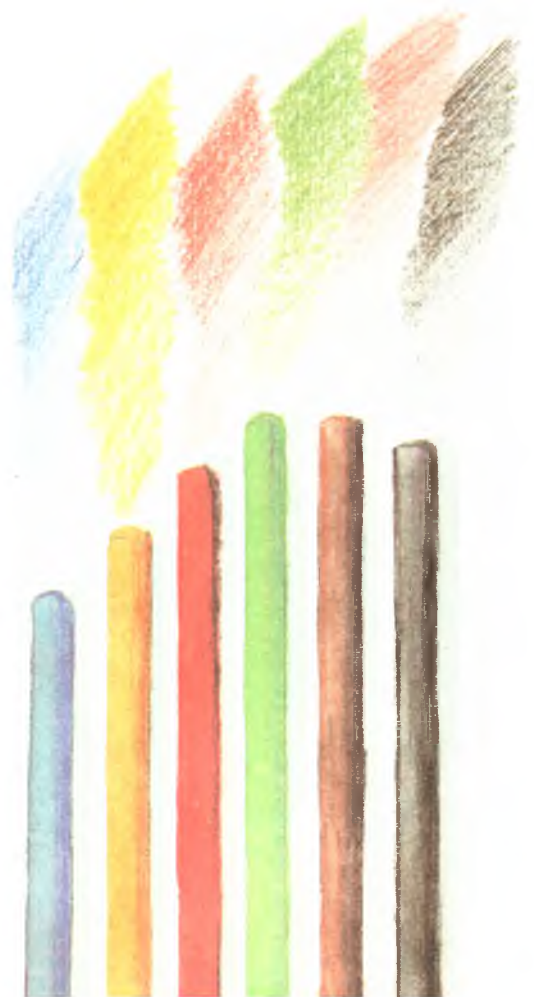
Карандаши «Живопись»

Название этих карандашей говорит само за себя. Эти карандаши должны быть яркими, чего не скажешь по их виду. Обычно в наборе шесть карандашей.

Сами наборы бывают двух видов. В одном случае это тонкие грифели, которые входят в обычный механический карандаш.

В другом случае это довольно толстые карандаши, напоминающие формой восковые мелки. Для работы ими тоже используются механические карандаши, только гораздо большего размера.

Начав рисовать ими по бумаге, ты, быть может, будешь недоумевать: что в них такого чудесного, за что их так называли?

Но попробуй рисовать ими по мокрой бумаге (или смочить рисунок, сделанный ими), и ты увидишь, как оживут, нальются соком линии и пятна, только что выглядевшие так безжизненно.

Ты можешь рисовать карандашами «Живопись» в два приёма. Те части рисунка, которые необходимо сделать сочно и ярко, можно рисовать по сырой бумаге, а заканчивать рисунок теми же карандашами, но только тогда, когда бумага просохнет. Попробуй, и ты удивишься, как это интересно.

Нарисуй, например, цветы в вазе, используя рисование и по сырой, и по сухой бумаге. Сочные бутоны хризантем или гвоздик так и просятся нарисовать их по-сырому. Стебли, вазу и фон

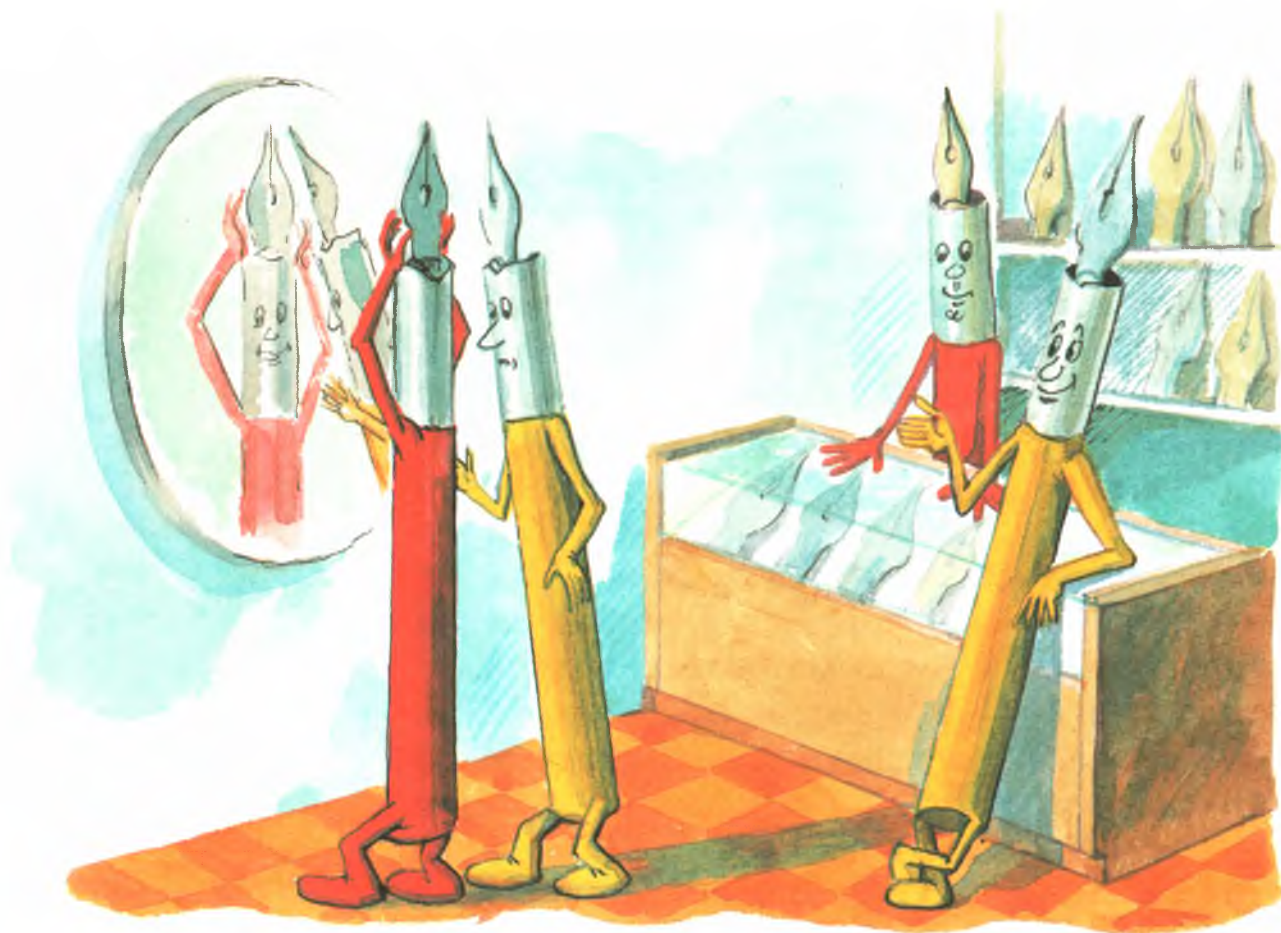

можешь нарисовать, чередуя, сочетая рисование по сырой и по сухой бумаге. Но заканчивай рисунок только тогда, когда бумага окончательно просохнет. Или нарисуй по сырой бумаге море, а берег и другие детали заверши по сухой бумаге.

Попробуй нарисовать какую-нибудь птицу, например, попугая. Яркие и мягкие перья нарисуй по сырой бумаге, а лапы, клюв, глаза — по-сухому. Когда бумага просохнет, заверши рисунок, прорисовав отдельные перья хвоста, крыльев, туловища, головы. Это может быть любая другая птица, но способ решения остаётся тем же: всё мягкое, не имеющее чётких очертаний, ты можешь делать в этой технике, используя сырую бумагу, а детали, требующие более точной проработки, — по сухой бумаге. Такое использование мягкого и жёсткого рисования в одной технике позволяет добиться очень выразительных результатов.

Для рисования карандашами «Живопись» желательно использовать более рыхлую, фактурную бумагу. Такую бумагу художники используют для работы акварельными красками.

Тушь и перо

Не менее выразительные рисунки с использованием сочетания пятна и линии можно делать в технике, которая так и называется, как эта глава: **тушь и перо**.

Эта техника очень древняя. В ней работают многие профессиональные художники. Попробуй её и ты. Может быть, именно она поможет тебе выразить себя.

Поговорим сначала о туши.

Тебе потребуется для работы **чёрная жидкая тушь**. Именно жидкая, готовая к употреблению, потому что есть ещё тушь в тюбиках или в таблетках. И ту и другую предварительно необходимо разводить водой или спиртом.

Тушь — это чёрная краска очень большой плотности. Для того чтобы рисовать ею, тебе потребуется перо.

Раньше рисовали и писали гусиными перьями, затачивая их специальным способом, потому что именно гусиные перья — наиболее твёрдые из птичьих перьев, благодаря чему они дольше не ломаются и их можно острее заточить.

На Востоке пользовались тростниковыми палочками, также предварительно подготовив их к работе.

Если тебе интересно, ты тоже можешь попробовать в деле эти диковинные теперь уже инструменты, если сумеешь заточить их, как показано на рисунке.

Позднее человек изобрёл металлические перья. С тех пор художники, посвятившие себя графике, предпочитают рисовать ими. Хотя некоторые из них до сих пор пользуются и гусиными перьями, и тростниковыми палочками.

Для работы тушью годятся самые обычные ученические перья и ручки старого образца — те ручки, которыми в школе писали ваши бабушки и дедушки.

Бывают перья различных размеров. Для рисования годится любой, хотя всякий размер имеет свои особенности, даёт линии разной толщины.

Приглядишься внимательно к этим перьям. Все они разные. Но есть у них у всех одно общее: продольный разрез. Он как бы расщепляет перо пополам. Заметь, что такой же разрез есть и у тростниковой палочки, и у гусиного пера.

Для чего он нужен? Сейчас увидишь.

А ну-ка, обмакни перо в тушь и проведи линию, почти не нажимая на ручку. Получилась тонкая линия.

А теперь нажми посильнее. Что стало с линией? Она стала толще, жирнее.

Нажми ещё. А сейчас? Ещё жирнее. Почему же это получается?

Перо становится шире за счёт продольного разреза, при нажиме половинки его раздвигаются, и линия становится толще, а при ослаблении нажима происходит обратное: половинки сходятся, и линия получается тоньше.

Таким образом, меняя нажим, ты тем самым меняешь толщину линии. Но толщина линии имеет предел. У каждого пера он свой.

У более крупных и массивных перьев этот предел больше, у мелких перьев — меньше.

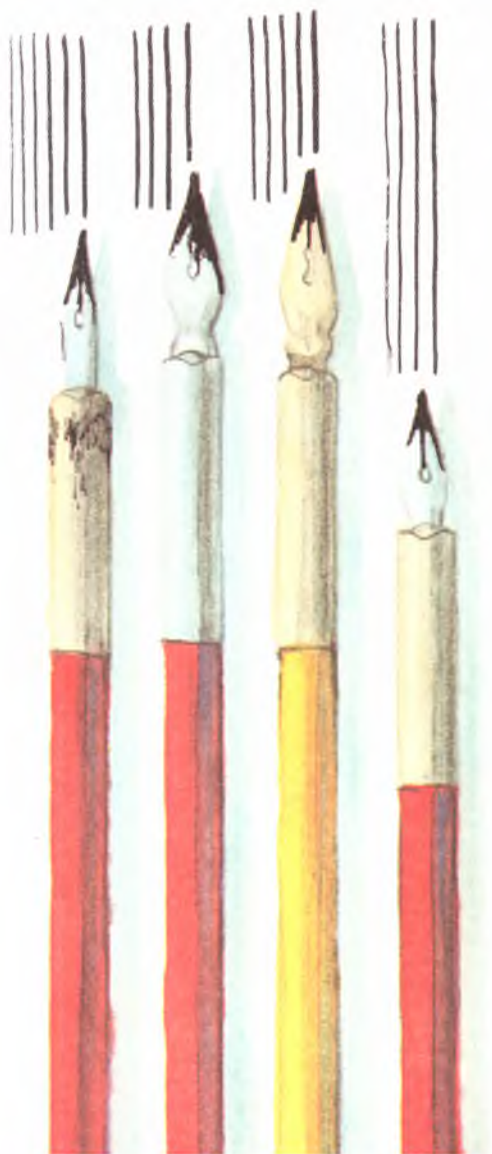
Чрезмерный нажим может повредить перо или порвать бумагу — ведь перья на концах очень острые. Помни об этом, когда начнёшь рисовать.

Слабое место этой техники в том, что тушь ничем нельзя стереть. Но если бумага достаточно толстая и гладкая, неправильные линии и кляксы можно удалить острой бритвой (лезвием).

Будь осторожен в обращении с бритвой, а еще лучше попроси кого-нибудь из старших помочь тебе.

Запомни: самый лучший способ избежать ошибок — это не делать их. Поэтому сначала сделай подготовительный рисунок простым карандашом, а затем рисуй тушью. Когда тушь высохнет, сотри простой карандаш резинкой. Он исчезнет без следа.

Ну а туши — мы уже говорили об этом — резинка не повредит.

Попробуй порисовать тушью и пером. Начни с простых рисунков, состоящих из нескольких линий. Например, нарисуй ёжика или змею.

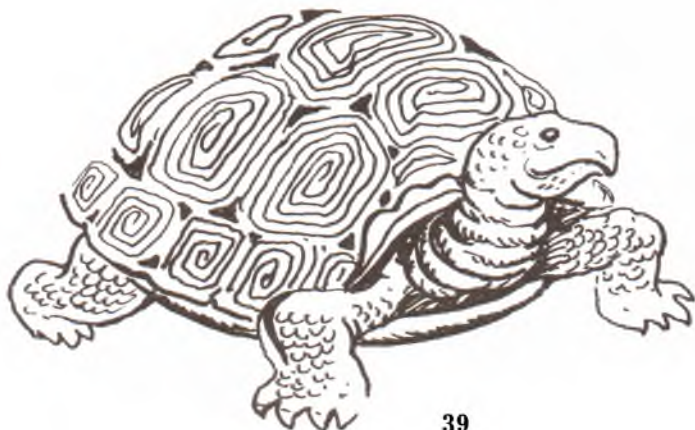
Попробуй с помощью нажима показать толстое и тонкое, мягкое и твёрдое, острое и тупое.

Нарисуй какое-нибудь комнатное растение, например, кактус, или живые цветы, или дерево за окном. Для передачи характера растения используй линии разного нажима.

Когда ты добьёшься лёгкости и выразительности в рисовании простых рисунков, попробуй изобразить, что-то более сложное, например фактуру. Так художники называют характер внешней поверхности предмета. Каков предмет снаружи: гладкий, шершавый, мохнатый, ребристый, колючий — всё это фактура.

Ты видел когда-нибудь черепаху? Какой замечательно красивый узор на её панцире! Это тоже фактура.

Попробуй нарисовать её. Или нарисуй страуса. Меняя нажим и характер линии, покажи разницу в фактуре хвоста и ног.

Тушь и кисть

Помимо рисования линией, с помощью туши можно также рисовать и пятном. Наверное, ты заметил это, когда посадил на листе свою первую кляксу. А знаешь ли ты, откуда они (кляксы) берутся и как с ними бороться? Если не знаешь, слушай и запоминай.

Клякса появляется тогда, когда ты макаешь ручку слишком глубоко в баночку с тушью. В этом случае ручка берёт гораздо больше туши, чем может удержать в себе перо, и вот уже излишки в виде живописной кляксы красуются посреди листа, где им совсем не место. Тебе же остаётся только ждать, когда эта клякса высохнет, чтобы срезать её. Поэтому окунай перо в тушь осторожно, старайся, чтобы тушь была только на кончике пера.

Конечно, в этом случае тебе придётся чаще делать это. Но зато и клякс не будет. Для работы тушью и пером хорошо иметь **специальную чернильницу, широкую и неглубокую**. В этом случае перо не сможет взять лишнюю тушь.

Есть и другой способ борьбы с кляксой. **Сделай её своим союзником**. Преврати её в изображение, дорисуй ей ручки и ножки. Ведь каждая клякса на что-нибудь похожа.

Попробуй сделать кляксу специально. Вот она, большая, жирная, лежит посреди листа. На что она похожа? На чёрного пуделя? Или, может быть, на ежа? Или на человека в шляпе? Или на ворону?

Возьми перо и, пользуясь тушью, которая есть в самой кляксе, дорисуй изображение, придай ему более конкретные формы. Готово? Ну вот, ты и сделал первый рисунок пятном.

Но как сделать так, чтобы пятно было той формы, какой нужно, а не той, какая получается? Для этой цели существуют кисти.

Ты ещё не раз встретишься с ними в этой книге.

А в этой главе ты узнаешь о кистях, которые используются для рисования тушью. **Это два основных вида кистей: жёсткие** (их ещё называют щетинными, потому что они делаются из щетины животных) **и мягкие** (которые делаются из мягкого волоса).

Кисти собираются аккуратно, буквально волосок к волоску. А потому береги их. Тщательно мой с мылом после работы, чтобы кисти не засыхали.

Оба вида кистей различаются также по размерам, которые обозначены цифрами на черенках. Чем меньше номер, тем меньше кисть.

Кисти меньшего размера используют для рисования мелких пятен и мазков, тонких линий и тонких деталей изображения. Кисти большего размера — для рисования больших пятен и фонов. Поэтому для рисования одного рисунка нужны кисти разного размера. У каждой — своя роль.

Кисти делятся также по форме — на **круглые** и **плоские**. У круглых кистей патрон, который держит волосы и соединяет их с черенком, имеет круглую форму, а у плоских патрон приплюснут с двух сторон.

Плоские кисти используются для широкого мазка, который повторяет форму самой кисти (мазки, нарисованные плоской кистью, имеют прямоугольную или квадратную форму). Круглые кисти используются для работы линией разной толщины (в зависимости от размера кисти) и пятном. Мазок, нарисованный круглой кистью, имеет овальную форму.

Для туши более всего подходят белычи кисти круглой формы средних размеров (от 4 до 6). Тонкий кончик этих кистей позволяет рисовать линией, большой объём волос допускает рисование пятном.

Возьми такую кисть и попробуй рисовать ею, еле касаясь бумаги, используя разный нажим. Ты получишь самые разнообразные по толщине линии. Конечно, они не смогут соревноваться в изяществе с линиями, проведёнными пером. Но это, безусловно, более живые, гибкие линии.

Попробуй нарисовать те же рисунки, что ты делал пером, используя кисть. Ты, безусловно, заметишь одно обстоятельство: есть вещи, которые лучше и проще рисовать пером, а есть то, что лучше рисовать кистью.

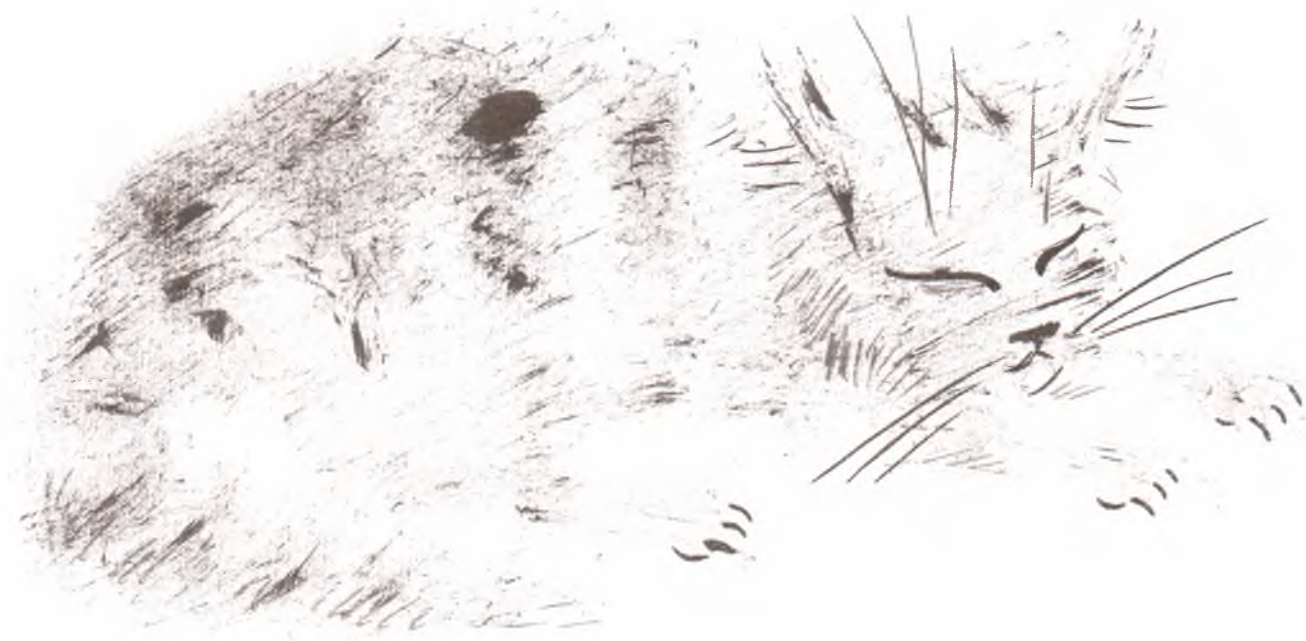
Поэтому в интересах дела смело смешивай рисование пером и кистью. Вспомни при этом правило: смешивая техники, используй уникальность каждой из них.

Можно рисовать и с помощью жёстких кистей. Они также бывают разных размеров, круглыми и плоскими. Особенно выразительны рисунки **полусухой кистью**.

Обмакни жёсткую кисть в тушь (это должна быть кисть не более 6-го номера) и обтирай её о лист бумаги (конечно, не той, на которой ты собираешься рисовать) до тех пор, пока кисть не станет оставлять после себя рыхлый прерывистый след.

Это знак того, что ты можешь приступить к работе. Сделав несколько вращательных движений, нарисуй пятно в форме яйца. Теперь возьми перо и дорисуй несколько деталей. Что получилось?

Как ты видишь, **жёсткая кисть применима для рисования мягких, пушистых вещей**. Это самый простой способ, не разбавляя тушь, нарисовать серый тон.

Поспорили раз Кисти с Перьями, кто лучше рисует. Судить спор попросили старую Баночку Туши. Все её уважали и считались с ней, потому что она всем давала пищу для творчества. И вот Перья выстроились по одну сторону листа, а Кисти — по другую.

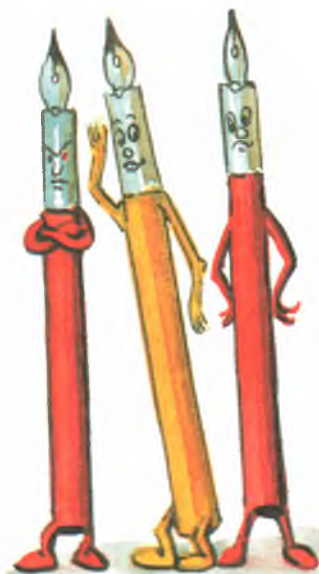
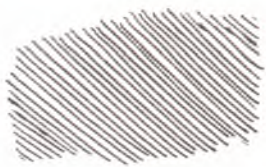
— Начинают Перья,— торжественно сказала Баночка Туши.

Первое Перо провело по бумаге тонкую-тонкую прямую линию — никак не толще волоса.

— Ну,— сказало оно, переводя дыхание и обращаясь в сторону Кистей.— Кто из вас так сможет? — (А надо вам сказать, что это было самое тонкое Перо в команде Перьев).

Вызвалась самая тонкая Кисточка. На груди у неё был номер 1. Она очень старалась. Вела линию самым кончиком, почти не нажимая. Но всё равно линия получилась толще и не такая ровная.

— В первом виде состязаний победили Перья,— сказала Баночка Туши.— Теперь ваша очередь, Кисти.

Вперед вышла самая толстая Кисть (из тех, что участвовали в соревновании) с номером 12 на груди. Она провела толстую ровную линию, причём совершенно безо всяких усилий.

— Ну что? Кто из Перьев проведёт такую? — спросила она с гордостью.

Перья пошептались и выбрали самое крепкое и толстое Перо с пятиконечной звёздочкой. Но как оно ни старалось, как ни напрягалось, линия получилась тонкая, не толще, чем проводит кисть первого номера с лёгким нажимом.

— Один-один,— констатировала Баночка Туши.— Очередь Перьев.

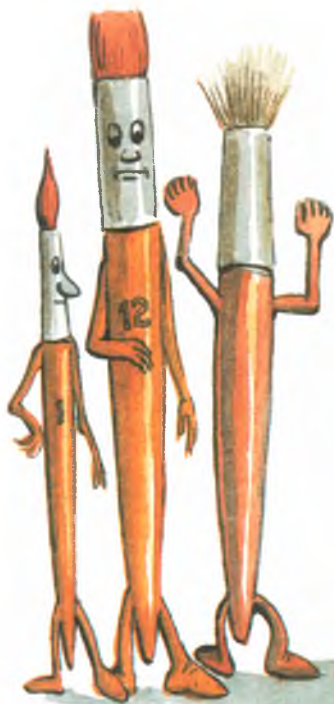
Ещё одно Перо вышло и нарисовало много-много прямых линий близко-близко друг к другу (Перья называют этот способ рисования словом «штрих»). Получилось пятно в форме квадрата прозрачного серого тона, если прищуриться.

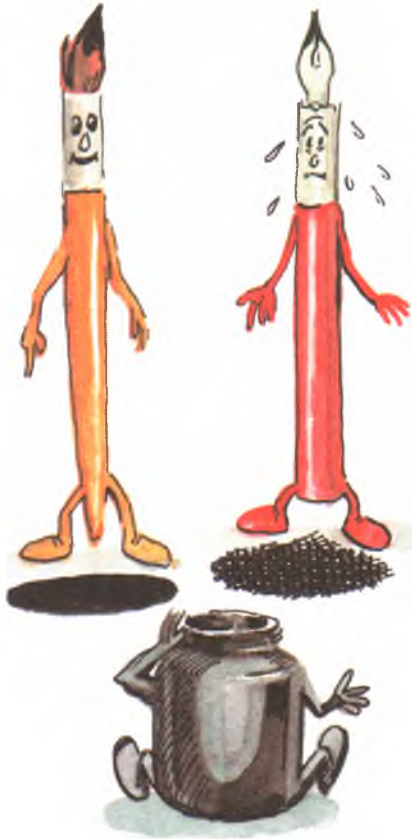
— А есть ли у вас Кисточка, способная вот на это? — спросило Перо и присоединилось к своей команде.

Кисти посоветовались и выбрали жёсткую Кисть, которая уверяла, что умеет делать серый тон и притом безо всякого штриха.

Сначала она потренировалась на полях («ослабила тон», как она говорила), а потом, когда щетина подсохла, несколькими росчерками нарисовала квадрат серого тона, не такого ровного, но серого.

— В третьем виде состязаний незначительный перевес Перьев,— отметила Баночка Туши.— Очередь Кистей.

Вновь вышла Большая Кисточка и нарисовала абсолютно чёрное пятно круглой формы.

— Кто из вас может так? — спросила она.

Толстое Перо со звёздочкой вышло вперёд и стало энергично работать, сначала в одном направлении, потом в другом, поверх первой группы штрихов, потом в третьем («Штрих сеточкой», — восхищённо зашептались другие Перья). А тон тем временем сгущался и сгущался. Наконец, работа была закончена, и Перо перевело дух.

Нелёгкое это было дело — отличить пятна друг от друга. Но не для Баночки Туши. Она-то хорошо знала, как должно выглядеть настоящее пятно, и сразу отметила, что пятно, нарисованное Кистью, плотнее и ровнее, чем пятно, сделанное Пером, к тому же нарисовано гораздо быстрее и с меньшими усилиями. Она на минуту задумалась. Кисти и Перья с нетерпением ждали, что она скажет. И она произнесла:

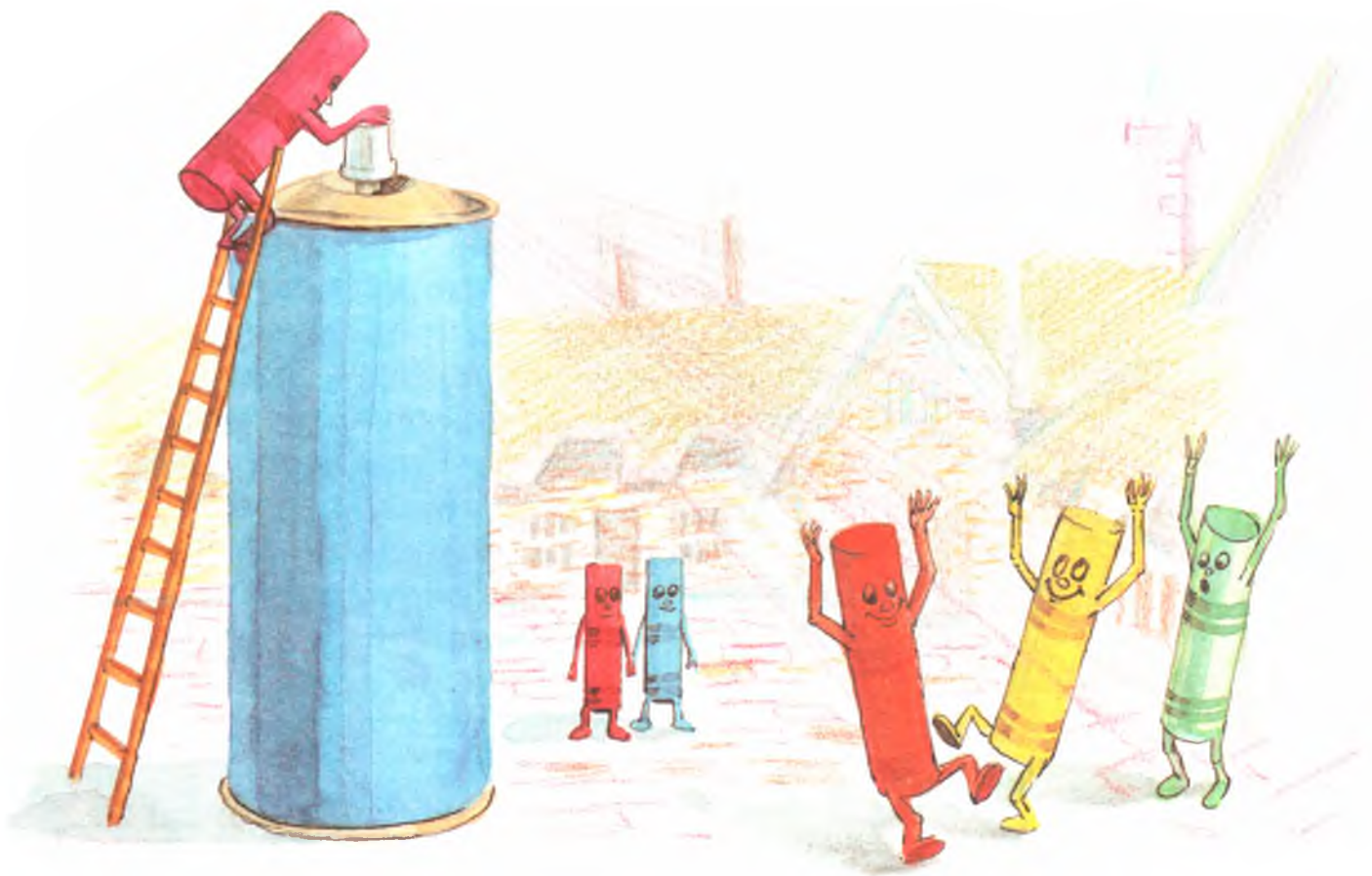
— Дальнейшее состязание считаю бессмысленным. Надеюсь, что вы поняли (а я-то это знала всегда), что Перья могут то, чего не могут Кисти, и наоборот. Поэтому вы и существуете одновременно, и каждый из вас делает свою часть работы: то, что умеет только он. А теперь пожмите друг другу руки и никогда больше не спорьте.

Они так и сделали.

Попробуй сочетать рисование мягкими и жёсткими кистями с рисованием пером. Нарисуй различные состояния природы: туман, дым, дождь. Попытайся передать в этой технике различные фактуры: мех, пух, пыль и другие.

Как видишь, нехватка цвета в этой технике компенсируется удивительным богатством фактурных возможностей.

Пастель

Познакомься ещё с одним видом мелков — **пастелью**. Пастель — замечательная техника, хотя и непростая. Художники очень любят пастель за её нежность и богатство оттенков. И действительно, самые богатые наборы пастели насчитывают более 130 мелков. И все они разных цветов и оттенков. Такое обилие цветов позволяет не смешивать их. Хотя, если у тебя не такой богатый набор, ты легко можешь смешать цвета, положив один поверх другого и растерев пальцем или свёрнутой в трубочку бумажкой. Есть даже специальный инструмент под названием «растушка», который служит для того, чтобы смешивать цвета, растушовывать их или делать растяжку.

Растяжка в пастели, в отличие от цветных карандашей, делается не нажимом, а с помощью других, более светлых цветов, в первую очередь, белого.

Будь осторожен, работая пастелью. Цветная пыль, из которой спрессованы пастельные мелки, не представляет никакой опасности, пока она в мелке. Ты даже не испачкаешь рук, потому что каждый мелок завернут в целлофановый фантик. Но когда ты начинаешь рисовать, мелки оставляют следы на бумаге, и стоит тебе чихнуть, как твой рисунок в виде мельчайшей пыли поднимется в воздух.

Во время работы не прикасайся к картине руками, старайся не дуть и не дышать в её сторону.

Итак, картина закончена. Ничто не угрожает ей, пока она лежит на столе. Но вот ты поднял её за уголок... и полкартины просыпалось на пол. Чтобы этого не случилось, прежде надо закрепить картину, а уж потом убирать её в папку, вешать на стенку или дарить кому-нибудь. Как же закрепить пастель?

У художников есть специальные **фиксативы** (так называются жидкости, фиксирующие пастель) для закрепления изображения. Чаще всего они бывают в виде аэрозоли. В домашних условиях можно закрепить изображение, используя лак для волос «Прелесть» или любой другой. Вот как это сделать.

Не приближая флакон к рисунку ближе, чем на 20 сантиметров, равномерно нанести два-три слоя лака. Лак прибьёт цветную пыль, а образовавшаяся корочка сделает картину более устойчивой к разным воздействиям. Можно заменить лак для волос сахарным раствором, распыляя его с помощью пульверизатора.

После закрепления ты можешь дуть на картину, сколько хочешь, можешь встряхивать её — это нисколько ей не повредит.

Правда, **закрепление пастели незначительно искажает её цвета, делает их более яркими и тёмными.** Художникам это не всегда нравится.

Многие из них даже не закрепляют пастель совсем, аккуратно перекладывая работы тонкими листами папиросной бумаги, или оформляют работу прямо под стекло. Думаю, для тебя такая перемена большого значения не имеет, а потому смело берись за дело.

Пастель незаменима для передачи тонких и нежных оттенков (нюансов, как говорят художники). Она позволит передать то, что не в состоянии передать другая техника: чуть заметный румянец на щеках, нежный пушок на коже персика, мягкие волоски на стебельке подснежника, мягкую шёрстку щенка или котёнка.

Тончайшие изменения состояний природы также доступны этой технике, как никакой другой.

Пастель позволит тебе нарисовать, например, висящие над болотом клочья тумана, лёгкие, еле заметные тучки в небе, снег и дождь.

Нельзя не упомянуть ещё об одном достоинстве пастели. **В этой технике нельзя испортить работу.** Карандашный рисунок можно затереть до дыр и грязи резинкой, можно сделать ошибку в технике «тушь, перо».

Пастель позволяет, ничего не стирая, исправлять ошибку прямо поверх изображения. Количество слоёв не имеет значения. Благодаря чистоте цветов и оттенков самих мелков, работа, выполненная ими, всегда получается чистой и свежей.

Как и у любой другой техники, у пастели есть и недостатки. Во-первых, это очень «пачковитая» техника, и рисующий пастелью должен быть крайне аккуратным, чтобы не превратить в пастель всё вокруг. А во-вторых, эта техника — всё же дорогое удовольствие. Любой, даже самый скромный набор пастели стоит недёшево.

Для работы пастелью более пригодна рыхлая, шершавая бумага, которая не позволяет порошку пастели осыпаться. Используют также тонированную бумагу. Есть бумага, уже имеющая тон, например, обёрточная. Если тебя не устраивает цвет готовой бумаги, затонируй себе бумагу сам. Используй для этого акварельные или гуашевые краски, о которых речь впереди.

Бумага разных цветов поможет тебе создать необходимое настроение, нарисовать то или иное состояние природы. Попробуй нарисовать зиму, используя бумагу серого или голубого оттенка. Для осени возьми жёлтую или оранжевую бумагу. На красной бумаге попробуй нарисовать закат, на жёлтой или зелёной — летний солнечный день.

Гуашь

Дети очень любят эти краски за их яркость. Пожалуй, в каждом доме есть коробочка таких красок.

Гуашь бывает двух видов — жидкая и в таблетках. Жидкие краски имеют более грубую основу, потому лучше не допускать их засыхания. Обычно жидкая гуашь имеет в наборе 6 или 12 цветов. Конечно, 12 цветов лучше, но и имея 6 цветов, ты можешь получить другие, смешивая краски попарно. **Добавляя белую и чёрную краски, которые есть в любом наборе, ты можешь получить краску любого тона.**

Жидкая гуашь выпускается двух видов — плакатная и художественная. Для рисования годится и та и другая, но художественная, безусловно, выше качеством (ты, наверное, понял это по ее названию).

An illustration on the left side of the page shows various watercolor painting techniques. At the top, a brush applies yellow paint to a surface, with some orange paint visible underneath. Below this, several brushes with orange and yellow handles are shown, some with paint on their bristles. At the bottom, a large glass jar filled with water is shown, with a brush resting in it. Next to the jar are two small metal containers, one with white paint and one with orange paint.

Жидкая гуашь обладает кроющей способностью, как говорят художники. Они имеют в виду, что если ты что-то нарисовал неправильно, то, дождавшись, пока краска высохнет, можешь исправить прямо поверху (этим гуашь похожа на пастель, только жидкую), и если ты возьмёшь краску погуще, то нижний слой краски не будет проступать через верхний. Одним словом, **гуашь — техника непрозрачная**.

Для жидкой гуаши более годятся **жёсткие кисти — щетинные, колонковые или кисти из ушного волоса**. Беличьи кисти слишком мягкие для гуаши, они вязнут в краске и не дают уверенного мазка. Их также трудно отмыть от гуаши. **В работе с гуашью беличьи кисти быстро изнашиваются**.

Основное неудобство гуаши, по сравнению с другими материалами, например, цветными карандашами, заключается в том, что тебе придётся постоянно мыть кисть, прежде чем набрать на неё новую краску. Для этой цели наberi в банку (пусть это будет литровая банка, хотя может быть и любая другая) воды и поставь рядом с собой. Будь готов к тому, что **воду придётся часто менять**, потому что гуашь — краска очень густая и быстро превратит чистую и прозрачную воду в мутную и грязную. Ты можешь не менять воду, но тогда грязная вода будет попадать в цвет, который ты подбираешь, и это скажется на чистоте цвета, а также, в целом, красок твоего рисунка. Если ты не хочешь этого, **меняй воду время от времени**. **Следи также за тем, чтобы кисточка была чистой перед тем, как ты будешь набирать очередной цвет из баночки**. Иначе краски в баночках быстро утратят свой основной цвет. Например, стоит кисточке с синей краской пару раз попасть

в баночку с жёлтой краской — глядишь, а краска уже не жёлтая, а зелёная. И вот уже у тебя в наборе две зелёные краски, в то время как жёлтой ни одной. Если всё же ты не углядел и это случилось, тебе придётся **вымыть краски**.

Мыть гуашевые краски очень трудно. Делай это осторожно. Возьми мягкую кисточку, обмакни её в чистую воду и собери сверху грязную краску. После этого прополощи кисть в чистой воде. Терпеливо повторяй процедуру, пока из-под слоя грязной краски не появится настоящий её цвет.

Самое плохое для гуаши — это когда она засыхает. Поэтому, если ты заметил, что краски начинают твердеть, после работы залей в каждую из баночек по столовой ложке воды и поплотнее закрой крышкой. Краска впитает воду и станет мягче. Но это относится только к тем краскам, которые не засохла совсем. Если краска высохла совсем, то её можно «оживить», но клей, который входит в состав гуаши, уже потерял свои свойства при высыхании. Такие краски утрачивают эластичность, становятся ломкими, трескаются, осыпаются. Поэтому **следи за гуашью, как и за фломастерами, не оставляй их открытыми после работы.**

Гуашь в таблетках не нуждается в таком тщательном уходе. Краски уже сухие, и это никак не сказывается на их «самочувствии». Они сделаны из более мелких порошков (пигментов). Такие краски легко набираются на кисть: достаточно только поводить по поверхности влажной кистью.

An illustration on the left side of the page shows various painting supplies. At the top, there are several paintbrushes with different bristles and handles. Below them are several circular and oval shapes in various colors: red, green, blue, and yellow. At the bottom, there are two tubes of paint, one yellow and one orange, with their caps removed and the paint squeezed out onto a surface.

Это более прозрачные краски. Их кроющая способность ниже, чем у жидких красок, но её можно увеличить, используя при смешивании цветов жидкие белила. Так как сухие краски тоньше и нежнее, чем жидкие, то и кисточки рекомендуется использовать более мягкие. Для работы такими красками годятся беличьи кисти, но лучше всего ушной волос или колонок. Щетинные кисти оставь для жидкой гуаши.

У нас производят в основном только жидкую гуашь. Что касается сухих красок, то в мире наибольшим авторитетом пользуются краски немецкой фирмы «Пеликан» и голландской фирмы «Таленс».

Ещё одна разновидность гуашевых красок — в тюбиках. Эти краски высокого качества, но пользоваться ими неудобно, потому что краску приходится выдавливать из тюбика на отдельный листок или дощечку — палитру. И если ты не использовал всю краску во время работы, то она засохнет — ведь нет никакой возможности поместить её обратно в тюбик. Поэтому при работе с такими красками приходится выдавливать их понемногу, постоянно добавляя тот цвет, который заканчивается. А это отвлекает от работы. За этими красками тоже надо следить, крепко закручивать колпачки тюбиков, чтобы краска не засохла. Большим неудобством этих красок является то, что они не продаются в наборах, каждый тюбик продаётся по отдельности. Хотя, если ты не ленив, ты сможешь составить очень богатый набор этих красок — более трёх десятков.

Настало время поговорить о **палитре**. В жидких материалах, к которым относится гуашь, смешивание красок происходит не на самом рисунке (как, например, в технике цветных карандашей или пастели).

Для смешивания используют специальную дощечку из фанеры, пластика или оргстекла.

В качестве палитры вполне годится белая керамическая плитка или, на худой конец, просто чистый лист бумаги.

Палитра должна быть белой или прозрачной, чтобы своим цветом не отвлекать от смешивания красок и получения правильного цвета.

Палитру, как и воду, в процессе работы надо часто менять, если она из бумаги. Если же это твёрдая основательная палитра, её следует просто время от времени мыть.

Некоторые, возможно, сочтут, что палитра вовсе не нужна. Бери краску и крась прямо на рисунке. Но не всегда краска в твоей коробке соответствует цвету в окружающем тебя мире. Ведь краски — это лишь полуфабрикат для получения цветов, а палитра помогает эти цвета получить как можно точнее.

Палитра — это, своего рода, кухня художника, его лаборатория. Смешивая две краски в разных соотношениях друг к другу, добавляя в них больше или меньше белого или чёрного, ты можешь получить такое богатство цветов и оттенков, о каком и не подозревал.

Возьми наугад две краски и попробуй смешивать их на палитре, беря то больше первой краски, то больше второй. Добавь к этому ещё и белила, которые в гуаши отвечают за тон, и ты увидишь сам, какие возможности скрыты в красках. После этого сами краски покажутся тебе слишком яркими и слишком дикими, возможно, у тебя пропадёт желание рисовать чистыми красками, ведь краска очень редко совпадает с цветом в живой природе.

Часто и профессиональным художникам приходится изрядно помучиться, прежде чем они найдут верное сочетание красок для получения нужного цвета.

Для того чтобы точнее подобрать цвет, попробуй назвать его. Например, среди жёлтых есть песочный, то есть цвет песка, лимонный — цвет лимона.

Среди красных — вишнёвый, малиновый, морковный, кирпичный. Все эти цвета обозначают предметы, их цвет.

Когда будешь подбирать тот или иной цвет, вспоминай тот предмет, именем которого он назван. Чем точнее ты назовёшь цвет, тем проще тебе будет его подобрать.

Для работы гуашью годится любая бумага, кроме слишком тонкой, так называемой писчей бумаги.

От воды, которая содержится в гуаши, эта бумага становится неровной. Кроме того, она слишком тонкая, чтобы удерживать толстый слой гуаши.

Попробуй воспользоваться теми преимуществами, которые тебе предоставляет кроющая способность гуаши.

Работая большой кистью, нарисуй сначала большие пятна, а когда краска просохнет, прорисуй по верху детали маленькой кисточкой.

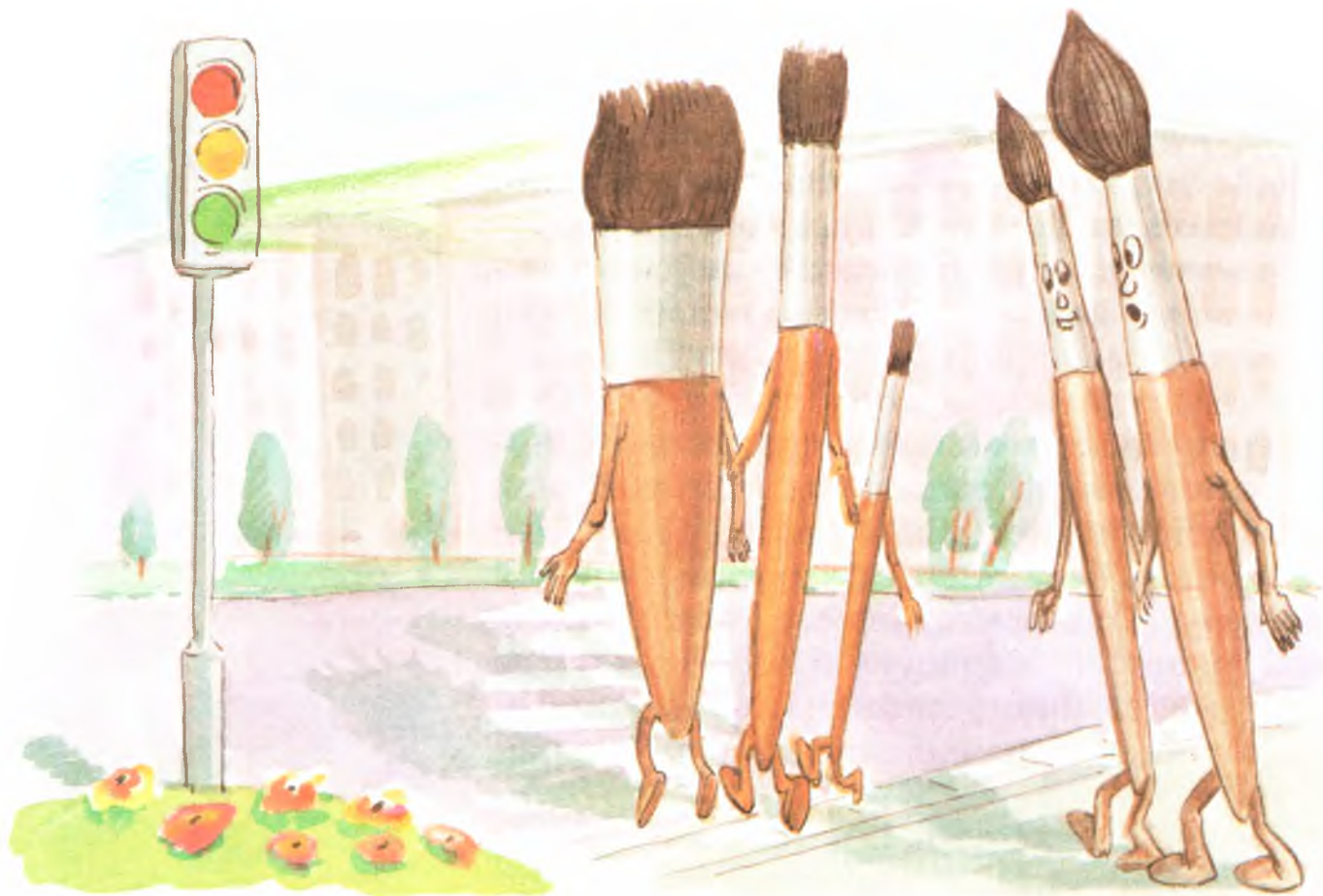
Если ты рисуешь пейзаж, сначала нарисуй небо, воду, берег. **Не думай о подробностях. Постарайся на палитре так подобрать цвета, чтобы их сочетание помогло тебе изобразить какое-либо состояние: ведь не всегда небо голубое или синее.**

Когда краски первого слоя просохнут, маленькой кисточкой нарисуй поверх первого слоя второй: прорисуй в небе тучи или облака. Нарисуй рябь на воде, траву или камыши на берегу. Одним словом, передай фактуру. Третьим этапом оживи немного свой рисунок. Нарисуй в небе птиц или летящий самолёт, уток или мальчишек, купающихся в речке, или лодочку с рыбаком.

Перечисленные мной детали художники называют «стаффаж». Он служит для оживления рисунка, а ещё для масштаба. Сравнивая с фигурой человека детали среды, мы можем сказать, насколько широка река, насколько высоко дерево или дом.

Используя технику послойной живописи (так художники называют рисование в несколько приёмов), нарисуй любимое животное или птицу. Сделай сначала фон в основные цветовые пятна, а потом прорисуй фактуру шерсти, пуха или перьев. Дорисуй в последнюю очередь мелкие детали: когти, клюв, глаза, усы.

Акварель

Мы подошли с тобой к разговору о самой сложной художественной технике — акварели.

Внешне акварельные краски очень похожи на гуашь в таблетках. Они сделаны из очень мелкого цветного порошка, что позволяет писать ими негусто, **накладывать цвет прозрачно.**

В работе этими красками очень важную роль играет вода. Вспомни гуашь. Там вода используется только для того, чтобы сделать краску более жидкой. А светлее цвет делают с помощью белил. В акварели с помощью воды делается и то, и другое. **Ты напрасно будешь искать в акварели белую краску. Чтобы сделать краску светлее, достаточно добавить в смесь больше воды, краска станет прозрачнее, а белая бумага, на которую ты положишь цвет, довершит эффект.**

Одна и та же краска, в разной степени разбавленная водой, даст в акварели совершенно разные цвета. Вспомни растяжку, о которой шла речь в главе «Цветной карандаш». Это то же самое, с той только разницей, что там изменение тона достигается нажимом, здесь — количеством воды.

Существует четыре основных приёма работы акварелью.

Самый простой из них — «а-ля прима» (так называют его художники). Другими словами, цвет подбирается на палитре и после этого накладывается на соответствующее место рисунка. Это тот способ, которым интуитивно пользуется всякий, взявший в руки акварель. Этот способ применяется и в гуаши.

Второй способ называется «лессировка». Он заключается в том, что первоначально положенный цвет после просыхания обогащается другими цветами, которые накладываются сверху.

Этот способ применим только в акварели, потому что большую роль играют здесь прозрачные свойства этих красок. Так, наложением одного цвета на другой получается третий цвет.

Третий способ называется «пуантилизм» (от французского слова «пуант» — точка). Это рисование разноцветными мазками. Художники заметили однажды, что если чередовать разноцветные мазки, например, жёлтого и красного цвета, то издали (или прищурясь) можно увидеть оранжевый цвет. Это оптическое смешивание цветов. Рисую мазками, ты можешь получить несложные, но очень яркие и тонкие по цвету рисунки.

Четвёртый способ — по сырой бумаге. Художники называют этот способ просто — «по-сырому». Заключается он в том, что бумага предварительно смачивается. Рисовать по ней нужно, когда она немного подвяла и утратила блеск, но ещё не высохла окончательно.

Чтобы бумага подольше не высыхала, можно положить её на стекло. Художники-акварелисты, если им надо рисовать картину долго, опускают бумагу в ванночку с водой, где она свободно плавает, а они в это время рисуют на ней сразу кистью. Очарование этого способа заключается в том, что любая линия, проведённая по сырой бумаге, больше напоминает мохеровую нитку, чем линию, — такая она мохнатая и пушистая. То же происходит и с пятнами.

Здесь в самый раз вспомнить карандаши «Живопись», о которых уже шла речь.

Техника «по-сырому» незаменима для изображения каких-то пушистых мягких вещей. К тому же, работу можно закончить в любой из перечисленных выше техник, когда бумага высохнет.

Как и гуашь, акварель считается жидкой техникой. Поэтому всё, что ты узнал об уходе за красками, о воде и палитре в главе «Гуашь», относится и к акварели.

Попробуй порисовать всеми акварельными техниками по очереди. *Попытайся сочетать их, то есть использовать в работе две или три техники сразу, только делай это не одновременно, а поочерёдно. Ты уже знаешь, что использование разных техник в одной работе называется смешиванием техник.*

А что тебе нарисовать в этих техниках, реши сам, используя те возможности, которые они в себе содержат.

Смешивание техник

Ты можешь смешивать не только различные приёмы акварели. **Многие техники поддаются смешиванию.** Ты можешь, например, смешивать **акварель и гуашь.** Только в смешивании необходимо соблюдать последовательность: сначала вести работу в одной технике, а потом в другой. **Принцип смешивания техник основан на их совместимости** (например, нельзя рисовать пастелью по восковым мелкам), а также на **взаимном дополнении одной техники другой.**

Например, попробуй начать работу акварелью. Акварель — техника непростая, работа может получиться грязной. Тут-то на помощь и придёт гуашь с её кроющей способностью. И те части рисунка, которые не очень удались акварелью, можно перерисовать гуашью. Точно так же ты

можешь дорисовать акварельную работу пастелью, используя всё то же кроющее свойство пастели. Однако заканчивать пастельную работу акварелью ты не сможешь. Акварель — техника жидкая, и она просто смывает слой пастели.

С помощью смешивания техник можно передавать различные фактуры, состояния природы и т. д. Например, работая пастелью поверх акварели, ты можешь нарисовать туман, дождь.

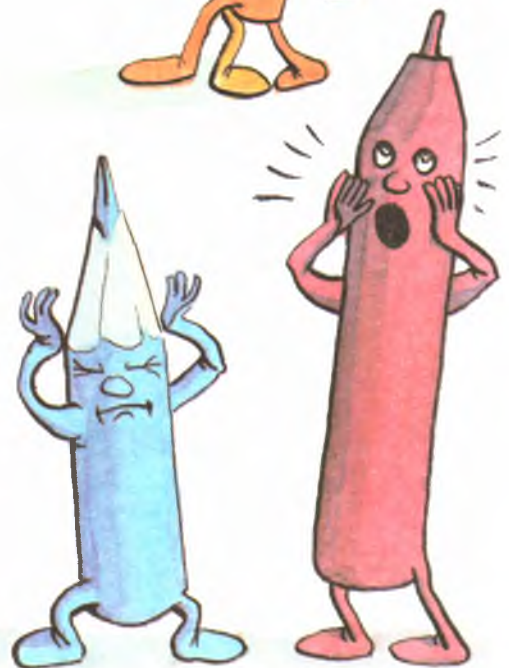
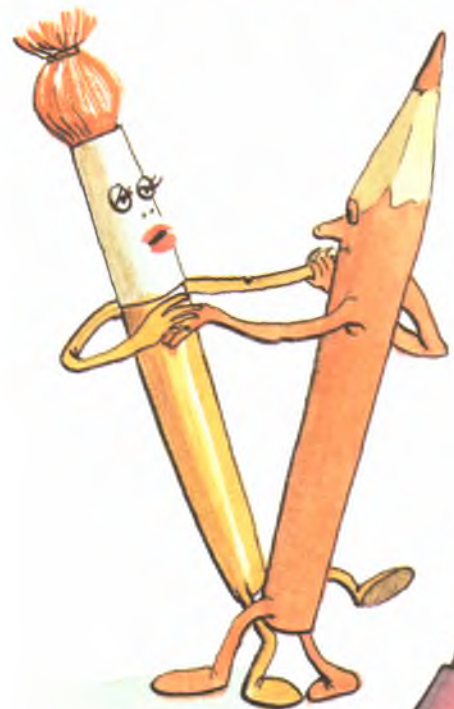
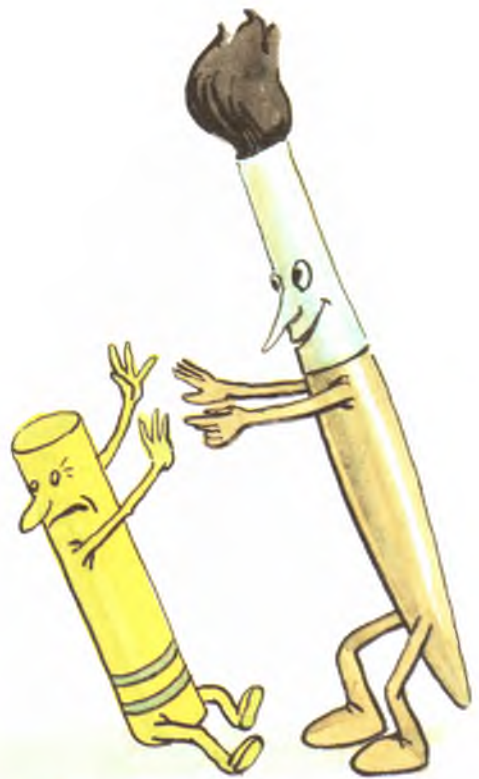
Удачно сочетаются акварель и карандаши «Живопись». Эти две техники ты можешь использовать одновременно, пользуясь акварелью для рисования пятном, а карандашами — для прорисовки деталей и мелких частей изображения.

Хорошее сочетание — акварель и цветные карандаши. Единственное, о чём ты должен позаботиться, желая смешать эти две техники, — чтобы краски не были слишком тёмными.

Помни, что цветные карандаши — техника светлая и нежная. Работа, дорисованная цветными карандашами, выразительнее и богаче простой акварели.

Может быть и такое сочетание — акварель и фломастеры. Здесь, наоборот, ты можешь брать краски в полную силу, потому что «перекричать» фломастеры им всё равно не удастся.

Сочетание акварель — простой карандаш также возможно. Причём, может быть два варианта этого сочетания. Во-первых, акварель, дорисованная поверху простым карандашом (в этом случае карандаш должен быть достаточно мягким, чтобы внести свою лепту в рисунок). Второй вариант — это раскрашивание акварелью карандашного рисунка. В этом случае акварель подстраивается к тону рисунка.

Однако самое выразительное сочетание, пожалуй, **акварель с тушью и пером**. Оно включает в себе, с одной стороны, достоинства живописи, с другой стороны — достоинства графики.

Контрастность чёрного контура и заключённых в него ярких красок позволит тебе создать выразительные и эмоциональные рисунки.

Ну и напоследок — очень интересное и выразительное сочетание техник. Здесь **акварель завершает рисование. А вначале рисунок делается восковыми мелками**. Уникальность этой техники в том, что воск отталкивает воду, и то, что нарисовано мелками, уже не в силах закрасить акварель.

В этой технике нужно начинать рисунок с деталей, нарисовав их восковыми мелками разных цветов, а потом заканчивать акварелью.

Ты можешь нарисовать жёлтым мелком луну и звёзды, а потом макнуть большую кисть в синюю акварельную краску и закрасить небо широкими мазками, не заботясь о том, что ты закрасишь звёзды. Можешь даже сделать это с закрытыми глазами. Сделал? Ну а теперь открой глаза. Звёзды так и сияют, и луна тут. Только на синем небе они ещё ярче. Также можно прорисовать мелками траву, деревья, снег и многое другое.

Попробуй эту технику. Уверяю тебя, она доставит тебе много счастливых минут.

Попробуй другие сочетания техник, о которых ты узнал в этой книге. Не бойся экспериментировать. Помни: не ошибается тот, кто не работает!

Не теряй терпения и надежды, и, быть может, ты откроешь свою уникальную смешанную технику. Желаю тебе успеха!

КАК РИСОВАТЬ

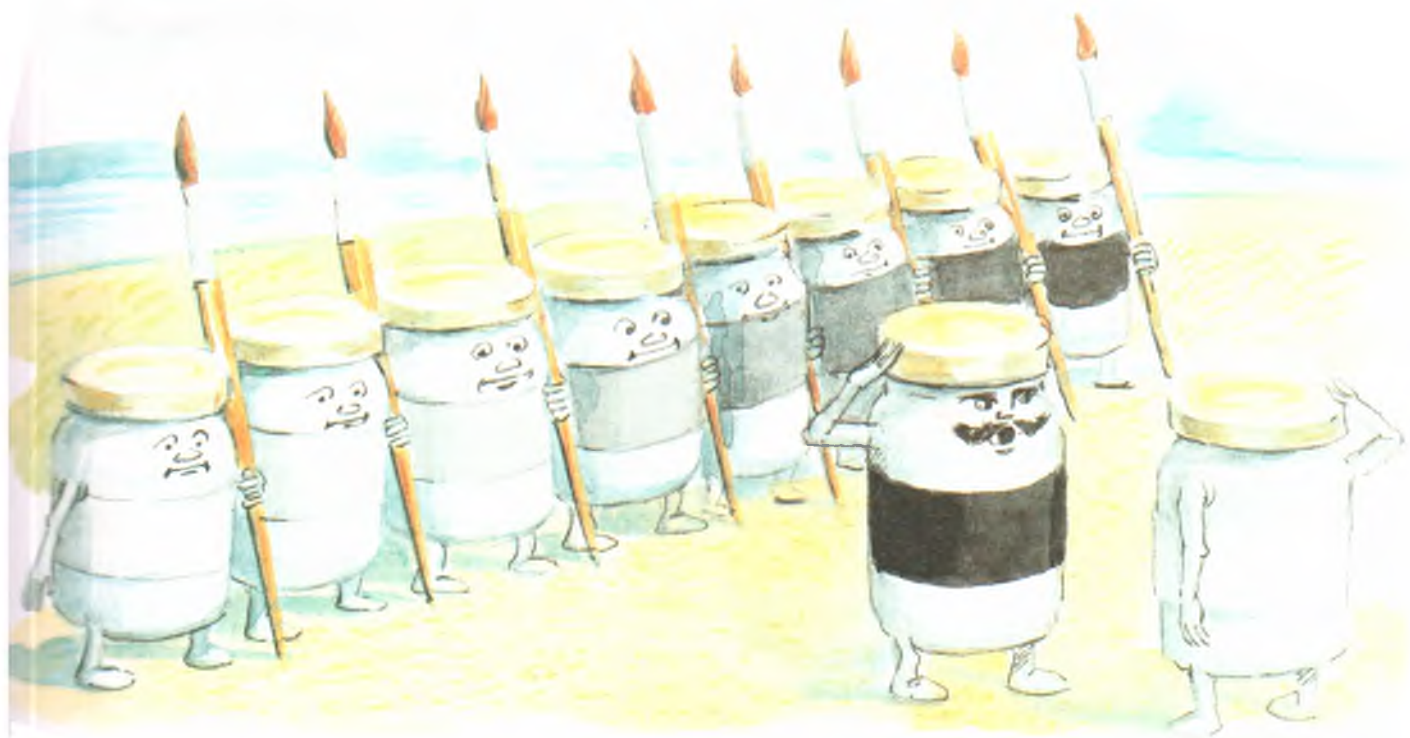

Ну вот, ты и познакомился с различными художественными техниками и материалами. Теперь ты знаешь ответ на вопрос «Чем рисовать?». Ты кое-что знаешь и о свойствах этих материалов, о том, как рисовать ими. Но наберись терпения, дочитай эту книгу до конца, и ты поймёшь, что знал о том, как рисовать, далеко не всё.

Эта глава откроет для тебя новые возможности в работе с уже известными тебе материалами. Быть может, тебе покажутся немного скучными те упражнения, которые тебе придётся выполнять. Но ведь без упражнений не бывает умения. К тому же после них никто не мешает тебе рисовать ТО, что хочется.

Итак, вооружись простым карандашом и резинкой, а тушь с пером и кистью держи где-нибудь под рукой. Речь пойдёт о тоне.

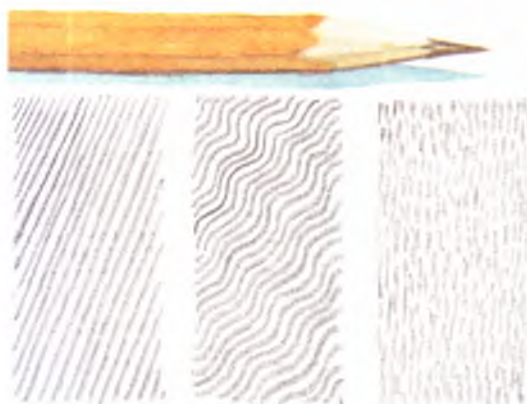
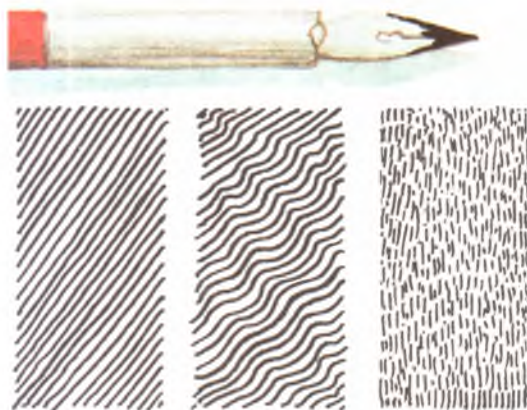

Тон. (Светлое и тёмное)

Тон — одно из художественных понятий, одно из сильнейших выразительных средств. Тонем можно изобразить плоский предмет, а можно придать ему объём. Тон — одно из средств передачи пространства (ближе — дальше). **Контраст (то есть разница) двух тонов позволяет нарисовать два изобразительных плана и, тем самым, создать на бумаге пространство, глубину.**

Для изображения объёма и пространства используются разные тона, как **светлые**, так и **тёмные**. В рисовании простым карандашом тон меняется от твёрдости карандаша (вспоминай главу «Простой карандаш»), а также благодаря разному нажиму. Нажимай сильнее — получишь более тёмный тон. Таким же образом тон получается во всех твёрдых техниках.

В акварели тон регулируется количеством воды. В гуаши за тон отвечает белая краска. Смешивая белую и чёрную краски в разных количествах, ты каждый раз будешь получать более светлый либо более тёмный тон (в зависимости от того, какой краски больше).

Наподобие акварели, можно добавлять воду в чёрную тушь и таким образом в технике «тушь, кисть» также получить разные тона.

А можно ли получить разные тона в технике «тушь, перо»? Конечно. Вспомни сказку про Кисти и Перья. Там речь шла о способе передачи тона с помощью штриха.

Штрих — это множество прямых, а иногда и не прямых, но обязательно повторяющих друг друга по форме, движению и толщине линий, расположенных на равном расстоянии друг от друга и оптически образующих ровный тон.

Оптический эффект тона создаётся за счёт чередования линий и промежутков между ними. Чем больше промежутки, тем светлее тон, чем они меньше, тем тон плотнее. Некоторую роль играет также толщина линии, а это напрямую связано с нажимом.

Кстати, штрих может быть использован и в других техниках, например, в простом карандаше, фломастерах, цветном карандаше.

Поэкспериментируй: попробуй получить различный тон с помощью штриха, меняя нажим, а также расстояния между штрихами (плотность штриха).

Усилить тон можно также, положив поверх одного штриха другой (конечно же, под другим углом). Этот штрих называется «сеточкой».

Посмотри на него: он и впрямь похож на сеть. Чем плотнее штрих, тем мельче сеть. Силу тона в этом случае будут регулировать просветы не в виде полос, а в виде ромбов.

Для чего нужен тон? Вглядись внимательнее в окружающий мир, и ты увидишь, что **всё на свете имеет тон.**

Вне зависимости от цвета, книжки на твоей книжной полке имеют корешки разного тона: одни светлее, другие темнее. Правда, тональную разницу порой мешает увидеть чрезмерная яркость цвета. Зато среди малонасыщенных цветов, а тем более **ахроматических** (лишённых цвета), ты без труда отличишь более тёмные или более светлые тона. *Сравни белый потолок в твоей комнате с тоном стен. Что темнее? А теперь, в свою очередь, сравни стены и пол. Как видишь, два тона несложно сравнить, если они соприкасаются друг с другом, имеют общую границу.*

Помимо действительного тона предмета, есть ещё различные оттенки, вызванные освещением. Художники называют их **тональными градациями**. Главная из них — **тень**.

Ты не мог не заметить, что если на светлом предмете появляется тень, то предмет в этом месте меняет свой тон, становится темнее. **Отношения между светом и тенью на предмете называют светотональными отношениями, а попытку эти отношения нарисовать — передачей светотени.**

Таким образом, куда бы ты ни бросил взгляд, везде ты столкнёшься с тоном. Многие художники работают тоном. Это графики. Быть может, не все из них работают только тоном, но всех их, безусловно, в первую очередь интересуют тональные отношения изображаемого.

Свое эмоциональное состояние, своё отношение к действительности эти художники передают с помощью тона. Им достаточно всего двух красок — белой и чёрной, чтобы передать богатство и разнообразие окружающего мира.

Действительно, достаточно одной чёрной краски и воды, если речь идёт об акварели, или двух красок (чёрной и белой), если пользоваться гуашью, чтобы получить с их помощью бесконечный ряд тонов. Этот ряд серых тонов, расставленных по порядку от белого до чёрного, получил название «**тональный масштаб**».

Тональный масштаб — это бесконечный ряд тонов, на одном конце которого белый цвет, а на другом — чёрный. Длина ряда зависит от того, сколько разных оттенков серого ты сможешь получить, смешивая эти два цвета в разных количествах. Причём, чем ближе к белому, тем светлее тон, и наоборот, чем ближе к чёрному, тем тон темнее. **Главное условие тонального масштаба — это плавный, постепенный переход из одного цвета в другой.** Прищурься, и ты увидишь, что границы между разными по тону серыми размылись, и весь ряд представляет собой плавный переход из одного тона в другой. Художники называют этот переход **тональной растяжкой**.

В этом смысле тональный масштаб напоминает любой последовательный ряд. Например, гаммы, где каждая последующая нота выше предыдущей. Или цифры от одного до десяти. Выбрось одну цифру или одну ноту — нарушится ряд. То же и с тональным масштабом.

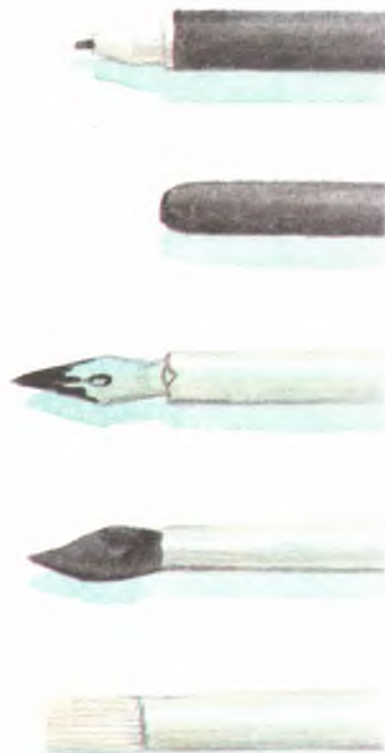
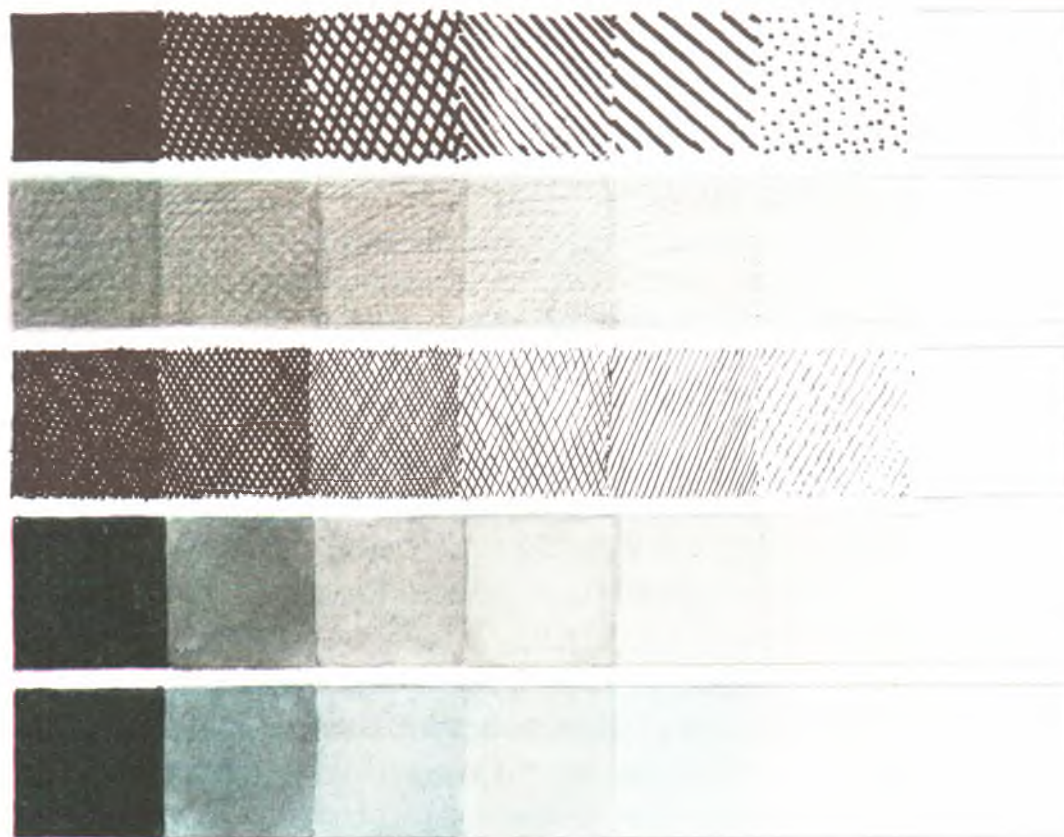
Попробуй сделать тональный масштаб во всех знакомых тебе техниках (простой карандаш, чёрный карандаш, чёрный фломастер, чёрный восковой ме-

лок, чёрная тушь и перо, чёрная и белая гуашь, чёрная акварель), используя те возможности, которые они тебе для этого предоставляют (различный нажим, штрих, количество воды или белой краски).

Для начала не делай длинный масштаб. Достаточно будет семь — девять клеточек. Первую оставь белой, а последнюю закрась чёрным в полную силу того материала, которым ты работаешь. В остальных клетках распредели тон равномерно, без рывков и дыр.

Должно быть, ты немного устал от раскрашивания тональных клеточек. Это не самое интересное в искусстве, как и гаммы — не самое увлекательное в музыке. И чтобы немного отдохнуть от монотонности упражнений, предлагаю тебе порисовать на тему той истории, которая случилась в Стране ИЗО. Вот она.

Жили-были Кот и Кошка. Они были очень разные. Кот был белый-белый, а Кошка, наоборот, чёрная-чёрная. Но несмотря на это, они были неразлучны и всюду ходили только вместе.

Однажды у них родились котята. Да такие разные! Ни один не был похож на другого. Котят было очень много, но сколько именно, ни Кот, ни Кошка сказать не могли — они ведь не умели считать. И хотя все котята были серые, они легко различали их: ведь одни были больше похожи на папу, то есть были светлее, а другие на маму — и значит, темнее. И ни один из них не повторял другого.

Наверное, ты уже заметил то общее, что есть между этой историей и теми упражнениями, которые ты перед этим делал. Вот и попробуй нарисовать эту семейку кошек, используя навыки получения из белого и чёрного серых тонов. Интересно, сколько у тебя получится разных котят (тональных оттенков).

А чтобы картинка не получилась слишком серой, дорисуй её другими цветами (или даже в других техниках). Нарисуй, где они живут (в доме, в лесу или еще где-то). Породу кошек тоже придумай сам.

Линия

В разговоре о тоне нельзя не упомянуть о линии. Ты уже знаешь немного о ней, как о способе работы в некоторых художественных материалах. **Несмотря на то что линия и пятно такие разные понятия, они тесно связаны между собой.** Линия, нарисованная с изменением нажима, меняет свою плотность и толщину, а значит, меняет и свой тон, становится более светлой. Штрих, состоящий, кстати, из линий, для того и существует, чтобы передавать силу и плотность тона. Таким образом, в этом случае какие линии, таков и тон.

Но линия не всегда подражает пятну, как это происходит в штрихе. **Линия — совершенно самостоятельный способ передачи индивидуальности изображаемого предмета.** С помощью линий можно пере-

дать не только **форму**, обрисовав силуэт предмета (хотя и это тоже), но и **пластику** этого предмета, нарисовав все его тонкости, а также его **характер**. Линия, вещь прихотливая и эмоциональная, может всё это.

Толстые линии указывают на то, что предмет тяжёлый, плотный. **Тонкие**, наоборот, указывают на его хрупкость. **Линия, изменяющая толщину**, указывает на сложность характера предмета, его необычную пластику.

Взгляни на эти три предмета, нарисованные линией, и попробуй определить самый тяжёлый и толстый, самый хрупкий, самый сложный и прихотливый.

Даже неживую природу линия способна оживить, заставить говорить, рассказывать о себе. Что уж говорить о живой природе.

Посмотри на этот рисунок. На нём изображена веточка с листьями. Обрати внимание на то, как меняется толщина и плотность линии в зависимости от того, что изображается.

Там, где ветка имеет большую толщину, она изображена жирной, сочной линией, неровность которой точно передаёт её характер. Обрати внимание на то, что те веточки, которые отходят от основной ветки, нарисованы более тонкими и мягкими линиями. Они более гибкие, и линии, которые изображают их, менее угловатые.

От этих веточек, в свою очередь, отходят череночки, на которых держатся листья. Эта часть рисунка выполнена тонкими, острыми линиями, подчёркивающими одновременно гибкость и незначительную толщину этих элементов.

Взгляни целиком на рисунок. Обрати внимание на то, как изменения толщины и характера линии создают иллюзию жизни.

Попробуй и сам нарисовать какое-нибудь растение. Можешь начать с рисования комнатного растения: жасмина, алоэ, кактуса или любого другого.

Постарайся, используя карандаши разной твёрдости, а также разный нажим на них, нарисовать его характер. Какое это растение: жёсткое или мягкое, нежное или колючее, сухое или сочное, рыхлое или плотное?

Однако линией можно изобразить не только статику, то есть то, что предмет неподвижен (допустим, ваза стоит на окне — это статика), не только характер (например, тяжеловесность кактуса, изящество жасмина или прихотливость вьюна), но и движение. Это касается живой природы, в частности, изображения животных.

Скользя линией по силуэту животного, прерывая её или напрягая, наращивая толщину или увеличивая остроту, можно нарисовать животное в любом состоянии.

Различают два состояния: статику и динамику.

Статика — это состояние покоя, когда мышцы животного расслаблены — оно или спит, или отдыхает. Животное в этом состоянии рисуют мягкими, вялыми линиями одной толщины, линиями, полностью лишёнными остроты.

Змея, свернувшаяся кольцом, дремлющая, опустив уши и хвост, собака — всё это статика. Попробуй нарисовать этих или других животных в состоянии покоя.

Другое дело — **динамика**. Это состояние настороженного прислушивания, момент прыжка или просто ровного бега. В этом случае, меняя твёрдость карандаша, нажим на линию, меняя её характер, изгиб, остроту, ты можешь нарисовать

животное в движении, попытаться передать беспокойство, возбуждение, стремительность, силу.

Попробуй нарисовать каких-либо животных в движении: ползущую змею (вспомни, как говорят «змеящаяся линия»), пантеру, готовую к прыжку, бегущую лошадь. Линия, её богатые возможности помогут тебе передать движение. Главное, не забывай про нажим и характер линии. И, если не получилось с первого раза, не расстраивайся. Рисуй снова и снова, и у тебя обязательно получится.

Но чтобы передать всё богатство мира, мало одних линий или одного тона. Ты наверняка почувствовал это, когда рисовал линией и пятном отдельно. Ведь линия и пятно служат для изображения разных вещей, разных качеств предмета. **Линия отвечает за пластику, движение, характер. Пятно — за тон, фактуру, силуэт, объём.** Так что, сочетая линию и пятно, ты тем самым делаешь свой рисунок более богатым, более выразительным, расширяешь свои возможности.

Попробуй сочетать линию и пятно (с чего начинать, в данном случае неважно). Если ты делаешь рисунок простым карандашом, то пятно можно рисовать не остро отточенным мягким карандашом или грифелем большого размера, а то и вообще боковой его частью. Если ты взялся за технику «тушь, перо», то линии, безусловно, получаются богатыми, даже если ты рисуешь только одним пером — не забывай лишь менять нажим. А что касается пятна, то советую тебе использовать воду и палитру для разведения туши до тона нужной плотности. Это сочетание контрастной жёсткой линии и мягкого пятна даёт самые выразительные результаты.

Погляди, как богат мир вокруг тебя. Сколько в нём удивительного и интересного. Хочется нарисовать всё. Но не пытайся это делать. Никому из художников до сих пор это не удалось.

Взгляни на картины разных художников, и ты увидишь, что все они рисуют разное, а если даже и одно и то же, то всё равно по-разному. Каждый художник делает из окружающего его мира отбор. И это в сочетании со способом рисования определяет его индивидуальность.

До сих пор мы говорили о тоне. Рисуешь ли ты тушью и пером, используешь ли простой карандаш — ты изображаешь мир средствами тона. Значит, ты график.

Но наряду с графиками есть и другие художники. Эти художники влюблены в цветное богатство мира. Называют их живописцами. А основное средство передачи своего отношения к миру у них — цвет. И если ты хочешь стать одним из этих художников, прочти следующую главу.

Цвет

Сколько цветов ты знаешь? 5, 10, 15, 100? Ну-ка, попробуй назвать, сколько вспомнишь. У тебя должно получиться не меньше, чем шесть цветов. Именно столько содержится в самом бедном наборе красок и карандашей: красный, жёлтый, зелёный, синий, коричневый, чёрный. Но ты наверняка знаешь больше. **А если ты читал первую часть, то ты уже знаешь, чем краска отличается от цвета, знаешь, что цвета получаются из красок, что, смешивая краски, ты сможешь получить намного больше, чем шесть цветов.**

В природе множество цветов и оттенков. Гораздо больше, чем может различить человеческий глаз. А чтобы было проще ориентироваться в них, не запутаться в этом богатстве, люди придумали различные **классификации цветов**. Их несколько. Постарайся запомнить их все. Это позволит тебе увереннее чувствовать себя в работе с красками.

ХРОМАТИЧЕСКИЕ И АХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА

Это две основные группы цветов. Хрома, хроматос — в переводе с греческого «цвет». Так что их названия красноречиво говорят о том, что в одну группу входят цвета, не содержащие цвет (**ахроматические** — не цветные). Это белый и чёрный цвета, а также все серые, получаемые их смешиванием.

Вспомни тональный масштаб — это и есть ахроматические цвета.

Вторая группа цветов (**хроматические**, цветные) — это все остальные цвета. Поскольку ахроматическим цветам мы уделили много внимания в главе «Тон», здесь поподробнее остановимся на хроматических цветах, которые, в свою очередь, делятся на основные и составные цвета.

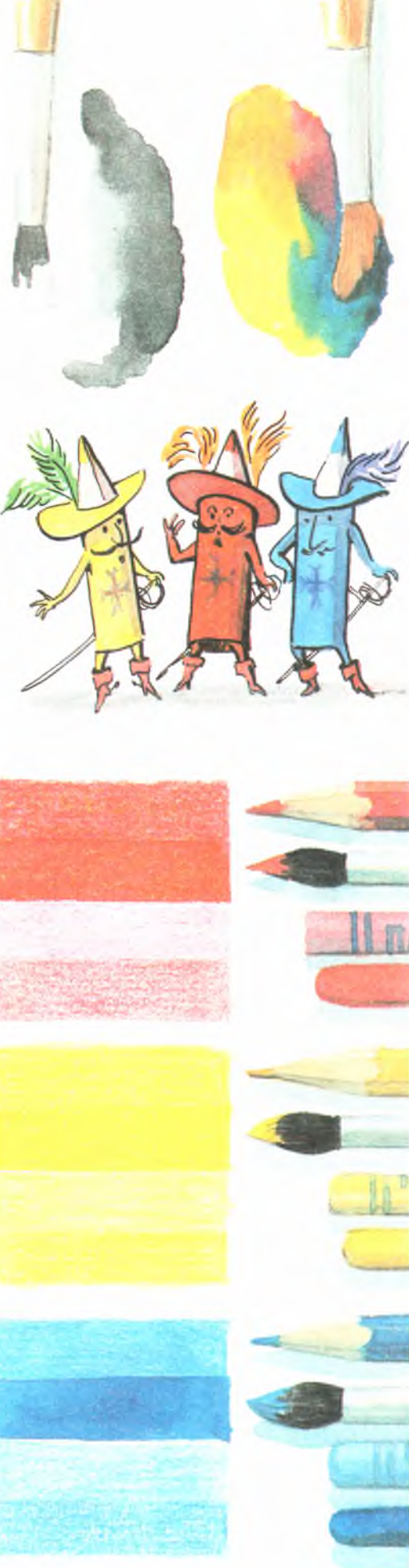
ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

Чтобы понять сложные взаимоотношения в мире цветов и красок, надо прояснить их родственные связи.

Отношения между цветами — это не отношения начальник — подчинённый, где есть главный. Это скорее родственные отношения, которые основаны на том, кто кем кому приходится.

Есть такая наука — генеалогия. Это наука о происхождении, о сложных родственных связях.

Результатом генеалогических исследований является генеалогическое дерево. Это, конечно, не дерево, а лишь схема, очень похожая на дерево. У неё тот же принцип развития, что и у живого дерева. Корни рожают ствол, ствол рождает ветви, ветви рожают ещё ветви, затем веточки и, в конце концов, листья.

Попробуем и мы нарисовать генеалогическое дерево цветов и красок.

Своеобразными прародителями всех цветов являются три цвета: красный, жёлтый и синий. Именно за это их называют основными цветами, так как они лежат в основе всех остальных цветов (исключая ахроматические, о которых ещё будет речь впереди).

СОСТАВНЫЕ ЦВЕТА

Попарное смешивание основных цветов даёт нам группу цветов, которые называются **составными**, потому что они состоятся из основных цветов.

Смешивание красного и жёлтого даёт нам оранжевый, красного и синего — фиолетовый, синего и жёлтого — зелёный. Перед тобой **группа составных цветов: оранжевый, зелёный, фиолетовый.**

Попробуй сам получить составные цвета. Ты можешь сделать это несколькими способами.

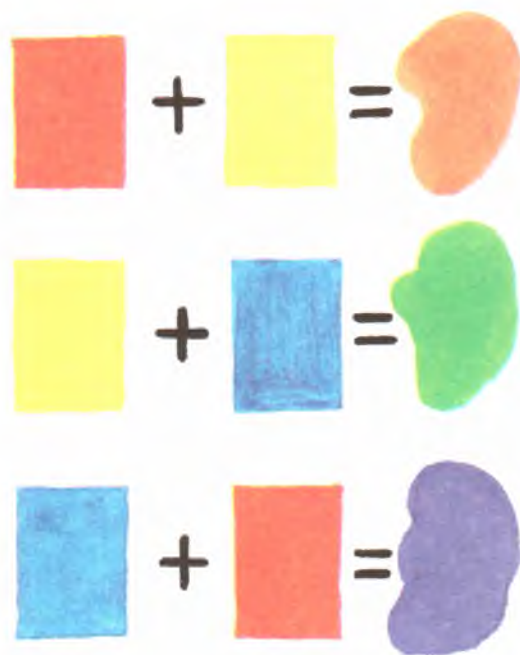
Первый способ самый простой. Возьми на кисточку первый цвет (конечно, основной) и нанеси его на палитру. Постарайся, чтобы цвета было достаточно для получения смеси. После того, как ты прополоскал кисть, возьми из ванночки другой цвет и вмешай в первый.

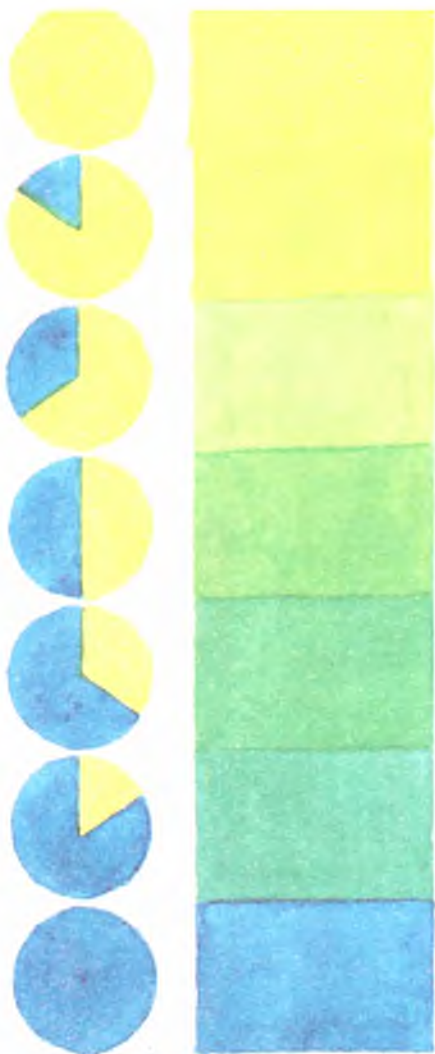
Второй цвет тоже должен быть основным. Составной цвет получится как бы сам собой.

Обрати внимание: если ты взял одинаковое количество того и другого цветов, составной цвет получится нейтральным, то есть непохожим ни на один из основных. Если какого-то цвета будет больше, то это повлияет на состав цвета, и он будет больше похож на тот цвет, которого было больше.

Смешай попарно все основные цвета. Постарайся смешивать цвета в равных количествах, чтобы получить точные составные цвета.

Предлагаю тебе п о э к с п е р и м е н т и р о в а т ь. Возьми один из цветов, например жёлтый. Вмешивай в него другой цвет (пусть это будет синий) понемногу, так чтобы получались разные оттенки зелёного. После каждого вмешивания фиксируй получаемый цвет мазком на листе

бумаги. (Можешь нарисовать полоску с делениями для цветов, как ты это делал в разделе «Тональный масштаб».)

Настанет такой момент, когда жёлтый перестанет быть зелёно-жёлтым и станет жёлто-зелёным, потом, когда количество синего сравняется с количеством жёлтого, — зелёным, потом сине-зелёным, потом зелёно-синим и в конце концов синим. Полностью синим он, конечно, не станет, так как немного жёлтого всё же останется в смеси. А потому последнее деление закрась чистым синим цветом.

Если у тебя получилось больше, чем семь оттенков, ты великолепно справился с этим нелёгким испытанием.

Советую тебе повторить то же самое, смешивая между собой другие основные цвета.

Если первый способ, как ты уже понял, выполняется с использованием техники «а-ля прима», то **второй использует технику лессировки**, то есть наложения одного цвета на просохший слой другого. Первый способ предполагает использование как акварели, так и гуаши, а второй выполняется **только акварелью**.

Положи пятно жёлтой краски на бумагу и дай просохнуть. После этого поверх него нанеси синюю краску, достаточно прозрачную (помни, что прозрачность — главный принцип акварели), чтобы был виден нижний слой жёлтого цвета.

Накладывай краску сверху мягко, чтобы не повредить нижний красочный слой: только так лессировка получится чистой и прозрачной. Для этого используй в работе лессировкой **только белы́е кисти**.

В итоге наложения два цвета сольются в один: синий и жёлтый дадут зелёный. Таким же образом взятые попарно другие основные цвета дадут составные.

Третий способ также хорошо тебе известен, если ты читал книгу с начала. Это **пуантилизм**. Пуантилизм рассчитан на оптическое смешивание цветов.

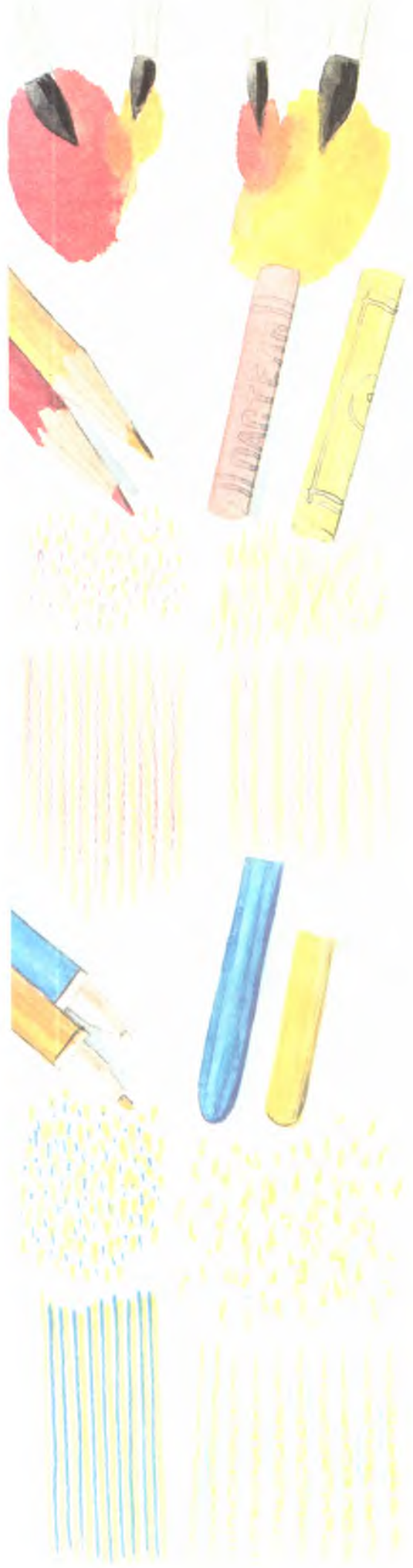
Возьми любой основной цвет, например жёлтый. Для работы в этой технике не разводи краску густо. Краска должна быть прозрачной. Заполни равномерно небольшими мазками какую-то плоскость — пусть это будет нарисованный тобой квадрат.

Не забывай оставлять между мазками пробелы, желательно одного с мазками размера. А дальше возьми другой основной цвет, к примеру синий, и заполни эти пробелы. Постарайся, чтобы белой бумаги не осталось. Чтобы краски не смешивались и не получилась техника «по-сырому», дождись, пока просохнет первый слой мазков. Когда ты закончишь работу, может показаться, что смешение не получилось. Ведь должен получиться зелёный цвет.

Но оптическое смешение происходит на расстоянии. Поэтому отставь лист чуть дальше. Можешь слегка прищуриться. Что ты видишь? Если жёлтых и синих мазков примерно одинаковое количество и краска одного тона, то в результате получится ровный зелёный цвет. Если каких-то мазков больше или они крупнее, то и цвет получится ближе к тому, которого больше. Всё точно так же, как в технике «а-ля прима».

Таким же образом ты сможешь получить и другие составные цвета, смешивая в этой технике прочие пары основных цветов. Это упражнение ты сможешь сделать как акварелью, так и гуашью.

То, что мы делаем эти упражнения акварелью или гуашью, вовсе не значит, что их нельзя делать в другой технике. Смешивание цветов «а-ля прима» годится также и для цветных карандашей, и для пастели.

Смешивание в технике пуантилизма подойдёт не только для названных уже техник, но и для фломастеров, и для восковых мелков.

И только техника лессировки — это сугубо акварельная техника. Получить составной цвет наложением двух основных цветов друг на друга можно разве что цветными карандашами.

Если ты любопытен, проверь всё это сам.

Оптического смешения цвета можно добиться не только мазком, но и точкой, и штрихом. Чередую синие и жёлтые штрихи, получишь зелёное пятно, жёлтые и красные — оранжевое пятно, красные и синие — фиолетовое пятно.

Проделай то же самое, пользуясь точкой, пунктиром.

Все эти упражнения помогут тебе расширить свои изобразительные возможности, обогатят твой художественный язык. Только не ленись.

ЦВЕТОВОЙ КРУГ

Если ты был внимателен, то, вероятно, заметил, что получившиеся у нас шесть цветов — это те цвета, которые составляют радугу. Может быть, ты знаешь поговорку, с помощью которой запоминают

состав и порядок цветов: Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан. Исключение составляет лишь голубой цвет, который не входит в цветовой круг. Он действительно находится рядом с зелёным и синим цветами, но не является составным, так как получается не смешиванием основных цветов, а смешиванием основного (синего) с белым.

Таким же образом смешиванием красного и белого получается розовый цвет. Художники называют это «разбелом».

В этом ряду составные цвета чередуются с основными, причём находятся между теми основными цветами, смешиванием которых получаются. Так, оранжевый находится между красным и жёлтым, зелёный — между жёлтым и синим, фиолетовый — между синим и красным.

Составные цвета служат как бы связками между основными. Этот ряд постепенно меняющихся цветов чем-то похож на тональный масштаб, но только здесь мы видим не изменения тона, а изменения цвета.

И если тональный масштаб на одном конце имеет самый светлый тон, а на другом — самый тёмный, то здесь перед тобой бесконечная полоса перетекающих друг в друга цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, красный, оранжевый и т. д.

Для удобства эту полосу можно замкнуть в виде кольца, в котором цвета сменяют друг друга до бесконечности. Совсем, как в природе.

Например, та же радуга или закат, о котором уже шла речь. Или ствол сосны, меняющий цвет, если смотреть сверху вниз (жёлтый — оранжевый — фиолетовый). Или осенние листья. Обрати внимание на то, как один цвет на них сменяется другим.

Попробуй сделать цветовой круг известными уже тебе тремя способами получения из основных цветов составных.

Возьми циркуль и начерти на листе бумаги три круга. Подели каждый из них на шесть равных частей.

Старайся, чтобы линии деления прошли через центр круга.

Начни с техники «а-ля прима». Советую тебе все три круга выполнить акварелью.

Возьми прямо из ванночки три основных цвета (конечно, по очереди, а не все сразу) и закрой ими части круга через одну, имея в виду следующий порядок: красный — жёлтый — синий. Оставь просветы для составных цветов.

Не бери краску густо. Акварель должна ложиться ровно. С этой целью сделай небольшой наклон, подложив под альбомчик что-нибудь, например книгу. Тогда краска, которую ты будешь накладывать, станет стремиться вниз и зальёт нужную тебе поверхность ровно.

Накладывать краску нужно слева направо горизонтальными мазками, тогда она будет затекать ровно. Самое сложное в заливке (так называется этот приём)

«заправить» края изображения, чтобы получилось ровное пятно, и добиться тоновой равномерности пятна. Для этого упражнения рекомендуется использовать небольшую кисть (номер 5—8), которая при нажиме имеет довольно большую площадь покрытия, что позволяет выполнять работу быстро и качественно, а при работе без нажима имеет острый кончик, которым можно легко «заправить» края, пока краска не высохла (что позволит сделать это без швов и пятен).

Во время заливки не позволяй нижней кромке красочного слоя подсыхать, иначе пятно не будет ровным, на нём будут полосы.

Краски на кромке должно быть столько, чтобы она не высыхала, но и не слишком много, иначе она потечет вниз.

Заполнив нужную форму, немного краски останется внизу изображения. Её нужно собрать кисточкой, предварительно отжав её. Кисть без труда соберёт лишнюю краску.

Не делай большой наклон. В этом случае краска побежит быстрее, и ты можешь потерять контроль над рисунком. **Не накладывай краску вертикальными мазками.** В технике заливки это не принято. Стоит положить один вертикальный мазок, и вся краска, которая обеспечивает ровную заливку, устремится в это «русло».

Помни, что заливка — чисто технический приём, который используется для того, чтобы добиться ровной поверхности. Заливка хороша для упражнений, но не всегда нужна в рисунке.

Составные цвета получи на палитре, используя те основные цвета, которыми ты уже работал. Пользуясь техникой за-

ливки, заполни пробелы полученными на палитре цветами. Не спеши, дождись, когда основные цвета просохнут.

Очень интересно сделать это упражнение **лессировкой**. Залей половину второго круга жёлтой краской. Для удобства объяснения я пронумеровал все участки круга цифрами от 1 до 6. Итак, части 2, 3 и 4 у нас жёлтого цвета. После просыхания жёлтого залей синим цветом части 4, 5 и 6. При этом жёлтый в 4-й части превратился в зелёный. Принцип лессировки начал действовать. Осталось взять красную краску и залить части 6, 1 и 2 таким образом, что во 2-й части образуется оранжевый, а в 6-й части — фиолетовый цвет.

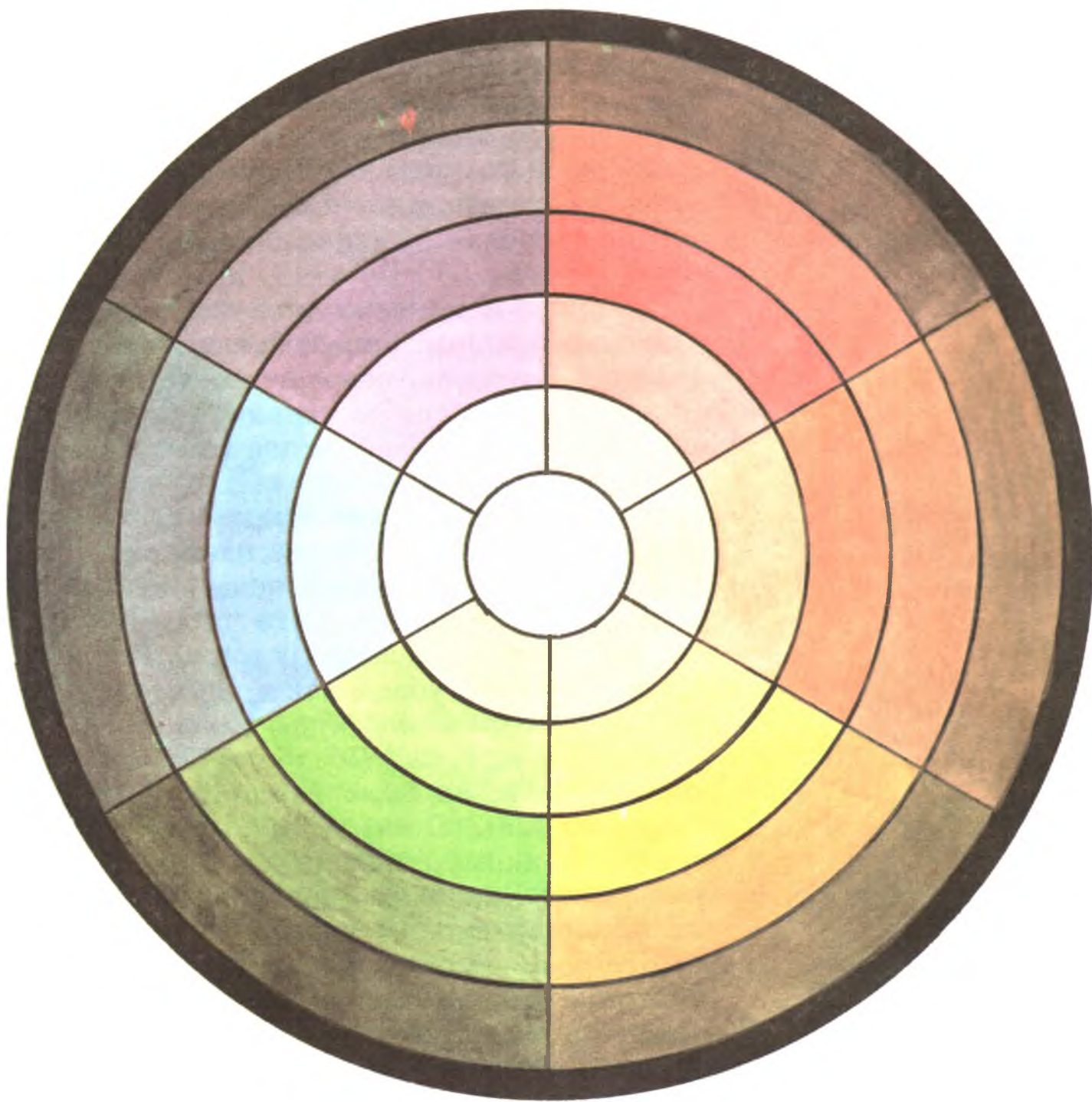
Если ты был аккуратен и не спешил, у тебя должен получиться правильный цветовой круг.

Третий круг выполни в технике пунтилизма, пользуясь той же последовательностью в работе с цветами. Используй свой опыт, уже полученный в работе с цветными мазками.

ПОЛНЫЙ ЦВЕТОВОЙ КРУГ

Основные и составные цвета, а также цвета, получаемые их смешиванием (цвета третьего ряда), не способны передать всех оттенков. Они составляют лишь центральную, хотя и главную часть полного цветового круга. Все остальные цвета получаются смешиванием их с цветами ахроматического ряда.

Чтобы понять, что происходит с цветом при добавлении в него белого или чёрного, присмотри к таблице.

Полный цветовой круг

Заметь, что средняя часть полного цветового круга (полоса основных и составных цветов) **самая яркая**. Художники называют это качество цвета **цветовой насыщенностью**. По мере удаления от центра к краям меняется насыщенность каждого цвета. Она уменьшается, но зато усиливается тональность за счёт добавления чёрного цвета. В конце концов все цвета превращаются в чёрный, когда он начинает преобладать (доминировать) в цветовой смеси.

Похожие изменения, но в светлую сторону, происходят при добавлении белой краски. Цветовая насыщенность также становится меньше и меньше с добавлением белой краски, а тон цветов становится светлее и светлее.

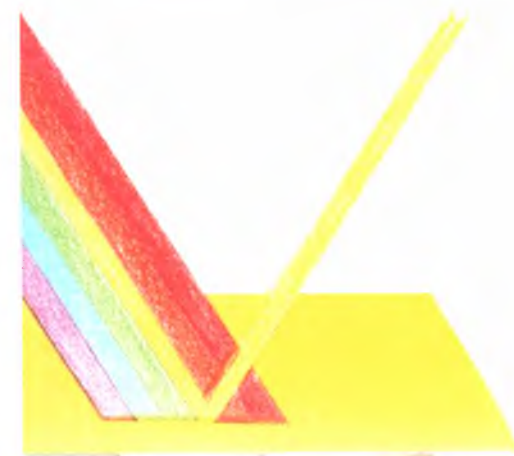
Это качество цвета называют «светлотой». В конце концов все цвета переходят в белый цвет. Ты, конечно, не поверишь, если я скажу, что белый цвет состоит из всех цветов радуги. Поэтому предлагаю тебе убедиться в этом самому.

Нарисуй цветовой круг, используя акварельные краски. Позаботься о том, чтобы цвета не были слишком яркими. Не жалей воды. В то же время все части круга по насыщенности должны быть одинаковы. Не рисуй большой круг. Пусть его диаметр будет не более шести сантиметров.

Когда работа сделана, аккуратно вырежь круг из бумаги, а в центр его воткни остро отточенную спичку. Как видишь, у тебя получилось что-то вроде цветного волчка.

А сейчас попробуй запустить его. Цвета на вращающемся волчке должны слиться в один белый цвет.

Если цвет не белый, а серый, значит, ты взял слишком насыщенные цвета. Или, мо-

жет быть, какой-то из цветов не спектральный — ведь красных, жёлтых и синих на свете большое количество, а белый включает в себя вполне определённые, спектральные цвета.

Каждый луч света несёт в себе все цвета спектра, но мы видим лишь тот цвет, который отражается от поверхности предмета: отражается жёлтый — и мы видим предмет жёлтым, отражается зелёный — видим предмет зелёным и т. д.

В эксперименте с волчком ты можешь ограничить количество цветов до трёх основных или, наоборот, расширить спектр за счёт цветов третьего ряда — результат будет всё тот же.

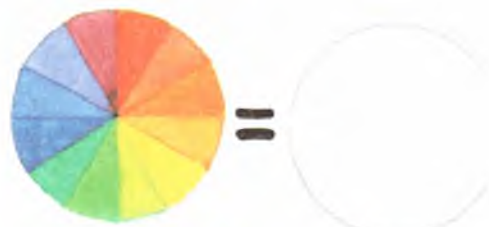
При вращении они сольются в один цвет — белый. Но не пытайся получить белый, смешивая эти же краски на палитре. У тебя ничего не получится. Такова природа белого цвета.

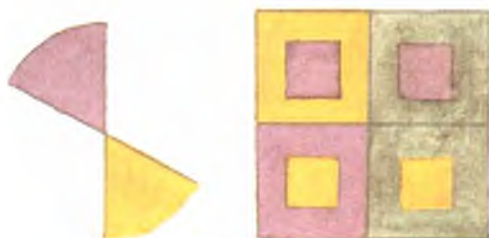
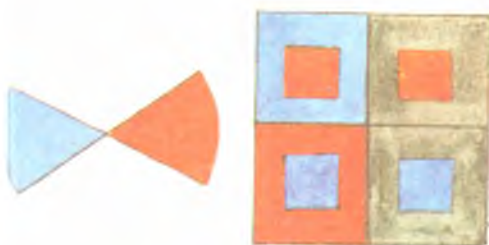
ТЁПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА

Ещё один из способов деления цветов по признакам — деление на тёплые и холодные цвета. Само их название говорит о том, что при взгляде на тёплые цвета ты почувствуешь тепло, а при взгляде на холодные — холод. **Взгляни на цветовой круг, и ты без труда определишь, где тёплые и где холодные цвета.**

Тёплыми принято считать красный, оранжевый, жёлтый, а также те цвета, которые получаются их смешиванием. Это цвета солнца, цвета огня. В цветовом круге они держатся вместе.

Так же ведут себя и **холодные цвета** — синий, фиолетовый и производные от них. Это цвета луны, цвета сумерек, цвета мороза. «А что же зелёный?» — спросишь

ты. Дело в том, что зелёный не принадлежит ни к одной из групп и в то же время примыкает к обеим группам сразу. Он находится на границе этих групп, и поэтому всё зависит от его качества, от того, какого цвета в нём больше. Если жёлтого, то зелёный цвет тёплый, а если синего, то — холодный. То же можно сказать и про фиолетовый цвет, который тоже состоит из тёплого и холодного, и его качество также зависит от того, какого цвета в нём больше.

Тёплые и холодные качества, как видишь, вещь относительная. Фиолетовый цвет, например, холодный, если сравнивать его с красным. И он же тёплый, если сравнивать его с синим. То же и с жёлтым цветом. И даже с красным. Ведь оба они холоднее оранжевого. Значит, можно считать, что цвета бывают относительно тёплые и относительно холодные.

Есть и абсолютные цвета. Например, оранжевый — самый тёплый цвет. А самый холодный цвет — синий. Не случайно они находятся в спектре друг против друга, как полюса у глобуса.

КОНТРАСТНЫЕ ЦВЕТА

Противоположные по качеству цвета называют контрастными цветами. Это уже упомянутые синий и оранжевый, а также жёлтый и фиолетовый, красный и зелёный.

Контрастные цвета подчёркивают яркость друг друга. Каждый из них ничем не похож на контрастный ему цвет, у них нет ничего общего. Также если ты внимательно посмотришь на группы контрастных цветов, то увидишь, что в них один цвет основной, а другой обязательно составной и получен он из двух других основных цветов.

Свойство контрастных цветов таково, что красный рядом с зелёным кажется ещё краснее, а зелёный, в свою очередь, зеленее на фоне красного. Когда художник хочет что-нибудь выделить на картине, он использует контрастные цвета.

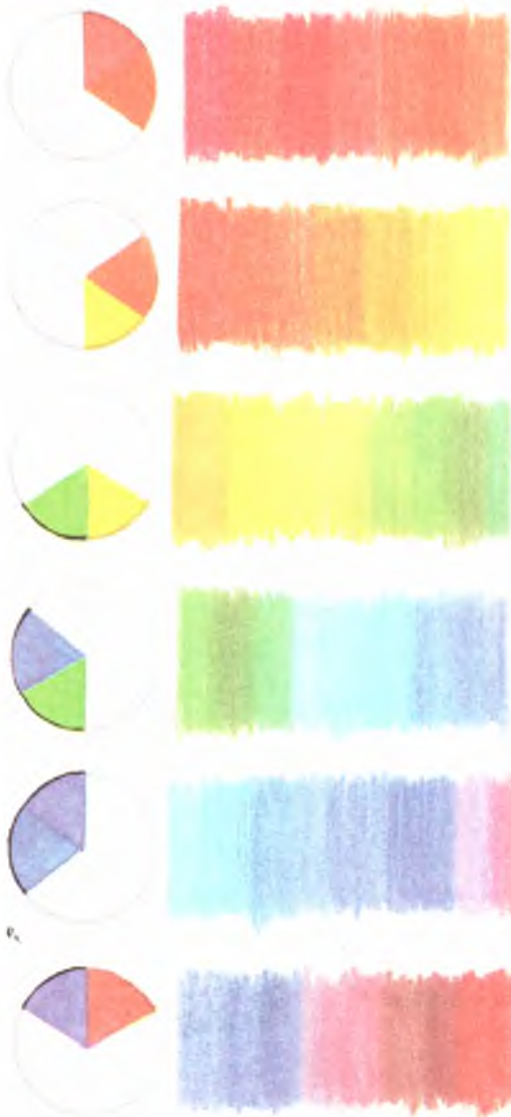
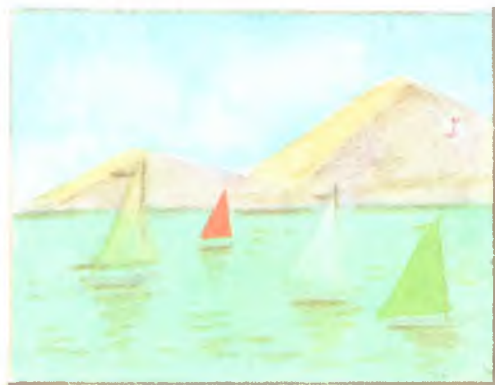
Из всех коров, что пасутся на лугу, именно красная сразу привлечёт внимание. Оранжевый парус в синем море более заметен, чем парус другого цвета.

Придумай свои картины с использованием тёплых и холодных цветов. Попробуй изобразить, как жарко в пустыне или в джунглях, используя активно тёплые цвета. Используя возможности холодных цветов, нарисуй зимний пейзаж, Северный полюс или царство Снежной Королевы.

Попробуй себя и в рисовании контрастными цветами. Нарисуй, например, фиалки на жёлтом фоне и на сером фоне. Посмотри, как меняется фиолетовый цвет фиалок в зависимости от окружающего фона. Каким будет, скажем, цвет одуванчиков на фиолетовом фоне и на сером фоне? Рисуй, обрати внимание на разницу.

СБЛИЖЕННЫЕ ЦВЕТА

Если есть разные цвета, должны быть и похожие. Например, оранжевый и жёлтый находятся в спектре рядом. Конечно, между ними тоже есть цвета (так называемые цвета третьего ряда), но это только усиливает их сходство. **Это сходство называется нюансом, а сами отношения этих цветов — нюансными.** Нюансными можно считать синий и фиолетовый, а также красный и фиолетовый и т. д. Чем

ближе цвета, тем тоньше нюанс. Чтобы получить более нюансные отношения цветов, их смешивают, пока различает глаз.

Вот зелёная гусеница ползёт по зелёному листку. Это нюанс. Эти два цвета не сливаются благодаря тому, что в одном из них (в том, которым нарисован лист) больше жёлтого, а в другом больше синего. Но эта разница не так велика. И тот и другой цвета остаются **зелёными**.

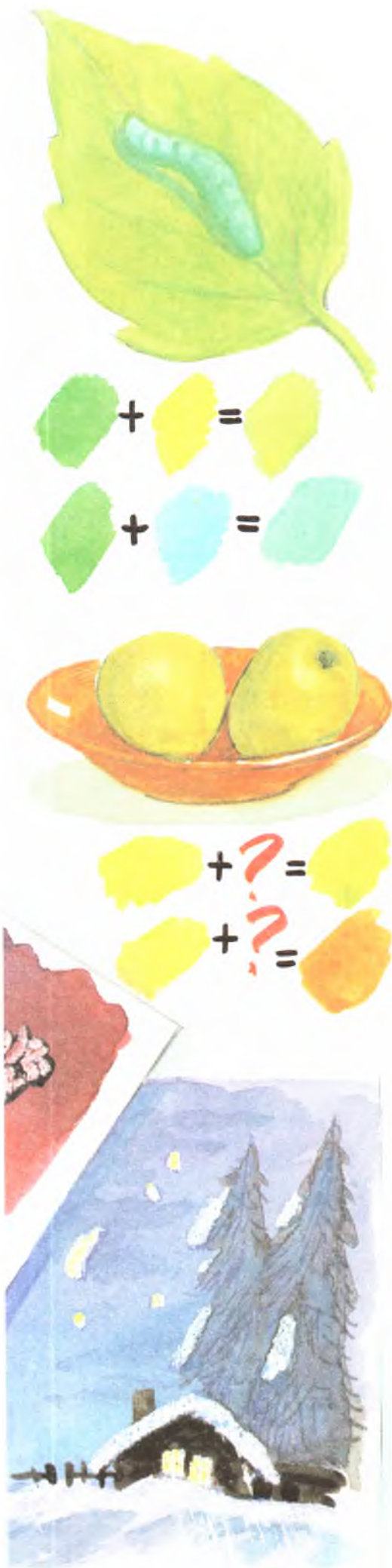
А вот — жёлтые яблоки лежат на жёлтой тарелке. И тот и другой цвета — **жёлтые**. Но в один из них добавлен оранжевый. А в другой — зелёный. *Попробуй отличить их самостоятельно.*

Между прочим, нюанс — это не только сближенность отношений спектральных цветов.

В работе с красками нюанс может быть получен добавлением белой, чёрной или любой другой краски. Малейшее колебание цвета, изменение тона или оттенка уже рождает нюанс. **Контраст и нюанс есть и в тональном масштабе, только это тональный контраст и тональный нюанс.**

Попробуй нарисовать рисунок, в котором контраст и нюанс существовали бы рядом. Например, букет красных роз на красном фоне. Розы и фон — это нюанс, стебли и зелёная ваза — тоже нюанс. А ваза и фон — контраст. И так далее.

Или избушка на краю леса. Окно горит ровным тёплым светом, что составляет тональный и цветовой контраст с сумерками, сгустившимися вокруг. В то же время сама избушка, окружающий ее лес, небо составляют нюансные отношения. Думаю, тебе не составит труда придумать свои картины с использованием контраста и нюанса.

Жила-была в Стране ИЗО Зелёная Краска. Жила весело, не скучала. Работы для неё в Стране ИЗО было хоть отбавляй: сколько зелени надо нарисовать! Характер у Зелёной Краски был покладистый, со всеми у неё сложились хорошие отношения. Но особенно сдружилась она со своими двумя соседками: Жёлтой Краской и Синей Краской.

Жёлтая Краска была весёлой хохотушкой.

Она радовалась всему, одним словом, была оптимисткой. Часть её радости передавалась и Зелёной Краске, и тогда у неё получалась особенно сочная зелень, как бы пронизанная солнечными лучами.

Другая её подруга, Синяя Краска, почти не смеялась. Она всё время пребывала в печально-задумчивом состоянии, и при виде этого у Зелёной Краски пропадало желание веселиться и смеяться. Она тоже становилась задумчивой и печальной.

В яркие солнечные дни Зелёную Краску тянуло к её весёлой подруге. Вместе они гуляли по Стране ИЗО и рисовали.

— Смотри, как прекрасна жизнь! — кричала Жёлтая Краска, разбрызгивая вокруг себя жёлтые фонтанчики. И Зелёная Краска веселилась и радовалась вместе с ней.

Когда же наступали сумерки или на солнце набегала тучка, Зелёная Краска вдруг вспоминала о другой своей подруге и спешила к ней.

— Жизнь так печальна и загадочна, — вздыхала Синяя Краска, и Зелёная Краска тоже вздыхала, вторя ей, удивляясь тому, что жизнь действительно печальна, по крайней мере, в эту минуту.

Другие Краски, наблюдая эти странные, как они считали, взаимоотношения, осуждали Зелёную Краску.

— Надо быть постояннее, — твердила ей Оранжевая Краска, и уж она-то не позволяла себе никаких перепадов настроения: всегда была весела, энергична и жизнерадостна.

Зелёная Краска и сама понимала, что со стороны её поведение выглядит нелепо — никакого личного мнения. Но она ничего не могла с собой поделать: с одной подругой ей было неудержимо весело, и она веселилась от всей души. С другой подругой ей было нестерпимо грустно.

И в том и в другом случае она была совершенно искренна, а потому не желала терять ни одну из подруг, они обе одинаково нравились ей.

Словом, Зелёная Краска продолжала дружить с ними обеими. Она чувствовала, что общение с каждой из них даёт ей что-то особенное, индивидуальное, то, что делает богаче её саму.

Вскоре и Краски стали замечать перемены, происходящие с Зелёной Краской.

— Какая она разная, — восхищались одни.

— Непредсказуемая, — вздыхали другие.

— Удивительная, — ахали третьи.

Теперь о Зелёной Краске говорили не иначе как о новаторе, находящемся в постоянном поиске. Но лучше всех сказала Оранжевая Краска, которая так гордилась своим постоянством.

— Ну что ж,— сказала она,— постоянно меняться — это тоже форма постоянства.

Объём

Для того чтобы понять, что такое объём, и изобразить его, тебе понадобятся знания, полученные в разделах «Тон» и «Цвет».

Обрати внимание на то, что все предметы вокруг тебя имеют какую-то форму. **Условно мы можем разделить все предметы на две группы: плоские и объёмные предметы.**

Плоскими называют те предметы, у которых есть лишь длина и ширина (за это их называют двухмерными). Например, лист бумаги или кусочек ткани.

Объёмные предметы имеют, наряду с длиной и шириной, ещё и толщину. Поэтому их называют трёхмерными. **подавляющее большинство предметов, окружающих нас, трёхмерны.** Это мебель, посуда, техника и др. Правда, ткань или бумага также имеют толщину. Но она так мала, что её не берут в расчёт.

Двухмерные предметы легко превращаются в трёхмерные. Например, из ткани можно сшить костюм или просто свернуть её в рулон.

Можешь также сложить её вдвое, вчетверо, как носовой платок, и ты увидишь, как увеличивается толщина с уменьшением двух других величин.

С бумагой ещё проще. Ты можешь сделать из неё что угодно, например, самолётик или кораблик. Если не получилось, не беда. Просто скомкай лист в руке — это тоже объём.

Но хитрее всех придумали художники. Они не мнут бумагу, а объём получают с помощью красок и карандашей. У каждого листа (или холста) уже есть высота и ширина, остаётся создать глубину. Точнее, её иллюзию.

То есть на плоском предмете (листе бумаги) нарисовать объёмный предмет либо нарисовать два предмета: один ближе, другой дальше.

И вот уже плоскость листа превращается в пространство. Скажешь, чудо? Попробуй сам.

Для того чтобы нарисовать предмет в объёме, надо внимательно изучить его в той среде, в которой он находится.

Заметь: любой объёмный предмет имеет освещённую и неосвещённую сторону. Освещённая сторона называется свет, а неосвещённая — тень.

Чем сложнее форма, тем сложнее отношения между светом и тенью.

Например, вот книга, лежащая на столе. Верхняя корочка её освещена, а корешок в тени. *Между светом и тенью — чёткая граница в виде прямой линии.* Она же — граница между корочкой и корешком. А теперь посмотри на чайник, стоящий на кухонном столе. *Попробуй найти границу между светом и тенью.* Это непросто, потому что граница как бы размыта. Форма чайника сложнее, чем форма книги, граница здесь проведена не так чётко, свет и тень соединяются с помощью **растяжки**. Эта **растяжка, промежуточный тон между светом и тенью, называется полутон.** И чем сложнее форма, тем больше **полутонов** содержится между светом и тенью.

Самое светлое на предмете место (на блестящей поверхности оно выделяется отчётливо) называется **бликом**. Таким образом, понятие «свет» неоднозначно: оно включает в себя и блик, и свет, и несколько **полутонов**. Некоторые из них по тональности близки к тени. Это потому, что в этом месте свет не падает на предмет прямо (в этом случае получается свет), а скользит по нему, то есть попадает только часть света. Но полутон никогда не становится тенью. Тень образуется там, куда свет не попадает совсем.

Понятие «тень» также неоднозначно. Кроме собственной тени (это та тень, которая лежит на самом предмете), оно включает в себя ещё и падающую тень. Падающая тень, как это следует из её названия, падает от предмета на плоскость, на которой предмет стоит. Она принадлежит предмету, хотя и лежит вне его, потому что если нет предмета — нет и тени. Кроме того, бывает так, что тень падает на сам предмет от других, более сложных

частей этого же предмета. Например, тот же чайник, освещённый определённым образом, даст не только тень от себя, но и на собственную форму от носика и от ручки. **Падающая тень по очертаниям напоминает сам предмет, потому что она не что иное, как проекция предмета на плоскость.**

Понаблюдай за своей тенью в солнечный день. Ты поднимешь руку, и она тоже. Ты подпрыгнешь, присядешь, повернёшься — она повторит это за тобой. И незамедлительно.

Но вернёмся к нашему чайнику. Есть ещё одно качество собственной тени. Это наличие в ней, внутри неё, **рефлекса**.

Рефлекс — это отражённый свет. Ты спросишь: откуда в тени свет? Может быть, ошибка? Никакой ошибки нет. Свет отражается в тень от плоскости, на которой стоит предмет. Чем светлее плоскость, тем ярче рефлекс. Попробуй ставить чайник на чёрное, серое и белое поле. Ты увидишь, насколько светлее становятся близкие к плоскости участки тени, когда предмет стоит на белом.

Между тенью и рефлексом также нет чёткой границы, как и между тенью и полутоном. Все эти понятия, вместе взятые, и образуют объём.

А теперь посмотри: блик, свет, полутона, тень, рефлекс, падающая тень. Что это тебе напоминает? Правильно, это очень похоже на тональный масштаб, в котором некоторые тона в тёмной его части поменяли местами.

Всё сказанное выше касается лишь тональных качеств объёма. Поэтому мы рассматривали лишь белые и серые предметы. Но у объёма есть и весьма специфические цветовые качества. Поговорим о них.

Свет и тень — понятия противоположные не только в тональном, но и в цветовом отношении. В тоне это выглядит так: свет светлый — тень тёмная. А вот как это выглядит в цвете: свет светлый и тёплый — тень тёмная и холодная. Или: свет светлый и холодный — тень тёмная и тёплая. Таким образом, меняется не только качество тона, но и качество цвета вместе с ним.

Например, возьмём три коробочки разного цвета: красную, жёлтую и синюю. Красный и жёлтый — цвета тёплые, в случае с ними тень на них будет темнее и холоднее.

Для этого в локальный цвет (то есть цвет предмета) добавляется холодный цвет (синий).

Конечно, качество этого синего в большей степени зависит от силы освещения, а также от среды, в которой предмет находится. И здесь помогут важнейшие качества художника: **внимание, наблюдательность, сосредоточенность.**

В случае с синей коробочкой тень также будет темнее, но теплее (ведь холоднее синего не бывает).

То есть добавляется красный цвет, и его яркость и цветовая насыщенность будут зависеть от качества самого синего, а также от характера освещения (дневное, электрическое, яркое, тусклое) и от окружающего пространства.

Ты заметил, что мы всё время говорим о пространстве, окружающем предмет? В живописи это очень важный момент, потому что **рефлекс (отражённый свет)**, о котором мы говорим, имеет также и **цветовое качество.**

Рефлекс привносит в тень подчас самые неожиданные цвета.

Положим, например, рядом с синей коробочкой лимон со стороны тени. Тотчас же тень ближе к лимону окрасится в жёлто-зелёный цвет, а фиолетовый цвет тени останется только в самой верхней части коробочки, куда сила рефлекса не доходит.

Попробуй и ты писать предметы разных цветов, используя принцип тёпло-холодных отношений. Не забывай при этом про рефлексы.

Если ты был внимателен, то заметил, что в разговоре о влиянии среды на предмет мы упомянули **о силе и характере освещения**.

Что такое сила освещения, ты, безусловно, знаешь. Приведу самый простой пример. Лампочка в 150 ватт ярче, чем лампочка в 100 ватт. Это и есть сила освещения. При этом любая лампочка близко стоящие вещи освещает лучше, чем стоящие в отдалении.

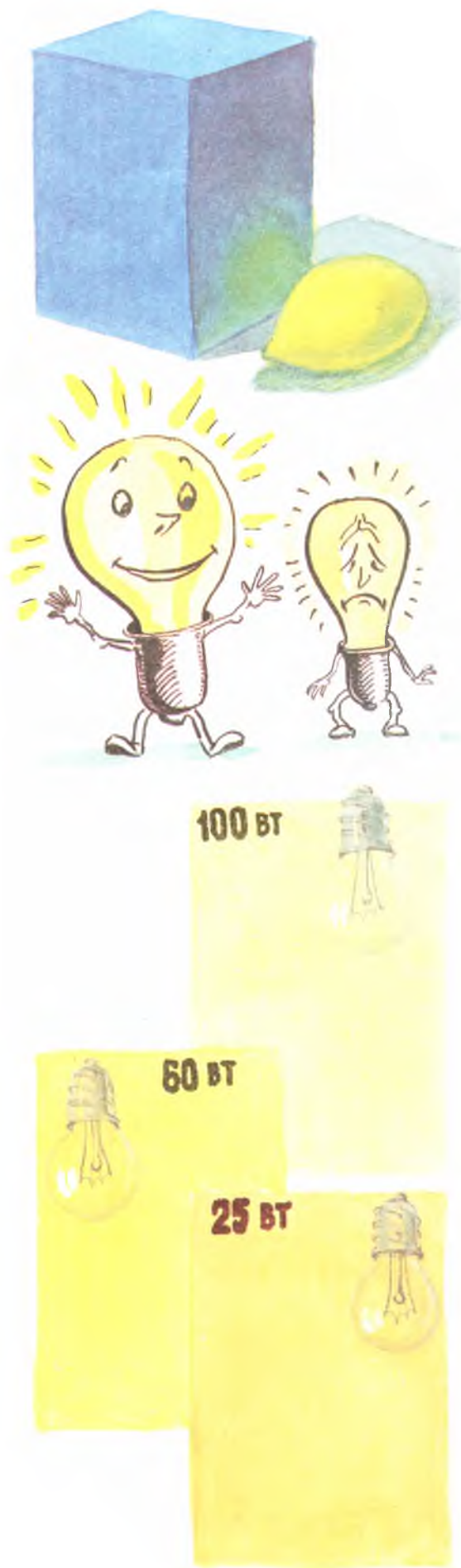
Например, если лампочка висит прямо над столом, она лучше освещает середину стола, тогда как его углы освещены хуже.

Таким образом, **чем дальше предмет, тем меньше на него попадает света**.

А что же такое характер света? Что подразумевается под словом «характер» в данном случае?

Свет по характеру различают двух основных видов — тёплый и холодный. Свет электрической лампочки — *тёплый*. Поднеси к лампе лист белой бумаги, и ты увидишь, как свет равномерно окрасит её в жёлтый цвет.

При этом чем меньше мощность лампы, тем *гуще* жёлтый цвет ты получишь.

Холодный — это обычный дневной свет (или лампы дневного света). Он окрашивает все белые предметы, в том числе и бумагу, в нежно-голубоватый цвет. И если с уменьшением мощности лампочки мы наблюдаем сгущение тёплого цвета, то уплотнение холодного (голубого) мы можем наблюдать с наступлением сумерек.

Разницу тёплого и холодного освещения ты можешь проследить, включив днём верхний свет и положив один лист на подоконник так, чтобы дневной свет падал на него, а другой лист поднеся к лампочке верхнего тёплого света. Сравни листы одинаковой бумаги, переводя взгляд с одного на другой и обратно несколько раз. Разница столь велика, что не заметить её нельзя.

Мы взяли для примера белый цвет из-за его удивительной восприимчивости. На бумаге другого цвета произошли бы те же изменения, только они не были бы так заметны.

Дневной свет бывает теплее и холоднее, в зависимости от времени суток, от времени года, от погоды. Ведь солнце, как и электрическая лампочка, нестерпимо жаркое и ослепительное. Но плотный слой атмосферы вокруг Земли, а также облака делают его лучи слабее, холоднее. Понаблюдай, что происходит с зеленью в солнечные и пасмурные дни. Обрати внимание, как меняется качество зелёного цвета в зависимости от погоды.

А теперь давай попробуем применить принцип тёпло-холодных отношений к белому предмету, используя знания о характере освещения. Для того чтобы пример выглядел нагляднее, нарисуем один и тот же предмет (например, белый чайник для заварки) освещённым дневным и электрическим светом.

Электрический свет тёплый, и он окрашивает освещённую часть чайника (свет на нём) в бледно-жёлтый цвет. Это значит, что тень на чайнике будет холодной. *Приглядишься, и ты увидишь в сером оттенке тени сине-голубой цвет.* Что касается рефлекса, то тут всё зависит от среды: от плоскости, на которой стоит предмет, а также от фона. Если среда тёплая, то и рефлекс будут тёплые, и наоборот. Советую тебе попробовать оба варианта.

Как видишь, тепло-холодные отношения света и тени создают необходимый эффект: предмет выглядит трёхмерным (то есть объёмным).

А теперь нарисуй тот же чайник при дневном освещении.

Холодноватый свет из окна окрашивает освещённую часть чайника в нежно-голубой цвет. Тень, в соответствии с принципом тепло-холодных отношений света и тени, будет теплее, то есть будет иметь серо-фиолетовый цвет. Точно так же, как и в предыдущем случае, рефлекс по своему качеству будут зависеть от цветовой насыщенности среды, а также от яркости освещения. **С наступлением сумерек сила рефлексов ослабевает или утрачивается вовсе. Ведь рефлекс — это отражённый свет, а чем слабее свет, тем слабее и отражение.**

Порисуй объёмные предметы различными материалами, а также пользуясь техниками, о которых ты узнал. Обрати внимание на то, что чем сложнее предмет, тем сложнее и взаимоотношения света с тенью: ведь тень своей формой повторяет форму предмета. Не забывай и о влиянии на предмет окружающей среды и характера освещения.

Рисуй не только предметы быта и интерьера, но и живую природу. Она ведь тоже имеет объём.

Пространство

Всё, что говорилось об объёме, имеет прямое отношение к понятию «пространство».

Ведь любое изображение объёмного предмета — это изображение его в пространстве.

Есть глубокое и неглубокое пространство. В неглубоком пространстве мы можем наблюдать изменения в самом предмете. Но увидеть различия между предметами не можем.

В глубоком пространстве разница между предметами бросается в глаза сразу, если они находятся на расстоянии друг от друга.

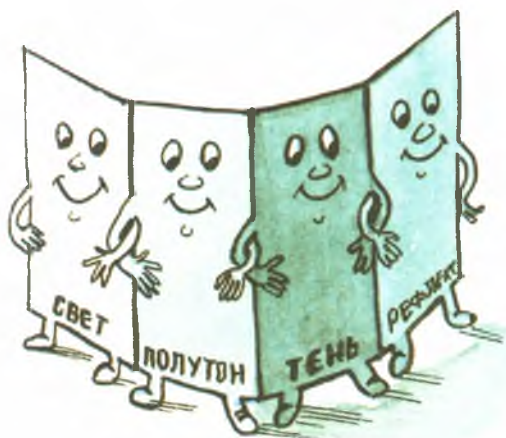
Во-первых, это масштабная разница.

Ты, вероятно, замечал, что по мере удаления люди как бы становятся меньше, а приближаясь к тебе, словно вырастают.

Вон на остановке шагах в тридцати от тебя стоит человек. Подведи свою ладонь под его башмаки — и вот ты великан, а он лилипут.

То же самое, не сходя с места, ты можешь сделать с домом, машиной, памятником, находящимися где-то неподалёку.

Это свойство пространства делать всё меньше охотно используют в кино. Этот трюк называют комбинированными съёмками. Но, рисуя предмет меньше, ты ещё не сделал его дальше. Чтобы как следует разобраться в этом непростом вопросе, обратимся к схеме.

Представь на минутку, что человек, изображённый на листе бумаги,— это ты. Линия, которая нарисована позади тебя,— это **линия горизонта, то есть линия видимого тобой контура (очертания) Земли**. Теперь любой предмет, помещённый между тобой и этой линией, мы можем делать больше или меньше. Надо лишь не забывать, что всё, находящееся выше этой линии,— небо, а ниже линии — земля. И хотя голова человека может находиться на уровне неба, ноги его всегда на земле (если, конечно, он стоит на земле, а не летит). То же самое касается и предметов, и домов, и деревьев.

Для того чтобы соотнести (сравнить) размеры чего-либо в пространстве, существуют **точки схода. Это точки на линии горизонта. Чем ближе человек к точке схода, тем он кажется меньше. А попав в точку схода, человек сам становится точкой**.

Всё то, о чём мы говорили, художники называют **перспективой**. Все предметы в пространстве подчинены ей. Она способна из великана сделать карлика и наоборот.

Второе свойство пространства — это превращение частного (конкретного) в общее. Пронаблюдай это свойство на примере деревьев.

Например, ты стоишь на опушке леса под деревом, а впереди тебя, метрах в двухстах, за полем шумит лес. Дерево, под которым ты стоишь, ты можешь разглядеть отчётливо: кору, ветви, листья, даже жучков, ползающих по нему. Это оттого, что оно стоит близко. Деревья же, которые далеко, предстают перед тобой без особых подробностей. Листья сливаются в единый зелёный массив-листву, стволы и ветви также еле различимы, не говоря уже о рисунке

коры, жучках и прочем. Помни, когда ты будешь рисовать пространство (ближе — дальше), что оно обладает свойством не только уменьшать, но также и обобщать детали.

В результате отбора, который делает пространство, ты видишь как бы образ предмета, его общий вид.

Третье свойство пространства — это преобразование контраста в нюанс (а что такое контраст и нюанс, ты уже знаешь). Как же это происходит?

То, что на первом плане выглядит отчётливым, на втором и третьем плане более размыто, очертания не так конкретны, контраст между светом и тенью значительно слабее из-за того, что воздух между планами смягчает его.

Вот, например, рисунок городской улицы. Дом и дерево на первом плане прорисованы более чётко как благодаря деталям, так и за счёт того, что контраст света и тени делает их более рельефными.

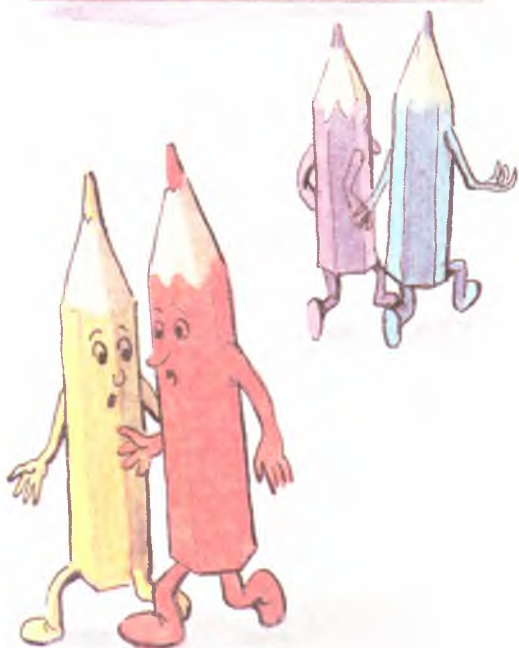

Другое дело — второй план. Дома и деревья недалеко гораздо меньше по размеру, потому что дальше, детали прорисованы не так отчётливо (а некоторые, такие как кладка кирпича, объём оконных рам, и вовсе опущены).

Также и тональные отношения (свет и тень) более мягкие, чем на первом плане. За счёт этого достигается эффект глубины пространства.

Четвёртое свойство вернёт нас к разговору о цвете.

Есть ещё одно деление цветов на две группы — на удаляющие и приближающие цвета.

К первой группе относят все холодные цвета (включая холодный зелёный) и их оттенки.

Ко второй — все тёплые (включая, в свою очередь, тёплый зелёный) и их оттенки. Это, конечно, не значит, что первый план нужно рисовать одними тёплыми, а второй — одними холодными.

Но, добавляя холодный цвет в тёплый колер (так художники называют цвет нужного оттенка), ты тем самым отодвигаешь его немного в глубь пространства, которое ты создаёшь на листе. Добавляя тёплый, наоборот, приближаешь, выдвигаешь.

Знание свойства тёплых и холодных цветов приближать и удалять поможет тебе в работе с пространством.

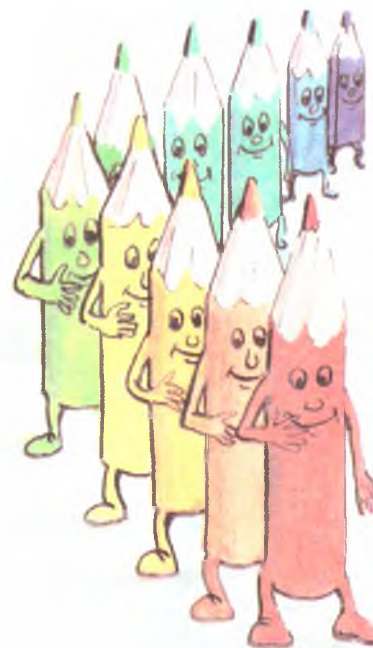
Есть и пятое свойство пространства. Оно очень простое: цвет на расстоянии теряет свою яркость, и второй план (а также третий и четвёртый) по сравнению с первым кажется белёсым, выцветшим.

Поэтому, если ты рисуешь пространство карандашами — *ослабь нажим*. Если гуашью — *добавь в цвет белил*. Если акварелью — *разбавляй цвет водой*.

Все свойства пространства, о которых шла речь, ты найдёшь в этой таблице:

	1	2	3	4	5
БЛИЖЕ	Крупнее	Подробнее	Контрастнее	Теплее	Ярче
ДАЛЬШЕ	Мельче	Обобщённое	Нюанснее	Холоднее	Бледнее

Если ты в рисовании пространства будешь вспоминать эти пять свойств и пользоваться ими, пространство получится само собой. Больше ему ничего не остаётся.

Среда

В сущности, о среде всё уже сказано в главах «Объём» и «Пространство».

Понятие «Среда» включает в себя и понятие «Объём», и понятие «Пространство». Оно подразумевает рисование предметов во всех их качествах (тон, цвет, форма, объём) с учётом пространства, в котором они находятся (глубокое или неглубокое, открытое или закрытое, пейзаж или интерьер) и его качества (характер освещения и его сила, цвето-тональная активность среды).

Того, что ты прочёл в этой книжке, достаточно, чтобы нарисовать предмет в среде.

Советую тебе подходить к рисованию среды, пространства, объёма так, как подходит художник, то есть выбирать те художественные материалы и те средства, которые наиболее для этого пригодны. Если ты внимательно прочёл книгу, ты понял, о чём идёт речь. И самое главное, не думай, что ты знаешь всё.

Эта книжка — лишь первое путешествие в Страну ИЗО. Сколько их ещё будет, зависит, в том числе, и от тебя.

Если ты терпелив, любопытен и неленив, тебя ещё ждёт много интересного и удивительного в следующих путешествиях.

10 заповедей Юному Художнику

Уход за художественными материалами и за собой

1. Следи за тем, чтобы твои художественные материалы (карандаши, кисти, мелки, краски) были аккуратно убраны в отведённое для них место. Не доверяй уход за своими материалами никому: ни папе, ни маме, ни даже бабушке. Будь хозяином.

2. После работы мой кисти тёплой водой с мылом, чтобы они всегда были готовы к работе. Кто знает, когда тебя посетит вдохновение.

3. Проверь, плотно ли закрыты колпачки на фломастерах. Помни: от этого зависит продолжительность их жизни.

4. После работы с тушью завинти поплотнее бутылочку. Это гораздо легче, чем оттирать пролитую тушь с паласа и отстирывать одежду. Также промой и насухо вытри перья и чернильницу.

5. Точи карандаши (неважно, цветные или простые) в специальную коробочку. Это позволит тебе избежать хлопот по уборке помещения от карандашной стружки и цветного порошка.

6. Поплотнее закрывай гуашь после работы. Помни, что высохшая гуашь теряет свои свойства. Её очень трудно вернуть к жизни. Акварель, наоборот, не закрывай, дай краскам проветриться. Если краски после работы слишком сырые, просуши их на батарее. Вымой палитру, если она у тебя есть. Вылей из банки грязную воду, а банку вымой.

7. Не оставляй даже во время работы кисти в банке с водой. Щетинные кисти от этого теряют форму и становятся похожими на помело, а мягкие кисти начинают вылезать. Помни: лысые кисти — не признак их мудрости, а скорее признак нерадивости их хозяина.

8. Художник отдаётся работе целиком. А потому после работы вымой не только ладони, но и руки по локоть, а также лицо.

9. Заведи для своих рисунков папку по размеру самого большого из них. Помни: художники никогда не сгибают свои рисунки. Работы, выполненные мелками или пастелью, перекладывай чистыми листами бумаги.

10. Если искусство потребует от тебя жертв, согласуй их сначала с родителями.

Словарь терминов

А

АКВАРЕЛЬ — краски на растительном клее, которые растворяются водой, а также рисунки, сделанные такими красками.

А-ЛЯ ПРИМА — способ выполнения работы сразу, за один приём.

АХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА — чёрный, белый, а также серые, образуемые их смешиванием.

Б

БЛИК — самое светлое место на блестящих предметах, отражение источника света.

В

БАТМАН — сорт гладкой плотной бумаги, используется в качестве основы практически для любой техники, за исключением акварели.

ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ — мягкие карандаши, изготовленные на основе воска.

Г

ГЛУБОКОЕ ПРОСТРАНСТВО — пространство, в котором изображаемые предметы находятся на большом расстоянии друг от друга (чаще всего используется в пейзаже).

ГРАФИКА — искусство рисования тоном, пятном и линией. Графикой называют рисунки, сделанные карандашом, тушью, а также гравюры.

ГУАШЬ — непрозрачная (кроющая, корпусная) краска, которую разводят водой, а также работы, выполненные этими красками. Производится из пигментов и клея с добавлением белил.

Д

ДВУХМЕРНЫЕ ПРЕДМЕТЫ — плоские предметы, имеющие две величины измерения — высоту и ширину.

ДИНАМИКА — изображение объекта в движении.

Ж

ЖИВОПИСЬ — изображение окружающей жизни красками, передача своих чувств с помощью цвета.

З

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПАСТЕЛИ — процесс фиксации изображения с помощью фиксатива.

И

ИНТЕРЬЕР — жанр изобразительного искусства, изображение внутреннего пространства какого-либо помещения.

К

КАРАНДАШ — один из основных материалов художника. Представляет собой тонкий стержень из красящего вещества в деревянной, пластиковой или металлической оправе.

КАРАНДАШИ ПРОСТЫЕ — карандаши с графитным стержнем. Различают твёрдые и мягкие простые карандаши.

КАРАНДАШИ «ЖИВОПИСЬ» — карандаши в форме мелков или грифелей. При работе по сырой бумаге проявляют свойства акварельных красок.

КАРАНДАШИ ЦВЕТНЫЕ — карандаши с цветными стержнями. Изготавливаются из цветных пигментов с добавлением клея.

КИСТЬ — инструмент художника для работы красками. Различают волосные и щетинные кисти. Кисти из мягкого волоса используют в работе акварелью, из жёсткого — гуашью.

КОЛЕР — цвет, в необходимом количестве полученный смешиванием красок на палитре или в отдельной баночке.

КОНТРАСТНЫЕ ЦВЕТА — цвета, находящиеся друг против друга в цветовом круге, являются полной противоположностью друг друга.

КРОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ — способность краски перекрывать нижние слои живописи. Характерна для плотных, корпусных красок, например гуаши.

Л

ЛЕССИРОВКА — наложение прозрачного слоя краски поверх просохшего красочного слоя, используется для уточнения цвета и тона.

ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА — граница видимого очертания земли, всегда находится на линии глаз наблюдающего.

ЛОКАЛЬНЫЙ ЦВЕТ — цвет какого-либо предмета без учёта внешних влияний.

Н

НАСЫЩЕННОСТЬ ЦВЕТА — отличие хроматического цвета от равного с ним по тону ахроматического (серого) цвета.

НАТЮРМОРТ — жанр изобразительного искусства, изображение мира через предметы.

НЕГЛУБОКОЕ ПРОСТРАНСТВО — пространство, в котором изображаемые предметы находятся на близком расстоянии друг от друга (чаще всего используется в интерьере).

НЮАНС — незначительное изменение цвета или тона.

О

ОТТЕНОК — изменение качества цвета.

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА — цвета первого ряда: красный, жёлтый, синий.

П

ПАЛИТРА — 1) небольшая тонкая доска прямоугольной, овальной или круглой формы для смешивания красок. В качестве палитры можно использовать пластиковую пластинку, кафельную плитку или кусок белой бумаги; 2) ограниченное количество цветов, используемое художником в работе.

ПАСТЕЛЬ — материал художника, художественная техника. Мягкие цветные мелки, изготовленные из пигментов, мела и связующих веществ.

ПЕЙЗАЖ — жанр изобразительного искусства, изображение природы.

ПЕРО — инструмент художника, применяется в работе тушью.

ПИГМЕНТЫ — красящие вещества в виде порошков. Бывают минерального, химического и органического происхождения. Для приготовления красок пигменты смешивают со связующим (маслом, клеем и др.).

ПОЛУТОН — то место на предмете, по которому свет скользит.

ПОСЛОЙНАЯ ЖИВОПИСЬ — последовательное ведение работы в несколько приёмов, когда последующие слои ложатся поверх предыдущих.

ПРИБЛИЖАЮЩИЕ ЦВЕТА — тёплые цвета, которые в сравнении с холодными кажутся ближе.

ПУАНТИЛИЗМ — художественный приём, живопись отдельными чёткими мазками чистой краски в расчёте на их оптическое смешение в глазу зрителя.

Р

РАСТУШКА — инструмент, используемый для смешивания цветов в технике пастель.

РАСТЯЖКА ТОНА — постепенное изменение тональной насыщенности.

РАСТЯЖКА ЦВЕТА — постепенное изменение цветовой насыщенности.

РЕФЛЕКС — свет, отражённый в тень предмета от плоскости или от другого предмета, стоящего рядом.

С

СБЛИЖЕННЫЕ ЦВЕТА — цвета, находящиеся рядом в цветовом круге или получаемые их смешиванием. Нюансные цвета.

СВЕТ — освещённая часть предмета.

СВЕТЛОТА — качество, присущее как хроматическим, так и ахроматическим цветам. Стремление цвета к белому.

СВЕТОТЕНЬ — тональные отношения света и тени на изображаемом предмете.

СМЕШИВАНИЕ ТЕХНИК — последовательное или одновременное использование двух или более различных техник с учётом их совместимости и индивидуальных свойств.

СОСТАВНЫЕ ЦВЕТА — цвета 2-го ряда (оранжевый, зелёный, фиолетовый), получаемые попарным смешиванием основных цветов.

СТАТИКА — изображение объекта в состоянии покоя.

«СУХИЕ» ТЕХНИКИ — простой карандаш, цветные карандаши, восковые мелки, пастель — техники без использования разбавителя.

«СЫРЫЕ» ТЕХНИКИ — акварель, гуашь, тушь. Техники с использованием разбавителя (воды).

Т

ТЕНЬ — неосвещённая часть изображаемого предмета. Различают собственную тень (тень на предмете) и падающую тень (тень от предмета).

ТЁПЛОЕ ОСВЕЩЕНИЕ — электрическое освещение.

ТЁПЛЫЕ ЦВЕТА — красный, оранжевый, жёлтый, жёлто-зелёный, а также все цвета, получаемые их смешиванием.

ТОНАЛЬНЫЙ МАСШТАБ — ахроматический ряд цветов от белого до чёрного, в котором тональность серого последовательно возрастает.

ТОНАЛЬНЫЕ ГРАДАЦИИ — тональные изменения на освещённом предмете.

ТОЧКА СХОДА — точка на линии горизонта и на линии глаз, по отношению к которой происходят изменения в пространстве.

ТРЁХМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО — пространство, имеющее 3 величины измерения: высоту, ширину и глубину.

ТРЁХМЕРНЫЕ ПРЕДМЕТЫ — предметы, имеющие 3 величины измерения: высоту, ширину и толщину.

ТУШЬ — чёрная краска большой плотности, изготавливается на основе сажи. Используется для рисования пером и кистью.

У

УДАЛЯЮЩИЕ ЦВЕТА — холодные цвета, которые в сравнении с тёплыми оптически кажутся дальше.

Ф

ФАКТУРА — характер поверхности предмета, его обработки. Ощущается зрительно и осязательно. Фактура как метод позволяет передать материальность изображаемого предмета.

ФИКСАТИВ — жидкость (как правило, в аэрозоли), которой художники закрепляют пастельные рисунки.

Х

ХОЛОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ — дневное освещение или освещение лампой дневного света.

ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА — голубой, синий, фиолетовый, холодный зелёный, а также все цвета, получаемые их смешиванием.

ХРОМАТИЧЕСКИЕ ЦВЕТА — все цвета, кроме чёрного и белого, а также серого, получаемого их смешиванием.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ — все материалы и инструменты, которыми художники пользуются для создания художественных произведений.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕХНИКИ — способы работы художественными материалами.

Ц

ЦВЕТА ТРЕТЬЕГО РЯДА — цвета, получаемые смешиванием основных и составных цветов.

ЦВЕТОВОЙ КРУГ — система взаимоотношений хроматических цветов, в которых цвета, чередуясь в определённой последовательности, образуют непрерывный цветовой ряд. Различают неполный и полный цветовой круг.

Неполный цветовой круг включает в себя основные и составные цвета.

Полный цветовой круг включает эти цвета и их цветотональные изменения при их смешивании с белым и чёрным.

Ш

ШТРИХ — изобразительное средство графического искусства, один из основных элементов рисунка. Короткая линия, выполненная одним движением руки. С помощью штрихов передают контур, форму, объём, фактуру, пространство.

Э

ЭСКИЗ — подготовительный рисунок к картине.

Содержание

Чем рисовать	5
Простой карандаш	7
Стирательная резинка	12
Цветные карандаши	18
Фломастеры	22
Восковые мелки	30
Карандаши «Живопись»	33
Тушь и перо	36
Тушь и кисть	40
Пастель	47
Гуашь	51
Акварель	58
Смешивание техник	62
 Как рисовать	 65
Тон. (Светлое и темное)	67
Линия	73
Цвет	78
Хроматические и ахроматические цвета	79
Основные цвета	79
Составные цвета	81
Цветовой круг	84
Полный цветовой круг	88
Тёплые и холодные цвета	91
Контрастные цвета	92
Сближенные цвета	93
Объём	96
Пространство	106
Среда	110
 10 заповедей Юному Художнику	 111
Словарь терминов	112

«Развитие ребенка в период детства»

«АЗБУКА»

«Азбука» — это традиционно первая книга в жизни ребенка. Пользуясь этой книгой, с помощью взрослых, дети смогут научиться читать. Но не только этому научит «Азбука». Самое главное — у ребенка появится **желание учиться читать самому**. В «Азбуке» он впервые прочитает сам произведения детских авторов и наверняка полюбит литературу.

Условно книга состоит из трех частей. Первая — классическая Азбука. Ребенок знакомится с буквами, слогами, словами. Получает первые навыки чтения. Во второй части помещены произведения русских авторов-классиков XVIII–XX вв. и русского народного творчества. Третья часть содержит произведения современных русских поэтов и писателей.

«Азбука» является учебным пособием для детских садов, начальной школы и для семейного образования.

«МАТЕМАТИКА»

Учебное пособие в игровой, занимательной и доступной форме знакомит дошкольников с азбучными понятиями математики, учит мыслить логически и творчески, выражать свои мысли математическим языком.

Дети узнают о таких свойствах, как форма и размер, научатся сравнивать предметы по длине, ширине, толщине и высоте, а группы предметов по количеству. Они познакомятся с числами от 1 до 100 и с их обозначением с помощью цифр, получат первоначальные сведения о сравнении чисел и действиях сложения и вычитания. Ребята усвоят основные геометрические понятия: точка, линия, луч, отрезок, угол, круг, треугольник, прямоугольник, квадрат.

Яркие иллюстрации привлекают внимание юных читателей. Наличие занимательных заданий, игр, головоломок, позволит привить дошкольникам первоначальный интерес к математике и умственной деятельности вообще.

«Математика» адресована детям дошкольного возраста, воспитателям детских садов, родителям.

«ТЫ И ТВОЯ РЕЧЬ»

Это веселая и добрая книга для всех, кто хочет помочь ребенку-дошкольнику в овладении искусством родной речи.

Речь — это то, по чему в первую очередь судят о развитии ребенка, потому что она неразрывно связана с мышлением. Детям с хорошо развитой речью легче выразить свою мысль, легче слушать и понимать других, а поэтому и легче учиться.

Основы речевых умений закладываются в дошкольный период. Но именно для таких детей отсутствуют учебные пособия, которыми они могли бы пользоваться сами. Предлагаемая книга восполняет в какой-то мере этот пробел и предназначена для современной работы взрослого и ребенка (даже не умеющего

читать). При этом учитывается, что пользоваться ею будут не только воспитатели детских садов, но и родители, которые могут и не иметь специального образования.

Задания и упражнения в книге направлены на совершенствование грамматического строя детской речи, обогащение их словаря, развитие навыков связной речи. Кроме того, большое внимание уделяется культуре общения, что готовит дошкольников к восприятию в начальных классах школы специальных курсов: «Риторика», «Речь и культура общения».

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Книга представляет собой учебное пособие по основам естествознания и экологии для детей 6-10 лет, которое может быть использовано как в группах и классах с углубленным изучением основ экологии, так и в детских садах и школах с традиционными программами обучения.

Пособие знакомит детей с различными областями окружающего их мира: основами знаний о неживой и живой природе, о географии и истории России и Урала, о человеческом организме, о природных и социальных системах и о многом другом. Веселые гномики: Профессор, Капелька, Воздушный пузырек, Лесовичок и другие — делятся с ребятами своими знаниями и дают им учебные задания, которые можно выполнить самостоятельно или с помощью взрослых.

Учебное пособие ориентировано на детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, воспитателей детских садов, учителей начальной школы, родителей.

«ЛОГИКА»

Учебное пособие посвящено развитию мышления и других познавательных процессов и способностей у детей 5-7 лет.

Книга в занимательной и доступной форме вводит детей в мир логики. Путешествуя по ее страницам вместе с Карандашом, Самоделкиным, клоунами Торопышкой и Фитилем, дети учатся познавать мир, пользуясь логическими приемами мышления. Они анализируют и синтезируют, сравнивают объекты действительности, глубже изучая их свойства; учатся обобщать и конкретизировать, выполнять сериацию и классификацию предметов и явлений. Все эти логические приемы необходимы детям для освоения любого учебного предмета в школе.

Для совместного чтения родителей с детьми, для работы воспитателей детских садов и учителей начальной школы.

«ЖИВОЙ МИР»

«Живой мир» представляет собой учебное пособие по основам естествознания, предназначенное для детей 6-12 лет.

В книге содержится общая характеристика свойств живых объектов, их строения, исторического развития, условий существования и т.д. Большая часть материала посвящена описанию многообразия царства живой природы.

«Живой мир» будет интересен детям старшего дошкольного и младшего школьного возраста, воспитателям детских садов, учителям начальной школы, методистам и студентам педагогических колледжей и вузов, родителей.

«НАШИ ПРАЗДНИКИ»

Эта книга является хрестоматией, в которой дети найдут художественные тексты о временах года и связанных с ними праздниках. Она содержит ряд обстоятельных советов по разработке, организации и проведению детского досуга.

Здесь помещены краткие рассказы об истории праздников и связанных с ними традициях, о том, как провести тот или иной праздник в семье, в кругу друзей и близких, в детском саду, в школе, в городской квартире и за городом. Кроме указанных выше советов методического свойства, в книге помещены стихи, песни, рассказы, описание самоделок, которые могут послужить материалом для домашнего чтения и организации детского творчества.

Пособие предназначено для совместных занятий детей, их родителей, воспитателей детского сада и учителей начальной школы.

«РИСОВАНИЕ-2»

Книга «Рисование-2» вводит читателя в богатый и разнообразный мир искусства и призвана помочь ребенку ориентироваться в этом непростом мире с его законами и правилами, не потеряться в нем.

Учебное пособие содержит интересные сведения о видах изобразительного искусства: архитектуре, скульптуре, живописи, графике. Многочисленные иллюстрации способствуют этому. Читатель узнает о зарождении и истории развития таких жанров, как натюрморт, портрет, пейзаж, интерьер.

Задания и упражнения, содержащиеся в книге, помогут приобрести практические навыки работы в этих жанрах.

Завершает книгу список дополнительной литературы, адресованной тем, кто желает значительно расширить свои знания об образовательном искусстве.

Учебное пособие ориентировано на детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, их родителей, а также педагогов и учителей.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ!

Если Вы видите на первой странице обложки книги маленькую пирамидку с крылышками, а на последней — большую пирамидку, на кольцах которой написаны названия уже изданных книг, значит, перед Вами очередное пособие серии «Развитие ребенка в период детства». Не пропустите его!

Только при наличии всех книг серии Ваши занятия станут системными. И только тогда Ваш ребенок будет развиваться разносторонне, а это и есть наша с Вами общая цель.

Успехов Вам!

«Ц-Фактория»

— книгоиздательство

— книготорговля

Телефон: 8 (3432) 22-96-26,
22-85-89

