

РИСОВАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫМИ ЧЕРНИЛАМИ

Ручки с водорастворимыми чернилами хороши для быстрых тональных набросков, их линии легко размоются кистью. У ручки-кисти толстый заостренный кончик, она дает мазки, как у настоящей кисти.

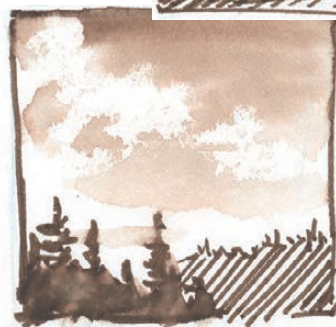
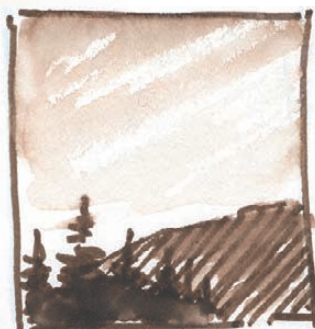
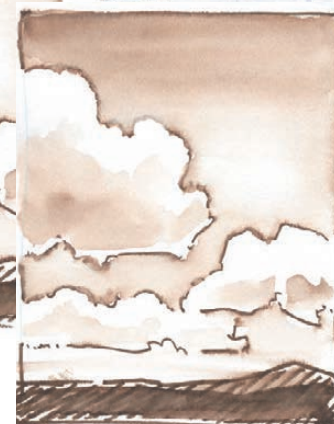
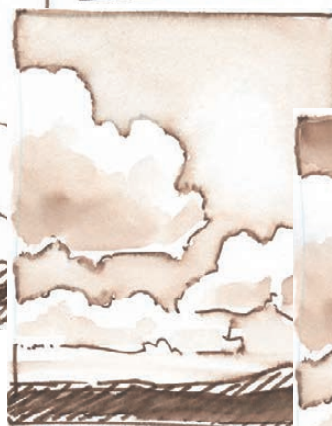
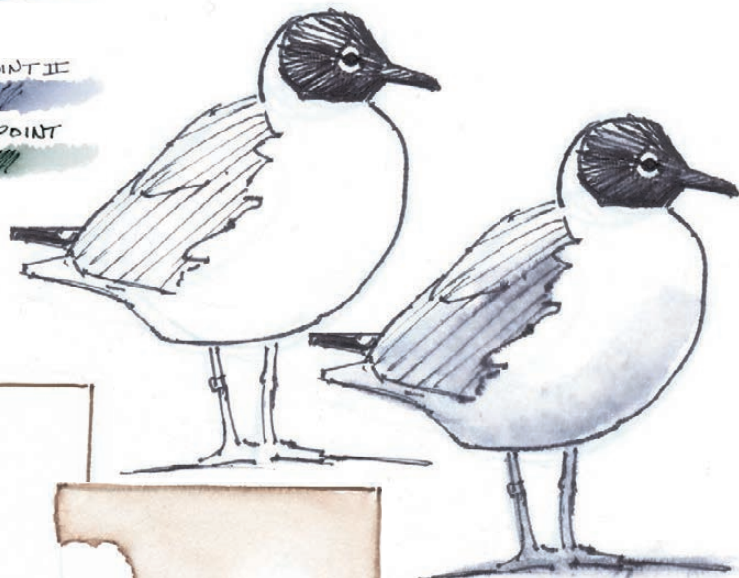
В рисовании ручкой без карандаша есть свои преимущества. Поскольку линии не стираются, придется смириться с тем, что вышло, и работать дальше. Я выполняю предварительный набросок не копирующим карандашом, а поверх рисую ручкой.

Чтобы выбрать лучшую ручку, прихватите с собой в магазин художественных или канцелярских товаров скетчбук и кисть с резервуаром. Попробуйте все ручки, записав их названия их же чернилами, и размойте своей кистью. Выбирайте ту, что лучше размывается и дает красивый цвет.

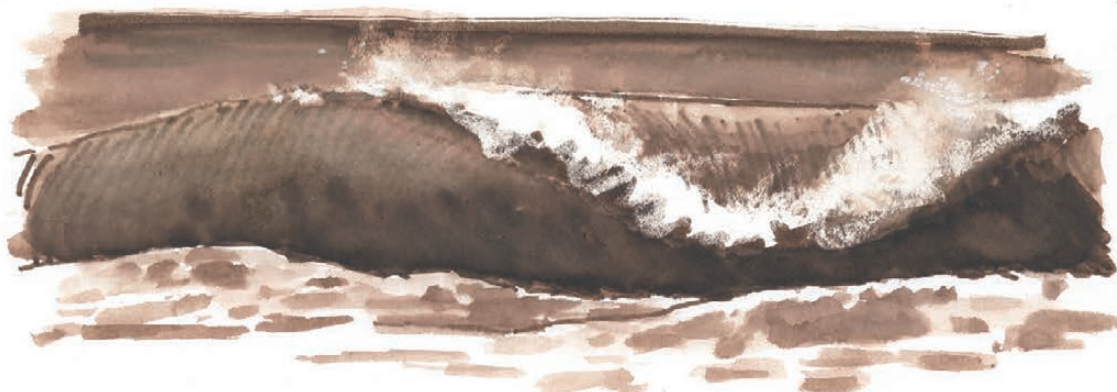

РУЧКА RAZOR POINT II

РУЧКА V-RAZOR POINT

Облака и контрастная пена предварительно нарисованы восковым карандашом. Воск отталкивает не только акварель, но и чернила.

РИСОВАНИЕ МАРКЕРАМИ

Широкие маркеры дают ровный однородный тон. Большой набор носить на природу не стоит, а несколько серых маркеров очень пригодятся.

1 Нанесите тон на траву светлым серым маркером. Оставьте блики на гребнях близлежащих холмов. Нарисуйте небо до волнистой линии облаков.

2 Нарисуйте отдаленный дубовый лес более темным серым тоном. Уточните края холмов на среднем плане. Добавьте тени у основания деревьев на переднем плане. Диагональные тени явно падают на склон холма.

3 Затемните лес на переднем плане еще более темным тоном. На кроны группы деревьев кое-где положите второй слой тона.

4 Нарисуйте тени на кронах деревьев на переднем плане. На верхней части кроны сохраните светлый ореол от контрольного освещения.

Серые маркеры бывают разных оттенков (тонер, теплые, французский серый). Носите с собой несколько однотипных разного тона.

1 Для теней на белой птице возьмите самый светлый маркер.

2 Горизонтальными штрихами нарисуйте воду. Сначала будут видны полосы. Когда растворитель высохнет, они разойдутся.

ТРИ РУЧКИ

Рисунок цапли, как и предыдущий, выполнен тремя ручками (не считая белой гелевой). Пересекающиеся штрихи одного тона будут темнее, поэтому все тона покупать не обязательно.

3 Нарисуйте лес обобщенной формой с выступающими макушками деревьев. Рябь на воде наносите самым кончиком, варьируя нажим.

4 Изобразите траву на переднем плане с разными отступами от края листа и несколько длинных третинок.

5 Белой гелевой ручкой нарисуйте несколько светлых третинок поверх темных, не слишком много.

РИСОВАНИЕ ШАРИКОВОЙ РУЧКОЙ

Шариковая ручка идеальна для полевых зарисовок. Толщину линий можно варьировать, и они не смажутся. А поскольку они не стираются, вы научитесь работать без суеты и не переживать из-за ошибок.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Как и карандаши, шариковые ручки дают разную толщину линии в зависимости от нажима. Они недороги, продаются везде и хорошо себя зарекомендовали как инструмент для рисования. Многоцветные ручки (Parker, Cross и др.) подороже, зато у них качественный картридж, они реже текут и дают более однородную линию. Если ручка оставляет на бумаге кляксы, протрите кончик бумажным полотенцем и зарядите или возьмите другую. Лучше пользоваться черными чернилами: они не выцветают на солнце. Еще хороший вариант — стирающиеся ручки, но их чернила дольше сохнут.

Шариковая ручка дает линии разной толщины и любые текстуры.

Можно штриховать и не параллельно: расходящиеся веером штрихи описывают форму.

Перекрестные штрихи кладите под углом, чтобы получались ромбы, а не квадраты.

1 Сначала нарисуйте общую форму не копирующимся карандашом. Если проведете линию неточно, добавьте рядом другую, потолще.

2 Уточните основную форму. Посмотрите, как я изменил форму спины и клюва. Как можно показать «пушистость» контуром?

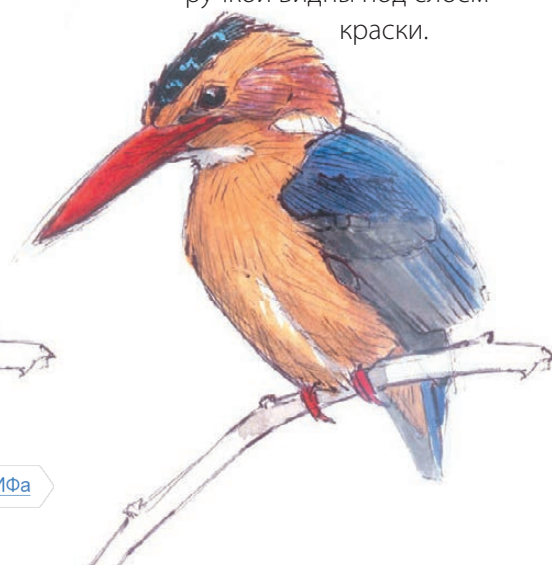
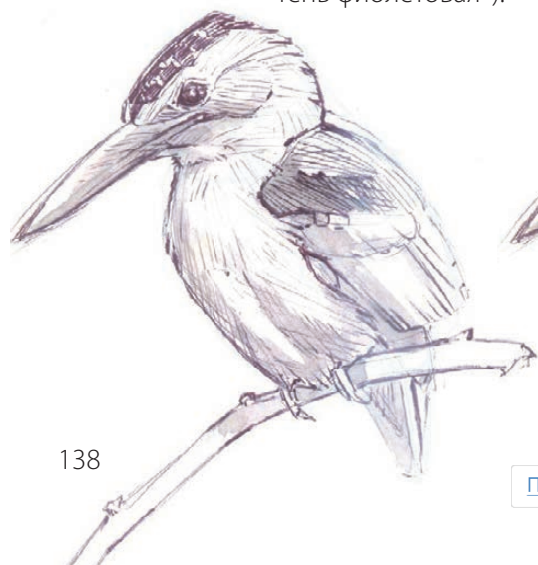
3 Добавьте тени и текстуры штрихом по форме и перекрестным штрихом. Варьируйте линию, местами усиливая нажим, добавьте темные акценты.

4 Нарисуйте тени фиолетово-серой заливкой (здесь акварель Daniel Smith, цвет «тень фиолетовая»).

5 Когда тени высохнут, приступайте к цветным заливкам.

6 Работайте от светлых тонов к темным. Контуры и штрихи шариковой ручкой видны под слоем краски.

7 Тут пригодится кроющая гуашь. Замаскируйте ею ошибки и нарисуйте светлые блики на темных цветах.

8 Добавив квадрат фона (акварелью и светло-зеленой гуашью), я поместил птицу в естественную среду и скрыл лишние линии. Гуашью можно уточнить линию, сделать ее тоньше и замаскировать ошибки.

РАЗВОРОТ

Если рисовать карандашом на обеих страницах, линии смажутся. Я рисую только на правой. С рисунком ручкой такого не случится, можно использовать весь разворот. Есть больше места, чтобы изложить все размышления. Лучше, если графический элемент проходит по сгибу: он визуальнo объединяет соседние страницы.

РИСОВАНИЕ НА ЦВЕТНОЙ БУМАГЕ

На цветной бумаге рисуют и темным, и светлым тоном.

Цветная бумага идеальна для быстрых зарисовок. На серой или коричневой бумаге среднего тона проявляется широкий диапазон тонов. К тому же она бережет зрение, когда рисуешь при ярком солнце: от нее отражается меньше света, чем от белой. Если пристально смотреть на освещенный белый лист, появляются «искры» в глазах.

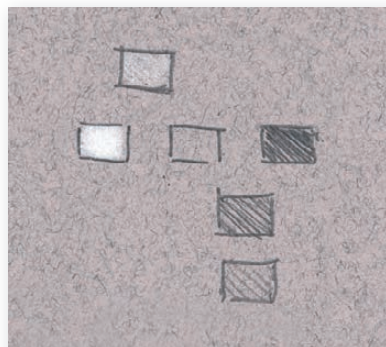
БУМАГА

Возьмите бумагу нейтрального цвета — серого или коричневого — и среднего тона. На слишком темной плохо видно карандаш, а на очень светлой потеряются блики белым. Бумага для пастели с огромным выбором цветов подходит и для рисования. Я предпочитаю марку Canson Mi-Teintes. Попробуйте цвета Oyster 340 (конопляный), Moonstone 426 (светло-серый), Sky Blue 354 (небесно-серый) и Flannel Gray 122 (серая фланель). Она продается большими листами, для зарисовок ее нужно разрезать по размеру дневника и вклеить. Также в продаже бывают скетчбуки с цветной бумагой на спирали.

Целый скетчбук с цветной бумагой не понадобится. Вырежьте несколько листов по размеру дневника, вложите в него и ждите подходящего случая. Когда будете рисовать на цветной бумаге, оставьте в дневнике пустую страницу, чтобы вклеить рисунок. Я ношу с собой клей-карандаш, который подойдет и для коллажей — приклеить на страницу, скажем, билет на автобус.

ПРОБЫ ТОНА

До зарисовки сделайте на бумаге пробы тона, чтобы определить, какое место в тональной шкале займет цвет бумаги. Если он достаточно светлый, рисуйте простым карандашом и добавляйте блики белой краской. На более темной бумаге используйте белила для двух разных тонов. В уголке листа начертите таблицу: в середине один пустой квадрат цвета бумаги, несколько справа (каждый следующий закрашен более темным тоном, чем предыдущий) и несколько слева с диапазоном светлых тонов. Считайте, что темные тона

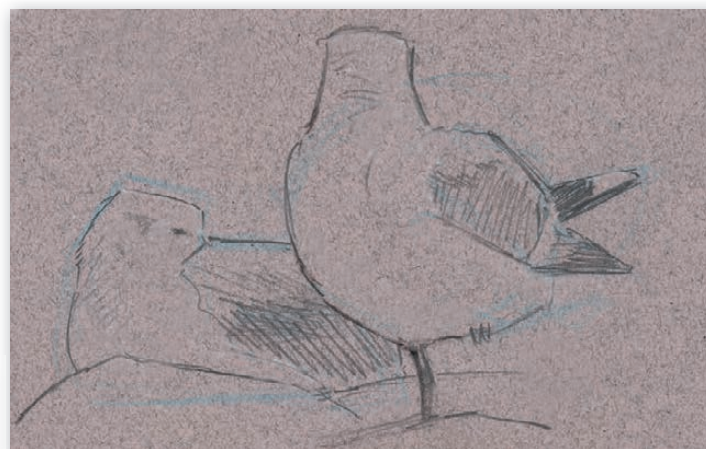

вы «утапливаете» вглубь, в тень, а светлые «вытягиваете» на поверхность.

ТОН БУМАГИ

Легко увлечься и весь объект изобразить графитом и белым карандашом. Но кое-где стоит оставить тон бумаги, не закрашивая отдельные части объекта. Не рисуйте белым всю грудку чайки только потому, что она белая. Серая бумага сыграет роль тени на ней или тона на освещенном участке темной спинки. Чтобы рисунок вышел хорошо, надо планировать его заранее.

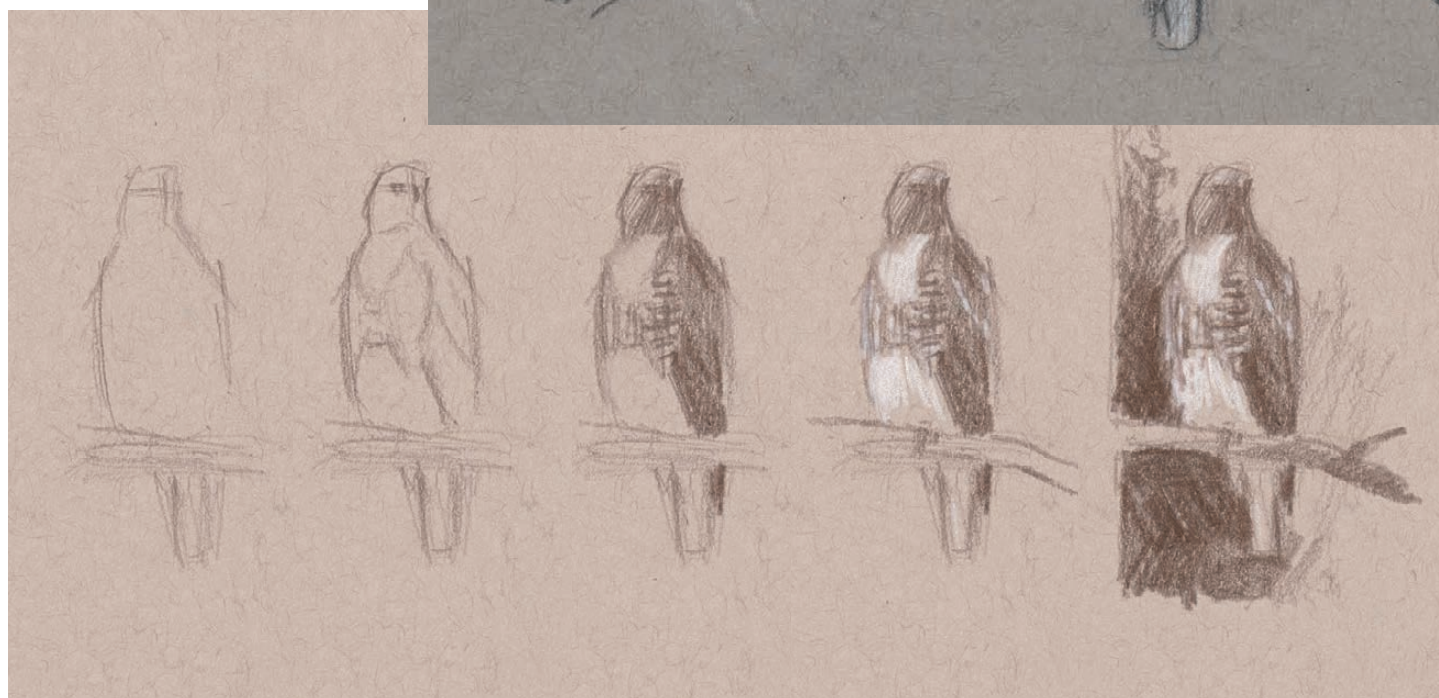
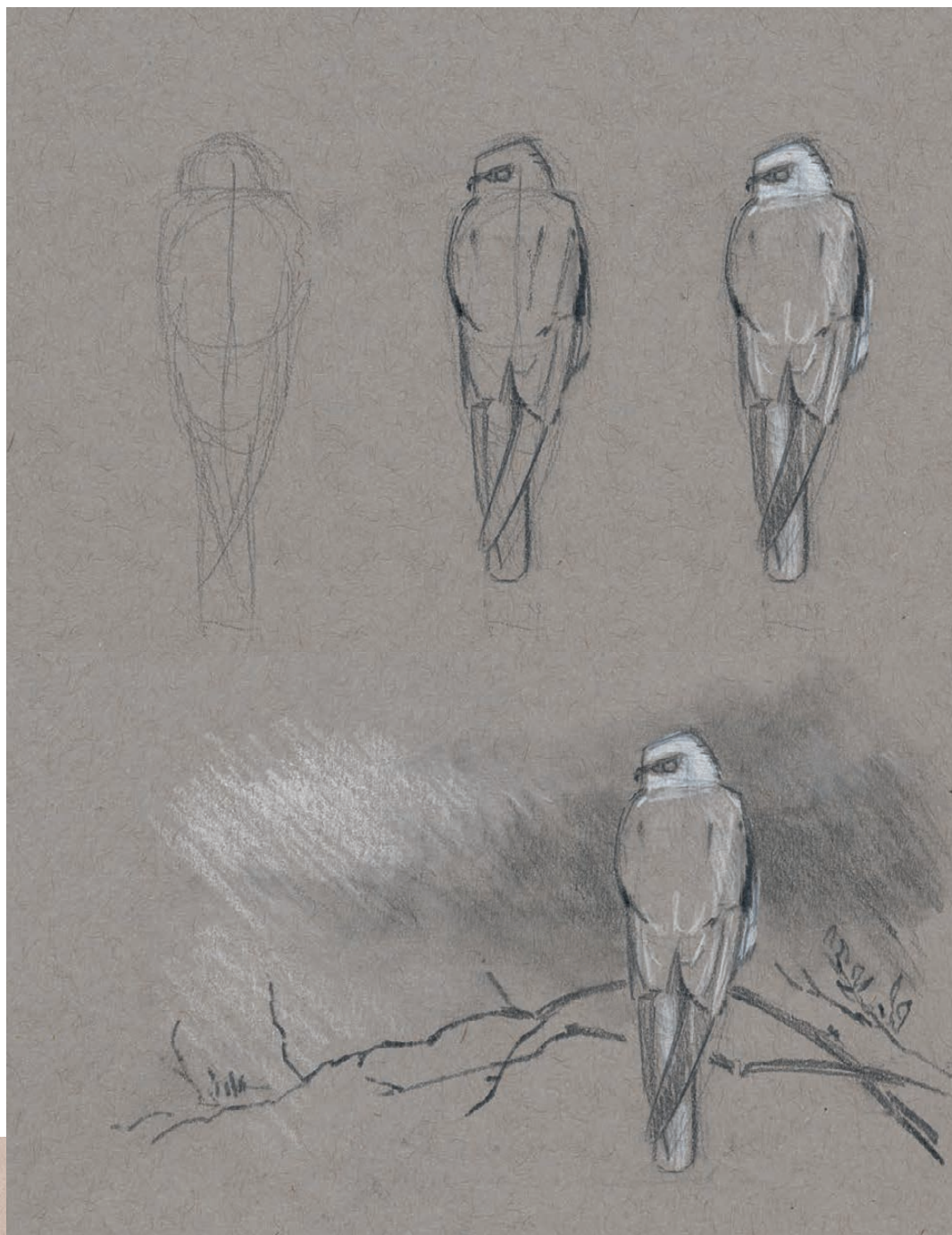
Для начала нанесите контуры объекта. Определите, где останется цвет бумаги: в тени на светлом участке или на свету на темном. Простым карандашом наметьте тени и темные области. Изучите форму бликов. «Форма» здесь ключевое слово: не просто выбеливайте, рассматривайте блик как форму. Точно воспроизведенные тени и блики убедительно описывают объект. Как только на цветной бумаге появляется блик, рисунок оживает. Вместо белого

карандаша можно взять белую гуашь, но бумага порой коробится от влаги.

Остановитесь до того, как изрисуете весь лист. Самое трудное — вовремя притормозить; советую заканчивать рисунок до того, как он покажется готовым, а не тогда, когда уже нет свободного места.

Рисуйте только то, что видите. Если объект хорошо видно, добавляйте все, что считаете интересным. Рисуя отдаленный объект без бинокля, ограничьтесь общей формой и тонами.

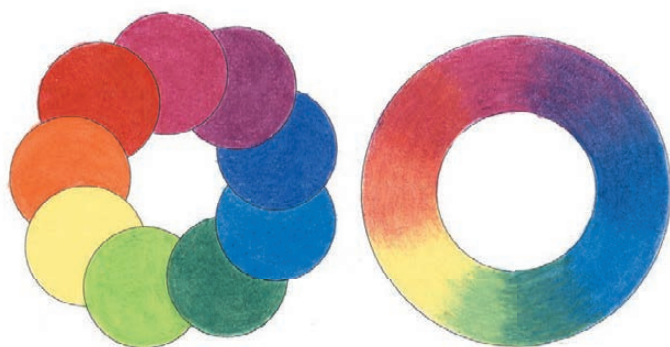

ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ ЦВЕТНЫМИ КАРАНДАШАМИ

Цветные карандаши универсальны, компактны и не требуют особых навыков. Идеальный материал для первых проб цвета в дневнике.

СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ ШТРИХОВАНИЕМ

Цвет карандаша редко соответствует нужному оттенку. Огромный набор не выход: его тяжело и неудобно носить, а поиск нужного цвета отнимает много времени. Оптимальное решение — средний набор и составление цветов. Вспомните главу о смешивании краски. Здесь тот же принцип: основные цвета — небесно-голубой, желтый и маджента. Из них можно получить другие оттенки. При смешении всех трех получится приглушенный цвет.

Цветовой круг нарисован девятью карандашами: пурпурным (Process Red), ярким фиолетовым (Bright Purple), ультрамарином (Ultramarine), настоящим синим (True Blue), травяным зеленым (Grass Green), яблочным зеленым (Apple Green), лимонным желтым (Lemon Yellow), оранжевым (Orange) и алым (Scarlet Lake).

Этот цветовой круг создан всего тремя карандашами: пурпурным (Process Red), синим (True Blue), лимонным желтым (Lemon Yellow).

Еще одно преимущество смешивания — возможность приглушить чистые цвета до природных оттенков. Обычно цвет карандаша интенсивный и насыщенный. В природе тона более приглушенные. Вдобавок смешанный цвет выглядит интереснее из-за проблесков другого цвета, а воспринимается как однородный. Сравните зеленый цвет одного карандаша и зеленый, смешанный из двух и из четырех.

Чистый зеленый цвет карандаша кажется искусственным, как пластмассовый газон.

Более естественный оттенок, приглушенный пурпурным.

Цвет из четырех карандашей еще живее и глубже.

ШТРИХОВАНИЕ СЛОЯМИ

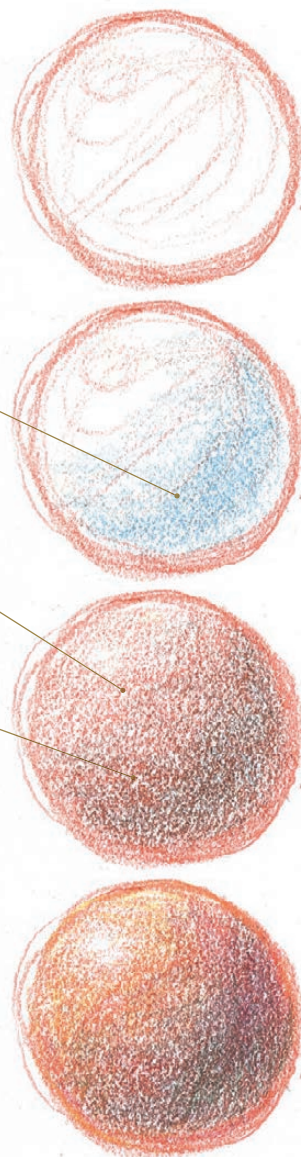
Для послойного штрихования нужно учитывать два момента. Во-первых, фактуру бумаги. Для цветных карандашей выбирайте слегка зернистую. Пигмент оседает на рельефе, и можно нанести несколько слоев. Не давите на карандаш слишком сильно, иначе бумага отполируется и пигмент не удержится на ней. Либо штрихи не будут видны на этом участке, либо грифель оставит на нем восковые густки.

Во-вторых, рисунок выйдет лучше, если вместо черного использовать для теней дополнительные цвета. Их пары лежат на круге друг напротив друга: маджента и зеленый, голубой и оранжево-красный, желтый и фиолетово-синий. Сочетание цвета объекта с дополнительным дает приглушенную коричневую или серую тень. Черный карандаш выглядит неестественно, и тень кажется «приклеенной».

1 Рисунок оранжевого шара я начал с тени дополнительным цветом — синим.

2 Поверх тени я положил слой темно-оранжевого. Я регулировал нажим, чтобы сохранить фактуру бумаги. Видите мелкие белые точки? Это углубления рельефа. Пока их видно, фактура сохраняется. Сплошной цвет, появившийся местами, говорит о слишком сильном нажиме.

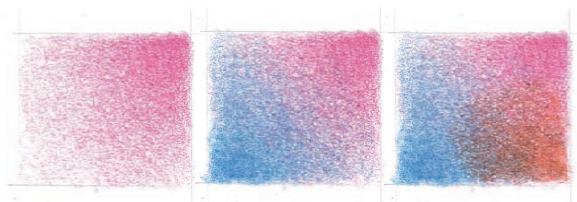
3 Я добавил другие цвета: желтые, красные и зеленые. Рисунок будто светится проблесками разных оттенков.

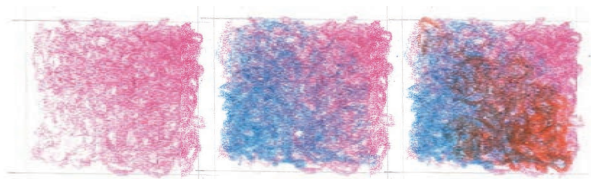
ТЕХНИКА ШТРИХА

Техника штриха влияет на результат и скорость выполнения рисунка. Выбирайте подходящий вариант для желаемого эффекта.

Мелкие, легкие, округлые штрихи идеальны для ровного покрытия и максимального контроля. Грифель меньше крошится, цвета проще смешиваются. Требуется усидчивость, но под настроение очень расслабляет.

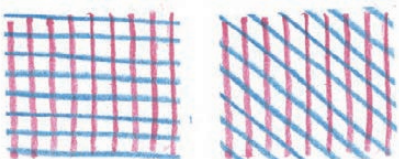
Каракули — быстрая и интересная техника, но не такая точная. Чем мельче каракули, тем точнее результат. Текстура будет видна на законченном рисунке.

Линии — серии параллельных линий. Тоже быстрая техника. Линии рисуйте под углом, удобным для руки. Контролируйте нажим и не увеличивайте его в конце штриха, иначе останутся полосы.

Перекрестный штрих — серии пересекающихся линий. Чем больше слоев, тем глаже текстура: следующие слои скрывают неровности предыдущих. Перекрестные штрихи можно класть тем же цветом для углубления тона или другим, если хотите изменить оттенок. Цвета выходят более насыщенными, чем при параллельном штриховании: фактура бумаги задействована полностью.

Ромб — прекрасная форма. Перекрестные штрихи кладите под углом, чтобы не вышли квадраты.

КАК БЫСТРО И ЛЕГКО РИСОВАТЬ ТЕНИ

Тени придают объем и глубину. Не забывайте о них за подбором и смешиванием цветов, не оставляйте на потом. В конце сложнее добавить тени: жалко перекрывать тщательно смешанные цвета, а бумага уже почти полностью отполирована. Сначала рисуйте тени, затем к ним подбирайте локальный цвет.

Большинство теней я рисую карандашом цвета Black Grape. Это приглушенный фиолетовый, он дает убедительные тени в сочетании с большинством других цветов. Сложнее всего рисовать тени на желтых объектах. Если в цвете тени есть хоть намек на голубой, она сразу становится зеленой, а желтый очень светлый, и тень моим любимым карандашом на нем выглядит тяжелой. Тогда меня спасает цвет Greyed Lavender. Его бледный фиолетовый оттенок при смешении с желтым дает приятный нейтральный коричневый или серый.

Добавьте тени приглушенным дополнительным цветом, прежде чем наносить локальный, и тени выйдут убедительными и интересными.

Black Grape

Greyed Lavender

Однородный насыщенный цвет на отполированной бумаге.

Фактура бумаги просвечивает, создавая текстурные блики.

Тень лавандовым карандашом (первый слой) при перекрытии желтым дает теплый коричневый.

Виноградный

Тень лавандовым карандашом.

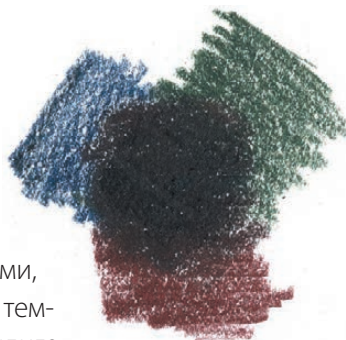
Тень черным карандашом слишком темная, в сочетании с желтым дает зеленый.

Тень светлым серым карандашом.

ПЕРЕХОД К ЧЕРНОМУ

Тени черным карандашом кажутся безжизненными и не сочетаются с объектом. Если рисовать их или фон только черным, они выглядят плоскими. Оживите тени дополнительными цветами, а черные области рисунка — темными карандашами. Синий индиго (Indigo Blue), темный зеленый (Dark Green) и тосканский красный (Tuscan Red) в сочетании дают насыщенный черный с проблесками изначальных цветов. Можно начать со слоя черным карандашом и добавить один или несколько из этих цветов.

ТИСНЕНИЕ БУМАГИ

Как получить тонкие светлые линии на темном фоне? Пигмент не попадет в углубления рельефа, не проникнет в тисненные линии. Продавите бумагу тонким тупым инструментом — и линии останутся белыми на фоне слоя цветного карандаша. Последний должен быть тупым, чтобы грифель не задевал тиснение. Если хотите получить тонкие цветные линии, сначала нанесите цвет, потом сделайте тиснение и сверху положите другой цвет.

Мой любимый инструмент для тиснения — Kemper Double Ball Stylus Small, но такой же можно сделать самим из тонкой шариковой ручки с высохшими чернилами.

Рефлексы выбраны клячкой.

Прожилки я создал до раскрашивания листа, а потом закрасил их линии острым карандашом.

Тушевка белым карандашом.

РАСТВОРИТЕЛЬ БЕЗ ЗАПАХА (УАЙТ-СПИРИТ)

Чаще всего на рисунках видны мелкие участки бумаги. Избавиться от них, растушевать штрихи и сделать цвет ярче поможет растворитель без запаха. Это обычный бензиновый растворитель, из которого удалили вредные летучие вещества. Нанесите его поверх однородных, близких штрихов. Расположенные дальше не получится растушевать. При избытке растворителя образуются трудноудаляемые пятна. Для удобства залейте его в кисть с резервуаром и размазывайте по рисунку ватной палочкой/диском или растушевкой. Когда бумага высохнет, можно продолжать рисовать: фактура полностью сохраняется. Растворитель без запаха можно применять в сочетании с бесцветным карандашом — блендером.

Нанесите плотный однородный слой.

Добавьте растворитель — ой, пятно.

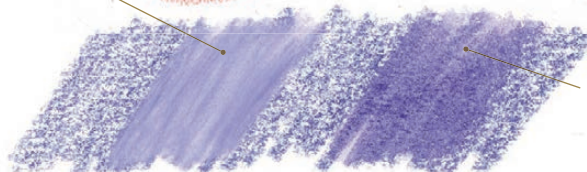
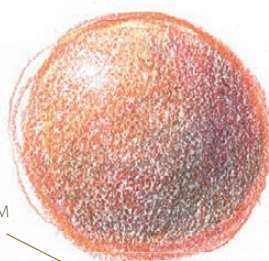
Продолжайте рисовать.

БЕСЦВЕТНЫЙ БЛЕНДЕР

Еще один хороший инструмент для растушевки — блендер. В его восковом грифеле нет пигмента. Круговыми движениями потрите рисунок. Цвета смешаются, пробелы исчезнут, бумага отполируется. Цветной слой станет однородным и ярким. Блендер подходит только для близкорасположенных штрихов. Он полирует бумагу, поэтому нарисовать что-то поверх него трудно. Если тушевать цвет белым карандашом, выйдет пастельный оттенок.

Обычный штрих: видны штрихи и пробелы, цвета приглушенные.

С блендером: штрихи смягчились, цвета насыщеннее, пробелов нет.

Тушевка бесцветным блендером.

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)