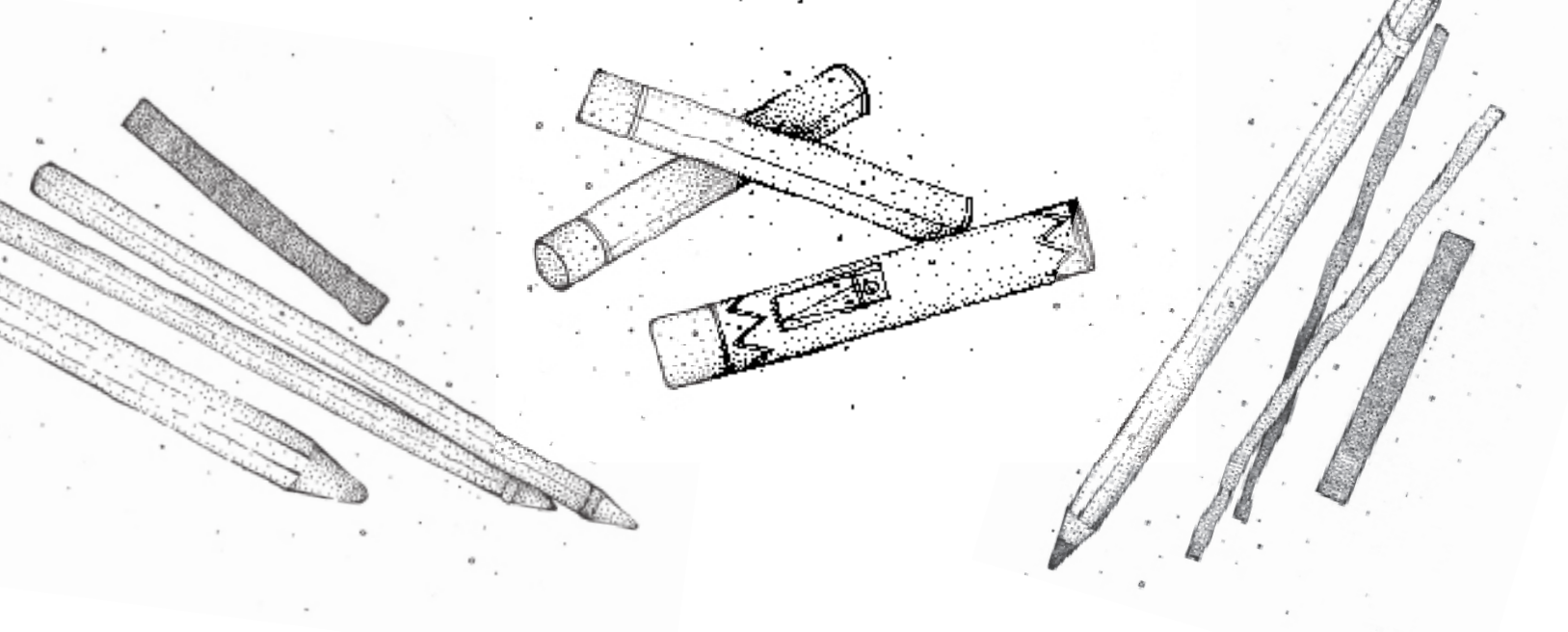

РИСУЕМ БЕЗ СТРАХА

ББК 85.145
УДК 741
Л44

Лемон К.

Рисуем без страха. — СПб.: Питер, 2015. — 128 с.: ил.
ISBN 978-5-906417-79-4

Многие люди испытывают настоящий страх перед рисованием, буквально ужас, заключенный во фразе «Я не умею рисовать!». Эта книга, полная изящных рисунков и увлекательных заданий, поможет вам преодолеть страх перед чистым листом бумаги и поверить в собственные способности. Вы перестанете нервничать и испытаете глубокую радость творчества, выполняя простые и хорошо продуманные упражнения, подготовленные художницей и преподавателем Кэрри Лемон специально для людей, которые хотят, но боятся начать рисовать. Чем больше вы будете рисовать, тем лучше у вас будет получаться, так что берите в руку карандаш, вас ждут потрясающие открытия!

12+ (Для детей старше 12 лет. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)

ISBN 9781592539161 англ.
ISBN 978-5-906417-79-4

Права на издание получены по соглашению с Quarry Books. Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Quarry Books, 2014
© Перевод на русский язык ООО Издательство «Питер», 2015
© Издание на русском языке, оформление ООО Издательство «Питер», 2015

Заведующая редакцией	<i>Е. Андропова</i>
Ведущий редактор	<i>Е. Власова</i>
Литературный редактор	<i>Е. Васильева</i>
Выпускающий редактор	<i>Л. Родионова</i>
Переводчик	<i>Е. Козлова</i>
Корректоры	<i>О. Андросик, А. Прищепова</i>

ООО «Питер Класс», 194044,
Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 29а
Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК 034-2014,
58.11.1 — Книги печатные.
Подписано в печать 19.09.14. Формат 84х108/16.
Усл. п. л. 13,440. Тираж 4000.
Отпечатано в Китае.

РИСУЕМ БЕЗ СТРАХА

Преодолеваем художественные неприятности

КЭРРИ ЛЕМОН

 ПИТЕР®

Quarry Books

100 Cummings Center, Suite 406L
Beverly, MA 01915

quarrybooks.com • craftaide.typepad.com

СОДЕРЖАНИЕ

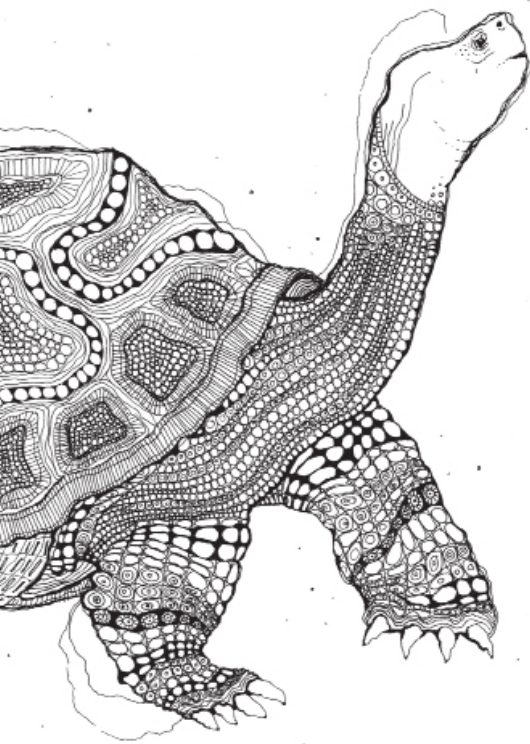
Введение	6
1. Привет, карандаш!	8
2. Привет, ластик!	16
3. Рисуем узоры	22
4. Переносим фактуру	28
5. Рисуем с помощью ножниц	36
6. «Рисуем» коллаж	42
7. Привет, кисть!	46
8. Рисуем непрерывными линиями	52
9. Рисуем проволокой	56
10. Рисуем оттисками	62
11. Привет, тушь!	68
12. Рисунок как космос	74
13. Рисуем не глядя	78
14. Рисуем звук	82
15. Рисуем снова и снова	88
16. Рисуем с помощью монопринтов	94
17. Рисуем стежками	98
18. Рисуем воображаемое	104
19. Рисуем и развиваем	108
20. Мастер-класс по принтам	112
21. Мастер-класс по рисованию	118
22. Приключения продолжаются	124
Благодарности	128
Об авторе	128

Я люблю рисовать

Мне повезло, потому что я рисую каждый день.

Я художник, и мои рисунки востребованы по всему миру такими клиентами, как *The Los Angeles Times*, *Sony Japan*, *Heineken*, *Swarovski*, *Harper's Bazaar*, *De Beers*, *Elle Spain*, *Harrods* и *La Bon Marché*.

Я просто зависима от силы и удовольствия, которые мне дает рисование. Каждый день я начинаю с чистого листа бумаги и создаю все, что только могу

представить. Я отношусь к рисованию сегодня так же, как относилась, будучи ребенком, получая наслаждение от нанесения штрихов, скрипа фломастера и размазывания краски. Это исследование, распознавание, создание реального и воображаемого мира, а также запечатлевание его подходящим, на мой взгляд, образом.

Я бы не променяла это ни на что.

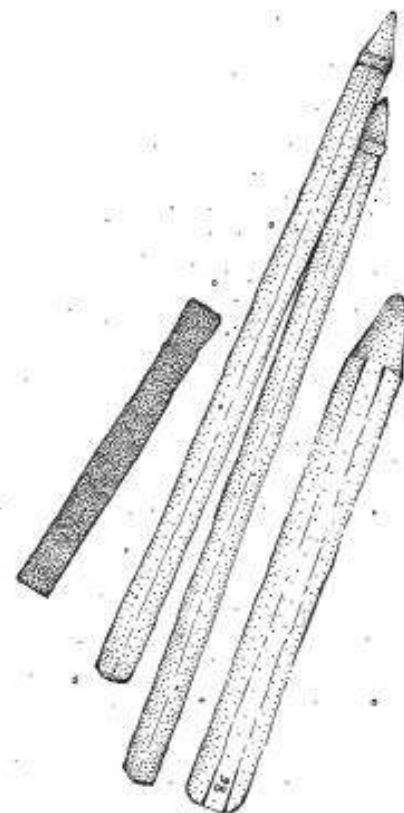
Когда я говорю людям, чем занимаюсь по жизни, в ответ часто слышу что-то вроде: «Если бы я умел рисовать!», но с этим связано столько препятствий и страхов. Я регулярно провожу мастер-классы, уделяя особое внимание тем, кто боится рисовать. Сама идея умения весьма привлекательна, но пока мы не будем уверены в собственных возможностях, она кажется недостижимой целью. Такая досада! Если бы мы стремились научиться играть на гитаре, мы бы просто начали, практиковались и улучшали бы свои навыки. Почему-то рисование не рассматривается с этой стороны, а считается скорее чем-то, чем лишь редкие счастливицы одарены от природы. Это полная ерунда!

Мы все естественно и бездумно рисовали в детстве, наслаждаясь процессом нанесения краски или цветного карандаша на бумагу и не заботясь о законченной работе, продукте творчества. Проблема в том, что вскоре нас заставляют концентрироваться на продукте, результате нашего труда. Нас побуждают в точности запечатлевать окружающий мир, и постепенно способности к рисованию начинают определяться тем, насколько близок к реальности законченный продукт. Многие из нас быстро приходят в уныние. Мы проводим безрадостные часы в аудитории, пытаюсь нарисовать чашу с фруктами как можно реалистичнее, истираем множество ластика в грустной попытке сделать «правильно». Удовольствие от процесса заменяется всего лишь академической борьбой за превращение трехмерного мира в двухмерный на листе бумаги. Вы сами себя судите, вас судят одноклассники и учителя, и быстро выясняется, кто в классе умеет рисовать, а кто нет. Именно такая обстановка заставляет людей бросить рисование. Именно такая обстановка едва не заставила сделать это и меня.

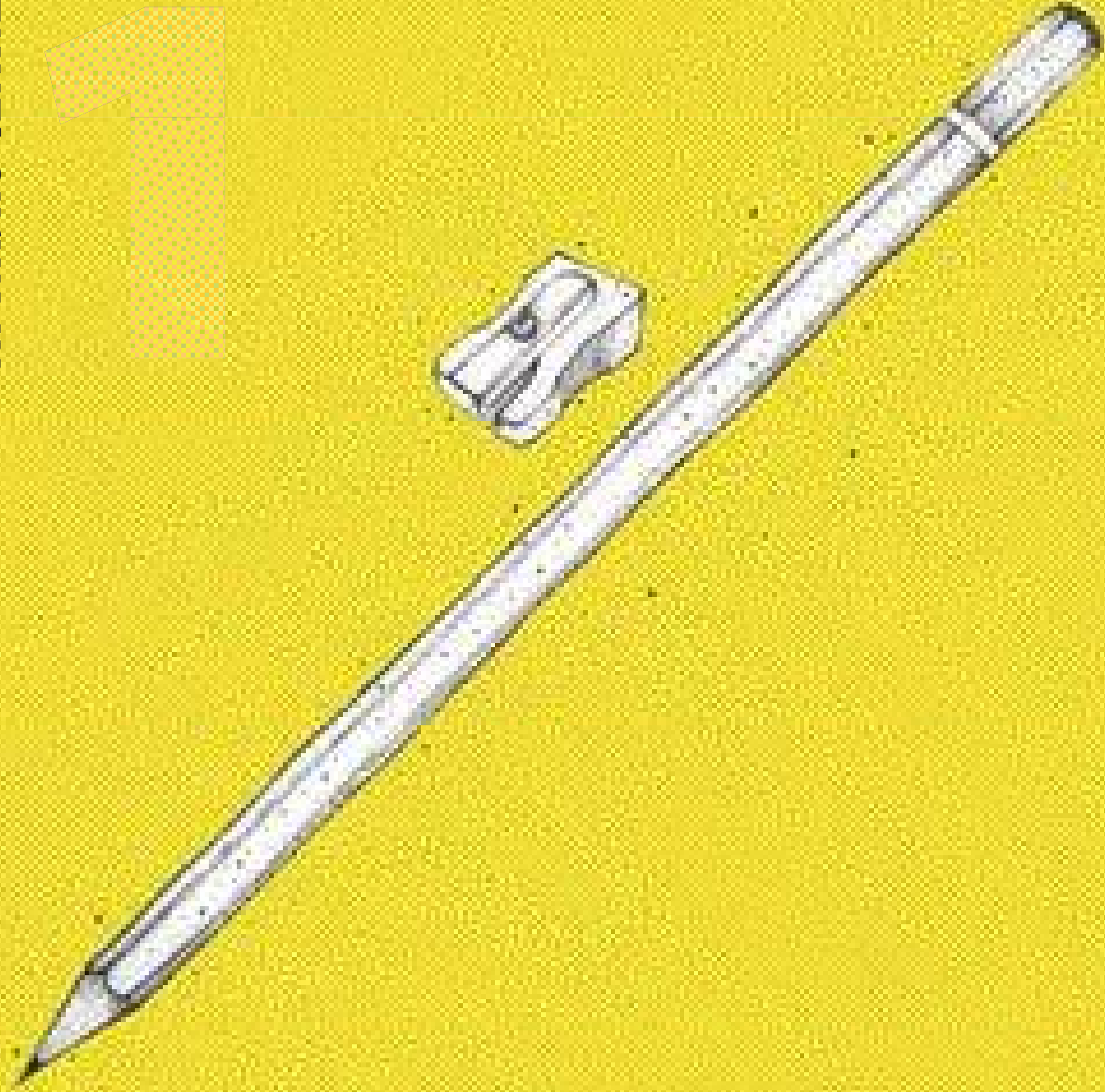
Сегодня мои рисунки весьма близки к действительности, но включают в себя множество дрожащих линий, необычную перспективу и выдуманные детали. Я меняю мир, как мне захочется, добавляя лепестки цветку или убирая целые этажи зданий. Мне нравится создавать свою версию мира с помощью рисования. Значительная часть моих работ — выдумка. Погружаясь в процесс, я добавляю зигзагообразные линии, полосы и пятна, которые не существуют в реальности. Я — не фотокамера, мои произведения — не копия мира, каждый рисунок рассказывает о том, что я вижу, одновременно громко возвещая и обо мне. Нет какого-то одного способа рисовать, и я совершенно не хочу пытаться заставить вас рисовать так, как это делаю я. Я хочу, чтобы у вас были уверенность и свобода выражения, позволяющая вам творить в вашем стиле. Рисование похоже на письмо от руки, и, обретая собственный стиль — штрихи, которые может создать только ваша рука, — исследуя собственный нарисованный отклик на реальный (и воображаемый) мир, вы найдете свой путь.

Я написала эту книгу, чтобы вы снова полюбили процесс рисования, заново открыли для себя физическое удовольствие и радость от прикосновения карандашом к бумаге. Рисование станет вашим спасением, занимаясь им, вы можете ощутить гармонию, исследовать, творить и делать что-то только для себя. Если вы будете активно искать наслаждение в рисовании (концентрируясь на процессе), то начнете рисовать регулярно, а если вы будете рисовать регулярно, то работа (продукт) неизбежно станет лучше! Я хочу, чтобы вы нашли вдохновение, экспериментировали и открыли или вновь обрели собственный стиль. Книга создана для того, чтобы вы установили новые взаимоотношения с рисованием, получили шанс найти связь со своей уникальной линией и начали ценить ее.

Рисование каждый день доставляет мне массу удовольствия, и оно очень сильно повлияло на то, как я вижу мир и то, что меня окружает. Оно предоставляет свободу и силу создавать, бежать от реальности, расслабляться, ни в чем себе не отказывать и исследовать, и мне не терпится поделиться с вами своей страстью и энтузиазмом.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Привет, карандаш!

Эта книга о том, как найти собственный уникальный стиль рисования посредством штрихов, мазков и точек, которые вам нравятся. Чтобы это сделать, я хочу предложить набор штрихов, которые вы при желании будете применять. Через какое-то время любимые штрихи и подходы станут определять уникальность ваших работ.

Вы можете рисовать прямо в книге, так как ваши рисунки всегда будут под рукой, напоминая о проделанной работе и достигнутых успехах. Для первого приключения вам понадобится карандаш.

Карандаши отличаются твердостью с разбегом от 9В (очень мягкий, оставляющий толстый черный след) до 9Н (очень твердый, оставляющий тонкий бледно-серый след). В школе у вас, вероятно, был карандаш HB, который находится как раз посередине

и является стандартным карандашом для письма, но для рисования я рекомендую начать с карандаша с маркировкой 2В, поскольку он универсален и с его помощью можно добиться разнообразных эффектов. Помните, что всегда следует приобретать лучшие из тех материалов, которые вы можете себе позволить. Не отвлекайтесь на гигантские банки дешевых карандашей — лучше купите один по-настоящему хороший карандаш 2В и металлическую точилку.

Пожалуйста, не надо просто читать эту главу. Вы не создадите свой язык рисования, только изучая теорию. Будьте смелыми, участвуйте, пытайтесь, начинайте.

Ну вот, пора приступать, сделайте глубокий вздох и возьмите карандаш.

КАК ДЕРЖАТЬ КАРАНДАШ

Для начала нужно выяснить, как вы держите карандаш. Для этого напишите свое имя. Посмотрите на то, как вы естественно держите карандаш.

Имя

.....

.....

.....

Затем возьмите карандаш прямо за верхний конец и снова напишите свое имя. Обратите внимание, что в этот раз вы меньше контролировали карандаш и меньше нажимали на него, поэтому у вас получилась «шатающаяся» версия надписи.

Имя (держа карандаш за верхний конец)

.....

.....

.....

А теперь попробуйте написать имя другой рукой. Скорее всего, результат будет казаться совершенно незнакомым в сравнении с вашим обычным почерком — косым и неконтролируемым.

Имя (другой рукой)

.....

.....

.....

Теперь посмотрим на угол, под которым вы подносите карандаш к бумаге.

Напишите ваше имя заточенным кончиком, держа карандаш вертикально.

Имя (заточенный кончик)

И еще раз, положив его горизонтально, боковой стороной кончика, для создания широкой линии.

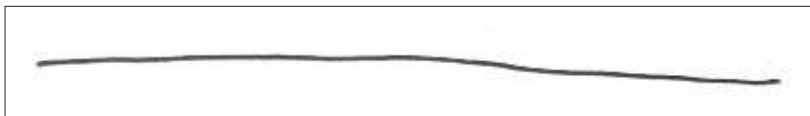
Имя (боковая сторона кончика)

Эти техники я регулярно применяю в рисовании: когда мои работы начинают выглядеть слишком строгими и напряженными, я могу найти более расслабленную причудливую линию, поменяв руки, изменив угол наклона карандаша или манеру держать карандаш. Мы продолжим исследовать множество различных приемов, но всегда помните, какую свободу и разнообразие вы можете найти только в том, как вы держите карандаш.

НАЖИМ И СКОРОСТЬ

То, как сильно вы давите на карандаш, во многом влияет на качество и настроение создаваемой линии. Зная о нажиме, можно управлять линиями, посредством которых вы изображаете объект, или придать вашей работе определенную атмосферу.

Моя:

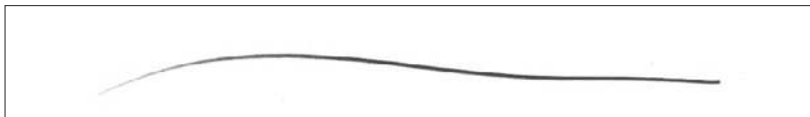

Начнем с сильного нажима. Надавите на карандаш изо всех сил и медленно проведите одну длинную горизонтальную линию.

Ваша:

Моя:

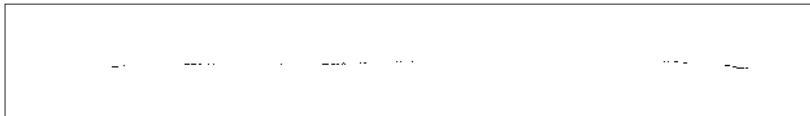
Теперь повторите прием, но в этот раз начертите линию как можно быстрее.

Линия, нарисованная быстро, вероятно, не такая прямая, как начерченная медленно, и, возможно, утончается к концу. Вы можете увидеть скорость, отображенную в обеих линиях. Эти тяжелые линии будут выглядеть четкими, толстыми, темными, сильными, твердыми и уверенными.

Ваша:

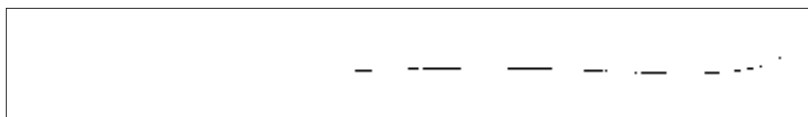
Моя:

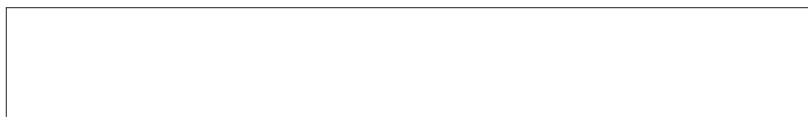
А теперь легкое касание — опять проведите горизонтальную линию, но на этот раз как можно меньше нажимайте на карандаш и ведите им очень медленно.

Ваша:

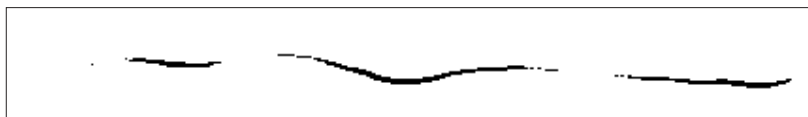

Моя:

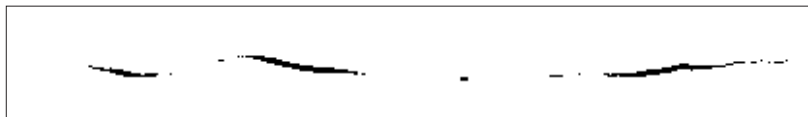
И снова нарисуйте линию, прилагая столько же усилий, однако делая это очень быстро.

Ваша:

Рисуя быстро, сложно сохранять постоянный нажим, а потому и ширину, и стиль линии, но это тоже можно обыграть. Такие более легкие линии будут выглядеть тонкими, спокойными, мягкими и неуверенными.

Моя:

Мне очень нравится менять нажим при рисовании, создавая линии от тяжелых и толстых до мягких и легких.

Ваша:**Моя:**

Кроме того, я люблю делать так, чтобы моя линия выглядела менее уверенно. Держа руку прямо над листом, я слегка трясу ею и позволяю карандашу терять и находить поверхность, пока я рисую, что создает прерывистую линию вроде этой.

Ваша:

Также я предпочитаю нервную, запинаящуюся линию и легкое касание. С тех пор как возросла моя уверенность, мне приходится очень стараться, чтобы сохранить эту линию в работе, управляя тем, как я держу карандаш и как на него нажимаю.

ЗАТЕНЕНИЕ

Затенение используется, чтобы показать свет и тени. Поднимите глаза и попробуйте определить, где находятся светлые и темные области в поле вашего зрения. Иногда это трудно заметить, потому что нас отвлекают цвета и текстуры, поэтому прищурьтесь и посмотрите искоса. Это уберет значительную часть дополнительной информации, позволив вам яснее увидеть, где располагаются светлые и темные места. Например, если лампа светит на футбольный мяч слева, то самой светлой стороной будет левая, а самой темной — правая, та, которая находится в тени.

Я часто использую затенение, добавляя штрихи по своему желанию, чтобы привлечь внимание к отдельным областям. Мне никогда не нравились бесконечные академические уроки, где мы должны были точно и в соответствии с реальностью изображать свет и тени, поэтому я остановилась на комбинации реального и вымышленного. Мое затенение подсказано реальностью, но дополнено воображением, я добавляю свет и тени там, где хочу. Я не фотоаппарат, поэтому способна создавать собственную версию мира, который может быть настолько близок к действительности или настолько от нее далек, насколько я захочу. Вы, в свою очередь, можете затенять в соответствии с реальностью или в противоположность ей, объединяя настоящие и вымышленные свет и тени, чтобы создать нужный вам эффект.

Моя:

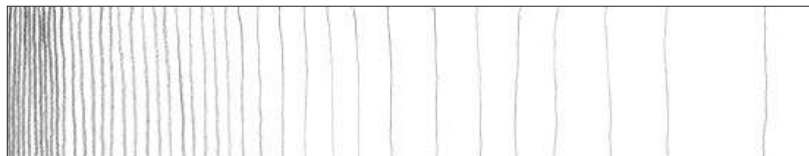

Существует целый ряд способов затенения. Я предпочитаю использовать множество крошечных точек, близко расположенных в более темных областях и удаляющихся друг от друга в светлых, поэтому давайте начнем с точек.

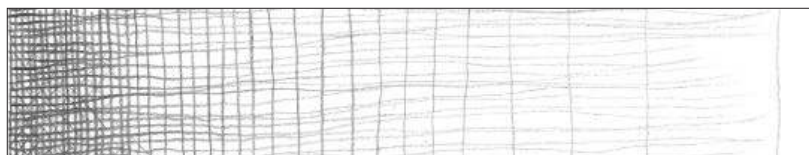
Ваша:

Вы можете видеть разнообразие размеров точек. Экспериментируя, я также добавляю цветные и пустые круги. Используйте место под каждым из этих примеров, чтобы попробовать себя и отработать метод, который вам больше нравится.

Моя:

Штриховка — еще один способ затенения, заключающийся в проведении параллельных линий, располагающихся близко друг к другу в темных областях и дальше друг от друга — в светлых.

Ваша:**Моя:**

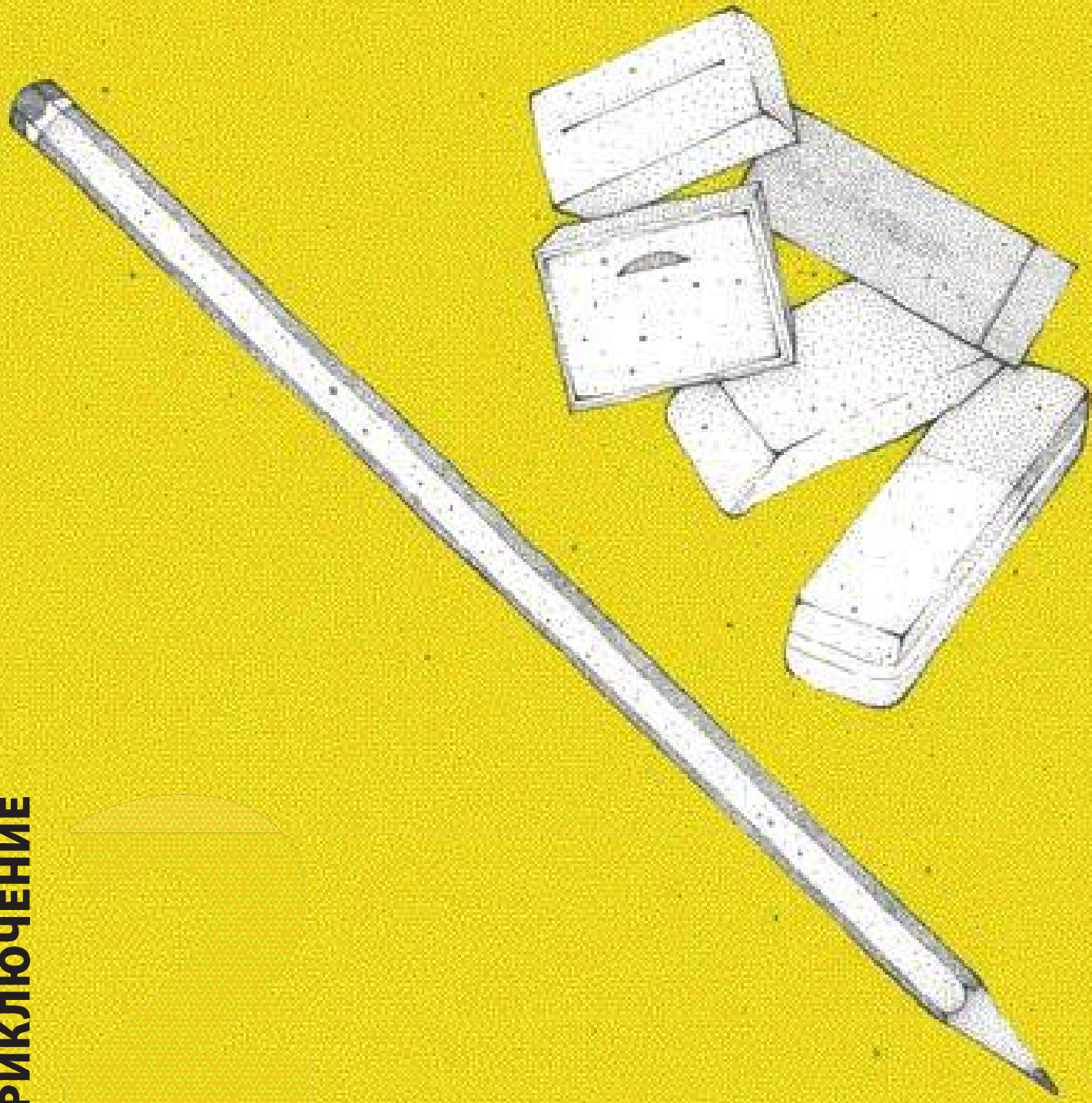
Благодаря штриховке крест-накрест вы сможете придать рисунку эффект глубины. Располагайте линии по диагонали, вертикали и горизонтали, добавляя больше и больше линий под разными углами, чтобы создать самые темные тона. Здесь для более бледных и более темных линий я изменила нажим на карандаш.

Ваша:**Моя:**

Цветное затенение позволяет создавать мягкие градуированные переходы. Слегка нажимайте на карандаш, чтобы получить бледно-серый оттенок, и сильно — для черного цвета. Нужно потренироваться делать мягкий переход между темными и светлыми областями, не создавая резких линий, но это веселое упражнение можно делать, разговаривая по телефону, в дороге или сидя перед телевизором. Вы быстро начнете улучшать свои навыки.

Ваша:

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Привет, ластик!

Раньше я думала, что ластик — это жалкий партнер прекрасного карандаша, синоним ошибок и исправлений, застоев и раздражения. И не более того. Я всегда предпочитала линии, но, преподавая, наблюдала, как многие наслаждаются более скульптурным подходом, игрой с глубиной, добавлением тени с помощью карандаша и света посредством ластика. Это увлекательная техника и отличный способ для тех, кто пытается начать рисовать, сидя над чистым листом бумаги.

Из этой главы вы узнаете, что ластик годится не только для коррекции рисунка, но и для его создания. Вы научитесь комбинировать работу ластиком и карандашом. По мере освоения материала вы поймете, какие техники вам нравятся больше, какие — меньше. Однако очень важно попробовать все предложенные техники, чтобы найти свой собственный стиль.

Вновь я прошу вас выполнять упражнения, ведь только опробовав различные техники, вы найдете собственный подход. Когда вы начали работать с этой книгой, ваш инструментарий для рисования (техники, которые вы выбрали для дальнейшего использования) мог быть практически пустым или полным, но слегка заржавевшим! Выполняя упражнения на разные техники, вы получите большое количество возможностей для создания будущих рисунков.

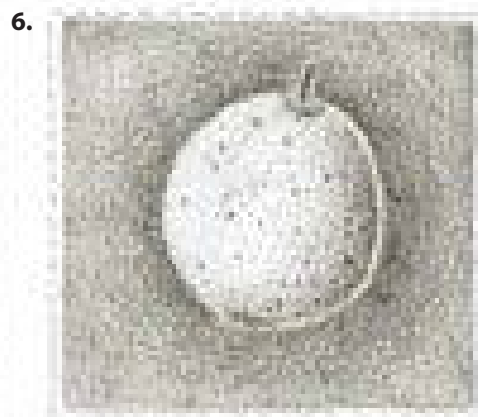
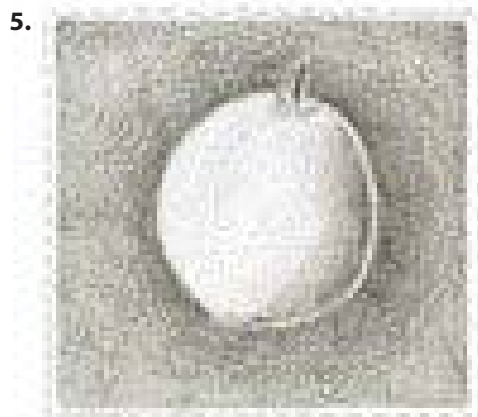
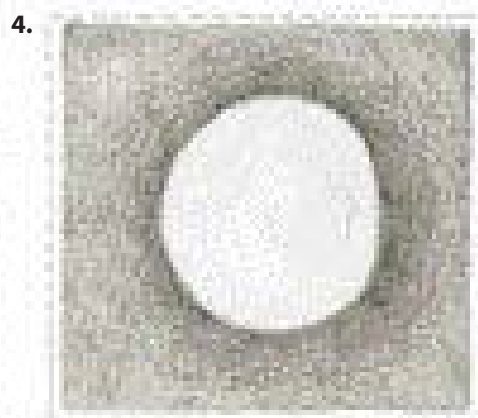
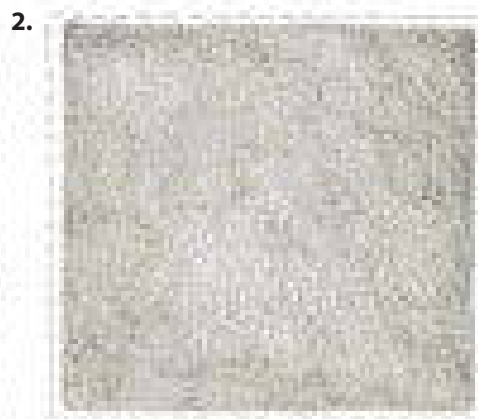
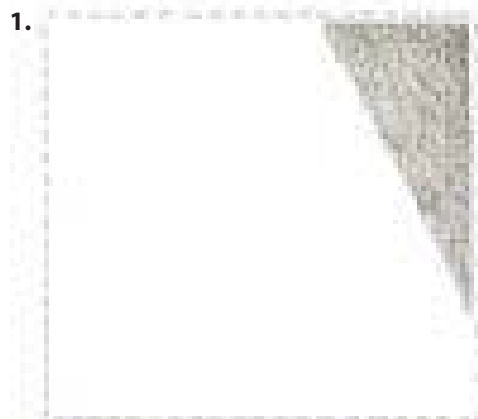
ИНСТРУМЕНТЫ

В продаже есть огромный выбор ластиков всех форм и из разных материалов. Многие предпочитают кусочки очень мягкой резины (похожие на пластилин), которые хранят в коробке. Тонким кончиком такого инструмента удобно стирать карандаш на маленьких участках. Я всегда выбираю мягкий резиновый ластик (а не твердый пластиковый), но хорошо бы попробовать разные, чтобы понять, какой вам больше нравится. Пока что используйте любой ластик, что у вас под рукой; он послужит своей цели, а через какое-то время вы сможете заменить старые инструменты теми, которые хотели бы применять в будущем.

ЯБЛОКО

Я собираюсь показать вам мой последовательный подход к рисованию с ластиком. Я выбрала яблоко, поскольку у него очень простой контур и нам будет легко и приятно начать. Хорошо подойдет карандаш с маркировкой 4В или 6В. Если у вас нет таких карандашей, используйте свой 2В, но работайте медленно, постепенно добавляя цвет, иначе от карандаша могут остаться резкие следы.

1. Закрасьте лист бумаги, сохраняя равномерный нажим и избегая любых резких штрихов.
2. Продолжайте раскрашивать, пока не заполните весь лист.
3. Используйте ластик, чтобы наметить контур; здесь все легко и просто, поскольку наше яблоко — это круг.
4. Используйте карандаш, чтобы затенить область вокруг белой границы. Попробуйте затенять от темной границы к среднему серому тону.
5. С помощью ластика выделите черенок и добавьте тени на само яблоко. Не забудьте оставить небольшое белое пространство там, где встречаются две темные области, чтобы ваше яблоко не слилось с фоном.
6. Используйте ластик, чтобы добавить больше белого, и карандаш — для добавления серого, пока не получите желаемый эффект. Здесь я привнесла больше четкости и деталей, сделав кожуру яблока пятнистой.

ПРАКТИКА

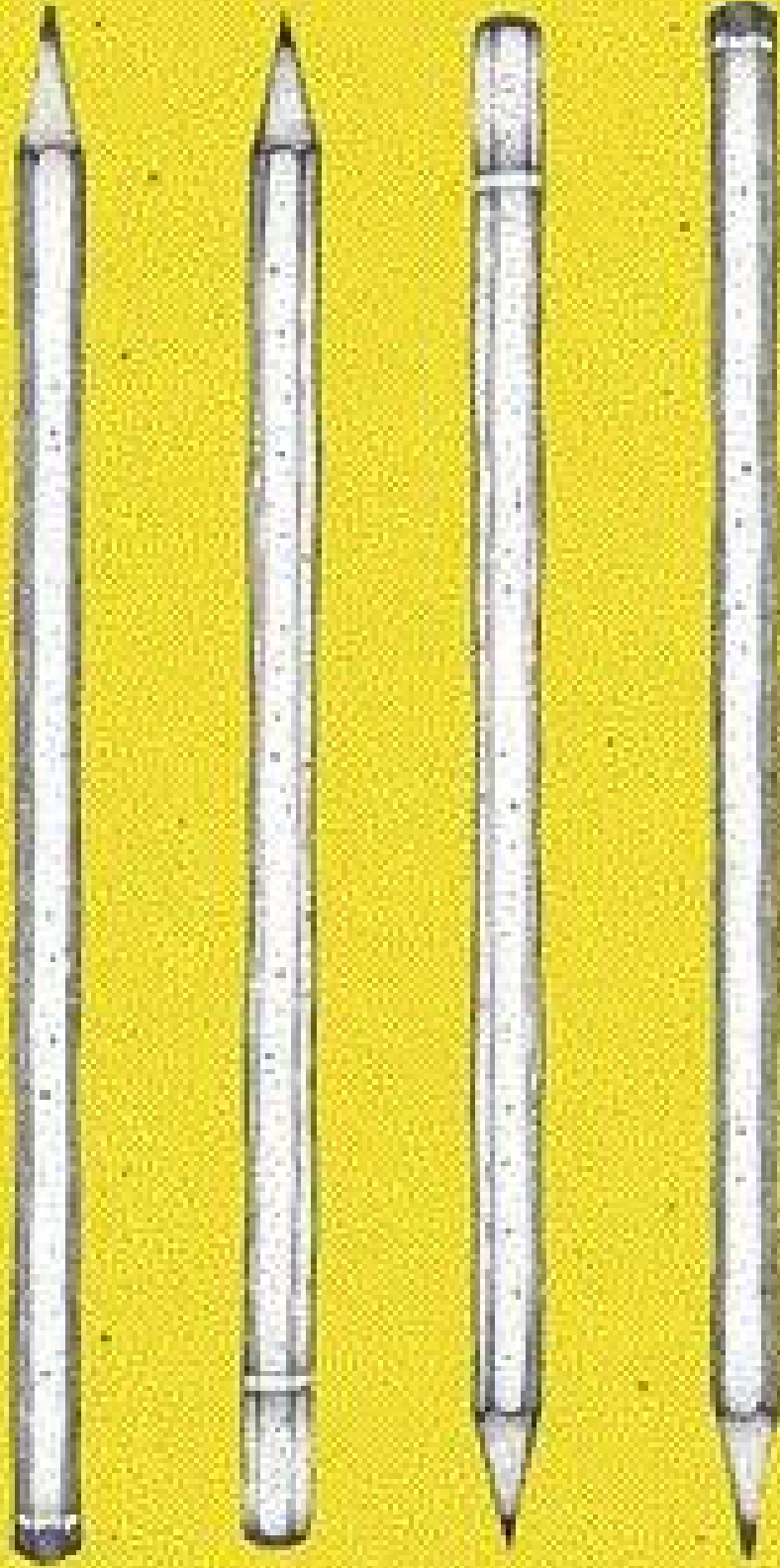
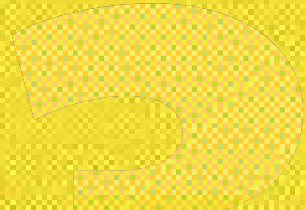
Теперь ваша очередь. На этих страницах поработайте над затенением. (Или можете выполнить данное упражнение на отдельных листах бумаги и затем вклеить их в книгу.)

Если яблоки вам не по душе, нарисуйте вашу любимую кружку, зубную щетку или ботинок. Наложите ровный серый фон, который можно будет стирать. Нажим на карандаш должен быть равномерным, закрашивать нужно медленно и аккуратно. Начните с создания круглой формы с помощью ластика, а затем играйте, добавляя и убирая детали и оттенки, пока не добьетесь эффекта, который вам понравится.

СОВЕТЫ

- ♦ Закончив, сбрызните работу лаком для волос, чтобы закрепить рисунок и не дать ему размазаться.
- ♦ Пока постарайтесь не беспокоиться о том, как выглядят ваши законченные работы; помните, что вы только начинаете! Будьте добры по отношению к себе и двигайтесь вперед, понимая, что если вы продолжите практиковаться, у вас станет получаться лучше.
- ♦ В этой главе мы исследовали использование тона в рисовании, в то время как первая посвящалась линии. Вы уже могли определиться, какую из двух техник предпочитаете. Меня всегда тянуло к линии, но я наслаждаюсь, делая затенение на некоторых моих рисунках, чтобы добавить изюминку и контраст.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

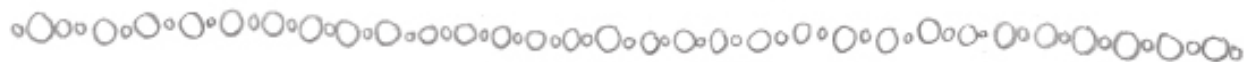
Рисуем узоры

Я обожаю узоры и считаю их очень вдохновляющими. Я добавляю их во все мои рисунки, даже изобретаю их, если они не существуют. Я нахожу создание узоров в рисовании медитативным процессом; это расслабляющее, цикличное, простое задание, которое позволяет мне полностью погрузиться в рисунок (и совершенно забыть о времени!). Для меня узор — это игра. Я обнаружила, что это больше всего похоже на бесцельные наброски и позволяет мне применять в работе образный, творческий и глубоко личный подход.

Нас окружает огромное количество вдохновляющих узоров: вспомните кирпичную стену, заплетенные волосы, паркетный пол или все замечательные узорчатые ткани в вашем доме и гардеробе. Осмотрите пространство, в котором вы сейчас находитесь, — вы увидите великолепный набор узоров. Поскольку я рисую каждый день, это оказало огромное влияние на то, как я вижу. Я правда смотрю на то, что меня окружает; я люблю узоры, поэтому замечаю черепицу на крыше, листья папоротника или полосы на рубашке. Начав регулярно рисовать, вы заметите,

насколько изменится то, как вы смотрите на вещи. Возможно, вас будет тянуть к рассматриванию текстуры или света и тени, но вы точно поменяете взгляд на мир.

Эта глава полностью посвящена игре. Я предложу вам несколько идей, которые вы можете скопировать. Однако постарайтесь заполнить эти страницы и собственными идеями. Используйте книгу в качестве безопасного личного места, чтобы документировать все ваши эксперименты, к которым вы сможете обращаться, когда продолжите свое путешествие. Просто начните и рисуйте!

ОТРАБАТЫВАЕМ УЗОРЫ

На этой странице отработайте различные узоры. Если сможете найти несколько цветных карандашей, будет очень весело! Но не забывайте держать под рукой точилку, чтобы у карандаша всегда был хороший острый кончик.

Тренируйтесь рисовать узоры на встречах, разговаривая по телефону, когда смотрите телевизор. Постепенно в ваших работах появятся приятные повторяющиеся формы.

Круги

Завитки

Полосы

Зигзаги

Решетки

Волны

Треугольники

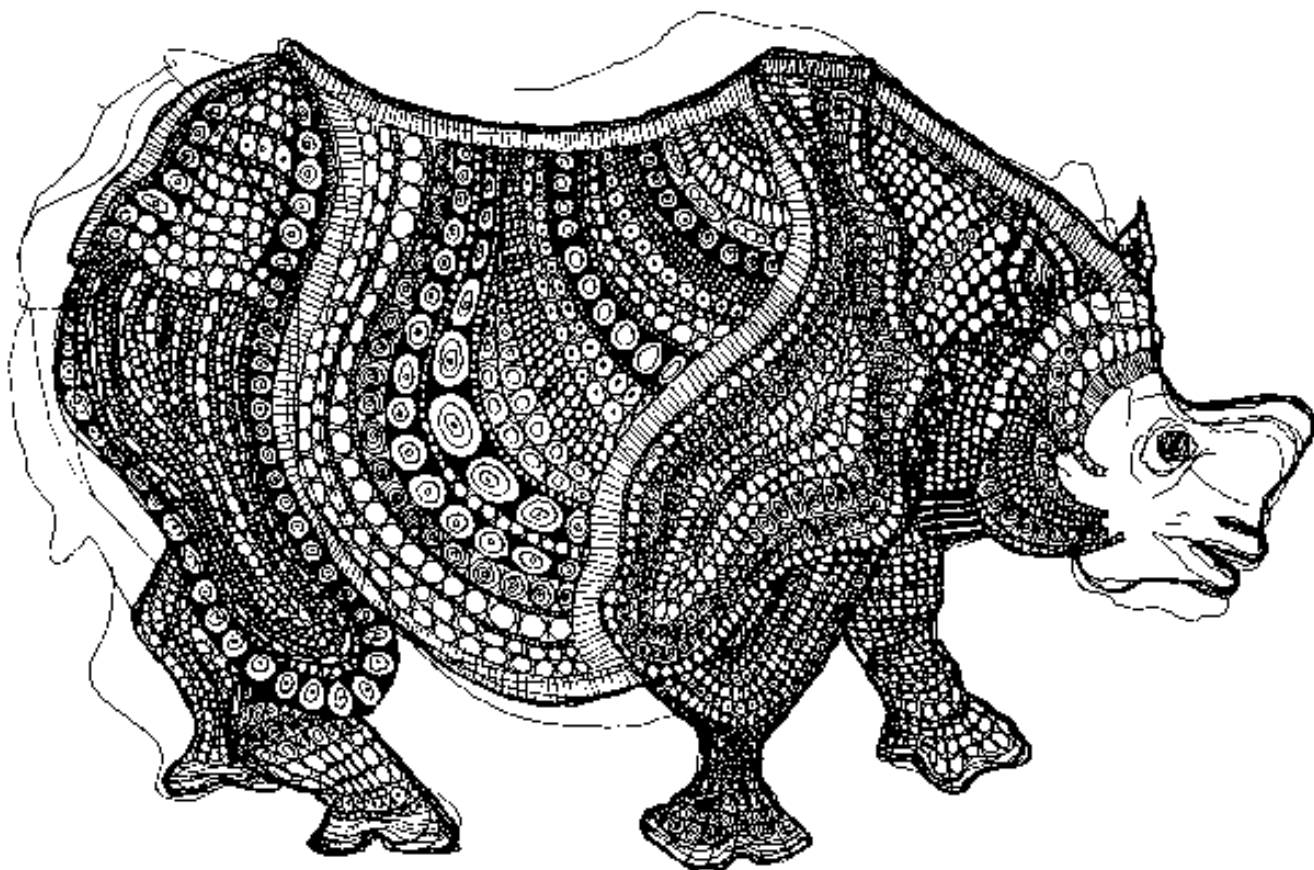
Квадраты

НОСОРОГИ

Я нарисовала контур этого носорога, наблюдая за ним в зоопарке на юге Англии. Был жутко холодный день, и, закончив основной контур, я укрылась в кафе, чтобы заполнить внутреннюю часть великолепным придуманным узором. Я работала медленно, у меня не было заранее подготовленного плана, я просто постепенно наращивала узор, пока пила горячий шоколад!

Когда вы продолжите выполнять упражнения в этой книге, ищите и зарисовывайте интересные узоры, которые видите вокруг, — делайте наброски линий поверхности деревянного стола,

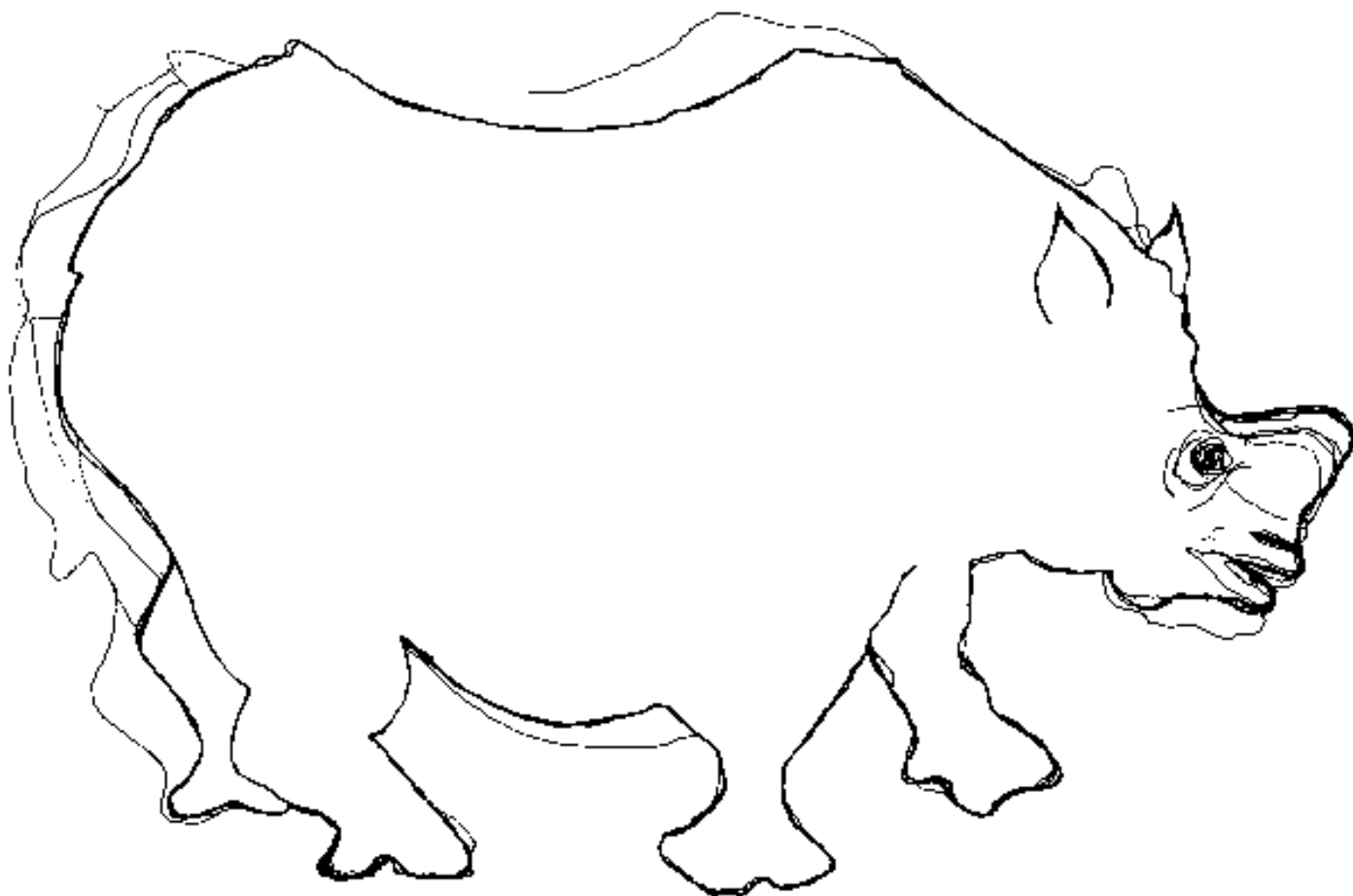
плетения свитера или расположения семян в сосновой шишке, например. Если эта книга слишком большая и вы не можете ее с собой носить, используйте маленький блокнот — подойдут даже клочки бумаги или чеки. Важно уделять немного времени ежедневно на то, чтобы смотреть на мир вокруг и наслаждаться созданием миниатюрных рисунков, каляк-маляк или каракуль. В конце каждой недели собирайте все ваши наброски узоров в единый блокнот, чтобы позже к ним можно было обратиться за вдохновением.

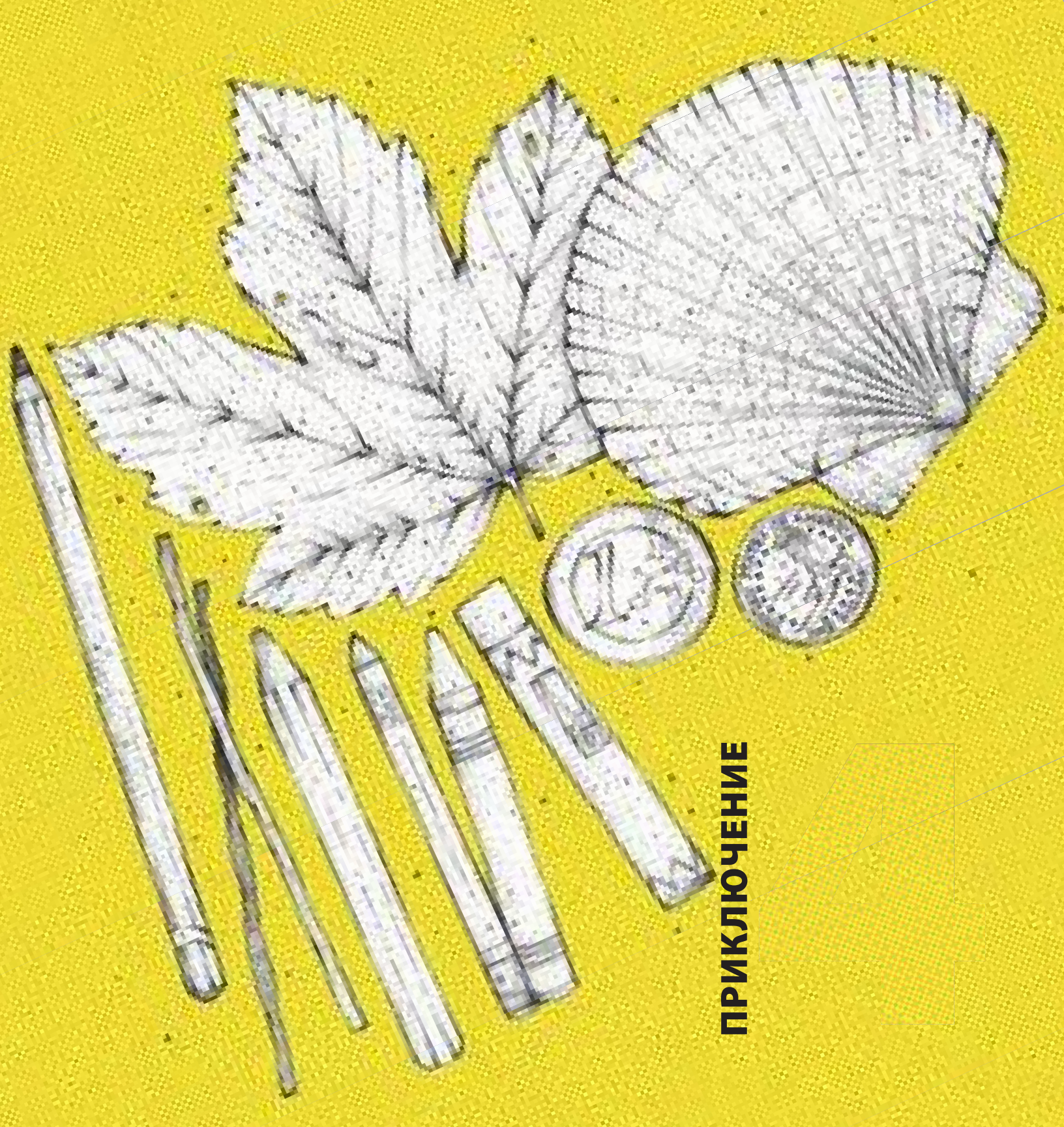

Теперь ваша очередь! Начните с контура носорога. Можете спокойно скопировать узоры и формы, которые я использовала в примере, или изобрести собственные. (Пить горячий шоколад во время этого занятия необязательно, но очень рекомендуется!)

СОВЕТЫ

- ♦ Начните с определения некоторых анатомических контуров в основной форме животного.
- ♦ Если вы разделите большую область на меньшие секции, будет легче справиться с узорами.
- ♦ Повторяйте разные узоры для создания связанных друг с другом областей. Например, я повторила ряд кругов, чтобы подчеркнуть строение тела носорога.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Переносим фактуру

Суть этого метода заключается в том, что мы берем текстурную поверхность, кладем сверху лист и используем мягкий простой либо цветной карандаш, уголь или пастель, чтобы раскрасить бумагу и воспроизвести текстуру. Это отличное введение в создание принтов, это быстро и требует наличия лишь основных материалов.

У данной техники долгая история (почитайте о мастере Максе Эрнсте), и в нашем стремлении получить полный инструментарий способов рисования ее отработка станет веселым занятием. Перенесение фактуры на бумагу дает возможность добиться ощущения места, что особенно нравится тем, кто, как и я, любит текстуру и узоры. Путешествуя, я всегда включаю подобные рисунки в свои блокноты, так как это позволяет мне забрать домой настоящий кусочек того места, которое я посетила. Тектурные бетонные мостовые в Барселоне, деревья в Нью-Гэмпшире

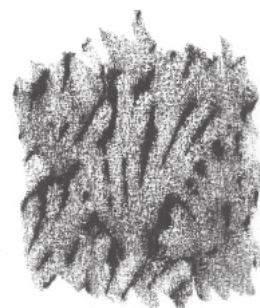
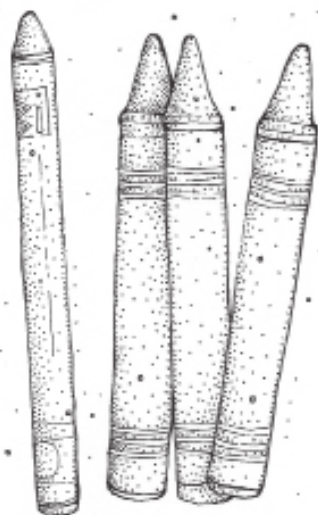
и ограды мостов в Париже... Оттиски переносят меня назад в те места. И делают это намного лучше, чем фотография или купленный сувенир.

Метод вызывает зависимость; быстро начинаешь оценивать окружающий мир с точки зрения только текстуры, «видеть» тактильно и анализировать каждый объект на предмет того, какой принт он может предложить. Хорошо бы завести папку, в которой вы будете хранить все оттиски, поскольку не знаешь, когда рисунок потребует текстуры, запечатленной ранее. Еще лучше прилежно делать записи. На оборотной стороне каждого оттиска записывайте, где он был сделан, и указывайте предмет, чтобы вы могли воспроизвести его при необходимости.

МАТЕРИАЛЫ

Восковые цветные карандаши

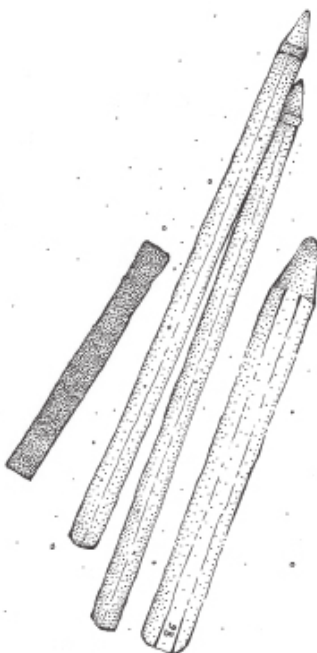
Восковые цветные карандаши идеально подходят для перенесения фактуры на бумагу. Обычно их делают из подкрашенного твердого парафина, и они создают четкий надежный оттиск поверхности. Я считаю, что кончик цветных карандашей маловат для больших областей, поэтому отрываю бумажную обертку и использую противоположный конец карандаша.

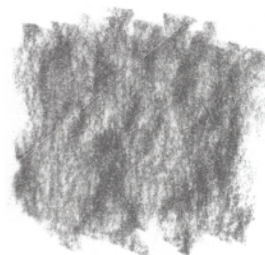
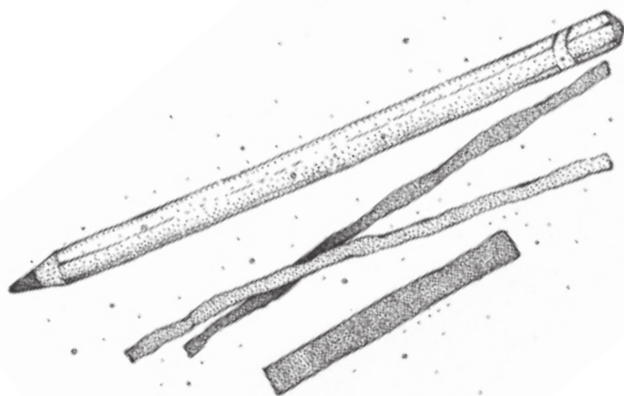
Оттиск обоев, выполненный
с помощью воскового
карандаша

Мягкий графитовый карандаш

Мягкие графитовые карандаши позволяют сделать хороший четкий оттиск (6B–9B дадут лучший результат). Опять же я считаю, что кончик у карандашей маловат для данной техники, поэтому предпочитаю короткие толстые карандаши без деревянной оболочки или в брусках. Изучите ассортимент ближайшего магазина художественных принадлежностей (или интернет-магазина). Цветные карандаши для больших работ, создаваемых посредством этого приема, слишком твердые, но они отлично подходят для маленьких предметов вроде монет.

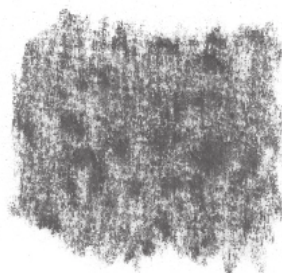
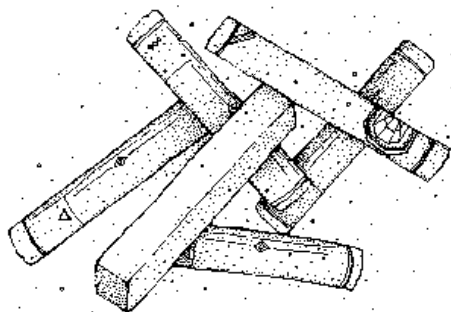
Оттиск обоев, выполненный
с помощью графитового
карандаша

Оттиск обоев, выполненный
с помощью угля

Уголь

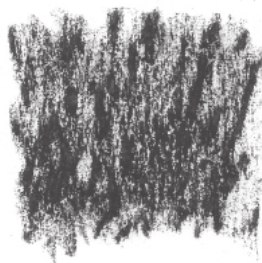
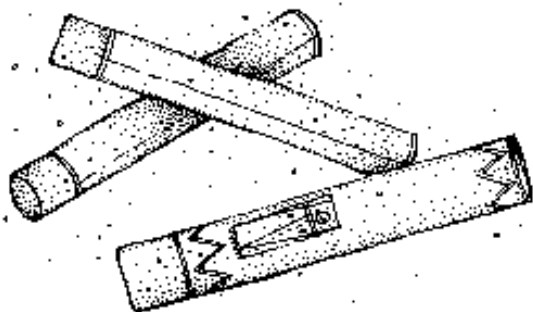
Уголь — материал для рисования, который получают в процессе медленного сжигания дерева. Он мягкий, ломкий и очень пачкается. Мне нравится уголь из древесных палочек (из ивы или липы), также я предпочитаю гибкие черные палочки разной толщины. Вы можете купить прессованный уголь, в котором есть связующее вещество, благодаря чему он становится менее ломким, или угольный карандаш, в котором прессованный уголь заключен в дерево, — выбирайте!

Оттиск обоев, выполненный
с помощью мягкой пастели

Мягкая пастель (мелок)

Мягкая пастель — палочки чистого пигмента со связующим веществом; по сути, является версией обычного мелка для художников и выпускается в большом многообразии восхитительных оттенков.

Оттиск обоев, выполненный
с помощью масляной пастели

Масляная пастель

Масляная пастель производится в форме палочек. В ней используются те же пигменты, что и в мягкой пастели, только с масляным связующим веществом для создания эффекта насыщенного жирного карандаша. Пастель мягче по текстуре и дает более интенсивный цвет, чем восковые карандаши.

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ТЕКСТУРЫ НА БУМАГУ (РАБОТАЕМ В ПОМЕЩЕНИИ)

Воспользуйтесь возможностью исследовать свой дом. Возьмите пачку бумаги для принтера, несколько разных инструментов для рисования и делайте оттиски со всего, что попадется вам на глаза. Тектурные обои, кухонные поверхности, дерево, плитка, потолок, батареи, сушилки, мебель и резные объекты имеют потрясающую текстуру. Откройте серванты и выверните карманы, попробуйте дуршлага, вилки, ключи и монеты.

Теперь выберите любимые оттиски, вырежьте и прикрепите их сюда. Подпишите, что вы использовали (цветной карандаш, простой карандаш, пастель и т. д.) и с помощью каких предметов создали каждую текстуру (монеты, плитка на полу, книги в тканевом переплете и др.).

СОВЕТ

- ♦ Не забывайте сбрызнуть лаком для волос оттиски, выполненные карандашом, углем и пастелью, чтобы зафиксировать их и не дать им размазаться.
- ♦ Для создания оттисков отлично подходят самые разные инструменты. Я использовала черный цвет, но вы можете остановиться на любом оттенке, который вам нравится!
- ♦ Купите только один простой карандаш, цветной карандаш, уголь или пастельный мелок, чтобы испытать их, прежде чем приобрести целую коробку.

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ТЕКСТУРЫ НА БУМАГУ (РАБОТАЕМ НА УЛИЦЕ)

А теперь отправляйтесь на улицу со стопкой дешевой бумаги для принтера и инструментами для рисования. Исследуйте деревья, рассматривая разнообразие текстур. Переверните лист, чтобы увидеть прожилки, и создайте прекрасный деликатный оттиск. Обращайте внимание не только на природные объекты. Крышки люков, бетонные полы, кирпичные и каменные стены, замочные скважины и почтовые ящики так и ждут, чтобы с них сделали оттиск.

Вернитесь домой и разложите работы. Какие вам больше всего нравятся? Какие можно считать вашим успехом? Вырежьте и добавьте их сюда. Подпишите инструмент и текстурную поверхность, которую вы использовали, чтобы иметь возможность с легкостью воссоздать ее.

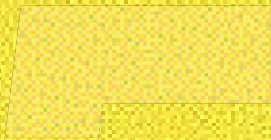
Продолжайте делать оттиски, подписывать новые текстуры и места, которые вы хотели бы запечатлеть с помощью данного приема. Держите в сумке несколько листов бумаги и восковой карандаш — никогда не знаешь, где появится следующая идеальная текстура, готовая к оттиску!

СОВЕТЫ

- ◆ Когда будете собирать оттиски, возьмите с собой наплечную сумку или планшет с зажимом для рисунков — вскоре ваши работы перестанут помещаться в руках!
- ◆ Найдите в Интернете информацию о Максе Эрнсте, чтобы узнать о его вкладе в развитие этой техники.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Рисуем с помощью НОЖНИЦ

Именно так. Мы исследуем рисование в самом широком смысле, что означает использование всего, что оставляет след. Очень важно опробовать всевозможные техники, чтобы найти тот самый метод или комбинацию методов, которые вам на самом деле подходят.

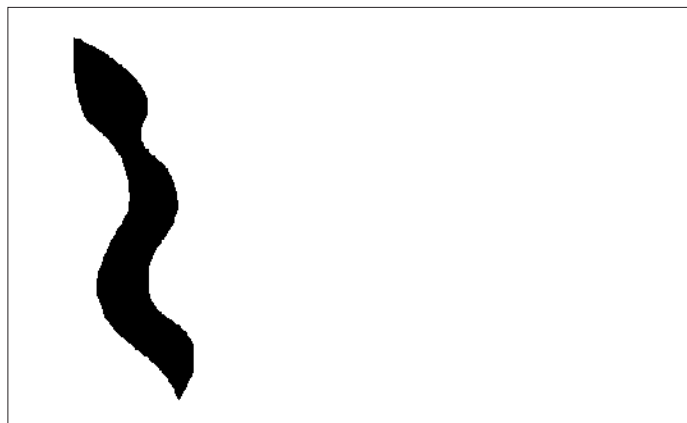
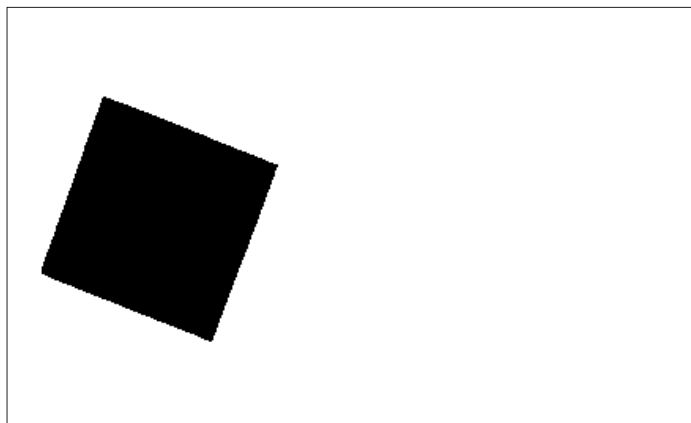
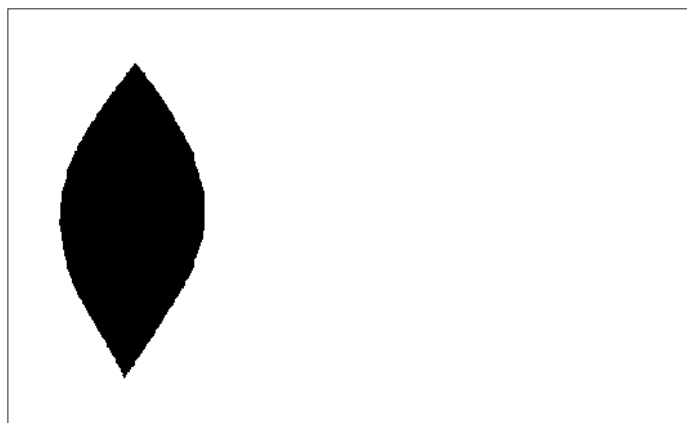
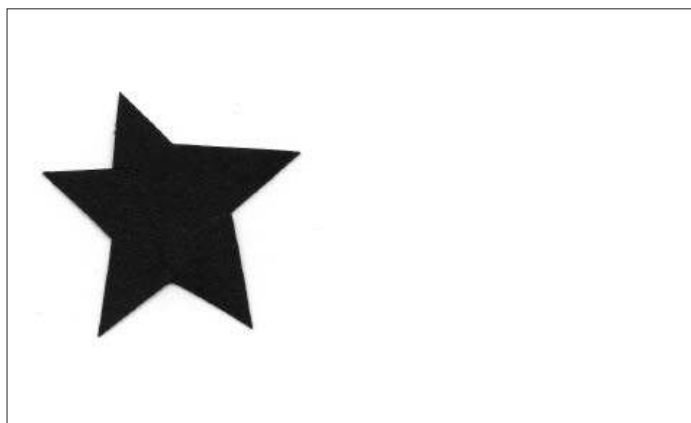
Мастером рисования с помощью ножниц был, без сомнения, Матисс. Будучи прикованным к постели в последние четыре года своей жизни, он создавал выдающиеся рисунки, вырезая из листов цветной бумаги чудесные свободные образы. Это умение, как и любое другое, требует практики. На то, чтобы ваши глаза и руки приобрели навык работать сообща, уйдет какое-то время. Однако единственный способ научиться что-либо хорошо делать — это начать это делать и не останавливаться. Вам нужно сконцентрироваться на получении удовольствия от процесса, звука и ощущения в руке ножниц, раз-

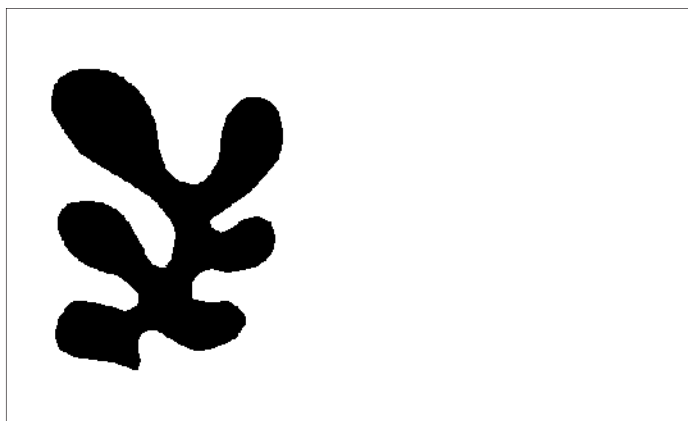
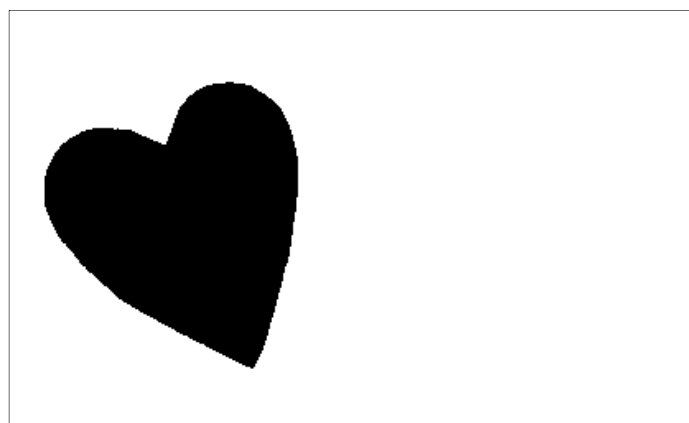
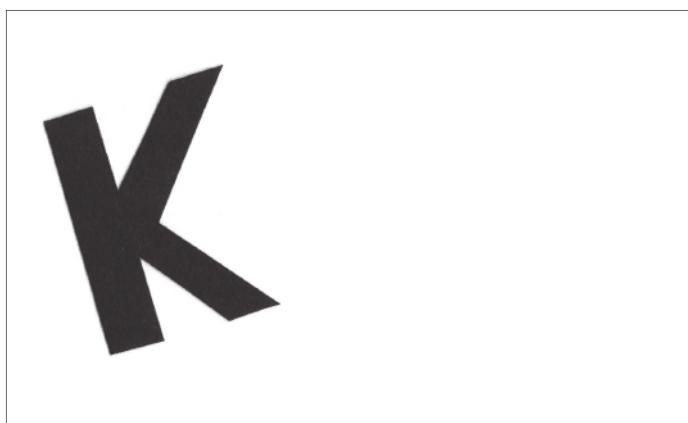
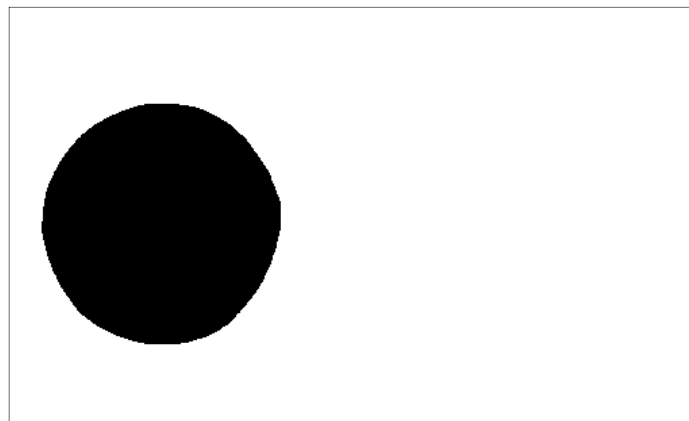
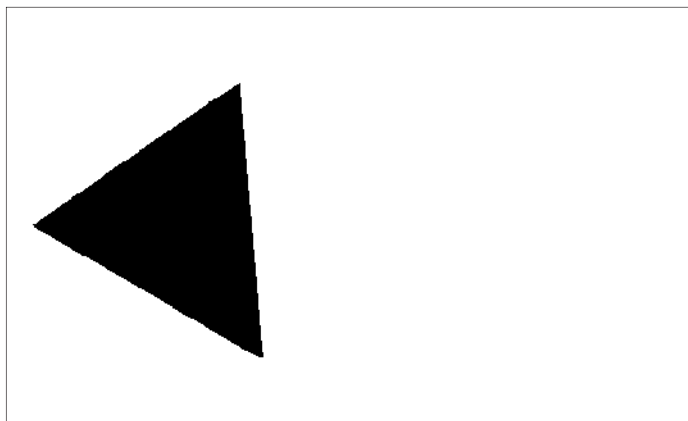
резающих бумагу. Не беспокойтесь слишком сильно о конечном результате. Будьте добры и терпеливы, позволяйте себе сделать попытку, зная, что разочарования и великие успехи станут частью вашего путешествия.

Рисование с помощью ножниц — великолепное упражнение, оно заставит вас смотреть на контуры предметов. Подберите ножницы — большие для скорости и поменьше (маникюрные или что-то вроде них) для небольших деталей. Используйте цветную бумагу, если она у вас есть. Если нет — подготовьте несколько листов, затенив их графитовыми или цветными карандашами.

ОТРАБАТЫВАЕМ ФОРМУ

Итак, давайте приступим. Помните, что вы должны вырезать фигуры без предварительного нанесения их контуров. Глубоко вдохните и начните резать. Не беда, если фигуры неровные, — в этом и заключается красота сделанного рукой, а не машиной! Скопируйте мои работы, приведенные здесь и вставьте свои ниже. Вдохновляйтесь произведениями Матисса, пробуйте круги, квадраты, треугольники, зигзаги и волны.

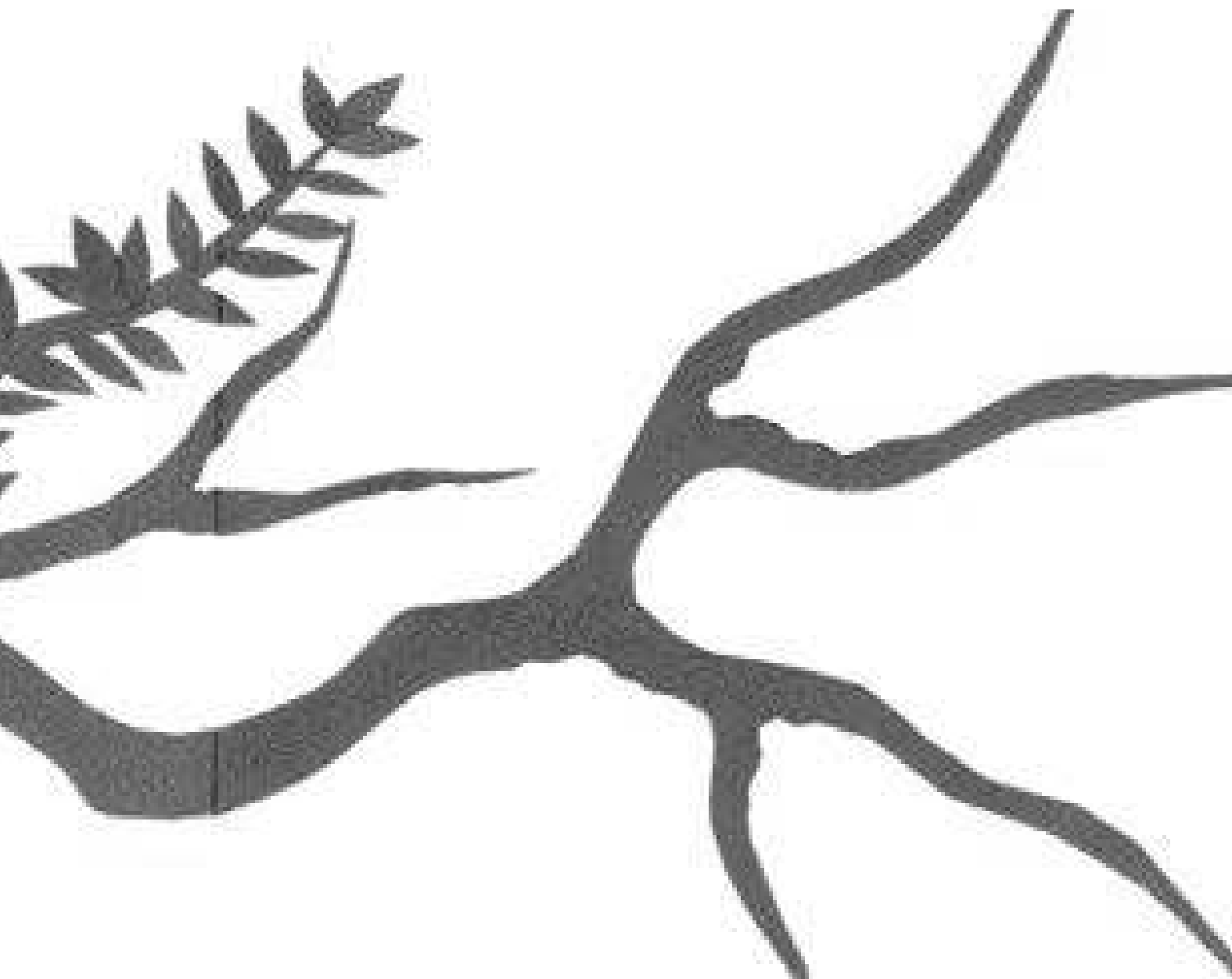
ЛИСТЬЯ

Здесь я вырезала ветвь и начала покрывать ее листьями. Я хочу, чтобы вы вырезали несколько листьев и прикрепили их сюда. Они могут быть такой же формы, как мои, или совершенно отличаться. Вырежьте их и приклейте. Как смотрится?

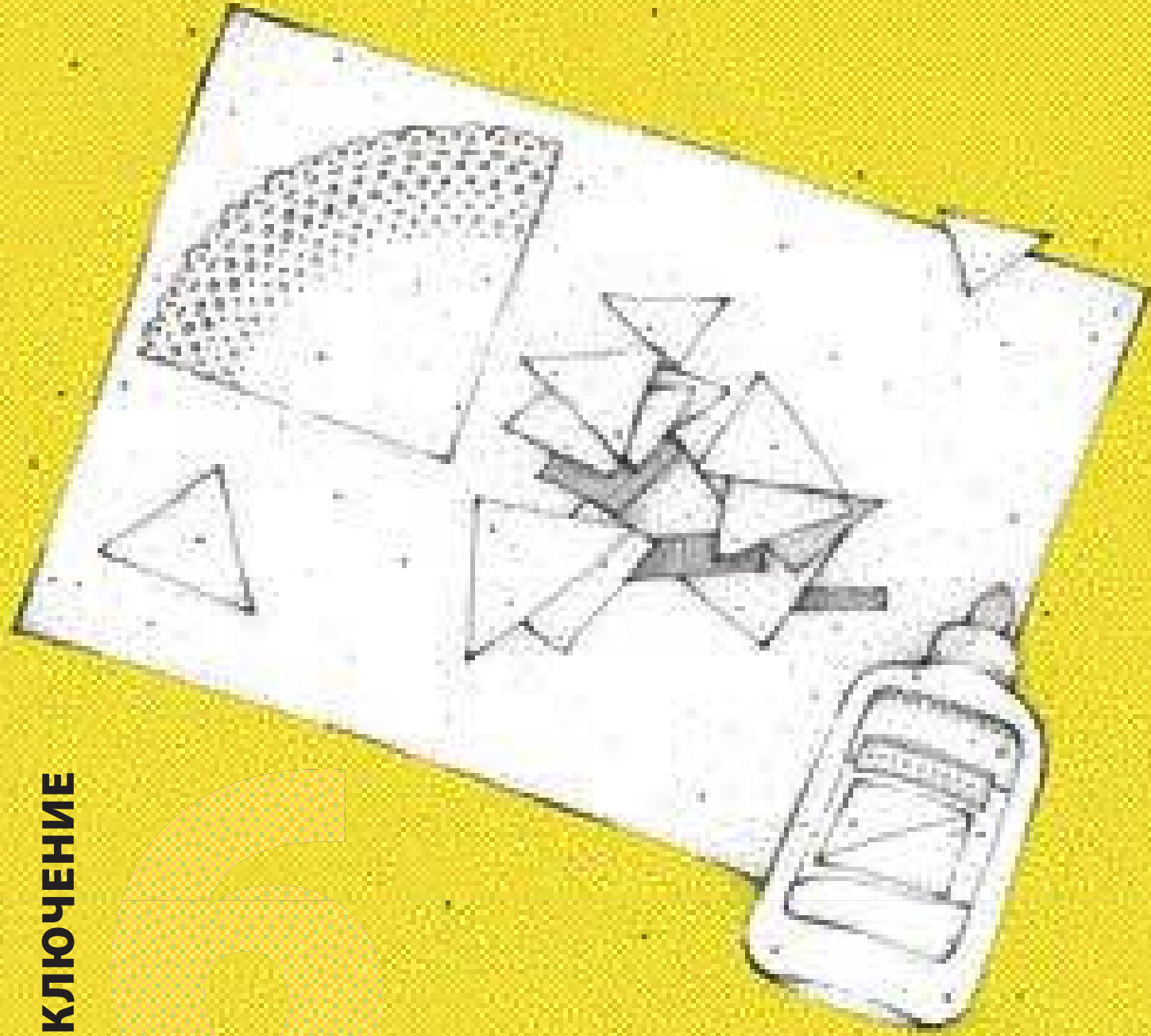
СОВЕТЫ

- ♦ Пока вы не начали приклеивать вырезанные формы, держите их в чашке или коробке. Вскоре ваш стол будет покрыт обрезками, и часть работы может затеряться!
- ♦ Потратьте время на поиск правильного расположения форм, до того как приклеите их. Вы должны быть полностью довольны композицией (расположением форм на листе).

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

«Рисуем» коллаж

Это приключение исследует такое простое занятие, как вырезание и наклеивание старых газет и изображений для создания новых картин. Вы уже пробовали рисовать с помощью ножниц, поэтому данная глава построена на том, что мы делали. Вам понадобится клей. Я использую белый ПВА, потому что его можно отмыть, но он хорошо держит.

Коллаж превращает любого в сороку — начинаешь собирать всевозможные газеты, открытки, кусочки пластика — и это отличный способ повторного использования! Теперь возьмите обувную коробку, пакет или корзину и отправляйтесь на охоту за подходящими плоскими материалами. Подойдет все из следующего списка:

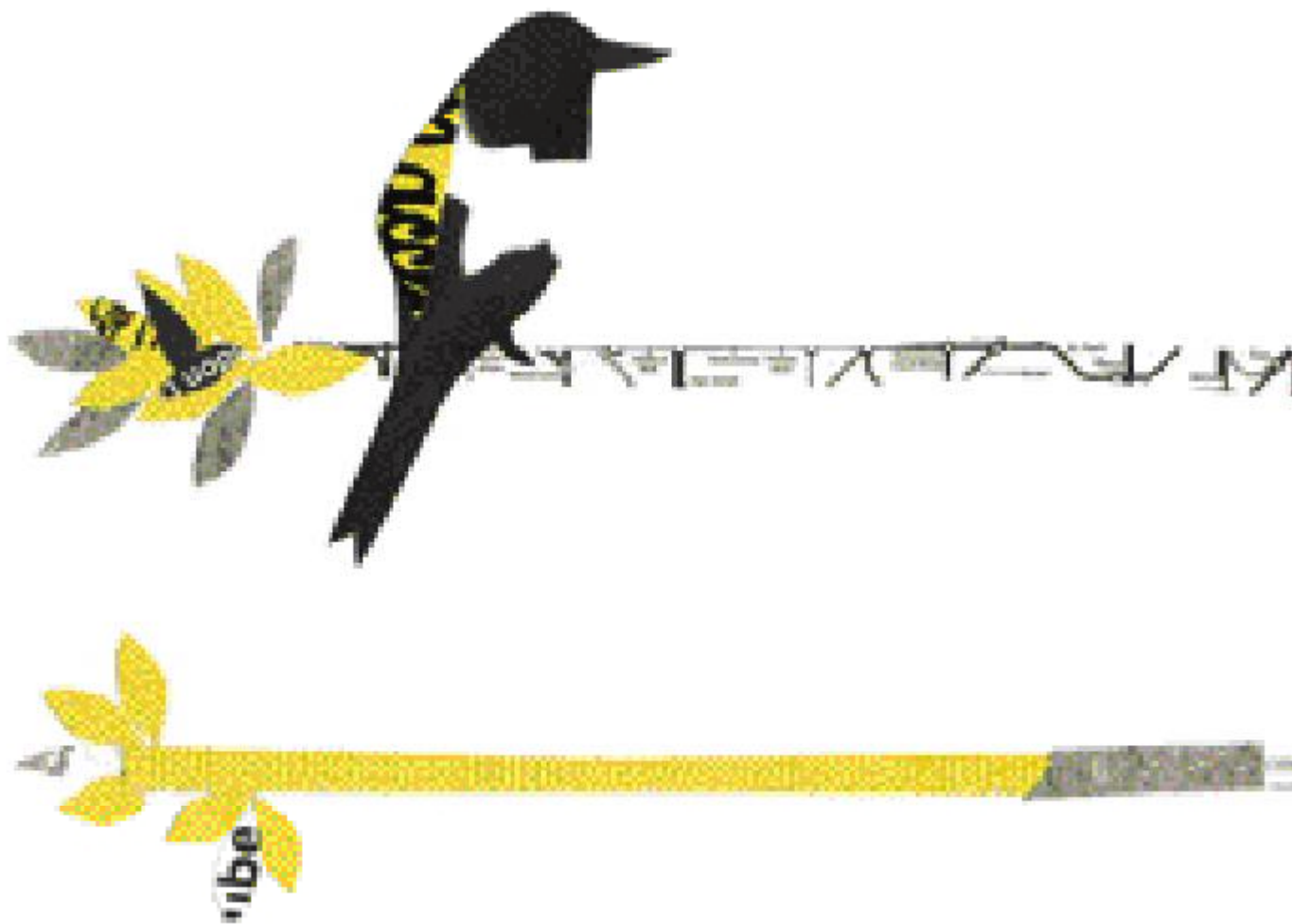
- упаковка и обертки;
- конверты;
- написанные от руки записки и списки;
- поздравительные и почтовые открытки;
- журналы и газеты;
- рецепты;
- старые книги;
- страницы календарей;
- карты;
- билеты (на общественный транспорт, в театр и т. д.);
- образцы обоев.

Как только соберете стопку подходящих материалов, дополните их сделанными дома работами: возьмите старые рисунки, раскрасьте бумагу с помощью красок или карандашей либо создайте текстурные страницы посредством оттисков.

КОЛЛАЖ С ПТИЧКАМИ

В данном упражнении я хочу, чтобы вы добавили птичек на эти ветви.

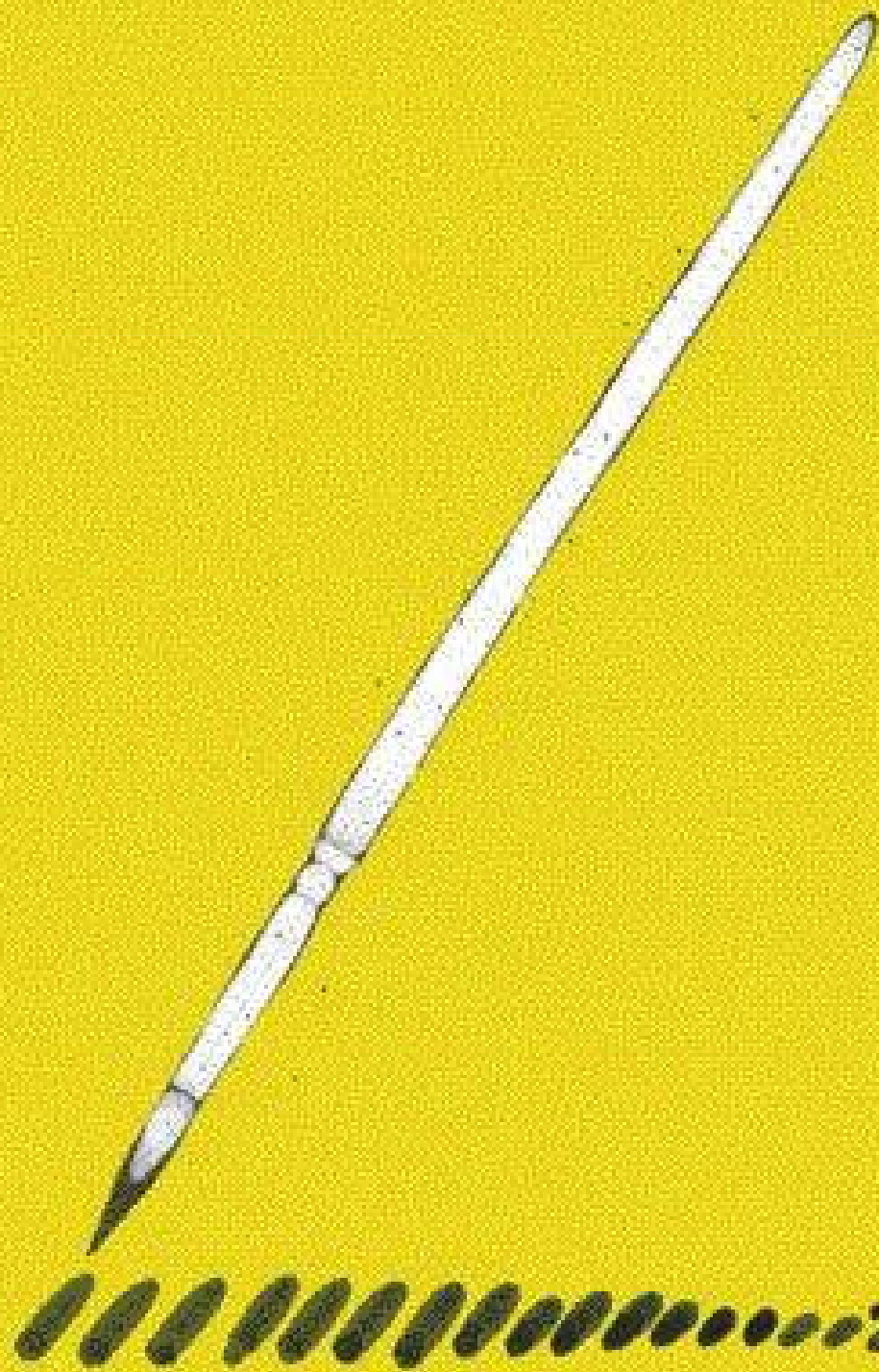
Продолжайте собирать материалы для коллажа. У меня в студии есть большая папка, организованная по цветам, чтобы мне было просто найти нужный кусочек для коллажа. Путешествуя, я наслаждаюсь тем, что собираю и сохраняю корешки билетов, фотографии, почтовые открытки и брошюры, ведь их так приятно использовать потом в работе.

СОВЕТЫ

- ♦ Вы можете либо вырезать и украсить собственные формы, либо следовать моим контурам и использовать их в качестве образцов для вырезания птиц.
- ♦ Можете подрисовывать слишком мелкие элементы, которые нельзя вырезать, в том числе глаза, клювы или перья в хвосте.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Привет, кисть!

Рисование кистью очень экспрессивно и открывает для нас совершенно новый набор возможных штрихов. Я осуществила это приключение с пузырьком туши — насыщенного и жидкого вещества, которое можно заказать и приобрести довольно-таки дешево. Тушь оставляет пятна, поэтому закатывайте рукава и защищайте рабочую поверхность.

Если у вас нет туши, вы можете заменить ее:

- акварелью;
- чернилами;
- гуашью;
- холодным крепким черным чаем или кофе.

Вам также понадобится кисть для рисования. Я использовала круглую кисть четвертого размера для всех штрихов, которые вы увидите в этой главе. Пожалуйста, игнорируйте дешевые наборы и лучше купите одну хорошую кисть (четвертого или близкого к этому размера). Тщательно мойте ее, возвращайте ей форму пальцами и давайте высохнуть на воздухе после каждого использования.

Мы уже исследовали ряд техник, затронутых в данной главе, беря в руки карандаш, но дух захватывает, когда видишь, насколько по-разному могут выглядеть эти эффекты, созданные кистью. Многие художники предпочитают лиричную природу рисования кистью, поскольку это другой опыт по сравнению с ведением графитом по листу.

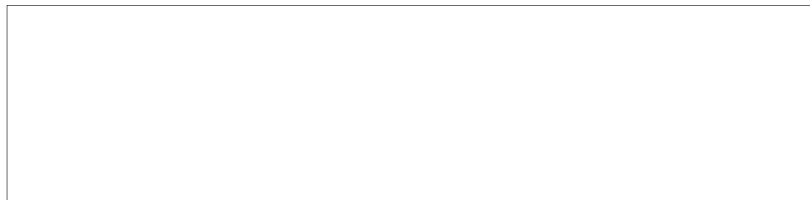
ОТРАБАТЫВАЕМ МАЗКИ КИСТЬЮ

Мазки, которые вы можете сделать кистью, намного разнообразнее следов, оставляемых карандашом. Выполните эти упражнения на отдельном листе бумаги, дайте высохнуть, а затем прикрепите сюда.

Мой:

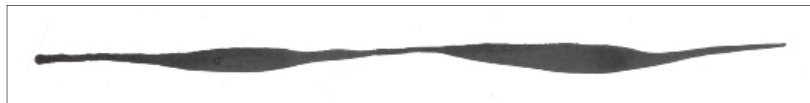

Ваш:

Предлагаю начать с простого упражнения на рисование прямых, волнистых, быстрых и медленных линий. Нарисуйте столько разных линий, сколько хотите, уделяя время исследованию ощущения от соприкосновения кисти с листом.

Мой:

Ваш:

Чтобы нарисовать тонкую линию, держите кисть вертикально и едва нажимайте на нее. Помните, что при сильном надавливании вы меняете угол волосков в кисти, создавая более толстую линию. Если вы будете держать инструмент горизонтально, еще большая его часть будет соприкасаться с бумагой, в результате линия получится очень толстой. Попробуйте менять нажим во время мазка, чтобы нарисовать линии разной толщины.

Мой:

Ваш:

Изобразите изогнутые линии, управляя кистью с помощью коротких движений, как бы описывая полукруг.

Мой:

Сделайте мазки, похожие на языки пламени, касаясь бумаги кончиком кисти и резко взмахивая ею.

Ваш:**Мой:**

Поставьте маленькую точку, держа кисть вертикально и позволяя только кончикам волосков касаться поверхности бумаги. Чтобы отпечатки были более крупными, сильнее надавите и измените угол, под которым держите кисть.

Ваш:**Мой:**

Когда вы нанесете большую часть краски на бумагу и кисть станет почти сухой, вы увидите, как она создает шероховатую текстуру — такой прием называется мазком сухой кистью.

Ваш:

РИСУЕМ ИНИЦИАЛЫ

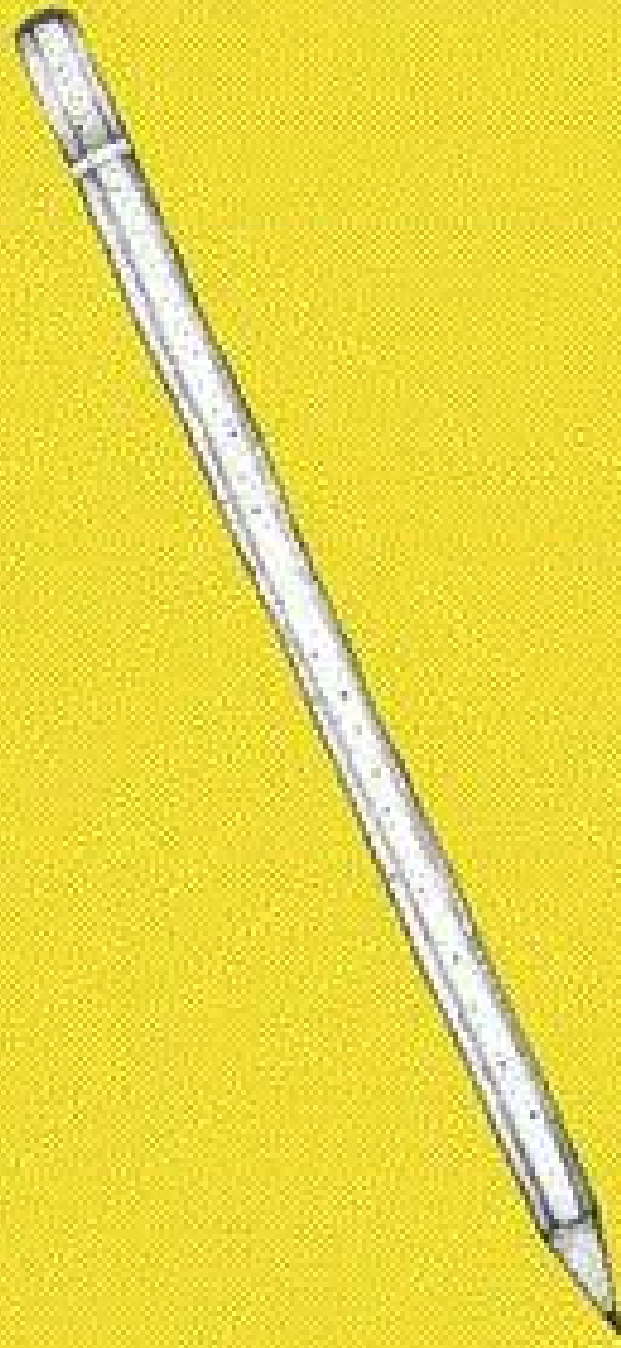
В этом упражнении, чтобы нарисовать свои инициалы, я использовала многие мазки кистью из тех, которые мы только что опробовали. Изобразите свои инициалы на этой странице, отрабатывая мазки, которые мы уже выучили, и изобретая собственные.

СОВЕТЫ

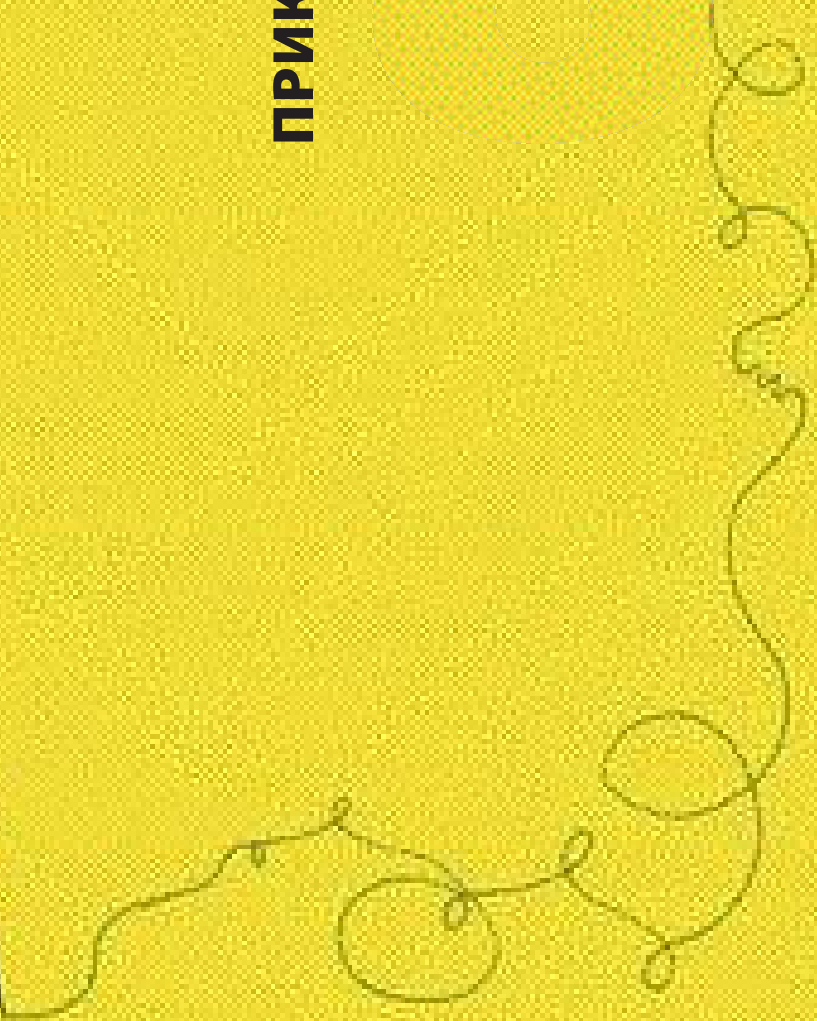
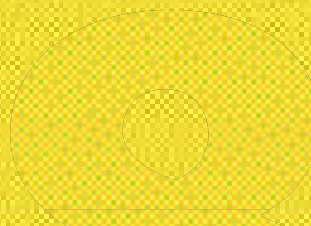
- ♦ Если хотите, можете слегка обозначить контур буквы карандашом и стереть его, когда закончите (и когда рисунок высохнет!).
- ♦ Я создала повторяющиеся линии узоров, чтобы заполнить мои инициалы, но вы можете использовать более спонтанный подход, закрашивая область новыми формами и штрихами для достижения другого эффекта.

Продолжайте играть со штрихами, используя кисть. Если вам понравилась эта техника, купите еще несколько кистей для дальнейших экспериментов. У меня есть пара кистей различных размеров для путешествий, мне нравится использовать их вне студии. Кисти для путешествий — отличная штука, потому что они складываются, нежные волоски прячутся внутри инструмента, и это защищает их, когда они лежат у меня в сумке. У меня также имеется кисть с пластиковой ручкой, которую можно заполнить водой или чернилами (я обычно заполняю ее кофе!). Затем можно рисовать, просто слегка надавливая на ручку кисти. На мой взгляд, это отлично подходит для ситуаций, когда я нахожусь вне студии, ведь так я могу работать без дополнительного оборудования.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Рисуем непрерывными линиями

В этой главе мы исследуем непрерывное рисование, то есть создание рисунка без отрыва руки от листа. Звучит просто, но это вовсе не так легко! Карандаш нужно вести по бумаге до того момента, пока рисунок не будет закончен, создавая все изображение одной линией. Это значит, что вам придется тщательно продумывать путь инструмента по бумаге, ведь каждый раз при возвращении в одну и ту же область появляется новая линия.

Рисование таким способом — глубоко чувственный опыт, который сводится к запечатлению контуров объектов. Наслаждайтесь изображением петель и зигзагов, возвращаясь к разным частям рисунка и добавляя больше деталей. Помните, что вы можете привнести четкость, используя нажим, подчеркивая одни области и делая менее заметными другие. Рисунок непрерывной линией — это иной физический

опыт. Во многом похожий на письмо от руки, он может побудить к более личному и лиричному подходу, нежели рисование отдельными короткими линиями.

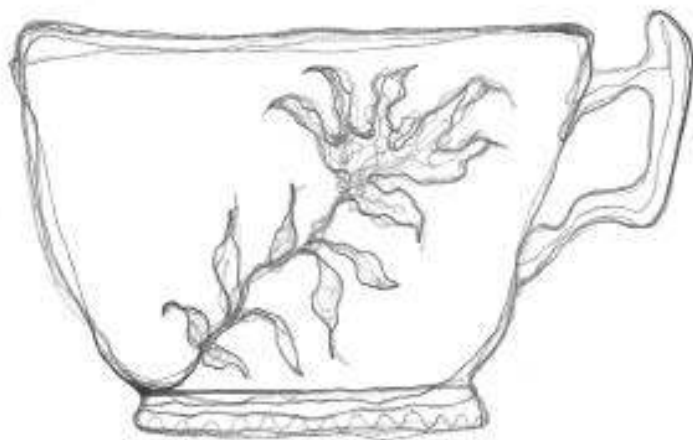
Иногда, когда я нервничаю из-за приближающегося срока сдачи работы, я замечаю, что мои рисунки начинают выглядеть немного напряженными; я на самом деле вижу стресс в линиях, которые становятся жесткими и натужными, вместо того чтобы быть свободными и лиричными. Когда это случается, я использую данное упражнение. Несколько рисунков методом непрерывных линий вовлекают меня в процесс рисования, позволяют расслабиться, разогреться и затем вернуться к моему заказу с лучшей линией.

Итак, возьмите карандаш, вам понадобится только этот инструмент (уберите ластик в ящик, он официально запрещен в этой главе!).

ПРОВОДИМ НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ

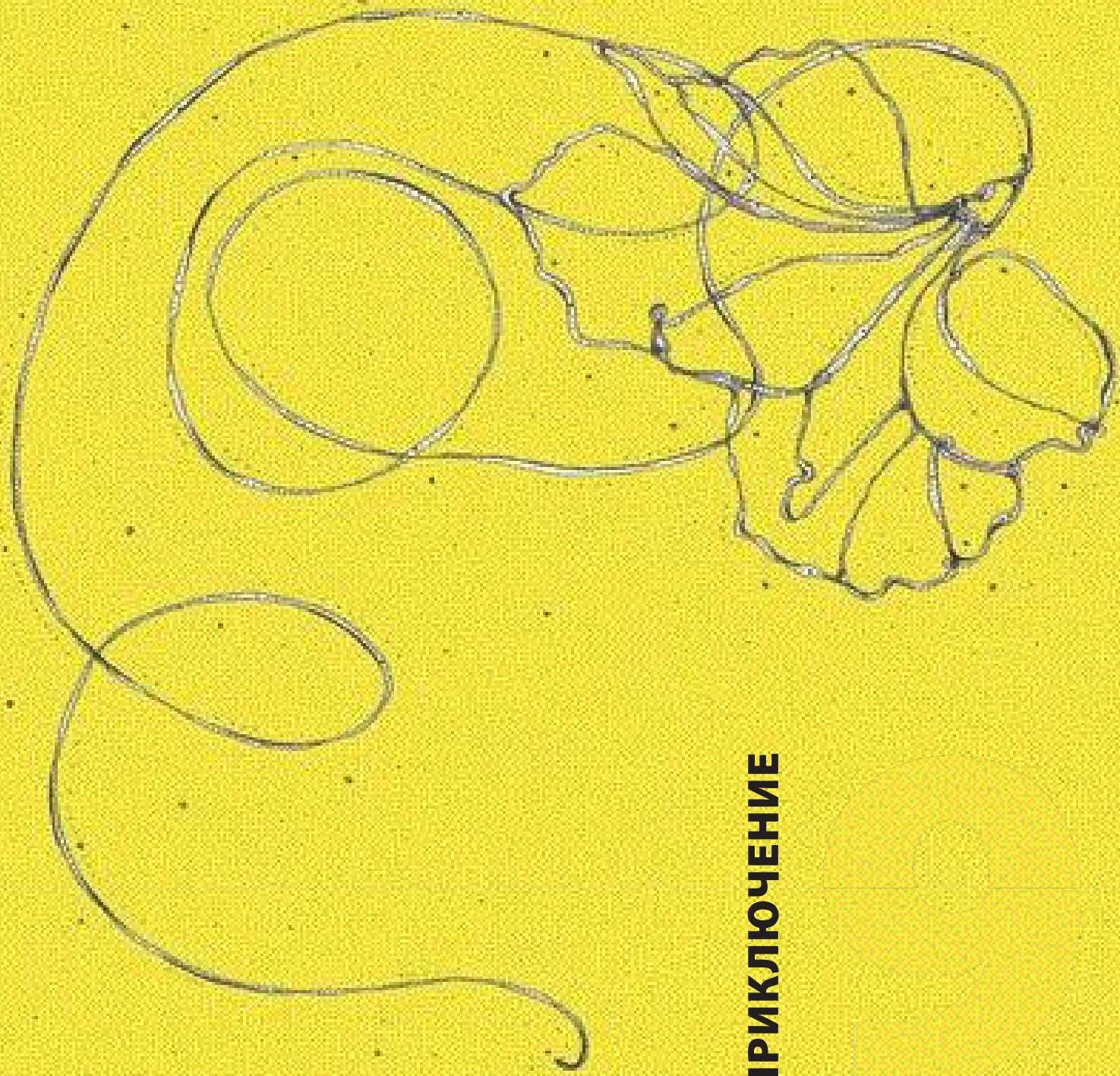
Я совершила набег на сервант и взяла несколько чашек, чтобы сейчас их нарисовать, поэтому идите и сделайте то же самое (или можете принести что-нибудь другое, если хотите). Теперь примите вызов и нарисуйте каждый предмет, не отрывая карандаш от листа. Это будет проще сделать, если вы помните, что работать надо медленно. Неспешно рассмотрите чашки и повторите их контуры с помощью карандаша. Расслабьтесь и не беспокойтесь о том, как это выглядит. Просто сконцентрируйтесь на физическом удовольствии от ведения карандашом по листу.

Продолжайте отрабатывать эти рисунки непрерывными линиями. Они не только отточат ваши навыки наблюдения, но и послужат отличным упражнением для разогрева.

СОВЕТЫ

- ◆ Прежде чем начать рисовать, потратьте две минуты (засеките время — это больше, чем вы думаете) на то, чтобы рассмотреть объект. Четкое представление о предмете позволит значительно улучшить рисунок.
- ◆ Пока рисуете, больше смотрите на объект, а не на бумагу.
- ◆ Расслабьтесь и дайте себе достаточно времени. Нельзя отрывать карандаш от бумаги, но это не значит, что вы постоянно должны им водить.
- ◆ Для обозначения контура предмета используйте больший нажим.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Рисуем проволокой

Рисование с помощью проволоки — это прекрасный способ создавать линии в пространстве. У меня есть множество таких рисунков, развешенных на стенах моей студии, и мне нравятся их элегантность и разные тени, которые они создают в течение дня. Использование проволоки — это скульптурный подход к рисованию, позволяющий проводить линии в трех измерениях. Эти рисунки прекрасно смотрятся, будучи подвешенными к мобиллю или просто прикрепленными непосредственно к стене. Прежде чем вы начнете, для вдохновения познакомьтесь с изысканными проволоочными произведениями Александра Колдера и Си-Дабл-Ю Роуэлла, чтобы понять, как далеко можно зайти, используя этот подход.

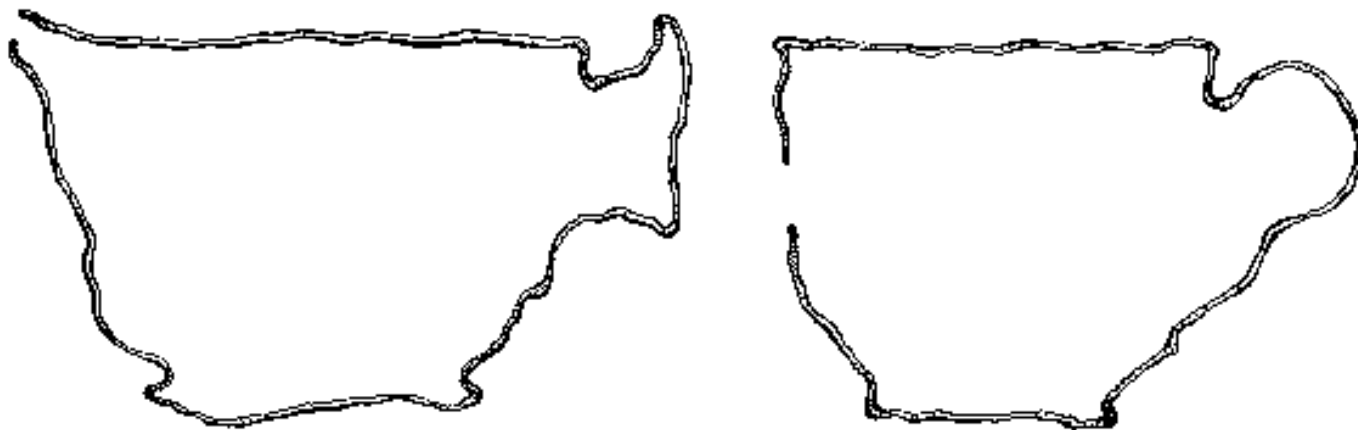
Вам понадобится немного тонкой, мягкой и гибкой проволоки, которая легко гнется. Я рекомендую про-

волоку для флористики, но вы можете использовать двухмиллиметровую алюминиевую или проволоку для скульптур. Я разрезаю проволоку для флористики ножницами, но вам, возможно, понадобятся кусачки — все зависит от толщины вашего материала. Во время работы с проволокой следите за другим концом, вы же не хотите, чтобы он случайно воткнулся кому-нибудь в глаз!

Хитрость рисования проволокой заключается в том, как каждый виток влияет на тот, что был сделан ранее. Это значит, что вам придется постоянно поправлять материал по мере работы, держа в уме целый облик рисунка, концентрируясь на маленьких секциях. Законченные работы выглядят великолепно, но они очень хрупкие, поэтому храните их в безопасном месте до тех пор, пока не будете готовы вклеить их в книгу.

ЧАШКИ

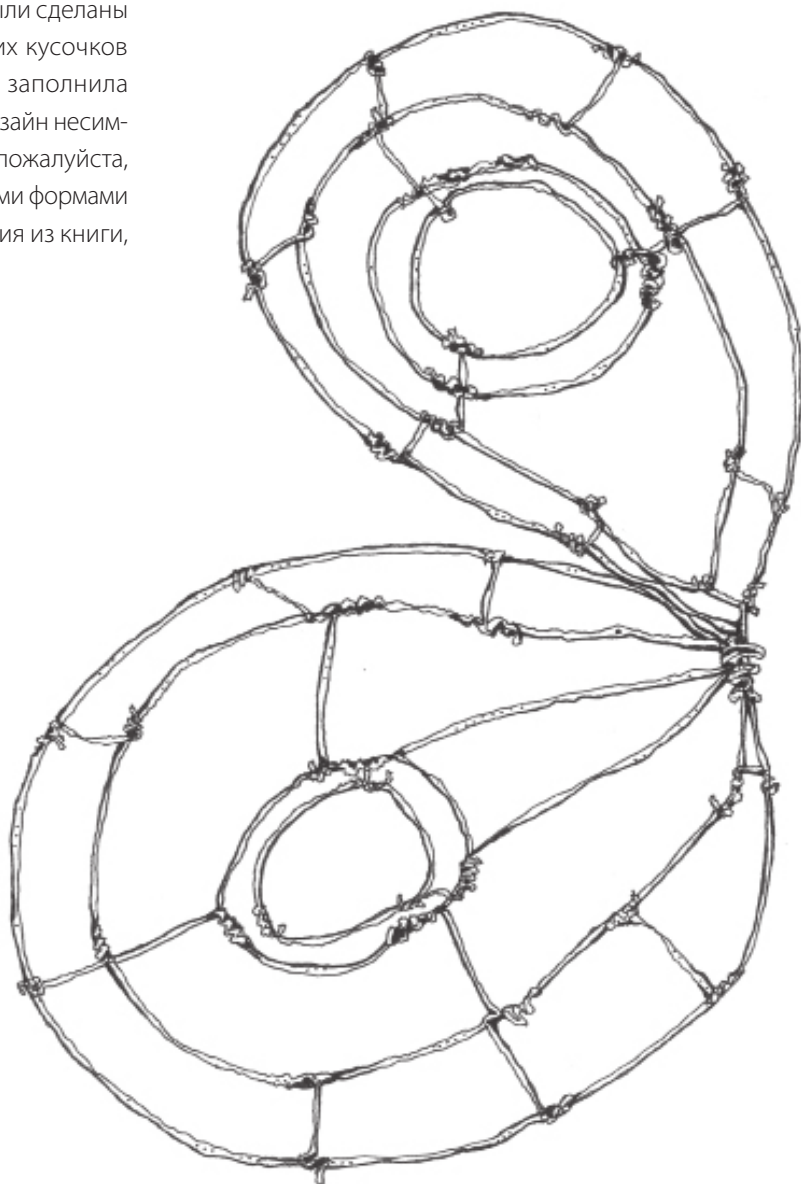
Чтобы завершить это упражнение, мы повторим приключение из прошлой главы — создание рисунка непрерывной линией, но на этот раз в трех измерениях. Давайте вернемся к чашкам. Зная их форму, теперь мы воспроизведем эти предметы посредством непрерывной линии проволоки. На этот раз не обрезайте материал; я хочу, чтобы вы создали весь контур чашки, используя один длинный отрезок проволоки. Сперва убедитесь, что вы работаете с настоящими чашками, а не с рисунками. Это важно, поскольку мы находимся на той стадии, когда начинаем по-настоящему видеть. Все ответы на вопросы, как нарисовать объект, можно найти, тщательно и вдумчиво его изучив. Проблема состоит в том, что когда нас просят нарисовать, мы паникуем и бросаемся изображать предмет, не рассмотрев его толком. Не спешите, уделите время созерцанию, наслаждайтесь этим процессом и не волнуйтесь о конечном результате. Однажды ваши навыки наблюдения и рисования разовьются в тандеме; вы научитесь смотреть внимательнее, а с практикой ваша рука будет отзываться уверенно. Пока держите работы в безопасном месте, чтобы не повредить их.

Пройдя все предложенные приключения, приклейте сюда свои проволочные чашки.

БАБОЧКА

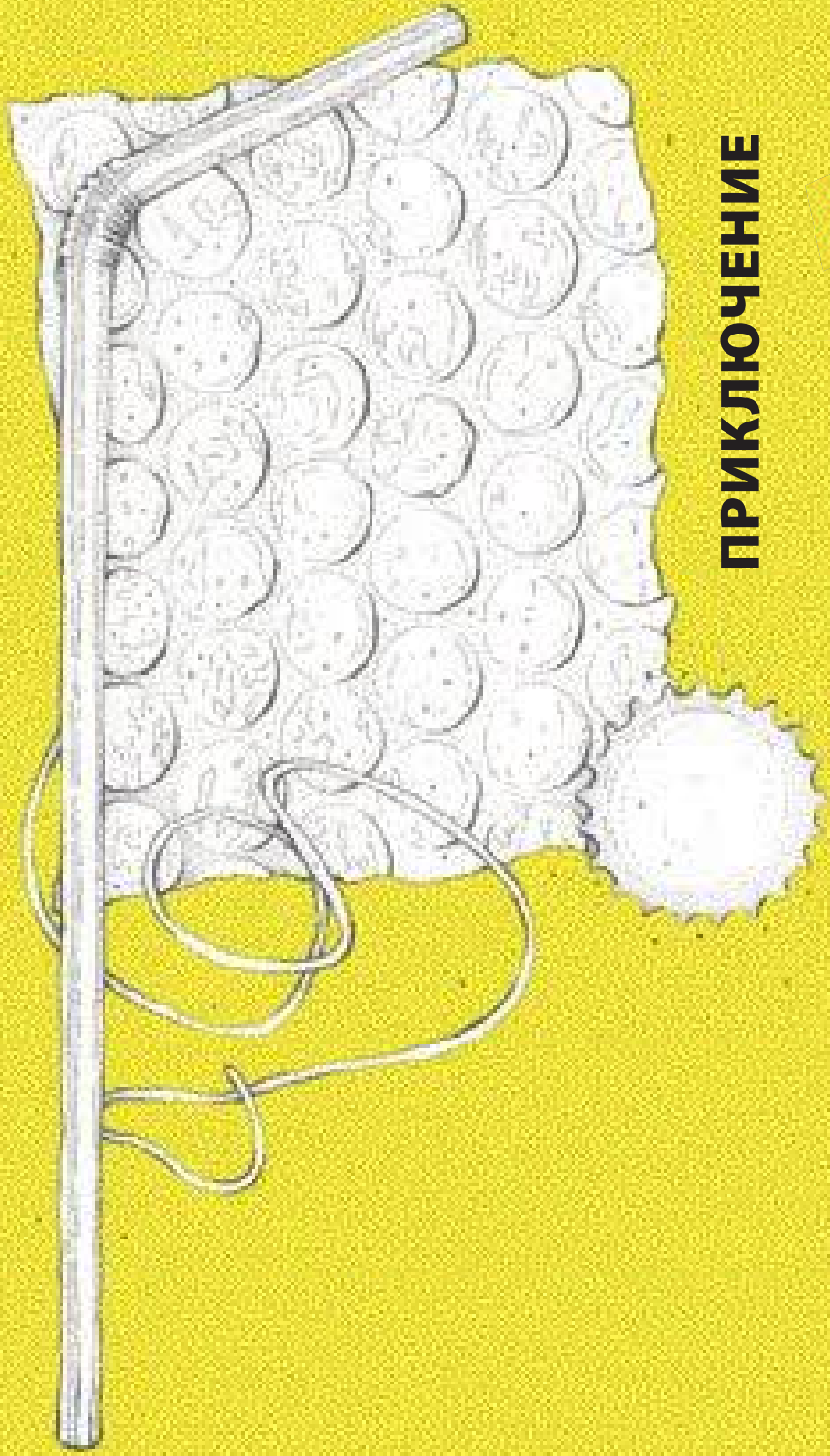
Вот половина бабочки, и я хотела бы, чтобы вы закончили крылышки на странице напротив. Вы видите, что они были сделаны поэтапно с использованием множества маленьких кусочков проволоки. Я начала с контура крыльев и затем заполнила пространство внутри. Не беспокойтесь, если ваш дизайн несимметричен. Можете повторить мой, если хотите, но, пожалуйста, уделите время тому, чтобы поработать с собственными формами и узорами. Как только вы пройдете все приключения из книги, вклейте крылья сюда.

СОВЕТЫ

- ♦ Создайте контур с помощью большого отрезка проволоки, а затем заполните внутреннюю часть узором, приделывая меньшие кусочки проволоки к контуру.
- ♦ Чтобы соединить части проволоки между собой, оберните один конец вокруг другого, скрепляя их, а затем обрежьте лишнее.
- ♦ Используйте небольшие кусочки проволоки осторожно, не делайте их слишком маленькими, иначе их будет трудно вплести в структуру.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Рисуем оттисками

Итак, пришло время пачкать! Накройте чем-нибудь свой рабочий стол и наденьте старую одежду. Как и в приключении 4 «Переносим фактуру», мы будем использовать текстуры реальных объектов, чтобы создать рисунки. Мы изучим множество следов, которые можно получить, делая оттиски предметами. В этом приключении я использовала тушь (и надела резиновые перчатки!), чтобы создавать принты, но вы можете взять также:

- акварель;
- чернила;
- гуашь;
- холодный очень крепкий черный кофе.

Начните со сбора текстурных предметов. Они запамятуются, поэтому лучше работать с тем, что не жалко выбросить, после того как вы сделаете принты. Вот несколько идей:

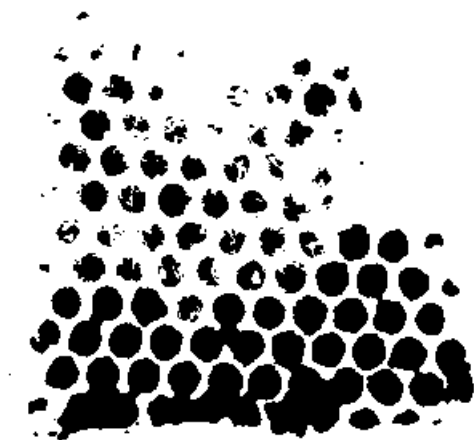
- пузырьковая пленка;
- суфле или конфеты;
- макароны;
- пробки от бутылок, крышки;
- листья, веточки, цветы, желуди, сосновые шишки, перья;
- соломинки для напитков;
- ватные диски или шарики;
- кружево или салфетки;
- старые игрушечные машинки (попробуйте покрыть колеса чернилами, а затем провести ими по бумаге);
- веревка, шнур;
- открытки.

Налейте немного чернил (или то, что вы используете вместо них) в старую либо одноразовую тарелку. Погрузите свой предмет в чернила и посмотрите, какой след можно оставить, прижав объект к бумаге.

ИДЕИ ПРИНТОВ

Здесь вы можете увидеть разные следы, которые я сделала, после того как покопалась в сервантах, мусорном ведре и прогулялась по улице.

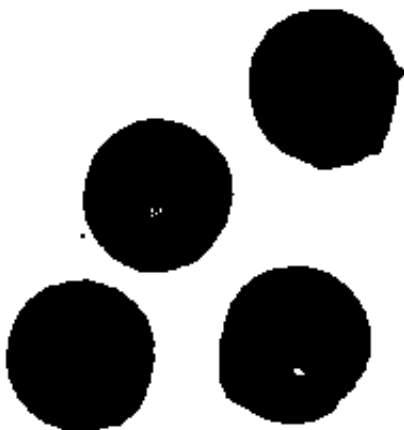
Пузырьковая пленка

Крышки от бутылок

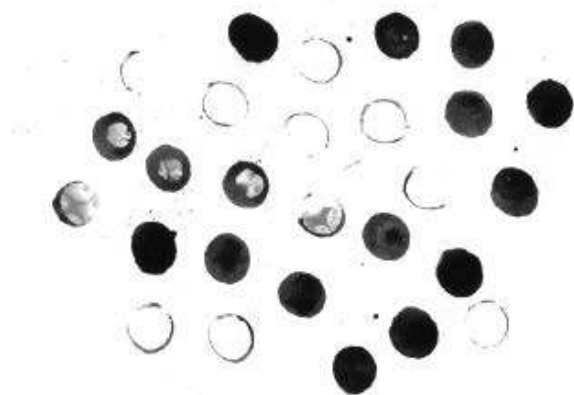
Пробка

Лист

Соломинка

Открытка

Шнурок

Игрушечная машинка

ИДЕИ ПРИНТОВ: ВАША ОЧЕРЕДЬ

Такой способ дает неограниченные возможности для создания следов. Приклейте результаты ваших экспериментов на эти страницы.

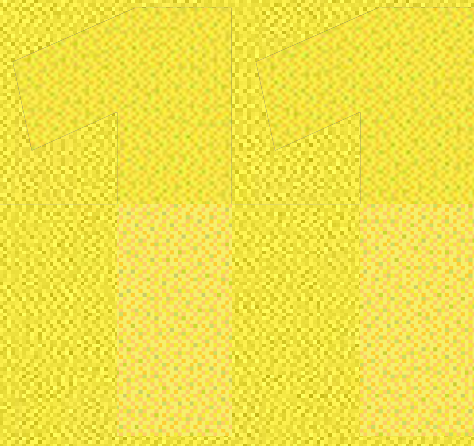
Используется ли способ создания принтов с помощью объектов сам по себе или в совокупности с рисованием от руки, он представляет собой креативный и изобретательный метод рисования. Есть в этой технике и нечто доставляющее удовольствие. Вероятно, многие из нас не делали принтов с детства. Дайте себе время на то, чтобы насладиться этим процессом — получить удовольствие от отбора предметов, от энергетики жидких чернил и нажима на бумагу, прежде чем волнующий принт появится.

СОВЕТЫ

- ♦ Обратите внимание на используемое количество чернил.
- ♦ Подписывайте под каждым принтом, какой предмет вы применяли, чтобы без труда воспроизвести его в будущем.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Привет, тушь!

Добро пожаловать в еще одно чумазое приключение! Накройте чем-нибудь стол и наденьте старую одежду или выберите солнечный день, чтобы поработать на улице. Я опять взяла тушь — на этот раз разбавленную водой. Но вы можете использовать крепкий черный чай или кофе, акварель или разведенную гуашь. До сих пор мы работали с чернилами с помощью кисти и применяли их для создания принтов, но в этой главе мы постараемся узнать, на что они способны сами по себе.

Для вдохновения поищите информацию о Джексоне Поллоке, который знаменит своими сильными, экспрессивными работами, созданными каплями. Он клал холст прямо на пол и затем рисовал в довольно свободной манере, капая, плюхая и наливая слои краски сверху. Ян Дэвенпорт — еще один интересный

художник, в чьих работах можно найти вдохновение для этого приключения, поскольку он использует обычную глянцевую краску, которую льет из шприцев на поверхность, расположенную под углом, позволяя краске стекать естественным образом.

Чернила служат потрясающим материалом для создания спонтанных и непредсказуемых следов. Это более физический подход, чем те, что мы использовали ранее, он требует большей подвижности. Данное упражнение обещает быть веселым, напоминает игру и позволяет вспомнить тот тип рисования, к которому вы прибегали в детстве.

Вам потребуются одноразовые стаканчики (также подойдут чашки, если вы используете чай или кофе), кисть и соломинка для напитков.

ОТРАБАТЫВАЕМ ТЕХНИКИ

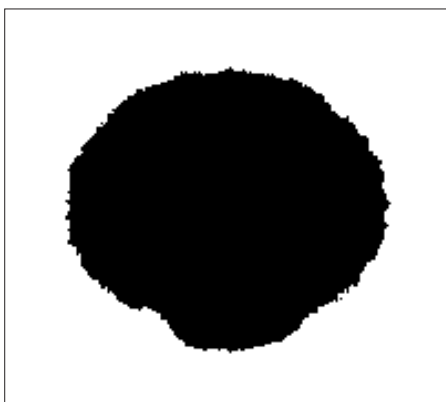
Наливаем

Здесь, держа лист вертикально, я вылила чернила из одноразового стаканчика на бумагу и позволила им стекать вниз полосами.

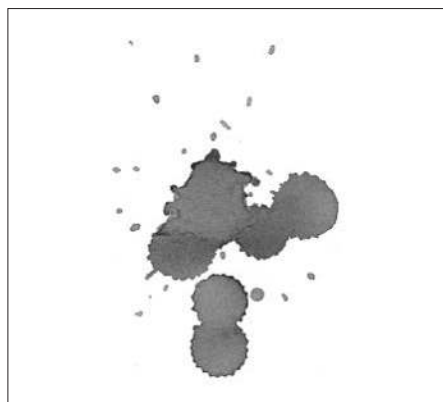
Брызги

Чтобы создать такие кляксы, наберите кистью чернила, держите ее над бумагой, а затем встряхните, чтобы чернила брызнули на лист.

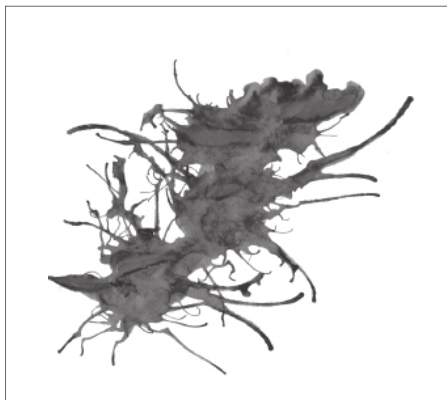
Мокрое на мокром

Если вы сначала проведете по бумаге кистью, смоченной водой, а затем капнете чернила, след растечется и расплзется. Эта техника — рисование на уже влажной бумаге — называется «мокрое на мокром».

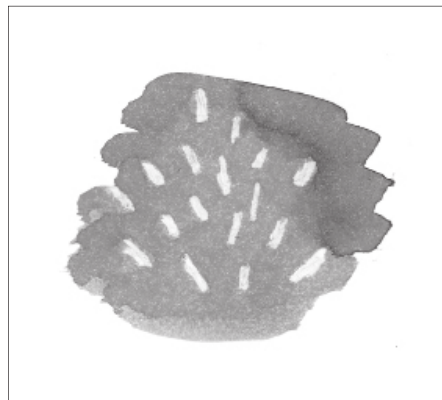
Капли

Чтобы сделать подобные капли, наберите кистью большое количество краски и подержите ее вертикально над страницей, ожидая, когда чернила капнут. Такой прием дает более предсказуемые и округлые следы, чем когда вы встряхиваете кисть.

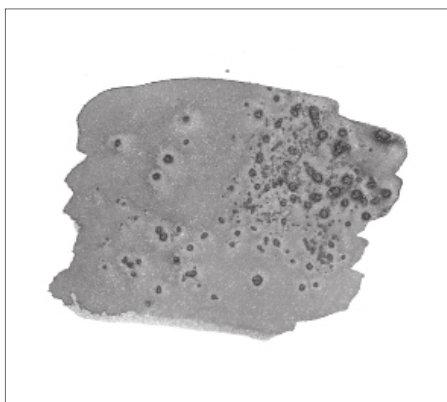
Дуем в соломинку

Налейте чернила на бумагу, а затем, держа соломинку над листом, подуйте в нее. Так можно добиться прекрасных естественных линий, которые напоминают мне ветви деревьев.

Сопротивление воска

Восковым карандашом, масляной пастелью или свечой нанесите штрихи, а затем закрасьте эту область чернилами. Воск отталкивает воду, и следы будут отчетливо просматриваться сквозь чернила.

Соль

Насыпьте соль на свежее чернильное пятно и дайте ему полностью высохнуть. Соль впитает чернила, оставив пятнистый эффект.

Пленка

Приложите пленку к влажным чернилам и оставьте сохнуть на ночь. Чернила повторяют складки, оставив красивую мятую текстуру.

ОТРАБАТЫВАЕМ ТЕХНИКИ: ВАША ОЧЕРЕДЬ

На эти страницы приклейте результаты своих экспериментов со всеми возможными текстурами и эффектами, которые предлагают чернила.

Ваш инструментарий постепенно пополняется разнообразными техниками. Когда мы продолжим, подумайте о том, какие из них вам больше всего нравятся и как их можно использовать и комбинировать.

СОВЕТЫ

- ♦ Разборчиво подписывайте свои работы, указывая, как вам удалось сделать такие следы, чтобы вы могли без труда воспроизвести их в будущем.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

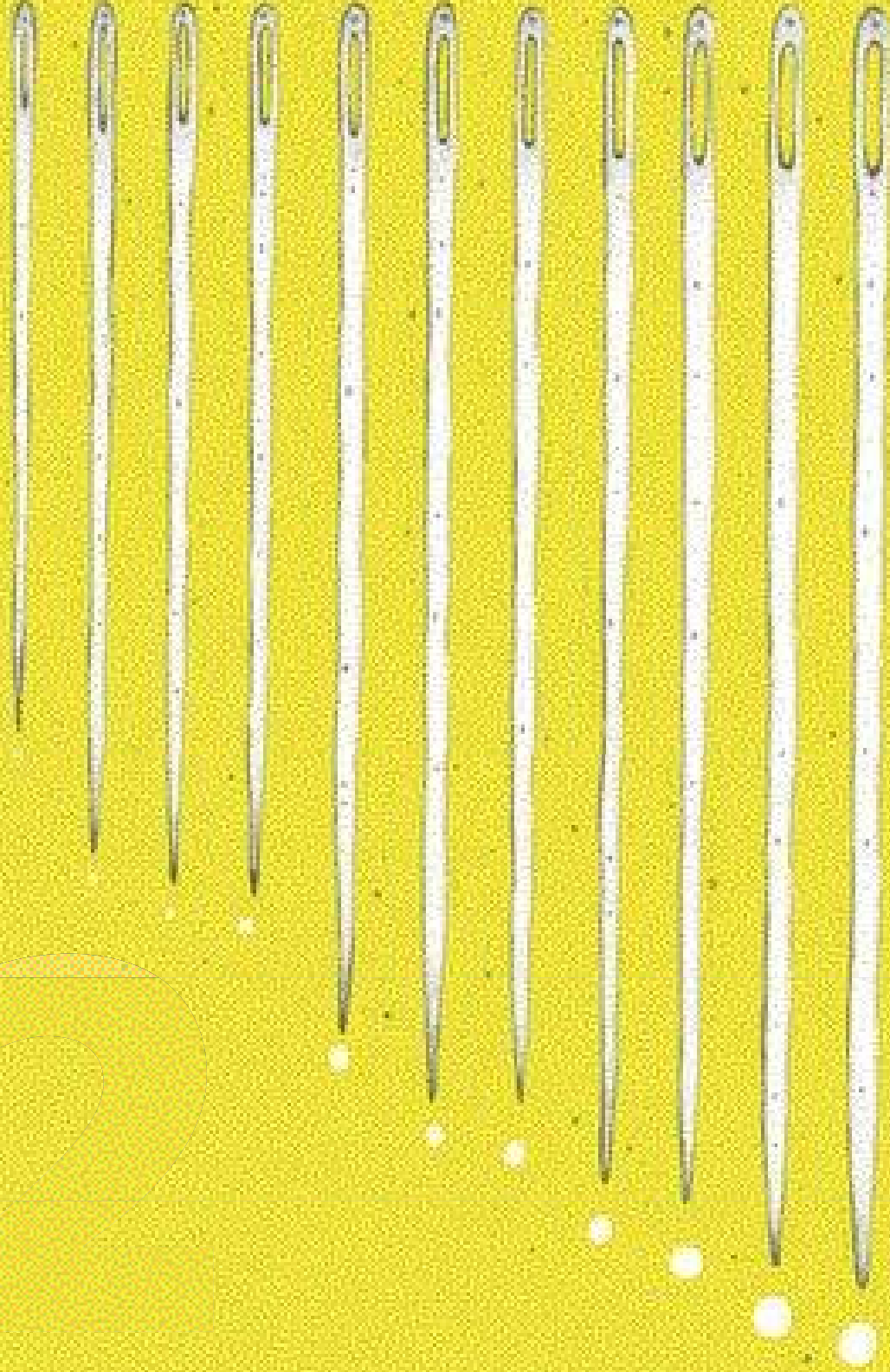

Рисунок как КОСМОС

Рисунки как пространство?

Да, здесь рисунки состоят из областей пустого пространства, созданного посредством проколов бумаги иглой. Обычно лицевой стороной считается та, сквозь которую проталкивалась игла, с более заметными отверстиями. Однако интересно попробовать обе, можно экспериментировать и использовать ту сторону, которая вам больше нравится.

Это красивый, изысканный способ рисования, и я часто применяю данную технику в совокупности с другими методами. Я на самом деле наслаждаюсь прокалыванием слов и предложений в моих работах, которое привносит текстуру и служит секретным посланием в рисунке, часто незаметным или неразборчивым для остальных. Я всегда делаю проколы от руки, не набрасывая их карандашом, поскольку

чувствую, что это дает более органичный, неровный результат. Я люблю использовать точки для создания текстуры и тени в своих рисунках. Это доставляет мне удовольствие!

Вам понадобится что-то, с помощью чего вы сможете делать отверстия: кнопка, английская булавка, а лучше всего иголки для шитья — хорошо иметь их несколько разной толщины. Для этого упражнения предпочтительно использовать бумагу потолще или тонкий картон, так как тонкая бумага может порваться. И уж конечно, вы не хотите наделать дырок в столе, поэтому подложите под бумагу гофрированный картон, старый коврик для мыши или кусок пенопласта. И наконец, вам понадобится мягкий графитовый карандаш.

ЗВЕЗДНЫЙ ПЕЙЗАЖ

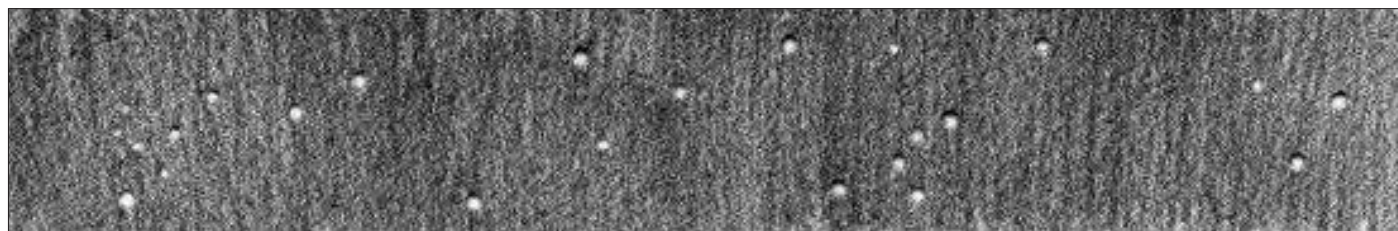
В этом приключении вы воссоздадите ночное небо, где звездами будут проколотые отверстия. Возможно, лучше выполнить работу на отдельном листе бумаги, а затем приклеить на эту страницу (иначе следующее приключение тоже будет полно дырок!).

Сперва используйте мягкий графитовый карандаш для затенения всего листа. Плавно закрасьте фон, создавая темное небо, затем попробуйте добавить еще более темные участки, чтобы сделать облака. Решите, хотите ли вы прокалывать закрашенную или белую сторону. Возьмите иглы и проделайте отверстия в той части листа, которая изображает темное ночное небо, чтобы показать звезды. Можете добавлять их в хаотичном порядке или в форме созвездий.

Приклейте сюда вашу версию ночного неба. Проколы и виднеющаяся сквозь них белая страница будут обозначать яркие звезды. Сделайте больше ночного неба, расклеив такие листы на окнах или используя их в качестве абажуров. Отверстия в бумаге выглядят невероятно красиво, когда сквозь них струится свет.

СОВЕТЫ

- ♦ Чтобы сделать аккуратное ровное отверстие, держите иглу вертикально, а не под углом.
- ♦ Сравните разные отверстия, сделанные иглой, кнопкой или английской булавкой, и пользуйтесь затем этими эффектами в рисовании.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Рисуем не глядя

Рисование вслепую означает рисование объекта или сцены, не глядя на бумагу. Это отличное упражнение для развития навыков наблюдения, поскольку мы вынуждены полностью концентрироваться на предмете, а не заниматься рисунком на странице. По мере улучшения ваших умений вам нужно привыкать большую часть времени наблюдать за объектом, лишь иногда бросая короткие взгляды на бумагу.

В этом упражнении вам запрещено смотреть на лист, что на самом деле труднее, чем кажется. Если вы похожи на меня, вам ужасно захочется взглянуть на рисунок, но важно сопротивляться этому побуждению. Сложнее всего в данном упражнении то, что ты теряешься, — как только убираешь карандаш со страницы, очень трудно понять, в каком месте рисунка ты находишься, поэтому велик соблазн по-

смотреть на лист. Но, создавая рисунок не глядя, вы начнете чувствовать контуры объекта, тренируясь изображать то, что видите, а не то, что, как вы думаете, должны видеть.

Такая работа позволяет мне расслабиться и наслаждаться процессом создания — я могу не волноваться о том, как выглядит рисунок, потому что я его не вижу. Это еще одно упражнение, которое я использую, когда мне нужно разогреться или немного отдохнуть. Это бесценный способ начать набрасывать что-нибудь новое, поскольку он дает возможность как следует наблюдать за объектом, чтобы понять его. Это приключение позволит создать рисунки, которые местами могут показаться неразборчивыми и лишенными ориентиров, но зачастую они будут красивы, демонстрируя невероятную ценность острого восприятия.

СЛЕПОЙ КОНТУР

У меня на столе стоит маленькая керамическая кружка с пятью ручками, карандашом и текстовыделителем. Большой книгой в переплете я загородила от себя лист (так я не могу видеть его и, следовательно, мухлевать!) и затем нарисовала объект. После упражнения я увидела все места на странице, где я потеряла ориентир и не смогла присоединить ручку к кружке.

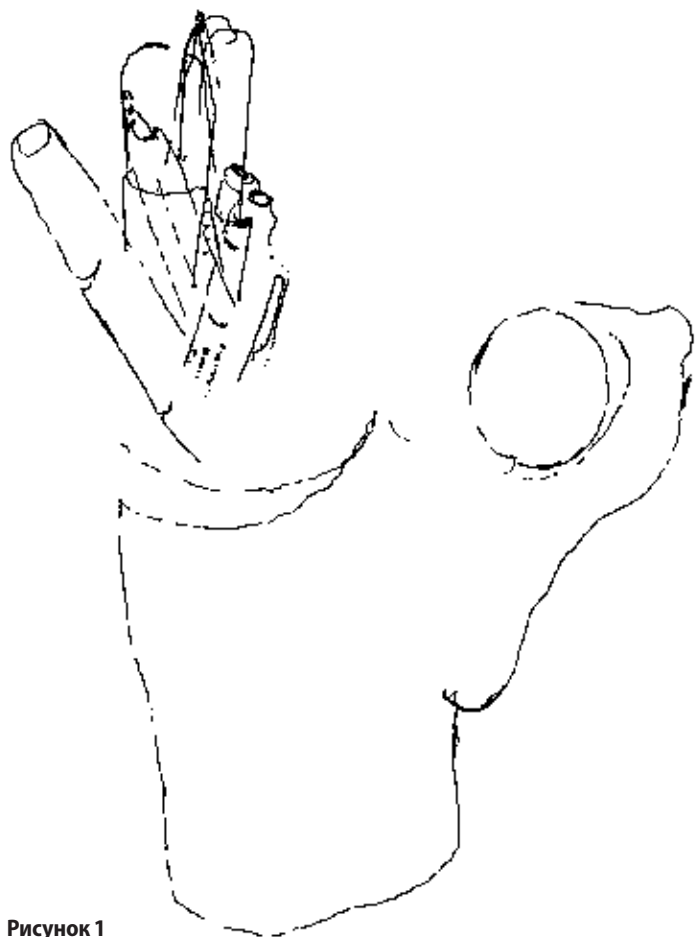

Рисунок 1

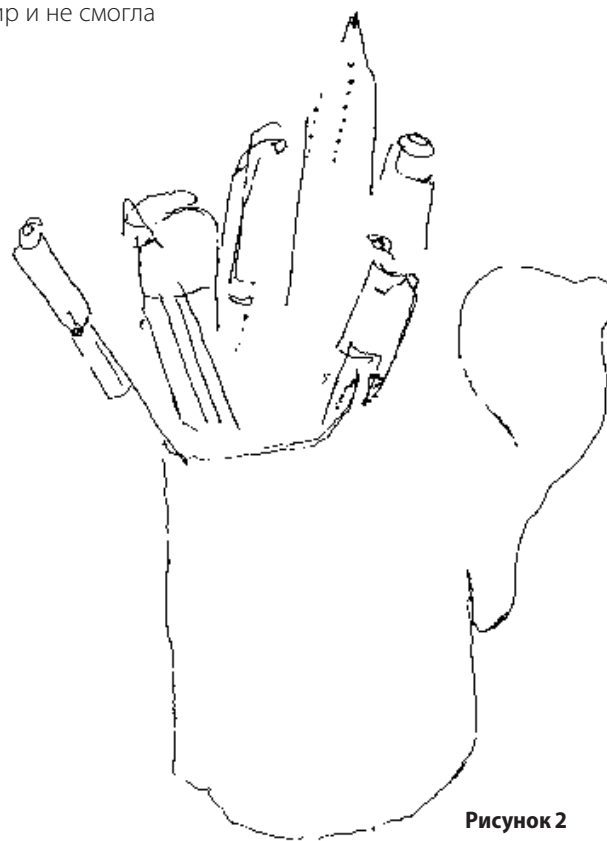

Рисунок 2

В данном примере я работала с тем же объектом. В этой версии предметы распределены, они не заслоняют друг друга, но ручка опять не присоединена к кружке. Неудивительно, что второй вариант получился лучше — пристально рассмотрев кружку, я в большей мере поняла ее строение.

Ваша очередь. Возьмите кружку и поставьте в нее ручки (или выберите любой другой объект, который вам нравится). Закройте лист бумаги книгой, а затем постарайтесь взглядом оценить контуры предметов и отразить их на бумаге. Ничего не двигайте и попробуйте еще раз — вышло лучше? Какие элементы этих рисунков вам нравятся? Какие, на ваш взгляд, вам удалось передать точнее?

Когда мы перейдем к следующим приключениям, помните о том, как важно тратить большую часть времени на то, чтобы смотреть на объект, который вы пытаетесь нарисовать, а не на лист бумаги. Вам нужно лишь иногда бросать взгляд на свою страницу, чтобы определять расположение линий. Вы должны знать, что всю информацию, необходимую для создания рисунка, можно найти, глядя на предмет, поэтому учитесь концентрироваться на нем.

Наши рисунки начинают походить на оригиналы благодаря тому, что мы учимся видеть. Прикрепите свой рисунок сюда.

СОВЕТЫ

- ♦ Если у вас не получается отслеживать местоположение карандаша, попробуйте использовать прием непрерывной линии — нарисуйте весь объект, не отрывая карандаша от бумаги.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Рисуем звук

В этом упражнении вы будете рисовать под влиянием звука. Концентрируясь на разнообразных звуках и перенося на бумагу то, что вы слышите, вы можете создать рисунок с очень личными абстрактными штрихами.

Я считаю, что мне следует очень внимательно относиться к тому, какую музыку я слушаю в студии, поскольку она на самом деле воздействует на качество линий и тип штрихов, которые я создаю в рисунках. Рисунок — это изображение и предмета, и человека, который рисует. По работе понятно, был ли человек расслаблен, спешил или нервничал, а музыка может вызвать эти и многие другие эмоции. В целом я стараюсь работать без музыки, поскольку она слишком сильно влияет на мои линии. Вместо этого я слушаю разговорное радио, так как могу абстрагироваться и

сохранять стабильный подход к работе. В этом упражнении мы будем экспериментировать с влиянием музыки на типы создаваемых штрихов. Возможно, нам удастся открыть новые способы рисования, которые мы добавим в наш инструментарий.

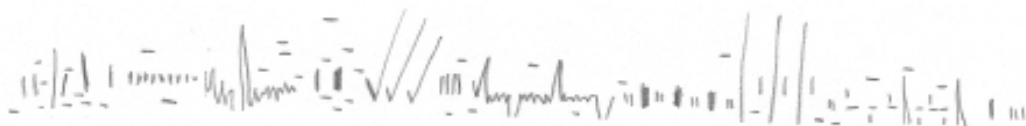
Вам понадобится карандаш 2B и много разной музыки. Не беспокойтесь, если у вас нет большого количества музыкальных записей, просто включите определенную радиостанцию или найдите их на YouTube.

Для этого приключения мы концентрируемся на создании множества абстрактных следов, позволяя звукам определять, с какой силой следует нажимать на карандаш, с какой скоростью рисовать и какие формы использовать.

ЗВУК КАК РИСУНОК

Здесь вы можете видеть мои линии и штрихи — я подписала, какие звуки слушала, когда рисовала их. Я нахожу полезным закрыть глаза, подобрать нажим на карандаш и изменить привычное положение руки, чтобы получить больше различных следов.

Пение птиц

Сверление

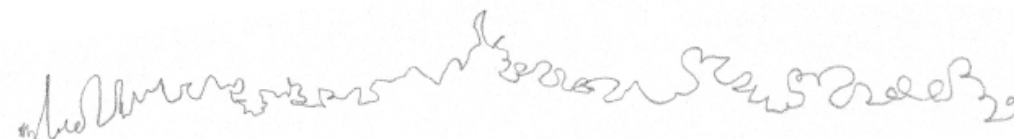
Дорожное движение

Классика

Фолк-музыка

Тяжелый рок

Джаз

Соул

Регги

Григориан-
ское пение

ВАША ОЧЕРЕДЬ

Попробуйте сделать это упражнение больше одного раза, воспринимая на слух различные шумы и музыкальные направления, поскольку это создаст большие различия в ваших рисунках.

Нет ли среди нарисованных вами штрихов тех, которые казались бы вам чуждыми? Очень волнительно узнать новый способ нанесения штрихов, который может вдохновить вас на использование разнообразных приемов, когда мы продолжим.

Пение
птицы

Сверление

Дорожное
движение

Классика

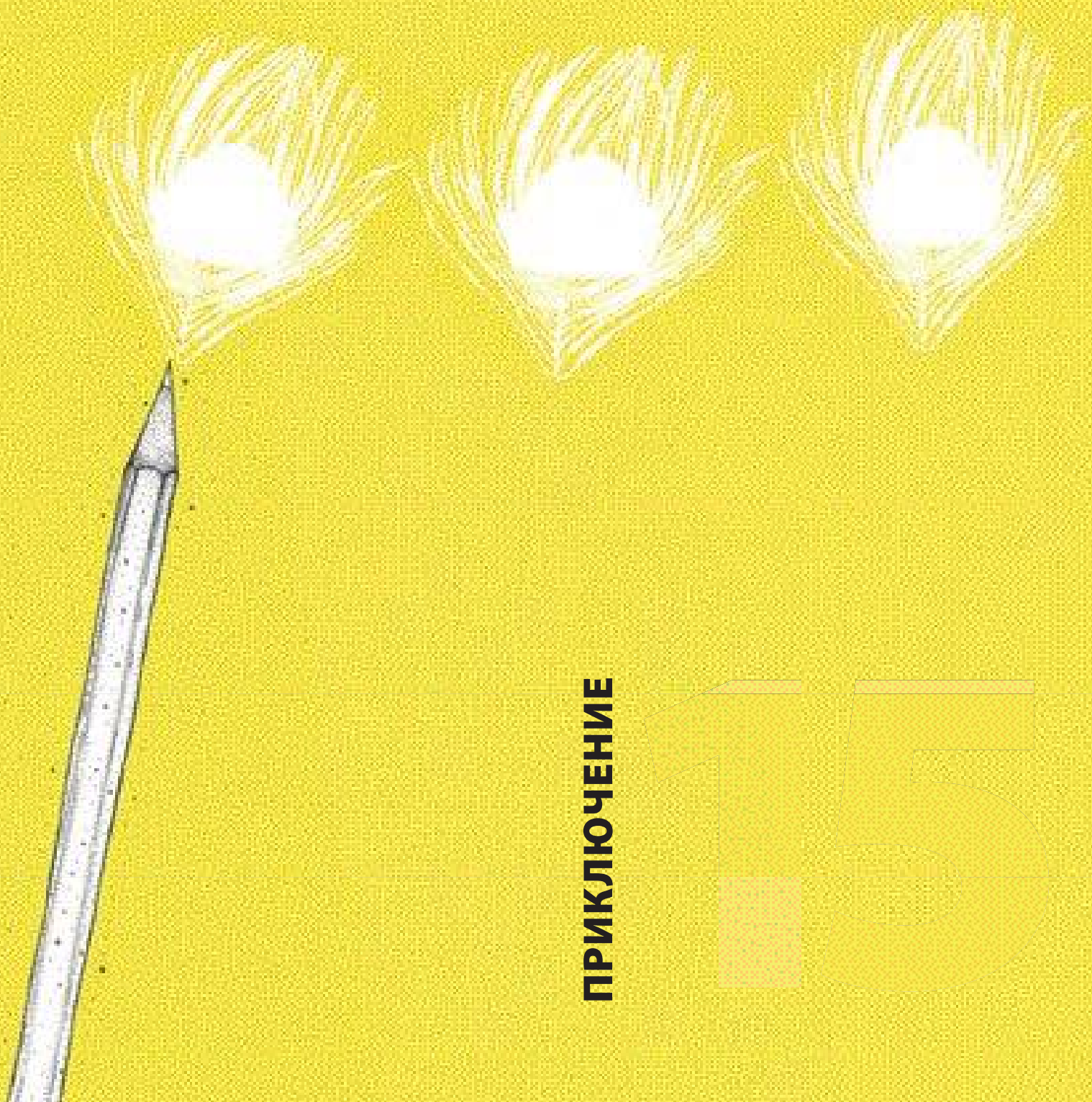
Фолк-
музыка

СОВЕТЫ

- ♦ Мне легче работать с закрытыми глазами. Тогда я могу концентрироваться на музыке и делать более спонтанные штрихи.
- ♦ Заполните это пространство, не забывая подписывать, что вы слушали, когда рисовали.

**Тяжелый
рок****Джаз****Соул****Регги****Григориан-
ское пение**

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Рисуем снова и снова

Рисуя что-то снова и снова, мы получаем возможность исследовать и понимать предмет, который мы изображаем. Это позволяет нам меньше заботиться о качестве каждого рисунка, поскольку мы знаем, что нам предстоит создать еще много таких. Когда мы постоянно воспроизводим объект, мы лучше его узнаем и наша уверенность возрастает. Со временем и практикой рисунки станут более совершенными.

Многие художники работают с одним и тем же видом, моделью или натюрмортом вновь и вновь, давая себе возможность поэкспериментировать и улучшить результат. Например, Моне часто создавал серии картин, повторяя один объект, вдохновляясь меняющимися условиями света, погоды и временами года. Его кисти принадлежат более тридцати изображений Руанского собора, и я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с ними, чтобы посмотреть, сколько разных приемов имелось в арсенале мастера.

В этом приключении я дам вам подсказки, какие подходы к каждому рисунку можно использовать. Если предмет, который я предложу, — а это павлинье перо, — или подсказки вам не понравятся, пожалуйста, найдите предмет и подход, которые вас воодушевят. Я хочу, чтобы вы были довольны результатом каждого приключения в этой книге. В конце концов, важно любить то, что вы рисуете, особенно если вас просят рисовать это снова и снова!

ПРИМЕРЫ ТЕХНИК

Здесь я выбрала павлинье перо, на что меня вдохновила настенная роспись, которую я создала для *Liberty London*. Я позволила себе использовать разные подходы каждый раз — и вот результаты.

Только точки

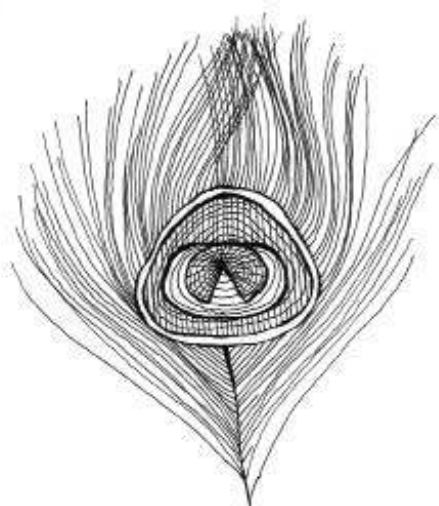
Непрерывная линия

Силуэт

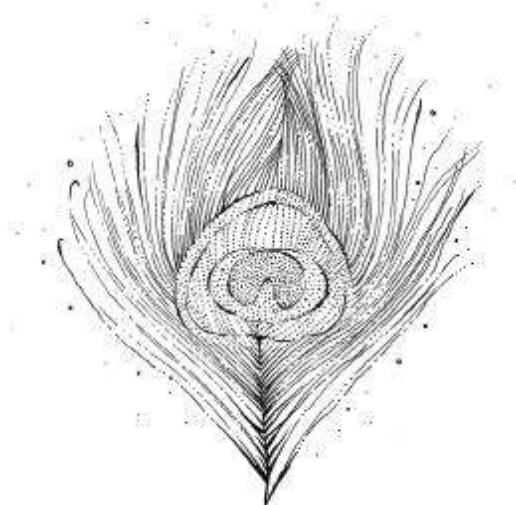
Узоры

Штриховка перекрестными линиями

Десятисекундный набросок

Обычный рисунок

Рисование вслепую

ВЫБЕРИТЕ ПРЕДМЕТ

Ваша очередь! Если вам не нравится павлинье перо, попробуйте одну из следующих идей. Вы будете рисовать этот предмет много-много раз, поэтому найдите тот, который вам по-настоящему интересен!

- Лист
- Наушники
- Шишка
- Степлер
- Ракушка
- Любимая туфля
- Ключи
- Расческа
- Вилка
- Фотоаппарат
- Любимый орнамент
- Ножницы
- Пузырек духов или лосьона
- Фрукт: апельсин, яблоко, банан, виноград и т. д.
- Детская игрушка
- Цветок
- Кувшин или ваза

ТЕХНИКИ

Вот несколько подходов, которые вы можете опробовать. Не стесняйтесь изобретать собственные!

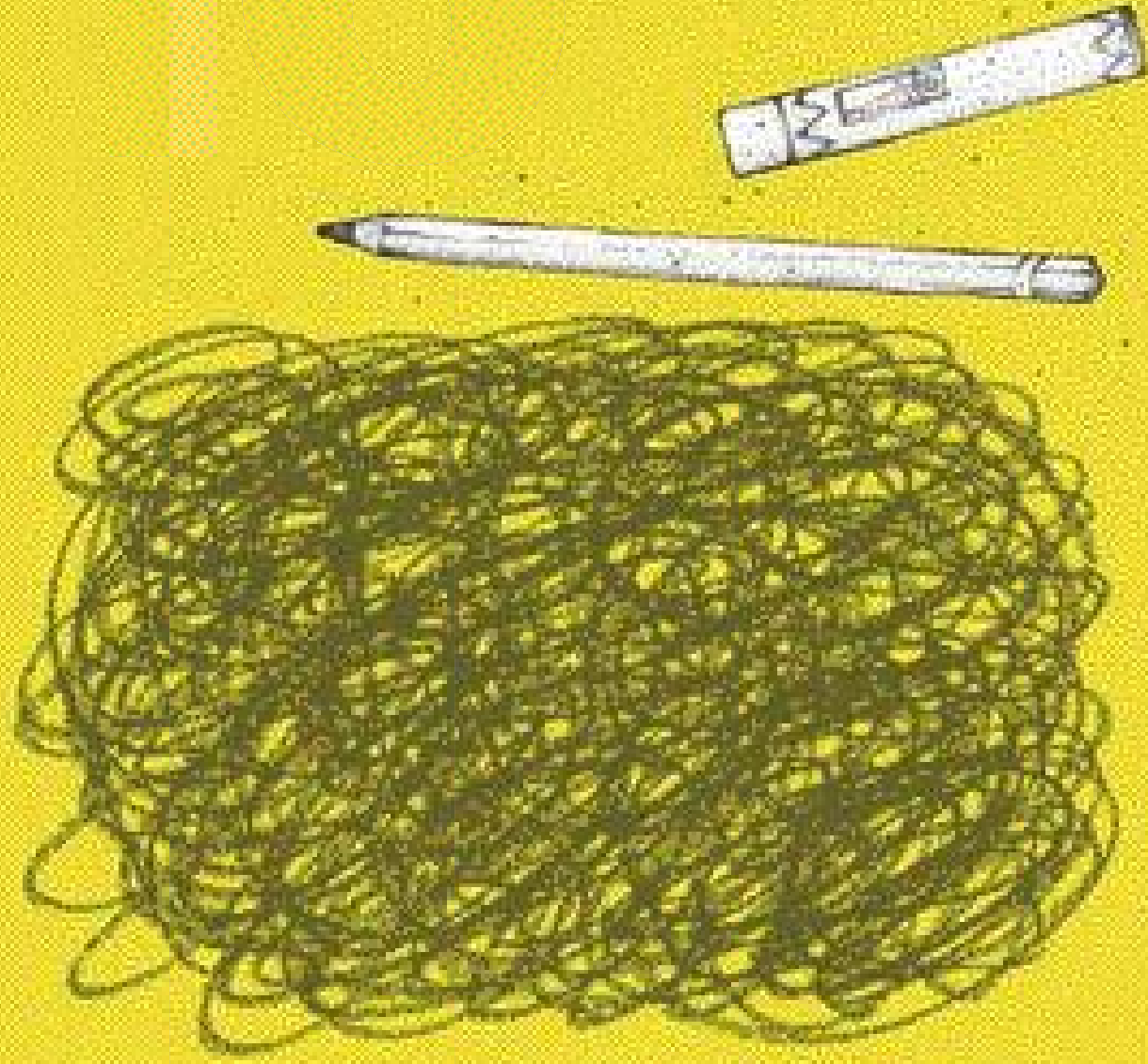
- Только точки
- Силуэт
- Непрерывная линия
- Узоры
- Штриховка перекрестными линиями
- Десятисекундный набросок
- Рисование вслепую

ПРАКТИКА

Рисуйте на этой странице выбранный предмет снова и снова, используя различные техники.

Теперь вы хорошо знакомы со своим предметом. Уделите время тому, чтобы посмотреть на созданные вами рисунки. Видите ли вы улучшение в работе, по мере того как приобретаете уверенность и опыт? Сейчас подходящий момент, чтобы пересмотреть свои произведения и проанализировать, насколько вы продвинулись. Составьте список подходов, штрихов, форм и линий, которые вы постоянно используете в рисунках. Эти повторяющиеся элементы отображают проявление вашего личного художественного стиля. Чем больше вы практикуетесь, продолжая рисовать, тем активнее будет развиваться и проявляться ваш стиль.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Рисуем с помощью монопринтов

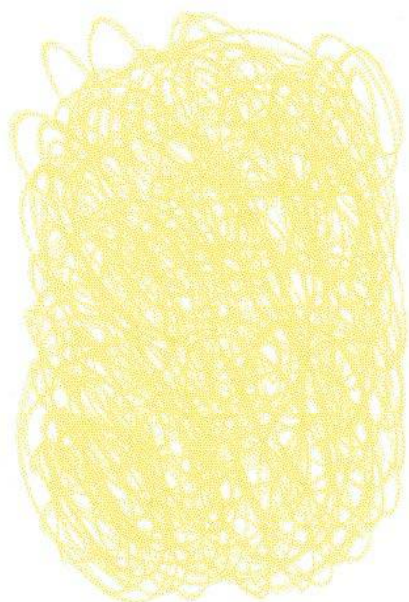
Монопринты — это уникальный тип принтов, который позволяет изображать красивые живописные линии. В отличие от других форм принтов, с помощью которых выполняют многочисленные копии, монопринты создаются только один раз. Хотя можно сделать похожие принты, два монопринта не будут абсолютно идентичными.

Советую посмотреть монопринты Трейси Эмин, которая часто объединяет текстовые области и объектные рисунки. Неровные линии придают принтам ощущение отчаянной скорости и интимности, и в связи с ее дислексией часто появляются описки и буквы, переставленные местами. Подумайте, насколько отличались бы эти изображения, если бы они были не монопринтами, а карандашными рисунками? Отреагировали бы вы на них иначе, если бы они были карандашными иллюстрациями, и что, на ваш взгляд, принты привносят в работу?

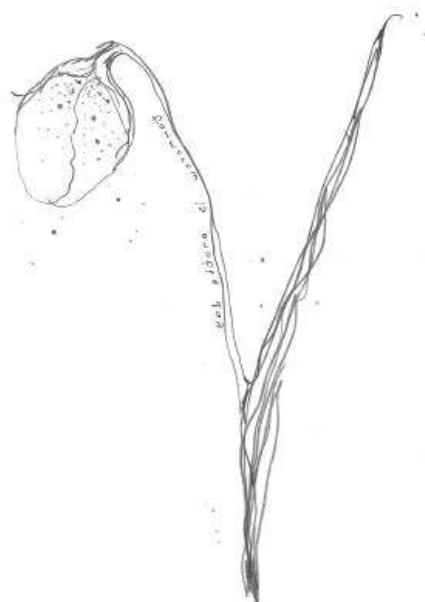
В монопринтах определенно есть романтика и глубокое ощущение руки художника, как в созданных линиях, так и в спонтанных текстурах — в прекрасных пестрых следах, нарисованных или оставленных рукой, прижатой к бумаге.

Для этого приключения вам понадобятся масляная пастель, шариковая ручка и немного бумаги для печати. Монопринты обычно делаются с помощью печатной краски, липких густых чернил, которые дают чудесный результат. Печатная краска, правда, очень дорогая и ужасно пачкается, поэтому пока мы будем использовать масляную пастель (восковый карандаш для этого не подойдет). Если вам нравится данный метод работы, я советую купить печатную краску и создавать монопринты традиционным способом. Я же все равно предпочитаю простоту и удобство масляной пастели!

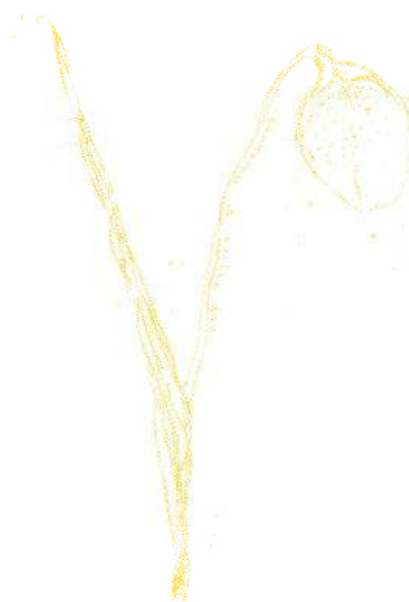
ТЕХНИКА

Вначале нарисуйте масляной пастелью каляки-маляки на листе бумаги для печати. Вам не нужно полностью покрывать бумагу цветом, но необходим хороший слой пигмента, до того как вы начнете создавать принт, так как там, где нет масляной пастели, нарисованная линия не проявится.

Теперь наложите лист бумаги поверх масляной пастели и, используя средний и сильный нажим шариковой ручкой, нанесите рисунок. Меня вдохновил тюльпан.

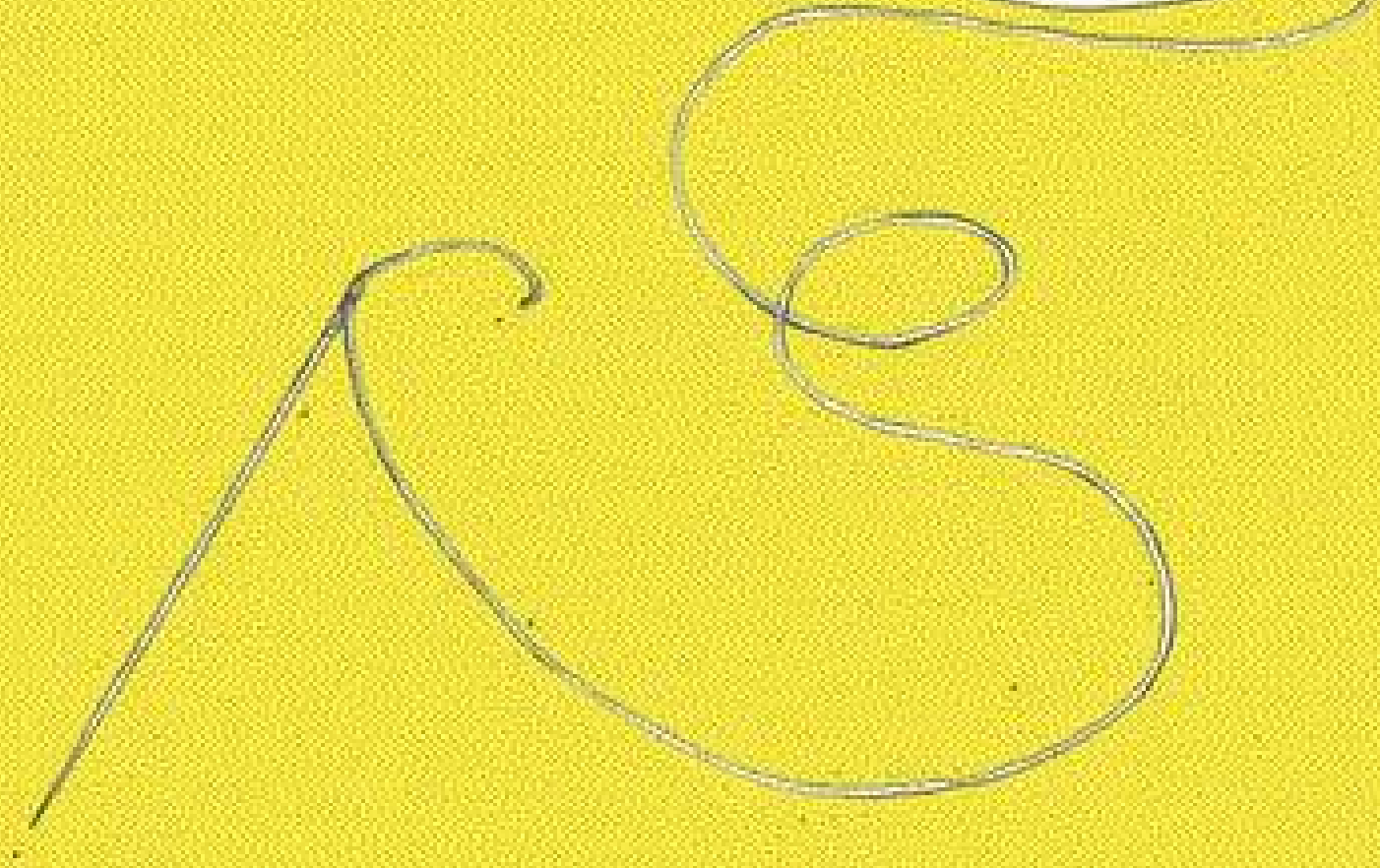
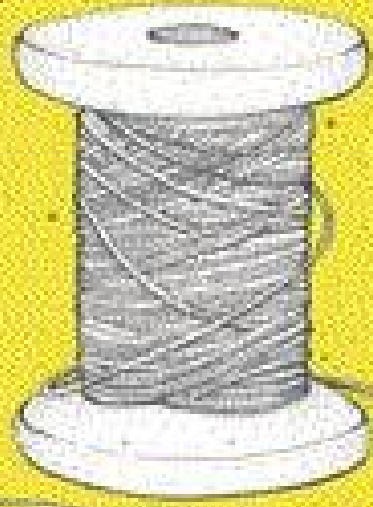

Когда закончите рисовать, уберите бумагу с поверхности масляной пастели. Вы увидите, что создали прекрасное зеркальное отражение своего рисунка. Вы можете также создавать текстурные мягкие тени и переходы, прижимая пальцы или ребро ладони к бумаге, прежде чем убрать ее с поверхности с пастелью.

Теперь ваша очередь создавать собственный монопринт того, что вас вдохновляет. Прикрепите любимый принт на эту страницу. Не забудьте прокомментировать, как вы его создали, чтобы вы могли обратиться к этой информации позже.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

17

Рисуем стежками

Я люблю использовать стежки в рисунках. Мои вышитые работы весьма неровные, неравномерные и явно кустарные, но это создает очень уютную текстуру, привносит дух ремесла и приятно контрастирует с нарисованными линиями на листе. Задав в Google поиск узоров для вышивания, вы увидите множество вдохновляющих и творческих подходов к рисованию стежками. Взгляните на работы Питера Кроули, который создает архитектурные рисунки, прокалывая акварельную бумагу булавкой и затем используя иглу и хлопковую нить для соединения отверстий. Эти прекрасные работы пронизаны терпением и динамикой, а их аккуратное техническое исполнение просто потрясает, когда присматриваешься и по-

нимаешь, что каждая линия — это стежок. В данном приключении вы можете либо создать полностью вышитый рисунок, либо украсить существующий (или новый) стежками.

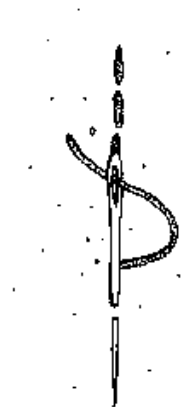
Попробуйте выполнить упражнение без предварительного карандашного наброска, поскольку потом его будет сложно стереть, не повредив отверстия. Вместо этого будьте смелыми и сделайте все от руки. Сначала прокалывание дырочек замедлит процесс, но как только вы с этим справитесь, простая задача соединения точек станет расслабляющей и медитативной. Наслаждайтесь этой медлительностью и уделите время созерцанию.

СТЕЖКИ

Давайте начнем с того, что рассмотрим типы стежков, которые мы можем использовать в нашем рисунке. Вставьте нить в иглу, и мы попробуем следующие базовые швы.

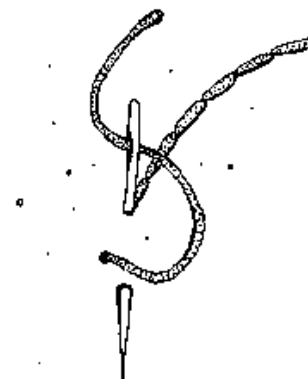
Вперед иголку

1. С помощью иглы проколите отверстия в бумаге, намечая узор.
2. С оборотной стороны бумаги выведите иглу сквозь первый прокол и проведите во второй.
3. С оборотной стороны листа выведите иглу сквозь третье отверстие и проведите в четвертое.
4. Повторите процесс, выводя иглу с оборотной стороны и проводя в следующее отверстие, соединяя все сделанные проколы стежками.
5. Как только закончите со стежками, протяните нить на оборотную сторону листа и закрепите ее узелком.

Назад иголку

1. С помощью иглы проколите отверстия в бумаге, намечая узор.
2. Используйте шов «вперед иголку», чтобы соединить два первых прокола.
3. С оборотной стороны листа выведите иглу в следующее отверстие.
4. Верните иглу к окончанию первого стежка, чтобы создать непрерывную линию.
5. Продолжайте выводить иглу с оборотной стороны листа и проводить сквозь последний стежок, прорабатывая весь ряд отверстий.
6. Как только закончите со стежками, протяните нить на оборотную сторону листа и закрепите ее узелком.

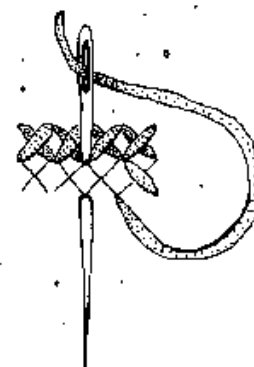

СОВЕТЫ

- ♦ Упражняясь с иглой, возьмите бумагу потолще или тонкий картон.
- ♦ Сначала нужно проделать дырочки в бумаге, а потом с помощью нитки с иглой соединить точки. Бумага не так устойчива к повреждениям, как ткань, поэтому, если вы попытаетесь делать отверстия и стежки одновременно, она, скорее всего, порвется.
- ♦ Расположите под листом бумаги кусок пенопласта либо гофрированного картона, чтобы защитить стол или рабочую поверхность от царапин.

Крестик

1. С помощью иглы проделайте четыре отверстия. Представьте себе квадрат и проколите дырки на всех четырех углах.
2. Вставьте нитку в иглку и выведите иглу с оборотной стороны листа сквозь прокол в левом нижнем углу первого квадрата.
3. Сделайте стежок по диагонали и проведите иглу сквозь правый верхний угол.
4. Выведите иглу из правого нижнего отверстия и опять выполните стежок по диагонали, затем проведите иглу через левый верхний угол, чтобы сделать крестик.
5. Как только закончите со стежками, протяните нить на оборотную сторону листа и закрепите ее узелком.

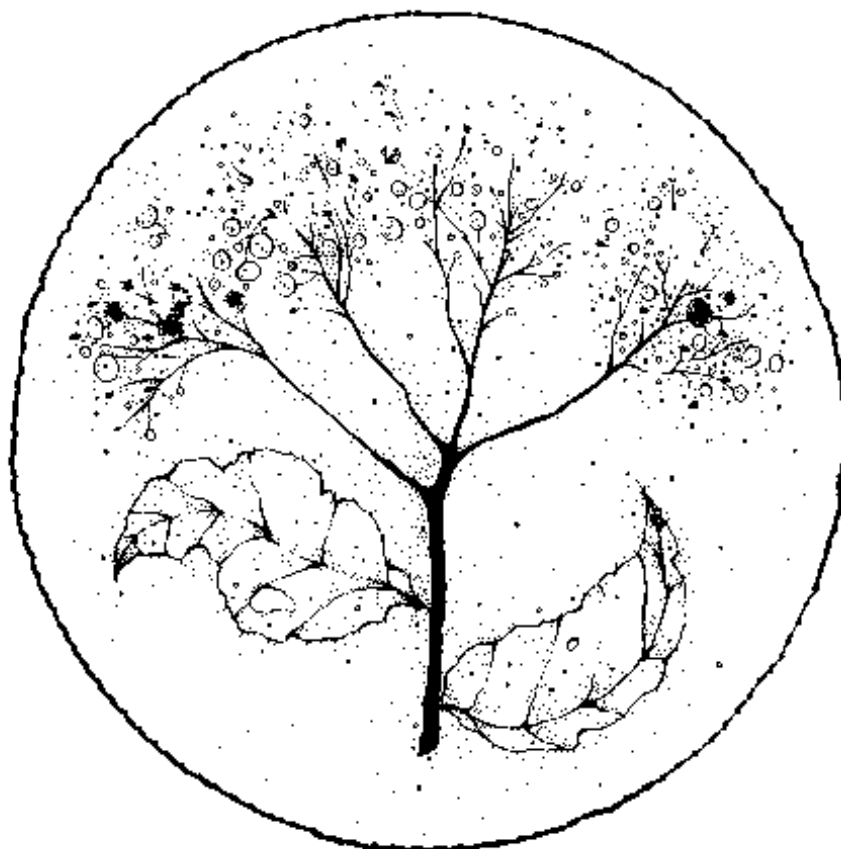
Французские узелки

1. С помощью иглы проделайте отверстия в бумаге.
2. С оборотной стороны бумаги выведите иглу сквозь прокол.
3. Обмотайте нить вокруг иглы дважды, держа нить у отверстия.
4. Проведите обернутую нить сквозь отверстие, оставив узел на поверхности бумаги.
5. Как только закончите со стежками, протяните нить на оборотную сторону листа и закрепите ее узелком.

МОЯ РАБОТА

Вот рисунок, созданный для моей выставки в Японии. Стежками я нарисовала окружность и написала фразу, чтобы украсить иллюстрацию, выполненную ручкой и акварелью. Отверстия в бумаге я сделала с помощью иглы.

i love you.

ВАША ЦИТАТА

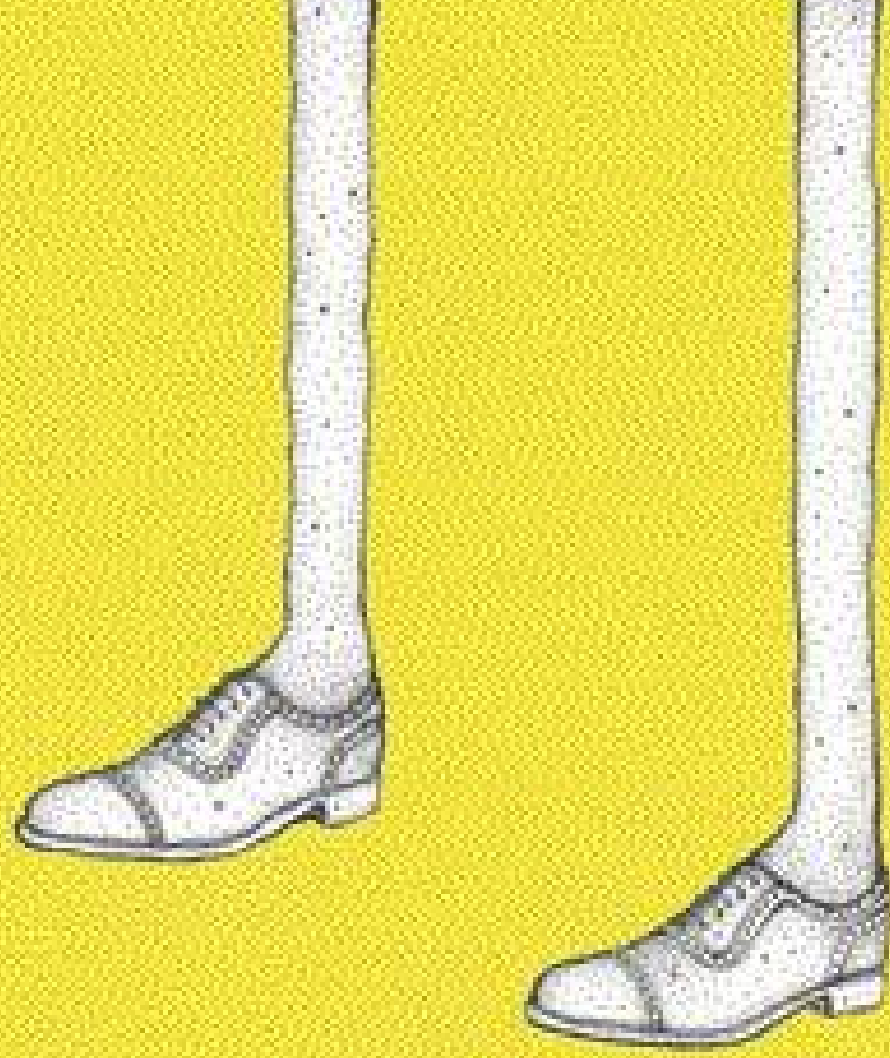
На этой странице приклейте свой вышитый рисунок — возможно, это будут цитата или текст песни, которые вас вдохновляют. Вы можете либо объединить стежки с рисунком от руки, как это сделала я, либо использовать только стежки.

СОВЕТЫ

- ♦ Не делайте отверстия слишком близко друг к другу, поскольку велика вероятность, что бумага порвется.
- ♦ Используйте иглу, которой собираетесь шить, чтобы сделать проколы нужного диаметра.
- ♦ Чтобы сделать аккуратное отверстие, располагайте иглу строго перпендикулярно листу, а не под углом.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

10

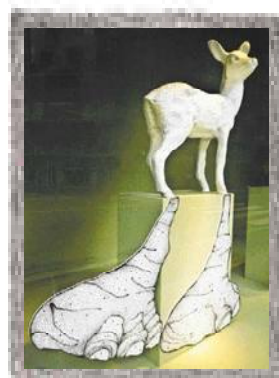

Рисуем воображаемое

В этой главе мы будем исследовать рисование вымышленного. Предыдущие упражнения сводились к изображению того, что существует в нашей жизни, и изучению многочисленных навыков и техник рисования. Отталкиваясь от этого, мы теперь будем искать вдохновение в нашем воображении.

Этот проект навеян инсталляцией, которую я создала для магазина *Le Bon Marché* в Париже. В каждой витрине на постаментах были выставлены пластиковые фигуры животных в натуральную величину, и я придумала сюрреалистичные, странные ноги для каждого из них. Я получила огромное удовольствие, применяя чудаческие сопоставления пластиковых животных и смешных ног. Это было настолько увлекательно,

что я захотела поделиться этим с вами, чтобы вы тоже могли поиграть! Все, что вам нужно для данного приключения, — это графитовый карандаш и хорошее чувство юмора!

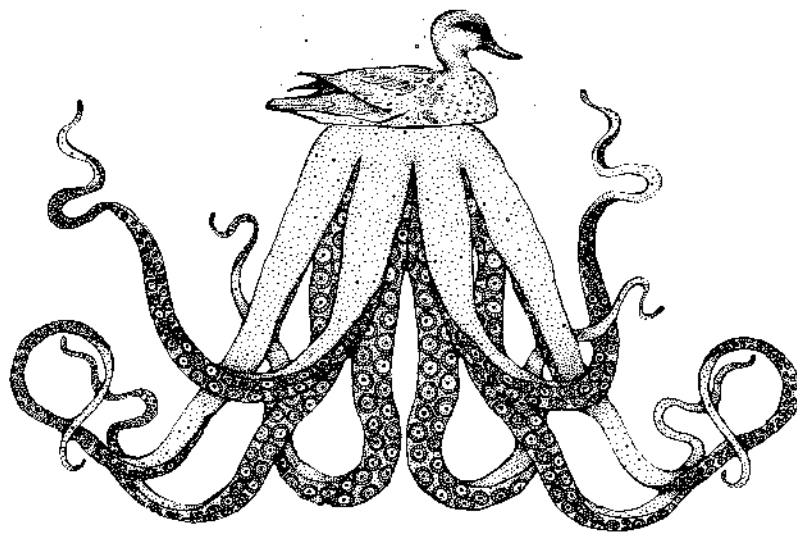
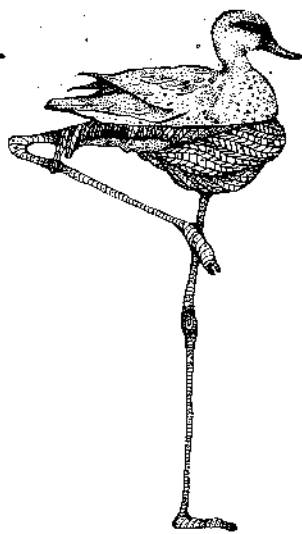
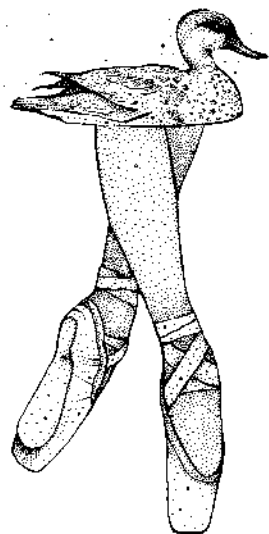

Вот фотография одной из витрин с инсталляцией в Париже. Это олень, ноги которого продолжают ноги слона

Фото Эммы Браун

МОИ

Вот три одинаковые утки с сюрреалистичными ногами, на создание которых меня вдохновили балерина, фламинго и осьминог.

ВАШИ

А теперь ваша очередь! Какими ногами вы наградите этих уток? Как насчет карандашей, багетов, пряжи, бананов или одноколесного велосипеда? Отпустите свое воображение и поиграйте с возможными вариантами.

СОВЕТЫ

- ♦ Если хотите, можете использовать оттиски или коллаж вместо рисования от руки либо комбинацию этих техник.
- ♦ Не бойтесь брать на вооружение примеры, которые помогут вам рисовать. Помните: цель данного упражнения — не сама картинка, а именно хорошие идеи для ног.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Рисуем и развиваем

Итак, мы немного погрузились в образное рисование в предыдущем приключении, поэтому пока мы еще чувствуем себя смелыми, давайте продолжим. В этой главе мы будем работать с картиной-основой. Изображения-основы представляют собой отличную возможность изучить композицию и то, как располагаются элементы на рисунке. Приятно начинать рисовать, понимая, что часть работы уже сделана за вас. Картина-основа задает четкую тему, которая служит трамплином для нашего воображения, позволяя придать воссоздаваемому нами миру ту форму, которая воплощает наши собственные идеи и интересы.

Уделите время поиску изображения, которое вам очень понравится. В идеале вы должны найти что-то, благодаря чему у вас появятся новые идеи, чтобы расширить образ большой художественной работы. Вот несколько источников таких изображений:

- газета или журнал;
- старые рисунки (ваши или другого художника);
- иллюстрированные книги;
- почтовые или поздравительные открытки;
- брошюра или каталог.

МОЕ

Я взяла почтовую открытку с моим старым рисунком вишневого дерева и задумалась, куда же ее вставить, и расширила рисунок, дорисовав дерево и включив в него мальчика, тянущегося за вишенкой. Еще я могла добавить птичье гнездо с голодными птенцами или изобразить вишневую ветвь в вазе на столе с большой миской вишен и ингредиентами для пирога.

ВАШЕ

Когда выберете изображение-основу, изучите сцену и начните обдумывать контекст за пределами картины. Что можно увидеть за рамкой? Задайте себе вопрос вроде: «Что происходит на фото?». Что, на ваш взгляд, случилось до или после того, как был сделан снимок? О каком моменте из вашей жизни вам напоминает фото? Хорошенько подумайте о том, где на листе вы хотите разместить вашу картину-основу, и постарайтесь найти лучшее расположение, прежде чем решите ее приклеить. Затем набросайте продолжение изображения.

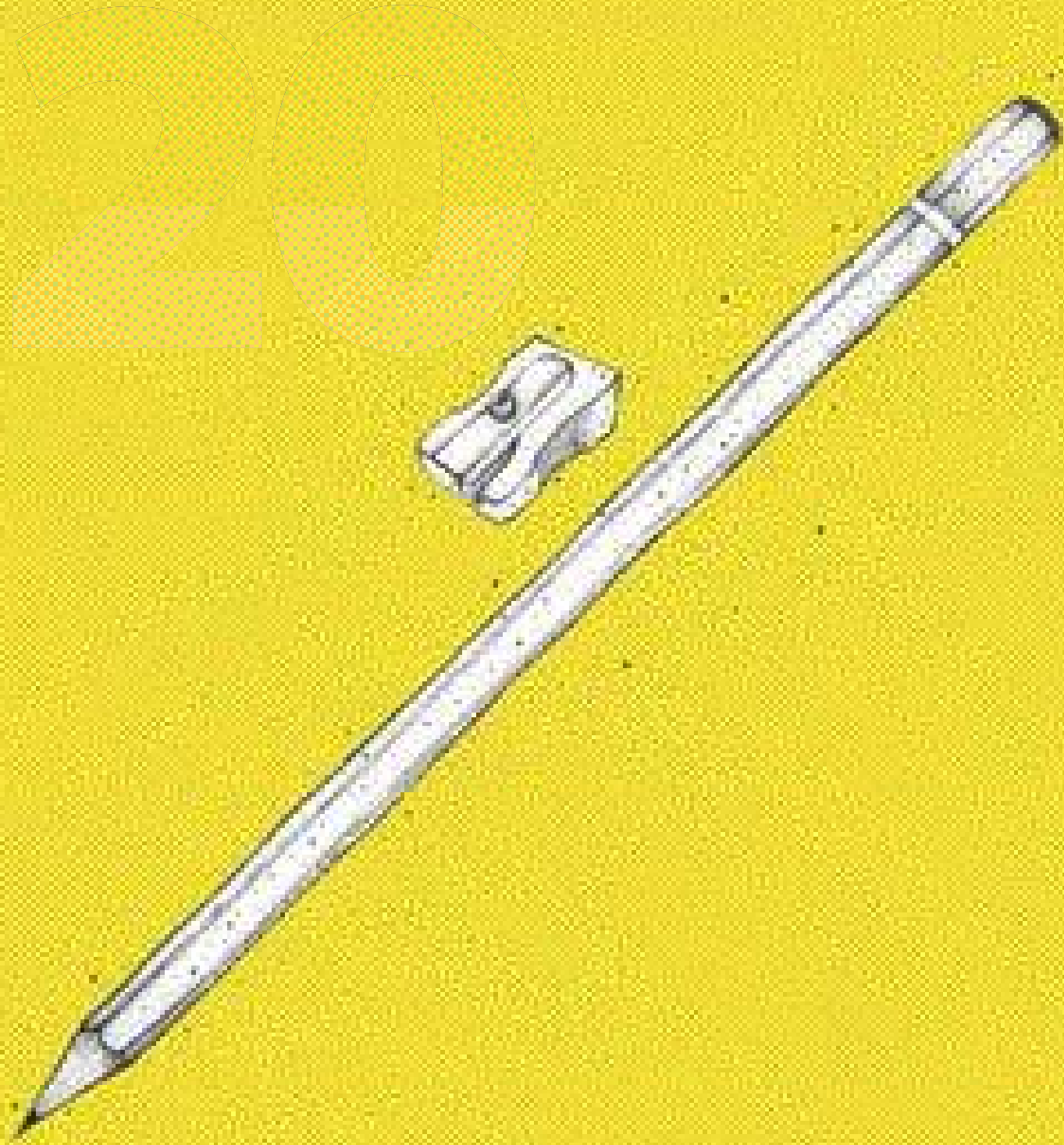
Это упражнение поможет сконцентрироваться на детском удовольствии от фантазирования. Когда вы станете увереннее, а ваши навыки улучшатся, вернитесь к этому упражнению, используя то же или другое изображение, чтобы понять, как далеко вы продвинулись.

СОВЕТЫ

Используйте любые навыки, которые мы уже отработали. Помните:

- ◆ о нажиме, скорости и том, как вы держите карандаш;
- ◆ применении картин-основ в качестве коллажа для расширения границ оригинальной работы;
- ◆ возможности создания собственных оттисков.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

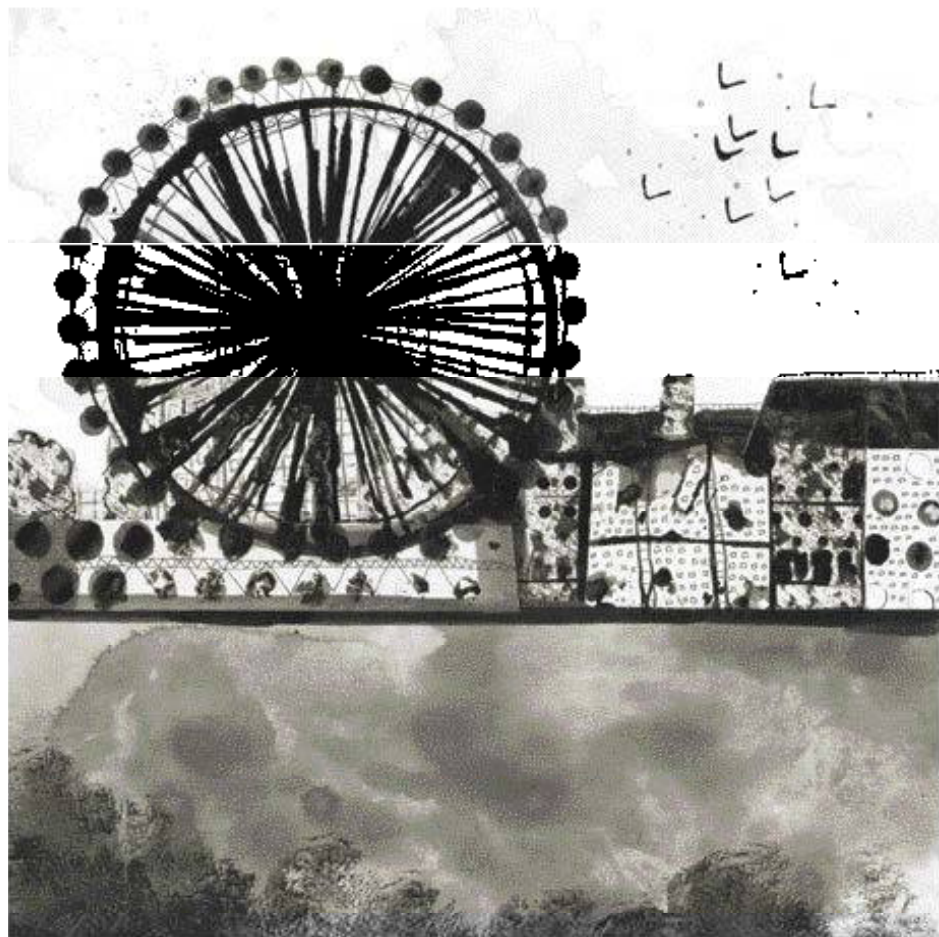
Мастер-класс по принтам

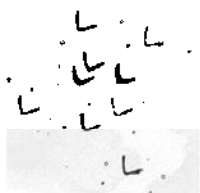
Это приключение дает возможность вернуться к уже имеющимся у вас навыкам создания принтов и объединить их в законченном коллаже. Мы обратимся к монопринтам, оттискам, рисованию с помощью ножниц и созданию оттисков посредством предметов.

Пусть мой коллаж поможет вам найти собственные идеи. Выберите объект, который вас вдохновляет, и используйте любую комбинацию уже изученных техник, чтобы создать свою работу. Пролистайте предыдущие главы, вспомните любимые техники и подходы и примените их здесь. Как и всегда, постарайтесь не слишком беспокоиться о законченной работе, сконцентрируйтесь на процессе создания и наслаждайтесь им, комбинируя творческие подходы.

КОЛЛАЖ С ПРИНТАМИ: ЛОНДОНСКОЕ КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

Для своего первого коллажа я выбрала вид на реку Темзу и колесо обозрения в Лондоне. Вот некоторые отдельные элементы и описание того, как я их сделала.

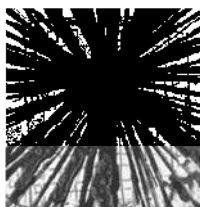
Птицы и небо

Чтобы изобразить небо, я разбавила водой чернила и брызнула ими на бумагу. Затем промокнула некоторые области салфеткой, сделав их светлее, — так получились облака. Я создала птиц, сложив маленький кусочек картона в форме буквы V, и наставила с его помощью отпечатков, добавляя небольшие детали от руки.

Река Темза

Для реки я разбавила чернила и плеснула их на лист. Как только они высохли, с помощью скомканной салфетки я обозначила темные области на переднем плане. Затем оттуда отрезала полоску и приклеила ее на нижнюю часть страницы.

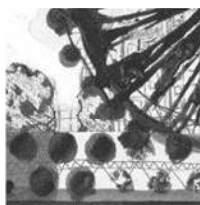
Здания

Здания позади колеса обозрения — это монопринты. Я вырезала кусочки бумаги в форме зданий и покрыла их обратную сторону масляной пастелью. Затем разместила эти формы на листе с работой (стороной с пастелью вниз) и с помощью шариковой ручки создала монопринт, прорисовывая здания и окна.

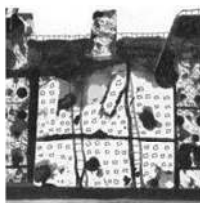
Колесо обозрения

Колесо обозрения создано с помощью ободка одноразового стаканчика. Чтобы сделать спицы, я покрыла чернилами кромку кусочка картона и использовала ее для нанесения серии линий. Я добавила круглые кабинки вокруг, для чего мне пригодилась ватная палочка, а когда все высохло, прорисовала детали капиллярной ручкой.

Деревья и платформа

Деревья вдалеке слева — это коллаж, выполненный путем перенесения фактуры на бумагу, а платформа в точку — оттиск пузырьковой пленки, украшенный от руки. Когда я прикрепила этот элемент на место, мне пришлось переделать области колеса, которые я закрывала.

Дома

Эти здания я вырезала из листов с принтами (центральное здание — часть оттиска большого листка) и перенесенной фактуры гудронированного покрытия.

ВАШ КОЛЛАЖ

На следующей странице создайте собственный коллаж. Выберите предмет, который вам очень нравится, и попробуйте использовать как можно больше различных техник выполнения принтов и коллажей. Для этого приключения вам потребуются:

- картон или бумага для печати;
- тушь (или заменитель вроде крепкого холодного кофе, акварели либо гуаши);
- масляная пастель;
- восковые карандаши;
- ножницы (большие и маленькие);
- белый клей ПВА;
- материалы для коллажа (билеты, квитанции, почтовые открытки);
- подходящие предметы для принтов (выбор зависит от темы вашего рисунка).

СОВЕТЫ

- ♦ Как только придумаете образ вашего коллажа, решите, какую технику будете использовать для создания каждого элемента.
- ♦ Положите все аккуратно вырезанные элементы в миску или чашку, чтобы не потерять их в обрезках.
- ♦ Вырезав все элементы, уделите время их удачному расположению на листе, прежде чем приклеить.
- ♦ В конце, если хотите, дорисуйте детали от руки.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Мастер-класс по рисованию

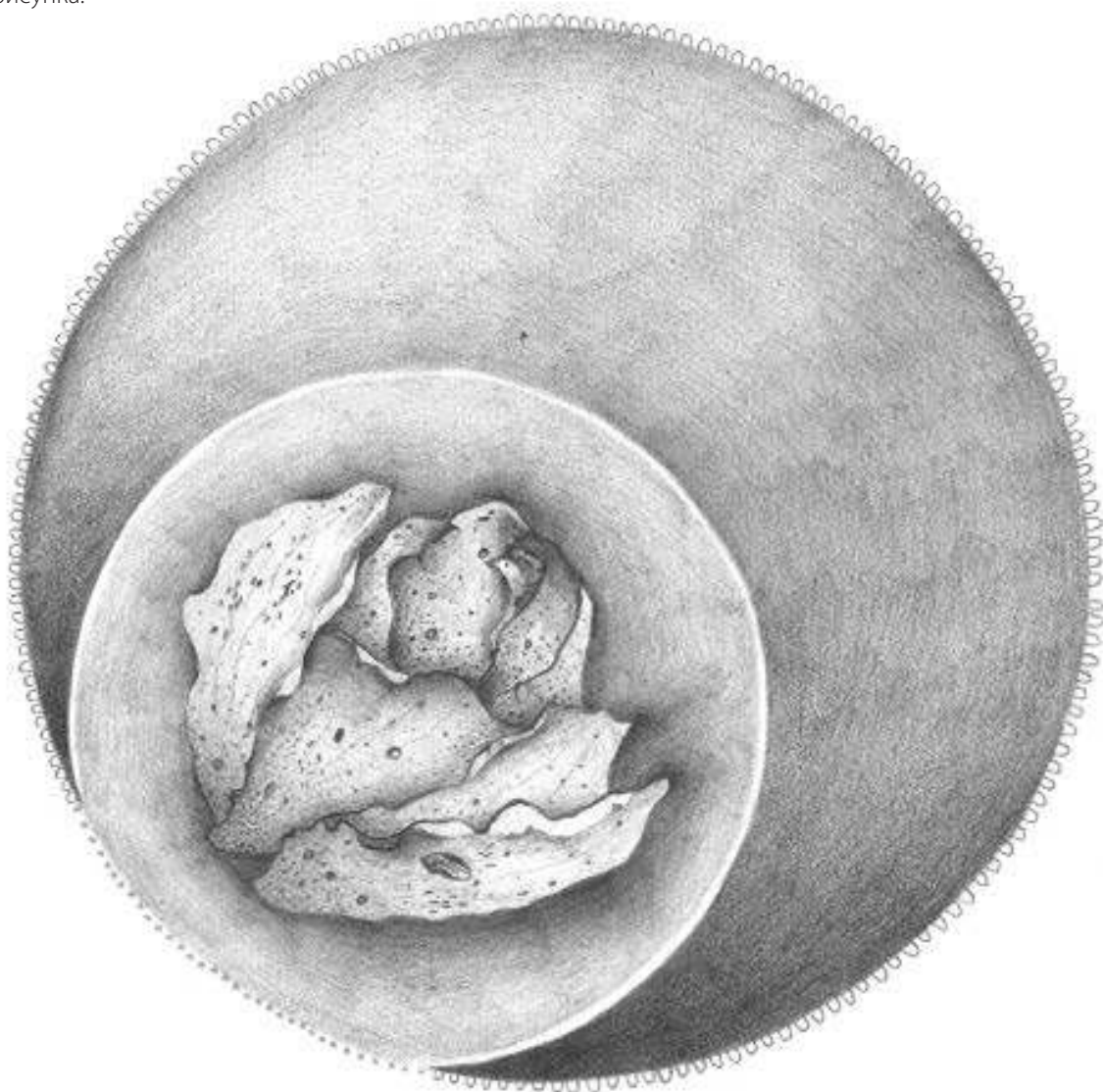
Эта глава предоставляет еще одну возможность объединить некоторые техники из тех, что мы вместе изучили в книге, но на этот раз мы сконцентрируемся на более традиционных формах рисования. Мы собираемся вернуться к ранним приключениям, прежде всего работе карандашом, уделяя особое внимание следующему:

- нажиму;
- линии;
- теням;
- рисованию с помощью ластика;
- узорам;
- проколам бумаги.

Меня всегда вдохновляет природа. Для этого проекта я выбрала розу, но опять же прошу вас найти то, что нравится вам. Поскольку я всегда рисую ручкой, я рада возможности поиграть с разнообразными эффектами, которые можно создать посредством простого карандаша 2В. Итак, мы возвращаемся к основам, поэтому вам понадобятся карандаш 2В и ластик, но вы можете добавлять любые другие техники при желании, например проколы бумаги, стежки или коллаж.

МОЯ РОЗА

Вот мой рисунок розы, на него меня вдохновила картина, которую я создала в Париже. Следующие несколько иллюстраций показывают, как были созданы разные элементы рисунка.

Затенение точками

Я добавила множество точек, чтобы создать тени и привнести изюминку. Какие-то я нарисовала очень аккуратно, а какие-то расположила в хаотичном порядке, лишь слегка надавливая на карандаш.

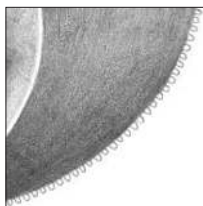
Нажим и линия

Я сделала некоторые линии темнее и толще, сильнее надавив на карандаш. Я считаю, что эти разнообразные линии придают рисунку особый шарм.

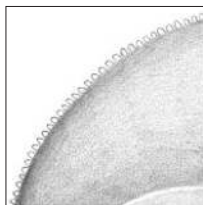
Рисование с помощью ластика

Я использовала ластик с карандашом, чтобы изменить тон, добавляя темные оттенки с помощью карандаша и светлые — ластиком.

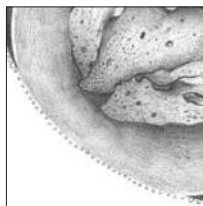
Затенение

Я выполнила затенение путем нанесения точек на цветок, но здесь оно сделано по большей части посредством добавления градуированных оттенков серого.

Узор

Я обозначила фестоны вокруг основной окружности.

Проколы бумаги

С помощью иглы я сделала область с проколами, чтобы добавить текстуру и узоры.

ВАШ

Пришло время для вашего последнего проекта в этой книге. Найдите тему, которая вам очень нравится, и затем создайте рисунок, используя комбинацию следующих техник:

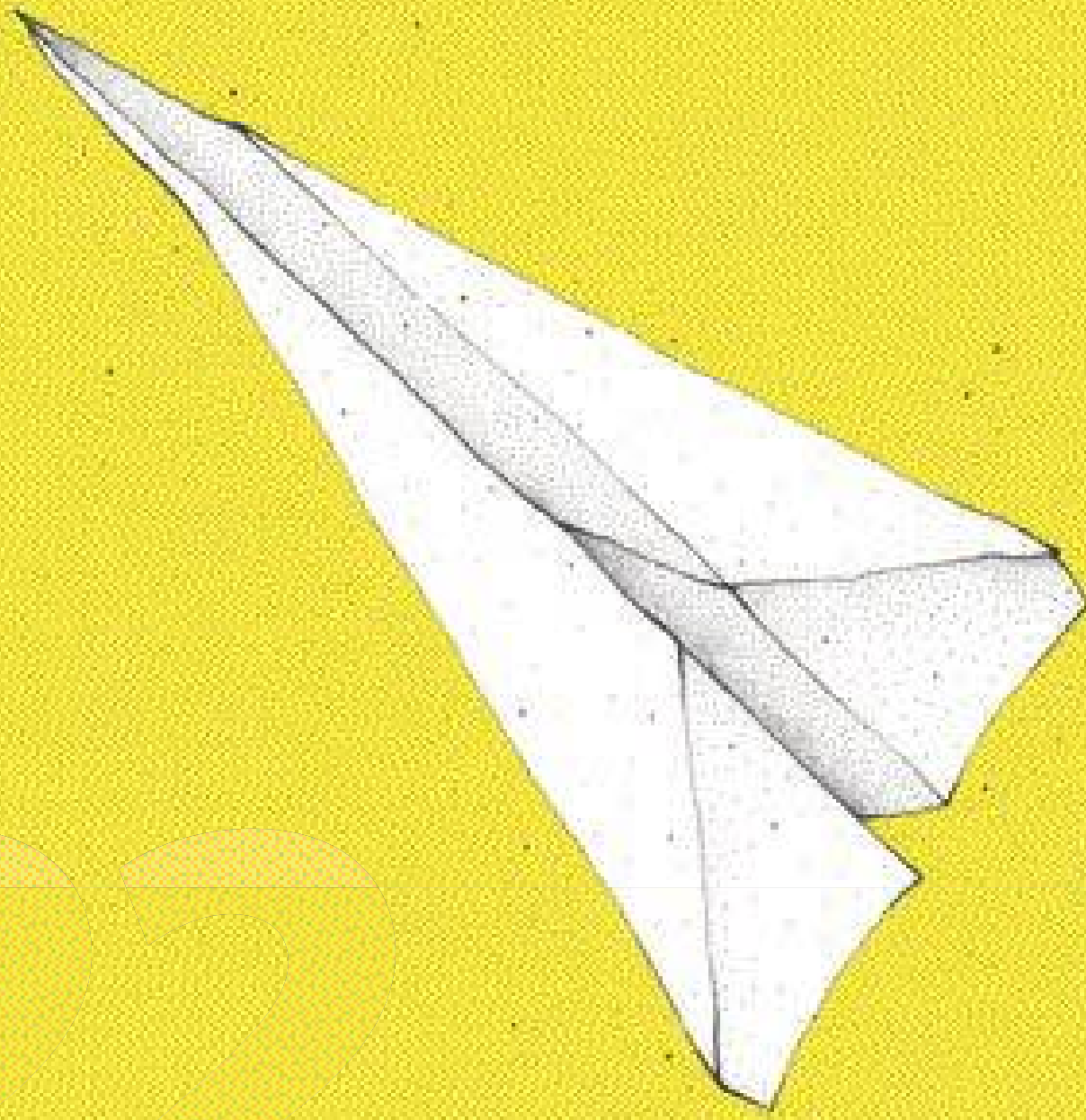
- нажима;
- линии;
- формы;
- рисования с помощью ластика;
- узора;
- прокола бумаги.

СОВЕТЫ

- ♦ Вернитесь к первым главам, чтобы вспомнить техники.
- ♦ Можете использовать коллаж и применять дополнительные подходы, которые мы изучили, вместо тех, что предложила я.
- ♦ Подумайте, не стоит ли добавить текстуру с помощью стежков.
- ♦ Я левша, поэтому кладу на рисунок чистый лист бумаги, чтобы рука располагалась на нем и не смазывала работу.
- ♦ Помните, что нужно сбрызгивать законченную работу лаком для волос, чтобы рисунок не размазлся.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Приключения продолжаются

Мы вместе добрались до завершения наших приключений. Моей целью в этой книге было исследование рисования в самом широком смысле этого слова — с использованием стежков, ножниц, принтов, чернил, оттисков и коллажа. Я хотела показать как можно больше методов рисования, чтобы помочь вам найти собственный стиль и научить получать удовольствие от создания рисунков.

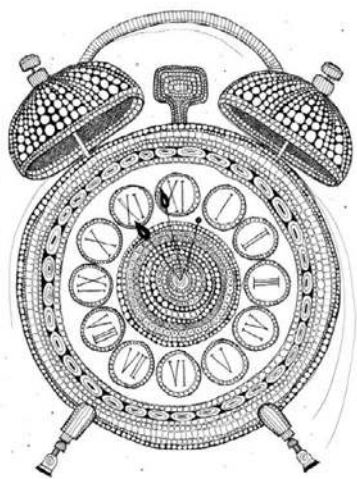
В рисовании замечательно то, что подход каждого человека и конечный результат всегда будут уникаль-

ными. Рисунок передает не только вид, модель или натюрморт, но и впечатление того, кто его создал. Мне всегда нравился этот личный, индивидуальный и только тебе одному присущий подход к рисованию. С изобретением фотоаппаратов необходимость в умении точно изображать предметы отпала, но фотография — лишь один способ запечатления сцены.

Гордитесь тем, как далеко вы продвинулись, с практикой к вам придет уверенность, а ваши рисунки будут становиться все лучше день ото дня.

ВАШ ЛИЧНЫЙ СТИЛЬ

Каждый человек, завершивший приключения, будет творить по-своему. Некоторые рисунки могут быть похожи, но не будет двух одинаковых, и вот что я хочу с вами оставить: радость и удовольствие от создания своего уникального штриха на странице, а также ментальное пространство, которое формирует рисование. Мы все стремимся изображать что-либо с высокой точностью, и вы выработаете этот навык по мере того, как будете смотреть, наблюдать и практиковаться. В один прекрасный момент глаза и руки начнут работать слаженно, и ваша рука сможет в точности запечатлеть то, что видят ваши глаза. Но не думайте, что этого можно добиться, не получая удовольствия от рисования. Если рисование станет жалкой формальной борьбой, мы быстро сдадимся. Поэтому я искренне надеюсь, что в ходе этих приключений вы обнаружили множество подходов и техник, которыми насладились и которые добавили в свой инструментарий, а теперь вы продолжите путешествие.

ВРЕМЯ РИСОВАТЬ

Я думаю, что вы найдете время продолжать заниматься рисованием, время для творчества и вдохновения. Как и многие другие навыки, с практикой ваши умения в этой сфере обязательно будут улучшаться.

Найти время для рисования труднее всего. Если нужно стирать белье, готовить, а все мысли только о работе, уделить время себе достаточно сложно. Лучше всего предусмотреть для этого десять минут в день, потому что если вы будете ждать, когда у вас образуются свободный час, полдня или целый день на рисование, то маловероятно, что вы станете заниматься им регулярно. Только систематически уделяя время творчеству, вы сможете улучшить свои навыки, а благодаря количеству и регулярности занятий вас не будут слишком беспокоить отдельные рисунки. Ищите эти десять минут для рисования:

- вместо или во время просмотра телевизора;
- во время обеденного перерыва;
- в дороге;
- разговаривая по телефону.

Если вам не удастся это, попробуйте ставить будильник на десять минут раньше каждое утро — и вы сможете начинать день с рисования! Я бы посоветовала вам приобрести маленький блокнот (который поместился бы в сумке). Если он всегда будет с вами, вы станете использовать любую возможность порисовать.

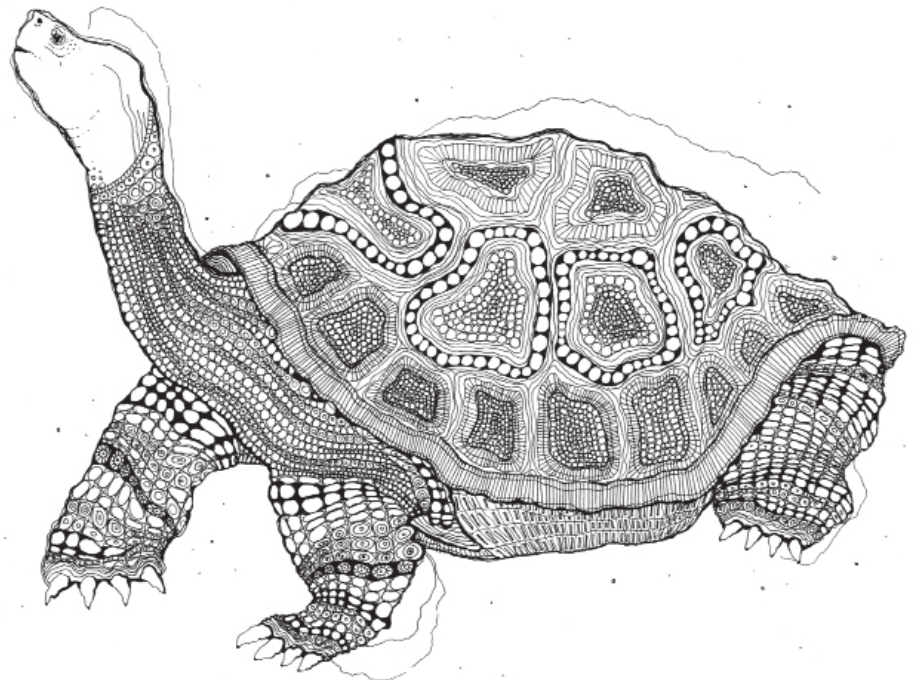
НАЙТИ ВДОХНОВЕНИЕ

Вы можете столкнуться с тем, что, найдя время порисовать, вы замрете с карандашом над листом бумаги не в силах ничего придумать. В такие ужасные моменты «я не знаю, что нарисовать» используйте одну из следующих идей, которые могут привести вас на мысли:

- облака;
- вид из окна;
- ваша рука/нога;
- что-то начинающееся с буквы Д;
- открытка на день рождения;
- любимое печенье;
- ваш питомец, ребенок, родственник;
- загородный дом вашей мечты;
- зимний шарф или летняя шляпа.

Суть в том, что неважно, что вы рисуете, если вы рисуете!

Спасибо вам за то, что уделите время прочтению этой книги и отправились навстречу приключениям вместе со мной. Рисование способно менять, обогащать и документировать опыт человека. Я надеюсь, что оно станет ценной и приятной частью вашей жизни.

Стиву на нашу 16-ю годовщину. Я очень тебя люблю.

Благодарности

Я бы хотела поблагодарить команду издательства *Quarry*: Мэри Энн Холл, Хизер Годин, Кэри Корнелл и многих других, всех тех, кто помог мне сделать эту книгу реальностью. Я признательна Джейн О'Салливан за ее дружбу и за то, что она подсказывала мне идеи для этой книги. Спасибо моей замечательной семье Лемонов, Хэмблинов и Овертонов за любовь и неустанную поддержку: маме и папе (Берте и Эрни), сестрам Элли, Кэти и Эл, брату Джиму и племянницам Лили и Изабель.

Об авторе

Художница Кэрри Лемон работает со многими международными газетами, журналами, издательствами, а также участвует в рекламных проектах. Среди ее заказчиков *Los Angeles Times*, *Sony Japan*, *Elle Spain*, *Fortnum & Mason*, *Harrods*, *Elle Decoration* и *Harper's Bazaar*.

Ее самые известные проекты созданы по заказу таких известных брендов, как *Liberty London*, *Harvey Nichols*, *Swarovski*, *Galerie Doux Dimanche* в Токио и *Le Bon Marché* в Париже.

Кэрри живет со своим партнером Стивом и двумя озорными кошками в тихой деревне недалеко от Лондона.

