

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

У

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

В. П. Пенова

РИСУЕМ НАТЮРМОРТЫ

*Ваза с фруктами • Натюрморт
с овощами • Букет из полевых цветов
Пионы в прозрачной вазе
Корзинка с яблоками*

Это прекрасное практическое руководство научит вас рисовать натюрморты в разных живописных техниках. От наброска до законченного произведения — все этапы создания картины подробно описаны и проиллюстрированы. От вас требуется лишь немного упорства, чтобы изобразить заинтересовавшие вас предметы максимально близко к натуре. Предложенные сюжеты в нежных пастельных и насыщенных ярких тонах подарят вдохновение как начинающим, так и опытным художникам!

*Материалы: акварель, гуашь, цветные карандаши,
пастель*

*Смещение цветов, прорисовка контура и деталей
Работа с композицией, цветом, светом и тенью*

www.ksdbook.ru

ISBN 978-5-9910-2739-7

9 785991 027397

www.bookclub.ua

ISBN 978-966-14-6366-9

9 789661 463669

РИСУЕМ НАТЮРМОРТЫ

- **Материалы и техники**
- **Пошаговые фото**

РИСУЕМ НАТЮРМОРТЫ

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

КЛУБ
СЕМЕЙНОГО
ДОСУГА

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

В. П. Пенова

Рисуем НАТЮРМОРТЫ

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

ХАРЬКОВ
БЕЛГОРОД
2014

КЛУБ
СЕМЕЙНОГО
ДОСУГА

УДК 75/76(075.4)
ББК 85.14
П25

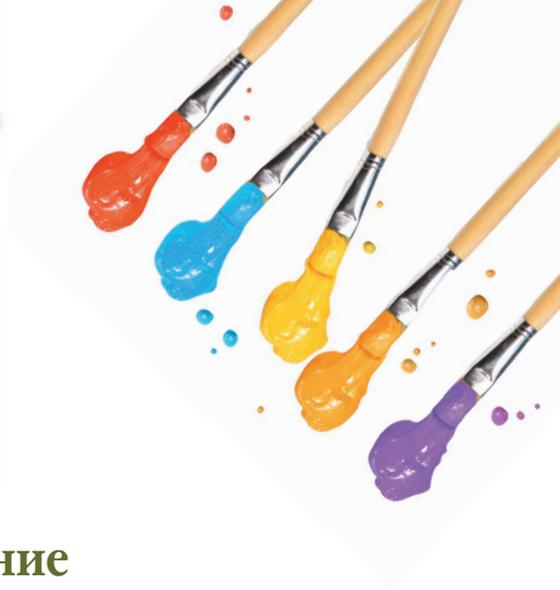

Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

Дизайнер обложки *Наталья Роенко*

ISBN 978-966-14-4600-6 (серия)
ISBN 978-966-14-6366-9 (Украина)
ISBN 978-5-9910-2270-5 (серия)
ISBN 978-5-9910-2739-7 (Россия)

- © DepositPhotos.com / VladimirVoropin, обложка, 2014
- © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2014
- © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2014
- © ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»», г. Белгород, 2014

Введение

В изобразительном искусстве существуют различные жанры. К ним относятся пейзаж, портрет, батальный жанр, бытовой, анималистический, а также натюрморт. В дословном переводе с французского слово «натюрморт» (*nature morte*) означает «мертвая натура», то есть изображение группы неодушевленных предметов, объединенных одной идеей. В нашем быту существуют предметы, которые представляют собой так называемый изобразительный интерес. Они могут иметь красивую форму, интересный цвет или выразительную фактуру поверхности. Букет цветов в оригинальной вазе, разнообразные фрукты, овощи, книги, игрушки, домашняя утварь — все это может использовать художник при составлении натюрморта.

Как самостоятельный жанр в изобразительном искусстве натюрморт оформился лишь в XVII веке, в эпоху Возрождения. Он стал популярен сначала в Нидерландах, во Фландрии, а затем среди художников всей Западной Европы. В то время появилось множество художественных школ — в Испании, Италии, Нидерландах, в XVIII веке — во Франции, позже (в XIX веке) — в России.

Родоначальниками фламандского натюрморта считаются такие великие мастера, как Питер Клас, Франс Снейдерс, Амброзиус Босхарт Старший. В данном жанре работали известный французский живописец Жан-Батист Симеон Шарден, а позже выдающийся представитель постимпрессионизма Поль Сезанн. Среди русских художников натюрмарту в своих работах отдавали предпочтение Козьма Петров-Водкин, Петр Кончаловский

(рис. 1). Борис Кустодиев изображал элементы натюрморта в жанровых сценах. В 1-й половине XX века великий

Рис. 1. П. Кончаловский. Персики. 1935

испанский мастер Пабло Пикассо, создавая свои полотна, тоже изображал натюрморт (рис. 2).

Знакомясь с творческим наследием этих знаменитых художников, мы убеждаемся, насколько тонко и проникновенно можно прочувствовать «образы» простых на первый взгляд предметов, умело объединить их в группы. Это может быть дичь с фруктами или овощами, ваза

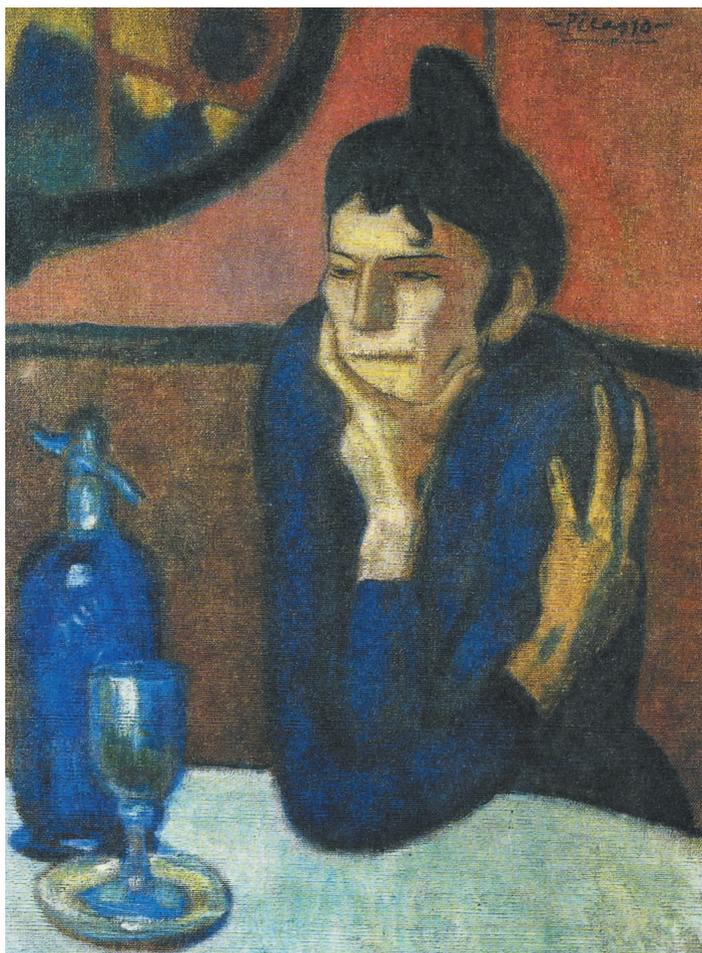

Рис. 2. П. Пикассо. Любительница абсента. 1901

Рис. 4. В. Хеда. Ветчина и серебряная посуда. 1649

с большой любовью и изяществом передавали в своих работах все тонкости изображения до мельчайших деталей (рис. 4).

В период импрессионизма мастера живописи в своих работах отводили первое место впечатлению от природы, цвету. Они решали поставленные творческие задачи посредством применения различных оригинальных приемов (цвет, мазок, цветовое пятно или штрих) (рис. 5).

Любое живописное полотно вызывает у человека определенные эмоции: удивление, радость, грусть, восторг... Многое зависит от восприятия цвета. Теплые оттенки — позитивные, тонкие цветовые переходы создают ощущение покоя. Холодные и земляные цвета (оттенки коричневого, охра, черный, багровый) обычно ассоциируются с грустью и вызывают эмоциональное напряжение... Все это — волшебный мир цвета, и задача художника донести до своего зрителя собственные ощущения и переживания посредством художественных приемов — цвета, формы, композиции (размещения изображения в листе), которая может быть статичной (покой) или динамичной (движение).

Рис. 5. П. Сезанн. Натюрморт с драпировкой. 1889

По жанру натюрморт подразделяют на бытовой, символический и декоративный. Символический натюрморт предполагает изображение предметов, имеющих философский подтекст, книг, предметов старины, часов, подсвечников, по творческому замыслу доносит до зрителя определенную информацию, олицетворяет эпоху, передает определенное настроение либо состояние — грусть, восторг, размышление... Декоративный натюрморт создается обычно в виде декоративного панно, украшающего интерьер.

Начинать же художественную деятельность лучше с бытового натюрморта — изображение кухонной утвари, овощей, фруктов... Предметы следует подбирать простые по форме, но интересные, привлекающие внимание цветом либо, к примеру, фактурой поверхности (нежный бархатистый персик с мягким переходом от светло-желтого цвета к багровому или керамическая плитка в народном стиле).

В данной книге мы предлагаем вам ознакомиться с различными техниками работы в цвете — это акварель, гуашь, цветные карандаши и пастель. Все они относятся к виду цветной графики, хотя акварель и гуашь применяют и в живописи, выполняя различные наброски и зарисовки. В работе цветом необходимо следовать основным правилам цветоведения (определение сочетания и соотношения различных цветовых оттенков по контрасту и теплотемпературности), живописным приемам (навыкам работы кистью, наложению мазка

АКВАРЕЛЬ

Акварель, пожалуй, самый популярный живописный материал, применяемый в изобразительном искусстве. Разбавителем акварельных красок является вода, поэтому одной из основных их характеристик является прозрачность. Сила тона в акварели зависит от того, какое количество воды мы добавляем на палитру при смешивании цветов: чтобы получить светлые оттенки, воды должно быть больше, чтобы темные — меньше. Вода в акварели выступает и в роли белил. Но, прорабатывая теневую часть натуры, для сохранения прозрачности стоит добиваться усиления тона путем добавления в основные цвета дополнительных (контрастных): в красный — зеленого, в желтый — фиолетового и т. д.

В акварели используется техника многослойной живописи — *лессировка* (работа **по сухому**). Суть приема заключается в том, что путем нанесения одного слоя на другой, после высыхания предыдущего, создается большое разнообразие цветовых оттенков. Главное — проявить терпение, не спешить. Иначе (если слои будут оставаться влажными) цвета в работе перемешаются и вы не получите ожидаемого эффекта. Эта техника применяется для длительного ведения работы.

Краткосрочные этюды выполняют акварелью, используя прием *алья прима* — путем смешивания цветов на палитре для достижения нужного тона.

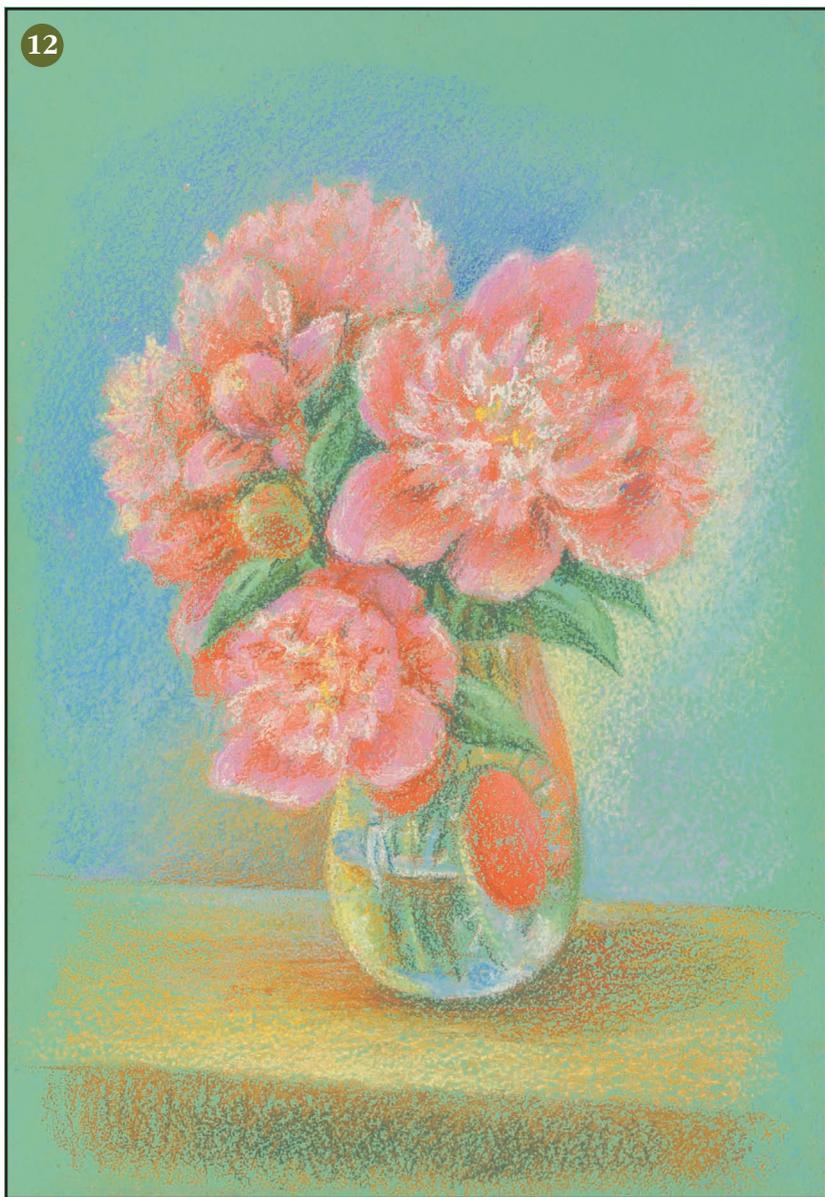
Работу в акварели следует вести от темных частей натюрморта к свету. Этюды можно писать в технике **по сырому**. При этом, выполнив предварительный рисунок, лист бумаги смачивают водой и делают прописку по влажной поверхности листа.

Большое значение для конечного результата имеет правильный подбор материалов. Акварельные краски должны быть качественные, приобретенные в художественном салоне («Нева», «Белые ночи»). Бумага специальная, акварельная — торшон или плотный ватман, на который краска ложится хорошо, при этом не сильно впитывается и не скользит по поверхности. Кисти

используются круглые беличьи разных размеров: для прописки больших плоскостей — № 8 или № 9, для прописки небольших предметов — № 6, для мелкой прописки — № 2 или № 3 (в зависимости от размера работы). При покупке кисти необходимо проверять, чтобы при смачивании водой их кончик был острым (соединялся в одну точку). В качестве палитры можно использовать обезжиренную плоскую керамическую белую тарелку. Какие цвета вы смешаете на палитре — такие будут и в вашей работе. Поэтому необходимо часто менять воду в банке, чтобы не загрязнить цвета на палитре.

12. Завершаем работу над натюрмортом, четко прописывая мазками и прорисовывая штрихом все детали его элементов: поверхность стола по всем планам, вазу, стебли букета, воду, блики и детали вазы, листья и цветы. Смягчаем легкой тушевкой дальний план, следуя законам воздушной перспективы.

Заключение

Вниманию ценителей изобразительного творчества были представлены различные техники работы в цвете. Это акварель, гуашь, цветные карандаши и пастель, применяя которые можно выполнять не только этюды и зарисовки, но и законченные произведения. Данные материалы в полной мере относятся как к живописи, так и к цветной станковой графике. Они доступны, легки в освоении и очень полезны для начинающих, хотя отличаются по своим физическим характеристикам и методам ведения работы. Цель одна — создать картину, наполненную цветовыми контрастами и нюансами, возможно глубоко и точно передающую эмоциональные ощущения, настроение, впечатление и восприятие природы от художника к зрителю.

Выполняя работу над натурной постановкой (в этой книге мы занимались только натюрмортом) в цвете, можно приобрести ряд весьма полезных качеств. Это, прежде всего, умение видеть (как говорят художники) в окружающих нас обыденных предметах эстетическую красоту, неповторимость форм и цветовых сочетаний.

Такая практика воспитывает организованность и решимость легко и смело справляться с любыми поставленными задачами в изобразительном творчестве.

Каждую работу над натюрмортом в цвете обязательно должен предварять полноценный конструктивный рисунок. Изображение должно быть удачно размещено в листе, а пропорции всех предметов постановки — правдиво отражать действительность: индивидуальность и характер предмета, его форму, объем с учетом линейной перспективы. Только после этого можно приступать к работе цветом.

Одними из главных качеств художника являются напористость и целеустремленность. Какого бы уровня ни была ваша работа, следует помнить, что любое ваше творение уникально и неповторимо. Не спешите выбрасывать неудавшиеся рисунки и этюды. Они помогут в дальнейшем проанализировать ошибки, недочеты, которые вы уже не допустите в будущих работах. Пробуйте себя в различных живописно-графических техниках, обогащайте знания в области изобразительной грамоты (о правилах и законах композиции, перспективы и цветоведения), развивайте свое творческое видение и не останавливайтесь в своих поисках.

Содержание

Введение	3
Акварель	12
Натюрморт из бытовых предметов	14
Ваза с фруктами	20
Букет	26
Гуашь	32
Натюрморт с овощами (кастрюля, баклажаны, лук)	34
Горшочек с деревянной ложкой	40
Самовар на фоне драпировки	46
Цветные карандаши	52
Бытовой натюрморт из предметов разной фактуры (керамика, дерево, стекло)	54
Букет из полевых цветов	60
Ваза на фоне драпировки	66
Пастель	72
Корзинка с яблоками	74
Настольная лампа с книгой	80
Ваза с цветами	86
Заключение	92

Видання для організації дозвілля

Серія «Вчимося малювати»

ПЕНОВА Валентина Петрівна

Малюємо натюрморти

(російською мовою)

Головний редактор *С. С. Скляр*
Завідувач редакції *К. В. Новак*
Відповідальний за випуск *М. В. Весновська*
Художній редактор *С. В. Місяк*
Технічний редактор *В. Г. Євлахов*
Художник-дизайнер *С. С. Верьовкіна*

Підписано до друку 19.12.2013. Формат 60х90/16. Друк офсетний.
Гарнітура «Literaturna». Ум. друк. арк. 6. Наклад 23000 пр. Зам. №

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»
Св. № ДК65 від 26.05.2000
61140, Харків-140, просп. Гагаріна, 20а
E-mail: cop@bookclub.ua

Віддруковано з готових діапозитивів
у друкарні «Фактор-Друк»
61030, м. Харків, вул. Саратовська, 51. Тел.: + 3 8 057 717 53 57

Издание для досуга

Серия «Учимся рисовать»

ПЕНОВА Валентина Петровна

Рисуем натюрморты

Главный редактор *С. С. Скляр*
Заведующий редакцией *Е. В. Новак*
Ответственный за выпуск *М. В. Весновская*
Художественный редактор *С. В. Мисяк*
Технический редактор *В. Г. Евлахов*
Художник-дизайнер *С. С. Веревкина*

Подписано в печать 19.12.2013. Формат 60х90/16. Печать офсетная.
Гарнитура «Literaturna». Усл. печ. л. 6. Тираж 23000 экз. Зак. №

ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”»
308025, г. Белгород, ул. Сумская, 168

Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии «Фактор-Друк»
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51. Тел.: + 3 8 057 717 53 57

издательство книжный клуб «клуб Семейного досуга»
www.trade.bookclub.ua

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ КНИГАМИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

МОСКВА

Бертельсманн Медиа Москау АО

141008 г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 26, корп. 2
Тел./факс +7 (495) 984-35-23
e-mail: office@bmm.ru
www.bmm.ru

ХАРЬКОВ

ДП с иностранными инвестициями

«Книжный Клуб

«Клуб Семейного Досуга»»

61140, г. Харьков-140,
пр. Гагарина, 20-А
тел/факс +38 (057) 703-44-57
e-mail: trade@bookclub.ua
www.trade.bookclub.ua

ДОНЕЦК

ООО «ПКФ «Универсальный бизнес»»

83096, г. Донецк, ул. Куйбышева, 131-Г
Тел.: +38 (062) 345-63-08, +38 (062) 348-37-92, +38 (062) 348-37-86
e-mail: ksd@kreda.net.ua

ЗАПОРОЖЬЕ

ФЛП Савчук Ю. Д.

69057, г. Запорожье, ул. Новостроек, 3
Тел: +38 (050) 347-05-68
e-mail: vega_center@i.ua

Киевский филиал

04073, г. Киев, пр. Московский, 6, комн. 35,
тел. +38 (067) 575-27-55

65017, г. Одесса, ул. Малиновского, 16-А, комн. 109

тел. +38 (067) 572-44-28
e-mail: odessa@bookclub.ua

**Одесский
филиал**

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

УКРАИНА

служба работы с клиентами:

тел. +38 (057) 783-88-88
e-mail: support@bookclub.ua

Интернет-магазин: www.bookclub.ua

«Книжный клуб», а/я 84, Харьков, 61001

РОССИЯ

служба работы с клиентами:

тел. +7 (4722) 78-25-25
e-mail: order@flc-bookclub.ru

Интернет-магазин: www.ksdbook.ru

«Книжный клуб», а/я 4, Белгород, 308961

Пенова В. П.

П25 Рисуем натюрморты / В. П. Пенова. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»», 2014. — 96 с. : цв. ил. — (Серия «Учимся рисовать», ISBN 978-966-14-4600-6 (Украина), ISBN 978-5-9910-2270-5 (Россия)).

ISBN 978-966-14-6366-9 (Украина)

ISBN 978-5-9910-2739-7 (Россия)

УДК 75/76(075.4)
ББК 85.14