

Рисуем узоры

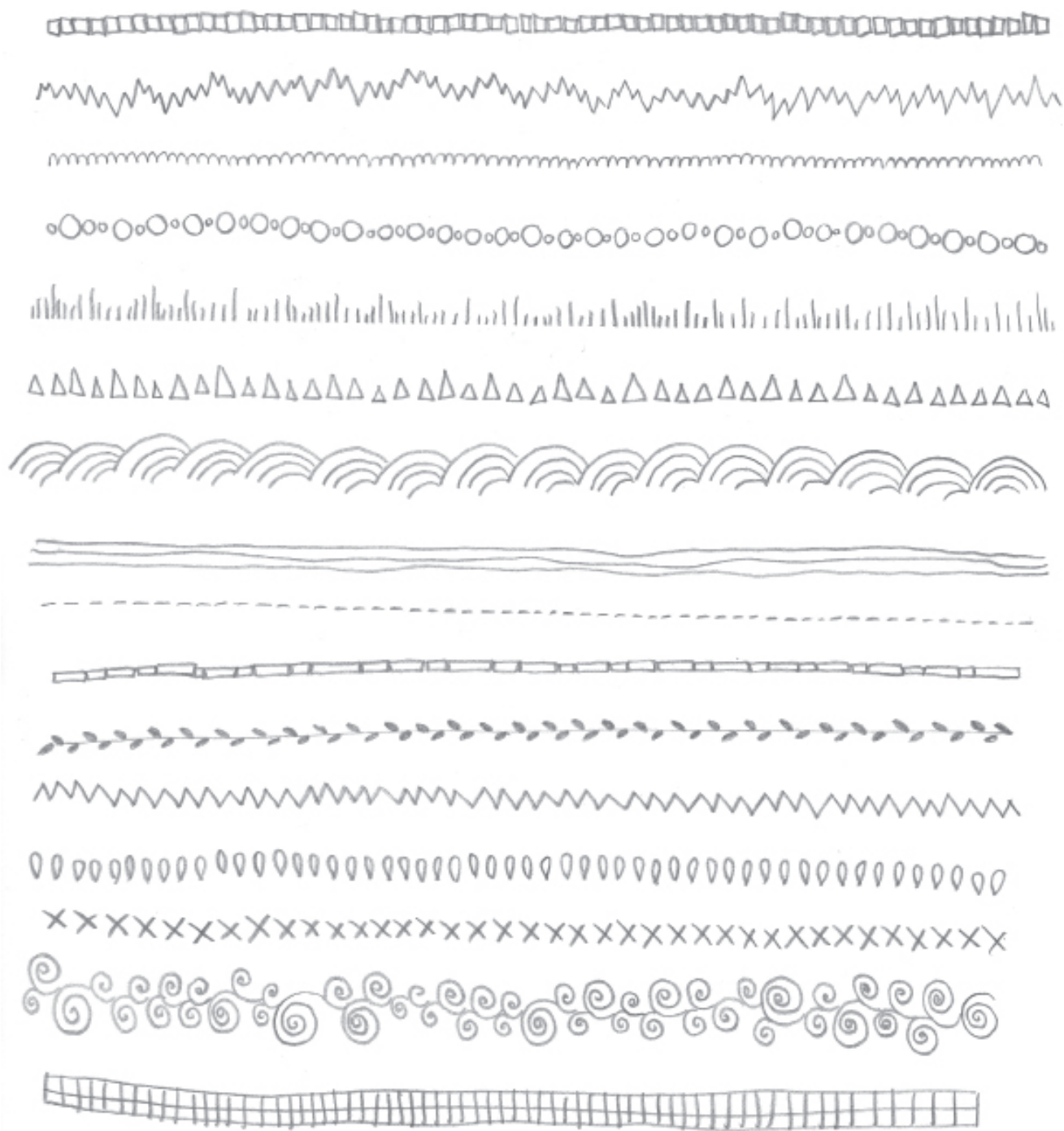

Я обожаю узоры и считаю их очень вдохновляющими. Я добавляю их во все мои рисунки, даже изобретаю их, если они не существуют. Я нахожу создание узоров в рисовании медитативным процессом; это расслабляющее, цикличное, простое задание, которое позволяет мне полностью погрузиться в рисунок (и совершенно 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 полоски 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

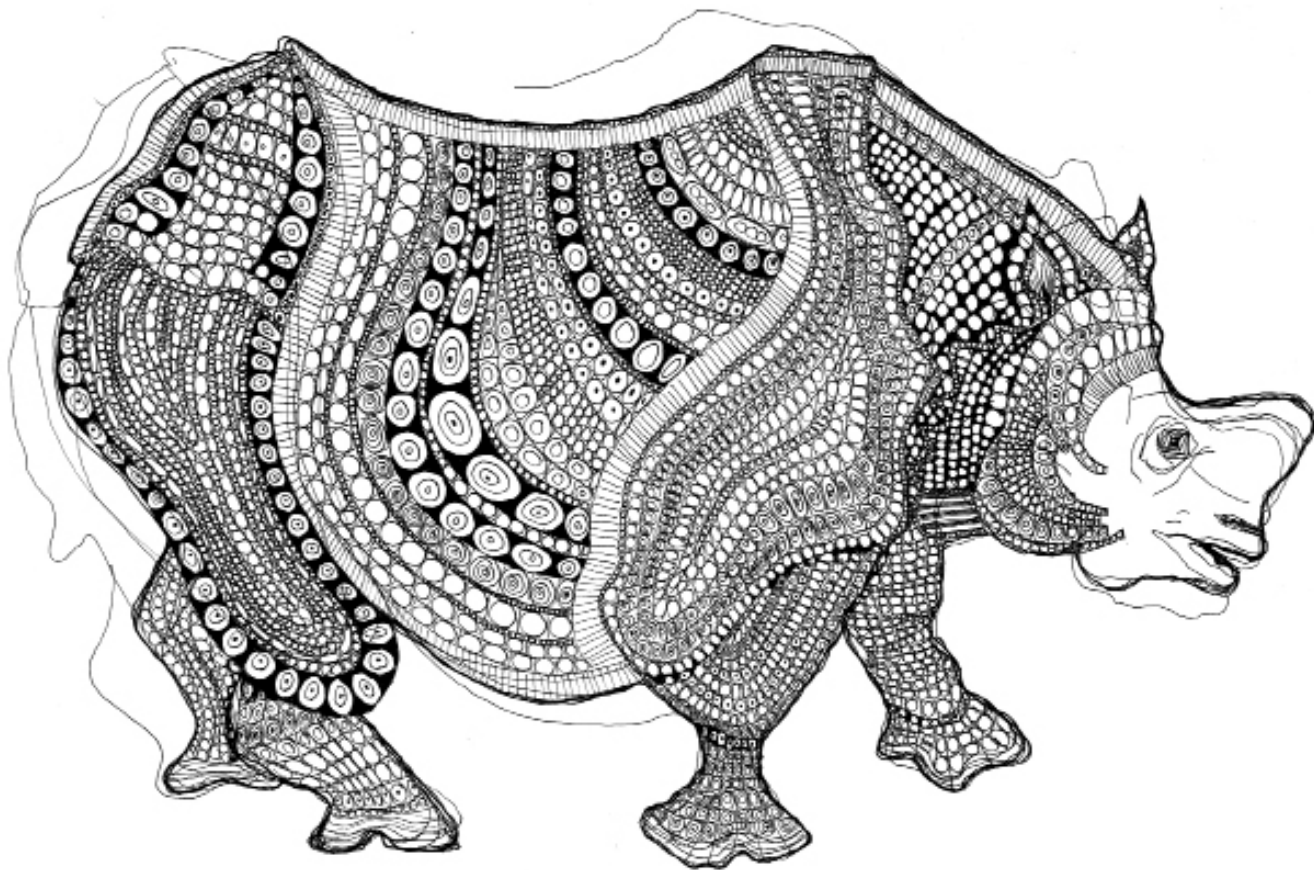
Квадраты

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,

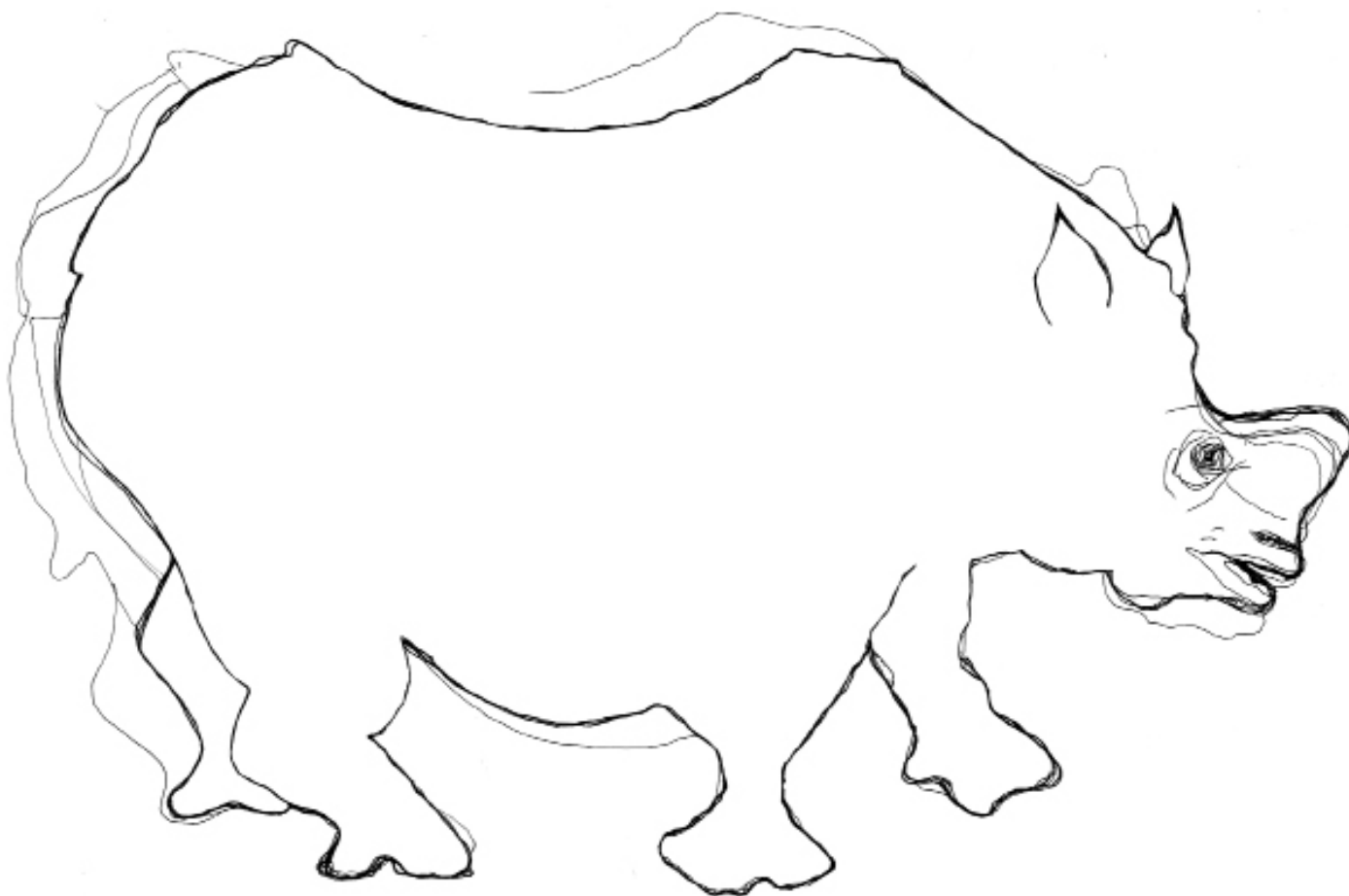
плетения свитера или расположения семян в сосновой шишке, например. Если эта книга слишком большая и вы не можете ее с собой носить, используйте маленький блокнот — подойдут даже клочки бумаги или чеки. Важно уделять немного времени ежедневно на то, чтобы смотреть на мир вокруг и наслаждаться созданием 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.

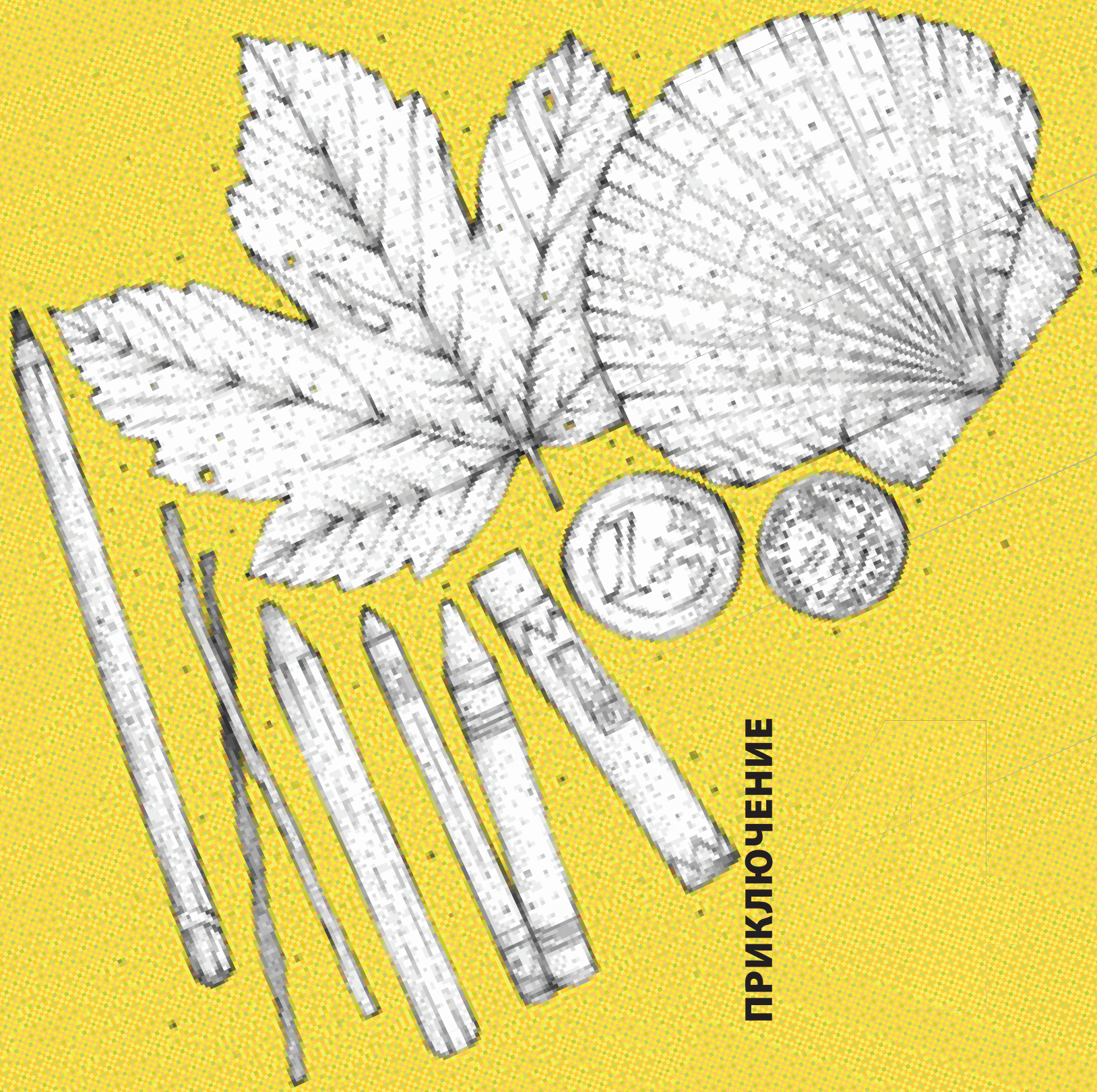
Теперь ваша очередь! Начните с контура носорога. Можете спокойно скопировать узоры и формы, которые я использовала в примере, или изобрести собственные. (Пить горячий шоколад во время этого занятия необязательно, но очень рекомендуется!)

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.

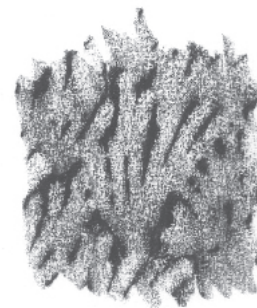
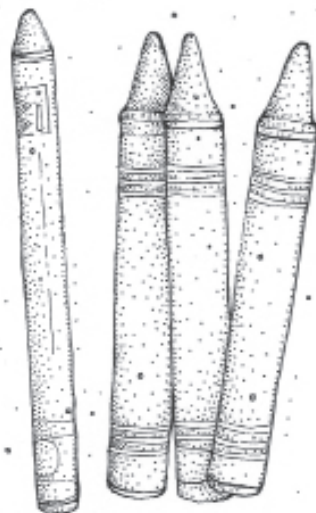
Метод вызывает зависимость; быстро начинаешь оценивать окружающий мир с точки зрения только текстуры, «видеть» тактильно и анализировать каждый объект на предмет того, какой принт он может предложить. Хорошо бы завести папку, в которой вы будете хранить все оттиски, поскольку не знаешь, когда рисунок 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

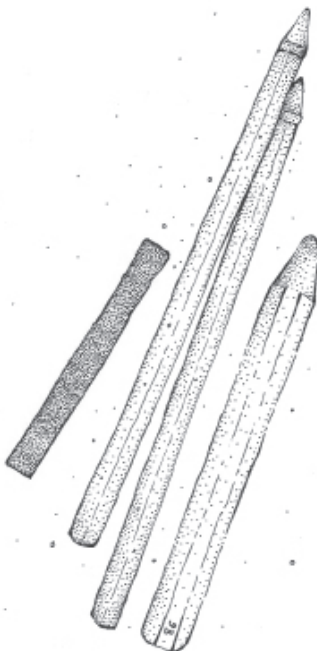
Восковые цветные карандаши идеально подходят для перенесения фактуры на бумагу. Обычно их делают из подкрашенного твердого парафина, и они создают четкий надежный оттиск поверхности. Я считаю, что кончик цветных карандашей маловат для больших областей, поэтому отрываю бумажную обертку и использую противоположный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

Оттиск обоев, выполненный с помощью воскового карандаша

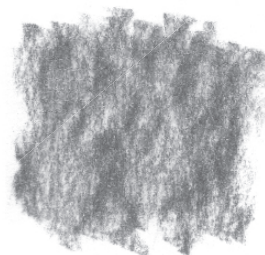
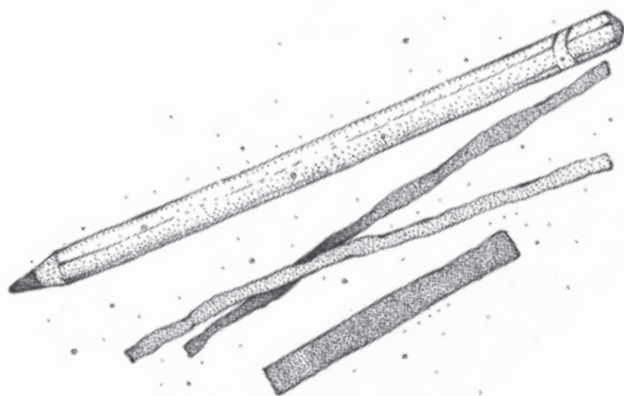
Мягкий графитовый карандаш

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

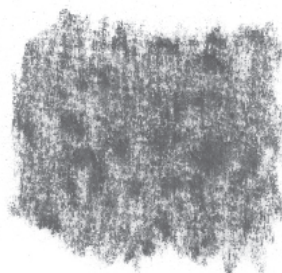
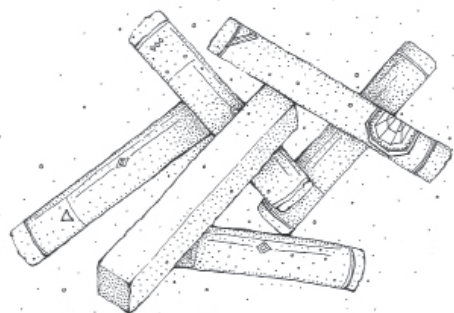

Оттиск обоев, выполненный
с помощью угля

Уголь

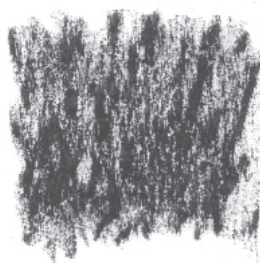
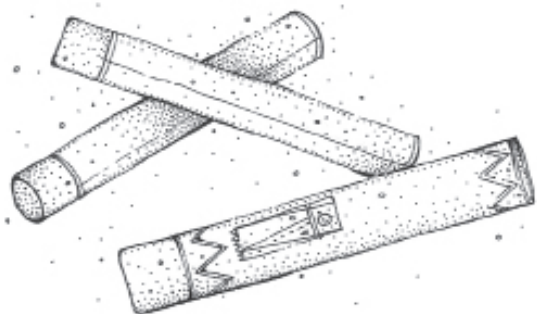
Уголь — материал для рисования, который получают в процессе медленного сжигания дерева. Он мягкий, ломкий и очень пачкается. Мне нравится уголь из древесных палочек (из ивы или липы), также я предпочитаю гибкие черные палочки разной толщины. Вы можете купить прессованный уголь, в котором есть связующее 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.