

Ангелина Небренчина

БОЛЬШАЯ КНИГА ЦВЕТНЫХ КАРАНДАШЕЙ

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО
ПО РАБОТЕ С НУЛЯ

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

Содержание

Введение	8
МОЯ ИСТОРИЯ	9
КАК В МОЕЙ ЖИЗНИ ПОЯВИЛИСЬ ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ.....	11
Глава 1 • Материалы	13
НЕМНОГО О САМИХ КАРАНДАШАХ	14
ПЛЮСЫ КАРАНДАШЕЙ.....	14
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ.....	14
КАК ВЫБРАТЬ СВОИ ПЕРВЫЕ КАРАНДАШИ.....	16
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КАРАНДАШИ НЕ НАСЛАИВАЮТСЯ?	18
БУМАГА.....	19
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	20
НУЖНО ЛИ КАК-ТО ЗАКРЕПЛЯТЬ КАРАНДАШИ НА БУМАГЕ?	20
Глава 2 • С чего начать?	21
КАК ДЕРЖАТЬ КАРАНДАШ.....	22
КАК ТОЧИТЬ КАРАНДАШИ	23

ЧТО ТАКОЕ СТРАХ БЕЛОГО ЛИСТА И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ? ...23

ТАК С ЧЕГО ЖЕ НАЧАТЬ?24

Глава 3 • Знакомство с материалом.....25

ЗНАКОМСТВО С ВОЗМОЖНОСТЯМИ КАРАНДАШЕЙ26

ЛИНИЯ26

ВИДЫ ШТРИХОВОК27

Глава 4 • Работа с цветом33

ЛИСТИК37

ВЕТЧКА39

МАЯК44

Глава 5 • Работа с формой54

НАЧАЛО РАБОТЫ55

ЯБЛОКО56

ИНЖИР60

Глава 6 • О сложной композиции и вдохновении65

ЧТО ТАКОЕ КОМПОЗИЦИЯ?.....67

ПТИЦЫ И СУККУЛЕНТЫ	70
АИСТ	84
ИНДИЙСКИЙ АИСТ.....	88
Глава 7 • Работа на тонированной бумаге	102
ТЮЛЬПАН НА СЕРОМ	103
ЛИСТИК НА СЕРОМ	108
Глава 8 • Стилизация.....	111
ОРНАМЕНТ	113
ЛЕБЕДИ	118
СОБАКА	130
ТУКАН	134
Глава 9 • Соединяем все вместе	142
СОБАКА НА СЕРОМ ФОНЕ.....	143
Эпилог.....	151

Введение

Я только начала учиться в университете на художника, когда моя преподавательница по живописи сказала, что графика и работа с цветом — совершенно не мое. С того момента я начала свой путь покорения цвета, и моим любимым инструментом стали цветные карандаши. Сейчас мне кажется, что без этой случайно брошенной фразы я не стала бы тем художником, которым являюсь сейчас.

Моя история

Меня зовут Ангелина Небренчина. Я профессиональный художник, иллюстратор и преподаватель. Я создаю иллюстрации на заказ, занимаюсь живописью в своей мастерской в Петербурге, преподаю онлайн и оффлайн. Творчество для меня — это работа, хобби, самореализация и большая часть моей жизни с самого детства.

Я рисовала с ранних лет, ходила на кружки, училась в художественной школе, всей душой обожала рисовать гипсовые головы, портреты и самовары с гипсовыми фигурами. Со временем я начала рисовать скетчи для своих друзей, иллюстрации в технике дотворк. Сейчас я понимаю, что все мои любимые техники объединяет одно — монотонные движения, от которых появляется ощущение, схожее с медитацией. Я люблю штриховать и чувствую себя умиротворенно и расслабленно, когда штрихую. Для меня очень важно получать удовольствие от самого процесса рисования, и я постараюсь научить этому и вас.

Я получила профильное художественное образование в университете технологий и дизайна в Петербурге, занималась рисунком, живописью, изучала декоративно-прикладное искусство, ювелирное дело. Университет помог мне укрепить свою классическую базу по рисунку и живописи и расширил для меня границы творчества. Именно в тот период я начала участвовать в выставках и фестивалях и ощутила к этому большой интерес. В период обучения в университете я начала вести творческий блог.

После университета я попробовала себя в роли учителя, работала в школе и в сфере

дополнительного образования для детей, но оказалось, что для меня этого недостаточно. Я мечтала рисовать иллюстрации к книгам, потому что в этой области соединяются два моих главных интереса — чтение и рисование. Чтобы развиваться в этом направлении, я брала дополнительные курсы, искала информацию в интернете и старалась при любой возможности брать заказы по иллюстрации, чтобы наработать опыт и портфолио.

Слева — один из рисунков примерно 2016 г.

Одновременно с работой в школе я все активнее развивала творческий блог, и сейчас вижу в этом истоки своего творческого и поддерживающего окружения. Именно через социальные сети я познакомилась со многими друзьями, с которыми мы вместе рисовали, организовывали творческие марафоны, развивались, поддерживали друг друга.

Если в вашем окружении нет творцов, не упускайте возможность найти единомышленников через социальные сети.

Как в моей жизни появились цветные карандаши

По словам многих преподавателей, тогда я была художником-графиком. Хорошо работала с тоном, с формами и объемом, но не очень хорошо умела работать в цвете, хотя очень хотелось этому научиться. Я выбрала для себя карандаши потому, что технически я уже умела работать простым карандашом и углем, а изучение цвета в красках давалось трудно. Я решила изучать цвет через знакомый и привычный материал — карандаш.

Первая моя коробочка карандашей была совсем маленькой — всего лишь 12 цветов. Стоила она примерно одну пятую от моей стипендии, и покупка была трепетной. Я до сих пор помню, как вечером после учебы поехала в магазин на Невском проспекте, а вышла из него уже с этой коробочкой и ехала мимо Гостиного двора домой, рисовать.

Тогда я интуитивно шла по пути, который мне показали в художественной школе и потом в университете: сперва я училась рисовать с натуры, объекты, которые можно покрутить, потрогать, положить на темный или светлый фон.

Я срывала веточки с кустов рядом с домом и рисовала их. Находила цветки клевера на лужайке, приносила домой и рисовала. Перед тем, как съесть фрукт, — я рисовала его. Я начала с маленьких понятных и знакомых предметов, изучая карандаши как материал, изучала смешение цветов, и работу с объемом с помощью тона и цвета.

Именно этот путь — от простого к сложному я покажу вам в этой книге. Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать одну вещь.

В творчестве главное — не результат, а процесс. Научитесь чувствовать удовольствие от штриха, от наброска, от самого процесса их создания, и тогда в вашей жизни будет намного больше трепетных моментов радости. На первом месте должно быть само творчество. Задайтесь целью не просто научиться рисовать, а в первую очередь провести время за приятным и умиротворяющим занятием. Научитесь находить гармонию, спокойствие и радость в процессе творчества.

Глава 1

Материалы

НЕМНОГО О САМИХ КАРАНДАШАХ

Важно понимать, что современные профессиональные цветные карандаши — совсем не то же самое, что карандаши в нашем детстве. Сейчас карандаши бывают мягкими, насыщенными, необычных оттенков. Их легко наносить на бумагу, можно смешивать между собой, наслаивать.

Плюсы карандашей:

- Мобильность; нет необходимости в стакане воды, кистях и т. д., очень удобно брать с собой.
- Большое разнообразие готовых цветов.
- Карандаши между собой хорошо смешиваются, даже набором из 12 цветов можно создавать эффектные рисунки.
- Карандаши дают широкие возможности: от быстрого экспрессивного скетча до тщательно проработанного рисунка.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Нужно ли знать основы рисунка, чтобы рисовать карандашами?

И да и нет. Базовые знания художника будут изложены в этой книге. Если вы хотите рисовать реалистично, убедительно — вам нужно понимание объемов, плановости, работы с композицией. Поэтому в книге мы кратко поговорим об этом, но не будем заикливаться и уходить в академический рисунок. Здесь не будет натюрмортов и гипсовых голов.

Нужна ли усидчивость для рисования карандашами?

Ваше состояние играет большую роль: если вам нужно заземлиться, прийти к спокойному состоянию, то вам подойдет техника медленной штриховки. Чтобы создать яркий выразительный скетч, можно использовать технику быстрого скетча. Также на выбор техники влияет ваш темперамент: если вы от природы усидчивы и склонны к монотонной деятельности — опять же, вам подойдет и понравится первая техника медленной и аккуратной штриховки, для более экспрессивных людей подойдет техника быстрого скетча.

Можно ли смешивать цветные карандаши с другими материалами?

Да! Цветные карандаши прекрасно сочетаются с другими материалами. Акварель, гуашь и темпера выступают прекрасной цветной подложкой под карандаши.

В каких сферах можно применять рисунки карандашами?

Цветными карандашами можно рисовать профессиональные иллюстрации для книг, сайтов, полиграфии, визиток, этикеток, открыток, принты на одежде.

Если я никогда не рисовал(а), у меня получится?

Да, ведь главное — желание творить и побольше практики! С каждым новым рисунком карандаши будут для вас раскрываться и вы будете улучшать свои навыки. Не ждите от себя шедевра с первого же штриха, изучайте материал, прочувствуйте процесс создания картинки, почувствуйте удовольствие от создания нового.

Как выбрать свои первые карандаши

Выбирайте профессиональные или студийные цветные карандаши, они смешиваются и наслаиваются намного лучше детских, работать профессиональными карандашами намного приятнее. Вы действительно ощутите разницу и не захотите возвращаться к детским карандашам.

Настоятельно не рекомендую брать детские карандаши: вы не ощутите в полной мере удовольствия от процесса. Зачастую с детскими материалами возникает много сложностей; это связано с тем, что они сделаны из более дешевого сырья, не предназначенного для работы художника. Профессиональные художественные материалы помогут вам получать удовольствие от процесса их использования и упростят вашу работу.

Смотрите обозначения на коробке: вам подойдут профессиональные или студийные карандаши. Первые обычно дороже, вторые немного дешевле, но тоже прекрасно себя проявляют. В идеале имеет смысл найти магазин, в котором можно протестировать карандаши поштучно прямо на месте и выбрать линейку, которая вам по душе.

Чаще всего для старта мои студенты покупают набор от 18 цветов и больше. Не имеет смысла покупать сразу набор на 70 цветов, с большой вероятностью часть цветов в нем окажется вам не нужна. Можно приобрести набор из 12 цветов (только обратите внимание, чтобы в наборе были природные естественные цвета, потому что работать с ними проще), и далее можно докупать необходимые цвета поштучно. На иллюстрации вы видите примеры рисунков, выполненных набором из 12 карандашей.

Можно использовать и акварельные карандаши, даже вперемешку с обычными цветными. В наборах 12-24 цвета зачастую зеленые оттенки слишком яркие, поэтому их чаще всего приходится покупать отдельно.

Для работы на цветной бумаге обязательно нужен хороший мягкий белый карандаш!

Как понять, что карандаши не наслаиваются?

Если второй, верхний слой начинает как бы снимать нижний и появляется некая крошка, то, скорее всего, это как раз такие карандаши, которые плохо наслаиваются. С ними будет немножко сложнее работать, потому что смешивать цвета между собой будет чуть труднее. В целом это допустимо и не означает, что карандаши нельзя использовать.

Также существует техника, когда после нескольких слоев мягкой штриховки мы как бы полируем поверхность, чтобы плавнее смешать цвета. Полировка поверхности происходит либо светлым карандашом поверх более темных, либо специальным карандашом-полировщиком, иногда его называют иначе. В разных марках карандашей это может быть полировщик, burnisher и другие. Этот верхний полирующий слой дает эффект еще более плавных переходов цвета, плюс картинка начинает равномерно блестеть со всех ракурсов. Я этот способ использую редко, не люблю. Мне кажется, что это не самая рациональная трата собственных сил, ведь необходимо сперва нанести несколько слоев цвета и лишь потом полирующий слой. Плавные переходы цвета можно делать и без полировки всех цветов, просто путем снижения давления на карандаш.

ВАЖНО: карандаши разных марок можно смешивать между собой!

В этой книге вы найдете выкраски необходимых для каждого рисунка цветов. Если какого-то цвета у вас нет, попробуйте заменить его на цвет, имеющийся в вашем арсенале. Не обязательно под каждый рисунок покупать новый карандаш. Ваша задача — научиться работать с палитрой, которая уже есть.

Также рекомендую сразу купить держатель (удлинитель) для коротких карандашей, ластик (обычный + ластик в виде карандаша), канцелярский нож или хорошую точилку.

