

ЛУЧШИЕ УРОКИ

СВЕТ И ЦВЕТ

Издательство АСТ
Москва

УДК 741(07)
ББК 85.15я7
Л87

Печатается с разрешения издательства
AMBER BOOKS LTD

Л87 **Лучшие уроки. Свет и цвет / пер с англ. Л.Степановой.**— Москва: Издательство АСТ, 2015. — 80 с.: ил. — (*Искусство рисования*)

ISBN: 978-5-17-092284-0 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-1-905704-33-0 (англ)

Свет и цвет — самые универсальные инструменты художника. У них есть способность волновать, управлять пространством, формировать атмосферу, рождать особые эмоции и создавать иллюзию реальности. Эта книга расскажет об особенностях восприятия и воспроизведения света и цвета, смешивании красок, работе с акварелью, маслом, акрилом, пастелью; поможет выбрать нужные материалы и инструменты.

С помощью этого пособия вы узнаете о роли цвета в живописи, приемах смешивания красок, рисовании белых предметов, сохранении цветового равновесия композиции, приемах лессировки, секретах работы с цветом и светом великих мастеров, оптических эффектах и искусстве иллюзии, распределении тонов, световых контрастах, воспроизведении рефлексов и многом другом.

УДК 741(07)
ББК 85.15я7

6+

DRAWING & PAINTING TECHNIQUES A step-by-step guide

Лучшие уроки СВЕТ И ЦВЕТ

Учебное пособие

Перевод с английского Л.И. Степановой, Зав. редакцией О.В. Сухаева, Редактор А.В. Чудова
Технический редактор Т.П. Тимошина, Компьютерная верстка Ю.Б. Анищенко, Корректор Е.Е. Захарова

Подписано в печать 10.06.2015. Формат 60 x 84 1/8. Усл. печ. л. 8,4.
Бумага офсетная. Тираж 3000 экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93. т. 2 953000 – книги и брошюры

ООО «Издательство АСТ»
129085 г. Москва, ул.Звездный бульвар, д.21, стр 3, комн. 5

«Баспа Аста» деген ООО
129085 г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 3 құрылым, 5 бөлме
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі
«РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

© De Agostini UK
© ООО «Издательство АСТ»

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	5	Белым по белому.....	39
Подготовка рабочего места.....	6	Цвета теней.....	44
Организация рабочего места.....	8	Краски небес.....	46
Переносные материалы.....	14	Цвета времен года.....	49
Как выбрать самую лучшую палитру.....	16	Создание картины при меняющемся освещении.....	52
Как выбрать лучший мольберт.....	18	Приемы лессировки.....	55
Создание цвета.....	21	Эмоциональное воздействие картины.....	57
Пигменты и краски.....	22	Абстрактная живопись.....	59
СИЛА ЦВЕТА	24	Сѐра, синьяк и пуантилизм.....	61
Сохранение цветового равновесия.....	26	Цвет ради цвета.....	64
Выбирайте и смешивайте.....	28	Нарушение правил.....	67
Смешивание оранжевого.....	30	Оптические эффекты.....	69
Смешивание зеленого.....	32	Тон.....	71
Смешивание фиолетового.....	34	Рисование эскизов пейзажей.....	74
Смешивание серого.....	36	Воспроизводим рефлексы.....	78

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Если вдохновение уже несет вас на своих крыльях, ничто не мешает вам просто взять альбом и кисти и начать рисовать, однако немного подготовки — и вы можете добиться намного большего. В этой главе объясняется, как организовать себе рабочее место, какие материалы для творчества вам могут понадобиться, как выбрать самый лучший мольберт и палитру.

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

Скорее всего, вы с большей вероятностью возьметесь за кисть, если у вас будет определенное место для работы — даже если это всего лишь угол гостиной.

Мало кто из художников-любителей имеет такую роскошь — большое специализированное пространство, студию. Некоторым удается превратить в студию запасную комнату, сарай в саду, теплицу или гараж. Большинству же приходится обходиться углом столовой или иной частью жилого пространства.

ПРОСТРАНСТВО И СВЕТ

В любом случае самое главное для удобной работы — достаточно пространства и света. Вам также понадо-

дится место, куда вы положите свои материалы и инструменты, а также чистое и сухое помещение, где вы будете бережно хранить законченные работы. В идеале хорошо иметь специализированную студию. Вы можете оставить там незаконченный рисунок или картину и вернуться к ней в любой удобный момент, не занимаясь уборкой в конце работы и не тратя каждый раз время на то, чтобы разложить все необходимое для рисования. Кроме того, в студии вас никто не потревожит. Так что стоит внимательно осмотреть свой дом — возможно, все же найдется неиспользуемое пространство — на чердаке или в садовом сарае?

На крайний случай можно использовать нечасто используемое помеще-

ние вроде гостевой спальни или столовой. Большую часть времени вы можете оставлять там свои произведения и возвращаться к ним, но необходимо продумать место, куда вы будете аккуратно складывать все, что вам необходимо для работы, на то время, пока выбранная вами комната используется по своему прямому назначению. (Ниже мы расскажем о том, сколько места вам нужно для хранения масляных или акриловых красок, а также акварели.)

ШИРМЫ

Если вам приходится рисовать в жилой комнате или в кабинете, очень удобно использовать ширму, — ее можно растянуть и прикрыть творческий беспорядок. Не стоит разме-

РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ РИСОВАНИЯ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ АКРИЛОВЫМИ КРАСКАМИ

Масляными и акриловыми красками обычно рисуют по вертикальной поверхности, таким образом, вам понадобится мольберт. Его размер зависит от размера работы и от вашего бюджета. Хороший студийный мольберт — дорогая вещь, но есть и недорогие модели, особенно если вы делаете покупку по Интернету. Мольберт для рисования эскизов подходит для небольших работ, а металлические мольберты удивительно крепкие. Краски и прочие материалы должны всегда быть под рукой — на столе или на тележке — некоторые художники закрепляют палитру на столе или мольберте, тогда как другие предпочитают держать ее в руках. Вам, возможно, понадобится табурет или стул, на котором вы будете сидеть, хотя многие художники предпочитают работать стоя.

Студийный мольберт и тележка — компактное и удобное рабочее место. Убедитесь в том, что у вас достаточно пространства для того, чтобы отодвинуться от своей работы и оценить ее.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ РИСОВАНИЯ АКВАРЕЛЬЮ

Акварельными красками обычно работают на почти горизонтальной поверхности, чтобы не возникало потеков. Акварелью нужно рисовать достаточно быстро, поэтому все должно быть под рукой. Вам понадобится прочная и надежная рабочая поверхность, достаточно большая, — на ней должны поместиться рисунок и все, что необходимо для работы. Теснота препятствует живописи и приводит к возникновению неприятных проблем. Если вы не хотите покупать настольный мольберт, можете положить на стол чертежную доску, подложив под нее книги или деревянные доски. Краска, палитры и банка с водой должны находиться достаточно близко с удобной для вас стороны. Несколько дальше можно поставить в другой банке запасные кисти щетиной вверх. Всегда держите под рукой достаточное количество чистых тряпочек или бумажных полотенец для того, чтобы быстро стереть потеки.

Занимаясь акварелью, вы можете расположить все на одной поверхности, но проследите за тем, чтобы эта поверхность была достаточно большой — на ней должны поместиться рисунок, краски, палитра и вода.

щать свою мастерскую в спальне, особенно если вы работаете с масляными красками или пастелями — запахи растворителей или пыль от пастели вредны.

МОБИЛЬНАЯ СТУДИЯ

Если у вас действительно нет свободного места, можно обойтись сочетанием компактного набора материалов и удобного места для хранения. Стол, портативный мольберт, который складывается и может быть легко и быстро разложен для работы. В таком мольберте есть отделения для хранения различных предметов, а в сложном состоянии он занимает довольно мало места. Настольные мольберты можно располагать под разными углами, они отлично подходят для работы акварелью, живописи и создания небольших работ с помощью других видов материалов (см. «Как выбрать лучший мольберт», с. 18–19).

Вам понадобится несколько коробок, в которых вы будете хранить свои краски и инструменты. Универсальный и достаточно недорогой вариант — пластмассовая коробка со вставкой или отделениями для хранения различных приспособлений. Эти коробки бывают разного размера, так что вы можете выбрать те, что лучше всего удовлетворяют вашим требованиям, и приобрести в магазинах для художников или через Интернет. Кроме этого, вам будет необходима папка для хранения законченных работ (они продаются в двух видах: сделанные из картона или из нейлона). Пока вы не работаете, мольберт, комплект инструментов и папку можно спрятать в шкафу, на чердаке или сунуть под кровать.

ПРАВИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Для того чтобы правильно оценить оттенки цвета и защитить глаза от переутомления, вам необходимо организовать хорошее освещение. С тех пор как Леонардо да Винчи (1452–1519) написал об этом в «Трактате о живописи», художники предпочитают рисовать около окна, выходящего на север. Это вызвано тем, что через северные окна поступает отраженный свет (а не прямые солнечные лучи), поэтому он достаточно однороден в течение всего дня. У него нет

желтого оттенка, который имеют лучи прямого солнечного света, что позволяет более точно оценивать цвета и их соотношения. Тем не менее следует помнить о том, что вашу работу будут рассматривать и при искусственном свете, который несколько изменит цвета и оттенки. Художники редко имеют возможность контролировать условия, при которых зрители будут смотреть на его работу, поэтому они стараются «адаптировать» цвета таким образом, чтобы они выглядели правильно при естественном освещении.

КОНТРОЛЬ ЗА ОСВЕЩЕНИЕМ

Согласно рекомендациям Леонардо, выходящие на север окна должны быть прикрыты снаружи льняным тентом, чтобы художник мог контролировать количество попадающего в комнату света. Сегодня удобнее управлять потоком естественного света с помощью жалюзи и занавесок. Можно использовать прозрачные роликовые шторы, смягчающие яркий свет. Можно также наклеить на оконное стекло кальку или тонкую бумагу.

Если вы ограничиваетесь работой только при естественном освещении, это сокращает время, которое вы можете посвятить рисованию и живописи, особенно зимой. Если вы можете заниматься живописью только по вечерам — или по своей природе полуночник, — вам придется использовать лампы дневного света. Искусственный свет таких ламп имеет голубоватый оттенок, компенсирующий теплый тон искусственного света. Они обеспечивают нейтральный ровный свет, приятный для глаз и отлично подходящий для того, чтобы правильно оценивать цвета и оттенки. Аналогичный эффект обеспечивают флуоресцентные лампы.

РИСОВАНИЕ ПОРТРЕТОВ И НАТЮРМОРТОВ

Если вы будете работать с натуры, вам придется освещать свою модель — изображаемый предмет. Настольные лампы и лампы на длинном гибком шнуре могут обеспечить хорошее освещение. Также стоит поэкспериментировать с листами белого картона или пластика, чтобы попада-

ющий на них свет отражался на модели или предмете.

Лучше всего, если стены на рабочем месте будут светлыми или белыми, так как они будут отражать и усиливать свет и отвлекать от основного элемента картины. Однако когда в качестве фона для натюрморта используются очень бледные цвета, он может казаться пустым. Акварельные краски отлично работают на светлом фоне, тогда как масляные краски — на более темном. Если вы часто рисуете натюрморты, стоит запастись набором бумаги различных цветов и оттенков, которые можно использовать в качестве основы.

Студия в сарае

Тихий и уединенный, дачный сарай может стать идеальным местом для студии. Один недостаток — отсутствие проточной воды. В этом случае может быть полезен садовый кран, расположенный неподалеку, особенно если вы работаете главным образом с водорастворимыми материалами.

Кроме того, подумайте об отоплении и освещении. Вы можете провести электричество из своего дома, но это уже отдельная серьезная работа. Вместо отопления попробуйте использовать обогреватель на сжиженном газе. Для обеспечения дополнительного освещения стоит заменить деревянную дверь стеклянной или, если это возможно, прорубить дополнительные окна. Изображенная на иллюстрации мастерская сделана на базе старой конюшни. Были добавлены большие французские окна, чтобы из студии открывался вид на сад. Это сильно увеличивает не только освещение, но и доступное пространство.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

Вы сэкономите себе и время, и деньги, если будете держать свои материалы под рукой и в хорошем состоянии. Поэтому будьте организованы!

Есть место для всего, и все на своем месте — золотое правило художника, особенно когда его рабочее пространство ограничено. Не пожалейте времени на то, чтобы определить, куда положить каждый необходимый инструмент или материал, и ваша работа станет более комфортной и эффективной. Вы также сможете сэкономить деньги. Помните — качественные материалы для рисования и живописи стоят дорого, поэтому стоит постараться продлить им жизнь. Ниже описаны различные способы хранения, помогающие держать материалы и художественные работы в отличном состоянии.

УХОД ЗА КИСТЯМИ

Храните кисти щетиной вверх в банке или стакане, но проследите за тем, чтобы они высохли, перед тем как ставить их на место. Сушите кисти, положив их на плоскую поверхность, — если сушить в вертикальном положении, вода затекает под металлический ободок и портит щетину.

Если у вас много кистей, сгруппируйте их по размеру так, чтобы в любой момент легко находить нужную. Всегда необходимо отделять кисти, используемые для масляных красок, от тех, которые используются для рисования водорастворимыми материалами, поскольку следы масла на кисти могут разрушить водорастворимое соединение. Для длительного хранения уберите кисти в коробку или банку, но проследите за тем, чтобы перед этим они полностью высохли. Положите их плоско на дно и добавьте несколько нафталиновых шариков, чтобы насекомые не повредили волоски.

МЕСТО ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ

Вам необходимо также куда-то поместить свои кисти в тот время, пока вы работаете над картиной. Кисти для работы акриловыми красками следует ополоснуть сразу же после завершения

использования, потому что после высыхания эту краску почти невозможно удалить. Если вам необходимо сделать в работе небольшой перерыв, погрузите щетину кисти в банку с водой на короткое время, это ей не повредит.

Другие краски не так сильно пор-

тят кисти, как акрил, поэтому во время короткого перерыва можете оставить их с набранной на них краской. Просто воткните кисти в кусок пенопласта или в специальный держатель, как показано справа.

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Храните часто используемые карандаши, кисти и ручки вертикально — в банке, фляге или горшке, где их легко достать. Можно также хранить цветные или пастельные карандаши в мелких банках, распределяя их по цветам, — например, отдельно теплые и холодные цвета. Вырезанный по размеру и положенный сверху кусок пенопласта будет удерживать их на месте. Если вы работаете разными видами материалов, храните их в

отдельных коробках или в ряде промаркированных маленьких пластиковых ящичков. Пластмассовая коробка для комплекта инструментов или для рыболовных снастей идеально подходит для таких предметов, как карандаши, резинки, кисти, палитры и перья. Их продают в магазинах для художников, но часто по довольно высокой цене. Когда вы рисуете, используйте для хранения кистей держатель или пенопласт.

Храните пастели, распределив их по цветам, в прозрачных пластиковых коробочках — это позволяет легко взять именно ту палочку пастели, которая вам нужна.

Поставьте карандаши, кисти и ручки вертикально в банки или ведерки.

Пенопласт может пригодиться для временного хранения кистей, используемых для работы масляными красками. Просто воткните в него кисти острым концом щетиной вверх.

Во время работы можно положить кисть в держатель — дешевый и очень полезный предмет. Он не дает кистям скапывать со стола.

