

4

Тональные соотношения

Тон — показатель того, насколько цвет темный или светлый, и, скорее всего, это самый важный элемент для убедительного изображения трехмерных объектов и создания визуально интересных работ, независимо от используемого материала! Это особенно актуально для художников, которые выставляют свои картины в онлайн-галереях, где маленькое изображение должно хорошо читаться, чтобы потенциальный покупатель захотел рассмотреть увеличенное изображение (и затем, возможно, приобрести). Тональное соотношение играет ключевую роль в том, насколько привлекательно выглядит картина, а следовательно и в том, будет ли она пользоваться успехом у покупателей.

Кроме того, создавая точное и визуально привлекательное тональное соотношение, вы приобретаете возможность экспериментировать с техникой, использовать искажения и преувеличения в чем угодно (пропорциях, цветах, манере и т. д.). Если вы умеете управлять тональным контрастом, весь мир будет у ваших ног.

Точность

Чтобы точно отобразить тональное соотношение, нужно постоянно сравнивать *каждый* тон со *всеми остальными* тонами вашего объекта, а не только тона, расположенные по соседству друг с другом, — это часто встречающееся заблуждение. Прищуривайтесь как можно чаще — я готова повторять это снова и снова. Запишите и повесьте себе на мольберт табличку «Прищурься!», и пока прищуривание не станет вашей постоянной привычкой и область вокруг глаз не покроется мимическими морщинами (это та жертва искусству, которую стоит принести!), не снимайте эту записку. Я предпочитаю закрыть один глаз, а другой прищурить. Некоторые мои студенты просто снимают очки.

Сошурившись, вы можете увидеть объект целиком, или, как я предпочитаю выражаться, оценить *общую картину*. Обычно мы склонны фокусировать зрение на небольшом пространстве, прищуривание же препятствует этому. Детали выглядят нечеткими, и это не позволяет уделять им излишнее внимание в ущерб всей картине. Конечно, детали могут играть важную роль в изображении, но иногда они мешают оценить общую картину на начальном этапе работы.

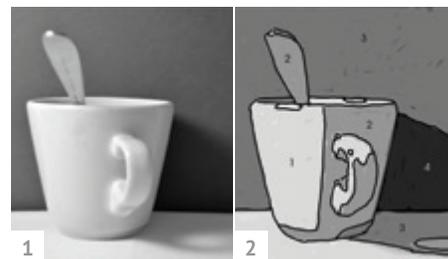
Верная передача тональных соотношений вызывает *наиболее* значительные затруднения у моих студентов. Мой совет: если вы испытываете сложности в работе с тонами, потренируйтесь в изображении простых объектов, используя уголь и бумагу. Работайте с натуры (поскольку камера сильно искажает тона), и, прежде чем начать, задайте себе вопросы: где самый темный тон? где самый светлый тон? как на тональной шкале расположены остальные тона? насколько все тона контрастны по отношению друг к другу?

Возможно, удобнее будет, если области одного тона держать в голове в виде обобщенных форм. Если вы разобьете постановку или фотографию на четыре-шесть тонов, то окажете себе большую услугу. Таким способом вы мысленно сформируете *тональную схему* будущей картины, которая поможет вам приступить к процессу и упростит его.

В первом примере (справа сверху) я разделила изображение чашки на четыре основных тона. На самом деле их пять, если считать блики. Но поскольку блики самые светлые и количество их незначительно, я обычно их не учитываю. Распространенная ошибка моих студентов — принимать блики за один из светлых тонов, из-за чего они не всегда выглядят достаточно яркими. Одно из преимуществ смешивания краски на белой палитре состоит в том, что я всегда могу сравнить замес краски для самого светлого тона с белым, чтобы оценить, достаточно ли контрастными по сравнению с ним будут смотреться блики.

В черно-белом изображении гораздо проще оценить тональные соотношения, чем в цветном, хотя суть одинакова. Прищурьтесь, сравните и запомните. Цвета могут отличаться от приведенных в примере с чайником и чашкой справа, но тональная схема останется неизменной. Например, в этом случае самая светлая часть фона имеет тот же тон, что и падающая тень от чашки. Сошурившись, вы легко это заметите.

В развитии навыка правильной передачи тональных соотношений большое значение имеет наблюдательность. Занимаясь своими повседневными делами, обращайтесь на окружающие предметы и оценивайте их тональные соотношения. Прищуривайтесь — но только не за рулем!

1. Образец натюрморта в черно-белом изображении: чашка и ложка.
2. Образец разбивки на четыре основных тона (пять, включая блики) — тональная схема. Видите, где тона одинаковые?

3. Образец натюрморта — желтый чайник и чашка.
4. Образец разбивки на пять основных тонов (шесть, включая блики). Обратите внимание, что области разного цвета могут иметь один тон.

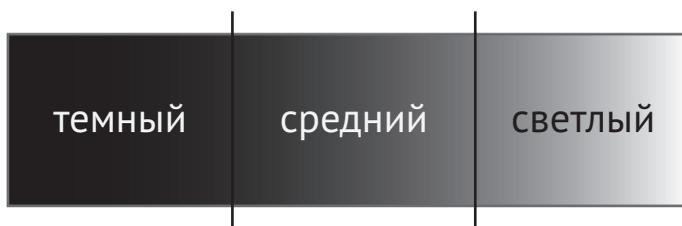

[Почитать описание, отзывы и купить на сайте МИФа](#)

Привлекательная тональная композиция

Давным-давно кто-то сказал мне, что неравное соотношение тонов в композиции дает более динамичное изображение. Что же это значит? Пусть у вас есть только три основных тона — темный, средний и светлый и вы располагаете их так, что каждый занимает одинаковую площадь. Результат выглядит довольно скучно (на рисунке 1).

Но если вместо этого первым тоном заполнить больше половины площади, вторым — больше половины оставшейся площади, а третьему оставить совсем немного, тональная композиция сразу становится гораздо более интересной визуально. В этом случае первый тон я называю доминирующим, второй — второстепенным, а третий — подчиняющимся (на рисунке 2).

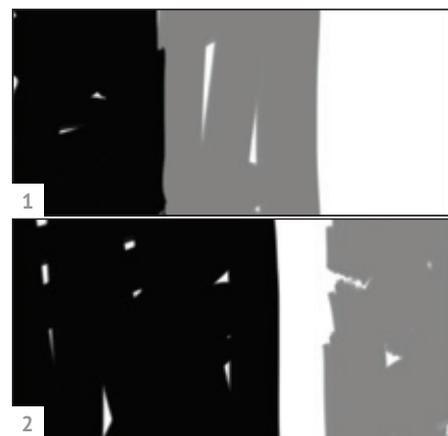

Шкала тонов, разделенная на темный, средний и светлый тона.

Вы полностью управляете тональной композицией, особенно при работе над натюрмортом, и решаете, какой выбрать объект, какой тон будет иметь фон, под каким углом будет падать свет, насколько кадрировать объект и т. д. В зависимости от распределения тонов можно добиться определенной атмосферы в изображении. Например, картина, где доминирует (то есть занимает самую большую площадь по сравнению с остальными) темный тон, скорее всего, будет казаться драматичной или мрачной. Если доминирует светлый тон, то настроение будет легким и даже веселым (примеры можно найти на следующей странице).

Помните, что глаз склонен обращать внимание на подчиняющийся (занимающий наименьшую площадь) тон. Если в поле вы видите стадо черных овец, в которое затесалась одна белая, куда вы будете смотреть? На белую овцу.

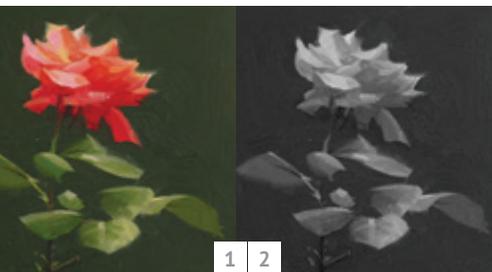
Одна из моих картин, конвертированная в черно-белое изображение, так что вы можете видеть только тона. Доминирующий (занимающий наибольшую площадь) здесь средний, второстепенный — светлый, подчиняющийся — темный. Видите?

1. Три тона — темный, средний и светлый — в равном соотношении. Скучно! 2. Три тона — темный, средний и светлый — в неравном соотношении: доминирующий, второстепенный и подчиняющийся. Гораздо более динамично!

Еще одна моя работа, конвертированная в черно-белое изображение. Доминирующий тон здесь темный, второстепенный — средний, подчиняющийся — светлый. Начинаете понимать?

1. Кианги Хонг. *Вечная роза*. 2013. Масло, деревянная панель. 15 × 15 см.
2. «Вечная роза» в черно-белом изображении. Здесь доминирует темный тон, второстепенный тон – средний, подчиняющийся – светлый. Настроение картины в целом драматичное.

1. Ориана Касисек. *Первый поцелуй / Настоящая любовь*. 2013. Масло, льняной холст. 15 × 15 см.
2. «Первый поцелуй / Настоящая любовь» в черно-белом изображении. Доминирующий тон – средний, второстепенный – светлый, подчиняющийся – темный, что создает легкую, веселую атмосферу.

Упражнение «Тональный этюд»

Создайте постановку, в которой есть доминирующий, второстепенный и подчиняющийся тона. С помощью видеоскалера определите композицию. Можно изображать все тона, которые вы видите, необязательно ограничиваться тремя. Ваша задача – отнести каждый тон к одной из трех категорий: темной, средней или светлой. Если вы собираетесь писать маслом, воспользуйтесь одним из нижеследующих способов выполнения этого упражнения.

1. Для первого тонируйте деревянную панель или холст жженой умброй, смешанной с небольшим количеством растворителя без запаха, и вытрите бумажным полотенцем до получения среднего тона. Далее пишите темными тонами и вытирайте светлые бумажным полотенцем или ватными палочками (если смочить их растворителем, можно вытереть до белого).
2. Второй способ подойдет также для акрила. Смешайте черную и белую краски, чтобы получились три серых тона, а черный и белый используйте как четвертый и пятый тона.

Цель упражнения – максимально точно воспроизвести тональные соотношения, соблюдая правило неравенства (доминирующий, второстепенный и подчиняющийся тон). Постарайтесь не делать слишком много попыток. На уроках я ограничиваю студентов тремя, меняя композицию для каждого варианта: на первую двадцать минут, на вторую – десять, на третью – пять. Повторяйте это упражнение почаще. Чтобы приобрести навык, потребуется время!

Тональный этюд шаг 1: тонируйте деревянную панель или холст. Я использую масло, поэтому работаю первым методом и тонирую поверхность умброй жженой.

Тональный этюд шаг 2: наметьте композицию неразбавленной умброй жженой.

Тональный этюд шаг 3: начинайте вытирать светлые тона бумажным полотенцем. Если обмакнуть его в растворитель, вытираемые области будут светлее.

Тональный этюд шаг 4: готово. Теперь проверьте, насколько ваши тональные соотношения соответствуют первоначальной схеме. В данном случае доминирует светлый, второстепенным стал средний, подчиняется темный.

Правило неравенства — *один из* способов получения правильного тонального соотношения, но *не единственный*. Надеюсь, оно заставит вас задуматься о важности тональной композиции.

Я поняла, что, как правило, могу доверять своей интуиции в части создания интересной тональной композиции. Прежде чем взяться за краски, я работаю над композицией. Для этого я переставляю предметы в моем фотобоксе, глядя в переносной видоискатель (подробнее о нем — в главе 6) в поисках интересного ракурса и подходящей композиции. «А что, если кадрировать вот так? Что будет, если встать здесь?» Я также постоянно шурюсь и спрашиваю себя: «Насколько интересны тональные соотношения?»

Я стараюсь избежать ситуации, в которой главный элемент постановки уйдет на задний план из-за того, что стоящий рядом объект оказался одного с ним тона. Например, если фон будет среднего тона и мой главный предмет, яблоко, имеет такой же тон, то яблоко потеряется на фоне, даже если оно другого цвета. Иногда эту проблему можно решить, изменив положение источника света, чтобы яблоко больше выделялось, а иногда проще поменять тон фона (пример вы видите справа).

Также учитывайте, что взгляд притягивают области с высоким контрастом. То есть, если в любом месте картины есть очень светлый участок, расположенный непосредственно рядом с темным, это соседство будет привлекать к себе максимум внимания. Следите, чтобы такой контраст не оказался в неудачной точке — слишком близко к краю или ровно в середине.

О тональном соотношении стоит запомнить следующее.

- Тон имеет колоссальное значение независимо от динамичности изображения.
- Для миниатюриста, ежедневно создающего произведение малого формата, важно, чтобы выставленная в онлайн-галерее картина выделялась среди других.
- Тональная композиция всегда в ваших руках.
- Управляйте количеством тонов в изображении.
- Избегайте низкого тонального контраста между главным и второстепенными объектами.
- Убедитесь, что самый высокий контраст находится в смысловом центре изображения или рядом с ним.

1

2

1. Если главный предмет в постановке — помидор, он потеряется в тени чашки, потому что у них одинаковый тон. Это хорошо видно, если прищуриться. 2. Переместив помидор, мы спасем его от жизни в тени другого предмета и вернем под свет прожектора, где ему самое место.

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

