

ТОНАЛЬНЫЙ ПЛОСКОСТНОЙ ЭСКИЗ

Упражнение по созданию тональной шкалы включено в этот урок для обучения подготовке отдельных замесов краски. Их можно будет использовать в следующем упражнении. К тому же полученная тональная шкала станет полезным инструментом для сравнения тонов.

Затем мы перейдем к созданию тонального плоскостного эскиза небольшого размера (до 20 см) — упрощенного варианта будущей работы. Сведя картину к основным составляющим, можно понять, в чем ее великолепие. Изображение, состоящее из нескольких крупных форм, оказывает более интенсивное визуальное воздействие, чем дробное, со множеством светлых и темных пятен.

Прочная основа

Задача тонального плоскостного эскиза — использовать как можно меньше форм для передачи сюжета. *Достаточно ли восьми тонов? А четырех? Или двух?*

Плоскостной эскиз обычно становится частью подготовки к работе над большой картиной, и в этом случае он выполняется в цвете. Его также можно создать для быстрой оценки композиции или анализа шедевра.

Помните: перфекционизм — ваш враг. Как правило, нужно только наметить расположение тонов и полностью покрыть холст краской, чтобы понять, сработает ли композиция. Уточнения можно внести позже.

НАПРОТИВ. ЭББОТ ХЭНДЕРСОН
ТАЙЕР. *Мои дети* (Мэри, Джеральд и Глэйдис Тайер). 1897. Холст, масло. 219,1×155,1 см. Из собрания Смитсоновского музея американского искусства (Вашингтон). Изображение предоставлено Центром возрождения искусства

МАТЕРИАЛЫ

Бумага

Материал для рисования — карандаш или уголь (по желанию)

Деревянная панель или холст

Кисти разных размеров, например № 2, 6 и 8

Палитра (при подготовке замесов для тональной шкалы)

можно взять настольную палитру из стекла и подложить под нее белую или серую бумагу. Для плоскостного эскиза лучше использовать палитру, которую удобно держать в руке)

Краски — титановые белила, натуральная умбра, жженая кость (я смешала черный с натуральной умброй, чтобы получился теплый черный,

более близкий к цвету оригинального изображения. А вы можете использовать чистый черный или добавить к нему любой другой цвет)

Тряпка или бумажные полотенца

Растворитель без запаха

Льняное масло

Мастихин

РЕБЕККА КИНГ. *Картина в двух тонах*. 2014. Холст, масло. 5,08×7,62 см. В частной коллекции

Ребекка Кинг свела схему к минимуму тонов: черному и белому.

РЕБЕККА КИНГ. *Картина в четырех тонах*. 2014. Холст, масло. 5,08×7,62 см. В частной коллекции

Четырех областей чистого тона достаточно, чтобы передать локальные тона объектов натюрморта и дать зрителю всю необходимую информацию.

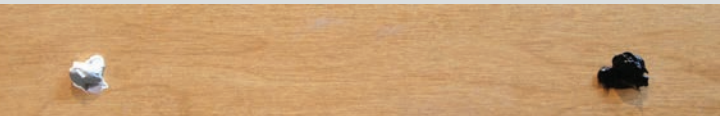
Подготовка замесов для тональной шкалы

Каждый шаг шкалы соответствует одному тону. Задача — получить плавный переход. Смешивание тонов поможет развить более тонкое восприятие тональных переходов. Вдобавок это ускорит процесс смешивания тонов для остальных упражнений в книге: достаточно будет подбирать тона к уже готовой шкале, а не продумывать все заново каждый раз.

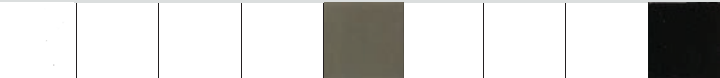
Нарисуйте прямоугольник 3×27 см на подготовленном листе бумаги, холсте или деревянной панели. Разделите его на 9 квадратов 3×3 см. Удобно нарисовать сразу два варианта: экспериментальный и финальный.

Выдавите немного титановых белил с одной стороны палитры и жженой кости — с другой. Сделайте большой замес среднего серого посередине (это будет средний тон).

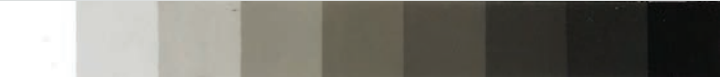
Затем смешивайте цвета от серого к черному и белому. Всего должно получиться 9 замесов (включая чистые черный и белый).

Выдавите черную и белую краску на палитру

Смешайте средний серый

Замесы белого, черного и серого

Каждый тон должен быть однородным, поэтому лучше смешивать краску мастихином, который можно полностью очистить, завершив работу.

Сделайте пробные мазки замесов на тестовой полоске, чтобы сравнить переходы между тонами. Для каждого из них нужен чистый мастихин — вытирайте его мягкой тканью или бумажным полотенцем. На правильной тональной шкале должен присутствовать одновременный контраст, чтобы тон в каждом квадрате был светлым по сравнению с правым (который лежит ближе к черному) и темным по сравнению с левым (который лежит ближе к белому). Если прищуриться, границы между тонами должны размыться, образуя плавный переход; они не должны выглядеть отдельными квадратами. Не расстраивайтесь, если во время этого упражнения на подгонку тонов уйдет гораздо больше времени, чем предполагалось: нюансы действительно не просто заметить.

Когда замесы готовы, опробованы и удовлетворяют всем требованиям, нанесите краску на финальный вариант шкалы на холсте или деревянной панели и сохраните, чтобы в будущем использовать в качестве шпаргалки. Убедитесь, что между квадратами нет белых промежутков и краска лежит равномерным непрозрачным слоем. Непрокрашенные области или утолщение слоя на границах квадратов отвлекают внимание и создают своего рода белый шум, мешающий восприятию тональной шкалы (или живописного произведения).

РЕБЕККА КИНГ. *Картина в шести тонах*. 2014. Холст, масло. 5,08×7,62 см. В частной коллекции

Всего шесть тонов понадобилось Ребекке, чтобы передать текстуру поверхности объектов и создать законченную работу с более подробной проработкой их формы.

Работа над тональным плоскостным эскизом

Плоскостной эскиз предполагает небольшой масштаб и ускоренный процесс. Это дополнительная возможность потренироваться в упрощении изображения. Можно взять любой сюжет: натюрморт, фигуру, портрет или пейзаж — как черно-белый, так и цветной. Грамотный плоскостной эскиз очень лаконичен и выглядит законченным. На нем и строятся все великие произведения.

Есть много причин выполнять плоскостной эскиз даже по завершении обучения. Это дополнительная практика работы с материалом; рисков нет, а вложения времени минимальны. Кроме того, это возможность попробовать несколько вариантов композиции, прежде чем переходить к большой картине, и доступный способ перенять опыт великих мастеров (более подробно о *копировании* см. с. 172). В процессе повторяйте про себя, как заклинание: упрощать форму, варьировать края.

Для первого тонального плоскостного эскиза возьмите натуральную умбру или черный. Для последующих можно смешать другой нейтральный цвет, который больше соответствует объекту. Лучше делать простые замесы, чтобы можно было повторить их, если краска закончится.

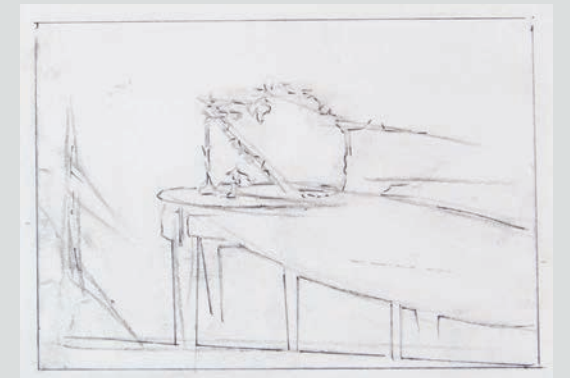
Диапазон возможных нейтральных цветов представлен на с. 120. Эти комбинации в прошлом использовали мои студенты. Обратите внимание, насколько «синей» кажется полоска черных тонов по сравнению с другими серыми цветами.

ПЕРВЫЙ ЭТАП: выбор изображения

Можно работать с натуры или по репродукции картины известного художника. Я выбрала для копирования картину Карла Вильгельма Холсо «Солнечный интерьер» за простую и продуманную композицию. Лучшие образцы для упражнения — не слишком детальные шедевры. Чтобы настроиться на успех, выбирайте картины с явными тональными массами, где тон — главное выразительное средство.

Для подготовки к работе распечатайте уменьшенную копию изображения, такого же размера, как ваша деревянная панель или холст, и установите их рядом. Если они будут находиться бок о бок, их легче будет сравнить. В сети есть много изображений, на которые не распространяется авторское право, также можно воспользоваться репродукциями из книг.

ВТОРОЙ ЭТАП: композиционное построение

Для начала свободными, но точными линиями наметьте расположение объектов. Так вы зададите пропорции композиции, прежде чем переходить к тонам. Можно рисовать углем прямо на рабочей поверхности: если вы ошибетесь, его легко стереть. Или разбавьте натуральную умбру до жидкой консистенции растворителем без запаха и рисуйте кистью.

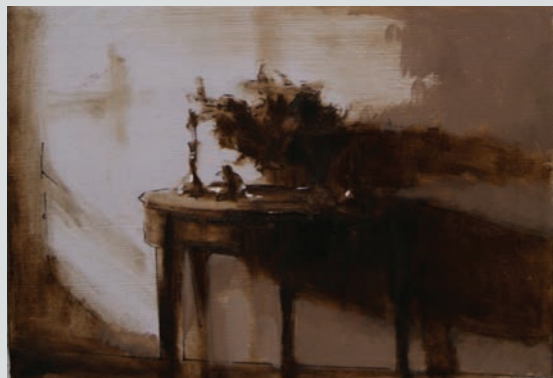
Линии не должны быть слишком толстыми или темными — так проще будет вносить исправления. Основные составляющие тонального эскиза — крупные формы (относительно размера рабочей поверхности) и общие тона (относительно изображения). Для плоскостного эскиза не нужно (и даже вредно) прорабатывать детали. В процессе может возникнуть искушение сохранить их, а нам нужны лишь обобщенные формы.

ТРЕТИЙ ЭТАП: имприматура (подмалевок)

Найдите общие формы крупных областей тона. Для первого слоя я рекомендую использовать чистую натуральную умбру: она хорошо растушевывается и не даст полос. Укрывистые серые краски не очень подходят для прозрачных слоев. Начните с нанесения краски на крупные формы, чтобы определить, какую часть изображения можно выполнить одним тоном.

Для этого слоя краску можно разбавить каплей льняного масла или растворителя без запаха (если она слишком густая и плохо растекается по поверхности). Но, как правило, свежая краска из тюбика имеет подходящую консистенцию, и рекомендуется использовать ее в чистом виде. Лучше заранее ее опробовать, чтобы убедиться, что она не слишком густая и не настолько жидкая, чтобы дать потеки. Выберите самую большую кисть, которую возможно использовать на таком размере, и приступайте к работе.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП: нанесение тона непрозрачным слоем

Для первого непрозрачного слоя возьмите достаточно краски — больше, чем для прозрачного подмалева. Советую начинать с темных и больших областей, чаще всего это фон. В этом случае вы будете двигаться от заднего плана к переднему. Постоянно сравнивайте эскиз и оригинал, проверяя соответствие тональных областей. Можно провести тест: сделайте крошечный мазок на оригинале, чтобы убедиться, что тон выбран правильно. Нанесите краску на всю поверхность эскиза так, чтобы между областями разных тонов не оставалось промежутков.

ПЯТЫЙ ЭТАП: смягченные и акцентированные края

Смягчите края тональных областей, где необходимо, чтобы работа не получилась похожей на коллаж или графику. Варьирование резкости краев создает ощущение продуманного изображения с натуры. При взгляде на крупные плоские формы внимание зрителя обращается к краям как к области максимального контраста. Чтобы компенсировать плоские составляющие изображения, края должны варьироваться, и к этому нужно подойти внимательно. Таким образом картина обретает баланс. Помните, что лаконичность форм уравновешивается разнообразием краев.

Завершая работу над плоскостным эскизом, задайте себе такие вопросы: «Что именно в картине передает сходство с объектом? Рисунок, форма или свет?» Скорее всего, в поисках идеала вы будете метаться между двумя вариантами: «Все слишком упрощено и объект утратил индивидуальность» и «Теперь слишком много информации, все перегружено и запутано».

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

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)