

Цветы, стекло и ткань

Возможно, благодаря цветам я и стал живописцем.

Клод Моне

Цветы, стекло и ткань — интересные объекты для натюрморта, причем как по отдельности, так и в сочетании друг с другом. В этой главе вы узнаете о технике работы с этими материалами и сможете использовать их в своих постановках.

Цветы любят практически все. Разнообразие форм и красивых оттенков делают их самым популярным объектом среди начинающих художников. А стеклянная ваза станет отличным дополнением к натюрморту с цветком. Но как писать стекло? Первое, что приходит в голову, — невозможно изобразить прозрачный предмет. На самом деле, нужно лишь знать соответствующую технику. Ткань — также интересный и экспрессивный объект. Рано или поздно она попадется вам в натюрморте или одежде модели, поэтому будет полезно и интересно научиться убедительно изображать ее.

Слева

«ЛИЛИЯ
В ВАЗЕ», рисунок
ученицы КАТЛИН БОССЕРТ.

Справа

«СИННЯЯ ТКАНЬ»,
рисунок ученицы ДОННЫ
ФАБЕР.

Картина с одним цветком

Как мне кажется, начинать лучше с одного цветка без вазы. Ориентируйтесь на что-нибудь простое с выразительной формой: тюльпан, фиалку, лилию, подсолнух или маргаритку. Розы и пионы слишком сложны по структуре, так же как бархатцы и хризантемы со множеством лепестков. Вместо живого цветка можно воспользоваться картиной любимого художника и скопировать ее. Чтобы облегчить вам работу над собственным проектом, в книге приведена пошаговая демонстрация.

«Я поняла, что с помощью цвета и формы могу рассказать о том, о чем не могу сказать словами, — о том, для чего не могу найти слов».

Джорджия О'Киф

Поставьте цветок в воду или оставьте в контейнере, в котором он продавался, как это сделала я. Вспомните картины Джорджии О'Киф и сделайте крупный план. Контейнер и даже большую часть стебля не обязательно включать в картину. Обрежьте лепестки, которые не хотите изображать. Независимо от того, будете вы писать целый букет или один цветок, подумайте, какие детализированные части станут смысловым центром картины, а какие останутся менее проработанными.

Цветы вянут: учитывайте это в работе. Сфотографируйте постановку со вспышкой и без и выберите снимок, на котором цветок выглядит лучше. Предпочтительнее писать в ярко освещенной комнате, а не освещать цветок отдельной лампой, потому что ее тепло может вызвать его преждевременное увядание.

ЭТЮД ПО КАРТИНЕ
ДЖОРДЖИИ О'КИФ
«ЖЕЛТАЯ КАЛЛА», РАБОТА
УЧЕНИЦЫ ЭНН КАРР.

Энн: «Когда я впервые увидела картину, она не показалась мне очень сложной. Я не могла представить множество разных техник, которые в ней использовались, и количество слоев. Цвета кажутся яркими, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что они не такие уж яркие. Я применила технику сухой кисти и отмывку... Много слоев отмывки белилами, чтобы приглушить цвета. Пришлось смягчать слишком сильный контраст».

ДЕМОНСТРАЦИЯ: КАРТИНА С ОДНИМ ЦВЕТКОМ

1. Я установила контейнер с цветком на стопку книг, чтобы он находился на уровне глаз. Затем сделала набросок фиалки и листьев вокруг цветка в маленьком блокноте для рисования и живописи и раскрасила его цветной отмывкой светлых тонов. Я выбрала пару дополнительных цветов — желтый и фиолетовый — и смешанные из них нейтральные, а также белила, нафтол малиновый, ультрамарин синий, умбру жженую, кадмий желтый средний и кадмий красный светлый.

2. Фиолетовый на лепестках выглядел так, как будто под ним был слой оранжевого, поэтому сначала я положила слой оранжевого цвета, а поверх него — фиолетовый. На самые светлые места листьев и лепестков я нанесла грунт, чтобы впоследствии цвет слоя краски на них был ярче. После этого я отложила картину до полного высыхания.

3. Поверх желтой части лепестков я положила менее прозрачный слой из смеси кадмия желтого среднего и кадмия красного светлого, чтобы подчеркнуть цвет, а затем добавила оранжевый и фиолетовый на лепестки. Я усилила тени и выделила контуры листьев и лепестков по внешнему контуру цветка самой тонкой кистью, чтобы привлечь к ним больше внимания. Этой же кистью я добавила более темный зеленый на листья, а также проработала нежные складки листьев и лепестков.

«ПОРТРЕТ ФИАЛКИ», КАРТИНА АВТОРА.

Картина с букетом

Красивая расстановка цветов в вазе требует времени. Вам должно нравиться, как они выглядят вместе и как сочетаются их формы и цвета. Это очень важно для поддержания мотивации, поэтому перебирайте варианты, пока не найдете идеальный. Правильно подобранное освещение подчеркнет красоту букета. Помните, что цветы должны быть простой формы, чтобы чрезмерные трудности не омрачили радость от процесса работы. Составив композицию, приступайте к работе.

ПОСТАНОВКА

Для фона используйте белую поверхность или однотонную нейтральную.

РИСУНОК

Посмотрите на букет: продумайте композицию и предпочтительный способ рисунка и его переноса на живописную поверхность. В наброске сначала займитесь общей формой букета и только потом деталями. Вы работаете с объемной формой, содержащей большое количество составляющих, как человеческие волосы или листва. Определите, какие детали вы будете прорисовывать тщательно, а какие только намечать.

ПОДМАЛЕВОК

После переноса рисунка на поверхность для живописи сделайте подмалевок тонким слоем отмывки. Включайте цвет фона там, где он виден сквозь букет. На бумаге цветной фон можно изобразить только вокруг букета, не окрашивая всю поверхность до краев. Дождитесь полного высыхания.

РАЗВИТИЕ

Выберите несколько цветов, стеблей и листьев, расположенных ближе к середине букета, которые будут четко прорисованы непрозрачным слоем

краски. Проработайте их тона мягкими и четкими контурами в несколько слоев краски. Остальные элементы оставьте более бледными на стадии подмалевка.

Сочетание мягких и четких контуров придаст букету иллюзию объема, в то время как тщательно прописанные контуры сделают его плоским. Следует изобразить букет, подразумевая быстрый взгляд зрителя на него, — это фиксация одного момента, а не периода. В фокусе при этом будет совсем немного расположенных рядом элементов.

Там, где сквозь букет просматривается фон, положите слой более густой краски. Прищурьтесь, чтобы увидеть общую тональную структуру букета, и проработайте ее. Если ваза отбрасывает заметную падающую тень, в букете тоже будут более выраженные тени. Возможно, следует положить на вазу слой отмывки холодного «поддельного черного», чтобы усилить иллюзию объема.

ЗАВЕРШАЮЩИЕ ШТРИХИ

Добавьте некоторые акценты и слои отмывки, чтобы по необходимости приглушить или усилить цвет. Доработайте контуры в смысловом центре маленькой кистью. Внесите нужные, на ваш взгляд, добавления.

ДЕМОНСТРАЦИЯ: КАРТИНА С БУКЕТОМ

На расстановку цветов в вазе мне понадобилось больше времени, чем на саму картину! К тому моменту, когда я наконец нашла подходящий вариант, кухня была завалена вазами и цветами. Я закончила большую часть картины за четыре часа, а финальные штрихи добавила уже на следующий день. По стилю она близка к импрессионизму: хорошо проработан лишь необходимый минимум деталей.

«ПОДСОЛНУХ В ВАЗЕ»,
РИСУНОК УЧЕНИЦЫ
ДЖАНКО ДОНОВАН.

В прозрачной вазе видно, как стебель цветка преломляется в воде.

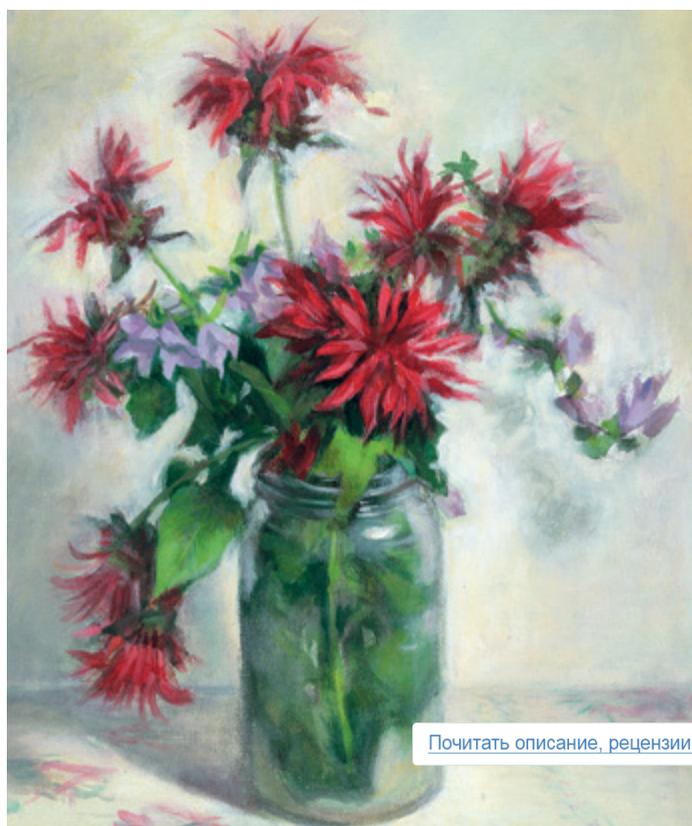
1. Я работала в помещении с искусственным источником света для освещения букета, поэтому предварительно выполнила быстрый набросок углем для поиска композиционного решения. Затем, пользуясь этим наброском и сверяясь с постановкой, нарисовала букет углем на холсте и закрепила его аэрозольным фиксативом.

2. Далее сделала подмалевок на большей части поверхности холста: нанесла отмывку большой мягкой круглой кистью свободными мазками. В процессе я заходила кистью за контуры букета, намереваясь проработать их, если нужно, позже, во время работы над фоном. Моя палитра состояла из пары дополнительных — красного и зеленого цветов — и их смеси с зеленой ФЦ, нафтолом малиновым, желтым оксидом железа, белилами и кадмием красным светлым.

3. Краской средней консистенции и маленькой и средней кистями я добавила грунт на самые светлые непрозрачные элементы расположенной ближе ко мне части букета, чтобы усилить впоследствии их цвет. Непрозрачным слоем фоновой цвета подчеркнула внешние контуры букета, цветов и листьев. Скатерть на поверхности стола и фон закрасила нейтральными цветами.

4. Поверх полностью высохшего грунта я нанесла малиновую отмывку на лепестки и теплую зеленую на листья. Маленькой кистью проработала рисунок скатерти, детали на стеклянной банке и в тенях, а также контуры листьев и цветов по краям букета, поверх фона. Я решила создать эффект направленного на букет прожектора, высветлив теплым белым фон по его контуру и затемнив тона ближе к краям картины. Завершающим штрихом стал блик на стеклянной банке, положенный пастозно.

«БУКЕТ МОНАРДЫ», КАРТИНА АВТОРА.

Картина со стеклом

«СТЕКЛЯННАЯ БУТЫЛКА», рисунок ученицы РУТ ЭТКИНС.

Попробуйте создать эффект прозрачности в технике вытирания (см. подсказку на следующей странице).

Писать стекло гораздо проще, чем вы думаете: моим ученикам без всякого опыта удалось выполнить это «непосильное» задание за один пятнадцатичасовой мастер-класс. Достаточно всего лишь внимательно смотреть на натуру и соблюдать правильную последовательность этапов работы. На примере своей демонстрационной работы я расскажу о стадиях развития картины. Этот проект можно выполнять как на бумаге, так и на холсте.

ПОСТАНОВКА

1. Определитесь с цветами поверхности и фона. Возьмите простую стеклянную емкость без орнаментов и наклеек. Осветите ее так, чтобы на поверхности появилось несколько бликов.

РИСУНОК

2. Нарисуйте эскиз стеклянного предмета, чтобы освоиться с его формой. Для убедительного воспроизведения

прозрачного материала следует учесть некоторые моменты.

- *Фон и часть поверхности стола просвечивают через стекло. При этом линия заднего контура стола должна быть искаженной.*
- *Задняя часть прозрачного предмета будет просматриваться сквозь переднюю.*
- *Видимые блики будут располагаться на передней части стеклянного предмета. Светлым серым тоном проработайте общий тон. Чтобы нарисовать блик, сотрите слой угля или используйте белый мелок. Перенесите рисунок на выбранную поверхность, не перерисовывая при этом общий тон.*

ПОДМАЛЕВОК

3. Закрасьте поверхность вокруг емкости и внутри нее. Если в качестве фона вы выбрали белую стену, то внутри контуров емкости будет виден цвет стекла (у бесцветного стекла это серый). Добавьте падающие тени.

4. Серый тон нанесите на области вокруг емкости и внутри нее, уделяя особое внимание заднему контуру доньшика, для проработки которого лучше взять маленькую кисть. Для теней внутри контура стеклянной емкости из цветного стекла советую темные нейтральные цвета (с добавлением «поддельного черного», черного или дополнительного цвета), чистые цвета лучше не брать.

РАЗВИТИЕ

5. Краской средней консистенции проработайте поверхности вокруг емкости, уточняя ее контуры со стороны негативного пространства. На этом этапе должна быть видна разница между цветом фона, видимого сквозь бутылку, и его реальным цветом.

6. Смешайте цвета для стеклянной емкости. Если она прозрачная и не имеет заметного цвета, приготовьте светлый серый. (Очевидная разница в тонах заметна, если поднести прозрачный бокал к белой стене.) Слой краски

«НАТЮРМОРТ С ЯБЛОКАМИ И СТЕКЛЯННОЙ ВАЗОЙ», рисунок ученицы ЛИЗ ФИНКЕЛЬШТЕЙН.

Научившись изображать стеклянные предметы, вы сможете включать их в свои будущие натюрморты.

должен быть до некоторой степени прозрачным, чтобы сквозь него угадывались цвета подмалевка.

Мазки на стекло наносите средней щетинной кистью тонким слоем краски или сделайте отмывку большой мягкой кистью. Дождитесь полного высыхания.

ЗАВЕРШАЮЩИЕ ШТРИХИ

7. Отмывкой или сухой кистью затемните тени, акцентируйте более темным, где это необходимо. Внимательно посмотрите на текстуру передней поверхности стеклянной емкости там, где сквозь нее виден задний край дна, возможно, нужно положить туда тонкий слой серого или яркий блик (в технике сухой кисти или отмывкой круглой мягкой кистью). Не наносите влажный слой поверх сырой отмывки, чтобы не смазать ее, работайте сухой кистью. Проработайте блики на передней части, усилив глубину пространства. На интенсивные блики положите сухой кистью толстый слой чистых белил, на менее интенсивные — сероватый тон. Наиболее яркие блики не растушевывайте и не добавляйте на них цвет. Отступите назад и проведите конструктивный анализ работы.

ДЕМОНСТРАЦИЯ: КАРТИНА СО СТЕКЛОМ

Для демонстрации я выбрала одноцветный стеклянный предмет простой формы, который оказался сложным

Вытирание — еще одна полезная техника для изображения стекла. Возможно, вам уже приходилось с ней сталкиваться, нечаянно положив слишком густой слой краски, который пришлось вытирать тряпкой. Создается чудесное впечатление прозрачности. Этот способ заменяет описанный выше.

и интересным. Набор цветов минимален: зеленая ФЦ, нафтол малиновый, белила и кадмий желтый средний.

1. Я сделала рисунок карандашом на грунтованной бумаге и покрыла его тонким слоем подмалевка. Для стены на фоне я выбрала желтый, а просвечивающую сквозь стакан часть тонировала желто-зеленым. Затем добавила темным серо-зеленым преломленную линию стола внутри контуров стакана.

«ЗЕЛЕНЫЙ СТАКАН», КАРТИНА АВТОРА.

2. Белилами закрасила область стены на фоне вокруг стакана, уточняя в процессе его контуры. После этого написала падающую на стену и стол тень от стакана и скорректировала цвет поверхности стола. Когда слой краски на стакане полностью высох, на сторону, обращенную ко мне, средней щетинной кистью я нанесла тонким слоем зеленый (цвет стекла).

3. Сухой кистью положила мазки смеси зеленого и малинового на внутренние контуры стекла, чтобы затемнить и визуально отдалить их, усилив тем самым иллюзию глубины пространства. Затем тонкими линиями маленькой кисти подчеркнула передний край горлышка стакана. Сухой кистью я добавила яркий блик плотным слоем чистых белил и нейтрально-желтый тон отражений в стакане. Светлый тон на поверхности стола и на фоне сделала еще светлее, чтобы дополнительно выделить стакан.

Картина с драпировкой

Кроме тонального эскиза и предварительного рисунка полезно будет сделать фотографию драпировки, особенно если мимо вашего рабочего места постоянно ходят члены семьи.

В складчатой структуре ткани заложено бесконечное разнообразие возможностей. В процессе работы над ней легко забыть и погрузиться в чередование тени и света на формах, образуемых ее складками. Предлагаю вам выполнить простой этюд на бумаге или картину на грунтованной акварельной бумаге или холсте. На иллюстрациях к моей пошаговой демонстрационной работе вы можете рассмотреть этапы создания картины с изображением ткани.

ПОСТАНОВКА

1. Драпируйте небольшой отрез одноцветной ткани в простые складки, перекинув ее через спинку стула, повесив на дверную ручку или прикрепив булавками к стене. Отрез ткани можно заменить тканевой салфеткой, белой рубашкой или наволочкой. Красиво осветите ее, чтобы подчеркнуть объем тенями.

«ТКАНЬ» (слева), «ВТОРОЙ ВАРИАНТ КАРТИНЫ С ТКАНЬЮ» (справа), рисунки ученицы Лиз Финкельштейн.

Лиз: «Я выбрала наволочку. В процессе работы я не думала о том, что изображаю ткань, потому что обычно она у меня получается очень неестественной. Поэтому я просто сказала себе: „Я вижу не драпировку, а только формы и тени“, — и в итоге получила от работы большое удовольствие. Мне больше нравится второй вариант, хотя на первый у меня ушло гораздо больше времени».

РИСУНОК

2. Выберите наиболее подходящий для себя метод переноса рисунка на живописную поверхность. Прорисуйте контуры складок и структуру светотени. Наметьте расположение акцентов. Если ткань подвешена на стену, обозначьте расположение падающей тени. Тон тени на стене прорабатывайте вертикальными штрихами, чтобы подчеркнуть расположение плоскости в пространстве. При необходимости обведите контуры рисунка на живописной поверхности желтым оксидом железа и дайте высохнуть.

ПОДМАЛЕВОК

3. Приготовьте замес для теней на ткани. Тонким слоем напишите тени и контуры складок. Если на стене видна падающая от ткани тень, напишите ее тоже. На самые яркие области положите слой грунта.

РАЗВИТИЕ

4. Дождавшись полного высыхания предыдущего слоя, нанесите цвет ткани тонким слоем на всю область внутри ее контура. Слой подмалевок должен просвечивать сквозь верхний слой.

5. Когда второй слой полностью высохнет, добавьте тон на стену и падающую на нее тень, уточняя в процессе контуры драпировки.

6. Нанесите дополнительные слои краски на светлые области ткани и (при необходимости) на другие поверхности. Усиьте тон теней. Внешние контуры драпировки обозначьте дополнительным слоем цвета ткани. Это подчеркнет иллюзию глубины пространства, и ткань будет казаться ближе к зрителю, чем стена.

ЗАВЕРШАЮЩИЕ ШТРИХИ

7. Добавьте акценты и блики. Для бликов на ткани лучше всего подходит техника сухой кисти.

ДЕМОНСТРАЦИЯ: КАРТИНА С ДРАПИРОВКОЙ

Я пробовала драпировать множество разноцветных тканей, располагая их на подлокотнике кресла, подвешивая на дверную ручку и прикрепляя к стене. Ни один вариант меня не устраивал, пока, наконец, я не обнаружила большой лист картона, которым прокладывала холсты, и не набросила на него гладкую зеленую ткань. Красавица и чудовище! Осветив их, я поняла, как удачно они сочетаются.

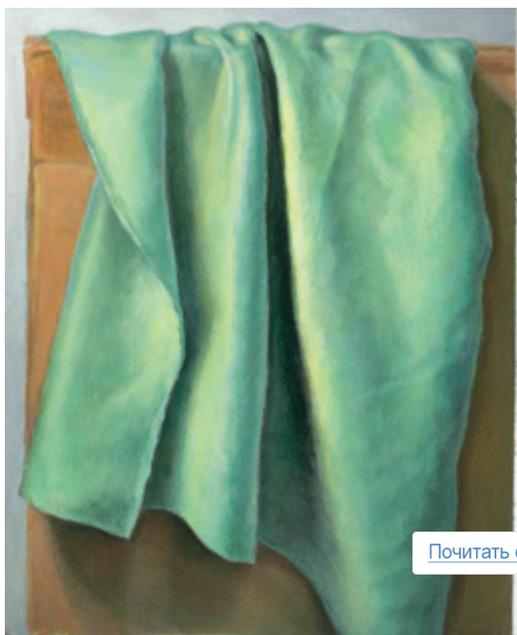
1. Я перенесла рисунок углем на грунтованную бумагу, прикрепленную скотчем к листу картона. Обвела контуры и закрасила тени желтым оксидом железа,

а затем смесью синего ультрамарина и желтого оксида железа. Работая над подмалевком, на ярко освещенные участки ткани положила непрозрачный белый тон, на белую стену — серый, а картон закрасила желтым оксидом железа. Затем проработала акценты на ткани теплым «поддельным черным».

2. Средней щетинной кистью на всю область ткани нанесла тонким слоем зеленый замес (из белил, зеленого и небольшого количества красного для нейтрализации). Затем на картон я нанесла оранжевый замес. Для всех смесей использовались краски на основе пары дополнительных цветов — зеленого и красного, а также зеленая ФЦ,

нафтол малиновый, ультрамарин синий, умбра жженая, белила, желтый оксид железа и кадмий желтый средний.

3. Работа над пространственной глубиной: плотный слой смеси белил и желтого оксида железа на ярко освещенных участках драпировки визуально приблизил их, а усиленные области теней на ткани визуально отдалили. Плотным слоем краски цвета стены я уточнила контуры ткани и картона. Далее я затемнила тени на картоне и на ткани и проработала некоторые контуры линиями или контрастным тоном с резкой границей рядом с ними, оставив остальные мягкими (помните о мягких и жестких контурах!).

4. Затем я более подробно проработала небольшие области ткани разными оттенками в технике сухой кисти. Полутонно смягчила тональные переходы на драпировке там, где это необходимо, и обобщила ее. Потом я решила высветлить смесью белил и желтого кадмия самые светлые участки драпировки, чтобы придать ей дополнительный объем. В завершение я немного усилила акценты в тенях, уточнила резкие контуры и добавила детали на края ткани.

«ЭТЮД С ТКАНЬЮ», КАРТИНА АВТОРА.

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

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

