

Астрель

КАК РИСОВАТЬ Масляными Красками

Пошаговое руководство
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

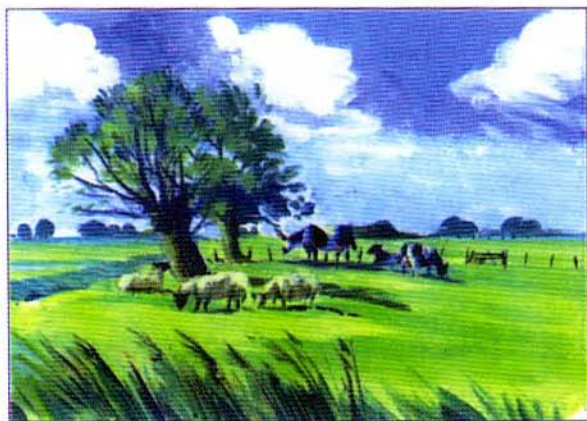
ЛИНДА БИРЧ

Великолепный по простоте и наглядности учебник

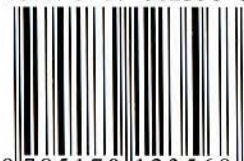

Постепенно, шаг за шагом,
автор помогает освоить
основные приемы работы
с масляными красками,
открывает секреты
составления палитры.

Пройдет совсем немного
времени, и вы сможете
гордиться своей первой
настоящей картиной.

ISBN 5-17-012356-6

9 785170 123568

Линда Бирч более 30 лет
преподает живопись и рисунок
в Школе для взрослых. Она автор книги
«Как рисовать и писать животных», а ее статьи
для журнала «Живопись на досуге»
привлекают широкую аудиторию
любителей живописи
маслом.

Астрель

КАК РИСОВАТЬ

Масляными Красками

Пошаговое руководство
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Москва
Астрель • АСТ
2002

Компьютерный дизайн обложки
студии «Дикобраз»

Настоящая книга представляет собой авторизованный перевод
оригинального английского издания «You can paint. Oils»

Учебное издание

Линда Бирч

КАК РИСОВАТЬ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ **Пошаговое руководство для начинающих**

Перевод с английского *А. М. Дубах*

Ответственный редактор *Н. И. Лукьянова*

Технический редактор *О. Л. Серкина*

Корректор *А. А. Князева*

Компьютерная верстка *Е. Л. Бондаревой*

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953005 — литература учебная
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.11.953.П.002870.10.01. от 25.10.2001

Подписано в печать 20.12.2001. Формат 84х108/16

Усл. печ. л. 10,08. Тираж 5000 экз. Заказ № 3303.

ООО «Издательство Астрель»

143900, Московская обл., Балашиха, пр-т Ленина, 81

ООО «Издательство АСТ»

368560, Республика Дагестан, Каякентский р-н,

с. Новокаякент, ул. Новая, д. 20

Отпечатано с готовых диапозитивов издательства.

ОАО «Тверской полиграфический комбинат».

170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.

Бирч Л.

Б64

Как рисовать масляными красками: Пошаговое руководство для начинающих / Л. Бирч; Пер. с
англ. А.М. Дубах. — М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. — 96 с.: ил.

ISBN 5-17-012356-6 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 5-271-03585-9 (ООО «Издательство Астрель»)

Великолепный по простоте и наглядности учебник.

Постепенно, шаг за шагом, автор помогает освоить основные приемы работы масляными красками,
открывает секреты составления палитры.

Пройдет совсем немного времени, и вы сможете гордиться своей первой настоящей картиной.

УДК 75
ББК 85.14

ISBN 5-17-012356-6 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 5-271-03585-9 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 000 413408 7 (англ.)

© Linda Birch, 2001

© ООО «Издательство Астрель», 2002

Содержание

<i>Введение</i>	<i>6</i>	<i>Здания</i>	<i>66</i>
<i>Как пользоваться этой книгой</i>	<i>7</i>	<i>Люди</i>	<i>70</i>
<i>Основные материалы</i>	<i>8</i>	<i>Животные</i>	<i>74</i>
<i>Наложение мазков</i>	<i>12</i>	<i>Вода</i>	<i>86</i>
<i>Знакомство с цветом</i>	<i>14</i>	<i>Специальная лексика</i>	<i>96</i>
<i>Светотень</i>	<i>22</i>		
<i>Смешивание цветов</i>	<i>26</i>		
<i>Фрукты</i>	<i>30</i>		
<i>Цветы</i>	<i>36</i>		
<i>Деревья</i>	<i>44</i>		
<i>Небо</i>	<i>48</i>		
<i>Пейзажи</i>	<i>56</i>		

Введение

Эта книга поможет вам создать вашу первую картину маслом. Вам не обязательно быть очень талантливым, чтобы иметь способность писать. Любой может делать это, если только хочет и не будет переживать из-за случайных ошибок. Совершение ошибок — это часть процесса обучения. Необходимо сделать упражнения — и должна появиться уверенность. Эта книга проведет вас через простые стадии к созданию первых картин, даже если вы никогда не писали ранее.

Масло — один из самых обнадеживающих материалов. Если не получается, легко исправить — либо вы пишете поверх своих ошибок, либо вы можете просто все стереть тряпкой, смоченной скипидаром или уайт-спиритом.

Чтобы начать, не требуется много специального оборудования или большой набор красок. Есть вещи, которые вам следует иметь, и они перечислены на страницах 8–11.

Например, важны хорошие кисти, но достаточно трех или четырех — следите за ними хорошо, и их хватит на годы.

Естественно, если вы пользуетесь приспособлениями или инструментом, то важно познакомиться с ними, определить, как они функционируют, постараться выяснить, что ими можно делать. Но главное, помните, что чем больше вы практикуетесь, тем лучше будет получаться.

Летний день
35 × 19 см
(14 × 7 1/2 дюйма)
Холст

Как пользоваться книгой

В этой книге много упражнений «шаг за шагом», которым вы должны следовать и которые помогут вам уверенно продвигаться в масляной живописи. Если в какой-то раз упражнение у вас не выйдет, попытайтесь снова или вернитесь на шаг назад, чтобы убедиться, что вы поняли предыдущее упражнение.

Завершив какую-либо стадию в книге, постарайтесь сделать что-нибудь подобное самостоятельно. Например, после написания фруктов поставьте натюрморт сами и напишите его. Проверяйте все, что написано в книге, — правильно ли это, срабатывает ли это у вас?

Время от времени я привожу иллюстративные примеры, показывающие каждую стадию в создании картины. Вам может показаться,

что один из самых трудных элементов живописи — это составление цвета. Не беспокойтесь, если цветовые смеси, которые вы составляете, сразу не получаются; как и любое умение, составление цвета требует некоторой практики, чтобы дело шло правильно. Чем больше вы смешиваете, тем точнее будут цвета.

На с. 96 рассмотрена «специальная лексика», чтобы помочь вам познакомиться с языком и терминами, используемыми в живописи. К сожалению, некоторые преподаватели и некоторые книги будут приводить вас в недоумение специальной лексикой — хотя вам и в самом деле нужно знать некоторые термины, остальное имеет общепринятый смысл.

*Летние цветы
74×61 см
(29×24 дюйма)
Древесноволокнистая
плита*

Основные материалы

Вам не потребуется огромное количество дорогого оборудования, чтобы приступить к живописи маслом. Ваш местный магазин художественных товаров предложит разнообразные масляные краски и кисти, которых вам для начала и не требуется много. Вашей палитрой может служить старая тарелка, а писать вы можете даже на картоне!

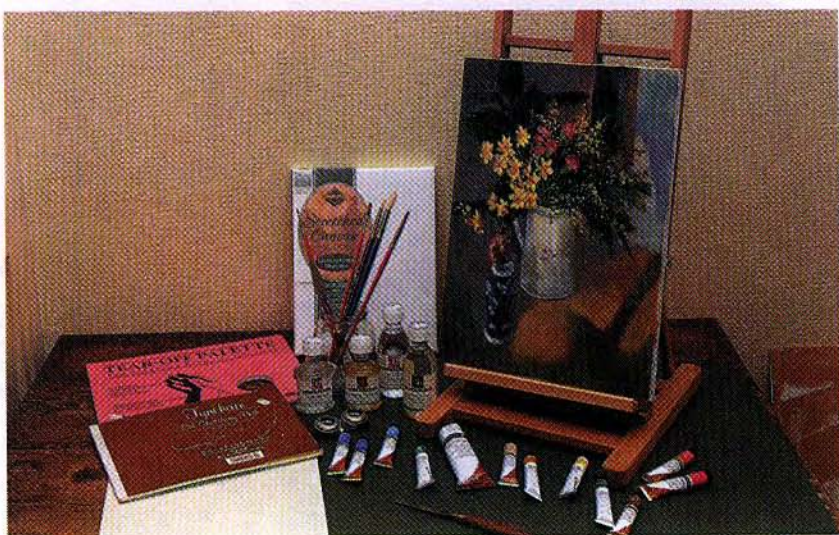
Краски. Масло выпускается двух различных уровней — краски для учащихся и краски для художников. Краски для учащихся дешевле и прекрасно подходит для начинающих. Масло продают в тубах различных размеров. Я предлагаю вам покупать размер 22 мл для всех красок, за исключением белых, которые вам потребуются в тубах объемом 115 мл. Причина в том, что белых вам понадобится для смесей больше, чем других красок.

Краски, которые я использовала в этой книге: белая титановая, кадмий желтый светлый, лимонно-желтая, крапак розовый, кадмий красный, ализарин малиновый, французский ультрамарин, церулеум, кобальт синий, зелень Гипье, умбра жженая, охра желтая, сиена натуральная.

Чтобы помочь вам научиться составлять цвета, я в этой книге ограничиваюсь простыми смесями.

*Палитра красок,
используемых в этой
книге*

Кисти. Для начинающих художников обычно достаточно трех кистей. Вам понадобится большая (№ 8) кисть из свиной щетины с круглым концом для закрашивания больших участков, например неба. Щетинная кисть среднего размера (№ 6) с прямоугольным концом (плоская) нужна для обычной работы. Я пользуюсь также маленькой мягкой нейлоновой круглой кистью (№ 4) для мелкой работы и для прорисовки. Чем больше номер, тем шире кисть.

Шпатели и мастихины. Шпатели имеют длинное лезвие и закругленный конец. Предназначенные для смешивания красок на палитре, они могут использоваться для наложения краски на картину вместо кистей или наряду с ними.

Мастихины — небольшие ножи в форме кельмы, приспособленные специально для живописи ножом (пастозной, где используют много краски) или для использования в сочетании с кистями.

Палитры. Вам нужна большая поверхность для составления ваших цветов. Простой палитрой может служить старая мелкая тарелка или большой лист стекла либо оргстекла. В продаже есть традиционные деревянные палитры с отверстием для большого пальца, но их следует «промаслить»

перед использованием (тщательно протерев льняным маслом, уплотнить поверхность, чтобы не впитывала масляные краски).

Пригодны отрывные палитры (выполненные с отверстиями под большой палец), состоящие из листов растительного пергамента: листы можно отрывать, освобождая расположенную ниже нетронутую поверхность.

Чашечки. Это — небольшие металлические емкости, которые зажимом крепятся за край палитры. В них содержится средство для живописи и, если их две, немного средства для промывки, например скипидара. Можно использовать жестяную крышку от банки.

Банка для промывки. Вам потребуется банка из-под джема с крышкой, чтобы налить уайт-спирит или скипидар для мытья кистей. Оставьте грязный уайт-спирит в банке и закройте — через несколько дней грязь осядет на дно, а чистый уайт-спирит можно перелить, чтобы использовать снова. После каждого сеанса живописи промойте сначала кисти в уайт-спирите, затем тщательно очистите тряпкой и вымойте теплой водой с мылом, протирая мыльную кисть в ладони для полного удаления краски. Тщательно просушите и храните вверх щетиной. Если вы случайно оставите краску

*Некоторые основы,
грунтованные под
живопись, уже
с живописью автора*

на кисти и она затвердеет, замочите кисть в хозяйственном средстве для очистки кистей и затем вымойте, как описано выше.

Тряпки. Старая хлопчатобумажная одежда или полотенце необходимы для очистки ваших кистей или для их вытирания, когда вам нужно взять другой цвет той же кистью.

Средства. Вам придется примешивать к краскам средство с целью подбора цвета и иногда для разжижения. Самое простое — это уайт-спирит. Можно пользоваться чистым скипидаром, который пахнет лучше, но он дороже, или, если вам не нравятся запахи, попробуйте в качестве альтернативы разжижители со слабым запахом. Все они могут использоваться для чистки палитры и кистей.

Льняное масло используется художниками, предпочитающими медленно сохнущую живопись с глянцевитой поверхностью. Пригодно также средство для живописи (смесь льняного масла, уайт-спирита и масла из колосковой лаванды), продаваемое иногда

в форме геля. Чистое масло из колосковой лаванды также годится (и пахнет приятнее).

Водорастворимые масляные краски.

Для художника, не любящего запаха масляных красок, это — хорошая альтернатива.

Основы, грунтованные под живопись.

Основы — это поверхности, используемые под живопись. Можно писать на весьма различных поверхностях при условии, что они сначала загрунтованы (уплотнены для предотвращения вытягивания этой поверхностью масла из краски). Вот некоторые подходящие основы. **Холст.** Имеющиеся в продаже уже грунтованные холсты, на которых можно сразу начинать писать, — это обычно хлопчатобумажная или льняная ткань, натянутая на деревянную раму (подрамник). Сзади имеются небольшие колки (клинья), используемые для подтягивания холста при его провисании, поскольку холст чувствителен к изменениям температуры и влажности воздуха. Холст имеет шероховатость, слегка текстурированная поверхность лучше удерживает краску.

Холст на картоне. Холст наклеен на жесткий картон, продается готовым к использованию (например, картон марки «Дэйлер»).

Это дешевле, чем покупать натянутый холст.

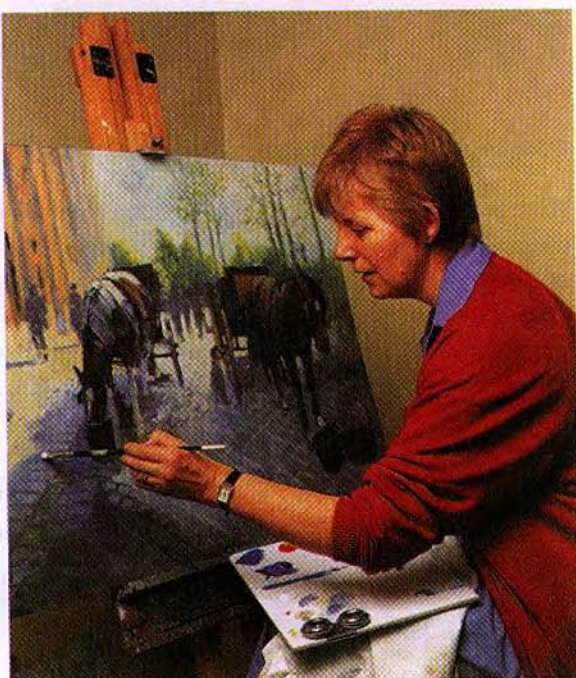
Бумага для набросков маслом. Обычно это продаваемая в отрывных блоках грунтованная текстурированная бумага, готовая к использованию. После завершения картины бумага перед обрамлением может быть наклеена на жесткую поверхность (обычно оформителем).

Древесноволокнистая плита. На древесноволокнистых или композиционных плитах можно писать, но их следует сначала загрунтовать. Лучше использовать гладкую сторону, чем грубую. Поставщики художественных товаров предлагают акриловый грунт, но можно пользоваться и хозяйственной эмульсионной краской. Для получения дешевой поверхности под живопись загрунтуйте гладкую поверхность тремя слоями хозяйственной эмульсии (любого цвета) или обойного пастообразного клея. Нанесение креста из диагоналей с обратной стороны предохраняет плиту от коробления. Прежде чем начнете писать, дайте плите просохнуть.

Дальнейшее улучшение этой довольно гладкой поверхности возможно путем покрытия гладкой стороны старым хлопчатобумажным простынным полотном или муслином. Отрежьте ткань шире плиты, смочив в холодной воде, выжмите и положите на плиту. Нанесите грунт (эмульсию) поверх ткани от середины к краям. Так вы приклеите материал к плите. Скосите края под 45°, срезав углы ткани, затем загните ткань за плиту и нанесите грунт с обратной стороны плиты. Нанесите крест с обратной стороны. Оставьте просохнуть в горизонтальном положении. Нанесите еще не менее четырех слоев.

Бумага/картон. Если вы загрунтуете бумагу, например, эмульсией (или остатками краски на палитре), вы сможете писать на ней.

Мольберт. Когда пишете маслом, важно, чтобы поверхность картины была почти вертикальной. Имеются различные мольберты — от больших деревянных до легких металлических

Автор у мольберта

или деревянных и настольных. Можно работать над картиной на столе, прислонив ее к стене, при условии, что вы предупредите ее скольжение.

Лак. Когда ваша картина просохнет — это занимает несколько месяцев (белила сохнут дольше всего) — ее нужно лакировать. Это нужно для защиты поверхности от повреждений под действием атмосферы, приводящих к потемнению живописи. Вам понадобится бутылка чистого живописного лака. Картина нуждается в двух лаковых покрытиях: лаком для ретуши и неразбавленным живописным лаком. Чтобы приготовить лак для ретуши, смешайте 50% чистого скипидара с 50% живописного лака. Наносите лак широкой хозяйственной кистью или кистью с мягким волосом, расположив картину горизонтально и обрабатывая ее сверху вниз. Оставьте картину в горизонтальном положении до высыхания (обычно около часа), затем тем же способом нанесите второе покрытие неразбавленным живописным лаком.

Наложение мазков

Начните, приступив к наложению мазков вашими красками. Чтобы краска приставала к поверхности, используйте ее с очень небольшим количеством средства. Консистенция должна быть подобна взбитым сливкам — это способ, которым вам следует пользоваться при выполнении упражнений почти всей книги. Постарайтесь разнообразить мазки. Поступая так, вы получите живую поверхность, что является одной из характерных особенностей масла.

Мазки кистью и мастихином

Мазки сделаны методом «полировки» (энергичное надавливание кисти на поверхность). Это хороший способ наложения краски. Краска должна быть густой и пластичной. Эти мазки выполняются кистью № 8 из свиной щетины с круглым концом.

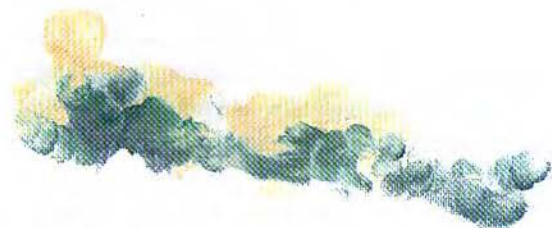
Кисть с прямоугольным концом даст мазки с прямыми краями. Это полезно, когда пишете здания. Такие мазки выполнялись плоской кистью № 6 из свиной щетины.

Линии лучше всего проводить мягкой заостренной кистью. Сохраняйте краску мягкой и пластичной, добавляя в смесь немного больше средства. Линия выполнена синтетической кистью № 4.

Шпатель дает плотные мазки.

Мастихин также дает рельефную поверхность, известную как пастозная живопись.

1. Кисть из свиной щетины с круглым концом, № 8: хороша для облаков, так как дает округлые мазки.

2. Щетинная плоская кисть с прямоугольным концом, № 6: дает мазки с прямыми краями, полезна при изображении зданий.

3. Мягкая синтетическая кисть, № 4: полезна для тонких линий, например тонких веток и т. п.

4. Шпатель: предназначен для смешивания красок на палитре, но может использоваться также, чтобы писать. Дает широкие грубые мазки.

5. Мастихин: гибкий нож в форме кельмы, удобен для создания фактурных эффектов.

Знакомство с цветом

Масляная краска отличается своим пластическим богатством и маслянистой консистенцией. Как и при работе с любым материалом, вам нужно знать ее физические возможности. Как начинать писать и как накладывать или легко наносить краску кистью? Сколько использовать средства? Можно ли удалить краску, если ошиблись?

Познакомьтесь со своими красками

Выдавите эти краски на палитру и выполните ими мазки. Используйте их, чтобы поработать с пигментом и поэкспериментировать с фактурой. Обратите внимание на то, что краски, если их уверенно намазывать, «прилипают» лучше, чем при методе вытирания, используемом при покраске стен. Если вам не понравится то, что получилось, можно будет стереть с помощью тряпки, смоченной скипидаром.

Кадмий желтый светлый

Кадмий желтый светлый — красивый желтый цвет, похожий на лимон. Хорошо смешивается с другими красками и пригоден для всех объектов живописи.

Краплак розовый

Краплак розовый — интенсивный, слегка розоватый красный. Его примешивают для получения красивого пурпурного и розовато-лилового, он идеален для изображения цветов.

Кадмий красный

Кадмий красный — хороший универсальный красный. По виду немного оранжевый.

Ализарин малиновый

Ализарин малиновый — темный интенсивный красный цвет, полезный для любой живописи. Немного пурпурный, но не как крапlak розовый.

Зелень Гинье

Зелень Гинье — очень яркий зеленый, который выглядит не очень естественно! Однако он прекрасен в смесях, в комбинации с другими красками. Очень полезен в пейзажной живописи.

Французский ультрамарин

Французский ультрамарин — холодный интенсивный темный синий, который хорошо смешивается для образования других цветов. Он дает также хороший глубокий черный при смешивании с умброй жженой.

Церулеум

Церулеум — теплый синий, полезный для составления цвета неба. При смешивании с желтым он также дает богатый спектр летних зеленых.

Умбра жженая

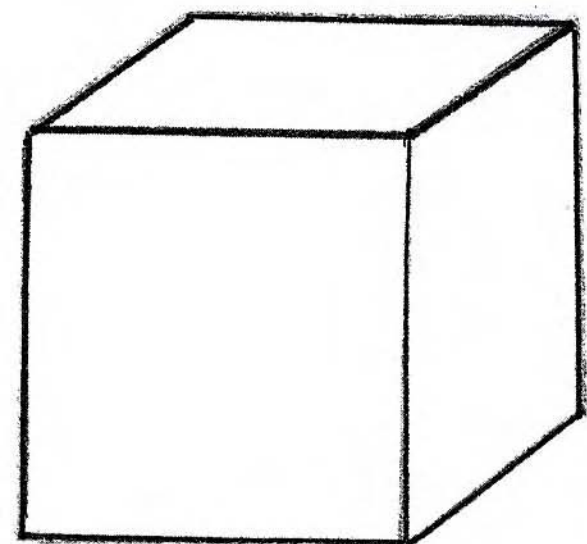
Умбра жженая — темный интенсивный коричневый, который очень полезен при составлении цветов пейзажа.

Выбрав любой цвет, постарайтесь выполнить мазки, изображающие лист, траву и тонкую ветку. Используйте маленькую мягкую кисть и к краске добавьте немного средства.

Использование белил

Одна из важнейших особенностей масляной живописи — использование белил. Белила используются, чтобы делать цвета светлее и для добавления цветам «корпусности» (непрозрачности). Ваша задача как художника — получить эффект трехмерности на двухмерной поверхности. Для осуществления этого вам необходимо показать свет и тень, которые заставляют предметы выглядеть объемными, или трехмерными. Чтобы понять, как делать цвета светлее, постарайтесь написать куб.

Кадмий
красный

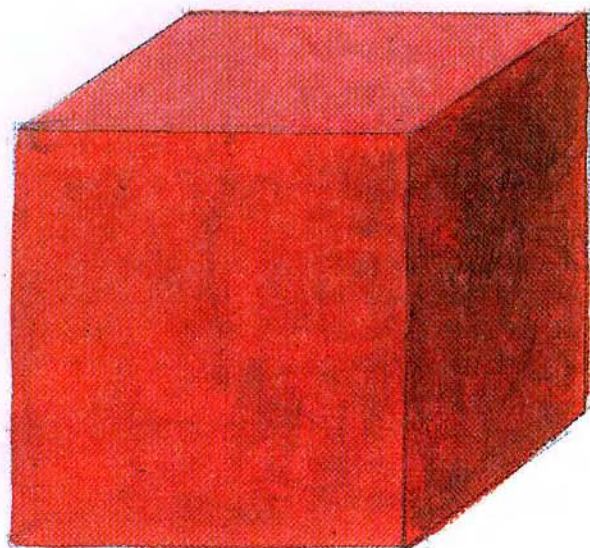
Белила
титановые

Эти четыре тона я использовала для изображения коробки. Средние два получены добавлением белил к кадмию красному.

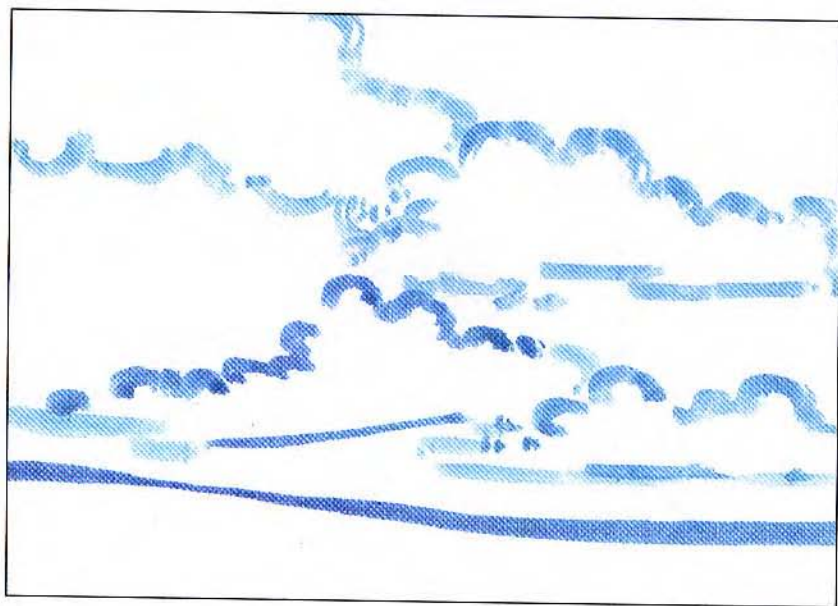
1 Нарисуйте карандашом очертания коробки (если хотите, можете пользоваться линейкой).

2 Пользуясь маленькой мягкой кистью, выдавив немного красного и белил на палитру, напишите боковую сторону коробки красным. Добавьте немного белил в красный на палитре, чтобы сделать его немного светлее. Наложите полученный цвет на переднюю сторону коробки. Наконец, добавьте в вашу смесь еще белил, чтобы составить светлый розовый для верха коробки.

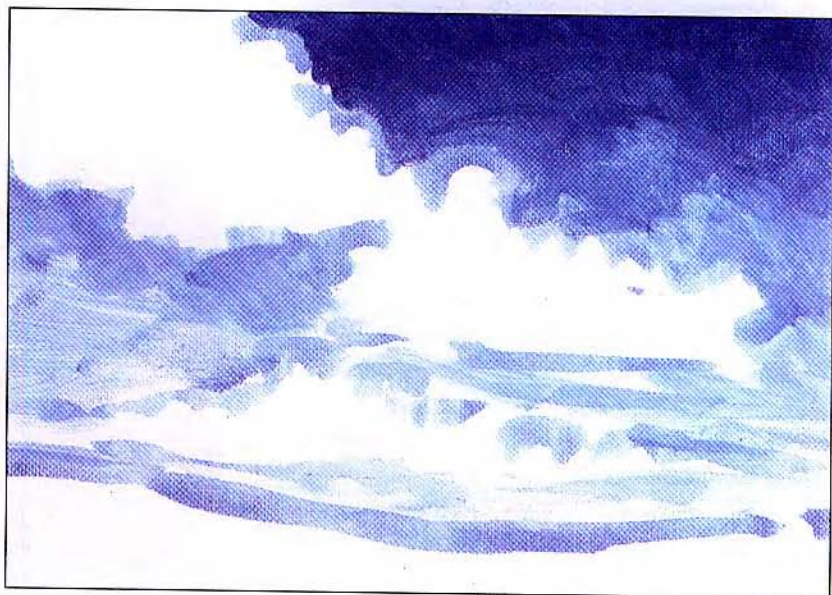
Небо одним цветом

Удачное небо «сделает» картину. Забавно, но чем быстрее вы его пишете, тем лучше оно получается. Причина в том, что небо всегда движется и меняется. Небо написано всего одним цветом — и белилами. Вам потребуется маленькая кисть, чтобы наметить облака, и затем большая кисть, чтобы написать их. Не бойтесь браться за большую кисть, вы можете стереть краску, если дела пойдут неправильно.

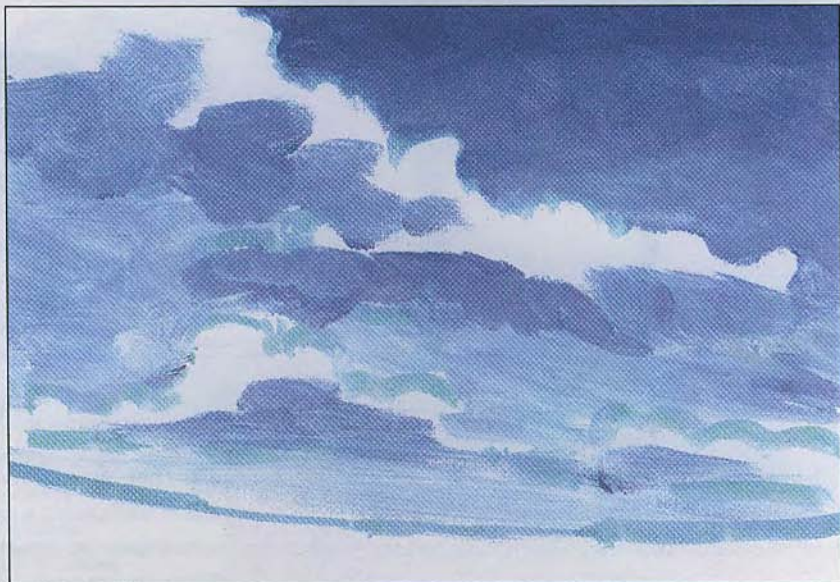

1 Маленькой мягкой кистью смешайте немного кобальта синего с большим количеством средства, чтобы получить жидкую краску, и используйте ее, чтобы наметить облака. Облака становятся более плоскими и длинными при удалении на расстояние.

2 Смените кисть на большую с круглым концом и смешайте на палитре синий с небольшим количеством белил и очень небольшим количеством средства. Используйте эту смесь, перемещаясь от верхней части картины вниз. По мере того как вы это делаете, добавляйте в смесь больше белил, чтобы небо на расстоянии было светлее.

3 Работая большой кистью, намешайте средства, окрашенного синим (подобно цвету неба на половине высоты). Нанесите эту смесь на нижнюю сторону облаков. Это будет тенью на облаках.

4 Вытрите тщательно кисть о тряпку и наберите большое количество белил. Наложите белила кистью толстым слоем для получения самых светлых участков облаков. Смешайте синий и чуть-чуть белил, чтобы изобразить землю.

Что такое тон?

Тон — это насыщенность цвета. Это светлота или темнота любого цвета. Например, у вас может быть красный светлого тона или красный темного тона. Тон регулируют добавлением большего или меньшего количества белил. Цвета также можно сделать более темными по тону путем добавления темного цвета, например, добавление коричневого к желтому сделает его темнее. Попробуйте написать этот цветочный горшок. Различные тона коричневого использованы для того, чтобы он выглядел круглым и пустым.

1 Пользуясь маленькой мягкой кистью и разбавленным раствором жженой умбры, нарисуйте очертания горшка.

2 Пользуясь только жженой умброй и небольшим количеством средства, напишите темным внутреннюю часть, боковую сторону и ободок горшка.

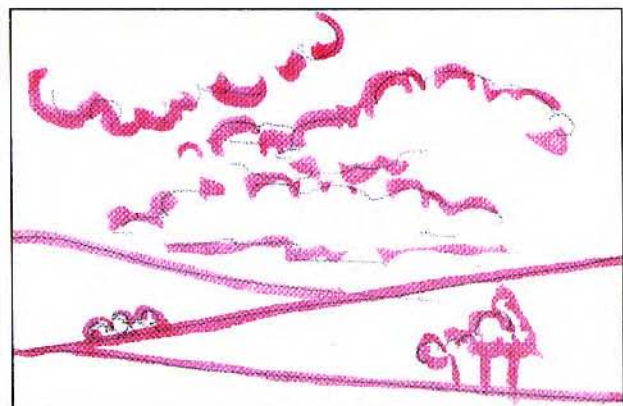
3 Примешайте немного белил к вашей коричневой смеси и небольшими мазками кистью мягко нанесите средний тон посередине, вдоль темной стороны горшка. «Распушите» края (с помощью мелких мазков кистью), чтобы получить плавный переход.

4 Наконец, добавьте в вашу коричневую смесь большое количество белил и напишите светлую сторону горшка. Помните, что краска должна быть мягкой, но не жидкой, тогда у вас не будет трудностей с плавными переходами.

Пейзаж одним цветом

У монохромной живописи долгая история, ее расцвет приходится на XIX век, когда очень популярны стали наброски сепией. Будучи удобным способом получения тона, они и сами по себе являются очень эффектными картинами. В приведенном ниже упражнении, где использован один цвет и белила, показано, как с увеличением расстояния тон цветов становится светлее.

1 Пользуясь маленькой мягкой кистью, наметьте картину разбавленным раствором красного. Я использовала ализарин малиновый.

2 Большой кистью с круглым концом из свиной щетины напишите небо — сначала задний план, затем тени на облаках. Теперь добавьте самые освещенные облака, используя густые белила. Плоской кистью из свиной щетины составьте два тона для земли, более бледный — для дальнего плана.

3 Сделайте близкие холмы более насыщенными по тону, но вам все же нужно оставить немного белого и на самом близком участке земли — это придает краске «корпусность». Наконец, добавьте деревья, которые являются самой темной частью, и поэтому основной их цвет — красный. Напишите дорогу бледным розовым.

Светотень

Так же, как и в случае с коробкой, вам нужно изобразить свет и тени, чтобы предметы выглядели трехмерными. Это применимо ко всему, что вы видите. Всегда пишите, когда имеется достаточно света, чтобы отбрасывалась тень: это облегчит вашу работу. Если вы прищуритесь, когда ищете тени, вам легче будет их увидеть.

Шар

Постарайтесь написать этот шар желтым, синим и белилами. Посмотрите, как он похож на плоский круг, пока вы не добавили затенения, которое сразу придаст ему трехмерность.

Каждый
желтый
светлый

Белила
титановые

Французский
ультрамарин

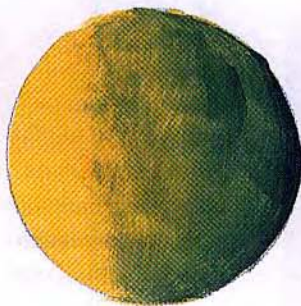
1 Нарисуйте круг и закрасьте его желтым, пользуясь плоской кистью из свиной щетины среднего размера. Чтобы подправить края, используйте маленькую мягкую кисть.

2 Большой кистью добавьте синего с правой стороны и подправьте маленькой кистью. Добавление синего в сырой желтый даст зеленый.

3 Примешайте немного белил к синему для получения среднего тона в середине шара. Он также превратится в зеленый, примешавшись к желтому.

4 Вмешайте цвет в светлую часть, чтобы желто-зеленый шар казался освещенным слева и был в тени справа.

Труба — еще одна простая форма. Снова посмотрите, как добавление затенения сразу придает трехмерность и как падающая тень привязывает к опоре.

Ультра
мариновая

Белая
титановая

Французский
ультрамарин

1 Наметьте очертания разбавленным раствором коричневого.

2 Маленькой мягкой кистью напишите правую сторону, используя коричневый и чуть-чуть синего (так получится коричнево-серый цвет).

3 Примешав к смеси немного белил, используйте ее в средней части трубы.

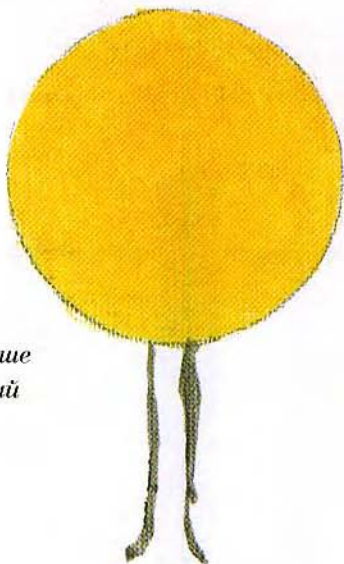

4 Добавив еще белил с левой стороны, аккуратно создавайте переход кистью. Добавьте узкий овал (эллипс) в качестве тени.

Простое дерево

На основе предшествующих упражнений попробуйте написать это простое дерево. Хотя не все деревья по форме похожи на шар, они часто округлы и освещаются и отбрасывают тень подобным образом. Если вы это поймете, вы будете знать, что искать, когда пишете деревья различных очертаний.

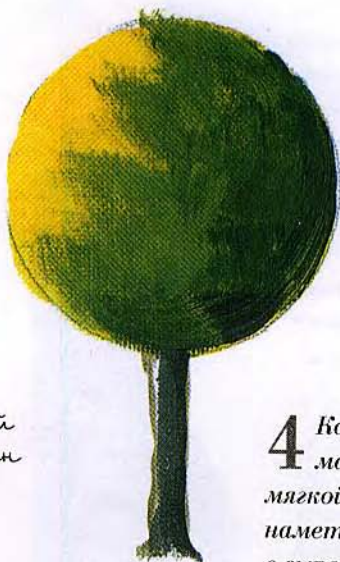
1 Напишите выше ствола круглый желтый шар.

2 Добавьте синего с правой стороны шара. Добавьте сине-коричневую смесь на теневую сторону ствола.

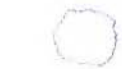
3 Примешайте белил к вашему синему и нанесите смесь на сырой желтый, чтобы получить зеленый среднего тона для листьев.

Каждый
желтый
светлый

Французский
ультрамарин

Белила
титановые

Ультра
марин

4 Концом маленькой мягкой кисти наметьте листья в сырой краске. Добавьте свет на стволе, добавляя белила в вашу сине-коричневую смесь. Используйте немного этой смеси для изображения тени от дерева на земле.

Простое здание

Попробуйте написать это простое здание. Вы можете делать это любым темным цветом плюс белила. Следуйте тем же принципам, что и при изображении куба на с. 17. Если вы помните, что здания в основе своей — коробки, вам будет много легче их писать. Рассматриваемое здание имеет наверху треугольный блок, образующий крышу.

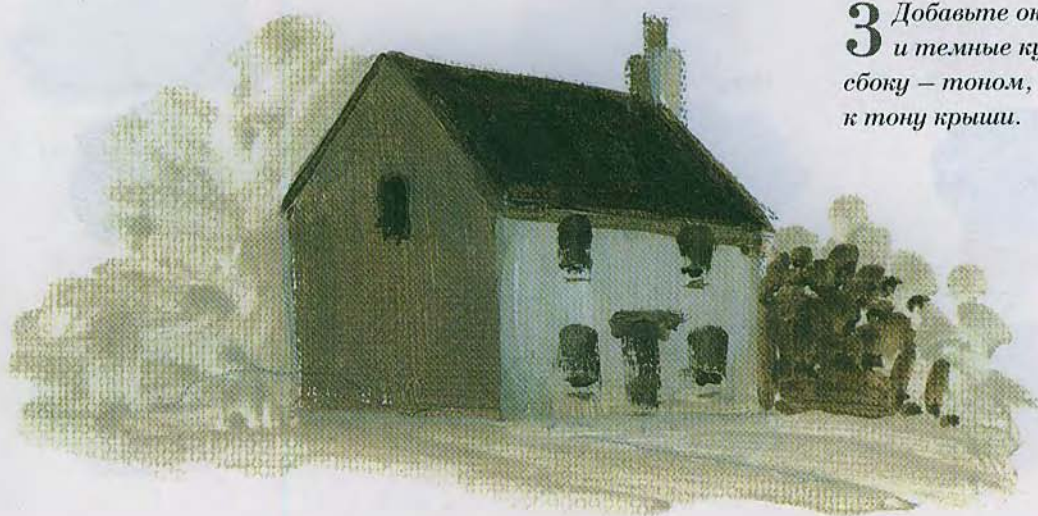

1 Пользуясь маленькой мягкой кистью, наметьте темной краской очертания коробки и добавьте треугольную крышу. Я работала жженой умброй.

2 Смешайте ваш цвет с белилами (в различных пропорциях), чтобы получить три тона — темный для крыши, средний для торцевой стены и тени на трубе, светлый для фасадной стены и трубы.

3 Добавьте окна, дверь сбоку — тоном, близким к тону крыши.

Смешивание цветов

Составление цвета — очень важная часть работы над картиной. Есть три первичных цвета — желтый, синий и красный, из которых можно составить любой другой цвет. Начинающему лучше ограничиться по возможности простыми цветовыми смесями.

Исходная палитра

Использование по возможности небольшого числа цветов в вашей исходной палитре поможет вам научиться составлять цвета. Вот цвета, которые я предлагаю вам иметь в своей основной палитре, чтобы вы могли практиковаться в составлении цветов. Я показываю также, как каждый цвет делается светлее при добавлении титановых белил.

Каждый желтый
светлый

+ белила

Красная
розовая

+ белила

Каждый
красный

+ белила

Ализарин
малиновый

+ белила

Французский
ультрамарин

+ белила

Церулеум

+ белила

Зелень Гинье

+ белила

Умбра жженая

+ белила

Первичные цвета

Согласно теории, можно составить любой другой цвет из трех первичных — желтого, синего и красного, но получаемый цвет зависит от оттенков этих используемых цветов. Например, при смешивании краплака розового с французским ультрамарином получается лучший пурпурный, чем при смешивании кадмия красного. Пятнами большего размера показаны цвета, доминирующие в смеси.

Кадмий желтый
светлый

+ французский
ультрамарин

=

Французский
ультрамарин

+ краплак розовый

=

Краплак
розовый

+ кадмий желтый
светлый

=

Французский
ультрамарин

+ кадмий желтый
светлый

=

Краплак
розовый

+ французский
ультрамарин

=

Кадмий желтый
светлый

+ краплак розовый

=

Составление зеленых

Зеленый — один из самых разнообразных среди цветов. Сельский пейзаж изобилует различными оттенками зеленого. Попробуйте попрактиковаться в составлении некоторых из них. Вы обнаружите, что это помогает составить таблицу зеленых с «рецептами» цветов, чтобы помнить, как получать снова конкретный оттенок, хотя все же лучший способ научиться составлять цвета — это писать картины.

Кадмий желтый
светлый

+ церулеум

=

+ белла

Кадмий желтый
светлый

+ зелень Гинье

=

+ белла

Зелень Гинье

+ умбра
мохнатая

=

+ белла

Французский
ультрамарин

+ кадмий
желтый светлый

=

+ белла

Церулеум

+ кадмий желтый
средний

=

+ белла

Зелень Гинье

+ кадмий
желтый светлый

=

+ белла

Охра желтая

+ зелень Гинье

=

+ белла

Кадмий желтый
светлый

+ французский
ультрамарин

=

+ белла

Составление черных и серых

Лучше составлять свои черные и серые, чем пользоваться готовым цветом. Фабричные черные и серые создают ощущение безжизненности. К тому же они слишком нейтральны и не имеют отклонений в сторону какого-либо конкретного цвета. Серые всегда более интересны, если имеют цветовое смещение, например, стальной серый — это сине-серый и поэтому холодный (синий — это холодный цвет). Попробуйте составить некоторые серые. Располагая цвета, первым я помещала доминирующий цвет. Вы видите, что разнообразие серых можно получить, используя всего три цвета, но варьируя количества каждого из смешиваемых цветов. Для получения хорошего черного смешайте в равных количествах французский ультрамарин и умбру жженую.

Французский ультрамарин

+ умбра жженая

+ белила титановые

=

Умбра жженая

+ французский ультрамарин

+ белила титановые

=

Белила титановые

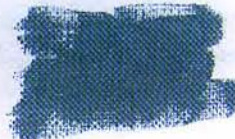

+ французский ультрамарин

+ умбра жженая

=

Французский ультрамарин

+ умбра жженая

=

черный

Фрукты

Фрукты — хороший объект натюрморта для начинающего художника, поскольку они остаются неподвижными, быстро не портятся и имеют простые очертания. Я выбрала лимоны, яблоки, апельсины и виноград: они колоритны и их интересно писать; когда вы их напишете, можете взяться за какие-либо другие.

Лимон

Эта простая картина выполнена с использованием трех первичных цветов — желтого, красного и синего. Кладите краску щедро и густо и вытирайте кисть тряпкой чистота после использования каждого цвета.

1 Используя плоскую кисть из свиной щетины среднего размера, смешайте желтый с небольшим количеством белил (это сделает его непрозрачным). Хорошая консистенция — мягкое тесто. Сделайте решительный искривленный мазок в одну сторону, затем другой — ниже, в другом направлении. Это определит очертания лимона. Добавьте небольшой круглый мазок у конца, чтобы показать кончик лимона.

2 Добавьте немного больше белил в смесь для лимона, чтобы получить цвет блика. Эта смесь должна быть густой, чтобы легла поверх лимона. Старайтесь вдавливать краску, а не легко касаться кистью, так как касанием можно удалить краску.

3 Чтобы написать тень на лимоне, вытрите кисть о тряпку. Смешайте немного синего и очень небольшие количества красного и желтого. Не используйте средства для смешивания. Добавьте почти незаметное количество белил, только чтобы смягчить цвет, но не сделать его светлее. Убедитесь, что ваша кисть сухая, нагрузите ее краской и осторожно проведите кистью по теневой части.

Яблоко пишется во многом таким же способом, что и лимон. Однако оно имеет плоский верх с углублением, откуда появляется плодоножка. Посмотрите внимательно, чтобы увидеть, где расположен блик: в данном случае он окружает плоскую верхнюю часть.

1 Возьмите сухую плоскую кисть из свиной щетины среднего размера. Смочите немного средством для живописи и вытрите о тряпку для красок. Составьте цвет вашего яблока, используя желтый с немного меньшим количеством синего, что даст желто-зеленый. Добавьте немного белил, чтобы смягчить цвет, но не сделать его светлее.

Лимонно-желтая

Белила
титановые

Французский
ультрамарин

Ализарин
малиновый

2 Для блика добавьте немного белил и немного желтого. Сильно нагрузите кисть. Наложите один решительный мазок на верхнюю часть яблока.

3 Для теней добавьте в вашу основную смесь для яблока небольшое количество синего и немного красного. Добавьте почти незаметное количество белил, чтобы смягчить цвет. Маленькой мягкой кистью напишите плодоножку, смешав синий, немного красного и чуть-чуть желтого.

Апельсин

Апельсины — одни из самых ярко окрашенных фруктов. Они имеют овальную форму, так что обязательно покажите это, когда пишете темные участки и блики. Оранжевая шкурка обладает такой же текстурой, что и у лимона, поэтому блик будет раздробленным.

1 Используя плоскую кисть из свиной щетины среднего размера, смешайте желтый и небольшое количество красного, так чтобы получился цвет апельсина. Добавьте почти незаметное количество белил, чтобы сделать смесь непрозрачной, но не более светлой. Как и в случае с лимоном, используйте энергичный искривленный мазок, чтобы написать верх апельсина. Повторите кривую, но уже в другом направлении, чтобы получилась сфера. Заполните середину, чтобы получить оранжевый шар.

2 Для блика добавьте немного белил и немного больше желтого: это сделает блик не слишком белесым.

Лимонно-желтый

Белила титановые

Кадмий красный

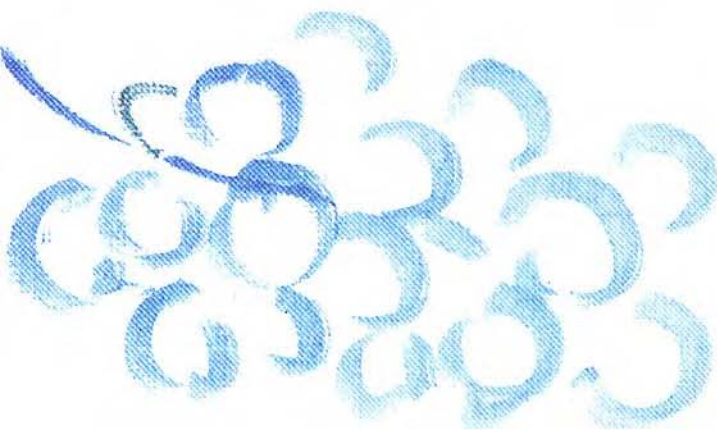
Церулеум

3 Для теней добавьте к оранжевой смеси немного больше красного и немного синего. Также используйте красный и синий для кончика плодоножки.

Виноград

Виноград — это красивые, немного прозрачные шары. Понаблюдайте, чтобы увидеть, где и как лежат блики на каждой ягоде. Блики белые, чуть голубоватые, создающие характерный «налет» на винограде.

1 Маленькой мягкой кистью, используя разбавленный раствор синего, нарисуйте контуры виноградин.

Французский ультрамарин

Лимонно-желтый

Белила
титановые

2 Смешайте синий с небольшим количеством желтого. Добавьте почти незаметное количество белил для «корпусности». Так получится мягкий темно-зеленый. Закрасьте им целиком каждую виноградину. Это будет темной частью ягод. Для получения среднего тона добавьте в свою смесь еще желтого и белил. Нанесите этот тон на каждую виноградину, закрывая ягоду почти полностью, за исключением левой стороны, которую вы оставляете темной.

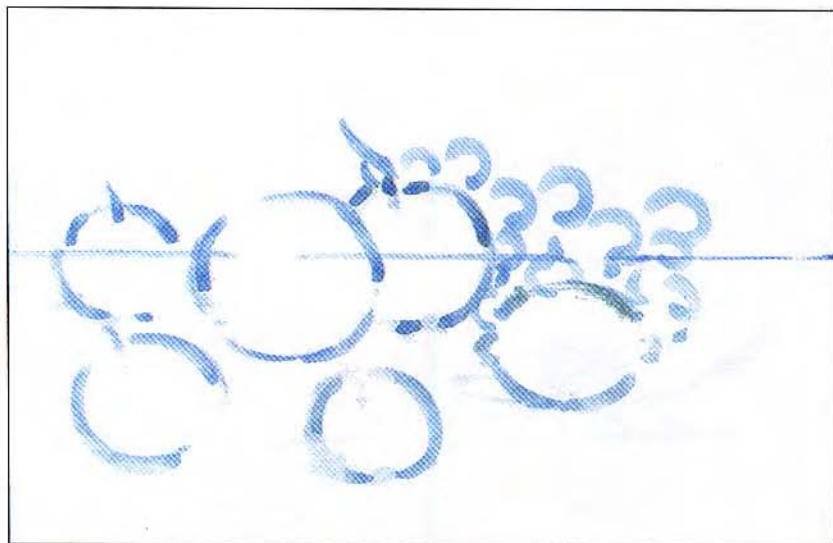

3 Для светлой стороны добавьте к желтому белил и чуть-чуть синего. Эта смесь должна быть более густой. Нанесите ее на правую сторону виноградин.

Теперь добавьте блики, смешав белила и чуть-чуть синего — поставьте маленькие точки густой краской около светлой стороны каждой виноградины.

Попробуйте составить натюрморт из элементов, которые вы уже изучали на предыдущих страницах. Выполнив это упражнение, приступайте к составлению собственного натюрморта. Сделайте его простым: не ставьте слишком много предметов, и пусть некоторые из них соприкасаются — это улучшит композицию.

1 Нарисуйте контуры фруктов, используя разбавленный раствор французского ультрамарина. Если ошибетесь, его легко удалить тряпкой, смоченной в скипидаре. Проведите сзади линию, чтобы обозначить поверхность, на которой лежат фрукты.

2 Пишите фрукты тем же способом, каким вы это делали раньше. Свет на фрукты должен падать обязательно с одной и той же стороны. Пусть вас не беспокоят «меховые» края фруктов. Это можно исправить, когда будете писать фон.

Палитра

Белая
титановая

Лимонно-
желтая

Кадмий
красный

Французский
ультрамарин

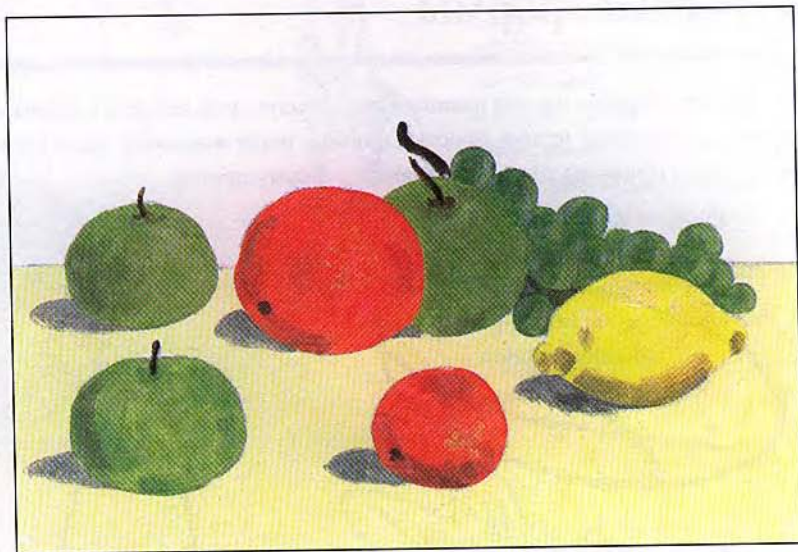

Церулеум

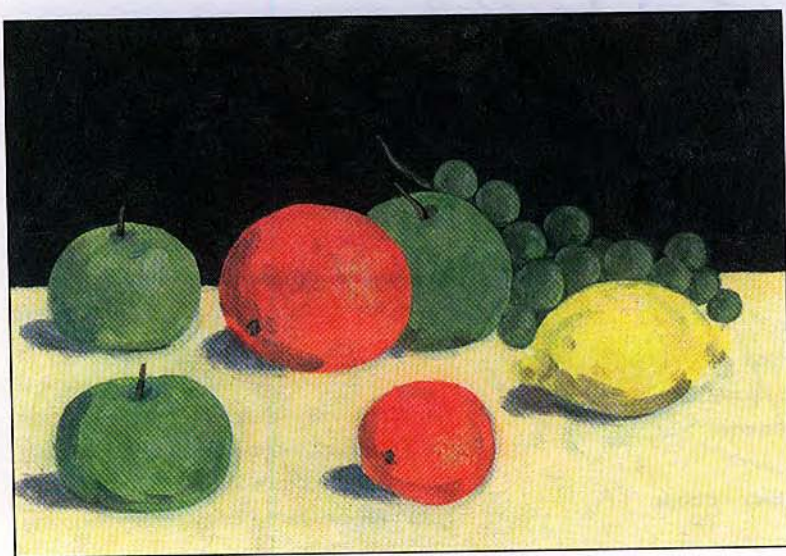

Ализарин
малиновый

3 Добавьте тени на фрукты, как в предшествующих упражнениях. Для фона смешайте белую с небольшим количеством желтого, чтобы получить кремовый цвет. Положите его густо вокруг фруктов. Добавьте падающие тени от фруктов, смешав французский ультрамарин, немного красного, каплю желтого и немного белого.

4 Для темного фона смешайте вместе все цвета на вашей палитре с небольшим количеством белого, чтобы получить темный цвет. Не пользуйтесь никаким средством для смешивания. Все вокруг фруктов напишите маленькой кистью (если требуется, можете подправить края фруктов). Напишите остальной фон большой кистью.

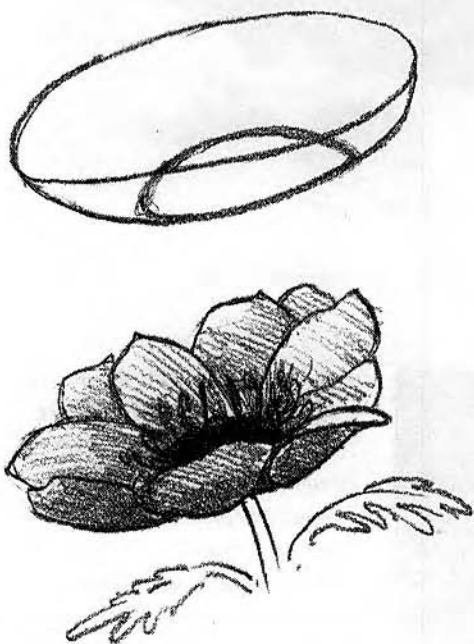

Цветы

Цветы — исключительно красочный, богатейший и разнообразный объект живописи, хотя, может быть, немного страшно приниматься за свою первую вазу с цветами. Секрет — в упрощении того, что видите. Один из способов легко написать цветы — это свести их к простым формам.

Простые формы

Упрощение формы цветов поможет вам понять, как выглядят цветы в разных положениях. Если у вас войдет в привычку искать простые формы, ваша живопись будет более успешной. Здесь рассмотрены некоторые примеры того, как упрощать форму цветов.

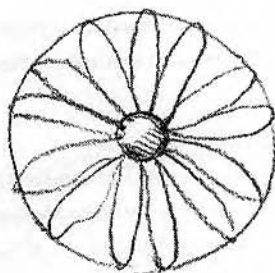
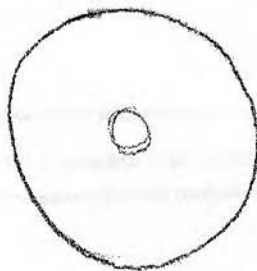
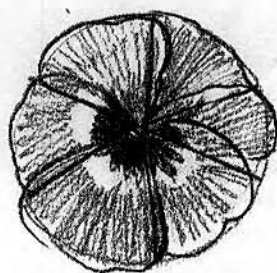
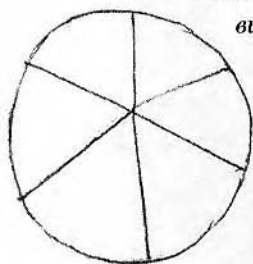
Нарциссы могут показаться сложными, но их форму можно упростить до элементарных чаши и блюдца.

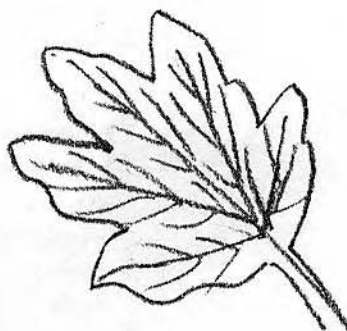
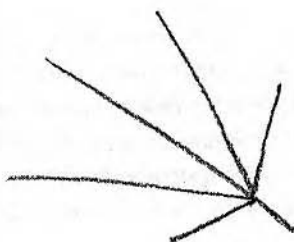
Анемоны — великолепные цветы для живописи. Чтобы их изображение не получилось слишком плоским, нарисуйте их в форме миски.

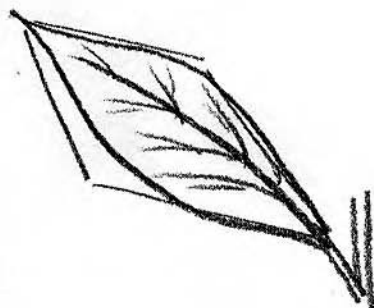
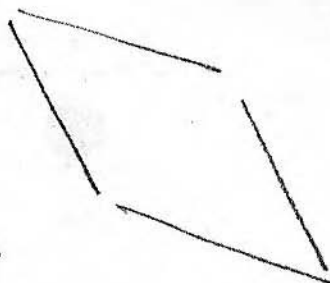
Общая форма анютиных глазок круглая, но благодаря способу, которым лепестки перекрывают друг друга, круг разбивается на ряд интересных форм. Посмотрите – нижний лепесток, расположенный впереди, кажется больше, поскольку виден целиком.

Маргаритки круглые, но обратите внимание на то, что они превращаются в вытянутый овал, когда вы смотрите сбоку. Лепестки идут радиально из центра, и в профиль некоторые из них кажутся короче – эффект, обусловленный перспективой.

Листья также можно свести к простым формам. Используйте простые формы, например такие, как этот ромб, и проследите расположение прожилок, так как они показывают форму листа. Понаблюдайте за тем, как лист тянется в сторону и вверх от стебля, чтобы попасть на свет.

Нарцисс

Нарциссы — одни из самых радостных весенних цветов, и из-за богатого разнообразия желтого писать их очень приятно. Помните, упрощенная форма нарцисса — это чашка с блюдцем.

1 С помощью маленькой мягкой кисти наметьте цветок разбавленным раствором коричневого.

2 Плоской кистью из свиной щетины наметьте темные части цветка, используя французский ультрамарин, немного красного, чуть-чуть желтой охры и почти незаметное количество белил. Добавьте средний тон: охра желтая, небольшое количество кадмия желтого светлого и немного белил.

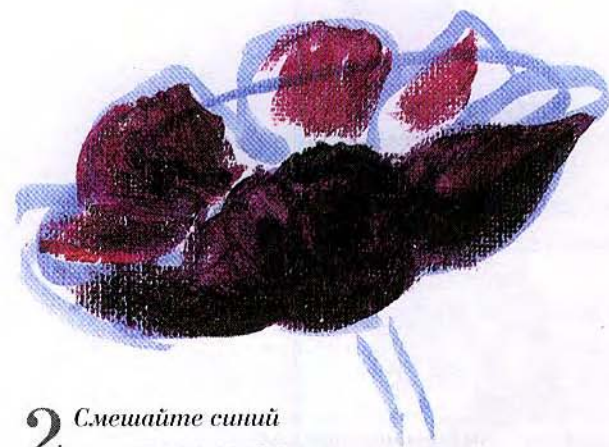
3 Составьте густую смесь, используя кадмий желтый светлый, небольшое количество охры желтой и немного белил, чтобы получить красивый желтый цвет. Нанесите ее на светлые части, добавив в смесь больше белил на самых светлых участках — край «раструба» и части лепестков. Стебель — смесь церулеума, охры желтой и белил.

Анемон

Попробуйте написать этот простой анемон. Анемоны — одни из самых ярких и богато окрашенных цветов. Сохраняйте краску густой для получения лучших цветовых эффектов.

1 С помощью маленькой мягкой кисти наметьте анемон раствором синего.

2 Смешайте синий с красным и очень небольшим количеством белил. Нанесите смесь большой кистью из свиной щетины с круглым концом на темную нижнюю сторону цветка. Смешайте синий с коричневым для середины цветка.

3 Смешайте красный, небольшое количество синего и немного белил, чтобы получить красивый насыщенный красный для лепестков (он обязательно должен быть немного светлее, чем теневая сторона лепестка, так чтобы был контраст). Добавьте в смесь еще белил и красного, чтобы написать края лепестков. Смешайте синий, желтый и чуть-чуть белил для листьев, добавьте еще желтого и чуть-чуть красного для стебля.

Анютины глазки

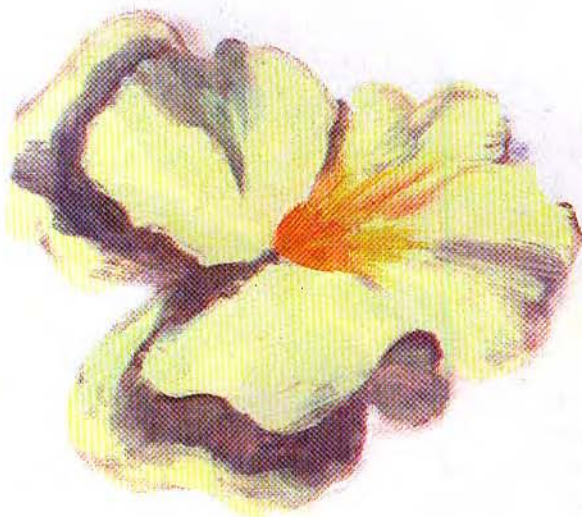
Анютины глазки — бархатистые цветы, идеально подходящие для насыщенных цветов масляных красок. Выполнение этих упражнений «шаг за шагом» придаст вам уверенности. Сохраняйте краски густыми и мягкими, чтобы вы могли подбирать самые насыщенные, красивые цвета.

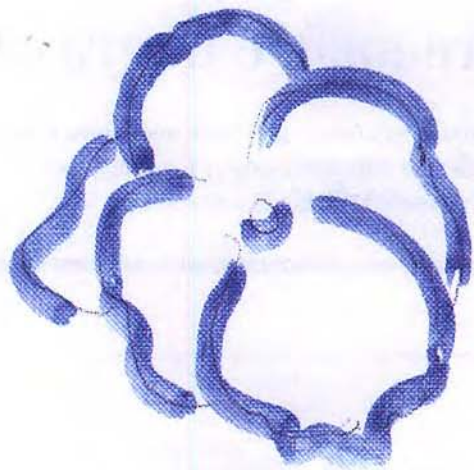
1 Маленькой мягкой кистью, пользуясь разбавленным раствором коричневого, нарисуйте контуры цветка анютиных глазок.

2 Составьте мягкий розовато-лилово-серый для теней, используя коричневый, синий, немного белил и чуть-чуть красного.

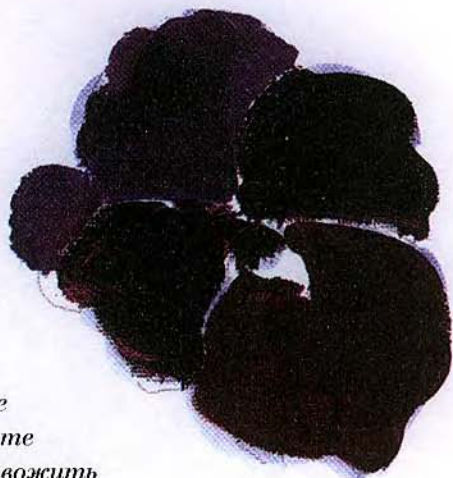

3 Плоской кистью из свиной щетины смешайте белил с небольшим количеством желтого, чтобы получить кремовый цвет. Густо напишите пространство вокруг серых теней, затем аккуратно вмешайте кремовый в серый маленькой сухой кистью. Примешайте к желтому немного красного (чтобы сделать желтый насыщеннее) и небольшое количество белил для желтой середины цветка. Всегда сохраняйте краску, которой пользуетесь, мягкой, но настолько «сухой», насколько возможно, используя очень мало средства.

1 Снова наметьте цветок аютиных глазок, на этот раз пользуясь разбавленным раствором синего.

2 Смешайте синий с красным и почти незаметным количеством белил, чтобы получить красивый пурпурный. Напишите лепестки плоской кистью из свиной щетины, используя больше красного в лепестках, расположенных спереди. Добавьте в смесь немного больше белил, чтобы написать более светлые участки на лепестках. Накладывайте краску мягко и быстро, так чтобы не потревожить краску, находящуюся внизу. Сохраняйте смесь густой.

3 Для середины цветка добавьте в желтый немного красного и небольшое количество белил (белила придадут цвету «корпусность» и помогут ему выделиться в темном центре цветка).

Каждый
желтый
светлый

Краплек
розовый

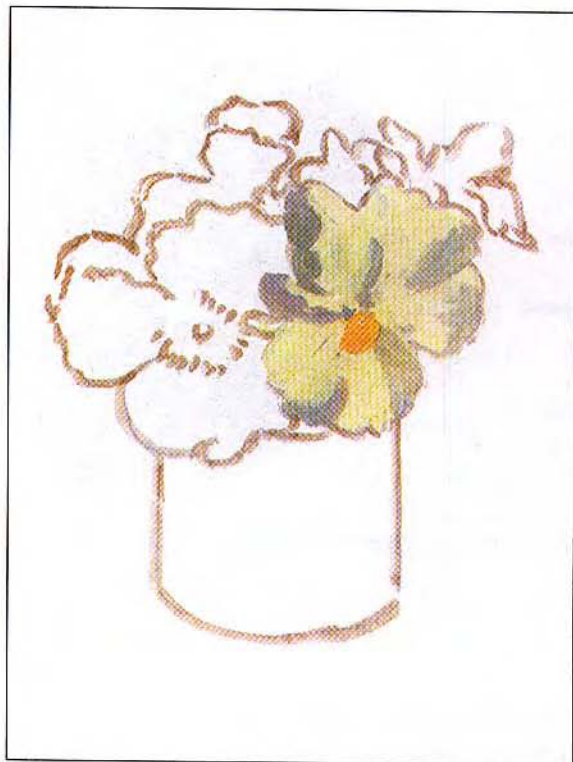

Французский
ультрамарин

Белила
титановые

Теперь, когда вы уже попробовали написать отдельные анютины глазки, рискните поставить в горшок несколько цветков сразу. Если вы помните, что сначала следует упрощать форму цветка, у вас не будет трудностей. Если вы ошибетесь, можно стереть тряпкой, смоченной в скипидаре.

1 Наметьте группу цветков в горшке, используя разбавленный раствор синего или коричневого (оба эти цвета исчезают при наложении поверх них более густых красок). Напишите первым самый светлый цветок (хотя маслом обычно пишут от темного к светлому; будет легче сохранить чистыми ваши краски на палитре, если писать сначала более светлые анютины глазки). Последовательность работы см. на с. 40.

2 Напишите более темные цветки, соблюдая ту же последовательность, что и раньше (см. с. 41). Зеленый для листьев получится, если смешать синий, немного желтого и чуть-чуть белил. Листья добавляйте после того, как напишете цветы. Пусть вас не беспокоят «меховые» края ваших цветков: вы сможете поправить их, когда будете писать фон на последней стадии.

Красная
розовый

Французский
ультрамарин

Каждый
желтый
светлый

Белила
титановые

Ультра
железная

3 Смешайте коричневый и немного синего, чтобы получить темно-коричневый, и напишите более темные области горшка (сохраняйте краску густой и мягкой). Добавьте в смесь небольшое количество белил, чтобы получить более светлый коричневый, и используйте его, чтобы написать блик на горшке.

4 Для фона смешайте синий, белила, немного красного и чуть-чуть коричневого, чтобы получить светлый мягкий розовато-лилово-серый. Положите его вокруг цветов, сохраняя краску густой и мягкой. Пользуйтесь маленькой мягкой кистью, когда пишете около края цветов. Смешайте синий, коричневый и немного белил, чтобы получить мягкий темно-серый. Проведите линию на заднем плане, чтобы показать плоскость под вазой с цветами.

Деревья

Деревья — это захватывающая путаница листьев и веток. Они бывают всех форм и размеров, и их цвет и форма различны в разные времена года. У художника деревья повышают интерес к различным формам, тонам и цветам. Они являются интересными вертикалями в стране горизонталей, помогающими создать равновесие и гармонию в композиции.

Наброски деревьев

Приобретите привычку носить с собой альбом для зарисовок. Фиксируйте очертания деревьев, посмотрите, как форма листы связана с условиями роста. Делайте наброски деревьев разного типа в различные времена года, как это сделано здесь.

Весной кажется, что на деревьях растут маленькие «плавающие» отдельно листочки, что обусловлено очень малой толщиной веток, поддерживающих эти свежие образования. Напишите листья чуть отстоящими от концов веток.

Темой же эффект наблюдается на осенних деревьях, когда листья начинают падать. Добавьте достаточно белил к желтым и красным листьям, чтобы они выделялись.

Изгороди и подлесок обладают богатым разнообразием красок. Здесь сначала написана темная углубленная часть, чтобы на ней выделялась трава.

Здесь добавлены голубые тени, чтобы усилить белизну снега, освещенного солнцем.

Мастикин использован для работы поверх темного ствола, для создания фактуры коры.

Посмотрите внимательно на очертания деревьев и на углы, под которыми ветви отходят от ствола. На этом дереве иголки направлены вверх.

УПРАЖНЕНИЕ Напишите дерево

Встречаются деревья самых разных форм и размеров, их очертания и цвет могут радикально меняться в течение года, так что писать их очень интересно. Часто они являются неотъемлемой частью сельского пейзажа. Здесь изображено дерево с листвой в разгар лета.

1 Наметьте дерево разбавленным раствором синего с помощью плоской кисти из свиной щетины. Обратите внимание на то, что я оставляю контур простым, чтобы показать главное — массу листвы.

2 Напишите позади небо, используя синий, белила и чуть-чуть зеленого. Используйте синий, зеленый и немного ализарина малинового для темных частей дерева, включая ствол.

Французский
ультрамарин

Белила
титановые

Зелень
Гинье

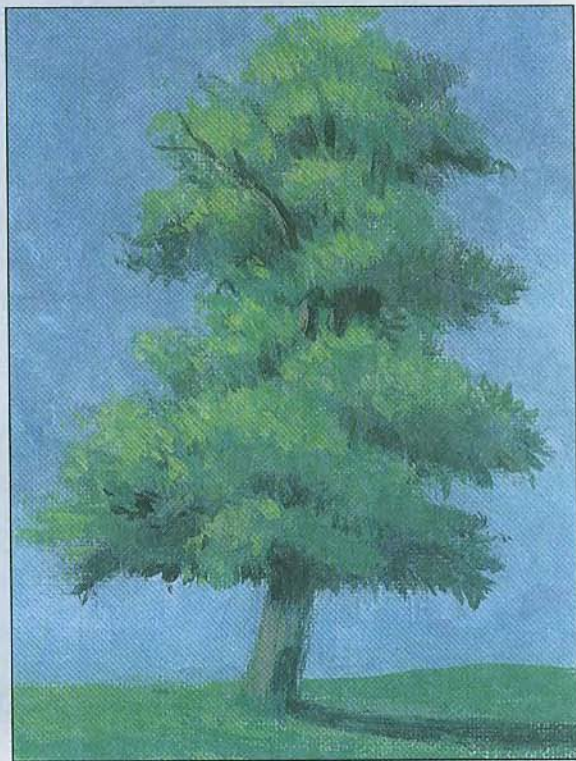
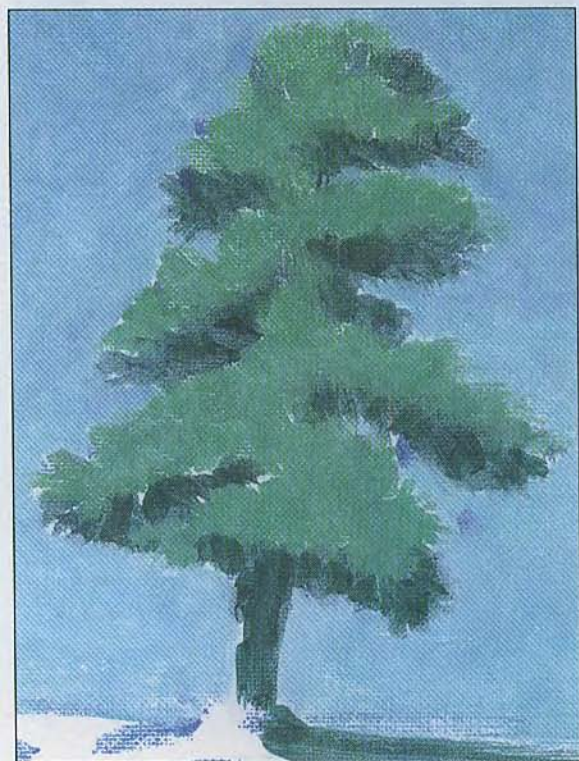
Кадмий
желтый
светлый

Ализарин
малиновый

Кадмий
красный

3 Следующими положите средние тона, используя желтый с зеленым, чуть-чуть ализарина малинового и немного белил. Работайте этой смесью по большей части дерева, сохраняя смесь «сухой».

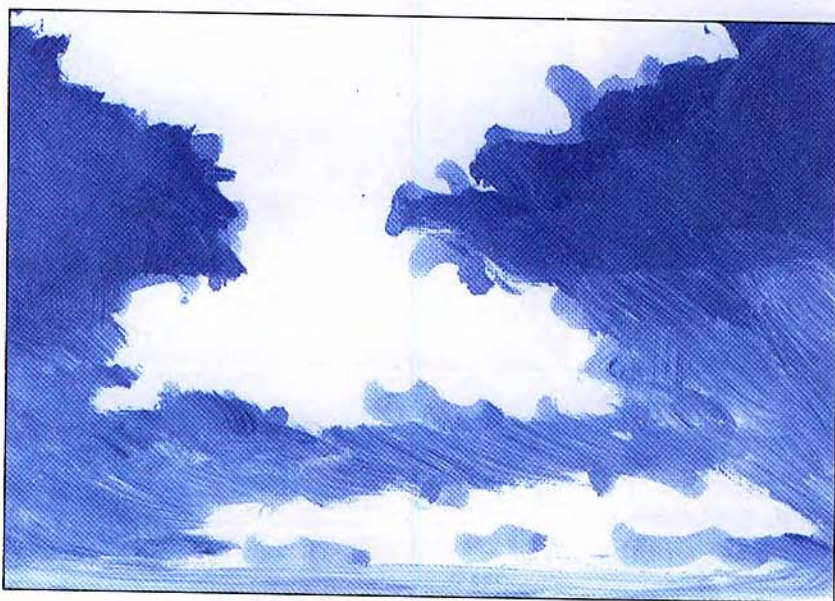
4 Наконец, маленькой мягкой кистью добавьте светлые участки: желтый с белилами и чуть-чуть зеленого. Цвет должен быть светлым желто-зеленым с большим содержанием белил, и краску нужно сохранять густой. Добавьте ствол, смешав желтый, небольшое количество кадмия красного, чуть-чуть зеленого и немного белил.

Небо

Небо бесконечно в своем разнообразии. Грозовое небо, солнечное небо и закат — все это способно создать настроение и атмосферу в картине. Небо всегда легче писать, если делать это быстро, что предполагает использование больших кистей — это способ почувствовать ветер и свежий воздух в своей работе.

Облачное небо

Облака — это объемные объекты в том плане, что они воспринимают свет и отбрасывают тени. Большую часть дня свет сияет над облаками, это значит, что они освещены сверху или с одной стороны. Когда солнце садится, свет сияет ниже облаков, поэтому самые светлые области оказываются с нижней стороны облачных масс.

- Белла титановые
- Охра светлая
- Французский ультрамарин
- Зеленъ Гинье
- Ализарин малиновый

1 Большой кистью с круглым концом наметьте небо, используя жидкую смесь синего со средством. Смешайте синий, небольшое количество зеленого и немного белил для получения «летнего» голубого. Напишите небо (не беспокойтесь о том, что залезаете за края облаков, вы сможете написать их позже). Сохраняйте консистенцию смеси вязкой. Добавляйте больше белил на отдаленных участках, тогда небо будет казаться уходящим вдаль.

2 Добавьте красный к большому количеству синего и немного белил и напишите тень и нижнюю сторону облаков.

3 Плоской кистью из свиной щетины составьте цвет слоновой кости (белила и чуть-чуть желтого) и напишите светлые части облаков. Вмешайте свет в тени, сохранив несмешанными самые светлые части облаков. Снова составьте цвет тени (синий, красный и белила), добавьте немного зеленого и напишите холмы. Деревья – синий, зеленый, небольшое количество красного и чуть-чуть белил.

Разное небо

Всегда, когда вы пишете небо более светлым на заднем плане, ваша картина будет казаться уходящей вдаль. Даже если вы пишете отдаленные грозовые тучи, их тон не должен быть насыщеннее самого темного тона на переднем плане картины.

Это небо — церулеум и белила. Церулеум делает небо теплым и летним.

Французский ультрамарин в смеси с небольшим количеством красного и белилами дает грозовое небо. Желтый и белила добавлены около горизонта для контраста. Французский ультрамарин, смешанный с красным и небольшим количеством белил, использован для отдаленных холмов.

Белила
титановые

Церулеум

Французский
ультрамарин

Кадмий
красный

Охра
желтая

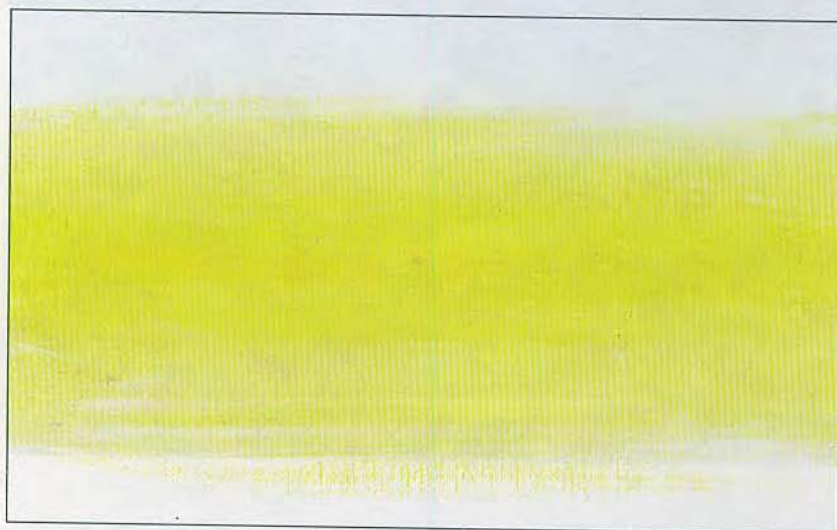
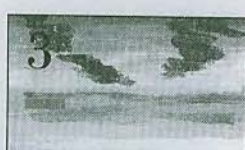
Умбра
темная

Это небо получено комбинацией церулеума с белилами на заднем плане и французского ультрамарина с красным (синего в смеси повсюду больше, чем красного) и белилами спереди. Желтым, смешанным с белилами, сделаны золотистые края облаков. Земля — французский ультрамарин, коричневый и белила.

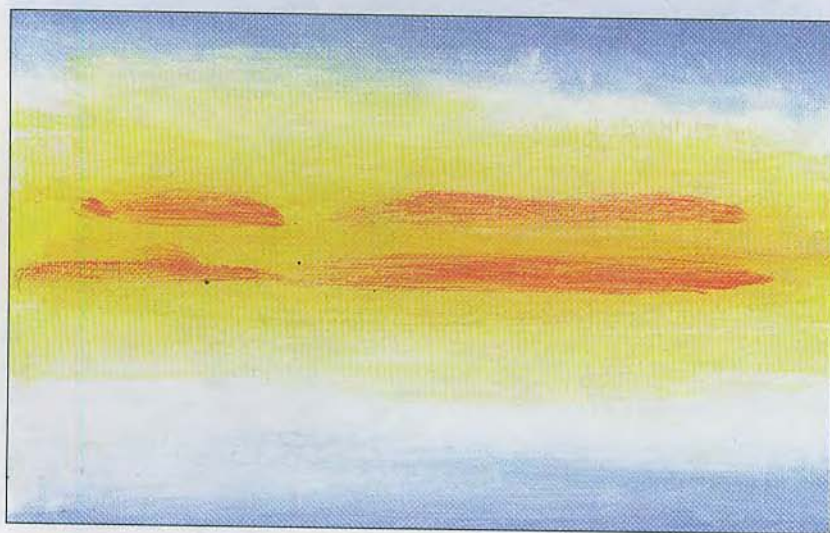
Французский ультрамарин с церулеумом, небольшое количество коричневого и немного белил создают это небо в горах. Гора — та же смесь с меньшей добавкой белил. Белила затем были добавлены в небо и аккуратно введены в цвет передней части горы для передачи тумана. Масло создает подобные эффекты очень просто.

БЕГЛЫЙ ПРОСМОТР...

1 Проведите прямую линию чуть выше середины вашей картины. Плоской кистью из свиной щетины смешайте кадмий желтый светлый и немного белил. Напишите широкую полосу по этой линии. Добавьте еще белил сверху и снизу, чтобы ближе к краям полоса стала бледнее.

2 Смешайте синий с белилами. Напишите полосы наверху и внизу картины, добавляя белил, чтобы сделать бледными края. Мягко касаясь кистью, смешайте с краями желтого, добавив еще белил. Маленькой мягкой кистью смешав красный и немного белил, проведите по желтой полоске.

Палитра

Кадмий желтый
светлый

Белила
титановые

Кадмий
красный

Французский
ультрамарин

Сiena
натуральная

Умбра
железная

5

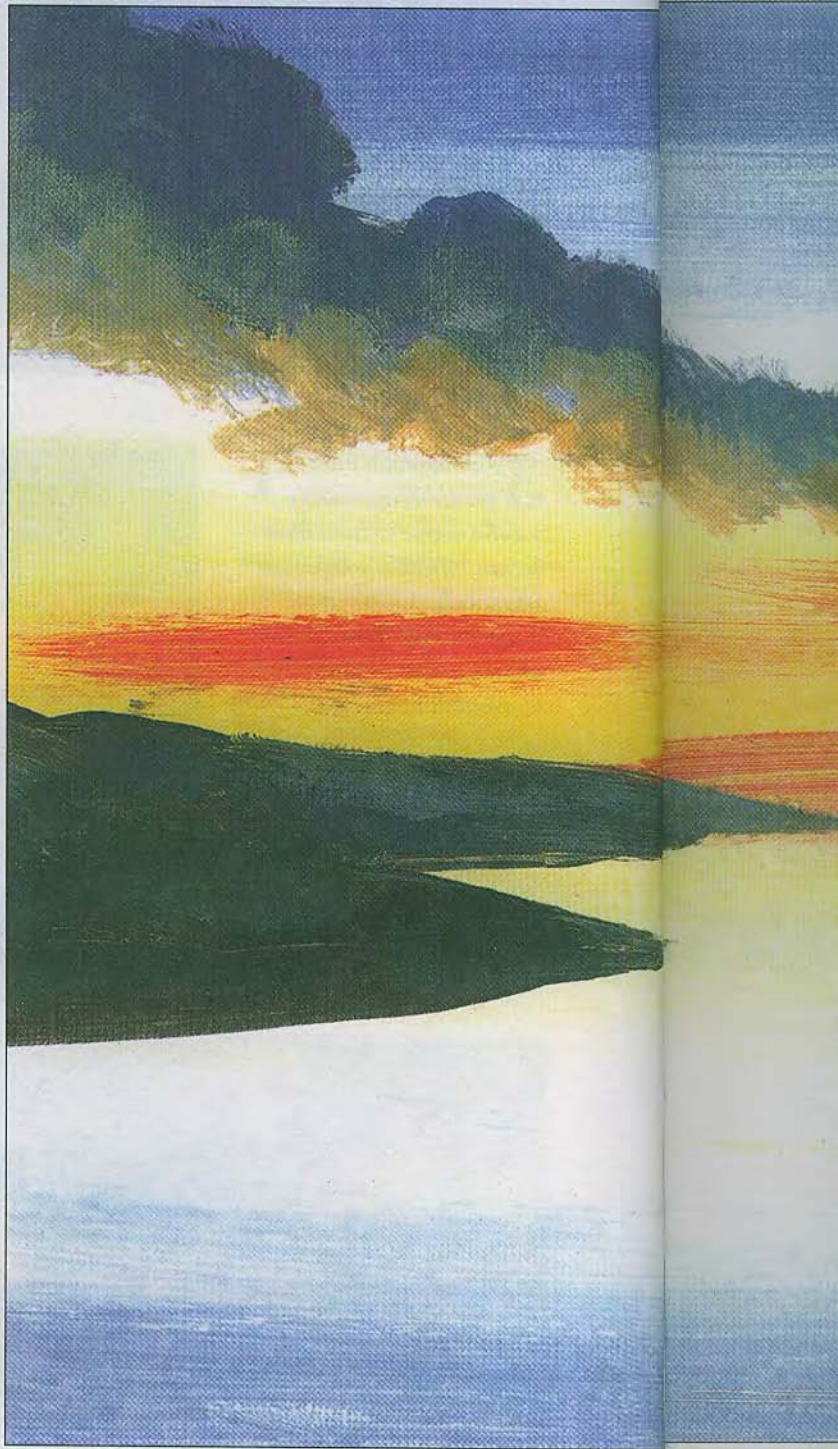
3 Смешайте синий, немного красного и небольшое количество белил, чтобы получить мягкий темный цвет для облаков. Нанесите его плоской кистью из свиной щетины.

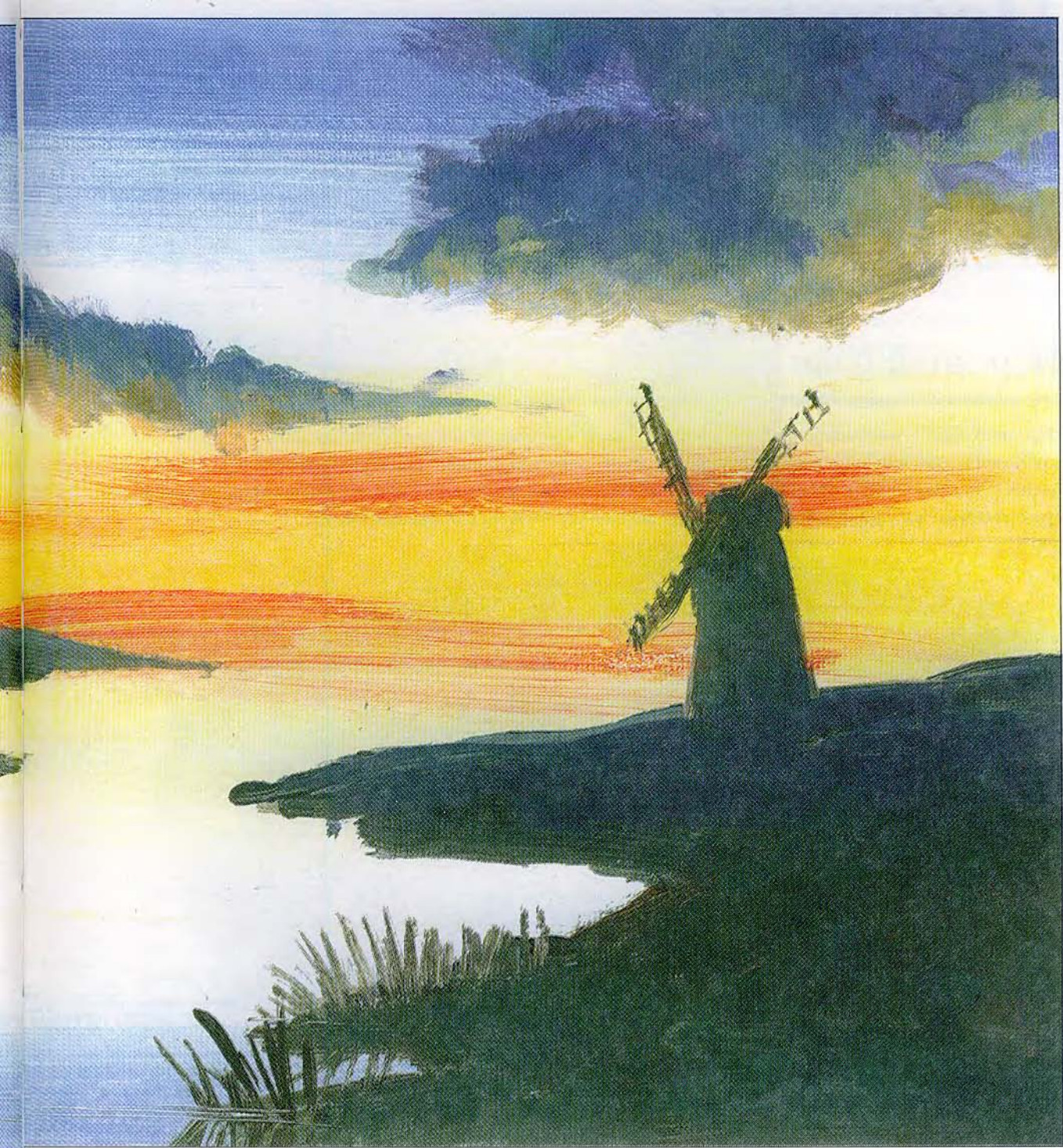

4 Маленькой мягкой кистью смешайте сиену натуральную с белилами и добавьте свет в нижней части облаков.

5 *Законченная картина: бумага для набросков маслом, $19\frac{1}{2} \times 13$ см ($7\frac{1}{2} \times 5$ дюймов). Я добавила ветряную мельницу в качестве центрального элемента картины и для большего эффекта красок заката. Попробуйте написать простые формы сначала на куске бумаги. Ветряная мельница — это усеченный конус с неполным полукругом наверху. Крылья можно наметить карандашом, когда задний план будет сухим, затем положить краску маленькой мягкой кистью. Цвета, используемые для ветряной мельницы, — это синий, желтая охра, небольшое количество коричневого и немного белил (чтобы получить мягкий темный). Помните, что, если у вас не получится правильно с первого раза, вы можете стереть краску тряпкой. Сохраняйте краску густой и мягкой, за исключением краски для крыльев, где можно использовать больше средства, чтобы краска ложилась легче.*

Пейзажи

Почти все художники хотят писать пейзажи. Получать удовольствие от способности запечатлеть приятный или интересный вид — это общее стремление. Легко впасть в ошибку чрезмерной возни с цветом: пусть ваши цветовые смеси и ваша картина будут по возможности простыми.

Передний план

Передний план — важный опорный компонент вашей картины. Если вы представляете себе картину как нечто такое, что должен пройти взгляд, пока не достигнет главного объекта, то задача переднего плана — помочь указать путь. Он также служит масштабом картины. Если передний план не является существенным элементом композиции, он не должен обременять и отвлекать взгляд.

Группы растений показаны жидким раствором краски (французский ультрамарин, охра желтая и чуть-чуть белил). Использование маленькой мягкой кисти и более мягкой краски (добавьте немного больше средства) дает более приятные «органичные» формы. Цвет взят довольно нейтральный, что мешает стать этим формам доминирующими. Не используйте здесь насыщенных желтых и красных цветов.

Тропинка или дорога, уходящая в глубь картины, — удобный элемент композиции. Дороги помогают вести взгляд по картине. Они обязательно должны вести внутрь, а не из картины. Пишите дорогу светлым тоном на заднем плане картины и более насыщенной на переднем. Я использовала кадмий красный, кадмий желтый светлый, охру желтую и белила.

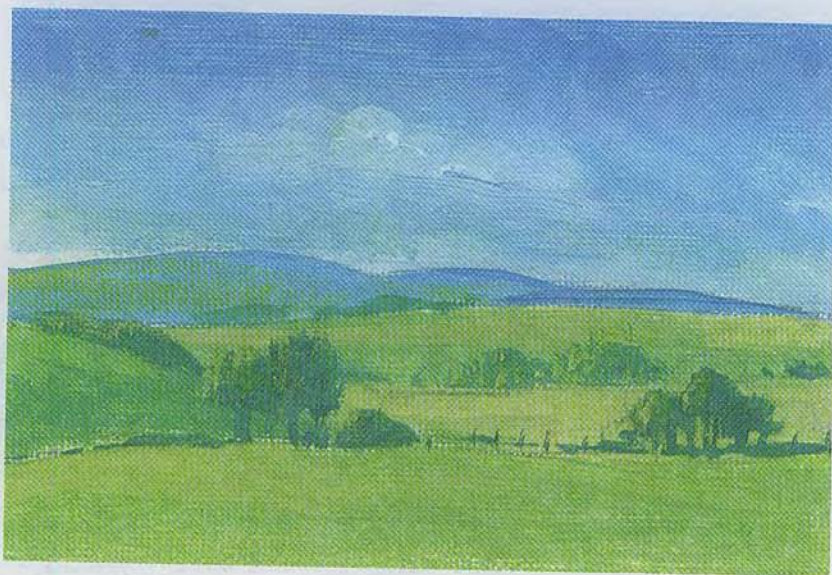

Применение мастихина, особенно на переднем плане, добавляет интересную фактуру и помогает придвинуть ближе передний план картины. Это известно как пастозная живопись (поверхность краски выступает физически). Полезно, чтобы фон был уже написан цветом, прежде чем вы начнете применять мастихин. Здесь я использовала смеси охры желтой, французского ультрамарина и небольшого количества белил. Возьмите на кончик мастихина много красочной смеси. Придерживая указательным пальцем лезвие, поместите мастихин плашмя на поверхность и протащите в нужном направлении.

Воздушная перспектива

В отдалении предметы и земля кажутся бледнее и синее. Этот эффект отступления, связанного с атмосферой, известный как воздушная перспектива, обусловлен влажностью и частицами пыли в воздухе. Вам нужно использовать воздушную перспективу, если хотите создать в картине ощущение глубины. Перед вами четыре изображения одного и того же пейзажа, показывающие влияние воздушной перспективы на различные цвета, соответствующее четырем временам года. Во всех картинах для получения мягкости цвета вдали использованы белила.

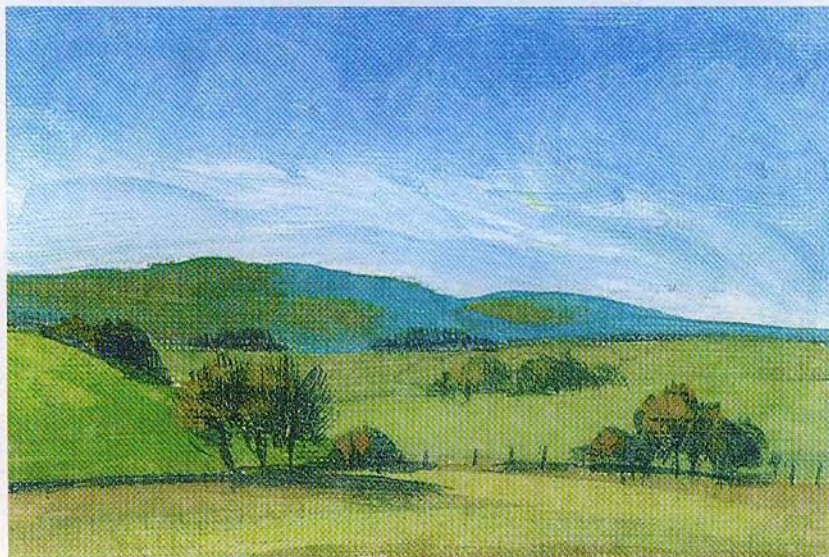
Весна. Небо — церулеум и белила, дальние холмы — смесь французского ультрамарина с белилами. Кадмий желтый светлый с белилами размазан для передачи солнечного света. Передний план — это кадмий желтый светлый, небольшое количество церулеума и немного белил, деревья — церулеум с небольшим количеством желтой охры.

Лето. В основном те же цвета и тона, что и весной, но на земле добавлено немного желтой охры с кадмием желтым светлым. Смесь зеленого и охры желтой, содержащая чуть-чуть коричневого, использована для темных частей деревьев на переднем плане. Даже здесь добавлено почти незаметное количество белил.

Церулеум Французский Кадмий Белла Охра Зелень Умбра
ультрамарин желтый титановые желтая Гинье жженая
светлый

Осень. Здесь те же самые мягкие цвета, что использовались на заднем плане, но немного больше церулеума в дальних холмах. Главное отличие — в использовании для земли желтой охры, которая темнее «старого» желтого, добавляемого к небольшому количеству церулеума и беллам.

Зима. Здесь на картине, очевидно, много больше серого. Это достигается смешиванием коричневого с церулеумом и некоторым количеством белл. Французский ультрамарин и чуть-чуть коричневого использованы для деревьев, а в смеси с беллами — для изображения теней на снегу. Этот голубой цвет создает более холодное впечатление от пейзажа.

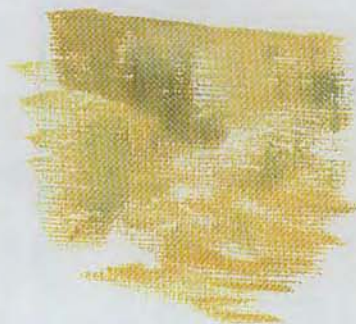
Детали пейзажа

Совсем так же, как человек вносил характерные особенности в пейзаж, вам следовало бы написать землю, затем сверху, на ее фоне, написать стены, изгороди и ворота. Пишите землю довольно сухой краской (добавляйте в краску не слишком много средства, она должна быть мягкой и податливой), и тогда вы сможете писать поверх нее.

Камни, в зависимости от своей природы, будут различны по цвету. Проверьте цвет местных камней, прежде чем писать в своем пейзаже каменную стену.

В случае кирпичной стены сначала напишите строительный раствор, затем добавьте кирпичи, обязательно сохраняйте прямое направление стены. Используйте кисть с прямоугольным концом, хорошо нагружая ее краской.

Ворота — важная часть пейзажа, однако, вводя их в пейзаж, будьте осторожны, так как закрытые ворота буквально преграждают вашему взгляду вход в картину.

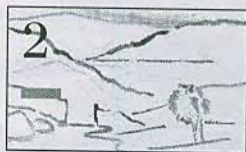
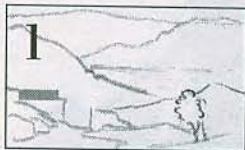
Изгороди — хорошие композиционные элементы, они образуют красивые формы, контрастирующие с массивностью земли. Необходимо, чтобы добавление изгороди или стены помогало взгляду двигаться по картине. Стена или изгородь, напрямик выходящие из картины, уведут с собой и взгляд, а изгородь, ведущая внутрь картины, будет вводить взгляд в картину.

Этот старый амбар демонстрирует кучу деталей, которые необходимы, когда пишете камень на среднем расстоянии. Заметьте, как детали теряются в тенях и как очень старое здание «выветривается» до тех же красок, что и пейзаж.

Иллюстрированный пример ПЕЙЗАЖ

БЕГЛЫЙ ПРОСМОТР...

1 Наметьте картину разбавленным раствором синего. Оставляйте все очень простым, показывая лишь контуры главных компонентов картины.

2 Напишите небо смесью синего с белилами. Добавьте немного желтого в белый цвет облаков.

Палитра

Каadmий
желтый
светлый

Церулеум

Каadmий
красный

Белла
титановые

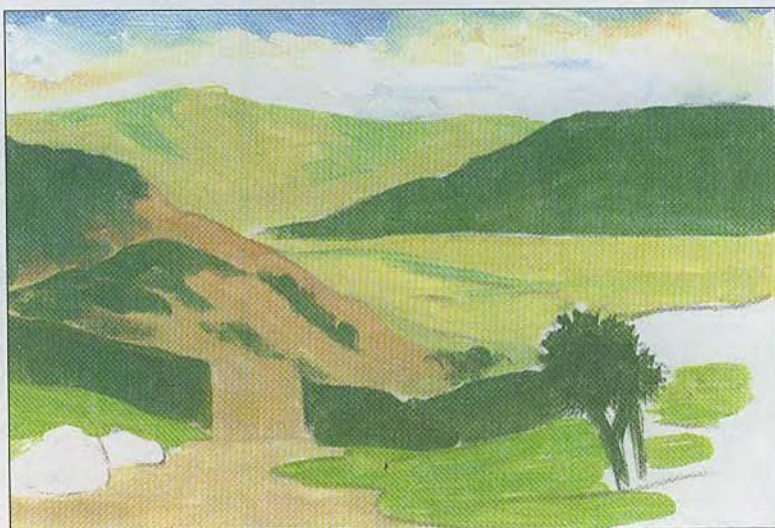
Сиена
натуральная

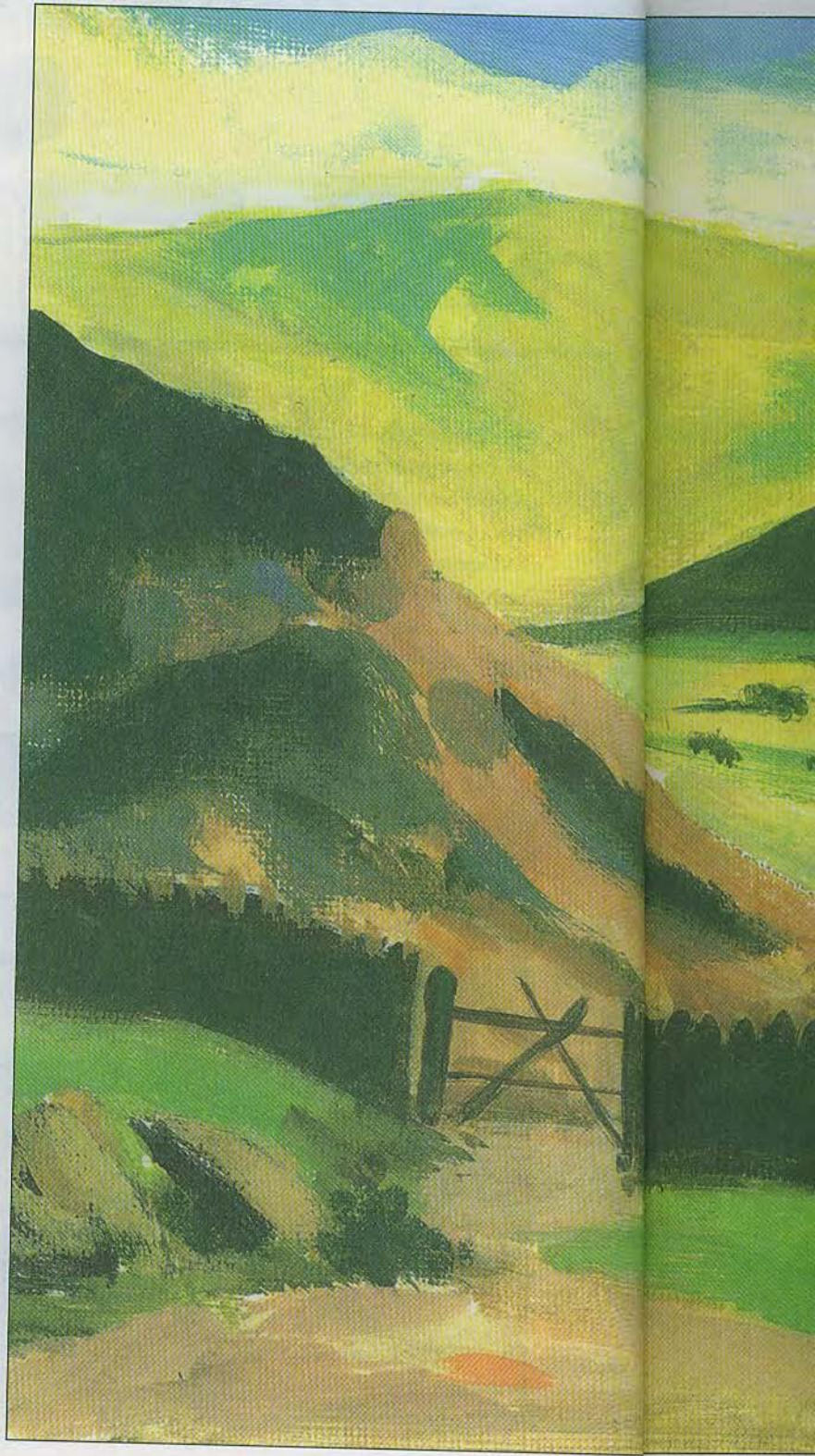
3 Напишите дальние, освещенные солнцем холмы, используя желтый, белла и небольшое количество синего. Сохраняйте для этих дальних холмов консистенцию смеси пластичной, а цвет светлым. Темные места на холмах, каменной стене и тени на дереве – синий, красный, немного желтого и небольшое количество белла.

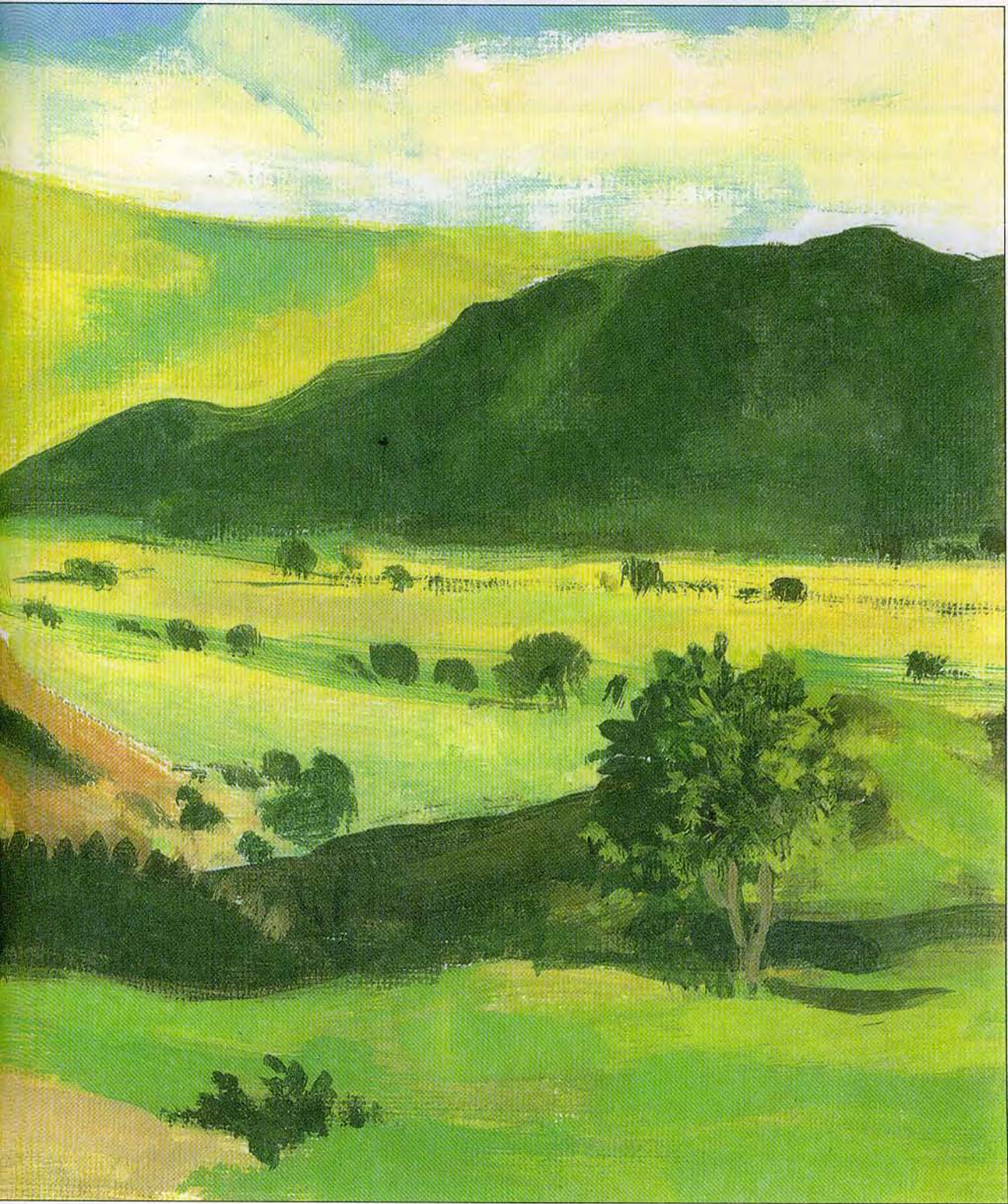

4 Светлые участки земли написаны смесью желтого, белла и небольшого количества синего. В этой смеси много белла, особенно в дальней части картины. Холм слева написан сиеной натуральной и беллами, которые дают мягкий песочный цвет.

5 *Законченная картина: бумага для набросков маслом, 18×13 см (7×5 дюймов). Пишите дальние деревья так, чтобы у них был плоский низ и закругленный верх, используйте для них синий с желтым, немного красного и некоторое количество белил (чтобы получить мягкий темный). Составьте насыщенную темную смесь для скал, смешав синий, красный и немного желтого. Используйте смесь желтого с меньшим количеством синего, содержащую чуть-чуть белил, для травы на переднем плане. Наконец, используйте тот же самый цвет для светлых частей дерева. Светлые цвета на скалах и стволах деревьев — те же, что и на дороге (сiena натуральная, белила и чуть-чуть синего). Поместите ворота, используя ту же самую темную смесь, что и для стен (синий, красный, немного желтого и чуть-чуть белил), пишите их маленькой мягкой кистью и более жидкой смесью красок (это поможет вам проводить гладкие линии).*

Здания

Все здания в основе своей — коробки. Если вы будете это держать в голове, то будете чувствовать больше уверенности в их изображении. Хотя здания бывают самых разных очертаний и множества стилей, вы все же можете свести их формы к базовым коробкам. Не забудьте посмотреть, каким образом падает на «коробку» свет, который придает вашему зданию трехмерный вид.

Побеленный дом

Чистые белила никогда не передают естественный цвет. Обычно имеется смещение к другому цвету. В данном случае вышло солнце, поэтому стена выглядит кремовой. Не бойтесь писать глубокие тени, они помогут создать ощущение солнечного света.

Французский ультрамарин Белила титановые Умбра жженая

Сиена натуральная

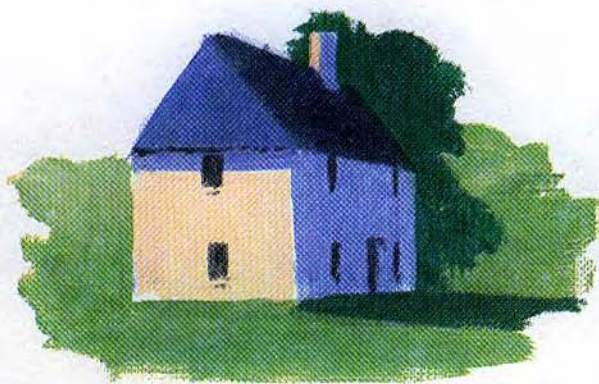
Каждый желтый светлый

Церулеум

1 Нарисуйте основные очертания французским ультрамарином с помощью маленькой мягкой кисти.

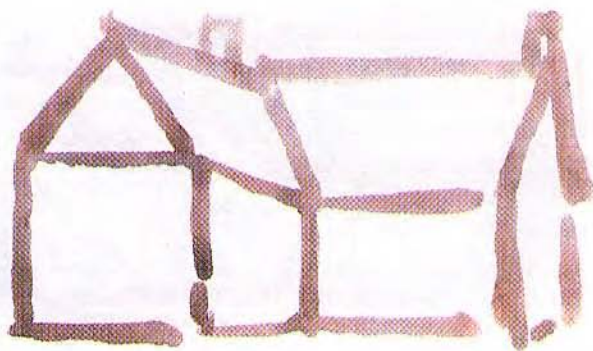
2 Кремовая стена — это смесь сиены натуральной и белил. Тень — французский ультрамарин и белила. Крыша — французский ультрамарин, умбра жженая и немного белил.

3 Темный зеленый на заднем плане и тень — это французский ультрамарин, немного желтого и чуть-чуть белил. Завершают сцену светлые зеленые (церулеум, желтый и чуть-чуть белил).

Кирпичный фермерский дом

Эту форму нетрудно нарисовать, если ее упростить до двух коробок, соединяющихся под прямым углом. Обязательно наметьте тень на крыше и тень, отбрасываемую левой частью дома.

1 Нарисуйте основные очертания разбавленным раствором умбры жженой с помощью маленькой мягкой кисти.

2 Составьте мягкий оранжевый, смешав белила, желтый и немного красного. Используйте эту смесь для стен, освещенных солнцем. Составьте более темный вариант смеси для области тени, добавив французский ультрамарин.

3 Смесь для соломенной крыши, в местах, освещенных солнцем, — это коришневый, французский ультрамарин, белила и немного желтого. Зеленый передний план — это желтый, церулеум и немного белил; темный зеленый — французский ультрамарин и желтый.

Деревянный дом

Хотя дом и выглядит сложным, все же в основном он имеет форму коробки. Обязательно пишете густую тень на здании — это усилит эффект солнечного освещения. Деревянные конструкции пишутся на последней стадии.

1 Нарисуйте здание маленькой мягкой кистью разбавленным раствором синего. Плоской кистью из свиной щетины напишите затененную стену и трубу сине-серым (к синему примешано немного красного и немного белил). Тени на крыше, двери и окна — синий и коричневый.

2 Светлая солома на крыше — это смесь коричневого с красным и белилами. Используйте охру желтую с белилами для освещенных солнцем стен и трубы.

Французский ультрамарин

Белила
титановые

Охра
желтая

Хитра
мхеновая

Кадмий
красный

Кадмий
желтый
светлый

3 Маленькой кистью добавьте деревянные конструкции (коричневый с небольшим количеством синего и белил). Используйте сине-серые стены для тени от свеса крыши, части соломы и деталей двери и окон. Труба и цветы — белила, красный и немного желтой охры. Дорога — охра желтая, белила и немного красного. Трава — кадмий желтый, синий и немного белил.

Деревенский вид

Постройте группу зданий как ряд коробок разного размера, соединенных друг с другом. Если вы будете сохранять свои композиции простыми, то скоро станете лучше разбираться в эффектах перспективы в своих картинах.

1 Нарисуйте здания синим маленькой мягкой кистью. Используя плоскую кисть из свиной щетины, смешайте синий и белила для стен коттеджа и труб, а коричневый, синий и чуть-чуть белил — для теней на крыше и церкви. Листва — синий, желтый и чуть-чуть белил.

Белила
пигментные

Каждый
красный

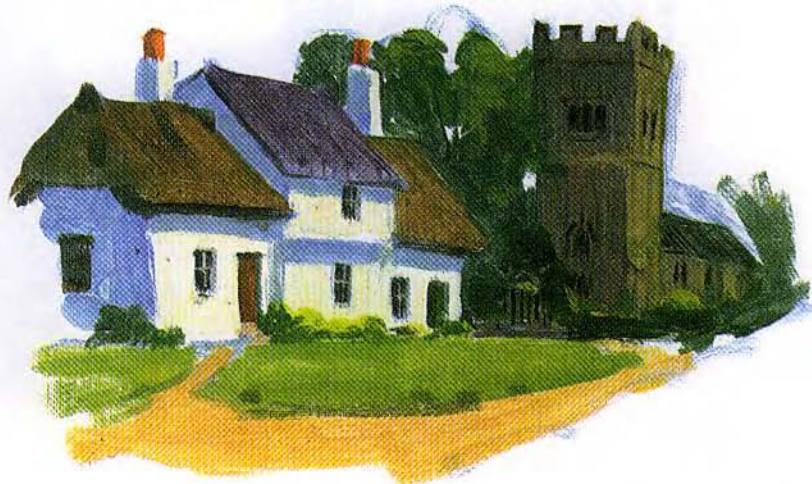
Каждый
желтый
светлый

Французский
ультрамарин

Хибра
железная

2 Средняя крыша — синий, немного красного и белила, другие — коричневый с желтым и немного белил. Дорога — желтый с красным и белила, трава — желтый, небольшое количество синего и немного белил.

3 Смешайте белила и немного желтого для освещенных солнцем стен, крыши и труб. Поместите с помощью маленькой кисти детали на дверях, окнах и церковных воротах, используя коричневый, синий и чуть-чуть белил. Детали окон — синий, небольшое количество коричневого и немного белил. Трубы — красный, смешанный с желтым и белилами.

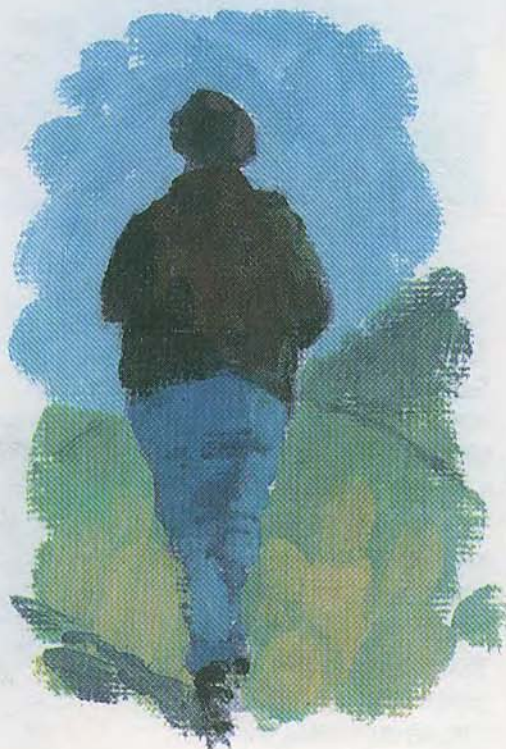

Люди

Введение людей в картины буквально добавит им жизни. Их изображение не обязательно будет трудным для вас, если вы знаете, что искать. Если они не являются существенными компонентами картины, лучше помещать их на среднем расстоянии. Стратегия использования фигур — показать взгляду главную точку картины.

Упрощение фигур

Понаблюдайте, как фигуры, идущие к вам или от вас, приобретают очертания длинного конуса или морковки. Они также «теряют» шею, когда голова немного впереди туловища. Фигуры, уходящие в картину, затягивают в нее и взгляд, так что это удобный композиционный элемент.

Когда фигуры движутся, мелкие детали пропадают. У идущей фигуры одна нога не на земле, поэтому, если вы напишете фигуру, у которой одна нога короче, это передаст движение.

Хорошая идея — писать фигуры серыми, если они расположены на среднем плане картины. Добавив цветную одежду поверх этой серой основы, вы «уложите» фигуру в пейзаж.

Белая
титановая

Каждый
желтый
светлый

Каждый
красный

Ультра
темная

Французский
ультрамарин

Для обеих показанных здесь групп фигур я использовала в качестве основы серый, составленный из синего и коричневого, чтобы создать нужные очертания. Затем были добавлены темные цвета в тенях и под конец — светлые тона и детали.

Наброски фигур

Понаблюдайте за людьми во время различных занятий — обратите внимание на линию их плеч, изгибы тел, когда они разговаривают (люди редко стоят прямо). Прежде чем приступить к наброску, внимательно посмотрите на натуру.

Рассматривайте группы людей скорее как ряд форм, соединенных друг с другом, чем как индивидуумов. На таком расстоянии детали неразличимы.

Добавление орудий обычным фигурам идентифицирует их: здесь я добавила пастуху посох.

Понаблюдайте, как линия плеч приобретает форму дуги, когда люди несут тяжелый предмет.

Когда фигура облокачивается на перила, ее голова выдвигается вперед и слегка опускается между плечами.

*Женщина
и дети, стоящие
группой, образуют
примерно
треугольную
форму.*

*Дети в движении очень наглядны и энергичны.
Понаблюдайте, как они размахивают
и подают знаки руками, когда играют.
У маленьких детей голова крупнее
по отношению к туловищу.*

*Люди редко стоят
распределив вес
поровну на обе ноги.
Стоящая фигура
сдвигает свой вес,
переводя его с ноги
на ногу, что
приводит к легкому
наклону туловища.*

*Здесь я переделала
базовую идущую фигуру,
показанную на с. 70,
в человека с собакой.
Добавление теней
на земле от каждой
из фигур привязывает
их к поверхности.*

Животные

Писать животных нетрудно, если вы разбиваете их формы на что-либо удобное, например на геометрические фигуры. Разумеется, никакое животное не будет терпеливо стоять, пока вы вписываете его в свою сцену, поэтому полезно работать по наброскам или даже по фотографиям.

Курица

Птицы выходят из яиц — и когда вы их пишете, это служит очень удобной исходной посылкой. Яйцо является удобной формой, на основе которой можно писать птицу. Все, что вам нужно, — это определить, под каким углом расположено яйцо. У цыплят форма немного наклонена. Добавьте треугольники для головы и перьев хвоста и еще один маленький треугольник для головы, и вы сможете уловить форму и позу.

1 Наметьте курицу, используя форму яйца, разбавленным раствором синего с помощью плоской кисти из свиной щетины.

2 Напишите темные части птицы: синий с красным и немного белым. Этот цвет также использован для тени от птицы (внизу).

 Французский ультрамарин

 Охра желтая

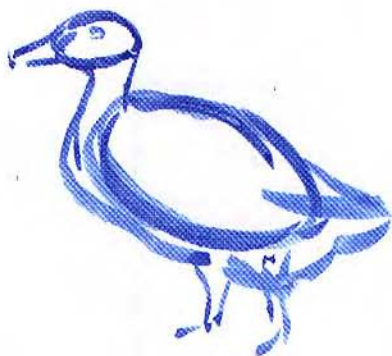
 Кадмий красный

 Белла титановые

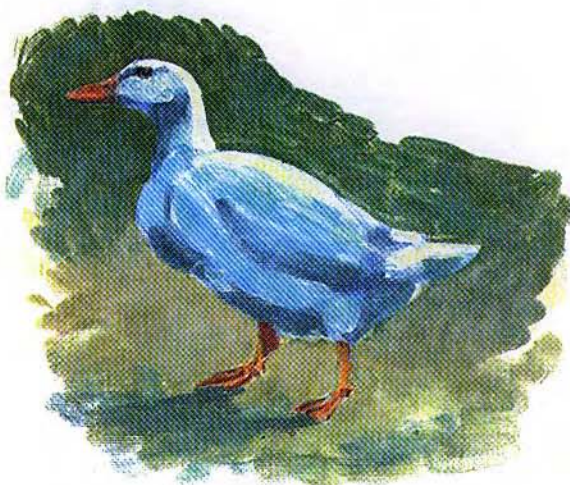
3 С помощью мягкой кисти смешайте белла с небольшим количеством желтого для светлых частей туловища. Ноги — желтый и немного серого из тени на туловище. Добавьте красный с небольшим количеством белла для бородавки и смешайте желтый и немного белла для фона.

Утки встречаются на воле, во дворах ферм и в большинстве общественных парков — всюду, где есть вода. Один из важных моментов, который следует отметить, состоит в том, что плывущие птицы перемещают воду по кривой вокруг их туловища, а не по прямой линии.

1 Постройте утку тем же способом, что и курицу, используя форму яйца. Форма слегка наклонена острым концом вниз, и у уток шея сильнее изогнута, чем у цыплят.

2 Напишите птицу кремовым цветом, полученным из белого с желтым. Тени на оперении — церулеум, красный и белила. Клов и лапы — смесь красного и желтого с белилами. Земля — желтый с церулеумом и белилами, а тени, отбрасываемые птицей, — церулеум, красный и белила с небольшим количеством желтого.

Напишите селезня на воде желтым и белилами в светлых местах и коричневым, красным и французским ультрафиолетом — темную голову и шею. Клов — желтый, чуть-чуть красного и белила. Вода — сначала церулеум и белила по всей поверхности, затем желтый, смешанный с ультрафиолетом и небольшим количеством белила, — для ряби.

Охра
желтая

Белила
тигровые

Церулеум

Каждый
красный

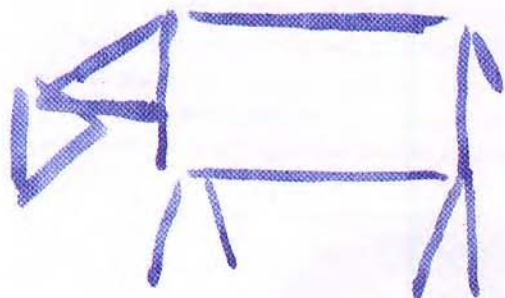
Ультра
фиолет

Французский
ультрафиолет

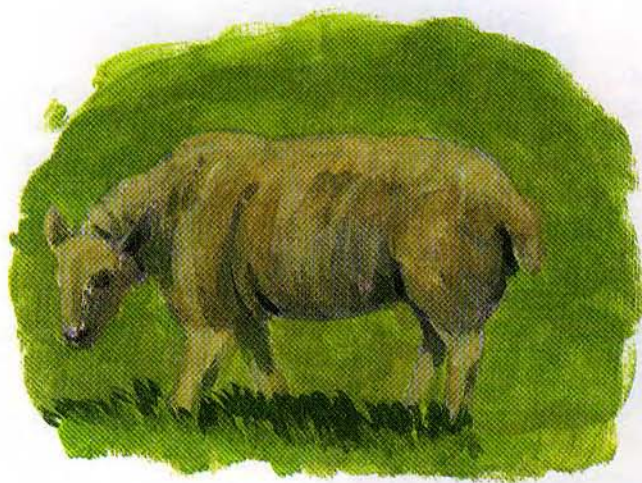
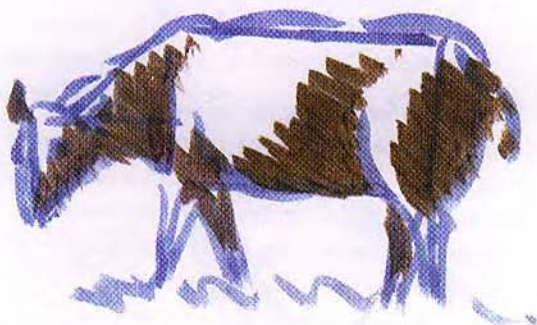
Овца

Овца — характерный элемент сельскохозяйственного пейзажа, вносящий в сцену дух покоя и безмятежности. Однако овцы почти никогда не оказываются в нужном месте, к тому же движутся как раз тогда, когда вы собираетесь начать их писать. Хорошая идея — делать с них наброски всякий раз, когда предоставляется возможность.

1 С помощью плоской кисти из свиной щетины нарисуйте упрощенную форму разбавленным раствором синего.

2 Наполните профиль овцы поверх схемы. Добавьте тени, примешав к синему красный и немного белил.

3 Смешайте сиену натуральную, белила и чуть-чуть синего, чтобы написать светлые части овцы. Добавьте детали (глаза, нос, складки в шерсти и т. п.) синим и красным с помощью маленькой мягкой кисти. Напишите траву желтым, синим и некоторым количеством белил. Тень — та же смесь, но больше синего.

Белила
титановые

Сиена
натуральная

Французский
ультрамарин

Кадмий
желтый
светлый

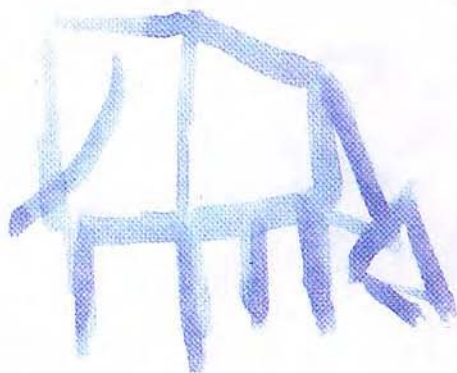

Кадмий
красный

Корова

Коровы, как и овцы, делают пейзаж интереснее и создают в нем определенную атмосферу. Они более впечатляющие, чем овцы, особенно фризские породы с их черными и белыми пятнами. Используйте эти пятна, чтобы облегчить себе построение формы.

1 Нарисуйте форму, используя в качестве базовой конструкции коробку.

Французский
ультрамарин

Белила
титановые

Ультра
коричневая

Каadmий
красный

Каadmий
желтый
светлый

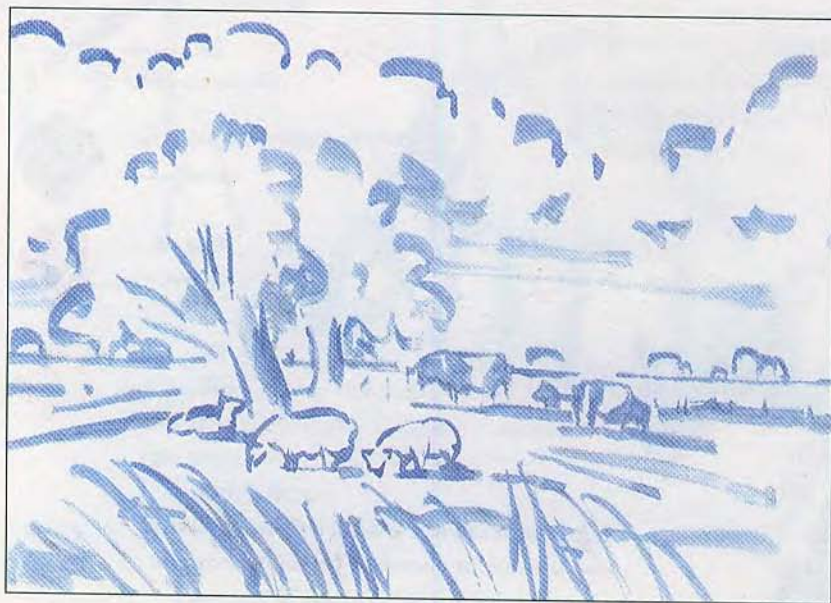
2 Используйте синий с белилами для теней на корове. Смешайте синий с коричневым для получения черного. Используйте его, чтобы написать пятна на теле коровы. Они подчеркнут форму и сделают корову округлой.

3 Смешайте белила и чуть-чуть желтого для самых светлых частей туловища. Добавьте вымя красным с белилами. Смешайте желтый, белила и немного синего для травы. Добавьте больше синего для тени, отбрасываемой коровой.

УПРАЖНЕНИЕ Напишите пейзаж

Постарайтесь написать этот деревенский пейзаж. Он содержит три главных компонента: небо, землю и животных. Данная книга ранее предоставила вам возможность попрактиковаться в их изображении, теперь вы можете соединить их. Картина может показаться сложной, но просто разбейте ее на стадии и выполняйте каждую из стадий по очереди.

1 Наметьте картину разбавленным раствором французского ультрамарина. Не беспокойтесь, если линии будут выглядеть толстыми и размытыми: вы будете перекрывать их краской позднее и тогда сможете подправить очертания. Стремитесь только как можно тщательнее все разместить.

2 Смешайте церулеум и французский ультрамарин с белилами, чтобы получить цвет неба. Пишите им вокруг облаков. Французский ультрамарин и красный с белилами использованы для тени на облаках; части, освещенные солнцем, — белила с охрой. Церулеум, кадмий желтый и белила используются для земли, с большим количеством церулеума — для канавы спереди и слева.

Палитра

Белила
титановые

Кадмий
желтый
светлый

Охра
желтая

Кадмий
красный

Церулеум

Французский
ультрамарин

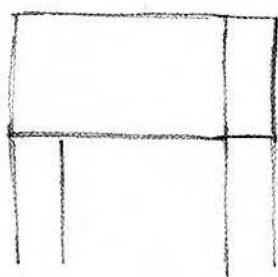
3 Смешайте французский ультрамарин и белила для теней на животных. Темные пятна на коровах — французский ультрамарин и немного красного. Стволы деревьев — французский ультрамарин, охра плюс немного красного. Листья — французский ультрамарин, немного кадмия желтого и немного белил.

4 Добавьте светлые части листвы: кадмий желтый, белила и церулеум. Стволы — охра и чуть-чуть белил. Ветви — французский ультрамарин с охрой плюс белила. Овечья шерсть — охра и немного белил, самые светлые места на коровах — белила и немного охры. Трава на переднем плане — смеси французского ультрамарина, охры и кадмия желтого.

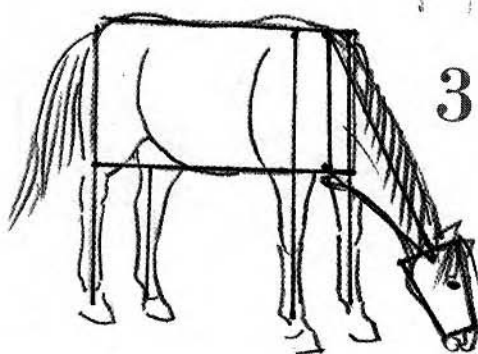
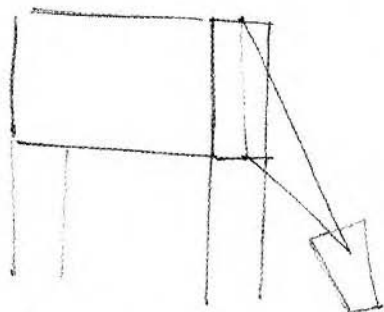
Лошади

Лошади тоже могут быть сведены к простейшей из возможных форм — прямоугольной коробке. Это полезный прием, так как обеспечивает правильное расположение ног (на каждом углу коробки), и коробку можно поворачивать для получения правильных углов, соответствующих позе животного.

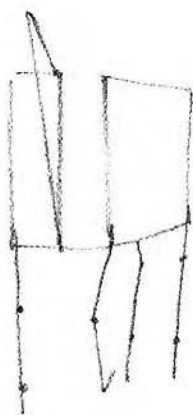

1 Упростите форму до очертаний длинной коробки с опорами на каждом углу. Используйте эту схему для построения лошади. Позвоночник проходит по середине коробчатой формы.

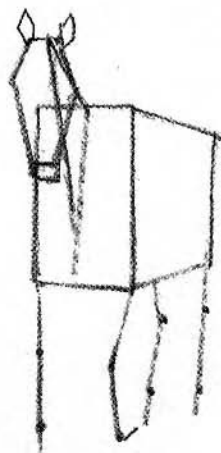
2 Постройте от середины торца коробки треугольник для шеи. Добавьте другой, более короткий усеченный треугольник для головы.

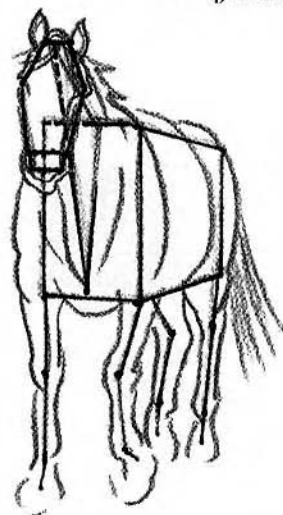
3 Добавьте округлые формы в верхней части конструкции. Помните, что передние и задние ноги сужаются к копытам и что на ногах имеются два сустава.

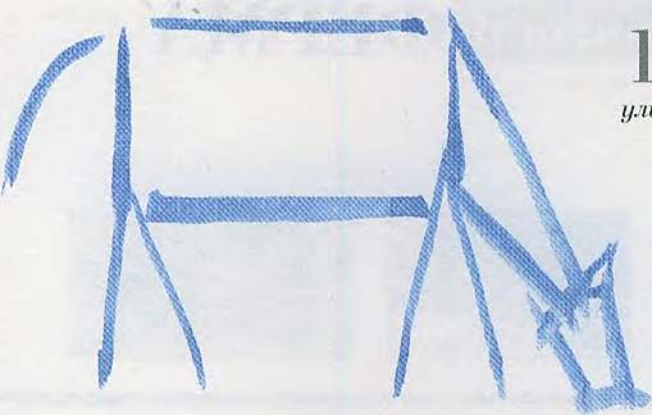
1 Если лошадь идет к вам, поверните коробку передом, чтобы показать ее торец и немного боковую сторону. Добавьте ноги на каждом углу коробки.

2 Нарисуйте для шеи короткий треугольник сверху от середины торца коробки. Добавьте форму шестиугольника для головы и два ромбовидных уха.

3 Добавьте округлые формы туловища сверху. Добавьте ноги и копыта, подняв переднюю правую и заднюю левую ноги.

1 Нарисуйте лошадь разбавленным раствором ультрамарина методом коробки.

Охра желтая Французский ультрамарин Кадмий желтый светлый

Белила титановые

Ультрамарин темная

Кадмий красный

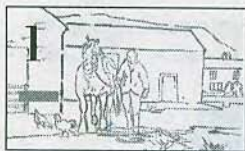
Церулеум

2 Смешайте коричневый, французский ультрамарин и чуть-чуть белил, чтобы получить мягкий темный. Нанесите низ лошади, шею, уши и морду. Добавьте в эту смесь красного и немного больше белил, чтобы получить средний тон. Нанесите им остальную часть туловища, шеи и головы.

3 Смешайте кадмий желтый с красным и белилами для бликов на плечах и задней четверти, под глазом, на гриве и хвосте. Нанесите нижнюю часть ног в тени ультрамарином с белилами и используйте белила и чуть-чуть охры для освещенной солнцем ноги и белого пятна на морде. Глаз и ноздря — ультрамарин с коричневым. Трава — церулеум с кадмием желтым и белилами.

БЕГЛЫЙ ПРОСМОТР...

1 Наметьте композицию разбавленным раствором французского ультрамарина.

2 Смесь французского ультрамарина с коричневым — для дверных проемов и стен амбара, охра желтая в смеси для ближней стены. Небо — церулеум и белила, холмы — смеси охры желтой с белилами и небольшим количеством церулеума.

Палитра

Белила
титановые

Кадмий
красный

Церулеум

Французский
ультрамарин

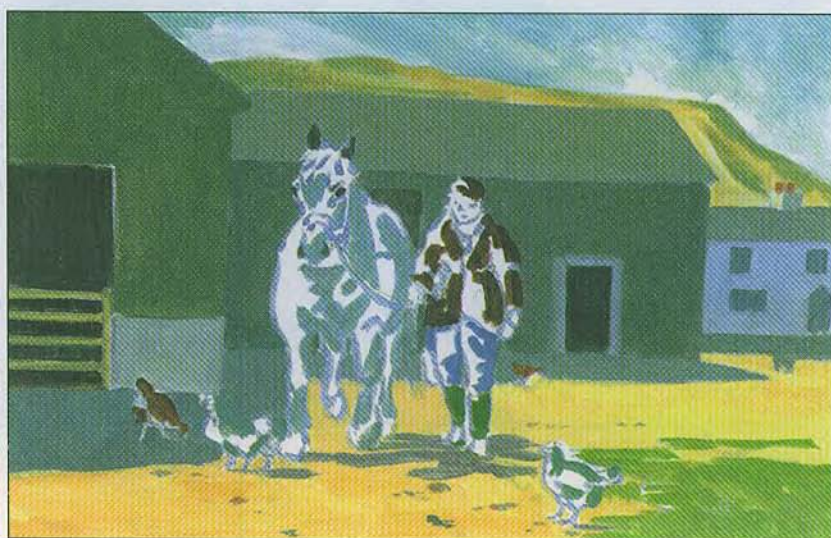
Охра
желтая

Кадмий
желтый
светлый

Умбра
зеленая

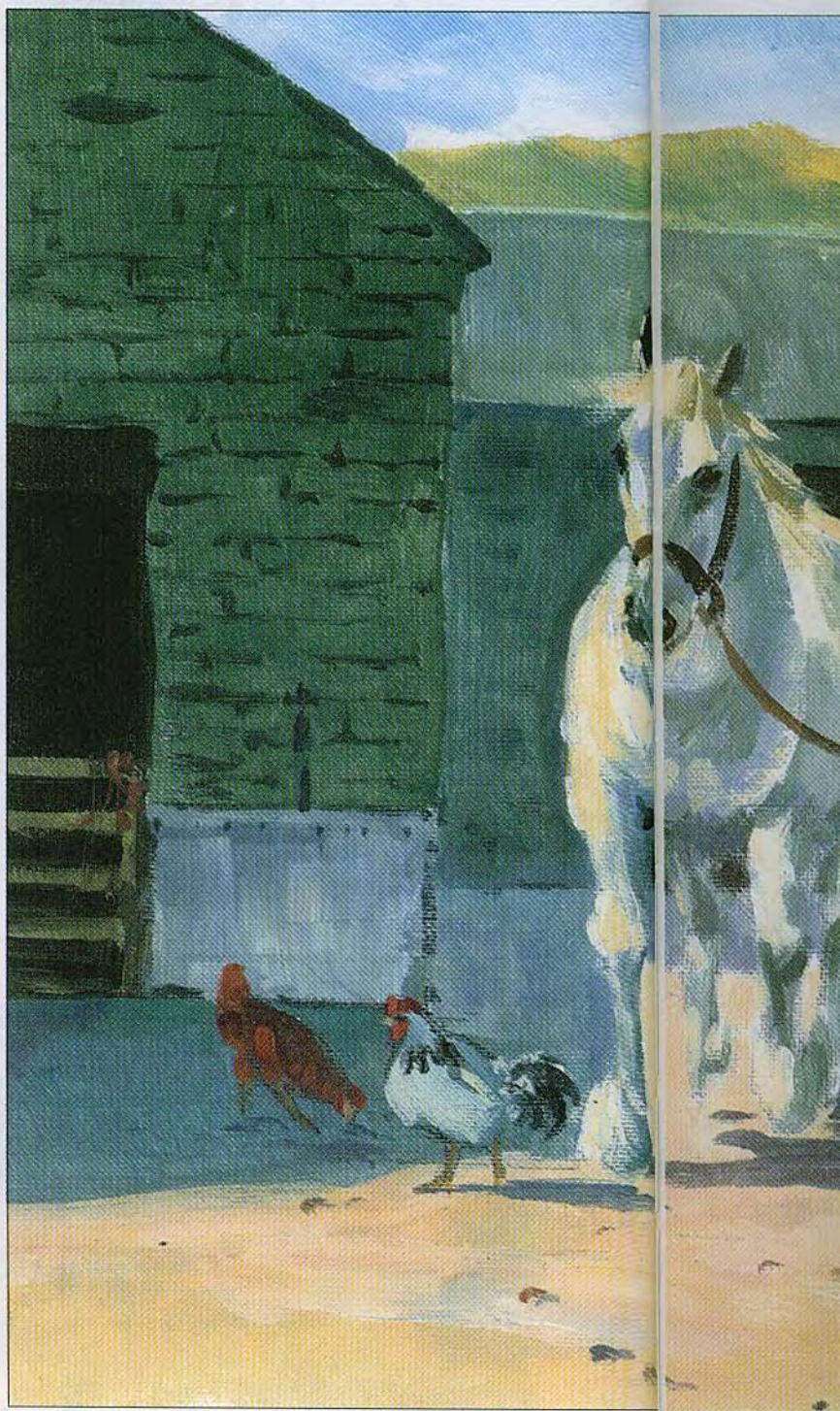

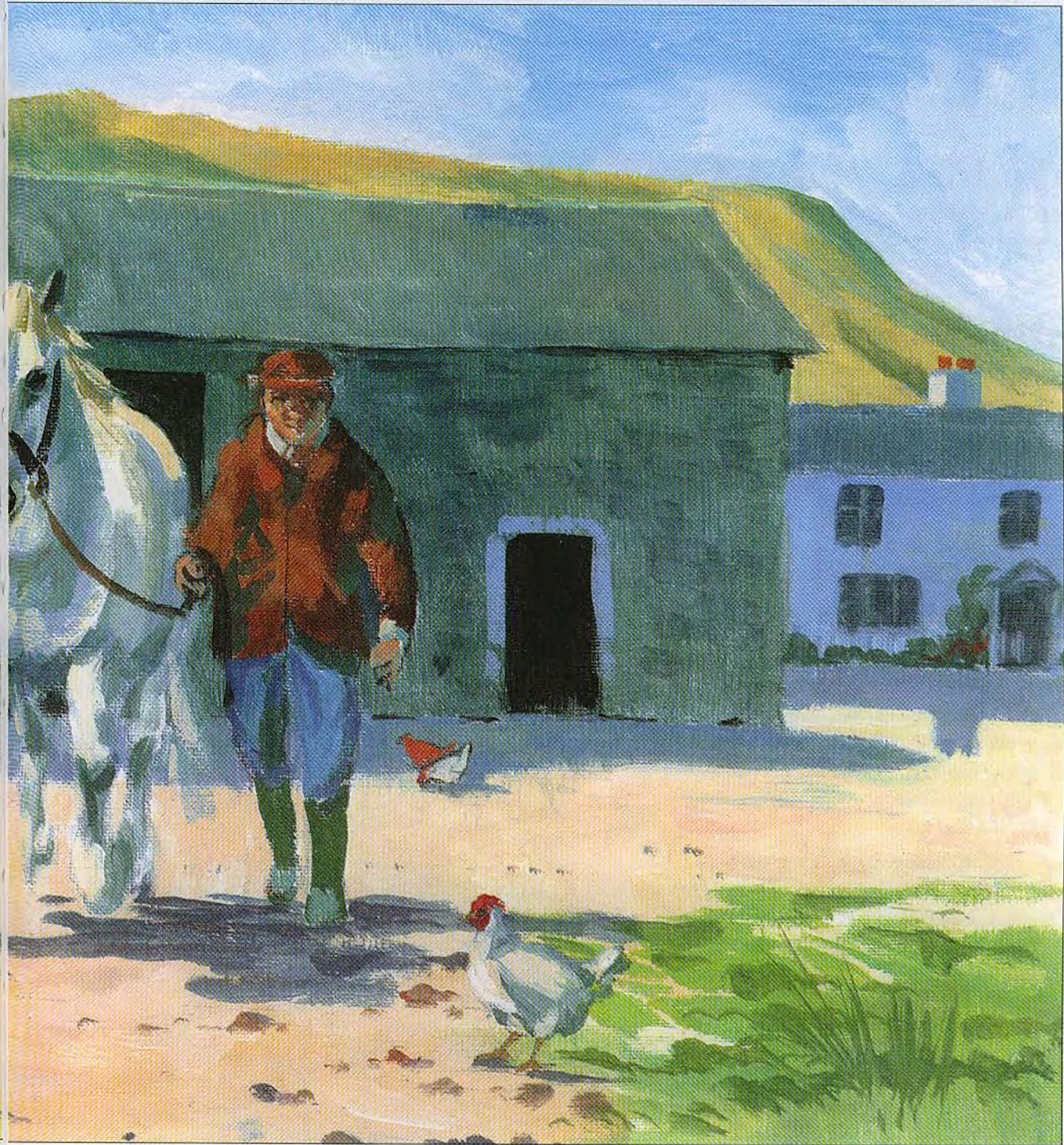
3 Стена фермерского дома – французский ультрамарин и белила, а также перемычки в конюшне и тени на некоторых цыплятах (коричневый и красный использованы на других). Тени, падающие на землю и на лошадь, – церулеум с небольшим количеством красного и белилами. Начните писать одежду на мужчине.

4 Двор – это белила и чуть-чуть кадмия желтого светлого, охры желтой и красного. На переднем плане добавляется больше кадмия желтого. Трава – церулеум с кадмием желтым и белилами.

5 *Законченная картина: Бумага для набросков маслом, $29\frac{1}{2} \times 19$ см ($11\frac{1}{2} \times 7\frac{1}{2}$ дюймов). Блики на лошади – белила и немного кадмия желтого светлого, чтобы сделать их кремовыми. Той же смесью написаны белые цыплята, для дальних цыплят добавлено немного церулеума (чтобы они отступили назад). Красные цыплята – коричневый, красный и немного белил. Куртка мужчины на свету – красный с охрой желтой и белилами, его брюки – церулеум, французский ультрамарин и немного белил. Блики на сапогах – церулеум с охрой желтой и белилами. Его лицо – красный, кадмий желтый светлый и белила, его глаза – церулеум и красный с почти незаметным количеством белил. Более темные детали на траве – французский ультрамарин и кадмий желтый светлый.*

Вода

Вода — захватывающая и доставляющая удовольствие часть пейзажа. Секрет успешного изображения воды — забыть, что вы пишете ее, и сконцентрироваться на рассматривании цветов и тонов, которые вы находите в ней. Часто наблюдаются отражения, которые особенно различимы в спокойной чистой воде.

Отражение ветряной мельницы

Ветряная мельница является удобным объектом для изучения отражений в воде. Если вы испытываете трудности с перерисовыванием ветряной мельницы для отражения, поверните бумагу вверх ногами. Помните, что ветряная мельница отстоит от берега, поэтому ее отражение кажется укороченным.

Если вода движется медленно или стоячая, как в каналах или прудах, тогда изображения в ней «грязнее»: дело в том, что они включают отражение плюс цвета организмов, находящихся в воде, таких как водоросли. Изучение ветряной мельницы показывает, что цвета, отражаясь в воде, получаются гораздо более тусклыми. В этой картине я пользовалась плоской кистью из свиной щетины и маленькой мягкой кистью.

Французский
ультрамарин

Охра
желтая

Каждый
желтый
светлый

Белая
титановая

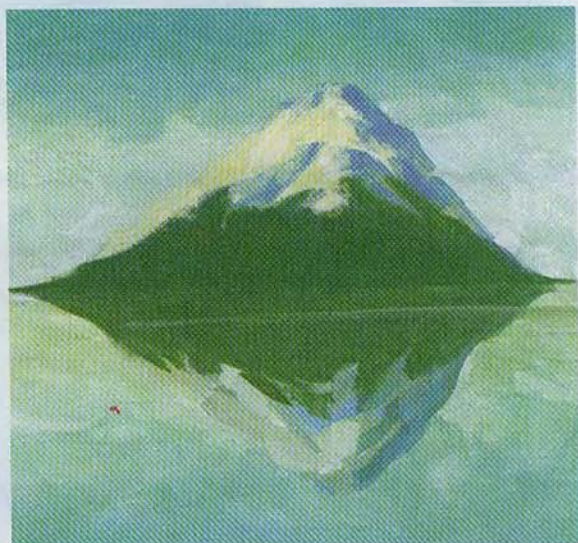

Отражения горы

Горы — идеальные объекты для отражений. Здесь я написала одну и ту же гору при смене времен года. Кажется, что она идеально отражается в воде. Однако заметьте, что отражения темных мест в воде кажутся светлее, а светлых мест — немного темнее.

Напишите небо, воду, затем гору. Добавьте немного белил в отражения темных мест и сделайте все отражения светлых мест темнее. Напишите блики на воде желтым с белилами.

Напишите темные участки горы. Напишите снежную вершину горы, затем отражение. Снег отражается в воде немного более темным.

Эти дрожащие отражения получаются из-за ветра. Напишите небо с облаками, затем воду теми же цветами (но более гладкую) и гору. Когда будете писать отражение, разбейте его края рядом «ступенек», врезаясь в них короткими прямыми линиями цвета воды. То же самое сделайте с отражением деревьев на берегу.

Белила
титановые

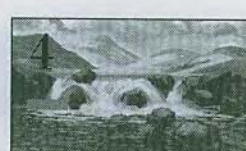
Церулеум

Охра
желтая

Французский
ультрамарин

БЕГЛЫЙ ПРОСМОТР...

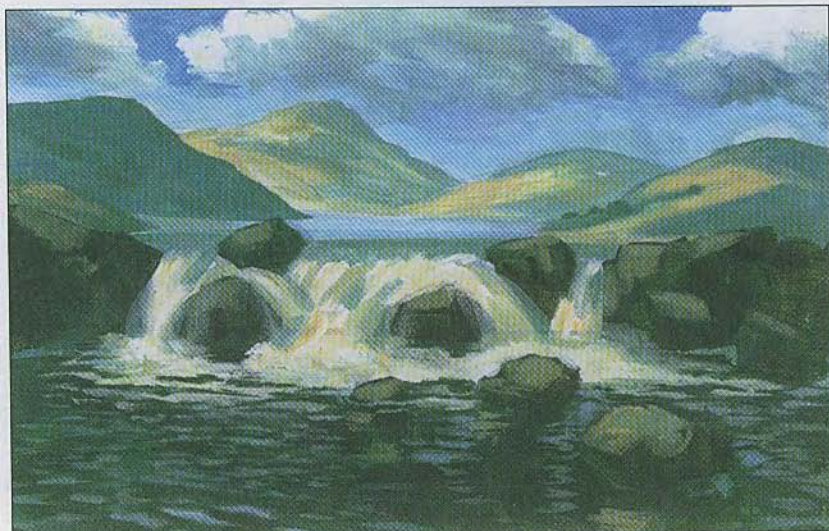
1 Сначала рассматривайте водопад как ступеньку. Наметьте его разбавленным раствором французского ультрамарина. К исходным очертаниям добавьте скалы.

2 Расположите темные места, которые представляют собой смеси зеленого и коричневого с белилами. На этой стадии напишите задний план. О небе см. с. 48. Цвета, составленные для заднего плана, — это желтый и церулеум с белилами.

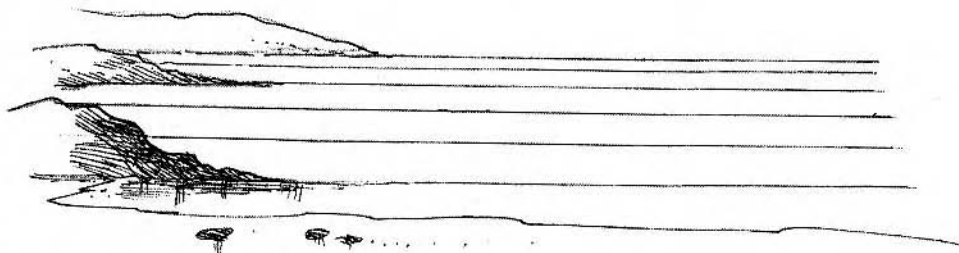
3 Тени на холмах — церулеум, немного желтого и чуть-чуть белил. Блики — желтый, белила и чуть-чуть церулеума. Использована одна и та же смесь для всех расстояний, но с большей добавкой белил вдали, чтобы цвет там был бледнее.

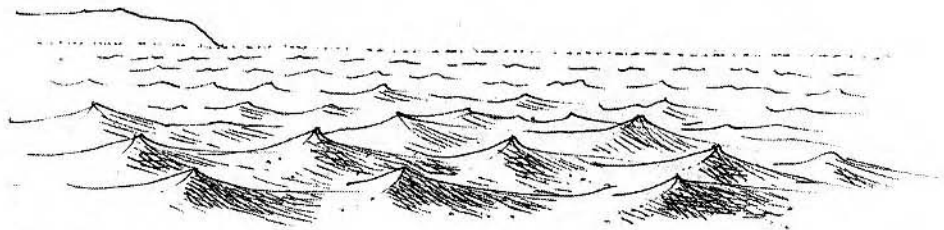
4 Законченная картина: Бумага для набросков маслом, 26×17 см (10×6 1/2 дюйма). Добавьте светлые участки, написав их очень густо. Используйте белила с небольшим количеством желтого для падающей воды и пены; желтый, белила и небольшое количество церулеума — для солнечного света на скалах.

Море и береговая линия

Как и всякая вода, море отражает цвет неба, и в то же время возникают другие цвета, обусловленные его глубиной. В отдалении оно становится светлее. Помните, что на горизонте море нужно сделать плоским, и заметьте, что чем дальше, тем волны меньше и ближе друг к другу.

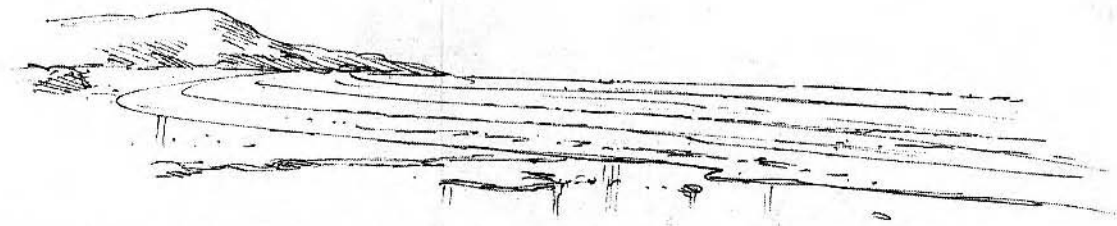
Лишь волн сближаются на расстоянии.

Разбитые волны становятся более пологими по мере удаления.

Волны, движущиеся под углом к берегу. На пляже вода часто имеет вид «языков».

Когда море отступает, образуются более пологие волны.

Прибой

Волны гонятся приливом или ветром и разбиваются. То есть образуются водяные валы, разбивающиеся в пену и оставляющие кружево на берегу. Кажется, что за ними невозможно уследить, так как они быстро движутся, но понаблюдайте терпеливо — и вы увидите, что происходит. Поищите отражения в мокром песке.

Белила
титановые

Кадмий
красный

Французский
ультрамарин

Охра
желтая

Кадмий
желтый
светлый

Умбра
жженая

1 Нарисуйте волну как половину трубы, которая сужается к дальнему концу. Здесь разбавленный раствор ультрамарина наносился с помощью маленькой мягкой кисти.

2 Темные волны — ультрамарин и охра. Море и мыс — ультрамарин, кадмий желтый и небольшое количество белил (бледнее у горизонта). Песок и мыс — кадмий желтый, красный и белила. Облака и морская пена — белила и немного охры, камни — умбра жженая и белила. Небо — ультрамарин, белила и немного кадмия желтого.

Лодки

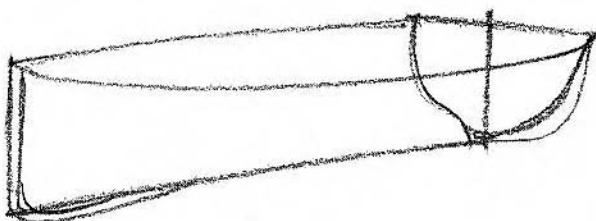
Лодки — привлекательный компонент морского пейзажа. Хотя их конструкция выглядит сложной, их можно строить простыми по форме. Здесь я рассмотрела тип корпуса, используемый в простых гребных шлюпках, но большинство лодок имеет похожую конструкцию.

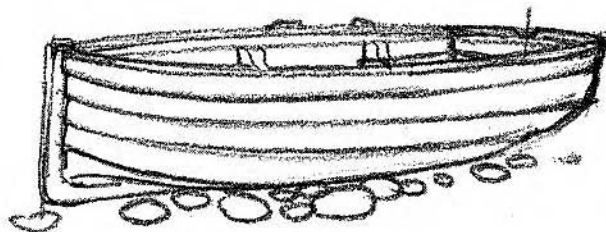
1 Нарисуйте карандашом две вертикали и соединяющую их линию.

2 Проведите горизонтальную линию на корме и соедините ее двумя кривыми с базовой линией.

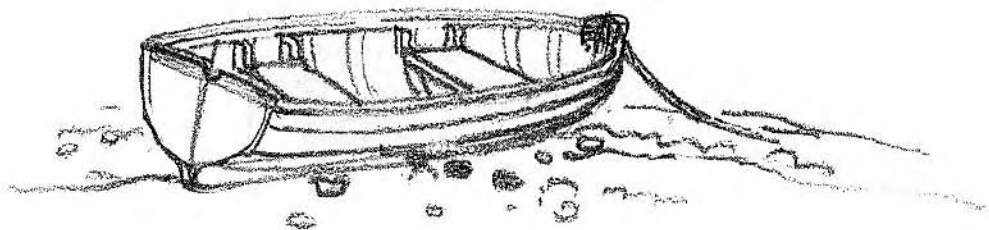

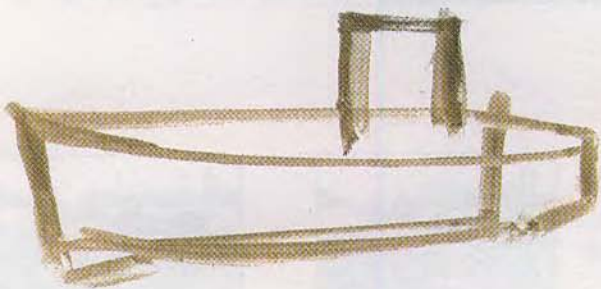
3 Соедините концы лодки кривыми линиями, сделав дальнюю линию менее изогнутой.

4 Добавьте линии деревянной обшивки и немного конструкций внутри лодки. Добавьте под лодкой гальку.

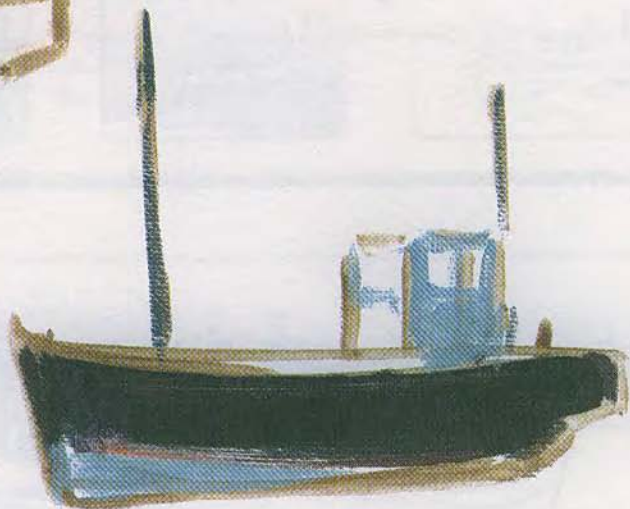
Вы можете изменять наклон и положение лодки, пользуясь этим методом конструирования.

1 Этот траулер построен раствором коричневого с помощью маленькой мягкой кисти, тем же способом, что и гребная шлюпка. Добавьте рулевую рубку вблизи кормы судна.

2 Смените кисть на более толстую и напишите корпус смесью коричневого с синим. Рулевая рубка и тень на корпусе — синий и белила.

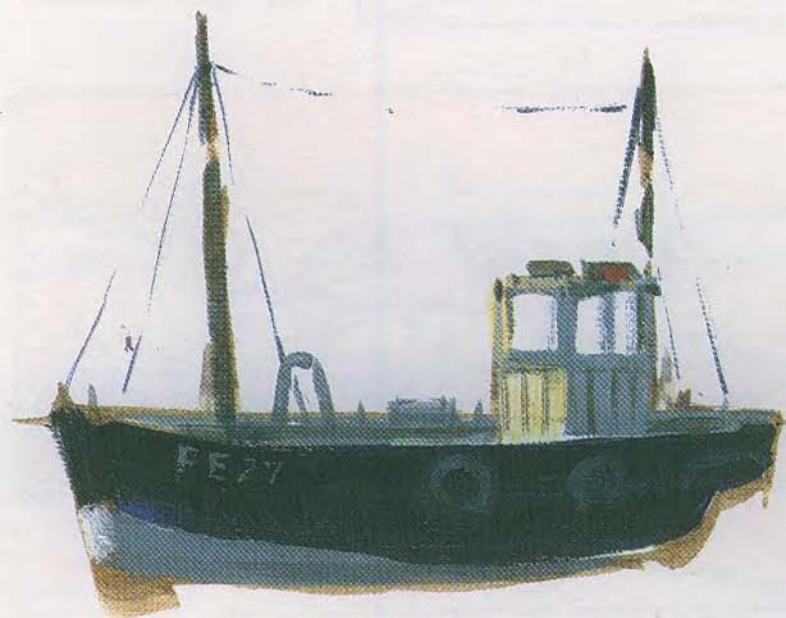

Французский ультрамарин Кадмий красный Белила титановые

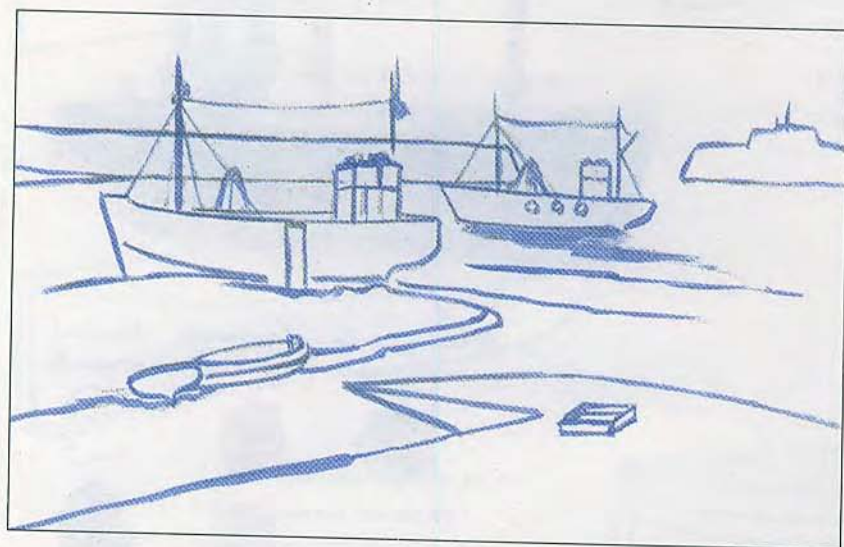
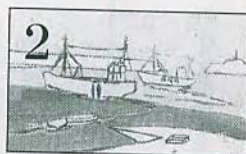
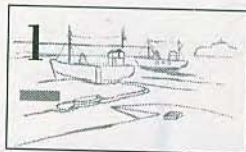
Охра желтая

Умбра жженая

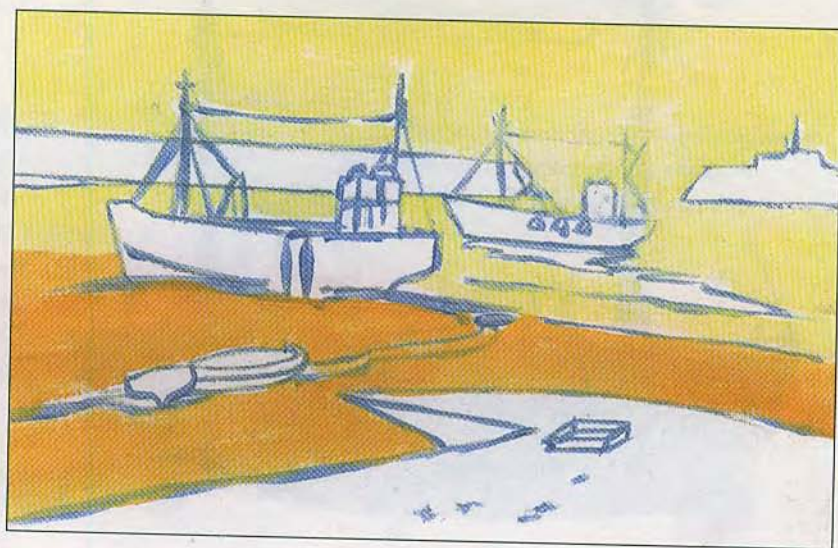
3 Освещенная солнцем рулевая рубка — белила и чуть-чуть желтого, а остальные части судовых надстроек — серые (синий с коричневым и белила). Мачты — коричневый с небольшим количеством синего и белилами. Красный добавляется к серой смеси для отличительных огней на рулевой рубке.

БЕГЛЫЙ ПРОСМОТР...

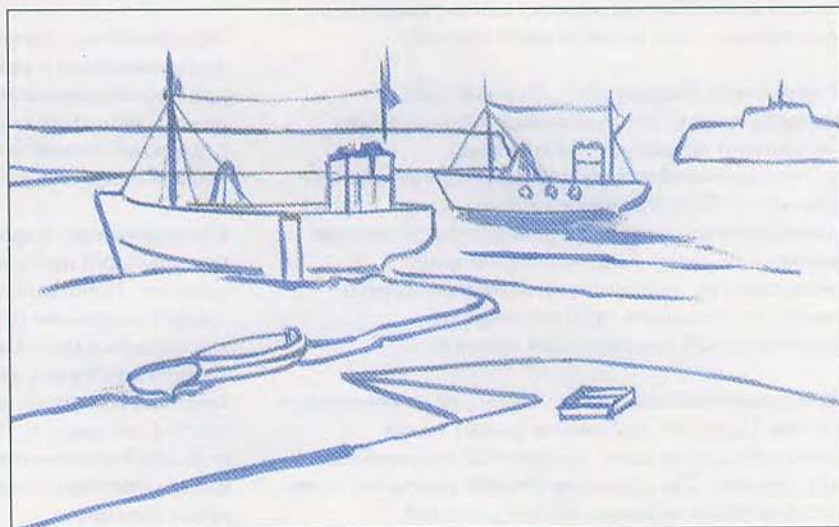
1 Наметьте картину разбавленным раствором ультрамарина. Постройте суда, как вы это делали в предыдущих упражнениях.

2 Смешайте желтый с белилами для получения кремового. Напишите небо и море (этот цвет будет «светом» на воде). Добавьте в смесь немного красного, чтобы получить мягкий оранжевый цвет для переднего плана.

3 Дальние пирсы и тени на рулевой рубке — церулеум, смешанный с красным и небольшим количеством белил. Отдаленное судно и тень на гребной шлюпке — церулеум и белила. Корпус траулера — ультрамарин, красный и коричневый плюс немного белил. Слип — смесь для песка с добавлением церулеума.

4 Законченная картина: бумага для набросков маслом, 20×14 см (8×5¹/₂ дюйма). Рулевая рубка — красный, желтый, ультрамарин и немного белил. Детали судов — серый (ультрамарин, красный, желтый и белила). Фигуры написаны серым, церулеумом и белилами, одежда — красный и белила.

Специальная лексика

Воздушная перспектива. Создание в картине ощущения глубины посредством использования более бледных и более серо-синих цветов при большом удалении.

Грунтованная поверхность. Поверхность, на которой пишут. Может быть уже подготовленной, когда покупают картон или холст для живописи, или же это может быть дерево или плита с нанесенной в несколько слоев эмульсионной краской.

Грунтовое покрытие. Первый слой на поверхности, подготавливаемой для работы масляными красками. Это материал, не позволяющий краске проникать в поверхность. Это может быть покрытие «джессо» (мел с клеем) или свинцовые белила, если покупаются готовые картон или холст. Если нет, то на таких поверхностях, как толстый картон или дерево, можно использовать тройное покрытие хозяйственной эмульсионной краской.

Дополнительный цвет. Каждый из первичных цветов (красный, желтый и синий) имеет дополнительный цвет, получаемый смешением двух других. Так, дополнительный красному — это смесь желтого и синего, то есть зеленый. Дополнительный желтому — синий, смешанный с красным, то есть фиолетовый, и дополнительный синему — красный, смешанный с желтым, то есть оранжевый. Эти цвета, расположенные в картине рядом друг с другом, вызывают сильное зрительное воздействие.

Лессировка непрозрачной краской. Работа одним непрозрачным цветом поверх другого, так чтобы нижний цвет проглядывал; это метод, придающий живописной поверхности ощущение свежести.

Лессировка прозрачной краской. Нанесение прозрачных слоев краски на просохшую живопись для насыщения и обогащения цвета. Применялась в основном в прошлом, когда картины писали тонкими слоями, сегодня полезна для объединения картины с плохо сочетающимися цветами. Для этой цели продается прозрачная охра золотистая. Наносят бледную смесь с лаком для ретуши.

Картину держат горизонтально до просыхания поверхности.

Линейная перспектива. Достижение в картине ощущения глубины благодаря использованию предметов, уменьшающихся в размере, и главным образом параллельных линий, которые кажутся сходящимися на горизонте.

Муштабель. Палка, используемая для поддержания и придания устойчивости запястью при прописывании деталей маслом. Используемая редко, состоит из длинной бамбуковой палки с покрытой кожей бобышкой, которая во время работы опирается на сырую краску.

Отступающий цвет. Синий известен как отступающий цвет, то есть зрительно он кажется далеким. Используемый в пейзажной живописи, он создает ощущение отдаленности, и поэтому полезен для заднего плана. Особенно пригодны для этого французский ультрамарин и кобальт синий. Красный и желтый на картине «выступают вперед», так что эти цвета нужно использовать осторожно, если они включаются на расстоянии — они должны быть достаточно светлыми по тону, чтобы не быть навязчивыми.

Пастозность. Краска, наносимая густо, так что ясно видны следы кисти или мастихина.

Первичные цвета. Красный, желтый и синий — это первичные цвета. Теоретически все другие цвета могут быть составлены из них, но для получения всего разнообразия цветов потребуется множество красных, желтых и синих.

Средство. Строго говоря, масляная краска — это средство, однако в настоящее время этот термин используют для обозначения жидкости или геля, смешиваемых с краской. Льяное масло или скинидар — примеры средства, используемого для масляных красок.

Тон. Насыщенность цвета, особенно при действии света. Красный предмет, находящийся на свету и имеющий тени, будет иметь более светлый тон в местах падения света и более темный тон в тени.