К основам живописи

Наше освоение специфического языка живописи мы начнем с понятий теплого и холодного тона, а также – дополнительного цвета.

1. Теплые и холодные тона.

Теплые и холодные тона очень важны для реалистической живописи. Без их понимания невозможно создание полноценного произведения. Тепло/холодные отношения в картине это – уровень ее профессионализма. Это – элементы профессионального языка художника.

Все цвета можно разделить на теплые и холодные.

Теплые цвета: красный, желтый и их производные – охристый или коричневый.

Холодные цвета: синий, зеленый и их производные, например, - лиловый.

Но мы говорим не о цветах, а о тонах. Тон – это состояние исходного цвета по насыщенности, с учетом влияния других цветов, включая белый или черный.

Например, если в красную краску добавить синюю, то она станет уже более холодной и менее яркой. Просто менее яркой красная краска будет становиться, если к ней добавлять белую или черную краску. При добавлении белой краски, красная будет становиться и более светлой и менее яркой. При достаточно большом количестве белой краски, красная превратиться в светло-розовую, а при дополнительном внесении белой и вообще утратит свои признаки и будет казаться практически белой.

При добавлении черной краски красная будет становиться более темной и менее яркой, «глухой», пока не станет казаться практически черной.

Если же к синей краске добавлять в смеси красную, холодный тон краски будет постепенно «теплеть».

Исключительная важность тепло-холодных сочетаний связана с тем, что благодаря им создается объем предметов и передается глубина пространства на картине.

Чтобы реалистично передать объем предмета, например, зеленой кружки, недостаточно показать более темную ее часть. Это – самый упрощенный способ, к которому часто прибегают те, кто начинает заниматься живописью самостоятельно.

Наша чашка, чтобы быть видимой, должна быть освещена каким-либо светом. Вот этот самый свет может быть теплого или холодного тона. Если тон света – теплый, то соответственно освещенная часть кружки будет более теплой, чем теневая. И наоборот, при освещении кружки холодным светом, например, от синего неба, освещенная часть кружки будет более холодной, чем теневая.

Для того, чтобы уяснить эти закономерности необходимо выполнить ряд упражнений с разными предметами при разном освещении. Достаточно 7-10 эскизов предметов разного цвета – теплых и холодных тонов – при разном освещении, чтобы хорошо понять то, как средствами тепло-холодных тонов передать объем предмета. При этом обязательно, хотя бы и очень приблизительно передавайте цвет той поверхности, на которой расположен предмет и цвет фона (пространства за предметом).

Делать такие эскизы надо быстро за 20-25 минут, «выхватывая» только самое главное и полностью сосредоточившись только не нем. Не надо «засорять» свой опыт второстепенными вопросами – форма предмета, точность его цвета. Просто «лепите» объемы теплыми и холодными тонами. Важен физический опыт глаз и руки. Рука сама должна «тянуться» к тому тону, который нужен. Эти упражнения – важнейший опыт пробуждения художественного ощущения реальности. Это ощущение и есть творец всех произведений.

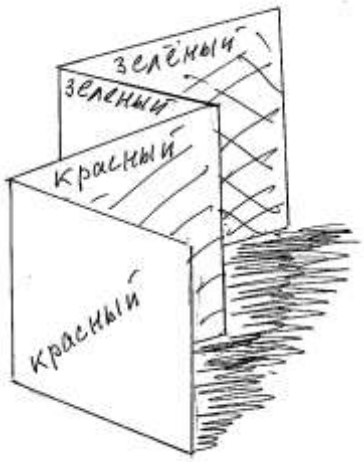
В дальнейших занятиях живописью этот опыт необходимо постоянно держать «на заметке», помнить о нем и все более тонко передавать тепло-холодные отношения предметов.

2. Дополнительные цвета.

Теория дополнительных цветов обязана своим возникновением импрессионистам.

Дополнительными цветами являются следующие:

- для красного – зеленый,
- для оранжевого – синий,
- для желтого – лиловый.



Дополнительными цветами называются такие, которые при оптическом смешении дают цвет близкий к белому – то есть взаимно уничтожаются.

Оптическое смешение можно получить путем размещения маленьких мазков краски на близком расстоянии. Эффект дополнительных цветов можно получить и следующим путем. Взять небольшой круг из твердого картона, одну часть покрасит в один цвет, а другой – в дополнительный к нему. Если этот круг быстро вращать, например, с помощью обычной дрели, то можно увидеть, как общий цвет становится серовато-белым.

В настоящее время дополнительные цвета широко используются в создании картин для получения реалистичного изображения.

В чем заключается роль дополнительных цветов? В том, чтобы продемонстрировать, что реальность воспринимает живой организм, а не автомат. Дело в том, что эффект дополнительных цветов возникает только из-за свойств нашего глаза. При взгляде, например, на красную материю на ее цвет реагируют только те нервы, которые «отвечают» за красный участок спектра цветов. При этом те нервы, которые «отвечают» за зеленый участок в процессе восприятия красной материи не участвуют. Но как живой организм, они не могут находиться в полном покое. Поэтому в отсутствии внешнего возбуждения, они приходят в состояние самовозбуждения. Тогда наш мозг начинает фиксировать слабое присутствие зеленого цвета в красном цвете материи.

Соответственно, на синей материи мы начинаем видеть следы оранжевого цвета, а на желтой – лилового.

Эти эффекты необходимо самым тщательным образом изучить. Этому служит очень простой способ.

Вырежьте из белой бумаги круг диаметром 7-8 см. Положите его на лист бумаги красного цвета. Понаблюдайте, какие оттенки появятся на нем. На краю круга будут хорошо заметны зеленоватые тона. В центре – менее различимые розоватые или голубоватые, это зависит от индивидуальных свойств глаза.

Сделайте круг из зеленой бумаги и положите на этот же красный лист. Вы увидите, что красный цвет листа на границе с кругом станет особенно ярким. Более ярким будет и зеленый цвет круга на этой границе.

Сделайте несколько эскизов красками с таких сочетаний.

Затем сделайте из не твердого картона «гармошку», как показано на рисунке, с плоскостями размером 10х10 см., покрасьте их различными цветами, разместите «гармошку» так, чтобы одна плоскость цвета была в тени, а другая на свету и напишите эту «гармошку» красками.

А затем попробуйте написать зеленую, красную или синюю кружку (или любой другой простой предмет), используя эффекты дополнительных цветов и тепло-холодных отношений. Не забывайте про основание и фон. Предметы должны быть окружены свои

собственным пространством, а не быть прилепленными к чистому листу бумаги или белому холсту.

Хорошим упражнением здесь может быть следующее.

Из листов бумаги формата примерно А4 сверните «трубки», склейте или зафиксируйте эту форму обычными скрепками. Затем ставьте «трубки» основания разного цвета и на разном фоне. И пишите.

Как только Вы это сделаете, Вы – начинающий живописец.

Желаем успехов!