

Джинн Доби

ПЕСНЯ *и цвета*

УРОКИ ЦВЕТА И КОМПОЗИЦИИ

25-е
издание

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](#)

ХУДОЖНИК-УЧЕНИК

Акварель, акварельная бумага Arches 300 г/м²

холодного прессования, 38,1×27,9 см

Из коллекции Элизабет Фуллер

[<<< Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

БЛАГОДАРНОСТИ

КРАСКИ ДОЖДЛИВОГО ДНЯ

Акварель, акварельная бумага
Arches 300 г/м² холодного
прессования, 19×39,4 см

Эта книга стала для меня делом многих лет. Все эти годы прекрасные люди помогали мне осуществить мой замысел. Я искренне благодарю всех вас!

Прежде всего спасибо Барбаре Миллен, чьи одобрение, помощь и поддержка были со мной всегда; Арване Шомер, потратившей бесконечные часы на перепечатывание текста; моему мужу, который с пониманием относился к тому, что в хозяйстве не всегда все шло гладко. Благодарю блестящих сотрудников редакции Watson-Guptill, особенно главного редактора Бонни Сильверстейн, которая превратила рукопись в книгу, Сью Хайнман, Элен Грин и Боба Филли, изящно оформивших

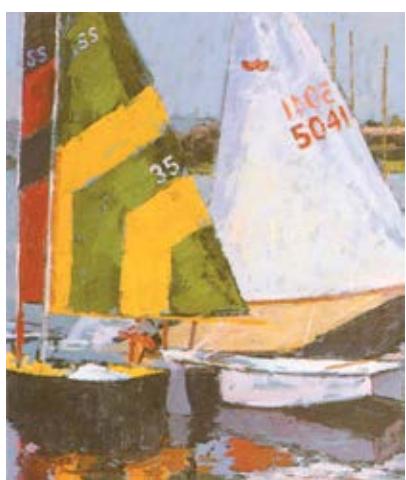
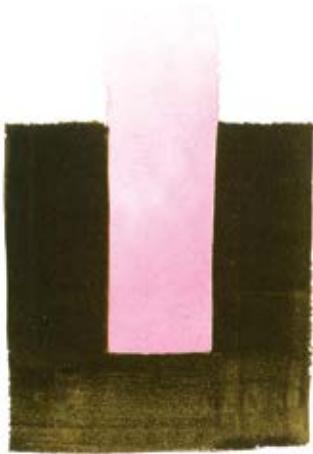
ее. Мне выпала честь показать здесь прекрасные произведения искусства, созданные уважаемыми художниками.

Искреннее спасибо этим художникам, журналу American Artist, а также музеям и галереям, позволившим познакомить читателей с выдающимися картинами: музею Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне; галерее Вус (Vose Galleries) в Бостоне; музею Герберта Джонсона в Итаке; Мемориальной художественной галерее Рочестерского университета; галерее Ньюман и Саундерс (Newman and Saunders Galleries) в Уэйне; галерее Фишбах (Fischbach Gallery) в Нью-Йорке.

ОГЛАВЛЕНИЕ

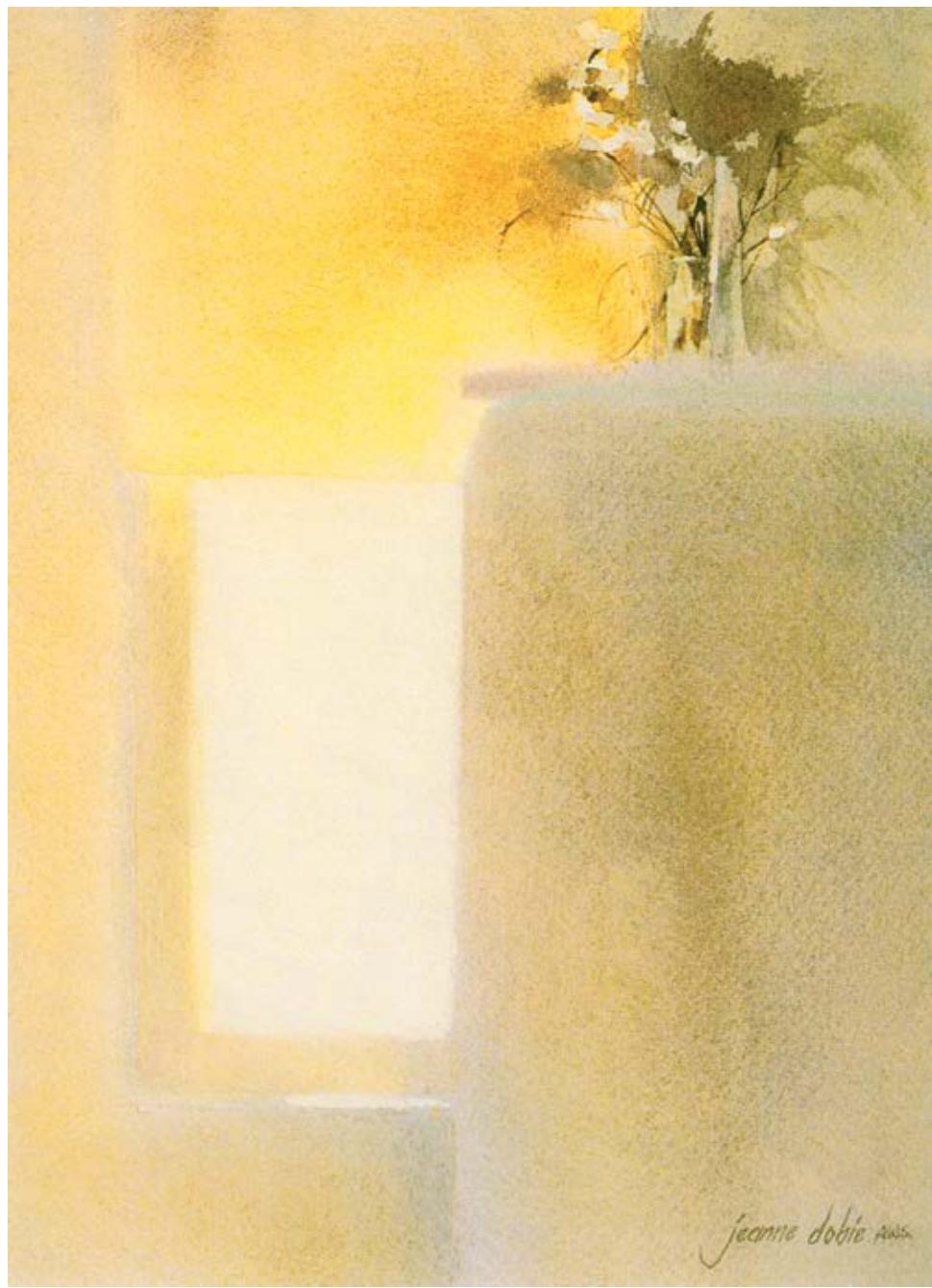
БЛАГОДАРНОСТИ	5
ВВЕДЕНИЕ	
Стремление к совершенству	8
УРОК 1. ПАЛИТРА ЧИСТЫХ ПИГМЕНТОВ	
Создание своей палитры	10
УРОК 2. «МЫШИНАЯ СИЛА»	
Сияющие оттенки серого	14
УРОК 3. «ОКТАНОВЫЙ» ЦВЕТ	
Создание мощного цвета	20
УРОК 4. ЗЕЛЕНЫЕ, ЗЕЛЕНЫЕ И ЕЩЕ ЗЕЛЕНЫЕ	
Решение проблемы зеленого	24
УРОК 5. ТЯНИ-ТОЛКАЙ, НАГРЕВАЙ-ОХЛАЖДАЙ	
Пишем расстояние и воздух	30
УРОК 6. ТЯНИ, ТОЛКАЙ И ВРАЩАЙ	
Делаем форму трехмерной	36
УРОК 7. СВЕРКАЮЩИЕ ТЕМНЫЕ	
Берите максимум от темных	42
УРОК 8. «ПОЮЩИЙ» ЦВЕТ	
Заставьте цвет пульсировать	48
УРОК 9. СИЯЮЩИЕ БЕЛЬЕ	
Совершенствуем утонченные оттенки белого	52
УРОК 10. ИСКУССТВО НЕ СМЕШИВАТЬ КРАСКИ	
Наложение лессировок	58
УРОК 11. АТМОСФЕРНЫЕ ЛЕССИРОВКИ	
Градации с помощью лессировок	64
УРОК 12. МНОГОСЛОЙНОЕ ВИДЕНИЕ	
Творческий подход к лессировке	68
УРОК 13. ОШИБКА ИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВО?	
Корректировка лессировками	74
УРОК 14. НЕОБЫКНОВЕННОЕ ИЗ ОБЫЧНОГО	
Преображение картин с помощью лессировок	78
УРОК 15. ЦВЕТОВЫЕ МОСТЫ	
Создание переходов между цветами	82
УРОК 16. ЦВЕТОВОЙ КАМУФЛЯЖ	
Маскировка цветом	86

УРОК 17. ДВИЖЕНИЕ КОЛОРИТА	
Вплетение цвета в пространство	90
УРОК 18. ЦВЕТОВЫЕ ВИБРАЦИИ	
Проблема визуального напряжения	94
УРОК 19. ЦВЕТ КАК АБСТРАКТНЫЙ УЗОР	
Построение композиции с вибрирующим цветом.	98
УРОК 20. ЦВЕТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ	
Разработка композиции	100
УРОК 21. ДВЕНАДЦАТЬ ФОРМ	
Обдумываем форму	104
УРОК 22. ФОРМА, ИНТЕНСИВНОСТЬ, ЦВЕТ	
Всеобъемлющий подход.	110
УРОК 23. БЕЗ КРАСОК	
Использование чистой бумаги	114
УРОК 24. ПО ТУ СТОРОНУ ОБЪЕКТОВ	
Поиск взаимодействия.	120
УРОК 25. УНИКАЛЬНЫЕ ЧАСТИ	
Сделайте формы динамичными.	126
УРОК 26. ТОЧНЫЙ ПОДБОР ИНТЕНСИВНОСТИ	
Четкая структура интенсивности цвета.	132
УРОК 27. НЕЖНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ	
Управление полутонаами	136
УРОК 28. ВОЗДЕЙСТВИЕ БЕЛОГО	
Разработка белого узора	140
УРОК 29. ТЕМНЫЙ ПОМОЩНИК	
Создание темных узоров	144
УРОК 30. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	
Изменение светового узора.	148
УРОК 31. УЗОР КАК ОБЪЕКТ	
Улучшите хороший пейзаж	152
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
	158

ВВЕДЕНИЕ

Стремление к совершенству

ХОЛОДИЛЬНИК СКОТТИ

Акварель, акварельная бумага
Arches 300 г/м² холодного
прессования, 35,6×25,4 см
Из коллекции Антуанетты
Пресси

Нарисовать можно что угодно! Дело не в объекте, а в том, как вы воспринимаете и передаете форму, объем и цвет. Участники моего семинара в Южной Каролине были поражены разнообразием объектов, которые можно изобразить: громовые водопады с потрясающими террасами, живописные хлопкоуборочные машины и т. д. Когда у меня был выходной, все спрашивали, что я выберу объектом очередной картины. Они удивились, когда я решила изобразить холодильник в задней комнате студии.

Xудожник может превратить обычные вещи — посуду в раковине или эпизод частной жизни — в картину. Думаете, если у вас есть набор красок, кисти, бумага, вы знаете живописные формулы и схемы, это поможет вам стать художником? Нет, гораздо полезнее заглянуть в сознание великого мастера. Интереснее узнать, что он думает, понять его приемы, чтобы самим ощутить творческие импульсы, рождающие картину.

Эта книга пробудит в вас неуловимые мыслительные процессы, которые могут превратить обычный предмет в искусство. Разум важнее кисти! Глаз видит изображение, но воспринимает его мозг. Он же и превращает объект в нечто роскошное, осязаемое, в выдающуюся картину. Иначе мы просто механически воспроизводим то, что видим. Как-то во время мастер-класса на Среднем Западе я осознала: меня приводят в восторг то, что класс просидел все утро, совершенно не занимаясь рисованием пейзажей. После урока «Гибкий разум» они думали, а не ныряли в свои краски.

«Гибкий разум» — так ученики прозвали мои уроки, и неспроста. Они призваны стимулировать новые способы достижения живописи, бросить вызов старым привычкам, клише и блокам; они тренируют ум. К сожалению, мы сами создаем себе ограничения, формируем границы. Мы прячемся за формулами, цветовыми триадами и правилами, которые ограничивают нас. Помните: чем проще формула, тем меньше вы используете разум. Чем меньше вы его применяете, тем менее творческой становится ваша картина. А мои уроки показывают, какова структура картины, чтобы вы могли изобразить любой объект в любой точке мира. Они дают основу для того, чтобы преодолеть барьеры и выйти за рамки.

Способность к творчеству тренируется на конкретных уроках, объясняемых простым языком, без излишеств. Эта книга поможет глубже исследовать и цвет, и композицию. Я считаю эти две дисциплины одинаково важными для успеха. К сожалению, слишком часто люди в первую очередь хотят изучить основы композиции и много позже просят «добавить» цвет. А я предпочитаю начинать с захватывающих цветовых приемов, которые высвобождают творческий потенциал: ведь художники реагируют на эмоции.

Когда вы усвоите первые уроки, смешивание цветов уже не будет для вас тайной. Используя палитру

чистых пигментов, вы создадите множество ярких или прозрачных замесов. Каждый урок расширит ваш цветовой репертуар — от светящегося серого до ярких акцентов глубокого темного. Есть уроки по искусству не смешивать краски (работе с лессировками), информация о взаимодействии цветов и оптических иллюзиях. И не пропустите самый важный урок о 12 формах, который станет основой для составления композиции. Он покажет, как соотнести композицию с формой, объемом и цветом и объединить их в целое — по-своему!

Для меня радость учения — наблюдать, как талант становится мастерством. Нет ничего полезнее для наставника, чем увидеть класс, который взволнован цветом, и новичка, увлеченного композицией, которому завидуют даже профессионалы. Так почему бы с самого начала не плыть на волне воображения? Зачем ждать, пока вы научитесь писать тонким слоем краски и овладеете другими техниками? В искусстве не так много способов изменить результат, но много вариантов придать смысл и содержание живописи.

Неважно, сколько картин вы создаете. Неважно, насколько вы технически подкованы. Важно, насколько вдумчиво вы пишете.

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни талантливые художники остаются просто талантливыми, а другие достигают вершин мастерства? Серьезные художники осмелились сделать этот последний шаг, а потом еще один. К сожалению, кому-то лидерами не стать: они боятся пробовать новые идеи. Не довольствуйтесь одним и тем же рисунком на одном уровне, известными цветовыми схемами и композиционными формулами, осторожными, скучными картинами. Никто не побеждает с первой попытки. Осмельтесь попробовать новые подходы и расширять горизонты!

Если ваша цель в том, чтобы стать Творцом, выделяться из толпы, пользуйтесь тем, что у вас есть все знания обо всех аспектах живописи. Их вы можете использовать по своему усмотрению, чтобы сформировать и создать свою творческую индивидуальность. Надеюсь, по дороге к этой цели моя книга станет вашим постоянным спутником. К ней можно обратиться, если вам нужен совет или вы хотите бросить новый вызов, который будет способствовать вашему дальнейшему росту.

Урок 1. ПАЛИТРА ЧИСТЫХ ПИГМЕНТОВ

Создание своей палитры

МИШЕЛЬ,
УМНОЖЕННАЯ НА СЕМЬ

Акварель, акварельная бумага
Arches 300 г/м² холодного
прессования, 35,6×70 см

Чистые пигменты дают не-ограниченные возможности. Вы можете создать более тонкие или динамичные цвета. Страйтесь выбрать краски, которые передают характер сцены, усиливают настроение, вызывают сильные эмоции или выражают ваше восприятие.

Узнать как можно больше о пигментах и их «характерах» важно для любого художника, тем более акварелиста. У каждого пигмента, как и у человека, свой характер. Некоторые хорошо выполняют определенную задачу и не справляются с другой. Постарайтесь познакомиться со своими пигментами. Они могут стать вашими друзьями или врагами: все зависит от того, как хорошо вы их знаете.

Несколько лет назад я удивилась, услышав замечание опытного художника: «У меня кончился кадмий красный. Ладно, использую краплак. Один красный не хуже другого». Неверно! Кадмий — теплый; краплак — холодный. Кадмий полупрозрачен, а краплак прозрачен. Красный краплак — устойчивый пигмент, и если вы сделаете ошибку, ее легко не исправить.

Цвет не просто название на тюбике. Выучите особенности поведения пигментов. Не все они прозрачны, не все одинаково интенсивны, не все имеют одинаковую «проводящую способность», не все стойкие и не все можно корректировать; а главное, не все пигменты хорошо смешиваются.

ВЫБЕРАЕМ ЧИСТЫЕ ПИГМЕНТЫ

Нам нужен жидкий, свежий цвет, который не становится мутным или «грязным». Вопреки расхожему мнению, прозрачности краски недостаточно. Мой секрет — использование чистых цветов: без примесей других пигментов и как можно более близких по составу к исходному пигменту. Иллюстрации на следу-

ющих двух страницах показывают мой набор красок, дающих оптимальные возможности для смешивания.

Палитра чистых цветов дает больше контроля над красочными замесами. У вас есть мощные необработанные пигменты, которые при смешении дадут любой цвет. Если светящийся, чистый цвет не пробудит в вас любовь к палитре чистых цветов, то вот несколько других ее достоинств. Когда вы научитесь создавать красочные замесы, вам не нужно будет приобретать много тюбиков краски. Поскольку чистые пигменты дают широчайшие возможности для смешения, вы сможете взять их с собой куда угодно и запечатлеть уникальное освещение в любом месте. Как иначе изобразить нежно-розовые закаты Алгарви или пронзительно глубокие, витражные оттенки скандинавских фьордов?

СВОБОДА ОТ ФОРМУЛ

Моя палитра проста; она не загромождает разум, и тот может свободно творить. Цвета в ней делятся на две категории: базовые и редко используемые. Нет ограничивающих формул и цветовых триад. Ведь триада предлагает немного вариантов для творчества. Несколько лет назад, когда я обучала цветовым триадам, я обнаружила, что студенты запутались в схемах и утратили изначальную цель. Предположим, например, что вы хотите получить яркий синий. Но чтобы следовать формуле цветовой триады, вы фанатично заменяете его более вялым.

ВЫБОР КРАСОК

БАЗОВЫЕ (ПРОЗРАЧНЫЕ)

Здесь показаны чистые пигменты, которые я обычно использую. Все они прозрачны и прекрасно смешиваются: это видно там, где они перекрывают друг друга. Не нужно груд тюбиков с краской. Все цвета есть на вашей кисти, достаточно их смешать.

АУРЕОЛИН
ЖЕЛТЫЙ
(AY)*

РОЗОВАЯ МАРЕНА
(RMG)

КОБАЛЬТ СИНИЙ (KC)

ИЗУМРУДНАЯ
ЗЕЛЕННАЯ
(IZ)

КАДМИЙ ЖЕЛТЫЙ
(КАДЖ)

КАДМИЙ
ОРАНЖЕВЫЙ (КО)

КАДМИЙ
КРАСНЫЙ (КК)

РЕДКО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ (ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ)

Могут быть добавлены к прозрачному пигменту, чтобы получить конкретный цвет. Но при смешении двух таких пигментов получается густой непрозрачный слой, как вы видите там, где цвета перекрывают друг друга.

ФРАНЦУЗСКИЙ
УЛЬТРАМАРИН
(ФУ)

СВЕТЛЫЙ
КРАСНЫЙ (СК)

ИНДИЙСКИЙ
КРАСНЫЙ (ИК)

ПОЛНОСТЬЮ НЕПРОЗРАЧНЫЕ

Классический пример — индийский красный. Из-за густой консистенции я использую их только в смесях с другими пигментами.

СИЕНА
НАТУРАЛЬНАЯ (CH)

СИЕНА ЖЖЕННАЯ
(СЖ)

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ

Не относятся к необходимым. Прозрачные, но не чистые. Визуально они кажутся смесью трех основных цветов, поэтому плохо смешиваются с другими пигментами; их лучше всего использовать по отдельности.

ЯРКИЕ, СТОЙКИЕ ПРОЗРАЧНЫЕ

Используйте эти пигменты для создания глубоких темных оттенков. Разбавляйте их для освещенных объектов или для замесов с базовыми прозрачными пигментами.

АЛИЗАРИН, ИЛИ
КРАПЛАК КРАСНЫЙ
(KL)

ВИНЗОР СИНИЙ, ИЛИ
ГОЛУБАЯ ФЦ (WC)

ВИНЗОР ЗЕЛЕНЫЙ,
ИЛИ ЗЕЛЕННАЯ ФЦ (WZ)

* В России вместо него используют лимонную или стронциевую желтую краску, так как ауреолин токсичен. Прим. науч. ред.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОЙ ПАЛИТРЫ

Для получения яркого и сияющего цвета важно размещение красок на вашей палитре. Бывает, что один цвет затекает в соседнюю лунку. Поэтому важно разделить красные и зеленые, а также синие и оранжевые. Лучшее решение — разместить рядом схожие цвета. Тогда они не смогут притупить яркость соседних.

Здесь стойкие пигменты распределены по углам. Так проще отличить друг от друга цвета, которые выглядят похожими, когда они рядом: зеленый винзор и изумрудную, синий винзор и синий кобальт, краплак и розовую марену. Когда стойкие пигменты распределены по углам, вы будете точно знать, где находятся самые мощные из красок.

Триады гарантируют сочетаемость, но всегда ли она нужна? Искусство состоит из контрастов: свет и тьма, большой и маленький, теплый и холодный, инь и ян. Несочетающиеся цвета в картине создают волнующий конфликт. Еще раз посмотрите на мою палитру чистых цветов. Не ограничивая себя правилами сочетаний, вы можете сразу начать с базовых цветов и пройти весь путь вплоть до самых темных.

ПРОЗРАЧНЫЙ ИЛИ НЕПРОЗРАЧНЫЙ

Исследуя характер ваших красок, вы обнаружите, что некоторые больше, чем другие, подходят для ваших целей. Например, вы хотите получить эффект свечения, характерный для акварели. Такая иллюзия лучше всего создается с помощью прозрачных красок. Они пропускают на бумагу больше всего света, который, отражаясь от бумаги, создает эффект свечения. Более того, они остаются прозрачными при смешении — и грязи не возникает! Вот почему я максимально использую свои базовые прозрачные цвета, особенно в начале работы.

Если вы начинаете работу с непрозрачных слоев, вы теряете яркость. Непрозрачные пигменты плотнее и тяжелее, поэтому гораздо меньше света попадает на бумагу. При добавлении к одному непрозрачному пигменту другого непрозрачного первый становится еще гуще. Если вы смешаете два непрозрачных пигмента, замес будет мутным. А если пигментов три, то замес может оказаться безжизненным, вовсе не похожим на акварель.

Видите, сколько проблем! Почему же я вообще включаю непрозрачные пигменты в свою палитру? Я перечисляю их в колонке «редко используемые» в надежде, что они будут рассматриваться отдельно от основной палитры. Для многих работ они не подходят,

но незаменимы при смешении определенных цветов, в основном зеленых. А когда я использую в смеси непрозрачный пигмент, я по возможности совмещаю его с прозрачным. Так я стараюсь избегать густого слоя из двух непрозрачных пигментов, сквозь который свет не проникнет на бумагу. Иногда, конечно, я использую непрозрачный пигмент отдельно.

ПИГМЕНТЫ, КОТОРЫЕ «КРАСЯТ И ОСТАЮТСЯ»

Именно эти слова напоминают моим ученикам о характере стойких прозрачных пигментов: краплака, винзора синего и винзора зеленого. Несмотря на прозрачность, они окрашивают бумагу и не размываются. Они также почти вдвое мощнее других пигментов. Чтобы противодействовать им при смешении с другими цветами, нужно щедро разводить их.

Предлагаю начать с более жидкого пигmenta и добавлять понемногу стойкого. Иначе вы потратите много краски: стойкий пигмент будет доминировать. А в неразбавленном виде он обладает огромной силой. Идеальный вариант для темных цветов, которые должны быть сочными и прозрачными одновременно. Если вам нужен особый сверкающий эффект, стойкий пигмент справится с этим!