

Урок 12. МНОГОСЛОЙНОЕ ВИДЕНИЕ

Творческий подход к лессировке

УЗОРЫ ПЕНСИЛЬВАНИИ

Телин Престон. Акварельная бумага
Arches 300 г/м² холодного прессования,
39,3×48,2 см
Из коллекции художника

Не довольствуйтесь простым цветом. Многие детали можно передать прозрачными слоями краски. Использование лессировок на отдельных участках может улучшить цвет в остальной части картины. Добавив их на передний план и на некоторые другие участки, художник оживил всю картину.

Возможно, создавая картину, вы прежде всего размышляете о композиции. А вам не приходило в голову подумать и о цвете? Лессировки — прекрасный способ отделить цвета друг от друга и творчески соединить их в целое. Подумайте, какую свободу вам это дает. Вы поймете, что изолировать цвета таким образом — самый приятный способ уйти от традиционного смешивания; он создает новый подход к цвету. Но чтобы в совершенстве овладеть искусством не смешивать краски, нужно приложить интеллектуальные усилия, прежде чем сделать хоть один мазок.

При лессировках надо тщательно продумывать каждый слой краски. Такое многослойное видение — обобщающий подход к цвету. Вы пишете только слоями, и лессировки сами рождают изменчивые цвета.

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕССИРОВКИ

Используем многослойный подход, чтобы изобразить простую группу фермерских построек по инструкции на с. 70. Когда вы рисуете здания на бумаге, решите, какие участки будут белыми. Но обдумывать надо не только это. Перед тем как смешать первую порцию ауреолина, стоит мысленно определить места, где не нужна желтая лессировка.

Допустим, вы хотите, чтобы одна из крыш имела теплый розоватый оттенок, другая — лавандовый, а остальные — еще какие-нибудь. Желтая лессировка ослабит многоцветье; можете не наносить ее на крыши,

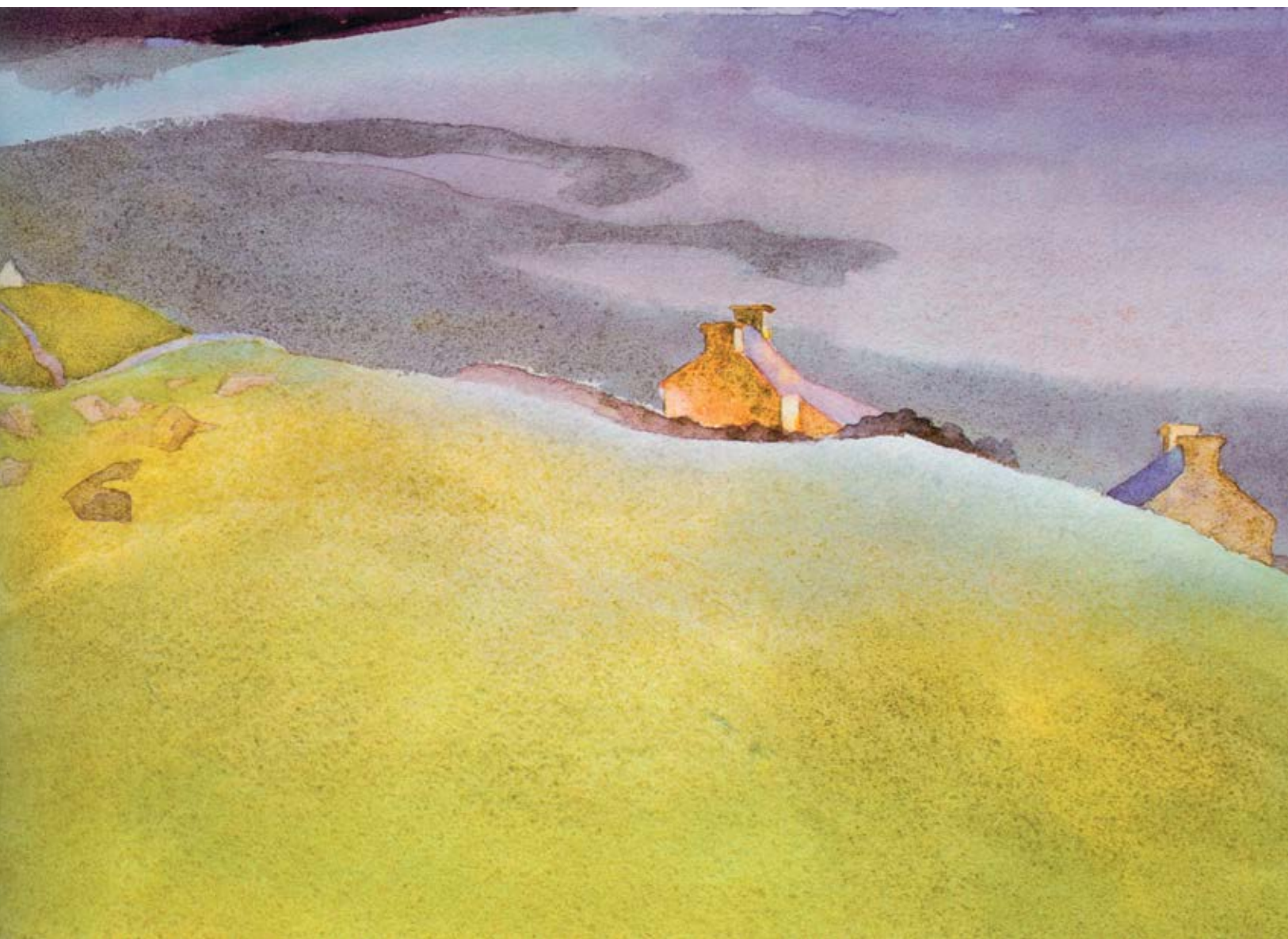
оставляя их белыми. Позже вы сможете сделать синюю, красную или обе лессировки на крышах и создать эффект, который вам нужен.

Возможно, есть и другие участки, которые вы не хотите покрывать желтым. Как насчет снега рядом с постройками? Если оставить его холодным, это создаст приятный контраст с насыщенным, теплым горчичным цветом полей. Тогда в замесе для снега, конечно, не должно быть желтого. Позже можно покрыть этот участок синей лессировкой.

Как только вы определили участки, которые останутся белыми или будут покрыты другими цветами, можете начинать. Подготовьте жидкий замес желтого и нанесите его, осторожно обходя крыши и снег.

Ожидая, пока первая лессировка высохнет, продумайте дальнейшие действия. Определите, какие крыши будут иметь розоватый оттенок второй лессировки, а какие стоит оставить белыми. На лавандовую крышу нужно нанести красную лессировку, а на голубую — нет. Снег также должен оставаться белым. Определив это, нанесите слой розовой марены, обойдя выбранные области. Обдумайте следующую лессировку, пока этот слой сохнет.

В последнюю очередь определите, какие области нужно покрыть кобальтом синим, а какие нет. Можно оставить пару крыш белыми. Чтобы создать разные цвета, оставьте одну крышу розовой, а на другую нанесите слой синего. Она станет лавандовой. Одну из белых крыш можно сделать более холодной с помощью синей

ИРЛАНДСКИЕ ХОЛМЫ С ПЛОСКИМИ ВЕРШИНАМИ (ФРАГМЕНТ)

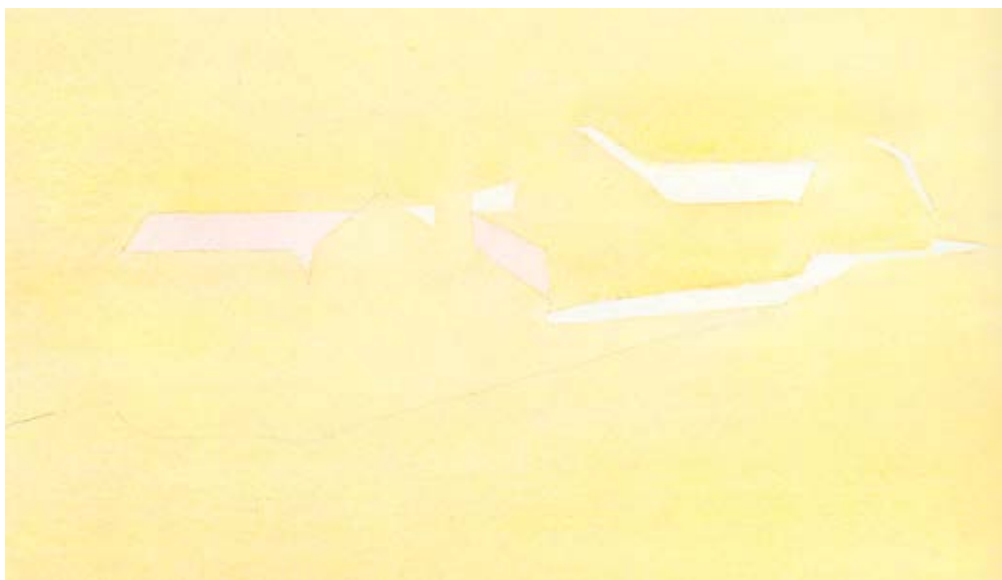
Если вы хотите, чтобы цвета на картине засияли, как драгоценные камни, используйте лессировки. Дом, изображенный на картине «Ирландские холмы с плоскими вершинами» (см. также с. 28), освещен несколькими запоздалыми солнечными лучами. Чтобы отобразить этот эффект, я начала с локального цвета. Когда он высох, я добавила тонкую лессировку, изображающую тень. Первый слой краски просвечивал сквозь нее. Такого свечения нельзя достичь никаким другим методом.

ВЫБОРОЧНЫЕ ЛЕССИРОВКИ

1. Для начала я определила, какие области останутся белыми или будут иметь другой цвет. На них я не наносила желтую лессировку.

2. Когда я добавила красную лессировку, я нанесла ее на розовую крышу и крышу, которая должна быть лавандовой.

3. Синюю лессировку я наложила только на те области, которые должны быть холодными. Так, я обошла теплое поле. Одна из розовых крыш стала лавандовой.

4. Не дожидаясь высыхания синей лессировки, я добавила цвета средней интенсивности.

5. Тщательное планирование позволяет получить сияние и взаимодействие цветов. Чтобы сделать картины максимально яркими, не стоит смешивать цвета; лучше творчески использовать лессировки.

ТУМАННАЯ ФЕРМА

Акварель, акварельная бумага Arches 300 г/м² холодного прессования, 20,3×31,7 см
Из коллекции Болтона Джаретта

лессировки. Чтобы придать холодный оттенок снегу, на него тоже нужно нанести слой синего. Вы хотите, чтобы богатое, теплое поле приобрело синий оттенок? Думаю, нет. Нужно закончить лессировку около середины картины, чтобы поле осталось неокрашенным. Не надо покрывать всю картину одним цветом.

Изучите гамму цветов, которые вы создали, не смешивая пигменты. Цель урока — научиться творчески обращаться с лессировками и создавать цвета с их помощью. Взгляните, как вибрируют цвета, если использовать пигменты в чистом виде. Добавив цвета средней интенсивности и темные оттенки, вы сможете завершить вашу картину.

ЛЕССИРОВКИ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЦВЕТОВ

Вы, наверное, уже поняли, что лессировки помогают получить уникальный цвет, которого не даст фабричная краска. Это важно при передаче необычных эффектов. Когда я преподавала в Португалии, мои ученики были очарованы черепичными крышами под ярким солнцем. От белых оштукатуренных стен исходило розоватое сияние, а рядом были вибрирующие оранжевые крыши. Мои ученики хотели сфотографировать это и уйти на обед, но я посоветовала сделать красочные этюды, если они хотят запечатлеть особое освещение. И студенты с удивлением обнаружили, что крыши не ярко-оранжевые, как им казалось. Они смогли получить нужный цвет только с помощью тонких лессировок желто-зеленого и красного, которые обогащали оранжевый и хорошо воспроизводили свет солнца на крышах. Если бы они полагались на фотографии, то упустили бы этот необыкновенный эффект. Ориентируясь на свои этюды, ученики смогли изобразить на своих картинах уникальный колорит.

ЛОФОТЕНСКИЕ ОСТРОВА

Акварель, акварельная бумага Arches 300 г/м² холодного прессования, 19,7×31,7 см

За Полярным кругом цвета удивительно чистые и ясные. Там не нужны мутные тени. Обратите внимание, как вибрирует тень от желтого дома благодаря лессировке.

ЗАСТАВЬТЕ ТЕНИ СИЯТЬ

Зачастую темные цвета выглядят неживыми. Здесь лессировки также полезны, поскольку дают возможность изобразить сияющие тени.

Чтобы тени светились, сначала изобразите как светлую, так и темную части объекта локальным цветом. Затем сделайте лессировку на участке, который находится в тени. Поскольку локальный цвет просвечивает сквозь прозрачную лессировку, тень начинает светиться. Это касается и освещенной части объекта. Тень принадлежит дому или полю и не кажется чужеродным цветом (такое, к сожалению, часто бывает, когда краску для нее смешивают отдельно). **Убедитесь, что локальный цвет объекта достаточно насыщенный, чтобы его было видно сквозь лессировку.** Позже вы не сможете его исправить!

Многие художники считают, что желтый цвет — самый сложный для изображения в тени. Это светлый пигмент, и попытки его затемнить редко оказываются успешными. Замес обычно имеет коричневатый или зеленоватый оттенок, но не чисто желтый. Совсем иначе все выглядит в технике лессировок. Чтобы получить чистую тень, примените последовательность действий, описанную выше, и изобразите яркий желтый цвет как на освещенных, так и на темных участках. Когда краска высохнет, нанесите тонкий слой взаимодополнительного цвета (фиолетового), и желтый будет ярко светиться сквозь тень.

Лессировки живут своей жизнью; это не просто изображение натуры. Когда вы используете их, вы должны выйти за рамки отдельного объекта и подумать о картине в целом. Посмотрите на элементы и соедините их в виде слоев цвета. Этот подход помогает использовать ваши художественные навыки. Один и тот же предмет можно изобразить разными способами, покрывая лессировками различные участки. Наслаждайтесь, открывая для себя творческие возможности!