

глава 1

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

С чего начать

Хорошая художественная работа редко появляется совершенно спонтанно, хотя в массовой культуре очень популярен образ маленькой крылатой дамочки с арфой, одно явление которой обеспечивает создание шедевра, а основная задача творца в таком случае — эту дамочку дожидаться.

На самом же деле хорошая картина — это результат кропотливой работы и тщательного планирования.

Так с чего же начать?

Во-первых, с рабочего места. Согласитесь, трудно работать над творческой задачей в совершенно неподходящей для этого обстановке, когда нужных инструментов вечно нет под рукой.

Рабочее место художника предполагает, в первую очередь, наличие большой свободной поверхности. Вам понадобится планшет — доска, к которой крепится

бумага. Его можно ставить на мольберт, если же такового нет, то класть на стол, но не горизонтально, а так, чтобы планшет располагался под углом 30–45 градусов. Для этого под него можно положить, например, книги. Планшет может быть любых размеров, главное, чтобы на нем помещался лист бумаги и оставалось место. Поэтому подбирайте свой, исходя из того, сколько места вы можете под него выделить; в конце концов, у вас может быть несколько планшетов.

Кроме того, где-то рядом нужно разместить стол или табурет, на котором вы будете расставлять краски, пеналы с карандашами и коробки с пастелью. Они должны быть легкодоступны, но не мешать свободно двигать руками — вряд ли у вас получится спокойно работать, если вы постоянно рискуете задеть локтем банку с грязной водой.

Освещение также очень важно. Практически все художественные материалы предполагают работу при естественном дневном освещении. Работать с цветом при свете электрической лампочки нельзя. В художественных классах и мастерских используют

специальные лампы дневного света — под ними цветопередача почти не искажается. Но это не самый приятный для глаз вариант освещения, и вряд ли вы повесите такие светильники в своей квартире.

Второй и третий шаги — это практика и замысел. У всех бывает по-разному. Кто-то сначала учится чертить линии, изображать кошек, людей, комнатные растения и, только когда почувствует себя уверенно, принимается за серьезную работу. А у кого-то в голове сразу возникает гениальный замысел, детальное видение будущей картины. Такой художник сначала планирует, намечает композицию и делает наброски будущих деталей, а потом практикуется эти конкретные детали рисовать. Оба подхода имеют право на существование.

Итак, графическая практика — это простые упражнения на постановку руки и освоение основ рисунка. Главное, выполнять их как можно чаще — каждый день. Можно рисовать линии, тренируясь проводить

прямые и ровные дуги, делать аккуратную штриховку; выполнять легкие зарисовки с натуры, не особенно детальные — главное, ухватить форму и основные пятна света и тени.

Если у вас появился замысел, пока неясный, но вы готовы приступить к серьезной работе, поздравляю: теперь, последовательно двигаясь от этапа к этапу, вы наверняка сотворите нечто прекрасное.

Для начала определитесь с жанром работы: будет ли это натюрморт, пейзаж, портрет, сюжетное полотно или абстрактная композиция. Выберите хороший объект, интересная форма которого и грамотно поставленное освещение, заставляющее краски играть, а тени — выдавать занимательные эффекты, наверняка привлекут внимание зрителя. Затем тщательно продумайте композицию, цветовое решение; после этого можно будет подобрать наиболее подходящие материалы, которые помогут вам полностью раскрыть художественный замысел.

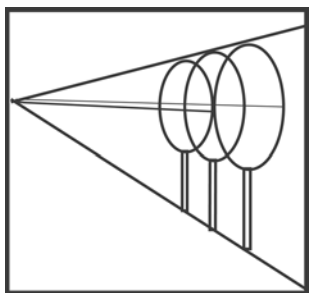
Перспектива

Наука о перспективе рассматривает закономерности изображения предметов на плоскости в соответствии с кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний формы и световых отношений, которые мы можем наблюдать в действительности.

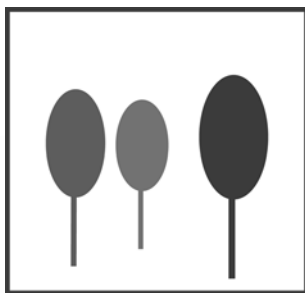
Иными словами, объект воспринимается по-разному в зависимости от расстояния до него:

например, чем дальше предмет, тем меньше он кажется, хотя на самом деле его линейные размеры не изменились. Чтобы передать на плоскости ощущение глубины пространства, объекты приходится изображать с учетом этих кажущихся искажений, то есть для нарисованных предметов они становятся реальными — изображение человека вдаль и правда меньше, чем на переднем плане, деревья в конце аллеи и правда менее контрастны, чем приближенные к зрителю.

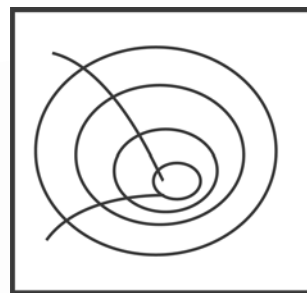
Выделяют шесть видов перспективы.

Прямая линейная перспектива

Тональная перспектива

Сочетая разные виды перспективы, можно создать эффект колодца. «проваливающегося» в глубину изображения

Прямая линейная перспектива рассчитана на фиксированную точку зрения и предполагает единую точку схода на линии горизонта (предметы уменьшаются пропорционально по мере удаления их от переднего плана).

Тональная перспектива — изменение предмета в цвете и тоне, изменение контрастности изображения в сторону уменьшения, приглушения при удалении в глубь пространства.

Аксометрия должна быть всем знакома со школы. Она основана на методе проецирования предмета на плоскость, путем раскладывания его по трем осям. При передаче видимого облика близких и небольших предметов наиболее естественное изображение получается именно при обращении к этому виду перспективы.

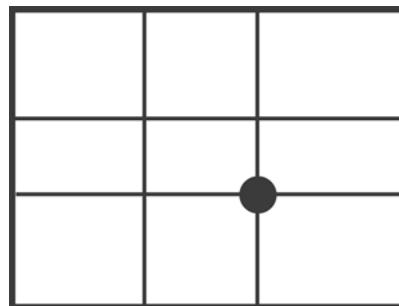
Существуют также *сферическая, панорамная и обратная линейная* перспективы.

Композиция

Как принято говорить, три кита произведения изобразительного искусства — рисунок, живопись и композиция.

- ◆ *Рисунок* — это гармоничность пропорций предмета, его конструкция.
- ◆ *Живопись* — это передача материальности предмета через цвет, свет и их взаимодействие со средой.
- ◆ *Композиция* — это построение изображения так, чтобы через взаимное расположение его частей передавалась их гармоничная связь, чтобы оно воспринималось как единое целое. Никакие проработанные детали, пиршество красок и гениальная концепция не спасут работу без сильного композиционного решения.

Фокус, или композиционный центр изображения, можно строить, исходя из правила «золотой середины»: если разделить лист на трети горизонтально и вертикально, то пересечения этих линий образуют «золотые середины», самые удачные места для центра картины. Как мы видим, «золотая» не равна середине математической, скучной, это скорее отношение трети к двум третям.

Линии

Взгляд человека движется по линии, и, чтобы завладеть вниманием зрителя, художник использует это свойство восприятия.

- ◆ Ломанные или искривленные линии задают движение. Но чрезмерное их количество выглядит хаотично.
- ◆ Горизонтальные и вертикальные линии выражают силу и стабильность, но выглядят скучновато.

◆ Окружности помогают удерживать взгляд зрителя, хотя сами по себе могут создавать впечатление излишней статичности. Круг ассоциируется с понятиями добра, счастья, с идеей природы, землей.

◆ Квадрат — форма устойчивая, тяжелая, ей чуждо движение.

◆ Треугольник — наоборот, форма живая и динамичная; если вершина сверху, то она устойчива, а направленная вниз вершина может выражать состояние беспокойства.

Цветоведение

Цветовой круг — это способ расположения спектра цветов, он хорошо иллюстрирует принципы цветовых переходов, а также необходим при сопоставлении цветов.

В центре круга — серый. Почему так, станет очевидно позже.

Три базовых цвета — желтый, красный и синий — при смешивании друг с другом дают оранжевый, фиолетовый и зеленый. В свою очередь, эти шесть цветов — три базовых и три смешанных — дают новые оттенки. Обычно круг располагают так, чтобы желтый, самый яркий светлый цвет, оказался сверху, а фиолетовый, самый темный, — внизу. Справа размещаются теплые цвета, слева — холодные.

Любые два цвета, расположенные напротив в цветовом круге, называются *дополнительными*. Например, красный и зеленый являются дополнительными друг к другу, так же как желтый и фиолетовый, синий и оранжевый.

При смешивании на палитре эти цвета нейтрализуют друг друга; равная их пропорция дает серый. Если сделать шкалу градаций цвета, на концах которой будут чистые дополнительные тона, то по мере продвижения к середине их смеси будут терять насыщенность.

Все цвета имеют *оттенки*, то есть градации между светлым и темным вариантами. Чистые спектральные цвета на приведенной иллюстрации отмечены черными рамочками. Отсюда видно, что чистый желтый имеет самый светлый оттенок в спектре, а фиолетовый — самый темный.

