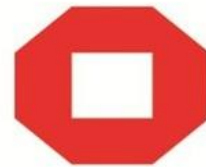

Студентка Сушкова В.Е

Способы изображения растений в живописи

Каждый цветок создает свою атмосферу и настроение, а некоторые обладают выраженным ощущением времени и места: Герань, например, легко представить на солнечной трассе, а колокольчик - в тенистой чаще леса. Бывает, что цветы производят зловещее впечатление, как, например, орхидеи, или сохраняют ощущение тайны, как лилии. Внимательно исследуйте текстуру цветов и растений. И лепестки и листья могут быть мясистые и тонкие, как бумага. Обратите внимание на то, как растет цветок — стремится ли он вверх, к солнцу, элегантно парит в пространстве или тяжело падает вниз, к земле.

Поиск вдохновения

-
- Весной, в пору цветения, многие художники принимают за натюрморты с цветами, выбранными и аранжированными по их собственному усмотрению. Но надо помнить, что цветы можно найти где угодно. Самое простое решение — в вашем местном парке. Надо лишь определиться, рисовать ли цветы «крупным планом» или сделать общий эскиз травяного бордюра. Будьте готовы к тому, что привлечете много внимания любопытных прохожих. Также, во многих городских парках и садах имеются оранжереи — богатый источник вдохновения, особенно если рисовать экзотические растения, например орхидеи.
 - Исследуйте свои грядки, цветущие овощи, например цветы кабачков, могут оказаться неожиданно красивыми. В плохую погоду, лучше воспользоваться оранжереями и теплицами. Просто поразительно, какие цветы можно найти в ближайшей оранжерее! Ищите вдохновение повсюду.

Структура цветка

- После того, как вы выбрали объект для рисования, вам придется тщательно изучить его строение и форму. Не соблазняйтесь зарисовкой наиболее выгодных деталей, лучше сосредоточьтесь на выявлении основных форм. Для большей убедительности вашего рисунка они должны выглядеть пропорциональными и объемными. Большинство цветов симметричны. Для того, чтобы правильно изобразить детали, изучите форму лепестков и способ их крепления к центру. Сравните, например, простое строение лепестка маргаритки и замысловатую структуру лепестка львиного зева.
- Учитесь смотреть на цветок как на структуру из простых форм: многие цветочные головки можно разложить на простые геометрические фигуры — круги, овалы и треугольники. Если осилите такое обобщение, легко уловите пропорции и структуру растения.

- Не забудьте о листьях — они часто так же красивы и сложны по форме, как и сами цветки, — в сущности, структура листа часто определяет характер цветка. Перед тем как вы начнёте рисовать лист, тщательно рассмотрите способ его крепления к стеблю. Некоторые листья растут симметрично, один против другого, другие располагаются попеременно, а некоторые (например, у нарцисса) — только у основания цветка.
- Тщательно и подробно прорисованный лист примулы служит прекрасным фоном для нежного цветка, а цветок настурции будет совсем иным без своих изящных стеблей и листьев в виде зонтика.

•20 СЕКРЕТОВ БОТАНИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ

•1. ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ (ГОДА)

Изображение сезонных
растений сделает вашу
картину
правдоподобней.

•2. ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ ТОНАМ

«Только используя, по меньшей мере, три тона (темный, средний и светлый), можно сделать изображение растений объемным. Основную роль здесь играет качественное освещение. Правшам источник света нужно располагать с левой стороны, левшам – с правой. Переходный тон от светлого к темному будет соответствовать реальному тону предмета. Переход от света к тени всегда должен быть постепенным и гладким. Перед нанесением первой размывки внимательно рассмотрите свой объект, подмечая самые освещенные его участки. Прописывая светлые зоны, не переборщите с прорисовкой жилок и других особенностей поверхности. Чтобы проверить, достаточно ли интенсивен оттенок тени, наложите на рисунок кальку и с помощью простого карандаша затемните нужную область. Даже один более темный мазок сделает картину глубже и оживит ее».

•3 РИСУЙТЕ СВЕЖИЕ РАСТЕНИЯ

Залогом успеха является свежесть растения, которое вы пишите. В первую очередь работайте над изображением лепестков, ведь они раньше всех свернуться и обесцветятся. Со стеблями можно разобраться и попозже. Свежесть отдельных бутонов можно сохранить с помощью ваты, если положить их на нее и хранить в посудине с водой.

•4. ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С ФОКУСОМ

Найдите точку фокуса рисунка и не закрашивайте ее. Это даст возможность вернуться к этому месту в конце работы и прописать его, руководствуясь контекстом готовой картины.

Смело оставляйте такие пробелы на бутонах. Так рисунок будет выглядеть интереснее, а проработка деталей будет удобней.

•5. ПОДБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КИСТОЧКУ

«Рисовать цветы нужно хорошей кистью. Я предпочитаю тонкие и острые № 6. При наборе краски, прокрутите кисть слегка между пальцами. Так кончик получится острее. Чтобы не заламывать волоски, накладывайте мазки по направлению к себе. Не жалейте денег на хорошую кисть и тщательно ухаживайте за ней. Перевозите ее только в специальном пенале-рулоне. Вдобавок купите хорошую краску и качественную бумагу, и вы на полпути к цели. Осталось только наработать мастерство».

•6. ПОДНИМАЙТЕ ПЛАНКУ

«Трудно изображать белые цветы. Но нарисовать черные еще сложнее. Во-первых, необходимо научиться получать разные тона черного, используя основные цвета. Здесь не обойтись без холодных и теплых оттенков желтой, красной и синей акварелей

Добавление других тонов вооружит вас черными оттенками на любой вкус, что видно на цветовом круге. Здесь нанесены желтая, оранжевая, красная, фиолетовая, синяя и зеленая размывки во всем многообразии своих холодных и теплых тонов. Работая над черным цветком, сделайте цветовую растяжку от светлого тона к темному. Для начала возьмите черную краску и разбавьте ее водой. С каждым новым слоем делайте цвета темнее, постепенно наращивая их интенсивность. Не наслаивайте новую размывку, пока не высохла предыдущая. Смягчайте контуры каждого последующего слоя с помощью мокрой кисти. Работая средним тоном, накладывайте краску небольшими штрихоподобными мазками, чтобы не задеть соседние размывки».

• 7. ЖИЛКИ И ВОРСИНКИ СДЕЛАЮТ ПОВЕРХНОСТЬ ТЕКСТУРНЕЙ

Узор жилок на листьях часто образует замысловатые сплетения. И то, как они передаются в ботанической живописи, может, как облагородить картину, так и испортить ее. Здесь потребуется внимательность и усердие, поэтому лучше заниматься ими в последнюю очередь. Прежде всего, возьмите тонкую кисть и начинайте с закрашивания промежутков между ними, аккуратно приближаясь к контуру жилки. Не рассчитывайте получить яркие отблески на листьях в конце работы с помощью гуашевых белил. Самого сияющего блеска можно добиться, только если участок будет оставаться незакрашенным в процессе всей работы. Передавая шероховатость ворсистых или бугристых листьев, сделайте несколько мазков сухой кисточкой в нужных местах.

•8. ВСЕ ВРЕМЯ БУДЬТЕ В ПОИСКЕ

«Если бы только выбрать, что нарисовать, было простым решением! Если бы можно было обойтись без бескончаемых хождений по фруктово-овощным магазинам и бессонных ночей. Мгновенное вдохновение и знание, что делать дальше, - это рай на земле! Старайтесь облегчить свои страдания. В течение года отмечайте периоды, когда цветут ваши любимые растения. Листайте книги других авторов и смотрите, над чем они работали. Планируйте серии работ. Рисуйте быстрые эскизы любого возможного объекта или фотографируйте. Делайте все необходимое, чтобы у вас появилось представление о следующем шедевре до того, как вы за него возьметесь».

•9. ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСКИРУЮЩИЙ РАСТВОР

Работая над изображением тычинок деликатных цветов, например лилий или черемиды, нанесите на эти участки маскирующий раствор, когда будете прописывать лепестки.

Смочите бумагу в зоне лепестков и покройте ее размывкой нужного цвета поверх тычинок. Раствор впитает краску, оставляя тычинки белыми. Сотрите его и аккуратно нарисуйте тычинки гуашью, используя тонкую кисть.

•10. БРЫЗГИ

«Из опыта известно, что капли воды остаются на поверхности яблок. Поэтому многие считают, что изображать их нужно тоже сверху. Однако весь секрет живописи (и ботанической в первую очередь) в том, чтобы изображать то, что видно, не додумывая. Работая над этой иллюстрацией, я расценивала брызги как набор неких форм со светлым или темным тоном. Я срисовывала с фото. Сперва я сделала эскиз в карандаше. Затем, я взяла тонкую кисть №3 и начала с нанесения светлых тонов картины. Первыми я изобразила блики на капельках воды. Более темные участки рисунка я покрывала плотными красками насыщенных цветов, наслаивая размывки друг на друга. Среди самых темных зон — контуры капелек».

•11. ЗЕЛЕНое МЕСИВО

«Чистый зеленый цвет выглядит неестественно, поэтому мне больше по душе самой смешивать нужный оттенок. Я являюсь ярким сторонником цветowych карт, поскольку с их помощью можно сэкономить время и узнать о свойствах разных красок. Например, смесь Натуральной умбры (Raw Umber) и синих оттенков дает приглушенный зеленый цвет, подходящий для изображения нижней поверхности листьев. Сочетание Краплака красного (Alizarin crimson) и Зеленой Хукера (Hooker's green) используется для получения нежной пурпурно-зеленой размывки, незаменимой при изображении цветков черемичы».

•12. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ БЛИКОВ

Чтобы иллюстрация получилась действительно выдающейся, сосредоточьтесь на яркости отблесков. Салфетка или чистая сухая кисть добавят бликам мягкости, если промокнуть ими сырую краску. Броскими блики будут, когда используется кристально белая бумага. Но применяя белую гуашь напоследок тоже можно добиться того же результата.

•13. НИКАКИХ РЕЗКИХ ГРАНИЦ

Акварельная техника по-сырому обеспечивает красоту и мягкость тоновых переходов. Однако можно смочить лист и вокруг формы, чтобы сгладить резкость границ. Таким образом, акварель не станет собираться у контуров размывки, делая очертания нежнее.

•14. БЕГОМ ИЗ ДОМА

Привлекательность ботанической иллюстрации зависит от привлекательности самого объекта рисунка. Мысль нарисовать что-нибудь из палисадника за окном может быть заманчивой. Но по-настоящему интересной будет только работа на пленере. Королевские ботанические сады Кью являются одной из ведущих достопримечательностей, включающей 300 акров теплиц и ландшафтных садов. В Галерее Марианны Норт, находящейся там же, можно почерпнуть вдохновение для изображения тропических растений. Ботанический сад Уизли в Суррее, принадлежащий Королевскому садоводческому обществу, это сад мирового уровня, поражающий несравненной красотой круглый год. Его огромная теплица занимает площадь 10 теннисных кортов, и содержит сотни редчайших растений из трех климатических зон.

•15. РОЛЬ ПОДМАЛЕВКА В СОЗДАНИИ ГЛУБИНЫ

«Как по мне, то использование насыщенного подмалевка имеет исключительную важность, даже если изображается изящная магнолия. На нем основывается весь тональный спектр картины от темнейших зон до ярчайших отблесков. Таким образом, создается глубина и перспектива. На подмалевок как на канву ложится краска. Говоря музыкальными терминами, это басс и ритм в основе мелодии. Благодаря тональному подмалевку картина заполняется цветом. Он также полезен при смешивании красок, ведь с его помощью можно судить о правильности полученного тона.

•16. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ СИСТЕМЫ

Делая набросок, оставляйте свободные участки для краски. Начинайте работать над следующим участком только после завершения предыдущего. Это даст вам четкий план работы над картиной.

•17. НЕ РАЗБРАСЫВАЙТЕСЬ ЛИСТЬЯМИ

«Я люблю работать над изображением листьев, особенно таких больших и текстурных, как у локвы японской. Они требуют достаточно укрывистых пигментов для передачи их блестящей поверхности. Я приготовила насыщенную размывку из Французского ультрамарина (French Ultramarine) и Кадмия лимонного (Cadmium Lemon) с капелькой Краплака красного (Alizarin crimson), которую я наносила по-сырому в несколько слоев. Я старалась оставлять побольше незакрашенных областей под блики, и хорошенько просушивала каждый слой».

•18. ВСЕ ВРЕМЯ ПРАКТИКУЙТЕСЬ

Фиона Стрикланд из Ассоциации ботанических художников, говорит: «Значительно улучшить свои художественные навыки можно, если уделять 10-20 минут в день рисованию эскизов в своем блокноте. Возьмите бутон или листок, и несколько дней изучайте его под разными углами. Делая выбор в пользу непривычного ракурса, вы сможете лучше рассмотреть объект и передать его достовернее. Эскиз это не набросок на скорую руку, его нужно делать вдумчиво. Автокарандаш с грифелем 0.3 HB будет идеальным вариантом, благодаря постоянной остроте его кончика».

•19. НЕ СКРОМНИЧАЙТЕ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Учитывая то, насколько сложно рисовать картину, нельзя пренебрегать важностью достойной презентации. Чтобы понять, какую площадь займет рисунок, воспользуйтесь двумя уголками. Но помните, что слишком яркая окантовка может перегрузить картину. Лучше всего остановиться на молочно белом паспорту и деревянной рамке натурального оттенка. Это самое верное и экономичное решение.

•20. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

«Старайтесь не использовать черную акварель в ботанических рисунках. В сыром виде этот тон смотрится неплохо. Однако при высыхании матовые свойства этой акварели превратят ее в темно-серый оттенок, содержащий белесый осадок. Этот мутный, закопченный тон будет резать глаз, нарушая гармонию рисунка. Я не советую использовать и другие цвета акварели, изготовленные с добавлением черного пигмента, такие как Серый Пейна (Payne's Grey), Сепия (Sepia) и Индиго (Indigo). Раньше они годились, но современные производители лишь имитируют исходные тона, смешивая разные краски, включая черную. Вместо использования чистого цвета лучше приготовить смесь из других красок».

