

Содержание

Цвет: путь и место назначения — 8

ГЛАВА 1 Откройте радость цвета — 10

Начинаем с надежного фундамента базовой теории цвета.

ГЛАВА 2 Учитесь языку цвета — 18

Составляем колористический словарь, чтобы вы могли выявлять цветовые эффекты и решать проблемы с цветом, не тратя много времени на пробы и ошибки.

Иллюстрированный глоссарий колористики — 20

ГЛАВА 3 Изучение характеристик цветов — 34

Выбираем основную палитру с помощью таблиц, позволяющих наглядно сравнить внешний вид и свойства красок.

ГЛАВА 4 Контролируемое смешение цветов — 56

Учимся смешивать яркие цвета, используя систему разделенных основных цветов.

Демонстрация. Практическое использование разделенных основных цветов для смешения красок — 62

ГЛАВА 5 Работа с гармоничными цветами — 70

Изучаем гармоничные сочетания цветов, а также достоинства и недостатки восьми различных комбинаций основных цветов.

Демонстрация. Сравнение гармоничных палитр — 91

ГЛАВА 6

Расширение палитры за счет колористических схем — 96

Добавляем к базовой палитре дополнительные цвета, используя различные цветовые схемы и привносим в произведения искусства новые измерения.

Демонстрация. Подбор сюжета для цветовой схемы — 110

Демонстрация. Выбор цветовой схемы для сюжета — 112

ГЛАВА 7

Использование цветового контраста — 114

Узнаем о возможностях использования разных типов контраста, позволяющих оптимально передавать колорит произведений.

Демонстрация. Не бойтесь рисковать с контрастом — 130

ГЛАВА 8

Отображение гармонии светотени при помощи цвета — 132

Привнесите гармонию в свои произведения, используя методы лессировки, цветной светотени, тонированной основы и доминирующего освещения.

Демонстрация. Использование теней при создании автопортрета — 142

ГЛАВА 9

Цвет и композиция — 150

Осваиваем элементы и принципы композиции ради полной свободы самовыражения.

Демонстрация. Создание цветового ритма — 162

Демонстрация. Построение и обогащение колорита слой за слоем — 167

Указатель цветов по шкале ASTM — 170

Указатель упражнений — 172

Список художников — 173

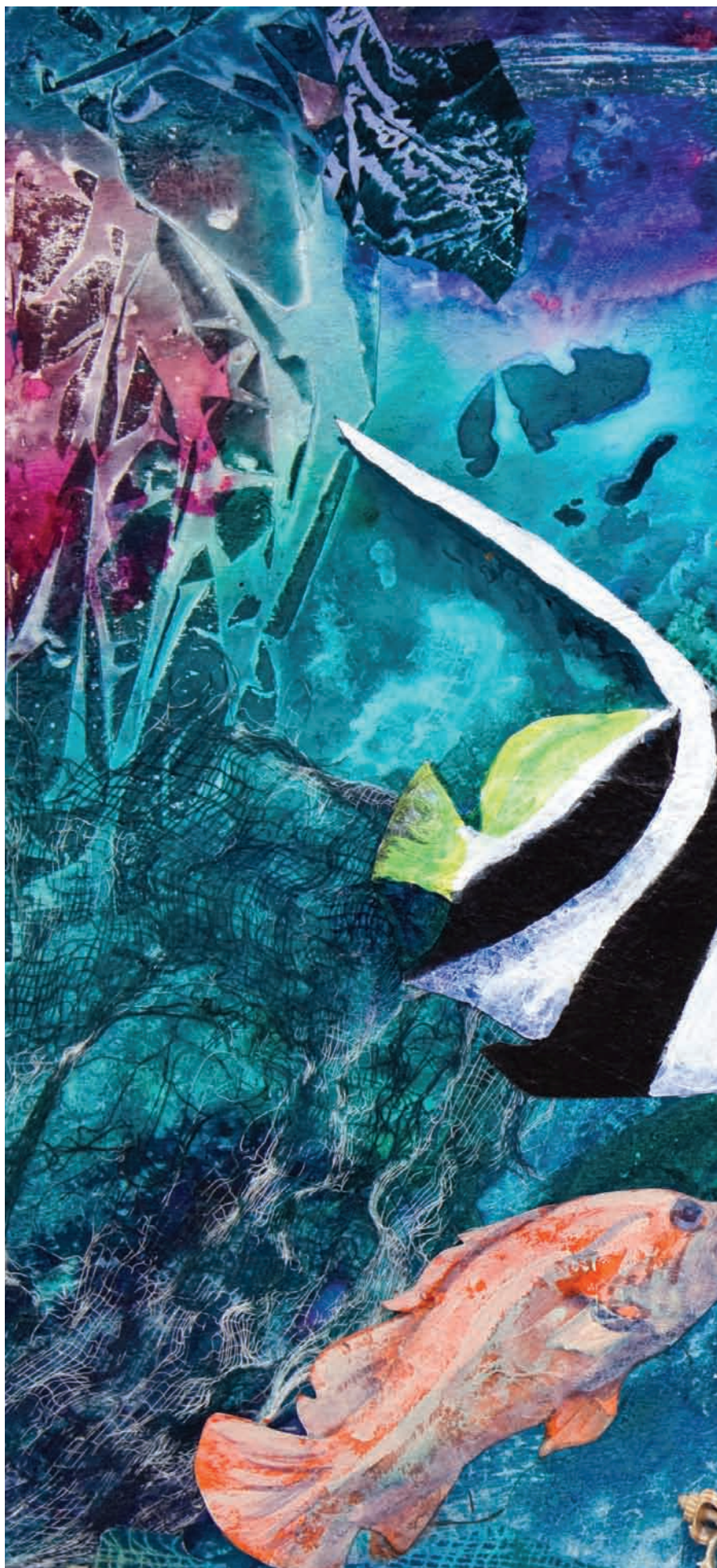
Об авторе — 175

Слова благодарности — 175

Рисуй так, как тебе нравится,
и умри счастливым.

Генри Миллер

АКВАРИУМ
Нита Леланд
Акриловый коллаж на картоне
38 × 51 см

Цвет: путь и место назначения

Художник, не разбирающийся в колористике, подобен путешественнику, забывшему свой багаж дома. И рано или поздно ему придется за ним вернуться.

Изобразительное искусство без цвета? Что-то немислимое! Но зачем довольствоваться блеклостью и серостью, если вы можете создавать произведения, радующие глаз гармонией цветов?

Цветовая гармония не возникает случайно. Этому искусству может научиться каждый. И данная книга поможет вам:

- расширить знания о природе цвета;
- научиться лучше разбираться в красках и других художественных материалах;
- использовать гармоничные триады и колористические схемы;
- научиться смешивать краски;
- использовать цветовые контрасты и узоры;
- приобрести индивидуальный колористический почерк;
- расширить знания в области науки, истории и теории цвета.

Чтобы научиться применять цвет в изобразительном искусстве, вы можете использовать любые виды красок, пастель, масляную пастель, цветные карандаши, цветные нитки, ткани, цветную бумагу — в общем, все художественные матери-

алы, с которыми вам нравится работать. Вы можете использовать коллажи из цветной бумаги, планируя цветовую схему будущей картины, выполнять эскизы акварельными или акриловыми красками, прежде чем наносить на холст масляные краски. Возможности применения цвета в изобразительном искусстве воистину безграничны.

На страницах этой книги вы найдете замечательные произведения, созданные лучшими художниками, которые в процессе познания цвета послужат для вас источником вдохновения. Иллюстрированный глоссарий во второй главе и предложенные в книге определения различных терминов помогут вам расширить свой цветовой лексикон. Вы также познакомитесь с некоторыми новейшими красками и другими художественными материалами, к числу которых относятся интерферентные и иридисцентные акриловые краски, минеральные пигменты PrimaTek и чернила на спиртовой основе для тех, кто любит смелые эксперименты. Современные пигменты позволяют значительно расширить арсенал цветовых триад и схем.

Экспериментируйте с цветами, учитесь и получайте удовольствие. Простые, но очень полезные упражнения, которые вы встретите в этой

книге, помогут вам приобрести и отточить навыки колористики при работе с самыми разными художественными материалами. Старайтесь ежедневно выполнять хотя бы одно упражнение. Собирайте как можно больше цветковых образцов или красок и используйте их для выполнения этих заданий. Делитесь приобретенными знаниями и навыками с друзьями-художниками, и пусть изучение цвета станет вашим общим делом. По мере выполнения упражнений вы увидите, что овладение цветом — вполне осуществимая цель. Они помогут вам больше узнать о цветах и разобраться в своих цветковых предпочтениях.

Приобретая навыки смешивания и комбинирования цветов, исследуя гармоничные цветовые триады и попутно расширяя используемую палитру, вы пополните свой художественный арсенал необходимыми инструментами, которые послужат прочной материальной основой для творческого использования цвета. Вскоре вы начнете раскрывать тайны цвета и достигнете на поприще колористики истинного мастерства. Проявите упорство и прилежание. Тогда вам все будет по плечу.

Итак, давайте отправимся в захватывающее путешествие по чудесному миру цвета!

Нита Леланд

ОСЕННИЕ КРАСКИ

Джорджия Мансур

Акварель по акварельному грунту

20 × 61 см

Яркий, притягивающий внимание пейзаж, изображенный решительными, непосредственными мазками. Джорджия Мансур — пример художницы, которая не боится цвета.

30-летний юбилей «Цвета в изобразительном искусстве»

Возглавив в 2007 году издательство North Light Books, я унаследовал у своих предшественников не только славные традиции просвещения в области искусства, но и дружную семью замечательных авторов. Со многими из них я общался по электронной почте или по телефону, однако лично познакомиться мне довелось от силы с 10 процентами из них. И только вообразите, как я обрадовался, узнав, что Нита живет всего в пятидесяти милях к северу от нашего головного офиса! Мне не терпелось встретиться с ней у нас в офисе или пообедать вместе и обсудить идеи новых книг, а также перспективы расширения издательской деятельности в форме блогов, электронных книг и видео.

Большинство авторов, обучающих своих читателей искусству, являются людьми одной книги, которую они выстрадали и которой хотят поделиться с миром. Нита же принадлежит к числу тех, чьи знания, идеи и страсть не могут уме-

ститься в рамки одной книги, поскольку ее стремление к новому и к самосовершенствованию в искусстве поистине неутолимо. Она является автором более чем десятка книг и видеопрограмм и не жалеет времени и усилий на то, чтобы создаваемые ею продукты помогали художникам совершенствоваться в их работе. Щедрая готовность Ниты Леланд делиться своими знаниями и высокий авторитет в мире искусства позволяют ей быть не только популярным художником, но и замечательным преподавателем, чья деятельность представляет собой настоящий подарок для всех, кто занимается или хочет заниматься изобразительным искусством.

Когда Нита предложила нам переиздать «Цвет в изобразительном искусстве», мы долго думали над этой идеей. Книга имела успех, один раз уже переиздавалась, было продано более ста тысяч экземпляров, но ей как-никак уже тридцать лет!

Однако в конечном счете наша вера в Ниту Леланд оказалась сильнее сомнений и мы не прогадали! Мы убеждены в том, что это переиздание заинтересует новое поколение художников, желающих расширить свои знания в области цвета. Да и тем, кто уже знаком с прежними изданиями данной книги, на наш взгляд, тоже будет интересно почитать новую версию, полную свежих идей и иллюстраций. Книгу можно считать состоявшейся только тогда, когда ее берут в руки, зачитывают, загибают уголки, что-то подчеркивают, помечают. Это издание интересно и своими иллюстрациями, и текстом, а главное — теми знаниями, которые вы можете применять в собственном творчестве. Старайтесь извлечь максимум пользы из каждой страницы и станьте таким художником, каким мечтаете быть.

*Джейми Маркл, издатель,
North Light Books*

1

ОТКРОЙТЕ РАДОСТЬ ЦВЕТА

Искусство без цвета теряет значительную часть своего предназначения.
Эндрю Лумис

В КАФЕ «РАМОС»
Анджела Чанг
Прозрачная акварель на бумаге
71 × 46 см

Работая с новичками, наши преподаватели обычно акцентируют внимание начинающих художников на важности правильной передачи светотени и форм, а вот цвет до поры до времени остается на заднем плане. Это правильно, потому что светотень понять легко, как и формы, ведь мы идентифицируем предметы с их формой. Светотень и формы мы постигаем умом, а вот цвет — сердцем.

Цвет в изобразительном искусстве важен и для живописца, и для графического дизайнера, и для художника-декоратора, и для мастера, занимающегося росписью по ткани. Он важен как для тех, кто покрывает цветовыми пятнами поверхность, так и для тех, кто переплетает цветные нити. Но умеете ли вы обращаться с цветом? Сколько времени и сил тратите на пробы и ошибки, подбирая подходящие краски, правильные цвета и наилучшие сочетания? Представьте, что хотите смешать краски для передачи цвета неба, кожи либо дерева или подобрать какой-то определенный цвет, гармонирующий с уже имеющимися. Существуют ли готовые рецепты для таких ситуаций? Да, готовые формулы существуют, но лишь как временное решение, как полумера. Вообще же принцип «один размер подходит всем» в мире цвета не работает.

Расширяйте знания, развивайте в себе чувство цвета, чтобы пользоваться им уверенно и решать возникающие творческие задачи самостоятельно — стильно и элегантно.

РЫНОК
Пол Сен-Дени
Акварель
и коллаж
46 × 56 см

Основы теории цвета

Фундаментальная теория цвета предполагает существование **основных цветов**, которые нельзя получить смешением других цветов. Сами же основные цвета при смешивании дают все остальные цвета. Традиционно основными пигментами в живописи считаются красный, желтый и синий. Минеральные пигменты, неизбежно содержащие в себе различные вкрапления, а потому недостаточно чистые со спектральной точки зрения, являются значительно менее прозрачными, нежели красители, поэтому получать основные цвета смешением других цветов затруднительно.

В идеале красный, желтый и синий пигменты можно смешивать в разных комбинациях и получать **вторичные цвета**: из красного и синего получается фиолетовый, из красного и желтого — оранжевый, из желтого и синего — зеленый. Если смешать вторичный цвет с основным, получается **третичный цвет**, название которого обычно представляет собой комбинацию исходных цветов. Когда вы используете акриловые, масляные, акварельные краски и гуашь, производные цвета получаются темнее, чем исходные.

С развитием химического производства появилось множество новых, современных пигментов, поэтому теперь триада основных цветов выглядит так: пурпурный (маджента), желтый и голубой (циан). Смешение пурпурного и голубого дает фиолетовый цвет, пурпурного и желтого — оранжевый, желтого и голубого — зеленый. Попрактикуйтесь в получении третичных цветов, смешивая имеющиеся у вас краски.

Основные цвета

Упражнение 1. Смешение вторичных и третичных цветов

Это основное упражнение, позволяющее попрактиковаться в смешении красок и постижении логических взаимосвязей в теории цвета. Смешение основных, или первичных, цветов позволяет получить цвета вторичные, а смешение первичного и вторичного цветов — третичные. Поэкспериментируйте с имеющимися у вас красками, создавая образцы вторичных и третичных цветов в своем колористическом дневнике (см. упражнение 5). Помечайте, с помощью каких красок вы создавали конкретные цвета, чтобы впоследствии использовать их в своей работе. Запишите, какие чувства вызвала у вас та или иная смесь. Держите эти образцы цветов под рукой, когда нужно подобрать цветовую схему для очередного произведения.

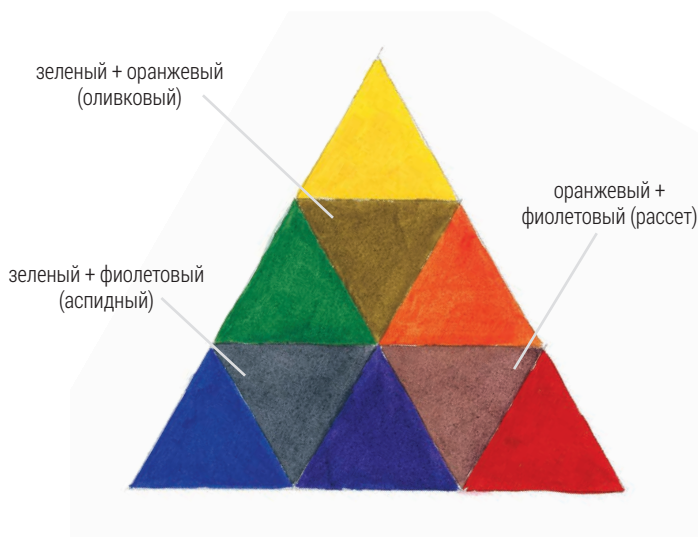
Упражнение 2. Последовательный контраст

Чтобы увидеть, как яркий цвет воздействует на зрение, на 10—15 секунд сосредоточьте внимание на красном кресте, а затем перенесите взгляд на белое поле. Вы увидите зеленый цвет, который является дополнительным (или противоположным, комплементарным) по отношению к красному. Проведите такой же эксперимент еще раз, только теперь сосредоточьте взгляд на желтом пятне. Дополнительный зеленый смешивается с желтым, превращая его в желто-зеленый. Это явление, называемое **последовательным контрастом**, влияет на восприятие цветов, с которыми вы работаете, поэтому при интенсивной работе с цветом необходимо периодически давать глазам отдых.

Упражнение 3. Третичный треугольник

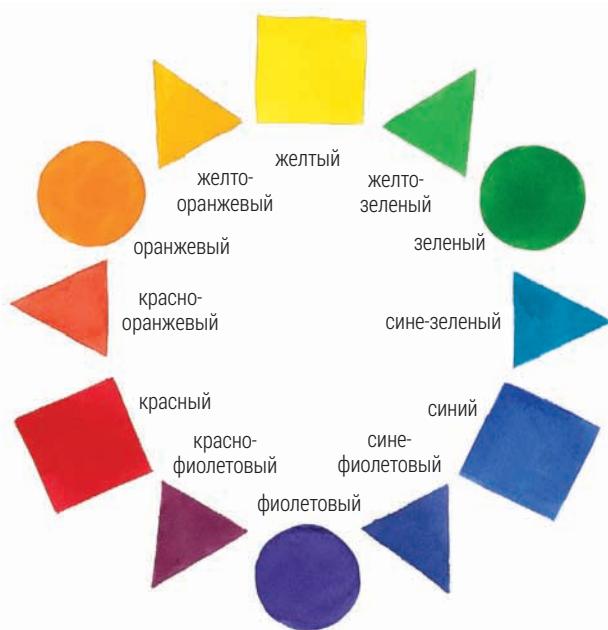
В прошлом художники смешивали вторичные цвета для получения того, что в некоторых источниках называют составными цветами или приглушенными смесями. Представленная здесь цветовая схема в старомодном стиле основывается на цветовом треугольнике Иоганна Вольфганга фон Гёте. Создайте вторичные цвета из основных, а из вторичных — третичные, располагая их так, как показано.

Создайте еще несколько таких треугольников, меняя порядок основных цветов. Получаемые результаты могут сильно варьироваться в зависимости от используемых пигментов. Одни комбинации приводят к тонким градациям хроматических нейтральных оттенков, другие дают практически грязь. Некоторые из полученных смесей могут пригодиться вам в дальнейшей работе для изображения светотени или лессировки.

Упражнение 4. Построение цветовых кругов из разных основных триад

Основываясь на том, что вы уже успели узнать о смешении цветов, создайте круг из двенадцати цветов на бумаге средней плотности, холсте или картоне. В качестве основных цветов используйте триады, состоящие из красного, желтого и синего или из пурпурного, желтого и голубого. Отберите из имеющихся у вас оттенков красок те, которые можно отнести к основным триадам, а все остальные цвета отложите в сторону. Затем, смешивая разные варианты красных и желтых оттенков (попарно), постарайтесь получить оптимальный оранжевый тон. Затем на его основе создайте третичные тона. Наноса получаемые цвета на цветовой круг, помечайте, смешением каких красок они получены. Повторите ту же процедуру для получения зеленого цвета путем смешения разных оттенков желтого и красного (или пурпурного). Присматривайтесь к получаемым смесям. Если некоторые из них выглядят грязными, не переживайте. Такие цветовые круги, создаваемые из основных триад, как ничто другое, помогают разобраться в колористике и расширить арсенал используемых в работе цветов.

Обозначения

Квадрат — основной цвет, круг — вторичный цвет, треугольник — третичный цвет