

СОВЕТЫ ПО РИСОВАНИЮ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. ЖИВОПИСЬ НА ПЛЕНЭРЕ

Пленэрная живопись – это метод живописи, который использовали мастера на протяжении многих веков. Сам по себе такой метод может показаться странным. Мы решили развеять все мифы, которые связаны с процессом создания живописи на открытом воздухе.

Также мы покажем вам, как рисование на пленэре поможет вам улучшить все аспекты вашей художественной работы, включая вашу способность рисовать, используя цвет и свет. Пленэрную живопись используют не только серьезные художники – она для всех, кто хочет слиться с природой и получать от этого удовольствие.

Начнем статью с объяснения, что такое пленэрная живопись, а затем дадим несколько советов для начала работы. В этом разделе будут рассмотрены основные ключи к композициям и советы, как отточить свои навыки наблюдения. Перейдите на вторую страницу, чтобы получить конкретные советы по тому, как делать зарисовки движущихся сцен. Перейдите на третью страницу, чтобы просмотреть все необходимое оборудование для работы с пленэрной живописью.

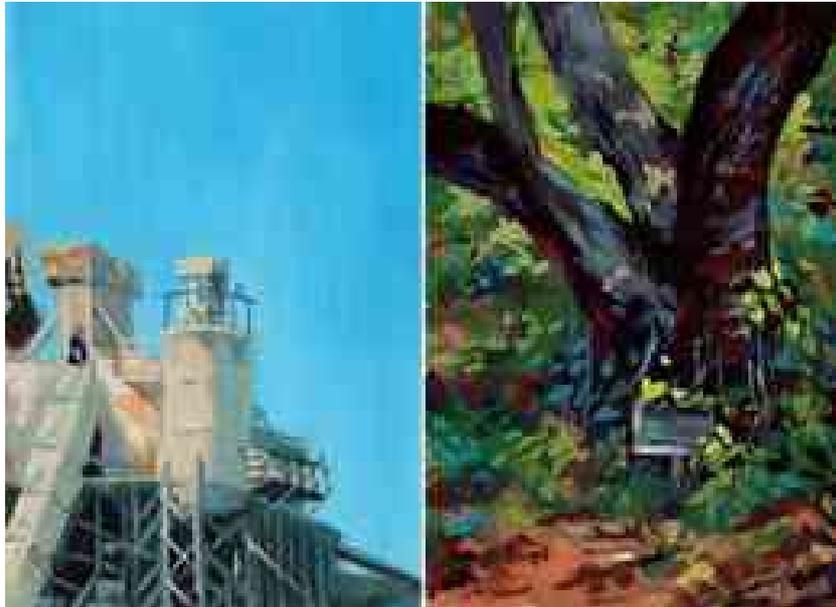
Итак, работа на открытом воздухе: все, что нужно знать о живописи на пленэре.

ЧТО ТАКОЕ ПЛЕНЭРНАЯ ЖИВОПИСЬ?

Живопись на открытом воздухе (или пленэрная живопись) - это практика живописи на открытом воздухе, зарисовка людей, пейзажей и сцен в естественном свете, которая отличается от живописи в помещении из эталонных эскизов, фотографий, моделей и прочего.

Живопись на открытом воздухе была популярна среди французских импрессионистов. Это стало возможным благодаря изобретению переносных тюбиков с краской и пленэрного мольберта, а также благодаря использованию уникального набора навыков и приемов.

1. ВЫБЕРИТЕ ФОРМАТ БУМАГИ

Вы можете использовать любую краску, которую вы хотите, но с гуашью вам будет проще работать. Пленэрная живопись подходит для любых условий окружающей среды, но гуашь -водорастворимая и быстросохнущая, поэтому лучше попробовать поработать с ней.

Работайте с небольшими форматами бумаги, обычно размером не более 5 x 7 дюймов, и всегда начинайте рисовать с самой большой щеткой, такой, как, например, 1-дюймовая кисточка.

Постепенно доходите до небольших кистей, когда начнете работать с деталями. Глянцевый картон для рисования идеально подходит для работы с гуашью.

2. ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С МЕСТОМ ДЛЯ РАБОТЫ

Найдите удаленное место, чтобы избежать неловких разговоров.

Как городские, так и загородные пейзажи предлагают большое множество отличных мест для рисования, давая вам возможность практиковаться и учиться новому.

Вам нравится работать в одиночестве, создавая свои произведения? Если вам не комфортно находиться рядом с незнакомыми людьми, комментирующими вашу работу, вы, вероятно всего, захотели бы отправиться далеко в лоно природы, избегая тем самым оживленных улиц. Хороший совет в таком случае - надевайте наушники, если хотите избежать общения с прохожими.

С другой стороны, вам может понадобиться носить с собой визитную карточку на случай, если кто-то из прохожих заинтересуется покупкой ваших картин.

3. РЕШИТЕ, ЧТО РИСОВАТЬ

Найдите хорошее освещение и предмет, который вы сможете нарисовать за то время, которое у вас есть.

Выбрав подходящее место, разведайте окружающую обстановку. Найдите отличное освещение, но имейте в виду, что оно может быстро меняться. Также подумайте о том, сколько времени у вас есть на рисование – не выбирайте что-то сложное, если у вас есть только 30 минут, чтобы его нарисовать. Не бойтесь фокусироваться на маленьких предметах, таких как, например, цветок. Не плохой идеей будет сделать фотографию объекта, который вы планируете нарисовать, если вы только начали и хотите закончить работу дома.

4. НАСТРОЙТЕСЬ НА УСПЕХ

Распо

ложите все свое оборудование так, чтобы все необходимое было под рукой.

Хороший набор для пленэрной живописи будет хранить все ваши рабочие материалы под рукой. В вашем мольберте-этуднике должны помещаться бумага или холст, а также палитра, полотенце, стаканчик с водой, набор кистей и, по крайней мере, несколько тюбиков краски. Вы же не хотите прерывать свою работу каждые пять минут, чтобы найти нужную кисть или цвет. Прежде, чем приступить к работе, вылейте как можно больше краски и смешайте любые основные цвета, которые вам нужны.

5. НАЙДИТЕ ИНТЕРЕСНУЮ КОМПОЗИЦИЮ

Никогда не забывайте правило трех.

Ваша композиция, пожалуй, самый главный фактор, сигнализирующий о том, создаете ли вы произведения искусства или ваши картины не так уж хороши. Используйте свои пальцы, чтобы сформировать видоискатель для обрамления объекта, а затем перенесите кадрирование на холст как можно быстрее в простом карандашном эскизе.

6. РАБОТАЙТЕ ОТ БОЛЬШОГО К МАЛОМУ

Закрасьте грубые формы с помощью большой кисти, а затем приступайте к работе с более мелкими деталями.

Постарайтесь как можно дольше продолжать работать с самой большой кистью. Это поможет вам увидеть вместо деталей формы, и заставит вас сосредоточиться на общих цветовых соотношениях изображения. Мы уже подробно показывали принцип работы в данной технике в нашей статье "Захват естественного света в ваших картинах".

Когда вы чувствуете, что вы просто не можете нарисовать какую-то необходимую вам деталь с помощью большой кисточки, возьмите кисточку чуть поменьше, но старайтесь насколько это возможно, избегать пользоваться в работе тонкими кисточками.

7. НАБЛЮДАЙТЕ ЗА ЦВЕТОМ

Не бойтесь прибавлять картинам красок.

Одной из самых распространенных проблем среди новичков является правильный выбор цвета. На самом деле, этот процесс намного сложнее, чем кажется! Мы все можем отличить красный цвет от синего, но, когда вы попадаете в запутанный мир коричневых, серых и пурпурных тонов и полутонов, все становится намного сложнее.

Тени могут быть теплыми, свет может быть холодным ... здесь нет жестких и быстрых правил, просто старайтесь соблюдать правила и прибавлять цвет тогда, когда это необходимо.

8. ПРОСТО НАЧНИТЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ

Иногда хорошо выйти из собственной зоны комфорта и начать экспериментировать.

Не каждой картине, которую вы создаете, суждено стать шедевром, но именно так вы сможете понять, что вас подталкивает. Иногда важно оставить свое эго дома и несколько дней просто побездельничать.

Попробуйте поработать с новой кистью или другим типом краски. Сделайте для себя страницу с крошечными миниатюрами для изучения цветовых соотношений. Попробуйте поработать покрупному. Попробуйте смешать тона. Узнайте, что работает лучше для вас.

9. НАСТРОЙТЕ СЕБЯ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ РИТМ

Будьте в курсе того, сколько времени у вас есть и настройте темп своего рабочего процесса для соответствия.

Было бы замечательно, если бы мы могли провести весь день, рисуя на открытом воздухе, но, скорее всего, вы будете ограничены во времени. Пары часов достаточно, чтобы создать картину, которая захватывает все основные элементы большинства сцен.

Зная, что у вас есть только 30 минут, вы можете по-другому посмотреть на вещи и даже можете быть приятно удивлены тем, насколько более свободной и более живой стала ваша работа в рамках ограниченного времени.

Самый большой подарок, который может сделать фотография художнику - это заморозить движение – идеальный вариант для эталонного изображения. Поэтому, когда я впервые начал работать с пленэрной живописью, мне пришлось смириться с тем, что реальность не стоит на месте. Солнце движется по небу, волооча за собой каждую тень. Оно ныряет за облака. Они меняют цвет.

И это еще не все. Люди, как и животные, приходят и уходят. Деревья двигаются. Волны плещутся. Лодки раскачиваются при порыве ветра. Ты не осознаешь, насколько изменчива реальность, пока не попробуешь ее нарисовать.

Поэтому сделайте глубокий вдох и возьмите свои лучшие карандаши. Пока вы будете работать, все поменяется, да это так, но вы не получите ответа на вопрос до тех пор, пока это все не произойдет. Вы не сможете выиграть эту битву. Вместо этого, начните с поиска...

10. ВООБРАЗИТЕ, ЧТО ВАШИ ГЛАЗА - ЭТО ВАШ ФОТОАППАРАТ

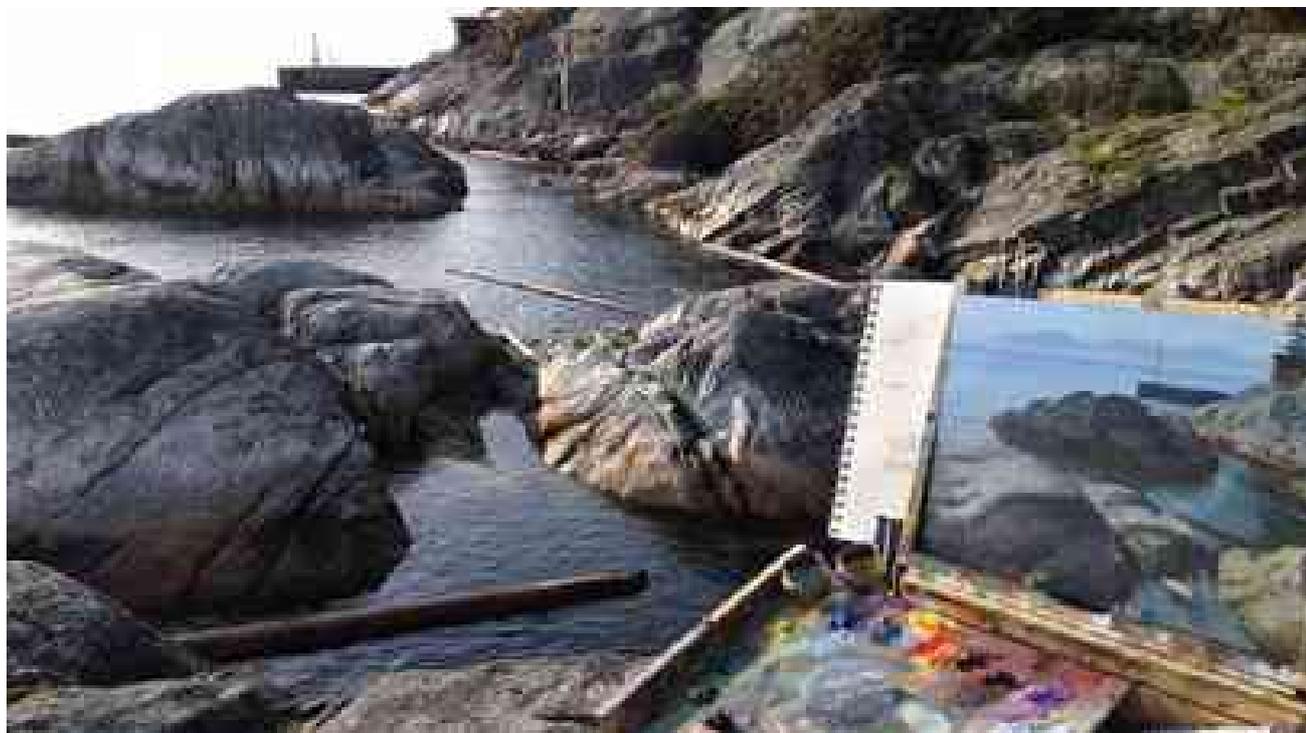
ир - это не фотография. Он постоянно движется и меняется. Чтобы не отставать, необходимо наблюдение в сочетании с глубокой визуальной лексикой.

Сделайте «снимок» своими глазами, стараясь впитать в себя как можно больше информации: изгиб ее плеч, ощущения со спины, то, как вода ловит свет. Успокойтесь и получите как можно больше информации в моменты, которые у вас есть.

11. СИСТЕМАТИЗИРУЙТЕ ВСЕ, ЧТО ВЫ ВИДИТЕ

Эскиз – это то, как художники делать заметки. Таким образом, часть вашего начального снимка должна включать эскиз. Определитесь с вопросом, как систематизировать все, что вы видите в одну единую художественную композицию. Когда что-то меняется, и вы отвлекаетесь на это, ваш эскиз поможет вам вернуться к своей идее.

12. НАРИСУЙТЕ ТО, ЧТО ВЫ ВИДИТЕ

Храни

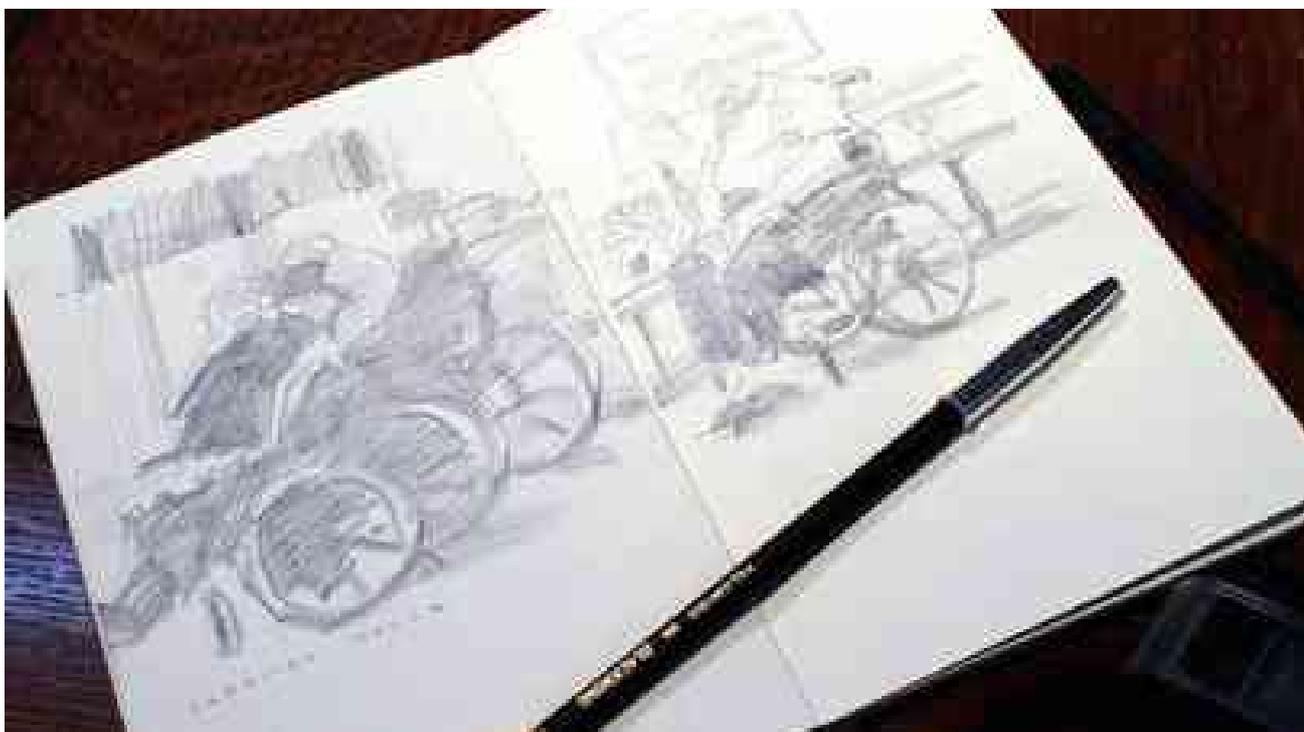
те эскизы там, где их можно рассмотреть во время рисования.

Красота пленэрной живописи и работы с жизненными ситуациями в сравнении с фотографией заключается в том, что жизнь предлагает идеализированную информацию. Цвета на 100 процентов точны. Разрешение бесконечно четкое. Теперь настало время дать потренировать ваши навыки наблюдения. Действительно начать работать, чтобы увидеть все, ведь мы так редко это делаем.

13. НАРИСУЙТЕ ВСЕ, ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ

Потому что у вас есть только один шанс ухватить предметы, которые перемещаются и меняются, вам нужно широкое визуальное понимание, чтобы заполнить пробелы. Нет определенного ярлыка для разработки этой системы, просто нужно много и часто рисовать. Делайте заметки глазами, а затем заполняйте пробелы своим пониманием.

14. СОЗДАВАЙТЕ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ РИСУНКОВ

Кофей

ни и дома престарелых - превосходные места для набросков. Люди, как правило, работают там до сих пор.

В следующий раз я расскажу, какое снаряжение вам понадобится, чтобы начать ваше приключение в мир пленэрной живописи, но инструментом номер один является альбом для рисования. Держите всегда под рукой один на все случаи жизни. Пусть он займет место вашего мобильного телефона, когда вы находитесь в кабинете у врача или в кафе. Углубите визуальное понимание.

Как только вы начнете работать с пленэрной живописью, как вы думаете, что вам понадобится в первую очередь? Прежде всего, поймите, что любой носитель, который вы используете в студии, можно вынести на улицу. Сюда можно включить цифровые, пастельные, акриловые... дальше можете продолжить сами.

Живопись на свежем воздухе схожа с кемпингом: она требует предварительной подготовки. В студии все, что вам нужно, находится в пределах вашей досягаемости. Но, вот что удивительно, как часто, выйдя на улицу, вы понимаете, что забыли какой-то пустяк, который приводит вашу затею в настоящий хаос. Моя самая распространенная ошибка в работе с пленэрной живописью –я все время забываю принести пластиковый пакет для продуктов, чтобы сложить туда все мои грязные тряпки. Я не могу сосчитать, сколько раз меня ловили именно в тот момент, когда мне некуда было положить целую горсть грязных бумажных полотенец.

Так что первое, что вам необходимо сделать, это собрать пленэрный "комплект" со всем необходимым. Здесь абсолютно не нужно фантазировать, просто соберите его в соответствии с вашим стилем работы.

Одна интересная вещь, которую я предлагаю, заключается в том, чтобы установить для себя своего рода ритуал "возвращения домой": почистите кисти и палитру, замените использованную краску, соберите свои мешки для мусора. В следующий раз, когда вы решите сбежать из студии для работы на природе, вы будете во всеоружии.

15. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Я использую два рулона бумаги: один для больших и ярких картин, а другой для небольших акварельных зарисовок.

Пленэрная живопись подходит для работы в любых условиях. Гуашь растворяется в воде, быстро сохнет и легко транспортируется, поэтому является хорошим материалом для работы. Популярными брендами являются Holbein и Windsor & Newton.

Моим любимым аксессуаром для работы с пленэрной живописью являются пластмассовые доски или холсты – они прочные и при этом легкие для транспортировки. Сюда же входят кисти и растворитель, коробка для переноски влажных картин и пластиковые продуктовые пакеты для сбора грязных тряпок. Для отработки композиций карандаши и блокнот также будут весьма полезны.

16. СОБЕРИТЕ ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

Французские мольберты приспособлены для работы с большими картинами, но они слишком громоздкие.

По мере того как растет популярность пленэрной живописи, растет и ассортимент материалов для изобразительного искусства, в частности, это касается мольбертов. Огромный выбор мольбертов, от проверенных временем французских мольбертов, до современных пленэрных и легких переносных. Не стоит пугаться: нет неправильного выбора, и вам не нужно начинать свой выбор с чего-то необычного.

Небольшие переносные мольберты вмещают в себя картину и расходные материалы. Они бывают разных размеров и прикрепляются к штативу фотографа. Они созданы под оптимальный размер картины (к примеру, 9 x 12 дюймов). Вы можете работать и с другими размерами, но мольберты с оптимальным размером служат еще и в качестве переноски картин, позволяя вам нести 2 или даже 3 влажных картины внутри коробки. Вы также можете хранить в них свои краски.

Большим преимуществом французского мольберта является то, что он может вместить большие картины. Так же, как и в переносных мольбертах, он позволяет вам хранить щетки и краски внутри своей раздвижной двери. Одним из недостатков является то, что он относительно громоздкий и неудобный для установки.

На рынке есть целый ряд легких мольбертов, в том числе микро мольберт Strada. Они отлично подходят для путешествий на самолете или для транспортировки в рюкзаке. Обратите внимание, что они могут быть неустойчивыми в ветреные дни.

Если вы предпочитаете рисовать сидя, вам также понадобится легкий стул и зонтик, чтобы на рисунок не попадал прямой солнечный свет.

17. ПЕРЕНОСНАЯ ЭКИПИРОВКА

Этот

рюкзак фирмы Kelty Redwing, предназначен для пеших прогулок.

Поскольку не до всех пейзажей, которые вы хотели бы нарисовать, можно добраться на машине, неплохо было бы подумать и о переноске вашего рабочего снаряжения. Когда вы путешествуете пешком по пересеченной местности, вес и компактность становятся проблемой. Намного сложнее карабкаться по скалам, неся пластиковые пакеты с продуктами, чем рюкзак для учебы.

Хороший рюкзак - это основа вашей экипировки для рисования. Ищите такой, у которого расположен на задней части отдел с молнией, позволяющей хранить все содержимое в сохранности даже тогда, когда рюкзак открыт; убедитесь, что он имеет много свободного места для всего необходимого и удобен в применении. С ним вы сможете пойти на любое мероприятие, посвященное пленэрной живописи, или выбрать более общий походный рюкзак.

18. ВСЕСЕЗОННАЯ АМУНИЦИЯ

Когда бывает действительно холодно, я кладу грелки для рук в перчатки, сапоги и под шапку. Не забывайте про аналогию с кемпингом и возьмите с собой бумажные полотенца, спрей от насекомых и солнцезащитный крем и все то, что может понадобиться на природе зимой и летом. Опять же, вспомните о кемпинге. Вам понадобятся перчатки, шляпа с полями, дождевик и прочная удобная обувь.

ПЛЕНЭРНАЯ ЖИВОПИСЬ: 10 ШАГОВ К РИСОВАНИЮ НА ОТРЫТОМ ВОЗДУХЕ

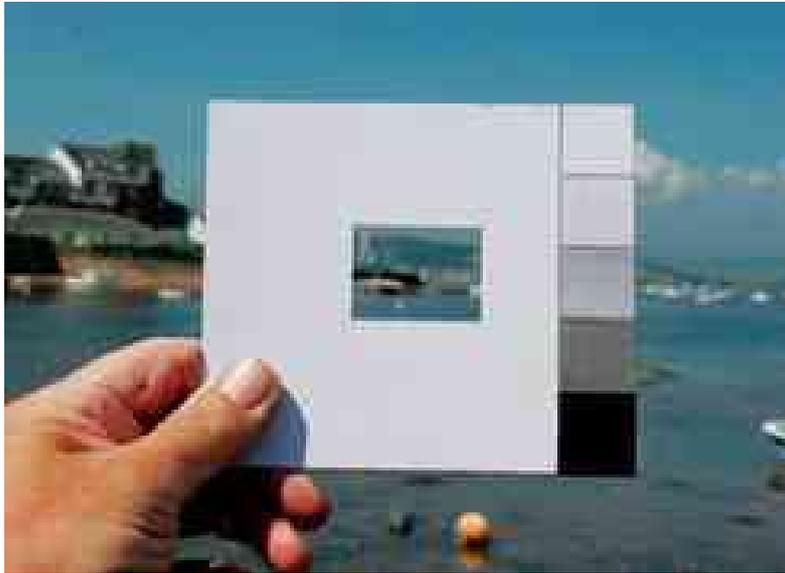
Художник и преподаватель Рэй Балквил поделится советами по рисованию на улице.

Клод Моне всегда выступал за то, чтобы художники были честны с природой. Он говорил: «природа никогда не является к нам по заказу и она никогда не будет ждать. Она должна быть запечатлена, хорошо запечатлена».

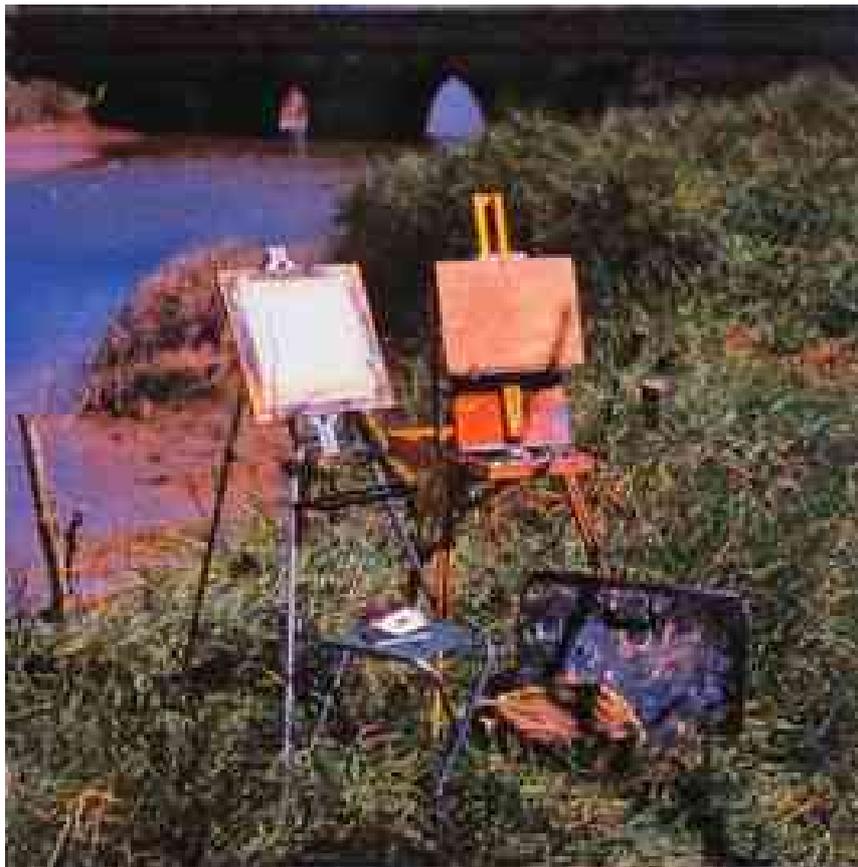
И я абсолютно согласен с великим художником; в конце концов, природа – прекрасный учитель. Я уверен, что для достижения абсолютного понимания пейзажа необходимо полностью погрузиться в него, позволить ему стать новым мультисенсорным опытом. Является ли сцена шумной гаванью, лесистым лиманом или же жутким широким болотом,- я стараюсь передать настроение и «дух» места. Однако рисование на открытом воздухе не всегда проходит так гладко, как хотелось бы. Сейчас я вам расскажу о 10 шагах, которые помогут вам сильно упростить задачу.

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Перед тем, как приступить к рисованию, обязательно прогуляйтесь по местности. Прочувствуйте её и найдите что-то, что вдохновит вас. Видоискатель может очень хорошо помочь вам: он сузит поле зрения и поможет найти правильный предмет.

2. ОБОРУДОВАНИЕ

Собираясь рисовать на природе, вы должны быть очень организованы, поэтому храните материалы и оборудование настолько просто и удобоносимо, насколько это возможно. Будьте готовы к изменениям погоды; убедитесь, что ваш мольберт устойчив и возьмите на всякий случай зонт.

3. РИСОВАНИЕ ЭСКИЗА

Я не могу не подчеркнуть важность создания эскиза, особенно в чёрно-белых цветах. Это не только поможет вам развить вашу наблюдательность, но и обострит внимательность.

4. ФОРМАТ И МАСШТАБ

Определите, какой формат подходит для объекта больше всего: квадрат, пейзаж или портрет. Стоит особое внимание обратить на масштаб работы. Если вы рисуете медленно, выберите небольшой масштаб, и наоборот.

5. КОМПОЗИЦИЯ

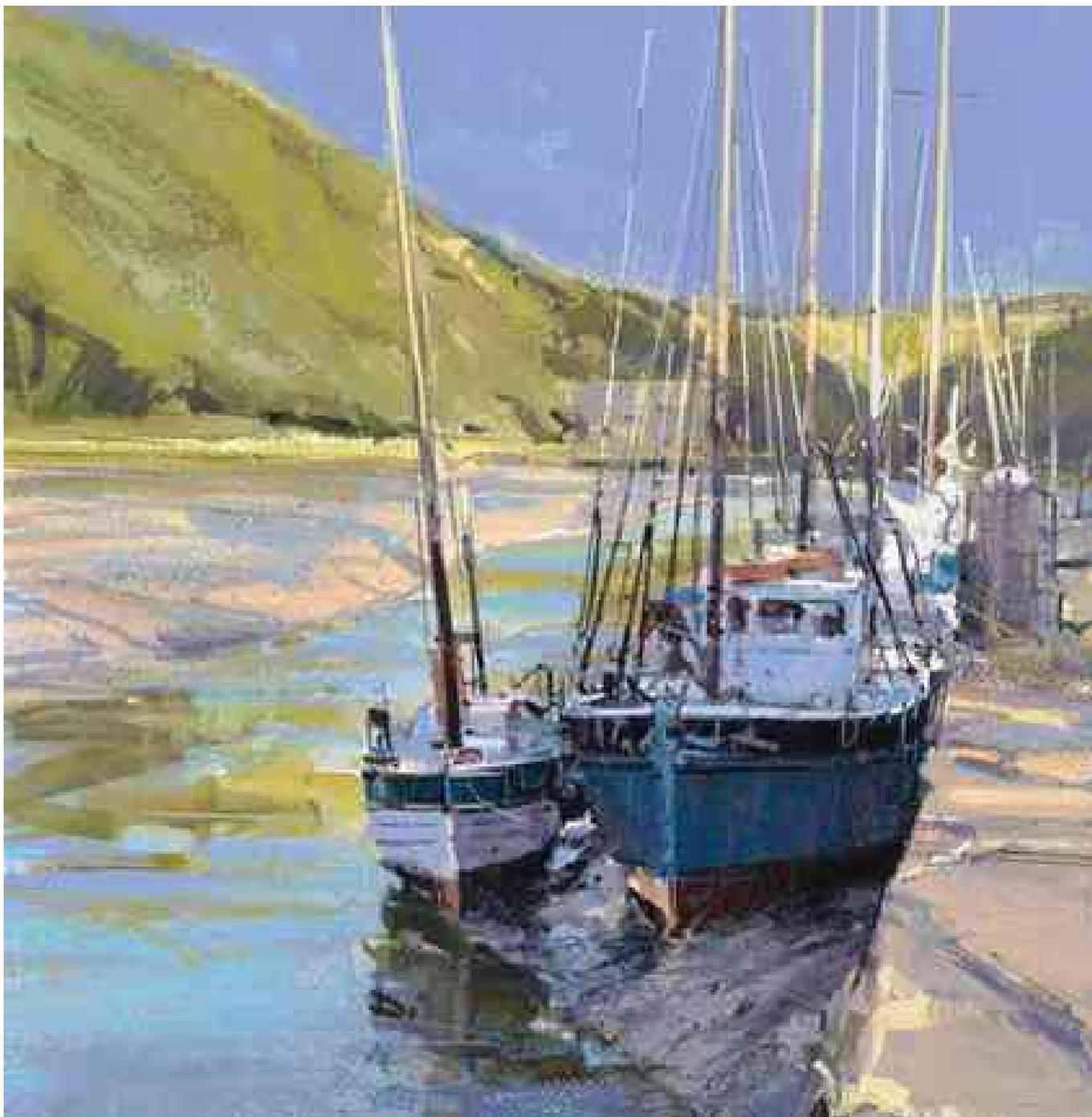
От композиции практически полностью зависит конечный успех или провал картины. Время, потраченное на создание эскиза, никогда не уходит впустую. Например, в этот период вы можете мысленно расставить приоритеты и решить, что хотите оставить на полотне, а что будет лучше убрать.

6. ТОН

Постарайтесь приучить себя правильно определять тон цвета и оценивать его. Внимательно изучите изображение и уменьшите сцену до трёх-четырёх тонов. В том случае, если вам тяжело правильно оценивать тона, вам поможет добавление пятицветной шкалы внизу видеоскриншота.

7. ЦВЕТ

Цвет создает настроение картины. Сперва выделите доминирующий цвет пейзажа. Спросите себя: какая общая температура? Тепло или холод преобладает на холсте? Ограниченная палитра – особенно важная вещь для создания настроения картины, что очень важно при пейзажной живописи.

8. ВРЕМЯ

Время – ключевой фактор при работе на месте. Все решения должны быть приняты быстро, поэтому творческие реакции зачастую более интуитивные. Отличная идея – создать лимит во времени и придерживаться его. В идеале рисование должно занимать не более двух-трёх часов, потому что после свет начинает резко меняться. Быстрая работа также дает вам много энергии и развивает навыки спонтанной работы.

9. НАСЛАЖДЕНИЕ

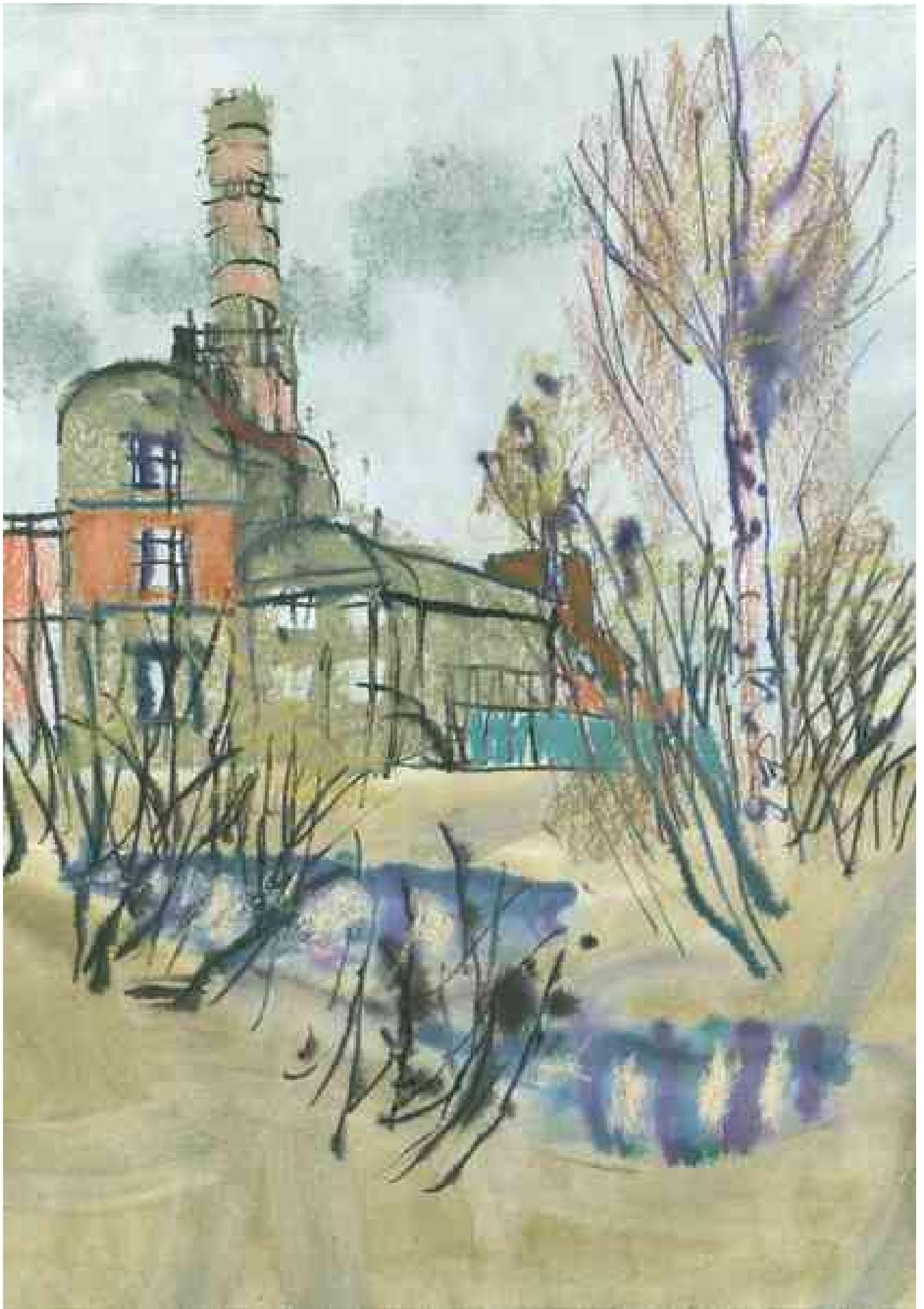

Наслаждайтесь процессом; рисование на природе – колоссальный опыт, так воспользуйтесь же им! Не внушайте себе, что обязательно нужно создать мировой шедевр. Если вы расслаблены и полностью погружены в процесс, то увеличивается вероятность, что результат поразит вас больше, чем вы сами того ожидали.

10. ПОНИМАНИЕ

Великие картины не просто созданы по описанию, и это не так уж легко – пойти, поставить мольберт и нарисовать. Каждый пейзаж по-своему уникален, поэтому прочувствуйте его, «пропустите через себя». Узнайте больше о его истории, о жителях и об истории развития. Чтобы добраться до самого сердца природных тайн и загадок, всегда нужно время. Посвятите всего себя любимому делу!

<http://www.fiveinternet.ru/users/4069154/>

