

Людмила Щербинина

Этюд головы человека

6+

Людмила Щербинина

Этюд головы человека

«Автор»

2022

Щербина Л.

Этюд головы человека / Л. Щербина — «Автор», 2022

Учебно-методическое пособие с иллюстрациями «Этюд головы человека». Последовательное рассмотрение этапов работы над этюдом. Автор — Людмила Валерьевна Щербина, закончила Академию Художеств имени Ильи Репина. Дипломная работа «Прощание» отмечена медалью «Репинская премия». Преподаватель живописи подготовительного отделения при академии.

© Щербина Л., 2022

© Автор, 2022

Содержание

Постановка	7
Подбор материалов и инструментов	8
Грунтовка холста	12
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Людмила Щербинина

Этюд головы человека

Этюд – это работа, выполненная с натуры с целью ее изучения. Основные направления данной работы связаны с цветом, тоном, светом, формой и пространством. Этюд предполагает выполнение следующих задач: грамотно скомпоновать модель в заданном формате; разобраться в конструктивном и анатомическом строении головы, верно уловить пропорции (т. е. характер конкретного человека); вылепить объем, взяв максимально точные цветовые и тональные отношения; учитывая особенности освещения, создать ощущение пространства.

Выбранная нами в качестве примера постановка имеет костюмированный вид (ил. 1). В такого рода постановках важно, чтобы одежда не мешала голове – чтобы она не была слишком активной, яркой.

Работа над этюдом головы имеет следующие этапы:

постановка;

подбор материалов и инструментов;

грунтовка холста;

черно-белый вариант эскиза графитным карандашом;

цветовой эскиз;

рисунок на холсте;

подмалевок;

моделирование;

завершение работы над этюдом.

Последовательно рассмотрим каждый из этапов.

Ил. 1. Постановка

Постановка

Подбор фона – непростая задача. Фон подбирается таким образом, чтобы он не мешал восприятию модели, а также наиболее выгодно подчеркивал тонкости в ее характере. Нужно рассмотреть 5–7 вариантов отношений головы к фону, последовательно анализируя каждый вариант. При этом следует обращать внимание на следующее: общая гармония цвета и тона, соответствие образу, четкость силуэта. Стоит учитывать и то, что, например, сближенные цвета и тон в постановке – очень трудная задача; она может быть непосильна для начинающего художника (велика вероятность запутаться).

Обратим внимание на освещение: в данной постановке оно дневное, естественное, холодное. Это значит, что основная форма покрыта холодным мягким светом, переходящим через холодный полутон в минимальные, но все же теплые тени. Очень важно при таком мягком освещении заметить разницу в касаниях. Это значит, что объем, который создается при помощи освещения, имеет границы, которые по-разному подходят к фону и как бы «касаются» его. Необходимо разобрать касания в пространстве так, чтобы формировалось ощущение глубины за головой.

Подбор материалов и инструментов

Краски на палитре должны располагаться в строго определенном порядке. Всякий раз искать нужную краску на палитре – это потеря времени. Порядок на палитре – порядок в голове – порядок на холсте.

Итак, порядок таков: белила, кадмий желтый средний, охра желтая, кадмий красный светлый, крапак темный, ультрамарин темный, кобальт синий средний, церулеум, кобальт зеленый темный, изумрудная, глауконит, марс желтый прозрачный, марс оранжевый прозрачный, марс коричневый темный прозрачный, умбра Ленинградская натуральная, марс черный. Это основной набор красок (ил. 2). Полный же набор зависит от характеристик конкретной постановки.

При использовании краски впервые следует изучить ее: расколеровка на тюбике не всегда точно передает качество цвета внутри. Нужно выдавить немного краски из тюбика и сделать растяжку. Важно обратить внимание на особенность не только ее визуальных свойств, но и на ее консистенцию.

Рассмотрим подробнее в заданном выше порядке некоторые краски из «Невской палитры».

Кадмий желтый средний имеет широкий диапазон применения и при необходимости может заменить как темный, так и светлый вариант данной краски. Добавляя белила, можно добиться возможностей кадмия желтого светлого, который сам по себе жидковат и практически пропадает в колерах, будучи не очень активным. Добавляя красный, получаем кадмий желтый темный.

Охра – краска земляного происхождения. Она активно используется в работе над портретом при написании теней и полутонов.

Индийская желтая – яркая и активная краска. Она используется в основном в качестве лессировочной, а также, благодаря своей активной колеровке, – в написании прозрачных теней.

Для красных красок характерно отслаивание масла. Кадмий красный светлый дает чистый замес, в отличие, например, от английской красной, которая утяжеляет тон. Кадмий красный темный близок к светлому варианту данной краски, но по теплостойкости отличается в более холодную сторону. Рассмотрим ряд более плотных красных. Крапак красный прочный может использоваться в качестве лессировочной краски. С помощью него также можно добиться интересных уходов в холодные в работе над светами в портрете. Сиреневый хинакридон – новая краска в палитре. Она появилась взамен крапаку красному темному.

Перейдем к рассмотрению ряда холодных красок. Ультрамарин является лессировочным материалом. Кобальт синий средний удобнее использовать в работе, чем кобальт синий спектральный, т. к. последний со временем быстро темнеет. Церулеум, кобальт зеленый темный – плотные краски. Изумрудная – достаточно активная, но лессировочная краска. Глауконит тоже используется в лессировках, а также для рисунка: за счет своей легкости и прозрачности он незаметно «вплавляется» в основные замесы, слегка их усложняя.

Далее следует ряд коричневых красок. Марс желтый можно использовать как в плотных замесах, так и в лессировках. Его активно используют при написании тени. Марс коричневый темный в разбеле применяют при написании светлых, освещенных участков кожи модели. Будучи не очень выразительным, он позволяет делать интересные усложненные замесы. Марс коричневый темный в основном используется для работы с тенями. Черные в чистом виде использовать не рекомендуется. Лучше использовать составные цвета, например, замес марса коричневого темного прозрачного с ультрамарином. Умбра натуральная ленинградская продолжает ряд лессировочных. Она интересна тем, что с чистым разбавителем дает теплые

оттенки, а с добавлением белил переходит в холодную гамму. Эту краску можно использовать при написании как тени, так и света.

Ил. 2. Набор красок

Выбор инструментов – также очень важная часть работы. Рассмотрим основной набор кистей для написания этюда головы с натуры (ил. 3).

Особенность набора кистей для живописи состоит в том, что каждого номера, каждого типа кисти должно быть в количестве двух штук. Это нужно для чистоты написания света и тени. Работая одной и той же кистью в обеих зонах, художник рискует получить грязный цвет. Должны быть отдельные кисти для холодного света и для теплых теней. Разделение инструментов по сфере их применения помогает не только выполнить чистый и ясный по цвету этюд, но и организовать рабочий процесс.

В наборе должны быть не только новые, в идеальном состоянии кисти, но и уже бывшие в использовании, уже стертые и потрепанные. Их, как правило, не жалко, ими можно совершать более смелые движения как по ходу ворса, так и против него, а также достаточно резкий ворс позволяет выполнять более мягкие касания, сталкивания цветов. Такой кистью можно не только писать, но и растирать, и даже стирать ненужный слой краски, как ластиком. Она достаточно жесткая и потому легко справляется с подобными задачами.

Плоская кисть дает широкий мазок, а при повороте боком – тонкую линию.

Кисть со скошенным ворсом удобна при модульной «лепке», при написании декоративных частей одежды в портрете или архитектуры в пейзаже.

Кисти с длинным ворсом имеют свои преимущества: они вбирают в себя большое количество краски и поэтому ими можно долго работать, не отвлекаясь на забор краски с палитры.

Для написания больших форматов следует использовать кисти больших номеров.

Веерные кисти могут помочь мягко списать касания. Они имеют широкий мягкий мазок, а также могут подхватить нижний слой краски, смешать его. В пучке таких кистей мало ворса, а значит, ими можно взять много краски и практически всю ее отдать холсту. Этим не могут похвастаться кисти с толстым пучком ворса: взяв очень много краски, они не всю ее отдают холсту, что также вызывает сложности при очистке инструмента.

Рассмотрим ряд синтетических кистей. По жесткости они приближены к щетине. Среди них есть и круглые, но в небольшом количестве из-за того, что они расходуют много краски при небольшой выдаче на холст. Эти кисти используются для мелкой детализовки.

Страйпер – универсальная кисть. Ее ворс скошен. Она может дать широкий мазок и позволить проработать мельчайшие, тончайшие детали. Она легко смешивает краски и так же легко оставляет их на холсте.

Натуральные мягкие кисти используются для, например, сглаживания фактуры. Как правило, это барсучьи кисти: они мягче щетины, но не такие мягкие, как колонок. От этих кистей остается приятная фактура на холсте.

Колонок дает приятную четкую линию при разведенной жидкой краске. Колонок удобно использовать при моделировке глаз и других мелких деталей.

Флейц – широкая кисть, используемая в начале работы. После рисунка приступают к закладыванию больших отношений с помощью больших кистей. Чем больше рабочая поверхность, тем шире кисть нужна.

Мастихины тоже должны быть в некотором количестве. Один – для письма и для накопления красочного слоя на холсте. Этот способ нанесения краски дает более яркий замес. Второй мастихин нужен для чистки палитры. Этот инструмент стачивается, на нем остаются следы от фракций, попадающих в краску.

В наборе инструментов также должны быть масленки разных размеров и форм, подходящие для разных инструментов.

Рассмотрим разницу между кистями из щетины и синтетического ворса. Щетина, как правило, дает мазок, линия которого мягко начинается и мягко заканчивается. Ей выполняется основная работа на холсте. Ворс синтетики же сложен плотно. Он дает точное и четкое начало линии и такое же окончание. Синтетику используют в конце работы, когда нужно сделать касания более жесткими.

Ил. 3. Краски

Уход за инструментами – неотъемлемая часть работы. От него зависит, насколько долго кисти прослужат.

Инструменты необходимо мыть сразу после сеанса. В противном случае примерно через сутки кисть покрывается корочкой, засыхает. Оставленные кисти имеют свойство насыхать у корешка, что со временем выводит инструмент из рабочего состояния.

Во время работы над одним произведением нужны разные кисти. Их использование диктуется разностью задач. После сеанса живописи кисть промывается уайт-спиритом в кисте-мойке. Далее она несколько раз моется в теплой воде с хозяйственным мылом до белой пены. При этом важно промыть кисть на ладони, потирая ее в разных направлениях так, чтобы вычистить как можно больше краски из ворса. После этого нужно позаботиться о сохранности формы кисти: плотно завернуть ее в небольшой прямоугольный фрагмент бумаги, начиная с угла и продолжая по диагонали, а чуть не доходя до конца листа, на уровне окончания ворса, нужно сделать залом, оставшийся уголок, смочив водой, следует приклеить к остальной части, закрепляя конструкцию. В таком чехле кисть должна сохнуть в вертикальном положении.

Грунтовка холста

Рассмотрим, как самостоятельно подготовить холст для живописи.

Предварительно подготавливается проклейка: смесь желатина с водой. Она должна некоторое время отстояться, после чего желеобразный клей наносится на холст. Желательно проклеивать два раза, сутки дав холсту просохнуть, прежде чем положить новый слой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.