

Содержание

Как пользоваться дополнительным содержанием	4
Реализм: от истории до наших дней	6
Новый реализм	8

Новый взгляд на реализм	10
Возрождение художественных студий	12
Прикидка с помощью <i>sight-size</i>	14
Как выбрать актуальную модель	16
Рисунок как основа реалистической живописи	18
Тональный эскиз	20
Базовые цвета: подготовка	22
Поверхности, фактуры и блики	24
<i>Как это сделано:</i> прозрачность и блеск акварелью	26
<i>Как это сделано:</i> металл и стекло маслом	28
<i>Картинная галерея:</i> натюрморт — прекрасная модель для начала	30

Реалистичность в пейзаже	32
<i>Как это сделано:</i> текстура камня маслом	34
<i>Подробно:</i> утес	38
Реалистический пейзаж	40
<i>Как это сделано:</i> капли росы акрилом	46
<i>Как это сделано:</i> фактура растительности	50
Уголок архитектуры	54
<i>Картинная галерея:</i> городской пейзаж	60
<i>Подробно:</i> ноктюрн с фигурами людей	62
<i>Как это сделано:</i> геометрические формы акварелью	64
Городской пейзаж с фигурами людей	68

<i>Подробно:</i> фактура каменной стены	74
<i>Картинная галерея:</i> автомобили	76
Мост акварелью	78
<i>Как это сделано:</i> контражур акрилом	84
<i>Подробно:</i> велосипед маслом	88

Реалистичность в изображении фигуры

человека	90
Байдарочник маслом	92
<i>Подробно:</i> спящий младенец	100
<i>Картинная галерея:</i> академический рисунок и гипсовые слепки	102
Портрет акварелью	104
<i>Как это сделано:</i> морщины на лице акриловыми красками	110
<i>Картинная галерея:</i> портреты	114
<i>Подробно:</i> человек в интерьере	116
<i>Как это сделано:</i> моделировка тела	118
<i>Как это сделано:</i> обнаженная натура с помощью <i>sight-size</i>	122
<i>Картинная галерея:</i> обнаженная фигура человека	130
<i>Подробно:</i> тело в технике сфумато	132

Приемы работы .....

Главное — рисунок	136
Работа по фотографии	138
Палитра художника	140
От наброска к деталям	142
Глоссарий	144

Как пользоваться дополнительным содержанием

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

1. Скачайте бесплатное приложение*, выбрав один из трех вариантов:
  - на сайте <http://books2ar.com/pre/android/>
  - отсканировав один из QR-кодов
  - отыскав REALISTIC PAINTING AR в официальном магазине вашего устройства Android
2. Используйте приложение для сканирования страницы**, на которой появятся изображения дополнительного содержания (см. значки ниже).
3. Откройте дополнительное содержание, нажав на появившийся в центре экрана значок.

* Приложение требует соединения с Интернетом для доступа к мультимедийному содержанию.

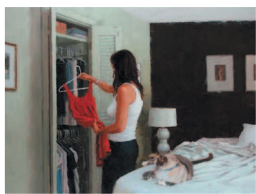
** Не приближайте камеру смартфона слишком близко к значку, достаточно навести ее на страницу, где есть элемент дополнительного содержания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

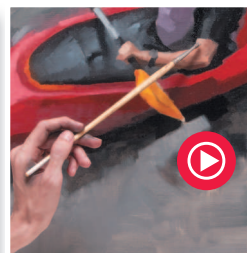
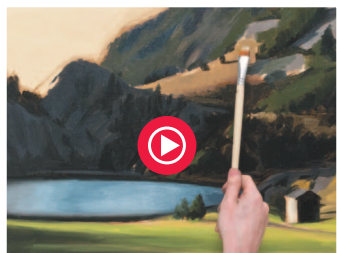
ГАЛЕРЕЯ

Многочисленные примеры произведений быстрой живописи. Доступно на всех страницах, где появляется изображение.

ПОЭТАПНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Примеры других упражнений, выполненных в той же технике. Доступно на всех страницах, где появляется изображение.

Реализм: от истории до наших дней

Прежде чем говорить о реалистической живописи, нужно вспомнить о реализме — стиле или направлении, возникшем во Франции в середине XIX века и связанном с концептуальными идеями Оноре де Бальзака и его последователей, которые стремились изобразить в живописи окружающую реальность и социальные темы.

Вместо того чтобы грезить об утраченных мирах, сюжетах Средневековья и восточных сказках, как творцы романтизма, они старались воспроизводить повседневность: обычного человека за его обычными делами. Особый интерес к ближайшему окружению и визуальному воспроизведению реальности привел многих художников на пленэр, к натуре на лоне природы, где они делали наброски и эскизы цветом, а затем в уединении и тишине мастерской завершали свои работы.

Реализм не утратил своих позиций с появлением импрессионизма, однако оказался на обочине, когда ворвались и окрепли литературно-художественные течения авангардизма, захватившие рынок произведений искусства в начале XX века. Отход от реалистического изображения стал еще более очевиден после двух мировых войн и Великой депрессии — трагедии, пережив которую, многие художники перешли к экзистенциализму и беспредметности, характерной для абстрактной живописи.

Вот уже несколько десятилетий существует группа художников, решительно выступающих за возвращение реализма в противовес постмодернизму, концептуализму и лирическому абстракционизму в живописи. Сегодняшние художники-реалисты призывают к возврату к ремеслу, к овладению техникой старых мастеров, особенно классиков XIX века, произведения которых достигли вершин искусства до нашествия первых авангардистов. Сегодня сообщества и ассоциа-

Реалистическая живопись требует от художника кропотливой работы с цветом и любви к деталям.

ции художников-неореалистов служат главным «рупором» возрождения обновленной и созвучной нашему времени фигуративной живописи, выявляя новые темы в соответствии с визуальной иконографией наших дней.

Новый реализм

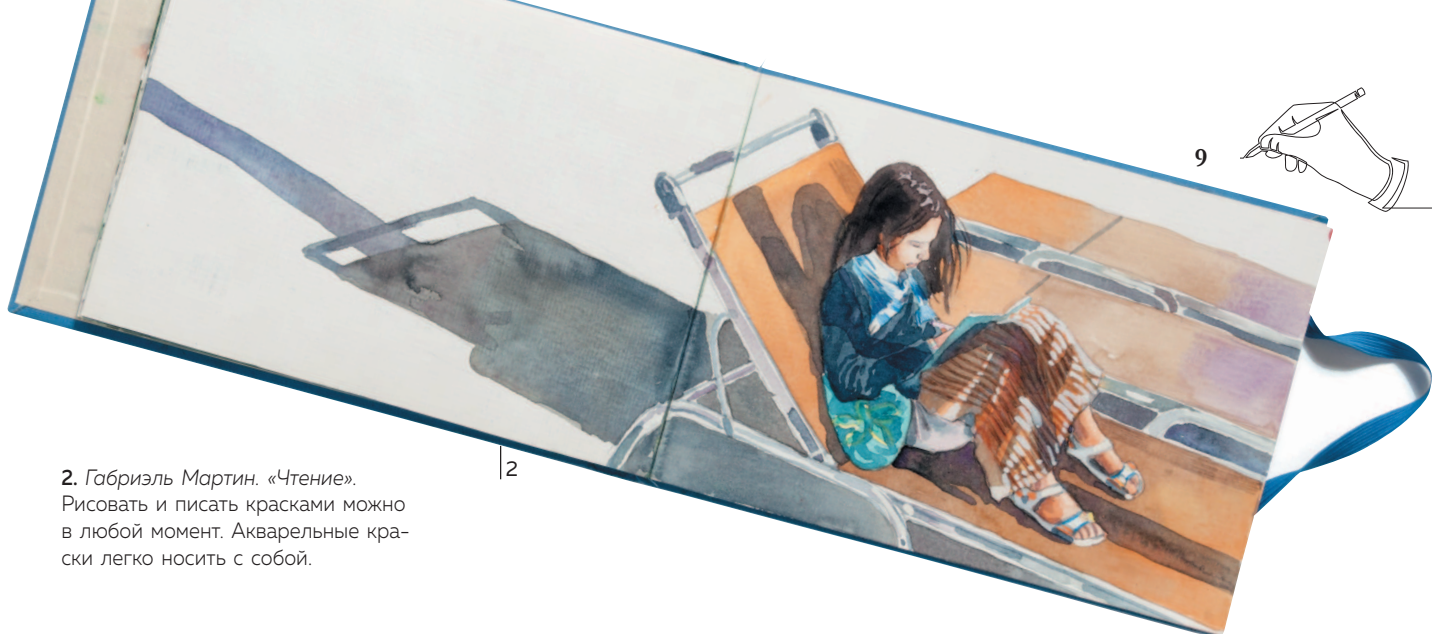
Сегодня художники-фигуративисты нового направления используют традиционную технику старых мастеров для воплощения новых тем, создают в своих произведениях иконографию XXI века, отображая актуальные переживания человека и демонстрируя понимание самых злободневных социальных проблем.

Реалистическое направление с явной установкой на современность возникло как гневная реакция на «вседозволенность» искусства трансавангардизма 80-х и постмодернизм, которые по сей день доминируют на арт-рынке. Сегодня неореализм занимает небольшую часть процесса художественного творчества, однако число его приверженцев среди молодых художников неуклонно растет, к тому же он успешно развивается благодаря поддержке художественных академий и музеев, возникших в последние десятилетия в крупнейших городах Запада.

Современный реализм опирается на изображение персонажей, окружающей обстановки и пейзажа, свойственных нашему времени, включая образы, по детализации сравнимые с обработанной или оцифрованной на компьютере фотографией. Он охватывает различные направления: гиперреализм, фотореализм и даже магический реализм — все они, безусловно, стремятся представить визуальное искусство, но явно различаются по экспрессивности и интерпретации реальности.

Живописные полотна поражают не только качеством и мастерством исполнения, но и художественным решением: при том, что это произведения реализма, их авторы стремятся изменить реальность, наделяя модель личностным восприятием, преувеличивая ее красоту, придавая ей значимости и внушительности. Так, например, изменяют свет, усиливают контрастность, смещают рисунок, варьируют цвета, создавая четко выстроенную композицию, способную поразить зрителя,

1. Мерседес Гаспар. «Ванная комната». В современном реализме особую роль играют формат, композиция и хроматическое настроение сцены.

9

2. Габриэль Мартин. «Чтение».
Рисовать и писать красками можно
в любой момент. Акварельные крас-
ки легко носить с собой.

2

чтобы по возможности добавить модели большей экспрессии, нежели есть в реальности.

Таким образом, в мире, насыщенном фотографией, претендующей на место репрезентативной живописи, концептуальным искусством и не фигуративными художественными течениями, свою

нишу находят художники, которые с новой силой обращаются к приемам повествования и традиционной технике живописи. Неореализм в живописи становится отображением воли к глобальным изменениям в безумном, переоцененном и пугающем размахе современного искусства.

3

3. Адрия Льярч. «Собака».
Крупный формат и акриловые краски позволяют прорабатывать фактуру и детали, придавая живописи почти фотографическую точность.

Новый взгляд на реализм

Причины возврата к фигуративной живописи с весомой реалистической составляющей в наше время кроются в возрождении и признании художника как ремесленника, в пробуждении интереса к художнику с мольбертом, то есть к человеческой стороне профессии, которая включает практическое занятие живописью и владение рисунком. К естественному восхищению способностью художника создавать двухмерное изображение следует добавить более современную интерпретацию, влияние фотографии и новых визуальных технологий. Творческий процесс, привлекавший живописцев прошлого, по-прежнему актуален и заставляет современных художников продолжать исследования универсального и неисчерпаемого языка, которым является живопись. И хотя в плане техники или исполнения многие предпочитают следовать традиции, в том, что касается концепции, они предлагают весьма далекое от старых мастеров новое видение. Таким образом, традиция и современность не противоречат друг другу, поскольку картина, которая выглядит вполне реалистической и академичной, в то же время может быть актуальной и созвучной современному обществу.

Возрождение художественных студий

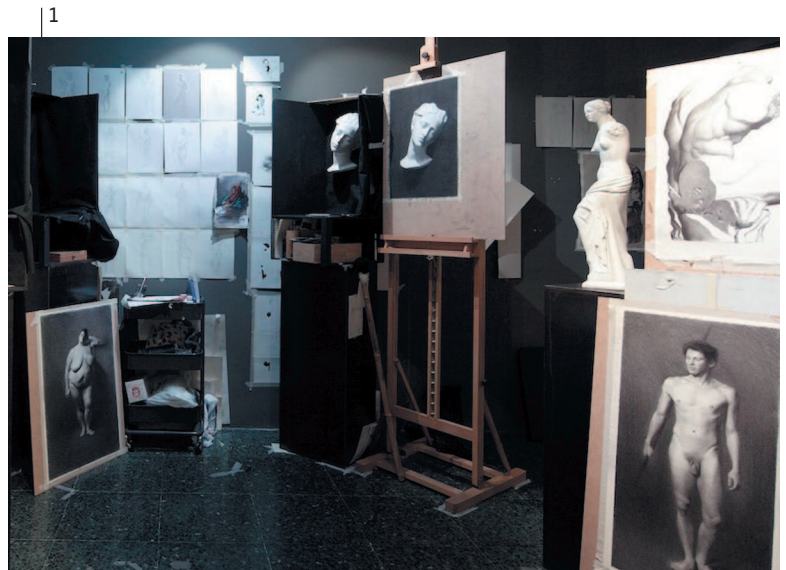
XXI век становится свидетелем возрождения гуманизма в том, что касается традиционной живописи. Она начинает завладевать большей долей рынка и утверждается как выражение человеческого духа и правомерная форма современного искусства.

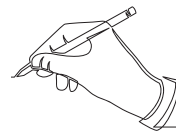
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Возрождение реализма вдохновляет молодых художников увлеченно заниматься техникой, овладевать академическими навыками и традиционными ценностями живописи, которые восстанавливаются в художественных школах, где обучение ведется по принципам изостудии. Речь идет о методике преподавания, возникшей в XVII веке и ставшей отправной точкой для таких художников, как Джошуа Рейнольдс, Томас Лоуренс, Джон Сингер Сарджент и прежде всего — Леон Бонна и Каролус-Дюран. Концепция, заложенная в основу учебной программы, утверждает возврат к непосредственному изучению природы и к старым мастерам как эталону и точке отсчета художественного познания.

1. Художественные студии предлагают полный курс обучения по методике, основанной на классической реалистической традиции.

2. В студиях ученики разных уровней и с разным багажом знаний работают вместе; каждый занимается в своем собственном темпе, в то время как педагог делает замечания в соответствии с успехами каждого ученика.

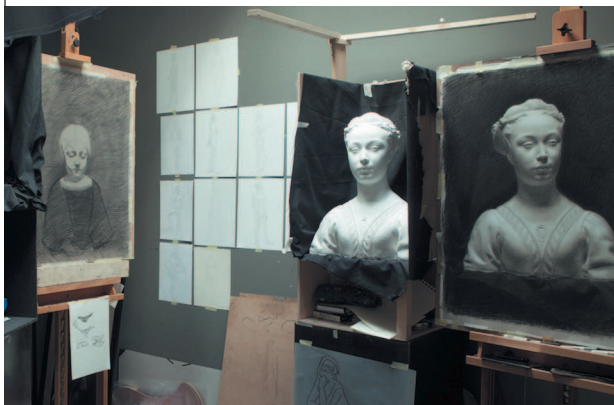

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СТУДИЙ

В отличие от традиционных художественных школ, школы-мастерские или студии сфокусированы исключительно на изобразительном искусстве. Одна из самых известных — *Школа искусства им. Микеланджело* во Флоренции (Италия), где с 1997 г. воссоздаются разработанные за последние шесть столетий методы, перенимаются знания великих мастеров эпохи Возрождения и Барокко. Со временем Школа дала старт многим художникам-любителям репрезентативной живописи, и подобные школы открылись в различных городах Европы и Америки. Это дало течению весомую поддержку и позволило собрать вокруг студий людей со схожими склонностями и вкусами.

3. Насыщенная и жесткая программа требует от художников одного или двух лет интенсивных занятий рисунком, прежде чем они начнут работать с цветом. Основной объект изучения — человеческая фигура.

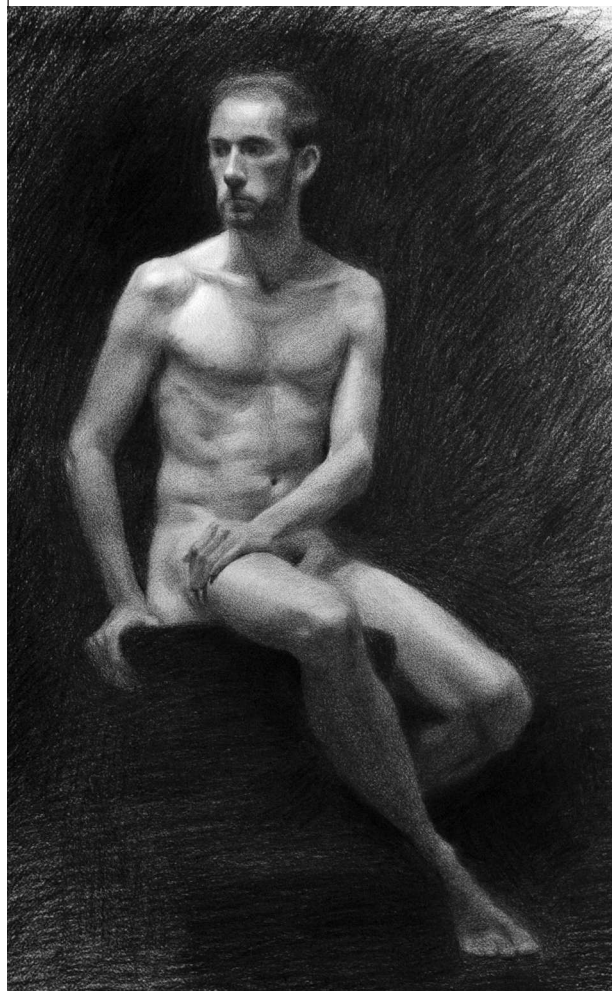
3

5

4

4. В школах-студиях ученики овладевают основами рисунка. Яго Ремача. «Обнаженный».

5. Натурный класс в Барселонской художественной академии. Это не подготовительная школа, а высокоспециализированный проект в области современной фигуративной живописи.

Прикидка С ПОМОЩЬЮ *sight-size*

Наиболее приемлемым переводом термина *sight-size** следовало бы считать «контроль размера», что предполагает соблюдение размеров объекта на рисунке. Основанный на наблюдении за натурой этот метод обучения позволяет добиться точности изображения благодаря сравнению реального объекта с рисунком. Цель метода заключается в тренировке глазомера, который необходим, чтобы замечать отличия между натурой и изображением, не прибегая к дополнительным измерительным устройствам.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА *SIGHT-SIZE*

У этого метода есть ряд особенностей. Во-первых, рисовальная доска должна быть установлена строго вертикально. Художник должен всегда находиться в одном и том же положении относительно мольберта или основы и модели — так, чтобы видеть их одновременно и иметь возможность их сравнивать. При работе с фотографией ее необходимо увеличить до размера основы, чтобы сравнивать было проще. Следует отметить: стопы на полу и во время работы должны всегда оставаться в одном и том же положении. Безусловно, одной из проблем применения метода является обеспечение необходимого пространства, ведь на завершение работы, особенно у начинающих, может уйти несколько дней.

1. Желательно писать с натуры, но, если моделью служит фотография, лучше, чтобы она была того же размера, что и холст.

2. Метод *sight-size* требует пространства, позволяющего отойти от модели на достаточное расстояние для зрительного контроля за ходом работы.

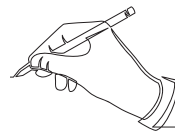
1

2

* «Оптический метод».

3

3. Отвес сделать просто, нужен лишь достаточно тяжелый металлический предмет и кусок бечевки, чтобы его подвесить.

4. Натянутая бечевка дает идеальную прямую, которая позволяет измерять расстояния на модели и проецировать их на рисунке.

4

5

5. Чтобы видеть модель с одной точки и одного размера, положение стоп на полу можно отметить скотчем.

ПРОЦЕСС РИСОВАНИЯ

Нужно отойти на расстояние, позволяющее одновременно видеть модель и рабочую поверхность. Затем, запомнив модель, вернуться в исходное для рисования положение. Вначале можно использовать устройства для определения композиционных линий, измерения расстояний и масштабов, например отвес — кусок бечевки или веревки с привязанным к нему грузом. Это хороший способ ознакомиться с композицией и определить размеры, но со временем от него можно будет отказаться. Важный момент: нужно запомнить формы объекта, прежде чем его рисовать.