

*Пять секретов
рисования пейзажа*

РИСОВАНИЕ В
PHOTOSHOP

Алексей Морозов © macroart.ru

Содержание

Введение	3
Секрет 1. Постановка цели.....	4
Секрет 2. Кисти	5
Секрет 3.Техника	7
Секрет 4. Контроль над чёрно-белым	8
Секрет 5. Правильная насыщенность	10
Бонус	11
Заключение	11

Введение

Приветствую! Меня зовут Алексей Морозов, я автор сайта о цифровой живописи macroart.ru.

В этой книге я хочу поделиться своими находками в плане инструментов и техник, которыми я пользовался в процессе рисования пейзажей.

Ознакомившись с изложенным ниже материалом, вы ознакомитесь и примете на вооружение те техники и навыки, которые я использовал при рисовании пейзажной иллюстрации «Заря».

«Заря» (Sunset)

Секрет №1. Постановка цели

Первое с чего необходимо начать работу над будущим пейзажем — это постановка цели.

Понимание того, что ждёшь от работы и постановка цели — это очень значительный плюс, который обязательно сыграет немаловажную роль в достижении результата. Определите для себя, что бы вы хотели видеть. Лучше сделать описание как

можно конкретнее.

Перед рисованием Зари я сделал такой вот список пунктов:

1. Мелкие детали удалённых объектов.
2. Отобразить картину задуманную в голове.
3. Должно быть больше оттенков в рамках одного цвета. При обесцвечивании изображение должно быть хорошо видно.

Насколько приятней смотрится картина, если в ней изобилует количество различных цветовых и теневых переходов.

Замечал, что именно после постановки цели выходят достойные, серьёзные художественные работы.

Цель является определённым стимулом, который толкает и заставляет двигаться вперёд, достигая всё новых и новых высот в рамках одной работы, а также и в технике в целом.

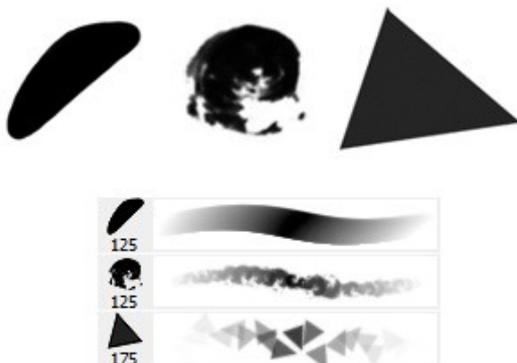
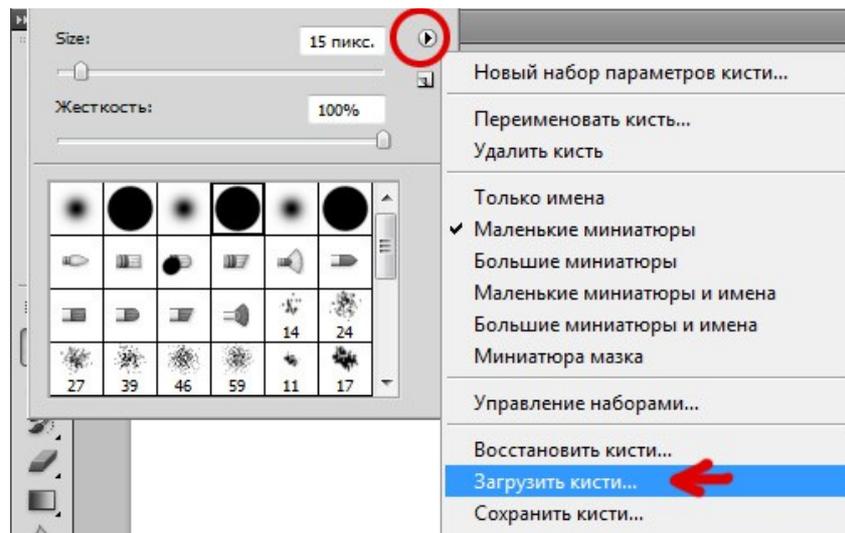
Секрет №2. Кисти

Давайте поделюсь с Вами своими кистями, которые я использовал в рисовании «Заря», а также которыми рисую все остальные картины. Фактически рисую только этими кистями. Ниже видны отпечатки этих трёх кистей.

Скачать архив с кистями можно здесь:

http://macroart.ru/brushes_macroart_ru.zip

Чтобы установить кисти, необходимо перейти в панель выбора кистей и нажать на стрелочку в углу и выбрать в меню «Загрузить кисти...», как показано на рисунке слева.

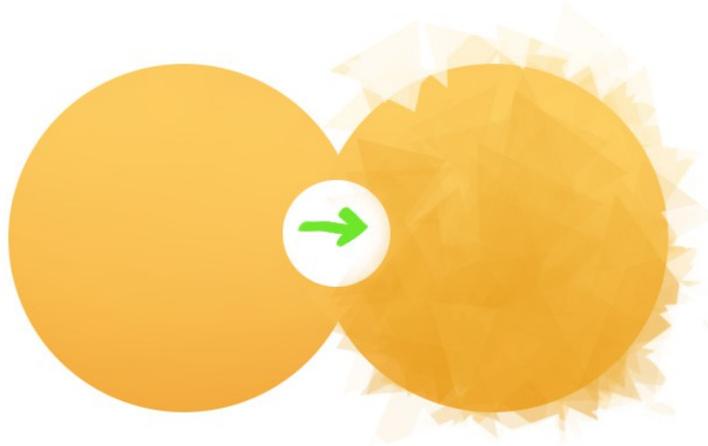
Первая кисть — это альтернатива круглой кисти с жёсткими краями. Всегда рисую только кистями с жёсткими краями, т. к. это придаёт картине больше чёткости, и складывается впечатление, что картина рисовалась мазками. Так оно и есть, просто кисть с мягкими краями не дала бы такого результата.

Вторая кисть — для облаков. Замечательная находка для рисования облаков, которую я считаю

незаменимой! При помощи неё с лёгкостью можно создать весьма красивую форму облака, которая будет смотреться на 5 с плюсом.

При использовании этих кистей очень важна техника их использования. О ней можете узнать ниже во главе Техника.

Ну и **Третья кисть** хорошо подходит для рисования однотонных поверхностей с целью придания им некоего разнообразия.

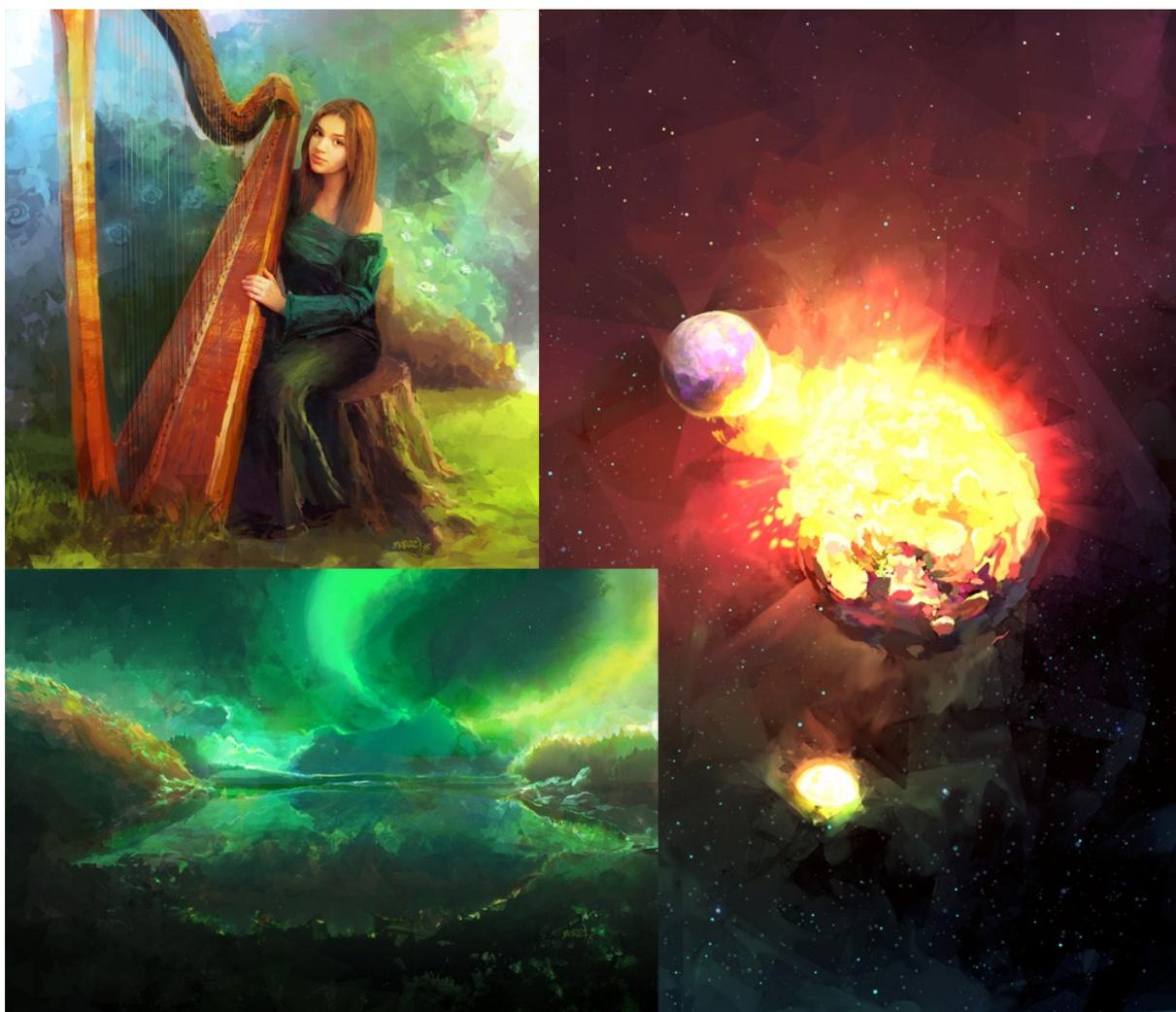

Вот наглядный пример использования такой кисти. Слева довольно однотонный кружок без какой-либо текстуры.

Слева - неинтересный, плоский безжизненный кружок. Добавить живописности, не вписывая в композицию каких-либо объектов, можно при помощи создания некой текстуры при помощи треугольной кисти.

Беря цвет с холста, зажав Atl, или устанавливая вручную в цветовой панели, выбираем цвет однотонной поверхности и немного изменяем в светлую или тёмную сторону. После, при помощи тычков и небольших штрихов создаём некоторую наслойку штрихов и вновь при помощи тычка с зажатым Alt'ом забираем цвет с поверхности и рисуем уже поверх свежих треугольников новым слоем штрихов.

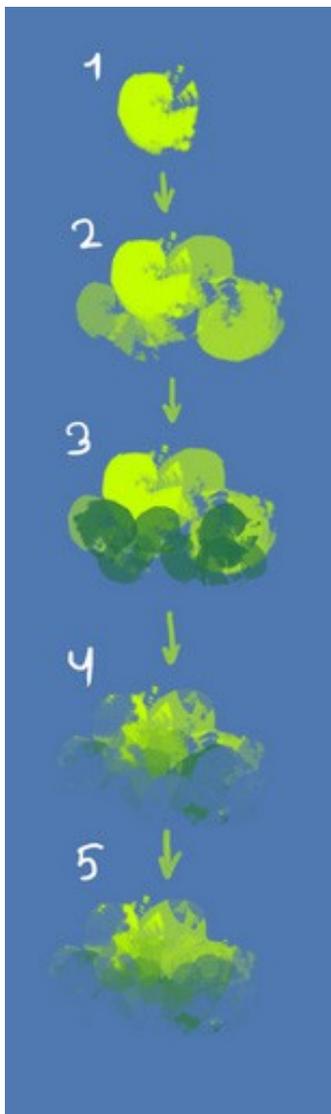
Несколько работ, в которых хорошо видно использование треугольной кисти:

Секрет №3. Техника

Мешая схожие цвета при помощи Alt'a и штрихов треугольной кистью, создаётся вроде и однотонная, но не лишённая информации область, которая не выглядит как недоработанный участок, а наоборот придаёт стильный вид.

Давайте, приведу описание техники рисования второй кистью для рисования облаков.

1. В рисовании второй кистью, которая хорошо подходит для рисования облаков, техника почти та же.
2. Рисуем общую форму.
3. Примазываем тёмную часть более тёмным зелёным цветом, которая будет тенью облака снизу.
4. Далее цветом неба, в данном случае тёмно-синим вырисовываем контур облака. Цвет берётся с холста Alt'ом.
5. Вновь рисуем облако той же кистью цветом облака, у нас это зелёный. Таким образом, повторяем операцию рисования, пока не будет достигнут желаемый эффект.

Облако не обязательно должно быть лишь из 2 основных цветом (базового и теневого) можно примешивать какие-то новые, светлые и отличающиеся по цвету.

В этом деле Вы творец, можно рисовать всё, что угодно. А эта техника должна повысить шанс того, что результат будет радовать Вас и зрителей.

Секрет №4. Контроль над чёрно-белым

Одним из секретов получения красивых картин для меня является **контроль над чёрно-белым**.

Этот элементарный метод может улучшить картину, сделать её более приятной и понимаемой для зрительского глаза.

В чём заключается контроль... Если перевести изображение в чёрно-белый, то глазу становятся видны все светлые и тёмные участки изображения, а так же их контраст и конкуренция.

Посмотрите на изображение ниже.

Горы вполне ясно отделены, так как имеют более тёмный цвет по сравнению с остальными близлежащими компонентами картины. С кораблём та же ситуация. Паруса так же имеют некий контраст на фоне тёмного облака.

Береговая линия хорошо просматривается, а так же видны все облака.

В картине есть:

- Светлые тона (облака на горизонте близ воды, а так же облака справа за скалами).
- Средние тона (всё, небо, земля, основная часть облаков)
- и Тёмные участки (корабль, скалы и некоторые камни)

Наличие областей с каждой из этих световых групп, делает картину контрастной и интересной.

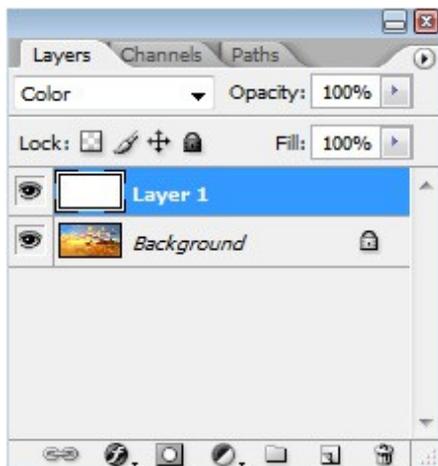
Вообще, необходимо заранее заботиться, чтобы в картине были элементы как светлого тона, среднего так и тёмного, но если в результате перевода в чёрно-белый, Вы видите, что картина превращается в одно сплошное серое пятно,

то можно прибегнуть к **изменению контраста** при помощи одной из коррекций в меню *Image – Adjustments (Изображение — Коррекция)*:

1. Brightness/Contrast... (Яркость/контраст...)
2. Exposure... (Экспозиция...)

Повращав верхний и нижний ползунки, можно повысить контраст изображения и продолжить работу уже над скорректированной версией.

Как правильно и удобно переводить в чёрно-белый

Существует как минимум 4 способа перевода изображения в фотошопе в чёрно-белый. И что удивительно у всех них получается разный результат. Я же расскажу о способе, который наиболее удобен и выдаёт довольно правдивую картину относительно светлых и тёмных участков вашей работы.

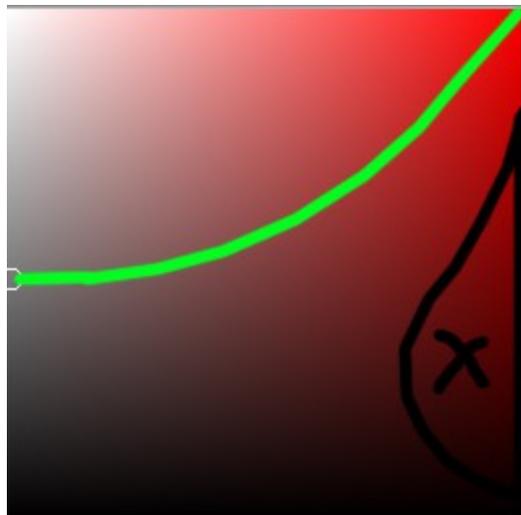
Поверх всех слоёв создаём новый слой и заливаем белым или чёрным цветом и меняем у него режим смешивания на **Color**.

Увидев результат, можно с лёгкостью выключить чёрно-белый, сделав слой невидимым.

Секрет №5. Правильная насыщенность

Насыщенность — это характеристика цвета, показывающая его цветастость, то бишь серо-голубой — это цвет с низкой насыщенностью, а ярко-красный — с высокой.

Немалую долю реалистичности добавит такой подход к выбору цвета:

Чем темнее изображаемая область, тем менее насыщенный должен быть её цвет.

Область, которая изображена на рисунке слева крестиком в чёрной границе лучше не использовать при рисовании теней, а искать менее насыщенные аналоги чуть левее ближе к центру палитры и ниже.

Тени от объектов сцены, светотени, имеющие меньшую насыщенность, будут смотреться более реалистично.

Зелёной линией отмечено движение насыщенности от серого к ярко-насыщенному.

Условно, ниже её расположены тёмные цвета, а выше — светлые.

На примере пейзажа «Заря» видно, тёмно-красный, тёмно-фиолетовый и тёмно-синий, также фактически имеют приставку серо-. Видно, насколько эти цвета далеки от пёстрых оттенков, а также тёмно-насыщенного цвета.

Бонус

В качестве бонуса дам очень дельный совет по тому, как рисовать тени и затемнённые объекты.

Рекомендую не использовать в рисовании чёрный цвет #000000. Его использование негативно влияет на цветовую картину сразу по нескольким причинам:

1. Если в художественной работе имеются участки с абсолютно чёрным цветом, это конечно выглядит контрастно по сравнению с альтернативными более светлыми участками, но такой контраст выглядит слишком приторно. Непростая цветовая схема для глаз может утомлять.
2. При рисовании теней полупрозрачной кистью поверх цветных объектов тени получаются как раз тёмно-насыщенного цвета, без понижения в сторону серого, что делает их более проигрышными в реалистичности.

Решение задачи выбора цвета

Для рисования тени на первых этапах желательно выбирать цвет от серого до тёмно-серого, примешивая его кистью к цветным областям картины. Со временем появится чутьё и мера по использованию того или иного цвета в рисовании тени, света или отражений.

Мне очень помогают переводы картины в чёрно-белый время от времени, дабы определиться с последующими шагами работы над картиной. Сразу становятся видно недоработки в тех местах, где не хватает контраста между объектами, где картинка выглядит слишком серой или наоборот слишком рябой и контрастной.

Заключение

В заключение хочу пожелать Вам успехов в цифровой живописи и творчестве. Буду рад, если изложенные здесь методики и рекомендации окажутся Вам полезны.

Удачи!

Алексей Морозов
Автор сайта macroart.ru