

ציור מתוך התבוננות – תנאי סטודיו.

בסטודיו אנו לומדים על גישות שונות לציור או פיסול- (ריאליסטית, אינטואיטיבית, אקדמית המגיעה מאיזור מסויים בעולם ואקדמית מאיזור אחר, מודרנית, אקספרסיבית) אנו לומדים על מדיומים שונים-מיקס מדיה, שמן, אקוורל, פסטל, או בפיסול חימר, חוטי ברזל, בד, יציקות אנו לומדים על ציור בתנאים שונים, חוץ, עבודה מהירה, עבודה אקדמית, ועוד.... היום נתמקד בציור בסטודיו בגישה ריאליסטית מודרנית. מתוך רפרנס של צילום נעשה סיכום של כל השלבים לציור מוצלח ונתרגל את האיך.

1.הכנה

כאשר אנו מגיעים לציור מתוך צילום בסטודיו- הדבר החשוב ביותר הוא צילום באיכות מצויינת עם הגדלות, של איזורים מסויימים.

2.

נסדר לנו סביבת עבודה נוחה

3.

נתחיל במיפוי מילולי כל הדברים שאנו רואים בציור

(נשתמש בצד שמאל של המוח)המיספרה שמאלית- אנליטית (שליפה מהירה) היא האחראית על עיבוד הנתונים שמנתח דברים. בה נמצאים האזורים השפתיים כמו קריאה, כתיבה ודקדוק, לצד יכולות ארגון, רצף, אומדן ובניית תהליך. בהמיספרה זו נמצאים גם האזורים שאחראים לדיבור ולהבנתו.

4.

לאחר שמיפינו בכתב את כל הדברים שאנו רואים בצילום.

ציירו מה שאתם רואים, לא מה שאתם יודעים.

נבצע קודם כל רישום שהוא רישום למידה study

וברישום הסקיצה

אנו נבטא רעיונות שעולים לנו מתוך ההתבוננות

אנו נתחיל לשאול עצמנו שאלות

לעיתים לרעיון של הציור לוקח זמן להבשיל .

5.

נבצע רישום בעיפרון

(כאן נשחרר את האונה השמאלית ונהיה מודעים לחשיבה עם האונה הימנית של מוח)

המיספרה ימנית יצירתית (איטית- ללא עקבות- ללא תבניות קודמות)

היא האחראית במוח על ההתמצאות המרחבית שלנו, עיבוד נתונים כללי, דמיון, יצירתיות, חלימה ועוד.

• כאן נעבוד על ערכים של קו (עבה /דק, פרום /רציף)

• פרופורציה בין החלקים בציור (ניתן להתחיל בחשיבה סכמתית של צורות גיאומטריות)

• ניגודיות -בהירות לעומת כהות

לניגודיות (קונטרסט) בערכי הבהירות יש חשיבות. אם האזורים הכהים בציור אינם כהים מספיק, או שהאזורים

הבהירים אינם בהירים מספיק, הציור יראה שטוח וחסר חיים.

כאשר יש מספיק ניגודיות, כלומר טווח גדול של ערכי בהירות, הציור יהיה בעל עומק.

שוליים -קצוות חדים או רכים Edges

6. כשסיימנו עם הרישום נעבור לצבע

ריאליזם זה הציור של הטבעי -האמיתי - אין קווים בטבע !

בשכבות דקות נתחיל ליצור את ההדרגתיות לכל הערכים בציור.

נוכל להתחיל בגישה הקלאסית וניצור "underpainting- chiaroscuro/mezza machia" בוחרים על פי

הצילום מונו כרום- צבע אחד שולט בעירבוב על שחור ולבן

כשאנו עובדים על ה underpainting אנו עובדים על "מעברים" - בערכי בהירות, צבעים, טמפרטורה, שוליים,

מרקם וכו'

מעברים (Transition) בציור הם שינויים אשר קיימים באובייקט או משטח.

ישנם לא מעט סוגים של מעברים, להלן כמה נפוצים:

- מעברים בערכי בהירות, מכהה לבהיר.
- מעברים בצבעים, מגוון מסוים לגוון אחר.
- מעברים בטמפרטורה, מצבעים חמים לקרים.
- מעברים במרקם, ממשטח חלק למשטח מחוספס.
- מעברים בשוליים, משוליים חדים לשוליים רכים.

כך לדוגמה, מעבר חד בערכי בהירות יפיק שוליים חדים ואפקט זוויטי. לעומת זאת, מעבר הדרגתי בערכי בהירות יפיק שוליים רכים ואובייקט קמור:

7.טמפרטורה – על שכבת בצבע הראשונה – נעבוד על שכבת הטמפרטורה.(צבעים חמים וקרים)

בשימוש בצבעים יש לטמפרטורה חשיבות.

לטמפרטורה יש חשיבות בקביעת האווירה הכללית של הציור.

טמפרטורה (Temperature) היא עד כמה הצבעים קרים או חמים.

- סגול, כחול וירוק הם צבעים קרים, הם מזכירים דברים קרים כמו אוקיינוס.
- אדום, כתום וצהוב הם צבעים חמים, הם מזכירים דברים חמים כמו אש, או שמש.

גם צבע קר (או חם), יכול להיות חמים יותר או קריר יותר.

לדוגמה צהוב קדמיום הוא צהוב חם יותר, כיוון שהוא נוטה לכתום. צהוב לימוני לעומת זאת הוא צהוב קר יותר, כיוון שהוא נוטה מעט לירוק, אך הוא עדיין צבע חם (צהוב).

במציאות, נושא התאורה מורכב. לדוגמה האור החם מהשמש יפיק אזורים מוארים חמים, אך באזור הצל ייכנס לפעולה האור המשני שהוא השמיים.

ביום בהיר, כאשר השמיים כחולים, הצל יהיה קר (מעט סגול או כחול) ומנגד, במצב של שקיעה, כאשר השמיים בצבע חם (כמו ורוד, כתום וכו') גם הצל יהיה חם. הסיבה היא תפקידם של השמיים כמקור אור משני המספק קרינה מפוזרת.

לכן, ביום בהיר, בשל השפעתה של פרספקטיבה אטמוספירית והשמיים הכחולים, האזורים הרחוקים בציור יהיו קרים יותר (מכיוון שיש יותר חלקיקי אטמוספירה בינם לבין המתבונן), והאזורים הקרובים יהיו בעלי צבעים חמים יותר.

גם בתאורת פנים יכולים להיות מספר מקורות תאורה מלאכותיים (חמים, קרים או שילוב של השניים) כולל כניסה של אור חיצוני קר (או אור שמש ישיר וחם) ובנוסף השתקפות מהסביבה כגון צבע הקירות וכו'.

לקבלת תוצאות ריאליסטיות, עליכם לאמן את העיניים שלכם להבחין בטמפרטורה של צבעים.

8. נחזק את הצבע- את הגוון של כל צבע(טביעת העין של כל צבע)

כל אובייקט עשוי מפיגמנטים מסוימים, ולכן מזוהה עם צבעים ייחודיים, שהם בעצם טביעת האצבע שלו.

כדי לדייק בבחירת הצבעים, עליכם ללמוד את היחסים בגלגל הצבעים, ואת מלאכת ערבוב הצבעים. הצבעים משתנים במהלך היום בהתאם לתאורה או לתנאי האקלים, ובכל זאת לכל אובייקט יש מאפייני צבע בהתאם לפיגמנטים מהם הוא עשוי.

במקרים מסוימים, אי דיוק בצבעים אינו קריטי, כל עוד מדייקים בערכים (ערכי בהירות), אך אי דיוק בערכים יפיק תוצאה לא ריאליסטית.

כדי להגדיר את הצבע המדויק בו אתם רוצים להשתמש, עליכם לשים לב ל-4 תכונות צבע:

- גוון (כחול, צהוב, אדום...)
- ערכי בהירות
- טמפרטורה
- רוויה

9. רוויה- כמה הצבע עמוק

רוויה (Saturation) היא עד כמה חד ועשיר גוון מסוים של צבע, או עד כמה הוא עמום ואפור.

ללא צבעוניות כלל, הגוון יהיה אפור. לעומת זאת, צבע טהור, זאת אומרת מקסימום רוויה, ייווצר משימוש באורך גל בודד, כמו בקרן לייזר.

הרוויה, אם כך, תלויה במגוון אורכי הגל המרכיבים את הגוון, ועוצמתם היחסית. הוספה של לבן, שחור, אפור, או חום לגוון מסוים, יעזרו בהורדת הרוויה שלו.

בטבע, הגוונים אפורים במידה. הדרך הפשוטה להשיג תוצאה זו היא ערבוב של מעט מהצבע הנגדי בגלגל הצבעים של הצבע בו משתמשים. הדרך הנכונה היא התבוננות, וניסיון בערבוב צבעים.

דוגמה לשימוש בגוונים עם רוויה נמוכה: