

Чек-лист

Каноны и правила в современной ботанике

Чем отличается ботаническая живопись от ботанической иллюстрации?

Зарубежные художники выделяют следующие понятия:

Botanical illustration – научная **ботаническая иллюстрация**, где изображен собирательный образ растения конкретного вида. Рисунок сделан по строгим правилам, часто подписано латинское название вида.

Botanical art - ботаническая живопись, где уже больше свободы и творчества. Можно изображать именно ту часть растения, которая нравится: цветы, листья и плоды. Можно рисовать конкретную модель, использовать интересные ракурсы и освещение. Но важны реализм и детализация.

Floral painting - еще более свободное направление. Допускаются декоративные цветы, акварельные разводы и брызги.

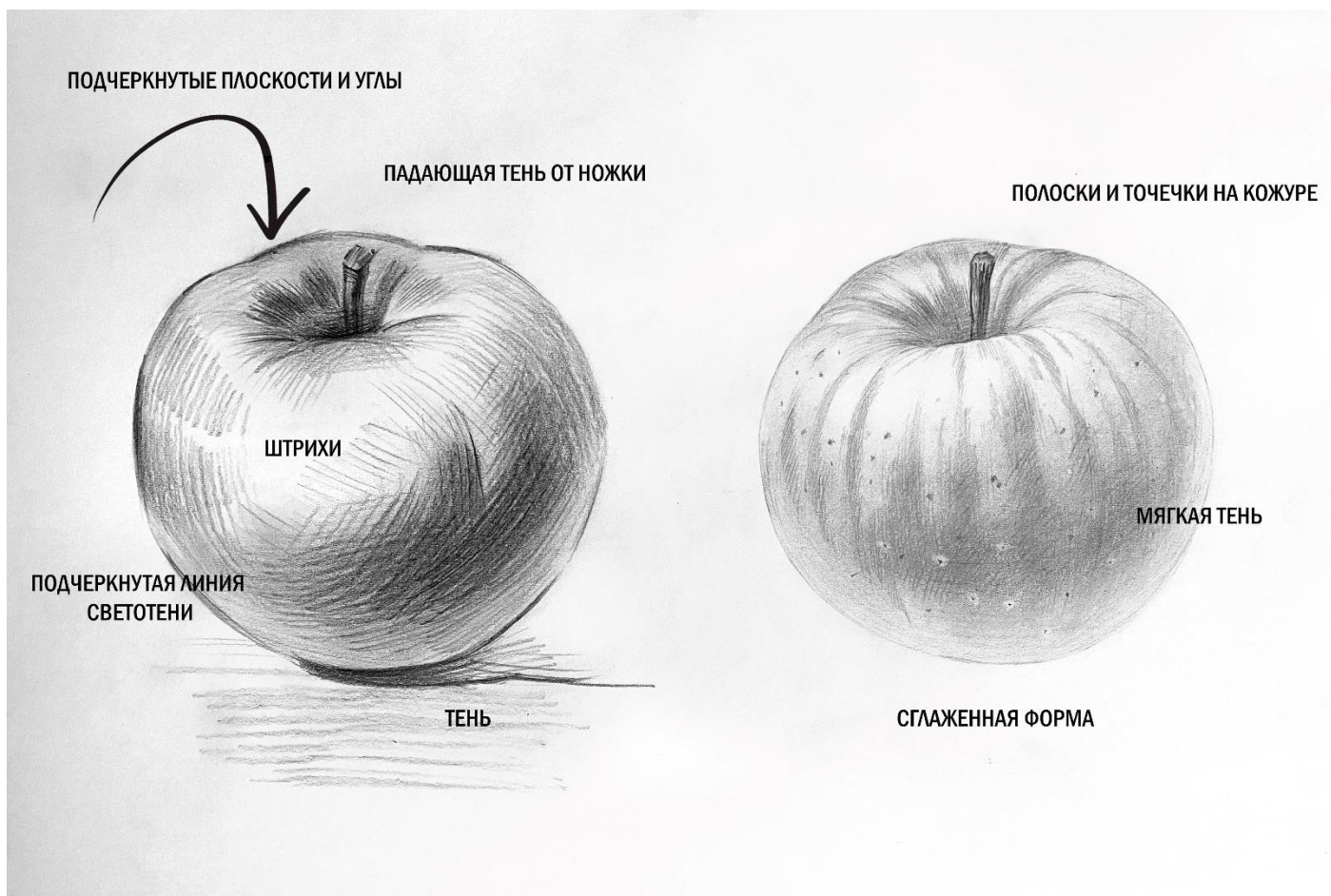
Чем отличается от академического искусства?

Ботаническая иллюстрация появилась, когда еще не было фотографии, чтобы зафиксировать внешний вид растения. Оно должно быть изображено так, чтобы по картинке можно было легко определить конкретный вид. Поэтому важны детали, цвет, текстуры сами по себе.

Задача академического искусства - воссоздать на плоском листе бумаги трехмерное пространство. Если художник изображает те же яблоки, лежащие на столе, они должны быть частью пространства, а не главными героями. Поэтому мои преподаватели в институте ругали нас за чрезмерное прорисовывание полосок на фруктах и других деталей.

Ботаническое искусство	Академическое искусство
не используют фон, он не нужен.	Важны отношения объекта с фоном и поверхностью, на которой он лежит.
часто не рисуют падающие тени (как от растения, так и на самом растении. Например, можно не рисовать тень от черенка на яблоке)	объект - часть пространства, поэтому важна падающая тень, фон и взаимодействие с другими предметами на картине. Например рефлекс от разных оттенков от соседних объектов.
используют чистые цвета, добиваясь теней, уплотняя слой краски. Зато эти оттенки листьев, кожуры и лепестков будут подобраны максимально близко к натуре	Используют дополнительные цвета в тенях. Есть общий колорит работы. Груша может стать синей, если на нее падает большой рефлекс от драпировки рядом.
с эстетической целью слегка скругляют контуры объектов	показывают плоскости из которых строится объект, поэтому заостряют его форму. Делают слегка угловатым

Обычно изображают нейтральное рассеянное освещение. Тени мягкие.	Сильно выделяют линию светотени. Объект может быть целиком в тени от другого объекта.
отрисовывают все детали: прожилки, пятнышки, полоски	не углубляются в изображение фактуры фруктов, если они стали героями картины

Сейчас я напомню основные правила в ботанической живописи. Сразу после этого рассмотрим последние тенденции в нашем направлении.

Правило 1. Ботанические особенности.

Самое важное отличие от других направлений, где тоже изображают растения. В ботанике все прожилки, тычинки и другие детали должны быть на своих местах и четко видны.

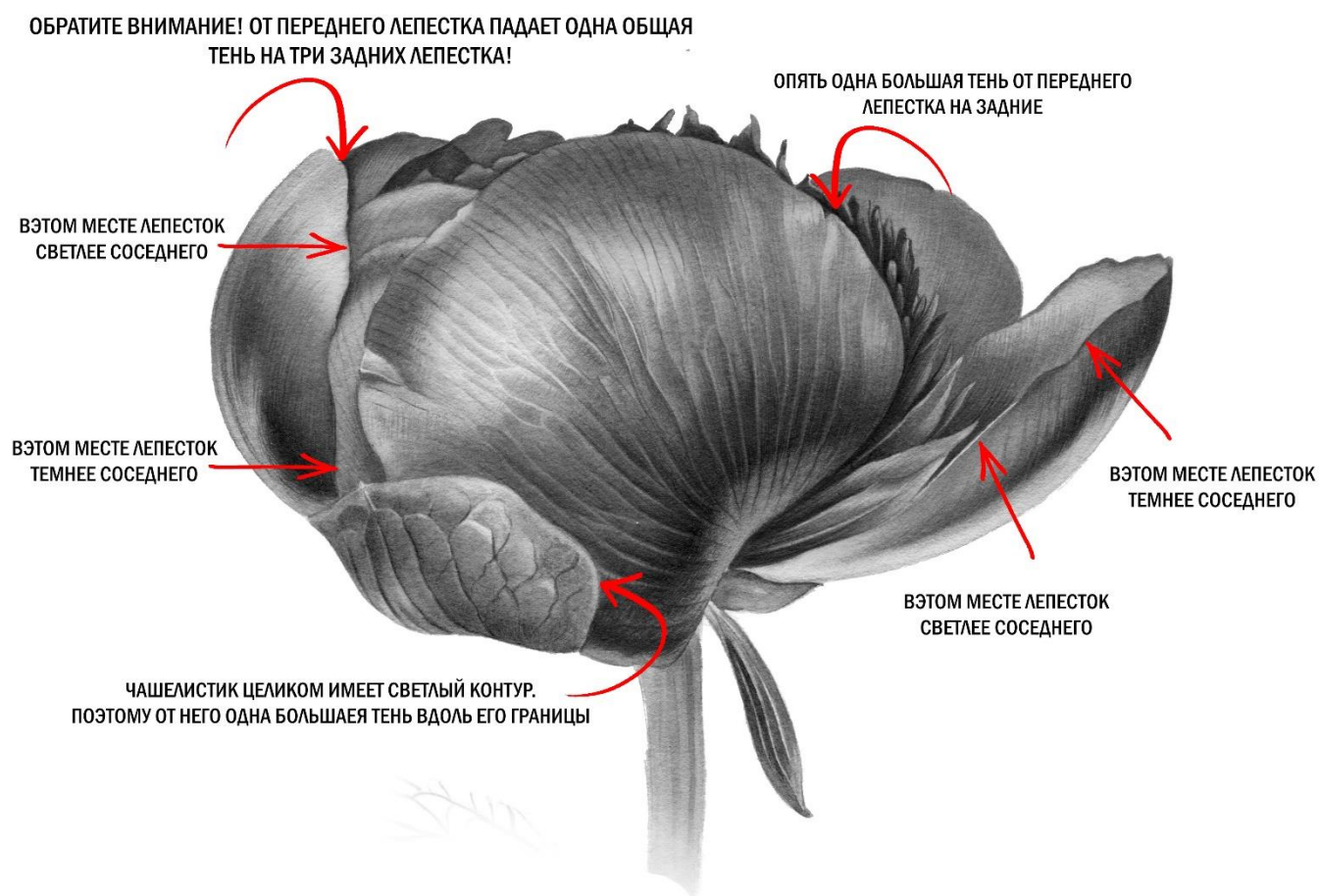
Что сейчас? В современном ботаническом искусстве это правило сохраняется.

Правило 2. Разделение деталей

Одно из важнейших правил. Все ботанические работы, не смотря на обилие деталей, всегда очень четкие. Когда соприкасаются две плоскости, одна **по контуру** обязательно будет светлее, а другая темнее.

Что сейчас? Правило сохраняется.

Разделению деталей будет посвящен целый второй практический урок нашего курса. Я подготовила примеры с типичными ошибками. Но лучше их предупредить. Поэтому давайте еще раз взглянем на пример:

Правило 3. Подчеркнутый объем

Мастера прошлого часто намеренно подчеркивали объем на всех частях растения. Изображение получалось немного “дутым”. За это современные мастера иногда называют такую стилистику “пластиковая ботаника”.

Что сейчас? Сейчас художники постепенно отходят от этого правила в сторону реализма. Особенно нарочито подчеркнутый объем смотрелся на листьях.

Я стараюсь не гипертрофировать объем на плоских и матовых листьях.

Правило 4. Затемнение плотностью краски.

Тени в ботанике закладываются с помощью нанесения более густого слоя краски. Ведь нанесенная плотнее, она более темная. Художники прошлого не старались передать какие-то сложные визуальные эффекты. У Редуте уже появляются несколько оттенков зеленого на листьях, но они все еще зеленые.

Что сейчас? Художники стали больше работать на усложнение цвета. Есть большое количество мастеров, которые продолжают писать просто уплотняя оттенок. Особенно в научной иллюстрации. Но в ботанической живописи стали больше лессировать сложными оттенками. Я советую посмотреть аккаунт [@Fiona.stricklandbotanicalart](#). В последнее время там публикуется много крупных фрагментов. Также в плане сложного современного цвета можно посмотреть работы Rosy Sanders и Karolyn Jenkins/

Правило 5. Мягкие тени

Мастера прошлого изредка рисовали тени под фруктами. Падающие тени от лепестков и листьев на самом объекте практически никогда не изображались.

Что касается цвета, то тени не изображались слишком «черными».

Что сейчас? Буквально пара художников рисует тени с четкими краями от предмета: это Billy Showell и David Morrison. Есть еще несколько художников, которые рисуют тень с мягким краем. Например, Elaine Searle и Vincent Jeannerot. Большинство художников тени не рисуют.

A Jessica Shepherd (Inky Leaves), Fiona Strickland и Rosy Sanders ввели моду на более глубокие контрастные тени.

Правило 6. Ракурс

Рекомендуется изображать растение так, как оно растет в природе. Для фруктов иногда допускаются ракурсы, будто они лежат на плоскости.

Правило 6. Обобщение

Мастера прошлого часто изображали только основные детали. Например самые крупные прожилки. Мелкие детали они обобщали.

Что сейчас? Сейчас в моде более детальное изображение растения. Советую посмотреть инстаграм аккаунты мастеров из Азии [@artspacelim](#) [@fromsuha](#). Они задают тенденцию на повышенную детализацию.

Правило 7. Формат и размер рисунка.

Не смотря на тенденцию к увеличению формата в несколько раз (например на выставке RHS я видела почки каштана на формате около 40x50 см) считается круто изображать растение в натуральную величину. При этом с повышенной детализацией.

Для участия в серьезных выставках участники измеряют изображаемое растение. И следят, чтобы его размеры вписывались в размеры, которые даются при описании этого вида.

Если растение нарисовано увеличенным, внизу лучше указывать масштаб.

Правило 8. Холодный свет.

Блики в ботанике обычно имеют либо нейтральный либо холодный оттенок. Нейтральный – если вы просто кладете в свету совсем прозрачный слой тех же красок, что и на основной части объекта. Холодный свет получается, если дополнительно пролессировать эту область голубым (очень тонким слоем). Холодный свет можно делать по желанию.

Правило 9. Плановость

Так как мы работаем в основном на белом фоне, задний план имеет смысл делать светлее, чтобы он «уходил» в этот фон. Также он должен быть менее контрастным. Это значит, что свет должен быть не такой светлый, а тень не такой темной, как на переднем плане.

Проработка на заднем плане должна быть также чистой и аккуратной. Все, как спереди, только бледнее.

Правило 10. Рефлекс

Рефлекс – это отражение от белого фона на нижней части фруктов и плотных бутонов. Есть художники, которые его не рисуют. Например Vincent Jeannerot. Тут нет четкого правила. Но мне с рефлексом нравится больше.

Правило 11. Освещение.

Так как раньше ботаническая иллюстрация нужна была для определения вида растения, какое-то особенное драматичное освещение не использовалось. И объем строился по канонам, а не по тому, что мы видим на натуре.

Что сейчас? В моде контражур – освещение сзади. И контрастное освещение с глубокими тенями.

Правило 12. Белила.

Считается, что в ботанике можно использовать белила больше, чем в обычной акварели. Но все равно считается высшим пилотажем обойтись без них.

Суммируем тенденции в современной ботанике:

Реализм

Большой формат

Черный фон

Контражур или освещение сзади

Повышенная детализация

Более сложные оттенки

ДЕКОРАТИВНОСТЬ И РЕАЛИЗМ

Так как мы держим курс на реализм, нужно разобрать такое понятие как декоративность. Можно найти много определений этого слова. Но нам важно понять, что такое декоративность в ботанике.

Итак. Декоративность – это стилизация растения. Усиление его отличительных особенностей. Или наоборот чрезмерное упрощение.

Чаще всего, если художник излишне стилизует растение, оно начинает выглядеть немного «сказочным» или «открыточным».

Тюльпаны Марии Сибиллы Мериан.

А здесь изображение клевера слишком упрощено.

Что делать с декоративностью?

- 1) Делать очень точный карандашный рисунок
- 2) Не слишком упрощать растение
- 3) Порисовать с фото. У многих художников декоративно выходит само собой. Копирование деталей с фото помогает увидеть растение таким, какое оно на самом деле.

МОЖНО ЛИ РИСОВАТЬ С ФОТО

В отличие от обучения классическому рисунку, рисование с фото в ботанике может быть очень полезно. Я сама, имея высшее художественное образование и часы работы с натуры за мольбертом, очень долго сопротивлялась этому.

Но попробовав, нашла много плюсов:

- 1) Меньше стресса. Когда вы только учитесь ботанической живописи, нужно соблюдать сразу множество условий: попадать в цвет, накладывать краску ровно, передавать детали. А тут еще и натура вянет. Или меняется освещение и перемещаются блики и тени. Используя фото, вы убираете этот фактор.
- 2) Неспешно копируя с фото, художник учится видеть больше деталей, которые потом может изображать и работая с натуры. Так я всегда неправильно рисовала листья. Потому что всегда торопилась, работая с натуры. Отрисовывала только самые большие прожилки. Порисовав с фото для заказа, я поняла как в принципе их нужно строить. И как на них обычно лежат тени.
- 3) Можно сосредоточиться и отработать технику. В ботанике техника важна. А работая с натуры опять же много других отвлекающих факторов. Поэтому тренировать технику лучше, рисуя с фото

Я советую чередовать рисование с натуры и с фото. А также рисуя с фото, полезно иметь под рукой «живую» модель того же вида.

Я советую использовать для работы фото на белом фоне. Очень много ошибок идет от того, что рисуют с фотографий, где «герой» находится на фоне других растений. Поэтому не понятно, как цвет и тон относится к белому фону. Цветок часто перетемняют.