

Walter Foster

ПОЛНЫЙ
ГИД
рисует всё!

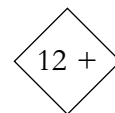
РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНИКИ
РИСОВАНИЯ
И ЖИВОПИСИ

Издательство АСТ
Москва

ОГКЗ

Публикуется с разрешения издательства Walter Foster Publishing, a division of Quarto Publishing Group USA Inc. All rights reserved. Walter Foster is a registered trademark.

Everything Art Handbook A comprehensive guide to more than 100 art techniques and tools of the trade Art Everything Handbook The Everything Art

P54 **Рисуем всё! Полный гид. Различные техники рисования и живописи.** / пер с англ. Л. Степановой. – Москва: Издательство АСТ, 2023. – 240 с.: ил. – Мастер-класс рисования и живописи (цветная)

ISBN: 978-5-17-145751-8

Этот подробный самоучитель по техникам рисования и живописи написан для тех, кто хочет попробовать свои силы в искусстве, но не знает, с чего начать. Мир искусства может напугать новичка, и эта базовая, но содержащая обширный и полезный материал книга поможет начинающим художникам найти правильный путь и начать свое путешествие в мир творчества. Этот самоучитель пригодится и опытным художникам: возможно, они впервые захотят погрузиться в работу с новым материалом, с которым ранее не работали.

С помощью этой книги вы познакомитесь с графикой, пастелью, акварелью, акрилом, масляными красками, с приемами использования разнообразных материалов в одной работе, с основами работы с цветом, законами композиции и многим другим. В каждом разделе вы найдете общий обзор техники, инструкции по выбору материалов и инструментов и по работе с ними, пошаговые упражнения и полезные советы профессиональных художников.

УДК 741
ББК 85.15я7

© 2016 Quarto Publishing Group, USA Inc. Published by Walter Foster Publishing, a division of Quarto Publishing Group USA Inc. All rights reserved. Walter Foster is a registered trademark. Artwork and photographs on page 6 (top right) © Nolan Stacey, (bottom left) © Elin Pendleton; page 10 courtesy of Laguna Art Supply Store; pages 12 ("Taboret"), 128, 174 (top, bottom right), 180-181, 192, and 194-199 © Joseph Stoddard; pages 12 (bot-tom), 13, 14 ("Drawing Board"), 19-21, 27-28, 29 ("Marker"), 30-34 (except electric sharpener), 38-39, 48, 49 (except bottom left), 56, 57 (bottom left), 59 ("Colored Pencil Techniques"), 66-67, 74-77, 79 ("Pen & Ink Techniques"), 130-137 (except "Fab-rics" on page 131), 139-140, 142 ("Setting Up a Palette"), 145 ("Frisket"), 160-161, 175 (except "Pans"), and 176-179
© Elizabeth T. Gilbert; page 16 ("Aluminum watercolor easel") courtesy of Alvin & Co. www.alvinco.com; page 18 © Carol Rosinski; page 22 (bottom left) © Joanna Mendoza; pages 22 (top, bottom right), 23 (top right), 50 (top), 51, 55 (top), 57 (top, bottom right), 78-79 (except pen & ink techniques), 80-81, and 94-111 © Jim Dowdalls; pages 24, 117, 123, and 126-127 © William F. Powell; page 29 ("Graphite Pencil") © Kate Lehman (www.katelehman.net); page 35, 37 © Jacob Glaser; page 36 © Christopher Speakman; pages 40-41 © Steve Pearce; pages 42-43 and 59 (still life) © Cynthia Knox; pages 23 (bottom left) and 44-47 © Jennifer Gennari; page 46 ("Libyan Sibyl") © Lance Richlin; page 50 © Huy Huynh; page 55 (bottom) © De Tran; page 59 (water wheel) © Pat Averill; pages 60-65 © Eileen Sorg; pages 68-73 © Alain Picard; pages 82-93 © Laura Lavender; pages 112-113, 115, 125, 184-185, and 200 ("Lighting the Subject") © Brenda Swenson; page 114 (top, bottom left) © Barbara Fudurich, (bottom right) © Scott Burdick; page 116 and 164-165 © WFP; pages 118-119 © Debra Kauffman Yau; pages 120-121 and 142-143 (except "Setting Up a Palette") © Nathan Rohlander; page 122 © William Schneider; pages 121, 145 (except "Frisket"), and 146-147 © Tom Swimm; page 131 ("Fabrics") and 141 © Patti Mollica; pages 6 (top right) and 144 © Lori Lohstoeter; pages 182-183 © Pat Averill; pages 148-155 © Varvara Harmon; pages 156-159 © Alicia VanNoy Call; pages 166-169 © Marcia Baldwin; pages 170-173 © Glenda Brown; 186-187 © Paul Talbot-Greaves; pages 188-191 © Deb Watson; pages 200-201 ("Making Elements Pop," "Analogous Color Scheme") © Geri Medway, ("Complementary Color Scheme," "Triadic Color Scheme," "Tetradic Color Scheme") © Joan Hansen, ("Split-Complementary Color Scheme") © Rose Edin; pages 202-209 © David Lloyd Glover; pages 210 and 218-221 © Jennifer McCully; pages 214-215, 222-229, and 232-239 © Cherril Doty and Suzette Rosenthal; pages 216-217 © Cherril Doty & Marsh Scott; pages 230-231 © Linda Robertson Womack. All other images © Shutterstock.
© ООО «Издательство АСТ», перевод, оформление

ISBN: 978-5-17-145751-8

Everything Art Handbook A comprehensive guide to more than 100 art techniques and tools of the trade Art Everything Handbook The Everything Art

**РИСУЕМ ВСЁ! ПОЛНЫЙ ГИД.
РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ
И ЖИВОПИСИ.**

Перевод с английского Л. Степановой
Зав. редакцией Ю. Данник
Редактор А. Чудова
Технический редактор М. Караматолян
Компьютерная верстка А. Грених
Корректор Е. Перфильева

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034–2014 (КПЕС 2008): 58.11.1 — книги, брошюры печатные

Подписано в печать 10.03.2023. Формат 60x84¹/₈. Усл. печ. л. 22,32.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура Garamond
Тираж 3000 экз. Заказ №

Произведено в Российской Федерации
Изготовлено в 2023 году
Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085, РФ, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1, ком. 705,
пом. I, 7 этаж
Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: ask@ast.ru

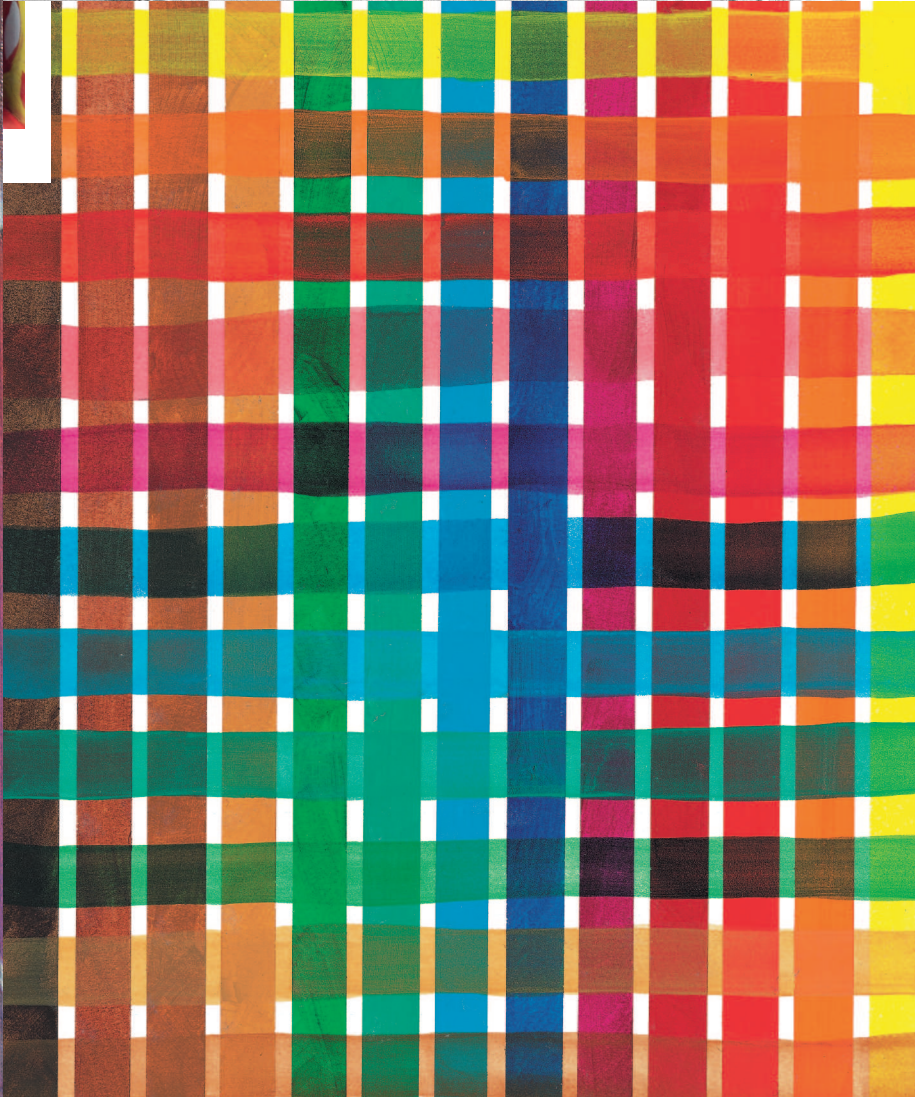
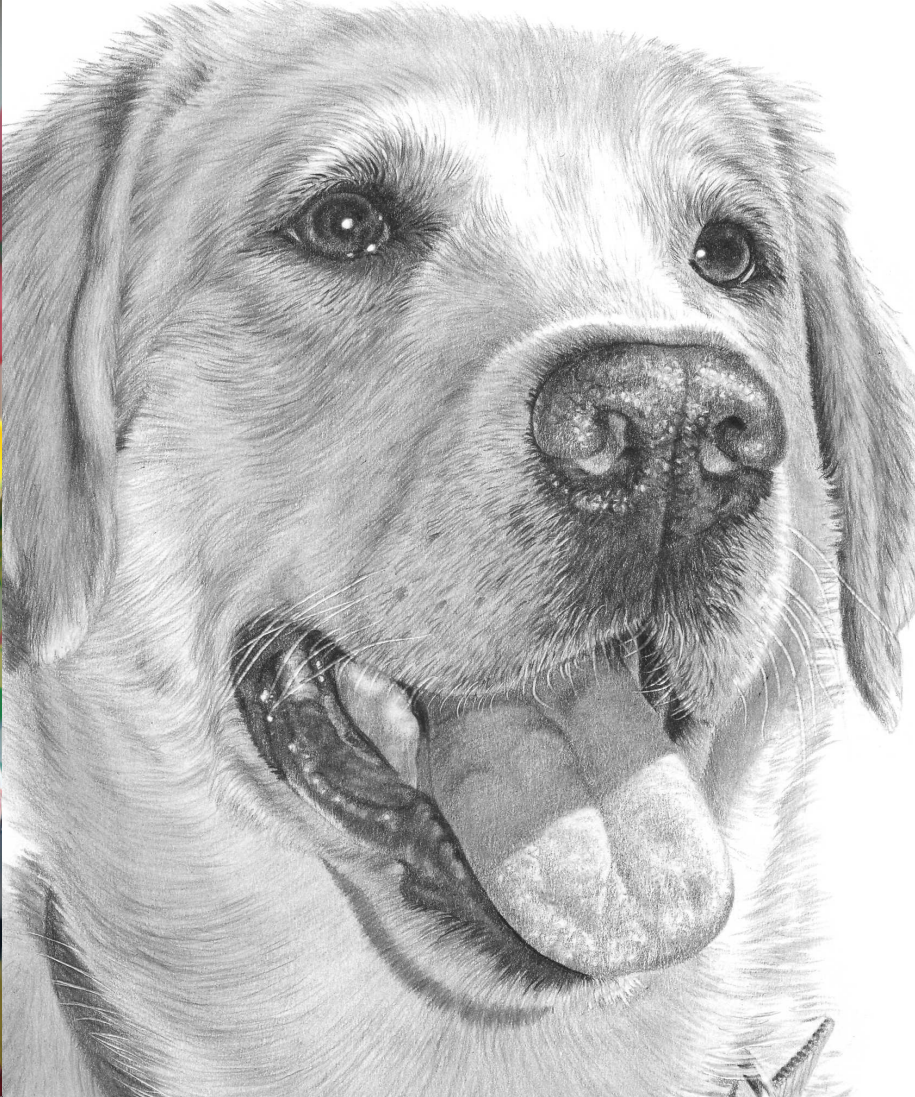
«Баспа Аста» деген ООО
129085, Мәскеу қ., Звездный бульвары, 1-құрылыс,
705-бөлме, I жай, 7-қабат.
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы»
ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий
на продукцию в республике Казахстан:
ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша
арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі
«РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а»,
литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92; Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген. Өндірген мемлекет:
Ресей «Баспа Аста» деген ООО
129085, Мәскеу қ., Звездный бульвары, 21-үйі, 1-құрылыс,
705-бөлме, I жай, 7-қабат.
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
Интернет-магазин: www.book24.kz Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы»
ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию
в республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша
арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі
«РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а»,
литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92; Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Өндірген мемлекет: Ресей

Содержание

Вступление	7	Кисти для рисования	132
НАЧИНАЕМ	8	Мастихины и художественные шпатели	135
Обустроиваем студию	10	Палитры.....	136
Поиск вдохновения	22	Акриловые краски.....	138
РИСУНОК КАРАНДАШОМ	25	Живопись маслом	160
Виды бумаги	26	Акварель	174
Графитовые карандаши.....	30	ОСНОВЫ РАБОТЫ С ЦВЕТОМ	193
Приемы рисования карандашом	38	Цвет	194
Древесный уголь	48	Комплементарные цвета	200
Карандаш Конте	56	Первичные цвета	202
Цветные карандаши.....	58	Вторичные цвета	204
Пастель	66	Нейтральные цвета	208
Масляная пастель	74	СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА	211
Перо, чернила или тушь.....	76	Инструменты и материалы	212
Леттеринг	82	Рисуем фоны	214
ОСНОВЫ	95	Границы рисунка и его края	216
Оттенок и свет	96	Левкас и добавки	218
Пропорции и размеры	100	Использование штампа.....	222
Рисуем эллипсы	108	Трафареты	226
Перспектива.....	112	Энкаустика	230
Композиция	122	Игры с бумагой	232
ЖИВОПИСЬ	129	Добавление текстуры	236
Поверхности.....	130	Заключение	240

Вступление

«Какие материалы привлекают меня в эту минуту, с теми я и работаю».

Марк Шагал

Для некоторых людей искусство — это роскошь, которой можно наслаждаться как изысканным украшением или заниматься, сделав своим хобби. Другим искусство важно как средство самовыражения — оно утоляет жажду творчества. Но какую бы функцию ни выполняло искусство в жизни, можно использовать его чаще и больше, чем мы себе обычно позволяем.

Эта книга написана для тех, кто хочет попробовать свои силы в искусстве, но, возможно, не знает, с чего начать. Новичка мир искусства может пугать, и эта базовая, но содержащая обширный и полезный материал книга поможет начинающим художникам найти правильный путь и начать свое путешествие в мир творчества.

Эта книга пригодится и опытным художникам: возможно, они впервые захотят погрузиться в работу с новым материалом, с которым они ранее не работали. Вы мастерски рисуете графитовым карандашом, но всегда хотели поработать с цветом? Попробуйте свои силы, используя цветные карандаши или пастели, а может быть, вы даже замахнетесь на акрил или акварель? Наскучили традиционные формы искусства? Тогда, скорее всего, вам понравится смешанная техника — тот современный метод творчества, который обеспечит прорыв в вашей работе.

Эта книга состоит из пяти разделов, которые помогут изучить основы каждого вида искусства и решить, какие материалы лучше всего соответствуют вашим интересам. Каждый раздел начинается с ознакомительной статьи об используемом материале, описания необходимых инструментов и базовых приемов, а затем подробно объясняется, как использовать эти приемы на основе пошаговых проектов и художественных работ.

Начинаем

Ничто не волнует художников более чем, чувственное восприятие искусства — запах студии, расплывание густого масла под мастихином, бархатистые мазки угольной палочки или сочные брызги свежей акварельной краски. Материалы занимают особое место в сердцах художников, являясь материальным воплощением бесконечных возможностей, символом приключения и шанса полностью погрузиться в настоящий момент.

Современным художникам доступно множество разнообразных материалов, о которых старые мастера и понятия не имели. Однако при таком многообразии начинающие художники рискуют упустить из вида самое главное или не разобраться в нюансах использования инструментов. Новички могут использовать этот раздел для того, чтобы начать собирать все, что будет им необходимо для работы, а опытным художникам он поможет расширить свои возможности и выйти за пределы своей зоны комфорта. В конечном счете цель этой книги состоит в том, чтобы дать вам знания и возможности для наиболее эффективного и действенного самовыражения с помощью искусства.

Обустраиваем СТУДИЮ

Выделение пространства для творчества — отличный способ избежать хаоса, однако, когда речь заходит о пространстве и ресурсах, многие понимают, что их возможности ограничены и приходится работать с тем, что есть. Самое главное — это комфорт, удобство и хорошее освещение, а не обширное пространство или дорогостоящее оборудование, именно это — наиболее важные аспекты эффективного использования рабочего пространства.

ПОКУПКА МАТЕРИАЛОВ

Доступ к художественным принадлежностям для современных художников сейчас проще, чем когда-либо. Ниже приведены несколько способов, которыми вы можете расширить оборудование для своей студии. Помните, что более качественные материалы позволяют добиться более качественных результатов, благодаря чему у начинающих художников меньше шансов разочароваться, поэтому покупайте лучшее, что вы можете себе позволить.

Магазины для художников

Вид бесконечных рядов материалов в специализированных магазинах для творчества у большинства художников мгновенно вызывает желание все купить, а других ставит в тупик с выбором. В художественных салонах, где продаются многие из базовых материалов, описанных в этой книге, обеспечивают удовлетворение тактильных ощущений: еще до покупки вы можете подержать материалы в руке и увидеть истинные цвета пигмента. В сетевых магазинах можно просмотреть каталоги, и иногда любители могут подобрать там доступные альтернативы материалам профессионального класса. Магазины могут быть большими и маленькими, но вы везде найдете вдохновляющий ассортимент традиционных и современных товаров.

Ученическое и профессиональное качество

Художественные материалы бывают двух классов качества: ученические и художественные (или профессиональные). Профессиональные стоят дороже, поскольку содержат меньше наполнителя, создают более насыщенные цвета, обеспечивая художнику большую точность оттенков, и с меньшей вероятностью выцветают со временем. Покупка высококачественных материалов, скорее всего, избавит вас от разочарований в долгосрочной перспективе.

Интернет-магазины

Для художников, которые уже достаточно хорошо ориентируются в брендах и могут точно указать нужные им краски и инструменты, интернет-магазины могут предоставить скидки при удобной доставке на дом или в студию. Интернет-магазины — отличный способ найти редкие товары, которых нет в близлежащих магазинах. Однако при сравнении цен обязательно учитывайте расходы на доставку.

Продажи подержанных инструментов на специализированных сайтах

Продажи подержанных инструментов на специализированных сайтах могут стать отличным способом сэкономить на художественных принадлежностях. Вы можете найти письменные столы, мольберты, стеллажи для хранения вещей и реквизит для натюрмортов (например, вазы, чаши или шелковые цветы) по выгодным ценам. Могут пригодиться и некоторые карандаши для рисования и ухоженные кисти, но лучше всего приобретать свежие краски и пастель, так как со временем они сохнут или портятся.

Подумайте, возможно, вам стоит присоединиться к онлайн-сообществу художников. Нигде с такой готовностью не делятся полезной информацией, как в социальных сетях, что позволяет быть в курсе событий в этой области и узнавать о появлении новых продуктов от ведущих производителей. Сообщество может помочь вам найти ответ на любые возможные конкретные вопросы по поводу инструментов и материалов.

АЛЬБОМЫ ДЛЯ НАБРОСКОВ

Есть много разных видов альбомов для набросков, но удобнее всего альбомы со спиральными переплетами, потому что, когда его раскрывают, листы лежат ровно. Альбомы для набросков бывают разных размеров: от 15 × 23 см до 28 × 35,5 см. Но не стоит покупать альбомы с тонкой бумагой: более плотная бумага лучше справляется с пятнами краски, не деформируясь и не позволяя краске просачиваться.

В альбомах для рисования со спиральным переплетом можно без проблем удалять и заменять страницы. Это преимущество, если вы хотите поделиться своими набросками или вставить рисунки в рамку.

Создание эскизов вне дома

Одно из самых больших преимуществ обладания альбомом для набросков заключается в том, что он достаточно мал, так что его можно взять с собой и рисовать что угодно — от уличных цветочных рынков до исторических зданий! И где бы вы ни находились, что бы вас ни окружало, у вас всегда есть прекрасная возможность порисовать. Не считайте, что для того чтобы начать рисовать, обязательно нужно найти нечто невероятное и особенное.

НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА

Упорядоченность и легкость доступа к материалам очень важны, они оказывают огромное влияние на вашу эффективность как художника. Рассмотрите возможность использования следующих способов хранения и транспортировки ваших материалов.

Тумбочка

Тумбочка — это небольшое хранилище художественных материалов с полками, ящиками или лотками. Тумбочки могут использоваться также в качестве столешниц, художники часто раскладывают на них во время работы палитры, кисти и материалы.

ХРАНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ

Студия художника — это больше, чем просто рабочее пространство, ведь здесь можно также безопасно хранить и готовые работы. Ниже приведены несколько рекомендаций по созданию оптимальных условий в вашей студии.

- В идеальной студии должно быть прохладно и сухо, иначе ваши материалы и готовые работы могут пострадать от плесени.
- Храните рисунки и высушенные акварельные краски невысокими стопками, разделив их бескислотной папиросной бумагой. Отлично подойдут большие, широкие, неглубокие ящики или полки. Помните: рекомендуется наносить спрей-фиксатор на высохшие работы, чтобы предотвратить размазывание и потерю пигмента во время хранения.
- Холсты и рамы следует хранить вертикально, чтобы сэкономить место и защитить их от царапин и избыточного давления. Чтобы пыль не оседала на красках, оберните готовые холсты полиэтиленом.
- Отличный способ сохранения готовой работы — наклеить ее на основу и вставить в рамку!

Деревянная коробочка для художника

Вы можете найти в магазинах для художников деревянные коробки самых разных размеров и форм. В них часто делают разделители, которые делят внутреннее пространство коробки на отсеки разного размера. Некоторые из них производятся со съемными лотками, что позволяет укладывать предметы слоями.

Простые выдвижные ящики, установленные в ряд на полке, позволяют удобно распределить тюбики с красками.

Ящик для столовых приборов может стать удобным органайзером для сухих материалов: одно отделение для графитовых карандашей, одно — для древесного угля, одно — для карандашей Конте и так далее.

Ящики, коробки и органайзеры

Пластиковые ящики и старые коробки — отличные варианты мест хранения с открытым верхом, в них можно разложить инструменты по категориям, обеспечивая при этом легкий доступ к ним. Старые коробки для рыболовной снасти отлично подходят для хранения материалов или рисования на ходу. Вы можете найти это на распродажах или благотворительных базарах.

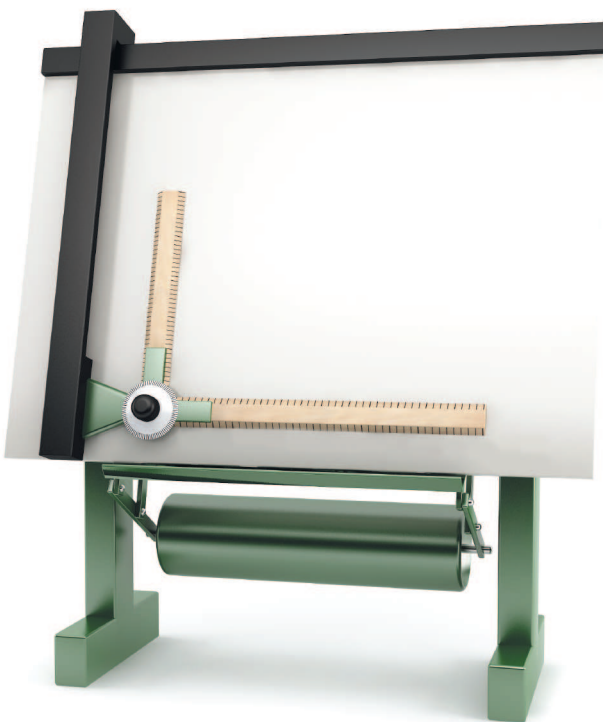
ВАЖНО!

Помните, что жидкости следует хранить в вертикальном положении и плотно закрывать крышками. Не храните краски, масла или растворители вблизи источников тепла.

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ И МОЛЬБЕРТЫ

Обустройство рабочей поверхности во многом зависит от того, какие материалы вы используете чаще всего. Для художников, которые предпочитают сухие материалы, лучше всего подходит плоская или слегка наклоненная поверхность, тогда как художники, которые рисуют маслом или акрилом, традиционно выбирают мольберт.

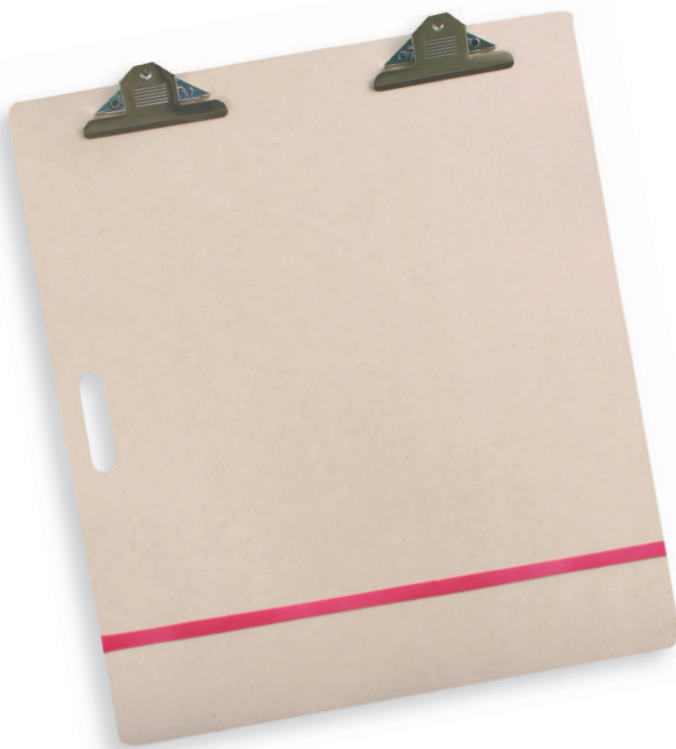

Чертежные доски

Чертежные доски — это большие гладкие поверхности, которые можно наклонять, изменяя угол наклона. Они делаются из дерева, сборной древесины или закаленного стекла, нередко у них предусмотрены выступы или отделения по бокам для хранения карандашей, ластиков или других предметов, необходимых для работы. Порой к доске прилагаются рейшины — линейки, перемещающиеся по поверхности, ножки на колесиках и выдвигаемые ящики для хранения материалов.

Простой лист из сборной древесины может стать недорогим вариантом поверхности для рисования. Однако ее острые углы и края могут показаться не столь удобными — именно это отличает ее от специальной доски для рисования, где все продумано для вашего удобства.

Доска для рисования

У доски для черчения прочная и гладкая поверхность, на которой удобно расположить лист бумаги во время рисования. Вы можете положить такую доску на колени или прислонить к краю стола. Если нужно, можно прикрепить бумагу к доске с помощью зажимов или клейкой ленты. Многие такие доски с деревянной поверхностью имеют ячеистую сердцевину для снижения веса, другие изготавливаются из пластика. В магазинах вам предложат доски для рисования самых разных размеров, но начинающим художникам стоит выбрать доску размером 18 × 18 дюймов (46 × 46 см).

Студийные мольберты

Студийные мольберты — это прочные отдельно стоящие подставки для холста. Традиционно они изготавливаются из дерева, но вы можете найти более легкие металлические варианты. Студийные мольберты часто складываются и становятся плоскими, чтобы при необходимости их можно было убрать в угол студии, однако они более громоздкие, чем переносные мольберты. Ниже приведены две распространенные формы студийных мольбертов.

ОСОБЕННОСТИ ДОСОК ДЛЯ РИСОВАНИЯ

- Закругленные углы и края
- Ручка
- Зажимы
- Резиновая лента вокруг доски
- Передвижная линейка, по которой можно рисовать прямые линии
- Подставка для изменения угла наклона при установке на плоской поверхности

Мольберт с H-образной рамой — это классический формат, на нем можно устанавливать большие холсты. Основная рама с регулируемым крепежом крепится к небольшому основанию, которое иногда оснащается колесиками для возможности легкого перемещения.

Пожалуй, самая распространенная форма мольберта — с A-образной рамой. Основная рама, имеющая форму буквы «А», поддерживается трехногной опорой. Этот мольберт занимает много места на полу, а ножки раздвинуты, и потому их часто задевают при передвижении в студии.