



Издательство АСТ
2017

ПОЛНЫЙ КУРС ЖИВОПИСИ И РИСОВАНИЯ

АЛЬБОМ ДЛЯ СКЕТЧИНГА

Учимся рисовать на коленке





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

УДК 741
ББК 85.15я7
П49

П49 **Полный курс живописи и рисования. Альбом для скетчинга** / пер. с англ. Л. Степановой. – Москва : Издательство АСТ, 2017. – 128 с.: ил. – (Учимся рисовать на коленке)

ISBN: 978-5-17-102380-5 (ООО «Издательство АСТ»)

Акварель, масло и акрил — самые популярные техники живописи. Их можно использовать для передачи великолепных пейзажей, красочных натюрмортов, выразительных портретов людей и изображений животных. Авторы этой книги, известные художники и преподаватели, покажут вам насколько просто научиться рисовать красками как отдельные предметы, так и сложные композиции.

Все права защищены

© 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013
Quarto Publishing Group USA Inc.
© 2004, 2005 Ken Goldman
© 2002, 2003, 2008 Joan Hansen
© 1999, 2005, 2008 Geri Medway
© 1997, 1999, 2001, 2003, 2004 WFP
© 2002, 2006, 2008 Caroline Linscott
© ООО «Издательство АСТ»

Введение

Свежесть и прозрачность акварели, сочность и пластичность масляных красок, универсальность и долговечность акриловых красок всегда привлекали художников всех уровней. В этом самоучителе мы познакомим вас с основами всех этих техник и некоторыми профессиональными приемами на примерах разных сюжетов. Все что вам понадобится — это стремление к творческому преобразению мира, а также постоянная практика, и вскоре вы поймете насколько просто создавать собственные великолепные произведения.



Инструменты и материалы

Мне доставляет удовольствие ходить по художественным магазинам и рассматривать огромный ассортимент товаров, любоваться чудесными разноцветными красками и на ощупь чувствовать разные кисти. Но как выбрать то, что надо? Мой совет: покупайте материалы по возможности самого высокого качества. Лучше иметь небольшое количество красок и кистей, которыми пользуются профессионалы, чем множество их, предназначенных для школьников. Материалы высокого качества будут служить дольше, ими удобнее пользоваться, и они помогают создавать произведения искусства более высокого класса.

Познакомимся с кистями

Кисти изготавливают из натурального волоса, синтетических волокон или тех и других вместе. Я убедилась, что не следует тратить на дорогие кисти из колонка; существуют хорошие синтетические кисти, которые позволяют вам сделать все, что вы захотите. Я пользуюсь кистями разной формы и разных размеров. Показанные здесь пять видов кистей являются хорошим комплектом для начала.

Круглая кисть среднего размера удерживает достаточное количество краски, что делает ее универсальной.

Небольшая круглая кисть с острым концом применяется для прорисовки мелких деталей.

Кисть прямоугольной формы (плоская) с короткими жесткими щетинками. Тонкий край и острые углы удобны для прорисовки деталей и прямых линий.

Большая плоская кисть идеальна для размывки, фона и постепенного перехода тонов.

Веерная кисть идеально подходит для воссоздания фактуры, прорисовки трав и оперения.



КАКИЕ АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ ВЫБРАТЬ?

У меня имеется два набора акварельных красок: коробка сухих красок для работы на пленэре и тюбики полужидких красок для работы в студии. Набор красок представляет на первый взгляд полную радугу цветов, но я думаю, необязательно пробовать все краски, чтобы выбрать цвета, которые понравятся. Лично я люблю выдавливать густые краски из тюбиков и смешивать их, получая богатые яркие цвета.



ВЫБОР АКВАРЕЛЬНЫХ КРАСОК

Я предлагаю начать с представленных здесь красок, которые являются хорошей основой для смешивания и получения почти любого желаемого цвета. Существуют теплые и холодные тона каждого цвета, и вы сможете использовать эту палитру для разнообразных сюжетов.



ВЫБОР МАСЛЯНЫХ КРАСОК

Это моя основная палитра из тринадцати масляных красок, которую можно смело рекомендовать начинающему художнику.



ВЫБИРАЕМ ОСНОВАНИЕ

Поверхность, на которой вы пишете, называется основанием. Обычно это холст или дерево. Вы можете сами натянуть холст, но лучше купить готовый на подрамнике или холст на картоне. Если вы хотите работать с деревом или с другим подобным материалом, то сначала должны нанести грунтовку, чтобы подготовить поверхность для масляных красок, иначе они впитаются в дерево.



ОСНОВНЫЕ АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ

Существует так много ярких красок, что иногда очень трудно решить, какие купить. Для начала я рекомендую приобрести краски следующих цветов: один желтый, теплый и холодный тона красного, теплый и холодный тона синего, три земляных оттенка, один белый и, если хотите, один черный.



Белила титановые



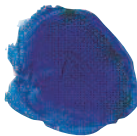
Кадмий желтый светлый



Кадмий красный светлый



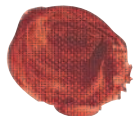
Краплак темный



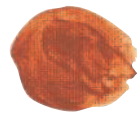
Ультрамарин синий



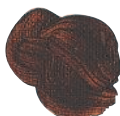
Церулеум голубой



Сиена жженая



Сиена натуральная



Умбра натуральная



Кисти для рисования АКРИЛОВЫМИ КРАСКАМИ

Вы можете купить кисти с натуральной щетиной, если вам не жалко тратить деньги, но я пользуюсь кистями с искусственной щетиной, так как они дешевле и их легче мыть. Кроме того, такие кисти, в отличие от кистей с натуральной щетиной для живописи маслом, можно оставить в воде — они не испортятся. Я использую плоские кисти для закрашивания больших областей и круглые кисти для всего остального. Лучше купить пять-шесть кистей различного размера, как показано на рисунке.

ВЫБИРАЕМ ПАЛИТРУ

Для смешивания красок вам понадобится палитра. В продаже имеются палитры, различающиеся по размеру, форме и материалу. Я предпочитаю стеклянную палитру, но вы можете выбрать любую — из дерева, пластика, бумаги. Палитры из специально обработанного дерева, а также из пластика весят немного, их легко чистить. Бумажную палитру после использования можно просто выбросить, так что проблем с очисткой у вас вообще не будет. Стеклянные палитры довольно тяжелые и, разумеется, очень хрупкие. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, так что пробуйте и решайте, что вам больше подойдет.



ФАРФОР ИЛИ ПЛАСТМАССА?

Оба вида палитры удобно мыть, и на них не остается пятен. Пластмассовые палитры легче, поэтому идеально подходят для пленэра.



Начинаем с эскиза. Акварель

Я всегда начинаю свои акварельные работы с хорошего эскиза. На этом этапе я намечаю место каждого объекта на бумаге. Не пугайтесь необходимости делать наброски. Эскиз не должен быть очень точным, с тщательно прорисованными деталями. Вам просто нужны некоторые ориентиры. Я настоятельно рекомендую делать наброски сюжетов из жизни как можно чаще, а также пользоваться фотографиями в качестве исходного материала – модели.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФОТОГРАФИЯМИ

Делать наброски или писать с натуры – идеально, но не всегда практически возможно. Ваш объект не может долго оставаться неподвижным, или освещение, которое вы хотите уловить, может быстро измениться. В этом случае удобно прибегнуть к фотографии. Но можно также воспользоваться иллюстрациями из книг и журналов.



СЮЖЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ

Ничто не может сравниться с сюжетом, полученным из первых рук, поэтому делайте наброски из жизни при каждом удобном случае. Необходимо иметь альбом для быстрых зарисовок интересных сюжетов, которые вам приходится наблюдать. Ваш альбом – очень личная вещь и ценный познавательный инструмент, который помогает открыть глаза и действительно проникнуть в суть вещей. Делайте больше разных набросков того, что вы видите, потому что чем больше вы будете практиковаться, тем лучше будут становиться ваши зарисовки.

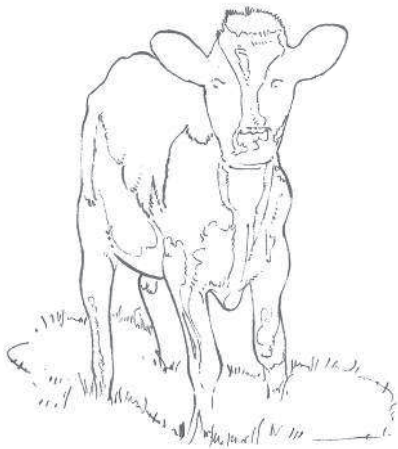
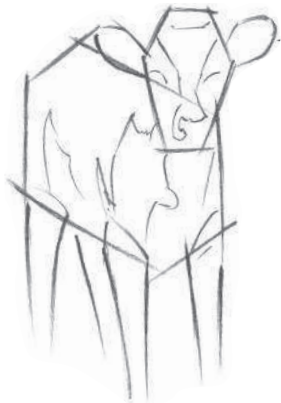


ЗАРИСОВКИ НА МЕСТЕ

Я всегда ношу с собой альбом и делаю небольшие зарисовки того, на чем задерживается мой взгляд. Это является хорошим подготовительным материалом для будущих рисунков.

ПРИСТУПАЕМ К НАБРОСКУ

Делая набросок, я сначала изображаю сюжет схематически в геометрических формах, после чего сглаживаю и корректирую нанесенные линии.



УПРОЩЕННЫЙ ЭСКИЗ

После изучения схематического изображения я рисую очертания предмета и затем перевожу этот упрощенный эскиз на акварельную бумагу, стараясь не оставлять глубоких следов на ней.

ПЕРЕВОД ЭСКИЗА НА БУМАГУ

Удобно воспользоваться копировальной бумагой для художника. Вы можете сделать «копирку», заштриховав обратную сторону эскиза по линиям рисунка мягким графитовым карандашом. Положите копирку или заштрихованную сторону на поверхность акварельной бумаги, приклейте ее клейкой лентой или придерживайте рукой. Обведите рисунок.



