

МАСЛО И АКВАРЕЛЬ

Издательство АСТ
Москва

Воспроизводство любой иллюстрации для изучения или как предмета искусства допустимо. Любое коммерческое использование воспроизведенных или скопированных рисунков из этой публикации допустимо только с письменного согласия издателя.

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
М31

М31 **Масло и акварель / пер с англ. А.Степановой.**— Москва: Издательство АСТ, 2017.— 80 с.: ил.— *Полный курс рисования (цветная)*.

ISBN: 978-5-17-101204-5 (ООО «Издательство АСТ»)

Масло и акварель — самые увлекательные и популярные материалы с уникальными свойствами, подходящие для любого живописного стиля и позволяющие писать разнообразные сюжеты — от натюрмортов до пейзажей. Авторы этой книги, известные художники, разработали систему пошаговых упражнений, с помощью которых вы с легкостью научитесь писать акварельными и масляными красками и будете поражены, как просто создавать красивые композиции, полные жизни.

УДК 741
ББК 85.15я7

Все права защищены

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. ПИШЕМ МАСЛОМ

Выбираем принадлежности	6
Подготовка к работе	7
Теория цвета	8
Изучаем основные приемы	10
Подготовка к работе	12
Готовим хорошую основу	14
Передаем настроение с помощью цвета	16
Передаем фактуру	18
Строим форму с помощью тона	20
Роль освещения	22
Начнем с натюрморта	24
Рисуем цветы	26
Пишем натюрморт с цветами	28
Выбираем сюжет картины	30
Работаем над пейзажем	32
Передаем расстояние	34
Пишем воду	36
Выражаем тему	38
Владение тоном	40

Изображаем уличные сценки	42
Как вдохнуть жизнь в архитектуру	44
Сосредотачиваемся на лицах	46
Создаем портрет	48

Глава 2. ПИШЕМ АКВАРЕЛЬЮ

Инструменты и материалы	52
Изучаем цвет	54
Основы техники акварели	56
Начинаем с эскиза	58
Создание композиции	60
Постепенные переходы тонов	62
Добавление деталей	64
Цвет создает настроение	66
Рисуем цветы	68
Специальные приемы	70
Оживление натюрморта	72
Рисуем животных	74
Как передать очарование ребенка	76
Перспектива	78

ГЛАВА 1

ПИШЕМ МАСЛОМ

ВЫБИРАЕМ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Список покупок для начинающего художника

- 6 кистей (широкие овальные кисти № 6, 12, 18, плоские № 12 и 18, круглая № 6)
- 14 красок (белила, черная, охра желтая, сиена жженая, лимонная желтая, кадмий желтый, кадмий оранжевый, кадмий красный, ализарин малиновый, кобальт фиолетовый, фтал синий, ультрамарин французский, зеленая виридоновая и травяная зелень)
- натянутый холст или загрунтованные гипсом панели из прессованного дерева
- палитра и мастихин
- этюдник и мольберт
- льняное масло и скипидар
- скребок для очистки стекла и бумажные полотенца
- малярная кисть (для грунтовки) и щипчики (для открывания засохших тюбиков с краской)

СКРЕБОК ДЛЯ СТЕКЛА. Этот ручной инструмент из магазина художественных принадлежностей незаменим для очистки стеклянной палитры от краски.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для работы масляными красками желательно иметь такие принадлежности, как этюдник с отделениями для кистей и красок и мольберт. Являясь надежной и устойчивой подставкой, на которой в вертикальном положении прочно закрепляется холст, мольберт позволит вам работать стоя. Держите под рукой несколько бумажных полотенец. Когда я пишу, я держу одно в левой руке, чтобы удалить с кисти излишки краски или очищать кисть после каждой пары мазков. Кроме того, на начальной стадии работы я использую бумажные полотенца для нанесения краски на большие участки холста: я туго сворачиваю полотенце, погружаю его сначала в скипидар, затем в краску и быстро наношу цветовой тон.

РАЗБАВИТЕЛИ КРАСОК

Если краска не имеет консистенции крема или если это старый тюбик, я добавляю льняного масла и все перемешиваю с помощью мастихина. Если я собираюсь наносить краску слоями, то использую сиккатив — летучую добавку, ускоряющую процесс высыхания масляных красок, что позволяет наносить следующий слой без долгого ожидания.

РАСТВОРИТЕЛЬ БЕЗ ЗАПАХА. Для очистки кистей и палитры необходим растворитель. Обязательно покупайте малопахучий растворитель (например, «Пинен») и пользуйтесь им в хорошо проветриваемом помещении.

МАСТИХИНЫ. Мастихины и шпатели бывают различных форм и размеров. Как для письма, так и для смешивания красок я использую мастихин с приподнятой, а не плоской деревянной ручкой.

Грунтовка гипсом

Моя любимая поверхность для живописи — твердая древесно-волоконная плита, собственноручно загрунтованная гипсом. Гипс — это материал, фактура которого создает сцепление, позволяющее масляной краске удерживаться на поверхности основы, кроме того, гипс предохраняет основу от проникновения разъедающего масла. Для крупных работ (больше чем 50 x 60 см) я использую холсты, но я их точно так же грунтую гипсом.

Для работы масляными красками удобен также грунтованный картон, имеющийся в продаже. «Ингредиенты»: гипс, твердая древесно-волоконная плита (ее можно купить в магазине стройматериалов и обрезать) или холст, вода и малярная кисть.

Первый слой гипса накладывайте произвольными мазками, чтобы создать ярко выраженную фактуру.

Ошкурьте гладкую сторону плиты с помощью наждачной бумаги (на шершавой поверхности гипс будет крепко держаться). Холсты шлифовать не нужно.

Слегка ошкурьте поверхность, затем повторите. Вы убедитесь, что грунтовка гипсом — это процесс несложный и недорогой.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

В художественном магазине глаза разбегаются от обилия товаров, хочется купить все. Но для начала надо всего несколько материалов. Есть хорошее правило: всегда покупайте только лучшее из того, что можете себе позволить. Относитесь к своим покупкам как к капиталовложению: если у вас хорошие кисти, краски, палитра, они прослужат вам дольше и ваши картины останутся потомкам.

ПОКУПАЕМ МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ

Краски бывают разных сортов, в том числе ученические и профессиональные; последние дороже, но качественные и в них меньше примесей. Их цвета более насыщенные и стойкие.

БАЗОВАЯ ПАЛИТРА

ВЫБИРАЕМ ПАЛИТРУ

Девять цветов, приведенных выше, — это базовая палитра (включая теплые и холодные оттенки основных цветов). Помните, что получить цвет можно различными способами, и, поняв основы теории цвета, вы овладеете искусством смешивания красок. Чем больше вы упражняетесь и экспериментируете, тем легче вам будет работать.

Дополнения к палитре

Для занятий по этой книге вам придется добавить в базовую палитру один или несколько цветов из приведенных ниже. (Каждый раз сверяйтесь со списком необходимых красок.)

☐ кадмий желтый темный	☐ хинокридоновая фиолетовая
☐ зеленая крушиновая	☐ английская красная
☐ кадмий оранжевый	☐ сиена жженая
☐ охра желтая	☐ фталоцианин (ФЦ) синий
☐ кобальт синий	☐ красная земля
☐ синяя средняя	☐ карбазол фиолетовый
☐ кадмий желтый бледный	☐ изумрудная зелень
☐ хинокридоновая розовая	☐ зеленый ФЦ
☐ хинокридоновая красная	☐ желто-зеленая ФЦ

ПОДБЕРИТЕ ОСНОВАНИЕ НУЖНОГО РАЗМЕРА

Натянутые холсты, холсты на картоне и доски обычно имеют стандартные размеры. Если вам нужно основание нестандартного размера, сами натяните холст или обрежьте доску.

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.

ПРИОБРЕТЕНИЕ КИСТЕЙ И УХОД ЗА НИМИ

Кисти для работы маслом весьма разнообразны по размеру, форме и фактуре. Размеры кистей обозначаются номерами, у других указываются в дюймах. Выбирайте кисти, которые будут соответствовать размеру вашей картины и с которыми вам будет удобно работать. Шесть кистей, изображенных ниже, — это хороший набор для начала. Кисти делаются из различного волоса. Кистями из натурального волоса работать маслом лучше всего.

ВЕРНУЮ КИСТЬ можно использовать для изображения листвы и какой-либо фактуры или для тонкой лессировки.

ПЛОСКАЯ КИСТЬ нужна для мягких мазков, ее можно повернуть и наносить краем тонкие линии.

МАЛЕНЬКАЯ КРУГЛАЯ КИСТЬ из мягкого волоса используется при нанесении тончайших мазков, ею очень удобно прорабатывать детали.

КРУГЛАЯ ЩЕТИННАЯ КИСТЬ среднего размера хороша для густой краски или для нанесения тонких волнистых линий.

ПЛОСКАЯ УКОРОЧЕННАЯ ЩЕТИННАЯ КИСТЬ среднего размера имеет более короткий волос, ею удобно писать листву или прорабатывать фактуру.

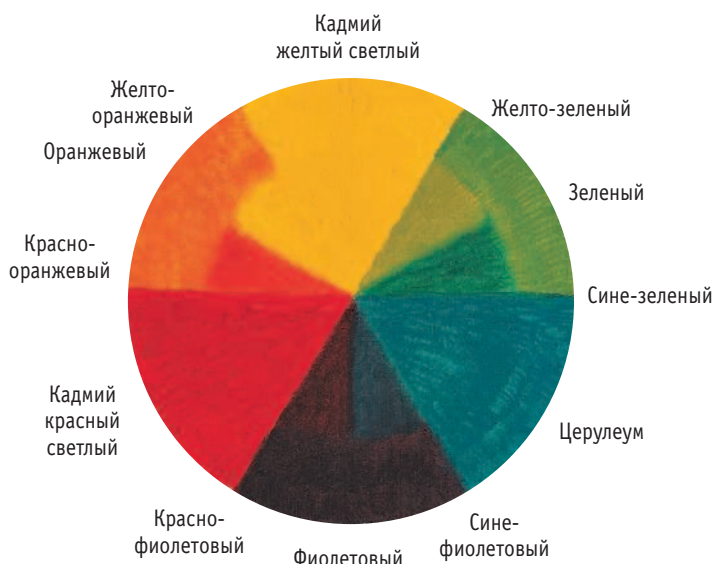
ЩЕТИННАЯ ОВАЛЬНАЯ КИСТЬ захватывает большое количество краски и в основном используется для подмалевки или закрашивания больших участков.

ТЕОРИЯ ЦВЕТА

Цветовой круг — удачное подспорье при смешивании цветов. Все цвета, изображенные на нем, состоят из трех *основных* (желтого, красного и синего). *Составные* цвета (второго порядка) — фиолетовый, зеленый и оранжевый — получены от смешения двух основных. Существуют и цвета третьего порядка — это смесь основного и составного цветов (красно-оранжевый, желто-оранжевый, желто-зеленый, сине-зеленый, сине-фиолетовый и красно-фиолетовый). *Дополнительные цвета* — это два цвета, находящихся напротив друг друга на цветовом круге, а *родственные* цвета — это три смежных цвета на цветовом круге. *Оттенок* характеризует непосредственно цвет; *насыщенность* — яркость цвета, от чистого до приглушенного или разбавленного, а *тон* — степень светлоты или темноты цвета.

СВЕТЛЫЕ И ТЕМНЫЕ ТОНА. Здесь показаны изменения тона разных цветов. Чистый цвет в середине, слева — с добавлением белил, справа — с добавлением черного.

ЦВЕТОВОЙ КРУГ. Зная основы цветовых соотношений и их взаимодействие, вы обретете чувство цвета в процессе живописи. Можно смешивать краски, используя только три основных цвета. Возможны два варианта каждого основного цвета: теплый (где больше красного) и холодный (где больше синего). Эти пары основных цветов позволят вам создать широкое разнообразие составных цветов.

ТОН

Тоновое разнообразие — это ключ к созданию глубины и формы. Посмотрите на цветовой круг. Здесь желтый цвет — самый светлый, а фиолетовый — самый темный. Можно менять тон у любого цвета, добавляя белила или черный цвет (см. схему слева). Если добавить белила в чистый цвет, то получится более светлый тон данного цвета, а если добавить черный, то — более темный тон. Добавляя серый цвет, получаете полутон. В живописи обычно самыми светлыми тонами делают блики, а самыми темными — тени.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Дополнительные цвета — это любые два цвета, находящихся напротив друг друга на цветовом круге. Например, красный и зеленый, желтый и фиолетовый, синий и оранжевый. Если такие цвета поместить рядом, то визуальное впечатление усиливается, но если их смешать, они нейтрализуют (или приглушают) друг друга. Например, чтобы приглушить ярко-красный цвет, смешайте его с зеленым. Смешивая цвета в разных пропорциях, вы можете получить широкую гамму нейтральных серых и коричневых оттенков. (Для создания нейтральных цветов лучше использовать краску непосредственно из тюбика).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА. Здесь показаны пары дополнительных цветов. Расположенные рядом, они являются самыми контрастными. Желая придать своей картине выразительность или живость, накладывайте цвет рядом с дополнительным к нему.

