

УДК 741(07)
ББК 85.15я7
НЗ4

Печатается с разрешения издательства Amber Books LTD

НЗ4 **Научись рисовать за 100 дней** / пер с англ. Л.Степановой.— Москва: Издательство АСТ, 2019.— 208 с.: ил.— (Полный курс рисования [подарочная]).

ISBN: 978-5-17-119607-3(ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-1-905704-33-0 (англ)

В этом самоучителе собраны самые полные сведения почти обо всех техниках и материалах для рисования и живописи. С помощью него вы узнаете, как выбирать краски, кисточки и палитры, карандаши, перья, ручки и фломастеры, мольберты, холсты и бумагу. Откроете для себя все особенности и хитрости работы с акварелью, маслом, акрилом, пастелью, карандашом и фломастером. Научитесь экспериментировать с цветом и смешивать краски и техники на одном холсте и создавать собственные тона и оттенки.

Эта книга будет интересна не только опытным художникам, учащимся художественных училищ и вузов, начинающим живописцам, но также и просто любителям рисования.

УДК 741
ББК 85.15я7

Все права защищены

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	6	День 50. Вид на озеро в два цвета	145
День 1. Подготовка рабочего места	7	День 51. Вид на озеро в два цвета	146
День 2. Переносные материалы	10	День 52. Натюрморт с фруктами	147
День 3. Как выбрать самую лучшую палитру	12	День 53. Натюрморт с фруктами	149
День 4. Как выбрать лучший мольберт	14	День 54. Натюрморт с фруктами	150
День 5. Универсальная кисть	16	День 55. Натюрморт с фруктами	151
День 6. Карандаши	24	День 56. Растения в горшках	152
День 7. Рисовать может каждый		День 57. Растения в горшках	154
День 8. Создаем сетку	30	День 58. Растения в горшках	155
День 9. Цветные карандаши	34	День 59. Растения в горшках	156
День 10. Рисуем цветы	36	День 60. Маяк на утесе	157
День 11. Белые предметы на белом фоне	40	День 61. Маяк на утесе	159
День 12. Рисование поверхности с узором	45	День 62. Маяк на утесе	160
День 13. Рисуем ткань с узором	50	День 63. Рисунок цветка одной кисточкой	162
День 14. Натюрморт с узорчатой тканью	54	День 64. Рисунок цветка одной кисточкой	164
День 15. Упражнение с луком-пореем	59	День 65. Рисунок цветка одной кисточкой	165
День 16. Яркие фантики	63	День 66. Рисунок цветка одной кисточкой	166
День 17. Натюрморт с перцами	67	День 67. Воспоминания об отпуске	167
День 18. Банка с леденцами	71	День 68. Воспоминания об отпуске	169
День 19. Кухонная утварь	75	День 69. Воспоминания об отпуске	170
День 20. «Живопись» графитом	79	День 70. Воспоминания об отпуске	171
День 21. Рисунок стула	83	День 71. Кошка	172
День 22. Рисуем фломастерами	87	День 72. Кошка	174
День 23. Воспоминания об отпуске	91	День 73. Кошка	175
День 24. Коробка с пуговицами, нарисованная фломастерами	95	День 74. Кошка	176
День 25. Рисуем текстуру ткани древесным углем	97	День 75. Трехцветная композиция	177
День 26. Рисуем здание	101	День 76. Трехцветная композиция	179
День 27. Знакомимся с анатомией	105	День 77. Трехцветная композиция	180
День 28. Один предмет, два стиля	109	День 78. Трехцветная композиция	181
День 29. Рисуем голову	114	День 79. Натюрморт с рыбой	182
День 30. Смешивание акварельных красок	118	День 80. Натюрморт с рыбой	184
День 31. Смешивание первичных цветов	119	День 81. Натюрморт с рыбой	185
День 32. Однородный слой акварели	120	День 82. Натюрморт с рыбой	186
День 33. Гуашь	122	День 83. Морской натюрморт	187
День 34. Масляные краски	124	День 84. Морской натюрморт	189
День 35. Масляные краски	125	День 85. Морской натюрморт	190
День 36. Масляные краски	126	День 86. Морской натюрморт	191
День 37. Масляные краски	127	День 87. Масляные пастели	192
День 38. Масляные краски	128	День 88. Масляные пастели	193
День 39. Масляные краски	129	День 89. Мягкие пастели	194
День 40. Масляные краски	130	День 90. Мягкие пастели	196
День 41. Масляные краски	131	День 91. Мягкие пастели	197
День 42. Масляные краски	132	День 92. Смешивание пастелей	198
День 43. Масляные краски	133	День 93. Смешивание пастелей	199
День 44. Масляные краски	134	День 94. Рисование твердыми пастелями	200
День 45. Акриловые краски	136	День 95. Рисование твердыми пастелями	201
День 46. Акриловые краски	137	День 96. Блюдо с экзотическими фруктами	202
День 47. Акриловые краски	138	День 97. Цветы	203
День 48. Акриловые краски	140	День 98. Цветы	204
День 49. Вид на озеро в два цвета	142	День 99. Цветы	205
		День 100. Цветы	206

Предисловие

Вы хотите научиться рисовать за 100 дней? Это станет возможно, если вы возьмете за правило каждый день рисовать что-то в течение 30 минут. Возможно, кто-то может воспринять слова «каждый день» как требование нечеловеческого самопожертвования. Тогда почему бы не сказать: «100 дней»? Сто дней, за которые вы сможете добиться успеха!

Художники и предприниматели рекомендуют погружаться в новый проект на 100 дней — этот срок даже получил название «Идеального срока для достижения целей» — он не слишком длинный, чтобы запугать вас до такой степени, что вы вообще откажетесь от идеи начать проект, и не слишком короткий, так что у вас будет достаточно времени для того, чтобы освоить новый материал и даже опробовать что-то более сложное. Отныне каждый день в течение более трех месяцев вы будете осваивать новый материал и учиться рисовать.

Даже если вы не сможете продержаться 100 дней, я надеюсь, что рисование с помощью этой книги доставит вам огромное удовольствие, а также позволит сделать множество творческих открытий.

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

Скорее всего, вы с большей вероятностью возьметесь за кисть, если у вас будет определенное место для работы — даже если это всего лишь угол гостиной.

Мало кто из художников-любителей имеет такую роскошь — большое специализированное пространство, студию. Некоторым удается превратить в студию запасную комнату, сарай в саду, теплицу или гараж. Большинству же приходится обходиться углом столовой или иной частью жилого пространства.

ПРОСТРАНСТВО И СВЕТ

В любом случае самое главное для удобной работы — достаточно пространства и света. Вам также пона-

добится место, куда вы положите свои материалы и инструменты, а также чистое и сухое помещение, где вы будете бережно хранить законченные работы.

В идеале хорошо иметь специализированную студию. Вы можете оставить там незаконченный рисунок или картину и вернуться к ней в любой удобный момент, не занимаясь уборкой в конце работы и не тратя каждый раз время на то, чтобы разложить все необходимое для рисования. Кроме того, в студии вас никто не потревожит. Так что стоит внимательно осмотреть свой дом — возможно, все же найдется неиспользуемое пространство — на чердаке или в сарае?

На крайний случай можно использовать нечасто используемое помещение вроде гостевой спальни или столовой. Большую часть времени вы можете оставлять там свои произведения и возвращаться к ним, но необходимо продумать место, куда вы будете аккуратно складывать все, что вам необходимо для работы, на то время, пока выбранная вами комната используется по своему прямому назначению. (Ниже мы расскажем о том, сколько места вам нужно для хранения масляных или акриловых красок, а также акварели.)

ШИРМЫ

Если вам приходится рисовать в жилой комнате или в кабинете, очень удобно использовать ширму, — ее

РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ РИСОВАНИЯ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ АКРИЛОВЫМИ КРАСКАМИ

Масляными и акриловыми красками обычно рисуют по вертикальной поверхности, таким образом, вам понадобится мольберт. Его размер зависит от размера работы и от вашего бюджета. Хороший студийный мольберт — дорогая вещь, но есть и недорогие модели, особенно если вы делаете покупку по интернету. Мольберт для рисования эскизов подходит для небольших работ, а металлические мольберты удивительно крепкие. Краски и прочие материалы должны всегда быть под рукой — на столе или на тележке — некоторые художники закрепляют палитру на столе или мольберте, тогда как другие предпочитают держать ее в руках. Вам, возможно, понадобится табурет или стул, на котором вы будете сидеть, хотя многие художники предпочитают работать стоя.

Студийный мольберт и тележка — компактное и удобное рабочее место. Убедитесь в том, что у вас достаточно пространства для того, чтобы отодвинуться от своей работы и оценить ее.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ РИСОВАНИЯ АКВАРЕЛЬЮ

Акварельными красками обычно работают на почти горизонтальной поверхности, чтобы не возникало потеков. Акварелью нужно рисовать достаточно быстро, поэтому все должно быть под рукой. Вам понадобится прочная и надежная рабочая поверхность, достаточно большая, — на ней должны поместиться рисунок и все, что необходимо для работы. Теснота препятствует живописи и приводит к возникновению неприятных проблем. Если вы не хотите покупать настольный мольберт, можете положить на стол чертежную доску, подложив под нее книги или деревянные бруски. Краска, палитры и банка с водой должны находиться достаточно близко с удобной для вас стороны. Несколько дальше можно поставить в другой банке запасные кисти щетиной вверх. Всегда держите под рукой достаточное количество чистых тряпочек или бумажных полотенец для того, чтобы быстро стереть потеки.

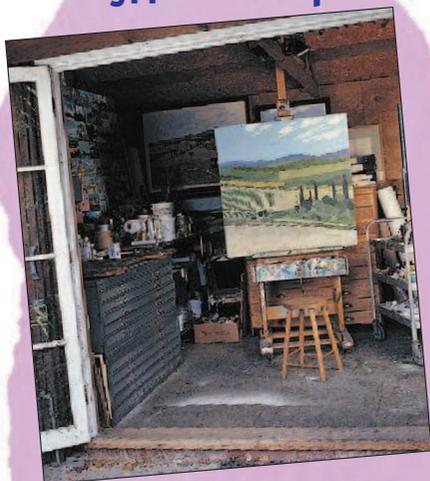
Занимаясь акварелью, вы можете расположить все на одной поверхности, но проследите за тем, чтобы эта поверхность была достаточно большой — на ней должны поместиться рисунок, краски, палитра и вода.

можно растянуть и прикрыть творческий беспорядок. Не стоит размещать свою мастерскую в спальне, особенно если вы работаете с масляными красками или пастелями — запахи растворителей или пыль от пастели вредны.

МОБИЛЬНАЯ СТУДИЯ

Если у вас действительно нет свободного места, можно обойтись сочетанием компактного набора материалов и удобного места для хранения. Стол, портативный мольберт, который складывается и может быть легко и быстро разложен для работы.

Студия в сарае

Тихий и уединенный, дачный сарай может стать идеальным местом для студии. Один недостаток — отсутствие проточной воды. В этом случае может быть полезен садовый кран, расположенный неподалеку, особенно если вы работаете главным образом с водорастворимыми материалами.

Кроме того, подумайте об отоплении и освещении. Вы можете провести электричество из своего дома, но это уже отдельная серьезная работа. Вместо отопления попробуйте использовать обогреватель на сжиженном газе. Для обеспечения дополнительного освещения стоит заменить деревянную дверь стеклянной или, если это возможно, прорубить дополнительные окна.

Изображенная на с. 9 мастерская сделана на базе старой конюшни. Были добавлены большие французские окна, чтобы из студии открывался вид на сад. Это сильно увеличивает не только освещение, но и доступное пространство.

В таком мольберте есть отделения для хранения различных предметов, а в сложенном состоянии он занимает довольно мало места. Настольные мольберты можно располагать под разными углами, они отлично подходят для работы акварелью, живописи и создания небольших работ с помощью других видов материалов (см. «Как выбрать лучший мольберт», с. 20–21).

Вам понадобится несколько коробок, в которых вы будете хранить свои краски и инструменты. Универсальный и достаточно недорогой вариант — пластмассовая коробка со вставкой или отделениями для хранения различных приспособлений. Эти коробки бывают разного размера, так что вы можете выбрать те, что лучше всего удовлетворят вашим требованиям, и приобрести в магазинах для художников или через интернет. Кроме этого, вам будет необходима папка для хранения законченных работ (они продаются в двух видах: сделанные из картона или из нейлона). Пока вы не работаете, мольберт, комплект инструментов и папку можно спрятать в шкафу, на чердаке или сунуть под кровать.

ПРАВИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Для того чтобы правильно оценить оттенки цвета и защитить глаза от переутомления, вам необходимо организовать хорошее освещение. С тех пор как Леонардо да Винчи (1452–1519) написал об этом в «Трактате о живописи», художники предпочитают рисовать около окна, выходящего на север. Это вызвано тем, что через северные окна поступает отраженный свет (а не прямые солнечные лучи), поэтому он достаточно однороден в течение всего дня. У него нет желтого оттенка, который имеют лучи прямого солнечного света, что позволяет более точно оценивать цвета и их соотношения.

Тем не менее следует помнить о том, что вашу работу будут рассматривать и при искусственном свете, который несколько изменит цвета и оттенки. Художники редко имеют возможность контролировать условия, при которых зрители будут смотреть на его работу, поэтому они стараются «адаптировать» цвета та-

ким образом, чтобы они выглядели правильно при естественном освещении.

КОНТРОЛЬ ЗА ОСВЕЩЕНИЕМ

Согласно рекомендациям Леонардо, выходящие на север окна должны быть прикрыты снаружи льняным тентом, чтобы художник мог контролировать количество попадающего в комнату света. Сегодня удобнее управлять потоком естественного света с помощью жалюзи и занавесок. Можно использовать прозрачные роликовые шторы, смягчающие яркий свет. Можно также наклеить на оконное стекло кальку или тонкую бумагу.

Если вы ограничиваетесь работой только при естественном освещении, это сокращает время, которое вы можете посвятить рисованию и живописи, особенно зимой. Если вы можете заниматься живописью только по вечерам — или по своей природе полудночник, — вам придется использовать лампы дневного света. Искусственный свет таких ламп имеет голубоватый оттенок, компенсирующий теплый тон искусственного света. Они обеспечивают нейтральный ровный свет, приятный для глаз и отлично подходящий для того, чтобы правильно оценивать цвета и оттенки. Аналогичный эффект обеспечивают флуоресцентные лампы.

РИСОВАНИЕ ПОРТРЕТОВ И НАТЮРМОРТОВ

Если вы будете работать с натуры, вам придется освещать свою модель — изображаемый предмет. Настольные лампы и лампы на длинном гибком шнуре могут обеспечить хорошее освещение. Также стоит поэкспериментировать с листами белого картона или пластика, чтобы попадающий на них свет отражался на модели или предмете.

Лучше всего, если стены на рабочем месте будут светлыми или белыми, так как они будут отражать и усиливать свет и отвлекать от основного элемента картины. Однако, когда в качестве фона для натюрморта используются очень бледные цвета, он может казаться пустым. Акварельные краски отлично работают на светлом фоне, тогда как масляные краски — на

ИДЕАЛЬНАЯ СТУДИЯ

Мало кто из художников имеет идеальное рабочее место, но большинство описанных здесь идей можно применить и в менее удобных условиях. Некоторые аспекты идеальной студии можно найти в различных частях вашего дома – работайте в хорошо освещенном месте, храните все материалы и рисунки в более темном. Помните, что, когда вы используете растворители, следует хорошо проветривать помещение, открывая окно.

НАСТОЛЬНЫЕ И ПРОЖЕКТОРНЫЕ ЛАМПЫ
Лампы, направление света которых можно настраивать, обеспечивают идеальное рабочее освещение. Прожекторные лампы могут также быть настроены для рабочего освещения или для того, чтобы сконцентрировать свет на объекте.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ
В идеале это должно быть окно, выходящее на север, поскольку оно обеспечивает ровный и однородный свет. Если ваши окна выходят в другую сторону, используйте прозрачную ткань или бумагу, чтобы смягчить льющийся в них солнечный свет.

ПОЛКИ
Полок никогда не бывает достаточно – на них можно хранить материалы для работы, справочники и материалы для натюрмортов. Настраиваемые кронштейны позволяют создавать конструкции, гибко подстраивающиеся под ваши потребности.

СТЕНЫ

Они должны быть белыми или иметь нейтральный оттенок. На них можно вывешивать готовые работы, незаконченные рисунки, наброски, вдохновившие вас фотографии и изображения, взятые из журналов.

ЗАПАС ХОЛСТОВ

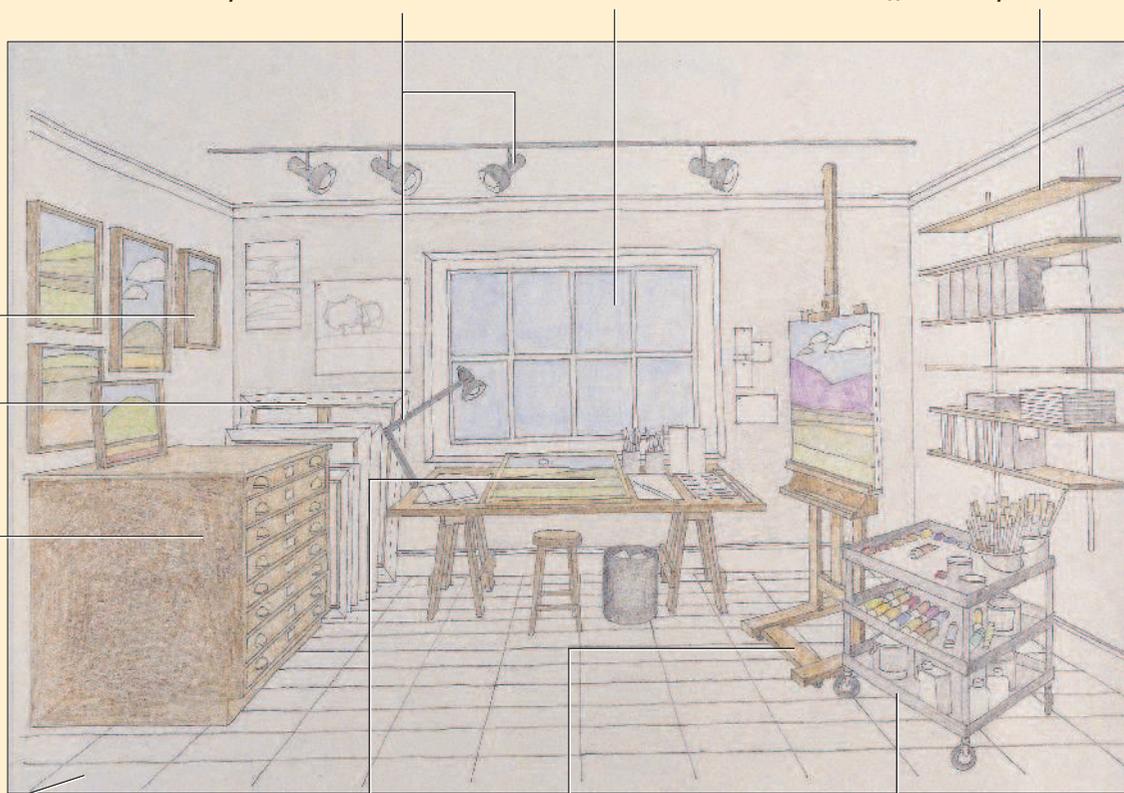
Составьте натянутые на рамы холсты у стены.

КОМОД

С ПЛОСКИМ ВЕРХОМ
Здесь вы можете хранить свои работы на бумаге на плоской поверхности закрытыми, защищая их от выгорания.

ПРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Плитка, ламинат, линолеум и винил – невпитывающие поверхности, которые легко убирать.

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Доска на козлах – дешевая и удобная альтернатива рабочему столу. Можно закупить доски различного размера и использовать их для разных работ. Просто убедитесь, что на доске достаточно места для рисунка и всех рабочих материалов. Мольберт можно положить прямо на поверхность стола или подложить под него книги.

МОЛЬБЕРТ

Прочный студийный мольберт лучше всего подходит для работы с большими холстами. Колесики позволяют легко перемещать его.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ

Разложите краски и прочие материалы на маленькой тележке (можно использовать столик на колесиках) с полками. Приспособьте уже существующий журнальный столик или поищите подходящую тележку в мебельных магазинах.

более темном. Если вы часто рисуете натюрморты, стоит запастись набором бумаги различных цветов и оттенков, которые можно использовать в качестве основы.

КОЛЕСА И ЧАШКИ

Когда рабочее пространство невелико, особенно полезны переносные наборы, поскольку позволяют вам переносить с собой все необходимое для работы, приспособившись к требова-

ниям различных проектов и материалов. Журнальный столик на колесах может превратиться в удобную и мобильную рабочую станцию.

Самые большие мольберты и некоторые коробки снабжены колесиками, но если их нет, достаточно легко прикрепить их. Если вы не хотите делать это, можно поместить ножки мебели в студии в пластмассовые чехлы (их можно купить в мебельных магазинах или в отделах «Сделай сам»), которые

будут скользить по твердому полу, не повреждая его.

В студии неизбежны брызги красок, пролитые жидкости. Ковер будет труднее отчистить от чернил, масляных или акриловых красок, скипидара и пастельной пыли, чем винил, древесину, плитки или ламинат. Если вам приходится работать в комнате, покрытой коврами, защитите пол каким-либо покрытием – старым ковриком или пленкой.

ПЕРЕНОСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Удобное оборудование для путешествующего художника включает в себя рюкзак (А), складной табурет (В) и легкий складной мольберт для рисования эскизов (С). (Рюкзак, показанный здесь, способен превращаться в табурет.)

Для работы акварельными красками на пленэре вам понадобится блокнот (D), эскизный карандаш (E), кисти (F), набор акварельных красок, содержащий ванночки с краской и маленькую палитру (G). Вам также будет нужна вода – почему бы не держать ее в нескольких бутылках из-под минеральной воды? Для масляных и акриловых красок приобретите палитру с держателем для баночек с краской (H), где можно закрепить разбавители и растворители, возможно, мастихин (I) и набор кистей (J). Бумага под холст (K) – портативная и легкая, на ней удобно рисовать, а угольный карандаш (L) может использоваться для нанесения эскизных линий.

На каком-то этапе перед каждым художником встает проблема рисования на открытом воздухе, но при этом вы должны удостовериться, что правильно выбрали необходимое оборудование.

Прежде всего крайне важен комфорт во время работы. Нет ничего хуже, чем пытаться работать в условиях плохой погоды в неподходящей одежде. В зависимости от выбранного вами места возьмите с собой широкополую шляпу, которая поможет вам защититься от солнца, или перчатки без пальцев, — в них вы можете держать кисть, и при этом руки не будут мерзнуть.

ВАМ УДОБНО СИДЕТЬ?

В случае острой необходимости вы можете работать масляными или акриловыми красками, положив холст на колени или прислонив к стволу дерева, но в конце концов неудобство подобной работы продемонстрирует вам необходимость покупки подходящего мольберта.

Для путешествующего художника мольберт в виде коробки — идеальный вариант. Это комбинация контейнера для материалов и мольберта в компактном, портативном устройстве, имею-

щем ручку для его переноски. Высоту ножек можно менять, так что вы можете рисовать сидя или стоя.

МОЛЬБЕРТЫ ДЛЯ ЭСКИЗОВ

Можно также использовать складной мольберт для рисования эскизов — он легкий и обычно подходит для достаточно больших или тяжелых картин. Чтобы мольберт стоял на мягкой земле более устойчиво, можно привязать его ножки к металлическим кольшкам (таким же образом, как вы закрепляете палатку). Если вы предпочитаете работать сидя, стоит купить удобный складной стульчик.

С каким бы видом материалов вы ни работали, ограничьтесь всего несколькими цветами. Это не просто удобно, это также отлично дисциплинирует — смешивание цветов становится легче и выполняется почти автоматически, благодаря чему у вас остается больше времени на то, чтобы внимательно рассмотреть объект.

Берите с собой столько краски, сколько вам может понадобиться, и не больше. Даже масляные и акриловые краски продаются в маленьких тюбиках по 20 мл. Стоит держать большие экономные тюбики с краской в студии и купить несколько меньших тюбиков для поездок.

Краски всех типов можно купить в виде удобных наборов — некоторые из них продаются в легких сумках типа кейса, куда можно сложить прочие принадлежности вроде палитры, кистей и дополнительные материалы. Базовый выбор цветов выбирает изготовитель,

но по мере того, как вы используете купленный набор, можете постепенно заменять краски теми, которые вам больше нравятся.

ГОТОВЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Еще лучше сделать собственный портативный набор для рисования. Это может быть простая деревянная коробка, в которую вы сложите привычные для вас краски и необходимые материалы, а также любимую палитру и кисти.

Акварелисты знают, что блокноты легче носить с собой, чем отдельные листы бумаги. Поскольку у подложек есть жесткая картонная опора, вам не понадобится никакая другая доска или иная твердая поверхность, чтобы начать работу. Особенно полезны специальные бумажные блоки, которые проклеены по трем сторонам, — их не нужно растягивать, если вы собираетесь размывать краски водой.

Для работы с масляными и акриловыми красками на природе идеально подходят подложки из плотного картона, покрытого текстурированной холстом бумагой. Они продаются вместе с листами загрунтованной бумаги различного размера и типа — тонкая, средняя и грубая. Можно также использовать загрунтованные самостоятельно и уже

ПОЛНЫЙ НАБОР ДЛЯ АКВАРЕЛИСТА

Поскольку вам надо взять с собой лишь несколько легких материалов для рисования, акварельные краски особенно хорошо подходят для работы вне дома. Вы можете купить компактные наборы, которые можно положить практически в любую сумку — в них есть все, что вам может понадобиться.

В них есть контейнер для воды, палитра, подложка для акварели и кисти, а также ванночки с наиболее применимыми красками — это практичнее, чем тюбики, потому что краски находятся прямо у вас перед глазами и у вас нет необходимости выжимать краски на палитру и возиться с крышечками.

Всегда носите с собой вторую бутылку с водой — одну для смешивания цветов, а другую — для отмывания кистей.

При работе с небольшими рисунками можете купить крошечные наборы акварели — некоторые из них спокойно уместятся у вас в кармане.

подготовленные холсты или рамы для холстов.

Не берите с собой в путешествие традиционную деревянную чертежную доску — она тяжелая и ее неудобно нести. Если вам все же необходима доска, возьмите лучше лист легкой фанеры или оргалита.

БУТЫЛКИ, КОРОБКИ И КОНТЕЙНЕРЫ

Существуют гибкие пластмассовые продовольственные контейнеры самых разных форм и размеров — вроде тех, в которых хранят продукты в морозильнике. Они отлично подходят для работы художника. Используйте легкие коробки с крышкой для переноски красок, мелков, пастелей и других материалов.

Воду, скипидар и прочие жидкие материалы удобно носить в бутылках с пластмассовыми крышками. Вам понадобится один контейнер с чистой водой или скипидаром для того, чтобы разбавлять краски, и еще один — чтобы отмывать кисти. Если вы путешествуете по воздуху, помните, что закон запрещает перевозить огнеопасные вещества, в число которых входят скипидар и уайт-спирит. В некоторых странах трудно найти настоящий скипидар, так что стоит поинтересоваться этим прежде, чем вы отправитесь в дорогу.

Отправляясь в путешествие, возьмите с собой чистые тряпки или бумажные полотенца для очищения палитры и кистей, также пищевую пленку или полиэтиленовые пакеты — это

позволит вам увезти грязную палитру домой, не измазывая все в краске.

Для того чтобы перевозить холсты с незасохшей масляной или акриловой краской, несите их красочным слоем наружу. Для рисунков и акварелей: закройте их поверхность листом чистой бумаги, или скатайте их в трубку и вложите в тубус. Так как мягкий карандаш, пастель, мел и древесный уголь легко осыпаются, рисунки необходимо сбрызнуть фиксативом сразу же после завершения работы.

Проблема с масляными красками заключается в том, что им требуется время для того, чтобы высохнуть, таким образом, легко размазать краски. Удобное решение — воткнуть тонкие проволочные гвозди с небольшой головкой в пробки так, чтобы оба их конца выступали над поверхностями пробок. Затем откусите тупой конец гвоздя плоскогубцами и используйте пробки для того, чтобы сложить две картины красочным слоем внутрь.

КАК ВЫБРАТЬ САМУЮ ЛУЧШУЮ ПАЛИТРУ

Для создания хороших картин важно иметь возможность смешивать цвета — и чтобы сделать это, вам с самого начала нужно правильно подобрать палитру.

Палитры для художников делают из самых разных материалов, они имеют самые разные формы и размеры. Ваш выбор зависит в основном от красок, которые вы намереваетесь использовать. Например, для масляных и акриловых красок вам понадобится плоская палитра, а для смешивания акварельных красок нужны более глубокие емкости.

Важно, чтобы палитра была достаточно большой, чтобы в ней поместились все цвета, которые вам могут понадобиться. Нет ничего более неприятного, чем пытаться смешивать краски на небольшой поверхности, — либо вы будете использовать слишком мало оттенков, либо краски будут перемешиваться и пачкать друг друга.

МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ

Для масляных красок традиционно используется деревянная палитра, формой напоминающая фасолину, с отверстием для большого пальца. Этот дизайн палитры начал использоваться, когда появились сами масляные краски, в начале XV в. Лучшие деревянные палитры делались из красного дерева, но теперь есть и более дешевые варианты, включая фанеру и другие комбинации древесины.

Выбирая деревянную палитру, оцените ее с точки зрения размера, веса и удобства. Идеальную палитру легко держать в горизонтальном положении — обычно опирая ее на предплечье. Плохую палитру будет трудно держать, и вскоре большой палец и запястье начнут болеть.

Перед первым использованием палитры протрите древесину льняным маслом — это не позволит ей впитывать масло из красок, отчего они будут быстро сохнуть. После того как вы используете ее один-два раза, палитра перестанет впитывать масло из красок и станет очень удобной поверхностью

для смешивания красок. Немного ухаживать, и качественная деревянная палитра прослужит вам очень долго.

АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ

Для акриловых красок используйте палитру из пластика или ламината — их можно купить во всех хороших магазинах для художников. Акриловая краска сохнет быстро, и, если ее оставить открытой на несколько часов или даже на всю ночь, краска сначала становится эластичной, а затем твердой. На деревянной палитре краски быстро начнут въедаться в неровную поверхность древесины, и их будет трудно вычистить оттуда. Однако гладкая поверхность пластмассовой палитры позволяет легко счистить пленку застывшей акриловой краски.

Для акриловых красок также разработана специальная «влажная» палитра — она сделана таким образом, чтобы как можно дольше сохранять краски влажными. Палитра состоит из пластмассового подноса с листом впитывающей влажной ткани, помещенным на дно основания под тонкой бумажной мембраной. Когда акриловые краски кладутся на мембрану, влага из ткани вытягивается вверх, не позволяя краскам высохнуть.

Можно также сделать влажную палитру самостоятельно из пластмассового или металлического блюда, на который кладется несколько листов намоченного бумажного полотенца, поверх чего кладется лист пергаментной бумаги.

СОСТАВНЫЕ ПАЛИТРЫ

В большинстве эмалированных коробок акварели есть откидывающиеся крышки, которые можно использовать в качестве небольшой палитры. Они часто делятся на два или больше отделений и иногда разворачиваются, обеспечивая более обширную область для смешивания красок. Эти коробки особенно удобны для работы вне дома и рисования эскизов.

АКВАРЕЛЬ И ГУАШЬ

Палитры для акварели или гуаши должны быть достаточно глубокими, чтобы удерживать жидкие смеси красок, не позволяя им разливаться и перемешиваться. Они бывают самых разных форм и размеров, от маленьких круглых блюдец до довольно больших, более сложных палитр, у которых 24 или даже больше емкостей для смешивания красок.

Палитры для акварели обычно делаются из керамики, пластмассы или эмалированного металла. Пластмассовые палитры легкие, прочные и недорогие — превосходный вариант для рисования в походе и для того, чтобы работать на пленэре. Однако у пластмассовой поверхности есть водоотталкивающее свойство и, краска может распадаться

на капли вместо того, чтобы образовывать однородные лужицы. Хотя для самой краски это не имеет никакого значения, это может раздражать и мешает правильно оценить, сколько краски вы смешали. Кроме того, некоторые виды пластмасс легко и быстро теряют свою белизну. По этим причинам многие художники предпочитают использовать керамические палитры.

ИМПРОВИЗИРОВАННЫЕ ПАЛИТРЫ

Если у вас нет подходящей палитры, это не должно помешать вам рисовать. Для работы с масляными и акриловыми красками вы можете взять любой лист пластмассы, плексигласа или стекла, края которого следует оклеить липкой лентой. Большое преимущество самодельной палитры в том, что вы можете выбрать ее размер и форму в соответствии со своими потребностями. Она может быть как угодно большой, возможно, даже вырезана по размерам столешницы для небольшого столика.

Другие варианты палитры для масляных и акриловых красок — пергаментная бумага, старые тарелки и другая ненужная кухонная посуда. Вы можете также купить бумажные палитры. Для акварели используйте старые тарелки и блюда.

ОЦЕНИТЕ ЦВЕТ

Имейте в виду, что цвет или оттенок палитры влияет на тон смешиваемых красок. Например, на белой палитре все ваши краски будут выглядеть

Очистка палитры для масляных красок

Чтобы очистить палитру для масляных красок, нужны нож и немного растворителя —

например, уайт-спирит или скипидар, чтобы снять оставшуюся на палитре краску.

1 Удалите лишнюю краску Соскребите оставшуюся краску ножом, пока краски еще влажные.

2 Вытрите палитру тряпочкой, смоченной в растворителе, стирая оставшуюся краску.

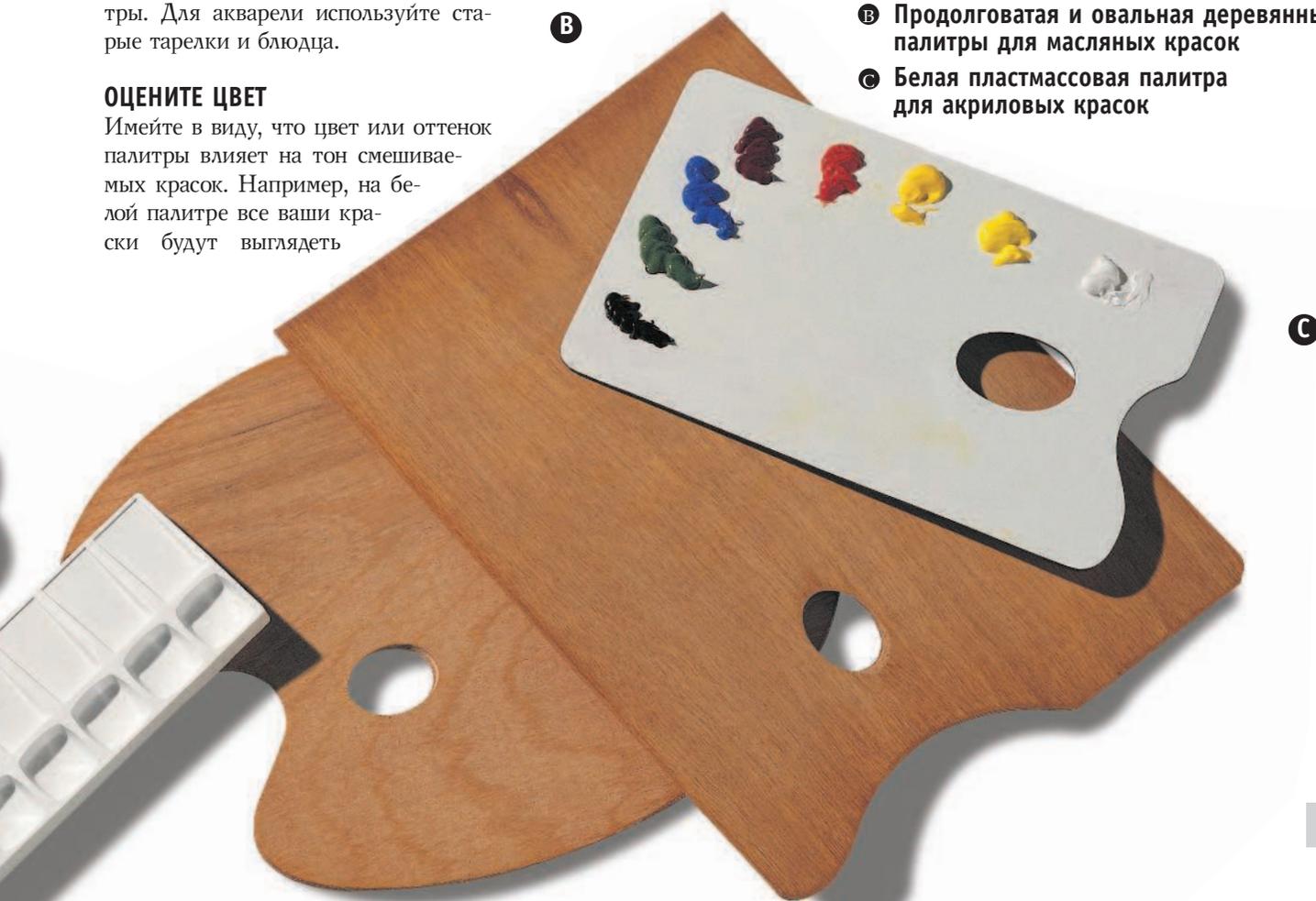
относительно более темными, тогда как на темной палитре они будут казаться более бледными.

Палитры для акварели всегда белые, чтобы они давали верное представление о цветах, которые возникнут на листе белой бумаги. С другой стороны, большинство картин, написанных маслом, выполняется в более темном тональном диапазоне, и художники часто закрывают ярко-белый холст на самых ранних стадиях

работы, поэтому для художника, пишущего маслом, деревянная палитра даст наилучшее представление о том, как будут выглядеть смешанные краски на картине.

Некоторым художникам нравится использовать в качестве палитры лист прозрачной пластмассы или стекла. Они подкладывают вниз лист цветной бумаги в тон той бумаге, которую они используют в качестве основы для рисунка.

- Ⓐ Варианты палитр для акварели
- Ⓑ Продолговатая и овальная деревянные палитры для масляных красок
- Ⓒ Белая пластмассовая палитра для акриловых красок

КАК ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЙ МОЛЬБЕРТ

Устойчивый мольберт, на котором ваша работа будет надежно закреплена в одном и том же положении, позволит вам спокойно работать над картиной, не пристраивая ее на столе или, еще того хуже, на коленях. Вы очень быстро обнаружите, что это не роскошь, а необходимость.

Хороший мольберт — лучший друг художника. Он останется с вами на всю жизнь и является одной из самых важных и неизменных деталей оборудования любой студии, поэтому не пожалейте времени на то, чтобы внимательно присмотреться к разным видам мольбертов и купить ту модель, которая отвечает всем вашим требованиям. Выбор мольберта зависит от различных факторов — количества свободного места в вашей рабочей зоне, от того, нравится вам работать стоя или сидя, предпочитаете ли вы работать главным образом в закрытом помещении или на пленэре. Он также зависит от материалов, которые вы обычно используете, и от размеров вашей работы. Например, акварельными красками намного легче работать, имея мольберт,

который можно наклонить практически до горизонтального положения, — это позволит вам избежать возникновения потеков.

МОЛЬБЕРТЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПЛЕНЭРЕ

Таскать на себе в походе тяжелый мольберт удовольствия не доставляет, поэтому выберите компактную, портативную модель для работы вне дома. Отлично подойдет мольберт для рисования эскизов (см. мольберты Е—Н на противоположной странице), поскольку он легкий и удобно складывается. Такие мольберты делаются из древесины или алюминия, они удобно раскладываются, и их можно приспособить как для работы с акварелью, так и установить вертикально.

На мольбертах для эскизов можно разместить удивительно много вариантов рам и холстов, но их размер зависит от вида работы и типа рамы. Проверьте расстояние между верхним и нижним зажимами мольберта, чтобы удостовериться, что на выбранном мольберте можно закрепить раму того размера, который вы предпочитаете.

Мольберт в виде коробки (см. справа внизу и мольберт N) более устойчив, хотя он немного тяжелее, чем обычный мольберт для рисования эскизов. Однако его легко сложить и нести, и в нем также есть коробка или ящик для красок, кистей и других материалов.

МОЛЬБЕРТЫ ДЛЯ РАБОТ В СТУДИИ

Для больших или тяжелых холстов лучше всего подходит традиционный вертикальный студийный мольберт (мольберты I—L, представленные на противоположной странице). Они могут быть большими — у некоторых даже есть колесики, чтобы их легче было передвигать, — но надежны и устойчивы.

Если ваше рабочее пространство ограничено, универсальной альтернативой является радиальный мольберт (J). Он состоит из вертикального столба с треногой. Таким образом, мольберт может быть настроен — вы можете развернуть работу к свету, хотя его нельзя наклонить до горизонтального положения, необходимого для работы акварелью. Когда этот мольберт не используется, его можно компактно сложить.

Есть также наклоняющийся радиальный мольберт, он еще называется «комбинированный мольберт» (K), потому что он объединяет в себе свойства как радиального, так и мольберта для эскизов. У него есть центральный узел, благодаря которому его можно закрепить в любом положении — от вертикального до горизонтального. Это идеальный

Универсальный мольберт-коробка идеально подходит для художника, которому нравится работать как в студии, так и на свежем воздухе. Для хранения и переноски мольберт складывается в виде коробки с ручкой (справа).

выбор для художника, который работает с различными видами материалов.

Если у вас ограниченное пространство для работы, то мольберт для рисования эскизов или мольберт-коробка отлично подойдут для работы дома. Если же вы рисуете небольшие работы, вам вполне хватит

настольного мольберта из древесины или алюминия (см. мольберты А–D).

УХОД ЗА МОЛЬБЕРТОМ

Кроме легких мольбертов для эскизов, сделанных из алюминия, большинство мольбертов для художников сделаны из древесины, традиционно они дела-

ются из бука. Они не требуют особого ухода, хотя древесину полезно время от времени натирать воском, особенно когда мольберт используется вне дома или в условиях повышенной влажности. Кроме того, металлические шарниры могут ржаветь, поэтому их надо периодически смазывать маслом.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР МОЛЬБЕРТА

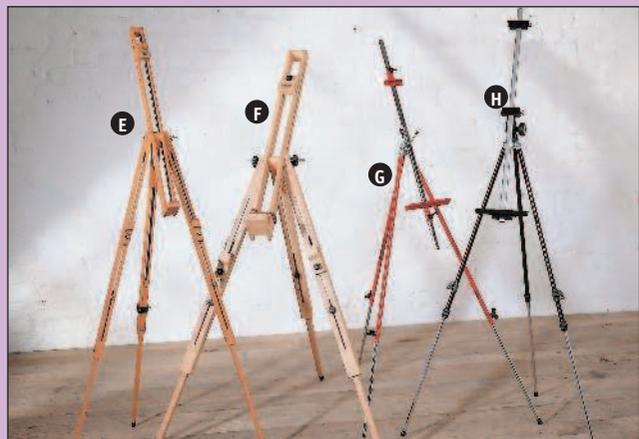
НАСТОЛЬНЫЕ МОЛЬБЕРТЫ

А Крепкий деревянный мольберт в форме буквы «Н», которую можно наклонить, чтобы обеспечить идеальный угол наклона для работы.

В Легкий портативный деревянный мольберт в форме треноги. Его ножки не скользят благодаря резиновым наконечникам.

С Чрезвычайно легкий алюминиевый мольберт с настраиваемой телескопической задней ножкой. На всех ножках надеваются резиновые наконечники.

Д Деревянный мольберт, который можно разложить под четырьмя различными углами и сложить, когда вы им не пользуетесь.

МОЛЬБЕРТЫ ДЛЯ ЭСКИЗОВ

Е Легкий мольберт с возможностью менять угол наклона. Он подходит для всех видов материалов, включая акварель.

Ф Прочный мольберт с возможностью наклона рабочей поверхности. Подходит для всех видов материалов.

Г Складной металлический мольберт с телескопическими ножками и возможностью наклона и сдвига зажимов для холста.

Н Полностью настраиваемый металлический мольберт с возможностью закрепления фотокамеры.

СТУДИЙНЫЕ МОЛЬБЕРТЫ

И Крепкий студийный мольберт с регулируемой нижней полкой для холста или полки, позволяет достаточно просто регулировать рабочую высоту.

Ж Прочный приспособляемый радиальный мольберт, который можно наклонять назад и вперед, но нельзя опускать горизонтально для работы акварелью.

К Комбинированный мольберт, который можно закрепить в любом положении. Он подходит для работы с любыми материалами.

Л Мольберт с платформой – удобный мольберт с сиденьем, в сложенном состоянии он занимает очень мало места.

М Простой и популярный мольберт в форме буквы «А» с металлическим храповиком на нижней опоре для регулировки рабочей высоты.

Н Мольберт в виде коробки с контейнером для красок, кистей и других художественных материалов. Идеален для работы в студии или на пленэре.

