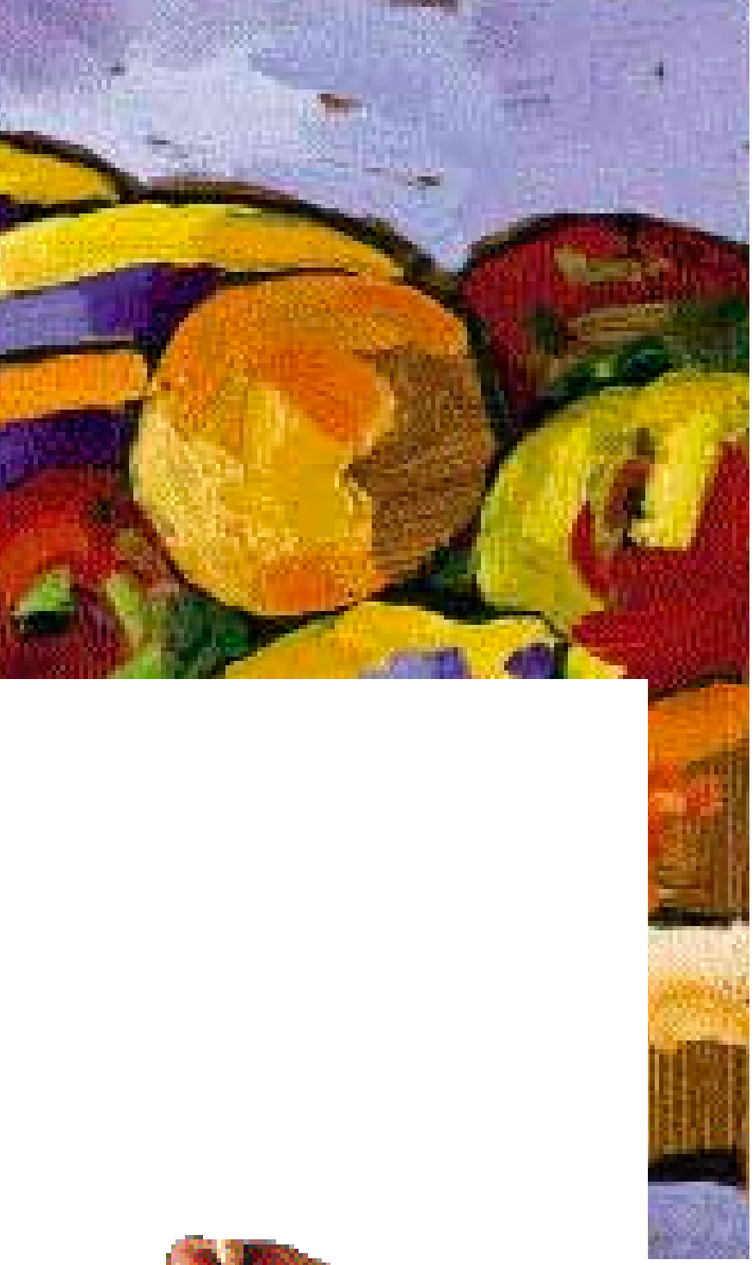


Выполнение упражнений
Vicenç Ballestar,
Mercedes Braunstein,
Marta Bru,
Carlant,
Marta Duran,
Miquel Ferrón,
Mercedes Gaspar,
Gabriel Martín,
Yvan Mas,
Esther Olivé de Puig,
Joan Raset,
Esther Rodríguez,
Joan Sabater,
Oscar Sanchis,
David Sanmiguel,
Esther Serra

Графические чертежи
Toni Inglés

Фотосъемка
Студия Nos & Soto,

Архив компании Parramón

Габриэль Мартин Ройг

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС РИСОВАНИЯ

Живопись и рисунок

Техники, упражнения и приемы шаг за шагом

Рисование

ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ 8

ЗНАЧИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 10
Графитный карандаш 12
Разновидности углей для рисования 14
Сангина и мелки 16
Пастель, границы рисунка 18
Акварель, начало живописи 20

СОСТАВЛЕНИЕ НАБРОСКА, НАЛОЖЕНИЕ ТЕНЕЙ 22
Основы создания эскизов 24
Различные линии и штрихи 26
Затенение углем 28
Падение света 30
Тоновые переходы при изображении объемных предметов 32

БЫСТРОЕ РИСОВАНИЕ 34
Интуиция и автоматизм 36
Непрерывный набросок углем 38
Творческая композиция 40
Рисунки палочкой для растушевки 42

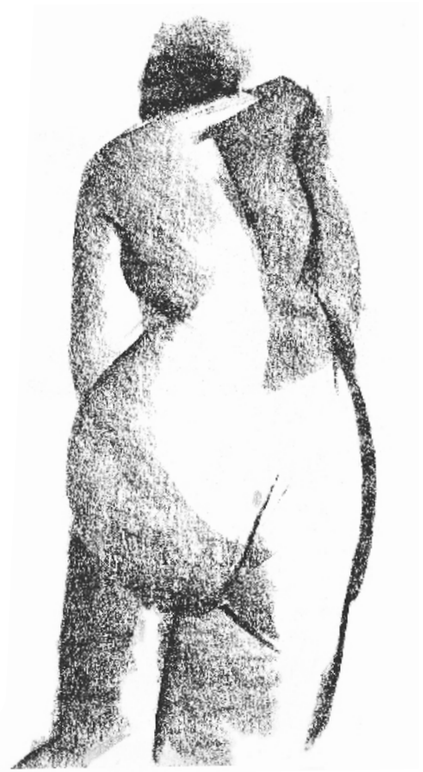
АКВАРЕЛЬ: ДОПОЛНЕНИЕ РИСУНКА 44
Пусть будет больше воды 46
Рисунок кистью 48
Размываем наброски водой 50
Несколько цветов акварели 52
Пейзаж синей акварелью 54

РАБОТА С ЦВЕТОМ 56

ГРАНИЦЫ РИСУНКА 58
Рисование пастелью — почти живопись 60
Масляная пастель: размывание и штриховка 62
Коллаж: наклеивание цветных кусочков 64
Оригинальность рисунка 66

РИСОВАНИЕ В ЦВЕТЕ 68
Отрывистые штрихи: цветные карандаши 70
Разбавление водой: акварельные карандаши 72
Рисунок тремя мелками 74
Рисунок масляной пастелью 76
Рисование фломастерами 80
Деревенский пейзаж мелками 82

НАНЕСЕНИЕ ЦВЕТА 84
Закрашивание геометрических предметов 86
Сухая краска 88
Рисунки на основе цветовых пятен 90
Рисунки на основе акварельных пятен 92



Живопись

ГОСПОДСТВО ЦВЕТА 94

ЗНАКОМСТВО С БАЗОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 96
Акварель — прозрачная краска 98
Акрил 100
Масляная живопись по-прежнему самая популярная 102
Работа с масляными красками 104

ВЫРАЖЕНИЕ ФОРМЫ ПОСРЕДСТВОМ ЦВЕТА 106
Цветные композиции 108
Фон и фигуры 110
Создание объема при помощи цвета 112
Гармоничные цветовые гаммы 114
Экспрессивный метод 116

ИГРЫ ЦВЕТА И КОНТРАСТЫ 118
Синтез цветов 120
Контрастность цветовых гамм 122
Контрастность комплементарных цветов 124
Тени комплементарными цветами 126
Оптическое смешивание цветов 128
Расплывчатый пейзаж 132
Приемы нанесения цвета 134
Экспрессивность мазков 136

ОТ МАЗКОВ К ПЯТНАМ 138

АКВАРЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 140
Два тюльпана на синем фоне 142
Марина: постепенное нанесение акварели 144
Весна: легкие мазки 146
Натюрморт сухой акварелью 148
Натюрморт по мокрой бумаге 150

ЖИВОПИСЬ МАСЛОМ 152
Натюрморт: тенденция к одноцветности 154
Пишем пейзаж 156
Две лодки 158
Городской пейзаж в бурых тонах 160
Импрессионистские штрихи 162
Картина на темном фоне 164
Скалистый берег в технике лессировки 166
Зимний пейзаж. Снег 168
Картина поверх другой картины 170

ТЕХНИКА АКРИЛОМ 174
Способы нанесения краски 176
Водяная лилия 178
Жидкая акриловая краска 180
Прозрачность акрила 182
Ровное и гладкое нанесение краски 184
Композиция со стулом 186
Городская улица в технике цветовых пятен 188
Озеро разведенными красками 192
Ночной пейзаж в технике колористики 194

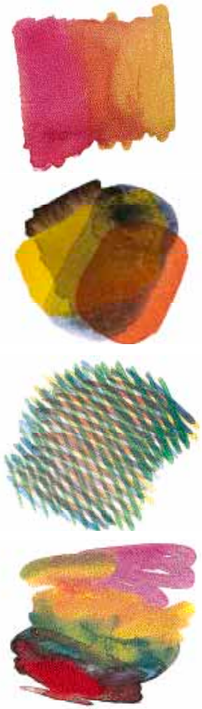
МАЗКИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 196

НАПРАВЛЕНИЕ МАЗКОВ 198
Моделирование масляной краской 200
Пастообразные мазки на мокрой основе 202
Моделирование ветки с яблоками 204
Создание ритмичности 206
Композиция с нечеткими цветовыми мазками 208
Абстрактные мазки 210
Марина со скалистым берегом 212
Ближний источник света и контражур 214

РЕЛЬЕФНАЯ ЖИВОПИСЬ 218
Тактильная живопись 220
Натюрморт, выполненный шпателем 222
Пейзаж, выполненный шпателем 224
Наложение красок на рельефную основу 228

КРЕАТИВНЫЕ НОТКИ 230
Заливаем картину краской 232
Композиция с брызгами 234
На пути к абстрактности 236
Тотальная абстракция 238

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ



Существует мнение, что, для того чтобы рисовать карандашом либо кистью с неким умением, ловкостью, изяществом и легкостью, необходимо обладать врожденными способностями, например определенной генетической предрасположенностью, благодаря которой человек превращается в художника уже при рождении. Хотя, несмотря на то что у некоторых может существовать наследственная предрасположенность и художественная восприимчивость, ремеслу художника может научиться каждый, кто захочет. Умение быть художником включает в себя в значительной степени способность наблюдать, хорошо знать технику исполнения рисунков, то есть изменять то, что мы рисуем, согласно нашей цели, чтобы раскрыть свой собственный стиль рисования. В этом практическом курсе описана техника рисования и живописи, изложен порядок того, что нужно знать, чтобы овладеть той или иной техникой. Для художников-любителей, у которых уже есть художественные умения и навыки, эта книга является справочником, содержащим советы и решения, которые разнообразят их приемы и позволят улучшить качество своих работ.

Автор подробно описывает всевозможные материалы и различные способы их применения, охватывает большинство интересных и современных приемов рисования и живописи, не забывая о традиционных и в чем-то символичных. Сложная техника рисования и живописи, которая вызывает невольное уважение у новичков, перестает казаться таковой после ясных и четких объяснений методов правильного использования материалов, с многочисленными примерами, при раскрытии основных приемов, тесно связанных с практическими упражнениями. Возможность увидеть на примере и понять каждую технику, ее характеристику, ее результат и творческий потенциал делают кажущиеся на первый взгляд сложные методы рисования более доступными.

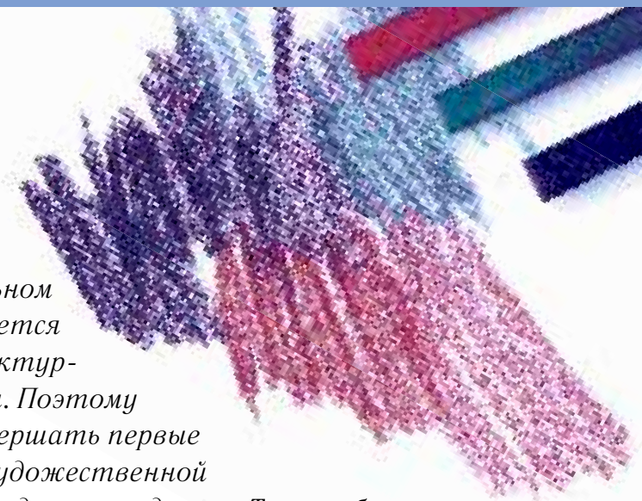
Рисунки, а также приемы и способы рисования и живописи — все это выполнено и показано профессиональными художниками, которые каждой деталью стремились передать свои знания и опыт. Результатом их работы стала эта книга, с помощью которой можно научиться всевозможным тонкостям и хитростям рисования и живописи.

Правила создания каждого рисунка формируются в ходе работы над ним и зависят от личностных качеств художника, манеры его техники и преследуемой цели...

Эмиль НОЛЬДЕ

РИСОВАНИЕ

ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ



Рисование в изобразительном искусстве является основным структурным элементом. Поэтому прежде чем совершать первые шаги в любой художественной области, необходимо овладеть элементарными знаниями об основных материалах и базовой технике набросков и наложения теней.

Знания о набросках и эскизах служат основой в других видах изобразительного искусства. Для большинства художников первой стадией создания любой работы, пусть даже впоследствии на холсте предполагаются толстые слои краски, является чертеж подготовительного рисунка — легкий композиционный набросок.

Таким образом, в первом разделе книги мы предлагаем некоторые способы рисования и технику, необходимую для того, чтобы научиться рисовать. Начнем обучение с того, как обращаться с материалами, и завершим его рассмотрением самых существенных приемов рисования. Нужно попробовать все, пока не найдется тот способ или та техника, с помощью которой можно максимально хорошо выразить свое художественное видение.

ЗНАЧИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Развитие изобразительного искусства начинается с незапамятных времен, когда человек рисовал на шероховатых стенках пещер, используя кусочек угля или глины. К счастью, со временем улучшилась техника рисования, появились опоры и подставки для холстов, были изобретены всевозможные мелки и карандаши, что придало рисунку значительное графическое, стилевое и интерпретационное разнообразие. Выбор материала, с помощью которого вы будете рисовать, имеет огромную важность, поскольку от этого зависит результат вашей работы: будь то рисунок с плавными и тонкими, едва уловимыми линиями или грубый, мощный и импульсивный набросок.

Оноре Домье (1808—1879). *Во время антракта.* Спонтанный рисунок с множеством нервных, дополнительных, комбинированных набросков.

СОВМЕСТИМОСТЬ СПОСОБОВ РИСОВАНИЯ

Если произвольно смешать в работе различные инструменты рисования, то выяснится, что не все они сочетаются друг с другом. К примеру, графитный карандаш из-за своей жирной консистенции не сочетается с углем, а вот мелки и сухие пастели сочетаются хорошо. Можно совмещать в одном рисунке цветные карандаши, фломастеры, краски и гуашь. Масляные пастели уплотняются и образуют сгустки, когда их совмещают с сухими пастелями, они совершенно не совместимы с красками на водной основе. Идеальным является вариант, когда художник сам проверяет, совместимы ли те или иные материалы, и открывает для себя, что из них сочетается между собой, а что нет.

Простой набросок

Обычно рисунок начинается с наброска, который наносят грифелем или сангиной. От трения материала по бумаге на последней остаются полупрозрачные или хорошо различимые следы. В зависимости от выбранного инструмента наброски будут выглядеть по-разному. Перед тем как начать работу над любым рисунком, нужно сосредоточиться на выборе инструмента. Делая наброски на бумаге, следует проверять каждый материал, например на способность расплываться.

Набросок — это основа любого рисунка. Линии передают формы, структурные особенности и тени объектов.

Сначала нужно ознакомиться с инструментами и материалами рисования, узнать возможности каждого из них, изобразить какие-нибудь каракули и пятна, чтобы понять особенности. После этого можно приступать к рисованию.

ГРАФИТНЫЙ КАРАНДАШ

Карандаш — самый простой инструмент рисования. Стержень изготовляют из природного измельченного графита и обожженной глины и вставляют его в деревянную палочку. Одно из главных преимуществ карандаша в том, что с его помощью можно рисовать линии и передавать тона и он стирается резинкой. Карандаш позволяет передавать оттенки в зависимости от того, сильнее или слабее нажимать грифелем на бумагу. Если грифель имеет округлый кончик и на него не слишком давить, то можно нарисовать тонкую линию светло-серого цвета, и наоборот, если грифель остро заточен и на него нажать посильнее, то получится хорошо заметная темная линия. Обычно линии чертят округлым кончиком грифеля, а для нанесения теней карандаш следует наклонять, чтобы отдельные линии не были такими заметными. Сначала работают со светлыми тонами, а затеняют постепенно с помощью новых штрихов, накладывая их на предыдущие. Карандаши бывают цилиндрической формы и в форме прямоугольного бруска, такие карандаши очень удобны для рисунков большого размера.

Наклонив графитный карандаш при рисовании, мы получим более широкую и мягкую линию, подходящую для нанесения теней.

В основном линии рисуют графитным карандашом. Вариации толстых и тонких, светлых и темных линий можно получить, сильнее или слабее надавливая на грифель или сильнее или слабее наклоняя карандаш при рисовании.

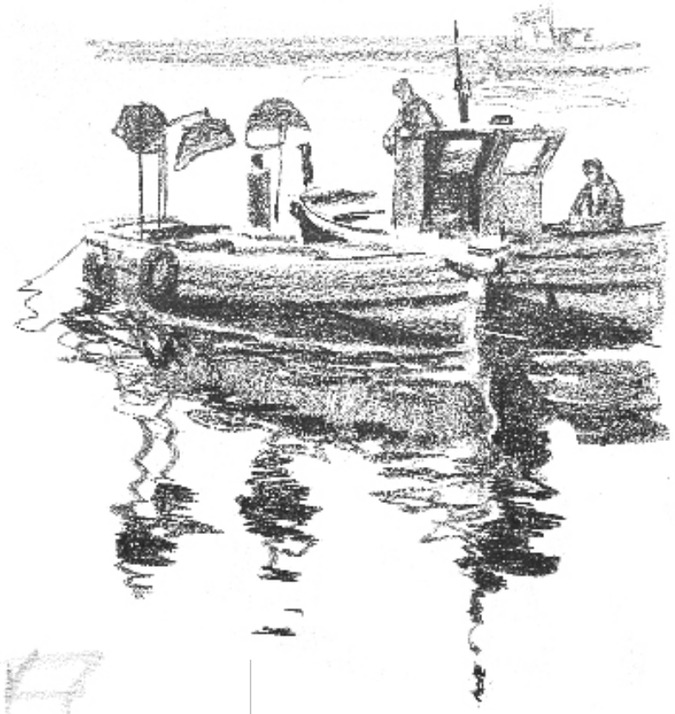
Графитный стержень обычного карандаша может быть цилиндрической формы в пластиковом колпачке или может вставляться в цанговый карандаш. Все грифели имеют различную твердость, которая обычно указана на карандаше и обозначается буквами и номером.

Художники любят использовать карандаши в форме прямоугольного бруска. Ими удобно рисовать широкие тени, особенно если рисунок большого размера.

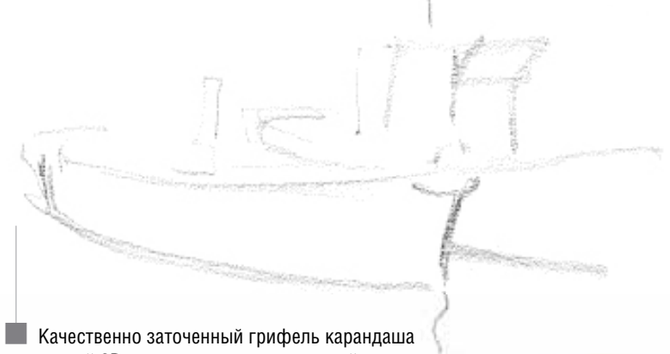
Твердые и мягкие карандаши

Качество наброска зависит от правильного подбора степени твердости карандашей. Твердыми карандашами с заточенным и сухим острием можно нарисовать сероватые линии. На таких карандашах обычно стоит буква H (от англ. *hard* — «твердый»). Их хорошо использовать для высокоточных изображений, например линейных рисунков или чертежей. Твердые грифели в отличие от мягких дают тонкие линии и не оставляют чрезмерных следов на бумаге.

У мягких карандашей грифель на масляной основе. Рисуя таким карандашом и слегка нажимая на грифель, можно получить более темные и толстые линии. На них ставят букву B (от англ. *bold* — «жирный»). В художественном рисунке использование мягких карандашей позволяет придать бóльшую экспрессивность и выразительность работе художника.



По мере создания рисунка нужно постепенно накладывать новые штрихи на предыдущие, чтобы сделать тени более глубокими и расширить средние тона или промежуточные серые тона. Осветленные зоны на белой бумаге остаются незакрашенными, то есть на них не нужно наносить штрихи.



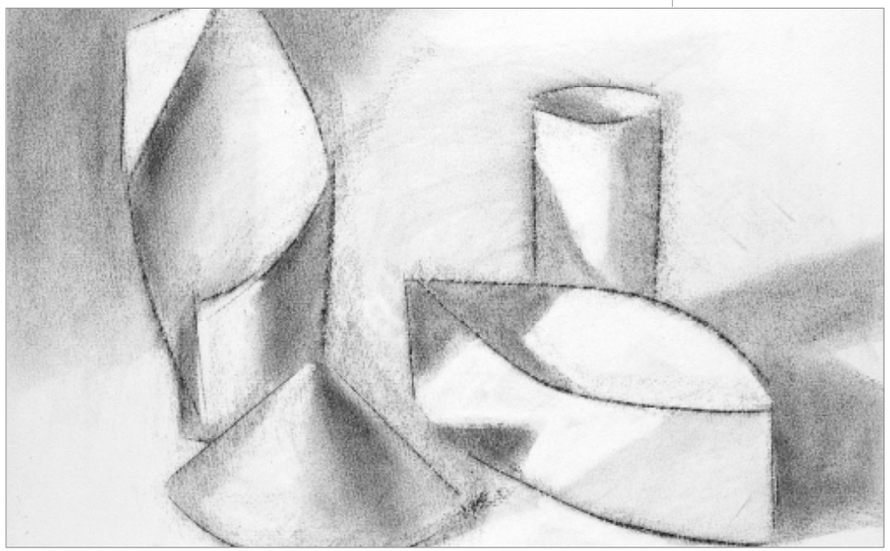
Качественно заточенный грифель карандаша с пометкой 6B позволяет сделать хороший набросок. Основа наброска наносится мягким грифелем. Чтобы получить бледные линии, следует наклонить карандаш.

РАЗНОВИДНОСТИ УГЛЕЙ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Уголь для рисования изготовляют из тонких прутьев путем обжига[1]. Угли очень востребованы среди начинающих художников, потому что с их помощью можно легко передать затенение. Особая мягкость этого материала очень эффективна при создании набросков на учебных занятиях: с помощью угля можно рисовать четкие очертания, изображать размытые линии и детальные переходы от светлого к темному. Уголь ложится на бумагу с легкостью, что позволяет достичь множества оттенков, как в живописи. Рисунок углем нужно обязательно фиксировать, иначе он быстро осыплется.

1 Другой способ получения рисовального угля — формирование стержней из угольного порошка, скрепленного растительным клеем (прессованный уголь). Этот уголь дает более глубокий черный цвет. (*Примеч. ред.*).

Использование угля для рисования дает вам широкие графические возможности — от изображения ровных четких линий до создания разнообразных затенений и тональных разновидностей.

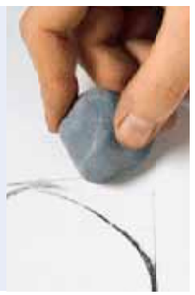


Используя угли для рисования, можно передать светло-серые и бархатистые оттенки, если растереть линии хлопковым лоскутом ткани.

Нарисованные углями линии не прочны и их можно растереть пальцами.

СТИРАТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНКИ

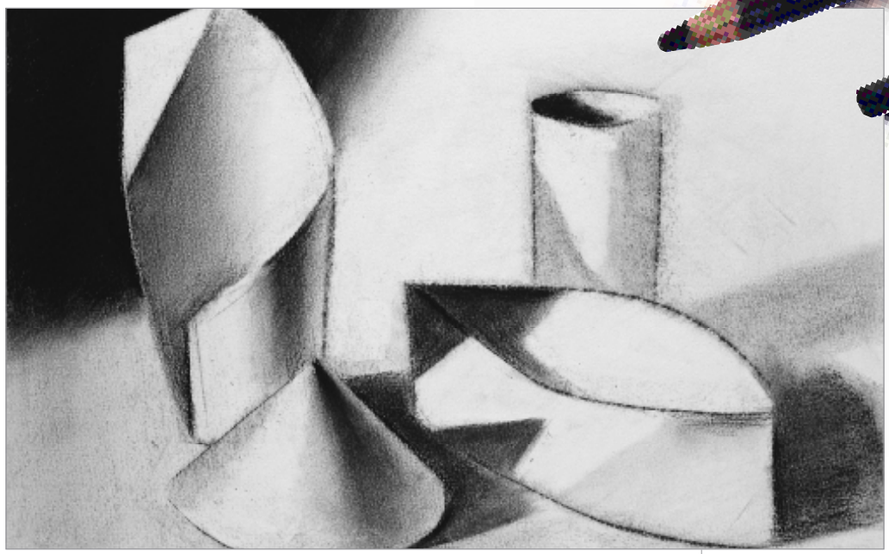
Рисунок, исполненный углем, нельзя стирать резинками. Возможные ошибки и неточности можно исправлять хлопковым лоскутом ткани или кусочком каучука. Хлопковая ткань и каучук также могут служить для изображения бликов света.



Угольные карандаши и их применение

Угли для рисования изготовляют в виде цилиндров длиной от 13 до 15 см и диаметром от 5 мм до 1,5 см. Некоторые производители предлагают три вида углей: мягкие, средние и твердые. Путем более сильного или слабого нажатия и большего или меньшего наклона можно получить большую гамму оттенков от насыщенного черного до светло-серого.

Проведем широкую линию угольным бруском и получим темную полосу, насыщенность цвета в ней может меняться в зависимости от силы нажатия на брусок.

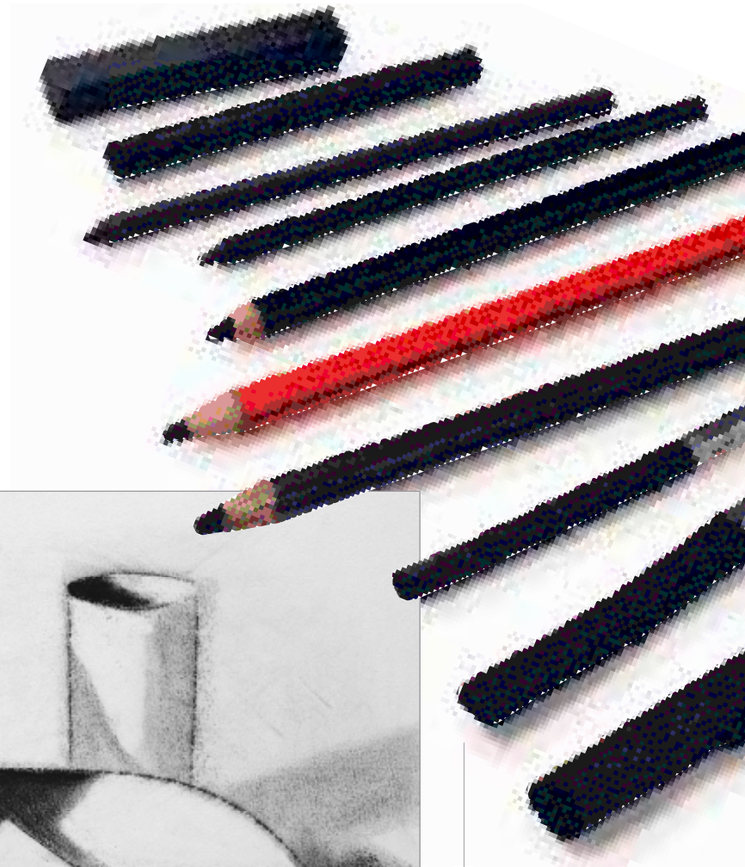


При использовании брусков из прессованного угля тени предметов передают насыщенным черным. Это создает эффект объемности предметов.

Карандаши и бруски из прессованного угля

Карандаши и бруски из прессованного или, как его еще называют, цельного угля являются разновидностью углей для рисования. Продолговатый цилиндрический кусок прессованного угля приклеивают к ручке, чтобы им было удобно пользоваться. Прессованный уголь дает более насыщенные черные цвета и осыпается не так сильно, как обычный уголь, это значит, что он лучше закрепляется на бумаге и его тяжелее стереть и использовать для передачи теней.

В рисунках обычно сочетают уголь и прессованный уголь, чтобы добиться более насыщенных тонов.



Существует много разновидностей углей для рисования: от угольных палочек до брусков и карандашей из прессованного угля, которые подходят для передачи насыщенных черных цветов.

САНГИНА И МЕЛКИ

Сангина — это материал для рисования. Чаще всего он представляет собой палочку красноватого цвета, так как содержит в своем составе оксид железа, называемый гематитом. Сангина может передать теплоту изображаемого предмета, а также цвет тела. Поэтому именно сангиной учатся рисовать портреты и обнаженные тела. Цветовая гамма сангины колеблется от оранжево-красного до красно-коричневого.

Совсем необязательно рисовать все темными тонами, мелки и сангина могут придать рисунку больше теплоты и натуральности.

Шарль Лебрен (1619—1690). *Сидящая обнаженная женщина*. Сангина придает рисунку мягкость и делает его менее контрастным, передавая линии тела.

Мелки, которыми можно нарисовать более насыщенные линии, чем углем, придадут рисунку теплоту, поскольку вы можете выбрать их цвета.

ТРЕХЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

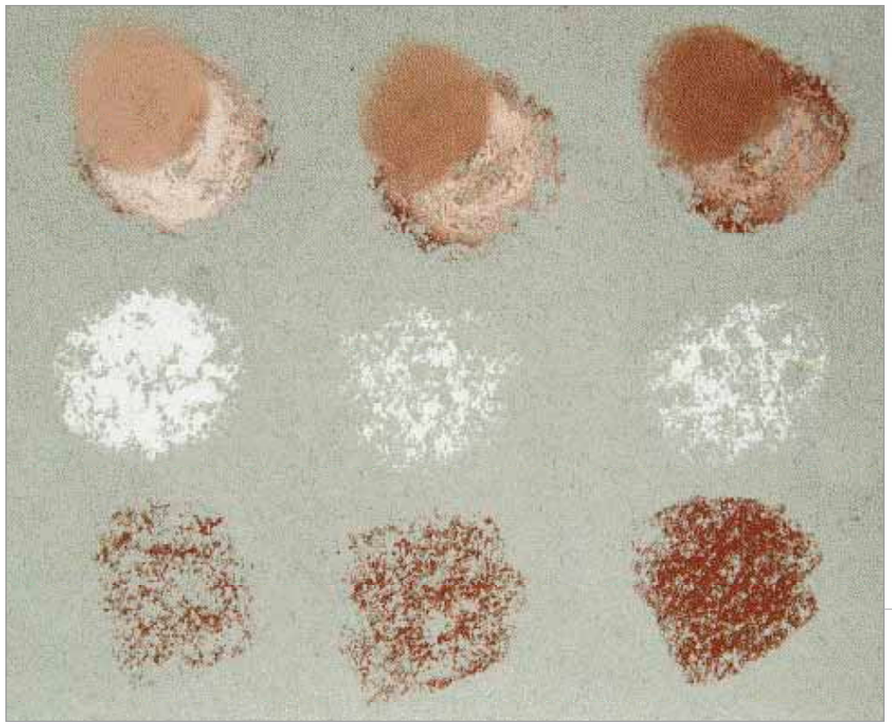
Техника использования трех цветов в рисунке позволяет создать изображение любого цвета. Используя сангину, белый и черный мел, варьируя их сочетания, можно получить разные цветовые оттенки.

Мелки

Мелки дают тот же результат, что и угли, но из-за того, что мелки прочнее, на них можно нажимать сильнее, чем на угли, и получать более глубокие оттенки. В настоящее время цветовая гамма материалов очень разнообразна, тем не менее профессиональные художники предпочитают использовать не более трех-четырех цветов: черный, коричневый, красный и белый.

Художники также используют сангину, которая считается мелом, но с особыми характеристиками. С помощью мелков намного легче получить красивые линии и широкую гамму оттенков, чем с помощью угля. Контрастность, которой можно добиться, используя мелки, намного отличается от контрастности, получаемой при рисовании углем, но вот ошибки и ненужные линии, сделанные мелом, намного труднее ликвидировать.

Основной набор мелков обязательно должен включать: черный, белый и какие-нибудь бурые цвета.



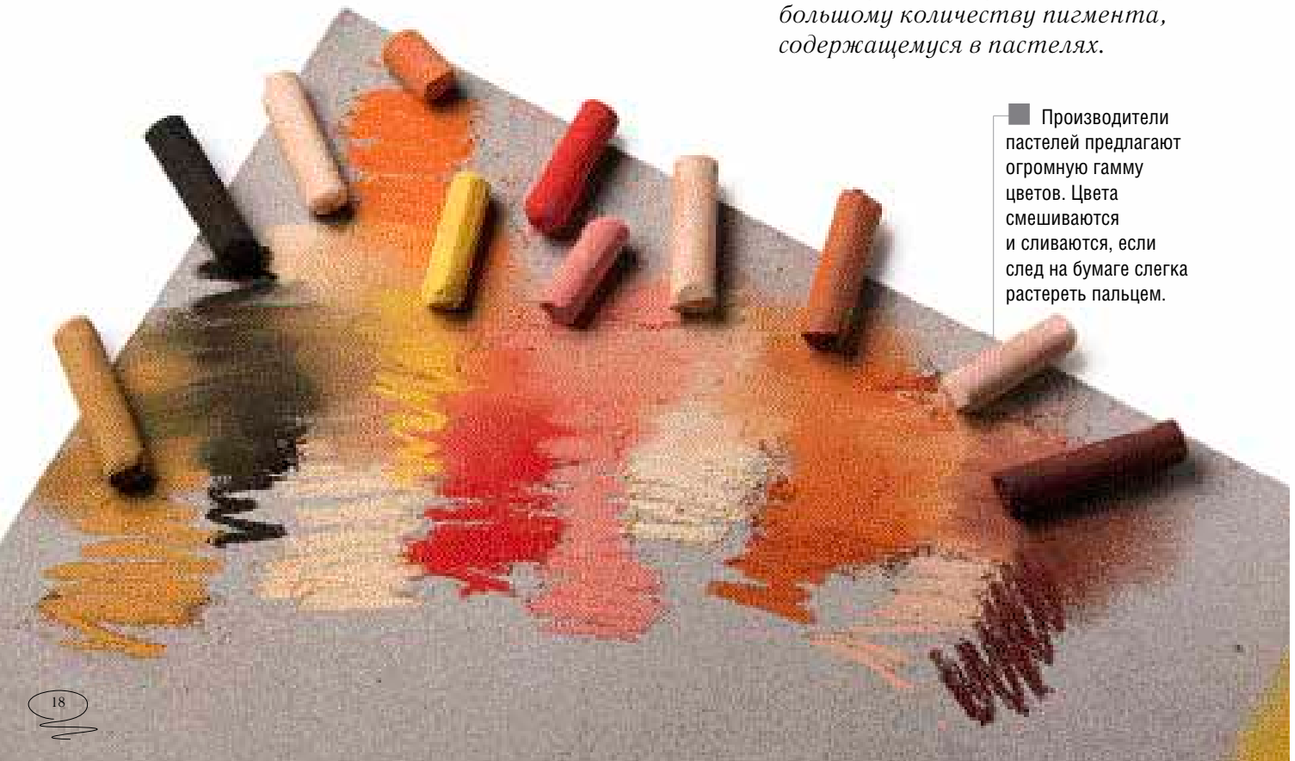
Самый лучший результат в поиске цвета можно получить, совмещая сангину и мелки.

ПАСТЕЛЬ, ГРАНИЦЫ РИСУНКА

Работать с пастелями — это как работать с краской, цвета очень насыщенные и придают рисунку яркость.

Пастели изготовляют из смеси пигмента и связующего вещества. Чаще всего выпускаются в виде мелков или карандашей без оправы. Название «пастель» происходит от лат. pasta — тесто. В процессе изготовления пастельных карандашей их незасохшая масса выглядит как тесто, паста — отсюда и название. Пастели стали широко применять из-за того, что у них удобная сухая основа, а значит, ими можно легко и быстро наложить цвет, чтобы придать объем предметам на рисунке и создать цветовые эффекты, не используя при этом кисточку. Способ изображения пастелями трудно классифицировать, поскольку он не относится ни к рисованию, ни к живописи, а представляет некое переходное звено между ними.

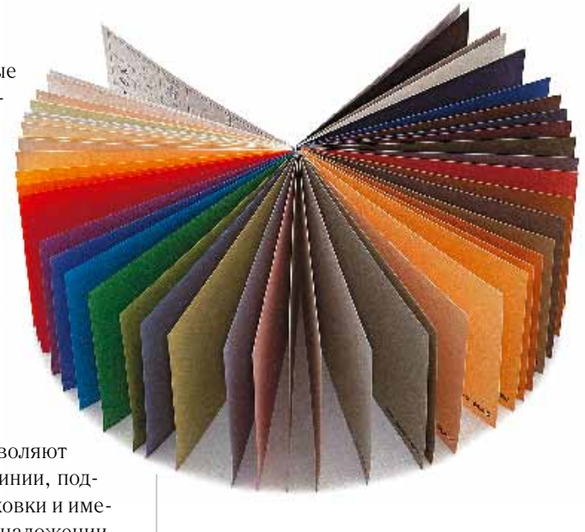
Этот способ рисования применялся и применяется множеством художников из-за возможности изобразить яркость и насыщенность цвета, благодаря большому количеству пигмента, содержащемуся в пастелях.



Производители пастелей предлагают огромную гамму цветов. Цвета смешиваются и сливаются, если след на бумаге слегка растереть пальцем.

Мягкие и твердые пастели

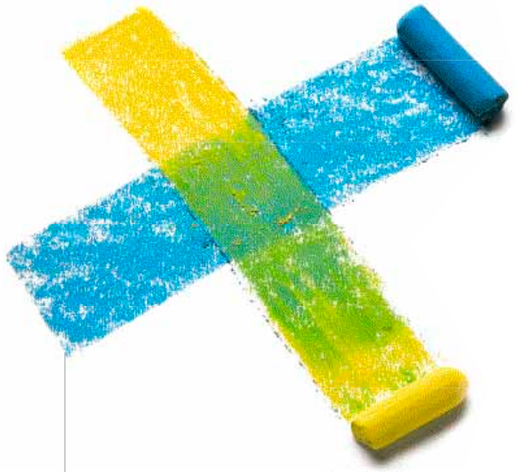
Пастели бывают двух видов: твердые и мягкие. Твердые пастели более прочные, так как содержат большее количество связующего вещества, чем мягкие. Они прекрасно подходят для рисунка, ведь сторону цилиндра можно использовать для нанесения тона либо теней, а острие — для изображения тонких линий и проработки деталей. Мягкие пастели состоят в основном из чистого пигмента, с небольшим количеством связующего вещества, поэтому они более ломкие. Этот вид подходит для широких насыщенных штрихов. Мягкие пастели блестят сильнее.



Нанесение пастелей

Пастели используются очень часто, поскольку они позволяют изображать мелкие детали, четкие и дополнительные линии, подходят для лессировки, а также для закрашивания, штриховки и имеют насыщенный цвет. Цвета хорошо смешиваются при наложении. Каждый слой пастели ложится на предыдущий, не приглушая последнего, и таким образом можно добиться появления новых цветов на рисунке. Тем не менее, если сильно тереть пастели пальцем, можно добиться уплотнения поверхности бумаги. Нужно стараться избегать сильного наслоения пастелей, иначе это становится слишком заметным. Финальные штрихи и детали наносятся твердыми пастелями, чтобы придать картине необходимую четкость.

Самая подходящая основа для рисования пастелью — фактурная поверхность, которая будет удерживать пигмент. Рисунки пастелью лучше всего выполнять на цветной бумаге типа Canson или Ingres. Целесообразно иметь большой выбор цветов бумаги, чтобы определить более подходящий для каждого рисунка.



Наложив желтую пастель на голубую, при их смешивании получим зеленый цвет.

Смешивание цветов осуществляется путем их растирания. Так, если смешаем желтый и синий и разотрем их пальцем, то получим зеленый цвет.

АКВАРЕЛЬ, НАЧАЛО ЖИВОПИСИ

Чтобы рисовать акварелью, необходимо иметь несколько разных кисточек.

Акварель — живописная техника, при которой используется кисточка, вода и специальные акварельные краски. В основном используют черный цвет краски (хотя для акварельной живописи подходят бурые, ореховые, темно-красные, зеленые, белые, темно-синие и серые цвета), чтобы придать рисунку реалистичность и передать игру цвета и теней. Для того чтобы работать с акварелью, нужны черные и светло-коричневые чернила или пара-тройка акварельных красок. Но самое главное в акварельной живописи это кисточки, которые больше подходят для заключительного этапа рисования, чем угли или мелки, поскольку они лучше всего растушевывают цвета.

ВЫБОР КИСТОЧЕК

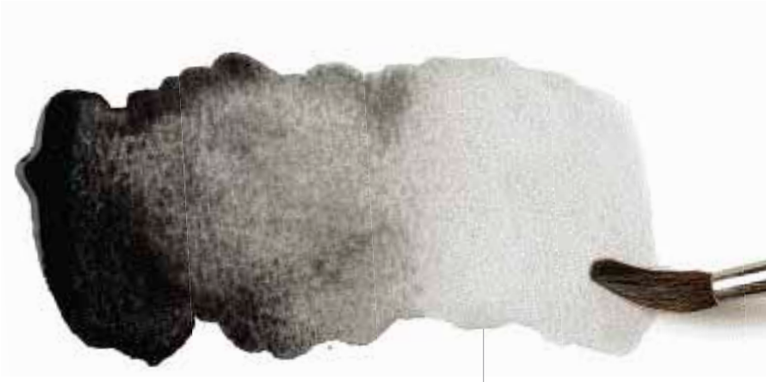
Если мы собираемся работать с акварелью, то у нас в распоряжении должно быть не менее двух или трех кисточек разных размеров, которые могут удерживать большое количество воды. Лучше всего одновременно использовать кисточки с круглыми и квадратными кончиками.

Техника рисования акварелью включает сложные технические аспекты: рисование одним цветом, изменение тона, изображение геометрических линий.

Рисование акварелями начинается с легких ритмичных движений кисточкой, которая наносит краску на бумагу. По мере нанесения с каждым поворотом кисти руки кисточка двигается по бумаге, как балерина.

Распределение света

Чтобы овладеть хорошей техникой рисования акварелью, нужно правильно распределять свет на рисунке. Этого можно добиться, разводя акварель водой сильнее или слабее. Сначала следует решить, какие области оставить белыми, соответственно это и будут максимально освещенные области; далее наносим первые штрихи акварелью коричневого цвета и по мере засыхания краски наносим новые штрихи на более затененные зоны.

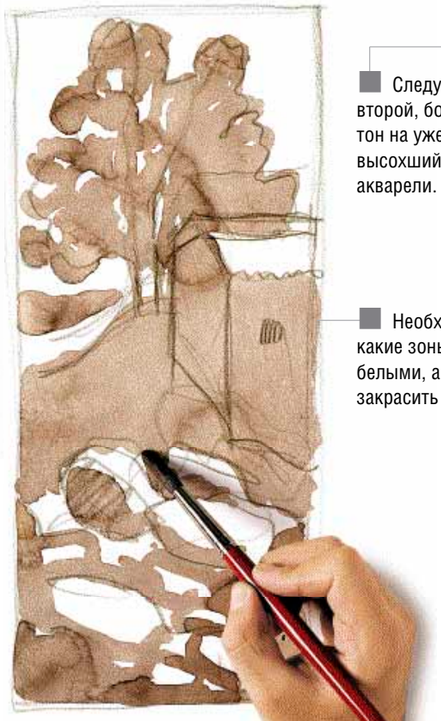


Работа в несколько этапов

Работать с акварелью нужно последовательно. Сначала накладывают прозрачные и светлые тона акварели, а чтобы получить темные тона, следует накладывать один слой на другой. Наложение последующих светлых слоев акварели один на другой производит эффект мягкого затенения. При создании картины не следует спешить, нужно подождать, пока высохнет каждый слой, прежде чем наносить другой. Рисуйте не торопясь, постепенно усиливая затенения той или иной зоны только после детального обдумывания и определения наиболее затененных участков.

При каждом нанесении цвета на кисточке должно находиться достаточное количество воды, чтобы легче размывать цвет.

Основа каждого рисунка акварелью — это набросок, сделанный графитным карандашом.



Следует наносить второй, более темный, тон на уже первый, высохший слой акварели.

Необходимо решить, какие зоны оставить белыми, а какие закрасить акварелью.

КРЕАТИВНЫЕ НОТКИ

В завершение мы предлагаем выполнить несколько упражнений, содержащих элементы креатива, чтобы вы могли создавать картины в современном духе. Обычно креативные картины удивляют зрителя своей экспрессивностью. Попробуем создать несколько креативных картин, подобно современным профессиональным художникам. Используя фантазию, мы попытаемся достичь оригинальных результатов.

Габриэль Мартин (1970). *Пара лимонов*. Картина создана с помощью губки. Разнообразие текстур и мазков облегчает понимание картины.

Я не боюсь вносить изменения в картину, которые могут повлиять на изображение объектов и т. д., поскольку картина живет своей собственной жизнью.
Джексон ПОЛЛОК

НА ПУТИ К АБСТРАКЦИИ

Имея перед собой модель и искажая его до такой степени, чтобы на композиции появился абстрактный предмет… Вот способ, чтобы выразить свою креативность, при этом можно использовать несовместимые материалы и приемы в надежде достичь удивительных результатов.

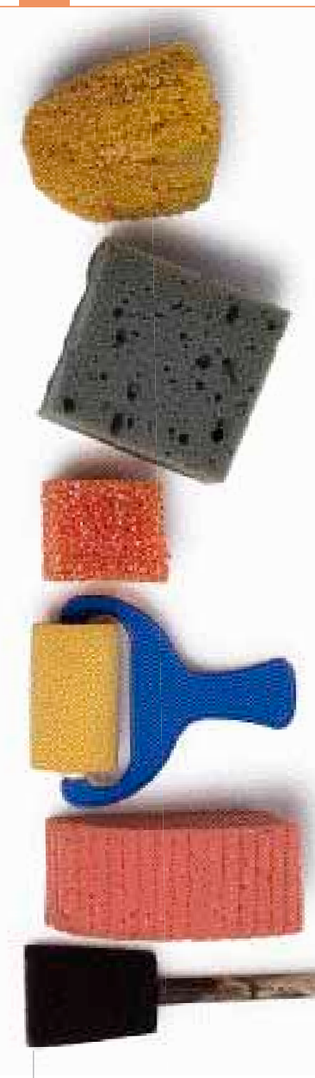
Создадим несколько набросков одной и той же модели. Каждая композиция требует от художника творческого подхода.

Альтернативные методы нанесения краски

Обычно краску наносят кисточкой или шпателем; тем не менее современность предлагает большое разнообразие других способов нанесения краски на основу. Когда художник ищет другие способы нанесения краски, он может обратиться практически к любому способу ее нанесения и оставить следы на основе от любого инструмента. Так, художник может использовать много разнообразных инструментов, которые создали бы новые эффекты на основе: губку, валик, зубную щетку, наждачную бумагу, трафарет, бумажный коллаж и т. д.

Работа над несколькими композициями

Если мы будем применять на практике новые приемы и методы нанесения краски, к которым еще не привыкли, то нам следует не ограничиваться одной композицией, а работать над несколькими одновременно. Изобразим один и тот же объект на нескольких картинах и будем использовать свой способ нанесения краски на каждой из них, не опасаясь экспериментировать. Такой способ работы позволит получить практику применения нескольких новых приемов нанесения краски, развить собственную творческую жилку и понять, что одну и ту же модель можно изобразить по-разному.



Губки являются альтернативным инструментом нанесения краски. Если у художника имеются различные инструменты (валик, шпатель, губки…), то число эффектов при создании картины возрастает.

ЗАЛИВАЕМ КАРТИНУ КРАСКОЙ

Эта техника заключается в нанесении акриловой краски, подобно акварельной, на основу, которая плохо впитывает излишек влаги и на которой нет изгибов и кривизны. Такой основой может быть холст или дерево, но ни в коем случае не бумага. Из-за того что основа не впитывает разведенную акриловую краску, краска формирует разводы, которые по мере высыхания превращаются в бесформенные пятна, которые можно было бы получить, пользуясь техникой лессировки.

Ускоряем процесс высыхания

Если мы работаем с очень жидкой, разведенной акриловой краской, то мы можем ускорить ее высыхание на основе. Когда вода полностью испаряется, то остаются цветовые пятна с проплешинами, бесформенными участками, на которых видны слои краски, расположенной ниже. Это очень интересное свойство акрила. Если нужно, чтобы жидкая акриловая краска не высыхала в бесформенных пятнах, а распределялась от внешних краев пятен к внутренним, мы можем воспользоваться губкой. Даем краске немного высохнуть, а затем мокрой губкой пройдемся по ее поверхности, удаляя краску лишь с центральной части пятен.

Высохшие разводы акрила: одни слои поверх других. Если мы наклоним еще влажную основу, то краски потекут.

Рассмотрим, как ускорить процесс высыхания, на простом примере. Сначала разведенным жидким акрилом нанесем очертания объекта.

Подождем несколько минут, пока вода частично высохнет, и пройдемся мокрой губкой по поверхности композиции.

Вода ушла, а губка поглотила краску в центре мазков, но сохранила границы мазков с уже высохшей краской.

Если мы немного замешкаемся и позволим краске высохнуть, то, даже используя влажную губку, уже не сможем снять краску с центра мазка.

1. Создадим композицию простого натюрморта. Подготовим деревянную основу и нанесем на нее белый гипс. Выполним первые мазки. На этом этапе работаем с красками трех цветов.

2. Нанесем более жидкую и разведенную краску, чем ранее. Постараемся не наклонять основу, чтобы не появились разводы. Теперь немного подождем, пока краска немного высохнет.

3. Теперь как раз подходящий момент для того, чтобы пройтись мокрой губкой по поверхности картины. Губка впитала в себя незасохшую краску. Нанесем на картину новые цвета, а затем, подождав немного, заново пройдемся по ним губкой.

КОМПОЗИЦИЯ С БРЫЗГАМИ

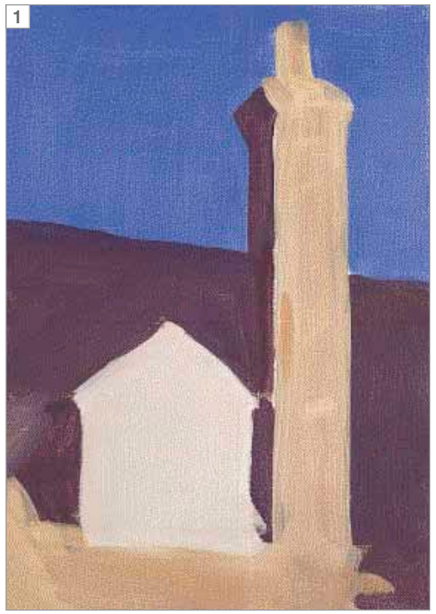
Еще раз повторим приемы нанесения брызг на композицию. Техника заключается в разбрызгивании жидкой краски на основу, при этом формируются небольшие капли, которые покрывают поверхность картины, придавая ей эффект легкости и воздушности. Для работы в этой технике нам понадобится старая зубная щетка, тарелка с кремообразной жидкой краской. Нужно окунуть щетку в краску и пальцем провести по щетинам так, чтобы с нее слетали брызги краски. Для работы подойдет любая краска, но лучше всего акварель и акрил.

МОДЕЛЬ

Архитектурные элементы: дымоход и окно. Очень простые элементы для изображения.

ФАЗА 1: ПОДГОТОВИМ ФОН

1



1. Нанесем набросок геометрических элементов карандашом. Закрасим фон неба голубой краской, крышу — фиолетовой, дымоход и окно — грязно-желтой. Работаем с очень простыми цветами.

2

2. Нанесем брызги белой краской на фон неба. Чтобы брызги не попали на другие части картины, закроем их картоном. Окунем щетку в краску и начнем наносить брызги, постараемся, чтобы большая часть брызг попала на нижнюю часть фона неба.

3

3. Откроем закрытые картоном части картины. Используя технику нанесения брызг, покажем тени от дымохода и окна. Для этого закроем остальные части картины картоном. Покроем брызгами незакрытые части черной краской и уберем картон с картины.

Техника разбрызгивания краски позволяет зрительно создавать рельефность поверхности. Также она незаменима, если нужно оживить картину и придать экспрессивность простым цветовым зонам.

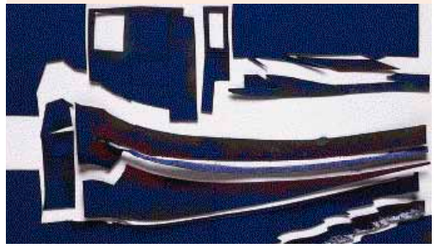
4

ФАЗА 2: ЭФФЕКТ ВОЗДУШНОСТИ

ТРАФАРЕТЫ ИЗ БУМАГИ

Обычно при использовании в работе техники разбрызгивания краски художники пользуются трафаретами из картона или бумаги, чтобы закрывать определенные зоны, куда не должны попадать брызги.

4. Теперь, закрыв бумагой все зоны, кроме дымохода, нанесем на него брызги темно-красной краской. Сверху покроем дымоход брызгами коричневой краски.

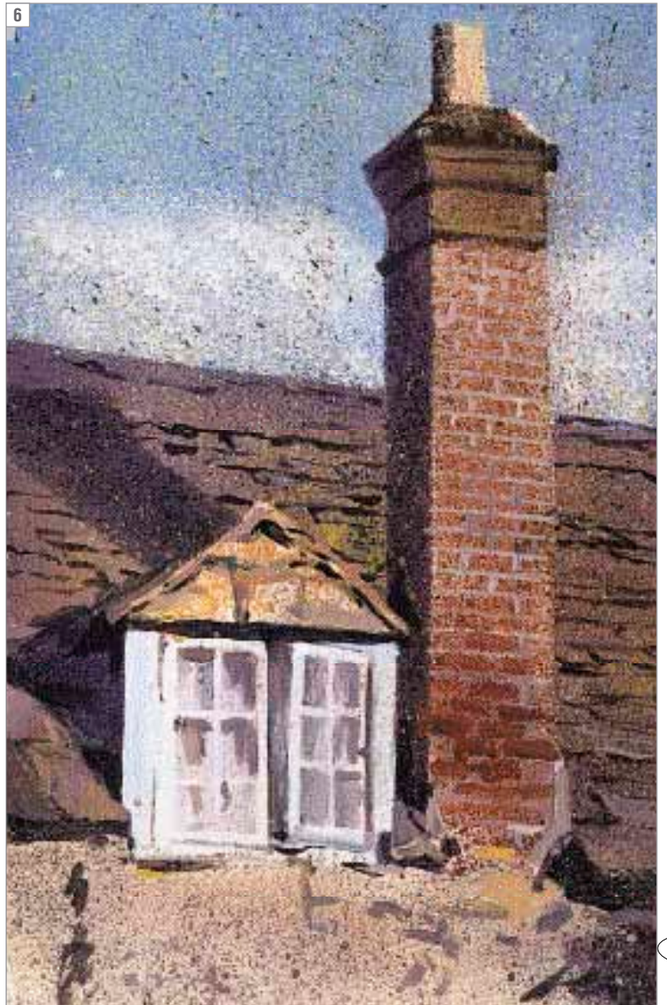


5

5. На фон крыши нанесем брызги желтой краской так, чтобы они попадали и на фон неба. Для очерчивания профиля окна, рам и черепиц на крыше воспользуемся тонкой кисточкой с округлым кончиком.

6. Фиолетовой краской покажем на дымоходе кирпичи. А затем нанесем фиолетовые брызги на нижнюю часть крыши. Эффект цветных брызг придает картине воздушность.

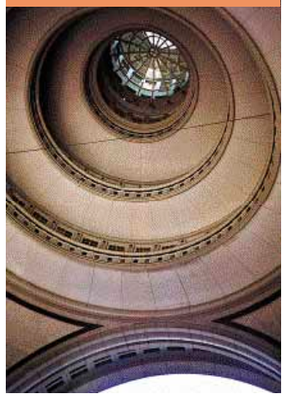
6



НА ПУТИ К АБСТРАКТНОСТИ

Внутренняя часть купола, которая состоит из переходящих друг в друга кругов.

МОДЕЛЬ

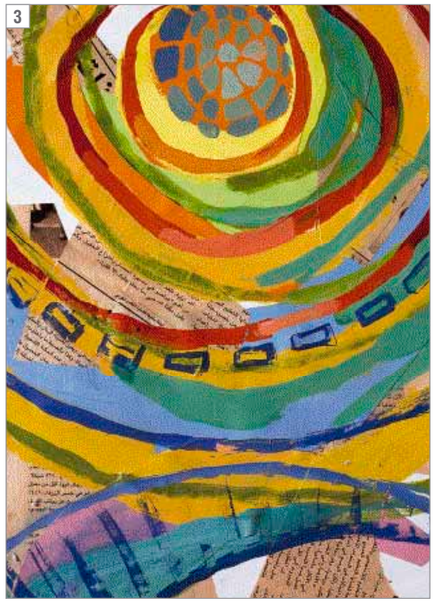


Сейчас мы подошли к творческому заданию. Частично оно основано на реальной модели с четкой геометрической структурой, но мы будем выполнять упражнение, используя бумажный коллаж. Наклеив коллаж на основу, нанесем очень яркие краски, они будут отражать наше состояние духа. Композиция получится немного реалистичной, но в ней видны шаги к абстракции, где преобладает декоративность и миметизм. Выполняем это упражнение, используя акриловые краски, хотя его также можно выполнять и маслом.

ФАЗА 1:
ПЕРВИЧНАЯ МОДЕЛЬ С ГОСПОДСТВОМ КРИВЫХ ЛИНИЙ

1. На белую бумагу наклеиваем коллаж из газет и цветной бумаги. Делаем это таким образом, чтобы можно было угадать округлую форму, которую представляет модель.

2. Как только клей высохнет, нанесем цветные полоски-мазки вокруг оранжевой бумаги. Далее, двигаясь ниже от оранжевого круга, наносим округлые мазки-линии зеленой и красной краской.



3. Изобразим стеклянный купол синими геометрическими пятнами. Дополним картину синими прямоугольными фигурами, расположенными по кругу. Спирали показываем яркими цветами.

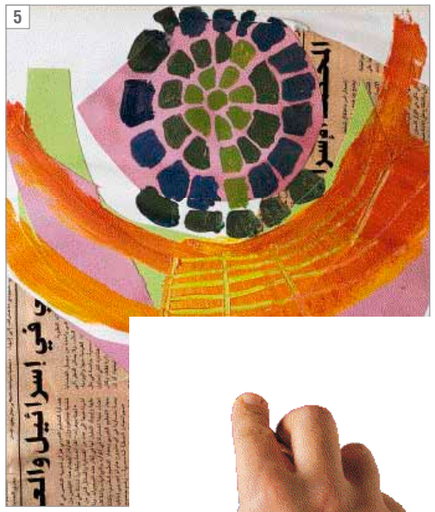
ЦВЕТНАЯ БУМАГА

Если мы используем коллаж при создании композиции, то не стоит ограничиваться одним цветом или типом бумаги. Существуют разнообразные по своей текстуре материалы для коллажа. В некоторых случаях отдают предпочтение бумаге с шелковым покрытием, поскольку она обладает определенным рельефом и мазки на ней кажутся очень экспрессивными.

4. Наклеим другой коллаж на основу, изменяя цвет и формы предыдущего коллажа.

ФАЗА 2:
ВТОРАЯ МОДЕЛЬ С КВАДРАТНЫМИ ФОРМАМИ

5. В этом случае витражи на вершине купола будут основными элементами композиции. Мы закрасим их более темными цветами. По еще мокрой краске нанесем фигуры ручкой кисточки.

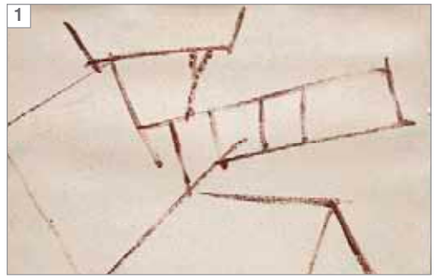


6. Несмотря на похожие формы и единую модель для двух композиций, мы используем другие цвета на второй картине. Здесь основными элементами композиции являются уже не круглые линии, а квадраты, расположенные по кругу, идущие от верхних витражей.

ТОТАЛЬНАЯ АБСТРАКЦИЯ

ФАЗА 1: РАБОТА СО ШПАТЕЛЕМ

Абстрактная композиция не основывается на реальной модели, холст в таком случае считается обособленной поверхностью, где художник может говорить или искать собственный язык выражения своих мыслей. На холсте могут быть изображены различные цветовые и линейные комбинации с единственной целью взбудоражить или удивить зрителя. Считается, что расцвет креативности сейчас переживает именно живопись и любой художник отстаивает свое право на личное видение и воображение. Чтобы достичь хороших результатов в написании абстрактных картин, нужно достичь общности между наброском тех форм, которые мы будем изображать, и всем разнообразием используемых приемов. Мы советуем выбрать две или три техники наложения краски и начинать создавать свою абстрактную композицию.



1. Коричневой разведенной краской создаем набросок из нескольких объектов. Этот набросок поможет нам спланировать расположение краски на основе.

2. Шпателем наносим и смешиваем разные цвета на основе. Наносим краску на край основы и шпателем размазываем ее по всей длине картины.

3. Возьмем кисточку средней величины и нанесем линии белой и черной краской на цветовые пятна. Сочетание линий и пятен пробудит интерес к графике картины.

Металлический шпатель штукатура очень подходит для работы с краской на протяженных поверхностях. У вас должно быть много краски, чтобы использовать этот инструмент в своей работе.

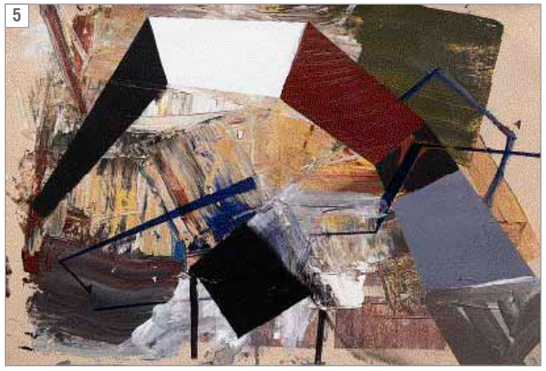
ФАЗА 2: НЕСКОЛЬКО ВЕРСИЙ

4. Заново накладываем шпателем серую, красную и зелено-коричневую краску на основу. Затем распределяем белую краску по поверхности картины, формируя своеобразные зигзаги.

6. Дождемся, когда высохнут краски основы. Поверх них наносим разведенную, жидкую белую краску, формируя потеки и сгустки. Создаем изображение, слегка похожее на дом.

Изображаем вариации

Когда вы работаете над абстрактными картинами, то наносите краски очень быстро. Весь процесс создания такой картины длится недолго. За то время, пока мы трудимся над традиционной картиной, мы можем создать несколько абстрактных композиций. Зная об этом, следует всегда вносить в традиционные композиции элемент абстрактности и наоборот, вносить элементы традиционных картин в абстрактные композиции. Для продолжения работы над абстрактной композицией не обязательно использовать широкую гамму цвета, ее можно закончить, используя те же цвета, что и вначале.



5. Кисточкой можно нанести на основу замутненные краски. А поверх фона шпателем выполняем геометрические пятна разных цветов, так чтобы одна фигура была продолжением другой.

7. Весьма смелая композиция с контрастными цветами и геометрическими формами на переднем плане. Линии толстые и четкие. Цветовая гамма ничем не отличается от цветовых гамм на предыдущих образцах.