

14 ДНЕЙ
14 КАРТИН

ДИТМАР ШТИЛЛЕР

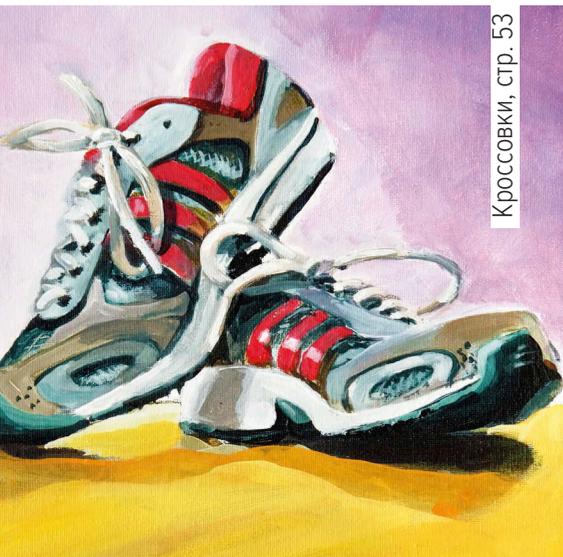
АКРИЛ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

КАК ИСКАТЬ СЮЖЕТ, СОЗДАВАТЬ КОМПОЗИЦИЮ,
РАБОТАТЬ С ЦВЕТОМ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

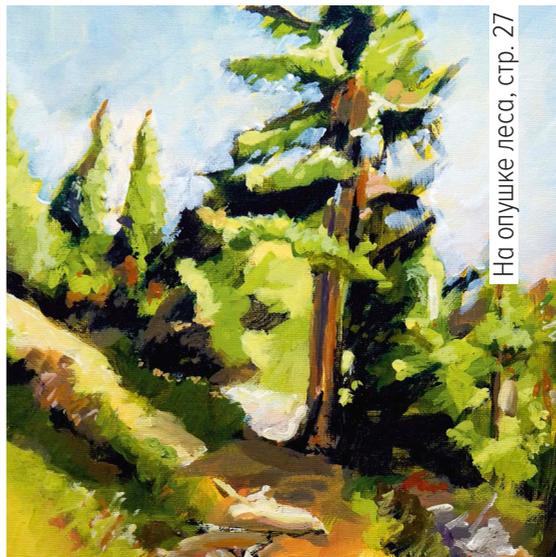

СОДЕРЖАНИЕ

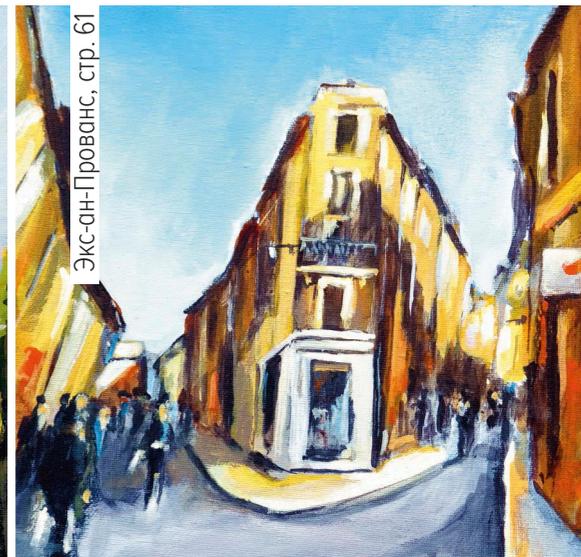
Предисловие	5
ОСНОВЫ	6
Материалы	6
Техника	10
Методика	13
ПРОЕКТЫ	21
День 01: МАНДАРИН. У кого тут апельсиновая корка?	21
День 02: НА ОПУШКЕ ЛЕСА. Привет, лесная фея!	27
День 03: ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА. Мост в Сан-Франциско	33
День 04: ТУНЕЦ. Четверг — рыбный день	39
День 05: ИЗУЧАЕМ ЛИСТЬЯ. Колдовство весеннего дня	43

Кроссовки, стр. 53

На опушке леса, стр. 27

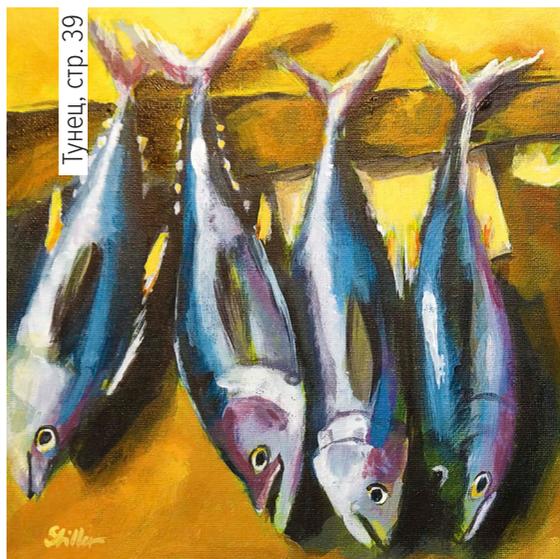

Экс-ан-Прованс, стр. 61

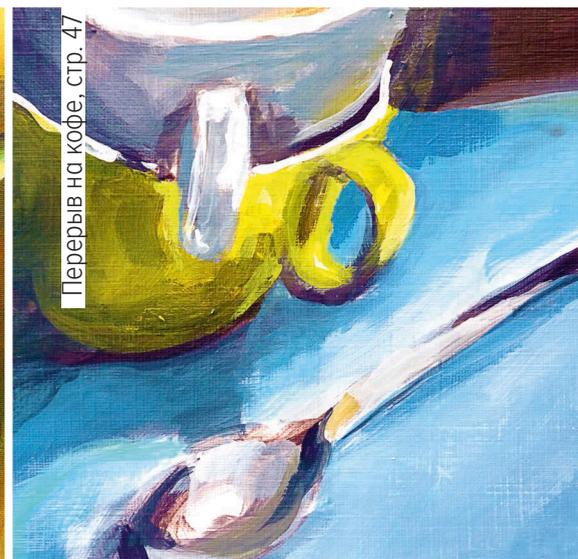
День 06: ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ. Три эспрессо, пожалуйста!	47
День 07: КРОССОВКИ. Спортивные достижения	53
День 08: КОРОВА. Прекрасная модель!	57
День 09: ЭКС-ан-ПРОВАНС. Французские впечатления	61
День 10: МГНОВЕНИЯ. Двумя глазами видно лучше	67
День 11: РЕТРОМОБИЛЬ. Красный «Бьюик Рoadmaster» 1955 года	73
День 12: ПОВОРОТ ДОРОГИ. Свобода золотого часа	77
День 13: ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ. Двойная постановка	83
День 14: СКРИПКА. Последний штрих	89
8 ценных моментов ежедневного рисования	94
Об авторе	95

Ретроавтомобиль, стр. 73

Тунец, стр. 39

Перерыв на кофе, стр. 47

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ, ТО ДЕЛАЕТСЯ ХОРОШО

Винсент Ван Гог

Дорогие читатели, мне сложно сейчас в это поверить, но когда-то мастерская была самым безжизненным местом в моем доме. Я попусту тратил время в поисках подходящих сюжетов для художественного творчества, регулярно приобретал краски, инструменты и книги по искусству. Но чтобы приступить к новой картине, мне приходилось преодолевать себя. На дорисовку картин уходили недели. Хотя процесс рисования и доставлял мне удовольствие, я был недоволен результатами и не замечал прогресса. Во время отпуска в Канаде в августе 2011 года я познакомился с движением «Каждый день по рисунку» и сразу же загорелся их идеей. Участники движения рисуют по одной картине в день, а потом выставляют их на всеобщее обозрение в онлайн-галерее, где работы можно оценить и даже приобрести. Как раз то, чего мне не хватало! Новая мотивация! Новая цель! Я назвал свой проект «По Штиллеру в день — 100 дней / 100 картин». С тех пор прошло более пяти лет. За это время я создал почти две тысячи картин. Результатом моего проекта стали многочисленные выставки. Проект привлек общественный интерес, помог мне обзавестись новыми знакомствами. Я провел серию семинаров в Германии на тему ежедневного рисования и написал книгу, которую вы держите в руках.

Возможность рисовать каждый день наполняет мою жизнь смыслом и делает меня счастливее. Мне хотелось бы разделить с вами это ощущение. 14 работ, представленных в книге, — это самые популярные сюжеты для ежедневного рисования: натюрморт, пейзаж, животные, городские виды... В пошаговых инструкциях я поясняю, как быстро и эффективно писать. Увы, тайного рецепта успеха не существует, но я с удовольствием раскрою важные составляющие техники быстрого, профессионального и захватывающего рисования. Применяйте эти правила, советы и даже трюки. Будьте смелыми и удивите себя! Помните: никто не идеален. Не бойтесь ошибаться. В акриловой живописи легко исправить и маленькие, и большие огрехи. Проявите спонтанность, интуицию и страсть.

В процессе рисования самое главное — это удовольствие!

Дитмар Штиллер

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Лучше всего выбрать себе постоянное место для рисования. Вся прелесть в том, что для небольших рисунков не нужно много места. Все мои принадлежности, включая холст, занимают меньше одного квадратного метра. Если каждый раз приходится заново выискивать и обустраивать место для рисования, вряд ли вам захочется рисовать регулярно. Оформите собственный творческий уголок. Сделайте его уютным и привлекательным. Повесьте несколько вдохновляющих картин. Найдите удобный стул, который не жалко испачкать краской. Если вы работаете с мольбертом, возможно, вам удастся отвоевать для себя отдельное помещение в доме. Позаботьтесь, чтобы дневной свет не слепил, но освещение было достаточным.

ПОДГОТОВКА

Чтобы курс оказался максимально полезным, воспользуйтесь моими рекомендациями.

- ▶ Старайтесь рисовать каждый день.
- ▶ Запланируйте рисование и назначьте время. Придерживайтесь плана, поскольку действие (пробежки, занятия музыкой, поглаживание кошек — и рисование!) превращается в привычку только при регулярном повторении.
- ▶ Радуйтесь созданному вами ритуалу рисования.
- ▶ Посвятите рисованию не менее одного-двух часов своего времени.
- ▶ Не отвлекайтесь: отключите телефоны. Выйдите из социальных сетей.
- ▶ Включите любимую музыку.
- ▶ Табличка «Работает художник» продемонстрирует окружающим, насколько для вас важен этот творческий тайм-аут.
- ▶ Вопросы, задачи и желания семьи подождут.
- ▶ Чтобы работа не вызвала раздражения, вовремя выбрасывайте испорченные кисти и засохшие краски.

Мое рабочее пространство:
80 × 100 см

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ

В качестве **палитры** для смешивания красок идеально подойдет большая крышка от пластмассового ведра. Удобна в обращении и обычная прозрачная папка-уголок, в которую вложен листок белой бумаги формата А4. Подойдут и стандартные бумажные отрывные палитры. Если вы прерываете работу на длительное время, закройте палитру с красками, которыми рисуете, пищевой пленкой или кусочком упаковочной пленки, в которой продают холсты. Для мытья кистей используйте большой **стакан** с обычной водопроводной водой, например баночку из-под жидких продуктов диаметром около 15 см. Старое кухонное полотенце или отслужившая свое футболка пригодятся для **вытирания кистей**.

Чтобы краска на палитре не высыхала слишком быстро, опрыскивайте ее водой из маленького пульверизатора (я называю это «поцелуем жизни»).

Лак для распыления бывает матовым, полуматовым или глянцевым. Обычно акриловые краски не покрывают лаком, поскольку они обладают относительной прочностью. Однако лак добавляет работе глубины и блеска. Попробуйте разок!

Для некоторых работ вам потребуется **линейка** длиной 30 см и **малярный скотч** шириной 18 мм. Краски смешивают при помощи мастихина. Кроме того, мастихин можно использовать для живописи вместо кисти. Для предварительного рисунка я пользуюсь водорастворимым **графитовым карандашом** (твердость 6В, фирма Faber Castell) или акварельным карандашом темных оттенков. Информация лучше запоминается, когда мы ее записываем. Поэтому стоит завести небольшой альбом для зарисовок, чтобы вносить в него заметки и примечания к рисункам и урокам из этой книги и вашим собственным художественным проектам. В этом же альбоме можно делать маленькие эскизы и пробовать новые сочетания цветов.

АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ

Мне нравятся акриловые краски! Они не пахнут, быстро сохнут, и ими легко работать. После высыхания акрил не выгорает, не растворяется водой, хорошо закрашивается. Я считаю их идеальным вариантом для работы в мастерской. Их можно разбавлять простой водопроводной водой и в разбавленном виде писать в лессировочной и акварельной технике. Они подходят и для пастозной живописи. Акриловая краска — универсальный материал, оставляющий простор для экспериментов.

Я смешиваю акриловые краски со специальным **антисиккативом, то есть замедлителем высыхания для акриловых красок**, и могу рисовать ими даже под солнцем на открытом воздухе.

Профессиональные акриловые краски ни в чем не уступают масляным даже в плане глянца, разбавляемости и плотности пигментов. Краски различных производителей можно смешивать друг с другом в любых комбинациях.

Акриловые краски художественной, этюдной и декоративной серий отличаются качеством и ценой. Высококачественные профессиональные **художественные краски** из плотных и чистых пигментов с высокой степенью светостойкости с небольшим количеством наполнителей — самые дорогие. Любительские краски стоят намного дешевле. Но они характеризуются низкой плотностью пигментов, высоким содержанием наполнителей и белил. Нередко укрывистость и сочность любительских красок разочаровывают. Рекомендую использовать **студийные краски и краски для художников-любителей** ведущих производителей.

Что еще стоит знать. Под словом **«пигмент»** подразумевают чистое красящее вещество, которое придает цвет краске. «PR» обозначает красный, «PY» — желтый, «PB» — синий пигмент и т. д. Чем меньше пигментов перемешивают, тем более чистым будет полученный оттенок.

НУЖНЫЕ ОТТЕНКИ

Вы, наверное, удивитесь, когда узнаете, что все 14 картин из этой книги я нарисовал, смешав три основных цвета (плюс белый). «Ух ты, здорово! — вероятно, сейчас подумали вы. — А как же мне это сделать?»

Из трех основных цветов действительно можно получить все остальные. Однако лучше воспользоваться дополнительно шестью цветами из расширенной палитры (см. стр. 8). Имея их в своем распоряжении, вы готовы ко всему: например, что вам не удастся смешать нужный оттенок или у вас просто не будет желания это делать. Таблица поможет найти правильную комбинацию. Если у вас есть другие готовые цвета (кроме черного — он под запретом), вы можете использовать их и не прибегать к смешиванию. Как говорится, смешивание не является обязательным пунктом программы.

МОИ ЦВЕТА

Чтобы проделать все 14 уроков из этой книги, должно хватить одной большой тубы (120 мл) каждого цвета. А если у вас есть баночки каждого цвета по 250 мл, можете чувствовать себя совершенно уверенно.

В таблице на следующей странице вы увидите три основных цвета: кадмий красный, голубую ФЦ и кадмий желтый, плюс белый, а также шесть цветов из моей расширенной палитры. Некоторые производители предлагают выгодные в ценовом плане наборы акриловых красок для новичков из шести, восьми и более цветов. В наборах должны присутствовать рекомендованные цвета.

НАЗВАНИЯ ЦВЕТОВ НЕ СТАНДАРТИЗОВАНЫ!

Цвета в наборах могут варьироваться. Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с продавцами в специализированном художественном магазине.

СОВЕТ

Что скрывает маркировка? Наряду с ценовой группой здесь указывают важную информацию о светостойкости, используемых пигментах и укрывистости красок. За исключением отдельных специальных красок почти все акриловые краски обладают хорошей или очень хорошей стойкостью. Это значит, что картины, выполненные акриловыми красками, можно выставлять без дополнительной защиты в помещениях, расположенных на солнечной стороне зданий, в ваннных комнатах или на кухнях. Дополнение «цветовой тон» или «аналог» в названиях цветов на тубах указывает на то, что в состав входят преимущественно недорогие (синтетические) пигменты, идентичные оригинальным оттенкам.

- Прозрачный
- Полупрозрачный
- Укрывистый

Светостойкость

- ★★★★★ Высокая
- ★★★★☆ Нормальная
- ★★★☆☆ Небольшая

Названия и цифровые обозначения цветов, выделенные серым, не подходят для выполнения упражнений из этой книги в силу применяемых в них пигментов.

НАЗВАНИЯ ЦВЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЦВЕТ	Галерея WINDSOR & NEWTON	Стандартная серия ROYAL TALENS Amsterdam	Система DALER ROWNEY S3	SCHMINCKE PRIMAcrlyl	LUKAS LUKAS CRYL Studio
Кадмий желтый средний	#120 Cadmium Yellow Med. Hue	#271 Kadmiumgelb M (Expert)	#260 Cadmium Yellow (hue)	#211 Kadmiumgelb mittel	#4626 Kadmiumgelb (imit.)
Голубая ФЦ	#706 Winsor Blue	#570 Phtaloblau	#142 Phtalo Blue	#439 Phtaloblau cyan	#4745 Phtaloblau
Кадмий красный	#095 Cadmium Red Hue	#396 Naphtolrot M	#503 Cadmium Red (hue)	#320 Kadmiumrot mittel	#4686 Zinnoberrot
Цинковые белила	#415 Mixing White	#104 Zinkweiß	#006 Zinc Mixing White	#100 Zinkweiß	
Титановые белила	#644 Titanium White	#105 Titanweiß	#009 Titanium White	#101 Titanweiß	#4608 Titanweiß
Лимонный желтый	#346 Lemon Yellow	#267 Azogelb Zitron	#651 Lemon Yellow	#205 Zitronengelb	#4620 Zitronengelb
Ультрамарин синий	#660 Ultramarine	#504 Ultramarinblau	#123 Ultramarine	#433 Ultramarinblau	#4737 Ultramarinblau
Маджента	#488 Permanent Magenta	#369 Primärmagenta	#412 Process Magenta	#326 Chinacridon Magenta	#4650 Magenta
Сочная зелень	#599 Sap Green	#623 Saftgrün	#375 Sap Green	#570 Saftgrün	#4765 Saftgrün
Охра светлая	#744 Yellow Ochre	#227 Gelber Ocker	#663 Yellow Ochre	#675 Lichter Ocker	#4631 Gelber Ocker
Умбра жженая	#076 Burnt Umber	#409 Umbra gebrannt	#223 Burnt Umber	#684 Umbra gebrannt	#4711 Umbra gebrannt

РАСШИРЕННАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА: 10 ЦВЕТОВЫХ ОТТЕНКОВ

ОСНОВА

Я отдаю предпочтение классическим **холстам на подрамнике**. Мне они представляются самой достойной и оригинальной основой для рисования. А чтобы грубая текстура холста не мешала выписывать детали и тонкие линии, я использую более гладкую и тонкую ткань. Хорошей альтернативой могут стать грунтованный **картон или холст на картоне**. Они занимают мало места, а потому я беру их, когда собираюсь порисовать в дороге.

Большинство упражнений из моей книги вполне можно выполнить на специальной **бумаге для рисования акриловыми красками**, например марки Hahnemühle плотностью 330 г/м². Если вам не хочется приобретать блок специальной бумаги, вы можете использовать простой пивной картон, загрунтовав его белой краской. Более тонкую бумагу для акварели необходимо предварительно закрепить малярным скотчем с четырех сторон на деревянной подложке. Я не рекомендую рисовать на художественном картоне с зернистой поверхностью. Он легко коробится, и так же неудобен в использовании, как и небольшие холсты. **Грунтованный картон Gesso** имеет идеально гладкую поверхность, однако его средняя стоимость в четыре раза превышает цену холста. Попробуйте работать на основах, которые рекомендованы для каждого конкретного упражнения.

КИСТИ

Даже если вы новичок, не стоит работать со слишком дешевыми кистями. Кисти из магазина низких цен не подойдут. Хорошо зарекомендовали себя **художественные кисти** с зеленой ручкой марки daVinci (серия 374) и чуть более дорогие **синтетические кисти**, например Voesner марки daVinci (серия 344).

Размерный ряд кистей, которыми я пользуюсь ежедневно, невелик. **Плоскими кистями** № 20 или № 16 я пишу приблизительно 85% своих картин. Если у вас не получается работать с ними, попробуйте более тонкую плоскую кисть размера 12. В большинстве случаев в самом конце работы я пользуюсь самыми тонкими **круглыми кистями** № 4 и № 0. Кисти «кошачий язычок» пользуются популярностью в основном у художников, пишущих маслом. Такими кистями хорошо выполнять красивые мягкие цветовые переходы без выраженных границ.

Чтобы определить для себя оптимальный набор художественных инструментов, рекомендую поработать с различными принадлежностями. Попробуйте плоские, круглые кисти, кисти формы «кошачий язычок» или овальные, кисти из натуральной щетины, шпатель, мастихин. Порисуйте пальцами или мягкой стороной обыкновенной хозяйственной губки. Не бойтесь экспериментировать.

Я всегда полностью закрашиваю подрамник, включая все четыре боковые грани. И тогда даже без отдельной рамы картина на стене будет производить первоклассное впечатление.

СОВЕТ

Плоскими кистями № 20 или № 16 я рисую около 85% своих картин.

НА ПУТИ К УСПЕХУ

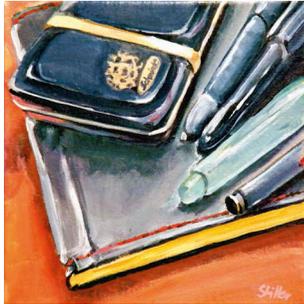
Эта книга призвана заразить вас любовью к искусству ежедневного рисования акриловыми красками. На протяжении 14 ежедневных уроков я проведу вас шаг за шагом и покажу свой подход, дам рекомендации и подскажу, какие материалы использовать. Однако техника и материал сами по себе не являются гарантией создания хорошей картины. Выразительная, интересная или удачная картина требует вашей энергии, страсти и вдохновения.

Ежедневные уроки изложены в дидактическом порядке. Тем не менее я призываю вас прислушиваться к себе и руководствоваться своим настроением. Если вам хочется, начните свои занятия с урока 7. Или пропустите одну из тем, если у вас нет желания заниматься ею. Вместо нее нарисуйте два раза другой сюжет.

Моя живописная манера сочетает реалистичский и спонтанный подходы. В ходе моих семинаров участники часто задают вопрос, как можно писать так быстро и раскованно. Секрета в этом нет. Со стороны может показаться, что картины выходят из-под кисти многих художников просто и непринужденно, однако это результат многолетней практики. К сожалению, нельзя отрешиться от повседневности, просто щелкнув пальцами, подойти к мольберту и спонтанно сотворить шедевр, как бы нам этого ни хотелось.

Поэтому свои семинары я стараюсь начинать с простых упражнений на бумаге, чтобы снять мышечный зажим. Опробуйте несколько излюбленных цветов и загрузите ваш холст одним из светлых базовых тонов. Таким образом исчезнет страх белого листа и возникнет связь между глазами, рукой, кистью, краской и холстом.

От этой книги вы вправе ожидать большого количества советов и подсказок, которые быстро приведут вас к успеху. Для начала я дам вам несколько советов, которые подтолкнут вас к творчеству.

Мой стандартный набор для городского скетчинга

СОВЕТ

Встречайтесь с другими любителями порисовать для совместных художественных вылазок. Интересные сообщества вы можете найти в интернете, например Meet & Sketch в Instagram.
Прим. ред.

МОИ СОВЕТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА

1. **Оборудуйте свое рабочее место так**, чтобы к рисованию можно было приступить в любой момент.
2. Старайтесь использовать **самую широкую кисть**, какая у вас есть (а лучше возьмите еще на размер больше!). Благодаря этому вы избежите трудной кропотливой работы на первом этапе, и вам ничего не останется, кроме как наносить кистью раскованные и спонтанные мазки.
3. **Смешивайте три основных цвета: красный, синий и желтый!** Купить краски в тубах может любой.
4. **Рисуйте только важные объекты.** Упрощайте сюжет (нарисуйте лучше три дерева вместо целого леса). Опускайте несущественные детали (не нужно изображать каждый листочек на каждом дереве). Пишите осознанно, избегайте наносить мазки машинально и не прокладывайте слишком много слов. Лучше меньше, да лучше!
5. **Захватывающая композиция:** оптимизируйте свой проект (см. стр. 80, день 12, рис. 6). Определите центр композиции, то есть то важное место на картине, на которое должно хотеться взглянуть.
6. **Разнообразие — залог удачной картины.** Хорошо, когда на ней есть спокойные и более живые места. Важны отчетливые контрасты. Светлого и темного. Крупных и мелких деталей. Округлых и угловатых форм. Гармоничных оттенков и броских цветов. Линий и плоскостей. Острых углов и плавных участков. Проще говоря: избегайте скуки.
7. **Делайте наброски как можно чаще!** Хороший живописец должен уметь рисовать. В моду вошли совместные городские зарисовки. Все чаще появляются бесплатные и свободные группы любителей набросков с натуры, регулярно встречающихся в рамках городского скетчинга.
8. **Рисуйте с удовольствием!**

ОБРАЗЦЫ

Большинство представленных в этой книге образцов я сфотографировал самостоятельно. Делая картины по мотивам собственных фотографий или же рисуя их непосредственно на открытом воздухе, на пленэре, каждый художник ищет уникальные мотивы для своего творчества. С некоторых пор я вдохновляюсь и чужими фотографиями. Если изображенный на них сюжет созвучен моему настроению и, рассматривая эту фотографию, я думаю про себя, что сам сделал бы аналогичное фото, этого, как правило, достаточно для меня.

Всем известно, что заниматься «пиратством» нельзя. Обычно представленные в интернете фото-

графии нельзя использовать неограниченно в личных целях. Ключевое слово — «авторское право». Вероятно, никто не привлечет вас к ответственности за то, что вы рисуете для себя картину по фотографии, найденной в интернете. Но что будет, если вы выставите свою картину у себя на сайте или предложите ее на продажу через него? Имеете ли вы право делать и распространять почтовые открытки с заимствованным сюжетом?

С правовой точки зрения, поступая таким образом, вы переходите в серую зону. Поэтому для своих картин я использую исключительно образцы, ставшие общественным достоянием.

Пленэром называют живопись под открытым небом. Испытать истинную связь с местами, людьми и природой можно, только непосредственно наблюдая и рисуя их. Слева направо: Прованс, Дания, Ганновер, нижний ряд — Майорка

Проект: мотоцикл на Pixabay
Лицензия: ССО Открытый доступ
Картина: «Мотоцикл» (фрагмент), 2016
Акрил на бумаге для акриловых красок,
20×20 см

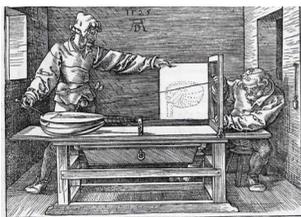

СОВЕТ

На сайте www.pixabay.de вы найдете более 890 000 фотографий, которые можно бесплатно скачивать, изменять и использовать в любых целях (включая коммерческие). Указывать имя автора фотографии не требуется. На странице www.emf-verlag.de/14Tage размещены все образцы, представленные в этой книге, и много других захватывающих сюжетов для картин. Вы можете их скачать, распечатать или создать свою картину, глядя на фотографию на мониторе. Бесконечное количество свободных сюжетов для художественного творчества!

СОВЕТ

Все, что связано с вашим художественным творчеством, выставляйте исключительно на собственных художественных сайтах. Покажите, что вы представляете собой как художник. Ваши картины — отражение вашей личности!

Помощь при создании графических работ у Альбрехта Дюрера (1525).

ВАШИ КАРТИНЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Продемонстрируйте миру свои картины. Интернет — ваша персональная галерея искусств! Площадки, где можно это делать, чаще всего получают прибыль от рекламы, а потому предоставляют услуги бесплатно. Используйте социальные сети Facebook, Instagram, Pinterest, создайте свой блог или сайт.

Через социальные сети легко завязывать контакты с другими художниками, любителями и поклонниками искусства. Блоги открывают широкий простор для творчества. Там в форме дневника можно выставлять свои картины, при желании сопровождая их комментариями. В плане продажи изделий ручной работы самыми известными на Западе являются такие торговые площадки, как Etsy и DaWanda. За размещение товара на них взимается комиссия, а после продажи удерживается от 5 до 7% от стоимости товара. Существует также множество онлайн-галерей, ориентированных на художников. Солидные площадки, такие как Saatchi Art, взимают более высокую комиссию за размещение товара — от 30 до 50%.

Жители США — страстные коллекционеры «ежедневных» картин. Крупнейшее мировое сообщество «ежедневных» художников называется Daily Paintworks. На этом англоязычном форуме-аукционе выставляют и продают свои картины около 1000 художников (участие стоит \$12,95 в месяц плюс 3% комиссионный сбор за продажу). Около 80% моих картин продаются через этот форум в США. Кроме, онлайн-галереи, где можно разместить работы, форум предоставляет дополнительные услуги. Торги проводятся ежемесячно. Помимо этого форума в сети много других художественных платформ, где после регистрации выставлять свои картины могут как любители, так и профессионалы. К сожалению, среди них много устаревших и малопопулярных. Поэтому однозначно стоит завести персональный сайт. Желательно, чтобы ваш сайт создал профессионал. Если вы уверены в своих силах и ищите про-

стое модульное решение для начала, попробуйте один из готовых конструкторов сайтов.

ГРУНТОВКА

Обычно холсты на подрамниках и картоне продаются уже загрунтованными. Выполняя ежедневные упражнения, перекрывайте белый грунт дополнительным слоем грунтовки или краски светлого оттенка. Эта процедура должна занимать не более 3–4 минут. Грунтовать можно при помощи губки, бумажного полотенца или кисти. Для равномерного распределения краски разведите ее в равном количестве воды. Затем чистой тряпкой или бумажным полотенцем без ворса осторожно удалите излишки краски, оставив легкий цветовой слой (см. стр. 28, день 2, шаг 2).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РИСУНОК

Когда сюжетом картины становится природа или пейзаж, сделать предварительный рисунок довольно просто. Если же речь идет о точном переносе изображения с фотографии на холст, требуется некоторый опыт и даже мужество. Сосредоточьтесь на важных линиях и деталях. Можно срисовывать прямо с экрана компьютера, iPad или планшета. Однако для меня фотография на экране смартфона выглядит слишком маленькой и недостаточно выразительной. Для выполнения предварительного рисунка хорошо зарекомендовал себя водорастворимый графитовый или акварельный карандаш, который смывается при работе красками.

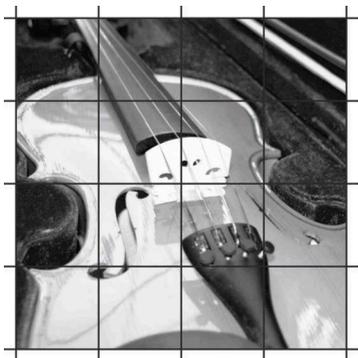
УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

Не слушайте тех, кто говорит, что профессионалы не пользуются калькой, проецированием или копированием по сетке. Предполагают, что за многими реалистичными картинами XVII–XVIII веков стоит применение проекционных зеркал, линз или камеры-обскуры. Слева вы видите доказательство того, что Дюрер использовал в работе вспомогательные технические средства.

МЕТОДИКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТКИ

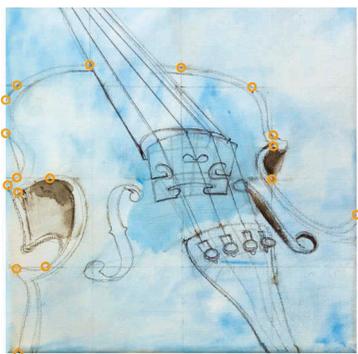
Метод подходит для переноса цветных и черно-белых фотографий.

1. Нанесите поверх фотографии шариковой или капиллярной ручкой сетку минимум 4x4. Используйте линейку. Можно нанести сетку в графическом редакторе.

2. Перенесите сетку водорастворимым карандашом на грунт.

3. Отметьте точки, в которых ваш объект изображения пересекается с линиями сетки, затем как можно точнее нарисуйте контуры объекта. На примере вы видите маркированные точки, отображающие очертания скрипки.

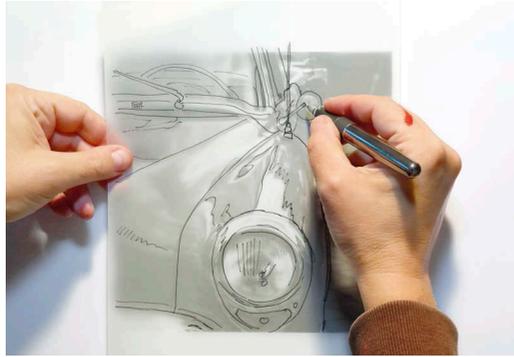
4. Готово.

СОВЕТ

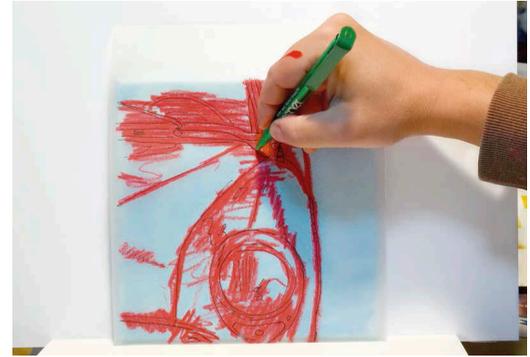
Не пользуйтесь ластиком на холсте! Ошибочно нанесенные акварельным карандашом линии легко удаляются при помощи влажной тряпочки.

ПЕРЕНОС ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ КАЛКУ

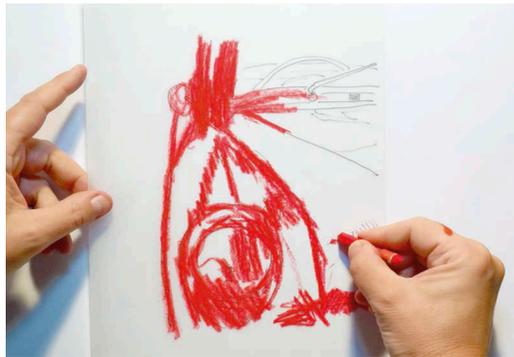
Этот метод рекомендуется применять, если возникают сложности с переносом эскиза.

1. Наложите лист кальки (или пергаментной бумаги) на фотографию и перерисуйте основные контуры капиллярной ручкой или тонким фломастером.

3. Наложите кальку на вашу основу карандашными линиями вниз. Подровняйте ее. Шариковой ручкой или твердым карандашом с небольшим нажимом еще раз пройдитесь по всем контурам.

2. Акварельным, пастельным или очень мягким простым карандашом (8В) обведите видимые линии по обратной стороне вашей кальки.

4. Вуаля! Рисунок перенесен. Вы можете обвести поярче бледные фрагменты и восстановить отсутствующие линии.

О СМЕШИВАНИИ КРАСОК

Вначале хорошая новость. Смешивать краски гораздо проще, чем кажется. Не воспринимайте эту работу как отвлекающий от рисования фактор. Напротив, она помогает понять, как работают краски. Их смешивание является важным шагом на пути к эффективному и профессиональному обращению с материалами и инструментами. Кроме того, вы сэкономите время и деньги, потому что вам не придется искать готовый пигмент нужного оттенка. В магазине художественных принадлежностей с хорошим ассортиментом вы, возможно, найдете зеленую ФЦ (и зачем я вообще ее купил?). Но могу поспорить, что вы ни за что не отыщете «сине-зеленый цвет нижней части листка майского ландыша». Рано или поздно вам придется начать смешивать краски.

Если вы опытный художник и умеете это делать — великолепно! Но если вы постоянно думаете, как улучшить навык смешивания красок, тогда эта книга — то, что вам нужно. Вас удивит, что из трех основных цветов плюс белый вы сможете смешать цвета для всех 14 уроков, представленных в этой книге. Цвета расширенной палитры послужат в качестве альтернативы в случае, если смешение цветов не будет получаться.

ЦВЕТОВОЙ СПЕКТР

Из трех основных цветов — кадмия красного, голубой ФЦ и кадмия желтого — я получаю около 85% оттенков, которые использую чаще всего. Сложнее всего получить из основных цветов ярко-фиолетовый и бирюзовый оттенки. В этом случае или когда мне нужен иной оттенок, я прибегаю к цветам расширенной палитры (стр. 8).

МОИ СОВЕТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА

1. Всегда смешивайте темные и более светлые оттенки (стр. 22, совет: мандарины).
2. Не используйте готовую черную краску. Нельзя. Точка (стр. 17, смешивание черной краски).
3. Две краски лучше, чем три. Чем больше разных цветов вы смешиваете, тем сложнее вам будет точно попасть в нужный оттенок, а позже — повторить результат смешивания.
4. Смешав наугад три и более цвета, вы получите грязный коричневый. К сожалению, этот оттенок требуется крайне редко, ну разве что только для изображения... ну, коричневого месива.
5. Сочность: чистые цвета из тюбиков сочнее и ярче смешанных.
6. Дополнительные цвета: прежде чем перейти к смешиванию дополнительных цветов (оранжевого, зеленого и фиолетового) из чистых основных, тщательно очистите кисть или мастихин, иначе остатки пигмента повлияют на оттенок и яркость.
7. Не смешивайте краски на холсте. Исключение составляют занимающие большую площадь переходы на небе, в воде, в облаках, на пустынных ландшафтах и т. д.
8. Не удастся смешать нужный цвет? Если не получается добиться нужного оттенка из трех основных цветов, обратитесь сначала к расширенной палитре. Старайтесь не смешивать больше двух цветов. Задумайтесь, чего не хватает оттенку. Иногда достаточно добавить белого цвета на кончике кисти. Чтобы получить по-настоящему яркий розовый или бирюзовый, нужен опыт. Но смотрите на это позитивно: методом проб и ошибок вы досконально изучили, как приготовить идеальный грязно-коричневый оттенок. И наконец, ничто не мешает вам облегчить себе жизнь и приобрести готовую краску, например бирюзовый кобальт, в чистом виде.

УПРАЖНЕНИЕ НА СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ

Смешайте кадмий желтый и кадмий красный до получения красивого яркого оранжевого оттенка. Повторите эту процедуру еще раз и добавьте в оранжевый цвет голубую ФЦ на кончике кисти. Яркость мгновенно потеряется, и оттенок оранжевого будет менее насыщенным. Повторите это упражнение с остальными основными цветами, последовательно добавляя третий цвет. И тогда вы поймете, в чем смысл смешивания красок.

12-цветный хроматический круг

КАДМИЙ КРАСНЫЙ

Красный — сигнальный цвет. Он символизирует любовь, страсть и огонь. Считаясь важным оттенком, великолепно подходит для расстановки акцентов на картине. В хроматическом круге красный относится к теплым цветам. В сочетании с белым дает пастельный розовый оттенок. Смешивая его с желтым, вы получите яркие и теплые оранжевые тона. Красный становится фиолетовым при добавлении синего, при этом ультрамарин сделает его ярче, а голубая ФЦ — темнее. Для получения ярко-фиолетового, розового или лилового лучше всего подойдет маджента.

ГОЛУБАЯ ФЦ

Синий — цвет неба, воды и дальних просторов. Мой старый учитель рисования всегда говорил: «Синева парит в небе». Синий цвет относится к холодным оттенкам и зрительно отдаляет предметы. При осветлении небольшим количеством белил голубая ФЦ дает мой любимый оттенок летнего неба на юге Франции. В состав голубой ФЦ (марка Winsor & Newton «Winsorblau») входит сильный пигмент, который забивает другие оттенки. В качестве альтернативы можно применять ультрамарин синий, однако он легко превращается в фиолетовый, а потому плохо подходит в качестве материала для уроков, представленных в книге.

КАДМИЙ ЖЕЛТЫЙ

Желтый цвет символизирует солнце, свет и хорошее настроение. Он является основой для многих оттенков зеленого. Если хотите получить ярко-зеленый, попробуйте обратиться к лимонному желтому в сочетании с голубой ФЦ или ультрамарином синим. Для осветления можно примешать немного белого. В качестве дополнительного зеленого оттенка в процессе рисования на пленэре я с удовольствием пользуюсь «сочной зеленью».

ЗЕМЛЯНАЯ ПАЛИТРА

Минеральные пигменты используют преимущественно в пейзажной живописи. Светлая охра (а также золотистая охра или желтая охра) хорошо сочетаются и часто используются в качестве грунтовки для большинства других цветов. Умбра жженая имеет темно-коричневый оттенок, который можно использовать для фона вместо черного цвета. Однако я пользуюсь ею крайне редко.

БЕЛЫЙ

Сделать оттенок на один тон светлее помогут цинковые белила. Титановые белила идеально подходят для расстановки световых акцентов (бликов) и рефлексов. Добавьте немного белил в краску — это сразу придаст ей пастельный оттенок.

Краски в цветовом спектре

СМЕШИВАНИЕ «ЖИВОГО» ЧЕРНОГО

Как правило, все картины я рисую от темного к светлому. Таким образом, на картину сначала наносится самый темный оттенок, в основном это тени. По возможности не используйте чистый черный из тубы! Все, что вы напишете чистым черным оттенком, например сажей газовой или «марсом черным», быстро превратится в матовую, невыразительную, неживую поверхность. Печально, но факт: черный убивает! Он забирает яркость оттенков. Однако отказываться совсем от него не получится. Поэтому я продемонстрирую вам свой рецепт того, как смешать «живой» черный цвет, чтобы он гармонично вписывался в цветовую гамму картины. В замес черного входят все используемые в работе цвета. Благодаря этому черный оттенок становится гармоничной частью целого.

В хорошем рецепте всегда приводят точные пропорции ингредиентов. Но при приготовлении блюд их часто указывают приблизительно, например «щепотка соли», «чайная ложка» или «на кончике ножа». Чтобы вы получили хотя бы грубое представление о количественном соотношении пигментов при смешивании черного, я составил для данного курса следующие рецепты.

МОИ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ

Одна часть краски соответствует примерно размеру двух положенных друг на друга монет в 5 рублей. Малая часть соответствует поверхности двух положенных друг на друга монет в 1 рубль. Количество краски на кончике кисти равняется размеру одного драже tic tac. Мой замес черного из трех основных цветов:

- ▶ Одна часть голубой ФЦ плюс малая часть кадмия красного плюс кадмий желтый на кончике кисти дают в результате очень интенсивный темный тон. Растирайте мастихином эти три цвета до получения однородной массы, лучше всего

прямо на палитре. Опробуйте результат смешивания цветов на листке белой бумаги. Редко кому удастся замешать идеальный черный с первого раза. На помощь вам придет хроматический круг. Рекомендую всегда держать его под рукой. Любой оттенок легко нейтрализуется диаметрально противоположным цветом хроматического круга.

- ▶ Ваш черный слишком синий? Добавьте немного желтого и красного (= оранжевого).
- ▶ У черного получился фиолетовый оттенок? Вы почти у цели! Желтый на кончике кисти исправит это.
- ▶ В замесе слишком много зеленого или рыжего? Помогут красный и синий (= фиолетовый).
- ▶ Переборщили с красным? Проблему решат желтый и синий на кончике кисти.

При этом в большинстве случаев не нужно добиваться нейтрального черного цвета. Вы можете сознательно продолжать работать с черным, полученным на основе синего, красного или зеленого, если этот цветовой тон вписывается в цветовую гамму работы.

«Черный без смешивания возможен, но не имеет смысла» (вольное переложение Лорито¹).

¹ Настоящее имя Вико фон Бюлов, немецкий комический актер, режиссер, писатель и художник. *Прим. ред.*

СОВЕТ

На первом этапе я выкладываю на палитру примерно по чайной ложке каждой краски. Поскольку оттенки белого почти не отличаются друг от друга, для обозначения укравистых титановых белил на палитру я наношу букву «т». Если я работаю в тепле, например на солнце или при включенном отоплении, то опрыскиваю краски водой из пульверизатора.

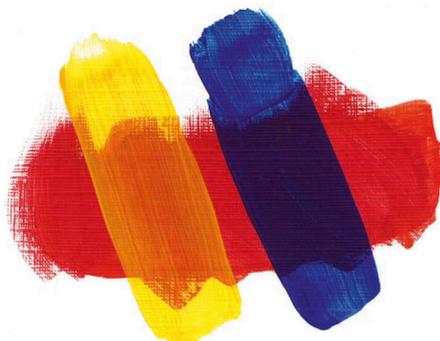
СОВЕТ

Все упражнения из этой книги можно выполнять и без применения специальных средств, замедлителей или акриловых медиумов. Но если вам все-таки хочется поэкспериментировать, то я рекомендую подобрать в художественном магазине специальный художественный гель или еще более выгодный вариант — рельефную пасту. Перед покупкой проконсультируйтесь в специализированном магазине, подходят ли они для ваших целей.

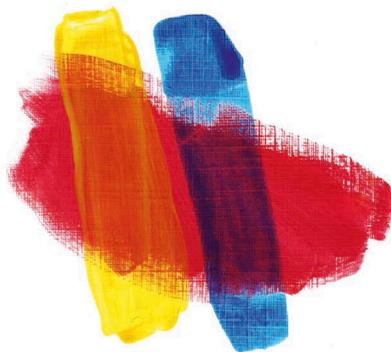
ЛЕССИРОВКА

В книге время от времени будет идти речь о лессировочной и пастозной технике живописи. Лессировка представляет собой послойное нанесение красок на просохший нижний слой. Как при письме акварелью, нанося почти прозрачный слой, вы до-

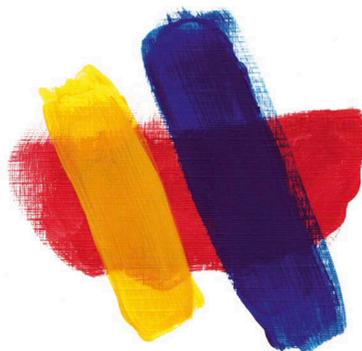
бываетесь большей глубины и объема изображения. В магазине вы легко узнаете прозрачные краски по соответствующему символу на баночке или тубе (см. стр. 7, совет). Работать в этой технике можно несколькими способами.

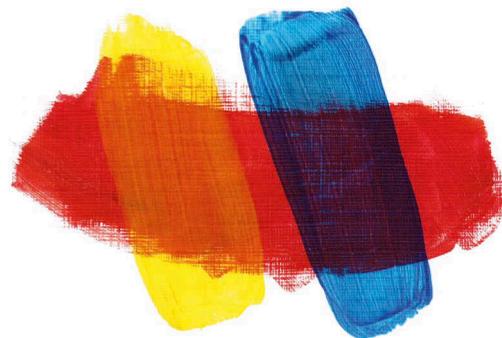
А. Используйте прозрачную (или полупрозрачную) краску прямо из тубы.

В. Добавив воды, вы разбавите краску и сделаете ее более прозрачной. Недостаток смешивания с водой заключается в том, что контролировать результат очень трудно. Краска может потечь, как акварель.

Б. Второй красочный слой (желтый и синий) нанесен после просыхания первого и покрывает фон более плотно.

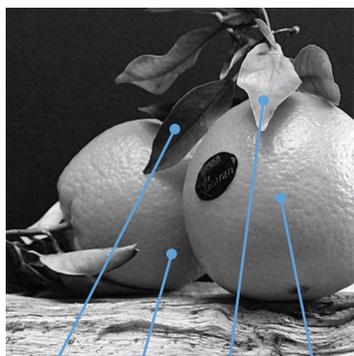
Г. Попробуйте вместо воды добавлять разбавитель или медиум. Консистенция краски за счет этого становится более маслянистой и мягкой. Наносить пигмент однородным слоем становится проще, поскольку краска сохнет медленнее (см. совет).

ТОНОВЫЕ ГРАДАЦИИ

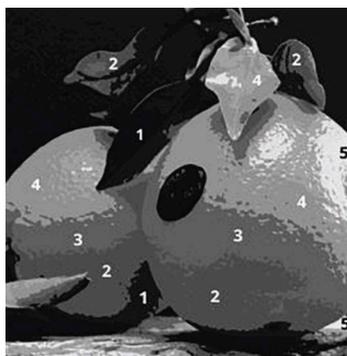
Что такое цвет? Из уроков физики мы знаем, что это зрительное ощущение, вызванное светом. Разным зрительным ощущениям мы даем названия, например кирпичный, оранжевый или ярко-зеленый. Названия цветов большей частью основаны на сравнении (оранжевый как фрукт, красный как кровельная черепица).

Фотография натюрморта в мастерской

Преобразование в тоновое изображение: все цвета показаны в тоновой градации и отличаются яркостью. Различные цвета, такие как оранжевый или зеленый, имеют одинаковый тон

Дальнейшее упрощение за счет цветоделения. Одинаковые числа означают одинаковые градации тона. Этой минимальной информации достаточно, чтобы распознать объект как шар с листьями

В живописи ценится умение передавать контрастность. Правильная тоновая градация придает картине правдивость, живость и выразительность. Чем больше тоновых градаций вы в состоянии различить, тем реалистичнее и объемнее будет ваше

произведение. Названия цветов всегда неточны, они ничего не говорят о том, как воспринимается цвет мокрой черепицы или какое цветовое впечатление производит на наблюдателя тень или освещенная сторона.

Не путайте тоновую градацию с оттенком!

Тоновая градация описывает яркость цвета. В данном случае цвет будет зеленым.

Однако его яркость варьируется. Нижний ряд демонстрирует тоновую градацию, преобразованную в шкалу серого.

СОВЕТ

Поморгайте! Рассмотрите фотографию, составленный вами натюрморт или местность, в которой вы находитесь, слегка прищурившись. При взгляде сквозь ресницы картинка будет менее четкой. Это позволит лучше разглядеть расположение темных и светлых фрагментов, а также основные градации тона. Постоянно сравнивайте насыщенность тона на вашей картине с оригиналом.

Stiller

У КОГО ТУТ АПЕЛЬСИНОВАЯ КОРКА?

В 70-е годы оранжевый цвет был моим абсолютным фаворитом. И я был не одинок: пластиковая мебель, женские брючные костюмы, школьные портфели, мини-юбки, телефоны и кабриолеты «Фольксваген-Жук» — всё вокруг было оранжевым. Мандарины и апельсины до сих пор верны этой моде.

ОБРАЗЕЦ

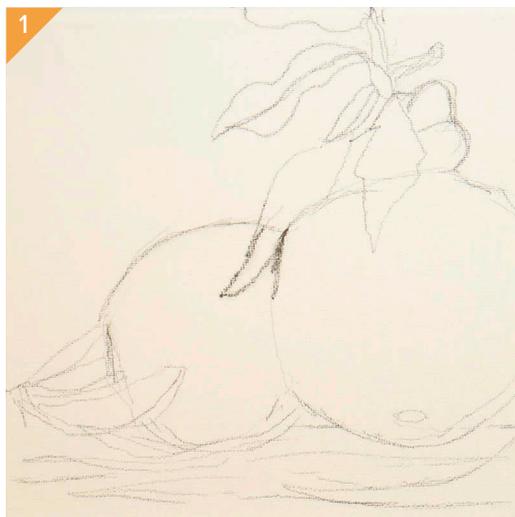

ЦЕЛИ УРОКА

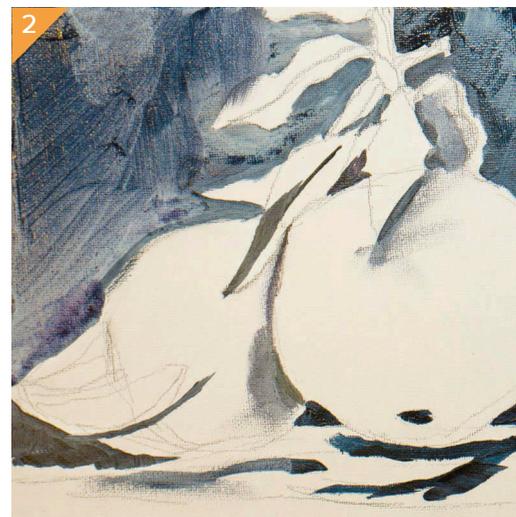
Многие новички стремятся писать всю картину слишком маленькими кистями. Пока можно, старайтесь рисовать ежедневно широкой плоской кистью. Вы удивитесь, сколько возможностей откроется перед вами. Испробуйте как можно больше вариаций формы и интенсивности мазка при помощи такой кисти. Обращайтесь к более тонкой круглой кисти № 4, только если возникнут сложности с прописыванием деталей. Мандарины, изображенные слева, уже встречались вам в главе «Тоновые градации» на стр. 19.

МАТЕРИАЛЫ

- ▶ Кадмий желтый, кадмий красный, голубая ФЦ, цинковые белила, титановые белила
- ▶ Замес черного (см. стр. 17)
- ▶ По желанию используйте дополнительно цвета расширенной палитры: мадженту, умбру жженую, охру светлую, лимонный желтый, сочную зелень
- ▶ Холст или художественная основа 15×15 см
- ▶ Широкая плоская кисть № 16
- ▶ Тонкая круглая кисть № 4
- ▶ Водорастворимый акварельный или графитовый карандаш

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РИСУНОК. Мягким графитовым или темным акварельным карандашом набросайте овальные формы фруктов на белом холсте. Не забудьте оставить достаточно места для прорисовки листьев на обоих фруктах. Если вам сложно перенести рисунок без вспомогательных средств, используйте сетку или метод переноса изображения через кальку (стр. 13–14).

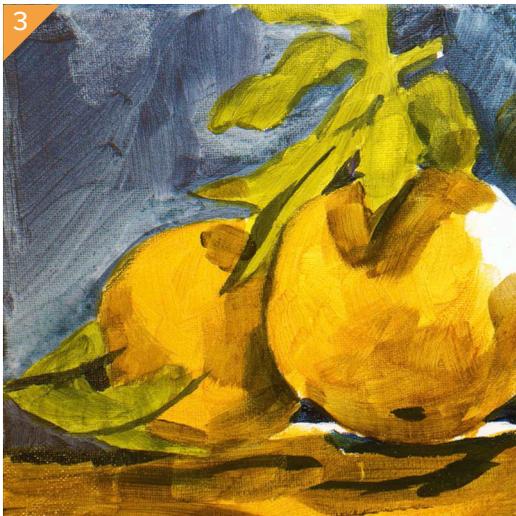

ПОДМАЛЕВОК. Для начала вам нужен самый темный оттенок на вашей палитре. В главе о смешивании красок на стр. 17 я привел рецепт получения «живого» черного цвета. Разбавьте замес черного небольшим количеством воды и при помощи широкой плоской кисти № 16 выполните свободными движениями быстрый подмалевок. Этой же кистью вы можете написать всю картину. Чтобы избавиться от жестких границ, можно стирать краску пальцами. Осознанно откажитесь от излишней аккуратности.

Однако грубые формы круглых фруктов и листочков должны быть узнаваемыми. Не забудьте про кромку холста! На выполнение грубого подмалевка должно уйти около 5–10 минут.

СОВЕТ

При смешивании темный оттенок доминирует над светлым. Поэтому, соединяя их, понемногу примешивайте темный оттенок к светлому. Например, для получения светло-зеленого в одну часть желтого (размером с две пятирублевых монеты) постепенно и осторожно добавляйте на кончике кисти синий цвет (даже меньше одной четверти драже tic tac) до получения нужного тона.

НАНЕСЕНИЕ БАЗОВЫХ ЦВЕТОВ. Чтобы легче определять пропорции красок, не забывайте, что я писал на стр. 17: одна часть равняется по размеру двум пятирублевым монетам, малая часть — двум монеткам по рублю. Количество краски на кончике кисти равняется размеру одного драже tic tac. В одну часть чистой желтой краски добавьте черного цвета на кончике кисти до получения среднего зеленого тона. Сэкономим время: после шага 2 не будем промывать кисть, а только немного вытрем ее тряпкой. На кисти останется нужный цвет. Поэкспериментируйте с добавлением синего и желтого цвета, пока полученный оттенок не устроит вас. Этим базовым зеленым закрасьте все части листьев на мандаринах. Затем вымойте кисть и смешайте красивый средний базовый оранжевый из одной части желтого цвета и красной краски на кончике кисти. Этот цвет используйте для фруктов и деревянного стола. Наносите краску в технике лессировки (последовательно тонкими слоями), а не пастозно.

ГРАДАЦИЯ СЕРОГО. На рисунке вы видите только четыре тональные градации: одну светлую, две средних и одну темную степень. Для фотореалистичного изображения нужно точно попасть во все промежуточные оттенки и цветовые тона. Однако мы не собираемся составлять конкуренцию камере, а хотим создать удачное художественное переложение. Для этого достаточно, как правило, всего 3–4 тоновых градаций одного цвета. Перед следующим шагом дайте краске просохнуть.

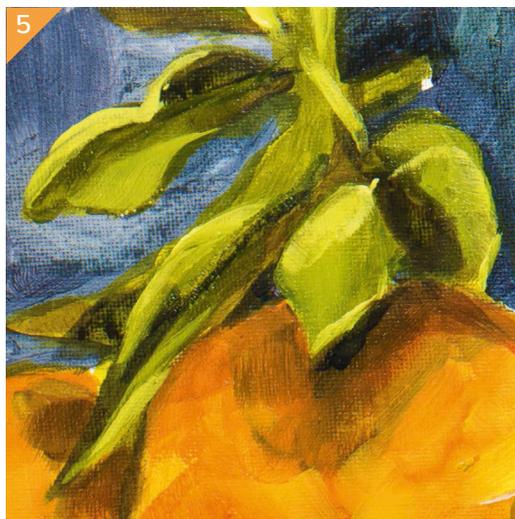
ШАГ ЗА ШАГОМ

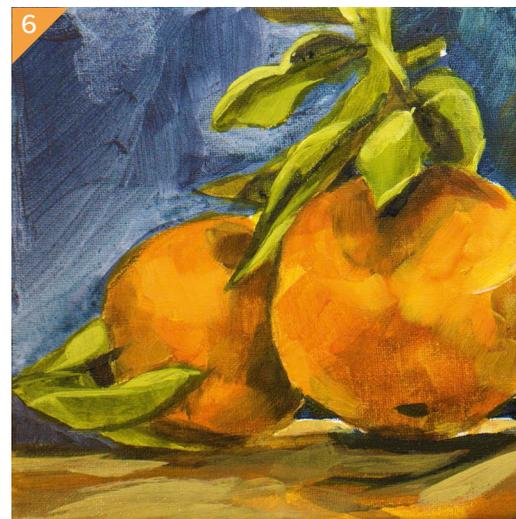
СОВЕТ

Каждому художнику стоит обзавестись альбомом для зарисовок.

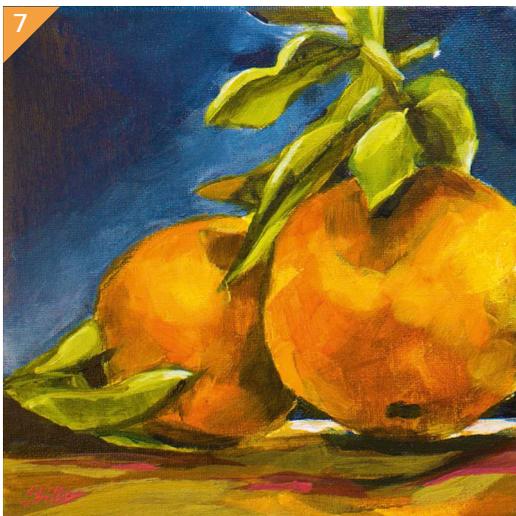
Для меня нет ничего лучше, чем простая недорогая тетрадь формата А5. В ней можно делать заметки по выполнению упражнений, проводить небольшие эксперименты с используемыми красками и записывать результаты. Здесь найдется место и для набросков ваших собственных композиций, рисунков и идей. Берите этот блокнот с собой повсюду и записывайте внезапные мысли, идеи, электронные адреса, списки покупок в художественных магазинах, стихи или переживания. Так книга для зарисовок станет вашим личным творческим спутником.

ЛИСТЬЯ. Чтобы добиться красивых цветовых переходов на мандариновых листьях, вам потребуется базовый зеленый тон. Добавьте в него небольшое количество смешанного черного цвета. Проработайте короткими быстрыми мазками теневые участки листьев. Обратите внимание, что даже незначительного количества темной краски достаточно, чтобы изменить тон. Для высветления базового зеленого оттенка добавьте сначала немного желтого цвета. На стороны листочков, обращенных к свету, нанесите светло-зеленый оттенок, несколько осветленный титановыми белилами. На рисунке хорошо видно, где использовалась лесировочная техника, а где — пастозная с примесью укрывистых титановых белил.

ФРУКТЫ. Аналогично проработайте круглые фрукты. Одну часть базового оранжевого цвета смешайте с замесом черного на кончике кисти. Вы получите коричневые или темно-коричневые тона для теневых областей. К остаткам базового оранжевого тона добавьте желтый до получения светлого желто-оранжевого. Затем добавьте немного цинковых белил, чтобы получить бело-желтый оттенок. Результат вашей художественной работы должен выглядеть по возможности пластичным и живым. Избегайте упорядоченных и ровных мазков, прокладывая их по форме предмета.

ФОН. Теперь займемся фоном. Голубой ФЦ с одной частью замеса черного беспорядочными мазками в различных направлениях запишите фон вокруг листьев и фруктов. Наносите мазки до кромки стола и левых боковин фруктов, добавив немного цинковых белил для получения осветленного синего. По краям картины синий становится темнее. При желании в конце работы можно расставить несколько акцентов красноватым оттенком на поверхности стола. Подчеркнутая титановыми белилами кромка стола позади правого мандарина производит еще более пластичное впечатление.

СОВЕТ

В качестве инструмента я пользуюсь не только кистью. Излишки краски я с удовольствием снимаю пальцем или ребром ладони. Так, в данном примере с помощью этого приема я получил более мягкую границу тени.

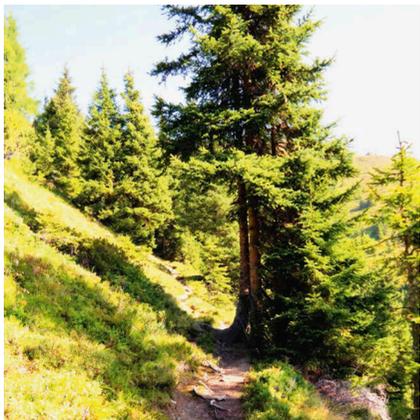
Каждую неделю делай открытия!

ПРИВЕТ, ЛЕСНАЯ ФЕЯ!

Чем чаще человек рисует или делает наброски на природе, тем более разнообразным становится его восприятие. Внезапно он начинает замечать повсюду волнующие сочетания цветов, потрясающие формы и захватывающие сюжеты для картин или зарисовок. И все это совершенно без веществ, расширяющих сознание.

ОБРАЗЕЦ

ЦЕЛИ УРОКА

Данное упражнение идеально подходит для обучения смешиванию красок и дает повод подружиться с плоской кистью.

Природные мотивы и пейзажи являются любимым жанром как у новичков, так и у продвинутых художников. И те и другие пользуются тем, что природу можно интерпретировать разносторонне. Мать-природа не знает слова «невозможно». Следовательно, многое можно домыслить: неважно, крупное дерево или мелкое, прямое или кривое, светло-зеленое или более темное, никто проверять не станет. Единственное, на что нужно обращать внимание, — чтобы деревья не парили в воздухе, а ствол был толще внизу, а не сверху.

МАТЕРИАЛ

- ▶ Кадмий желтый, кадмий красный, голубая ФЦ, цинковые белила и титановые белила
- ▶ Замес черного (стр. 17)
- ▶ По желанию используйте цвета расширенной палитры: охру светлую, умбру жженую, сочную зелень
- ▶ Холст 20×20 см
- ▶ Широкая плоская кисть № 16
- ▶ Тонкая круглая кисть № 4
- ▶ Пульверизатор с водой

ШАГ ЗА ШАГОМ

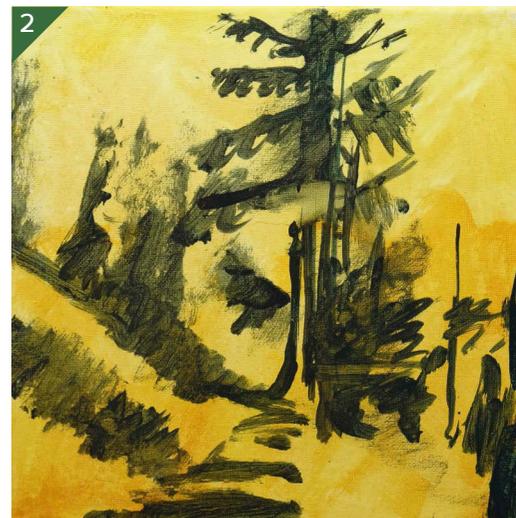

СОВЕТ

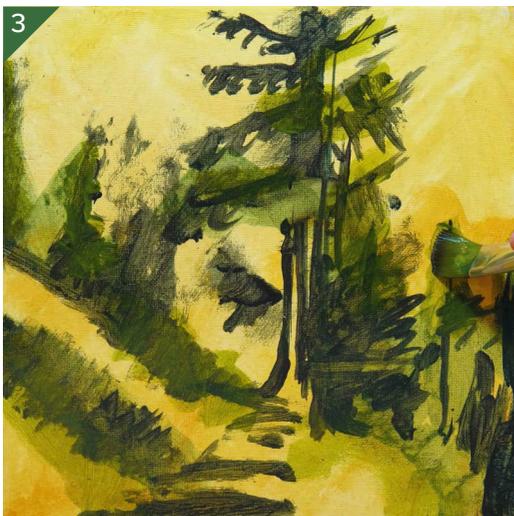
Существует несколько способов рисования кистью. Выполняя эскиз, попробуйте все способы письма круглой кистью № 4 от «остро и тонко» до «плоско и грубо». Держите при этом кисть по-разному: как карандаш или тремя пальцами за черенок.

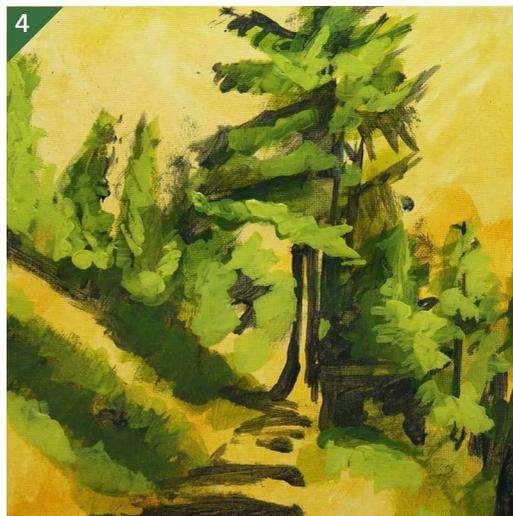
ТОНИРОВКА. При работе по холсту я рекомендую выполнять грунтование светлым базовым тоном. В первую очередь речь идет о том, чтобы уйти от белого холста и создать цветовой настрой. Для лесного сюжета вы можете использовать, например, чистый кадмий желтый. Не менее красиво получится и с охрой светлой. Для этого разведите небольшое количество краски водой, сбрызнув ее из пульверизатора. В быстром темпе неравномерными движениями нанесите краску на холст кистью, губкой, бумажным или хлопчатобумажным полотенцем. На этот шаг должно в целом уйти не более 2–3 минут.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ! Этот принцип будет постоянно сопровождать вас на протяжении всех занятий. Попробуйте следовать ему. Многие участники семинаров слишком рано начинают прорисовывать детали. Из-за этого они упускают из виду самое важное. Оторвитесь от образца. Создайте что-то свое! Вот для примера мой набросок слева: критики могут заявить, что его нарисовал пятилетний ребенок. Прекрасно! Разве нам не хочется творить легко и непринужденно, как прежде, когда мы были детьми? При помощи замеса черного (см. стр. 17) или умбры жженой выполните свободный подмалевок круглой кистью № 4 (см. совет). Ориентируясь на темные фрагменты, перенесите на основные формы с эскиза в ваш проект.

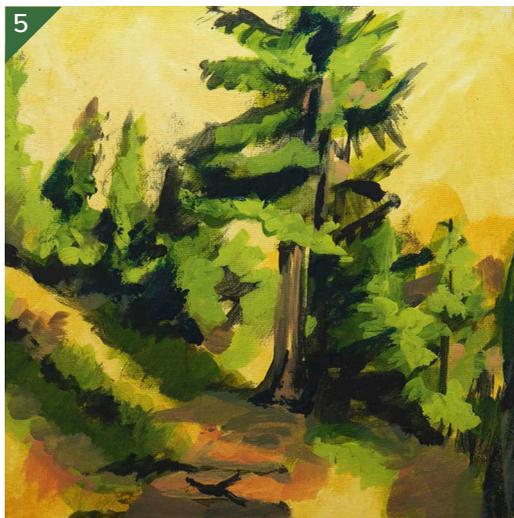

ВСЕ ЗЕЛЕНО. Вы заметили? Всё, кроме неба, на этой картине зеленое. Ничего сложного: смешать зеленый очень просто! Интересные оттенки зеленого получаются на основе комбинации двух базовых цветов: кадмия желтого и голубой ФЦ! Возьмите плоскую кисть № 16, наберите желтую краску и постепенно подмешивайте небольшими частями синий цвет. Замешав интенсивный средний зеленый оттенок, разделите этот замес на три равные порции. В одну из них добавьте немного черного цвета, смешанного самостоятельно. Вы получите темный «сосновый зеленый». Его вы будете накладывать в технике лессировки (разбавив небольшим количеством воды) на уже затемненные участки своей картины, на кроны сосен и елей. О технике лессировки я писал на стр. 18. Не воспроизводите движениями кисти точные формы, а покрывайте их краской поверху.

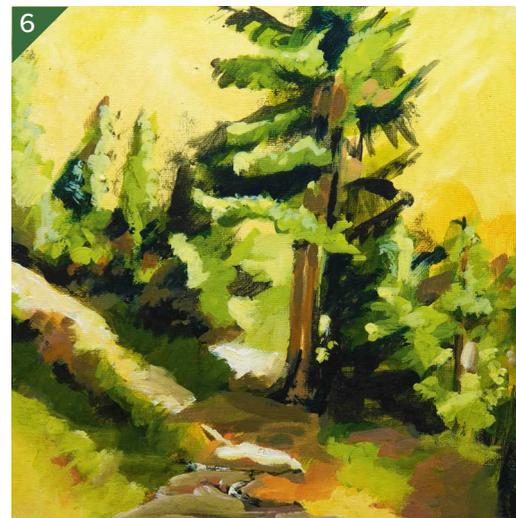

СВЕТЛО-ЗЕЛЕНый. Вторую порцию среднего зеленого проложите плотно рядом с лессировочными слоями и поверх них. Затем постепенно высветлите этот средний зеленый оттенок при помощи кадмия желтого (или лимонного желтого), а затем и цинковых белил. Старайтесь разнообразить работу кистью: варьируйте короткие и длинные мазки, нанося их естественным образом в различных направлениях.

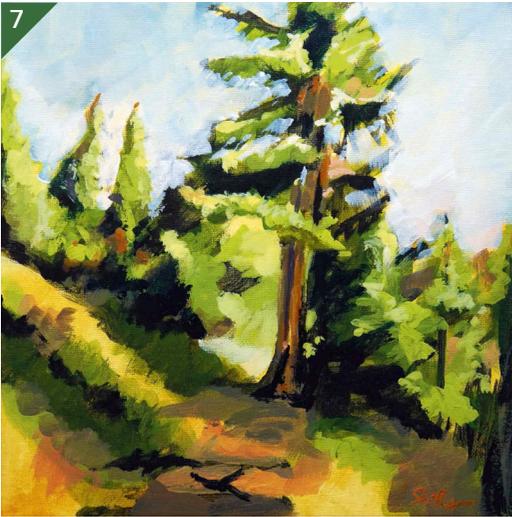
ШАГ ЗА ШАГОМ

ЛЕСНАЯ ПОЧВА. Осторожно введите кадмий красный в третью порцию среднего зеленого. Получится коричневый оттенок. Распределите этот цвет между деревьями и почвой. Часть этого коричневого замеса оттенится нанесенным ранее черным, акценты распределятся среди деревьев, по стволу центрального дерева и справа от дороги.

МАКУШКИ СОСЕН. Продолжайте рисовать широкой плоской кистью, в том числе мелкие детали в конце. У вас на палитре должно остаться еще немного зеленого. Смешайте его с титановыми белилами. Эту смесь нанесите на макушки деревьев по центру и на небольшие ели с левой стороны. В подлеске также можно высветлить некоторые места.

НЕБО И ЗЕМЛЯ. Для сохранения свободного стиля этой картины нам не хватает только подходящего неба. Мой любимый цвет — голубая ФЦ, смешанная с титановыми белилами. Поскольку этот оттенок является чересчур «кричащим», я добавляю в него совсем немного (буквально на кончике кисти) замеса черного. За счет этого снижается цветовая насыщенность, оттенок приглушается. Идеально! Нанесите краску на небо сверху вниз, от темного к светлому, в пастозной технике. При этом слегка перекрывайте верхние части листвы и деревьев, чтобы не возникало неестественной границы между небом и верхушками деревьев. Нанесите несколько пятен голубого среди кустов и деревьев. В самом низу слева рядом с корнем не хватает еще одного светового пятна. Несколько мазков красно-коричневым цветом по стволу средней ели и еще в двух-трех местах холста оживят работу и придадут ей законченный вид. Но будьте внимательны, так как и здесь действует правило «лучше меньше, да лучше!»

СОВЕТ

Заведите большой (цифровой или аналоговый) архив изображений. К нему вы сможете обратиться в любой момент, а не только когда отсутствует вдохновение. Собирайте все сюжеты и идеи, которые вам хотелось бы написать прямо сейчас. Я часто черпаю вдохновение в собственных снимках, сделанных во время отпуска, или же пользуюсь банками изображений, находящихся в свободном доступе.

Небо словно глаза пейзажа.

Skinner

МОСТ В САН-ФРАНЦИСКО

Нам повезло: мы увидели мост и залив Сан-Франциско в лучах солнечного света, а не в тумане. Менее удачливым, судя по его словам, оказался Марк Твен: «Самая холодная зима, которую я когда-либо испытывал, — лето Сан-Франциско».

ОБРАЗЕЦ

ЦЕЛИ УРОКА

Этот сюжет выстроен на контрастах: суши и моря, природы и техники, мягких углов и резких контуров, светлых и темных тонов, теплых и холодных оттенков. В хроматическом круге оранжевый расположен напротив синего, и именно этот контраст заставит сиять вашу картину. Теплый оранжевый оттенок сильнее в цветовом плане и потому доминирует над холодным синим, а острый угол привлекает внимание больше, нежели плавный переход. Поддерживайте равновесие контрастов.

МАТЕРИАЛ

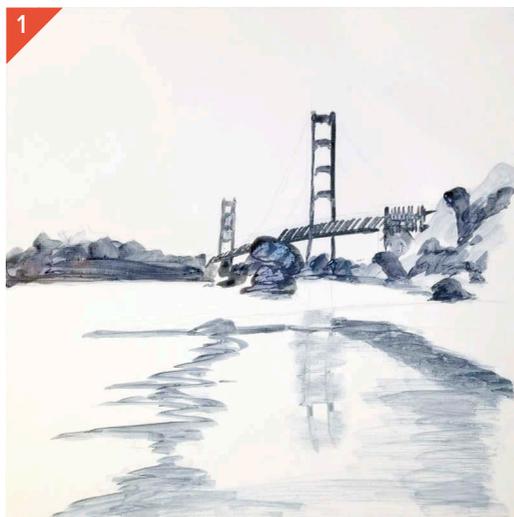
- ▶ Кадмий желтый, кадмий красный, голубая ФЦ и титановые белила
- ▶ Замес черного (стр. 17)
- ▶ По желанию используйте цвета расширенной палитры: охру светлую, ультрамарин синий, умбру жженую, мадженту
- ▶ Бумага для рисования акриловыми красками плотностью 330 г/м² марки Hahnemühle 32×24 см или 40×30 см или холст от 20×20 см до 30×30 см
- ▶ Широкая плоская кисть № 16
- ▶ Тонкие круглые кисти № 4 и № 0
- ▶ Водорастворимый акварельный или графитовый карандаш
- ▶ Небольшой пульверизатор с водой

ШАГ ЗА ШАГОМ

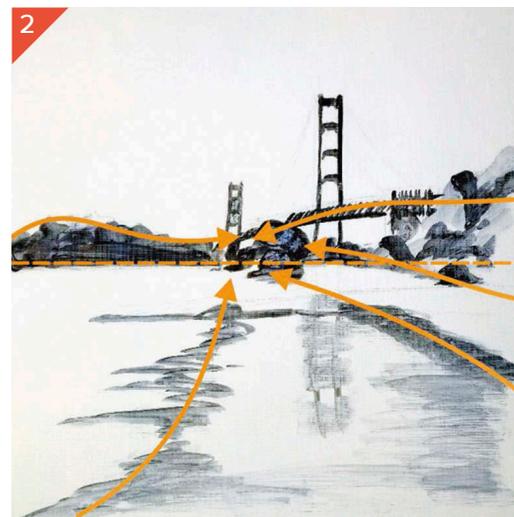

СОВЕТ

Нанося насыщенный цвет (основной или дополнительный) рядом с нейтральным (скучным, невыразительным), вы усиливаете сияние насыщенного цвета.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РИСУНОК. Главным героем этого сюжета, безусловно, является мост Золотые Ворота. Он притягивает взгляд и доминирует над бухтой. Поэтому вы не ошибетесь, составляя композицию и создавая для него праздничную рамку в виде пляжа, моря и скал. Я не рекомендую тонировать бумагу для рисования, поскольку, в отличие от холста, на покрашенную темным поверхность светлые краски плохо ложатся. Если вы выполняете это упражнение на холсте, можете загрунтовать его очень светлым оттенком оранжевого. Для подготовительного рисунка используйте круглую кисть № 4 или водорастворимый графитовый или акварельный карандаш. Если перенос сюжета вызывает сложности, воспользуйтесь сеткой (стр. 13) или методом переноса изображения через кальку (стр. 14).

КОМПОЗИЦИЯ. Начинайте работать широкой плоской кистью № 16. Набросайте основные элементы моста вашим лучшим замесом черного цвета (стр. 17). Вы уже заметили, что композиция магическим образом притягивает взгляд. Мост, пляж и гряда холмов стремятся к таинственному месту по ту сторону бухты.

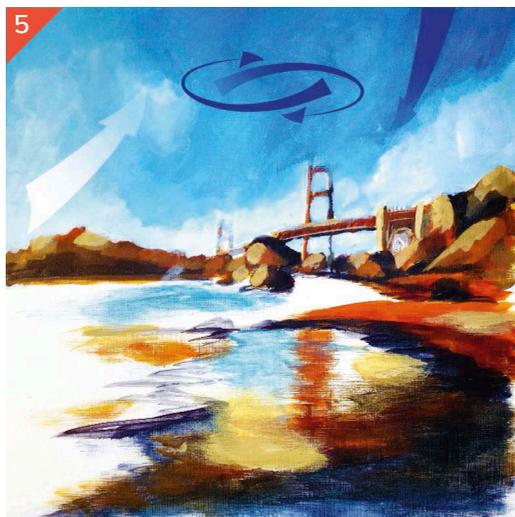

УСИЛЕНИЕ КОНТРАСТА. Смешать оранжевый очень просто: добавьте к одной части кадмия желтого кадмий красный на кончике кисти до получения чистого, интенсивного базового оранжевого тона. Вы можете сделать этот базовый оранжевый цвет более светлым или более темным. Разделите полученное количество оранжевого на три порции. Первую часть оранжевого оттенка смешайте с вашей смесью черного на кончике кисти до получения темно-коричневого тона. Обратите внимание, как легко стало смешивать краски? Быстрыми штрихами усильте все темные поверхности на гряде холмов и крупных скал. Плавными мазками выполните самые темные фрагменты. Дополнительный слой краски сделает их еще темнее. Вторую порцию вашего оранжево-красного оттенка используйте в чистом виде для освещенных участков скал, на мысе и в верхней части района холмов. Несколькими горизонтальными штрихами кистью обозначьте отражение моста. Третью порцию оранжево-красного цвета оставьте на палитре для следующих шагов.

СВЕТ ПАДАЕТ СЛЕВА. Сильно осветлите коричневый на палитре, смешав его с титановыми белилами. У вас должен получиться бежево-коричневый с уклоном в серый цвет. Нанесите эту краску графичными мазками, обозначив границы моста (слева), а также на освещенные солнечным светом фрагменты скал. Возможно нанести несколько мазков этим цветом на передний план. Детали можно проработать маленькой круглой кистью № 0 или № 4. Все остальное лучше писать плоской кистью № 16.

ШАГ ЗА ШАГОМ

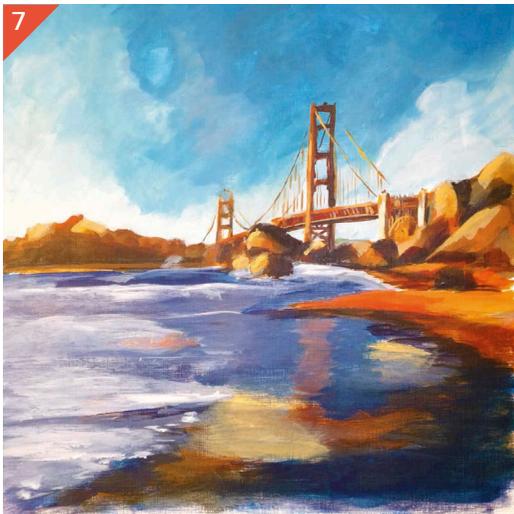

СДЕЛАТЬ СИНИМ НЕБО. Начните с неба, смешав достаточно большое количество титановых белил и голубой ФЦ до получения красивого небесно-голубого оттенка. Чтобы сделать цвет неба интенсивнее, можно добавить чуть-чуть красного цвета, как вам нравится. Чтобы небо выглядело более выразительно, на горизонте нарисуем несколько светлых облаков. Чем ближе к горизонту, тем светлее небо. Рисуя облака, не прокладывайте мазки в одном направлении, наносите краску беспорядочными круговыми движениями кисти. Сначала я хотел скрыть обе верхушки опор моста за облаками. Однако позднее все-таки решил оставить в легкой дымке только заднюю опору.

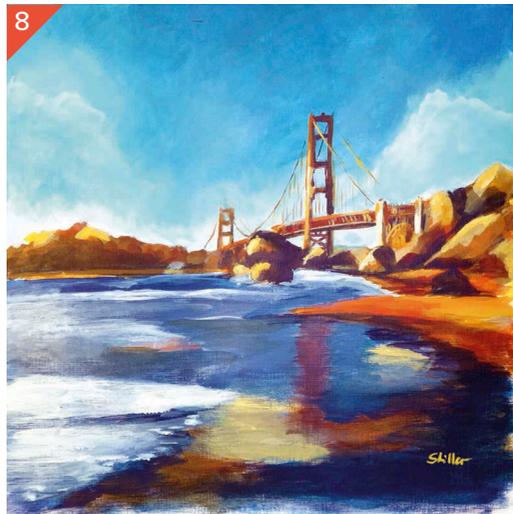
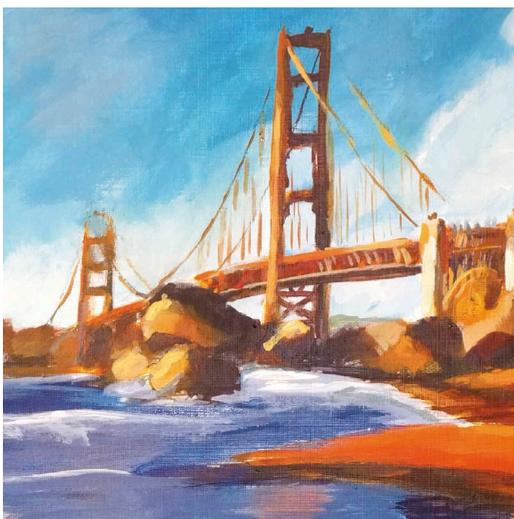

СДЕЛАТЬ СИНЕЙ ВОДУ. Оформив, к своему удовольствию, небо, заполните цветом поверхность моря и пляжа. Старайтесь прокладывать мазки в горизонтальном направлении слева направо и справа налево. Начните с темной голубой ФЦ и одной части замеса черного, постепенно подмешивая белила и осветляя оттенок. Выделите отдельные белые барашки пены по краю волн. За счет контраста с темным синим они будут выглядеть еще выразительнее. Не закрашивайте всё, работа будет выглядеть интереснее, когда тут и там просвечивают мазки другого оттенка.

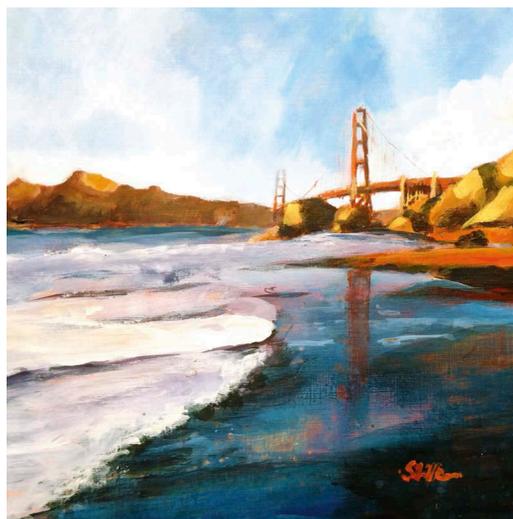

КАНАТЫ МОСТА. Рисуя небо на шаге 5, вы наверняка закрыли несколько важных деталей моста. Теперь пришло время проработать главные опоры и распорки тонкой кистью № 4 или № 0. Нанесите красно-коричневые штрихи на стороны, расположенные в тени, а светло-оранжевые мазки проложите по солнечной стороне. Не стоит рисовать вертикальные растяжки точно по линейке. Целенаправленно изобразите их раскованно, изменяя интенсивность штриха и оставляя пробелы, чтобы подчеркнуть легкость и прозрачность картины.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ШТРИХИ. В завершение окиньте картину критическим взглядом. Гармоничны ли цвета? Достаточно ли контрастов на картине? Не слишком ли пестрое небо? На своей картине я заметил, что отражение моста на мокром пляже слишком куцее, и решил подкорректировать этот фрагмент. Кроме того, поверхность моря слева вышла чересчур однообразной. Здесь вы видите один из вариантов картины.

СОВЕТ

При комнатной температуре акриловые краски на вашей палитре пригодны для работы в среднем в течение 20 минут, потом на них начнет образовываться видимая пленка. Замедлить высыхание краски можно, распылив на палитру воду из пульверизатора. Если вы надолго прерываете работу или хотите продолжить использовать замешанные краски на следующий день, немного сбрызните их водой и накройте кусочком пищевой пленки.

Shiller

ЧЕТВЕРГ — РЫБНЫЙ ДЕНЬ

Рисовать рыбок мы умеем с детства. Формы рыб настолько разнообразны, что незначительные несоответствия не бросаются в глаза. Еще одним преимуществом нарисованной рыбы является то, что она много лет остается свежей.

ОБРАЗЕЦ

ЦЕЛИ УРОКА

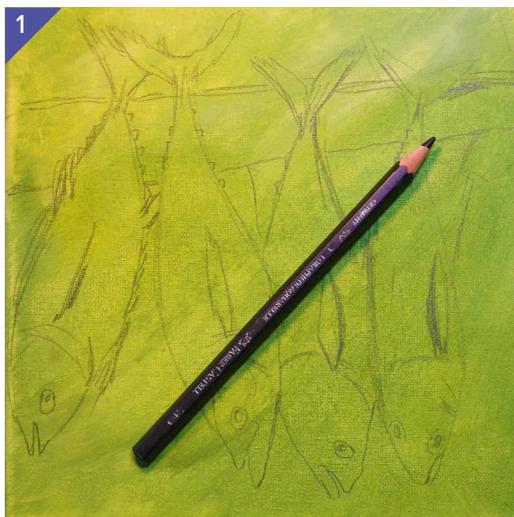
Пусть в нескольких местах проступит легкая зеленая грунтовка. Необязательно всегда закрашивать всю поверхность. В сочетании с чередующимися цветовыми переходами синего, фиолетового и желтого в рыбьей чешуе это обеспечит интересное разнообразие на картине.

МАТЕРИАЛ

- ▶ Кадмий желтый, кадмий красный, голубая ФЦ, цинковые белила и титановые белила
- ▶ Замес черного (см. стр. 17)
- ▶ По желанию используйте цвета расширенной палитры: берлинскую лазурь, охру светлую, сочную зелень, лимонный желтый
- ▶ Холст или художественная основа 15×15 см
- ▶ Широкая плоская кисть № 16
- ▶ Тонкая круглая кисть № 4
- ▶ Водорастворимый акварельный или графитовый карандаш
- ▶ Пульверизатор с водой

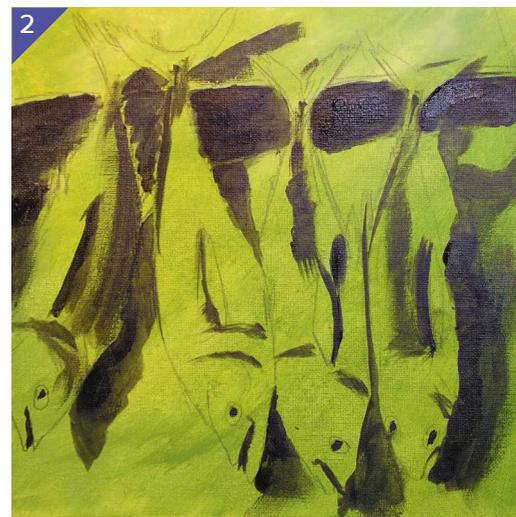
СОВЕТ

На этот раз для грунтования фона воспользуйтесь губкой, хлопчатобумажным или бумажным полотенцем. Постарайтесь уложить в одну минуту! Для быстрой просушки холста можете использовать фен.

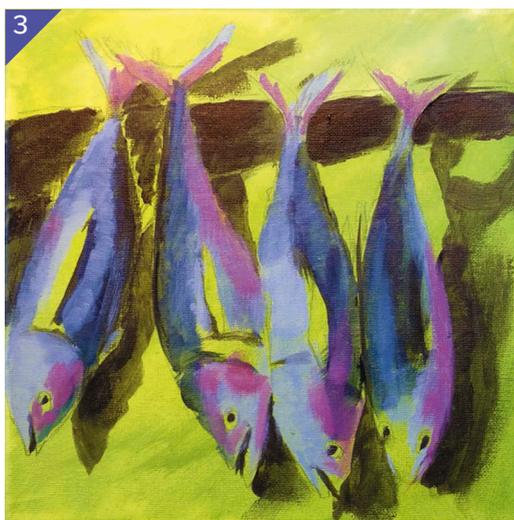

Тонировка и подготовительный рисунок.

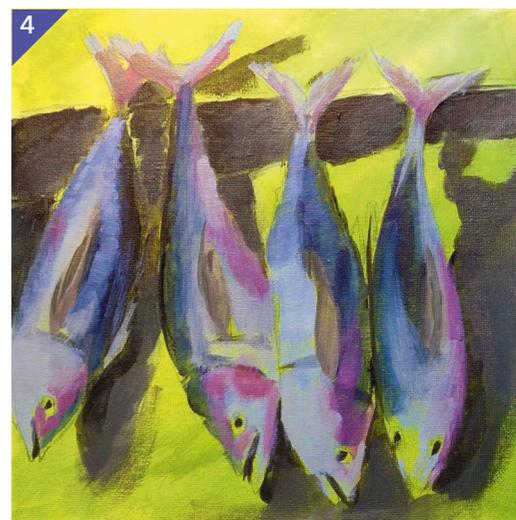
Чтобы побороть страх белого холста, пройдитесь по нему любым цветом светлого оттенка. Я отдал предпочтение светло-зеленому. В качестве альтернативы подойдет и светло-фиолетовый, и охра желтая. Набросайте основные контуры на холсте, как обычно, водорастворимым карандашом.

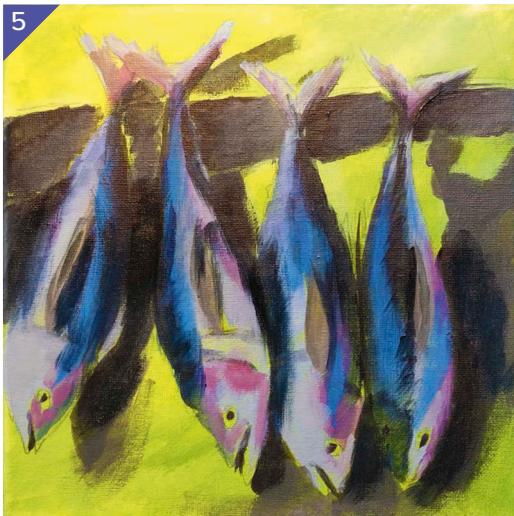
РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕНЕЙ. Как и в предыдущем упражнении, для начала проложите тени при помощи широкой плоской кисти. В качестве исходного цвета используйте хорошо знакомый вам замес черного (стр. 17). Видите, насколько объемно выглядит рисунок за счет интенсивных глубоких теней?

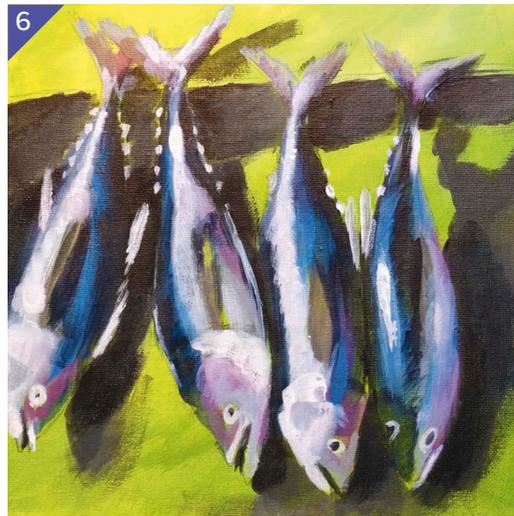
ТУШКИ РЫБЫ. Нарисуйте спинки темно-синим (синий с замесом черного). Добавьте в синий немного цинковых белил и доработайте рыбную тушку. Не закрашивайте места, на которых расположены плавники. Поэкспериментируйте с красными и синими оттенками, чтобы передать блеск чешуи.

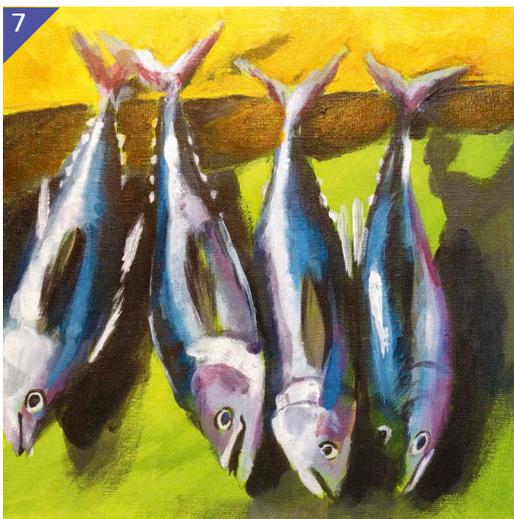
БОЛЕЕ СВЕТЛЫЙ ФОН. Чтобы плавники смотрелись эффектно, выполните их темно-коричневым цветом. При необходимости высветлите головы и боковины брюшков небольшим количеством цинковых белил. Этот светлый слой послужит основой для следующего, более яркого красочного слоя.

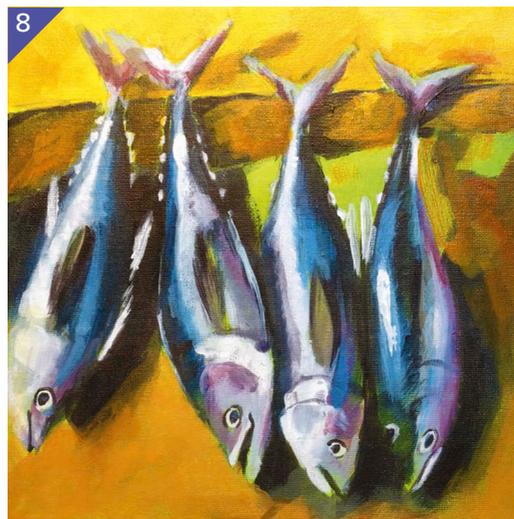
ЯРКИЕ СИНИЕ АКЦЕНТЫ. Нанесите лессировку синим ультрамарином или голубой ФЦ на просохший подмалевок. Прозрачный цветовой слой усилит светящуюся глубину цвета.

ЧЕШУЯ И ПЛАВНИКИ. Возьмите круглую кисть № 4. С ее помощью расставьте светлые акценты, чтобы передать блеск чешуи. Пользуйтесь нейтральным серым тоном. Сплошное удовольствие рисовать спинные плавники и «зазубринки». Теперь в нескольких местах можете дать акценты чистыми белилами для разнообразия ритма на картине.

УСИЛИТЬ ПРОФИЛЬ. Тонкой кистью обведите глаза и прорисуйте зрачки. Тщательно проработайте рот, голову и плавники. Можно усилить глубину теней. Зеленый фон получился чересчур насыщенным. Работа станет гармоничнее, если добавить теплых тонов охрой золотистой.

ОПРЕДЕЛИТЬ ФОН. Для фона смешайте желто-оранжевый цвет из охры светлой, желтого и красного. Чтобы нарисовать клочки бумаги, выглядывающие из-под рыб, высветлите охру светлую белилами. На плавниках, глазах и у рта расставьте желтые, красные, фиолетовые и оранжевые акценты.

S. No.

КОЛДОВСТВО ВЕСЕННЕГО ДНЯ

Прекрасный теплый майский день. Восходящее солнце околдовывает бесподобной игрой света и тени в подлеске и на нежной молодой листве клена. Великолепный день, чтобы отдохнуть, помечтать и порисовать.

ОБРАЗЕЦ

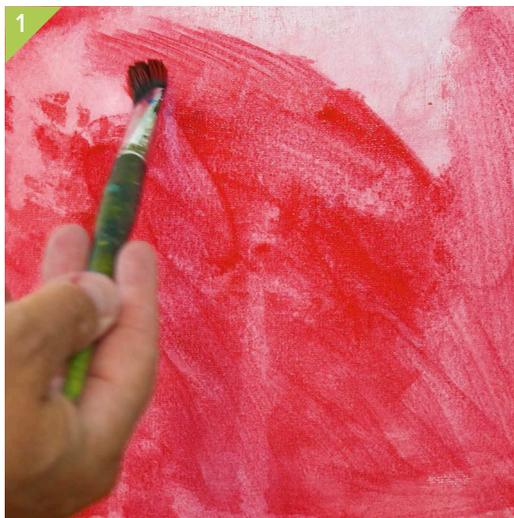

ЦЕЛИ УРОКА

Что делает эту работу особенно интересной — контраст между нечетким задним и детально проработанным передним планом.

МАТЕРИАЛ

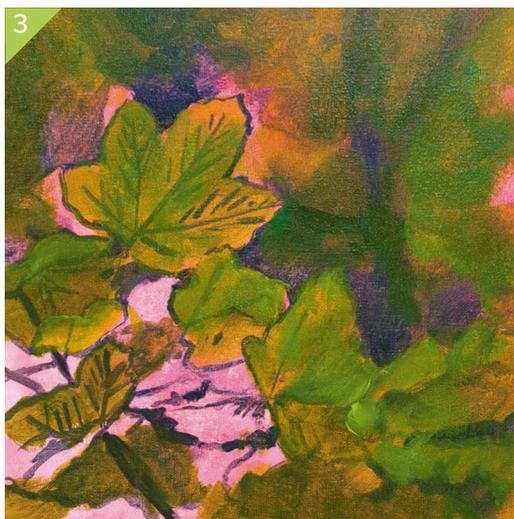
- ▶ Кадмий желтый, кадмий красный, голубая ФЦ, цинковые белила и титановые белила
- ▶ По желанию используйте цвета расширенной палитры: сочную зелень, умбру жженую, лимонный желтый
- ▶ Холст на картоне или холст 20×20 см
- ▶ Широкая плоская кисть № 16
- ▶ Тонкая круглая кисть № 4
- ▶ Обычная хозяйственная губка

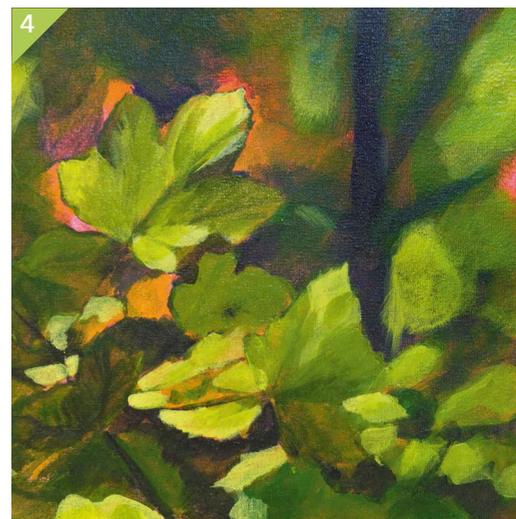
РОЗОВАТО-КРАСНАЯ ИМПРИМАТУРА. Цвет, которым мы загрунтуем холст, порадовал бы розовую пантеру. Разбавьте кадмий красный небольшим количеством воды, используйте плоскую широкую кисть. На весь процесс тонирования вам должно потребоваться не более двух минут.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РИСУНОК. Тонкими штрихами круглой кистью замесом черного набросайте средние и боковые прожилки на листьях и слегка зазубренную кромку кленовых листьев. Растушуйте фон быстрыми крупными неравномерными движениями кисти, пальцами или губкой. Пусть розовый просвечивает сквозь темный цвет.

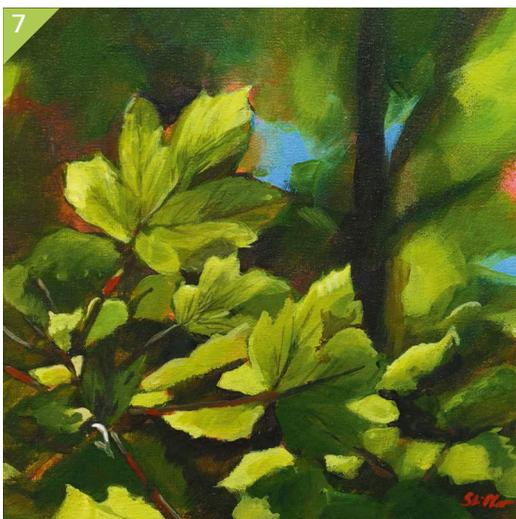
РАБОТА С ЗЕЛЕНЫМ. Смешайте интенсивный зеленый из желтого и голубой ФЦ. Нанесите лессировки плоской кистью. За счет наложения слоев возникает ощущение объема. Передний план выполните светлыми цветами, добавив больше желтого. Пусть некоторые участки фона просвечивают.

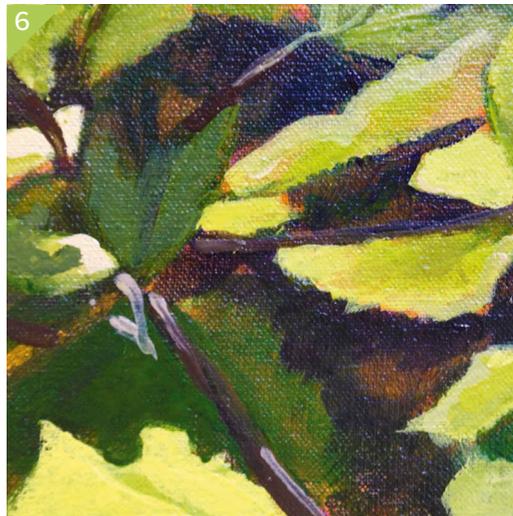
ЗАТЕМНЕНИЯ. Используйте плоскую кисть даже для проработки более мелких листьев. Листья, расположенные на заднем плане, выполните темными оттенками. За счет перекрытия одного слоя лессировки другим возникнет множество вариантов зеленого.

ТОЧЕЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Некоторые листочки в лучах солнца становятся пестрыми. Они яркие и просвечивают. Подмешав цинковые белила к основному тону, расставьте блики, и более темные листья отступят на задний план. Местами сквозь листву просвечивает небо; чтобы передать это, нанесите на фон несколько светло-синих неравномерных пятен.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ШТРИХИ. В конце дорисуйте тонкие центральные и дополнительные прожилки на некоторых листочках. Не злоупотребляйте детализацией. Требуется только создать образ листка. Все остальное должна дорисовать фантазия зрителя.

УКРУПНЕННЫЙ ВИД. Листьям нужны черешки. Где их не хватает, проложите темные красно-коричневые (комбинация зеленого и красного), почти черные мазки круглой кистью. Чтобы стебельки и веточки казались округлыми, необходимо вывести более светлую кромку. Нанесите ее тонкими мазками по верхним краям.

СОВЕТ

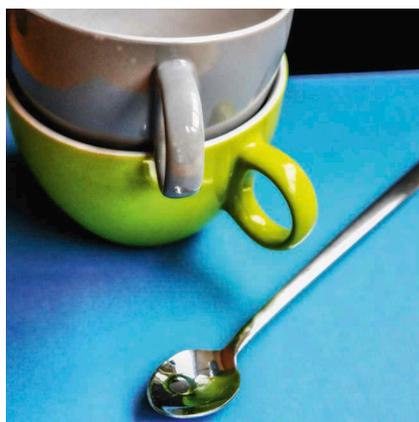
Сложность этой работы заключается в том, чтобы передать четкие элементы переднего плана на фоне размытых объектов заднего плана. Фокус состоит в использовании техники лессировки и многообразии красок, накладываемых мягко без четких границ. На рисунке выше видно, насколько плоско я прикладываю кисть при растушевывании цветов для создания нечеткого заднего плана.

Skiller

ТРИ ЭСПРЕССО, ПОЖАЛУЙСТА!

Художник, рисуящий каждый день, видит сюжет для своих картин где угодно. Для натренированного взгляда и повседневные вещи представляют интерес. Все зависит от композиции и ракурса. Вот так я и нарисовал для этой книги свою любимую чашечку из Чайна-тауна в Сан-Франциско.

ЦЕЛИ УРОКА

Ограничивая себя во времени, мы вырабатываем более быструю манеру письма. Не прорабатываем детали. Принимаем решения быстро. Рисуем главное. Несущественное опускаем. Совершаем ошибки и на них учимся. Не стремитесь к совершенству. Вы увидите, что всё в вас.

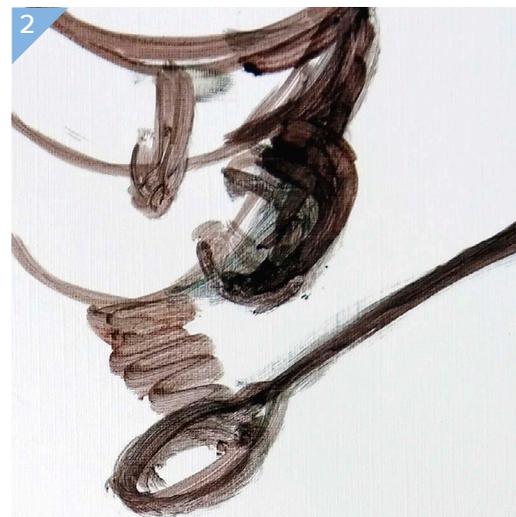
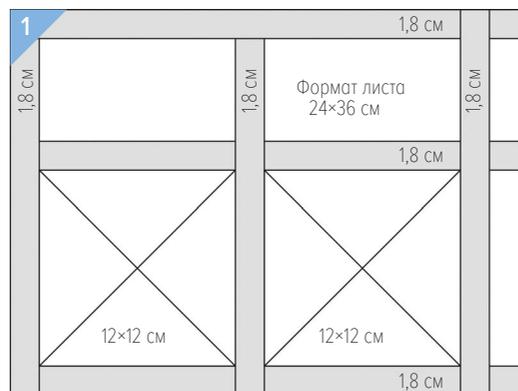
ОБРАЗЕЦ

МАТЕРИАЛ

- ▶ Кадмий желтый, кадмий красный, голубая ФЦ, титановые белила
- ▶ Замес черного (см. стр. 17)
- ▶ По желанию используйте цвета расширенной палитры: лимонный желтый, охру светлую, ультрамарин синий, умбру жженую, мадженту
- ▶ Художественная бумага для рисования акриловыми красками марки Hahnemühle (плотность 330 г/м²) 32×24 см или 30×40 см. В качестве альтернативы — бумага для рисования акварельными красками, загрунтованная белой акриловой краской
- ▶ Широкая плоская кисть № 16

Дополнительно:

- ▶ Карандаш, линейка
- ▶ Малярный скотч 18 мм
- ▶ Часы, кухонный таймер или таймер в мобильном телефоне

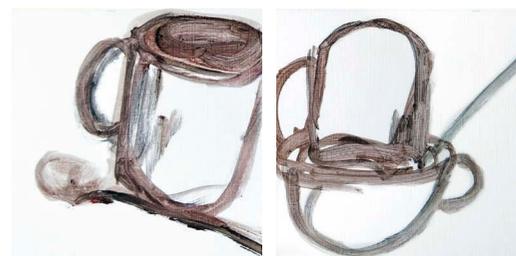
ПОДГОТОВКА. Подготовьте бумагу для рисования акриловыми или акварельными красками. В зависимости от формата листа нарисуйте два или три небольших квадрата с длиной стороны 12 см. В помощь можете взять конверт для CD (он почти квадратный) и обвести его. Я часто обклеиваю будущую работу по периметру малярным скотчем. После завершения работы приятно отрывать скотч и видеть работу в сияющей белой рамке.

Прежде чем начать, сделайте короткую паузу, выпейте чаю или кофе. За это время примите первое решение.

- А) Сюжетом вашей картины станет одна чашка: та, что слева, справа или посередине.
- ▶ Для каждого шага устанавливайте таймер на 5 минут.
- Б) Вы будете рисовать все три чашки: левую, среднюю и правую.
- ▶ Для каждого шага устанавливайте таймер на $3 \times 5 = 15$ минут.

НА СТАРТ! Выберите место, с которого вам будет хорошо виден таймер.

- А) Если вы рисуете только одну чашку, заведите таймер на 5 минут.
- Б) Если вы хотите параллельно рисовать три сюжета, вам потребуется в три раза больше времени. Установите таймер на 15 минут.
- А+Б) Пишите всю картину плоской кистью № 16 (или более широкой кистью, на которую вы только отважитесь). Свободно набросайте первые формы замесом черного. Видите, насколько быстр, неточен и груб мой эскиз. Я думаю, вы опередите эти дурацкие песочные часы.

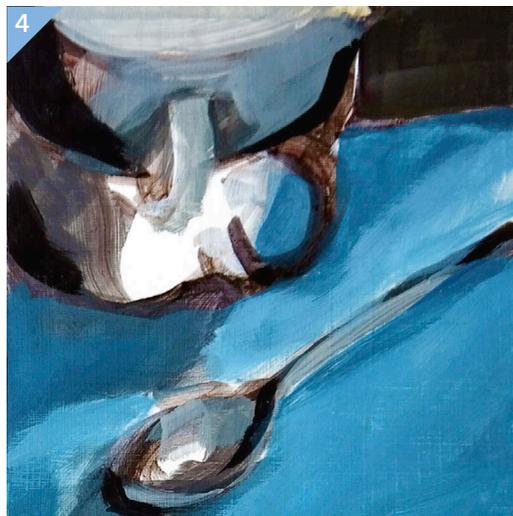

СОВЕТ

Многие участники семинаров тяжело вздыхают, когда я устанавливаю жесткие временные рамки. Конечно, они правы: рисование не должно вызывать стресс. Тем не менее вы многому научитесь, если проделаете это упражнение в условиях цейтнота. Попробуйте поставить маленькие песочные часы или завести таймер на мобильном телефоне. Постарайтесь уложиться на каждом этапе в заданное время.

МИР ТЕНЕЙ. Далее наметьте теневые участки для каждого сюжета, проделав это раскованно, свободно и интенсивно, не задумываясь над каждым мазком. Для нанесения более светлых теней разбавьте краску небольшим количеством воды.

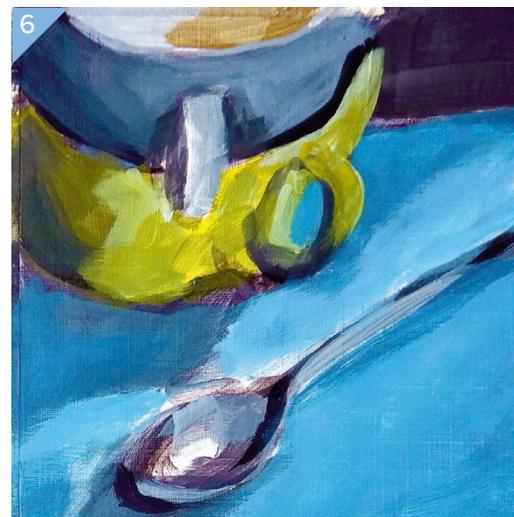

СИНИЙ ФОН. Подобно ваятелю, вы постепенно лепите форму. Закрашивая, вы определяете новый объем. Мазки, сначала широкие, становятся тоньше, тени — светлее. Грубые контрасты и линии растворяются или, наоборот, усиливаются. Смешайте из одной части голубой ФЦ, двойной порции титановых белил и черной смеси на кончике кисти синне-серый тон для заднего плана. Затем несколько приглушите тон, добавив еще немного белил или черного цвета.

ЗАДЕЙСТВУЙТЕ ЦВЕТ. Пока что картина выполнена в серо-синей цветовой гамме. Если вначале вы правильно обозначили самые важные тоновые градации (стр. 19), то объекты на картине уже должны выглядеть объемно. В дальнейшем я дам пошаговые рекомендации, как рисовать желтую чашку. Вы можете менять ее цвет. А вот вторую чашку нужно оставить серой, чтобы создать ахроматический контраст. Как обычно, вы прорабатываете картину от темного к светлому тону. Поэтому в качестве первого оттенка вам потребуется темный коричнево-желтый цвет. Для этого смешайте одну часть кадмия желтого с черным на кончике кисти. Во всех трех композициях свет падает справа. А потому начинайте писать с левой стороны, удаленной от света.

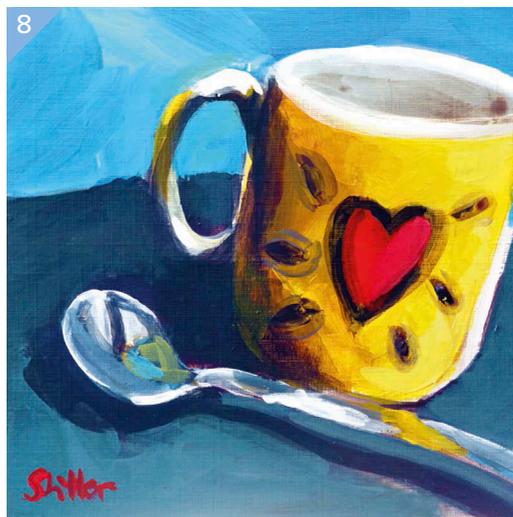

ПОБОЛЬШЕ ВСЕГО. Теперь тщательно промойте кисть, чтобы не осталось черного. Только так вы сможете добиться чистых и ярких оттенков. Кадмий желтый в серии этюдных и декоративных красок почти всегда полупрозрачный или прозрачный. Наложите на чашку лессировку из чистого кадмия желтого. В сюжете справа видно яркий цветовой рефлекс на нижней (серой) чашке, его также нужно выполнить в технике лессировки. Кроме того, желтая чашка отражается в ложках.

БЫСТРОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ. На последний этап можно отвести вдвое больше времени и даже на несколько минут выйти за рамки установленного лимита. Возможно, после того, как и добавленное время истечет, вы захотите подправить ту или иную деталь. Продолжайте работать плоской кистью и не впадайте в перфекционизм. Цель этого упражнения — создать раскованный этюд, а не графический или фотореалистичный натюрморт. На вашей палитре есть все цвета, необходимые вам до последней минуты. Высветлите желтый, постепенно добавляя к нему титановые белила. Этим оттенком сформируйте выпуклость чашек. Обойдите стороной сердечко и шесть отходящих от него лучей. Серый оттенок на вашей палитре также необходимо высветлить. Шаг за шагом вы с его помощью вылепите форму основания, ложки и серой чашки. Там, где это необходимо, по голубому фону можно пройтись более светлым оттенком. И, конечно же, особую радость доставляет прорисовка сердечка интенсивным кадмием красным. В завершение наберите на чистую кисть (без остатков белил) черный и обведите сердце, подчеркнув штрихами его края. В конце я больше всего люблю расставлять блики. Постарайтесь сохранить раскованность манеры письма и не прокладывать слишком четких белых мазков.

СОВЕТ

Не хитрите при установке времени. Заранее смешайте достаточное количество черного цвета (стр. 17).

Shyer

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Излюбленной темой художников, пишущих картины каждый день, является обувь всех видов и форм. Будь то угловатые туристские ботинки, элегантные туфли на высоком каблуке или модные шлепки, вы непременно найдете в своем обувном шкафу парочку достойных объектов для рисования.

ОБРАЗЕЦ

ЦЕЛИ УРОКА

Потренируйтесь писать натюрморты. Новички могут пользоваться готовыми смешанными красками и перенести фото с помощью сетки. Если вы чувствуете себя достаточно уверенно, соберите композицию из собственной пары обуви и нарисуйте ее с натуры.

МАТЕРИАЛ

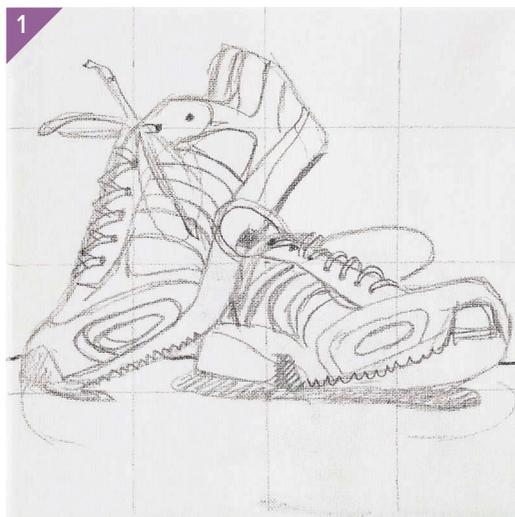
- ▶ Кадмий желтый, кадмий красный, голубая ФЦ, цинковые белила и титановые белила
- ▶ Замес черного (см. стр. 17)
- ▶ По желанию используйте цвета расширенной палитры: индиго, охру светлую, кадмий желтый, мадженту
- ▶ Холст или художественная основа 20×20 см
- ▶ Широкая плоская кисть № 16
- ▶ Тонкая круглая кисть № 4
- ▶ Водорастворимый акварельный или графитовый карандаш

ШАГ ЗА ШАГОМ

СОВЕТ

Излишки краски, как говорилось выше, можно снять пальцем или ребром ладони. С помощью этого приема вы получите более мягкую границу тени.

НАБРОСОК СЮЖЕТА. Перенесите рисунок на холст графитовым или акварельным карандашом. Для таких случаев удобно использовать сетку (стр. 13), поскольку сюжет предполагает изрядное количество мелких деталей, которые должны располагаться на своих местах.

СНАЧАЛА ТЕНИ. Определите самые темные фрагменты и обозначьте их свободными мазками замесом черного при помощи широкой кисти № 16.

ИНОГДА СЕРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ И ЗЕЛЕНЫМ.

Светлые тона нужно разложить только в градациях серого. Чтобы получить интересный и живой подмалевок, добавьте в замес черного немного кадмия желтого, кадмия красного или голубой ФЦ. Я добавляю желтый и получаю зеленовато-серый оттенок.

КОЖАНЫЕ ДЕТАЛИ. «Подкрашенный» серый нужно осветлить цинковыми белилами на кончике кисти и нанести сначала на большие участки. Вы увидите, как кроссовки постепенно обретают объем. Оставшейся краской можно сразу написать поверхность, на которой стоят кроссовки, и обозначить тени.

5
ПРОРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ. Теперь поработаем над деталями. Круглой кистью оттените овальные отверстия для вентиляции, отдельные швы и характерные линии сбоку от подошвы. Отверстия для вентиляции я процарапал черенком еще по влажной краске (см. совет).

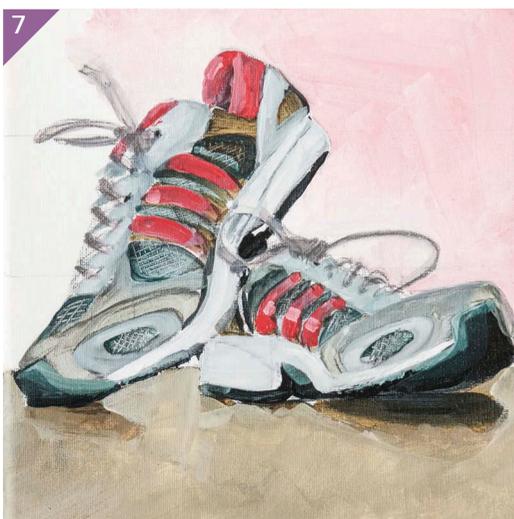

6
ЦВЕТОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ. Интенсивным красным выделите соответствующие фрагменты кроссовок. Продолжайте работать от темного к светлому. Так, добавьте немного черного в красный. Сначала используйте чистую краску, а затем, добавив цинковых белил (получится розовый оттенок для прорисовки полосок), нанесите на более светлые фрагменты.

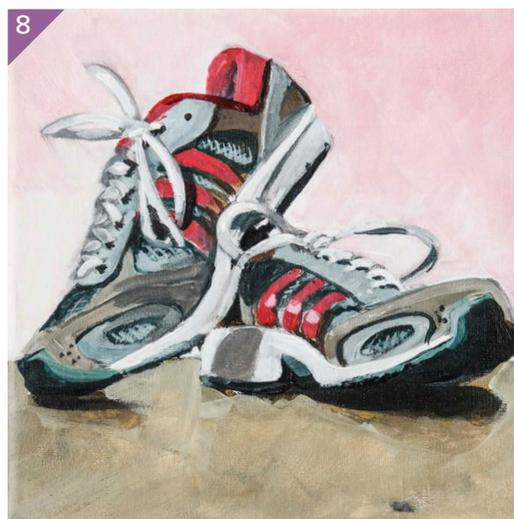

СОВЕТ

Если вы не хотите тратить время и прорисовывать каждое вентиляционное отверстие на кроссовке, можно процарапать текстуру черенком кисти по мокрой краске. Если черенок кисти слишком тупой для процарапывания, его можно обработать обыкновенной точилкой.

7
ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК. На этом этапе более тщательно прорабатываются детали, такие как шнурки и отверстия. Тень от верхнего ботинка должна быть четко видна на нижнем кроссовке. Для фона я выбрал чистый розовый оттенок, который к краям можно сделать более интенсивным.

8
ОВЕРТАЙМ. Собственно говоря, картина готова. Однако мне она кажется несколько монотонной, а поверхность, на которой стоят кроссовки, — блеклой. Ситуацию изменит нанесение быстрыми мазками насыщенного оттенка земли желтой.

Stiller

ПРЕКРАСНАЯ МОДЕЛЬ!

Тем, кто видел коров только в рекламе шоколада Milka, сегодня потребуется огромный тюбик сиреневого. Всем остальным я предлагаю нарисовать вот эту красотку, очень фотогенично позирующую на пастбище среди Швабских Альп. Советы, приведенные здесь, равно применимы для написания портретов и других животных.

ОБРАЗЕЦ

ЦЕЛИ УРОКА

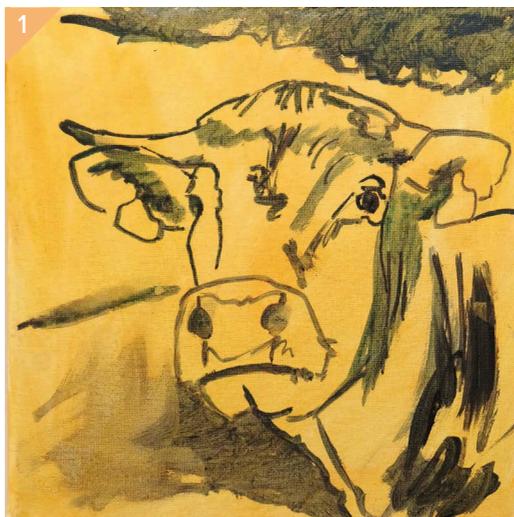
За счет применения двух дополнительных оттенков — оранжево-красного и темно-зеленого — создается интересный цветовой контраст. Сюжет ограничивается четким передним планом и размытым фоном.

МАТЕРИАЛ

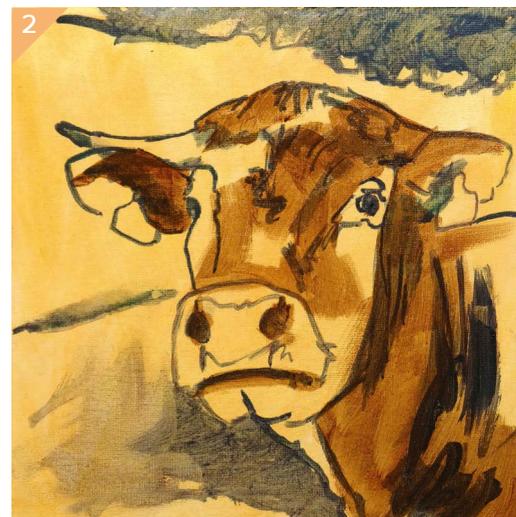
- ▶ Основные цвета: кадмий желтый, кадмий красный, голубая ФЦ, цинковые белила, титановые белила
- ▶ По желанию используйте цвета расширенной палитры: индиго, умбру жженую, сочную зелень, светлый оливково-зеленый, охру светлую, оранжевый, белый
- ▶ Холст 20×20 см
- ▶ Широкая плоская кисть номер № 16
- ▶ Тонкая круглая кисть № 4
- ▶ Хозяйственная губка

СОВЕТ

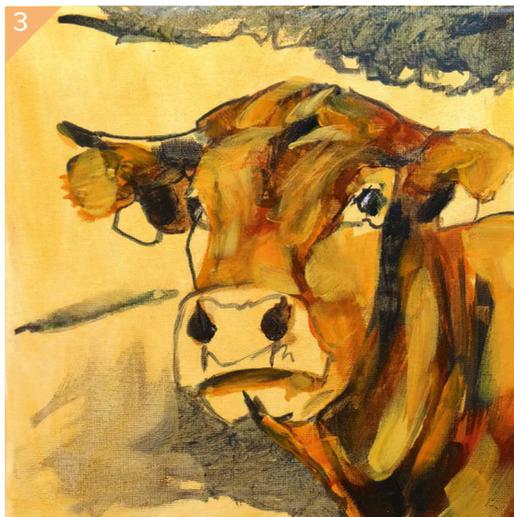
Чтобы реалистично передать волосяной покров или мех, просто представьте себе, что причесываете человека или животное мазками кисти. Так вы автоматически определите правильное направление движений кисти в процессе рисования.

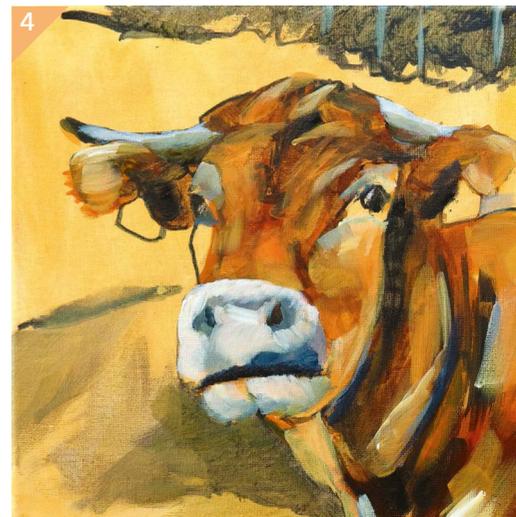
ТОНИРОВКА И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РИСУНОК. Выполните тонировку холста при помощи плоской кисти или хозяйственной губки. Для этого возьмите разбавленную акриловую краску светло-оранжевого оттенка. Затем круглой кистью грубо набросайте контуры и некоторые тени. Особое внимание уделите расположению глаз. От этого зависит восприятие всего рисунка.

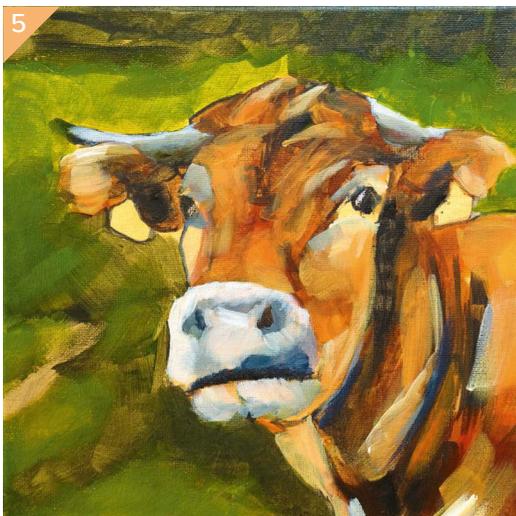
ТЕНИ НА ШЕРСТИ. Плоской кистью в технике лессировки напишите теневые участки меха. Для этого смешайте коричневый тон из одной части желтого, малой части красного и синего на кончике кисти. Поскольку акриловая краска быстро высыхает, можно сразу наложить несколько слоев. Чем больше слоев вы нанесете, тем темнее будут тени.

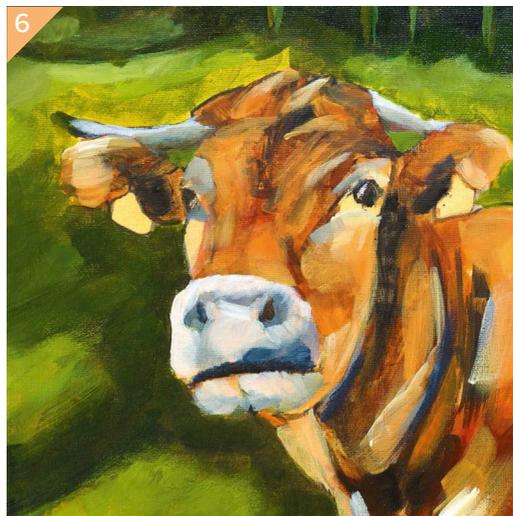
В ПАРИКМАХЕРСКОЙ. Насыщенным оранжевым моделируем щеки и шерсть. Представьте, что вы причесываете корову своей кистью. Постепенно осветлите тон оранжевого при помощи цинковых белил. Глаза, рога и морду пока не закрашивайте.

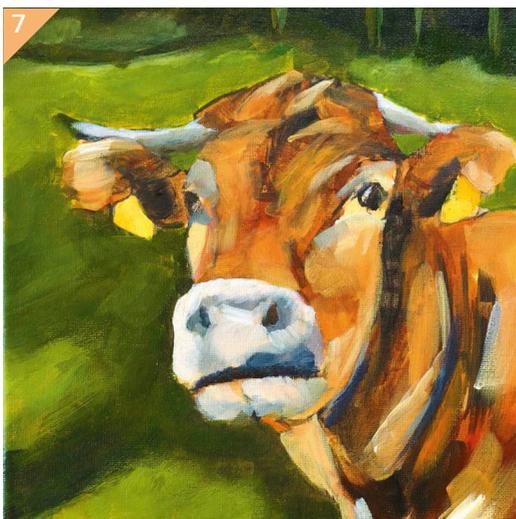
НАСТАВИМ РОГА. Теперь перейдем к рогам и морде. Нейтральный серый тон из смеси черного и цинковых белил приподнимет их над оранжево-коричневым мехом.

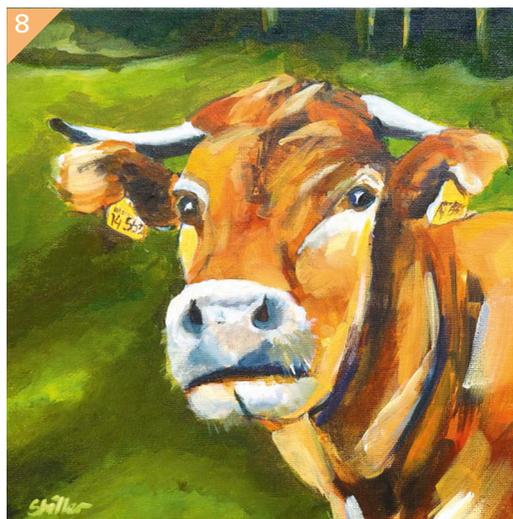
СОЧНО-ЗЕЛЕНЬ ЛУГ. Пока рисуешь, проголодаешься. Позвольте себе дольку шоколада. А корове дайте немного зелени. Подходящий оттенок называется соответственно — «сочная зелень». Накладывайте его в технике лессировки и проработайте несколько красочных слоев. Получить «сочную зелень» можно из одной части кадмия желтого и двух частей голубой ФЦ на кончике кисти.

ОПУШКА ЛЕСА. Смешайте «сочную зелень» с остатками темных цветов. Многие называют эти остатки соответствующим образом — грязь (или фуза). Высветлите их небольшим количеством цинковых белил и проложите тонкие штрихи и поверхности стволов деревьев и кустарника. Обратите внимание, что эти формы не имеют четких границ, а расплываются на заднем плане.

ИСПРАВЛЕНИЯ. У меня фон рядом с головой коровы получился слишком темным. Поэтому мне пришлось нанести еще один слой замесом «сочной зелени» с желтым, чтобы несколько осветлить поверхность.

АКЦЕНТЫ И ДЕТАЛИ. Переходим к тонкой проработке. Выписываем детали тонкой круглой кистью. На глаза, рога, волоски на морде, а также желтые ушные бирки тщательно расставляем акценты. И не забываем девиз «Лучше меньше, да лучше».

ФРАНЦУЗСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Прованс — настоящий рай для художников. Во время прогулки по городу последуем примеру великих импрессионистов и насладимся в кафе чашечкой Grand Crème, анисовым ликером или красным вином в тени старого платана.*

ОБРАЗЕЦ

ЦЕЛИ УРОКА

Каждая картина выглядит иначе! Я часто рисую этот сюжет, и всякий раз он выглядит по-разному (см. шаг 8). Для правильной передачи архитектуры и пропорций я использую фотографию. Пишите картину прямо с нее. Прочувствуйте настроение момента.

МАТЕРИАЛ

- ▶ Кадмий желтый, кадмий красный, голубая ФЦ, цинковые белила и титановые белила
- ▶ Замес черного (см. стр. 17)
- ▶ По желанию используйте цвета расширенной палитры: охра светлую, ультрамарин синий, мадженту
- ▶ Холст 20×20 см
- ▶ Широкая плоская кисть № 16
- ▶ Тонкая круглая кисть № 4
- ▶ Водорастворимый акварельный или графитовый карандаш

* Большая порция эспрессо с молоком. *Прим. ред.*

СОВЕТ

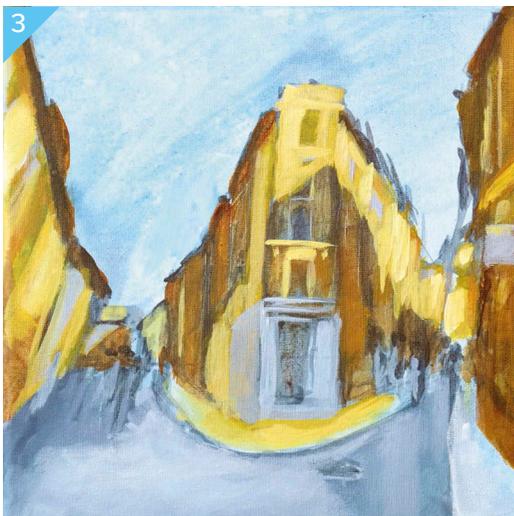
Если вам сложно работать в свободной раскованной манере, попробуйте следующий трюк: возьмите кусочек картона и насадите его на карандаш, как на рисунке. При выполнении наброска вам не будет видно, что и где именно вы рисуете. Тем не менее работать вы будете не совсем вслепую. Результат будет далек от совершенства, но это именно то, что нужно: приблизительный и раскованный набросок, который можно детально проработать в конце.

ТОНИРОВКА И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РИСУНОК. Разбавьте голубую ФЦ небольшим количеством воды и полученным светло-синим тонируйте холст. По высохшей поверхности водорастворимым карандашом в быстром темпе нанесите предварительный рисунок (см. совет). Важно эффектно преподнести угловое здание. В качестве грубого ориентира вам послужит воображаемая линия на уровне глаз (линия горизонта). Затем замесом черного при помощи круглой кисти проработайте темные участки картины. Резкая тень на угловом доме смотрится красиво.

ЦВЕТОВОЕ НАСТРОЕНИЕ. Возьмите плоскую кисть № 16. Коричневым цветом напишите темные фрагменты картины, а охрой желтой — светлые участки. А может быть, вы видите эту картину в ином колорите? Сюжет фотографии позволяет свободно экспериментировать с цветовой гаммой.

СОЛНЕЧНАЯ СТОРОНА. Охру желтую сильно осветлите цинковыми или титановыми белилами и нанесите полученный оттенок на дома, освещенные солнцем. Не перекрывайте предыдущие слои краски, чтобы структура стен выглядела более живой. Затем различными по цвету градациями серого (замес черного в комбинации с цинковыми белилами) подчеркните улицы и центральный вход в угловой магазин.

ДВЕРИ И ОКНА. Круглой кистью набросайте и проработайте подъезды, окна, водостоки и перила и т. п. Придерживайтесь сюжета на фотографии, но не выписывайте каждое окно и каждую деталь. Ровно столько, сколько необходимо, чтобы композиция была узнаваемой. Силуэты людей наполнят картину жизнью. Если вы не уверены, что сможете их нарисовать, откажитесь от них. Заметили разницу? Головы людей на фото расположены на разной высоте. Для простоты я изобразил все головы на одном уровне. Так бы и было, если бы я снимал не от бедра, а глядя в видоискатель, как обычно.

Для меня картина должна быть комбинацией холодных и теплых цветов, света и тени.

РАССТАВЬТЕ АКЦЕНТЫ. Давайте еще немного помешиваем краски, которые есть у нас на палитре. В качестве оттенка для акцентов я выбрал оранжевый. А может быть, вы предпочитаете бирюзовый цвет (голубая ФЦ и немного желтого)? Или фиолетовый (красный и немного синего)? Однако все хорошо в меру: расставляйте акценты одним оттенком, иначе картина быстро станет чересчур пестрой.

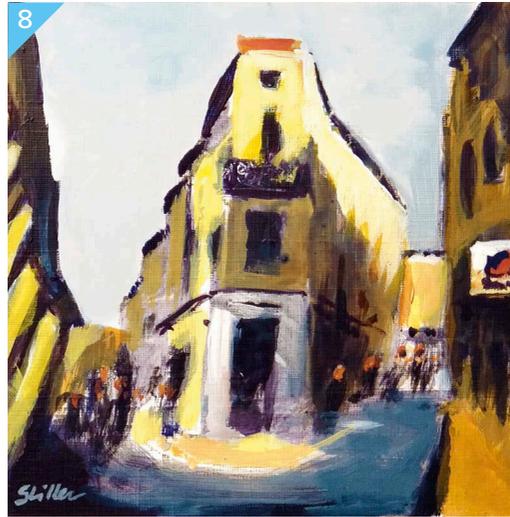
НЕБЕСНАЯ ЛАЗУРЬ. На фотографии по небу бегут облака. Жизнь работе придаст игра света и тени домов и переулков. Поэтому лучше написать сияющее летнее небо, вносящее покой в картину. Нужный оттенок легко получить из титановых белил и небольшого количества голубой ФЦ. Широкой плоской кистью в быстром темпе нанесите цвет на холст. По направлению к горизонту небо, как правило, становится светлее.

1. Начните с верхнего края картины светло-синим основным цветом и нанесите туда побольше краски (мы используем ее в дальнейшем). Вытрите кисть о тряпку.
2. Теперь возьмите чистые титановые белила и нанесите их по направлению от краев зданий внутрь. Ваши мазки могут быть фактурными, однако старайтесь не создавать неестественных кромок.
3. Возьмите немного светло-синей краски с верхнего края холста и проработайте плавные переходы.

Картины показывают прошлое. И направляют в будущее.

ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ. В заключение я распределил по картине еще несколько мазков небесно-синего цвета. Вы можете выделить предметы одежды, подчеркнуть флаги или щиты на заднем плане. Оранжевый цвет в некоторых местах получился у меня слишком насыщенным и доминирующим. Поэтому я немного ослабил его интенсивность более светлым оттенком. С правой стороны центрального дома стоит подчеркнуть некоторые участки и линии титановыми белилами.

АЛЬТЕРНАТИВЫ. Здесь вы видите еще два варианта, написанных мной в духе импрессионизма. Внизу — улица в лужах после ливня. Вверху — небольшой, быстрый этюд акриловыми красками. Каждая картина по-своему интересна. И ни одна из них не претендует на совершенство. В живописи нет «правильного или неправильного». Решающее значение имеет процесс работы.

Shiller

ДВУМЯ ГЛАЗАМИ ВИДНО ЛУЧШЕ

Нелегкая это задача — создать сложный узнаваемый портрет с сохранением всех пропорций и оттенков. Давайте для начала нарисуем только глаз, или даже два или три...

ОБРАЗЕЦ

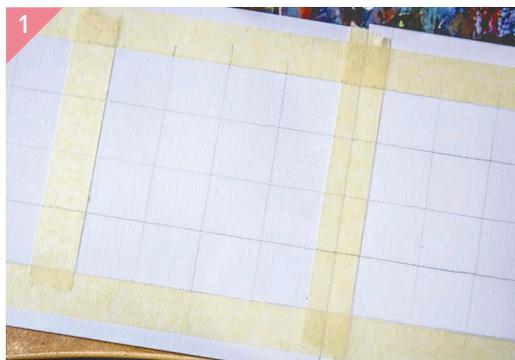
ЦЕЛИ УРОКА

Какие прекрасные слова: «Глаза — зеркало души!» Постарайтесь придать нарисованному вами глазу выразительность. Чтобы глаз выглядел натурально, важно правильно расположить зрачок и радужку. Вы почувствуете гордость, когда вам удастся все четыре сюжета перенести на бумагу.

МАТЕРИАЛ

- ▶ Кадмий желтый, кадмий красный, голубая ФЦ, цинковые белила и титановые белила
- ▶ Замес черного (см. стр. 17)
- ▶ По желанию используйте цвета расширенной палитры: берлинскую лазурь, оранжевый, умбру жженую, охру светлую
- ▶ Бумага для рисования акриловыми красками 24×32 см
- ▶ Широкая плоская кисть № 16
- ▶ Тонкая круглая кисть № 4 и № 0
- ▶ Водорастворимый акварельный или графитовый карандаш
- ▶ Тонкий белый маркер фирмы Edding или акриловый карандаш около 1 мм
- ▶ Линейка
- ▶ Малярный скотч 18 мм

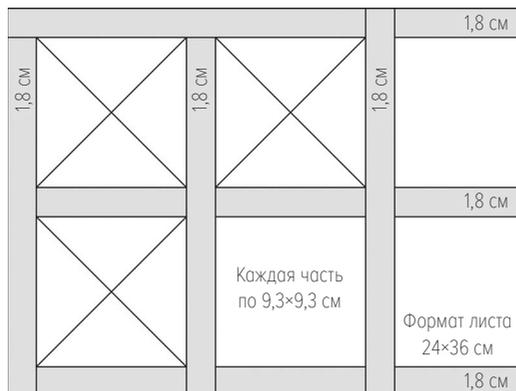
ШАГ ЗА ШАГОМ

Подготовка поверхности к рисованию
Квадрат $9,3 \times 9,3$ см
Размер листа 24×32 см

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РИСУНОК. При помощи водорастворимого акварельного или графитового карандаша перенесите сюжет на бумагу. Для этого вы можете использовать сетку (стр. 13). Я уже разметил для вас рисунок соответствующим образом. Нарисуйте сначала глаз с основной фотографии-образца. Позднее вы сможете аналогичным образом переносить на подложку другие мотивы. Начните предварительный рисунок с середины зрачка. Ориентируйтесь на точки пересечения верхнего и нижнего века с вертикально расположенными вспомогательными линиями.

ПОДГОТОВКА. В процессе подготовки этой книги я нарисовал подряд четыре глаза. И вам, так же как и мне, это упражнение, безусловно, доставит удовольствие! Разделите лист так, чтобы получились четыре одинаковых квадрата. Если вы используете бумагу размером 24×32 см, после оклеивания малярным скотчем со всех сторон получатся квадраты размером около $9,3 \times 9,3$ см.

РАССЛАБЬТЕСЬ. Возьмите широкую плоскую кисть и оживите ваш этюд. Темно-синим цветом выполните зрачок и радужку. Светлые рефлексы оставьте незакрашенными. Добавьте в синий цвет немного красного и полученным фиолетовым смоделируйте темные участки на верхнем и нижнем веке, в глазной впадине и на носу. Как показано на рисунке, лепите форму округлыми раскованными движениями кисти руки.

ОТТЕНКИ КОЖИ. Возможно, в рамках этого упражнения вы захотите научиться составлять точные оттенки телесного цвета. Поэкспериментируйте, смешав желтый или охру светлую с красным, белым и каплей синего цвета. Моя же цель, напротив, — быстро и выразительно передать мгновение. Точность оттенка является важным, но не решающим моментом. Поэтому я быстро добавляю небольшое количество красного в фиолетовый и прорабатываю цветовые переходы, постепенно высветляя. Если вы хотите точнее передать оттенок кожи, используйте вместо титановых белил цинковые (см. совет).

СОВЕТ

Небольшой блик оживит любой глаз. Если вы не уверены, где именно его изобразить, возьмите маленький клочок бумаги и перемещайте его, пока блик не встанет на место. А после этого с чувством нанесите светлую точку титановыми белилами.

Не недостаток техники губит картину, а нехватка уверенности в себе.

ШАГ ЗА ШАГОМ

ОЖИВИТЬ МГНОВЕНИЕ. Напишите радужку полупрозрачным синим цветом. Светлый тон неокрашенных участков должен просвечивать. Обратите внимание, что белок глаза становится темнее в уголке. Благодаря этому глазное яблоко выглядит объемным.

СИЯЮЩАЯ РАДУЖКА. Возможно, радужка недостаточно яркая. Она должна выглядеть голубой. На фотографии-образце хорошо видно, что радужка неоднородна, на ней просматриваются расходящиеся из центра структуры, похожие на лучи. Чтобы нарисовать их и другие детали, возьмите круглую кисть № 4. Проложите голубым оттенком мазки по направлению к краю радужки. Темную кромку и темный зрачок не трогайте. Маленькой кистью № 0 изобразите отдельные реснички. Немного варьируйте их по длине и по форме. Чтобы глаз действительно выглядел живым, не забудьте нанести блик титановыми белилами (см. совет).

СОВЕТ

Внимание! Титановые белила — настоящий «титан» среди белых оттенков. Даже небольшая часть этой краски придаст любому цвету эффект матовой пленки. А потому лучше все-таки использовать их осторожно. Для осветления оттенка используйте белила для смешивания (называемые также цинковыми). Их кроющая способность намного слабее, чем у титановых белил.

ПОСМОТРЕТЬ ПРАВДЕ В ГЛАЗА. После снятия малярного скотча наступает момент восторга при виде готовой работы в чистой белой рамке.

Shiller

КРАСНЫЙ «БЬЮИК РОАДМАСТЕР» 1955 ГОДА

I love it — рисовать мощные американские автомобили 50–60-х годов выпуска. Воображаю, как подъезжаю на крутой тачке к ресторану Mel's Drive-in¹, а официантки на роликах сервируют передо мной гамбургер и картофель фри.

ОБРАЗЕЦ

ЦЕЛИ УРОКА

Для этой картины используйте только три основных цвета: красный, синий и желтый, а в качестве исключения — чуть большее количество титановых белил для обозначения множества световых рефлексов. Обратите внимание, что немного белил мы начинаем добавлять только на шаге 4 с тем, чтобы картина не приобрела сплошную мутно-молочную белую пленку. Если это все-таки произошло, нанесите лессировку красным или оранжевым (белила не добавлять) на фрагменты молочного оттенка.

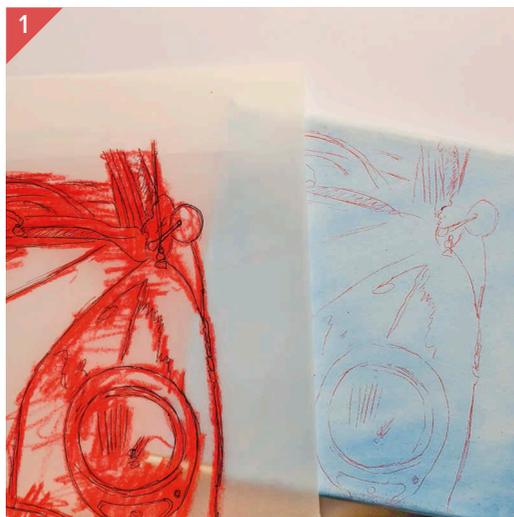
МАТЕРИАЛ

- ▶ Кадмий желтый, кадмий красный, голубая ФЦ, цинковые белила и титановые белила
- ▶ Замес черного (см. стр. 17)
- ▶ По возможности не пользуйтесь расширенной палитрой
- ▶ Холст 20×20 см
- ▶ Широкая плоская кисть № 16
- ▶ Тонкая круглая кисть № 4
- ▶ Водорастворимый акварельный или графитовый карандаш
- ▶ Небольшой пульверизатор с водой
- ▶ Калька или пергаментная бумага
- ▶ Черный карандаш, ручка
- ▶ Угольный карандаш, акварельный мелок или мягкий карандаш

¹ Сеть американских ресторанов. Прим. ред.

СОВЕТ

Если никак не получается добиться приемлемого результата, задайте себе вопрос, с чем это связано. Соблюдены ли пропорции? Многие ошибки можно обнаружить, посмотрев на картину через зеркало или перевернув свое творение вверх ногами. Правильно ли подобраны цвета? Если в краске слишком много белого, то она часто выглядит молочной или тусклой. Гармоничны ли контрасты? Достаточно ли на картине противоположностей, создающих напряжение? (см. день 3 — «Золотые Ворота», стр. 33). Иногда, чтобы по-новому взглянуть на свою работу, достаточно сделать короткий перерыв, выпить чаю или кофе, съесть что-нибудь сладкое или прогуляться.

ТОНИРОВКА И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РИСУНОК. Свободными мазками нанесите голубую тонировку, дайте просохнуть, а затем перенесите контуры рисунка на холст. Примените для этого метод, соответствующий вашим навыкам: а) на глазок, б) с помощью сетки, в) через кальку (описание на стр. 13–14).

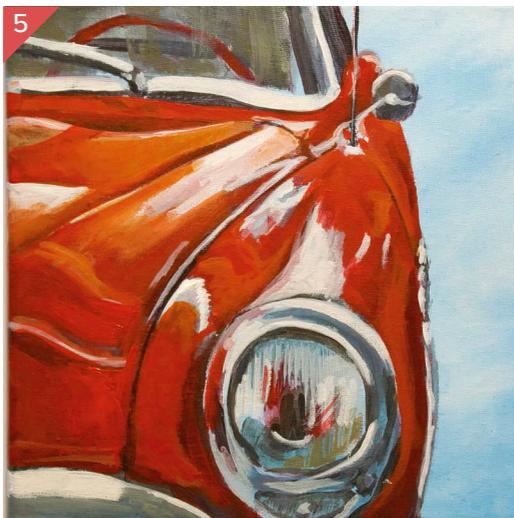
ДОРОГОСТОЯЩИЙ ПОДМАЛЕВОК. Начните подмалевок замесом черного плоской кистью. Постарайтесь добиться трех или более тоновых градаций, применяя для этого лессировки и пастозную технику.

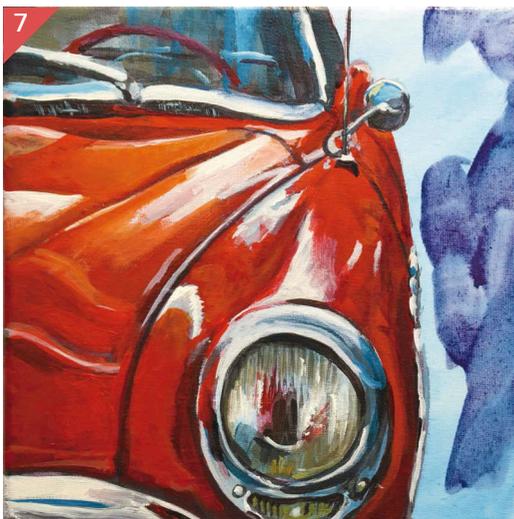
ТЕМНО-КРАСНЫЙ. Чтобы подчеркнуть объем, усильте контраст. В малую часть кадмия красного добавьте одну-две части черной смести и на кончике кисти нанесите несколько лессировочных слоев. Просушивайте каждый слой, прежде чем перейти к следующему.

ЧИСТЫЙ КРАСНЫЙ. Теперь вступает в игру огненно-красный! Недаром так называют пигмент PR 112, входящий в состав кадмия красного. Перед нанесением каждого мазка подумайте, а действительно ли он уж так необходим. Дайте случайному мазку кистью шанс.

БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА. Пришла очередь титановых белил и оранжевых, розовых и красных оттенков. Нанесите их в технике лессировки на капот автомобиля. Оттеняйте и варьируйте ваши слои до тех пор, пока результат вас не устроит. Работайте от темного к светлому! Не забудьте красные рефлексы на фарах и рулевое колесо.

ФОНОВЫЙ ШУМ. Голубая тонировка кажется мне слишком яркой. Она конкурирует с героем сюжета. Воспользуйтесь остатками черной смеси и синей краски, оставшейся на кисти. Получится сине-фиолетовый оттенок. Небольшое количество белил сделает смесь более укрывистой.

МОМЕНТЫ СИНЕГО. Теперь нанесите голубой, средний синий и серо-синий на ветровое стекло и хромированные детали этой скоростной малолитражки. Это несколько разбавит интенсивность слишком светлых бликов. Детали за стеклом едва видны. А вы заметили, что я выпустил антенну?

ФИНАЛ. Огненно-красный «Бьюик» покрыт сотнями бликов и рефлексов, которые необходимо заполнить безупречно с художественной точки зрения. Задайте себе вопрос, сколько деталей вам хотелось бы проработать. Только вы решаете, когда считать картину законченной.

СОВЕТ

Альбом для зарисовок станет вашим идеальным помощником! Заносите прямо в него цветовые смеси и пробы. Фиксируйте в нем спонтанные идеи или проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в процессе рисования. Блокнот или тетрадь формата А5 идеально подойдут для эскизов композиций или тренировок. Со временем вам понравится вести этот художественный дневник.

SPIN

СВОБОДА ЗОЛОТОГО ЧАСА

Этот пейзаж я сфотографировал перед заходом солнца во время вечерней прогулки по одному итальянскому винограднику. Будучи художником, я могу подчеркнуть золотистый свет, заливающий этот кадр, не прибегая к графическому редактору.

ОБРАЗЕЦ

МАТЕРИАЛ

- ▶ Кадмий желтый, кадмий красный, голубая ФЦ, цинковые белила и титановые белила
- ▶ По желанию используйте цвета расширенной палитры: охру светлую, умбру жженую, сочную зелень и мадженту
- ▶ Холст 20×20 см
- ▶ Широкая плоская кисть № 16
- ▶ Тонкая круглая кисть № 4

Моя фотография-образец прямоугольная. Поскольку для уроков мы используем квадратный формат, нам придется изменить композицию. Если просто откадрировать фотографию (см. пунктирную линию) красное пятно крыши дома окажется на самом краю композиции. Поэтому я предварительно обработал фотографию в графическом редакторе Photoshop, сдвинув верхнюю часть немного право. Если у вас нет желания или возможности делать это на компьютере, вы можете собрать композицию-образец вручную при помощи ножниц и клея. А может быть, вы чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы составить композицию прямо на холсте, а фотографию использовать только в качестве источника вдохновения.

ЦЕЛИ УРОКА

Пейзажи являются излюбленным жанром многих художников. Попытайтесь добиться напряженности композиции, чтобы она притягивала взгляд зрителя.

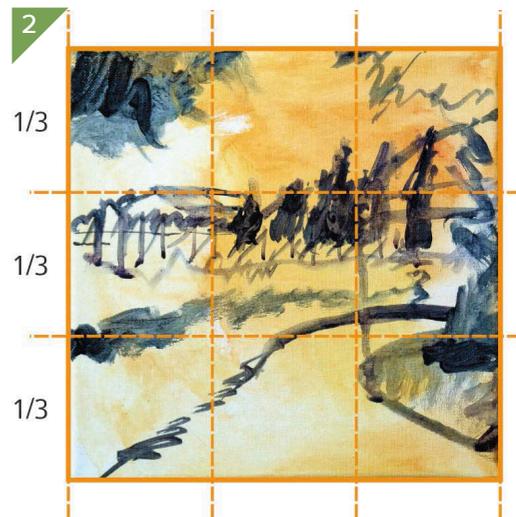
ШАГ ЗА ШАГОМ

СОВЕТ

Сконцентрируйтесь на целом и прочувствуйте художественную свободу. Создайте гармоничную композицию. Разберите этот сюжет на цветовые тона и оттенки, а также позитивные и негативные формы. К позитивным формам, например, отнесем контуры кипарисов. А негативные формы — это свободные пространства, например фронтальная светлая часть дома или светлая поверхность под виноградником.

ТОНИРОВКА ХОЛСТА. Чтобы передать этот золотистый свет, тонируйте холст при помощи плоской кисти медовым желтым тоном. В одну часть кадмия желтого добавьте капельку кадмия красного на кончике кисти. Разбавьте эту смесь небольшим количеством воды. Затем неравномерно разотрите по холсту еще влажный слой чистой тряпкой (например, кухонным полотенцем).

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РИСУНОК. Набросайте основные линии и формы при помощи круглой кисти замесом черного. Как всегда, начало кажется шаблонным. Я никогда не пытаюсь сразу рисовать точно готовые деревья, дома и виноградники. Я свободно набрасываю плоскости при помощи круглой кисти. На картине вы видите, что мой эскиз построен по классическому правилу третей¹.

¹ Упрощенный принцип золотого сечения, примененный к построению композиции. Кадр условно делится на 9 равных квадратов (см. рисунок), и ключевые объекты помещаются вдоль этих линий или на их пересечении. *Прим. ред.*

ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ И ХОЛМЫ. Итак, у нас есть самые крупные плоскости этой композиции. Давайте наполним их цветом. В первую очередь выполните лессировку оливково-зеленых и коричневых участков (кадмий желтый в комбинации с замесом черного). Варьируйте цветовой оттенок, добавляя больше или меньше желтого.

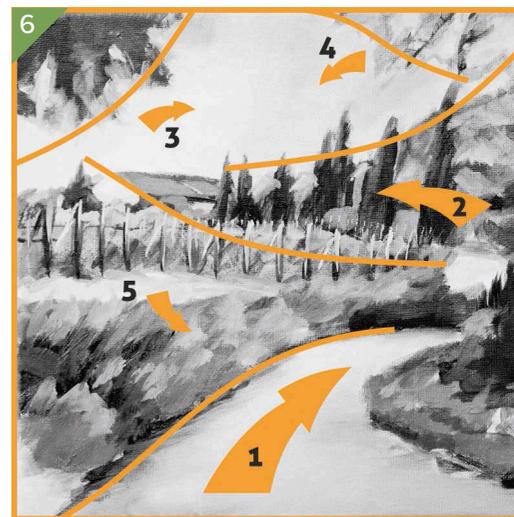

ВАРИАЦИИ ЗЕЛЕНОГО. Пора проработать детали и ввести в сюжет различные градации зеленого. Для этого чистой плоской кистью смешайте свежий темно-зеленый из кадмия желтого и голубой ФЦ. При желании вы можете использовать «сочную зелень» прямо из тубы. Сначала работайте без белил, постепенно добавляя желтый. И только затем понемногу добавляйте цинковые белила. Поскольку свет падает сверху слева, самые светлые участки находятся на верхних частях деревьев. Выписывая кустарник на переднем плане картины, прокладывайте мазки по направлению вправо вверх. Изображая листочки, свисающие на переднем плане, работайте кистью в противоположном направлении.

Верь в свои краски. В свою картину. Верь в себя.

ВИНОГРАДНИК. Используйте плоскую кисть, пока это возможно. Так вы сохраните свободный раскованный стиль письма и не поддадитесь искушению попридираться. Вертикальные столбики для виноградной лозы необходимо немного выделить. В зеленый, разбавленный цинковыми белилами, добавьте небольшое количество красного. Получится великолепный песочный оттенок. И плоской кистью можно делать тонкие мазки! Для этого краска не должна быть слишком сухой или водянистой. Потренируйтесь прокладывать мазки сначала на отдельном листе бумаги. Набив руку, нанесите неравномерные раскованные светлые мазки на левую сторону столбиков при помощи кромки кисти.

КОНТРОЛЬ КОМПОЗИЦИИ. В идеальном случае ваша композиция ведет зрителя по картине!

1. Дорога в нижней части направляет взгляд вглубь.
2. Затем он скользит вдоль уходящих вдаль кипарисов до крыши дома.
3. Ветви сосен, свисающие сверху слева, останавливают взгляд и ведут его на правый край картины.
4. Там листья снова останавливают взгляд.
5. И он переходит в центр картины. А отсюда опять переходит на дорогу.

Время, которое зритель тратит на это «путешествие», варьируется и составляет несколько секунд. Каждый раз глаз останавливается на одной интересной детали и снова продолжает путь по картине.

Ритм — вот что я считаю важным! Тогда я ощущаю направление, мазки, цветовой ритм, гармонию форм и контрастов.

ДОРОГА И НЕБО. Для дороги смешайте нейтральный серый тон из черного и цинковых белил. Нанесите эту краску в технике лессировки в несколько слоев. По обочинам дороги подмалевок должен проступать и светиться «золотом». Небо становится более интенсивным за счет цвета тонировки. Самый светлый участок неба находится над домом. Раскрасьте крышу в кирпично-красный цвет. Проложите несколько мазков этим же оттенком на переднем плане картины. Это придаст картине целостность в цветовом отношении.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ШТРИХИ. Только вам решать, когда картина может считаться законченной. Если вы хотите проработать ее более детально, используйте круглую кисть. Усильте кое-где тени и контрасты, например светлые бока кипарисов слева. Между виноградными гроздьями не хватает светлых и темных акцентов. А может быть, вам захочется более тщательно проработать кустарники на переднем плане картины, выписав все нюансы зеленого?

ДВОЙНАЯ ПОСТАНОВКА

Прямые, как стрела, улицы, массивные высотные здания, автомобили, трамваи, велосипеды, люди, рекламные щиты и неоновые огни реклам. Множество объектов и мелких деталей. Но не пугайтесь, в этом уроке речь пойдет об умении оставлять некоторые вещи без внимания.

ОБРАЗЕЦ

ЦЕЛИ УРОКА

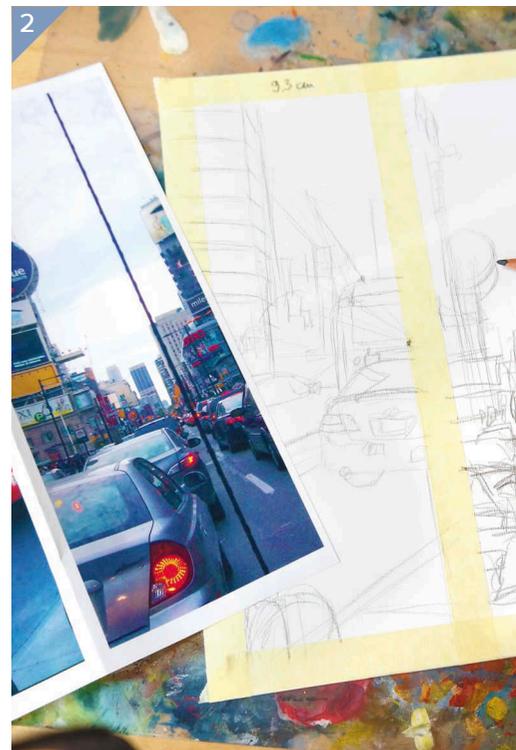
Изображение этих городских видов предполагает прежде всего отказ от некоторых деталей и фокусирование на сути. Это способствует и сокращенная цветовая палитра. Создайте сложную композицию, но не вдавайтесь в детали.

МАТЕРИАЛ

- ▶ Кадмий желтый, кадмий красный, голубая ФЦ и титановые белила
- ▶ Замес черного (см. стр. 17)
- ▶ По желанию используйте цвета расширенной палитры: мадженту, ультрамарин синий, лимонный желтый, охру светлую
- ▶ Бумага для рисования акриловыми красками фирмы Hahnemühle (плотность 330 г/м²) 32×24 см или 30×40 см; альтернатива — загрунтованная акриловыми красками бумага для рисования акварельными красками
- ▶ Широкая плоская кисть № 16
- ▶ Тонкие круглые кисти № 4 и № 0
- ▶ Водорастворимый акварельный или графитовый карандаш
- ▶ Малярный скотч 18 мм
- ▶ Линейка

ТЩАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. Примите решение, какой сюжет вы будете рисовать — тот, что слева, или тот, что справа? А может, вы все-таки напишете оба (намного лучше!). Разделите по вертикали лист бумаги для рисования акриловыми красками на две равные части. Наклейте аккуратно малярный скотч по краям листа и в середине. Постарайтесь быть как можно точнее. Разгладьте ленту, чтобы она плотно прилегала к бумаге, особенно вдоль внутренних границ. Не бойтесь, потом она легко отклеится с грунтованной бумаги. Если у вас в запасе есть только обычная толстая бумага для рисования акварельными красками, загрунтуйте ее белой акриловой краской, не разбавляя водой. Перед этим закрепите бумагу при помощи скотча на доске или прямо на столе, чтобы она сильно не покорбилась.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РИСУНОК. Сюжет справа был снят из окна автобуса. Антенна перед лобовым стеклом мешает, поэтому проигнорируем ее. Перенесите рисунок на бумагу водорастворимым карандашом, как всегда, либо путем непосредственного срисовывания, либо с помощью сетки или кальки. В обоих сюжетах вас может смущать большое количество рекламных щитов, людей и мелких деталей. Уже на этом этапе упростите композицию, отказавшись от части деталей. Руководствуйтесь при этом простым правилом: наиболее подробно прописываем только передний план.

ПОДМАЛЕВОК. Выполните быстрый подмалевок при помощи плоской кисти в градациях серого. Наиболее темные тени располагаются почти всегда под автомобилями. Постарайтесь обозначить в «светлом» и «темном» только грубые формы. Для этого будет полезно рассматривать фотографию, слегка прищурившись. Прищур обеспечивает более четкое восприятие контрастов на картине. Изображайте участки и формы, а не конкретные «предметы», такие как велосипед, трамвай или здание. На создание подмалевка не должно уйти более 15 минут (на каждый сюжет).

СТЕНЫ И УЛИЦЫ. Добавьте в одну часть свежей голубой ФЦ замес черного и цинковые белила на кончике кисти до получения сизо-голубого оттенка. Этим цветом раскрасьте стены высоток, дорогу и бордюрные камни. Все, что находится ближе к переднему плану, делаем темнее, предметы вдали пишем светлее. Нанесенный ранее черный просвечивает через прозрачные слои.

СОВЕТ

«Цветной» не означает «пестрый». Ограничьте цветовую палитру этого урока несколькими тонами и красками.

СОВЕТ

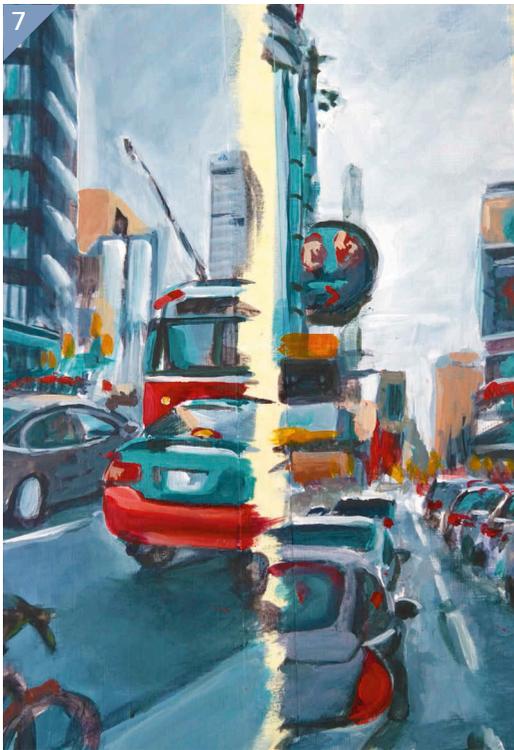
Городские виды всегда подразумевают перспективу. На нашем рисунке справа все линии сходятся в одной точке посередине. Такую перспективу называют центральной. Однако большая часть домов, плакатов и т. д. стоит на картине практически фронтально, что упрощает процесс переноса изображения.

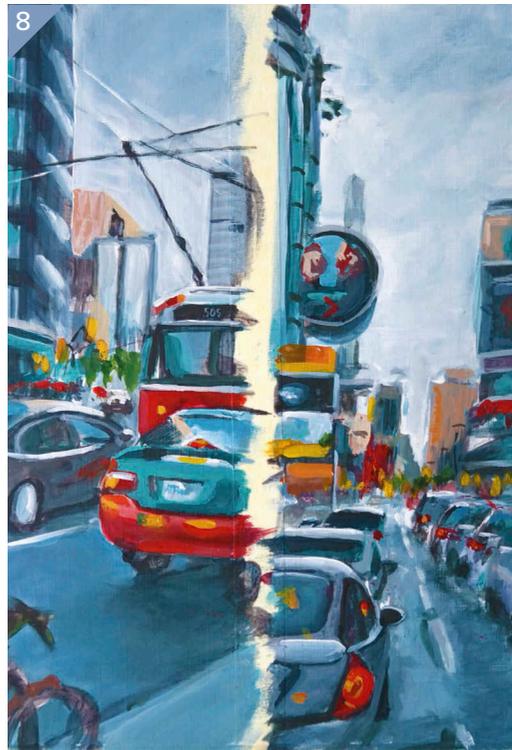
НЕБО И ОКНА. Целью этого упражнения является максимально эффективная (но тщательная) работа с небольшими затратами и ограниченной цветовой палитрой. Возьмите краску, которую использовали в последнем шаге (светлый сизо-голубой оттенок), и смешайте его с титановыми белилами. В качестве подарка вы получите цвет неба. Учтите, что небо по направлению к горизонту всегда становится светлее. Цвет неба должен отличаться от оттенка, которым вы писали улицу. Этот замес обладает хорошей укрывистостью, поэтому с помощью круглой кисти напишите им окна, опоры, рекламные щиты, крыши автомобилей и разделительные полосы.

БИРЮЗОВЫЙ В КАЧЕСТВЕ ЦВЕТОВОГО АКЦЕНТА. Плоской или круглой кистью замесом черного вновь усильте контраст между отдельными элементами. За счет этого проступят конкретные формы: автомобиль, здание и трамвай. Рисуйте, спокойно при этом заходя за края уже окрашенных участков. Смешайте бирюзовый оттенок, близкий к цвету такси на фотографии, из одной части голубой ФЦ и кадмия желтого на кончике кисти. Нанесите немного этого тона на выбранные участки своей картины. Это поможет создать основное цветовое настроение картины.

КРАСНЫЕ ПЯТНА. Этот шаг доставляет особое удовольствие. С первым же мазком красный врывается на сцену. В хроматическом круге красный и оранжевый лежат точно напротив бирюзового цвета. Это так называемые дополнительные цвета. Этот цветовой контраст притягивает внимание к себе. До чего же увлекательно прорабатывать мелкие детали — бамперы, трамваи, задние фары и надписи — самой маленькой кистью № 0, более или менее точно располагая их на картине. И здесь также действует правило: на переднем плане пишем более детально, а на фоне — более обобщенно и свободно.

ВСЕ СВЕТОФОРЫ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА. В Америке светофоры желтого цвета. На нашем рисунке это будут цветные пятна вдалеке. Светло-оранжевый, светло-серый и розовый цвета получаются путем добавления титановых белил в оранжевую, черную и красную краски на вашей палитре. При помощи этих оттенков внесите цветовое разнообразие в детали, проработав задние фары автомобилей, бамперы и рекламные щиты. Трамвайные провода наметьте тонкими черными штрихами. Затем титановыми белилами пройдитесь по кромкам крыш автомобилей, проводам, номерным знакам и выступающим частям зданий, расставив световые акценты.

СОВЕТ

Теперь последний шаг, который неизменно вызывает в моей душе радость. Осторожно снимите малярный скотч. Отделив его, вы увидите перед собой готовую картину. На этот раз вы вправе гордиться собой вдвойне, поскольку отважились нарисовать два сюжета.

Stiller

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ

Для меня ежедневное рисование связано с чередованием концентрации и расслабления. Я не обращаю внимания на телефонные звонки, электронные сообщения или другие отвлекающие факторы. А вот музыка, напротив, мой хороший товарищ, в форме то классических скрипичных концертов, то непринужденных мелодий в стиле лаунж, а иногда и самой группы Rammstein.

ОБРАЗЕЦ

ЦЕЛИ УРОКА

В заключение нас ждет одна «музыкальная» кульминация. В живописи, как и в музыке, хорошая композиция является залогом успеха всего произведения. У этой картины есть всё, чтобы стать хитом: линии, плоскости, чередование светлого и темного, цвет, структура, форма, размер и направление.

МАТЕРИАЛ

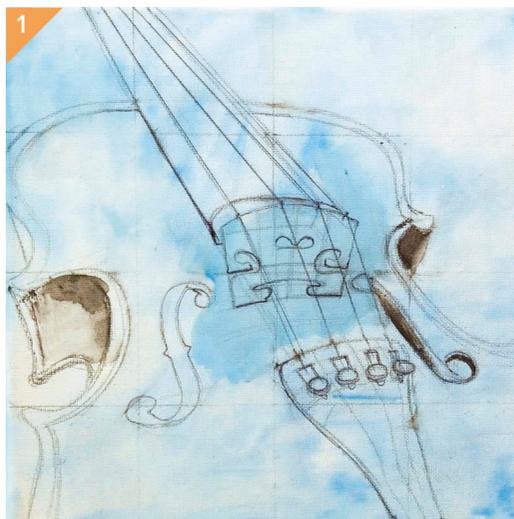
- ▶ Кадмий желтый, кадмий красный, голубая ФЦ, цинковые белила, титановые белила
- ▶ Замес черного (см. стр. 17)
- ▶ По желанию используйте цвета расширенной палитры: лимонный желтый, охра светлую, ультрамарин синий, умбру жженую, мадженту
- ▶ Холст 20×20 см
- ▶ Широкая плоская кисть № 16
- ▶ Тонкие круглые кисти № 4 и № 0
- ▶ Белый акварельный карандаш, черный акварельный или графитовый карандаш

ШАГ ЗА ШАГОМ

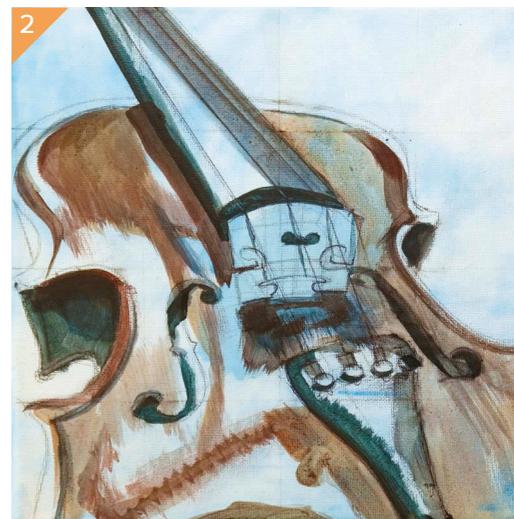

СОВЕТ

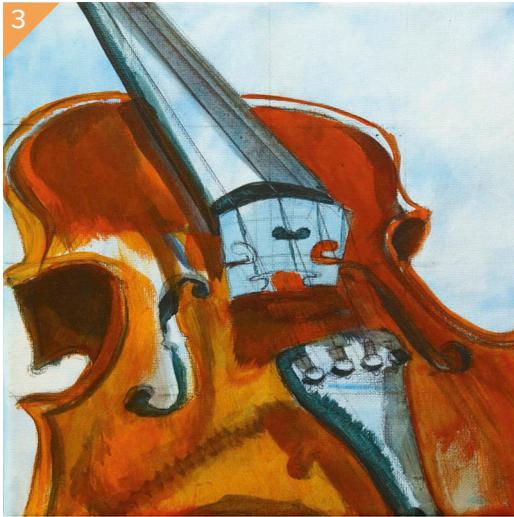
Наметьте самые важные линии этюда черной шариковой ручкой. Например, я таким образом набросал расположение струн и резонаторных отверстий. **Внимание!** Линии, проведенные шариковой ручкой, крайне коварны. Они просвечивают через несколько слоев краски, их отчетливо видно на картине!

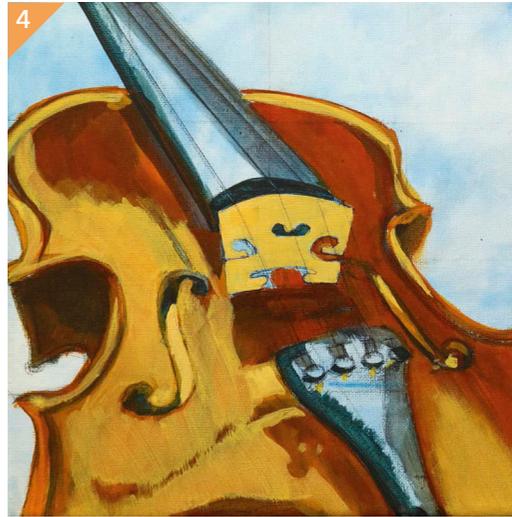
ТОНИРОВКА И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РИСУНОК. Тонируйте поверхность светло-голубым оттенком. Поскольку на этот раз рисунок сложный, при копировании изображения я рекомендую применить сетку или воспользоваться калькой (стр. 13–14). Исключительно важен средний фрагмент изящно проработанной подставки для струн. Характерной особенностью являются f-образные резонаторные отверстия — эфы. Кроме того, обратите внимание на совет.

ТЕМНЫЕ ТОНА И КОРПУС СКРИПКИ. При помощи плоской кисти замесом черного наметьте темные участки на скрипке. Гриф, струнодержатель и струны определяют направление композиции. Главная ось проходит сверху вниз слева направо. Соблюдайте это направление при работе кистью. Выберите или смешайте самостоятельно средний коричневый тон, а затем сильно разбавьте его и в технике лессировки покройте всю поверхность деки. Не забудьте при этом фигурную обечайку инструмента с темными вставками.

ЛЕССИРОВКА ОРАНЖЕВЫМ. Так же как скрипичный мастер покрывает инструмент несколькими слоями лака, проложите в технике лессировки несколько красочных слоев. Начните со среднего красно-оранжевого тона и постепенно высветляйте его при помощи желтого цвета.

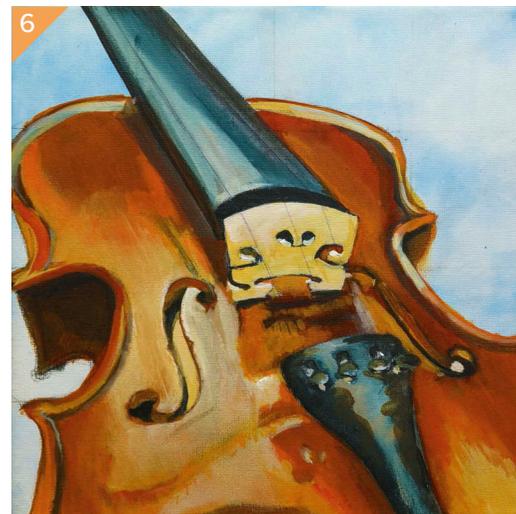
ГАДКИЙ УТЕНОК. Наступает момент, когда оранжевый больше нельзя высветлить желтым. Однако изображение в целом кажется мне еще слишком темным. Поэтому пришло время рискнуть и сильно разбавить оранжевый цинковыми белилами. Этот чрезвычайно светлый оттенок я наношу на левую часть скрипки, подставку и на более светлые участки обечайки. Поначалу результат может разочаровать. Тем не менее этот прием на данной стадии помогает более четко выделить тоновые градации.

Иногда думаешь, что зря нанес мазок.
А потом именно он оказывается самым
правильным.

ШАГ ЗА ШАГОМ

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ. Теперь опять быстро смешаем чистый оранжевый (без белого!) и в несколько слоев закрасим те участки, которые на предыдущем этапе были покрыты очень светлым тоном. За счет этого растушуются слишком резкие границы. На следующих шагах на эти участки инструмента мы нанесем дальнейшие слои лессировки.

ЧЕРНОЕ/БЕЛОЕ. На гриф и струнодержатель при помощи замеса черного и цинковых белил нанесем акцент с левой стороны. Особое внимание привлекают изящные резные пазы в подставке. Если вы до сих пор не поменяли кисть (очень хорошо!), для их прорисовки вам потребуется круглая кисть № 4. Смешайте небольшое количество оранжевого с титановыми белилами, чтобы выделить светлую подставку, расставить отдельные блики на обечайке и изобразить свет в резонаторном отверстии. Детали и колки порошка необходимо просто обозначить.

ПОТРЕНИРУЕМСЯ РИСОВАТЬ СТРУНЫ.

На данном этапе решающее значение имеет правильное расположение струн. На заднем плане расстояние между струнами меньше, чем на подставке (перспектива). Если сквозь краску вам не видно рисунка (см. совет, стр. 90), предварительно слегка разметьте линии белым или черным акварельным карандашом; убедитесь, что расстояние соответствует действительности. Можно использовать линейку при работе круглой кистью (№ 4 или № 0). Но не накладывайте ее на холст. Лучше потренироваться рисовать прямые линии на отдельном листке бумаги.

НУ ЧТО Ж, ПРИСТУПИМ. Итак, переводим дух, концентрируемся и поехали: от верхних точек опоры струн на подставке рисуем черным тоном небольшую тень, падающую на подставку. Струны также отбрасывают тень на гриф. Объем струнам придают мазки титановыми белилами по верхней кромке, обращенной к свету. Чем дальше от зрителя, тем тоньше становятся струны на моем рисунке, тем самым я подчеркиваю четкий фрагмент в середине картины. Если у вас не получается провести ровные линии кистью, нарисуйте их белым или черным акварельным карандашом.

СОВЕТ

Если картина никак не выйдет из стадии пугающего вас «гадкого утенка» или вы не знаете, что делать дальше, сохраняйте спокойствие, не сдавайтесь сразу и не пытайтесь всё заново перерисовать. Рассмотрите картину через зеркало или переверните ее вверх ногами. Не слишком ли одинаковы тоновые градации (стр. 19)? Если где-то краски имеют молочный оттенок, еще раз покройте эти участки картины тонким слоем нужного тона без добавления белил. Иногда, чтобы понять, что не так, достаточно небольшого перерыва или совета хорошего друга.

8 ЦЕННЫХ МОМЕНТОВ ЕЖЕДНЕВНОГО РИСОВАНИЯ

БЫСТРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Создание крупноформатной картины требует кропотливой работы и занимает длительное время. Ежедневные картины, как правило, малоформатные. На них вам не потребуется много времени.

МЕНЬШЕ СТРАХОВ — БОЛЬШЕ СВОБОДЫ

Белый холст вызывает у вас благоговейный трепет? Как можно быстрее нанесите на небольшой холст первую тонировку и тут же сделайте набросок. Малый формат дает вам свободу постоянно пробовать что-то новое, кроме того, вы получаете возможность выйти из зоны комфорта.

МЕНЬШЕ РАЗОЧАРОВАНИЙ

Создание малоформатной картины требует меньших затрат в плане времени, материалов и эмоций. Ничего не получилось? Ничего страшного! Завтра вы нарисуете новую картину.

БОЛЬШЕ РАДОСТИ ОТ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Вы нарисовали картину из этой книги, а теперь вам хочется большего? Малый формат идеален для экспериментов с различными техниками и вариантами. Измените размер кадра, используйте другие цветовые сочетания или возьмите кисть побольше.

БЫСТРОЕ ОБУЧЕНИЕ

Малый формат помогает вам быстрее начать, войти в ритм и получить ценный опыт. Чем чаще вы рисуете, тем скорее заметите прогресс в вашем художественном творчестве. Увеличение количества тренировок и обретение опыта поспособствуют быстрому развитию вашего индивидуального стиля.

МЕНЬШЕ СТРЕССА ИЗ-ЗА НЕОПРАВДАНЫХ ОЖИДАНИЙ

Простая формула: большие картины = большие амбиции = большие ожидания. Малоформатные картины — это прежде всего удовольствие от процесса. Без огромного груза надежд вы работаете более раскованно и расслабленно.

БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ И ОПЫТА

Лучше предпринимать регулярные (в идеале — ежедневные) попытки рисовать. Уже через неделю ежедневных занятий вы заметите, что ваш подход к художественному творчеству стал более компетентным.

БОЛЬШЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ И БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ КАРТИНЫ

Итого: меньше ожиданий и разочарований, больше удовольствия и свободы в процессе рисования, более уверенная и раскованная манера письма. Вы заметите, что ваши картины начнут хвалить и восхищаться вашей выдержкой и дисциплиной. Ваша гордость за свою работу будет заметна и по вашим картинам. В каждой картине есть часть вас самих!

ОБ АВТОРЕ

Дитмар Штиллер изучал дизайн в высшей школе прикладных наук г. Ахена. В настоящее время работает свободным дизайнером и художником. В августе 2011 года он организовал художественный проект «По Штиллеру каждый день». Поначалу задуманный как отдушина в проектной деятельности за компьютером, проект быстро наполнился новым жизненным смыслом. Получая огромное удовольствие, с тех пор художник ежедневно создает небольшие картины, которые он выставляет на своей странице в интернете и даже продает их. Штиллер участвует в выставках и аукционах картин по всему миру. Больше всего он любит работать в своей студии в Ганновере или в дороге под открытым небом. Своим опытом в области ежедневной живописи акриловыми красками он делится в школе искусств в Ганновере и других учебных заведениях.
www.dailypainting.de

БЛАГОДАРНОСТЬ

Я выражаю благодарность всем, кто сопровождает и поддерживает меня в ежедневных творческих поездках. В первую очередь это моя любимая супруга Сюзанна, с которой я могу каждый день по-новому проживать наш общий жизненный проект, начавшийся еще в студенческие годы, и наслаждаться им. Ты мой солнечный свет, и я без тебя никто.

Благодарю своих родителей, которые поддержали мое на тот момент экстравагантное желание стать дизайнером. Я от всего сердца благодарю Нико из Ассена, который поручил мне ответственное задание и в своей школе в Ганновере дал возможность добиться первых успехов. Спасибо вам, веселым участникам моих семинаров, показов и курсов. *Nomen est omen*¹ моему лектору Хайке Фрелих и команде издательства EMF выражаю признательность за то, что «открыли» меня и поверили в меня. Я также благодарю многих художников, рисующих ежедневно, с которыми я познакомился в интернете и лично. Они вдохновляют меня каждый день.

¹ Имя говорит само за себя (лат.). Прим. ред.

Максимально полезные книги от издательства «Манн, Иванов и Фербер»

Заходите в гости:

<http://www.mann-ivanov-ferber.ru/>

Наш блог:

<http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/>

Мы в Facebook:

<http://www.facebook.com/mifbooks>

Мы ВКонтакте:

<http://vk.com/mifbooks>

Предложите нам книгу:

<http://www.mann-ivanov-ferber.ru/about/predlojite-nam-knigu/>

Ищем правильных коллег:

<http://www.mann-ivanov-ferber.ru/about/job/>

УДК 75.021.3
ББК 85.14
Ш 91

Оригинальное название: ACRYL. 14 TAGE. 14 BILDER. MIT TRICKS ZU MOTIVSUCHE, BILDAUFBAU, TONWERTEN UND MEHR. DER 2-WOCHENERFOLGSKURS

Публикуется с разрешения EDITION MICHAEL FISCHER GmbH

Научный редактор Юлия Ованесян

На русском языке публикуется впервые

Штиллер, Дитмар

Ш 91 Акрил для начинающих. Как искать сюжет, создавать композицию, работать с цветом и многое другое / Дитмар Штиллер. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. — 96 с. : ил.

ISBN 978-5-00117-345-8

Если вы хотите научиться писать акрилом, эта книга поможет исполнить ваше желание всего за две недели. Для этого понадобится минимум инструментов и пару часов в день. Дитмар Штиллер подобрал небанальные сюжеты и с помощью фотоинструкций показал, как шаг за шагом создавать настоящие картины.

УДК 75.021.3
ББК 85.14

Издание для досуга

Дитмар **Штиллер**

АКРИЛ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Как искать сюжет, создавать композицию, работать с цветом и многое другое

Главный редактор **Артем Степанов**
Руководитель направления **Вера Ежжина**
Ответственный редактор **Ольга Киселева**
Научный редактор **Юлия Ованесян**
Арт-директор «МИФ.Творчество» **Мария Красовская**
Верстка обложки **Наталья Майкова**
Верстка блока **Людмила Гроздова**
Препресс **Елена Фомина**
Литературный редактор **Клавдия Милова**
Корректоры **Мария Кантурова, Олег Пономарев**

ООО «Манн, Иванов и Фербер»
www.mann-ivanov-ferber.ru
www.facebook.com/miftvorchestvo
www.vk.com/miftvorchestvo
www.instagram.com/miftvorchestvo

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-00117-345-8

Edition Michael Fischer GmbH, 2017

www.emf-verlag.de

This translation of ACRYL: 14 TAGE – 14 BILDER first published in Germany by Edition Michael Fischer GmbH in 2017 is published by arrangement with Silke Bruenink Agency, Munich, Germany.
© ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2018

Эта книга подойдет каждому, кто хочет создавать запоминающиеся живописные работы. Акрил — прекрасный материал для новичков, а метод Дитмара Штиллера отлично подходит для постепенного и при этом скорого овладения навыками живописи.

Всего за 14 дней вы не просто научитесь рисовать акрилом, но станете автором 14 необычных картин.

- Минимум инструментов.
- Пошаговые фотоинструкции.
- Небанальные сюжеты.
- Результат, который можно увидеть сразу!

Ставьте хештег [#РисуйСДитмаромШтиллером](#) и делитесь своими работами.

ISBN 978-5-00117-345-8

9 785001 173458 >

Максимально
полезные книги на сайте
mann-ivanov-ferber.ru

издательство
МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР

 Like facebook.com/miftvorchestvo

 vk.com/miftvorchestvo

 instagram.com/miftvorchestvo

