

Живопись с нуля

ПОШАГОВОЕ
РУКОВОДСТВО

Клэр Ватсон-Гарсия

*Моей чудесной, понимающей матери, Джен Ватсон,
которая показала мне картины Пикассо*

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

Приступаем... 8

Как пользоваться книгой 10

ГЛАВА 1

Краски, материалы и рабочее место 13

Принадлежности для рисования 14

Подготовка к живописи 20

ГЛАВА 2

Разведение краски: все дело в консистенции 23

Как получить нужную консистенцию краски 24

УПРАЖНЕНИЕ «Импасто» 24

УПРАЖНЕНИЕ «Стандартная консистенция» 25

УПРАЖНЕНИЕ «Отмывка» 25

УПРАЖНЕНИЕ «Возможности отмывки» 27

УПРАЖНЕНИЕ «Получение консистенции с помощью щетинной кисти» 27

Взаимосвязь консистенции и тона 28

Непрозрачность против прозрачности 30

Консистенция: проблемы и решения 31

ГЛАВА 3

Смешивание: как получить нужный цвет 33

Полезные приемы работы с палитрой 34

Пять важных свойств цвета 35

УПРАЖНЕНИЕ «Дополнительные цвета на цветовом круге» 35

УПРАЖНЕНИЕ «Разбел, или Цвет плюс белила» 37

УПРАЖНЕНИЕ «Затемнение, или Цвет плюс черный» 37

УПРАЖНЕНИЕ «Темный тон с помощью дополнительного цвета» 38

УПРАЖНЕНИЕ «Ультрамарин синий с белым, затем с черным, затем с оранжевым» 38

УПРАЖНЕНИЕ «Определение важных свойств цвета» 39

УПРАЖНЕНИЕ «Смешивание нейтральных цветов» 40

ГЛАВА 4

Работа с кистью: на что она способна 43

Работа кистью 44

УПРАЖНЕНИЕ «Мазки большой мягкой круглой кистью» 46

УПРАЖНЕНИЕ «Мазки средней мягкой круглой кистью» 48

УПРАЖНЕНИЕ «Точечные мазки» 48

УПРАЖНЕНИЕ «Мазки маленькой мягкой круглой кистью» 49

УПРАЖНЕНИЕ «Мазки большой щетинной кистью» 49

УПРАЖНЕНИЕ «Техника сухой кисти» 50

УПРАЖНЕНИЕ «Быстрый способ работы сухой кистью» 50

УПРАЖНЕНИЕ «Техника лессировки» 51

УПРАЖНЕНИЕ «Разные мазки» 51

Работа над ошибками 52

Конструктивный анализ 54

ГЛАВА 5

Первые шаги: создание шаблона 57

Создание шаблона 58

УПРАЖНЕНИЕ «Подготовка / работа над рисунком» 59

УПРАЖНЕНИЕ «Нанесение основных цветов» 59

Стадия развития 60

Ищем баланс 62

Когда пора отойти в сторону 64

ГЛАВА 6

Основы колористики: цветовой круг 67

Цветовой круг из основных цветов 68

УПРАЖНЕНИЕ «Цветовой круг из основных, вторичных и третичных цветов» 68

Разбел и затемнение цветов 70

УПРАЖНЕНИЕ «Таблица темных и светлых оттенков» 70

Подробный цветовой круг 72

УПРАЖНЕНИЕ «Подробный цветовой круг» 72

Лессировка 74

УПРАЖНЕНИЕ «Лессировочная таблица» 74

ГЛАВА 7

Объем: создание иллюзии глубины 77

Роль теней в создании объема 78

Создание объема отмывкой 80

УПРАЖНЕНИЕ «Акцентирование графитовой отмывкой» 80

УПРАЖНЕНИЕ «Акцентирование серой отмывкой» 81

УПРАЖНЕНИЕ «Акцентирование серой отмывкой и ручкой» 81

УПРАЖНЕНИЕ «Акцентирование цветной отмывкой» 81

Воспроизведение формы краской средней консистенции 82

УПРАЖНЕНИЕ «Превращение прямоугольника в цилиндр» 83

УПРАЖНЕНИЕ «Превращение круга в сферу» 84

УПРАЖНЕНИЕ «Способ работы „мокрым по мокрому“ № 1» 85

УПРАЖНЕНИЕ «Способ работы „мокрым по мокрому“ № 2» 85

Мягкие и жесткие контуры 86

Изображение объемных объектов 86

УПРАЖНЕНИЕ «Рулон бумажных полотенец. Рисунок» 87

УПРАЖНЕНИЕ «Рулон бумажных полотенец. Живопись» 87

Цвета теней 89

УПРАЖНЕНИЕ «Смешивание „поддельного черного“» 89

ГЛАВА 8

Основы: живописный натюрморт 91

Этапы работы 92

Проблемы и решения 101

ГЛАВА 9

Постановка собственного натюрморта 103

Подготовка 104

Получение нужного цвета 108

Наставления великих 110

Проблемы и решения 112

ГЛАВА 10

Натюрморт из нескольких предметов 115

Подготовка 116

Гармонизация натюрморта 120

Проблемы и решения: натюрморт 122

ГЛАВА 11

Цветы, стекло и ткань 125

Картина с одним цветком 126

Картина с букетом 128

Картина со стеклом 130

Картина с драпировкой 132

ГЛАВА 12

Фигура человека: обнаженная натура 135

Цвета кожи 136

Обнаженная натура 140

Этапы работы 142

ГЛАВА 13

Портрет 147

Подготовка 148

Рисунок лица 150

Живописный портрет 151

Подсказки для изображения
черт лица 154

Лицо в ракурсе три четверти 156

Проблемы и решения 157

Лицо и тело снова вместе! 158

Итоговый

конструктивный анализ 159

Благодарности 160

Об авторе 160

Приступаем...

*Если внутренний голос говорит:
«Ты не умеешь», — непременно начинай
писать, и тогда он замолчит.*

Винсент Ван Гог

Вы хотите научиться писать картины. Скорее всего, вы давно об этом мечтали и наконец пришли к выводу, что настал подходящий момент. Или, рассматривая картины в музеях, представляли себя художником. Возможно, кто-то из вас с удовольствием занимался живописью в далеком прошлом и захотел вернуться к этим занятиям. А может быть, вы наблюдали за творчеством детей или внуков и, заразившись их энтузиазмом, также решили перенести образы на бумагу. Все мы в детстве были художниками, а краски — нашим естественным способом самовыражения. Но держать кисть в руках и радоваться мазкам яркой краски можно в любом возрасте!

*«Зрение — самое обостренное из всех чувств.
Оно передает информацию непосредственно
в наше сознание».*

Роберт Делани

Если у вас есть желание, но совсем нет знаний или они минимальны, — эта книга для вас. Научиться писать картины может каждый, кто готов раскрыть свой внутренний потенциал. Творчество — естественная потребность человека. Большую часть опыта мы накапливаем вместе с визуальной

«ГРУША», рисунок ученицы нэнси кондон.

Нэнси: «Раньше я никогда не занималась живописью, и при этом мне удалось создать нечто, похожее на грушу... Я довольна. Цветовой круг очень помог».

«СИННЯЯ КАСТРЮЛЯ»,
РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ДОРЫ
ОДАРЕНКО.

Дора: «Сначала
мне показалось,
что падающая тень,
которую я нарисова-
ла, не очень убеди-
тельна. Но во время
финального груп-
пового обсуждения
кто-то заметил, что
кастрюля выглядит
как настоящая и хо-
чется сварить в ней
суп! Это меня очень
подбодрило».

информацией, а делиться им с окру-
жающими можем благодаря особому
языку — живописи. Этот язык, чей
богатый словарь составляют цвета
и формы, универсален: он позво-
ляет переноситься во времени,
преодолевая любые барьеры.

Я считаю, что, занимаясь жи-
вописью, вы вернете себе нечто,
принадлежащее вам по праву
рождения. Открыв эту книгу
и поверив в себя, вы уже сделали
первые важные шаги.

Мой метод разработан для
новичков. В его основе — два-
дцатилетний опыт преподавания
на курсах и мастер-классах. Но руководство будет полезно
не только начинающим, но и тем, кто уже имеет некоторый
опыт и ощущает пробелы в знаниях.

*«Если бы я мог выразить все словами,
рисовать было бы бессмысленно».*

Эдвард Хоппер

«ГРИБ», РИСУНОК
УЧЕНИЦЫ ДЖУЛИ
СВЕРИНГЕН.

Джули: «Живопись
и приготовление
еды имеют много
общего. Пишешь ли
ты картину или
готовишь любимое
блюдо — творческий
процесс затягивает
полностью!».

Как пользоваться книгой

Уже много лет начинающие художники приходят в мою студию с одной и той же целью: научиться писать реалистичные картины. Это означает, что они хотят изображать окружающую действительность максимально похоже и нуждаются в базовых знаниях и навыках для выполнения этой задачи. Реализм — не единственный жанр в живописи, но наиболее подходящий для обучения. Со временем вы сможете писать в любом понравившемся жанре.

«Ощущение — самое главное — в начале и в конце; ремесло, сюжет и техника — все находится в середине».

Поль Сезанн

«Живопись с нуля» начинается с азов, для работы по книге не требуется

предварительная подготовка. Информация изложена последовательно, от простого к сложному. Вначале вы научитесь держать кисть, разводить краски и смешивать их для получения нужного цвета. Упражнения помогут закрепить полученные навыки и подготовиться к усвоению следующего материала. Задания постепенно усложняются (сначала изображение одного предмета, затем нескольких, и в завершение — фигуры и лица человека), но при этом остаются доступными для начинающих. Демонстрация этапов работы пригодится при создании собственных картин. Книга проиллюстрирована работами учеников, обучавшихся очно по той же системе. Их комментарии и полезные подсказки, наряду с цитатами известных художников, послужат для вас вдохновением и поддержкой.

ЭТЮД С АЙВОЙ
ПО КАРТИНЕ ХУАНА
КОТАНА «НАТЮРМОРТ
С АЙВОЙ, КАПУСТОЙ,
ДЫНЕЙ И ОГУРЦОМ»,
РАБОТА УЧЕНИЦЫ ЭЛЕН
ЛОБРАНО.

Копирование известных полотен может стать эффективным способом обучения.

«НАТЮРМОРТ С КУВШИНОМ, ЛИМОНОМ И КРАСНЫМ ПЕРЦЕМ», РАБОТА УЧЕНИЦЫ МЕЛИНДЫ КОЛДУЭЛЛ.

Мелинда: «Просто удивительно, что получилось нечто похожее на кувшин, лимон и перец. Не шедевр, но совсем неплохо для человека, который еще несколько недель назад не знал, как держать кисть».

Для обучения живописи вам не потребуются знания по рисунку, но понимание некоторых его принципов станет большим подспорьем. Тем, кто хотел бы увереннее чувствовать себя в этой области, рекомендую свою предыдущую книгу «Рисунок с нуля»*.

Врожденная способность к живописи может быть активирована с помощью соответствующей методики. Даже если раньше вы никогда не рисовали, то за короткое время освоите основные техники и понятия, необходимые для создания убедительной картины.

Так чего же вы ждете? Все, что необходимо для обучения, перед вами. Пора реализовывать мечту и выражать себя с помощью живописи!

«В любом человеческом существе живет художник, и чем бы он ни занимался, он наравне со всеми имеет возможность самовыражаться и делиться впечатлениями от жизни, рисуя картины».

Робер Анри

* М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016.

Краски, материалы и рабочее место

*Так прекрасно и одновременно страшно
стоять перед чистым холстом.*

Поль Сезанн

Вы отправляетесь в путешествие в мир живописи и рискуете оказаться в местах, о существовании которых даже не догадывались. Предлагаю как следует подготовиться и собрать «в дорогу» качественные материалы и подходящие поверхности. Прежде всего найдите дома удобное для занятий место. Подготовив его, приступайте к знакомству с инструментами и материалами. Инструменты — это ваши помощники в творческом самовыражении. Краски на палитре откроют перед вами завораживающий мир цветов и оттенков. Кистями вы будете смешивать краски и разнообразными мазками имитировать формы и фактуры предметов. Уже скоро вы сможете продемонстрировать окружающим, как видите мир.

Слева

«СИРЕНЬ В ВАЗЕ»,
РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ПЭТ
ГЛАСС.

Справа

«ТРИ ЯБЛОКА»,
РИСУНОК УЧЕНИЦЫ КЭТРИН
ВЕЛЛИНГ.

Принадлежности для рисования

Ниже описаны качественные, недорогие и доступные материалы, которыми я пользуюсь в работе (ими, в частности, выполнены иллюстрации в этой книге). Рекомендую их приобрести.

Первое посещение магазина может одновременно вдохновить и обескуражить. Возьмите с собой эту книгу, она поможет сориентироваться, особенно при выборе кистей. Если какие-то из предложенных материалов отсутствуют, посоветуйтесь с продавцом, чем их заменить. Помимо специализированных товаров предстоит запастись предметами домашнего обихода из канцелярских, хозяйственных магазинов или домашних запасов: они обозначены пометкой «Разное» в конце списка.

АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ

Для занятий понадобятся акриловые краски. Благодаря универсальным свойствам они идеальны для

начинающих. Акриловые краски одинаково хорошо ложатся на бумагу и на холст, подходят для отмывки (распространенной техники акварельной живописи) или нанесения толстым непрозрачным слоем, как в масляной живописи, что позволяет получить представление о работе и с акварелью, и с маслом. Они разбавляются водой и легко ею же смываются, поэтому удобны для домашнего использования. Акрил быстро сохнет, что облегчает неопытным художникам исправление ошибок и усвоение навыков живописи в процессе обучения.

Я рекомендую профессиональные акриловые краски в тубах. Титановые белила приобретайте в большой упаковке, поскольку ими вы будете пользоваться чаще, чем остальными красками.

Акриловые краски ученического уровня обойдутся дешевле, но цвета будут менее насыщенными

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Шесть кистей.
- Одиннадцать тюбиков акриловой краски и одна банка акрилового грунта.
- Палитра.
- Холст на картоне.
- Блокнот для акварели.
- Блокнот для эскизов 45 × 60 см со средней или грубой (не гладкой!) фактурой.
- Блокнот для рисования 15 × 20 см (плотность 216 г/м²).
- Ластик-клячка.
- Набор мягкого натурального угля.
- Белый школьный мелок (продается также в магазинах канцтоваров и супермаркетах).
- Ручка с черными водостойкими чернилами (продается также в магазинах канцтоваров и супермаркетах).

- Аэрозольный фиксатив для пастели, угля и карандаша.

ПО ЖЕЛАНИЮ

- Очиститель кистей.
- Лак Goldens с ультрафиолетовым стабилизатором.
- Карандаши 2H и 2B (можно использовать и HB).
- Пульверизатор.

РАЗНОЕ

- Лампа на прищепке с алюминиевым рефлектором.
- Малярный скотч шириной 2,5 см, который легко отделяется от поверхности, не повреждая ее, в течение двух недель.
- Гофрокартон.

- Спецовка (любая старая рубашка): акриловая краска не отстирывается.
- Стеклобанка или пластиковая банка с широким горлом (подойдет большая или средняя банка из-под консервированных овощей).
- Бумажные полотенца или хлопчатобумажные тряпки.
- Ножницы.

и устойчивыми к выцветанию по сравнению с профессиональными.

Эти краски считаются нетоксичными. Иногда рядом с названием цвета стоит слово «имитация» (hue — *англ.*). Обычно оно встречается на упаковках краски на основе кадмия и означает, что натуральный пигмент был заменен синтетическим, что, как правило, сказывается на характеристиках краски. Натуральные пигменты, в отличие от имитаций, дают насыщенные и чистые цвета.

Медиумы для разбавления акрила (матовые и глянцевые) усиливают или уменьшают блеск красочного слоя, а также связывают его, делая более плотным и прочным. Их можно использовать вместо воды или вместе с ней. Для начинающих, как мне кажется, в медиумах больше минусов, чем плюсов. Их легкий молочный оттенок исчезает после высыхания, но неопытному художнику усложняет задачу смешивания цветов.

Грунт — непрозрачная белая краска, предназначенная для грунтовки (предварительного окрашивания) холста и подготовки его к работе с красками. Если нанести его на акварельную бумагу, получится поверхность, напоминающая по фактуре холст. С его помощью также можно вносить исправления.

Любой цвет для каждого из уроков вы сможете смешать из представленного ниже списка. Умение смешивать цвета — важный базовый навык, к тому же он поможет сэкономить, так как вам не придется покупать целый тюбик готовой краски нужного цвета.

Некоторые из материалов, которые вам предстоит купить в магазине художественных товаров.

КРАСКИ

- Грунт в упаковке 250 мл.

ЦВЕТА

- Белила титановые.
- Кадмий желтый средний, не светлый.
- Оксид железа желтый или охра желтая.
- Кадмий красный светлый, не средний (на вид он оранжевый).
- Нафтол малиновый.
- Зеленая ФЦ (зеленый фтал синеватый).
- Ультрамарин синий.
- Сиена жженая.
- Умбра жженая.
- Марс черный.
- Фиолетовый диоксазиновый.

ПО ЖЕЛАНИЮ

- Голубая ФЦ (синий фтал зеленоватый).
- Медиум для акрила, глянцевый или матовый.

Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги:

Проза:

Детские книги:

