

ЛУЧШИЕ УРОКИ

**ПОЛНЫЙ КУРС
РИСОВАНИЯ
И ЖИВОПИСИ**

Все техники

**Издательство АСТ
Москва**

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

Печатается с разрешения издательства
AMBER BOOKS Ltd

УДК 74(075.4)
ББК 85.15я7
П51

П51 **Полный курс рисования и живописи. Все техники / пер с англ. Л. Степановой.** — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 80 с.: ил. — *Искусство рисования (цветная)*.

ISBN: 978-5-17-096973-9 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-1-905704-33-0 (англ.)

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

УДК 74(075.4)
ББК 85.15я7

Все права защищены

6+

DRAWING & PAINTING TECHNIQUES
A step-by-step guide
Home Artist

ПОЛНЫЙ КУРС РИСОВАНИЯ И ЖИВОПИСИ
Все техники
Учебное пособие

Перевод с английского Л.И. Степановой. Ответственный редактор А.В. Чудова
Технический редактор Т.П. Тимошина, Компьютерная верстка Ю.Б. Анищенко, Корректор Е.Е. Захарова

Подписано в печать 04.03.2016. Формат 60 x 84 1/8. Усл. п.л. 9,3.
Бумага офсетная. Тираж 3000 экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93. т. 2 953000 – книги и брошюры

ООО «Издательство АСТ»
129085 г. Москва, ул. Звездный бульвар, д.21, стр. 3, комн. 5

«Баспа Аста» деген ООО
129085 г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 3 құрылым, 5 бөлме
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі
«РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

© De Agostini UK
© ООО «Издательство АСТ»

СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ	4	Фломастер	35
Организация рабочего места	5	Рисование фломастерами	36
Переносные материалы	8	Рисование восковыми карандашами	38
Как выбрать самую лучшую палитру	10	Пастели	40
Выбираем ручки для рисования	13	Мягкие пастели	42
Выбираем кисти	16	Масляные пастели	49
РИСУЕМ И ПИШЕМ В РАЗНЫХ		Смешивание пастелей	54
ТЕХНИКАХ	22	Восковые мелки	56
Карандаши	23	Акварельные краски	58
Рисование карандашом	25	Масляные краски	62
Цветные карандаши	29	Акриловые краски	72
Ручка	33	Некоторые хитрости	74
		Масляные и акриловые краски	79

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

Вы сэкономите себе и время, и деньги, если будете держать свои материалы под рукой и в хорошем состоянии. Поэтому будьте организованны!

Есть место для всего и все на своем месте — золотое правило художника, особенно когда его рабочее пространство ограничено. Не пожалейте времени на то, чтобы определить, куда положить каждый необходимый инструмент или материал, и ваша работа станет более комфортной и эффективной. Вы также сможете сэкономить деньги. Помните — качественные материалы для рисования и живописи стоят дорого, поэтому стоит постараться продлить им жизнь. Ниже описаны различные способы хранения, помогающие держать материалы и художественные работы в отличном состоянии.

УХОД ЗА КИСТЯМИ

Храните кисти щетиной вверх в банке или стакане, но проследите за тем, чтобы они высохли, перед тем как ставить их на место. Сушите кисти, положив их на плоскую поверхность, — если сушить в вертикальном положении, вода затекает под металлический ободок и портит щетину.

Если у вас много кистей, сгруппируйте их по размеру так, чтобы в любой момент легко находить нужную. Всегда необходимо отделять кисти, используемые для масляных красок, от тех, которые используются для рисования водорастворимыми материалами, поскольку следы масла на кисти могут разрушить водорастворимое соединение. Для длительного хранения уберите кисти в коробку или банку, но проследите за тем, чтобы перед этим они полностью высохли. Положите их плоско на дно и добавьте несколько нафталиновых шариков, чтобы насекомые не повредили волоски.

МЕСТО ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ

Вам необходимо также куда-то поместить свои кисти в тот время, пока вы работаете над картиной. Кисти для работы акриловыми красками следует

ополоснуть сразу же после завершения использования, потому что после высыхания эту краску почти невозможно удалить. Если вам необходимо сделать в работе небольшой перерыв, погрузите щетину кисти в банку с водой на короткое время, это ей не повредит.

Другие краски не так сильно портят кисти, как акрил, поэтому во время короткого перерыва можете оставить их с набранной на них краской. Просто воткните кисти в кусок пенопласта или в специальный держатель, как показано справа.

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Храните часто используемые карандаши, кисти и ручки вертикально — в банке, фляге или горшке, где их легко достать. Можно также хранить цветные или пастельные карандаши в мелких банках, распределяя их по цветам, — например, отдельно теплые и холодные цвета. Вырезанный по размеру и положенный сверху кусок пенопласта будет удерживать их на месте. Если вы работаете разными видами материалов, храните их в отдельных

коробках или в ряде промаркированных маленьких пластиковых ящичков. Пластмассовая коробка для комплекта инструментов или для рыболовных снастей идеально подходит для таких предметов, как карандаши, резинки, кисти, палитры и перья. Их продают в магазинах для художников, но часто по довольно высокой цене. Когда вы рисуете, используйте для хранения кистей держатель или пенопласт.

Поставьте карандаши, кисти и ручки вертикально в банки или ведерки.

Храните пастели, распределив их по цветам, в прозрачных пластиковых коробочках, это позволяет легко взять именно ту палочку пастели, которая вам нужна.

Пенопласт может пригодиться для временного хранения кистей, используемых для работы масляными красками. Просто воткните в него кисти острым концом щетины вверх.

Во время работы можно положить кисть в держатель — дешевый и очень полезный предмет. Он не дает кистям скапывать со стола.

ХРАНЕНИЕ БУМАГИ И РИСУНКОВ

Лучше всего хранить бумагу и готовые рисунки развернутыми в ящике комода. У этих полезных предметов мебели есть мелкие ящики, позволяющие хранить художественные работы. Комоды бывают разных размеров и делаются из разных материалов. Деревянные комоды тяжелые и устойчивые, однако есть более легкие и более дешевые варианты комодов, сделанные из металлических трубок и пластмассы.

Размер комода определит размер работ, которые вы сможете в нем хранить.

Переложите свои рисунки и картины листами бескислотной тонкой бумаги или кальки. Работы, выполненные пастелью или древесным углем, требуют особой заботы – нанесите на них аэрозольный фиксатив, лак-фиксатив или закрепитель. (Имейте в виду, что при использовании фиксативов пастель темнеет и меняется в цвете, поэтому рекомендуем применять паспарту и окантовку под стекло. – *Прим.ред.*)

С аэрозолями следует всегда работать в хорошо проветриваемом помещении, подальше от других поверхностей, в идеале – на улице. Расположите рисунок вертикально и легко побрызгайте аэрозолем, перемещая аэрозоль вдоль поверхности так, чтобы нанести ровный слой препарата.

Если у вас нет денег или места для большого комода, хорошей альтернативой будет большая папка из бумаги или синтетических тканей. Стоит купить две папки – одну для законченных работ, а другую – для чистой бумаги. Их следует хранить в сухом месте – например, в шкафу, на чердаке или под кроватью.

Следует как можно реже переключивать бумагу, потому что у нее могут обтрепаться края, что выглядит неряшливо, а кроме того,

Рисунки, выполненные пастелью или древесным углем, легко пачкаются, они могут размазываться, поэтому следует покрыть их фиксативом (*см. справа*), прежде чем положить их на хранение. Переложите рисунки листами тонкой бумаги или кальки, чтобы защитить их.

Используйте канцелярские стикеры-наклейки, чтобы промаркировать бумагу различного типа и веса – это избавляет вас от необходимости перебирать все листы, хранящиеся в комоде или портфеле, рискуя повредить или испачкать бумагу. Стоит также держать образцы всех имеющихся у вас видов бумаги.

пальцы оставляют жирные пятна, которые могут испортить рисунки. Чтобы легко определять вес и тип бумаги, проложите листочки цветной бумаги или липкие листки бумаги для заметок между различными партиями бумаги, и напишите на каждом описание соответствующей партии.

Наиболее удобный способ покрыть фиксативом порошкообразный материал – аэрозоль, но более традиционный метод – использовать распылитель. Согните трубку распылителя под прямым углом, погрузите один конец в фиксатив, а затем сильно подуйте в мундштук, чтобы создать мелкие брызги. Сначала попрактикуйтесь на ненужном куске бумаги, добиваясь ровного слоя брызг.

ХРАНЕНИЕ ХОЛСТОВ

Запасные холсты можно просто прислонить к стене. Поставьте самый большой холст поближе к стене и к нему приставьте меньшие. Для длительного хранения покройте холсты тканью или пленкой, чтобы предохранить от пыли, или оберните в пленку каждую картину по отдельности. Защитите углы рифленным картоном или купите специальные защитные приспособления для углов в магазине для художников.

Если свободное место – не проблема, можете построить простую стойку сечением 50 × 50 мм. Закрепите несколько кусков стоек на полу, чтобы холсты могли опираться на них, – это обеспечит вентиляцию. Кроме того, рамы, на которые натянута холсты, можно прислонить к стене, составить в стойку, сложить в комод или в папках.

Для хранения или перевозки снимите картины с рамы. Скатывайте холст красочной стороной наружу, чтобы краски не потрескались.

При хранении поставьте самую большую раму рядом со стеной. Картины должны опираться рамой на раму или крестовину на крестовину, чтобы холст не вдавливался.

Если вы намереваетесь работать вдали от дома – гуляя или отправляясь в отпуск, следует подумать о том, как перевозить кисти. Самое главное – защитить щетину. Рулонный пенал-органайзер для кистей – самый дешевый, легкий и компактный способ транспортировки кистей. Он состоит из тканевого прямоугольника с карманами, в которые вставляются кисти. Затем органайзер скатывается в рулон и завязывается лентами. Вы можете сделать органайзер самостоятельно, вшив резинку в кусок прочной плотной ткани или пропустив резинку в циновку из тростника или рафии. Кисти также можно переносить в пластмассовых пеналах-тубусах.

НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ

Полезное дополнение к вашему рабочему месту – панель, на которой можно прикреплять записки, связанные с живописью: даты важных выставок, телефонные номера салонов для художников и другую нужную для вас информацию. Вы можете также прикрепить на ней фотографии, которые вас вдохновили, вырезки из журналов

и газет – возможно, они подарят вам идею для одной из ваших следующих картин.

Не менее полезным дополнением к вашему рабочему месту будут полки – на них можно хранить справочники и альбомы для заметок. Предметы, которые хранить на полках неудобно – например, фен, палитры не прямоугольной формы и видеокамеры, можно повесить на крючках под полками.

ТЯПКИ И МУСОРНЫЕ ВЕДРА

Художнику тряпки нужны постоянно, и их не может быть слишком много. У них есть разные варианты применения: ими наносятся краски и ими же стирают пятна, ими вытирают пролитую воду, ими чистят кисти и палитры. Никогда не выбрасывайте ненужную хлопчатобумажную ткань – старые простыни или кухонные полотенца. Вместо этого разрежьте или разорвите их на удобные куски и сложите их в коробку или в ведро для мусора.

Старые тюбики с краской и грязные тряпки пачкаются, особенно если

вы работаете маслом. Идеальное решение проблемы – мусорное ведро с ножной педалью и пластиковым мешком. Тряпки, выпачканные краской, огнеопасны – регулярно выбрасывайте мусор, чтобы они как можно скорее оказались за пределами вашего дома.

Мобильный вариант хранения красок

Если вам нужно перемещать материалы для работы по мастерской, обзаведитесь небольшим столиком на колесиках. Подобные столики или тележки можно найти в мебельных или больших хозяйственных магазинах.

ПЕРЕНОСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

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

ВАМ УДОБНО СИДЕТЬ?

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

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

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

МОЛЬБЕРТЫ ДЛЯ ЭСКИЗОВ

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

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

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

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

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

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

