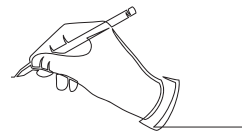

Содержание

Как пользоваться дополнительным содержанием	4	Очарование незавершенного: картина рынка акварелью	76
Краткое вступление	5	<i>Галерея.</i> Высокая или низкая композиция	80
Работа на пленэре за несколько часов	6	Способы создания тонального разнообразия зелеными цветами в масляной живописи	82
Выиграть битву со временем	8	Геометрия акриловыми красками и масляными карандашами	86
Необходимые материалы	10	Масляные мазки на текстурированном фоне	90
Масляные краски	12	Большой формат маслом. Работа шпателем	92
Алкидные краски	14	Отражение жидкой масляной краской	98
Синкративы и лаки	16	<i>Галерея.</i> Как передавать отражения на воде	102
Акриловые и акварельные краски	18	Стили и творческие методы	104
Мольберты-эпюдики	20	Речная композиция маслом с мраморной крошкой	106
Кисти и основы для рисования	22	Текстура для акварели	110
Мастихины	24	Синтез формы и цвета в масляной живописи	112
Подготовка, структура и первые пятна	26	Линейные мазки акварелью в промышленной структуре	114
Изучить окружение, выбрать объект	28	<i>Галерея.</i> Промышленная архитектура и транспортные средства	118
Делая наброски в альбоме	30	Городской пейзаж с коллажем на деревянном планшете	120
Предварительно подготовленные фоны	32	Масляная живопись выразительными мазками <i>alla prima</i>	124
Предварительный рисунок	34	Полуабстрактное изображение деревьев маслом	128
Начинаем рисовать пятнами	36	<i>Галерея.</i> Приближение к абстракции	132
Композиция и изображение пространства	38	Конкурсы быстрой живописи	134
Ассиметричная композиция разбавленными масляными красками	40	Конкурсы быстрой живописи на открытом воздухе	136
<i>Галерея.</i> В поисках оригинальности	44	Советы желающим участвовать в конкурсах быстрой живописи	138
Фоны с большими подтеками	46	Замечания о картинах конкурсантов	140
Монохромная живопись маслом с помощью мастихина	48	Как завершить картину?	142
Свободные мазки акварелью	50	Глоссарий	144
<i>Галерея.</i> Синтез и монохромия	52		
Городская перспектива маслом с помощью круглой кисти, плоской кисточки и мастихина	54		
Фигуры акварелью <i>alla prima</i>	58		
Передача мастихином текстуры виноградников, написанных в технике масляной живописи	62		
<i>Галерея.</i> Свободные и выразительные мазки	66		
Приемы быстрой живописи	68		
Технические приемы для экономии времени	70		
Пятна и прямые линии акриловыми красками и фломастерами	72		

Как пользоваться дополнительным содержанием

Помимо содержания, опубликованного на страницах этой книги, «Быстрая живопись» включает в себя обучающие видео, галерею работ и поэтапные упражнения, что делает ее самым полным изданием на эту тему.

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

1. Скачайте бесплатное приложение*, выбрав один из трех вариантов:

- на сайте www.books2ar.com/dpr
- отсканировав один из QR-кодов
- отыскав ALLA PRIMA PAINTING AR в официальном магазине вашего устройства Android или IOS

для IOS

2. Используйте приложение для сканирования страницы**, на которой появятся изображения дополнительного содержания (см. значки ниже).

3. Откройте дополнительное содержание, нажав на появившийся в центре экрана значок.

для Android

* Приложение требует соединения с Интернетом для доступа к мультимедийному содержанию.

** Не приближайте камеру смартфона слишком близко к значку, достаточно навести ее на страницу, где есть элемент дополнительного содержания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

Подробная демонстрация процесса упражнений. Доступно на всех страницах, где появляется значок

ОБЪЕКТ И ЗАВЕРШЕННАЯ РАБОТА

Объект и завершенная работа для наблюдения и практики. На страницах с этим изображением

ГАЛЕРЕЯ

Многочисленные примеры произведений быстрой живописи. Доступно на всех страницах, где появляется изображение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ

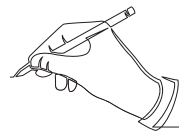
Дополнительные изображения в процессе выполнения упражнения. Доступно на всех страницах, где есть это изображение

ДРУГИЕ ПОЭТАПНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Примеры других упражнений, выполненных в той же технике. Доступно на всех страницах, где появляется изображение

Краткое вступление

Произведения быстрой живописи являются, как правило, образными. Они выполняются в разной технике – от импрессионизма до реализма, иногда уступая абстракционизму. Конечный результат зависит как от примененного метода, так и от материалов, с которыми работает художник: рисует ли он мастихином, кистью или использует мастихин для обработки углов и прямых, что придает ощущение законченности и совершенства городским темам.

Помимо очевидных ограничений, основное различие между быстрой живописью и живописью, выполненной в мастерской, заключается в том, что используются разные техники. В картинах, выполненных в технике быстрой живописи, кисть перемещается очень стремительно, мазки получаются размытыми из-за желания представить формы небольшим количеством краски, и отделка производится поспешно. Она не дает времени выполнять слишком продуманные работы, с лессировкой и такими тщательными деталями, как у работ, выполненных в мастерской без ограничения времени. Однако для того, чтобы научиться быстрой живописи, необходимо предварительно провести много времени в мастерской. Чтобы отличиться в этом жанре, художник должен быть терпеливым и достаточно опытным,

чтобы гарантированно справиться с задачей, требующей вместить в четыре или шесть часов все технические и творческие аспекты произведения.

В этой книге приведены наиболее характерные методы этой техники живописи, подробные объяснения и поэтапные упражнения, используемые профессиональными художниками. Книга предлагает читателю подборку объектов, упражнений и изображений, способствующих пониманию механизмов и методов, свойственных быстрой живописи, чтобы таким образом соперничать с техникой самых авторитетных художников.

Несомненно, это пособие очень полезно для тех, кто хочет освоить столь специфический жанр живописи и участвовать в одном из многочисленных конкурсов, проводящихся в течение всего года в различных городах.

Работа на пленэре за несколько часов

Быстрой живописью называется способ рисования, основанный на работе на пленэре (от французского *plein air*, или рисование на открытом воздухе). Для него характерно легкое и поспешное исполнение, что позволяет завершить работу за очень короткое время, нередко установленное заранее. Речь идет об отдельном жанре, имеющем собственную ценность и обладающем техниками и методами, которые позволяют сделать мазки более точными, видеть объект в его совокупности и одновременно сделать картину очень эффектной. Его популярность объясняется многочисленными конкурсами быстрой живописи, проводимыми во многих городах и городках, чтобы рекламировать их самые красивые уголки. В конце каждой недели, особенно в летние месяцы, проводятся соревнования, привлекающие любителей и профессионалов возможностью проверить свое

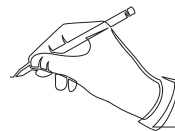
1. Все чаще приходится встречать художников, предпочитающих рисовать реальные объекты на открытом воздухе.

2. Картина, нарисованная на улице, выглядит более живой, естественной и лучше передает реальность и обстановку, чем картина, выполненная в мастерской.

2

мастерство и обмениваться дружескими впечатлениями с другими художниками, разделяющими те же интересы. Каждый ли может заниматься быстрой живописью? В принципе, нет.

Это доступно не новичкам, но художникам, которые, хотя и являются любителями, смогли достичь оптимального уровня живописи и хотят решать новые задачи и работать с большей легкостью, менее скованно. Быстрая живопись – это стимул выходить из мастерской, бывать на открытом воздухе, путешествовать, посещать разные места, знакомиться с людьми, наслаждаться свободой, находить друзей и общаться с художниками всех стилей и возрастов. И это совсем другой способ проводить время, рисуя.

Профессиональные участники этих конкурсов работают в специфической манере, основанной на опыте. В этом и заключается цель этой книги – познакомить с техникой быстрой живописи и ее приемами. На ее страницах показывается, как получать удовольствие, рисуя на открытом воздухе, выполняя все необходимое, чтобы создать оригинальное произведение, начиная от грунтовки холста и выбора натуры и вплоть до завершения работы. Наша цель в том, чтобы любитель среднего уровня мог изящно и непринужденно нарисовать картину максимум за шесть часов.

3

3. Всякое место подходит для того, чтобы поставить мольберт, при условии, что оно хорошо освещено и оттуда открывается красивый вид.

4. Блокнот – необходимая вещь, чтобы делать заметки, набрасывать разные композиции и, в конце концов, выбирать ту или другую тему.

4

Выиграть битву со временем

Быстрая живопись – это такой способ рисования, который нацелен на установление контакта художника с внешним миром, с природой, с сельской или городской средой, потому что именно там он черпает главные темы для своих работ. Этот непосредственный контакт всегда стимулирует рисовать на природе под солнцем, имея перед собой реальную, живую, меняющуюся модель, которая движется в городе и переливается разными красками на природе. Модель, подверженную ненастью, смене солнечного освещения, переменчивому свету облаков... и даже досадному ветру и дождю. Все это – вызов для художника, потому что он должен зафиксировать момент, создать моментальное изображение, объединив все эти факторы посредством точных и эффектных мазков.

Главная цель быстрой живописи – нарисовать картину за один сеанс работы, длящийся примерно от четырех до шести часов. Из-за этого многие кар-

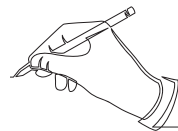

1. Для завершения произведения быстрой живописи требуется всего несколько часов. Чтобы приобрести необходимую легкость, надо делать очень непринужденные и эффектные наброски с минимумом деталей.

2. Конкурсы быстрой живописи – это битва со временем, потому что нужно раскрыть тему всего за несколько часов.

тины остаются незаконченными или сочетают прописанные участки с другими, только набросанными. Чтобы выиграть битву со временем, хороши все средства. Речь идет о том, чтобы нарисовать объект всего за одно утро, потому что освещение сильно меняется с рассвета до заката, и не в пользу художника.

Другой вариант – рисовать картину, приходя в то же место и всегда к реальному объекту ненадолго, день за днем, всегда в одно и то же время, и, хотя конечным результатом будет работа, выполненная на пленэре, ее уже нельзя будет отнести к быстрой живописи. Нельзя смешивать критерии, отличающие пейзажную и импрессионистическую живопись, от критериев быстрой живописи. Последняя состоит в том, чтобы нарисовать картину не спеша, но не прерываясь.

Приходить на конкурс – это не то же, что являться на экзамен, цель – получать удовольствие от дела, которое нам так нравится. Завершать картину так же занимательно, как и готовиться ее писать, если набросать ее можно в мастерской. Но если еще недостает опыта, чтобы рисовать на открытом воздухе, неплохо начинать в мастерской, потому что это помогает обрести уверенность. Однако надо иметь в виду, что эту завершенную картину нельзя представлять на конкурс.

3

3. Чтобы рисовать на открытом воздухе, необходимо иметь хороший набор материалов.

5. Чтобы работать с удовольствием, надо найти вдохновляющую тему, способную предложить не только интересную игру света и тени, но и цветное разнообразие.

4. Опытный художник способен очень быстро нарисовать сложные объекты, хотя для этого ему нужно знать определенные приемы и тщательно планировать работу.

4

5

Необходимые материалы

Чтобы начать рисовать, не нужно тратить на дорогостоящие материалы. Впоследствии будущие успехи в овладении техникой будут требовать красок и кистей лучшего качества. Советую эти материалы искать в магазинах, специализирующихся на товарах для искусства. Вопреки сложившимся стереотипам, это недорогие магазины, предлагающие хорошую продукцию по умеренной цене.

В этом разделе представлен краткий обзор материалов, необходимых для занятий быстрой живописью. Приходя на конкурс, надо принести все необходимое для работы, и поэтому нужно иметь точный перечень того, что вам понадобится, чтобы не забыть ничего важного в мастерской. Стоит приготовить все накануне и не оставлять это на последний момент.

Масляные краски

Именно их предпочитают многие художники из-за их качества и стойкости цветов. Пигменты скрепляются маслом, что придает картине то богатство и ту маслянистость, какими не обладает ни один живописный метод. Одно из самых ценных качеств масляных красок заключается в том, что их можно выдавливать непосредственно из тюбика или в чем-нибудь растворять. Когда краска наносится неразбавленной, то есть густой, она плотная и быстро покрывает холст. А когда ее наносят растворенной, она становится более приглушенной, легкой, и с ней проще обращаться.

МЕДЛЕННОЕ ВЫСЫХАНИЕ

Основным свойством масляных красок является время их высыхания, гораздо более длительное, чем у красок на водной основе или акриловых красок. Это придает художнику гораздо большую свободу действий и выражения сюжета на холсте. Тем не менее в быстрой живописи это может оказаться недостатком, хотя и существуют некоторые способы решения, чтобы, когда надо, ускорить высыхание (см. ниже). Надо иметь в виду, что толстому слою краски до полного высыхания может потребоваться несколько недель. Высыхая, краска немного сжимается, из-за чего на ее слое образуются трещины, особенно при работе с сильно разведенной краской (быстро высыхания) на покрашенном и лишь с виду сухом участке. Поэтому краски во время сеанса быстрой живописи не покрывают холст, а смешиваются на нем в технике *alla prima* (способ спонтанного рисования, «в один присест»), создавая неожиданные и очень красивые оттенки.

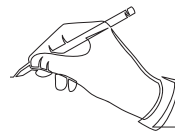

1

1. Нужные цвета подбираются в зависимости от изображаемых тем. Если рисуют пейзаж, требуется много зеленого.

2

ВЫБОР КРАСОК

Прежде чем выбирать краски, надо изучить содержание этюдников, поскольку набор красок в них ограничен, и поэтому лучше приобретать маленькие тюбики с краской, за исключением белой, которую стоит покупать в большом объеме. Подбор красок зависит от каждого художника, однако рекомендуется смешивать более классические с другими, более специфическими, по вкусу художника. Особенности масляной живописи благоприятствуют любому смешению, каким бы сложным оно ни было, и тон можно получить из полудюжины основных цветов, которых не может не быть (красного, синего, желтого, белого и нескольких коричневатых). На их основе каждый художник выбирает то, что ему больше нравится, и те краски, которые он будет использовать. Рекомендуется иметь широкую палитру, потому что мы выиграем время, если нам не придется терпеливо разыскивать каждый тон. Выбор цветов должен соответствовать теме и намерениям художника: если он рисует летний пейзаж, у него должно быть больше красок цвета земли и зеленых; если он рисует городскую сцену, ему не обойтись без красок цвета земли, фиолетовых и серых, а если темой выбран морской пейзаж, то приветствуются все синие цвета.

2. В продаже имеются переносные этюдники, включающие набор масляных красок и все необходимое для живописи. Однако многие художники предпочитают покупать краски по отдельности.

3. Тюбики масляных красок продаются в трех разных размерах. Самые большие, как правило, используются для нанесения белого.

4. Самое привлекательное в масляной живописи – это ее маслянистая текстура, придающая краскам особую яркость и позволяющая с ними легко работать и смешивать их на холсте.

4

КАРТЫ ЦВЕТОВ

Стоит иметь одну или несколько карт масляных красок, потому что прежде всего с их помощью можно подбирать цвета. На некоторых показывается непосредственный цвет краски из тюбика и этот же цвет, осветленный белым, что очень полезно для проверки точного оттенка самых темных красок.

Алкидные краски

Благодаря промышленному прогрессу и тенденции серийного производства возникла необходимость заменить краски на основе льняного масла другими, высыхающими быстрее, чтобы соответствовать темпу производства. Многочисленные исследования, нацеленные на улучшение качества красок на масляной основе, привели к созданию синтетического продукта, то есть полиэстера, полученного благодаря взаимодействию многоосновной кислоты, фталевой, с полиспиртом, глицерином. Видоизменив молекулу кислоты маслом, получили продукт со специфическими свойствами, относящийся к классу алкидных смол.

Свойства алкидных красок

Алкидные краски, смешанные с сиккативом – алкидной смолой, – проявляют себя как любые масляные краски, но они высыхают гораздо быстрее, что является большим преимуществом для людей, занимающихся быстрой живописью. Их можно смешивать с традиционными масляными красками, и их свойства остаются почти такими же, но с тем недостатком, что они не такие густые. Нет необходимости заменять всю палитру алкидными красками, но художник поступит разумно, если запасется теми красками, которые высыхают дольше: такими как желтая, красная кадмиевая или белый титан. Кроме того, недавно на рынке появились водорастворимые масляные краски. Они проявляют себя почти так же, как акриловые, но в отличие от алкидных их нельзя смешивать с традиционными масляными красками.

1. Набор масляных красок и восков. Масляные краски медленно высыхают, что может быть недостатком для быстрой живописи, однако существуют способы ускорить высыхание.

1

2

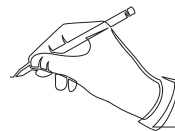

2. Три тюбика водорастворимых красок. Справа – тюбик с алкидной краской. Поскольку красная краска медленно высыхает, альтернативой может быть алкидная краска.

3. В наше время почти нет разницы между традиционными масляными красками и алкидными: и те, и другие обладают широкой гаммой цветов.

3

БЕЛАЯ АЛКИДНАЯ КРАСКА

Этой краской активно пользуются художники, занимающиеся быстрой живописью. У нее большое преимущество перед белым титаном или титановыми белилами, обычно используемыми художниками традиционной техники, – ее быстрое высыхание. Всего за четыре часа белая алкидная краска становится сухой на ощупь, тогда как традиционная белая масляная краска может высыхать неделями. Белая алкидная краска не трескается и без труда соединяется с другими масляными красками. Существует и альтернатива: белый титан, смешанный с герметизирующим веществом – например, таким, которое используется для синтетических красок. Смешивать их нужно в пропорции один к одному на палитре с помощью мастихина. Важно приготовить только то количество краски, которое, согласно расчетам, потребуется для завершения сеанса, и не больше.

5. Чтобы приготовить свою собственную белую алкидную краску, достаточно смешать в равных частях белую масляную краску с синтетической герметизирующей грунтовкой. Раствор можно хранить в стеклянном пузырьке, и он будет так же эффективен, как алкидная краска.

6. Алкидные краски очень к месту, когда пишут с помощью мастихина. Ускоряется высыхание толстых слоев краски.

4

4. Профессионалы быстрой живописи обычно используют алкидные титановые белила, потому что это одна из тех красок, которые высыхают быстрее всего. Белая алкидная краска может стать сухой на ощупь за несколько часов.

5

6