

Нестандартный подход, сюжеты и идеи для вдохновения

Анита Хёрскенс

АКРИЛ ВВЕРХ ДНЮМ

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ 7

МАТЕРИАЛЫ 8

АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ 10

Состав 10
Разведение 11
Высыхание 11
Объем упаковки 11
Качество 12
Особые свойства 13
Виды 14
Мастер-класс: акриловые краски своими руками 16

РАЗБАВИТЕЛИ 18

Медиумы 18
Медиум с эффектом прозрачности 18
Замедлитель высыхания 18

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ 18

Фиксатив 18
Покрывной лак 18

ПАСТЫ И ГЕЛИ 19

Легкая структурная паста 19
Моделирующая паста 19
Специальные структурные пасты 20
Прозрачные пасты и гели 20

ДОБАВКИ И НАПОЛНИТЕЛИ 21

Пепел 21
Зерна, еловые иголки и семена 21
Песок 21
Яичная скорлупа и конфетти 21
Кофе, чай и специи 21
Стружка и опилки 21

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОЛЛАЖА 22

Бумага 22
Полиграфические изделия 22
Ткань и бечевка 22

МАТЕРИАЛЫ 23

ДЛЯ СМЕШАННОЙ ТЕХНИКИ 23

Чернила 23
Тушь 23
Масляная пастель и восковые мелки 23
Мягкая пастель 23

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ЖИВОПИСИ 24

Бумага 24
Холст 25
Подрамник 25
Картон для рисования 25

ДРУГИЕ ПОВЕРХНОСТИ 26

Грунтование дерева 26

ГРУНТ 27

ИНСТРУМЕНТЫ И ПОДСОБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 28

КИСТИ 30

Синтетический ворс 30
Щетина 30
Формы кистей 31
Выбор кистей 31
Советы по уходу за кистью 32
Работа с кистью 32

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ 33

Мастихин и нож для художественных работ 33
Валик для краски 33
Губка, наждачная бумага и металлическая мочалка 33
Пульверизатор 33
Емкости для воды, малярный скотч, полотенце и ножницы 34
Палитра 34

Мольберт и планшет 34

Чертежные инструменты и скетчбук 35

ТЕОРИЯ ЦВЕТА И СМЕШЕНИЕ КРАСОК 36

ЦВЕТОВОЙ КРУГ 38

СХЕМА ЦВЕТОВ 39

Основные цвета 39
Составные цвета 39
Сложные цвета 40

СМЕШЕНИЕ КРАСОК 40

ТЕРМИНОЛОГИЯ 41

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦВЕТОВ 41

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦВЕТОВ 42

Родственные цвета 42
Дополнительные цвета 42
Холодные и теплые цвета 43

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕРВОГО НАБОРА КРАСОК 43

ТОНАЛЬНАЯ ГРАДАЦИЯ 44

Осветление и затемнение цветов 44

ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ 46

МНОГОСЛОЙНАЯ ТЕХНИКА 48

Нанесение пастозных слоев кистью 48
Переход цветов пастозной техникой 49
Техника импасто с мастихином 50

ЛЕССИРОВКА 51

Плотная лессировка 51
Жидкая лессировка 51

ТЕХНИКА «МОКРЫМ ПО МОКРОМУ» 52

«СУХАЯ КИСТЬ»	53	Диагональная композиция	76	Сюжет: лилии	122
ТЕХНИКА ВЫДАВЛИВАНИЯ	54	Вход и выход на картине	78	Сюжет: тюльпаны	124
СГРАФФИТО	54	ПЕРСПЕКТИВА	79	Сюжет: магнолия I	126
ТЕХНИКА РАЗБРЫЗГИВАНИЯ	55	Глубина за счет отдаления	79	Сюжет: магнолия II	128
РЕЗЕРВАЖ	56	Глубина за счет перекрытия	80	Сюжет: магнолия III	129
Резерваж с помощью малярного скотча	56	Глубина за счет деталей	80	ТЕМА: БАМБУК	130
Резерваж с помощью трафаретов	56	Глубина за счет воздушной перспективы	81	Сюжет: бамбук I	130
Резерваж с помощью маскирующей жидкости	57	Глубина за счет контраста теплого и холодного	81	Сюжет: бамбук II	132
Резерваж с помощью воска или масляной пастели	57	Глубина за счет линейной перспективы	82	Сюжет: бамбук III	133
СМЕШАННЫЕ ТЕХНИКИ	58	СВЕТ И ТЕНЬ	86	Мастер-класс: монохромная живопись	134
Акрил с цветными карандашами	58	Световое пятно и собственная тень	86	Сюжет: бамбук IV	134
Акрил с углем	58	Перекрывающая тень	86	Сюжет: бамбук V	135
Акрил с сухой пастелью	59	Мастер-класс: круг превращается в шар	86	ТЕМА: СОСУДЫ	136
Акрил с масляной пастелью	59	Падающая тень	87	Сюжет: сосуды I	136
		Воплощение в цвете	88	Сюжет: сосуды II	139
		Размышления о подготовке к созданию картины	89	Сюжет: сосуды III	140
				Мастер-класс: абстракция	141
				Сюжет: сосуды IV	141
				Мастер-класс: картина без объектов	142
СОЗДАНИЕ РЕЛЬЕФА	60	ПРАКТИКА	90	ТЕМА: СУМКИ	143
ТЕХНИКИ НАНЕСЕНИЯ	62	Мастер-класс: зарисовка	92	Сюжет: сумки I	143
Японский шпатель	62	ТЕМА: ПЕЙЗАЖ	94	Сюжет: сумки II	146
Мастихин	62	Сюжет: рапсовые поля	94	Сюжет: сумки III	147
Линии и узоры с помощью кондитерских мешочков	62	Мастер-класс:		ТЕМА: ОДЕЖДА	148
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ	63	техника проступания краски	96	Сюжет: тонкая вуаль I	148
Использование материалов для коллажа	64	Сюжет: дюны	98	Сюжет: тонкая вуаль II	150
Применение вспомогательных материалов	65	Сюжет: Прованс I	100	Сюжет: тонкая вуаль III	151
Окрашивание структурных паст и гелей	66	Сюжет: Прованс II	101	Сюжет: тонкая вуаль IV	152
Нанесение краски на сухие рельефные поверхности	66	Сюжет: Тоскана I	102	Сюжет: бельевая веревка I	153
Шлифовка высохшей краски	67	Сюжет: Тоскана II	104	Сюжет: бельевая веревка II	155
Фрагментированное покрытие структурной пастой	67	Сюжет: Тоскана III	104		
		ТЕМА: АРХИТЕКТУРА	105	АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	156
		Сюжет: Венеция	105	СПИСОК КРАСОК	158
		Мастер-класс: картина на нейтральном и темном фоне	108	ОБ АВТОРЕ	159
		Сюжет: отель Col Delle Rane	109	БЛАГОДАРНОСТИ	159
		Сюжет: Хоэнварт	112		
		Сюжет: Казрано-ди-Сан-Марко	114		
СОЗДАНИЕ КАРТИНЫ	68	ТЕМА: ЦВЕТЫ	116		
ВЫБОР ФОРМАТА	70	Сюжет: амариллис I	116		
ПРАВИЛА КОМПОЗИЦИИ	72	Сюжет: амариллис II	118		
Правило третей	72	Сюжет: амариллис III	119		
Золотое сечение	74	Сюжет: амариллис IV	119		
		Мастер-класс: подмалёвок	120		

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

A close-up photograph of a paint palette. The palette is white and contains several wells of paint. The most prominent colors are various shades of green, ranging from a bright, almost neon green to a darker, forest green. There are also some yellow-green and yellowish tones. The paint is applied in thick, textured strokes, showing the brushwork and the way the colors blend together. The background is slightly blurred, showing more of the palette and some other colors like blue and brown.

Материалы

От выбора красок, структурных паст и поверхностей для живописи во многом зависит успех будущей картины. Даже самый прекрасный мотив может выйти несовершенным, если вы будете использовать материалы низкого качества. Советую заранее запастись хорошими средствами и инструментами, чтобы потом сосредоточиться на главном — рисовании!

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

ГЛАВА 1

АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ	10	ПАСТЫ И ГЕЛИ	19	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СМЕШАННОЙ	
Состав	10	Легкая структурная паста	19	ТЕХНИКИ	23
Разведение	11	Моделирующая паста	19	Чернила	23
Высыхание	11	Специальные структурные пасты	20	Тушь	23
Объем упаковки	11	Прозрачные пасты и гели	20	Масляная пастель	
Качество	12	ДОБАВКИ И НАПОЛНИТЕЛИ	21	и восковые мелки	23
Особые свойства	13	Пепел	21	Мягкая пастель	23
Виды	14	Зерна, еловые иголки и семена	21	ПОВЕРХНОСТИ	
Мастер-класс:		Песок	21	ДЛЯ ЖИВОПИСИ	24
акриловые краски своими руками	16	Яичная скорлупа и конфетти	21	Бумага	24
РАЗБАВИТЕЛИ	18	Кофе, чай и специи	21	Холст	25
Медиумы	18	Стружка и опилки	21	Подрамник	25
Медиум с эффектом прозрачности	18	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОЛЛАЖА	22	Картон для рисования	25
Замедлитель высыхания	18	Бумага	22	ДРУГИЕ ПОВЕРХНОСТИ	26
ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ	18	Полиграфические изделия	22	Грунтование дерева	26
Фиксатив	18	Ткань и бечевка	22	ГРУНТ	27
Покрывной лак	18				

АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ

Акриловые краски способны на все. Ими можно наносить толстые, пастообразные слои, как маслом, или совсем тонкие, как акварелью. При рисовании акварелью количество лессировок ограничено: они начинают смешиваться и тускнеть. При работе акриловыми красками такого не происходит: они быстро сохнут и не размываются водой. Каждый слой четко отделен от следующего, и легко достичь многослойности, не утратив яркости цветов.

Благодаря хорошей водорастворимости акриловые краски легко наносить кисточкой, мастихином, валиком и аэрографом. Они быстро сохнут, и можно легко накладывать пастообразные слои друг на друга, не боясь повредить бумагу. Смола в составе придает краске эластичность и одновременно стабильность; эти свойства сохраняются после высыхания. Поэтому краску можно наносить и на гибкую поверхность, например бумагу или холст.

СОСТАВ

В основе акриловых красок два компонента: пигменты и связующее вещество, акриловая смола. У каждого производителя своя технология, которая держится в тайне. Но можно сочетать материалы: смешивать краски разного качества и от разных производителей. В самых популярных марках присутствуют различные химические добавки, например предотвращающие образование пены или продлевающие срок годности.

Пигменты

Пигмент — цветовая основа краски. Перетираемые в пыль красящие вещества различаются блеском, светостойкостью, прозрачностью. В старину применялись натуральные органические и неорганические пигменты. К их недостаткам можно было отнести нестабильное качество, существенные расхождения в палитре оттенков, иногда токсичность. Чтобы обеспечить постоянное качество и безвредность, краски для рисования стали изготавливать только с применением синтетических пигментов.

Связующее вещество

Связующее вещество — своего рода клей, который удерживает частицы пигмента вместе и не дает краске отстать от холста. Для акриловых красок была синтезирована смола, которая по своим свойствам мало чем отличается от древесной. Натуральная смола очень клейкая, пристает к любой нежирной основе и чересчур эластична. Акриловая же нетоксична, не теряет свойств со временем и не желтеет.

Пигменты и связующее вещество — компоненты акриловой краски

РАЗВЕДЕНИЕ

Акриловые краски изготавливают на водной основе и при рисовании разводят, как правило, водой. Они не требуют разбавителя. Но в продаже есть средства для разведения (медиумы) для придания краске желаемых свойств (см. с. 18).

ВЫСЫХАНИЕ

Акриловая краска — эмульсия из смолы, воды и пигментов. Когда вода испаряется, молекулы смолы соединяются с пигментами в водостойкую цветную пленку. Связующее вещество акриловой краски само по себе молочного цвета, но при высыхании становится прозрачным. Поскольку пигменты сильнее отражают свет, чем связующее вещество, краска темнеет. Поэтому темные тона, например берлинскую лазурь, разбавляют до цвета бледнее желаемого: после высыхания они станут насыщеннее.

У быстрого высыхания акриловой краски, как и у медиалы, две стороны. С одной стороны, это позволяет наносить слои друг поверх друга без долгого ожидания, с другой — затрудняет смешение непосредственно на холсте и не дает возможности сделать плавный переход цвета.

Цвет при нанесении — цвет после высыхания

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Чтобы добавить краске прозрачности, не разжижая ее, используют специальный разбавитель. Консистенция остается прежней, но увеличивается прозрачность тона.

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

Любительские краски и высококачественные художественные краски для профессионалов продаются в разных по объему упаковках. Краски в большой упаковке дешевле, чем в маленькой, поскольку технологические затраты ниже.

Вид упаковки не отражает качества краски. Как любительские краски, так и профессиональные бывают в упаковке любого размера: от тубиков на 35 мл до 10-литровых ведер

КАЧЕСТВО

Информация о качестве содержимого упаковки есть на этикетке. Акриловые краски можно условно разделить на две группы: высококачественные для профессионалов и краски для любителей. Различия между ними порой едва заметны, так как благодаря исследованиям и разработкам появились качественные краски для любителей. Производство синтетических красителей работает по принципу исключения: что не указано снаружи, того нет внутри. Если вы не нашли на этикетке слов о высококачественной краске для художников-профессионалов, то, скорее всего, это материал для любителей.

Высококачественные художественные краски для профессионалов

На этикетках данного вида красок указано finest (высококачественные) или «1-й сорт» (например, PRIMAcrlyl производителя Schmincke). Для их изготовления используют дорогие пигменты самой высокой концентрации и насыщенные структурные пасты с высокой вязкостью, сокращающей расход. Например, в 60-миллилитровом тюбике такой краски больше пигмента, чем в целом ведре краски для покрытия стен.

Высококачественные художественные краски привлекают исключительным блеском и светостойкостью

Краски для художников-любителей

Для изготовления любительских красок используют более дешевые пигменты с меньшей концентрацией. Последняя зависит от серии: известные производители предлагают краски разных видов, чтобы охватить все ценовые сегменты. При выборе материала можно руководствоваться следующим принципом: чем дешевле краска, тем меньше в ней пигмента.

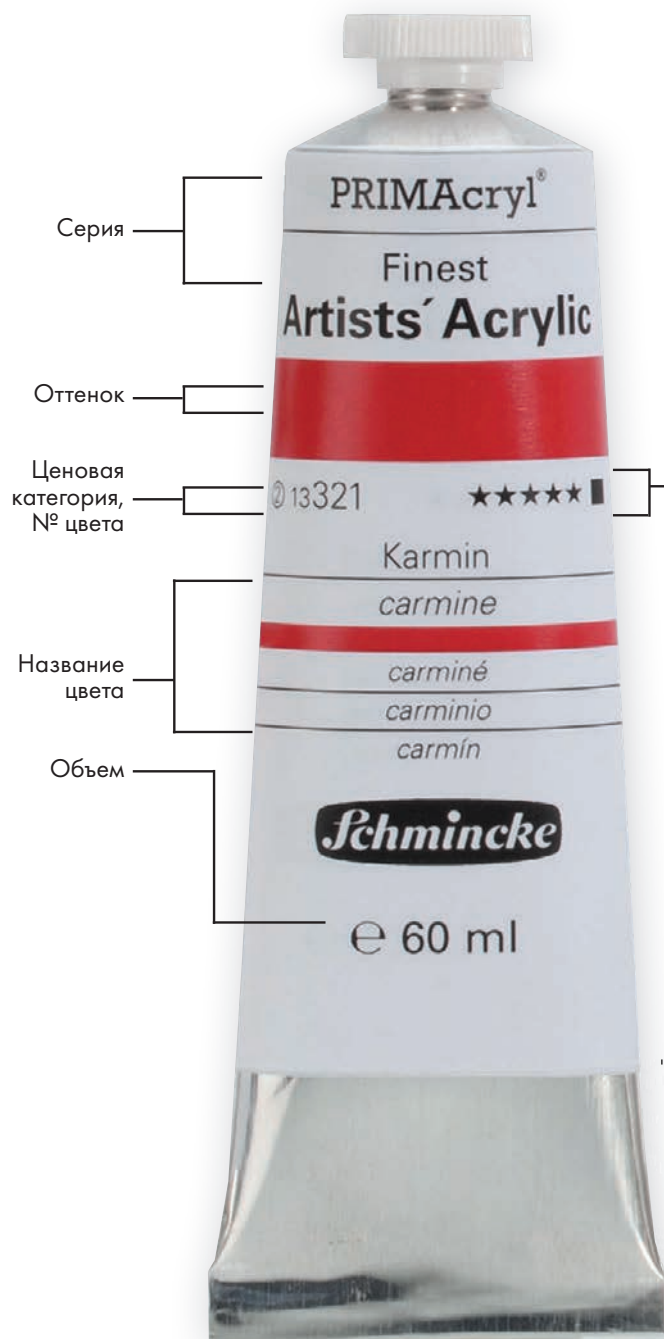
У Schmincke краски для любителей снабжены пометками Akademie или College

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

В дешевые краски для супермаркетов производители часто замешивают добавки, и качество, соответственно, низкое. Лучше приобретите бюджетные материалы известных производителей: результат в любом случае оправдает цену.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

Особые свойства краски вы можете узнать, ознакомившись с информацией на этикетке тюбика.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Светлые цвета, например оттенки желтого или оранжевого, обычно менее укрывисты, чем темные, например синие или зеленые.

Укрывистость и свойства при лессировке

- прозрачная
- полупрозрачная
- полукроющая
- кроющая

Укрывистость

Хотя акриловые краски кроющие, между ними есть немалая разница: бывают как непрозрачные, так и прозрачные тона всех цветов. Смотрите на квадратик, который показывает прозрачность.

Светостойкость

- ★★★★★ максимально устойчивая
- ★★★★★ высокоустойчивая

Светостойкость

В солнечном свете есть ультрафиолет, разрушающий краску и приводящий к ее выцветанию. Светостойкость цвета измеряется при помощи «шерстяной» шкалы, которая показывает, как он бледнеет под воздействием солнечного света. Она обозначена на этикетке разным количеством звездочек.

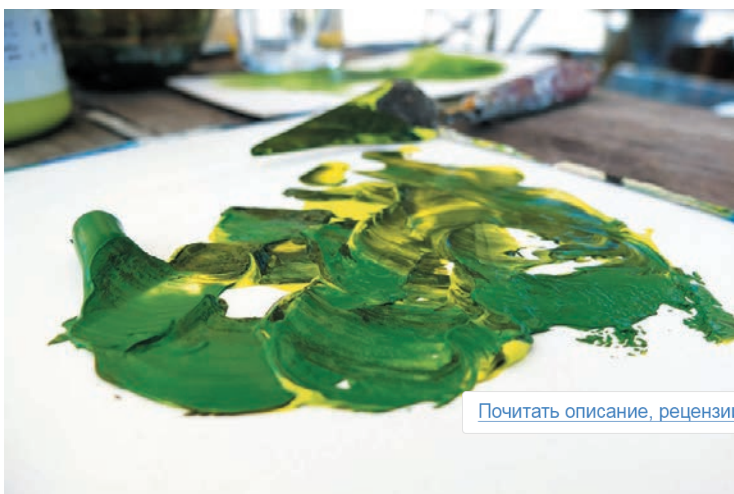
ВИДЫ

Акриловая краска-паста

Акриловые краски считаются пастами. Пасты — смесь твердых веществ с жидкостью. Они нетекучие, довольно плотные, консистенции густой сметаны или масла. Качество краски определяется ее вязкостью, или уровнем текучести: чем она плотнее, мелкодисперснее и пастообразнее, тем выше качество ее составляющих и содержание пигмента. Исключения показаны ниже.

Акриловая краска густой консистенции (Heavy Body)

К акриловым краскам с пометкой Heavy Body относятся преимущественно пастообразные краски для художников-любителей с повышенным содержанием твердых частиц при таком же высоком содержании пигмента. Они высыхают без усадки, с их помощью можно создать рельеф. Их структура очень устойчива, это идеальный вариант для работы мастихином.

Жидкая акриловая краска

Жидкие краски в полном ассортименте цветов — альтернатива пастам в линейке высококачественных художественных красок для профессионалов. При высокой концентрации пигмента они обладают мягкой текучей консистенцией.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Текущность отражает активность перемещения при наклоне поверхности. Чем ниже вязкость, тем текучее краска. Качественная жидкая краска более текуча, чем паста.

Акриловая тушь

Акриловая тушь хранится в банках с пипеткой для набора. Такие мелкодисперсные краски с высоким содержанием пигмента идеальны для послойной лессировки и техники «мокрым по мокрому». Жидкая консистенция туши позволяет рисовать с помощью деревянного стержня, стального пера или наполняемых линеров и маркеров. Пипетку тоже можно использовать как инструмент для рисования: как и из перьевой ручки, краска из нее сама вытекает при соприкосновении с холстом.

Перламутровая акриловая краска

Такие краски бывают и пастообразными, и жидкими, но они неукрывистые. Они содержат частички слюды с примесью титана, которые начинают блестеть под определенным углом или при попадании на них света.

Водная акриловая краска

Это аналог акварели, но с акриловой смолой вместо гуммиарабика в составе. Такие краски некроющие. Их наносят тонкими слоями. После высыхания легко положить поверх новый цветной слой, не затрагивая предыдущие. Но благодаря водорастворимому связующему веществу можно растворить нижние лессировки или размыть их. Краски мягко высыхают при любой концентрации. В отличие от паст, глубина тона и насыщенность цвета водных красок даже при сильном разведении остается неизменной.

МАСТЕР-КЛАСС: АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ СВОИМИ РУКАМИ

Акриловую краску легко приготовить самостоятельно, имея под рукой пигмент и акриловую эмульсию. Многие художники предпочитают замешивать краски самостоятельно, а не пользоваться готовыми. Внимание: пигменты перетирают в очень мелкий порошок, и при работе с ними нужно обязательно надевать защитную маску, чтобы не вдохнуть мелкие частицы.

1. Поместите необходимое количество пигмента в емкость, в которой будете разводить краску.

2. Сначала разведите пигмент водой. Дайте настояться 15 минут, чтобы он растворился.

3. Некоторые пигменты тяжело связываются с молекулами воды. Если такое происходит, добавьте к раствору пару капель этанола (спирта) и дайте ему постоять еще 15 минут.

4. В конце добавьте нужное количество акриловой эмульсии в зависимости от желаемой консистенции, но не меньше $1/3$ общего объема раствора.

5. Соберите пигмент со стенок емкости и тщательно перемешайте раствор кистью, чтобы на дне не осталось нерастворенных частиц. Нанесите пробный штрих на бумагу и оцените качество полученной краски.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Самостоятельно приготовленные краски должны быть использованы сразу. Но есть способ сохранить их на срок около недели: переложите их в емкости с плотно закручивающимися крышками и уберите в холодильник.

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

