

ЖИВОПИСЬ МАСЛОМ

Натюрморт, портрет, пейзаж, обнаженная натура
и сюжетная композиция

ГРЕГ КРОЙЦ

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

ПРЕДИСЛОВИЕ

Говорят, чтобы стать экспертом в любой области, нужно посвятить ее изучению около десяти тысяч часов. Похоже на правду, но все же дело не только в затраченном времени. Умение анализировать, воспринимать, сопоставлять, сравнивать, искать, удивляться гораздо важнее.

Читая любимую книгу, мы следуем за главными героями, увлекаемся сюжетом, переживаем за них, радуемся и неминуемо движемся к развязке. А для живописца самое важное — управлять вниманием зрителя. Прорабатывая до мельчайших деталей каждый участок работы, мы лишаем картину интриги, загадки. Фотографическая точность не должна быть целью художника, но может быть одним из изобразительных средств. Не менее важны композиция, глубина и выразительность.

Я прекрасно помню чувство, когда стоишь перед своей картиной и ощущаешь, что в ней не хватает чего-то важного, хотя всё вроде бы на месте. Машинально начинаешь подправлять детали, проверять перспективу, перегружаешь изображение все больше. Не успеешь оглянуться — а на картине уже нет живого места! О легкости, динамике и выразительности можно только мечтать.

Мне кажется, эта ситуация знакома многим художникам.

Грег Кройц, автор этой книги, — опытный художник и педагог. Ему удалось свести свои наблюдения и выводы к понятным и четким тезисам. Хотя он рассказывает о масляной живописи и некоторые советы применимы именно к этой области, книга будет полезна любому художнику, который перешел на новый этап в творчестве. Он уже знает свои материалы и базовые приемы, возможно, научился реалистично передавать объем или на пути к этому; но главное — он понимает, что для хорошей картины мало изобразить натуру «похоже».

Это не столько учебное пособие по живописи маслом — хотя, несомненно, вы найдете здесь источник вдохновения. Для меня она ценна именно размышлениями о целях художника. Что отличает картину от изображения группы предметов? Стоит ли углубляться в любимый жанр или полезно чередовать разные тематики? Как определить главное, выбрать действительно значимый объект? Какими средствами подчеркнуть его?

Книга полна полезных советов, забавных аналогий и неожиданных вопросов. Что важнее — дерево или человек, глаза или рот? И вообще, что такое рот? Это часть лица с четкими контурами? Или, думая так, вы рискуете изобразить его отдельно от лица? Кто придумал миф о том, что нельзя пользоваться черной краской, и почему? Стоит ли проводить измерения, когда вы рисуете обнаженную натуру? Как грамотно расставить предметы для натюрморта, чтобы они выглядели гармонично? По сути, эта книга — сборник ответов на тысячу и один полезный вопрос, включая такие неординарные, которые даже не успели прийти вам в голову.

Вероника Калачева, художник, педагог, основатель школы рисования

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 9

ГЛАВА 1 ОСНОВЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ЖИВОПИСИ МАСЛОМ 19

ГЛАВА 2 ПОРТРЕТ 55

ГЛАВА 3 ОБНАЖЕННАЯ НАТУРА 75

ГЛАВА 4 НАТЮРМОРТ 91

ГЛАВА 5 ПЕЙЗАЖ 109
Пленэрный пейзаж 115
Студийный пейзаж 124

ГЛАВА 6 ИНТЕРЬЕР 135

ПОСЛЕСЛОВИЕ:
НЕСКОЛЬКО НАПУТСТВЕННЫХ СЛОВ 153

БЛАГОДАРНОСТИ 157

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 158

ГРЕГ КРОЙЦ. КРИТИК. 2002. ХОЛСТ, МАСЛО. 55 8x60 9 CM

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

ВВЕДЕНИЕ

Любому живописцу знакомо это чувство. Стоишь перед мольбертом, изучая свое произведение: вроде бы и неправильного ничего нет, но что-то явно не так. Картина безмолвно взывает о помощи, но непонятно, что делать.

По моему опыту, когда неведомые силы увлекают произведение в сумрачные глубины и препятствуют всем попыткам вернуть его к жизни, пора заняться серьезными вопросами, отбросить все поверхностное и погрузиться в суть — основы.

А что такое основы? Скоро вы узнаете много прописных истин масляной живописи, но их нельзя собрать в охапку и бросить страждущей картине. Художник в таком безвыходном положении нуждается в основах основ!

К счастью, за сорок лет серьезных изысканий мне удалось их емко сформулировать:

- *Точность*: убедитесь, что объект изображен предельно точно.
- *Композиция*: организуйте сюжет в динамичную композицию.
- *Пространственная глубина*: проверьте, насколько убедительно изображены близко и далеко расположенные предметы.
- *Выразительность*: активно используйте выразительные средства.

Важен каждый из этих пунктов, и живописцу следует учесть все. Но нередко один или несколько из этих критериев упускают, и картина выходит хуже, чем могла бы. Например, если полностью сосредоточиться на точности в ущерб композиции, пространству и выразительности, работа будет похожа на инвентарную опись. А если уйти с головой в композицию, забыв о пространстве, точности и выразительности, выйдет плоское, декоративное, коллажное изображение. Удачная картина отвечает всем четырем критериям.

Образно говоря, изображение стоит на четырех ногах. Если убрать одну из них, оно станет кособоким и неполным.

Не скажу, что воплотить любой из критериев легко. У кого-то нет проблем с подбором выразительных средств, но они спотыкаются на точности. Другие впечатляюще точны, но у них хромает композиция. Как освоить все?

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

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

