

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Знакомимся с акрилом	7
Кто есть кто в акриловых красках	8
Краткое руководство по цвету	10
Мир акриловых медиумов	12
Знакомимся с кисточками	15
Рисуем на бумаге	16
Рисуем на холсте	18
Подготовим холст и нанесем грунт	20
Знакомимся с подмалевком	22

Разные техники

Создаем текстуру сухой кисточкой	26
Создаем яркий, плоский цвет	29
Передаем глубину в плоском рисунке	30
Выделяем с помощью резки краев	32
А теперь смягчим края	34
Плавное смешивание — техника «мокрым-по-мокрому»	37
Создаем эффект акварели	38
Пятна, брызги и потеки краски	40
«Тащим» краску, чтобы передать движение	43
Создаем текстуру с помощью техники импасто	44
Попробуем технику импасто мастихином	46
Соскрежем краску с поверхности в стиле сграффито	48
«Играем» с прозрачными слоями	51
Создаем глубину узорами	52
Наносим лессировку	54

Давайте обратимся к творчеству

Экспериментируем с пастой-кракле	58
Добавляем текстуру с помощью моделирующей пасты	60
Создаем коллаж	62
Рисуем тканью	65

Знакомимся с монотипией	66
Пробуем простой перенос изображения	68
Выделите контуры маской	70
Делаем собственный трафарет	72
Творим с помощью акриловых маркеров	74
Наносим аэрозольную краску	76
Брызги и капли структурного геля	78
Техника протяжки нити	80
Рисуем краской на бумаге	82
Рисуем краской на дереве	84
Рисуем краской на стекле	87
Рисуем краской на металле	88
Смешиваем акриловые и масляные краски	91
Оживляем работу мраморной крошкой	92
Добавляем блеск с помощью перламутрового медиума	94
Разнообразим свою живопись акриловой и эмалевой краской	96
Добавляем блеск с помощью потали	98
Добавляем цвет с помощью фресок в доме	101

Флюид-арт

Чудесный мир флюид-арта	104
Грязная заливка	106
Создаем «цветопад»	109
Вдохновение для работы в технике флюид-арт	110
Создаем узоры мраморированием	114

Приложения

Знакомимся с нашими художниками	118
Глоссарий	124
Указатель	126
Изображения	128
Благодарности	128
Об авторе	128

Напротив: Артур Броузерс, «Повышение», акрил и смола на деревянной панели, 2016

ЗНАКОМИМСЯ С АКРИЛОМ

Если сравнивать его с более традиционными красками, такими как акварель и масло, акрил похож на новичка в классе. Изначально этот вид краски предназначался для использования в промышленности и не продавался для потребностей художников до 1950-х годов. Однако благодаря ярким, насыщенным цветам и разносторонним качествам акрил быстро наверстал упущенное и стал популярным у таких художников, как Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн и Дэвид Хокни.

Такая популярность неудивительна. Акрил доступен в разных формах, и его можно накладывать густыми, пастозными слоями, напоминающими масляную краску, или разводить до состояния нежных акварельных мазков. Его можно вливать, вдавливать, тащить и брызгать на все — от холста и ткани до металла, дерева и даже стен.

Звучит пугающе, но бояться не нужно — акрил невероятно дружелюбен к художникам: он быстро высыхает, а это означает, что следующие слои можно накладывать без промедления, сохраняя намеченный заранее темп рисования. Во влажном состоянии его следует растворять водой, а так как при высыхании он становится к ней невосприимчивым, можно спокойно рисовать поверх этого слоя, исправляя допущенные ранее ошибки.

Более того, существуют сотни добавок, известных как акриловые медиумы, которые увеличивают творческий потенциал краски и позволят вам варьировать под свои нужды и технику такие ее свойства, как время высыхания, текстура или текучесть, и даже создавать такие увлекательные эффекты, как трещины на поверхности текстуры.

Акрил является настоящей творческой электростанцией, а эта книга станет доброжелательным гидом, который научит вас использовать все его возможности. Мы с вами рассмотрим все, от элементарных базовых навыков до самых инновационных техник заливок. Вам нужно лишь взять в руки краски, кисть и открыться новым возможностям.

КТО ЕСТЬ КТО В АКРИЛОВЫХ КРАСКАХ

Акриловые краски бывают двух типов: ученические и художественные (также известные как «для начинающих» и «профессиональные»). Оба вида отличаются по цене и пигментам, из которых они изготовлены. Ученические краски, как правило, используются новичками и сочетают в себе пигменты разного происхождения, или в них добавляют «наполнитель» для создания дополнительных оттенков, а художественные краски содержат большую концентрацию чистого пигмента. Если смешать слишком много пигментов, то краска может выглядеть грязной, а цвета приглушенными, поэтому для образования максимально ярких и насыщенных тонов следует выбирать художественный акрил.

Акриловые краски растворимы, поэтому их можно просто разбавить водой, чтобы сделать более текучими и прозрачными, — это одно из основных достоинств акрила. Если вам нравится текучесть, но при этом вы хотите сохранить яркий цвет, то лучше всего использовать акриловые чернила, жидкий акрил или любые другие акриловые краски, разбавленные медиумом, таким как усилитель текучести (см. стр. 12).

Акриловые краски бывают разных типов, и самыми популярными из них являются описанные на соседней странице. Однако стоит попробовать поработать и с акриловыми маркерами (см. стр. 74), чтобы прорисовывать детали, или даже акриловыми красками-спреем (см. стр. 76), чтобы заполнять большие пространства изображения или добавить в ваши работы эффект стрит-арта.

Основные акриловые краски

Акриловые краски варьируются по своей консистенции, или так называемому «телу». В целом для расширения творческих возможностей их все можно смешивать и соединять с акриловыми медиумами. Далее рассмотрим самые распространенные консистенции.

Акриловые чернила

Известные также как сверткучие акриловые краски, акриловые чернила могут быть такими же яркими, как и другие типы акрила, но при этом они имеют жидкую консистенцию, идеально подходящую для техник растушевки и цветных потеков.

Жидкий акрил

Как и предполагает название, жидкий акрил имеет высокую текучесть, но все же не такой степени, как акриловые чернила. Жидкий акрил имеет довольно густой пигмент и скорее выравнивает текстуру, а не сохраняет мазки кисточки.

Мягкий акрил

Мягкий акрил имеет среднюю консистенцию и чаще всего встречается среди набора красок для начинающих. Он ложится ровно, и его легко наносить на поверхность и смешивать. При этом некоторые мазки все же остаются заметными, но не в такой степени, как при использовании более густых консистенций.

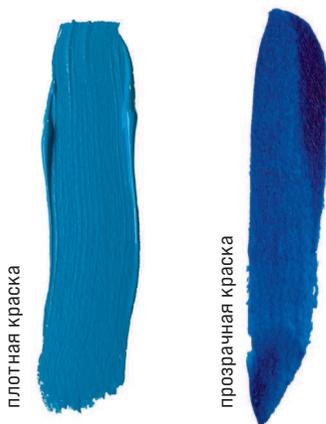

Тяжелый акрил

Тяжелый акрил имеет густую консистенцию, что позволяет сохранять видимые мазки кистью и другие текстуры, поэтому он является отличной альтернативой маслу при работе в технике импасто (см. стр. 44). Возможно, вам нужно будет воспользоваться мастихином, чтобы смешивать и наносить тяжелые краски.

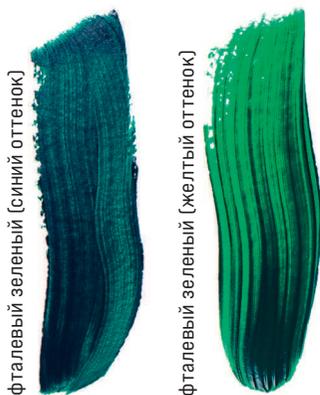
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЦВЕТУ

Вне зависимости от качества ваших акриловых красок стоит разобраться в некоторых характеристиках цвета, чтобы более выгодно их использовать.

Прозрачность

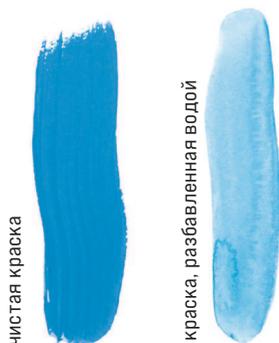
Некоторые цвета сами по себе более плотные, чем другие. Если хотите создать цветные прозрачные слои или лессировки или смешивать новые краски, выберите прозрачные либо полупрозрачные краски. Так вы получите понятный и яркий результат. В каждом спектре цвета существуют различные уровни матовости — не забывайте об этом, решая, смешивать ли определенные краски или использовать их прямо из тюбика.

Тон

Этот термин может описывать разные вещи. В теории цвета «тоном», как правило, называют чистые цвета спектра — красный, синий, желтый и т. д. Однако в живописи «тон» предполагает обозначение определенного цвета, чтобы указать его температуру. Например, фталевый зеленый (синий оттенок) отличается от фталевого зеленого (желтый оттенок): первый холоднее, второй немного теплее. Это различие имеет значение, когда мы создаем глазурь и смешиваем цвета.

Некоторые производители красок также используют слово «оттенок», чтобы показать, что краска создана не из одного пигмента, а из смеси пигментов для имитации определенного цвета. Такое часто встречается в ученических красках.

Насыщенность

Данное понятие описывает насыщенность цвета. Краски из отдельных пигментов, как правило, более насыщенные, а их цвета чистые и яркие. Разводя краску, старайтесь не добавлять слишком много воды, так как это повлияет как на интенсивность цвета, так и на консистенцию, и, высохнув, акрил станет тусклым и неярким.

Тональный валер

Этот термин описывает, насколько цвет темный или светлый. Каждый оттенок имеет собственные тональные характеристики. Например, желтый светлее, чем красный или синий, даже если цвет одинаково насыщенный или яркий. Более светлая версия цвета — «оттенок», а более темная — «тьень». Цвет может быть изменен добавлением белого или другого более светлого пигмента, при этом добавление более темного или черного создаст тень.

МИР АКРИЛОВЫХ МЕДИУМОВ

Акрил — довольно разноплановая краска, позволяющая вам создавать тысячи разнообразных эффектов, но вы можете развивать свою творческую работу, меняя тон этой краски с помощью добавок, чтобы усилить такие качества, как текстура, вес, блеск, время высыхания и прозрачность. Ниже приведены наиболее часто используемые продукты, которые еще встретятся вам в этой книге. Старайтесь следовать инструкциям, указанным на покупаемых вами товарах, касающихся зависящих от бренда параметров, таких как количество и время, необходимое для высыхания.

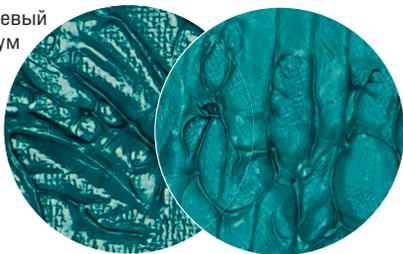
Помимо широко известных брендов, существует много других доступных в продаже добавок, которые помогают создать интересные текстурные эффекты, такие как паста-кракле (см. стр. 58) и медиум гранулированный бисерный.

Усилитель текучести

Усилитель текучести — добавка, которая используется для того, чтобы разбавить густоту краски и улучшить ее текучесть. Таким образом вы можете создавать гладкие, ровные участки окрашенной поверхности и при этом не терять насыщенность цвета.

глянцевый
медиум

матовый медиум

Глянцевый или матовый медиум

Глянцевый и матовый медиумы меняют степень блеска красок, и их можно использовать как для усиления, так и для ослабления глянца на картине. Вы можете использовать этот медиум как слой лака на сухой краске или можете замешать его вместе с акриловой краской для создания более тонкого и прозрачного финального слоя.

Замедлитель

Замедлитель используют для увеличения времени высыхания акриловых красок, что дает вам больше времени на доработку, пока краска еще не схватилась, или так называемого «открытого времени». Это особенно полезно при работе в технике «мокрым-по-мокрому» (см. стр. 37), а также при создании мягких тональных краев изображения, при сглаживании и смешивании.

Жидкий медиум

Этот акриловый полимер часто используется в жидких техниках для создания картин в стиле флюид-арт (см. стр. 103), усиливает текучесть краски и выравнивает ее, но при этом не добавляет прозрачности. Он создает гладкую, ровную и непрозрачную поверхность.

Мягкий гель

Тяжелый гель

Мягкий, ровный и тяжелый гель

Вязкие и текучие, эти гели являются отличным способом растянуть краску и изменить ее консистенцию. Как правило, в продаже доступны гели трех разных плотностей. Мягкие гели удерживают небольшие выступы мазков и текстуры, а тяжелый гель позволяет создавать объемные трехмерные текстуры. Ровный гель является чем-то средним по плотности. Такие гели можно просто добавлять для расширения цветовой гаммы, так как это позволит использовать меньше краски, но сохранять насыщенность цвета. Большинство гелей бывают в трех вариантах по блеску (глянцевые, матовые и полуглянцевые), что позволяет нанести завершающий слой перед покрытием картины лаком. Глянцевые медиумы лучше подходят для создания прозрачной глазури, а матовые усиливают непрозрачность краски.

Прозрачный гель с эффектом дегтя

Прозрачный гель с эффектом дегтя, на что и намекает его название, имеет очень густую, напоминающую деготь консистенцию. С его помощью можно усиливать прозрачность и блеск, а также выравнивать мазки и другие элементы текстуры. (Если вам действительно необходимо выровнять мазки, попробуйте использовать более эффективный самовыравнивающийся гель.) Прозрачный гель с эффектом дегтя удерживает цвет и, высыхая, становится прозрачной, гибкой пленкой. Его можно смешать с жидкой краской для техники мраморирования (см. стр. 114) или использовать как закрепитель в коллаже (стр. 62).

Круглая кисть:
идеально
подходит
для создания
прямых линий
и мелких
деталей

Овальная
кисть:
идеально
подходит для
жидких красок

Короткая
плоская
кисть:
используется
для создания
портретов
и эффекта
растушевки

Веерная кисть:
подходит для
выравнивания
мазков
и смешивания
красок

Кисть филберт:
подходит для
смешивания
красок
и нанесения
разных мазков

Большая плоская
кисть: отлично
подходит для
нанесения на холст
жидких красок

ЗНАКОМИМСЯ С КИСТОЧКАМИ

При работе с акриловыми красками правильно подобранная кисть поможет вам создать необходимые мазки, будь они текучими или уверенными, осторожными или точными. Кисти, изготовленные из мягкого натурального волоса, например шерсти белки, соболя или кролика, традиционно используются для рисования акварелью. Они идеально подходят и для текучих акриловых красок, так как легко впитывают большое количество воды и позволяют растягивать краску.

Кисти из свиной щетины намного прочнее и достаточно жесткие — ими удобно наносить густые, объемные мазки краской. Таким образом, этот вариант чаще всего используют в технике импасто и при создании текстуры на финальном этапе рисования.

Как правило, для работы с акриловыми красками лучше всего подходят синтетические кисти, так как они более прочные и упругие, в отличие от натуральной щетины. Существует много различных синтетических кистей, от мягких и гибких, протягивающих жидкие краски, ровно смешивающих и оставляющих гладкую поверхность, до пружинистых и жестких, которые могут проводить тяжелую краску по холсту и оставлять заметную текстуру.

Выбирая кисть, важно учесть длину ее ручки. Короткие ручки лучше подходят для прорисовки мелких точных деталей, особенно когда вам нужно сильно приближаться к поверхности изображения. А длинные ручки, как правило, чаще используются при создании более масштабных картин.

мастихин

Другие полезные инструменты

Хотя кисти и позволяют вам создавать разнообразные эффекты, чтобы использовать весь потенциал акриловых красок, важно не забывать и про другие инструменты, такие как мастихины и валики, которые мы рассмотрим позже.

Еще одним ключевым инструментом художника, работающего акрилом, является палитра. Это не поглощающий воду поднос, на котором можно размещать и смешивать краски во время работы. Можно приобрести такие палитры, которые не дают краскам засохнуть, созданные специально для поддержания ваших красок во влажном состоянии. Они помогают замедлить время высыхания акриловых красок.

Поролоновый валик

палитра

РИСУЕМ НА БУМАГЕ

Акрилом можно рисовать на различных материалах — попробуйте поработать на дереве, ткани, коже и даже стенах... Однако самыми важными поверхностями для большинства художников являются бумага и холст (см. стр. 18).

Бумагу легко носить с собой, она относительно недорогая и потому является отличным материалом, на котором вы можете попробовать различные техники. В продаже имеется много видов бумаги, на которой можно рисовать акрилом. Самыми подходящими вариантами являются акварельная или акриловая бумага. Последняя была разработана специально для удержания акриловой краски.

Выбирая бумагу, важно учитывать как текстуру, так и вес. От того, насколько поверхность бумаги грубая или гладкая, зависит, какими будут ваши мазки. Как правило, бумага горячего прессования самая гладкая, а «шершавая» самая текстурированная. Вес бумаги определяет, сколько жидкости она может впитать. При работе с акрилом стандартными вариантами являются листы плотностью 190 г/кв. м и 300 г/кв. м, но можно найти и более плотные листы. Чем тяжелее бумага, тем больше жидкости она удержит. Листы с показателем 300 г/кв. м или выше выдержат нанесение акрила или даже жидких чернил практически без искажений и сохраняют ровную поверхность.

Чтобы повысить способность бумаги поглощать воду и даже улучшить поверхность, можно подготовить ее, словно холст, нанеся грунт (см. стр. 20). Но помните, что это изменит эффект растекания, если вы наносите тонкие слои.

Еще одним прекрасным вариантом для рисующих акрилом является холщовая бумага. Эта бумага среднего веса повторяет интересную текстуру холста, и ее поверхность отлично подходит для акриловых красок и мешает им впитываться или растекаться. Холщовая бумага, как правило, продается в виде удобных плоских листов, объединенных в блокнот.