

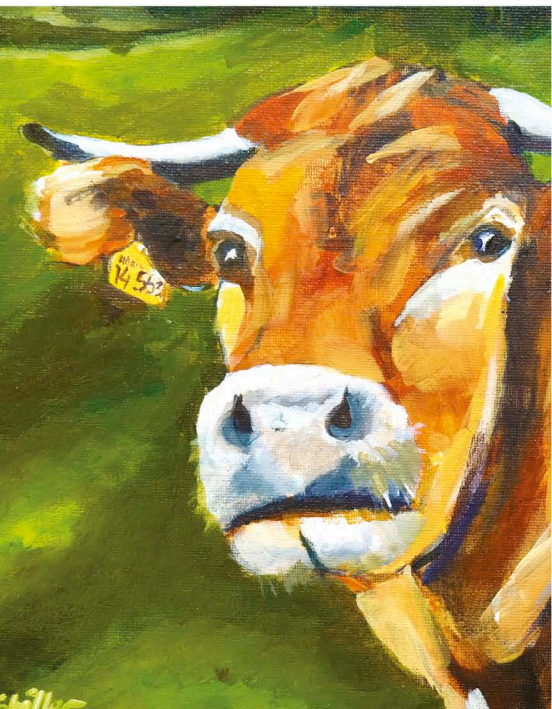
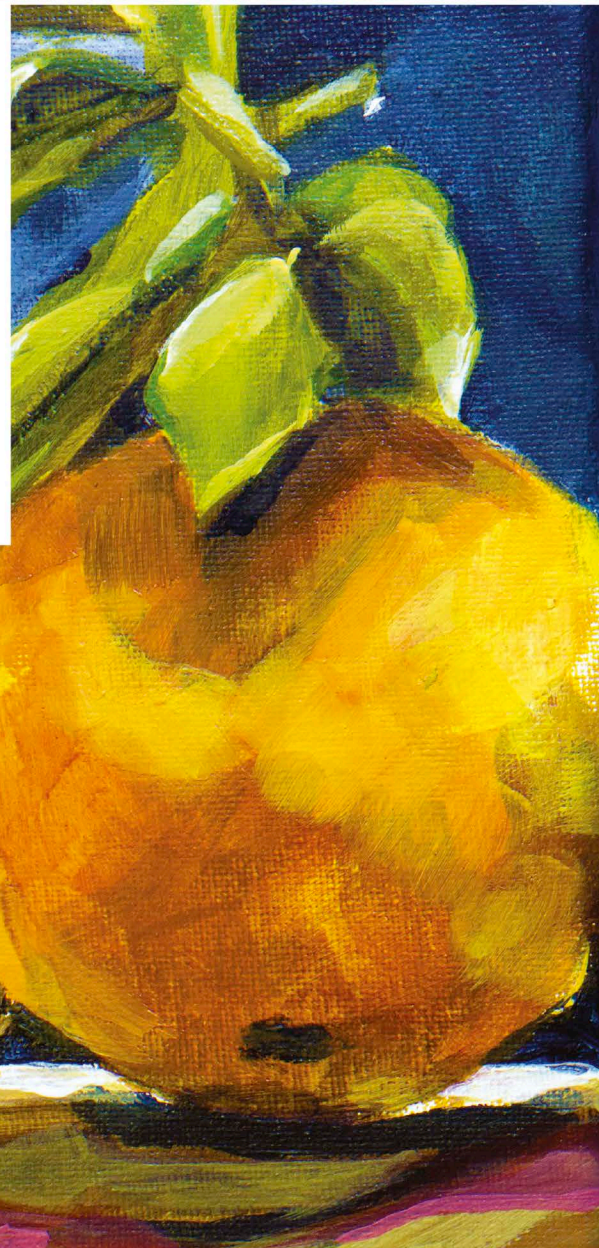

14 ДНЕЙ
14 КАРТИН

ДИТМАР ШТИЛЛЕР

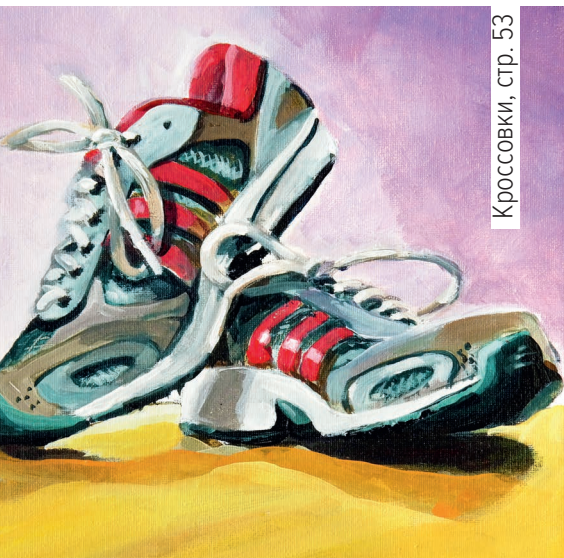
АКРИЛ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

КАК ИСКАТЬ СЮЖЕТ, СОЗДАВАТЬ КОМПОЗИЦИЮ,
РАБОТАТЬ С ЦВЕТОМ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

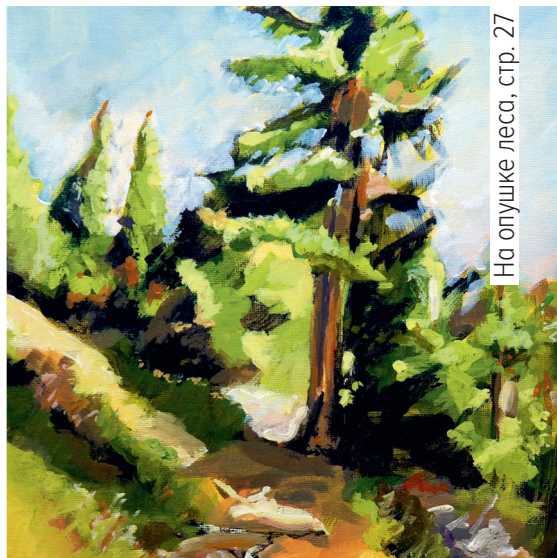

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
ОСНОВЫ	6
Материалы	6
Техника	10
Методика	13
ПРОЕКТЫ	21
День 01: МАНДАРИН. У кого тут апельсиновая корка?	21
День 02: НА ОПУШКЕ ЛЕСА. Привет, лесная фея!	27
День 03: ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА. Мост в Сан-Франциско	33
День 04: ТУНЕЦ. Четверг — рыбный день	39
День 05: ИЗУЧАЕМ ЛИСТЬЯ. Колдовство весеннего дня	43

Кроссовки, стр. 53

На опушке леса, стр. 27

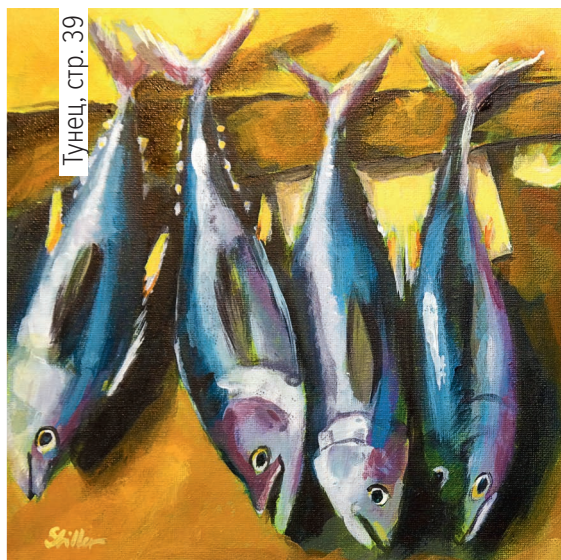

Экс-ан-Прованс, стр. 61

День 06: ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ. Три эспрессо, пожалуйста!	47
День 07: КРОССОВКИ. Спортивные достижения	53
День 08: КОРОВА. Прекрасная модель!	57
День 09: ЭКС-ан-ПРОВАНС. Французские впечатления	61
День 10: МГНОВЕНИЯ. Двумя глазами видно лучше	67
День 11: РЕТРОМОБИЛЬ. Красный «Бьюик Рoadmaster» 1955 года	73
День 12: ПОВОРОТ ДОРОГИ. Свобода золотого часа	77
День 13: ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ. Двойная постановка	83
День 14: СКРИПКА. Последний штрих	89
8 ценных моментов ежедневного рисования	94
Об авторе	95

Ретроавтомобиль, стр. 73

Тунец, стр. 39

Перерыв на кофе, стр. 47

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ, ТО ДЕЛАЕТСЯ ХОРОШО

Винсент Ван Гог

Дорогие читатели, мне сложно сейчас в это поверить, но когда-то мастерская была самым безжизненным местом в моем доме. Я попусту тратил время в поисках подходящих сюжетов для художественного творчества, регулярно приобретал краски, инструменты и книги по искусству. Но чтобы приступить к новой картине, мне приходилось преодолевать себя. На дорисовку картин уходили недели. Хотя процесс рисования и доставлял мне удовольствие, я был недоволен результатами и не замечал прогресса. Во время отпуска в Канаде в августе 2011 года я познакомился с движением «Каждый день по рисунку» и сразу же загорелся их идеей. Участники движения рисуют по одной картине в день, а потом выставляют их на всеобщее обозрение в онлайн-галерее, где работы можно оценить и даже приобрести. Как раз то, чего мне не хватало! Новая мотивация! Новая цель! Я назвал свой проект «По Штиллеру в день — 100 дней / 100 картин». С тех пор прошло более пяти лет. За это время я создал почти две тысячи картин. Результатом моего проекта стали многочисленные выставки. Проект привлек общественный интерес, помог мне обзавестись новыми знакомствами. Я провел серию семинаров в Германии на тему ежедневного рисования и написал книгу, которую вы держите в руках.

Возможность рисовать каждый день наполняет мою жизнь смыслом и делает меня счастливее. Мне хотелось бы разделить с вами это ощущение. 14 работ, представленных в книге, — это самые популярные сюжеты для ежедневного рисования: натюрморт, пейзаж, животные, городские виды... В пошаговых инструкциях я поясняю, как быстро и эффективно писать. Увы, тайного рецепта успеха не существует, но я с удовольствием раскрою важные составляющие техники быстрого, профессионального и захватывающего рисования. Применяйте эти правила, советы и даже трюки. Будьте смелыми и удивите себя! Помните: никто не идеален. Не бойтесь ошибаться. В акриловой живописи легко исправить и маленькие, и большие огрехи. Проявите спонтанность, интуицию и страсть.

В процессе рисования самое главное — это удовольствие!

Дитмар Штиллер

A handwritten signature in black ink that reads "Dietmar Stiller". The signature is written in a cursive, flowing style with a smiley face at the beginning.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Лучше всего выбрать себе постоянное место для рисования. Вся прелесть в том, что для небольших рисунков не нужно много места. Все мои принадлежности, включая холст, занимают меньше одного квадратного метра. Если каждый раз приходится заново выискивать и обустраивать место для рисования, вряд ли вам захочется рисовать регулярно. Оформите собственный творческий уголок. Сделайте его уютным и привлекательным. Повесьте несколько вдохновляющих картин. Найдите удобный стул, который не жалко испачкать краской. Если вы работаете с мольбертом, возможно, вам удастся отвоевать для себя отдельное помещение в доме. Позаботьтесь, чтобы дневной свет не слепил, но освещение было достаточным.

ПОДГОТОВКА

Чтобы курс оказался максимально полезным, воспользуйтесь моими рекомендациями.

- ▶ Старайтесь рисовать каждый день.
- ▶ Запланируйте рисование и назначьте время. Придерживайтесь плана, поскольку действие (пробежки, занятия музыкой, поглаживание кошек — и рисование!) превращается в привычку только при регулярном повторении.
- ▶ Радуйтесь созданному вами ритуалу рисования.
- ▶ Посвятите рисованию не менее одного-двух часов своего времени.
- ▶ Не отвлекайтесь: отключите телефоны. Выйдите из социальных сетей.
- ▶ Включите любимую музыку.
- ▶ Табличка «Работает художник» продемонстрирует окружающим, насколько для вас важен этот творческий тайм-аут.
- ▶ Вопросы, задачи и желания семьи подождут.
- ▶ Чтобы работа не вызвала раздражения, вовремя выбрасывайте испорченные кисти и засохшие краски.

Мое рабочее пространство:
80 × 100 см

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ

В качестве **палитры** для смешивания красок идеально подойдет большая крышка от пластмассового ведра. Удобна в обращении и обычная прозрачная папка-уголок, в которую вложен листок белой бумаги формата А4. Подойдут и стандартные бумажные отрывные палитры. Если вы прерываете работу на длительное время, закройте палитру с красками, которыми рисуете, пищевой пленкой или кусочком упаковочной пленки, в которой продают холсты. Для мытья кистей используйте большой **стакан** с обычной водопроводной водой, например баночку из-под жидких продуктов диаметром около 15 см. Старое кухонное полотенце или отслужившая свое футболка пригодятся для **вытирания кистей**.

Чтобы краска на палитре не высыхала слишком быстро, опрыскивайте ее водой из маленького пульверизатора (я называю это «поцелуем жизни»).

Лак для распыления бывает матовым, полуматовым или глянцевым. Обычно акриловые краски не покрывают лаком, поскольку они обладают относительной прочностью. Однако лак добавляет работе глубины и блеска. Попробуйте разок!

Для некоторых работ вам потребуется **линейка** длиной 30 см и **малярный скотч** шириной 18 мм. Краски смешивают при помощи мастихина. Кроме того, мастихин можно использовать для живописи вместо кисти. Для предварительного рисунка я пользуюсь водорастворимым **графитовым карандашом** (твердость 6В, фирма Faber Castell) или акварельным карандашом темных оттенков. Информация лучше запоминается, когда мы ее записываем. Поэтому стоит завести небольшой альбом для зарисовок, чтобы вносить в него заметки и примечания к рисункам и урокам из этой книги и вашим собственным художественным проектам. В этом же альбоме можно делать маленькие эскизы и пробовать новые сочетания цветов.

АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ

Мне нравятся акриловые краски! Они не пахнут, быстро сохнут, и ими легко работать. После высыхания акрил не выгорает, не растворяется водой, хорошо закрашивается. Я считаю их идеальным вариантом для работы в мастерской. Их можно разбавлять простой водопроводной водой и в разбавленном виде писать в лессировочной и акварельной технике. Они подходят и для пастозной живописи. Акриловая краска — универсальный материал, оставляющий простор для экспериментов.

Я смешиваю акриловые краски со специальным **антисиккативом, то есть замедлителем высыхания для акриловых красок**, и могу рисовать ими даже под солнцем на открытом воздухе.

Профессиональные акриловые краски ни в чем не уступают масляным даже в плане глянца, разбавляемости и плотности пигментов. Краски различных производителей можно смешивать друг с другом в любых комбинациях.

Акриловые краски художественной, этюдной и декоративной серий отличаются качеством и ценой. Высококачественные профессиональные **художественные краски** из плотных и чистых пигментов с высокой степенью светостойкости с небольшим количеством наполнителей — самые дорогие. Любительские краски стоят намного дешевле. Но они характеризуются низкой плотностью пигментов, высоким содержанием наполнителей и белил. Нередко укрывистость и сочность любительских красок разочаровывают. Рекомендую использовать **студийные краски и краски для художников-любителей** ведущих производителей.

Что еще стоит знать. Под словом **«пигмент»** подразумевают чистое красящее вещество, которое придает цвет краске. «PR» обозначает красный, «PY» — желтый, «PB» — синий пигмент и т. д. Чем меньше пигментов перемешивают, тем более чистым будет полученный оттенок.

НУЖНЫЕ ОТТЕНКИ

Вы, наверное, удивитесь, когда узнаете, что все 14 картин из этой книги я нарисовал, смешав три основных цвета (плюс белый). «Ух ты, здорово! — вероятно, сейчас подумали вы. — А как же мне это сделать?»

Из трех основных цветов действительно можно получить все остальные. Однако лучше воспользоваться дополнительно шестью цветами из расширенной палитры (см. стр. 8). Имея их в своем распоряжении, вы готовы ко всему: например, что вам не удастся смешать нужный оттенок или у вас просто не будет желания это делать. Таблица поможет найти правильную комбинацию. Если у вас есть другие готовые цвета (кроме черного — он под запретом), вы можете использовать их и не прибегать к смешиванию. Как говорится, смешивание не является обязательным пунктом программы.

МОИ ЦВЕТА

Чтобы проделать все 14 уроков из этой книги, должно хватить одной большой тубы (120 мл) каждого цвета. А если у вас есть баночки каждого цвета по 250 мл, можете чувствовать себя совершенно уверенно.

В таблице на следующей странице вы увидите три основных цвета: кадмий красный, голубую ФЦ и кадмий желтый, плюс белый, а также шесть цветов из моей расширенной палитры. Некоторые производители предлагают выгодные в ценовом плане наборы акриловых красок для новичков из шести, восьми и более цветов. В наборах должны присутствовать рекомендованные цвета.

НАЗВАНИЯ ЦВЕТОВ НЕ СТАНДАРТИЗОВАНЫ!

Цвета в наборах могут варьироваться. Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с продавцами в специализированном художественном магазине.

СОВЕТ

Что скрывает маркировка? Наряду с ценовой группой здесь указывают важную информацию о светостойкости, используемых пигментах и укрывистости красок. За исключением отдельных специальных красок почти все акриловые краски обладают хорошей или очень хорошей стойкостью. Это значит, что картины, выполненные акриловыми красками, можно выставлять без дополнительной защиты в помещениях, расположенных на солнечной стороне зданий, в ваннных комнатах или на кухнях. Дополнение «цветовой тон» или «аналог» в названиях цветов на тубах указывает на то, что в состав входят преимущественно недорогие (синтетические) пигменты, идентичные оригинальным оттенкам.

- Прозрачный
- Полупрозрачный
- Укрывистый

Светостойкость

- ★★★★★ Высокая
- ★★★☆☆ Нормальная
- ★☆☆☆☆ Небольшая

Названия и цифровые обозначения цветов, выделенные серым, не подходят для выполнения упражнений из этой книги в силу применяемых в них пигментов.

НАЗВАНИЯ ЦВЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЦВЕТ	Галерея WINDSOR & NEWTON	Стандартная серия ROYAL TALENS Amsterdam	Система DALER ROWNEY S3	SCHMINCKE PRIMAcrlyl	LUKAS LUKAS CRYL Studio
Кадмий желтый средний	#120 Cadmium Yellow Med. Hue	#271 Kadmiumgelb M (Expert)	#260 Cadmium Yellow (hue)	#211 Kadmiumgelb mittel	#4626 Kadmiumgelb (mit.)
Голубая ФЦ	#706 Winsor Blue	#570 Phtaloblau	#142 Phtalo Blue	#439 Phtaloblau cyan	#4745 Phtaloblau
Кадмий красный	#095 Cadmium Red Hue	#396 Naphtolrot M	#503 Cadmium Red (hue)	#320 Kadmiumrot mittel	#4686 Zinnoberrot
Цинковые белила	#415 Mixing White	#104 Zinkweiß	#006 Zinc Mixing White	#100 Zinkweiß	
Титановые белила	#644 Titanium White	#105 Titanweiß	#009 Titanium White	#101 Titanweiß	#4608 Titanweiß
Лимонный желтый	#346 Lemon Yellow	#267 Azogelb Zitron	#651 Lemon Yellow	#205 Zitronengelb	#4620 Zitronengelb
Ультрамарин синий	#660 Ultramarine	#504 Ultramarinblau	#123 Ultramarine	#433 Ultramarinblau	#4737 Ultramarinblau
Маджента	#488 Permanent Magenta	#369 Primärmagenta	#412 Process Magenta	#326 Chinacridon Magenta	#4650 Magenta
Сочная зелень	#599 Sap Green	#623 Saftgrün	#375 Sap Green	#570 Saftgrün	#4765 Saftgrün
Охра светлая	#744 Yellow Ochre	#227 Gelber Ocker	#663 Yellow Ochre	#675 Lichter Ocker	#4631 Gelber Ocker
Умбра жженая	#076 Burnt Umber	#409 Umbra gebrannt	#223 Burnt Umber	#684 Umbra gebrannt	#4711 Umbra gebrannt

РАСШИРЕННАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА: 10 ЦВЕТОВЫХ ОТТЕНКОВ

ОСНОВА

Я отдаю предпочтение классическим **холстам на подрамнике**. Мне они представляются самой достойной и оригинальной основой для рисования. А чтобы грубая текстура холста не мешала выписывать детали и тонкие линии, я использую более гладкую и тонкую ткань. Хорошей альтернативой могут стать грунтованный **картон или холст на картоне**. Они занимают мало места, а потому я беру их, когда собираюсь порисовать в дороге.

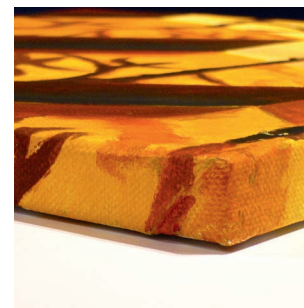
Большинство упражнений из моей книги вполне можно выполнить на специальной **бумаге для рисования акриловыми красками**, например марки Hahnemühle плотностью 330 г/м². Если вам не хочется приобретать блок специальной бумаги, вы можете использовать простой пивной картон, загрунтовав его белой краской. Более тонкую бумагу для акварели необходимо предварительно закрепить малярным скотчем с четырех сторон на деревянной подложке. Я не рекомендую рисовать на художественном картоне с зернистой поверхностью. Он легко коробится, и так же неудобен в использовании, как и небольшие холсты. **Грунтованный картон Gesso** имеет идеально гладкую поверхность, однако его средняя стоимость в четыре раза превышает цену холста. Попробуйте работать на основах, которые рекомендованы для каждого конкретного упражнения.

КИСТИ

Даже если вы новичок, не стоит работать со слишком дешевыми кистями. Кисти из магазина низких цен не подойдут. Хорошо зарекомендовали себя **художественные кисти** с зеленой ручкой марки daVinci (серия 374) и чуть более дорогие **синтетические кисти**, например Voesner марки daVinci (серия 344).

Размерный ряд кистей, которыми я пользуюсь ежедневно, невелик. **Плоскими кистями** № 20 или № 16 я пишу приблизительно 85% своих картин. Если у вас не получается работать с ними, попробуйте более тонкую плоскую кисть размера 12. В большинстве случаев в самом конце работы я пользуюсь самыми тонкими **круглыми кистями** № 4 и № 0. Кисти «кошачий язычок» пользуются популярностью в основном у художников, пишущих маслом. Такими кистями хорошо выполнять красивые мягкие цветовые переходы без выраженных границ.

Чтобы определить для себя оптимальный набор художественных инструментов, рекомендую поработать с различными принадлежностями. Попробуйте плоские, круглые кисти, кисти формы «кошачий язычок» или овальные, кисти из натуральной щетины, шпатель, мастихин. Порисуйте пальцами или мягкой стороной обыкновенной хозяйственной губки. Не бойтесь экспериментировать.

Я всегда полностью закрашиваю подрамник, включая все четыре боковые грани. И тогда даже без отдельной рамы картина на стене будет производить первоклассное впечатление.

СОВЕТ

Плоскими кистями № 20 или № 16 я рисую около 85% своих картин.

НА ПУТИ К УСПЕХУ

Эта книга призвана заразить вас любовью к искусству ежедневного рисования акриловыми красками. На протяжении 14 ежедневных уроков я проведу вас шаг за шагом и покажу свой подход, дам рекомендации и подскажу, какие материалы использовать. Однако техника и материал сами по себе не являются гарантией создания хорошей картины. Выразительная, интересная или удачная картина требует вашей энергии, страсти и вдохновения.

Ежедневные уроки изложены в дидактическом порядке. Тем не менее я призываю вас прислушиваться к себе и руководствоваться своим настроением. Если вам хочется, начните свои занятия с урока 7. Или пропустите одну из тем, если у вас нет желания заниматься ею. Вместо нее нарисуйте два раза другой сюжет.

Моя живописная манера сочетает реалистичский и спонтанный подходы. В ходе моих семинаров участники часто задают вопрос, как можно писать так быстро и раскованно. Секрета в этом нет. Со стороны может показаться, что картины выходят из-под кисти многих художников просто и непринужденно, однако это результат многолетней практики. К сожалению, нельзя отрешиться от повседневности, просто щелкнув пальцами, подойти к мольберту и спонтанно сотворить шедевр, как бы нам этого ни хотелось.

Поэтому свои семинары я стараюсь начинать с простых упражнений на бумаге, чтобы снять мышечный зажим. Опробуйте несколько излюбленных цветов и загрузите ваш холст одним из светлых базовых тонов. Таким образом исчезнет страх белого листа и возникнет связь между глазами, рукой, кистью, краской и холстом.

От этой книги вы вправе ожидать большого количества советов и подсказок, которые быстро приведут вас к успеху. Для начала я дам вам несколько советов, которые подтолкнут вас к творчеству.

Мой стандартный набор для городского скетчинга

СОВЕТ

Встречайтесь с другими любителями порисовать для совместных художественных вылазок. Интересные сообщества вы можете найти в интернете, например Meet & Sketch в Instagram.
Прим. ред.

МОИ СОВЕТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА

1. **Оборудуйте свое рабочее место так**, чтобы к рисованию можно было приступить в любой момент.
2. Старайтесь использовать **самую широкую кисть**, какая у вас есть (а лучше возьмите еще на размер больше!). Благодаря этому вы избежите трудной кропотливой работы на первом этапе, и вам ничего не останется, кроме как наносить кистью раскованные и спонтанные мазки.
3. **Смешивайте три основных цвета: красный, синий и желтый!** Купить краски в тубах может любой.
4. **Рисуйте только важные объекты.** Упрощайте сюжет (нарисуйте лучше три дерева вместо целого леса). Опускайте несущественные детали (не нужно изображать каждый листочек на каждом дереве). Пишите осознанно, избегайте наносить мазки машинально и не прокладывайте слишком много слов. Лучше меньше, да лучше!
5. **Захватывающая композиция:** оптимизируйте свой проект (см. стр. 80, день 12, рис. 6). Определите центр композиции, то есть то важное место на картине, на которое должно хотеться взглянуть.
6. **Разнообразие — залог удачной картины.** Хорошо, когда на ней есть спокойные и более живые места. Важны отчетливые контрасты. Светлого и темного. Крупных и мелких деталей. Округлых и угловатых форм. Гармоничных оттенков и броских цветов. Линий и плоскостей. Острых углов и плавных участков. Проще говоря: избегайте скуки.
7. **Делайте наброски как можно чаще!** Хороший живописец должен уметь рисовать. В моду вошли совместные городские зарисовки. Все чаще появляются бесплатные и свободные группы любителей набросков с натуры, регулярно встречающихся в рамках городского скетчинга.
8. **Рисуйте с удовольствием!**

