

АКРИЛ

12+

От базовых приемов до флюид-арта

85.14
A36
CA-401110

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ
ИДЕИ И ТЕХНИКИ

Рита Айзек

БОМБОРА

АКРИЛ

От базовых приемов до флюид-арта

СА-409990

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Оренбургская областная универсальная
научная библиотека им. Н.К. Крупской»

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва 2022

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 резких 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, пастоными слоями, напоминаящими 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 заливки. 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 сверхтекучие 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.

СОЗДАЕМ ТЕКСТУРУ СУХОЙ КИСТОЧКОЙ

Напротив: Джин Смит, «Левница 4», акрил на холсте на картоне, 2017

Техника «сухая кисть» подразумевает использование небольшого количества краски и сухой кисти, которой вы тащите цвет по холсту, чтобы создать текстурированный, шершавый или «туманный» эффект, как, например, в портрете, созданном Джин Смит, представленном напротив. Не нужно смачивать кисть, прежде чем погрузить ее в краску. Наоборот, вы берете маленькое количество краски на кисть, потом опускаете ее на палитру, чтобы убрать лишнее, и потом уже касаетесь поверхности.

Чем гуще краска, тем легче добиться текстурированности. Поверхность, на которой вы рисуете, тоже влияет на результаты: текстура хлопкового холста создаст более заметные мазки, а гладкая поверхность позволит краске скользить, таким образом делая слой более ровным.

Можно нажимать на кисть сильнее, если рисовать более жесткими кисточками (например, из свиной щетины) или синтетическими пружинящими кисточками (жесткая, гибкая щетина), поэтому, выбирая инструмент, ищите именно тот, который позволит вам наносить на картину желаемые мазки.

ПОПРОБУЙТЕ САМИ

1. Выберите плоскую кисть с короткими волосками и наносите тяжелую краску мазками, уделяя больше внимания тем участкам, где хотите создать более темный цвет.

2. Возьмите веерную кисть и создайте более текстурированные мазки.

3. Нанесите краску скошенной кистью для растушевки.

4. Создайте слабо заметные тональные или цветовые переходы, нанося разные краски рядом друг с другом, а потом растушевывая края так, чтобы цвета смешались и слегка заходили друг на друга.

СОЗДАЕМ ТЕКСТУРУ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИКИ ИМПАСТО

Напротив: Пол
Норвуд, «Чтение
на берегу», акрил
на холсте, 2018

Импасто — известная техника живописи, при которой художники наносят краску густыми слоями для создания богатой текстуры. Традиционно она используется в масляной живописи, но ее можно так же эффективно применять и в работе с акрилом, что нам и демонстрирует яркий пляжный сюжет Пола Норвуда напротив. На самом деле акриловая краска дает нам два заметных преимущества: она высыхает быстрее, и риск, что она потрескается или исказится в процессе высыхания, минимален.

Чтобы попробовать этот метод, возьмите тяжелый акрил, так как он почти такой же густой, как и масляные краски. Еще вы можете добавить тяжелый гель (см. стр. 13), чтобы еще больше уплотнить консистенцию краски и убедиться, что сохраняется каждый выступ и мазок так, словно вы их слепили. С помощью жестких объемных кистей можно перемещать краску по большим участкам. Это добавит в вашу работу эффект трехмерности.

Импасто — интуитивная техника, с ее помощью вы легко добьетесь выразительного результата. Однако, если вы пишете фигуративные картины, сначала набросайте на холст разные области цвета или тона, чтобы не переживать из-за пропорций и глубины.

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ С ПАСТОЙ-КРАКЛЕ

Жидкие акриловые
краски поверх
пасты-кракле
создают весьма
текстурированную
работу.

Паста-кракле — интересный медиум. Как и предполагает название, она ломается при высыхании, таким образом создавая потрескавшуюся поверхность, которая идеально подходит для создания состаренного или «поношенного» образа или же эффекта разбитого стекла. Размер и узор трещин будут варьироваться в зависимости от толщины слоя пасты, была ли она смешана с краской или нет, а также от погодных условий, например температуры или влажности. Паста-кракле после высыхания становится полупрозрачной, непрозрачной и матовой, поэтому поверх можно рисовать тонкими слоями лессировок для добавления цвета и усиления эффекта трещин.

При работе в данной технике советуют выбирать твердую поверхность, такую как доска или холст на картоне, потому что слишком гибкая поверхность приведет к трещинам в краске, которая в итоге отвалится. Обратите также внимание на то, что паста-кракле со временем немного усыхает, и потому результат может оказаться непредсказуемым, хотя именно по этой причине ее и забавно использовать. Если вы хотите попробовать и повторить результаты, запомните, при каких условиях работали, чтобы, насколько это возможно, контролировать поведение пасты.

ПОПРОБУЙТЕ САМИ

1. Сначала подготовьте поверхность. Чтобы оказать большее впечатление на зрителя, нанесите слой краски в качестве основы и, как только она высохнет, нанесите пасту-кракле сверху с помощью мастихина.

2. Трещины нередко появляются, двигаясь в том же направлении, в котором вы водили мастихином, поэтому наносите пасту круговыми движениями, чтобы трещины появились по всей поверхности.

3. Когда паста-кракле полностью высохнет, можно нанести цвет поверх нее тонкими слоями, таким образом создавая эффект перетекания, почти так же, как и при работе акварельной краской. Вы заметите, что сухая поверхность лучше поглощает воду. Уберите часть цвета бумажным полотенцем, если хотите осветлить некоторые области картины или снизить интенсивность цвета.

ТЕХНИКА ПРОТЯЖКИ НИТИ

Напротив:
акриловые
чернила
на акварельной
бумаге
300 г/кв. м

Акриловые чернила — самая жидкая форма акриловых красок. Они быстро высыхают, и с их помощью можно добиться той же текучести и глянца, что и с помощью чернил для рисования, традиционно используемых в каллиграфии. Однако они менее прозрачные и яркие. Акриловые чернила универсальны, и их можно использовать практически на любой поверхности, включая бумагу, дерево, ткань и пластик. Также их можно разбавить и превратить в прозрачные слои или же использовать непрозрачный вариант для создания плоских, выразительных участков цвета.

Вы можете наносить акриловые чернила традиционными кисточками, но не менее приятно работать непривычными инструментами, такими как нить. С помощью этого необычного инструмента можно нарисовать красивые изящные цветы и ботанические принты.

Если решите применить эту технику, то не забудьте про подручные средства, такие как бумага или кусочки ткани.

ПОПРОБУЙТЕ САМИ

1. Опустите отрезок нити в миску с акриловыми чернилами и подождите, пока она полностью не пропитается, затем уберите лишние чернила, пропустив ее между двумя пальцами, когда будете вытаскивать из миски (не забудьте надеть перчатки!).

2. Разложите нить на поверхности так, как вам хочется. Если нужно создать цветок, например, сложите нить так, чтобы по своей форме она напоминала «8» или «s». При этом пусть один из ее кончиков выходит за край бумаги.

3. Накройте поверхность другим листом бумаги и плоским предметом, чтобы придавить его, например, книгой или подносом, и придерживайте. Затем потяните нить на себя, вытягивая ее из пространства между листами.

4. Аккуратно поднимите лист бумаги. Внутри окажется красивый двойной узор.

ГРЯЗНАЯ ЗАЛИВКА

Напротив:
завершенная
работа в стиле
грязной
заливки
из четырех
цветов
Аннемари
Риддерхоф.

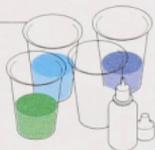
Грязная заливка является одной из самых популярных техник флюид-арта, согласно которой цвета подготавливаются индивидуально, а затем объединяются в стакане, после чего мы выливаем их на поверхность. Задача состоит не в том, чтобы смешать цвета, а в том, чтобы создать непредсказуемые результаты: красивые наложения цвета и вихри.

Чтобы добиться лучших результатов, нужно смешать все краски с акриловым жидким медиумом по отдельности. Выберите жидкие краски или акриловые чернила, так как они быстрее и в более равном соотношении смешаются с жидким медиумом, чем тяжелая краска.

Сколько краски вам понадобится для каждой техники, будет зависеть от размера холста и вашего видения художника. Как правило, если вы планируете наклонить холст, чтобы растянуть ячейки и создать больше вихрей, то краски потребуется больше. Не забывайте, что разбавленные краски будут расплзаться больше, чем краски с более густой консистенцией.

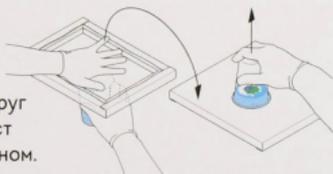
ПОПРОБУЙТЕ
САМИ

1. Подготовьте каждый цвет, смешав акриловый жидкий медиум с небольшим количеством краски (около 3:1). Затем добавьте несколько капель жидкого силиконового масла в каждый цвет и смешайте, словно складывая их.

2. Вылейте каждую смесь в один и тот же стакан, всегда в центр. Разок размешайте смесь.

3. Теперь поместите холст лицевой стороной на стакан. Убедитесь, что они плотно прижаты друг к другу, и быстрым движением переверните холст так, чтобы стакан остался стоять на нем вверх дном.

4. Быстрым движением уберите стакан и аккуратно наклоните холст, дайте краске растечься. На этой стадии можно нагреть краску строительным феном, чтобы создать еще более сетчатую структуру на поверхности краски.

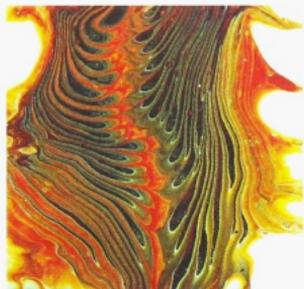

ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ В ТЕХНИКЕ ФЛЮИД-АРТ

Вы уже познакомились с основами заливки, и теперь можно попробовать разные варианты техник. Художница Аннемари Риддерхоф выбрала несколько любимых, с которых вы бы и могли начать.

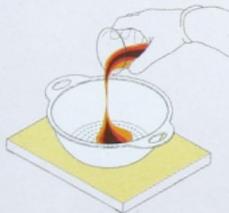
Заливка «крылья ангела»

Чтобы создать крылья, вылейте столько слоев краски, сколько захотите, в один стакан (не добавляя силиконовое масло). Затем, работая на наклоненном холсте и удерживая стакан в 2-3 см от поверхности, вылейте краску под углом. Двигайте стакан вверх и вниз, чтобы создать линии примерно в 1-2 см длиной. Как только закончите выливать, осторожно наклоните холст в одну и другую стороны, позволяя краске течь и растекаться, пока вы не будете довольны формой крыльев.

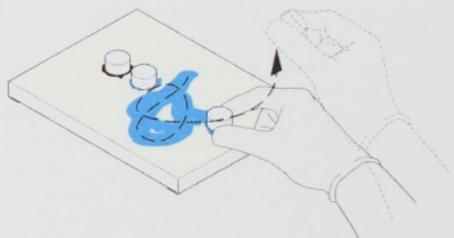
Заливка через дуршлаг

Залейте свой холст одним-единственным цветом (не нужно добавлять в краску силиконовое масло, так как это приведет к появлению пустот на фоне). Теперь поместите дуршлаг в центр влажной поверхности и вылейте отдельные цвета или грязную заливку в центр дуршлага. Краска сформирует узор и медленно растечется.

Заливка крышкой от бутылки

Вылейте краску на холст и с помощью кисти или большого мастихина распределите ее ровно по поверхности. Как только холст будет полностью покрыт, налейте краску в несколько крышек от бутылок, используя каждый цвет несколько раз. От вас зависит, сколько крышечек понадобится и сколько краски вы нальете в каждую из них. Как только крышечки будут наполнены, переверните их и прижмите к влажному фону, а потом проташите по холсту до нужного места. Когда вы будете довольны их расположением, начинайте приподнимать каждую крышечку, двигая их по холсту, чтобы высвободить краску. Когда все крышечки опустеют, можно поджечь краску или оставить все как есть.

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

**Размещение полного текста данного
произведения невозможно в связи с ограничениями
по IV части ГР РФ.**

**Эту книгу вы можете почитать в Оренбургской
областной универсальной научной библиотеке
им. Н. К. Крупской по адресу: г. Оренбург,
ул. Советская, 20; тел. для справок: (3532) 32-32-49**