

Художественные МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Ниже описаны принадлежности и материалы, которые понадобятся вам для работы. Разумеется, список примерный: вы можете использовать то, что уже имеется в вашей мастерской, понемногу докупая новые материалы.

Акриловые медиумы

Акриловая жидкость (разбавитель), жидкий фиксатор матовый, матовый гель для акрила.

Акриловые краски

Жидкие и густотертые; основные и составные цвета плюс черный и белый.

Специальные акриловые медиумы (попробуйте один или несколько)

Акриловый лак, гель со стеклянными бусинами, моделирующий гель, гель с добавлением пемзы.

Медиум на алкидной смоле (Galkyd)

Красящая бумага (Spectra deluxe)

Упаковочная и вошенная бумага (Dixie Kabinet)

Гелевая форма для монотипии (Gelli Arts)

Растворители (Gamsol)

Масляные краски

Основные и составные цвета плюс черный и белый.

Масляная пастель

Кисти для рисования

Недорогие синтетические кисти или кисти из щетины (13, 25, 51 мм); контурные, или плоские.

Мастихин

Бумажные одноразовые палитры (Gray)

Линер

Pigma Micron05 или ваш любимый.

Сухие пигменты

Резиновый валик (Speedball)

Скетчбук на спирали (22 × 28 см)

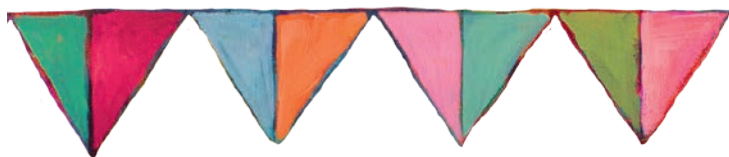
Основы для рисования

Холсты и/или панели разных размеров: грунтованные деревянные панели, твердый картон и недорогие учебные холсты (размеры вы найдете в описаниях конкретных проектов и техник).

Восковой медиум (Gamblin)

Холодный воск.

Белый грунт

Рука + ГЛАЗ + сердце

В книге Мартина Гейфорда «Послание о большем: беседы с Дэвидом Хокни» знаменитый британский художник Дэвид Хокни сказал, что верит китайской поговорке: «Чтобы писать, нужны рука, глаз и сердце. Лишь наметанного глаза и горячего сердца недостаточно; но умелой руки и наметанного глаза недостаточно тоже». Под «рукой, глазом и сердцем» имеются в виду навыки, видение и страсть, столь необходимые для развития каждого художника, который находится в поисках собственного уникального стиля.

Рука — навыки

Давайте поговорим о «руке», то есть о части уравнения, связанной с навыками. Представьте, что вы учитесь играть на классической гитаре. Смогли бы вы, занимаясь всего раз в месяц, вскоре собрать полный зал на сольный концерт или хотя бы как следует сыграть в компании? Нет, так не бывает. Чтобы обрести навыки художника, нужен подход, который писатели называют так: «Никаких оправданий — задницу на стул». Художник должен дать себе приказ: «Никаких оправданий — иди к мольберту». Не существует волшебной книги, курсов или учителя, которые мгновенно приведут вас к результату. Вышеперечисленное поможет вашему становлению как художника (лично я попробовала всё), но ничто не обеспечит вам легкого и приятного пути и не заменит главного принципа: «Иди работай». Саморазвитие художника — это тяжкий труд и множество часов, проведенных непосредственно за рисованием: не за ведением блога, не за проверкой «Фейсбука» или закупкой расходных материалов. Чтобы рисовать, необходимо рисовать.

Глаз — видение

Развитие собственного стиля и видения важно для любого художника, в том числе и для меня. Все мы не раз задавались вопросом и допытывались у своих учителей: «Как развить собственный стиль?» Но вы же не особенно задумывались о том, как обрести собственный уникальный почерк, не так ли? В начальной школе вы освоили основы чистописания, а потом просто продолжали писать — и без особого обдумывания у вас появилась личная манера письма. Если бы вы прямо сейчас решили кардинально изменить свой почерк, пришлось бы очень долго над этим работать. Точно так же развивается и художественный стиль — неся на себе отпечаток вашей индивидуальности, если вы позволите ему проявиться. Ориентируйтесь на художников прошлого и ваших кумиров, попробуйте понять, что именно в их работах заставляет ваше сердце петь. Сконцентрируйтесь на изучении базового языка и основных навыков изобразительного искусства. Будьте открыты для экспериментов с разными материалами и сюжетами — и вы поймете, с чем резонирует ваша душа. Хорошенько обдумайте, что хотите передать через свои произведения. Если вы будете последовательны, со временем у вас обязательно разовьются собственный стиль и видение. Но этого точно не произойдет на первом же занятии, после прочтения одной книги или в попытках имитации чужой манеры.

Сердце — страсть

Страсть, горячее сердце — источник энергии и энтузиазма, которые необходимы для длительной работы над картиной. Вам нужно вложить то, что вы любите, — свою страсть, — в работу. Даже если вы провели день за рисованием, а результат вас разочаровал, вам все равно должно казаться, что невозможно было бы продуктивнее потратить это время!

Нужны уверенность и храбрость, чтобы не дать страху быть отвергнутым и непонятым остановить вас. Джорджия О'Кифф однажды сказала: «Всю свою жизнь я прожила в ужасе, но это никогда не могло удержать меня от того, что мне хотелось делать».

ХИТРОСТИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ НА ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ

- Составьте расписание и много рисуйте.
- Перестаньте повторять негативные установки. Прямо сейчас!
- Рисуйте — постоянно пробуйте новое, ищите интересные темы.
- Не бойтесь показывать в работах свое истинное лицо и истинные цвета.
- Старайтесь создавать новое, а не повторять то, что делают все остальные.
- Рисуйте под любимую музыку. Музыка вовлекает в работу определенные участки мозга, высвобождает эндорфины и создает ощущение ритма.
- Забудьте правила, которые выучили в начальной, художественной и в любой другой школе. У искусства нет правил, только ориентиры.
- Определите, какую эмоцию хотите передать в картине, и повторяйте это во время рисования как мантру.
- Попробуйте рисовать быстрее, чем привыкли, особенно в начале работы.
- Не нужно мысленно разносить каждую свою работу в пух и прах, чтобы потом бросить ее незаконченной. Критикуйте результат, сделайте хотя бы один вывод и приступайте к следующей картине.
- Примите тот факт, что вам предстоит создать еще сотни картин и эта конкретная не должна быть совершенством. Думайте о рисовании как об игре гамм на пианино — вам нужно повторить одно и то же очень много раз.
- Доверьтесь процессу; каждая картина многому вас научит, вы будете совершенствоваться и развивать свой собственный стиль.