


НИ ДНЯ БЕЗ КИСТИ

Как рисовать часто и понемногу, сохранять свежий взгляд,
не бояться экспериментов, быть уверенным
и свободным в творчестве

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>> **ХЭРОЛ МАРИН**



Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 9

ГЛАВА 1 11
Как ежедневная живопись
изменила мою жизнь
(и может изменить вашу!)

ГЛАВА 2 31
Принадлежности для живописи

ГЛАВА 3 42
Объект имеет значение

ГЛАВА 4 68
Тональные соотношения

ГЛАВА 5 74
Смешивание цветов

ГЛАВА 6 90
Рисование и пропорции

ГЛАВА 7 109
Композиция

ГЛАВА 8 128
Свободная техника
при работе с маслом

ГЛАВА 9 144
Борьба с творческим кризисом

ГЛАВА 10 169
Репродукция и компьютерная
обработка живописи малого формата

ГЛАВА 11 175
Как успешно продавать
картины через интернет

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

У всех нас есть некая художественная жилка,
поддающаяся развитию, и тренировать ее
нужно как можно чаще, чтобы она становилась
сильнее, а результаты — лучше и стабильнее.

Кэрол Марин



Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>



Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

-lv

Введение

На заре своей карьеры я получила совет профессионального художника писать каждый день. Он сказал, что это единственный способ творческого развития. Этот совет я проигнорировала не задумываясь и продолжила инертное существование голодного художника.

В 2006 году все изменилось. Тогда я узнала о движении «ежедневная живопись», участники которого задали целью почти ежедневно создавать живописную миниатюру и выставлять ее на продажу через интернет. До этого момента мой творческий путь состоял из разочарований. После прозрения, случившегося в 2006-м, я не только быстро усовершенствовала навыки, но и стала развиваться профессионально, а также создала сайт dailypaintworks.com, который быстро обрел популярность. И теперь с гордостью могу сказать, что голодать мне не приходится!

На первый взгляд, идея ежедневно писать картину может показаться невыполнимой, но уверяю вас, что здесь нет строгих правил и требований. И когда я говорю, что следует писать «каждый день», я скорее имею в виду «часто», просто «Художники, которые пишут часто» — не самое привлекательное название для зарождающегося движения! Конечно, лучше делать это ежедневно, но немногие из нас готовы уделять искусству так много времени. Движение художников, пишущих ежедневно, еженедельно, ежемесячно или периодически. Что же между ними общего? То, что они стремятся писать как можно чаще, не увязают в перфекционизме, прокрастинации и несметном числе других причин, из-за которых мы зачастую не можем приступить к работе.

В ежедневных занятиях живописью множество положительных сторон, и в создании живописи малого формата (не обязательно только миниатюр) также много преимуществ. В формировании навыков создания композиции, анализа тональных соотношений, работы с цветом и краской и т. д. малый формат играет не меньшую роль, чем корпение несколько недель над объемной картиной. Работа над миниатюрой отнимает примерно час, для нее несложно выделить время в насыщенном ежедневном расписании, а в случае неудачи трагедия не будет столь ощутимой. Впоследствии все приобретенные знания и навыки, (а если повезет, и ваши маленькие шедевры будут иметь успех, то еще и уверенность) пригодятся в работе над большой картиной.

Выражение «малый формат» для разных художников имеет разное значение. Многие «ежедневники» (включая меня) комфортно чувствуют себя на пространстве 15 × 15 см, но этот размер не является общим стандартом. Кто-то

предпочитает совсем крошечные работы, кто-то покрупнее, но большинство выбирает размеры произвольно в зависимости от сюжета, настроения и других причин.

Также нет никаких правил в отношении материалов или объектов: в вашем распоряжении масляные краски, пастель, коллаж, уголь и любые другие материалы.

Можно выбрать любой жанр — натюрморт, портрет, городской пейзаж, абстракцию. Можно нарисовать кошку. В этом еще один плюс малого формата: вы абсолютно свободны в своих действиях! Сегодня возьмитесь написать три натюрморта с яблоками, завтра — портрет собаки пастелью, послезавтра — две версии акварельного рисунка с деревьями во дворе, и так бесконечно. И это никогда не наскучит!

Многие художники используют блог для наблюдения за творческим ростом и показа работ. Его легко завести, нетрудно обновлять, и это бесплатно. Даже если вы не планируете продавать картины, с его помощью можно подружиться с коллегами, и это потрясающе! Мы, художники, частенько просиживаем целые дни в мастерской, и наши работы видят только супруги, дети и домашние животные. И хотя, конечно, они желают нам добра, но иногда высказываются не слишком лестно. Мой «любимый» вопрос, который я часто слышу от мужа: «Это законченная картина?» В блоге же я ежедневно получаю положительные комментарии (в основном от других художников), которые помогают не падать духом. Контакты, налаженные с помощью блога, очень способствовали моей карьере.

В то время как множество галерей закрывается, интернет предлагает художникам новые неограниченные возможности. Потенциальным рынком сбыта становится весь мир, тогда как галерею для покупки картины необходимо посетить лично. Можно напрямую общаться с покупателями, и это дает лучшее понимание спроса. А самое большое преимущество состоит в том, что переплачивать за услуги галеристов больше не нужно ни нам, ни покупателям!

Для меня эта книга — возможность поделиться с вами ценными знаниями, которые я приобрела в процессе занятий ежедневной живописью: это свойства художественных материалов, правила смешивания цветов, развитие наблюдательности, создание репродукций и способы продаж через интернет. Вы найдете здесь много картин других художников, демонстрирующих возможности разных материалов и потенциал сюжетов.

Итак, с 2006 года я занимаюсь живописью ежедневно и не собираюсь прекращать. И если вы серьезно настроены на развитие своих навыков, повышение продаж и расширение контактов в художественной среде, советую последовать моему примеру!

1

Как ежедневная живопись изменила мою жизнь (и может изменить вашу!)

Моя история



Ханна. 1999. Масло, холст.

76 × 91 см.

Моя любимая картина со времен колледжа — портрет кузины Ханны.

Я родилась в небольшом тexasском городке в купольном доме с флигелем, курами, козами. В очень креативной семье. Родители поощряли нас следовать за своей мечтой. Они говорили, что, возможно, мы не разбогатеет, но, занимаясь любимым делом, по крайней мере, не будем испытывать нужды. И будем счастливы. Страсть к искусству кипела в моей крови с тех пор, как я себя помню, поэтому по окончании школы я поступила в Техасский университет в Остине.

К сожалению, в университетском обучении имелись серьезные недостатки. Преподавателям было интереснее рассуждать о политике, чем о технических приемах в живописи. Я ни разу не попала на лекцию о тональности, композиции, теории цвета, не говоря уже о теме «Как продавать произведения искусства».

Зато я узнала, что «настоящим» художником можно стать лишь тогда, когда начнешь писать большие картины, научишься делать подрамники, натягивать и грунтовать холст. Излишне говорить, что все это требует времени, поэтому создание моей первой картины длилось две недели. Она была ужасной (по сути, я так и не обучилась живописи), и на душе скребли кошки.

Каждое утро я просыпалась с мыслями: «Чем сегодня заняться? Пойти в студию и написать еще одну плохую картину или... прибраться в доме?» В итоге выбирала уборку или какое-нибудь другое занятие, избавляющее меня от посещения студии. Чем больше я избегала рисования, тем больше меня мучило чувство вины, вгоняя в еще большую депрессию. Вот так я пошла за своей мечтой, исполнение которой должно было сделать меня счастливой, а получилось наоборот.

Время, затраченное на живопись, оказывалось непродуктивным. Я пыталась сосредоточиться на портретах и для портфолио написала нескольких друзей и соседей. В один прекрасный день, по наитию, я отправила письмо



[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

одному из своих любимых художников, Майклу Шейну Нилу, с просьбой дать мне совет.

Я была потрясена, получив от него через две недели письмо от руки на трех страницах, наполненное ценнейшей информацией. В конце послания Майкл написал: «Лучший способ отточить навыки живописи — заниматься ею каждый день». Я подумала: «М-да, что-то подобное я уже слышала», — и проигнорировала лучший совет, который когда-либо получила.

За этим последовали годы настоящей борьбы. Я бралась за краски, когда чувствовала себя слишком уж виноватой, но находила любую причину, чтобы ускользнуть из студии. Я занималась разными поделками с моими двумя падчерицами. В течение двух лет я пыталась перейти на веб-дизайн. К сожалению, вскоре последовало банкротство dot.com (и о чем я только думала?!), и мне так и не удалось закрепиться на этом поприще. За несколько лет я все же провела в студии достаточно времени, чтобы самостоятельно выработать технику и выучиться основам художественного мастерства. Мой стиль был тяжеловесен, я все еще писала масштабные картины, большая часть которых оставляла желать лучшего, но мало-помалу я двигалась вперед.

В один прекрасный день я поставила перед собой цель: за шесть месяцев написать десять (в лучшем случае) прекрасных картин, а потом отнести их в свою любимую галерею в городе. Если их не возьмут, то подыщу себе другое занятие. Выучусь на парикмахера например.

Итак, я написала десять картин и отнесла их в галерею. Ее владелица была очень рассеянна и долго разглядывала мои работы, но в конце концов попросила оставить несколько. Не успела я вернуться домой, как она позвонила мне с новостью, что только что продала одну из них! Так я стала писать картины для этой галереи. К сожалению, я столкнулась с той же проблемой, что и раньше: продавалась, возможно, одна картина из трех, а на другие уходило много средств и времени. Денег хватало лишь на покрытие расходов на живопись, на жизнь ничего не оставалось.

Через некоторое время я опять стала искать всяческие предлоги не заходить в студию. Имея кучу времени, появлялась там лишь пару раз в неделю. Приблизительно в это же время мы с мужем усыновили Джейкоба. Появился предлог, чтобы вообще не заниматься живописью, — я же должна ухаживать за ребенком!

Когда сыну было около полутора лет, мой друг прислал статью о ежедневной живописи. Идея ежедневной живописи впервые завоевала популярность благодаря художнику Дуэйну Кайзеру, который побывал в ситуации, схожей



*Мэдди. 2002. Масло, холст. 110 × 81 см.
Портрет моей падчерицы Мэдди в 6 лет.*



*Голубой понедельник. 2004. Масло, холст. 56 × 162 см.
Одна из моих первых галерейных картин, на которой изображен центр Остина. В то время я писала много городских пейзажей.*

Розовый цветок в банке. 2004. Масло, холст. 86 × 102 см.

Галерейная картина: таких натюрмортов с большими цветами в банке я написала довольно много.



Дуэйн Кайзер. *Автопортрет в выпуклом зеркале*. 2013. Масло, бумага. 15 × 20 см.
Дуэйна считают родоначальником ежедневной живописи.



Яблоко. 2006. Масло, бумага. 15 × 20 см.
Моя первая «ежедневная» картина.

с моей (только без малыша на попечении). Он продавал некоторые картины галереям, но вырученных денег на жизнь не хватало. Однажды кто-то предложил ему написать небольшие этюды к своим большим картинам. В один прекрасный день Дуэйн устроил грандиозную вечеринку, пригласил всех знакомых и продал эти работы по 100 долларов за каждую. Это был огромный успех, и Дуэйн решил вынести затею в интернет. Он создал блог под названием «Одна картина в день» и выложил все маленькие картины на eBay со стартовой ценой в 100 долларов. Неожиданно его финансовые дела пошли на поправку, а другие художники подхватили идею.

Я рассказала эту историю мужу, и он посоветовал мне сделать то же самое. Но меня грызли сомнения: наверняка и здесь, как и во всем остальном, ничего не получится. Но муж продолжал тормошить меня и подбадривать: «В конце концов, что ты теряешь?» Тогда я заказала несколько небольших деревянных панелей для живописи и, когда сын заснул, взяла краски и нарисовала несколько лукович. Стиль живописи был тот же, что и раньше, несколько тяжеловатый. На картину ушло два часа. Результат, а равно и сам процесс, я возненавидела. Эта картина не сохранилась — я тут же ее стерла.

Я не собиралась повторять этот опыт, но на следующий день ребенок снова заснул, неподалеку лежали неиспользованные панели... И я принялась рисовать, причем в новом стиле, который раньше не осмеливалась пробовать на больших дорогих полотнах. В конце концов, что я теряла?! Я поставила обычное яблоко и через двадцать минут стерла его. А после этого просто играла с красками. К окончанию тихого часа у меня уже было нечто, чему я могла порадоваться. Не шедевр, но работа меня захватила. Рисовать было одно удовольствие, и вот еще что: за час мне удалось написать картину, которую хотелось показать!

Когда муж вернулся с работы, я вся дрожала от возбуждения: «Завтра опять буду рисовать! И на следующий день тоже!». Внезапно будущее предстало в радужных тонах.

Начав часто писать небольшие картины, я обрела свободу экспериментирования — каждый день начинала совершенно новый проект. Меня больше не угнетало огромное количество вещей — теперь я могла нарисовать их все, причем пятьюдесятью разными способами (а может, и больше). Если какая-то тема или стиль мне не совсем удавались, что ж, я не парилась. Ведь на каждую картину уходила лишь небольшая часть дня.

Страх неудачи исчез, точнее, почти исчез. На самом деле, немножко страха должно оставаться. Теперь у меня нет предлогов избегать студии, и каждое

Зонтичный цветок. 2007. Масло, деревянная панель. 15 × 20 см.

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>



[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

утро я просыпаюсь с искренним желанием оказаться там побыстрее. Депрессия тоже прошла.

Поразительно, но менее чем за год я создала двести картин — больше, чем за последние пять лет! Я выкладывала их в блоге в хронологическом порядке и теперь мне легко заглянуть в самое начало. В этих двухстах картинах я увидела большой прогресс, чем за прошедшие годы!

Благодаря такому счастливому обстоятельству, как дневной сон моего сына, у меня появилось время на живопись, и я рисовала либо в этот промежуток, либо не рисовала вообще. Повседневные занятия обрели структуру. Блог как бы накладывал определенные обязательства. Если я пару дней его не обновляла, люди начинали спрашивать: «Что случилось? Почему нет картин?» Ну да, в основном это писала моя мама. И тем не менее.

После нескольких дней, а то и недель работы над большой картиной мне было сложно признаться, что она не годится для галереи. Я сильно расстраивалась и занималась самообманом, всячески убеждая себя, что картина хороша. В живописи небольшого формата каждая панель стоит около доллара, а работа над картиной занимает от одного до трех часов. Теперь я без проблем могу сказать: «Эта картина не получилась», стереть ее и начать новую. Иногда я пишу одну картину несколько раз, усовершенствуя ее. Я больше не привязана эмоционально к своим произведениям, как раньше. Я переношу уничтожающую критику более стойко, чем раньше... По крайней мере, большую часть критики (на эту тему я с мужем не разговариваю).

Благодаря тому, что в каждой картине теперь меньше эго, сам процесс живописи доставляет гораздо больше удовольствия. У меня как художника прибавилось уверенности, что повлияло и на другие сферы жизни.

После нескольких месяцев ежедневной живописи я занялась маркетинговыми аспектами этого предприятия. Я присоединилась к онлайн-галерее, выставила на продажу картины на eBaу и обменялась ссылками с другими художниками (больше об этом — в главе 11). Наконец, я начала продавать работы через свой блог. Вначале дело шло довольно медленно, но затем популярность моих картин возросла, и на некоторые я даже повысила цену. Я научилась зарабатывать на жизнь в мире, где художнику это сделать так же сложно, как взобраться на Эверест!

К этому времени многие художники присоединились к движению «ежедневной живописи», создавая блоги на бесплатном ресурсе Blogger (blogger.com), где все желающие могут обсуждать картины. На сегодняшний день сформировалось (и продолжает расти) огромное сообщество «ежедневных» художников. В то время как большинство художников считает свою работу



Вот так тыква! 2007. Масло, деревянная панель. 15 × 15 см.

уединенным занятием, мы нашли площадку, на которой можно делиться своим искусством друг с другом и со всем миром. Мне трудно передать то ощущение огромной поддержки, когда, выложив картину в интернете всего несколько часов назад, вдруг получаешь отклик от коллеги!

Приблизительно через полгода я получила первое приглашение провести мастер-класс. Я объявила об этом в своем блоге, и тут же последовало второе приглашение. Один парень из Сакраменто позвонил мне и спросил: «Я вижу, ты проводишь мастер-класс в Санта-Фе, может быть, проведешь и у нас?» Вскоре подобные приглашения стали приходить как из Америки, так и со всего мира, и от части из них мне уже приходилось отказываться! Благодаря регулярным занятиям мастерство возрастало, а с ним росла и уверенность в своих силах. Раньше эта мысль меня бы просто рассмешила.

Спустя год мои картины продавались уже довольно хорошо, но я ломала голову, как выйти на более высокий уровень. Подумывала о печатной рекламе, но цены на нее заоблачные. В 2008 году с помощью мужа-программиста я решила запустить онлайн-галерею вместе с другими художниками, где мы могли сообща провести рекламную кампанию. Так родился сайт dailypaintworks.com. Вначале участников было всего лишь двенадцать, вместе мы оплатили ежемесячную рекламу на четверть страницы в American Art Collector.

В 2010 году муж потерял работу, и мы с ним решили сфокусироваться на этом сайте, превратить его в нечто выдающееся. Добавили функцию аукциона, чтобы художники могли сами реализовывать картины, не платя высокие комиссионные eBay, а затем открыли членство для всех, желающих продавать оригинальные произведения.

В этот сайт мы вложили все, что я вынесла из своих занятий ежедневной живописью, все идеи, как сделать его работу успешной. Хотя там нет жюри, у нас замечательное сообщество художников, и каждый волен делиться своими комментариями так часто, как того пожелает. Что бы участники ни выложили в своем блоге, это автоматически будет отображаться на первой страничке Daily Paintworks в течение одного дня (а в архиве останется навсегда) со ссылкой для покупателя, возможностью посмотреть картину в увеличенном виде и найти ее в списке картин в персональной галерее художника. Мы также придумали дополнительные инструменты, такие как «картина недели», ежемесячный конкурс, место для обмена критическими суждениями, возможность давать и получать комментарии, сетку для отслеживания продаж и непроданных картин, онлайн-раздел обучения под названием «Артбайты» и многое другое.



Завтрак. 2009. Масло, деревянная панель. 15 × 15 см.



Королевская процессия. 2010. Масло, деревянная панель. 15 × 15 см.

В первые годы занятий ежедневной живописью я также продала более крупные картины различным галереям. Галерейщики беспокоились, что мои аукционы помешают их продажам, но я заверила их, что наши миры не соприкасаются. В галереи отправлялись картины больше формата 20 × 25 см, а картины меньшего размера я продавала онлайн. (Оглядываясь назад, думаю, что могла бы полностью отказаться от посредничества галерей, но в мозгу застрял стереотип, не позволивший это сделать.)

Благодаря сайту и блогу я приводила в галереи новых клиентов, и подобным же образом, выставляя картины в галереях, приобретала их для сайта. Конечно, для некоторых художников продажи в галереях составляют значительный процент продаж. После того как с некоторыми галереями возникли разногласия по поводу оплаты, я решила полностью перейти на продажу больших и малых работ онлайн. И хотя я выставляю меньшую цену, зато продаю все до единой картины без выяснения, кто кому должен.

Через онлайн-площадку ушли и большие картины, но все же маленькие продаются лучше. Люди скорее готовы потратить небольшие суммы на миниатюры, которые легко увидеть на экране компьютера, чем приличные средства на объемные произведения.

Я занимаюсь ежедневной живописью более шести лет, и она полностью преобразила мою жизнь и работу. Однажды подруга попросила меня поделиться профессиональным секретом, что нужно делать, чтобы быстро достичь хороших результатов. Но никакого секрета нет. Просто у всех нас есть некая художественная жилка, поддающаяся развитию, и тренировать ее нужно как можно чаще, чтобы она становилась сильнее, а результаты — лучше и стабильнее — как мышцы после физических упражнений. Если это и есть секрет, то он единственный!

Польза частых занятий

Я рассказала о том, что произошло со мной, — я живой пример того, что ежедневная живопись может изменить и вашу жизнь и карьеру. Но если у вас все же остались сомнения, позвольте мне привести весомые аргументы:

- **Ежедневная живопись подходит для очень занятых людей.** А мы все очень заняты. Мы ходим на работу, уделяем время семье, занимаемся домашними делами. Мысль, что все это нужно совместить с занятиями живописью, покажется устрашающей (если только не откладывать эти занятия со дня на день). Но если вы сможете найти уголок для рисования (совсем небольшой, ежедневная живопись не занимает много места), если все необходимое уже приготовлено и у вас уже вошло



Сюрприз. 2012. Масло, деревянная панель. 15 × 15 см.

Угроза. 2011. Масло, деревянная панель. 15 × 15 см.



Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>



1



2

Чтобы продемонстрировать быстрый рост, который дает ежедневная живопись, представляю здесь две свои картины с грушами: № 1 сделала в первый год занятий, № 2 спустя три года.

1. *В окружении.* 2007. Масло, деревянная панель. 15 × 20 см.

2. *Приход или уход.* 2011. Масло, деревянная панель. 15 × 15 см.

в привычку создавать одну небольшую картину каждый день, тратя на это не больше часа, то страхи улетучатся сами собой.

- **Появляется желание экспериментировать.** Большую картину хочется побыстрее закончить, в особенности если предстоит отдать ее в галерею или на выставку. Тут уже не до экспериментов. А работа над маленькой картиной позволяет каждый раз вводить несколько новых элементов.
- **Вы менее вовлекаетесь эмоционально.** Посвятив многие дни, а то и недели одной картине, можно испытать настоящее потрясение, если она не получится. Продвигаясь ежедневно, маленькими шагами в небольшом формате, вы перестаете придавать результату такое значение. Тогда легче сказать: «Ну хорошо, эта не получилась, но следующая, возможно, получится!»
- **Творческий рост проходит быстрее.** Сегодня вы пишете картину, и возникает идея, как ее улучшить. На следующий день вы пробуете осуществить эту идею, но замечаете, что необходимо ее немного подкорректировать. Еще через день пробуете внести коррективы. И так далее. Когда же вы работаете раз в неделю или месяц, то часто забываете, что в прошлый раз получалось, а что нет, и оказывается, что вы каждый раз начинаете все с начала.
- **Вы меньше боитесь неудачи.** Начиная работу над большой картиной, вы напрягаетесь: хочется создать шедевр, но одновременно появляется опасение, что ничего не получится. Малые картины дают гораздо меньше, что значительно ослабляет чувство страха.
- **Процесс приносит больше радости.** С небольшими картинками гораздо легче попасть в нужную колею и наслаждаться живописью как таковой. Вы быстро понимаете, что не каждая картина получается, но они становятся все лучше и лучше, и именно этот вызов — постоянное совершенствование — делает живопись упоительной!
- **Повышается уверенность в своих силах.** Совершенствуя работы, вы становитесь все увереннее в себе. Возможно, даже задумываетесь о персональной выставке или уроках живописи.
- **Работа становится менее утомительной.** При работе с большими картинами часто появляются участки полотна, которые трудно покрыть красками, например, обширные участки заднего плана. Вы думаете: «Ох, всю эту область нужно покрыть краской из небольшого тюбика и при этом сделать так, чтобы она выглядела интересной!» При работе с малыми картинками даже для довольно больших зон достаточно лишь нескольких взмахов кисти.