

JAKMALOWAC.PL

10 WSKAZÓWEK JAK MALOWAĆ

Przygotowała:
Martyna Zaborska

WSTĘP

Zabrzmiało banalnie - ale maluję od dziecka. Spoglądając wstecz mogę Ci zdradzić, że mój związek ze sztuką był zawsze dość burzliwy. To nie jest historia malującego szczęśliwie dziecka, które dojrzewa z pędzlem w dłoniach. Moja historia wiąże się z licznymi rozstaniem (bo doskonale znam to uczucie, kiedy stojąc przed czystym płótnem nie wiedziałam od czego zacząć) i ciągłymi powrotami (bo każdorazowo okazywało się, że tylko to zajęcie dostarcza mi w życiu ogrom radości i satysfakcji). Moje malarskie wzloty i upadki stały się inspiracją do powstania bloga Jak Malować PL, w którym dzielę się swoim doświadczeniem z myślą o tych, którzy przechodzą przez coś podobnego. Dziś tworzę autorskie kolekcje i wspieram malujących w malowaniu na organizowanych przeze mnie warsztatach. Specjalnie dla Ciebie przygotowałam 10 wskazówek o tym jak malować, które poruszają różne zagadnienia stanowiące dobry początek malarskiej przygody:

10 WSKAZÓWEK JAK MALOWAĆ

1. Twórz barwy pochodne.

Istnieją kolory, które sam możesz zrobić: pomarańczowy, zielony i fioletowy czy brązowy, koralowy, błękitny, różowy – każdy w dowolnych tonacjach. Korzystaj z tego! Mieszaj kolory i samodzielnie twórz barwy pochodne. Jest to świetne rozwiązanie, które pomoże Ci zaoszczędzić sporo farby. Jeśli obraz nie wymaga konkretnego gotowego koloru korzystaj z tej możliwości i testuj różne kombinacje. Dzięki temu unikniesz dodatkowych kosztów wynikających z zakupu kolejnych kolorów w tubie.

2. Przygotuj stanowisko malarskie.

Jeśli nie dysponujesz sztalugami możesz malować w pozycji siedzącej, kładąc płótno na kolana i opierając je o krzesło lub stolik. Pamiętaj, żeby oparcie płótna znajdowało się na odpowiedniej dla ciebie wysokości zapewniając swobodę ruchu, wygodę i komfort siedzenia. Możesz też malować na płasko, na podłodze lub stole, zabezpieczając powierzchnię uprzednio tekturą lub folią. W zasięgu ręki ustaw stolik, na którym ułożysz wszystkie niezbędne materiały: farby, pędzle i artykuły higieniczne (wyjątkowo przydatne w trakcie pracy twórczej).

3. Znajdź pomysł na obraz.

Brak pomysłu na obraz jest częstym powodem rezygnacji z malowania. Dlatego nim przystąpisz do malowania zainspiruj się. W jaki sposób? Oto kilka pomysłów:

1. Namaluj abstrakcję - pozwól sobie na ekspresję twórczą i maluj bez konkretnego planu. Jestem przekonana, że w trakcie malowania inspiracja sama Cię zastanie i od razu wpadnie Ci do głowy jakiś pomysł na obraz. Wtedy tylko za nim podążaj.
2. Przeglądaj fotografie - swoje lub te dostępne w sieci. Wybierz zdjęcie, które budzi w Tobie najwięcej emocji i postaraj się przenieść je na płótno.
3. Przeglądaj profile innych artystów - zainspiruj się i twórz coś podobnego lub spróbuj wykonać reprodukcję obrazu.
4. Ustaw martwą naturę - zestaw ze sobą kilka ulubionych lub ciekawych przedmiotów, a następnie przystąp do ich malowania z natury.
5. Maluj na podstawie tutorialu - na mojej stronie znajdziesz wiele gotowych tutoriali zarówno w formie artykułu jak i video. W bardzo przystępny sposób pokazują krok po kroku jak malować konkretny obraz.

4. Wyluzuj się.

Przed przystąpieniem do malowania zrelaksuj się i wyluzuj. Najgorzej maluje się wtedy, gdy odczuwa się presję, np. taką, że obraz musi być idealny, czy ma spełniać pewne oczekiwania. Z kolei najlepiej maluje się wtedy, gdy człowiek nastawi się pozytywnie, z myślą, że malowanie to będzie fajna zabawa. Czy wiesz, że istnieją spotkania malarskie, które odbywają się przy kieliszku wina? Prowadząc je mogłam obserwować wspaniałą zmianę uczestnika z nieśmiałego w pełnego ekspresji artystę! :-)

"Malarz tworzy rzeczy dobre dopiero wtedy, gdy przestaje wiedzieć, co robi."

Edgar Degas

5. Malowanie zacznij od szkicu.

Szkic odgrywa bardzo ważną rolę w procesie twórczym. Stanowi fundament, na którym opiera się późniejsza kompozycja. Pomoże Ci zaplanować wszystkie elementy na obrazie tak, by później nie okazało się, że na jakiś element zabraknie Ci miejsca. Szkic wykonaj w możliwie jasnym kolorem farby, by z łatwością dało się go później zamalować. Maluj zgodnie z zasadą: od ogółu do szczegółu, zdecydowanie i z rozmachem. Nie skupiaj się na detalach.

6. Korzystaj z różnych pędzli.

Nie ograniczaj się i do malowania wykorzystuj różne pędzle. Rynek dziś obfituje w rozmaite rodzaje, ich kształty i wielkości. Dzięki temu możesz tworzyć nowatorskie efekty. Testuj włosie syntetyczne i naturalne, pędzle płaskie i okrągłe. Poza tradycyjnymi pędzlami zachęcam Cię do wypróbowania tych pędzli z gąbki, czy z gumy. Samo ułożenie nadgarstka ma wpływ na efekt na płótnie, więc eksperymentuj z układem dłoni. Malując ułóż dłoń raz prostopadle do płótna, raz lekko z góry czy lekko z dołu. Dodatkowo samodzielnie możesz też tworzyć dowolne kształty pędzli. Wystarczy, że przy użyciu nożyczek zetniesz włosie tak, by uzyskać pożądany kształt. W ten sposób możesz też je trochę przeredzić. Jest to szczególnie przydatne wtedy, gdy potrzebujesz do malowania pojedynczych włosków. Do takich zabiegów najlepiej wykorzystać zużyte pędzle.

A propos zużytych pędzli...

7. Nie wyrzucaj starych pędzli.

Stary pędzel charakteryzuje się przede wszystkim twardym włosiem. Często też posiada resztki farby, która zaschnięta tworzy twardą skorupę niemożliwą do usunięcia. Co więcej taki pędzel prawdopodobnie będzie miał powykrzywiane, a nawet szczerbate włosie. Wszystkie wymienione cechy to wyłącznie jego zalety. W przypadku malowania drobnych, nieregularnych i często chaotycznych motywów te cechy okazują się bardzo przydatne. Dzięki nim maluje się łatwiej, szybciej, a przede wszystkim bardziej efektownie takie elementy jak m.in.:

1. Drzewa iglaste, liściaste i struktury lasów.
2. Wodę np. uderzającej o skały.
3. Skrzący śnieg.

8. Eksperymentuj z narzędziami do malowania.

Raz na jakiś czas zamiast pędzla do malowania wykorzystaj: sznurek, gałązkę, patyczki do uszu, skuwkę flamastra, końcówkę pędzla, nożyk, folię, linijkę, łyżkę, papier ścierny, folię bąbelkową (efekt plastra miodu), szczoteczkę do zębów (pryskanie i chlapanie farbą), gąbkę, nitkę, widelec plastikowy, balony, różne tekstylia. Eksperymentuj.

9. Myj pędzle w trakcie malowania.

Czyszczenie pędzli po malowaniu to zazwyczaj dość czasochłonny proces. Nic tak nie utrudnia ich mycia jak zaschnięta farba. Żeby tego uniknąć wystarczy, że w trakcie malowania postarasz się w miarę regularnie myć te pędzle, z których już nie korzystasz. Jeśli nie chcesz odchodzić od stanowiska wystarczy, że będziesz je moczyć w oddzielnym pojemniku z wodą. Może będziesz mieć poczucie, że zajmuje Ci to trochę czasu w trakcie procesu twórczego, jednak jestem przekonana, że podziękujesz sobie za to wtedy, gdy przystąpisz do sprzątnia.

10. Czytaj twórczą literaturę.

Mam tu na myśli zarówno taką w formie instruktażu, jak i taką o rozwoju kreatywności. Biografie innych twórców również są niezwykle inspirujące. Wszystko to korzystanie wpłynie na rozkwit Twojego warsztatu. Szczególnie chciałabym polecić Ci trzy pozycje:

1. "Droga Artysty. Jak wyzwolić w sobie twórcę" 12 tygodniowy kurs, Julia Cameron, Wydawnictwo Szafa, 2017.
2. "Leonardo Da Vinci o malarstwie" Wybór i przekład Leopold Staff Wstęp Joanna Kilian, Wydawnictwo Austeria, 2019.
3. "Po prostu maluj" Piyasena Sam , Philp Beverly, Wydawnictwo Arkady, 2015.