

SPIS TREŚCI

MEDIUM

• **Woda jako temat.** Techniki. Procedura postępowania w poszczególnych technikach. Od szkicu do efektu finalnego. *Kolor i tekstura* 6-7

• **Fizyczne właściwości wody.** Trzy stany: płynny, stały i gazowy. Przezroczystość, odbicie i załamanie światła. Odbicie i załamanie światła: reguły fizyczne. Wielcy mistrzowie: odbicie, załamanie i transparentność. *Jakiego koloru jest woda* 6-9

• **Horyzont i płaszczyzn.** Najważniejsza linia. Punkt obserwacji. Wysoki i niski horyzont. Perspektywa: równoległa, ukośna i powietrzna. Zróznicowanie płaszczyzn. *Akcentowanie głębi obrazu* 10-11

• **Kompozycja.** Centralny punkt kompozycji. Złoty podział. Złoty podział w praktyce. Schematy kompozycyjne. Równowaga chromatyczna: równowaga a różnice tonalne. *Pejzaże marynistyczne w kompozycji linearnej* 12-13

• **Głębia a różnice tonalne.** Plan pierwszy. Plan środkowy. Odległość. Technika i detale. *Jak zwiększyć wrażenie głębi* . 14-15

• **Odbicia światła.** Naturalne Źródła światła: słońce i księżyc. Odbicia światła. Odbicia obrazów. Perspektywa w odbitym obrazie. *Cieężar chromatyczny a odbicie obrazu* 16-17

• **Teoria koloru.** Teoria koloru. Barwy podstawowe, wtórne i trzeciorzędne. Termiczna klasyfikacja kolorów. Barwy dopełniające. *Gamy harmoniczne a pełniejsze kolory* ... 18-19

• **Media rysunkowe: wstępne szkice i wartości tonalne.** Węgiel. Ołówek. Sangwina. Od szkicu do ukończonej pracy. *Inne media* 20-21

• **Media rysunkowe: wartości tonalne i kolor.** Kredki: mieszanie kolorów. Kredy, pastele i ołówki conté: kreska, kolorowanie, gradacje i cieniowanie. Flamastry. *Szkice do arcydzieła przy użyciu medium rysunkowego* 22-23

• **Techniki łączone, 1.** Historyczny rodowód łączenia technik. Zgodność. Tekstury. *Wyobraźnia a zgodność* 24-25

• **Malowanie farbami olejnymi.** Łączenie kolorów. Mieszanki optyczne. Technika transparentna. Laserunki. Technika kryjąca. Gradacje farbami kryjącymi i mieszankami. *Gamy harmoniczne. Warsztat* 26-27

• **Farby akrylowe: techniki i materiały pomocnicze.** Medium rozpuszczalne w wodzie. Farby akrylowe. Rozcieńczanie akrylu. Akryl w technice transparentnej. Transparentne i kryjące impasty. Techniki łączone z akrylem. Techniki rozprowadzania koloru. *Sgraffito. Malowanie akrylem prosto z tuby* . 28-29

• **Akwarela: przejrzystość i efekty.** Malowanie akwarelami. Techniki lawowania. Nawarstwianie kolorów. Malowanie techniką mokre na mokrym. Ściąganie koloru. Rozjaśnianie koloru na suchej powierzchni. *Efekty uzyskane za pomocą soli* 30-31

• **Akwarela: techniki.** Rozmywanie konturów i zbyt ostrych linii. Wydobywanie bieli. Wydrapywanie. Rozmywanie koloru. Malowanie na suchym podłożu.

Nawarstwianie kolorów. *Co jest lepsze: nawarstwianie czy mieszanie kolorów* 32-33

• **Gwasz: wodne medium.** Kryjące i przezjrzyste kolory. Liczne techniki. *Akwarela i gwasz* 34-35

• **Tusz: stalówki, trzcinka i pędzle.** Stalówką i tuszem. Szrafunek stalówką. Definiowanie płaszczyzn. Trzcinką i tuszem. Pędzlem i tuszem. Lawowanie monochromatyczne i wartości tonalne. Kolorowe tusze. *Łączenie technik: kolor i kreska* 36-37

• **Techniki łączone, 2.** Mokre i suche media: akwarela, gwasz i pastele. Tłuste media: kredki, woskowe i rozpuszczalne w alkoholu farby olejne. Suche i tłuste media: kredki świecowe i akwarela, obraz w negatywie. *Akwarela i tusz: mokre media* 38-39

• **Zgodność.** Naprzemienne stosowanie dwóch mediów. Rodzaje podłoża a zgodność. Wykorzystanie podkładu dla wzmocnienia efektu. *Uniwersalność kredek woskowych* 40-41

• **Woda: linia i kolor.** Obszar i granice. Jakiego koloru jest woda. Kolor dominujący. Wybór palety 42-43

• **Woda: tekstura i rytm.** Poszukiwanie rytmu. Rytm a tekstura. Tworzenie tekstur za pomocą akryli 44-45

PODKŁADY, MATERIAŁY I NARZĘDZIA

• **Podkłady.** Papier. Tektura. Płótno. Sztuczne podkłady. *Podkład teksturowany* 46-47

• **Materiały i narzędzia.** Specyficzne materiały dla każdego medium. Podstawowe materiały do rysowania. Podstawowe materiały uzupełniające. Inne. *Materiały przydatne do malowania akwarelami z natury* 48-49

TECHNIKA I PRAKTYKA

• **Analiza procesu.** Malowanie techniką kryjącą lub transparentną. Podmalówki. Jasne na ciemnym i ciemne na jasnym. Ten sam cel. Techniki łączone. *Naprzemienne stosowanie technik* 50-51

• **Kolor morza.** Zatoka Morza Śródziemnego. Wybrzeże Karaibów. *Kolor morza w malarstwie olejnym* 52-53

• **Ruch morza.** Malowanie odpływu. Olej na płótnie. Tekstury olejne. Pejzaż marynistyczny z falochronem, namalowany akrylami na papierze. *Akwarela a definicja ruchu* 54-55

• **Piana: tekstura i media.** Malowanie piany farbami olejnymi. Piana i pastele. *Malowanie piany akwarelami* 56-57

• **Refleksy na morzu: światło.** Obserwacja zjawisk. Odbicia światła w malarstwie olejnym. Odbicia światła w malarstwie akwarelowym. *Kolor refleksów* 58-59

• **Morze: odbite obrazy.** Ciężar chromatyczny odbitych obrazów: wolumen i kolor. Jak namalować łódki w porcie techniką olejną. Obserwacja. Zniekształcenie obrazu. *Synteza w lirycznym stylu, Egon Schiele* ... 60-61

• **Odbicia w morzu, pierwszy plan.** Lawowanie kolorowymi tuszami. Skala kolorów. Wstępne lawowanie szkicu. Nawarstwia-

nie kolorów. Kolor tła. Końcowe szczegóły. *Wersja namalowana akwarelami* 62-63

• **Jeziora i stawy.** Malowanie tekstury spokojnej wody pastelami. Odbicia światła na spokojnej wodzie w technice olejnej. Różnorodność tekstur. *Gustav Klimt, Jezioro w Hammer Park* ... 64-65

• **Rzeki.** Artysta i kompozycja. Szkice kompozycyjne. *Różne rodzaje studiów tematu* 66-67

• **Odbicia w rzece.** Pejzaż jesienny. Więcej o odbitych obrazach. *Barwy powierzchni wody* ... 68-69

• **Górskie potoki i wodospady.** Tekstura ruchu spadającej wody. Tekstura wody uderzającej o powierzchnię, na którą spada. Malowanie wodospadu pastelami. Szkic i pierwsze kolory. Tekstura i ruch. *Zrozumienie ruchu wody* 70-71

• **Kałuże.** Rysowanie kałuż. Transparentność wody w kałużach. Odbicie światła w kałużach. Obrazy odbite na powierzchni kałuż. *Optymalne wykorzystanie układu wolumenów chromatycznych* 72-73

• **Śnieg i jak go malować.** Malowanie akwarelą ośnieżonych szczytów. Kolor śniegu w oddali. *Ośnieżone szczyty górskie, technika olejna* 74-75

• **Śnieg: kolor.** Kolor śniegu. Obserwowanie natury śniegu. *Śnieg a odległość* 76-77

• **Łód.** Kształt lodu. Turner i łódowce. Przezrystość lodu. Odbicia światła. Nauka analizy. *Śnieg i łód* 78-79

• **Malowanie chmur farbami akwarelowymi.** Malowanie pary wodnej akwarelami. Tworzenie

białych przestrzeni. Zawsze mokre na mokrym. Wykorzystywanie i pogłębianie zjawiska rozpraszania się kolorów. *Usuwanie nadmiaru koloru i wilgoci* . 80-81

• **Malowanie chmur kryjącymi mediami.** Malowanie chmur pastelami. Tekstura chmur. Zmieniająca się sceneria. Stałe elementy. Cieniowanie w malarstwie olejnym. Szpachelki malarskie i impasty olejne. Kolor chmur, nieograniczona paleta 82-83

• **Mgła i opary.** Malowanie mgły pastelami. Malowanie mgły farbami akwarelowymi. Pejzaż ze śniegiem i mgłą - akwarela. *Mglista atmosfera w technice olejnej* 84-85

• **Deszcz.** Deszcz. Malowanie deszczu farbami akwarelowymi. Malowanie deszczu pastelami. *Tekstura deszczu: sgraffito* . 86-87

• **Mokre powierzchnie, 1.** Odbicia na mokrym piasku. Odbicia na mokrych ulicach. Kolor mokrej ziemi. *Miejski pejzaż w deszczu* 88-89

• **Mokre powierzchnie, 2.** Malowanie mokrej skóry pastelami. Malowanie mokrych włosów i mokrej tkaniny pastelami. Sorolla i mokra skóra. *Malowanie mokrej skóry akwarelami* . 90-91

• **Woda i światło.** Oświetlenie wody. Mistrzowie światła. *Kontrasty światła i cienia* 92-93

• **Woda i naczynia na wodę.** Zarys. Kolor wody w pojemniku. Zniekształcenia zarysu. Malowanie pastelami. Malowanie akwarelami. *Przezroczyste pojemniki zniekształcają obraz* 94-95