

Оглавление

<i>Вступление</i>	9
ЧАСТЬ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ	13
Глава 1. Принадлежности для рисования акварелью	15
Глава 2. Как пользоваться принадлежностями для рисования	27
Глава 3. Термины и техники	37
Глава 4. Теория цвета и комбинирование цветов	53
ЧАСТЬ II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ	67
Глава 5. Перед тем как начать	69
Глава 6. Ботанические рисунки	73
Глава 7. Пейзажи	107
Глава 8. Еда	125
Глава 9. Животные	135
ЧАСТЬ III. ЭСКИЗЫ ДЛЯ СРИСОВКИ	143
<i>Заключительные мысли</i>	170
<i>Об авторе</i>	171

Окей, поговорим
о том, какие материалы
и принадлежности
вам понадобятся.

Принадлежности для рисования, пожалуй, одна из моих любимых тем. Я всегда с удовольствием захожу в магазины товаров для творчества, чтобы приобрести что-нибудь новенькое. Но это может быть непростой задачей из-за большого разнообразия видов и брендов. Я помогу вам сориентироваться в этом разнообразии и подскажу, на что следует обращать внимание при выборе предметов для рисования акварелью.

Во-первых, исходите из своего бюджета. Хотя использование высококачественных материалов имеет определенные преимущества, я не считаю это обязательным на первых порах. Я начинала с самых дешевых материалов и только со временем, когда моя любовь к акварели окрепла, решила, что пора переходить на новый уровень. Поэтому, прочитав мой обзор материалов и брендов, выбирайте то, что подходит вам и соответствует содержанию вашего кошелька!

Краски

Акварельные краски бывают в кюветах или тюбиках и представляют собой концентрированные жидкости.

Сначала поговорим о тюбиках. Они выпускаются емкостями небольшого объема — от 5 до 37 мл. Краски имеют кремовую консистенцию, напоминающую зубную пасту. Доступны различные цвета и классы — от ученических до профессиональных. Тюбики можно приобретать по отдельности или в наборах.

Кроме того, вам понадобится палитра. Подойдет дешевая пластиковая палитра или даже обычная тарелка. Лично я пользуюсь складной пластиковой палитрой, которую купила в интернет-магазине, — ее очень удобно брать с собой в дорогу.

Работать с тюбиками можно двумя способами. Первый — просто выдавить краску на палитру и набирать мокрой кистью. Чем больше краски на кисти, тем насыщеннее цвет на картине; соответственно, чем больше вы разбавите содержимое тюбика водой, тем бледнее будет цвет. Минусом использования краски таким способом является ее неэкономный, излишний расход, что бывает особенно актуально для новичков.

Второй способ работы с тюбиками — выдавить достаточное количество краски в одну из ячеек палитры и оставить на ночь. Перед работой хорошенько смочите кисть водой и сделайте в краске небольшую лужицу. Чем активнее вы будете водить кистью по этой лужице, тем больше красящего пигмента наберете. По моему мнению, таким способом краска не только более экономно расходуется, но и гораздо дольше держится.

Наборы кювет тоже отличный вариант. Кюветы — это прямоугольники небольшого размера с затвердевшей акварельной краской, в которые перед использованием добавляют воду (как в краску из тюбиков, оставленную на ночь на палитре). Кюветы выпускаются наборами от 8 до 45 цветов, брикетами полного или половинного размера. Преимущества набора красок в том, что в него уже входит палитра (ее не нужно покупать отдельно), он компактный, удобный для путешествий и содержит все необходимые цвета. Набор кювет — замечательный инструмент для начинающих художников. Достаточно смочить краску мокрой кистью — и она снова готова к использованию.

Последний вид акварельной краски, о котором я собираюсь рассказать, — жидкая акварель. Я имела с ней дело всего несколько раз. Жидкая акварель продается в маленьких бутылочках с пипеткой-аппликатором. Это очень концентрированная субстанция, напоминающая краситель или морилку. При использовании ее капают с помощью пипетки на палитру (палитру придется приобретать отдельно) и мокрой кистью набирают пигмент. Чем больше на кисти концентрированного пигмента, тем ярче цвет.

Однако жидкая акварель имеет низкую светостойкость, то есть по сравнению с традиционными высококачественными акварельными красками она хуже сохраняет цвет при естественном освещении, к тому же она довольно дорогая. Возможно, со временем вам будет интересно поработать с этой линейкой, но новичкам я ее не рекомендую.

Одно из главных преимуществ использования акварельных красок состоит в возможности легко вернуться к работе с ними даже после их полного высыхания — нужно просто добавить воду. Однако я убедилась в том, что жидкая акварель после высыхания на палитре и последующего восстановления выглядит не очень привлекательно, поэтому ее лучше использовать прямо из бутылочки.

Так какой же вид акварели предпочесть? Это решать только вам. Я начинала с пяти тюбиков ученических красок марки *Winsor & Newton Cotman* и научилась смешивать цвета с ограниченным выбором красок — ценный навык, который мне впоследствии пригодился. Со временем я собрала коллекцию цветов, которая меня максимально устраивает, а также купила себе складную пластиковую палитру — дешевле не бывает.

Теперь, когда вы знаете, какие инструменты и материалы вам понадобятся, разберемся, как ими пользоваться.

В предыдущей главе я уже касалась этой темы, но у людей всегда возникают вопросы касательно специфики рисования именно акварелью. Чаще всего меня спрашивают: «Как набирать кистью пигмент?» и «Каким должно быть соотношение воды и краски?». Поэтому начнем с азов.

Всегда приступайте к работе, предварительно хорошенько смочив кисть. Акварель активируется водой и будет гладко скользить по бумаге только во влажном состоянии. Подозреваю, что новички могут попробовать рисовать акварелью так же, как они рисовали бы акрилом, но это совершенно разные виды краски. Акрил можно набирать прямо из банки и наносить на холст. С акварелью так не получится — нужно учитывать ее уникальные свойства. Это художественное средство способно в буквальном смысле творить чудеса, растекаясь по странице морем волшебных оттенков и переливов, но только в тандеме с водой.

Итак, вы хорошенько смочили кисть. Что дальше? Дальше нужно активировать краски. Мне нравится увлажнять краски на моей палитре с помощью пульверизатора. Но можно просто взять мокрую кисть и добавить несколько капель воды в каждый цвет, который вы собираетесь использовать, чтобы в нем образовалась маленькая лужица. Этот совет применим как к набору кювет, так и к краскам из тюбиков, оставленным высыхать в ячейках палитры. Но я не рекомендую использовать краску прямо из тюбиков, потому что в таком случае вы наверняка израсходуете ее больше, чем нужно.

Теперь, когда кисть и краски влажные, выберите нужный вам цвет и проведите по нему кистью несколько раз: это позволит набрать пигмент. Проверьте его на бумаге. Если цвет получается ярким и насыщенным, значит, на кисти больше краски, чем воды. Если он светлый, бледный или прозрачный — на кисти больше воды, чем краски. Если краска вообще не распределяется по бумаге — на кисти недостаточно воды и нужно ее добавить. Однозначно ответить на вопрос о правильном соотношении воды и краски нельзя, потому что в случае с акварелью это соотношение постоянно меняется в зависимости от того, какого светотеневого эффекта и уровня яркости того или иного оттенка вы хотите добиться. Более подробно об этом я расскажу в разделе «Контроль воды». Сейчас же важно усвоить следующее: если вы желаете получить более светлый оттенок, добавьте больше воды; если вам нужен яркий, насыщенный цвет, добавьте больше краски. Имейте также в виду, что

чем больше кисть, тем больше воды она удерживает. В этой главе для наглядной демонстрации техник и упражнений я буду использовать круглую кисть № 12.

А как насчет смешивания цветов, особенно если у вас ограниченное количество красок? Цвета смешивают на палитре, где для этого имеются специальные углубления, или ячейки. Наберите на кисть немного пигмента и перенесите его в ячейку для смешивания. Затем промойте кисть, наберите другой цвет и перенесите его в ту же ячейку. Перемешайте краску кистью. Продолжайте добавлять и тот и другой пигмент, чтобы получить желаемый оттенок.

Базовые мазки

ТОНКИЕ И ТОЛСТЫЕ ЛИНИИ

Итак, теперь, когда вы уже лучше представляете, как активировать краски водой, я покажу вам несколько базовых мазков, которые вам понадобятся для начала.

Возьмите лист бумаги для акварели (не используйте для практики дорогую высококачественную бумагу) и приступайте к рисованию! Начнем с трех базовых мазков, которые помогут вам развить мышечную память, проще говоря, набить руку, чтобы в дальнейшем рисовать не задумываясь.

В первую очередь научитесь создавать толстые и тонкие линии. Чтобы рисовать линии различной толщины, придется поиграть с нажимом. Не думайте, что с кистью надо обращаться предельно деликатно. Многие начинающие художники выполняют ею робкие, неуверенные движения, словно боятся наносить краску на бумагу. Не нужно так делать.

Расслабьтесь и погрузитесь в процесс. Просто набирайте краску и рисуйте линии. Тонкие, средние и толстые. Разницу между ними создает лишь сила нажима на кисть.

Чтобы создать толстые линии, или широкие мазки, используйте сильный нажим. Надавите на кисть до середины или основания волосяного пучка (но не до края обоймы) и протяните брюшком по бумаге. В отработке мазков нет такого понятия, как ошибка. Воспользуйтесь всеми преимуществами практики и почувствуйте, на что способна ваша кисть!

Для создания тонких изящных линий используйте легкий нажим, рисуя кончиком кисти. Поиграйте с разными формами и линиями, чтобы привыкнуть к новым ощущениям и набить руку.

Давайте создадим абстрактную композицию, выполняя оба вида базовых мазков. Постарайтесь включить в нее линии разных форм и размеров. Но главное — делайте это легко и с удовольствием.

Вот перечень терминов, которые вам будут встречаться в этой книге.

- **Тон (яркость)** указывает на насыщенность цвета. Для получения более светлой версии цвета добавьте воды. Чтобы получить более темный, насыщенный цвет, добавьте пигмента.
- **Легкая размывка:** разведение краски водой для получения более светлого цвета.
- **Блендинг:** соединение на бумаге двух цветов для получения нового цвета или оттенка, а также создание плавных, «бесшовных» переходов между цветами или оттенками.
- **Градиент:** постепенное изменение насыщенности цвета от одного конца спектра к другому.
- **Растекание краски:** эффект, возникающий при соприкосновении двух влажных цветных фрагментов, когда один цвет буквально перетекает в другой.
- **«Мокрым по мокрому»:** техника нанесения влажной краски на влажную поверхность для создания мягких, размытых контуров или смешивания цветов.
- **«Мокрым по сухому» и лессировка:** техника нанесения влажной краски на сухую поверхность для создания четких линий и слоев.
- **Высветление (выравнивание) цвета, или промокание:** снятие части влажной краски с бумаги при помощи бумажного полотенца.
- **Негативное (белое) пространство:** пустые участки картины, намеренно оставленные незакрашенными для более точного обозначения форм.
- **Смешивание красок:** добавление разных красок в одну ячейку палитры для создания смеси нужного цвета.

Теперь, когда у вас уже есть представление о том, какие приемы и техники мы будем осваивать, перейдем к делу.

Тональная шкала

Как упоминалось в определении, тон (яркость) указывает на насыщенность цвета. Для начала потренируемся создавать тональную шкалу, или шкалу яркости, из свотчей — образцов цвета разного тона в виде небольших мазков. Для этого выберите на своей палитре какой-нибудь цвет и добавьте в него столько воды, чтобы на поверхности образовалась небольшая лужица. Широкой кистью наберите как можно больше краски и нанесите на бумагу первый, самый насыщенный пигментом свотч. Затем окуните кисть в емкость с водой, отожмите ее о край емкости, чтобы удалить лишнюю жидкость, и нанесите следующий свотч. Продолжайте окунать кисть в воду, отжимать ее о край емкости и наносить свотчи, осветляя цвет, до тех пор, пока не получите максимально светлый тон. Ваша шкала яркости должна выглядеть примерно так:

