

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ АКВАРЕЛЬЮ

Walter Foster

Издательство АСТ
Москва

Воспроизводство любой иллюстрации для изучения или как предмета искусства допустимо.
Любое коммерческое использование воспроизведенных или скопированных рисунков
из этой публикации допустимо только с письменного согласия издателя.

Печатается с разрешения издательства
Walter Foster Publishing, a division of Quarto Publishing Group USA Inc.
All rights reserved. Walter Foster is a registered trademark.

УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7
У92

У92 **Учимся рисовать акварелью** / пер с англ. А. Степановой, И. Сергеевой –
Москва: Издательство АСТ, 2017. – 96 с.: ил. – (*Самоучитель по рисованию*)

ISBN: 978-5-17-982532-6 (ООО «Издательство АСТ»)

Уникальные свойства акварельных красок делают их увлекательным и непредсказуемым художественным материалом. Авторы этой книги опытные художники и преподаватели, покажут вам, как писать акварельными красками, и вы будете поражены тем, как просто создавать красивые картины. Вы научитесь писать акварелью самые разнообразные, удивительные по красоте цветы и пейзажи. Следуя инструкциям и описаниям, представленным в этой книге, вы обретете так необходимое вам вдохновение.

УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7

Все права защищены

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I

Инструменты и материалы	6
Изучаем цвет	8
Основы техники акварели	10
Начинаем с эскиза	12
Создание композиции	14
Постепенные переходы тонов	16
добавление деталей	18
Цвет создает настроение	20
Рисуем цветы	22
Пишем букет цветов	24
Эксперименты с цветом	26
Основные приемы	28
Создаем композицию	30
Игра света и тени	32
Построение натюрморта	34
Эффект свечения	36
Множество цветов	38
Пишем пейзажи с цветами	40
Листья	42
Специальные приемы	44
Рисуем на пленэре	46
Динамические композиции	48
Оживление натюрморта	50

ГЛАВА II

Изображение воды	52
Рисуем животных	54
Пишем детей	56
Пишем белое	58
Изучаем движение волн	60
Перспектива	62
Пишем деревья	64
Изображение по фону	68
Создание натюрморта	72
Лессировка	74
Увидеть оттенки в белом цвете	76
Как рисовать водяные лилии	78
Как писать пейзаж	79
Изображение фактуры	80
Зернистые краски	84
Контрастирующий фон	86
Воздушное пространство	88
Перспектива	90
Домашние любимцы	92
Портреты друзей	94

ГЛАВА I
ПЕРВЫЕ ШАГИ

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Каждый визит в магазин художественных товаров предоставляет вам возможность познакомиться с ошеломляющим выбором красок, кистей, бумаги и других необходимых материалов. Вначале вы можете купить ограниченное количество материалов, но покупайте самое лучшее из того, что можете себе позволить. В дальнейшем вы сможете купить дополнительные материалы.

ПОКУПАЕМ КРАСКИ

Акварельные краски выпускаются в тюбиках, лоточках и брикетиках. Большинство художников выбирают акварель в тюбиках, поскольку эти краски уже влажные, что делает их удобными в использовании. Однако краски в лоточках и брикетах невелики по размеру и легкие, поэтому очень удобны в поездках. Но какую бы упаковку вы ни выбрали, обязательно покупайте краски, предназначенные для профессиональных художников. Ученические краски содержат большое количество добавок и связующего вещества, что делает их цвет менее насыщенным, и это непременно отразится на ваших работах. Краски для профессионалов изготавливаются из очищенных пигментов, поэтому дают более правильные и богатые цвета.

Выбираем цвета

Теоретически начинающему художнику нужны лишь три основных цвета: красный, желтый и синий. Но на практике удобнее пользоваться небольшим набором красок. Даже минимальный набор, или так называемая ограниченная палитра (справа вверху), позволит смешивать краски, получить любой нужный оттенок.

Использование красок

в тюбиках. Маленьких тюбиков хватает надолго, поэтому нет необходимости покупать тюбики самого большого размера.

Краски в лоточках.

Краски в лоточках и брикетах обычно продаются в специальной коробке, снабженной палитрой для смешивания красок. При использовании смочите краску мокрой кистью и слегка потрите поверхность, и она готова к работе.

Начало работы. Каждый художник выбирает для палитры те цвета, которые ему нравятся, и вы можете сделать то же самое. Справа показана палитра, которая поможет вам начать.

ПОДБИРАЕМ КИСТИ

Кисти для акварели различаются по размеру, форме и типу волоса. Размер кисти обычно указывается в сантиметрах или обозначается номером, но система нумерации у разных торговых марок отличается. В этой книге кисти делятся на маленькие, средние и большие. След, который оставляет кисть, зависит от ее формы: круглая кисть позволяет сделать более тонкую линию, чем плоская. По типу волоса кисти делятся на натуральные или синтетические: для работы подходят обе.

Чем различаются кисти. Существует множество различных кистей, и каждая из них имеет свое назначение. Мягкая плоская кисть используется для нанесения широких свободных мазков; для проработки деталей идеален острый кончик маленькой круглой кисти; а самая тоненькая кисть (шпатель) оставляет очень тонкие линии.

Список необходимых принадлежностей

Здесь перечислено все, что вам понадобится, чтобы начать работать акварелью (ниже приведены подробные рекомендации по выбору кистей и красок).

- ◆ ПЯТЬ КИСТЕЙ
- ◆ ДЕСЯТЬ АКВАРЕЛЬНЫХ КРАСОК
- ◆ БУМАГА ДЛЯ АКВАРЕЛИ
- ◆ ПАЛИТРА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ КРАСОК
- ◆ ПЛАНШЕТ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ИЛИ МОЛЬБЕРТ
- ◆ ДВЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ВОДЫ: ОДНА ДЛЯ ОТМЫВАНИЯ КИСТИ, ДРУГАЯ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Знать текстуру бумаги. Выбор типа бумаги зависит от того, насколько текстурированную работу вы хотите получить в результате. Здесь показано, как будет выглядеть акварельный мазок на сатирированной бумаге (вверху), несатирированной (в центре) и крупнозернистой (внизу).

ВЫБИРАЕМ ОСНОВАНИЕ

Бумага для акварели различается по весу и структуре: бумага сатирированная – гладкая, а несатирированная более шероховатая. Бумага также различается по весу, который указывается в фунтах или граммах на квадратный метр; чем выше номер бумаги, тем она тяжелее. Наиболее популярна бумага среднего веса (285 г/м²), она больше подходит начинающим, однако для акварели «по сырому» лучше использовать более плотную бумагу, такую как 640 г/м², так как она меньше деформируется под многочисленными слоями краски.

ПОДБИРАЕМ ПАЛИТРУ

Палитры для смешивания красок бывают из стекла, керамики, пластмассы и металла. Все они легко моются, но палитры из стекла и керамики более тяжелые.

Создаем рабочее место. Для того чтобы наилучшим образом оборудовать место для работы, помните о трех вещах: удобстве, освещении и комфорте. Попробуйте расположить все материалы так, чтобы их можно было легко достать, и проверьте, достаточно ли света. Естественное освещение лучше всего, но вам также понадобится и искусственное освещение для работы вечером или в пасмурную погоду.

ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО

Для работы вам понадобятся и некоторые дополнительные принадлежности. Для быстрой зарисовки приглянувшихся вам объектов, а также для построения композиции вам нужны альбом для рисования, карандаш и ластик. Желательно также иметь мольберт или планшет с ровной поверхностью. Для создания специальных эффектов можно использовать зубную щетку, соль, клейкую ленту, губки и лоскуты ткани. Для сохранения в необходимых местах белой поверхности бумаги используется специальная художественная лента или маскирующая жидкость, а для высветления тона и исправлений – специальный нож или лезвие. Для увлажнения бумаги или красочного слоя необходимо держать под рукой распылитель, а для ускорения времени высыхания – фен. Вам также понадобится дополнительная емкость с водой для промывки кистей.

Дополнительные принадлежности. Многие из дополнительных приспособлений и инструментов есть у вас в ванной комнате или на кухне.

Выбор формы. Независимо от формы, выберите палитру, куда бы уместились все краски, с достаточно большой площадкой для смешивания.

РАСШИРЯЕМ ВАШУ ЦВЕТОВУЮ ПАЛИТРУ

Для занятий по этой книге вам необходимо добавить цвета к вашей основной палитре. Это список необходимых вам красок:

- ◆ кадмий оранжевый
- ◆ умбра жженая
- ◆ сиена натуральная
- ◆ кобальт фиолетовый
- ◆ перманентная маджента
- ◆ фталоцианин (сокр. фталон) синий
- ◆ китайские белила, или белая гуашь
- ◆ перманентная розовая
- ◆ сиена жженая
- ◆ кобальт синий
- ◆ зеленая крушиновая
- ◆ охра золотистая

ИЗУЧАЕМ ЦВЕТ

Понимание значения цвета станет ключом к созданию удачных акварелей, так как колорит влияет на зрителя и вызывает определенный эмоциональный отклик. Другими словами, выбор цвета определяет, какую эмоциональную окраску будет нести ваш рисунок. Знание основ цветоведения и того, как цвета соотносятся и взаимодействуют друг с другом, поможет вам создать определенное настроение и, кроме того, достичь единства и целостности вашей картины.

ГЛАВНОЕ О ЦВЕТЕ

Три основных цвета (красный, желтый и синий) – это единственные цвета, которые не могут быть получены путем смешивания других цветов друг с другом. Практически все остальные оттенки могут быть получены из различных комбинаций трех основных цветов. Когда вы смешиваете два основных цвета в равных пропорциях, вы получаете так называемые составные цвета (фиолетовый, зеленый, оранжевый). Оттенок обозначает собственно цвет, например красный или синий; насыщенность или интенсивность относится к силе цвета. Тон относится к степени светлоты или темноты цвета.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА

Цвета обычно делят на «теплые» и «холодные», и художники пользуются этим для передачи настроения, времени года, времени суток и даже глубины. Цвета, расположенные на красной стороне цветового круга (желтые, красные, оранжевые), – это теплые цвета; они вызывают ощущение энергии и возбуждения и ассоциируются с летом, послеполуденным временем и закатом солнца. Цвета на синей половине цветового круга (зеленые, синие, фиолетовые) – холодные цвета; они в основном спокойные и умиротворяющие и ассоциируются с утром, вечером и зимой, когда тихо и спокойно. Кроме того, теплые цвета применяют для передачи движения, для изображения на переднем плане; с помощью холодных цветов передают перспективу, их чаще всего берут для проработки заднего плана.

Использование цветового круга. Цветовой круг является наглядной схемой для изучения взаимодействия цветов между собой. Дополнительными считаются любые два цвета, которые расположены напротив друг друга в цветовом круге, как, например, красный и зеленый, фиолетовый и желтый или синий и оранжевый. Родственными называются три любых цвета, расположенные рядом на цветовом круге.

СОЗДАНИЕ ЗЕРНИСТОСТИ

В отдельных случаях смешанные краски могут на бумаге разделяться, создавая эффект крапчатой поверхности при высыхании. Такая грануляция, то есть выделение пигмента из воды, получается, когда более тяжелые частицы пигмента оседают в углублениях бумаги. Ультрамарин синий и земляные краски, например умбра натуральная, лучше всего подходят для создания эффекта зернистости.

Эффект зернистости. Здесь приведен пример того, как вы можете получить эффект зернистости. В данном случае на синий ультрамарин накладывались желтая охра, церулеум и малиновый краплак.

Смешивание ярких составных цветов.

Чтобы получить яркий составной цвет, смешивайте два основных цвета одинаковой «температуры» (два холодных или два теплых).

Смешивание приглушенных цветов.

Для получения более нейтральных, приглушенных составных цветов смешивайте два основных цвета противоположной «температуры»: теплый с холодным.

СМЕШИВАНИЕ ТЕПЛЫХ И ХОЛОДНЫХ ЦВЕТОВ

Несмотря на то что красные, желтые и оранжевые цвета считают теплыми, а синие, зеленые и фиолетовые – холодными, существует градация «температур» внутри каждого оттенка. Например, красный, содержащий больше желтого (как кадмий красный), кажется более теплым по сравнению с красным с добавлением синего (как малиновый краплак).

ПРИГЛУШЕННЫЕ ЦВЕТА

Когда дополнительные цвета соседствуют друг с другом, они создают напряжение и выразительный контраст. Но при смешивании друг с другом они образуют великолепные нейтральные оттенки. Черные тона, получаемые при смешивании дополнительных цветов, также богаче и глубже, чем просто черная краска из тюбика или лоточка.

Смешение трех основных цветов. Смешивая основные цвета, можно получить широкий выбор нейтральных оттенков. Здесь показаны примеры смешанных колеров, полученных при разных комбинациях теплых и холодных цветов.

ИЗУЧАЕМ ЦВЕТ

НАЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ СЛОЕВ И ЛЕССИРОВКА

Поскольку акварельные краски прозрачны, очень трудно достичь необходимого темного колера за один прием, так как белая бумага просвечивает через слой краски. Чтобы получить более темный цвет, акварелисты используют технику лессировки,

Наложение слоя для затемнения цвета. Это наилучший способ добиться темного тона в акварели. Очень важно, чтобы предыдущий слой краски высох, прежде чем вы нанесете новый, иначе он может быть испорчен.

Наложение более плотного цвета. Большинство акварельных красок очень прозрачны, но такие, как церулеум, желтая цинковая, охра желтая, имеют большую плотность, поэтому все их можно использовать для приглушения цвета нижнего слоя.

	Кадмий красный светлый	Малиновый крап-лак	Желтая цинковая	Кадмий желтый средний	Церулеум	Ультрамарин синий	Изумрудная зелень	Охра желтая	Умбра натуральная	Серая Пейна
Кадмий красный светлый	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch
Малиновый крап-лак	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch
Желтая цинковая	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch
Кадмий желтый средний	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch
Церулеум	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch
Ультрамарин синий	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch
Изумрудная зелень	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch
Охра желтая	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch
Умбра натуральная	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch
Серая Пейна	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch	Swatch

Делаем таблицу смешения. В этой таблице даны 100 оттенков, полученных при смешивании двух разных красок в пропорции 50:50. Изменение пропорций позволит получить новые оттенки, так же как и добавление третьей краски.

при которой на уже существующий (высохший) слой накладывается новый тонкий слой краски. Такое наложение слоев используется не только для придания цвету более темного тона, но и для оптического смешения цветов на бумаге.

Наложение слоя для смешения цветов. Наложение слоев также можно использовать для смешения цветов. Когда вы наносите другой цвет поверх уже существующего, вы можете изменить цвет нижнего слоя, но не сможете полностью его скрыть.

Наложение светлого цвета на темный. При наложении более светлого цвета на более темный – темный цвет мало изменится. Но если накладываемая краска является более плотной, вы получите поразительный эффект.

СОЗДАНИЕ ТОНОВ В АКВАРЕЛИ

Изменение тона позволяет придать картине иллюзию глубины и объема. В акварели вы осветляете тон, добавляя воду (самый светлый тон дает белизна бумаги), и обычно начинаете со светлых тонов, постепенно затемняя их с помощью дополнительного наложения краски.

Тоновые различия. Для того чтобы почувствовать, как вы можете изменять различные тона, попробуйте сделать подобную тоновую шкалу. Слева поместите краску в чистом виде, а затем ее постепенно все сильнее разбавляйте водой для каждого более светлого тона.

ОСНОВЫ ТЕХНИКИ АКВАРЕЛИ

Эксперименты с различной живописной техникой доставляют огромное удовлетворение и приводят к созданию чудесных эффектов, которые вы сможете в дальнейшем успешно использовать в своих работах акварелью. Одни эффекты достигаются добавлением или удалением краски; для других необходимы специальные художественные материалы, например маскирующая жидкость, а третьи можно получить с помощью обычных бытовых вещей, таких как соль. Используя простые способы, показанные на этих страницах, вы сможете получить широкое разнообразие фактуры поверхности, создать пробелки и блики и даже исправить ошибки.

КАК ДЕЛАТЬ ОТМЫВКУ

Наиболее распространенная в акварели техника называется отмывкой. В самом простом варианте это равномерное покрытие бумаги ровным слоем разбавленной краски. Но существует множество вариаций этого приема. Отмывка применяется в самых различных целях: для закрашивания фона исходным цветом — тонировки, или для покрытия обширной площади неба или моря, или для создания многоцветного фона.

РАВНОМЕРНАЯ ОТМЫВКА ПО СУХОЙ БУМАГЕ

При равномерной отмывке тон не изменяется. Такая отмывка используется, когда необходимо заполнить большое пространство или подготовить фон.

Шаг 1. Возьмите кисть так, чтобы вы могли проводить горизонтальные полосы от одного края бумаги к другому. Наклонная поверхность планшета позволит каждой порции краски стекать вниз и смешиваться с последующей, что смягчает переходы между полосами.

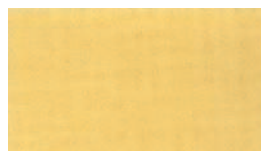
Шаг 2. Всегда ведите отмывку с одного и того же края листа, каждый раз обмакивая кисть в краску, перед тем как нанести полосу. Не волнуйтесь, если сначала цвет будет выглядеть не совсем ровно, по мере высыхания он выровняется.

ЖИВОПИСЬ ГУБКОЙ

Губка применяется, когда нужно заполнить цветом большое пространство, создав при этом эффект зернистости, например для изображения фактуры стены.

Шаг 1. Сначала намочите бумагу. При пользовании губкой краска не стекает так сильно, как при использовании кисти.

Шаг 2. Обмакивайте губку в краску каждый раз при нанесении новой полосы, пока не покроете весь лист.

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Для того чтобы сохранить белыми некоторые участки на бумаге, применяют маскирующую жидкость. Чтобы нанести ее, возьмите старую кисть, намыльте ее (мыло не позволит кисти впитать слишком много жидкости), затем нанесите жидкость на те места, которые, по вашему замыслу, должны остаться белыми. Вымойте кисть и дайте маскирующей жидкости полностью высохнуть. Чтобы затем удалить высохший слой, слегка потрите пальцем или резиновым ластиком.

Использование маскирующих средств. Маскирующая жидкость — это основанное на латексе вещество, она бывает и белой, и слегка окрашенной. Маскирующая бумажная лента легко прилипает к поверхности бумаги. Вы отрезаете необходимое количество и приклеиваете к поверхности рисунка.

ГРАДУИРОВАННАЯ ОТМЫВКА

Градуированную отмывку начинают с самого темного тона и постепенно делают светлее. Это идеальный прием для изображения чистого неба.

Шаг 1. Делайте градуированную отмывку по сухой бумаге, поскольку так легче контролировать течение краски и можно проводить полосы более аккуратно.

Шаг 2. В отличие от равномерной отмывки, количество воды при нанесении новой полосы увеличивается, при этом краска не добавляется. Таким образом, тон ослабевает по мере продвижения вниз.

НЕОДНОРОДНАЯ ОТМЫВКА

Для этого берется несколько различных оттенков. Такой способ обычно используют при изображении заката или зыбкой поверхности моря.

Шаг 1. Работайте по влажной бумаге (это позволит краскам смешиваться друг с другом самостоятельно), но вместо ровных, одинаковых полос краски намеренно наносите неровные полосы разных цветов.

Шаг 2. Вы можете чередовать цвета или добавлять новые с каждой полосой. Краски при высыхании будут вливаться друг в друга, создавая цветовые переходы.