

Валерио Либралато
Татьяна Лаптева

РИСУЕМ
Цветы
АКВАРЕЛЬЮ

Москва 2017

УДК 75.023.2(075.4)
ББК 85.14я7
Л55

Либралато, Валерио.

Л55 Рисуем цветы акварелью: пошаговое руководство от итальянского мастера / Валерио Либралато, Татьяна Лаптева. – Москва : Эксмо, 2017. – 104 с. : ил. – (Учимся рисовать акварелью с Валерио Либралато).

ISBN 978-5-699-99133-4

Валерио Либралато открывает удивительный мир тонкой, воздушной и чувственной акварельной живописи. Уникальный авторский метод обучения уже снискал успех в Италии, где многие начинающие художники освоили технику акварельной живописи в его знаменитой школе. С появлением этого пособия каждый, кто чувствует в себе творческий потенциал и мечтает освоить технику акварели, получил возможность научиться ей, даже если никогда прежде не брал в руки кисть. Подробные разъяснения, многочисленные иллюстративные примеры и пошаговые упражнения «Пишем вместе» позволяют легко и быстро приобрести необходимые навыки и стать настоящим художником-акварелистом.

УДК 75.023.2(075.4)
ББК 85.14я7

ISBN 978-5-699-99133-4

© Либралато В., текст, иллюстрации, 2017
© Лаптева Т., текст, иллюстрации, 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2017

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 6

ВСЕ О МАТЕРИАЛАХ 8

Краски 8

Кисти 9

Бумага 11

Карандаши 11

Дополнительные материалы 12

НАЧНЕМ... 14

Рисуем листья и цветы карандашом. Основы построения 14

ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ 18

Заливки и перетекания цвета 18

Лессировка 25

Роса или капли воды 29

ПИШЕМ ЦВЕТЫ ВМЕСТЕ 32

Отдельные цветы без фона 32

Тюльпан 36

Барвинок (розовые цветы) 41

ЦВЕТОЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ С ФОНОМ 50

Ромашки 50

Дипладения (белые цветы) 56

Желтая гортензия 63

**ПИШЕМ ЦВЕТЫ,
ИСПОЛЬЗУЯ МАСКИРУЮЩИЙ СОСТАВ 68**

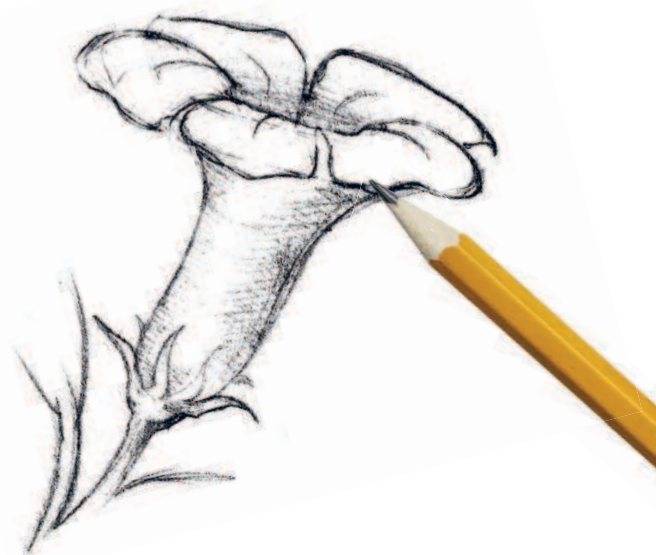
Кактусы 68

Ирис 75

Подсолнух 85

Послесловие 94

ТРАФАРЕТЫ 95

Введение

Цветы, написанные акварелью, – какие же они легкие и прозрачные, совсем как живые, словно трепещут на ветру!

А ведь стоит подойти поближе к картине и внимательно рассмотреть ее, и вы увидите просто бумагу и пятна краски. Кажется, что это волшебство и этому невозможно научиться? Да нет же, все очень просто, нужно всего лишь немного терпения и любви. Вот залог успеха!

Цветы всегда привлекали внимание людей. Цветочные орнаменты всегда присутствовали в росписях интерьеров, посуды и тканей. Интересно, когда же впервые появились цветы, написанные акварелью? Скорее всего, впервые они появились в медицинских, ботанических и прочих энциклопедических книгах несколько веков назад. Тогда за цветочными мотивами закрепилось название «ботаника», или «ботанический стиль». Этой технике свойственна очень тонкая и тщательная проработка всех деталей, каждой жилки на стеблях и лепестках цветов. Сначала выполнялся тонкий контурный рисунок тушью и пе-

ром, а затем делалась очень мягкая и деликатная отмывка цветом.

В России в 1844 году был издан ботанический атлас «Букет Восточной Сибири» Петра Борисова. Эти акварели прекрасно проработаны, подробно прописано строение всех цветов. Но в то же время картинки остаются лишь иллюстрациями в ботаническом атласе. В чем же различие между иллюстрацией и самостоятельной работой? Наверное, в том, что, когда вы пишете свою цветочную композицию, важно показать не только строение и цвет, но и настроение, сиюминутное состояние цветка и природы, передав трепет листвы на ветру, тепло солнечных лучей. Необходимо делать детальную прорисовку каждого лепестка и каждой веточки, что-то просто можно «утопить» в тени или, наоборот, в «солнечном облаке». Важно поймать эту тонкую грань между натуралистичностью и живописностью. Не забывайте, что для акварели очень важна живописная свобода цвета.

**Ну что же,
перейдем от слов к делу!**

Все о материалах

КРАСКИ

Акварельные краски обычно продаются в наборах по 12–36 цветов. Набор из 12 цветов подходит только для небольших эскизов и набросков карандашом, которые вы можете немного затонировать. Для полноценной живописи лучше иметь набор с минимальным количеством цветов, равным 24. Даже если вы соберетесь писать белые или бледно-розовые цветы, вам потребуются много других цветов и оттенков, для того

чтобы передать тени, блики и рефлексы. У каждого растения свой неповторимый цвет зелени, в котором могут присутствовать и желтые, и охристые, и красные, и синие оттенки. Чтобы добиться натурализма, важно правильно подобрать цвета и оттенки.

ИТАК, ДАВАЙТЕ СОСТАВИМ НАБОР ИЗ ОСНОВНЫХ 24 ЦВЕТОВ.

1. Кадмий лимонный
2. Кадмий желтый
3. Охра светлая
4. Сиена натуральная
5. Золотисто-желтая
6. Кадмий оранжевый
7. Охра красная
8. Сиена жженая
9. Сиена красная
10. Алая
11. Краплак красный
12. Кармин
13. Краплак фиолетовый
14. Ультрамарин
15. Кобальт синий
16. Голубая «ФЦ»
17. Изумрудно-зеленая
18. Перманент зеленый
19. Травяная зеленая
20. Умбра натуральная
21. Марс коричневый
22. Умбра жженая
23. Сепия
24. Нейтральная черная

Не забывайте и о том, что основные свойства акварельной техники – это прозрачность и легкость. И при этом не менее важны чистота и интенсивность цвета. Используйте для работы стеклянный прозрачный стакан, чтобы вам было видно воду, ко-

СОВЕТ

Начиная работать акварелью, вы должны постоянно помнить об этих свойствах краски и стараться, чтобы красочный слой был всегда прозрачным. Для этого должно быть достаточно чистой воды.

торую нужно менять несколько раз за время работы. Плотные слои краски, даже если они выглядят очень яркими во влажном состоянии, после высыхания теряют свою цветовую насыщенность и воспринимаются глухими и грязными. Для цветочной живописи такое просто недопустимо. Для того чтобы передать нежность живого цветка, нужен только прозрачный красочный слой.

КИСТИ

Надеюсь, вы не забыли, что кисти для акварели обязательно должны быть мягкими. Они могут быть натуральные из шерсти белки, пони или колонка, а также мягкие синтетические.

Давайте вооружимся несколькими круглыми кистями от № 2 до № 14, а также парочкой плоских кистей № 20, 30, 50. Выбор номера кисти зависит от того, какого размера работу вы планируете написать. Чем крупнее листья и цветы, тем больше номер кисти вам понадобится.

ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ НАПОМНИТЬ О ТОМ, КАК РАБОТАТЬ КИСТЯМИ.

1. **Широкая плоская кисть** подойдет для больших заливок, таких как, например, фон вокруг цветов, или же для смачивания всего листа бумаги, если вы пишете по мокрому. С помощью такой кисти легко можно смочить лист бумаги. Просто макаете кисть в воду, лишнюю немного отжимаете о край стаканчика.

Затем легкими движениями смачиваете лист горизонтальными мазками, спускаясь по листу сверху вниз. Таким образом, у вас получится равномерно смоченный лист бумаги.

2. Основная работа выполняется **круглыми кистями** среднего размера. Мокрую кисть обмакните в краску, а затем самым ее кончиком еле коснитесь листа. Краска растечется по мокрой бумаге, при этом следов от кисти не останется. Сделайте несколько таких точек разными цветами, и вы увидите, как красиво и непредсказуемо растекаются и перемешиваются краски. Этот прием можно использовать для написания отдельных частей цветов. Для того чтобы написать лессировки, кисть должна прилегать к бумаге под маленьким углом, лежать на ней только наполовину.

СПРАВКА

Как мы уже писали в книге «Школа акварели Валерио Либралато. Базовый курс», техника нанесения одного цвета поверх другого, предварительно высушенного, называется лессировкой. Все мазки должны быть обязательно прозрачными, чтобы были видны все слои ниже.

Для мелких прорисовок, таких как жилки на листьях или складки на лепестках, используйте тонкие круглые кисти. Эти кисти оставляют тонкие и аккуратные линии. Для этого нужно работать самым кончиком кисти. Вы можете положить руку на работу, если она сухая, либо опираться на мизинец, кисть же в это время должна быть совершенно свободна. Ни в коем случае не давите на нее.

СОВЕТ

Для сохранения ровного и тонкого кончика кисти ее нужно правильно сушить. По окончании работы промойте кисть, немного отожмите и распрямите, а затем поставьте в стакан со всеми остальными.