

# УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ГУАШЬЮ



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  
Amber Books Ltd.

УДК 75(075.4)  
ББК 85.14я7  
У92

У92 **Учимся рисовать гуашью** / пер с англ. Л. Степановой – Москва: Издательство АСТ, 2018. – 96 с.: ил. – *(Самоучитель по рисованию)*

ISBN: 978-5-17-982534-0 (ООО «Издательство АСТ»)

Гуашь – простая и известная нам с самого детства техника живописи. Для начинающих работать с гуашевыми красками – идеальный вариант. Это универсальный художественный материал, который позволяет, имея краски, воду и бумагу, осваивать художественные техники, свойственные даже другим материалам. Рисование гуашью комфортно, она не имеет неприятного запаха, не требует работы с растворителями, позволяет легко вносить изменения в рисунок и не требует какой-то специальной поверхности для рисования. Подробные советы и рисунки-упражнения опытных художников помогут вам обрести навыки, которыми вы сможете пользоваться и в своих работах.

УДК 75(075.4)  
ББК 85.14я7

Все права защищены

# СОДЕРЖАНИЕ

## ГЛАВА I БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ

Акварельные краски . . . . .	6
Введение в цветоведение . . . . .	8
Цветовое колесо . . . . .	9
Теплые и холодные цвета . . . . .	10
Основные первичные цвета . . . . .	12
Линейная перспектива . . . . .	14
Негативные формы . . . . .	16

## ГЛАВА II РИСОВАНИЕ КАРАНДАШОМ И СОЗДАНИЕ ЭСКИЗОВ КАРТИНЫ

Использование сетки . . . . .	20
Свет и тень . . . . .	22
Рисуем детей . . . . .	24
Основы рисования эскизов . . . . .	26
Рисуем облака . . . . .	28
Воспоминание об отпуске . . . . .	30
Смена точки обзора . . . . .	32
Рисуем воду . . . . .	34

## ГЛАВА III РИСУЕМ КАРТИНУ

Тонирование и растяжка . . . . .	38
Кисти и мазки . . . . .	40
Рисуем деревья . . . . .	42
Выбор бумаги . . . . .	44
Смешивание красок . . . . .	46
Однородный слой акварели . . . . .	48
Гуашь . . . . .	50

## ГЛАВА IV УПРАЖНЕНИЯ

Вид на озеро в два цвета (акварель/гуашь) . . . . .	54
Натюрморт с фруктами (акварель/гуашь) . . . . .	60
Растения в горшках (акварель/гуашь) . . . . .	66
Узамбарские фиалки (акварель/гуашь) . . . . .	72
Маяк на утесе (акварель/гуашь) . . . . .	78
Цветок одной кисточкой (акварель/гуашь) . . . . .	84
Воспоминания об отпуске (акварель/гуашь) . . . . .	90



# ГЛАВА I БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ

Вы подготовили все необходимое для работы, выбрали сюжет и готовы приступить к рисованию. Однако прежде, чем вы с головой окунетесь в творчество, потратьте немного времени на то, чтобы продумать композицию будущего произведения: из каких элементов оно будет состоять и как они будут соединены? В этой главе описываются некоторые из наиболее важных базовых принципов, которые помогут вам решить этот вопрос. Вы также узнаете много полезного о цвете, перспективе и понятии с интригующим названием «Золотое сечение». Вы узнаете, почему то, чего вы не видите, так же важно, как и то, что вы рисуете.

# АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ

В этой главе вы познакомитесь с прозрачной акварелью и ее непрозрачным родственником – гуашью. Существует множество приемов рисования как акварелью, так и гуашью, при этом можно использовать различные материалы – это означает, что, хотя вы довольно быстро научитесь создавать прекрасные рисунки, диапазон еще не исследованных вами творческих возможностей поистине бесконечен. К счастью, проблемы не распространяются на бумагу: современная акварельная бумага продается альбомами, состоящими из листов разной толщины, при этом, если вы используете достаточно плотную бумагу, нет необходимости растягивать ее перед началом работы.

## СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Чтобы ваши кисти и краски всегда были чистыми, рисуя, используйте две банки с водой.



## НЕМНОГО О КРАСКАХ

Акварельные краски продаются в тюбиках или в традиционных ванночках. Краска в тюбиках разводится намного легче, благодаря чему она лучше подходит для закрашивания больших участков однородного цвета. Есть два сорта акварели: менее дорогие краски для учеников и более дорогие – для опытных художников. Первый вариант отлично подходит для начинающих, но со временем вы заметите, что краски для художников имеют более чистые и глубокие цвета.



## НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Коробка акварельных красок или 6–8 маленьких тюбиков
- Альбом с плотной тяжелой бумагой
- Маленькие круглые и средние плоские кисти

# АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ



Монохромный натюрморт, выполненный в два тона



Рисунок цветка, выполненный в три цвета



Морской пейзаж, нарисованный с помощью слоев краски, накладываемых один на другой



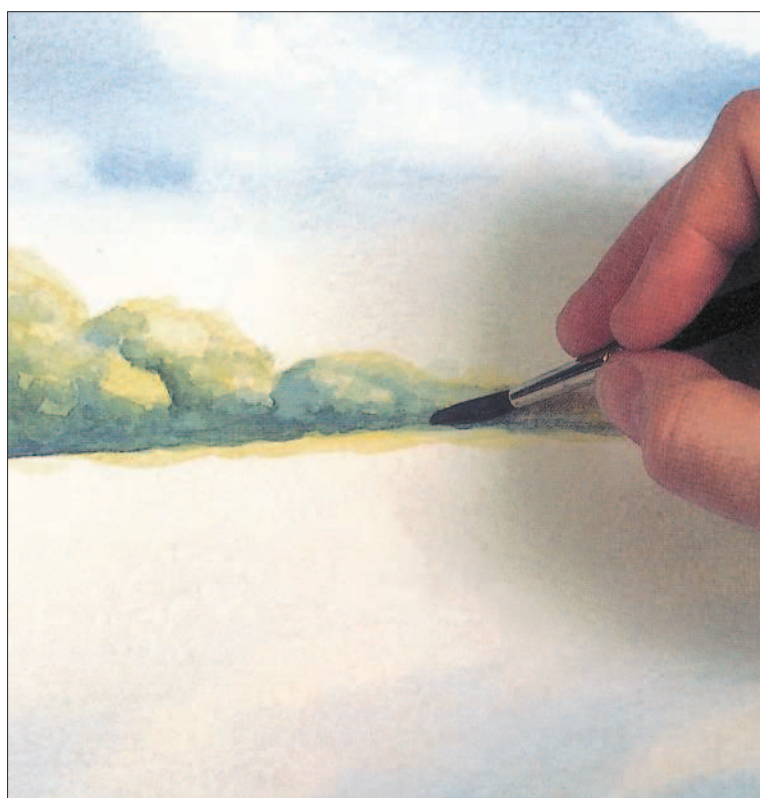
## ОДИН СЛОЙ ЗА РАЗ

Суть в том, чтобы наносить прозрачный красочный слой так, чтобы сквозь него проглядывали нижележащие цвета.



## ЗАВЕРШАЮЩИЕ ШТРИХИ

Когда работа над рисунком близится к концу, вы можете изобразить самые мелкие детали, используя менее разбавленные смеси красок.



## БЕЛЫЙ – ЭТО ПРЕКРАСНО!

Еще одна важная акварельная техника – позволить белой бумаге проглядывать сквозь тонкий, почти прозрачный слой краски. Это сэкономит вам краску, а результаты могут оказаться просто ошеломляющими.

# ВВЕДЕНИЕ В ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Когда дело доходит до цвета, лишь немного научных знаний способно помочь художнику на его тернистом пути. С точки зрения ученого, цвета воспринимаются глазом как свет с различной длиной волны. На одном конце видимого спектра синий, на другом – красный. Между ними располагаются все цвета, какие глаз когда-либо видел или увидит в будущем. С точки зрения художника, цвета – это пигменты, то есть материалы, которые отражают свет с определенной длиной волны, из-за чего они кажутся глазу окрашенными. Когда пигменты смешиваются, то же происходит и с отражающимся от них светом. Таким образом, чтобы правильно разбираться в цвете, нужно научиться понимать поведение света.



## Чистый свет

Когда все пучки света различной частоты соединяются воедино, они уравниваются друг друга, и возникает эффект, который глаз ощущает как белый «цвет».



## Белый свет

Когда белый свет проходит через призму (выше), он расщепляется на спектр, включающий все составляющие его частоты, создавая цветные участки. В природе примером того же явления является радуга.

## Отраженный свет

Цветные пигменты отражают свет, а при смешивании сильнее поглощают его. В конечном итоге свет поглощается полностью – другими словами, получается черный «цвет».



## ПРИМЕЧАНИЕ...

Знание научных основ теории цвета помогает понять часть используемых художниками при описании цвета терминов – или, точнее, пигментов, которые используются для того, чтобы создавать цвета.

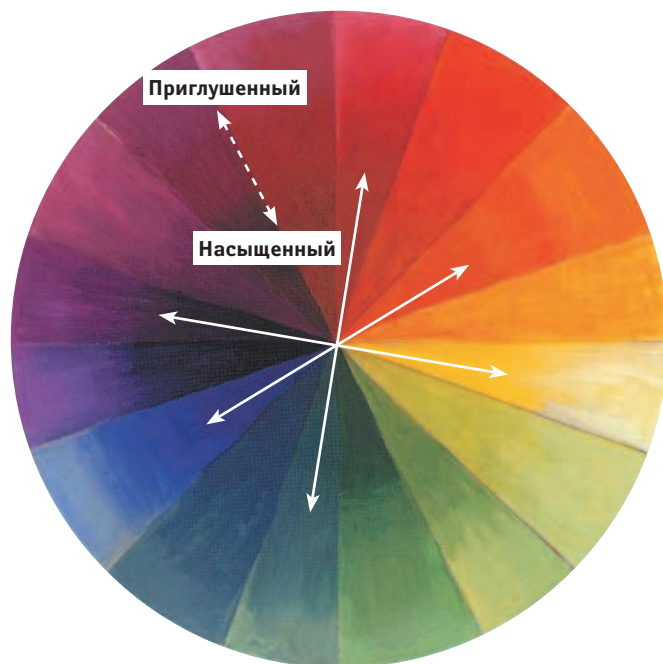
Цвет (оттенок): определенная частота света, отраженного пигментом, например красный.

Интенсивность (яркость): количество света, отражаемого пигментом. Яркость зависит от густоты слоя пигмента на бумаге или холсте. Противоположность интенсивному цвету – бледный, приглушенный.

Тон (насыщенность): относительная светлота или темнота цвета при восприятии глазом. Часто тон путают с интенсивностью цвета, хотя тон интенсивного желтого все еще будет светлым, тогда как бледный темно-синий может быть довольно темным. Поскольку, когда цвета воспринимают в черно-белой шкале, они имеют разные оттенки, цвет и тон – понятия отчасти взаимозаменяемые. Эти термины нередко используются один вместо другого, что усиливает путаницу.

# ЦВЕТОВОЕ КОЛЕСО

Если свернуть спектральную полосу в круг, она становится тем, что художники называют «цветовое колесо» – оно отображает захватывающие взаимоотношения между различными цветами. Прежде всего, имеются три основных цвета – красный, желтый и синий, из них смешиваются все остальные цвета. Вторичные цвета – оранжевый, зеленый и фиолетовый – являются результатом смешивания двух первичных цветов. Третичные цвета являются результатом смешивания всех трех первичных; когда их пропорции увеличиваются, они начинают приглушать друг друга, и в конечном счете создается темный, почти черный, коричневый. Цвета, тяготеющие к синей стороне спектра, считаются холодными, в то время как цвета, сосредоточенные в его красной стороне, известны как теплые. И, наконец, цвета, расположенные на цветовом колесе один напротив другого, называются парами дополнительных цветов – красный/зеленый, фиолетовый/желтый и синий/оранжевый. У этих цветов особые отношения.



## КОЛЕСО ПЕРВИЧНЫХ ЦВЕТОВ

Это цветовое колесо получилось путем смешивания трех основных пигментов – виндзорской синей, перманентной розовой и кадмия лимонного. Но на деле трудно смешать больше трех цветов всего из трех основных пигментов.

## КОЛЕСО ИЗ КРАСОК, ИМЕЮЩИХСЯ В ПРОДАЖЕ

Здесь цвета получаются из широкого диапазона пигментов, которые не так-то легко смешать. Диапазон цветов варьируется в зависимости от используемых материалов. А поскольку не существует абсолютно чистых пигментов, земляные нейтральные тона особенно трудно смешать, используя только первичные цвета.



# ТЕПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА



Голубой тон пленки охлаждает сцену настолько, что он начинает напоминать английский сельский пейзаж.

На центральной части показаны реальные тона исходного рисунка.

Бледно-желтый тон пленки делает пейзаж теплее, создавая ощущение душной жары.

Благодаря прозрачности в акварели свойства теплых и холодных тонов проявляются лучше, чем при работе каким-либо другим материалом. На внешние трети этого тропического пейзажа наложены полоски цветной пленки, чтобы показать, как резко меняется настроение картины при нанесении слоя холодного или теплого тона акварели.

Цвета похожи на людей: одни из них доминирующие, они притягивают к себе внимание, другие просто исчезают, растворяясь в фоне. Притягивающие внимание цвета – это теплый красный, желтый и оранжевый оттенки, в то время как спокойные синие и зеленые оттенки обычно отступают в глубину. Акварель – прекрасный материал, позволяющий использовать эти свойства цветов для того, чтобы подчеркнуть определенные участки картины или усилить ощущение глубины. Накладывая прозрачные слои акварели, вы можете всего несколькими мазками кисти сделать некоторые участки рисунка более теплыми или более холодными, добиваясь поистине волшебного результата.

## АТМОСФЕРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Теплые цвета на переднем плане выступают вперед, к зрителю, в то время как туманные голубые тона вдали, кажется, отступают в глубь рисунка, создавая иллюзию бесконечной глубины и протяженности.

