

СОДЕРЖАНИЕ

06 Введение

08 ЦВЕТ И КРАСКА

- 10 Цветовой круг
- 12 Теплые и холодные цвета
- 14 Ваша цветовая палитра
- 16 Виды краски
- 18 Выбираем свою краску
- 20 Смешивание красок
- 22 Другие виды акварели

24 МАТЕРИАЛЫ И РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

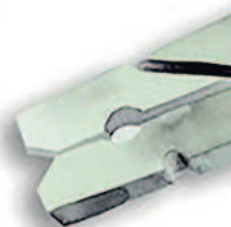
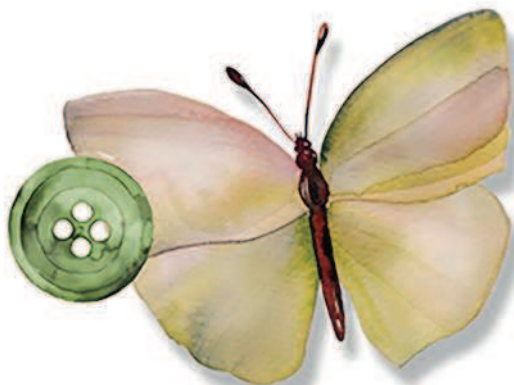
- 26 Виды бумаги
- 28 Выбираем бумагу
- 30 Кисти
- 32 Другие средства
- 34 Рабочее пространство

36 СМЕШИВАНИЕ АКВАРЕЛИ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ

- 38 Акварель и карандаш: птица
- 40 Акварель и китайская тушь: редис
- 42 Акварель и масляная пастель: полосатое платье
- 44 Акварель и пастель: туфли и носки
- 46 Акварель и акварельный карандаш: жук
- 48 Акварель и уголь: иллюстрации для мира моды
- 50 Акварель и вышивка: лебеди

52 ТЕКСТУРЫ

- 54 Создаем текстуры
- 56 Коллаж: композиция с птицами
- 58 Силуэт: вырезанный бумажный цветок
- 60 Вырезанный пазл: фигура

62 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКВАРЕЛИ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ И ПРЕДМЕТАМИ

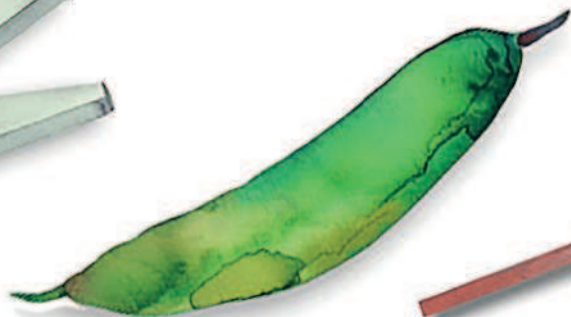
- 64 Расческа: прогулка по подиуму
- 66 Зубная щетка: петух
- 68 Соль: текстуры
- 70 Отбеливатель: текстуры
- 72 Маска-жидкость: ананас

**74 ИНСТРУКЦИИ
Еда**

- 76 Акварель, капиллярная ручка и китайская тушь: артишоки
- 78 Цветовая гамма: овощи
- 80 Точечный эффект: перец и чили
- 82 Акварель и капиллярная ручка: овощи и фрукты
- 84 Акварель и цветные чернила: композиции с рыбами

Натюрморт

- 86 Один цвет: красные предметы
- 88 Пазл-вырезка: стул
- 90 Реалистичный стиль: обувь
- 92 Цветовой контраст: макияж
- 94 Силуэт: ваза с цветами

Мода

- 96 Свет и тень: зеленый жакет
- 98 Смешивание цветов: красный костюм
- 100 Силуэты: модные иллюстрации
- 102 Брызги цвета: две девушки
- 104 Трафарет и коллаж: фигура

Животные и природа

- 106 Абстрактный стиль: птица
- 108 Геометрический стиль: голова оленя
- 110 Отражения: фламинго
- 112 Акценты отбеливателем: цветок
- 114 Смешивание цвета: киты

Городской пейзаж

- 116 Карта: Манхэттен
- 118 Силуэты внутри силуэтов: церковное здание
- 120 Простые формы: Лондон
- 122 Композиция из коллажей: Барселона
- 124 Контур здания/отражение: Нью-Йорк

- 126 Алфавитный указатель
- 128 Благодарности

ВВЕДЕНИЕ

Я – профессиональный иллюстратор, владею многими техниками рисования, но акварель является моим фаворитом. Секрет в том, что она открывает перед художником огромные возможности. Вы можете создавать различные цветовые вариации, поиграть с прозрачностью, поработать на разной бумаге и использовать нестандартные средства, чтобы добиться по-настоящему впечатляющих результатов. Инновация – это как название игры!

Возможно, это слово не сочетается с вашим представлением об акварели. Наверное, вы считаете ее спокойной, сдержанной и старомодной, думаете, что она подходит только для создания привычных пейзажей и типичных цветочных композиций. Но акварель откроется для вас по-новому, если смешать её с чернилами, капиллярной ручкой, карандашом, углем или пастелью. Используя акварель для контраста и как основу иллюстрации, вы можете создавать необычные коллажи и силуэты. С этой краской можно смело экспериментировать и добиваться

удивительных результатов. На страницах этой книги вы не найдете традиционных представлений об акварели. Вы познакомитесь с краской заново, узнаете её возможности с совершенно другой стороны.

Акварель мне нравится тем, что она не должна быть идеальной.

Акварель мне нравится тем, что она не должна быть идеальной. Она и не может быть идеальной. С ней хочется экспериментировать и никогда не знаешь, что получится в результате. Каждое произведение искусства, созданное с помощью акварели, уникально, и повторить картину во второй раз – невозможно.

Сегодня очень популярны электронные иллюстрации. Создать на компьютере рисунок с акварельным эффектом не сложно, но это, все же, не то же самое, что «настоящая» работа, нарисованная от руки, на бумаге, со всеми ее сюрпризами и причудами.

Меня часто спрашивают, как я добиваюсь таких фантастических эффектов, рисуя на бумаге. Многие просят научить их, показать, как создавать такие картины. Именно это я и делаю на страницах этой книги. Я предлагаю вам выполнить упражнения и на практике познакомиться с техниками, которые я использую. Если вы новичок, то я рада познакомить вас с акварелью и поделиться своими секретами. Надеюсь, что открою вам дверь в новый мир удовольствия от творчества. А если вы уже рисуете акварелью, то, полагаю, вы улучшите свои навыки и откроете для себя что-то новое.

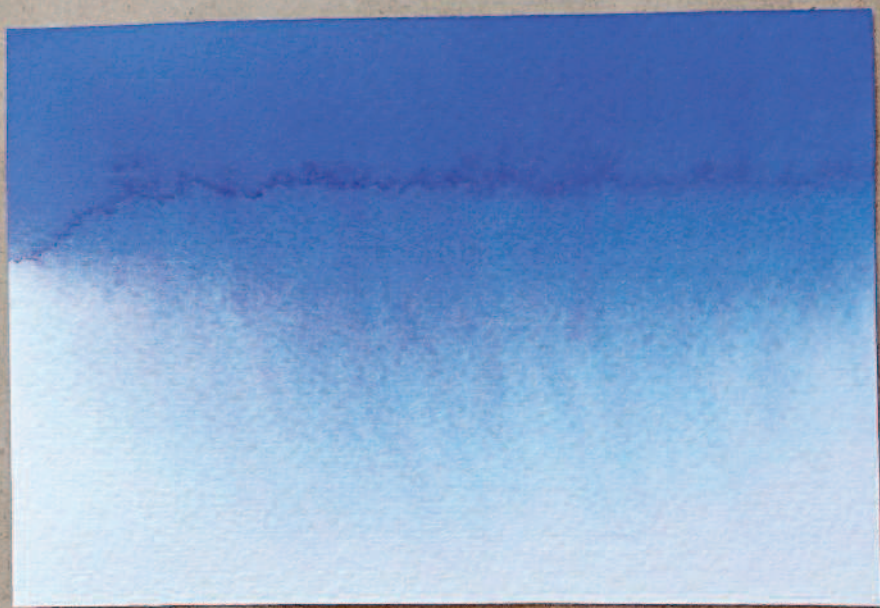
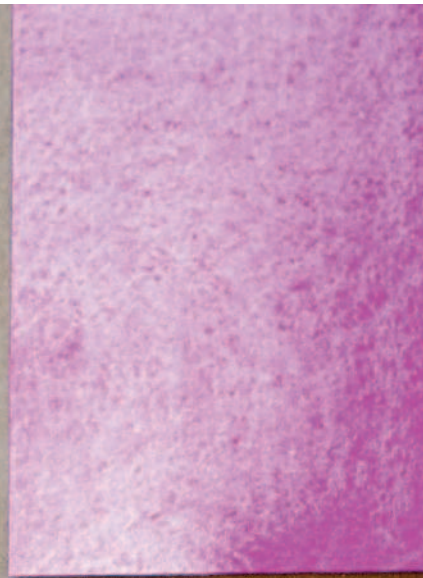
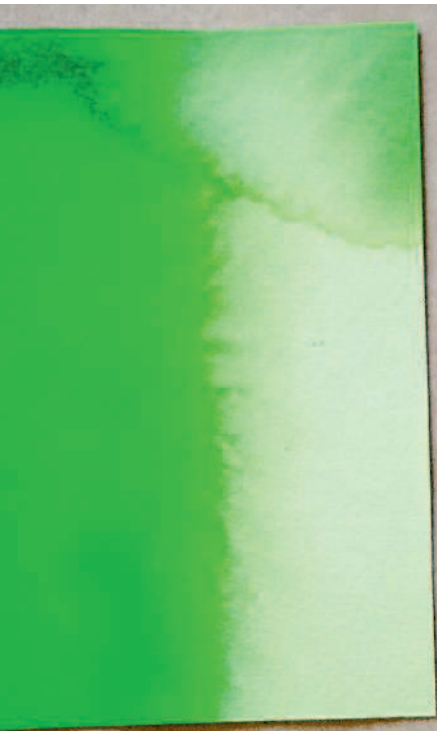
В этой книге нет ничего сложного – я хочу, чтобы вы развивали свою креативность и экспериментировали. Не бойтесь совершить ошибку – проведите время с удовольствием!

ЦВЕТ И КРАСКА

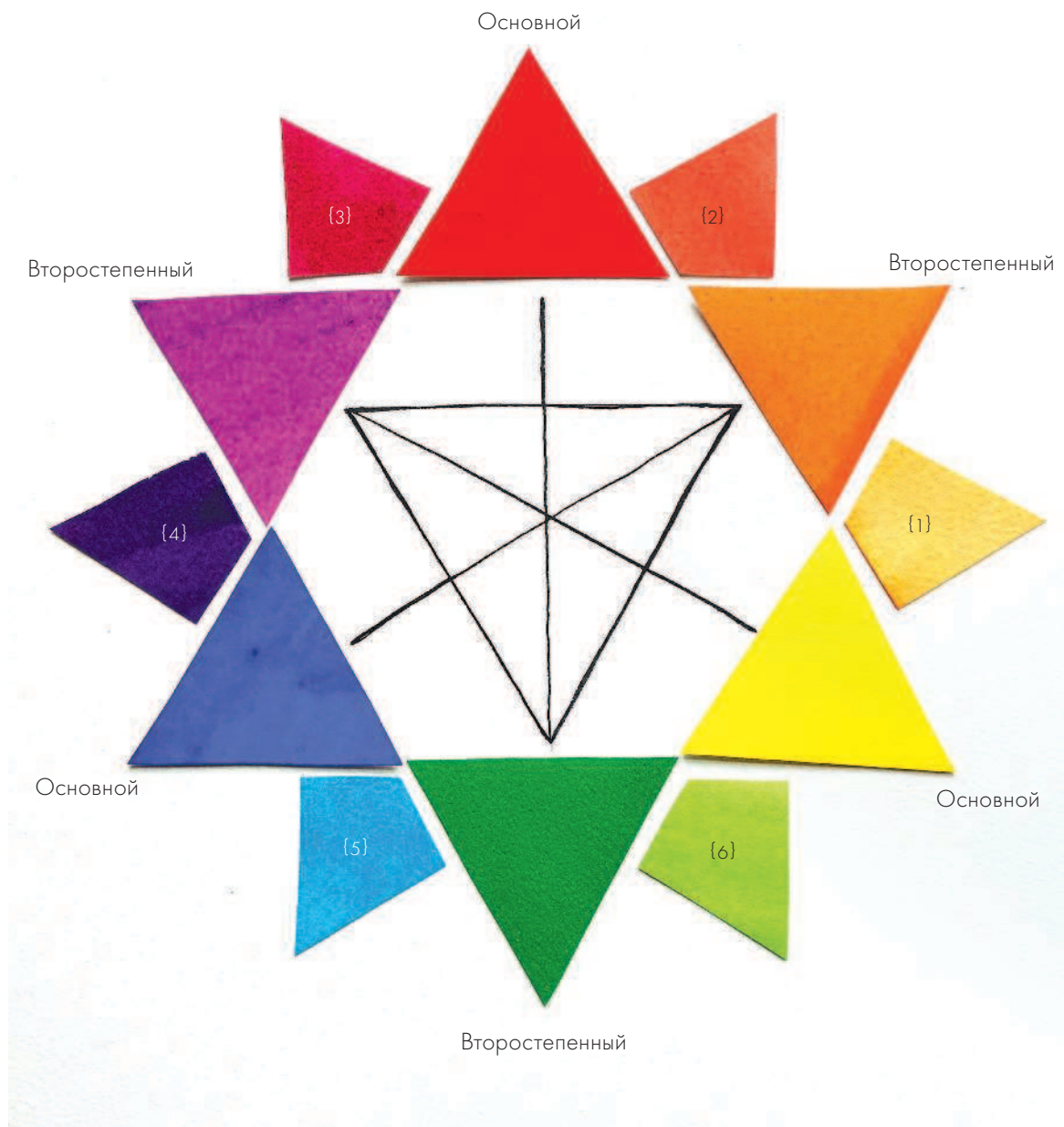
Особенность акварели в ее полупрозрачности. За счёт этого свойства цвета получаются яркими и блестящими, что помогает достичь различных эффектов.

Рисование акварелью основано на субтрактивном смешивании цветов. Пигменты в твердых и пастообразных красках и краска в жидкой акварели – это материалы, которые поглощают, «субтрактируют», определённые волны света, поэтому вместо чистого белого цвета мы видим свет, блик. Существуют сотни способов, при которых главные цвета, красный, желтый и синий, можно смешать вместе, чтобы получить другие, например, черную. Но на практике, мы используем черную краску, если хотим нарисовать что-то черное, потому что цвет получается насыщеннее.

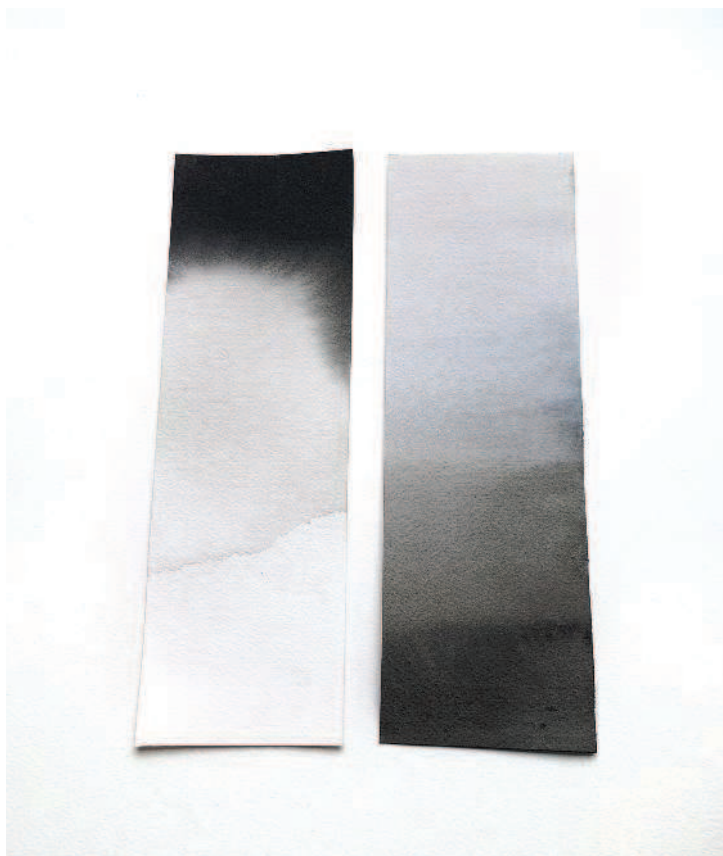

ЦВЕТОВОЙ КРУГ

В живописи существует три главных цвета, они же – первичные цвета: красный, желтый, синий. Если смешать два из них, то мы получим вторичные цвета: зеленый, фиолетовый, оранжевый. Третичные цвета создаются путем смешивания первичного цвета со вторичным. Они расположены рядом на диаграмме. Третичные цвета: (1) желто-оранжевый (янтарный); (2) красно-оранжевый (алый); (3) красно-фиолетовый (пурпурный); (4) сине-фиолетовый (темно-лиловый, фиолетовый); (5) сине-зеленый (зеленовато-голубой); (6) желто-зеленый (зеленовато-желтый).

Цвет, который вы получите при создании своего рисунка, зависит от того, с какой краски вы начнете. Например, у вас получится более мягкий зеленый цвет, если смешать «Ауреолн» (кобальтовый желтый) с кобальтовым синим, чем при смешивании винзорского лимонного с винзорским синим. И эти два зеленых цвета будут отличаться от того, который получится при использовании зеленого пигмента, или краски, такой, как виридоновый зеленый, или зеленая Хукера.

* Совет. Вы можете создать бесконечное число оттенков одного цвета, просто добавьте к нему белый, черный, серый или воду. Слева вы видите две полосы бумаги, на которых показаны различные оттенки серого, от черного до белого. Полоска слева стала светлее с помощью добавления воды, а полоска справа – с помощью добавления белой краски.

ТЕПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА

В колористике мы разделяем цвета на теплые и холодные.

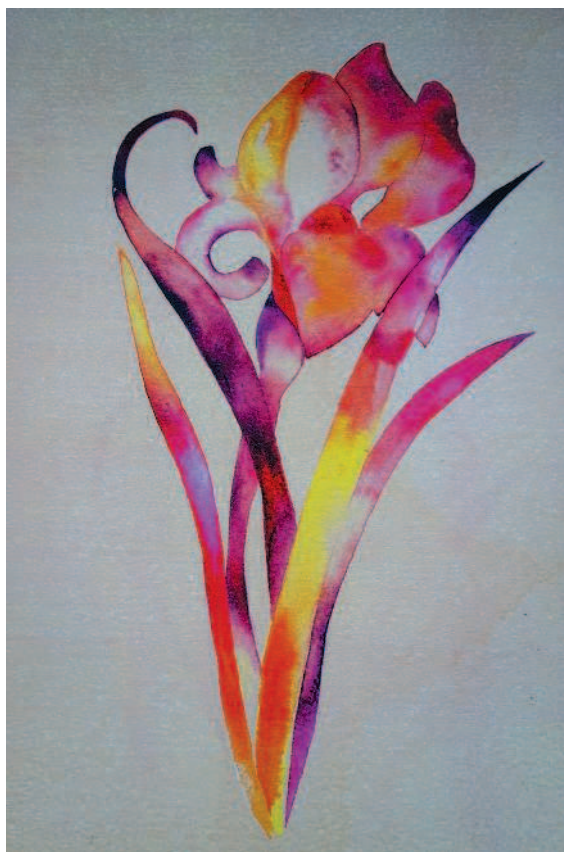
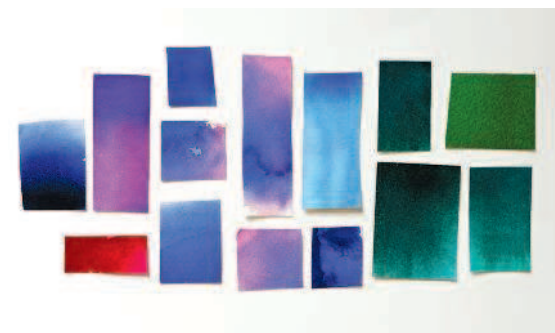
»»» ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА.

Теплые цвета, их также называют активные цвета, варьируются от желтого и оранжевого до красного, включают в себя коричневый и желто-коричневые оттенки. Теплые цвета ассоциируются с солнцем, летом и огнём. Оттенки красного насыщены, и отображают в рисунках страсть, гнев, и динамику. Оранжевый больше относится к огню и к осени, а желтый ассоциируется с солнечным светом и счастьем.

»»» ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА.

К холодным цветам, пассивным, относятся фиолетовый, сиреневый, синий и зеленый, а также различные оттенки серого. Холодные цвета успокаивают. Они напоминают нам о небе, зиме и луне. Зеленый – цвет природы и окружающей среды, фиолетовый – отражает царственность и индивидуализм. Мне очень нравится смешивать фиолетовый с теплыми цветами, например, с красным и оранжевым, чтобы создавать контрасты при изображении захода солнца, или летнего ночного неба.

* Совет. Вы можете полностью изменить настроение картины с помощью выбора цветов. Наверху вы видите два изображения: одно нарисовано с использованием теплых оттенков, а другое – с помощью холодных. Первое – вызывает приятные ассоциации, а изображение справа немного угнетает.

ВАША ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

В наши дни доступно более 120 различных пигментов акварели, а также десятки различных оттенков жидкой акварели.

Вам не нужно покупать все цвета! Используя лишь один чистый цвет, вы можете получить до 15 оттенков, в зависимости от количества воды. Также множество оттенков можно создать, смешивая цвета в различных пропорциях.

Когда вы покупаете набор акварели, то получаете базовые цвета, скажем, 12 красок. Он не включает в себя черную и белую, к тому же, возможно, вы захотите добавить еще несколько цветов, но, на практике, вы можете получить абсолютно любой оттенок, смешав только лишь первичные цвета. Однако, вы поймете, что цвет получается более насыщенным при использовании одного пигмента (или одного красителя для жидкой акварели). Вы можете добавить в свою палитру столько цветов, сколько захотите, а можете всего несколько – это полностью ваш выбор.

Лично я люблю иметь под рукой большой набор красок, чтобы было из чего выбрать. Особенно, когда я решаю, какой будет цветовая палитра моей работы. Выбор цветов, которые вы используете, зависит от ваших личных предпочтений, и у каждого художника есть свои любимые цвета.

»» СТАРТОВАЯ ПАЛИТРА

Я рекомендую составить вашу первую палитру из следующих цветов:

Черный, белый, два разных оттенка красного, два желтых, два оранжевых, два коричневых, два серых, два зеленых, два синих, два фиолетовых, два розовых и телесный цвет.

На рисунке слева вы видите, какие цвета я использую больше всего, учитывая то, что в моей палитре 40 оттенков (не считая белого).

ВИДЫ КРАСКИ

Существует три главных типа акварельной краски: твердая, жидкая и пастообразная.

»»» ТВЕРДАЯ

Твердая форма акварели является традиционной. Она создается из пигментов, смешанных с водорастворимым связующим элементом (обычно с аравийской камедью), который закрепляет их на бумаге. Они используются с водой, и когда вода испаряется, остается только пигмент.

Твердая акварель продается либо в маленьких пластиковых контейнерах (плитках), или обернутая в бумагу. Таким образом, вы можете купить каждый цвет отдельно, или набором. Плитки акварели твердые и сухие, поэтому перед использованием вам нужно увлажнить их кистью. Эти краски более насыщены, чем жидкая акварель, и их лучше использовать для детальных иллюстраций, чем для абстрактных рисунков. К тому же их хватит на более долгий срок, чем жидких красок, так как вы используете меньше содержимого.

»»» ЖИДКИЕ

Концентрированная жидкая акварель обычно производится из красителя, а не из традиционных пигментов, и поглощается бумагой, а не прилипает к ее поверхности. Жидкие акварельные краски всегда концентрированы, поэтому их цвета всегда чрезвычайно насыщенные и живые. Эти краски можно использовать на полную мощность, или размешивать, в зависимости от того, насколько насыщенный цвет вы хотите получить.

Жидкая акварель продается в маленьких стеклянных, или пластиковых, бутылочках, и, в зависимости от бренда, может идти в комплекте с маленькой пипеткой, которая прекрасно подходит для создания эффекта брызг и различных текстур.

»»» ПАСТООБРАЗНЫЕ

Вы можете также купить тюбики с акварельной краской на основе пигмента, пастообразные по текстуре. Тюбики прекрасно подходят для смешивания красок, но здесь вы используете больше материала, чем в твердых, и поэтому вам это обойдется дороже. А еще их не так-то просто реактивировать с помощью воды, если они засохнут.

Вы можете создавать текстуры и выразительные эффекты с помощью пастообразных красок, положив краску прямо на бумагу, смазывая ее, чтобы достичь нужного результата. Подобное не получится создать при использовании плиток, или жидких красок. Так же этот вид красок наиболее универсален, ведь с добавлением большого количества воды, вы можете получить почти прозрачный цвет. И наоборот, при использовании совсем небольшого количества воды, вы получите очень насыщенный цвет.

