

Содержание

Введение 6

Базовый курс 9

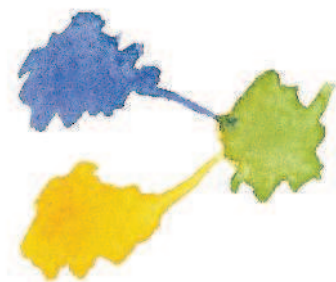
Цветы 59

Натюрморт 113

Пейзаж 161

Портрет 207

Декоративные приемы 269

Введение

Дорогие читатели и будущие художники, перед вами – необычное издание, составленное из шести книг, посвященных акварельной живописи. В нем собрано все самое-самое интересное! Это не просто пособие или самоучитель, это увлекательная история о красках и воде, которую мы, авторы этой

книги, хотим вам поведать. Будучи художниками мы ежедневно используем акварель для своих экспериментов и рисования с натуры. И вот, наступил момент приоткрыть дверь в мир акварели для всех желающих, и мы с удовольствием приглашаем вас войти и познакомиться.

Итак, название акварельной краски говорит само за себя, происходит оно от латинского слова *aqua*, что означает вода. В старых описаниях работ зачастую можно встретить название «водяная краска». Но, несмотря на то что вода служит только растворителем, а основой являются пигменты, красители и их связующие, сахар и глицерин, все же все дело именно в воде. А именно, в схожести акварельной живописи с чистой и прозрачной водой, растекающейся по вашим работам так, словно это не вы рисуете, а течет живая краска, и течет она так, как ей вздумается, перетекая и переливаясь.

Первую часть книги по праву можно назвать базовым или подготовительным курсом, как вам больше нравится. В этой части мы подробно расскажем о базовых навыках и тонкостях в подготовке к работе, о красках и кистях, о цвете, технике и художественных приемах. Для того чтобы свободно переходить от одной темы к другой, необходимо освоить первую часть. Это как первый шаг, как первый мазок, который очень страшно сделать. Но здесь самое главное – не бояться! Желание и уверенность будут вашими помощниками. Главное, не останавливаться, ведь все только начинается и впереди много всего интересного.

За базовым курсом следуют цветы. Хочется уделить им отдельное внимание, ведь цветами расписывали интерьеры дворцов и беседок, керамические миски и фарфоровые сервизы, шелковые ткани и ситцы.

Когда же впервые появились цветы, написанные акварелью? А появились они в медицинских, энциклопедических и ботанических книгах несколько веков назад. Так за ними и закрепилось название «Ботаника» или «Ботанический стиль». Этой технике свойственна очень тонкая и тщательная проработка всех деталей. Вначале выполнялся тонкий контур тушью и пером, а затем делалась как бы отмывка цветом, очень мягкая и деликатная. Эти акварели прекрасно проработаны, так что можно разглядеть строение цветов, но в тоже время они остаются лишь иллюстраци-

ями в ботаническом альбоме. В чем же различие между иллюстрацией и самостоятельной работой? Наверное, в том, что когда вы пишете свою цветочную композицию, важно передать не только строение и цвет, но и состояние. Так, словно мы слышим трепет листвы на ветру и чувствуем тепло солнечных лучей. Не обязательно делать детальную прорисовку каждого лепестка и каждой веточки, что-то просто можете «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.

Не менее интересны и акварельные натюрморты и пейзажи. Слово «Натюрморт» говорит за себя, от французского *nature morte*, что дословно – мертвая натура. То есть это самостоятельное направление в изобразительном искусстве, которое рассматривает исключительно неодушевленные предметы. Своей же популярностью и самостоятельностью натюрморты обязаны голландским и фламандским художникам XVII века. В этот момент натюрморты становятся тематическими, зачастую в них скрывается аллегория. Из чего бы ни состоял натюрморт, он является целой отдельной историей. Составляя любой натюрморт, нужно учитывать не только композицию, цветовые соотношения и габариты предметов, их сочетаемость, но и настроение и как бы внутреннюю историю. Не забывайте об этом, ведь помимо техники важны и чувства, вложенные в акварель.

Это важно помнить и работая над пейзажами. А для пейзажа необходимы эскизы и наброски, легкие и прозрачные, сделанные на пленэре. Запечатлите в них цветовую гамму и характерные детали. Акварель – материал достаточно деликатный, и зачастую вся игра строится на полутонах. И не забудьте о трех важных вещах: построение, композиция и перспектива.

Пожалуй, самой интересной и самой сложной темой является портрет. Здесь нужно вложить уже все умения, знания и чувства. И так же, как и в самом начале, будем, словно по сту-

пенькам, маленькими шажочками подбираться к большим работам, а начнем с набросков и проб. А где пробы, там и ошибки, но они не должны вас пугать. И не важно, сколько раз вы испортите бумагу, не обращайтесь на это внимания. Главное, не останавливаться и идти вперед. Попробуйте почувствовать настроение работы, и тогда акварель сама будет подсказывать вам, что делать дальше. Акварель интересна своими возможностями, она очень разнообразна. В разделе декоративных техник мы постарались показать самые интересные и необычные приемы, которые можно использовать в акварельной живописи, прив-

нося в нее элемент игры. Мы будем царапать и мять бумагу, брызгать на рисунки водой и посыпать солью – и с помощью этих, казалось бы, несерьезных действий, создавать вполне нешуточные, оригинальные художественные работы.

Ну что же, переходим от слов к делу!

Мы желаем вам творческих успехов! Помните, что в каждом живет художник, откройте его в себе!!!
Прочь сомнения!

Сегодня вы – художник!

Ваши Татьяна Лаптева и Валерио Либралато.

Базовый курс

Краски

Когда рисую на пленэре, я часто слышу, как люди за моей спиной говорят: «Как красиво! – и потом добавляют: – Конечно, у него вон какие краски!!!» Я улыбаюсь.

Сейчас я раскрою секрет моих красок. Давайте внимательно рассмотрим их вместе. Краскам и кистям нужно уделить большое внимание.

Акварельные краски обычно продаются в наборах по 12–36 цветов, которые располагаются в «кюветах». Также бывает акварель в тюбиках и даже в небольших флаконах с пипетками. Для начального курса лучше использовать традиционный набор акварели, так как эти краски наиболее удобны в работе.

Ни в коем случае не берите акварельные наборы для детей, так как в них краска более густая и предназначена для простой «выкраски». Этой краской невозможно создать прозрачную акварельную живопись.

Давайте внимательно рассмотрим краски. Каждая краска залита в отдельную маленькую фарфоровую или пластмассовую формочку, которая в свою очередь вставлена в коробку с остальными красками. Это позволяет при необходимости заменить закончившуюся краску или добавить недостающий цвет. Работайте красками аккуратно, старайтесь их не пачкать, составляйте оттенки на палитре. При необходимости краски можно промыть широкой чистой кистью, но старайтесь сильно не заливать кра-

ски водой. Лишнюю воду можно удалить бумажной салфеткой. После завершения работы краски обязательно нужно закрыть и хранить их всегда только в закрытом виде, чтобы предотвратить их пересыхание. Также, работая с акварельной краской в тюбиках, не забывайте их закрывать, чтобы краска, находящаяся внутри, не высохла. Выдавите небольшое количество краски на палитру и закройте тюбик.

Перед началом работы проверьте, все ли цвета у вас есть. Вот основной набор из 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.

Акварель отличается от других красок, таких как темпера, гуашь, масло, в первую очередь своей прозрачностью. Основные свойства акварельной техники – это прозрачность и легкость, а также чистота и интенсивность цвета. Свет легко проникает через слой краски и, отражаясь от белой бумаги, окрашивается чистым цветом краски. Таким его и воспринимает наш глаз, во всей его чистоте и интенсивности, без замутнений. Разница ощущений будет зависеть лишь от того, насколько насыщен цвет красочного слоя. Эта удивительная особенность акварели позволяет создавать чистые и пронзительные по цветовому звучанию работы.

Начиная работать в технике акварели, вы должны помнить об этом свойстве краски и стараться, чтобы красочный слой был всегда прозрачным. Плотные слои акварельной краски, даже если они выглядят очень яркими во влажном состоянии, после высыхания теряют свою цветовую насыщенность и воспринимаются глухими и грязными. Также в акварельной живописи не существует белил, так как они загущают краску и она теряет прозрачность.

Кисти. Как правильно держать кисть

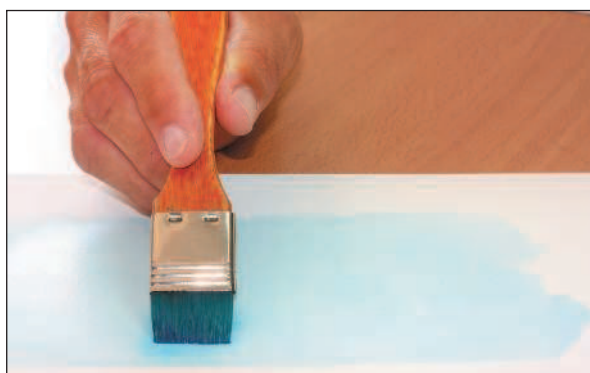

Не менее важно правильно подобрать кисти. Для этого важны и качество, и количество. Начнем с того, что кисти для акварели обязательно должны быть мягкими. Жесткие щетинные кисти не годятся, так как они плохо держат воду и оставляют после себя след, их используют только для густых пастозных красок. Для акварельной живописи подойдут кисти из белки, пони, колонка, а также мягкие синтетические.

Обратите внимание и на то, что кисти бывают разными по форме: круглые и плоские. На кистях указываются номера, обозначающие их толщину. Для работы с акварелью потребуется несколько круглых кистей от № 2 до 14, а также несколько плоских кистей № 20, 30, 50. Зачем же так много? – удивитесь вы. Просто каждая кисть соответствует определенному виду работ. Для больших заливок или смачивания бумаги подойдут широкие плоские кисти. Для мелких прорисовок используйте тонкие круглые кисти. Основная работа тоже выполняется круглыми кистями. Давайте внимательно рассмотрим каждый случай и обратим внимание на то, как правильно держать кисть.

1. Широкая плоская кисть. С помощью этой кисти можно легко смочить лист бумаги. Просто обмакните кисть в воду, лишнюю немного отожмите о край стаканчика с водой. Затем свободными движениями горизонтальными мазками смочите всю поверхность листа сверху вниз. Таким образом у вас получится равномерно смоченный лист бумаги.

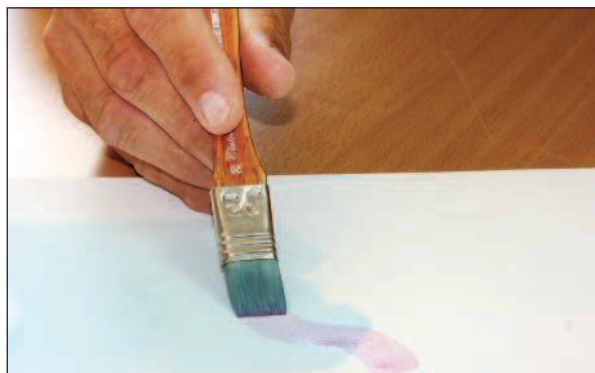

Также при помощи плоской кисти можно сделать однотонную заливку на листе. Для этого сначала составьте на палитре нужный оттенок, затем добавьте нужное количество воды и получившимся раствором аккуратно затонируйте бумагу.

Если же вы хотите тонально усилить какую-то часть фона либо сделать, например, полосу, то вам тоже подойдет широкая плоская кисть. Только в этом случае наносите мазки вертикально, то есть перпендикулярно листу. При правильном положении кисти у вас получится равномерное нанесение краски, только помните, что бумага должна быть влажной.

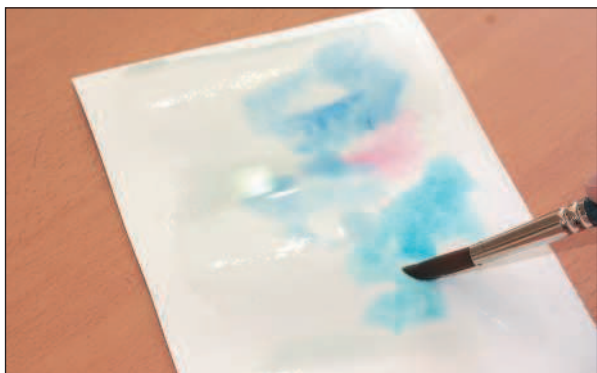
При работе небольшой плоской кистью по сухому листу бумаги у вас получатся ровные полосы. Этот прием прекрасно подходит для создания декоративной живописи, а также для нанесения ровных теней при работе с городскими пейзажами или натюрмортами.

2. *Круглые кисти* более привычны для работы, но и здесь есть свои тонкости. *Большими круглыми кистями* удобно как бы разливать краску по мокрому листу бумаги. Для этого мокрую кисть обмакните в краску, а затем кончиком легкими движениями коснитесь листа. Краска растекается по мокрой бумаге, при этом следов от кисти не остается. Сделайте несколько точек разными цветами, и вы увидите, как красиво и непредсказуемо растекаются и перемешиваются краски. Такая техника подходит для написания неба или фона. После высыхания вы можете делать дальнейшие проработки уже по сухому, используя эту же кисть.

Тонкие круглые 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.

Круглые кисти среднего размера подходят для основной работы. Ими можно делать как отдельные мазки, работая самым концом, так и небольшие заливки. Для этого кисть должна прилегать к бумаге под маленьким углом, то есть наполовину лежать на ней. Делайте это очень мягко и помните, что кисть должна быть всегда с водой и краской, тогда она будет оставлять красивый текучий след.

Обратите внимание на то, как нельзя обращаться с кистью. На нее нельзя давить слишком сильно, в противном случае ворс кисти будет растопырен. Мазки от такой кисти грубые и некрасивые. После такой работы кисть можно считать испорченной, так как ее кончик становится грубым и лохматым.

Не забывайте о том, что для акварели очень важно, чтобы цвет был чистым и прозрачным. А это значит, что краска должна легко растекаться по листу. Для этого часто меняйте воду. Воду лучше наливать в прозрачный стакан, чтобы видеть, когда она станет грязной и ее надо будет заменить. Промывайте кисть в стакане

несколькими легкими движениями. Лишнюю воду с кисти легко можно удалить, отжав кисть о край стаканчика или аккуратно протерев бумажной салфеткой.

Никогда не оставляйте кисти в воде. Это может их испортить. Мягкий ворс кистей загнется, и такая кисть будет непригодна для живописи.

После работы хорошо промойте в воде кисти. Акварельные краски прекрасно отмываются под струей воды, так что вам не нужны никакие растворители для промывания кистей. Вымытые кисти поставьте сохнуть в стаканчик ворсом вверх.

