

Гуашь – водорастворимая краска, состоящая из пигментов и клея с добавлением белил.

Гуашью начали рисовать еще в Средние века, в наше время она тоже популярна, хотя еще сохраняется отношение к гуаши, как к «детской» краске. Есть гуашь плакатная («детская»), есть — художественная. Удобнее работать именно художественной, так как она хорошо пигментирована и не становится блеклой и тусклой после высыхания.

Гуашь — одна из самых доступных и с финансовой, и с технической точки зрения. Она разводится обычной водой, рисовать этой краской можно разными кистями: от простой щетины и синтетики до колонка и на любой поверхности: картоне, ватмане, акварельной бумаге, холсте на картоне и др.

Гуашь обладает хорошей укрывистостью, то есть способна перекрыть предыдущий слой. Этим она и удобна для начинающих художников. В гуашь легко внести изменения, исправления благодаря этому свойству.

Еще одно приятное свойство гуаши — после высыхания она становится бархатистой, матовой, что приносит ей особое очарование.

Разбавьте гуашь водой — получите прозрачность краски, смешайте с белилами — получите большую укрывистость, которая позволит перекрыть светлым цветом темный участок.

В пределах одной работы можно комбинировать эти свойства гуаши: писать и плотно, и прозрачно.

Гуашь можно сочетать с другими материалами: акварелью, пастелью, тушью...

При этом гуашь можно покрыть глянцевым лаком, и она будет похожа на картину, написанную маслом. Мне лично очень нравится сохранять ее бархатистость, поэтому гуашь покрываю матовым лаком (использую лак только в аэрозоли). Можно взять как обычный лак для волос, так и специальный лак для гуаши или масляных красок. Он бывает с глянцевым и матовым эффектом. Я обычно рекомендую брать с матовым, так как это сохраняет бархатистость гуаши.

НЕСОМНЕННЫЕ ПЛЮСЫ ГУАШИ:

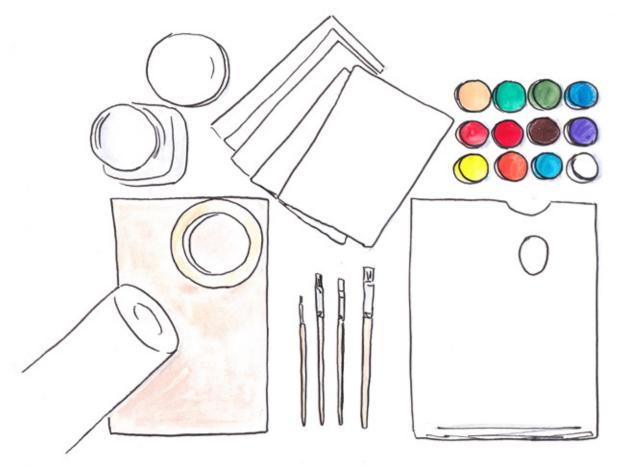
быстро сохнет, укрывистая (что позволяет вносить изменения, исправления в сюжет по мере необходимости), недорогая, безопасная, разводится обыкновенной водой (не нужна дополнительные материалы для рисования).

Есть и сложности: может осыпаться или выгореть на солнце. В этом случае защитить картину можно, если покрыть ее лаком или оформить в раму со стеклом. Располагать картину стоит в таком в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи.

В следующей главе мы подробнее рассмотрим инструменты для рисования гуашью.

Инструменты и материалы

- 1. Художественная гуашь. Например, набор из 12 цветов «Классика» от фирмы «Луч» или «Мастер-класс» от «Невской палитры». Я пользуюсь набором, сделанным самостоятельно: у меня есть разная гуашь, как из наборов, так и в отдельных баночках. Важный критерий гуашь должна быть именно художественной. Ей легче работать: краска лучше смешивается, цвета яркие и насыщенные. Также пригодится запасная банка белил большого объема, например, от фирмы «Луч», она же выпускает гуашь и в больших объемах в бутылках 500 мл и 1000 мл. Белила нужны именно титановые, они более укрывистые.
- 2. Кисти. Основной набор кистей: щетина плоская № 12, № 6, плоская синтетика № 8, круглая синтетика № 1. Я выбрала для всех уроков в книге этот самый про-

- стой набор кистей от кировской фирмы «Художественные материалы» Вы можете заменить другими, важно, чтобы кисти были разные по размеру и материалу.
- **3.** Планшет. Подойдет как специальный планшет из фанеры, который продается в художественном магазине, так и любая ровная твердая поверхность, на которой можно закрепить лист бумаги. Планшет должен быть больше, чем размер бумаги для рисования. Например, я использую формат А5 (половина альбомного листа), а формат моего планшета 20×30 см. Если выбираете больший формат, то и планшет берите побольше.
- **4. Бумага.** Гуашью можно рисовать на любой плотной бумаге, например, ватмане, бумаге для черчения, акварельной и др. На картоне, холсте на картоне. Самый удобный вариант бумага для акварели. Ее не нужно специально подготавливать, достаточно просто закрепить малярным скотчем на планшете. Хорошая акварельная бумага по соотношению цена-качество «Бейрут» от «Палаццо». Правда, после рекомендаций этой бумаги и повышения НДС ее стоимость возросла почти вдвое. Вы можете выбрать и другую бумагу, плотность которой будет 280 г/м², и выше.

Приемы рисования гуашью

Каждый прием из списка ниже я специально записала на видео, чтобы вам было проще понять, как именно работать кистью. Видео вы можете посмотреть на моем сайте Risovanie. info в разделе «Онлайн-студия», далее — папка «К книге «Гуашь. Акрил. Масло. Основы» или на этой странице:

Risovanie.info/kniga-osnovi

- **1. Мазок.** Мазки могут быть разными: фактурными и более сглаженными, прямыми или волнистыми, перекрестными, снизу-вверх или сверху вниз, круговые... Давайте рассмотрим некоторые их них:
  - **Прямой мазок.** Набираем краску на кисть и наносим ее кончиком кисти слева направо короткими прямыми мазками или более длинными от края до края листочка. Нажим на кисть средний. Краску берем в достаточном количестве: не слишком много, чтобы не оставалось борозд краски на поверхности, но и не слишком ма-

ло, чтобы оставался сам след. Проще справится с краской, когда ее не очень много на кисти (очень много — это когда волоски полностью покрыты краской и она еще и капает с кисти).

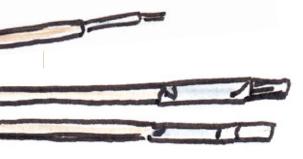
Волнистый или по форме. Если нужно движением кисти дополнительно показать форму изображаемого предмета, стоит повторять его форму, наносить мазки по форме. Например, если рисуем волну, то и мазок наносим не прямой, а волнистый. Вариант такого мазка — круговые мазки.

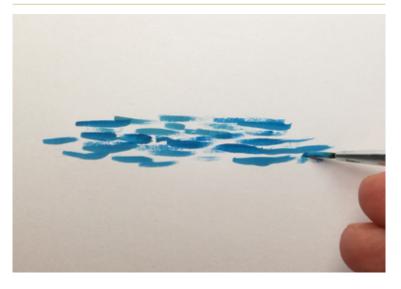

Снизу-вверх или наоборот. Если нам нужно нарисовать траву, то мы ее можем создать, нанося мазки по ее росту: снизу-вверх. Если поток воды в водопаде, то направление мазка меняем на обратной, повторяя направление движения потока: сверху вниз.

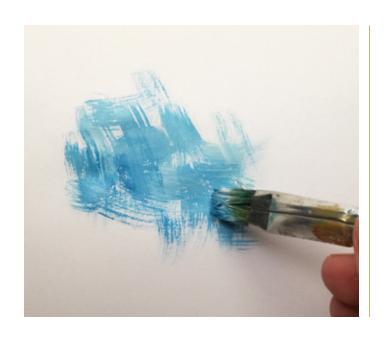
Отрывистые мазки с просветами. Мазки можно наносить, оставляя просветы фона или бумаги. Например, если нужно показать рябь на воде, небольшие волны или отражение.

Перекрестный мазок.

Очень хороший способ создания интересного фактурного фона. Мазки наносим кончиком кисти с разным нажимом, постоянно меняя направление, наслаивая их друг на друга и перекрещивая. Не значит, что нужно ставить кресты, а просто словно бы вытирать кисть о бумагу то с одного бока, то с другого, можно даже с уголков.

2. Тычкование. Отличный прием для создания фактурной поверхности, например, для травы или листвы дерева. Кисть — щетина, ее стоит высушить о тряпочку, немного разлохматить, постучав о поверхность черновика. Кисть перпендикулярно держим поверхности листа, касаясь ее именно кончиками волосков. Если нажимать на кисть сильно и брать больше краски, то отпечаток получится очень плотный. Если брать меньше краски и уменьшать нажим на кисть, то и след будет оставаться легче, прозрачнее, с просветами. Попробуйте разные варианты отпечатков, используя прием тычкование.

5. Прикладывание. Этот прием удобно использовать, если предыдущий слой не высох полностью, а также, если хочется создать фактурные отпечатки кистью (например, при рисовании леса на дальнем плане или барашек волн на море). Есть два варианта нанесения краски с помощью этого приема: вертикальный и горизонтальный отпечаток.

Для создания вертикального отпечатка держим кисть так, чтобы ее деревянный кончик был направлен в сторону, а волоски касались поверхности и оставляли вертикально направленный след. Подходит для создания леса на дальнем плане. Чтобы какое-то дерево в этом лесу было выше остальных, можно приложить кисть еще раз чуть выше, так сохранится фактура леса и будет показана разная высота деревьев в нем.

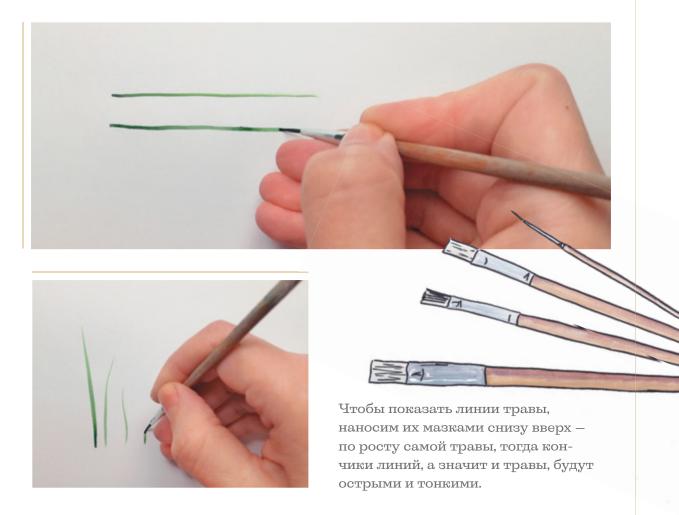
ВАЖНО!
Кистью
мы именно касаемся
поверхности бумаги
или холста и убираем
ее, касаемся вновь,
но не наносим
мазок кистью.
Приложили — убрали,
приложили — убрали.

Горизонтальный отпечаток нужен, если мы рисуем траву на поляне или барашки волн на море. Здесь ручка кисти направлена на нас, волоски кисти оставляют горизонтальный след. Также, если нужно сделать более широкий след, чем позволяет ширина кисти, то касаемся поверхности несколько раз.

4. Тонкая линия. Рисование тонких линий — важное умение, так как они встречаются очень часто и в пейзажах, и в других жанрах и композициях, да и для того, чтобы поставить подпись на картине, тоже нужны тонкие линии. Основной секрет — в консистенции краски и нажиме на кисть. Краску стоит разводить водой, хорошо перемешивать до однородной консистенции. Важно найти золотую середину: и не густую, и не слишком жидкую краску (если не нужны прозрачные линии, конечно). Чтобы найти подходящую консистенцию, стоит постепенно добавлять в смесь на палитре воду, перемешивать и пробовать провести линию. Если след прерывается, и краска наносится как бы с сопротивлением, то это верный знак, что она густовата и стоит ее еще немного разбавить. Как только линию будет вести легко, след будет получаться точный и четкий — подходящая консистенция найдена. Если добавлять воды еще больше, то кисть с краской могут оставлять прозрачный след, иногда нужны и такие линии. Линию можно вести по горизонтали или по вертикали. Меняя нажим на кисть, или оставляя неизменным.

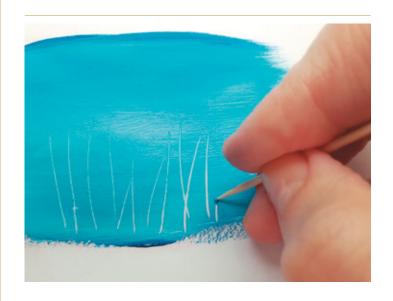
Сухая кисть. Этот простой, но очень эффектный прием. С его помощью можно создать дождь и лучи солнца, легкую падающую тень и отсветы, добавить фактуру и просто разнообразить цвет. Суть приема в самом названии: мы используем сухую кисть. Но и поверхность, по которой рисуем, тоже должна быть сухой. Кисть из щетины можно дополнительно разлохматить, постучав о поверхность бумаги (кисть держим перпендикулярно поверхности). Краску на кисть берем на самый кончик и перед тем, как рисовать на картине, лишнюю снимаем о черновик. Мазки можно выполнять в разных направлениях, следуя характеру того элемента, который рисуем или уточняем. Например, солнечные лучи рисуем от центра солнечного круга в стороны, дождь — сверху вниз, тень — повторяя ту поверхность, на которой она находится или куда падает. Важно, чтобы кисть оставалась сухой, поверхность абсолютно сухой и краски на кисти было совсем немного. Рисуем словно бы остатками краски на кисти, нажим легкий.

6. Набрызг. Для набрызга можно использовать кисть из щетины и жидкую краску. Перед тем, как набрызгивать краску на картину, стоит сбрызнуть один раз на черновик - посмотреть, какие остаются капли и заодно снять лишнюю краску с кисти. Удобнее делать набрызг двумя руками — в одной кисть с краской, палец другой руки — как Или преграда. использовать как преграду деревянную ручку другой кисти. Еще можно вспомнить способ из детства набрать краску на зубную щетку и набрызгать с помощью расчески.

7. Размытие границ. Гуашь — краска водорастворимая и после высыхания ее снова можно растворить водой. Это свойство можно использовать для размытия границ, если их нужно где-то сгладить или смягчить. Для этого удобно брать мягкую синтетическую кисть, слегка увлажненную водой (чтобы воды не было слишком много, вытрите кисть о тряпочку). Далее чистой влажной кистью проходите в том месте, которое нужно смягчить или размыть. Кисть постепенно набирает краску, поэтому ее стоит периодически прополаскивать. Этим приемом хорошо смягчать границу дальнего плана, переходы из цвета в цвет.

8. Процаралывание. Краску можно не только наносить, но иснимать с поверхности, например, чтобы убрать что-то лишнее или дополнительно показать фактуру. Процарапывать удобнее всего деревянной палочкой (шпажкой для шашлычков или обычной зубочисткой). Нажим на палочку средний, чтобы снять краску, и не повредить бумагу. Процарапывать стоит до того, как краска подсохнет.

Урок

«Яркий фон и тонкие линии. Рисуем силуэты»

Целью первого урока является создание фона.
Также мы потренируемся рисовать силуэты на примере пальм, одновременно научимся рисовать и тонкие линии. Если в процессе рисования у вас возникнет идея еще о каком-либо силуэте, то смело рисуйте еще один фон и воплощайте свою идею!

- Сначала покроем лист белой краской равномерным слоем. Это позволит пропитать бумагу краской, получится своеобразный грунт. Наносить следующий слой по загрунтованной бумаге будет гораздолегче (ради эксперимента попробуйте создать другой фон без грунта). Для грунта используем белила титановые. Краску наносите равномерно, как если бы красили какую-то поверхность.
- Следующий шаг переход из светлого цвета в более насыщенный. Например, из светло-желтого в красный. Это будущее небо. Одну пятую часть листа снизу оставим для воды. Начинайте со светлого желтого цвета, постепенно добавляя в смесь на палитре красный. Удобно наносить краску мазками как плоской щетиной, так и синтетикой. Выбирайте самую удобную для себя кисть. При желании

попробуйте и иные сочетания цветов, например, переход из светло-розового в фиолетовый цвет и те, что подскажет фантазия. (1)

- Для воды используйте те же цвета, что для неба, только еще более насыщенные. Подровняйте горизонт и сделайте переход из желтого цвета в красный от линии горизонта до нижнего края листочка. Мазки наносите горизонтально. Такое нанесение поможет создать спокойную гладкую поверхность воды. (2)
- При желании можете добавить дальний план. Например, невысокую линию гор. Для гармонии можно использовать оранжево-красный цвет из фона. Нижняя граница гор совпадает с линией горизонта. Рисовать удобнее плоской синтетикой с небольшим количеством краски. Нижнюю границу можно дополнительно смяг-

чить чистой влажной кистью (см. главу «Приемы рисования гуашью»). (3)

- Для смягчения верхней границы дальнего плана добавьте светло-желтую поверх гор, используя прием «сухая кисть». (4)
- Переходим к переднему плану и главным героиням этой композиции. Начнем с участка земли возле нижней границы фона. Темным цветом (например, смесью коричневого, красного и фиолетового) рисуем участок берега. Выходим за пределы листа снизу и слева. Используйте плоскую синтетическую кисть и небольшое количество краски. (5)
- От берега поднимаем вверх пару тонких линий. Удобнее всего рисовать тонкой маленькой кистью (синтетическая кисть № 1) и жидкой краской. Хорошо пе-

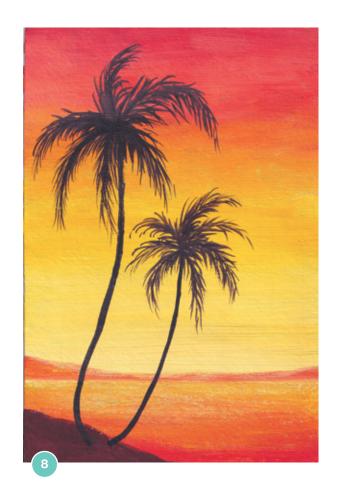

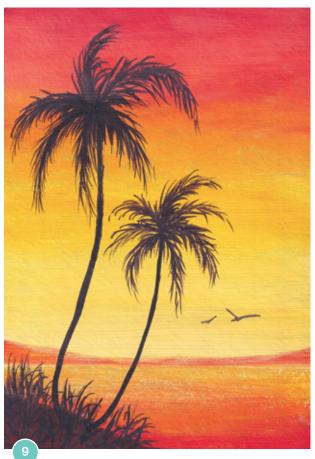
ремешайте на палитре темный цвет, который использовали для берега, с водой, но не до прозрачности. Нужно сделать краску более жидкой, чтобы было легче провести длинную тонкую линию. (6)

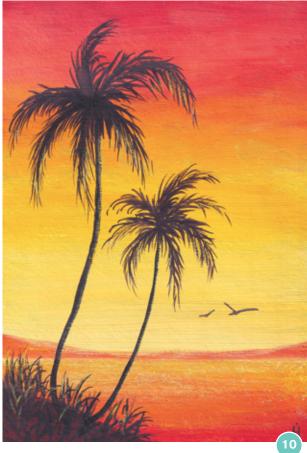
- С верхнего края каждой линии проведем еще несколько тонких линий ветвей пальм. Начинайте вести линию по направлению роста: от ствола наружу. (7)
- Такое же направление сохраняем и для листвы: наносим короткие тонкие мазки от ветки. (8)
- Точно такой же способ хорош для создания травы на берегу. Такой же темной жидкой краской, тонкой кистью наносим тонкие линии, но уже по направлению от земли к небу (помним: как растет, так и рисуем). При желании можете «отпустить в полет» пару птиц. (9)

Чтобы «подружить» объекты в одном пространстве, стоит добавить отсветы (отражения, рефлексы) от яркого неба на пальмы и траву на переднем плане. Цветом неба с помощью приёма «сухая кисть» проходим по стволу, ветвям пальмы, по траве, повторяя их формы. Нет задачи полностью перекрыть темный цвет светлым, но кое-где добавить ярких оттенков неба в темный цвет можно. Главное — вовремя остановиться! Не бойтесь рисовать поверх нарисованного, наслаивать краску. Наслаивать удобнее, когда предыдущий слой высох. В этом случае краска не будет перемешиваться.

Теперь картина готова! Подумайте о подписи и месте для нее. Если в процессе рисования у вас возникли свои идеи по цвету неба или по деталям, которые могут появиться в этом сюжете, возьмите еще один листок и нарисуйте то, что подсказала вам ваша фантазия! Творите смело и с радостью! (10)

ПОДСКАЗКА: как растет, так и рисуем. Листья растут от ветки – от ветки и ведем линию.

Урок

«Волшебное дерево»

В этом уроке мы с вами освоим создание фона через точки разных цветов (это позволяет сделать его интереснее, живее), порисуем кривые корявые линии ветвей, траву, потренируемся создавать фактурную поверхность листвы и освоим прием «тычкование».

- Первый шаг покрыть лист бумаги равномерным слоем белой краски, как мы делали в предыдущем уроке. Далее поставьте несколько точек разных цветов в любом месте на бумаге. (1)
- Разотрите точки при помощи большой кисти и небольшого количества белил. Используйте кисть из щетины и прием «мазок». Двигайтесь от края до края листа, выходя за пределы его границ. Обратите внимание на то, чтобы фон покрывал лист полностью. (2)
- Ниже середины листочка можно провести полоску дальнего плана светлым цветом. В моем случае бледный фиолетовый, вы попро-

буйте найти подходящий именно к вашему фону цвет. Нижнюю часть оставляем ровной, а наверху создаем силуэт гор. Если нижняя граница дальнего плана получилась очень точной и резкой, то ее можно смягчить, размыть, растушевать чистой влажной кистью. Размытость и неточность границ помогает отдалять объект в пространстве. (3)

Как и для рисования пальм, для рисования дерева нам пригодится тонкая маленькая кисть (синтетическая кисть № 1). Ей рисуем дерево, начиная со ствола, от него — ветви. Каждая отходящая от предыдущей, ветвь становится все тоньше и тоньше. Ствол — самая толстая линия, хорошо, если она будет еще и корявой. Это придаст рисунку дерева реалистичности. Для удобства можете перевернуть лист вверх ногами. Если дерево большое, то рисунок его кроны может выйти за пределы ли-

ста. Если хочется, чтобы у дерева были видны корни, то покажите и их. (4)

ПОДСКАЗКА

Чтобы линия была корявой, кисть можно немного подкручивать пальцами в процессе нанесения линий. Небольшое движение пальцами позволяет исказить ровность линии. Линия, а значит и ветвь, становится естественно кривой, воспринимается не как четкая прямая, а как корявая, с интересными неровностями.

ПОДСКАЗКА Чтобы использовать готовую красочную смесь, можно сбрызнуть палитру водой из пульверизатора и снова набирать на кисть нужные цвета.

- Дерево ОНЖОМ «подружить» с вашим фоном. Например, добавить на освещенные стороны ствола и крупных ветвей мазки светлым цветом из фона. Например, есть немного желто-бело-охристого цвета в фоне, берем его и приемом «сухая кисть» наносим на ствол. Есть легкий светлый розовый — нанесем и его. Но не плотным слоем, а легким, используя прием «сухая кисть». (5)
- Приемом «тычкование» нанесем листву на крону дерева. Оставляйте кое-где просветы фона, чтобы листва оставалась легкой, воздушной. Попробуйте поэкспериментировать с цветом и создать листву необычного, «волшебного» цвета, да еще и подходящего к вашему фону. Зеленая листва красива, без сомнений, но для большей художественной смелости можно попробовать и непривычный цвет. Например, я использую темный фиолетовый, розовый и немного светлого цвета, который есть в фоне. (6)
- Начинаю с темных оттенков и постепенно наслаиваю светлые, не забывая оставлять просветы массе листвы. Чтобы краска не перемешивалась, а именно наслаивалась, стоит подождать, когда предыдущий слой подсохнет. (7)
- Остается только нижняя часть дерева — место соединения с фоном.

Здесь можно добавить или падающую тень, и/или маленькие травинки, пересекающие корни дерева. Также можно просто добавить траву на переднем плане. Один способ рисования травы нам известен с предыдущего урока — много тонких линий маленькой кистью. Теперь можно попробовать нарисовать траву широкой щетиной. Кисть нужно хорошо вытереть о тряпку, немного распушить, набрать небольшое количество краски (цвет можно выбрать такой же, как у листвы). Мазки наносим по росту травы — снизу вверх. Идем от темного к светлому. Если появятся идеи о какой-то детали композиции (птицы, маленькие цветы или качели на дереве...), воплощайте ее. В конце не забудьте поста-

вить подпись. (8)

