

Содержание

ГЛАВА 1. ПЕРСПЕКТИВА (АКВАРЕЛЬ).....	5
ВВЕДЕНИЕ	6
МАТЕРИАЛЫ	8
РИСУНОК И НАБРОСОК	12
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТА.....	14
ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА.....	18
ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА	22
НЕБО	24
ХОЛМФЕРТ	30
СНЕЖНЫЙ ПЕЙЗАЖ	42
ГЛЕНКО	52
ЛОДКИ У ПРИЧАЛА НА НАБЕРЕЖНОЙ БОШЕМА.....	62
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ	72
ГЛАВА 2. КОМПОЗИЦИЯ (ПАСТЕЛЬ).....	85
ВВЕДЕНИЕ	86
МАТЕРИАЛЫ	88
ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА	94
ТЕОРИЯ ЦВЕТА	96
ТЕОРИЯ ЦВЕТА	98
КОМПОЗИЦИЯ.....	106
КОМПОЗИЦИЯ ПРИ РИСОВАНИИ ЦВЕТОВ	108
СОЗДАНИЕ ИЛЛЮЗИИ ПРОСТРАНСТВА	110

*Посвящается моей жене Флоренс,
с благодарностью за постоянную поддержку
и веру в меня.*

Пляж в Данвиче
610 x 394 мм

Все фотографии в этой главе, иллюстрирующие отдельные этапы выполнения работы, были сделаны самим автором, Джеффом Керси. Они демонстрируют приемы работы акварелью.

Джефф Керси

Глава 1
Перспектива
(акварель)

Введение

Вы наверняка хотите, чтобы изображение на картине выглядело максимально правдоподобно, и, скорее всего, картина должна вызывать ощущение реалистичности изображаемых объектов. Возможно, когда вы будете смотреть на свою работу, вам будет приятно вспомнить то понравившееся место, что вы нарисовали. Чтобы добиться такого эффекта, очень важно правильно использовать законы перспективы, как линейной, так и воздушной.

Точное изображение местности и умение воссоздать ощущение присутствия – далеко не одно и то же. Конечно, если вы смогли на рисунке хотя бы просто воссоздать увиденное, это уже хорошо. По мере того, как вы будете совершенствовать свои навыки в использовании различных живописных приемов, углублять знания о материалах и их поведении в той или иной ситуации, точность изображения будет все лучше и лучше.

Вы можете (как и я, бывало) услышать комментарий: «Как это реалистично, просто как на фотографии». Хотя обычно человек говорит это с желанием сделать комплимент, вы, как художник, должны стремиться достичь большего, постараться передать атмосферу, настроение, и – что самое важное – ощущение глубины и расстояния: именно это заставляет зрителя чувствовать свое присутствие в сцене так, как будто он мог бы шагнуть и оказаться там.

Когда я занялся пейзажной живописью, то обнаружил, что мое отношение к сельской местности изменилось. Сейчас я стараюсь много гулять, и во время прогулок постоянно ищу новые идеи и новые сюжеты для картин. Я с удовлетворением замечаю тот же рост энтузиазма у моих учеников, приходящих в класс и с восторгом рассказывающих о замеченном ими удивительном оттенке неба, анализирующих окраску каменной стены сухой кладки или ствола дерева, где некогда они видели один только коричневый или серый цвет.

Создание акварельных пейзажей может стать источником огромного вдохновения и гордости для художника, особенно если ваши работы имеют успех у зрителей и коллег. С другой стороны, если этого не происходит, довольно быстро может наступить разочарование. Я надеюсь, что приведенные в этой книге примеры, иллюстрации и инструкции послужат вам необходимой базой советов и приемов и помогут вам достичь высоких результатов, к которым вы так стремитесь.

МИЛЛЕРСДЕЙЛ, ДЕРБИШИР
406 x 305 мм

Чтобы сделать пейзаж более гармоничным, я использовал ограниченную палитру всего из четырех цветов, что создало удивительное ощущение покоя. Я использовал фтало синий,

лимонно-желтую, ауреолин (кобальт желтый) и сиену жженую. Я нечасто использую фталоцианиновый синий сам по себе, так как это очень яркая краска, которая может подавить остальные цвета на картине, но он отлично годится для составления красивых сине-зеленых смесей просто за счет добавления воды. Также при смешивании фтало синего с сиеной жженой полу-

чается богатая палитра темно-зеленых тонов. Кое-где я добавил штрихи смесью белой гуаши с лимонно-желтой краской, чтобы изобразить блики света на темных поверхностях. Обратите внимание, как создается ощущение удаленности высоких холмов на заднем плане за счет того, что они изображены таким же прозрачным раствором синей краски, что и небо.

Материалы

Когда вы впервые заходите в магазин принадлежностей для рисования, вас поражает огромное разнообразие материалов для акварелистов. Вам предложат бумагу от разных производителей, блокноты и отдельные листы четырех или пяти разных размеров, трех типов текстуры и различной толщины. Есть несколько брендов красок, они продаются в кюветах или в тубах, больших или маленьких, наборами или по отдельности. Диапазон цветов огромен: существует девять или десять разных вариантов синего цвета, семь или восемь разных оттенков желтого и красного цветов. Кисти могут сильно различаться по размеру, форме и особенно по цене, при этом их невероятное разнообразие обеспечивает невероятный простор для выбора – неудивительно, что новички нередко начинают с покупки того, что позднее им не подойдет.

Зная об этом, я хочу сделать краткий обзор материалов, которые я готов порекомендовать. Я перечислил их в порядке значимости, ориентируясь на их способность облегчить процесс и улучшить результат работы.

Бумага

По моему мнению, на конечный результат творчества больше всего влияет качество бумаги. Правильный выбор бумаги позволяет гораздо легче добиваться получения определенных эффектов. Существует три основных типа бумаги: НР – бумага горячего прессования, NOT (иногда она еще называется бумагой холодного прессования) и грубая бумага. Чтобы упростить задачу, стоит называть их гладкой, средней и грубой.

В этой книге вы увидите, что я отдаю предпочтение грубой бумаге, но, как правило, у бумаги со средней (NOT) поверхностью текстура достаточно хороша для работы акварелью. Я бы не стал, однако, рекомендовать для пейзажной живописи использовать бумагу НР (гладкую), поскольку у нее нет шероховатой поверхности, позволяющей применять определенные приемы работы кистью.

Мои ученики часто спрашивают о том, какая разница между бумагой, сделанной из тряпья, ваты и целлюлозы? На это я отвечаю – цена! Имейте в виду, что если вы можете себе позволить заплатить больше, то это окупится. Бумага из тряпья гораздо жестче, она более упругая, ее приятнее использовать. Старайтесь покупать бумагу хороших марок, ее вес должен быть не меньше 300гр/м². Но даже такую тяжелую бумагу я всегда предпочитаю растягивать, чтобы она не сморщивалась и не перекашивалась при намочении в процессе работы. При растягивании лист бумаги погружают в воду приблизительно на минуту, после чего кладут плашмя на наклонную доску для рисования, где он лежит еще на пару минут, в течение которых площадь его поверхности увеличивается. Затем лист бумаги кладут на любую плоскую поверхность и прикрепляют к ней по краям клейкой лентой или степлером. Когда после высыхания лист бумаги сожмется, бумага натянется и образуется красивая плоская поверхность, удобная для нанесения краски.

Различные виды бумаги, продающиеся пачками и отдельными листами.

Я рекомендую использовать для акварельной пейзажной живописи грубую бумагу или бумагу NOT.

Краски

В основном можно говорить о двух видах акварельных красок: профессиональных и ученических. Я заметил, что за последние годы качество ученических красок значительно улучшилось, но если вы можете позволить себе заплатить больше за качество, стоит вложить деньги в профессиональные краски. Их цвета обычно ярче и богаче, так как в них больший процент пигмента по отношению к связующему веществу. Они медленнее расходуются, поэтому использование красок ученического качества может оказаться до некоторой степени ложной экономией. Я всегда предпочитаю использовать тубы, а не кюветы, поскольку в них краски находятся в полужидком состоянии, что позволяет гораздо легче и быстрее создавать различные смеси для каждого этапа работы. Вы также обнаружите, что при использовании красок из туб гораздо легче варьировать интенсивность цвета.

Я выжимаю немного краски прямо на палитру, где у меня имеется следующий набор (см. фото справа).

Время от времени я использую и другие краски, но здесь перечислена моя базовая палитра. Иногда я добавляю крошечные штрихи белой гуашью. В конце работы я кладу поверх свежей краски мокрое кухонное полотенце и закрываю палитру, чтобы краски оставались влажными. Если вы тратите деньги на краски в тубиках, а потом позволяете краске засохнуть, вам, наверно, лучше использовать краски в кюветках.

Кобальт синий
Ультрамарин
Умбра жженая
Кобальт фиолетовый
Сiena натуральная
Мареновый розовый
Кобальт желтый
Лазурно-синяя
Сiena жженая
Светлая красная
Голубовато-зеленая
Нейтральный серо-голубой
Лимонная желтая
Индийская желтая

Я использую пластиковую складную палитру с пятнадцатью небольшими емкостями, в которые выжимаю краски по мере необходимости. Порядок расположения цветов не важен, просто со временем я привык к определенной их последовательности. На палитре имеется еще семь глубоких емкостей для смешивания красок, при этом смесь и отдельные чистые цвета хранятся отдельно. Поскольку палитра складная, в конце работы я кладу поверх свежей краски мокрое кухонное полотенце и закрываю палитру, чтобы краски оставались влажными.

Краски в тубах. Я предпочитаю их краскам в кюветках, потому что в тубах краски хранятся в полужидком виде, что позволяет быстрее и проще смешивать их. Порой я наношу штрихи белой гуашью, чтобы создать определенные эффекты, но ее никогда не должно быть на вашей палитре, поскольку из-за нее акварель потеряет прозрачность и станет белесой.

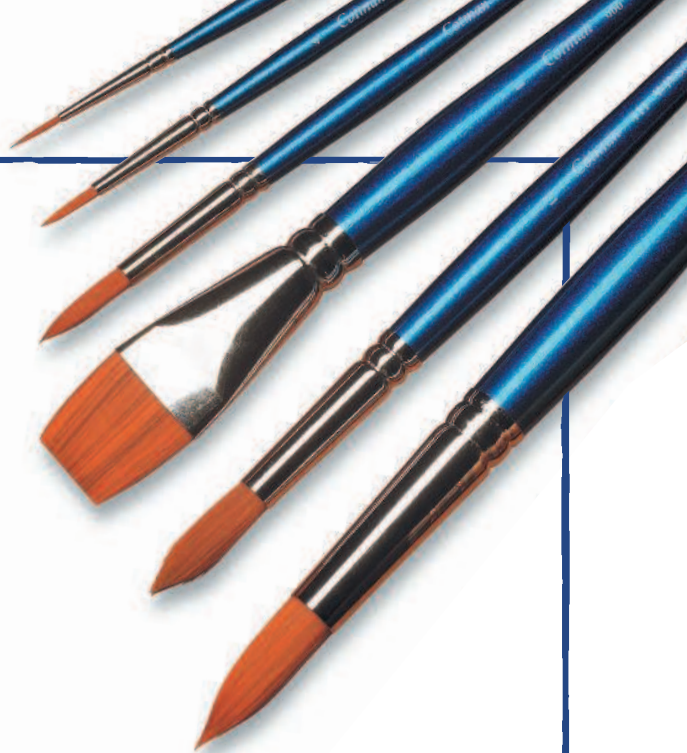
Кисти

Вот тут вы, по моему мнению, можете сэкономить деньги. Я пишу все свои картины обычными синтетическими кистями, за исключением очень большой круглой кисти, которой я пишу небо, – это кисть из смеси беличьего волоса и синтетических волокон. В мою основную коллекцию кистей входят: Круглые кисти с номерами 4, 8, 10, 12 и 16. Плоские кисти: 1 см и 2,5 см.

Я также использую ригер №2. Убедитесь, что он достаточно тонкий, так как номера размеров у разных производителей разные. Убедитесь, что у всех купленных вами кистей плотные тонкие кончики. Когда кисти изнашиваются, купите новые, а старые используйте для смешивания красок, лессировки и различных техник с использованием сухой кисти.

Большая и очень большая овальная кисть.

Круглые и плоские кисти. Независимо от размера, у круглой кисти должен быть хороший острый кончик.

Материалы для набросков

Для выполнения набросков я использую блокнот со спиралью формата А4, картридж, механический карандаш 2В с диаметром грифеля 0.9 мм и ластик-клячку. Я также считаю полезным носить с собой карандаши 6В и 8В или большой, плоский мягкий карандаш типа столярного. Эти карандаши идеально подходят для заполнения тоном больших площадей.

Водорастворимые карандаши идеальны для работы, ими особенно хорошо создавать быстрые тональные эскизы (см. раздел «Рисунок и набросок»).

Другие материалы

У меня для работы имеются различные доски, в основном изготовленные из фанеры толщиной 13 мм. Есть также несколько досок из ДСП – это хорошие доски для живописи, но они достаточно тяжелые и не подходят для длительных прогулок. Оргалит или фанера толщиной 6 мм не подходят, поскольку они слишком тонкие и могут прогибаться, когда вы будете натягивать на них бумагу.

Я использую разборную емкость с водой, так как она занимает меньше места, пузырек с маскирующей жидкостью, которую я считаю необходимым материалом, и старую кисть для ее нанесения. Для очистки палитры у меня имеется большая старая кисть с давно стершимся кончиком (не используйте для этого хорошие кисти, так как они быстро портятся) и натуральная губка для нанесения воды на бумагу.

Маскирующая лента очень удобна в случаях, когда вы хотите замаскировать большие, длинные участки листа, например, прямую линию горизонта в морском пейзаже. Я использую маскирующую ленту шириной 5 см и степлер для растягивания бумаги.

Доска для живописи, металлическая линейка, маскирующая лента, малярный скотч, сборный сосуд для воды, фен, кухонное полотенце для снятия краски, степлер, кусачки для снятия присохших крышек с тюбиков с краской, нож с выдвижным лезвием и лезвие, старые кисти для чистки палитры и нанесения маскирующей жидкости, губка и маскирующая жидкость.

Полезен и нож с выдвижным лезвием, поскольку иногда бывает необходимо процарапать или поскоблить бумагу. Легкая алюминиевая линейка помогает проводить вертикальные линии, такие, как мачты у шлюпки и телеграфные столбы.

Если вы торопитесь, можно использовать фен для высушивания краски, но в принципе я предпочитаю позволить краске высохнуть естественным путем, поскольку во время этого процесса краски продолжают смешиваться и растекаться по бумаге.

При рисовании на открытом воздухе вы можете не носить с собой громоздкую доску, а купить бумагу в блоках, где листы удерживаются в нужном положении с помощью клея, которым блок промазан со всех четырех сторон – это делает его частично устойчивым к изгибанию, хотя на мой взгляд, ничто не может заменить растягивание бумаги.

Рисунок и набросок

Чтобы добиться успеха в пейзажной живописи, очень важно обрести знания основных навыков рисования, так как это лежит в основе создания убедительной картины. Чтобы сделать точный набросок, требуется элементарное понимание перспективы и композиции (это обсуждается в следующей главе), но для того, чтобы ваши рисунки перестали точно и аккуратно передавать увиденное, а наполнились жизнью и настроением, нужно развивать наблюдательность.

Я часто замечаю, что люди, которые приходят на мои занятия живописью и говорят, что они не умеют рисовать, на самом деле просто смотрят недостаточно внимательно. Чтобы изображаемые предметы выглядели достаточно реалистично, нужно постараться сравнить их высоту и ширину. Посмотрите внимательно на фигуры и оцените их размеры – например, сколько раз длина здания или дерева укладывается в полную ширину сцены? Эти базовые измерения, которые можно обозначить несколькими простыми линиями, позволят вам убедиться в том, что рисунок выполняется правильно и работу можно продолжить.

Большинство людей способно этому научиться, уделив некоторое время практическим занятиям рисованием. После того, как вы обретете определенную уверенность в своих силах, рисование станет действительно приятным занятием. Потраченное на подобные тренировки время нельзя считать потерянным, поскольку благодаря подобным занятиям вы сможете отточить навыки и улучшить наблюдательность.

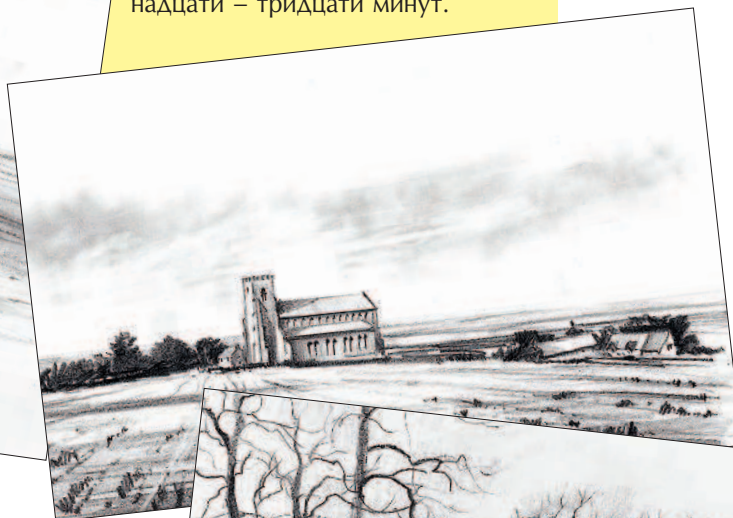
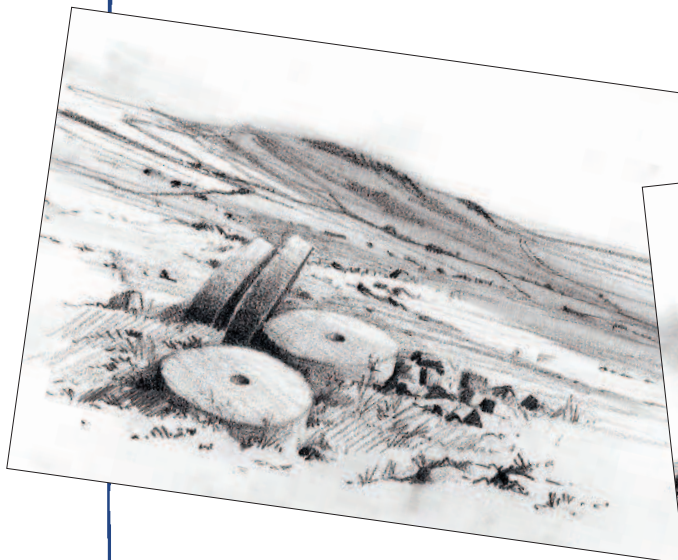
Создание рисунков и набросков – это отличный способ собрать материал для создания полноценных картин. Альбом с эскизами – кладезь информации, который, вкпе с сопровождающими их фотографиями, может обеспечить художника множеством сюжетов для работы в студии.

Изучите весь диапазон оттенков, который способен обеспечить ваш карандаш.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Не тратьте слишком много времени на каждый эскиз – сократите время работы над каждым до пятнадцати – тридцати минут.

Эти тональные эскизы были нарисованы достаточно быстро обычными графитовыми карандашами. Я использую механический карандаш 2В и графитовую палочку 6В, которая отлично подходит для заполнения тоном больших площадей. То, что карандаши мягкие, позволяет вам создавать весь спектр оттенков, от бледно-серого до насыщенного черного (см. тоновую шкалу справа вверху). Не забудьте оставить большие участки белой бумаги для контраста с более темными областями.

