

Содержание

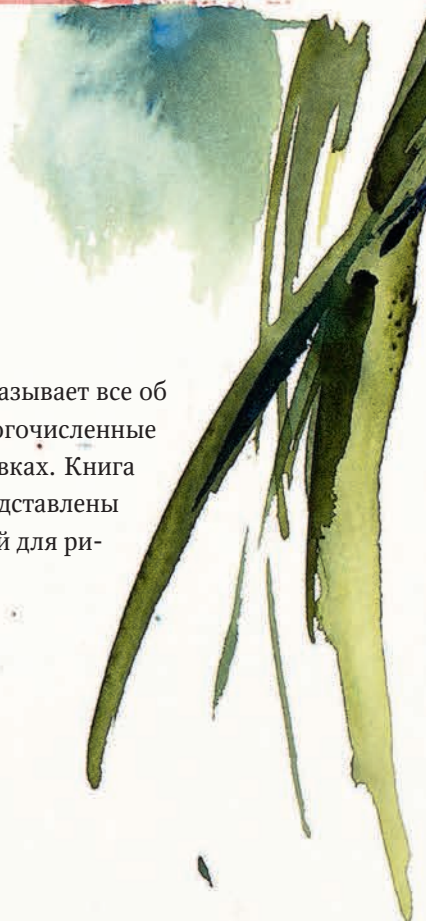
Предисловие	6	Эффекты	44
История акварели	8	Использование других материалов	46
Материалы и инструменты	10	Завершение работы/Акварельные карандаши	47
Бумага	12	Экспериментальные техники	48
Акварельные краски	14	Цветовые и графические акценты	50
Кисти	16	Холст как основа	51
Инструменты	18	Краски для аэрографа	52
Рабочее место	19	Обрызгивание водой	53
Набор для рисования на пленэре	19	Монотипия и копирование	54
Основы	20	Эксперименты	55
Поиск натуры	22	Нетиповой формат	56
Эскизы	23	Сюжет	58
Теория цвета	24	Цветы	60
Контрасты	26	Архитектура	76
Композиция	28	Пейзаж	96
Техники живописи	32	Деревья	116
Смешивание красок	34	Натюрморт	132
Размывка	35	Произвольная композиция	142
Лессировка	36	Дополнение	152
Сухая кисть	37	Хранение	154
Техника по-сырому	38	Демонстрация картины	154
Негативное пространство	40	Выставка	155
Маска	40	Послесловие	156
Трафареты/Набрызгивание	41	Об авторе	158
Разбрызгивание	42	Указатель	160
Тампонирование	43		

Предисловие

Дорогие ценители рисования!

Эта книга описывает все аспекты акварельной живописи и рассказывает все об этой технике рисования. Я написал ее в качестве ответа на многочисленные вопросы, которые мне задавали и задают на семинарах и выставках. Книга будет интересна как новичкам, так и профессионалам: в ней представлены базовые знания, а также разнообразные техники и варианты идей для рисования — от цветов до архитектуры.

В процессе обучения мы все обращаемся к знаниям и опыту, накопленным другими художниками. Поэтому я считаю, что необходимо продвигать и развивать техники живописи и создавать картины с учетом наших сегодняшних возможностей и знаний. Я желаю вам получить удовольствие и добиться успеха в акварельной живописи!

A handwritten signature in red ink, reading "Eckhardt Hoffmann". The signature is stylized and includes a long horizontal stroke at the end.

Эккхардт Хофманн

История акварели

«Большой кусок дерна»
Альбрехт Дюрер, акварельные
и уквивистые краски, картон,
1503, 40,3×31,1 см
Вена, Галерея Альбертина

«Озеро Люцерн
в лунном свете»

Уильям Тёрнер, акварель
и уквивистые краски, около
1841/44, 23×30,7 см
Манчестер, Художественная
галерея Уитворт

Акварельная живопись является одной из старейших техник. Краски, растворенные в воде, предшественники современной акварели использовались еще в наскальных рисунках, а позже — в древнеегипетской живописи. Пигменты для красок тогда получа-

ли, к примеру, из древесного угля и растворяли в воде, чтобы рисовать ими на стенах или папирусе. В Азию акварель пришла во многом потому, что была родственна технике работы тушью. Как и другие техники, акварельная живопись развивалась в течение долгих лет: люди находили связующие вещества (яичный белок и другие), улучшали качество цветных пигментов. Изначально в качестве материала для основы акварельных рисунков в Европе использовался пергамент животного происхождения, но производство бумаги, начавшееся в XIII веке, внесло решающий вклад в распространение акварельной живописи. В Средние века акварель использовали преимущественно для раскрашивания гравюр по дереву и рисунков тушью; также эти полупрозрачные краски применялись в миниатюрах и для украшения книг орнаментами и узорами. Однако до признания акварельной живописи самостоятельной формой искусства должно было пройти еще несколько веков. И подтолкнули этот процесс два знаменитых художника: Альбрехт Дюрер и Уильям Тёрнер.

Немецкий художник и график Альбрехт Дюрер (1471–1528) — один из выдающихся североевропейских живописцев эпохи Возрождения. Дюрер создавал не только рисунки и гравюры по дереву, но и писал акварели, которые стали предшественниками его картин маслом. Это, однако, породило до сих пор существующую идею, что акварель служила лишь первым шагом к его будущим шедеврам; в действительности же акварель в те времена использовалась преимущественно для создания этюдов или для закрашивания фона. Но Дюрер опроверг столь однобокий подход к акварели, когда в 1494 году, во время своей первой поездки по Италии, создал серию самобытных акварельных пейзажей

и изображений природы. Благодаря работам Дюрера акварель стали ценить выше, хотя все еще не признали как самостоятельный и полноценный вид искусства.

Более широкое признание акварель получила в Англии в XVIII веке. Английский художник Уильям Тёрнер (1775–1851) и в наши дни считается самым выдающимся акварелистом, мастером цвета и впечатления. Ему удалось утвердить акварель как самостоятельный род живописи — ведь он писал исключительно акварельными красками.

В XIX веке, когда все более популярной становилась живопись на пленэре, расширялся ассортимент красок и емкостей для их транспортировки, расцвели акварель и импрессионизм. Стоит отметить французского художника Поля Сезанна (1839–1906), поднявшего акварельную живопись на новый уровень. Работы других художников, например Эмиля Нольде (1867–1956), называют «алла прима» — «на одном дыхании». Этот немецкий живописец был одним из самых выдающихся акварелистов XX века. Всем известны сочные, насыщенные цветочные акварели Нольде или ландшафтные акварели, нарисованные на сильно смоченной водой бумаге (в технике «по-сырому»). Помимо Нольде в начале XX века впечатляющие акварели писали Август Маке (1887–1914), Пауль Клее (1879–1940), а также первопроходец абстрактного искусства Василий Кандинский (1866–1944), создавший первые абстрактные акварели.

И в наши дни акварельная живопись очаровывает множество художников, работающих в самых разных стилях. В современном искусстве акварель по праву занимает лидирующие позиции. Готхард Граубнер (1930–2013) и Оскар Коллер (1925–2004) — первые приходящие на ум имена художни-

ков, чаще других выбиравших акварельные краски для создания особенно чувственных и нежных картин. То же самое относится и к немецко-американскому художнику Джерри Зенюку (род. 1945), творчество которого посвящено изучению восприятия цвета и его свойств.

«Натюрморт с яблоками, бутылкой и кувшином молока»
Поль Сезанн, акварель, около 1900–1906, 48×62 см

«Светлый дом (1-й вариант)»
Август Маке, акварель поверх карандаша, 1914, 25,1×22,1 см

Материалы и инструменты

Выбор расходных материалов для акварельной живописи ограничен, но в этих ограниченных рамках вы можете быть очень гибкими в работе. Я рекомендую использовать меньшее количество материалов лучшего качества. Далее представлены основные материалы: грунт, краски, кисти.

Бумага	12
Тряпичная бумага	12
Бумага ручной работы	12
Фактура (качество поверхности)	12
Акварельные краски	14
Кисти	16
Обзор самых важных кистей	16
Кисти из натурального ворса	16
Колонок	17
Скошенная кисть	17
Жесткая кисть	17
Синтетические кисти	17
Инструменты	18
Рабочее место	19
Набор для рисования на пленэре	19

Бумага

Можно сказать, что почти вся акварельная бумага — высокого качества. Она ведет себя по-разному в процессе рисования в зависимости, во-первых, от состава основного сырья бумажной массы, а во-вторых — от

процесса производства. Новичкам я рекомендую выбирать бумагу, на которой можно делать некоторые исправления, с хорошим соотношением цены и качества. Основа такой бумаги — древесная целлюлоза.

Тряпичная бумага

Для профессионалов подходит мягкая бумага высокой плотности. Она продается листами, и лично я предпочитаю именно ее. Раньше такую бумагу делали из настоящего тряпья (ветоши и хлопка), но сейчас в качестве основной составляющей ее основы используют так называемые «линтеры» — хлопковые волокна. Пигменты из

такой бумаги почти или вовсе не вымываются, что делает ее самой подходящей для лессировки (техника нанесения прозрачной и полупрозрачной краски). В производстве бумаги очень важно добавление карбоната кальция (не менее 4%): он делает ее более долговечной и кислотоустойчивой.

Бумага ручной работы

Такая бумага обычно скручивается в рулон, потому что в процессе ее изготовления бумажная масса находится в чане и собирается на цилиндрическое сито. Бумагу ручной работы можно узнать по неровным краям — их линии можно удачно использовать для придания особенного эффекта готовой акварели. Главный аргумент в пользу этой

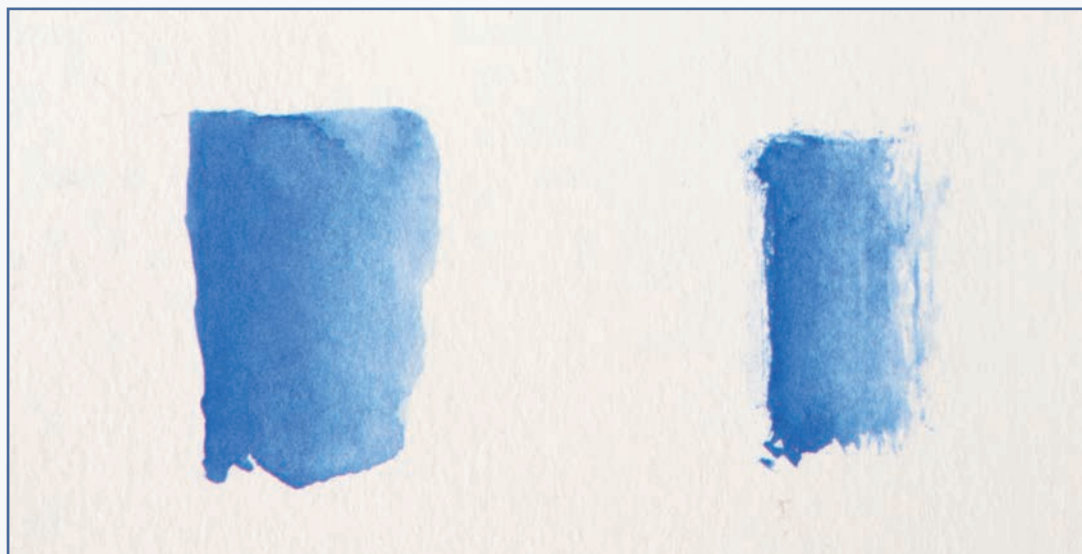
бумаги — это определенная текучесть волокон: при производстве такой бумаги волокна внутри бумажной массы перекрещиваются; когда на готовую бумагу наносят краску, она растекается звездообразно.

От плотности бумаги зависит, насколько она будет коробиться в процессе рисования.

Фактура (качество поверхности)

Результат рисования зависит от качества поверхности акварельной бумаги. Вид бумажной массы как таковой на структуру поверхности не влияет; она, крупно- или мелкозернистая, проявляется во время сушки и прессования. Лично мне больше нравится гладкая «сатиновая» бумага. На этапе прессования бумага проходит через нагретые

ролики каландровой машины, трение об которые делает поверхность бумаги после прессования гладкой; такую бумагу маркируют «hotpressed», то есть «горячее прессование». А лощеная бумага с ее абсолютно гладкой поверхностью отражает наибольшее количество света и заставляет акварельные краски сиять.

Краска нанесена на три образца бумаги. Слева — влажной кистью, справа — сухой.

На гладкой бумаге получается ровное однородное цветное изображение.

Если бумага неровная, шероховатая, то ее грубая поверхность влияет на то, как будет выглядеть краска.

Структура выражено шершавой бумаги остается заметной как при влажном, так и при сухом нанесении краски.

Акварельные краски

Состав большинства акварельных красок одинаков: цветные пигменты, связующее вещество — Gummi arabicum (гуммиарабик, лат. *gummi* — камедь и *arabicus* — аравийский, твердая прозрачная смола из сока некоторых видов акации. — Прим. перев.), увлажнитель, например бычья желчь, а также глицерин в качестве влагосвязывающего вещества. Готовая краска заливается в кюветы или тюбики. Лично я предпочитаю краску в тюбиках, так как у нее обычно более насыщенный цвет. Но я бы рекомендовал попробовать оба варианта.

Покупая акварельные краски, обратите внимание на их характеристики; для меня самой важной является светостойкость оттенков. Многие производители характеризуют светостойкость акварельных красок следующим образом:

- ★★★★★ максимальная светостойкость
- ★★★★ высокая светостойкость
- ★★★ светостойкая
- ★★ относительная светостойкость
- ★ низкая светостойкость

Другим важным критерием является непрозрачность/прозрачность цветового тона. В первую очередь для нее важна консистенция краски, затем — цветовые свойства конкретного пигмента.

- Непрозрачный
- ▣ Относительно прозрачный
- ▢ Полупрозрачный
- Прозрачный

Для лессировки крайне важно закрепление акварельной краски на бумаге. Эта характеристика обозначается английским термином «staining».

- ▲ Влагостойкая
- △ Средняя влагостойкость
- △ Невлагостойкая

Справа вы можете увидеть обзор основных цветов. Отмеченные цвета ● я рекомендую как базовые.

Краску из тюбиков я выдавливаю в ячейки специальной палитры. Это упрощает рисование в дороге, поскольку коробка занимает меньше места, чем набор тюбиков, и я сразу вижу все имеющиеся под рукой цвета.

● Ярко-желтый

Неаполитанский
желтый

● Индийский
желтый

Хинакридон
золотой

● Оранжевый
лазурный

Киноварь

● Периленовый
бордовый

Фиолетовая
маджента

Ализариновый
красный

Кобальт
фиолетовый

Ультрамарин
фиолетовый

Ультрамарин синий

● Кобальт синий
светлый

● Горный синий

Небесная
лазурь

Бирюзовый

Фтало-зеленый

Окись хрома

Оливково-зеленый

Кобальт
зеленый

Ярко-зеленый

● Желто-зеленый

● Оливково-
зеленый

Перилен
зеленый

● Индиго

Серый Пейна

Железный сурик

● Ван Дейк
коричневый

Сиена жженая

Золотисто-
коричневый

Титановые
белила

Кисти

Художественные кисти — это шедевр ручной работы. Кисти из натурального ворса удерживают больше влаги, чем синтетические: поверхностный слой натуральных волосков содержит тончайшие чешуйки, очень долго и медленно отдающие воду. Волокна же кисти из синтетического ворса — гладкие, поэтому влага легко стекает. Возможно изготовить волокна любой длины, поэтому существуют кисти очень большого размера. Промышленное производство волокон удешевляет готовую продукцию — поэтому так заметна разница в цене с кистями из натурального волоса.

Кисти из натурального ворса изготавливаются из волосков разных животных: например, «колонок» — из хвоста сибирской куницы, или беличьи. Преимущество колонка заключается в структуре волоска: похожее на корень утолщение находится после трети его длины, то есть корпус кисти ниже утолщения плотно сжат, что обеспечивает превосходную упругость основы. Кисти из синтетического волокна тоже бывают различной степени жестко-

сти. Тщательно следите за состоянием ваших кистей: к кончику должны сходиться два симметрично изогнутых пучка щетины равной жесткости. А чтобы сохранить кисти в рабочем состоянии как можно дольше, ухаживайте за ними и очищайте их: мойте их водой, когда закончите рисовать, корпус при необходимости отмойте хозяйственным мылом. Сушите кисти, установив их кончиками вверх.

Обзор самых важных кистей

Кисти из натурального ворса

Такие кисти используются в основном для лессировки. Натуральный ворс очень хорошо удерживает влагу, поэтому лишние, мешающие капли будут возникать очень редко. В качестве альтернативы можно использовать кисти со смешанным типом щетины, которые сочетают в себе искусственный и натуральный волос. Они немного дешевле.

ПОДСКАЗКА:

Толщина линии зависит от количества влаги на кисти. Чтобы получить очень тонкую линию, для начала уберите лишнюю влагу о край палитры.

Скошенная кисть поможет нарисовать тонкие линии и прожилки на лепестках. Иллюстрация показывает, как правильно с ней обращаться.

Подобными кистями также удобно изображать архитектуру — как фасады, так и детали. В зависимости от того, как вы держите кисть, можно рисовать как плоскостные, так и линейные элементы.

Колонок

Эта кисть незаменима для проработки деталей и тонких линий. Чрезвычайно тонкий кончик и плавность стекания краски по волоскам позволяют проводить непрерывные линии даже на бумаге с невыраженной текстурой. Такие кисти эластичные и упругие, а рисовать можно как их кончиком, так и широкой частью.

Скошенная кисть

Такой кистью можно и проводить тонкие линии, и закрашивать большие объемы. Если вы хотите нарисовать траву, стебли растений или листья, просто коснитесь бумаги срезом кисти.

Жесткая кисть

Жесткая кисть необходима для создания эффекта беспорядочных брызг и для сухого нанесения краски.

Синтетические кисти

Эти кисти в основном используются при рисовании акрилом. Они хороши в закрашивании больших участков рисунка, поэтому могут подойти и для акварели.

Такой набор кистей поможет вам решить практически любые художественные задачи. На иллюстрации приведены следующие кисти:

- Кисть с натуральным ворсом, толщина 14
- Колонок, толщина 7
- Скошенная кисть, толщина 16
- Жесткая кисть, толщина 12
- Синтетическая кисть (флейц), толщина 30 или 40, для закрашивания больших участков рисунка

Если провести плоской кистью с относительно сухой краской по бумаге, расщепившийся кончик создаст утончающиеся мазки, которые особенно хороши для изображения водной поверхности или травы.

Наносите брызги на бумагу при помощи жесткой кисти. Наберите на нее немного краски, отогните щетину пальцами и отпустите, чтобы та вернулась в исходное положение.

Инструменты

Для рисования акварелью вам понадобятся некоторые вспомогательные средства, в том числе устойчивая емкость для воды. Я использую чашечку из мягкого пластика, которую можно приобрести в хозяйственном магазине. Там же вы сможете приобрести пульверизатор: он потребуется для растворения краски водой. Кроме того, во время работы пригодятся губка для смывки красок и тряпочка для снятия краски с кисти.

Пригодятся и карандаши — для создания предварительных набросков и разметки изображения. Если вы предпочитаете наносить краски поверх линий эскиза, стоит отдать предпочтение акварельным карандашам. Они водорастворимы, что полезно при создании наброска: линии эскиза, намеченные светлым акварельным карандашом, исчезнут под влиянием влаги из краски, так что вам не потребуется стирать их.

Линии эскиза и предварительной разметки, сделанные водорастворимым карандашом, исчезают при нанесении влажной краски.

Устойчивая емкость для воды, губка и одноразовая тряпочка необходимы для работы акварельными красками.