

**ИГНАТУ — МОЕМУ МУЖУ
И РОДСТВЕННОЙ ДУШЕ.
НЕ ПЕРЕДАТЬ СЛОВАМИ,
КАК МНЕ ПОВЕЗЛО,
ЧТО ТЫ ЕСТЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ.**

Введение	6	ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ЦВЕТЫ	33
		Колокольчик	34
		Анемон	36
		Анютины глазки	39
		Лилия	42
		Маргаритка	45
		Пион	48
		Ветка магнолии	51
ГУАШЬ: ТЕХНИКИ, СОВЕТЫ И ЗАДАНИЯ	7	ЛИСТЬЯ И РАСТЕНИЯ	55
Что такое гуашь?	7	Яркая монстера	56
Консистенция гуаши	7	Фигус в горшке	59
Цветовой контраст гуашью	8	Осенний лист	62
Смешивание цветов	9	Разноцветный кактус	65
Мазки кистью	10	Сказочная пальма	68
Техники работы с гуашью	11	Тропический каладиум	71
ПЕЙЗАЖИ, ВДОХНОВЛЕННЫЕ ПРИРОДОЙ	15	МИЛЫЕ УЗОРЫ	75
Звездное небо	16	Полевые цветы	76
Романтичный закат	20	Осенние мотивы	80
Горный пейзаж	23	Праздничный рождественский узор	83
Чарующий лес	26	Очаровательный цветочный узор	86
Захватывающий морской пейзаж	29	Разноцветные листья	89
		ЧУДЕСНЫЕ ПТИЦЫ	93
		Модный розовый фламинго	94
		Милая малиновка	97
		Эlegantный лебедь	100
		Изумительный черный дрозд	104
		Обворожительный попугай	107

**ПРЕКРАСНЫЕ БАБОЧКИ,
ШМЕЛИ И ДРУГИЕ
НАСЕКОМЫЕ**

	111
Розовая бабочка-монарх	112
Садовая улитка	115
Элегантная стрекоза	118
Милый шмель	121
Великолепный жук	124
Загадочный мотылек	127

ВКУСНЫЕ ДЕСЕРТЫ

	131
Печенье макарон	132
Яркий фруктовый лед	135
Пончик с розовой глазурью	138
Чизкейк с ягодным топпингом	141
Свежий и вкусный бейгл	144
Пирожное с кремом	147

**АППЕТИТНЫЕ ФРУКТЫ
И ОВОЩИ**

	151
Авокадо	152
Ломтик арбуза	155
Спелое осеннее яблоко	158
Очаровательная малина	161
Сочный апельсин	164
Глянцевый болгарский перец	167

СУПЕРМИЛЫЕ ВЕЩИЦЫ

	171
Кружка в китайском стиле	172
Винтажный телефон	175
Классическая кисть	178
Стеклянная ваза с цветами	181

МАТЕРИАЛЫ

	184
Гуашь	184
Кисти для гуаши	184
Бумага для гуаши	185
Дополнительные материалы	186

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

	187
Приемы для работы с гуашью	187
Вдохновение	187
Практика работы гуашью в скетчбуке	188

БЛАГОДАРНОСТИ

	189
--	------------

ОБ АВТОРЕ

	189
--	------------

УКАЗАТЕЛЬ

	190
--	------------

ВВЕДЕНИЕ

Здравствуйте, меня зовут Анна. Я — иллюстратор, художник и преподаватель. Я начала работать акварелью около пяти лет назад и с тех пор с удовольствием погружаюсь в этот удивительный мир живописи.

Поскольку я творческий человек и всегда любила экспериментировать и открывать новое, я хотела попробовать что-то такое, что полюблю так же сильно, как люблю акварель.

Как только я купила свой первый набор гуаши, состоящий всего из нескольких тюбиков с краской, я сразу же влюбилась в эту технику живописи. Это было удивительное чувство! И с тех пор я никогда не переставала писать этой волшебной краской.

Я всегда говорю, что гуашь — волшебная, потому что она очень яркая, невероятно податливая, и писать ей — одно наслаждение. Гуашь предоставляет возможность рисовать в разных стилях, легко исправлять ошибки, а также позволяет сделать творческий процесс легким, радостным и спокойным.

В рисовании гуашью не так много техник и правил, как в других видах живописи, например в акварели. Благодаря этому гораздо проще начинать рисовать гуашью.

В книге вы найдете 50 быстрых и простых эскизов для тех, кто хочет попробовать рисовать, освоить новую технику или раскрыть свой творческий потенциал. Лучший способ овладеть новым видом искусства — это практиковаться в нем. С помощью набросков из этой книги вы обретете уверенность в себе, повысите художественные навыки и откроете для себя магию гуаши.

Занимаясь по этой книге, вы быстро освоите гуашь. Каждый эскиз займет у вас меньше часа. Каждый урок в этой книге я разделила на шаги, которые помогут вам легко и быстро добиться впечатляющих, прекрасных результатов.

КАК РАБОТАТЬ С ЭТОЙ КНИГОЙ

С этой книгой работать очень легко. В нее входят базовые знания для лучшего понимания гуаши, а также главы, в которых собраны эскизы на разные темы.

Прежде, чем приступить к первому уроку, обязательно прочтите главу о технике работы с гуашью (стр. 7). Она поможет вам познакомиться с ней и изучить ее особенности. После этого выбирайте любой эскиз из главы, которая вам понравилась, и практикуйтесь. Все эскизы расположены в порядке от простого к сложному, но я советую выбирать те уроки, которые вас больше всего привлекают. Следуя всем инструкциям и советам, вы легко и быстро получите замечательный рисунок.

Наслаждайтесь процессом рисования и магией гуаши! Надеюсь, вы влюбитесь в гуашь так же сильно, как и я.

С любовью,

Анна

Анна Клеф-

ГУАШЬ: ТЕХНИКИ, СОВЕТЫ И ЗАДАНИЯ

ЧТО ТАКОЕ ГУАШЬ?

«Что такое гуашь?» — самый частый вопрос, который я получаю в социальных сетях. И я отлично понимаю интерес к этой краске. Гуашь сейчас становится супермодной, потому что она универсальна и проста в использовании. В этой книге я привожу самые важные факты о гуаши. Таким образом, вы получите четкое и ясное представление о том, что такое гуашь.

- Гуашь — водорастворимая краска.
- Гуашь сочетает в себе отдельные качества акварели и акрила.
- Гуашь имеет густую кремообразную консистенцию и является непрозрачной краской.
- После высыхания гуашь приобретает матовый оттенок.
- Гуашь быстро сохнет.
- Гуашь можно использовать как акварель. Если вы добавите большое количество воды в гуашь, то получите полупрозрачный слой.
- Гуашью пишут как от темного слоя к светлому, так и от светлого к темному.
- Гуашь можно использовать на различных типах бумаги.
- Гуашь обычно продается в тюбиках, и лучше всего ее использовать сразу после того, как выдавили из тюбика.
- Когда гуашь высыхает, темные цвета становятся немного светлее, а светлые цвета становятся темнее.

КОНСИСТЕНЦИЯ ГУАШИ

Если выдавить гуашь из тюбика на палитру, то вы увидите, что ее консистенция довольно плотная и кремообразная. Но так как это краска на водной основе, ее следует наносить на бумагу с помощью воды.

Прежде всего, кисть всегда должна быть влажной, но не мокрой. Исключение составляет техника сухой кисти (стр. 12).

Если нужно, в гуашевую краску можно добавить немного чистой воды, чтобы получить нужную консистенцию. Она по-прежнему будет кремообразной и густой, но станет гораздо более податливой и будет легко и гладко наноситься на бумагу.

В этой книге все эскизы рассчитаны на использование гуаши именно такой консистенции. Чем больше воды вы добавляете в гуашевую краску, тем прозрачнее она станет, и тем больше будет похожа на акварель. Если вы рисуете гуашью впервые, то я рекомендую потренироваться при помощи быстрого упражнения, для того чтобы почувствовать, как именно добиться нужной консистенции (см. рисунок 1).

Изображение № 1: выдавите небольшое количество гуаши на палитру. Смочите кисть и наберите с палитры краску. Теперь нарисуйте любую фигуру этой консистенцией краски. Вы получите эффект сухой кисти — очень красивая текстура. Несмотря на то что текстура получилась довольно приятная, это не самая лучшая консистенция краски для гладкого покрытия.

Рисунок 1

Изображение № 2: теперь добавьте немного воды в краску на палитре и полученной консистенцией нарисуйте любую фигуру. Обратите внимание, как гладко и ровно легла краска в этот раз.

Изображение № 3: затем добавьте больше воды в краску на палитре. Нарисуйте еще одну фигуру, рядом с первыми двумя. Как и в предыдущем примере, результат все еще непрозрачный, и чувствуется, что это правильная консистенция краски.

Изображения № 4 и № 5: если вы продолжите добавлять воду, то увидите, что слои становятся все прозрачнее и прозрачнее. В конце концов вы получите практически прозрачный слой, как в случае с акварельной краской. Ваша цель — создать непрозрачную и кремообразную консистенцию: не слишком густую и не слишком прозрачную.

ЦВЕТОВОЙ КОНТРАСТ ГУАШЬЮ

Контраст — это принцип в искусстве, применимый к различию в таких параметрах, как цвет, размер и текстура. Высокий контраст означает усиление интенсивности и привлечение большего внимания к элементам произведения. Без контраста зрителю может быть трудно установить связь с картиной, и он потеряет к ней интерес.

В этом разделе я покажу вам, как добавить контраст самым простым способом: с помощью цвета. Давайте посмотрим на несколько цветовых вариаций контраста.

1. Цветовой контраст гуаши может быть достигнут путем добавления светлых цветов на темный слой краски (см. рисунок 2). Самый высокий контраст можно получить, рисуя белым цветом на темном слое.
2. Цветовой контраст достигается также добавлением темных цветов на светлый слой (см. рисунок 3). В этом случае максимальный контраст можно получить, рисуя черным цветом на светлом слое краски.

Рисунок 2
От светлого к темному

Рисунок 3
От темного к светлому

Рисунок 4
Добавьте белый

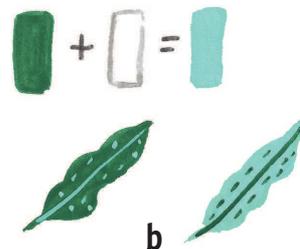
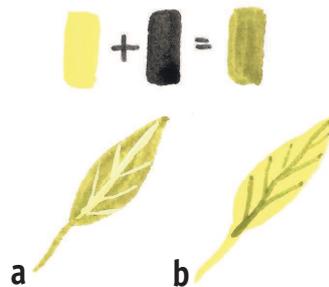

Рисунок 5
Добавьте черный

3. Цветовой контраст создается путем добавления белого цвета (см. рисунок 4). Для этой техники используйте один цвет в качестве основы. Затем добавьте белый к базовому цвету, чтобы получилось два цвета: базовый и базовый + белый. Вы можете менять цвета местами и рисовать сначала одним из них. Затем добавить сверху другой. В обоих случаях вы получите мягкий контраст.
4. И наоборот, цветовой контраст создается с помощью добавления черного цвета (см. рисунок 5). Этот вариант применяется так же, как и в случае с белым цветом. Но вместо белого добавьте к базовому цвету черный или любой другой темный цвет.

СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ

Смешивание цветов — это очень важный навык, который можно освоить только практикой. Во время работы над эскизами из этой книги некоторые основные правила помогут вам чувствовать себя увереннее при выборе цветов и их смешивании.

Смешивание цветов основано на теории цвета. Давайте начнем ее рассмотрение с цветового круга (см. рисунок 6).

Цветовой круг — это круг, содержащий двенадцать оттенков, которые расположены в соответствии с их соотношением друг с другом. Он разделен на три основные цветовые группы.

Основные цвета — это желтый, красный и синий. Эта группа называется «первичной», так как никакие другие цвета не могут быть смешаны для создания этих цветов.

Вторичные цвета — это оранжевый, зеленый и фиолетовый. Они получаются путем смешивания равного количества двух первичных цветов.

Существует шесть оттенков, составляющих третичные цвета: красно-оранжевый, красно-фиолетовый, желто-зеленый, желто-оранжевый, сине-фиолетовый и сине-зеленый. Они получаются путем смешивания вторичного цвета с первичным цветом.

Теоретически, вам требуется всего три первичных цвета для создания любой палитры.

Однако помните о принципе теплых и холодных оттенков. Теплые оттенки — это красные, оранжевые и желтые. Холодные оттенки — это зеленые, голубые и фиолетовые. Желто-зеленый и красно-фиолетовый являются промежуточными оттенками и могут быть использованы и как теплые, и как холодные тона. Любой цвет может иметь два оттенка: теплый и холодный. На рисунке 7 показаны два оттенка желтого цвета. Первый — это «Первичный Желтый», и он является холодным цветом. Второй — «Глубокий Желтый» — теплый цвет, почти оранжевый. Конечный результат будет зависеть от того, какие, холодные или теплые, тона вы используете для смешивания.

В смешивании гуаши есть несколько особых правил. Прежде всего белая гуашь, на мой взгляд, является незаменимой в живописи. Во-вторых, на-

Рисунок 6

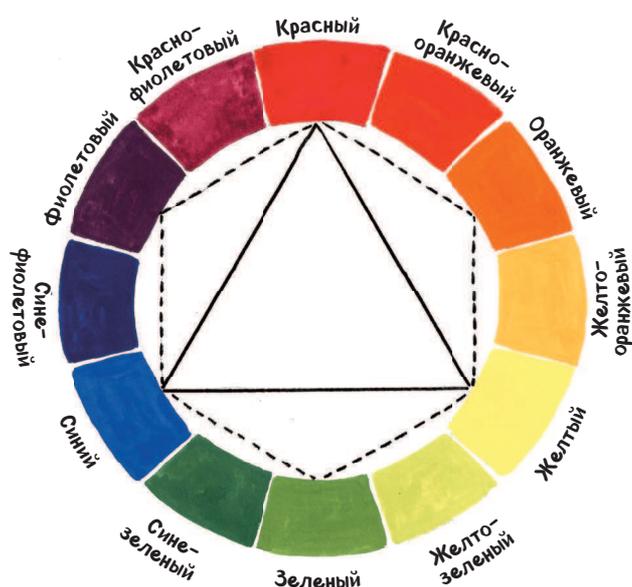

Рисунок 7

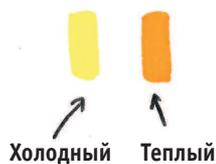

Рисунок 8

Рисунок 9

сыщенность цвета зависит не от водного баланса, как в случае с акварелью, а от пропорции цветов. Смешивание гуаши — это вопрос не только того, какие цвета смешивать, но и того, в каких пропорциях брать каждый цвет и добавлять ли белый цвет (см. рисунок 8).

Инструкции к каждому эскизу в этой книге включают раздел по смешиванию цвета краски (см. рисунок 9). Там вы можете увидеть примеры, а также описание с пропорциями. Конечно, эти пропорции очень приблизительны, так как результаты будут зависеть от марки гуаши, которую вы используете (некоторые цвета могут отличаться). Однако я рекомендую вам следовать всем этим пропорциям, особенно в начале вашей работы с гуашью.

МАЗКИ КИСТЬЮ

Этот раздел состоит из двух частей. Сначала я расскажу о видах мазков и почему так важно знать и использовать их. Затем у вас будет возможность попрактиковаться в различных техниках. Давайте обсудим все шаг за шагом.

Мазки кистью — это то, с помощью чего вы можете использовать определенную кисть более эффективно (см. раздел «Кисти для гуаши» стр. 185 для получения дополнительной информации о типах кистей). Это один из основных навыков, который значительно облегчает процесс рисования. Именно поэтому использование различных мазков важно при рисовании любыми красками.

В зависимости от типа кисти, вы можете создавать различные мазки и узоры. На рисунке 10 показаны различные варианты работы для круглой кисти, овальной кисти, плоской кисти и кисти для проработки деталей. Для каждого вида кисти существует несколько основных типов мазков. Форма мазков зависит от того, как вы держите кисть, как вы перемещаете ее по бумаге и как долго вы сохраняете ее контакт с бумагой.

Рисунок 10

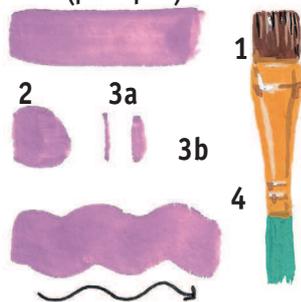
Круглая (номер 8)

Овальная кисть филберт (номер 8)

Плоская кисть флейц (размер 1/2)

Такелажная кисть риггер

Рассмотрим пример с плоской кистью. Самая первая линия была проведена таким образом, что она касалась бумаги боком, а затем протянута вперед по поверхности (1 на рисунке 10). Второй мазок выполнен тем же методом, но вместо того, чтобы прислонять кисть к бумаге боком (2 на рисунке 10), вы можете держать кисть вертикально, чтобы она дотрагивалась до бумаги только кончиком. Слегка прикоснитесь кистью к бумаге (3a на рисунке 10). Таким же образом прикоснитесь кистью и немного проведите ее вперед по поверхности бумаги (3b на рисунке 10).

Наконец, я прислонила кисть к бумаге горизонтально, а затем немного провела ее по поверхности бумаги, меняя направление, чтобы добиться эффекта волны (4 на рисунке 10).

Поначалу может показаться, что управлять кистями и освоить все эти мазки нелегко. Если вы попрактикуетесь сейчас, то это сэкономит много времени в будущем. Ниже я подготовила несколько упражнений, которые помогут вам овладеть навыками нанесения мазков кистью. Основная кисть, которую мы будем использовать, — круглая.

ЗАПОЛНЕНИЕ ФИГУРЫ ЦВЕТОМ. Круглой кистью нарисуйте контур фигуры, а затем заполните ее изнутри тем же цветом (см. рисунок 11).

ЗАПОЛНЕНИЕ ФИГУРЫ ЦВЕТОМ С ЭФФЕКТОМ СУХОЙ КИСТИ. Я рекомендую выполнять это упражнение овальной или плоской кистью. Сначала просто закрасьте прямоугольную область, а затем продолжите закрашивать края, используя эффект сухой кисти. Для этого используйте остатки краски на кисти или наберите еще краски на кисть и распределите ее по краям, чтобы добиться грубого

Рисунок 11

Рисунок 12

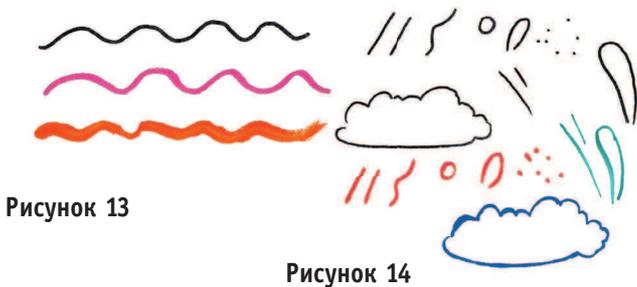

Рисунок 13

Рисунок 14

эффекта (см. рисунок 12). Это упражнение демонстрирует технику сухой кисти, которая часто используется в работах, описанных в этой книге.

ВОЛНИСТЫЕ ЛИНИИ. Держите кисть вертикально и рисуйте волнистые линии, как показано на рисунке 13. Практикуйтесь с использованием круглой и овальной кистей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЧИКА КИСТИ. Используйте примеры на рисунке 14 для практики рисования линий кончиком кисти для деталей или кисти-лайнера.

РИСОВАНИЕ ОДИМ МАЗКОМ. Следуя примеру на рисунке 15, попробуйте повторить формы листьев и лепестков только лишь одним мазком. Для этого нажмите на кисть, проведите ею по бумаге, а затем поднимите ее. Чем дольше вы ведете кистью, тем длиннее будет штрих. Практикуйтесь с круглыми и овальными кистями разных размеров.

МАЗКИ КИСТЬЮ ОДИН ЗА ДРУГИМ. Возьмите маленькую круглую кисть или кисть для деталей и ри-

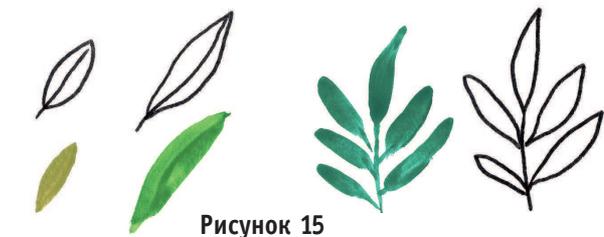

Рисунок 15

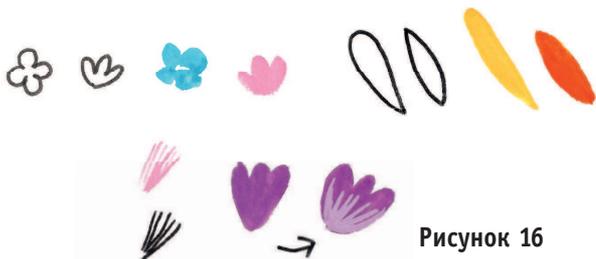

Рисунок 16

Рисунок 17

Рисунок 18

суйте мазки один за другим. На рисунке 16 можно увидеть, как это выглядит, если накладывать один слой поверх другого.

Мазки кистью — это всего лишь практика. А практика всегда имеет смысл — даже если вы опытный художник. Экспериментируйте со своими кистями и практикуйтесь как можно чаще.

ТЕХНИКИ РАБОТЫ С ГУАШЬЮ

В этом разделе я расскажу о некоторых техниках, которые я использую при работе с гуашью. Эти методы помогут вам научиться рисовать гуашью, познать эту краску с разных сторон и эффективнее работать с эскизами из этой книги. Я рекомендую вам освоить каждую из этих техник до того, как вы начнете работу над эскизами в следующих главах.

Названия этих техник могут отличаться от тех, которые используются в других источниках информации. Кроме того, в других книгах вы можете встретить другие приемы рисования. Если это так, не игнорируйте эти методы — попробуйте их. Я всегда говорю, что чем больше у вас навыков и знаний, тем лучше.

Первая техника — **лессировка, или наслоение** (см. рисунок 17). Эта базовая техника наиболее часто используется в книге. В ней есть только одно правило: перед тем как нанести следующий слой, дайте предыдущему слою высохнуть. Для применения этой техники важно использовать правильную консистенцию гуаши. Поэтому дважды убедитесь, что ваша гуашевая краска не водянистая и не размоет предыдущий слой.

Далее следует **прямое смешивание** (см. рисунок 18). Это часто используемая техника в гуашевой живописи. Лично я нахожу ее наиболее спо-

собственной творчеству. Итак, как это работает? Нанесите два или более цвета на бумагу и смешайте их кистью. Один за другим возьмите разные цвета с палитры, используя влажную кисть, чтобы сделать слой красивым и ровным. Этот метод идеально подходит для фона, а также для некоторых отдельных элементов.

Техника **градиента** (см. рисунок 19) является разновидностью техники прямого смешивания. Название говорит само за себя: она идеально подходит для рисования градиента. Итак, нанесите с одной стороны листа бумаги один цвет, а затем добавьте другой цвет с другой стороны, оставляя между ними свободную область. Понемногу добавляйте один цвет к другому, смешивая их до тех пор, пока они не сойдутся в центре. Таким образом, вы получите красивый и плавный градиент.

Следующая техника — **смягчение** (см. рисунок 20). Смягчение представляет собой размывание слоя гуаши влажной кистью. Вы можете применять эту технику в двух случаях. Во-первых, для размывания края, а во-вторых, для размывания перехода между двумя цветами. В обоих случаях нужно быть осторожным, чтобы размыть границы краски аккуратно. Убедитесь, что ваша кисть не слишком мокрая, и не делайте кистью лишних движений.

Техника **сухой кисти** (см. рисунок 21) — потрясающая художественная техника, которая придает картине красивую текстуру. Для этого метода необходимо смочить кисть водой, затем удалить большую часть влаги, вытерев кисть бумажным полотенцем. Затем возьмите на кисть немного гуашевой краски. Вместо краски обычной консистенции (подробнее о консистенции гуаши на стр. 7) используйте густую краску прямо из тюбика. Или, если это смесь цветов, используйте минимальное количество воды, чтобы добиться эффекта сухой кисти. Чтобы лучше понять, как работает эта техника, я рекомендую вам попрактиковаться и нарисовать несколько видов линий, а также набросать некоторые простые объекты. (Подробнее о мазках на стр. 10.)

Придание формы сухой кистью (см. рисунок 22) — это разновидность техники сухой кисти. Она отлично подходит для рисования фона и некоторых основных слоев. Однако существует секрет применения этой техники.

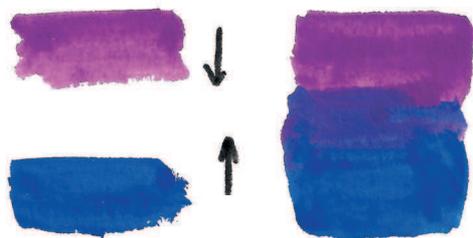

Рисунок 19

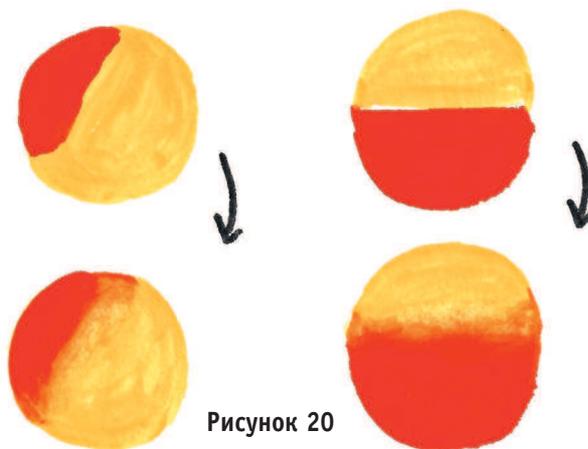

Рисунок 20

Рисунок 21

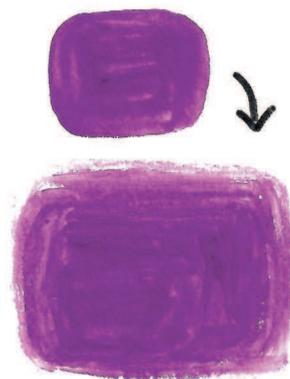

Рисунок 22

Было бы трудно закрасить весь объект (особенно если он большой), используя технику сухой кисти. Поэтому вместо этого сначала заполните форму краской более жидкой консистенции, а затем добавьте края с помощью техники сухой кисти. Для этой техники лучше всего подходят овальные и плоские кисти.

Техника **смешивания** (см. рисунок 23), в отличие от акварели, не часто используется в гуашевой живописи. Однако она используется в некоторых работах в этой книге. Нанесите слой краски, а затем добавьте другой цвет на еще влажный слой. Работайте быстро, так как гуашь высыхает за очень короткий срок.

Разбрызгивание (см. рисунок 24) также используется и в акварельной живописи и приносит в работу некоторую свежесть, свободу и легкость. Эта техника идеально подходит для добавления звезд на темном небе белой гуашью. Разбрызганные капли могут быть большими или маленькими — это зависит от размера используемой кисти. Брызги обычно добавляются на сухой слой, поэтому сначала дайте высохнуть предыдущему слою, а затем

используйте бумагу или бумажное полотенце, чтобы прикрыть область, где вы не хотите добавлять брызги. Возьмите немного краски на кисть и нанесите ее на открытую область.

И это все, что вам нужно для начала работы с гуашью! Просто не забывайте продолжать практиковаться и получать от этого удовольствие.

Рисунок 23

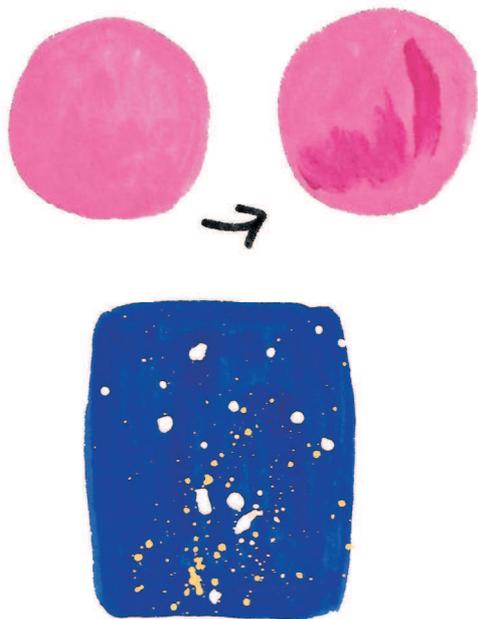

Рисунок 24

Пейзажи,

ВДОХНОВЛЕННЫЕ ПРИРОДОЙ

Все уроки в этой главе вдохновлены природой, и я создала их с большой любовью к миру, в котором мы живем. Надеюсь, каждый найдет здесь для себя любимую картину. Вы можете обожать ночное небо, усыпанное звездами, или же предпочитаете горный пейзаж, а может быть, вы — любитель закатов. Все эскизы разбиты на простые шаги и отражают различные техники, которые помогут вам усовершенствовать свои навыки в живописи.

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

Я люблю звездное небо. Как романтично смотреть на звезды и луну в полной тишине! Я покажу вам, как быстро и легко изобразить данный сюжет в гуаши и передать эту тишину и красоту на бумаге. Приготовьте свои краски и кисти, и давайте шаг за шагом писать ночное небо.

МАТЕРИАЛЫ:

- белая бумага,
- малярный скотч,
- компас или другой круглый предмет небольшого диаметра,
- карандаш,
- круглые кисти различных размеров,
- плоские кисти различных размеров,
- плоская кисть (по желанию),
- кисть для деталей,
- бумага или бумажное полотенце.

ВНИМАНИЕ: мы будем использовать компас или любой другой круглый предмет, для того чтобы нарисовать луну. Для этой работы я обведу отверстие в скотче диаметром 3 см.

СМЕШИВАНИЕ ЦВЕТОВ:

- серый (черный + белый, пропорции 1:2),
- светло-серый (черный + белый, пропорции 1:6),
- пастельная охра (желтая охра + белый, пропорции 1:2),
- светло-фиолетовый (белый + фиолетовый, пропорции 2:1),
- темно-фиолетовый (черный + фиолетовый, пропорции 1:2),
- церулеум (белый + ультрамарин синий, пропорции 1:4),
- пастельный голубой (белый + ультрамарин синий, пропорции 2:1),
- пастельный фиолетовый (белый + фиолетовый, пропорции 4:1).

ЦВЕТА РАБОТЫ

