

ПОСВЯЩАЕТСЯ
МОЕЙ БАБУШКЕ ГЛОРИИ

Содержание

Введение	8	ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ АКВАРЕЛЬЮ	65
<i>Акварель в свободном стиле</i>	9	Основные техники рисования акварелью	66
Знакомимся с инструментами	10	<i>Зеленый лес</i>	67
<i>Акварельная бумага</i>	10	<i>Атмосферный пейзаж</i>	74
<i>Пигменты</i>	11	Размывка	79
<i>Кисти</i>	12	<i>Солнечный день</i>	83
<i>Другие материалы</i>	13	<i>Зачарованный лес</i>	87
ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ	14	<i>Под напряжением</i>	91
Цветовой круг	15	<i>Закат</i>	95
<i>Современный абстракционизм</i>	17	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ	99
О СООТНОШЕНИИ ВОДЫ И КРАСКИ	19	Яркость и контраст	100
Аналогия «От чая к маслу»	20	<i>Луг</i>	101
<i>Градиентная гора</i>	21	Белое пространство	106
РАБОТА С КИСТЬЮ	25	<i>Освещенный лес</i>	106
Как правильно держать кисть	26	Снятие краски кистью и тканью	111
Сила нажима на кисть	27	<i>Дом у озера</i>	112
<i>Узор «волшебные перья»</i>	29	Акварельная текстура и спецэффекты	116
Мазки кистью	32	<i>Солнечные блики</i>	118
<i>Венок из листьев</i>	33	Резист-эффект	122
<i>Мелодия роз</i>	38	<i>Залитое солнцем цветочное поле</i>	122
<i>Синие и дикие</i>	43	Позитивное и негативное пространство	128
Упражнения по работе с кистью	46	<i>Осенние листья</i>	128
<i>Гармоничный георгин</i>	46	Наслаивание и лессировка	132
<i>Цитрусовый фестиваль</i>	50	<i>Сказочный Пхукет</i>	132
<i>Букет солнца</i>	54	Как писать истории акварелью	136
<i>Краснеющие пионы</i>	59	<i>Прямоком в Тирано</i>	137
		<i>Музыка из окон</i>	142
		Благодарности	146
		Об авторе	147
		Указатель	148

Введение

Однажды коллега посоветовал мне попробовать рисовать акварелью. Не имея за плечами ни опыта, ни каких-либо знаний в сфере живописи и чувствуя, что мне уже слишком поздно начинать заниматься искусством, я была готова ответить «нет, спасибо». В детстве я увлекалась спортом. Моей первой любовью был волейбол, и из-за него я прогуливала уроки (мам, пап, простите). Повзрослев, я начала строить карьеру и заниматься бизнесом.

В тот день у меня были сотни причин сказать «нет». Но знаете что? Я решила принять вызов.

Я рисовала днями и ночами — садилась за рабочий стол и доставала художественные принадлежности, но понятия не имела, как ими пользоваться. Я просто рисовала, надеясь на счастливые случайности и внезапное озарение. В то время мне не приходило в голову смотреть учебные видео, читать книги или просить совета у окружающих. Я была наедине с собой, своим терпением и акварельными принадлежностями. Было хорошо и спокойно, рисование превратилось в своего рода терапию. Акварель прекрасна, хотя и непредсказуема. Со временем я увлеклась настолько, что начала постоянно читать статьи и книги об акварели. Акварельная живопись часто описывалась как упрямая, неконтролируемая и чересчур сложная. Все эти характеристики в какой-то степени верны, но акварель стала для меня настоящим другом. Потребовалось время, но, как только завязалась эта дружба, мне открылся целый новый мир.

Я получила столько возможностей, о которых даже и не мечтала: стала амбассадором серии красок «Белые ночи» бренда «Невская палитра» и одним из первых сертифицированных преподавателей Silver Brush в Азии, проводила публичные и частные практикумы и сотрудничала с уважаемыми брендами по всему миру. Однако важнее то, что искусство позволило мне по-новому взглянуть на жизнь, подарило бесчисленные часы заботы о себе и возможность заводить новые знакомства.

Как акварелист-самоучка, в начале творческого пути я училась всему самостоятельно. Я прошла сложный путь, поэтому не понаслышке знаю о трудностях и разочарованиях. Мне не терпится поделиться с вами советами, которые помогут успешно преодолеть все препятствия.

Мы разделим наше путешествие в искусство акварели на пять простых частей. Каждая из них поможет вам сосредоточиться, задать ритм и измерить прогресс. Шаг за шагом я помогу вам обрести уверенность, предоставив в каждой части книги необходимые теоретические основы. Начнем с простого, но самого важного шага: знакомства с правильными материалами. Процесс обучения станет намного приятнее, если вам будет комфортно работать со своими инструментами. Затем мы научимся подбирать гармоничные цвета, правильно смешивать воду и краски, применять техники работы с кистью для изображения цветов и разнообразных элементов пейзажа. К концу книги вы сможете использовать все эти техники и узнаете многое другое, а также научитесь рассказывать свою собственную историю через акварельную живопись.

Всего в книге 25 упражнений, которые помогут вам закрепить основы на практике. Каждое из них было

тщательно проработано для обеспечения постепенного развития ваших навыков, поэтому лучше работать над ними по порядку, особенно если вы новичок в акварели.

Изучать что-то новое всегда сложно, но в то же время и приятно. Вы можете столкнуться с неудачами, и это нормально. Главное — не сдаваться! Не принимайте ошибки слишком всерьез и всегда помните, что вы идете своим путем. Акварельная живопись приносит радость, спокойствие и многое другое. Не могу дождаться, когда вы начнете!

АКВАРЕЛЬ В СВОБОДНОМ СТИЛЕ

Свободное рисование акварелью — это осознанное решение художника изобразить предмет, исходя из его сущности. Это визуальное выражение форм, структур, света, расстояния и атмосферы, которые скорее подразумеваются, нежели изображаются прямо. Художник не заикливается на деталях.

Запомните, что нет нужды стремиться к реализму. При помощи этой книги вы постепенно будете оттачивать навыки рисования, замечая несовершенство и первобытность изображаемой природы. Приведенные техники рисования не предназначены для воспроизведения какого-либо предмета в его реалистичной форме. Моя цель — поделиться с вами фундаментальными знаниями, необходимыми для самовыражения через акварельную живопись.

Джови Меррил

Знакомимся с инструментами

Решив серьезно заниматься рисованием, я начала покупать художественные принадлежности. Это просто незабываемый опыт. А как сложно было выбрать что-то одно из сотен вариантов! Я перепробовала буквально всю бумагу и все краски из местного магазинчика, а в интернет-магазинах выбор был еще больше. Я потратила много средств и времени, но мои старания не оказались напрасными: процесс рисования стал менее утомительным и гораздо более приятным, когда я нашла подходящие материалы.

В этом разделе рассмотрены инструменты и материалы, которые помогут вам успешно начать рисовать акварелью.

АКВАРЕЛЬНАЯ БУМАГА

Акварельная бумага — это, пожалуй, самый главный материал в акварельной живописи. Важно усвоить один урок: можно потратить кучу времени на изучение новых техник, но с неправильно подобранной бумагой применить их на практике будет невозможно.

Акварельная бумага бывает трех типов:

Бумага горячего прессования имеет гладкую поверхность, из всех трех типов она впитывает влагу хуже всего. Идеально подходит для проработки деталей.

Бумага холодного прессования универсальна, хорошо подходит новичкам.

Фактурная бумага отличается грубой поверхностью. Часто говорят, что на ней как будто выступают «зубы».

Важно учитывать зависимость применения той или иной техники и использования определенного количества воды от веса бумаги. Легкую бумагу трудно использовать для акварельной живописи, так как она деформируется от влаги.

Качественная акварельная бумага обладает защитной проклейкой. Проклейка — это вещество, которое добавляют в бумагу в процессе производства, чтобы придать ей прочность, защитить от повреждений и грязи. Оно связывает волокна целлюлозы, обеспечивая минимальную впитываемость. Однако проклейка растворима в воде, поэтому при растяжении или смачивании бумаги большая часть проклейки растворяется, а бумага становится более абсорбирующей, в результате чего акварель проникает в волокна. Чем глубже проникает пигмент, тем светлее получается картина.

Я всегда рекомендую использовать профессиональную бумагу, которая не желтеет со временем, подходит для выполнения разных техник и обладает нужной степенью впитываемости. Мой выбор — бумага плотностью 300 г/м² из 100% хлопка, холодного прессования или фактурная. Предпочитаю работать с The Collection от Hahnemühle и Arches от Canson. Из более доступных вариантов рекомендую начинать с Baohong.

ПИГМЕНТЫ

Акварельные краски изготавливают либо из натуральных пигментов, либо из синтетических. Последние тонко измельчаются и соединяются при помощи связующего вещества на водной основе. Краски чаще всего упаковывают в кюветы и тубы, но существует также жидкая акварель во флаконах, плитки акварели, раскладки с красками и стики. Профессиональные краски, в отличие от любительских, выглядят изысканнее, ярче и прозрачнее. Прозрачность — главная характеристика акварели. Свет проходит через краски и отражается от белой бумаги, поэтому прозрачные цвета создают у зрителя ощущение свечения и блеска.

После многих лет рисования я решила остановиться на серии «Белые ночи» от бренда «Невская палитра». «Белые ночи» — высоко пигментированные, яркие и недорогие краски.

Цвета «Белых ночей», которые я обычно использую для пейзажей (слева направо): Ауреолин, Золотистая темная, Кадмий оранжевый, Тициановая, Кобальт синий, Ультрамарин, Травяная зеленая, Розовый хинакридон и Сиена жженая.

Для композиций с цветами я использую (слева направо): ауреолин, золотистую темную, розовый хинакридон, кобальт бирюзовый, травяную зеленую, оливковую зеленую и сиену натуральную.

Для морских пейзажей я выбираю (слева направо): бирюзовую, лазурно-голубую, ярко-голубую и изумрудно-зеленую.

Еще одна палитра, которую я применяю, например, для теней и сигнатур (слева направо): индантреновый синий, индиго, серая Пейна, рубиновая и окись хрома.

Другие предпочтительные марки акварельных красок — Mijello, M. Graham, Turner Watercolors и Daniel Smith.

КИСТИ

В мире живописи кисти — это волшебные палочки, которые помогают воплощать идеи в жизнь. Поэтому очень важно выбрать правильные! На качественные кисти можно набирать много воды и пигмента, а затем наносить их на бумагу равномерным слоем. Вы сумеете создавать как тонкие линии, так и динамичные мазки. Хорошие кисти также выдерживают «жесткие» техники и частое использование.

Я предпочитаю кисти линии Black Velvet и Silver Silk 88 от Silver Brush Limited.

Очень важно знать особенности ваших кистей. С помощью кистей можно создавать совершенно разные эффекты, поэтому ваш выбор зависит от того, какого именно результата вы хотите добиться.

КРУГЛАЯ КИСТЬ

Универсальная и чаще всего используемая в акварельной живописи. Отличается заостренным кончиком. В зависимости от размера круглая кисть может быть использована для деликатной работы или размывки.

ПЛОСКАЯ КИСТЬ

Плоская кисть идеально подходит для тонирования бумаги, размывки, нанесения прямых широких мазков и для техники двойного мазка.

ШРИФТОВЫЕ КИСТИ И РИГГЕРЫ

Отличаются очень длинным ворсом. Шрифтовые толще и с более острым кончиком, но мазки у обеих кистей получаются одинаковой ширины.

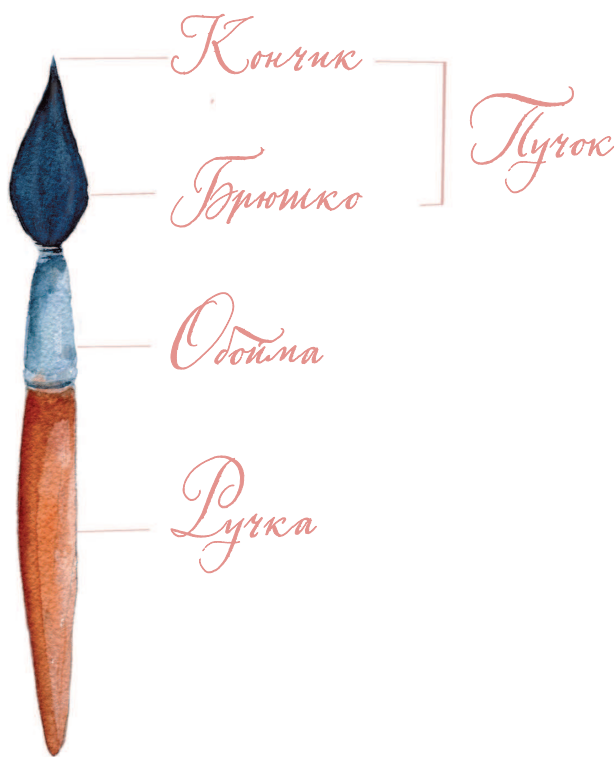
ФЛЕЙЦЕВАЯ КИСТЬ

Плоские кисти флейц, какэ и моп намного шире обычных плоских. Я использую их, когда мне нужно нанести сразу много воды и краски.

СТРОЕНИЕ КИСТИ

Кисть состоит из трех основных частей: волосяного пучка, обоймы и ручки.

ВОЛОСЯНОЙ ПУЧОК

Волосяной пучок, который иногда называют головкой кисти, — это часть, которая окунается в краску. Верхняя часть пучка называется вершинкой, а самая толстая — брюшком. Пучок состоит из натуральных волос, синтетических волокон или комбинации тех и других. *Натуральные* разновидности кистей изготавливают из волосков какого-либо животного, например, из свиной щетины или барсучьей шерсти. *Синтетические* обычно делают из нейлона, полиэстера или их комбинации. Стоимость кисти зависит от качества волосяного пучка.

ОБОЙМА

Металлическая обойма фиксирует волосяной пучок и соединяет его с ручкой. В качественных кистях она изготовлена из латуни или медного сплава. В дешевых обойма чаще всего непрочная, поэтому такие кисти линяют, а ручка отсоединяется. Обойма влияет на качество и долговечность самой кисти.

РУЧКА

Ручки бывают деревянными, акриловыми или костяными. В основном ручки изготавливают из твердых пород древесины, например из бука. Встречаются как короткие, так и длинные ручки. У акварельных кистей они обычно короткие.

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

Помимо основных материалов — бумаги, кистей и красок — вам понадобится чистая ткань или салфетка, чтобы удалять излишки краски и воды с кисти и предотвращать появление нежелательных пятен на бумаге.

Вам также потребуется чистая палитра для смешивания красок, одна-две баночки чистой воды, малярная лента и карандаш и ластик; все эти инструменты сделают процесс рисования проще и увлекательнее.

Цветовая гармония

Гармония в акварельной живописи радует глаз. Создается ощущение равновесия и комфорта, завораживающее зрителя. Ее отсутствие, наоборот, делает картину менее привлекательной. Осознав важность цветовой гармонии в живописи, я кардинально изменила свой процесс работы.

Чтобы научиться составлять гармоничные цветовые комбинации, важно сначала понять то, как мы видим цвета. Стоит также изучить взаимоотношения между оттенками. В этом нам поможет цветовой круг.

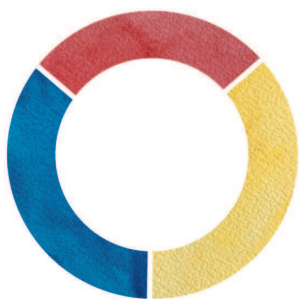
Цветовой круг

Красный, желтый и синий — это основные цвета. Их называют чистыми, так как они не могут быть созданы путем смешивания других цветов и обычно содержат только один пигмент. Равные пропорции этих трех цветов создадут черный цвет, а смешение двух образует вторичные цвета.

Вторичные цвета — зеленый, оранжевый и фиолетовый. Они образуются в результате смешения двух основных цветов.

Третичные цвета представляют собой смесь основного и вторичного цветов. Например, смешав красный и оранжевый, вы получите красно-оранжевый цвет.

При смешении третичных цветов может образоваться непонятная мутная цветовая каша. Если вы сомневаетесь в сочетании пигментов, лучше сначала использовать только чистые основные и чистые вторичные цвета.

Основные

Вторичные

Третичные

ФОРМУЛЫ ЦВЕТОВОЙ ГАРМОНИИ

Аналоговые цвета легче всего идентифицировать. Это любые три цвета, которые находятся рядом на цветовом круге. Выберите любой цвет. Затем посмотрите на цвета слева и справа от него — и вуаля! Обычно один из трех цветов является основным или вторичным. На картинке показан пример аналоговых цветов — желтый, желто-зеленый и желто-оранжевый. Аналоговые цветовые решения встречаются в природе: достаточно посмотреть на суккуленты и осенние листья.

Комплементарные цвета — как инь и янь. На цветовом круге они находятся друг напротив друга. В пример можно привести красный и зеленый или красно-фиолетовый и желто-зеленый. Обычно в таком противопоставлении участвует один теплый цвет и один холодный.

Когда вы наносите рядом два комплементарных цвета, резкий контраст между ними делает картину ярче. Оба цвета будут выделяться и привлекут внимание зрителя. Однако если смешать два комплементарных цвета в равных пропорциях, получится теплый темно-коричневый или серый оттенок.

Раздельные комплементарные цвета (контрастная триада) состоит из основного цвета и двух аналоговых цветов его комплементарного цвета. В приведенном примере синий сочетается с желто-оранжевым и оранжево-красным, а не с оранжевым, который является его прямой противоположностью.

Классическую триаду образуют любые три цвета, равномерно распределенные по цветовому кругу.

СОВРЕМЕННЫЙ АБСТРАКЦИОНИЗМ

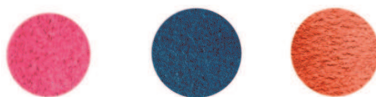
Цель нашего первого упражнения — провести разминку и помочь вам избавиться от страха первого мазка. Поверьте, я знаю, как это страшно, и я также понимаю, что этот страх может погасить вашу внутреннюю искру. Всегда помните, что нет правильной или неправильной техники рисования. Расслабьтесь, начните подбирать цвета и позвольте кисти пуститься в свободный танец. Включите любимую музыку, сделайте три глубоких вдоха и наслаждайтесь! Как говорится, «путь в тысячу ли начинается с первого шага». Под первым шагом подразумевается тот мазок на чистом листе бумаги, который сможет пробудить ваше воображение.

МАТЕРИАЛЫ

Малярная лента (скотч)
Акварельная бумага из 100% хлопка, 300 г/м²,
холодного прессования
Доска для рисования
Плоская кисть (стр. 12)

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Розовый хинакридон, индиго и железooksидная
светло-красная

ШАГ 1: ПОДГОТОВКА

Подготовьте материалы на столе для рисования. Зафиксируйте лист акварельной бумаги на доске при помощи малярной ленты (скотча), чтобы предотвратить появление изгибов или скручивание бумаги. Если вы используете акварельную бумагу в блоке, можете пропустить этот шаг.

Выше нос! Мы будем рисовать очень быстро, поэтому нет времени на раздумья. Вам предстоит нанести быстрые мазки, а затем сменить цвет.

ШАГ 2: ТРИ ШИРОКИХ МАЗКА

Разведите водой розовый хинакридон и наберите его на плоскую кисть. Сделайте один широкий мазок слева направо. Промойте кисть, чтобы удалить с нее краску. Пока розовый хинакридон еще влажный, быстро наберите на кисть разведенный водой индиго и сделайте еще один большой мазок чуть ниже первого, но слегка касающийся его, чтобы эти два цвета смешались. Промойте кисть и наберите разведенную железистоокисную светло-красную краску, пока мазок индиго не высох. Как и в случае с первыми двумя цветами, нанесите широкий мазок под индиго. Дайте краске высохнуть.

ШАГ 3: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ШАГ

Наберите на кисть чуть более насыщенный индиго (стр. 20) и сделайте мазок слева направо под железистоокисную светло-красную, сохраняя некоторое расстояние между цветами. Пока индиго еще влажный, промойте кисть и сделайте быстрые мазки чистой водой выше и ниже него. Позвольте воде соприкоснуться с индиго.

Пока эти три мазка не высохли, наберите на плоскую кисть разбавленную железистоокисную светло-красную и сделайте еще один большой мазок ниже индиго. Наклоните доску/блок бумаги, чтобы цвета начали перетекать друг в друга.

Не беспокойтесь о форме, ведь наша цель — расслабиться, сделать первый шаг, принять несовершенство и насладиться процессом!

О соотношении воды и краски

Теперь, узнав об основных инструментах и цветовой гармонии, мы готовы отправиться в смелое и захватывающее приключение. Вода — важнейший аспект акварельной живописи. Мне потребовались годы, чтобы понять это. Я не позволю вам совершить ту же ошибку, поэтому в данной главе мы сосредоточимся на понимании соотношения воды и краски.

