

БАБУШКЕ ЭВЕЛИН – спасибо за воспоминания об умиротворенном времени, когда под непрерывное тиканье множества часов я сидела с раскрасками за кухонным столом, а рядом стояла тарелочка тостов с корицей.

ДЕДУШКЕ ЛАНЬЕРУ – благодарю за каждый раз, когда ты говорил мне «Привет, куколка», и за сладкий запах садовых роз.

ЛЮБЛЮ И СКУЧАЮ,

Даниэла

СОДЕРЖАНИЕ

	ПРЕДИСЛОВИЕ.....	5
ШАГ	1 <i>Выбираем принадлежности.....</i>	6
ШАГ	2 <i>Организуем практику.....</i>	16
ШАГ	3 <i>Постигаем цвет.....</i>	28
ШАГ	4 <i>Оттачиваем композицию.....</i>	38
УРОК	1 <i>Источники вдохновения.....</i>	44
УРОК	2 <i>Стулья и диваны.....</i>	54
УРОК	3 <i>Оттенки зеленого.....</i>	68
УРОК	4 <i>Разноцветные тальши.....</i>	84
УРОК	5 <i>Цветы и букеты.....</i>	96
УРОК	6 <i>Акварельные буквы.....</i>	104
УРОК	7 <i>Удивительные создания.....</i>	120
УРОК	8 <i>Сказочные сюжеты.....</i>	130
	АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.....	144
	БЛАГОДАРНОСТИ.....	144

ПРЕДИСЛОВИЕ

Творчество – это поиск своего стиля. Мы растем, вдохновляясь окружающим миром и постоянно практикуясь, и постепенно приближаемся к волшебному моменту создания действительно оригинальных произведений.

На страницах этой книги вы откроете для себя мир акварели. Здесь вы найдете иллюстрации всех цветов радуги, творческие приемы и пошаговые упражнения.

Вот что вам предстоит сделать в поисках своего стиля.

- Узнать все подробности о материалах для акварели.
- Понять, почему важно качать «творческие мышцы» на уроках и в искусстве в целом.
- Обнаружить общие черты своих произведений, говорящие об индивидуальном стиле.
- Сэкономить время и силы благодаря действенным мерам, которые помогут сдвинуться с места, когда непонятно, что делать дальше.
- Освоить новые приемы, выполнив простые упражнения. Мы станем рисовать конкретные предметы, оттачивая технику. Обещаю: скучно и страшно не будет.
- Найти применение обрезкам бумаги, лентам и всякой всячине при выборе цветов.
- В поисках золотой середины между контролем и спонтанностью поближе познакомиться со своей палитрой и базовыми техниками.
- Научиться играть с цветом в упражнениях на создание шкалы.
- Погрузиться в правила композиции, помогающие показать сюжет в расположении элементов и пятен цвета.
- Прокачать навыки рисования карандашом, разделяя предметы на части и соединяя их снова.
- Научиться создавать объем с помощью линейной перспективы.
- Поупражняться в лetterинге.
- А главное – полюбить непредсказуемость акварели и ее спонтанную красоту.

ВЫБИРАЕМ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Ниже я расскажу о своих любимых материалах и необычных способах их применения. Сначала перечислю то, чем пользуюсь регулярно. Иногда я буду упоминать конкретные бренды или типы материалов и инструментов, но для упражнений в книге можно использовать то, что у вас уже есть. Далее поговорим о разных видах кистей и узнаем, для чего они нужны. Потом вас ждет самое интересное: я поделюсь секретами своего творческого процесса и наработки «творческой мышечной памяти». Для меня это неотъемлемая часть работы. Надеюсь, и у вас будет так же (звучит заманчиво, правда?). А на десерт я предложу самое важное: список действий на случай, если вы зайдете в тупик. Свои время и силы надо ценить. Обязательно.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ | *Расходные материалы*

АКВАРЕЛЬНАЯ БУМАГА. Я рисую мелко, поэтому покупаю бумагу в склейках (ее легко обрезать до нужного размера) или отдельными листами. Всегда приобретайте материалы профессионального качества. Нет ничего хуже, чем, потратив уйму времени на рисунок карандашом, испортить его первой же заливкой. Плотность бумаги должна быть не меньше 300 г/м². Для этой книги я использовала бумагу холодного прессования (зернистую). С учетом размера моих иллюстраций логично предположить, что я рисую на более гладкой бумаге горячего прессования. Но на ней краска слишком быстро высыхает, и заливки выходят не такими интересными. Советую попробовать разные сорта и выбрать лучший для себя.

АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ. В старших классах школы и в институте (с тех пор прошла целая вечность!) я использовала акварель в тюбиках, но позже попробовала краску в кюветах, и оказалось, что она ничуть не хуже и к тому же компактнее. А в прошлом году я открыла для себя акварель в тюбиках Daniel Smith, и она превзошла все мои ожидания. Что же оставалось делать? Ведь мне нужно, чтобы все было наготове! И я решила перелить новую акварель из тюбиков в кюветы. Когда краски высохли, я сложила их в коробочку. Теперь моя идеальная акварель еще и идеально упакована для странствующего художника! Советую покупать самые дорогие краски, какие можете себе позволить. Для начала много цветов не понадобится, палитру вы соберете постепенно. А тюбика акварели хватает очень надолго.

МЕХАНИЧЕСКИЕ КАРАНДАШИ. Многие уверены, что я рисую ручкой, но я пользуюсь только механическим карандашом с грифелем толщиной 3 мм. Он дает четкую линию, подходит для мелких деталей и легко стирается – главное, чтобы ластик был под рукой. При желании грифель можно заменить. Я пользуюсь в основном грифелями HB (стандартными) и 2H (потверже). Знаете, что значит HB? Буквой В обозначают мягкие грифели, а буквой H – твердые. Чем больше цифра рядом с буквой, тем грифель, соответственно, тверже или мягче и тем светлее или темнее линия. Я выбираю золотую середину: слишком твердый грифель царапает бумагу и его сложнее стереть, а слишком мягкий смазывается.

ВАТМАН. Не устану повторять, как важно практиковаться в карандашном рисунке. Мало кто любит это занятие: оно трудное, монотонное, и всем хочется цвета. Но задумайтесь, скольких ошибок вы избежите, поупражнявшись совсем немного. Для разделения предметов на части, многократно повторяемых упражнений и композиционных эскизов я беру бумагу для черчения. Это плотные, белые, гладкие листы.

МАРКЕРЫ. Кому не нравится белый маркер? Я его обожаю! У меня есть несколько разной толщины, ими я добавляю на почти законченные работы узнаваемые авторские элементы. Иногда для раскрашивания и рисования отдельных деталей я использую цветные маркеры.

ЛАСТИКИ. У меня их два вида. Первый – белые виниловые, которые продаются в брусках и в виде стержней для стирания тонких линий. Еще мне нравятся клячки – им можно придать удобную форму и они, в отличие от виниловых, щадят бумагу.

БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА. Я никогда не сажусь за работу без скомканного бумажного полотенца в одной руке. *Никогда.* Им я не только регулирую количество воды на кисти, но и вытираю ее и палитру. Я всегда покупаю белые полотенца: ими можно создать самые красивые детали для работ в смешанной технике.

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ. У меня их много, самых разных форм и размеров. Ими я подправляю края и промакиваю краску для получения интересных узоров.

МАСКИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ. Ее я иногда наношу туда, куда не должна попасть краска. Советую запастись каучуковым ластиком для клея – он хорошо удаляет эту жидкость. Но запомните: она портит ворс кистей. Рекомендую для работы с ней силиконовые кисти – они очень удобны и легко чистятся!

ПИЩЕВАЯ СОЛЬ. Посыпанная солью влажная заливка стала моим любимым акварельным приемом. Он творит чудеса. У меня на столе всегда есть полная банка соли. Отправляясь в поездку, я упаковываю ее в конвертик и кладу к остальным принадлежностям.

ДЕКОРАТИВНАЯ БУМАГА, ЛЕНТЫ, КРУЖЕВА И Т. П. В специальную корзину я складываю обрезки красивой бумаги, удачные фрагменты своих акварельных работ, ленты, кружева и всякую всячину. Они подсказывают интересные цветовые решения, а с помощью жидкого прозрачного клея я маскирую ими прискорбные ошибки.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ | Инструменты

АКВАРЕЛЬНЫЕ КИСТИ. Могу назвать себя коллекционером кистей, хотя обычно для рисунка мне хватает одной-двух: чаще всего мне просто неохота тянуться за другой. Вы тоже можете их собирать, но это не обязательно. В отношении кистей у меня только одно правило: никогда не использовать их ни для чего, кроме акварели. Несколько качественных круглых, одна-две скошенные и овальная, если хотите шикануть, – и комплект готов! Размеры выбирайте в соответствии с желаемым масштабом. У меня есть набор от № 0 до № 8 круглых колонковых кистей, ими я могу нарисовать что угодно! Подробнее см. с. 10-11.

ЛИНЕЙКА. Ею я редко пользуюсь, но она пригодится для расчерчивания параллельных линий или измерения расстояния между элементами. Еще у меня есть гибкое лекало, с которым можно создать потрясающие формы, как у банок (см. главу 1). Угольник удобен при рисовании коробок и домов. Иногда не получается начертить от руки прямую линию – у вас ведь тоже так бывало?

ПУЛЬВЕРИЗАТОР. Из него я опрыскиваю чистой водой кюветы с акварелью, чтобы краска размягчилась и ее было проще набирать на кисть.

БАНКА ДЛЯ ВОДЫ. Лучше прозрачная, чтобы вовремя заметить, когда пора менять воду. Если она загрязнится, будет меняться и цвет краски. Так что стоит вылить грязную воду и налить новую, пока ждете высыхания заливки.

ЛУПА. Для работы над мелкими рисунками я пользуюсь большим увеличительным стеклом на прищепке. У него есть подсветка, что очень удобно для моих уже не молодых глаз!

ШВЕЙНАЯ МАШИНКА. На ней я пристрачиваю к иллюстрации обрезки бумаги, вырезки фигурным дыроколом, слова и всякую всячину. Это создает поразительную глубину и делает изображение интереснее.

ПАЛИТРА ДЛЯ КРАСОК. Для предварительного смешивания у меня две палитры, пластмассовая и фарфоровая. Как правило, художники выбирают либо одну, либо другую, но для меня гораздо важнее, сколько в палитре ячеек и как они разделены. Иногда замесы должны лежать отдельно, в других случаях нужен один большой.

БЕЛАЯ МАРКЕРНАЯ ДОСКА. Отличная плоская поверхность для смешивания краски. Служит переносной опорой для незаконченных рисунков. Собираясь делать фоновую заливку, я закрепляю лист малярным скотчем на белой доске, чтобы со всех сторон получилась аккуратная рамка. Потом я могу поворачивать доску как мне удобно и дорабатывать фрагменты рисунка, глядя на них под новым углом и не боясь размазать рукой карандаш или влажную заливку. Листы большого формата я закрепляю малярным скотчем на огромной доске.

ФЕН ДЛЯ ЭМБОССИНГА. Незаменим для нетерпеливых акварелистов вроде меня. Ни в коем случае не используйте фен для волос – он раздует заливку по всей студии. Я работаю феном марки Ranger (Heat It Craft Tool). Любопытствующие спрашивали, не влияет ли он на результат, и я с радостью заявляю, что разницы не замечала – кроме скорости.

КИСТИ | *Детали, размеры и формы*

Волосяной пучок кисти называют головкой. Она делится на две части: кончик и тело. Головка делается из натурального ворса, синтетики или их сочетания.

Кисти из колонка самые качественные и дорогие. Они удерживают много воды и прекрасно сохраняют форму. Кисти из норки обычно чуть дешевле; это хорошая альтернатива колонку.

Есть также кисти из белки, ушного волоса быка, козы и даже пони. Их комбинацию называют «верблюжьей» кистью. Странно, согласна. У каждого вида волоса есть свои плюсы и минусы, но для меня важнее всего удобство. Описания кистей легко найти в интернете, а у меня перед глазами уже стоят животные, у которых выдергивают шерсть, так что лучше сменим тему.

Синтетический волос изготавливают из нейлона и полиэстера. Самые качественные синтетические кисти сравнимы с натуральными, но при этом дешевле, что замечательно для новичков и небогатых художников. Кисти из сочетания обоих видов волоса тоже не нанесут большого урона кошельку.

Металлическая часть кисти называется обоймой. Она соединяет головку и древко. Последнее делают из дерева или искусственных материалов. На древке обычно вытиснены название бренда и размер кисти. Со временем надписи стираются, поэтому не забудьте их записать, если кисть вам понравилась и в будущем вы хотели бы купить такую же.

По моему опыту, цена отражает качество, так что если любите акварель, лучше купить меньше кистей, но дорогих: они прослужат много лет. У меня еще сохранились кисти с институтских времен, им уже больше 30 лет! Возьмите маленькую баночку, подпишите ее «Только для акварели» и храните эти кисти отдельно от других. Они должны стоять древком вниз. Если берете их с собой в поездку, старайтесь не мять сырой ворс: он очень долго восстанавливается.

Диапазон размеров кистей – от № 0 до № 50. Чем меньше число, тем тоньше головка. У разных производителей кисти одного размера варьируются. Представляете, во что обойдется покупка всех размеров каждой формы? Если пока у вас нет ни одной, приобретите несколько качественных круглых от № 0 до № 10 и пару скошенных (6–13 мм). Вполне достаточно, чтобы набить руку, и они пригодятся в будущем, если вы серьезно увлечетесь акварелью.

СКОШЕННАЯ КИСТЬ – ею я пользуюсь очень часто. Превосходна для растяжек и четких краев. Держа ее под определенным углом, можно также рисовать тонкие линии или забавные круги.

КИСТЬ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ – она же лайнер или риггер, очень тонкая, с длинной головкой и острым кончиком. У всех производителей они разные, но их функция остается прежней. Они удерживают много воды, поэтому хороши для длинных непрерывных линий, лентинга и деталей. Сразу не наловчишься обращаться с такой длинной головкой. Бывают очень короткие круглые кисти для деталей. Они удерживают меньше воды, но с ними проще освоиться. Очень важно, чтобы кисти были мягкими и хорошо держали форму. Поэтому не жалейте денег на колонковые.

ПЛОСКИЕ КИСТИ – обычно с квадратной головкой, но бывают и с прямоугольной. Я пользуюсь ими нечасто, они нужны мне в основном для больших фоновых заливок или форм с прямыми краями. От плоских кистей особой точности и мягкости не требуется, на них можно сэкономить и купить хорошую синтетику или смесь искусственного и натурального волоса.

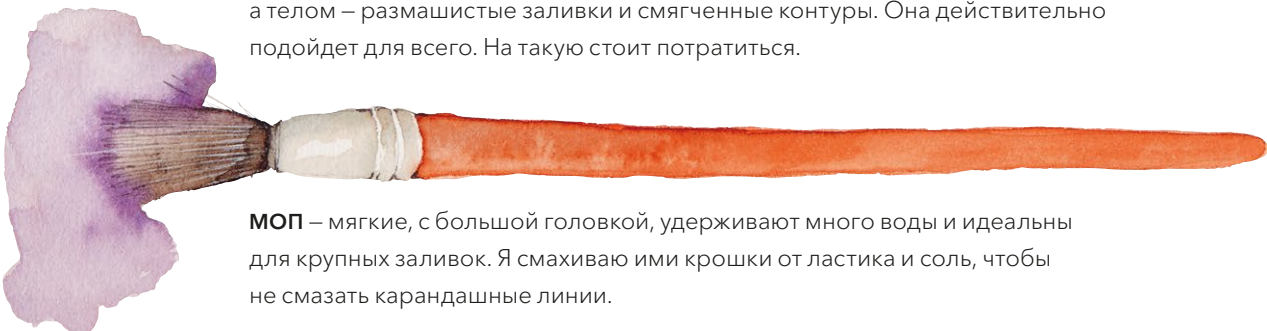
ОВАЛЬНЫЕ КИСТИ – с овальным срезом кончика и средней или длинной головкой. Ими я тоже пользуюсь часто, как и скошенными: поворачивая их в руке, я создаю эффект спонтанности и при этом контролирую нанесение краски, а края выходят мягче, чем плоской кистью. Овальные кисти хорошо удерживают воду, а у натуральных вдобавок волоски держат форму, что упрощает выполнение больших заливок.

ДАГГЕР – самая необычная из моего арсенала: скошенная, круглая и лайнер в одном. Тоже прекрасно удерживает воду, ею можно выполнить весь рисунок от начала до конца. Но ее, пожалуй, труднее всего контролировать.

КРУГЛАЯ КИСТЬ – самая универсальная и простая в использовании, рабочая лошадка акварелиста. Кончиком можно прописать мельчайшие детали, а телом – размашистые заливки и смягченные контуры. Она действительно подойдет для всего. На такую стоит потратиться.

МОП – мягкие, с большой головкой, удерживают много воды и идеальны для крупных заливок. Я смахиваю ими крошки от ластика и соль, чтобы не смазать карандашные линии.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | Самое главное

Для всех техник и упражнений в книге вам понадобится немного инструментов и принадлежностей. Освоить акварель нелегко, но материалы нужны простые.

Удобно заранее нарезать бумагу на листы нужного размера. Лучше, чтобы она была под рукой в процессе выполнения упражнений. Подготовьте маленькие листы размеров, указанных справа. Для полноценных рисунков по умолчанию используется бумага 13×18 или 13×13 см, если не указано иное.

Также для упражнений и уроков возьмите несколько круглых кистей, скошенные 6 мм и 13 мм и лайнер или кисть для деталей. Это необходимый минимум. Советую попробовать все описанные формы кистей хотя бы в одном размере и выбрать подходящие для себя.

РАБОЧЕЕ МЕСТО | Настрой на успех

ТВОРЧЕСКАЯ МЫШЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Способность совершать конкретные действия в творческом процессе не задумываясь. Результат частого повторения определенного движения. Свойства акварели таковы, что иногда надо работать быстро. Если, собираясь добавить на влажную заливку розовую краску, я слишком долго буду ее искать, то упущу время. Если заливка почти высохла, пока я ищу соль, волшебства не будет. Что делать? Тренировать творческую мышечную память.

Для этого я завела на своем месте четкий порядок, где бы ни работала: вела урок, снимала видео или просто занималась в студии. Все разложено так, что мне не приходится думать, где что лежит, рука сама тянется в нужном направлении. На розовой краске наклейка, а палитра слева. Сразу за ней емкость с водой, а соль и палитра для смешивания – над бумагой. Даже у мусорного ведра свое место – справа под столом.

Представьте свое место в виде часов и подумайте, работаете вы по часовой стрелке или против? Организуйте его так, чтобы все лежало в нужном порядке. У меня это краски, вода, соль, палитра, банка с кистями. Кофе и питьевая вода тоже на столе, но подальше, иначе я непременно окуну туда кисть. И не хихикайте: спорим, вы тоже так делали!

Это не строгие правила, я и сама не всегда их придерживаюсь, но если вы будете им следовать, то все ресурсы мозга можно направить на создание шедевров.

ПОДГОТОВКА | принадлежности

Профессиональная акварель
(в тюбиках или кюветах)

Кисти для акварели

Профессиональная акварельная
бумага (холодного прессования,
300 г/м²)

Полоски от 3×10 до 8×15 см

Прямоугольники
от 5×8 до 13×18 см

Квадраты от 5×5 до 13×13 см

Механические карандаши
с грифелем 3 мм и белый
виниловый ластик

Палитра для краски с ячейками
(или белая маркерная доска)

Прозрачная банка с чистой
водой

Бумажные полотенца

Пищевая соль

Линейка

Ножницы или резак для бумаги

ПОДСКАЗКА

Осознанная

мышечная память

Обращайте внимание, куда тянется рука, когда вы погружены в рисование. Если за инструментами или материалами, которых там нет, – мозг намекает, что им там самое место.

Краски и вода – на столе слева. В коробке больше сотни цветов, она на крутящемся подносе.левой рукой я его вращаю, а кистью в правой набираю краску.

Не поспешите на подставку для бумажных полотенец. Я часто брожу с рулоном по дому и бросаю его где попало. А он должен быть под рукой.

У меня две банки для кистей. В одной круглые и овальные, в другой плоские и скошенные. Они всегда наготове, и это стимулирует меня иногда менять кисть и пробовать новые в процессе работы.

Хорошее освещение необходимо для мелких рисунков светлыми линиями, как у меня.

Фен всегда включен и висит рядом со стулом, я в любой момент могу ускорить высыхание. Уж очень я нетерпелива!

Мусорное ведро всегда по правую руку под столом, чтобы удобно было смахнуть соль и обрезки бумаги и быстро прибрать рабочее место.

Палитра всегда размещена над рисунком, рядом с банкой чистой воды и блюдечком с солью. Важно не тянуться слишком далеко, чтобы случайно не капнуть на рисунок.

Стол идеальной для меня высоты (мой рост всего 157 см), я могу за ним стоять или сидеть на регулируемом барном стуле. Для спины, плеч и шеи очень полезно периодически менять положение тела.