

ЛУЧШИЕ УРОКИ

АКВАРЕЛЬ

БЕЗ КАРАНДАША ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ШКОЛА
НАТАЛИ
КОТОВОЙ

МОСКВА
АСТ

УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7
К 73

Воспроизводство любой иллюстрации для изучения или как предмета искусства допустимо.
Любое коммерческое использование воспроизведенных или скопированных рисунков из этой публикации допустимо только с письменного согласия издателя.

Котова, Натали.

К 73 Лучшие уроки. Акварель без карандаша для начинающих/Натали Котова. — Москва: АСТ, 2015. — 80 с.: ил. — *(Искусство рисования)*

Эта книга стала результатом многолетнего практического опыта художницы и преподавателя Натали Котовой, в которой она с помощью пошаговых инструкций научит писать акварелью самые разнообразные, удивительные по красоте цветы, животных и пейзажи. Следуя рисункам и описаниям, представленным в этой книге, вы обретете так необходимое вам вдохновение.

ISBN: 978-5-17-089436-9 (ООО «Издательство АСТ»)

УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7

6+

Лучшие уроки. Акварель без карандаша для начинающих Учебное пособие

Зав. редакцией *О.В. Сухарева*
Редактор *А.В. Чудова*
Технический редактор *Т. Тимошина*
Дизайн и верстка *Я. Паламарчук*
Корректор *И. Марчевская*

Подписано в печать 27.02. 2015 Формат 60 x 84 /8 Усл. печ. л. 10,0
Бумага офсетная. Тираж 3000 экз. Заказ №
Общероссийский классификатор продукции ОК–005–93. т. 2
953000 — книги и брошюры

ООО «Издательство АСТ»
129085 г. Москва, ул.Звездный бульвар, д.21, стр 3, комн. 5

ISBN: 978-5-17-089436-9 (ООО «Издательство АСТ»)
Все права защищены.

© 2015, ООО «Издательство АСТ»
© 2015, Натали Котова, иллюстрации, текст

10 ОТЛИЧИЙ ЭТОЙ КНИГИ ОТ ДРУГИХ ПОСОБИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ЖИВОПИСИ

1. По этой книге смогут учиться даже те, кто считает, что у него нет способностей к рисованию.
2. Она предназначена как для взрослых, так и для детей.
3. Каждый урок займет не больше часа.
4. Любой желающий независимо от степени владения искусством рисования сможет легко написать свои картины, следуя подробному пошаговому описанию, которое подкреплено наглядными рисунками.
5. Можно использовать недорогие материалы и при этом живописные работы будут выглядеть эффектно.
6. Уникальная возможность учиться писать сразу красками без предварительного рисунка карандашом. Для новичков это упрощает задачу.
7. Эта книга дает базовые навыки для старта в большой мир живописи.
8. Авторское сопровождение. Читатель всегда сможет связаться с автором Натали Котовой по почте, задать вопросы, послать свои отзывы и картины, написанные по этой книге, для консультации.
9. Техника, представленная здесь, производит терапевтический эффект. Способствует снятию напряжения и перезагрузке мозга.
10. Создавая цветочные композиции на бумаге, читатель будет развивать свое образное мышление и интуицию и повышать свою креативность. Все это даст возможность легче и быстрее решать задачи, встречающиеся в жизни.

Эта книга, стала результатом многолетнего практического опыта. Здесь сконцентрированы лучшие находки для быстрого раскрытия ваших природных возможностей. Они у вас есть, не сомневайтесь. Человек — творец по своей природе.

5 СОВЕТОВ от Натальи:

1. Как не бояться «испортить»? Не ставьте себе задачу сразу же на первом листе написать «шедевр». Разрешите себе изрисовать несколько листов набросками или даже каракулями.

Начинающий художник похож на младенца, который учится ходить. Позвольте себе падать и делать некрасиво. Возьмите самую дешевую ксероксную бумагу и пробуйте, пробуйте, сменяя один лист другим. Постепенно рука привыкнет к необычным для вас движениям, вы почувствуете уверенность и оптимизм, и даже смелость.

2. Нужно ли ждать вдохновения? Не нужно: как и аппетит во время еды, приходит во время самого рисования. Главное начните.

3. С чего начинать занятия живописью? Поставьте занятия живописью в свое расписание. Например: по понедельникам с 20.00-21.30 я рисую. И точка. Или подберите любой другой день и время, когда вы можете полностью погрузиться в это увлекательное занятие.

Придумайте свой личный ритуал для переключения на живопись. Я рекомендую включать любимую музыку. Начинайте с разглядывания картинок и фотографий на тему, которую хотите рисовать (их легко подобрать в Интернете — спасибо мировой Паутине).

4. Что делать, если не получается? Прежде всего — не впадать в отчаянье! Вы осваиваете новый для себя вид деятельности, вырабатываете необходимые навыки. Нужно несколько раз проделать одно и то же, чтобы нейроны в нашем мозге выстроили новую цепочку, позволяющую легко и без напряжения совершить какое-либо действие. Помните, сколько времени вам требовалось на обучение письму, сколько раз вы повторяли одно и то же.

Если не получается во второй, третий раз, оставьте, потренируетесь на следующий день. Может быть, вам стоит попробовать другую тему, она пойдет легче.

Сложные темы разбивайте на части и «съедайте» по кусочку.

5. Все замечательно, продолжайте. Научиться рисовать можно только рисуя.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ЧТО ВЫБРАТЬ?

Когда вы заходите в магазин для художников, то у вас возникает ощущение, что вы попали в таинственную пещеру, до отказа набитую сокровищами. Море красок и карандашей, большой ассортимент альбомов, папок и бумаги разных размеров и цветов, а еще множество загадочных инструментов и приспособлений, которыми, по-видимому, пользуются волшебники-художники. Ах, как хочется прикоснуться к этому волнующему миру, унести с собой хотя бы маленькую частичку тайны, из которой рождаются прекрасные образы.

Вы теряетесь в этом изобилии, не знаете, на чем остановить свой выбор.

Какие материалы подойдут для новичка?

Чтобы вы смогли не растеряться в художественном салоне и со знанием дела подобрать себе инструменты и материалы для своих первых шагов в живописи, подробно опишу возможные варианты красок, бумаги, кисточек, палитр и прочего.

Важно! Для начинающих живописцев вовсе не обязательно покупать дорогие кисти, краски и бумагу. Ваши первые репетиции будут проходить гораздо легче и с большим удовольствием, если вы не будете бояться «испортить».

Лучше, если поначалу покупки художественных материалов будут незаметны для вас, поэтому опишу самые демократичные по цене материалы.

КРАСКА

Уже само название — акварель — говорит о том, что техника акварельной живописи основана на использовании воды. Основные составляющие акварельной краски — тонко перетертые красящие пигменты и растительный клей (гуммиарабик). При нанесении акварели на белую бумагу краска приобретает характерную для этой техники янтарную прозрачность.

Гуашь — разновидность акварели, вид более плотной и матовой клеевой водорастворимой краски. Она ложится на поверхность плотным непрозрачным слоем (если не сильно разбавлять ее водой) и при высыхании приобретает матовую бархатистость. Одно из преимуществ гуаши для начинающих

в том, что нижние слои не просвечивают через верхние и в рисунок можно легко вносить исправления.

В нашей стране гуашь продается обычно в пластиковых баночках разного объема, в наборах с широкой цветовой гаммой или по отдельности (рис. 1). За границей гуашь чаще встречается в тубиках.

Интересный факт: гуашевые краски известны еще со времен Древнего Египта и античности. Широко использовались в Европе в Средние века. Гуашью пользовались знаменитые старые мастера — Рубенс, Ван Дейк, Дюрер (рис. 2). Великие художники XX века писали гуашью. Среди них Пабло Пикассо, Ван Гог, Жорж Брак, Анри Матисс, Марк Шагал, Берн-Джонс, Эгон Шиле, Генри Мур и многие другие.

Гуашь — по-моему, самая демократичная краска для новичков. Не дорогая, без запаха, легко разводится водой, продается во многих магазинах. Чаще встречается детская и художественная профессиональная (она подороже, лучше ложится, имеет более природную цветовую гамму). Для старта берите любую.

На своих занятиях я чаще использую гуашь фирмы «Невская палитра». Мне нравится ее цветовая гамма, густая тягучая консистенция, укрывистость (непрозрачность при определенной густоте) и хорошая смешиваемость отдельных цветов между собой.

Техника живописи, о которой пойдет речь в этой книге, подходит не только для гуаши и акварели, но также для акриловых и масляных красок.

БУМАГА

Бумаги для акварели великое множество. Она отличается по способу производства, плотности, составу, цвету и размеру. Не буду углубляться в описание всех видов. Для новичков я рекомендую акварельную бумагу российского производства чисто целлюлозную с плотностью 200 г/ кв. м. Это могут быть альбомы или папки с отдельными листами. Бумага в папках обычно дешевле аналогичной бумаги в альбомах.

Размер выбирайте по своему темпераменту. Если вы человек стремительный, любящий быстрое движение и широкие жесты, берите размер А3 (это, как 2 печатных листа), если же вы любите неспешную кропотливую работу, покупайте А4 (один печатный лист).

Когда осмелеете (а вы осмелеете!) и готовы будете к новым экспериментам, берите бумагу уже посолиднее — 280 г/ кв. м или 300 г/ кв. м, чисто целлюлозную или с добавлением хлопка. Хлопок увеличивает водопроницаемость бумаги, а также дает более равномерное распределение акварели.

На своих мастер-классах я часто использую бумагу от производителя ООО «Лилия Холдинг». Очень достойное сочетание цены и качества.

Для гуаши выбор бумаги еще шире.

Альбрехт Дюрер. Заяц. 1502 г.

Совет от Натали. Вы можете начать осваивать технику живописи, которая описывается в этой книге на любой бумаге (даже просто офисной).

Можете использовать акварельную бумагу 180 г/ кв. м или 200 г/ кв. м. В акварельной бумаге большей плотности (а она дороже) нет необходимости для техники, которая показана в этой книге. Для своих работ я использовала цветную акварельную бумагу.

Для гуаши подойдет картон (любой), а также цветная бумага для пастели, но имейте в виду, бумага для пастели плохо впитывает воду, поэтому пишете на ней густой гуашью (сравнимой с 20–25%-ной сметаной).

Совет от Натали. Использование цветной бумаги в сочетании с гуашевыми красками придаст вашим работам весомости. Таково человеческое восприятие: цветной фон кажется сложнее и полнее, чем белый. И цвет бумаги «зазвучит» одновременно с красками.

КИСТИ

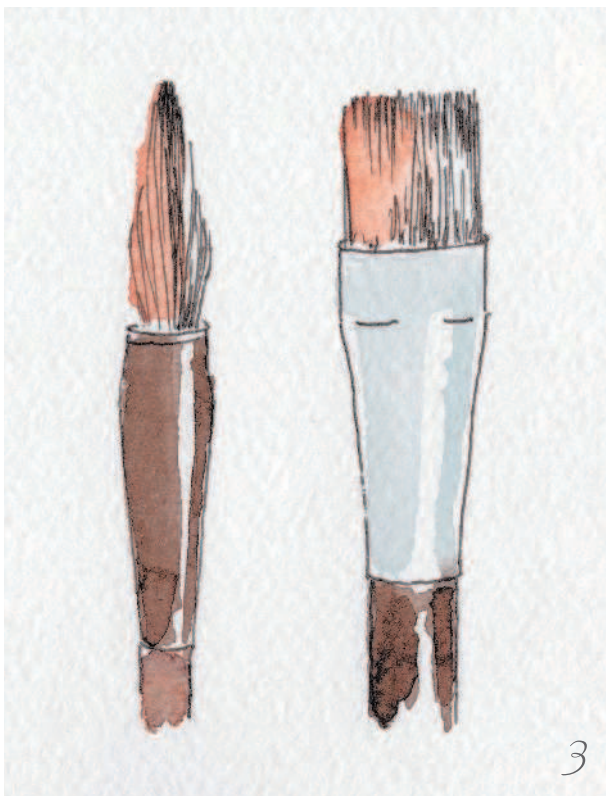
Кисть — это волшебная палочка, овладев которой вы сможете создавать собственные миры на любой поверхности.

Кисти для акварели различаются по размеру, форме и типу волоса. Кисть должна хорошо впитывать и удерживать воду и краску, быть гибкой, легко принимать прежнюю форму после мазка, ее волоски не должны топорщиться. Форма кисти зависит от формы зажима — круглого или плоского (рис. 3).

Обычно художник-акварелист покупает большой набор разнообразных кистей под разные задачи. Приобретая опыт в живописи, вы тоже постепенно обрратите собственную коллекцию кистей. Появятся любимицы.

Но для первых тренировок вам вполне хватит одной кисти среднего размера или двух (потолще и потоньше). Если вы предпочитаете все натуральное, покупайте кисти с ворсом колонка или белки. Если вы защитник животных, выбирайте кисти с синтетическим ворсом желтовато-бежевого или коричневого цвета — они достаточно гибкие, упругие (но не чересчур жесткие, как синтетические кисти с ворсом белого цвета) и хорошо набирают воду и краску.

Для техники, о которой пойдет речь в этой книге, понадобится круглая кисть с тонким кончиком. Можно с натуральным или синтетическим волосом. Ее размер выберите по своему вкусу и в зависимости от масштаба задуманной картины (рис. 4).

Важно! Если вы будете писать акриловыми красками, используйте только кисти с синтетическим ворсом! Натуральный ворс от акрила безвозвратно портится.

УХОД ЗА КИСТЯМИ

Любите свои кисти, они не останутся в долгу, помогут вам в написании шедевров. После гуаши и акварели кисти легко отмываются просто водой. Если вы будете рисовать акрилом, будьте предельно внимательны, не оставляйте кисти с краской надолго, сразу после использования хорошенько отмывайте водой, можно с мылом. Акрил высыхает быстро и уже не отмывается ничем. После промывания промокните кисти о бумажное или хлопчатобумажное полотенце, раз-