

Прозрачные цветы акварелью

Рисуем
в технике
«рентген»

Ирина Толчина

Оглавление

ОТ АВТОРА 4

Глава 1

О МАТЕРИАЛАХ 6

Глава 2

КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ РЕФЕРЕНС
С НАТУРЫ? 13

Глава 3

ВВОДНЫЙ УРОК 19

Глава 4

ПРАКТИКА 31

Листья аспидистры 32

Тюльпан 40

Космея 52

Горные маки 60

Альстромерия 70

Гибискус 78

Магнолия 90

Душистый горошек 106

Ирис 116

Роза 128

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 142

От автора

Здравствуйте, дорогие читатели!
Меня зовут Ирина Толчина,
я художник, автор техники
создания прозрачных цветов
акварелью. В этой книге я поделюсь
с вами своими творческими
секретами.

Хочу начать свою историю с детства. Как многие девочки, я очень любила цветы и рисование. Рисовала всегда много, придумывала целые миры, которые виделись мне на клумбах, в палисадниках и в садах. Многообразие форм и оттенков, размеров и фактур — все это будоражило мое воображение. Я мечтала научиться рисовать цветы, разбираться в их видах и названиях. Шло время, я отпустила эту мечту и долго не возвращалась к ней. Но однажды меня попросили нарисовать что-то очень нежное для детской комнаты. К заказу в качестве референса прилагалась фотография роз под рентгеновскими лучами.

Когда я впервые увидела рентгеновские снимки цветов, сделанные Хью Терви (Hugh Turvey) и Стивенем Майерсом (Steven Meyers), то была поражена красотой и изящностью, одновременной простотой и сложностью, количеством линий и деталей. От цветов невозможно было оторвать взгляд. Это гениально — показать красоту растения целиком, где ни одна линия не будет скрыта от глаз зрителя. Тогда мне пришла идея создавать такие же прозрачные цветы акварелью в технике «отмывка». Это техника акварельной живописи и проектной графики, при которой наполненная колером (акварелью или тушью, разведенными в воде) кисть отмывается о бумагу.

Иными словами, это метод или способ тональной моделировки формы последовательным послойным наложением краски. С техникой «отмывка» я познакомилась еще в университете, будучи студенткой факультета архитектуры, дизайна и строительства.

Процесс создания прозрачных цветов — это целое путешествие в мир ботаники. Время удивительных открытий. Рисую, вы заметите, как внутри разливаются гармония и безмятежность. А результат работы восхитит своими сложными тональными переходами и прозрачной нежностью нарисованных растений. Но дайте себе время, не ждите мгновенных шедевров.

Дорогу осилит идущий.

В начале этого увлекательного пути вы наверняка, как и я, столкнетесь со своеобразием акварели и бумаги, но вместе с тем ощутите радость от процесса рисования. Именно так появились на свет мои первые прозрачные цветы.

ГЛАВА 1

О материалах

Я выбираю **бумагу** из 100% хлопка, плотностью 300 г/м². Чтобы заливки получались равномерными, фактура бумаги должна быть гладкой (satin). Лучше работать на склейке или фиксировать бумагу малярным скотчем, так она останется ровной.

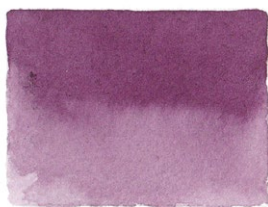
В своих работах я использую небольшое количество акварельных красок, как правило 3–4 цвета.

Моя основная **палитра** состоит из 6 цветов: Дополнительная палитра:

1. Mauve PV19/PB15	1. Olive Green PG8/PY1/PY2
2. Yellow Ochre PY42/PY43	2. Davy's Grey PBk31/PG17/PW6
3. Rose Madder PR146	3. Ivory Black PBk6/PBk9
4. Sap Green PG7/PY1	4. Jaune Brilliant PO13/PW6
5. Ultramarine Light PB29	5. Red Violet PR81/PV3
6. Burnt Umber PBR6/PY42	6. Violet PV3/PR81

Основная палитра

Mauve PV19/PB15

Yellow Ochre PY42/PY43

Rose Madder PR146

Sap Green PG7/PY1

Ultramarine Light PB29

Burnt Umber PBR6/PY42

Дополнительная палитра

Olive Green PG8/PY1/PY2

Davy's Grey PBk31/PG17/PW6

Ivory Black PBk6/PBk9

Jaune Brilliant PO13/PW6

Red Violet PR81/PV3

Violet PV3/PR81

Кисти должны держать форму и иметь острый кончик. Для больших и средних заливок я использую микс белки и синтетики. Для прорисовки деталей — синтетические конусообразные кисти с идеальным острым кончиком и **линер**.

Для эскизов мне подходит **простой твердо-мягкий (НВ) карандаш**. При работе на чистовике не нужно сильно на него давить, потому что яркие линии будут видны даже под несколькими слоями акварели.

В качестве **палитры** для разведения краски я использую белую керамическую тарелку. Чтобы рисовать в моей технике, подготовьте два стакана и хлопковую либо бумажную салфетку. Один стакан для чистой воды, чтобы промывать кисти, второй — для заливок. Салфетки нужны для удаления с кисти лишней влаги во время работы.

Ниже я перечислю материалы, которые будут повторяться из урока в урок. Дополнительные материалы по каждому конкретному занятию вы найдете в соответствующих главах.

Вам понадобятся:

- 2 листа бумаги из 100% хлопка с гладкой фактурой (satin или мелкое зерно) для рисунка и выкрасок цветов;
- обычный лист бумаги для чернового эскиза (я использую бумагу для принтера);
- простой карандаш НВ (твёрдо-мягкий);
- ластик;
- световой планшет (на вводном уроке расскажу, чем его можно заменить);
- хлопковая или бумажная салфетка;
- 2 стакана воды для промывания кисти и наведения акварельного раствора;
- палитра для смешивания акварельных красок.

