

ЯНО МОТОХАРУ

ГОРОД ЯПОНСКОЙ АКВАРЕЛЬЮ

町・街・建物・名所の描き方ガイド

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

都市を描く水彩の教科書

рисует
города,
улицы,
здания,
достопримечательности

ЯНО МОТОХАРУ

ГОРОД ЯПОНСКОЙ АКВАРЕЛЬЮ

町・街・建物・名所の描き方ガイド

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

都市を描く水彩の教科書

рисует
города,
улицы,
здания,
достопримечательности

ПРЕДИСЛОВИЕ

В данной книге мы рассмотрим процесс создания легких и выразительных акварельных пейзажей: от базовых приемов до примеров из реальной практики. Читатель сможет узнать, как добиться желаемого эффекта при работе с акварелью. В книге представлены картины на различные темы — от сезонных пейзажей до видов разных стран.

Если следовать всем этапам создания пейзажа, акварельная живопись перестанет казаться чем-то сложным. Мы рассмотрим пять ключевых тем:

- 1 Поэтапный процесс создания пейзажа**
  1. Предварительный набросок
  2. Заливка
  3. Второй слой
  4. Детализация
  5. Завершение работы
- 2 Акварельные штрихи**

Нанесение темной краски за один подход без следов от карандашного наброска (чтобы избежать грязи и достичь эффекта прозрачности)
- 3 Усиление светотени**

Выделение главного объекта картины
- 4 Удаление ненужных деталей**

Акцент внимания на основном предмете акварели без изображения всех объектов
- 5 Визуализация**

Внимание на том, что оказало на вас сильное впечатление. Развиваем собственное воображение, а не пытаемся в точности изображать предметы на бумаге

Когда вы освоите эти шаги, то сможете быстро создавать выразительные интересные картины. Необходимо лишь делать как можно больше набросков.

Обязательно выходите на улицу с этой книгой и делайте эскизы. Возможно, сначала у вас не будет получаться изобразить задуманное, но постепенно вы привыкнете, и рисование станет частицей и откроет вам новый мир!

Ваш собственный стиль акварельной живописи обязательно сформируется.

Watercolor Painting

Предисловие 2

Урок 1**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ
АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ****ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

Краски
Палитра
Кисти
Бумага
Емкость для воды
Пульверизатор
Карандаши
Другое

АКВАРЕЛЬ В СТИЛЕ ИМПРЕССИОНИЗМ — ЭТО?..

Акварель в стиле импрессионизм
Акцент в картинах
Как определить акцентный элемент
и подчеркнуть его?

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ
АКВАРЕЛЬНЫМИ КРАСКАМИ**

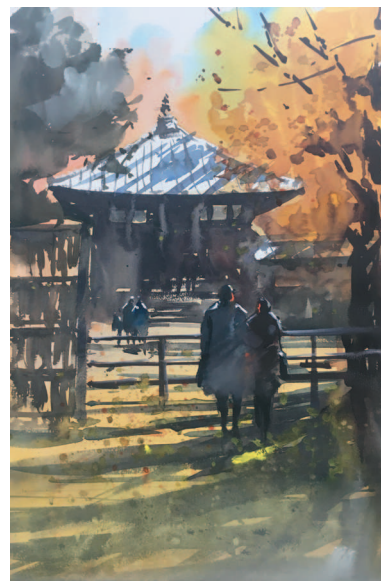
Базовый прием 1. Заливка
Базовый прием 2. Мокрым по мокрому
Базовый прием 3. Ощущение воздуха
Базовый прием 4. Жесткие и мягкие контуры
Базовый прием 5. Характеристика цвета
Базовый прием 6. Разбрызгивание

Урок 2**ПЕЙЗАЖ
АКВАРЕЛЬЮ В СТИЛЕ
ИМПРЕССИОНИЗМ**

6	Простой пейзаж 1: Море	16
6	Простой пейзаж 2: Молодая зелень	20
7	Простой пейзаж 3: Здание	24
8		
9	Японский пейзаж 1: Рыбацкий порт	28
9	Японский пейзаж 2: Проезжающий поезд	34
9	Японский пейзаж 3: Вечерняя дорога	42
9	Японский пейзаж 4: Дождливая улица	48
9	Японский пейзаж 5: Осенний пейзаж	56
	Японский пейзаж 6: Зимний пейзаж	64
10	Японский пейзаж 7: Цветы и железная дорога	70
10		
10	Пейзажи других стран 1: Городской пейзаж 1	76
11	Пейзажи других стран 2: Кафе с открытой террасой	86
	Пейзажи других стран 3: Море и гондола	94
12	Пейзажи других стран 4: Город вдали	104
12	Пейзажи других стран 5: Городской пейзаж 2	112
12	Пейзажи других стран 6: Вечерний пейзаж	120
13	Пейзажи других стран 7: Дорога	128

**СБОРНИК АКВАРЕЛЬНЫХ ПЕЙЗАЖЕЙ
В СТИЛЕ ИМПРЕССИОНИЗМ**

Солнечный свет сквозь молодые листья (Канагава, Кита-Камакура, храм Энгакудзи)	138
Бывшая резиденция Ивасаки (Икенохата, Токио)	139
La Mare de Chaya (Канагава, Хаяма)	140
Спокойные выходные (Канагава, Камакура, Инамурагасаки)	141
Любуясь морем в выходной (Канагава, Камакура, Саканосита)	142
Серфинг с папой (Канагава, Камакура, Саканосита)	143
Гудок вдали (Канагава, Иокогама, Хикава Мару)	144
Закат в Иокогаме (Канагава, Иокогама)	145
Ты и вечер (Сан-Себастьян, Испания)	146
Город, куда я хочу вернуться (Сан-Себастьян, Испания)	147
Красная терраса в Лиссабоне (Лиссабон, Португалия)	148
Венецианский синий (Венеция, Италия)	149
Красная терраса (Токио, Нихонбаси)	150
Желтая дорога (Канагава, Иокогама, улица Нихон Одори)	151
Ветер поздней осенью (Канагава, Кита-Камакура)	152
Воспоминания о сакуре (Токио, река Мэгуро)	153
Посещение храма зимой (Канагава, Камакура, храм Цуругаока Хатимангу)	154
Оживленный фонтан Треви (Италия, Рим)	155
Вид на церковь Санта-Мария-делла-Салюте (Венеция, Италия)	156
Свет Венеции (Венеция, Италия)	157
Блеск голубого (Канагава, Хаконэ, озеро Аси)	158
Голубые воспоминания (Сидзуока, Идзу)	159

Ветер поздней осенью
(Канагава, Кита-Камакура)

Урок 1

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Весенний закат (Канагава, Камакура, Юкиносита)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КРАСКИ

Упаковка красок внутри

Помимо красок Daniel Smith, для картин, представленных в этой книге, использовалась гуашь марки Holbein.

Используйте прозрачные акварельные краски. При нанесении нескольких слоев они не перекрывают другие цвета и цвет самой бумаги.

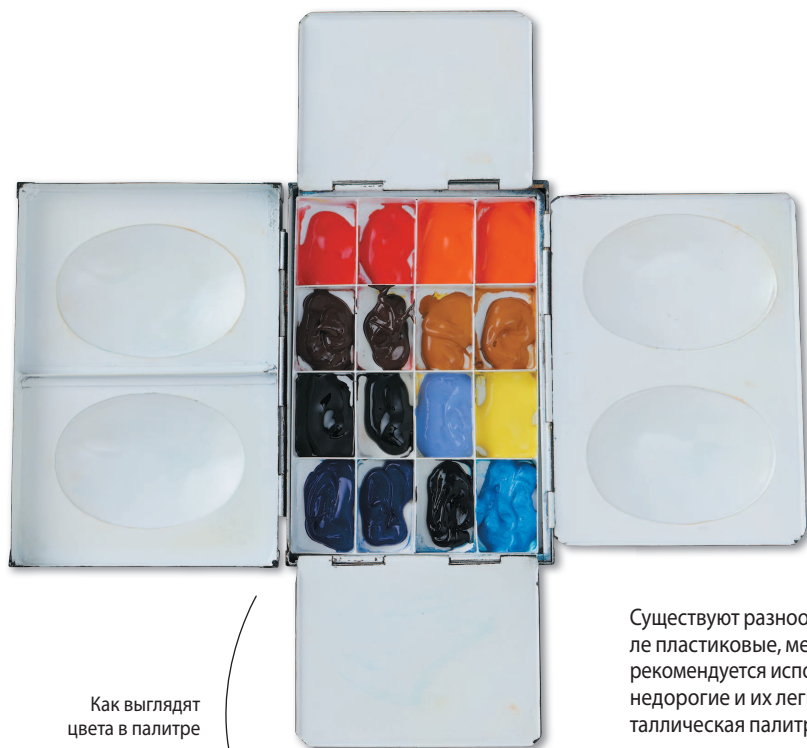
На картинке справа — набор из 12 красок от Daniel Smith. Палитра содержит твердые краски, растворимые в воде.

10 красок из набора Daniel Smith, наиболее часто используемых автором:

- ① Ультрамариновый синий
- ② Нейтральный оттенок
- ③ Пирроловый оранжевый
- ④ Пирроловый красный
- ⑤ Прусская синяя
- ⑥ Лавандовый
- ⑦ Ганза желтая светлая
- ⑧ Желтая охра
- ⑨ Электрический голубой иридесцентный
- ⑩ Жженая умбра

ПАЛИТРА

Как выглядят
цвета в палитре

Существуют разнообразные палитры для акварели, в том числе пластиковые, металлические и керамические. Для начала рекомендуется использовать палитры из пластика: они легкие, недорогие и их легко купить. На фотографии — любимая металлическая палитра автора от зарубежного производителя.

- ① ② Пирроловый красный
- ③ ④ Пирроловый оранжевый
- ⑤ ⑥ Умбра жженая
- ⑦ ⑧ Желтая охра
- ⑨ ⑩ Нейтральный оттенок
- ⑪ Лавандовый
- ⑫ Ганза желтая светлая
- ⑬ ⑭ Ультрамарин синий
- ⑮ Прусская синяя
- ⑯ Электрический голубой иридесцентный

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КИСТИ (КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЕТ АВТОР)

Используются для заливки цветом больших участков, например при нанесении первого слоя краски.

ALVARO CASTAGNET № 10

ALVARO CASTAGNET № 6

Часто используются для прорисовки таких объектов, как стены зданий, машины и корабли.

ALVARO CASTAGNET № 4

ALVARO CASTAGNET № 2

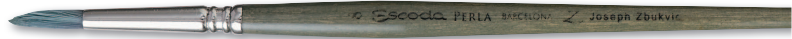
Используются для изображения небольших объектов, таких как окна, двери и люди.

Holbein Black Reseveal SQ № 1

JOSEPH ZBUKVIC № 12

JOSEPH ZBUKVIC № 8

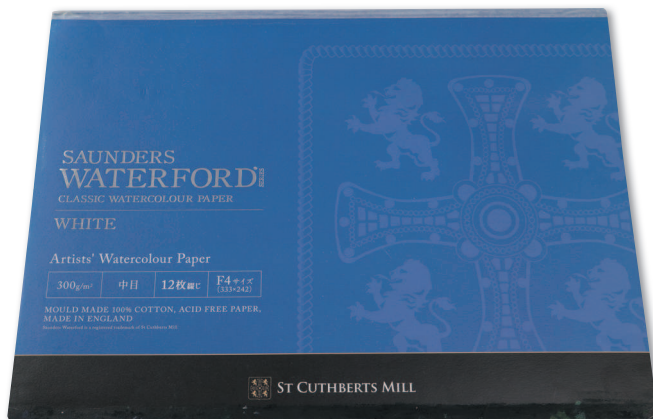
Используется для прорисовки маленьких деталей, таких как линии электропередач, птицы и блики света.

Artege Camron Face Large

БУМАГА

Обычно используются блоки акварельной бумаги со склейкой по четырем сторонам. Существует множество типов бумаги от разных производителей, и комфорт при работе над картиной, а также конечный результат вашего труда могут существенно различаться в зависимости от выбранной бумаги. Поэтому важно попробовать разные варианты, чтобы найти наиболее подходящий конкретно для вас. На фото — бумага Holbein Waterford Medium; автор использует Holbein Waterford Rough.

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ

Используется для смачивания кистей и разведения краски. Наиболее распространены стаканы из пластика. На фото — емкость для воды, которой пользуется автор.

ПУЛЬВЕРИЗАТОР

Используется для увлажнения бумаги или для добавления акцентов с помощью распыления воды.

КАРАНДАШ

Для создания предварительных набросков используйте механический карандаш. На фотографии показан карандаш автора.

ДРУГОЕ

Вам могут также пригодиться ластик и салфетка.

АКВАРЕЛЬ В СТИЛЕ ИМПРЕССИОНИЗМ – ЭТО?..

АКВАРЕЛЬ В СТИЛЕ ИМПРЕССИОНИЗМ

Акварель в стиле импрессионизм — это техника живописи, где художник передает ощущение драматизма с помощью светотени. Основная идея — определить главный элемент картины, акцент, который создаст драматический эффект.

СРАВНИМ КАРТИНЫ С АКЦЕНТОМ И БЕЗ

Фото, взятое за основу

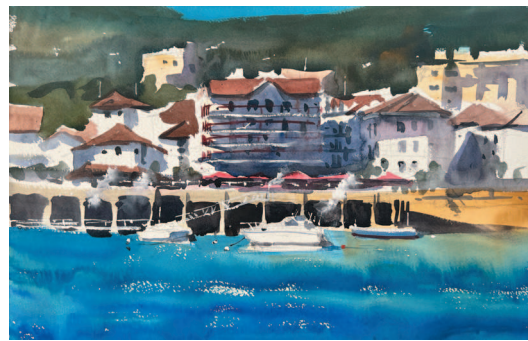

НЕТ АКЦЕНТА

Простое копирование фотографии: **картина выглядит невыразительной**, непонятно, что именно хотел показать художник.

ЕСТЬ АКЦЕНТ

Четко выражен основной объект картины, тщательно проработана светотень. Корабль в центре как главный элемент **производит яркое впечатление**.

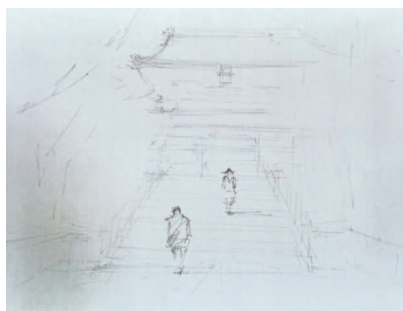
Картина выглядит эффектнее благодаря главному акценту и светотени!

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ АКЦЕНТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ И ПОДЧЕРКНУТЬ ЕГО?

Как расставить акценты?

- ① Сократить перспективу и сместить фокус на здание.
- ② Добавить изображение человека, чтобы дорога к храму не выглядела унылой.
- ③ С помощью тени от листвы сделать зелень ярче.
- ④ Добавить резкий контраст, используя темные цвета для темных деревьев на переднем плане.

Набросок

Добавьте фигуры людей в качестве акцентов и сделайте эскиз. Важно немного размыть контуры объектов: слишком четкий контур сделает картину похожей на раскраску.

Заливка

Нанесите хорошо разбавленный основной цвет. Необходимо тщательно положить густую яркую краску.

Второй слой

Проработайте области, где возникает тень, чтобы создать объем. Нанесите цвета, добавьте тени. Прорисовка теней — ключевой элемент акварельной живописи, поэтому данный этап является наиболее важным.

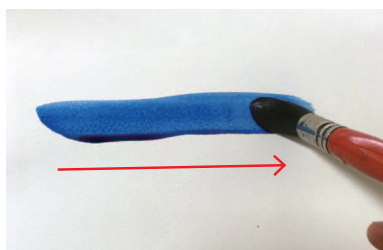
Детализация и завершение картины

Последний шаг — детали. Основные элементы, которые вы хотите выделить, прорисовываются более подробно. Благодаря проработке таких деталей, как люди, храм, ветви и стволы деревьев, картина приобретает законченный вид.

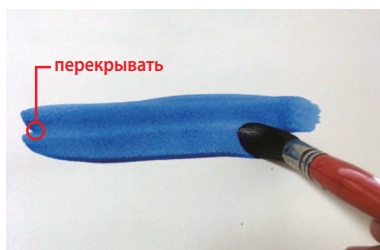
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ АКВАРЕЛЬНЫМИ КРАСКАМИ

БАЗОВЫЙ ПРИЕМ 1

ЗАЛИВКА ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТА

1 Начните наносить краску слева направо.

2 Отступите вниз и повторите пункт 1, постепенно, полоска за полоской накладывают краску.

3 Повторяйте шаг 2, пока полностью не закрасите лист.

БАЗОВЫЙ ПРИЕМ 2

МОКРЫМ ПО МОКРОМУ

Для создания эффекта прозрачности, характерного для акварели, ключевое значение имеет поверхность бумаги. Красота акварели определяется не только краской, но и поверхностью, которую она покрывает. Важно оставлять как можно меньше следов от кисти, сохраняя цвет ровным. Линии построения не должны быть видны.

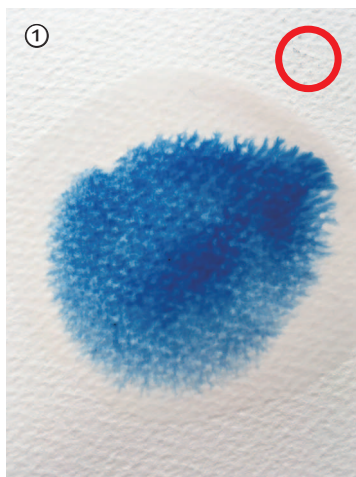
В акварельной технике самый яркий цвет — это тот, который был нанесен первым. Необходимо дождаться полного высыхания краски, иначе цвета могут смешаться.

1 Мокрой кистью смочите лист бумаги.

2 При нанесении краски пигмент будет впитываться в бумагу, создавая уникальные оттенки.

① Удачный пример. Наносите краску, пока бумага еще влажная. Не стоит продолжать работу, пока первый слой полностью не высохнет. Позвольте краске растекаться по бумаге естественным образом — тогда могут появиться интересные акварельные разводы.

② Неудачный пример. Краску нанесли в тот момент, когда бумага еще оставалась влажной. Из-за этого работа выглядит грязной.

БАЗОВЫЙ ПРИЕМ 3 ОЩУЩЕНИЕ ВОЗДУХА

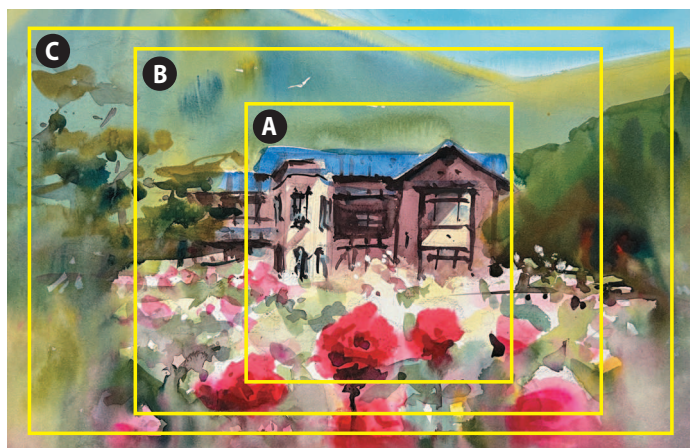
Ощущение воздуха — одна из особенностей акварельной живописи. Так что же такое воздух? Это могут быть мгла, туман, дым, пыль или пар.

Ощущение воздуха возникает, когда объекты на картине становятся трудными для восприятия. Именно нечеткость и неопределенность создают это ощущение.

БАЗОВЫЙ ПРИЕМ 4 ЖЕСТКИЕ И МЯГКИЕ КОНТУРЫ

Акварель позволяет создавать картины с помощью воды. Градиенты и разводы — это художественные приемы, в которых эффективно используются свойства воды. Благодаря способности передавать ощущение воздуха акварель помогает изображать глубину пространства и фокусировать внимание зрителя на определенных объектах.

Например, для картины «Музей литературы в Камакуре» автор следовал плану ниже. Самое главное — правильно работать с жесткими (где есть акцент) и мягкими (где нет акцента) участками.

- А** Главная тема (четкая прорисовка)
- В** Промежуточная зона
- С** Участок, где нет акцентов (мягкая прорисовка)

Область, где изображен главный объект, занимает примерно четверть листа. Это означает, что только 25% всей картины необходимо четко прорисовать. Суть акварельной живописи заключается в том, чтобы с помощью воды создавать эффект, будто вы рисуете, не рисуя, позволяя зрителям почувствовать пространство и воздух.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ АКВАРЕЛЬНЫМИ КРАСКАМИ

БАЗОВЫЙ ПРИЕМ 5 ХАРАКТЕРИСТИКА ЦВЕТА

На японский это понятие переводится как 色価 (сикика), на английский — colour value, на французский — valeur. Оно обозначает соотношение между оттенками хроматических цветов, их яркостью и насыщенностью. Если при переводе картины в черно-белое изображение свет, пространство и объем сохраняются такими же, как в исходной версии, это означает, что при работе с цветами не было допущено ошибок.

БАЗОВЫЙ ПРИЕМ 6 РАЗБРЫЗГИВАНИЕ

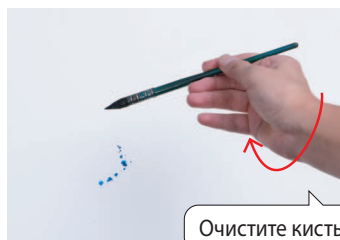
Необходимо набрать акварельную краску кистью, а затем встряхнуть ее, чтобы получились брызги. Эта техника позволяет создать более естественные брызги по сравнению с теми, которые вы можете просто нарисовать.

На больших участках бумаги можно применять эту технику, встряхивая кисть вперед-назад

Верните руку в исходное положение

Очистите кисть

Создавайте брызги одним движением руки