

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	6
Часть I. Материалы и инструменты для рисования.....	8
Бумага.....	8
Краски.....	14
Практические задания.....	18
Кисти.....	19
Другие материалы.....	21
Часть II. Теория цвета.....	22
Характеристики цвета.....	22
Практические задания.....	24
Рисуем пейзаж в технике гризайль.....	26
Цветовой круг.....	28
Практическое задание.....	30
Часть III. Акварельная техника.....	32
Акварельные эффекты (спецэффекты).....	35
Светотень.....	38
Практическое задание.....	40

Часть IV. Пошаговые уроки.....	42
Январь. Рождественская композиция	42
Февраль. Сладкое сердце.....	50
Март. Весенние цветы.....	56
Апрель. Пасхальная композиция.....	63
Май. Майский завтрак.....	69
Июнь. Сочная вишня.....	76
Июль. Тропический кокос в два цвета	84
Август. Арбузы	90
Сентябрь. Мухоморы	97
Октябрь. Тыква.....	105
Ноябрь. Время меланхолии	113
Декабрь. Новогодняя иллюстрация	121
Заключение	127

Предисловие

Акварель завораживает нас своей легкостью, прозрачностью, воздушностью. Поэтому многие любители рисования отдают ей предпочтение. Но часто у них возникает вопрос: как же добиться того, чтобы все эти прекрасные свойства проявлялись в каждом рисунке?

Возможно, мой ответ кому-то покажется банальным, тем не менее правда такова: для овладения искусством акварели необходимы базовые знания, практика, время и, конечно же, желание. Это непростой путь, но он невероятно увлекателен. Чтобы помочь вам сориентироваться и сделать ваши первые шаги по нему более уверенными, я и написала эту книгу.

В ее первой части вы найдете полезную информацию о материалах и инструментах, необходимых для рисования акварелью. Так, вы узнаете, какую бумагу выбрать, чем отличаются краски в тюбиках от красок в кюветах, для чего нужны разные кисти и так далее.

Во второй части вы познакомитесь с теоретическими основами акварельной техники. Например, узнаете о тональности, о том, как пользоваться цветовым кругом, и о многом другом. Кроме того, я делюсь своими авторскими приемчиками, которые часто применяю в собственных работах. Теоретическая часть сопровождается практическими заданиями, чтобы вы могли сразу же закрепить приобретенные знания.

В третьей части книги вы познакомитесь с основными акварельными техниками и эффектами, а также узнаете, как придавать изображениям объем.

Четвертая же часть состоит из двенадцати пошаговых уроков по рисованию акварелью. Почему их именно столько? Ответ прост: каждое занятие посвящено определенной теме, связанной с временами года, так что каждый месяц вы можете неспешно рисовать

новую иллюстрацию, отрабатывая технику и экспериментируя со смешиванием цветов. В результате у вас получится двенадцать акварелей, которые можно превратить в открытки. Открытки, нарисованные вами, станут отличным подарком для близких людей, ведь вещи, сделанные вручную, зачастую гораздо ценнее и приятнее фабричных.

Рисуйте с удовольствием!

ЧАСТЬ I

Материалы и инструменты для рисования

Чтобы добиться хорошего результата в рисовании, нужно правильно подобрать качественные материалы и инструменты. Даже если вы новичок. Нет, тем более если вы новичок. Некачественные материалы и инструменты могут затруднить освоение техники рисования, и вы получите меньше удовольствия от процесса и удовлетворения результатом. Так что поговорим о нюансах выбора материалов для работы акварелью.

Бумага

Для рисования акварелью очень важна качественная специализированная бумага. Сейчас в продаже представлено немало вариантов от разных производителей. Что нужно знать, чтобы сделать правильный выбор?

Бумага бывает разного состава:

- хлопковая;
- целлюлозная;
- комбинированная (из хлопка и целлюлозы в разных соотношениях).

Хлопковая бумага

Такая бумага хорошо держит воду и достаточно долго выдерживает обильные заливки, замачивание, лессировку (многослойную технику), отлично подходит для рисования в технике «по мокрому», при желании с нее можно даже смыть слой краски — в общем, мечта акварелиста. Однако у хлопковой бумаги есть недостаток: в нее глубоко проникает пигмент, и при высыхании цвета тускнеют на 10–20 %. Еще один ее минус — это высокая цена, хотя существуют бюджетные линейки хлопковой бумаги хорошего качества.

Целлюлозная бумага

Такая бумага отлично подходит для рисования в один-два слоя, так как краска остается на поверхности. Если же накладывать больше, то один слой может смыть предыдущий или получится грязь. Кроме того, целлюлозная бумага не выдерживает большое количество воды, поэтому мокрые техники не для нее. Зато на такой бумаге краска выглядит ярче и сочнее. И она дешевле хлопковой.

Комбинированная бумага

В такой бумаге все зависит от процентного соотношения компонентов. Если преобладает хлопок, то по свойствам бумага будет сходна с хлопковой. Если преобладает целлюлоза, то свойства будут как у целлюлозной бумаги.

Фактура бумаги

Бумага бывает разной не только по составу, но и по фактуре:

- с мелким зерном (satin);
- со средним зерном (grain fin);
- с крупным зерном (torchon).

Совет: рекомендую в своем арсенале держать все виды бумаги. Хлопковую используйте для основных работ. А на целлюлозной или комбинированной оттачивайте технику, делайте наброски и скетчи. Так вы хорошо сэкономите на бумаге.

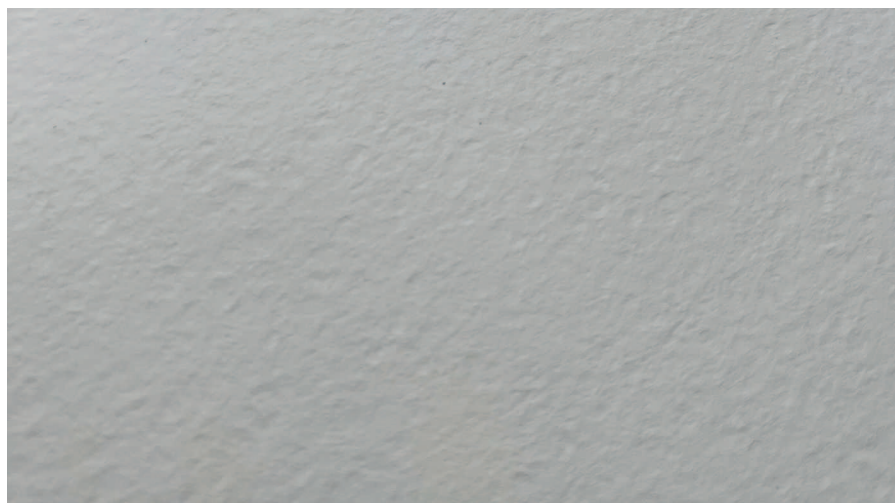

БУМАГА С МЕЛКИМ ЗЕРНОМ (SATIN)

Начнем с того, что это бумага горячего прессования. У нее гладкая фактура, поэтому такой вариант отлично подходит для многослойной техники. Эта бумага идеальна для тех, кто любит контролировать процесс рисования и управлять краской. Она отлично подойдет для иллюстраций или ботанической живописи.

БУМАГА СО СРЕДНИМ ЗЕРНОМ (GRAIN FIN)

Бумага холодного прессования. Считается универсальной, так как подходит и для мокрой, и для сухой техники. Выдерживает многократные заливки, разные акварельные эффекты, придает фактуру. Эта бумага хорошо подойдет для тех, кто еще не определился с техникой.

БУМАГА С КРУПНЫМ ЗЕРНОМ (TORCHON)

Бумага с шероховатой текстурой. Подходит для сюжетов, где нужно показать фактуру — например, снег, скальные горы, блики на водной глади и многое другое. У этой бумаги хорошее абсорбирующее свойство, поэтому работать сухой кистью по ней одно удовольствие, а вот смыть краску нужно еще постараться.

Плотность бумаги

Плотность — очень важный критерий при выборе бумаги. Самая подходящая плотность для рисования акварелью — 300 г/м². Такая бумага не коробится даже при обильном смачивании, подходит под любую технику, включая «мокрым по мокрому», выдерживает различные эффекты типа царапания или скобления. Бумага плотностью 200 г/м² и менее таких испытаний не выдержит. Она подойдет для легких набросков.

Как продается акварельная бумага

Акварельная бумага продается в разных вариантах и размерах, и вы можете подобрать удобный в зависимости от своих целей.

СКЛЕЙКА

По сути, это блок акварельной бумаги, состоящий из примерно 20 листов, проклеенный по краям с четырех сторон. Такой вариант очень удобен для тех, кому лень натягивать бумагу на планшет. При сильном смачивании лист склейки может немного покоробиться, но при высыхании выпрямляется.

Совет: обращайте внимание на надпись «acid free». Она означает, что у бумаги нейтральный pH. Акварельная бумага не должна содержать кислот. Кислоты, которыми отбеливают бумагу, со временем разрушают листы и краску.

СКЕТЧБУК

Это листы, которые скреплены между собой пружиной или прошиты. Скетчбук удобно брать с собой в дорогу, он подходит для набросков и быстрых зарисовок. Скетчбуки бывают разных размеров и форматов.

ПАПКА С БУМАГОЙ

Нарезанным под определенный формат листами удобно пользоваться. Кстати, все пошаговые уроки в этой книге нарисованы вот на такой бумаге: папка формата А4, хлопок 100 %, среднее зерно, бренд Malevich.

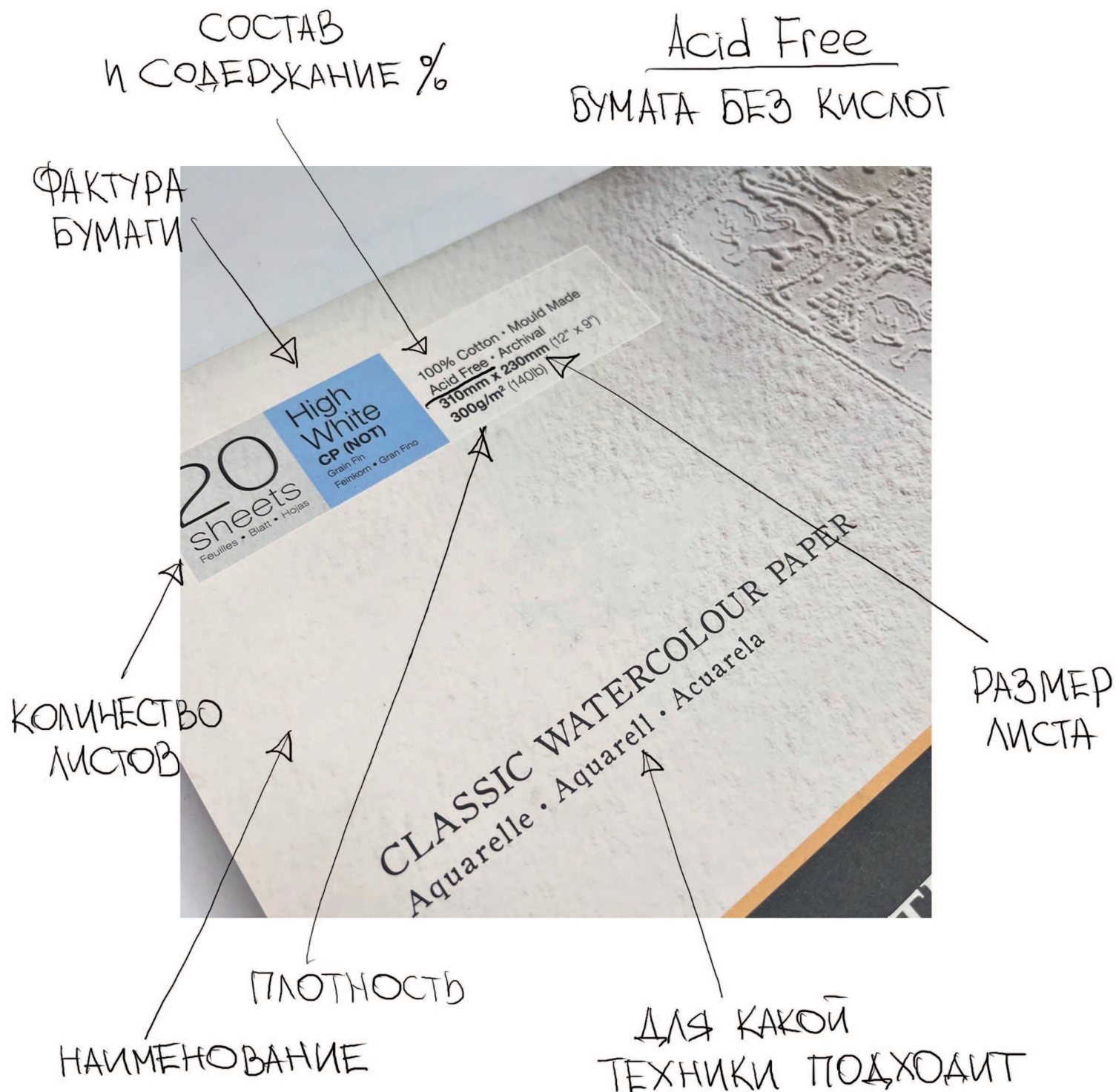
ЛИСТЫ

Распространенный вариант, который используют большинство профессиональных художников. При желании большие листы можно всегда нарезать на более мелкие и тем самым сэкономить. Кроме того, листы натягиваются на подрамник.

ЧИТАЕМ ЭТИКЕТКУ БУМАГИ

На схеме наглядно представлено, какая информация стандартно содержится на упаковке акварельной бумаги.

Краски

В настоящее время выбор акварельных красок очень велик, поэтому подбирать вариант, который придется по душе, лучше всего методом проб и тестирования. Акварельные краски бывают нескольких видов: в тюбиках, кюветах, жидкая акварель. У каждого вида есть свои достоинства и недостатки. Давайте в этом разберемся.

Краска в тюбиках

Краска в тюбиках не совсем удобна, особенно для новичков и любителей порисовать на пленэре. Зато она всегда свежая и мягкая, и отлично подходит для рисунков больших форматов. Краска в тюбиках дает яркий результат. Ее лучше использовать в студии или мастерской. Краску можно выдавливать в кюветы или на палитру, но она сохнет долго. Тюбики бывают разных объемов: 5, 15 мл и даже больше. Отсюда можно сделать вывод, что краска в тюбиках более экономичная. Тюбики продаются наборами и поштучно. Второе более практично, потому что художники сами под себя выбирают палитру цветов.

Краска в кюветах

Кюветы бывают двух типов: стандартные и половинчатые, вторые чаще всего встречаются у иностранных брендов. Пользоваться кюветами гораздо удобнее, чем тюбиками, так как можно быстро переключиться с одного цвета на другой. Они компактные, поэтому их легко брать с собой. Отлично подходят для быстрых зарисовок с натуры, когда у вас мало места, чтобы разложить банки, тюбики и прочее.

Совет: перед началом работы освежите свои краски (особенно в кюветах) водой из пульверизатора.

Качество красок профессиональной линейки не зависит от упаковки. Все они качественные, просто в тюбиках акварель влажная, а в кюветах — сухая.

Жидкая акварель

Жидкая акварель отличается по составу от традиционных вариантов. Она продается в стеклянных баночках или флакончиках, причем некоторые производители делают крышку с пипеткой, что весьма удобно. Плюс жидкой акварели в том, что можно получить потрясающие сочные и яркие эффекты в работе. Минус — она не светостойкая. Учтите, что эту краску очень сложно смыть с рук, поэтому работать с ней нужно аккуратно.

Состав и свойства акварельных красок

Акварельные краски состоят из пигментов и связующего вещества. Каждый производитель разрабатывает свой состав краски. Также составы могут различаться в рамках одного бренда, что влияет на получаемые оттенки. Поэтому советую попробовать разные цвета и бренды, сделать выкраски, цветовые карты (об этом речь пойдет чуть ниже) и собрать свою палитру. Например, моя палитра собрана из красок разных брендов: Malevich, «Невская палитра», Shinhanart Pro, Van Gog, Rembrandt и др.

На упаковке красок можно найти информацию об используемых пигментах.

ОБОЗНАЧЕНИЯ РАСШИФРОВЫВАЮТСЯ ТАК:

- PY — желтый.
- PO — оранжевый.
- PR — красный.
- PV — фиолетовый.
- PB — синий.
- PG — зеленый.
- PBg — коричневый.

- PBk — черный.
- PW — белый.
- PM — металлический.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА АКВАРЕЛЬНЫХ КРАСОК:

- Прозрачность/укрывистость.
- Светостойкость.
- Несмываемость.
- Грануляция.

Все эти характеристики можно посмотреть на этикетке красок.

ПРОЗРАЧНОСТЬ/УКРЫВИСТОСТЬ ОБОЗНАЧАЕТСЯ КВАДРАТАМИ:

- — прозрачная.
- — полупрозрачная.
- — полукроющая.
- — кроющая (непрозрачная).

Прозрачная краска отлично подойдет для лессировок, а вот кроющая (непрозрачная) может спокойно перекрыть предыдущий слой, поэтому она хороша для детализации.

СВЕТСТОЙКОСТЬ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ЗВЕЗДОЧКАМИ:

- — слабая светостойкость.
- — ограниченная светостойкость.
- — светостойкая.
- — хорошая светостойкость.
- — отличная светостойкость.

ИНОГДА МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ОБОЗНАЧЕНИЕ СВЕТСТОЙКОСТИ РИМСКИМИ ЦИФРАМИ:

- I — отличная светостойкость.
- II — хорошая светостойкость.
- III — нормальная светостойкость.
- IV — нестойкая.
- NR — информация неизвестна.

НЕСМЫВАЕМОСТЬ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТРЕУГОЛЬНИКАМИ:

- — краска неокрашивающая.
- — краска полукрашивающая.
- — краска окрашивающая.