

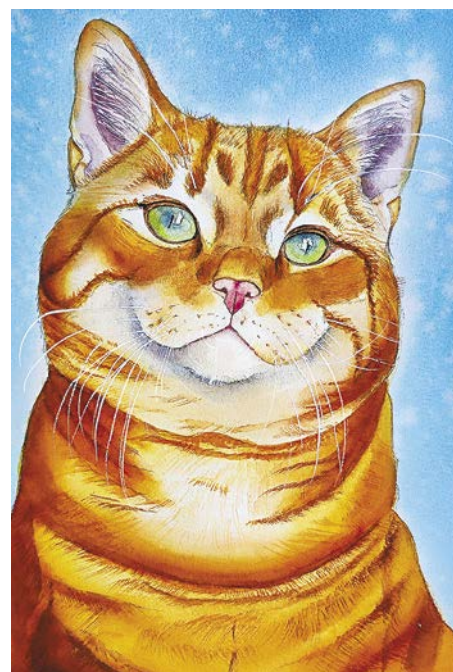
Вступление

Акварель — это не просто краски, а целый мир эмоций, чувств и непередаваемой радости, которая рождается в процессе творчества. Меня зовут Анна Паршенко, и я рада приветствовать вас на страницах этой книги. Вы держите в руках не просто сборник уроков или советов — это путеводитель по акварельной анималистике. Это особый жанр, в котором главными героями картин становятся животные — каждое со своим особенным характером. Именно легкая, прозрачная и богатая оттенками акварель помогает передать всю красоту и уникальность этих созданий.

Благодаря волшебной силе творчества мы с вами отправимся в захватывающее путешествие. Каждый зверь, которого мы нарисуем, станет проводником в историю, наполненную цветом и светом. Мы узнаем, как с помощью акварельных техник можно передать не только внешний облик, но и настроение животного. На примере картин, которые мы будем создавать, вы увидите, насколько многогранной может быть акварельная иллюстрация: дикой и необузданной, яркой и насыщенной, нежной и воздушной, пушистой и уютной, а порой — забавной и трогательной.

Устраивайтесь поудобнее, приготовьте все необходимое: акварельные краски, кисточки, воду, бумагу и, конечно же, вдохновение. Мы отправляемся в удивительное путешествие!

Готовы? Тогда вперед — к новым открытиям и ярким эмоциям!

Инструменты и материалы

Современный рынок художественных материалов настолько разнообразен, что начинающему художнику легко потеряться в этом изобилии. Чтобы помочь вам сориентироваться, хочу поделиться своим опытом и рассказать о тех материалах, которыми пользуюсь уже несколько лет. Они проверены временем, меня устраивают их качество и цена. Однако важно понимать, что идеальный набор акварелиста — дело сугубо индивидуальное. Все зависит от вашего стиля, целей, бюджета и того, насколько серьезно вы увлечены акварелью. Если рассматривать акварельную живопись как волшебство, то, чтобы заклинания сработали, необходимы три основных элемента: бумага, кисти и краски. Давайте поговорим о каждом из них подробнее.

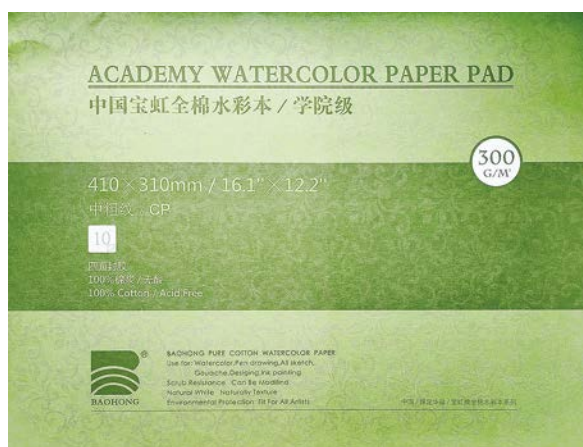
Бумага

Бумага — это фундамент любой акварельной работы. Профессиональная акварельная бумага изготавливается из 100%-ного хлопка. Она придает рисунку бархатистую текстуру, на ней красиво смешиваются краски. На хлопковой бумаге можно работать с многослойностью и, что немаловажно, написанные на ней картины отличаются долговечностью и выглядят солиднее. Хлопковая бумага бывает трех типов: мелкозернистая (гладкая), среднезернистая и крупнозернистая. Также бумага может различаться по оттенку: чисто-белой она никогда не будет, и это абсолютно нормально. Еще один важный параметр — плотность. Оптимальный вариант — 200–300 г/м². Эту характеристику указывают все производители.

Бумага от разных брендов имеет свои особенности, поэтому перед покупкой лучше рассмотреть ее вживую в художественном магазине.

Мой фаворит — китайская бумага Baohong. Я работаю с ней с того момента, как она появилась на российском рынке, и считаю ее примером оптимального соотношения цена — качество. Можно ориентироваться на зеленую обложку, в которую этот бренд обычно упаковывает бумагу, подходящую нам по характеристикам.

Для тех, кто желает сэкономить, есть небольшая хитрость: бумагу выгоднее покупать большими листами или в технических пакетах, а не в красивой упаковке — так стоимость существенно снижается, а качество не меняется.

Кисти

Следующий важный элемент — это кисточки. Они, как волшебные палочки, помогают художнику реализовать творческую задумку и разнообразить картину. В моей коллекции большое количество кистей, однако со временем я осознала, что чаще всего использую ограниченный набор от отечественного производителя Roubloff.

1. Заливки я чаще всего выполняю двумя синтетическими кистями Roubloff Aqua № 7. У них необычный удлиненный и упругий ворс, благодаря которому можно контролировать степень распространения краски. Одну кисть я окунаю в краску, а второй при помощи воды смягчаю края акварельного мазка.
2. В акварельной живописи всегда действует правило: чем больше заполняемое цветом пространство, тем больше кисточка, и наоборот. Для детализации и работы в деликатных зонах я использую синтетическую кисть Roubloff Aqua № 5 с острым кончиком.
3. Круглая кисть из ворса белки Roubloff № 5 отлично подходит, чтобы сделать границы мазка менее резкими или выполнить деликатную заливку в конце работы.
4. Необычная кисть-флейц из ворса козы — незаменимый помощник акварелиста, так как позволяет быстро и эффективно смочить водой поверхность листа. Такой прием, как правило, используется для работы с фоном.

Кролик

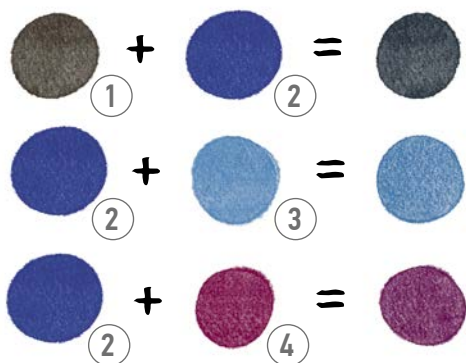

Основные цвета

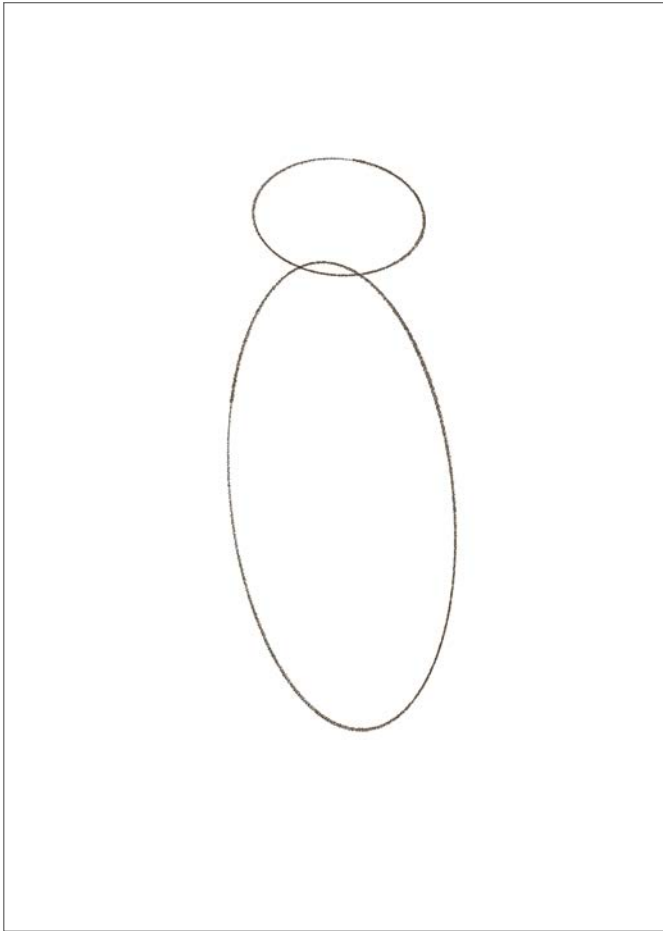
- Сепия ①
- Ультрамарин ②
- Церулеум ③
- Карминовая ④
- Гуашь (белила титановые)

Кажется, что перед нами белое облачко. Но на самом деле это пушистый белый кролик, которого так и хочется запечатлеть на акварельном листе. В этом уроке мы научимся изображать воздушную шерстку милого животного и разберем, как можно живописно работать с белым цветом.

Формулы урока

Работа акварелью в анималистике — это полдела. Самое главное — правильно уловить все пропорции и особенности живого существа. Это не так трудно, достаточно представить сложный объект как несколько более простых геометрических фигур, и тогда дело пойдет как по маслу.

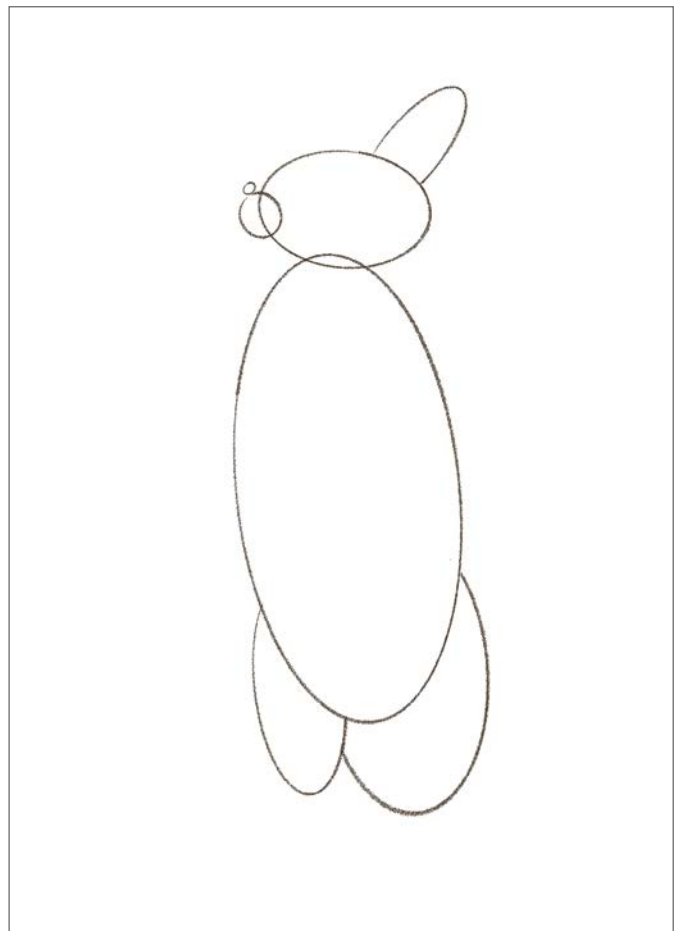
Рядом с овалом-головой намечаем мордочку: добавляем два круга: на месте большого изобразим верхнюю и нижнюю челюсти, а на месте того, что поменьше, — носик.

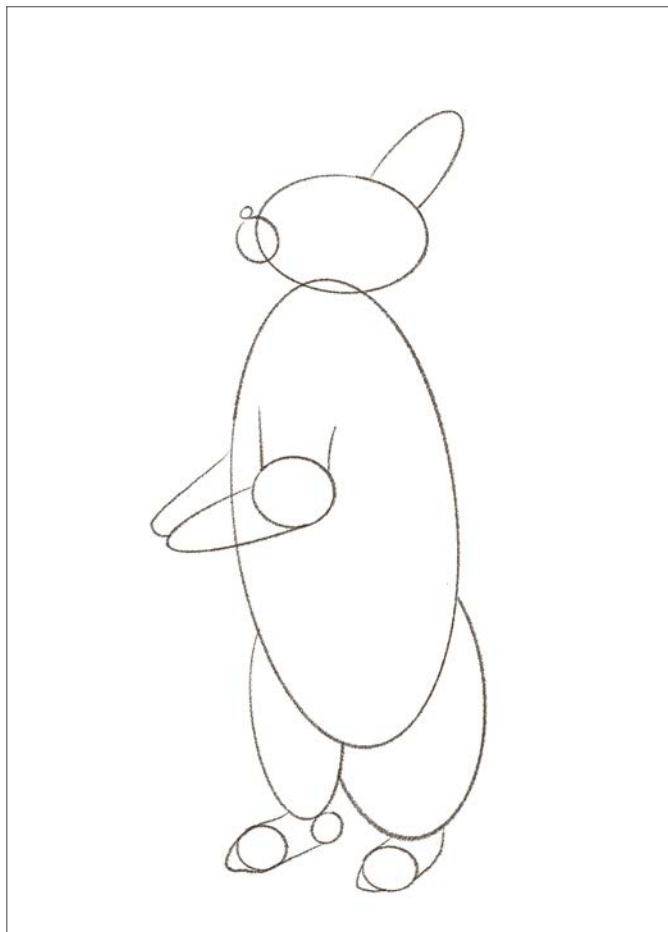
На макушке вытянутым полуovalом обозначаем виднеющееся ушко животного.

Под большим овалом показываем «штанишки» кролика. Внизу мы еще будем дорисовывать лапы, поэтому обязательно следите, чтобы набросок не упирался в край листа. Между главным объектом и границами рабочей области всегда должно оставаться пространство.

В качестве первой фигуры изобразим с легким наклоном влево овал, центр которого расположен чуть ниже середины листа.

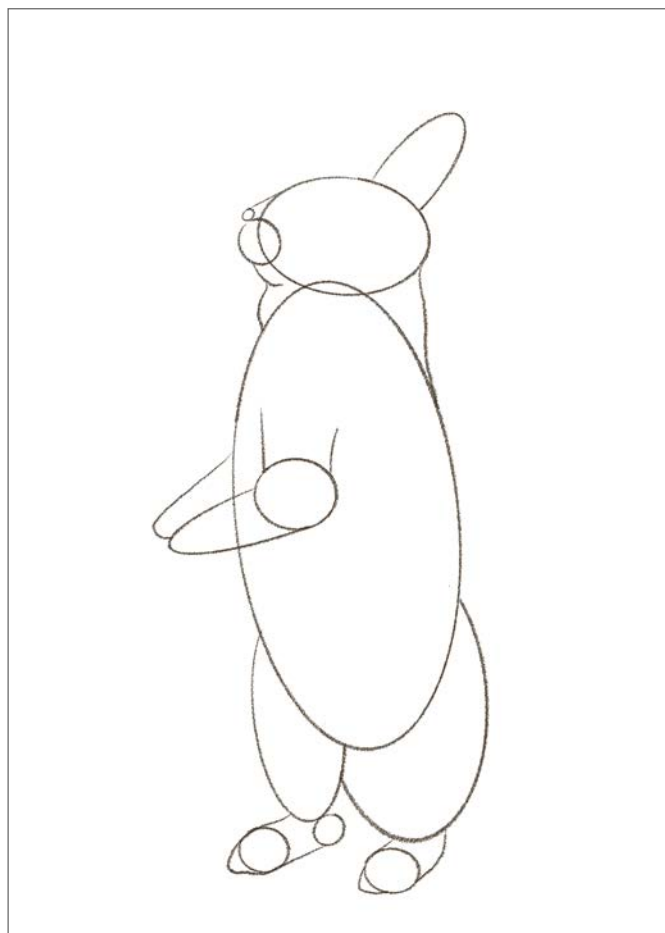
Над большим овалом изображаем такую же фигуру поменьше, но ориентируем ее по горизонтали — это будущая голова кролика.

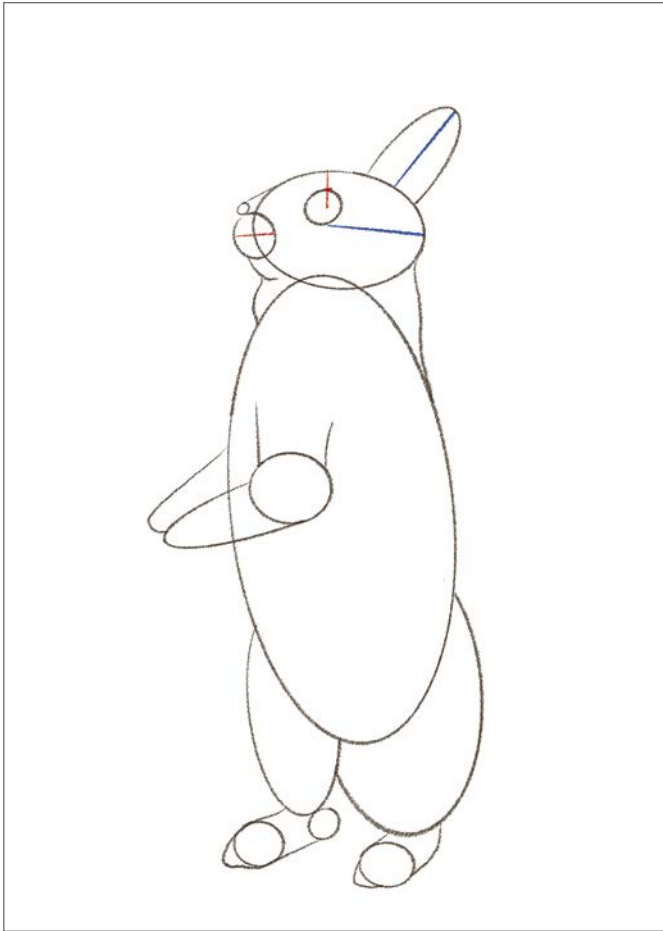

Уточняем форму кролика, объединяя овал-голову и овал-туловище изогнутыми линиями, которые повторяют изгибы животного.

Чуть выше середины большого овала схематично рисуем лапы зверька, стараясь отразить их общую форму. Показываем задние конечности прямо под «штанишками».

Время уделить внимание прорисовке деталей карандашом. Акварель не терпит конкуренции, поэтому, когда перейдем к работе с цветом, нас ничто не должно отвлекать. Чем подробнее будет карандашный рисунок, тем выше шанс, что финальный результат нас порадует. При работе с акварельными красками не будет времени уточнять набросок и выверять все особенности главного объекта.

Внимательно анализируем шерстяной покров кролика. Шерсть растет по форме животного, и, отобразив это в рисунке, мы сможем продемонстрировать объем нашего героя. Красными стрелками я показываю примерное направление роста шерсти у нашего пушистого зверька.

Теперь самое ответственное — это определить положение глаза. Если допустить на этом этапе ошибку, то рисунок получится недостаточно реалистичным. Чтобы облегчить задачу, можно использовать контрольные отрезки. Это отрезки выбранной нами длины, ориентируясь на которые мы можем отмечать расположение других объектов и сравнивать их друг с другом. В качестве первого контрольного отрезка возьмем длину ушка. Откладываем отрезок этой же длины от крайней правой точки овала-головы. На другом конце этого контрольного отрезка будет расположен глаз. Если взять в качестве контрольного отрезка диаметр малого круга, который нарисован на месте верхней и нижней челюстей, то его половина — это точное расстояние от верхней точки глаза до макушки.

