

С чего начать?

Вы давно влюблены в акварель, но не знаете, как к ней подступиться? Возможно, всему виной неосведомленность или головокружительное многообразие материалов? В этой части мы подробно разберем базовые инструменты для работы с акварелью, чтобы вы научились выбирать подходящие. А в конце вас ждут практические задания, которые помогут «подружиться» с материалами. Готовьте кисти — скоро мы сделаем первые мазки!

Качество готовых работ напрямую зависит от правильно подобранных материалов.

Бумага

Бумага — главный «соавтор» вашей акварели. Только качественный материал грамотно раскроет всю палитру этой краски.

Состав бумаги

Она бывает хлопковая, целлюлозная и даже из растительного волокна.

❖ Целлюлозная

Недорогая белая гладкая бумага со средней зернистостью. Хороша для простых этюдов, но не для детализированных работ с богатой градацией цветов. Наиболее популярны среди художников: Barbizon, Montval и Bockingford.

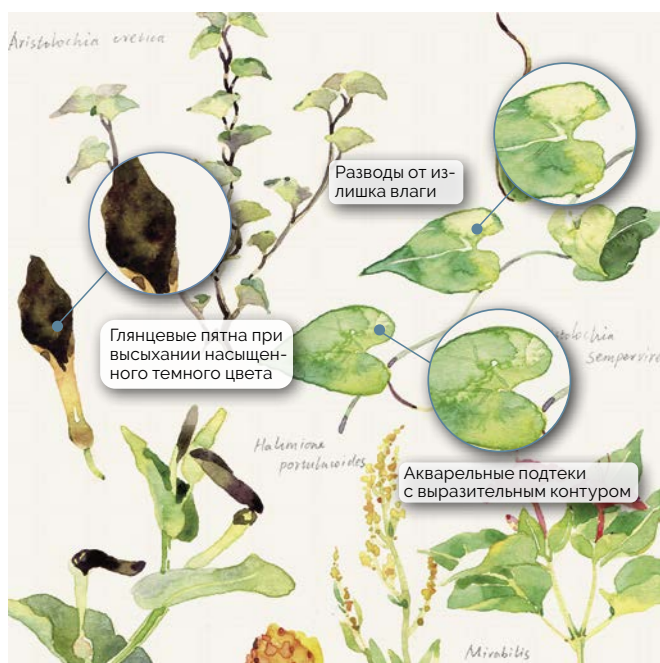
❖ Хлопковая

Более дорогая кремовая бумага. Мягче на ощупь, имеет много фактур. Подходит для сложных переходов. На ней одинаково хорошо получаются и камерные этюды, и масштабные работы.

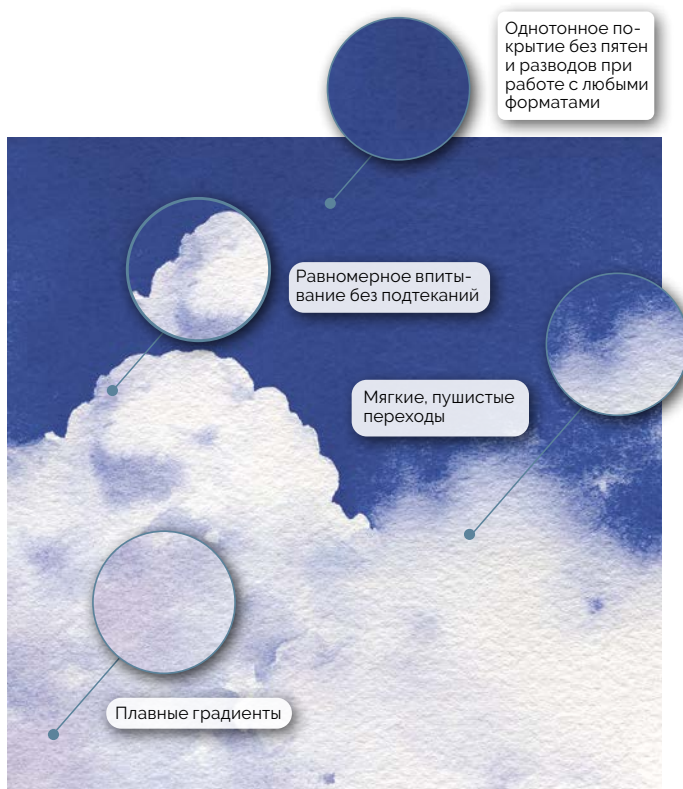

Arches (хлопок), средняя зернистость, 300 г/м²; Fabriano Artístico (хлопок), средняя зернистость, 200 г/м²; Waterford (хлопок), мелкая зернистость, 300 г/м²; Fabriano Disegno 5 (хлопок), средняя зернистость, 210 г/м²; Bockingford (целлюлоза), 300 г/м²; Montval (целлюлоза), 300 г/м²; Barbizon (целлюлоза), 300 г/м².

- Популярные бренды хлопковой бумаги: Fontenay, Arches, Waterford, Fabriano.
Смешанные типы (хлопок + целлюлоза): Fabriano (используется для обучения), линейка Disegno 5.

Barbizon 300 г/м² (целлюлозная бумага)

Arches 300 г/м², средняя зернистость (хлопок)

Плотность

Плотность бумаги (г/м^2) определяет ее вес и толщину. Хлопковая бумага той же плотности кажется тоньше целлюлозной. Менее 200 г/м^2 — требует фиксации, иначе деформируется при заливках. От 300 г/м^2 — устойчива без фиксации, лучше сохраняет цвет. Плотная бумага насыщеннее передает оттенки и идеальна для серьезных работ.

Текстура

Три основных вида акварельной бумаги: грубая (Rough), холодного (Cold Press, средняя зернистость) и горячего прессования (Hot Press, гладкая). Для новичков подойдет вторая.

Образцы бумаги Fabriano Artistico с разной текстурой: гладкая (Hot-pressed), средней зернистости (Cold-pressed), грубая (Rough).

Образцы бумаги Fabriano Artistico с разной текстурой (слева направо): гладкая (Hot-pressed), средней зернистости (Cold-pressed), грубая (Rough).

Для портретов подходит гладкая бумага: она сохраняет четкость линий. Средняя зернистость дает классическую акварельную текстуру, а грубая фактура усиливает выразительность сухой кисти, усиливая динамику.

Для начинающих

Barbizon 200 г/м^2 , 300 г/м^2 — бюджетный вариант для практики.

Fabriano Artistico (средняя зернистость) 200 г/м^2 — хорошее соотношение цены и качества для первого опыта с хлопком.

Бумагу я подбираю отдельно под задачи: Barbizon, Montval, Waterford, Fabriano Artistico, Arches.

Совет

Идеальная акварельная бумага прочна, долговечна и не желтеет со временем. Но под воздействием солнца, влаги или трения ее покрытие портится, тогда бумага начинает впитывать краску, как промокашка, и становится непригодной для живописи. Чтобы этого избежать, не храните бумагу долго и не покупайте подозрительно дешевую — обычно это залежавшийся товар.

Жир полностью блокирует впитывание краски. Всегда работайте чистыми сухими руками,

не прикасайтесь к лицу во время рисования и подкладывайте под ладонь чистый лист. Готовые нарезанные наборы могут быть испорчены в процессе фасовки — надежнее резать листы самостоятельно перед работой.

На процесс влияет и влажность: в сухом воздухе краска быстро сохнет, затрудняя смешивание цветов, а при высокой влажности карандаш плохо держится на поверхности. В таких случаях слегка подсушите бумагу феном перед началом работы.

Краски

Берите профессиональные, проверенные бренды. Если финансы не позволяют, начните с качественной учебной акварели — процесс будет более приятным и продуктивным. Начните с базовых цветов, постепенно дополняя палитру.

Список рекомендуемых красок

✦ Winsor & Newton Cotman

Хорошее соотношение цены и качества, чистый цвет, идеально подходит для легких пейзажей и нежных иллюстраций.

✦ Winsor & Newton Artists'

Беспроягранный вариант — качество, проверенное временем. Насыщенные, чистые пигменты.

✦ Schmincke Akademie

Качественные учебные краски. Особенно хороши для легких заливок, но при лессировке требуют аккуратности.

✦ Schmincke Horadam

В сравнении с Winsor & Newton оттенки более приглушенные и изысканные. Обладают превосходной мягкостью размытия.

✦ Van Gogh

Учебная серия красок. Отличается более насыщенными и яркими цветами по сравнению с Cotman от Winsor & Newton; однако при смешивании цвета становятся тусклыми.

✦ Rembrandt

Профессиональная серия. Отличается насыщенными цветами, но по более доступной цене в сравнении с Winsor & Newton и Schmincke. Отличный выбор по соотношению цены и качества.

Для начинающих: Rembrandt, Schmincke Akademie

Подробный разбор цветов я дам во второй части, но для новичков обычно хватает базового набора из 12 красок.

Winsor & Newton Cotman —
туба 21 мл

Winsor & Newton Artists' — туба 5 мл

Schmincke Akademie —
половинка
кюветы

Schmincke Horadam —
половинка
кюветы

Schmincke Horadam —
туба 5 мл

Schmincke Horadam —
целая кювета

Winsor & Newton Artists' —
половинка кюветы

Van Gogh —
половинка
кюветы

Rembrandt —
целая кювета

Van Gogh — туба 10 мл

Rembrandt — туба 5 мл

Кисти

Кисти — голос художника: жесткий сухой мазок передает шероховатость камня, а мягкая влажная кисть поет о туманной дымке. От выбора кисти зависит, как прозвучит ваша акварельная история.

Материал

Акварельные кисти бывают натуральными (колонок — упругие, белка — мягкие для заливок, соболь — сбалансированные), синтетическими (жесткие, недорогие, идеальны для новичков)

и смешанными (сочетают упругость синтетики и влагоемкость натурального ворса). Для начала освоите нейлон, затем добавьте белочки для фонов и колонковые для деталей.

Форма

Кисти для акварели в основном круглые или плоские. Первые — многофункциональны, поэтому самые популярные.

- Da Vinci (белка) № 3 — натуральная, круглая. Отличная влагоемкость, низкая упругость. Идеальна для больших заливок.
- Da Vinci (колонок) № 5 — натуральная, круглая и заостренная. Умеренная влагоемкость, высокая упругость. Подходит для детализации.
- Golden AH-64 № 5 — натуральный ворс, круглая с острым кончиком. Умеренная влагоемкость, хорошая упругость. Подходит для детализации.
- Golden (кисть для гунби*) — натуральный ворс, круглая с острым кончиком. Умеренная влагоемкость, хорошая упругость, мягкость. Создает изящные плавные линии.
- Da Vinci V5530 № 6 — смешанный ворс, круглая с округлым кончиком. Умеренная влагоемкость, хорошая упругость. Подходит для скетчей и быстрых зарисовок.
- Winsor & Newton (синяя ручка) № 8 — смешанный ворс, плоская. Умеренная влагоемкость, хорошая упругость. Многофункциональна.
- Winsor & Newton (синяя ручка) № 6 — смешанный ворс, круглая с округлым кончиком. Умеренная влагоемкость, хорошая упругость. Подходит для быстрого рисования.
- New Concept S-800 № 4 — нейлон, круглая с округлым кончиком. Низкая влагоемкость, отличная упругость, жесткий ворс. Проста в контроле, подходит для простых работ.
- Winsor & Newton (черная ручка) № 2 — нейлон, круглая и заостренная. Низкая влагоемкость, хорошая упругость, средняя жесткость. Подходит для рисования ровных одинаковых линий.

Совет

Китайские кисти для каллиграфии и живописи гошуа** — доступная альтернатива дорогим инструментам. Их ценят даже опытные художники.

* Гунби — техника традиционной китайской живописи, характеризуется высокой степенью детализации и реалистичностью.

** Гошуа — техника традиционной китайской живописи, в которой используются минеральные и растительные водяные краски и тушь; рисуют на шелке или бумаге.

Помимо бумаги, красок и кистей для комфортной работы с акварелью пригодятся палитра, планшет, маскирующая жидкость и клейкая лента.

Дополнительные инструменты

1. Палитра — лучше выбирать плоскую или с наклонными ячейками (в глубоких скапливается вода).
 2. Губка — обычно используется для создания эффектов. Подойдет даже самая бюджетная.
 3. Бумажные салфетки — для удаления излишков воды с кисти.
 4. Ластик — для очистки черновиков.
 5. Механический карандаш — для создания набросков.
 6. Нож — чтобы резать бумагу и создавать текстуру.
 7. Маскирующая жидкость — для сохранения белых участков.
 8. Клей и бумажная лента — для закрепления полотна.
 9. Емкости для воды — лучше иметь одну для промывки кистей и одну для разбавления красок.
 10. Калька — используется в детализированных эскизах.
- А также деревянный планшет — для фиксации бумаги и работы с крупным форматом.

Не полагайтесь только на фото цветопроб — они не передают всех нюансов бумаги и красок. В книге я специально использовала разные материалы, указывая бренды перед каждой работой и объясняя их особенности. Вы можете повторять эти сочетания или искать свои. Главное — пробуйте: только так вы найдете «свои» материалы.

Учимся копировать

Самый быстрый способ научиться рисовать — копирование. Начните с простых сюжетов: цветов, фруктов, — стараясь точно повторить оригинал. Анализируйте все: пропорции, оттенки, влажность бумаги, мазки.

Всегда спрашивайте себя: «Как этот предмет выглядел бы в реальности? Как я бы его изобразил?»

Не терпится взяться за кисть? Тогда давайте поскорее начнем!

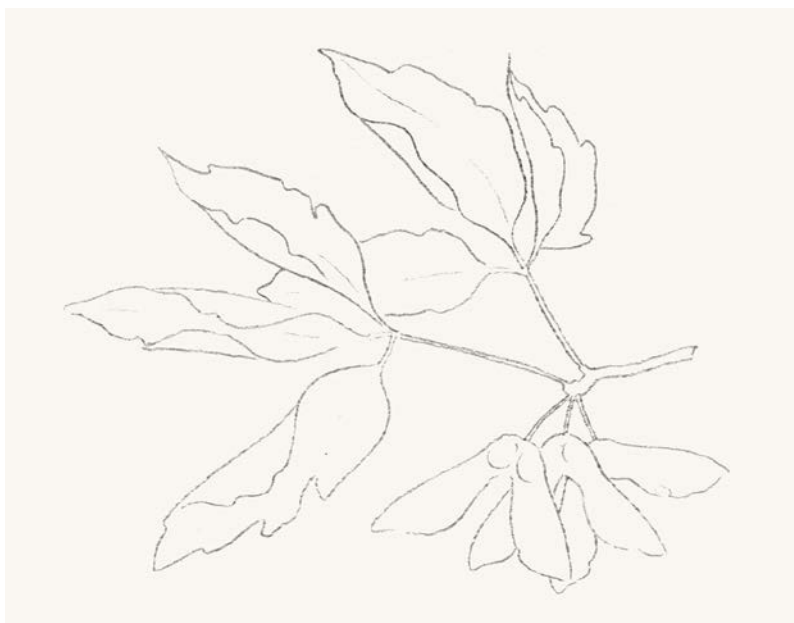
Кленовые листья

Клен — идеальный вариант для старта: начните с резных листьев и крылаток, чтобы освоить пластику и свет, прежде чем рисовать все дерево.

Бумага: Barbizon (300 г/м²).

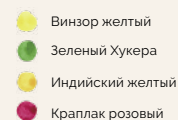
Краски: Winsor & Newton Artists' (профессиональная серия).

Кисти: Winsor & Newton с синей ручкой (круглая, № 4), Winsor & Newton с черной ручкой (№ 2).

Шаг 1

1. Смешайте винзор желтый и зеленый Хукера и нанесите первый слой краски хаотичными мазками.
2. Когда первый слой высохнет, углубите тон сочетанием индийского желтого и зеленого Хукера.
3. Расставьте акценты, смешав индийский желтый и краплак розовый.
4. Нарисуйте прожилки линиями разной толщины и насыщенности и углубите тени.

Шаг 2

5. Покройте лист смесью винзора желтого и ультрамарина насыщенного с обилием воды. Цвет более приглушенный, чем у крылаток.
6. Когда слой высохнет, затемните переднюю часть листа зеленым Хукера и сиеной жженой.
7. Расставьте акценты, чтобы добавить объема.
8. Разбавленной сиеной жженой прорисуйте прожилки.

- Винзор желтый
- Ультрамарин насыщенный
- Зеленый Хукера
- Сиена жженая

Шаг 3

9. Остальные листья пропишите так же — для среднего к замесу добавьте винзор синий.
10. Покрасьте черешок смесью сиены жженой и винзора синего. Когда рисунок высохнет, ультрамарином насыщенным дорисуйте тень.

- Винзор желтый
- Зеленый Хукера
- Винзор синий
- Ультрамарин насыщенный
- Сиена жженая

Первая работа готова! Вы освоили базовые техники — ровную заливку и послойное нанесение. Помните: акварель любит движение от светлого к темному и использование воды вместо белил. Линии или цвет вышли неидеальными? Все придет с практикой! В следующей части мы продолжим исследовать палитру!

Вопросы и ответы

Какая кисть подойдет для контура? Почему в работах профессионалов часто не видно линий — это специальная техника или их потом просто стирают?

Для контурных линий подойдут карандаш, линер, перо (с водостойкими или масляными чернилами, если «размытый» эффект вам не нужен), кисть — или вовсе можно обойтись без контура (как в традиционной китайской живописи).

Акварельные работы с четкими контурами встречаются редко и больше характерны для комиксов или иллюстраций. Иногда контуром выделяют ключевые детали.