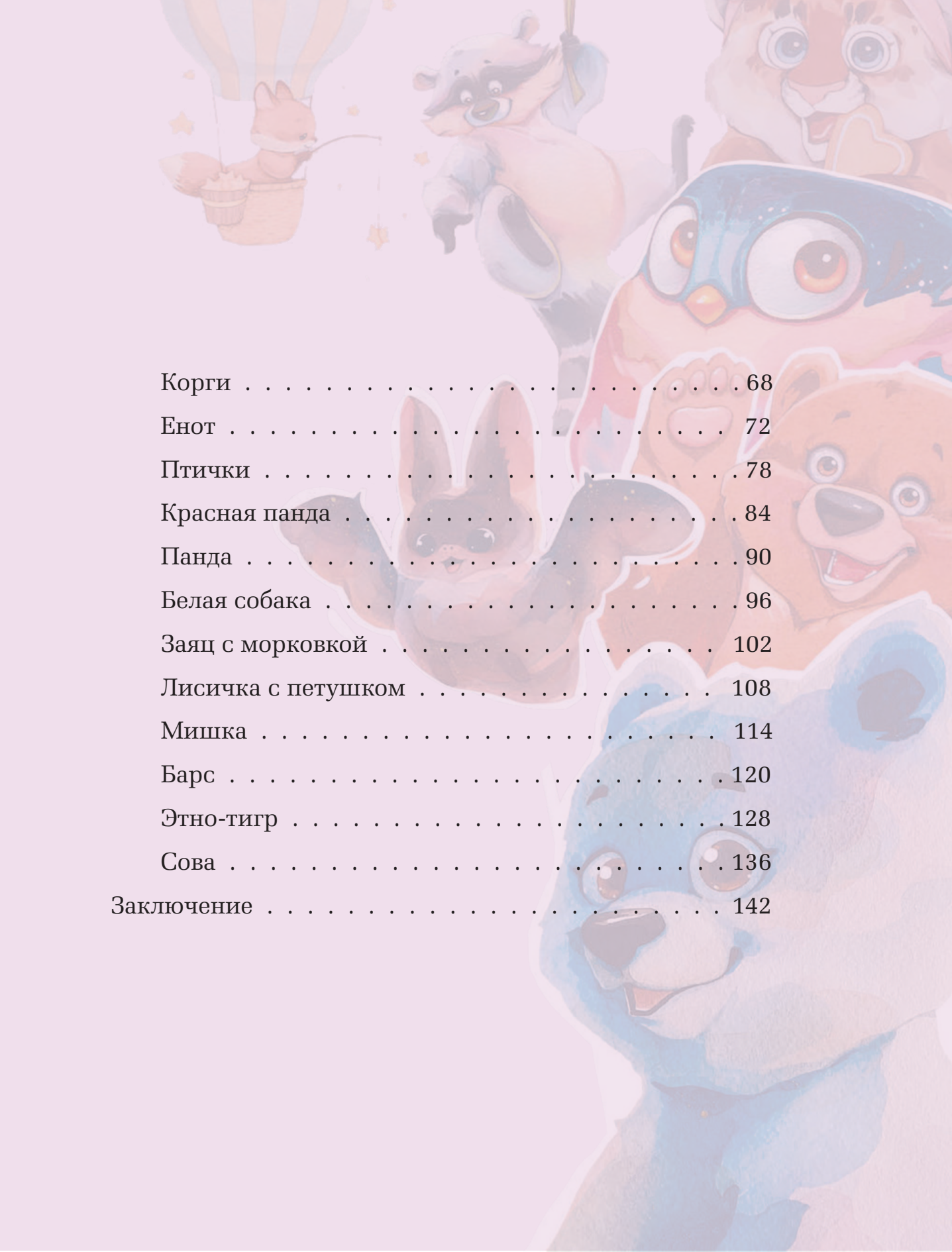

Отглавление

Введение	4
Теория	7
Материалы	8
Перед началом работы	16
Тренировка мазка и заливки	17
Практика	21
Пошаговые уроки	22
Кот	22
Белка	28
Пингвин	38
Ежик	44
Мышь	50
Снегирь	56
Лиса	62

Корги	68
Енот	72
Птички	78
Красная панда	84
Панда	90
Белая собака	96
Заяц с морковкой	102
Лисичка с петушком	108
Мишка	114
Барс	120
Этно-тигр	128
Сова	136
Заключение	142

Введение

Я не любила акварель. Наверное, не с таких слов должна начинаться эта книга:) Расскажу все по-порядку.

В иллюстрации я оказалась совершенно неожиданным образом — я забеременела.

До этого пять лет рисовала портреты, расписывала матрешки и стены, работала на мероприятиях шаржистом. Моими спутниками были цветные карандаши и масляные краски.

Время шло, и работать на заказ стало невозможно. Я больше не могла долго сидеть на одном месте и бесконечно штриховать портреты: запах разбавителя был ужасен, да и вряд ли полезен, поэтому масло тоже пришлось убрать подальше, а вот рабочий про-

цесс с недовольными заказчиками не выдерживала уже моя психика.

Я достала свою студенческую, едва живую акварель, купила папку самой дешевой бумаги и всего одну кисть, но продолжала не любить (и даже тихо ненавидеть) акварель за ее непокорность. В художественном училище я никак не могла с ней справиться, за что мне частенько доставалось от преподавателей. Но только акварель была самой подходящей под мои обстоятельства: какая-никакая, но она у меня уже была, не говоря уже о том, что расходуется она очень медленно, совсем не так, как карандаши...

Я ничего от себя не ждала, а рисовала просто в удовольствие, чтобы потом

показывать рисунки сыну. Рядом не было учителей, которые наругают, а значит, я могла делать что хотела.

На своей страничке в соцсетях, где раньше красовались отличные портреты, я стала выкладывать свои первые, кривенькие акварели, из-за чего лишилась аудитории, которая не поняла такой резкий поворот творчества, причем в худшую сторону. Но я рисовала для своего ребенка, и это меня увлекло. В каждую картинку я вкладывала неподдельные чувства. Так прошел целый год, и в один прекрасный день моими рисунками поделилось творческое сообщество. После этого ко мне пришли несколько тысяч человек, а с ними первые заказы на иллюстрации и первые предложения о сотрудничестве

Внезапно я увидела, что мои зверушки нравятся не только детям, но и взрослым дядям и тетям.

Свой навык рисования акварелью я смогла подтянуть за этот год просто благодаря постоянной практике. Аудитория выросла, как и мое мастерство.

И вот, спустя шесть лет, я пишу для вас эту книгу. Мне есть что вам рассказать. И знаете что? Акварель чудесна!

Ее можно пустить в вольное плавание и писать в технике «по-мокрому», а можно поставить в рамки и полностью подчинить себе. В этой книге я покажу каждый рисунок пошагово, в «разрезе» между слоями, а вы повторите. И у вас точно получится!

В каждом уроке я укажу материалы и оттенки, которые использовала, но помните, что у вас всегда есть возможность выбрать то, что нравится вам. Творчество начинается там, где есть свобода выбора и действий.

Софья Никулина

Meopura

Материалы

Кисти

Я работаю тремя номерами кистей: маленькой №2, средней №6 и большой №8, все они из синтетики. Производители могут быть любыми, потому что, честно говоря, качество синтетики всегда примерно одинаковое.

Почему синтетика? Такие кисти долговечны и хорошо держат форму, их волокна достаточно упругие — это подойдет для более выверенных мазков. К тому же синтетика не вбирает в себя слишком много воды, как, например, кисти из натурального ворса, а значит, ведение работы будет более контролируемым.

Все мои кисти круглые, с тонким кончиком. Такой кисточкой можно и нарисовать большое пятно, и плавно увести его в тонкую линию — того или иного эффекта можно добиться путем «расплющивания» кисти или, наоборот, плавного отрыва от бумаги.

Тонкую кисть я использую для того, чтобы добавить детали или сделать акценты в работе. Тонкая обводка, торчащие волоски на персонажах — все это дело маленькой кисти. Кисти большого размера я не использую, потому что считаю, что большие кисти несут в себе больше воды и краски.

Чем больше кисть, тем меньше контроля. Но помните, что кисть должна быть соответствующей поверхности. Начинающие очень любят работать маленькой кистью из-за неуверенности, и в итоге получают неровную заливку: постоянно приходится нырять в палитру, ведь маленькая кисть практически не несет в себе воды и пигмента.

Особенности такой кисти в ее строении: ворс держится в пластиковой обойме, а сама обойма скручена проволокой, благодаря чему кисть способна набирать много воды и пигмента, а «отдавать» постепенно. У такой кисти большая рабочая поверхность, поэтому с ней можно делать большие заливки и наносить размашистые мазки.

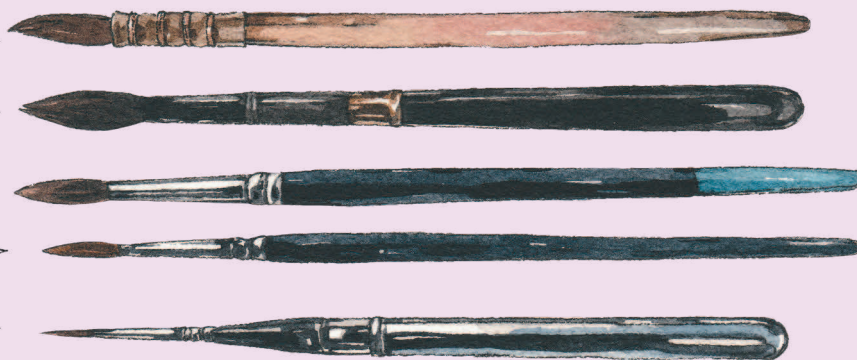
кисть с французским креплением

кисть №8

кисть №6

кисть №4

кисть №2

Более уверенным пользователям акварели я советую рассмотреть кисть с французским креплением. Я часто использую ее в работе.

Бумага

Основные параметры бумаги, на которой я работаю:

Плотность 300 грамм. Чем выше плотность бумаги, тем меньше ее «ведет» от воды. Она выдержит послойную технику работы.

Обратите внимание на бумагу в склейках.
Бумага в склейке сохнет и натягивается равномерно.

Cold press (холодное прессование). Такая бумага имеет приятную шершавую поверхность.

Фактура grain fin. Для себя я выбираю среднее зерно, но вы можете выбрать фактуру исходя из своих предпочтений.

100% хлопок. Такая бумага выдержит многократное наслаивание, потому что каждая последующая заливка будет впитываться и закрепляться внутри волокон. Благодаря этому мы можем наслаивать, не размывая предыдущий слой. Целлюлозная бумага, конечно, намного дешевле хлопка, но она не подходит для техники, в которой я работаю. В такую бумагу краска не проникает глубоко, и следующим слоем ее можно размыть.

бумага

Качественная хлопковая бумага — дорогое удовольствие. Но всегда можно купить не целый альбом, а листы поштучно, чтобы опробовать и найти «свое». Я советую брать хорошие материалы, которые будут помогать, а не мешать, и к которым не нужно долго привыкать.

← клип-борд

Лист бумаги я закрепляю зажимом на клипборде.

Если вы рисуете на планшете, прикрепите к нему бумагу малярным скотчем со всех сторон для равномерного натяжения. Если же вы рисуете на бумаге в склейке, то она изначально готова к работе.

Чаще всего бумага деформируется, когда мы полностью покрываем лист цветом и водой. Если же мы рисуем, например, одного персонажа в центре, то деформация будет совсем незначительной или ее не будет вовсе.

Выровнять уже готовый рисунок поможет проглаживание утюгом с другой стороны листа. Также можно немного смочить лист с другой стороны и положить под пресс на сутки (в качестве пресса можно использовать стопку книг).

Палитра

В качестве палитры я использую белую керамическую тарелку. Она имеет практически плоскую поверхность и большое поле для смешивания, увесиста и устойчива.

палитра

Если вам пока сложно быстро смешивать цвет в процессе рисования и вы не знаете, сколько нужно воды, а сколько — краски, то возьмите пластиковую палитру. В ней есть специальные углубления, в которых можно смешать большое количество оттенков нужной насыщенности.

Механический карандаш

Он всегда готов к работе, потому что его не нужно точить.

Положите дублирующий черновой листочек акварельной бумаги рядом с палитрой. На нем можно будет протестировать концентрацию цвета и его оттенок.

Пригодится и безворсовая тряпочка, чтобы просушивать или регулировать количество влаги в кисти.

механический
карандаш

Клячка

При работе с акварелью я использую именно ее — это мягкий ластик с консистенцией теста. Клячка поможет осветлить карандашный рисунок, не повреждая при этом верхний слой бумаги.

Маскирующая жидкость

Это такой подкрашенный раствор на основе латекса. Им можно замаскировать определенные области бумаги заранее, перед нанесением краски. Таким образом, маскирующей жидкостью можно, например, закрасить блики на глазах или падающий снег, а после высыхания смело красить поверх. Когда работа будет закончена, останется лишь счистить «маску». Бумага в этих местах останется белой.

маскирующая жидкость

Краски

Для работы подойдет любая профессиональная акварель.

В акварели ключевую роль играет вода. Чем ее больше, тем легче и воздушнее ложится краска. Поэтому емкость для воды должна быть достаточного объема. В маленькой таре она быстро станет грязной.

Сделайте выкраски своих красок, желательно градиентом. Краска в кювете совсем не такая, какой будет на бумаге. Просмотрите весь спектр одной краски, ее самый насыщенный и самый светлый оттенок. Позже сможете прикинуть, где ее использовать, с чем смешать и в каких пропорциях.

← проф. акварель

