

Содержание

Вступление 4

Глава 1. Немного о материалах и их свойствах.. 6

Первое — это краски..... 6

Следующими идут кисти..... 8

Дополнительные материалы 10

Бумага 11

Глава 2. Основы построения..... 13

Яблоко 14

Тыква..... 16

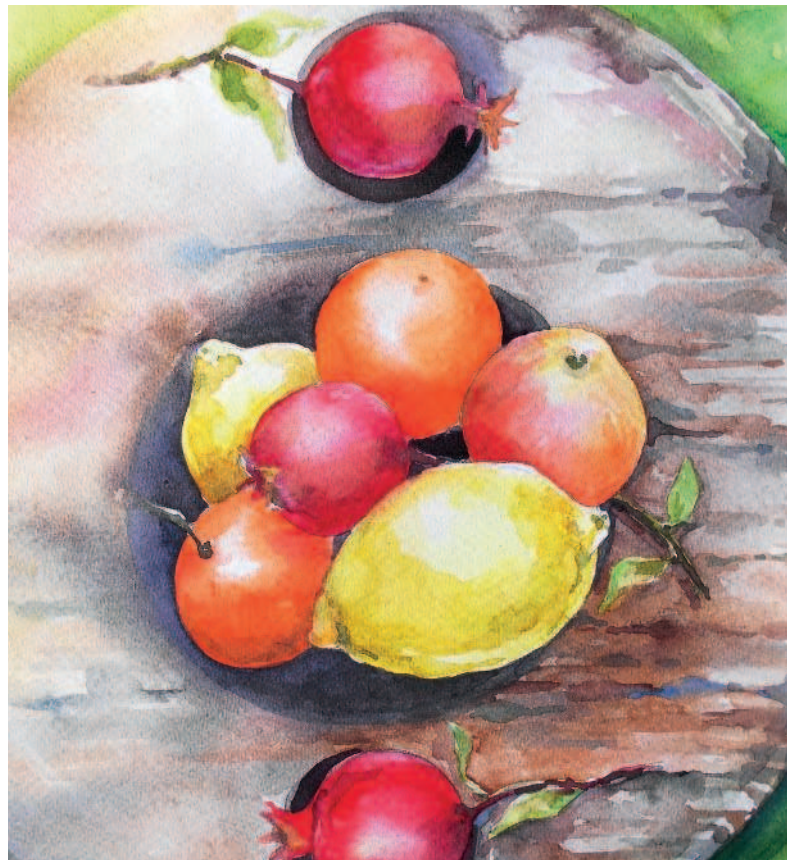
Глава 3. наброски и выбор цветовой гаммы. 18

Спаржа 22

Хурма 24

Салат 26

Фенхель 27

Пишем вместе: Фрукты	28
1 Лимон	29
2 Красные яблоки	34
3 Гранаты	41
4 Виноград	48
5 Ананас	55
6 Плоды кактусов (Опунция)	62
Пишем вместе: Овощи	68
7 Сладкий перец	69
8 Зеленые перцы	75
9 Помидоры	81
10 Цветная капуста	87
11 Чеснок	93
12 Тыква	100
14 Пучок редиски	107
13 Артишок	114
Артишоки по сырому	121
Заключение	124

Вступление

Приветствую тебя, дорогой художник! Я рада, что эта книга оказалась у тебя в руках. Это значит, что на ее страницах мы сможем вместе отправиться писать акварелью — так, словно мы идем на пленэр или где-то в кафе делаем зарисовки, а может, просто вернувшись домой с рынка, раскладываем живописнейшие овощи и фрукты.

В этой книге мы задержим наше внимание именно на овощах и фруктах, и попытаемся передать на бумаге их свежесть и красоту, как это делали художники эпохи Возрождения или голландские мастера в своих натюрмортах. Те, кто сейчас подумал: «Ой, нет, это не для меня. Я не умею рисовать» — отбросьте эти мысли, эта книга именно для вас! Ведь самое главное это поверить в свои силы и открыть в себе художника. А я со своей стороны постараюсь рассказать и показать вам все секреты, техники и приемы — ну, если не все, то хотя бы основную часть мира акварели. Тема этой книги выбрана не случайно. Постановки из овощей, фруктов и натюрморты являются базовыми уроками живописи. Постепенно от основ построения и азов живописи и мы будем стараться переходить к созданию художественного произведения. Акварельная техника так многообразна, что мы можем писать, начиная от строгой сухой ботанической иллюстрации и заканчивая экспрессивной и непредсказуемой примой. А овощи и фрукты послужат нам прекрасными натурщиками.

Итак вооружаемся хорошим настроением, уверенностью, добавляем вдохновение и терпение. И главное — не бояться, у вас все получится! Вот теперь мы можем нырнуть в этот водоворот, ведь акварельная живопись так схожа с чистой и прозрачной водой, растекающейся по вашим работам. Так, словно это не вы рисуете, а течет живая краска, и течет она так, как ей вздумается, перетекая и переливаясь.

Ну что, вы готовы перевернуть страницу?

Тогда вперед!

Глава 1. Немного о материалах и их свойствах

Начну я, пожалуй, с небольшого рассказа о материалах, которые нам понадобятся, потому как это одна из важных составляющих вашего успеха, здесь не хватит только желания. Не стоит пролистывать эту главу, просто сверьте, все ли у вас в наличии.

ПЕРВОЕ — ЭТО КРАСКИ

Обычно акварельные краски продаются в наборах от 12 до 36 цветов. Также бывает акварель в тюбиках и даже в небольших флаконах с пипетками. Но нам подойдет традиционный набор акварели. Ни в коем случае не берите акварельные наборы для детей, так как эта краска предназначена для простой «выкраски», и она более густая по составу. Этой краской невозможно создать прозрачную акварельную живопись.

Как работать красками. Одно из правил — это не пачкать акварель, то есть не смешивать краски внутри, а составлять оттенки на палитре. При необходимости краски можно промыть широкой чистой кистью, но старайтесь, чтобы краски не были сильно залиты водой. Лишнюю воду можно удалить бумажной салфеткой. После того как вы закончите работать, краски обязательно закрывайте и храните их всегда в закрытом виде — это предотвратит их от пересыхания.

Готовясь к работе, проверьте, все ли цвета у вас есть. Вот набор из основных 24 цветов.

1. Кадмий лимонный	10. Алая	19. Травяная зеленая
2. Кадмий желтый	11. Краплак красный	20. Умбра натуральная
3. Охра светлая	12. Кармин	21. Марс коричневый
4. Сиена натуральная	13. Краплак фиолетовый	22. Умбра жженая
5. Золотисто-желтая	14. Ультрамарин	23. Сепия
6. Кадмий оранжевый	15. Кобальт синий	24. Нейтральная черная
7. Охра красная	16. Голубая «ФЦ»	
8. Сиена жженая	17. Изумрудно-зеленая	
9. Сиена красная	18. Перманент зеленый	

Акварель отличается от других красок, таких как темпера, гуашь, масло, в первую очередь своей прозрачностью. Основные свойства акварельной техники — это, конечно же, прозрачность и легкость, а также одновременно чистота и интенсивность цвета. За счет этих свойств луч света легко проникает через слой краски и, отражаясь от белой бумаги, окрашивается чистым цветом краски. Таким его и воспринимает наш глаз, во всей его чистоте и интенсивности, без замутнений. Разница ощущений будет зависеть лишь от того, насколько насыщен цветом красочный слой. Эта удивительная особенность акварели позволяет создавать чистые и пронзительные по цветовому звучанию работы.

Начиная работать в технике акварели, вы должны постоянно помнить об этом свойстве краски и стараться, чтобы ваш красочный слой был всегда прозрачным. Плотные слои краски, даже если они выглядят очень яркими во влажном состоянии, после высыхания теряют свою цветовую насыщенность и воспринимаются глухими и грязными. Также для акварельной живописи не существует белил, так как они загущают краску и она теряет прозрачность. Ну и, конечно же, не забываем о большом количестве чистой воды — для акварели это важно. Воду лучше наливать в прозрачный стакан, чтобы видеть, когда она будет испачкана, и поменять.

СЛЕДУЮЩИМИ ИДУТ КИСТИ

Их тоже нужно правильно подобрать. Здесь потребуется и качество, и количество. Начнем с того, что кисти для акварели обязательно должны быть мягкими. Жесткие щетинные кисти для акварели не годятся, так как они плохо держат воду и оставляют после себя след; их используют только для густых пастозных красок. Для нас же подойдут кисти из белки, пони, колонка, а также мягкие синтетические.

Обратите внимание и на то, что кисти бывают разными по форме: круглые и плоские. Также на кистях указываются номера, обозначающие их толщину. Итак, вам для работы потребуется несколько круглых кистей от № 2 до № 14, а также несколько плоских кистей — № 20–30–50. Зачем же так много, удивитесь вы? Просто каждая кисть соответствует определенной работе. Для больших заливок или смачивания бумаги подойдут широкие плоские кисти. Для мелких прорисовок используйте тонкие круглые кисти. Также и основная работа выполняется круглыми кистями.

Широкая плоская кисть. С помощью этой кисти легко можно смочить лист бумаги. Просто макаете кисть в воду, лишнее немного отжимаете об край стаканчика с водой. Затем свободными движениями смачиваете лист. Начните наносить горизонтальные мазки сверху, а затем постепенно дойдите до низа листа. Таким образом, у вас получится равномерно смоченный лист бумаги. Также при помощи плоской кисти можно сделать однотонную заливку на листе. Для этого сначала составьте на палитре

нужный оттенок, затем добавьте нужное количество воды и получившимся раствором аккуратно затонируйте бумагу. При работе небольшой плоской кистью по сухому листу бумаги у вас получатся ровные полосы. Этот прием подойдет для нанесения ровных теней.

Круглые кисти более привычны для работы, но и здесь есть свои тонкости. Большими круглыми кистями удобно как бы разливать краску по мокрому листу бумаги. Для этого

мокрую кисть обмакиваете в краску, а затем самым ее кончиком легонько касаетесь листа. Краска растекается по мокрой бумаге, при этом следов от кисти не остается. Сделайте несколько «точек» разными цветами, и вы увидите, как красиво и непредсказуемо растекаются и перемешиваются краски. После высыхания вы можете делать дальнейшие проработки уже по сухому, используя эту же кисть. Тонкие круглые кисти оставляют тонкие и аккуратные линии. Для этого нужно работать самым кончиком кисти. Вы можете положить руку на работу, если она сухая, либо опираться на мизинец, кисть же в это время должна быть совершенно свободна. Ни в коем случае не давите на нее.

Круглые кисти среднего размера подходят для основной работы. Ими можно делать как отдельные мазки, работая самым концом, так и небольшие заливки. Для этого кисть должна прилегать к бумаге под маленьким углом, как бы наполовину ложиться на нее. Делайте это очень мягко и помните, что кисть должна быть всегда с водой и краской, тогда она будет оставлять красивый текучий след.

После того как работа будет закончена, кисти обязательно нужно хорошо промыть в воде и отжать об край стаканчика, или же аккуратно протереть бумажной салфеткой. Вымытые кисти поставьте сохнуть в стаканчик ворсом вверх.

СОВЕТ. Никогда не оставляйте кисти в воде. Это может их испортить. Мягкий ворс кистей загнетса, и такая кисть будет непригодна для живописи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Краски и кисти у нас есть, теперь нам необходима палитра, на которой будут составляться все оттенки. Но не всякая палитра подойдет. Здесь главное — не перепутать с красивой фигурной деревянной палитрой, с которой у нас ассоциируются художники. Для акварели нужна небольшая пластмассовая палитра, поделенная на квадраты или с круглыми углублениями. В углублениях можно с легкостью составлять нужные оттенки в нужном количестве для заливки.

На палитре краску смешиваете с добавлением воды, в таком случае легко получить несколько оттенков. Для удобства работы, помимо пластмассовой палитры, вам понадобится полоска бумаги для пробы цвета. Составляя оттенки на палитре, делайте небольшие мазки на бумаге — так точнее будет виден цвет. После окончания работы палитру промойте водой и вытрите насухо бумажной салфеткой.

Акварельная техника очень многообразна и поэтому требует много разных дополнительных инструментов — например бутылочку-пульверизатор (спрей). Не всегда бумагу нужно сильно смачивать с помощью кисти, иногда достаточно просто легонько сбрызнуть ее спреем. Это удобно в процессе работы по сырому, где бумага не должна пересыхать.

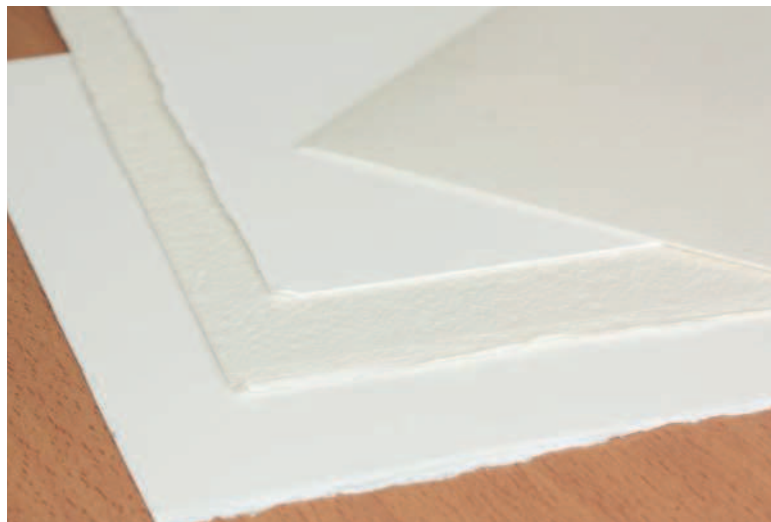
Бумажные салфетки и хлопчатобумажные тряпочки пригодятся не только для того, чтобы протирать палитру во время работы или удалять лишнюю воду с кистей. Бумажной салфеткой,

сложенной в несколько раз, мы будем пользоваться как дополнительным инструментом, с помощью которого можно высветлять отдельные места по еще сырой акварели. Это нужно для создания небольших бликов. Также салфеткой можно удалять лишнюю краску, если ее попало слишком много на бумагу. Для этого достаточно просто промокнуть нужное место, и салфетка впитает часть краски.

Фен. В работе с акварелью мы будем не только мочить бумагу и заливать ее краской, но и сушить. Есть моменты, когда та или иная часть работы должна высохнуть быстро, и в таком случае применяется фен.

БУМАГА

Вот мы и добрались до **бумаги**. Ей, конечно же, надо уделить отдельное внимание, так как половина результата зависит именно от правильно выбранной бумаги. И что же такое «акварельная бумага»? Давайте рассмотрим, чем она отличается и какую лучше выбрать. Разновидностей бумаги много, на первый взгляд можно отличить ее по фактуре и по толщине, а точнее, по ее плотности и весу. Вес бумаги пишется в граммах: чем толще бумага, тем больше ее вес. Акварельная бумага может быть как отдельными большими листами, так и нарезанная небольшими форматами и сложенная в папки или подшита в альбомы. Наиболее удобны для работы альбомы, в которых все листы склеены по краю. Рисуя в таком альбоме, вам не нужно волноваться, что бумага будет выгибаться или топорщиться. По окончании работы лист легко отделяется от всего альбома. Такие альбомы-склейки бывают разного размера, остается только выбрать наиболее удобный для вас формат.

А еще не забудьте обратить внимание на фактуру бумаги. Бумага для акварели может быть как гладкой, так и сильно фактурной. От того, какую бумагу вы выберете, будет зависеть вид вашей работы. Для того чтобы определиться с выбором, попробуйте сделать по несколько мазков на листах разной бумаги.

Главное помнить, что для акварели не подходит глянцевая бумага и бумага типа «ватман». Эти сорта бумаги достаточно плотные и слишком гладкие для акварели, краска с них будет скатываться.

Если вы крепите лист на планшет, то вам понадобится скотч. Для фиксации бумаги подходит только малярный скотч и никакой другой. Это связано с тем, что он снимается с бумаги, не повредив ее, остальные же пропитывают своим клеем верхний слой бумаги и при удалении рвут бумагу.

Любая картина начинается с рисунка. Акварель не является исключением: несмотря на свою прозрачность, рисунок все же требуется. Вооружитесь для этого хорошим карандашом и ластиком. Для того чтобы рисунок сильно не просвечивал из-под красочного слоя, используйте твердый и твердо-мягкий карандаш. Остро затачивайте карандаш, чтобы он оставлял тонкую линию, или же используйте тонкий механический карандаш, предварительно подобрав к нему стержень, подходящий по твердости. Цветные и мягкие карандаши категорически не годятся для этого, так как они будут создавать грязь при контакте с водой. Единственным исключением могут быть акварельные карандаши, но и с ними работать нужно предельно аккуратно. Во-первых, нужно выбирать тот цвет, который будет соответствовать дальнейшему рисунку. Не забывайте, что акварельный карандаш размоется и оставит свой оттенок. И во-вторых, как и обычные карандаши, их нужно хорошо затачивать и делать рисунок тонкой линией.

Глава 2.

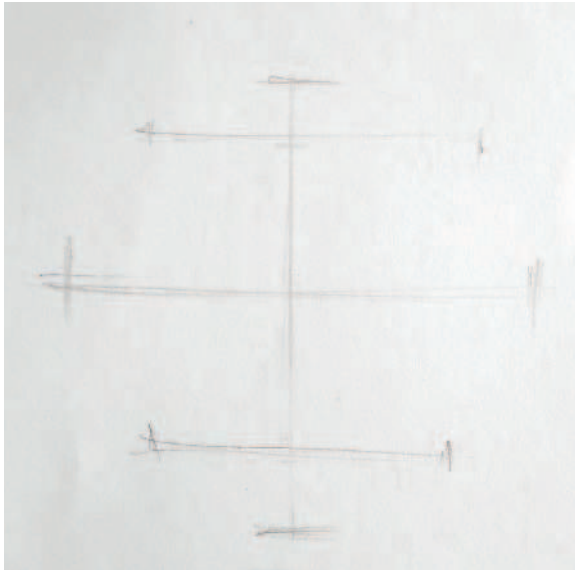
ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ.

Хотите писать овощи и фрукты акварелью и наслаждаться цветом? А знаете, что для этого нужно хорошо знать основы рисунка, чтобы не тратить много времени на отрисовки карандашом, не переделывать и уж тем более не терять акварельную бумагу лишний раз ластиком? Достаточно хорошо изучить построение, сделать несколько набросков и можно будет браться за большую работу!

Давайте начнем с базовых основ построения. Практически все объекты в своей основе имеют шарообразную или вытянутую форму. Поэтому мы рассмотрим конструкцию на примере яблока. Для наглядности положите перед собой фрукт или любой другой круглый предмет.

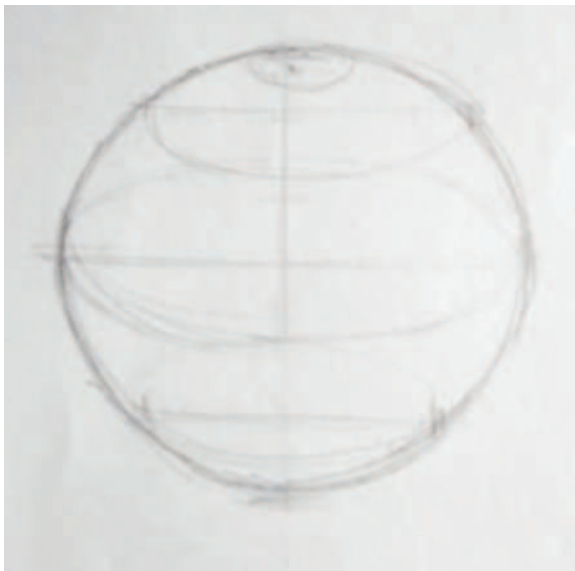

ЯБЛОКО

Начнем построение с центральной оси, которая вертикально проходит через центр яблока. Несколько горизонтальных осей нам потребуются для того, чтобы передать размер. Сделайте на них небольшие засечки на одинаковом расстоянии по обе стороны от центральной оси.

На горизонтальные оси «наденьте» овалы — это объем яблока. Представьте, что мы разрезали яблоко на несколько слоев и смотрим на них сбоку. В зависимости от угла зрения будет меняться и форма. При взгляде сверху мы можем видеть полный круг, а сбоку узкий овал. Соедините все овалы и прорисуйте контур яблока. Нижний овал ложится ровно по контуру яблока.

Нарисуйте небольшое углубление в верхней части яблока, из которого выходит веточка. Обратите внимание, что веточка находится не на контуре яблока, а именно в углублении, которое ниже контура.