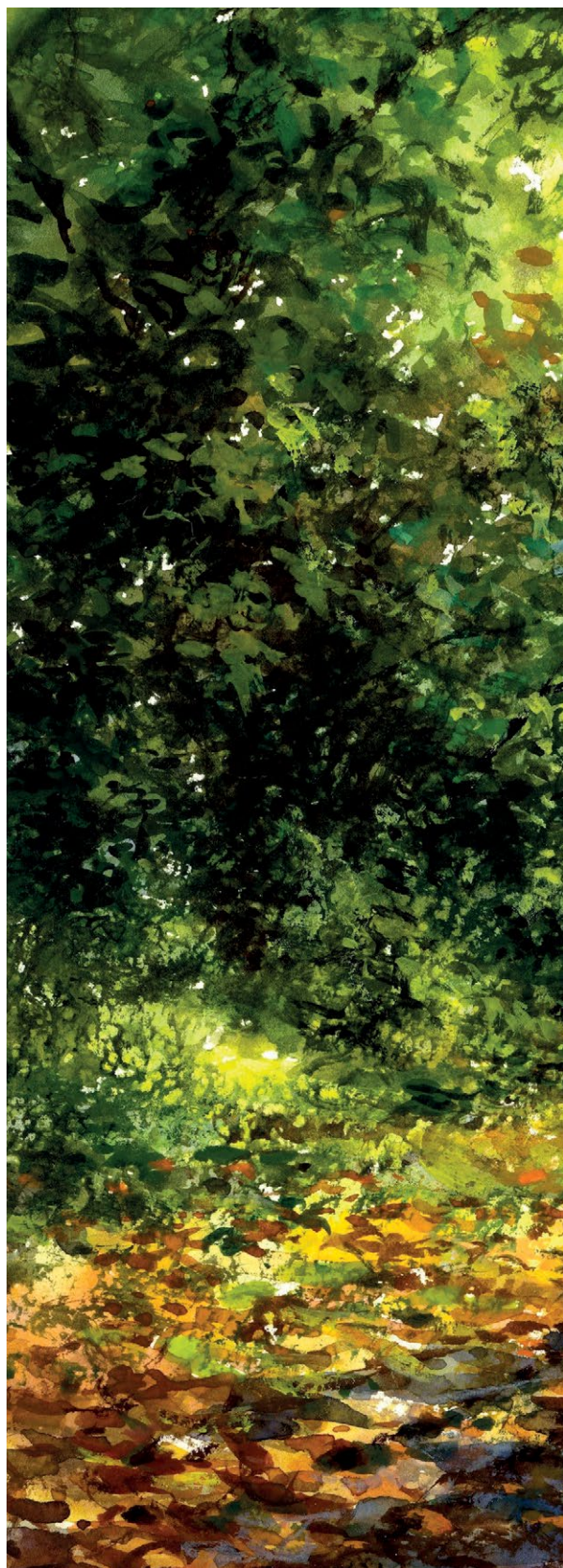

Содержание

Введение	7
Что такое гуашь?	8
Материалы	12
Начало работы	16
Цвет и свет	22
ГУАШЬ: ИСКУССТВО И ТЕХНИКИ	33
Техники работы гуашью	34
Работа над ошибками	52
<i>Рисуем вместе: иван-чай узколистный</i>	54
БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГУАШИ	66
ПЛАКАТНЫЙ СТИЛЬ	74
Что такое плакатный стиль живописи	76
<i>Рисуем вместе: озеро Алсуотер</i>	80
ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ СТИЛЬ	94
Что такое иллюстративный стиль живописи	96
<i>Рисуем вместе: натюрморт с красным луком</i>	102
ДВИГАЕМСЯ ДАЛЬШЕ	114
Композиция	116
Портреты	126
Изображения животных	132
Оформление картин в рамки и паспарту	140
Послесловие	143
Алфавитный указатель	144

Введение

В мою бытность студентом гуашь считалась основным видом красок в обоих колледжах искусств, где я обучался. Благодаря своей потрясающей универсальности она была тогда очевидным выбором для подающих надежды художников и дизайнеров.

По окончании учебы я стал иллюстратором-фрилансером и чаще всего пользовался гуашью, какими бы ни были мои задачи. Этот материал обеспечивает легкость, предсказуемость и простоту. Мне тогда приходилось работать в разных стилях, каждый новый заказ не был похож на другие, — от фотореализма до импрессионизма, от акварельных техник до плакатного стиля. Думаю, нет ни одного другого вида красок, который настолько же универсален, как гуашь, и помог бы мне лучше справиться с такими разными задачами.

Сейчас же гуашь оказалась на дне моря материалов, доступных современным художникам. Лишь некоторые живописцы знают о невероятных возможностях и универсальности этого непопулярного вида красок. Некоторые акварелисты пользуются белой гуашью только для того, чтобы расставить акценты или исправить недочеты, поскольку она более укрывистая, чем белая акварель. Я считаю гуашь идеальной краской не только для начинающих, но и для опытных художников: она позволяет реализовать художественные замыслы в самых разных стилях, тематиках и контекстах.

Гуаши давно пора пережить ренессанс. Я рекомендую ее вам и надеюсь, что вы получите не меньшее удовольствие от безграничности творческих возможностей, которая открывается каждому, кто начинает работать ею.

Цветение вишни

Что такое гуашь?

*Слово «гуашь» французское, а образовано оно от итальянского *guazzo* («водяная краска»).*

Гуашь, или «кроющая краска», — матовая водорастворимая краска, которая изготавливается из пигмента, белил (мела) и камеди, обычно гуммиарабика.

Одна из разновидностей гуаши используется уже много веков, чтобы повысить яркость и плотность красочного слоя акварели.

Гуашью часто пользуются дизайнеры, коммерческие художники и иллюстраторы. Дизайнерам подходят «нестойкие» или несветостойкие краски: часто оригинальные проекты воспроизводятся путем фоторепродукции, а значит, указанные выше свойства необязательны. Для художников же стойкость — принципиальное свойство красок, и хотя в последнее время качество гуаши значительно улучшилось, имейте в виду, что некоторые цвета (и так бывает не только с гуашью) менее светостойки, чем другие, поэтому следует внимательно изучать систему оценки светостойкости у конкретного производителя.

Плакатная краска — более дешевая форма гуаши — не рекомендуется для создания важных работ из-за ее низкого качества, но часто используется в школах, где проекты не обязаны быть долговечными. Я часто применяю термин «плакатный стиль», чтобы описать простые графичные проекты, состоящие из контрастных цветовых блоков. Когда-то так изготавливали плакаты и добивались поразительных эффектов. Гуашь идеально подходит для того, чтобы покрывать цветом большие и ровные плоскости.

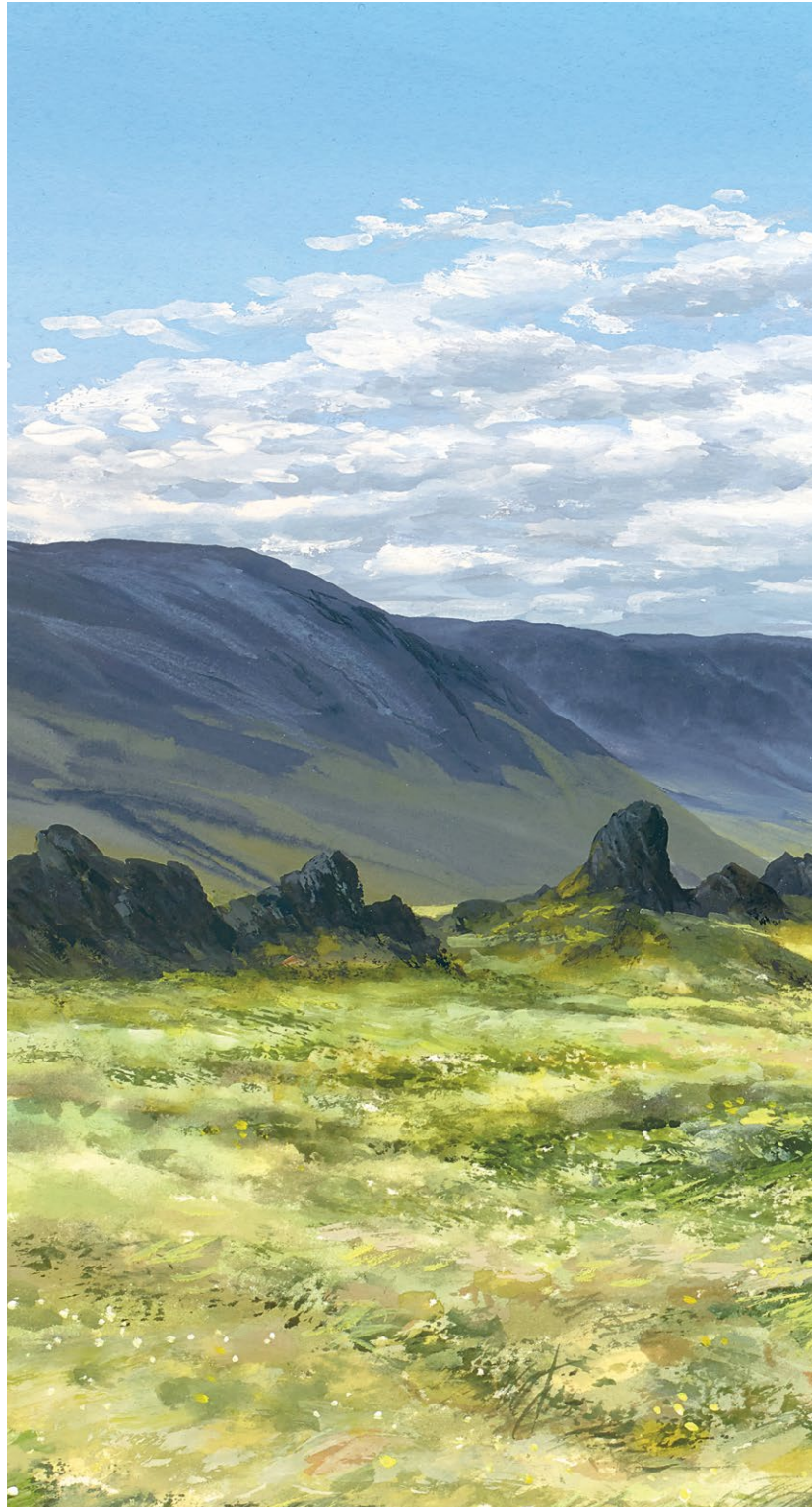
ЗНАМЕНИТЫЕ ХУДОЖНИКИ

Поскольку гуашь ассоциируется с коммерческим искусством, многие художники не относились к ней так же серьезно, как к другим материалам. Однако ею часто пользовались такие известные мастера, как Анри де Тулуз-Лотрек, Валентин Серов, Анри Матисс, Марк Шагал, Пабло Пикассо и многие другие.

Великолепие осени

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ СТИЛЬ

Тингейрсвейт, Исландия

Что такое иллюстративный стиль живописи

Гуашь по сложившейся традиции — популярный вид красок, которым пользуются профессиональные художники и мастера ботанической иллюстрации во многом благодаря ее универсальности и уникальной способности передавать тонкие детали. Как вы уже могли убедиться, этой матовой краской легко заново написать целые участки картины или внести изменения там, где это необходимо. Гуашь просто создана для мелких и тонких деталей.

Гуашью можно пользоваться в более свободных и выразительных стилях живописи — и в этой книге вы найдете множество тому примеров, — и способность передать на бумаге тонкие детали относится к очевидным ее преимуществам. Кроме того, гуашью намного проще работать в иллюстративном стиле, чем пастелью или акварелью, и намного быстрее, чем маслом. Если мне хочется создать картину в иллюстративном стиле, я почти всегда выбираю гуашь по указанным выше причинам.

Когда зритель говорит, что картина выглядит «почти как фотография», это почти всегда комплимент мастерству художника. К слову, фотореалистические картины всегда впечатляют техниками, которые используются для их создания; но писать картины в этом стиле не так сложно, как кажется: всё уже есть на фотографии, а художник должен сделать ее копию. Да, для создания удачной работы в фотореалистическом стиле требуется немало терпения, мастерство и бережное отношение к деталям, но при этом нет необходимости продумывать композицию или интерпретировать пространство, что ограничивает свободу самовыражения. Я считаю, что действительно сложная задача — решение которой принесет больше удовлетворения, — передача фотографии на бумаге таким способом, который можно назвать вашим собственным, уникальным.

Когда я использую слово «иллюстративный» в названии стиля, я подразумеваю работу над картиной, которая включает элементы фотореализма, но при этом оставляет пространство для выбора и эксперимента. Например, в какой-то части картины я могу захотеть изобразить много мелких деталей, но необязательно продолжу писать всю картину тем же способом. Такой прием можно использовать, чтобы привлечь внимание к определенному участку картины, а оставшиеся элементы будут менее важны для композиции. Эта часть книги — синтез точности передачи и самовыражения художника.

Справа:

ОРАНЖЕВЫЕ ЛИЛИИ

Картина выполнена скорее в иллюстративном стиле, чем в плакатном, а значит, работа над изображением основного цветка и стеблей велась с большей тщательностью и вниманием к деталям. Задний план не имеет особого значения, работать над ним можно в свободной манере. Цветок выполнен сначала карандашом, затем создан фон красками вокруг изображения. Когда краска высохла, цветок и стебли были написаны гуашью поверх темного контрастного заднего плана.

JCFORRY-03

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ СТИЛЬ

Гуашью пользуются многие иллюстраторы и мастера ботанического рисунка. Эти направления живописи требуют особой тщательности и внимания к деталям, добиться которых можно, лишь постоянно практикуясь и развивая внимательность. Благодаря точности передачи характеристик объекта на бумаге зритель получает больше визуальной информации о нем, ведь художник необычайно внимателен к деталям. Ботанисты и иллюстраторы часто пишут акварелью, но работать гуашью проще: акварель должна всегда оставаться свежей и не терять прозрачности, а если увлечься деталями, картина может стать тусклой. Гуашь же позволяет художнику исправить любую ошибку и написать заново любые детали.

САДОВЫЕ ЦВЕТЫ

Я сделал набросок цветов мягким карандашом и написал красками задний план вокруг эскиза. Я мог бы начать работу с цветов, последовательность действий не имеет особого значения, поскольку любые ошибки можно исправить после полного высыхания краски. Прорабатывать фон в иллюстративном стиле нет нужды, особого внимания требуют только цветы. Я мог бы вообще пропустить этот этап, но мне кажется, что темный фон создает яркий контраст, идеальный для более бледных цветов. Иногда изображения в иллюстративном стиле вовсе не имеют фона, здесь его наличие необязательно и изображение само по себе уже несет достаточно визуальной информации.

МАЛЕНЬКИЙ БУКЕТ РОЗ

Я решил, что цветкам, листьям и бутонам таких насыщенных цветов фон не нужен. Первым делом я написал розу в центре и нанес краски от светлых к темным, затем постепенно выстроил цветочную композицию вокруг центральной розы.

ЗАРИСОВКА С НАТУРЫ

Для этого этюда я выбрал плющ, который рос неподалеку и попался мне на глаза, а вы можете взять любой небольшой предмет, который можно расположить на планшете прямо перед собой. Для начала возьмите что-то простое, с минимумом деталей, прежде чем переходить к чему-то сложному. Плющ, подбором цветов для которого я занимаюсь в данном случае, не то же растение, которое показано на картине «Плющ садовый». Особенно заметно, что разнятся оттенки зеленого.

1. Скопируйте размер и форму листа плюща, сделав набросок карандашом 2В; я едва касался бумаги грифелем.

2. Когда вас устроят размер и форма листа на бумаге, нарисуйте его более четкими линиями.

3. Влейте немного воды в пустую ячейку палитры и окуните кисть в воду. Добавьте небольшое количество желтого кадмия, чтобы получить краску молочной консистенции. Промойте кисть и положите в ту же ячейку палитры белила цинковые. Добавьте каплю ультрамарина и побольше лимонного желтого. Мокрые краски на палитре могут выглядеть совсем не так, как они будут смотреться на бумаге после высыхания, поэтому стоит попробовать замес на отдельном листе и поднести бумагу к предмету, который вы изображаете, чтобы убедиться, что цвета совпадают. Если же оттенки различаются, добавляйте понемногу разных красок в замес на палитре до тех пор, пока не получите нужный оттенок.

4. Когда будете довольны тем, как соотносятся цвет растения и цвет на бумаге (не на палитре), можете приступить к изображению растения, которое находится перед вами.

СОВЕТ

Когда я рисую с натуры, то делаю набросок, едва нажимая на карандаш, чтобы линии было легко стереть ластиком. Я провожу едва заметную линию и, если меня все устраивает, прорисовываю ее четче.

ПЛЮЩ САДОВЫЙ

Наблюдение — отличное упражнение, особенно если находить объекты и воспроизводить их на бумаге; лучше всего копировать природные элементы. Всегда есть из чего выбрать, сами объекты не обязаны быть красивыми или складываться в картину. Листья, камни или части дерева могут помочь вам улучшить навыки точного воспроизведения предметов на бумаге.

Рисуем вместе: натюрморт с красным луком

Ваша задача — точно передать цвета луковицы, которая перед вами, а значит, мои инструкции по смешиванию цветов стоит использовать только как ориентир. Вы можете обнаружить, что нужный вам цвет можно получить несколько иным способом, и тут нет ничего страшного. Я подбирал цвета специально для этой работы, но ваша луковица может отличаться от моей. Возможно, вы удалите отпадающую наружную сухую шелуху или оставите ее. Или полностью удалите сухую шелуху и оставите только сочную внутреннюю. Или вы можете выбрать проросшую луковицу, тогда сможете написать ярко-зеленые ростки.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- Красная луковица (у моей местами отпадает наружная сухая шелуха)
- Планшет с гладкой акварельной бумагой Line and Wash Board
- Мягкий карандаш 2В
- Резинка
- Гуашь: глубоко-черная, сиена жженая, белила цинковые, винзорский зеленый, розовый, кадмий красный (или киноварь), кадмий желтый, ультрамарин
- Круглые кисти: № 6, 1, 0

Справа:
ЗАКОНЧЕННАЯ КАРТИНА

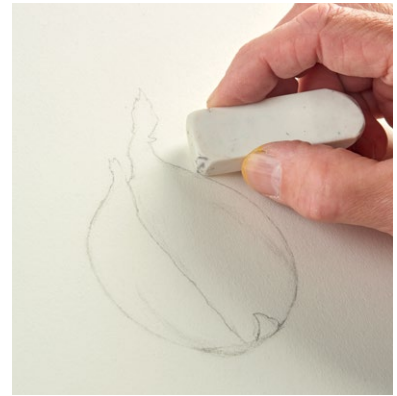

1. Поверните планшет так, чтобы работать в альбомном формате. Расположите луковицу перед собой и начните делать набросок в центральной части листа, слегка нажимая на карандаш.

2. Когда будете довольны получившейся формой, можете прорисовать эскиз более четкими линиями, нажимая на карандаш сильнее. Не беспокойтесь о том, насколько точен ваш набросок: достаточно, чтобы он напоминал луковицу.

3. Аккуратно сотрите ластиком ненужные линии.

СОВЕТ

Установите планшет под небольшим углом, либо придерживайте его одной рукой, или же положите на поверхность, имеющую нужный наклон, чтобы планшет был слегка наклонен. Если будете работать на плоской поверхности, вы можете получить в результате искаженную перспективу.

4. Выложите немного базовых цветов, которыми можно написать луковицу, — кадмий красный, ультрамарин, винзорский зеленый, белила цинковые, сиена жженая, розовый и кадмий желтый — в отдельные ячейки палитры и добавьте столько воды, сколько необходимо, чтобы добиться водянистой консистенции. Смешайте розовый и немного сиены жженой, чтобы получить насыщенный красный молочной консистенции. Снова смешайте розовый и немного винзорского зеленого. Так вы получите фиолетовый молочной консистенции. Соедините сиену жженую с небольшим количеством ультрамарина, чтобы она стала темнее, добавьте немного белил и сделайте замес молочной консистенции. У вас получится серо-коричневый цвет. Соедините ультрамарин и немного сиены жженой так, чтобы получить темно-серый оттенок.

5. Кистью № 6 нанесите на сухую бумагу красную краску, которую вы смешали ранее, начиная с верхней части луковицы и спускаясь вниз.

6. Нанесите фиолетовый ниже красного и позвольте краскам слиться друг с другом.

7. Нанесите темно-красную краску ниже фиолетовой, закрасив часть луковицы до самого донца. На данном этапе работа идет только в правой части.

8. Наберите на кисть немного фиолетовой краски и сделайте несколько мазков сверху вниз, повторяя изгибы луковицы.