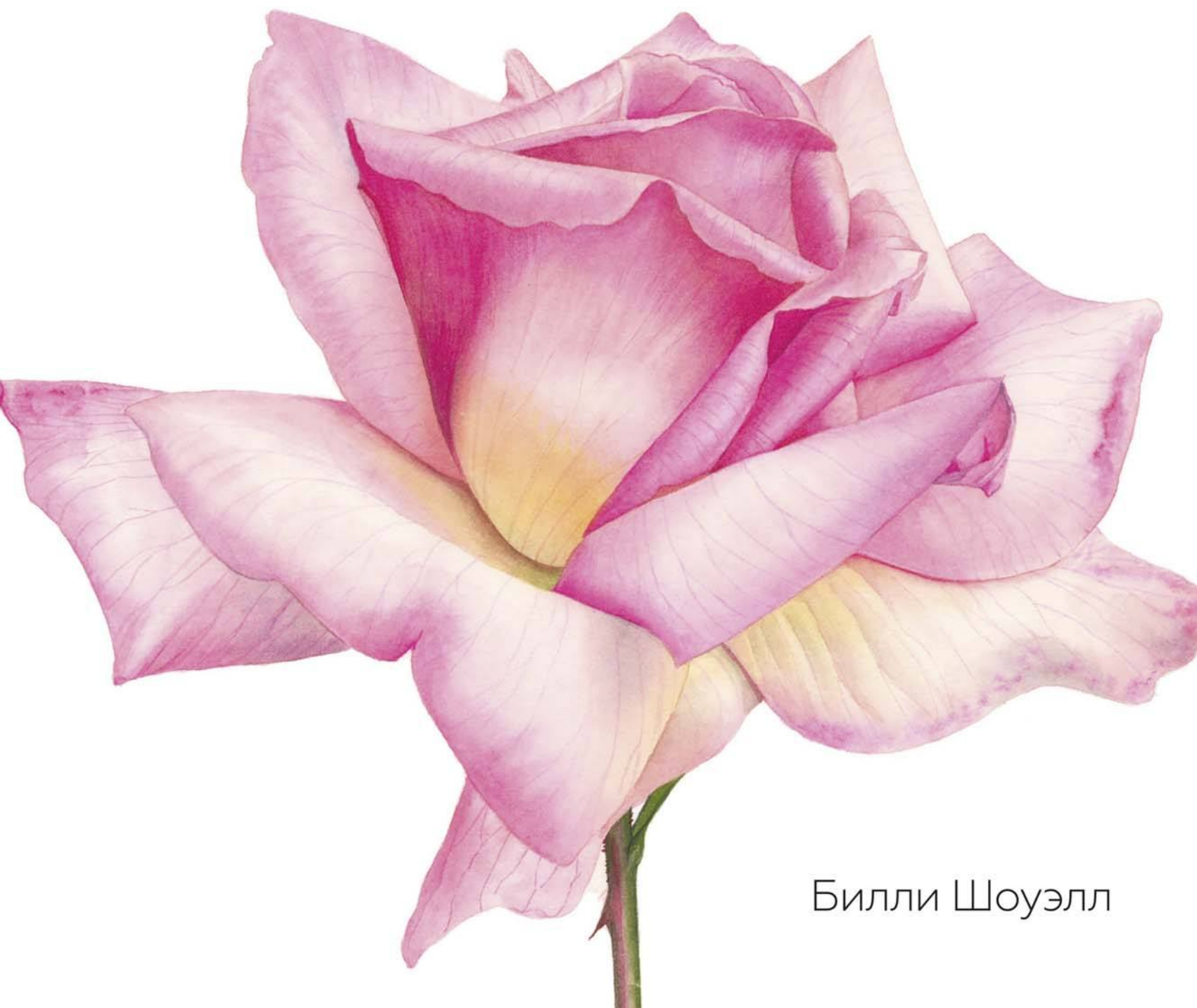

БОТАНИЧЕСКИЕ *портреты*

Практическое руководство по рисованию акварелью

Билли Шоуэлл

*Маме, папе, а также Эдит и Уолтеру Кукам,
моим свекрам, которые убедили меня показать
публике мои первые работы. Эдит отдельное спасибо
за то, что познакомила меня с акварелью*

*Спасибо Кэти Френч за помощь и содействие
во время написания этой книги, а также всем
моим студентам и коллегам-ботаникам за огромную
поддержку и добрые слова. И наконец, спасибо
издательству Search Press за возможность
выпустить эту книгу*

Билли Шоуэлл

БОТАНИЧЕСКИЕ *портреты*

Практическое руководство по рисованию акварелью

Перевод с английского
Екатерины Петровой

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2017

УДК 75.021.32-035.676.332.066.3
ББК 85.145.7
Ш81

*Billy Showell's
Botanical Painting in Watercolour*
Издано с разрешения Search Press Limited
На русском языке публикуется впервые
Научный редактор Юлия Ованесян
Книга рекомендована к изданию Мариной Клёсовой

Шоуэлл, Билли
Ш81 Ботанические портреты. Практическое руководство по рисованию акварелью / Билли Шоуэлл ;
пер. с англ. Екатерины Петровой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 196 с. : илл.

ISBN 978-5-00100-630-5

В новой книге Билли Шоуэлл делится секретами ботанической иллюстрации и рассказывает об уникальной технике, с помощью которой можно добиться глубины цвета и фантастически тонкой проработки деталей. Здесь вы найдете пошаговые инструкции для отработки той или иной техники, профессиональные рекомендации о материалах и инструментах, работе с натуры, техниках рисунка и живописи, а также информацию об узорах, текстурах и смешивании цветов. А благодаря фотографиям и превосходным авторским работам эта книга станет для вас не только бесценным источником информации, но и выставкой картин удивительной красоты.

УДК 75.021.32-035.676.332.066.3
ББК 85.145.7

Издание для досуга

Билли Шоуэлл

БОТАНИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

Практическое руководство по рисованию акварелью

Главный редактор *Артем Степанов*
Руководитель направления *Вера Ежкина*
Ответственный редактор *Анна Кузьмина*
Арт-директор *Алексей Богомолов*
Редактор *Ольга Свитова*
Дизайнер *Наталья Майкова*
Верстка *Надежда Кудрякова*
Корректоры *Мария Кантурова, Надежда Болотина*

ООО «Манн, Иванов и Фербер»
www.mann-ivanov-ferber.ru
www.facebook.com/mifbooks
www.vk.com/mifbooks

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

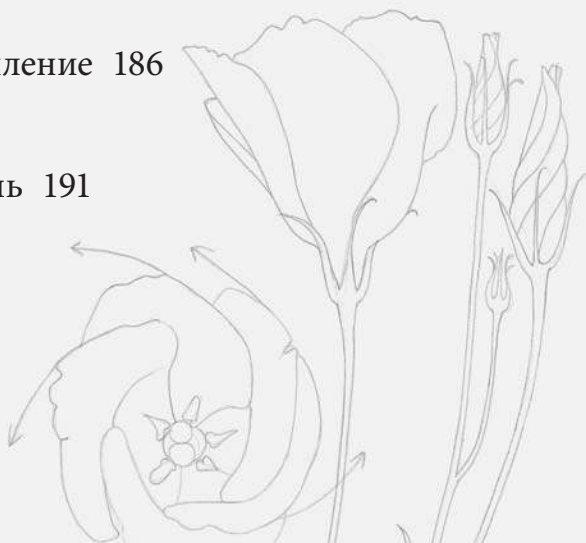
Text copyright © Billy Showell 2016
Photographs by Paul Bricknell at Search Press Studios
Photographs and design copyright © Search Press Ltd. 2016

© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление.
ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2017

ISBN 978-5-00100-630-5

Содержание

От автора	6
Материалы	8
Приступаем	18
Работа с натуры	20
Изучение	22
Рисование	28
Работа кистью	44
Живописные техники	54
Коррекция	82
Проработка деталей	88
Добавление узоров	110
Создание текстур	118
Рисование соцветий	130
Работа по увеличенной фотографии	136
Цвет и смешивание цветов	140
Композиция	178
Натягивание и оформление	186
Словарь	190
Алфавитный указатель	191

От автора

В этой книге я поделюсь множеством полезных советов о своей технике рисования. Я кропотливо собирала их, прислушиваясь к мнениям других художников, практикуясь и, конечно, делая выводы из своих ошибок и маленьких озарений, посещавших меня за годы работы акварелью.

Ботанический рисунок пропитан традициями и окружен мифами о том, что можно и чего нельзя. Стиль моих работ отличается от научной иллюстрации. Я точно воспроизвожу вид цветов, но люблю поиграть с композицией и форматом и создаю настоящие картины, а не учебные иллюстрации.

В части техники мой девиз — «если этот способ работает, то он мне подходит». Я люблю пробовать современные материалы и разные сочетания цветов без оглядки на традиционные «можно и нельзя». Если рисуете для удовольствия, не нужно следовать правилам. Я всегда советую ученикам ознакомиться с требованиями, быть в курсе правил подготовки работ к выставке или для вступления в художественное общество и следовать всем требованиям: в этом случае сюжеты и техника будут приняты. Но если вы рисуете для себя, можно делать все что захочется.

Если какая-то информация из этой книги покажется вам стоящей, поделитесь ею с кем-нибудь еще. Каждый раз, когда знания передают в хорошие руки, они обретают шанс на новую интерпретацию, а возможно, и улучшение. К тому же делиться с другими приятно.

Некоторые мои техники, возможно, противоречат исторически сложившимся правилам ботанической акварели. Но меня они устраивают, и вы можете выбрать из них те, что понравятся вам. Помните: практика, планирование и профессионализм — ключ к успеху. Я называю это «правилом 3П», и оно поможет вам держаться верного курса. Чтение о техниках живописи полезно, но оно не заменит практики и экспериментов с красками. Планирование времени, которое вы можете посвятить рисованию, и этапов работы поможет сэкономить силы и ресурсы, а профессионализм придет с опытом работы с инструментами, красками и бумагой.

Звучит страшновато, но это не так. Радуйтесь каждому своему большому успеху и маленьким победам в процессе. Если случайно получится что-то красивое, сохраните это и старайтесь в будущем повторить удачный прием.

Billy

*На странице напротив:
Анемоны на тонированном
чаем фоне*

Весенний подарок

Материалы

Для ботанической иллюстрации нужны особые материалы. Какие-то из них широко распространены, какие-то можно использовать по желанию. В этой книге я расскажу о тех, которыми пользуюсь сама. Но есть и другие варианты, которые тоже стоит попробовать. Для начала купите только необходимое и добавляйте новые материалы, если они вам понадобятся.

Мой минимальный набор на все случаи жизни состоит из трех основных цветов: французский ультрамарин, желтый темный сеннелье и краплак розовый. В него также входят кисть с заостренным кончиком № 6 и альбом-склейка Fabriano Artistico из бумаги горячего прессования. Из трех основных цветов можно получить множество оттенков, а все остальные цвета, которые вы купите, будут приятным дополнением.

Большая фарфоровая тарелка — идеальный вариант для смешивания цветов, если вы пока не готовы приобрести палитру. Смешивать краску можно старыми кисточками, а карандаш найдется у всех начинающих художников. В качестве контейнера для воды можно использовать любую большую посудину с достаточно широким дном, чтобы ее было просто опрокинуть.

Качественные материалы для художников

Хиалит-грунт под акварель

Медיום для замедления высыхания

Ластик-клячка

Линейка с неровным краем

Ластик-мастиковый (виниловый)

Бамбуковый пенал-свиток для кистей

Маларный скотч

Скальпель № 10А

Керамическая палитра и поднос для смешивания

Набор карандашей 4H, 2H, HB и 2B

Отполированный камень

Флористические пробирки

Измерительный циркуль

Ножницы

Старое полотенце

Бумага

Бумаг для акварели много, поэтому важно знать, какой сорт выбрать. Я использую Fabriano Artistico горячего прессования, из 100% хлопка, плотностью 640 г/м² или 300 г/м². Это гладкая бумага горячего прессования, очень устойчивая к исправлениям. Она бывает в ярком белом цвете слегка голубоватого оттенка и традиционном белом с кремовым оттенком. Лично я предпочитаю традиционный белый.

Покупка бумаги

Советую приобретать для начала по одному листу, чтобы определить, какой сорт лучше вам подходит. Не забудьте записать название производителя, плотность и фактуру: в будущем это может пригодиться.

Выбрав подходящую бумагу, можно приобрести альбом-склейку. Это блок бумаги, листы в котором скреплены клеевым слоем по трем сторонам из четырех. Благодаря этому верхний лист остается ровным во время работы. Когда картина готова, проведите вдоль краев бумаги между двумя верхними листами неострым ножом, начиная от несклеенной стороны, и отделите верхний лист. Потом снова рисуйте на верхнем листе. И так далее. Правда, будет сложно начать новую картину, не закончив предыдущую. Если отделить верхний лист с незаконченной работой, бумага может покоробиться. Но не стоит волноваться. Следуйте инструкциям по разглаживанию картины на с. 186–187.

Как определить лицевую сторону бумаги?

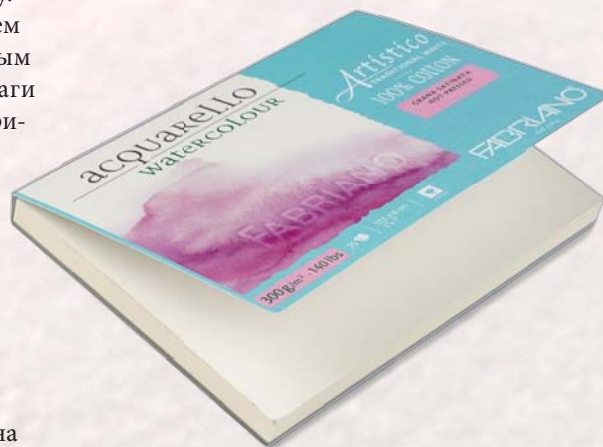
Художники часто спорят о том, какая сторона бумаги предназначена для рисования. У Fabriano Artistico я использую сторону, где стоит водяной знак (на краю листа). Но это не распространяется на другие сорта бумаги.

Еще один способ определить лицевую сторону — положить лист на кисть руки и отпустить. Пусть он соскользнет в любую сторону. Переверните лист и повторите. Лицевой будет та, которая скользит легче.

Лицевую сторону часто можно определить на ощупь: она кажется более гладкой. Если сомневаетесь, обратитесь к консультанту в магазине. В блоке склейки верхняя сторона первого листа обычно лицевая. Но я всегда проверяю сторону, которая прилегает к картонной подложке, чтобы выяснить, какая из них более гладкая.

Совет

Если вы захотите сделать копии работы на обычной белой бумаге, предупредите того, кто будет сканировать, что в настройках нужно установить цвет бумаги как «белый», чтобы кремовый оттенок не учитывался.

Совет

Не переворачивайте бумагу. Я убедилась, что на стороне с водяным знаком работать красками легко и приятно, а рисование на оборотной стороне обычно заканчивалось огорчениями и разочарованиями.

Растягивать или нет?

Я редко растягиваю акварельную бумагу перед работой. Если вы закрепите края, она не покorbitся, когда вы ее увлажните. Но если вы, как и я, не используете слишком много воды для фона, это не станет проблемой. Бумагу растягивают, закрепляя ее на планшете, но я предпочитаю отдельные листы, чтобы их можно было поворачивать как угодно и рисовать естественными движениями руки. А очень плотная бумага 640 г/м² и вовсе не требует растягивания.

При необходимости можно растянуть уже законченную работу. Это очень просто, поэтому нет смысла делать это заранее. Рекомендации по растягиванию акварельной бумаги можно найти на с. 186–187.

Папки

Чтобы хранить рисунки до того, как поместить их в раму, нужна хорошая папка для художественных работ. Картины в стадии завершения лучше хранить в прозрачных файлах из материалов без содержания кислот. Иначе можно повредить верхний слой бумаги, если много раз вынимать ее из папки и класть обратно. Поверхность бумаги становится более шершавой из-за трения, а это может повлиять на процесс рисования.

Совет

У моих учеников часто скапливаются кипы листов с одним наброском в середине. Рекомендую использовать всю площадь листа, размещая первый набросок ближе к краям, чтобы позже рядом нарисовать другие. Если картина не вышла или осталась незаконченной, используйте свободное пространство для маленьких набросков этого же или похожего объекта.

Скетчбуки и блокноты

Я всегда беру с собой крошечный блокнот. Он нужен, чтобы зарисовывать цвета и записывать идеи, где бы я ни находилась. Так я всегда могу быть уверена, что не забуду ни одну мысль, которая посетила меня в минуту вдохновения.

Кисти

Уже много лет я работаю только соболиными кистями. Можно использовать и кисти из синтетического ворса. Но ими не стоит слишком много раз проводить по одному участку: можно повредить бумагу горячего прессования. Сначала моими основными кистями были круглые с тонким кончиком № 6 и № 4, но когда я пополнила свою коллекцию инструментов, для очень маленьких растений я стала пользоваться кистью № 2, а для больших — № 8. И, конечно, маленькой корректирующей кистью из синтетики.

Для начинающих подойдет комплект из № 6, № 2 и корректирующей кисти. Этого достаточно почти для любого размера изображения. Но если вы, как и я, всегда хотите быть готовы нарисовать что угодно, имеет смысл приобрести полный комплект.

Емкость для воды

Подберите большую емкость для воды с широким дном: банки из-под варенья слишком легко опрокинуть. Идеальным будет металлический цветочный горшок (он к тому же симпатичный).

*Старая кисть
для смешивания краски*

Совет

У меня есть старая дешевая плоская синтетическая кисть, которой я смешиваю краску. Она помогает мне беречь хорошие кисти. С ее помощью я могу смешивать насыщенные цвета в большом количестве. Синтетический ворс не вбирает слишком много краски, она вся остается на палитре. Это, конечно, тоже очень удобно!

Пенал-свиток для кистей

Бамбуковый пенал-свиток поможет сохранять кисти в чистоте и бережно сушить их. Они долго будут оставаться как новые. Я всегда советую ученикам выбросить пластмассовую трубочку, прикрывающую ворс новой кисти: если попытаться повторно надеть ее, можно повредить волоски, а если оставить кисть влажной (особенно если ее облизать) с надетой трубочкой, она быстро испортится. В такой пенал поместятся все нужные кисти и вдобавок несколько карандашей. Все будет в одном месте.

Краски

Полный список цветов, которые я использую, можно найти на с. 140. Двенадцать из них, используемые чаще других, — прозрачные. Это краски Sennelier, и их можно приобрести в наборе (фото напротив), хотя такие же цвета выпускают и другие производители, включая Winsor & Newton. В составе красок Sennelier содержится мед, поэтому они ложатся более гладко и дольше остаются мягкими. Всегда пользуйтесь профессиональными красками: они дают лучший результат. Ученические дешевле, но хуже ложатся, и результат может быть неудовлетворительным.

Примечание

Таблицу соответствия цветов марок Winsor & Newton и Sennelier можно найти в интернете.

Палитра для смешивания цветов

Моя палитра, которой я пользуюсь в студии, — квадратный керамический поднос. Недавно я обнаружила удобные керамические наборы для работы на улице. Кроме основных цветов, я могу взять с собой понемногу других красок вместо целых тюбиков. Палитру побольше я держу в студии про запас, иногда беру с собой в сад. На палитрах перманентным маркером я подписала буквенные обозначения цветов, чтобы знать их названия.

Карандаши

Для рисования и записей мне достаточно карандашей 4H, 2H, HB и 2B, а полный набор карандашей от H до B пригодится для выполнения тонального рисунка карандашом.

Ножницы, скальпель и точилка

Пара ножниц пригодится для обрезания бумаги и стеблей растений. Хорошая точилка необходима, чтобы карандаши всегда были острыми. Если точилка ломает грифель, пора ее заменить.

Скальпелем размера 10A я режу бумагу или картон. Еще он пригодится для препарирования растений, удаления с бумаги помарок (с. 86) и процарапывания крошечных ярких бликов (с. 65).

Маскирующая жидкость

Маскирующая жидкость — это раствор каучука, который наносят на сухую бумагу. После высыхания он затвердевает и предназначен для защиты поверхности от попадания краски. Особенно он пригодится для мелких деталей. Можно наносить его аппликатором или древком кисти. Не используйте ворс кисти, иначе испортите ее. В магазинах можно найти разные виды маскирующей жидкости. Я предпочитаю ту, которая после высыхания приобретает голубоватый оттенок и хорошо видна на бумаге. Жидкую наносить проще, чем густую.

Трафарет для ластика

Это металлическая пластина с отверстиями разной формы. С его помощью можно точно стирать мелкие детали, нарисованные карандашом, и он защищает остальную поверхность рисунка.

Ластик и ластик-клячка

Аккуратно катая ластик-клячку по законченному рисунку, можно удалить избыточное количество графита перед работой красками (с. 30). Виниловым ластиком легко удалить контуры рисунка после нанесения основного слоя краски. Он бережно стирает, не повреждая бумагу, и его можно разрезать на несколько частей, чтобы было удобнее стирать мелкие детали.

Линейка с неровным краем

Нужна для создания декоративного рваного края бумаги. Это не предмет первой необходимости, но ею легко пользоваться, а результат эффектный (с. 188).

Инструменты для исследований

Самые мелкие детали растений я рассматриваю через лупу. Обычная линейка необходима для точного измерения и изображения растений. Она пригодится, если вы собираетесь поместить работу в раму. Измерительный циркуль также предназначен для точного обмера растений. Это не самый важный инструмент, но он идеально подходит для измерения сложных структур (с. 26).

Угольник

Угольник необходим для точного определения прямого угла листа бумаги, чтобы сделать на ней декоративный край, или для проверки углов картины до вставки в раму.

Маленькие емкости и флористические пробирки

У меня есть несколько подсвечников для греющих свечей и керамические мисочки для смешивания больших порций определенного цвета или выдавливания небольшого количества нового цвета отдельно от палитры.

Миниатюрные вазы помогают сохранить свежими маленькие цветки и листья или отломившуюся от стебля головку цветка. Флористические пробирки незаменимы, когда нужно хранить и переносить срезанные цветы (с. 20).

Губки и тряпки

Я использую старую тряпку из микрофибры для промакивания кистей во время работы. Она многоразовая и более бережно вытирает кисть, чем бумажные полотенца. Их я тоже держу под рукой на случай, если нужно будет протереть разлитую краску, и для промакивания краски на рисунке (с. 56). Если вы будете растягивать бумагу, понадобится старое банное полотенце среднего размера и большая губка для тщательного увлажнения оборотной поверхности листа.

Волшебный ластик

Когда-то это был секрет, но сейчас о нем знают все художники. Меламиновой губкой, предназначенной для уборки, можно удалить помарки с законченной работы (с. 84). В губке не должно содержаться отбеливающих составляющих, иначе бумага будет безнадежно испорчена.

Отполированный камень

С помощью камня можно отполировать бумагу там, где она стала шероховатой от многократных мазков, или в месте исправления помарок. Между камнем и бумагой всегда стоит подкладывать бумажное полотенце, иначе поверхность рисунка в месте трения может заблестеть.

Жидкий грунт под акварель

Это прозрачная жидкость, которая наносится на бумагу в нужном месте. После высыхания она защищает бумагу от проникновения влаги. Положенный поверх нее красочный слой можно будет промокнуть в местах бликов до белого цвета, даже если краска уже высохла. Подходит только для небольших участков.

Медиум для замедления высыхания

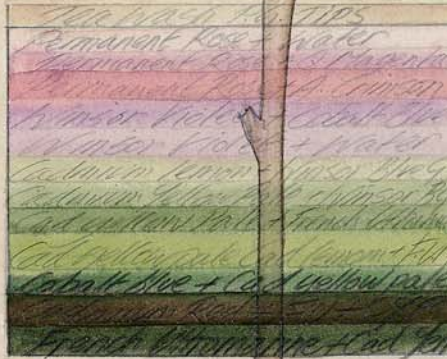
Замедляет процесс высыхания краски и делает ее более текучей. Мне нравится экспериментировать с ним и применять для размывки на большой области.

Скотч

Малярный скотч пригодится для закрепления бумаги, растений и многого другого. Коричневая гуммированная бумажная лента применяется для растягивания листа (с. 186–187), а коричневый тканевый скотч я использую, когда оформляю работу в раму.

*На странице напротив:
Чайные розы на тонированном чаем фоне*

Приступаем

Выбрать объекты для изображения — задача не из легких. Советую для начала рисовать цветок или фрукт, который вам нравится. Работать гораздо проще, если на объект приятно смотреть. Забудьте о стандартном натюрморте «пустая бутылка из-под вина с апельсином» и изобразите любимое растение. Я обожаю рисовать с натуры живые растения, потому что их можно рассматривать со всех сторон, изучать через лупу и максимально точно передавать цвета и детали. Узнайте, как ухаживать за вашим растением. Полезную информацию о поддержании свежести срезанных цветов можно найти на с. 20–21, флористических сайтах или в журналах.

Пока вы не научитесь работать быстро, пригодятся фотографии. Советую сделать несколько снимков объекта в разных ракурсах, чтобы воспользоваться ими, когда цветок или фрукт завянут. У меня есть маленький цифровой аппарат, с него я загружаю снимки в компьютер. Иногда я распечатываю их, но предпочитаю работать, глядя на экран: на нем изображение выглядит светлее и имеет большую глубину.

Заранее подготовьте все нужное, чтобы не суетиться в процессе рисования. Постарайтесь найти дома место, где можно разложить все материалы, чтобы они были наготове, когда вас посетит вдохновение или выдастся возможность порисовать. Убирать все каждый раз утомительно и лишает возможности спонтанно поработать несколько минут.

Как обустроить рабочее место

Как создать подходящее настроение

Подготовившись, скажите себе: «Я не буду стараться закончить картину, а просто хочу посмотреть, что получится». Если загонять себя в рамки, трудно будет творчески раскрепоститься. Не стоит недооценивать важность практики. Если ожидать, что у вас сразу, без отработки навыков, будут получаться шедевры, разочарование неизбежно.

К счастью, у меня есть мастерская, но поскольку я преподаю, то часто ношу материалы в класс. Поэтому я придумала, как раскладывать их, чтобы они располагались в привычных для меня, а главное, удобных местах. Краски, воду и промокашку лучше положить справа, если вы правша, и слева, если вы левша. Оптимальное расположение источника света будет с противоположной стороны от рабочей руки, чтобы не пришлось рисовать в своей тени. Мне нравится работать так, чтобы слева было окно, а для более выразительного освещения использовать лампу. Ею я освещаю бумагу, объект или то и другое одновременно, а вам советую попробовать разные способы, чтобы понять, какой из них удобнее.

При дневном свете цвета смешиваемых красок выглядят наиболее достоверно. Но можно смешать их при естественном освещении, а рисовать при искусственном. Я уверена, что не должно быть никаких правил, кроме тех, которые кажутся разумными лично вам и облегчают работу. Поэтому не обращайтесь на строгие инструкции и доверяйте своей интуиции.

Разложите все необходимые инструменты так, чтобы они были под рукой, но не мешали, и освободите достаточно места, чтобы удобно было передвигать бумагу и не испачкать ее краской. Не забудьте про запас бумажных полотенец и чистой воды на случай, если краска разольется.

Работа с натуры

Как сохранить свежими срезанные цветы

Уход за растением важен, потому что продлевает время для его изучения. Фотографии тоже полезны, но для меня ничто не может сравниться с натурой. Конечно, если рисуешь объект, который не растет в это время года, выбора не остается. Но есть несколько проверенных способов сохранения свежести.

Как сохранить растение свежим

1. Старайтесь срезать цветы ранним утром, когда они насыщены влагой, и сразу ставить в воду.
2. Обрежьте стебель под углом 45°. Желательно делать это в воде, чтобы пузырьки воздуха не попали в стебель.
3. Если у растения деревянистый стебель, раздавите его кончик, чтобы вода лучше проникала в него.
4. Не срезайте шипы с розы.
5. Большинство цветов предпочитает воду комнатной температуры (лучше дождевую), но луковичные растения, например тюльпаны и нарциссы, любят ледяную.
6. Каждый день наливайте чистую воду.
7. Опрыскивание водой помогает поддерживать упругость нежных цветков.
8. Кончик стебля дикорастущего цветка бланшируйте в кипящей воде в течение 5 минут, перед тем как поставить в пробирку или вазу.
9. На ночь или в перерыве между занятиями ставьте цветы в темное прохладное место.
10. Если кончик стебля стал коричневатым, подрежьте его.
11. В магазине выбирайте самые свежие растения. Головка розы должна быть упругой при легком сжатии. Если она мягкая или коричневатая у основания, цветок долго не проживет.
12. Не до конца распустившиеся бутоны можно заставить раскрыться, аккуратно проложив лепестки ватой на ночь.

Небольшие цветы храните в маленьких вазах и ставьте на ночь в темное прохладное место.

Цветы в пробирках хорошо сохраняются, их удобно переносить и легко придать им устойчивое положение. Но на ночь их лучше поставить в вазу, чтобы они не высохли.

Как сохранить разрезанный фрукт с помощью сока лимона

Чтобы срез фрукта не потемнел, протрите его лимонным соком. Он препятствует окислению, которое придает поверхности среза коричневатый цвет. Целый фрукт сохранит свежесть в холодильнике или прохладном темном помещении, куда его следует класть на ночь или в перерывах между занятиями.

Как сохранить бутон

За время работы над рисунком бутон может раскрыться. Некоторые цветы, в частности тюльпаны, особенно склонны к этому. Чтобы такого не случилось, возьмите тонкий двусторонний скотч, скрутите его в липкую нить и осторожно оберните головку цветка, как показано на фотографии.

Если проколоть булавкой стебель тюльпана, он будет прямым. Но не оставляйте ее в стебле.

Совет

Почаще обрезайте стебель, удаляя небольшие кусочки, чтобы вода беспрепятственно проникала в него.

Совет

В перерывах между занятиями храните препарированное растение на толстом слое влажных бумажных полотенец в пластиковом контейнере, в холодильнике. Для экзотических цветов этот способ не подойдет: они очень быстро темнеют при низкой температуре.

Изучение

Перед рисованием растение всегда стоит изучить. Можно строить догадки о том, как оно устроено. Но чтобы действительно разобраться в нем и запечатлеть достоверно, советую потратить не меньше получаса на конспектирование деталей: рисунка прожилок, пятнышек, мест присоединения лепестков и листьев и т. д. Список справа поможет вам разобраться, на что обратить внимание.

Засушенные цветы

Недавно я начала собирать гербарий из цветов и листьев, которые растут в моем саду. Я прокладываю их несколькими слоями бумажных полотенец и ставлю сверху тяжелые книги. Оказалось, рисунок и прожилки на лепестках и листьях видны гораздо лучше после того, как образец подсохнет. Эти маленькие увековеченные воспоминания можно добавить в свой скетчбук, когда они полностью высохнут.

Использование лупы

Увеличительное стекло помогает разобраться в устройстве мельчайших деталей растения и понять, как к стеблю присоединяются цветок и корни. Конечно, я не рекомендую пользоваться им постоянно без консультации с окулистом. Долгое разглядывание деталей через лупу утомительно для глаз. Поэтому в течение дня старайтесь периодически давать им передышку.

Обратите внимание

Насколько толст стебель?

Стебель ровный или в некоторых местах утолщается?

Как листья расположены на стебле?

Как лепестки присоединены к завязи?

Все лепестки и листья одинаковой длины и цвета?

Есть ли на растении волоски и в каких местах?

Листья изогнутые?

Лепестки у основания сросшиеся и загибаются назад?

Стебель загнутый или волнистый?

Рисунок прожилок темнее, светлее или другого цвета?

Сколько всего лепестков и одинаковый ли на них рисунок?

Светлеет ли стебель по направлению от луковицы или листьев к цветку?

Как разные части соединяются между собой и как это нарисовать?

Может, какой-то ракурс дает больше информации, чем остальные?

Копирование листа притиранием

Если лист достаточно прочен, чтобы выдержать трение грифеля о поверхность, можно скопировать рисунок прожилок на нем. Я кладу лист нижней стороной вверх, прикрываю салфеткой или калькой и штрикую карандашом 2В. Получается удобный справочный материал; при необходимости его можно вырезать и согнуть, чтобы посмотреть, как прожилки ложатся по изгибу. Это интересный процесс, помогающий разобраться с размером и рисунком прожилок.

1. Положите лист нижней частью вверх на бумагу, сверху постелите салфетку или кальку. Осторожно штрикуйте сверху карандашом 2В.

2. Копия листа послужит справочным материалом, если оригинал завянет прежде, чем вы закончите картину.

Метки

Если вы рисуете сложное растение с большим числом деталей, можно отмечать каждую маленькую каплей краски. Метки пригодятся, если вы потеряетесь в лабиринте узоров. Вернувшись к ним как к точке отсчета, вы всегда сможете выяснить, где сошли с пути.

1. Пересчитывая лепестки, поставьте на первом точку краски контрастного цвета. Этот способ также полезен при рисовании цветков с большим количеством лепестков.

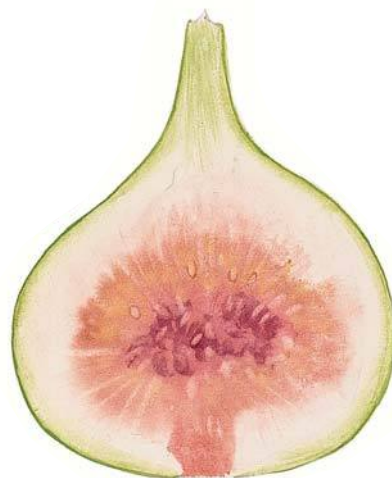
2. Чтобы аккуратно отгибать лепестки во время пересчитывания, используйте чистую кисточку.

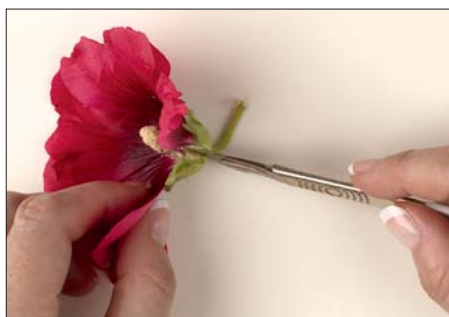
Препарирование

Препарировать растение не обязательно, но этот захватывающий процесс позволяет лучше узнать его устройство. Если вы опытный художник в поиске новых возможностей, препарирование вдохновит вас на свежие композиционные идеи, как на изображении напротив.

Начните с простого растения и экспериментируйте, наблюдая, какой срез дает самую полную и полезную информацию. Препарированные растения погибают быстро, поэтому держите наготове скетчбук и делайте в нем небольшие зарисовки с комментариями о том, что видите. Фотографии тоже полезны, если снабдить их примечаниями. Совет о сохранении препарированных растений можно найти на с. 21.

Препарирование цветка мальвы

1. Проткните лезвием острого ножа или скальпеля боковую сторону головки цветка до середины и прорежьте вниз до стебля. Скальпель должен пройти через пестик.

2. Снова вставьте скальпель в головку и разрежьте пестик пополам.

3. Углубляйте разрез, пока не разделите цветок пополам.

4. Выберите половину с более удачным срезом.

5. От другой отделите лепестки. Чашелистик должен остаться на головке цветка.

6. Отделите чашелистик от цветка. Разложите все части цветка для дальнейшего изучения.

Приближение конца

Перед выставкой я часто работаю над несколькими рисунками одновременно, как видно на этой картине. Я создала иллюзию трехмерности, чтобы отделить цветы от иллюстрации, и добавила кисть для обозначения масштаба.

Измерения

Измерение обычным или специальным циркулем — само по себе искусство. Они предназначены для работы в двумерном пространстве, и самый простой способ измерить с их помощью объемный предмет — представить, что между растением и циркулем находится оконное стекло, и приложить к нему кончики циркуля. Если наклонять циркуль, вы получите результат измерения в трехмерном пространстве, и рисунок будет искажен. Если изображение должно быть больше или меньше оригинала, отметьте результаты на бумаге, измерьте линейкой, а затем умножьте или разделите на соответствующий коэффициент.

Совет

Под свежие цветы всегда подкладывайте салфетку или бумажное полотенце, чтобы не испачкать бумагу.

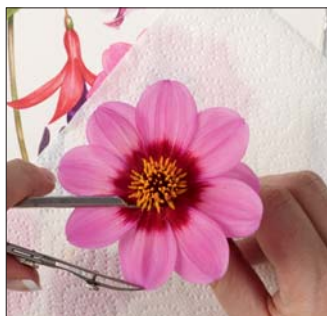
1. Прежде чем приступать к рисованию, измерьте ширину цветка циркулем.

2. Перенесите результаты на бумагу, чтобы получить точный рисунок. Очень легко случайно увеличить или уменьшить размер цветка в процессе рисования, поэтому периодически производите контрольные замеры.

Перспективное сокращение

При измерении ширины цветка в перспективном сокращении держите циркуль вертикально, приложив к воображаемому стеклу. Если отклонить его от плоскости стекла, результат будет ближе к реальной ширине, чем к ее значению в перспективном сокращении.

1. Измерение реальной длины лепестка не поможет получить значение его длины в перспективном сокращении.

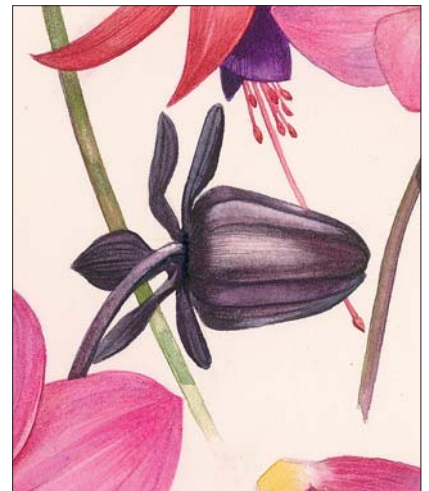
2. Держа измерительный циркуль вертикально, отодвиньте от себя цветок и измерьте длину лепестка. Перенесите результат на рисунок.

Совет

Для измерения ширины цветка можно использовать кусочек плотной бумаги. Просто приложите ее к цветку и отметьте на ней его ширину карандашом.

На странице напротив: заполнение всего листа набросками способствует развитию навыка построения композиции. Соберите несколько растений и разложите на листе белой бумаги. Можно интересно провести время в поисках лучшего варианта их расположения.

Рисование

Увидеть форму

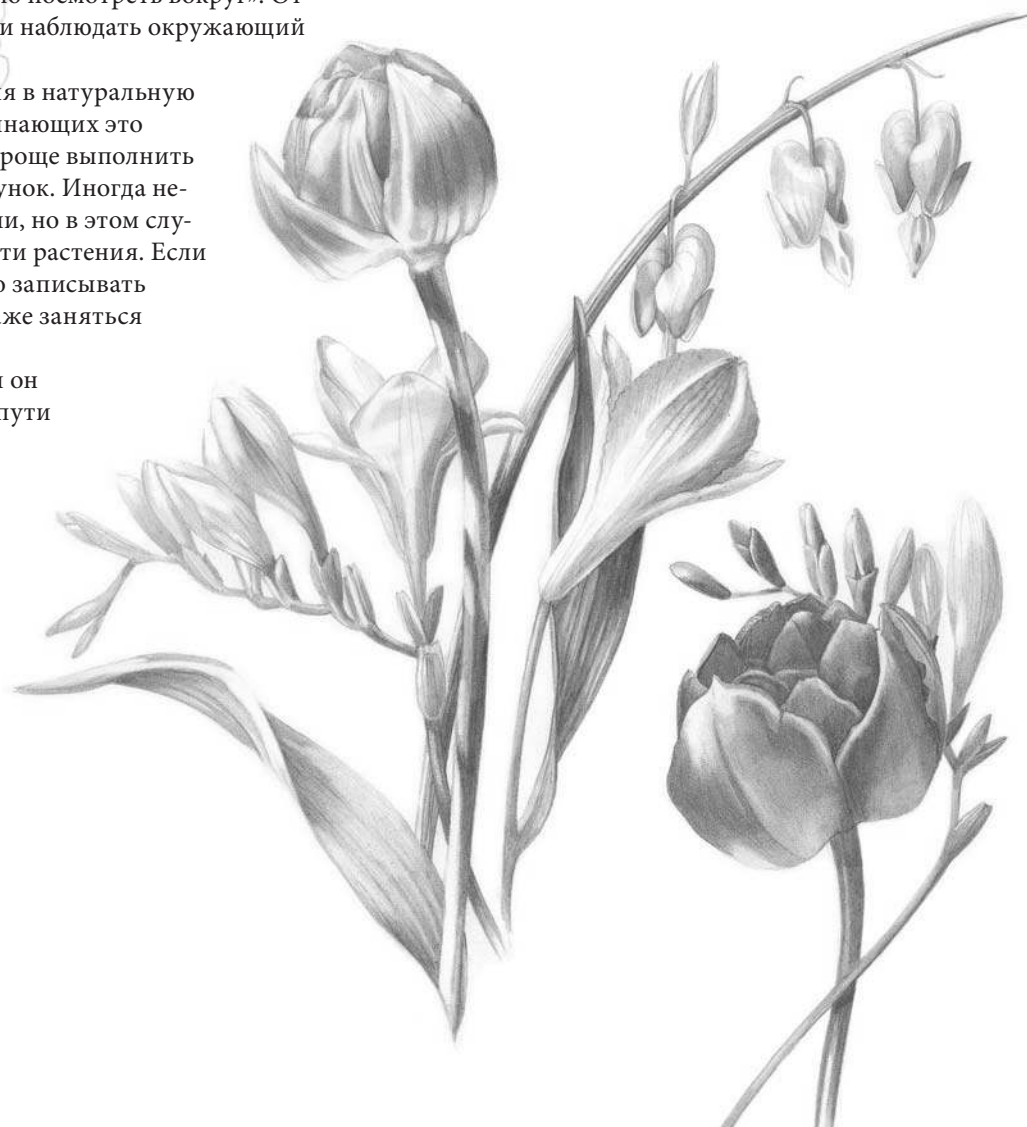
Каждая моя картина начинается с наброска. Сначала я наблюдаю и пристально изучаю. Это первый шаг к тому, чтобы научиться получать удовольствие от работы. К сожалению, очень многие уверены, что не умеют рисовать, и убедили себя, что обучение им не поможет. Но я считаю, что этот навык доступен любому, нужно лишь немного знаний и практики. Все дело в том, чтобы сформировать привычку смотреть и еще раз смотреть.

Рисунок — во всех смыслах первая стадия изучения растения. Изображая составляющие элементы цветка, фрукта или овоща, погружаешься в детали и пополняешь багаж знаний.

Я люблю ботанический рисунок, потому что нужно детально изучать окружающий мир и потом воспроизводить его на картине. В стихотворении Уильяма Генри Дэйвиса «Досуг» есть слова о том, что «недосуг спокойно посмотреть вокруг». Отсутствие возможности без спешки наблюдать окружающий мир обедняет нашу жизнь.

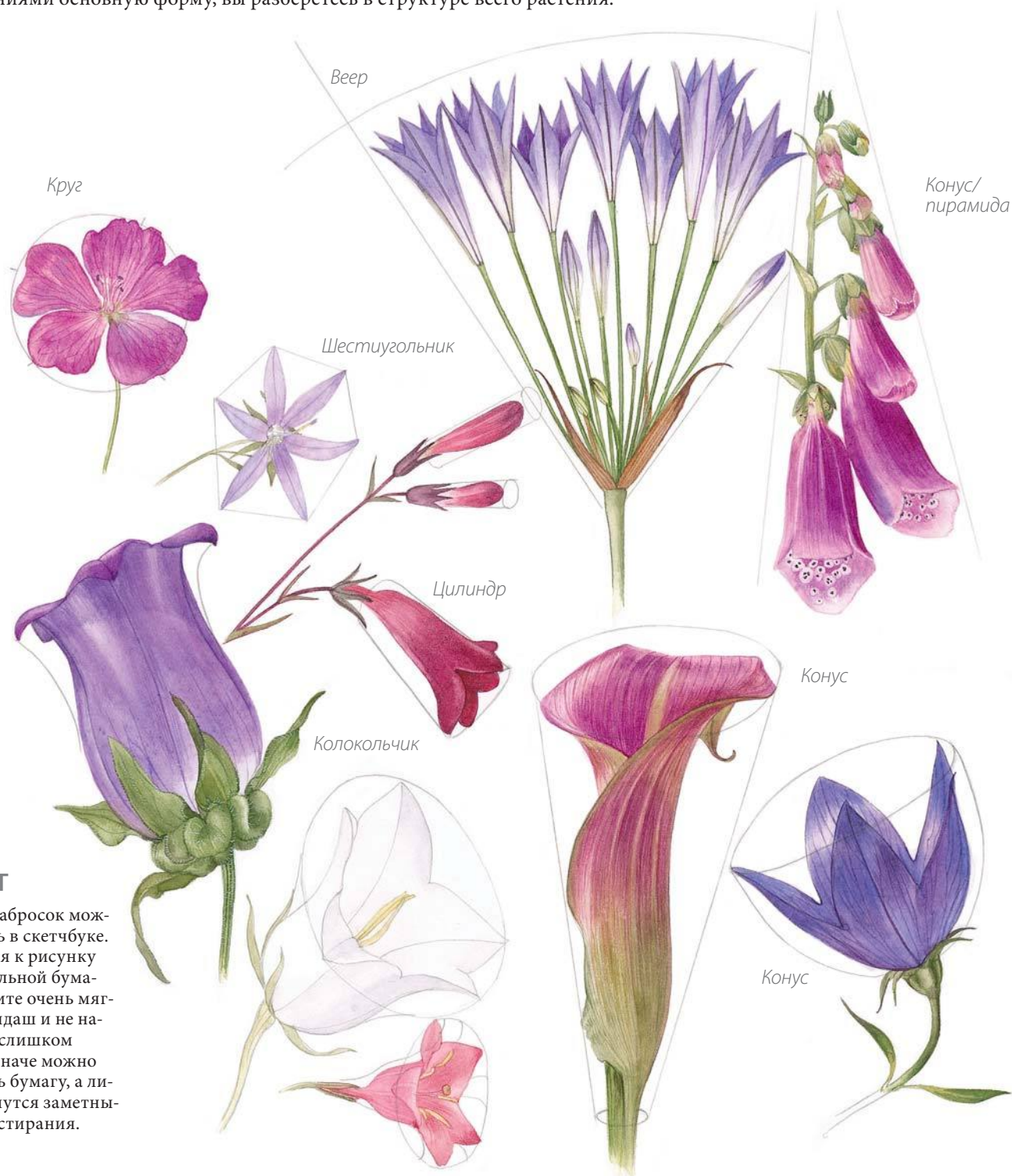
Обычно я изображаю растения в натуральную величину. Мне кажется, для начинающих это самый подходящий способ: так проще выполнить измерения и сделать точный рисунок. Иногда необходимо работать по фотографии, но в этом случае легко исказить отдельные части растения. Если вы стремитесь к точности, нужно записывать все результаты измерений или даже заняться препарированием.

Итак, начнем с наброска. Если он получится удачным — вы на полпути к прекрасной картине.

Определение базовой формы цветка

Для начала определите простую, базовую форму растения, например конус, колокольчик или треугольник. Возможно, вам захочется быстрее приступить к рисованию и пропустить этот этап. Но поверьте: это очень помогает и ускоряет процесс. Набросав легкими линиями основную форму, вы разберетесь в структуре всего растения.

Совет

Первый набросок можно сделать в скетчбуке. Приступая к рисунку на акварельной бумаге, не берите очень мягкий карандаш и не нажимайте слишком сильно. Иначе можно повредить бумагу, а линии останутся заметными после стирания.

Еще один способ определить базовую форму растения — соединить точки, расположенные на основных элементах. На иллюстрации вы видите длинноцветковую лилию. Сначала я отметила точками кончики каждого лепестка, а затем соединила их линиями по окружности венчика. Чтобы определить взаимное расположение точек, я прикладывала к цветку карандаш, как показано на следующей странице.

Закончив с точками и линиями, я нарисовала контуры лепестков. Прикладывая карандаш к краю каждого лепестка, я смотрела на форму негативного пространства между ним и карандашом. Так проще отразить форму, к тому же удастся более точно нарисовать расположение лепестка.

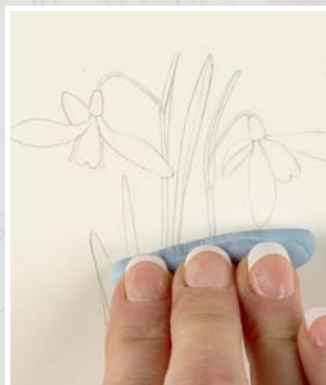
Если соединить линиями кончики лепестков, получится многоугольник (число сторон зависит от количества лепестков). Чем больше венчик отвернут от вас, тем более сплюсненной и узкой выглядит его форма, а чем больше он повернут к вам, тем она будет более широкой и симметричной.

Все рисунки выполнены карандашом 2Н, контур осветлен перед нанесением краски. Старайтесь не пользоваться карандашом HB: он слишком мягкий, и его видно под первым слоем краски.

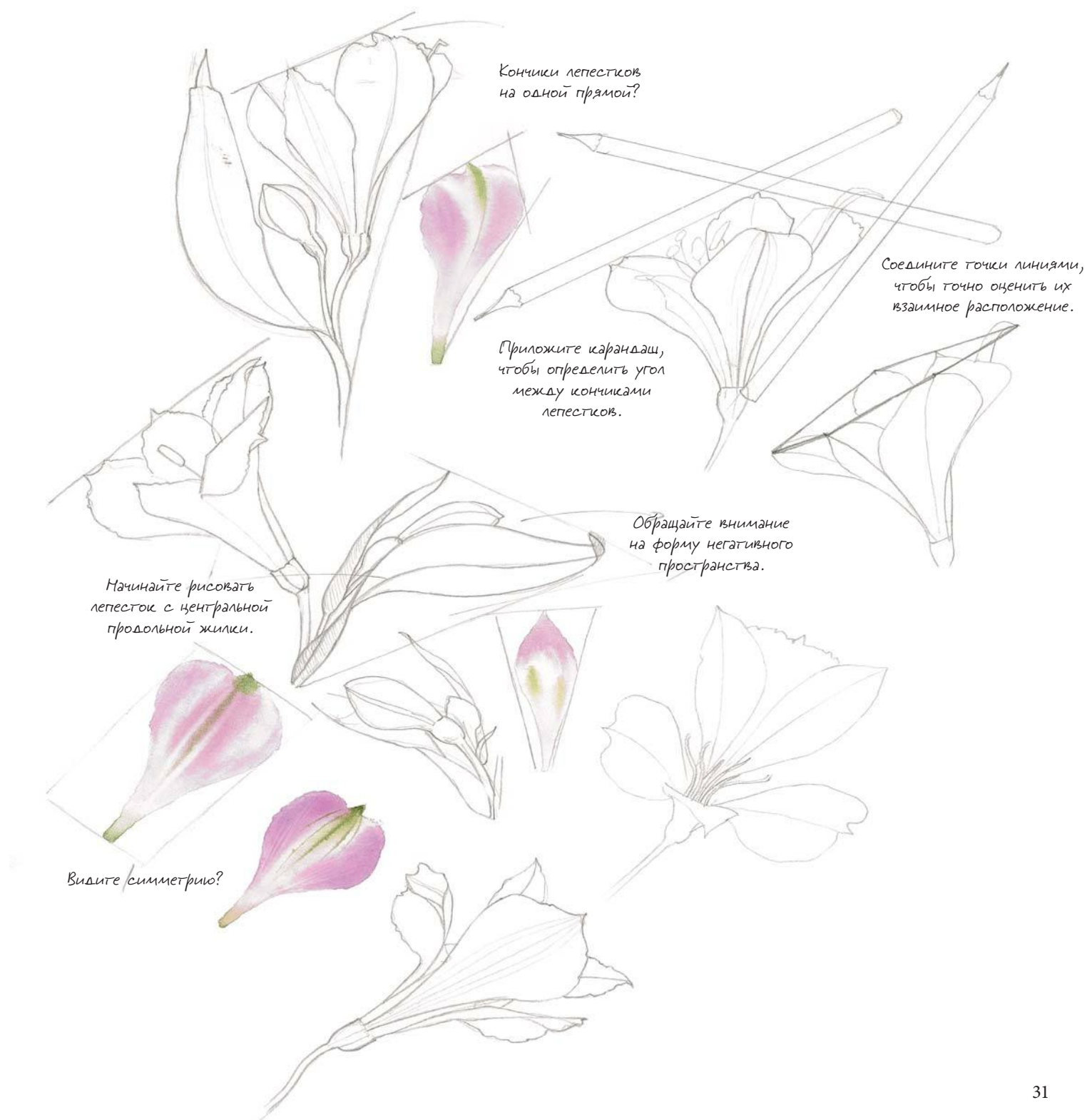

Осветление рисунка

Если контуры рисунка получились слишком темными, покатайте по нему ластик-клячку. Он соберет лишний графит. Я пользуюсь этим способом много лет, и он прекрасно себя зарекомендовал.

Если вы новичок, предварительный анализ растения и конспектирование наблюдений будет очень полезной подготовкой к созданию картины. На этой странице я сделала несколько набросков, снабдив их комментариями, и нарисовала акварелью лепесток с обеих сторон, чтобы освоиться с тонкими цветовыми и структурными переходами.

Рисование листьев

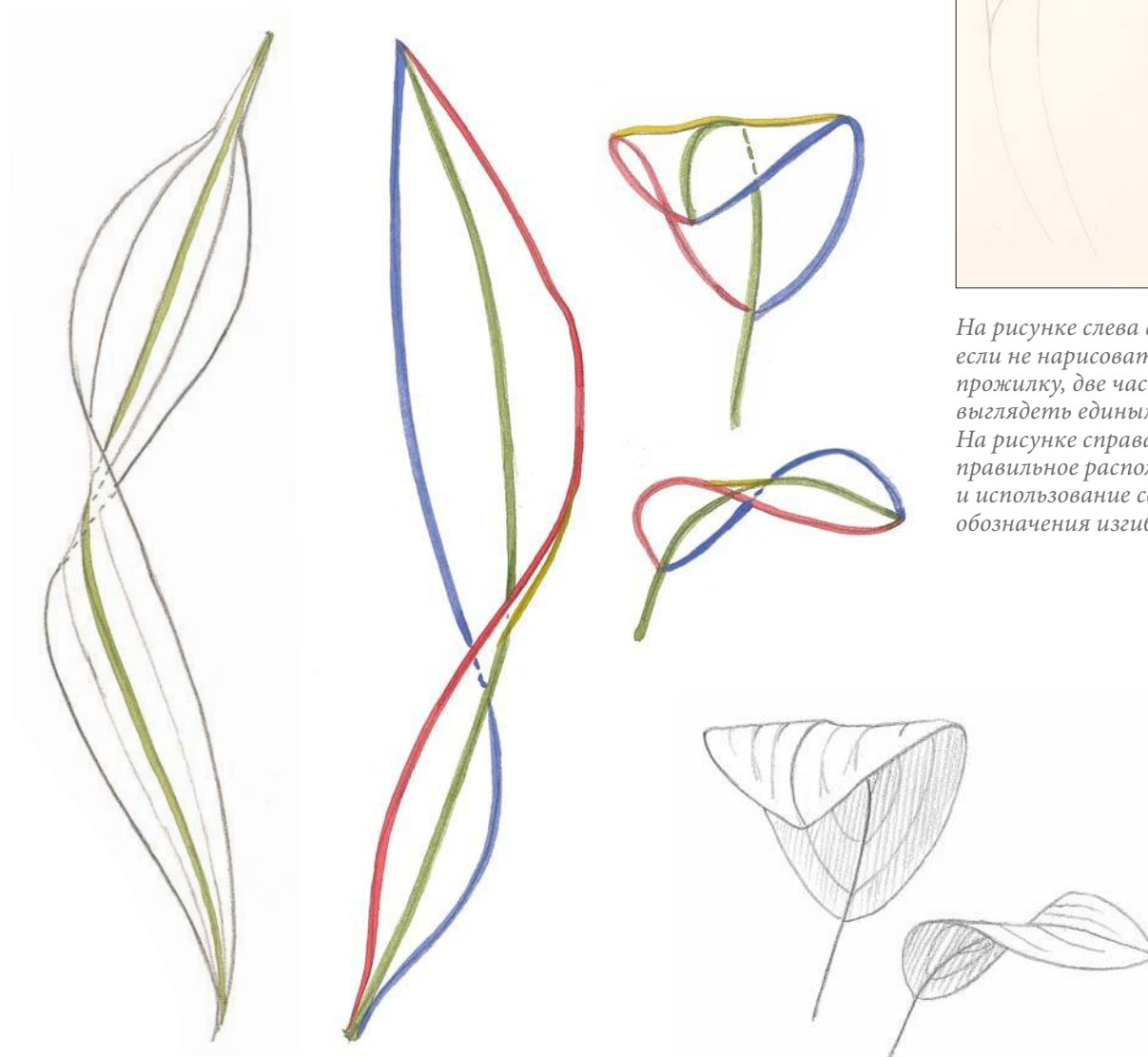
Некоторых художников пугает необходимость рисовать листья. От них зависит, насколько убедительным будет изображение. Секрет в том, чтобы не прерывать линию основной центральной прожилки. Если она окажется не на своем месте, лист будет выглядеть неестественно. Почти во всех своих работах я начинаю рисовать лист с центральной прожилки. Я представляю себе, что лист прозрачный и я могу видеть только его края и прожилку.

Упрощение формы и перспективное сокращение

Я нарисовала центральную прожилку зеленым цветом, а края листа — красным и синим (см. рисунок ниже). Как только эти линии готовы, можно приступать к поверхности листа (на иллюстрации она показана желтыми линиями). Ненужные пунктирные линии я стираю позже. Затенение помогает определить, какая часть листа снизу, а какая сверху. Этот способ очень удобен для рисования лепестков и листьев в перспективном сокращении.

На рисунке слева видно: если не нарисовать центральную прожилку, две части листа не будут выглядеть единым целым. На рисунке справа показано правильное расположение прожилки и использование серого тона для обозначения изгибов листа.

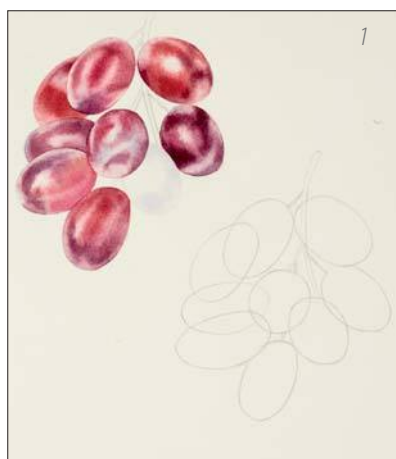

Прозрачный рисунок

Нужно представить, что вы видите объекты изображения насквозь. Как и способ рисования листьев на странице напротив, этот метод лучше всего подходит для точного изображения контуров объектов. Выполняя рисунок с большим количеством цветов или фруктов, проще сначала нарисовать формы на переднем плане, а затем вокруг них расположить контуры объектов заднего плана. Но если сразу нарисовать контуры всех объектов, то их вид и взаимное расположение удастся передать точнее.

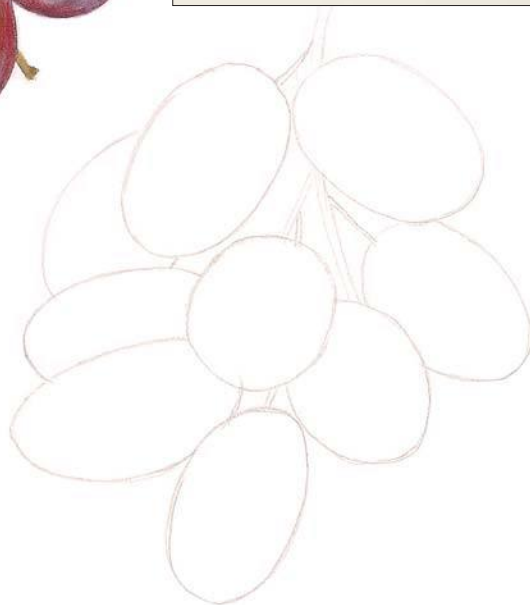
Для начала потренируйтесь на простых формах, таких как виноград, а затем переходите к более сложным.

На иллюстрации ниже видно, что эта техника подразумевает рисование контура каждой виноградины полностью, а не только видимой ее части. Так вы сможете точно изобразить форму и расположение ягод.

1. Нарисуйте виноградную гроздь, чтобы был виден контур каждой ягоды.

2. Сотрите ненужные линии ластиком и дорисуйте те, которые были стерты по ошибке.

Совет

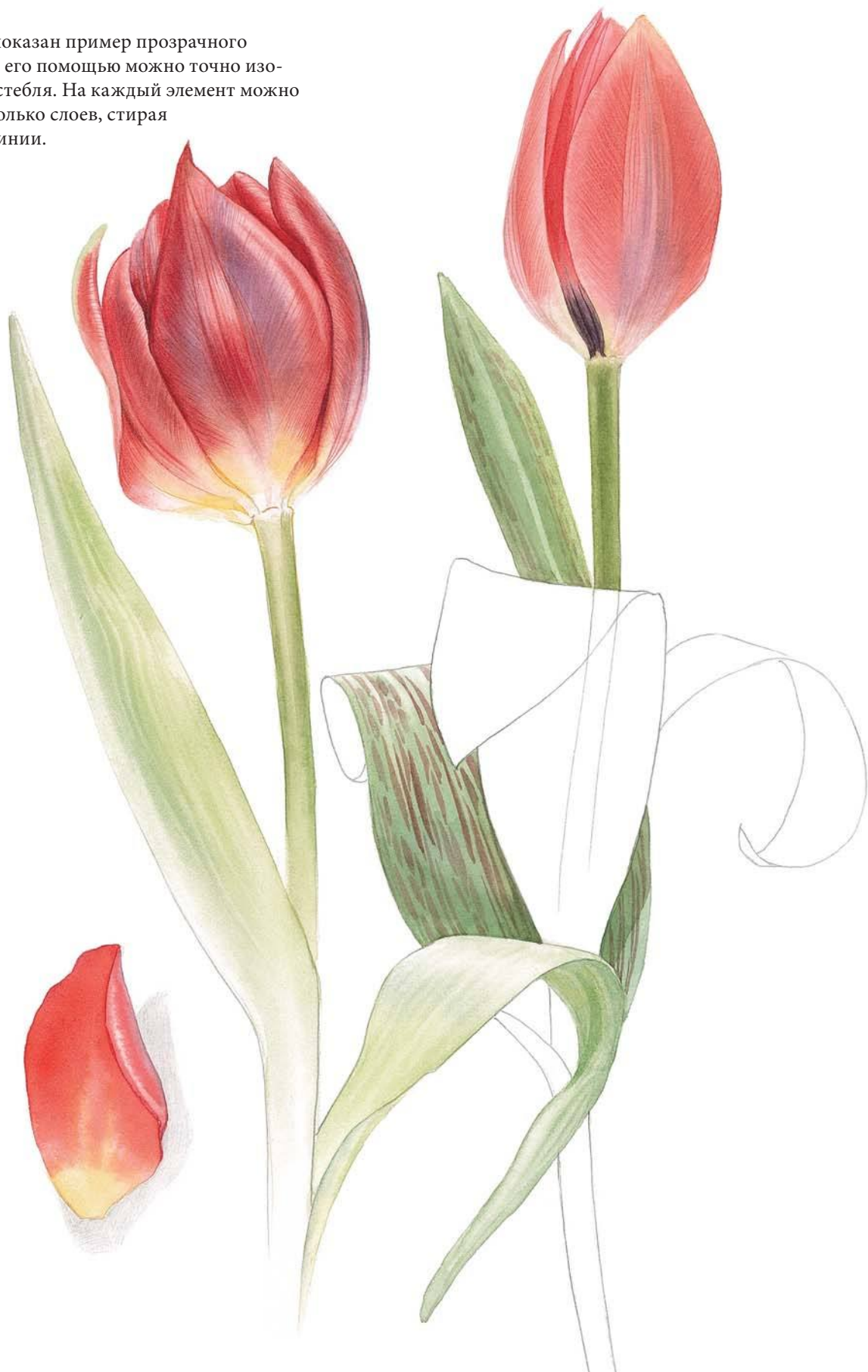
Рисуя, не стирайте ненужные линии сразу. Иначе есть шанс снова ошибиться. А если неверная линия останется перед глазами, проще будет нарисовать рядом правильную.

Совет

Если стирать все ненужные линии уже после того, как вы закончите рисунок, поверхность бумаги лучше сохранится. Учитывайте, что разные сорта бумаги по-разному переносят воздействие ластика. Моя бумага Fabriano Artistico очень устойчива к стиранию. Бумага Arches мягче, и повредить ее поверхность ластиком очень легко, поэтому будьте осторожнее.

На этой иллюстрации показан пример прозрачного рисунка листьев и как с его помощью можно точно изобразить расположение стебля. На каждый элемент можно наносить краску в несколько слоев, стирая в процессе ненужные линии.

Анализ негативного пространства

Умение видеть негативное пространство между разными элементами растения поможет улучшить рисунок. Мозг не распознаёт в нем привычную форму, поэтому начинает усиленно работать над ее изучением. В результате рисунок получается более точным.

На этой иллюстрации я обозначила несколько областей негативного пространства диагональной штриховкой. Видно, что они имеют неправильную и неузнаваемую форму. Попробуйте сначала изобразить негативное пространство, а затем дорисовать вокруг элементы растения.

Метод переноса с помощью кальки

Это метод переноса рисунка на акварельную бумагу. Его также можно использовать для переноса фотографии, наброска в скетчбуке или рисунка с одного листа бумаги на другой.

На иллюстрации ниже показан процесс переноса зарисовки с натуры с помощью кальки на законченную картину. Не стоит использовать этот способ для копирования картины другого художника с целью продажи, нарушая авторские права. Но он великолепно подойдет для копирования вашего рисунка на акварельную бумагу и позволит получить идеальную композицию.

1. Обведите рисунок карандашом 2Н.

2. Переверните кальку и, положив ее на лист бумаги, нанесите на обратную сторону равномерный тон карандашом 2В или HB.

3. Положите кальку заштрихованной стороной вниз и расположите рисунок в нужном месте. Последовательно и аккуратно обведите все контуры карандашом 2Н.

4. Плотно прижимая край кальки, осторожно приподнимите ее за уголок, чтобы убедиться, что вы полностью перенесли рисунок.

5. Уберите кальку, исправьте рисунок и уточните линии, сверяясь с оригинальным изображением.

В фиолетовой гамме

*Акварель на бумаге
горячего прессования*

Изучение узоров и формы

Одна из самых прекрасных природных форм — спираль. Ее можно увидеть в соевых шишках, семенных коробочках растений, узоре семечек в головках подсолнечника и некоторых цветах, например эхинацее. Кривая спирали изгибается согласно математической закономерности, которая определяется последовательностью чисел, известной как ряд Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. д., где каждое следующее число — сумма двух предыдущих*.

Удивительно, что примеры ряда Фибоначчи встречаются в природе повсеместно, от числа лепестков цветка до человеческого тела: две руки, состоящие из трех частей, на каждой по пять пальцев.

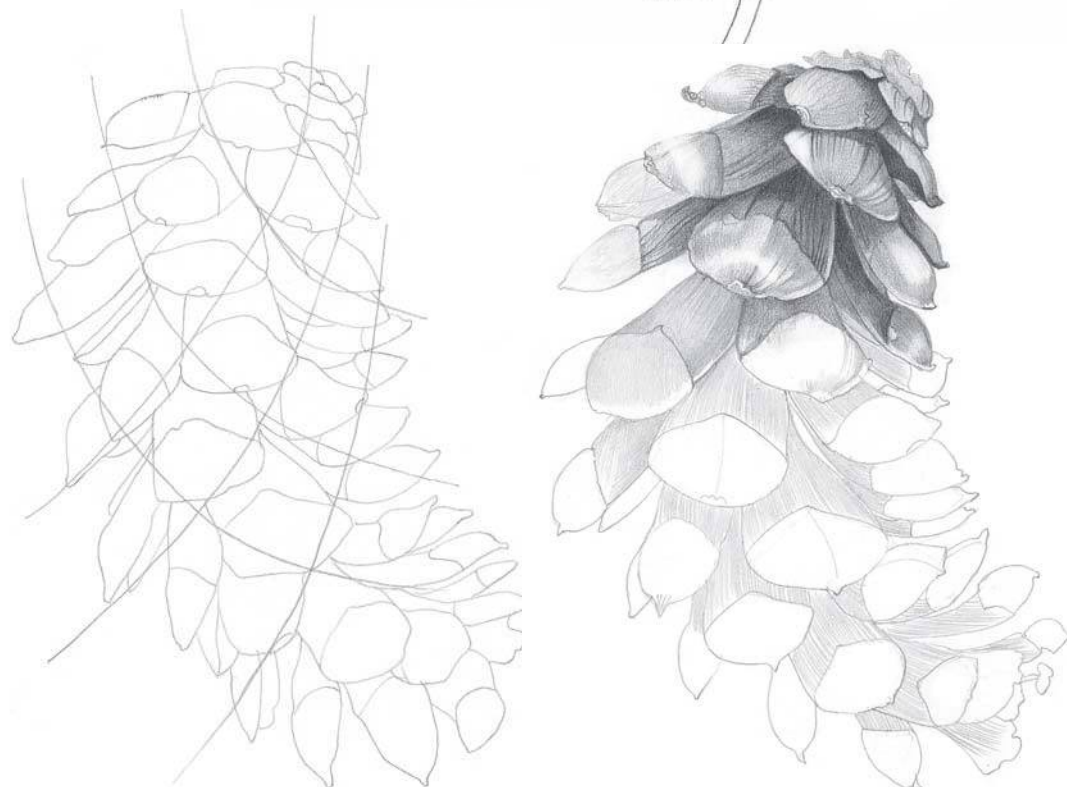
Конечно, встречаются исключения, но я уверена, что в этих случаях конструкция объясняется какой-нибудь другой числовой последовательностью. Художнику полезно это знать для наблюдений и точности изображения. Определив закономерность узора в форме или расположении листьев, вы сможете создать достоверный и прекрасный рисунок.

Крошечные головки в центре этой голубой скабиозы на рисунке формируют спираль Фибоначчи.

Спираль

Линейный рисунок и тональный набросок сосновой шишки. Отчетливо видно, как витки спирали уменьшаются по направлению к верхней части.

* Леонардо Пизанский (больше известен под прозвищем Фибоначчи, 1170–1250) — итальянский математик, первый крупный математик средневековой Европы.

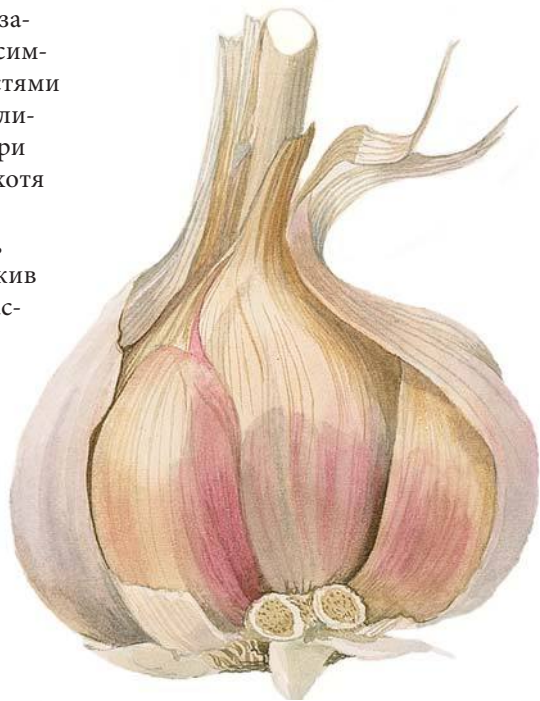

Симметрия

Красота симметрии в природе существует с момента зарождения жизни, в делении и размножении клеток. Но симметрия не всегда идеальна, и между двумя идентичными частями большинства растений можно обнаружить едва заметные различия. Цветы, например, могут выглядеть симметричными, но при ближайшем рассмотрении видно, что расположение элементов, хотя и равномерное, немного различается на каждой части.

Понимание симметрии очень пригодится в рисовании. Например, с помощью кальки можно копировать только одну половину цветка, а затем, сложив кальку пополам, зеркально перенести вторую. Но позже нужно будет, глядя на растение, найти все малозаметные отличия между половинами и внести небольшие коррективы.

Также симметрию можно использовать для проверки рисунка, например, сравнивая с помощью измерительного циркуля одну сторону цветка с другой, чтобы убедиться, что их ширина и высота одинаковы.

*Мне очень нравятся
крылатки сикомора.
По строению они
симметричны,
но бывают исключения,
а со щербинками они
кажутся мне еще красивее.*

Тон

Во время подготовительной работы и в качестве альтернативы акварели я часто делаю тональный эскиз объекта. Это очень полезный и интересный процесс, во время которого учишься оценивать глубину тонов, расположение бликов и отраженного света на поверхности.

Начните с освоения способов держать карандаш, показанных справа.

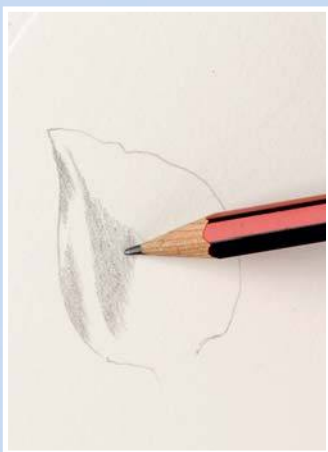
Для проработки деталей держите карандаш вертикально и рисуйте кончиком грифеля.

Для нанесения тона держите карандаш под острым углом к бумаге и используйте боковую поверхность грифеля.

Выполнение тонального рисунка

Если до того, как приступить к рисунку, вы хотите изучить тональный диапазон объекта, вам помогут несколько упражнений. Возьмите остро заточенный карандаш и рисуйте им, не нажимая слишком сильно. Перед тем как нанести тон, потрите боковую поверхность грифеля о ненужный лист бумаги, чтобы сгладить острые грани.

1. Сначала возьмите карандаш 2H и нарисуйте контуры тонкими плавными линиями.

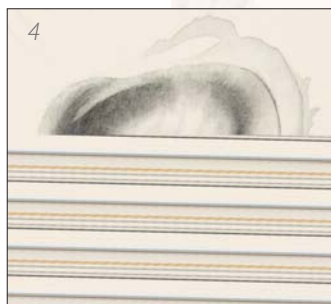
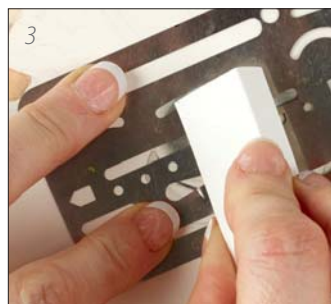
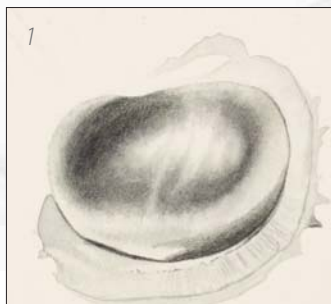
2. Добавьте светлый тон боковой стороной грифеля карандаша HB. Наносите его короткими легкими округлыми движениями.

3. Более темные тона нанесите карандашом 2B. Для темных деталей, таких как прожилки, возьмите карандаш 4H.

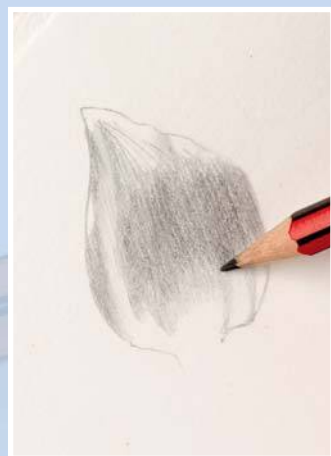
Использование трафарета для ластика

У меня есть такой трафарет еще с тех пор, как я была студенткой. Я не слишком часто им пользуюсь, но это превосходный инструмент для стирания бликов и создания четкой границы.

1. Определите, где бы вы хотели добавить блики.
2. Найдите на трафарете наиболее подходящую форму и аккуратно приложите ее к нужному месту на рисунке.
3. Ластиком сотрите рисунок внутри выбранной формы.
4. Осторожно поднимите трафарет. Вы увидите на рисунке блик.

На этой полоске показан диапазон тонов, которые можно получить с помощью карандашей разной твердости.

4. Смягчите текстуру штрихов карандаша 2В, положив поверх тон карандашом 4Н. Это называется полировкой.

5. Возьмите карандаш 3В и, надавливая чуть сильнее, затените места за контурами, чтобы они четче обозначились.

6. Карандашом 4Н подпишите рисунок.

Совмещение карандашного рисунка и акварельного тона

Сочетание акварельного тона с карандашным рисунком поверх нравится мне еще со времен обучения в школе искусств. Оно соответствует моему стилю работы, и я могу быстро получить мягкий акварельный тон, а затем, когда он полностью высохнет, усилить тона и проработать детали карандашом.

Для подготовки к выполнению тонального рисунка смешайте средний серый тон из французского ультрамарина, желтого темного сennelle и красного сennelle. Постепенно добавляйте воду, чтобы получить четыре разных тона, как показано ниже. Хорошо перемешивайте каждый тон, иначе пигмент осядет.

1. Смочите бумагу внутри контура водой.

2. Нанесите тень среднего тона.

3. Чистой сухой кистью промокните тон в освещенной части.

4. Дайте высохнуть и обозначьте темные места.

5. Снова смочите бумагу внутри контура и углубите тени.

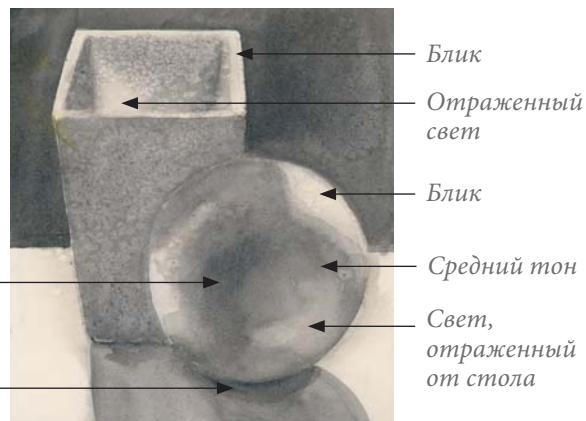
6. Когда основные тона готовы и рисунок высох, проработайте детали карандашом.

Влияние освещения на тон

Я часто пользуюсь лампой для создания более выразительного освещения. Оно помогает мне убедительно передать форму объектов. Я провожу много времени за выбором подходящего угла падения света, чтобы подчеркнуть форму и в то же время достаточно осветить объект. Если нужно проверить, достаточно ли сбалансированным получилось освещение, можно выполнить тональный эскиз.

На этом эскизе стрелками показаны области, важные для создания иллюзии объема. Помните, что цвет, как и свет, может быть отраженным.

Самый темный тон

Здесь свет слишком яркий и холодный, собственную тень на апельсине не видно, а цветок сливается с освещенной поверхностью стола.

Здесь тень на апельсине хорошо видна и подчеркивает его округлую форму. Обратите внимание на отраженные желтый и зеленый цвета в тенях.

Здесь расстояние до источника света больше, и тени стали длиннее, но для виноградин освещение недостаточное, и они потерялись в тени.

Влияние освещения на цвет и фактуру

Если свет слишком рассеянный, фактура и блики на апельсине не видны, а цвет краски, подходящий для него, получается скучным.

При более контрастном освещении блики и фактура хорошо заметны, что позволяет использовать более глубокие цвета размытки и текстурную лессировку.

Работа кистью

Очень важно знать возможности своих инструментов и уметь выбрать подходящий для конкретной задачи.

Одни кисти слишком хорошо удерживают краску, другие — не очень. У некоторых головка не держит форму, а у кисти низкого качества могут торчать волоски или кончик недостаточно остер для тонкой работы.

С хорошей кистью вы не будете напрягаться во время работы. Она дает красивые мазки, легко отдает краску, а потом снова набирает нужное количество. Если бережно покатавать головку по палитре, ее кончик заострится и можно будет проработать небольшие участки или мелкие детали. Хорошая кисть при правильном уходе прослужит многие годы, и вы научитесь использовать ее возможности по максимуму.

Уход за кистью

- Сразу снимите и выбросьте пластиковую трубочку, надетую на головку новой кисти. Она нужна только для того, чтобы кисть в сохранности проделала путь от завода до покупателя. Промывайте ее в чистой воде и храните в пенале-свитке — это оптимальный способ просушить ворс.
- Никогда не облизывайте кисть. Ферменты, содержащиеся во рту, ускоряют процесс порчи ворса.
- Свою лучшую кисть для акварели никогда не используйте для другой краски.

Как держать кисть

Для работы над деталями возьмите кисть за обойму (металлическую часть) и держите вертикально. Свободными пальцами руки опирайтесь о бумагу для устойчивости и работайте кончиком кисти.

Для размывки держите кисть за ручку дальше от обоймы и боковой поверхностью головки распределяйте краску по бумаге. Можно опереть кисть руки о бумагу, если так будет удобнее. В этом случае стоит подложить под руку салфетку, чтобы нечаянно не смазать рисунок.

Черные каллы

Основные виды мазков

Очень важно знать характер мазков каждой кисти. Потренировавшись, вы сможете парой движений изображать маленькие лепестки и листья, поэтому полезно отточить навык рисования минимумом мазков. На бумаге это тоже сказывается положительно: чем меньше раз вы проводите кистью по поверхности, тем лучше она сохраняется.

Пробы разных мазков

Чтобы положить краску широкой линией, используйте всю ширину и длину головки кисти.

Чтобы провести более тонкую линию, уменьшите угол наклона кисти и ведите по бумаге только частью головки.

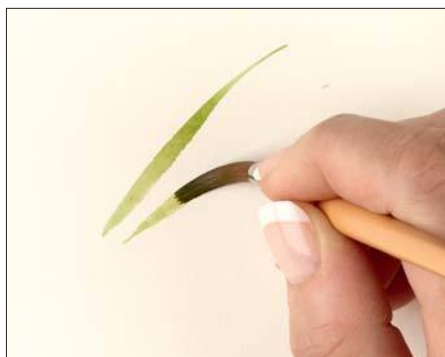
Линия получится еще тоньше, если снова уменьшить угол и наносить краску самым кончиком. Для уверенной работы повторяйте эти упражнения как можно чаще.

Промакивание краски

Чтобы промокнуть краску, проведите чистой влажной кистью по закрашенной области. Если нужно удалить краску широким мазком, используйте всю ширину и длину головки кисти. Для промакивания узкой полоски увеличьте угол наклона и проведите по слою краски самым кончиком головки.

Мазки в форме листьев и лепестков

Совет

По мере высыхания краски на области, с которой вы ее удаляете, мазки чистой влажной кистью будут оставлять все более четкие и заметные линии.

Для тонких листьев и лепестков пригодится прием «коснуться, нажать и поднять». Начните с основания листа, приложив кончик кисти к бумаге. Плавно двигая ее, увеличьте нажим, чтобы мазок стал шире к середине листа, а затем постепенно поднимайте от бумаги для формирования кончика.

Мои любимые кисти (сверху вниз): № 2, № 4, № 6 и № 8.

Как выбрать размер кисти

Не всегда нужно много кистей разных размеров. Я часто выполняю весь рисунок одной кистью № 6. Но если у вас есть несколько кистей, каждая из них будет меньше изнашиваться и может пригодиться для определенной задачи.

Работа кистью № 8

Это дорогая кисть, но она может удерживать больше воды или краски. Она будет плавно скользить по поверхности, не повреждая ее и покрывая цветом большую область за один проход. При надлежащем уходе вам хватит ее на всю жизнь.

Одним мазком можно увлажнить бумагу чистой водой внутри контура большой формы, если использовать всю ширину головки.

Кисть № 8 может удерживать много краски, что идеально для покрытия цветом большой области.

Лессировка большой области полной шириной головки кисти.

Красочный слой удобно удалять сплюснутым кончиком головки.

Кончиком кисти № 8 можно удалять краску тонкими линиями.

Лилия старгейзер

Кисть № 8 идеально подходит
для работы над крупными
лепестками и листьями.

Работа кистью № 6

Это мой любимый размер кисти, особенно если она с заостренным кончиком. Она идеально подходит для лессировки и аккуратного нанесения цвета, а тонким кончиком удобно подправлять края, прорабатывать детали и удалять краску. Для этого рисунка розы я использовала только кисть № 6.

Лессировка и размывка

1. Лессируйте или сделайте размывку всей головкой кисти.

2. Кончиком уточните контуры. Повторяйте, пока не получите желаемую глубину цвета, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя перед нанесением следующего.

3. Для уточнения формы лепестка промокните краску чистой влажной кистью.

4. Чтобы обозначить мелкие детали и текстуру, промокните краску кончиком кисти.

Нанесение цвета «мокрым по мокрому»

Кисть № 6 прекрасно подойдет и для рисования крупных листьев с длинными ложбинками и прожилками. Обильно нанесите краску размашистыми движениями, а затем удалите ее на бликах и прожилках. Тонкий кончик кисти идеален для проработки теней вдоль ложбинок. Она также хорошо подходит для техники сухой кисти.

1. Увлажните область внутри контуров листа водой и нанесите краску в технике «мокрым по мокрому».

2. Промойте кисть и влажной головкой соберите краску с освещенных участков.

3. Дайте высохнуть и проработайте сгибы и детали кончиком кисти.

4. Дождавшись высыхания, сплющите кончик и нанесите текстуру в технике сухой кисти.

5. В завершение кончиком кисти уточните прожилки и детали.

Работа кистью № 4

Это отличный размер, подходящий для рисования небольших растений. Маленький лепесток можно изобразить одним или двумя мазками. Кисть удерживает и отдает оптимальное количество краски, а длинные тонкие полоски на стебле можно нарисовать без необходимости набирать краску заново.

Совет

Изрисуйте лист бумаги крошечными цветками, чтобы освоиться с кистью и понять, как лучше всего ее использовать.

Кисть № 4 идеальна для нанесения и удаления краски и промакивания бликов. Кончиком можно рисовать тонкие прожилки.

1. Нанесите краску на лепестки.

2. Промокните краску на освещенных участках.

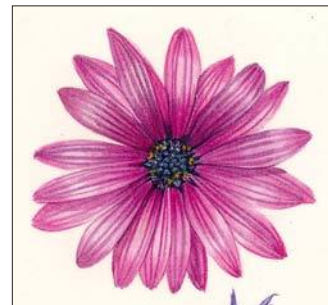
3. Кончиком нарисуйте тонкие прожилки.

4. Затемните основания лепестков.

5. Кончиком нарисуйте детали в центре.

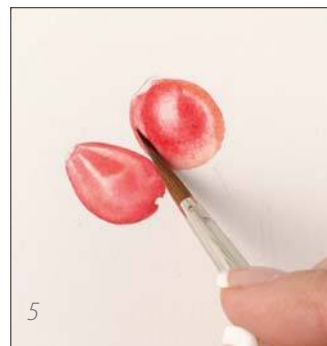
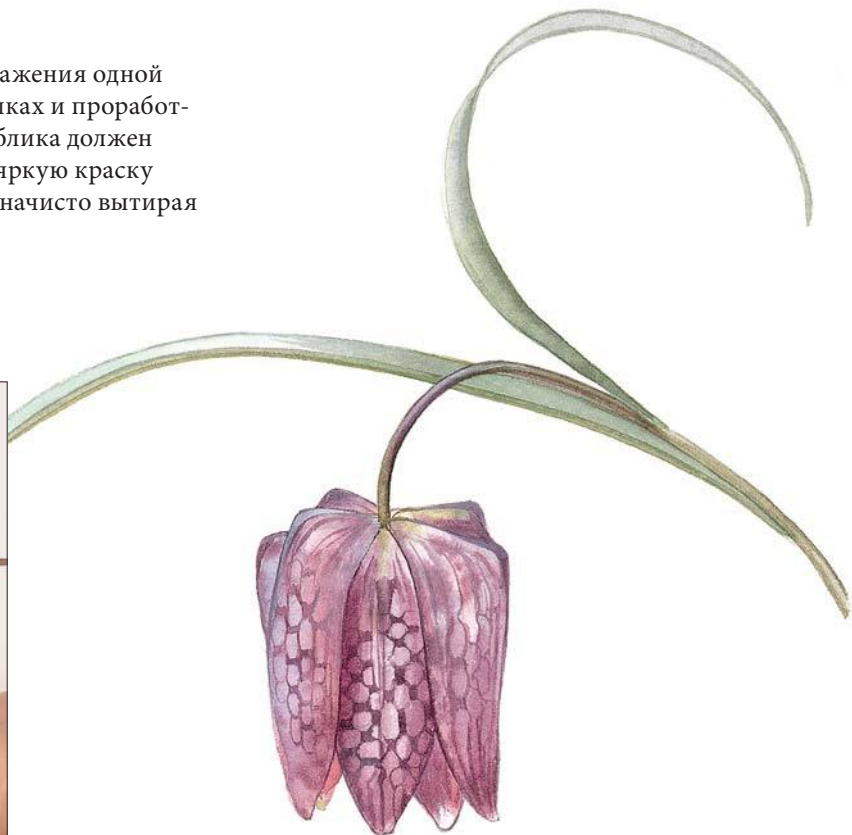
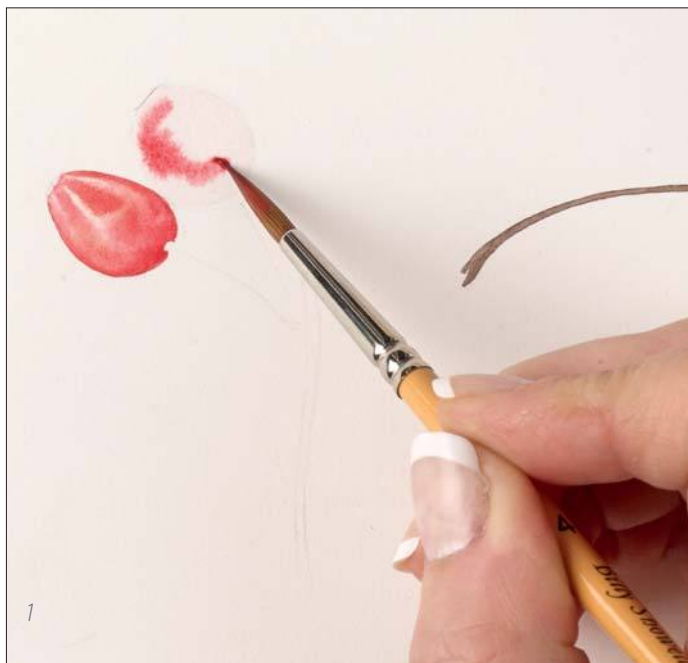

6. Законченный цветок.

Как нарисовать ягоду кистью № 4

На кисть № 4 можно набрать достаточно краски для изображения одной ягоды. Она идеально подойдет для удаления краски на бликах и проработки мелких деталей и стебля. В идеальном рисунке в месте блика должен быть виден белый цвет бумаги. Кистью № 4 распределите яркую краску вокруг бликов, оставляя их нетронутыми, смягчая края и начисто вытирая их влажной кистью.

Увлажните бумагу внутри контуров ягод, затем нанесите краску вокруг бликов (1, 2). Чистой кистью промокните блики, смягчая границу между ними и цветом (3). Удалите краску на остальных освещенных участках сплюснутым кончиком кисти, дайте высохнуть и продолжайте работу с цветом (4).

Работа кистью № 2

Кистью № 2 я начала пользоваться недавно и заметила, что она идеально подходит для очень мелких деталей и самых маленьких цветков. Особенно хороша она для тончайших прожилок на сухих листьях. Нужно полностью обмакнуть ее в краску, покатать головку по палитре, подтягивая за ручку к себе, а затем слегка коснуться ее кончиком подушечки для промакивания. Так вы удалите избыток краски перед первыми мазками. Всегда держите кисть вертикально и рисуйте тонкими волосками на самом кончике.

Чтобы изобразить на листе тонкие прожилки, покрутите головку на палитре, пока кончик не заострится, и рисуйте самыми длинными волосками на кончике кисти.

Рисование маленьких лепестков

Кисть № 2 превосходно подойдет для крошечных цветков. Двумя-тремя мазками кончика кисти можно положить первый слой краски на маленький цветок мышиного гиацинта, а из двух мазков получится лепесток маргаритки (см. с. 53 напротив). Следите, чтобы на обойме кисти не было капель воды. Они могут стечь по ворсу на рисунок в самый неожиданный момент.

В этом случае нет нужды предварительно увлажнять бумагу. Просто наносите краску, промакивайте блики, затем кончиком кисти прорабатывайте мелкие детали. Корректируйте края и продолжайте выбирать краску на бликах.

1. Нанесите краску на одну половину лепестка.

2. Затем быстро нанесите краску на вторую половину.

3. Аккуратно объедините мазки.

4. Влажным кончиком кисточки промокните светлые участки.

Розовый и голубой — приятное сочетание. Можно нарисовать на картине рамку из таких мелких цветков. Попробуйте добавить небольшие листья.

Живописные техники

Если вы раньше не занимались живописью, возможно, у вас возникнет искушение пропустить главу с описанием техник: «Мне это не понадобится, наверняка достаточно начать рисовать и посмотреть, что получится». Для некоторых стилей живописи это применимо, но жанр ботанической акварели требует понимания того, как контролировать краску. Именно об этом я сейчас и расскажу.

Забавляясь и пробуя разные способы нанесения краски, вы научитесь увереннее с ней обращаться. Поэтому советую поупражняться в описанных ниже техниках и попытаться адаптировать их под свой стиль.

Мокрым по мокрому

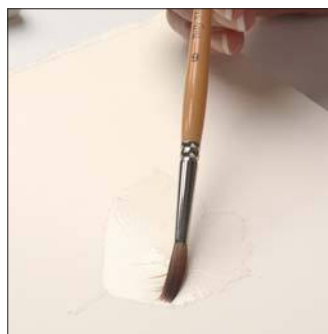
Все мои рисунки основаны на этой технике, и именно ее отточить важнее всего. Если воды слишком много, краска будет растекаться по краям. Если слишком мало — она испарится прежде, чем вы положите первый слой краски, и останутся разводы. Если же воды ровно столько, сколько нужно, краска будет размываться восхитительно плавно, с мягкими очертаниями.

Совет

Краска не размывается по влажной бумаге, если вода испарилась или вы используете ученический набор.

Первый слой рисунка листа

1. Окуните кисть в воду и смочите бумагу внутри контура листа. Равномерно распределяйте воду, стараясь не заходить за края рисунка. Правильно увлажненная область бумаги должна иметь равномерный блеск, поэтому стоит уделить этому этапу достаточно времени.

2. Приступайте к нанесению краски. Она должна растекаться с мягкими, «ватными» очертаниями.

3. Пока краска влажная, сформируйте зубчики листа, прикладывая кончик кисти к краю контура, а затем сдвигая ее внутрь рисунка.

4. Разверните бумагу, чтобы повторить предыдущий шаг с другой стороны листа. Дайте высохнуть. Повторяйте упражнение, пока не начнете чувствовать себя достаточно уверенно в этой технике, чтобы перейти к следующей, пока краска еще влажная.

Для изображения листа примулы я использовала несколько разных техник. Начните с простых растений, а затем выбирайте все более сложные.

Промакивание (вымывание) краски

Освоившись с техникой «мокрым по мокрому», потренируйтесь в промакивании. Для этого приема краска должна слегка схватиться, но все еще иметь влажный блеск. Возьмите чистую влажную кисть, чтобы вымывать цвет, открывая блики.

И снова пробуйте до тех пор, пока не разберетесь, насколько влажной должна быть краска и насколько сухой кисть. После каждого промакивания ополаскивайте и слегка подсушивайте кисть, чтобы все блики были выполнены чистой влажной кистью.

Совет

Чтобы выбрать цвет, в кисти должно быть меньше влаги, чем в краске на бумаге.

Промакивание бликов на листе

1. Возьмите слегка влажную кисть, прижмите к влажному слою краски боковой поверхностью головки и аккуратно поднимите.

2. Повторите для каждого блика.

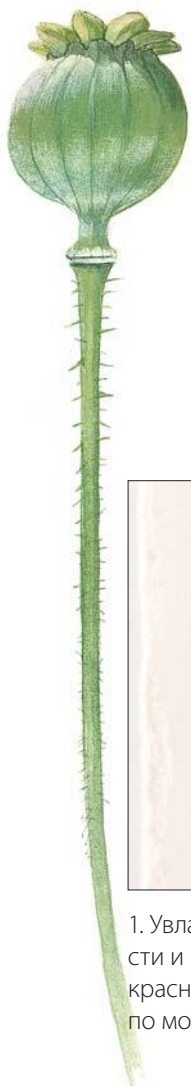
3. Чтобы получились тонкие прожилки, подождите, пока краска почти полностью высохнет, затем нарисуйте их слегка увлажненным кончиком заостренной кисти.

4. По мере высыхания краски линии будут получаться все тоньше. Если же они не видны, это означает, что краска высохла или, наоборот, слишком влажная.

Вариаций формы у листьев почти столько же, сколько у цветов. Если вам попадется сложный лист, нарисуйте его на странице рядом с другими и проработайте тени средним тоном, просто для интереса.

Фактурное промакивание

Это интересная техника, но я использую ее только для сложных складчатых или волнистых лепестков. Она идеально подходит для имитации складок на поверхности макового лепестка. С помощью этой техники можно также изобразить абстрактную почву у основания растения.

Совет

Для первой размывки берите сразу насыщенные цвета, чтобы потом не пришлось усиливать цвет. Темные оттенки дадут хороший, сильный контраст темного и светлого в узор.

1. Увлажните бумагу в нужной области и нанесите краску насыщенного красного цвета в технике «мокрым по мокрому» (с. 54).

2. Пока краска еще влажная, добавьте на основание цветка темный фиолетовый цвет, чтобы он слился с красным.

3. Скомканным бумажным полотенцем промокните краску только один раз.

4. Поднимите полотенце.

5. Повторите пару раз, используя каждый раз чистое полотенце, чтобы избежать попадания краски с полотенца обратно на рисунок.

6. Дайте полностью высохнуть и уточните блики, чтобы получились складки лепестка.

Маки Нэнси, Уэльс

Эти маки я увидела в саду своей подруги в Уэльсе. Они выросли на мощеной подъездной аллее тут и там небольшими очаровательными группами. Идеальные объекты для рисунка.

Мокрым по сухому

Эта техника подразумевает нанесение влажной краски на сухую бумагу. Она используется для углубления цвета, добавления деталей, узора или текстуры на небольших участках, чтобы проще было контролировать краску.

Углубление цвета и проработка деталей листа

1. Когда первый слой полностью высох, нанесите дополнительный слой краски там, где хотите углубить цвет.

2. Быстро смягчите границы нанесенной краски, увлажнив бумагу вокруг нее чистой влажной кистью. Это поможет избежать резкой границы.

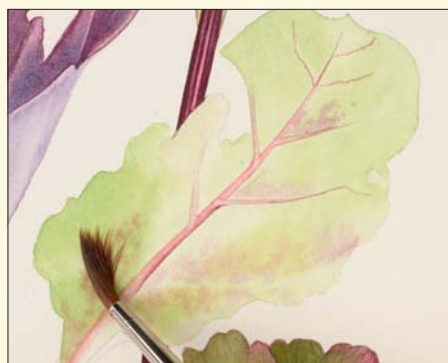
3. С помощью этой же техники можно углубить цвет мелких деталей. Когда первый слой полностью высохнет, подчеркните тонкой линией край выраженной центральной жилки, а затем смягчите одну сторону линии чистой влажной кистью.

Нанесение краски каплями

Техника позволяет получить узор поверх высохшего слоя краски. Она хорошо подходит для опавших осенних листьев или растений с пестрой расцветкой.

Этап работы мокрым по сухому можно повторить любое количество раз. Но перед нанесением следующего слоя нужно убедиться, что предыдущий полностью высох.

Добавление фактуры на лист

1. Смочите бумагу на области, над которой будете работать, водой, немного заступив за ее границы.

2. Нанесите капли краски, касаясь увлажненной бумаги кончиком кисти.

3. При необходимости смягчите контуры, чтобы придать каплям желаемую форму, смягчите резкие края и уберите лишние капли. Дайте высохнуть.

На странице напротив: рисование листьев позволяет отточить технику проработки прожилок и поэкспериментировать со смешиванием цветов для получения множества оттенков зеленого.

Узоры с помощью капель воды

Изобразив узор в технике «мокрым по сухому», можно разнообразить текстуру, аккуратно нанося крошечные капли воды на поверхность еще не схватившейся краски. Вода оттеснит пигмент к краям капли, создав эффект пятнышек.

Рисунок осеннего листа

1. Увлажните водой поверхность рисунка, наберите на кисть краску и кончиком нанесите цветные капли. Дайте краске растечься.

2. Повторите, взяв другой цвет, и позвольте ему растекаться и свободно смешиваться с предыдущим. Повторите с третьим цветом.

3. Когда краска немного схватится, смягчите края получившейся трехцветной области чистой влажной кистью.

4. Чистой кистью выберите с рисунка цвет, который вам не нравится.

5. Добавьте на еще влажную краску капли воды для разнообразия текстуры.

Законченное изображение листа. После высыхания каждого слоя я увлажняла бумагу и углубляла цвет там, где это было необходимо. Опавшие листья быстро темнеют и вянут, поэтому старайтесь получить нужную глубину цвета на начальном этапе работы.

Растяжка цвета

Технику «мокрым по мокрому» можно усовершенствовать. Приготовьте краску двух цветов и наносите их каплями одновременно. Старайтесь не размешивать их, иначе получится грязь. Новые цветовые комбинации предварительно тестируйте на отдельном листе бумаги.

Рисование двухцветного (пестрого) листа

1. Смочите половину рисунка листа водой и нанесите первую размывку.

2. Ополосните кисть и сразу положите второй цвет.

3. Пока краска схватывается, нарисуйте зубчики листа кончиком кисти.

4. Ополосните кисть и осторожно смягчите область слияния цветов. Перед каждым проходом кисти ополаскивайте ее.

5. Если размывка еще влажная, промокните блики и осторожно добавьте на них второй цвет, чтобы ввести красный узор. Здесь для замеса красного цвета возьмите меньше воды, чтобы он не превратился в коричневый, когда будет положен поверх зеленого.

Растяжка цвета лессировкой

Это альтернативный способ создания плавных цветовых переходов. Секрет в том, чтобы дождаться полного высыхания нижнего слоя до того, как увлажнить рисунок водой и нанести новый слой другого цвета.

1. Смочите водой вторую половину листа и капните на нее первым цветом.

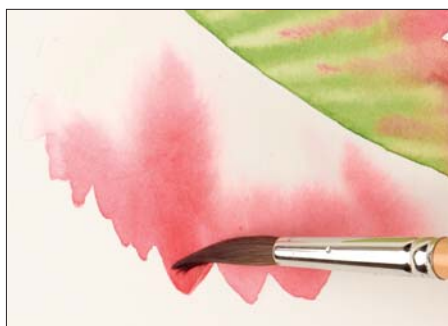
2. Пока краска еще влажная, нарисуйте зубчики листа кончиком кисти.

3. Если краска растекается слишком быстро, ее можно контролировать чистой влажной кистью, направляя пигмент в те области, которые вы хотите сделать красными. Дождитесь полного высыхания.

4. Когда первый слой полностью высохнет, снова смочите водой половину рисунка листа, включая красный слой. Убедитесь, что наносите воду точно на ту же область, что и на шаге 1.

5. Аккуратно распределите воду вдоль контура листа, где нанесли красный цвет. Не заступайте за него, иначе получится двойной контур.

6. Наберите на кисть второй цвет и капните его на рисунок рядом с первым.

7. Осторожно смягчите переход цвета чистой влажной кистью, сплющив ее кончик. Пока краска схватывается, промокните блики. Дождитесь полного высыхания.

Использование медиума для замедления высыхания

Если разбавлять краску специальным медиумом, она будет лучше растекаться и дольше оставаться влажной на бумаге. Понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к необычной текстуре краски, но она очень пригодится, когда время высыхания работает против вас.

Рисование длинного узкого листа

В этом примере показано, как медиум может расширить возможности при работе над крупными деталями. Сначала смешайте краску нужного цвета, затем обмакните кисть в медиум и перемешайте его с краской.

1. Увлажните рисунок водой и нанесите цвет как обычно. Начните с кончика листа и распределяйте краску по направлению к стеблю.

2. Смягчите все резкие цветовые переходы чистой влажной кистью, сплюсвив ее кончик.

3. Ополосните и увлажните кисть, чтобы промокнуть блики.

4. Пока краска влажная, выровняйте края листа кончиком кисти.

5. Краска должна остаться достаточно влажной, чтобы можно было добавить дополнительный цвет и детали, например углубить зеленый вдоль центральной прожилки.

6. У вас еще есть время, чтобы промокнуть блик вдоль центральной прожилки чистой влажной кистью.

Процарапывание

Этот способ используется, когда рисунок или его часть полностью закончены. Суть в том, чтобы отскоблить краску или процарапать в ее слое маленькую точку до яркой, белой, чистой бумаги под ним.

Процарапывание четкого блика

Когда рисунок полностью высох, острым кончиком скальпеля подцепите крошечный кусочек поверхности бумаги. Процарапывать нужно только в одном направлении, а затем плоскостью скальпеля загладить открывшуюся поверхность. Затем можно дополнительно затереть этот участок бумажным полотенцем или камнем (с. 82).

Процарапайте маленький блик на влажной поверхности сочного инжира.

Сделайте четкий блик на капле воды на коже томата.

Процарапайте блики на кончиках тычинок нарцисса.

Нарциссы и клематисы

Углубление цвета

Чтобы заметно затемнить цвет на рисунке, используется техника «мокрым по мокрому». В примере ниже описано, как углубить цвет на двух участках, сохранив блик между ними.

Углубление цвета на листе двумя размывками

Если между этапами оставить достаточно времени для высыхания, этот способ можно повторить 2–3 раза. После нанесения двух или более слоев краски дальнейшее углубление цвета потребует смелости.

1. Смочите водой область на рисунке, выходящую за пределы контура детали, над которой вы будете работать. Это поможет избежать резких очертаний.

2. Наберите краску на кисть и покачайте ее по палитре, чтобы кончик заострился, затем легкими движениями нанесите новый слой.

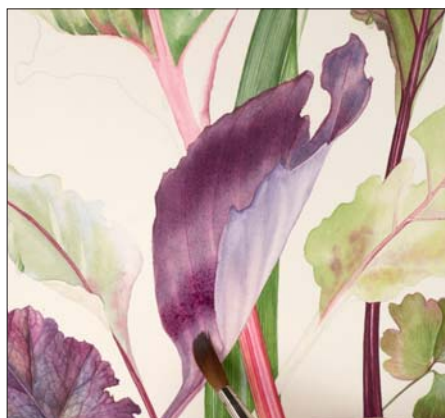
3. Ополосните кисть, сплющите головку (как для метода сухой кисти) и осторожно размойте края нового слоя на окружающую его влажную бумагу. Дайте высохнуть.

4. Когда рисунок полностью высохнет, увлажните вторую область под бликом, ближе к стеблю.

5. Нанесите слой краски, не заходя на блик.

6. Смягчите края, как в шаге 3.

Детальное углубление цвета (кончиком кисти)

Этот способ пригодится, когда нужно дополнительно усилить цвет, но не хочется лишний раз увлажнять бумагу. Он особенно хорош для небольших участков. Можно нанести несколько мазков и оставить как есть или провести по ним слегка влажной кистью, чтобы осторожно смягчить.

Углубляйте насыщенный цвет множеством тонких линий, используя разные цветовые комбинации.

Углубление цвета на цветке наперстянки

1. Поверх выполненной ранее размывки очень осторожно растушуйте краску по направлению к блику кончиком кисти № 2. Не нажимайте на кисть и старайтесь располагать линии как можно ближе друг к другу.

2. Дайте краске высохнуть, нанесите новый слой другого цвета и повторите процесс.

3. При желании можно смягчить текстуру краски, пройдясь поверх чистой влажной кистью. Периодически вытирайте кисть начисто, чтобы избежать повторного попадания краски обратно на бумагу.

4. Чтобы краска не затекла на блик, начинайте смягчение цвета на небольшом расстоянии от его границы.

Углубление цвета на луковице

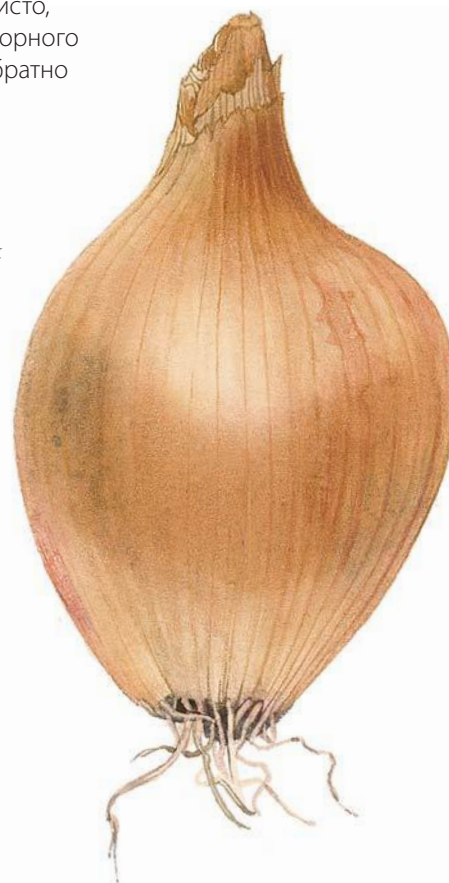

1. Легкими движениями нанесите насыщенный цвет на высохший рисунок.

2. Повторите действие, двигаясь сверху вниз. Таким способом можно усиливать цвет между бликами и прожилками.

Законченная луковица

Добавление теней

Иногда добавление тени поверх законченного рисунка может придать изображению глубину и объем. В следующем примере я поделюсь несколькими приемами, которые разработала за все время, пока занимаюсь рисованием.

Основа для теней

Цветовая основа, которой я пользуюсь для большинства теней, состоит из среднего серого тона, к которому я добавляю немного краски цвета объекта. Тон я делаю на основе синего, например французского ультрамарина, плюс капелька красного среднего, например красного сennелье, и теплого желтого, например желтого темного сennелье. Потом я добавляю в замес краску цвета изображаемого объекта или находящегося рядом с ним, если его цвет отражается на основном объекте. Добавьте в замес краску цвета объекта и хорошо размешивайте перед каждым нанесением.

Добавление собственной тени на зеленую грушу

В этом примере я добавляю тень на поверхность груши. К своей основе для теней я добавила немного синего и желтого, но для ускорения процесса можно взять немного зеленого замеса, который использовался для груши.

Совет

Чем темнее тень, тем более насыщенного цвета должен быть замес для нее. Старайтесь всегда наносить тень на увлажненную бумагу за один проход. Не возите кистью по нижнему слою отмывки, иначе образуются полосы.

1. В маленькой палитре смешайте капельку желтого темного сennелье и синего фтала с основой для теней.

2. Законченную грушу увлажните водой кистью № 6.

3. Наберите краску на кисть и проведите по затененной стороне груши.

4. Чистой влажной кистью промокните добавленную краску в местах, где хотите удалить цвет. Следите за процессом высыхания, удаляя и выравнивая разводы.

Добавление тени на светлый лепесток

В этом примере тень очень бледная. Следите за чистотой замеса: если цвет выглядит грязным на палитре, он будет так же выглядеть на рисунке.

1. Подготовьте основу и увлажните водой область, где собираетесь добавить тень. Я использовала сильно разведенную смесь основы для теней.

2. Наберите краску и аккуратно нанесите на область тени. Смягчите границы и следите, чтобы краска не растеклась за пределы тени.

Добавление бледно-голубой тени на светлый лепесток

Иногда тень от яркого дневного света имеет голубоватый оттенок. Тогда вместо обычной основы для теней я использую бледно-голубой цвет. Получается эффектная тень, создающая ощущение залитого солнцем сада.

1. Бледный раствор синего кобальта хорошо подходит для изображения тени. Начните с увлажнения бумаги в нужной области водой.

2. Капните замес кобальта и смягчите границы, как описано выше.

Рисунок орхидеи в натуральную величину. Чтобы прожилки и тени вышли нежнее, я нарисовала их между слоями размывки по мере проработки цветка.

Добавление тени на желтые растения

Нанести светлую тень на желтые растения непросто: если добавить ее по завершении рисунка, скорее всего, получится слишком плотный грязный цвет. Начните с трех замесов: стандартной основы для теней среднего серого тона; зеленого из лимонной желтой и синего фтала; и сиреневого из синего и фиолетового цветов.

1. Увлажните рисунок лепестка чистой водой.

2. Нанесите краску там, где должна быть тень, — сначала средний серый тон.

3. Затем капните зеленую краску там, где тон тени кажется более холодным.

4. Теперь нанесите сиреневый замес на теплые области тени.

5. Когда краска на тени высохнет, выполните поверх размывку краской лимонного цвета, а затем капните немного темного желтого.

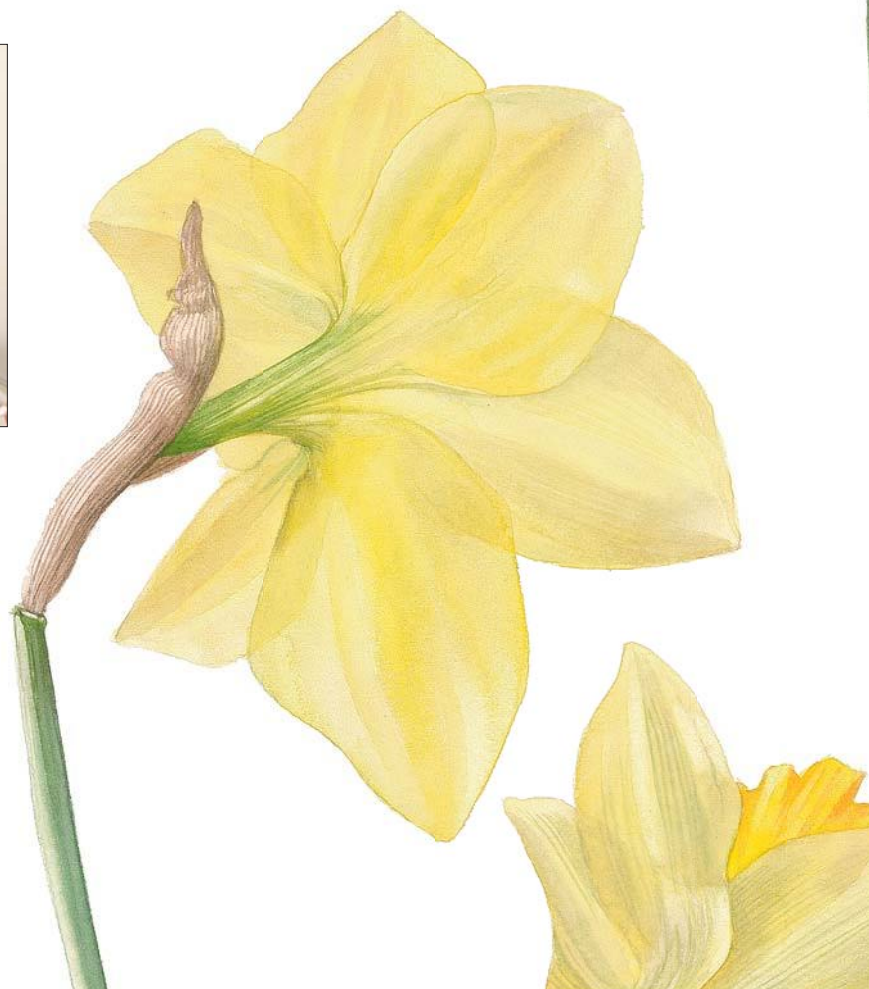

6. Промокните блики там, где они нужны.

Совет

Слишком светлая тень не лучший вариант. После высыхания она поблекнет и потеряется.

Добавление падающей тени

Если вы хотите нарисовать падающую тень, направляйте лампу прямо на объект, чтобы точно передать размер, форму и тон. Падающую тень можно изображать и краской, и карандашом. Оба способа хороши, а иногда лучшее решение — их комбинация. Пробуйте, экспериментируйте и смотрите, что вам нравится.

Я для падающей тени обычно использую свою стандартную среднесерую основу на белом фоне, как будто предмет лежит на белой ткани.

Совет

Если вы собираетесь выставлять свою работу, уточните требования организаторов мероприятия. Убедитесь, что они примут рисунок с изображением падающей тени.

Добавление падающей тени под сливой с помощью карандаша

1. Округлыми штрихами (см. с. 40) нарисуйте тень карандашом 2H.

2. Смочите область падающей тени водой, чтобы нейтрализовать блеск графита. Это хороший способ получить равномерную тень без риска сделать неудачную размывку.

3. Смягчите границы тени чистой влажной кистью.

4. Повторите процесс для углубления тона.

Добавление падающей тени под грушей с помощью краски

1. Начиная от основания фрукта, смочите область падающей тени водой.

2. Легкими прикосновениями нанесите на увлажненную бумагу основу для теней.

5. Если необходимо предотвратить растекание краски к краям тени, промокните ее границы бумажным полотенцем.

6. Корректирующей кистью растушуйте линию под фруктом. Переверните рисунок, чтобы естественные движения руки совпадали с силуэтом груши.

Как контролировать растекание краски

Бывают случаи, когда растекание краски нежелательно. Полезно знать, как его контролировать.

Использование плотной бумаги

Даже при большом старании трудно избежать попадания краски за пределы контуров во время работы над мелкими деталями, например тонкими прожилками лепестка. Этот способ настолько прост и эффективен, что вы удивитесь, почему не использовали его раньше.

1. Приложите кусок плотной бумаги к краю лепестка и рисуйте прожилки, начиная каждую линию на нем.

2. Осторожно отодвиньте плотную бумагу. Готово! Этот способ позволяет довести линии прожилок до самого края лепестка.

Использование бумажного полотенца

Я всегда держу под рукой бумажные полотенца на случай, если рукой или рукавом случайно брызну на рисунок краской. Ими также удобно контролировать растекание краски.

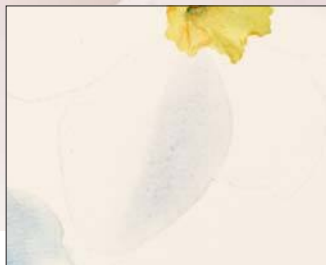
Иногда деталь рисунка слишком мала, и увлажнить ее половину трудно. Тогда я смачиваю ее водой целиком, наношу краску, а затем прикладываю полотенце в месте, где хочу остановить распространение краски. Слегка прижмите пальцем полотенце вдоль сгиба, чтобы влага полностью впиталась в него.

1. Нанесите основу для теней на половину лепестка. Край тени со стороны средней линии лепестка оставьте неровным.

2. Сложите бумажное полотенце пополам и приложите сгиб к бумаге вдоль средней линии лепестка.

3. Уберите бумажное полотенце — и увидите четкую границу тени, проходящую посередине лепестка.

Фрагмент рисунка
«Нарциссы и клематисы»
со с. 65 с законченным
цветком

Использование маскирующей жидкости

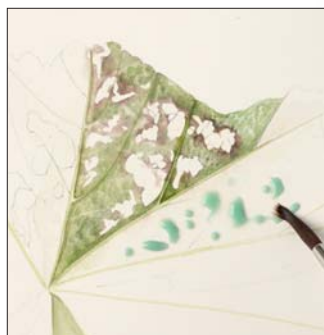
Маскирующая жидкость используется для предохранения участков бумаги от окрашивания, пока вы наносите краску вокруг них. Всегда следует класть ее только на сухую бумагу и дожидаться, чтобы она полностью высохла, прежде чем добавлять краску на рисунок. Никогда не используйте хорошую кисть для маскирующей жидкости: она портит ворс. Я обычно беру аппликатор из бутылочки с жидкостью. Мелкие детали и тонкие линии можно замаскировать иголкой с небольшим количеством жидкости.

Добавление дырочек на лист мальвы

1. Нанесите маскирующую жидкость на детали рисунка, куда не должна попасть краска. Дождитесь высыхания.

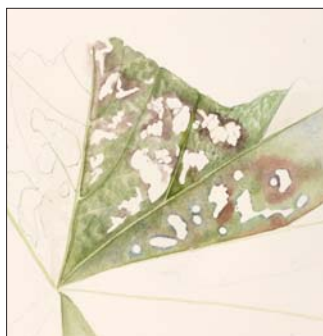
2. Когда маскирующая жидкость полностью высохнет, увлажните рисунок водой.

3. Нанесите краску кистью № 6, удаляя капли с поверхности маскирующей жидкости.

4. Когда рисунок полностью высохнет, сотрите маскирующую жидкость ластиком. Некоторые предпочитают скатывать ее кончиками пальцев, но тогда руки должны быть чистыми и сухими.

5. Там, где бумага была скрыта под маскирующей жидкостью, она сохранит белый цвет.

6. Проработайте мелкие детали и при необходимости уточните края дырочек кистью № 4.

Использование жидкого грунта под акварель

Слой жидкого грунта не дает бумаге впитать краску. Ее можно будет вымывать и промакивать блики даже после того, как рисунок высохнет. Я использую грунт только для небольших и сложных участков или когда рисую краской со стойким пигментом — такой, после нанесения которой невозможно отмыть бумагу добела. Это хороший способ для рисования клубники и других красных плодов с яркими бликами.

Жидкий грунт наносят точно на выбранную область и дают полностью высохнуть, прежде чем наносить краску. Я заметила, что он лучше всего проявляет свои свойства, если нанести его в три слоя, дожидаясь полного высыхания предыдущего перед наложением следующего.

Совет

Никогда не окунайте в бутылочку с жидким грунтом влажную кисть, иначе со временем он разбавится водой и частично утратит свои свойства.

Добавление бликов на розу с использованием жидкого грунта

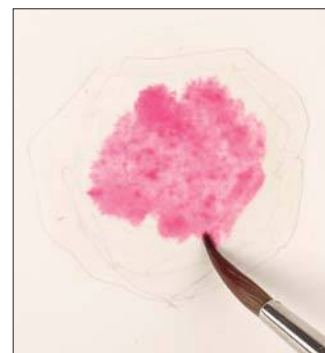
1. Нанесите на бумагу три слоя жидкого грунта, приблизительно определив расположение будущего рисунка. Каждый слой должен полностью высохнуть перед наложением следующего.

2. Когда последний слой высохнет, легкими линиями нарисуйте цветок.

3. Увлажните водой бумагу поверх рисунка.

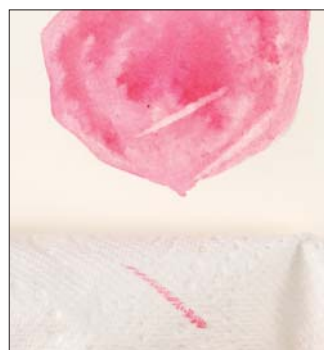
4. Аккуратно нанесите краску и кистью распределите ее по рисунку (чистить кисть не нужно).

5. Дождитесь полного высыхания, а затем сделайте несколько мазков чистой влажной кистью в местах расположения бликов. Сами блики не будут видны до завершения следующего шага.

6. Положите на рисунок бумажное полотенце и осторожно промокните, прижимая пальцами.

7. Уберите бумажное полотенце. Вы увидите, что в местах нанесения мазков видна белая бумага.

8. Добавьте остальные блики тем же способом.

Эскизы розы

Я выполняю подобные эскизы перед тем, как приступить к работе над картиной. Я изучаю форму и размер розы, узор ее лепестков и прожилки на листьях и выбираю подходящую технику и цветовые сочетания.

Сухая кисть

Я использую прием сухой кисти для углубления цвета, чаще всего когда увлажнение бумаги нежелательно. Также я прорабатываю сухой кистью узоры, текстуру и имитирую восковой налет на плодах или радужное сияние (иризацию). Чтобы получился мягкий и естественный эффект, нужно потренироваться. Но дело того стоит: умело использованная техника дает чудесный результат.

Сухая плоская кисть

Работа в технике сухой кисти сплюснутым волосным пучком используется для создания бархатистой, ворсистой и покрытой пушком поверхности, например шкурки персика. Если нужно создать эффект радужного сияния на лепестке, легкими движениями сухой кисти нанесите синий кобальт, фиолетовый или любой другой яркий цвет.

Чтобы правильно наносить мазки, нужно немного попрактиковаться. Если головка кисти недостаточно сплюснута и кончик разделяется на отдельные волоски, в процессе нанесения краски можно держать волосной пучок зажатым между большим и указательным пальцем.

Пример мазка сухой кистью. Он должен быть мягким, нежным и напоминать мазок пастелью.

Как набирать краску и сплющивать головку для техники сухой кисти

Подготовьте емкость с чистой водой, чистую влажную ткань и смешайте на палитре нужный цвет. Для этого приема я чаще всего беру кисть № 4 или № 6.

1. Ополосните кисть и слегка отожмите ее о края емкости, чтобы убрать излишек воды.

2. Проведите головкой кисти о ткань, чтобы обсушить и сплющить ее.

3. Можно также сплющить головку между пальцев.

Сухая кисть с заостренным кончиком

Сухая кисть с заостренным кончиком лучше всего подходит для рисования узоров и текстуры на небольших участках. Здесь я использовала кисть № 4, чтобы углубить цвет хаотичными текстурными мазками.

Пример мазков сухим кончиком кисти. На фото мазки в увеличенном размере.

Возьмите почти сухую кисть и, подкручивая пальцами, заострите кончик. Нанесите краску короткими движениями, постепенно продвигаясь от одного края рисунка яблока к другому и имитируя его текстуру. Мазки можно будет смягчить чистой влажной кистью.

4. Чтобы набрать краску на сплюснутую кисть, положите ее плоской стороной на палитру и слегка поведите ею по замесу влево-вправо.

5. Поднимите кисть и проверьте, осталась ли она сплюсненной.

6. Нанесите краску на рисунок очень мягко. Мазки должны быть едва заметны. Делайте небольшой перерыв после каждых трех-четырех мазков, чтобы дать им подсохнуть.

Совет

Кисть, которой вы уже какое-то время пользуетесь, лучше всего подойдет для этого приема. Новая кисть с заостренным кончиком сможет дать такой результат после нескольких месяцев использования.

Кисть для коррекции

Такая кисть есть у большинства художников-ботаников. Она маленькая, плоская, с головкой в форме стамески, из синтетического ворса, который прекрасно удаляет и растирает краску. Старайтесь не переусердствовать: избыточным трением можно повредить поверхность бумаги.

Смягчение резких краев

Корректирующая кисть особенно эффективна для удаления краски, которую нанесли несколькими слоями, за две или три размывки. Прекрасно подойдет для осветления удаленного от зрителя края фрукта.

Смягчение резкого края на размывке

1. Ополосните корректирующую кисть и удалите с обоймы капли, протерев ее бумажным полотенцем.

2. Кончиком кисти пройдите по резкому краю короткими движениями из стороны в сторону. Продвигайтесь от середины к краю фрукта.

3. Постепенно обработайте весь край.

Смягчение текстуры

С помощью корректирующей кисти можно смягчить любую текстуру, как на влажном рисунке, так и на высохшем. Смочите кисть и поводите ею по области, где текстура получилась слишком выраженной. Почаще ополаскивайте кисть, чтобы краска, набравшаяся на нее, не попала обратно на рисунок.

Промаживание тонких линий и бликов

Влажной корректирующей кистью растирающими движениями проведите на рисунке линии нужной ширины. Затем промокните излишки краски.

Создание тонких прожилок

1. На полностью высохшем рисунке краем влажной корректирующей кисти протрите прожилки. После каждой линии ополаскивайте кисть.

2. Промокните прожилки чистым бумажным полотенцем.

3. После высыхания рисунок готов к дальнейшей проработке — уточнению контуров прожилок и углублению цвета листа между ними.

Создание текстуры

Корректирующей кистью можно уточнить текстуру, полученную с помощью других приемов. На высохшем рисунке всегда работайте влажной корректирующей кистью, чтобы не повредить поверхность бумаги.

Увлажните кисть и поведите ею по поверхности рисунка, чтобы имитировать крапчатую текстуру кожицы груши.

Зауживание и промакивание прожилок

Если тени на прожилках получились слишком широкими, их легко заузить с одной стороны корректирующей кистью. Многие боятся снимать краску с таких тонких деталей, но на этой стадии работы пигмент еще не впитался в бумагу и его достаточно легко удалить.

Совет

Небольшие исправления можно вносить ближе к завершению работы над картиной. Однако нужно дать бумаге высохнуть и отдохнуть перед каждым этапом.

Как утончить прожилки листа

1. Корректирующей кистью сотрите краску с одной стороны прожилки.

2. Промокните этот участок чистым бумажным полотенцем.

Удаление прожилок на листе в месте блика

Используйте этот же прием для удаления краски на прожилках там, где расположен блик, а затем промокните чистым бумажным полотенцем, как описано выше.

Промакивание покрашенных прожилок

Если вы случайно нанесли краску на маленькие прожилки, можно осторожно удалить ее в местах их расположения с помощью корректирующей кисти.

1. Когда краска высохнет, краем влажной корректирующей кисти протрите тонкие прожилки или сделайте крупные более выраженными.

2. Быстро соберите размоченную краску бумажным полотенцем. Повторяйте процесс, пока не выявите все нужные прожилки.

3. Для завершения рисунка аккуратно подчеркните краской противоположные стороны прожилок, чтобы добавить объем. Старайтесь не заходить на блики.

Коррекция

Даже если у вас достаточно опыта, терпения и вы хорошо спланировали этапы работы, трудно сделать все идеально: ошибки практически неизбежны. Однако вносить исправления в акварельный рисунок проще, чем кажется. Выполняйте коррекцию постепенно и давайте бумаге высохнуть и отдохнуть между исправлениями.

Исправление слишком темного цвета

Углубление темных цветов может стать трудоемким процессом, а положить слишком плотный слой краски легко. Если это случилось, лучше сразу перестать наносить краску. Описанный ниже способ пригодится для снятия верхних слоев. Его суть в том, чтобы удалить результат последних действий и заново начать углубление цвета на оставшемся после исправления пятне.

1. Большой кистью, например № 8, смочите нужную область водой. Всегда ведите кисть от светлого участка к темному, чтобы увлажненная темная краска не растекалась.

2. Оставьте на одну-две минуты, чтобы слой краски достаточно размок, затем поведите по нему кончиком кисти, чтобы поднять его.

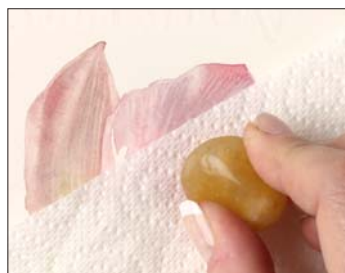
3. Положите на рисунок сложенное вдвое бумажное полотенце и плотно прижмите.

4. Поднимите полотенце. На нем останется избыточный слой краски. Дайте рисунку полностью высохнуть — и он готов к дальнейшей работе.

Использование отполированного камня

Если нужно добавить детали на слишком плотный слой краски, сгладить поверхность бумаги, не повреждая ее, можно с помощью отполированного камня.

1. На полностью высохший рисунок положите салфетку или бумажное полотенце и потрите нужный участок камнем, хорошенько нажимая.

2. Рисунок готов к добавлению деталей.

Удаление неудачной имитации воскового налета

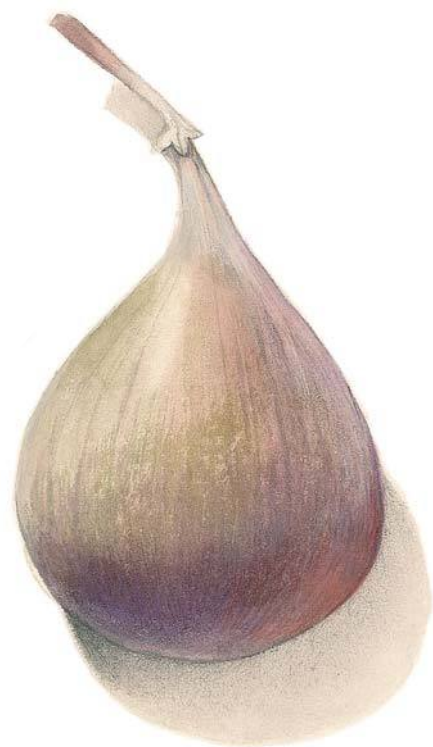
Я редко использую белила для имитации воскового налета на фруктах. Очень легко переборщить или положить слишком плотный слой краски. Удалить его можно «размешивающими» движениями кисти по поверхности картины.

1. Увлажните рисунок «размешивающими» движениями большой кисти по поверхности бумаги на нужном участке.

2. Промокните его чистым бумажным полотенцем. Повторите несколько раз, и каждый раз берите новое полотенце. После полного высыхания можно попробовать снова.

Повторное промакивание бликов

Если вы потеряли блики на рисунке, не отчаивайтесь. Корректирующей кистью потрите краску там, где должен быть блик, и затемните область вокруг него, чтобы усилить контраст. Но помните, что это можно проделать только один раз. Иначе легко повредить поверхность бумаги и под следующими слоями краски она будет выглядеть шершавой.

1. Влажной корректирующей кистью слегка потрите те участки, где нужно восстановить блики. Размокшую краску промокните бумажным полотенцем, как описано выше.

2. Увлажните водой все изображение фрукта, затем углубите цвет вокруг блика, чтобы усилить контраст.

3. Продолжайте углубление цвета на всем рисунке, чтобы выделить блик.

Удаление разводов

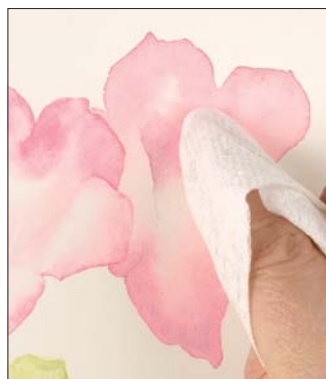
Иногда после выполнения второго слоя размывки остаются разводы. Обычно они очень светлые, и их легко удалить кончиком кисти.

1. Определите, какой из разводов нужно удалить.

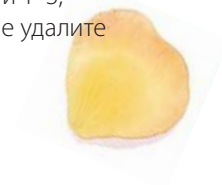
2. Увлажните эту область кистью, чтобы разбавить краску.

3. Промокните чистым бумажным полотенцем.

4. Повторяйте шаги 1–3, пока полностью не удалите развод.

Удаление случайных следов краски

Если вас, как и меня, легко напугать или вы не слишком аккуратны за работой, вы время от времени будете делать помарки, неожиданно и в неподходящем месте. Для таких случаев есть меламиновая губка с легкими абразивными свойствами. Если ее смочить водой и осторожно потереть кляксу краски, та легко сойдет с бумаги.

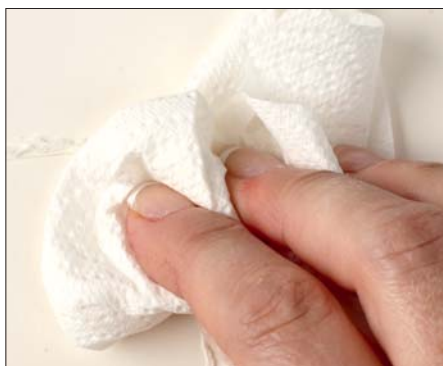

Совет

Не используйте губку с содержанием отбеливающих веществ: со временем они разъедают бумагу. И не трите долго, поскольку губка сильно воздействует на поверхность. Аккуратно удаляйте случайные мазки, когда рисунок уже закончен.

1. Потрите бумагу влажной меламиновой губкой.

2. Промокните рисунок бумажным полотенцем.

3. Клякса должна исчезнуть. Загладить фактуру бумаги в месте исправления можно с помощью отполированного камня, как описано на с. 82.

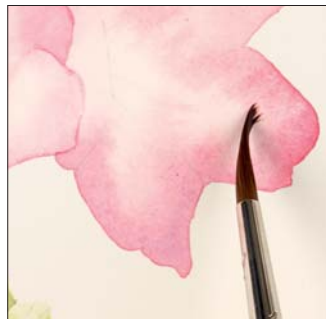

Контроль избытков краски

Иногда на кисть набирается слишком много краски, и после нанесения на рисунок пигмент растекается к краям увлажненной области. Ниже описан процесс исправления такой ошибки.

1. По направлению от центра рисунка к краям соберите излишнюю влагу кистью со сплюсненным ворсом.

2. Растушуйте оставшуюся краску сухой кистью и дайте высохнуть.

3. Когда рисунок высохнет, смягчите резкие края корректирующей кистью (с. 78).

4. Промокните насухо бумажным полотенцем.

Удаление капли воды со свежей размывки

Если вы случайно капнули водой на размывку, то капля оттеснит пигмент к своим краям и получатся разводы. На иллюстрациях показано, как удалить попавшую на размывку воду. Следуйте рекомендациям, а затем дайте рисунку полностью высохнуть, прежде чем продолжить работу.

1. Сухой сплюсненной кистью соберите воду в центре капли.

2. Чистой влажной кистью промокните избыток краски вокруг капли.

3. Кончиком кисти растушуйте краску вокруг кляксы.

4. Дайте полностью высохнуть и продолжайте рисовать.

Исправление резкого или неровного края

Иногда сложно нанести краску внутри нарисованного контура. Можно заступить за край во время предварительного увлажнения бумаги водой, а где-то смочить ее недостаточно близко к краю. В любом случае в ботанической акварели исправлять края нужно часто. Следуйте простым рекомендациям ниже и дайте бумаге высохнуть и отдохнуть, прежде чем продолжать.

1. Пока краска еще не высохла, проведите влажной кистью вдоль края рисунка, чтобы выровнять его.

2. Дайте высохнуть, а затем удалите излишки краски корректирующей кистью, работая с внутренней стороны контура.

3. Насухо промокните край чистым бумажным полотенцем.

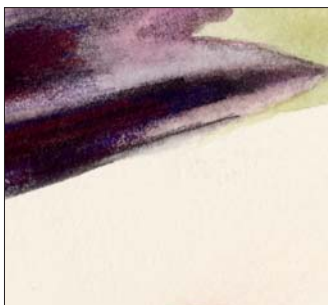
4. Дайте высохнуть и повторяйте, пока не получите мягкий ровный край.

Удаление высохшей краски лезвием

Лучше сначала потренироваться на ненужном листе бумаги: выполнять этот прием нужно особенно аккуратно. Всегда держите острый край лезвия параллельно бумаге, насколько возможно. Прием рекомендуется использовать только на полностью законченном рисунке: лезвие повреждает бумагу, и любая краска, нанесенная поверх или рядом, мгновенно впитается в участок, где срезан верхний слой.

1. Полностью отскоблите краску острым краем лезвия.

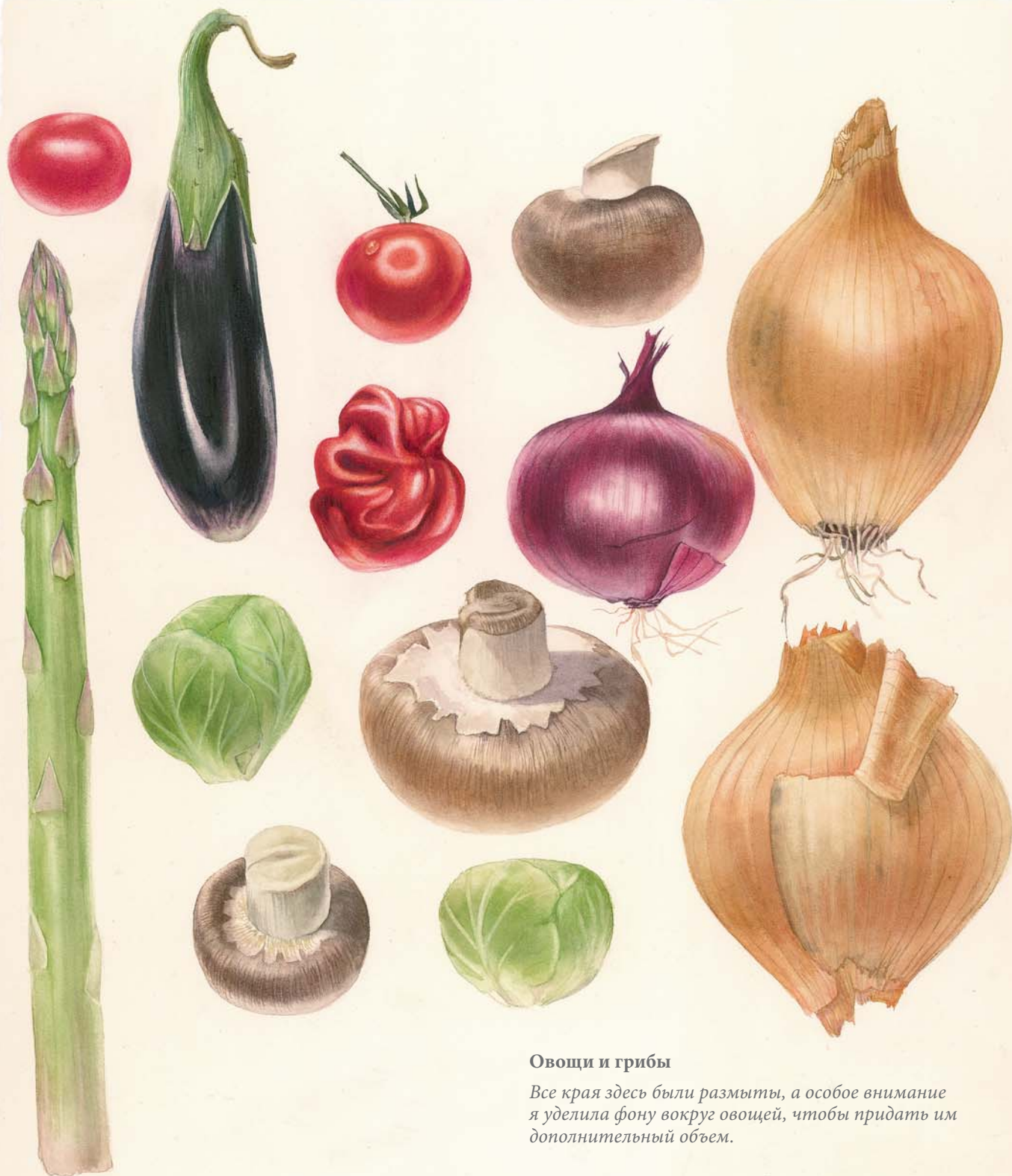
2. Сметите пыль кистью или воспользуйтесь ластиком.

3. Положите на обработанный участок бумажное полотенце и потрите отполированным камнем (с. 82).

4. Теперь бумага совершенно чистая, а все повреждения замаскированы. Следите, чтобы на этом месте не попали грязь или краска.

Овощи и грибы

Все края здесь были размыты, а особое внимание я уделила фону вокруг овощей, чтобы придать им дополнительный объем.

Проработка деталей

Самые важные подробности обнаруживаются в процессе изучения. Познакомьтесь с растением как можно ближе, пристально рассматривайте узор, ширину и направление прожилок. Держа кисть под прямым углом, потренируйтесь перед выполнением рисунка и доведите до совершенства тонкие линии на отдельном листе бумаги. Точно отобразить ширину самых тонких прожилок и узоров невероятно сложно, но чем больше они похожи на настоящие, тем более убедительным и впечатляющим будет изображение.

Прожилки

Темные линии, которые видны при беглом взгляде на лист, могут оказаться тенями от прожилок. Поднесите лист к источнику света, и прожилки покажутся очень бледными. Ведь свет проникает сквозь них, а темные линии на самом деле — ложбинки вдоль прожилок. В зависимости от ракурса лучше будут видны либо прозрачные прожилки, либо темные ложбинки вдоль них. А иногда то, что выглядит как прожилка, может оказаться тонким цветным узором.

Добавление длинных параллельных линий

Разверните бумагу так, чтобы рука двигалась в горизонтальном направлении. Обопрились рукой о рабочую поверхность и рисуйте кончиком кисти.

1. Придав руке устойчивое положение, начните рисовать тонкие линии. Делайте их настолько длинными, насколько позволяет одно движение руки. Мне удобнее всего опереть кисть руки о бумагу и совершать движения от запястья.

2. Так нарисуйте несколько линий. Старайтесь держать кисть устойчиво, почти вертикально, едва касаясь бумаги ее кончиком. Чередуйте длины линий, чтобы они не заканчивались на одном уровне.

3. Продолжайте рисовать тонкие линии по всей длине листа, каждый раз проводя максимально длинный отрезок одним движением. Периодически отдыхайте и следите, чтобы на кисти было достаточно краски. Кисть держите вертикально и рисуйте самым кончиком.

Добавление тонких теней по бокам прожилок

После того как вы промокнете прожилки (с. 79), к каждой из них с одной стороны нужно добавить тень или ложбинку. Тень будет располагаться на стороне, противоположной источнику света, поэтому не забывайте тщательно изучать объект. Если свет падает слева, ложбинка или тень будут справа. Я всегда прорабатываю за раз маленькую область, чтобы случайно не смазать краску.

1. Кончиком кисти № 4 нарисуйте тени с одной стороны у всех основных прожилок. Смягчите один край каждой из них чистой влажной кистью.

2. Когда основные тени высохнут, тем же способом добавьте тени на более тонкие прожилки.

3. Продолжайте прорабатывать и смягчать тени прожилок в порядке уменьшения их величины. При необходимости возьмите более тонкую кисть.

4. Когда рисунок высохнет, нанесите светлую зеленую размывку на затененную сторону каждой прожилки.

5. Добавьте бледную размывку синего кобальта на светлую сторону прожилок.

6. Корректирующей кистью уточните контуры там, где на них затекла краска, и промокните бумажным полотенцем.

Мягкие прожилки

Нарисовать мягкие или размытые прожилки порой довольно трудно. Очень тонкие линии кисти можно смягчить описанным ниже способом, но действовать нужно очень быстро. Для прожилок используйте краску насыщенного цвета, но достаточно текучую, а затем примерно через 10 секунд проведите по ним чистой влажной кистью. Линии сохранятся, а сами прожилки будут выглядеть мягче и их контуры станут слегка размытыми.

Выбирайте цветы, которые долго стоят, останутся неподвижными и не изменят формы в течение нескольких дней. Тогда у вас будет достаточно времени на изучение растения и выполнение предварительных набросков его элементов.

1. Начните рисовать прожилки кончиком кисти.

2. Дождитесь, пока краска почти высохнет, и пройдитесь чистой влажной кистью по каждой прожилке, чтобы смягчить ее.

3. Продолжайте, пока не нарисуете все прожилки.

Капли воды

Мои ученики обожают рисовать капли. Это гораздо проще, чем кажется, и очень интересно. В примере я пользовалась кистью № 2, но можно взять и кисть побольше с очень тонким кончиком.

Совет

Прежде чем приступить к рисованию, тщательно рассмотрите свет, цвет и тень на реальной капле воды.

Рисование капли воды на листе

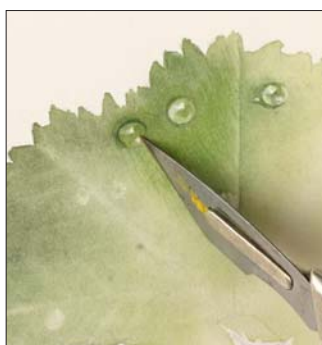
1. Корректирующей кистью сотрите краску на маленьком участке размером с каплю.

2. Смешайте краску чуть более темного зеленого оттенка и нанесите ее на затененную сторону капли кончиком тонкой кисти. Дождитесь высыхания.

3. Смешайте краску более яркого зеленого оттенка и нарисуйте ею внутреннюю часть капли. Пока краска сохнет, нарисуйте маленькую падающую тень с одной стороны капли.

4. Когда все полностью высохнет, кончиком скальпеля процарапайте блики на капле.

После грозы
Черный ирис

Стебли

От стебля зависит, насколько удачной выйдет картина. Прекрасный рисунок цветка можно испортить кривым, неуклюжим стеблем. Дело не только в твердости руки. Можно самостоятельно разработать способ нарисовать идеально гладкий стебель. Предлагаю несколько вариантов.

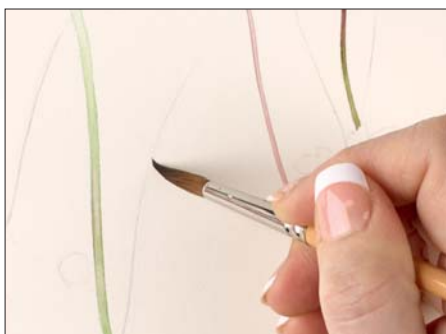
Тонкие стебли

Рисовать контуры тонкого стебля не стоит. Есть риск поддаться искушению заполнить внутреннее пространство, вместо того чтобы аккуратно выводить рассчитанную толщину движением кисти вдоль стебля. Лучше нарисовать линию одной стороны стебля, затем прижать к бумаге кончик кисти, пока он не примет нужную толщину, и аккуратно вести его вдоль этой линии по всей длине. Это гораздо проще, и, как ни странно, результат выходит аккуратнее.

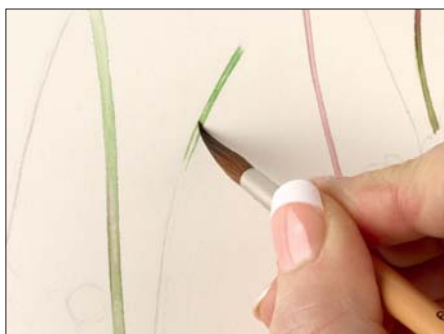
Рисование стебля анемоны

На странице напротив:
**Наброски японской
анемоны**

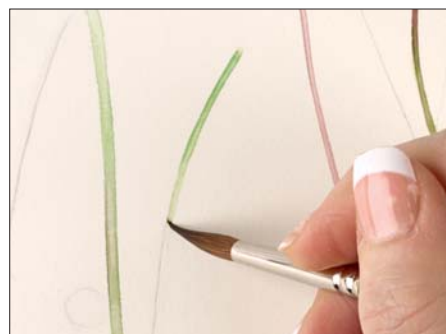
*Эти анемоны выросли
в моем саду. Это
прекрасные свежие цветы,
и я с удовольствием рисую
их в конце лета.*

1. Смешайте краску нужного цвета, затем кистью № 4 или № 6 слегка смочите бумагу вдоль карандашной линии, начиная с верха стебля.

2. Проведите две параллельные линии вдоль верхней части стебля: одну — по карандашному контуру, а другую — рядом с ней слева. Каждую нарисуйте одним движением. Или прижимайте кончик кисточки, пока он не будет соответствовать толщине стебля, и нарисуйте его одним движением.

3. Проведите чистой влажной кистью между двух линий, размывая краску вдоль стебля. Или проведите кончиком чистой влажной кисти по стеблю вдоль линии, чтобы получился блик.

4. Повторите шаг 2 и нарисуйте стебель до основания.

5. Добавьте в замес другие цвета: цвет стебля не одинаков по всей длине. При необходимости можно сделать его шире.

6. Когда рисунок высохнет, выровняйте края влажной корректирующей кистью (с. 78).

Толстые стебли

Толстые стебли проще рисовать, чем тонкие. Но всегда делайте их немного уже, чем на самом деле, чтобы был запас для исправления неровностей. Тщательно рассмотрите стебель, чтобы определить, где каждая его сторона освещена и где на нее падает отраженный свет. Выяснив расположение бликов, разверните лист в положение, в котором удобнее рисовать, а движения руки будут естественными.

На странице напротив:
Элементы амариллиса
Я люблю эксперименты.
Кадрированный цветок
амариллиса выглядит
необычно и создает
интересную композицию:
взгляд зрителя прикован
к цветку, а широкие
непривлекательные стебли
отодвинуты на второй план.

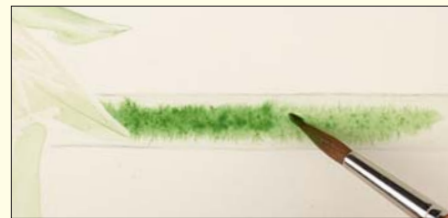
Рисование стебля амариллиса

1. Смешайте краску нужного цвета и щедро увлажните бумагу большой кистью вдоль части стебля. Здесь я использовала кисть № 8. Обсушите кисть и удалите с рисунка излишек воды.

2. Наберите на кисть побольше краски и нанесите ее вдоль по центру стебля, оставив блики по обеим сторонам.

3. Добавьте еще краски, чтобы получить нужную глубину цвета, и оставьте на несколько секунд, чтобы она схватилась.

4. Проведите чистой влажной кистью вдоль краев стебля, чтобы смягчить их. Повторите несколько раз.

5. Если краска еще не высохла, усильте цвет в центре стебля. Дайте высохнуть.

6. Чтобы нарисовать прожилки вдоль стебля, проведите тонкие параллельные линии кончиком кисти.

7. Когда краска полностью высохнет, сотрите карандашные контуры, увлажните рисунок водой и нанесите дополнительный слой краски. Это углубит цвет и одновременно смягчит детали.

Стебли среднего размера

На средних стеблях (как и на больших) для начала определите расположение бликов, помня, что они находятся на освещенной стороне. Если блики плохо видны, попробуйте осветить растение более мощной лампой. Яркий свет с одной стороны подчеркнет объемную цилиндрическую форму стеблей.

Рисование стебля гиацинта

1. Смешайте краску нужного цвета, увлажните рисунок стебля водой и нанесите цвет. Размойте краску вниз по стеблю от верха до основания и быстро переходите к шагу 2.

2. Пока краска еще влажная, промокните центральный блик чистой влажной кистью. Если после первого промакивания блик недостаточно выражен, повторите еще два-три раза.

3. Влажной корректирующей кистью выровняйте края и растушуйте границу между сухой и влажной краской по всей длине стебля.

4. Когда рисунок высохнет, проработайте детали. Здесь я добавила прожилки с помощью кисти № 6. Кончики прожилок там, где они становятся не видны, смягчены влажной кистью.

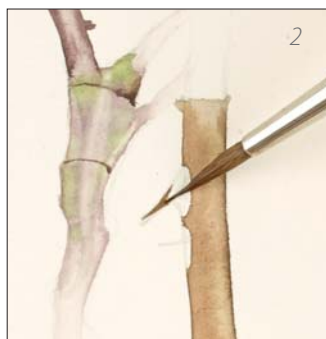
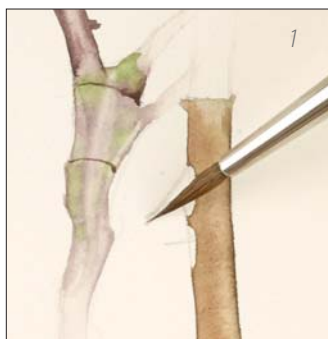

Шипы и стебли

Стебель можно рисовать поэтапно, секция за секцией, чтобы он вышел более ровным и аккуратным. Внимательно изучите растение, убедитесь, что вы будете рисовать утолщения стебля в нужных местах. Используйте этот способ для средних стеблей. Продвигаясь по ним сверху вниз, промакивайте блики в местах присоединения листьев.

Рисование шипов на стебле розы

Наберите немного краски на кончик кисти № 2 и приложите его к острию шипа (1). Растяните цвет к основанию шипа (2, 3). Ополосните кисть и промокните маленький блик (4). Повторите для каждого шипа. Далее можно будет углубить цвет самым кончиком в технике сухой кисти.

Совет

Разворачивайте рисунок во время работы так, чтобы было удобно растягивать цвет по направлению к стеблю.

Морщинки, складки и волнистые края

Многие красивые летние бутоны превращаются в цветы с нежными складками или волнистыми краями. Чтобы передать все детали, стоит познакомиться с техниками, подходящими для их изображения. Всегда прорабатывайте небольшие участки по одному и давайте каждому высохнуть, прежде чем переходить к следующему.

Проработка деталей розовой мальвы

Первые лессировки положите в технике «мокрым по мокрому» (см. с. 54) и дайте высохнуть.

1. Работая над участками по очереди, возьмите чуть более темный оттенок, чем основной цвет лепестка, и кончиком кисти № 2 нарисуйте две тонкие линии — тени на складках.

2. Ополосните и увлажните кисть и пройдите между линиями, чтобы смягчить контуры. Повторите, где необходимо.

3. Затем так же нарисуйте крошечные складки на краях лепестка.

4. Кончиком кисти нарисуйте тончайшие линии-прожилки. В верхней части складки изгибайте линии, чтобы подчеркнуть форму.

5. Между крупными складками или за ними нарисуйте тени.

6. Чистой влажной кистью смягчите цветовой переход на тени.

7. При необходимости вымойте дополнительные блики влажной корректирующей кистью. Промокните их чистым бумажным полотенцем и дайте полностью высохнуть.

8. Дорисуйте прожилки на бликах, если они стерлись. Так же нарисуйте остальные участки. Для затемнения цвета можно воспользоваться техникой сухой кисти (с. 76–77).

Фрагмент рисунка
красной мальвы

Сросшиеся у основания лепестки

Я не устаю удивляться многообразию форм и строений лепестков. Почти каждое растение требует своего подхода к рисованию. Сросшиеся лепестки ставят сложную задачу: как нарисовать их одновременно, сохранив «лицо» каждого. Ниже описан способ, которым пользуюсь я. Советую для начала потренироваться: он непрост.

Совет

Всегда смешивайте нужные цвета, прежде чем приступать к рисованию.

Рисование сросшихся лепестков петунии

1. Увлажните водой рисунок цветка, нанесите краску на половину изображения. В середине лепестка оставьте блик.

2. Сплющите головку кисти и смягчите цветовой переход на блике. Давайте краске свободно растекаться и смягчайте края на границе с незакрашенной частью цветка.

3. Смягчите край закрашенной области, чтобы остановить растекание краски, и дайте высохнуть.

4. Когда краска полностью высохнет, снова увлажните весь цветок водой.

5. Нанесите краску на нижнюю половину цветка. Две закрашенные области должны слиться друг с другом без видимых границ.

6. Растяните краску на границе областей чистой влажной кистью. Дайте высохнуть. Теперь вы готовы к прорботке деталей.

В любом саду найдется несколько видов цветов со сросшимися у основания лепестками. Рододендроны (слева) и петунии (вверху слева и справа) бывают разных цветов, а на петуниях различаются еще и узоры.

Зубчатые края

Самый частый вопрос у моих учеников: «Как нарисовать зубчатые края?» Нужно включить их в первый слой размывки, но не переборщить с длиной и шириной. После того как первый слой краски высохнет, следуйте описанным ниже шагам. Помните, что нужно тянуть кисть от кончика зубчика к листу, а не наоборот. Иначе зубчик может выйти слишком длинным.

Рисование зубчатого края листа остролиста

1. Когда первый слой краски высохнет, наберите краску на кончик кисти, нанесите ее на край первого зубчика и растяните цвет на основную часть листа. Смягчите переход чистой влажной кистью.

2. Повторите для остальных зубчиков. Широкие рисуйте поочередно.

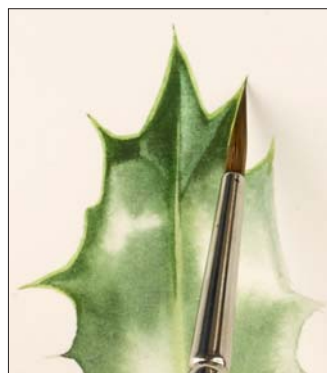
3. Когда краска высохнет, углубите цвет каждого зубчика.

4. В процессе выравнивайте контуры листа и смягчайте цветовой переход влажной кистью.

5. Смешайте краску светлого зеленого цвета. Наберите ее на кончик кисти и тонко обведите контур одного зубчика. Переходя к следующему, продлите контур вдоль края листа.

6. Слегка продлите каждый зубчик последним волоском на кончике кисти. Используйте золотисто-зеленый цвет.

*Законченный рисунок
листа остролиста
с каплями воды
на поверхности*

Колючая поверхность

Для рисования плодов с колючками нужны терпение и скрупулезность. По-моему, проще идти от кончика к основанию. Для изображения колючки в перспективном сокращении промокните блик на кончике и уточните основание.

Рисование рамбута

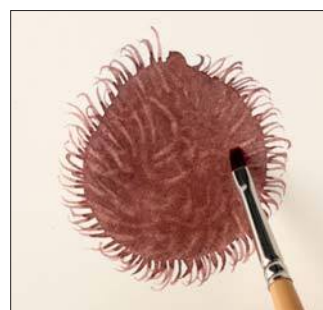
1. Увлажните поверхность плода и нанесите краску насыщенного цвета.

2. Пока краска влажная, вытяните колючки кончиком кисти № 4 или № 6 — в зависимости от их толщины.

3. Вымойте и увлажните кисть, кончиком промокните колючки на поверхности плода.

4. Пока краска сохнет, влажной корректирующей кистью дополнительно промокните блики. Кончик кисти регулярно обтирайте бумажным полотенцем.

5. Дайте высохнуть, смешайте краску более темного оттенка и углубите цвет на основаниях колючек.

6. После высыхания краски корректирующей кистью дополнительно осветлите блики. Сотрите немного краски, промокните бумажным полотенцем. Так проработайте всю поверхность плода.

7. Насыщенным темным цветом нарисуйте тени на колючках и углубите цвет на их основаниях кончиком кисти. Обходите блики.

8. Смешайте краску еще более темного цвета и уточните основания и кончики колючек. В процессе дорабатывайте кончики тонких колючек.

Асимметричные и сложные детали

Необходимость проработки большой области мелкими деталями кажется пугающей. Фоновый слой со схематичным расположением элементов поможет ускорить процесс. Если рисовать головку брокколи классическим способом, нужно методично прорабатывать каждый крошечный цветок. Прелесть моего способа в том, что сначала можно порисовать, позволяя краске растекаться, а затем добавить мелкие детали.

Рисование головки брокколи

1. Увлажните всю область водой, точно нанесите краску нужного цвета. Я выбрала свежий светло-зеленый.

2. Пока краска влажная, поверх точками нанесите более темный оттенок.

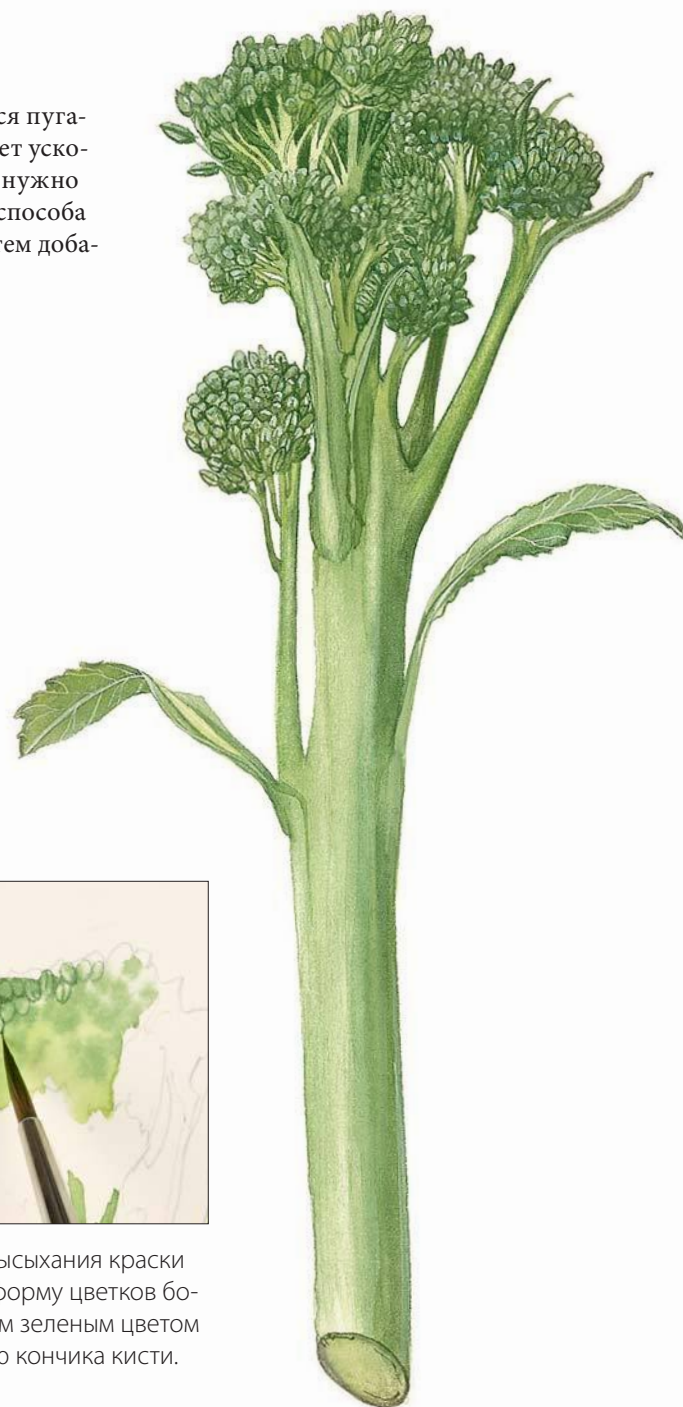

3. Продолжайте, пока слой краски светло-зеленого цвета влажный.

4. После высыхания краски уточните форму цветков более темным зеленым цветом с помощью кончика кисти.

5. Нарисуйте маленькие, очень темные области негативного пространства между крошечными цветоножками. Доработайте детали.

Центр цветка

Репродуктивную часть цветка с мелкими деталями рисовать сложнее всего. Если они светлее, чем лепестки, предварительно нанесите на них маскирующую жидкость (с. 73). Если темнее, изображайте их тонкой кистью после того, как закончили остальную часть рисунка и краска полностью высохла. Или можно промокнуть их во влажном слое краски и затем углублять цвет вокруг них, как описано ниже.

Рисование центра пенстемона

1. Выполните размывку на рисунке цветка и, пока она влажная, промокните тычиночные нити, которые хорошо видны. Дайте высохнуть.

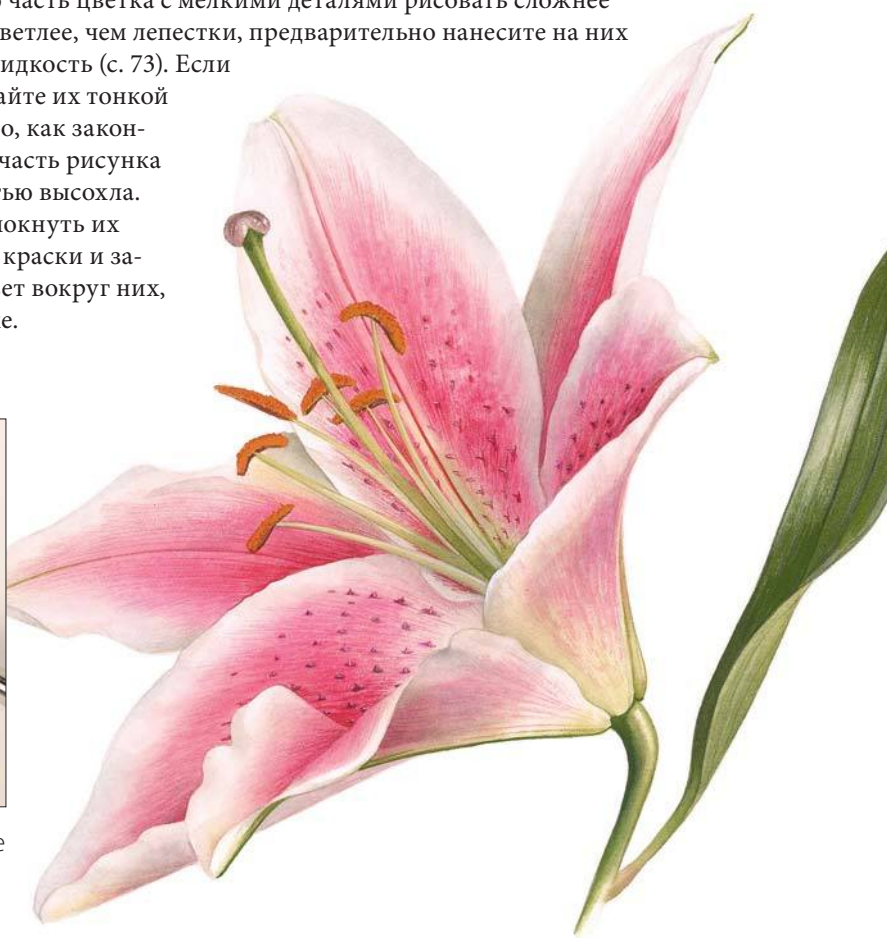
2. После высыхания уточните тычинки углублением фонового цвета и добавлением теней. Дайте высохнуть.

3. Продолжайте углублять тень внутри трубочки цветка. Дайте высохнуть.

4. После высыхания нанесите узоры и при необходимости уточните контуры тычинок.

Законченный рисунок пенстемона

Рисование центра анемона

1. На центр цветка нанесите бледную лессировку светло-зеленого цвета и после высыхания нарисуйте тонкие волоски. Добавьте в замес немного фиолетового и нарисуйте тонкие тычиночные нити. Проработайте пыльники.

2. После высыхания уточните пыльники: учтите, что некоторые из них должны быть темнее, а другие видны в перспективном сокращении.

3. Убедитесь, что тычиночные нити соединены с пыльниками, проведя линию каждой из них до макушки пыльника.

Цветок хосты

У некоторых цветов видны только кончик пестика или пыльники. Важно не забыть о них и правильно разместить относительно венчика. Часто они бывают очень светлыми и едва заметными.

Здесь я использовала кисть № 2, чтобы аккуратно нарисовать детали легкими, средними по тону оттенками (холодными и теплыми), чтобы они были едва видны на белой бумаге.

Семечки и косточки

Изображение растения в разрезе может сделать ботанический рисунок не только интереснее, но и информативнее. Тут нужны острый глаз и легкая рука. Секрет рисования мелких деталей в том, чтобы не переусердствовать с количеством краски.

Рисование черешневой косточки

Разрезанная пополам ягода черешни имеет красивый цвет, и на ней видны тонкие волокна сочной мякоти. Она будет великолепным дополнением к рисунку. Косточка должна быть влажной: не забудьте оставить на ней блик и углубляйте цвет небольшими мазками кисти. Я использовала смесь краплака розового с французским ультрамарином и капелькой желтого темного сennelle, но красивый коричневый цвет можно получить из большинства комбинаций трех основных. Если обвести законченную косточку очень тонким контуром, ее форма будет точнее и она выйдет на передний план.

Рисование семечек киви

1. На высохшем слое краски нарисуйте вокруг центра фрукта маленькие темные ромбовидные семечки.

2. На некоторых из них оставьте крошечные блики. Уточните их контуры.

3. Семечки, которые лежат глубже и просвечивают сквозь мякоть фрукта, рисуйте светлым оттенком и тонкими мазками.

4. Уточните некоторые семечки, остальные оставьте с мягким контуром.

На семечках сандалового дерева блики должны быть маленькими и яркими, подчеркивающими их форму.

Рисование миндаля

Легкая светлая лессировка, нанесенная сухой кистью и смягченная увлажнением.

Блик сохранен, мелкие детали — отверстия и ребристая поверхность — проработаны кончиком кисти.

Техника сухой кисти для имитации пушка на поверхности (см. рисование персика на с. 128–129).

Добавление узоров

Есть много способов имитации узора на растении, но если он имеет четкие контуры, то обычно используется прием «мокрым по сухому». В природе четкий узор обычно соседствует с бледным, поэтому часто приходится совмещать техники. Я даю полностью высохнуть любому узору, прежде чем класть поверх новые слои краски. Стоит приобрести эту привычку.

Утонченные узоры

Ниже описаны стадии проработки узора розы сорта «Без ума от тебя», полное изображение — справа внизу. Таким способом я нарисовала каждый лепесток. Главное для получения убедительного результата — наблюдательность.

Совет

Этот способ также пригодится, если нужно добавить другие цвета.

1. Нарисуйте основные элементы узора, начиная с большого яркого участка в левой части лепестка. Наносите краску на узор и промакивайте блики на нем кистью № 4. Аккуратно добавляйте более мелкие элементы.

2. Кончиком кисти № 2 добавьте мелкие элементы. Используйте более светлый оттенок для ощущения легкости. Самым кончиком кисти изображайте светлые, едва заметные детали.

3. Подождите, пока краска полностью высохнет, затем увлажните весь лепесток кистью № 4. Вода размоет краску в некоторых местах и придаст размытке прозрачный оттенок.

4. Пока слой влажный, добавьте краску нежного розового цвета и немного растяните ее с помощью сплюсненной влажной кисти. Аккуратно проведите кистью вдоль загибающихся краев лепестка.

5. Пока краска подсыхает, нарисуйте коричневый контур лепестка самым кончиком кисти. Смягчите водой область рядом с контуром, чтобы часть краски затекла на лепесток.

6. Углубите цвет в темных областях лепестка, нанеся кончиком кисти маленькие нежные мазки краски.

7. В завершение нарисуйте легкую тень с одной стороны лепестка.

Слева: фрагмент картины «Южная стена», один из рисунков большого формата, вдохновленный клумбой в моем саду

Выраженные узоры

Вариаций узоров на растениях множество, и некоторые сложны для воспроизведения. Но с небольшими подсказками можно изобразить даже самый замысловатый рисунок.

Узор на лепестке — характерная черта цветка, поэтому я часто рисую его между лессировочными слоями, чтобы он смотрелся как часть растения, а не искусственное добавление.

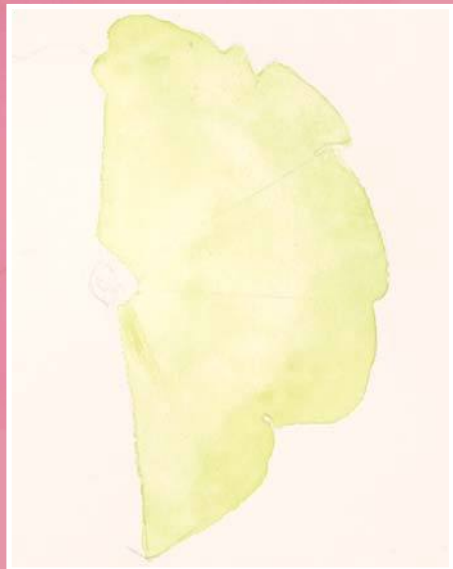
Пестрый тюльпан

Рисование узора петунии

Рисовать крупный цветок с контрастным узором, который частично освещен и частично находится в тени, непросто. Ниже описан мой способ рисования узора на петунии.

Основной цвет цветка — смесь желтого темного сепья с капелькой синего фтала, а цвет для узора составлен из розового краплака, диоксазинового фиолетового и небольшого количества синего кобальта.

Подготовка фона

1. Увлажните половину цветка водой и нанесите краску бледного желтого цвета. Промокните все блики.

2. После высыхания добавьте другие оттенки желтого в нужные области в технике сухой кисти.

3. Дайте высохнуть, сотрите карандашные линии.

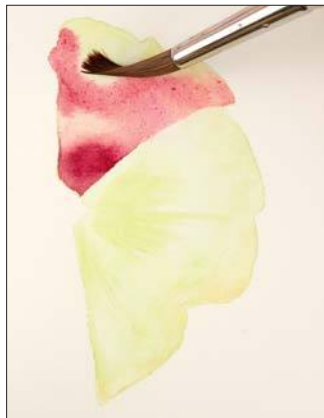
Рисование узора

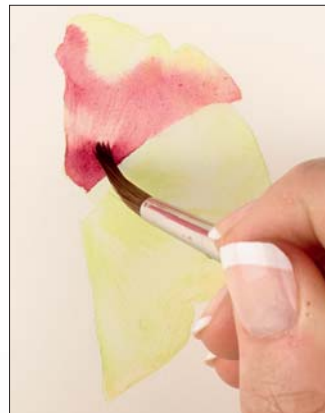
4. В технике «мокрым по сухому» нанесите красную краску. Начните от центра цветка и растягивайте цвет к краям.

5. Быстро возьмите влажную кисть, чтобы смягчить цветовой переход. Промокните блик и, пока краска еще влажная...

6. ...снова наберите на кисть краску и нанесите ее на край увлажненной области. Продолжайте растягивать цвет к краю цветка, влажной кистью проведите по краю размывки, чтобы смягчить переход.

7. Когда слой красной краски высохнет, сухой кистью углубите цвет в центре цветка.

8. Продолжайте углубление цвета с другой стороны от блика.

9. Продолжайте углубление цвета в технике сухой кисти, смягчая текстуру влажной кистью. Это важно там, где красный цвет переходит в желтый.

10. Дождитесь полного высыхания, прежде чем переходить к следующей области.

Следующая стадия рисунка — добавление прожилок.

Рисование выраженного узора на орхидее фаленопсис

Орхидеи раскрываются очень долго и сохраняются неделями. Поэтому они — идеальный объект для совершенствования сложных узоров. Можно возвращаться к ним снова и снова в течение нескольких недель.

Изображенная здесь орхидея принадлежит коллекционеру. Чтобы нарисовать удивительный узор из мягких фиолетовых пятен, я использовала краски следующих цветов: фуксия, французский ультрамарин, диоксазиновый фиолетовый и яркий фиолетовый.

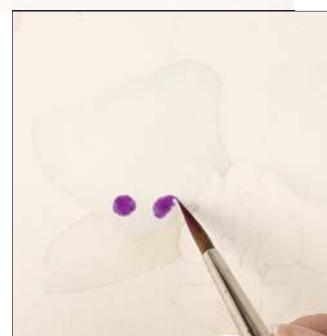
1. Увлажните белый лепесток водой и нарисуйте на нем светлые тени средним тоном.

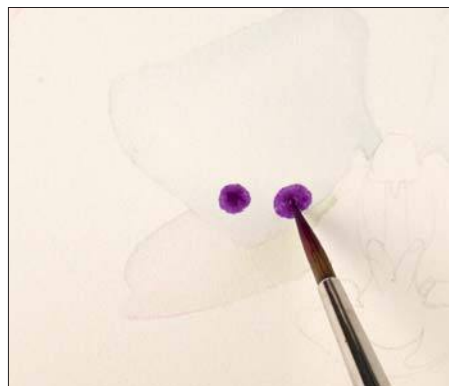
2. Так же нарисуйте второй лепесток и дайте краске высохнуть. Там, где на лепестке виден дополнительный цвет, добавьте его.

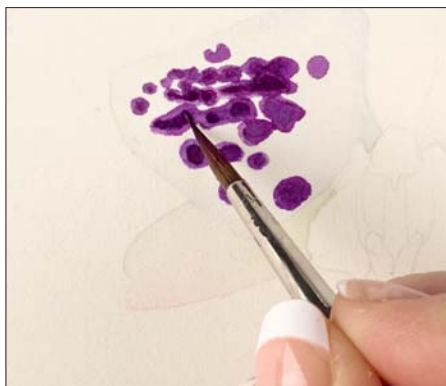
3. Когда краска полностью высохнет, сотрите карандашные линии и уточните края влажной корректирующей кистью.

4. Смешайте цвета фуксии и яркого фиолетового, сделайте отдельный замес такого же цвета, но более темного оттенка, добавив к нему немного французского ультрамарина. Начинайте рисовать узор более светлым цветом. Рисуйте фиолетовые круги аккуратно.

5. Пока первый цвет не полностью высох, нанесите в центре более темный. Цвета должны остаться отдельными пятнами, слегка слившись в месте соприкосновения.

6. Продолжайте рисовать узор, пока не закончите один лепесток. Работайте над разными областями по очереди. Дождитесь высыхания.

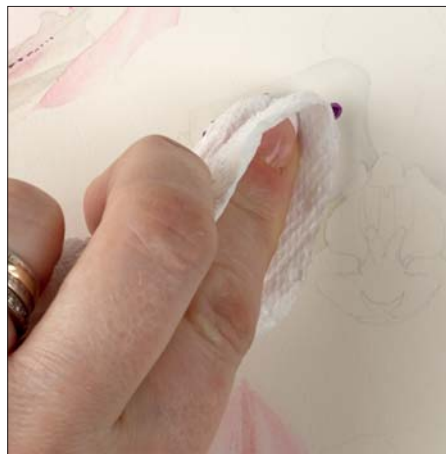

Совет

Постарайтесь подобрать цвет максимально точно.

7. Когда краска полностью высохнет, смягчите края узора чистой влажной кистью. Кисть ополаскивайте после каждого мазка.

8. Пока бумага влажная, промокните узор бумажным полотенцем, чтобы его контуры выглядели естественно.

9. Закончив узор на одном лепестке, при необходимости углубите тени, аккуратно обходя кистью узор.

10. Продолжайте рисовать узор на оставшихся лепестках. Темным узором на нижних лепестках можно подчеркнуть края верхних.

Нежный узор на шахматном рябчике можно нарисовать таким же способом. Затем в технике сухой кисти доработайте его светлыми оттенками.

Промаживание пятен

Нежные отметины на внутренней части цветка наперстянки выглядят невероятно привлекательно. Описанным ниже способом можно нарисовать эти расплывчатые пятна без необходимости использовать маскирующую жидкость или жидкий грунт. Работайте быстро и для промакивания краски используйте чистую влажную кисть. Если она будет мокрая, на бумаге окажется лишняя вода и пигмент оттеснится к краям лужицы.

Рисование пятен на цветке наперстянки

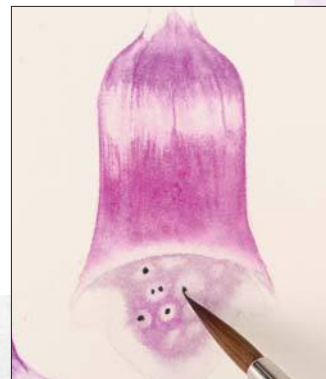
1. Увлажните внутреннюю часть цветка водой и нанесите краску.

2. Пока краска не высохла, промокните ее кончиком чистой влажной кисти. Работайте быстро, вращательными движениями. Дайте высохнуть.

3. После высыхания в технике сухой кисти углубите цвет между пятнами. Кладите короткие мазки почти сухой кистью.

4. Кончиком кисти № 4 нарисуйте очень темной краской маленькие точки в центре каждого пятна. Здесь я использовала смесь французского ультрамарина, красного сеннеля и капельки желтого.

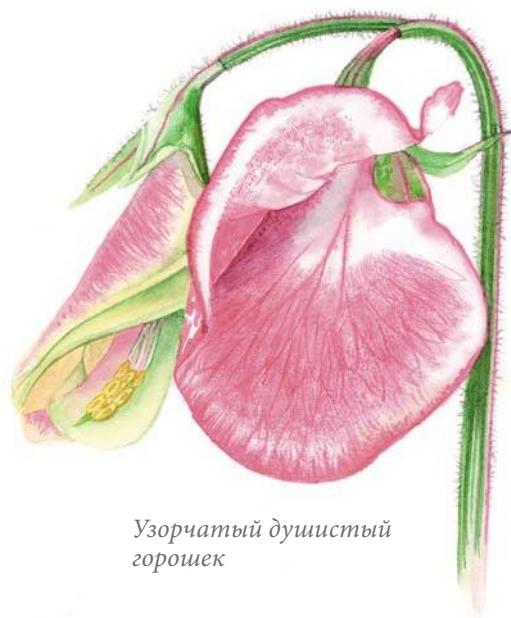

С использованием этого приема нарисуйте остальные пятна на цветке. Изучите беспорядочное расположение узора, обратите внимание на менее заметные пятна на чашелистиках и основаниях лепестков.

Рисование бледного узора

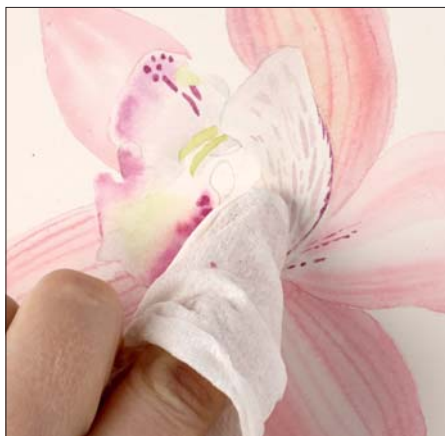
Для описанного ниже способа подойдет замес краски, подготовленный для основного цвета лепестков, но не разбавленный водой. Его преимущество в том, что нежные, едва заметные мазки будут более стойкими. Этот прием я использую для рисования неконтрастных узоров на розах, рябчиках и душистом горошке, дополнительно прорабатывая их сухой кистью.

Рисование узора светлого тона

1. Кончиком кисти № 4 нанесите узор по одной черточке.

2. Пока краска влажная, промокните ее чистым бумажным полотенцем. Узор превратится в призрачные отметины.

3. На цветке останутся едва заметные следы.

Создание текстур

Природные текстуры варьируют от пушистых и ворсистых до гладких и блестящих. Акварелью их рисовать непросто, но есть приемы, помогающие имитировать любую из них. Я использую все, что есть под рукой, и беру белила для создания текстуры. Некоторые художники считают, что белила нельзя использовать никогда. Но слово «никогда» пробуждает во мне бунтаря: я уверена, что нужно быть смелее и экспериментировать.

Мадам Эдуард Андре

Нижняя часть лепестков и бутоны этих клематисов покрыты мягким пушком. Верхняя часть лепестков имеет глубокий цвет и мелкую текстуру, из-за чего они кажутся бархатистыми.

Волосистая текстура

Волоски на шкурке айвы — одна из самых сложных текстур, которые мне доводилось рисовать. Запаситесь терпением и не сдавайтесь: для удовлетворительного результата нужны много слоев краски и аккуратность в ее нанесении.

Создание волосистой текстуры на айве

1. Изучите фрукт, чтобы понять, в каком направлении лежат волоски на его поверхности. Сплюсненной кистью № 6 в технике сухой кисти нанесите волоски титановыми белилами с небольшим добавлением лимонного желтого. Мазки должны быть короткими, для усиления текстуры придется повторить процесс несколько раз.

2. Так же нарисуйте поверх слой волосков краской желтого цвета. Используйте лимонный желтый и капельку титановых белил (пропорции как в предыдущем замесе, но цвета поменяйте местами). Продолжайте послойное нанесение краски (может понадобиться до четырех слоев), пока не получите нужную глубину цвета.

Бархатистая текстура

Способ создания бархатистой текстуры на поверхности растения похож на технику сухой кисти. Эффект гладкости достигается за счет использования боковой поверхности головки кисти вместо сплющенного кончика.

Создание бархатистой текстуры цветка клематиса

Аккуратно нанесите краску в технике сухой кисти, сразу пройдитесь по ней влажной кистью (1), смягчая и размывая мазки. Постепенно углубляйте цвет, давая краске высохнуть перед нанесением следующего слоя, пока не получите желаемый результат. В завершение сухой кистью нанесите краску на границы бликов (2).

Ворсистая текстура

Многие растения покрыты мелкими ворсинками, некоторые трудно разглядеть даже через увеличительное стекло. Добавление ворсинок делает рисунок растения точным и более реалистичным.

Многие порекомендовали бы очень тонкую кисть, с одним или двумя волосками. Но кисть большего размера с очень тонким кончиком вполне справится с этой работой, и не придется постоянно набирать краску.

Для рисунка пенстемона справа сделайте замес краски, по цвету соответствующий среднему тону с небольшим добавлением розового. Затем кончиком кисти № 2 по одной нарисуйте каждую крошечную ворсинку. Удобно разворачивать рисунок так, чтобы работать горизонтальными движениями, рисуя ворсинки по направлению от кончика к основанию.

Добавлять ворсинки на стебель проще, если размеренно проводить кистью от кончика ворсинки к стеблю.

Меховая текстура

Рисовать маленькие меховые почки на ветвях ивы — сплошное удовольствие. Передать их текстуру акварелью непросто, но описанный способ позволит добиться этого за несколько простых шагов.

1. Увлажните почку водой, слегка заходя за контуры.

2. Наберите на кончик кисти немного замеса серой краски и аккуратно приложите его к середине увлажненной области. Позвольте краске растечься. Когда она схватится и начнет подсыхать, проведите чистой влажной кистью по серому «облаку» несколько тонких бледных линий.

3. Нарисуйте остальные маленькие волоски за пределами серой области кончиком кисти № 2.

Ивовые и айвовые ветви

Попробуйте заполнить страницу набросками стеблей. Вы удивитесь, насколько темным должен быть замес коричневой краски. Между ними и белыми меховыми почками необходим сильный контраст.

Складчатые поверхности

Мелкие складки, ложбинки и выпуклости поверхности некоторых листьев, таких как у хосты или молочая красивейшего, рисовать крайне сложно. Я сначала выбираю одну секцию, полностью заканчиваю ее и перехожу к следующей. Это позволяет мне постоянно совершенствовать структуру листа и не потеряться в деталях. Ниже описаны шаги для одной секции. Прежде чем переходить к следующей, я дожидаюсь, пока предыдущая полностью высохнет.

1. Нарисуйте ложбинки вдоль складок в технике «мокрым по сухому», всего несколько штук.

2. Сразу смягчите переход чистой влажной кистью и дайте высохнуть.

3. Углубите тени в ложбинках, чтобы придать листу дополнительный объем. Дайте высохнуть.

4. Затените ложбинки по обеим сторонам каждой основной прожилки в технике «мокрым по сухому», пройдите между ними чистой влажной кистью, чтобы смягчить переход. Это подчеркнет выпуклость ребер.

Налет на поверхности

Сначала нужно решить, рисовать налет на поверхности фрукта на первом этапе и поверх нанести цветную размывку или позже. Просвечивающаяся сквозь слой краски бумага делает цвет более насыщенным. Наносите цвета аккуратно и старайтесь не смазать высохшие предыдущие слои.

1. Нанесите основной цвет, сохраняя блики и свет, отраженный от поверхности, на которой лежит фрукт. После высыхания краски полностью увлажните рисунок водой.

2. Пока бумага влажная, слегка лессируйте изображение бледным слоем синего кобальта. После высыхания он создаст впечатление налета на поверхности.

Для имитации налета на поверхности виноградин использовались нежные серые и синие оттенки.

Глянцевые листья

Секрет создания эффекта глянцевого блеска в том, чтобы сохранить в области бликов белый цвет бумаги и создать плавный цветовой переход между бликами и основным цветом, не исказив их форму. Старайтесь осветить объект изображения так, чтобы освещенные участки были хорошо видны и их можно было нарисовать предельно точно.

1. Начните с увлажнения области водой. Дайте ей немного впитаться, затем добавьте еще, чтобы поверхность бумаги блестела.

2. Нанесите краску с обеих сторон от блика. Подождите несколько секунд, затем протрите блик чистой кистью, чтобы смягчить цветовой переход и сохранить форму блика.

3. Промокните дополнительные блики вдоль центра листа и на основных прожилках. Сохраняйте яркость основных бликов, приглушая второстепенные.

4. Дайте высохнуть и продолжайте углубление цвета в технике «мокрым по сухому» и сухой кистью.

Глянцевая поверхность

Мне нравится рисовать глянцевые поверхности: удачный результат с лихвой компенсирует затраченные усилия. Секрет в том, чтобы дать воде и краске сделать всю работу за вас. Старайтесь не вмешиваться в растекание краски, дайте ей двигаться и схватываться так, как она пожелает. Главное — следить, чтобы не потерялся ни один блик; поэтому этап первоначального увлажнения очень важен. Бумага должна приобрести равномерный блеск до того, как вы начнете наносить краску, и нужно оставить достаточную область для блика на увлажненной водой поверхности.

Имитация глянцевой поверхности яблока

Начните с подготовки замесов красной и зеленой красок на палитре.

1. Равномерно увлажните водой весь рисунок. Убедитесь, что влага хорошо распределилась и бумага блестит. Когда бумага полностью пропитается водой, нанесите красную краску и позволяйте ей растекаться по влажной поверхности. Избегайте бликов. Вы заметите, что чем больше бумага пропитана водой, тем дольше будет растекаться краска.

2. Работайте быстро: бумага должна оставаться влажной, когда вы начнете наносить зеленую краску. За это время нужно успеть добавить максимум краски, избегая бликов. Затем быстро переходите к шагу 3.

3. Дайте краске растечься и пройдите по бликам чистой влажной кистью, чтобы смягчить цветовые переходы. После каждого мазка ополаскивайте кисть и старайтесь добиться гладкой, равномерной текстуры. Как только краска перестанет растекаться, дайте ей полностью высохнуть.

4. После высыхания влажной корректирующей кистью осветлите цвет на краях яблока. Не скребите кистью, краска должна легко смываться.

5. Дайте высохнуть, сотрите карандашные линии ластиком.

6. Наберите на заостренную кисть № 2 или № 4 красную краску и рисуйте тонкие линии, лучами расходящиеся от центра яблока. Бледным тоном нарисуйте некоторые линии на бликах. Дайте краске высохнуть.

7. В технике «мокрым по сухому» начинайте углублять цвет яблока. Смягчайте цветовые переходы чистой водой. Ее мазки будут расположены между слоями краски.

8. Продолжайте на остальной части яблока, пока не получите желаемую глубину цвета. Давайте каждому участку полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему.

9. Смешайте французский ультрамарин и красный сennelle и нарисуйте темную ямку вокруг плодоножки.

10. Чистой влажной кистью смягчите цветовой переход темной тени на фрукте.

11. Сухой кистью углубите красный цвет яблока до желаемой насыщенности.

12. В завершение добавьте более темные зеленые и красные цвета в область тени на боку яблока. Краску каждого цвета нужно наносить на сухую бумагу и аккуратно смягчать чистой влажной кистью.

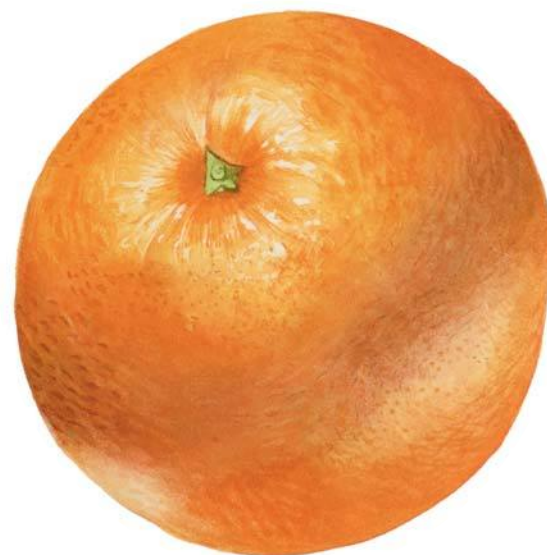

Пористая поверхность

Для рисования фрукта с пористой поверхностью понадобятся время, точность и терпение. В примере описан процесс рисования апельсина. Он состоит из большого количества этапов, я бы отвела для работы над ним два-три дня. Важно установить фрукт так, чтобы он не смещался, и не менять освещение.

Совет

Через несколько недель маскирующая жидкость станет липкой и не будет отделяться от бумаги. Так что если вы делаете очень большой перерыв между этапами рисования, всегда предварительно удаляйте ее до того, как убрать рисунок на хранение. При необходимости можно нанести ее снова.

Рисование пористой поверхности апельсина

1. Точечно нанесите маскирующую жидкость на верхнюю часть фрукта, чтобы защитить блики.

2. Кончиком иглы в крышке аппликатора распределите маскирующую жидкость с крупных точек на мелкие.

3. После полного высыхания увлажните весь фрукт водой, промокните лужицы и нанесите краску на верхнюю часть. Я использовала смесь красно-оранжевой и квина-кридоновой красной.

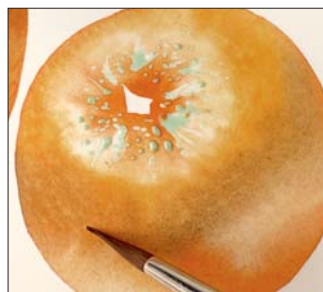
4. Обойдите ярко освещенную область и рефлексы, растягивая цвет на весь рисунок фрукта. Для нижней части апельсина возьмите более темный оранжевый цвет.

5. Для рисования теней добавьте в замес немного французского ультрамарина. Области света должны оставаться такими же влажными, как и закрашенные. Все цвета первого слоя нужно нанести, пока бумага влажная.

6. Растяните цвета, сохраняя легкую текстуру. Сплюсненной кистью немного растяните краску по направлению к блику.

7. Прежде чем краска полностью высохнет, кончиком чистой влажной кисти промокните маленькие точки бликов на слое схватывающейся краски.

8. После полного высыхания влажной корректирующей кистью удалите излишки краски на краях фрукта. Дайте высохнуть.

9. Рядом с некоторыми ямочками в затененной области нарисуйте тени, используя замес из шага 5. Пользуйтесь кончиком кисти.

10. Повторите на более светлой области фрукта, ближе к основанию, взяв яркий оранжевый замес.

11. Этим же замесом углубите цвет в верхней части фрукта и точками нарисуйте тени в каждой ямочке.

Совет

На разных участках ямочки могут быть выражены в разной степени — рисуйте их только там, где видите.

12. После высыхания слегка углубите цвет фрукта в технике «мокрым по сухому». За один раз прорабатывайте по небольшому участку.

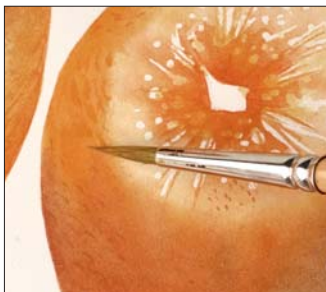
13. Смягчайте цветовой переход каждого слоя и давайте ему полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему. Нанесите несколько слоев для нужной глубины цвета.

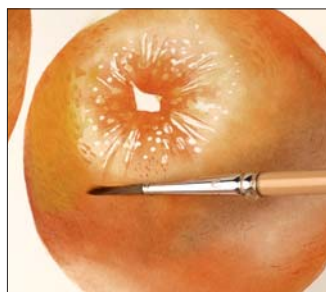
14. Дайте высохнуть, удалите маскирующую жидкость. Кистью № 2 уточните и доведите до совершенства контуры мелких бликов.

15. Влажной корректирующей кистью затрите ненужные блики. Используйте ее же, чтобы слегка тонировать некоторые блики, которые были закрыты маскирующей жидкостью.

16. Кончиком кисти № 2 углубите тени в ямочках.

17. После высыхания лессируйте фрукт светлой оранжевой краской и смягчите переход водой.

18. Корректирующей кистью сотрите несколько маленьких бликов и промокните их бумажным полотенцем.

19. Смягчите слишком резкие контуры с помощью корректирующей кисти. Аккуратно добавьте детали на верхушке фрукта зеленой краской.

Пушистая текстура

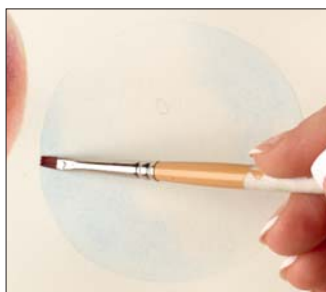
Для изображения фрукта с пушком используется много приемов. Предварительное увлажнение водой должно быть очень обильным; затем надо промокнуть образовавшиеся лужицы. Если в какой-то момент вы нанесете краску на высохшую бумагу, размойте четкие мазки, дайте высохнуть и повторите увлажнение всей области. Приступая к работе сухой кистью на завершающем этапе, убедитесь, что рисунок полностью высох, и потренируйтесь в нанесении краски на ненужном листе бумаги.

Рисование пушистой поверхности персика

Для этого персика я использовала розовый краплак, квинакридоновый красный, французский ультрамарин, лимонный желтый, красно-оранжевый и кобальт синий. Из этих красок я сделала замесы для разных частей фрукта.

1. Полностью увлажните поверхность фрукта, нанесите бледный замес синего кобальта на освещенные участки.

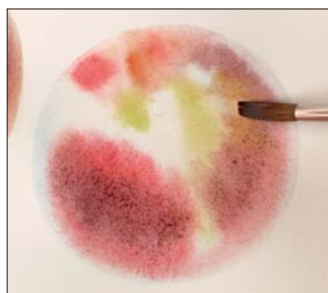
2. Дайте высохнуть и влажной корректирующей кистью смягчите края. Побойтесь о том, чтобы они оставались мягкими. Пока краска сохнет, подготовьте все замесы краски.

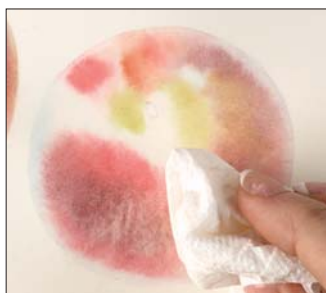
3. Увлажните всю область водой и нанесите краску. Позвольте ей плавно растекаться, чтобы цвета сливались.

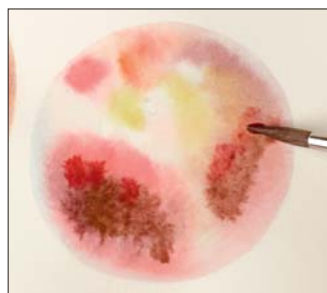
4. Сплюсненной кистью растяните цвета на соответствующие области. Переключаясь на другой цвет, ополаскивайте и вытирайте кисть.

5. Используйте кисть, чтобы не позволить краске затекать на края фрукта. Движения кисти должны повторять форму персика.

6. Прежде чем краска полностью высохнет, промокните рисунок бумажным полотенцем для добавления текстуры. Подготовьте замесы темной краски.

7. После полного высыхания краски увлажните персик водой в точном соответствии с краями уже нанесенной краски. Нанесите краску чуть более темных цветов так же, как и светлую. Она должна растекаться, исчезая к краям.

8. Смягчите цветовые переходы чистой влажной кистью.

9. При желании на этом этапе можно сделать очень густой замес титановых белил и сухой кистью умеренно нанести краску на области, ранее окрашенные синим.

10. Сухой кистью углубите некоторые другие цвета.

11. В этой же технике нарисуйте тонкие полоски на верхней части фрукта.

12. Влажной кистью смягчите некоторые мазки, которые кажутся слишком резкими.

13. Добавьте немного зеленого в ямку плодоножки, смешав его из синих и желтых цветов.

14. В технике сухой кисти углубите цвет и добавьте текстуру на поверхности персика. Где нужно, лессируйте желтым цветом, а в завершение проработайте деталь в центре.

Рисование соцветий

Секрет успешного изображения соцветий — в планировании этапов работы. Я карандашом рисую головки тонкими линиями, начинаю с ближайшего цветка, а остальные намечаю по мере удаления. Конечно, такой порядок не обязателен, все зависит от композиции. Закончив, я беру краски и рисую по одному цветку. Если цветы расположены очень близко друг к другу или пересекаются, я начинаю с самого дальнего и постепенно перехожу к цветку на переднем плане. Это удобно: ведь я могу рисовать поверх уже имеющихся контуров деталей, которые пересекаются с соседним, расположенным ближе цветком. Проанализируйте расположение освещенных и затененных участков: лепестки одних цветков будут просвечены светом, а других — полностью в тени.

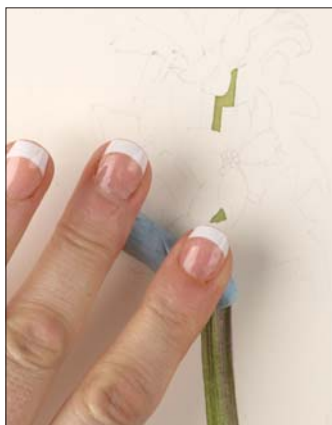

Черная летучая мышь
(*Tacca chantrieri*)

Рисование цветков гиацинта

Начните с подготовки двух замесов краски: первый — из синего кобальта с небольшим добавлением синего фтала, второй — из диоксазинового фиолетового. Я решила рисовать по цветку за раз, чтобы не потеряться в бесчисленном множестве лепестков.

1. Изобразите контуры цветов карандашом максимально точно и покатайте по рисунку ластиком-клячкой, удаляя лишний графит.

2. По одному нарисуйте цветки на заднем плане. Сначала увлажняйте бумагу водой, затем наносите краску.

3. После высыхания смешайте краску более темного фиолетового цвета и кончиком кисти № 2 проработайте детали. Используйте технику сухой кисти.

4. Дайте высохнуть и приступайте к цветкам на переднем плане. Предварительно увлажните бумагу водой.

5. Кончиком кисти № 6 нанесите краску.

6. Нарисуйте лепестки через один, дайте краске высохнуть, дорисуйте пропущенные. В процессе работы промакивайте блики.

7. Дайте высохнуть и влажной корректирующей кистью сотрите блик вокруг центра цветка.

8. Кончиком кисти № 2 нанесите прожилки.

9. Этим же способом и в технике сухой кисти нарисуйте остальные детали. Переходите к тычинкам.

10. На основание трубочки венчика нанесите зеленую краску и смягчите цветовой переход к лепесткам небольшим количеством воды. После высыхания нарисуйте тычиночные нити.

11. Когда краска высохнет, подготовьте замес для теней, смешав фиолетовый, синий и желтый, и нарисуйте падающие тени на лепестках.

12. Добавьте этот же замес на цветки заднего плана, чтобы они казались дальше. Это подчеркнет блики на цветках переднего плана. Всегда смягчайте границы перехода от тени к свету, чтобы на них не осталось четких линий.

Законченный рисунок. После высыхания зеленой краски на стебле его светлым фиолетовым.

Рисование цветоножек африканской лилии

Цветоножки африканской лилии удобнее рисовать горизонтальными движениями. Так рука находится в более устойчивом положении, и изображение получается ровнее.

1. Нарисуйте цветоножку для каждого цветка. Постоянно сверяйтесь с натурой, чтобы правильно передать их форму и расположение.

2. Кистью с тонким кончиком увлажните цветоножки.

3. Нанесите на цветоножки зеленую краску, стараясь, чтобы края получились ровными и четкими.

4. В процессе сразу корректируйте цвет: по длине цветоножки он варьирует от темного к светлому.

5. Внимательно рассмотрите цветоножки. Если какие-то из них пересекаются с другими, рисуйте их части по отдельности.

6. Слегка расширьте каждую цветоножку там, где к ней прикрепляется цветок.

Совет

В сложной композиции, такой как здесь, упростить задачу поможет предварительное планирование порядка, в котором вы будете рисовать элементы. Возможно, сначала стоит изобразить цветки на переднем плане.

На странице напротив: букет из растений, которые цветут в разное время. Я рисовала его на протяжении года. Помните, что на новых растениях блики должны располагаться с той же стороны, что и на уже нарисованных.

Работа по увеличенной фотографии

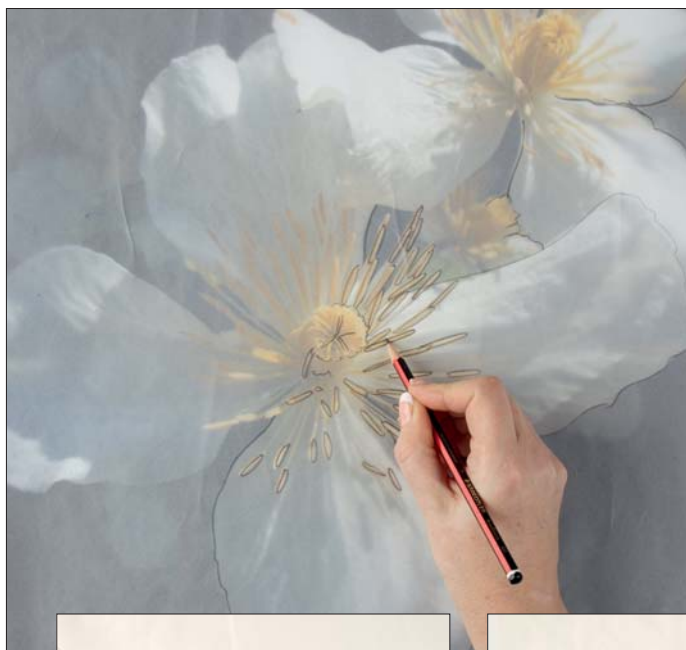

Рисование увеличенного фрагмента клематиса

Увеличенное изображение может производить утомительное впечатление. Поэтому я решила включить в книгу раздел, посвященный рисованию крупного фрагмента растения по кадрированной фотографии. Кроме того, так можно получить максимум удовольствия от работы в технике «мокрым по мокрому». Для размывок на большой площади я использую медиум. В этом упражнении также есть несколько подсказок по смешиванию краски для рисования белых цветков. Изображение с фотографии на бумагу я переношу с помощью кальки (с. 36).

Оригинальная фотография

1. Положите кальку на фотографию и обведите нужные детали для рисования карандашом НВ.

2. Переверните кальку, положите ее на ненужный лист бумаги и заштрихуйте обратную сторону рисунка карандашом 2В. Регулируйте силу нажима так, чтобы сквозь слой штриха оставались видны контуры рисунка.

3. Переверните кальку и положите ее на лист акварельной бумаги, расположив рисунок в нужном месте. Затем карандашом 4Н обведите контуры. Слой графита с мягкого карандаша отпечатается на акварельном листе. Чтобы не смазать рисунок, подложите под руку бумажное полотенце.

4. Периодически приподнимайте кальку, чтобы убедиться, что перенесли все контуры. Возвращая кальку, следите, чтобы она не сместилась. Когда процесс переноса закончен и вы уверены, что ничего не пропущено, уберите кальку и сравните рисунок с фотографией.

5. Нанесите маскирующую жидкость на тычинки в центре цветка. За один раз нужно нарисовать половину цветка. Когда маскирующая жидкость высохнет, возьмите большую кисть для заливки и увлажните один лепесток водой. Не торопитесь, убедитесь, что вода распространилась равномерно.

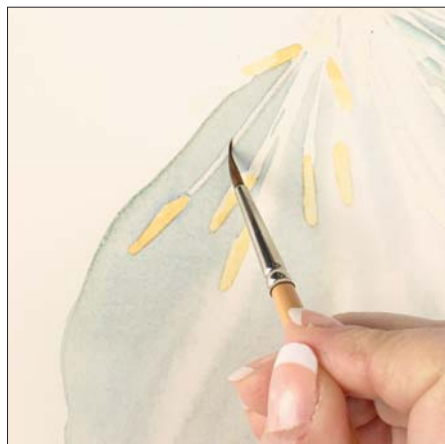
6. Нарисуйте основные серые тени, используя замес краски среднего тона (с. 68), приготовленный с медиумом для замедления высыхания. Нанесите краску кистью № 8. В некоторых местах добавьте бледные голубые и желтые тени. Пока краска схватывается, подправьте блики чистой влажной кистью. Смягчите цветовой переход теней.

7. Прежде чем серая краска высохнет, чистой влажной кистью промокните все блики и уточните волнистые края лепестка. При необходимости осветлите основные блики, увлажняя их и промакивая воду бумажным полотенцем. Дайте краске высохнуть.

8. Так же нарисуйте остальные лепестки. Если они пересекаются, рисуйте их через один, а затем добавьте пропущенные. Дайте высохнуть.

9. Когда краска на лепестке высохнет, удалите маскирующую жидкость и приступайте к рисованию пыльников и других деталей центра цветка кистью № 6. Возьмите кисть № 2 и изобразите тычиночные нити в тени, используя светлый серый цвет. При необходимости выровняйте их контуры.

10. Краской темного серого цвета нарисуйте тени с обеих сторон тычиночных нитей. Смягчите цветовой переход теней, углубите и, где необходимо, снова смягчите.

Совет

На влажном слое краски не рисуйте мелкие тени: они потеряются. На этом этапе прорабатывайте только основные тени и блики.

Совет

Полностью закончите тычинки, прежде чем переходить к следующему этапу.

11. Начинайте рисовать детали на лепестках более темным замесом краски среднего тона.

12. Перед тем как мазки окончательно высохнут, смягчите их влажной кистью для придания естественности. Повторите для каждого лепестка. Дайте краске высохнуть.

13. Увлажните пучок пыльников в центре цветка водой и нанесите хорошо разбавленную желтую краску. Для тычиночных нитей в тени смешайте более темную краску из желтого темного сепья и квинакридонового золотого.

14. Для области теней используйте чуть более темный желтый цвет. Промокните блики на верхушках пыльников чистой влажной кистью. Когда краска полностью высохнет, кончиком кисти с более темным замесом краски уточните тени между тычиночными нитями и пыльниками.

15. Начинайте углублять цвет и уточнять детали более темной желтой краской. Области между деталями, находящиеся в тени, нарисуйте серо-коричневым цветом. Я смешала его из предыдущих двух желтых замесов и добавила немного синего кобальта и красного сепья. Дайте высохнуть.

16. Продолжайте углублять цвет и уточнять детали, составляющие центр цветка. Повторите процесс для оставшихся лепестков: нанесите маскирующую жидкость и работайте краской, уточняя детали.

Когда все лепестки будут закончены, нарисуйте бледный фон вокруг цветка в технике «мокрым по мокрому».

Цвет и смешивание цветов

Навык смешивания цветов может оказаться полезнее, чем умение рисовать, пользуясь готовыми красками. Я рекомендовала бы ежедневно ставить себе задачу подобрать цвета для трех случайных объектов. Тогда очень скоро вы заметите прогресс в технике смешивания.

Забудьте о правилах и следуйте интуиции. Вы быстро поймете, какие цвета лучше всего взаимодействуют между собой. Можно прислушиваться к советам успешных художников, но постепенно вы будете открывать для себя комбинации цветов, которые подходят именно вам.

Бледные оттенки можно получить, добавляя больше воды. Начинающие часто совершают ошибку, вмешивая в краску белила. Этот способ не подходит для акварели. Я крайне редко использую белила, и только для тонких ворсинок, очень тонких прожилок, крошечных отметин, имитации налета, редко — для получения тусклого непрозрачного цвета.

Справа: здесь представлены все цвета, из которых состоит моя палитра. Все краски изготовлены фирмой Sennelier, за исключением винзорского ярко-розового марки Winsor & Newton и яркого фиолетового ShinHan.

Желтый темный

Лимонный желтый

Диоксазиновый фиолетовый

Сине-фиолетовый

Квинакридоновый золотой

Красно-оранжевый

Красный сепелье

Краплек розовый

Краплек красный

Квинакридоновый красный

Фуксия

Французский ультрамарин

Синий фтал

Кобальт синий

Индиго

Винзорский ярко-розовый

Яркий фиолетовый ShinHan

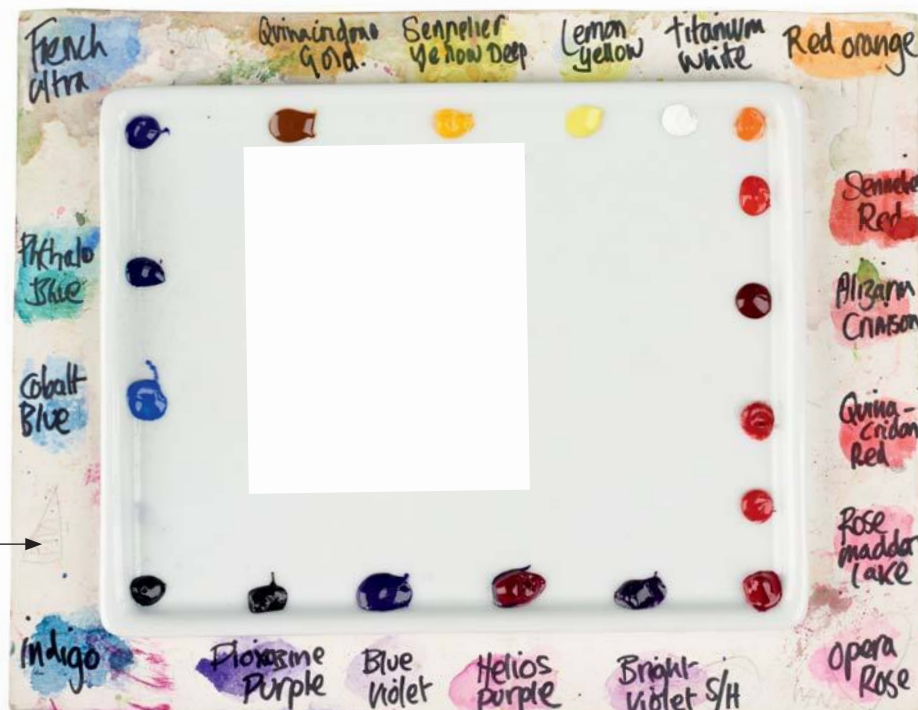
Слева: основной набор красок Sennelier, которыми я пользуюсь. Я также добавляю один-два цвета других производителей, которые кажутся мне подходящими и слишком нравятся для того, чтобы я смогла от них отказаться.

Совет

Из каждого цвета в вашей палитре вы можете получить целую гамму оттенков разной насыщенности, постепенно увеличивая количество воды в замесе.

Я всегда оставляю на палитре свободное место, чтобы можно было ввести дополнительную краску или пробный цвет.

Я всегда стараюсь распределять цвета на палитре по группам: красные — с одной стороны, синие — с другой, желтые — с третьей, а с четвертой в основном фиолетовые. Я выдавливаю краску рядом с бортиком палитры, чтобы оставить в середине как можно больше места для смешивания, и ставлю палитру на лист картона, на котором подписаны названия цветов. Это помогает мне и моим ученикам определять цвета на палитре.

Это мой способ организации палитры. Вы можете распределять краску на ней так, как вам удобно. Важно всегда выдавливать цвета в одном и том же порядке, чтобы у каждого было привычное место. И не бойтесь включать в свою палитру те цвета, которые вам нравятся.

Рисование — процесс экспериментов и проб с целью выяснить, что подходит вам; то же можно сказать о смешивании цветов. Все мы видим окружающий мир и воспринимаем цвета немного по-разному. Затрудняюсь сказать, сколько раз я, посмотрев на картину, думала: «Как художнику удалось настолько хорошо передать цвета?» Поэтому, приступив к организации палитры, скажите себе: «Да здравствуют новые открытия!»

Совет

Не бойтесь использовать цвета разных производителей, но всегда выбирайте краски профессионального уровня. Они качественнее и превратят процесс работы над рисунком в удовольствие.

Указатель цветов

На с. 144–177 для названий цветов, использованных в замесах, используются аббревиатуры.

Желтый темный	ЖТ
Лимонный желтый	ЛЖ
Диоксазиновый фиолетовый	ДФ
Сине-фиолетовый	СФ
Квиначридоновый золотой	КЗ
Красно-оранжевый	КО
Красный сеннелье	КС
Краплек розовый	КР
Краплек красный	КК
Квиначридоновый красный	ККК
Фуксия	Ф
Французский ультрамарин	ФУ
Синий фтал	СФЦ
Синий кобальт	СК
Индиго	И
Винзорский ярко-розовый	ВЯ
Яркий фиолетовый	ЯФ

Основы смешивания цветов

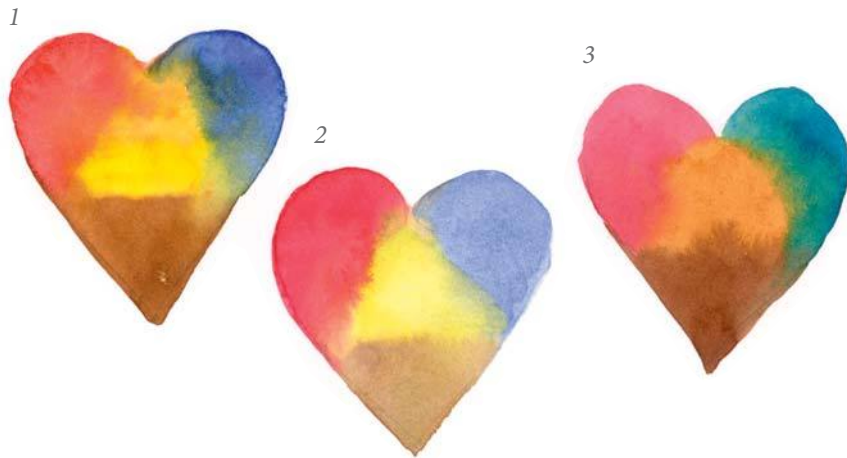
Не нужно бояться смешивать цвета — это очень просто. Для начала изучите основы, а затем приступайте к практике. Акварель — просто вода и краска, и в замесе важно соблюсти их верное соотношение. Новички часто используют или слишком много воды, или мало. Поэтому в первую очередь потренируйтесь в разбавлении водой одного цвета.

Для начала увлажните кисть. Затем потрите ею по краске в кювете или, если она в тюбиках, окуните кончик кисти для смешивания в выдавленную краску, не зачерпывая ее. Теперь размешайте ее на чистой палитре и сделайте однородный замес, слегка прозрачный, но достаточно насыщенный, чтобы хорошо определялся цвет. Мазните по сухой бумаге и дайте высохнуть.

Теперь сделайте то же, но нанесите мазок на влажную бумагу. Обратите внимание на разницу в тоне высохшей краски. Мазок на влажной бумаге будет гораздо бледнее, чем на сухой.

Смешивание коричневых цветов

В моей палитре нет коричневых, серых и черных красок, их я смешиваю из основных цветов. На трех сердечках ниже видно, что три набора из разных основных цветов дадут три варианта коричневого. Варьируя соотношение основных цветов, можно получить очень много оттенков коричневого.

Смешивание коричневого из трех основных цветов: красного, синего и желтого.

- 1 — красный сеннелье, желтый темный и французский ультрамарин
- 2 — краплек розовый, кобальт синий и лимонный желтый
- 3 — синий фтал, квинакридоновый золотой и краплек красный

Совет

Вода в емкости всегда должна быть чистой, чтобы в цветах краски не оказалось примесей. Собираясь взять другой цвет, всегда ополаскивайте кисть, чтобы краска не загрязнилась.

Смешивание коричневого из противоположных цветов (основного и составного).

Сверху вниз: зеленый и красный, желтый и фиолетовый, оранжевый и синий.

Смешивание серых цветов

Я смешиваю серые цвета из трех основных, как и коричневые, но увеличиваю долю синего. Я называю эти серые цвета «цветным средним тоном». Как и в случае коричневых цветов, можно получить разные оттенки серого, используя различные основные цвета. Просто помните, что синего должно быть больше.

Чтобы осветлить средний серый тон, нужно добавить воды и довести оттенок до соответствия с цветом растения, добавляя понемногу других цветов. На рисунке справа показан процесс добавления небольшого количества желтого, зеленого или розового к темному и светлому средним тонам.

Для получения среднего серого тона к большому количеству французского ультрамарина я добавила немного красного сеннеля и темного желтого.

Смешивание темных тонов

Аналогичный процесс нужен для получения темных тонов: три темных основных цвета в смешении дают глубокий серый, который я использую вместо черного. Для среднего серого тона синий должен быть доминирующим, а чтобы получить темный тон, надо увеличить общее количество пигмента и взять меньше воды.

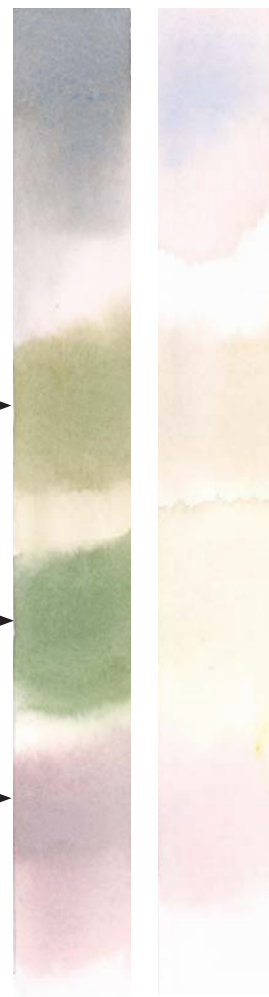
Здесь для получения темного серого тона я смешала французский ультрамарин, красный сеннелле и желтый темный.

Часто нужен очень темный тон, поэтому здесь к замесу темного я добавила диоксазиновый фиолетовый.

Темный
средний
тон

Светлый
средний
тон

Добавление желтого, зеленого и розового цветов к темно-серому и светло-серому замесам

Совет

В замесе темного цвета для первого слоя краски не используйте индиго: она окрашивает бумагу в яркий синий цвет. Если она окажется на светлой области, граничащей с бликом, то будет заметна после промакивания.

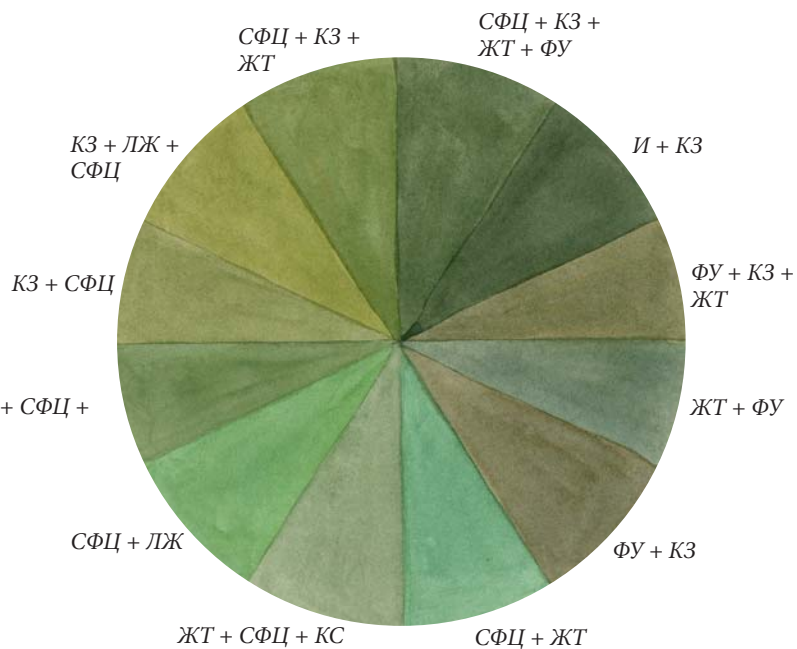

Смешивание зеленых цветов

Многие ученики считают зеленый цвет самым сложным для смешивания. Мой подход прост: нужно расслабиться и, играя цветами, изрисовать лист зелеными набросками. Не советую читать слишком много о правилах получения зеленого, если только вы не одержимы смешиванием цветов. Не усложняйте задачу, прислушивайтесь к интуиции. Если зеленый получился синеватым или имеет неестественный бирюзовый оттенок, чутье подскажет, что нужно добавить каплю теплого желтого. Если зеленый тускловат, добавьте жизнерадостного лимонного желтого и капельку холодного прозрачного синего, например синего фтала. Более естественным зеленый станет, если добавить к нему крошечную каплю красного.

Совет

Делайте замес зеленого чуть более желтым, чем нужно: после высыхания желтый цвет бледнеет больше остальных.

На странице напротив:

Каллы и формиум

На иллюстрациях — примеры разных оттенков зеленого с указанием цветов, из которых они были смешаны. Можно заметить, что я использую одни и те же синие и желтые краски в каждом замесе, меняются только пропорции. Ограниченная палитра — секрет успешного гармоничного рисунка.

Насыщенный замес
желтого темного, синего
фтала, французского
ультрамарина и лимонного
желтого

Насыщенный замес
желтого темного, синего
фтала, французского
ультрамарина, лимонного
желтого и красного
сеннелье

На средней части листьев
светлый замес лимонного
желтого и синего фтала.
На внешних краях замес
синего фтала, французского
ультрамарина и лимонного
желтого

Замес лимонного желтого,
квинакридового золотого,
синего фтала и капельки
красного сеннелье

Синий фтал, лимонный
желтый и французский
ультрамарин

Синий фтал, лимонный
желтый, французский
ультрамарин
и квинакридовый
золотой

Этот очень глубокий
зеленый получился
из французского
ультрамарина, синего,
желтого темного
и лимонного желтого.

Средний замес французского
ультрамарина, синего
фтала, желтого темного,
лимонного желтого
и квинакридового
золотого

Как показывают примеры на странице напротив, из одного набора цветов можно получить много вариаций цвета. Незначительные изменения пропорций в составе замеса могут дать очень разные оттенки зеленого, которые вы увидите только после нанесения краски на бумагу. Если такое случится, не паникуйте: зеленый, который после высыхания приобрел синеватый оттенок, можно исправить светлой лессировкой желтым, а если лист получился слишком желтый, это можно исправить светлой лессировкой нейтрального синего цвета, например кобальта.

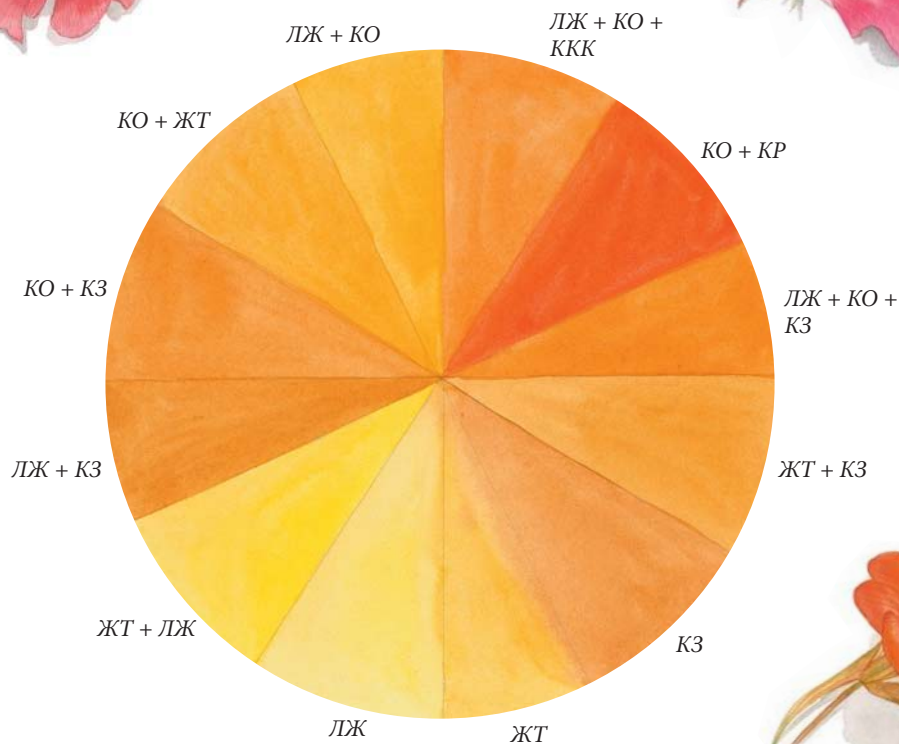
Листья этой розовой камелии нарисованы смесями французского ультрамарина, желтого темного, синего фтала, красного сеннеля и лимонного желтого в разных пропорциях.

Смешивание оранжевых и желтых цветов

Работать желтым и оранжевым очень приятно, но если нанести краску поверх карандашной линии, та останется заметной. Для картины с использованием этих красок карандашный рисунок стоит выполнять очень тонкими линиями.

На желтых растениях я в первую очередь рисую тени. Для них я беру серые оттенки среднего тона (как и для белых цветов), бледные лиловые и зеленые. Когда краска на тенях высохнет, я лессирую их желтым. Далее желтые цвета можно углубить дополнительными слоями без риска загрязнить их цветом теней.

Такой же порядок можно применить и к рисованию оранжевых растений. Но для теней нужен более темный тон, чтобы оранжевая лессировка не перекрыла их полностью.

На странице напротив: чтобы нарисовать тени, используйте замесы среднего тона (французский ультрамарин, желтый темный и красный сеннелье). Для очень светлой лессировки возьмите сине-фиолетовый и нежный зеленый, смешанный из лимонного желтого и синего фтала. Тени лессируйте светлым или насыщенным замесом желтого темного и лимонного желтого.

Квинакридоновый золотой — одно из моих недавних открытий. Даже незначительное добавление его к желтому или оранжевому может усилить и изменить их. Я использовала его для рисования пергаментных чашелистиков у основания цветков нарцисса на иллюстрации напротив.

Секрет рисования светлых прозрачных лепестков в том, чтобы сначала бледно изобразить детали, находящиеся за ними, а после высыхания лессировать сильно разбавленным водой замесом желтой краски. Это создает впечатление, что детали на заднем плане видны сквозь лепесток.

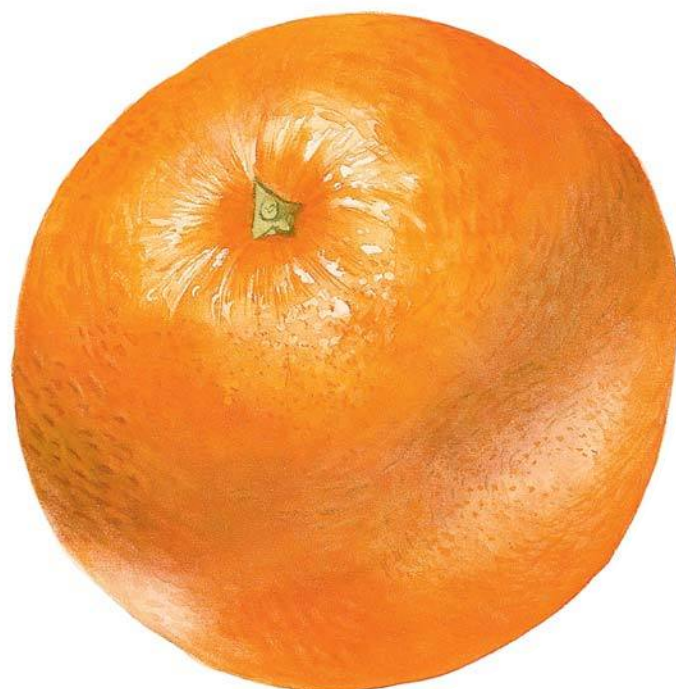
Очень многие желтые цветы имеют легкий зеленоватый оттенок. Чтобы передать его, смешайте очень свежий зеленый цвет и осторожно добавляйте его к желтой размывке, пока она влажная.

На рисунке выше лепестки кажутся прозрачными. Можно заметить разнообразие тонов и включения бледно-зеленого рядом с желтым.

Свежесть маленьких желтых цветков кандыка сорта Пагода нужно передать как можно правдоподобнее. Сначала нарисуйте максимальное количество теней, стараясь не заходить на блики, а затем лессируйте лепестки замесом желтой краски чистого свежего цвета.

На шкурке айвы (слева сверху) тусклый налет, который в тени кажется зеленовато-серым. Глянцевая, гладкая поверхность физалиса ниже прячется под его пергаментными крылышками. Делайте оранжевые и желтые замесы на чистой палитре, чтобы не загрязнить их другими цветами.

Смешивание розовых цветов

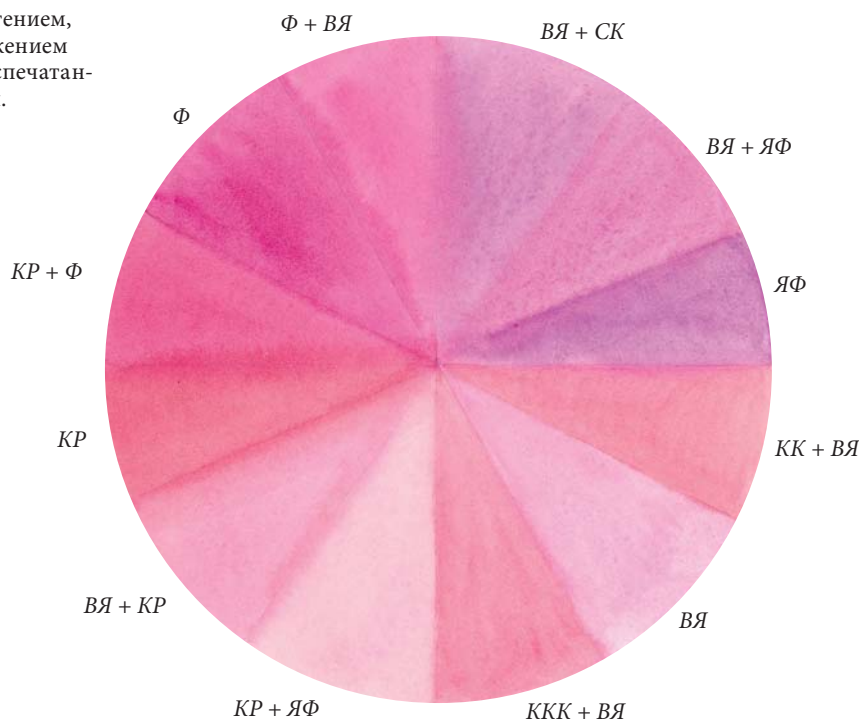
У меня непреодолимое влечение к розовым цветкам, поэтому неудивительно, что в моем портфолио их очень много. Благодаря этой одержимости я открыла для себя несколько потрясающих готовых и смешанных розовых красок; некоторые из них представлены на цветовом круге ниже. Мне кажется, что розовый цвет при многослойном нанесении проявляет себя очень хорошо и остается свежим даже при большом числе слоев.

Как и при работе с желтыми красками, нужно следить, чтобы карандашный рисунок был выполнен очень тонкими линиями: они будут просвечивать сквозь слой краски. Также помните, что большинство розовых красок — устойчивые, поэтому в технике «мокрым по мокрому» нужно успеть промокнуть блики раньше, чем краска впитается в бумагу. После высыхания удалить розовую краску практически невозможно, поэтому всегда делайте пробный мазок замеса на ненужном листе и дожидайтесь высыхания, чтобы убедиться, что цвет будет соответствовать ожиданиям.

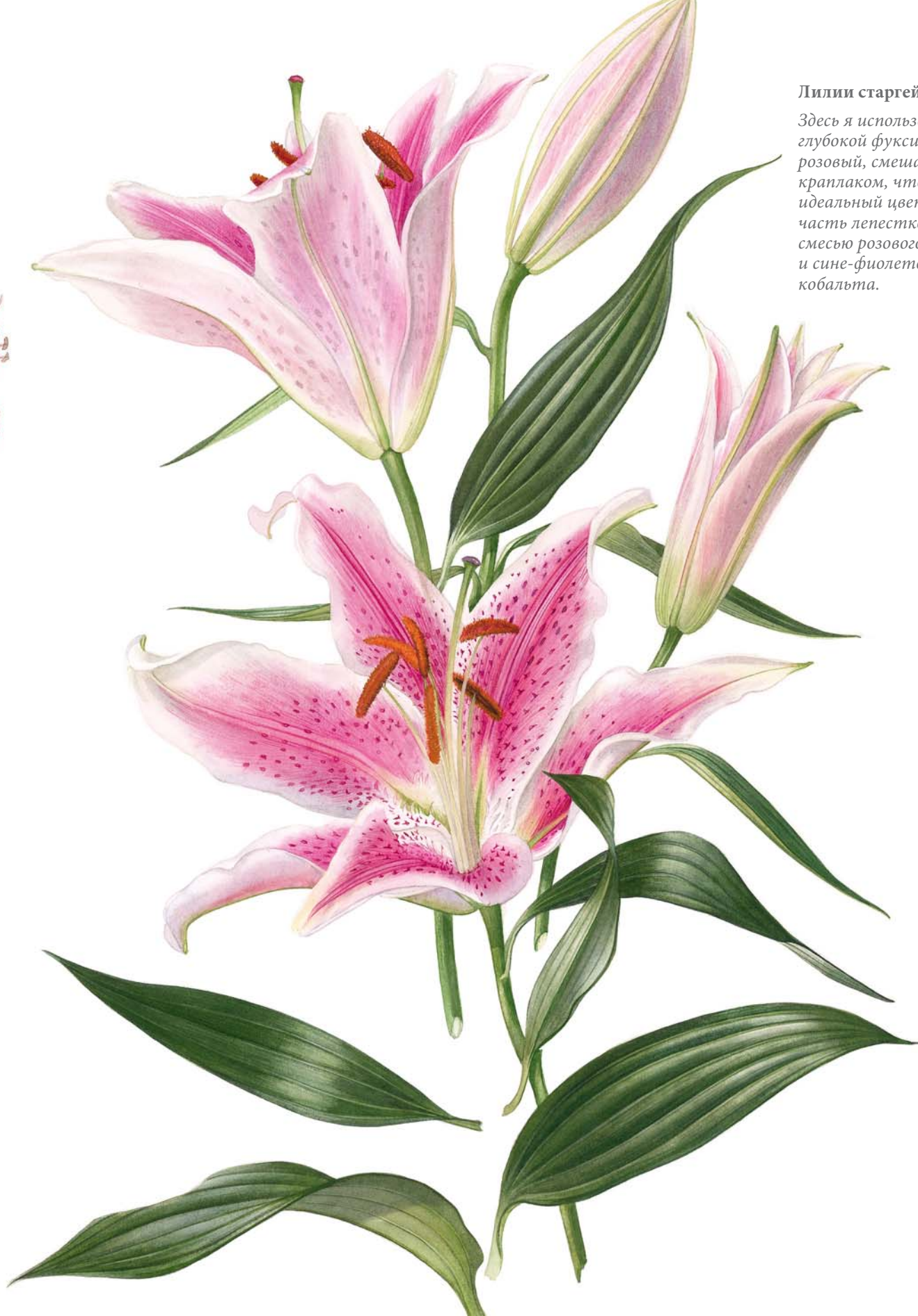
Совет

Цвет полученного замеса всегда лучше сравнивать с настоящим растением, чем с его изображением на экране или распечатанной фотографией.

Лилии старгейзер

Здесь я использовала много глубокой фуксии и яркий розовый, смешанный с розовым краплагом, чтобы подобрать идеальный цвет. Нижняя часть лепестков нарисована смесью розового краплага и сине-фиолетового или синего кобальта.

В основе яркого розового цвета часто лежит красный или пурпурный. Помните об этом, смешивая темные оттенки для теней. Для теней красно-розового цвета подмешайте темный оранжевый, а для теней глубокого пурпурно-розового добавьте немного синего кобальта.

Центр этой розы теплого цвета, который отражается на окружающих его розовых лепестках. Для него я смешала лимонный желтый и розовый краплак.

Геллеборус

*Обратная сторона
цветка орхидеи*

Очень светлые и контрастные детали целесообразно защитить с помощью маскирующей жидкости. Например, на цветке рододендрона (справа сверху) нанесите маскирующую жидкость на тычинки и не удаляйте, пока не закончите рисовать лепестки. Для падающей тени подмешайте в розовый немного синего кобальта. Все блики на лепестках рисуйте в технике «мокрым по мокрому». Наносите розовую краску, обходя их. Так пигмент не впитается в бумагу на светлых участках. Старайтесь сохранить блики максимально светлыми: при необходимости можно будет приглушить их лессировкой.

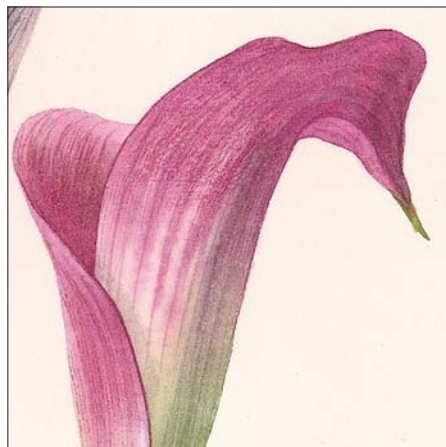
Для гладиолуса на странице напротив использованы разные замесы из розового краплака, квинакридонового красного, диоксазинового фиолетового и красного краплака.

Здесь глубокий цвет — розовый крапlak. Для получения более светлого тона добавьте воды, а для кремового оттенка — немного желтого.

Этот потрясающий рододендрон нарисован замесами яркого фиолетового, диоксазинового фиолетового, розового крапlака и винзорского ярко-розового с небольшим добавлением синего кобальта.

Фуксия похожа на квиакридоновый пурпурный, поэтому здесь они будут одинаково хороши. Добавьте немного розового крапlака и капельку синего кобальта для теней.

Этот геллеборус нарисован из замесов фуксии и розового крапlака с небольшим добавлением лимонного желтого для теплых оттенков и кобальта синего для теней.

Справа: для основного цвета этого темного геллеборуса я использовала смесь крапlака розового и диоксазинового фиолетового. Темный бордово-розовый получен добавлением синего кобальта или французского ультрамарина и капельки желтого темного, который делает цвет теплее. Вы можете попробовать добавить красный крапlак. Всегда делайте большой основной замес и пару более светлых или ярких вариантов для участков, где свет виден сквозь лепестки.

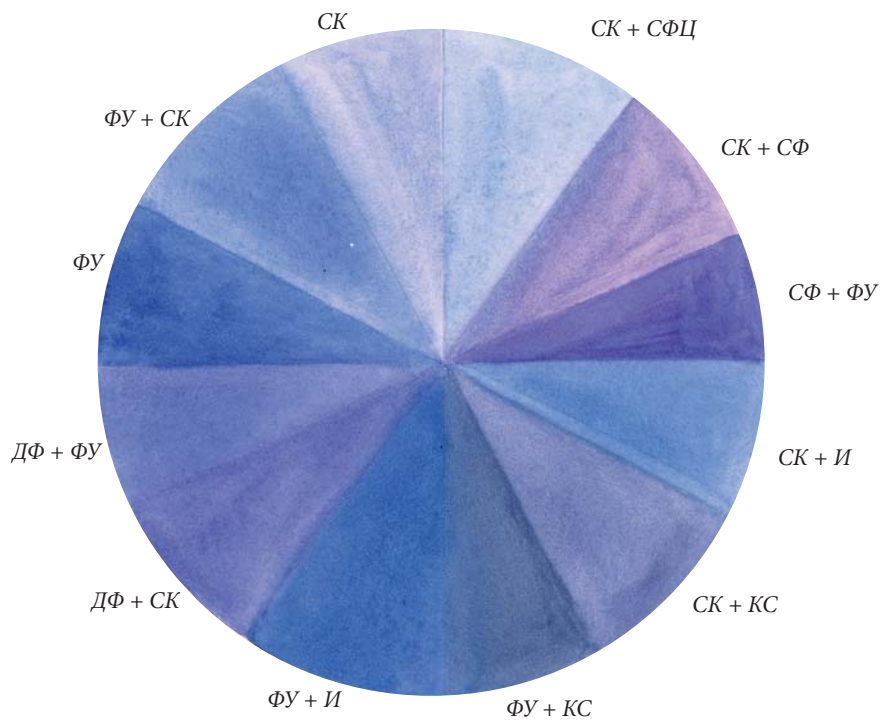

Смешивание синих цветов

В природе встречается всего несколько синих оттенков, хотя есть множество нежных и прекрасных вариаций, где синий смешан с розовым, фиолетовым и даже черным. Самые красивые цвета — у гортензии и живокости. Оттенок синих цветков во многом зависит от освещения, которое может сделать его едва заметным, почти неуловимым.

До смешивания синего нужно определить, теплый он или холодный, а затем сделать его насыщеннее, добавив еще краски, или светлее, разбавив водой. Я предпочитаю использовать французский ультрамарин как основу для замесов, хотя некоторым не нравится свойственный этому пигменту эффект грануляции. Но большинство цветов имеют не идеально гладкую поверхность, поэтому грануляция иногда обогащает текстуру и добавляет деталей. Мне было бы очень сложно обходиться без французского ультрамарина!

Небольшой рисунок в синих тонах показывает доминирование фиолетовых и лиловых тонов на цветах, которые ошибочно считаются синими.

Для африканской лилии характерно огромное разнообразие оттенков синего. Обычно я сначала смешиваю цвет для бутонов, потом разбавляю его водой и ввожу дополнительные цвета, если нужно. Добавление капельки диоксазинового фиолетового к темному замесу даст черно-синий оттенок. Если цвет получится слишком фиолетовым, добавьте капельку красного сепиелье или розового краплака.

Совет

Всегда держите замес синей краски чистым и свежим. Если он кажется грязным, пора стереть его и начать заново.

Для рисования африканской лилии (справа) цвет замеса зависит от цвета растений: они бывают как бледно-голубые, так и почти фиолетовые. Здесь я использовала синий кобальт с небольшим добавлением синего фтала для более светлых, раскрывшихся цветков, и синий кобальт с французским ультрамарином и диоксазиновым фиолетовым для бутонов. Похожая гамма цветов была использована для рисунка мышиного гиацинта (сверху).

Голубой и розовый прекрасно смотрятся в паре. Здесь африканская лилия нарисована бледным замесом синего кобальта с розовым крапунком, который отлично гармонирует с цветом розы.

Это фрагмент большой картины, которая в итоге была разрезана на несколько маленьких рисунков, когда композиция стала слишком запутанной. Мне нравятся подобные «спасательные операции»: некоторые картины можно превратить в открытки.

Из маленьких садовых цветов может получиться милая композиция. В аквилегии присутствует немного синего кобальта, а для мышиного гиацинта я смешала синий кобальт с диоксазиновым фиолетовым.

На странице напротив: оттенки синего, фиолетового и розового отлично выглядят вместе.

Эта композиция составлена из магазинных цветов и экземпляров из моего сада. Цветок горечавки (справа внизу) нарисован чистым синим кобальтом с мягким переходом к яркому фиолетовому центру.

Синий кобальт я использовала в большинстве замесов для теней.

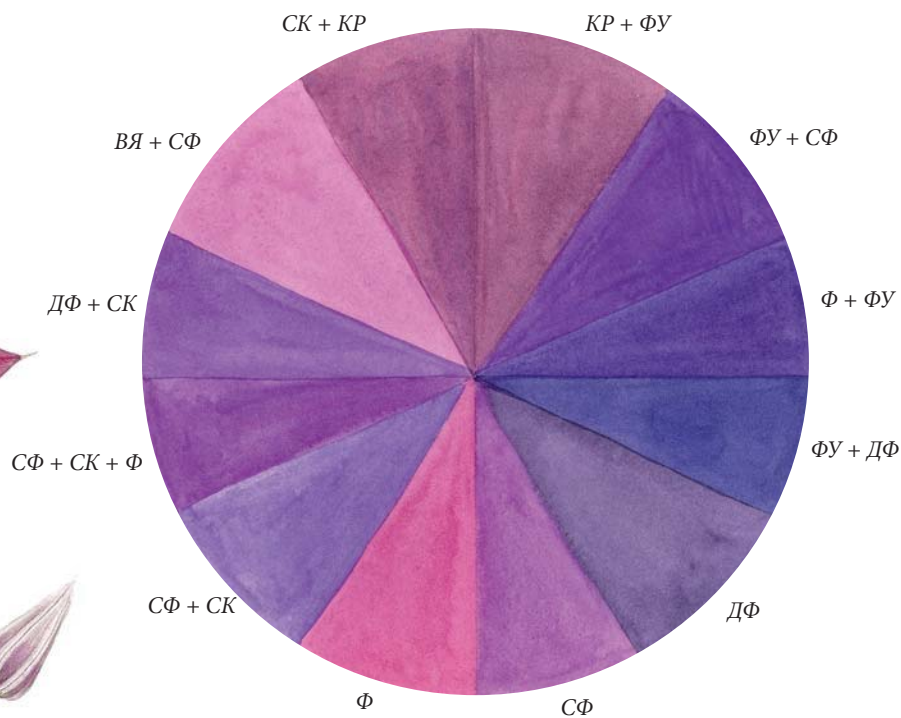
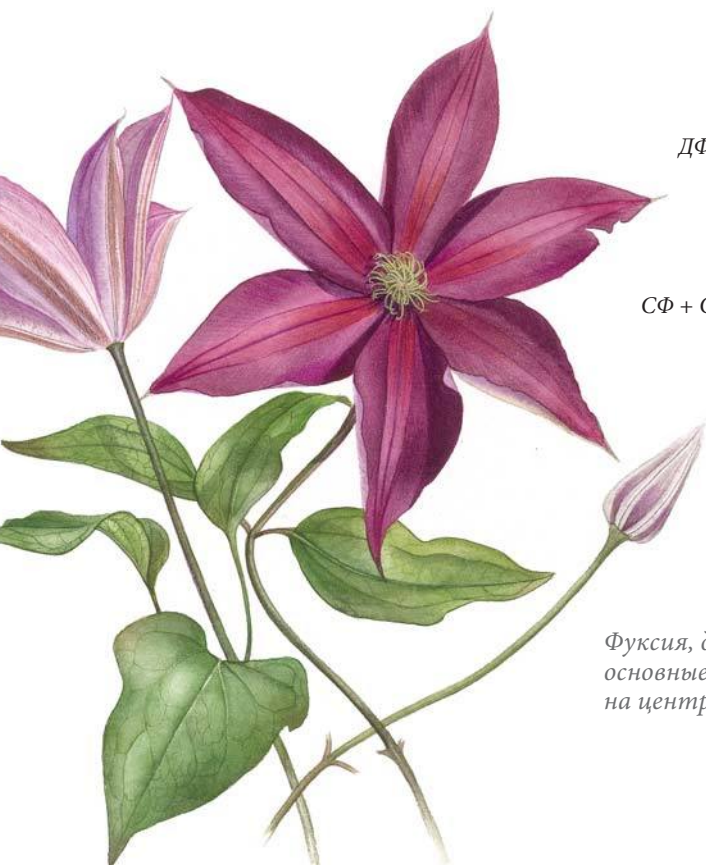

Смешивание фиолетовых цветов

В моей палитре всего три или четыре готовых фиолетовых цвета, и большинство из них — прозрачные. Мой любимый — яркий фиолетовый ShinHan, который похож на фиолетовый кобальт. Добавляя каплю чистого синего, розового или красного к любому чистому цвету, я могу получить широкий диапазон оттенков — от фиолетового до фиалкового и мальвового.

Чтобы получить холодный фиолетовый, нужно добавить немного синего кобальта. Для темного шоколадно-мальвового добавьте капельку французского ультрамарина и микроскопическое количество красного и/или желтого. Получится насыщенный, темный замес. Количество вариантов нескончаемо. Как и в случае с синим, если вам кажется, что замес стал грязным или тусклым, удалите его и начните заново.

Цвет маленького пухлого инжира состоит из оттенков фиолетового и лилового. Я использовала розовый крапlak с французским ультрамарином и добавила по капельке синего кобальта и желтого темного.

Фуксия, диоксазиновый фиолетовый и французский ультрамарин — основные цвета этого клематиса. В технике сухой кисти я нанесла на центр немного жаркого квинакридонового красного.

Эта композиция составлена из цветов, растущих в оранжерее и в саду. Для получения темного тона африканской фиалки (слева вверху) потребовалось многократное применение техники сухой кисти, чтобы нанести смесь диоксазинового фиолетового и французского ультрамарина. Роза (справа внизу) нарисована смесью яркого фиолетового и диоксазинового фиолетового. Бледные фиолетовые оттенки смешаны из синего кобальта и яркого фиолетового.

Часто нужно визуально объединить элементы рисунка. Можно добавить капельку определенного цвета ко всем используемым замесам. Если на всех цветках есть немного одного и того же цвета, это объединяет их между собой и усиливает композицию. Для убедительного результата нужно совсем чуть-чуть краски. Это подчеркивает важность ограниченной палитры цветов и отсутствие необходимости иметь слишком много красок.

Бархатистую поверхность лепестков клематиса (справа сверху) удалось передать основным слоем диоксазинового фиолетового и аккуратной проработкой сухой кистью сначала синим кобальтом, затем винзорским ярко-розовым.

Четыре срезанных цветка

Для фиолетового клематиса (слева) я использовала диоксазиновый фиолетовый, кобальт синий и фуксию, а также красный краплек для яркой середины каждого лепестка.

Совет

Чтобы сделать ярче фиолетовый или багряный цветок, попробуйте в технике сухой кисти нанести немного винзорского ярко-розового и/или синего кобальта: получится эффект мерцания.

На странице напротив: Незаконченный рисунок в фиолетовых тонах

Чтобы получить розоватый оттенок, добавьте розовый краплек или яркий фиолетовый, а для синеватых используйте синий кобальт.

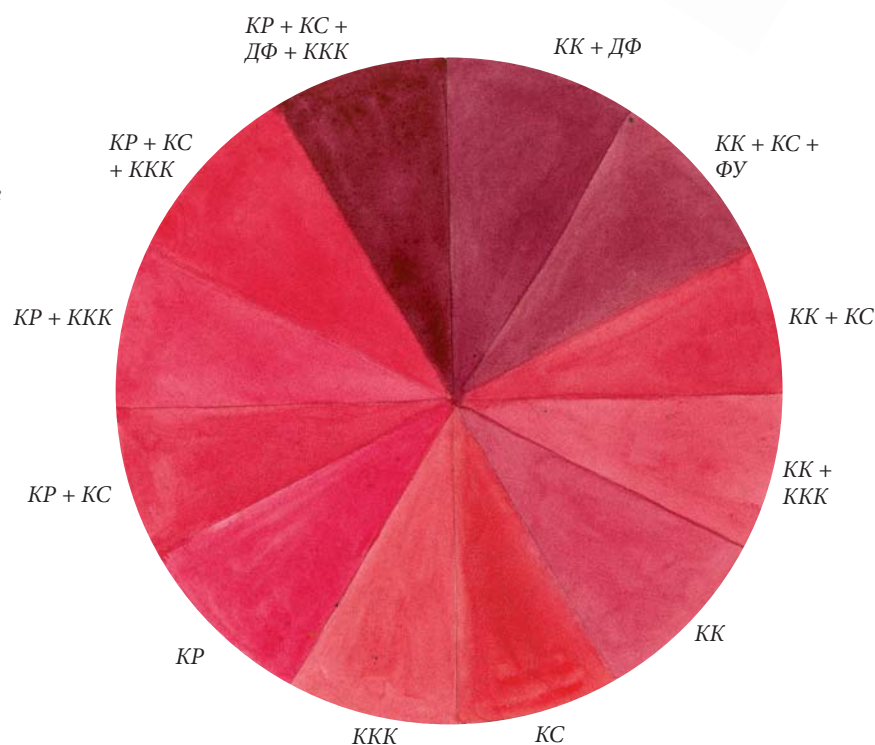

Смешивание красных цветов

Попробовав смешивать красные цвета, вы заметите, что самыми важными составляющими станут квинакридовый красный и розовый краплак. Насыщенный цвет этих красок обеспечивает яркость, необходимую для большинства горячих красных оттенков.

Небольшое добавление французского ультрамарина и в редких случаях индиго поможет получить подходящий цвет для глубоких теней между темными красными лепестками. Чтобы сделать теплее любой из смешанных красных цветов, добавьте совсем немного желтого или красно-оранжевого.

Чтобы получить насыщенный цвет для этих орхидей, смешайте самые темные красные оттенки со с. 140 и одновременно добавьте желтый темный. Для получения более темного тона после высыхания первого слоя краски углубите цвет нанесением в технике сухой кисти темного красного цвета, а на светлые участки добавьте немного розового.

Этот двухцветный тюльпан начните с проработки средним красным тоном, помня, что нужно обходить блики. Лессируйте желтым темным, чтобы получились золотистые края лепестков. Для усиления теплого тона после высыхания красной краски я добавила квинакридовый золотой.

Раны лживой любви

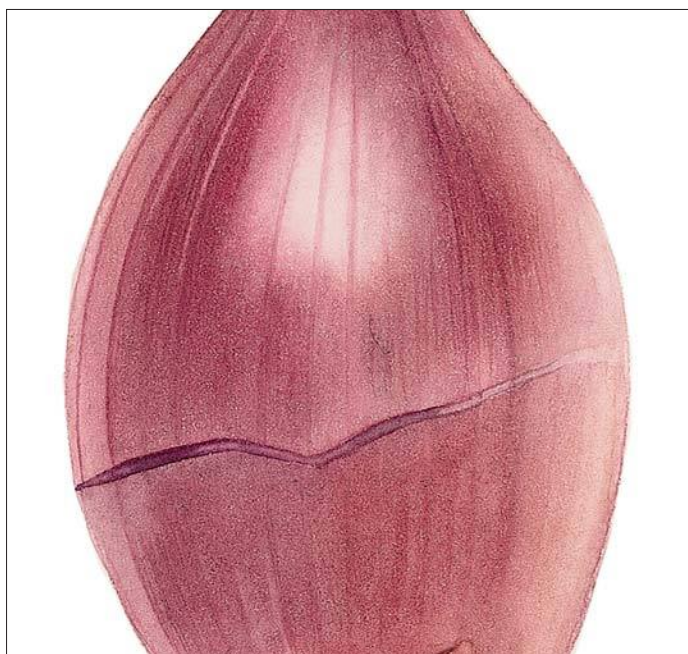
Розы в этой композиции нарисованы глубокими розово-красными цветами, переходящими в темный, почти черно-красный. Несколько слоев краски нанесено сухой кистью, которая хорошо имитирует бархатистую поверхность лепестков. Обрамляющее их растение — амарант хвостатый, *Amaranthus caudatus*, который понравился мне настолько, что я согнула его стебли в форме сердца и использовала его народное прозвище для названия рисунка.

Для этого попугайного тюльпана я использовала в разных комбинациях все свои красно-розовые краски: квинакридоновую красную, розовый крапак и красный сеннелье.

Маки нарисованы красным сеннелье, квинакридоновым красным, ярким фиолетовым и диоксазиновым фиолетовым. Для глубоких красных оттенков я добавила к замесу красный крапак.

Чтобы передать цвет этой луковицы, сделайте замес красного сеннелье и добавьте по капельке синего кобальта и желтого. Нанося краску, обходите блики и оставляйте края луковицы светлыми, чтобы подчеркнуть ее объем.

Яркий красный цвет тюльпанов состоит из красного сеннелье и розового крапака с капелькой лимонного желтого. Для теней добавьте немного французского ультрамарина.

Для этого рисунка розы я составила бесчисленное множество цветовых комбинаций из всех своих красных красок, но доминировали розовый крапlak и красный сеньелье. Чем пристальнее всматриваться, тем больше красных оттенков можно заметить. Прежде чем рисовать розу целиком, потренируйтесь в изображении одного лепестка.

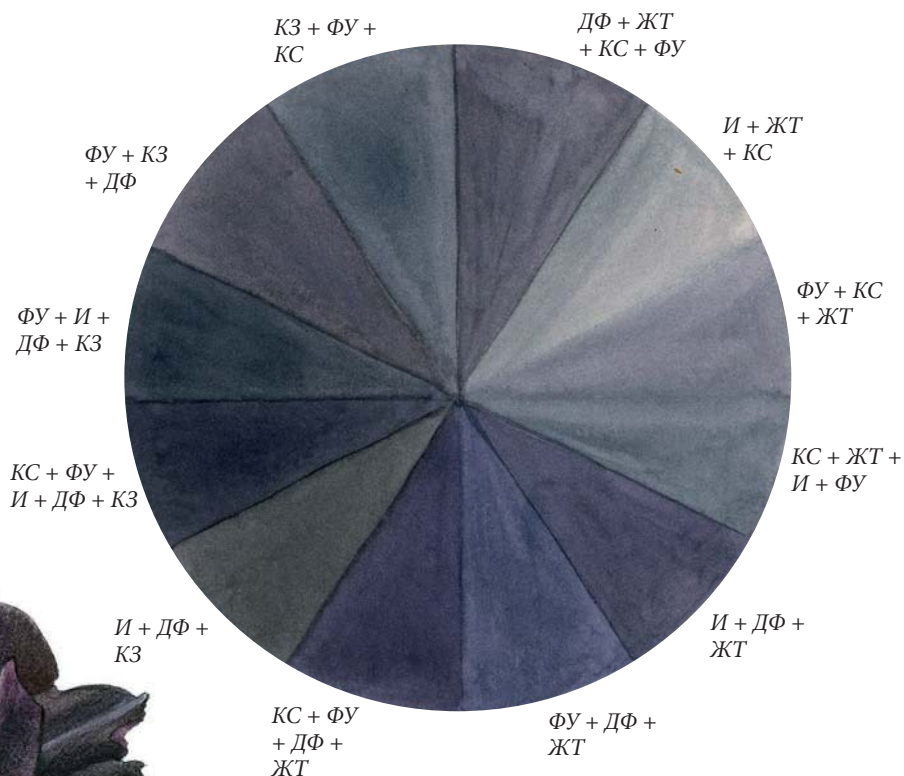
Смешивание черных цветов

Смешивать черные цвета не так сложно, как кажется. Посмотрите на черный цветок на свету, и вы увидите, что на самом деле он скорее темно-фиолетовый или шоладно-красный. Главное в смешивании черного цвета — уверенность. Пользуйтесь краской в тюбиках и не бойтесь получить слишком темный цвет.

Я пользуюсь смесью французского ультрамарина и красного сеннелее с небольшим количеством желтого темного. К ней я добавляю фиолетовый, розовый или красный, в зависимости от того, какой оттенок вижу. Сначала я наношу два слоя замеса насыщенного цвета, а после высыхания в технике сухой кисти углубляю цвет на темных областях.

Для рисования цветков на этих двух страницах понадобится выждать длительное время между нанесением слоев темной краски, а затем лессировать светлые области светлыми розовыми и синими цветами. Вместо лессировки можно воспользоваться техникой сухой кисти.

Совет

Никогда не используйте индиго в первом слое, иначе блики приобретут яркий синий цвет. Берите ее для второго слоя и только для темных областей.

На рисунке я хотела передать раскидистость этого небольшого растения и показать цветы в максимальном количестве ракурсов, чтобы дать полное представление об их форме. Для придания текстуры и выявления мелких бликов я «проскробала» слой черной краски корректирующей кистью.

Есть много других способов получить черный цвет. Чаще всего я пользуюсь смесью диоксазинового фиолетового и квинакридового золотого. Их комбинация дает глубокий коричнево-черный цвет, который идеально подходит красно-черным цветкам. Когда первый слой краски высохнет, смешайте немного индиго и используйте его для лессировки.

Листья офииопогона плоскострелого (*Orhiopogon planiscapus*) и черной бузины прекрасно подойдут для практики по смешиванию черных цветов. Важно передать блеск их поверхности. Поэтому не используйте индиго в первом слое, иначе блики останутся синими.

Перед грозой

Нарисовать такие красивые цветки ириса непросто, и потребуется много работы в технике сухой кисти для получения достаточно темного цвета. Блики выполнены в первом слое в технике «мокрым по мокрому».

Чтобы усилить темные цвета, всегда сохраняйте блики и отраженный свет. На их края потом можно добавить холодный синий или нежный розовый, в зависимости от того, что вы видите на натуре.

Смешивание белых цветов

Самое важное, что нужно помнить во время рисования акварелью белых объектов: белая краска — это бумага. Белые растения проще рисовать в технике «мокрым по мокрому», потому что вода помогает краске растекаться и способствует образованию смягченных очертаний, что делает рисунок более нежным и реалистичным. Кроме того, этот способ защищает бумагу, предотвращая быстрое впитывание краски. У вас остается достаточно времени, чтобы промокнуть краску, открывая белую бумагу под ней. Такая техника также позволяет избежать разводов.

Секрет рисования белых растений в том, что нужно изображать тени, окружающие белый цвет. Смешивая цвет для теней, я использую те же краски, что и для смешивания черного цвета. Единственная разница в том, что нужно добавить больше воды, чтобы получить нежный серый или средний тон.

Работая в технике «мокрым по мокрому», увлажните весь лепесток водой. Затем нанесите немного краски среднего тона. Бледный серый цвет можно получить из синего, желтого и красного. Возьмите побольше синего и по капельке двух других цветов. Затем тон можно изменить, добавив больше желтого, розового или синего, в зависимости от того, какой оттенок серого вы хотите получить.

Совет

Если в замесе для тени слишком много воды, краска сразу растечется по всей увлажненной области. Чуть более концентрированный замес легче контролировать. Потренируйтесь на отдельных лепестках, чтобы определить подходящее соотношение краски и воды и понять, как замес будет растекаться.

Ряд белых калл

Края этих цветков лишь слегка обозначены светлым серым цветом. Я разместила некоторые из них позади или впереди остальных, чтобы подчеркнуть чистоту белого цвета.

Замесы среднего тона (с. 143)

Бело-зеленые попугайные тюльпаны

Рисуйте тени уверенно, но сначала потренируйтесь, чтобы не испортить рисунок. Тщательно регулируйте освещение растений, чтобы правильно оценить глубину каждой тени.

Длинноцветковая лилия

Белые части цветка проработаны холодным средним тоном, а зеленые — зеленовато-серым. Чтобы блики были максимально яркими, следите, чтобы краска не попадала на них.

Лилия касабланка

Для получения более теплого цвета добавьте к замесу среднего тона немного лимонного желтого. Тени, окружающие белые элементы, определяют их форму, поэтому рисуйте их продуманно.

Совет

Чем мощнее источник света, тем ярче белый цвет и темнее тени.

Освоившись со смешиванием среднего тона для теней, попробуйте корректировать серый цвет увеличением или уменьшением количества воды и добавлением микроскопической порции дополнительных цветов. Например, капельки синего кобальта или розового, которые ассоциируются с ярким дневным светом.

Белые части растений часто имеют зеленоватый оттенок, как будто в память о ростках, из которых они развивались. Это можно передать, добавляя разные оттенки зеленого к серому замесу или пробуя варьировать соотношение трех основных цветов в замесе так, чтобы доминировали синий и желтый.

Сделайте пробные мазки на листе бумаги и поднесите их к растению, чтобы сравнить.

Маргаритка

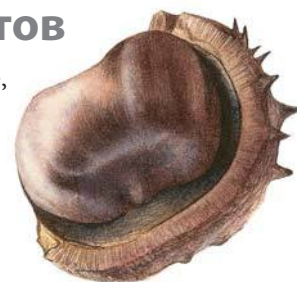
Чтобы получить холодный белый цвет, добавьте капельку синего кобальта к замесу среднего тона.

Смешивание коричневых цветов

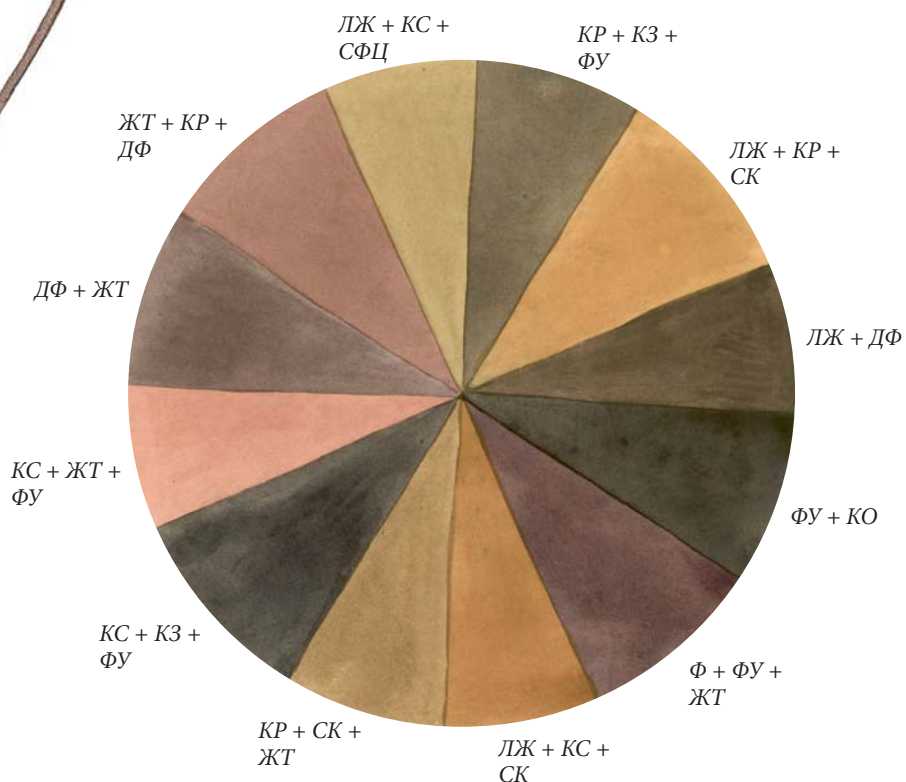
Составление оттенков коричневого — интересное занятие, которое поможет закрепить навыки смешивания цветов. Краски в моей палитре позволяют мне получить широкий диапазон коричневых оттенков, и это значит, что мне не нужно покупать готовую коричневую краску.

Смешайте три основных цвета — красный, желтый и немного синего, — и получите коричневый. Есть и альтернативный способ: смешайте два дополнительных цвета, например красный и зеленый или желтый и фиолетовый. Вы также получите коричневый.

Чтобы получить натуральную сиену, добавьте к замесу немного красного либо розового или лессируйте коричневый слой краски красным цветом.

Сухой лист сикомора

Чтобы получить темный коричневый, добавьте побольше французского ультрамарина и углубите цвет на темных областях в технике сухой кисти.

Лист фикуса
священного

Сухие
листья
фатсии
японской

Грибы шиитаке я нарисовала розовато-коричневым цветом.
Более золотистый оттенок можно получить, добавив
к замесу квинакридоновый золотой.

Композиция

Составление композиции рисунка — отдельное искусство. Она может сложиться сама, но иногда приходится потрудиться над ее совершенствованием. Рекомендаций о том, что следует и чего не следует делать, множество. У меня в большинстве случаев есть идея композиции, к которой я подбираю растения. Но такой подход не стандарт в ботанической иллюстрации, поэтому советую придерживаться традиционного пути и сосредоточиться на простоте и уравновешенности композиции.

Процесс работы над композицией не обязательно должен быть трудным. Начните с продумывания общей формы сюжета, который соответствует форме растений и хорошо ложится в выбранный формат бумаги: квадратный, вертикальный или горизонтальный прямоугольный. Размер рисунка определяется размером растения. Приложите его к листу бумаги, и если оно кажется слишком большим, подберите лист другого размера.

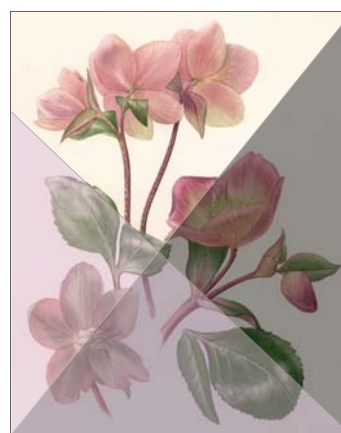
Учитывайте естественную для растения среду и его характеристики. Определить, какая композиция будет оптимальной, помогут следующие вопросы.

- Растение жесткое или мягкое, изгибистое или строгое, плотное или прозрачное?
- Оно ползучее, раскидистое или ниспадающее?
- Стебли прямые по всей длине или местами изгибаются?
- Каковы форма и свойства листьев?
- Листья и цветы равномерно распределены или растут пучками?

Если вы собираетесь включить в рисунок больше одного вида растений, подумайте, какие из них будут лучше всего сочетаться друг с другом, исходя, например, из их формы и цвета. Иногда контраст цвета и формы может сделать рисунок более выразительным и интересным.

Внимательно изучите растение, обращая внимание на прожилки и узоры. Поворачивайте его, пока не выберете самый красивый и информативный ракурс. Возможно, понадобится два или даже три ракурса, чтобы показать процесс роста и изменения. Подумайте, как совместить их в изображении, и сделайте ряд набросков. Или, если вы хотите нарисовать разные элементы растения, подумайте, как расположить их на листе.

Также понадобится определить, каким источником вы сможете пользоваться. Достаточно ли у вас времени, чтобы рисовать с натуры, и если нет, нужно ли сделать фотографии? Вы можете рисовать только по фотографии, не сверяясь с реальным растением.

В этом рисунке геллеборуса композиция основана на двух пересекающихся треугольниках с тремя основными элементами в каждом. Она смягчается мелкими деталями: бутонами и стеблями.

На странице напротив:
Зантедеския и бамбук

На этой картине бамбук и цветы уравновешивают друг друга. Маленькие всплески негативного пространства притягивают взгляд к сплетению пересекающихся стеблей — смысловому центру композиции. Динамично расположенные стебли отсылают взгляд обратно к каждому цветку по очереди. На рисунке изображены каллы: три — сорта Зеленая богиня, три розовых, пять белых и четыре черных, расположенные асимметрично.

Баланс

Этот термин используется для описания приятного глазу распределения масс разного тона в композиции рисунка. Научиться балансу можно путем наблюдений, но есть и несколько полезных приемов.

Создание сбалансированной композиции

1. Сделайте набросок и нарисуйте основные тона элементов. Установите его вертикально и отойдите подальше. Так вы сможете увидеть, есть ли в композиции большие пустоты, слишком темные или слишком светлые места. Мелкие и крупные формы должны хорошо сочетаться.
2. Посмотрите на отражение наброска в зеркале. Это поможет увидеть, не доминирует ли в рисунке один из элементов.
3. Сделайте несколько набросков растения или растений, которые собираетесь рисовать. Ближе познакомившись с объектом, вы сможете найти для него более интересные варианты композиции.

Совет

При работе над картиной главную роль играет планирование. Бывает, что случай превращает неудачный рисунок в шедевр, но, как правило, приходится идти на компромисс.

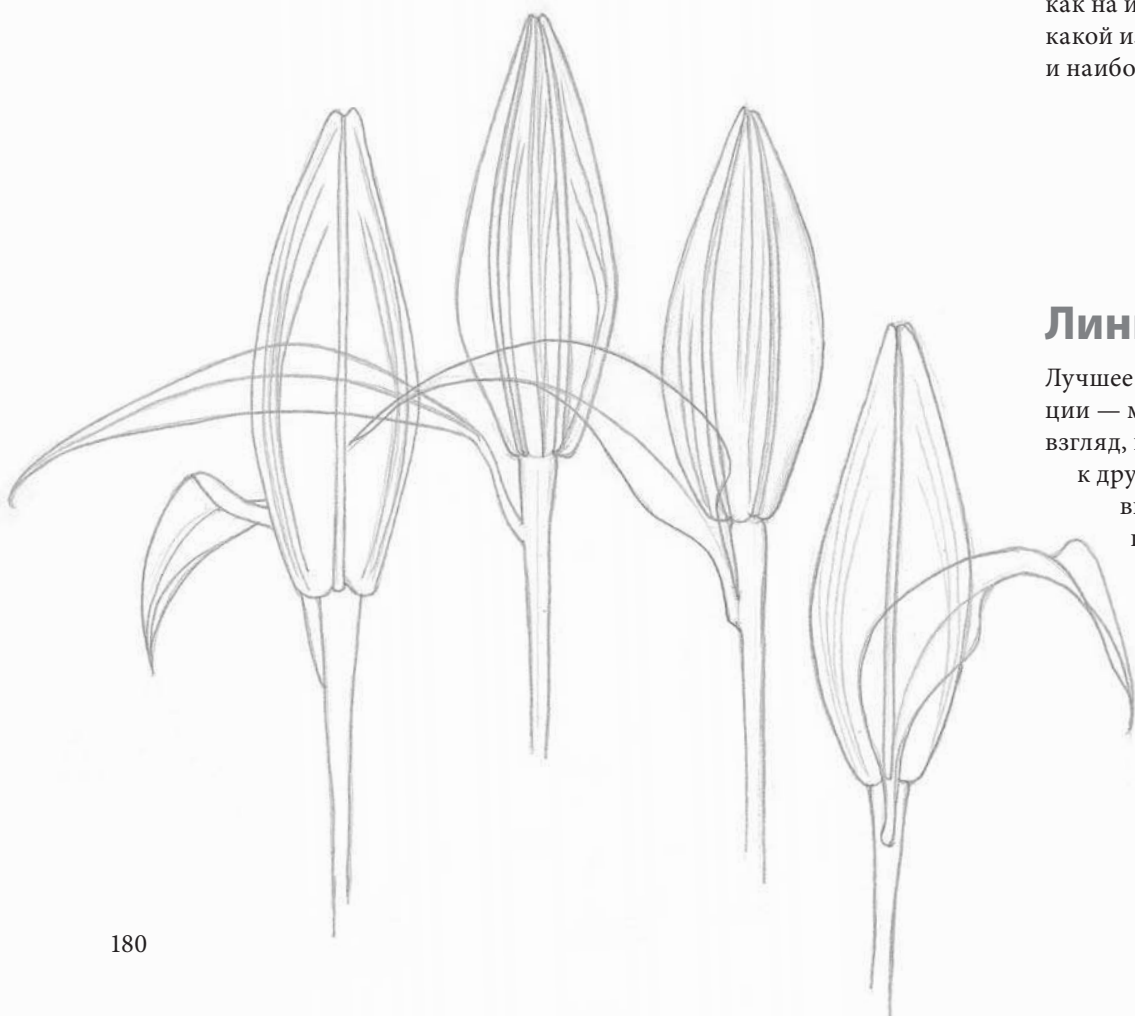
Расположение

Расположение растения на рисунке очень важно. Изобразив его в середине листа, вы получите «мишень», от которой взгляд не сможет оторваться. Такое расположение подходит для одного элемента, но если в рисунке их несколько, то композиция не получится достаточно динамичной.

Также стоит продумать, в каком ракурсе рисовать растения. Попробуйте сделать несколько набросков разных ракурсов, как на иллюстрации слева, чтобы решить, какой из них выгодно показывает растение и наиболее привлекателен.

Линия

Лучшее определение линии композиции — маршрут, по которому следует взгляд, направляемый от одного элемента к другому. Цель — сформировать такую виртуальную линию, чтобы взгляд проследовал по всем элементам картины, не попав в тупик.

Форма или композиция

Иногда выгодно взять за основу геометрический узор или простую форму, относительно которых можно расположить растения в композиции. Группу из нечетного количества, трех или пяти объектов, проще уравновесить, но можно внести равновесие и в группу с четным количеством растений, добавив подходящий по массе дополнительный элемент.

Совет

Разделите основные элементы композиции на группы с нечетным количеством, например по три или по пять. Это делает композицию интереснее и поможет избежать симметрии, которая иногда препятствует танцу взгляда по картине.

Черный ирис

Эта композиция состоит из восьми основных цветков и шести бутонов. Поворачивая стебли, я выбрала наиболее интересные ракурсы и разместила их в порядке увеличения высоты слева направо. Листья в правом нижнем углу создают дополнительную массу, которая уравнивает черные цветы сверху. Я считаю эту композицию современной по форме, но классической по духу.

Классическая или современная

Я не склонна разделять композицию на классическую и современную. Все, что создается сейчас, для меня современная интерпретация. Даже если картина выполняется в классическом стиле, влияние времени неизбежно. Оно или будет очевидным, или станет источником вдохновения.

Работы ботаников я подразделяю на иллюстрации и картины. Цель ботанической иллюстрации — изображение растения для научного описания; оно должно быть предельно ясным и точным. Любые отклонения в размере или увеличенные фрагменты должны быть помечены рядом с рисунком.

При создании картины реалистичность изображения сохраняется, но вы готовы сделать композицию настолько эстетически привлекательной или фантазийной, насколько пожелаете. Из растений, изображенных с идеальной проработкой, можно составить красивую и эффектную композицию. Их можно увеличить или уменьшить относительно их натуральной величины, сохраняя пропорции.

Я бы назвала свой стиль ботанической живописью: я люблю поиграть с композицией, но мне нравится изображать растения максимально точно.

Совет

Всегда носите с собой скетчбук, в который записываете идеи. Если вам в голову придет интересная композиция, вы сможете быстро зарисовать ее. Вы поймете, что это бесценный источник вдохновения, когда придется сидеть перед чистым листом.

Обретение любви

На этом рисунке верхние цветы формируют арку, а три в середине — треугольник. Три пары цветов объединены закрученным листом, а остальные четыре цветка расположены между ними. Два листа в центре, изгибаясь, образуют форму сердца. Вложение одного узора в другой помогает зрителю при каждом просмотре находить новое значение.

Пространство

Речь о пространстве, которое занимают растения, пространстве между растениями и между композицией и краями бумаги. Негативное пространство — пустые места между элементами рисунка. Они должны быть уравновешены так же, как и сами растения, и выглядеть не менее интересно.

Аризема ребристая

Если у вас четное число цветков или фруктов, распределите их на рисунке равномерно и по возможности введите дополнительный элемент, например нечетное число листьев или деталь, которая завивается в пространстве композиции.

Совет

Избегайте расположения основного элемента или основного объекта в центре композиции. Иначе вы заставите взгляд зрителя сфокусироваться на нем, вместо того чтобы подтолкнуть его по направлению к другим частям рисунка.

Подобное расположение листьев создает иллюзию глубины пространства, а своим нечетным количеством они уравновешивают четыре цветка, нарисованных акварелью и карандашом.

Получайте удовольствие от работы над композицией и не загоняйте себя в рамки правил. На картине ниже я расположила яблоки по спирали, начиная от центрального красного. Раскручивая спираль, я добавляла все больше зеленых яблок, и внешний виток почти полностью состоит из них. Падающие тени по мере удаления от источника света становятся темнее.

Яблочная спираль

Внесите немного юмора в композицию. Здесь яблоки не только изображены с ботанической точностью, но еще и сложены в современную форму.

Распределение масс

Рисунок должен хорошо смотреться в раме, и лучше, если пространство в нижней части листа будет немного больше, чем над изображением. Такое распределение масс можно учесть при создании композиции. Мелкие и светлые детали следует разместить в верхней части рисунка, а тяжелые — в нижней. Но это не строгое правило, потому что распределение масс зависит и от свойств растения. Например, плетистую розу, возможно, правильнее будет нарисовать ниспадающей с верхнего края листа, чтобы ее контуры светлели по направлению к нижнему и сходили на нет.

Внизу и слева: в этих рисунках я вывела идею о построении композиции, основанной на геометрической форме, на новый уровень. Я нарисовала обобщенную форму чайной чашки и добавила изображения цветов внутри и вокруг нее. Сложнее всего было уравновесить стебли, цветки и листья вокруг чашки, но результат оправдал усилия.

Пробуя разные варианты композиции, вы сможете найти новые способы создания баланса и научитесь привлекать взгляд зрителя к нужным элементам.

Чай с анемонами

Чайная роза

Натягивание и оформление

Очень важно уметь правильно преподнести свою работу. За совершенствованием рисунков вы провели многие часы, поэтому нужно красиво оформить их в паспарту и раму. Если подача картины будет неудачной, зрители решат, что для вас ваше творение не представляет ценности, и отнесутся к нему так же. Гордитесь своими достижениями и потратьте немного времени и усилий, если собираетесь демонстрировать их публике.

Натягивание бумаги

Натягивание помогает избежать ситуаций, когда бумага теряет форму, или выровнять лист, с которым это уже случилось. Я редко натягиваю бумагу перед работой. Я не использую много воды, поэтому бумага обычно остается гладкой и плоской. Кроме того, я не люблю прикреплять бумагу к жесткой поверхности: это ограничивает меня в движениях в процессе работы. Я предпочитаю ориентировать лист так, чтобы мои движения были естественными. Чаще всего я рисую на бумаге 600 г/м². Она очень плотная, и ее не нужно натягивать, чтобы предотвратить потерю формы. Если рисунок покоробился, его очень легко будет растянуть после того, как вы его закончите, или в любой нужный момент, если это мешает работать. Делать это заранее нет необходимости.

Что значит «бумага покоробилась»?

Когда вы рисуете на бумаге не-большой плотности, ее области, на которые попадает влага, будут растягиваться и сжиматься. Из-за этого образуются складки и пузыри. Рисовать на такой поверхности очень сложно, и возникают трудности при оформлении работы в раму.

Выравнивание покоробившейся бумаги с рисунком

1. Переверните изображение лицевой стороной вниз и положите на чистое толстое банное полотенце.

2. Намочите губку и с ее помощью пропитайте поверхность бумаги водой. Полотенце помогает влаге просочиться на рисунок.

3. Переверните рисунок и дайте ему высохнуть. После этого он очень сильно покоробится, но не волнуйтесь! Так и должно быть.

4. Пока он сохнет, отмерьте отрезки гуммированной бумажной ленты. Понадобится 4 отрезка, по одному для каждой стороны, на 4 см длиннее, чем сторона.

5. Когда бумага полностью высохнет, переверните рисунок и снова намочите его.

6. Пока он влажный, снимите его с полотенца и положите лицевой стороной вверх на планшет.

7. Пока бумага не высохла, намочите первый отрезок ленты влажной губкой, приложив ее к началу отреза и протянув его под ней.

8. Положите отрезок ленты на край рисунка и разровняйте от середины к краям бумажным полотенцем. Лента должна закрыть край бумаги шириной минимум 2 см.

9. Приклейте остальные отрезки и дайте высохнуть. Снимайте рисунок с планшета только тогда, когда и лента, и бумага высохнут полностью. По возможности лучше оставить их на ночь. Чтобы снять рисунок, лезвием скальпеля разрежьте ленту вдоль краев. Часть ленты, оставшуюся на бумаге, можно удалить позже.

Создание рваного края

Чтобы получить декоративный рваный край рисунка, пригодится фигурная линейка. Когда я оформляю свои работы в раму без паспарту (в которых края рисунка видны в раме под стеклом), такой край выглядит очень привлекательно. Не забудьте перед началом работы оставить вокруг композиции достаточно места, с учетом того, что часть края будет оторвана.

1. Приложите декоративную линейку к краю рисунка.

2. Плотно прижмите линейку, чтобы она оставалась на месте (она не должна скользить!), и оторвите один край. Всегда оттягивайте излишек бумаги в сторону линейки.

3. Вот что получилось. Повторите на остальных краях рисунка.

Использование половинок паспарту

Когда вы закончите рисунок, удобно определить размер окна будущего паспарту с помощью двух половинок старых паспарту. Приложив их к рисунку, вы сможете регулировать их положение и подобрать идеальный размер окна.

С помощью половинок паспарту также можно выбрать лучший вариант кадрирования рисунка, например, если нужно избавиться от испорченного либо ненужного фрагмента картины или вырезать из нее открытку.

В кадрированном рисунке выше и слева сверху хорошо рассчитано количество пустого пространства вокруг объекта. Вариант кадрирования слева внизу можно использовать для поздравительной или почтовой открытки.

Словарь

Лессировка. Размывка бледным цветом, используется на первом или завершающем этапе работы для изменения или углубления цвета на части рисунка.

Мазок. Выразительный мазок на рисунке. Часто в конце движения кисть постепенно отрывается от бумаги, и он сходит на нет.

Нанесение краски. Так я называю действие, при котором краска с кисти попадает на бумагу. Если бумага влажная, держите кисть с краской как можно ближе к ней и позвольте краске стекать на небольшой участок. Если делать это быстро, получится нежная, пятнистая текстура. Если медленно, краска растечется постепенно и равномерно распределится.

Непрозрачность. Кроющие краски — непрозрачные — сделают невидимым слой под ними. Обычно акварелисты ими не пользуются: они перекрывают цвет бумаги, и свет в картине создать невозможно. Мне же кажется, что это не всегда проблема, поэтому я советую экспериментировать и выбирать наиболее подходящие для себя цвета.

Обойма. Металлическая часть кисти.

Основные цвета. В живописи есть три основных цвета: красный, синий и желтый. Их нельзя получить смешиванием остальных цветов. Это основные цвета, которые нужны для создания всех остальных цветов спектра или цветового круга.

Оттенок. Синоним слова «цвет», который определяется длиной доминантной волны: красный, синий или желтый. Если в названии цвета краски содержится слово «имитация» или «оттенок», например «кадмий красный имитация», это означает максимально приближенный к указанному оттенок. Но мой опыт подсказывает, что это, возможно, не самый качественный пигмент в цветовом диапазоне.

Прозрачность. Слой прозрачной краски позволяет увидеть то, что находится под ним, но все зависит от того, насколько густо ее наносить. Многослойное нанесение прозрачной краски — сложная задача: предыдущий слой легко смазать.

Размывка. Слой краски или тональная растяжка от темного к светлому, например для рисования неба.

Светлый оттенок. Небольшое количество цветного пигмента, обычно смешанного с белилами или большим количеством воды; используется для осветления цвета.

Сложносоставные цвета. Сложносоставные цвета — остальные цвета, кроме основных и составных; обычно получаются смешиванием всех трех основных. Как правило, они более темные и имеют землистый оттенок.

Составные цвета. Цвета, полученные смешиванием двух основных: желтый и синий дают зеленый, красный и синий — фиолетовый, красный и желтый — оранжевый. Варьирование пропорций основных цветов в замесе дает разные составные: если синего больше, чем желтого, то получится темный сине-зеленый, а если меньше — желто-зеленый.

Тень. Изменение цвета за счет вычитания из него света: в тени света гораздо меньше. Обычно цвет тени получают добавлением черной краски. Я упоминала, что избегаю черной краски, а для рисования теней использую более темные варианты основного цвета для точности цветопередачи. Оттенки светлее основного цвета можно получить, добавив к нему другие цвета или воду, для создания эффекта ярко освещенной поверхности.

Тон. Тональный диапазон — промежуток между самым светлым и самым темным оттенками одного цвета. Тональная растяжка — плавный переход цвета по всему диапазону от темного к светлому. В акварели это достигается светлым замесом с большим количеством воды и постепенным добавлением пигмента.

Алфавитный указатель

Айва 119, 121, 151
Аквилегия 158
Амарант хвостатый 165
Амариллис 94–95
Анемоны 6, 92–93, 106, 185
Апельсин 126–127
Аризема ребристая 183
Африканская лилия 134–135, 157, 158
Африканская фиалка 161
Бамбук 178–179
Белые растения 137–139, 172–175
Блики 40, 43, 80, 109, 134, 138, 154, 169
выявление 83
на стеблях 94, 96, 97
промакивание 16 49, 50, 51, 55, 74, 79, 97, 103
процарапывание 14, 65, 91
сохранение 51, 66, 109, 124, 143, 164, 166, 171, 174
стирание 41
Блокнот 11
Брокколи 104
Бузина 170
Букет 134–135
Бумага 8, 10–11, 14, 33, 186
восстановление и защита 11, 12, 14, 16, 29, 33, 45, 46, 74, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 108, 172, 189
калька 23, 36, 39, 137
натягивание 10, 11, 16, 186–187
Бутоны 21, 38, 98, 118, 121, 147, 157, 174, 178, 181
Виноград 33, 122
Волоски 22, 106, 119, 120–121, 140
Волшебный ластик 16, 84
Геллеборус 154, 155, 178
Гиацинт 96, 132–133
Гладиолус 154, 155
Голубая скабиоза 38
Горечавка 158–159
Гортензия 156
Грануляция 156
Грибы 177
Грунт для акварели 16, 74, 116
Груша 68, 71, 79
Декоративный край см.
Линейка с неровным краем
Деталь 14, 15, 18, 22, 28, 40, 42, 44, 48, 49, 51, 52, 58, 72, 80, 82, 88–109, 111, 122, 154, 156

Длинноцветковая лилия 30, 174
Душистый горошек 117
Емкость для воды 8, 12
Желтые растения 70, 148–151
Живокость 156
Зантедеския 178–179 см. также Лилии
Ива 121
Измерение растений 15, 26–28, 30, 39
Инжир 65, 160
Иризация 76
Ирис 91, 170, 181
Исправление темного цвета 16, 82
Исследования 15, 18, 20, 22–30, 35, 38, 39, 40, 61, 88–89, 91, 94, 123, 180
Каллы 44, 144–145, 172, 178–179 см. также Лилии
Камелия 147
Кандык 150
Карандаши 8, 12, 14, 23, 29–30, 36, 40–41, 71, 183
удаление графита 14, 29, 32, 34
Карандашный тон 42
Киви 109
Кисти 12, 44–53
корректирующая кисть 12, 78–81, 83, 169
работа кистью 44–45, 88, 92, 94, 134
размеры кистей 46–53
уход 12, 44
Клематис 65, 72, 118–119, 137, 160, 162
Клубника 74
Композиция 6, 24, 26, 36, 94, 130, 158, 161, 178–185, 188
баланс 178, 180–181, 183, 185
линия 180
пространство 183, 185
расположение (объекта на бумаге) 180
распределение масс 181, 185
узор 181, 182
Контроль растекания краски 16, 72–73, 172, 190
Коробление бумаги 11, 186
Косточки 108–109

Край
волнистый 98–99, 138
зубчатый 54, 62–63, 102
исправление 48, 78, 86, 92, 96
контроль 72
мягкий 51, 54, 172
Краски 8, 13, 140, 142–143, 152, 190
использование белил 83, 118, 119, 129, 140, 190
непрозрачность 190
прозрачность 13, 190
Лепестки 22, 30, 69, 111, 112
измерение 26
мелкие 45, 50, 52–53
многолепестковые цветки 23
морщинки 98–99
пересчитывание 23
прозрачные 130, 150
складки 56, 98–99
сросшиеся 22, 100–101
Лессировка 48, 52, 54–55, 61–63, 66, 68, 72, 84, 86, 98, 109, 112, 124, 128, 133, 148, 152, 154, 164, 169–170, 172, 176, 190
Лилии 30, 47, 153, 174–175
Линейка с неровным краем 15, 188
Листья 22, 54–55, 58, 66, 80, 88–89, 91, 102, 122, 147, 170, 178, 183
большие 49, 64
глянец 123
длинные узкие 64, 88
дырочки (на листьях) 73
осенние 60–61, 176–177
пестрые 62–63
притирание 23
рисунок 32, 34
тонкие 45
форма 45
Лук 67, 166
Мазки 45, 67, 76–77, 190
Маки 56, 166
Мальва 24, 73, 98–99
Маргаритка 52, 175
Маскирующая жидкость 14, 73, 105, 116, 126, 138, 154
Медиум для замедления высыхания 16, 64, 137, 138
Меламиновая губка см.
Волшебный ластик

Метод переноса с помощью кальки 36, 137
Миндаль 109
Мокрым по мокрому 49, 54, 56, 62, 66, 98, 137, 152, 170, 172
Мокрым по сухому 58, 110, 113, 122–123, 125, 127
Молочай 122
Мышиный гиацинт 52, 157, 158
Налет (на поверхности) 76, 83, 122, 140, 151
Нанесение капель воды 60–61
Наперстянка 67, 116
Нарцисс 20, 65, 72, 150
Негативное пространство 30–31, 35, 104, 178, 183
Объект, выбор 18
Овощи 67, 87, 166
Орхидеи 69, 114–115, 154, 164
Орхидея фаленопсис 114–115 см. также Орхидеи
Остролист 102
Открытки 158, 189
Отполированный камень 16, 65, 82, 84, 86
Оттенок 190
Офиопогон плоскострелый 170
Оформление 15, 16, 186, 188–189
Ошибки, исправление 12, 14, 16, 33, 82–87, 128
Палитра для смешивания 8, 13, 15, 44, 50, 52, 69, 76, 124, 141–142, 151
Пенал-свиток для кистей 12, 44
Пенстемон 105, 120
Персик 76, 128–129
Перспективное сокращение 26, 32
Пестик 24, 107
Пестрые растения 58, 62–63, 112
Петуния 100–101, 112–113
Почки 121
Препарирование 14, 21, 24–25
Примула 54
Прожилки 22–23, 32, 58, 69, 75, 88–90, 113, 178
зауживающиеся 80
мягкие 90, 96
параллельные 88, 94, 96

промакивание 49, 55, 79–81, 89, 123
 тени (вдоль прожилок) 80, 88–89, 122
 тонкие 50, 52, 72, 79, 81, 88, 140
 удаление 80
 Промокашка 16, 52
 Процарапывание 65
 Пыльницы 106–107, 138–139
 Рабочее место 19
 Разводы 54, 68, 84, 172
 Размывка цветная см.
 Лессировка
 Рама 11, 15–16 см. также
 Оформление
 Рамбутан 103
 Рисование капли воды 65, 91, 102
 Рисунок 14–15, 23–24, 28–43, 92, 94, 130, 148, 152, 180
 осветление рисунка 30
 прозрачный рисунок 33–34
 тональный рисунок 14, 38, 40–43, 180
 Рододендрон 101, 154, 155
 Розы 20, 74–75, 97, 111, 117, 154, 158, 161, 165, 167, 185
 Рябчик шахматный 51, 115, 117
 Сандаловое дерево 109
 Свет 43, 56, 69, 78, 87, 91, 94, 96, 113, 130, 150, 154, 155–156, 170, 175, 190
 влияние на тон 43
 влияние на цвет и фактуру 43
 источник 19, 71, 89, 96, 175, 184
 освещение натуры 19, 43, 71, 96, 123, 126, 173
 отраженный 40, 43, 68, 94, 154, 171
 промакивание бликов 49, 152
 Светлый оттенок 190
 Семечки 108–109
 Сикомор
 лист 176
 семена 39
 Симметрия 31, 39, 180
 Скetchбуки 11, 22, 24, 29, 36, 144, 181

Складки (на лепестках) 98–99
 Слива 71
 Смешивание цветов 8, 12, 13, 15, 19, 68, 137, 140–177, 190
 белые 172–175
 желтые 148–151
 зеленые 144–147
 коричневые 142, 176–177
 красные 164–167
 оранжевые 148–151
 розовые 152–155
 серые 143 см. также Средний тон
 синие 156–159
 черные 168–171
 фиолетовые 160–163
 Сосновая шишка 38
 Сохранение 20–21
 Сплюснутая сухая кисть 76–77
 Средний тон 32, 42–43, 55, 68–71, 107, 143, 148, 172–175
 Старгейзер 47, 153 см. также
 Лилии
 Стебли 20, 22, 51, 92–97, 120–121, 134, 165, 178, 181, 185
 средние 96–97
 толстые 94–95
 тонкие 92, 134
 Сухая кисть, кончик 77
 Текстура 43, 58, 60, 76–77, 79, 118–129, 156, 169, 190
 бархатистая 118–119, 162, 165
 волосистая 119
 ворсистая 120
 глянцева 123–125
 колючая 103
 меховая 121
 пористая 126–127
 пушистая 119, 128–129
 складчатая 122
 Тени 43, 68–71, 91, 112, 130, 151, 154, 190
 на белых растениях 138, 172–173, 175
 на желтых растениях 70, 148, 150
 от прожилки на листьях 80, 88–89
 падающие 71, 154, 184
 поверхность 68–69
 применение карандаша (графита) 71
 цвет 68, 71, 155, 158, 164, 172, 175 см. также Средний тон
 Тень см. Тени

Техника сухой кисти 49, 76–77, 97, 109, 115, 117, 119, 128, 160–162, 164–165, 169–170, 177
 Томат 65
 Тон 40, 42–43, 71, 122, 140–143, 150, 161–162, 164, 175–176, 180, 190 см. также Средний тон
 Трафарет для ластика 14, 41
 Тычинка 65, 105, 133, 138, 154
 Тычиночные нити 105–106, 133, 138–139
 Тюльпаны 20–21, 34, 112, 164, 166, 173
 Увеличительное стекло 15, 18, 22, 120
 Узор 22–23, 31, 38–39, 56, 58, 60, 76, 88, 110–117, 178
 бледный узор 51, 77, 88, 111, 117
 выраженный узор 112–115
 смягчение 78
 точечный узор 114–116

Фатсия японская 177
 Фибоначчи 38
 Физалис 151
 Фигус священный 177
 Формиум 144–145
 Фотографии 19–20, 24, 28, 36, 136–137
 Фотокамера 19
 Фрукт 33, 74, 78, 83, 103, 108–109, 119, 122, 124–125, 126–127, 128–129

Хоста 49, 107, 122
 Хранение растений 15, 18–21

Цвет 140–177
 длинный мазок 44–46, 49, 52, 72, 142, 190
 основные цвета 8, 13, 108, 142–143, 175–176, 190
 палитра 8, 140, 142, 146, 150, 160, 162, 176
 промакивание 16, 45, 48–49, 51, 55, 81, 97, 116, 152, 172
 промакивание полотенцем 56–57
 противоположные цвета 142, 176

размывка 16, 30, 44, 54–56, 68–69, 78, 85, 102, 105, 110, 122, 137, 143, 147–148, 150, 157, 164, 169–170, 176, 190
 растяжка 62–63
 сложносоставные цвета 190
 составные цвета 142, 190
 стойкость краски 74, 117, 152, 169–170
 тень 58, 69, 117, 144, 154, 157, 172, 175, 190
 углубление 61, 66, 169
 углубление цвета слоями 58, 67, 76–77, 82, 108, 119, 190

Цветы
 белые 137–139, 172–175
 желтые 70, 148–151
 засушенные 22
 крупные 112
 мелкие 50, 52–53, 150, 158
 основная форма 29–30
 препарирование 24–25
 сохранение 15, 20–22
 соцветия 130–135
 увеличение 136–139
 центры 105–107, 154
 черные 168–171

Чайная роза 16–17, 185
 Чашелистики 116, 150
 Черешня 108
 Черная летучая мышь 130–131
 Черный ирис 91, 170, 181

Шипы 20, 97

Эхинацея 38

Яблоки 77–78, 124–125, 184
 Ягоды 33, 51, 108

Amaranthus caudatus см.
 Амарант хвостатый
Tacca chantrieri см. Черная летучая мышь

Максимально полезные книги от издательства «Манн, Иванов и Фербер»

Заходите в гости: <http://www.mann-ivanov-ferber.ru/>

Наш блог: <http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/>

Мы в Facebook: <http://www.facebook.com/mifbooks>

Мы ВКонтакте: <http://vk.com/mifbooks>

Предложите нам книгу: <http://www.mann-ivanov-ferber.ru/about/predlojite-nam-knigu/>

Ищем правильных коллег: <http://www.mann-ivanov-ferber.ru/about/job/>

Как создавать невероятно красивые и реалистичные портреты цветов, фруктов и овощей? Как развивать внимание к деталям и способность в точности воспроизводить форму, текстуру, цвет и узор самых разных растений?

Билли Шоуэлл, современная британская художница и преподаватель, в своей новой книге собрала все советы и рекомендации по композиции, стилю и живописным техникам ботанической иллюстрации. В этом руководстве, как в энциклопедии, можно найти ответы на все вопросы и упражнения для отработки большинства живописных техник. Информация хорошо структурирована и интуитивно понятна, все советы проверены временем, а готовые решения помогут избежать ошибок и наслаждаться творчеством.

**издательство
МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР**

Максимально полезные книги
на сайте mann-ivanov-ferber.ru

 Like facebook.com/miftvorchestvo

 vk.com/miftvorchestvo

 instagram.com/miftvorchestvo

ISBN 978-5-00100-630-5

9 785001 006305 >

Книга станет настольной для начинающих и более опытных художников, а авторские работы удивительной красоты вдохновят немедленно приступить к рисованию.

- Выбираем материалы и инструменты
- Учимся работать с натуры
- Осваиваем техники рисунка и живописи
- Применяем на практике знания об узорах, текстурах, цвете и смешивании цветов
- Следуем пошаговым инструкциям
- Изучаем фотографии и авторские работы

Ставьте хештег [#ботаническиепортреты](https://twitter.com/hashtag/botanicalportraits) и делитесь портретами с друзьями