

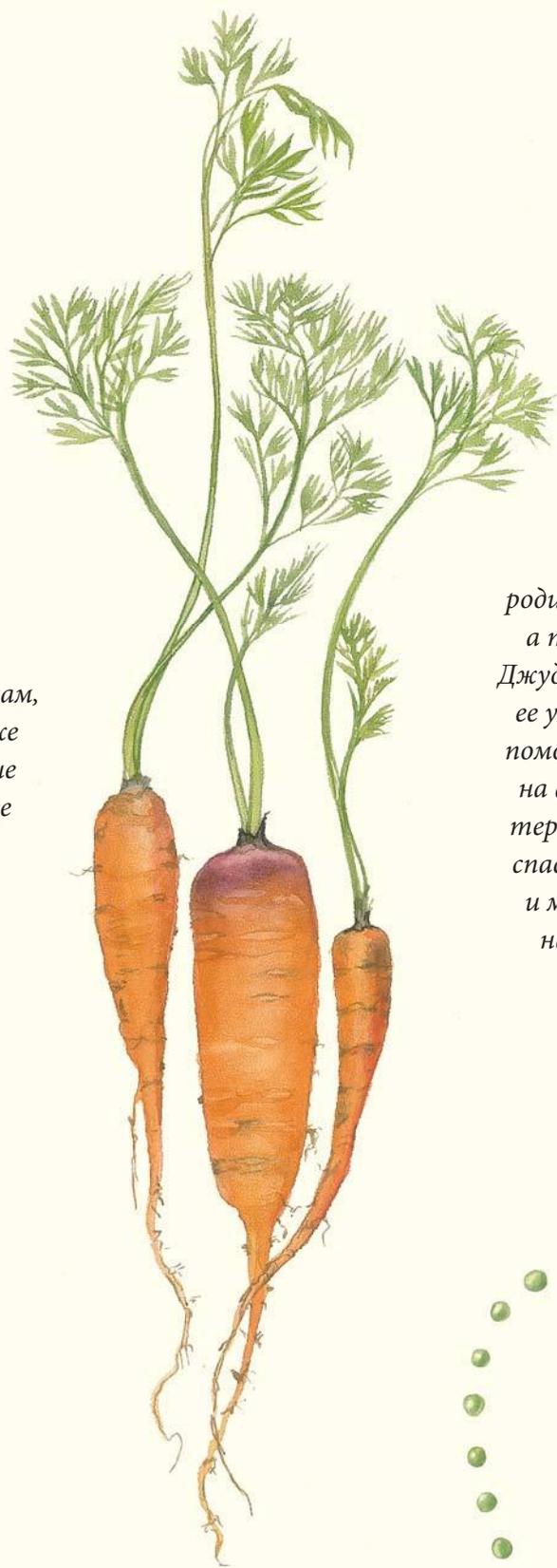
Портреты ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

Практическое
руководство
по рисованию
акварелью

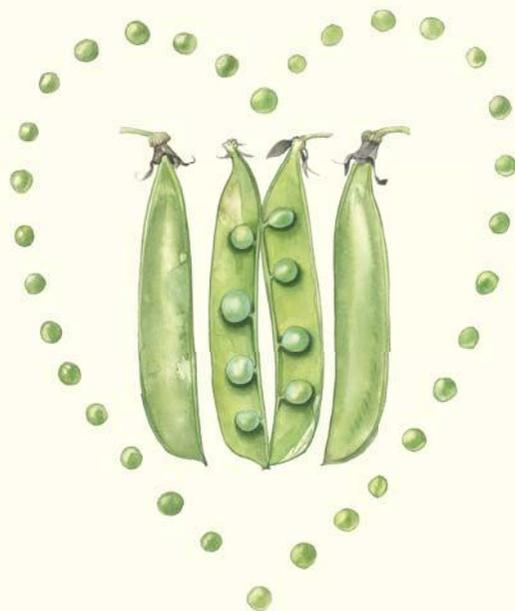

Билли Шоуэлл

*Посвящаю моим мальчикам,
помогавшим есть и даже
выращивать некоторые
представленные в книге
фрукты и овощи.*

*Хочу поблагодарить своих
родителей за помощь и поддержку,
а также за выращенные овощи;
Джуд — за позволение использовать
ее участок земли; Кэти, которая
помогла перевести мой английский
на английский; Саймона — за его
терпение и поддержку. Отдельное
спасибо покойным бабушке Нанне
и моей крестной Саре, которые
навсегда останутся для меня
источником вдохновения.*

Билли Шоуэлл

Портреты
ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

Практическое руководство
по рисованию акварелью

Перевод с английского Алины Любимской

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2016

УДК 75.021.32
ББК 85.145.7
Ш81

Издано с разрешения Search Press Limited

На русском языке публикуется впервые

Печатается по изданию Watercolour Fruit & Vegetable Portraits.

Фотографии Дебби Патерсон, Search Press Studios и Pratt Contemporary Art

Книга рекомендована к изданию Инной Мига

Шоуэлл, Билли

Ш81 Портреты фруктов и овощей. Практическое руководство по рисованию акварелью / Билли Шоуэлл; пер. с англ. А. Любимской. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 128 с. : ил.

ISBN 978-5-00100-056-3

Искусство рисования доступно каждому — нужна лишь искра вдохновения. Это практическое руководство позволит и начинающим, и опытным художникам окунуться в жанр современной ботанической иллюстрации и научиться видеть красивое даже в самом обычном овоще.

УДК 75.021.32
ББК 85.145.7

Главный редактор *Артем Степанов*
Ответственный редактор *Наталья Довнар*
Научный консультант *Юлия Ованесян*
Арт-директор *Алексей Богомолов*
Верстка *Екатерина Матусовская*
Корректоры: *Вера Быкова, Мария Шафранская*

Обложка. Радужный мангольд (листовая свекла) и душистый горошек (35 × 55 см)

Стр. 1. Свекла (50 × 50 см)

Стр. 2. Морковь (10 × 24 см)

Стр. 3. Две груши (16 × 20 см)

Стр. 5. Побег капусты (30 × 35 см)

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

Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Вегас-Лекс»

VEGAS LEX

ISBN 978-5-00100-056-3

© Search Press Limited, 2009
Published in Russian language translation by Mann, Ivanov and Ferber under license from Search Press Limited. All rights reserved
Text copyright © Billy Showell, 2009
Photographs and design copyright © Search Press Ltd. 2009
© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2016

Оглавление

От автора 6

Материалы для работы 8

Рисунок 10

Композиция 16

Краски 26

Техники 38

Свет и тень 48

Белые овощи 52

Цветки и соцветия 56

Детали 60

Проекты 72

Кольраби 74

Натюрморт с тыквой 90

Лимон 106

Ягодное сердце 118

Алфавитный указатель 128

От автора

Одна из причин, по которой мне нравятся фрукты и овощи, — это экономия. Если вы рисуете достаточно быстро, то вполне еще успеете и приготовить блюда из своих моделей. Правда, у меня лично это получалось не всегда, особенно когда дети были помладше: приходилось прилагать массу усилий, чтобы «натурщики» остались на своем месте, и нередко искать замену пропавшему или надкусанному фрукту.

Я никогда не задумывалась, почему меня так привлекает эта тематика, но взять, к примеру, грушу или баклажан — их формы прекрасны, а гладкая текстура кожуры просто вынуждает перенести образ на бумагу. Наверное, у каждого из нас есть подсознательное желание рисовать еду — источник жизненной энергии, символ здоровья, благополучия и красоты вокруг нас. Это похоже на тягу пещерного человека к изображению диких животных.

Идея написать данное руководство была одновременно захватывающей и пугающей. В мыслях это казалось несложным, пока не возник вопрос, какие именно техники демонстрировать, и на каких примерах. Передо мной предстало такое многообразие форм, текстур и цветов, что задача показалась невыполнимой. В итоге я остановилась на доступных большинству фруктах и овощах. Благодаря садовым участкам моих друзей, а также посещению различных рынков — местных и встречавшихся во время путешествий — мне удалось собрать приличный набор образцов для рисования. И тем не менее, когда работа над книгой уже подходила к концу, я не могла отделаться от мысли, что понадобится еще два-три тома, чтобы рассказать обо всех своих любимых фруктах и овощах. Я также включила в руководство цветущие растения. Во-первых, они ассоциируются у меня с чем-то хорошим и радостным, а во-вторых — обогащают цветовую палитру и пробуждают интерес к живописи.

Сохранить фрукты и овощи в период работы над рисунком — задача не из легких. Объекты моего пристального внимания не раз преждевременно попадали в обеденную тарелку, поэтому перед тем как убрать модели в холодильник, советую пометить их надписью «не есть». Для хранения небольших плодов между сеансами рисования приготовьте пластиковые контейнеры, разложите овощи и фрукты так, чтобы они не касались друг друга, и закройте крышкой. Влажная салфетка на дне контейнера обеспечит им свежий вид.

Очевидно, что работа над крупными или сложными предметами будет более длительной. Для создания рисунка вам понадобится несколько образцов: как показывает практика, первые модели обычно превращаются в компост. Конечно, можно их сфотографировать, но фотографии проигрывают наброскам и зарисовкам, поскольку редко передают точный цвет, тон и глубину теней. Некоторые виды капусты уже через несколько дней начинают издавать неприятный запах, и их следует рисовать побыстрее.

Искусство видеть и запечатлеть красоту окружающего нас, будь то свежая зеленая капуста или спелая вишня, доступно каждому — желающих нужно лишь направить и зажечь в них искру вдохновения. Я надеюсь, что смогу помочь и тем и другим в равном объеме. Итак, присоединяйтесь, чтобы вместе со мной порадоваться такому разнообразию фруктов и овощей и создать замечательные рисунки.

Эта капуста с красивыми заостренными формами лежала на прилавке в местном овощном магазинчике. Непростой объект для рисования, но изгиб листьев был настолько элегантен и привлекателен, что трудности меня не остановили. Надеюсь, я отразила всю прелесть этого овоща.

Три кисти, необходимые для работы. Сверху вниз: круглая соболиная № 4, круглая соболиная № 6 и № 12 из смешанного ворса.

Материалы для работы

Краски

Даже начинающим художникам я всегда рекомендую приобрести профессиональные акварельные краски. В отличие от дешевых аналогов художественные краски красиво ложатся и растекаются на бумаге. Я предпочитаю тюбики, а не кюветы: во-первых, не нужно ждать, пока краска размякнет и станет пригодной для работы, во-вторых, с краской из тюбиков легче создать насыщенные темные смеси.

Бумага

Результат работы во многом зависит от качества акварельной бумаги. Покупайте по одному листу каждого сорта и пробуйте до тех пор, пока не найдете «свою» бумагу. Обязательно делайте пометки на каждом листе (сорт, вес бумаги и результаты работы с ней).

Я использую глянцевую бумагу с желтоватым оттенком из 100%-го хлопка, горячего прессования. Рисую на той стороне, где лучше просматриваются водяные знаки — при технике «по мокрому» это дает красивый эффект. Подходящий вес бумаги для начинающих — 300 г/м², хотя я предпочитаю 600 г/м². Есть и другие виды акварельной бумаги, например, бумага NOT и бумага с грубой фактурой, или бумага холодного прессования. Это хороший материал, но на нем сложно прорисовывать детали и плавные края.

Палитра

Относительно недавно я открыла для себя керамическую палитру. С этого момента свою некогда горячо любимую пластиковую я беру лишь в отпуск. У керамической палитры те же форма и размер, поэтому порядок расположения красок на ней остается прежним, но по ее поверхности лучше скользят кисти, а при разведении краски образуются замечательные лужицы.

Кисти

Вам понадобится три типа кистей: круглые соболиные № 4 и № 6 — обе хорошего качества и удобные в обращении, а также № 12 из смешанного ворса для больших заливок. У моей кисти превосходный кончик, он держит форму и подходит для изображения мельчайших деталей, таких как волосок. Эта кисть также способна удерживать большое количество краски и потому идеальна для размывок.

Другие материалы

Для эскизов приготовьте остро заточенный **карандаш HB** или качественный механический карандаш. Пластиковым **ластиком**, который специально заостряю для более аккуратной работы, я удаляю нанесенные линии и исправляю ошибки. Можно использовать и мастичный ластик, он мягче работает с бумагой. **Скальпель** пригодится для заточки карандашей, а также процарапывания краски и создания световых бликов. **Маскирующая жидкость**, которая наносится маленькой остроконечной кистью, защитит белые области от возможного попадания краски (но я использую ее только в случае крайней необходимости, поскольку образующиеся резкие края портят общее впечатление). Когда я рисовала клубнику, то открыла для себя еще одно полезное

средство — жидкий **грунт под акварель** (lifting preparation).

Он наносится на бумагу до начала работы и позволяет при необходимости легко удалить высохшую краску. Таким образом, средство незаменимо при работе со сложными объектами. Перед его применением советую вам потренироваться в эскизном альбоме, так как поверхность для рисования будет достаточно скользкая.

Для снятия с кистей излишков влаги приготовьте **бумажные полотенца** или салфетки. Выбирайте белую бумагу без рисунка — с цветных салфеток может сползти краска и, попав на кисть, испортить рисунок. Одна из моих учениц посоветовала заменить салфетки **мягкой хлопчатобумажной тряпочкой** — хорошее решение и для кистей, и для окружающей среды. Сгодятся и старые хлопчатобумажные носовые платки, и кусочки хлопчатобумажной ткани. Другая ученица рассказала о «волшебной» губке. Это **мягкий спонж из микрофибры**, удаляющий краску с бумаги. Надо всего лишь смочить водой маленький кусочек спонжа, смыть краску и быстро промокнуть участок чистой сухой тряпочкой либо салфеткой. Но не увлекайтесь! Спонж не следует использовать на участках, которые вы собираетесь позже закрасивать, — бумага может покоробиться.

Еще я собираю стеклянные и керамические **свечные стаканчики**: когда свечи сторают, маленькие контейнеры превращаются в отличные емкости для смешивания красок. Они нужны для приготовления большого количества зеленых смесей, когда рисую листья. Если краска подсыхает, достаточно долить в стакан немного воды и использовать ее снова.

Вам также понадобятся: большая **емкость для воды**, заполненная доверху, чтобы рисовать продолжительное время, не меняя воду, **увеличительное стекло** для изучения деталей, небольшой **альбом**, куда вы сможете вносить свои заметки и наблюдения, а также делать в нем эскизы, и хорошая **настольная лампа**. Я нашла свою лампу на свалке, электрик проверил ее, и она оказалась рабочей. Прелесть этой лампы — в высоте 70 см, что позволяет создавать с ее помощью множество разнообразных теней. Это галогенная лампа мощностью 50 Вт — и свет от нее яркий, четкий, удобный для работы.

Увеличительное стекло крайне необходимо для изучения мелких деталей.

На этой фотографии, сделанной у окна моей студии, видны все материалы для работы.

Рисунок

Для большинства людей живопись Докутана мистическим ореолом, принято считать, что художниками рождаются, а не становятся. Действительно, художественный талант часто передается из поколения в поколение, однако, как я заметила, наследуются, скорее, тяга и страсть, а не сами способности. Именно стремление побуждает людей учиться, совершенствоваться и развивать художественные задатки. Поэтому я уверена, что мастерством рисования могут овладеть даже те, кто не верит в свои возможности. Нужно лишь знать, на что обращать внимание при занятиях живописью и регулярно практиковаться.

Прежде чем рисовать, изучите структуру растения. Взгляните на него так, словно видите впервые, внимательно рассмотрите, сделайте заметки, наброски, освоитесь с различными текстурами, паттернами и необычными деталями, на которые вы никогда не обращали внимания. Например, понаблюдайте за спиральным расположением листьев или завитками вдоль прожилок стебля.

Артишок

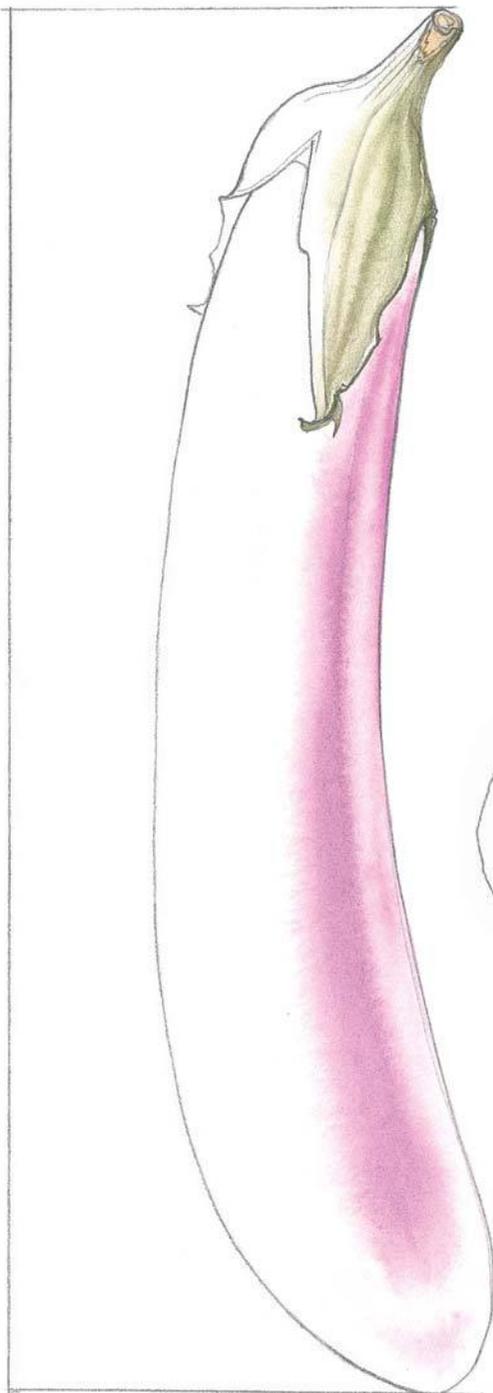
Артишок — хороший пример спиральной конструкции. Легко заметить, что треугольные чешуйки съедобной корзинки цветка образуют витой рисунок. Это наблюдение поможет вам передать форму артишока на бумаге. Растение не раз становилось источником вдохновения при создании архитектурных элементов, и рисовать его — одно удовольствие.

Наметьте ширину каждой чешуйки тоненькой линией, обозначающей центральную жилку. Эти жилки не всегда различимы, но на их расположение указывают граница тени и углубление на верхушке каждой чешуйки. Область между стеблем и нижним листом — еще один ориентир для определения точных пропорций. Визуализируйте эту область. У нее необычная форма, и мало кто способен оторваться от своих представлений при ее изображении. И все-таки, если вы будете рисовать то, что видите, а не то, что представляете, работа получится более точной и аккуратной.

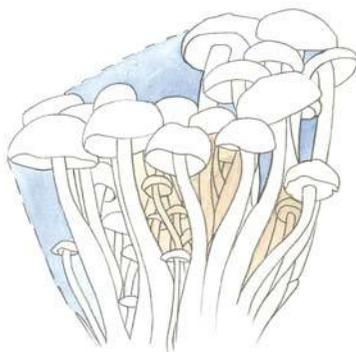
Баклажан

Прозвучит банально, но самое главное — это измерить длину и ширину. Иначе довольно легко ошибиться, например, изобразить овощ слишком маленьким, вынужденно уменьшая остальные детали.

Репка

Здесь важно правильное построение. Внимательно рассмотрите объект. Как правило, у репы можно провести воображаемую центральную линию, соединяющую все элементы растения от верхушки листиков до конца корня. Даже если у овоща искривленная форма, следует внимательно его изучить для создания реалистичного изображения в окончательном варианте работы.

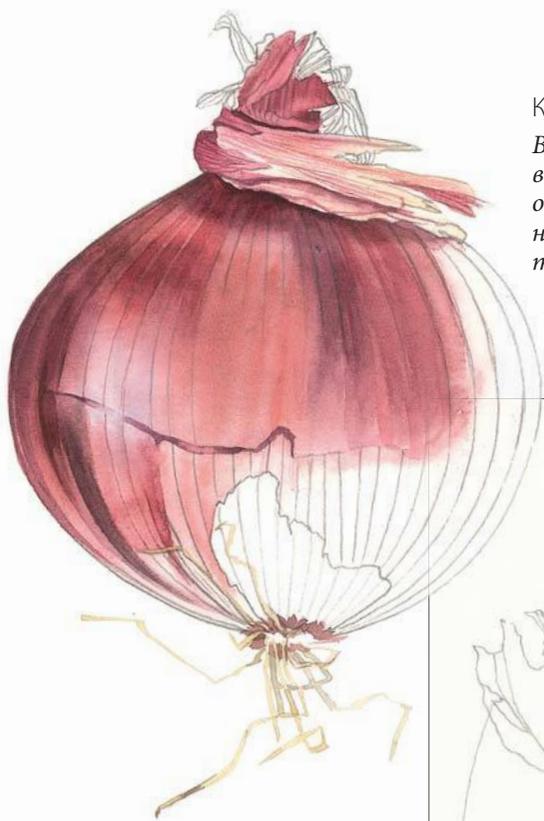

Грибы: негативное пространство

Негативное пространство — это очертания между фигурами или их частями, а также внутри и вокруг них. На изображении грибов слева негативное пространство выделено голубым цветом. Выявление этих областей, их форм и взаимодействий друг с другом поможет вам создать более точный рисунок. Наш мозг не воспринимает негативные формы, трудно представить, как они выглядят. Однако попробуйте — это действительно работает!

Красный лук

Вертикальные прожилки, которые сходятся внизу иверху луковицы, — настоящий подарок художнику. Работая над ними, вы одновременно передаете и детали, и форму. Я, как правило, сначала намечаю общую форму, а потом аккуратно прорисовываю прожилки, тщательно соблюдая расстояние между ними.

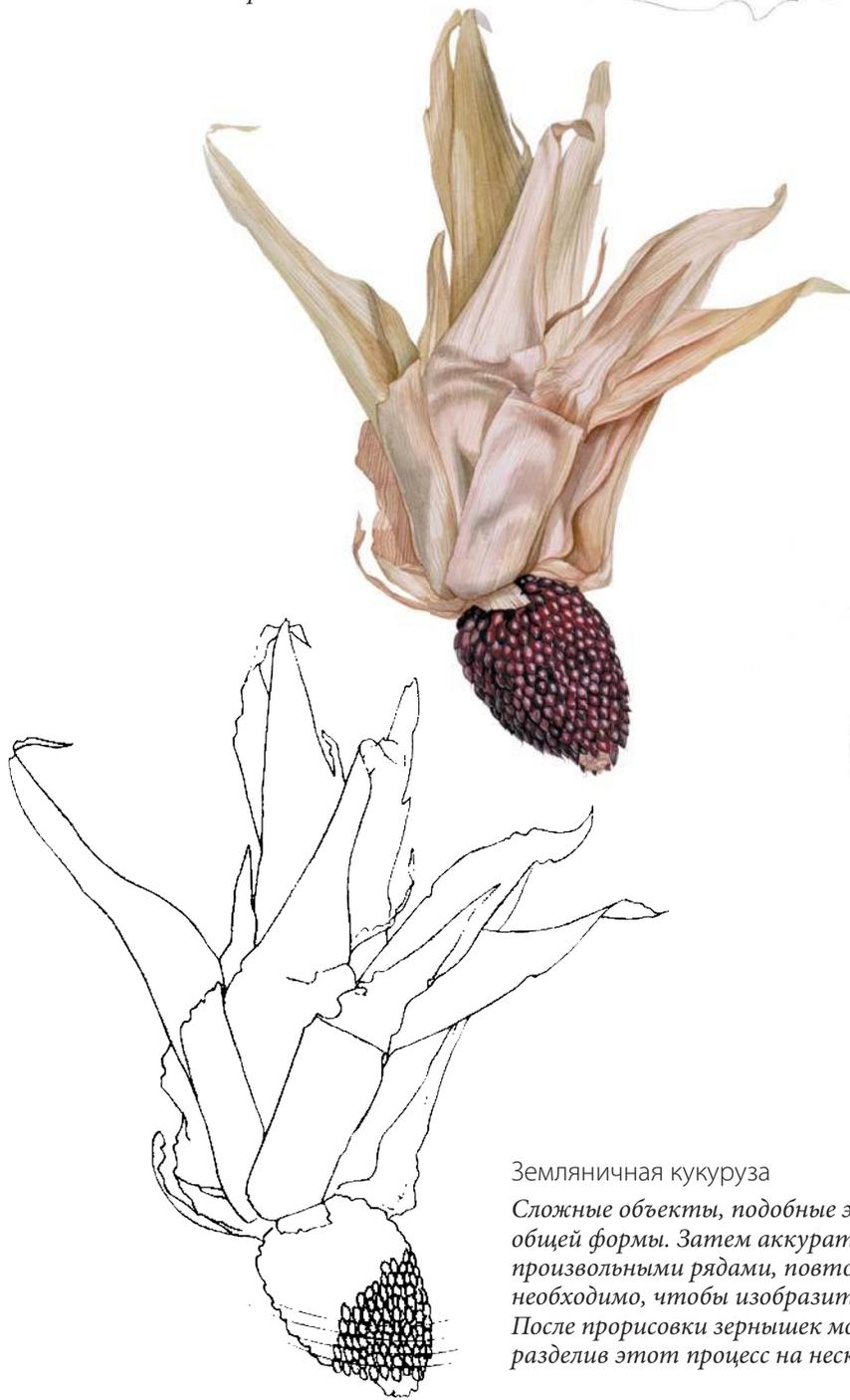

Турнепс

Листья турнепса похожи на красивый веер с интересной формой негативного пространства. Сначала я выявила и изобразила эти формы, затем обозначила листья рисками на окружности и в итоге быстро и точно создала рисунок.

Брюссельская капуста

Комплексные объекты лучше начинать с изображения динамических элементов, таких как листья, тем более что на сорванных растениях они быстро увядают. Такой подход позволяет наметить некий каркас рисунка и дает понимание уже целой картины. набросок почти минимальный: простые и аккуратные линии листьев и нанесение легкого предварительного слоя с обозначением едва проступающих прожилок. Это особенно актуально для растений, быстро увядающих и теряющих цвет. Вы успеете раскрасить рисунок, если сэкономите время на эскизе.

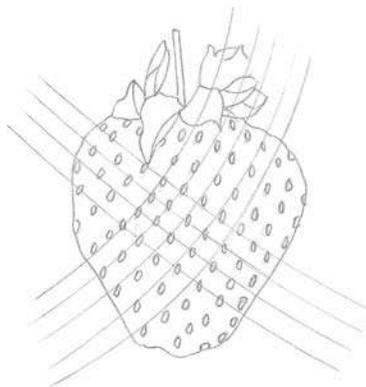
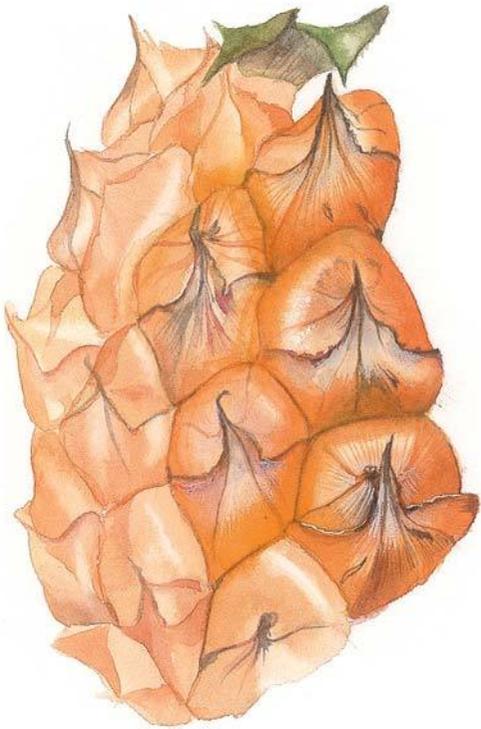

Земляничная кукуруза

Сложные объекты, подобные этой кукурузе, я начинаю с передачи общей формы. Затем аккуратно прорисовываю зерна, располагая их произвольными рядами, повторяющими форму овоща. Это долго, но необходимо, чтобы изобразить каждое зернышко как можно четче. После прорисовки зернышек можно приступать к их раскрашиванию, разделив этот процесс на несколько этапов.

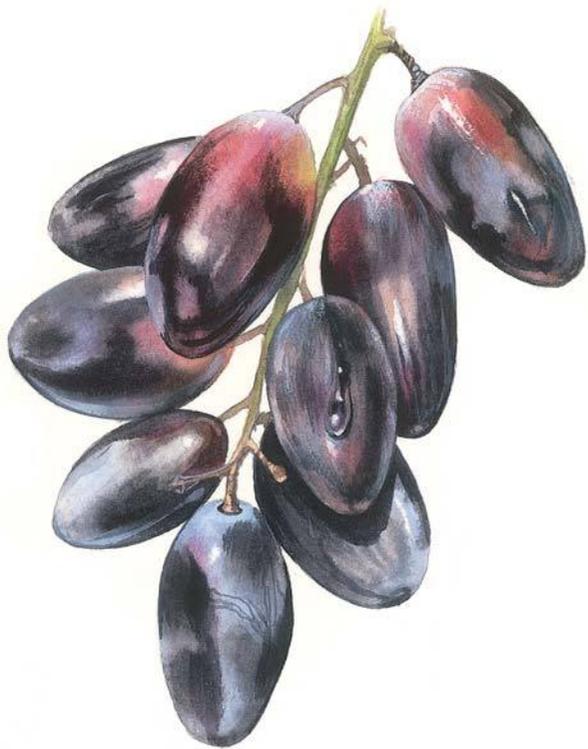
Ананас

Рисовать ананас будет легче, если вы представите, что он состоит из целого ряда коробочек. Начните с наиболее крупной или заметной части, отметьте ее на фрукте точкой красной краски. Нарисуйте эту часть как можно яснее и четче, не обращая внимания на текстуру или цвет. На бумаге также поставьте карандашом крестик, позже вы его сотрете (на рисунке справа крестик для наглядности обозначен красным цветом). Затем начните прорисовывать секции, прилегающие к центральной части. Если в процессе вы увлечетесь и потеряетесь, то всегда сможете заново проследить свой путь от крестика.

Клубника

Добейтесь реалистичности рисунка, отобразив узор, который образуют семечки, и расположение лепестков. Здесь все зернышки примерно одного размера, но они лежат под разными углами по мере закругления ягоды.

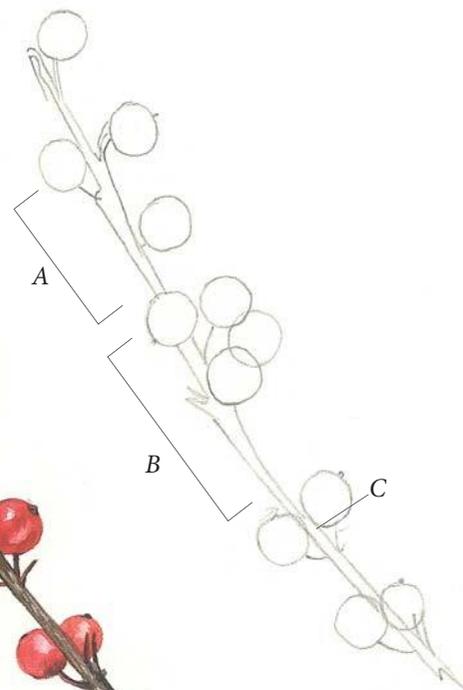
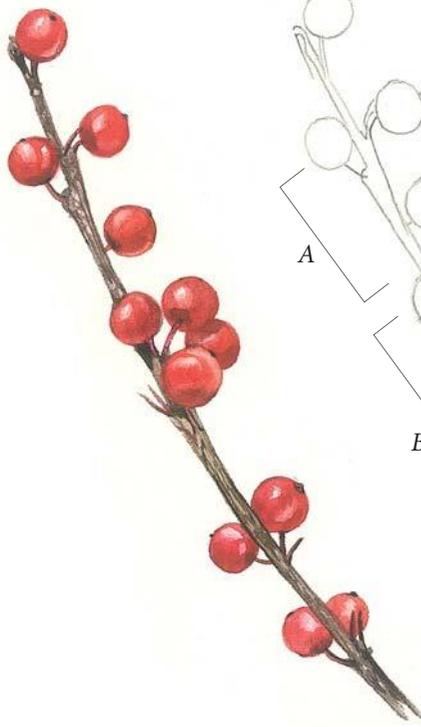

Виноград

Я нашла для себя замечательный способ изображения гроздьев фруктов и ягод. Нарисуйте каждую из них полностью, а перед тем как закрашивать, просто сотрите ненужные линии. Таким образом, даже загороженные или плохо различимые ягоды будут хорошо прорисованы.

Ягоды

С расстоянием между ягодами на ветке достаточно легко ошибиться — уменьшить или преувеличить его. Поэтому лучше заранее произвести замер и сделать отметки, тогда изображение получится наиболее точным и правильным.

Цветки персика

Цветки персика очень нежные: лепестки могут начать опадать еще до того, как вы приступите к эскизу. Попробуйте рисовать быстро, сделайте фотографии и заметки о цветовой гамме. Подсказка: посчитайте количество лепестков у цветка, прежде чем срезать ветку.

Композиция

Я придаю большое значение расположению предметов на картине. Иногда композиция выстраивается сама, но чаще ее приходится тщательно планировать. Чем сложнее предмет, тем труднее процесс, ведь даже элементарная композиция должна быть продумана. Источником вдохновения может стать и случайная креативная мысль, и форма или цвет, а может быть и совершенно иной, новый взгляд на уже знакомые предметы.

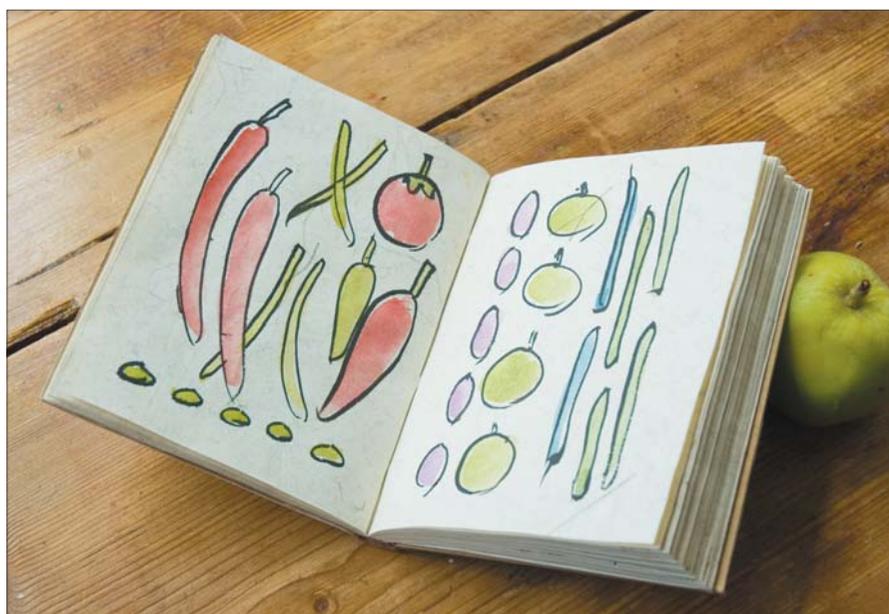
Для рисунков я выбираю объекты, которые кажутся мне привлекательными и с которыми можно составить интересные, динамичные и даже забавные композиции. Раньше меня притягивали зеленые овощи и фрукты — было необычайно интересно работать над оттенками, чтобы и на бумаге объекты выглядели съедобными, но в данный момент я увлечена черными и лиловыми сочетаниями. И вы можете рисовать любые фрукты и овощи, которые вам нравятся.

Покупайте их у частных торговцев или на небольших семейных фермах, а если есть возможность — выращивайте свои собственные. Домашние продукты более выразительны в отличие от идеальных образцов в супермаркете. Шишковатый лимон гораздо интереснее, чем гладкий.

Иногда у меня возникает готовый образ, но времени на его воплощение просто нет. В таких случаях я делаю набросок идеи и откладываю до лучших времен. Поэтому я всегда держу при себе альбом и кисть, чтобы зарисовывать идеи, а через некоторое время реализовывать их в студии. Такое планирование поможет и при рисовании фруктов и овощей вне сезона.

Планирование композиции

1. Начните с выполнения маленьких набросков выбранных объектов и других подручных материалов.
2. Посмотрите, какую оседленность фрукта или овоща вы можете акцентировать или подчеркнуть.
3. Сделайте еще пару набросков в разных формах — горизонтально и вертикально.
4. Разложите предметы на бумаге в разных позициях, сделайте грубые схематичные наброски (без деталей).
5. Выберите наиболее подходящий для рисунка вариант композиции.
6. Обозначьте границы картины, отступив от края бумаги примерно 3-4 см, начертите линии.

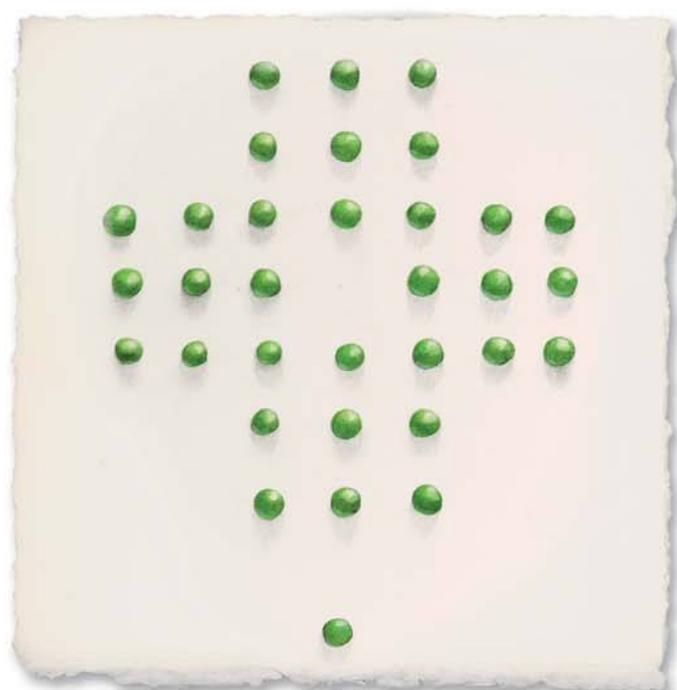
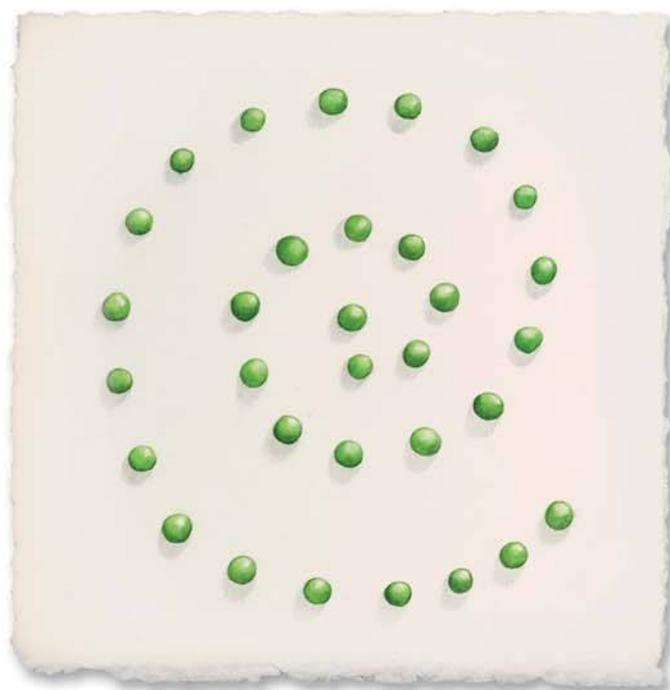
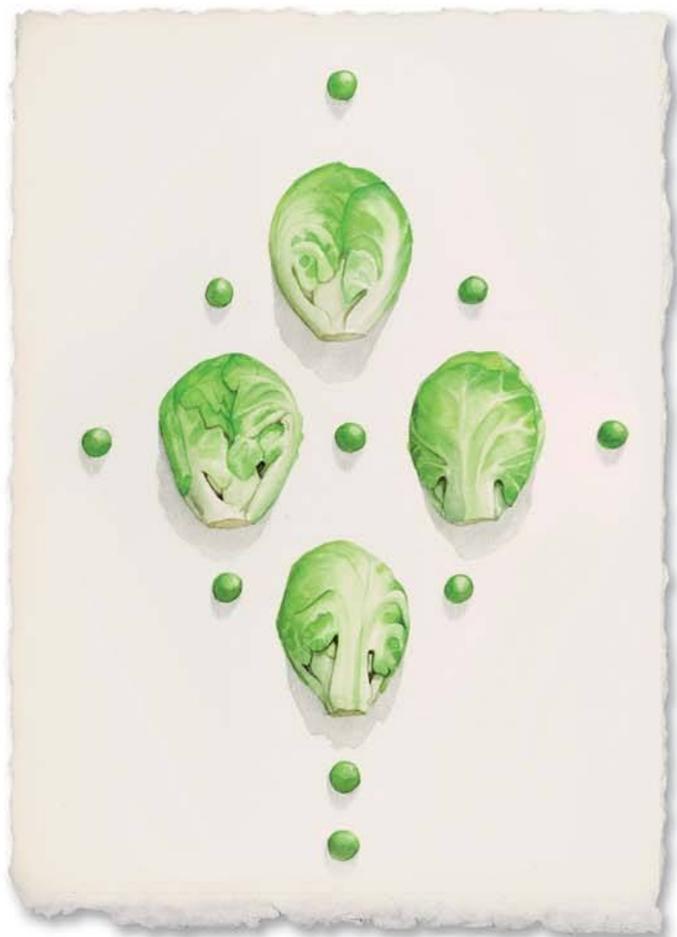
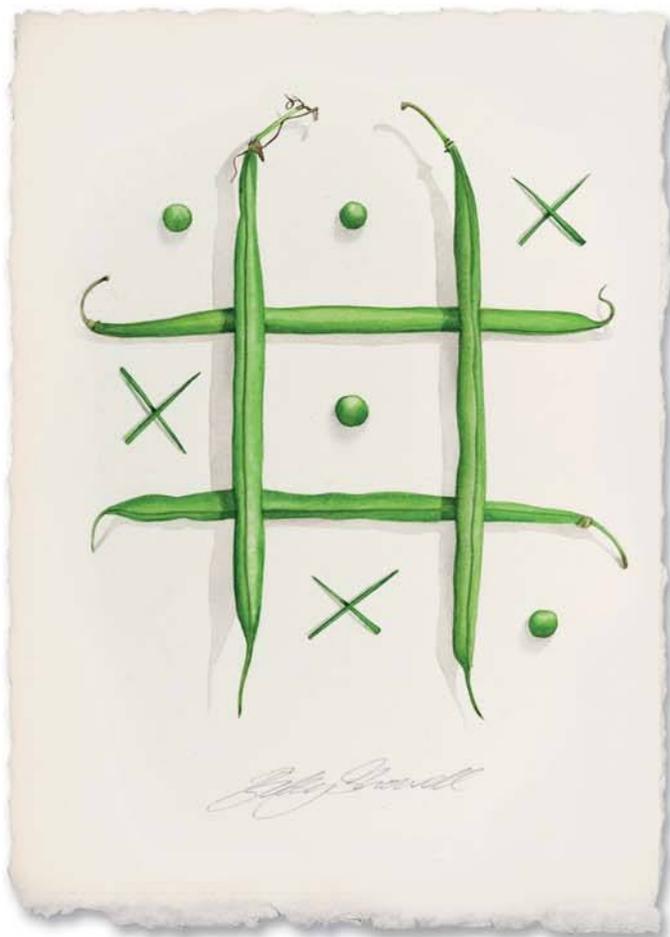

Где бы я ни находилась, я фиксирую идеи и наблюдения в эскизном альбоме — это мой источник вдохновения и напоминания о будущих проектах.

При посещении ботанического сада или садового центра желательно иметь при себе фотоаппарат. В дальнейшем фотографии могут воодушевить вас на создание новых проектов, а когда начнете рисовать, напомнят вам, как фрукт или овощ выглядит в процессе роста.

Рисунки с горохом — пример того, как обыграть традиционный взгляд на композицию, создав нечто стильное и необычное. Один из моих сыновей ненавидит горох, но любит фасоль, другой, наоборот, терпеть не может фасоль, но обожает горох. Это и побудило меня создать серию небольших картин, восхваляющих маленькие зеленые овощи.

По мере того, как горошины опускаются, интервал между ними увеличивается — благодаря этому центр тяжести картины смещается вниз. Подобный способ расположения овощей придает им особую значимость и подчеркивает красоту каждого из них.

Я обожаю эту картину. Горошина-точка звучит финальным аккордом, а может быть, фасолинки пытаются вытеснить ее из картины?.. Треугольное расположение объектов делает композицию простой и сбалансированной.

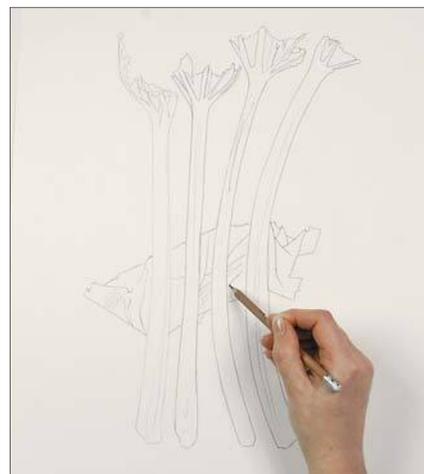
Метод переноса с помощью кальки

Время от времени, когда я хочу добиться правильной и уравновешенной композиции, я делаю эскиз на отдельном листе, а затем переношу его на акварельный лист. Это несколько трудоемко и долго, а отпечаток на кальке не всегда столь же четкий, как след от карандаша. Однако этот метод станет хорошим подспорьем в создании композиции, особенно для начинающих. Кроме того, не придется злоупотреблять ластиком.

Совет

Вымойте руки после шага 4, чтобы случайно не испачкать графитом рисунок.

1. Подготовьте эскиз на отдельном листе бумаги.

2. Положите сверху кальку и обведите линии, сильно нажимая на карандаш.

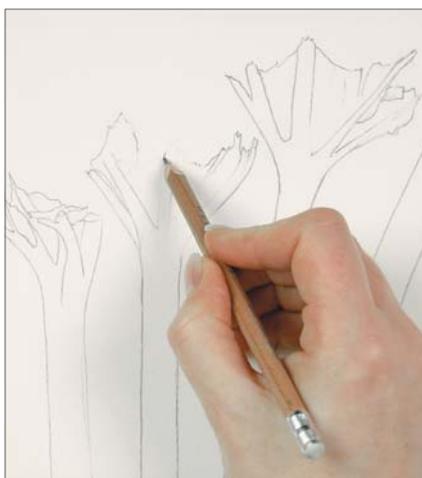
3. Переверните кальку и с легким нажатием заштрихуйте более мягким карандашом обратную часть эскиза, убедитесь, что закрасили все линии.

4. Снова переверните кальку в исходное положение и наложите ее на акварельную бумагу. Убедитесь, что правильно расположили рисунок. Сильно нажимая на карандаш, аккуратно прочертите все линии.

5. Рисунок отпечатается на акварельной бумаге.

6. Уберите кальку, если необходимо, еще раз усильте карандашом линии эскиза.

Готовый эскиз.

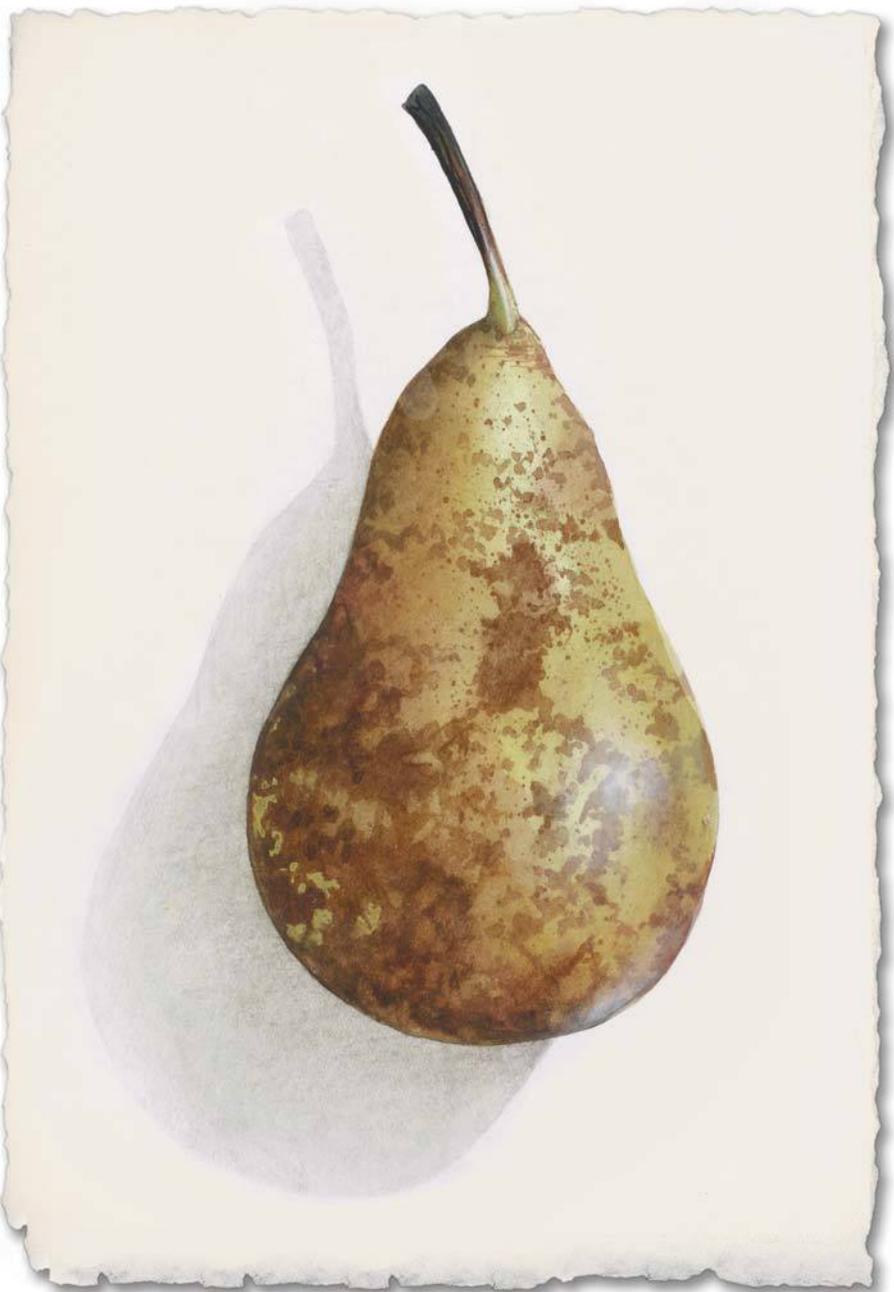

Ревень
и заварной крем
Эта картина
напоминает мне
о детстве — ве-
селых играх в саду
и семейных воскрес-
ных обедах. Четкие
вертикальные ли-
нии стеблей ревеня
контрастируют
с помятой упаков-
кой из-под сладкого
крема. Все это при-
дает композиции
необычный и совре-
менный характер.

Освещение

Если вы работаете в студии, то освещение играет чрезвычайно важную роль в определении форм и очертаний. Убедитесь, что и бумага, и модель хорошо освещены. Лучи света будут не только окружать объект, но и отражаться от соседних предметов и поверхности, на которой он лежит, возвращаясь к объекту в виде отсвета (рефлекса). Каждый из этих световых потоков будет отличаться степенью интенсивности. Внимательно изучайте и воспроизводите световые эффекты, и вы сможете превратить свой плоский рисунок в картину с объемом и формой.

Я часто добавляю тень от предметов в свои картины: на многих из них не предусмотрен фоновый цвет, и за счет тени они становятся выразительными и эффектными (стр. 49). Некоторые художники придерживаются жестких установок относительно работы с тенью. Но в живописи я не считаю необходимым слепо следовать правилам, мне кажется, это мешает творчеству. И все же, если вы готовите работу для выставки, творческого союза или на конкурс, я думаю, вам лучше посоветоваться с кем-то, прежде чем рисовать тень от изображаемого предмета.

Эту грушу и четыре яблока с падающими слева тенями, показанные на соседней странице, я добавила в коллекцию подобных картин.

Как правило, я направляю свет сверху и слева, чтобы рука не отбрасывала тень на бумагу (если вы левша, тогда лучше направить свет сверху справа). У меня галогенная настольная лампа мощностью 50 Вт. Свет от нее мощнее, чем от обычной лампы, и теплее, чем от лампы дневного света. Таким образом, она создает более четкие выразительные и более художественные тени.

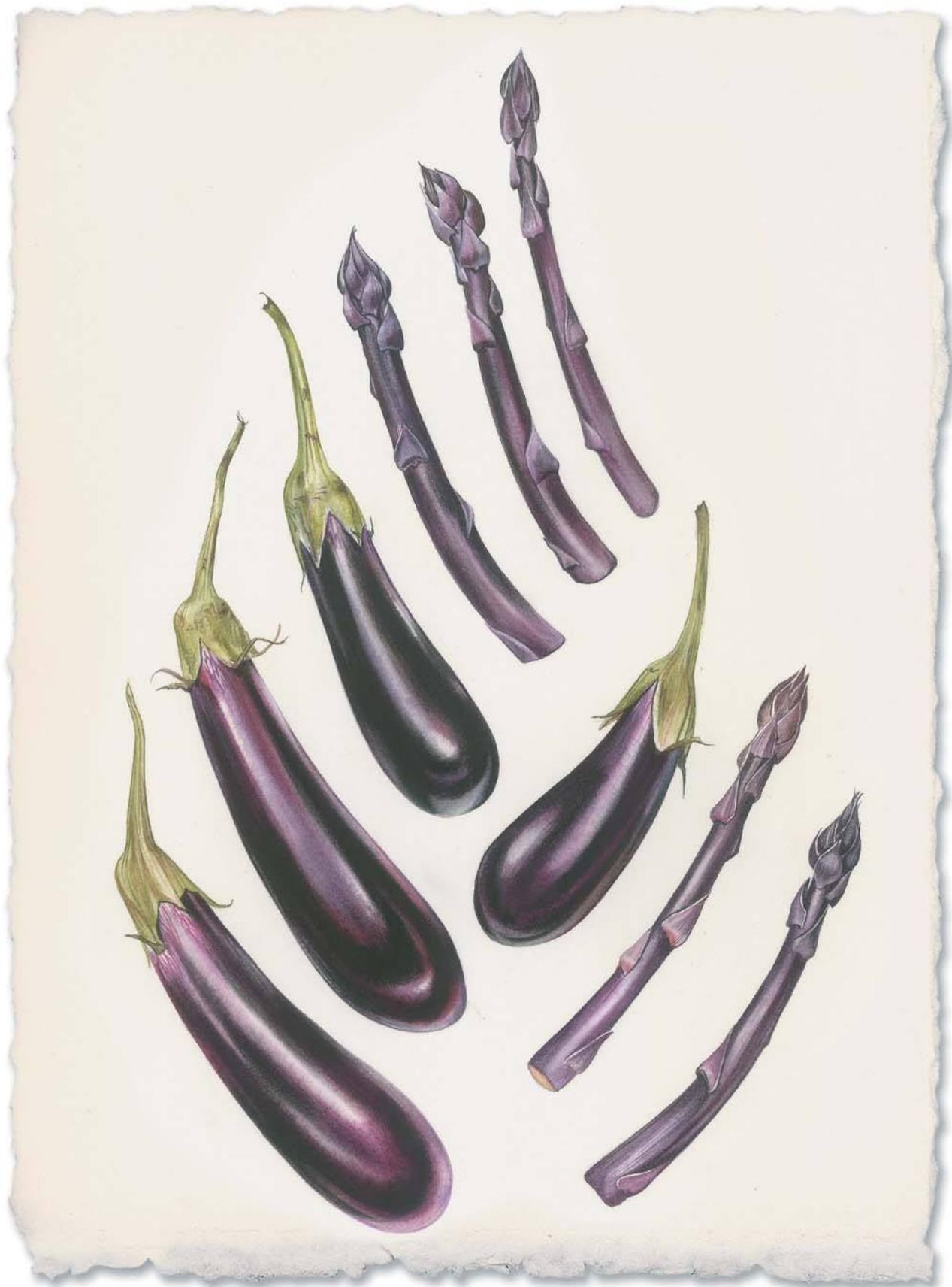

Изучите и зарисуйте форму этой тени. Как видите, тени часто отличаются от нашего представления о них.

Четыре яблока сорта «брамли»
50 × 50 см

Статичность яблок в этой композиции компенсируется динамикой скрученных, танцующих форм листьев.

Баклажаны и черная спаржа
24 × 35 см

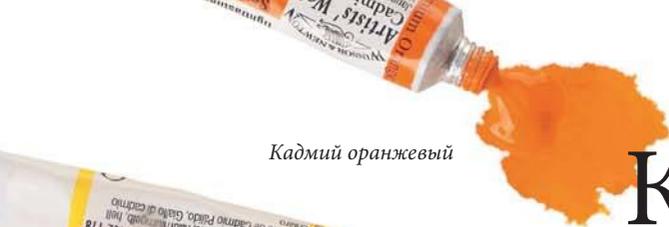
Выбрав овощи для рисования, аккуратно разложите их на бумаге и поэкспериментируйте с композицией в поисках лучшего варианта. Я сделала акцент на форме баклажана.

Фасоль «борлотти»
20 × 35 см

Иногда объект изображения сам по себе настолько эффектный, что не нуждается в сложной композиции. Как, например, эти красивые пестрые стручки фасоли...

Кадмий оранжевый

Кадмий желтый светлый

Кадмий лимонный

Титановые белила

Индиго

Французский ультрамарин

Кобальт синий

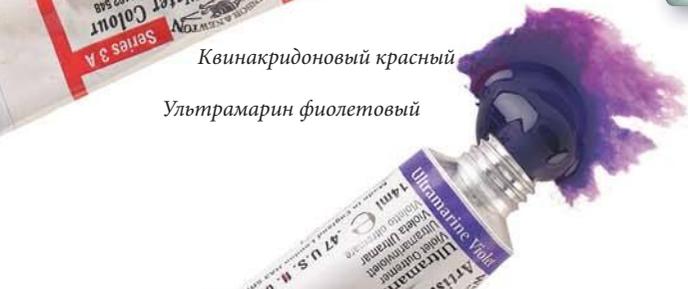
Квинакридоновый пурпурный

Квинакридоновый красный

Ультрамарин фиолетовый

Краски

Я стараюсь обходиться ограниченным количеством красок, но время от времени добавляю в свою коллекцию новый тюбик, поскольку рисую как овощи и фрукты, так и цветы. Вы можете ориентироваться на себя: пробовать новые краски и формировать собственную палитру. Ваша задача — собрать краски, свойства которых вы будете знать, что позволит создавать нужные оттенки с гарантированно хорошим результатом. Для начала лучше всего ограничиться небольшим количеством профессиональных красок — базовыми цветами. В дальнейшем, когда возникнет необходимость в новых сочетаниях или в каком-то необычном цвете, вы сможете приобрести дополнительные краски. Это убережет вас от лишних расходов, а палитру сделает индивидуальной.

Слева представлены цвета из моей нынешней коллекции. Три последних приобретения — фиолетовый, голубой (зеленый оттенок) и фантастически яркий розовый (*opera rose*), все от Winsor&Newton (далее по тексту — «винзорские». — *Науч. ред.*). Что касается последней краски, то она послужила катализатором «розового периода» в моем творчестве: когда я ее испробовала, то стала рисовать исключительно розовые либо с розовым оттенком объекты. В свою очередь, голубая (зеленый оттенок) — альтернатива церулеуму. У этой краски чудесный яркий водный оттенок, и она отлично подходит для передачи сочного зеленого цвета молодых побегов и листьев.

Размещение красок на палитре

Очень важно знать, где и какой цвет у вас расположен. Многие подсохшие краски выглядят одинаково, и вы окажетесь в замешательстве, пытаясь распознать, где какая из них. Если же вы разместите противоположные по оттенку краски рядом, то они могут смешаться, и получится просто грязь.

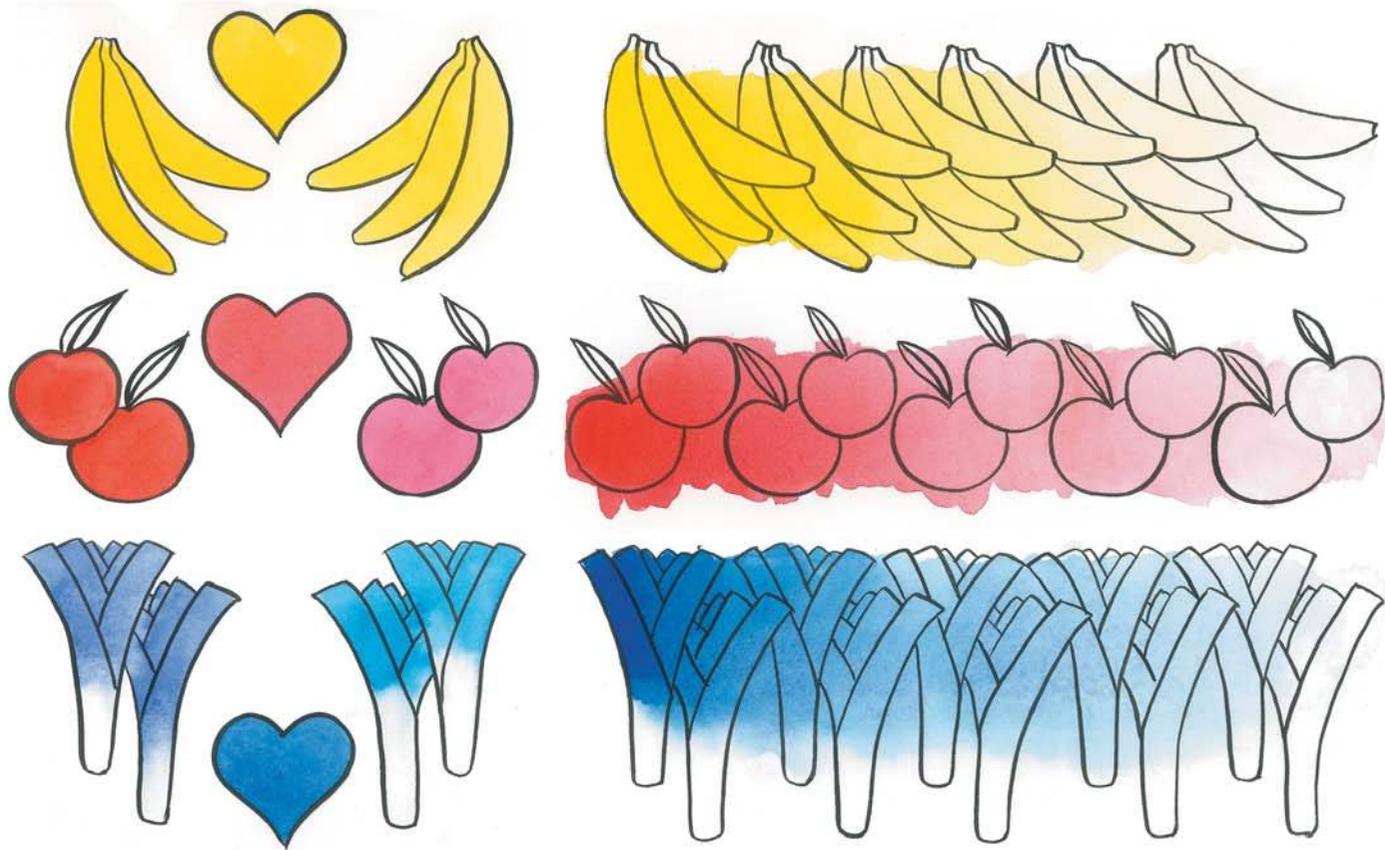
На моей палитре краски расположены по периметру, в середине я их смешиваю.

Смешивание красок

Рисую фрукты и овощи, вы будете смешивать множество зеленых красок и столкнетесь с обилием цветов. Поэтому важно понять, как добиться нужного результата при смешивании. Информации о красках и их свойствах очень много, ее тяжело всю запомнить, однако после многочисленных проб и ошибок я ее существенно сократила, составив общее представление и выделив ключевые моменты.

Основные цвета

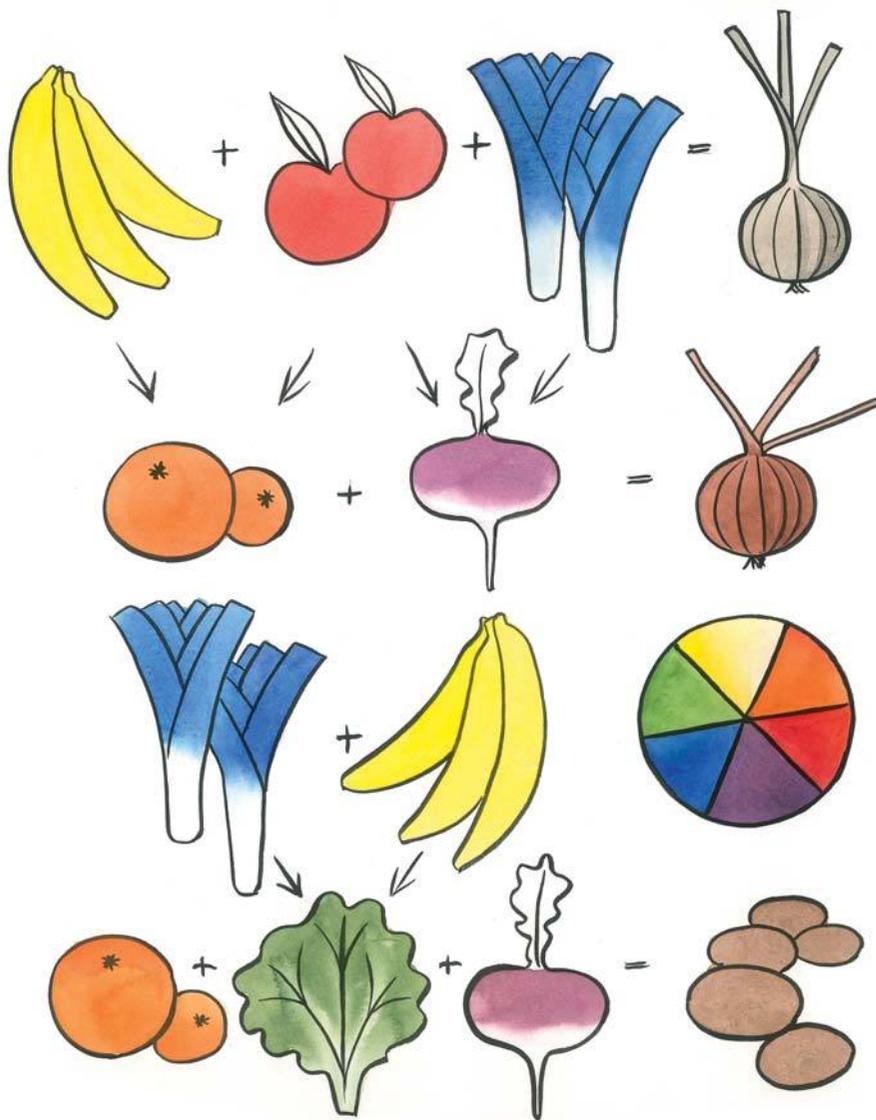
Основные (или первичные) цвета, которые должны присутствовать в палитре каждого художника, — это желтый, красный и голубой. Смешивая их, можно получить большинство других цветов. Поскольку не существует красок с чистым первичным цветом, я держу в палитре по две краски каждого оттенка, которые и сочетаю между собой. Так, кадмий желтый светлый — это желтый с оттенком красного, тогда как кадмий лимонный — это холодный желтый с оттенком голубого. Смешав их, можно получить почти идеальный первичный желтый. Еще две краски голубого цвета — это французский ультрамарин (он теплый, с оттенком красного) и винзорский голубой с зеленым оттенком (холодный голубой цвет с чуть заметным оттенком желтого). Из красных — кадмий красный (теплый цвет с намеком на желтый оттенок) и розовый стойкий (холодный цвет с еле заметным оттенком голубого). При смешивании они дают отличный первичный красный.

На картинке вверху слева представлены по две краски каждого из первичных цветов моей базовой палитры. Сверху вниз и слева направо — кадмий желтый светлый и кадмий лимонный, кадмий красный темный и розовый стойкий, а также французский ультрамарин и винзорский голубой (зеленый оттенок). Сердечки закрашены смесью из двух красок. Правее я показала, как регулировать тон (светлее, темнее), разбавляя краску водой: чем больше воды добавите, тем светлее тон.

Розовый стойкий

Вторичные цвета

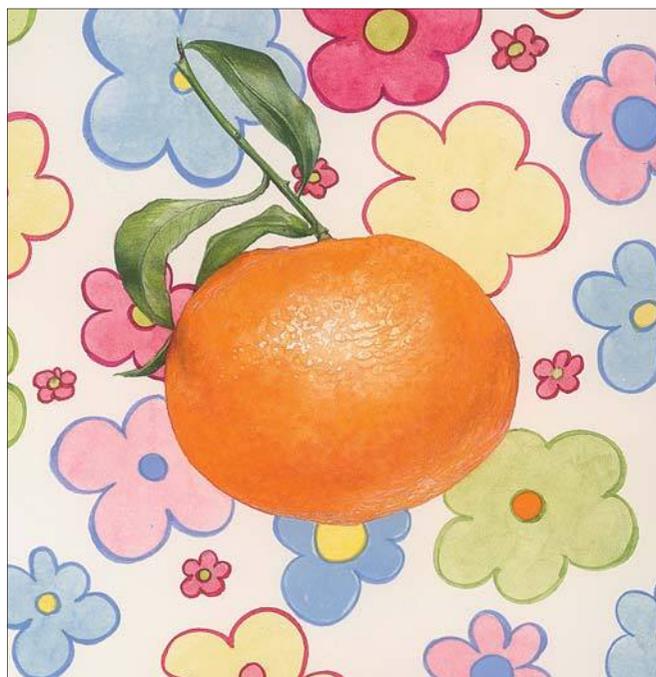
Смешав два первичных цвета, вы получите вторичный цвет. Например, добавив к желтому голубой, получите зеленый, к красному голубой — лиловый, к красному желтый — оранжевый. Количество каждого из смешиваемых первичных цветов регулирует оттенок вторичного цвета. Так, различные соотношения красного и желтого создают множество оттенков оранжевого. Каждый оранжевый оттенок имеет множество тонов — от темного, насыщенного до бледного, сильно разбавленного водой цвета.

Третичные цвета

Смешайте три первичных цвета и получите третичный цвет. Третичные цвета тяготеют к «землистым» — серым и коричневым. Смешивая всего три первичных цвета, вы можете создавать массу разнообразных оттенков (коричневые показаны на стр. 31). Когда у меня есть настроение, я «балуясь» красками, пытаюсь создать различные вариации одного цвета. Это захватывает, а также развивает навык смешивания цветов. Попробуйте!

Данная схема демонстрирует всего лишь один замес на каждом этапе. Безусловно, оттенков гораздо больше, но если вы только учитесь смешивать краски, ориентируйтесь на приведенные сочетания.

На создание такого красивого фона меня вдохновила цветная скатерть. У плодов цитрусовых, как у этого мандарина, очень интенсивный окрас. Ради эксперимента интересно было бы подмешать сюда другой яркий цвет.

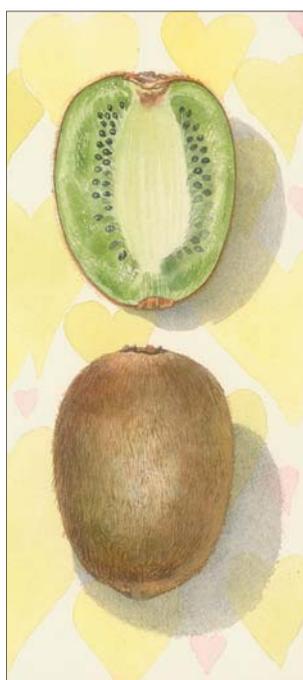

Смешивание коричневых цветов

В основе моего коричневого ряда лежит базовая палитра. Но, как мне кажется, смешанные мной краски гораздо ближе к естественным, чем готовые из магазина. Кроме того, все они сочетаются с остальными на картинах, наделяя их единством и целостностью. Исключение составляют лишь объекты с необычным доминирующим цветом, например, розовым или лиловым. В таких случаях я добавляю немного желтого в розовый и получаю ряд коричневых оттенков с общей составляющей.

Вам понравится создавать такие красивые цвета и вариации оттенков и тонов, их количество почти неисчерпаемо. На схеме показаны результаты смешивания французского ультрамарина, кадмия желтого светлого и кадмия красного темного.

При создании третичных цветов сочетайте в различных пропорциях каждый из основных цветов и регулируйте тон, разбавляя краски водой.

Скромный гриб и киви с их едва уловимыми цветовыми переходами требуют целого ряда коричневых оттенков. У киви мягкий зелено-коричневый фон с более темными слоями на верхушке, маленькие волоски нарисованы тонкой кисточкой, без воды (стр. 42). Оба объекта выделяются за счет контрастного заднего фона, напоминающего оберточную бумагу.

Темные цвета

В акварели очень важно получить нужную глубину цвета: высыхая, краска меняет цвет или блекнет. Справиться с этим явлением можно, только увеличив количество краски в смеси. С красками из тюбика это гораздо проще — в них больше пигмента, и удастся обойтись меньшим количеством слоев. С этим следует попрактиковаться, поскольку наслоения краски могут получиться неравномерными, а поверхность — глухой и непрозрачной.

Желтый цвет особенно обманчив: пока он влажный, кажется подходящим, а высохнув, едва заметен. С другой стороны, стоит переборщить с желтым, и предмет станет похож на искусственный. Вы избежите разочарования в готовой работе, заранее проверив краску на отдельном листе бумаги.

По-настоящему глубокие тона, например, такие, как на черенках у груши на картине ниже, образуются за счет нанесения второго слоя краски. Смешайте индиго с кадмием красным темным и добавьте немного кадмия желтого светлого. Ни в коем случае не наносите этот замес в качестве первого слоя: индиго окрасит бумагу в голубой, и затем невозможно будет высветлить какие-либо участки.

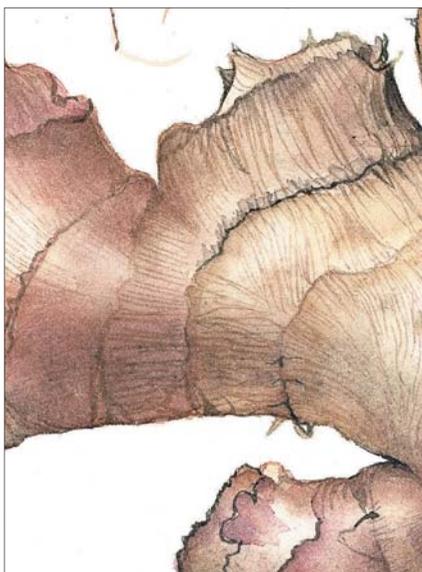

На рисунке сверху я добавила небольшое количество винзорского ярко-розового для обогащения желтого цвета. Для полосок и пятен применила маскирующую жидкость, а финальный темно-зеленый оттенок придала с помощью слоя из индиго.

За счет широкого диапазона выраженных теплых коричневых тонов мы видим все богатство оттенков лука.

Для имбиря нужны более мягкие, розоватые оттенки коричневого из трех основных цветов с капелькой винзорского розового.

Мягкие золотисто-коричневые цвета — для сухой листвы кукурузы. Темно-коричневые пятна изображают плесень.

Шеренга
50 × 40 см

Это одна из моих любимых иллюстраций. В центре — китайская груша красивого кремового, золотого цвета. Мне очень нравится эта композиция, напоминающая фрукты на параде.

Смешивание зеленых цветов

Я люблю работать с зеленым, в нем так много нежных оттенков и нюансов. Один и тот же цвет в различных смесях может представить предмет сухим, пористым, свежим или ломким. При этом обхожусь довольно ограниченной палитрой для получения зеленых оттенков. Конечно, можно брать и другие краски, но мне кажется, что несколько основных цветов не перегружают палитру и «скрепляют» рисунок благодаря цельности цветовой гаммы.

Со временем вы научитесь создавать хорошие зеленые оттенки. Для начала определите, сколько их получается путем смешивания одной голубой и одной желтой краски. Варьируйте глубину цвета, разбавляя смесь водой. После того как исчерпаете все варианты, повторите процесс, присоединив еще одну краску. Понаблюдайте, что получается, когда краска высыхает, а затем наносите тонкий финишный слой. Продолжайте упражняться, записывайте, какие оттенки удалось создать в каждой категории зеленого цвета, эта информация пригодится в будущем.

Я смешиваю французский ультрамарин, винзорский голубой (зеленый оттенок), кадмий желтый светлый, кадмий лимонный, кадмий красный темный и индиго. Также добавляю красный и индиго для придания смесям более темных или землистых тонов.

На схеме показаны варианты смешивания шести красок и полученные зеленые цвета. Три оттенка в верхнем ряду — смеси французского ультрамарина и кадмия желтого светлого. В левой колонке оттенки с большим количеством французского ультрамарина, а в правой — больше кадмия желтого светлого. В следующих рядах я добавила (сверху вниз) кадмий лимонный, винзорский голубой (зеленый оттенок), кадмий красный темный и индиго.

Два артишока с листьями
50 x 70 см

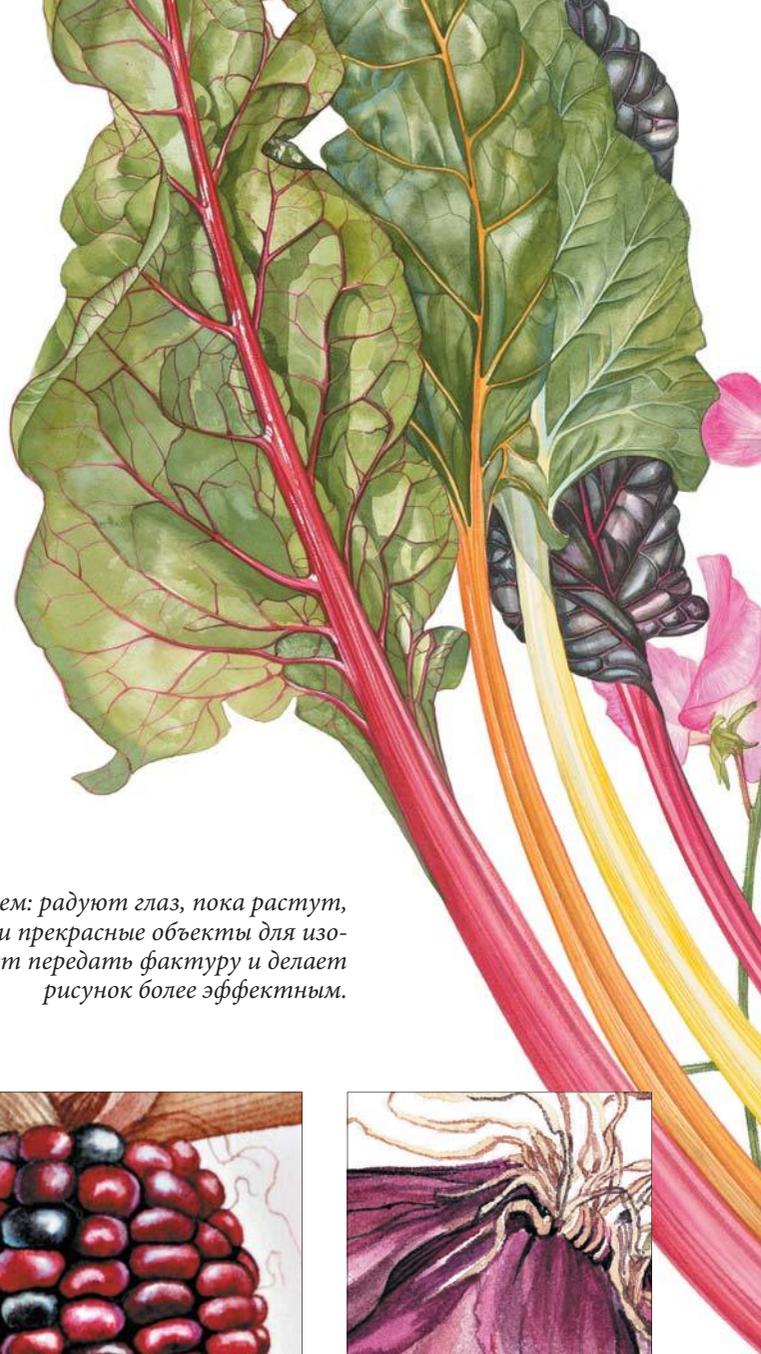
У артишока довольно много зеленых оттенков, но все они получаются из основных цветов. Нужны будут также и коричневые — для краев зубчиков и пятнышек. Добавив воды, можно осветлить зеленый цвет.

Смеси красок

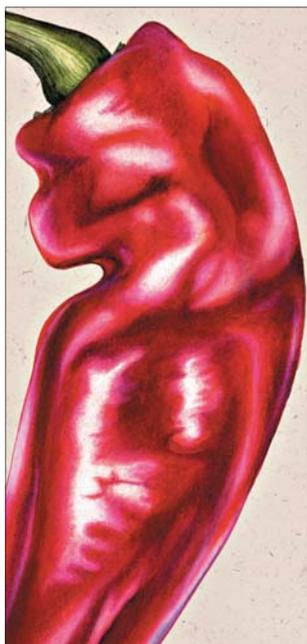
Для овощей и фруктов потребуется не меньше красок, чем для цветов. Смеси должны быть живыми и свежими, поэтому содержание палитры в чистоте обеспечит яркие, привлекательные и радующие глаз оттенки.

Основная задача — овладеть мастерством углубления цвета. Из-за более плотной по сравнению с цветами структуры овощей и фруктов прозрачные слои практически не понадобятся. Рефлексы — важная часть работы над объемом. Чаще всего они передаются легким оттенком смежного цвета, однако и здесь нужно как следует рассмотреть предмет.

Внизу вы видите различные фрукты и овощи и названия красок, которыми они создавались. Первое время можете ориентироваться на эти изображения. Пробуйте создавать глубокий, но при этом не тяжелый цвет, и наслаждайтесь процессом работы. Смеси красок должны быть простыми по составу: чем меньше красок — тем лучше.

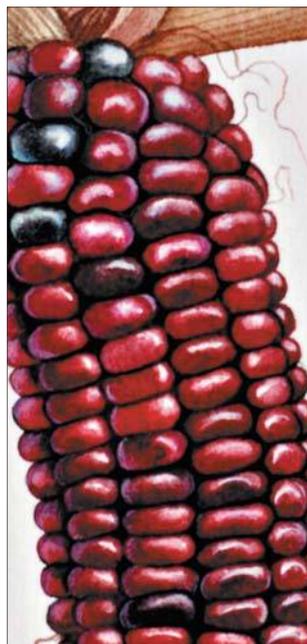
Эти разноцветные овощи хороши всем: радуют глаз, пока растут, и полезны для здоровья, а главное — еще и прекрасные объекты для изображения. Яркое освещение помогает передать фактуру и делает рисунок более эффектным.

Красный перец
Кадмий красный темный, квинакридоновый красный, розовый стойкий, краплак красный, французский ультрамарин.

Тамарилло
Кадмий оранжевый, кадмий красный темный, краплак красный, квинакридоновый красный, розовый стойкий, кадмий лимонный и немного французского ультрамарина.

Красная кукуруза
Здесь достаточно кадмия красного темного и индиго.

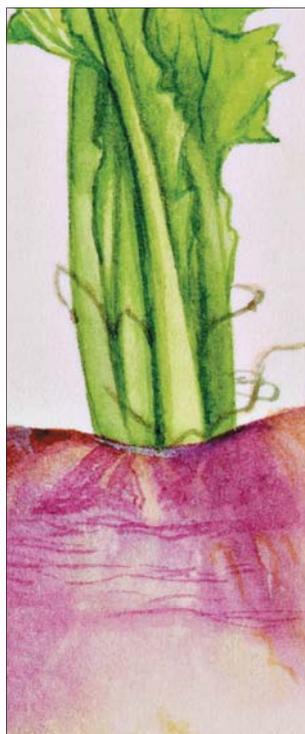
Красный лук
Розовый стойкий, квинакридоновый красный и французский ультрамарин.

Листовая обертка початка кукурузы
Кадмий красный темный, французский ультрамарин и розовато-лиловый.

Декоративная капуста
Кобальт синий, розовато-лиловый и розовый стойкий.

Турнепс
Квинакридоновый красный, розовый стойкий и кобальт синий.

Лук-батун
Квинакридоновый пурпурный и розовый стойкий.

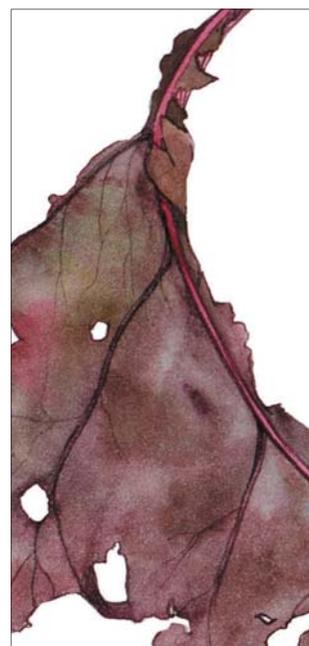
Баклажан
Первый слой — это французский ультрамарин, кадмий красный темный и кадмий желтый светлый. Последующие слои — индиго с кадмием желтым светлым и кадмием красным темным.

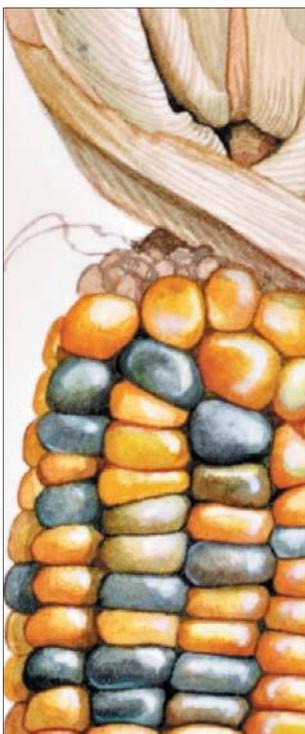
Черный томат
Краплак красный, французский ультрамарин и кадмий желтый светлый.

Земляничная кукуруза
Краплак красный, французский ультрамарин, кадмий желтый светлый, розовый стойкий и кадмий красный темный.

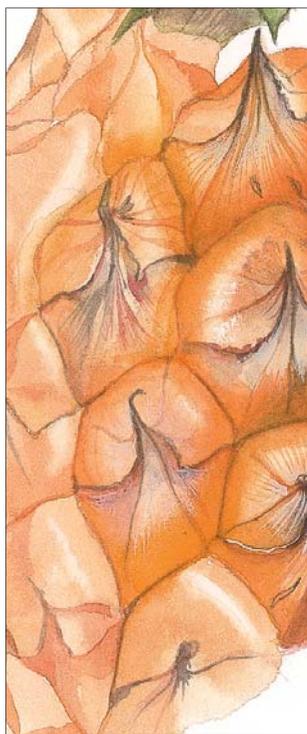

Лист красной свеклы
Французский ультрамарин, кадмий желтый светлый и розовый стойкий.

Желтая кукуруза

Кадмий желтый светлый, кадмий лимонный, кадмий красный и небольшое количество кобальта синего.

Ананас

Кадмий желтый светлый, розовый стойкий и кадмий оранжевый.

Банан

Кадмий лимонный, кадмий желтый светлый, кобальт синий и кадмий красный темный.

Цветок цукини

Кадмий оранжевый, кадмий лимонный, кадмий желтый светлый и винзорский голубой (зеленый оттенок).

Фасоль «борлотти»

Розовый стойкий, винзорский ярко-розовый и французский ультрамарин.

Ревень

Розовый стойкий, кадмий желтый светлый и винзорский голубой (зеленый оттенок).

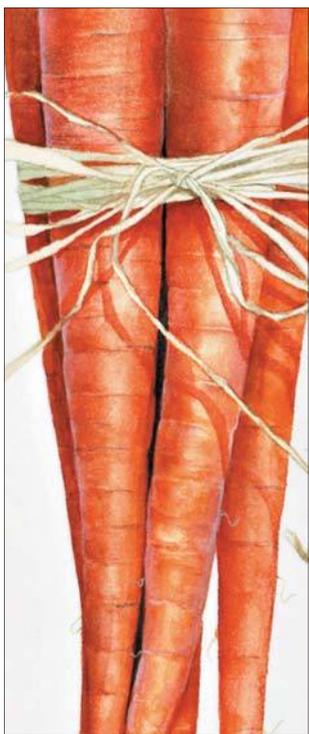
Питахайя

Розовый стойкий, винзорский ярко-розовый, французский ультрамарин, кадмий желтый светлый и квинакридоновый красный.

Радужный мангольд (листовая свекла)

Розовый стойкий, винзорский ярко-розовый, французский ультрамарин, кадмий желтый светлый, квинакридоновый красный и кадмий красный темный.

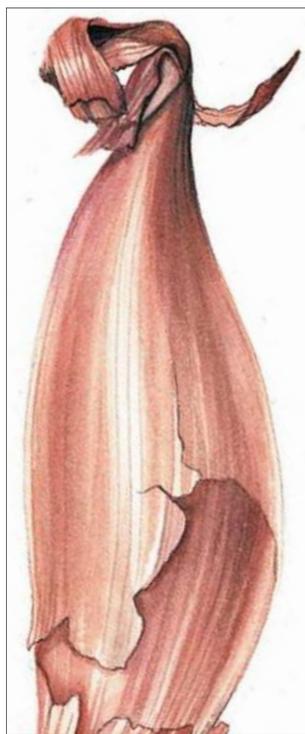
Морковь

Кадмий оранжевый, розовый стойкий, кадмий красный темный.

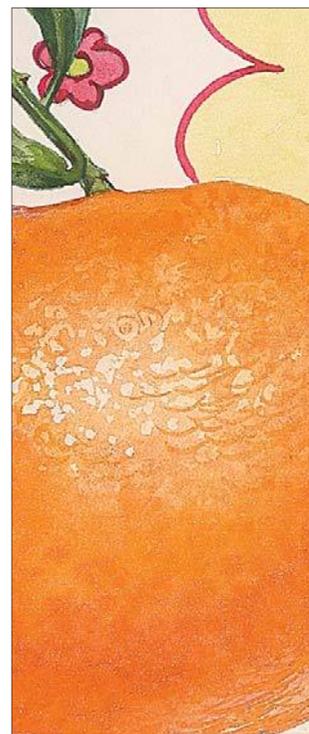
Перец

Кадмий оранжевый, розовый стойкий, кадмий красный темный, кадмий лимонный.

Лук

Кадмий желтый светлый, кадмий красный темный, розовый стойкий.

Мандарин

Кадмий оранжевый, кадмий желтый светлый, кадмий красный темный, розовый стойкий.

Груша

Кадмий лимонный, французский ультрамарин, кадмий желтый светлый, кобальт синий, кадмий красный темный.

Спаржа

Винзорский голубой (зеленый оттенок), кадмий желтый светлый, кадмий лимонный, французский ультрамарин.

Стручковая фасоль

Винзорский голубой (зеленый оттенок), кадмий желтый светлый, кадмий лимонный, французский ультрамарин.

Французская фасоль

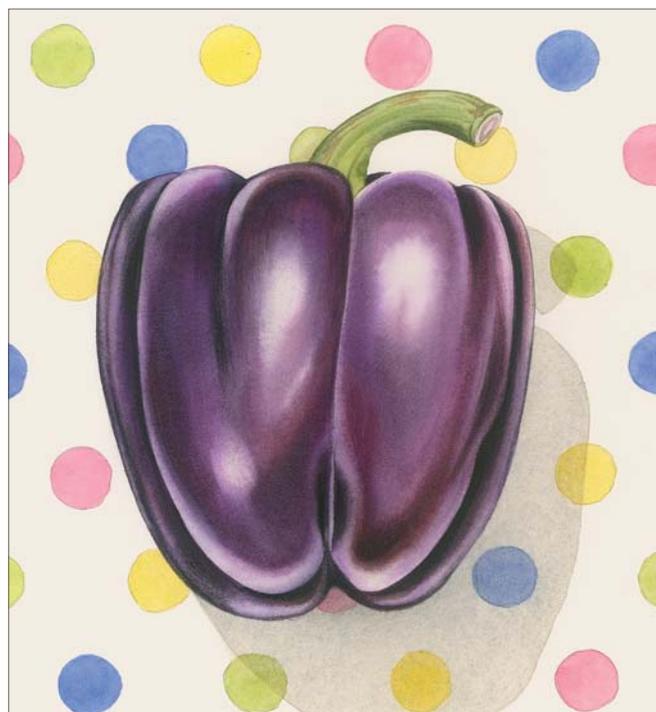
Французский ультрамарин, кадмий желтый светлый, кадмий красный темный.

Техники

В этом разделе я расскажу об основных техниках, которые применяю сама. Чем больше вы будете практиковаться, тем увереннее будете чувствовать себя в живописи акварелью. Прежде чем браться за проекты, постарайтесь отработать все приемы. Многократное повторение ценно само по себе, а вдобавок позволяет освоиться с темпом высыхания красок. Акварельная бумага стоит дорого — тренируйтесь в альбоме, на отдельных листах бумаги или на оборотной стороне ненужных рисунков.

Не торопитесь и не наносите слишком много краски. Лучше всего сделать два или три мазка, затем дождаться, пока краска растечется, впитается и высохнет.

У этого необычного перчика замечательный глубокий сиреневый цвет. Яркие блики — это участки бумаги, оставшиеся незакрашенными при нанесении первого слоя.

Техника «мокрым по мокрому»

Важно овладеть этой техникой, чтобы ускорить работу и научиться смягчать края. Она полезна и при передаче естественного света. Все свои работы я начинала именно с нее. Краска расплывается естественным образом, а границы цветовых пятен и переходы получаются плавными. В этой технике два или три различных цвета могут наноситься отдельно, один на другой, их можно смешивать и распределять прямо на бумаге, пока краска влажная.

1. Увлажните область, с которой работаете. Капните на нее жидкой краской и дайте ей свободно растечься по бумаге. Добавьте краски там, где хотите видеть более интенсивный оттенок, и позвольте ей стечь там, где нужен более светлый оттенок.

2. Распределите краску чистой влажной кистью по направлению к основанию груши, смягчая края и не затрагивая блик (техника применяется только к влажному верхнему слою, если вы будете работать с подсохшей краской, то в результате получите грязные разводы).

Совет

Создавайте блики и смягчайте края влажной, но не мокрой кистью, иначе вода будет растекаться и выталкивать краску к краю слоя, образуя темный контур. Если вы не знали этого раньше, то сейчас сможете убедиться, насколько полезен данный совет.

Лессировка

Краски можно смешивать непосредственно на бумаге, накладывая по очереди (после высыхания предыдущего) слои других оттенков.

Техника «по мокрому» — отличный способ передать тончайшую цветовую гамму декоративной капусты. Краски накладываются очень деликатно, слой за слоем, а прожилки прорабатываются после высыхания последнего слоя.

1. Пусть первый слой краски хорошо высохнет. Смочите участок водой и капните другой цвет, позволяйте краскам смешаться.

2. Чистой влажной кистью «метущими» движениями смешайте краски, смягчите острые края и создайте блики.

3. Пусть рисунок подсохнет. Теперь он готов для работы над деталями и наложения теней.

Прием «промакивание» (вымывание краски)

В результате выполнения этого приема получают мягкие блики, часто слегка окрашенные тончайшим цветовым оттенком. На примере маленького баклажана видно, что чистый белый лист дает сильный блик, а в рефлексе, выполненном промакиванием, свет мягкий.

Имейте в виду, что для этой техники подходят не все краски, некоторые быстро впитываются в бумагу, и их невозможно убрать. По опыту знаю, что это индиго, а также все краски со словом «стойкий» (permanent) в названии.

1. Смешайте кадмий красный и французский ультрамарин с небольшим количеством кадмия желтого светлого. Увлажните бумагу, затем наложите краску вокруг бликов. Пока краска влажная, создайте рефлекс одним движением чистой влажной кисти.

2. Проведите второй раз влажной кистью по рефлексу, уберите столько краски, сколько сможете.

3. Снимите краску с рефлекса третий раз. Сейчас его цвет должен приблизиться к тому результату, которого вы добиваетесь. Вы можете продолжать процесс до тех пор, пока краска не высохнет.

Благодаря технике «мокрым по мокрому», промакиванию, смешиванию красок и углублению цвета баклажан набрал вес и форму. На финальной картине четко видна разница между рефлексом, где использовалась техника вымывания краски, и бликом, где мы просто оставили бумагу незакрашенной.

Этот крошечный баклажан потребовал от меня высокого темпа работы, чтобы успеть запечатлеть все световые пятна.

Грунт под акварель

Грунт под акварель (lifting preparation) — это специальное средство для нанесения на бумагу перед началом работы. После высыхания оно позволяет при необходимости полностью смывать краски. Это особенно важно при работе с интенсивными или стойкими пигментами: можно не бояться «запачкать» бумагу в области бликов. Хотя мое знакомство с этим средством было случайным, я убедилась, что оно действительно упрощает работу с маленькими яркими бликами. Я продолжаю экспериментировать и, надеюсь, найду ему более широкое применение.

Рисунок клубники в традиционном стиле, с листьями, бутонами, цветами и поперечным разрезом требует тщательной работы и продуманной композиции.

Нанесите жидкость на рисунок толстым слоем и дайте высохнуть.

Смочите водой и наложите краски. Дайте им высохнуть.

Влажной кистью и бумажной салфеткой создайте блики. Дождитесь, пока краска просохнет.

Углубите цвет более сухими смесями красок. Дайте высохнуть.

В технике сухой кисти проработайте самые темные области красного.

Лессировка теней

На примере зеленого баклажана я показала, как тени могут перекликаться с нежными полутонами объекта, придавая рисунку свежесть и легкость (этот прием пригодится впоследствии при изображении лимона, стр. 106–116).

1. Смесь для полутонов изобразите тень (стр. 48). Дайте краске высохнуть.

2. Смешайте винзорский голубой (зеленый оттенок) и кадмий лимонный и приготовьте бледно-зеленую размывку. Смочите участок водой и капните краской, стараясь не задеть блик.

3. Создайте рефлекс.

4. На еще влажный слой нанесите более интенсивную зеленую краску и распределите ее.

Техника сухой кисти

Сухой кистью прорисовываются детали, текстура либо узоры. Мне эта техника пригодилась при изображении волосков киви.

1. Наберите краску на кисть, излишки снимите с помощью салфетки или тряпочки и одновременно попытайтесь расправить волоски кисточки. Если у вас не получается, очень аккуратно расправьте влажную кисть подушечками пальцев, а затем наберите немного краски с края выдавленного из тюбика завитка.

2. Наносите краску на сухую поверхность, предварительно окрашенную в фоновый цвет. Работайте маленькими мазками в одном направлении, имитируя волоски на поверхности фрукта.

3. Продолжайте накладывать мазки в одном направлении, словно волоски. В конце обозначьте тени легким слоем замеса для полутонов (стр. 48).

Процарапывание

Этот прием должен быть завершающим в работе над рисунком, когда все слои высохнут, иначе легко испортить бумагу. Процарапывайте краску скальпелем очень аккуратно и только небольшие участки. Если вы все сделаете правильно, белая бумага засверкает, как блики яркого света на блестящей поверхности.

На этом рисунке процарапывались ягоды и капельки воды.

Маскирующая жидкость

Я пользуюсь маскирующей жидкостью, когда это действительно необходимо, поскольку резкие переходы для акварели нежелательны. В этом рисунке перца чили я нанесла краску вокруг маскирующей жидкости, наполнив рисунок бликами и избежав резких краев. И все-таки основное назначение маскирующей жидкости — защита участков белой бумаги от попадания краски. Как только она подсохнет, можно удалить образовавшуюся пленку, а затем закрасить этот участок или же оставить белым.

Совет

Перед тем как окунуть кисточку в маскирующую жидкость, обязательно смочите ее и в процессе работы промывайте каждые десять секунд. Мазки будут более чистыми, а кисточка прослужит дольше. Пользуйтесь только синтетической кистью.

Совет

Не пытайтесь удалить жидкость до того, как краска полностью высохнет.

1. Старой кистью нанесите жидкость на места самых ярких бликов. Подождите, пока жидкость высохнет.

2. Смочите рисунок чистой водой и нанесите краску. Позвольте ей растечься по краям засохшей маскирующей жидкости.

3. Размойте рефлекс.

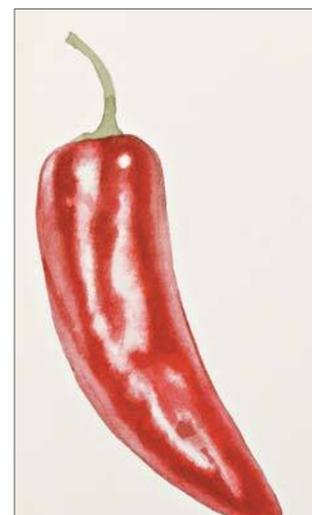
4. Добавьте еще краски вокруг маскирующей жидкости. Дайте краске высохнуть.

5. Удалите пальцем пленку от маскирующей жидкости.

6. Смягчите границы вокруг блика.

7. Окончательные штрихи выполните сухой кистью.

Овощная пирамида
30 × 40 см

*Помимо маскирующей жидкости есть немало других способов передать рефлекс и блики, причем с более сглаженными краями. Я показала это на примере разноцветных овощей. Объяснение техник будет дано чуть позже (стр. 48–51).
Текстурный фон этой красочной картины создавался на компьютере.*

Углубление цвета

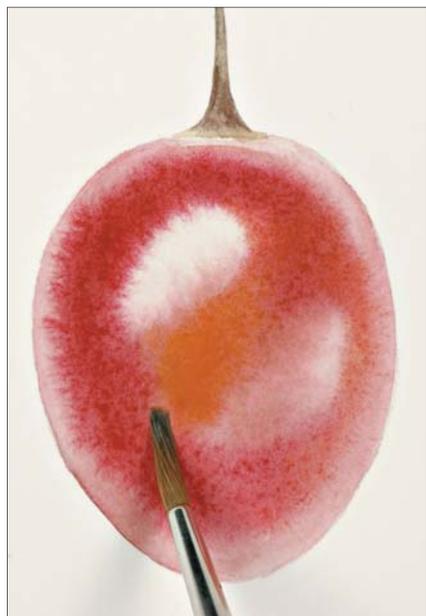
Я давно мечтала нарисовать тамарилло: настолько привлекательны его блестящая гладкая поверхность и броская комбинация красных оттенков (такой глубины цвета удалось добиться наложением нескольких слоев краски). Завершив рисунок, я впервые попробовала тамарилло, и его вкус напомнил мне о прекрасных летних днях в саду.

1. Смочите чистой водой область внутри карандашного контура.

2. Наложите первый слой краски, не закрашивайте блики. После того как слой высохнет, сотрите карандашные линии.

4. Нанесите третий слой: сначала смочите водой, а затем добавьте более яркий, даже блестящий оттенок первого цвета. Капните немного второго цвета и распределите краску чистой влажной кистью.

5. Пока краска сохнет, подравняйте края фрукта кончиком кисти. Не создавайте новых линий вокруг рисунка. Пусть краски высохнут.

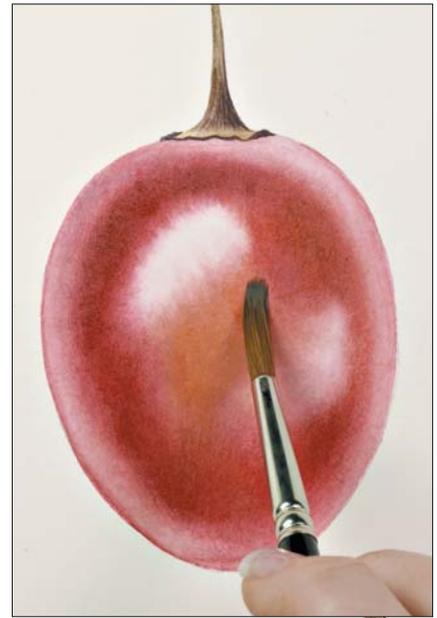
3. Снова смочите рисунок водой и наложите второй слой краски. Используйте более густой замес первого цвета и, если хотите, добавьте к нему второй цвет. Дайте краскам перемешаться на бумаге и оставьте высыхать.

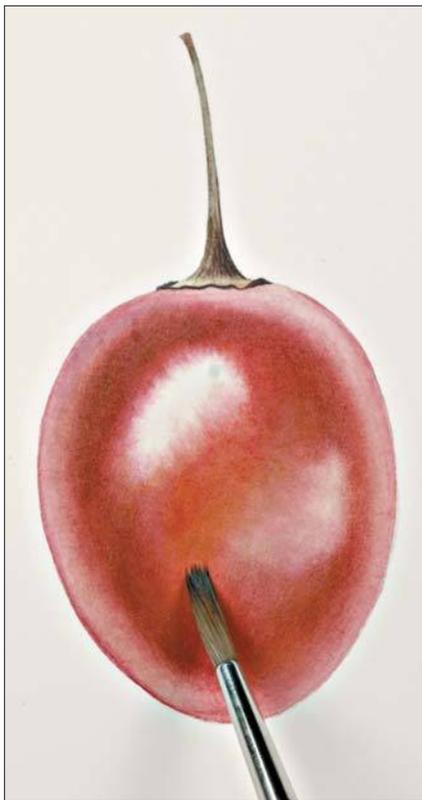
6. Приготовьте более густую смесь, подмешав к красному цвету голубой и желтый для глубокого теплого тона. Без увлажнения, в технике сухой кисти проработайте самые темные области. Избегайте мазков в одном направлении, делайте их круговыми движениями.

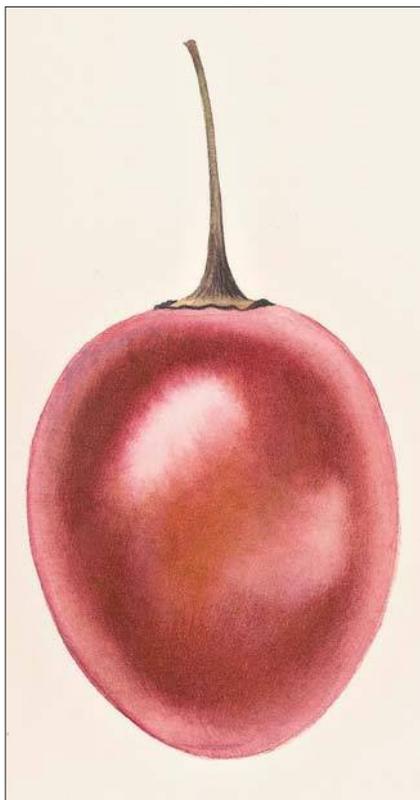
7. При необходимости добавьте другие краски. Не забывайте их тщательно перемешивать. По завершении оставьте высыхать.

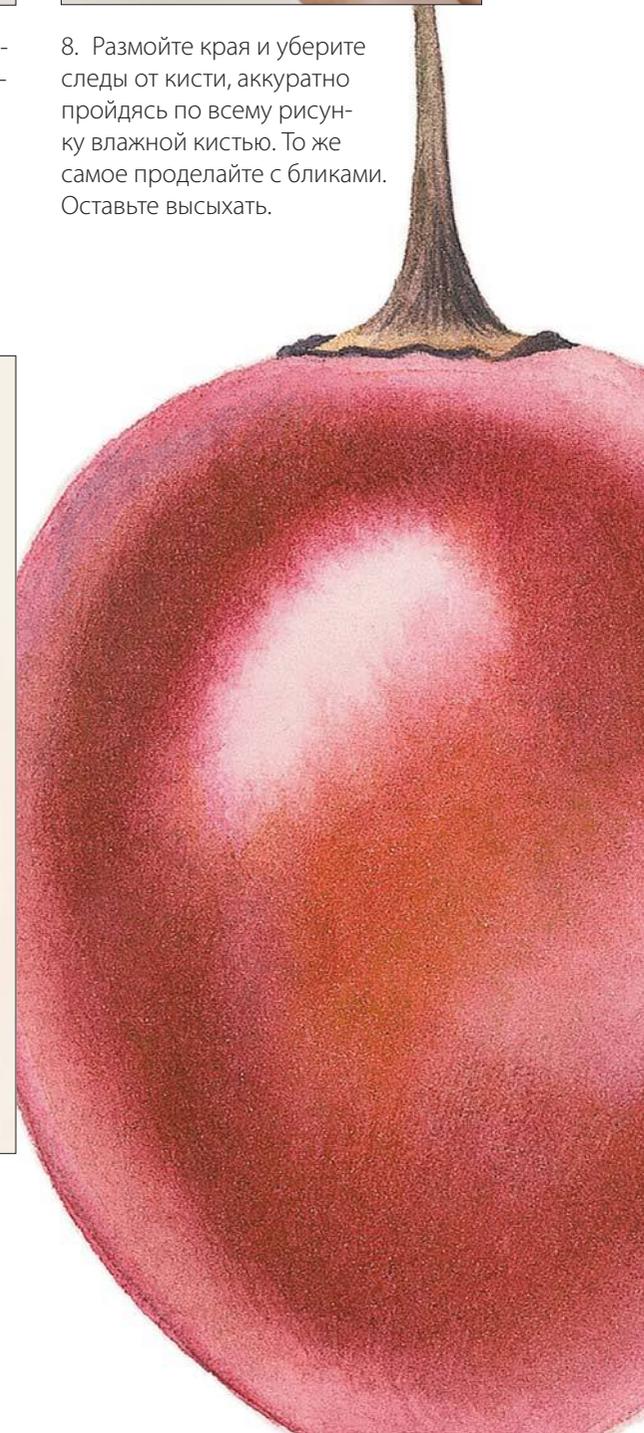
8. Размойте края и уберите следы от кисти, аккуратно пройдясь по всему рисунку влажной кистью. То же самое проделайте с бликами. Оставьте высыхать.

9. Рисунок станет более теплым, если покроете его легкой размывкой лимонного оттенка.

Благодаря поэтапной работе с красками, слой за слоем, удалось достичь нежности и богатства финальных оттенков.

Свет и тень

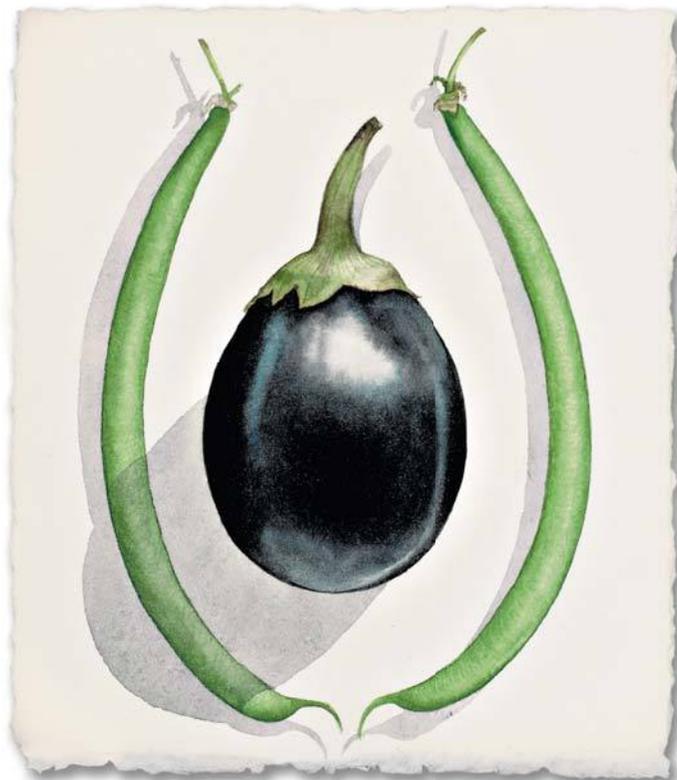
Чтобы придать фруктам или овощам на вашем рисунке объем, внимательно исследуйте падающий на них свет. Блики — самая светлая область. Они возникают благодаря свету от основного источника, когда луч падает прямо на поверхность предмета. Рефлекс — это свет, отраженный от другой поверхности, например, от столешницы, чертежной доски или лежащего рядом фрукта или овоща. Отраженный свет обычно более бледный и рассеянный по сравнению с прямым светом. Обратите внимание, что тени также довольно часто впитывают цвет от окружающих предметов.

Блики

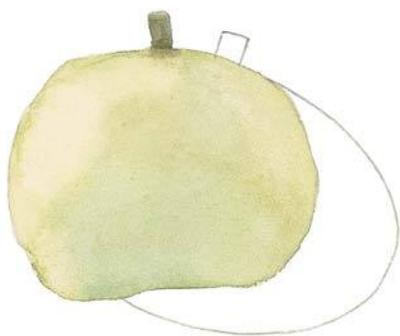
Наиболее оптимальный вариант для ярких бликов — белизна самой бумаги. Для смягчения краев смочите область рисунка чистой водой и нанесите краску вокруг блика (учтите, что краска может «поплыть»). Хорошо промойте кисть и промокните ее салфеткой. Удалите краску, попавшую на область блика.

Тени

Тени на рисунке — элемент необязательный, но если уж вы решили их изобразить, следуйте трем простым правилам ниже. Внизу страницы также приведена схема оттенков.

Благодаря падающему из окна сверху свету у крошечного баклажана получаются такие эффектные тени. Стол — источник отраженного света.

1. Легким нажатием карандаша очертите силуэт тени.

2. Смочите область тени водой, затем нанесите смесь для полутонов — аккуратно сверху вниз, не возвращаясь на одно и то же место дважды и не накладывая второй слой краски.

3. Усильте тень, снова смочив ее водой и повторив второй шаг.

Основа для теней

Моя основа для теней, которую я называю «полутон», состоит из двух частей французского ультрамарина, одной части кадмия желтого светлого и одной части кадмия красного темного. Затем в этот замес я добавляю небольшое количество краски с основного предмета, благодаря чему тень выглядит более живой и теплой. Цифрами 1–4 последовательно пронумерованы краски: кадмий лимонный, краплек красный, винзорский ярко-розовый, квинакридоновый пурпурный.

Шесть груш
50 × 70 см

Когда ко мне попали эти груши, они были еще незрелыми, ярко-зеленого цвета. Я начала с основной формы и цвета, а затем перешла к деталям. Блики здесь слабые, и я дорисовала тени, чтобы «вытолкнуть» груши из плоскости бумаги.

Рефлексы

У круглых объектов, как у стеклянного шарика, свет меняется очень мягко по всей поверхности, и увидеть эти нюансы начинающим сложно.

Однако постоянная практика и внимательное изучение незаметных переходов на коже помогут передать форму фрукта или овоща и силу падающего на него света. Овладев мастерством создания рефлексов, вы научитесь превращать простые контуры в объемные предметы, которые захочется потрогать.

На блестящих фруктах и овощах будет много бликов. Найдите время для изучения, какие из них конструктивно важные, остальным можно уделить меньше внимания. Это позволит наносить краску с большей плавностью.

Яблоки и груши
20 × 45 см

Тончайшая паутина окружающего света формирует закругленную форму яблок и груш. Отраженный свет сбоку или внизу объекта часто передается как «растворяющийся» край.

Баклажаны с полоской
45 × 35 см

Из-за отраженного света кажется, что баклажаны лежат на полке. Блестящие гладкие фрукты и овощи требуют очень внимательного наблюдения. Без этого трудно добиться реалистичного изображения рефлексов и бликов и тем самым передать форму и текстуру.

Белые овощи

Рисовать белым по белому — сложная задача. Понадобятся смеси едва уловимых оттенков и внимательное изучение теней. Начните с чего-то простого, к примеру, с гриба. Для контрастности направьте на него яркий свет. Вы удивитесь, насколько темными должны быть участки тени, чтобы объект выглядел объемным. Для изображения белых овощей используйте ряд смесей для полутонов (стр. 48), подмешивая к каждой из них небольшое количество основной краски. Я покажу вам разницу в оттенках на примере головок молодого и старого чеснока. Два розовых зубчика — финальный штрих в этой композиции.

1. Смешайте французский ультрамарин, кадмий красный темный и кадмий желтый светлый. Смочите изображение молодого чеснока водой.

2. Полученной смесью наложите тени.

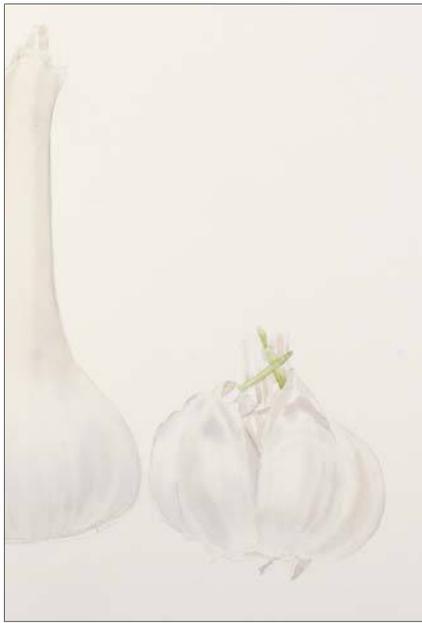
3. Распределите краску влажной кистью, сформируйте головку за счет промакивания бликов.

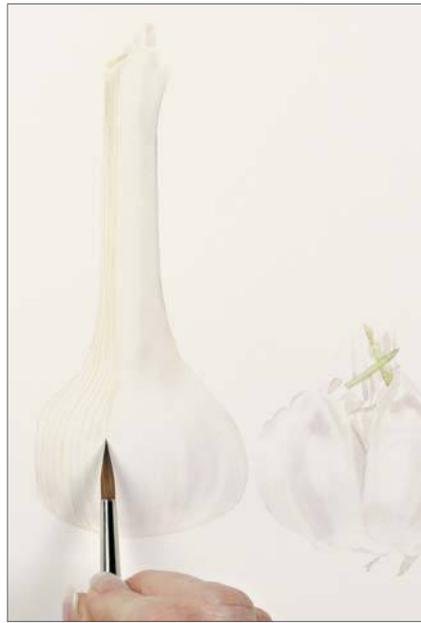
4. Повторите шаги 1–3 для старого чеснока.

5. Приготовьте жидкую бледно-зеленую размывку из смеси кадмия лимонного и винзорского голубого (зеленый оттенок). Нанесите краску на черенок молодого чеснока, выталкивая ее вниз на головку. Капните немного краски на головку старого чеснока и распределите ее чистой влажной кистью.

6. Сделайте более густую смесь для ростков старого чеснока.

7. Когда краска высохнет, сотрите карандашные линии. Для получения оливково-зеленого оттенка смешайте кадмий желтый светлый, винзорский голубой (зеленый оттенок) и кадмий красный темный. Прорисуйте прожилки на головке молодого чеснока. Ведите кончиком кисти по черенку вниз к головке длинными ползущими мазками.

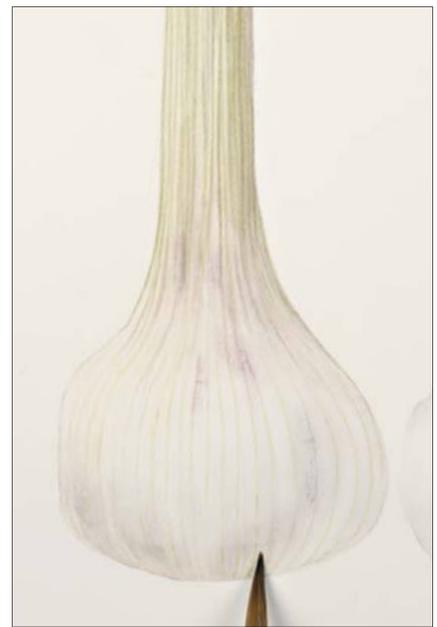
8. Смешайте квинакридоновый пурпурный и французский ультрамарин. Нанесите полученный сиреневый цвет сухой кистью.

9. Приготовьте еще один, более насыщенный, оливково-зеленый оттенок, смочите водой черенок и сверху нанесите краску, выталкивая ее к головке. Постоянно сверяйте изображение с оригиналом. Убедитесь, что вы рисуете то, что видите, а не то, что представляете.

10. Когда краска высохнет, прорисуйте детали вверх черенка.

11. Этим же замесом прорисуйте прожилки. Серой смесью для полутонов наложите тени справа по черенку и внизу черенка. Смягчите их чистой влажной кистью.

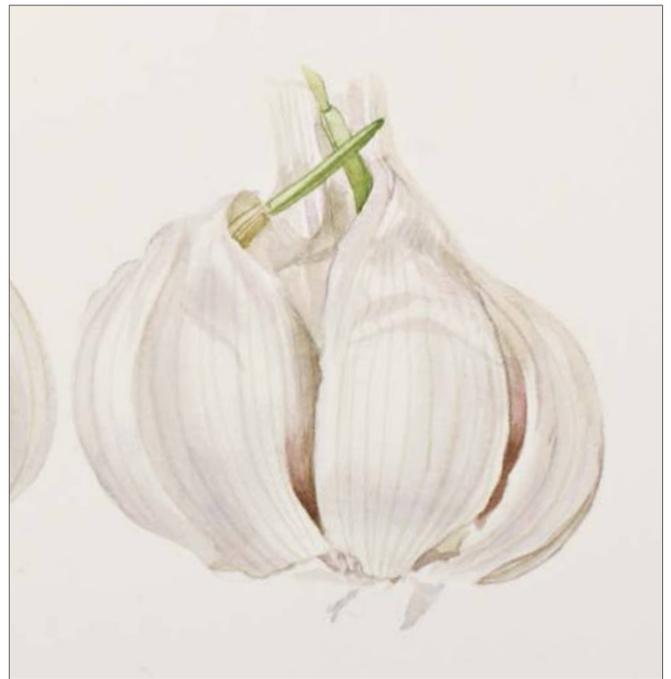
12. Добавьте к серой смеси немного розового стойкого и кадмия желтого светлого, нарисуйте розовые промежутки между зубцами старого чеснока.

13. Сиреневым оттенком (смесь из квинкридонового пурпурного и французского ультрамарина) изобразите тени внизу каждой из головок. Смягчите их чистой влажной кистью.

14. Добавьте к серой смеси кадмий желтый светлый и прорисуйте прожилки сухого чеснока.

15. С помощью теней подчеркните изгибы тонкой, как бумага, шелухи старого чеснока. Осветлите внутреннюю часть головки, откуда растут побеги, легкой желтовато-зеленой размывкой.

16. Для четкости рисунка нанесите чуть разбавленный французский ультрамарин на области внизу по левой стороне и внизу головки. Наконец, нанесите бледную размывку кадмия лимонного на верхушки каждого зубчика.

Чеснок

Прозрачные слои мягких серых оттенков оживляют предмет, а легкий свет в нижней части придает чесноку объем. Романтическая деталь из двух зубчиков в форме розового сердца заполняет пустое пространство в центре композиции.

Цветки и соцветия

Цветы стручковой фасоли

Нераскрывшиеся яркие оранжевые и красные цветы побегов фасоли похожи на тугельки феи. Приготовьте кисть № 6 для акварели. Ее нужно держать по возможности в вертикальном положении (тогда линии будут тонкими) и работать максимально быстро, чтобы успеть запечатлеть блики. Прежде чем приступать к работе, покрутите цветок в руках и изучите его структуру.

1. Нарисуйте эскиз прямо на акварельной бумаге.

2. Смешайте квинкридоновый красный и кадмий лимонный. Смочите водой главный лепесток основного цветка.

3. Нанесите краску вокруг блика.

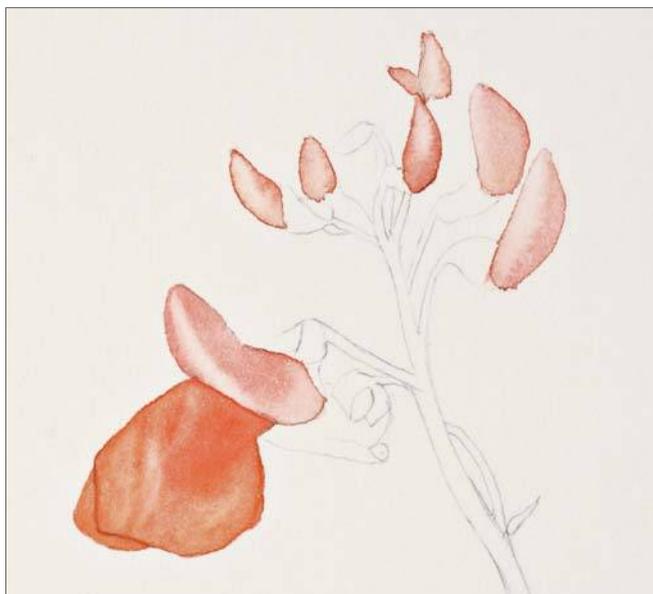
4. «Мокрым по мокрому» создайте другие блики на сгибе лепестка.

5. Пока лепесток подсыхает, смочите водой каждый бутон и нанесите ту же краску.

6. Создайте блики на бутонах. Вернитесь к основному цветку, смочите его и нанесите краску на два других лепестка. Создайте блики.

7. Дождитесь, пока краска высохнет, и сотрите карандашные линии. Приготовьте еще две краски: светло-оранжевую из квинкридонового красного и кадмия оранжевого, а также более насыщенную красную, как для цветов (шаг 2). Смочите лепесток водой, нанесите первый из полученных оттенков, затем второй (красный). Пусть они естественным образом смешаются на бумаге. Пока слой влажный, снимите излишки краски, обозначив блики.

8. Нанесите еще один слой на верхний лепесток, размывая его от красного сверху до оранжевого снизу. Создайте блики.

9. Возвращайтесь к главному лепестку. Усильте контраст на складках красным. Когда краска высохнет, нарисуйте кончиком кисточки прожилки. Используйте оттенок из шага 7.

10. Продолжайте выделять прожилки. Углубите цвет бутонов еще одним красным слоем. Избегайте попадания краски на блики. Закрасьте последний лепесток главного цветка.

11. Смешайте французский ультрамарин, винзорский голубой (зеленый оттенок) и кадмий лимонный. Закрасьте мелкие стебельки (их не нужно смачивать водой). Начиная с верхней части стебельков, сгоняя краску вниз к верхушке главного цветка. Нижнюю часть оставьте незакрашенной.

12. Углубите цвет стебельков там, где это необходимо, наложением второго слоя зеленого. Пройдитесь кисточкой вдоль стебля, капнув у основания кадмий красный темный.

13. Замесом из шага 11 наложите тени вдоль стебля. Смешайте кадмий красный темный, французский ультрамарин и небольшое количество квинкридонового красного, затемните бутоны и чашелистики.

Готовая работа. Для прорисовки мелких деталей кончиком кисти я приготовила более темный оттенок, а затем смягчила цвет влажной кистью. Также я углубила зеленый цвет чашелистиков.

Цветки баклажана

У этих цветков очень красивые розовые полосы по центру лепестков, по виду напоминающие мятый шелк. Цвет получился при смешивании розовато-лилового, винзорского ярко-розового и французского ультрамарина. Для создания текстуры я прикладывала смятую бумажную салфетку к смоченному водой участку, а потом усиливала контраст на складках более темными оттенками основного цвета.

Цветы кормовых бобов

Теньями я подчеркнула форму цветка, а для деталей приготовила смесь из индиго и кадмия красного темного.

Стручки фасоли, горошины и брюссельская капуста
50 x 70 см

В композиции из зеленых овощей красные цветы служат яркой центральной деталью.

Цветы дикой яблони, сливы и вишни (слева направо)

Рисовать цветы яблони гораздо легче и приятнее, чем блеклые цветы сливы и вишни. От вас потребуются терпение и оперативность, поскольку они быстро увядают.

Цветы ежевики

Этот рисунок потребует внимательного наблюдения за едва заметными нюансами кремовых оттенков лепестков и цветом шипов. Я взяла кисть № 4 и заранее подготовила целый ряд зеленых оттенков, которые смешивала потом непосредственно на бумаге.

Цветы яблони

Центр лепестков оживляет нежная смесь для полутонов с добавлением розового. Мне нравится контраст глубокого розового цвета бутона с приглушенным оттенком уже раскрывшегося цветка. Капельки воды придают композиции свежесть, навевая образ весеннего дня после дождя.

Детали

В ботанических иллюстрациях огромное значение имеют детали. Но не все из них требуют отображения, ведь растение извивается или закручивается, и многие элементы теряются в тени или бликах. Для прорисовки деталей обычно берут отдельные тоненькие кисточки, но я пришла к выводу, что качественные кисти № 6 или № 4 ничем не хуже. Главное — набирая краску, закрутить ворсинки и сформировать острый кончик. Держите кисть в вертикальном положении, как будто чертите, а не рисуете. Если вы проработали детали в самом начале работы, нанесите сверху объединяющий слой, чтобы они вписались в картину, а не «застряли» на первом плане.

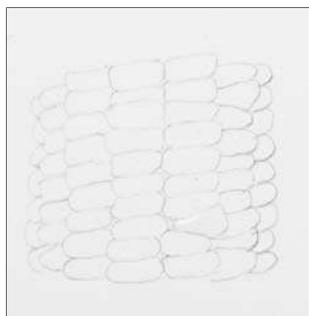

Маракуйя
50 x 70 см

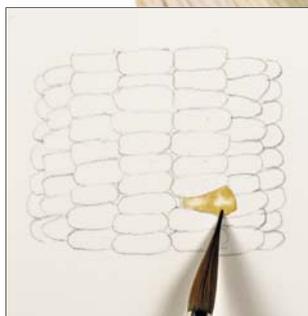
Цветки этого растения словно не от мира сего. Из-за кропотливой работы над ними листьям пришлось уделить меньше внимания.

Сахарная кукуруза

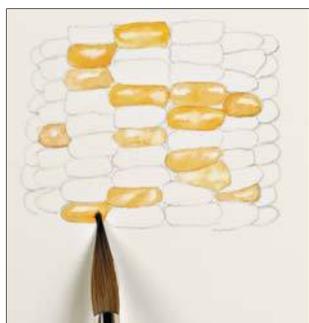
Початок кукурузы — сложный объект, и его лучше разделить на секции, выбрав одну из них в качестве ориентира. Иногда я помечаю одно зернышко маленьким пятнышком белой краски. Работаю поэтапно: приготовив одну смесь, стараюсь закрасить почти все участки такого же цвета. Это позволяет сэкономить время и не смешивать один и тот же оттенок второй раз. Самое главное — не забывать об уникальных для каждого зернышка бликах на протяжении всех этапов работы.

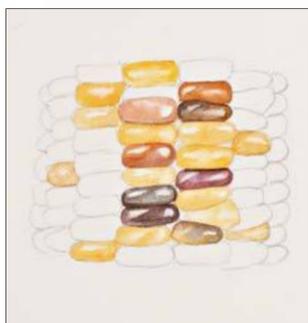
1. Выберите область, которую легко найти на початке, и смочите водой одно зернышко.

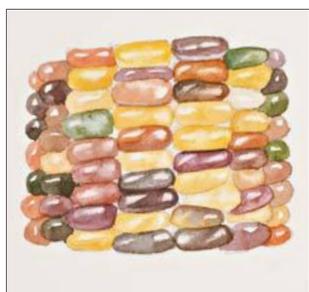
2. Капните краску, оставляя область бликов белой.

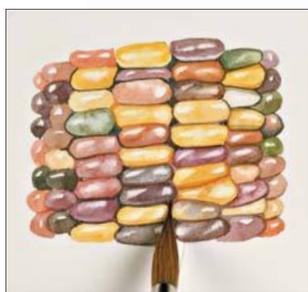
3. Предварительно увлажняя, закрасьте все остальные зернышки такого же цвета. Дайте им высохнуть.

4. Работайте с одним цветом, и лишь затем переходите к другому.

5. Закрасьте все зернышки. Подождите, пока краска высохнет.

6. Сотрите следы карандаша. Углубите цвет зернышек. Усильте тени между ними насыщенными оттенками красок, которыми вы окрашивали сами зерна.

Кабачок цукини

На первый взгляд цукини кажется сложным объектом, однако если вы преодолеете стереотипы, то работа над ним доставит удовольствие. Цветы всегда получаются красивыми, независимо от того, цветут они либо уже увядают. Вам понадобится живой растущий кабачок, поскольку одного образца цветка недостаточно для завершения картины.

1. Нанесите маскирующую жидкость на области белых пятен вдоль кабачка. Подождите, пока жидкость высохнет.

2. Для темно-зеленых полос сделайте густую смесь из французского ультрамарина и кадмия желтого светлого. Держите кисть как можно ближе к кончику. Нанесите краску на сухую поверхность кончиком кисти маленькими круговыми движениями.

3. Завершите работу с зелеными полосками. Добавьте немного желтого к исходной смеси и прорисуйте стебель в той же технике.

4. Смешайте кадмий желтый светлый и винзорский голубой (зеленый оттенок) до светло-зеленого, выделите бледные зеленые полосы маленькими острыми мазками.

5. Дорисуйте светло-зеленые полосы, затем разбавьте водой темно-зеленую смесь и нанесите слой на затемненные области сверху и внизу цукини. Смягчите переход к основному фону чистой влажной кистью.

6. Разбавленной светло-зеленой смесью покройте область справа.

7. Дайте краскам высохнуть. Аккуратно удалите палец пленку от маскирующей жидкости.

8. Темно-зеленой смесью с небольшим количеством индиго залейте белые пятна в нижней части цукини. Нанесите краску кончиком кисти.

9. Когда краски высохнут, покройте весь кабачок прозрачным светло-зеленым оттенком. Это смягчит изображение и подчеркнет цвет, а также приглушит белые области.

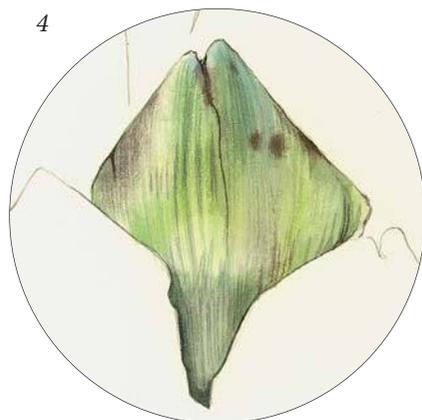
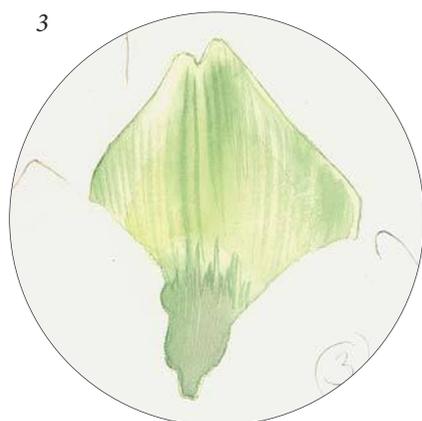
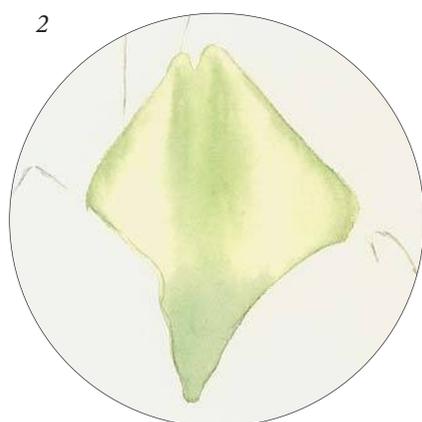
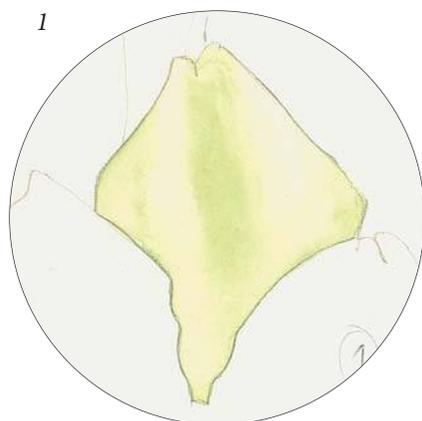

10. Наконец, легким слоем темно-зеленого цвета изобразите тени от стебля цветка на самом кабачке и листьях.

Готовый рисунок. Я усилила некоторые темные участки и детали с помощью еще одного темно-зеленого слоя.

Артишок

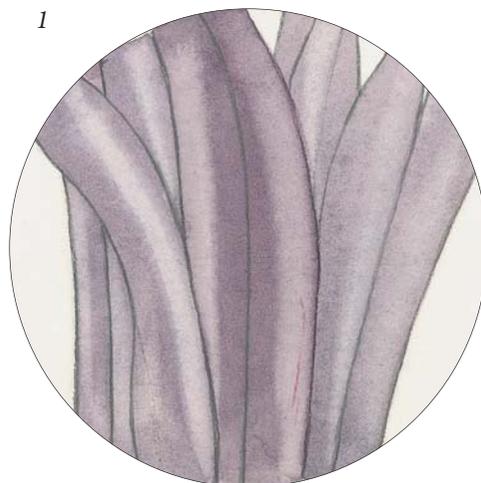
Артишок с бантом из рафии

Рисунки с 1 по 4 демонстрируют предварительные стадии работы, до прорисовки деталей. Начните с зеленого слоя и создания бликов (1). Дайте высохнуть. Смочите водой, добавьте более глубокий зеленый для выделения изгибов и теней (2), затем прорисуйте прожилки и детали (3). Дайте высохнуть. Углубите цвет мягким зеленым оттенком. Более темными коричневыми и серыми оттенками нанесите различные пятна и выраженные тени (4).

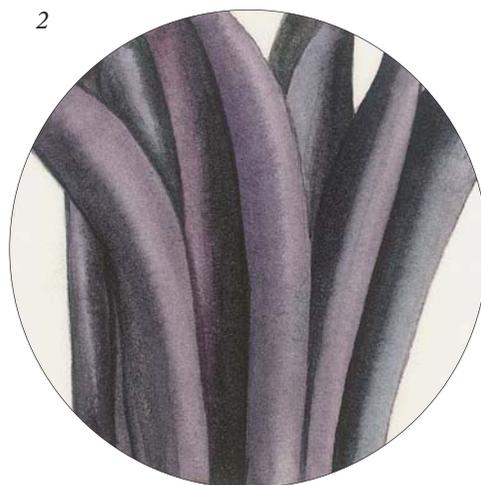
Черная фасоль

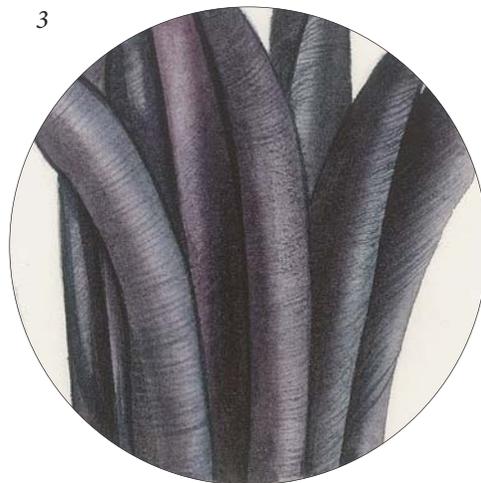
1

2

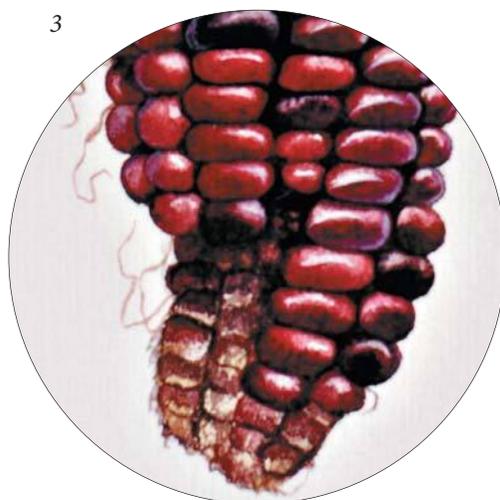
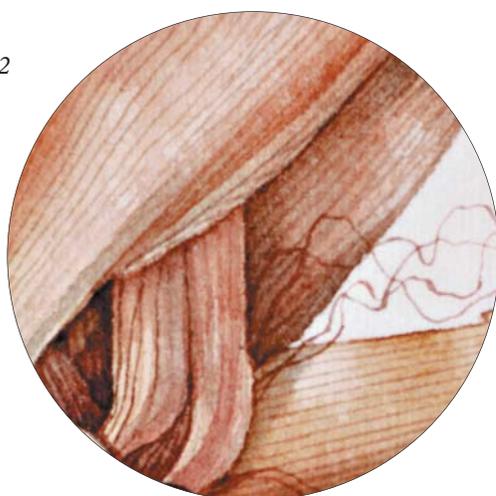
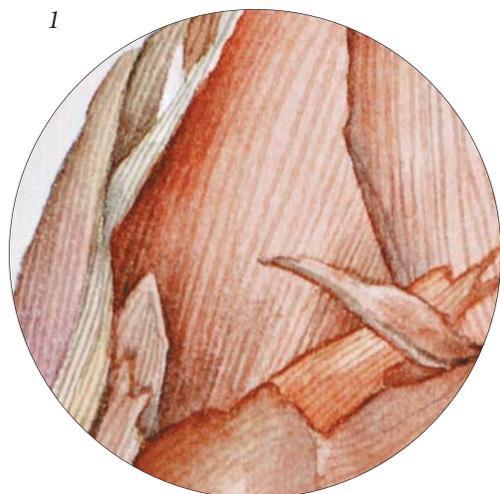
3

Черная фасоль

Подготовив эскиз, наложите слой глубокого фиолетового цвета. После создания бликов образуются участки светлого сиреневого цвета с мягкими краями (1). Когда краски высохнут, нанесите второй темный слой и снова промокните блики (2). На этот раз они будут темнее. Наконец, проработайте текстуру и детали в технике сухой кисти, усильте тени еще одним темным слоем (3).

Красная кукуруза

Прожилки кукурузного листа прорисованы кончиком кисти № 6 различными оттенками коричневого (1). Эта же кисть нужна для волокна: путем нажатия и поворотов кисти удалось добиться различной толщины линий (2). Для зернышек применялся метод, описанный на стр. 61, в технике «мокрым по мокрому». Кончик початка, где зернышек не хватает, прорисован сухой кистью.

Спаржа

Спаржу рисовать сложнее, чем кажется на первый взгляд. У главного стебелька мягкий блик и тонкие цветные переходы — от зеленого к фиолетовому. Некоторые листья отличаются особым окрасом со своими вариациями за счет бликов у основания. Смочите рисунок, нанесите зеленую краску на главный стебель, окрасьте листья и добавьте детали. Работая над листьями, оставляйте узкую светлую полосу бумаги для изображения бледных краев. Смягчите прожилки на стебле влажной кистью.

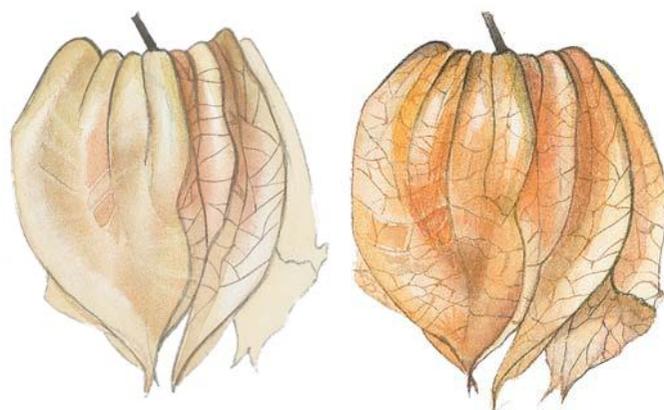

Лук-батун

В ботанической иллюстрации принято изображать корни: так растение проще идентифицировать. Но корни также и дополнительная деталь, которая смягчает рисунок и упрощает построение композиции.

Корни лука прорисованы кончиком кисти № 6 смесями теплых и холодных оттенков, а также смесью для полутонов. Для имитации узора на стебле увлажните рисунок и нанесите краску кончиком кисти длинными мазками.

Мелкие фрукты и ягоды

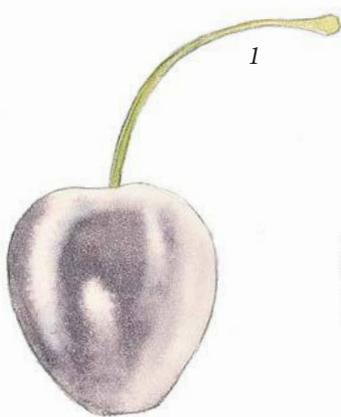
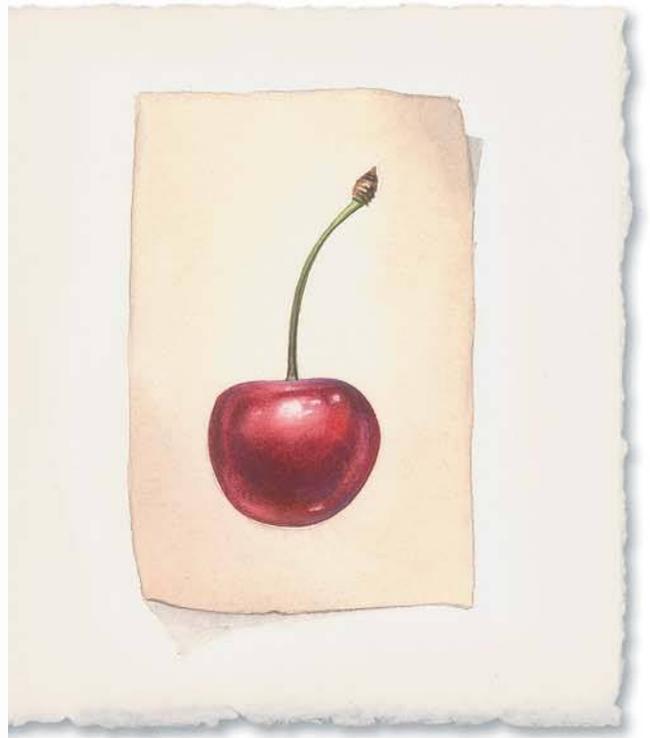

Физалис

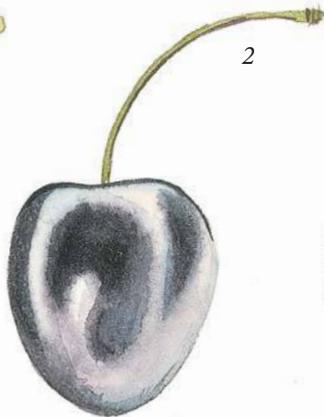
Лепестки физалиса, за которыми прячется ягода, похожи на тонкую бумагу. У них очень сложный рисунок прожилок, к тому же не все прожилки темные. Не забудьте прорисовать по самым блеклым из них до того, как цветочный слой высохнет.

В ягодном канпе я чередовала сложные составные объекты с гладкими. Небольшие, яркие и наглядные блики придают ягоде форму. Детальная инструкция по рисованию клубники, ежевики и черники представлена в последнем разделе на стр. 118–127.

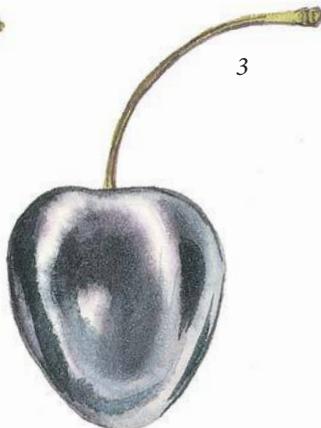

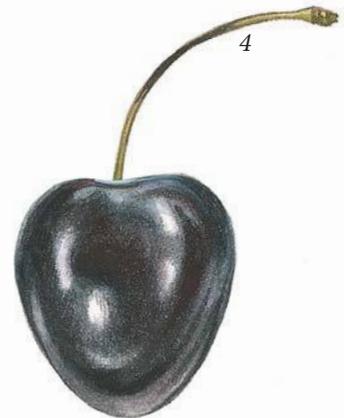
1

2

3

4

Нарисуйте простую черную черешню, капнув немного краски на водный слой по краям блика. Пусть краска растечется и высохнет (1). Повторите, но уже с более насыщенными оттенками (2). Сухой кистью углубите цвет темными участками (3). Продолжайте закрашивать черешню самым темным оттенком сухой кистью, затем процарапайте мелкие блики скальпелем (4).

Красная черешня

Роскошная, глянцевая поверхность ягоды состоит из множества красных оттенков. Вам нужно предельно сконцентрироваться и держать в поле зрения блики, а по мере подсыхания слоев постоянно смягчать их. Пестрый фон оживляет композицию и погружает в атмосферу летнего пикника.

Клубника

Оригинал 10 × 12 см, печатная копия 30 × 40 см

*Одна из моих первых клубник (здесь же в первый раз по-настоящему пригодился и грунт для акварели).
Крупный рисунок смотрелся настолько хорошо, что я еще увеличила его для принтов.*

Вишни
21 × 27 см

Эту веточку дали мне сборщики вишни. Был жаркий день, и листья красиво склонились, дополнив изгиб веточек.

Проекты

Для пошаговых проектов я выбрала четыре вида непохожих друг на друга фруктов и овощей. Мой замысел сводится к тому, чтобы каждый читатель вдохновился и нарисовал хотя бы одну из композиций. Элегантная, покрытая листьями кольраби — прекрасная возможность изучить зеленый цвет. Если захотите, можете украсить рисунок ярко-оранжевыми настурциями. Тыквы тяготеют к традиционной натюрмортной композиции, а вечная простота одного-единственного лимона позволит ему вписаться и в современную кухню, и в старинный дом. Правильные желтые оттенки получить очень сложно, и в этом проекте вы найдете инструменты для работы с ними. И в завершение — ягоды в форме сердца — немного более причудливая и самая сложная композиция.

В этих проектах вы сможете отработать описанные ранее техники и улучшить свои навыки рисования акварелью. Я постаралась составить пошаговое, максимально подробное руководство с указанием необходимых цветов. Но если вы предпочтете рисовать свои собственные овощи и фрукты, пользуйтесь приведенными инструкциями лишь как справочником и сами подбирайте необходимые оттенки.

Кольраби, стр. 74

Натюрморт с тыквой, стр. 90

Лимон, стр. 106

Ягодное сердце, стр. 118

Кольраби

Капуста кольраби не самый распространенный овощ, зато ее легко вырастить и приятно рисовать. А еще ее очень любят гусеницы, и мне пришлось искать наименее поврежденный овощ. Хотя, должна заметить, дырки придают листьям весьма привлекательный кружевной вид.

Во время рисования я водружала кольраби на верхушку стеклянной бутылки, а корни опускала в воду, на ночь же убирала в холодильник. Если вы будете рисовать собственную капусту, рассмотрите ее со всех сторон и выберите лучший ракурс. Я остановилась на такой композиции, где красиво просматривается как нижняя, так и верхняя сторона листьев.

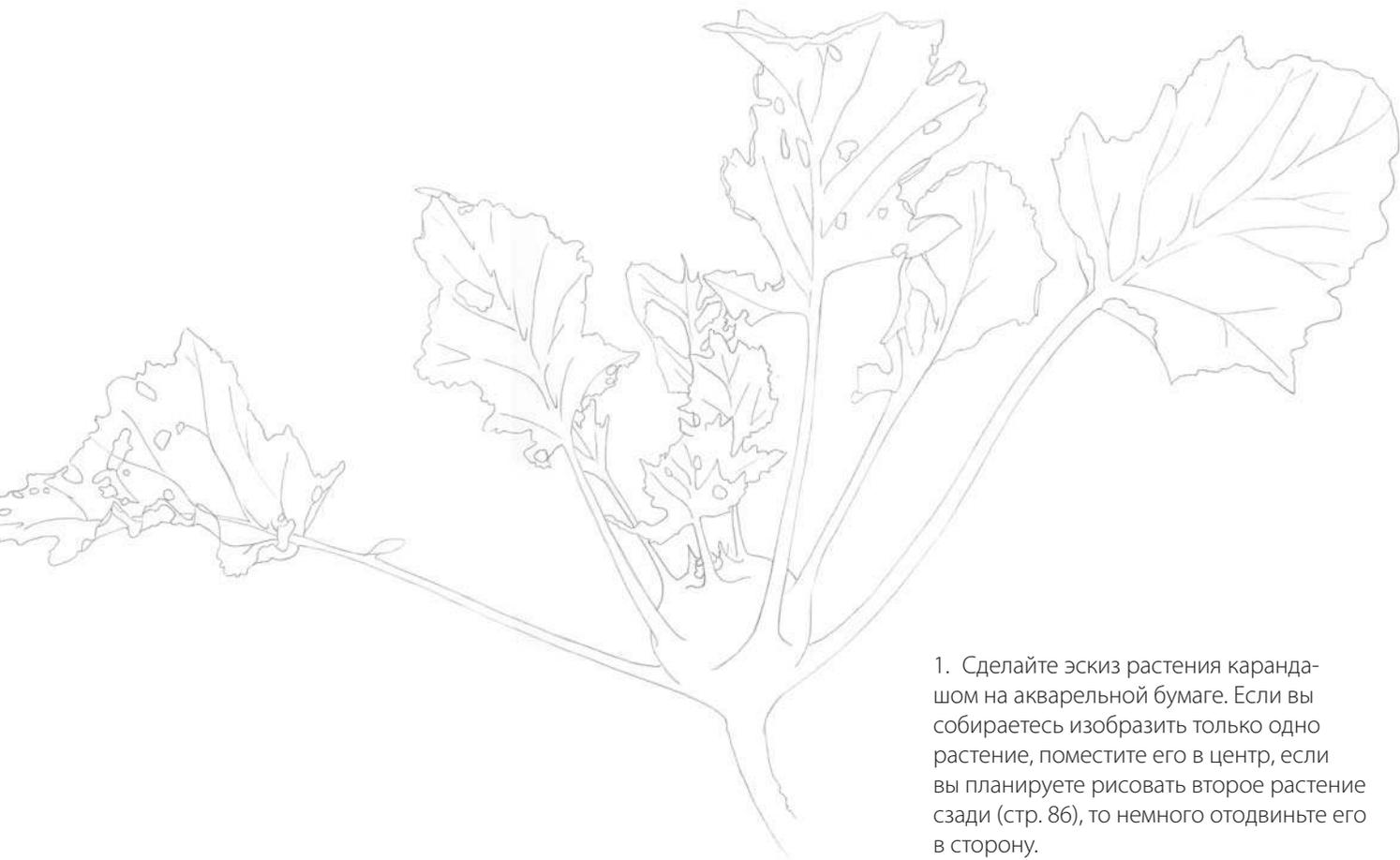
В этом проекте вам предстоит попрактиковаться в получении различных тонов зеленого, рисовании прожилок и создании бликов на головке кольраби методом промакивания (стр. 40). Для дырок на листьях понадобится маскирующая жидкость. Все приемы подробно расписаны на стр. 38–51, а получение зеленых оттенков — на стр. 32–33.

Эскиз я переносила с помощью кальки (стр. 20–21). В конце я добавила «кружевной» фон (стр. 86–87), еще раз нарисовав кольраби карандашом под основной иллюстрацией. Этот фрагмент композиции, также как и яркие оранжевые настурции на стр. 88–89, выполняется по желанию.

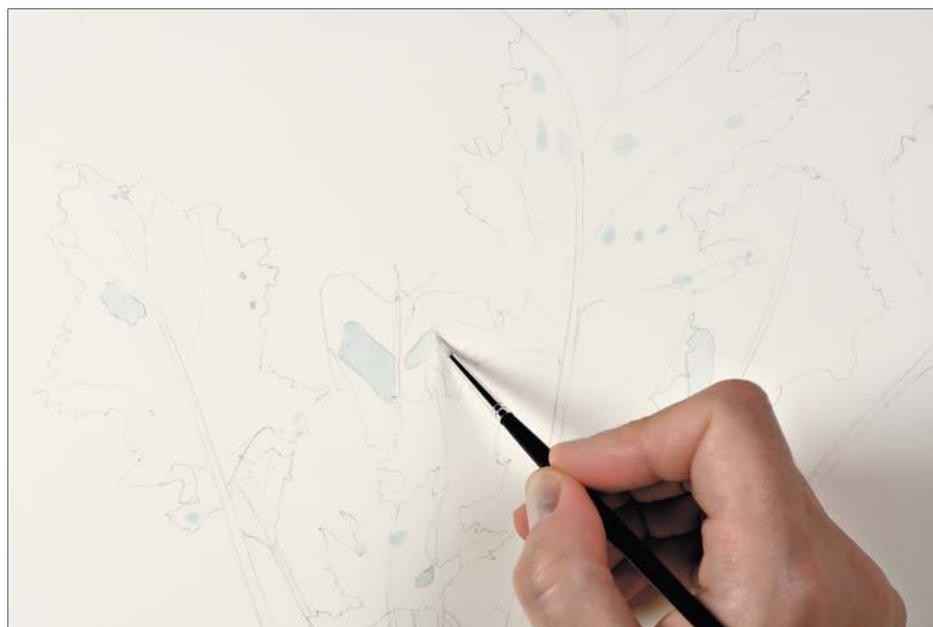
Материалы:

- лист акварельной бумаги горячего прессования 60 × 45 см;
- карандаш HB;
- соболиная кисточка № 6 с острым кончиком;
- ластик;
- бумажные полотенца или хлопчатобумажная тряпочка;
- маскирующая жидкость и маленькая заостренная синтетическая кисточка;
- акварельные краски: кадмий желтый светлый, винзорский голубой (зеленый оттенок), кадмий красный темный, французский ультрамарин, кадмий лимонный, кобальт синий, титановые белила (для настурций также кадмий оранжевый и розовый стойкий).

1. Сделайте эскиз растения карандашом на акварельной бумаге. Если вы собираетесь изобразить только одно растение, поместите его в центр, если вы планируете рисовать второе растение сзади (стр. 86), то немного отодвиньте его в сторону.

2. Маленькой синтетической кистью нанесите маскирующую жидкость на дырки в листьях. Регулярно промывайте кисть, не допуская засыхания на ней жидкости.

3. Когда маскирующая жидкость высохнет, сотрите ластиком карандашные линии.

Совет

Всегда начинайте рисовать слева направо, и наоборот — справа налево, если вы левша.

4. Смешайте кадмий желтый светлый, кадмий лимонный, винзорский голубой (зеленый оттенок) и кадмий красный темный. Кистью № 6 увлажните половину крайнего левого листа.

5. Размешайте приготовленную смесь и нанесите краску на смоченную бумагу.

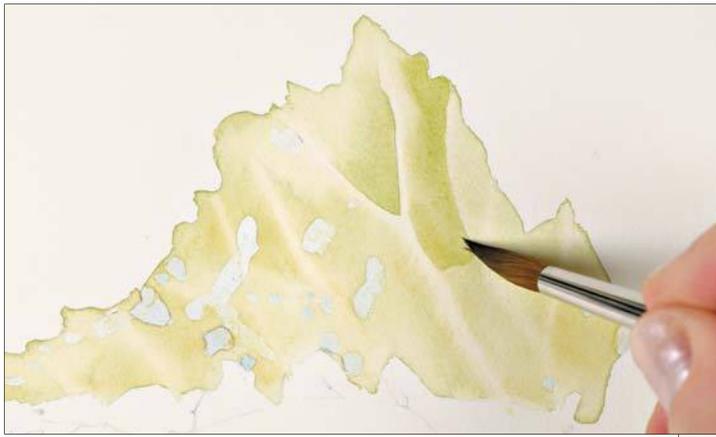
6. Влажной кистью удалите лишнюю краску, включая области бликов.

7. Пройдитесь кончиком влажной кисти по прожилкам.

8. Сотрите ненужные карандашные следы, не заденьте маскирующую жидкость.

9. Придайте краске сине-зеленый оттенок, подмешав в нее еще немного винзорского голубого (зеленый оттенок) и кадмия желтого светлого.

Совет

Не допускайте попадания краски на созданные блики.

10. Проведите кончиком кисти вдоль краев прожилок — этим вы их выделите и визуальнo сузите. Проработайте так все прожилки листа.

Так должен выглядеть лист на данной стадии.

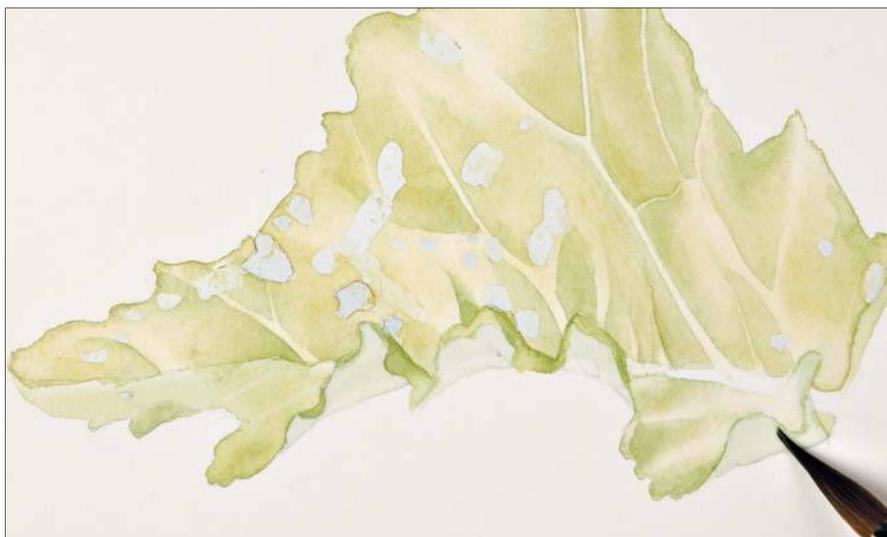
11. Когда первая половина листа высохнет, смочите водой вторую половину, нанесите первую смесь (шаги 4 и 5). Выделите прожилки.

12. Работая по сухой поверхности, усильте зеленый цвет по краям листа, на сгибах.

13. Добавьте к первой смеси немного французского ультрамарина, отметьте тени по нижнему краю листа.

14. Окрасьте нижнюю часть листа смесью из винзорского голубого (зеленый оттенок), кадмия лимонного и кадмия красного темного в технике «мокрым по сухому».

15. Дайте краске высохнуть, удалите пальцем маскирующую жидкость. Сотрите ненужные карандашные линии.

16. Приготовьте чуть более темный оттенок зеленого, смешав винзорский голубой (зеленый оттенок), французский ультрамарин и кадмий желтый светлый. Для выделения деталей капните немного краски на края листа и прожилки. Смягчите цвет влажной кистью.

17. Смешав французский ультрамарин и кадмий желтый светлый, наложите тени на обратной стороне листа. Смягчите цвет влажной кистью.

18. Этой же смесью обозначьте поврежденные участки листа.

19. Добавьте на затененные части листа размывку кадмия лимонного.

20. Наложите прозрачный слой кобальта синего вдоль срединной прожилки, обозначьте пять прожилок и волны основным зеленым цветом (шаг 4).

21. Смешайте кадмий лимонный и кадмий красный темный. Смочите стебель и маленький росток водой. Поверните лист бумаги так, чтобы вы могли работать кистью горизонтально. Нанесите краску на верхушку стебля, распределите ее по стеблю чистой влажной кистью. Цвет должен бледнеть по мере продвижения вниз. Повторите процесс, если вам нужен более глубокий оттенок.

22. Размывкой из французского ультрамарина с капелькой кадмия желтого светлого нарисуйте тонкую линию по направлению к верхнему краю. Смягчите чистой влажной кистью.

23. Таким же образом нарисуйте срединную прожилку и стебель прилегающего листа, смягчая водой цвет у основания.

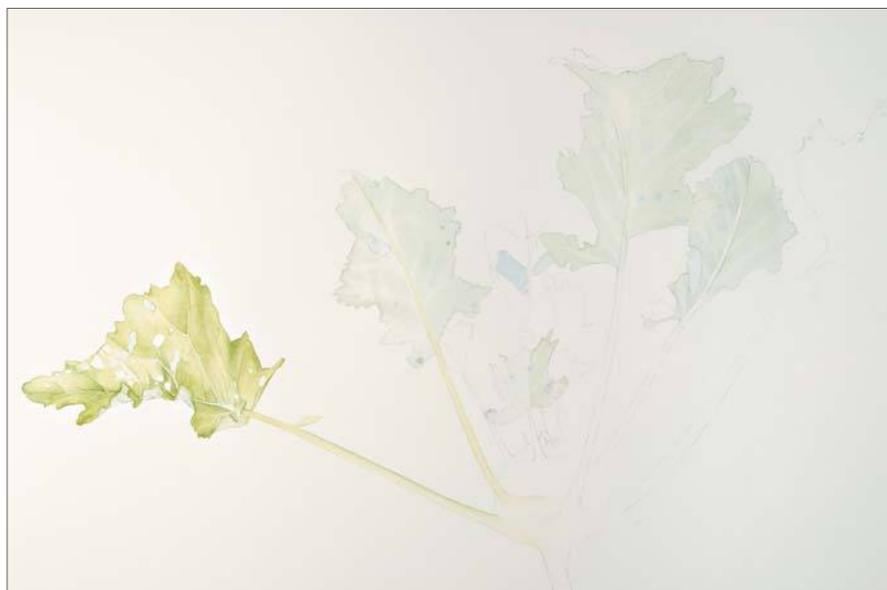
24. Перейдите к листу, который повернулся к нам нижней стороной. Смешайте винзорский голубой (зеленый оттенок) и кадмий лимонный. Нанесите краску на левую сторону листа, предварительно смочив его.

Совет

Постоянно помешивайте смесь, поскольку краски в ней будут расслаиваться.

25. Кончиком чистой влажной кисти пройдитесь по прожилкам.

26. Пока краски подсыхают, проработайте нижнюю сторону других листьев той же смесью и сразу выделите прожилки. Когда рисунок высохнет, сотрите ненужные карандашные линии.

27. Добавьте в базовую смесь те же краски и заполните области между основными прожилками. Когда они высохнут, закрасьте области между мелкими прожилками.

28. После проработки прожилок этим же цветом затените одну сторону крупных прожилок.

29. Добавьте к базовой смеси немного французского ультрамарина и углубите цвет и тени внизу по правой стороне срединной жилки.

30. Приготовьте жидкую размывку из кадмия желтого светлого, кобальта синего и кадмия лимонного, нанесите тонкий слой по левой стороне листа.

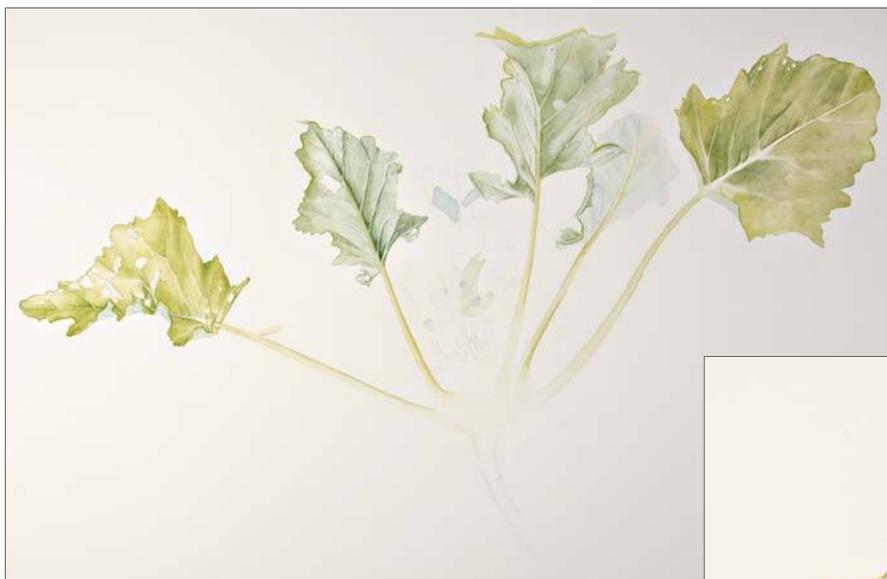
31. Пока краска подсыхает, смешайте кадмий лимонный и винзорский голубой (зеленый оттенок) с небольшим количеством кадмия красного темного. Нанесите краску на срединную жилку вдоль более темной стороны. Размойте ее влажной кистью вдоль стебля.

32. Приготовьте синеватый оттенок из кадмия лимонного, кадмия желтого светлого и кобальта синего. Усильте тени вокруг левого края листа и внутри изгибов. Когда краска высохнет, слегка затените края пяти прожилок.

33. Пусть краска высохнет. Удалите пленку от маскирующей жидкости и карандашные линии. Еще раз пройдитесь по прожилкам и теням.

34. Продолжайте так же работать над остальными листьями.

35. Вернитесь к первому листу, увлажните его. Углубите цвет слоем из кадмия желтого светлого и французского ультрамарина и винзорского голубого (зеленый оттенок). Аккуратно работайте вокруг дырок, «лепите» фактуру точечным нанесением краски.

36. Перейдите к соседнему листу: смочите его водой, затем нанесите тонкий непрозрачный слой титановых белил для имитации налета по левой стороне. Белый цвет быстро поблекнет, и через него будут просвечиваться детали рисунка.

37. Добавьте к белому каплю кадмия лимонного. Когда рисунок высохнет, выделите жилки, затерявшиеся в слоях краски в ходе работы: проведите тонкие линии с обеих сторон срединной жилки до середины главных жилок.

38. Добавьте белый к более светлым зонам по правой стороне листа и смягчите их.

Совет

Белая краска используется редко, в основном для прорисовки налета на поверхности листьев некоторых растений.

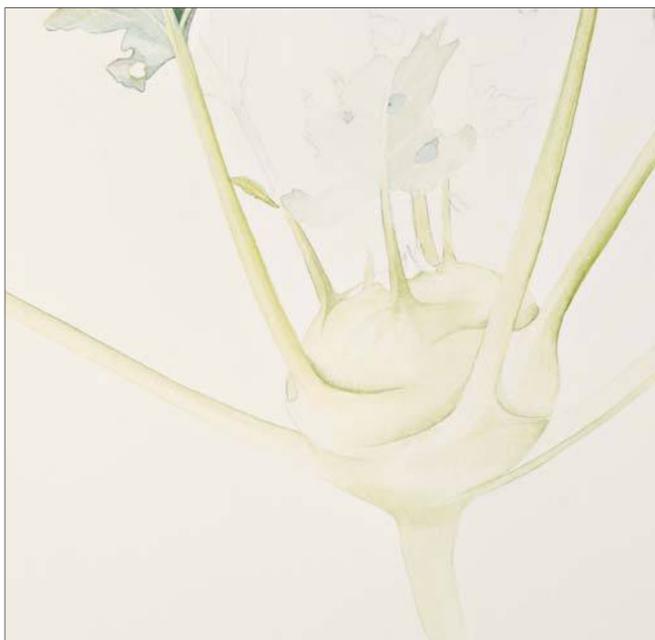
39. Приготовьте жидкую бледную размытку из смеси кадмия лимонного и винзорского голубого (зеленый оттенок). Смочите головку капусты водой, направляя воду к верхним правым росткам. Нанесите краску на ростки, распределяя ее от ростков к самой головке. Оставляйте незакрашенными области бликов.

40. Продвигаясь к основанию головки, постепенно уменьшайте интенсивность тона. Пока рисунок сохнет, снимите излишки краски с верхушки головки в области блика и промокните краску, попавшую на основной блик.

41. Продолжайте наносить краску на основание головки и корень, обозначьте блики. Дайте краске высохнуть.

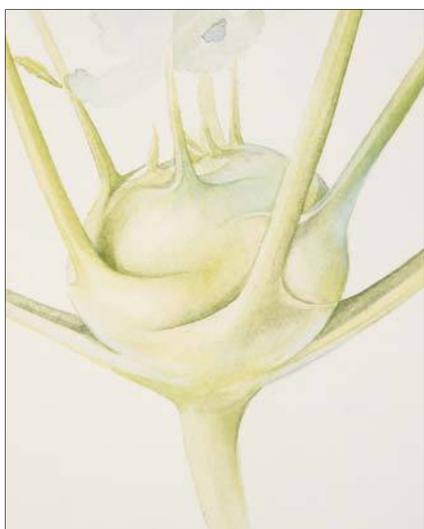
42. Сотрите карандашные линии, углубите цвет в местах выхода отростков из головки. Затените правый край отростков, сместив туда часть краски. Смягчите цвет чистой влажной кистью.

43. Приготовьте сине-зеленый замес из кадмия лимонного, винзорского голубого (зеленый оттенок), французского ультрамарина и небольшого количества кадмия красного темного. Затените головку и нижние части отростков, смочив предварительно эти области водой. Тени не должны быть слишком плотными.

44. Доработайте тени. Приготовьте жидкую размывку из смеси винзорского голубого (зеленый оттенок) и кадмия лимонного, добавьте немного краски у основания ростков с левой стороны. Поворачивайте бумагу так, чтобы рисовать горизонтально, а не вертикально. Этой же размывкой углубите цвет головки на отдельных участках. Смягчите цвета влажной кистью.

45. Разбавленными титановыми белилами изобразите налет на головке. Смягчите цвет чистой влажной кистью.

46. Начинайте прорисовку маленьких листьев смесью кадмия лимонного, французского ультрамарина и небольшого количества кадмия красного темного и винзорского голубого (зеленый оттенок). Проработайте сразу половину листа, предварительно увлажнив, а затем капнув краску. Пока слой сырой, протрите жилки кончиком чистой влажной кисти.

47. Этой же смесью затемните цвет между жилками и одновременно акцентируйте их.

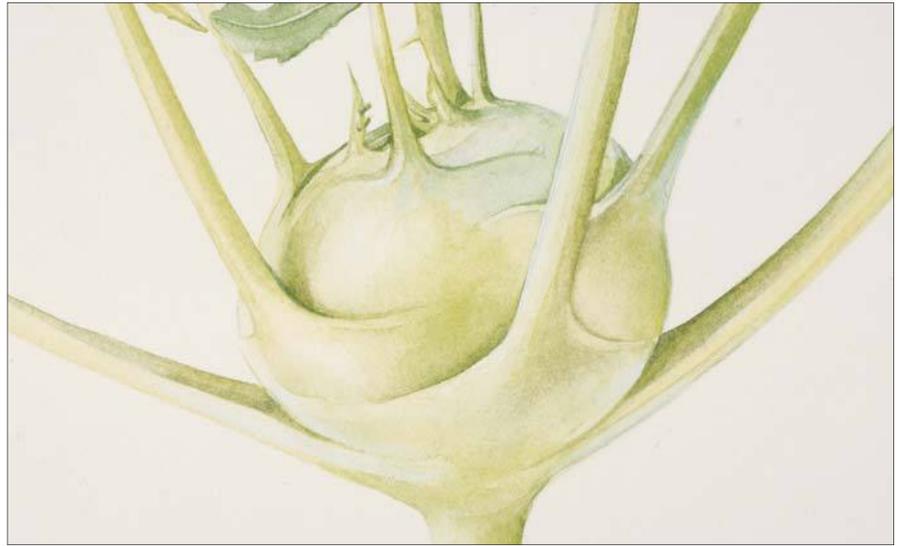
48. Придайте жилкам выразительность и одновременно смягчите их. Смешайте кадмий лимонный, винзорский голубой (зеленый оттенок), французский ультрамарин и титановые белила и нанесите тонкий слой размывки поверх всего листа.

49. Таким же образом окрасьте остальные маленькие листья, углубляя в отдельных зонах цвет и тени.

50. Приготовьте совсем бледную размывку из смеси кадмия лимонного, винзорского голубого (зеленый оттенок) и титановых белил для маленьких ростков.

51. Оживите цвет в отдельных местах головки тонким слоем кадмия лимонного и винзорского голубого (зеленый оттенок).

Практически готовый рисунок.

Карандашом я дорисовала корни и обозначила почву, а чтобы придать композиции легкость и воздушность, на задний план поместила контур этой же кольраби.

Настурции

Смешайте кадмий оранжевый, кадмий лимонный и розовый стойкий. Наносите краску в технике «мокрым по мокрому», регулируя насыщенность тона, промокните блики. Работайте через лепесток, дождитесь, когда они высохнут, затем окрасьте оставшиеся. Как только все лепестки высохнут, повторите процесс для углубления цвета. После высыхания финального слоя проработайте детали.

Овощи часто растут вперемешку с другими растениями, отчего сад становится еще привлекательнее. Холодный сине-зеленый цвет кольраби, например, прекрасно сочетается с ярко-оранжевыми настурциями. Добавление цветов в рисунок помогает подчеркнуть общую форму растения и радует глаз.

Натюрморт с тыквой

Разнообразие тыков и кабачков не счесть, а живые цвета и необычные узоры и текстуры этих овощей превращают процесс рисования в настоящее удовольствие. Я выбрала два резко отличающихся между собой сорта. У более крупной тыквы яркого оранжевого цвета простая, практически гладкая поверхность. Тогда как более мелкая — чалмовидная тыква — изобилует яркими узорами. Вся ее поверхность в бугорках и наростах, а форма напоминает экзотический головной убор (откуда и название). Оба овоща я разместила на синей клетчатой скатерти, которая сочетается с оранжевыми тыквами и создает цельную композицию.

Уже после завершения натюрморта я решила добавить для контрастности другую фактуру в виде сухой кукурузной обертки. То, что получилось, можете увидеть на стр. 105. Эта часть композиции, конечно, необязательна, выполняется исключительно по желанию.

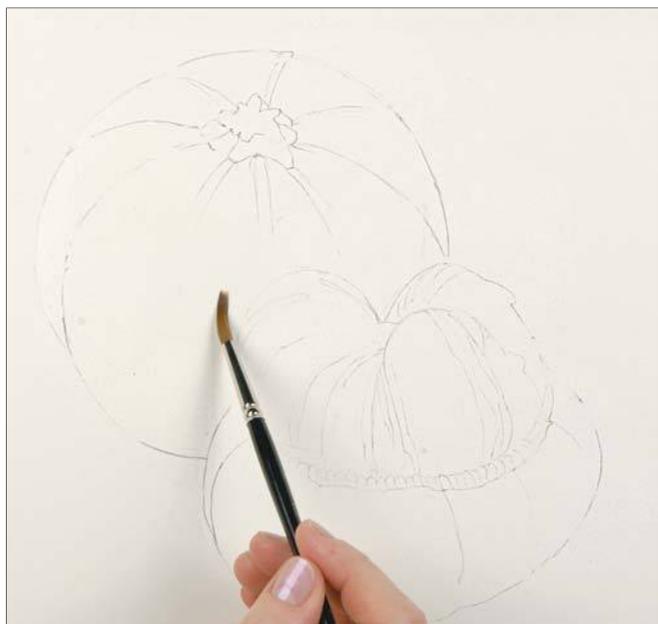
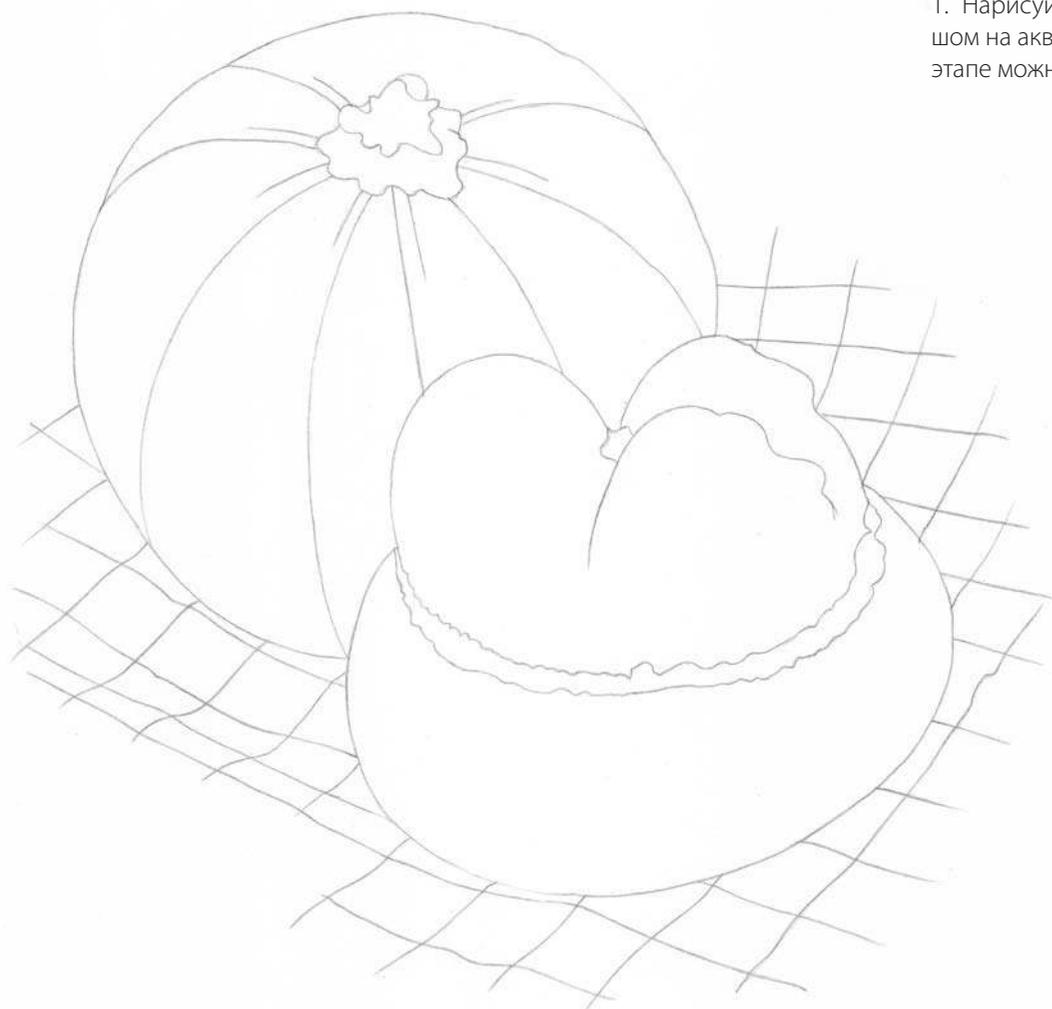
Материалы:

- лист акварельной бумаги горячего прессования 40 × 40 см;
- карандаш HB;
- соболиная кисть № 6;
- кисть из смешанного ворса № 12 (по желанию);
- ластик;
- бумажные полотенца или мягкая хлопчатобумажная тряпочка;
- акварельные краски: кадмий оранжевый, французский ультрамарин, кадмий лимонный, розовый стойкий, кадмий красный темный, ультрамарин фиолетовый, кадмий желтый светлый, винзорский голубой (зеленый оттенок), кобальт синий, индиго.

Тыквы и кабачки всегда напоминают мне о приходе осени. Их огромное разнообразие предоставляет художнику бесчисленное множество вариантов композиции. Из-за большого размера тыква — достаточно сложный объект для изображения. Однако если вам удастся передать роскошные формы и фактуру этих овощей, то конечный результат будет стоить приложенных усилий.

1. Нарисуйте композицию карандашом на акварельной бумаге. На этом этапе можно обойтись без скатерти.

2. Приготовьте два цвета: один темно-оранжевый из смеси кадмия оранжевого с небольшим количеством французского ультрамарина; другой — более светлый из смеси кадмия оранжевого, кадмия лимонного и розового стойкого. Кистью № 12 из смешанного ворса нанесите воду на одну половину тыквы.

3. Наберите на кисть как можно больше темно-оранжевой краски и нанесите ее на влажную поверхность вдоль края и у основания тыквы.

4. На центральную часть тыквы и у верхушки положите слой светлой оранжевой смеси.

5. Чистой влажной кистью размойте краску в местах световых бликов и рефлексов в верхней и нижней части.

6. Удалите немного краски у левого края, а также смягчите цвет в верхней части всей кистью. Дайте краскам высохнуть.

7. Смочите водой вторую половину тыквы, окрасьте темно-оранжевым нижнюю часть справа. Не наносите краску близко к краю тыквы, там, где будет световой блик: оставьте незакрашенным небольшой участок.

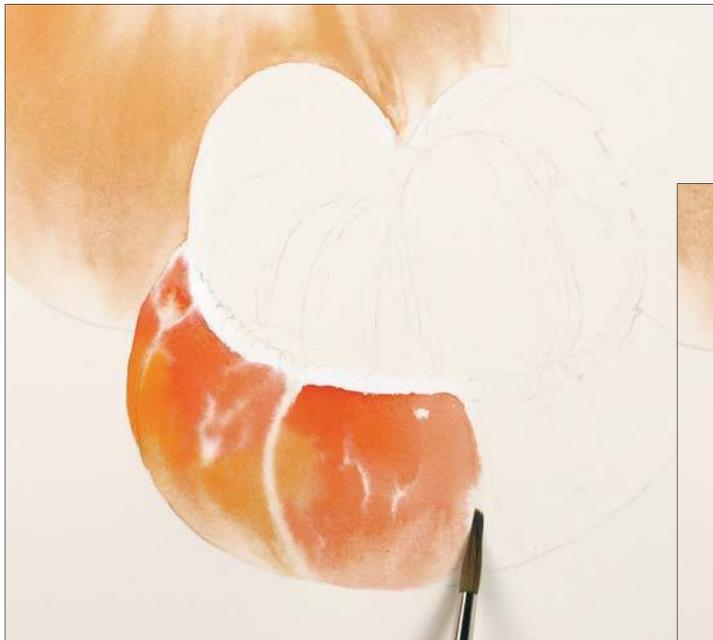
8. Нанесите вокруг верхушки светлый оранжевый и смешайте два цвета.

9. Создайте блики (шаги 5 и 6) и смягчите незакрашенный участок с правой стороны тыквы.

10. Пока краска сохнет, приготовьте еще два цвета — кадмий оранжевый и замес из кадмия оранжевого, кадмия красного темного и розового стойкого. Они понадобятся для красной области чалмовидной тыквы. Увлажните бумагу, затем нанесите краски, как можно точнее повторяя форму узора на тыкве. Оставьте некоторые области незакрашенными.

11. Смягчите оранжевый цвет у основания тыквы чистой влажной кистью, намочите незакрашенные зоны.

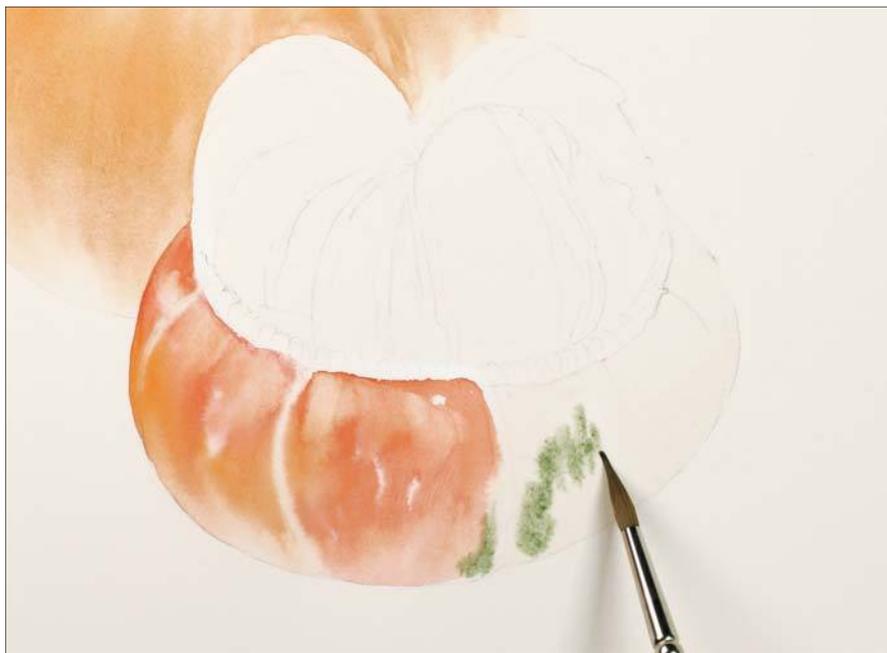

12. Удалите избыток краски сверху рисунка для передачи бликов. Дайте краске высохнуть.

13. Когда краски полностью высохнут, сотрите все карандашные следы.

14. Приготовьте краски для маленькой тыквы. Для ярко-желтого оттенка смешайте кадмий желтый светлый с небольшим количеством кадмия оранжевого, для темно-зеленого — французский ультрамарин с кадмием лимонным, для темно-оранжевого — кадмий оранжевый с капелькой французского ультрамарина. Когда краска на маленькой тыкве полностью высохнет, смочите водой правую часть, захватывая сухие участки, чтобы краски хорошо смешались. Капните немного зеленого на участок первой секции основания тыквы.

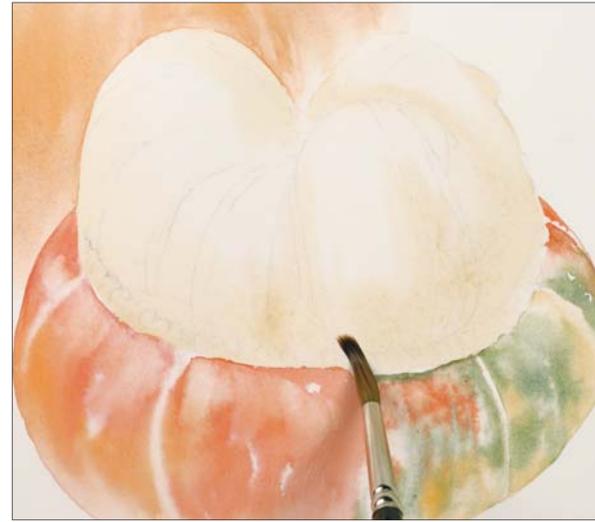
15. Промойте кисть и добавьте немного желтой смеси, а затем окрасьте оставшуюся часть основания тыквы темно-оранжевой. Повторите рисунок на тыкве.

16. Придайте тыкве текстуру, побрызгав водой на еще мокрую краску.

17. Завершите работу с оставшейся частью основания. Работайте с каждой секцией по очереди, следуя естественной разметке на тыкве. Дождитесь, пока секция высохнет, прежде чем приступить к следующей.

18. Для верхней части тыквы смешайте немного ультрамарина фиолетового с кадмием желтым светлым. Увлажните всю область, включая кайму, и закрасьте. Оставьте белые зоны для бликов.

19. Пока краска сохнет, нанесите эту же смесь на область срезанного черенка большой тыквы.

20. Края черенка закрасьте землистым, темно-коричневым оттенком из смеси французского ультрамарина, кадмия желтого светлого и капельки кадмия красного темного. Наносите краску на сухой лист кончиком кисти от краев к середине, постепенно смягчая цвет.

21. С более структурной секцией работайте маленькими круговыми движениями кончиком кисти, оставляйте мелкие пятнышки чистой бумаги для создания белой ряби (так мы работали с кабачком, стр. 62–63).

22. Продолжайте наносить краску вокруг черенка. Дайте краске высохнуть. Нанесите сверху размывку из кадмия желтого светлого.

23. Смесью из ультрамарина фиолетового и кадмия желтого светлого усильте тени в верхней части чалмовидной тыквы. Смягчите цвет влажной кистью.

24. Пусть краска высохнет. Добавьте оранжевый и зеленый на верхнюю часть тыквы. Для зеленого цвета смешайте французский ультрамарин и кадмий лимонный, для оранжевого — кадмий оранжевый и розовый стойкий. Рисуйте кончиком кисти по сухой поверхности. Чередуйте цвета. Добавьте блики, пока краска не высохла.

25. Когда краски высохнут, углубите цвет в отдельных зонах и проработайте детали.

26. Насыщенной смесью из ультрамарина фиолетового и кадмия желтого светлого (шаг 23) нарисуйте «бородавки» на поверхности тыквы.

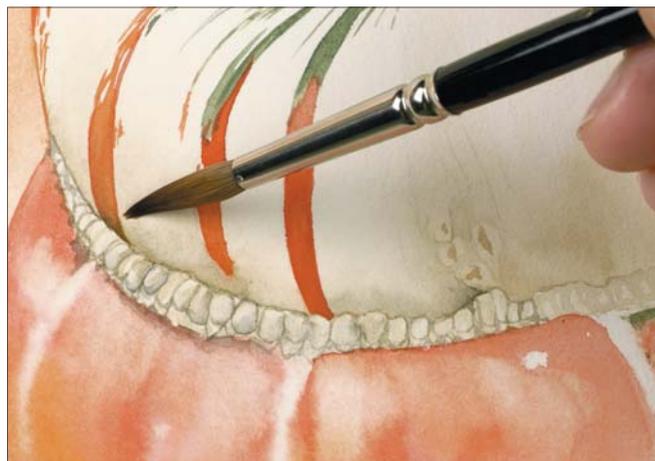

27. Этим же цветом проработайте детали вокруг каймы, обозначьте оранжевые и красные пятна по левой стороне вверху тыквы.

28. Когда краска высохнет, приготовьте серебристо-серый оттенок из смеси французского ультрамарина, кадмия желтого светлого и кадмия красного темного. Обведите каждую деталь на кайме. Обозначьте тени, смягчая цвет с одной стороны каждой детали.

29. Тем же цветом углубите тени над каймой, впишите их в фон.

30. Смешайте кадмий желтый светлый и кадмий оранжевый до золотого оттенка, закрасьте области между деталями каймы.

31. Смочите водой верхнюю правую часть тыквы и наложите слой из смеси винзорского голубого (зеленый оттенок), французского ультрамарина и кадмия желтого светлого.

32. Когда краски высохнут, проработайте красные и зеленые полосы, как вы делали это ранее.

33. Придайте теплоты серебристо-серому цвету (смесь из шага 28), добавив немного кадмия красного темного. Концом кисти прокрасьте «бородавки». Смягчите цвет влажной кистью.

34. Вернитесь к большой тычке. Сделайте насыщенную жидковатую размывку из смеси кадмия оранжевого, французского ультрамарина и розового стойкого. Углубите цвет затененных областей. Работайте с каждой секцией по очереди: сначала смачивайте водой, затем наносите краску.

35. Пройдитесь чистой влажной кистью по наружному краю секции, чтобы смягчить края. Смягчите также верхний край тыквы.

36. Завершив работу над секцией, оставьте высыхать. Набрызгайте воду на подсохший рисунок для имитации крапчатой структуры.

37. Проработайте все секции подобным образом.

38. Когда первые секции высохнут, завершите работу над ними. Там, где нужно углубить цвет, нанесите размытку из кадмия оранжевого, смягчите цвет влажной кистью.

39. Продолжайте углублять цвет там, где необходимо, одновременно приглушите белые блики легким слоем размытки.

40. Нарисуйте скатерть (если вы еще этого не сделали).

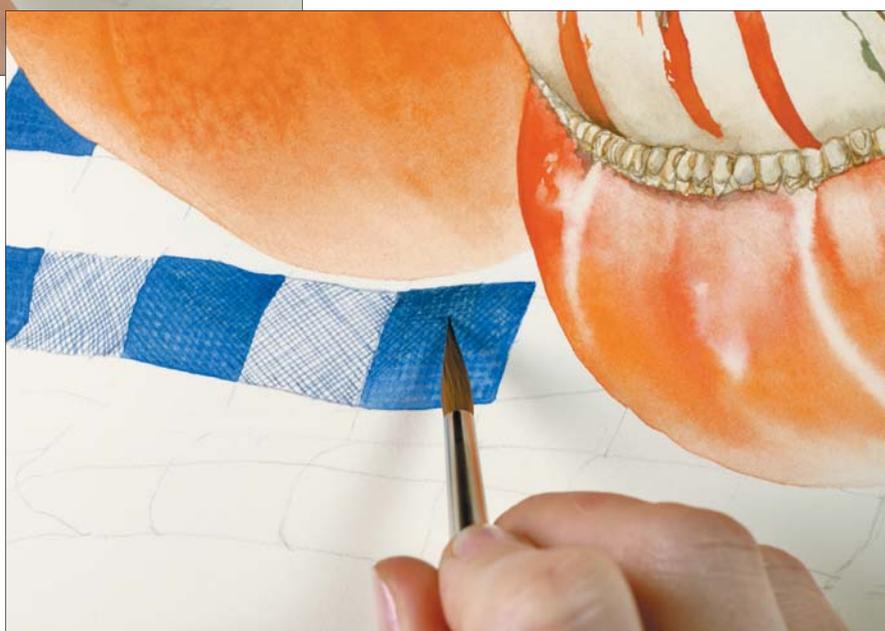

41. Смешайте кобальт синий с французским ультрамарином, нанесите на темные квадраты (не смачивайте перед закрашиванием). До того как краска высохнет, проработайте волны полотна концом влажной кисти.

42. Смешав французский ультрамарин и кадмий красный темный, нарисуйте светло-голубые квадраты. Для отображения структуры ткани выделите кончиком кисти диагональные линии и обведите каждый квадрат. Работайте по сухой поверхности.

43. Приготовьте глубокий синий цвет из смеси французского ультрамарина и индиго и нанесите тот же узор на темные квадраты. В затененных областях полотна линии должны быть более темными.

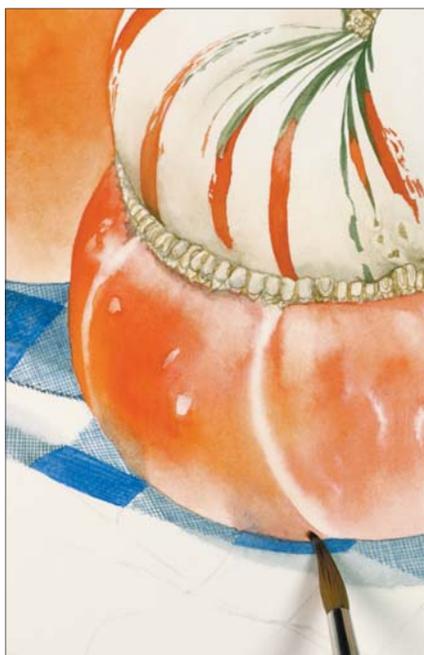
44. Продолжайте работать над остальными синими квадратами, размывая их у края рисунка.

45. Сделайте жидкий бледный замес для серого полутона из французского ультрамарина, кадмия желтого светлого и кадмия красного темного. Добавьте капельку кобальта синего. Нарисуйте тени под обеими тыквами, не задевая уже нанесенную краску.

46. Раскрасьте чалмовидную тыкву оранжевыми цветами (шаг 10), нанесите их вразнобой, затем смягчите чистой влажной кистью. Обойдите блики и рефлекс в нижней части тыквы.

47. В месте отражения синевы скатерти на тыкве положите легкий водянистый слой кобальта синего.

48. Углубите цвет зеленых областей темно-зеленой смесью из французского ультрамарина и кадмия лимонного (шаг 14).

49. Почти безводной смесью кадмия желтого светлого с французским ультрамаринном на сухой поверхности «слепите» зеленую текстуру тыквы, имитируя кистью ее кривизну. Насыщенной желтой смесью (шаг 14) углубите желтые тона.

50. Смешайте французский ультрамарин, кадмий оранжевый и розовый стойкий. Углубите цвет большой тыквы. Нанесите краску вверх у срезанного черенка, слегка протягивая ее вниз волнистыми линиями для имитации фактуры.

51. Продолжайте работать с верхней частью тыквы. Акцентируйте выступающие ребра смесью кадмия оранжевого и французского ультрамарина. На более темных областях ребер наносите тонкие волнистые линии кончиком кисти.

52. Приготовьте светло-оранжевую смесь из кадмия лимонного и кадмия оранжевого, нанесите на всю тыкву.

53. Придайте чалмообразной тыкве фактуру. Изготовьте насыщенную смесь из розового стойкого и кадмия оранжевого, нанесите краску сухой кистью, следуя за изгибами тыквы. Не закрашивайте белые блики и узоры.

54. Продолжайте работать над объектом, углубите цвета, где необходимо, например, внизу тыквы. Прорисуйте черные стежки вокруг квадратов скатерти смесью из индиго и кадмия красного темного.

55. На разрезе черенка большой тыквы замесом для серого полутона (шаг 45) нарисуйте маленькие дырочки.

Готовый проект.

По краям скатерти я расположила кукурузные листья. Мне нравится их приглушенный цвет и то, как они обрамляют массивные формы тыкв. Из красок понадобились французский ультрамарин, кадмий красный темный, кадмий желтый светлый и индиго.

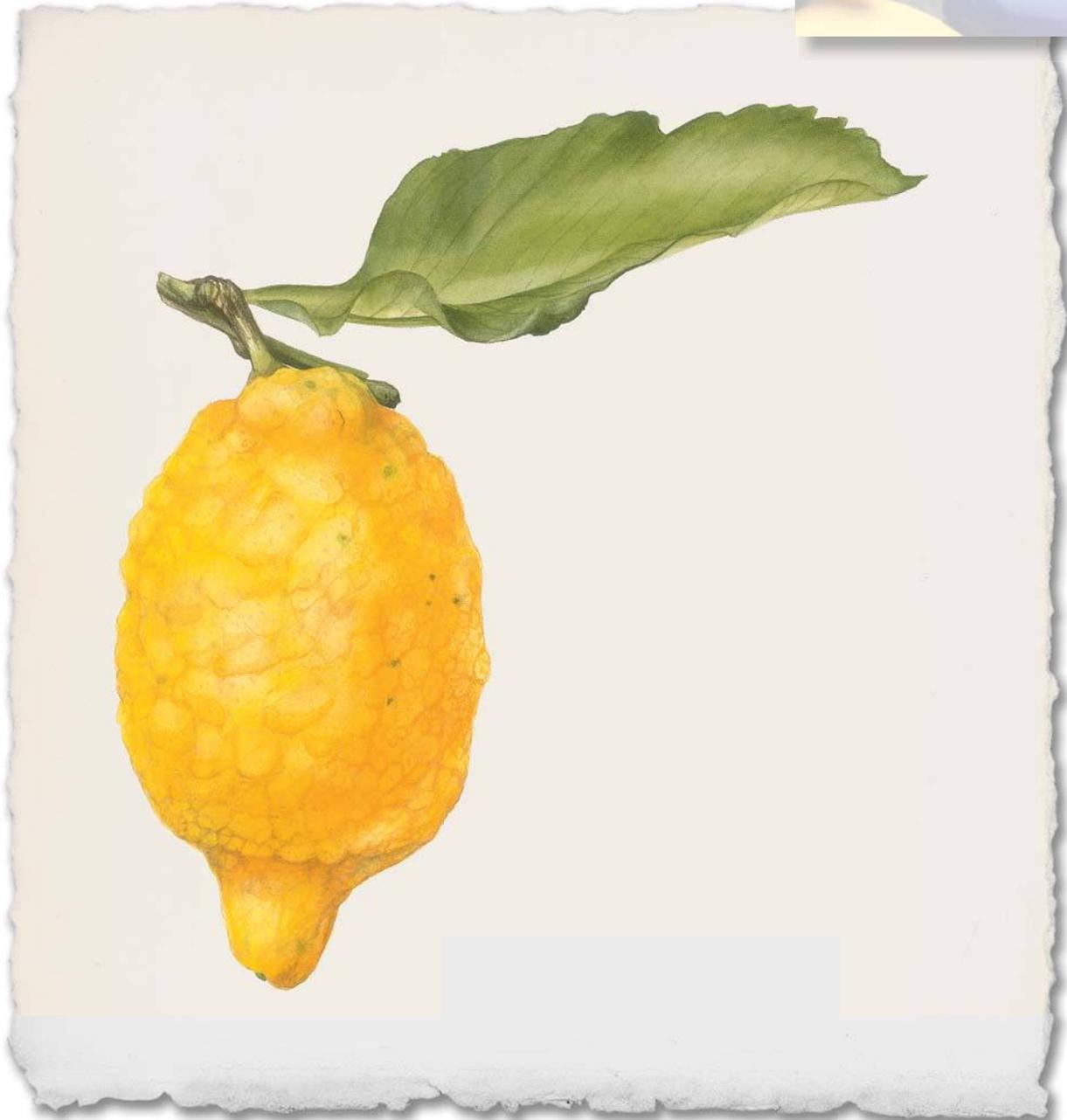
ЛИМОН

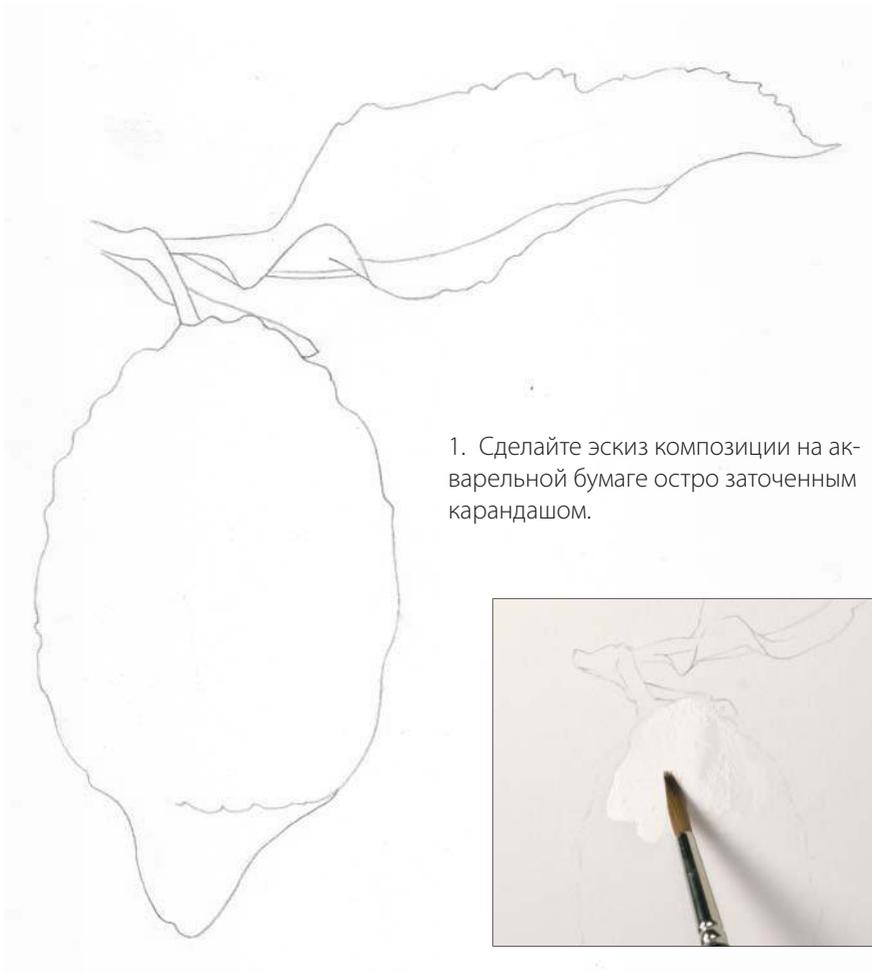
Этот красивый лимон лежал на самом вершуре коробки с лимонами в местной овощной лавочке. Он один-единственный был с листом и во всем подходил для моего проекта. Воссоздать шишковатый вид этого лимона — интересная задача. Вы сможете поупражняться в умении воспроизвести форму.

Гладкая поверхность листа подчеркивает и фактуру, и плотность массивного статичного лимона. Вам понадобятся только два желтых цвета, поэтому едва уловимые колебания тонов и оттенков станут проверкой вашего навыка смешивать краски. При работе старайтесь делать набросок как можно более незаметным: желтый пигмент, попав на следы простого карандаша, не позволит их удалить.

Материалы:

- лист акварельной бумаги горячего прессования 26 × 32 см;
- карандаш HB;
- соболиная кисть № 6 с острым кончиком;
- ластик;
- бумажные полотенца или хлопчатобумажная тряпочка;
- акварельные краски: кадмий лимонный, розовый стойкий, ультрамарин фиолетовый, кадмий желтый светлый, винзорский голубой (зеленый оттенок), французский ультрамарин, кобальт синий, кадмий красный темный, индиго.

1. Сделайте эскиз композиции на акварельной бумаге остро заточенным карандашом.

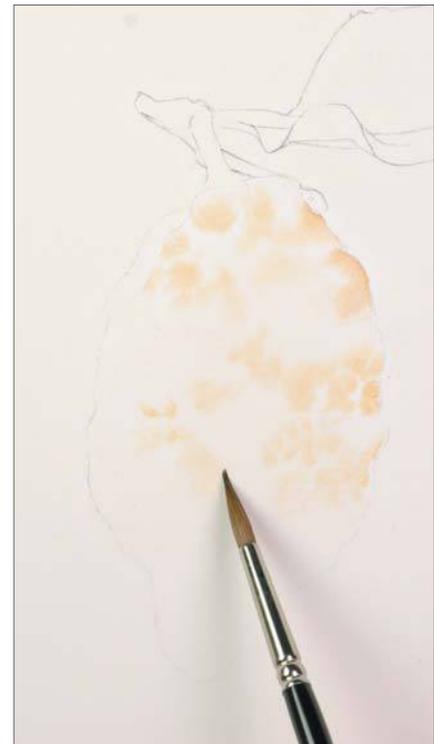

2. Слегка пройдитесь по карандашным контурам ластиком.

3. Смешайте кадмий лимонный и розовый стойкий до мягкого оранжевого оттенка. Смочите водой верхнюю часть лимона.

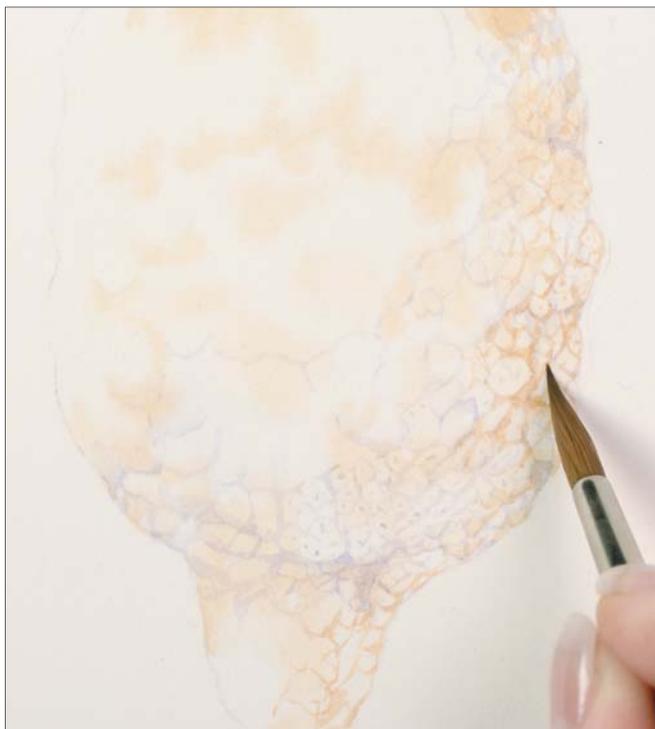

4. Капните небольшое количество краски на затемненные областиверху фрукта. Смягчите края.

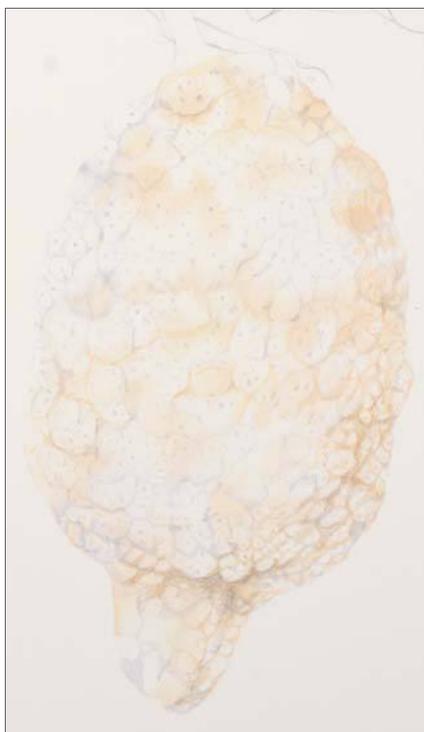

5. Когда краска высохнет, смочите водой нижнюю часть лимона и добавьте еще немного оранжевого. На участках с выраженной текстурой наносите краску более мелкими мазками.

6. Начинайте выстраивать узор и текстуру объекта. Бледной размывкой ультрамарина фиолетового постройте затемненные области фрукта. Заполните самые глубокие впадины между шишками концом кисточки — сначала наносите краску, затем смягчайте. Каждый раз работайте над одной маленькой областью.

7. После проработки затемненных участков фрукта снова перейдите к светло-оранжевому цвету. Усиливайте тени и наносите краску поверх сиреневых линий, подчеркивая текстуру и углубляя уже намеченные оранжевые пятнышки там, где это необходимо. Самые яркие блики оставляйте незакрашенными.

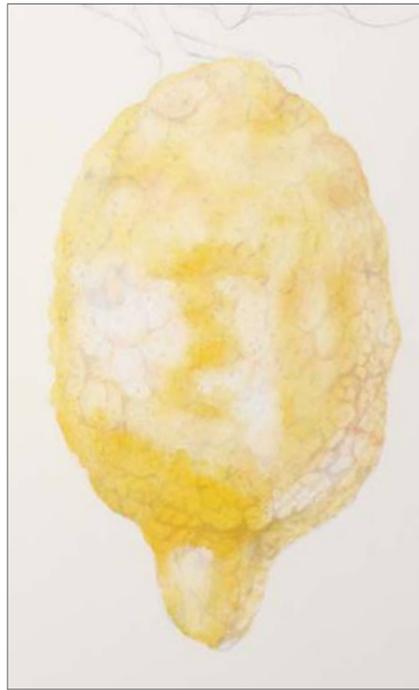
8. Окрасьте оставшиеся области лимона. Кончиком кисти наметьте крошечные выемки (поры) там, где вы их можете увидеть. Дайте краскам высохнуть.

9. Пришло время работать с желтым. Приготовьте два цвета — кадмий лимонный и смесь из кадмия лимонного и небольшого количества кадмия желтого светлого. Работайте поэтапно над каждым участком лимона: сначала смачивайте водой, затем наносите оба цвета, стараясь повторить «перекличку» тонов на поверхности настоящего лимона.

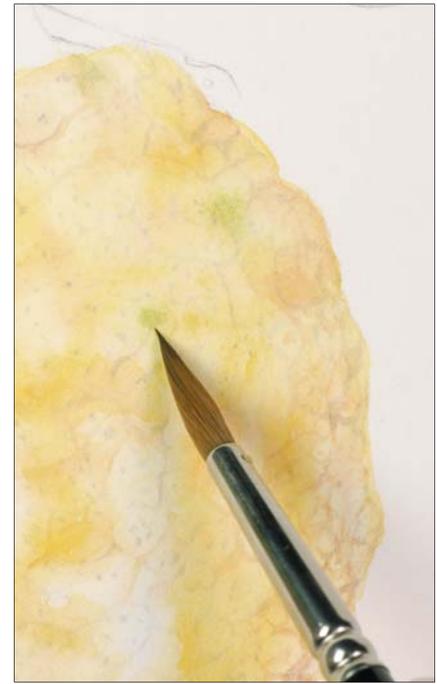

10. Продолжайте работать над поверхностью лимона. Пока краска не высохла, чистой влажной кистью промокните мелкие блики, смягчите края.

11. Завершите нанесение первого слоя желтого цвета, дайте ему высохнуть.

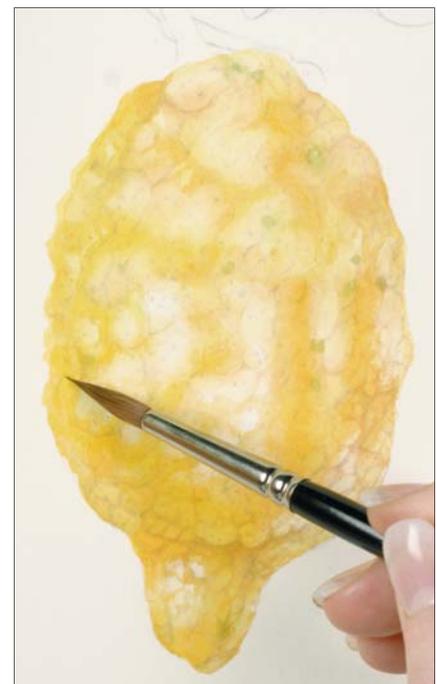
12. Смешав кадмий лимонный и винзорский голубой (зеленый оттенок), кончиком кисти проставьте маленькие зеленые пятна.

13. Замесом из кадмия желтого светлого, кадмия лимонного и капельки розового стойкого углубите желтый цвет. Нанесите краску на более темные участки, смягчите их.

14. Добейтесь нужной глубины тона двумя или тремя слоями. Переходите к следующему участку, только дав просохнуть предыдущему, чтобы не перегружать бумагу.

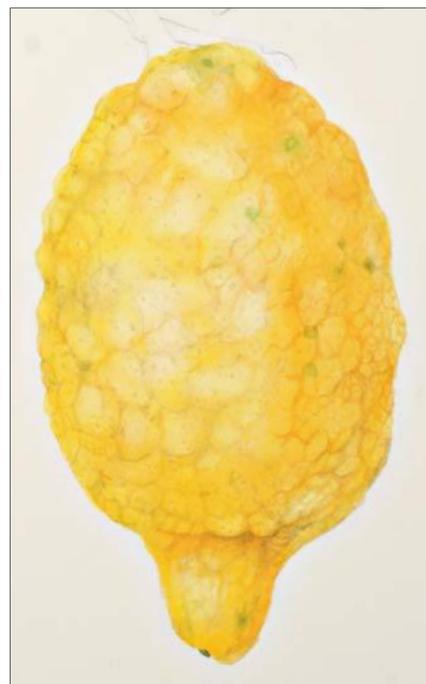
15. Нанесите немного кадмия лимонного на блики с левой стороны лимона, смягчите влажной кистью.

16. После наложения двух-трех желтых слоев подчеркните фактуру цедры с помощью теней мягкого оранжевого цвета.

17. Продолжайте работать с желтыми слоями. По затемненным областям пройдите кадмием желтым светлым, а по области слева — кадмием лимонным. Наберите на кончик кисти оранжевый и подчеркните детали, такие как мелкие поры и пятна.

18. Углубите цвет фрукта размывкой из смеси кадмия желтого светлого и капельки розового стойкого.

19. Для листа приготовьте два оттенка зеленого: глубокий темно-зеленый из французского ультрамарина, кадмия желтого светлого и винзорского голубого (зеленый оттенок) и более светлый из кадмия желтого светлого, кадмия лимонного и винзорского голубого (зеленый оттенок). Смочите поверхность листа водой.

20. Нанесите темно-зеленый цвет.

21. Сразу же, пока краска влажная, добавьте более светлый зеленый.

22. Продолжайте закрашивать поверхность листа двумя цветами. Аккуратно наносите краску внутри контуров.

23. Пока краска еще влажная, промокните блики.

24. Наконец, кончиком кисти проработайте каждую прожилку мелкими мазками. Дайте краске полностью высохнуть.

25. Аккуратно сотрите карандашные линии, они вам больше не понадобятся.

26. Смочите водой лист и, если нужно, добавьте зеленые оттенки. Дайте краске высохнуть.

27. Нарисуйте прожилки темно-зеленым цветом.

28. Подчеркните отдельные зоны листа этой же краской.

29. Продолжайте работать с цветом для придания листу очертаний и формы.

30. Кончиком кисти начинайте прорисовывать детали, в частности, прожилки на обратной стороне листа.

31. Продолжайте углублять цвет листа там, где это необходимо, смягчая его влажной кистью. Там, где нужен более глубокий тон, подмешайте к темно-зеленому немного французского ультрамарина. Дайте краске высохнуть.

32. Обозначьте изгибы листа с помощью темно-зеленого. Нанесите маленькие мазки и смягчайте цвет кончиком кисти. На темные области нанесите размытку из смеси индиго, кадмия желтого светлого и небольшого количества кадмия красного темного.

33. Покройте блики жидкой размывкой кобальта синего.

34. Плодоножку лимона покройте смесью из кадмия лимонного и винзорского голубого (зеленый оттенок). Наложите краску на сухую поверхность и сразу снимите влажной кистью часть краски на зонах бликов.

35. Предварительно увлажнив, нарисуйте темно-зеленой краской ветку.

36. Продолжайте наносить зеленый.

37. Приготовьте коричневый цвет из смеси кадмия красного темного, французского ультрамарина и кадмия желтого светлого. В технике сухой кисти прорисуйте концом кисти детали плодоножки.

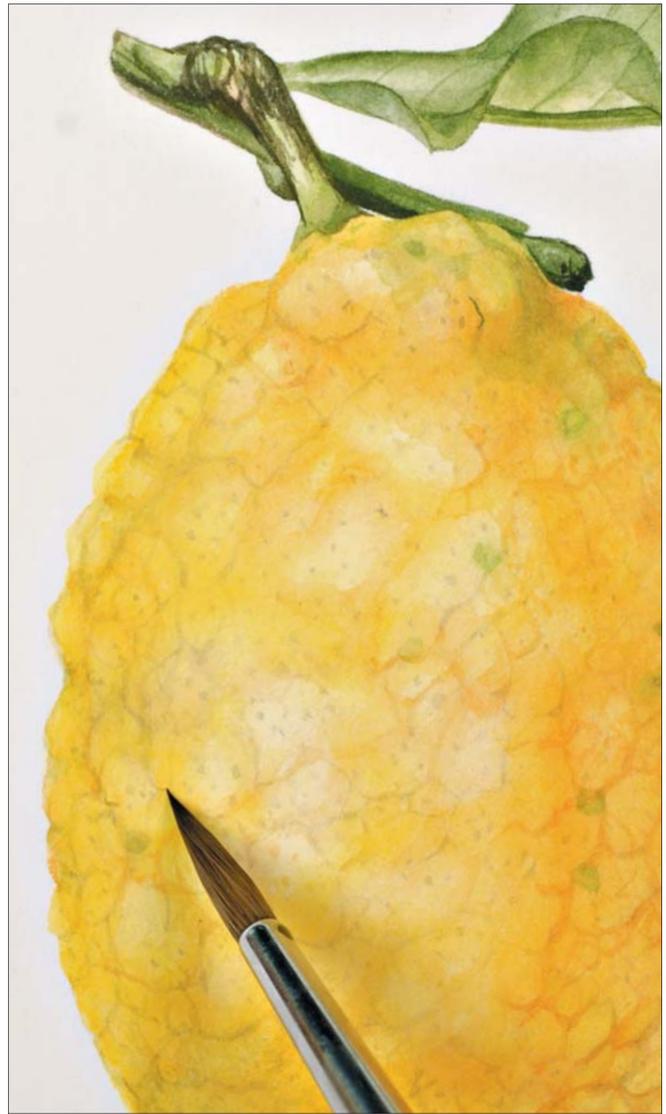
38. Бледно-зеленым нарисуйте отражение от зеленого листа в верхней части лимона.

39. Подчеркните выпуклость лимона, обозначив ультрамарином фиолетовым тени внизу фрукта.

40. Усилите тени и придайте выразительности правой нижней части фрукта с помощью тонкого слоя из смеси кадмия желтого светлого и устойчивого розового.

41. Сотрите оставшиеся карандашные наброски, углубите текстурные детали ультрамарином фиолетовым, работайте кончиком кисти.

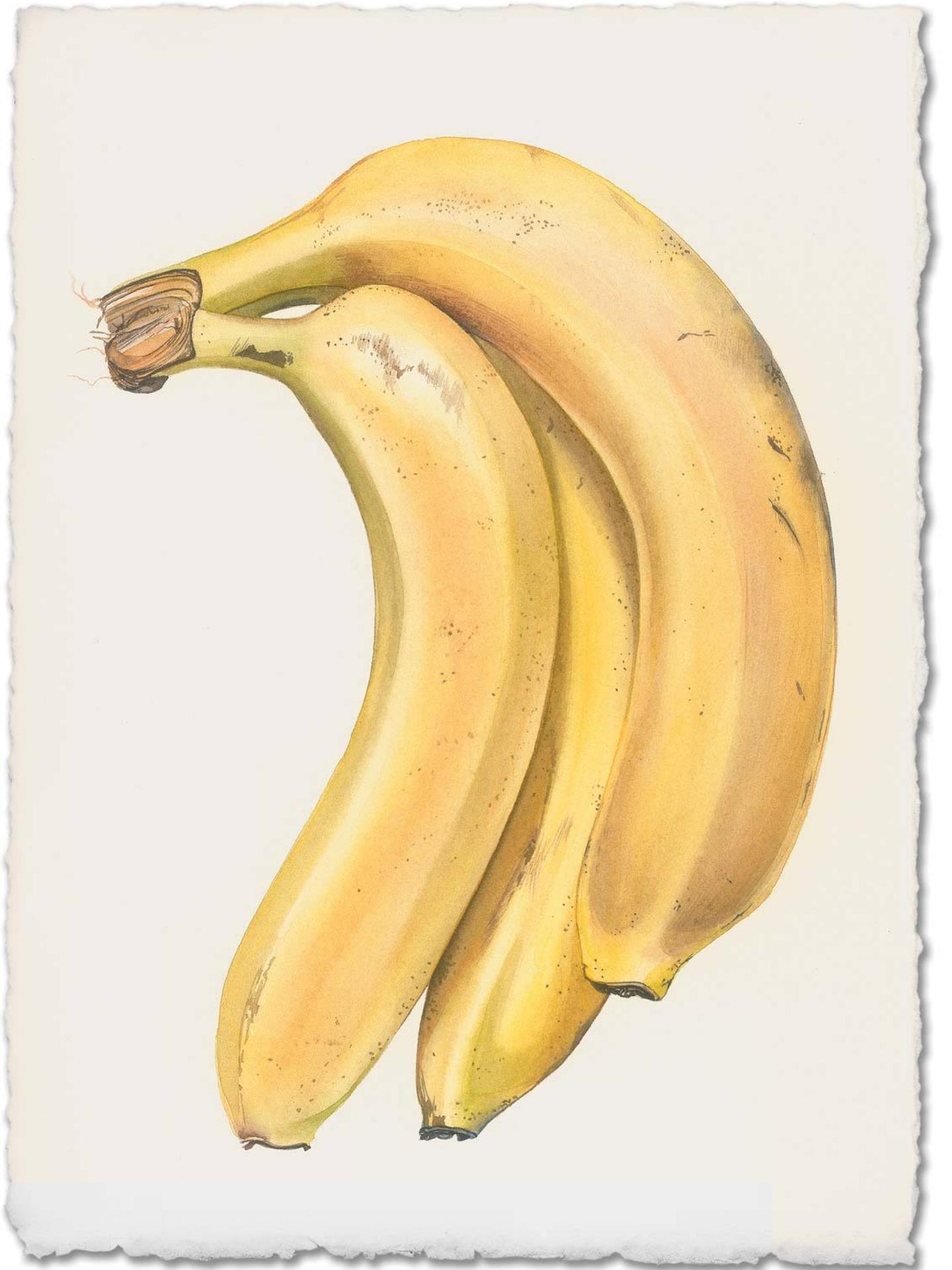
42. Наконец, нанесите на лист размывку из смеси кадмия желтого светлого и винзорского голубого (зеленый оттенок).

Готовый проект. Техника, которую я здесь показала, подойдет для изображения и других желтых фруктов и овощей, к примеру, бананов, показанных на следующей странице. Нанося тени в первую очередь, вы не «запачкаете» ими последующие желтые слои.

Бананы
30 x 37 см

Бананы не самый популярный фрукт для изображения, но рисовать их весело и на удивление сложно. У бананов очень деликатные и гладкие тени, а их мягкость и колебания оттенков передаются последовательным аккуратным нанесением слоев.

Ягодное сердце

Эта работа будет взывать к романтической стороне вашей природы и станет отличным тестом на терпение и внимание к деталям. Композиция составлена из разных ягод: вам понадобится по три-четыре экземпляра каждой для воспроизведения их в разных позициях. Я выбрала клубнику, ежевику, малину и чернику, но вы можете опираться на свои предпочтения. Сгруппируйте часть ягод вместе на тарелке, чтобы понаблюдать за бликами и рефлексамми. Наброски не понадобятся, композиция будет создаваться постепенно. Начнем с нескольких ягод, лежащих в произвольном порядке в центре сердца.

Материалы:

- лист акварельной бумаги горячего прессования 33 × 36 см;
- карандаш HB;
- соболиная кисть № 4 с острым кончиком;
- грунт для акварели (lifting preparation);
- ластик;
- бумажные полотенца либо кусок хлопчатобумажной ткани;
- акварельные краски: кобальт синий, кадмий красный темный, французский ультрамарин, кадмий желтый светлый, индиго, титановые белила, квинкридоновый красный, краплак красный, кадмий лимонный, винзорский голубой (зеленый оттенок), розовый стойкий, квинкридоновый пурпурный.

1. Нарисуйте контур сердца, а затем маленький фрагмент композиции с различными ягодами. Я предлагаю в центр поместить клубнику, а вокруг нее остальные ягоды.

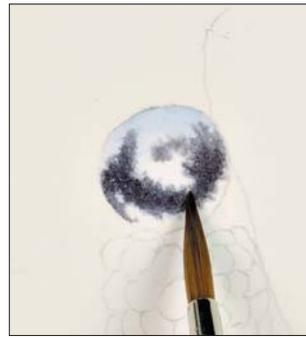

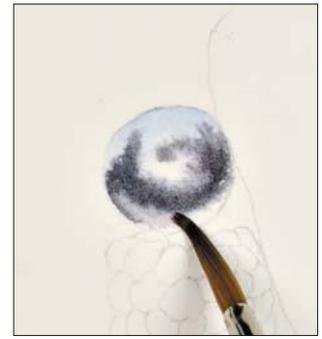
2. Начните с черники. Сделайте размытку из кобальта синего. Смочите ягоду водой. Нанесите краску вверх и с левой стороны.

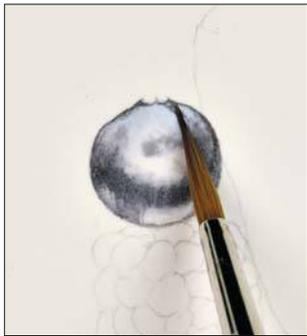
3. Пока краска высыхает, приготовьте густой замес из кадмия красного темного, французского ультрамарина и небольшого количества кадмия желтого светлого. Увлажните ягоду, дождитесь, когда вода впитается, капните полученной смесью. Не закрашивайте блики.

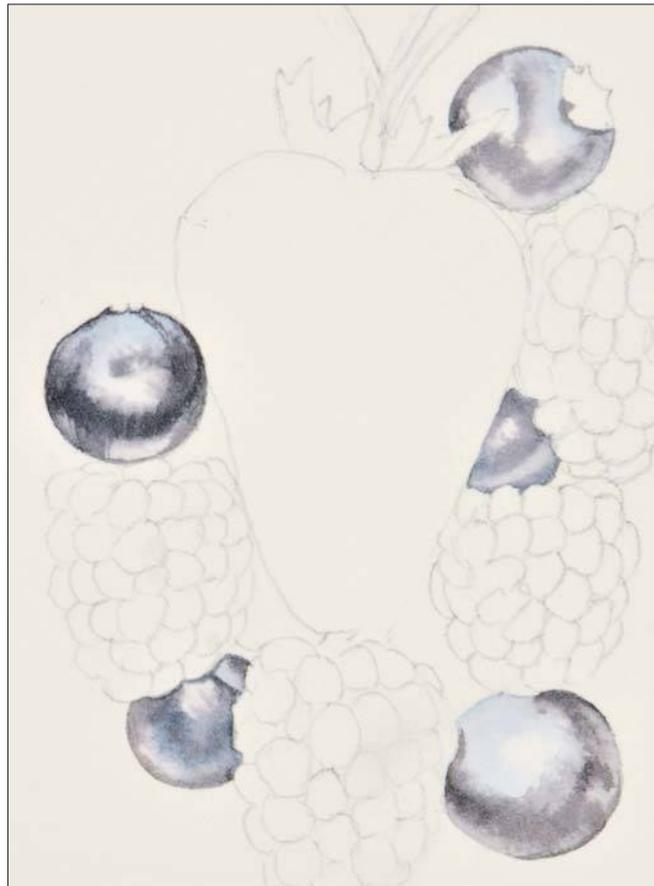
4. Нанесите как можно больше краски. Будьте внимательны, не закройте блик.

5. Чистой влажной кистью смягчите края и убедитесь, что краска не стекает на блик.

6. Пока краска сохнет, кончиком кисти «подгоните» темный цвет туда, куда вам нужно, включая мелкие выступы (точки) вдоль верхнего края ягоды.

7. Проработайте оставшиеся ягоды черники в центральной части тем же способом.

8. Капните водой на одну костянку ежевики, нанесите краску и сразу промокните блики.

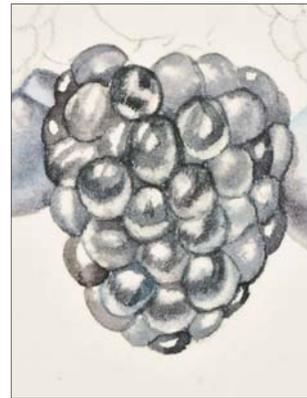

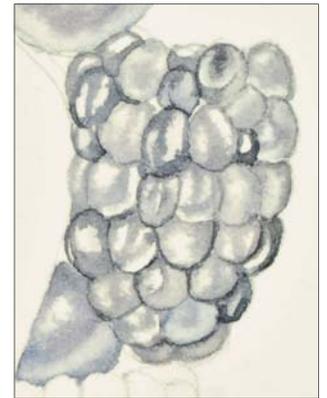
9. Когда краска высохнет, слегка углубите цвет в технике «сухим по сухому».

10. Так же окрасьте следующую костянку.

11. Повторите шаги 8–9 для оставшихся костянок.

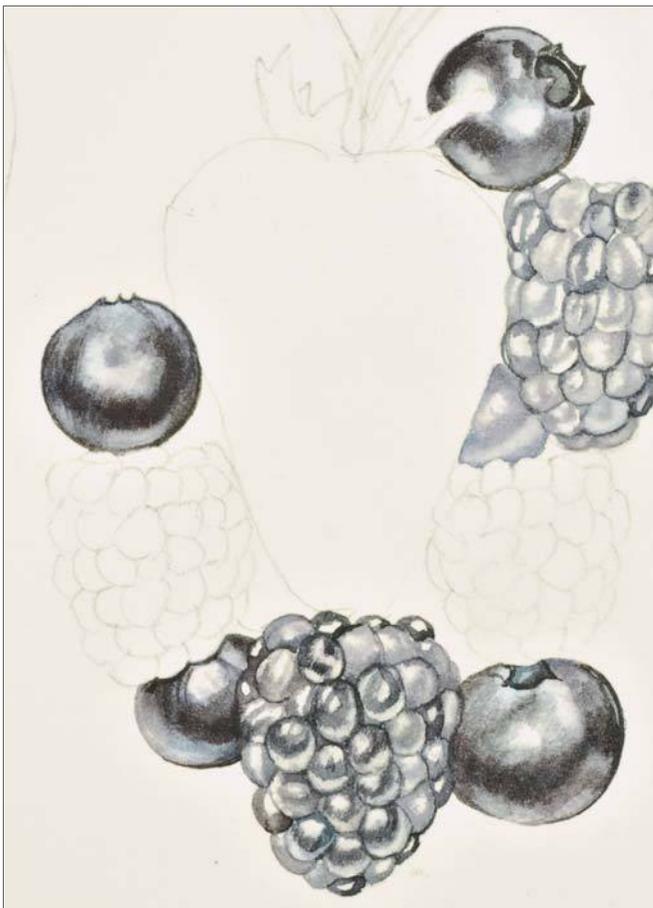
12. Окрасьте остальную ежевику в композиции.

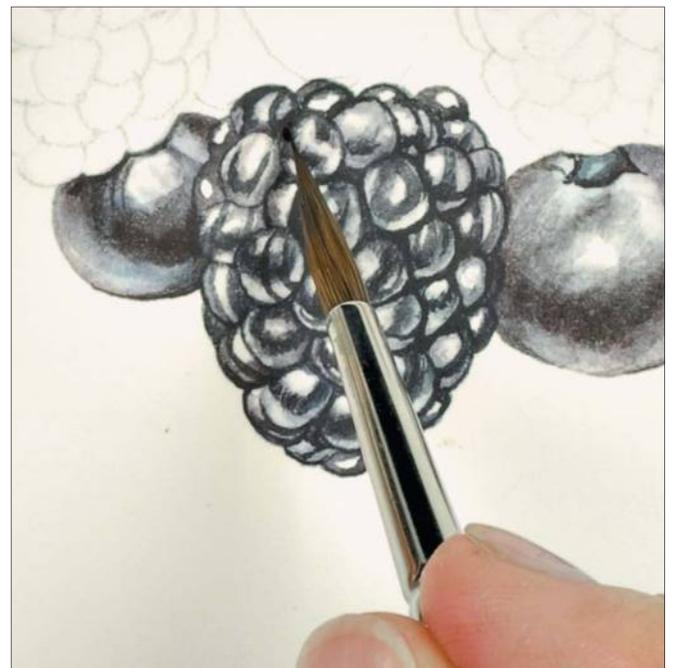
13. Вернитесь к первой чернике. Приготовьте насыщенную смесь из индиго и кадмия красного темного и нанесите краску на ягоду кончиком кисти. Работая в технике сухой кисти, добейтесь самого темного тона.

14. Придайте рисунку реалистичности, влажным кончиком кисти смягчив края. Заострите детали.

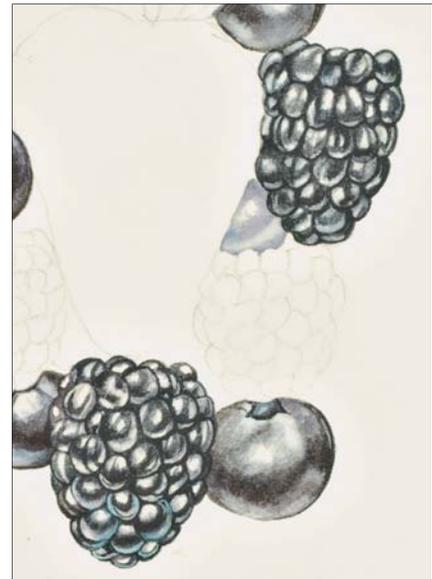
15. Проработайте подобным образом оставшуюся чернику.

16. Той же краской пройдитесь по самым темным областям ежевики. Работайте кончиком сухой кисти.

17. Нанесите немного титановых белил на нижнюю часть каждой костянки в нижней части ягоды. Получится легкая голубая вуаль отраженного света.

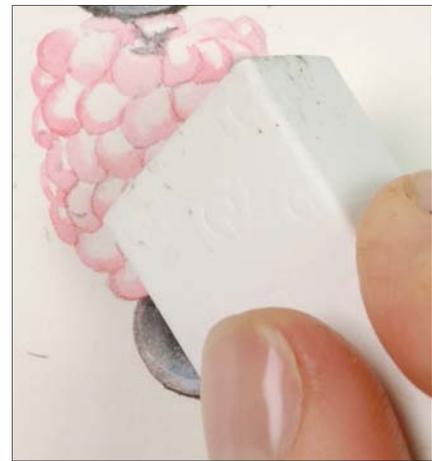
18. Проработайте оставшуюся часть ягоды таким же образом.

19. Теперь займитесь малиной. Смочите водой три или четыре костянки, затем нанесите размывку из квинакридонового красного на основание каждой из них.

20. Закрасьте оставшуюся часть ягоды, работая одновременно над тремя или четырьмя костянками.

21. Когда краска высохнет, сотрите карандашные линии.

22. Смешайте квинакридоновый красный, краплек красный и немного кадмия желтого светлого. Аккуратно обозначьте отразившийся красный свет между костянками.

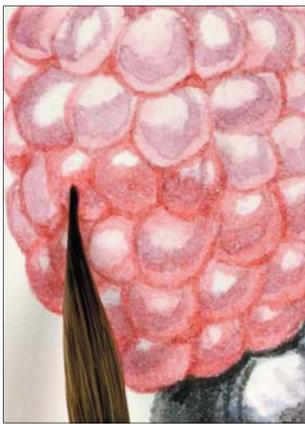
23. Смочите водой весь фрукт, чтобы убрать излишнюю краску и смягчить блики.

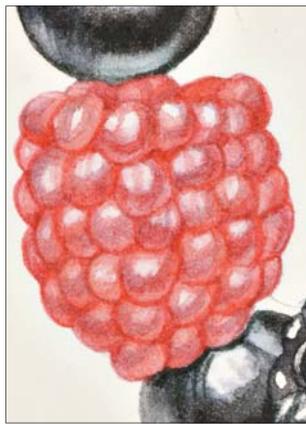
24. Проработайте еще раз блики, закрасенные в ходе работы. Смочите область, откуда хотите удалить краску, а затем промокните бумажным полотенцем.

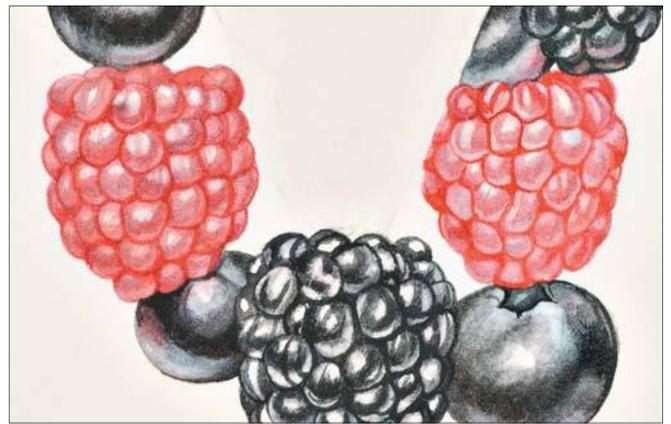
25. Очень бледной размывкой из смеси квинакридонового красного и кобальта синего, обозначьте тени на каждой костянке. Работайте одновременно с тремя или четырьмя костянками. Затем смягчите цвета влажной кистью.

26. Размывкой из квинкридонового красного углубите цвет вокруг бликов.

27. Делайте это до тех пор, пока ягода не покажется яркой и сочной.

28. Прорисуйте остальную малину подобным образом.

29. Когда краска высохнет, приступайте к работе над клубникой. Сначала нанесите два или три слоя грунта под акварель (прежде чем приступать к очередному слою, дайте высохнуть предыдущему).

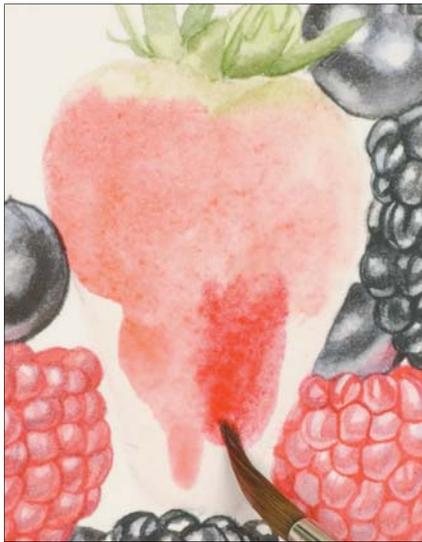
30. Пока грунт сохнет, приготовьте зеленую краску для листьев клубники из кадмия лимонного и винзорского голубого (зеленый оттенок). Окрасьте листья, затем области сверху и внизу.

31. Продолжайте наносить ярко-зеленый там, где вы его видите, дайте краске высохнуть. Приготовьте более темный оттенок из смеси французского ультрамарина и кадмия желтого светлого. Снова увлажните листья и добавьте темно-зеленый на середину листьев.

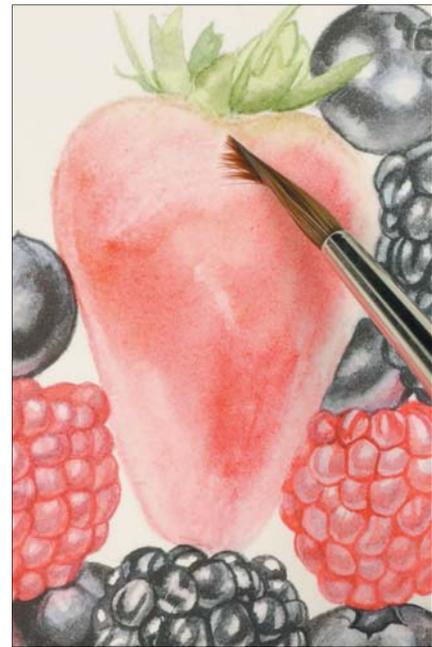

32. Сотрите все ненужные карандашные наброски и продолжайте работать с темно-зеленым цветом.

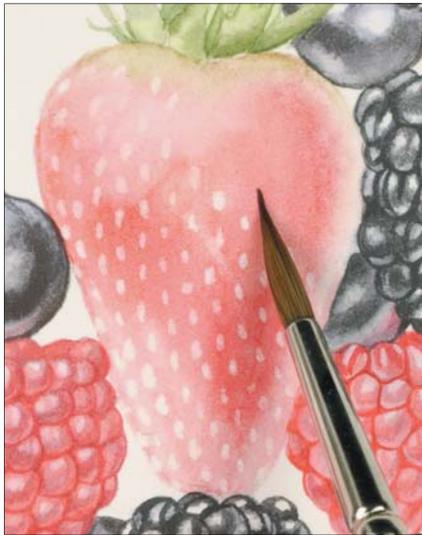

33. Пока листья подсыхают, приготовьте краски для клубники: смешайте кадмий лимонный, квинакридоновый красный и добавьте немного винзорского голубого (зеленый оттенок) для светло-зеленых зон в верхней части клубники; квинакридоновый красный и кадмий лимонный для середины; кадмий красный темный и розовый стойкий для нижней части. Сделайте жидкие размывки смесей и быстро их нанесите, начиная сверху.

Совет
Все ягоды отличаются друг от друга. Поэтому, когда приступите к следующей клубнике, немного измените пропорции в смесях.

34. Продолжайте накладывать краски. На еще влажном слое смягчите переходы влажной кистью, промокните блики и выделите края клубники. Пусть краска высохнет.

Совет
Размещайте семечки аккуратно. Убедитесь, что правильно оценили размер и угол наклона каждой из них.

35. Удалите краску, чтобы определить расположение каждой семечки. Сначала аккуратно коснитесь бумаги концом влажной кисти.

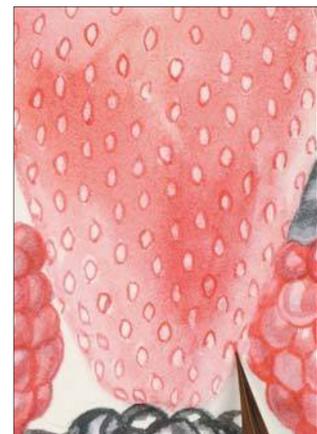
36. Промокните краску чистой салфеткой или тряпочкой.

37. Краска должна удаляться чисто и аккуратно.

38. Наложите яркие сочные тени вокруг каждой семечки насыщенным тоном из квинакридонового красного и краплака красного. Работайте кончиком кисти.

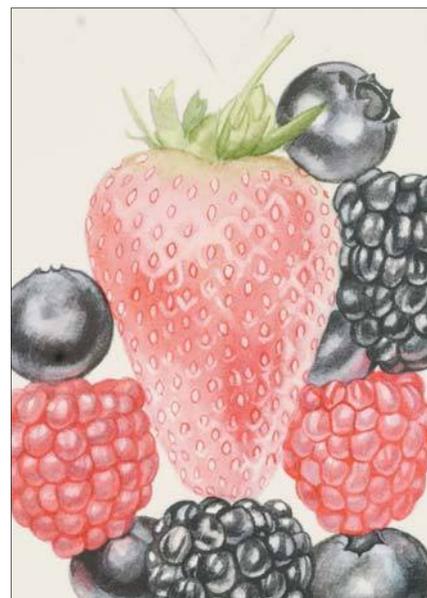
39. В нижней части ягоды наносите тени только по верху семечек.

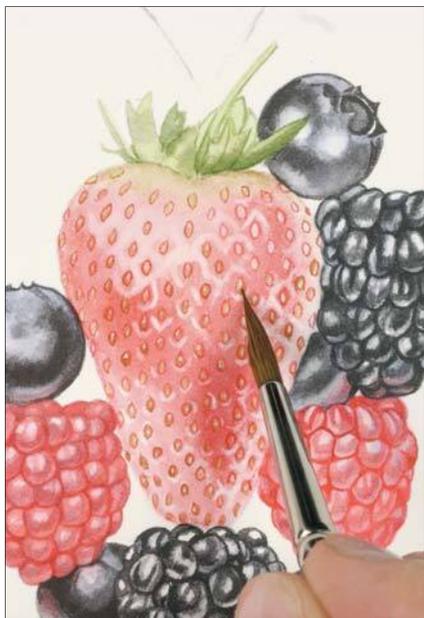
40. Размойте блики между семечками. Как и ранее, наносите воду кончиком кисти (убедитесь, что кисть не мокрая).

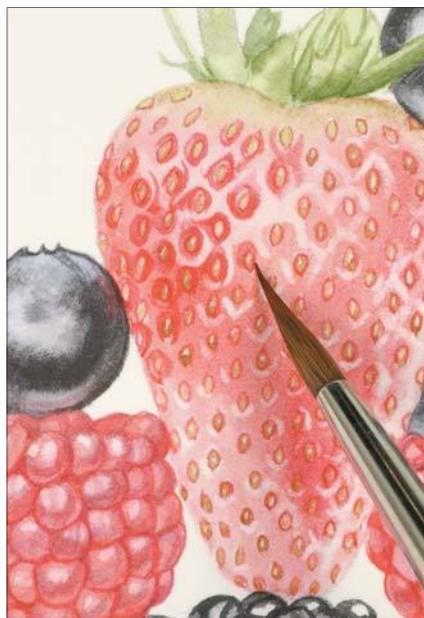
41. После этого сразу промокните рисунок салфеткой.

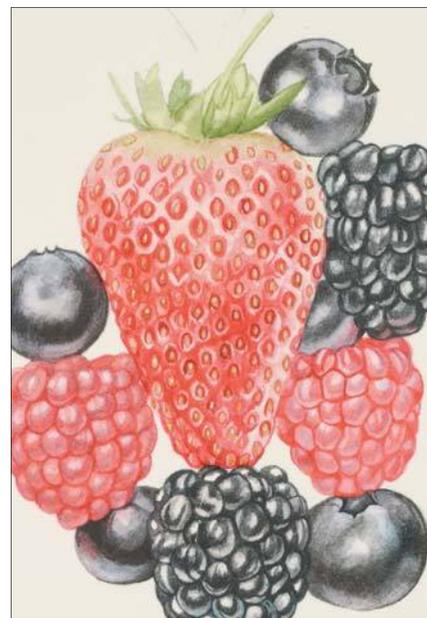
42. Продолжайте работать над объектом, создавая блики там, где можете их увидеть.

43. Раскрасьте семечки смесью из кадмия желтого светлого и кадмия красного темного. Для более зеленых семечек в верхней части клубники смешайте кадмий желтый светлый и винзорский голубой (зеленый оттенок). Аккуратно нанесите краску вокруг крошечных бликов на каждой семечке (расположение блика меняется, если вы поворачиваете ягоду).

44. После семечек приступайте к закрашиванию областей вокруг них. Для свежего розовато-красного оттенка смешайте квинакридоновый красный с розовым стойким, добавьте немного кадмия желтого светлого.

45. Продолжайте наносить красный, меняя глубину тона и узор в зависимости от того, что вы видите. На небольших областях работайте сухой кистью, чтобы не размыть краску.

46. Нарисуйте карандашом еще несколько ягод, разметьте заранее цвета, закрашивая одну из костянок каждой ягоды ежевики и черники. Нарисуйте листья наверху сердца.

47. Смешайте французский ультрамарин, кадмий желтый светлый и винзорский голубой (зеленый оттенок) и сухой кистью обозначьте темно-зеленые области на листьях. Подложите под руку бумажную салфетку, чтобы случайно не запачкать карандашный набросок.

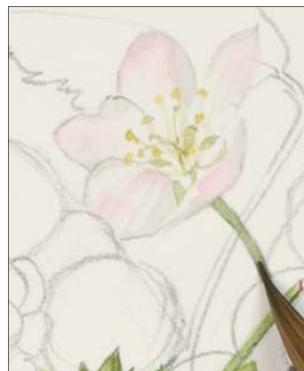
48. Разбавьте водой любую смесь и нанесите на верхнюю часть клубники под листьями. Приготовьте еще одну насыщенную смесь из титановых белил и кадмия лимонного и в технике «сухим по сухому» прорисуйте волоски на обратной стороне листьев клубники.

49. Теперь приступайте к цветку наверху сердца. Добавьте в кадмий лимонный винзорский голубой (зеленый оттенок), приготовьте размывку для тычинки. На кончик тычинки нанесите кадмий желтый светлый.

50. Смешайте розовый стойкий и квинкридоновый красный. Приготовьте жидкую бледную размывку. Увлажните один лепесток и капните немного краски для придания нежного розового оттенка. Повторите то же самое с другими лепестками. Светло-зеленым обозначьте чашелистик у основания тычинки.

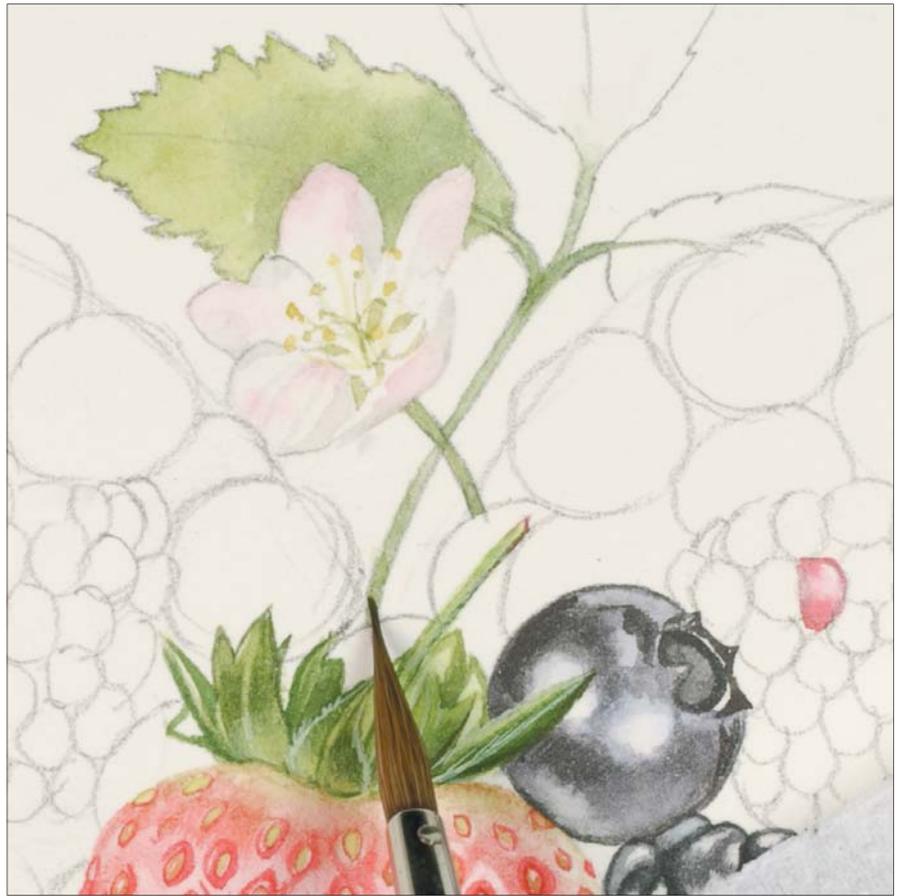
51. Смешайте французский ультрамарин, кадмий красный темный и кадмий желтый светлый. Приготовьте очень жидкую размывку и нарисуйте тени на лепестках. Покройте полученной краской зеленый стебель.

52. Для листьев изготовьте две смеси: одну из кадмия желтого светлого и винзорского голубого (зеленый оттенок), другую — того же состава, но с каплей французского ультрамарина для более глубокого оттенка. Смочите лист, убедитесь, что вода попадает точно между зубчиками листа, затем нанесите светло-зеленый цвет.

53. Быстро капните темно-зеленый, распределяя его к основанию листа: пусть оба зеленых оттенка смешаются на бумаге.

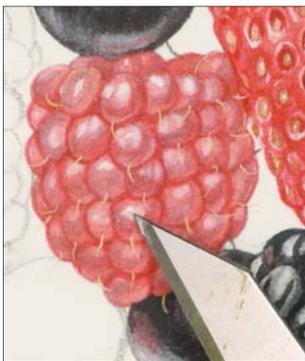
54. Нанесите темно-зеленый цвет на стебель.

55. Проделайте то же самое с прожилками и зубчиками листа.

56. Выделите прожилки сухой кистью, чтобы отобразить текстуру. Приготовьте светло-коричневый цвет из небольшого количества краплака красного и кадмия желтого светлого, прокрасьте зубчики. Нанесите краску по обеим сторонам срединной жилки на стебель и нарисуйте шипы.

59. Кончиком скальпеля процарапайте маленькие блики на некоторых костянках.

57. Смешайте титановые белила и желтый светлый кадмий. Кончиком кисти изобразите волоски на малине.

58. Для прорисовки волосков на ежевике смешайте кадмий красный темный, кадмий желтый светлый и немного титановых белил. Волоски у ежевики немного короче и бледнее, чем у малины. Высветлите некоторые из них капелькой титановых белил.

Области между ягодами я закрасила смесью из квинакридонового пурпурного и розового стойкого. Вокруг сердца сделала красивый фон из цветов ежевики. Этот элемент вы можете добавить к композиции по желанию.

Алфавитный указатель

Альбом — 9, 16, 38
Ананас — 14, 36
Артишок — 10, 33, 64
Баклажан — 6, 11, 24, 35, 40, 42, 48, 51, 58
Банан — 36, 116
Блики — 8, 30, 38, 40–49, 51, 56, 57, 60, 61, 65, 67–69, 74, 76, 77, 83, 88, 92, 93, 95, 96, 99, 101, 103, 108, 109, 111, 114, 118, 119, 121–124, 126
Бобы кормовые (цветы) — 58
Бумага — 8, 9, 20, 22, 30, 38, 40, 41, 43, 44, 48, 74, 90, 106, 118
Виноград — 15
Вишня — 6
Горох — 18, 19, 58
Грибы — 11, 29, 52
Грунт для акварели — 9, 41, 70, 117, 122
Груши — 4, 6, 22, 30, 31, 37, 38, 49, 51
Детали — 8–12, 39, 42, 49, 53, 55, 57, 58, 60–68, 78, 82, 88, 96, 97, 110, 113–115, 118, 120
Имбирь — 31
Кабачок — 62–63, 96
Кальки (метод) — 20, 74
Капуста — 4, 6, 7
    Брюссельская капуста — 13, 58
    Декоративная капуста — 35, 39
    Кольраби — 72, 74–89
Карандаш — 8, 14, 20, 74, 75, 86, 90, 91, 106, 107, 118
Киви — 29, 42
Кисти — 8, 9, 38, 44, 56, 60, 74, 90, 106, 118
Композиция — 16–25, 31, 41, 52, 55, 58, 59, 67, 69, 72, 74, 90, 118
Корни — 11, 67, 74, 83, 86
Краски — 8, 9, 26–30, 74, 82, 90, 106, 118

Кукуруза — 35
    Желтая кукуруза — 36
    Земляничная кукуруза — 13, 35
    Красная кукуруза — 34, 66
    Сахарная кукуруза — 31, 61, 90, 105
Лимон — 16, 42, 72, 73, 106–116
Листья — 7, 9–13, 23, 33, 35, 41, 60, 67, 71, 74–84, 105, 106, 110–114, 122, 123, 125, 126
Лук — 12, 31, 34, 37
    Лук-багун — 35, 67
Мангольд — 4, 34, 36
Мандарин — 28, 37
Маракуйя — 60
Маскирующая жидкость — 8, 30, 44, 45, 62, 74, 75, 76, 78, 81
«Мокрым по мокрому» — 8, 38, 39, 40, 66, 88
Морковь — 4, 37
Наблюдение — 10, 11, 16, 22, 34, 48, 51, 52, 59, 74
Набрызгивание — 95, 99
Настурция — 72, 74, 88–89
Натюрморт — 72, 90–105
Негативное пространство — 11, 12
Освещение — 22–23, 34
Палитра — 8, 26, 27, 29, 32, 34
Перец — 37, 38
    Красный перец — 34
    Чили — 44
Питахайя — 36
Полутона (смесь) — 42, 48, 52, 53, 54, 59, 67, 101, 103
Прожилки — 10, 12, 13, 39, 53, 54, 57, 64, 66–68, 74, 76–82, 84, 111, 112, 126
Промакивание (размывка, высветление) — 13, 38, 40, 41, 42, 44, 48, 52, 56, 57, 64, 65, 69, 74, 76, 77, 80, 83, 84, 88, 92, 93, 96, 109, 111, 114, 119, 121, 122, 123, 124
Процарапывание — 8, 43, 69, 126
Ревень — 21, 36
Репа — 11
Рефлекс — 22, 34, 40, 42, 44, 45, 48, 50–51, 92, 101, 118, 121
Рисунок — 8, 10–15, 16, 22, 32, 34, 41, 44, 46, 47, 59, 67, 70, 72, 89
Росток — 79
Свекла — 4, 35, 36
Смеси — 8, 9, 26, 27–37, 38, 52, 59, 61, 72, 74, 80, 106

Спаржа — 24, 37, 67
Сухая кисть — 29, 41, 42, 44, 47, 53, 65, 66, 69, 102, 103, 114, 120, 125, 126
Тамарилло — 34, 46
Текстура — 6, 10, 14, 42, 51, 58, 65, 90, 95, 96, 99, 106, 107, 108, 110, 115, 126
Тени — 6, 9, 10, 22, 39, 48, 49, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 96, 97, 98, 100, 101, 107, 108, 114, 115, 116, 121, 123, 125
Томат (черный) — 35
Тыква — 72, 90–105
Турнепс — 12, 35
Узор — 14, 42, 67, 90, 93, 103, 108, 124
Фасоль — 18, 19, 58
    Фасоль «борлотти» — 25, 36
    Фасоль стручковая — 37, 56–57
    Фасоль французская — 37
    Фасоль черная — 65
    Цветы фасоли — 56, 58
Физалис — 68
Фотографии — 6, 15, 17
Форма — 10, 12, 17, 22, 23, 40, 49, 51, 68, 90, 106, 113
Хранение (фруктов и овощей) — 6
Цвет — 26–37
    Лессировка — 39
    Оттенки — 28, 29, 30, 32, 34, 42, 52, 58, 106
    Смешивание цветов — 27, 38, 39, 40, 46, 47, 52, 56, 57, 59, 92, 94, 111, 125, 126
    Тон — 6, 27, 28, 29, 66, 103, 106, 108, 113, 120
    Углубление (цвета) — 40, 46–47, 61, 64, 69, 77, 96, 99, 102, 109, 112, 113, 115, 120, 122
Цветы — 6, 15, 41, 56–59, 125, 126
Цукини — 36, 62–63
Черешня — 69, 71
Чеснок — 52–55
Яблоко — 22, 23, 51
Ягоды — 15, 43, 68, 72, 73, 118–127
    Ежевика — 59, 68, 118–121, 125, 126
    Клубника — 8, 14, 41, 68, 70, 118, 122, 123
    Малина — 118, 121, 122, 125, 126
    Черника — 68, 118, 119, 120

Максимально полезные книги

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:

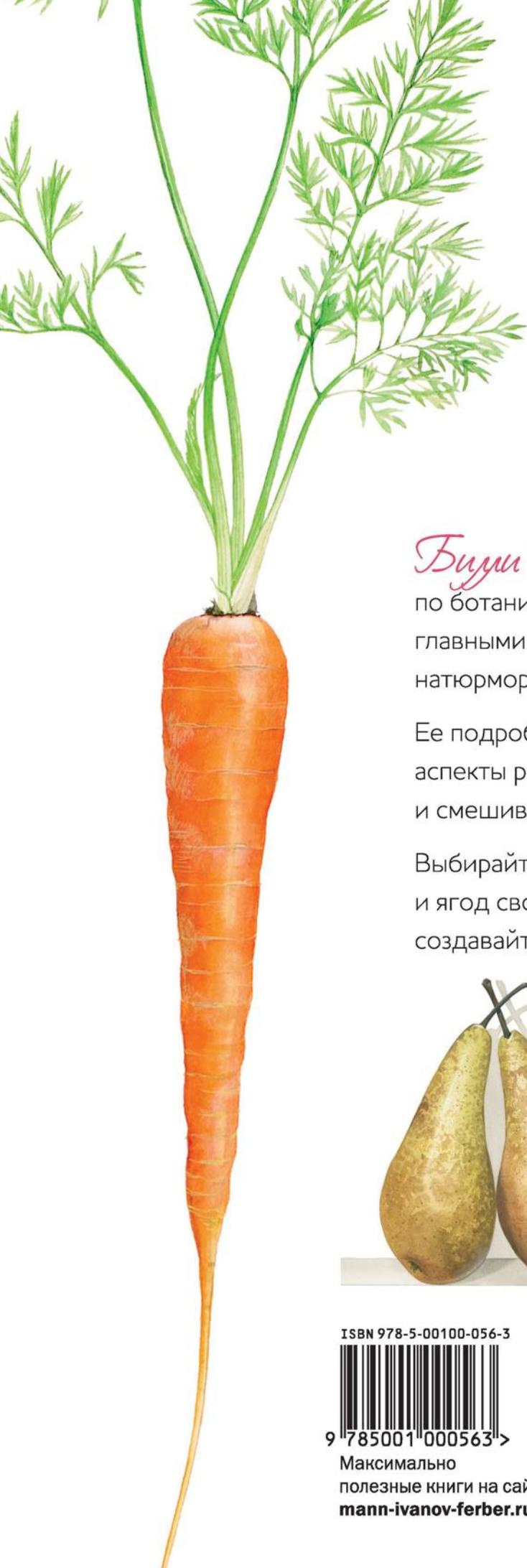
<http://vk.com/mifbooks>

Предложите нам книгу:

<http://www.mann-ivanov-ferber.ru/about/predlojite-nam-knigu/>

Ищем правильных коллег:

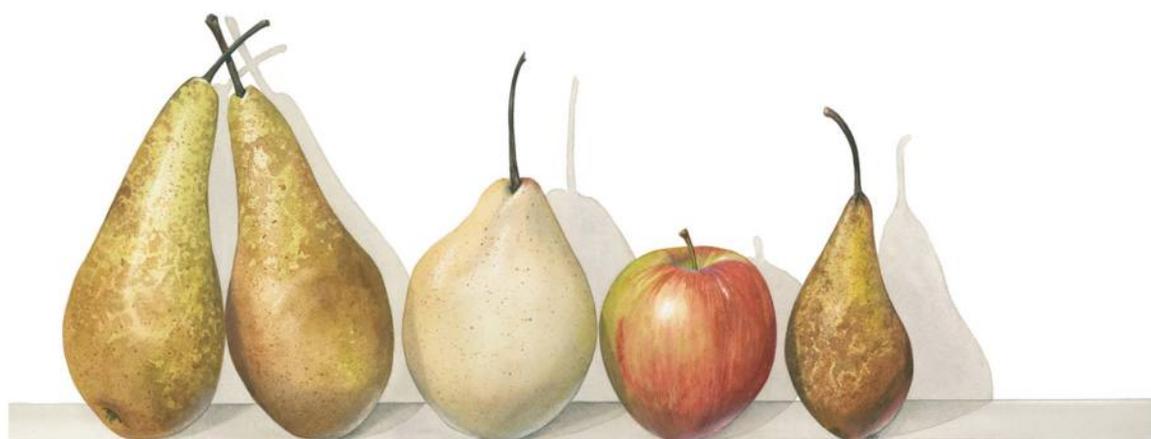
<http://www.mann-ivanov-ferber.ru/about/job/>

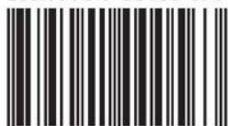
Биби Моузу — британская художница и эксперт по ботанической живописи — делает овощи и фрукты главными действующими лицами своих картин, а вместо натюрморта пишет их «портреты».

Ее подробное руководство содержит все ключевые аспекты рисования акварелью — от базовых техник и смешивания красок до композиции и работы со светом.

Выбирайте из всего многообразия фруктов, овощей и ягод свои любимые и, следуя пошаговым инструкциям, создавайте замечательные акварельные рисунки.

ISBN 978-5-00100-056-3

9 785001 000563 >

Максимально
полезные книги на сайте
mann-ivanov-ferber.ru

издательство
МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР

facebook.com/mifbooks

vk.com/mifbooks

instagram.com/mifbooks