

СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЕ
КНИГОТОРГОВОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

Ольга Шматова

Самоучитель по рисованию акварелью

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Впервые в книге собраны
все существующие
20 художественных
приемов

ЭКСПРЕСС-КУРС

ОБУЧЕНИЕ С НУЛЯ
ШАГ ЗА ШАГОМ

ЭКСМО

Ольга
Шматова

Самоучитель по рисованию акварелью

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Впервые в книге собраны
все существующие
20 художественных
приемов

ЭКСПРЕСС-КУРС
ОБУЧЕНИЕ С НУЛЯ
ШАГ ЗА ШАГОМ

МОСКВА
ЭКСМО
2010

УДК 741
ББК 85.14/15
Ш 71

Ольга Шматова — профессиональный художник, художественный руководитель студии обучения рисованию, автор книги «Самоучитель по рисованию гуашью».

*Автор благодарит своих учеников,
работы которых использованы в этой книге:*

Татьяну Голубеву, Татьяну Веселову, Яраславу Кузьмичеву, Веру Шматову,
Евгению Нерозникову, Алексея Петрова.

Макет и оформление художника Е. Ененко

Фотографии Сергея С. Кузьмичева

Шматова О. В.
Ш 71 Самоучитель по рисованию акварелью / Ольга Шматова. — М. :
Эксмо, 2010. — 80 с. : ил.

ISBN 978-5-699-18797-3

Читателям предлагается современный самоучитель, представляющий собой уникальное собрание художественных приемов работы акварелью.

Эта книга бесценна для тех, кто только начал знакомиться с такой интересной техникой, как акварель, и любопытна тем, кто уже начал работать с ней. Готовые приемы позволят начинающим художникам развиваться как творчески, так и технически, экономя время и силы для дальнейшего профессионального роста.

Эффективная, наглядная и современная методика обучения направлена на раскрытие природного потенциала и дает возможность овладеть простыми и доступными художественными навыками.

УДК 741
ББК 85.14/15

ISBN 978-5-699-18797-3

© О. Шматова, 2007
© ООО «Издательство «Эксмо», 2010

Материалы, оборудование, художественные приемы

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Инструменты для работы акварелью

КИСТИ

Как для работы любыми красками, для рисования акварелью необходимы кисти. Они должны быть мягкими, легко набирать воду и также легко отдавать ее бумаге. Такими свойствами обладают кисти из синтетического волоса, а также из волоса белки, пони и колонка.

При выборе кисти стоит обратить внимание на ее упругость — слишком мягкой кистью будет сложно рисовать. Для некоторых художественных приемов подходит жесткие кисти из щетины и даже хозяйственные для окраски окон.

После окончания работы кисти необходимо промывать и отжимать, стараясь придать волосяному пучку правильную форму. Хранят кисти в пенале, но так, чтобы волос не касался и тем более не упирался в стенку пенала. Во время работы удобно хранить кисти в стакане, волосяным пучком вверх. В банке с водой кисть надолго не оставляют, поскольку это приводит к ее порче. Волосяной пучок загибается, что очень мешает во время работы. Древко в воде разбухает, расширяя цоколь. После высыхания кисти цоколь спадает с древка, чаще всего в самый неподходящий момент.

Кроме толстых и тонких кистей, бывают еще плоские и круглые. Цоколь у круглой кисти формирует круглый в сечении волосяной пучок. Цоколь у плоской кисти сплюснут и волос образует лопаточку. Форма края лопаточки может быть плоской и закругленной («кошачий язык»).

Для начала работы необходимо обзавестись несколькими широкими плоскими кистями и круглыми большой толщины, кроме того — одной тонкой и одной средней.

Кисти из пони очень мягкие и, намочив, не образуют тонкого кончика. Поэтому кистей из пони можно несколько. Тонкая кисть — для проведения тонких линий, а толстая — для толстых.

Кисти из белчьего волоса, намочив, образуют тонкий кончик. Одной кистью можно проводить линии разной толщины.

Хозяйственные кисти из щетины могут использоваться для создания больших работ.

В наборах школьно-оформительской акварели часто входит кисть.

Мастизин нужен при некоторых художественных приемах.

Материал кисти	Свойство	Применение
Белка (недорого)	Умеренно мягкий волос, часто окрашен в пучке неравномерно. При намочании круглая кисть образует каплевидную форму, утончаясь на кончике до нескольких волосков.	Проведение одной кистью и тонких, и толстых линий, мазки разной формы, заливки, работа по сырому, смягчение границ по мокрому.
Пони (дешево)	Очень мягкий волос, встречается разного цвета — от черного до светло-рыжего. При намочении круглая кисть сама не образует каплевидную форму. Часто при намочении становится волнистой (плохая обработка).	Заливки, работа по сырому, мазки по форме кисти.
Колонка (дорого)	Умеренно упругий волос. При намочении круглая кисть образует каплевидную форму, утончаясь на кончике до нескольких волосков. Даже сухой волос хорошо сохраняет форму.	Проведение одной кистью и тонких, и толстых линий, мазки разной формы, заливки, работа по сырому, смягчение границ по мокрому и по сухому, смывание красочного слоя.
Свиная щетина (дешево)	Жесткий, упругий волос, обычно белого цвета. При намочении не меняет форму. Кисти долговечны.	Работа сухой кистью, смывание красочного слоя, набрызгивание, нанесение маскировочной жидкости, работа по сырому.
Синтетика (недорого)	Умеренно упругий волос, чуть жестче колонка. При намочении образует каплевидную форму, утончаясь на кончике до нескольких волосков. Даже сухой волос хорошо сохраняет форму. Кисти долговечны.	Проведение одной кистью и тонких, и толстых линий, мазки разной формы, работа по сырому, смягчение границ по мокрому и по сухому, набрызгивание, смывание красочного слоя.

Планшет.

ПЛАНШЕТ

Планшет позволяет избежать искривления бумаги. Это особенно важно при работе с большими листами небольшой плотности. Перед закреплением бумаги на планшет лист обильно смачивают с обеих сторон. Смоченную бумагу прикрепляют с помощью бумажного скотча. После высыхания прикрепленного к планшету листа по нему можно рисовать акварелью. Небольшие листы бумаги необязательно мочить, а закреплять только сверху.

Планшетом может служить лист оргалита или фанеры, закрепленных на подрамник. Если планшет не очень большого размера, то можно воспользоваться листом фанеры или оргалита без подрамника.

ПАЛИТРЫ

Палитра может быть специальной пластиковой, но за неимением ее стоит воспользоваться и белой фарфоровой тарелкой. На палитру удобно выдавить краски из тюбиков. В этом случае смывать краски после работы необязательно. Следы красок, оставшиеся после мытья палитры, можно убрать с помощью жидких моющих средств.

Палитрой может служить и кусок бумаги, например черновика.

ГУБКА

Отличный инструмент для нанесения или, наоборот, — сбора воды. Также губкой можно пользоваться как штампом.

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ

Поскольку рисование акварелью — фактически рисование подкрашенной водой, то емкость должна быть большой. Чем больше емкость, тем реже придется менять воду.

Некоторые художники используют большое ведро, которое стоит на полу.

Лучше иметь две банки с водой: одна для отмывания кисти, другая для добавления в краски.

ТРЯПОЧКА ДЛЯ ПРОТИРКИ КИСТЕЙ

Это может быть как чистая ветошь, так и кусок мягкой хлопковой ткани или нетканого полотна. В любом случае ее предназначение — хорошо впитывать воду. С помощью

Пластиковую палитру можно расположить по-разному.

Карандаши и ластик.

В наборы школьно-оформительской акварели входит палитра, она же крышка.

этого незамысловатого приспособления можно быстро осушить кисть, собрать с нее лишнюю воду и т.д.

Тряпкой можно впитать краску с листа во время работы, получая интересные художественные эффекты.

ФЕН

Обычный электрический фен тоже может быть полезен в руках художника.

Струя горячего воздуха значительно ускоряет высыхание.

Но необходимо соблюдать осторожность, поскольку слишком близкое расположение фена может привести к потере яркости цвета и неравномерному высыханию.

НОЖ ИЛИ ЛЕЗВИЕ

Такие острые инструменты, как нож или лезвие, используются для соскабливания в некоторых художественных приемах.

КАРАНДАШ

С помощью обычного карандаша делаются наброски. Иногда им затушевывают тени. Толстая карандашная линия может быть контуром акварельного рисунка. Для работы достаточно набора акварельных карандашей в шесть цветов.

Под рукой нужно иметь мягкий карандаш 3М, твердый 3Т, а также ТМ. Интересные эффекты можно получить при помощи акварельных карандашей.

ЛАСТИК

Твердые ластик используются как для стирания линий карандаша, так и для работы с высохшими красочными слоями в некоторых художественных приемах. Этими ластиками следует пользоваться очень осторожно, поскольку ими легко повредить бумагу. Мягкие ластик, напротив, бумагу не портят. Их также используют для стирания карандаша и части красочного слоя.

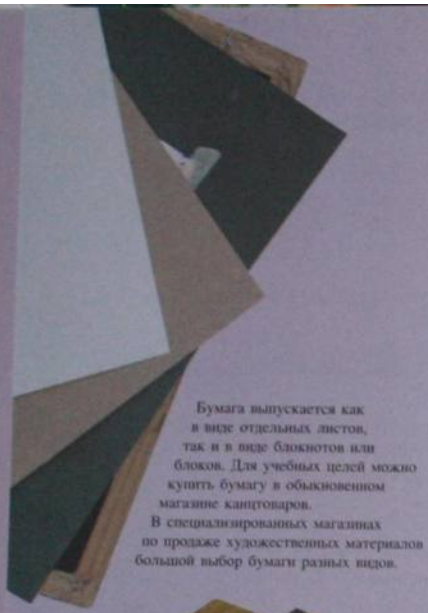
ПУЛЬВЕРИЗАТОР

Распылители используются для поддержания влажности листа бумаги.

В набор профессиональных красок, как правило, входит съемная пластиковая палитра.

Баночка-непроливайка слишком мала для отмывания кистей, воду придется менять очень часто. Проще взять большую банку.

Тряпочка для протирки кистей.

Бумага выпускается как в виде отдельных листов, так и в виде блокнотов или блоков. Для учебных целей можно купить бумагу в обыкновенном магазине канцтоваров. В специализированных магазинах по продаже художественных материалов большой выбор бумаги разных видов.

Бумажная коробочка неудобна, разжиженная краска размачивает бумагу и вытекает во время переноски.

Материалы

БУМАГА

Для акварельной работы бумага является одним из важнейших материалов. От качества, типа, рельефа, плотности и т.д. зависит, каким получится акварельный рисунок. Современная бумага производится как из древесины, так и из текстильных волокон. Последняя существенно дороже. Проклейка тоже влияет на стоимость бумаги. Благодаря проклейке бумага, не корбясь, выдерживает частое и обильное смачивание. Особо качественная бумага снабжается производителем рельефной маркировкой или водяными знаками. Бумага для акварели выпускается трех типов зернистости: мелкой, средней и крупной. На мелкозернистой бумаге краски выглядят наиболее ярко, при этом она же и наиболее быстро высыхает. Сильно выраженный рельеф крупнозернистой бумаги позволяет использовать его в художественных приемах, кроме того, очень хорошо удерживает воду. Среднезернистая бумага является компромиссным вариантом.

Акварельная бумага обязательно должна быть зернистой. Гладкая бумага нежелательна.

Плотность бумаги — это то, на что при покупке стоит обращать внимание в первую очередь. Плотность любой бумаги, в том числе и акварельной, измеряется в отношении массы (грамм) к площади (квадратный метр). Чем больше граммов приходится на один квадратный метр, тем бумага плотнее. Наиболее плотной считается бумага 250 г/м^2 — 300 г/м^2 и больше. Чем она плотнее и толще, тем лучше. В странах, где традиционно используется неметрическая система мер, применяются свои соответственные единицы.

Чем больше лист, который планируется использовать, тем плотнее он должен быть.

Бумага выпускается как в виде отдельных листов, так и в виде блокнотов и блоков. Удобство работы с блоками и блокнотами заключается в отсутствии необходимости использования планшета. Отдельные листы нередко продают упакованными в папки, по определенному количеству одного и того же размера в каждой. Листы бумаги, продающейся в папках, могут иметь размеры от 20×30 (A4) до 40×50 (A2). Для учебных целей можно купить бумагу в обыкновенном магазине канцтоваров. Производители бумаги в папках

В коробках отдельные кюветы являются съемными, что позволяет как добавлять краски, заменяя опустевшую кювету новой, так и изменять набор цветов в зависимости от предпочтений художника.

Краски из тюбиков выдавливают на палитру или блюдце.

В тюбиках те же цвета, что, и в кюветах.

Тюбики хороши тем, что на этикетке можно носить не все цвета.

очень редко маркируют ее. Зачастую на папках не указывают не только зернистость и проклейку, но и плотность. Поэтому бумага, купленная в магазине канцелярских товаров, похожа на кота в мешке. При возможности лучше купить бумагу разных производителей. Понравившуюся бумагу лучше купить впрок, поскольку она в следующей партии может отличаться от предыдущей. Школьные альбомы для рисования обычно делают из бумаги, не подходящей для акварели.

Покупка бумаги в магазинах самообслуживания позволяет оценивать ее на ощупь. Листы должны быть не рыхлыми, а плотными и упругими, белого цвета. Качественная бумага ровная на просвет, не содержит никаких темных или светлых вкраплений.

Самый большой выбор бумаги разных видов предлагают специализированные магазины. Минус хорошей бумаги в том, что она очень дорогая.

КРАСКИ

Современная промышленность выпускает акварельные краски в тюбиках и кюветах. Продаются краски и в виде наборов, и отдельными тюбиками и кюветами. Наборы упаковываются как в пластиковые, так и в металлические коробки, часто снабженные палитрами. В таких наборах отдельные кюветы являются съемными, что позволяет добавлять краски, заменяя опустевшую кювету новой, и изменять набор цветов в зависимости от предпочтений художника. Каждая краска обернута в алюминиевую фольгу и бумажную обертку с названием и номером краски по каталогу. Краски в тюбиках особенно ценят художники, работающие над картинами больших размеров.

Перед работой нужное количество красок выдавливается на палитру или блюдце, после чего разводят до желаемой густоты. Они легко растворяются в воде.

Кроме того, при необходимости краски из тюбика могут быть выдавлены в опустевшую кювету, восполняя закончившийся цвет. Минус профессиональных красок в том, что они дорогие. В канцтоварах большой выбор «детских» акварельных красок, иначе, школьно-оформительских. Краски таких наборов в отличие от профессиональных находятся в неглубоких углублениях, поэтому, если цвет закончился, требуется покупать новый набор.

При выборе «детского» набора акварели лучше предпочесть тот, в котором желтая краска будет светлой, а синяя и зеленая — почти черными.

Щетинистые кисти и скотч.

Наборы красок в тюбиках редко встречаются больше двенадцати цветов.

Наборы акварели высокого качества, состоящие из тридцати шести и более цветов, продаются в деревянных коробках. Они не годятся для переноски, потому что кюветы прилипают к крышке и при открывании коробки рассыпаются.

Минимальный набор для работы акварелью

Эти краски созданы на основе органических пигментов. Поэтому они имеют ограниченную цветовую палитру, быстро выгорают и не так прозрачны, как художественные. Все же ими можно пользоваться в учебных целях. Удобнее работать красками в пластиковой коробочке. Наличие белой краски и надписи «медовая» несущественно.

СКОТЧ

Клейкая лента, она же — скотч. Используется для прикрепления листа бумаги к планшету. Скотч используется для укрывания части работы в некоторых приемах акварельной живописи.

Скотч обязательно должен быть на бумажной основе (бумажный).

МАСКИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Маскирующая жидкость используется для предохранения некоторых участков бумаги от попадания на них краски. После того как краска высохнет, маскирующая жидкость удаляется стиранием. Маскирующая жидкость продается в специализированных художественных магазинах.

БЛОКНОТ ДЛЯ НАБРОСКОВ

Блокноты используются для зарисовок и набросков с натуры, цветовой разметки и так далее. Небольшой размер и постоянная твердая основа блокнота делают его удобным подспорьем.

БУМАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

Легковпитывающая бумага используется для удаления излишков воды с работы, может использоваться при работе штампом.

СОЛЬ

Особенности соли используются в некоторых художественных приемах. Соль применяют крупную и мелкую, каменную и выварочную.

- Набор акварельных красок двенадцати цветов.
- Кисть беличья №7.
- Папка акварельной бумаги формата А4.
- Планшет.
- Тряпочка.
- Банка для воды.
- Карандаш графитовый 3М.
- Ластик.
- Скотч бумажный.
- Палитра или блюдо.

Лучше заниматься живописью при естественном освещении, поэтому рабочее место располагают у окна.

Большой планшет можно держать на коленях. В этом случае на планшете располагаются кисти, краски, палитры и карандаши.

Рисовать можно за столом, держа планшет той рукой, в которой зажата и тряпочка. Другой рукой держат кисть.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Во время работы акварелью художник занимает немного места. Все же требуется уголок для хранения материалов, оборудования и готовых работ. Рисовать можно за столом, держа планшет той рукой, в которой зажата и тряпочка. В другой руке будет находиться кисть. Банку с водой и коробку с красками нужно положить со стороны руки с кистью, это добавит удобства. Держа планшет в руках, можно менять угол наклона. Большой планшет часто располагается на коленях и выполняет роль стола. В этом случае большую банку воды ставят на пол. Конечно, наклонять планшет в этом случае нельзя.

Для занятия живописью желательно естественное освещение. Поэтому рабочее место художника должно быть у окна.

К планшету бумага прикрепляется бумажным скотчем. Обычно это делают только сверху, позволяя бумаге, намокая, растягиваться. Тонкая бумага требует натяжения на планшет. Это хлопотное занятие, поэтому лучше приобрести бумагу потолще, не требующую натяжения. Если у вас мало места для работы и хранения художественных материалов, выходом может быть покупка этюдника.

Этюдник, это ящик на ножках для хранения бумаги и прочих материалов. В собранном виде этюдник весьма компактен. В рабочем состоянии в этюднике размещаются все необходимые художественные принадлежности, удобно располагается и закрепляется встроенный планшет. Особенно удобен этюдник для рисования на природе.

Особенно удобен этюдник для рисования на природе.

Во время длительной работы можно воспользоваться складным стульчиком.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ

Прозрачные и полупрозрачные краски

Прежде чем начать работу акварельными красками, нужно знать их свойства.

Акварель — водорастворимая краска, а значит, она может растворяться водой и после высыхания. Основное свойство акварели — прозрачность. Из-за этого свойства бумага просвечивает даже через несколько красочных слоев. Независимо от того, насколько краска прозрачна, она никогда не перекрывает цвет бумаги. Впитывание в бумагу — еще одно свойство акварели. Акварельные краски впитываются в бумагу неодинаково. Одни проникают на незначительную глубину и легко смываются, другие же окрашивают толщу листа, и смыть их затруднительно.

В разных наборах разных производителей находятся разные краски с разными свойствами. Несмотря на то что наборы могут казаться похожими, они могут оказаться очень разными. Так, например, велика разница между школьными и профессиональными красками, несмотря на то что цвета в них кажутся одинаковыми.

При смешивании синей краски с охрой получается насыщенный красивый серый цвет. В школьном наборе акварели вместо охры часто оказывается темно-желтая. И тогда вместо ожидаемого серого цвета на палитре оказывается зеленый.

Для адекватного представления о том, какими красками предстоит рисовать, их необходимо опробовать. На одном листе бумаги пробуются каждый цвет из ваших красок. Таким образом создается таблица цветов. Знакомясь с красками, вы получаете представление о том, какие из них более, а какие менее прозрачны. Кроме того, это дает представление о будущих результатах смесей красок. Делается это так: на один лист наносятся все краски, входящие в набор. Так создается таблица цветов.

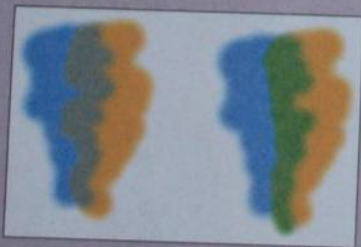
Кроме представления о том, какому цвету на бумаге какая краска соответствует, таблица дает представление о степени ее прозрачности.

Листок с образцами цвета можно приклеить прозрачным скотчем к крышке коробки. Если какая-либо краска кончится, ее можно приобрести отдельно, ориентируясь на ее номер или название.

Краску, находящуюся в кювете, можно восполнить акварелью из тюбика.

Краски, на первый взгляд кажущиеся похожими, могут в смеси образовывать совершенно непохожие цвета. Смесь охры и синей в результате дает серый цвет, а синей и желтой — зеленый.

Образцы цвета большой коробки в 48 цветов.

100 Белая цинковая	412 Марс коричневый
201 Кадмий желтый средний	413 Сепия
203 Кадмий лимонный	418 Умбра
209 Неаполитанская желтая	503 Церулеум
214 Лимонная	507 Бирюзовая
215 Гамма желтая	508 Кобальт синий
216 Золотистая	510 Лак синий
217 Золотистая темная	511 Ультрамарин
218 Охра желтая	513 Голубая
226 Тициановая	516 Индиго
302 Кадмий красный светлый	518 Берлинская лазурь
309 Охра красная	519 Лазурно-голубая
312 Киноварь (имитация)	607 Филотонная
313 Краска красный светлый	608 Фиолетово-розовая
319 Карминовая	609 Саренский хинакридон
320 Лак оранжевый	702 Глауконит
321 Железосиневая светло-красная	704 Окись хрома
322 Розовая	713 Изумрудно-зеленая
323 Рубиновая	717 Зеленая светлая
325 Бордо	718 Желто-зеленая
405 Сине натуральная	725 Зеленая
406 Сине жеманная	727 Оливковая
408 Умбра жеманная	805 Нейтрально-черная
	806 Воронежская черная
	812 Серая Пейна

Работа начинающего художника велась густой непрозрачной краской

После составления таблицы цветов изучаются смеси красок. Для этого существуют два способа.

Первый способ хорош для тех, кто любит аккуратность и последовательность в работе (см. блок с практикой). Кроме того, нужно последовательно смешать все краски друг с другом (по две, для особых педантов — по три) и подписать, какие краски с какими смешаны.

Второй способ — эмпирически-эмоциональный. Он подразумевает произвольное рисование — размазывание, изображение разнообразных абстрактных картинок, спонтанных образов и тому подобное. При этом способе нужно смешивать как можно большее количество цветов, используя все разнообразие набора красок. Бумага — важная составляющая живописи. Основные параметры бумаги для акварели: вес, зернистость и проклеенность. Тем не менее производители редко их указывают. От параметров бумаги зависит, для каких художественных приемов она наиболее подходит. Поэтому прежде чем начать рисовать, необходимо определить параметры бумаги самостоятельно.

Практика

Упражнение 1. Вырежьте лист акварельной бумаги в размер коробки. Нарисуйте на нем карандашом контуры кюветок с красками. Заполните контуры цветами в том же порядке, в котором краски разложены в коробке. Старайтесь частично закрасить карандашные линии сверху контура густой краской, а внизу — жидкой.

Таким образом вы определите степень прозрачности каждой краски. Подпишите название и номер краски, если они указаны на коробке.

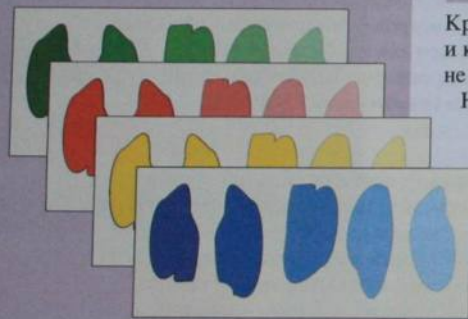
Упражнение 2. На листе акварельной бумаги нарисуйте длинные полосы всех цветов акварельного набора. После высыхания смойте проточной водой часть каждого цвета. Заметьте, некоторые цвета смылись почти полностью, а некоторые почти не изменились. Запомните плохо удаляющиеся цвета и пользуйтесь ими аккуратно.

Познакомьтесь со своими красками, чтобы знать, смеси каких цветов они образуют.

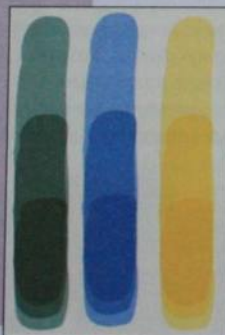

Чем большее количество воды разводит каплю краски, тем жиже и светлее полученный оттенок.

Один и тот же цвет может иметь множество градаций от темного до светлого в зависимости от пропорции краски и воды.

Если требуется сделать краску темной, нанесите ее несколькими тонкими слоями (художественный прием «многослойная живопись»). Желтая краска и в нескольких слоях не стала намного темнее, потому что темнее чем в цветке быть не может.

Густая и жидкая краска

Акварель не имеет белой краски — ее заменяет бумага, просвечивающая через красочные слои.

Чем больше воды в акварели, тем тоньше и прозрачнее слой, и тем светлее он кажется после высыхания.

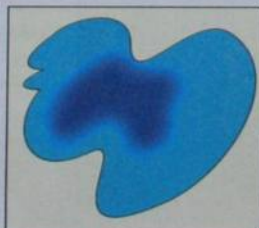
Если есть потребность сделать цвет темнее, то не стоит создавать очень толстый слой густой краской. Подобный участок блестит, что отличает его от более светлых участков, создавая неприятное пятно. Кроме того, такие участки картины липнут к пальцам и другим предметам, соприкасающимся с ними. Темный цвет, лишенный такого дефекта, в акварели получают с помощью наложения нескольких слоев. Темные участки, созданные подобным образом, будут темными, при этом сохраняя все свойства акварели, нанесенной на бумагу правильно.

Высыхая, красочный слой становится светлее примерно на треть. Начинающим художникам стоит об этом помнить и делать поправку во время работы.

Кроме густоты краски, в акварели нужно учитывать и количество ее на кисти, которое от густоты никак не зависит.

Набрать «полную кисть», когда с нее почти капает, несложно — достаточно обмакнуть в палитру, на которой уже есть большое количество краски, разведенной до нужного состояния. Среднее количество краски на кисти обеспечивается снятием излишков о край банки или пластиковой палитры. Кроме того, излишек можно удалить с помощью палитры из бумаги. Малого количества краски на кисти предыдущим образом достичь сложно, поскольку мягкий волос удерживает воду. Поэтому после того, как излишек удален о край банки или пластиковой палитры, кисть слегка промакивается тряпочкой.

Иногда бывает нужна чуть влажная кисть. Для этого кисть промывается в воде, после чего или отжимается пальцами, или вытирается тряпочкой.

Если краски на луже много, образуется лужица. Высыхая лужица будет окрашена неравномерно.

На кисти много густой краски.

На кисти много краски средней густоты.

На кисти много жидкой краски.

На кисти много чистой воды.

Схема соотношения воды и краски на кисти. В средних рядах воды меньше, чем краски, то есть краска густая.

Излишки воды или краски можно убрать, обтерев кисть о край банки с водой.

Излишки воды или краски можно убрать, обтерев кисть о тряпочку. Кисть можно таким образом высушить почти полностью.

Практика

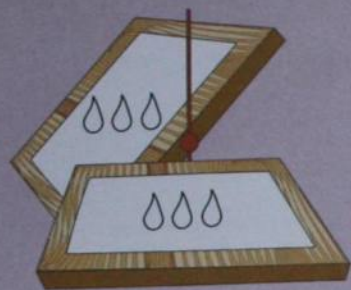
Упражнение 1. На листе любой акварельной бумаги положите мазки одной краской — от очень густого до почти воды. Самый темный густой мазок после высыхания должен блестеть. Запомните полученный результат и никогда не рисуйте такой густой краской даже мелкие детали.

Упражнение 2. На листе любой акварельной бумаги положите мазки одного цвета — от почти сухого, еле покрывающего бумагу, до жидкого, похожего на лужицу. Это упражнение поможет научиться регулировать количество краски на кисти для выполнения художественных приемов.

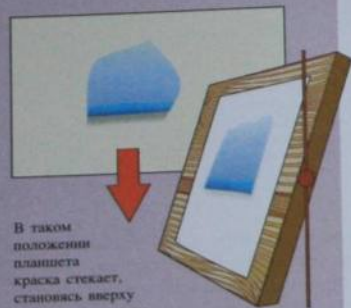
Упражнение 3. Закрепите на планшете лист бумаги. На палитре смешайте четыре любые цветовые смеси. Желательно, чтобы смеси получились разными по светлоте. Полученные цветовые смеси нанесите на картон квадратиками, от самого светлого до самого темного. Когда работа высохнет, проверьте, насколько результат соответствует поставленной задаче. Вы убедитесь, что краска, высыхая, светлеет и некоторые краски, оказывается, светлеют больше остальных.

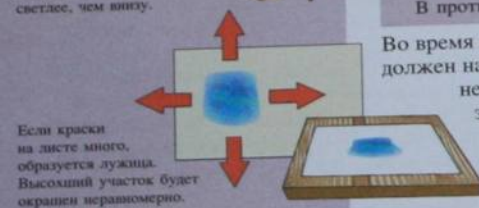
Работа начинающего художника, не имеющего опыта работы с акварелью. В ней множество ошибок. Фон кажется неряшливым и грязным из-за того, что нанесен тонкой кистью с малым количеством краски. Краски положены густо, растекаются совсем не там, где требуется по замыслу. Нет наложения слоев.

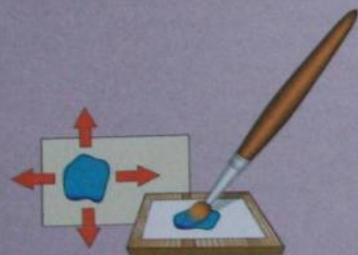
Палитра с бумагой должен находиться в горизонтальном положении или под небольшим углом. Бумага должна оставаться сухой.

В таком положении палитры краска стекает, становясь светлее, чем внизу.

Если краски на листе много, образуется лужа. Высохший участок будет окрашен неравномерно.

Нужно краску стирать кистью к краю.

По сухому, или равномерное окрашивание

Равномерное окрашивание — простой художественный прием, применяемый для закрашивания листа бумаги сплошным слоем краски. Прежде чем приступить к равномерному окрашиванию, обратите внимание на площадь, которую предстоит закрасить.

Чем больше поле окрашивания, тем большая кисть понадобится.

Краски на кисти должно быть среднее количество. Слишком много краски образует лужицы, которые неравномерно высохнут и создадут разводы. В результате цветное пятно окажется нескольких оттенков. С малым количеством краски кисть оставит следы в виде полос, и равномерного получения хороших результатов требуется тренировка. Равномерное окрашивание начинается с обведения части контура кончиком кисти. Капля краски ведется кистью от одного края контура к другому. Когда вся необходимая площадь закрашена, излишки краски убираются влажной кистью.

Кисть должна касаться бугорка воды, но не бумаги. В противном случае останется светлое пятно.

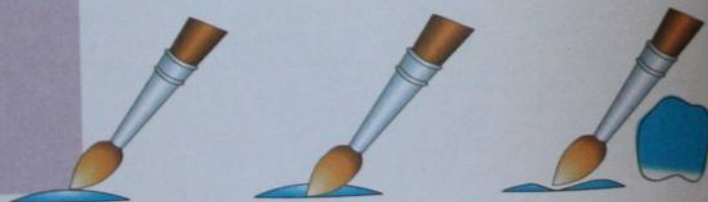
Во время равномерного окрашивания палитры с бумагой должен находиться в горизонтальном положении или под небольшим углом. Иначе краска, покрывающая закрашенный участок, стечет, и он окажется сверху светлее, чем внизу.

Для равномерного окрашивания более рационально использовать другой прием — заливку. В этом случае полосы для заливки должны быть одного цвета.

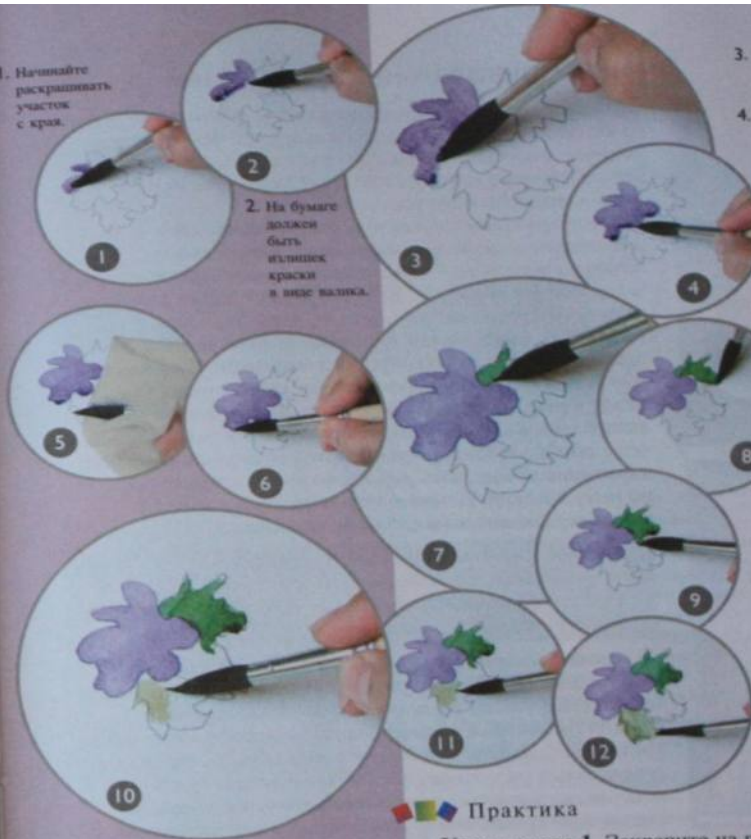
Влажной, но не мокрой кистью удалить лужу, не касаясь бумаги.

Если кисть коснется бумаги, то заберет в себя всю краску.

В месте касания кисти бумаги образуется высветленный участок.

1. Начинайте раскрашивать участок с края.

2. На бумаге должен быть избыток краски в виде лужицы.

3. Продолжайте раскрашивание, не забывая закрашивать ближний край.

4. Соберите капли краски в одном участке у края контура.

5. Для удаления излишней краски вытрите кисть о тряпку.

6. Аккуратно, не дотрагиваясь до бумаги, коснитесь краски кончиком кисти.

7. Неудачное начало равномерного окрашивания. На кисти мало краски, поэтому на бумаге красной капли не образовалось. Красное пятно быстро высохнет.

8. Видна граница старого пятна и вновь положенного. Это случилось из-за того, что на кисти в начале работы было мало краски.

9. Капельку краски не убрали, и это темное пятно останется заметным.

10. Работа ведется не с контура и почти сухой кистью.

11. На кисти так мало краски, что видны пробы.

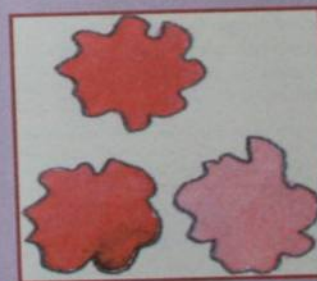
12. Закрашивая контуры в конце работы, много шансов не попасть в их границы. Обязательно будут заметны полосы и пятна.

Практика

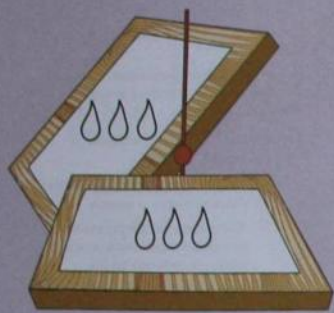
Упражнение 1. Закрепите на палитре лист бумаги и нарисуйте карандашом 4 квадрата. Один квадрат со сторонами 1 см, второй — со сторонами 2 см, третий — 3 см, четвертый — 4 см. Закрасьте квадратики любым цветом так, чтобы краска легла ровно, без разводов. Если на бумаге оказалось слишком много краски, уберите ее кистью.

Помните: для закрашивания маленького квадрата нужно использовать маленькую кисть, для квадрата большего — большую.

Упражнение 2. Нарисуйте карандашом контур цветка с серединкой и листиками. Карандашные линии должны быть еле заметными. Аккуратно и равномерно закройте цветок так, чтобы разные цвета не смешались, не было подтеков и полосок.

Примеры хорошего и ошибочного закрашивания.

Палитра с бумагой находится в горизонтальном положении или под небольшим углом. Бумага должна оставаться сухой. На влажной бумаге карандаши рисуют плохо.

Мягкий карандаш оставляет выпуклый след. Карандашная линия становится барьером для краски и не дает оттенкам смешиваться.

Твердый карандаш продавливает бумагу, оставляя окрашенный след в углублении. Краска, затекая в углубление, выглядит темнее, чем на плоскости.

Твердый карандаш 3Т продавливает бумагу, а мягкий 3М оставляет выпуклый графитовый след.

Шестью акварельными карандашами можно получить множество оттенков.

Рисунок начинающего художника, выполненный акварельными карандашами, до начала размытия водой выглядит неплохо.

Начало размытия шло от темного к светлому, а не наоборот. Небо и зелень получились очень темными.

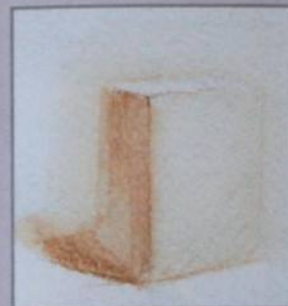
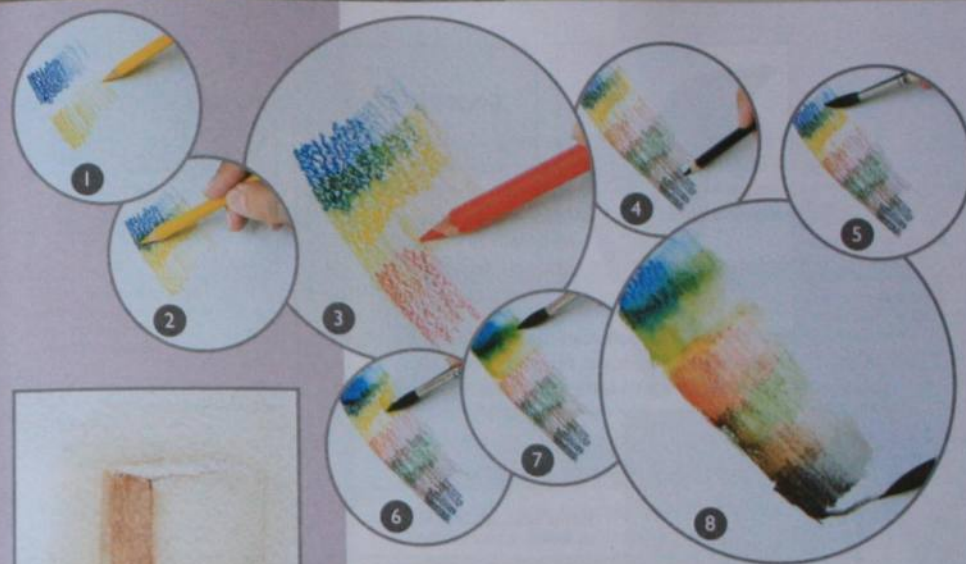
Использование карандашей

У некоторой части художников бытует мнение о недопустимости карандаша в акварели. Тем не менее многие акварелисты, используя карандаш, достигают замечательных результатов. Для начинающего же художника карандаш просто необходим. В акварели применяются простые (графитовые) карандаши и цветные акварельные. Акварельные карандаши по сути — прессованные акварельные краски в деревянной оболочке. Хороший акварельный карандаш полностью размывается водой, не оставляя следа на бумаге. Акварельный карандаш используется для нанесения контуров будущей живописи. В процессе рисования картины он, размываясь, становится незаметным. Акварель может быть нарисована только акварельным карандашом, с последующим размытием его с помощью кисти. Кроме того, рисунок акварельного карандаша может быть размыт во время прорисовки по нему краской. Помните, что размытый карандаш удаляется значительно сложнее, чем краска.

Рисунок, сделанный акварельным карандашом, при намокании становится значительно темнее. При этом, размытаясь, он занимает большую площадь, нежели в сухом состоянии.

Акварельный карандаш используется и для прорисовки мелких деталей в готовом рисунке. В этом случае карандаш применяется только после полного высыхания краски. Мягкий графитовый карандаш оставляет на бумаге жирный след, возвышающийся на бумаге в виде валика. Этот валик ограничивает растекание краски. Начинающие художники могут воспользоваться данным свойством, предотвращая смешивание красок между собой на бумаге. Графитовые линии с готовой акварели можно удалить с помощью мягкого ластика, а можно и оставить. Твердый графитовый карандаш оставляет в бумаге углубления. В этих углублениях краска скапливается и выглядит темнее, чем по краям. Во избежание образования подобного рельефа надо пользоваться мягкими карандашами.

Законченная работа стала выглядеть хуже, чем в карандаше. Это случилось из-за того, что начинающий художник не обратил внимания на свойство акварельных карандашей становиться темнее и насыщеннее в контакте с водой.

На крупнозернистой бумаге сделан учебный набросок размытыми акварельными карандашами.

Начало работы акварельными карандашами. Обратите внимание на светлый тон всего рисунка.

При размытии карандашного рисунка акварельные краски не применялись. В небе кисть растерла карандашные линии, и они стали незаметны. Бревна дома остались видимыми из-за того, что карандашные линии только намочили.

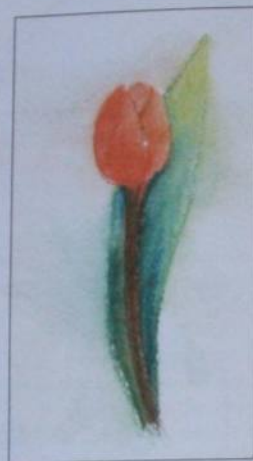
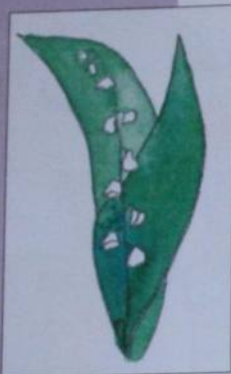
Акварелью добавлены мелкие детали, углублены тени. По высохшему рисунку акварельным карандашом нарисованы полосы на крышах, тени от деревьев и кустов, окна и травинки.

1. Перед началом работы необходимо познакомиться с акварельными карандашами, так же как и с красками, — попробовать на бумаге все цвета, от темного тона до светлого.
2. Акварельные карандаши смешиваются в слоях, как и краски. Синий и желтый дают зеленый.
3. Акварельные карандаши смешиваются в слоях, как и краски. Желтый и красный дают оранжевый.
4. Акварельные карандаши смешиваются в слоях, как и краски. Коричневый станет темнее, если на него положить слой черного.
5. Размывать акварельные карандаши нужно от светлого к темному.
6. Не размывайте оттенок между цветами до размывания самих цветов.
7. Размывают водой сначала один цвет, затем второй и только после этого — оттенок между ними.
8. Если слой карандаша только слегка смочить водой, линии останутся видимыми. Во время размывания на кисти остается краска от акварельного карандаша. Ею можно закрасить небольшие площади.

Акварельными красками нанесли тени от крыш, затемнили зелень, обозначили траву вдоль дороги. Этого можно было и не делать, если бы на карандашном рисунке присутствовали все детали.

Учебная работа начинающего художника. В некоторых местах краска все же затекла за карандашную линию. Это могло случиться из-за большого количества краски на листе — она просто перелилась за карандашный барьер. Или художник слишком сильно давил на карандаш, так что линия оказалась в углублении.

Многочисленные оттенки не смешались между собой благодаря толстой карандашной линии.

Работа начинающего художника, сделанная акварельными карандашами, похожа на акварель. В ней много оттенков, полученных путем наложения штрихов разного цвета в слоях.

Работа карандашами выполнена на желтой бумаге для пастели.

Работа начинающего художника размытыми акварельными карандашами 12 цветов.

Учебная работа начинающего художника. Эффект применения твердого карандаша по заливке.

Практика

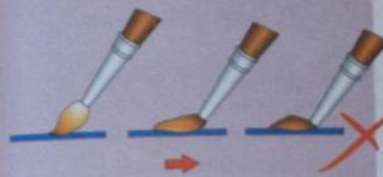
Упражнение 1. Опробуйте акварельные карандаши, раскрыв ими несколько прямоугольников, а затем размойте водой. Проведите линии, нажимая на карандаш больше и меньше, обратите внимание на то, как изменится вид линий после намокания.

Упражнение 2. Нарисуйте акварельными карандашами простой пейзаж с домиком, как на рисунке, избегая ошибок, описанных в книге.

Упражнение 3. Нарисуйте мягким карандашом ландыш, ориентируясь на рисунок, и закрасьте так, чтобы цвета не сливались.

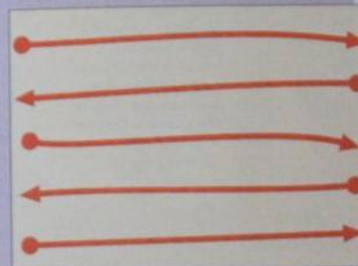

Планишет во время работы должен находиться под небольшим углом. Бумага может быть сухой или любой влажности.

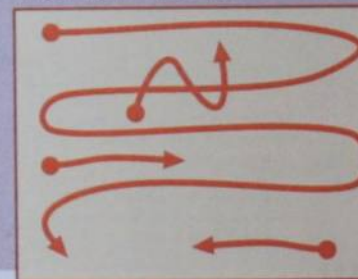

Кисть не должна касаться бумаги покоем.

Правильное движение кисти во время создания заливки.

Неправильное движение кисти во время создания заливки непременно приведет к появлению пятен и подтеков. Во время работы нельзя возвращаться кистью на уже окрашенные участки.

Заливка

Заливка — прием сколь простой, столь и эффективный. Плавные переходы цветов, позволяющие изображать небо, воду, горы, заполняющие фон иллюзией «пространства», делают картины особенно зрелищными и художественными.

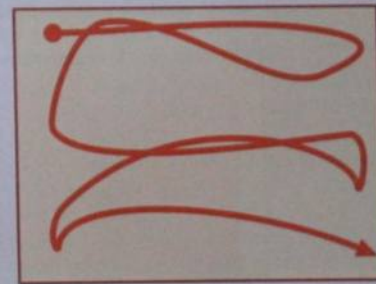
Заметьте, чем крупнее заливка, тем крупнее должна быть кисть.

Для заливки требуется большое количество краски. Бумага на планшет должна находиться под небольшим углом. Чем больше угол наклона, тем быстрее будут стекать краски.

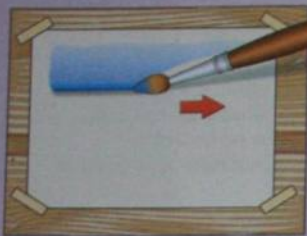
Перед началом заливки нужно подготовить краску — развести ее в углублениях палитры.

Сначала по листу бумаги проводится горизонтальная полоска. Через несколько секунд краска стекает вниз полосы, образуя валик. Ведя кисть в образовавшемся валике, снова проводится горизонтальная полоса, внизу которой через несколько секунд опять-таки образуется валик. Таким образом на бумаге остается слитный след двух полос, оканчивающийся внизу валиком жидкой краски. Повторяя такую операцию необходимое количество раз, можно залить весь лист бумаги или же меньшую площадь в зависимости от необходимости. Последний валик в заливке убирается промакиванием влажной кистью, как и при равномерном окрашивании. Заливка может состоять и из нескольких цветов. В этом случае цвета будут плавно втекать один в другой. Для этого последующая полоса, проводимая в валике краски, должна быть проведена краской, отличной от той, которая использовалась перед ней.

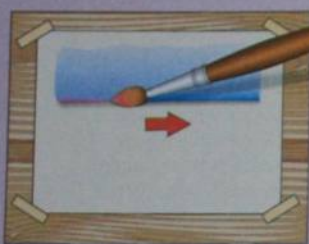
При помощи заливки можно получить тоновую градацию. Значительно проще получить тоновую градацию от темного к светлому, нежели наоборот. Вверху листа бумаги наносится полоска темной краски.

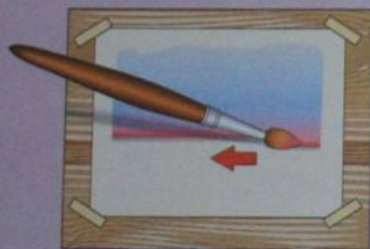
Неправильное движение кисти во время создания заливки непременно приведет к появлению пятен и подтеков. Движения кисти должны быть горизонтальными, иначе краска может вылиться ручейком вниз.

На листе бумаги сначала проводится горизонтальная полоска краски. Через несколько секунд краска стекает вниз по полосе, образуя валик.

Ведя кисть в образовавшемся валике, снова проводится горизонтальная полоса, но уже другого цвета. Внизу через несколько секунд опять-таки образуется валик краски с оттенком первого и второго цветов.

Таким образом, на бумаге остается слитный след двух полос, оканчивающийся внизу валиком жидкой краски. Повторяя такую операцию необходимое количество раз, можно залить весь лист бумаги или же меньшую площадь в зависимости от необходимости.

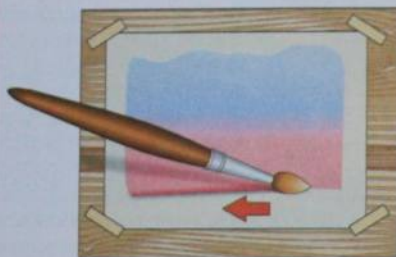
Можно сделать плавный переход от темного тона к светлому. Для этого нужно смешать на палитре не три цвета, а три тона. Последний может быть простой чистой водой.

В получившийся валик добавляется та же краска в более разведенном состоянии. Таким образом, в конце заливки становится совсем светлой, приближаясь к цвету самой бумаги. Для того чтобы сделать заливку от светлого к темному, нужно создать на палитре в нескольких углублениях краску разной густоты. Заливку создают, начиная с самой светлой (жидкой) краски, добавляя в валик краски более темную (густую). Результат, как правило, получается значительно хуже, нежели создание заливки от темного к светлому. Поэтому для получения заливки от светлого к темному, художники переворачивают лист и рисуют заливку от темного к светлому. Заливка рисуется не только по сухой бумаге, но и по мокрой.

Во время заливки нельзя вести кисть вверх. Она должна двигаться строго горизонтально. При появлении хотя бы небольшого угла вся краска стечет в него.

Часто заливку используют для создания неба. В небе нередко разнообразны пятна (облака, тучи и т.п.). Поэтому неудачи в заливке легко маскируются под «природные образования».

Последний валик в заливке убирается промакиванием влажной кистью, как и при равномерном окрашивании. Делать это нужно аккуратно, не дотрагиваясь кончиком кисти до листа.

Можно сделать плавный переход от светлого тона к темному. Для этого нужно смешать на палитре не три цвета, а три тона. Первая полоса в заливке может быть чистой водой. Последующие — с добавлением краски.

Заливку сделали, развернув планшет на 90 градусов.

Практика

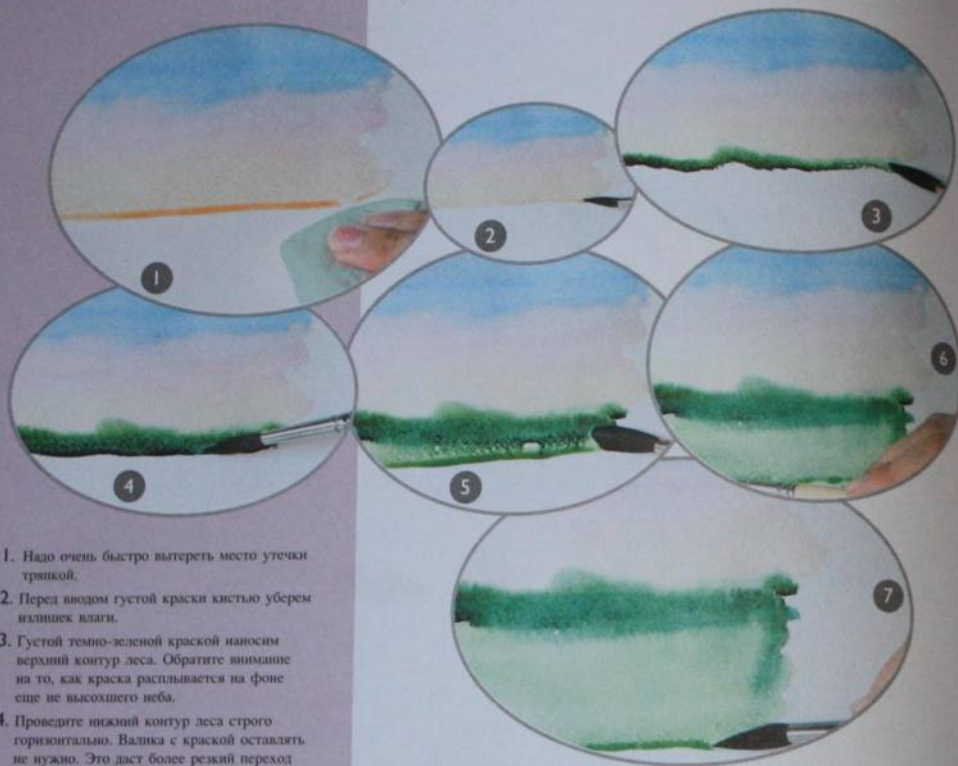
Упражнение 1. Сделайте заливки на бумаге 20 × 30 см из следующих сочетаний:

- 1) темно-синий и светло-голубой;
- 2) темно-зеленый и светлый желто-зеленый;
- 3) охристый и светло-желтый;
- 4) черный и белый;
- 5) светло-розовый и темно-синий;
- 6) светло-розовый и коричневый;
- 7) светло-голубой и коричневый;
- 8) голубой, синий и черный;
- 9) красный, розовый, желтый;
- 10) голубой, охристый и темно-зеленый.

Упражнение 2. Сделайте заливки более густыми и более жидкими красками. Обратите внимание на разность легкости создания заливки в зависимости от густоты и вязкости краски.

Упражнение 3. Сделайте несколько заливок, оставляя незакрашенными тонкие полоски. Попробуйте вести кисть не только горизонтально, но и под углом. В результате образуется эффект, делающий заливки похожими на морские или горные пейзажи с облаками.

Материалы, оборудование, художественные приемы

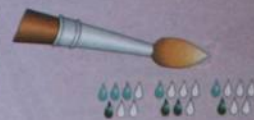

1. Надо очень быстро вытереть место уточки тряпкой.
2. Перед вводом густой краски кистью уберем излишек влаги.
3. Густой темно-зеленой краской наносим верхний контур леса. Обратите внимание на то, как краска расплывается на фоне еще не высохшего неба.
4. Проведите нижний контур леса строго горизонтально. Валик с краской оставлять не нужно. Это даст более резкий переход между полосками.
5. Жидкой и соответственно светло-зеленой краской продолжайте заделывать заливку. В этом упражнении не стоит оставлять пробелы.
6. Следующие полоски могут иметь различные оттенки зеленого.
7. Не забудьте в завершение работы убрать валик краски. Обратите внимание на темную полосу, тянущуюся от леса вниз. Это подтек краски, образовавшийся на месте первого, светло-охристого, подтека. Чтобы работа смотрелась аккуратно, не следует допускать подтеки.

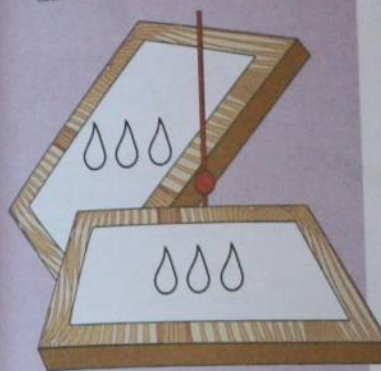
Пример неравномерно окрашенной заливки. Облака выполнены при помощи приема смыывание до основы.

В работе начинающего художника не получилась заливка в области неба. Это случилось потому, что на палитре было приготовлено мало краски и использовалась маленькая кисть.

Краска на кисти может быть густая или жидкая, но ее должно быть немного. На кисти должно быть немного краски, неважно — густой или жидкой.

Планишет с бумагой должен находиться в горизонтальном положении или под небольшим углом. Бумага должна оставаться сухой. На влажной бумаге тонкие линии расплываются и выглядят толще.

На палитре нужно смешать краску с большим количеством воды.

Кисть должна иметь форму конуса, не быть расплюсченной. Для этого кончиком кисти на палитре или бумаге делают круговые движения.

Тонкие линии

Тонкая аккуратная линия проводится кистью с небольшим количеством жидкой краски. Предварительно, прежде чем коснуться кистью рабочей поверхности, кисть слегка обтирают тряпочкой. Густота краски зависит от поставленной задачи. Когда нужно легко наметить контур, используется почти вода. После высыхания останутся едва заметные линии, которые потом можно обвести более густой краской. Начинающие художники часто испытывают трудности в нанесении тонких линий. Из-за недостатка навыка линии выходят неровными, оказываются совсем не там, где планировалось, кончик кисти не попадает в нужное место в изображении. Правильное держание кисти позволяет избежать дрожания руки, вызванных им ошибок и лишних огорчений.

Чем ближе к волосу удерживается кисть, тем более ровный след она оставляет. И наоборот, чем дальше — тем менее ровной получается линия.

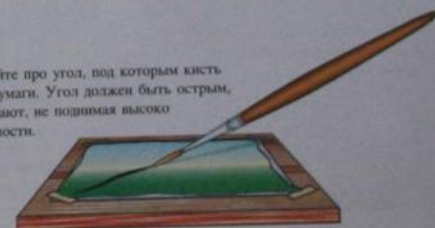
Кисть двигают древком вперед. Волоски кисточки тянутся за кистью, оставляя за собой след, так что проведенная линия остается позади. Кисть напоминает лодку, буксируемую рукой, а линия краски, тянущаяся за ней, — след на воде.

Не забывайте про угол, под которым кисть касается бумаги. Угол должен быть острым, кисть двигают, не поднимая высоко от поверхности. Иначе волоски оставят после себя неровную, неравномерно окрашенную линию.

При тонкой работе, например — рисовании мелких деталей, трудно удерживать руку на весу. Для облегчения задачи положите ее на лист бумаги. Чтобы работа не испачкалась, а акварель не растворилась под действием пота, положите под руку чистый тонкий листок бумаги. Не все движения одинаково легки и естественны. Старайтесь использовать те движения, которые для вас более просты, поворачивайте свою работу так, чтобы рисовать было удобно.

Тонкие линии возможно получить, только рисуя по сухой бумаге. На влажной основе краска растечется и линии тонкими не будут.

Не забывайте про угол, под которым кисть касается бумаги. Угол должен быть острым, кисть двигают, не поднимая высоко от поверхности.

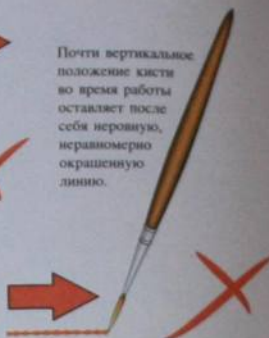

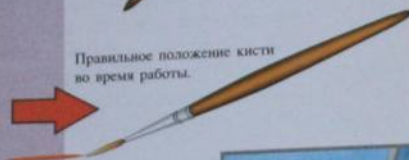
Неправильное положение кисти во время работы. Кисть держат как ручку или карандаш, при этом линия получается неровная.

Кисть ведут волосом вперед, такое положение во время работы портит волос и оставляет хаотичный след.

Почти вертикальное положение кисти во время работы оставляет после себя неровную, неравномерно окрашенную линию.

Правильное положение кисти во время работы.

Фон для изображения дерева служит заливка, созданная из нескольких цветов. Изображать дерево следует от корней.

Сделайте ствол и крупные ветви толще.

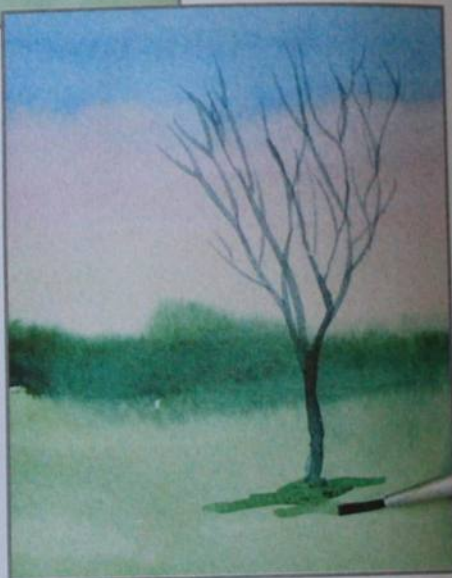

Тень намечают горизонтальными линиями.

Нанесите основные ветви тонкими линиями.

Закрашивайте тень около ствола, иначе создается впечатление, что дерево висит в воздухе.

Фон сделан по мокрому, а облака и холмы изображены мастихином.

Чтобы дерево казалось объемным, ветви нарисованы разными оттенками светлой и темной краски.

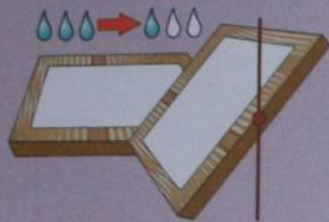

Тени, травинки и кустик делают изображение более реалистичным. Ствол дерева затемнили, чтобы привлечь к нему внимание.

Практика

Упражнение 1. Для навыка рисования тонких точных линий с помощью кисти необходим опыт. Потренируйтесь на бумаге, расчерченной тонкими карандашными линиями. Добивайтесь точности и тонкости проведенных линий.

Упражнение 2. Однако значительно лучше учиться на заливках. Это приближает к реально выполняемой работе, позволяет привыкнуть к тому, как акварель ложится на акварель. Сделайте заливки на бумажном листе 20 × 30 см из следующих сочетаний: светлый синий, светлый охристый, темно-зеленый. На готовой заливке с темным низом и светлым верхом наметьте ветви дерева, еле касаясь бумаги карандашом. После чего с помощью тонкой кисти обведите их акварелью. Тонкой кистью нарисуйте тоненькое дерево без листьев. Добавьте к нему еще несколько меньшего размера.

Палитру при работе по мокрому можно держать горизонтально или под углом в зависимости от требуемого результата. Бумага может быть трех степеней влажности.

На кисти может быть любое количество краски любой густоты.

Жидкую краску нужно приготовить на палитре, чтобы не тратить ценное время на смешивание ее во время работы.

Бумагу лучше смачивать водой с двух сторон.

По мокрому или по влажному

Техника по мокрому создает интересные цветовые эффекты и позволяет использовать растекание акварели. Планшет при этом можно держать горизонтально или под углом в зависимости от требуемого результата.

Многие художники не делают предварительный рисунок для работы по мокрому. Для начинающих художников предварительный рисунок все же необходим. Его можно сделать твердым карандашом, оставляющим заметные углубления в бумаге.

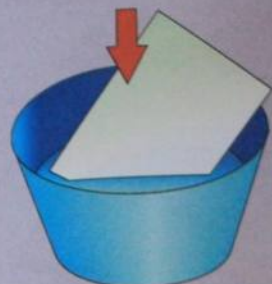
Рисунок карандашом делают до смачивания бумаги. По влажной бумаге рисунок можно сделать красками. Делают это тонкой кистью с небольшим количеством густой краски. Помните, что нанесенный рисунок будет растекаться, делать его нужно быстро, иначе бумага высохнет.

Бумагу мочат с двух сторон, погружая в емкость с чистой водой. Бумагу можно смачивать влажной губкой, а также кистью или пульверизатором. Влажность бумаги при работе по мокрому играет большую роль. От влажности зависят скорость растекания краски по бумаге и неровность краев пятна. Для работы требуется различать три степени влажности листа:

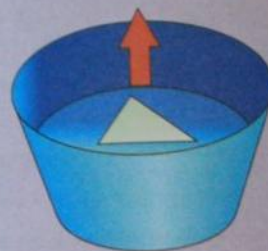
- 1) мокрая бумага равномерно блестит на свету;
 - 2) бумага средней влажности не блестит на свету. На ощупь ощутимо холоднее воздуха. При надавливании пальцы становятся влажными;
 - 3) бумага почти сухая, немного холоднее воздуха на ощупь и при нажатии пальцем не выделяет воду.
- В начале работы по мокрому неопытные художники с трудом угадывают влажность бумаги, из-за чего получают неважные результаты.

Чем дольше бумага была в воде, тем больше ее набрала — набухла. Набухшая бумага тяжелее, толще и больше сухой. Чем толще бумага в сухом состоянии, тем больше воды она вбирает и тем медленнее сохнет. Тонкая бумага сохнет быстрее и при этом сильно коробится.

Случается, что при работе по мокрому прикрепленная к планшету бумага начинает сильно бугриться. Это происходит из-за увеличения размеров намокнутой бумаги, но часть листа, оказавшаяся под скотчем, осталась сухой и, следовательно, не увеличилась.

Равномерно смочить бумагу можно в емкости с водой. Погружать бумагу нужно полностью.

Время намокания зависит от толщины бумаги и требования художника к ее влажности.

Кисть перед нанесением краски нередко слегка подсушивают о тряпку.

Поэтому перед креплением к планшету листа его предварительно смачивают и прикрепляют только спустя несколько минут. Если и после этого появляются «волны», следует расправить бумагу еще раз и заново закрепить.

Если бумага высохла раньше, чем вы планировали, смочите ее из пульверизатора или кистью. Подождите, пока смоченная бумага не достигнет нужного уровня влажности.

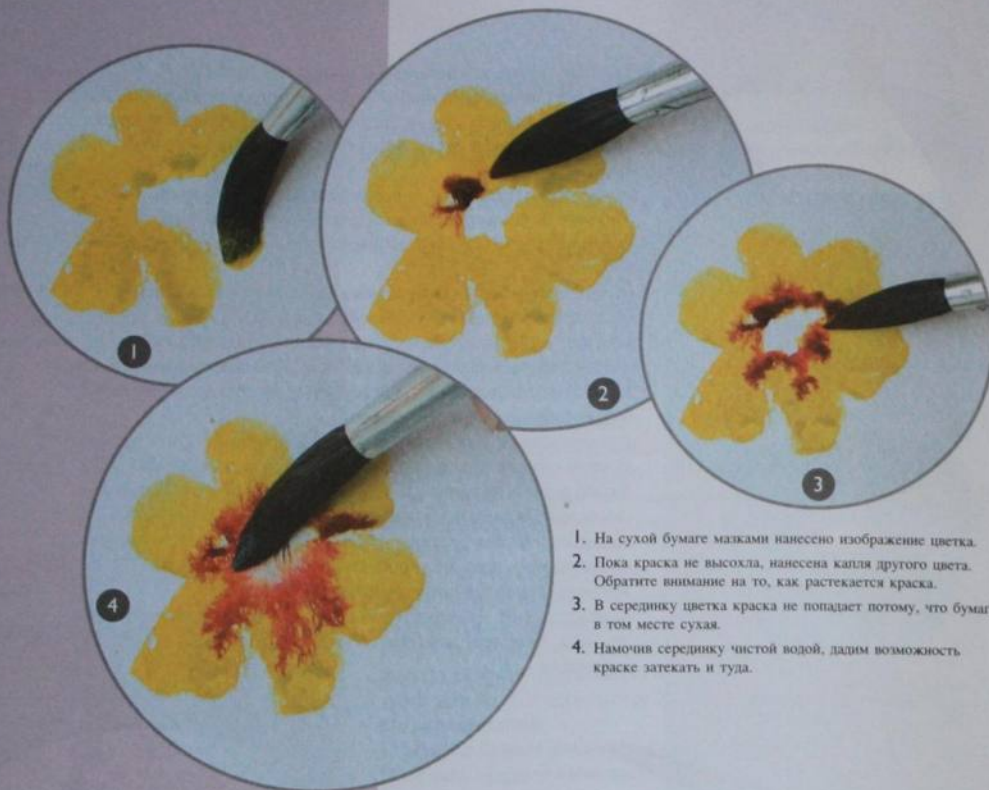
В процессе работы бумага многократно смачивается, и картина получается покореженной. Если «волны» мешают закончить работу, ее нужно выправить перед заключительными этапами работы. Для выправления лист с работой кладется на ровную поверхность и сверху через бумагу проглаживается утюгом.

Бумага может смачиваться не только водой, но и краской. В этом случае краска ляжет на слой другой краски.

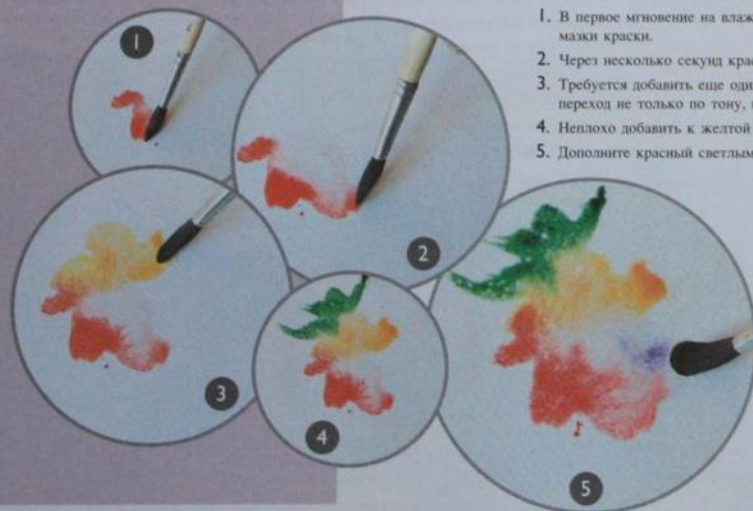
Такой прием называется «мокрое по мокрому». Бумага смачивается сильно разведенной краской, на которую наносится более густая — более темная. Прием «мокрое по мокрому» дает малопредсказуемые результаты. Но некоторые закономерности тем не менее присутствуют. Более густая краска течет в сторону более жидкой. Большее количество краски течет в сторону меньшего.

Начало работы над пейзажем выполнено по мокрому. Некоторые художники оставляют работы незавершенными. В растекающейся краске есть свое очарование.

1. На сухой бумаге мазками нанесено изображение цветка.
2. Пока краска не высохла, нанесена капля другого цвета. Обратите внимание на то, как растекается краска.
3. В серединку цветка краска не попадает потому, что бумага в том месте сухая.
4. Намочив серединку чистой водой, дадим возможность краске затекать и туда.

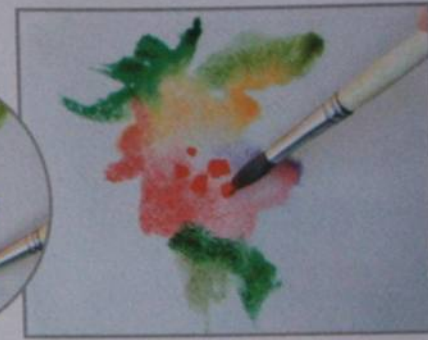
1. В первое мгновение на влажной бумаге четко видны мазки краски.
2. Через несколько секунд краска начинает расплываться.
3. Требуется добавить еще один цвет, чтобы получить переход не только по тону, но и по цвету.
4. Неплохо добавить к желтой и зеленой краску.
5. Дополните красный светлым фиолетовым.

Если краска не растекается так, как вам требуется, можно смешать кистью.

Художник свободно наносит оттенки зеленого, чтобы сбалансировать их.

Наносим точки, чтобы украсить середину.

Красный насыщенный цвет станет центром композиции. Требуется вовремя остановиться и дать работе высохнуть.

Высохнув, картинка выглядит почти неузнаваемо. На влажной бумаге краски долго смешивались и растекались, пока сохли. Высохнув, краски стали более светлыми и менее насыщенными.

Художник увидел в красном пятне розу и дорисовал стебель. Проработал при помощи разных художественных приемов детали листьев и лепестков. Художественные приемы, использованные в работе: равномерное окрашивание, смягчение границ по мокрому и по сухому, многослойная живопись.

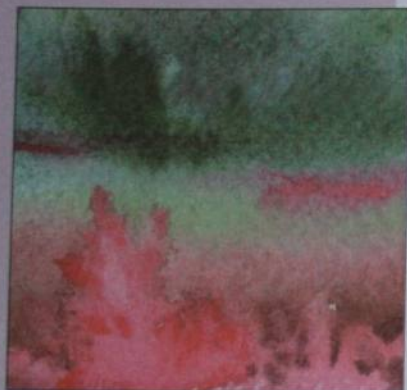
Пестрый фон отвлекал внимание от розы, и его затемнили темной заливкой. Некоторые края были смягчены, прорисованы детали цветка.

Первый слой фона нанесен по мокрому на горизонтальной поверхности. Бумага была смочена светлой краской, а не водой. Затем нанесены темные мазки. Светлые разводы получены в результате попадания капель чистой воды на непросохший слой краски.

Фрагмент растекавшихся светлых капель по темному непросохшему фону.

Цветочная тема позволяет свободно экспериментировать с расплывающимися красками. Подобная картина могла получиться и у начинающего художника, потому что в ней главное не форма, а настроение. Фон написан по мокрому, а детали по сухому со смягчением границ по мокрому.

Если краски и капли воды не дали нужного эффекта, всегда можно нанести густые мазки по мокрому.

Вариант создания цветов — капните чистой водой на темный недосохший фон.

Практика

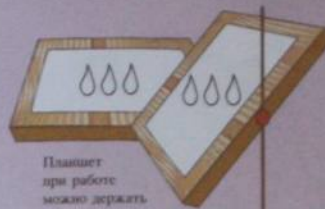
Работа создана на слабопроклясистой бумаге, долго пролежавшей в воде. По свойствам бумага стала напоминать промокашку, что позволило работать по мокрому с начала до конца, не смывая дополнительно. Радуга написана крупной цветной кистью, примененной для окраски окон.

Работа начинающего художника. Из-за композиционных ошибок в расположении цветов работа осталась недоделанной. Яркие пятна лучше располагать ближе к середине, а не с краю. Требуется доработать и неудачные композиции, чтобы больше тренироваться.

Упражнение 1. Это упражнение поможет сравнить растекание краски на бумаге разной влажности. Смочите бумагу с помощью окунания ее в воду. Дайте стечь лишней воде. Прикрепите к горизонтально находящемуся планшету. Пока бумага блестит от воды (первый уровень влажности), капните густой краской ближе к краю листа. Дождитесь высыхания бумаги до влажного состояния (второй уровень влажности) и капните каплю той же краски ближе к середине. На почти сухую бумагу (третий уровень влажности) капните еще каплю. На сухой лист тоже требуется капнуть краску. Разными получатся контуры пятен, их размер и оттенок.

Упражнение 2. Смочите бумагу с помощью окунания ее в воду. Дайте стечь лишней воде. Прикрепите к горизонтально находящемуся планшету. На бумаге средней влажности распределите краску, создавая иллюзию заливки. Пока краска не высохла, ближе к середине плавного перехода осторожно изобразите жидкой гуашью кромку леса. К этому моменту бумага станет суше, и краски будут меньше растекаться. Напишите дерево на лугу, не забывая падающие тени. После этого можно положить темную краску в область собственной тени дерева. К этому моменту бумага станет почти сухой, и краски будут растекаться незначительно. Самое время изобразить травы на лугу.

Палитру при работе можно держать горизонтально или под углом в зависимости от требуемого результата. Бумага должна быть сухой.

Краски на кисти может быть и много, и мало.

Пейзаж создан одной цветовой смесью. Эффект получился за счет наложения слоев на уже высохшие.

Чтобы получить темный цвет, надо нанести несколько слоев. В темной краске слои хорошо заметны, а в светлой, например желтой, почти незаметны. Это происходит из-за того, что краска даже в слоях не может стать темнее цвета в кювете.

Многослойная живопись, или сухим по сухому

Многослойная живопись — прием, делающий акварель живописной и насыщенной. Чтобы создать темный насыщенный цвет, его необходимо положить в несколько слоев. Такой способ решения создаст необходимую глубину и впечатление профессиональности автора. Кроме того, именно слои создают эффект оптического смешения красок.

Наложение каждого последующего слоя краски должно производиться только после того, как предыдущий слой полностью высохнет.

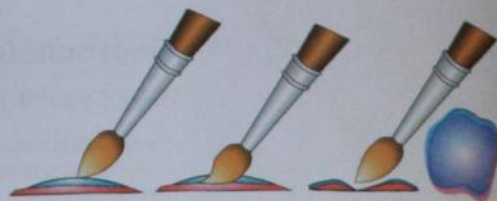
Важно наносить один акварельный слой на другой быстро. Так, чтобы предыдущий слой не растворился. Многократное проведение влажной кисти по слою краски растирает его и может собрать всю краску вплоть до бумаги.

Все художественные приемы работы акварельными красками могут быть применены в любом слое. При наложении слоев нужно двигаться по слоям, от более светлых к более темным. Стоит избегать чрезмерного количества слоев, поскольку, в конце концов краски теряют насыщенность, и картина становится глухой и невыразительной.

Цветовые пятна обязательно аккуратно перекрывать. Это даст дополнительный цветовой эффект.

Наносить верхний слой нужно аккуратно, чтобы не повредить нижний. Нельзя долго или сильно водить кистью по одному месту.

Результат наложения слоев.

На фоне заливки на дереве, прорисованном тонкой кистью, нанесены первые мажки зелени.

Некоторые мажки сливаются в массы.

По высохшим слоям наносятся более темные части зелени.

На данном этапе дерево выглядит декоративно из-за того, что в нем присутствуют только два цвета.

Разводы можно убрать, намочив всю область дуга и равномерно растерев слои. Затем нанести вниз темную краску по мокрому.

Покроем слои некоторые светлые части зелени, добавляя более темные оттенки. Нанесем на область дуга вторую заливку, темнее внизу, чем сверху. Если воды будет много, могут появиться разводы, как на картинке.

Пример развода при нанесении второго темного слоя на горизонтальной поверхности. Во время покрытия вторым слоем большого участка планшет лучше держать под углом.

Сначала были нарисованы цветы, а затем фон по мокрому.

Пример удачного применения второго слоя. При помощи него обозначился лист, до этого похожий на нежное пятно.

Живописность работы во многом получена в результате наложения слоев. Также применялось смягчение границ по сухому и по мокрому.

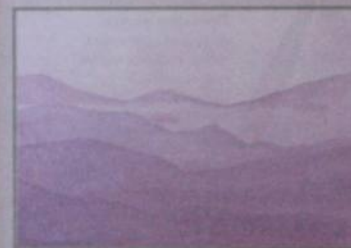

Работа создана на гладкой бумаге формата А3 школьно-оформительскими красками. Свойства краски обуславливают непрозрачный темный фон, «замученность» всей работы.

Практика

Упражнение 1. Потренируйтесь на черновике в быстром наложении слоев краски друг на друга. Самое важное условие: дожидаться полного высыхания. Для ускорения высыхания можно вооружиться феном. Воздух должен быть негорячим.

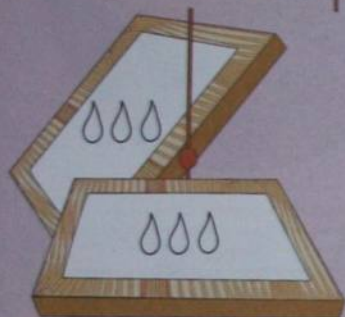
Упражнение 2. Нарисуйте в несколько слоев горный пейзаж, где горные хребты встают один за другим. Этот пейзаж можно сделать даже одним цветом. Накладываясь, слои будут все темнее. Сначала весь фон заполняют заливкой в один цвет и тон. Это будет небо. Затем рисуют дальний хребет, заполняя цветом оставшийся внизу участок. Ниже наносится еще хребет — и так до нижнего края, как на рисунке.

Пейзаж создан одной цветовой смесью. Эффект получился за счет наложения слоев на уже высохшие.

Кисть должна быть влажной, но не мокрой.

Палитры с бумагой должны находиться в горизонтальном положении или под небольшим углом. Бумага должна оставаться сухой.

При сглаживании границ кисть слегка касается бумаги.

Нельзя водить кистью в разных направлениях, сильно нажимать или касаться бумаги козелом.

Смягчение границ по сухому, или растушевывание

Смягчение границ по сухому сглаживает границы цветowych пятен. Смягчение границ, иначе — растушевывание, чаще всего используется для исправления ошибок. Мягкий переход создается в местах границ двух цветowych пятен с помощью проведения в них влажной кисточкой, расплющенной в лопаточку. Влажной кистью в одном и том же направлении проводят несколько раз. Нажим на кисть должен быть легким, иначе можно стереть слой краски до бумаги. Если кисть слишком мокрая, вокруг цветовой пятна образуются разводы.

Начинающим художникам не стоит увлекаться смягчением границ. Еще следует обращать внимание на чистоту воды в банке и тряпочки для протирки кистей. Грязная вода и грязная тряпочка могут стать причиной неудачи.

Практика

Упражнение 1. Потренируйтесь на черновике в смягчении границ расположенных рядом цветов. На границе цветов чистой влажной кистью проведите 2—3 раза. Проводить нужно осторожно, едва касаясь бумаги, чтобы не убрать слой краски. Кисть нужно вести только в одном направлении.

Упражнение 2. Создайте заливку из темно-синего и светло-синего, оставляя незакрашенными участки бумаги в форме облаков. Закрасьте белые участки неба светлой охрой. После высыхания смягчите нижний край каждого облака и часть контура. Теперь, не моя кисть, которой делалась растушевка, нарисуйте ей на облаках несколько пятен. Постарайтесь, чтобы эти пятна оказались поближе к контуру.

Вода для мытья кисти должна быть чистой. Иначе неизбежны грязные подтеки, особенно на светлых участках.

Проводите кистью на границе цветowych пятен только в одном направлении. Кисть нельзя крутить вокруг оси.

Нельзя долго или сильно тереть по одному месту. Красочные слои размокут, обмякнет бумага, а вокруг образуется темное грязное пятно.

Удобно использовать плоскую кисть. Сначала нужно слегка смочить участок между двумя цветами.

Чтобы кисть была нужной влажности, ее вытирают о тряпочку.

Работа по смягчению границ весьма деликатная, если контуры смешались со своим местом, их можно восстановить боком плоской кисти.

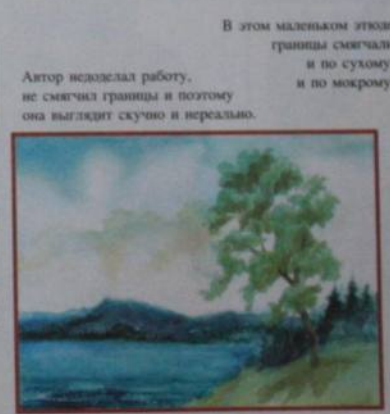
Проведите несколько раз по одному месту, чтобы границы размылись.

На первый взгляд работа почти незаметна. Все же цветы будут выглядеть намного естественнее.

Смягчение границ по сухому применялось при изображении дальнего берега, гор и облаков.

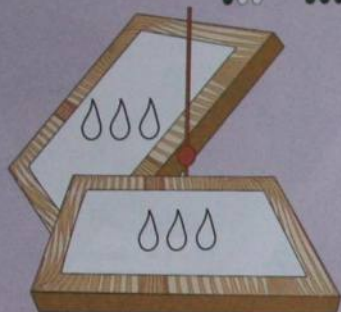

В этом маленьком этюде границы смягчали и по сухому, и по мокрому.

Автор недовел работу, не смягчил границы и поэтому она выглядит скучно и нереально.

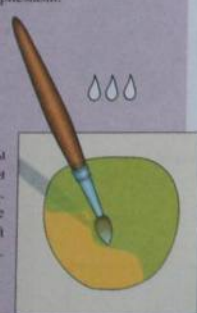
На кисти должно находиться среднее количество краски любой густоты.

Палитру с бумагой должен находиться в горизонтальном положении или под небольшим углом. Перед началом работы бумага должна оставаться сухой.

Фон для смягчения границ по мокрому может служить слой краски, нанесенный по мокрому равномерным окрашиванием или иными художественными приемами.

Перед началом работы рисунок должен хорошо просохнуть. Аккуратно смочите часть площади чистой водой.

Нанесите слой краски на сухую поверхность так, чтобы краска касалась воды. Краска начнет растекаться. Полученный результат зависит от количества краски и ее густоты, а также от угла наклона палитры.

Смягчение границ по мокрому

В отличие от смягчения границ по сухому, только сглаживающему границы цветовых пятен, смягчение границ по мокрому добавляет в работу цвет. Высохший слой краски размачивается чистой водой. После этого наносится слой густой краски, которая растекается по воде. Таким образом, граница двух цветовых пятен становится мягкой и сколь угодно протяженной. Этот метод используется для работы в слоях для проработки объемов.

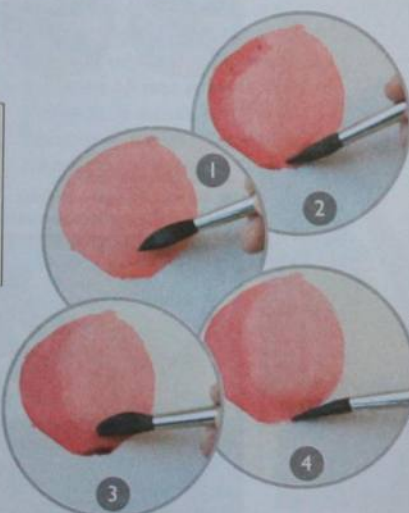
Во время работы палитра должен располагаться горизонтально или под небольшим углом.

Основная ошибка начинающих художников заключается в том, что они слишком интенсивно мочат высохший слой краски. Из-за этого вода растекается не только по необходимому участку, но и значительно дальше. Еще одна ошибка начинающих художников — слишком медленная работа. Вода успевает высохнуть, и плавного перехода не получается.

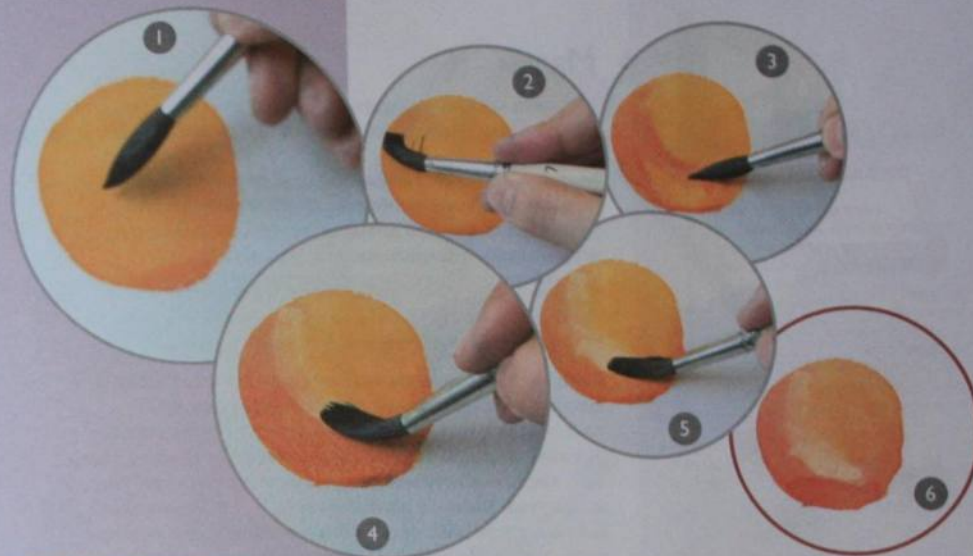
Практика

Упражнение 1. Нарисуйте мячи по сухому и потренируйтесь в создании объема смягчением границ по мокрому.

Упражнение 1. Нарисуйте розу в два слоя по сухому или в один слой по слабому карандашному рисунку. Создайте объем при помощи смягчения границ по мокрому.

1. Перед началом работы рисунок должен хорошо просохнуть. Смочите пятно краски несмоченным одним краем.
2. Проведите темной краской по сухому участку. В первые секунды будет видна четкая граница, пока краска не успела растечься.
3. Чтобы управлять процессом, можно кистью поправить контур границ нанесенного пятна. Это нужно делать быстро.
4. Каплю темной краски уберите влажной кистью.

Начинающий художник смягчил границы не там где нужно.

Работа профессионального художника с применением смягчения границ по влажному.

Начало работы над цветами фиалки. Хорошо заметны фиолетовые разводы, полученные смягчением границ по влажному.

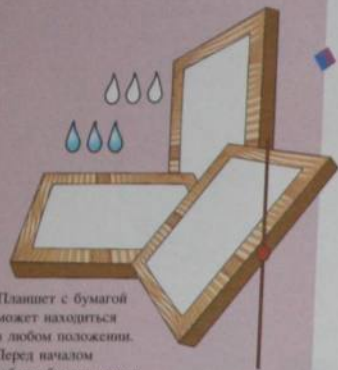

Работа начинающего художника станет живее, если смягчить границы цветов листьев и кустика.

1. Неправильное начало работы над апельсином. Высохшее желтое пятно полностью намочили водой.
2. При нанесении темной краски кисть сильно упирается в красочный слой.
3. Область тени окрашивается кончиком кисти. Кончик кисти медленно закрашивает плоскость. Слой краски начинает перемешиваться, а не растекаться.
4. Стараясь исправить ошибки, границы смягчают по сухому влажной чистой кистью. Кисть вбирает в себя растворенную краску, оставляя за собой просвечивающую бумагу.
5. Каплю краски в низу апельсина не убирают.
6. Высохшая работа выглядит неприглядно, на апельсин совсем непохоже.

Пользуясь фотографией, нарисуйте мячи и потренируйтесь в смягчении границ.

Палитра с бумагой может находиться в любом положении. Перед началом работы бумага может быть любого уровня влажности или сухой.

На кисти может быть любое количество краски. Но все же слишком малое количество краски даст эффект сухой кисти.

Мазок может быть отпечатком кисти. От формы кисти зависит форма мазка.

Мазок может быть многоцветным или иметь тональный переход, например от красного к розовому.

Мазки

Мазками можно работать по бумаге любой влажности. Лучших результатов достигают на чуть влажной и сухой бумаге.

Мазок — художественный прием, позволяющий получать живописность, разнообразие форм и многоцветье за малое количество времени, не требуя серьезной подготовки от начинающего художника.

С помощью мазка, только используя форму кисти, за считанные минуты можно изобразить то, что зачастую требует долгого и трудоемкого вырисовывания.

След, оставляемый кистью, тоже называется мазком. Поскольку кисть может двигаться по-разному, то и оставляемые ею следы тоже могут быть самыми разнообразными. Форма мазка зависит от формы кисти. Так, кисть с заостренным кончиком оставит на бумаге вытянутый мазок, а плоская кисть — прямоугольный. Кончик кисти дает более тонкую линию, чем толстая часть у цоколя. Если во время проведения мазка уменьшать градус наклона кисти по отношению к бумаге, мазок получится конусообразным. Такого же эффекта можно добиться, увеличивая нажим на кисть во время проведения мазка.

Кисть может оставлять многоцветный след. Вид оставляемого мазка зависит от того, как и какую краску набрала кисть на палитре. Кроме того, имеет значение, как кисть набирала краску. Окрашенная разными цветами от основания к кончику, она оставит мазок, полностью повторяющий те цвета, которые на самой кисти. Помните: мазок — фактически отпечаток кисти.

Кистью можно создавать мазки разной формы в зависимости от траектории. Чем дольше кисть задерживается на бумаге, тем темнее оставленный след. След от кисти в начале движения обычно темнее, чем в конце.

Если на кисти несколько оттенков краски, мазок получится разноцветным.

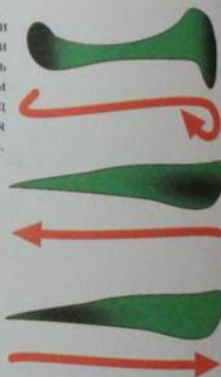
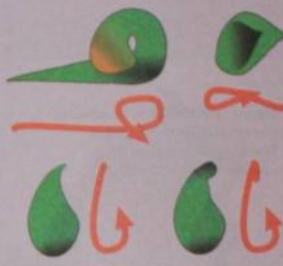

Схема поворота кисти во время проведения мазка.

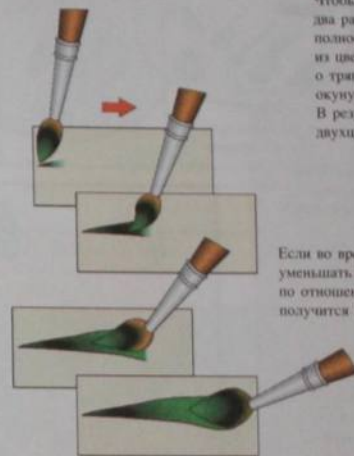
Разные траектории движения кисти и получаемые мазки.

Эскиз начинающего художника «Птица на проводе».

Чтобы на кисти оказались два разных цвета, сначала требуется полностью окунуть кисть в один из цветов. Затем высушить кончик о тряпку. После этого кончик окунуть во второй цвет. В результате мазок будет двухцветным.

Если во время проведения мазка уменьшать градус наклона кисти по отношению к бумаге, мазок получится конусообразным.

Мазками можно создавать не только отдельные объекты, но и пейзажи. В этой работе мазки положены в несколько слоев. Границы мазков были смыты по мокрому и по сухому.

Работа начинающего художника, созданная мазками в несколько слоев.

1. Отпечаток кисти.
2. Кисть оставит подобные мазки, если ее погрузить в краску не полностью, а только кончиком.
3. Чтобы на кисти оказались два разных цвета, сначала их требуется развести на палитре. Полностью окуните кисть в желтую краску. Затем высушите кончик о тряпку. Потом кончиком дотроньтесь до красного цвета. В результате мазок будет двухцветным.
4. Форма мазка зависит не только от формы кисти, но и от траектории.
5. Кисть оставит подобные мазки, если ее погрузить в краску не полностью, а только боком.

На первых порах бабочки получаются не всегда. Нужно продолжать рисование, пока результат вас не удовлетворит.

Эскизы начинающего художника. Бабочки нарисованы мазками по чуть влажной бумаге.

Цветы начинающего художника портит плохая композиция. Плохо, когда два цветка одинаковы по площади.

Работа создана на слабопроклеенной бумаге формата А2. Мазки накладывали крупной круглой кистью на слегка влажный фон. Как обычно в таких случаях, на картине сначала появились цветы, а затем длинные причудливые листья.

Эскиз птички нарисован мазками по влажной бумаге. Сначала нарисована серая грудка и коричневая спинка. Затем черная головка, перья, хвост и ноги. В процессе рисования бумага подсохла, и следующие мазки растеклись меньше.

Такая птичка может украсить любой пейзаж.

Пейзаж с цветком кипрея и бабочки нарисован мазками по чуть влажной бумаге. Работа получилась неплохой потому, что автор сначала выполнял эскизы деталей на отдельных листах.

Главное в изображении образов животных и людей — это узнаваемость. Пропорции играют немаловажную роль.

Начинающий художник тренируется в изображении фигурок людей и животных, не прорабатывая их детально.

Прежде чем приступить к созданию картины, начинающему художнику требуется потренироваться в создании эскиза. Потренироваться — значит приобрести опыт, «набить руку» и не испытывать затруднения в изображении цветка.

Практика

Упражнение 1. Потренируйтесь в создании разноцветных мазков по сухому и чуть влажному фону. Старайтесь создавать мазки разной формы.

Упражнение 2. Нарисуйте цветок кипрея на влажном фоне. Хороший результат получается не с первого раза.

Упражнение 3. Только потренировавшись и достигнув хороших результатов, украсьте какой-либо пейзаж фигурками людей, птиц и животных. Добавляя их, следите за тем, чтобы они не выглядели слишком маленькими или большими.

В этом эскизе образу птицы мешает темный равномерный контур крыльев и головы.

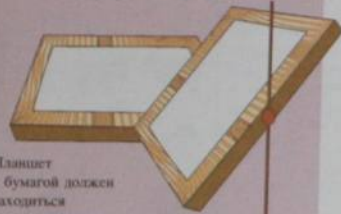

Фигурки людей и животных не требуют детальной проработки, если их планируется изобразить на дальних планах картины.

На кисти должно находиться немного краски. Только тогда каждая щетинка оставит отдельный след.

Планшет с бумагой должен находиться в горизонтальном положении или под небольшим углом. Перед началом работы бумага может оставаться сухой или быть любого уровня влажности.

При работе сухой кистью каждая щетинка оставляет отдельный след. Создается впечатление множества линий, проведенных в одном направлении.

Один из приемов работы сухой кистью заключается в торцевании кистью на одном месте. При этом кисть нужно держать вертикально по отношению к бумаге.

Сухая кисть

Сухая кисть — прекрасный способ изобразить много линий, проведенных в одном направлении. Самый удобный прием для изображения травы, меха животных, пушистых поверхностей (например, пушистых тканей), цветов или листьев растений. Сухой кистью рисуют как на фоне ранее нарисованных слоев, так и на чистом листе бумаги. Сухой кистью можно работать по сухому слою или листу, по влажной поверхности или же — вовсе мокрой.

В качестве сухой кисти используется кисть с жесткой щетиной.

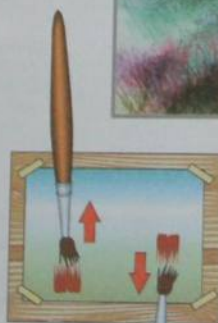
На сухую кисть набирается немного краски. При захватывании лишнего избыток удаляется о кусок бумаги. Крупные детали изображаются крупной кистью, мелкие — мелкой.

Существуют три вида мазков, оставляемых сухой кистью:

- 1) сверху вниз — похож на ветви деревьев и кустов;
- 2) снизу вверх — похож на траву, мех животных;
- 3) торцевание — это создание коротких мазков почти точек, похоже на цветы, пушистые ткани.

Работа создана на слабопроклеенной бумаге формата А3. Фон написан по мокрому, сухой кистью работали, не дожидаясь высыхания. Ветки деревьев написаны по сухому.

Мазок кистью можно проводить сверху вниз и снизу вверх.

Один из эффектов работы сухой кистью часто используется в акварельной живописи. Кистью смазывают только бугорки зернистой бумаги. При этом кисть нужно держать под острым углом по отношению к бумаге.

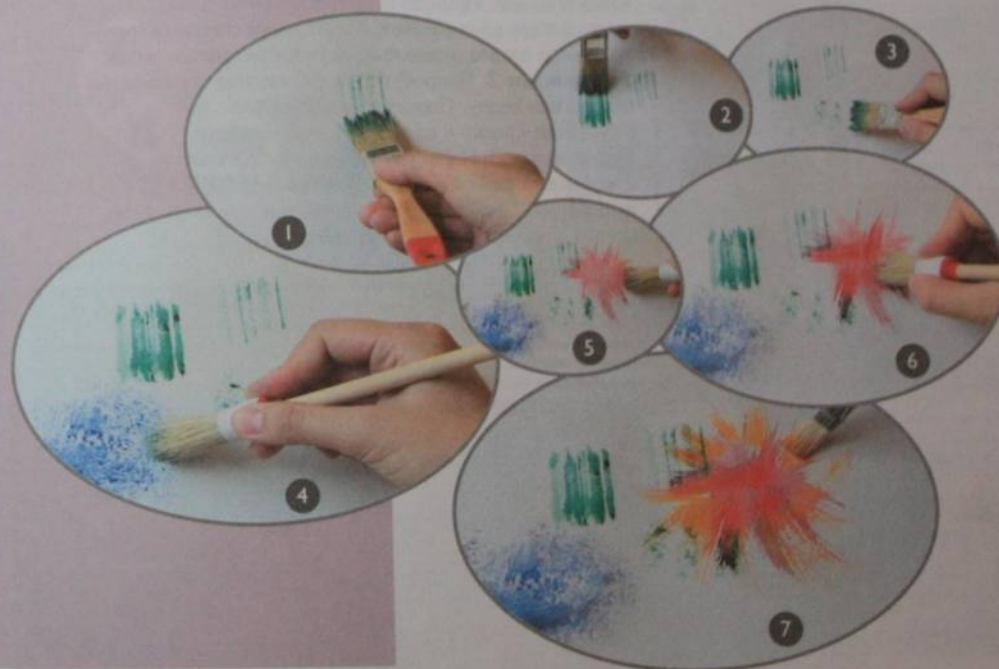

Излишки цвета удаляются о тряпку.

Мазки могут быть разноцветными, если смочить кисть в цветах, расположенных рядом. Накладывая мазки слоями, получим эффект оптического смешения цвета.

1. Мазок сверху вниз.
2. Мазок снизу вверх.
3. Мазки торцеванием похожи на точки.
4. Кисть может быть не только плоской, но и круглой. Ей особенно удобно оставлять точки.
5. Круглая кисть годится и на создание длинных мазков.
6. Чтобы цвет стал темнее, накладывают еще один слой.
7. Добавляйте в процессе работы разные цвета, и тогда живопись будет выглядеть наряднее.

Пример создания учебной работы по влажному фону. Первые мазки станут основой для освещенной части зелени.

В следующий этап наносит тень. Не забывайте использовать разные оттенки краски.

Нанесите горизонтальными мазками лес вдалеке, затем дуг. Траву изображают мазками снизу вверх. Не забудьте про тени на траве. В последнюю очередь изображают ствол и ветки.

Упражнение поможет в создании деревьев разной формы. Фон написан по сухой бумаге крупной щетиной кистью. На фоне дальнего леса и дуга, не дожидаясь высыхания, набросаны пятна ветвей. После этого сухой кистью положена тень от большого дерева.

Добавлен объем на круглом дереве. На подоснову легла тень от круглого дерева и травы на переднем плане. Добавлены полутона на большом дереве, углублена его падающая тень.

Тщательно нарисованы ветки и детали травы в тени. Проработана светотень деревьев.

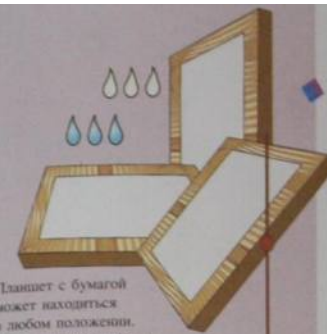
Недоделанная работа формата А2, выполненная по заливке большой щетиной кистью. В некоторых случаях художники недоделывают свои работы, ценим недосказанность. Главное, чтобы это не вошло в привычку.

Практика

Упражнение 1. Кисть с жесткой щетиной частично окуните в густую краску и разотрите по листу черновика. На кисти должно остаться немного краски, достаточно, чтобы, не склеивая щетинки, оставлять отдельный след каждой из них. Проведите пробные линии. Слишком сухая кисть следов не оставляет. Если краски слишком много, то вместо следов отдельных щетинок останется мазок.

Упражнение 2. Попробуйте сухой кистью нарисовать цветок или волну. Поэкспериментируйте с густотой краски и ее количеством на кисти.

Упражнение 3. Нарисуйте пейзаж сухой кистью с деревьями разной формы. Для того чтобы небо, написанное в технике сухая кисть, выглядело реально, краска для неба должна быть светлой.

Палитра с бумагой может находиться в любом положении. Перед началом работы бумага может быть любого уровня влажности или сухой. Помните, что на сырой бумаге следы от штампа сильно расплываются.

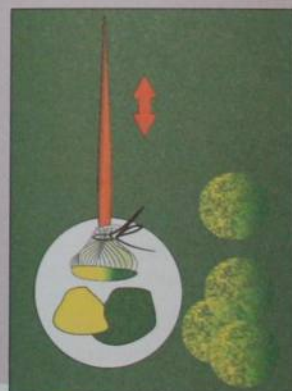

На штампе может быть любое количество краски, но лучше не очень густой.

Чтобы получить двухцветный оттиск штампа, сначала приготовьте цветные смеси, находящиеся рядом.

Штампом может быть набитая ватой подушечка, привязанная к древку кисти.

Штампы

Штампы — способ нанесения оттисков, одинаковых по площади, форме и цвету. Штампы заменяют кисти. Штампом могут быть кусок пористого материала (например, поролона или полиуретана), мягкая бумага, ластик, ткань, пучок соломы и многое другое, что можно измазать краской.

Пользуются штампами следующим образом. На плоскую палитру без углублений (ей могут послужить блюдце, лист пластика или картона) наносится краска. Если оттиск (след от штампа) должен быть многоцветным, то краска, вынесенная на палитру, должна быть нескольких цветов, а разноцветные участки находиться рядом. После того как краска нанесена, до нее дотрагиваются заранее заготовленным штампом.

Для пробы в качестве штампа можно взять кусок мягкой бумаги. Измазанный краской штамп прикладывают окрашенной стороной к черновику. Если оттиск не устраивает, то штамп меняется, дорабатывается до требуемого результата. Оттиск, соответствующий замыслу, наносится на чистый лист бумаги или же поверх уже нарисованного слоя.

Кроме нанесения оттисков, штампы можно использовать и для мазков. Чем больше штамп, тем больше получается мазок.

Для получения четкого оттиска двигайте штамп вверх-вниз.

Часто штампом дорабатывают работы, выполненные в техниках по сырому или заливке.

Разные художественные приемы создают контрастность текстур.

Плоская палитра с выдавленными красками из тюбиков удобна для работы штампами.

Мазки можно оставлять и торцом штампа.

Мелкие детали прорисованы тонкой кистью.

1. Смятая бумага может стать отличным одноразовым штампом.
2. В создании штампа из ткани главное — это полученная форма.
3. Предугадать форму оттиска сложно, поэтому перед нанесением на картину оттиск проверяют на черновике.
4. Густая краска оставляет еле заметный след.
5. Прежде чем использовать поролон, нужно ножницами вырезать сложную форму.
6. Первые оттиски лучше делать светлыми.
7. Жидкая краска стекает к нижнему краю цветных пятен, если планшет расположен не горизонтально, под углом.
8. Тот же штамп можно использовать и как кисть, чтобы оставить мазки.
9. Более темной и густой краской наносим отпечатки в область тени дерева.
10. Деревья вдалеке изображаются по тому же принципу, что и ближние.
11. В заливке область дуга слишком светлая, поэтому требует затемнения. Проводим горизонтальные мазки. Добавим желтую краску в светлую область дерева.

Практика

Упражнение 1. Возьмите лист 20×30 см с готовой заливкой и кусок бумаги, оторванный от черновика. Ровность краев значения не имеет. На плоскую палитру нанесите краску нужной степени жидкости. Сомните кусок бумаги так, чтобы выступающая из руки часть была как можно более витиевато скручена. Дотроньтесь до краски на палитре штампом и приложите окрасившуюся часть к заливке. Оставьте несколько оттисков, поворачивая штамп относительно предыдущего положения. Попробуйте составить изображение дерева или цветка.

Упражнение 2. Повторите свою какую-либо удачную работу на этот раз при помощи штампа. Лучше начать с изображения цветов.

Планишет с бумагой может находиться в любом положении. Перед началом работы бумага должна оставаться сухой.

Работа начинающего художника, выполненная с применением маскирующей жидкости.

Цветок фуксии создан с применением маскировочной жидкости.

В этом наброске маскировочная жидкость нанесена мягкой бумагой.

Резервная жидкость, скотч и трафареты

Резервная жидкость, как и бумажный скотч, предназначена для сохранения участков бумаги незакрашенными — белыми. Оба материала используются в зависимости от того, какой участок должен остаться свободным от краски. С помощью резервной жидкости можно изолировать сложные участки, состоящие из множества мелких линий и деталей, скотч же удобен для закрывания обширных областей.

Для применения резервной жидкости стоит воспользоваться не акварельной кистью, а другим инструментом, от которого впоследствии будет не жалко избавиться.

Свойство резерва таково, что он, прилипая к тонким и мягким волоскам художественной кисти, склеивает их, превращая в одно целое, и не удаляется до конца практически никакими средствами.

Тем не менее резерв хорошо удаляется с бумаги с помощью того же ластика. Для нанесения резерва хорошо подходят тонкая щетинная кисточка, часто продающаяся как «для клея», разнообразные кусочки плотного картона, губки. Кисть можно смочить в мыльном растворе для облегчения оттирания. При необходимости резервную жидкость можно приготовить самостоятельно путем разведения резинового клея бензином, но наличие присадок в самом клее, особенности различных растворителей и примесей в них делают это занятие рискованным для будущих акварельных работ. Бумажный скотч известен еще и под наименованием «малярный». Он легко приклеивается к бумаге и так же легко удаляется с нее, не оставляя следов. Начинающим художникам не стоит усердствовать в прижимании скотча, поскольку он будет достаточно надежно держаться и при легком приглаживании, а вот сильно прижатый может пристать к бумаге настолько, что оторвется только с ее частью.

С помощью скотча удобно закрывать обширные фрагменты, однако он может послужить и для более тонкой работы.

Вырежьте нужную фигуру или фигуры и приклейте на те места, которые планируются закрыть от закрашивания. Если фигура должна быть сложной формы, лента скотча предварительно слегка приклеивается на чистый лист бумаги, после чего на нее наносятся контуры фигур. Фигуры вырезаются по контурам вместе с бумагой, после чего бумага аккуратно отрывается и скотч приклеивается на будущий рисунок.

1. Начало работы над букетиком ромашек ведется без предварительного карандашного рисунка. Сначала наносится маскировочная жидкость в форме ромашек.
2. Первые мазки краски наносятся только после полного высыхания маскировочной жидкости.
3. Начинаем изображать зелень.
4. Смело раскрашиваем зелень. Белые цветы надежно укрыты маскировкой.
5. Зелень прописываем темными мазками по невысохшему светлому слою.
6. Допisyвая фон, размываем мелкие детали. Это происходит из-за того, что планшет находится под углом и краска стекает.
7. По влажному фону прокладываются зеленые листья разных оттенков.
8. Мелкие детали, например стебли, дорисовываются в последнюю очередь, на почти сухой основе. Дайте работе хорошо просохнуть на горизонтальной поверхности.

52

Ольга Шматова | САМОУЧИТЕЛЬ ПО РИСОВАНИЮ АКВАРЕЛЬЮ

9. Высохшая работа стала значительно светлее. Маскировочную жидкость можно стереть пальцем.
10. Маскировочную жидкость можно удалить и при помощи ластика. Делать это нужно осторожно, чтобы не стереть красочный слой.
11. Удаление маскировочной жидкости не означает, что работа готова. Цветам требуется придать объем.
12. Напишите яркие желтые серединки.
13. Смягчите по сухому контуры некоторых лепестков ромашки.
14. Около серединки затемните промежутки между лепестками и приступайте к прорисовке стеблей.
15. Букетик украсят полевые травы и детали листьев и бутонов.

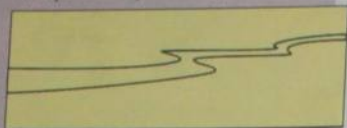
Букет выглядит живописно, потому что большинство контуров размыто при помощи разнообразных художественных приемов.

53

Материалы, оборудование, художественные приемы

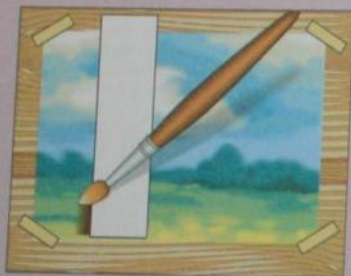
Предварительно трафарет нужно нарисовать и вырезать из картона или бумаги.

Трафарет служит своеобразной линией для проведения карандашной или акварельной линии.

Лист бумаги может служить линейкой для проведения ровных линий.

Трафарет с круглым отверстием поможет осветлить круглую луну.

Трафарет — тоже способ закрыть часть акварельного рисунка.

Трафаретом может служить лист бумаги или любой другой предмет, с помощью которого удобно прикрыть часть изображения.

Трафарет используется для прочерчивания кистью разнообразных прямых и кривых линий, отделения областей, к которым применяется художественный прием (типа набрызгивания, штампов и им подобных), от остального рисунка.

Кроме жидкости, резервом могут быть воск, парафин и восковые карандаши. Картины, созданные акварелью с применением других художественных материалов, например восковых карандашей, называются смешанной техникой. Это не приветствуется ценителями живописи и искусствоведом.

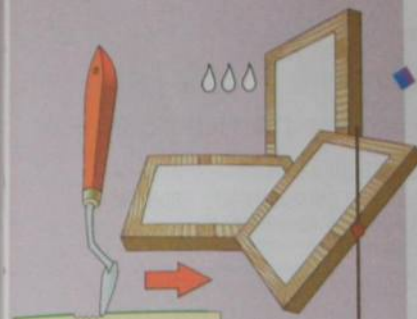
Если вы все же решили применить парафин, то стоит отметить, что он применяется для создания фактур и изоляции бумаги от воды и краски. После того как акварельный рисунок закончен, парафин удаляется с помощью проглаживания рисунка горячим утюгом через промокательную (или любую другую хорошо впитывающую) бумагу.

Практика

Упражнение 1. Поэтапное изображение ромашек с защитной жидкостью можно начать с одной ромашки. Помните, что ромашка должна быть самым светлым пятном в работе.

Упражнение 2. Сначала нарисуйте карандашом пейзаж с крышами домов, утопающих в зелени. Крыши должны быть самыми светлыми, поэтому их нужно скрыть скотчем перед началом работы красками. После нанесения всех слоев краски нужно как следует просушить работу, иначе при удалении скотча повредится бумага. Смягчите дальние границы крыш.

При помощи ластика можно осветлить красочный слой.

Процарапывание нарушает структуру бумаги, поэтому на это место краска плохо ложится.

Процарапывать ножом красочный слой нужно аккуратно и обязательно под острым углом.

В одной и той же работе можно использовать и высветление ластиком, и процарапывание мастихином.

Во время выполнения работы по мокрому трудно уследить за всеми деталями. Высветлить облака можно после полного высыхания картины с помощью ластика.

Процарапывание и ластик, или открытие белого по сухому

Белая краска в акварели отсутствует, ее заменяет бумага. Если в наборе оказывается белая краска, то стоит помнить о том, что белила могут использоваться исключительно в качестве аварийного способа спасения работы. Однако нередко возникает необходимость высветлить участок в картине до состояния почти белого. Для этого в акварели удаляется красочный слой путем соскребания (процарапывания) вплоть до самой бумаги. Процарапывание ведется только на очень небольшом участке.

Этим способом высветляются мелкие детали типа бликов, искр, и тому подобного.

Не стоит увлекаться соскребанием красочного слоя с бумаги, поскольку при этом портится сама бумага и может быстро оказаться протертой насквозь. Помните, что если у вас тонкий лист, то процарапывание противопоказано. Для процарапывания используются мастихины, лезвие макетного ножа или же можно использовать столовый нож. Чтобы свести порчу бумаги к минимуму, лезвие должно находиться по отношению к ней под максимально острым углом. Перед процарапыванием убедитесь в том, что рисунок совсем высох.

Ластик удаляет часть красочного слоя. Мягкий ластик деликатно снимает небольшую часть краски, позволяя контролировать и регулировать процесс. Жесткий ластик (в том числе применяющийся для шариковых ручек) может легко обеспечить в вашем рисунке дыру.

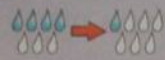
Практика

Упражнение 1. Напишите темный пейзаж при помощи заливки, нанесенной в несколько слоев. При помощи ластика протрите луну, облака и контуры холмов. При необходимости по осветленным участкам можно положить дополнительные слои краски. Результат зависит от качества бумаги и ластика.

Упражнение 2. Добавьте прожилки на листьях и лепестках цветов, стебельки трав, процарапав темный натюрморт.

1. Требуется хорошо подумать, прежде чем процарапать удачную работу. Убрать следы процарапывания на работе не удастся, потому что структура бумаги нарушается.
2. Чтобы не повредить бумагу, двигать ластик нужно только в одну сторону.

При растворении красочного слоя водой планшет должен находиться в горизонтальном положении. Вода на кисти может быть и мало, и много.

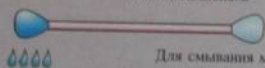
Намочить красочный слой можно кистью или ватным тампоном.

Если краска плохо смывается, надо потереть кистью сильнее.

Растворенную краску промакивают тряпкой, а мелкие детали сухим ватным тампоном.

Для смывания мелких деталей подходит ватная палочка.

Излишки воды можно удалить о тряпку.

Смывание до основы, или открытие белого по мокрому

Акварель, будучи водорастворимой краской, смывается водой. Некоторые краски плохо смываются, некоторые лучше. Помните, что первый слой краски впитывается в бумагу и поэтому смывается хуже последующих.

Наиболее эффективно смывание под струей воды. Однако такой способ не дает гарантированного результата из-за обширности растекания и интенсивности давления струи.

Куда более уверенных результатов можно достичь путем смачивания нужного участка акварельной работы с последующим промакиванием его чистой тряпкой. Кроме того, для цели смывания можно использовать пару ватных тампонов. Один из них должен быть влажным и растворять предназначенный для размывания красочный слой, второй же, предназначенный для собирания краски, — сухим.

При нанесении на лист первого слоя краски можно получить интересный эффект также с помощью частичного смывания краски. Как только первый слой нанесен, к нему прикладывается сухая чистая тряпка. В местах соприкосновения краска впитывается в ткань, и через красочный слой проступает бумага. С помощью этого приема изображаются перистые облака, далекие горы, туманы. Можно смыть всю краску с бумаги, оставив нужные участки под маскирующей жидкостью или скотчем. Дождавшись полного высыхания, маскирующую жидкость или скотч аккуратно удаляют.

Облака созданы впитыванием краски тряпкой.

Зажав кисть в тряпке, можно сформировать волос в виде лопаточки. Торцом легко смывать краску с длинных узких деталей.

1. Если вы решили смыть неподходящий цвет салфетки, сначала намочите один небольшой участок работы.
2. Через несколько минут разотрите кистью краску и промокните тряпкой.
3. Так же следует поступить и с оставшейся частью салфетки.
4. Розовая краска плохо удаляется с бумаги, попробуйте потереть пальцем.
5. Промокнув тряпкой смытый участок, нужно обязательно дождаться полного высыхания.

- 6-13. Этапы создания облаков и гор при помощи тряпки и ватного тампона по влажной заливке.
14. Начинающий художник высветлил облака при помощи кисти с тряпочкой и неудачно обвел контур темной краской.

Практика

Упражнение 1. Напишите по мокрому небо, а облака промокните мягкой тряпкой.

Упражнение 2. Нарисуем черную кошку в темной комнате. Работа создается без предварительного карандашного рисунка. Первый слой заливки должен быть желто-зеленым, последующие черные и синие заливки наносятся по сухому. Осветлите глаза, намочив бумагу и промокнув растворенную краску при помощи тампона и тряпки. Также нужно высветлить контур спины, головы и ушей. Следите за тем, чтобы линии были разной толщины и оттенка. Усы и блики глаз процарапайте ножом.

Планишет с бумагой должен находиться в горизонтальном положении или под небольшим углом. Перед началом работы бумага должна быть сухой. Краску растирают мастихином сразу после нанесения.

На кисти должно быть много густой или жидкой краски.

Мастихином сдвигают краску движением от себя.

Для создания интересных эффектов мастихин двигают под разными углами и в разном направлении.

Рисовать лучше с натуры или пользоваться фотографиями.

Горы и деревья создаются разными движениями мастихина.

Мастихин

Живопись акварелью может создаваться не только кистями, но и мастихином. Мастихин входит в набор художника, работающего масляными красками. Работать мастихином по акварели просто. На бумагу кистью наносят слой краски, и, пока она не высохла, по ней проводят мастихином. Краска сдвигается так, что обнажается бумага. Красочный слой может быть разной степени влажности: чем дольше краска находится на бумаге, тем больше она впитывается, и следы от мастихина становятся темнее.

Мастихином можно создавать красивые эффекты, похожие на скалы, камни и так далее. С его же помощью можно изображать здания, деревья, кору, цветы и другие растения.

Давить на мастихин нужно несильно, иначе получится эффект процарапывания. На крупнозернистой бумаге следы мастихина похожи на следы, оставляемые акварельным карандашом.

На крупнозернистой бумаге следы мастихина похожи на следы, оставляемые акварельным карандашом.

Работа выполнена с применением мастихина.

Неудачное использование мастихина испортило бумагу так, что автор не стал доделывать работу.

Мастихином можно написать и небо, и воду. Кораблики процарапаны ножом.

1—14. Этапы создания пейзажа с применением мастихина.

Практика

Упражнение 1. Нанесите на сухую бумагу небо и зеленое пятно, по форме напоминающее плакучую иву. Мастихином проводите сверху вниз, слегка нажимая в начале движения и ослабляя нажим в конце движения. Изменяйте количество краски на бумаге и направление движения мастихина, чтобы получить разнообразные эффекты.

Упражнение 2. Нарисуйте горный пейзаж с деревьями и камнями.

На кисти, окрашивающей картину перед применением соли, должно быть много густой краски.

Палитра находится горизонтально. Поверхность красочного пятна должна быть влажной.

Кристаллики соли попадают на влажный, но не мокрый красочный слой.

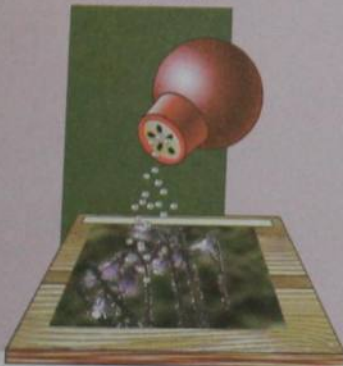

Соль впитывает воду и растворенную в ней краску.

После полного высыхания кристаллы соли удаляют.

Для нанесения соли можно пользоваться бытовой солонкой.

Соль

Соль — вещество гигроскопичное (способное впитывать влагу), и это его свойство используется для получения различных эффектов в акварели. Соль, просыпанная на влажную краску, впитывает ее, оставляя более светлые участки. Видимый результат проявляется не сразу, оценить полностью эффект можно только после высыхания. После окончательного высыхания краски соль стряхивается с листа с рисунком. Мелкие крупинки соли норовят прилипнуть к листу и для их удаления нужно воспользоваться сухой тряпочкой.

Очень важно удалить после полного высыхания работы. Размер и форма оставшихся высветленных пятнышек зависят от размера и формы крупинки.

Стоит обратить внимание на то, что если краска будет слишком жидкой, то соль может раствориться и эффекта не получится. Результат применения соли всегда непредсказуем, поэтому сначала изображаются детали с применением соли и только затем — остальные. Иначе есть шанс испортить почти готовую работу. Для увеличения впитывающих свойств соли ее стоит прокалить на огне. Хранить соль следует в герметично закрывающейся посуде.

Художественный эффект сильно увеличивает применение соли разного помола, от крупного до совсем мелкого.

Помните: пятнышки, оставшиеся на месте соляных крупинки, заметнее на темном фоне.

Учебная работа, в которой использовалась соль, чтобы украсить луг цветами.

Середина цветка высветлена по мокрому.

Высохшую соль удаляют пальцем.

Сильно пристающую соль можно удалить сухой тряпочкой.

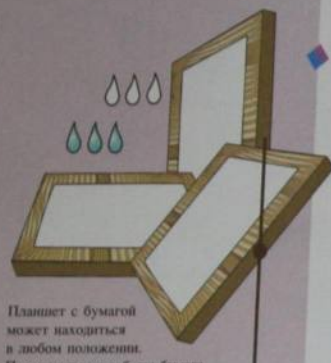

На влажную поверхность, написанную по мокрому, насыпали мелкую соль. На светлых участках разводы почти не заметны. Разводы от соли не получились на тех темных участках, которые высохли раньше, чем художник успел нанести соль.

Практика

Упражнение 1. Нанесите на бумагу большое темное пятно акварельной краски. Посыпайте участки пятна солью на разных этапах высыхания бумаги. Эффекты окажутся разнообразными.

Упражнение 2. Нарисуйте на темном сером фоне булочку. В последнюю очередь окрасьте темно-коричневую макушку. Дождитесь нужной степени высыхания краски и насыпьте крупную соль. Перед стряхиванием соли убедитесь, что работа хорошо высохла. В результате получится изображение булочки с кунжутом.

Палитра с бумагой может находиться в любом положении. Перед началом работы бумага может быть любой влажности или вовсе сухой.

На кисти может быть как много, так и мало краски разной степени густоты.

Получается набрызгивание путем смачивания в краске кисти из жесткой щетины и стряхивания с нее краски на рисунок. Для этого удобно бить одну кисть о другую.

На влажной бумаге капельки краски быстро расплаваются.

Набрызгивание

Набрызгивание — способ получения множества мелких пятнышек на рисунке, что позволяет создавать интересные эффекты. Брызги выглядят темнее, чем краска на бумажной палитре. Получается набрызгивание путем смачивания в краске кисти из жесткой щетины или зубной щетки и стряхивания с нее краски на рисунок.

Эффективные результаты дает использование разных цветов, переменное закрытие от брызг краски разных участков рисунка с помощью трафарета, скотча или маскирующей жидкости.

Набрызгивать краску можно на сухой лист (сухой слой краски), влажный или совсем мокрый. В зависимости от этого эффект будет разным. Так же варьируется и густота краски, от которой тоже зависит конечный результат. Интересный эффект возникает, если краска набрызгивается на частично влажную поверхность. В этом случае краска растекается не везде. Если планшет находится под углом, капельки при набрызгивании будут овальной формы.

Практика

Упражнение 1. Смочите часть листа водой в форме цветка. Набрызгайте розовые и фиолетовые пятна на весь лист. После высыхания внешние участки цветка закрасьте разными оттенками зеленого.

Упражнение 2. Изобразите камни и песок по сухому. Не дожидаясь высыхания, набрызгайте разные оттенки краски. После высыхания можно добавить брызги, прикрывая бумагой или тряпкой места, куда краска не должна попасть.

Интересный эффект возникает, если краска набрызгивается на частично влажную поверхность. В этом случае краска растекается неравномерно.

Красиво выглядят брызги разных цветов, попавших как на влажную поверхность, так и на сухую.

Палитра с бумагой может находиться в любом положении. Перед началом работы бумага может быть любого уровня влажности или сухой.

На кисти может быть любое количество краски любой степени густоты.

Тиснение можно делать ножом с тупым кончиком.

Рельеф бумаги

Бывает, что художникам недостаточно зернистости бумаги — им нужен рельеф. Рельеф может быть выполнен методом тиснения, папье-маше или сминанием бумаги.

Прежде чем создавать рельеф методом тиснения, лист бумаги необходимо тщательно вымочить в воде (поместив лист в воду на несколько минут), дать воде стечь и положить на некоторое время на мокрую тряпку.

В результате бумага разбухает, становится эластичной и податливой. На набухшей бумаге с помощью деревянной палочки, тупого ножа или карандаша без грифеля выдавливается рисунок рельефа. Для того чтобы бумага продавливалась, ее предварительно нужно положить на слегка проминающуюся основу. После того как рельеф на бумаге создан, ее высушивают.

Краска, попадая в вогнутую часть рельефа, накапливается там в большем количестве, нежели на остальной площади рисунка. За счет этого по всей протяженности рельефа возникает темная линия. Если краска наносится со стороны выступающей части рельефа, то в месте, где выдавлен рельеф, она становится более светлой. Кроме более темного или светлого участка рисунка, рельеф создает оптические эффекты, присущие всем объемным фигурам, как то: неравномерность освещения, отбрасывание тени и так далее.

Прежде чем создавать рельеф методом сминания, лист бумаги тоже необходимо вымочить в воде. Лист влажной набухшей бумаги сминают в руках, а затем расправляют на ровной поверхности, но не выглаживают, после чего дают высохнуть. Эта процедура изменяет структуру бумаги и при работе в местах сгиба краска ведет себя необычно — растекается по трещинкам. Создается своеобразный художественный эффект.

Вымачивание бумаги вымывает из нее клеящие вещества. После этого она очень сильно впитывает краску.

Папье-маше в акварели необычное. Обрывки акварельной бумаги накладываются на целый толстый лист. Их можно склеить деликатным клеем, не портящим бумагу, или густой акварельной краской. Рельеф обычно невысокий, приветствуются свисающие края. Бумага при этом может быть белой или с уже нанесенной краской. Такие работы можно отнести к технике коллажа. Изобразить можно любой сюжет, но особенно интересно выглядят цветы.

Работа начинающего художника.

Тиснение можно делать карандашом со сломанным грифелем. Краска, попадая в вогнутую часть рельефа, накапливается там в большем количестве, нежели на остальной площади рисунка. За счет этого по всей протяженности рельефа возникает темная линия.

Листок с выдавленным рельефом можно перевернуть. Тогда краска наносится со стороны выступающей части рельефа. В месте, где выдавлен рельеф, цвет краски становится светлее, чем вокруг.

У рельефа две стороны — выступающая и утопленная.

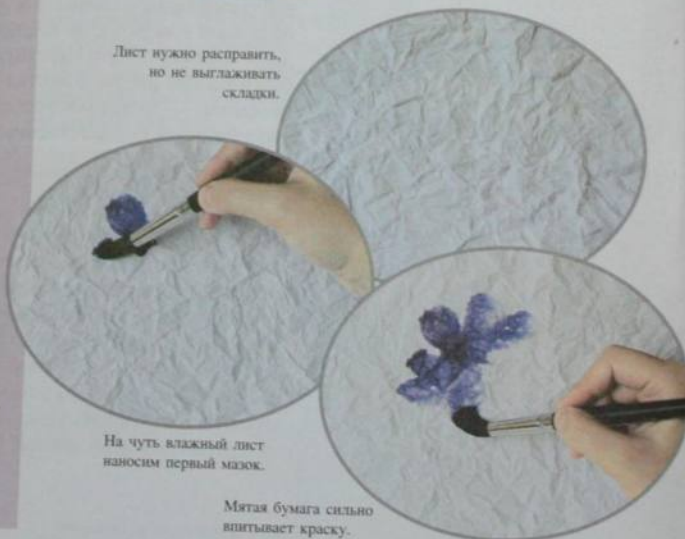
Прежде чем смять лист бумаги, его необходимо тщательно вымочить, поместив в воду на несколько минут. Затем дать воде стечь.

Бумага легко сминается до маленького шарика.

Смятый ком разверните аккуратно. Порванная бумага не годится для живописи.

Лист нужно расправить, но не выглаживать складки.

На чуть влажный лист наносим первый мазок.

Мятая бумага сильно впитывает краску.

Работа ведется разноцветными мазками.

Кисть с малым количеством краски окрашивает бумагу с пробелами.

Кисть с большим количеством краски окрашивает бумагу без пробелов.

Второй слой краски можно накладывать полусухой кистью.

Высохшая работа стала намного светлее.

Практика

Упражнение 1. Сомните лист акварельной бумаги в руках, предварительно вымочив его в воде. Аккуратно расправьте, но не выглаживайте. Дайте подсохнуть до влажного состояния. Методом по влажному нарисуйте цветы в свободной манере.

Упражнение 2. Лист бумаги необходимо тщательно вымочить в воде, дать стечь и положить на некоторое время на мокрую тряпку. Бумагу положите на слегка проминающуюся основу. На набухшей бумаге с помощью карандаша без грифеля выдавите рисунок рельефа. Нарисуйте задуманный пейзаж по сухому.

На набухшей бумаге с помощью древка кисти выдавливается рисунок рельефа. Для того чтобы бумага продавливалась, ее предварительно нужно положить на слегка проминающуюся основу.

Линии кажутся темными, потому что в углублении бумага полупрозрачная.

Выдавленный рисунок может быть достаточно сложным. После того как рельеф на бумаге создан, ее высушивают.

Вымоченная бумага сильно впитывает краску.

Работа красками ведется так же, как и на гладкой бумаге.

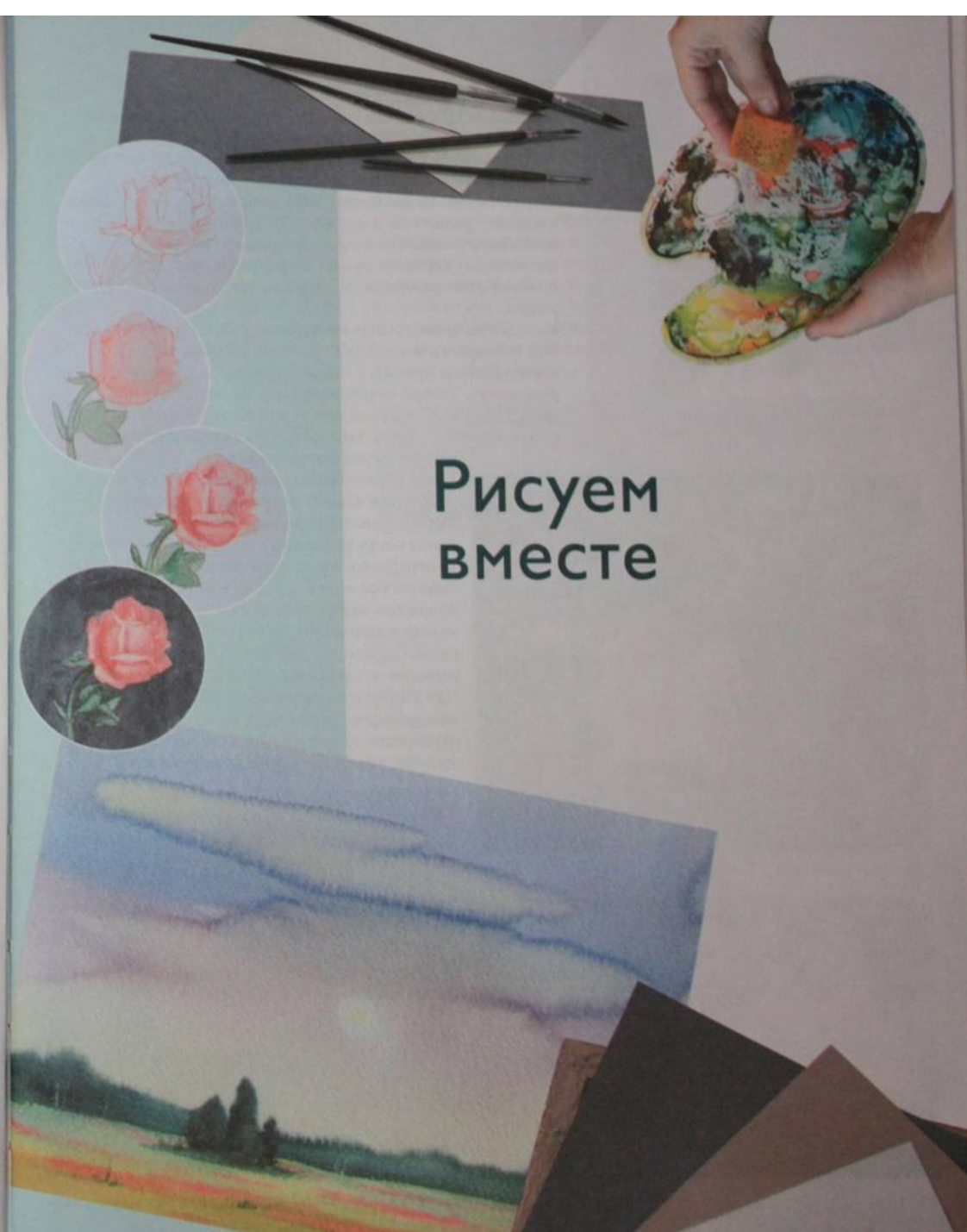
В начале нанесения мазка углубления почти не заметны.

Из-за вечернего освещения вода не должна быть ярко-синяя.

Камни изображаются оранжево-коричневого цвета разных оттенков.

Нанесение последующих слоев краски делает рельеф менее заметным.

Рисуем вместе

Фотографию не требуется срисовывать в точности, ведь она служит только опорой в творчестве.

Достижение хороших результатов при рисовании акварелью требует как владения техническими приемами, так и понимания областей их применения. Эффект, получаемый каждым из технических приемов, по-своему выразителен и красочен. Тем не менее он должен быть употреблен на своем месте, дабы не усложнять реализацию замысла художника, а наоборот, облегчить. Чтобы применять каждый из художественных приемов там, где он будет наиболее нужен и эффектен, необходимо понимать его особенности, нюансы, присущие каждому из них.

Каждый из приемов и их сочетания требуют наработки. Без тренировки невозможно достичь уверенного использования приема, а следовательно, и хорошего результата. Только отточенная техника позволяет свободно использовать акварель для решения любых художественных задач. Отточить технику акварели можно

только путем многократного повторения, каждый раз обращая внимание на то, какое действие к какому результату привело. Нередко «воздушная небрежность» и «легкость рисования» достигаются путем многократного рисования одного и того же типа изображений. Только в этом случае художник-акварелист может уверенно «импровизировать», используя наработки, связки приемов и уже известные способы решения тех или иных художественных задач. Для уверенного рисования с натуры начинающему художнику необходимо отработать те элементы и художественные приемы, которые будут использоваться.

Хорошим подспорьем для начинающего художника-акварелиста является фотография. Фотографическое изображение натуры позволяет заранее определять области применения художественных приемов. Надо помнить, что в данном случае фотография — не шаблон картины, а только вспомогательный материал.

Прежде чем приступить к рисованию розы, начните с незатейливого цветка шиповника.

Фотография шиповника.

Контурный рисунок с добавлением теней сделан красным акварельным карандашом.

Бутон розы размыт водой, а стебель и листики — светлой зеленой акварелью.

Добавляем тень бутону красной краской другого оттенка.

Серым цветом закрываем фон. Краску можно положить неровно.

ИЗОБРАЖАЕМ РОЗЫ РАЗНЫМИ ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ПРИЕМАМИ

Большинство начинающих художников считают, что писать розы очень сложно. Если вы не уверены в своих силах, начните работу с бутонов, а не с раскрывшегося цветка. Можно попробовать начать с цветков шиповника. При рисовании этой картины важно сосредоточиться не столько на сложности изображаемых элементов, сколько на художественных приемах, применяемых в работе, и результатах, которые дает каждый из них. Обратите внимание на то, какой получается картина, нарисованная теми или иными художественными приемами. Постарайтесь запомнить приемы и их результаты.

Иллюстрации показывают четыре подхода к изображению цветов. Можно не ограничиваться только предложенными четырьмя примерами. Попробуйте применить другие художественные приемы. Розы можно нарисовать при помощи рельефа, маскирующей жидкости и т. д.

Продолжаем затемнять цветок и листья смачиванием границ по мокрому.

Смягчением границ по мокрому формируется объем на цветке. А стебель и листья затемняют равномерным окрашиванием.

При помощи заливки затемняем фон вторым слоем темной краски.

На сухую бумагу положите светлое розовое пятно. Сразу же густой красной краской нанесите несколько мазков, обозначая объем цветка. Краска тут же растечется.

На несмоленной бумаге красочный слой быстро высыхает. Надо быстро нанести густые мазки. Следующими мазками изображаем тень на листьях.

На высохший слой, смочившим границ по мокрому, жидкой розовой краской наносим полутень цветка. Желто-зеленым цветом равномерно закрашиваем все участки листьев.

Серой краской при помощи заливки закрасим фон. По мокрому смочим границы фона и цветка. На влажный фон нанесем темные листья.

Розы написаны двумя оттенками красного с применением мастихи.

Листья выполнены по сухому в два цвета. Фон написан мокрым по мокрому темно-зеленым и красным.

По мокрому фону добавлены темные листья и детали бутонов. Бутон осветлен по мокрому и дописан равномерным окрашиванием.

Изучая форму цветов, можно добиться фотографической точности. Фон написан двумя слоями заливки. Цветы выполнены равномерным окрашиванием и смочившим границ по сухому. Незаконченная работа выглядит неплохо.

По сухому прописаны второстепенные листья и прочие детали.

Добавив рисунок на открытке, отвлекнем внимание зрителя от цветов. По сухому в несколько слоев дописываем цветы и тени на ткани. Не всегда доделанная акварель выглядит лучше этала. Значит, нужно следующий вариант роз оставить незаконченным.

Многократность тренировок

Повторяем один и тот же сюжет многократно, чтобы точно знать последовательность и время применения художественных приемов. Каждый художественный прием и сочетание нескольких приемов должны быть отшлифованы. Рисуя одну и ту же картину, вы не создаете дубликаты, а отрабатываете технику, необходимую для рисования. Обратите внимание, насколько каждая последующая работа отличается от предыдущих.

Сельский пейзаж послужит моделью для создания многих вариантов.

Заливка сделана темной, густой краской. Светлый желтый карандаш, размываясь, остался светлым. Светлое пятно около солнца вытерто тряпкой, пока заливка оставалась сухой. Работа неудачная потому, что краска легла неровно и имеет неприятные оттенки.

Работа неудачная потому, что верхние облака имеют слишком темную окантовку. Краска нанесена на мокрую, а не влажную заливку. Нижние облака, напротив, положили на сухой слой краски, и они не растеклись.

Рисунок сделан желтым и черным акварельными карандашами.

Работа неудачная потому, что маленькие облака не растеклись, а освещенное солнцем небо имеет резкие границы.

Работа неудачная потому, что капля воды на месте расположения солнца потекла вниз. Маленькие облака не очень хорошо скрывают этот недостаток. Некоторые облака имеют неприятный темный оттенок.

Начало создания удачной работы. Заливка в два цвета сделана по сухой бумаге. Толстой кистью по мокрому нанесены светло-охристые полосы. Тряпичкой вытираем краску, чтобы получилось солнце. Лес написан густой краской по мокрому. Деревья нанесены, когда фон уже подсыхал, поэтому краска растеклась незначительно.

Перевернув планшет, создаем заливку на дугу от желто-зеленого до светло-зеленого. Возвратив планшет в горизонтальное положение, по мокрому наносим оранжевые полосы. Начинаем проводить тонкой кистью сначала ближе к краю работы, затем выше — у леса.

Добавляем детали по сухому. Прощаиваем ножом стволы березок. Мазками прорисовываем травинки и объем деревьев.

Использование фотографии как вспомогательного средства

Используя фотографию, начинающий художник может избежать множества осложнений. Также фотография необходима при наработке художественных приемов, применительно к конкретному изображению. Значительно проще определить, что и как будет нарисовано, пользуясь фотографией как планом. При этом нет никакой необходимости перерисовывать фотографию акварелью. Лучше, если готовая картина будет отличаться от фотографии, по которой она нарисована. Поскольку фотографируется только то, что есть, а художник в создании картины абсолютно свободен и может изменять то и так, как это позволит достичь лучшего результата. Прежде чем начать рисовать по фотографии, определите последовательность использования художественных материалов. Предложенные фотографии позволяют рисовать, не используя натуру.

Твердым карандашом наносятся контуры винограда и тарелки. Равномерно окрашивают виноградины светло-голубым, делая темнее те, что в глубине. Формируют объем каждой ягоды, смывая границы по мокрому и по мокрому краской разных оттенков. Голубые полосы на тарелке наносят по мокрому, а тень и отражение ягод — смыванием границ по мокрому. Тонкими линиями, в несколько слоев изображают веточки винограда.

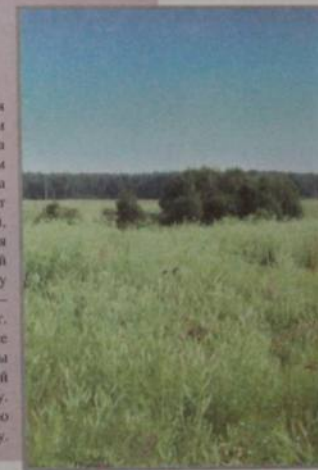
Обязательно сделайте предварительный рисунок твердым карандашом. Переведите рисунок цветов и бутонов на другой лист и вырежьте трафарет. Равномерным окрашиванием светло-зеленой краской нанесите первый слой на листья и стебель. Охристой краской смочите цветы и бутоны. Середнику цветка протрите тряпкой. Совместите готовый трафарет с изображением. По мокрому фону набрызгайте красную краску разных оттенков. На сырых участках краска расплывется. По мокрому в несколько слоев прорабатывается объем цветов и листьев. Смягчим границы резких тонов по мокрому. Последними изобразим лепестки и тычинки.

Рисунок здания сделаем акварельными карандашами. Первый слой краски положим по мокрому. Здание доделывается по мокрому в несколько светлых слоев. Деревья напьем крупными и средними мазками, а дорожки и людей у здания — мелкими.

Весенний пейзаж лучше написать по мокрому с применением толстой щетинной кисти. Облака, едва заметные на фотографии, на рисунке можно увеличить, протерев тряпкой влажную заливку. Траву и ветви прописать в несколько светлых слоев по мокрому.

Акварель создается на основе заливки по сухой бумаге. Сначала изображается небо, затем голубоватый лес на горизонте. Кусты рисуют темной густой краской, не дожидаясь высыхания неба и леса. На высохший лист наносят заливку от светлого до темного — получается луг. Разбрызгивают мелкие капли воды и темно-зеленой краской по мокрому. Сухой кистью отделяют траву на луку.

По голубой заливке наносятся темные крупные мазки. Тряпкой с влажного фона удаляется краска, обозначая силуэты облаков. Темной густой краской прорисовывается лес по чуть влажной бумаге. По мокрому в несколько светлых слоев прорабатывается объем облаков. Заканчивается работа рисованием трав тонкой кистью в несколько слоев.

В этом фото нет отражения, но при желании его можно изобразить. С появлением отражения композиция станет интереснее. Предварительный рисунок сделать еле заметными штрихами. Нанести маскировочную жидкость или полоски скотча на конструкции моста и зеленую часть набережной. Чтобы здание казалось затуманенным, напьем его по мокрому и только затем сделаем заливку. Деревья напьем густой краской в несколько оттенков. Воду напьем по мокрому, наклонив планшет набок, чтобы краска сливалась, оставляя полоски. Мокрым по мокрому прописываем рыбу светлой и темной краской. Убрав защитную жидкость, допишем детали по мокрому в несколько слоев.

Ромка чай

Нисей

Дача

Подмосковный лес

Стремится к небу

Донух

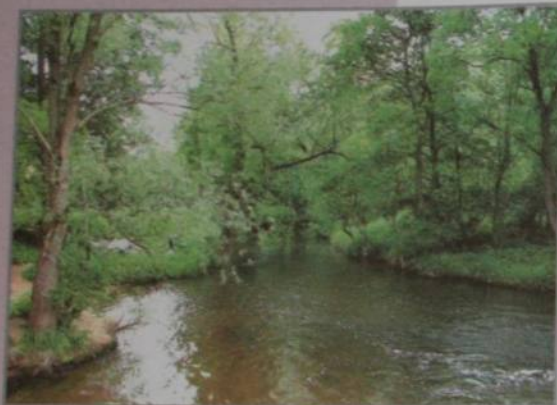

Дом в деревне

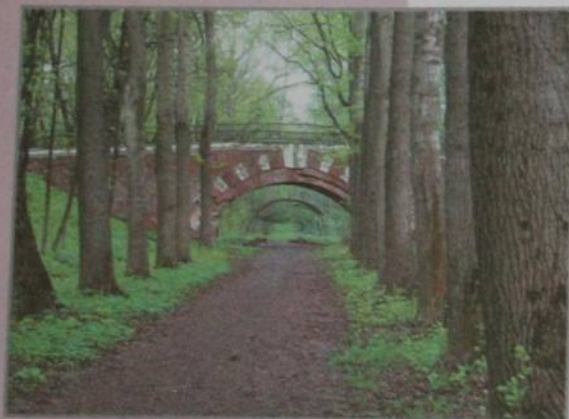
Москва-река

Ночь по Цельсию

Лесная речка

Старый мост

Дорога из кирпича

Праздник

Изумрудная чаша

СОДЕРЖАНИЕ

Материалы, оборудование,
художественные приемы 5

Материалы и оборудование 6

Инструменты для работы акварелью 6

Материалы 10

Начало работы 13

Художественные приемы 14

Прозрачные и полупрозрачные краски 14

Густая и жидкая краска 16

По сухому, или равномерное окрашивание 18

Использование карандашей 20

Заливка 23

Тонкие линии 27

По мокрому, или по влажному 30

Многослойная живопись, или сухим по сухому 35

Смягчение границ по сухому, или растушевывание 38

Смягчение границ по мокрому 40

Мазки 42

Сухая кисть 46

Штамп 49

Резервная жидкость, скотч и трафареты 51

Процарапывание и ластик, или открытие белого по сухому 55

Смывание до основы, или открытие белого по мокрому 56

Мастихин 58

Соль 60

Набрызгивание 62

Рельеф бумаги 63

Рисуем вместе 67

Изображаем розы разными художественными
приемами 69

Многочисленность тренировок 72

Использование фотографии как вспомогательного средства 74

