

Астрель

КАК РИСОВАТЬ

Акварель

Пошаговое руководство
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ЭЛВИН КРОШО

Книги и популярные телевизионные серии
о живописи ЭЛВИНА КРОШО служат
источником вдохновения для миллионов
любителей живописи. Он автор 20 книг
по обучению изобразительному искусству и руководит
популярными курсами и программой «Живопись на отдыхе».
Он постоянный сотрудник журнала «Лежа Пейнтер»
(«Живопись на досуге»), основатель и президент Общества
художников-любителей, президент Национальной ассоциации
художников, работающих в технике акриловой живописи,
и Британского общества
аквалеристов.

Астрель

КАК РИСОВАТЬ

Акварель

Пошаговое руководство
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Москва
Астрель • АСТ
2003

УДК 75
ББК 85.14
К 83

Настоящее издание представляет собой авторизованный
перевод оригинального издания «Collins. «You can Paint Watercolours»
Компьютерный дизайн обложки
студии «Дикобраз»

Учебное издание

Элвин Крошо

Как рисовать. Акварель

Пошаговое руководство для начинающих

Перевод А. М. Дубах

Ответственный редактор *Н. И. Лукьянова*. Технический редактор *О. Л. Серкина*
Корректор *Е. Б. Комарова*. Компьютерная верстка *Н. Ф. Хамутовская*

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2; 953005 – литература учебная
Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.11.953.П.002870.10.01 от 25.10.2001 г.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 04.12.02. Формат 84х108/16.
Усл. печ. л. 10,08. Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 4000 экз.
Заказ 1001.

ООО «Издательство Астрель»
143900, Московская обл., г. Балашиха,
пр-т Ленина, д. 81

ООО «Издательство АСТ»
368560, Республика Дагестан, Каякентский р-н,
сел. Новокаякент, ул. Новая, д. 20

При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.02.
РБ, 220013, Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.

Республиканское унитарное предприятие
«Минская фабрика цветной печати».
220024, Минск, ул. Корженевского, 20.

Крошо Э.

К 83 Как рисовать. Акварель: Пошаговое руководство для
начинающих / Э. Крошо; Пер. с англ. А. М. Дубах. – М.: «Из-
дательство Астрель»: «Издательство АСТ», 2003. – 96 с.: ил.
ISBN 5-17-012863-0 («Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-03946-3 («Издательство Астрель»)
ISBN 0004133935 (англ.)

Книга содержит все необходимые сведения для желающих начать
рисовать акварелью. В доступной и наглядной форме в ней
рассказывается о красках, кистях и бумаге, различных приспособлениях
для успешных занятий акварелью.

Подробно, шаг за шагом, автор раскрывает секреты создания
натюрморта и пейзажа в технике акварельной живописи.

УДК 75
ББК 85.14

ISBN 5-17-012863-0 («Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-03946-3 («Издательство Астрель»)
ISBN 0004133935 (англ.)

© Olwin Crash, 2000
© Painting and artworks the individual artists
© ООО «Издательство АСТ», 2002

Содержание

Введение	6	Перспектива и передний план	58
Как пользоваться этой книгой	8	Звери и птицы	66
Основные материалы	10	Люди	74
Методы	12	Простые здания	78
Составление цветов	18	Вода	82
Трехмерность объектов	22		
Фрукты	24		
Овощи	32		
Цветы	38		
Небо	46		
Деревья	52		

Введение

«Я не умею писать. Я не художник». Мне часто так говорят люди, и я всегда им отвечаю: «А вы пробовали?» Обычный ответ — «Нет» или «Да, я пробовал, но у меня ничего не выходит». И тогда я задаю вопрос: «А вы учились живописи?» — и мне всегда отвечают: «Нет». Видите ли, живопись подобна любому другому искусству или ремеслу: чтобы добиться успеха, необходимо учиться. Вы ведь не ждете, что сможете играть на пианино, не беря уроков, — то же самое с живописью. Я преподаю живопись более 35 лет, и я привлек весь свой опыт, чтобы написать эту книгу, которая введет вас в прекрасный мир акварельной живописи.

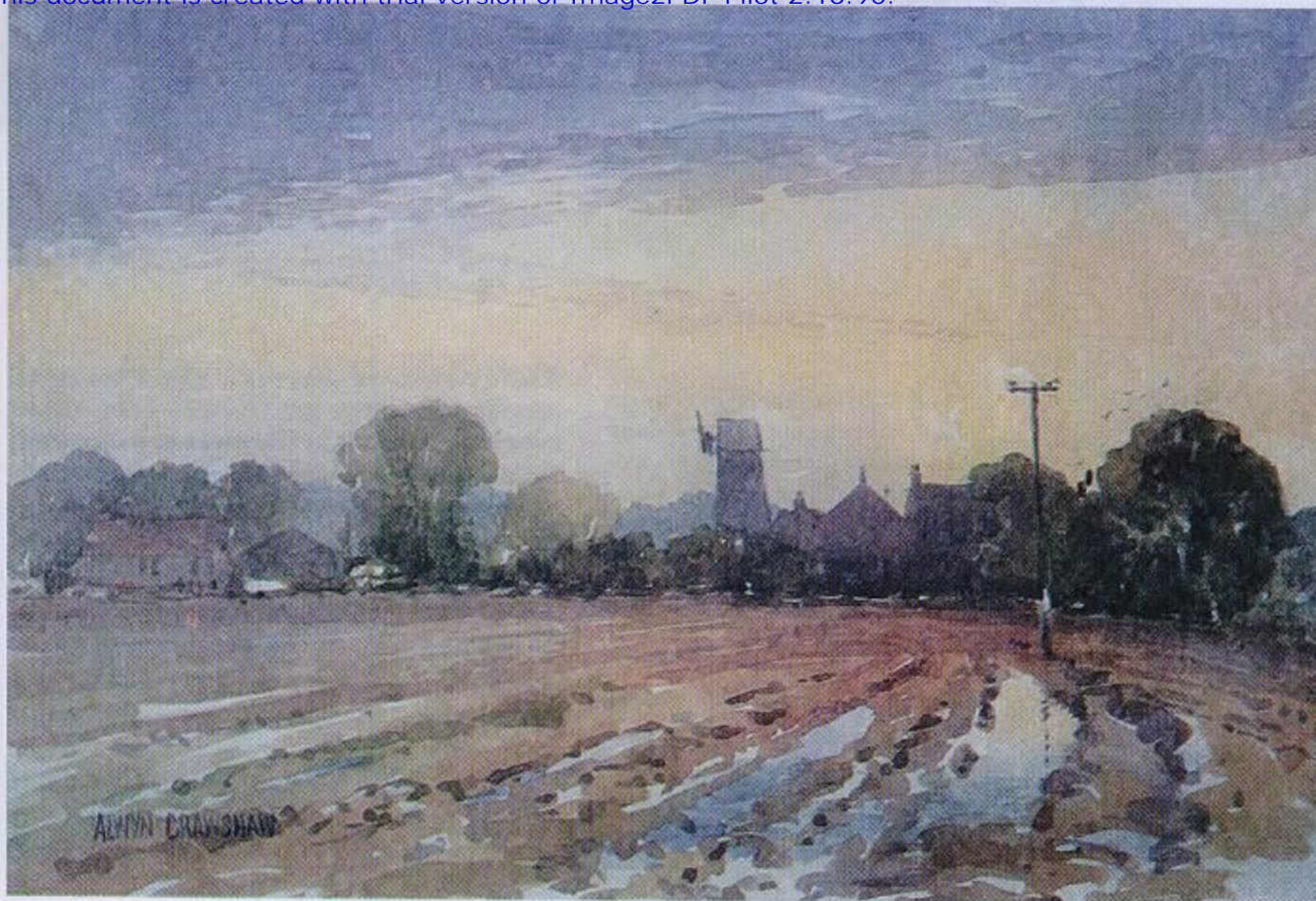
Акварель — очень популярный материал, который пригоден для изображения широкого круга

объектов. Огромным преимуществом акварели является то, что она не требует никакого сложного оборудования, поэтому она идеальна для начинающих. Даже если вы пишете на открытом воздухе, все, что вам нужно, — карандаш, коробка красок, кисть, бумага и вода.

Цель этой книги — помочь вам начать, а затем вдохновить на достижение больших высот, поэто-

*К моей мастерской, 28 × 40 см (11 × 16 дюймов)
Плотная бумага для рисования*

му я ограничился очень простыми инструкциями. Я описываю все материалы, которые вам потребуются, чтобы приступить к живописи, показываю в достаточной мере традиционную базовую акварельную технику, которая послужит вам прочным фундаментом. Очень важно отработать эту базовую технику, прежде чем вы приступите к «настоящим» картинам. Постарайтесь обуздать свой энтузиазм, чтобы не проскочить книгу раньше, чем вы овладеете основами!

Учеба может требовать больших усилий и вознаграждать за них и может быть столь же радостной, как и создание шедевра. Каждый раз, составляя цвет или нанося кистью мазок, вы уже

чему-то учитесь и набираетесь опыта. И чем больше у вас опыта, тем увереннее вы становитесь и тем больше вам хочется писать. Если вы будете внимательно изучать книгу и отрабатывать упражнения с живым интересом и энтузиазмом, вы окажетесь на верном пути к тому, чтобы стать художником-акварелистом. Но самое главное — радоваться своей живописи.

Alexey Crawlshaw

Как пользоваться книгой

Это учебник для самых начинающих. Учебник описывает необходимые вам материалы, показывает базовую акварельную технику и обучает простому составлению цветов. В нем имеются упражнения и иллюстративные примеры, которые вы должны скопировать, используя методы, которым вы научились.

Я ограничился простым и коротким объяснительным текстом, а упражнения и иллюстративные примеры разбиты на простые стадии, которым легко следовать.

Я рекомендую вам сначала читать книгу, не берясь за карандаш или кисть. Время, которое вы на это потратите, не пройдет зря! Познакомь-

*Гиклингская церковь 28 × 40 см (11 × 16 дюймов)
Плотная бумага для рисования*

тесь с названиями красок, изучите методы, чтобы понять, что каждый из них дает и как это достигается. Обратите внимание на то, как изменяется живопись в упражнениях и в иллюстративных примерах. Прочитав, начните «играть» с материалом. Возьмите дешевую бумагу и поразвлекайтесь с кистями и красками. Посмотрите, что получится, если добавите воды, если добавите жидкую краску в жидкую краску; попытайтесь провести тонкую линию и посмотрите, как долго краска сохнет. Подружитесь с кистями и бумагой, прежде чем пробовать составлять цвета и применять различные методы.

Когда вы начнете работать с иллюстративными примерами, законченная картина вам может показаться сложной. Но вспомните, что она являет-

ся итогом нескольких более простых стадий. Если вы будете аккуратно следовать этим стадиям, шаг за шагом, то увидите, как продвигается ваша живопись. Формат, в котором я писал иллюстративные примеры, указан под каждой конечной стадией. Большинство других упражнений в книге написаны в том же формате, в каком они воспроизведены.

Я уверен, что, когда вы подойдете к концу этой книги, вы уже будете готовы приступить к изображению какого-нибудь своего любимого объекта.

Основные материалы

Пока вы начинающий, вам не надо покупать полный набор дорогостоящих материалов. С получением опыта вам захочется изменять и расширять набор кистей, бумаги, красок и т. п. Желание совершенствоваться и экспериментировать — полезно, и акварель — чудесный материал для исследований. Но вначале пусть будет просто!

Краски. Я рекомендую вам пользоваться ванночками, а не тубами с краской. Количество краски, набираемой на кисть из ванночки, гораздо легче регулировать. Есть два уровня качества красок: для учащихся и для художников. Я пользуюсь красками для художников, но краски фирмы «Дэйлер-Роуни Студентс Джорджиян» очень хорошие и менее дорогие. Я советую вам иметь следующие краски в своей палитре: ализариин малиновый, охра желтую, французский ультрамарин, кадмий желтый светлый, кадмий красный, зеленый Хукера № 1 и иногда перулеум синий (см. с. 18).

Кисти. Лучшая акварельная кисть, которую вы можете купить, — это кисть из собольего волоса. Эти кисти наиболее дорогие, так как изготавливаются из натурального собольего меха. В продаже имеются также прекрасные синтетические кисти (фирма «Дэйлер-Роуни Дэйлон»), которые стоят много меньше, чем соболь. Я использую № 10 как самую большую кисть, № 6 и кисть с длинным ворсом № 2 для тонких линий.

Бумага. В продаже имеется много различных видов бумаги. В этой книге я использовал бумагу для акварели «Бокнингфорд» и плотную бумагу для рисования. И та и другая — недороги и прекрасного качества. Их можно купить в различных по размеру блоках. Даже опытные художники не пытаются трепет, сиди с поднятой кистью перед большим белым листом бумаги. И несомненно, он будет пугать даже самых мужественных из на-

Акварель выпускается
в тубах или ванночках

Основное оборудование для начинающего

чинающих! Выход — начинать с небольших работ. Не пишите картин размером более 25 × 38 см (10 × 15 дюймов), но и не работайте в «миниатюре», пока вы не почувствуете движение краски и кисти по бумаге. Золотое правило акварельной живописи состоит в том, чтобы всегда держать бумагу наклонно, позволяя краске медленно стекать по листу.

Прочее оборудование. Карандаш 2B (2M) — это хороший обычный карандаш для рисования, поскольку он довольно мягкий. Я рекомендую пользоваться мягкой резинкой (снимкой) для стирания, так как ее можно применять осторож-

но, не вызывая слишком больших повреждений бумаги. Вам также потребуется емкость для воды, и для этого идеально подходит банка из-под джема.

Наконец, прежде чем вы отважитесь выйти на открытый воздух, вам следует привыкнуть к работе с вашими материалами. Это сделает живопись на открытом воздухе гораздо более приятной.

Методы

Есть много способов нанесения краски на бумагу и создания эффектов. Я уверен, что в ходе вашего продвижения вы найдете свои собственные. Но если вы попрактикуетесь в очень важных базовых техниках, описанных на следующих нескольких страницах, то увидите, как ведут себя ваши кисть, бумага и краска. Самое важное — это то, что вы ступите на путь, ведущий к акварельной живописи.

Равномерный слой

Самый фундаментальный метод — отмывка. Это традиционный способ нанесения краски на большую или небольшую поверхность вашего листа. Золотое правило — ваша краска должна быть очень жидкой, так чтобы она стекала по бумаге и растекалась по ней. Получение ровного слоя — первое, в чем нужно практиковаться.

Наберите большой кистью жидкую краску. Начиная сверху, слева направо, проведите продольную определяющую тон полосу. В конце оторвите кисть от бумаги и начните про-

водить новую полосу, задевая кистью низ первой сырой полосы. Продолжайте тем же способом, насыщая кисть жидкой краской по мере необходимости.

Тоновая градация

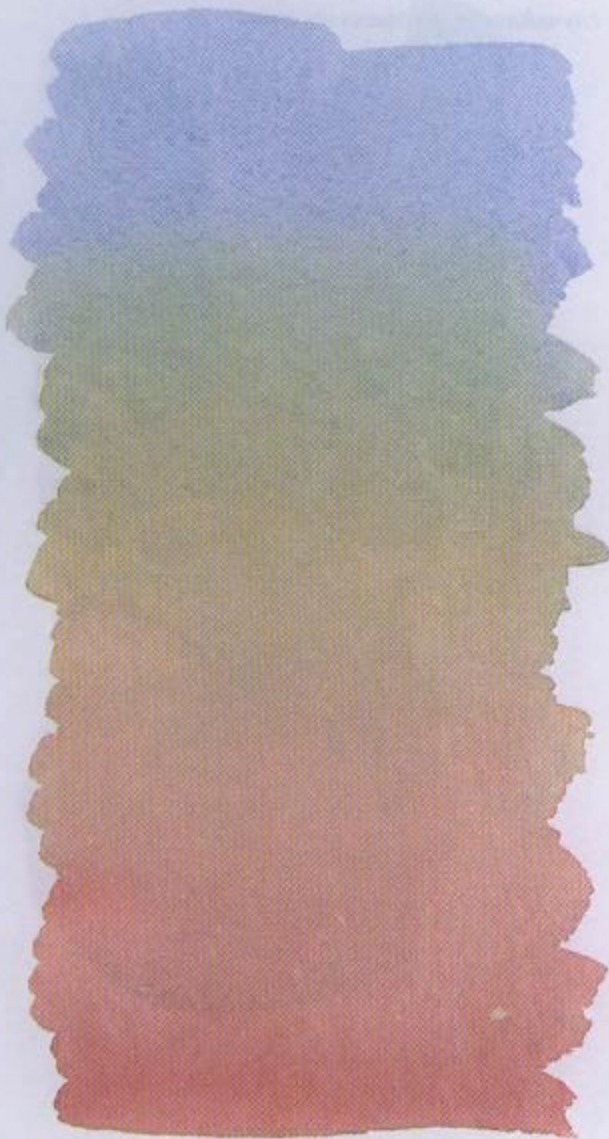
Такое нанесение слоя используют, когда хотят, чтобы цвет постепенно становился бледнее. Этот метод (как и все другие отмывки) требует быстрой работы.

Работайте точно так же, как и при нанесении равномерного слоя, но постепенно добавляйте воду в цветовую смесь на вашей палитре, чтобы делать ее бледнее по мере продвижения слоя вниз.

Цветовая градация

При такой отмывке цвет постепенно меняется сверху вниз. Я широко пользуюсь этим методом при изображении неба.

Работайте так же, как и при нанесении равномерного слоя, но по мере продвижения вниз добавляйте другие цвета к первому составленному на вашей палитре цвету. Сохраняйте краску жидкой.

Сырым по сырому

Это очень интересный метод работы акварелью. Введение сырой краски в сырую краску может дать присущие акварели «счастливые случайности». Эти участки картины выглядят великолепно. Опыт научит вас создавать некоторые счастливые случайности и управлять ими.

Начните с желтого, затем добавьте зеленый и в конце красный. Все цвета смешаются. Когда краска просохнет, добавьте более интенсивный красный, чтобы показать окраску яблока.

Позвольте краске свободно течь, меняя цвет по ходу работы. Когда краска просохнет, наметьте кирпичи кистью с длинным ворсом. Этот метод идеален для изображения зданий.

Сырым по сухому

Это способ построения изображения. Помните, что если краска фона сырая, то краски сливаются, но если она сухая, вы получаете резкие края.

Нанесите тонкий слой любого цвета и дайте ему просохнуть. Пишите различными цветами поверх просохшего фона. При проведении линий берите на кисть меньше воды, иначе линия расплывется.

Мягкие края

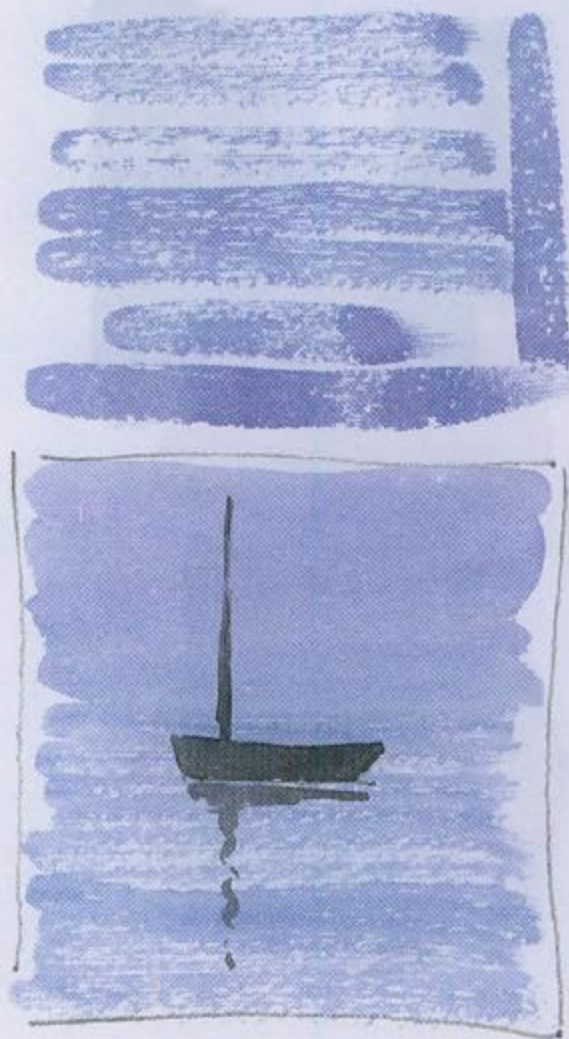
Бывает, что вам нужно получить мягкие края, а не резкие. Вы обнаружите, что в процессе написания картины этот метод используется многократно.

Для первого мазка используйте воду, затем продолжайте краской. Попробуйте также наоборот: нанесите тонкий слой краски и закончите водой. Здесь требуется много практики.

Сухая кисть

Если, как подсказывает название, вы осушаете кисть, то она содержит меньше краски и воды, и когда вы ее ведете, она то касается бумаги, то не касается, оставляя незакрашенные пятнышки. Такой же мазок обычно получается, когда на кисти истощается краска. Чем грубее бумага, тем ярче проявляется этот эффект. Когда вы упражняетесь, попробуйте, постукивая кистью по ткани или промокательной бумаге, удалить лишнюю краску.

Этот метод великолепно подходит для передачи залитой солнцем воды. Ведите кисть по бумаге, делая горизонтальные мазки. Сохраняйте горизонтальность мазков, иначе вода будет казаться наклонной.

Ведите кисть к себе от дальнего края поля. Сделайте так, чтобы техника была яснее выражена на переднем плане. Когда просохнет, добавьте на этом участке несколько пятен более темного цвета.

Удаление краски

Удаление — это освобождение поверхности от краски. Оно используется, чтобы убрать лишний цвет (оказавшийся там случайно или преднамеренно) или как запланированный момент работы над картиной. Вам никогда не удастся удалить цвет так, чтобы осталась чисто белая бумага. Обычно остается бледное пятно, характер которого зависит от цвета краски. С одних видов бумаги краска удаляется лучше, чем с других.

Закрасьте поверхность синим и, пока краска сырая, промокните ее скрученной мягкой салфеткой, чтобы изобразить облака. Это очень просто, но очень эффективно.

Проведите снова и снова чистой сырой кистью по тем участкам, с которых должна быть удалена краска. Затем промокните салфеткой. Обратите внимание, что ствол дерева (белая бумага) много белее, чем изгородь и калитка, с которых я удалял краску.

Составление цветов

Все цвета, которые вам потребуются, могут быть составлены из трех первичных цветов: красного, желтого и синего. Так как, безусловно, существуют различные оттенки красного, желтого и синего, это означает, что можно получать широкий диапазон различных цветов.

Исходная палитра

При работе с акварелью, я рекомендую вам начинать с показанной ниже базовой исходной палитры, которая позволит составить почти любой пужный вам цвет. Это краски, которыми я пользуюсь. Действительно, в большинстве моих картин я использую для составления цветов только ализарин малиновый, охра желтую и французский ультрамарин, однако я все-таки использую зеленый, когда пишу пейзажи. В книге, повсюду, где обсуждаются цветовые смеси, я перечисляю цвета в последовательности, в которой их следует применять.

Базовая исходная палитра

Кадмий
желтый
светлый

Французский
ультрамарин

Ализарин
малиновый

Охра
желтая

Зеленый
Хукера № 1

Кадмий
красный

Церулеум

Базовые цвета при добавлении воды

Золотое правило

Самое важное правило, которое следует помнить при составлении цвета, состоит в том, что доминирующий цвет смеси надо помещать на палитру первым (с водой) и добавлять в него меньшие количества других цветов. Например, если вы хотите составить красно-оранжевый, вам следует поместить на палитру доминирующий цвет — красный и добавить в него желтый. Если вы начнете с желтого, то вам придется примешивать много красного, чтобы «пересилить» желтый и получить красно-оранжевый. Вы потратите гораздо больше краски, намешаете больше, чем вам нужно, потеряете время и будете очень расстроены. Так что придерживайтесь золотого правила: сначала доминирующий цвет.

Сначала доминирующий цвет

желтый

синий

светло-зеленый

синий

красный

розовато-лиловый

красный

желтый

красно-оранжевый

синий

желтый

темно-зеленый

красный

синий

пурпурный

желтый

красный

желто-оранжевый

Смешивание только трех цветов

Смешайте на своей палитре эти цвета

Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая

Ализарин малиновый
+ охра желтая
+ французский ультрамарин

Затем добавьте другие указанные ниже цвета к этим смесям на вашей палитре и проверьте полученные цвета

← добавьте еще
желтого →

← добавьте еще
красного →

← добавьте еще
синего →

← затем в ту же
смесь добавьте
еще воды →

← затем добавьте
еще желтого →

← затем добавьте
еще красного →

Еще о составлении цветов

Зеленый Хукера № 1
+ ализарин малиновый

Теперь попробуйте добавить указанные ниже цвета в эту смесь

← добавьте
еще синего

← добавьте
красного

← добавьте
желтого

← затем
добавьте
еще синего

← затем
добавьте
еще воды

← затем
добавьте
зеленого

Помните, что добавление воды подобно добавлению белил — оно делает цвета бледнее

Посмотрите, как
цвета смешиваются, если
им позволить течь вместе
(сырым по сырому, с. 14)

Чтобы получить «черный», смешайте три первичных цвета с небольшим количеством воды

Трехмерность объектов

Это, вероятно, самый важный урок, который надо усвоить. Если у вас не будет контраста, ваша картина получится плоской, с неузнаваемыми очертаниями или формой. Посмотрите на изображения внизу. Предметы становятся реальными, только когда вы добавляете тени. Помните, что сопоставление светлого и темного всегда выявляет очертание и форму и придает предмету трехмерность.

Смесь французского ультрамарина, ализарина малинового и капли желтой охры даст вам хороший цвет обычной тени.

Одно лишь использование этого цвета тени делает плоский силуэт похожим на коробку.

Яблоко выглядело плоским, пока сбоку и снизу не добавили цвет тени.

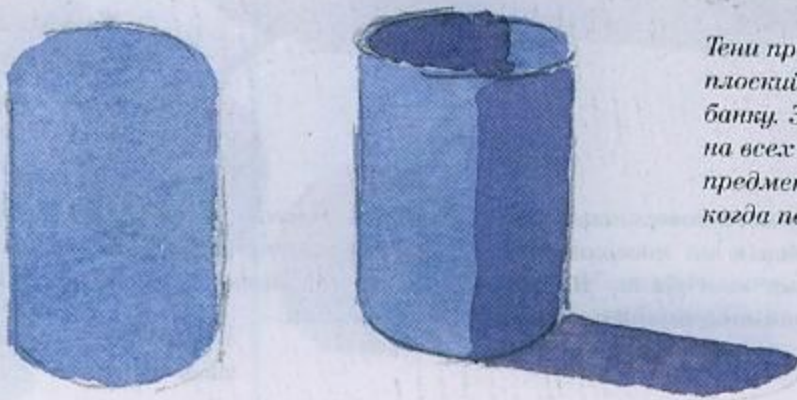
Так как акварель прозрачна, цвет тени (вертикальная полоса) позволяет проглядывать лежащим ниже цветам, но они становятся темнее.

Благодаря цвету тени тюльпан выглядит пытым.

Обратите внимание на то, что белый шар без тени не существует. Кроме того, маленькие блики белой бумаги слева на каждом шаре делают их блестящими и сферическими.

Тени превращают этот плоский силуэт в открытую банку. Заметьте, что тени на всех этих «плоских» предметах были написаны, когда первый слой просох.

Фрукты

При изображении фруктов прекрасно то, что они обычно имеются у вас дома! Вы можете написать только одно яблоко или целую корзину фруктов. Фрукты действительно являются идеальными объектами для отработки различных техник и составления цветов.

Персик

Как и в большинстве фруктов, в персике может присутствовать много цветов. Их диапазон — от яркого желтого до красно-пурпурного. Это теплые цвета, очень яркие и интересные. Когда вы приступаете к рисунку не пытайтесь передать бархатную текстуру кожицы. Сосредоточьтесь на очертаниях и форме.

Желтая охра
+ ализарин малиновый
+ французский ультрамарин

Когда я писал этот персик, я хотел показать, как сделать его лежащим на поверхности. Это достигнуто двумя способами. Во-первых, я написал очень темной нижнюю часть

персика. Благодаря этому он выглядит круглым, но все еще как бы «плавает» на листе. Добавление тени делает его лежащим на поверхности.

Колоритные вишни

Как и у персиков, у вишен тоже звонкие цвета. Их очень просто рисовать, и у них певелика площадь закрашивания. Это хороший пример того, насколько небольшим может быть слой краски. Хотя слой краски при изображении вишни очень мал по сравнению, скажем, со слоем при изображении неба, техника та же самая.

Кадмий желтый светлый

1 Нарисуйте вишни карандашом 2В. Напишите более светлым желтым цветом сверху и постепенно добавляйте красный (сырым по сырому, с. 14). Оставьте блики белой бумаги на каждой вишне.

Ализарин
малиновый

2 Теперь кистью с длинным ворсом напишите плодоножки. Старайтесь писать каждую плодоножку одним мазком.

Ализарин
малиновый

Кадмий желтый
светлый

Французский
ультрамарин

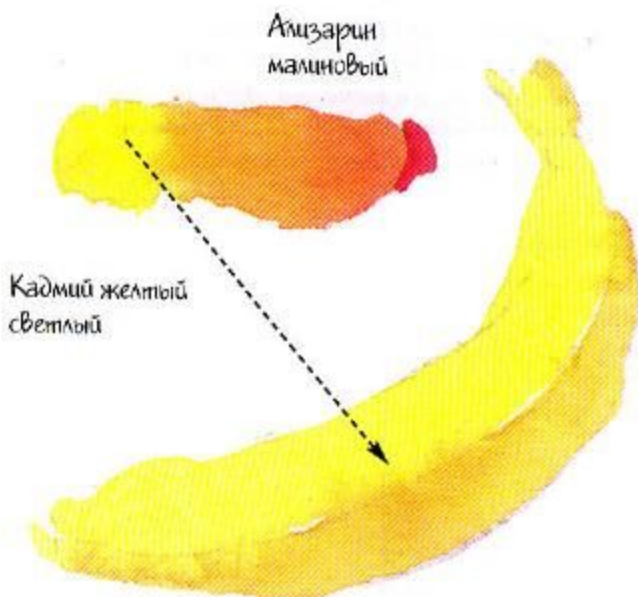
Французский
ультрамарин

3 Убедитесь, что вишни просохли, затем напишите более темным цветом тени, низ и правую сторону вишен.

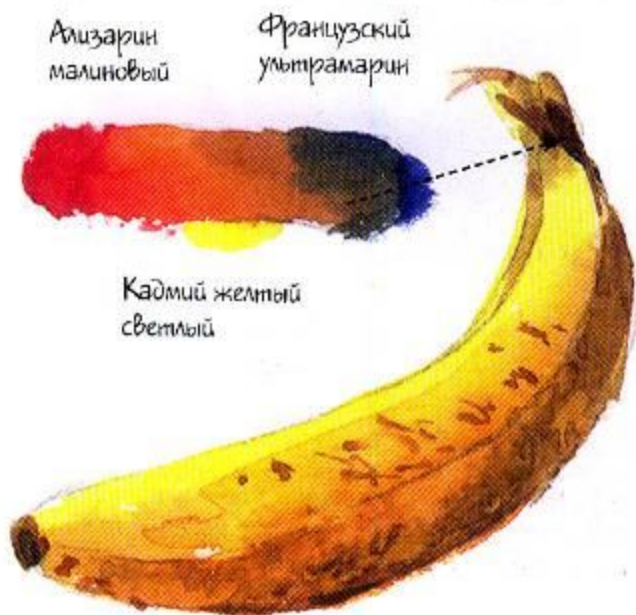
Банан

Это еще один фрукт, который несложно рисовать. Если вы уже попытались скопировать мой, постарайтесь написать банан с натуры. Возможно, рисование вам покажется более трудным, но копирование этого банана придаст вам больше уверенности.

1 Нарисуйте банан карандашом 2В. Нанесите слой краски, сделав верхнюю сторону светлее.

2 Когда просохнет, добавьте более темный слой на нижней стороне и бросьте немного цвета на верхнюю сторону.

Кадмий желтый светлый
Ализарин малиновый

3 Добавьте более темный цвет на нижней стороне. Используя тот же самый цвет, напишите несколько темных отметин на верхней стороне и концы банана.

Сочный виноград

Виноград, кажется, труднее всего писать, однако, если вы посмотрите внимательно, то это лишь изображение многих вишен, хотя и других очертаний и цветов. Внимательно изучите виноград, прежде чем приступить к рисованию. Обратите внимание на то, какую важную роль в придании винограду трехмерности играют на последнем этапе светлое на темном и темное на светлом (с. 22).

Французский
ультрамарин

Ализарин
малиновый

1 Нарисуйте виноград карандашом 2В. Нанесите слой на все виноградины (сырым по сырому, с. 14), оставив несколько незакрашенных бликов.

2 Когда виноградины просохнут, напишите более темные участки – тени.

Кадмий желтый
светлый

Французский
ультрамарин

Ализарин
малиновый

Французский
ультрамарин

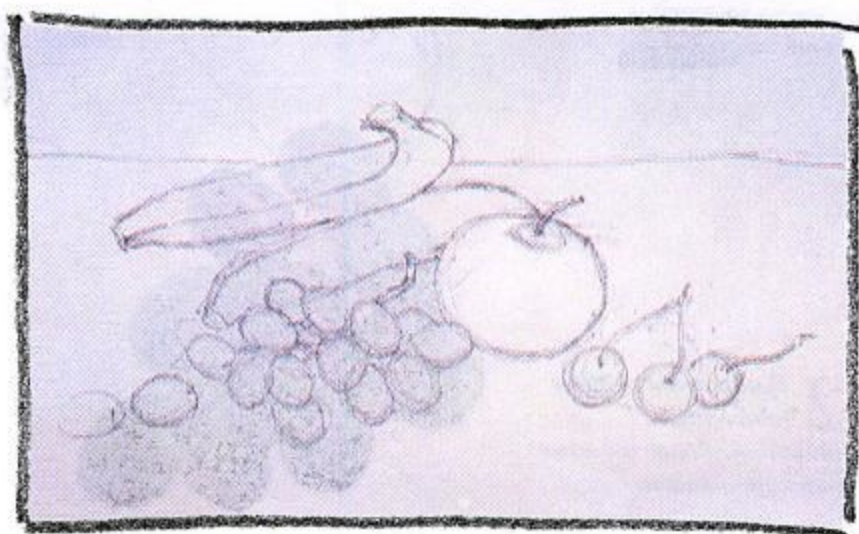
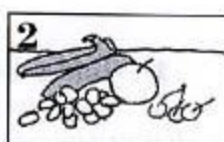
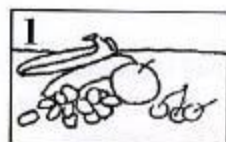
Ализарин
малиновый

3 С помощью маленькой кисти удалите цвет с некоторых краев виноградин и «тусклых» бликов (с. 17) для придания формы и очертаний.

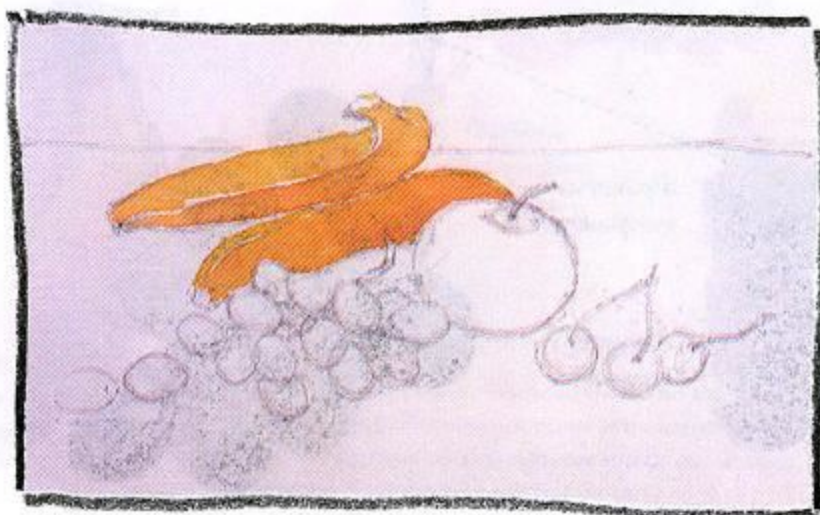
ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ПРИМЕР – ФРУКТЫ

БЕГЛЫЙ ПРОСМОТР...

1 Нарисуйте фрукты карандашом 2В. Относитесь конструктивно к карандашу. Не беда, если карандашные линии будут еще проглядывать, когда картина закончена. Рисунок начните с банана и работайте, спускаясь вниз к винограду и вишням.

2 С помощью маленькой кисти нанесите первый слой на бананы. Сделайте верхнюю сторону первого банана светлее, а нижнюю сторону темнее. Так вы зададите ему форму и размер. На этой стадии сохраняйте живопись простой.

Палитра

Французский
ультрамарин

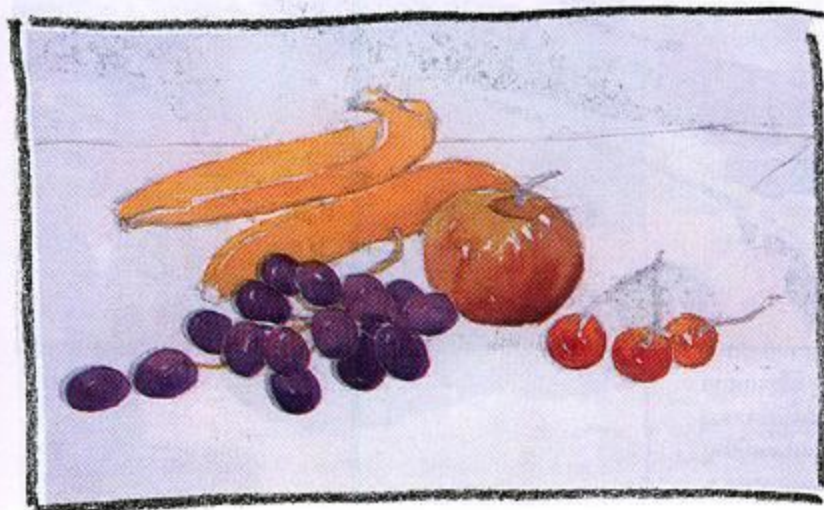
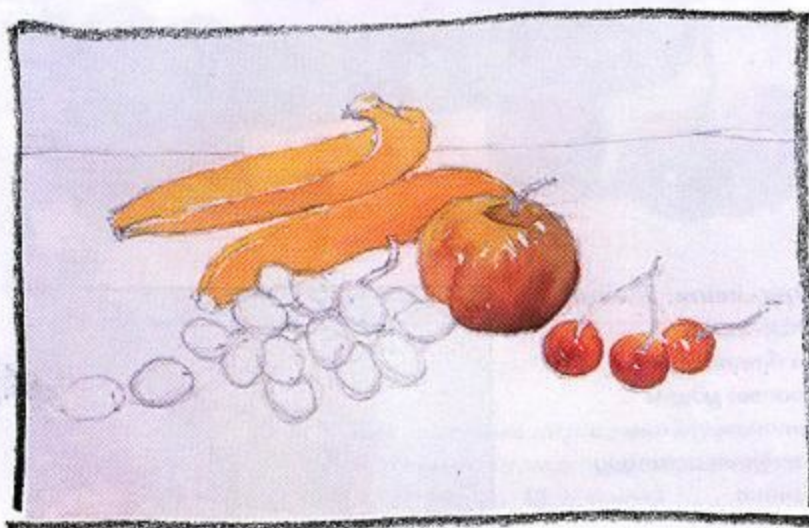

Ализарин малиновый

Кадмий желтый светлый

3 Той же кистью пишете яблоко. Наносите слой сырым по сырому (с. 14), изменяя цвета по мере перемещения по яблоку вниз. Оставьте незакрашенные блики. Теперь таким же способом напишите вишни, также оставляя блики.

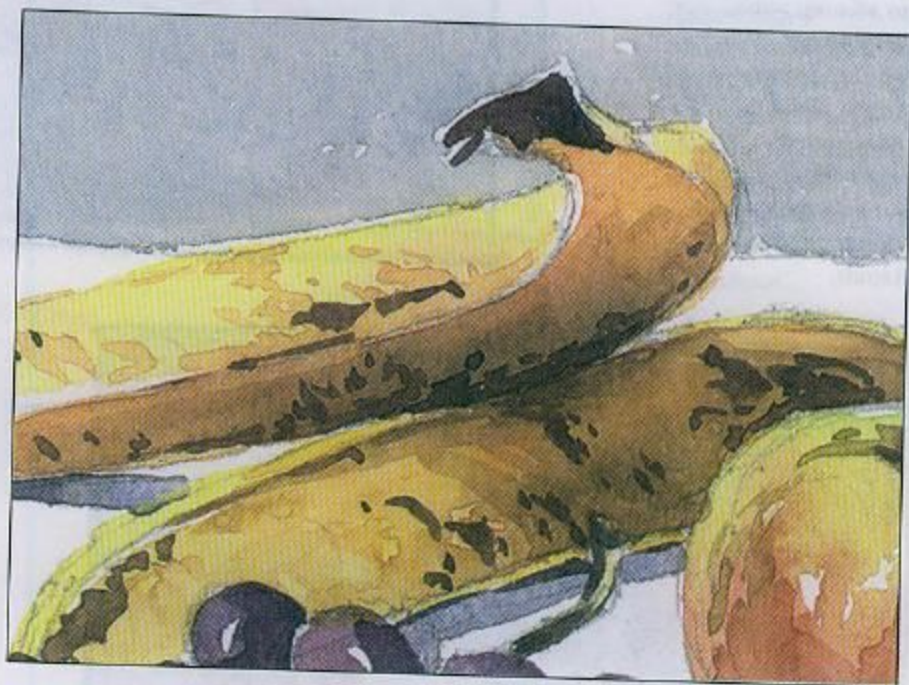
4 Продолжайте, нанеся первый слой краски на виноград. Не беспокойтесь, если на этой стадии фрукты не выглядят достаточно «выразительными». Это только первый слой, и следующая стадия придаст фруктам убедительность и характер.

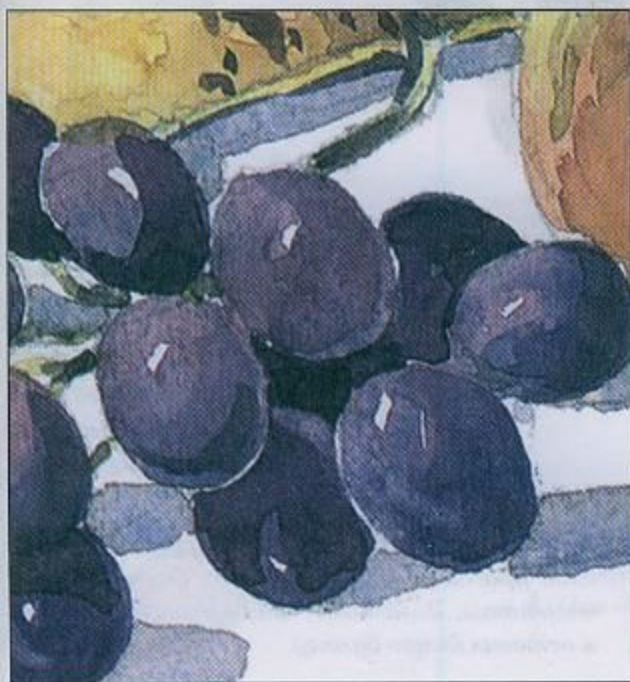

5 Напишите более темными областями тени на всех фруктах; они должны быть достаточно темны, чтобы фрукты казались «круглыми». Помните, что, нанося мазки, надо следовать очертаниям фруктов. Затем напишите темные отметины на бананах и плодоножки других фруктов.

Фрагмент: Темные отметины на бананах — просто удары кистью, но они следуют контуру банана.

Верх яблока отрывается от банана, потому что яблоко светлое на фоне темной тени банана.

6 Законченная картина: Бумага для акварели марки «Бокингфорд», 19 × 30 см (7½ × 12 дюймов). С помощью большой кисти нанесите цвет фона. Теперь составьте, используя маленькую кисть, цвет тени и напишите падающие тени на столе. Это сделает фрукты «лежащими», а не «плавающими» по бумаге. Теперь добавьте темные пятна (акценты), если чувствуете, что это поможет картине.

Фрагмент: У двух виноградин очертания уточнены путем удаления цвета по краю с помощью кисти.

Овощи

Как и фрукты, овощи являются объектом, на котором вы можете упражняться в живописи в помещении, чтобы изучать методы и магию акварели в контролируемых условиях. Это важно вначале, когда вам хочется в вашей сосредоточенной работе по возможности делать небольшие перерывы. В живописи есть о чем подумать!

Зеленый перец

Перец из-за его гладкой блестящей выпуклой формы и очень яркой окраски может выглядеть как керамический орнамент. Написать перец — трудная задача, так что сначала попробуйте написать показанные на следующих страницах другие, более простые овощи, а затем рискните скопировать мой перец.

Кадмий желтый светлый
+ зеленый Хюкера № 1
+ французский ультрамарин
+ ализарин малиновый

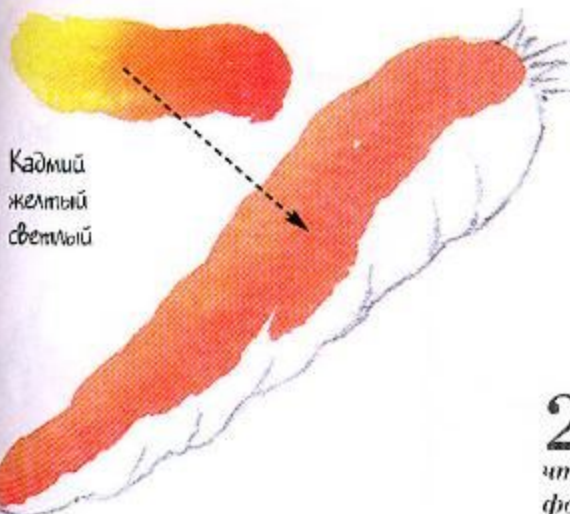
Самое важное в этом изображении — схватить очертания рефлексов и теней. Я очень внимательно рассматривал перец, чтобы увидеть «очертания» цвета и тона (соотношение светлого и темного). Я начал с использо-

вания метода сырым по сырому (с. 14). Когда слой просох, я написал поверх более темные очертания. Заметьте, что в качестве бликов я оставил белую бумагу.

Морковь

Морковь легко рисовать и несложно писать. Ее главный цвет — оранжевый, но вы, чтобы составить ее цвет, используйте все же три первичных цвета. Чтобы написать морковь, примените метод цветовой градации (с. 13).

Кадмий красный

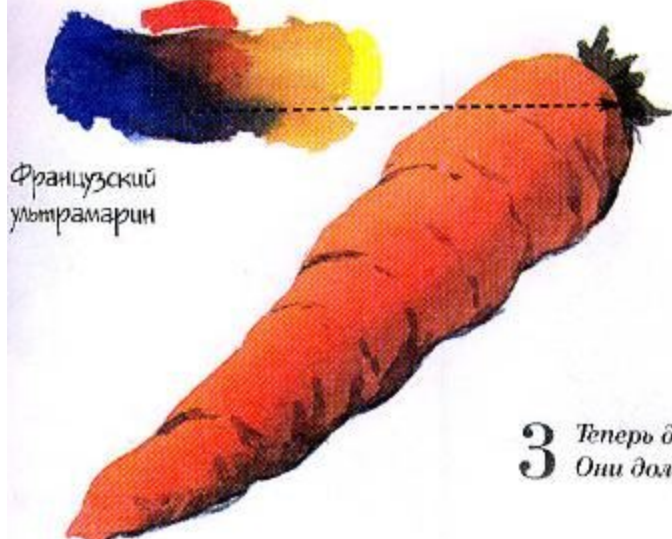
1 Нарисуйте морковь карандашом 2В. Пишите, начав с левой стороны, спускающимися мазками, изменяя цвет в процессе работы.

2 Продолжайте, утемняя цвет, чтобы показать форму.

Кадмий красный

Кадмий желтый светлый

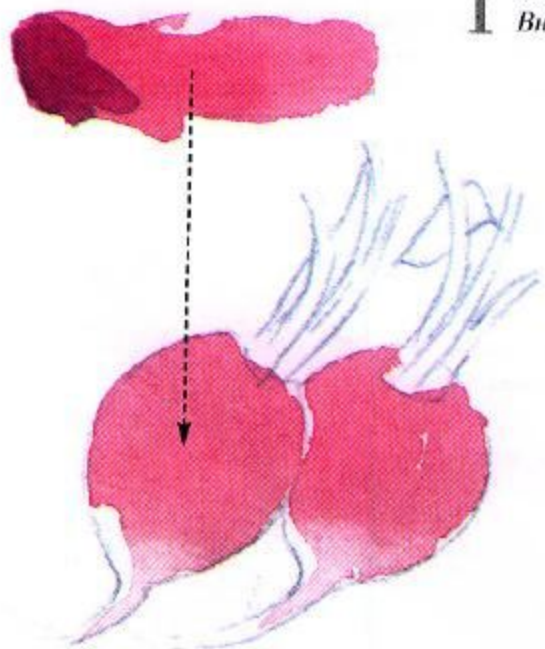
3 Теперь добавьте темные отметины. Они должны идти «вокруг» моркови.

Редис

С точки зрения живописи редис очень похож на вишню и виноград, за исключением того, что его следует дорисовывать сверху и снизу. Если вы посмотрите на овощи взглядом художника, то увидите, что многие из них очень просты по очертаниям и их сравнительно легко рисовать.

Ализарин малиновый

1 Начинайте писать с верха каждой редиски. Внизу смягчите край водой (с. 15).

2 Когда красный слой просохнет, добавьте зеленые стебли.

Кадмий желтый
светлый

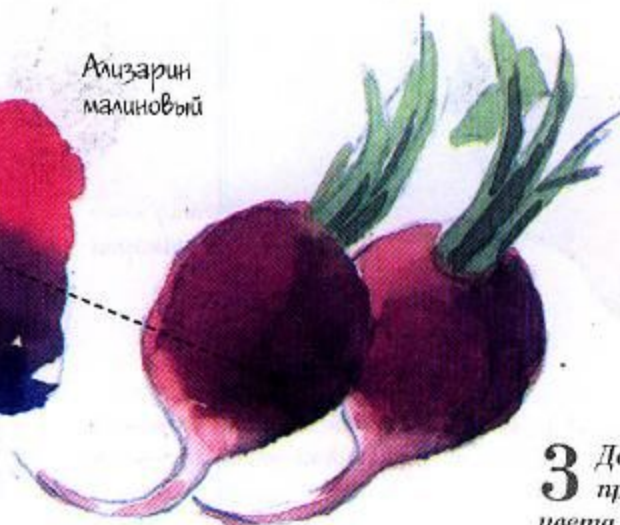
Французский
ультрамарин

Ализарин
малиновый

Французский
ультрамарин

3 Добавьте более темные слои, чтобы придать редису форму и большую силу цвета. Положите тени на стебли.

Лук

Теперь, если вы потренировались, вы хорошо знакомы с тем, как сделать, чтобы объекты выглядели круглыми. Лук — еще один круглый овощ. Он очень подходит для акварели, поскольку его кожица напo-минает тонкие прозрачные слои краски.

Ализарин малиновый

Охра
желтая

1 Начните с левой стороны луковицы и добавляйте более сильный цвет по мере движения направо. Работайте мазками, идущими вниз и вдоль круглых очертаний луковицы.

2 Пока первый слой сырой, работайте над правой стороной, делая ее темнее.

Охра желтая

Ализарин
малиновый

Охра
желтая

Ализарин малиновый

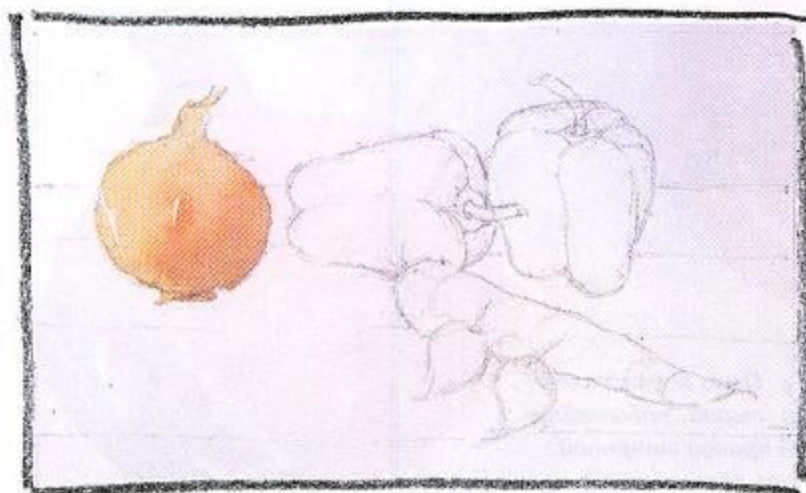
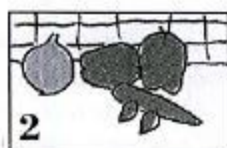
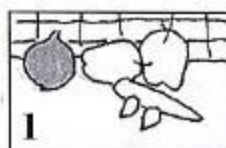
Французский
ультрамарин

Французский ультрамарин

3 Когда слой просохнет, пишите более насыщенным и темным цветом, чтобы показать форму и детали. Пусть мазки передают кожицу лука.

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ПРИМЕР – ОВОЩИ

БЕГЛЫЙ ПРОСМОТР...

1 Нарисуйте овощи карандашом 2В. Большой кистью смешайте жидкие охру желтую и ализарин малиновый. Нанесите первый слой на лук. Наносите мазки вниз вдоль круглых очертаний луковицы.

2 Используйте ализарин малиновый и кадмий красный для красного перца, кадмий желтый светлый и охру желтую для желтого перца (оставляйте блики), кадмий желтый светлый и кадмий красный для моркови и ализарин малиновый и французский ультрамарин для редиса.

Палитра

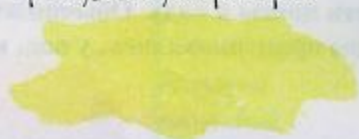
Французский ультрамарин

Ализарин малиновый

Охра желтая

Кадмий желтый светлый

Зеленый Хукера № 1

Кадмий красный

3 Теперь пишите области тени (темные) на овощах и добавьте немного моделировки (более темные участки, чтобы показать форму). Когда овощи просохнут, напишите стебли. Для мелкой и детальной работы пользуйтесь маленькой кистью. Теперь большой кистью напишите поверхность стола.

4 Законченная картина: Бумага для акварели марки «Боксфорд», 19 × 30 см (7½ × 12 дюймов). Одиночными мазками большой кисти напишите клетчатый фон. Составьте цвет тени и напишите тени на столе. Обратите внимание на то, как красный из перца переходит в тень — счастливая случайность!

Цветы

Это еще один объект, который можно писать в помещении. После копирования цветов, приведенных ниже, вы могли бы попытаться написать цветы в саду. Обычно их очертания немного сложнее, чем у фруктов и овощей, но если вы практиковались, у вас, вероятно, не будет проблем.

Маргаритка

Я думаю, что маргаритка с точки зрения живописи — это цветок с наиболее определенными очертаниями. Ее лепестки могут быть различными по размерам и расположению, и ее сравнительно легко рисовать. Поскольку лепестки белые, в акварели они могут быть оставлены в виде незакрашенной бумаги с написанными на них простыми тенями.

Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ кадмий желтый светлый

Самой важной частью этого изображения был фон в виде синего неба. Он выполнен как ровный слой, но кисть двигалась во всех направле-

ниях, чтобы выписать лепестки. Помните, секрет хорошей отмычки — краска должна быть очень жидкой.

Крокус

Крокусы бывают нескольких чудесных с точки зрения живописи цветов. Крокусы — всего лишь маленькие цветки, но, появившись ранней весной, они действительно заставляют вас почувствовать, что зима ушла. Из-за своего цвета весну мне больше всего напоминают желтые крокусы.

Кадмий желтый светлый

Ализарин
малиновый

1 Нарисуйте цветы
карандашом 2В.
Нанесите слой
на лепестки.

2 Нанесите
листья и, когда
просохнут, добавьте
тени.

Кадмий желтый
светлый

Французский
ультрамарин

Кадмий желтый светлый

3 Нанесите темные
участки (для придания
формы) на лепестках.

Ализарин малиновый

Фуксия

Если вы любите насыщенный цвет, то не может быть лучшего цветка для живописи, чем фуксия. Из-за своего звучного красного и розовато-лилового это акварельный объект не для малодушных! Отважьтесь на насыщенный цвет и радуйтесь ему.

Кадмий
красный

Ализарин
малиновый

1 Аккуратно
нарисуйте цветок
карандашом 2В.
Теперь напишите
красные лепестки.

Французский
ультрамарин

Ализарин
малиновый

Кадмий желтый
светлый

Ализарин малиновый

Французский
ультрамарин

2 Когда они
просохнут,
добавьте розовато-
лиловые лепестки
и тычинки.

3 В конце добавьте
несколько темных
участков, чтобы придать
очертания и форму.

Подснежник

Изображение подснежника в чем-то противоположно изображению крокуса. Поскольку подснежник белый, он, подобно маргаритке, нуждается в темном фоне, который помог бы показать его очертания. В случае с маргариткой я писал сначала фон, но в случае с подснежником писал фон последним.

Ализарин малиновый

Французский
ультрамарин

1 Нарисуйте подснежники
карандашом 2В.
Нанесите тени
на лепестках.

Кадмий желтый
светлый

Французский
ультрамарин

2 Нанесите листья,
начав со светло-
зеленого и спускаясь вниз
к темно-зеленому
(цветовая градация, с. 13).

3 Нанесите фон
для лепестков
и листьев.

Церулеум

ИЛлюСТРАТИВНЫЙ ПРИМЕР – ЦВЕТЫ

БЕГЛЫЙ ПРОСМОТР...

1 Если рисунок кажется сложным, важно сначала изучить объект. Нарисуйте цветы и вазу карандашом 2В. Цветы рисуйте внимательно: для картины в целом они важнее, чем листья.

2 Нанесите первый слой на цветы. Оставьте маргаритки белыми, за исключением лепестков в тени, и затем напишите желтые серединки. Для розовых цветков добавьте совсем немного кадмия желтого светлого к алizarину малиновому.

Палитра

Французский ультрамарин

Кадмий желтый светлый

Ализарин малиновый

Охра желтая

Зеленый Хукера № 1

3 Используя смесь французского ультрамарина, ализарина малинового и охры желтой, большой кистью напишите фон. Начните сверху слева и двигайтесь вниз. Изменяйте цвета в ходе работы сырым по сырому (с. 14). Пользуйтесь маленькой кистью, чтобы огибать сложные участки.

4 Когда слой просохнет, напишите листья и стебли различными смесями кадмия желтого светлого, зеленого Хукера № 1 и французского ультрамарина. Осторожно работайте вокруг цветов, особенно маргариток.

5 Используя более темную зеленую смесь, напишите темные тени, очертания листьев и стеблей. Вновь осторожно работайте вокруг цветов. Обратите внимание, как выделяются теперь и кажутся более маргаритки. Нанесите второй слой на другие цветы, чтобы придать им форму.

Фрагмент:

Розовато-лиловый цветок написан всего в два слоя. Посмотрите, как второй слой – более темный – делает цветок из «плоского» трехмерным (см. стадию 2).

6 *Законченная картина: Бумага для акварели марки «Боксфорд» 19 × 30 см (7½ × 12 дюймов). Нанесите большой кистью на переднем плане оранжевую полосу. Затем поверх края фона и местами в стеклянной вазе. Напишите в вазе несколько цветочных стеблей. Наконец, используя цвет фона с небольшой добавкой синего, нанесите слой на вазу, оставив блики.*

Фрагмент:
Важно, когда пишете фон, оставлять белую бумагу для лепестков маргаритки. Именно это задает их очертания.

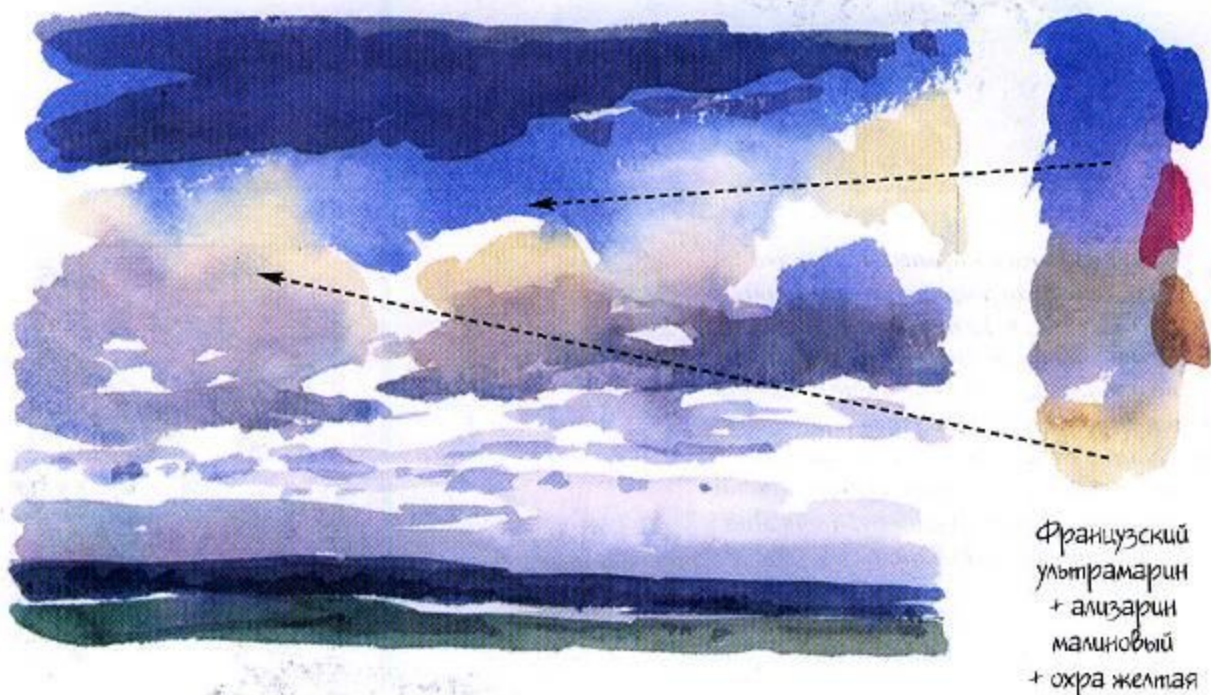

Небо

Небо очень воодушевляет. Оно создает настроение при изображении пейзажа. Вы можете смотреть на него на улице и через окно, так что этот объект вам очень хорошо знаком. Но чтобы написать небо, вам нужно изучить его поближе.

Темные тучи

Упражняясь в изображении неба, всегда намечайте землю, как я это сделал на картине внизу. Это задает масштаб для вашего неба. Обратите внимание, как тучи, написанные очень просто, к горизонту становятся меньше и уже, а более темные тучи расположены ближе к вам. Это создает впечатление глубины.

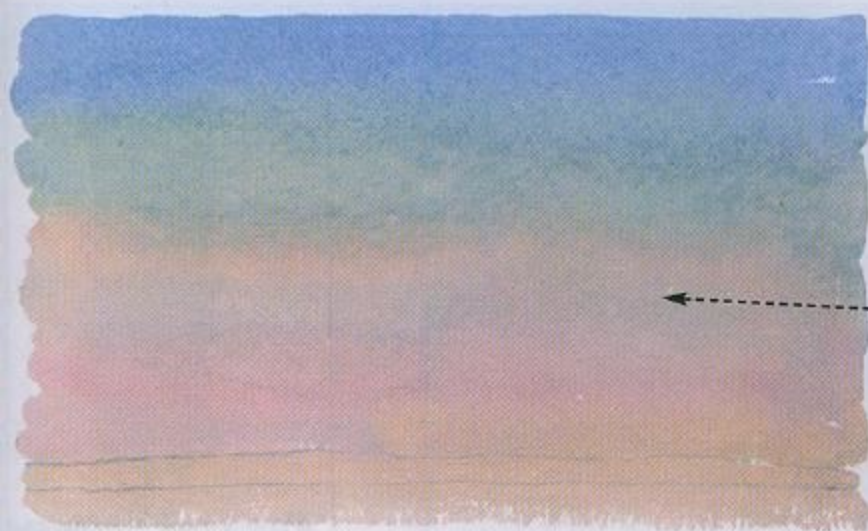

Сначала я написал синее небо и, пока оно было сырым, писал тучи (сырым по сырому, с. 14). Я позволил некоторым тучам растечься и слиться с небом. Когда краска просохла, я на-

писал более темные тени на тучах и самую тяжелую темную тучу наверху, над открытым синим небом.

Закат

Закат в любом изображении пейзажа создает опасность того, что картина будет выглядеть немного «чересчур». Происходит это просто потому, что реальный закат часто очень яркий, со звучными красками и резкими очертаниями. Решение: пока не приобретете побольше опыта, снижайте цветовой тон.

Французский
ультрамарин
+ охра желтая
+ ализарин малиновый

1 Нанесите цветовую градацию (с. 13) в качестве подмалевка, чтобы получить сплошной цветной фон.

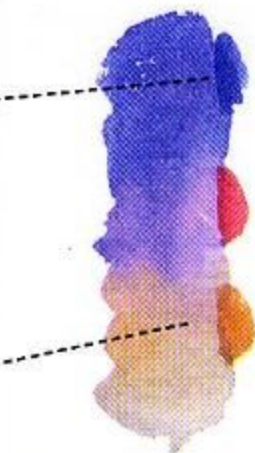
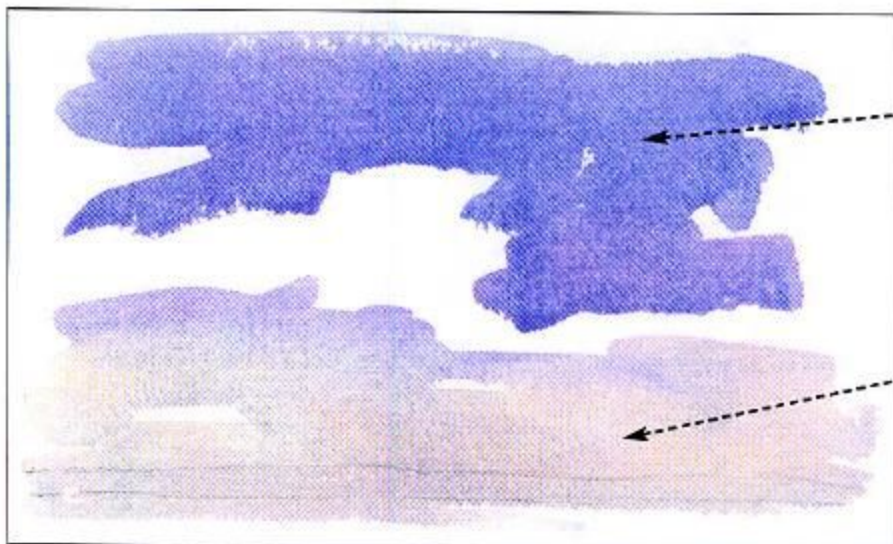
Французский
ультрамарин
+ ализарин
малиновый
+ охра желтая

2 Когда первый слой просохнет, четкими уверенными мазками напишите облака, делая их уже при приближении к горизонту (сырым по сухому, с. 15).

Легкие облака

Небо, покрытое тяжелыми тучами (с. 46), написано с большим количеством резких краев. Здесь же небо написано с мягкими краями (с. 15). Облака расположены дальше и не над головой. В облаках нет большой определенности, что помогает им выглядеть так, как если бы они были далеко.

Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая

1 Пишите голубое небо и небо у горизонта очень жидкой краской, меняя цвет по ходу работы (сырым по сырому, с. 14).

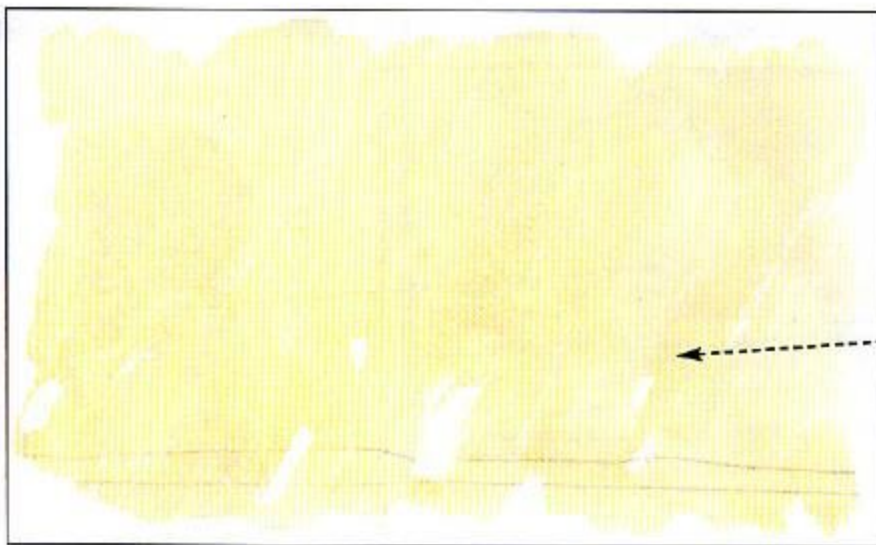
Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая

2 Пока краска еще сырая, с помощью скрученной мягкой салфетки создайте облака, удалив цвет со служащего фоном неба (удаление, с. 17). Когда просохнет, наметьте землю.

Дождливое небо

Небо такого типа всегда выглядит эффектно. Когда вы пишете сырым по сырому, у вас будут счастливые случайности, но будут также и несчастливые. Так что, если не получится, это не ваша ошибка. Попробуйте поэкспериментировать с другими цветами неба, например цветами заката.

Охра желтая

1 *Сделайте отмывку слева направо диагональными, идущими вниз мазками. Оставляйте белые участки (бумага) для передачи солнечного света.*

Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая
+ кадмий желтый светлый

2 *Теперь напишите землю. Когда она просохнет, сделайте отмывку поверх всего неба и земли. Когда просохнет, напишите темные тучи наверху и смажьте их для получения эффекта «дождя». Удалите цвет кистью с залитых солнцем участков (с. 17).*

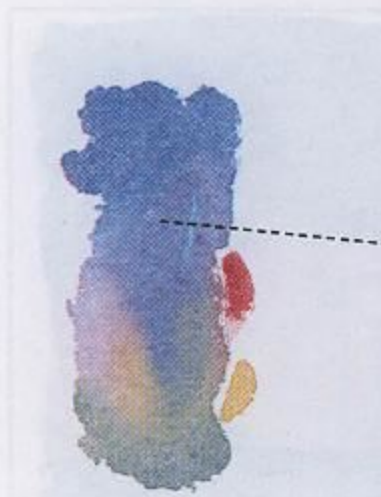
УПРАЖНЕНИЕ — Напишите небо

Когда делаете это упражнение, первые три стадии выполняйте, пока краска сырая. Вы не можете прерываться, пока пишете эти стадии. Пить кофе будете, когда закончите! Используйте картину в качестве руководства, точно скопировать мою картину невозможно.

+ Охра желтая
+ ализарин малиновый

1 Главные характерные моменты нарисуйте карандашом 2В. Затем изобразите главное скопление облаков (сырым по сырому, с. 14).

Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая

2 Добавьте в облака цвет тени (с. 22). Опускайте кисть в желтое и пишите по направлению вниз.

Палитра

Французский ультрамарин

Ализарин малиновый

Охра желтая

Зеленый Хукера № 1

Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый

3 Напишите синее небо над и под главными облаками. Оставьте по краям белую бумагу и позвольте в некоторых местах синему вливаться в облака.

Зеленый Хукера № 1
+ охра желтая
+ ализарин малиновый
+ французский ультрамарин

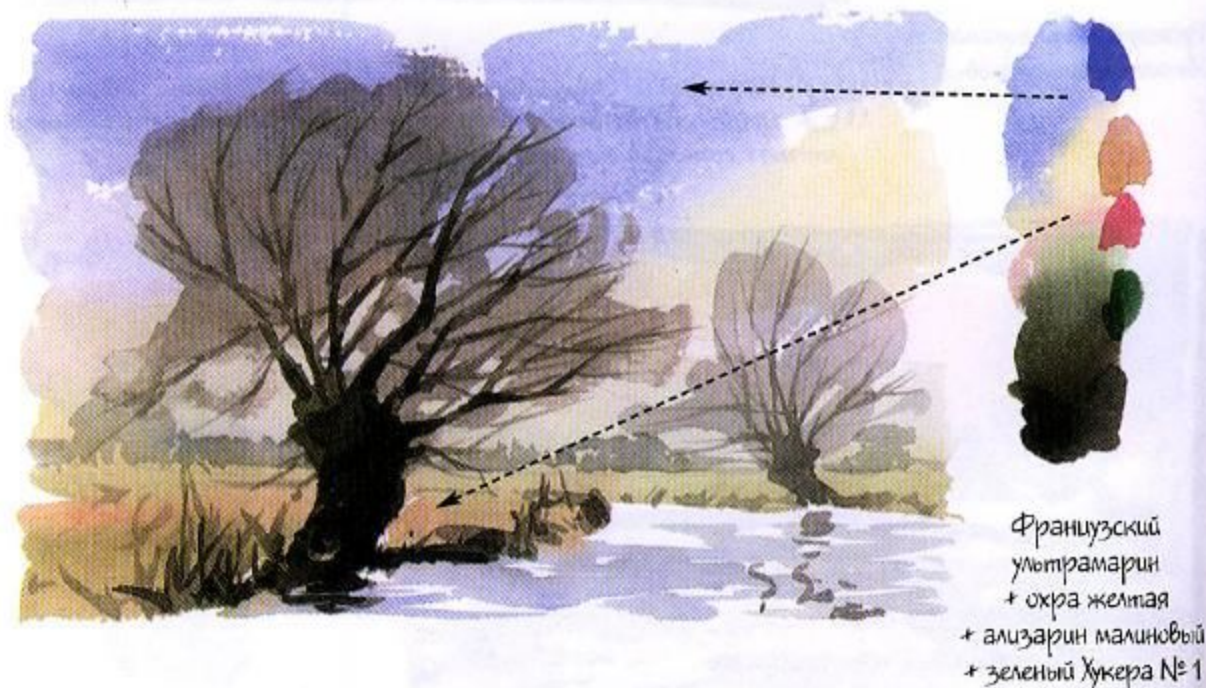
4 Когда небо просохнет, напишите более насыщенным цветом тени под главными облаками. Затем напишите землю.

Деревья

Деревья относятся к числу моих любимых объектов. Предоставляется возможность работать с множеством различных очертаний и размеров, и, разумеется, они меняют свой вид и окраску на протяжении четырех сезонов. Когда вы пишете деревья, оставляйте их простыми и помните, что их колорит в разгар осени может, как и при ярком закате, выглядеть чрезмерным, поэтому приглушайте цветовые тона!

Зимняя ива

Ивы имеют очень характерные очертания, и их не спутать ни с каким другим деревом. Они растут во влажных районах, у рек и озер или вблизи них. Если вы работаете по воображению, не пишите ивы на холмах, это будет выглядеть неправдоподобно!

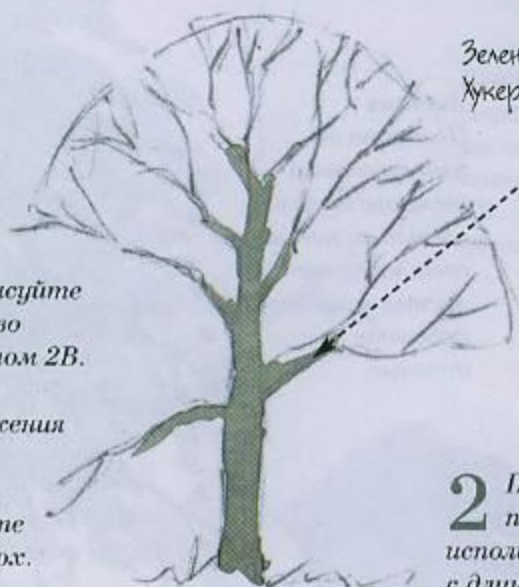
Я писал эти деревья по фону сразу, как только он просох. Дальнее дерево написано всего в два слоя: сначала ствол и ветви, затем отмывка для передачи общих очертаний. Дерево на пе-

реднем плане выполнено тем же способом, но с большей проработкой ствола. Заметьте, что я поместил деревья рядом с водой.

Зимнее дерево

Начать с рисования зимних деревьев — хорошая идея. В этом случае вы видите все ветви и как образуются очертания дерева.

1 Нарисуйте дерево карандашом 2В. Начните с изображения ствола и ветвей, работайте снизу вверх.

Зеленый
Хюкера № 1

Охра
желтая

Ализарин
малиновый

2 Продолжайте писать ветви, используя кисть с длинным ворсом.

Зеленый Хюкера № 1

Французский
ультрамарин

Французский
ультрамарин

Ализарин
малиновый

Охра
желтая

Охра
желтая

Ализарин
малиновый

3 Нанесите отмычкой самые тонкие ветки, которые придают дереву общие очертания. Нанесите землю, чтобы «привязать» дерево.

Наброски деревьев

Когда вы находитесь на открытом воздухе с карандашом и альбомом для набросков, делайте зарисовки деревьев или любых их частей, которые вас интересуют. Делайте заметки на краю или с обратной стороны бумаги. Если у вас с собой краски, добавляйте цвет. Следующие страницы подскажут вам, что искать.

Ствол — сделайте так, чтобы он рос
Напишите побольше растительности вокруг комля ствола.

Листья
Помните об использовании темного на фоне светлого: напишите светлоокрашенные листья и затем добавьте темные.

Тонкие ветки
Используйте кисть с длинным ворсом, содержащую много воды. Чем тоньше ветка, тем меньше нужно воды.

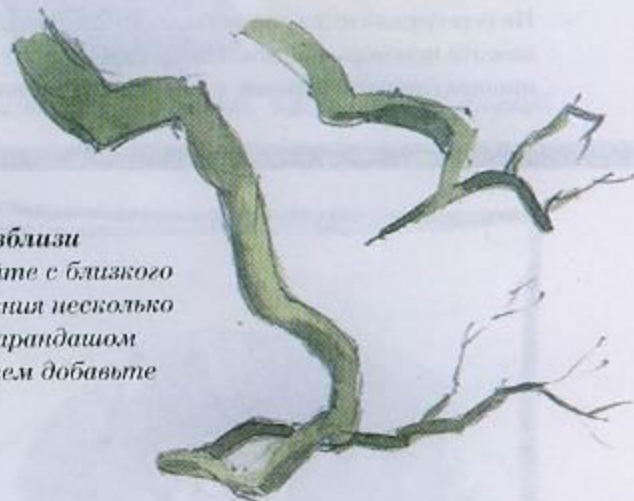

Бревно
Проведение простых линий в нижней части бревна помогает придать ему форму и передать кору.

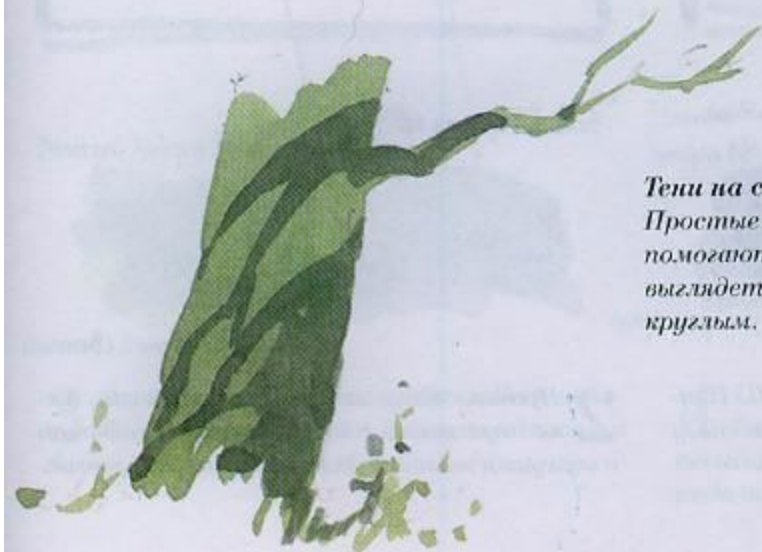

Силуэт ели
Это может быть очень
впечатляющим.

Ветки вблизи
Нарисуйте с близкого
расстояния несколько
веток карандашом
2В. Затем добавьте
цвет.

*Отдаленные
осенние деревья*
Очень простая
передача отдаленных
деревьев. Пишите
маленькой кистью
в один слой.

Тени на стволе
Простые тени
помогают стволу
выглядеть
круглым.

УПРАЖНЕНИЕ – Напишите летнее дерево

Не перегружайте дерево листвой. Обязательно оставьте места, где небо проглядывает сквозь листья, и покажите некоторые ветки. Иначе дерево будет выглядеть слишком массивным. Пока у вас нет опыта, не пишите слишком близкие к вам деревья: пишите деревья на среднем расстоянии, как показанные ниже.

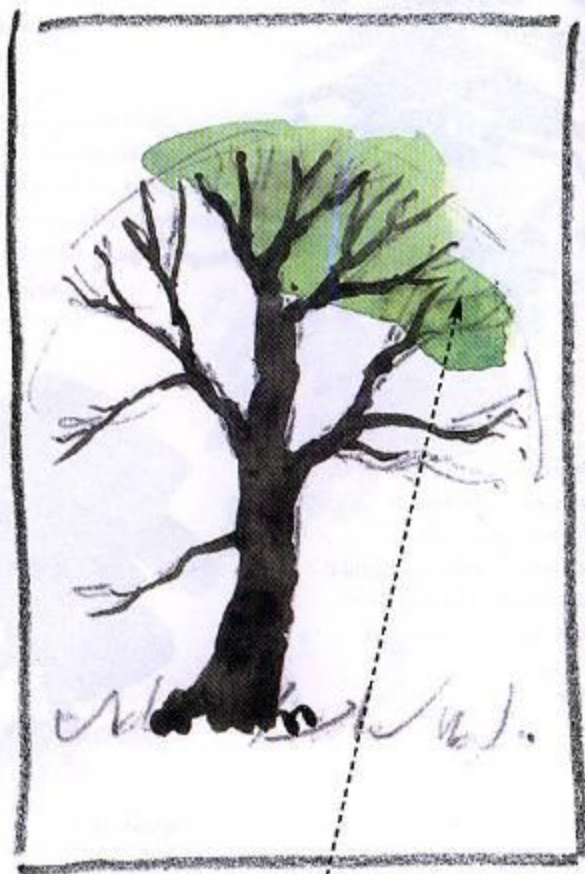
Ализарин малиновый

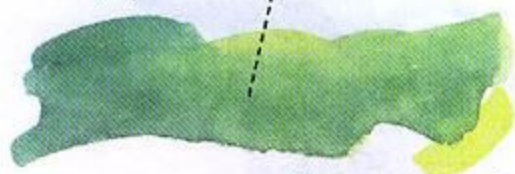
Зеленый Хукера № 1

Французский ультрамарин

1 Нарисуйте дерево карандашом 2В. Начните писать со ствола, работая снизу вверх, как и в случае с зимним деревом.

Зеленый Хукера № 1

Кадмий желтый светлый

2 Продолжайте маленькими мазками, используя кисть с длинным ворсом. Затем с верхушки начните делать отмычку зеленым.

Палитра

Зеленый Хукера №1

Ализарин малиновый

Французский ультрамарин

Кадмий желтый светлый

Зеленый Хукера №1
Ализарин малиновый

Зеленый Хукера №1
Ализарин малиновый
Кадмий желтый светлый

3 Свободными мазками продолжайте наносить зеленый слой. Позвольте мазкам дышать очертаниям.

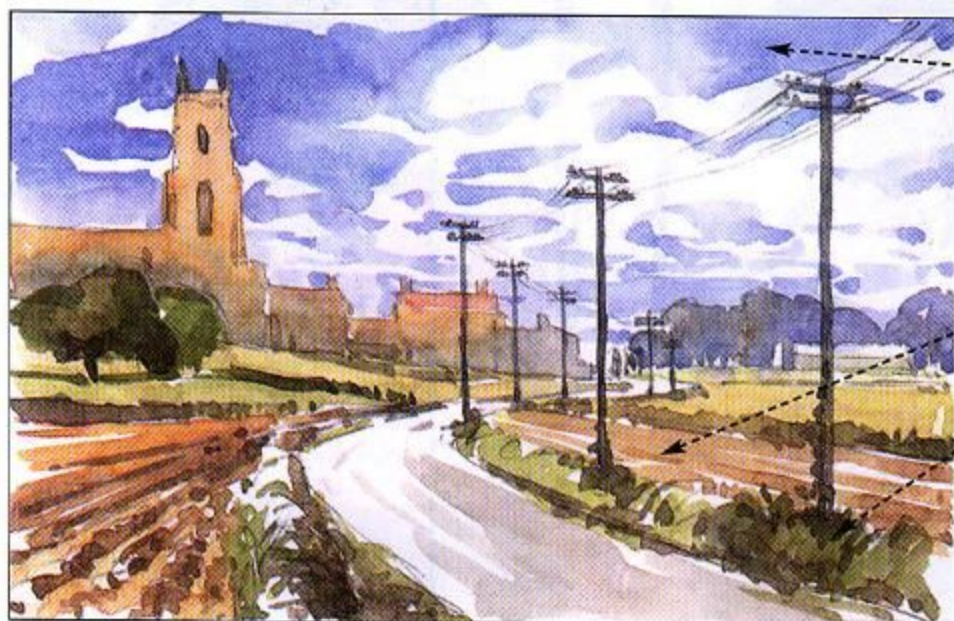
4 С помощью таких же мазков напишите более темную листву. Работайте поверх ствола, затем напишите землю. Колья изгороди намечают масштаб.

Перспектива

Когда вы пишете отдаленные объекты, действует одно очень важное эмпирическое правило, состоящее в том, что холодные или спокойные цвета — синие — отступают, как бы отдаляясь, а теплые цвета — красные — выступают вперед. Это означает, что цвета, используемые для отдаленных объектов, принадлежат синему, холодному диапазону, а цвета для переднего плана находятся в красном, теплом диапазоне. Другое важное правило состоит в том, что объекты на переднем плане более детализованы, чем такие же в отдалении.

Отдаленная деревня

Эта картина содержит много оптических иллюзий, используемых для передачи перспективы. Облака становятся меньше при приближении к горизонту. Отдаленные деревья и здания — холодные голубые/серые, а более теплые цвета — на переднем плане. Дорога уводит вас вдаль, отдаленные здания — бледные и написаны без всяких подробностей, а телеграфные столбы по мере удаления уменьшаются.

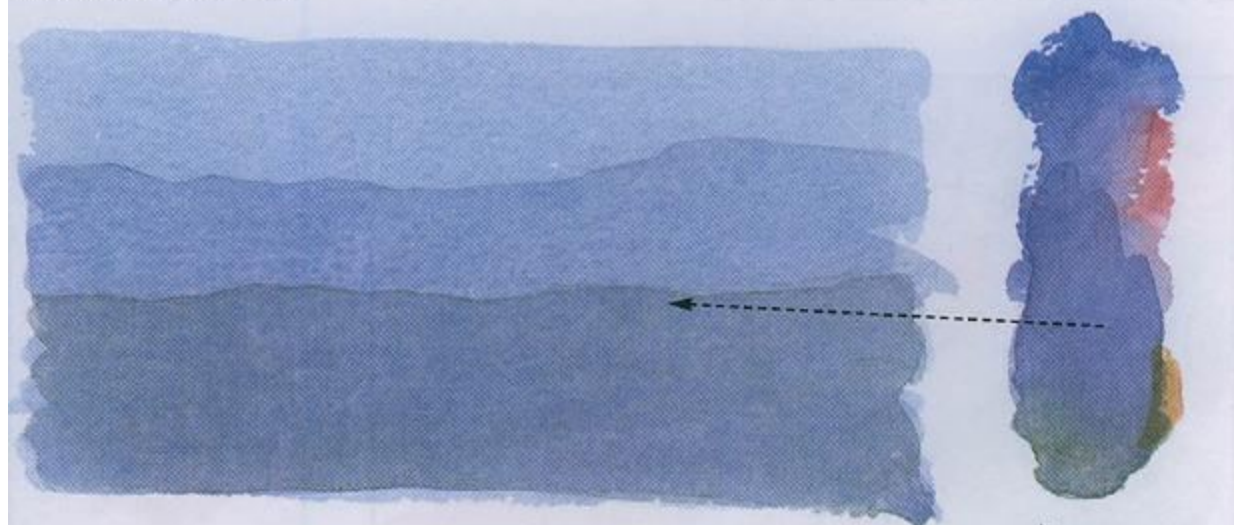
Французский
ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая
+ зеленый Хюкера № 1
+ кадмий желтый светлый

Самый важный момент, о котором следует помнить, — это то, что, хотя я мог бы видеть деревню достаточно детально, я должен был упростить ее, чтобы удержать на рассто-

янии. Обратите внимание, что детали отсутствуют, за исключением окон церкви. Важно, что очертания зданий даны силуэтом.

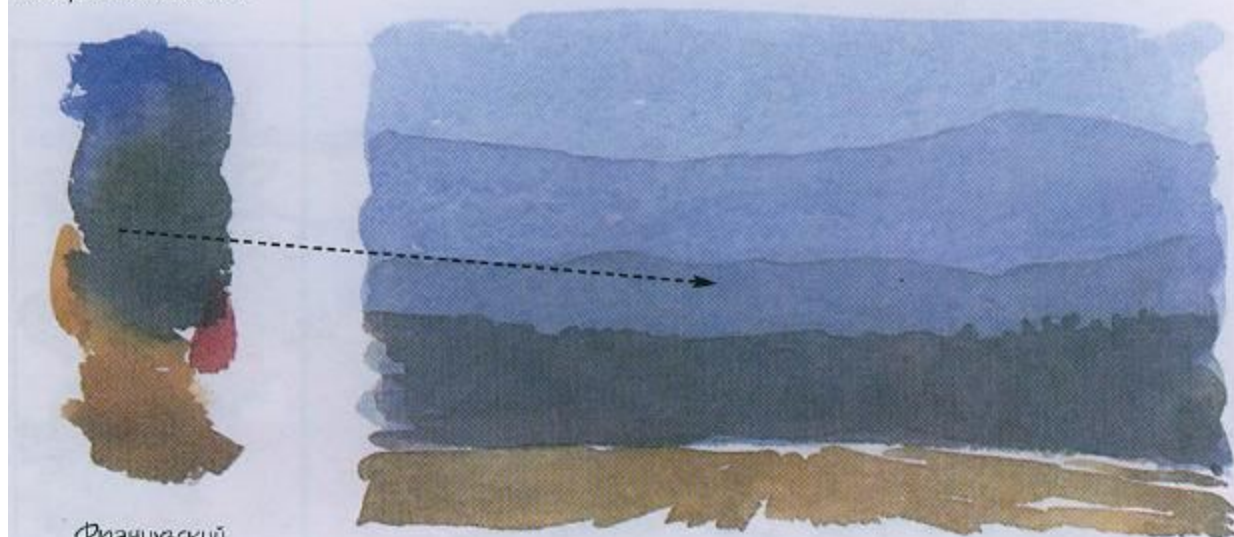
Отдаленные холмы

Это очень хороший упрощенный пример, показывающий, как отступают холодные цвета. Здесь имеется еще одна оптическая иллюзия: по мере удаления на расстояние цвета становятся бледнее. Такое часто можно очень ясно видеть на холмистой местности. Заметьте, что теплый цвет использован для поля на переднем плане.

Французский
ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая

1 Выполните бледно-голубую отмычку вплоть до поля внизу. Когда просохнет, нанесите поверх нее более темный слой. Наконец, когда и этот слой просохнет, нанесите еще более темный слой поверх последнего.

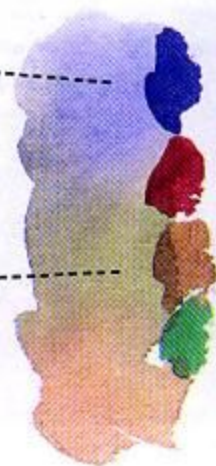
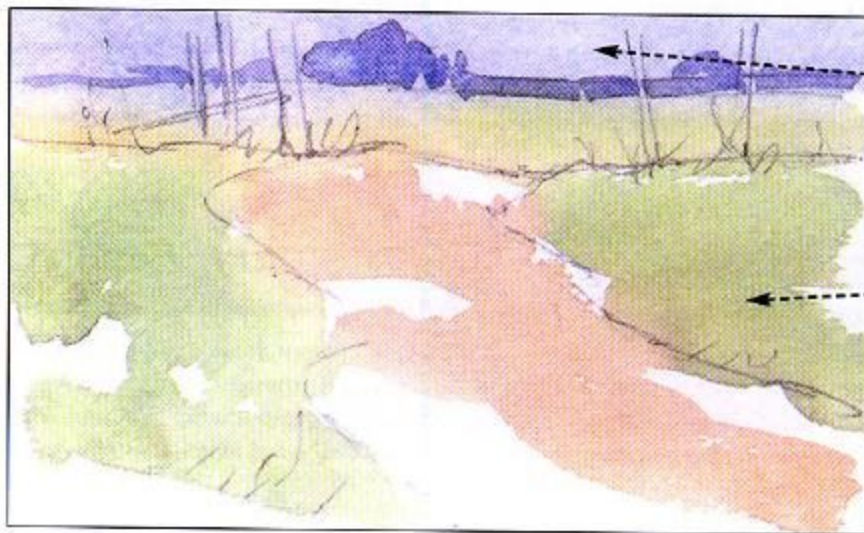

Французский
ультрамарин
+ охра желтая
+ ализарин малиновый

2 Напишите последний темный холм. Позвольте кисти попрыгать по верху холма, чтобы передать простые силуэты деревьев. Наконец, на переднем плане напишите теплое поле.

Дорога с изгородью на переднем плане

Одна из самых больших проблем при написании переднего плана начинающими — это стремление включить слишком много деталей. Оставьте передний план простым. Посмотрите, как прост мой в упражнениях на этой странице и на с. 58.

1 Выполните отмывку с большим количеством воды, двигаясь сверху вниз и изменяя цвет по мере продвижения. Когда просохнет, напишите дальние деревья.

Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая
+ зеленый Хукера № 1

Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая
+ зеленый Хукера № 1

2 Напишите более насыщенные зеленые и коричневые участки, чтобы показать простые формы. Когда просохнет, напишите изгородь и тени.

Снег на переднем плане

Акварель — прекрасный материал для изображения снега. Позвольте белой бумаге остаться самым светлым участком снега и дополнительно размывкой покажите форму и очертания сугробов.

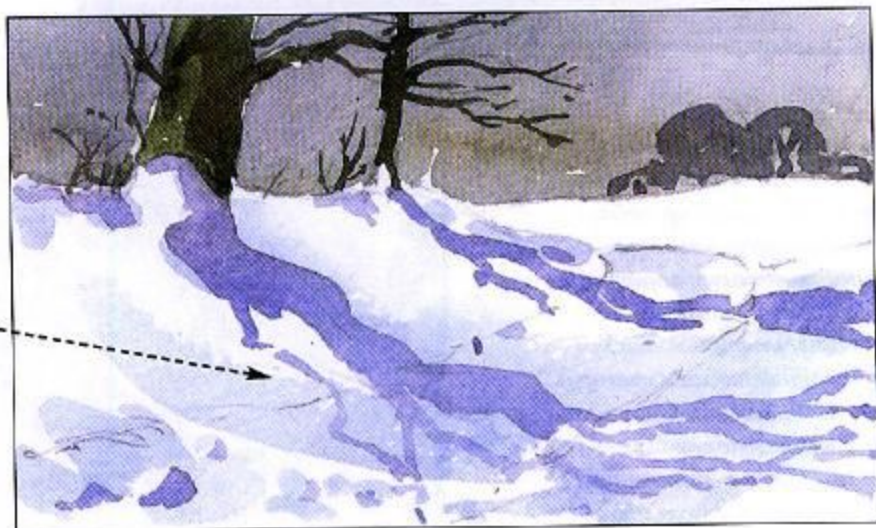

Французский
ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая
+ зеленый Хукера № 1

1 Напишите небо, оставив ствол большого дерева в виде белой бумаги. Когда просохнет, напишите деревья. Оставьте незакрашенные участки бумаги у комлей стволов, чтобы изобразить снег.

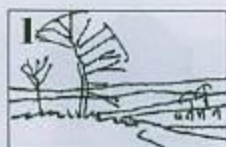
Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая

2 Свободными простыми мазками выполните размывки, чтобы показать характер расположения снега. Когда просохнет, напишите тени деревьев. Помните о том, чтобы оставить снег простым.

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ПРИМЕР – ПЕЙЗАЖ

БЕГЛЫЙ ПРОСМОТР...

1 Нарисуйте этот пейзаж на плотной бумаге для рисования карандашом 2В. Заштрихуйте области тени на деревьях. Это затемнение и карандашная работа помогут вашей картине, пока вы пишете, выглядеть более живой и сложной. Я немало работал подобным образом, когда писал на открытом воздухе.

2 Большой кистью выполните отмывку для изображения неба, меняя цвета по мере приближения к горизонту. Оставьте некоторое количество проглядывающих «пятен» белой бумаги для передачи дальних облаков. Напишите небо над отдаленными холмами. Используйте французский ультрамарин, ализарин, малиновый и охру желтую.

Палитра

Французский ультрамарин

Кадмий желтый светлый

Ализарин малиновый

Охра желтая

Зеленый Хукера № 1

3 Большой кистью напишите отдаленные холмы в два слоя, как вы это делали на с. 59. Не пишите поверх ствола дерева. Теперь напишите дальние поля, передвигаясь вниз к полю на переднем плане. Оставьте коров незакрашенными. Заметьте, как свободно это написано.

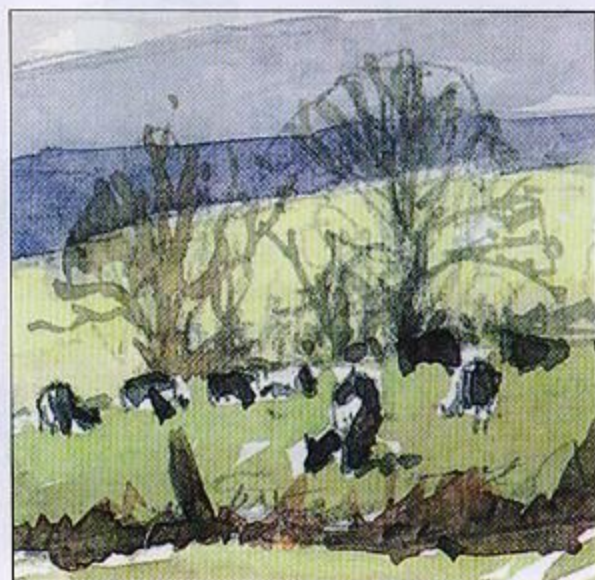
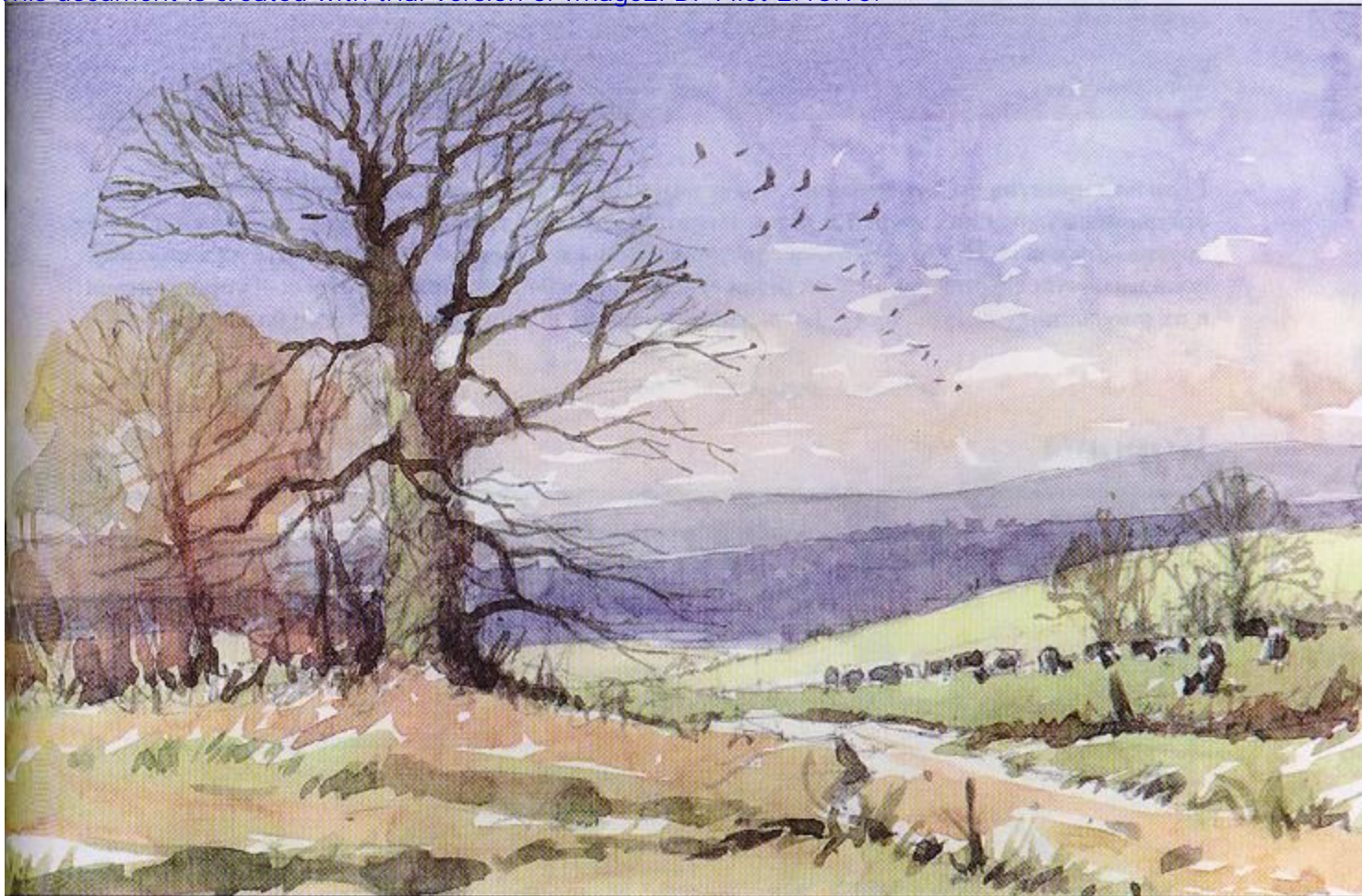
4 Теперь напишите главные деревья. Используйте маленькую кисть для главного ствола и толстых ветвей и кисть с длинным ворсом — для тонких ветвей и небольших деревьев. Обратите внимание на то, что я написал левую сторону ствола главного дерева бледнее, чтобы показать на нем солнечный свет.

5 Теперь размыкой кадмия желтого светлого, ализарина малинового и французского ультрамарина передайте осенний цвет расположенных слева деревьев. Позвольте цветам смешиваться на бумаге (сырым по сырому, с. 14). Обратите внимание на то, как холодные цвета (холмы) отступают, а теплые цвета (деревья и передний план) выходят вперед.

Фрагмент: Напишите осенние цвета в один слой поверх всех ветвей. Посмотрите, как я оставляю участки, где проглядывает задний план (небо и холмы). Не пытайтесь копировать мою картину, это невозможно — пусть, пока вы пишете, все происходит случайно.

6 *Законченная картина: Плотная бумага для рисования, 19 × 30 см (7½ × 12). Передайте простой передний план с помощью теней. Напишите коров более темными и добавьте птиц. Эта картина выглядит сложной, но вспомните, что она построена с помощью простых методов. Только когда все собрано вместе, создается впечатление завершенности и сложности.*

Фрагмент: Обратите внимание на то, как свободно написаны коровы и деревья. Посмотрите, как отступают дальние холмы.

Звери и птицы

Если вам приятно писать пейзажи, тогда вам нужно поупражняться в изображении присутствующих в пейзажах зверей и птиц. Некоторые из них требуют большей прорисовки, чем другие. Если вы находите, что они слишком трудны для начала, не помещайте их в картину, пока не почувствуете большей уверенности. Секрет изображения животных — упражняться в их рисовании с натуры или с фотографий, пока не познакомитесь с ними ближе.

Коровы

Коровы, возможно, самые обычные животные в сельской местности. Если вы вводите в пейзаж каких-нибудь животных, особенно коров, вы создадите в картине атмосферу жизни.

Рисунок был важен, но обратите внимание на то, как я написал черные участки на свету сверху и более темные «черные» участки, чтобы корова выглядела объемной (с. 22).

Я оставил бумагу в качестве самого белого. Обратите внимание на то, как тени помогают корове «лежать» на земле.

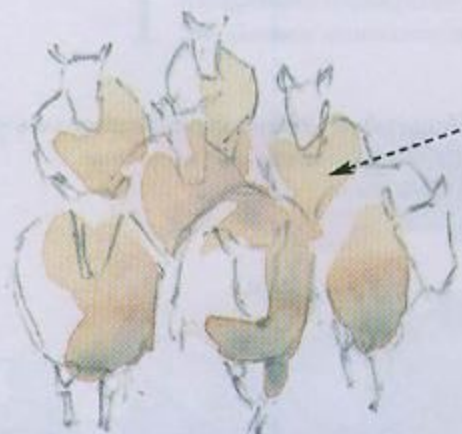
Овца

Овца — это, возможно, самое легкое для пейзажной живописи животное. На расстоянии овец можно передавать силуэтом, оставляя небольшие участки незакрашенной бумаги. Даже когда они находятся ближе, рисунок несложен и их просто писать.

Охра желтая

Французский
ультрамарин

Ализарин малиновый

1 Нарисуйте овец карандашом 2В и нанесите первый слой краски.

2 Когда просохнет, напишите головы, начиная сверху.

Французский
ультрамарин

Французский
ультрамарин

Ализарин
малиновый

Охра
желтая

Охра желтая

Ализарин
малиновый

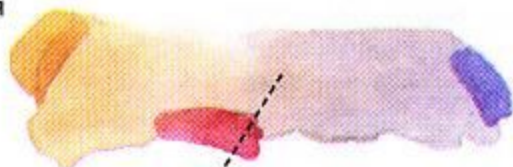

3 Продолжайте писать головы и напишите ноги. Теперь добавьте более темный тон на туловищах.

Овчарка

Овчарок обычно можно видеть вблизи ферм, и это — типичные сельскохозяйственные служебные собаки. Овчарка обычно — большого размера, у нее лохматый белый хвост и грудь.

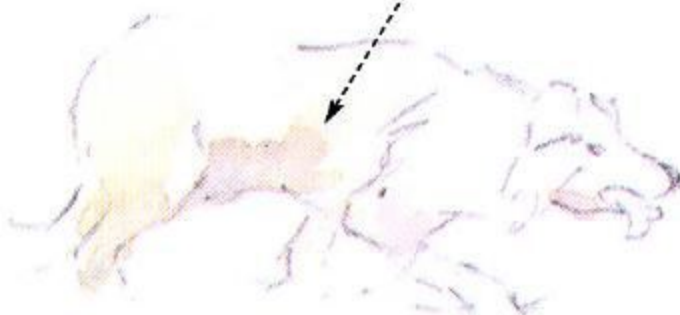
Охра
желтая

Французский ультрамарин

Ализарин
малиновый

1 Нарисуйте собаку карандашом.
2В. Теперь напишите область
светлого цвета.

2 Когда просохнет, нанесите более
светлый серый поверх первого
слоя. Обратите внимание на то, как
проглядывает желтый первого слоя.

Французский
ультрамарин

Ализарин
малиновый

Охра
желтая

Французский ультрамарин

Ализарин
малиновый

Охра желтая

3 Теперь добавьте
темные цвета.
Делайте мазки
в направлении,
в котором развевается
собачья шерсть.

Рабочая лошадь

Лошадь с упряжью рисовать гораздо сложнее, чем овцу или собаку, но попробовать стоит, поскольку лошадь вносит в пейзаж определенную ностальгию. Поупражняйтесь с натуры или по фотографиям, но сначала скопируйте показанную здесь — это трудно!

1 Аккуратно нарисуйте лошадь карандашом 2В. Затем нанесите первый слой краски.

Охра желтая

Ализарин малиновый

Французский ультрамарин

2 Напишите латунные части упряжи и тени на копытах.

Охра желтая

Ализарин малиновый

Французский ультрамарин

Охра желтая

Ализарин малиновый

Французский ультрамарин

3 Напишите упряжь и тени на лошади. Старайтесь работать кистью расслабленно и свободно.

Утка

Там, где у вас в пейзаже вода, утка будет всегда уместна для оживления сцены. Я нахожу, что характер уток более выражен на берегу, чем в воде. Действительно, они могут стать довольно забавным элементом в картине.

Зеленый Хукера № 1

Французский
ультрамарин

1 Нарисуйте селезня карандашом 2В, начав с головы и перемещаясь вниз. Нанесите голову.

Кадмий желтый
светлый

Ализарин малиновый

Французский ультрамарин

Ализарин
малиновый

2 Оставьте немного белой бумаги, отделяющей голову селезня от груди, затем нанесите грудь, клюв и лапы.

Кадмий желтый
светлый

3 Нанесите области тени и оставьте белую незакрашенную бумагу в местах наиболее сильного освещения.

Зарисовки птиц

Стоящие птицы
При таких размерах
не включайте никаких
деталей. Достаточно
изобразить силуэт.

Птицы на ветках

Опять же достаточно изобразить силуэт.

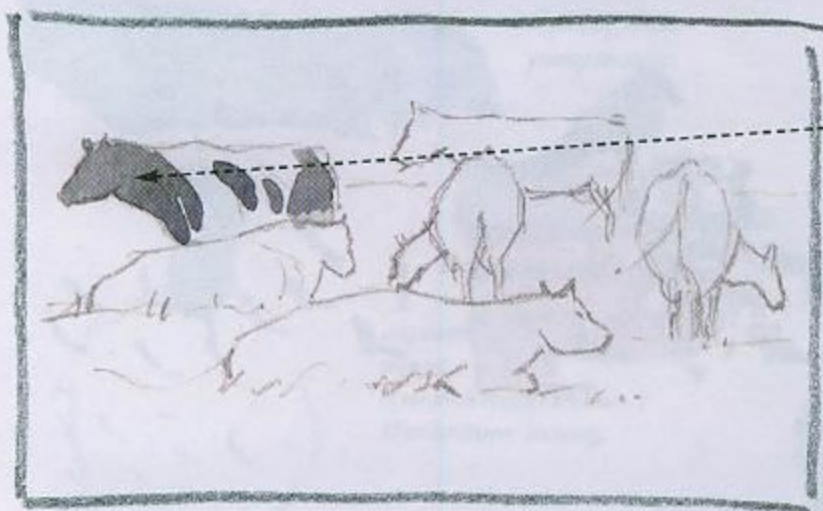
Фазаны

Длинный хвост и яркие цвета
делают этих птиц очень
приятными для изображения.

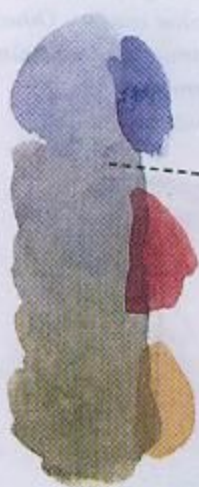
УПРАЖНЕНИЕ – Напишите зверей

Если вы на каждую корову посмотрите в отдельности, картина уже не будет такой страшной, как кажется. Напишите каждую корову полностью, а дальний и передний планы сохранит целостность картины. Обратите внимание на то, как очень просто написан передний план (с. 60).

1 Нарисуйте коров карандашом 2В. Начните писать черные пятна на верхней части левой верхней коровы.

Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая

Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая

2 Продолжайте писать черные пятна. Обязательно изгибай-те их по туловищу коровы, иначе ваши коровы будут вы-глядеть плоскими.

Палитра

Французский
ультрамарин

Ализарин
малиновый

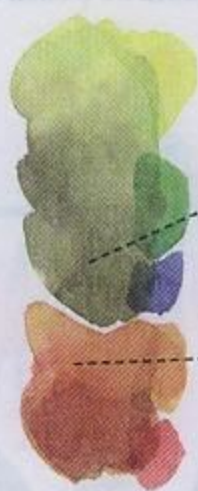
Охра желтая

Зеленый
Хукера № 1

Кадмий желтый
светлый

Кадмий желтый светлый
+ зеленый Хукера № 1
+ французский ультрамарин
+ охра желтая
+ ализарин малиновый

3 Напишите коричневую с белым корову. Заметьте, что «теплоокрашенную» корову я поместил на переднем плане (с. 58). Напишите траву и задний план.

4 Напишите более темные тени на коровах и траве. Обратите внимание, что я оставил у коричневой коровы глаз, нарисованный карандашом, потому что он выглядит подходяще. Оставляйте все простым!

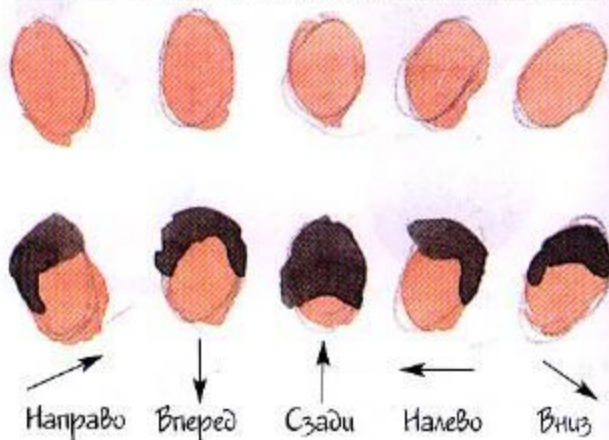
Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая

Люди

Писать людей, или живую натуру, как известно, очень интересно и сложно. Здесь я хочу показать вам, как можно упрощать людей для того, чтобы вы могли помещать их в свои картины. Это не урок рисования фигуры, это урок упрощения.

Оживление

Возможно, вы хотите сделать людей живыми. Один простой способ добиться этого относится к голове. Справа помещены пять лысых голов. Ниже я одним мазком добавил им волосы. Теперь головы смотрят в определенном направлении.

Выше два человека, проходя, смотрят друг на друга. Я достиг этого, наклонив их головы и добавив одним мазком волосы. Тудовице начал писать сверху и спускался за один прием, вводя изменения цвета по мере перемещения (сырым по сырому, с. 14).

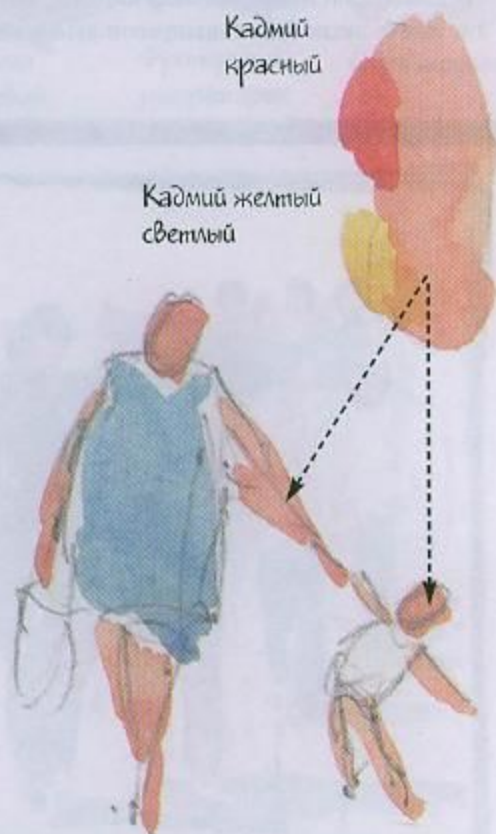
Эти силуэты фигур написаны одним движением от головы вниз, им позволено было слиться там, где они соприкасались. Не пишите фигурам ступни.

Мать с ребенком

1 Нарисуйте мать карандашом 2В. Наклоните ей голову, чтобы смотрела вниз, и пишете.

2 Нарисуйте ребенка. Разумеется, так, чтобы голова смотрела вверх, на мать. Затем напишите руки и ноги. Помните — никаких ступней!

3 Теперь очень важная часть — волосы. Это — целая история. Ребенок говорит с матерью и не хочет идти с ней. Но мать решительная, смотрит вполборота вниз и продолжает идти. Попрактикуйтесь в создании ваших собственных ситуаций.

УПРАЖНЕНИЕ — Напишите людей

Группа людей может сделать картину живой и интересной. Но оставьте их простыми. Не вводите детали, иначе люди будут «выпрыгивать» из картины. Не забудьте оживить головы.

Кадмий желтый светлый

Французский ультрамарин

Кадмий красный

Зеленый
Хюкера №1

Ализарин малиновый

1 Нарисуйте фигуры карандашом 2В, но не рисуйте никаких деталей. Напишите им головы, руки и ноги.

2 Теперь напишите две фигуры на переднем плане. Обратите внимание на то, как зеленый пиджак переходит в синие брюки. Это помогает сделать их свободными.

Кадмий
красный

Кадмий желтый
светлый

Зеленый
Хувера № 1

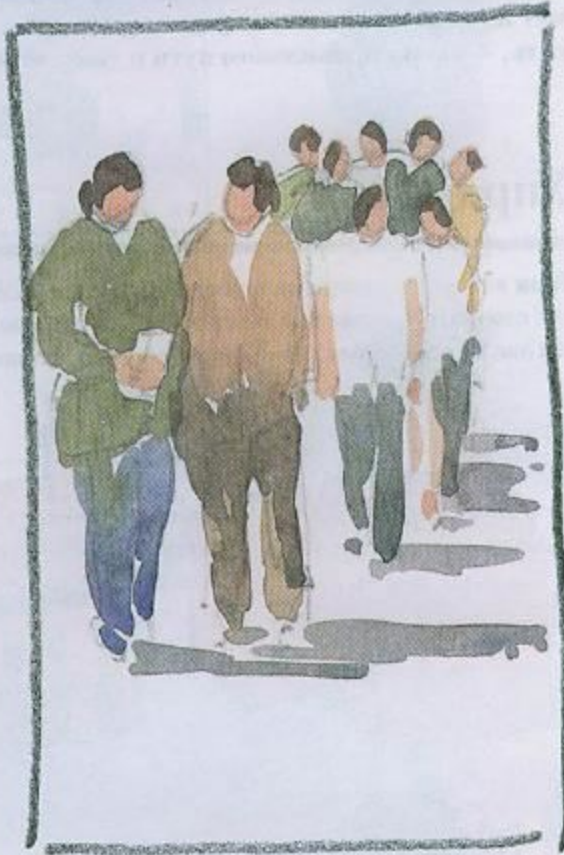
Ализарин
малиновый

Французский
ультрамарин

Охра желтая

Охра желтая

Ализарин
малиновый

Французский
ультрамарин

Французский
ультрамарин

Ализарин
малиновый

Охра желтая

3 Продолжайте писать фигуры. Обратите внимание на то, как у двух фигур хорошо работают белые участки незакрашенной бумаги.

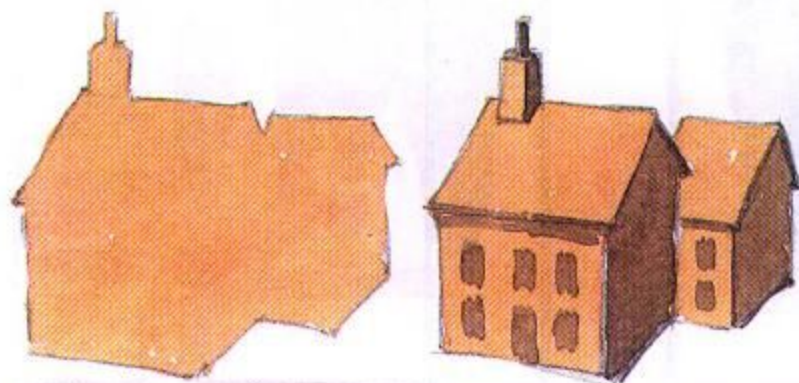
4 Теперь напишите волосы и посмотрите, как люди оживают. Напишите тени на земле, чтобы фигуры перестали «плавать».

Простые здания

Здание без деталей очень похоже на коробку, в изображении которой вы упражнялись ранее, на с. 22. Естественно, это сверхупрощение. Но помните, что, если вы, глядя на предмет или сцену, можете внутренним взором достаточно упростить их, прежде чем начать писать, — вы на правильном пути к тому, чтобы стать хорошим художником.

Упрощайте

Если вы будете стоять на центральной улице и вас попросят написать ее, это, естественно, для вас будет сложно. Прежде чем вы сможете писать здания, вы должны научиться упрощать. Здесь рассмотрены два очень разных, но простых способа, позволяющих начать.

До добавления теней дом был плоским. Помните, что контраст светлого и темного создает очертания и форму (с. 22).

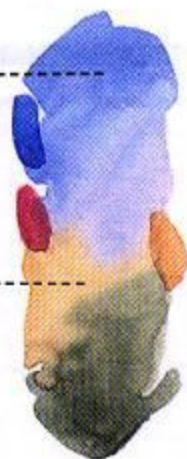

Способ упрощения зданий — написать их силуэтом на фоне яркого неба или заката. Вам нужно сосредоточиться только на форме контура. Я нарисовал здания, затем написал

небо и передний план. Когда просохло, я написал сырым по сырому здания, совсем немного меняя цвет по ходу работы (с. 14).

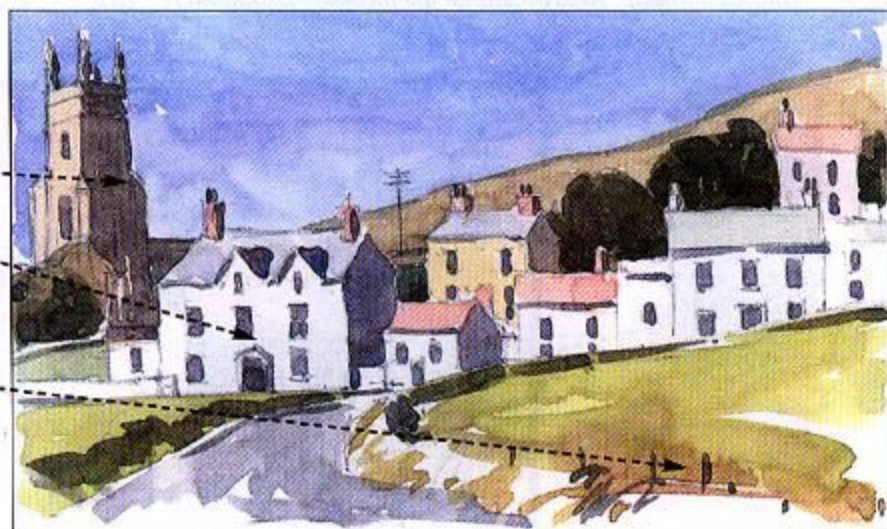
Простая деревня

Эти деревенские дома все в основе своей — коробки (с. 22), и еще желтый дом напротив. Форму показывает контраст светлого и темного. Я повторяюсь, но это самое важное. Посмотрите на колокольню на стадии 1. Она выглядит совсем плоской. Наложите тень (стадия 2), и она станет объемной.

Французский
ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая

1 Нарисуйте дома карандашом 2В. Напишите в цвете на этой первой стадии. Заметьте, что картина выглядит плоской, но посмотрите, как выделяется желтый дом — светлый на темном фоне.

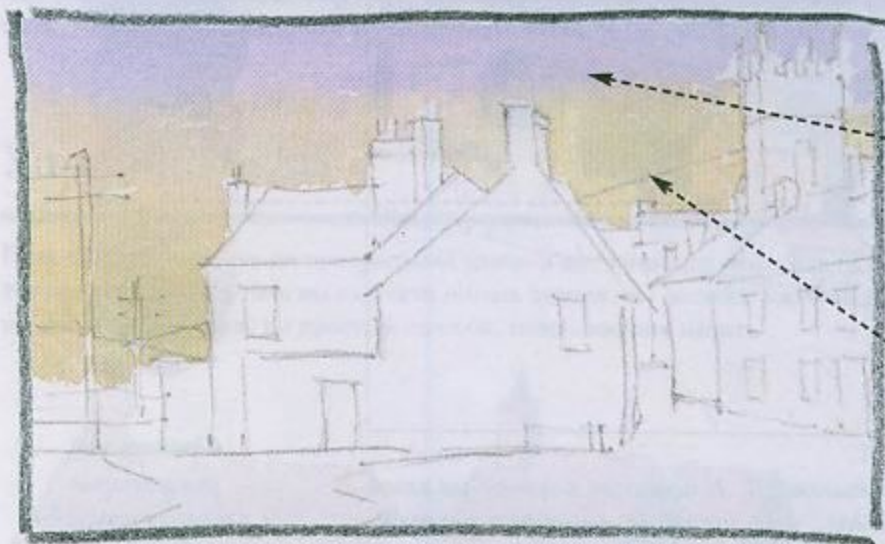

Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая
+ зеленый Хюкера № 1
+ кадмий желтый светлый

2 Солнце слева, поэтому тени справа. Напишите их и тем же цветом напишите окна. Обратите внимание на то, что это просто прямоугольные пятнышки краски, без деталей. Теперь напишите простой передний план.

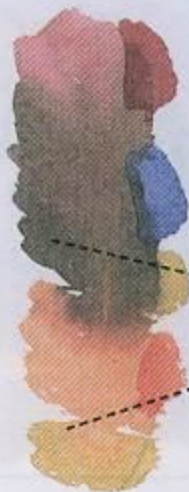
УПРАЖНЕНИЕ — Напишите здания

Общий тон картине задает небо. Его не следует перегружать облаками, так как оно служит фоном для изображения зданий.

1 Нарисуйте карандашом 2В. Затем напишите небо, обрисовывая контуры зданий. Используйте цветовую градацию (с. 13)

Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая

Ализарин малиновый
+ французский ультрамарин
+ охра желтая
+ кадмий красный

2 Напишите холмы на заднем плане, колокольню и темный дом. Важно получить правильные силуэты церкви и дома.

Палитра

Французский ультрамарин

Ализарин малиновый

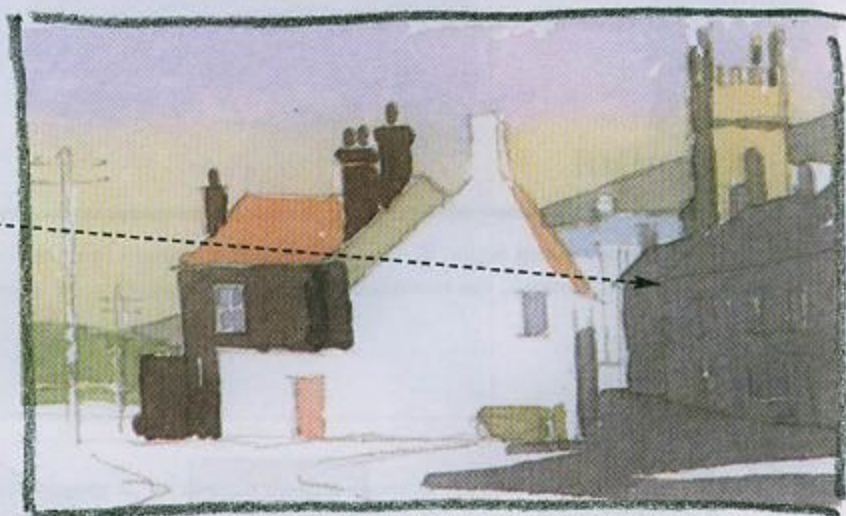
Охра желтая

Кадмий красный

Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая

3 Нанесите, спускаясь вниз, слой цвета тени (с. 22) на колокольню и ряд домов, на дорогу и вверх на одну сторону белого дома. Натишите окна и дверь.

4 Натишите размылками теплый передний план и пройдите по верх тени. Наконец, добавьте несколько темных акцентов там, где чувствуете в них необходимость.

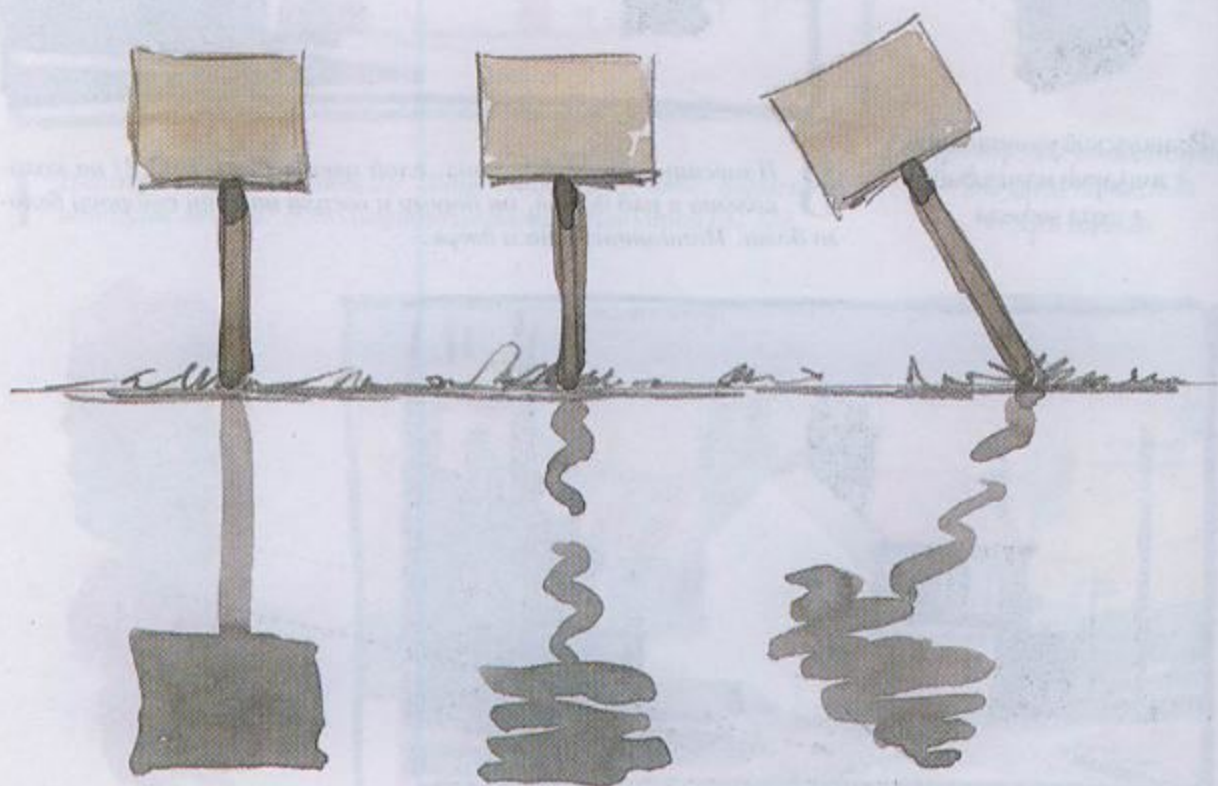
Охра желтая
+ ализарин малиновый

Вода

Хорошо написанная вода всегда красиво смотрится на картине. Ловушка, в которую попадают начинающие, — в том, что они перегружают воду, делая ее слишком сложной и нереалистической, становящейся все менее «водяной» с каждым мазком. Секрет изображения воды — оставлять ее простой и не перегружать.

Отражения

Посмотрите, как проста эта вода. Вода — это незакрашенная бумага. Всего лишь отражение заставляет ее казаться водой. Важно, где возможно, помещать в вашу воду отражения.

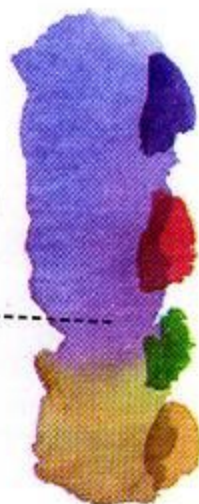
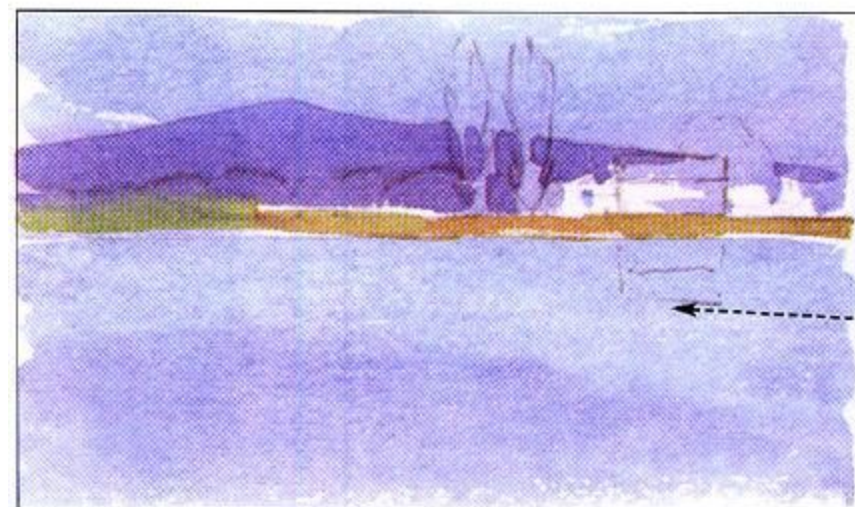
Спокойная вода

Волнующаяся вода

Противолежащий угол
при отражении

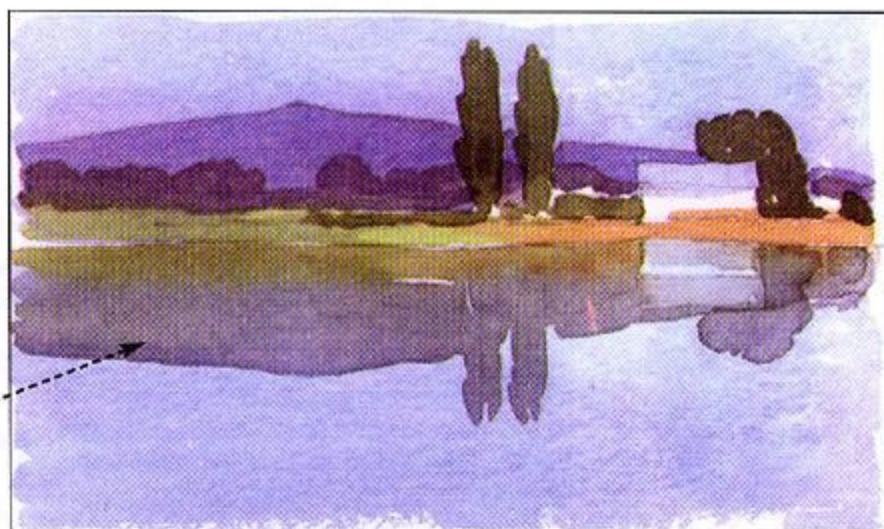
Спокойная вода

Если вода неподвижна, то отраженное изображение получается зеркальным. Однако не беспокойтесь слишком о точности отражения: вы делаете картину, а не фотографическую копию.

1 Пишите небо вниз к горизонту и, оставив белую бумагу для низкого берега, продолжайте, уже изображая воду. Когда просохнет, напишите холм и низину.

Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ зеленый Хукера № 1
+ охра желтая

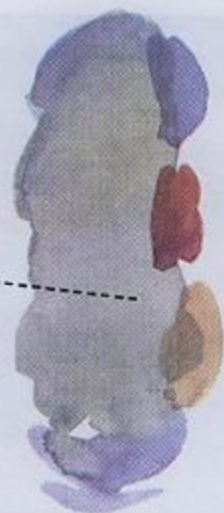

Зеленый Хукера № 1
+ охра желтая
+ ализарин малиновый
+ французский ультрамарин

2 Закончите землю и затем напишите отражения в один слой, начиная с зеленого и изменяя цвет к серому. Помните, что все должно остаться простым, не поддавайтесь искушению продолжать работу.

Волнующаяся вода

Движущуюся воду, такую, как в реке, или воду с волнами, создаваемыми ветром или проходящей лодкой, легко передать акварелью, и она выглядит очень эффектно.

1 Используя неровные горизонтальные мазки, начав сверху, двигайтесь вниз. Оставляйте просветы белой бумаги для передачи отраженного света на воде.

Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая

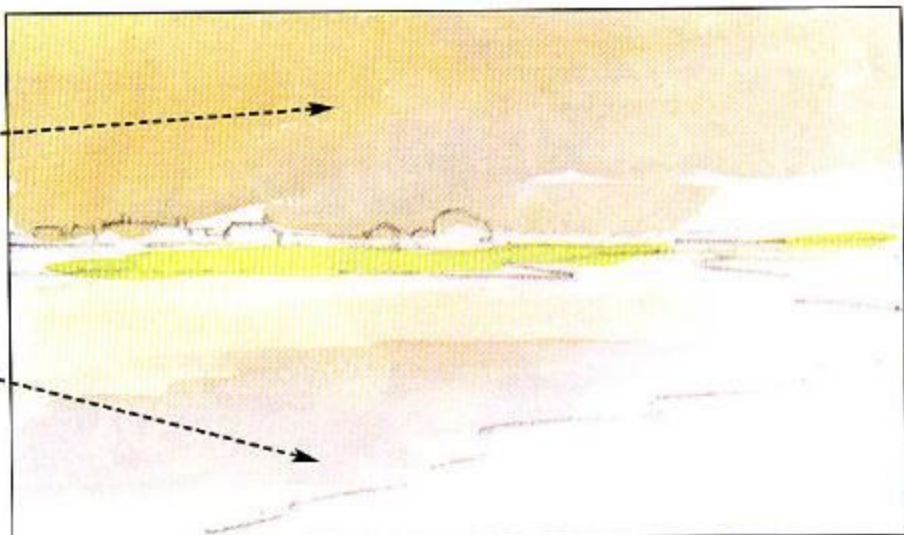
Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая

2 Когда написанное на первой стадии просохнет, пишите поверх более темным цветом, по-прежнему неровными горизонтальными мазками.

Вода в устье реки

В этой воде нет отражений земли. Такое часто бывает, когда вода простирается далеко. Но взглянув снова, вы увидите в воде отражение неба. Это и помогает сделать устье похожим на воду. Помните, что небо всегда отражается в воде.

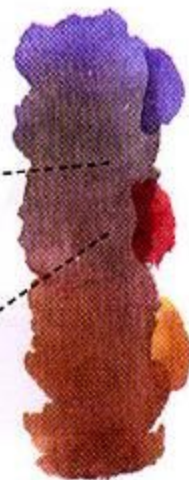
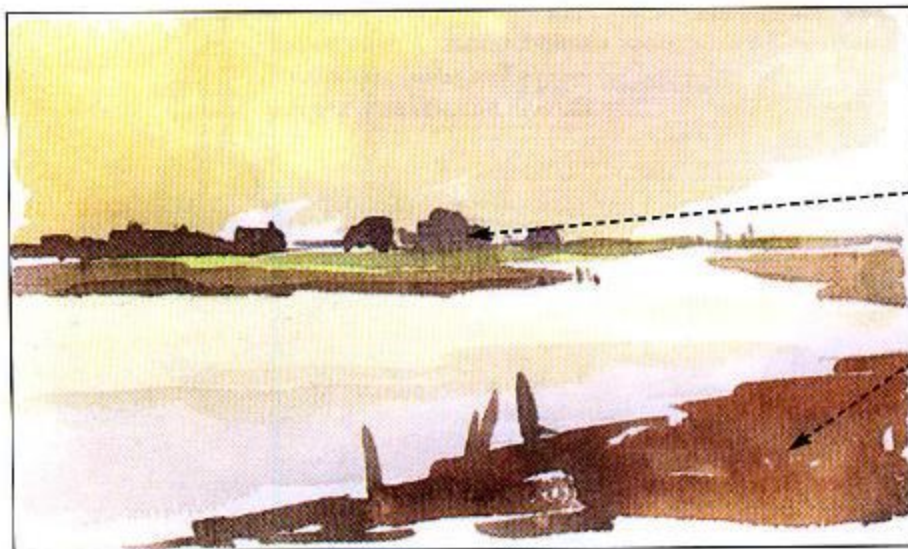
Охра желтая

+ ализарин малиновый

+ французский ультрамарин

+ кадмий желтый светлый

1 Напишите небо и воду одинаковыми цветами. Оставьте на отдаленной воде немного белой незакрашенной бумаги. Напишите землю.

Французский ультрамарин

+ ализарин малиновый

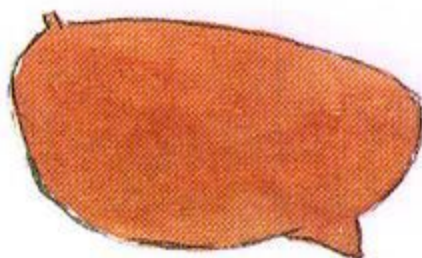
+ охра желтая

2 Напишите ландшафт. Время — вечер, поэтому все силуэтом. Устье имеет цвет воды, так как земля темная по сравнению с очень светлой водой.

Лодки

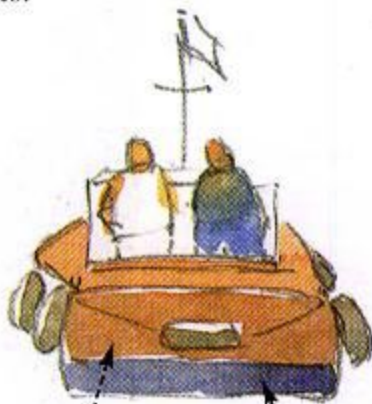
Когда вы пишете воду, вам иногда приходится писать лодки. Чтобы браться за некоторые типы лодок, нужно довольно хорошо рисовать, но есть способы упростить их. Один из способов — писать их силуэтом (см. на противоположной странице). Это избавляет от необходимости включать трудные детали.

1 Поверх этой лодки нанесена краска в один слой. Это то же самое, что и коробка на с. 22.

2 Добавьте тени в один слой, и лодка станет не плоской, а объемным трехмерным объектом.

1 Это небольшое прогулочное судно требует большей прорисовки, но очертания просты — изучите их внимательно. Затем выполните первую отмычку. Два человека задают лодке масштаб.

Охра желтая

Ализарин
малиновый

Французский
ультрамарин

2 Нанесите темные тени и, наконец, отражение. Теперь лодка выглядит так, как если бы она находилась в воде.

Наброски судов

Достаньте альбом для набросков и проведите приятный день за набросками лодок. Ничего не рисуйте и не пишите на переднем плане. Рисуйте лодки в отдалении, и они утратят множество сложных деталей. Детали появятся автоматически, когда у вас будет больше практики.

Отдаленная яхта

Белый парус — самая важная часть наброска, потому что это узнаваемый образ.

Силуэты

Силуэты — это не легкий способ, позволяющий избежать обучения рисованию! Но для начинающих писать они проще. Помните, что силуэты могут быть темными на светлом или светлыми на темном.

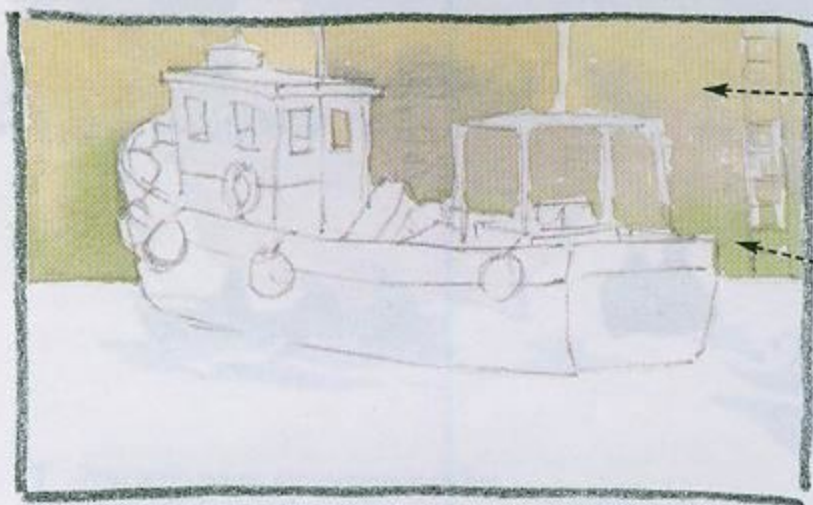

Рыболовное судно

Это самый смелый набросок. Он требует навыков в рисовании, но посмотрите, как просто его написать, используя контраст светлого и темного для передачи формы. И отражение пишется очень просто.

УПРАЖНЕНИЕ — Напишите судно

Если вы посмотрите на стадию 4, то вам покажется, что это рыболовное судно трудно написать. Однако если вы последовательно и аккуратно выполните все стадии и если вы уже практиковались, то не будет никаких проблем. Но первое, что нужно, — это аккуратно нарисовать. Помните, что, чем больше вы упражняетесь, тем лучше у вас получится.

Охра желтая
+ французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ зеленый Хюкера № 1

1 Нарисуйте судно карандашом 2В. Затем напишите причальную стену (сырым по сырому, с. 14).

Кадмий красный
+ французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ охра желтая

2 Когда просохнет, нанесите на судно красный цвет. Когда он просохнет, напишите области тени, пройдитесь поверх красного на теневой стороне.

Палитра

Охра желтая

Французский ультрамарин

Ализарин малиновый

Зеленый Хукера № 1

Кадмий красный

Зеленый Хукера № 1
+ французский ультрамарин
+ охра желтая

3 Еще проработайте судно и затем напишите воду, как вы уже делали в упражнении на с. 84.

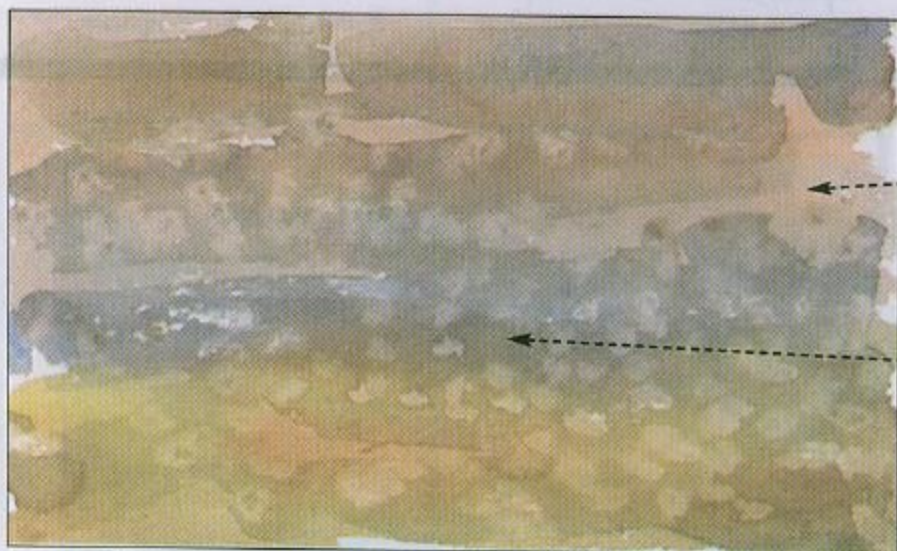

Зеленый Хукера № 1
+ французский ультрамарин
+ ализарин малиновый

4 Добавьте еще темного и теней в лодку. Напишите трап. Под конец напишите отражения.

Галечный пляж

Берег полон объектов для акварели. Вы видите горизонт, поэтому вы можете писать широкое, ничем не загороженное небо. Но очевидными объектами живописи являются пляж и море. Ниже как раз показан один из способов изображения галечного пляжа.

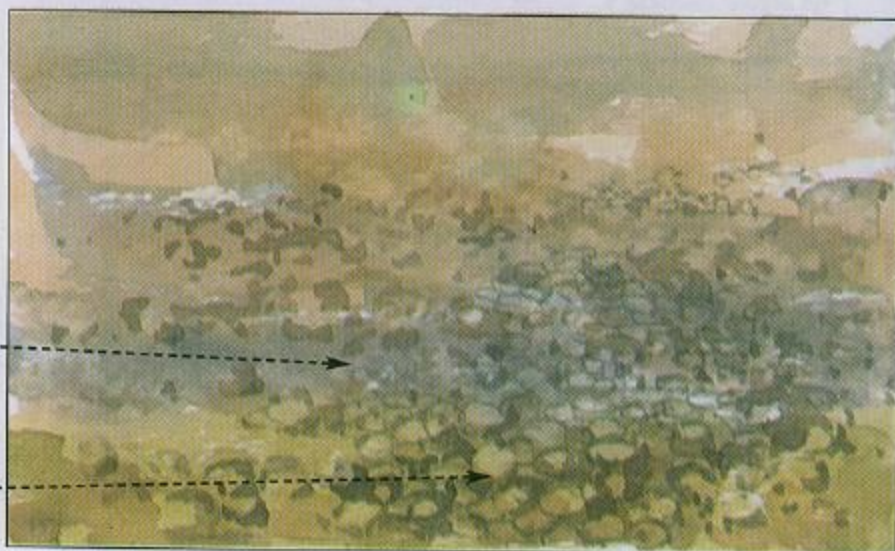

Ализарин малиновый
+ охра желтая
+ французский ультрамарин

1 Выполните отмывку и вслед за ней еще одну более насыщенными цветами. Затем салфеткой удалите краску, чтобы изобразить гальку (с. 17).

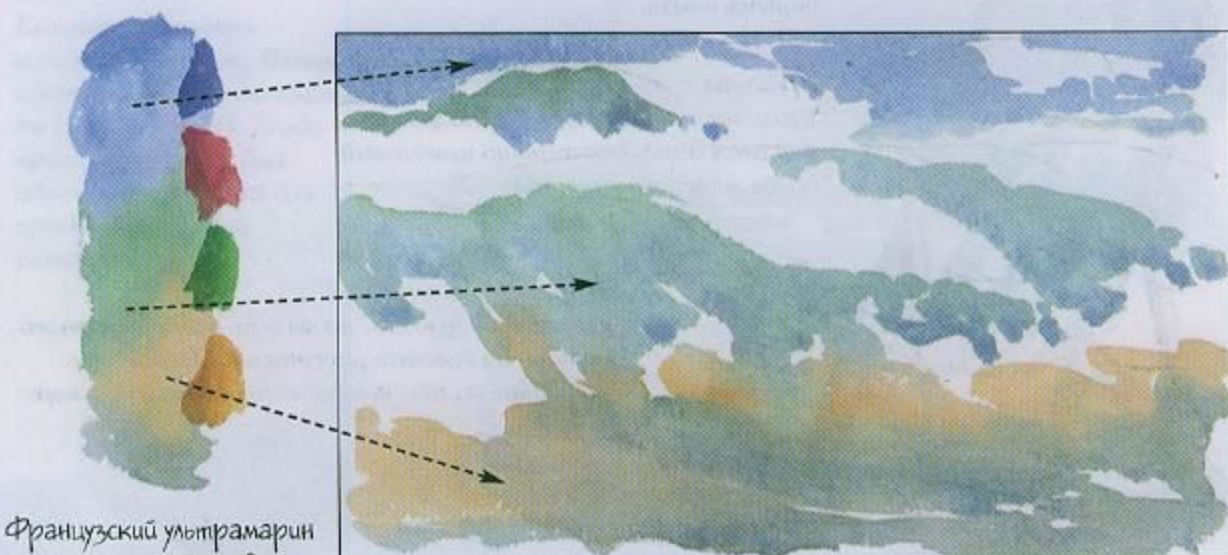
Ализарин малиновый
+ охра желтая
+ французский ультрамарин
+ карандаш

2 Более насыщенным цветом и цветом тени наметьте гальку. Закончите прорисовкой очертаний некоторых камешков карандашом 2В поверх просохшей краски.

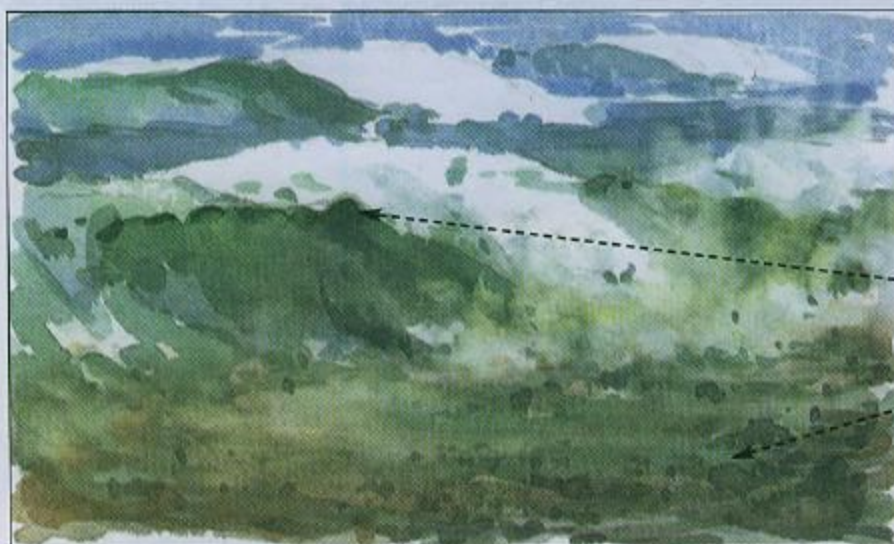
Волны

Волны всегда в движении, и поэтому их трудно писать. Полезно посидеть и понаблюдать образуемые ими структуры, до тех пор пока вы не познакомитесь получше с их очертаниями. Вы можете также сфотографировать их.

Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ зеленый Хукера № 1
+ охра желтая

1 Наноса слой сырым по сырому (с. 14), напишите воду, оставляя белую бумагу для изображения слабо окрашенной пены.

Французский ультрамарин
+ ализарин малиновый
+ зеленый Хукера № 1
+ охра желтая

2 Используя более темные цвета, напишите участки под обрушивающимися волнами и пляж. Теперь сырой кистью удалите краску в местах, где изображаете мелкую водяную пыль (с. 17). Затем добавьте немного темных мазков для изображения отброшенной гальки.

Наброски береговой линии

Не забывайте альбом для набросков! Всегда найдутся время и объекты, чтобы попрактиковаться, особенно на берегу. Помните, что наброски — это способ собирания информации, но для начинающего важнее возможность получить удовольствие от упражнений. Дело не в конечном результате, а в том, что вы наблюдали и рисовали, набираясь опыта.

Шезлонг

Его почти так же трудно набросать, как сложить! Это хорошо известный образ морского курорта.

Пирс

Показан силуэтом, но вы и не видите деталей, если он на среднем расстоянии. Обратите внимание на то, как просто изображено море.

Лодки

Я обсуждал лодки ранее, и подход здесь тот же — делайте их простыми.

Скалы

Еще один традиционный вид береговой линии. Скалы просто набрасывать, но они очень интересны. Заметьте, как люди задают масштаб.

Краб

Его легко рисовать и труднее писать. Панцирь и клешни выполнены сырым по сырому (с. 14). Когда краска просохла, был нанесен другой слой для придания панцирю резкости.

Раковина

Вы можете найти такие почти повсюду и писать их на пляже или дома.

Ветрозащитное ограждение

Этот простой набросок работает, потому что объект несложен и написан темным (столбы) на светлом (море). Помните, что силуэты в акварели выглядят очень эффектно.

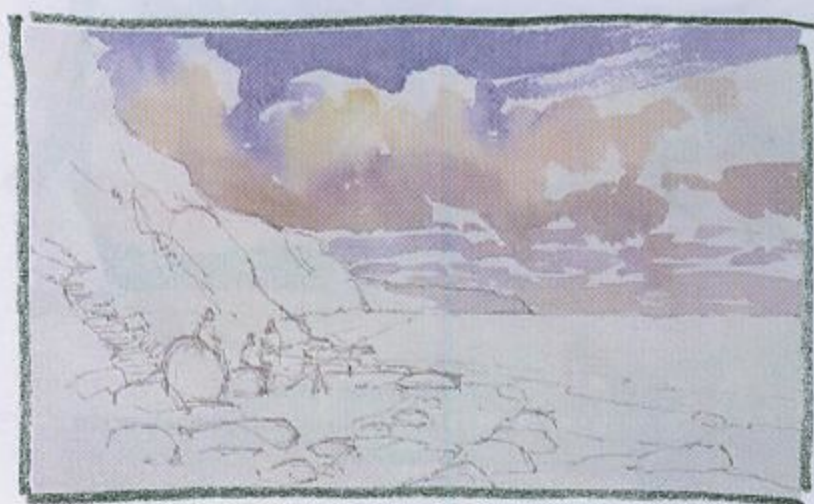
Красное судно

Написано очень просто, всего в два слоя.

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ПРИМЕР – МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ

БЕГЛЫЙ ПРОСМОТР...

1 Нарисуйте пейзаж карандашом 2В. Большой кистью напишите небо, сначала сделайте его голубым. Затем напишите облака, позволив их цвету местами сливаться с голубым небом. Оставьте некоторые края нетронутыми, чтобы сформировать резко очерченные белые облака. Пишите дальние облака менее насыщенно.

2 Напишите скалы. Начните с отдаленных, в холодных цветах, и двигайтесь к ближайшей скале, делая цвета теплее. Оставьте несколько «белых», залитых солнцем участков у подножия дальних скал и на передней скале.

Палитра

Французский ультрамарин

Ализарин малиновый

Охра желтая

Зеленый Хукера № 1

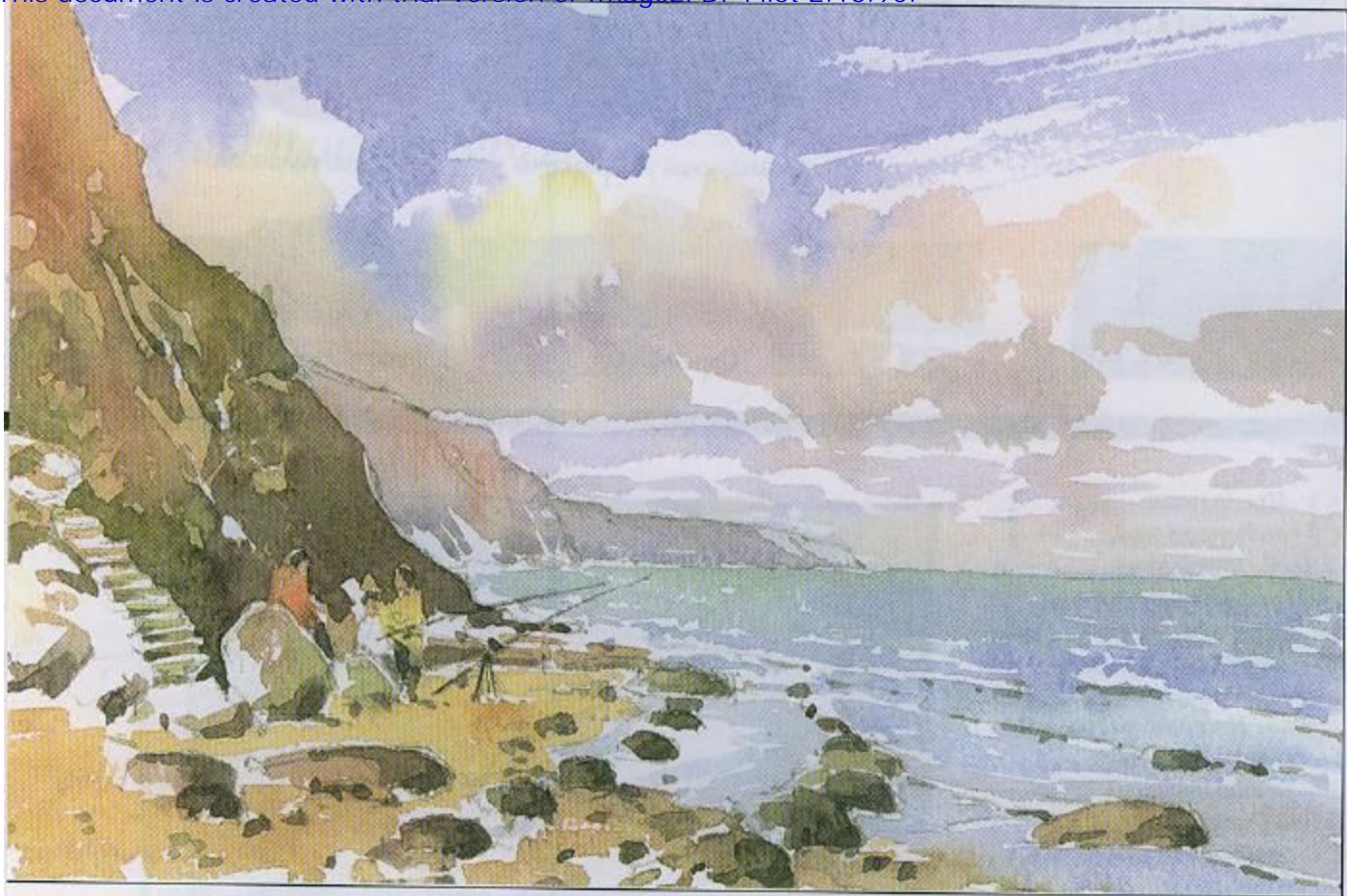

3 Продолжая работать над скалой, перейдите к пляжу. Используйте те же самые цвета, но побольше желтой охры для песка и гальки. Пишите камни свободно, оставляя небольшие участки белой бумаги для изображения на камнях воды и солнечного света.

4 Маленькой кистью напишите море. У горизонта к французскому ультрамарину добавьте зеленый Хукера № 1, а затем продолжайте только синим. Пишите горизонтальными мазками и оставляйте белые участки, чтобы изобразить волны. Напишите рыбаков.

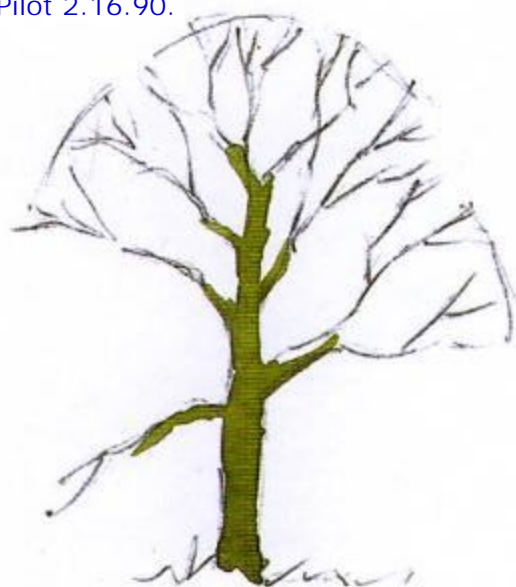

5 Законченная картина: Бумага для акварели марки «Боксфорд», 19 × 30 см (7½ × 12 дюймов). Здесь имеется участок, который приближает к вам передний план и удаляет от вас дальние скалы. Пишите скалу на переднем плане с помощью темной размывки, меняя цвета по ходу работы (сырым по сырому, с. 14). Положите темные тени на камни и под конец напишите удочки.

Фрагмент: Это самая важная часть картины. Темная скала, сопоставленная со светлыми дальними скалами, создает перспективу, а рыбаки вносят жизнь и тайну — о чем они говорят?

Книга содержит все необходимые сведения для желающих начать рисовать акварелью.

В доступной и наглядной форме в ней рассказывается о красках, кистях и бумаге, различных приспособлениях для успешных занятий акварелью.

Подробно, шаг за шагом, автор раскрывает секреты создания натюрморта и пейзажа в технике акварельной живописи.

ISBN 5-17-012863-0

9 785170 128631