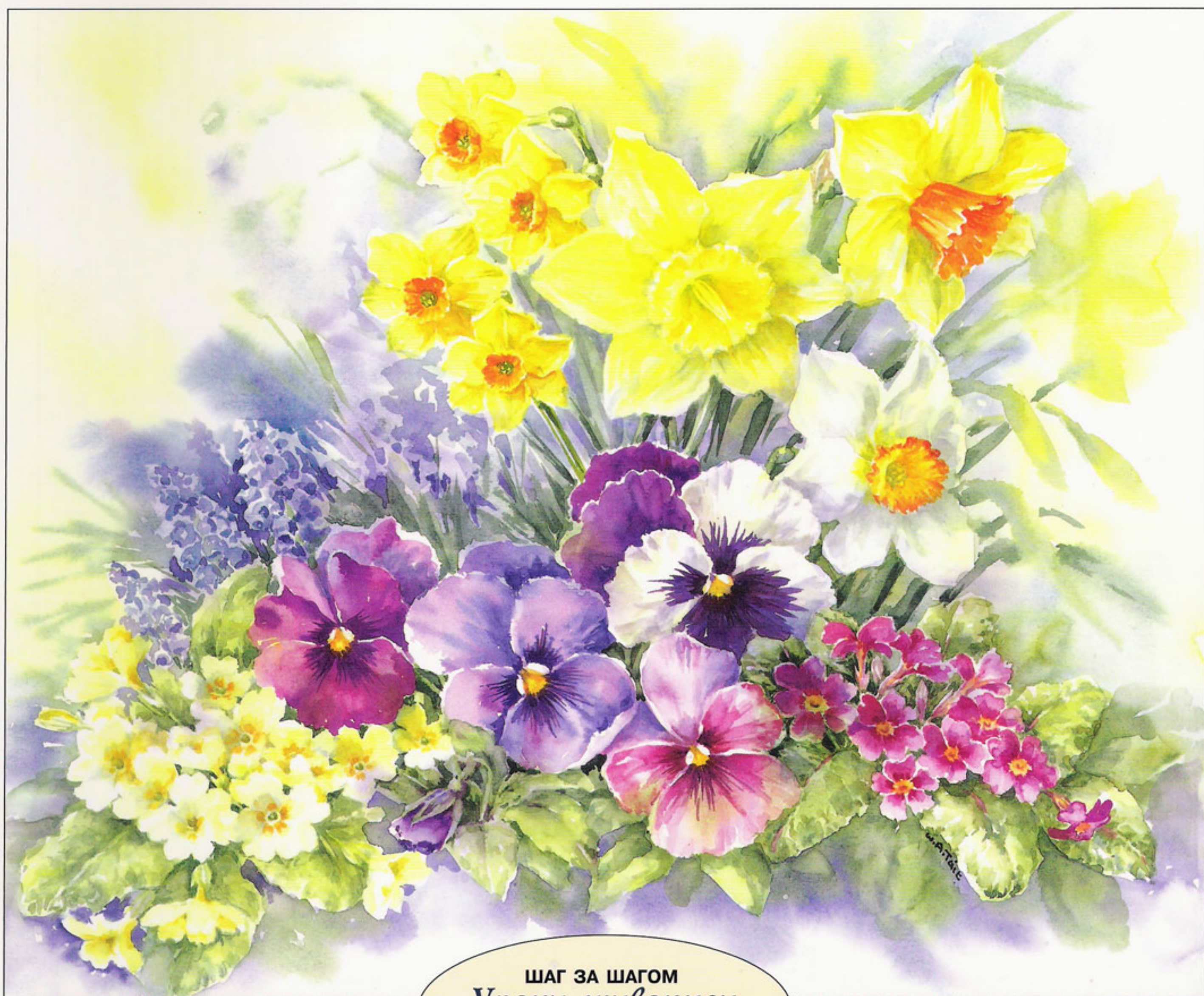

Рисуем цветы акварелью

Как создать красивую картину

ВЭНДИ ТЕЙТ

ШАГ ЗА ШАГОМ
Уроки живописи
7

КРИСТИНА & К°

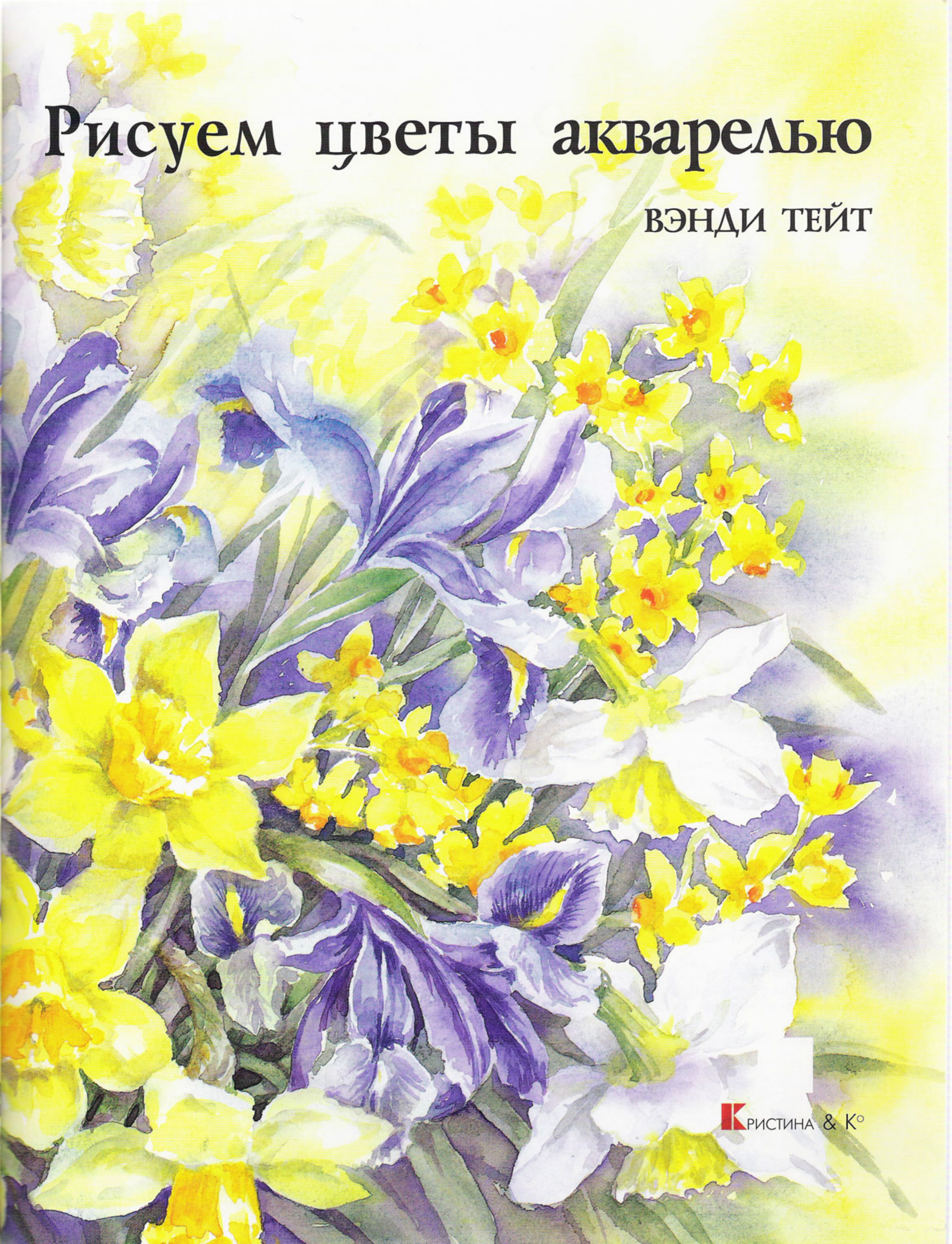
Рисуем цветы акварелью

Рисуем цветы акварелью

ВЭНДИ ТЕЙТ

 КРИСТИНА & К^о

По вопросам оптовой закупки книг
просим обращаться в издательство
«КРИСТИНА — НОВЫЙ ВЕК»
По телефонам: (095) 236-85-26, 236-85-66
Факс: (095) 236-51-01
Торговый склад издательства:
Телефон/факс: (095) 278-14-13

E-mail: info@ikristina.ru
<http://www.ikristina.ru>

Вэнди Тейт

РИСУЕМ ЦВЕТЫ АКВАРЕЛЬЮ

Перевод с английского С. Кормашовой

Редактор **Н. Филиппова**
Технический редактор **О. Кистерская**
Корректор **Т. Романова**

Лицензия ИД № 05266 от 04.07.2001 года

Издательство «Кристина — новый век»
117049, Москва, ул. Шаболовка, 18, строение 1

ISBN 5-902059-03-8 (русск.)
ISBN 0-85532-903-3 (англ.)

© Search Press Ltd. 1999
© Перевод на русский язык.
Издательство «Кристина — новый век» 2004

Отпечатано в Словакии

Стр. 1

Анемоны

Эти прекрасные анемоны-ветреницы я купила на цветочном рынке. Я поставила их в прохладное место, и они прожили в моем доме целую неделю, закрываясь на ночь и снова открываясь по утрам. Я использовала для акварели следующие краски: темно-голубой кобальт, винзор фиолетовый, кви-накридон красный, винзор лимонный, пейнскую серую и мою любимую зеленую смесь (см. стр. 11).

2- стр 4

Стр. 2—3

Нарциссы и ирисы

Здесь я использовала много разных тонов желтого, синего и зеленого. Благодаря диагональным линиям от картины веет свежестью.

3 — стр 4

Справа:

Весенние цветы

Эти чудесные цветы я сорвала в своем саду. Если вы собираетесь рисовать срезанные крокусы, то поспешите: в помещении они долго не стоят.

Примечание издателя:

Многие иллюстрации в книге являются последовательной демонстрацией процесса создания акварельных картин художником Вэнди Тейт. В книге упоминаются кисти из волоса соболя и других животных. Но мы всегда стараемся рекомендовать кисти из синтетических волокон: таких в продаже имеется множество. Они вполне способны заменить натуральные кисти.

Содержание

Вступление 6

Материалы и принадлежности 8

Выбор цвета 10

Композиция 16

Нарциссы и сережки 18

Примулы, анютины глазки и вереск 22

Анемоны 28

Фуксии 32

Цикламены 34

Розы 36

Смешанный букет 41

Термины и комментарии к ним 46

Алфавитный указатель 48

Вступление

Каждому художнику свойственна своя неповторимая манера писать картины. Поэтому если вам не нравится какое-то правило — значит, оно вам не подходит. И пусть вы пишете не по правилам — зато как здорово получается. Эта книга о том, как я пишу картины, и мне нравится это занятие. Надеюсь, вы найдете здесь пару полезных советов для себя.

Я расскажу, как писать туманный фон и цветы на этом фоне, как создавать ощущение воздуха вокруг каждого цветка. Я расскажу, как пользоваться кисточкой, не прибегая к карандашу. Вам также не придется все время использовать ластик. На некоторых картинах

цветы нарисованы прямо по сухой белой бумаге, и лишь затем добавлен легкий фон. Некоторым этот способ покажется простым, но на самом деле тут много всяких сложностей: гораздо выше риск испортить картину. Лично я предпочитаю начинать с нежного фона в той цветовой гамме, в какой буду потом рисовать цветы. Затем я начинаю выстраивать картину, под конец мелкими темными мазками обозначая контрасты. Порой меня спрашивают, какие мои самые любимые цветы. Мне трудно ответить на этот вопрос. В зависимости от времени года я люблю разные цветы, потому что мне нравится рисовать живые цветы.

Летний луг

Это одна из моих самых любимых акварелей. Она была написана с натуры прекрасным солнечным днем. Здесь я попыталась передать свежесть и нежность луговых цветов и трав.

Колокольчики и примулы

Голубые и фиолетовые колокольчики контрастируют с бледно-желтыми примулами. Обратите внимание на бледные тона цветов заднего плана: они были написаны по влажной бумаге.

Хороший художник должен быть очень наблюдательным, и все же порой картина выигрывает от намеков, а не от деталей. Воображение дорисует остальное: главное — правильно построить композицию. Ведь я рисую не иллюстрации для учебника по ботанике: я передаю эмоциональное состояние, навеянное цветами. Я пишу время года, я пишу ароматы. Я взываю к душе смотрящего. Волнение перед листом белой бумаги, предощущение, что сейчас я напишу настоящий шедевр — вот что движет мной в творчестве. Но, как и все смертные, я попадаю в старые ловушки, делаю старые ошибки и вдруг вижу, что до шедевра мне ой как далеко. И все же я не перестаю любить запах красок, ощущение кисти в руке, магию чистого листа бумаги.

Я включила в книгу рабочие фрагменты своих акварелей, чтобы показать некоторые

технические приемы. Тем самым я проявила большую смелость: ведь я не застрахована от того, что где-то уже была совершена ошибка. На каждой стадии важно — не спешить. Обычно, закончив акварель, я оставляю ее на мольберте на несколько дней. Я все время поглядываю на нее и думаю, действительно ли она стоит того, чтобы вставить ее в рамку, или лучше присоединить ее к тем работам, которым поставлена отметка «так себе». Даже если акварель не удалась, я не выбрасываю ее. Ведь некоторые моменты могут быть настолько удачными, что я буду обращаться к ним в дальнейшем. К тому же часто у художника свои личные мотивации, чтобы назвать акварель хорошей или плохой. Так что главное тут — постоянная практика.

Надеюсь, что вы тоже много рисуете и пар тройка занятных идей поможет вам весело шагать по пути творчества...

Материалы и принадлежности

Перечисленное ниже обусловлено моим личным выбором. Возможно, это не совпадает с вашей манерой письма акварелью. Экспериментируйте, пока не подберете свой собственный набор необходимых материалов и принадлежностей.

Краски

Акварельные краски продаются в тюбиках и в кюветах. Краски в тюбиках — мягкие и кремообразные. С красками в кюветах иногда приходится повозиться. Тем не менее не все предпочитают краски в тюбиках. В отличие от меня.

Кисти

В продаже имеется огромное количество кистей. Лучше всего — кисти из соболиного волоса. Они хорошо держат краску. И все-таки можно пользоваться смешанными кистями с соболиным и коровьим волосом. Также бывают неплохие синтетические кисточки. Из последних в моем наборе есть № 6, 10 и 12. Такие кисти жестче, чем соболиные, но они не такие дорогие. Также для нанесения воды на бумагу я пользуюсь веерной кистью.

Совет: Если вы покупаете бумагу в блоках и любите работать в технике «влажным по влажному», то, независимо от толщины бумаги, вам не нужно натягивать ее.

Если вы покупаете отдельные листы бумаги, вам придется прикреплять бумагу к планшету — например, клейкой лентой.

Бумага

Какой только бумаги нет в продаже! Листовая бумага, бумага в виде блокнотов, прошитых проволокой, бумага в блоках. Ее края обработаны по краям клеем, и такую бумагу не надо специально натягивать на планшет. По текстуре поверхности бумага делится на гладкую — горячего тиснения и холодного тиснения — с небольшой зернистостью. Есть также шероховатая бумага — с сильно выраженной текстурой. Я предпочитаю бумагу холодного тиснения, итальянского производства, в блоках. Тонкая бумага (до 300 мкм) требует натяжения на планшет, так как от размывов она может сморщиться. Бумага средней толщины (самая распространенная — 300 мкм) тоже иногда требует натяжения на планшет, если вы любите увлажнять бумагу. Толстая бумага (425–600 мкм) не требует натяжения и выдерживает большую рабочую нагрузку.

Прочие принадлежности

Емкость для воды У меня емкость с тремя отделениями. В одном отделении на дне есть канавка — для осадка краски. Это значит, что у вас все время будет чистая вода.

Чистая тряпочка Помогает вам снимать излишки краски или влаги с кисти. Вместо тряпочки можно использовать бумажные салфетки.

Мольберт Я не люблю ставить бумагу на мольберт, так как это сковывает мои движения. Например, иногда нужно схватить планшет и наклонить его, чтобы краска не потекла куда не надо. И все же у художника должен быть хотя бы небольшой складной мольберт — допустим, для работы на пленэре.

Мягкий карандаш Я не люблю карандаш и предпочитаю работать кистью (что, кстати, не так сложно). Если все же вам не обойтись без этого, набрасывайте эскиз цветов при помощи мягкого карандаша.

Выбор цвета

Моя палитра

Для разных целей — разные палитры. Например, палитра для написания живых цветов включает много розовых, лиловых, фиолетовых тонов, в то время как для изображения пейзажей требуется много красок земляных цветов.

Моя палитра — пластмассовая: она легка, хорошо моется. После окончания работы я протираю те гнезда, где смешивала краску. Когда я смешиваю цвета, я выдавливаю их всегда в одном и том же порядке: ведь легче выбрать цвет, если известно где он находится. Мне удобно, чтобы в соседних гнездах у меня находились два винзора лимонных — один все время остается чистым, а другой ложится в основу моего основного зеленого тона с пейнской серой. Также у меня два гнезда с кобальтом синим — один для чистого тона, а другой — для смешивания. Каждый раз я выдавливаю на палитру множество цветов — на тот случай, если мне вдруг понадобится какая-нибудь редкая краска.

Я никогда не пользуюсь белыми красками — так приучил меня мой учитель. Но ведь это — дело личного вкуса. Я люблю, когда бумага просвечивает через размытые тона, поэтому предпочитаю прозрачные краски. Только вот оранжевый винзор — полупрозрачный, поэтому я пользуюсь им очень умеренно.

Если на сегодня вы закончили рисовать, положите вашу палитру в полиэтиленовый пакет, а сверху оберните бумажным полотенцем.

Краски перечислены в той же последовательности, в какой они расположены на моей палитре.

Кобальт темно-голубой	
Ультрамарин фиолетовый	
Винзор фиолетовый	
Коричневый крапп	
Винзор оранжевый	
Квинакридон красный	
Алое озеро	
Розовый перманент	
Квинакридон золотой	
Умбра натуральная	
Сиена натуральная	
Новый гуммигут	
Пейнская серая	(основная зеленая смесь)
Винзор лимонный	

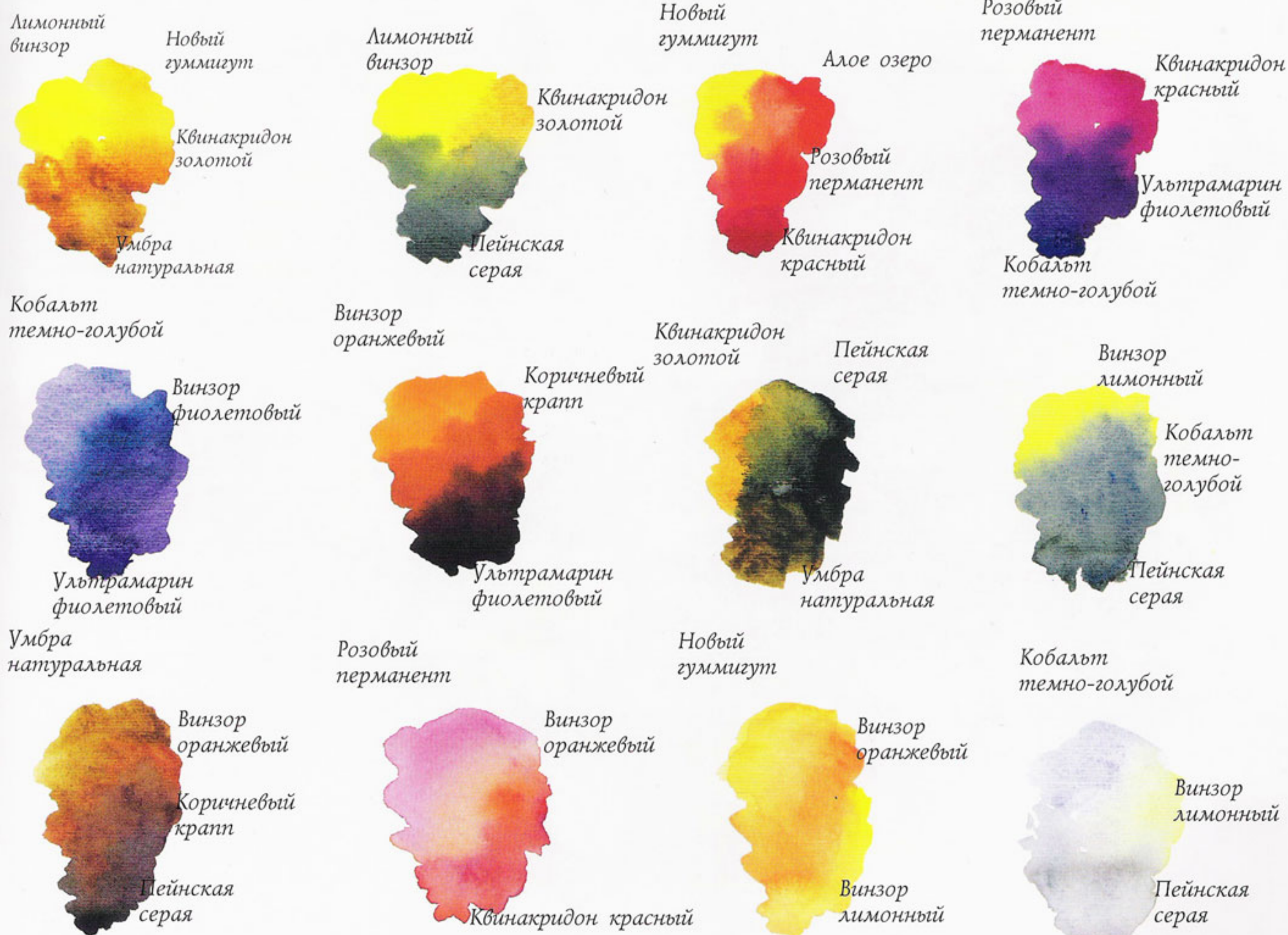
У каждой краски на моей палитре свое закрепленное место. Так я застрахована от ошибок. Для лимонного винзора и кобальта темно-голубого я отвожу по два гнезда. В одном гнезде — чистый тон, из второго я беру краску для смешивания.

Смешивание красок

Здесь приведены простейшие примеры смешивания красок. Положите, например, мазок винзора оранжевого рядом с мазком квинакридона красного. Аккуратно (но не полностью) смешайте края мазков. Теперь добавьте получившуюся смесь в чистые краски: в вашем распоряжении несколько тонов розового, оранжевого и красного. И то же самое можно проделать с другими красками. Ниже приведена схема, последний образец которой демонстрирует, как я получаю смеси для очень бледных или белых цветов. Фиолетовый цвет мне необходим. Например, им я рисую тени для осенних цветов. Также, смешав фиолетовый с коричневым краппом, я рисую серединки анютиных глазок. Говоря о фиолетовом, я, как правило, имею в виду винзор фиолетовый. Фиолетовый ультрамарин и алое облако присутствуют на моей палитре, но я пользуюсь ими очень редко. Если у вас нет фиолетовой краски, то вы можете получить ее путем смешивания. Очень скоро вы поймете, что не любой красный и синий дают фиолетовый — иногда получается какой-то грязный оттенок. Берите красный на синей основе, например розовый перманент или квинакридон красный, и добавляйте к ним кобальт темно-голубой.

Совет: Зеленые краски я никогда не беру из тюбика, я нахожу их слишком неинтересными. Я делаю свою собственную зеленую смесь из лимонного винзора и пейнской серой, с небольшим количеством кобальта темно-голубого, чтобы добавить в тон немного прохлады, или золотого квинакридона, чтобы сделать тон теплее.

Когда вы смешиваете краски, позаботьтесь о соотношении красок и воды. Естественно, что вам понадобится много воды для с размытых фонов и гораздо меньше при прорисовке мелких отчетливых деталей.

Холодные тона

Холодными тонами вы скорее сможете передать ощущение времени года, чем сделать точное изображение цветов. На этой картине я выбрала бледные смешанные лимонные, синие и зеленые тона.

Нарциссы и примулы

Для изображения первых весенних цветов использованы холодные бледные тона. Их свежесть контрастирует с сине-фиолетовым смешанным тоном фона. Использованные мной краски: кобальт темно-голубой, винзор лимонный, новый гуммигут, винзор фиолетовый, розовый перманент и моя основная зеленая смесь (см. стр. 11)

Теплые тона

Картина в теплых тонах обычно подразумевает наличие розовых и красных красок. Ваша палитра может быть той же самой, что и для холодных тонов, достаточно изменить пропорцию смешивания красок, чтобы получить теплый тон. Например, чтобы у вас появились красные тона, добавляйте к розовым немного оранжевых.

Душистый горошек

Хотя эта картина написана примерно теми же красками, что и предыдущая, но я сдвинула акцент в сторону теплых тонов, добавив больше розовых и красных оттенков. В смесь для фона я прибавила больше винзора фиолетового. Здесь использованы следующие краски: кобальт темно-голубой, фиолетовый винзор, квинакридон красный, розовый перманент, винзор оранжевый и основная зеленая смесь (см. стр 11).

Тюльпаны

На этой акварели теплые цвета уживаются с холодными. Теплый золотистый фон словно заставляет светиться розовые и фиолетовые тона. Теплые и холодные цвета уравниваются светло-зелеными тонами. Если сделать акцент на сине-зеленых тонах, картина получится более холодной. Краски, которые я здесь использовала: лимонный винзор, сиена натуральная, оранжевый винзор, алое озеро, розовый перманент, квинакридон красный, фиолетовый винзор, кобальт темно-голубой и коричневый крапп

Композиция

Выбрав тему для своей акварели, расположите цветы или сами встаньте так, чтобы свет падал на них только с одной стороны. Определить, откуда падает свет — сзади или сбоку, — это уже полдела. Свет, падающий прямо сверху, меньше всего подойдет для вашей картины.

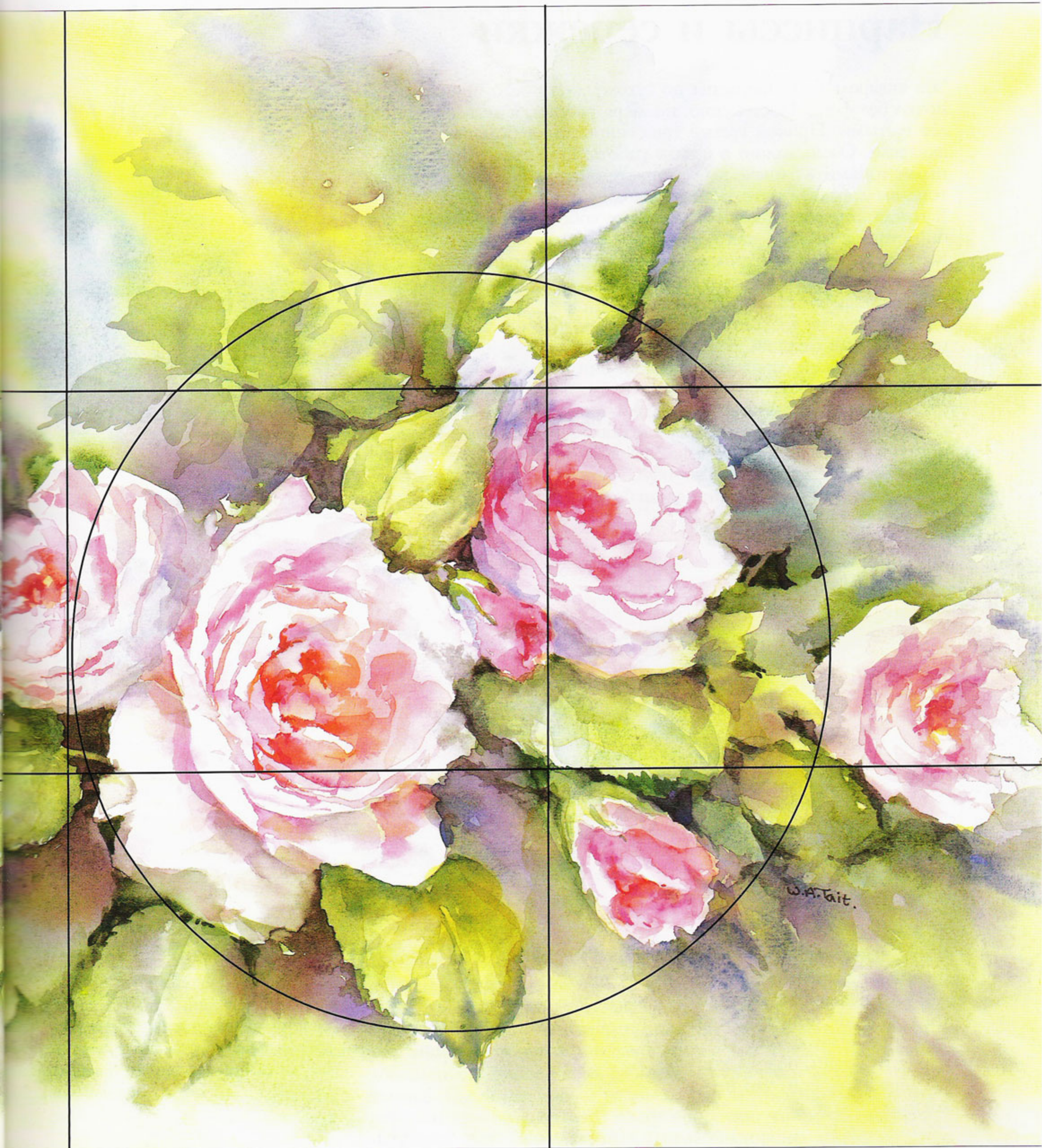
Мысленно разделите лист бумаги на трети — по вертикали и по горизонтали. Таким образом вы получите девять квадратов. Ваш главный цветок (или группа цветов) должен располагаться на скрещении горизонтали и вертикали и быть смещенным относительно центра. Лучше, если это будет смещение книзу. Начните рисовать основной цветок — можно в более густых и контрастных тонах. По мере удаления от этого главного элемента композиции пишите более мелкие цветы в мягких тонах.

Направление света

Розовые розы

Я разделила картину на девять условных квадратов. Ключевой элемент, т.е. главные цветы, должны быть расположены примерно в средних квадратах, со смещением относительно центра (см. фрагмент, обведенный кружком).

Нарциссы и сирезжки

Эта акварель была написана по сухому листу белой бумаги — почти без фона. Постепенно, по мере работы, я делала тона более густыми. Причем густые тона занимают небольшие участки акварели. Очень важно в начале работы стараться писать бледными тонами — иначе вы потеряете ощущение света. Темные тона вы добавите потом, по необходимости.

Я всегда стараюсь писать, имея перед собой живые цветы. Если они стоят в вазе, — как в этом случае — вы можете поворачивать цветы, чтобы получить нужный вам угол зрения. Также я стараюсь рисовать цветы в натуральную величину, как правило, на бумаге формата А3 или А4, которую покупаю в блоках.

Прежде чем вы возьметесь за дело, смешайте на своей палитре необходимые оттенки. Здесь я использовала основной зеленый тон из пейнской серой и лимонного винзора. Синий тон я получила, смешав кобальт темно-голубой с небольшим количеством винзора фиолетового. Желтый тон у меня получился от смешивания лимонного винзора и нового гуммигута. Коричневый тон я сделала из сиены натуральной и небольшого количества винзора фиолетового.

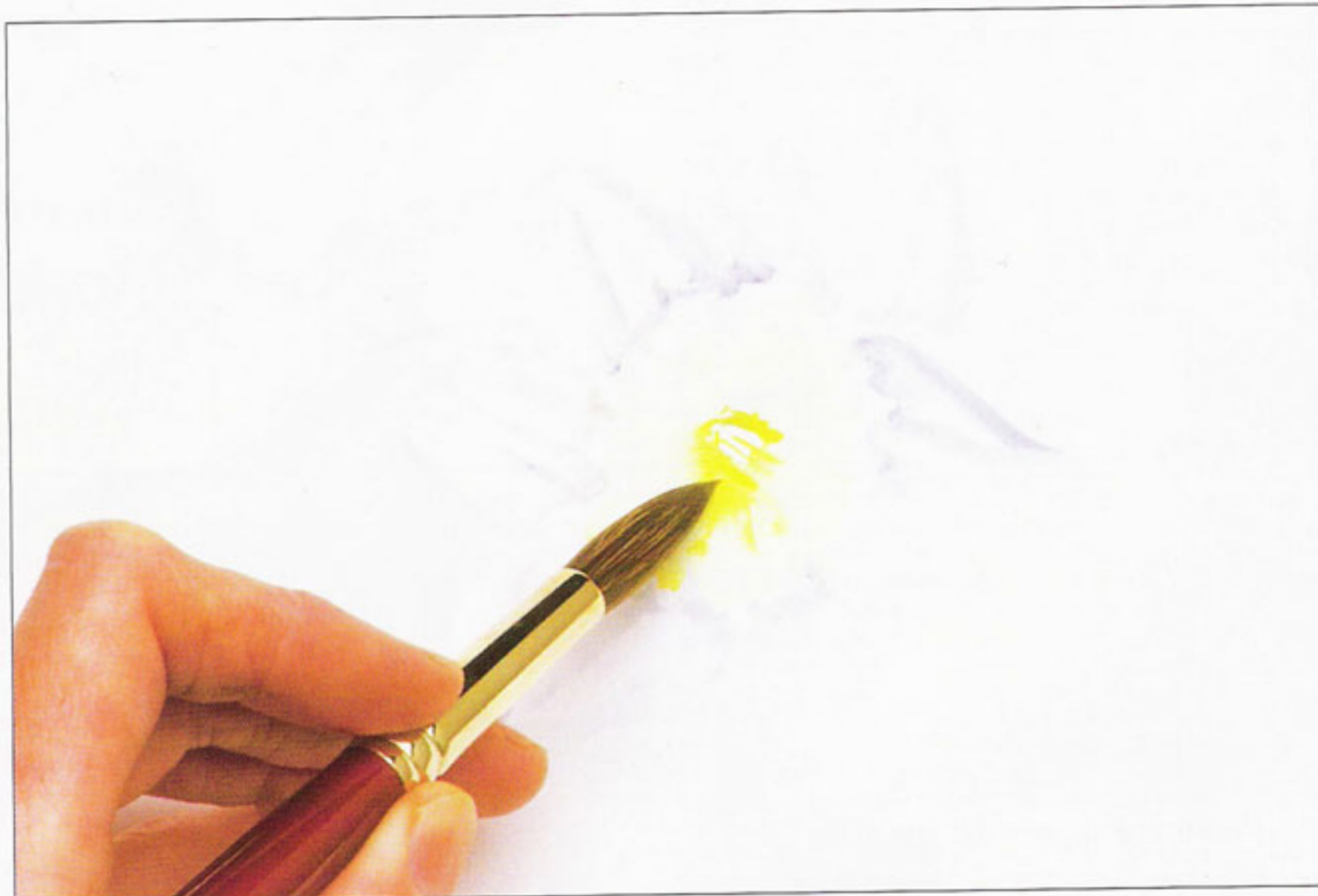

Вам потребуется

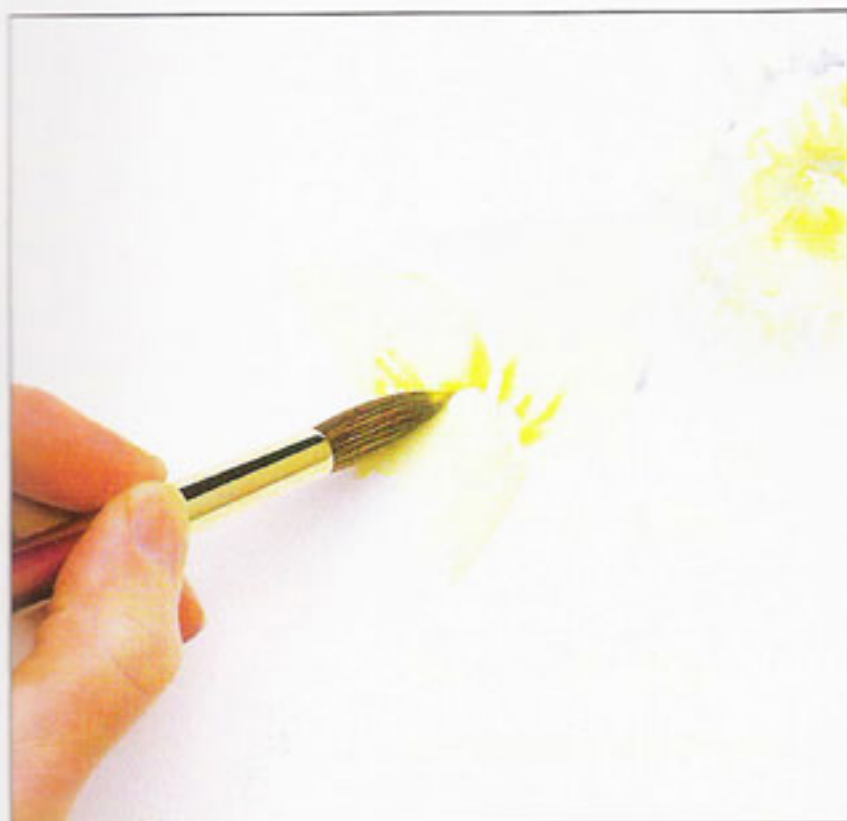
Винзор лимонный,
кобальт темно-голубой, винзор
оранжевый, новый гуммигут,
винзор фиолетовый, сиена
натуральная, пейнская серая
Круглая кисть № 10 или 12
Веерная кисть

1. Желтым тоном нарисуйте центральную часть нарцисса. В самом центре добавьте немножко основного зеленого тона. Усиьте его мазком кобальта темно-голубого. Им же нарисуйте тени, обводя контуры лепестков, если это необходимо.

2. Затемните центр нарцисса смесью синей с зеленой. Затем к желтому тону на палитре добавьте немного нового гуммигута, чтобы получить более сильный тон. Прорисуйте центральную часть цветка. Небольшие тени положите при помощи сиены натуральной.

3. Рисуйте венчик второго цветка более ярким желтым тоном. Бледно-желтой смесью нарисуйте два лепестка.

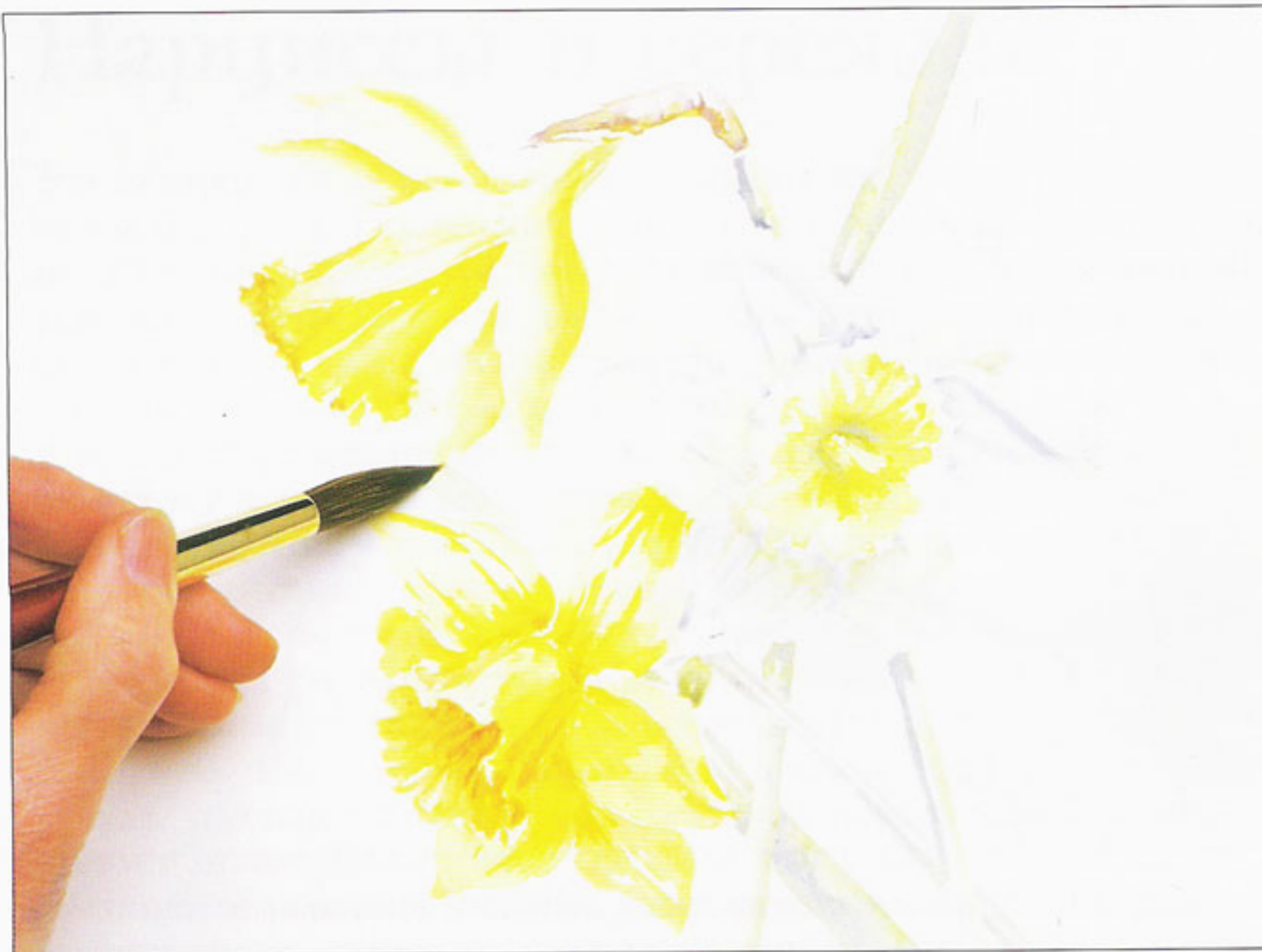
4. Добавляйте детали к лепесткам легкими мазками зеленого тона. Более густым желтым с добавлением капли сиены натуральной прорисуйте центральную часть венчика. Мокрой кисточкой сделайте размыв по направлению к краям венчика.

5. Рисуйте третий цветок бледным желтым тоном. В основании добавьте немного зеленого тона. Теплыми тонами обозначьте притененные части лепестков. Кисточкой сделайте размыв по направлению к краям лепестков.

6. Теплым золотистым тоном рисуйте венчик. Четче обозначьте контуры лепестков. К более густому желтому тону добавьте сиену натуральную: рисуйте складки у основания венчика. Стеблевую оборочку рисуйте в тех же золотистых тонах с небольшим добавлением фиолетового. По затененной части делайте тон потемнее. Сделайте слабый размыв мокрой кисточкой. Снимите немного краски с верхней части оборочки, чтобы обозначить источник света, находящийся с правой стороны вверх.

7. К основному зеленому тону добавьте кобальта темно-голубого: рисуйте стебли. Там, где должен падать свет, оставляйте белые пропуски. Рисуйте листья, размывая тон в тех местах, где листья освещены.

8. Теперь рисуйте сережки, добавив к зеленому тону сиену натуральную и винзор фиолетовый. Дайте краске просохнуть.

9. Увлажните бумагу вокруг цветов с помощью круглой кисточки. Веерной кисточкой продолжайте увлажнять бумагу до самых ее краев. Круглой кистью капните на бумагу кобальта темно-голубого, смешанного с каплей фиолетового. Аккуратно размойте тон за цветком.

Совет: Работайте, начиная с внешнего края лепестков и следуя к центру, где тона более густые. Таким образом вы сможете избежать слишком четких контуров. Иногда помогайте себе в работе, поворачивая лист бумаги.

Нарциссы и сережки

Слегка сгущенный тон фона за центральным нарциссом усиливает акцент на этом цветке. Обратите внимание, что венчик смотрит немного вбок, это делает цветок более объемным.

Примулы, анютины глазки и вереск

Акварель — чудесная краска. Вы рисуете ею, и порой она ведет вас за собой. Именно поэтому я не рисую карандашом: мне по душе радость ожидания, куда приведет меня акварельная фантазия. Многие начинающие художники боятся работать без карандаша. Но стоит только попробовать — уже не оторвешься от красок. Рисуя красками, вы не нарушаете текстуры бумаги: вам не приходится бесконечно стирать что-то ластиком. Рисуя акварелью, вы как бы лепите свои образы из чистого воздуха. На фотографии справа изображены цветы, которые я буду рисовать. Порой я включаю в акварель не все цветы, которые вижу перед собой. Я хочу оставить за собой право самой решать судьбу композиции. Также я люблю, чтобы главные элементы моей композиции были в бледных тонах — тогда я смогу использовать богатые контрастные тона для фона. Сначала я решаю для себя, какой из цветков мне нравится больше всего. Я долго смотрю на цветы, а потом закрываю глаза и представляю их себе. Это помогает мне выбрать нужные тона. Начиная рисовать, вы должны знать, где именно собираетесь располагать свои цветы. Порой, нанеся размытые тона фона, вы вдруг решаете изменить композицию, следуя тому, что происходит на бумаге. Вы можете подчиниться этому порыву, добавив новые формы и тона. Прежде, чем вы начнете работать, у вас на палитре должны быть приготовлены все краски и тона фона: ведь именно ими вы будете рисовать цветы.

1. Веерной кистью тщательно смочите бумагу. Теперь берите круглую кисть № 10 или 12 и капните винзора желтого, а рядом — кобальта темно-голубого, затем розового перманента и основной зеленой смеси. Краски должны немного смешаться друг с другом. В том месте, где будут цветы, оставляйте светлые промежутки.

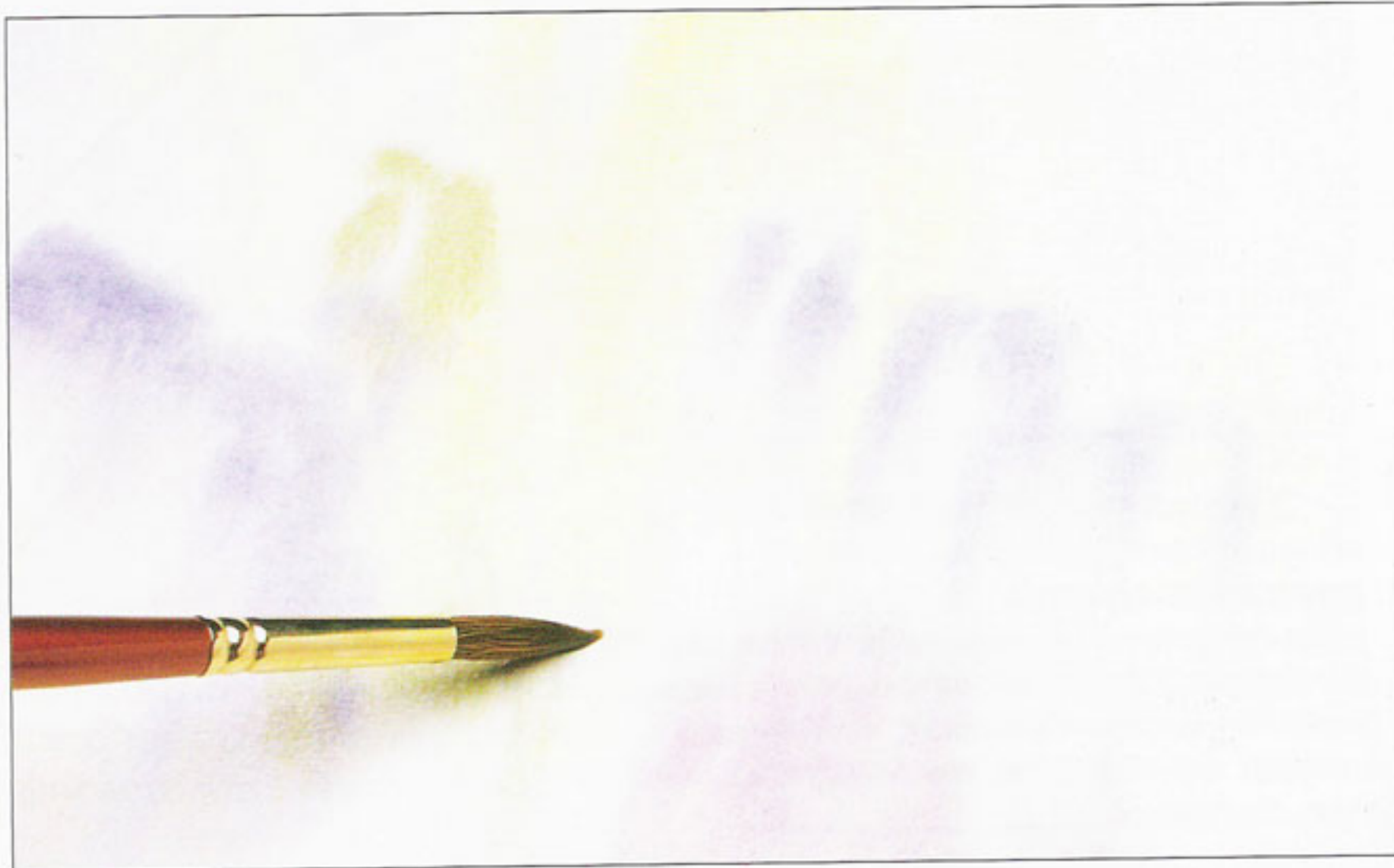
Совет: Наносить краску каплями — это значит едва касаться кистью бумаги. Таким образом вы добьетесь мягких тонов фона без единого мазка.

Вам потребуется

Квинакридон золотой, новый гуммигут, розовый перманент, квинакридон красный, винзор фиолетовый, кобальт темно-голубой, коричневый крапп, винзор лимонный, пейнская серая.

Круглая кисть № 10 или 12
Веерная кисть

2. Дайте краске немного просохнуть. Рисуйте вереск, смешав фиолетовый винзор с розовым перманентом. Помните, что вереск у нас будет выглядывать из-за анютиных глазок, поэтому рисуйте стебель не до конца. У основания каждого стебля добавьте немного смешанного зеленого тона. Тона за цветком сделайте гуще.

3. Обозначьте центры примул крошечными мазками глубокого желтого тона (квинакридон золотой и винзор лимонный). Бледно-желтым тоном, с небольшим добавлением голубого и зеленого, нарисуйте очертания примул. Контур каждого цветка — это притененная часть следующего. Добивайтесь мягких тонов, пользуйтесь влажной кисточкой.

4. Размытым тоном розового перманента рисуйте первый лепесток цветка, в притененные места добавьте немного винзора фиолетового. Рисуйте каждый лепесток в отдельности: по внешней стороне размытый тон розового, по мере продвижения к центру делайте тон более густым. Когда лепестки высохнут, добавьте в центре мазок квинакридона золотого.

5. Добавьте в центре еще золотого тона. Затем рисуйте прожилки смесью коричневого краппа и винзора фиолетового. В отличие от большинства случаев, на этот раз мы работаем от центра к краю. В центре цветка усильте тон. Далее рисуйте притененные участки лепестков — тем же розовым тоном, с небольшим добавлением фиолетового.

6. Нарисуйте второй цветок анютиных глазок, на этот раз воспользовавшись фиолетовой со слабым размытым тоном коричневого краппа. Не давая краске высохнуть, загустите тон в центре цветка.

7. Добавьте к сильно размытой зеленой смеси кобальт темно-голубой: сейчас мы нарисуем белую часть третьего цветка анютины глазки. Затем добавьте квинакридон красной к смеси фиолетовой и коричневого краппа: рисуйте темные лепестки и центральную часть цветка. Самый центр его обозначьте желтым тоном.

8. Пржилки рисуйте смесью винзора фиолетового, коричневого краппа и кобальта темно-голубого. Светло-фиолетовым тоном обозначьте тень и придайте объемность темным лепесткам. Белые лепестки притените желто-зеленым тоном.

9. Размытым желтым тоном добавьте еще примул. Аккуратно пропишите стебли. Зеленой смесью нарисуйте листья примул. Не давая краске просохнуть, притените листья в их нижней части и вдоль центральных прожилок.

10. Добавляя немного темных тонов примулам, мы акцентируем освещенные участки. Золотым квинакридоном более детально пропишите центры примул. Притените самый центр каждой примулы, нарисовав крохотную подкову смесью золотого с каплей зеленого.

11. Добавьте желтого тона в центр второго цветка анютиных глазок. Густой смесью тонов коричневого краппа, фиолетового винзора и кобальта темно-голубого пропишите прожилки. Там, где это необходимо, подправьте форму цветка, смягчите цвет. Чтобы уравновесить композицию, нарисуйте справа еще одну примулу. Затем более густым тоном прорисуйте стебли.

12. На переднем плане добавьте еще один лист: он сбалансирует композицию и подчеркнет контуры розового цветка анютиных глазок. Желтым размытым тоном смягчите зелень листка.

13. Детально прорисовывая, добавьте еще цветков вереска, пользуясь тоном квинакридон красный. Фиолетовым винзором обозначьте тени. Сухой кистью нарисуйте зеленые игольчатые листики и стебель, добиваясь четких очертаний.

14. Переверните акварель. Верной кистью смочите фон. Затем возьмите круглую кисть и по каплям нанесите поочередно тона голубые, зеленые, розовые и фиолетовые. Наклоните бумагу так, чтобы краска размывалась по направлению к цветкам, но ни в коем случае не коснулась их.

15. Верните акварель в обычное состояние. Загустите фон под цветами и листьями и более четко обозначьте стебли.

*Примулы, анютины глазки и вереск
На этой скромной маленькой акварели
изображены одни из моих самых любимых
цветов. Посмотрите, как можно выделить
даже бледные примулы благодаря правильно
выбранному фону и обрамлению из мелких
листьев.*

Анемоны

Для таких анемонов с их густым пурпурным тоном потребуется очень нежный фон.

Источник света находится наверху справа. Это важно иметь в виду, прописывая притененные части.

Прежде чем приступить к работе, внимательно рассмотрите цветы и лишь затем начинайте смешивать краски. Начинайте работать с бледных или средних тонов. Помните, что вам нужно изобразить темно-пурпурный цветок, на который падает свет. Если наполовину сомкнуть ресницы, вы увидите, что темно-пурпурный цвет присутствует только на затененных участках цветка, то есть там, где лепестки перекрывают друг друга, и близ центра. Теперь, стараясь не обводить контуры лепестков, размытым тоном наносите широкие мазки от внешнего края по направлению к центру. Чем ближе к центру, тем глубже тон. И чем глубже тон, тем мельче должны быть мазки. Самые темные тона воспроизводятся самыми мелкими мазками.

И вовсе необязательно часто макать кисть в краску. Одного махания бывает достаточно, чтобы нарисовать несколько лепестков.

Вам потребуется

Винзор лимонный, новый гуммигут, пейнская серая, розовый перманент, квинакридон красный, кобальт темно-голубой, винзор фиолетовый

Круглая кисть № 10 или 12
Веерная кисть

1. Смочите бумагу веерной кистью. Круглой кистью нанесите на бумагу каплю винзора лимонного — это будет бледный золотистый фон. Теперь добавьте немного смеси фиолетового и голубого. Капните зеленой смеси и длинным мазком придайте форму листьев. Не забудьте оставить место для самих цветов. Вы можете помочь себе в этом, добавив очертания стеблей. Дайте краске высохнуть.

2. Густым тоном фиолетовой смеси, которая использовалась для фона, начните рисовать лепестки, оставляя между ними узкие пробелы. Ими мы займемся позже. Еще более густым тоном прорисуйте затененные места. Добавьте в фиолетовую смесь немного розового перманента и нарисуйте внешние лепестки. Не давая краске высохнуть, в основание каждого лепестка добавьте густого фиолетового тона.

3. Размытым бледным тоном зеленой смеси коснитесь центральной части цветка. Остаток краски используйте для листьев.

Совет: Если бумага успевает высохнуть до того, как вы прочтете рекомендации, вы можете снова увлажнить ее. Только прежде тщательно проверьте, высохла ли она в самом деле.

4. Пока центральная часть цветка еще влажная, вернитесь к ней. Пройдитесь вокруг центра смесью из густых тонов пейнской серой и винзора фиолетового. Этим же тоном затемните листья там, где на них падает тень от цветка.

5. Тем же способом и теми же красками рисуйте второй цветок. Смесью пейнской серой и винзора фиолетового усильте акценты в центральной части каждого цветка.

6. Наверху рисуйте третий, самый бледный цветок. Используйте для этого размытую смесь розового перманента с винзором фиолетовым.

7. Более темным тоном обозначьте тени на лепестках, а затем тем же тоном нарисуйте нижние лепестки. Центр цветка обозначьте квинакридоном красным.

8. Прорисуйте детали в центре, затем густым тоном из пейнской серой и фиолетовой добавьте тычинки. Возле центра сделайте темно-розовые притенения тоном квинакридон красный.

9. Пририсуйте листья к третьему цветку. Затем теми же красками и в той же технике, как первые два цветка, нарисуйте четвертый анемон. Бледно-зеленым тоном нарисуйте бутон: у его основания и с притененной стороны добавьте фиолетового тона, создавая впечатление бархатистой текстуры. На бутон падает много света, поэтому на нем столько светлых промежутков.

10. Зеленой смесью нарисуйте стебли.

Совет: У цветков редко бывают абсолютно прямые стебли. Их легкий изгиб только пойдет на пользу композиции и придаст цветам естественный облик.

11. Прорисуйте центр четвертого цветка. Придайте толщину листьям, особенно вокруг нижних цветков. В том месте, где стебли перекрещиваются и где на них падает тень, добавьте темных тонов. Положите на стебли слабый фиолетовый отблеск от цветков.

12. По участкам увлажните фон за цветами. Поочередно дайте туда по капле винзора лимонного, основной зеленой смеси, кобальта темно-голубого и винзора фиолетового. Поворачивайте бумагу в ту сторону, в какую вы хотите направить краску. Но помните, что непосредственно за цветками мы должны получить более густые тона. Фон рисуйте не сразу, а отдельными фрагментами.

13. Подправьте тона цветков по необходимости, усилив притененные участки. Бледным размытым тоном розового покройте некоторые узкие пробелы между лепестками. Это немного смягчит их форму.

Анемоны

Когда вы рисуете ярко окрашенные цветы, например анемоны, старайтесь сделать большую часть лепестков как можно бледнее — ведь таким образом вы изображаете свет, падающий на них. А густой тон добавляйте только в затененные участки.

Фуксии

Фуксии существуют на естественном фоне собственных листьев: в начале работы мы можем просто дать несколько капель бледного тона на те участки, где будем рисовать цветы. Небольшие фрагменты фона вокруг главных, ключевых элементов (цветков) должны быть более интенсивными.

Рабочий фрагмент (1)

Темные «тени» за цветами — пример негативной техники. Я специально прорисовала центральный цветок, чтобы продемонстрировать эффект такой техники. Обычно я делаю это в конце работы.

Рабочий фрагмент (2)

Обратите внимание, что белые цветы прописаны поверх зеленого или голубоватого фона; использование негативной техники подчеркивает их и делает более объемными. Легкие мазки краски на цветах обусловлены тенью.

Фуксия

Эта акварель прописана в более холодных тонах, чем рабочие фрагменты: здесь у фуксий лиловые и голубоватые оттенки. Даже светло-розовые фуксии притеняются смесью розового с голубым. Обратите внимание на просвечивающие участки темного фона: они как бы приближают цветы у смотрящему.

Цикламены

Эти нежные лепестки напоминают крылья бабочек: конечно, такие цветы нельзя перегружать краской. Листья у них тоже весьма примечательные. Я очень часто обрезаю стебли покороче и смотрю на них сверху, а не сбоку. Это вообще неплохой прием, который можно использовать для цветов с длинными стеблями. Тогда исчезают большие промежутки между цветами и листьями, а последние становятся прекрасным фоном.

Рабочий фрагмент (1)
Здесь размывкой винзора лимонного, кобальта темно-голубого и зеленой смеси я нарисовала очень бледный фон. Не давая фону высохнуть, свободными мазками, я написала контуры листьев.

Рабочий фрагмент (2)
Эти цикламены тоже написаны в бледных тонах квинакридоном красным и розовым перманентом. Я оставила много светлых участков вместо цветов. На этом фрагменте видно, как постепенно я сгущала краски на листьях и вокруг них.

Цикламены

Я решила, что это будет акварель в холодных тонах, добавив голубой фон и притенив голубым листья и цветы. Собственно, я взяла три горшочка с цикламенами и поставила их плотно друг к другу, чтобы бледные цветы контрастировали с темно-розовыми. И вовсе необязательно детально прописывать все листья — предоставим это воображению.

Розы

Какое удовольствие рисовать розы! Не беда, если какой-то из лепестков с изъяном, — это не уменьшает прелести цветов. Я уверена, что вы подберете свой ключик к розам, но все же хочу дать вам несколько подсказок:

- Шипы роз всегда смотрят вниз.
- На листьях прожилки проступают не полностью.
- Отблеск от света на листьях роз (а также плюща и остролиста) имеет голубоватый оттенок.
- Если вы рисуете красную розу, начните с бледного тона, постепенно добавляя более темные тона.
- Если вы рисуете бледную розу, то должны помнить, что мазки бледными тонами должны быть длинными.

Справа

Розы и шпорник

Эти розы были изображены только для демонстрации процесса рисования. Я не обращала особого внимания на детали, зато букет получился свежим и безыскусным. И все же посмотрите: поскольку я спешила, композиция не очень удалась. Главный цветок расположен слишком по центру, к тому же получается, что три цветка подряд образуют прямую линию. Что ж, такое бывает при спешке, когда нет времени остановиться и критически взглянуть на свое творение. А вы наверняка сделаете выводы из моих ошибок!

Наброски роз

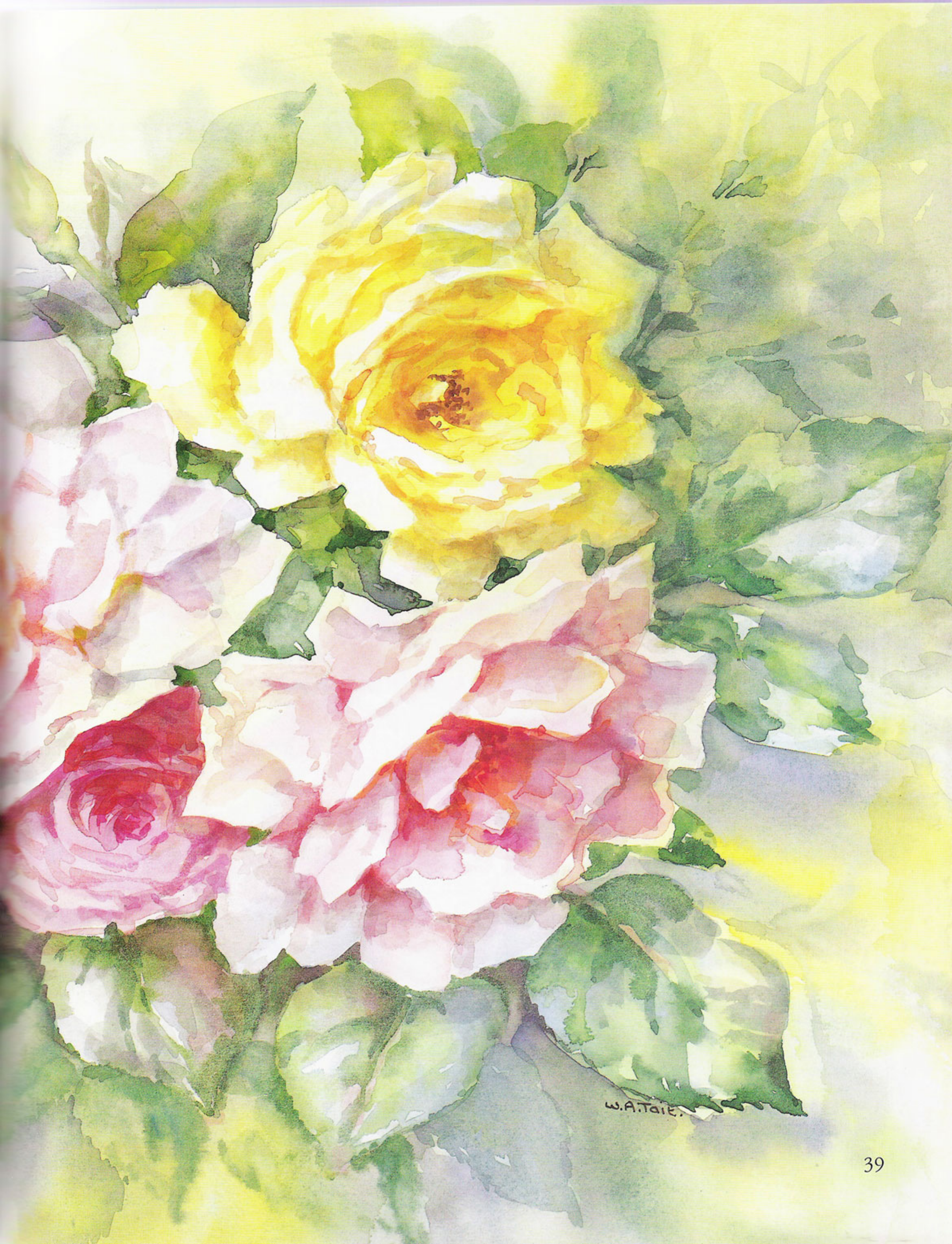
Эти акварельные наброски были сделаны с фотографий: фотографии — хороший помощник, если вы хотите нарисовать зимой летние цветы. Никогда не стремитесь к тому, чтобы сделать с фотографии точную копию. Помните, что для вас это обыкновенная тренировка, подготовка к тому, что наступит весна и вы сможете рисовать цветы с натуры. Обратите внимание на холодные тона внешней стороны лепестков розовой розы и на теплые тона в средней части белой розы. Центральные части всех роз прописаны без особых деталей, остальное — дело воображения.

Садовые розы

Здесь я использовала свою основную зеленую смесь, затем добавила квинкридон золотой и сиену натуральную, чтобы смягчить зеленые тона и сделать их более глубокими. Обратите внимание, что темных участков на фоне — минимальное количество.

Желтые розы

Эти великолепные желтые розы были написаны на гладкой бумаге, что добавляет картине свежести. Сначала я писала цветы, потом фон.

Смешанный букет

Существуют сотни видов цветов, которые хочется рисовать. На следующих страницах я познакомлю вас еще с некоторыми — от элегантных ирисов до бесхитростных ромашек и выюнков.

Маки и ромашки
Эта акварель была сделана в чуть небрежной манере, на кремовой шероховатой бумаге. Мне порой нравится рисовать быстро, ничего не переписывая. Иногда получается весьма свежо.

Летний сад

На этой скромной акварели собрано много ярких цветов, нарисованных в слегка небрежной манере, чтобы акцентировать внимание на белых ромашках на переднем плане.

W. A. Tait

Справа
Ирисы Хейзел

Я нарисовала цветы, которые стояли в комнате моей дочери. Этой картине уже не один год, но я до сих пор нахожусь под ее очарованием.

Вьюнок и ежевика

Хотя в своем саду я не выращиваю ежевику, все же я очень люблю рисовать ее. Мне было трудно и одновременно интересно рисовать этот спутанный букет. Мне кажется, что именно контраст белых цветов с богатыми тонами жимолости и ежевики делает этот букет таким естественным.

W. A. Tait.

Термины и комментарии к ним

Хотя каждый термин я проиллюстрировала отдельной акварелью, эти акварели вполне можно поменять местами, так как на каждой из них вы сможете найти смягченные и четкие края, примеры негативной техники, воздушной перспективы, смену темных и светлых тонов. Согласитесь, эти термины звучат не так уж заумно. К тому же вы наверняка, даже не подозревая об этом, владеете такими приемами.

Смягченные и четкие края

Края бывают смягченными и четкими, в зависимости от того, какой мы хотим сделать акцент. Обратите внимание, что сирень иногда четко вырисовывается на фоне листьев, а иногда ее края как бы размываются, становятся мягче. На акварели «Вьюнок и ежевика» (стр. 44–45) контуры тоже то четкие (переплетающаяся с ежевикой жимолость), то размытые (мягкие очертания листьев).

Светлое и темное

Светлое и темное, темное и светлое: таким образом мы подчеркиваем элементы акварели. Перед нами цветущая вишня. Ее бледно-розовые цветы контрастируют с темно-розовыми цветами. Более светлые участки акварели оттенены более темными тонами фона. И обратите внимание на бутоны темных тонов на бледном фоне.

Негативная техника

Чтобы цветок получился нежным, важно уметь прописать фон. Такой подход называется негативной техникой. На заднем плане мы как бы рисуем негативное изображение дополнительными тонами — как на негативе цветной фотографии. На этой акварели изображены наперстянки и ромашки. Обратите внимание на ореолы вокруг ромашек, повторяющие форму листьев и цветов. Тот же принцип негатива заметен там, где перекрещиваются стебли.

Воздушная перспектива

Воздушная перспектива, как правило, используется при написании пейзажей: ближние объекты крупнее, насыщенных тонов и более детально прописаны. Отдаленные объекты мельче, более бледных и размытых тонов. Я тоже использую этот принцип, рисуя цветы. Таким образом, смотрящий в первую очередь обращает внимание на основные элементы композиции. Посмотрите, как детально прописаны цветы переднего плана. По сравнению с цветами заднего плана у них более теплые тона.

Совет: Рисуя акварелью, важно уметь все делать вовремя. Вовремя добавить густой тон на чуть подсохшую краску (это тот момент, когда краска перестает блестеть) — для этого нужно много тренироваться. Только с годами вы научитесь все делать вовремя и правильно.

Алфавитный указатель

Анемоны 1, 4, 28—31
Анютины глазки 11, 22—27

Бумага 9, 18
Бутоны 46

Вереск 22—27
Вьюнок 44—45

Душистый горошек 13

Ежевика 44—45

Жимолость 44—45

Ирисы 2—3, 4, 42

Кисти 8
Колокольчики 7
Композиция 16
Краски 8
Края, четкие и размытые 46
Крокусы 4, 5

Маки 41

Наперстянка 47
Нарциссы 2—3, 4, 12, 18—21
Натяжение бумаги 9
Негативная техника 32, 47

Палитра 10
Перспектива воздушная 47
Примулы 7, 12, 22—27

Размывы, смешивание 10, 11, 18
Розы 36—40, 47
Ромашки 41, 42, 47

Света источник 16
Сережки 18—21
Стебли 30, 34

То светлое, то темное 46
Травы 6
Тюльпаны 14—15

Фон 6, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28,
30
Фуксии 32—33

Цвет, выбор 10, 11, 12, 13
Цикламены 34—35

Шпорник 37

Рисуем цветы акварелью

ШАГ ЗА ШАГОМ
Уроки живописи
7

Вэнди Тейт поможет вам запечатлеть нежную прелесть полевых и садовых цветов. В книге более 30 иллюстраций, последовательно демонстрирующих процесс написания картин. Также в книгу включены репродукции акварелей Вэнди. Вы научитесь многим приемам: писать прозрачный, размытый фон, послойно накладывать краску, прорисовывать детали.

Основные эпизоды книги:

- Нарциссы
- Примулы
- Анютины глазки
- Анемоны
- Розы
- Фуксии

➤ Нанося по капле лимонный, зеленый и голубой тона, мы получаем размытый фон.

➤ Добавьте к листьям бледный зеленый тон.

◀ Детально пропишите центр цветка, смешав пейнскую серую с фиолетовой.

