

Глава • 2

Миф: акварелью пишут только цветочки по мокрому.

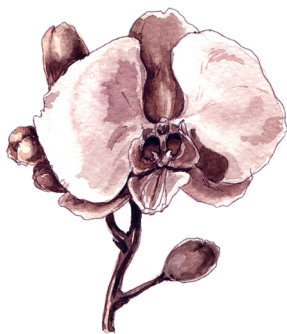
все оттенки смысла

Все это — акварель:

Некоторые художники используют акварель исключительно **для добавления цвета** к графической работе. Они делают хороший рисунок со штриховкой и заливают каждый элемент одной отмывкой, не стремясь к реалистичности через живопись. Помните, есть такие мультики? Скажем, нарисован дом, газон и куст. Дом залит одним желто-охристым, вся трава — одним желто-зеленым, куст — темно-зеленым. Акварель нужна для яркости и разделения объектов. При этом варианте не нужно думать о сложных цветовых замесах, подборе реалистичных цветов, создании объема. Это упрощенный путь для перехода от графики к цвету. Со временем можно будет усложнять покраску.

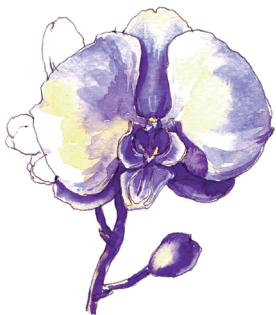

добавление цвета

grisaille

Также существует **grisaille** — пишется тональными градациями одного тона, как правило, черного или коричневого. Это монохромная акварель. Вы сможете сконцентрироваться на поиске формы, владении влажностью, создании объемов, не отвлекаясь на подбор и смешивание цветов.

«Светотеневой» подход

Есть **«светотеневой» подход**. Когда без попыток создать точную цветовую копию реальности изображают только переходы от света к тени. Обычно используют ограниченную палитру. Например, оранжевый кадмий на освещенных участках и ультрамарин в тенях. Это уже «цветной» подход, в отличие от гризайля, но все еще достаточно спокойный. Вы сможете разобраться с освещением, объемами и мазками.

«Коммерческий» подход — живопись, которая не предполагает, как правило, работы по теории «теплохолодности». Такие иллюстрации отлично смотрятся, например, в рекламе. Скажем, если изображен пирожок, то у него не будет в тенях контрастного фиолетового и ультрамарина. Это снижает объемность и эмоциональность, зато проще воспринимается простым зрителем, концентрирует внимание на самом объекте, а не его «драматической сущности». На упаковке вишневого йогурта вы должны видеть аппетитную вишню, а не сложную историю про нелегкую жизнь ягоды. При таком подходе вы сможете почти полноценно работать с цветом, но не углубляться в теорию противоположных цветов.

«Коммерческий» подход

Ботаническая акварель.

Как раз для усидчивых. Она, как правило, тоже не предполагает работы с противоположными цветами, но обязывает вас быть документально точными. Иначе говоря, мучиться с цветовым кругом не придется, а разглядывать корешки и листики необходимо. Главная цель — максимально подробно изобразить устройство растения. Медитативное и спокойное направление для любителей рисовать медленно и в уютной обстановке. Вы сможете сконцентрироваться на текучести акварели, цветопередаче, подборе реалистичных цветов. А вот торопиться, лить много воды и искать противоположные цвета не нужно.

Ботанический подход

Графический подход

«Графическая» акварель — очень сухая, контролируемая, точная. В этом варианте используется минимум воды. Нередко кистью почти штрихуют, иногда даже добавляют поверх акварели карандаш. Отличный вариант для тех, у кого «все течет».

скетчинговая техника

Скетчинговая акварель —

для отважных и эмоциональных. Стилль покраски может быть любой. Главное, чтобы вы работали быстро, смело и успевали создать зарисовку до того, как вам надоест сюжет. Скетчеры (и я с ними) меньше думают о реализме и точном цветовом попадании, больше трудятся над композицией, динамикой, эмоцией на репортажной скорости. Идеально для тех, кому скучно просиживать над одной картинкой неделями. И еще один бонус — в быстрых скетчах не так страшно ошибаться и экспериментировать. Ведь вы потратили всего лишь час, не месяц! А значит, если что-то пошло не так, проще забыть и начать заново.

Вот лишь несколько вариантов, доступных любому художнику внутри одного материала. Все их перечислить невозможно. Потому что акварель не имеет границ.

«Кристалль» маркером на скорую руку.
Скетч — упражнение на свободное
объемное и фазовое движение. Отличное
полезное занятие, когда нет возможности
достать акварель. Нужны лишь три серых
маркера и ручка. А скетчи вполне могут
стать самостоятельными полноценными
работами.

Здесь - добавление цвета. Одним оттенком я заполнила пространство вокруг героев, чтобы разнообразить линейный рисунок.

BIODERMA

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

Пример коммерческой упаковки. Моя работа для Bioderma. Очень нежный колорит, мягкая, осторожная работа с противоположными цветами, никаких вычурных контрастов и теней. Это помогло мне создать лёгкое романтическое настроение и сакцентировать внимание на продукте.

Скету с выборочной покраской. Это позволило мне подчеркнуть главное и не тратить время на акварельную проработку второстепенных деталей.

Глава 3

Миф: это слишком сложно, чтобы добиться успеха.

Озарование сложного
и простота озарательного

И вот тут как раз стоит поговорить о том, почему акварель так притягательна несмотря на сложность (кажущуюся!).

Стабильные материалы легче осваиваются. Они позволяют писать уже вполне хорошие вещи без стресса, зная всего лишь два-три приема. Например, спиртовые маркеры. Зная технологию заливки и создания градиентов, вы быстро начнете красить объекты. Получаться будет симпатично, даже если вы не соблюдаете объемы верно. Просто маркеры такие яркие и сочные, что этими своими качествами «прикроют» неопытность. А вы знаете, чего ожидать. Ведь в любом случае цвет маркера неизменен, стабилен, его не надо смешивать, нет воды (которую непонятно в каких пропорциях добавлять), переход цвета в цвет всегда идет одним известным способом.

В сложных же материалах, таких как акварель, гарантий меньше. Два человека в одном помещении при одном освещении и одной технологии могут сделать две совершенно разные заливки. Две заливки одного цвета, но выполненные красками разных производителей, могут оказаться абсолютно непохожими. Во влажный мазок можно доливать цвета или просушить и наложить новый слой. А может, и вовсе смыть.

В общем, акварель — это малостабильный материал. Но тем он и хорош! Он дает невероятный простор для творчества

и раскрытия вашего таланта. Акварель может все! Пишите по мокрому или работайте графично, будьте сдержанным или эмоциональным, спонтанным или усидчивым. Сравните с теми же спиртовыми маркерами. У всех художников, независимо от вкуса, есть одинаковое время на смешивание маркерного градиента — ровно пока не испарился спирт. У всех одна технология (почти). И вы не сможете долить в зеленый красного — такие контрасты в маркерах просто не смешаются. Акварель же дает вам миллион возможностей быть собой. Любим. Самовыражаться. Искать свой стиль. Быть узнаваемым. Быть неповторимым.

Иначе говоря, чем сложнее материал, тем больше у вас простора для творчества. Акварель нельзя назвать предсказуемой, но можно смело сказать, что она — путь к себе. Кем бы вы ни были.

А приемы и «штучки» из следующих глав помогут вам спокойнее и комфортнее идти к себе через акварель. Чтобы нам не пришлось искать легких путей, но легко было сделать наш собственный путь приятным.

Акварель даёт вам миллион возможностей быть собой. Любимый стиль, любая тема, любая скорость...