

Содержание

От автора 5

Ключевые термины 6

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Знакомство с рабочими инструментами 8

ГЛАВА ВТОРАЯ

Премудрости акварели: учимся рисовать 20

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Работаем с сухой, влажной и мокрой поверхностями 36

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Отрабатываем основные заливки 58

ГЛАВА ПЯТАЯ

Знакомимся с лессировкой и нанесением слоев 76

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Экспериментируем с различными техниками нанесения 88

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Фантазируем с техникой изменения потока 104

Клаудиа Найс родилась на северо-западе тихоокеанского побережья США. Будучи художницей-самоучкой, она разработала свой реалистический стиль рисования с натуры. Клаудиа владеет разной техникой живописи, но, работая на природе, предпочитает ручку, чернила и акварель. Являясь консультантом и инструктором компаний Koh-I-Noor/Rapidograph и Grumbacher, она также преподает в организации Winsor & Newton Col Art и представляет

США в Консультативной группе Общества художников в Великобритании.

Клаудиа много путешествует, проводя симпозиумы, семинары и презентации в школах, клубах, магазинах и на специализированных выставках. Недавно она открыла свою изостудию — Brightwood Studio (www.brightwoodstudio.com) в живописном месте у подножия горы Худ, штат Орегон. Ее полотна, выполненные маслом и акварелью, и рисунки тушью хранятся в част-

ных коллекциях как в США, так и на других континентах.

Клаудиа является автором семнадцати популярных учебников по искусству, среди которых «Рисуем ручкой и тушью» и «Рисунок тушью».

В свободное время Клаудиа любит работать в саду, совершать пешие прогулки и кататься верхом в глухих уголках вблизи собственного дома на горе Худ. Свою любовь к природе и искусству она передает другим, консультируя молодых художников.

От автора

Я хочу познакомить вас с акварелью. И пусть вас не пугают аккуратные кружки краски на чистой палитре или листы белой, нетронутой бумаги. Думайте о красках как о веселых детях, полных забав и выдумки. Бумага для них — место для игр. Они инстинктивно знают все традиционные игры — прятки, догонялки, катание с горки. Эти дети знают, когда следует вести себя тихо и спокойно, если этого требует игра. И как бы они ни любили веселые игры, самая любимая из них — «давайте притворимся». У них неограниченная детская фантазия, и они могут превратить белую площадку для игр во что захотят. Это может быть море во время шторма, залитый солнцем луг, старинный особняк или тарелка с клубникой — для этих изобретательных актеров нет ничего невозможного. Однако этим детям, которых просто переполняет энергия, необходима направляющая рука. Им нужен взрослый, чтобы очертить границы и наблюдать за тем, как они играют. Тот, кто не боится проникнуться духом игры. Им нужен наставник. Эту роль берет на себя художник.

Книга написана для того, чтобы научить вас, как можно стать опытным наставником. Здесь содержится информация, которая понадобится вам, чтобы как следует подготовить цвета для игры, объясняется, как работать с инструментами, которыми вы оборудуете площадку для игр. Есть и советы, как наилучшим образом перенести «детей» на эту площадку. А самое главное — я покажу вам, как управлять этими игривыми цветами так, чтобы не испортить их непосредственность. Вы и акварель сможете стать творческими партнерами. Как только вы расслабитесь, получите знания и усвоите этот материал, то обнаружите, что этот партнер может и хочет творить сам по себе. Акварель — это уникальный и талантливый ребенок. Поэтому возьмите его за руку и без страха идите в дивный мир художественных приключений.

Ключевые термины

Возврат

Структура цвета, образованного при стекании лишней жидкости снова в засыхающую заливку.

Градуированная заливка

Ровная заливка, которая постепенно варьируется по качеству или цвету или по обоим показателям одновременно.

Дополнительные цвета

Цвета, находящиеся друг напротив друга на шкале цветов.

Заливка

Жидкая смесь краски и воды, наносимая на бумагу.

Заряд

Введение жидкой краски в область только что нанесенной краски, что вызывает их спонтанное смешивание.

Зернистость

Неровное распределение частиц краски по поверхности бумаги с целью получения эффекта «крапчатости».

Капля

Накопившаяся лишняя жидкость на конце кисти или в нижней части сырой, наклоненной заливки.

Лессировка

Нанесение тонкого прозрачного слоя краски на сухую основу для создания оптического изменения цвета, изменения интенсивности или получения теней.

Лужица заливки

Небольшая лужица краски и воды на палитре. Так же можно назвать и небольшое количество краски на бумаге.

Маскирование

Использование трафаретной рамки или ленты для сохранения белых или светлых участков при окраске более темным цветом близлежащей поверхности.

«Мокрым по мокрому»

Наложение влажной краски на влажную поверхность, в результате чего создается эффект свободного растекания.

Набрызгивание

Пятна неправильной формы, получаемые в результате набрызгивания краски кистью.

Наложение слоев

Наложение густой или непрозрачной краски на сухую основу для создания резких изменений в качестве силуэтов или для усиления теней.

Наложение цвета губкой

Техника нанесения краски губкой или другим абсорбирующим материалом посредством его прижатия к бумаге.

Оптическое изменение цвета

Иллюзия смешения цвета, созданная наложением тонкого слоя краски на сухую поверхность другого оттенка.

Осветление

Процесс удаления цвета с уже окрашенной поверхности.

Оттенок

Цвет краски — красный, синий, зеленый и т. д. Может относиться также к краске, сделанной из искусственных красителей (например, вермильон).

Пестрая заливка

Краска с различной (пестрой) текстурой.

Пигмент

Мелкие частицы окрашенного материала.

Плоская заливка

Ровный слой краски одного оттенка.

Промокание

Использование хорошо впитывающего материала для снятия пигмента со свежей влажной краски или сухой закрашенной поверхности, которую поскребли.

Пятно

Цвет, оставленный на бумаге после того, как основная краска с нее убрана.

Разбрызгивание

Мелкие крапинки, которые различными способами набрызгиваются на бумагу.

Рисунок отпечатка

Темное изображение, созданное путем привлечения цвета к объекту, вдавленному во влажную краску и находящемуся там до тех пор, пока краска не высохнет.

Соскабливание

Светлые отметины с темными краями, выполненные тупым инструментом, которым с силой проводят по краске второй стадии, удаляя излишки влаги и пигмента.

Соскребание

Темные отметины, получаемые при проведении твердым предметом с тупым концом по только что нанесенной краске. Таким образом

сминается бумага и вызывается прилив пигмента к вмятинам.

«Сухая кисть»

Использование хорошо смоченной кисти с краской на сухой, холодно-прессованной или шероховатой бумажной поверхности для получения текстурированного узора, частично покрытого краской.

Схожие цвета

Оттенки, которые близки друг другу на шкале цветов (например, розовый, красно-фиолетовый и фиолетовый).

Техника изменения потока

Процесс, приостанавливающий оседание цвета на поверхности и заставляющий его перетекать или перемещаться в другой, текстурной манере.

Триада

Ограниченная палитра, состоящая из трех цветов, которые на шкале цветов находятся на одинаковом расстоянии (например, оранжевый, зеленый и фиолетовый).

Царапанье

Мазки жесткой влажной кистью по сухой акварельной краске для ослабления и удаления пигмента.

Цветение

«Пушистый» узор с темными краями, образованный дополнительной жидкостью, попавшей на уже нанесенную краску, которая начала высыхать. Еще он может называться «цветком» или «пудингом».

Чистота или цветность

Чистота цвета. Красный цвет более интенсивный (чистый), чем красно-коричневый.

Штамп

Шаблон, поверхность которого окрашивается и прижимается к бумаге для перенесения изображения или узора.

Яркость краски

Относительная яркость цвета. Розовая — это высокая интенсивность (светлая краска), а насыщенная темно-бордовая — низкая интенсивность (темная краска).

Знакомство с рабочими инструментами

Инструменты, изображенные на следующей странице, — это только некоторые из тех, что я подготовила для создания рисунков акварелью. Всегда может понадобиться новая кисть, которую необходимо опробовать, или какие-нибудь кухонные принадлежности, используемые в качестве скребка, а инструменты для текстуры зависят от фантазии художника. Но не пугайтесь. Начните создавать коллекцию инструментов с приобретения кисти, круглой кисти. Пусть это будет кисть № 8 самого лучшего качества, какое вы можете себе позволить. Это ваш самый главный инструмент. Этой кистью вы сможете создавать рисунки. Вам понадобятся как минимум три тюбика краски — красная, желтая и синяя, белая тарелка для вторых блюд или пластиковая палитра, емкость для воды и лист бумаги. Прихватите также с кухни бумажные полотенца. Вот этих восьми предметов вам будет вполне достаточно для начала работы. Дополнительные предметы используйте по мере необходимости.

В этой главе рассказывается о самых различных материалах для создания рисунков акварелью, которые можно найти в художественном магазине. Не обращайте внимания на дешевые, неприглядные инструменты — покупайте только хорошие, пусть и понемногу. Качественные краски, кисти и бумага являются главными элементами вашего успеха.

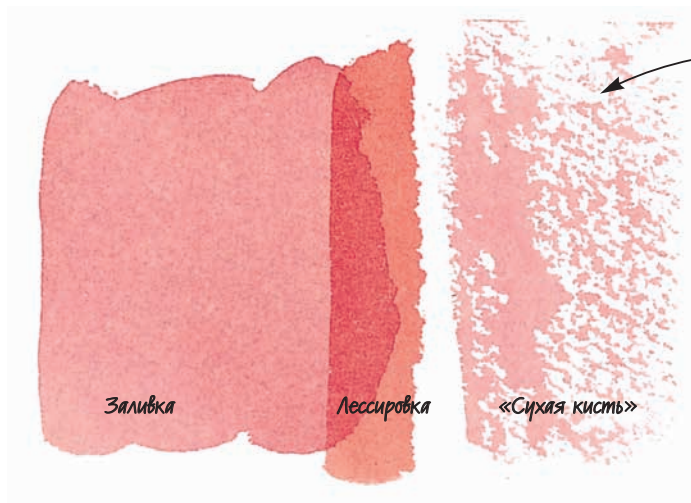

Акварельная бумага

Акварельная бумага должна быть из хлопковых волокон, с маркировкой 100% rag и уровнем кислотности pH-neutral — то есть кислотность, ведущая к пожелтению бумаги, недопустима.

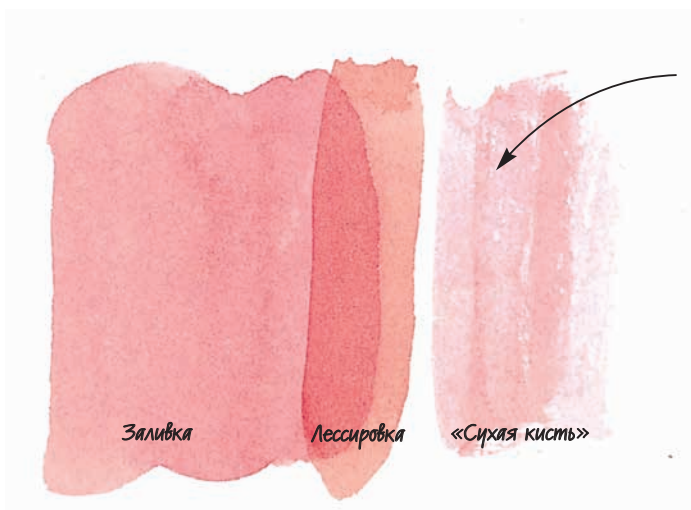
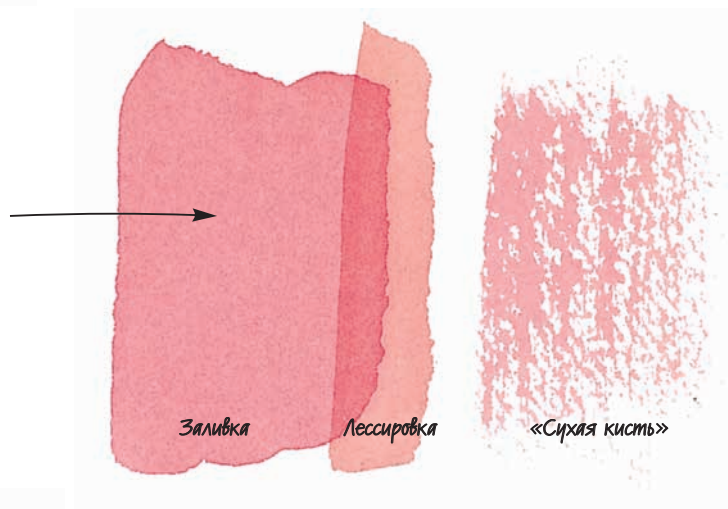
Текстура

Акварельная бумага имеет три вида текстуры: шероховатая, холоднопрессованная и горячепрессованная.

Шероховатая бумага имеет на своей поверхности множество «холмов и долин», что создает прекрасную текстуру для «сухой кисти». Она имеет хорошие абсорбирующие качества. Пигмент хорошо ложится на поверхность и создает прекрасные плоские и градуированные заливки. Однако снять с нее высохшую краску трудно, и нанесение тонких линий — также непростая задача.

Холоднопрессованная, или нешероховатая (гладкая), бумага прессуется во время сушки гризом и имеет более гладкую поверхность. Такая бумага хороша для различных заливок, лессировки, осветления и техники изменения потока. Именно холоднопрессованная бумага применялась для выполнения рисунков и примеров, приведенных в этой книге.

Горячепрессованная бумага — очень гладкая, так как во время обработки ее прессовали и нагревали. Она лучше всего подходит для кистей с жестким краем и для рисования мелких деталей. Глянцевая, мало абсорбирующая поверхность позволяет краске стекать и смешиваться более свободно, но на ней трудно делать мягкие лессировки. «Сухая кисть» дает полосы, но не проявляет текстуры бумаги.

Моя любимая акварельная бумага — марки Fabriano Uno (Savoir-Faire), затем Winsor & Newton's Artist's Water Colour Paper, Arches, Lanaquarelle и Whatman. Но есть еще много хороших марок, которые я не пробовала!

Вес

Акварельная бумага имеет различную плотность. Это определяется тем, сколько весит стопка (480 листов) бумаги определенной толщины. Обычный вес варьируется от 70 до 90, 140 и 300 фунтов. Чем плотнее бумага, тем она дороже. (В наших магазинах можно приобрести акварельную бумагу плотностью 160, 220, 240 г/м². — Прим. перев.)

Плотность	Качество	Использование	Подготовка
150 г/м ² 190 г/м ²	Слишком легкая для общего закрашивания. Сильно коробится и легко рвется!	Наброски, «сухая кисть», легкая акварель.	Перед работой необходимо растянуть.
300 г/м ²	При надлежащей подготовке выдержит полное покрытие краской. Может немного коробиться.	Большинство видов акварели, включая «мокрым по мокрому», царапанье и скобление.	Края необходимо приклеить лентой. Растяжка для техники «мокрым по мокрому».
640 г/м ²	Хорошо переносит смачивание.	Любая акварельная техника.	Края приклеивать не надо.

Презентация

Листы, скрепленные спиралью, или отрывные, — экономичны и удобны. Однако опасайтесь дешевой бумаги, с которой трудно работать. Если бумага кажется жесткой, блестящей, тонкой или имеет искусственную текстуру, проходите мимо.

Листы размером 55 x 76 см можно разрезать на более мелкие. Ими пользуется большинство профессиональных художников.

Блоки — это бумажные листы, которые были склеены вместе по краю, чтобы не надо было применять клейкую ленту. Они идеальны для работы на улице. Помните, что эта бумага не растягивалась и может коробиться от большого количества воды. Но после высыхания она выпрямится.

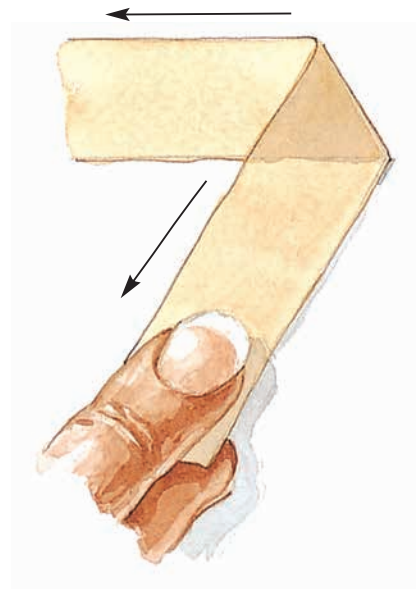
Для тех, кто не хочет возиться с разрезанием, наклеиванием, растяжкой или волнистой поверхностью, возьмите акварельный планшет. Акварельная бумага приклеивается к бескислотной картонной основе, делая ее очень стабильной даже при применении техники «мокрым по мокрому».

Грунтовка

Грунтовка в данном случае — крахмалистая субстанция, добавляемая к бумаге для регулировки ее впитываемости. Если грунтовки слишком мало, то кисть будет двигаться по бумаге так же бесконтрольно, как если бы вы рисовали на бумажном полотенце. Если грунтовки слишком много, то поверхность будет фактически отталкивать краску, как будто вы рисуете на восковой бумаге.

При необходимости количество грунтовки можно уменьшить или перераспределить, намочив бумагу в холодной воде и аккуратно промокнув ее поверхность бумажным полотенцем. Это можно сделать частью процесса растяжки. Если вы собираетесь работать с сухой бумагой, то ее можно просто слегка прогладить влажной губкой или мокрой плоской кистью, промокнуть и дать высохнуть. (Перераспределение грунтовки — хорошая идея, если вы хотите получить на рисунке большие участки однородного цвета: ведь пятно грунтовки может проявиться и испортить эффект.)

Снимаем липкую ленту.

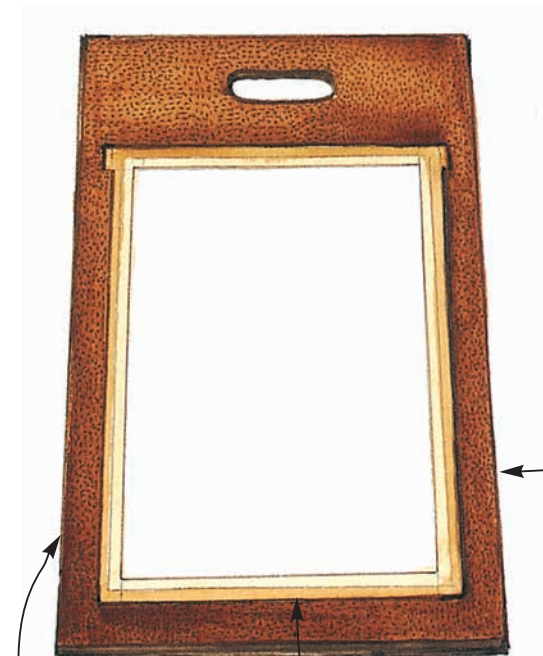

Оклеивание лентой

Если вы используете бумагу плотностью 300 г/м² или более плотную и не собираетесь смачивать всю поверхность одновременно, то следует приклеить углы бумаги лентой. Части картины, пропитанные водой, могут коробиться при растяжке бумаги, но вернуться в нормальное состояние после высыхания.

Приклеенная лента оставит чистую белую кайму на вашем рисунке, которая даст представление о том, как будет выглядеть картина в раме.

Я пользуюсь липкой бумажной лентой для закрепления краев сухой акварельной бумаги. Я наклеиваю ее так, чтобы она захватывала 0,5 см от края. Перед тем как снимать ленту, убедитесь, что бумага полностью высохла. Снимайте ленту медленно, под большим углом (см. иллюстрацию сверху).

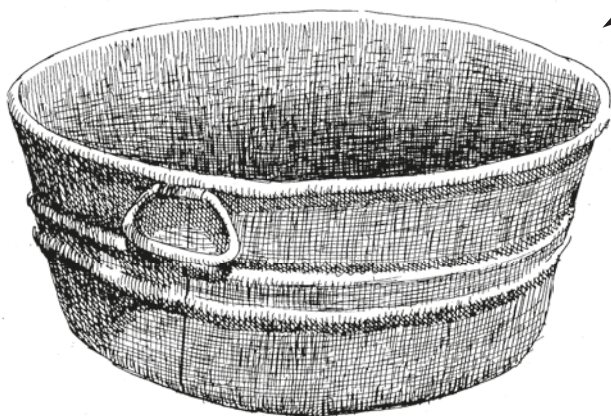

Мезонитовый планшет, покрытый водонепроницаемым лаком

Лента тщательно приклеена по периметру

Растяжка бумаги

Акварельная бумага плотностью менее 640 г/м^2 нуждается в растяжке, если вы хотите избежать коробления мокрых участков, используя технику «мокрым по мокрому». Бумага плотностью менее 300 г/м^2 не выдержит такой техники, но при растяжке будет более стабильной для легкой акварели.

1. Намочите бумагу (около 5 минут) в тазике с холодной водой или тщательно пройдитесь с обеих сторон мокрой кистью, пока бумага не намокнет. Избегайте морщин — они не только ослабят бумагу, но и могут позже проявиться на вашей картине темными линиями.

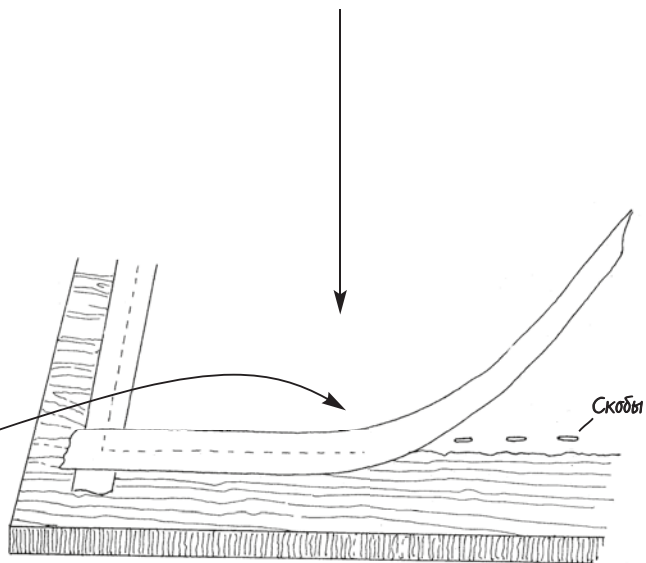
Старый тазик для стирки прекрасно подходит для небольших листов.

2. Аккуратно поместите бумагу на планшет и поставьте его вертикально, чтобы стекла лишняя вода. Ребрами ладони аккуратно разгоните воду к краям и стряхните ее с планшета. Положите планшет и промокните остатки воды бумажным полотенцем или влажной губкой.

3. Закрепите края бумаги на планшете по всей длине, используя коричневую упаковочную липкую ленту, которая хорошо прикрепляется к влажной поверхности. Если ваш планшет сделан из мягкого дерева, то для лучшего закрепления кроме ленты можно использовать скобы или кнопки.

4. Дайте бумаге полностью высохнуть в горизонтальном положении. Морщины при этом исчезнут, бумага натянется и будет готова для рисования.

Лента должна наполовину прилегать к бумаге, наполовину — к планшету.

Планшет должен быть толщиной не менее $0,5 \text{ см}$.