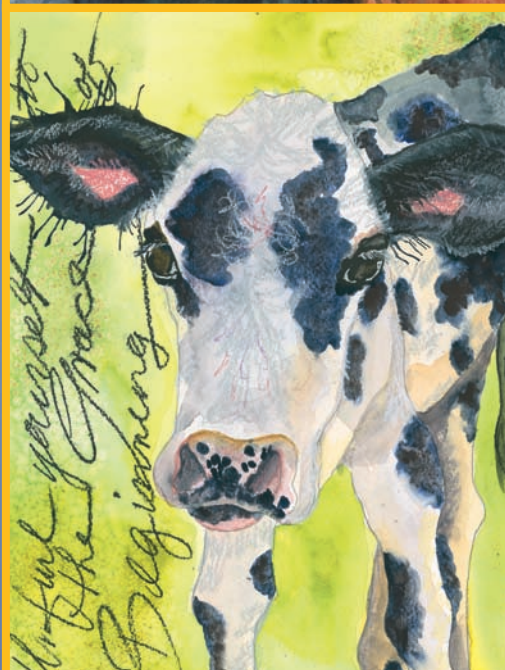

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5
часть 1 Материалы и техника работы	7
часть 2 С лапами	27
СОБАКА	28
КОШКА	34
ВОЛК	40
ЛИСА	46
КРОЛИК	52
часть 3 С когтями	59
СОВА	60
ВОРОН	66
КУРИЦА	72
СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКАЯ ГОЛУБАЯ СОЙКА	78
КРАСНЫЙ КАРДИНАЛ	84
часть 4 С копытами	91
ЛОШАДЬ	92
КОРОВА	98
ОЛЕНЬ	104
ОВЦА	110
СВИНЬЯ	116
ОБ АВТОРЕ	124
ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ	125

Вам понадобятся:

ластик
фен для волос
маскирующая жидкость
лупа
кисточки для рисования
палитра
бумажные салфетки
карандаши
точилка для карандашей
образцы для рисунков
соль
этюжник или альбом для зарисовок
губка
распылитель воды
линейка / угольник
емкость с водой
акварельные краски
бумага для акварели
акварельные карандаши
водостойкая тушь
водорастворимые карандаши
водорастворимые пастельные мелки
ручки для водорастворимой туши

Введение

До тех пор пока человек не впустит в свою душу любовь хотя бы к одному из представителей животного мира, какая-то ее часть будет оставаться непробужденной.

АНАТОЛЬ ФРАНС

Я очень люблю животных — всех, но особенно пушистых и пернатых, которые безраздельно владеют моим сердцем. Ведь я росла среди собак, кошек, мышей, морских свинок, кроликов, коз, кур и, конечно же, лошадей — я обожаю их. С семи лет лошади вошли в мою жизнь и до сих пор являются ее неотъемлемой частью. Я просто не могу жить без них, не говоря уже о моем шнауцере и трех кошечках. С представителями животного мира у меня существует какая-то особая связь — совсем не такая, как с людьми. С ними я как бы обретаю себя — состояние, когда проявляется мое подлинное «я». И, само собой разумеется, эта душевная связь проходит через все мои художественные работы. В моей жизни всегда было две постоянных: животные и изобразительное искусство. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я объединила их в данной книге!

Что касается акварели, то она во многом схожа с животными — такая же естественная, органичная и немножко своенравная. Мне нравятся текстура и узоры, которые так легко и

плавно создает акварель, как бы подражая безыскусной работе матери-природы — общей для людей и животных. И это помогает мне передавать образы различных представителей животного мира.

На следующих страницах вы сможете познакомиться с моей особой техникой работы акварельными красками и методами их использования при изображении животных. Я специально разделила всех представителей животного мира на три категории: с лапами (наши пушистые друзья), с когтями (птицы) и с копытами (те животные, которых чаще всего можно увидеть на ферме). Так вам будет проще узнать все необходимое о каждом из этих прекрасных творений Божьих, а затем воссоздать их на бумаге в произведении искусства.

Неважно, живут они с вами под одним кровом или вы наблюдаете за ними на лоне природы, в любом случае присутствие животных в нашей жизни имеет огромное значение. И надеюсь, вы ощутите, что этими чувствами пропитана каждая страница данной книги.

May we enter into

lightness

peace

Материалы и техника работы

Братья наши меньшие являются прекрасными объектами для изображения красками, разведенными водой, в первую очередь благодаря фактуре их меха и перьев. Полупрозрачные слои акварели создают ощущение объема, в то время как сочетания цветов реалистически передают колористическую особенность их природной «одежки». А если поверх акварели добавить акварельные мелки или карандаши, то можно в совершенстве отработать все детали и передать любую фактуру.

В этом разделе я познакомлю вас со своими любимыми приемами и дам советы, которые помогут вдохнуть жизнь в рисунки животных, выбрать необходимые принадлежности, правильно использовать палитру, научат работать кисточкой, получать нужный цвет, делать набросок и, наконец, экономить время, которого никогда не хватает. Одним словом, вы узнаете о том, как изобразить красками своих любимых животных!

Принадлежности для работы

Первое указание: смело экспериментируйте с художественными средствами и инструментами (как на отдельном листе бумаги, так и в своем художественном альбоме). Ниже приводятся простейшие примеры художественных принадлежностей для начинающих.

Карандаши

Подходят как механические, так и традиционные деревянные карандаши с различными типами сердечников. Лично я предпочитаю механические карандаши с грифелем толщиной 0,3 мм твердостью HB или 2B, так как они дают более мягкую линию без нажима, которую к тому же легче стирать. Существует также ряд разновидностей акварельных карандашей широкого цветового диапазона.

Ручки для туши

Перо дает художнику необычайное чувство уверенности. Но сначала нужно убедиться в том, что вы используете водостойкую тушь. Перо ручки Micron 005 дает достаточно тонкую и в то же время плавную и мягкую линию, тогда как чернильная авторучка обеспечивает более выразительную линию, что придаст изображаемым животным особую, индивидуальную выразительность.

Мелки и карандаши

Водорастворимые пастельные мелки и карандаши могут служить прекрасным дополнением к акварельным краскам. Если такой мелок сломается, оставшийся кусок можно просто заточить. Водорастворимые пастельные мелки и карандаши бывают разных цветов. Их можно использовать для добавления к рисунку слов, включаемых в общую композицию. Что касается карандашей, то они хороши для проработки мелких деталей, текстуры и придания особой четкости определенным элементам композиции. Элементы рисунка, выполненные этими карандашами, можно оставить

сухими или для придания изображению большей мягкости провести по ним кистью с водой.

Точилки

Для мелков я использую латунные точилки, поскольку они позволяют сделать кончики мелков очень тонкими и таким образом продлить им жизнь. Что же касается цветных карандашей, то я предпочитаю затачивать их с помощью точилки, работающей от сети или от батареек.

Бумага

Она бывает разной плотности и фактуры (не говоря уже об оттенках, форме и размере листов). Я предлагаю для начала купить несколько отдельных небольших листов бумаги разного качества, чтобы опробовать каждый из них и узнать, что вам подойдет, прежде чем покупать бумагу в больших количествах.

Текстура. Бумага горячего прессования имеет гладкую или слегка шероховатую поверхность. Бумага холодного прессования имеет поверхность с выраженной текстурой. Грубая бумага имеет сильно выраженную текстуру.

Плотность: 190 г/м² — бумага, которая имеет тенденцию размокать от воды; 300 г/м² — бумага, которая будет слегка размокать, но при этом сохранит ровную поверхность; 640 г/м² — самая плотная бумага для акварельных работ, которая гарантированно не будет подвергаться деформации.

Альбомы для рисования

Их можно купить или изготовить самостоятельно из той бумаги, которая вам больше нравится. Они могут быть в твердом переплете, на спирали, иметь разную форму и размер. Но самое важное, на что стоит обратить внимание, — это текстура и плотность бумаги, на которой вы будете рисовать. Я предпочитаю бумагу плотностью 300 г/м², поскольку на ней хорошо держатся краски.

Губки

Я считаю, что среди принадлежностей для акварели губки являются одними из самых ценных, и просто не мыслю без них жизни. Я покупаю их десятками — самые обыкновенные недорогие кухонные губки. Они всегда лежат у меня на палитре, чтобы промакивать воду с кистей. Их можно нарезать так, чтобы они подошли для походного набора, и использовать для удаления ненужных брызг воды.

Распылитель для воды

Я всегда держу под рукой емкость с чистой водой, чтобы распылять ее на сухую акварельную палитру, добавлять капельки и менять текстуру на рабочем листе.

Фен

Небольшого размера фен для волос отлично подходит для быстрого просушивания слоев краски.

Принадлежности для акварели

Одной из замечательных особенностей работы с акварелью является то, что можно обойтись минимумом художественных принадлежностей: красками, кистями и палитрой!

Краски

Акварельные краски можно покупать в кюветах полного и половинного размера. Это сухая краска, которая легко разводится водой. Я лично предпочитаю кюветы половинного размера, потому что это дает возможность разместить на палитре более разнообразную гамму цветов. Можно также приобрести акварельные краски в тубиках.

Советую не жалеть денег на покупку полного набора качественных акварельных красок для профессиональных художников. В них высокая концентрация пигмента, что всегда дает прекрасный результат, в то время как использование менее качественных красок наверняка не принесет ничего, кроме разочарования. Мне особенно нравятся краски на основе натуральных пигментов, которые при наложении друг на друга на листе не смешиваются и создают красивую зернистую поверхность. Рисуя животных, которых вы увидите в этой книге, я использовала свои любимые краски Daniel Smith.

Кисточки

Главное — приобрести высококачественные кисточки для акварели. Лично я могу изобразить практически все что угодно, используя круглую кисточку № 6, если она имеет тонкий кончик. А вам могу предложить начать коллекцию с круглых кисточек из натурального ворса №№ 0, 2, 4, 6 и 8. Особенно советую обратить внимание на кисточки из меха соболя. Стоят они недешево, но, как говорится, игра стоит свеч: при условии, что вы будете правильно их использовать, они будут служить вам долго, чуть ли не всю жизнь. Кроме того, кисточки из натурального ворса имеют идеально тонкие кончики и прекрасно удерживают воду и краску. Благодаря этому вы можете довольно долго пользоваться такой кисточкой, прежде чем снова окунуть ее в краску.

Палитра

Моя палитра имеет вид крутящейся карусели на неподвижной основе с расположенными по кругу 85 углублениями, поэтому у меня перед глазами всегда богатый выбор красок. В каждое углубление вставлена кювета, которую я по мере надобности заполняю краской из тубика, а потом жду, когда она высохнет. В центре палитры есть три отделения для смешивания красок. Они вращаются так же, как и диск с углублениями для красок. Кроме того, крышка не позволяет краске слишком быстро высыхать.

Как работать кисточкой

Акварель — очень нежный материал, поэтому многое зависит от того, как вы будете держать кисть. Я не устаю напоминать, что «аква» в слове «акварель» означает «вода», следовательно, писать акварелью — это, в сущности, писать смесью воды с небольшим количеством цветового пигмента. Легко держите кисточку за среднюю часть или у самого кончика. Накладывайте акварель вдоль по-

верхности бумаги так, чтобы волоски находились почти в горизонтальном положении. Ни в коем случае не делайте мазки вверх и вниз, как в случае, когда красите оконную раму или забор. Имейте в виду, что иногда нужно делать мазки особого рода — и тогда потребуется особое положение руки.

Неправильно: держать кисточку вертикально, как карандаш.

Правильно: горизонтально держать кисточку за среднюю часть ручки.

Чтобы очистить кисточку, ее нужно прополоскать в воде, а затем протянуть, поворачивая, по влажной губке, чтобы привести в порядок волоски, придав кончику изящную заостренную форму. Не следует тянуть кисточку по прямой к себе, иначе она приобретет плоскую форму.

Основы цвета

Мне нравится то огромное разнообразие вариаций цвета, которое открывают перед нами акварельные краски. С одной стороны, глубокий, насыщенный, густой цвет, с другой — зернистый и полупрозрачный. Я всегда предпочитаю натуральные пигменты: они могут дать обширную гамму тонов, оттенков и текстур.

Полупрозрачность

Красоту акварели в немалой степени определяет ее удивительное свойство создавать полупрозрачные тона. Уже сам факт того, что сквозь слой краски мы видим находящееся под ним, воспринимается как волшебство и придает акварели некую таинственность. Но не все акварельные краски являются полупрозрачными. Они варьируются от полупрозрачных до частично прозрачных и полностью непрозрачных.

Зернистость

Зернистость появляется, когда частички пигмента выделяются из общей массы и при высыхании создают особую текстуру, напоминающую песчинки. Это происходит, когда частицы металлов, входящих в состав плотного неорганического пигмента, выпадают в осадок из связующей клейкой субстанции, перемешанной с водой, и оседают в порах акварельной бумаги.

Основные цвета палитры

Сначала подумайте, сколько основных цветов вам понадобится для работы и какие это будут цвета. Простая палитра обязательно должна включать красный, синий и желтый цвета (их называют основными). Кроме них, серая Пейна, натуральная умбра и жженая сиена. Путем смешивания этих красок можно получить практически любой из часто используемых цветов.

