

Matthew Palmer

**WATERCOLOUR FOR THE
ABSOLUTE BEGINNER**

Страница 1

Заснеженная деревня

Пошаговые инструкции к этой картине вы найдете на стр. 82–89.

Страницы 2–3

Дома на берегу озера

Пошаговые инструкции к этой картине вы найдете на стр. 94–101.

Благодарность

Прежде всего благодарю своих родителей за то, что купили мне первый набор акварельных красок. Огромное спасибо моей жене Сью, у меня ничего не получилось бы без ее поддержки и ободрения.

Большое спасибо Ричарду и Джин, и всей команде фотостудии SAA за безмерную поддержку и рекомендации.

И, наконец, большое спасибо издательству Search Press, особенно Роз и Софи, без которых эта книга не увидела бы свет.

Выше

Старые сломанные ворота

Эта очаровательная сценка показывает, что можно писать что угодно и где угодно.

Напротив

Чатсуорт в снегу

Снег на этой безмятежной картине изображен бледно-голубым цветом, что придает объем картине.

Содержание

Введение 6
Материалы 8
Простой набросок к картине 12
Композиция 16
Просто о перспективе 18
Свет и тень 22
Цвет 26
Техники акварели 30
Как писать акварелью небо 36
Как писать акварелью деревья 40
Как писать акварелью воду 48
Как писать акварелью человеческие
фигуры 52

Ваша первая акварель 56
Ветряная мельница 60
Морской пейзаж 70
Морской пейзаж в Корнуолле 72
Заснеженный пейзаж 80
Заснеженная деревня 82
Горы и озера 92
Дома на берегу озера 94
Водопады 104
Ручей в обрамлении
колокольчиков 106
Универсальная акварель 116
Лодки на озере 118
Указатель 128

Введение

Я начал писать красками в очень раннем возрасте. Искусство всегда было у меня в крови, это была понятная мне сфера. Я видел перспективу и замечал, как похожи базовые конструкции зданий, обращал внимание на то, как падают тени от деревьев. Именно очень рано развившееся художественное чутье помогало мне на протяжении всего пути, когда началась моя карьера профессионального художника. Мне всегда казалось, что детский ум похож на губку: он, обладая почти фотографической памятью, впитывает информацию, а поскольку я проводил время за рисованием и делал наброски деревьев, то они просто запечатлелись в моей голове. Большое спасибо моим родителям, поскольку, когда мне было десять лет, они купили первый набор акварельных красок. С тех пор я самостоятельно, методом проб и ошибок, научился писать акварелью. Я просто пробовал и пробовал до тех пор, пока не добивался нужного результата.

Скоро у меня развился собственный стиль, в котором небрежность уравновешивается деталями там, где это имеет значение, подводя взгляд к фокусной точке картины. Мне нравится писать пейзажи и море, но больше всего я люблю писать с натуры. С акварелью очень легко работать, всего только и нужно несколько кистей, краски, лист акварельной бумаги и чуть-чуть вдохновения. Другой моей излюбленной темой являются животные; как восхитительно улавливать детали, когда изображаешь их шерсть. Мне также нравится писать крупным планом старые ворота и подъездные дорожки к коттеджам. Моя живопись эволюционировала с годами; я считаю, что с каждой картиной мы учимся чему-то новому.

В 1997 году я начал проводить еженедельные групповые занятия и презентации в своей деревне Лэнгвит в графстве Дербишир, и это привело к тому, что у меня появилось больше уроков и рабочих дней в разных уголках Соединенного королевства, а вскоре я стал писать и по выходным и праздникам. Не успел я осознать это, как уже обучал более 200 художников в неделю.

Ко мне обратилось Общество всех художников, которое вскоре предложило записать на DVD фильмы, посвященные акварели, и впервые сняться в телевизионном шоу «Пишите с Мэтью Палмером». Мы выпустили две успешных серии этой передачи, а теперь в качестве ведущего я представляю передачу «Брызги краски» на канале, посвященном живописи и рисованию (принадлежащем Обществу всех художников).

Эта книга является результатом сочетания многолетнего опыта занятий живописью и преподавательской работы. В ней содержатся все собранные мной за многие годы полезные советы и хитрые приемы, она идеально подходит как для начинающих акварелистов, так и для желающих усовершенствовать свою технику.

Первую половину книги можно сравнить со спутником, разделяющим ваши увлечения акварелью; в идеале ее следует держать под рукой, когда

вы пишете, так как в ней даны все базовые знания, необходимые для того, чтобы начать путешествие по стране акварели, или для того, чтобы вспомнить основы. Здесь вы найдете все, что нужно знать о материалах, о переносе сюжета на лист акварельной бумаги, сведения о перспективе и композиции, представленные в простом изложении. Далее вы узнаете, что такое свет и тень, как смешивать краски, изображать небеса, человеческие фигуры, деревья и водные пространства.

Вторая часть книги представляет собой полный обучающий курс по живописи акварелью, сопровождающийся шестью простыми упражнениями, которые вы выполните самостоятельно, и шестью полноценными пошаговыми уроками.

Написание этой книги превратилось для меня в замечательное путешествие, и я надеюсь, что она вселит в вас уверенность, которая позволит начать писать акварелью или усовершенствовать свои живописные навыки.

Лунной ночью

Это одна из моих самых любимых картин. Мне нравится, как передана атмосфера и как контрастирует свет с темным фоном.

Материалы

Существует огромное количество материалов для живописи акварелью. Поначалу это может привести в замешательство. Начинающие художники склонны покупать все подряд, в результате у них накапливается слишком много кистей, красок и бумаги, что абсолютно неправильно.

Нас всегда одолевает искушение купить подешевле, но иногда эта экономия может оказаться обманчивой. Лист дешевой акварельной бумаги может покоробиться, а краска — слишком быстро высохнуть, то есть в конечном счете вам придется начать писать заново. Лист качественной хлопковой бумаги долгое время остается влажным, он впитывает краски, оставаясь при этом ровным. Я всегда говорю новичкам: «Когда вы начинаете писать, покупайте самые лучшие материалы, которые можете себе позволить, так как в долгосрочной перспективе вы сэкономите, а бумага — это не то, с чем следует идти на компромисс».

Вот рекомендуемый мной перечень материалов для живописи акварелью, который использовался для всех работ, представленных в этой книге.

Краски

Акварельные краски выпускаются в двух формах: кюветах (небольших квадратных блоках с твердой краской) и тубах (с мягкой акварелью). Я предпочитаю краски в тубах и рекомендовал бы их любому художнику, так как они позволяют контролировать насыщенность цвета. Все, что от вас требуется, это выдавить каплю краски на небольшой участок палитры и просто окунуть в нее кисть, перемешав. Даже если капля краски из тюбика высыхает, ее все равно можно использовать, просто разбавив водой.

Здесь представлен мой выбор красок, отчасти из личной коллекции — «Коллекции натуральных красок Мэтью Палмера», которые продаются Обществом всех художников, — но вы можете выбрать альтернативу.

Ализарин красный — темно-красный цвет.

Лимонный желтый — матовый, ярко-желтый цвет.

Ауреолин — желтый средней насыщенности. Можно использовать кадмий желтый.

Натуральный синий — мой предварительно смешанный цвет для изображения неба. Можно также использовать французский ультрамарин.

Натуральный желтый — мой предварительно смешанный песочный цвет, хорош для изображения песчаных пляжей и каменных строений. Можно также использовать желтую охру.

Кадмиевый красный — ярко-красный цвет, отлично подходит для изображения маков.

Оттенок виридиана — сине-зеленый. Слово «оттенок» означает цвет, почти идентичный оригинальному пигменту.

Жженая сиена — ржаво-коричневый цвет.

Натуральный серый — мой предварительно смешанный цвет для изображения теней, состоящий из 60% французского ультрамарина и 10% ализарина красного + 30% желтой охры.

Ярко-фиолетовый цвет, или диоксазин фиолетовый; прекрасно подходит для изображения зарослей колокольчиков и вечернего неба.

Матовый белый или белая гуашь; полезен для изображения стремительных белых яхт или исправления ошибок.

Кисти

Можно закупить гору кисточек, но со временем вы начнете пользоваться лишь несколькими из них.

Кисти для акварели бывают разного качества и формы. Качество кисти определяется типом использованного для ее изготовления ворса.

Колонковая кисть

Это кисть самого высокого качества, сделанная из стопроцентного колонкового ворса. Ворс от природы полый, поэтому способен удерживать много краски и воды. Эта кисть отличается прочным ворсом и очень заостренным кончиком, но стоит недешево.

Кисть из чистого соболиного ворса

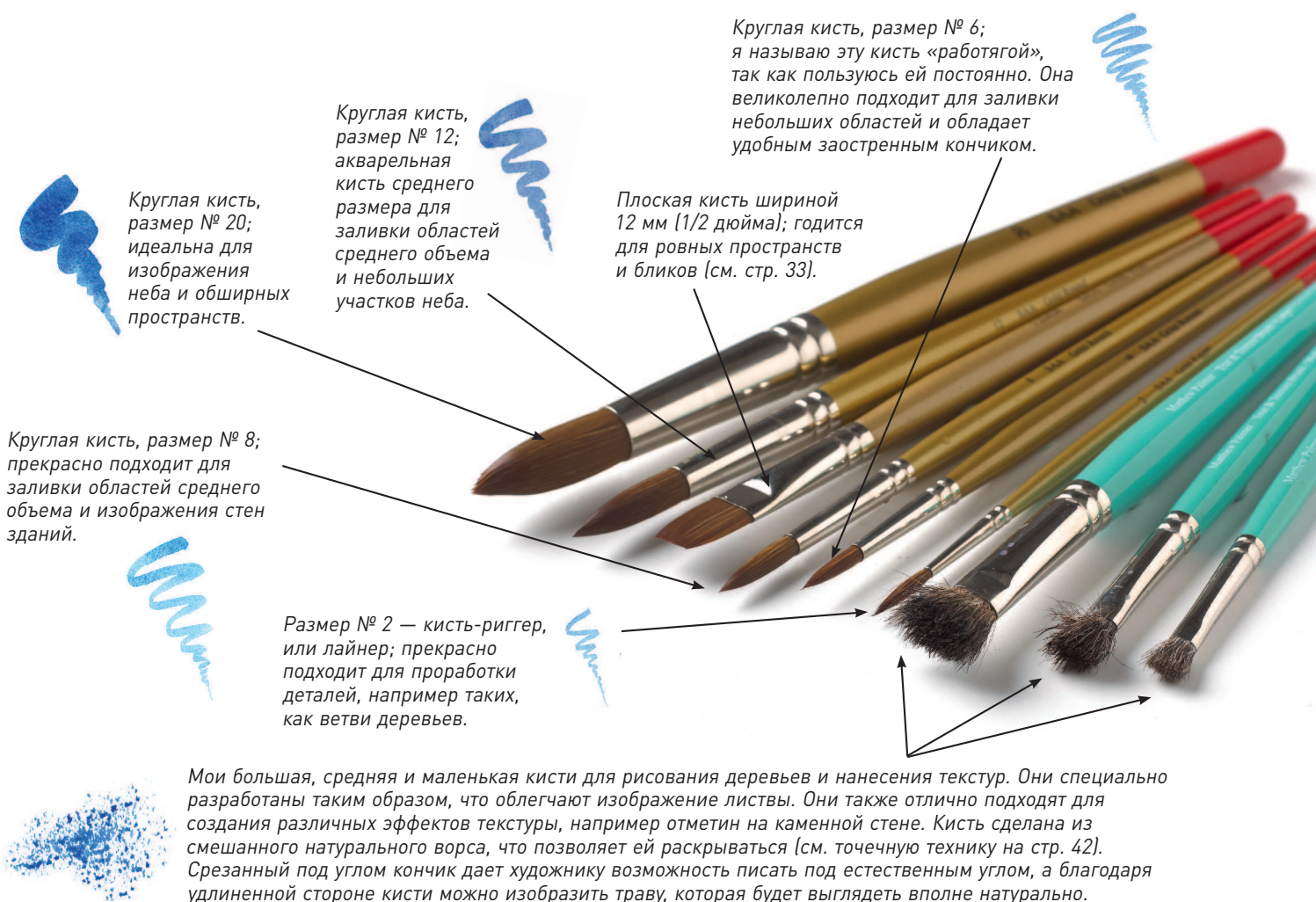
Иногда этот ворс называют красным соболем; качество такого ворса чуть хуже, чем колонкового, что объясняется принадлежностью этих животных к разным семействам куньих. Такая кисть обладает хорошей влагоудерживающей способностью, красивым заостренным кончиком и стоит чуть дешевле, чем колонковая. Однако она все же довольно дорога и не так износостойка, как колонковые или синтетические кисти.

Синтетическая кисть

Искусственный ворс, имитирующий соболиный. Это очень прочный вид кистей, которые будут служить долго, сохраняя заостренный кончик. Синтетические кисти стоят дешево, но удерживают не так много воды, как соболиные.

Кисть из смешанного ворса — соболиного и синтетического. Я предпочитаю кисти именно такого качества, так как натуральный соболь удерживает много воды, а синтетический сохраняет заостренную форму кончика. Поскольку синтетический ворс прочнее, чем соболиный, то кисть обычно служит дольше. В этих кистях влагоудерживающая способность прекрасно сочетается с прочностью синтетического ворса, и стоят они не очень дорого. Они удерживают не так много краски или воды, как соболиные, но больше, чем чисто синтетические кисти.

Здесь представлены кисти, которыми я пользуюсь.

Бумага

Бумага для акварели должна удерживать краску и придавать плавность линиям. Всегда нужно отдавать предпочтение самой лучшей бумаге, которую вы можете себе позволить. Я все время слышу: «Упражняясь, я пользуюсь самой дешевой бумагой и пишу начисто на качественной бумаге!» На самом деле нужно тренироваться на «хорошей бумаге», поскольку так вы научитесь понимать, как она себя ведет в процессе работы, насколько долго сохнет. А самое главное — вы привыкнете к ней.

Выпускается бумага для акварели разного веса, размера, типа поверхности и качества.

Чем плотнее или тяжелее бумага, тем ровнее она останется после впитывания воды. Очень тонкая, легковесная бумага покоробится после попадания на нее влаги. Я рекомендую использовать **бумагу плотностью 300 г/м²**, так как она достаточно толстая и на нее хорошо ложатся краски. Можно также выбрать **бумагу 425 г/см²**. Если вы будете использовать слишком толстую бумагу, то обнаружите, что на ней довольно сложно писать, поскольку она впитывает краску.

Традиционно выпускается бумага для акварели стандарта «империал», хотя продаются планшеты и блок-склейки для акварели размером А4, А3, а также А2. Лист **полноценного империала** имеет размеры 56 × 76 см. **Полуимпериал** отличается размерами 38 × 56 см и пользуется большой популярностью у профессионалов и ведущих семинаров. Для **четверти империала** характерны размеры 28 × 38 см. Это самый распространенный размер, который используют художники во всем мире, и я рекомендую его вам.

Бумагу для акварели различают в зависимости от трех видов поверхностного слоя: это **шероховатая бумага**, бумага **горячего прессования** и **холодного прессования** (или **без поверхностного слоя**). Шероховатая бумага обладает заметной фактурой и прекрасно подходит для создания на картине ярко выраженной текстуры, такой как песчаный пляж или сухая каменная стена. Выемки или углубления на бумаге довольно глубоки, поэтому кисть скользит по ним, оставляя их сухими и создавая эффект текстуры. Добиться изображения изящной детали на такой бумаге довольно сложно. Бумага горячего прессования, или гладкая бумага, называется так потому, что ее поверхность разглаживается под действием тепла, что практически лишает эту бумагу текстуры. Она широко используется для изображения растений, так как годится для проработки тонких деталей. Я нахожу эту бумагу слишком гладкой для большинства своих картин, так как она осложняет создание текстуры, но это сближает ее с чертежной бумагой, то есть делает подходящей для графических работ. Моя же любимица — бумага холодного прессования, или без поверхностного слоя, и я рекомендую ее для живописи акварелью. Ее поверхность, представляющая собой нечто среднее, обеспечивает как прорисовку деталей, так и нанесение текстуры — она очень популярна. Ее называют бумагой без поверхностного слоя, потому что не прессуют горячим способом. После холодного прессования остается приятная текстура, которая великолепно подходит для создания эффекта «сухой кисти».

Различают два разных по качеству типа бумаги — на **древесной основе** (целлюлоза) и на **хлопковой**. На упаковке не пишут, что бумага на «древесной» основе (из целлюлозы), но если не указано «хлопок» или «ветошь», тогда можно быть вполне уверенным, что это бумага на древесной основе. Обычно это не слишком дорогая бумага, ее делают из древесной массы, так же как и обычную. Она дешевая, и в случае ошибки с нее легко смывается краска. Однако на этой бумаге быстро высыхает краска, она склонна коробиться сильнее, чем хлопковая.

Я рекомендую бумагу на хлопковой основе, известную также как стопроцентная хлопковая бумага. Она намного мягче, чем целлюлозная, и долго остается влажной. Эта бумага меньше склонна коробиться, а если такое и случается, то она распрямляется сразу после высыхания. Краска впитывается в бумагу, предотвращая появление подтеков. Такая бумага чуть дороже, чем на древесной основе.

Можно купить бумагу для акварели **отдельными листами**, которую для того, чтобы она не деформировалась, нужно прикреплять к доске качественной маскирующей лентой. В качестве альтернативы можно выбрать блок-склейку для акварели, где бумага предварительно приклеена со всех сторон к краю, так что нет необходимости прикреплять ее лентой. Как только закончите картину, воспользуйтесь каким-нибудь тупым предметом типа кредитной карты, чтобы отделить лист.

В.: Нужно ли растягивать бумагу?

О.: Нет необходимости растягивать бумагу для акварели, я уже много лет этого не делаю! Раньше это требовалось для выпрямления бумаги. Вы погружаете бумагу в воду, а затем прикрепляете ее к доске клейкой лентой на водной основе. Высыхая, бумага растягивается и разглаживается. Однако если вы пользуетесь качественной, плотной хлопковой бумагой, необходимость в этом отпадает.

Другие материалы

Маскирующая клейкая лента

Используется для прикрепления бумаги к доске со всех сторон и для создания различного рода маскирующих эффектов: например, для того, чтобы прикрыть линию горизонта.

Банка с водой

Отлично подойдет любая, начиная с банки из-под джема и заканчивая профессиональным стаканчиком для воды.

Палитра для смешивания красок

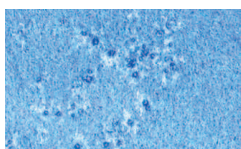
Лучше всего выбрать высококачественную пластмассовую или фарфоровую. Постарайтесь найти палитру, разделенную на небольшие зоны, куда вы сможете выдавливать краски, чтобы смешивать их.

Маскирующая жидкость

Раствор жидкого латекса, позволяющий защитить какие-либо области белого цвета (например, силуэт шагающего человека на темном фоне). Не забудьте выделить специальные кисти для этой жидкости. Хорошим защитным барьером служит мыло: перед использованием маскирующей жидкости нанесите его на кисть, а потом, сразу после использования, смойте жидкость.

Соль

Хорошо сочетается с акварелью, ею можно посыпать мокрую краску, чтобы создать текстуру с эффектом снежных хлопьев (см. справа). Добавьте всего несколько крупинок к влажной краске и, чтобы добиться желаемого эффекта, подождите две или три минуты.

По часовой стрелке, начиная сверху слева: банки для воды, маскирующая лента, фен для волос, бумажное полотенце, маскирующая жидкость, бумага для маскировки, наждачная бумага, восковая свеча, ручка с водостойкими чернилами, канцелярский нож, карандаш, кисти для маскирующей жидкости, мыло, ластик-клячка и палитра.

Карандаш

Для предварительного рисунка я рекомендую карандаши HB или 2B, так как грифель у них не слишком твердый, значит, не станет царапать бумагу и легко сотрется при необходимости.

Ластик-клячка

Мы все ошибаемся, не так ли? Эти ластики сделаны из мягкой, пластичной резины, поэтому им можно придавать различную форму.

Канцелярский нож

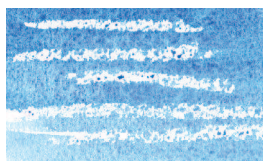
Он пригодится не только для заточки карандашей — это прекрасный инструмент для создания специальных эффектов. Можно выскрести какие-либо участки, покрытые сухой краской, чтобы создать эффект сверкающего моря или виднеющейся вдали серебристой березы.

Ручка с водостойкими и не выцветающими чернилами

Пригодится для того, чтобы подписать законченную работу.

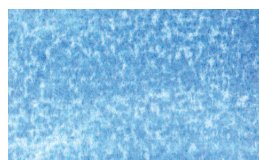
Восковая свеча

Еще один инструмент для создания различных эффектов, прекрасно подходит для освещения и для того, чтобы изобразить зыбь на море или сформировать удивительную текстуру древесной коры.

Наждачная бумага

Великолепный инструмент для нанесения текстуры. Аккуратно пройдитесь ею по высохшей краске. Используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы воспроизвести чудесную текстуру горного склона или зеленого луга.

Бумажные полотенца или салфетки

Это лучшие друзья художника! Они необходимы для того, чтобы впитать лишнюю краску с кисти, а также чтобы выбрать или вытянуть цвет с влажной краски, например когда вы пишете облака.

Фен для волос можно использовать для того, чтобы ускорить процесс высыхания.

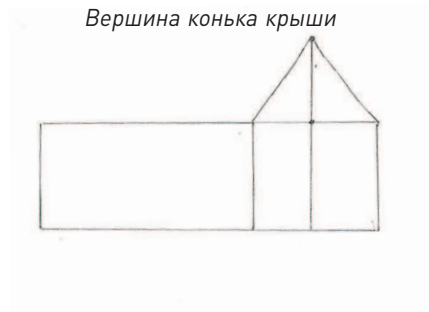
Простой набросок к картине

Как нарисовать простое здание

Некоторые беспокоятся по поводу того, как рисовать здания — вот простой способ. Большинство зданий имеют практически одинаковую форму, отличаясь лишь различными особенностями, такими как окна или трубы.

1 Начните с трех вертикальных линий, обозначающих три видимых угла здания.

2 Вершина конька крыши всегда располагается по центру. Воспользуйтесь направляющей линией, чтобы найти ее. Проведите горизонтальную линию по фронту, отмерьте и отметьте ее середину и проведите вертикальную направляющую вниз от отметки.

3 Наклонные линии крыши всегда должны быть параллельными, так же как линии конькового бруса и свеса крыши.

Как нарисовать трубы

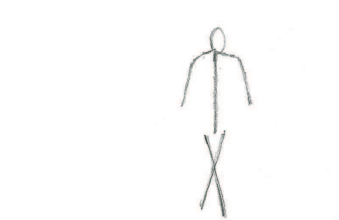

1 Нарисуйте обычную стрелку, направленную вверх.

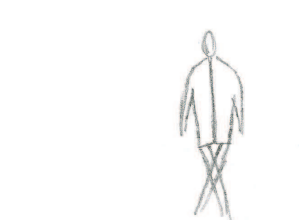

2 Добавьте детали, как показано на рисунке.

Как нарисовать фигуру шагающего человека

1 Нарисуйте схематичного человечка со скрещенными ногами, чтобы создать эффект движения.

2 Изобразите тело.

3 Добавьте немного деталей и тень, как показано на рисунке.

Как нарисовать лодку

Это еще один сюжет, который кажется очень сложным. Здесь вы узнаете, как упростить его.

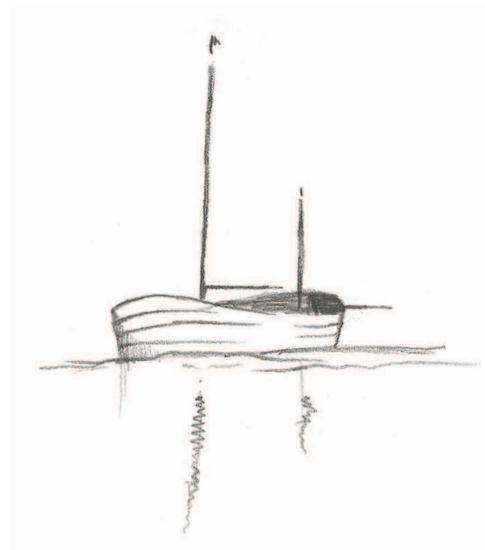
Лодка на уровне глаз

1 Сначала нарисуйте восьмерку.

2 Добавьте контуры лодки и линию воды. Примите решение, где будет направленная к вам передняя часть, или нос лодки. Затените другой конец лодки, где видна ее внутренняя часть.

3 Добавьте такие детали, как обшивка, мачты, зыбь на воде и отражение.

Лодка ниже уровня глаз

Если вы посмотрите на лодку сверху вниз, вам будет виден кончик ее носа.

1 Отметьте по центральной линии, или оси симметрии, длину лодки (обратите внимание на то, что под этим углом зрения рисунок не симметричен). Добавьте поперечную линию, чтобы показать самую широкую часть лодки, и линию кормы.

2 Изобразите корпус и днище лодки, дополнив первоначальный набросок.

3 Закончив основные очертания, добавьте кабину, тени и любые другие детали.

Как нарисовать животных

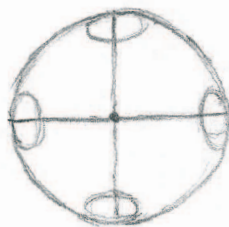

Простую форму в виде буквы «М» можно превратить в собаку (вверху слева) или кошку (вверху справа). У собаки голова длиннее.

Как нарисовать круги и эллипсы

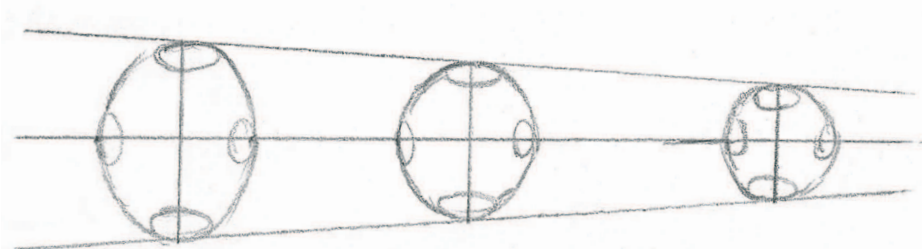
Многие объекты, начиная с цветочного горшка и заканчивая винной бутылкой, включают в себя круги и эллипсы. Познакомьтесь с моим перекрестным методом рисования этих форм.

Нарисуйте крест. В результате вы получите линии симметрии круга и четыре точки по краю. Чтобы получился идеальный круг, обе линии должны быть одинаковой длины. Добавьте эллипсы по четырем точкам. Это поможет сделать круг зрительно ровнее. Теперь с помощью проведенных линий и эллипсов можно его нарисовать.

Эллипс — это круг, видимый под углом, и для его изображения используется тот же принцип, что для круга. Проведите линии симметрии, которые будут располагаться под углом, и добавьте маленькие эллипсы в четырех точках.

Колеса поезда

Проведите центральную горизонтальную направляющую и нисходящие верхнюю и нижнюю линии. Теперь можно нарисовать идеальные, уходящие в перспективу круги, точно такие же, как колеса поезда. Горизонтальная линия послужит для кругов одной из линий симметрии.

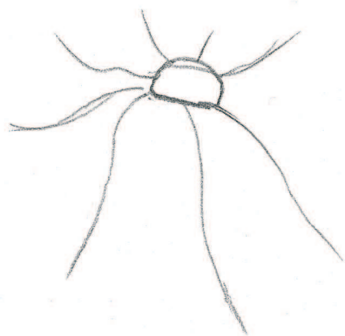
Ваза

Здесь эллипсы придают вазе изогнутую форму. Если посмотреть на вазу прямо, линия симметрии будет выполнять функцию зеркала, и изображение с другой стороны будет симметричным.

Как нарисовать цветок

У многих цветов есть серединка, а у лепестков — центральная линия, что поможет вам уверенно рисовать их.

1 Сначала нарисуйте серединку и центральные линии лепестков.

2 Добавьте контуры лепестков, стебель, затенение и детали.

Как рисовать и писать акварелью с фотографии

Я часто пишу с одной из своих фотографий. Во время съемки люди пользуются видоискателем как инструментом обрамления, то есть они уже обдумывают композицию фотографии (см. стр. 16), и это также очень важно для картины.

- Можно адаптировать фотоснимок, позволив себе художественную вольность для того, чтобы сдвинуть или скорректировать отдельные моменты на эскизе. Например, можно уменьшить высоту дерева или пропустить телеграфный столб. Однако не стоит слишком сильно менять основные черты снимка.
- Упростите рисунок. Необходимы лишь основные очертания. Лучше позже добавить детали кистью и краской.

- Укажите стрелкой, откуда встает солнце, чтобы не забыть, когда начнете писать красками.
- Не бойтесь использовать линейку для проведения линии горизонта и построения зданий или ластиков, чтобы исправлять ошибки.
- Используйте карандаш 2В, он не слишком твердый и не поцарапает бумагу. Я пользуюсь цанговым карандашом, так как он всегда точный и острый.
- Не тревожьтесь, если на завершённой работе карандаш проглядывает сквозь краску. Это свойственно акварельной живописи и может придать картине четкость.

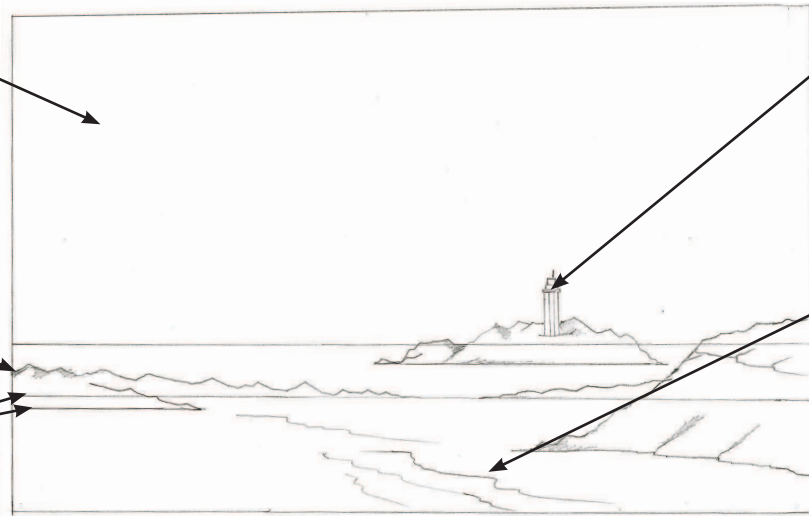
Композиционный центр. Обратите внимание на то, что маяк в интересах композиции был смещен (см. стр. 16). Увеличение композиционного центра способствует привлечению к нему взгляда зрителя.

Схематично изображая линии, изменяющие направление, например линию моря, основания утеса или тропинки, набросайте их очень быстро, держа карандаш ближе к кончику. Так их очертания будут выглядеть более естественно.

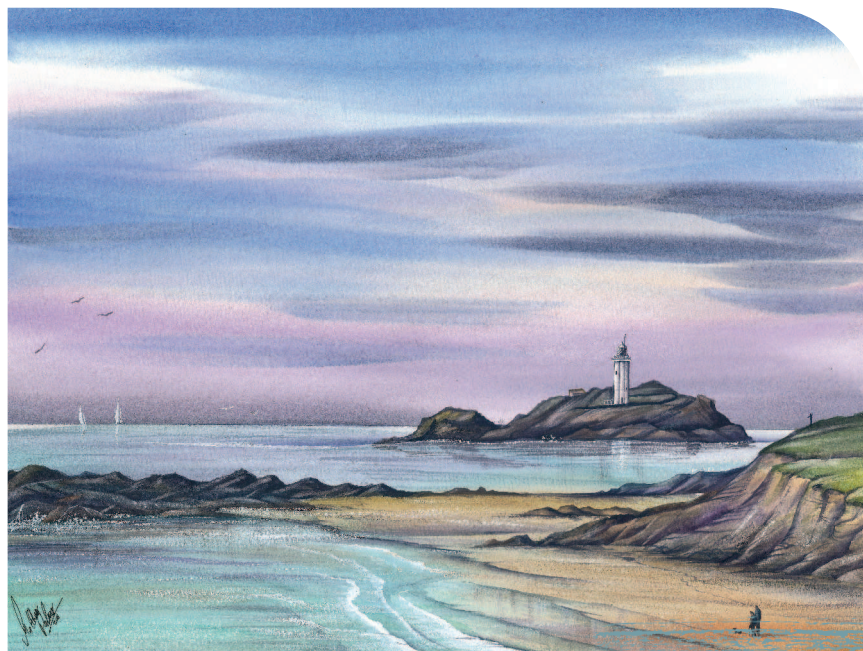
Свет

Если вы затените некоторые более тусклые области, при завершении работы будет легче добавить тени.

Горизонтальные линии помогают создать ощущение перспективы почти так же, как ступени.

Завершённая картина

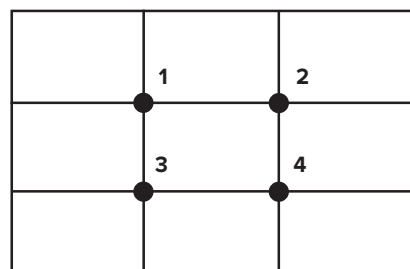

Композиция

Задача композиции — расположить или упорядочить объекты на картине или фотографии так, чтобы они смотрелись уместно. Существуют различные правила, которые помогут вам разобраться с тем, что я собираюсь пояснить, но в результате у зрителя должно возникнуть ощущение уместности и гармонии, которое так трудно определить. И наоборот, неверная композиция на самом деле способна сбить с толку, и зритель просто почувствует, что что-то здесь не так.

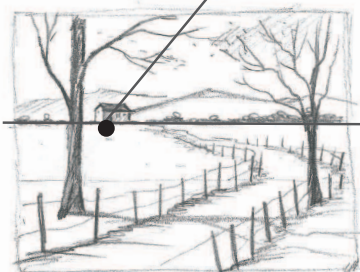
Правило третей

Правило третей показано на сетке — это простой способ добиться привлекательной композиции. Сетка нужна для того, чтобы разместить композиционный центр сюжета (область, к которой вы хотите привлечь взгляд зрителя) в одной из четырех отмеченных точек. Линию горизонта необходимо расположить на одной или двух точках, проходящих через середину сетки. Разумеется, можно также использовать эту сетку в портретной живописи, просто повернув ее на 90°.

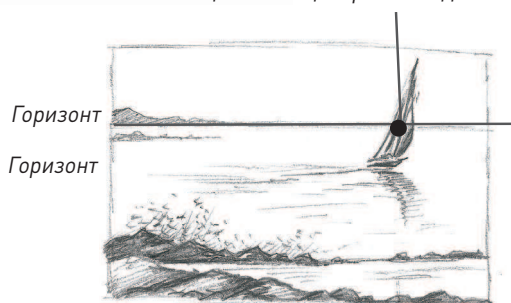

Неправильная композиция. Никогда не помещайте композиционный центр в середину сюжета.

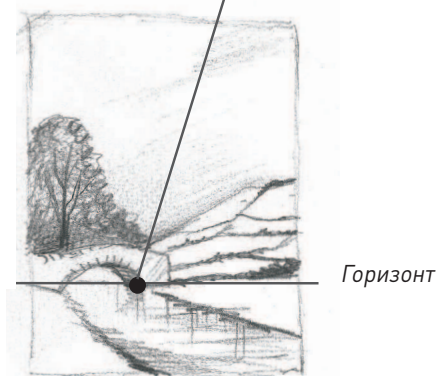
Композиционный центр 1 — здание

Композиционный центр 2 — лодка

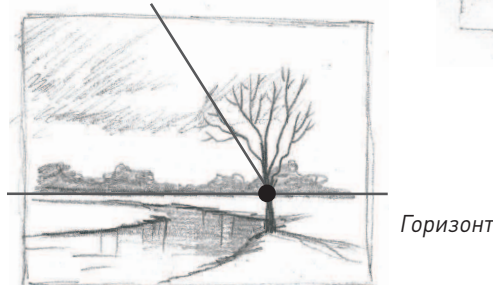
Композиционный центр 3 — мост и дерево

Композиционный центр 4 — церковь

Композиционный центр 5 — дерево

Совет

Если вы сомневаетесь в выборе сюжета, особенно когда пишете на пленэре, соорудите «видоискатель». Вырежьте в картонке прямоугольник и используйте четыре куса веревочки в качестве линеек сетки. Просто закрепите веревочки на концах клейкой лентой.

Как погрузить зрителя в атмосферу картины

Хорошо, если на картине есть нечто, что погружает зрителя в ее атмосферу, например дорога, тропинка, как показано на большинстве представленных выше работ.