

1

Содержание

ВВЕДЕНИЕ / 4

Материалы для работы

6

2

Как подружиться с красками

26

3

Хороший набросок для хорошей картины

36

4

Индивидуальный стиль

44

5

Указатель полезных ресурсов

70

ОБ АВТОРЕ / 124

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ / 126

ПОСВЯЩЕНИЕ / 126

Что вам нужно

ластик
авторучка
фен для волос (необязательно)
альбом
лайтбокс
маскирующая жидкость и к ней особая кисточка
кисточки для краски
палитра
бумажные салфетки
карандаши
точилка для карандашей
водостойкий маркер
специальный съемный баллончик для перезаправки картриджной авторучки водостойкой тушью
образцы для рисунка
жесткий ластик
линейка, угольник
соль (столовая и морская)
губка
емкость с водой для разбрызгивания
калька
лента из японской бумаги Washi
емкость с водой для полоскания кисточек
пастельные карандаши и мелки из растворимой в воде пастели
акварельные краски
бумага для акварели
акварельные карандаши
нерастворимая в воде тушь
перья для нерастворимой туши

Введение

Эксцентричная, капризная, текучая, влажная, порой разочаровывающая, порой пугающая, с трудом поддающаяся контролю — все это свойства акварели. Большинству людей очень нравятся акварельные работы, но сами они побаиваются попробовать сделать что-то подобное — им кажется, что это будет не проще, чем выполнить квадратуру круга; в общем, они считают эту задачу не по плечу обычному человеку. Да, акварель «много о себе думает», с ней не справишься, пока не поймешь, что ключик как раз в том, чтобы отказаться от жесткого следования правилам и просто отдаться порыву творчества! Вы увидите, что в работе акварелью нет ничего сложного — во многом она так же проста, как наша жизнь: чем больше «нажимаешь», тем она кажется сложнее, но если поверить в свои силы и позволить потоку событий спокойно нести вас вперед, то вскоре все быстро станет на свои места.

Я, например, занимаюсь живописью уже много лет, используя масляные и акриловые краски; но все же моя подлинная страсть — это акварель. Мне так нравится медленное неуклонное движение постепенно растекающейся краски, ее проникновение во все поры материала, ее разделение кромками, ее быстрые прорывы или скопления. Благодаря этому выявляется естественная красота, скрытая в том, что от нас не зависит, — в самом материале, на котором и с помощью которого мы выполняем рисунок. Я вдруг поняла, что мое отношение к акварели сходно с тем, что проповедует философия школы дзэн: нужно просто научиться смотреть, а затем дать проявиться красоте, скрытой во всем, что нас окружает, не мешая ей раскрыться собственным, неповторимым путем.

Традиционных стилей акварельной живописи много, но ни один из них мне не по душе! Дело в том, что мне нравится исследовать и экспериментировать с цветом, причем так, чтобы это было забавно и напоминало игру. Моя техника — свободная и текучая — поможет и вам найти свой особенный путь и выработать собственный оригинальный стиль.

В последующих главах вы узнаете, как получать удовольствие от акварельных красок, превращая работу с ними в своего рода игру. С помощью некоторых одновременно простых и забавных упражнений вы узнаете, какие возможности открывают перед вами акварельные краски. После этого вы сумеете понять, соответствует ли ваша работа тому, что вы хотели бы увидеть. Овладев разными техническими приемами наброска и работы красками, вы сможете практиковаться, используя ряд упражнений, чтобы найти свой стиль. А в конце еще есть глава, где предлагается солидный набор разных полезных ресурсов; она разделена на 13 тематических блоков, которые помогут развивать уже приобретенные навыки.

Вот тогда вы уж никак не сможете устоять и не взяться всерьез за акварельные краски — потому что вы полюбите их всей душой!

Материалы для работы

*Предупреждаю со всей серьезностью:
акварель — это все равно что наркотик!*

Да, это так. Она врывается в жизнь таким ярким калейдоскопом красок, что у вас может развиваться настоящая одержимость. Когда речь заходит об акварели в плане того, чтобы почувствовать, что вы добились успеха — равно как и для самого успеха, — решающим фактором является качество выполнения работы. Поэтому учтите: использование более дешевых художественных материалов может вызвать у вас разочарование, так как все будет выглядеть далеко не так хорошо, как могло бы, если бы вы работали с материалами более высокого качества. Поэтому я настоятельно рекомендую не скупиться и выделить достаточно средств, чтобы с самого начала купить набор самых высококачественных красок и кисточек. Замечу: эти материалы будут довольно долго служить. В отличие от акриловых красок, которые выдавливаются из тюбиков, а потом, если их тут же не использовать, засыхают, акварельные краски из набора можно потихоньку подновлять — и таким образом работать ими многие годы. Я сама перепробовала много разных типов акварельных красок и разработала легкий и удобный способ, который помогает использовать краски в любых поездках, а в долгосрочной перспективе — сэкономить на этом деньги. Главное, что нужно учитывать при покупке художественных принадлежностей, — подыскать такие, которые действительно вам понравились бы и идеально соответствовали вашим индивидуальным привычкам и потребностям.

Но чтобы достичь успехов в акварели, недостаточно одного умения выбирать краски. Из этой главы вы узнаете также кое-что о кистях, бумаге и о многих других художественных принадлежностях, которые могут оказаться необходимыми, чтобы достичь желаемого результата.

Ручки и перья

Набросок с помощью пера и туши часто может оказаться прекрасной основой для последующей работы акварелью — о чем и будет рассказано в данной книге; так что и в этом плане следует обратить внимание на подбор соответствующего «инструмента» достаточно высокого качества, чтобы было удобно с ним работать и добиться соответствующего результата. И вот какой здесь самый важный момент: вам придется работать не с простой, а с **водостойкой** тушью. Суть в том, что если тушь неводостойкая, то все проведенные ею линии и штрихи окажутся размазанными сразу же, как только вы начнете накладывать акварельные краски. Существует множество видов перьев и ручек для работы тушью. Лично я использую для разных работ разные ручки, поскольку для меня каждая из них имеет свою «индивидуальность».

Рапидографы. На рынке представлены разные марки рапидографов, и у каждого есть свои плюсы и минусы. Каждый из них имеет один кончик и он либо уже заправлен, либо может быть заправлен водостойкой тушью. Размер пера варьируется в диапазоне от 005 и выше. Я предпочитаю перо размера 005 или ручку с пером 01, что позволяет добавлять к контурному наброску самые тонкие штрихи.

Шариковые ручки. Они дают четкую и гладкую линию. Но вариантов размеров здесь значительно меньше, к тому же в большинстве случаев их чернила не являются водостойкими, так что, покупая

их, нужно обращать особое внимание на то, что написано на этикетке.

Авторучки. Я больше всего люблю их использовать для набросков! Здесь доступен самый широкий выбор как кончиков пера, так и дизайна самой ручки. Некоторые наполняются тушью с помощью поршня, что предполагает наличие внутри баллончика какого-то простейшего приспособления для засасывания туши (вращающимся или похожим на пипетку). В других случаях для заправки чернил нужно использовать пипетку или шприц.

И наконец, есть авторучки, которые заправляются картриджами с тушью. Но все дело в том, что эти **картриджи не заправляют водостойкой тушью!** Так что, если вы купили авторучку с заправленным картриджем, вам придется его пере-заправить с помощью специального съемного баллончика. Авторучки с картриджами представлены в широкой стилистике и имеют различные размеры пера — от супертонких до самых широких, а также гибкие перья, позволяющие по желанию изменять толщину линии в зависимости от того, как вы надавливаете на перо. Лично я, делая наброски, отдаю предпочтение супертонким и гибким перьям.

Авторучки с белым гелем. Их можно использовать для работы поверх уже наложенной акварельной краски, чтобы выделить яркие световые пятна.

Как заправить авторучку

Водостойкая тушь может иметь разные оттенки. Я предпочитаю черную или сепию.

Принадлежности

авторучка
бумажная салфетка
насадка-баллончик для перезаправки картриджных ручек
ручек
водостойкая тушь

1 Открутить заднюю часть корпуса ручки.

2 Вставить ручку вертикально в баночку с тушью так, чтобы перо полностью погрузилось в тушь. Крутить поршень, а если вместо него имеется резиновое навершие в форме пипетки, то отпустить его так, чтобы тушь заполнила весь резервуар. После этого вытереть перо и опять привинтить заднюю часть корпуса.

Насадка-баллончик для перезаправки

Для авторучек, которые выпускаются с заправленными картриджами, можно купить специальные маленькие насадки для перезаправки. Такую насадку помещают внутрь корпуса авторучки на место снятого картриджа, а затем заполняют водостойкой тушью. При этом учтите, что к ручке определенной марки подойдет только та насадка, которая выпущена той же фирмой.

1 Развинтите ручку и выньте первоначальный картридж с неводостойкой тушью. Поставьте вместо него насадочку, надавив на нее так, чтобы раздался щелчок.

2 После этого опустите перо ручки в баночку с тушью и покройте поршень так же, как это делается для поршневой авторучки.

Как очистить авторучку

Авторучки имеют обыкновение доставлять неприятности, когда во время перерывов в работе на перо подсыхает тушь. В результате, когда опять начинаешь работать, тушь уже не течет так, как нужно, а иногда вообще перестает течь. Вот что можно сделать, чтобы вернуть ручку в рабочее состояние.

1 С помощью пластиковой бутылочки сбрызните чистой водой кончик пера. Но можно просто прополоскать его в баночке с чистой водой.

2 Вода приведет тушь в текучее состояние и ручка опять начнет работать как должно.

Принадлежности

авторучка
бумага
бумажная салфетка
пластиковая бутылочка,
из которой можно раз-
брызгивать воду
емкость с чистой водой.

Другие художественные принадлежности

Карандаши. И механические, и деревянные карандаши бывают с разными типами сердечников. Я предпочитаю карандаши НВ или 2В, поскольку они мягче и при необходимости их легче стереть.

Но есть также множество специальных акварельных карандашей разнообразной цветовой гаммы.

Мелки. В продаже имеются разные типы водорастворимых мелков и пастелей, которые могут служить прекрасным дополнением к акварельным краскам. Если такой мелок сломается, можно просто заточить оставшийся кусок широкой карандашной точилкой.

Маркеры. В продаже можно также найти маркеры с водорастворимыми чернилами или акварельные маркеры, которые дают такую же линию, как и кисточка.

1 Сделайте быстрый набросок какого-нибудь объекта, используя водостойкую тушь. Неплохими образцами могут быть фотографии из журналов.

2 Используя 1–2 основных цвета, быстро и легко заполните некоторые из обозначенных зон. Главное не в том, чтобы в точности заполнить все в соответствии с каждой линией, а чтобы добавить большие пятна цвета. Не следует также стараться закрасить все имеющиеся зоны, некоторые наиболее темные места можно не трогать. После этого дайте краске высохнуть (можно с помощью фена).

3 Затемните области вокруг основных цветовых пятен, создав более темные теневые пятна. На некоторые формы наложите более темный цвет.

4 Используя темно-фиолетовую или какую-нибудь другую темную краску, добавьте несколько мазков кисточкой, чтобы создать тени и объем.

5 Заполните те места на наброске, которые должны быть наиболее темными — и которые ранее были оставлены пустыми, — темно-фиолетовой краской еще более темного тона, чем та, что вы использовали ранее.

Хороший набросок для хорошей картины

Альбом для акварельных работ

Для быстрых набросков и упражнений можно использовать альбом для акварельных рисунков. Он может стать для вас источником радости и хорошего настроения и одновременно будет служить основой для полезных экспериментов. Попробуйте работать карандашами, фломастерами, акварельными красками и т. д. Я часто также вклеиваю в свои альбомы вырезки из журналов и фотографии, которые мне понравились и в дальнейшем могут пригодиться как образцы для работы.

Принадлежности

- кисточка
- перо и водостойкая тушь
- образец для рисунка
- лента из японской бумаги Washi
- вода
- альбом для акварельных работ
- акварельные краски

