

ФЕЛИКС ШАЙНБЕРГЕР

АКВАРЕЛЬНЫЙ СКЕТЧИНГ

КАК РИСОВАТЬ
И РАССКАЗЫВАТЬ ИСТОРИИ В ЦВЕТЕ

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

ПРЕДИСЛОВИЕ

Время от времени я по-прежнему слышу рассуждения о том, что акварель — материал для любителей, всего лишь промежуточный этап на пути к серьезным техникам вроде масла. Некоторые утверждают, будто акварельная живопись — удел романтичных барышень и милое хобби. И тогда мне начинает казаться, что люди, так рассуждающие, пропустили нечто очень важное. Мне хочется отвести их на выставку современных акварелистов, показать широкие и дерзкие мазки на шероховатой бумаге; мягкие и нежные мерцающие заливки, от которых будто исходит свет; полюбоваться волшебными подтеками, в которых ощущается пульсация. Когда смотришь на такие работы вживую, замираешь от восторга!

«Акварельная живопись — не просто техника, а почти стиль жизни. Эта краска всегда делает то, что ей нравится», — пишет Феликс Шайнбергер. Точнее и не скажешь!

Акварель невероятно сложна и проста одновременно; это техника, требующая абсолютной честности и сосредоточенности. Мне кажется, что художник, ее выбравший, — уже немного бунтарь. Ему предстоит не просто изучать законы живописи

и премудрости техники, а приручать материал. Уживаться с его характером, прислушиваться, иногда уступать. Ему нужно быть смелым и дерзким. В хороших работах всегда есть баланс свободы и контроля, в них присутствует спонтанность.

Вы когда-нибудь пробовали сделать копию акварельной работы? Если да, то вы точно знаете, что случайности в этой технике играют важную роль. Как невозможно войти в одну реку дважды, так невозможно сделать две абсолютно одинаковые акварели. В каждой будут свои настроение и душа. И художник тут — вроде проводника. Чуткий, внимательный и опытный, готовый принимать решения.

Феликс Шайнбергер неподражаем: легко и непринужденно, вперемежку с интересными фактами о происхождении пигментов, он излагает нужную и важную теорию, незаметно подсыпая практические советы. Читаешь книгу — и заряжаешься уверенностью: у меня все получится! Теория цвета, гармоничные сочетания оттенков, базовые техники акварели, материалы — все темы раскрыты подробно и увлекательно, за что автору большое спасибо!

*Вероника Калачева, художник, педагог,
основатель школы рисования*

ВВЕДЕНИЕ

- 09 Акварель. В моде или нет?
- 10 Картина для императора
- 12 Гуммиарабик. Где растет акварель?
- 14 Пигменты. Из вещества того же, что наши сны
- 16 Желтый и оранжевый. Верблюды и крокусы
- 18 Красный и пурпурный. Тли и моллюски
- 20 Синий. Ляпис-лазурь, индиго и вайда
- 23 Зеленый. Растения и яды
- 24 Цветные скетчи. «Тотошка, мы больше не в Канзасе»

ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ

- 27 Варианты выбора. Спланировать — значит решить
- 29 От заката до рассвета. Тени и свет
- 30 Чернее черного. Лессировка тушью
- 33 Слой за слоем. Лессировка
- 34 Оптическое смешение цвета
- 36 Рыбный суп. Делаем лессировку
- 38 Размывка. Акварель делает что хочет!
- 40 На бегу. Техника градуированной размывки
- 43 Еще раз, с чувством! Размывка
- 44 То дал, то взял. Наносим и убираем краску
- 46 «Мокрым по мокрому»
- 49 Комбинированная техника: всего понемногу

ЭКСПУРС В ТЕОРИЮ ЦВЕТА

- 50 Откуда берутся цвета. Простая наука
- 53 Цветовые системы
- 55 Противоположности притягиваются.
Контрастные цвета
- 56 От «Южного парка» до светофора. Типы цветов
- 58 Реалистичный цвет. Воздействие света
- 61 Каждый цвет о чем-то говорит.
Более эффектные скетчи
- 62 Все относительно. Воздействие цвета
- 65 Цветовые гармонии. Простое и сложное

6 мая.
Женщина в Стамбуле.
Дождливый день

- 67 Цветовые гармонии. Аналоговые, монохромные и гармонии комплементарных цветов
- 68 Гармонии триады и тетрады
- 70 Гармонии холодных и теплых оттенков
- 73 Коллекционируйте цвета
- 74 Создавайте цветовые гармонии. Цветовые схемы
- 76 Выходите из зоны цветового комфорта
- 78 Голубой хребет

СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ

- 81 Меньше — значит больше
- 82 Я, я и еще раз я. В поисках своего стиля
- 85 Стил ь и творчество
- 86 Легкие линии. Расслабленные рисунки
- 89 Кто не ищет, тот найдет. Воображение или интернет?
- 91 Придайте значение
- 92 Приоритеты

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- 94 Коробочки для красок
- 97 Акварельные карандаши
- 98 Покупка красок
- 100 Смешение красок
- 102 Невозможные оттенки. Яркие краски
- 104 Приукрашивая краску. Делаем акварель ярче
- 106 Жидкая акварель. Яркая сейчас, бледная потом
- 108 В мире животных. Кисти
- 110 Еще больше кистей. Давайте систематизируем
- 112 Бумага
- 114 Необратимая волна. Растягиваем бумагу
- 116 Что в моей сумке?

НА ПРИРОДЕ

- 118 Плохая погода. Рисуем на природе
- 120 Под другим углом. Иная точка зрения
- 122 Рисуем воду
- 124 Воздух, туман, дым
- 126 Атмосфера и смог
- 128 Что же такое красота?

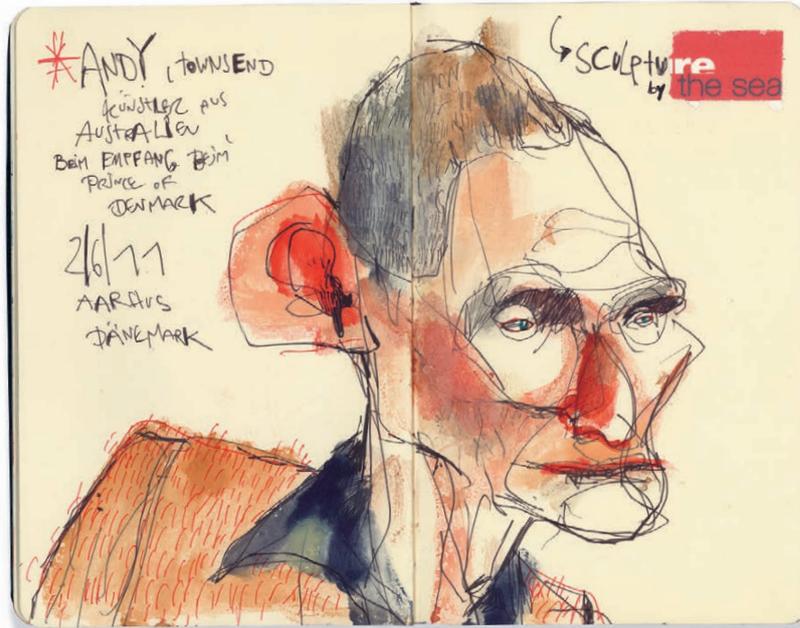
СОВЕТЫ И ХИТРОСТИ

- 130 Схема и композиция
- 132 Потехи и брызги
- 134 Рисуем то, чего нет
- 136 Белый. Особый случай
- 138 Скетчи, эскизы и зарисовки
- 140 Работа над ошибками
- 143 Объединение цветов. Одноцветный фон
- 145 Тонированная бумага
- 146 Спецэффекты
- 148 Буквы и надписи
- 150 Композиция. Скетчи и раскадровка
- 152 Акварельные иллюстрации
- 154 Сколько стоит ваша картина?
- 156 Все когда-нибудь кончается.
Когда считать картину завершенной?

- 157 Указатель цветов и красок

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

АКВАРЕЛЬ

В моде или нет?

Слово «акварель» обычно ассоциируется с романтичными пейзажами и живописными руинами. Благодаря работам живописцев XVIII и XIX веков акварель стала серьезным художественным материалом, но сегодня к ней почему-то относятся отрицательно. Целое поколение художников считает ее уделом любителей.

Но акварель — не просто любительские краски, она требует предельной сосредоточенности и огромного опыта. Она не прощает ошибок, а хороший результат получается лишь тогда, когда рука художника тверда. В акварельной живописи всегда есть доля неопределенности. Этот материал учит нас видеть. Благодаря ему художники вышли из студии на природу, ведь акварель избавила их от необходимости таскать с собой тюбики, мольберты и холсты. Достаточно красок в коробочке и листа бумаги. Даже сейчас акварель позволяет уйти из мастерской с компьютером, бесконечными проводами и зарядками.

Акварельная живопись — не просто техника, а почти стиль жизни. Эта краска всегда делает то, что ей нравится. Отчасти она своевольна, даже анархична. Для меня ключ к акварельной живописи — баланс свободы и контроля. По-настоящему хорошие картины выходят тогда, когда удивляют нас,

открывая то, что мы уже думали и чувствовали, но не могли четко выразить. Если немного поступиться контролем над процессом, свойства акварели начнут работать на нас.

У этой книги две цели: научить вас технике акварельной живописи и рассказать о цвете. Здесь вы не найдете инструкций в стиле «рисуем небо за четыре шага». Искренне сомневаюсь, что прочесть самоучитель полезнее, чем просто нарисовать небо. А если набегут тучки? Эта книга рассказывает об азах акварельной живописи, которые вы сможете применять для своих целей.

Мне кажется, учиться рисовать — все равно что учиться играть на гитаре. Нужно освоить аккорды, а уж какую песню исполнить — решать вам.

И не волнуйтесь из-за цвета: все, что нам нужно знать, таится в маленькой коробочке с красками.

Здесь мы не задаемся вопросом, насколько серьезна акварельная живопись. Акварель не знает границ. Это самобытный и свободный творческий инструмент. Благодаря ей нашей студией становится весь мир.

Искренне ваш,

TELIX SCHEINBERGER

КАРТИНА ДЛЯ ИМПЕРАТОРА

А начнем мы с древнекитайской легенды. Однажды к известному художнику прибыл посланник от императора.

Он сказал, что правителю угодно получить картину с изображением петуха. Художник сразу предупредил, что это займет некоторое время, ведь хорошие картины не пишутся быстро. Зная, что боги не наделили императора терпением, гонец дал художнику две недели.

По истечении срока он вернулся и спросил, где петух. Художник ответил, что все еще работает над картиной. Посланник рассердился, но дал еще неделю, поскольку знал, что перед ним великий мастер. Художник клятвенно обещал, что через неделю петух будет готов. Однако, когда истек и этот срок и гонец снова появился на пороге, картина не была готова. Посланник бранился и кричал,

но ничего не мог поделывать. Художник попросил еще неделю.

GYEONGBOK
PALACE 13th of NOVEMBER
SEOUL, KOREA
THE INNER COURT

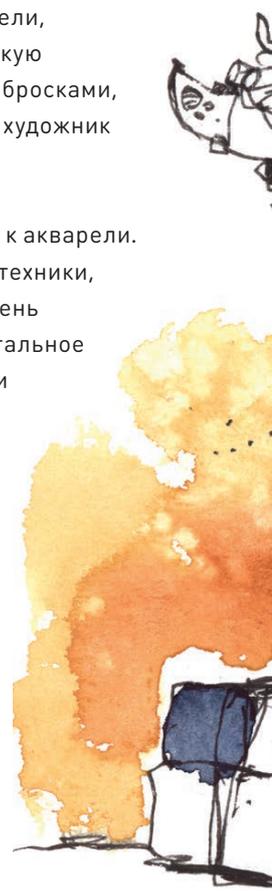

Но император не привык ждать. Через неделю он сам явился к художнику со всей своей свитой.

Он спросил, готова ли картина. Художник поднял голову и ответил, что теперь наконец-то готова. А затем, на глазах у изумленных зрителей, взял чистый лист, кисть и краски — и нарисовал петуха.

Ошеломленный император гневно потребовал ответа: как посмел художник держать повелителя в ожидании, когда петуха можно было нарисовать в мгновение ока? Художник не утратил присутствия духа. Он поднялся с места и открыл дверь в соседнюю комнату. И тогда все увидели, что пространство размером с мастерскую от пола до потолка было заполнено набросками, эскизами и скетчами петуха, которого художник только что написал для императора.

Эта легенда имеет прямое отношение к акварели. На то, чтобы разобраться в тонкостях техники, нужно время, но само рисование — очень быстрый процесс. Акварель — моментальное средство. И неважно, сколько времени займет создание конкретной картины, следует уделять внимание практике и освоению техник. Я понимаю, что читатели наверняка ждали иного совета от пособия по акварельной живописи,

Дворец Кёнбок, 13 ноября. Сеул, Корея. Внутренний дворик

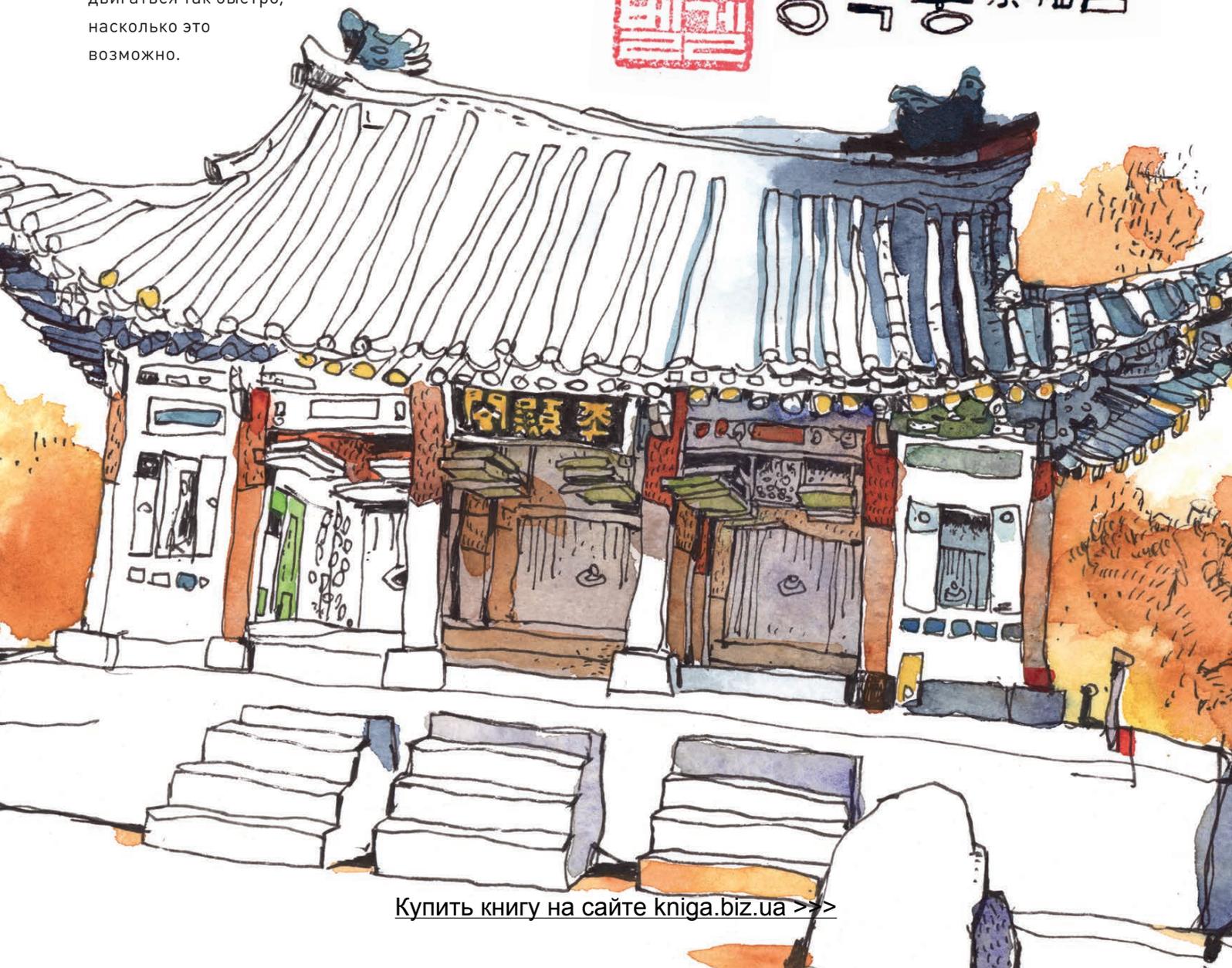
Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

нацеленного на быстрые и яркие результаты.
Но не стоит недооценивать опыт древнекитай-
ского художника. Даже он стал великим мастером
не за один день. Мы начнем путь вместе и будем
двигаться так быстро,
насколько это
возможно.

GYEONGBOKGUNG PALACE
경복궁 景福宮

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

ГУММИАРАБИК

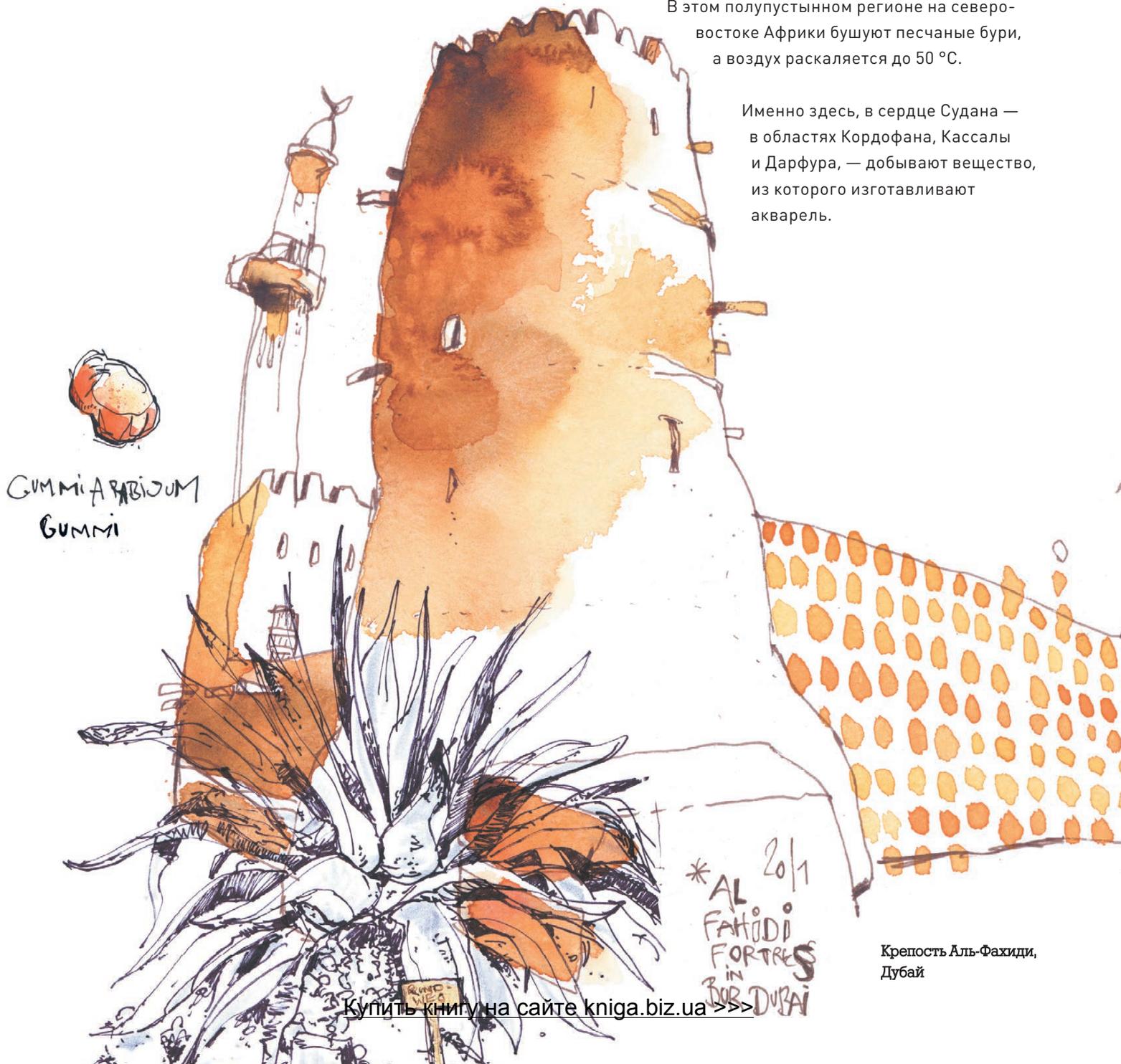
Где растет акварель?

Там, где растет акварель, очень жарко, а главная ценность — вода.

Климат Судана — один из самых суровых в мире.

В этом полупустынном регионе на северо-востоке Африки бушуют песчаные бури, а воздух раскаляется до 50 °С.

Именно здесь, в сердце Судана — в областях Кордофана, Кассалы и Дарфура, — добывают вещество, из которого изготавливают акварель.

GUMMIARABICUM
GUMMI

* AL 20/1
FAHODI
FORTRES
IN
BUR DUBAI

Крепость Аль-Фахиди,
Дубай

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Чтобы понять, как действуют краски, нужно сперва разобраться, откуда они берутся. Акварельная краска — одна из древнейших. Ее ключевой ингредиент — желтое вещество, похожее на янтарь, которое попадает на наши палитры из далекой и жаркой пустыни. Но обо всем по порядку.

Краска начинается с пигмента — порошка-концентрата, определяющего ее цвет. Пигменты бывают растительными, минеральными, имеющими в составе металлы или их оксиды. Красители смешиваются из сотен органических и неорганических веществ, которые изначально находятся в форме порошка и тем самым задают задачу художнику: ведь порошок сам по себе не липнет к основе (холсту или бумаге).

Чтобы стать краской, пигменту нужно связующее вещество, которое удерживает все компоненты и закрепляет их на основе после высыхания.

За многие века художники нашли несколько решений этой проблемы. В Средневековье пигменты смешивали с яичным желтком, получая темперу. В эпоху Возрождения для создания масляной краски использовалось вываренное льняное масло.

Типы красок различаются именно связующим веществом. Сам пигмент в акриловой и масляной краске, в цветных карандашах и восковых мелках один и тот же.

Акварельные краски делают из гуммиарабика — камеди, или вязкого древесного сока маленьких колючих деревьев: акации сеяльской (*Acacia Seyal*) и акации сенегальской (*Acacia Senegal*), растущих в Судане. Кору акации надрезают

сверху вниз; выступивший млечный сок собирают, высушивают, а затем толкут, превращая в порошок. В качестве связующего вещества гуммиарабик используют с давних времен. Древние египтяне применяли его для мумификации, а китайцы добавляли в тушь для письма.

Для изготовления акварели неровные кусочки застывшей смолы медового цвета растирают в порошок и растворяют в теплой воде, а затем добавляют порошковый пигмент. Сегодня эту краску делают почти так же, как тысячу лет назад, поскольку синтетического аналога гуммиарабику до сих пор не найдено.

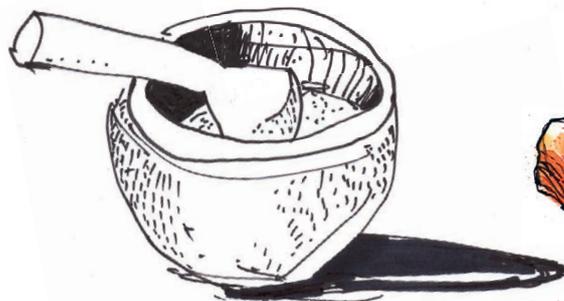
Гуммиарабик — вещество уникальное. Он прозрачен и отражает свет. Это улучшает качество цвета. Высохший гуммиарабик водорастворим. Кроме того, он не токсичен.

Gummi ARABICUM

* DAS GUMMI WIRD
→ ZERKLEINERT +
MIT WARMEN WASSER
ANGELÖST ...

Толченный гуммиарабик
растворяется в теплой воде