

Акварельные ПОРТРЕТЫ ЦВЕТОВ

Практическое
руководство
по ботанической
иллюстрации

Билли Шоуэлл

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua](http://kniga.biz.ua) >>>

Содержание

Предисловие 5

Введение 6

Материалы 8

Рисование 10

Краски 18

Техники 26

Светотень 34

Белые цветы 38

Подробный рисунок цветка 42

Подробный рисунок листьев 48

Подробный рисунок стеблей 56

Композиция 58

Уроки 66

Венерин башмачок 68

Зантедеския эфиопская 86

Розы 100

Живокость 116

Алфавитный указатель 128

Нерина
60×80 см

Предисловие

Билли Шоуэлл в России любят и знают, ее книги украшают библиотеки многих художников. Я бы даже сказала: сложно найти художника, который увлекается ботанической иллюстрацией и никогда не видел ее книг. А все почему?

Мне кажется, секрет прост. В книгах Билли Шоуэлл вдохновляет все. Любой объект, который она выбирает в качестве натуры, интригует. В пошаговых иллюстрациях все выглядит наглядно и просто, с этим справится даже новичок. Объяснения лаконичные, без «воды» и ненужных рассуждений.

Мне импонирует то, как Билли Шоуэлл относится к натуре. Она рассказывает о цветах, как о живых существах, персонажах. «Мне несложно выбрать, какой цветок рисовать: тот, перед которым я замерла в восхищении. Я хочу его. Я люблю его. Я обязана его нарисовать».

Работы Билли Шоуэлл иногда заставляют улыбнуться: то она перевяжет зазорной лентой стебли, то разместит цветки рядком, как солдатиков. Но все ее рисунки отличаются проработанной композицией, и поэтому разглядывать их — сплошное эстетическое удовольствие.

В этой книге, как обычно, есть глава, где объясняются основные принципы работы с акварелью. Но, что важно, все приемы Шоуэлл разбирает на примерах. Вот почему все эти пятнышки и линии не остаются абстрактными, а сразу связываются с конкретными иллюстрациями и откладываются в памяти.

В книге есть необходимая информация о принципах смешения цветов, структуре цветка и его построении, о том, как распределяется свет, как показать узор цветов и листьев, и множество самых разных примеров. При этом автор подчеркивает, что не считает себя ботаником. Шоуэлл не использует сложную терминологию и уделяет больше внимания изображению натуры и интересной композиции, чем научному подходу: разбору разрезов и строения цветка.

Чем больше проникаешься объектом, выбранным для рисования, тем выразительнее и интереснее получается результат. Рисовать равнодушно — странная идея, напрасная трата времени.

Всегда ищите то, от чего сердце бьется чаще!

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

Декоративная
сакура

Введение

Я всегда любила рисовать. Мое первое воспоминание из детства: я сижу в углу гостиной у бабушки с дедушкой и рисую все подряд или думаю, что бы еще изобразить. В итоге я стала дизайнером одежды, но на самом деле меня всегда интересовало только одно: воплощение образа на бумаге. И в профессии мне по-настоящему нравились только рисование и иллюстрация.

После замужества, ожидая первого ребенка, я решила посвятить себя любимому занятию, и муж меня полностью поддержал. Начало нового профессионального пути ознаменовал рисунок садовой лилии. Это не самая удачная моя картина, но она стала точкой отсчета, после которой жизнь пошла в новом направлении.

Я всегда в поиске новых «персонажей». Друзья и соседи часто приносят мне цветы из своего сада, я завсегдатай флористического и садового магазинов. Я выбираю экземпляры, которые пленили меня формой, цветом и изысканностью, но окончательный вид рисунка зависит от композиции. Со мной всегда мой скетчбук, и если я вижу что-то интересное, то обязательно записываю идеи или делаю наброски, с которыми позже работаю в мастерской. Рисовать я предпочитаю с живых цветов, а не с фотографий: на последних искажены тона и цвета, поэтому они не подходят для работы.

Я не ботаник. При необходимости я использую ботанические названия, но эта книга в первую очередь о рисовании, поэтому я старалась свести научную терминологию к минимуму.

Чтобы научиться точно изображать цветы, нужно почаще рисовать. Я советую ежедневно уделять этому хотя бы по десять минут. С каждой зарисовкой вы развиваете навыки и набиваете руку. Не выбрасывайте учебные работы, посмотрите на них спустя несколько месяцев — вы удивитесь, насколько за это время продвинулись вперед.

Чем больше цветов по душе, тем более увлеченно его изображаешь и тем вероятнее, что рисунок выйдет хорошим. Пристально рассмотрите растение, прежде чем начинать работу, и сделайте несколько набросков, изучая его устройство.

Акварель — непростой материал, но ваши энтузиазм и уверенность вырастут после пары удачных заливок или фрагментов, которые дались легко и вышли невероятно реалистичными. Для пробы рекомендую покупать немного материалов, но лучших. Здесь, как и везде, чем лучше материалы, тем качественнее результат. Ученическая акварель ведет себя совсем не так, как дорогая профессиональная, а цвета мне кажутся неестественными и тусклыми. Плохая бумага может отбить желание рисовать, а дешевые кисти сведут на нет любые усилия!

Для начала советую обзавестись хорошей кистью из соболя, лучшей бумагой и тремя основными цветами. Потренируйтесь с ними и изрисуйте весь лист, прежде чем покупать новый комплект. В конце концов вы подберете для себя самый подходящий сорт бумаги и будете готовы писать портреты цветов.

Ирис
15х25 см

*Мне несложно выбрать, какой цветок рисовать: тот, перед которым я замерла в восхищении.
Я хочу его. Я люблю его. Я обязана его нарисовать, передать его красоту, воздать ему должное.
Это и заставляет меня творить — как пейзажиста влечет ошеломляющая панорама,
а портретиста прекрасное лицо.*

Материалы

Палитра

Тюбики с краской я храню в пластиковом пищевом контейнере, его крышка превосходно справляется с ролью палитры. Сначала я пользовалась ею ради экономии, но потом привыкла к ней: замесы в ней делать очень удобно.

До разбавления водой большинство цветов выглядят одинаковыми, поэтому стоит выкладывать их на палитру в четком порядке — так вы легко и быстро найдете нужный. Порядок цветов на моей палитре показан на с. 18.

Карандаши

Я рисую качественным, остро заточенным карандашом HB (средней твердости), но подойдет и механический с тонким стержнем. Всегда работайте остро заточенным карандашом, иначе рисунок выйдет неаккуратным и не получится отобразить мелкие детали.

Бумага

По моему опыту, результат во многом зависит от качества бумаги. Советую приобретать новый материал по одному листу. Записывайте в блокнот производителя и плотность бумаги и оценивайте ее в баллах от 1 до 10. Так вы сможете подобрать материалы под свой стиль.

Я обычно рисую на бумаге горячего прессования кремового цвета из 100% хлопка плотностью 600 г/м². Для начала достаточно плотности 300 г/м². Рисовать нужно на той стороне, где хорошо виден водяной знак. На ней заливки «мокрым по мокрому» ложатся более предсказуемо, а следовательно, более удачно. У большинства сортов бумаги, особенно горячего прессования, для рисования акварелью пригодны обе стороны.

Кисти

Рекомендую круглую кисть из соболя. У большинства кистей острый кончик, и они удобны в использовании, как кисть А (внизу). Это кисть № 6, она подходит для рисования большинства цветов. Я пользуюсь кистями № 4, 6 и 12 из смешанного ворса (вверху слева) для крупных заливок.

У кисти, которой я работаю (В, внизу), великолепный острый кончик, она хорошо держит форму и подходит для самых мелких деталей, даже волосков. Она удерживает много краски, идеальна для заливок и ею можно долго рисовать не прерываясь.

Ластик

Я пользуюсь резиновым ластиком и разрезаю его так, чтобы образовалась острая грань для стирания мелких деталей. Многие мои ученики стирают клячкой — она меньше повреждает бумагу.

Макетный нож

Им я точу карандаши, если под рукой нет точилки, а еще проскребаю блики на завершающем этапе (см. с. 30).

Скетчбук

Я всегда ношу с собой маленький блокнот или скетчбук. В нем я записываю информацию на выставках или делаю зарисовки всего, что вижу. Наброски композиционных решений пригодятся мне в мастерской. Также я записываю цвета и детали растений, встреченных «в полевых условиях». Для этого я ношу с собой маленький альбом с акварельной бумагой горячего прессования и дорожный набор для рисования.

Краски

Всегда покупайте профессиональную акварель, даже пока учитесь. Дешевая хуже смешивается и нестойкая. Краска должна красиво растекаться и не выцветать; такими качествами обладают только дорогие пигменты. К тому же профессиональные краски дольше хранятся. Сейчас я беру краску в тюбиках, а не в кюветах: кисть портится от трения, когда набираешь краску из последних.

Маскирующая жидкость

Я нечасто пользуюсь ею и всегда наношу ее тонким аппликатором из бутылочки или старой кистью. Хорошие кисти от нее портятся. Предварительно вотрите в ворс жидкое моющее средство, а после работы ополосните кисть чистой водой.

Лупа

Всегда держу ее под рукой на случай, если понадобится разглядеть детали цветка.

Емкость для воды

Я предпочитаю большую и наполняю ее до краев, чтобы пореже менять воду.

Бумажное полотенце

Чтобы удалить с кисти излишки воды, я промокаю ее о бумажное полотенце. Подойдет и хлопчатобумажная тряпка. Я использую белые полотенца, иначе во время промокания заливки с акварельной бумаги краска может остаться на рисунке. Туалетная бумага не годится: она сразу расплывается.

