

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ 6

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ 8

Кисти 10
Материалы 14
Моя палитра 16

РАБОТА КИСТЬЮ 22

Кисть голденлив 24
Кисть фолиаж 28
Кисть визард 34
Веерная кисть для точкования 38
Кисть фангог 44
Кисть для точкования 52
Кисть сворд 58
Кисти для деталей 60
Укороченный лайнер 64
Плоская кисть 19 мм 66

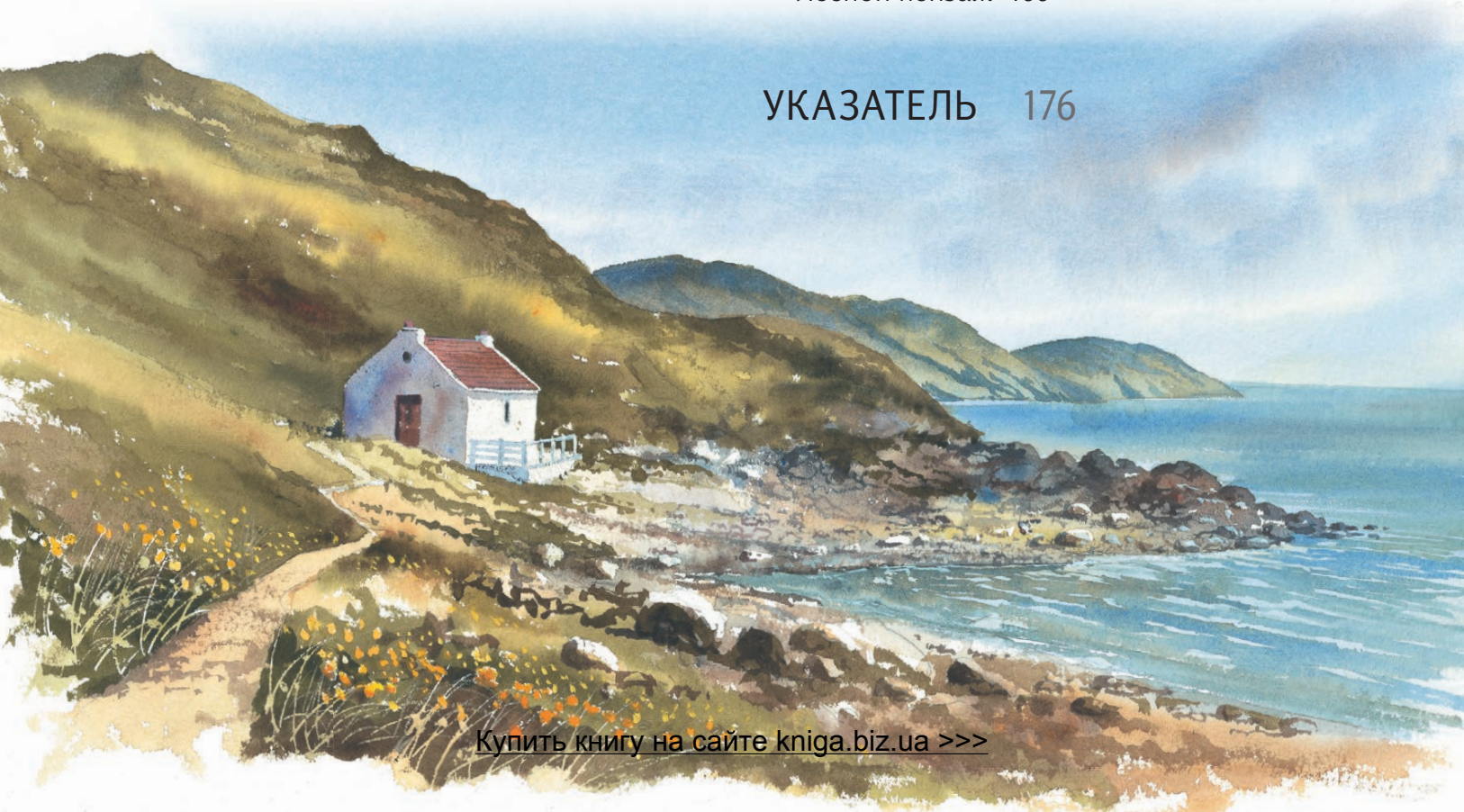
ТЕХНИКИ 69

«Мокрым по мокрому» 70
«Мокрым по сухому» 76
Сухая кисть 78
Перспектива 80
Маскирующая жидкость 82
Финальные штрихи 88

УРОКИ 91

Маки у брода 92
Деревянная дверь 102
Дверь в Венеции 108
Вид на канал 116
Пляж Санта-Лючия 124
Сарай в снегу 134
Маяк 142
Коттедж Энн Хэтэуэй 150
Французская лестница 158
Лесной пейзаж 166

УКАЗАТЕЛЬ 176

ПРЕДИСЛОВИЕ

Как бы я хотел, чтобы у меня была такая книга, когда я начинал рисовать акварелью. Авторы нескольких прочитанных мной изданий, несомненно, были талантливыми художниками, но мне, как новичку, в них все казалось невероятно сложным, поэтому я решил написать книгу, которую сам хотел бы прочитать. В ней я расскажу о работе кистью, выборе красок и других материалов, а также о техниках: «мокрым по мокрому», «мокрым по сухому» и о применении маскирующей жидкости.

Большинство описанных техник выполняются кистями, которые я сам разработал для создания различных эффектов: ими очень просто рисовать текстуры, листву, деревья и воду. Однако вы можете рисовать любыми другими, подобрав их в соответствии с описанием в главе «Кисти» (с. 10).

Фангог — первая кисть, которую я создал. Мне никак не удавалось найти веерную кисть, ворс которой не разделялся бы на отдельные пучки после

обмакивания в воду, — возможно, потому, что они предназначались для растушевки масляных красок, а не для нанесения акварели. За этой кистью последовали и другие: после ряда проб и ошибок появлялась очередная модель.

Следующим шагом стал мой собственный набор готовых акварельных цветов — «Три зеленых». Стоит заметить, что создать хорошие зеленые оттенки нелегко, иначе почему у стольких художников при смешивании получается грязь? А готовые цвета использовать очень удобно.

Изучать новые техники, конечно, хорошо, но что рисовать? Я предлагаю готовые пошаговые уроки и множество красивых рисунков для копирования, часть из которых была нарисована специально для этой книги. Надеюсь, они вдохновят вас так же, как и меня.

Напротив Старый мост, новый лес

Работая над этим рисунком, я применил большинство описанных в этой книге техник. На основных элементах пейзажа (мост, вода, цветы и некоторые деревья на переднем плане) я использовал маскирующую жидкость, а отдаленные деревья процарапал ручкой кисти для точкования.

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

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

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

Падстоу

Эта гавань — популярное место в Корнуэлле (Великобритания), знаменитое рыбными ресторанами, расположенными вдоль набережной, и местными пирожками. Но изобразить его на бумаге было не так уж легко. Текстуру старинных зданий, возведенных в основном из местных пород гранита, удалось передать с помощью кисти фоллаж. Укороченный лайнер идеально подойдет для проработки деталей окон, стен гавани и, конечно, лодочных снастей.*

* Лайнер — кисть с длинным ворсом для проведения тонких линий и детализации предметов. Прим. ред.

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

Кисти

Многолетний опыт научил меня, какой должна быть идеальная кисть. Большинство художников переделывают и приспособливают инструменты под себя, я же пошел еще дальше и разработал собственный набор кистей, позволяющих добиться нужного эффекта. Некоторые из них описаны в книге: они помогут получить отличный результат с минимальными усилиями.

Голденлив (Golden leaf)

Этот флейц шириной 2,5 см удерживает большой объем жидкости. Он прекрасно подходит для заливки неба и воды, поскольку краску не приходится набирать слишком часто. Кисть хороша для точкования и прокладки мазков при изображении деревьев, кустов и листьев на переднем плане. Головка изготовлена из щетины и тонкого натурального волоса. При намокании волоски сгибаются и остаются разделенными, и благодаря этому получаются замечательные текстурные эффекты.

Фолиаж (Foliage)

Уменьшенная версия голденлив, создана, чтобы облегчить изображение листвы и текстур: достаточно потыкать волосняным пучком о поверхность бумаги. Незаменима для изображения деревьев, кустов и живых изгородей, а также фактуры зданий, тропинок, стен и дорог.

Визард (Wizard)

Сделана из смеси натурального волоса, около двадцати процентов волосков немного длиннее остальных. Краска удерживается в основном пучке и стекает по длинным волоскам, благодаря чему получаются мелкие точки. Кистью можно рисовать тонкие линии, убедительно имитирующие травинки, волосы и мех. Хорошо подходит для растушевки отражений в воде.

Fan stippler

Веерная кисть для точкования (Fan stippler)
Оптимальна для рисования любых видов деревьев, но предназначена для работы не мазками, а точкованием. Смесь волоса и щетины позволяет получить различные текстурные эффекты, например реалистичные листья.

Фангор (Fan gogh)

Эта кисть из смеси натурального волоса гораздо гуще большинства веерных кистей. Она удерживает больше воды, и, намочая, ее головка не распадается на отдельные пучки. Подходит для изображения большинства деревьев, в том числе кипарисов, елей, ив и пальм; травы и тростника; текстур меха и отражений на воде.

Кисть для точкования (Stippler px)

У нее такой же состав волосяного пучка, как у кисти фолиаж и веерной кисти для точкования, а название говорит о ее назначении. Хороша для изображения листьев, текстуры деревьев и кустов. Скошенным кончиком прозрачной пластмассовой ручки удобно процарапывать травинки, стволы деревьев и камни.

Кисть сворд (Sword brush)

Изначально кисть такой формы предназначалась для написания букв на вывесках, но она быстро приобрела популярность среди акварелистов как подходящий инструмент для изображения травы и тростника. Также пригодится при рисовании цветов.

Примечание:

все кисти изображены в натуральную величину

Маленькая кисть для деталей

Эти кисти, как нетрудно догадаться, предназначены для прорисовки деталей. Такие кисти обычно называют круглыми, и трех — маленькой, средней и большой — по-моему, вполне достаточно. Лучше всего они подойдут для уточнения и прорисовки отдельных деталей и, разумеется, подписи на законченном рисунке.

Средняя кисть для деталей

Это рабочая лошадка, используется чаще двух других круглых кистей. Ее головка сходится в довольно острый кончик, поэтому кисть подойдет для проработки любых деталей, кроме самых мелких.

Большая кисть для деталей

Универсальный инструмент. Ею можно довести рисунок до конца, и, несмотря на острый кончик, она удерживает много краски. Также применяется для заливки неба.

Укороченный лайнер

Короче, чем обычный лайнер, поэтому им удобнее рисовать. Ворс синтетический, хорошо держит форму и сохраняет кончик острым. Подойдет для рисования травы, цветов и, конечно, корабельных снастей. Удерживает достаточно краски, чтобы провести одну длинную непрерывную линию.

Плоская 19 мм

Почти полностью состоит из волоса белки с небольшим добавлением синтетики. Беличий волос великолепно удерживает влагу, а синтетические волоски придают упругость и поддерживают форму.

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

Материалы

Акварельная бумага

Для рисунков, представленных в книге, использована зернистая бумага Bockingford плотностью 300 г/м². Это качественный, надежный сорт, не слишком мягкий и рыхлый: он лучше всего подходит для моих техник. Как правило, художники предпочитают ту бумагу, на которой начинали учиться, потому что на других сортах не всегда получается ожидаемый результат.

Краски

Не буду советовать конкретный бренд, но определенно стоит использовать профессиональные краски. Лучше купить меньше цветов качественных красок, чем много дешевых тюбиков.

Маскирующая жидкость и кисть

Не знаю, что бы я делал без маскирующей жидкости. Водная дисперсия каучука защищает бумагу от попадания краски, так что не нужно стараться аккуратно обойти эти участки кистью. Для нанесения маски я пользуюсь специальной нейлоновой кистью, но можно взять любую старую или ненужную.

Мыло

Мылом я защищаю ворс кисти, когда наношу маскирующую жидкость. Потрите влажной кистью по мылу — так между волосным пучком и жидкостью образуется прослойка, которая не даст кисти слипнуться. После использования ее достаточно будет промыть водой.

Ластик

Без ошибок не обойдется, поэтому стоит обзавестись ластиком. Я предпочитаю жесткий ластик, а не клячку, которая пачкает бумагу.

Механический (или цанговый) карандаш

Я рисую стержнями 2B толщиной 0,5 мм. Механический карандаш всегда дает одинаковую толщину линии, и его не приходится точить.

Рейсфедер

Отлично рисует тонкие линии и траву, как акварелью, так и маскирующей жидкостью.

Бумажная маска

Кусочек бумаги, чтобы прикрыть часть рисунка, особенно во время точкования.

Сверху вниз по часовой стрелке: бумажное полотенце, фен, акварельная бумага, обычная бумага, краски, кисть для маскирующей жидкости, механический карандаш, рейсфедер, маскирующая жидкость, мыло, ластик, бумажный скотч

Фен

Не обязательный инструмент для живописи, но без него придется запастись терпением, если вы хотите писать по сухому. Я предпочитаю ускорить процесс высыхания рисунка и пользуюсь для этого феном.

Бумажный скотч

Им можно прикрепить бумагу к планшету или сделать на листе аккуратную рамку.

Бумажные полотенца

Пригодятся, чтобы подбирать излишки воды на рисунке или краски на кисти.

Ведро

Я не одобряю использование маленьких емкостей для воды. Ополоснешь кисть несколько раз — и вода уже грязная. А в ведре кисть можно промыть как следует, и вода дольше остается чистой.

