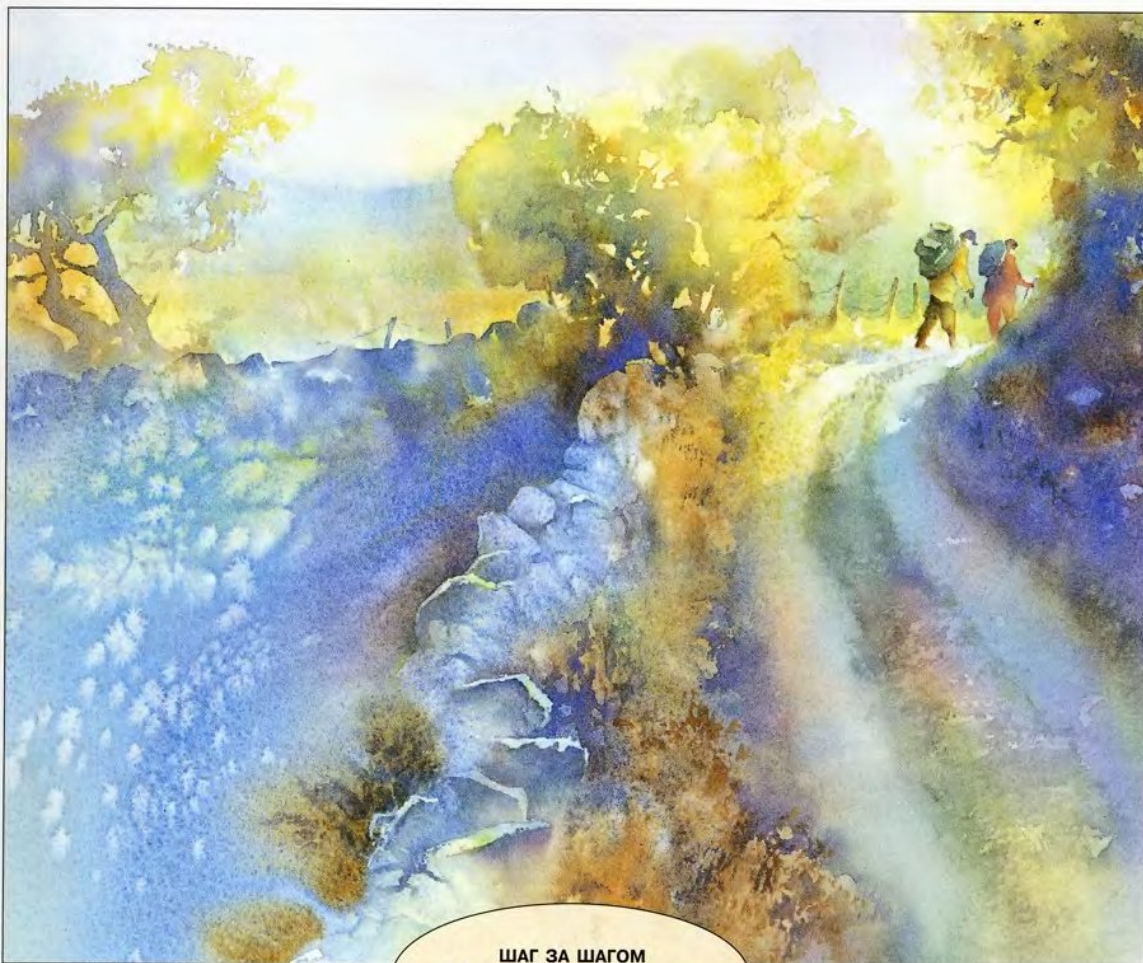

Свет в акварели

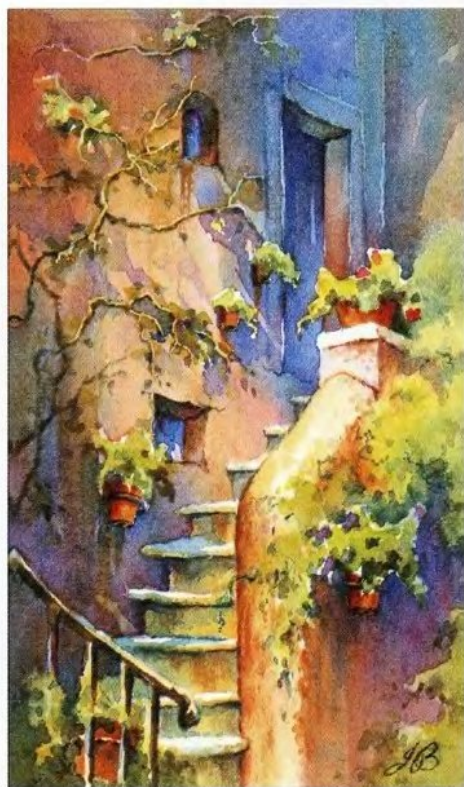
Учимся рисовать красивые картины
ДЖЕКИ БАРРАС

ШАГ ЗА ШАГОМ
Уроки живописи
8

КРИСТИНА & К°

Свет в акварели

Свет в акварели

ДЖЕКИ БАРРАС

КРИСТИНА & К^О

Содержание

Предисловие 6

Материалы 8

Цвет 12

Натягивание бумаги 14

Основные приемы
письма акварелью 16

Форма 20

Тон 22

Композиция 24

Церковь в последних
лучах заката 26
(поэтическое описание)

Лилии, освещенные солнцем 34
(поэтическое описание)

Тенистая лестница в греческом
городке 42
(поэтическое описание)

Указатель 48

Предисловие

Художники веками искали способы передачи на картине света и создаваемых им эффектов, поскольку игра света и тени имеет огромное значение в живописи. Зачастую интересно падающий свет способен преобразить любой самый обычный предмет и превратить его в произведение искусства.

Яркие прозрачные цвета и свободный штрих делают акварель идеальным средством для передачи иллюзорной, причудливой игры света и тени. Кроме того, акварельные краски очень подходят для работы на натуре. Они легки, удобны для транспортировки, не пачкаются и, в отличие от масла, высыхают на месте. Когда-то акварелью делались только этюды и предварительные наброски для больших картин, которые предполагалось писать маслом, но эти времена, слава Богу, миновали, и в наши дни акварель стала самостоятельным и очень интересным средством живописи.

Начинать осваивать акварельную живопись лучше всего с небольших рисунков, на которых изображены простые предметы. Только после того, как вы почувствуете себя достаточно уверенно и свободно, можно будет подумать о поиске своей собственной манеры, но для этого нужно долго и много практиковаться. Во время учебы советую вам экономить бумагу и делать рисунки на обеих сторонах листа, не спеша выбрасывать неудавшийся этюд или набросок. Хорошей школой могут стать попытки изобразить с помощью акварели неподвижные предметы и интерьеры или ночной пейзаж — это научит вас искусству многослойной живописи. Не выбрасывайте свои работы, даже самые ранние. Если спустя некоторое время вам вдруг покажется, что у вас нет никакого прогресса, достаньте их, сравните со своими последними работами, и, я уверена, вы будете поражены тем, насколько лучше стали рисовать.

Многие начинающие пытаются сразу же изображать мелкие и точные детали предмета, но это ошибочный подход. Прежде всего, вам нужно научиться рисовать и связывать друг с другом силуэты изображаемых предметов. Очень скоро вы поймете, что, работая с акварелью, необходимо постоянно думать о переходах цветовых оттенков от светлого к темному. В этом помогает и бумага, на которой вы рисуете. Ее белая поверхность позволяет воспроизвести самые прозрачные и чистые тона. При этом вы заранее должны опреде-

лить те места на картине, где будут изображены световые блики, и предохранить их от случайного закрашивания. Освоив эти главные приемы работы с акварелью, вы начнете продвигаться вперед семимильными шагами, и все дальнейшее будет достаточно просто.

Эта книга поможет вам понять те огромные возможности, которые предоставляет художнику свет, и я надеюсь, что вы сумеете проверить это на практике. Моя цель — пробудить и обострить ваше ощущение света и помочь вам освоить приемы мастерства, которые позволяют создать экспрессивный акварельный рисунок, отмеченный печатью неповторимого индивидуального стиля художника. Помните, что легкий, воздушный рисунок всегда рождается только после долгого предварительного обдумывания и тщательной, хорошо организованной подготовки.

Объяснения, примечания и советы, которые я включила в свою книгу, достаточно просты и содержат основные правила. Следуйте им и очень скоро увидите перед собой «свет в конце туннеля». Основа развития для художника — это постоянная практика, смелый эксперимент и поиск. Хотя я и знаю по себе, в какие дебри может завести художника поиск натуры, тем не менее скажу — любое путешествие научит вас делать быстрые и точные этюды и наброски, поможет понять саму суть акварельной живописи.

И, что еще важнее, вы научитесь получать от рисования ни с чем не сравнимое наслаждение!

Справа

Эстен

345 x 420 мм

Прелестный средневековый городок Эстен, расположенный на юго-западе Франции, я посетила во время отпуска. Бродила по его узким извилистым улочкам, освещенным мягким утренним солнцем, и думала, что этот городок так и просится на картину. Первоначальные наброски, которые я сделала, намечали лишь общие контуры и световые переходы, и только после этого появилась акварель, во всех деталях воспроизводящая улочку в Эстене.

Материалы

Акварельная живопись не требует большого количества материалов и принадлежностей, для того чтобы заниматься ею, достаточно иметь палитру с красками, маленький набор кистей и небольшие листы бумаги. Подобрать все необходимое, аккуратно хранить свои рисовальные принадлежности, и тогда они прослужат вам долгое время. Впрочем, это не означает, что, выбрав те или иные материалы, вы должны навсегда сохранить им верность — любой эксперимент стимулирует творческую фантазию художника.

Краски

Акварельные краски можно приобрести в тюбиках или цветках (баночках). Кроме того, бывают наборы для любителей и художников-профессионалов. Лично я предпочитаю алмаз в тюбиках, — эти краски готовы к употреблению и их не нужно разводить, а значит, ваши кисти не будут изнашиваться и прослужат вам гораздо дольше. Акварельные краски для художников стоят дороже, однако обдают более интенсивным цветом и предоставляют гораздо больше возможностей для самовыражения.

Палитра

Вам предстоит сделать выбор из огромного количества самых разнообразных палитр, которые предлагают вам в магазине. Лично я предпочитаю палитру в виде легкого пластикового диска с радиальными секциями для красок. Диаметр моей палитры — 305 мм, и она предоставляет довольно места для краски, которой хватает для работы с любыми, даже достаточно большими плоскостями. Для более мелкой, «детальной» работы я пользуюсь второй палитрой — маленькой фиолетовой тарелочкой.

Куда бы я ни шла, со мной всегда небольшой альбом для набросков. В нем я могу быстро зафиксировать заинтересовавшую меня сценку, предмет или цветочное сочетание.

Кисти

Кисти, как и краски, следует покупать самые лучшие. Дешевая кисть создает лишь иллюзию сэкономленных денег, — она быстро изнашивается и начинает тормозить ваше творческое развитие.

Наиболее универсальной является **большая круглая** кисть. С ее помощью можно как рисовать мелкие детали, так и покрывать фоном большие участки картины.

Большая плоская кисть хороша для нанесения широких мазков, а ее боковой стороной удобно проводить прямые линии.

С помощью тонкой «**такелажной**» кисти (колонок) прорисовываются мелкие линии, например обнаженные ветви деревьев на зимнем пейзаже.

Кисть-«**щетка**» используется для размывания световых бликов. Кроме того, ею удобно снимать с картины излишки соли.

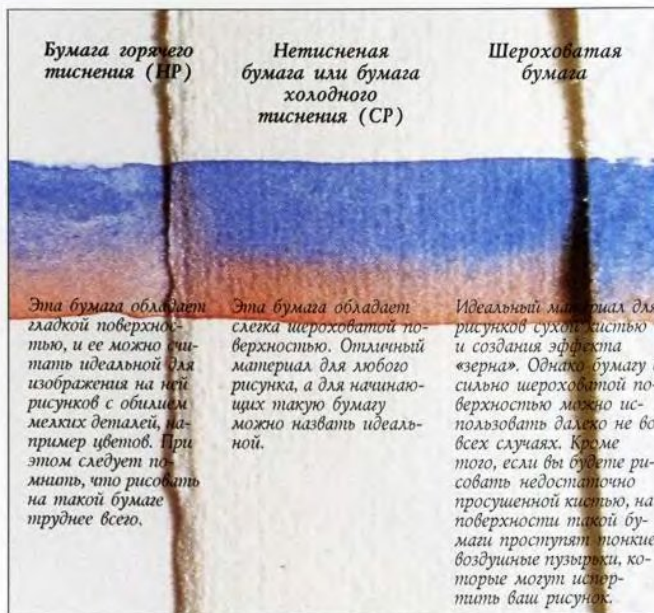
Очень здравая мысль — начать рисовать большими кистями, это позволит вам не перегружать свой рисунок мелкими деталями, отвлекающими глаз. Сама я часто пользуюсь круглой кистью № 14. Эта кисть вместе с круглой № 6 или № 8, 25-миллиметровой плоской и такелажной кистями должна составить ваш первый набор.

Закончив рисовать, непременно промывайте и аккуратно протирайте кисти. Тщательно промывайте кисть всякий раз при смене цветов, это поможет вам сохранить свои краски чистыми и прозрачными. При желании можно обзавестись и несколькими кистями — отдельно для каждого цвета.

Бумага

Бумага для акварели бывает различной по фактуре и плотности. Сатинированная бумага тонкой ручной выделки превосходна, но слишком дорога и непрактична для начинающих. На первое время можно купить очень неплохую и дешевую бумагу машинной выделки. Такая бумага выпускается трех разновидностей — горячего тиснения (НР), нетисненная или холодного тиснения (СР) и шероховатая.

Бумага для рисования продается на вес. Легкая бумага обладает меньшей плотностью и легко намокает, после чего рисовать на ней становится сложно. Лучше выбирать бумагу весом не менее 300 г/см, однако и она будет морщиться, если на нее нанести несколько слоев краски. Для того чтобы избежать подобных неприятностей, следует либо натягивать бумагу (о том, как это делается, рассказано на стр. 14), делая пригодным для рисования один подготовленный таким способом лист, либо пользоваться очень плотной бумагой весом 425—640 г/см.

Планшет или мольберт

Работая у себя в студии, я пользуюсь большой чертежной доской — кульманом. Он удобен тем, что рисунок на нем можно укрепить в любом положении, от вертикального до горизонтального. Однако, выходя на натуру, я беру с собой большой планшет — твердую, лучше всего фанерную, доску. Предварительно растянув, если это необходимо, бумагу (см. стр. 14), укрепите ее на планшете, что позволит наклонять рисунок под нужным вам углом.

В магазине можно найти также разнообразные деревянные и алюминиевые мольберты, которые многие художники находят идеальным приспособлением для рисования. Выбирая мольберт, убедитесь в том, что он позволяет укрепить бумагу под нужным вам углом.

Прочее

В число других материалов и приспособлений, необходимых для рисования, входят карандаши (2В или мягче) — для того, чтобы делать зарисовки; клейкая бумажная лента для натягивания бумаги; резак для снятия натянутой бумаги с доски; защитная жидкость и лента для прикрытия мест, где будут изображены световые блики или углы предметов; соль для создания специальных эффектов; промокательная бумага для создания разводов или снятия лишних мазков; ластик для стирания ненужных карандашных штрихов; банка с водой для промывки кистей и разведения краски.

Цвет

Цвет — это свет. Белый свет содержит в себе все цвета спектра. Каждый предмет отражает цветовые волны определенной длины, поглощая при этом остальные волны спектра. Отраженная часть спектра и придает каждому предмету его собственный, или истинный, цвет.

Нельзя сказать, что все люди совершенно одинаково воспринимают цвет, напротив, цветовое восприятие у каждого человека индивидуально и может базироваться на воспоминаниях и эмоциональных переживаниях, хранящихся в подсознании. Если не забывать об этом, то становится ясно, что цвет может быть мощным средством самовыражения художника.

Некоторые художники стараются прежде всего передать в своей картине настроение и в этом случае считают цвет вторичным по отношению к игре света и тени. С другой стороны, художники-колористы основное внимание в своих работах уделяют именно цвету, его оттенкам и сочетаниям.

Какой бы из этих путей вы ни выбрали для себя, необходимо всегда помнить, что сочетание цветов и оттенков должно быть гармоничным. Старайтесь для этого видеть всю картину целиком и добивайтесь того, чтобы при взгляде на нее возникало ощущение гармонии. Не ограничивайтесь выписыванием ее отдельных уголков и фрагментов, но постоянно контролируйте цветовую гамму всей картины.

Мост через канал
520 x 380 мм

Особое настроение этой картины создается за счет сочетания оттенков серого и мягкого розовато-лилового цветов. Более резкие тона могли бы отвлечь внимание зрителя от этой мягкой композиции.

Анализируя цветовую гамму своей композиции, всегда полезно помнить следующие характеристики.

Колорит. Это понятие относится к цвету — красному, синему, желтому и т. д., — безотносительно к его оттенкам или насыщенности.

Оттенок. Переход от светлого тона к темному в пределах одного — любого — цвета. Например, лимонный кадмий будет светлым оттенком по отношению к желтому кадмию, и т. п.

Насыщенность. Яркость цвета. Некоторые цвета, например красный кадмий, сами по себе являются насыщенными и могут доминировать над окружающими цветами,

в то время как светло-красный цвет будет более приглушенным, хотя тоже красным. В этом случае следует назвать его менее насыщенным. Можно уменьшать интенсивность цвета, смешивая его с родственными, обладающим меньшей интенсивностью.

Гамма. Под этим обычно понимают «температуру» картины, или преобладание в ней «теплых» (красный, желтый) или «холодных» (синий, зеленый) оттенков спектра. Однако и сам по себе теплый или холодный цвет обладает «температурой». Красный кадмий считается горячим цветом, в то время как светло-красный гораздо холоднее. Точно так же лазурный голубой цвет будет холоднее французского ультрамарина.

В своей картине вы можете использовать ограниченную палитру, состоящую всего из трех цветов, однако сама я всегда пользуюсь более широким спектром, ограничивая себя в каждой новой работе шестью-семью цветами. Мне кажется, что такая палитра придает картине законченность.

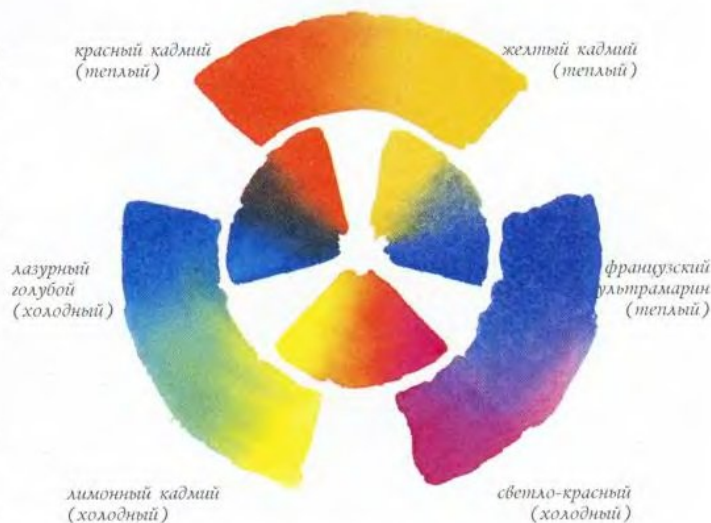
Выбирать цвета следует перед тем, как приступить к созданию картины. Конечно, у акварельной краски есть то преимущество, что ее можно смыть в процессе работы, и все же очень важно приступать к работе, имея четкое представление о том, как будет выглядеть ваша картина в законченном виде. Подумайте о настроении, которое вы собираетесь передать, и выберите цвета, которые помогут вам сделать это.

Смешивание красок

Вы можете прочитать множество толстых научных книг, излагающих теорию цвета, однако лично я считаю, что есть только один по-настоящему эффективный способ познакомиться с тем, что такое цвет. Поначалу вы можете использовать только основные цвета (красный, синий и желтый), и я думаю, что вам полезно было бы начать с палитры с двумя основными оттенками каждой краски, относящимися к противоположным концам спектра (холодному и тепловому). С этим набором вы можете научиться смешивать краски таким образом, чтобы получить новые, производные от основных цвета — зеленый, оранжевый, фиолетовый и их оттенки. Не жалейте времени и постарайтесь смешать из основных цветов свою собственную палитру. Почувствуйте на практике физические особенности и возможности каждой акварельной краски, создайте свою собственную гамму, и привычка смешивать краски постепенно станет для вас второй натурой. Проследите за тем, как влияет на основной цвет добавление даже самого незначительного количества краски другого цвета и какие оттенки при этом возникают. Советую вам вообще избегать черного и нейтрального серого цвета. Ваша картина станет гораздо более живой и насыщенной, если вы станете прорисовывать тени другим способом — смешивая краски основных цветов.

Цветовой спектр, показывающий, как можно смешать основные цвета (красный, желтый и синий) с тем, чтобы получить производные (оранжевый, лиловый и зеленый).

Более сложная цветовая гамма, основанная на использовании двух оттенков каждого основного цвета — холодного и теплого. Из такой гаммы можно получить огромное количество цветов.

Натягивание бумаги

Прежде чем наносить краску на легкую по весу бумагу (см. стр. 10), ее необходимо натянуть. Это предохранит бумагу от скручивания и позволит точнее накладывать краску. Для натягивания бумаги вам потребуется клейкая бумажная лента шириной не менее 40 мм и твердый планшет (предпочтительно из фанеры). Для того чтобы бумага как следует высохла и натянулась, требуется не менее пяти часов, а еще лучше оставить ее на всю ночь. Не пытайтесь ускорить этот процесс с помощью фена для волос, поскольку в этом случае бумага будет просыхать неравномерно, начнет коробиться и отставать от планшета.

Справа
Стремление к солнцу
250 x 320 мм

Этот быстрый набросок должен был передать красоту полностью распустившихся цветов лилии минимальными средствами, с помощью нескольких мазков кисти и имеющихся под рукой акварельных красок. Головка центрального цветка оттенена для того, чтобы создать фокальную точку (центр притяжения нашего взгляда).

1. Намочите лист бумаги в воде, продержав его в ней в течение нескольких минут до тех пор, пока бумага не разбухнет и не сделается мягкой.

2. Положите бумагу на фанерный планшет. Осторожно просушите края листа промокательной бумагой.

3. Смочите полоску клейкой бумажной ленты широкой кистью.

4. Прикрепите лист бумаги к планшету полосками смоченной клейкой ленты. Оставьте просыхать как минимум на пять часов.

5. Теперь бумага готова к тому, чтобы на ней рисовать. Не волнуйтесь, если в процессе работы на поверхности листа появятся пузыри. Бумага снова натянется, как только высохнет.

6. Закончив работу, снимите бумажный лист с планшета с помощью резака.

Основные приемы письма акварелью

Ниже будет рассказано об основных технических приемах при работе с акварелью. В свой рассказ я включила элементы, которые могут показаться начинающему художнику слишком сложными, однако считаю, что всем будет полезно хотя бы познакомиться с полным «арсеналом» художественных средств. Для начала сосредоточьте свое внимание на самых основных приемах техники письма и занимайтесь ими до тех пор, пока не изучите досконально. Довести использование технических приемов до автоматизма крайне необходимо, ведь они призваны лишь помогать вам выразить свои собственные идеи, но никогда не могут быть самоцелью. Помните, что для создания образа не требуется больших усилий, очень точно передать форму и настроение можно всего лишь несколькими мазками кисти.

Фон

Фон картины может быть ровным, однотонным, или сложным, с переходами от темных оттенков к более светлым, что достигается за счет разведения акварельной краски водой. Фон, для создания которого используются два или несколько чередующихся цветов, называется пестрым.

Для любого фона необходимо заранее развести достаточное количество акварельной краски, чтобы можно было быстро залить все пространство листа. Обмакивайте кисть в краску после каждого мазка.

Можно наносить фон на сухой лист бумаги или смочить его — в последнем случае краска ляжет ровнее.

Планшет, на котором вы работаете, должен быть слегка наклонен для того, чтобы излишки краски могли стекать вниз, а если вы кладете фон сухой кистью, они будут собираться в нижней части каждого горизонтального мазка, где их можно подхватить при нанесении следующего штриха.

Потеки краски, собравшиеся внизу листа, следует удалить влажной кистью или промокающей бумагой, это не даст им стечь назад на лист или промочить клейкую ленту, отчего бумага может покоробиться, и рисунок будет погублен.

Ровный однотонный фон

Однотонный оттеночный фон

«Влажным по влажному»

Краска, нанесенная на влажную бумагу, позволяет создать мягкий, размытый, призрачный фон. Чем влажнее бумага, тем сложнее контролировать процесс нанесения фона. Эффектнее и интереснее будет фон, нанесенный на слегка увлажненную бумагу. Очень полезно было бы поэкспериментировать с бумагой разной степени влажности, чтобы проследить за тем, как в каждом конкретном случае ведут себя наносимые на нее краски.

Быть может, лучше отказаться от такой техники при нанесении фона на всю картину целиком и использовать этот прием только на начальных стадиях работы или на отдельных участках рисунка. Позже, соединившись с четкими линиями, нанесенными сверху, такой фон объединит композицию всей картины и внесет в нее особую атмосферу. Со временем вы научитесь определять степень увлажненности бумаги по бликам на поверхности листа.

«Влажным по сухому»

В этом случае краска наносится на сухой лист, после чего бумага должна полностью просохнуть. Только после этого на нее можно наносить следующий слой краски. Процесс нанесения такого фона полностью контролируется, но результат может оказаться не столь волнующим, как при работе «влажным по влажному». Лично я предпочитаю сочетать оба эти приема, однако бывают случаи, когда изображаемый свет, например солнечный блик, требует исключительно фона, нанесенного способом «влажным по сухому», без чего невозможно передать остроту и блеск луча. Так что, как видите, выбор техники при нанесении фона — не такое простое дело, и здесь необходимо учитывать все особенности предмета, который будет на нем изображен.

«Сухим по сухому»

Эта техника идеальна для тех случаев, когда нужно создать фактуру или разорванный цвет. Наберите на кисть минимальное количество краски и вотрите ее в лист бумаги. Лучше всего использовать в этом случае шероховатую бумагу.

С помощью такой техники можно изобразить множество самых разных предметов и явлений, начиная с травы и цветов и заканчивая каменной кладкой и ржавчиной на металле, варьируя при этом размер кисти и наносимый штрих.

«Позитив и негатив»

Рисуя хорошо освещенный объект, наложите основной цвет, дайте краске просохнуть, а затем залейте предмет по контуру более темной краской, что позволит «высветлить» и выделить его. Обратный способ позволит изобразить темный объект на хорошо освещенном фоне. Все сказанное совершенно очевидно и хорошо известно, однако многие почему-то забывают именно о таких простых вещах.

Защитная жидкость

При упоминании о защитной жидкости некоторые художники-пуристы презрительно поджимают губы, однако кэширование, или нанесение временного экранирующего слоя на отдельные участки картины, — вещь не

Размывание

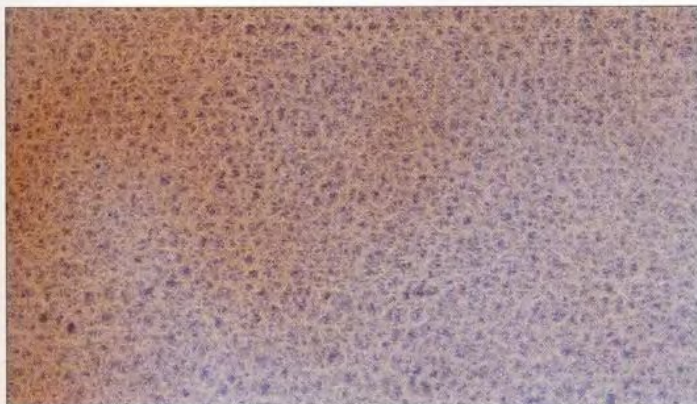
Аккуратно намочив бумагу, с помощью мягкой кисти или ватного тампона размойте или смягчите резкие края изображенного объекта. Тем же способом можно изобразить легкие солнечные блики. Помните при этом, что любой, даже самый тонкий слой краски, попавшей на бумагу, уже никогда не позволит вернуть ей в этом месте первозданную белизну. Замечу также, что различные сорта бумаги по-разному реагируют на краску, одни держат ее лучше, другие хуже.

только допустимая, но в некоторых случаях просто необходимая. Кэширование позволяет защитить от случайного закрашивания те участки, на которых впоследствии будут прописаны мелкие детали и солнечные блики, а без нанесения защитного слоя добиться этого чрезвычайно сложно. При этом к кэшированию необходимо подходить со всей осторожностью, поскольку применение этого приема без разбора может лишить картину естественности. Наносить защитную жидкость следует только старой кистью, а снимать ее можно лишь после того, как картина полностью просохнет. После снятия защитной пленки возникшие на картине белые пятна иногда требуется аккуратно закрасить для того, чтобы они органично слились со всем изображением, или, как говорится, «встали на место». Вместо жидкости можно использовать также клейкую ленту, прикрывая ею отдельные участки картины, например прямой угол строения.

Разводы

Разводы краски могут восприниматься как случайные пятна, однако многие художники пользуются ими совершенно сознательно, добиваясь при этом большого эффекта. У начинающих художников разводы появляются в результате неосторожности и, как правило, не вызывают ничего, кроме огорчения. Разводы получаются в том случае, когда свежая краска наносится поверх недостаточно просохшей старой, в результате чего слои краски перемешиваются и расплываются. Впрочем, призвав на помощь фантазию, вы почти всегда сумеете вписать случайный развод в свою картину.

Зернение

Краска, впитавшаяся в поры бумажного листа, может создать интересный, характерный фон, покрытый пятнышками. Этот прием известен как «зернение». С его помощью внимание зрителя акцентируется на тех или иных участках картины, выделяя их на ровном фоне. Некоторые краски подходят для создания такого эффекта лучше остальных (например, французский ультрамарин), так же, как и различные сорта бумаги способны воспринимать зернение в большей или меньшей степени. Лучше всего брать для зернения шероховатую бумагу.

Соль

Кристаллы морской соли наносят на влажную краску, и после высыхания они придают изображению морозный блеск, словно покрывая картину тонким инеем или легкими снежинками. Эффект применения соли основан на ее способности перенимать цвет у краски, на которую она нанесена.

Форма

Большинство сложных трехмерных форм можно свести к четырем основным фигурам — сфере, кубу, цилиндру и конусу. Каждая из этих фигур имеет освещенную и теневую сторону, между которыми располагается нейтральный участок. Свет может отражаться также и от плоской поверхности.

Говоря проще, изучение острых и мягких углов помогает понять общий характер изображаемого объекта и внести динамику в композицию картины. Помните о том, что человеческий глаз видит любой предмет не прозрачным, а неоднородным, и потому ярко освещенные его края всегда воспринимаются нами как острые, а те, что находятся в тени — как сглаженные.

При рассматривании предмета на ярком, темном или контрастном фоне возникают некоторые оптические иллюзии. Темный край предмета, соприкасающийся со светлым фоном, будет казаться еще темнее, а сам фон — светлее. Точно так же светлый предмет на темном фоне будет выглядеть ярче, чем, например, на нейтральном сером фоне. Вспомните березу, — нижняя часть ее ствола кажется серебристой и светлой на фоне темной травы, а верхняя часть ствола и ветви на фоне сияющего неба выглядят совсем темными.

Тени всегда возбуждают воображение и притягивают. Использование теней позволяет также «привязать» объект к месту и решить общее пространство картины. Так, например, тень, падающая от дерева на землю, дает возможность точно показать его местоположение и удаленность от зрителя. Тени бывают гуще там, где находится теневая часть предмета, а дальше их плотность варьируется в зависимости от источника света, угла, под которым он расположен и расстояния до него. Постарайтесь вспомнить, какие длинные тени отбрасывают предметы, освещенные предзакатным солнцем, какими короткими они бывают в полдень и какими мягкими, почти прозрачными — ранним утром.

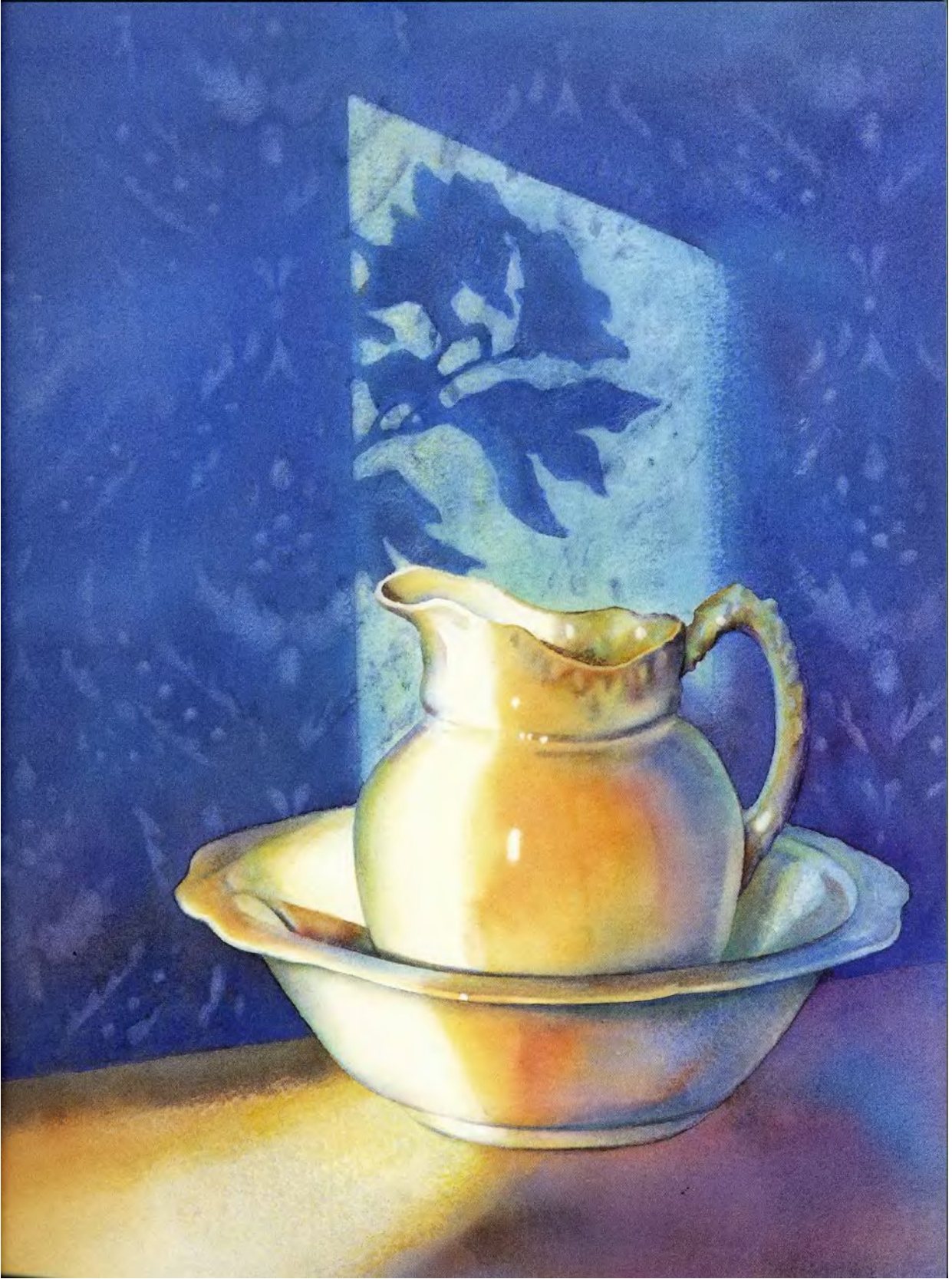
Рисую неподвижные предметы или интерьер студии, не полагайтесь на линейно расположенные источники света, — они создают слишком ровное, плоское освещение. Гораздо лучше использовать сильную лампу, хорошо продумав место, где она будет установлена, и направление светового луча. При таком освещении любой предмет выглядит намного эффектнее. Помните, что свет крайне редко падает из одной точки. Повсюду имеются отражающие свет поверхности, которые сообщают предмету или ландшафту дополнительную подсветку, делая их яркими и насыщенными цветом. Абстрактные узоры обладают свойством отвлекать на себя взгляд, поэтому, продумывая композицию своей картины, необходимо тщательно рассчитать направление и интенсивность светового луча, чтобы добиться освещения, соответствующего настроению, которое вы хотите передать в своей работе. Далеко не всегда хороша прямая подсветка, зачастую, изменив условия освещения, вы можете заставить изображаемый предмет выглядеть более эффектно и привлекательно.

Справа

Кувшин для воды и таз

340 x 420 мм

Проснувшись однажды утром, я увидела солнечный луч, пробившийся сквозь неплотно задвинутые занавески. Он падал на старый кувшин для воды, одновременно отбрасывая на стену тень от цветов, стоявших в вазе. Резкий контраст света и тени подчеркнул округлые очертания кувшина, а солнечный луч украсил его фарфоровые бока яркими бликами.

Тон

Использование тональных переходов от светлого к темному в пределах одного цвета может значительно усилить эмоциональный эффект, производимый картиной. Преобладающие темные тона привносят в изображение оттенок таинственности, печали, порой даже тревоги. Светлый, воздушный фон создает ощущение радости, а ровный успокаивает и выводит умиротворение в душу зрителя. Спокойный тон создает глубину, в то время как насыщенный, полный переходов света и тени, придает картине живость и динамику. Все это нужно учитывать и продумывать еще на стадии подготовки к работе.

В этом случае поможет быстро сделанный тональный набросок в виде разнородности абстрактного узора либо этюда, показывающего распределение на картине света, тени и их переходов. Вы должны точно представить, как будет освещен изображаемый вами объект, заметить участки, где контрастное сочетание света и тени будет создавать ощущение глубины, пространства и атмосферы. Если будет необходимо, переверните рисунок вверх ногами или посмотрите на его отражение в зеркале, — это поможет отвлечься от изображаемого объекта и полностью сосредоточить свое внимание на тональном решении картины.

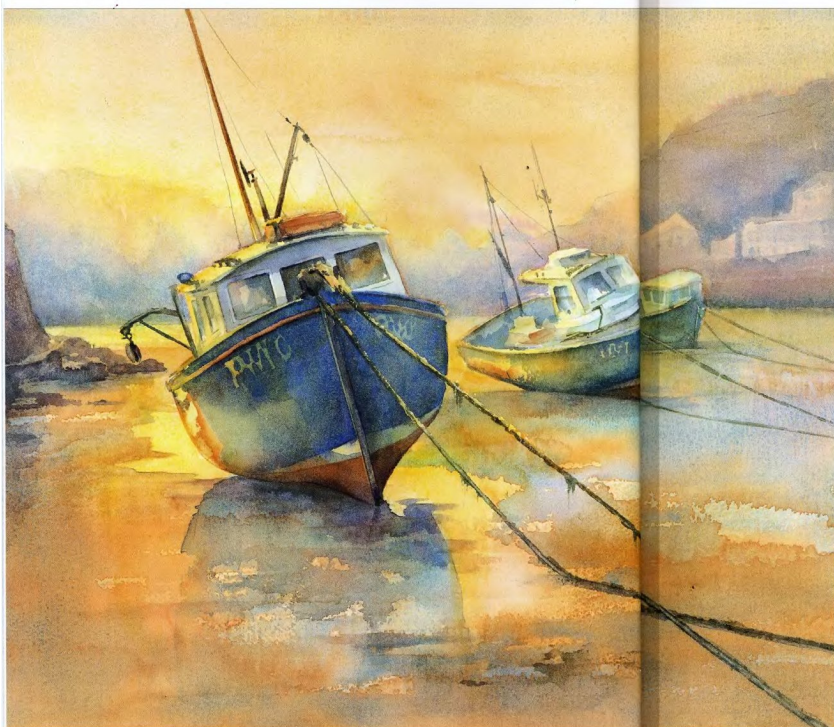
Тон изменяется при рассмотрении объекта на расстоянии, при этом темные тона становятся светлее, а светлые — темнее. Иными словами, тональный контраст сглаживается по мере удаления к горизонту. С расстоянием холоднее становятся и сами цвета. Этот эффект известен как воздушная перспектива и используется для передачи глубины и пространства.

Учтите, что чем сильнее освещен объект, тем шире и богаче должна быть цветовая гамма, поэтому соразмеряйте тон с погодными условиями и тем настроением, которое вы собираетесь передать в своей картине. Так, картина, изображающая объект, освещенный ярким солнечным светом, требует широкой гаммы оттенков цвета, практически от черного до белого, в то время как при вечернем освещении можно обойтись только серыми тонами.

В отблесках костра

520 x 380 мм

Основное содержание этой картины — ее настроение. Я пыталась передать в ней дымовой слеп ночного костра, подчеркивающий движение танцоров. Темные тона вводятся для того, чтобы передать таинственную атмосферу циркового тайбера.

Композиция

Замысел картины порой может родиться из самой простой вещи, например из луча света, падающего под необычным углом, и эта деталь, если правильно ею воспользоваться, станет ключом к решению всей композиции. Вспомните о том, как преобразуются все предметы, когда на них падает солнечный луч, проникший в вашу комнату.

Главной целью художника, — что бы он ни рисовал, — является создание композиционного центра картины, той точки, к которой должен быть прикован взгляд зрителя. Если на вашей картине отсутствует такая фокальная точка, подумайте над тем, как ее создать. Помните при этом, что фокальная точка, или главный объект картины, не может существовать сама по себе и никогда не рассматривайте ее в отрыве от всей картины в целом. Фокальной точкой может стать что угодно, например светлый силуэт на темном фоне или яркое пятно, скажем, одежда на изображенной фигуре человека.

Фокальная точка на вашей картине должна «выстрелить», произвести максимальное впечатление на зрителя. Для этого разместите свою картину пополам по вертикали и горизонтали, иными словами — на четыре квадрата. Разместите фокальную точку в одном из этих квадратов, но не в центре его, поскольку такое расположение ограничивает движение, и не у края квадрата, поскольку такое положение фокальной точки будет уводить взгляд зрителя от картины. Предметы, окружающие фокальную точку, и фон картины не следует пропускать слишком тщательно и подробно, — это будет отвлекать внимание от главного. Очень полезно для этого взглянуть на свою картину в двухмерном измерении, или одним глазом, вырезав для этого из старой почтовой открытки простейший видоискатель. С помощью такого простого приспособления можно найти наиболее интересный вид и, кроме того, установить распределение света и тени на будущей картине.

Наконец, обдумывая свою будущую композицию, всегда старайтесь достичь баланса между формой и цветом таким образом, чтобы все отдельные детали картины одинаково привлекали внимание зрителя, независимо от того, что на них изображено. Если мысленно разделить вашу картину на четыре части, то помнявшись при этом квадраты должны уравновешивать друг друга и нести приблизительно одинаковую смысловую нагрузку. Например, если с одной стороны картины тянется длинная темная тень, ее можно уравновесить с помощью небольшого светлого участка, расположенного на противоположной стороне композиции. Ваша картина должна завладеть вниманием зрителя, поэтому не прекращайте поиск ее композиционного решения до тех пор, пока не будете уверены в том, что сумели добиться гармонии. Иногда для этого требуется переместить изображаемые предметы, но такие «художественные возможности» вполне позволительны!

Отлив

445 x 350 мм

Эти рыбацкие баркасы освещены призрачным солнечным светом, движущимся по верхнему краю холма и заливающимся после отливов в узкие каналы. Каналы, которыми приоткрылся баркас, вводит зрителя в картину, направляя его взгляд к ее главной фокальной точке. Мелоча баркаса, стоящего на переднем плане, уходит за рамки картины, создавая ощущение бесконечности, оставляя нас «на краю», в то время как силуэты холмов вновь возвращают нас к фокальной точке.

Церковь в последних лучах заката

Эта простая композиция научит вас накладывать смешанный фон и пользоваться защитной жидкостью, которой вы прикроете места, где будут изображены солнечные блики. В начале работы вся поверхность бумажного листа должна быть хорошо увлажнена, это поможет вам накладывать акварель широкой кистью, быстро покрывая фоном все пространство картины.

Фотография, на основе которой сделан рисунок.

Вам потребуется

Жженая умбра, синий кобальт, кобальт фиолетовый, жженая сиена, французский ультрамарин, светло-красная.

25-мм плоская кисть

Круглые кисти № 8 и № 14

«Такелажная» кисть (колонок) № 1

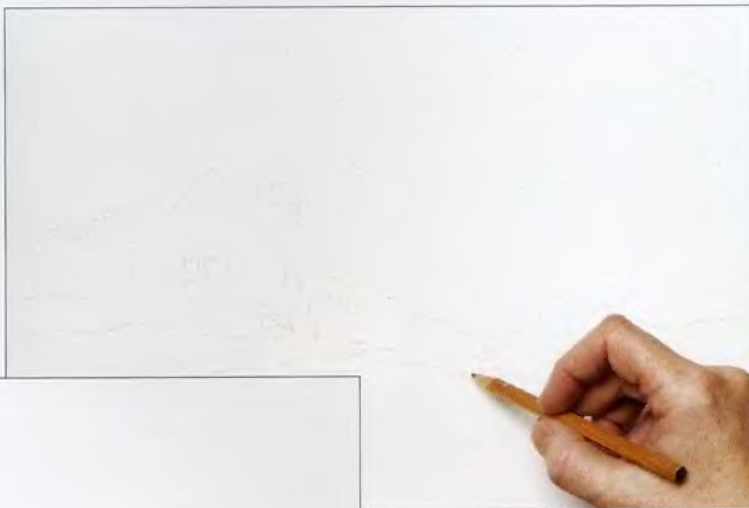
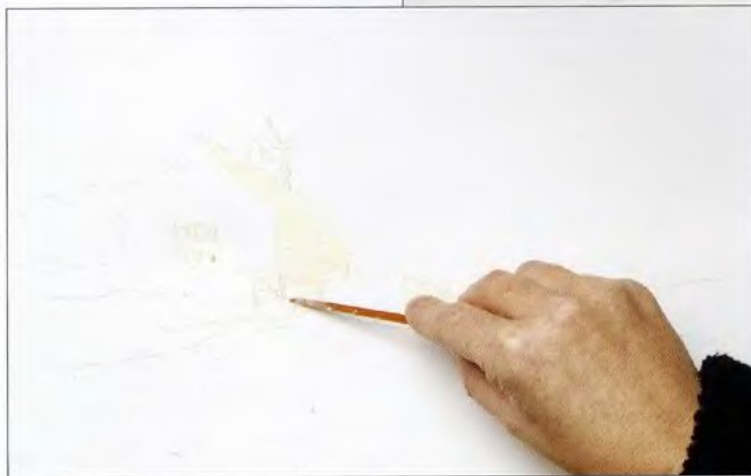
Карандаш 2В

Защитная жидкость

Старая кисть, рукоятка небольшой кисти или палочка

Шершавая бумага плотностью 300 г/см

1. набросайте основные элементы ландшафта с помощью карандаша 2В.

2. Покройте защитной жидкостью крышу и переднюю стену строения, окно, переднюю сторону стены и ворота. Используйте для этого рукоятку маленькой кисти, старую кисть или палочку. Оставьте просохнуть.

3. Смешайте синий кобальт с капелькой светло-красной, а затем нанесите плоской кистью широкий мазок в верхней части картины. Затем проведите полосу жженой сиены и дайте цветам смешаться.

4. Продолжайте наносить фон, опускаясь по листу сверху вниз и нанося полосы светло-красной, затем фиолетового кобальта, жженой сиены, жженой умбры и, наконец, синего кобальта.

5. С помощью круглой кисти № 8 нанесите по всему листу мелкие штрихи жженой сиены, чтобы внести в картину дополнительный свет.

6. Обозначьте контуры деревьев и горизонт с помощью французского ультрамарина.

7. Добавьте капельку французского ультрамарина и светло-красной на верхушку стены, а затем дайте краскам просохнуть.

8. Закрасьте колокольню и фронтон строения французским ультрамарином, смешав его со светло-красной. Теми же красками обозначьте низкую стену, расположенную перед церковью.

9. Пока краски не просохли, нанесите «такелажной» кистью — колонком — точки жженой умбры на фронтон строения и низкую стену.

10. Подчеркните французским ультрамарином нижний край карнизов строения. Дайте краскам просохнуть.

11. С помощью круглой кисти № 14 добавьте слой светло-красной, подчеркнув ею расположенный на первом плане картины склон холма, на котором стоит церковь.

12. Завершите передний план, добавив на склон холма мелкие мазки жженой сиены. Дайте краскам просохнуть.

13. С помощью круглой кисти № 8 смешайте фиолетовый кобальт и синий кобальт, чтобы обозначить контуры стоящих вдали деревьев. Дайте краске просохнуть.

14. Снимите засохший слой защитной жидкости.

Совет: Остатки защитной жидкости можно удалить с помощью ластика.

15. Закрасьте жженой сиеной все участки картины, которые были прикрыты защитной пленкой, используя для этого круглую кисть № 8. Краска, которой будут покрыты окна и фронтон строения, должна быть более густой.

16. Пока картина не просохла, добавьте мелкие мазки светло-красной на крышу и боковую сторону строения, а также на низкую стену. Дайте краске просохнуть.

17. Прорисуйте последние детали колокольни, окон, скатов, ворот и стены с помощью «такелажной» кисти № 1 и смеси французского ультрамарина со светло-красной.

Законченная картина

360 x 255 мм

Настроение этой картины создает свет. Вы можете усилить эмоциональный эффект, затемнив склон холма, или полностью изменить звучание картины, осветив находящимся у вас за спиной солнцем передний план и соответственно затемнив задний фон, изображающий небо.

Купание

445 x 520 мм

Эта картина передает ощущение жаркого летнего дня. Мне внимание привлекли архитектурные детали храма, при освещении солнцем. Запечатывая лиричность использовалась на ранних этапах работы, прикрывая те места картин, где впоследствии были изображены блики света.

Лилии, освещенные солнцем

Для изображения этих хорошо освещенных лилий использовалась техника «позитивных и негативных» форм. Краска наносилась под строгим контролем способом «влажным по влажному». Пользуйтесь простыми средствами и не старайтесь детально выписывать головку цветка, поскольку это будет выглядеть слишком по-ученически.

Фотография лилий, с которой я работала

Вам потребуются

Ауреолин, жженая сиена, кобальт фиолетовый, светлый фуксин (пурпурная), голубая лазурь, винзорская красная.
Круглые кисти № 8 и № 14
«Такелажная» кисть — колонок № 1
Карандаш 2В
Защитная жидкость
Старая кисть, рукоятка
небольшой кисти или палочка
Шероховатая бумага плотностью 300 г/см

Этот набросок я сделала с натуры, а затем использовала его в своей композиции.

1. Набросайте основные элементы композиции. Покройте защитной жидкостью тычинки и пестики цветков.

2. Смочите круглой кистью № 14 участки картины, примыкающие к контуру цветка лилии. Нанесите ауреолин, голубую лазурь и светлый фуксин (пурпурную) на влажную бумагу. Дайте краскам перемешаться друг с другом.

3. Пока краски не высохли, возьмите круглую кисть № 8 и с помощью тех же красок обведите края лепестков цветка. Дайте краскам просохнуть.

4. Уберите оставшиеся карандашные пометки вокруг края лепестков, а затем увлажните середину лепестков, оставляя при этом совершенно сухими их края. Нанесите круглой кистью № 8 немного неразведенного светлого фуксина (пурпурной) в центр каждого лепестка. Краска должна мягко растечься по увлажненной бумаге.

5. Нанесите капельку голубой лазури в основание каждого лепестка, чтобы обозначить тень.

6. С помощью «такелажной» кисти № 1 и светлого фуксина (пурпурной), смешанного с капелькой винзорской красной, нанесите точки по всей поверхности лепестка лилии. Дайте краскам просохнуть.

7. Снимите защитную пленку с тычинок и пестиков цветка, а затем закрасьте основание тычинок ауреолином с помощью круглой кисти № 8. Дайте краскам просохнуть.

8. Раскрасьте пестики жженой сиеной с помощью «такелажной» кисти № 1. Дайте краске просохнуть.

9. Круглой кистью № 8 легко обозначьте стебли, бутоны и листья смесью голубой лазури со жженой сиеной.

10. Нанесите тени на лепестки цветка с помощью фиолетового кобальта, положив сверху голубую лазурь.

Ромашки
175 x 245 мм

Стараясь быстро передать
свежесть и чистоту этих цве-
тов, я работала с ограничен-
ной палитрой, состоящей всего
из трех основных цветов.

Хризантемы и лунник

235 x 330 мм

Сочетание крупных пушистых головок хризантем с тонкими, словно бумага, семенами лунника создает почти абстрактную картину. В данном случае я не использовала защитную жидкость, прибегнув при изображении бликов к технике размывания красок.

Тенистая лестница в греческом городке

Это пример того, как можно разложить сложный предмет на основные фигуры и цвета. Работа выполняется в два приема, при этом краска кладется на предварительно увлажненный бумажный лист. В данном примере используется также морская соль, которая, воспринимая цвет краски, создает эффект свечения благодаря острым граням своих кристаллов. Картина нарисована в свободной манере, однако подобные «этюды» производят сильное и приятное впечатление на зрителя.

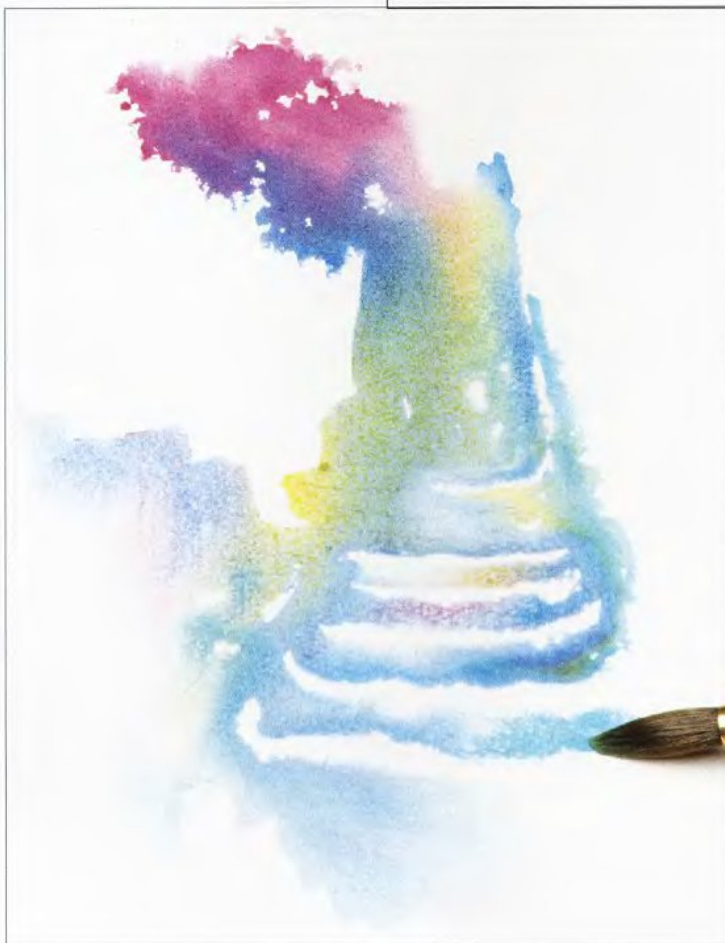

Фотография, которой я пользовалась при написании картины.

1. Набросайте основные элементы картины. С помощью влажной круглой кисти № 14 наметьте верхнюю левую часть нависающей над лестницей зелени и округлые ступеньки вниз. Оставьте небольшие незакрашенные участки на верху ступеней, чтобы иметь возможность изобразить солнечные блики. Наберите немного голубой лазури, светлого фуксина (пурпурной), ауреолина, французского ультрамарина и бирюзового кобальта и дайте краскам смешаться на влажной бумаге.

Вам потребуется

Ауреолин, жженая умбра, кобальт бирюзовый, французский ультрамарин, светлый фуксин (пурпурная), голубая лазурь
Круглые кисти № 8 и № 14
«Такелажная» кисть — колонок № 1 и тампон
Соль
Карандаш 2В
Шероховатая бумага плотностью 300 г/см

2. Пока краски еще не просохли, насыпьте немного морской соли на участок картины, изображающий затененную часть лестницы, прикрытой пышной зеленью.

3. Снимите излишки соли сухой кистью.

4. Увлажните левую часть картины. С помощью круглой кисти № 8 нанесите туда немного светлого фуксина (пурпурной), бирюзового кобальта и ауреолина, покрыв участок стены между зеленью и верхом лестницы. Дайте краскам просохнуть.

5. Круглой кистью № 8 прорисуйте цветы светлым фуксином (пурпурной).

6. Обозначьте удаленные ступени лестницы французским ультрамарином, смешанным со светлым фуксином (пурпурной). Дайте краскам просохнуть.

7. С помощью «такелажной» кисти № 1 прорисуйте дверь и отверстия в каменной стене, расположенной напротив, используя жженую умбру и голубую лазурь.

8. Нарисуйте тени с левой стороны лестницы, пользуясь кистью № 8 и французским ультрамарином, смешанный с капелькой светлого фуксина (пурпурной).

Справа
Завершенная картина
200 x 310 мм

Упрощенное изображение объекта и свобода письма помогают воссоздать типичную сценку из жизни тихого, раскаленного солнцем греческого городка.

В потоке солнечного света
280 x 610 мм

Поток солнечного света рождает причудливые тени, падающие на дверь и ступени, и с этими тенями резко контрастируют отраженные световые блики. Тени сгущаются по мере приближения к земле, создавая образ затемненного узкого прохода.

Старая дубовая дверь
460 x 360 мм

Грубая фактура бумаги помогает воспроизвести фактуру старого дерева, из которого сделана эта дверь. Листва с краю нарисована очень просто, и гораздо большее внимание привлекают тени, отбрасываемые ветками.

Алфавитный указатель

Бумага 6, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 34, 42, 47, 48

Белая 6, 18

Натягивание 11, 14

Влажным по влажному 17, 34

Влажным по сухому 17

Гармония 12

Зернение 10, 19

Интерьер 6, 20

Композиция 6, 12, 20, 25, 26

Краски 6, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 35, 42

Нанесение 6

Смешивание 12

Спектр 12

Края 11, 17, 18, 19, 20, 35, 36

Неподвижные предметы 6, 20

Ночное освещение 6

Позитив и негатив 18, 34

Разводы 19, 48

Размывание 18, 41

Световые блики 4, 10, 11, 18, 26, 32, 41, 42

Солнечный свет 4, 6, 25, 46

Вечерний 4

Утренний 6, 20

Яркий 17

Солнце 20, 25, 31

Сухая кисть 10, 17

Тени 20, 38, 44, 46

Тон 12, 16, 20, 22

Фактура 17, 19

Фокальная точка 25

Фон 6, 8, 10, 11, 14, 16, 26, 27, 29, 30

Цветы 10, 17, 18, 19, 20, 35, 36

Лилии 14, 34—39

Лунник 41

Маргаритки 40

Хризантемы 41

Штрих 12

Бокал за бокалом

245 x 330 мм

Этот этюд выполнен на бумаге горячего тиснения. Краска наносилась свободно, образуя разводы, передающие атмосферу прокуренного бара.