

РИСУЕМ ПО СХЕМАМ

ПОРТРЕТЫ ЦВЕТОВ АКВАРЕЛЬ

Майкл Лэкин

ИНТЕРЕСНЫЕ
ПРОЕКТЫ + СХЕМЫ

РИСУЕМ ПО СХЕМАМ

ПОРТРЕТЫ ЦВЕТОВ АКВАРЕЛЬ

Майкл Лэкин

УДК 744
ББК 74.100.5
Л 92

Michael Lakin
BOTANICAL FLOWERS IN WATERCOLOUR

Майкл Лэкин
Рисуем по схемам
ПОРТРЕТЫ ЦВЕТОВ. АКВАРЕЛЬ

Перевод с английского *К. И. Молькова*

Ответственный редактор *Е. Зуевская*
Выпускающий дизайнер *Л. Лукашевич*

Сдано в печать 16.12.10.
Формат 60 x 90 1/8. Печ. л. 7,0.
Печать офсетная. Бумага мелованная.
Тираж 5800 экз. Заказ №60.39

Издательская группа «Контэнт».
123298, Москва, ул. Маршала Бирюзова,
д. 1, корп. 1А, офис 15.
Телефон/факс: (499) 943-03-84
E-mail: info@content-publish.ru

ООО ТД «Издательство Мир книги».
111024, Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 6.
Телефон: (495) 974-29-75
Факс: (495) 942-85-79

Налоговая льгота – общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры.

ISBN 978-5-91906-079-6 (русск.)
ISBN 978-1-84448-429-4 (англ.)

First published in Great Britain 2010.

Search Press Limited
Wellwood, North Farm Road,
Tunbridge Wells, Kent TN2 3DR.

Text copyright © Michael Lakin, 2010
Photographs by Debbie Patterson at Search Press Studios
Photographs and design copyright © Search Press Ltd, 2010
All rights reserved.

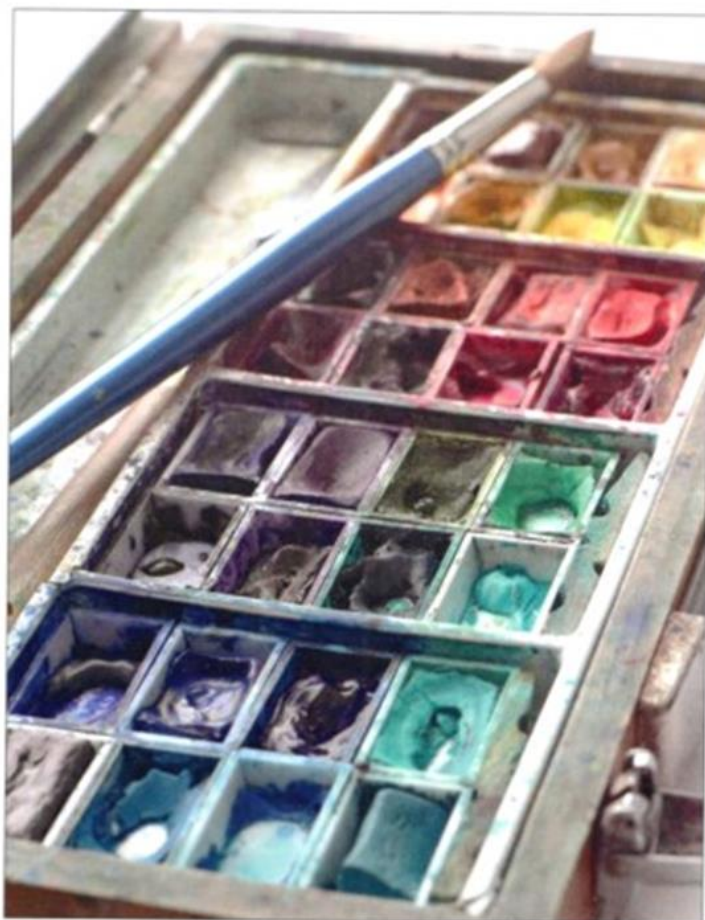
© Перевод и издание на русском языке
Издательская группа «Контэнт», 2011.

Издано при участии ООО ТД «Издательство Мир книги».

Никакая часть издания не может быть воспроизведена, использоваться
в любой множительной системе или передаваться в любой форме и любыми
средствами: электронными, механическими, фотокопировальными,
записывающими и другими – в коммерческих целях без предварительного
письменного разрешения издателя.

Отпечатано по технологии СгР
в ООО «Северо-западный печатный двор»,
188300, Ленинградской обл., г. Гатчина,
ул. Железнодорожная, 45Б.

Я рад посвятить эту книгу памяти моей покойной
сестры Жанетт, которая помогала мне в детстве
раскрашивать книжки-раскраски.

Благодарности

Я рад возможности поблагодарить мою жену Джейн
и сына Джеймса за их поддержку и помощь в моем
желании стать художником.

Благодарю своих учеников за их многолетнюю поддержку,
а также фотографа Дебби Паттерсон, редактора Эда Ральфа
и всех сотрудников издательства «Search
Press», сделавших все возможное для того,
чтобы эта книга увидела свет.

Стр. 1:

Лиловая орхидея (*Orchid Miltonia*)

38 x 56 см

Внимание художника-ботаника привлекают все орхидеи.
Прекрасные, пышные, сложные в каждой детали, от корня до
кончика цветка, они интересны и бросают вызов художнику.

Напротив:

Леди Сакара (*Orchid Phalaenopsis*)

56 x 38 см

Эти орхидеи с изогнутыми, усыпанными долго живущими
цветками стеблями предоставляют художнику достаточно
много времени, чтобы нарисовать их. На этой картине листья
образуют фон для цветков.

Содержание

Предисловие 4

Материалы 6

Перенос рисунка 9

Роза 10
Пошаговые объяснения

Африканская лилия 18
Пошаговые объяснения

Тюльпан 24
Пошаговые объяснения

Калла 32
Пошаговые объяснения

Ирис 40
Пошаговые объяснения

Указатель 48

Предисловие

Едва ли не больше всего я люблю рисовать цветы. Я вырос среди садов, и мое увлечение живописью постепенно привело меня к тому, что я стал художником-ботаником. Источником вдохновения для меня служили работы знаменитых художников, начиная с таких мастеров XVII века, как Пьер-Жозеф Реду, Вильям Хукер и Джордж Эре. Для этой книги я отобрал портреты пяти своих самых любимых цветков. Надеюсь, они помогут вам научиться создавать ботанические зарисовки цветов акварелью.

Как любой художник-ботаник, я прежде всего выбираю цветок, а затем тщательно зарисовываю его во всех подробностях на листах обычной бумаги для картриджей, сопровождая рисунки многочисленными примечаниями, и смешиваю образцы красок, которые точно передают цвет лепестков, листьев и других частей цветка. Все это занимает довольно много времени, но чем лучше вы изучите цветок, тем легче вам будет его нарисовать, когда дело дойдет до создания картины. Эта книга позволит вам миновать эту предварительную стадию работы, поскольку вы можете воспользоваться уже готовым рисунком, помещенным на одной из приложенных к книге схем.

Рисуйте, учитесь и получайте удовольствие от своей работы.

СХЕМА

1

Напротив:

Пассифлора (*Passiflora Caerulea*)

38 x 56 см

Впервые появившийся в Британии в XV веке цветок пассифлоры очень интересен с художественной точки зрения. На этой картине цветок изображен таким, каким мы видим его в природе. По мере созревания плоды цветка приобретают красивый желто-оранжевый цвет.

Passiflora

Кисти

Я пользуюсь колонковыми кистями фирмы Winsor & Newton, серия 7, размеры кистей от 0000 до 6.

Чтобы скопировать включенные в эту книгу картины, вам потребуются круглые кисти № 5, 2, 1, 000, 0000 и 3. Кроме того, для смешивания красок я использую кисть № 3 из смешанных – натуральных и синтетических – волокон. Если смешивать краски дорогой колонковой кистью, можно очень быстро стереть и испортить ее кончик.

Бумага

Я использую акварельную бумагу горячего тиснения плотностью 300 г/м². У этой бумаги очень гладкая поверхность, на которой можно изобразить четкие края каждой детали.

Если окажется, что на такой бумаге вам сложно наносить градуированные размывки (с. 10), попробуйте бумагу Not (холодного тиснения) той же плотности. Поверхность этой бумаги немного более шершавая.

Другие материалы

Бумажные салфетки. Их используют для того, чтобы снимать излишки воды с кистей и защищать поверхность бумажного листа, на котором вы рисуете.

Сосуды для воды. Их требуется два: один для смешивания красок, второй для градуированных размывок.

Увеличительное стекло. Оно бывает необходимо, когда вы рисуете очень мелкие детали цветка.

Маскировочная жидкость. Когда вам нужно сохранить не закрашенными отдельные участки картины, их предварительно покрывают этой засыхающей в виде пленки жидкостью.

Кисть из смешанных (натуральных и синтетических) волокон. Колонковая кисть очень быстро придет в негодность, если вы станете наносить маскировочную жидкость с ее помощью. Для этого лучше всего завести старую кисть № 3 из смешанных волокон.

Карандаш. Он потребует вам для того, чтобы обводить линии рисунка на схеме, которую вы решили перевести на бумагу.

Мастичный ластик. Как и карандаш, он потребует при переносе рисунка на бумагу, а также для того, чтобы подтереть линии, которые окажутся слишком жирными.

Гладилка. Этим инструментом обводят лицевую сторону подготовленной схемы, когда переносят рисунок на бумагу.

Блюдце. Когда вам нужно приготовить большое количество краски, лучше всего сделать это в блюдце.

Скотч. Нужен для того, чтобы прикрепить лист акварельной бумаги к доске для рисования.

Доска для рисования. Укрепленная с небольшим наклоном, она просто необходима для работы.

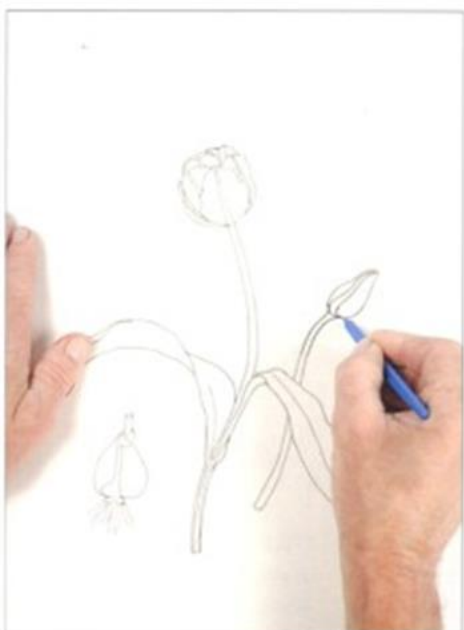

Перенос рисунка

Нет ничего легче, чем перевести рисунок со схемы на бумагу. Найдите схему с рисунком, который вам захотелось воспроизвести, и следуйте изложенным ниже инструкциям по переносу рисунка на лист бумаги.

1 Положите схему лицевой стороной вниз на ненужный лист бумаги. С достаточно плотным нажимом обведите линии рисунка карандашом 4В. На фотографии показана часть схемы «Тюльпан» (с. 24).

2 Положите схему лицевой стороной вверх на лист акварельной бумаги. Обведите линии рисунка гладилкой.

Переведите на кальку контуры рисунка, используя для этого черную ручку и увеличив его в процентном соотношении с помощью ксерокса, если это необходимо.

3 Обводя рисунок, вы можете приподнимать схему, чтобы контролировать ход работы. Продолжайте обводить рисунок, пока он весь не будет переведен на бумагу, а затем уберите схему. Если отдельные линии рисунка получились слишком бледными, их можно подправить карандашом.

Роза

Старая добрая роза. Аромат у этой гибридной розы просто фантастический и такой сильный, что наполняет всю мастерскую, когда вы рисуете этот цветок.

Приступая к картине, вы прежде всего должны определить для себя, с какой стороны будет падать свет, – это необходимо для того, чтобы все световые блики и тени оказались на месте. Я правша, поэтому для меня всегда удобнее, чтобы свет падал сверху и слева. Если вы левша, попробуйте перенести источник света вправо – возможно, так вам будет удобнее.

1 Перенесите рисунок на бумагу, затем положите ее на доску для рисования и закрепите лист на месте скотчем. Возьмите круглую кисть № 5 и покройте отдельные лепестки головки розы тонким слоем чистой воды (см. врезку). Добавьте в нижней внутренней части одного из лепестков жидкую размывку розовой краски д'оре. Размойте краску чистой водой вверх к кончику лепестка чистой водой, оставляя белые световые блики. Такая размывка называется градуированной. Повторите то же самое на одном из лепестков, который находится не по соседству с первым.

СХЕМА

2

Вам потребуется:

Лист акварельной бумаги горячего тиснения весом 300 г/м², размером 38 x 56 см

Скотч и доска для рисования

Карандаш и мастичный ластик

Краски: краска д'оре (розово-золотистая), зеленая сапа (зеленая краска из ягод крушины), винзорская желтая, французский ультрамарин, марганцовая голубая, желтый кадмий, ализариновый кармазин, красный кадмий, стойкий фуксин, нейтральный тон, прозрачная желтая

Кисти: круглая № 5, круглая № 3, круглая № 2, круглая № 0000

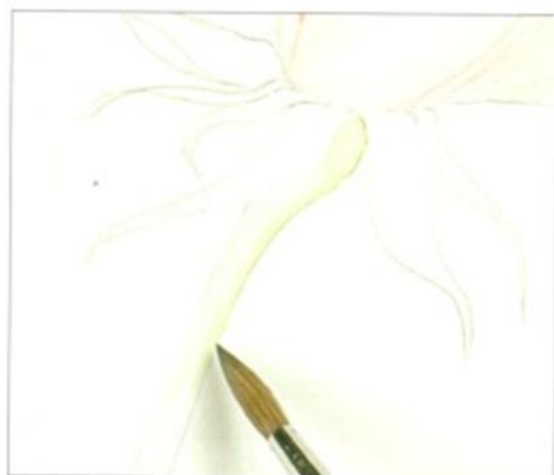
Бумажные салфетки

2 Повторите то же самое внутри остальных лепестков. Не окрашивайте подряд два соседних лепестка, чтобы краска не растеклась, иначе могут появиться потеки.

3 Увлажните бутон чистой водой, затем добавьте градуированную размывку розовой краски д'оре так же, как делали это на головке цветка.

4 Приготовьте жидкую размывку смеси зеленой сапы и винзорской желтой краски. Увлажните стебли чистой водой, а затем нанесите приготовленную смесь на участок стебля в виде градуированной размывки, начиная от правой стороны стебля, и размывая краску влево чистой водой. При этом, как показано на фотографии, должны оставаться световые блики.

5 Работая постепенно, нанесите смесь на остальные участки стебля.

6 Увлажните листья и чашелистики чистой водой, а затем добавьте в зеленую смесь немного французского ультрамарина. Нанесите эту ставшую более темной смесь на участок слева от центральной прожилки самого большого листа. Окрасьте лист до его зубчиков на краю.

7 Нанесите градуированную размывку зеленой смеси справа от центральной прожилки листа, оставляя световые блики, как показано на фотографии, а затем окрасьте тем же способом остальные листья.

8 Смешайте марганцовую голубую краску с желтым кадмием и нанесите градуированную размывку этой краски на нижние стороны листьев.

9 Окрасьте чашелистики градуированными размывками зеленой сапы, оставляя световые блики от источника света, который расположен у нас сверху слева. На этом предварительная часть работы будет закончена и у вас перед глазами будет разноцветная основа, над которой предстоит работать дальше.

10 Приготовьте смесь ализаринового кармазина и красного кадмия, которая должна быть интенсивнее по цвету, чем предыдущие размывки. Окрасьте внутреннюю часть лепестков розы, обращая особое внимание на расположение источника света, чтобы правильно распределить светотень. Нанесите ту же размывку вторым слоем на бутон.

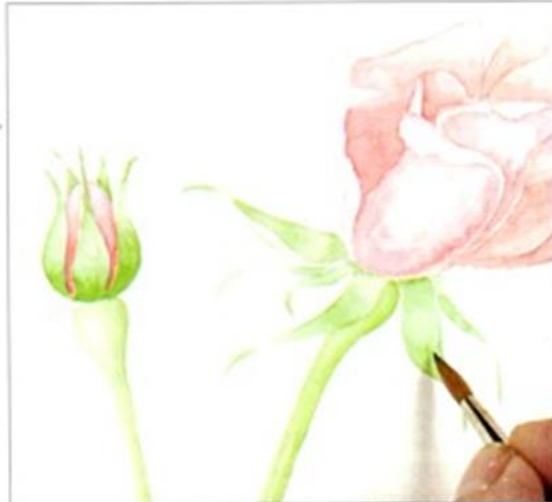

11 Смешайте розовую краску д'оре и стойкий фуксин и окрасьте внешние стороны лепестков розы.

12 У загнутых наружу кончиков лепестков видна их внутренняя сторона, которую следует окрасить смесью ализаринового кармазина и красного кадмия.

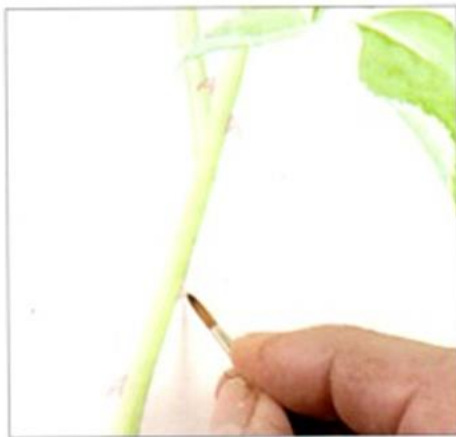
13 Начните наносить на стебли второй слой смеси зеленой сапы и винзорской желтой краски. Применяйте тот же метод: наносите краску на правую сторону стебля, а затем размывайте чистой водой. Работайте не над всем стеблем сразу, а по частям, и, когда краска просохнет, нанесите тем же способом третий слой размывки.

14 Тем же способом, то есть, используя последовательные слои размывки, окрасьте чашелистики. Делайте каждый новый слой размывки более интенсивным по цвету и обращайтесь особое внимание на световые блики и тени, когда размываете краску.

15 Усилите цвет нижней стороны листьев смесью марганцовой голубой краски и желтого кадмия, а цвет их верхней стороны — смесью винзорской желтой краски и французского ультрамарина.

16 Смешайте ализариновый кармазин и красный кадмий и нанесите размывку на шипы. Используйте для этого круглую кисть № 2.

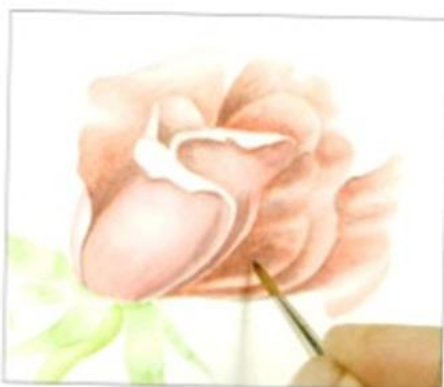
17 Вновь вернитесь к круглой кисти № 5 и углубите цвет внутри лепестков головки розы смесью розовой краски д'оре и ализаринового кармазина. Усилите цвет смеси, добавив в нее еще немного ализаринового кармазина, и окрасьте углубления в головке цветка.

Полезный совет

Углубляя цвет на отдельных участках, оставляйте нетронутыми световые блики — благодаря этому цветок будет выглядеть объемнее.

18 Углубите цвет внешней стороны лепестков смесью стойкого фуксина и ализаринового кармазина. Постоянно размазывайте краску, чтобы на лепестках не появились резкие линии, которые способен образовать стойкий фуксин.

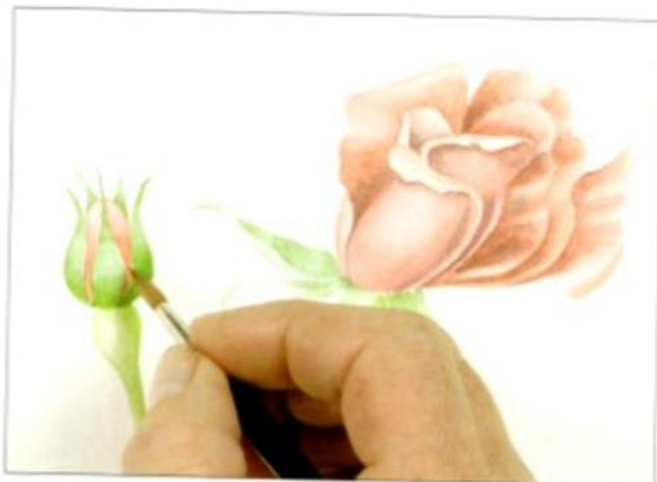
19 Дайте краскам на цветочной головке просохнуть, а затем вновь усильте ее цвет, добавив кистью № 2 на затененные участки цветка смесь ализаринового кармазина и нейтрального тона. Нанесите эту смесь в углубления на внешних и внутренних сторонах лепестков.

20 Смешайте французский ультрамарин с зеленой сапой и добавьте капельку красного кадмия. Продолжая работать кистью № 2, затените этой смесью листья и чашелистики.

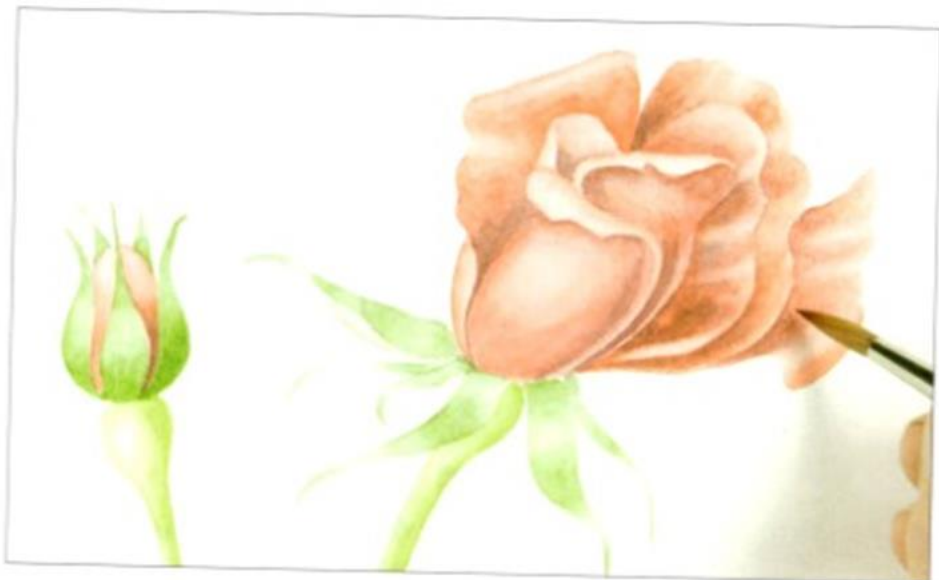

21 Теперь затените стебли с помощью более интенсивной смеси зеленой сапы и винзорской желтой краски.

22 Возьмите кисть № 5 и нанесите достаточно интенсивную смесь красного кадмия и ализаринового кармазина на лепестки, не затрагивая при этом световые блики. Повторите то же самое с бутоном.

23 Дайте краскам просохнуть и еще раз нанесите размывку на цветочную головку и бутон. По-прежнему внимательно следите за тем, чтобы не закрасить световые блики.

24 Возьмите кисть № 2 и нанесите смесь желтого кадмия и марганцовой голубой краски на нижние стороны листьев и крайний левый чашелистик. Добавьте на остальные чашелистики зеленую сапу.

25 Загрузите кисть № 5 чистым красным кадмием и нанесите еще один слой краски на цветочную головку и бутон.

26 Нанесите на листья еще один слой размывки, приготовив для этого смесь зеленой сапы и французского ультрамарина.

27 Смешайте винзорскую желтую краску с капелькой зеленой сапы, возьмите кисть № 2 и углубите цвет черешка – стебелька, который крепит лист к основному стеблю. Сделайте размывку жидкой и оставьте сгиб стебля более светлым, чем его остальная часть, поскольку здесь имеется световой блик. Окрасьте шипы смесью ализаринового кармазина и красного кадмия.

28 Смешайте зеленую сапу с нейтральным тоном, возьмите кисть № 0000 и добавьте прожилки на листьях, а также нарисуйте тени, падающие на чашелистики от расположенных над ними лепестков, и на шипах.

29 Увлажните приподнятые участки на верхней части нижнего листа кистью № 3 и чистой водой (см. врезку). Прижмите чистую сухую бумажную салфетку, чтобы снять часть краски и изобразить световой блик.

30 Возьмите кисть № 2 и нанесите нейтральный тон на участки цветка, которые перекрывают друг друга или находятся в тени, например, часть стебля под листом. Размойте краску чистой водой.

31 Нанесите очень жидкую размывку французского ультрамарина на внешние лепестки розы. Дайте просохнуть, а затем нанесите очень жидкую размывку красного кадмия поверх внутренних лепестков и на бутон.

32 Покройте листья очень жидкой размывкой прозрачной желтой краски и дайте просохнуть. Когда вся картина полностью высохнет, осторожно сотрите оставшиеся карандашные линии мастичным ластиком.

Напротив:
Готовая картина,
уменьшенная в размере.

Африканская лилия

Когда я был в Южной Африке, эти лилии цвели повсюду, образуя бордюры, полные прекрасных цветков. Этот экземпляр лилии я увидел в Национальном ботаническом саду Кирстенбош в Кейптауне и не мог удержаться, чтобы не нарисовать его.

СХЕМА

3

Вам потребуется:

Лист акварельной бумаги горячего тиснения весом 300 г/м², размером 56 x 38 см

Скотч и доска для рисования

Карандаш и мастичный ластик

Краски: ореолин, французский ультрамарин, зеленая сапа, винзорская желтая, ализариновый кармазин, сырая умбра, нейтральный тон, красный кадмий, прозрачная желтая, винзорская фиолетовая, желтый кадмий

Кисти: круглая № 5, круглая № 2, круглая № 0000

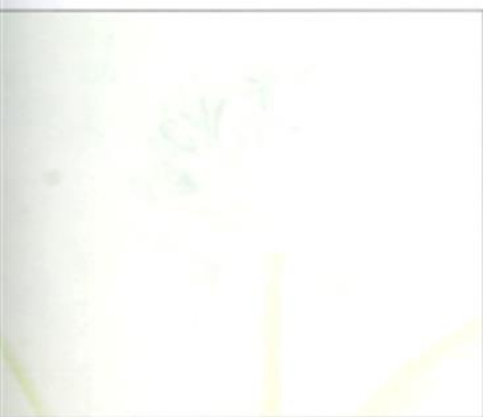
Бумажные салфетки

1 Перенесите рисунок на бумагу. Положите лист на доску для рисования и прикрепите скотчем. Возьмите круглую кисть № 5 и смочите листья водой, а затем нанесите смесь ореолина и французского ультрамарина. Оставляйте световые блики, помня о том, что свет падает сверху слева, и размойте краску, сделав градуированную размывку. Окрашивайте каждый лист с обеих сторон до центральной прожилки, которая должна остаться в виде узкой белой полоски. На нижней стороне листьев прожилка должна быть шире, чем на их верхней стороне.

2 Увлажните все стебли чистой водой, а затем нанесите размывку зеленой сапы и винзорской желтой краски на более старый стебель. Окрашивайте стебель постепенно, небольшими частями, начиная наносить размывку с правой, затененной стороны стебля. Размойте краску к левой стороне стебля чистой водой. Возьмите круглую кисть № 2 и окрасьте расположенные справа более молодые стебли более жидкой размывкой тех же красок.

3 Прежде чем продолжить, подотрите мастичным ластиком все жирные карандашные линии. Нанесите кистью № 2 очень жидкую размывку французского ультрамарина на цветочные головки.

4 Окрасьте бутон и раскрывающийся бутон смесью ализаринового кармазина и сырой умбры, оставляя световые блики на верхней левой части обоих бутонов. Следите за тем, чтобы не закрасить бутоны до самого основания, и не забудьте оставить не покрашенной центральную линию бутонов, как показано на фотографии.

5 Возьмите круглую кисть № 5 и приготовьте более интенсивную смесь ореолина и французского ультрамарина. Нанесите на листья, размывая краску от центральной прожилки к краю листа. Окрашивайте лист от основания к вершине, постепенно добавляя в смесь чистую воду, чтобы показать, как освещен лист.

6 Добавьте в зеленую смесь ореолина и французского ультрамарина капельку нейтрального тона, возьмите круглую кисть № 0000 и добавьте тонкие линии на листьях. Чтобы линии получились четкими, проводите их одним плавным движением, не останавливая и не задерживая кисть.

7 Нанесите более интенсивную зеленую смесь ореолина и французского ультрамарина на листья, постепенно размывая краску по направлению к внешнему краю листа чистой водой. Дайте просохнуть, а затем добавьте в смесь капельку французского ультрамарина и красного кадмия и окрасьте тем же способом более темные участки листьев.

8 Окрасьте цветоножки — маленькие стебельки, идущие от цветочных головок, — кистью № 2 и смесью винзорской желтой краски с каплей французского ультрамарина. Перед тем, как сделать это, сотрите мастичным ластиком все оставшиеся карандашные линии.

9 Нанесите на стебли круглой кистью № 5 более интенсивную смесь зеленой сапы и винзорской желтой краски.

11 Смешайте ореолин с каплей французского ультрамарина и нанесите кистью № 5 еще одну размывку на вершины листьев. Затем приготовьте более темную смесь, добавив на этот раз каплю ореолина во французский ультрамарин, и покройте этой размывкой затененные участки листьев. Дайте краскам просохнуть.

12 Смешайте зеленую сапу с прозрачной желтой краской, возьмите кисть № 2 и окрасьте основание бутона. Добавьте градуированную размывку смеси ализаринового кармазина и сырой умбры, не затрагивая световой блик и центральную белую жилку.

10 Углубите цвет головок лилии французским ультрамарином, нанося краску в горловину каждого цветка и затеняя его лепестки. Окрасьте тем же способом мелкую деталь у основания цветка (см. врезку).

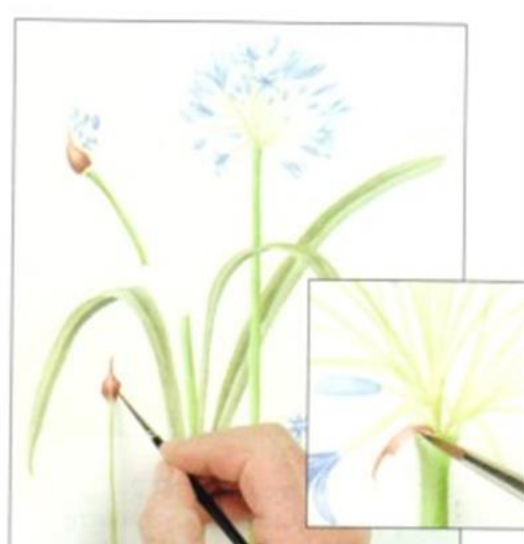
13 Добавьте во французский ультрамарин каплю винзорской фиолетовой краски и нанесите на темные участки находящихся в тени цветочных головок, включая маленький цветок внизу справа.

14 Сделайте цвет листьев более ярким с помощью размытки винзорской желтой краски и французского ультрамарина, нанесенной кистью № 5.

15 Смешайте зеленую сапу и винзорскую желтую краску и добавьте еще один слой размытки на старые стебли. Разведите смесь водой, возьмите кисть № 2 и нанесите размытку на молодые стебли и цветоножки. Когда краска просохнет, нанесите еще по одному слою тех же размывок, чтобы усилить цвет.

16 Возьмите кисть № 2 и затемните бутоны интенсивной смесью ализаринового кармазина и сырой умбры. Когда краска просохнет, нанесите еще один слой, не забывая каждый раз обходить световые блики. Добавьте той же смесью оболочку бутона на вершине старого стебля (см. врезку).

17 Загрузите кисть № 5 смесью зеленой сапы и винзорской желтой краски. Затемните той же смесью цветоножки и добавьте кольцо из мелких точек на вершине срезанного стебля (см. врезку). Дайте просохнуть, а затем окрасьте срез стебля жидко разведенной смесью тех же красок.

18 Приготовьте интенсивную смесь французского ультрамарина и винзорской фиолетовой краски и затемните цветочные лепестки и бутоны. Помните, что правая сторона цветочных головок должна быть темнее, поскольку свет падает слева. Добавьте также центральные линии на цветочных головках.

19 Загрузите кисть № 2 нейтральным тоном и уточните очертания цветоножек. Затем возьмите кисть № 0000 и добавьте тычинки и пестики на цветочных головках, как показано на фотографии.

20 Продолжая работать кистью № 2 и нейтральным тоном, затените перекрывающиеся друг друга части цветка по всей картине.

21 Окрасьте раскрытые сердцевины цветка кистью № 2 и чистым желтым кадмием. Добавьте в кадмий капельку ультрамарина и затените основание бутонов. Нанесите на находящуюся в тени сторону второй слой краски.

22 Нанесите на освещенные части листьев тонкий слой прозрачной желтой краски. Когда картина полностью просохнет, сотрите все оставшиеся карандашные линии мастичным ластиком.

Напротив:

Готовая картина, уменьшенная в размере.

Тюльпан

СХЕМА

4

Этот прекрасный тюльпан расцвел на весеннем бордюре рядом с незабудками и желтофиолями. Именно этот сорт цветка – Negrita – я выбрал за его удивительный цвет.

1 Переведите схему на бумагу, перенесите лист на доску для рисования и прикрепите скотчем. Увлажните весь рисунок чистой водой с помощью круглой кисти № 5. Приготовьте очень жидкую смесь винзорской желтой краски, серой краски Пейна и марганцовой голубой краски и нанесите на основные листья, градуируя размывку на левой стороне листьев от центральной прожилки влево, а на правой стороне от края к центральной прожилке (с. 10).

2 Нанесите на стебли слой смеси зеленой сапы с винзорской желтой краской. Помните, что источник света расположен слева, поэтому следует градуировать размывку справа налево.

3 Смешайте стойкий фуксин с капелькой красного кадмия и жидко разведите водой. Продолжая работать кистью № 5, нанесите тонкий слой размывки на лепестки, оставляя не закрасненными световые блики и прожилки. Размойте краску чистой водой и помните, что на этой стадии цвет везде должен быть очень слабым.

Вам потребуется:

Лист акварельной бумаги горячего тиснения весом 300 г/м², размером 38 x 56 см

Скотч и доска для рисования

Карандаш и мастичный ластик

Краски: винзорская желтая, серая Пейна, марганцовая голубая, зеленая сапа, стойкий фуксин, красный кадмий, сырая умбра, нейтральный тон, жженая умбра, лимонно-желтая

Бенгальская розовая гуашевая краска

Кисти: круглая № 5, круглая № 3, круглая № 2

Бумажные салфетки

СХЕМА

1

Увеличить на 35%

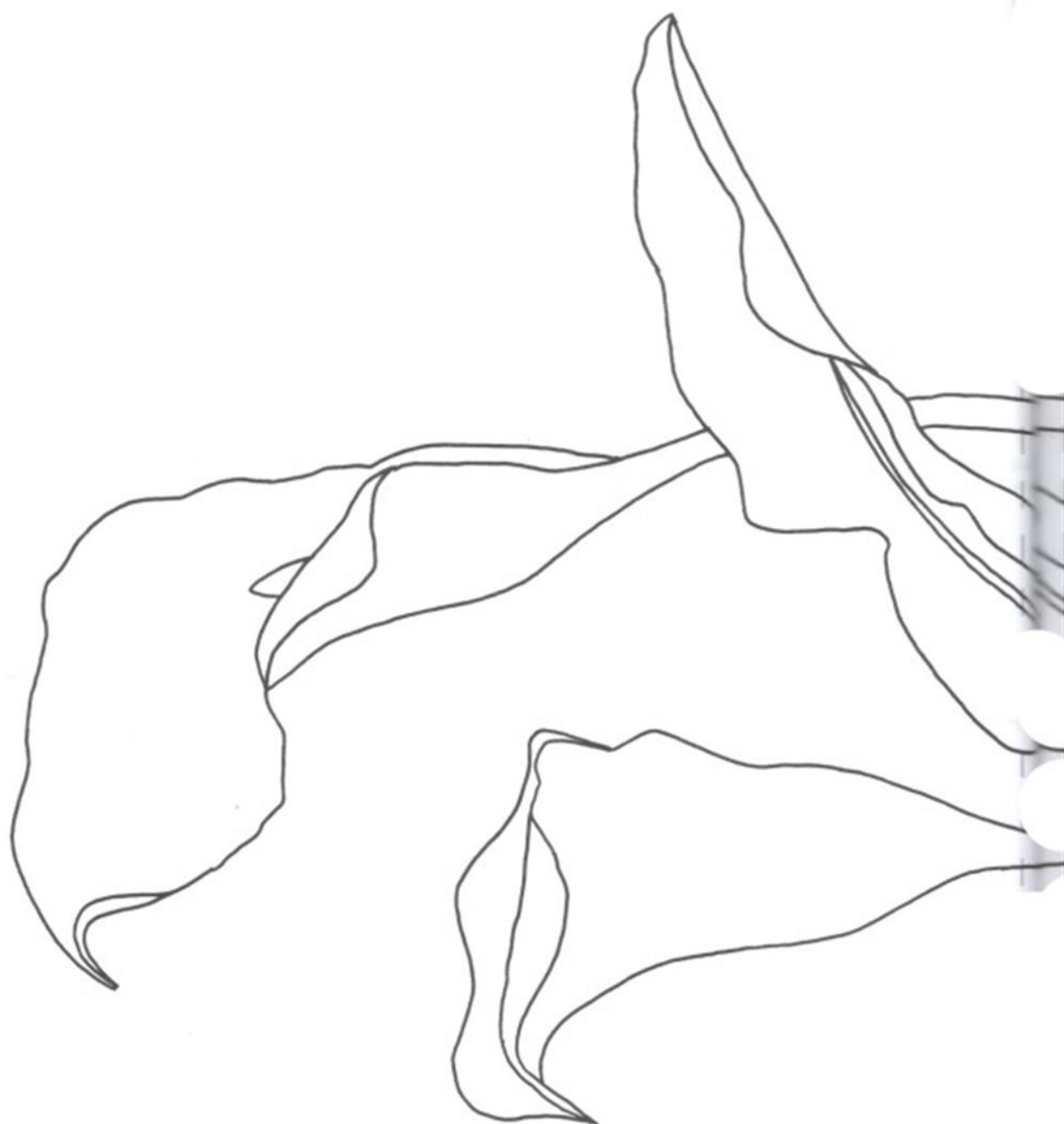
СХЕМА

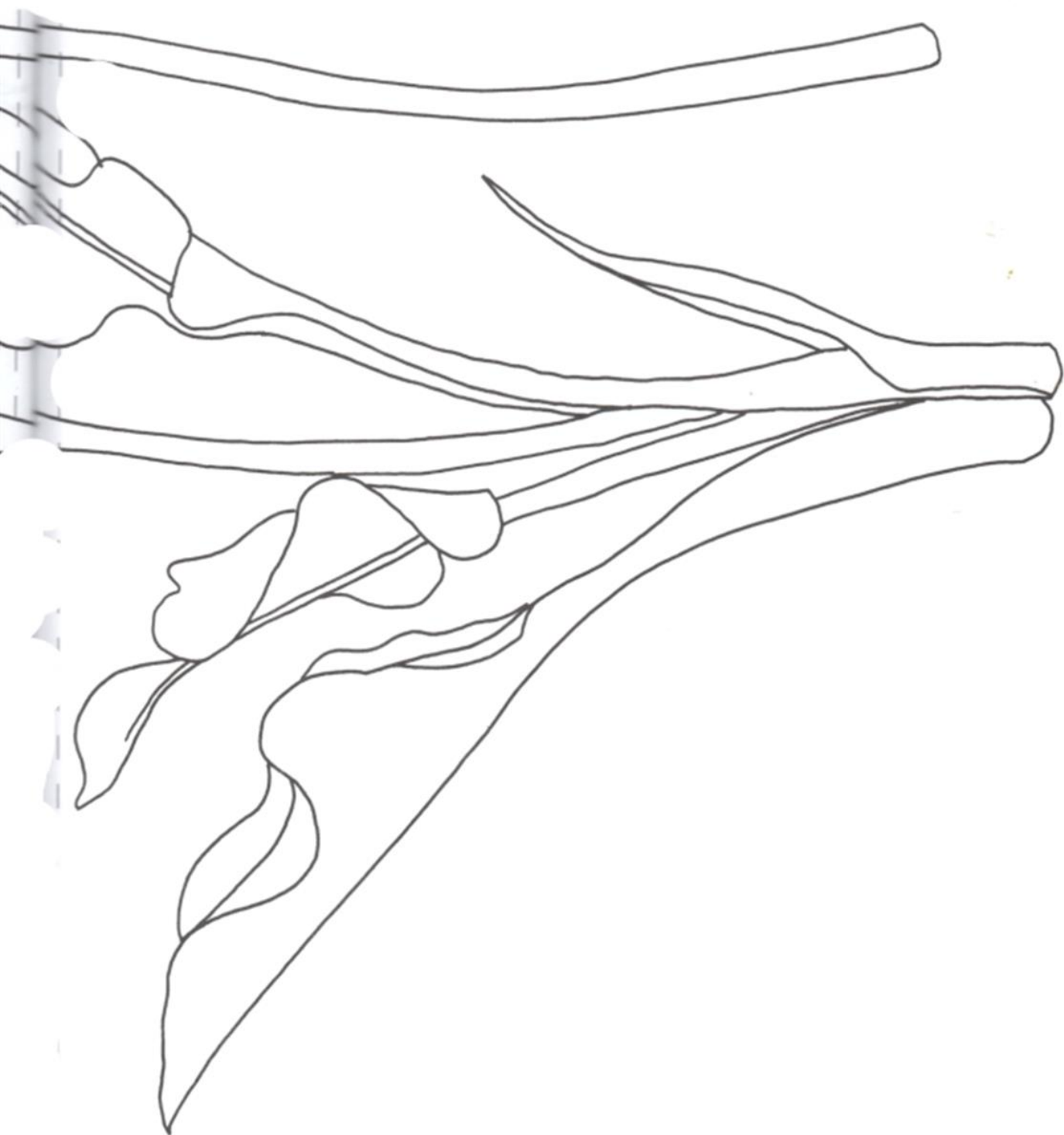
3

CXEMA

5

4 Продолжая работать кистью № 5, нанесите жидкую размывку сырой умбры на внешнюю кожицу луковицы.

5 Покройте цветочную головку и бутон той же смесью, что и раньше. Наносите краску тонким слоем, обращая особое внимание на контуры каждого лепестка.

6 Приготовьте более интенсивную смесь винзорской желтой краски, серой краски Пейна и марганцовой голубой краски и заново окрасьте листья. Наносите краску параллельно центральной жилке, чтобы передать проходящие вдоль листа мелкие жилки.

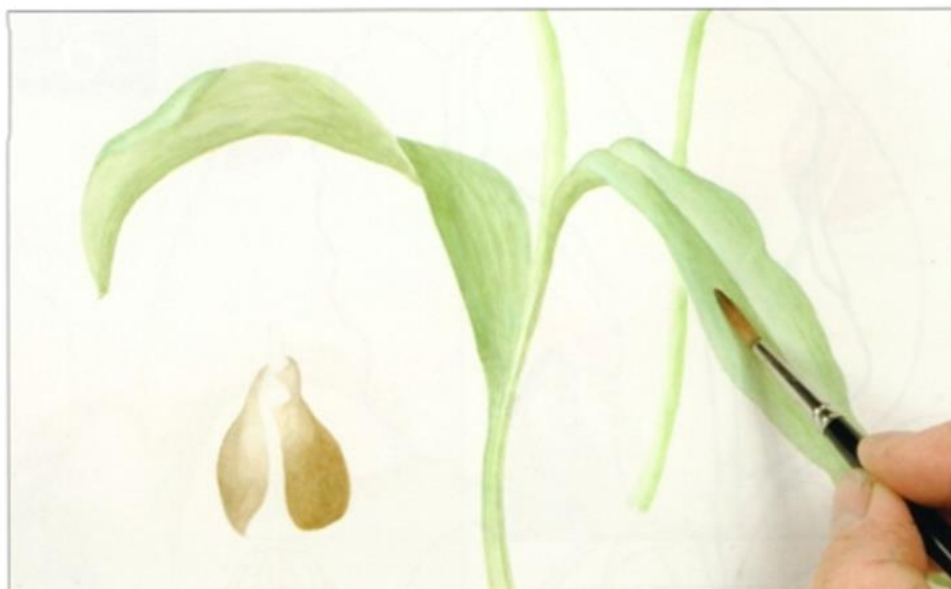
7 Добавьте в сырую умбру немного нейтрального тона и нанесите новый слой краски на луковицу.

8 Приготовьте менее жидкую смесь красок, которой вы ранее покрывали цветок, и выделите световые блики, нанеся третий слой размывки на правую сторону цветочной головки.

9 Все еще продолжая работать кистью № 5, продолжайте наносить размывку на левую сторону цветка, оставляя световые блики на вершинах лепестков. Сделайте смесь более интенсивной и проделайте то же самое с бутонем.

10 Приготовьте интенсивную смесь винзорской желтой краски, серой краски Пейна и марганцовой голубой краски и нанесите длинными мазками вдоль верхушек листьев, следуя их очертаниям, чтобы передать полоски на поверхности листа. Освещенная правая сторона листа должна быть светлее, чем затененная левая.

11 Теперь возьмите круглую кисть № 3 и нанесите интенсивную смесь жженой умбры и серой краски Пейна на луковицу, градуируя размывку нижнего правого к верхнему левому краю с помощью чистой воды.

12 Вернитесь к цветочной головке. Смешайте стойкий фуксин с капелькой красного кадмия и аккуратно нанесите на каждый лепесток по отдельности, начиная от основания лепестка, и постепенно градуируя размывку по мере продвижения вверх, не забывая при этом оставлять световые блики вверху слева. Прodelайте то же самое с бутоном.

13 Смешайте зеленую сапу и лимонно-желтую краску. Возьмите круглую кисть № 3 и покройте стебель слоем чистой воды, не выходя за границы карандашных линий. Нанесите каплю краски на правый край стебля и дайте ей расплыться влево. Добавьте с помощью той же краски зеленый оттенок у основания бутона.

14 Продолжая работать кистью № 3, приготовьте интенсивную смесь стойкого фуксина и красного кадмия. Нанесите на лепестки, придавая им объем за счет создаваемой сильной тени и добавляя кончиком кисти тонкие линии прожилки.

15 Слегка разведите смесь водой и нанесите поверх прожилки. Помня о направлении источника света, сделайте нижнюю правую сторону цветка темнее, чем его левая сторона.

16 Чтобы сделать смесь более темной, добавьте в нее серой краски Пейна, а затем нарисуйте тень, лежащую справа от прожилки, и размойте краску, сделав плавный переход с остальной частью лепестка. Нанесите такую же глубокую тень на нераскрытый бутон (см. врезку).

17 Нанесите интенсивную размытку винзорской желтой краски, серой краски Пейна и марганцовой голубой краски на верхушки листьев тюльпана. Внимательно следуйте ранее нанесенным линиям, чтобы сохранить полоски на листе.

18 Добавьте в ту же смесь еще немного винзорской желтой краски и окрасьте нижнюю сторону листьев.

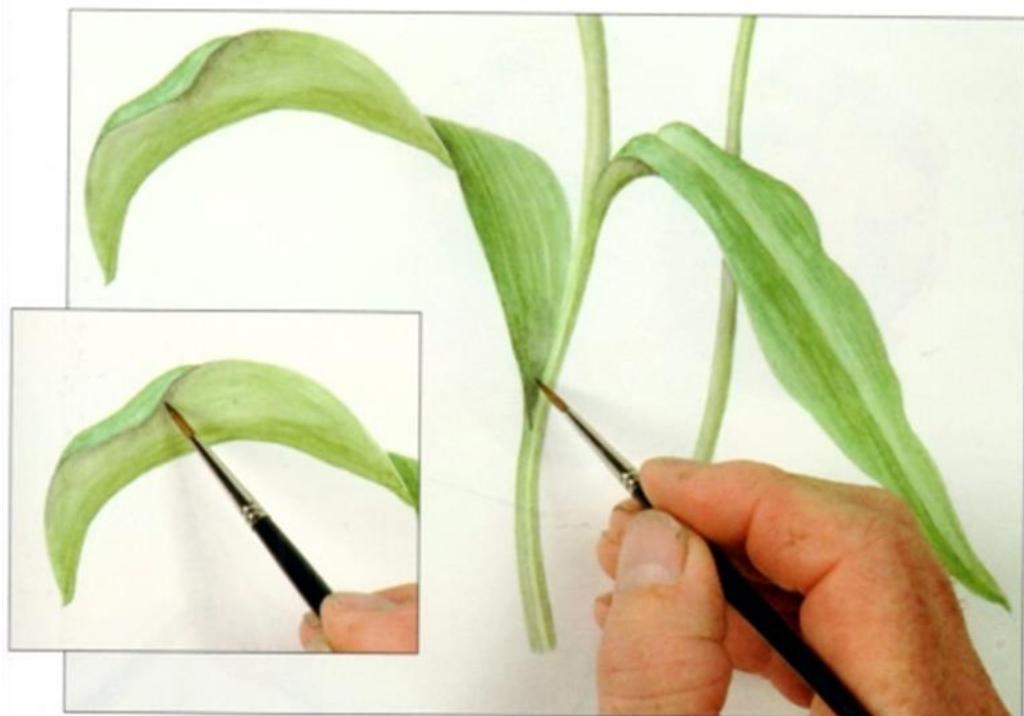
19 Закрасьте затененные участки луковицы кистью № 2 и сильно разведенным нейтральным тоном. Сконцентрируйте внимание на внутренней части луковицы, стебле и корнях.

20 Вновь смешайте краску для головки цветка (стойкий фуксин и красный кадмий), возьмите кисть № 5 и покройте лепестки тонким слоем размытки, чтобы придать дополнительную глубину цвету тюльпана. Не забывайте оставлять нетронутыми световые блики.

21 Теперь возьмите кисть № 3 и покройте стебли тонким слоем чистой воды, а затем добавьте на правую сторону стеблей капли разведенного в воде нейтрального тона. Дайте краске расплыться влево.

22 Добавьте нейтральный тон на расположенный слева лист, и размойте, сделав плавный переход между нейтральным тоном и зеленой краской. Это нужно для того, чтобы подчеркнуть завернувшийся наружу край листа и одновременно придать ему объем (см. врезку). Повторите этот прием на других участках листьев, как показано на фотографии.

23 Смешайте сырую умбру с нейтральным тоном и нанесите получившуюся темно-коричневую смесь круглой кистью № 2 на луковицу, тщательно придавая четкие очертания ее основанию, корням, затененным участкам и стеблю.

Полезный совет

Особенно внимательно отнеситесь к корням, добавляя дополнительные тени там, где они перекрывают друг друга.

24 Приготовьте очень жидкую смесь зеленой сапы и винзорской желтой краски, и добавьте эту зеленую смесь на вершину луковицы. Оставьте не закрасненным белое пространство в сердцевине стебля.

25 Смешайте винзорскую желтую краску, серую краску Пейна и марганцовую голубую краску, чтобы получить интенсивную зеленую смесь. Возьмите круглую кисть № 5 и добавьте тени на листе, который расположен справа.

26 Разведите водой бенгальскую розовую гуашь, возьмите кисть № 5 и покройте тонким слоем лепестки и бутон.

27 Покройте жидко разведенной прозрачной желтой краской все зеленые участки цветка и луковицы. Когда картина полностью просохнет, аккуратно сотрите мастичным ластиком все оставшиеся карандашные линии.

Напротив:
Готовая картина,
уменьшенная в размере.

Калла

Еще один южноафриканский цветок, калла (*Zantedeschia*), один из самых моих любимых. Каллы так и просятся на картину, поражая глаз разнообразием своей окраски – от насыщенного желтого до темно-бордового цвета.

СХЕМА

5

1 Переведите схему на бумагу, затем перенесите лист на доску для рисования и прикрепите его скотчем. Возьмите кисть № 3 из смешанного волокна, нанесите на листья, как показано на рисунке, и дайте засохнуть.

2 Возьмите круглую кисть № 5 и увлажните листья чистой водой. Нанесите сверху влажным по влажному смесь марганцовой голубой краски и прозрачной желтой краски, оставляя прожилки чистыми и сухими. Пока краска не просохла, добавьте еще немного краски на темных участках, чтобы начать придавать цветку объем.

Вам потребуется:

Лист акварельной бумаги горячего тиснения весом 300 г/м², размером 56 x 38 см

Скотч и доска для рисования

Карандаш и мастичный ластик

Краски: марганцовая голубая, прозрачная желтая, ализариновый кармазин, зеленая сапа, нейтральный тон, серая краска Пейна, желтая охра

Кисти: круглая № 5, круглая № 3, круглая № 1

Маскировочная жидкость и кисть № 3 из смешанного волокна

Жидкое мыло

Бумажные салфетки

Полезный совет

Обмакните кисть в жидкое мыло перед тем, как погрузить ее в маскировочную жидкость. Это не даст жидкости прилипнуть к щетинкам, и кисть прослужит вам намного дольше.

3 Покройте бумагу тонким слоем чистой воды, затем нанесите влажным по влажному ализариновый кармазин в горловину верхней цветочной головки. Градуируйте размывку по направлению к устью цветочной головки с помощью чистой воды и следите за тем, чтобы не закрасить рыльце пестика.

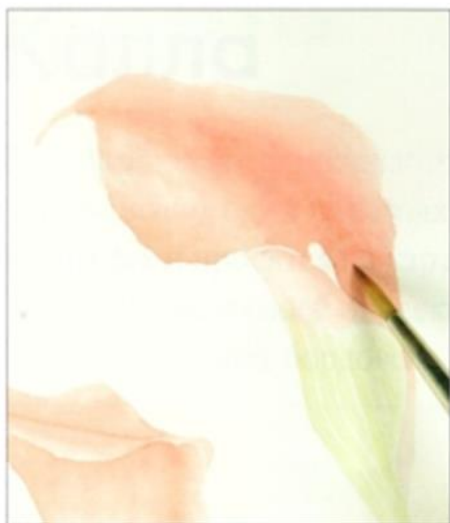
4 Повторите то же самое на другой цветочной головке, включая внешнюю сторону цветка, как показано на фотографии. Дайте просохнуть.

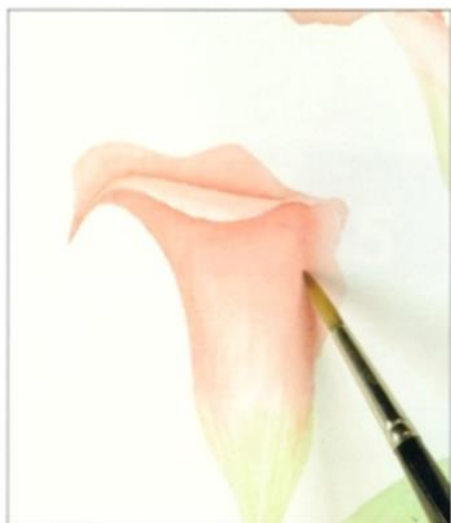
5 Окрасьте той же смесью оставшиеся части лепестков там, где они загибаются наружу (см. врезку), а затем нанесите начальную размывку на стебли и нижние части цветков круглой кистью № 3 и смесью зеленой сапы и прозрачной желтой краски.

Полезный совет

Если вы чувствуете, что вам будет сложно не закрасить рыльце пестика, замажьте его маскировочной жидкостью.

6 Загрузите круглую кисть № 5 ализариновым кармазином и изобразите тень в горловине верхнего цветка. Градуируйте размывку вверх чистой водой, не заходя при этом на рыльце пестика.

7 Усильте цвет нижнего цветка, нанеся тем же способом ту же смесь красок. Снова сосредоточьте внимание на горловине и участке под завернувшимся наружу лепестком.

8 Нанесите второй слой размывки зеленой сапы на лист, расположенный справа. Используйте для этого круглую кисть № 5 и несколько более интенсивную смесь красок, нанося ее от центральной части листа к его краю. Градуируйте размывку чистой водой к наружному краю листа и следите за тем, чтобы его прожилки оставались чистыми.

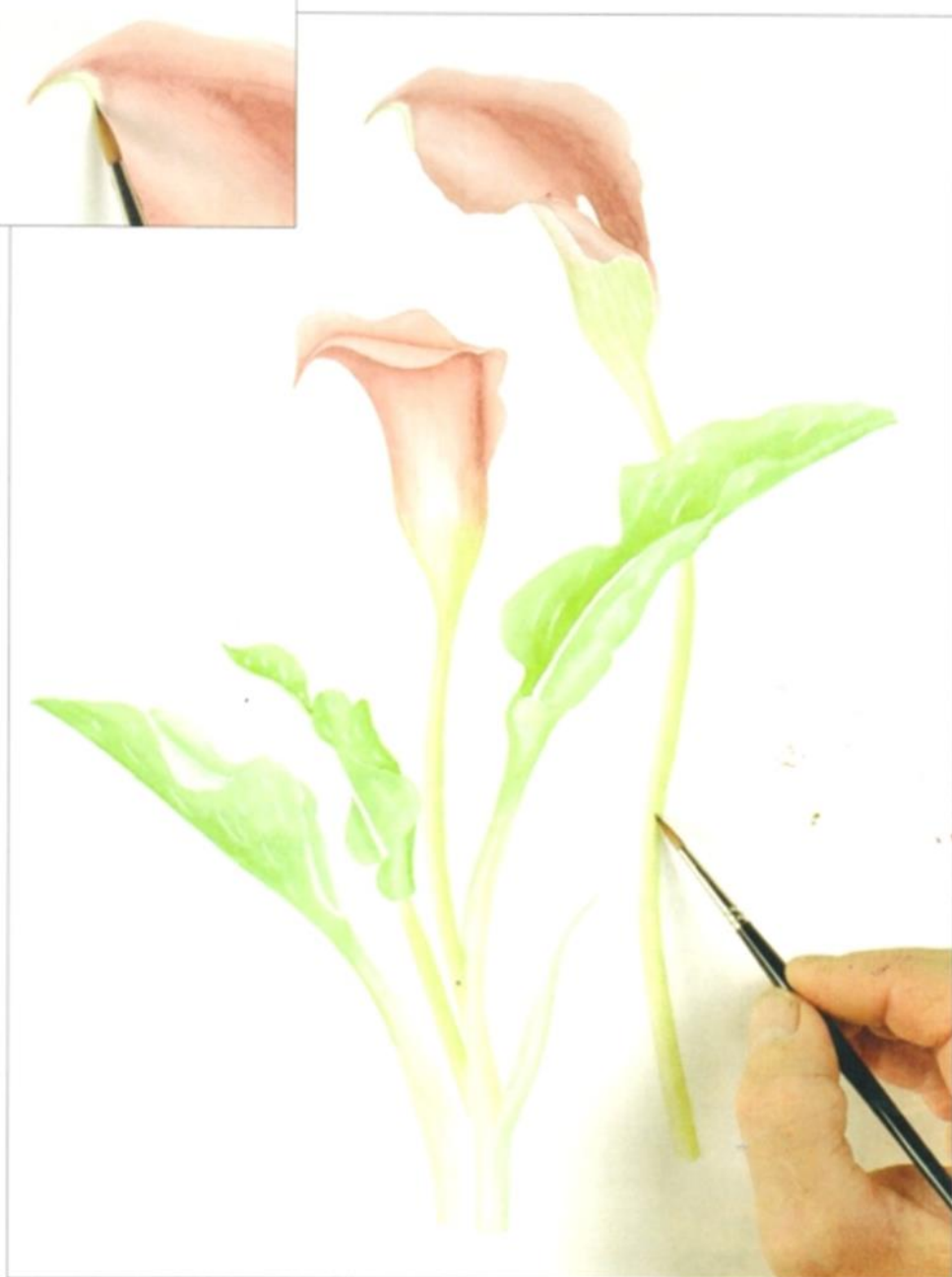

9 Окрасьте таким же способом темные части остальных листьев.

10 Смешайте ализариновый кармазин с небольшим количеством нейтрального тона и углубите затененные участки на цветках новым слоем размывки, нанесенной кистью № 3.

11 Возьмите кисть № 3, смешайте зеленую сапу и прозрачную желтую краску и нанесите новый слой размывки на стебли и нижние части цветков так, чтобы краска плавно сливалась с высохшим ализариновым кармазином. Нанесите той же смесью первую размывку на изгиб кончика верхнего цветка (см. врезку). Добавьте тонкий слой размывки на нижние части цветка, чтобы показать его прожилки (см. фотографию).

12 Возьмите круглую кисть № 5 и еще раз покройте цветки смесью ализаринового кармазина и нейтрального тона, еще больше углубляя старые тени и нанося новые тени на зеленые участки цветков.

13 Нанесите на верхние части листьев тонкий слой зеленой сапы. Обратите особое внимание на то, чтобы световые блики и тени располагались в строгом соответствии с источником света, который находится вверху слева – только при соблюдении этого условия листья будут выглядеть естественно и правильно.

14 Нанесите следующую размывку на нижнюю сторону листьев, взяв для этого достаточно густую смесь зеленой сапы и прозрачной желтой краски. Покройте размывкой той же смеси стебли и нижние части цветков.

15 Загрузите круглую кисть № 1 зеленой сапой и нарисуйте прожилки на трех листьях.

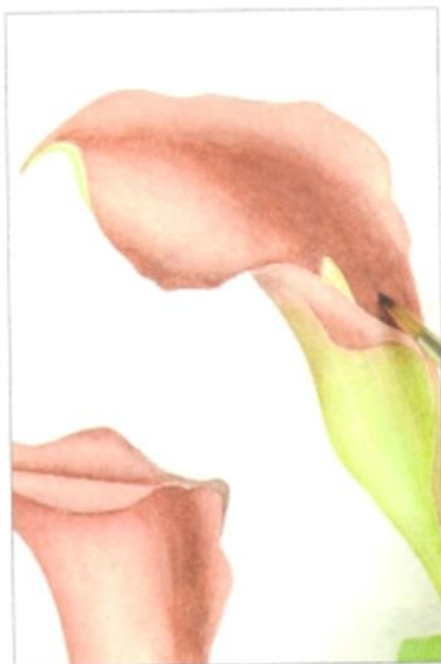
16 Приготовьте более темную смесь серой краски Пейна и зеленой сапы и окрасьте кистью № 5 затененные участки на вершинах листьев, обращая при этом особое внимание на их очертания.

17 Нанесите еще одну размывку зеленой сапы и прозрачной желтой краски на стебли, нижние стороны листьев и нижние части цветочных головок.

18 Сосредоточьте внимание на самой верхней цветочной головке. Возьмите кисть № 1 и нанесите ту же зеленую смесь на изгиб кончика цветка, затем набейте пятнами желтую охру на рыльце пестика – при этом нужно закрасить правую и нижнюю сторону рыльца, оставив вверху слева световой блик.

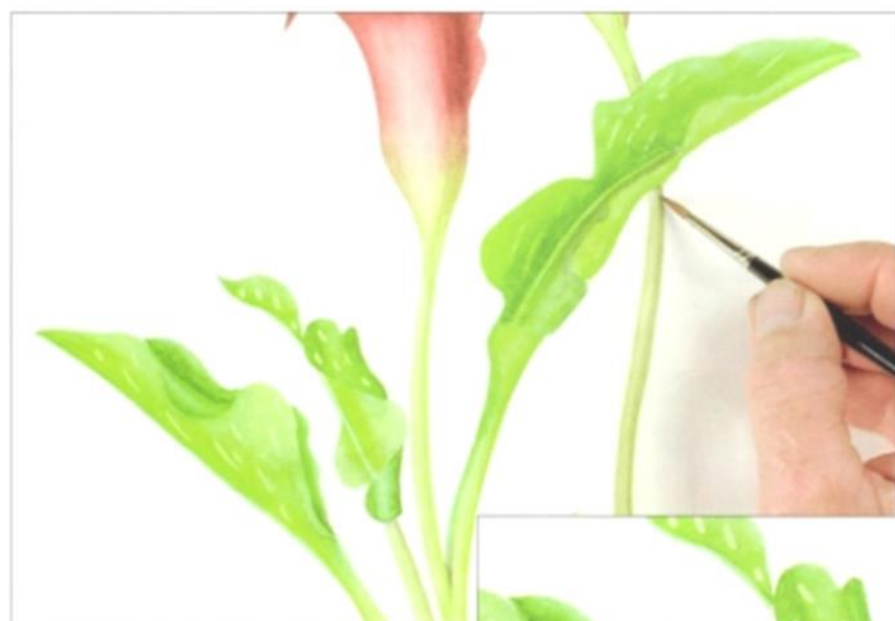
19 Возьмите кисть № 5 и нанесите размывку ализаринового кармазина на темные участки цветочной головки, сохраняя при этом чистыми световые блики.

20 Осторожно сотрите чистым пальцем всю засохшую маскировочную жидкость.

21 Покройте листья жидкой размывкой зеленой сапы и прозрачной желтой краски, чтобы белые отметины слились с остальной частью листа.

22 Возьмите круглую кисть № 3 и загрузите ее жидко разведенным нейтральным тоном. Нанесите краску на затененные участки стеблей и листьев.

23 Возьмите карандаш и наметьте линии прожилок на нижней стороне листа.

24 Смешайте зеленую сапу и серую краску Пейна, а затем нарисуйте прожилки на среднем листе кистью № 1 (см. врезку). Прodelайте то же самое на остальных листьях. Когда картина полностью просохнет, сотрите все оставшиеся карандашные линии мастичным ластиком.

Напротив:

Готовая картина, уменьшенная в размере.

Ирис

СХЕМА

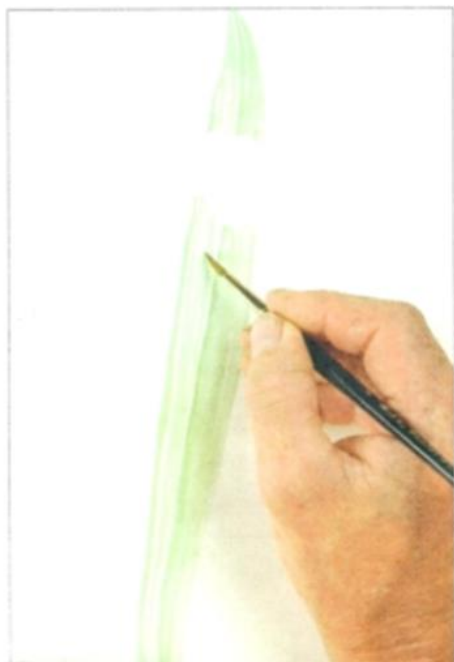
Меня очаровало в этом ирисе (Germanica) буквально все: и складки на лепестках, и его роскошный цвет, и то, как он горделиво выделяется на фоне цветочного бордюра.

1 Переведите рисунок на акварельную бумагу, перенесите лист на доску для рисования и прикрепите скотчем. Покройте бумагу тонким слоем чистой воды с помощью круглой кисти № 5, затем нанесите зеленую сапу справа от центральной прожилки в нижней части листа. Градуируйте размывку вправо чистой водой (с. 10).

2 Проведите длинные узкие вертикальные линии вдоль листа уверенными мазками кисти, чтобы изобразить полосы, а затем окрасьте тем же способом верхнюю часть листа.

3 Повторите то же самое на левой стороне нижней части листа.

4 Приготовьте очень жидкую размывку желтого кадмия, окрасьте стоячие верхние лепестки кистью № 5. Оставляйте участки чистой бумаги, изображающие световые блики, как показано на фотографии.

Вам потребуется:

Лист акварельной бумаги горячего тиснения весом 300 г/м², размером 38 x 56 см

Скотч и доска для рисования

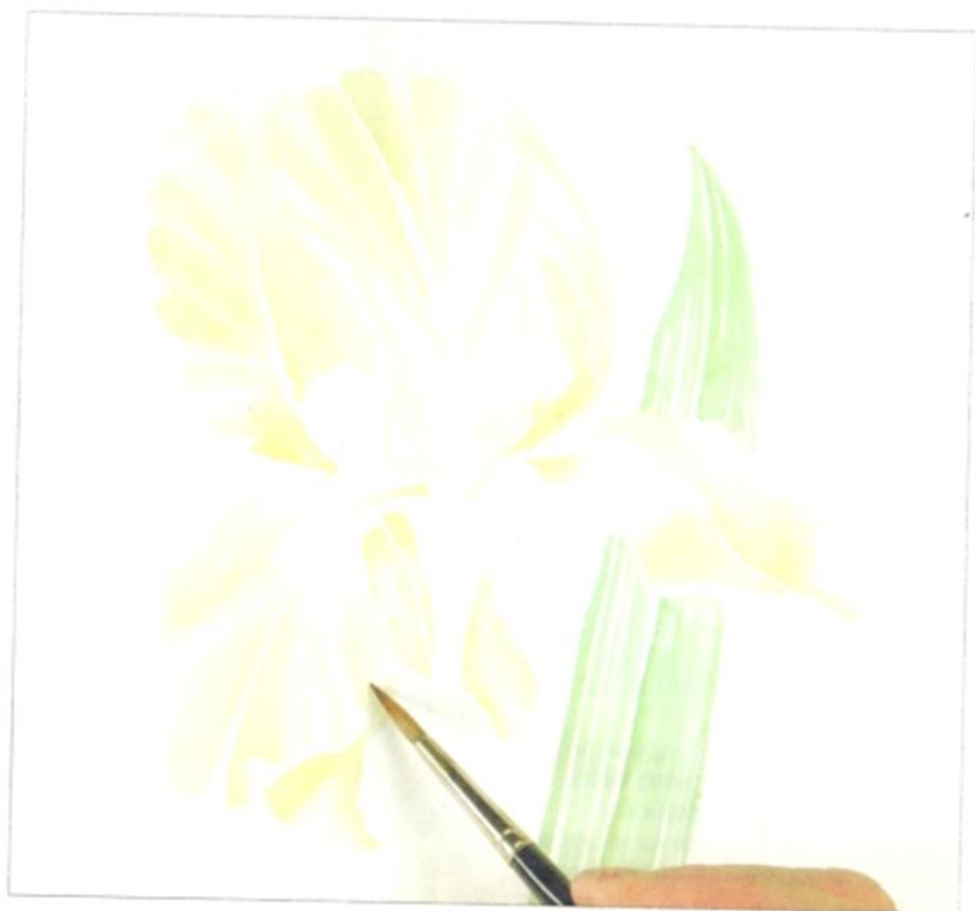
Карандаш и мастичный ластик

Краски: ализариновый кармазин, желтый кадмий, красный кадмий, нейтральный тон, прозрачная желтая, зеленая сапа, серая краска Пейна, сырая умбра, оранжевый кадмий

Кисти: круглая № 5, круглая № 3, круглая № 2, круглая № 1

Бумажные салфетки

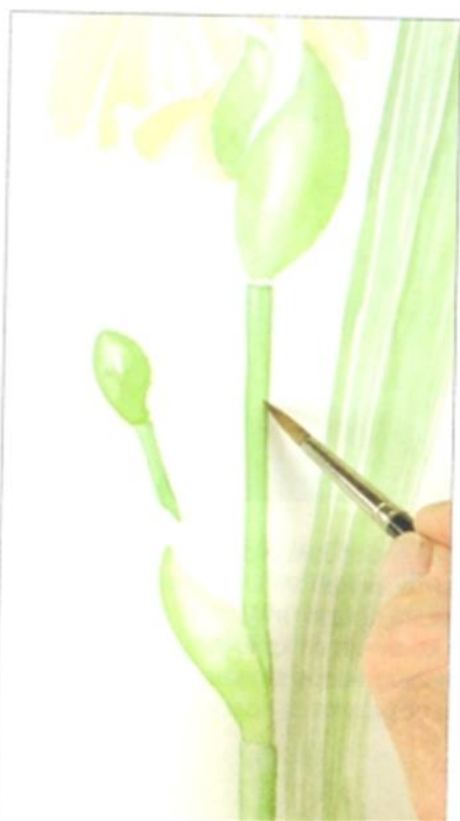

5 Окрасьте тем же способом внешние чашелистики. Следите за тем, чтобы не закрасить бородки.

6 Приготовьте большое количество размывки зеленой сапы и увлажните четыре распускающихся бутона чистой водой. Окрасьте влажные бутоны градуированной размывкой зеленой сапы, оставив вверху слева от центра участок чистой бумаги, изображающий световой блик, как показано на фотографии.

7 Смешайте зеленую сапу и серую краску Пейна. Увлажните стебли чистой водой, а затем нанесите сверху размывку приготовленной смеси круглой кистью № 5, при этом центр стебля должен быть светлее, чем его правая сторона.

8 Окрасьте нижние стороны внешних чашелистиков смесью зеленой сапы и прозрачной желтой краски, вновь оставляя световые блики, обращенные к источнику света вверху справа.

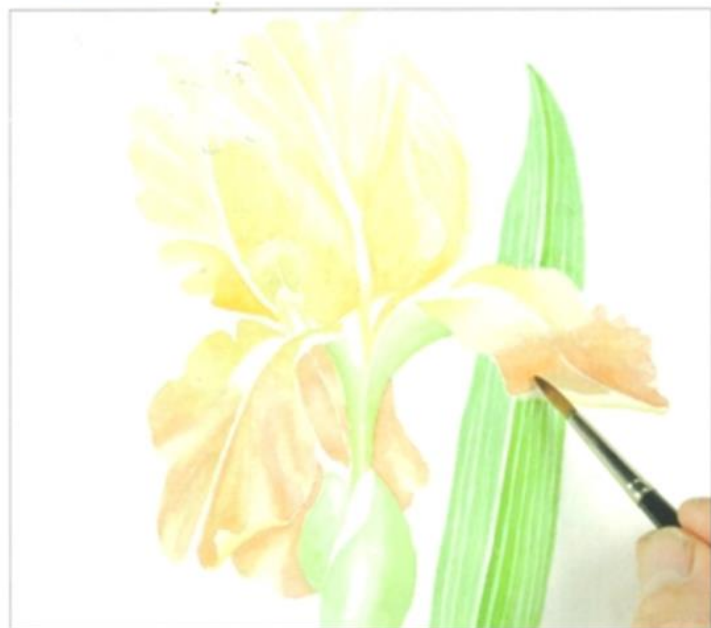
9 Окрасьте рыльце пестика кистью № 3 и жидким оранжевым кадмием. Сделайте нижнюю часть рыльца темнее, чем его верхняя часть, а прожилку сохраните белой.

10 Нанесите той же краской размывку на внутреннюю часть верхней стороны внешних чашелистиков, а также на нижние части стоячих лепестков. Размывая краску, не забывайте сохранять белыми световые блики.

11 Проведите кистью № 5 вертикальные линии зеленой сапой вниз по листу, чтобы подчеркнуть полоски. Линии вблизи центральной прожилки должны быть темнее, чем линии у края листа.

12 Смешайте ализариновый кармазин с сырой умброй и нанесите тонкую размывку на нижнюю часть внешних чашелистиков, следя за тем, чтобы не задевать световые блики. Градуируйте размывку, чтобы получить промежуточные тона, как показано на фотографии.

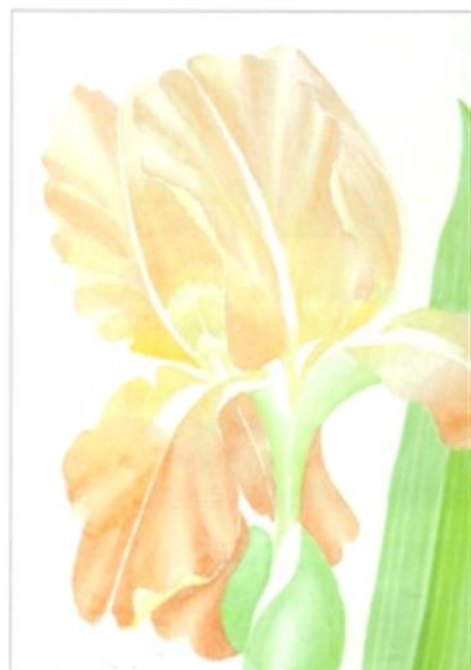
13 Окрасьте тем же способом стоячие верхние лепестки. Окрашивайте их небольшими частями, нанося маленькие мазки краски и тут же размывая их. Нанесенная в таком количестве краска моментально высыхает, поэтому новый мазок можно наносить, не опасаясь того, что образуются потеки.

14 Продолжая работать кистью № 5, нанесите смесь зеленой сапы с капелькой прозрачной желтой краски на лист, чтобы визуально связать друг с другом все использованные здесь краски.

15 Покройте бутоны слоем жидкой зеленой сапы, углубляя тон на затененных участках и аккуратно обходя световые блики, когда будете размывать краску.

16 Нанесите еще одну размывку, на этот раз смеси сырой умбры и ализаринового кармазина, на те же участки внешних чашелистиков, что и перед этим. Это усилит цвет.

17 Тем же способом усильте цвет стоячих верхних лепестков, градуируя размывки, как и перед этим, на небольших участках.

18 Нанесите размывку зеленой сапы и прозрачной желтой краски на лист (см. врезку), а затем усильте цвет бутонов размывкой чистой зеленой сапы.

19 Возьмите круглую кисть № 1, чтобы нанести смесь ализаринового кармазина и сырой умбры на распускающиеся цветочные головки – одна из них на втором снизу бутоне, а другая возле внешних чашелистиков головки основного цветка.

20 Добавьте нейтральный тон в смесь ализаринового кармазина и сырой умбры и еще сильнее затените внешние чашелистики, нанеся смесь в углубления тех же частей, что и перед этим. Прорисуйте имеющиеся в углублениях складки.

21 Усильте цвет стоячих верхних лепестков той же смесью красок и с помощью того же технического приема. Созданные вами здесь изгибы и фактура помогут направлять взгляд зрителя и создадут иллюзию трехмерного объема.

22 Смешайте оранжевый кадмий с красным кадмием и возьмите кисть № 3. Нанесите краску на рыльца пестиков и нижнюю часть лепестков там, где они загибаются вверх или закругляются.

23 Окрасьте все главные прожилки смесью зеленой сапы и прозрачной желтой краски, нанося ее кистью № 5.

24 Покройте лепестки тонким слоем жидко разведенного ализаринового кармазина. Обходите световые блики, но захватывайте главные прожилки.

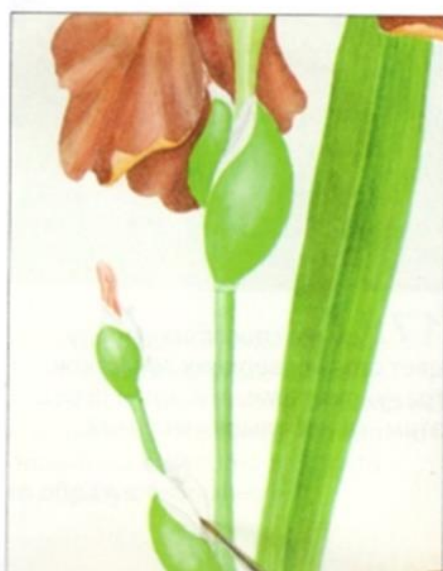

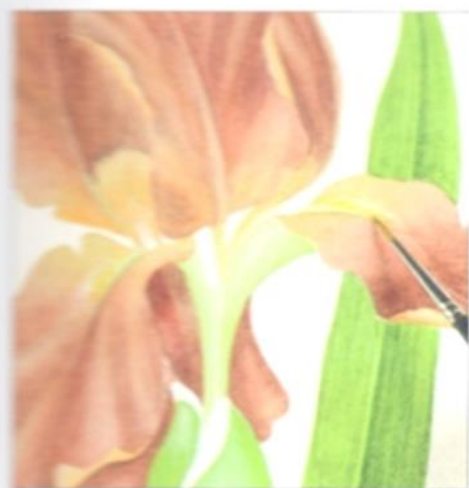
25 Нанесите на центральную прожилку листа размытку зеленой сапы и серой краски Пейна, а затем градуируйте ее к правому краю листа. Затем проведите линию вдоль левого края листа и градуируйте ее к центральной прожилке.

26 Еще раз покройте лепестки размыткой жидкого ализаринового кармазина.

27 Разведите нейтральный тон настолько сильно, чтобы он стал похож на ботанический серый цвет, и окрасьте кистью № 1 детали оболочки бутонов.

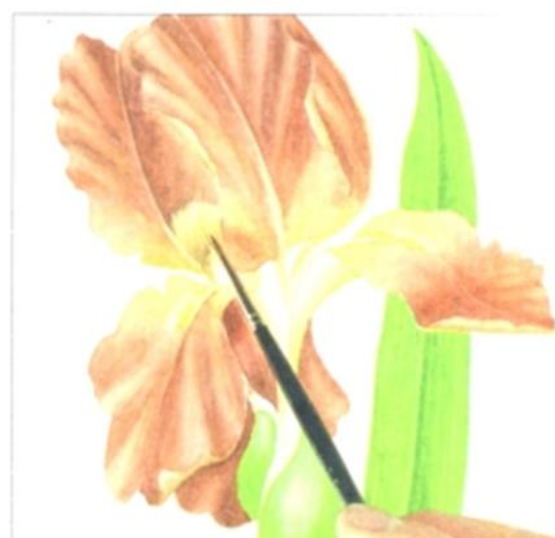

28 Продолжая работать кистью № 1, начните намечать бородку тонкими мазками желтого кадмия.

29 Добавьте на оболочки бутонов жидкую размывку сырой умбры, которую следует нанести мелкими мазками, чтобы создать фактуру. Нанесенные тесно друг к другу тонкие линии у основания справа образуют тень.

30 Приглушите оранжевые завитки лепестков ботаническим серым нейтральным тоном. Добавьте этой же смесью детали рыльца пестика.

31 Нанесите кистью № 3 и смесью зеленой сапы и прозрачной желтой краски последнюю размывку на стебель над большим по размеру бутоном. Добавьте в смесь немного нейтрального тона и нарисуйте бледную тень на правой стороне основного стебля под большим бутоном.

32 Возьмите кисть № 2 и добавьте прожилки на правой стороне внешнего чашелистика, изобразив их точками и крапинками смеси ализаринового кармазина и нейтрального тона. Это позволит передать характерную особенность прожилок ириса.

33 Изобразите тем же способом прожилки на остальных внешних чашелистиках.

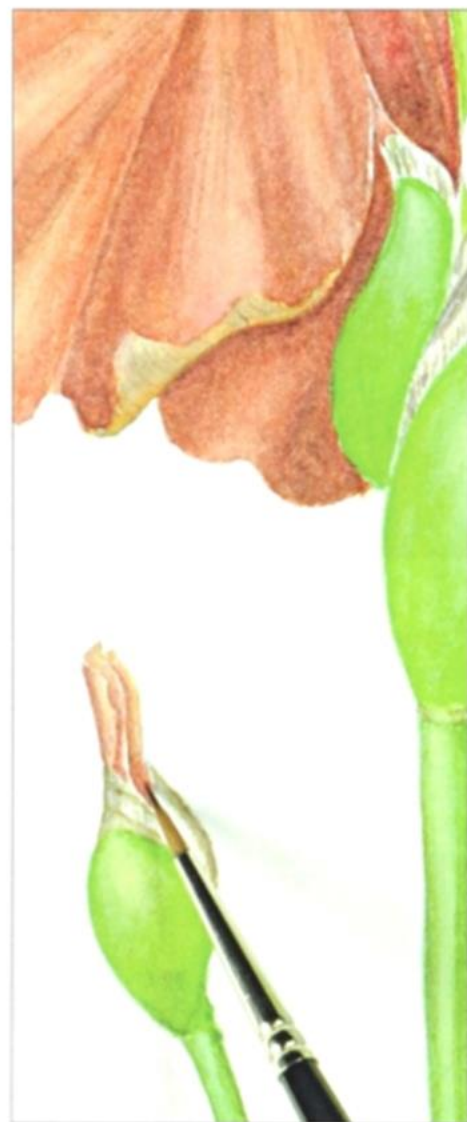

34 Изобразите детали оболочек бутона более интенсивной размывкой нейтрального тона.

35 Нанесите кистью № 5 размывку прозрачной желтой краски на стебель и бутоны.

36 Добавьте мелкие детали цветков, которые появляются из бутонов, кистью № 1 и смесью ализаринового кармазина и нейтрального тона. Нанесите сверху оранжевым кадмием заключительные световые блики. Когда картина полностью просохнет, сотрите мастичным ластиком все оставшиеся карандашные линии.

Напротив:

Готовая картина, уменьшенная в размере.

Указатель

Бородки 41, 45

Бумага 4, 8, 9, 10, 18, 24, 32, 40

Горячего тиснения 7, 10, 18, 24,
32, 40

Холодного тиснения 7

Бумажные салфетки 8, 10, 16, 32, 40

Бутон 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26,
27, 30, 41, 43, 44, 45, 46

Внешний чашелистик 41, 42, 43,
44, 45

Гладилика 8, 9

Градуированная размывка 10, 11, 12,
13, 18, 24, 26, 29, 33, 34, 40, 41, 42,
43, 46

Гуашь 6, 30

Доска для рисования 8, 10, 18, 24,
32, 40

Источник света 10, 12, 18, 24, 35, 41

Карандаш 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 22,
30, 32, 38, 40, 46

Кисти 7, 8

Круглая № 3 из смешанных
волокон 7, 8, 32

Круглая колонковая № 000 7, 18,
19, 22

Круглая колонковая № 0000 7,
10, 15

Круглая колонковая № 1 7, 32,
36, 37, 40, 43, 44, 45, 46

Круглая колонковая № 2 7, 10,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
29, 40, 45

Круглая колонковая № 3 7, 10,
16, 18, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 35,
38, 40, 42, 44, 45

Круглая колонковая № 5 7, 10,
13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25,
28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41,
42, 43, 44, 46

Корень 28, 29

Краски 6, 14

Для живописи 6

Ученические 6

Края 19, 24, 34, 44

Лепесток 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21,
25, 27, 28, 30, 40, 44

Лист 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35,
36, 37, 38, 40, 42, 43, 44

Луковица 25, 26, 28, 29

Маскировочная жидкость 8, 32, 33, 37

Мастичный ластик 8, 10, 16, 18, 19,
20, 22, 30, 32, 38, 40, 46

Оболочка бутона 21, 44, 45, 46

Полоски на листе 26, 40, 42

Прожилки 15, 25, 35, 38, 45

Роза 10, 12, 13

Рыльце пестика 33, 34, 37, 42, 44, 45

Световые блики 10, 11, 12, 13, 14, 18,
19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 37, 41,
42, 43, 44, 46

Слияние красок на бумаге 10, 16,
24, 37

Стебель 11, 13, 15, 16, 18, 21, 26, 28,
29, 33, 35, 36, 38, 41, 45, 46

Стойкий вертикальный лепесток 40,
42, 43, 44

Тень 10, 12, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29,
34, 35, 36, 38, 43, 44, 45

Тюльпан 6, 24

Цветоножка 20, 21

Цветочная головка 10, 11, 14, 15, 19,
20, 22, 25, 26, 28, 33, 36, 37, 43

Центральная прожилка 11, 12, 18, 19,
24, 25, 27, 32, 34, 36, 40, 42, 44

Чашелистик 11, 12, 13, 14, 15, 41

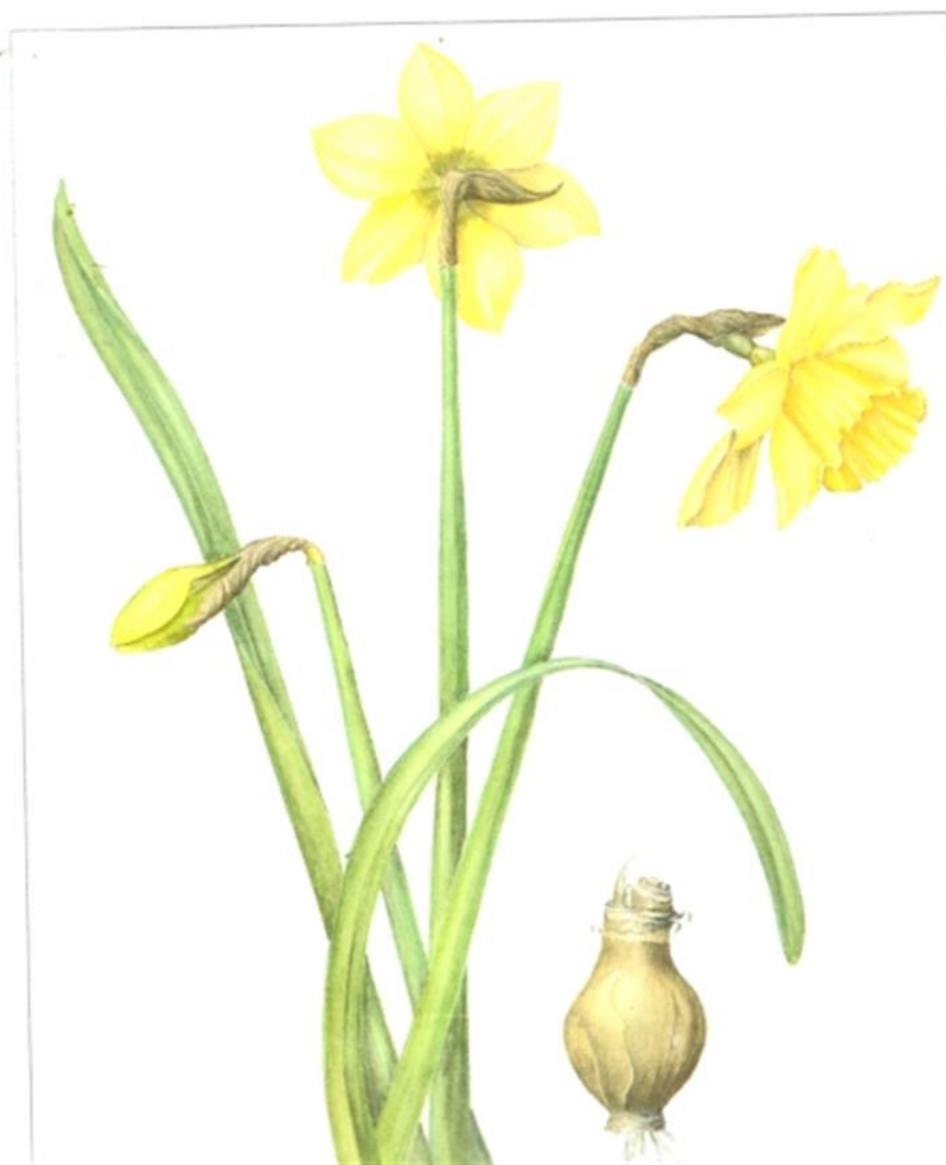
Черешок листа 15

Шипы розы 13, 15

Желтый нарцисс «Король Альфред»

38 x 56 см

Характерными чертами этих нарциссов являются длинные прямые стебли и большие раструбы. Нарциссы цветут очень недолго, поэтому всегда нужно торопиться, чтобы успеть нарисовать их. Вначале нарисуйте бутон, затем цветки и, наконец, листья. Луковицу нарцисса можно оставить напоследок.

Учимся рисовать
сложные композиции!

Все картины, представленные в этой
книге, вы легко и быстро нарисуете
с помощью подробных схем, которые
нужно просто перевести на бумагу!

- Начинайте работать красками сразу же, рисунок карандашом не нужен!
- Пошаговые объяснения, которым очень легко следовать
- Красочные иллюстрации
- Шесть подробных схем

