

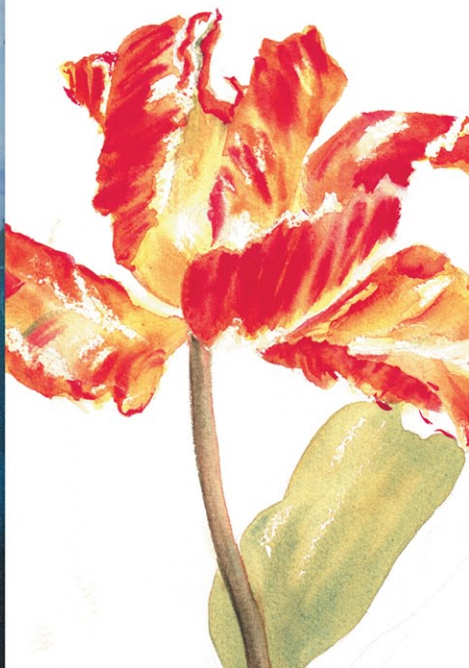
ЛУЧШИЕ УРОКИ

ЦВЕТЫ

В РАЗНЫХ ТЕХНИКАХ

МАСЛО
АКРИЛ
АКВАРЕЛЬ
ГУАШЬ
УГОЛЬ
ТУШЬ

ЛУЧШИЕ УРОКИ
ЦВЕТЫ
В РАЗНЫХ
ТЕХНИКАХ

ШКОЛА
НАТАЛИ
КОТОВОЙ

Издательство АСТ
Москва

УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7
К 73

Воспроизводство любой иллюстрации для изучения или как предмета искусства допустимо.
Любое коммерческое использование воспроизведенных или скопированных рисунков
из этой публикации допустимо только с письменного согласия издателя.

Котова, Натали

К 73

Лучшие уроки. Цветы в разных техниках / Натали Котова. — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 80 с.: ил. — *Искусство рисования (цветная)*.

ISBN: 978-5-17-093223-8 (ООО «Издательство АСТ»)

Эта книга, стала результатом многолетнего практического опыта художницы и преподавателя Натали Котовой, в которой она с помощью пошаговых инструкций научит писать цветы тушью, акварелью, акрилом и маслом. Следуя рисункам и описаниям, представленным в этой книге, вы обретете необходимое вам вдохновение.

УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7

6+

Лучшие уроки. Цветы в разных техниках **Учебное пособие**

Ответственный редактор *А.В. Чудова*

Технический редактор *Т.П. Тимошина*

Верстка *Ю.Б. Анищенко*

Корректор *И.Н. Марчевская*

Подписано в печать 10.10. 2015. Формат 60 x 84 ¹/₈. Усл. печ. л. 10,0

Бумага офсетная. Тираж 3000 экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции ОК—005—93. т. 2

953000 — книги и брошюры

ООО «Издательство АСТ»

129085, г. Москва, ул.Звездный бульвар, д.21, стр 3, комн. 5

Все права защищены.

ВСТУПЛЕНИЕ

Нужна ли вам эта книга?

В наше время открывается большое количество школ, студий и курсов обучения живописи и рисунку. И конечно же, так хочется попробовать свои силы в творчестве. Но свободного времени не хватает и есть сомнения в своих способностях, к тому же не хочется зря тратить деньги. Как же быть?

Мир изобразительного искусства – это огромный портал со множеством больших и маленьких направлений. Новичку так сложно сориентироваться в этих, пока еще загадочных для него, мирах.

В этой книге я предлагаю вам начать с простых шагов. Вы сможете, руководствуясь четкими, подробными и пошаговыми инструкциями, написать собственные картины независимо от своих способностей и опыта рисования.

В чем отличие этой книги от подобных изданий?

Купив одну эту книгу, вы сможете попробовать себя в шести! разных техниках.

1. В графике (угольные карандаши).
2. В живописи СЕ-И (рисовая бумага и тушь).
3. В живописи акрилом.
4. В акварели (техника «а ля прима»).
5. В масляной живописи.
6. В живописи гуашью.

Руководствуясь своим многолетним опытом преподавательской работы, я расскажу о самых демократичных материалах, которые вы сможете использовать для старта в живописи.

Я сконцентрирую ваше внимание на самых важных моментах создания гармонии на картине, не перегружая большим количеством информации, в которой нет необходимости на первых порах и которую вы сможете легко найти в интернете, если у вас возникнет такое желание.

Написав картины, предложенные в этой книге, вы сможете продолжить самостоятельно, попробуете написать другие подобные сюжеты, используя мои идеи и рекомендации.

Я открыта для общения. Вы сможете всегда посоветоваться со мной онлайн и послать свои работы для рекомендаций.

*Успехов вам во всех
ваших начинаниях*

5 ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ

для начинающих живописцев

- 1.* Научиться рисовать, можно только рисуя.
Творите и анализируйте, что нравится и, что не нравится и почему. Делайте новые попытки. Меняйте темы и техники. Вселенная помогает настойчивым.
- 2.* Не бойтесь писать слишком темными оттенками.
Ищите тень, найдете свет.
- 3.* Полюбите совершенство в несовершенном.
Природа идеальна только в гербариях. Живые цветочки, травинки и листики редко бывают ровненькие и стопроцентно симметричные.
- 4.* Некоторые элементы нужно писать ооочень тонко. В этом красота, в этом естество. Тренируйте руку для тонких мазков.
- 5.* Вы сможете все, во что поверите!

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Для того чтобы вам нарисовать картины, описанные в этой книге, потребуются разные краски, кисти и инструменты. Расскажу об их особенностях и постараюсь облегчить ваш выбор.

Для рисования углем

Углем для рисования человек начал пользоваться еще с первобытных времен. Неудобство заключалось в том, что он пачкает руки и крошится. Современному человеку повезло больше. Уголь «одежи в деревянную рубашку» (рис. 1) и изобрели фиксативы, предохраняющие рисунок от размазывания и осыпания.

Углем можно рисовать не только на акварельной бумаге, но и на крафтовой, и на бумаге для пастели. Главное, чтобы она обладала шершавой поверхностью, чтобы было, за что «зацепиться» углю.

Для работы углем также будет необходим ластик, которым удобно счищать излишки угля с бумаги. Вы можете взять традиционный виниловый или ластик-клячку, которым не нужно тереть рисунок, а достаточно промокнуть на том участке, где необходимо высветлить тон или полностью зачистить участок рисунка.

Рис. 1

ПРЕИМУЩЕСТВА УГОЛЬНЫХ РИСУНКОВ.

Минимум необходимых материалов, ошибки можно стирать ластиком, развивает видение тени-света и полутонов, подготавливает к цветной живописи.

Для живописи СЕ-У

Рисовая бумага и органическая тушь для каллиграфии и живописи были изобретены в Китае.

Древние китайские каллиграфы использовали тушь в брусочках. Она по сей день производится и встречается в наших магазинах для художников. Ее необходимо предварительно растереть на специальном камне (тоже можно купить в художественных салонах в разделах для каллиграфии). Процесс медитативный, не быстрый.

Жидкая тушь производства КНР (рис. 2) – это современный вариант, позволяющий экономить время. Но ее не может заменить европейская жидкая тушь, она по-другому ведет себя на рисовой бумаге. Если вы окажетесь в Китае в художественных лавках, то поразитесь огромному количеству всевозможных видов рисовой бумаги. В российских магазинах для художников выбор скромный, но для первой пробы вам вполне подойдет.

Рис. 2

Рис. 3

Китайские кисти для каллиграфии и живописи бывают из шерсти разных животных. В данном случае вам подойдут кисти из волчьего волоса (обычно встречается коричневого и черного цветов) (рис. 3). Преимущества этих кистей в том, что у них очень тонкий упругий кончик и большая влагоемкость, что позволяет писать одной кистью очень-очень тонкие линии и достаточно широкие мазки.

Если не найдете китайского войлочного коврика для каллиграфии (чтобы подкладывать под рисовую бумагу для впитывания излишков влаги), можете использовать кусок войлока, купленный в магазине тканей.

Для акриловой живописи

Акриловые краски бывают в баночках и тубиках. Продаются наборами и по отдельности. Вы можете подобрать любой вариант, который приглянется. Чем выкладывать краску из баночек на палитру? Пластиковыми или деревянными палочками для мороженого (или чем-то подобным). Синтетические ки-

сти вы можете взять как с коричневым волосом (они гибче), так и с белым (они более упругие). Кисти с натуральным волосом категорически не подходят для акриловой живописи: акрил плохо отмывается с них и сильно портит волос. Палитру для акрила лучше брать фарфоровую (рис. 4). Застывшие остатки акриловых красок легко смываются с нее кипятком или просто горячей водой.

Что вы можете использовать в качестве салфеток для вытирания кистей? Хлопчатобумажные тряпочки или бумажное полотенце. Обычные бумажные салфетки не подойдут— они имеют свойство разваливаться на кусочки от воды.

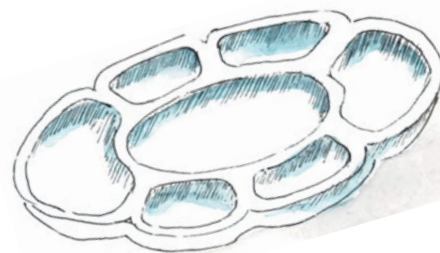

Рис. 4

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИВОПИСИ АКРИЛОМ.

Эта краска почти не пахнет и разводится водой, а высыхает быстро и безвозвратно. Акрил не выгорает на солнце и не трескается. При бережном отношении ваши работы, написанные акриловыми красками, сохранятся на века.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИВОПИСИ АКВАРЕЛЬЮ.

Она разводится водой, не пахнет и легкая в переноске, что удобно для путешествий и работы на пленэре.

Аквабель подходит как для рисования быстрых набросков, эскизов, скетчей, так и для создания полноценных картин, законченных композиций. Только в акварельной живописи возможна янтарная прозрачность красок.

Рис. 5

Для акварельной живописи

Я не сторонник утверждений о том, что для начинающих художников важно использовать только высококачественные (а значит, дорогие) материалы, но в то же время я уверена, что определенная степень качества необходима.

Могу порекомендовать акварельные краски производства Санкт-Петербурга «Сонет» или «Белые ночи». Вы сможете их купить отдельными цветами, которые упакованы в маленькие пластиковые ванночки.

Бумагу акварельную для техники «по-сырому» лучше взять с плотностью 300 г/м². Вы можете купить недорогие варианты бумаги российского производства или иностранного (английскую, французскую). Попробуйте использовать торшон (крупнозернистую, шершавую на ощупь, с небольшими «бугорками») или среднезернистую. На гладкой акварельной бумаге хорошо писать в технике «по сухому».

Кисти для начала можно подобрать недорогие синтетические. Впоследствии, если вы захотите дальше осваивать акварель, приобретете кисти под «свой размер» и вкус.

Белый восковой мелок вы сможете найти в коробочке с набором детских восковых мелков. Продается в любых канцелярских отделах магазинов.

Для живописи маслом

Для начинающих вполне подойдут самые демократичные по цене масляные краски производства Санкт-Петербурга. Они продаются в тюбиках (рис. 5).

Разбавители для масляной живописи бывают разных составов в зависимости от поставленных задач: придать блеск, замедлить или ускорить высыхание, облегчить смешение и нанесение на холст. Я предлагаю для первых шагов взять слабопахнущий разбавитель (очищенный уайт-спирит), который выполняет

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИВОПИСИ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ.

Масляная живопись, без сомнений, царица в мире изобразительного искусства. Каждый начинающий художник мечтает попробовать «масло», мечтает хотя бы немного прикоснуться к технике, в которой писали знаменитые в истории человечества мастера. Картины, написанные маслом, при бережном отношении надолго сохраняют свой первозданный вид. Внуки, правнуки и даже праправнуки смогут увидеть ваше творчество.

Масляная живопись может быть украшением как современных, так и классических интерьеров.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИВОПИСИ ГУАШЬЮ.

Она практически совсем не пахнет и разводится водой, к тому же она легко смывается. Гуашь можно найти в соседнем магазине в отделе канцелярии. С нее не страшно начинать учиться живописи. Она имеет долгий срок хранения (если и высохнет, то ее всегда можно развести водой).

Рис. 6

для масляных красок ту же функцию, что и вода для акварели. Он помогает сделать краску более жидкой, облегчает нанесение первых слоев и быстро испаряется. Продается в маленьких пластиковых баночках в магазинах для художников.

Маслом можно писать на дереве, бетонной стене, холсте и др., только нужна предварительная грунтовка.

Холсты на подрамниках продают уже загрунтованные (чаще акрилом). Для своих проб вы можете приобрести самые дешевые варианты. Для начала берите мелкозернистые или среднезернистые холсты.

Дополнительный плюс холста на подрамнике — его можно вешать на стену без рамы, только нужно закрасить масляными красками боковые ребра картины. Цвета для этого берите те же, что и на картине.

Кисти вполне подойдут российского производства. Мне нравятся синтетические, с жестким белым ворсом (рис. 6), они легче очищаются и достаточно упругие при работе с густыми красками.

Для живописи гуашью

Гуашь является одним из видов акварельной краски. Ее главное отличие от акварели — наличие белил в составе, поэтому гуашь создает бархатистую матовую поверхность, она гуще и менее прозрачна, чем акварель. Густыми мазками гуаши можно перекрыть предыдущие слои красок.

Вы можете для начала, для пробы купить самую простую

Рис. 7

гуашь в детских наборах, которая продается в канцелярских отделах, или можете приобрести профессиональную художественную гуашь в магазинах для художников (рис. 7).

Я могу посоветовать гуашь производства Санкт-Петербурга набор «мастер-класс». Очень хорошее качество, красивые природные оттенки. Для начала вам будет достаточно самых маленьких баночек по 40 мл.

Для данной техники с использованием большого процента воды вам понадобится бумага плотностью не менее 240 г/м². Более тонкая бумага будет сильно деформироваться от влаги. Цветная бумага разной плотности и разного размера продается в магазинах для художников.

Бумага для эскизов в данном случае подойдет любая, можно использовать офисную. Она бывает не только размера А4 (печатный лист), но и размера А3 (30 x 40 см). Если у вас большие планы на освоение рисунка и живописи, смело приобретайте пачку большой бумаги. На ней можно делать легкие быстрые наброски и эскизы карандашом, линером, гуашью, акварелью.

Вместо палитры с ячейками можно использовать несколько пластиковых тарелочек, каждую для определенного цвета (рис. 8).

Кисти синтетические лучше подойдут с ворсом белого цвета, он более упругий, легче управляется с густой гуашью. Если у вас уже есть какие-либо другие кисти, можете для первой пробы обойтись ими.

Рис. 8

Глава I

КАЛЛЫ
И АНЕМОНЫ
УГОЛЬНЫМИ
КАРАНДАШАМИ

РИСУЕМ КАЛЛЫ

Предлагаю вам цветные каллы превратить в черно-белые.

Вам потребуется:

2 угольных карандаша: derwent light и dark; рис. 1 а, б

Растушевка

Графитовый карандаш ТМ

Акварельная бумага 200 г/м²

Ластик

Фиксатив-лак

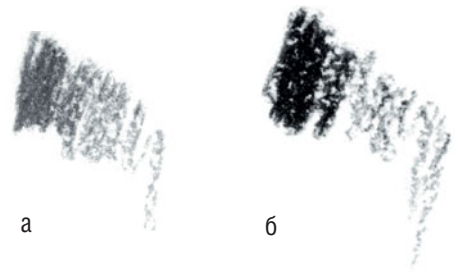

Рис. 1

План ваших действий

1. Внимательно рассмотрите фото, найдите самые темные участки и самые светлые. Абстрагируйтесь от определенных цветов, определите степень светлоты разных участков этой композиции.

Нарисуйте по фото на акварельной бумаге графитовым карандашом рисунок букета. Не обязательно рисовать точь-в-точь.

Рис. 2

Рис. 3

Если вы еще плохо владеете карандашом, отсканируйте мой рисунок (рис. 2), увеличьте и перенесите его на акварельную бумагу графитовым карандашом. Это можно сделать с помощью стеклянного столика с подсветкой снизу.

2. Далее возьмите угольный карандаш light и заштрихуйте участки, самые темные и средние по светлоте. Начинайте с самых темных. Затем средние по светлоте, самые светлые оставьте не закрашенными. Штрихи делайте сообразно естественным направлениям в цветке, плотнее на темных участках и реже на светлых (рис. 3).

3. Далее растушевкой разотрите вашу штриховку, немного залезая на светлые не закрасненные участки.

После растушевки тон штриховки становится светлее, возьмите карандаш dark и добавьте штриховку в самых темных местах. Растушуйте, где это будет нужно.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Для растушевки можно воспользоваться специальной растушкой (продается в художественных магазинах) или можно использовать для этого ватные палочки, или плотную бумагу свернутую трубочкой.

Рис. 4

4. Светлым угольным карандашом заштрихуйте лист за букетом, нанесите на него небольшие штрихи темным угольным карандашом (рис. 4)

5. Чтобы выделить белые края лепестков, сделайте диагональную штриховку фона (рис. 4).

ПРИМЕЧАНИЕ. Границы между разными участками с разной светлотой цвета рисунка можно обозначить линией, но интереснее сделать это за счет разной степени штриховки (рис. 5)

Рис. 5

6. С помощью ластика подчистите белые участки рисунка. Все готово.

7. Закрепите фиксативом ваше произведение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для лучшей сохранности карандашных, угольных и пастельных рисунков используют фиксатив (чаще в виде спрея). Взамен можно использовать простой лак для волос.

РИСУЕМ АНЕМОН

Чтобы закрепить ваши успехи и отточить навыки, нарисуйте в этой же технике анемон.

1. Также сначала нарисуйте предварительный рисунок графитовым карандашом и заштрихуйте светлым угольным карандашом темные и средние по светлоте участки (рис. 6).

Рис. 6

Рис. 7

2. Растушуйте, затем добавьте на темные участки штриховку темным угольным карандашом. Обводите контуром листики (рис. 7).

3. Сравните с фотографией (рис. 6). Там, где переборщили с тоном, снимите излишек ластиком, там, где недотянули с тенью, добавьте еще темных штрихов. Самые белые семена в центре чашки цветка сделайте густой белой титановой гуашью (рис. 8).

Все, готово.

Рис. 8

Глава II

ЛОТОСЫ ТУШЬЮ И АКВАРЕЛЬЮ НА РИСОВОЙ БУМАГЕ

РИСУЕМ ЛОТОС

Я выбрала для вас классический сюжет – цветок лотоса. В восточной живописи он символизирует чистоту в самом широком ее понимании.

Вам потребуется:

Тушь жидкая (производства КНР); рис. 1

Акварельные краски: желтая, голубая и краплак (малиновая) (производство: Россия или КНР); рис. 2

Бумага рисовая (КНР)

Бумага для тренировок (можно просто офисная)

Кисть китайская для каллиграфии и живописи, соответствующая европейскому размеру №7 или №8

Палитра (лучше фарфоровая)

Вода и салфетки

Рис. 1

Рис. 2

Приступаем к работе

Таких живописных эффектов, как с китайской тушью и рисовой бумагой, вы не добьетесь от других материалов.

Рисовая бумага хорошо впитывает влажные мазки, совсем иначе, чем влажная акварельная бумага (рис. 3, а). На рисовой бумаге легко достичь эффекта «сухой кисти» (рис. 3, б).

Китайская тушь производится из продуктов сгорания растительных масел, коры деревьев и рисовой

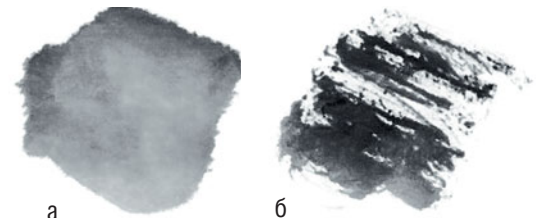

Рис. 3

а

б

соломы. Она не бывает чисто черной, всегда имеет интересные оттенки: коричневатые, зеленоватые и др.

Тушь быстро высыхает и уже не размывается последующими влажными слоями красок. Это свойство мы будем использовать в картине.

ПРИМЕЧАНИЕ. Название живописи «се-и» переводится как «быстрая кисть». Ее еще называют «живопись идеи». В этом стиле не важно передать полное сходство, нужно передать суть. Картины в стиле «се-и» пишутся очень быстро, чему способствуют предварительная тренировка, множественное повторение одних и тех же мазков (это сродни искусству каллиграфии и технике написания иероглифов).

План ваших действий

1. Вначале рекомендую вам потренировать отдельные линии, из которых складывается цветок (рис. 4, а). Нужно их делать уверенно, без дрожи в руке. Опыт придет после многократного повторения.

Возьмите несколько листов офисной бумаги (или любой другой, которую не жалко). Кисть смочите в воде, отожмите о краешек стакана, макните кончик в тушь, опять слегка отожмите и попробуйте сделать две линии, образующие один лепесток лотоса (рис. 4, а). Вам будет удобнее, если вы будете держать древко кисти почти вертикально. Начинайте от верхнего кончика лепестка, чуть прижав тонкий кончик кисти. Затем делайте легкий изгибающийся рывок. После этого сделайте зеркальный мазок, образующий вторую половину лепестка. Повторите несколько раз.

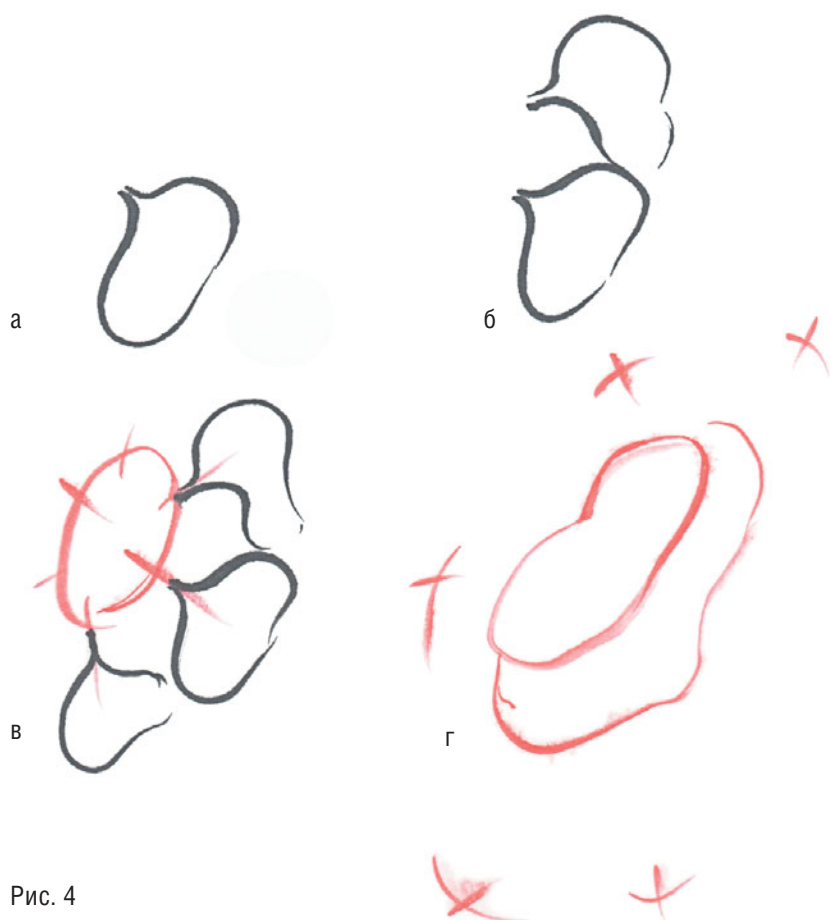

Рис. 4

2. Далее потренируйтесь рисовать целый цветок, постепенно прорабатывая лепесток за лепестком (рис. 4, б и в). Обратите внимание, что кончики лепестков образуют овал, а сам цветок мягкую чашечку (рис. 4, г). Левая и правая стороны лотоса не симметричны, следите за этим.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Мазок «сухая кисть» можно сделать, набрав на кисть максимум краски и минимум воды. При «сухой кисти» остаются не покрашенные участки бумаги или другой поверхности, на которой вы пишете.

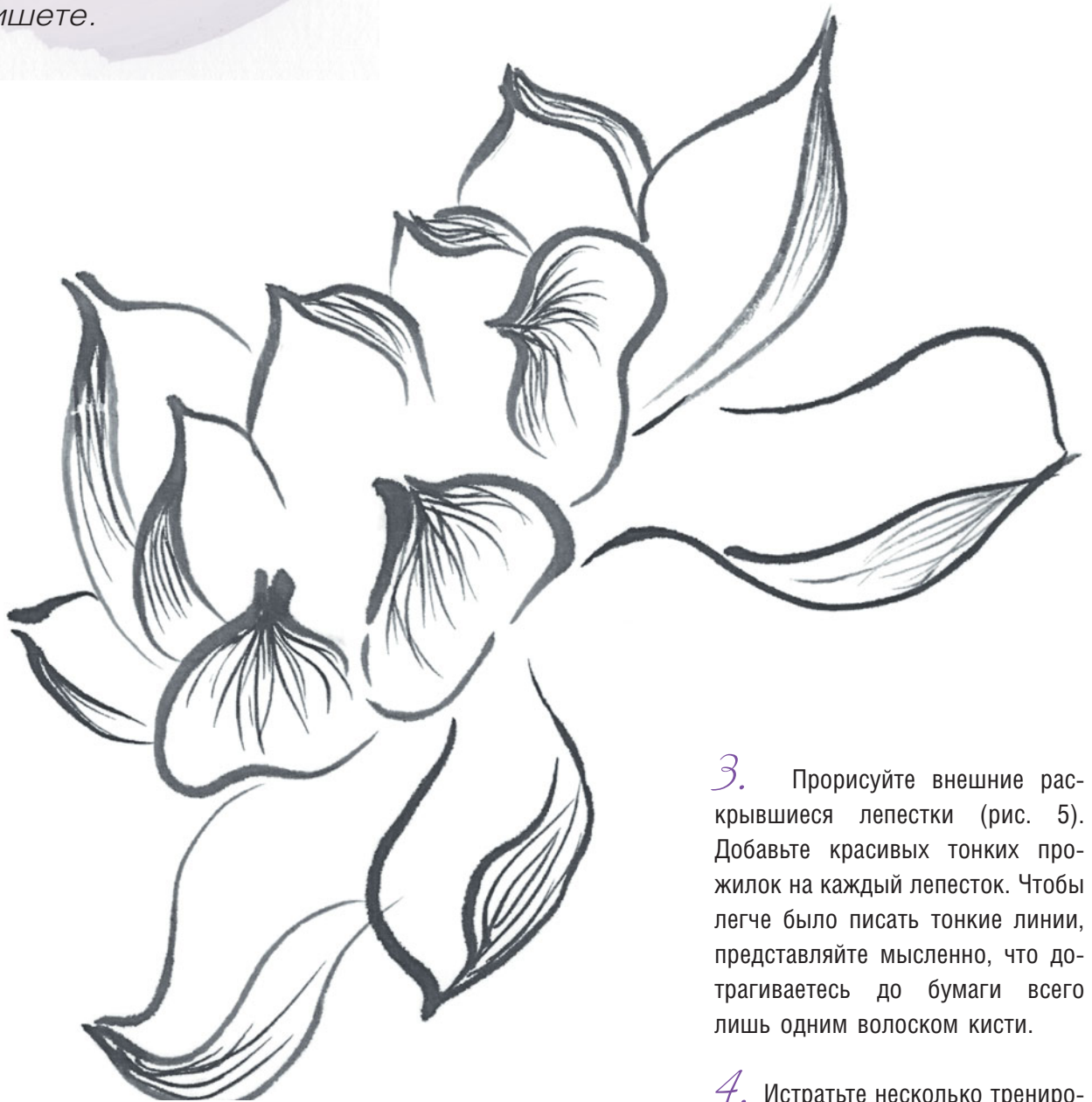

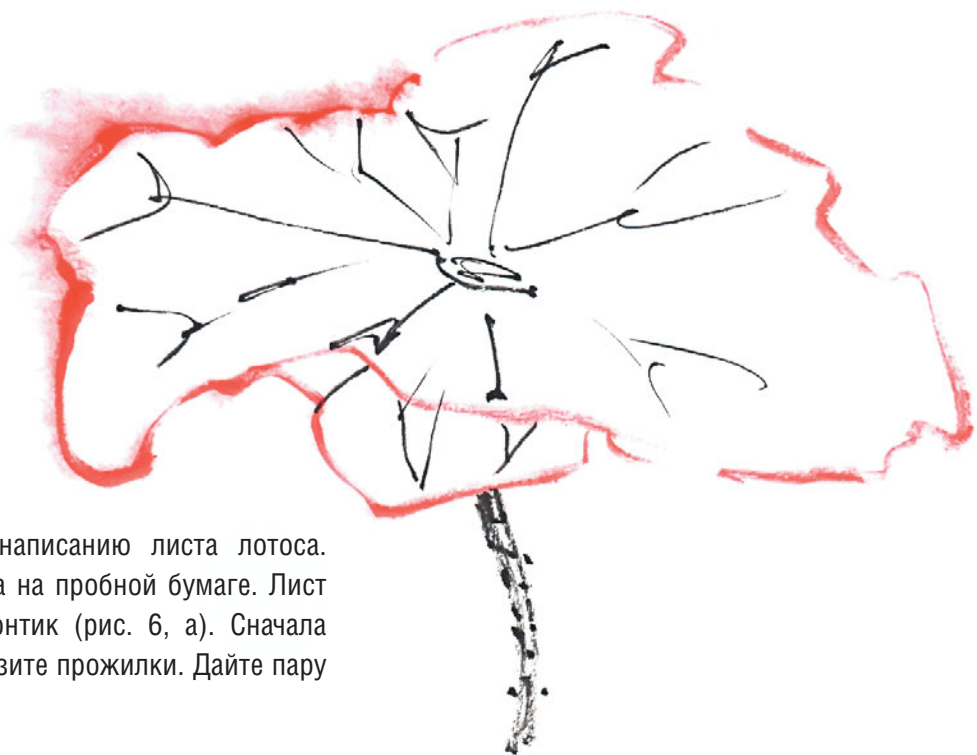
Рис. 5

3. Прорисуйте внешние раскрывшиеся лепестки (рис. 5). Добавьте красивых тонких прожилков на каждый лепесток. Чтобы легче было писать тонкие линии, представляйте мысленно, что дотрагиваетесь до бумаги всего лишь одним волоском кисти.

4. Истратьте несколько тренировочных листов, пока не почувствуете уверенности в руке.

Рис. 6

а

5. Теперь приступим к написанию листа лотоса. Потренируйте написание листа на пробной бумаге. Лист лотоса похож на большой зонтик (рис. 6, а). Сначала тушью кончиком кисти изобразите прожилки. Дайте пару минут просохнуть.

б

6. Затем прямо поверх прожилок широкими влажными мазками смеси желтой акварели и туши заполните всю площадь листа (рис. 6, б).

Широкие мазки можно сделать все той же кистью, что и тонкие линии, только уже не кончиком, а всей поверхностью ворса, плотно прижав кисть к бумаге.

Форму листа соблюдайте отчасти, края делайте рваными, больше экспрессии в мазках. Быстрота и уверенность – залог успеха в живописи на рисовой бумаге.

Ножку листа напишите, слегка прижимая ворс кисти, держа древко почти вертикально.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Под рисовую бумагу подкладывают войлочные коврики для впитывания излишков влаги.

Если у вас нет под рукой войлока, используйте в качестве подложки акварельную бумагу.

7. Если вы уже достаточно освоились с необычными приемами, можете переходить к самой картине на рисовой бумаге.

8. Вначале прорисуйте сам цветок (рис. 5). Он – главный герой картины.

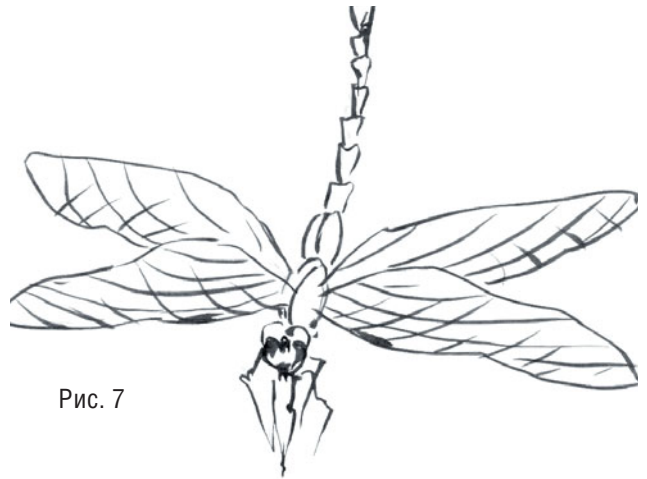

Рис. 7

9. Можно при определенной смелости добавить стрекозу. Тоже сначала потренируйте ее на обычной бумаге (рис. 7). Используйте только тушь на тонком кончике кисти.

ВАЖНО! Перейдя на рисовую бумагу, вы почувствуете, как быстро она впитывает тушь. Стоит вам чуть задержать кисть в одной точке, как появится расплывающееся пятно. Поэтому все тонкие линии делайте быстро и смело.

кончике кисти прорисуйте прожилки. Затем наберите на кисть влажную смесь туши и акварельной желтой краски (смесь сделайте в фарфоровой палитре). Поверхность листа лотоса уже можно писать чуть медленнее, давая возможность смеси туши и акварели впитаться и растечься. Красивый большой лист у вас получится, если вы будете делать широкие мазки, пристраивая их друг к другу.

Рис. 8

10. На рисовой бумаге к лотосу дорисуйте стрекозу быстрыми движениями. Набрав на кисть тушь, мягко отжимайте ворс о краешек палитры (или стакана), чтобы снять излишки влаги.

Добавьте на вашу картину лист (как бы подсовывая его под цветок). Сначала только тушью на

Некоторая небрежность приветствуется. Если часть мазков получится с эффектом «сухая кисть», будет замечательно (рис. 8). Следите за тем, чтобы не было белых просветов между листом и лепестками лотоса. Цветок должен получиться на фоне желто-зеленого листа.

11. Желтой акварелью раскрасьте лотос прямо поверх туши. Стрекозу и семенную коробочку внутри цветка лотоса чуть троньте зеленой акварелью.

12. Можете добавить бутон и еще один лист слева от лотоса, используя все те же приемы. Сначала нанесите только тонкие контурные линии тушью с помощью кончика кисти, а затем заполните поверхность широкими влажными мазками, прижимая весь ворс кисти к бумаге. Для бутона и цветка используем желтую акварель, хорошо разбавленную водой, а для второго листа слева от лотоса – смесь туши и голубой акварели (рис. 9).

Не беспокойтесь, если влажные мазки растекутся за пределы контуров туши. Для китайской живописи это не брак, а изюминка.

13. Дорисуйте тушью ножки, поставьте на них спонтанные точки кончиком кисти, символизирующие мелкие волоски. Поставьте влажной голубой акварелью хаотичные пятна, обозначающие воду, из которой выходят ножки лотоса и листа (рис. 9).

Рис. 9

ПРИМЕЧАНИЕ. Тушь хорошо пропитывает ворс кисти. Смывается не быстро. Поэтому лучше использовать 2 кисти. Одну – для акварели, другую – для туши, чтобы в процессе живописи не тратить время на промывание одной кисти.

14. И все. Картина готова. Она не должна быть «правильной». Допускаются незапланированные подтеки, некоторая небрежность мазков. Главное – передать живую энергию движений вашей кисти.

15. Можете написать этими же приемами другую композицию с тем же цветком (рис. 10). Замените желтую акварель для цветка на голубую, а стрекозу раскрасьте бледно-розовым (для этого сильно разбавьте водой краску цвета краплек). Лист пишите тушью, разбавленной водой.

Рис. 10

16. Попробуйте изобразить цветок лотоса не тушью, а акварелью (рис. 11). Используйте смесь красной и желтой акварели. Тонкие линии наносите кончиком кисти, а внешние стороны лепестков пишите то, прижимая кисть, то поднимая ее на кончик. Лист и травинки напишите тушью, разбавленной водой.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Незаполненное белое пространство вокруг героя картины приветствуется в восточной живописи. Оно символизирует воздух.

Рис. 11

Рис. 12

17. Для смелых предлагаю вариант картины с лотосом чуть посложнее (рис. 12). Попробуйте написать его приемами, описанными выше.

Рис. 13

Оформление картин на рисовой бумаге.

Картину на рисовой бумаге лучше наклеить на плотную основу (например, на ватман). Для этого есть особая технология. Нужно положить картину на гладкий чистый стол лицом вниз, набрызгать на нее водой из пульверизатора (хорошенько, но без луж). Затем расправить и слегка прижать к столу. Широкой кистью флейц промазать клеем ПВА всю поверхность рисовой бумаги от центра к краям, убирая все пузыри и складочки. После этого положить на намазанную клеем рисовую бумагу

ватманский лист, который должен быть на 2-3 см больше рисовой бумаги по всем сторонам. Плотно прижать и разгладить ватман. Затем осторожно начиная с одного края отлепить картину от стола.

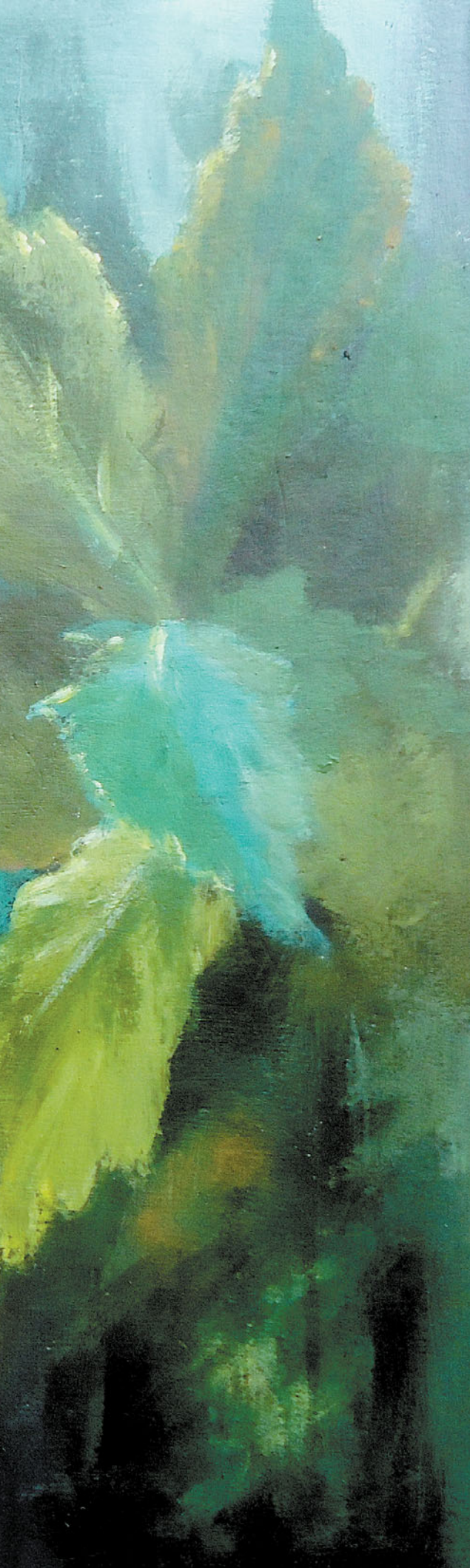
Вуаля, вы увидите, насколько ярче и выразительнее станет ваша живопись после наклейки.

Положите картину сушиться на горизонтальную поверхность лицом вверх. Когда полностью просохнет, обрежьте излишки ватмана и отправьте картину под пресс (им могут послужить толстые книги), чтобы выровнять.

Далее вы можете оформлять как обычные акварельные картины, в раму под стекло.

18. Картина на рис. 13 написана на белой рисовой бумаге с волокнами и наклеена на сиреневую бумагу.

Глава III

ГИБИСКУСЫ АКРИЛОМ НА КАРТОНЕ

РИСУЕМ ГИБИСКУС

Гибискус на фото (первый слева) привлек мое внимание своей яркой расцветкой и интересным ракурсом. Опираясь на это фото, я придумала свой вариант

цветка, добавила бабочку и вписала все это в круг (рис. 2). Расскажу вам, как расписать этот рисунок акриловыми красками.

Вам потребуются:

Краска акриловая: белая, желтая, красная, фиолетовая темная, бирюзовая и черная; рис. 1

Кисти синтетика плоская № 8 и круглая № 2

Картон (квадрат со стороной 40 см)

Палитра керамическая или пластиковая

Бумага для эскиза (любая) и копирка

Вода и салфетка

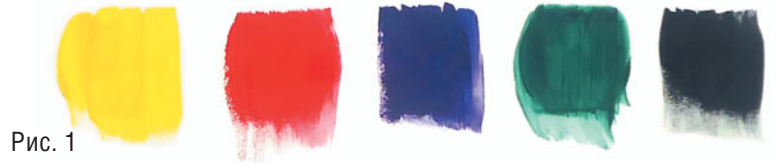

Рис. 1

План ваших действий

1. Нарисуйте самостоятельно рисунок гибискуса на любой бумаге (какую не жалко). Диаметр круга 30 см. Или отсканируйте мой (рис. 2), увеличьте и распечатайте.

Рис. 2

ПРИМЕЧАНИЕ. Воды для разбавления акрила здесь и далее используйте минимум. А если акрил достаточно свежий, жидкий и хорошо «тянется» по поверхности картона, то можете вообще не добавлять воду.

ВАЖНО!

Акриловые краски высыхают быстро и безвозвратно, поэтому не оставляйте надолго на открытом воздухе кисти с акрилом. Опускайте их в банку с водой или сразу же после использования промывайте и высушивайте салфеткой.

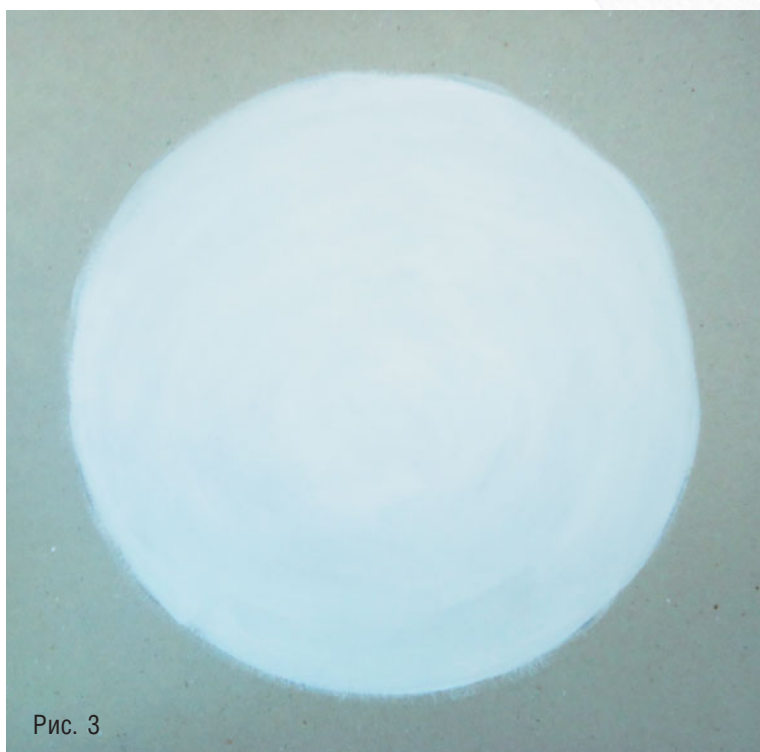

Рис. 3

2. На картоне по центру разметьте карандашом круг диаметром 30 см и загрузите его белой акриловой краской, тонким, но плотным слоем, чтобы не просвечивала основа (рис. 3). Используйте для этого плоскую кисть. Дайте полностью просохнуть.

Кисть хорошенько промойте и промокните салфеткой излишки влаги.

ПРИМЕЧАНИЕ. Смеси готовьте на палитре: небольшими порциями выкладывайте краску из баночек, буквально по половине чайной ложечки. Акрил быстро и безвозвратно высыхает, нет смысла готовить большие объемы смесей.

3. Перенесите с помощью копирки рисунок гибискуса с бабочкой на белый круг на картоне. Наберите на чистую плоскую кисть красный и закрасьте один лепесток (рис. 4). Наносите краску тонкими, но не просвечивающимися слоями. Мазки делайте широкой частью кисти сообразно направлению природных прожилок в лепестке.

4. Выделите на этом лепестке самые светлые участки смесью красной краски и белой (рис. 5). Используйте ту же кисть, но не забудьте перед этим ее тщательно промыть.

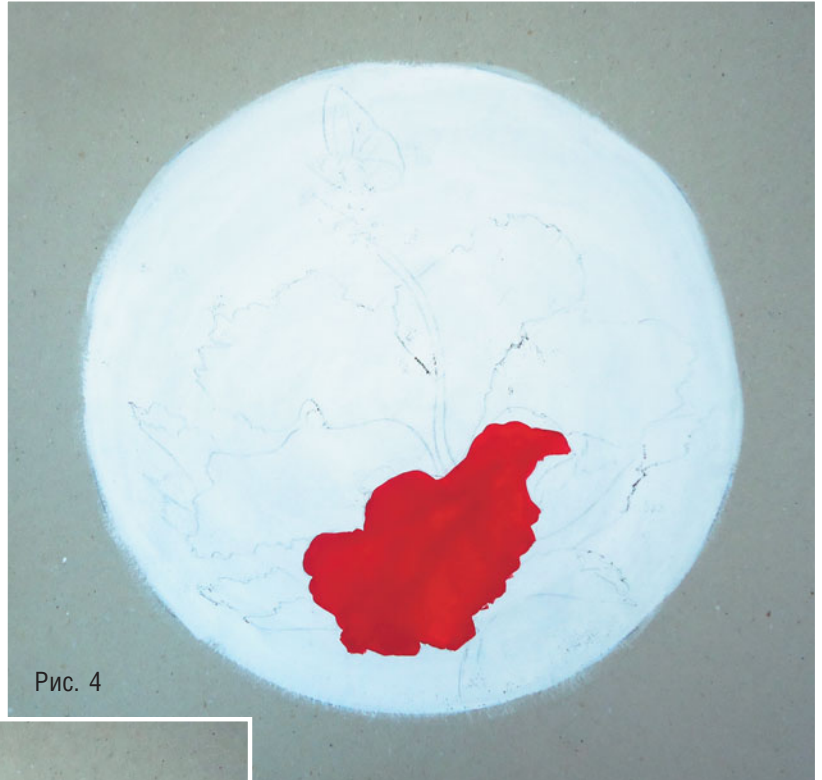

Рис. 4

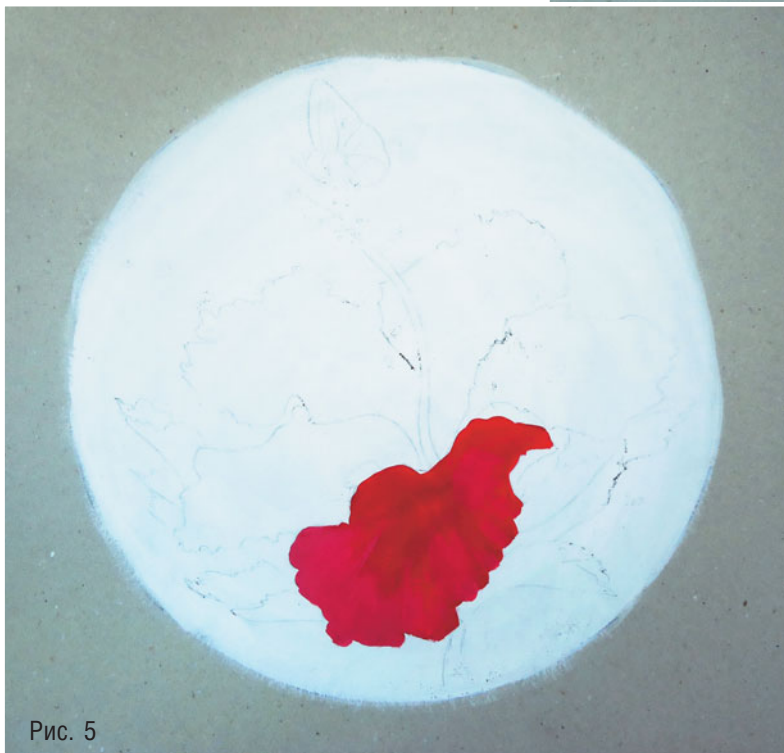

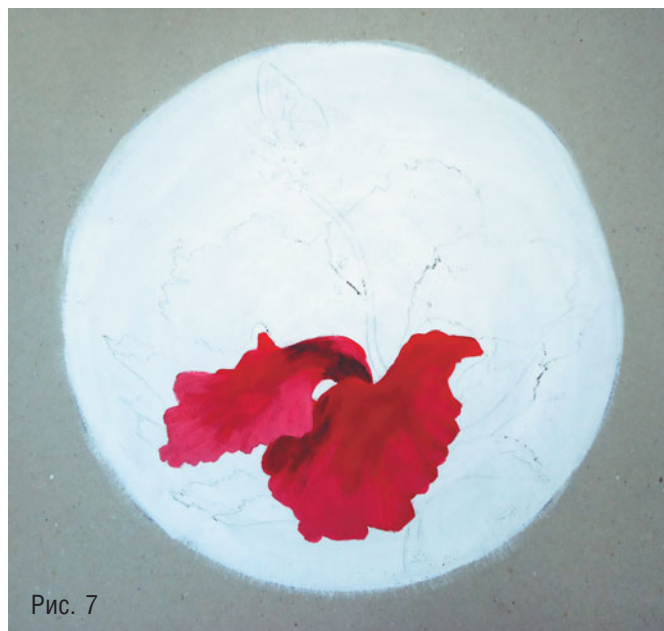
Рис. 5

Ставьте плоскую кисть параллельно краю лепестка и делайте взлетающий от поверхности мазок по направлению к центру цветка. Тогда мазок будет гуще у края и прозрачнее в глубине (рис. 5).

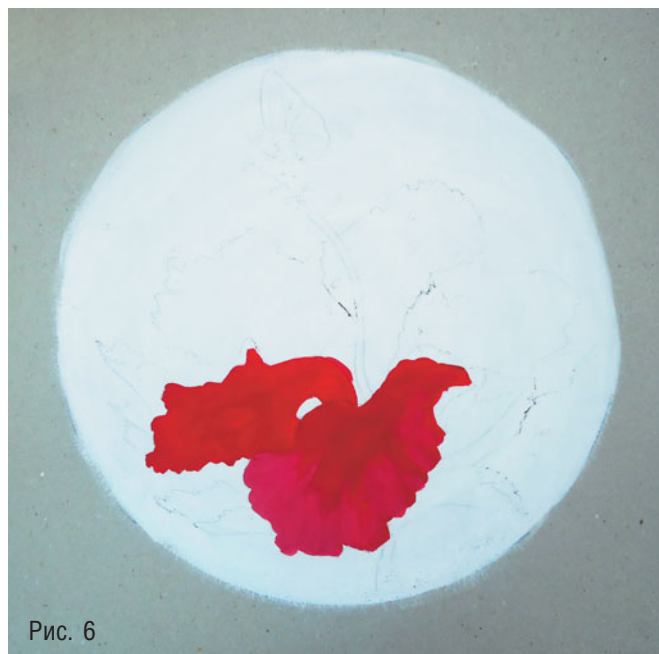
ПРИМЕЧАНИЕ.

Нанесение очень тонких мазков, сквозь которые просвечивают предыдущие слои красок, называется лессировкой. Этот прием используется для получения глубоких переливчатых цветов.

5. Повторите те же действия со вторым лепестком. Сначала полностью закрасьте плотным тонким слоем красной акриловой краской весь лепесток (рис. 6).

7. Закрасьте красным акрилом третий лепесток (рис. 8).

6. Затем на втором лепестке лессировкой светло-красной смесью акрила (белый + красный) выделите светлые участки. После этого на обоих лепестках смесь красного и фиолетового нанесите на темные области опять же тонкими лессировочными слоями, чтобы просвечивал предыдущий красный слой (рис. 7), делайте чиркающие мазки широкой частью кисти, едва касаясь самыми кончиками ворса. Обратите внимание на то что за счет контраста светлого и темного плоское изображение превращается в объемное.

ПРИМЕЧАНИЕ. Так как вы пишете очень тонкими слоями акрила, он почти сразу же высыхает, и вы можете, не останавливаясь, закрашивать соседние лепестки, не боясь перетекания и смешения оттенков.

8. На третьем лепестке сделайте лессировку светлыми и темными оттенками, так же, как и на предыдущих лепестках. Закрасьте красным следующий четвертый лепесток, оставляя белым участок для пестика (рис. 9).

9. Далее сделайте лессировку на четвертом лепестке, и пятый последний лепесток закрасьте так же, как и все предыдущие, в два этапа. Закрасьте пестик красным акрилом (рис. 10).

10. Переходите к листьям. Для них сделайте 2 смеси: бирюзовый + белый и бирюзовый + черный. Бабочку полностью закрасьте смесью бледно-розового (белый + красный) (рис. 11).

11. Для фона вам понадобятся серый (белый + черный), два оттенка темно-зеленого (бирюзовый + фиолетовый и бирюзовый + черный) и светло-бирюзовый (бирюзовый + белый). Начните со светлого. Потом наслаивайте и наслаивайте более темные оттенки. Поверх самых темных можно сделать еще несколько лессировочных светлых слоев.

Делайте широкие смелые мазки в разных направлениях, создавая укывистые (непрозрачные) и лессировочные (полупрозрачные) слои красок разных оттенков (рис. 12).

Рис. 12

Рис. 13

12. Займитесь вплотную бабочкой. Черным акрилом на кончике тонкой кисточки нанесите изящные линии на крылья, изобразите изогнутое тело насекомого, ножки и усики. У гибискуса на пестике сделайте белый блик справа и напишите тонкие красные линии тычинок + красные, желтые и белые хаотичные точки пыльцы (рис. 13). Линии тычинок постарайтесь сделать разной длины и под разными углами к пестику.

13. В заключение добавьте, уже не сомневаясь, чисто белых густых мазков там, где цветок максимально освещен, и, может быть, добавьте еще чуть больше темного (красный + фиолетовый) в серединку гибискуса, туда, где максимальная тень (рис. 14).

На рис. 14 вы видите законченную картину. Это то, что получилось у меня.

Рис. 14

Ваш окончательный вариант может быть другим. На вашей картине могут получиться иные оттенки цвета, разный характер мазка. Но это не повод расстраиваться. В характере мазка проявляется индивидуальность художника. Мы все не похожи друг на друга. Дорожите своим авторским почерком.

А вот в случае, если получился невнятный цветок, плохо различимые отдельные лепестки, проверьте, соблюдается ли у вас правило соседства темного и светлого. Иначе говоря, линии (границы) лепестков образуются на стыке темных и светлых областей.

Если рисунок кажется плоским, нет объема, проверьте, не потеряли ли вы теневые места (в центре гибискуса цвет, близкий к черному) и хорошо освещенные части лепестков (некоторые края у гибискуса почти белые!).

ОТСТУПЛЕНИЕ.

Я знаю, что начинающим художникам очень страшно выделять почти черные (теневые) участки и почти белые (хорошо освещенные) области на картине. Из-за этой боязни получаются композиции хотя и цветные, но усредненные по светлоте, что больше похоже на плоский раскрашенный узор.

Обратите на это внимание.

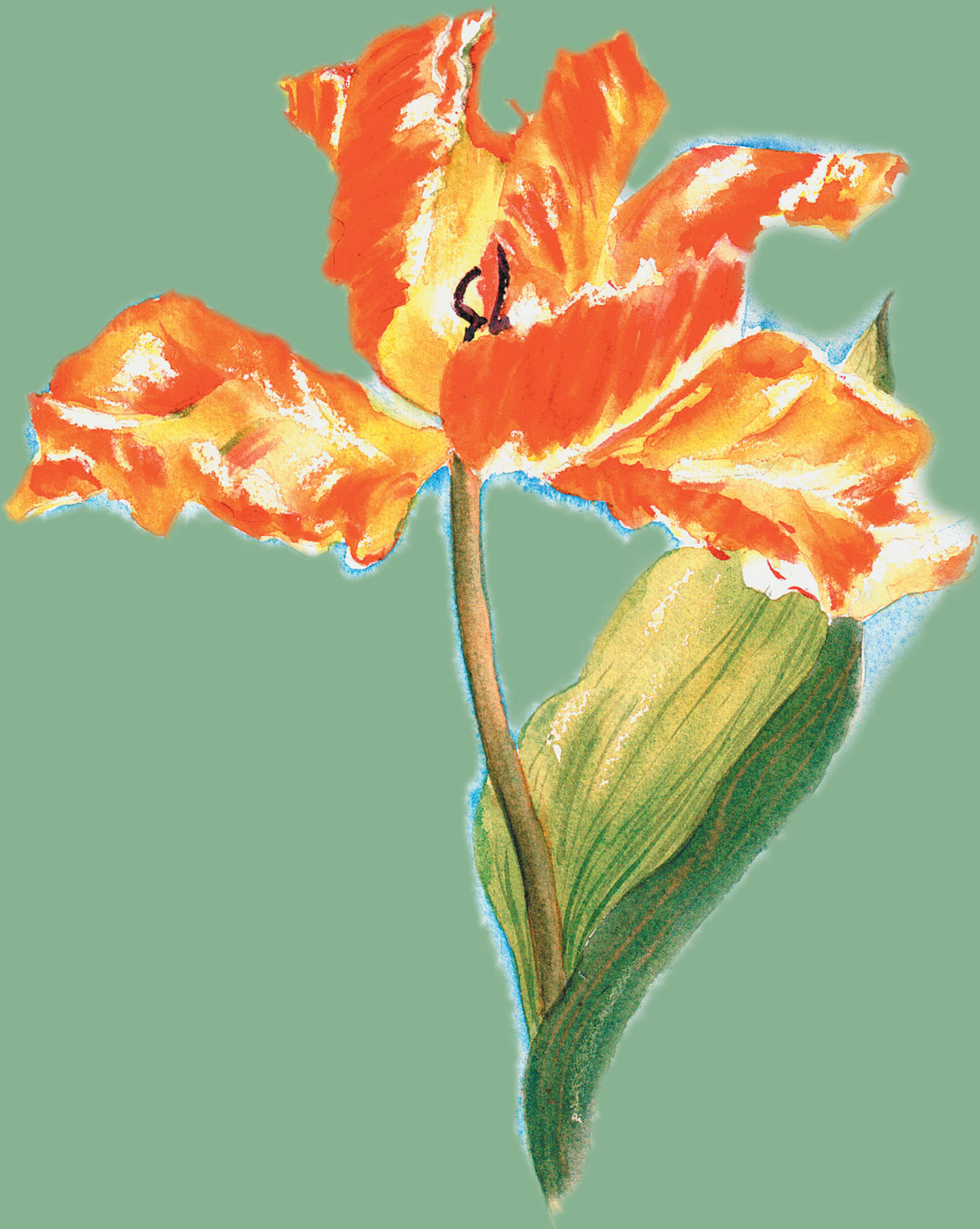
Рис. 15

Оформление картины

Для того чтобы ваша картина еще больше заиграла всеми оттенками красок, подберите для нее паспарту (бумажную рамку) и деревянную раму. В этом вам помогут в багетной мастерской.

Закрывать акриловую живопись стеклом нет необходимости.

Мое оформление вы можете посмотреть на рис. 15.

Глава IV

ТЮЛЬПАНЫ АКВАРЕЛЬЮ

РИСУЕМ ТЮЛЬПАН

Я подобрала фото попугайного тюльпана. Этот экземпляр обладает огненной расцветкой. Необычная форма распустившегося цветка надолго задерживает взгляд. На фото есть много белых бликов. Интересный вариант для живописи.

ПРИМЕЧАНИЕ. «Алла прима» — разновидность масляной или акварельной техники. Ее преимущество заключается в том, что все краски на любом участке картины наносятся в течение одного сеанса живописи или, по крайней мере, в период их высыхания, в то время как традиционный метод рисования предусматривает нанесение красок слой за слоем и ожидание, пока очередной слой высохнет. Одним из первых художников, использовавших эту технику, был Франс Халс.

Вам потребуется:

Акварельные краски: желтая, охра, золотисто-оранжевая, алая, ультрамарин и сиена; рис. 1

Бумага для акварели 300 г/кВ. м

Кисти колонок № 7 и № 4 (или те, которые есть)

Карандаш ТМ, ластик

Белый восковой мелок

Палитра (пластиковая или фарфоровая)

Вода и салфетки

Рис. 1

Цвет бумаги (чаще белый) является одним из главных «героев» на картине. Акварель пишется тонкими слоями краски, чтобы просвечивала бумага. В акварельных картинах можно оставлять большие пространства листа вообще не закрашенными. Существует несколько акварельных техник. Я расскажу вам, как написать тюльпан в технике «алла прима» с использованием предварительного карандашного рисунка.

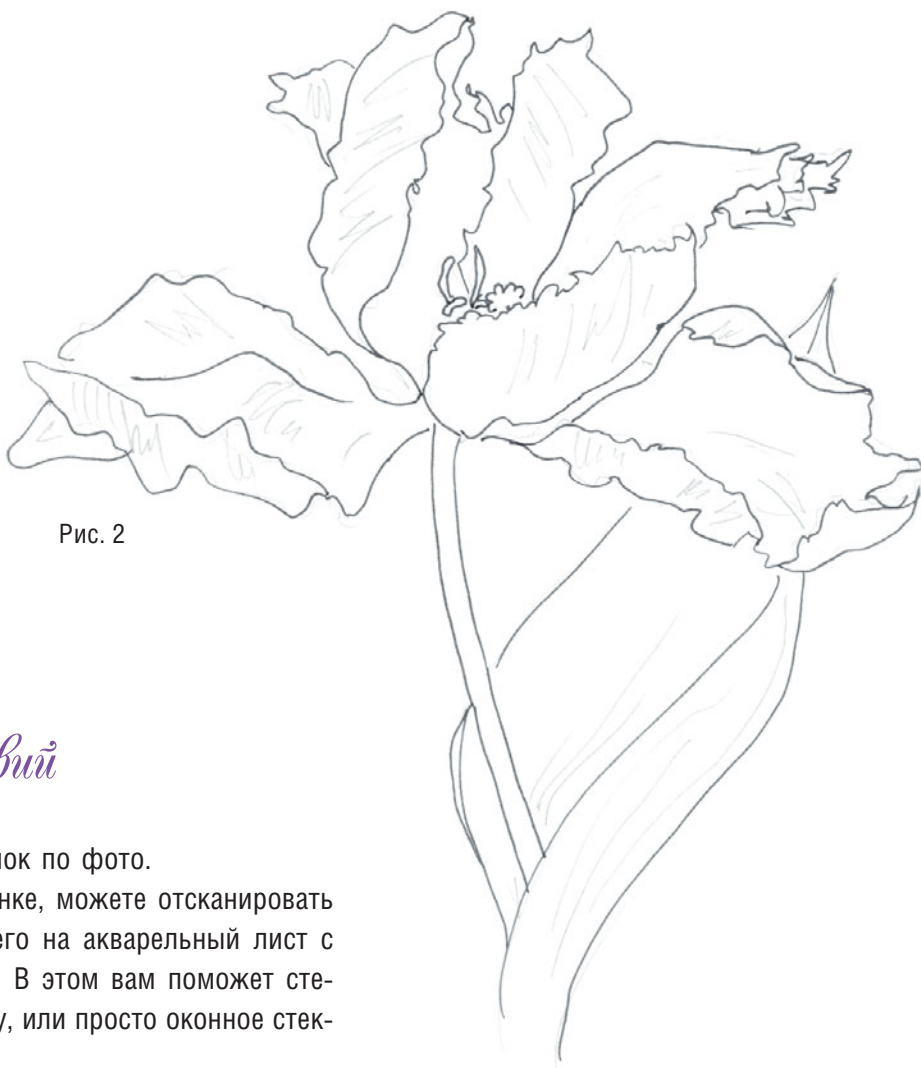

Рис. 2

План ваших действий

1. Сделайте карандашный рисунок по фото.

Если вы еще не сильны в рисунке, можете отсканировать мой рисунок 2, затем перенести его на акварельный лист с помощью графитового карандаша. В этом вам поможет стеклянный столик, освещенный снизу, или просто оконное стекло при дневном свете.

2. Далее вам нужно заштриховать белым восковым мелком места бликов. Он сработает как резерв, сохраняя белый цвет бумаги. Но не переборщите. Я отметила серым цветом места, где нужно штриховать восковым мелком (рис. 3).

В данном случае штрихи белого воскового мелка сделайте вдоль полосок бликов на лепестках.

Рис. 3

ВАЖНО! Не только КАКУЮ краску вы наносите на поверхность, но и КАК вы ее наносите. Следите за направлением и характером мазков и штрихов.

3. Затем большой кистью смочите водой все лепестки. Обильно, но чтобы не было луж. Вы будете писать в технике «по-сырому».

ПРИМЕЧАНИЕ. Особенность техники «по-сырому» состоит в том, что акварелью пишут по предварительно смоченной бумаге. Чистой водой смачивают весь лист целиком или отдельные участки рисунка. Для этого используют мочалки, широкие плоские или большие круглые кисти.

4. Наберите на большую кисть желтую краску, разотрите ее на палитре (подойдет пластиковая или фарфоровая тарелочка). Растирают краску на кисти для того, чтобы она равномерно распределилась по ворсу и чтобы растворить возможные комочки. Попробуйте цвет на образце акварельной бумаги. Для первых мазков нужен очень светлый оттенок краски: минимум краски, максимум воды.

ПРИМЕЧАНИЕ.

В акварельной живописи чаще пишут, начиная от светлых цветов и заканчивая темными, т.к. темные могут перекрыть светлые — они менее прозрачные.

Светло-желтой акварелью закрасьте почти весь цветок. Постарайтесь сделать это легко, едва касаясь лепестков. Предварительно смоченная бумага поможет вам, краска будет сама растекаться в пределах смоченных участков. Займитесь листом цветка. Лист сначала закрасьте смесью ультрамарина и желтой в пользу желтого, потом внесите несколько мазков похолоднее (т. е. больше ультрамарина) (рис. 4).

Рис. 4

5. Смойте желтую краску с кисти, слегка отожмите ворс о краешек емкости с водой и наберите охру, опять разотрите на палитре (это нужно, чтобы не было комочков на кисточке и чтобы краска равномерно распределилась по ворсу). Попробуйте цвет на кусочке акварельной бумаги.

ОТСТУПЛЕНИЕ. Я знаю, что для начинающих кажется очень нудной и отвлекающей процедура промывки кисти для смены краски и проба краски на образце бумаги. Действительно, поначалу этому нужно уделять особое внимание, но очень быстро вы привыкнете и будете делать это автоматически.

Рис. 5

6. Сделайте несколько мазков охрой, поглядывая на фото. Охра темнее желтой краски, вы можете класть ее поверх желтой. Не переусердствуйте, должны остаться чисто-желтые участки на лепестках (рис. 5).

ВАЖНО!

100% сходства от вас не требуется, но, наблюдая за природой, вы учитесь гармонии.

7. Промойте кисть и наберите оранжевую акварель и уже ей слегка троньте лепестки в некоторых местах (рис. 6).

Затем тоже самое сделайте алой акварелью (рис. 7). Сверяйтесь с фото.

Если у вас уже высохла бумага, то смочите ее вновь и внесите новые слои краски именно «по-сырому». Можно смачивать не весь цветок целиком, а отдельные лепестки и прописывать каждый лепесток по очереди.

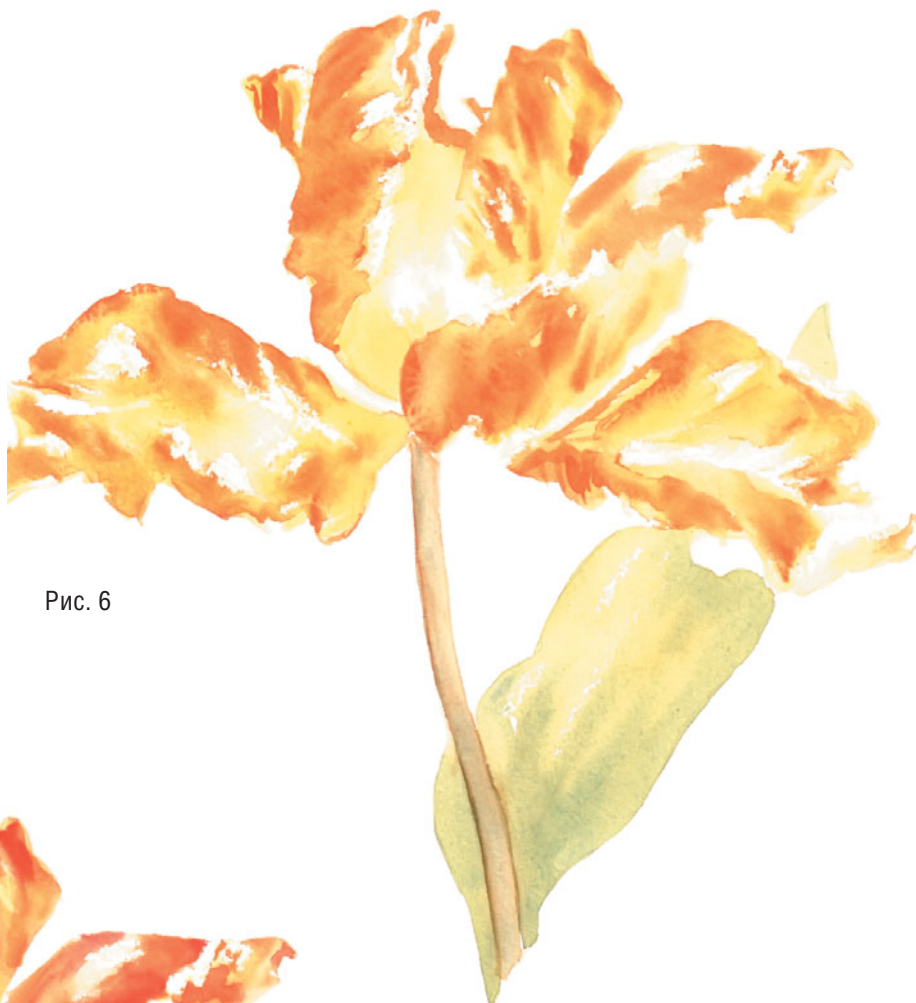

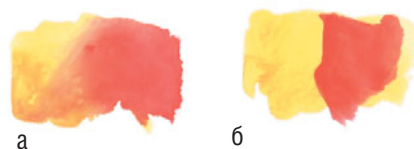
Рис. 6

Рис. 7

8. Чтобы подчеркнуть четкие границы лепестков, нужно рисовать «по сухому». На рис. 8, б, алая акварель была написана по уже высохшему слою желтой краски. Прослеживается четкая граница между цветами. На рис. 8, а, хорошо видно, что если по сырой желтой акварели вносить алый цвет, то четких границ не получится, а получится плавный переход от одного цвета к другому, произойдет красивая диффузия двух цветов.

Рис. 8

Итак, по высохшему рисунку добавьте четких границ алой краской (там, где это нужно, обратите особое внимание на краешки лепестков). Берите очень густую акварель с минимумом воды (рис. 9). Дорисуйте подвернувшуюся часть листа смесью желтой, охры и ультрамарина.

Рис. 9

Рис. 10

9. Вы можете еще добавить тюльпану тень. Смочите небольшую полоску вокруг цветка и внесите туда ультрамарин. Ближе к цветку ярче, дальше от цветка размойте чистой водой (рис.10).

Рис. 11

ВСЕ. Ваша акварельная картина готова. Вы можете оформить ее в паспарту (бумажная рамка) светлых тонов и белую деревянную раму под стекло (например, рис. 11). Это классический вариант оформления, который сразу сделает вашу работу «дороже» в несколько раз. Такая картина хорошо подойдет для небольших светлых помещений.

Глава V

ИРИСЫ МАСЛОМ НА ХОЛСТЕ

РИСУЕМ ИРИС

Я выбрала для картины в масляной технике интересное фото ирисов. Вам понадобится только один цветок, тот, что слева вверху.

Вам потребуется:

Масляные краски: белила титановые, кадмий желтый средний, охра золотистая, лазурь железная, зеленая травяная, глауконит, кобальт фиолетовый светлый и кобальт фиолетовый темный; рис. 1

Растворитель (можно слабопахнущий очищенный уайт-спирит)

Мастихин; рис. 2

Кисть плоская с закругленными углами синтетика № 16; рис. 3

Кисть синтетика круглая тонкая № 4

Холст на подрамнике мелкозернистый (размер 30 × 40 см)

Палитра плоская (любая)

Бумажное полотенце

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

План ваших действий

1. Выдавите на палитру понемногу краски (1–1,5 см) из всех тюбиков. Небольшую часть разбавителя (около 20 мл) отлейте в рабочую баночку.

2. Затонируйте холст смесью белил, зеленой травяной, охры и кадмия желтого среднего, немного добавляя разбавитель.

Краску нужно буквально втирать в холст, равномерно заполняя все «решетки» переплетения ткани.

ПРИМЕЧАНИЕ. Разбавитель смешивайте с краской или смесью красок на палитре.

ПРИМЕЧАНИЕ. Мастихин — это такая небольшая металлическая лопаточка с деревянной ручкой. Изначально использовалась для перемешивания масляных красок на палитре, позже им стали также писать картины целиком или частично.

Это можно сделать с помощью мастихина. Нужно держать его плоскость параллельно поверхности холста. Сделайте тонировку неравномерно по цвету, используйте в смеси то больше зеленого, то белого, то желтого, то охры.

Краска должна лечь очень тонко, но не оставляйте просветов холста.

3. Дайте сутки немного подсохнуть тонировке.

Рис. 4

4. Возьмите на плоскую кисть немного белил без разбавителя и сделайте набросок будущего цветка (рис. 5). Вы можете ориентироваться, глядя на фото и на мой рисунок (рис. 4).

Рис. 5

5. Нанесите плоской кистью белила на самые светлые участки ириса (рис. 6). В краску можно добавить чуть-чуть растворителя, чтобы было легче растирать по холсту.

Делайте мазки по направлению природных прожилок и складочек лепестков.

Рис. 6

ПРИМЕЧАНИЕ.

Перед тем как набирать на кисть новый цвет, обязательно очистите кисть с помощью растворителя и салфетки.

6. Затем нанесите плоской кистью лазурь на самые темные участки ириса (рис. 7). Все делайте тонкими слоями.

Рис. 7

7. Далее добавьте средние по светлоте цвета: голубой (лазурь + белила), светло-фиолетовый (тоже разбеленный) (рис. 8).

Все это делайте плоской кистью крупными небрежными мазками. Растворителя используйте совсем-совсем чуть-чуть.

ПРИМЕЧАНИЕ. Зачем мы первоначально делали зеленоватый фон? Во-первых, не так страшно писать по цветному, нежели по белому. Во-вторых, легче ложатся следующие слои масляной краски. Почему зеленый? Я предложила теплый зеленый, который будет на некоторых участках «светиться» сквозь холодные оттенки синего и фиолетового.

8. Теперь, когда вы нанесли на холст основные оттенки ириса, можно подобрать к нему фон. На разные участки фона намазывайте широкими мазками в разных направлениях смеси лазури и фиолетового,

чистой лазури, глауконита и фиолетового, травяной зеленой и белил (рис. 9). Старайтесь фон в верхней части картины сделать светлее, а в нижней темнее. Не забывайте очищать кисть перед сменой красок.

9. Теперь хорошенько разотрите нанесенные мазки мастихином и кистью. Мастихином нужно делать полукруглые движения, держа плоскость лопаточки параллельно холсту. Кистью можно пользоваться, как веничком, «разметая» кончиками ворса в разных направлениях.

Добавьте, где нужно, белил и голубой краски (рис. 10). В этот момент вы можете поправить и уточнить контуры. Не стремитесь к 100%-ной схожести с фото. Наоборот, можно утрировать какие-то части. Ищите совершенство в несовершенном.

Рис. 10

10. Хорошенько «разметите» в разных направлениях, едва касаясь кончиками ворса кисточки, свежие мазки и добавьте на небольшие участки бежево-розового (белила + охра + светло-фиолетовый) и зеленоватый (травяная зеленая + охра) (рис. 11).

ВАЖНО! При добавлении разных цветов и оттенков следите за соотношением темный-светлый. Каждая краска и каждая смесь из разных красок помимо цвета обладают определенной степенью светлоты. Не «потеряйте» очень темные цвета и очень светлые. Именно их контраст придает объема и реализма картине.

11. Уточните по цвету и светлоте небольшие участки, мелкие детали (рис. 12). Очень темный коричневатый можно «добыть» из смеси глауконита, лазури и темно-фиолетового. Мягкий желтый в начале лепестков смешайте из белил и охры. В стебли можно добавить теплого зеленого (травяная зеленая + охра). Для маленьких участков используйте тонкую круглую кисть. Маленькие мазочки, тонкие линии уже не растирайте.

ВАЖНО! Чаще смотрите на картину в целом. Не упустите момент, когда нужно остановиться. Лучше пусть будет чуть недописано.

Рис. 12

Оформление картины, написанной маслом на холсте

Вашу работу можно оформить в раму, можно оставить без рамы.

Чтобы обойтись без рамы, затонируйте масляными красками боковые ребра холста. Цвета и оттенки подберите такие же, как на картине.

Как подобрать раму? Если вы смотрите на картину в раме и видите картину прежде всего, значит, рама подобрана правильно.

Глава VI
ПИОН ГУАШЬЮ
НА ЦВЕТНОЙ
БУМАГЕ

РИСУЕМ ПИОН

Я покажу вам, как можно использовать способности гуаши смешиваться уже на бумаге и перекрывать даже черный цвет фона.

Пион, конечно же, король в мире цветов. Я подобрала для мастер-класса в этой книге фото древовидного пиона. Он прекрасен, и при этом у него не так много слоев лепестков, как у большинства сортов травянистых пионов, что очень облегчает его написание для начинающих живописцев. Приступим?

Вам потребуется:

Гуашь: белая (лучше титановая), лазурь (синяя), фиолетовая светлая, фиолетовая темная, зеленая, желтая; рис. 1

Кисти синтетика круглые № 10 и № 3 (или те, которые у вас уже есть)

Бумага черного цвета (размер 30 на 40 см, плотность от 240 г/кВ. м)

Бумага для эскизов (размер 30 на 40 см, любая, какую не жалко)

Карандаш графитовый ТМ, ластик

Палитра с ячейками

Вода и салфетка

Рис. 1

План ваших действий.

1. Давайте в этом мастер-классе поучимся рисунку (изображению объектов с помощью линий). Посмотрите на фото пиона и попробуйте обобщить (заглубить) линии его лепестков. Представьте лепестки в виде многогранников (рис. 2). Сделайте такой же рисунок, как у меня на рис. 2, карандашом на бумаге для эскизов (подойдет любая, какая есть в доме, которую не жалко).

Конечно, рис. 2 далек от того прекрасного цветка, который вы хотите нарисовать, но этот этап совсем не лишний на пути вашего освоения живописи пиона.

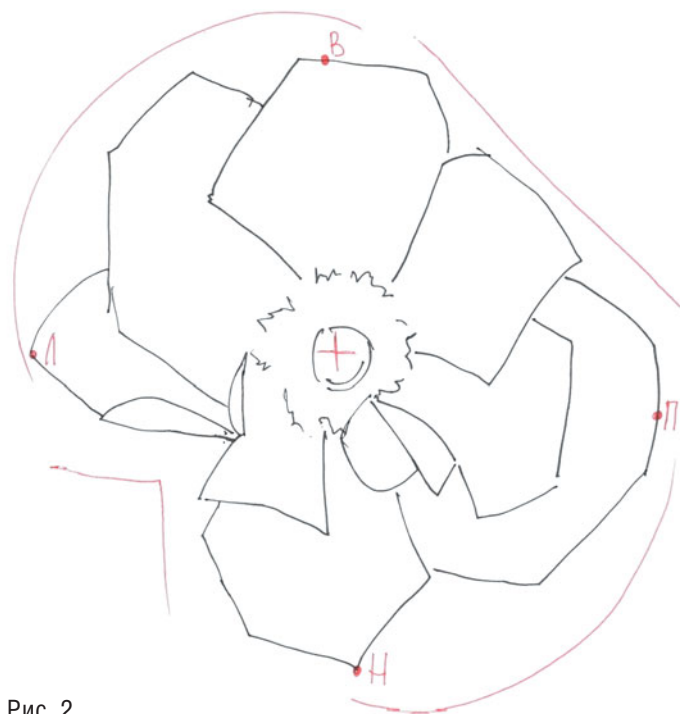

Рис. 2

ПРИМЕЧАНИЕ. Прорисовав этот обобщенный образ цветка, вы реально почувствуете форму объекта. Разделите цветок на значимые части. На практике ощутите габариты героя вашей будущей картины и отработаете его вписывание в лист (чтобы все вошло в композицию ☺). Научитесь видеть главное и поначалу не уходить в мелкие детали.

2. Начинайте с серединки цветка. На рис. 3 она у меня отмечена красным крестиком. Затем по очереди прибавляйте лепесток за лепестком, как будто бусы нанизываете на нитку. При этом следите за наклонами линий (сверяйтесь с фото). Угол наклона определяйте по отношению к горизонтали и вертикали. Край вашей бумаги и есть горизонталь и вертикаль.

Еще пытайтесь определять длину каждой следующей линии, объем каждого следующего лепестка, сравнивая с уже нарисованным. Серединка, нарисованная первой, будет тем «попугаем», которым вы будете измерять последующие части цветка (помните мультфильм про попугая и удава?

Вы смотрите на фото цветка, который хотите нарисовать, определяете, как соотносится по размеру серединка и лепестков. Затем на своем эскизе рисуете этот лепесток в таком же соотношении к уже нарисованной серединке.

Контролируйте свой рисунок по значимым точкам, сверяйтесь с фото (рис. 2). Например, обратите внимание, где находится самая верхняя точка – В (рис. 3), самая крайняя слева точка – Л, самая правая – П, самая нижняя – Н.

Теперь нарисуйте второй более подробный карандашный эскиз, используя приемы, описанные для первого эскиза. Опять начните с середины большого пиона (рис. 3).

3. Далее нарисуйте два первых лепестка, поглядывая на фото (рис. 2) и на первый обобщенный эскиз (рис. 5).

4. Добавьте еще 2 лепестка (рис. 6).

Рис. 3

Рис. 4

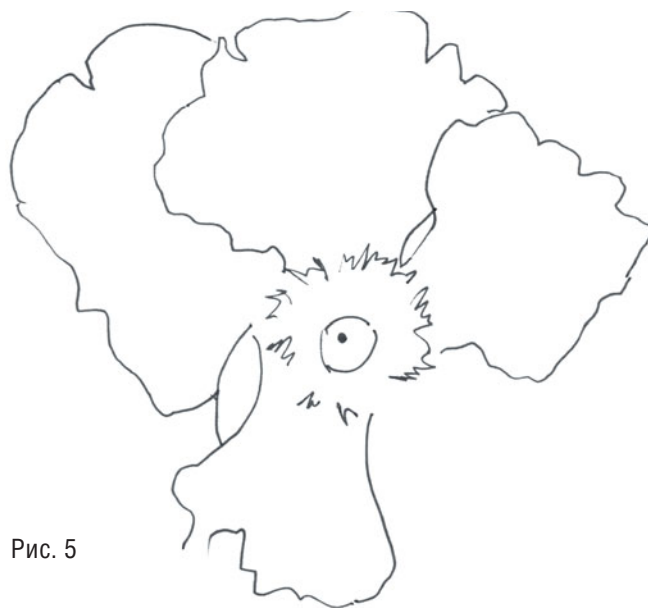

Рис. 5

ПРИМЕЧАНИЕ. Лучше, если вы эскизы будете рисовать на бумаге того же размера, что и саму картину. Это облегчит вам задачу перенесения рисунка на цветную бумагу.

Рис. 6

ОТСТУПЛЕНИЕ. Я не стала точно копировать фото, а собрала композицию из двух пионов и листьев на свой вкус. Повторив мой опыт, в дальнейшем вы тоже сможете использовать фотографии как основу для вдохновения.

5. Прорисуйте все остальные лепестки большого пиона (рис. 6).

6. Добавьте листья и маленький пион (рис. 7).

Рис. 7

7. На рис. 8 (а, б, в, г) я показала этапы рисования листьев. Легче начинать с центральной прожилки (рис. 8, а). От этой прожилки, как от позвоночника, нужно выстраивать правую и левую стороны листика (рис. 8, б). И после того как сам лист нарисован, можно обозначить поперечные перепонки (рис. 8, в).

На рис. 8, г, вы видите лист пиона целиком.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не стоит стараться рисовать слишком симметричные листья. Листики бывают идеально ровными только в гербарии.

Рис. 8

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед началом живописи гуашью выложите из баночек с красками понемногу (по пол чайной ложечки) каждого цвета в ячейки палитры. При необходимости разведите водой до состояния «15% сметаны». Добавляйте краску в ячейки по мере расходования. В свободных ячейках палитры делайте смеси из разных цветов гуаши.

8. Теперь, когда вы вдоволь натренировались на рисунке, смело делайте легкий набросок будущей картины тонкой кистью с белой гуашью на черной

бумаге (рис. 9). Пока только цветы. Они – главные герои вашего будущего шедевра. Не бойтесь ошибиться, все еще можно будет поправить в процессе.

Рис. 9

9. Когда контуры цветка обозначены, начинайте закрашивать лепесток за лепестком большой кистью смелыми мазками по направлению природных прожилок лепестка.

Стартуйте с нижнего лепестка. Нанесите самый светлый оттенок (для этого лепестка — белый) густым кремообразным слоем, как будто вы сливочное масло намазываете на бутерброд (рис. 11). Белые мазки делайте на том участке, на котором у пиона на фото самый светлый тон.

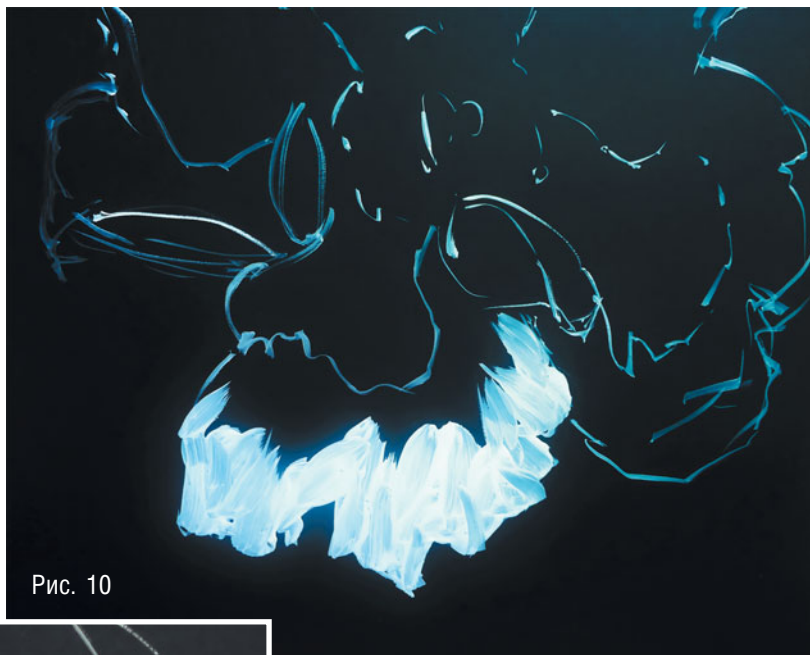

Рис. 10

Рис. 11

10. Сразу же вносите на лепесток самый темный оттенок (лазурь) и средний по светлоте оттенок (фиолетовый темный + белый). Области темных, средних и светлых оттенков на лепестке определяйте, ориентируясь на фото пиона.

Все мазки делайте сообразно направлению лепестковых прожилок, «наезжая» одним цветом на другой (рис. 11). Не забывайте хорошенько промывать кисть и вытирать салфеткой перед набором другого цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ. Из цветов, выбранных для этого мастер-класса, самыми темными являются лазурь, фиолетовый темный и цвет самой бумаги — черный. Средние цвета по светлоте: фиолетовый светлый и зеленый. Самые светлые — белый и желтый. Это краски в чистом виде. Если смешивать темные краски с белой или желтой красками, получатся средние по светлоте цвета. Используйте это в картине.

несколько мазков фиолетового темного и фиолетового светлого (там, где лепесток темнее, см. фото живого пиона, слегка размажьте границы (пальцем или чистой кистью) (рис. 12).

12. В третьем лепестке сверху от первого используйте немного чисто-белого, фиолетовый светлый, фиолетовый светлый + белый и фиолетовый темный, как и прежде помогая подушечкой пальца (или чистой кистью) смешаться цветам на границах мазков (рис. 13). Кисть перед набором другого оттенка хорошенько промывайте и вытирайте салфеткой!

При «сметанной» густоте гуаши (и достаточном количестве воды в ней) разные оттенки будут спонтанно смешиваться между собой прямо на бумаге и создавать интересные цветовые переходы. Для облегчения этой диффузии вы можете добавлять крошечные капельки воды в места соединения мазков разных цветов. Удобно делать такие «инъекции» подушечкой пальцев. Опускаете палец в баночку с водой и переносите каплю в район лепестка, где нужно помочь смешаться краскам.

Не беспокойтесь, гуашь безвредна и легко отмывается.

Не переборщите с «инъекциями», не должны образовываться лужи. Если такое случится, быстро промокните салфеткой и снова нанесите густую гуашь.

11. Следующий лепесток справа от первого в целом темнее и холоднее первого. На него сначала нанесите светлый — голубой (белый + каплю лазури) и затем уже в этот влажный густой слой внесите

ВАЖНО! В этой технике гуашь наносить на бумагу не тонким акварельным, а плотным кремообразным слоем, как крем на торт или сливочное масло на бутерброд.

13. Берите в работу следующий лепесток, слева от последнего. Для него используйте белую, голубую (лазурь + белая), сиреневую (фиолетовая светлая + белая), просто фиолетовую светлую гуашь. В конце внесите мазки лазури. Начинайте именно с белых участков, продолжайте со средними по светлоте и заканчивайте самыми темными (именно в таком порядке я расположила список красок в предыдущем предложении). В заключение можно добавить еще белой гуаши там где это нужно (рис. 14).

Как и в предыдущих лепестках, помогите смешаться оттенкам на границах мазков с разными красками.

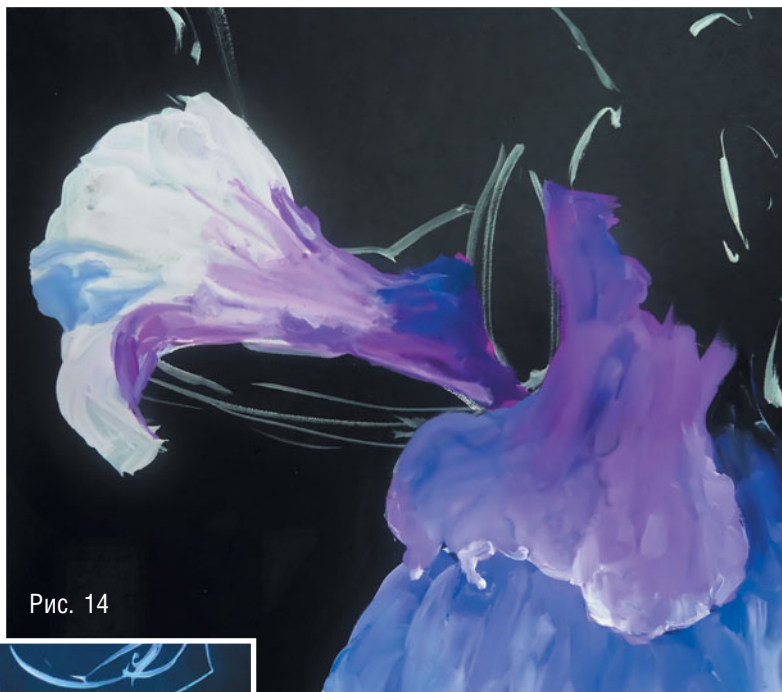

Рис. 14

Рис. 15

14. Взгляните на весь пион целиком (рис. 15). Помимо контрастов темного и светлого, должна еще быть игра теплого и холодного. В вашей картине роль теплого будет играть фиолетовый светлый, роль холодного – лазурь.

ОТСТУПЛЕНИЕ. В древней китайской живописи есть очень образное объяснение гармонии в картине. Согласно восточной философии, истинная гармония достигается при союзе ИНЬ и ЯН. ИНЬ и ЯН – это противоположные друг другу энергии. ИНЬ – это темный, холодный, мокрый, дальний, а ЯН — это светлый, теплый, сухой, близкий. На тех же законах строится и европейская живопись, только объясняются они другими словами.

15. Проверьте, не сливаются ли ваши лепестки в единую кашу. Линии границ лепестков будут четко просматриваться, если соседние лепестки будут другого оттенка по светлоте на границе. Темное рядом со светлым, светлое рядом с темным (рис. 15).

16. Закрасьте еще пару лепестков теми же приемами, что и предыдущие лепестки (рис. 16).

17. Ну и завершите последними двумя лепестками (рис. 17). Опять сделайте проверку как в пункте № 15.

18. Пора вам заняться маленьким пионом, подрастающим поколением, так сказать? Сделайте несколько мазков светло-розовой смесью (белый+ каплю фиолетового светлого) (рис. 19).

Сразу же внесите чисто фиолетовый светлый и фиолетовый темный, немного размажьте границы мазков разных цветов мокрой подушечкой пальца. Не забудьте мыть кисть перед сменой цвета гуаши. Вобщем, все, как и прежде. Поступайте с маленьким так же, как и с большим (рис. 19).

19. Взгляните на картину целиком. Какая красота у вас получилась! Добавьте на большой пион светло-фиолетовую серединку и белые тычинки тонкой кистью густой белой гуашью (рис. 20). Делайте кончиком кисти тонкие линии в разные стороны от середины, небольшая толика хаоса необходима. Перекрещивать тычинки между собой можно и нужно (рис. 21).

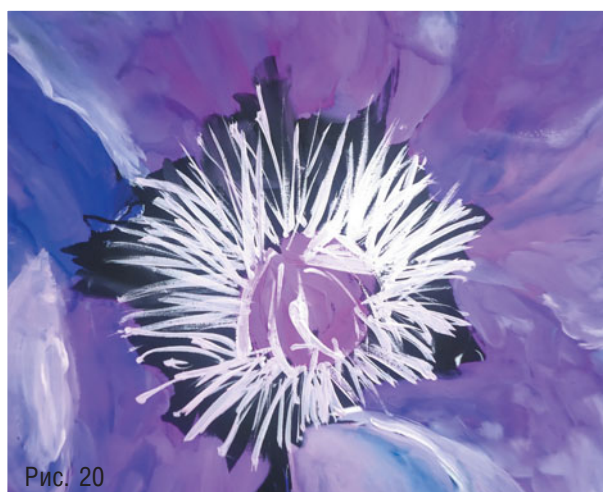

Рис. 22

20. Добавьте желтые палочки пыльцы, тоже несколько хаотично, под разными углами, перечеркивая одной другую (рис. 22). Используйте тонкую кисть и желтую густую гуашь.

Рис. 23

21. Молодцы! Вы проделали большую работу. Остались только листья. Напишите их разными оттенками зеленого (чисто зеленый, зеленый + желтый, зеленый + фиолетовый). Чтобы облегчить себе задачу, сначала рисуйте центральную прожилку листика, а потом вдоль нее ведите один или 2 мазка широкой кистью. В заключение поверх зеленых мазков изобразите белые прожилки и перепонки (рис. 23).

Обязательно частично перекройте листиками маленький пион, это будет выглядеть естественно.

УРА! Вы справились. Для новичка это грандиозная работа.

Оформление картины, написанной гуашью

Гуашь высыхает, бледнеет и приобретает мучнистый оттенок. Чтобы вернуть картине яркость влажных красок и лучше сохранить ваше произведение, сбрызните лаком для акварели (или простым лаком для волос, он дешевле). Как оформить картину в раму под стекло? Вы можете либо купить готовый комплект нужного размера (например, в ИКЕА), либо заказать в багетной мастерской.

Рис. 24

Хотите продолжить эксперименты с гуашью?

Вы можете написать вот такую картину с цветком древовидного пиона (рис. 24) по фото (вверху), ис-

пользуя те же приемы и те же цвета гуаши, что и в картине, описанной выше.

Рис. 25

Вы можете попробовать создать композицию гуашью на цветной бумаге, без опоры на фото, в более свободной фантазийной манере. Для примера вы можете взять мою картину с ирисами (рис. 25).

Попробуйте писать гуашью не только на черной бумаге, но и на розовой, фиолетовой, желтой и др. У вас будут свои уникальные находки.

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	3
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ	6
Глава I. КАЛЛЫ И АНЕМОНЫ УГОЛЬНЫМИ КАРАНДАШАМИ	11
Рисуем каллы	12
Рисуем анемоны	16
Глава II. ЛОТОСЫ ТУШЬЮ И АКВАРЕЛЬЮ НА РИСОВОЙ БУМАГЕ ..	19
Рисуем лотос	20
Глава III. ГИБИСКУСЫ АКРИЛОМ НА КАРТОНЕ	33
Рисуем гибискус	34
Глава IV. ТЮЛЬПАНЫ АКВАРЕЛЬЮ	43
Рисуем тюльпан	44
Глава V. ИРИСЫ МАСЛОМ НА ХОЛСТЕ	53
Рисуем ирис	54
Глава VI. ПИОН ГУАШЬЮ НА ЦВЕТНОЙ БУМАГЕ	65
Рисуем пион	66

Мир изобразительного искусства — это огромный портал со множеством больших и маленьких направлений. Новичку так сложно сориентироваться в этих, пока еще загадочных для него, мирах. В этой книге я предлагаю вам начать с простых шагов и независимо от способностей и опыта рисования создать собственное произведение искусства. Руководствуясь четкими, подробными и пошаговыми инструкциями, вы сможете с легкостью написать великолепные цветы, которые оживут на бумаге.

КУПИВ ОДНУ ЭТУ КНИГУ, ВЫ НАУЧИТЕСЬ ПИСАТЬ, СМОЖЕТЕ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В ШЕСТИ РАЗНЫХ ТЕХНИКАХ:

- В графике (угольные карандаши)
- В живописи СЕ-И (рисовая бумага и тушь)
- В живописи акрилом
- В акварели (техника «алла прима»)
- В масляной живописи
- В живописи гуашью

Натали Котова

Всегда рада порисовать с вами

ВАМ ХОЧЕТСЯ **ПОПРОБОВАТЬ** СВОИ **СИЛЫ В ТВОРЧЕСТВЕ**, НО ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, С ЧЕГО НАЧАТЬ?

ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ В СВОИХ СПОСОБНОСТЯХ?

ВАМ **НЕКОГДА ПОСЕЩАТЬ КУРСЫ** И ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ, А РИСОВАТЬ ХОЧЕТСЯ?

ВЫ ХОТИТЕ **ОСВОИТЬ** РАЗЛИЧНЫЕ **ТЕХНИКИ ЖИВОПИСИ**?

ISBN 978-5-17-093223-8

9 785170 932238