Акварельная живопись

Как создать красивую картину

УИЛЬЯМ НЬЮТОН



ШАГ ЗА ШАГОМ
Уроки живописи
1

КРИСТИНА & К°

Акварельная живопись



Акварельная живопись

УИЛЬЯМ НЬЮТОН



Кристина & К°

По вопросам оптовой закупки книг
просим обращаться в издательство
«Кристина — новый век»
По телефонам: (095) 236-85-26, 236-85-66
Факс: (095) 236-51-01
Торговый склад издательства:
Телефон/факс: (095) 278-14-13

E-mail: kristin@aha.ru
http://www.ikristina.ru

Уильям Ньютон

АКВАРЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

Перевод с английского С. Кормашовой

Редактор **Н. Филиппова**
Технический редактор **О. Кистерская**
Корректор **Т. Романова**

Лицензия ИД № 05266 от 04.07.2001 года

Издательство «Кристина -- новый век»
117049, Москва, ул. Шаболовка, 18, строение 1

ISBN 5-902059-03-8 (русск.)
ISBN 0-85532-898-3 (англ.)

© Search Press Ltd. 1999
© Перевод на русский язык.
Издательство «Кристина -- новый век» 2002

Отпечатано в Словакии

Обложка
Улица, ведущая к реке
230 x 190 мм
Сильный свет послеполуденного солнца струится по наклонной улице, окрашивая собой фасады домов с одной стороны и оставляя темные тени с другой.

стр. 1
Гавань. Мелкая заводь
250 x 320 мм
Если побродить по старой гавани, можно найти много интересных уголков.

стр. 3
Старая улица
365 x 280 мм
Старая улица, залитая солнцем: нагромождение домов разной архитектуры, кустарники, свободно растущие деревья... Такая улица мила сердцу любого художника.

Справа
Старый амбар
290 x 190 мм
Нарисовать такое симпатичное старое здание — прекрасный способ попрактиковаться в гармонии красок.

Содержание

Вступление 6

Материалы и принадлежности 8
Моя палитра • Краски • Кисти • Бумага
Планшет • Мольберт • Прочее

Использование цвета 12
Смешивание красок

Основные приемы 14
Постепенный размыв • Закрашивание по контурам • Прозрачное наложение
Тонкие линии • «Влажным по влажному»
«Сухая» техника

Понятие о тоне 16
Фермерский домик (поэтапное описание)

Композиция 20
Правило одной трети • Перспектива
Небо

Использование ограниченной палитры 26
Деревенская дорога (поэтапное описание)

Рисуем деревья 32
Дерево в пейзаже (поэтапное описание)

Рисуем воду 40
Рыбацкая лодка (поэтапное описание)

Алфавитный указатель 48



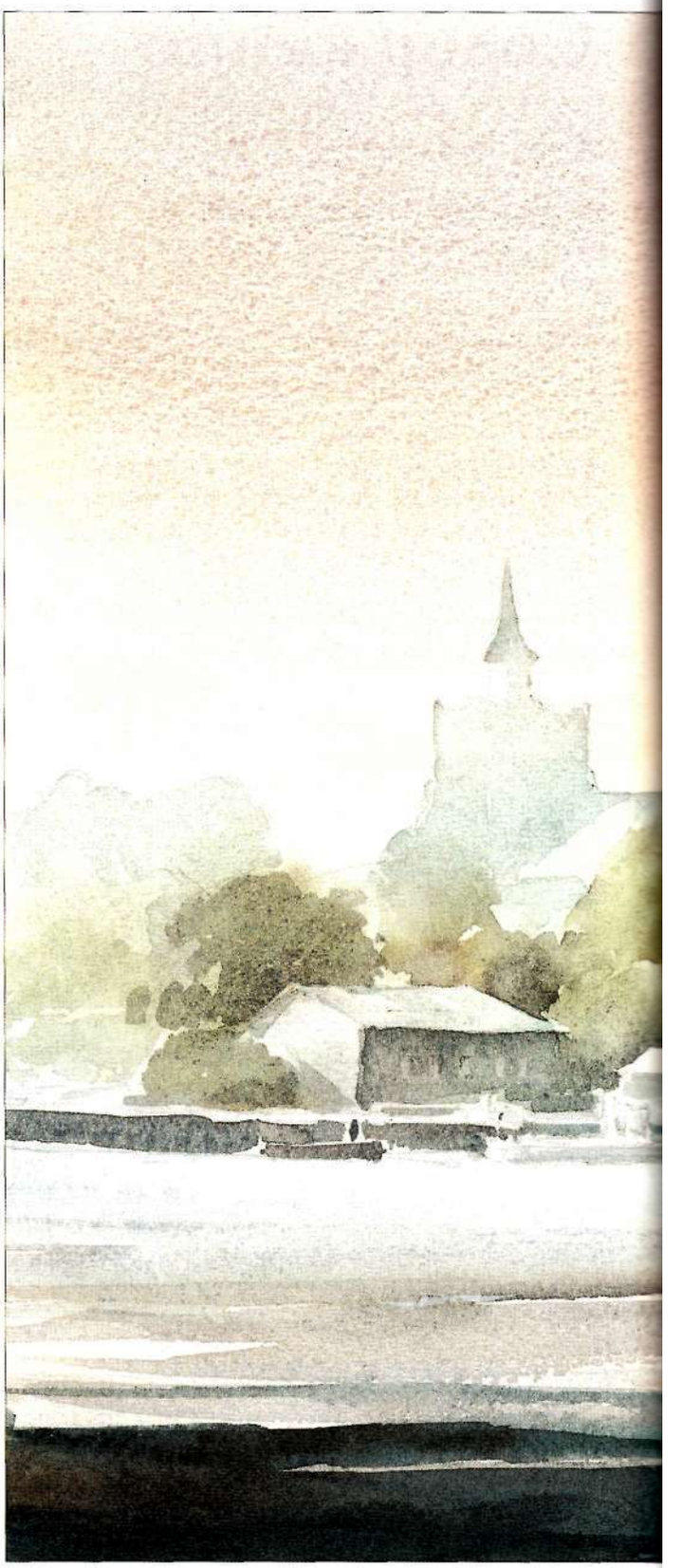
Вступление

Ничто не сравнится с прозрачной прелестью хорошо прописанного акварельного полотна. Вот уже много лет я рисую профессионально. Я нарисовал и продал огромное количество акварелей. Акварель — часть моей жизни. Акварель — мои самые любимые краски.

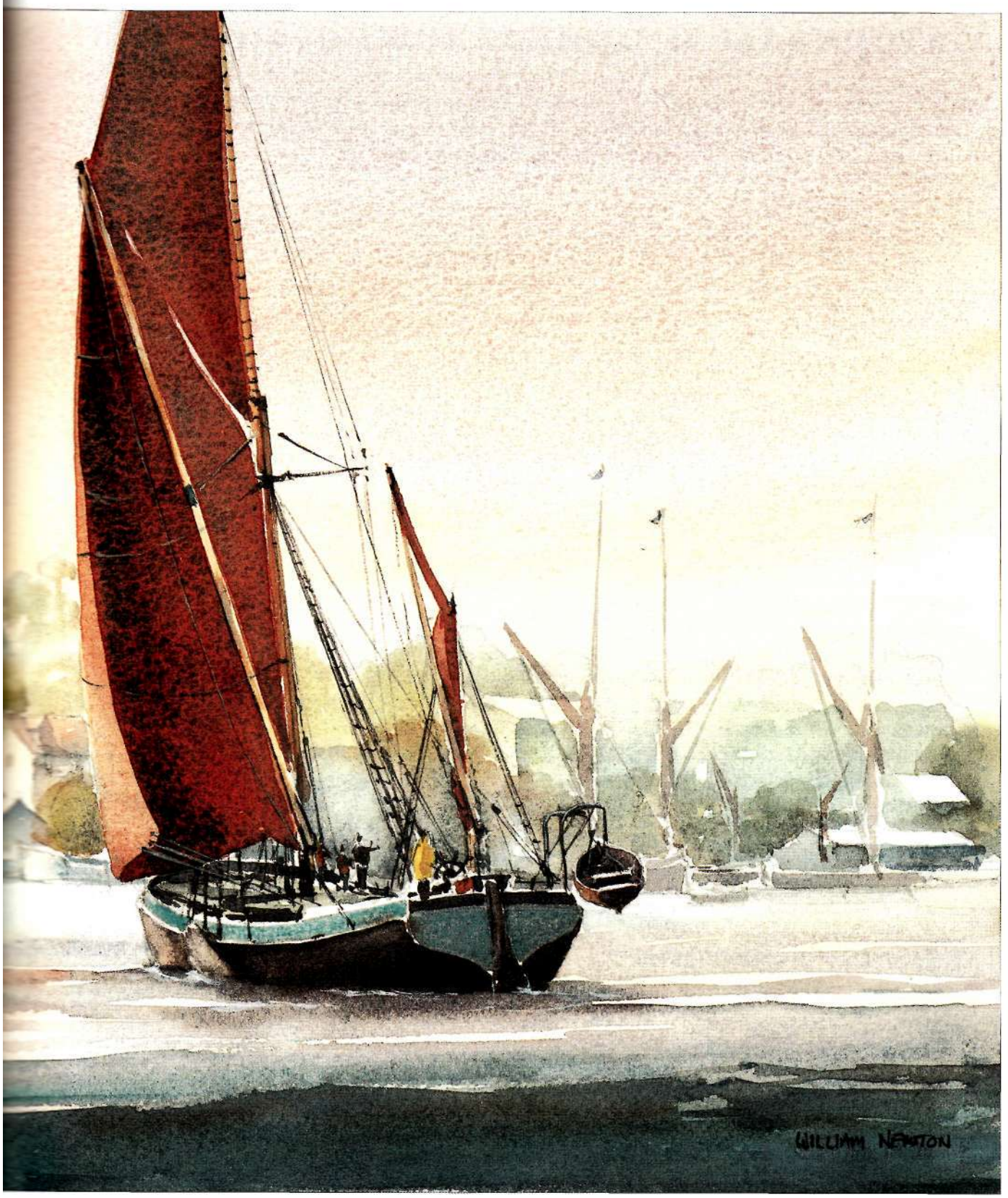
Я также рисую и маслом. Меня часто спрашивают: чем труднее рисовать — маслом или акварелью? Мой ответ: и то и другое по-своему трудно освоить, но это — благодарное занятие. Когда вы беретесь за краски, вы ничем не рискуете. Самое плохое, что может случиться, это то, что приятное времяпрепровождение не даст результатов.

Что такое удачная картина? Это когда она нравится зрителю, когда все ее элементы работают на общее впечатление. Не мешайте своему воображению — стремитесь создать гармонию в рамках одной картины. На ясном небе вы можете нарисовать небольшие облачка, подправить форму деревьев и вовсе убрать какие-то элементы, если они нарушают впечатление. Вы можете менять настроение картины, прибегая к цветовой игре, переливам оттенков.

В этой книге я расскажу, как использовать цвет и как выстраивать композицию. Я проиллюстрирую основные технические приемы. Также я покажу на наглядных примерах, как создается картина. Я вставил в книгу свои готовые картины в надежде порадовать вас... Ну что, начнем потихоньку?



Туманное утро
365 x 275 мм
Эта картина — пример воздушной перспективы. По контрасту с мягким размытым фоном более густыми тонами прорисовано судно. Его мачта как бы прорывает границы картины — в этом есть определенное отклонение от законов композиции. Но поскольку кораблик «перевешивает» собой центр тяжести полотна, такая вольность показалась мне вполне уместной.


WILLIAM NEWTON

Материалы и принадлежности

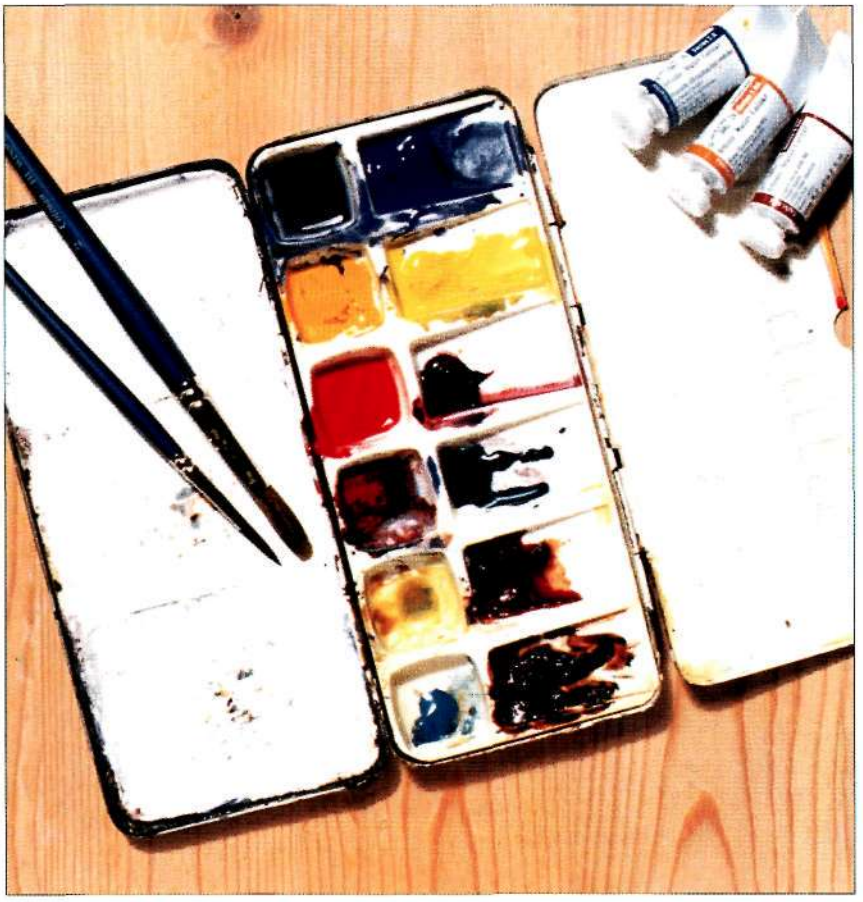
Художественные салоны предлагают огромное количество красок, кистей, бумаги и прочего. Для новичка — это поистине темный лес. Смею полагать, что поначалу ваш набор материалов не должен быть чрезмерно разнообразным — ведь нарисовать удачную картину можно одним цветом и одной-единственной кисточкой. Я буду перечислять материалы, которые использую сам, но вы можете выбрать только основное. А если уж вы заболеете живописью всерьез — вот тогда и начнете докупать то, что потребуется.

Совет: *Если вы всерьез хотите заняться акварелью, старайтесь покупать самые лучшие краски.*

Моя палитра

Для работы на улице важно иметь портативную палитру. Дома же достаточно будет достать из буфета старую белую фарфоровую тарелку. Я обычно рисую малым количеством цветов, но у меня всегда есть на всякий случай несколько различных палитр. Обычно моя палитра состоит из двенадцати ниже перечисленных цветов (см. также стр. 12). У меня есть любимые, цвета, а некоторыми я пользуюсь редко.

У каждого цвета — свое постоянное место. Также у меня в тюбике — ярко-коричневая сепия. Это для однотонных рисунков.



Моя портативная палитра
Левый ряд, сверху вниз: французский ультрамарин, кадмий желтый, кадмий красный, светло-красная, сиена натуральная, лазурная голубая.

Правый ряд, сверху вниз: синий кобальт, лимонная желтая, крапп коричневый, голубой винзор (зеленый оттенок), жженая сиена, жженая умбра.

Совет: *Смешивайте краски до того, как начнете рисовать. Лучше не заниматься этим в процессе творчества — вы можете потерять вдохновение.*

Краски

Акварель продается в тюбиках или в кюветах (баночках). Я предпочитаю краску в тюбиках — она мягче, более влажная и легко смешивается. И хотя поначалу вы будете оперировать всего несколькими цветами, покупка профессионального набора красок окажется вполне разумным вложением денег.





Кисти

Существует большое количество кистей для акварели.. Соболиные кисти — дорогое удовольствие, но они хорошо держат влагу, и краска с них не капает. Кисти, сделанные наполовину из синтетического, наполовину из соболиного волоса, — ничем не хуже и не так «кусаются» в смысле цены.

Для больших размывов и для увлажнения бумаги я пользуюсь плоской 38-миллиметровой кистью, либо большой беличьей кистью. Плоской кистью 19 мм я закрашиваю контуры. По ходу работы подбираю кисти № 5, 10, 12 и 14. Тонкой-претонкой «такелажной» кистью № 1 с длинным волосом — я прорисовываю самые мелкие детали.



Бумага

Бумага для акварели может быть разного формата, толщины и с разной текстурой. Всегда используйте бумагу только хорошего качества.

Бумага может продаваться в листах, блоками, либо в сброшюрованном виде — на пружине. Листовая бумага обычно имеет стандартный формат 760 х 560 мм. Бумага в блоках (пачках) и сброшюрованная может иметь совершенно разный формат.

По виду обработки поверхности бумага разделяется на: горячего тиснения сатинированную (гладкая, шелковистая поверхность), холодного тиснения — со средней текстурой, и шероховатую. При каждом способе обработки текстура варьируется.

Бумага под акварель имеет различную толщину — от 190 мкм до 640 мкм и более. Бумага в 190 мкм — довольно тонкая — ее следует натягивать на планшет. Более распространенная бумага — толщиной 300 мкм, и при формате листа 380 х 280 мм ее не надо натягивать. Для больших картин рекомендуется использовать более плотную (толстую) бумагу. Если я выезжаю из дома, в моей машине всегда под рукой пачка с бумагой формата А4, а в кармане — блокнотик и пара карандашей (2В и 4В). — Это на тот случай, если мне захочется сделать зарисовку или отметить для себя некоторые наблюдения: как падает свет, как отбрасываются и перемещаются тени. Иногда в четырех стенах студии эти заметки оказываются незаменимыми.

Планшет

Планшет должен быть достаточно жестким и по всему периметру шире бумаги на 50 мм. Мой планшет имеет толщину 12 мм, размеры его — 610 х 430 мм, то есть он достаточно большой, чтобы натянуть на него бумагу 560 х 380 мм. Планшеты из фанеры неплохи, но самые удобные — пенопластовые: они достаточно жесткие и в то же время легкие. А это немаловажный фактор, если вы нагружаетесь принадлежностями для рисования, отправляясь на пленэр.

Мольберт

Размеры мольберта напрямую связаны с размерами помещения, где вы работаете. Также различают студийные мольберты и мольберты для натурной работы. Настольные мольберты удобны для создания небольших картин. Есть очень устойчивые мольберты-тумбы. Я предпочитаю мольберт-треногу. Он легкий, складывается, он универсален.



Прочее

Емкость для воды Она должна быть достаточно вместительна — не менее чем на 1 литр воды. Если у емкости есть ручка как у ведерка, можно подвесить ее под мольбертом.

Зажимы и клейкая лента Лично я при необходимости прикрепляю бумагу к планшету клейкой лентой. Но вам, возможно, более удобными покажутся зажимы.

Карандаши Под акварель я пользуюсь карандашами 2B и 4B. Они достаточно мягкие и не царапают бумагу.

Ластик Ластик должен быть достаточно хорошим, чтобы не повредить бумагу, когда вы стираете пробные карандашные наброски. Лучше пользоваться им пореже.

Фен для сушки волос Если вам не терпится, можно воспользоваться и таким помощником. Впрочем, к нему прибегают, когда картина уже завершена.

Резак Используется для затачивания карандашей.

Промокательная бумага Ею вы можете протирать палитру и сушить кисти.

Бумажная клейкая лента Используется для натягивания тонких листов бумаги.



Натягиваем бумагу на планшет
Я предпочитаю толстую бумагу, которая не требует натягивания. А чтобы натянуть бумагу, нужно хорошо увлажнить ее и приклеить к боковым граням планшета при помощи бумажной клейкой ленты. Прежде чем вы начнете рисовать, бумага должна высохнуть.

Использование цвета

За свою творческую жизнь я много экспериментировал с новыми цветами, пробуя разные техники смешивания. Так что палитра из двенадцати цветов помогает мне создавать все новые и новые оттенки. Думаю, на этом я не остановлюсь.

Каждую краску своей палитры я показал в размыве, чтобы продемонстрировать тональные переходы внутри цвета.

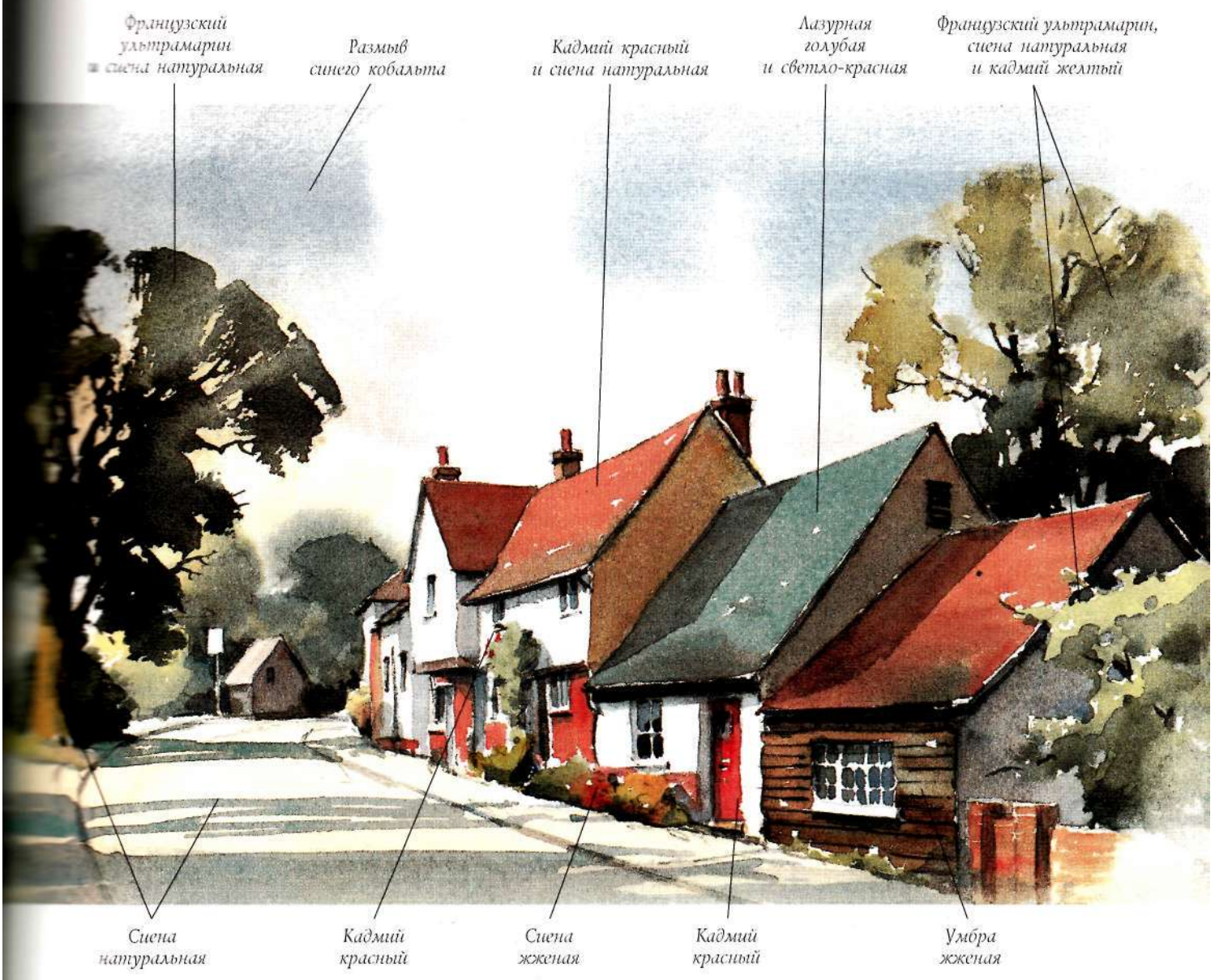
Возьмем хотя бы три краски из левого столбца. Казалось бы, такая ограниченная палитра — а какое количество оттенков она может дать. В этом вы убедитесь, добравшись до стр. 26.



Эти краски присутствуют почти на всех моих картинах



Это остальные девять красок моей палитры. Некоторые я использую часто, а некоторые — крайне редко.



Смешивание красок

Смешивание красок — это ключ к созданию хорошей картины. Художник должен уметь чувствовать дыхание жизни в красках. Делая размытые мазки, вы увидите, какие оттенки дает та или иная краска. Смешивайте краски в различных пропорциях, наблюдая тональные переходы. Из одной только красной, желтой и синей можно создать море цветов и оттенков.

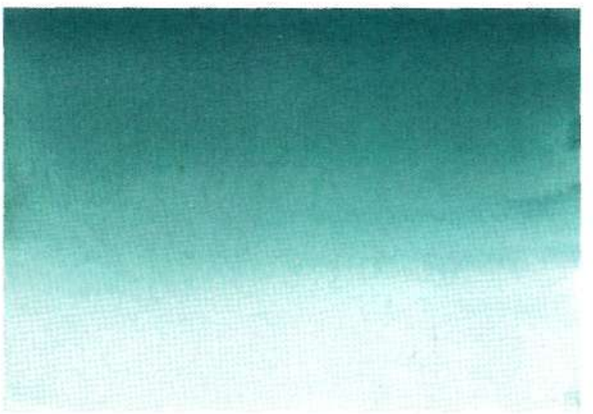
В результате вы должны научиться получать нужный вам цвет или оттенок — с первого раза, без исправлений. Это — залог того, что ваша акварель будет чистой, ясной, прозрачной. Правило тут одно — практика, практика и еще раз практика.

Наверху вы видите законченную акварель. Я отметил краски, которыми ее писал. Надеюсь, что это более приятно и наглядно, нежели просто схема с цветовым кругом.

Основные приемы

Вооружившись всеми необходимыми принадлежностями, вы начинаете учиться пользоваться ими. Возьмите пару листов бумаги, чтобы испробовать ряд основных приемов. Вы почувствуете вкус к своим краскам, научитесь более смелому обращению с кистями.

Хотя слово акварель и происходит от «aqua» — вода, не стоит все же устраивать наводнение на своих картинах. Вы всего лишь перед каждым решающим мазком должны промывать кисть в чистой воде. Не забывайте снимать избытки влаги при помощи промокательной бумаги.

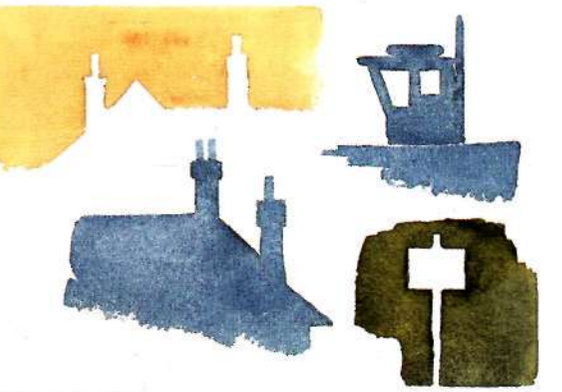


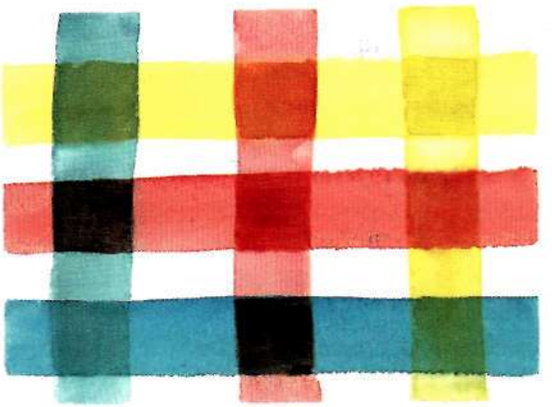
Постепенный размыв

Установите планшет под углом десять градусов. Увлажните всю поверхность бумаги. Сделайте горизонтальный мазок густой яркой краской по верхнему краю бумаги. Немного разбавьте цвет, опустив кисть в воду. И еще один горизонтальный мазок с небольшим нахлестом на предыдущий. Снова смочите кисть в воде и сделайте еще один горизонтальный мазок. Так, все больше разбавляя цвет, продвигайтесь к нижнему краю листа. Впрочем, вы можете делать это и снизу вверх или же начинать справа или слева.

Закрашивание по контурам

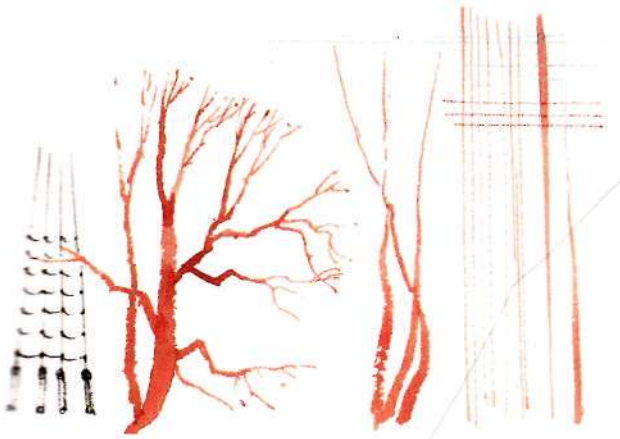
Это совсем не сложная техника. Оставшиеся белые контуры вы затем будете заполнять другой краской. Для этой техники весьма рекомендуются плоские кисти.





Лессировка

Прозрачность акварели позволяет накладывать один слой на другой, уже высохший, так что предыдущий слой будет просвечивать и казаться более темным. Эта техника требует аккуратной работы кистью без излишнего нажима, чтобы не размазать нижний слой. Такая техника очень хороша, когда вы рисуете тени.

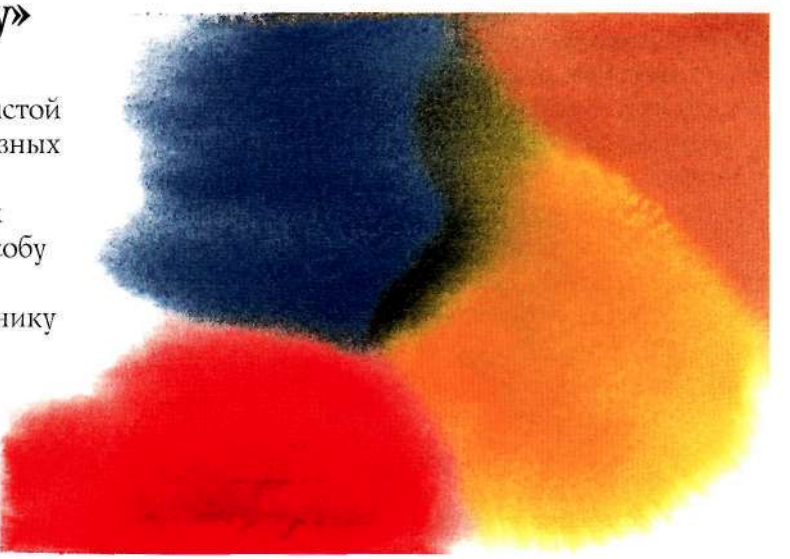


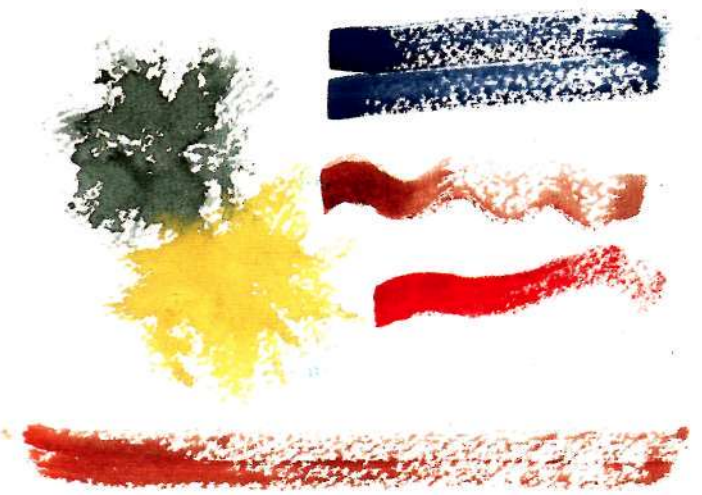
Тонкие линии

Тут я пользуюсь тонким колонком — «такелажной» кистью. Такое название восходит к традиции художников-маринистов, которым приходилось тщательно прорисовывать оснастку кораблей. Мы можем прорисовывать такой кистью мелкие веточки на деревьях. Кисточка держится под прямым углом к бумаге. Чем сильнее наклон, тем толще получится линия. Попробуйте от более толстой линии перейти к тонкой. Смелее: как известно, навык мастера ставит.

«Влажным по влажному»

Этот прием доставит вам истинное удовольствие. Смочите участок листа чистой водой и поочередно капните краски разных цветов. Теперь наклоняйте планшет в разные стороны, чтобы границы красок смешивались друг с другом. Этому способу нужно учиться долго и терпеливо. А терпение всегда дает плоды. Такую технику можно использовать и на небольшом участке рисунка — например, создавая эффект пестрой листвы.





«Сухая» техника

Попробуйте варьировать консистенцию краски, одновременно экспериментируя с типом бумаги.

«Сухая» техника означает, что мы делаем мазки кисточкой с «сухой» краской (то есть пигмента больше, чем воды). При этом, в зависимости от текстуры бумаги, будут получаться совершенно разные результаты. Можно также менять нажим кисти. Понаблюдайте за результатами.

Понятие о тоне



Вы должны научиться почувствовать тональные переходы от темного к светлому внутри одного цвета. Посмотрите на какой-нибудь пейзаж, смыкая ресницы. Чем сильнее вы зажмуриваетесь, тем более четок контраст между светлым и темным. Монохромная акварель (когда мы рисуем разбавленными оттенками одного и того же цвета) поможет вам понять значение тона. Тут можно использовать любой цвет, но лучше всего темный, который постепенно превращается в прозрачный светлый тон. Попробуйте, например, сепию.

Фермерский домик

Вам потребуется

Краска:
- Сепия

Кисти:
- 19 мм плоская
- 38 мм плоская
- № 5 круглая
- № 10 круглая
- № 1 «такелажная»



Этот пейзаж очень хорошо подходит для монохромной акварели. Интенсивный свет падает слева, сверху, создавая контраст между освещенным пространством и тенью. Эти тональные переходы мы можем наблюдать на ровных поверхностях, а также на деревьях, силуэты которых видны на фоне чистого неба. Тени на переднем плане придают картине глубину.

Рисуя акварели, все равно монохромные или разноцветные, старайтесь начинать работу сверху и продвигаться вниз, от светлого к темному, от заднего плана к переднему. Этот этюд я написал как пример; формат бумаги 380 x 280 мм, толщина 425 мкм, зернистой текстуры.



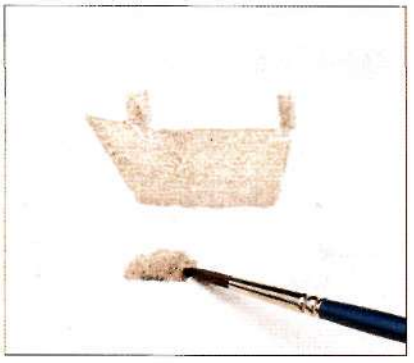
Я рисую много акварельных пейзажей с натуры. Кроме того, у меня масса карандашных набросков — задел на будущее. Это помогает мне разобраться с композицией, с тем, как падает свет, как отбрасываются тени. Иногда даже приходится делать фотоснимки. Но это уже при чрезвычайных обстоятельствах — резкая смена погоды, приближающаяся гроза, или ... грузовик, который встал и загородил мне обзор!



1. Прикрепите бумагу к планшету. Ориентируясь на карандашный набросок фермерского домика в поле, перенесите на бумагу тонкие контуры. Плоской кистью 38 мм увлажните весь лист, не трогая лишь сам домик.



2. Плоской кистью 19 мм, обходя домик-ферму, закрасьте лист слабым тоном сепии. Верхний и нижний участки бумаги должны быть выполнены в более густом тоне — это подчеркивает перспективу. Дайте краске просохнуть.



3. Круглой кистью № 5, добившись еще более темного тона сепии, прорисуйте линию горизонта. Сделайте краску интенсивней и рисуйте крышу и трубы, подчеркивая контуры. Куст перед домом должен быть темнее.



4. Теперь, переходя от светлых тонов к темным, круглой кисточкой №10 рисуйте листву на дереве. Используя «сухую» технику (больше пигмента, меньше воды), проводите кисточкой по сухой бумаге. В результате будут оставаться незакрашенные пятнышки. С помощью той же техники нарисуйте соседний куст (возле дерева).



5. «Такелажной» кистью прорисуйте ствол и ветви дерева. В том месте, где ствол или ветка должны быть толще, увеличивайте наклон кисти. Чем вертикальней вы держите кисть — тем тоньше линия. Так же нарисуйте дерево, стоящее слева.



6. Кистью № 5 затените левую крышу. Затем нарисуйте тени, сбегающие по крыше и стенам фермы.



7. Средним тоном нарисуйте борозды, которые как бы вводят зрителя в картину. Мелкими мазками темных тонов обозначьте игру светотени в листве деревьев.



Законченная акварель

Широкие густые мазки кистью №10 помогли нам создать тени на переднем плане — от деревьев «за кадром». Светлые прожилки делают тени более рассеянными. Борозды уводят смотрящего в глубь картины. Затемненный передний план переносит акцент на ферму, залитую солнцем.



Рыболовецкие суда
280 x 190 мм

Эта акварель нарисована той же техникой, что и пейзаж с фермой. Здесь тоже солнце светит с левой стороны. Возможно, вы захотите выполнить эту акварель в другом цвете. Попробуйте рисовать тонами жженой умбры — это более теплый цвет. А если вы возьмете холодный цвет, например синий, у вас получится вечерний пейзаж.

Совет: *Если мне не нравится то, что я сделал, я повторяю попытку заново — с самого начала и сразу, пока все ошибки и погрешности еще свежи в памяти.*



Пейзаж с деревенской церковью — в монохромной технике.

Композиция

Вон они, старые добрые истины: правило одной трети и создание изображения от светлого к темному, от заднего плана к переднему. Но любые правила можно нарушать. Главное, чтобы все элементы композиции — тон, яркость цвета, «температура» цвета (теплые тона ближе к центру, холодные — по краям), контрасты — все было подчинено основному элементу, сходилось в одной точке.

Правило одной трети

Это означает, что линию горизонта и ключевой элемент (или ключевую точку) композиции лучше располагать не в центре. Линия горизонта должна лежать на одну треть выше нижней границы картины или на одну треть ниже верхней границы. Ключевой элемент (или точку) композиции также следует сдвинуть на одну треть от правой или левой границы. Хороший совет, неправда ли? Но и это правило можно нарушать.





Эти пейзажи наглядно демонстрируют, как можно передвигать линию горизонта и ключевой элемент композиции.

На верхней акварели домики фермы стоят в самом центре композиции. Большое дерево как бы раскалывает изображение напополам. Линия горизонта, проходящая по центру, оставляет на переднем плане слишком много унылого пространства.

Второй пейзаж написан под тем же углом зрения, что и первый. Но композиция продумана более тщательно. Ключевой элемент сдвинут вправо, а линия горизонта расположена на одну треть выше нижней границы картины. Рассеянные тени на переднем плане устремляют наш взор в солнечную глубь картины.

Перспектива

Глядя на картину, порой бывает трудно охарактеризовать ее композицию.

Как правило, то, что мы видим на картине, — это иллюзия отдаления. Такую иллюзию помогают создавать линейная и пространственная перспектива.

Линейная перспектива

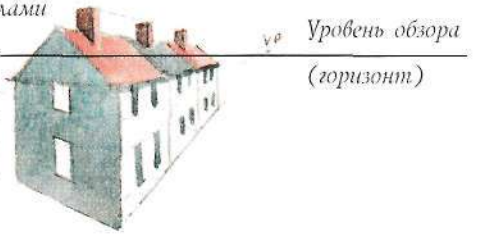
Наше зрение устроено так, что чем отдаленнее предмет, тем меньше он кажется. Это правило используется в линейной перспективе. Согласно ему все параллельные линии по мере удаления к горизонту сходятся. Помните, что линия горизонта на картине должна располагаться на уровне вашего взгляда. А линии картины сужаются в зависимости от того, как расположен угол зрения по отношению к линии горизонта. На этой странице вы видите несколько примеров работы с линейной перспективой.

Обратите внимание: все параллельные линии сходятся в одной точке на горизонте.



На этом наброске примыкающие друг к другу дома и смотрящий расположены на одной плоскости. Мы видим крайнюю левую точку горизонта. Крайняя правая точка находится как бы за пределами картины.

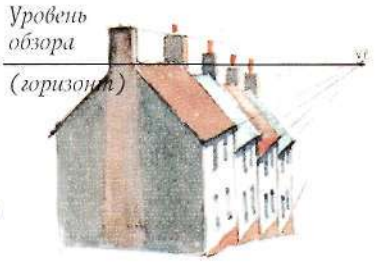
Обратите внимание на то, что уровень обзора расположен на линии горизонта.



Эти дома также стоят на плоской поверхности. Расположение горизонта подсказывает нам, что смотрящий (уровень обзора) расположен над домами.

Посмотрите, как низко расположена здесь линия горизонта. Смотрящий явно стоит где-то внизу на склоне, его взгляд устремлен вверх, на здания.





Высокая линия горизонта подсказывает нам, что смотрящий стоит где-то на уровне крыши ближнего дома.

Воздушная перспектива

Отдаление также сказывается на нашем восприятии цвета, тонов и контрастов. По мере отдаления предмета его цвета тускнеют. Это и есть воздушная перспектива. Мы должны осторожно обращаться с этим феноменом, чтобы то, что мы видим на картине, было приятно глазу. Техника написания картин с воздушной перспективой позволяет создавать поистине объемные образы.

Типичный пример воздушной перспективы. По мере удаления от нас цвета и тона блекнут.



Небо

Очень часто небо является основным фоном картины и потому обязательно должно вписываться в композицию. Вид неба мы часто подчиняем настроению картины: мы пишем его, согласовывая с тем, что изображено на картине.

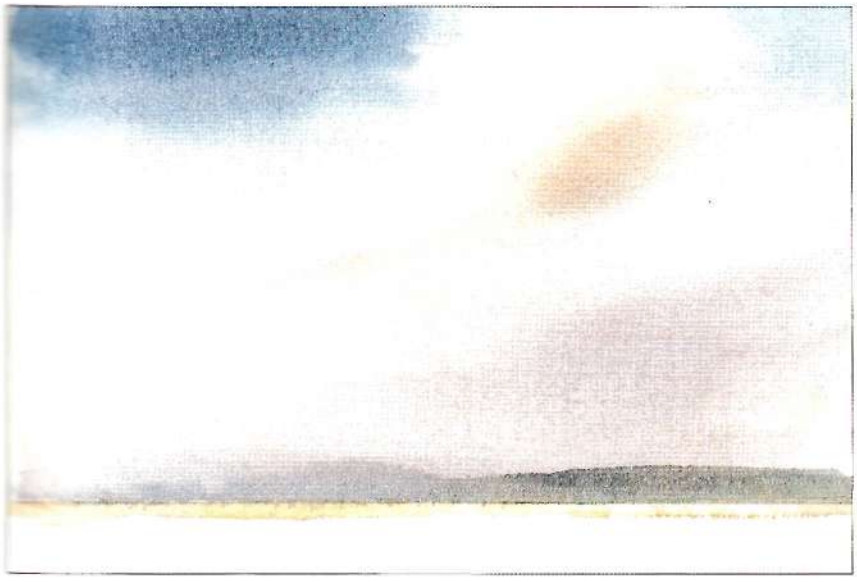
Допустим, композиция очень насыщена. Много зданий, деревьев или парусных лодок либо судов с вертикальными мачтами. Весь передний и средний план наполнен деталями. В таком случае мы пишем обычное небо. С другой стороны, если ключевые элементы расположены в отдалении и необъемны, тогда напрашивается низкая линия горизонта с набегающими облаками. Я нарисовал несколько эпизодов, где небо является доминирующим элементом композиции.



Грозовые облака
Небо написано по сухой бумаге влажными красками. Есть незакрашенные пятачки, что помогает создать игру переливов света.



Вечернее небо
Небо написано «влажным по влажному». Теплые тона по направлению кверху постепенно сменяются более прохладными.



Утренняя дымка
Это небо также прописано в технике «влажным по влажному». Обратите внимание на тусклый фиолетовый тон, протянувшийся по нижнему краю неба и по холмам, простирающимся на горизонте.

Закат солнца
На этом небе почти нет синих тонов. Мягкие переходы сиены натуральной и кадмия красного выполнены в технике «влажным по влажному». Когда я писал небо, то сначала оставил кружок для солнца сухим и лишь позднее добавил туда капельку размытого кадмия желтого.



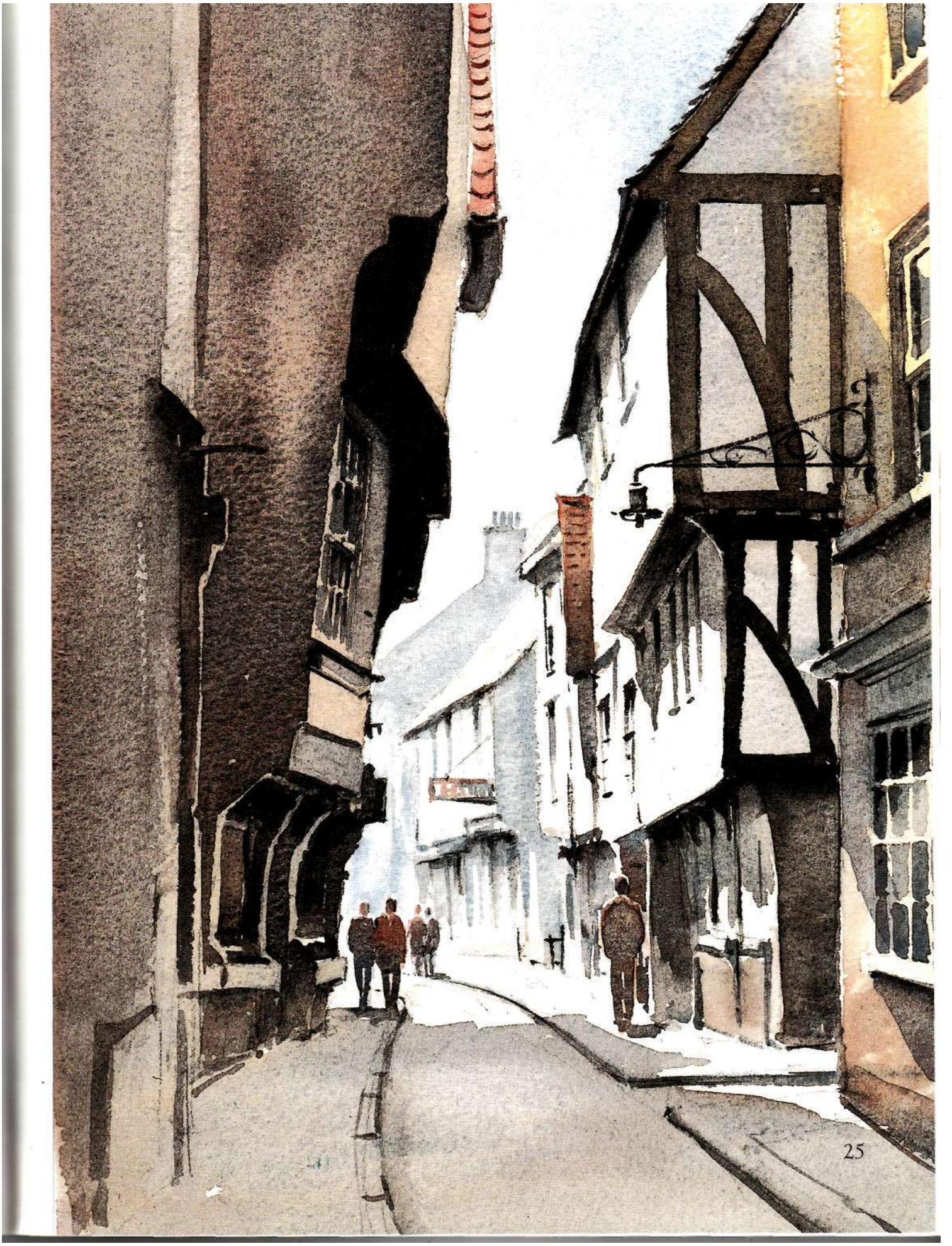


Воскресное утро
370 x 275 мм

Часть улицы на подходе к деревенской церкви. Здесь неоднократно использован принцип линейной перспективы. Посмотрите, насколько больше кажется белая калитка по сравнению со зданием церкви. Обратите внимание на покатые крыши домиков. Поскольку смотрящий расположен не так уж далеко от церкви, в этой картине мало возможности использовать воздушную перспективу. И все же цветы в палисаднике детально прорисованы, в то же время домики, деревья и церковь написаны в более мягких, размытых тонах.

Справа:
Старая улица, Йорк
185 x 260 мм

Многие художники любят рисовать эту всемирно известную улицу, длинную, узкую, с нависающими конструкциями домов. Прекрасная возможность поэкспериментировать с линейной и воздушной перспективой. Тенистая часть улицы на переднем плане хорошо контрастирует с солнечным просветом в дальней ее части. Обратите внимание, как по мере удаления тона и краски становятся все более размытыми. Дома в отдалении прописаны менее детально.



Использование ограниченной палитры

Работа с ограниченной палитрой позволяет нам учиться смешиванию красок. Я уже рассказывал вам, как из одного цвета создается большое количество оттенков. Теперь я расскажу, как несколько цветов можно превратить во множество других цветов и тонов. Растерянность, которую мы испытываем при работе с ограниченным количеством красок, скоро пройдет, и вы поймете, что все это намного проще, чем казалось вначале. Поскольку красок мало, то и не придется ломать голову, какую выбрать и что с чем смешивать.

Деревенская дорога

Скромный пейзаж идеален для работы с ограниченной палитрой. Возьмем три цвета — красный, желтый и синий. Эти краски можно смешивать, получая широкую гамму гармоничных цветов. Эту картину я нарисовал на листе зернистой бумаги форматом 380 x 280 мм, толщина 300 мкм.



Набросок

Вам потребуется

Краски:
- Сиена натуральная
- Светло-красная
- Французский ультрамарин

Кисти:
- 19 мм плоская
- 38 мм плоская
- № 10 круглая
- № 1 «такелажная»



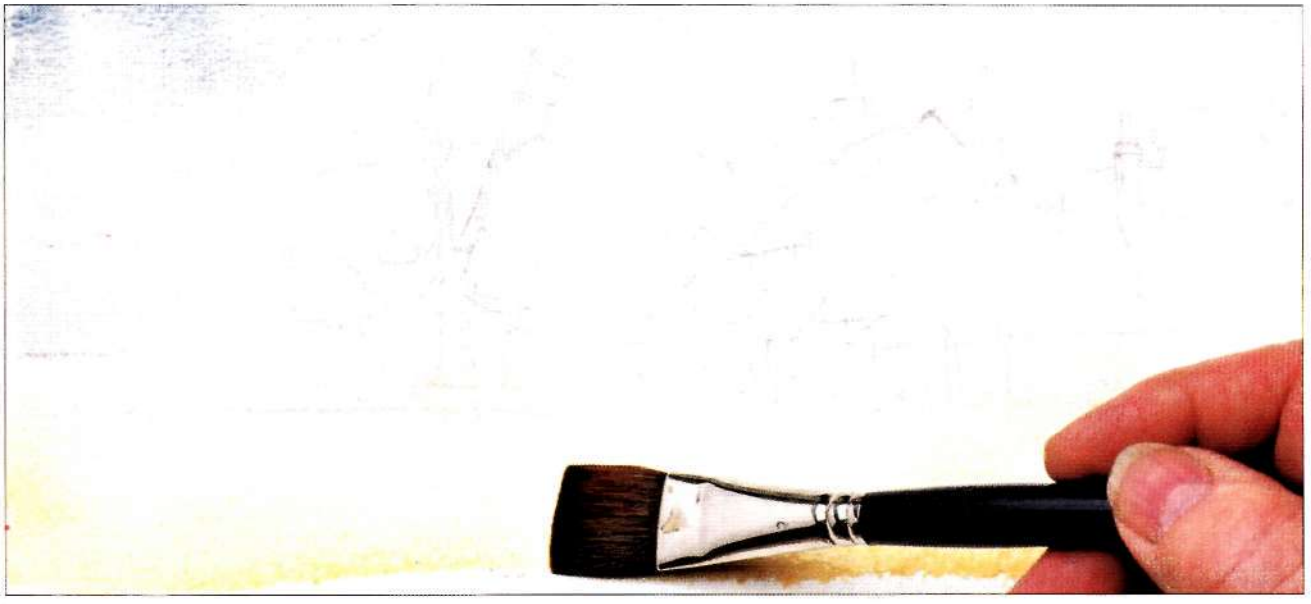
Сиена натуральная, светло-красная и французский ультрамарин при смешивании дают богатую гамму цветов.



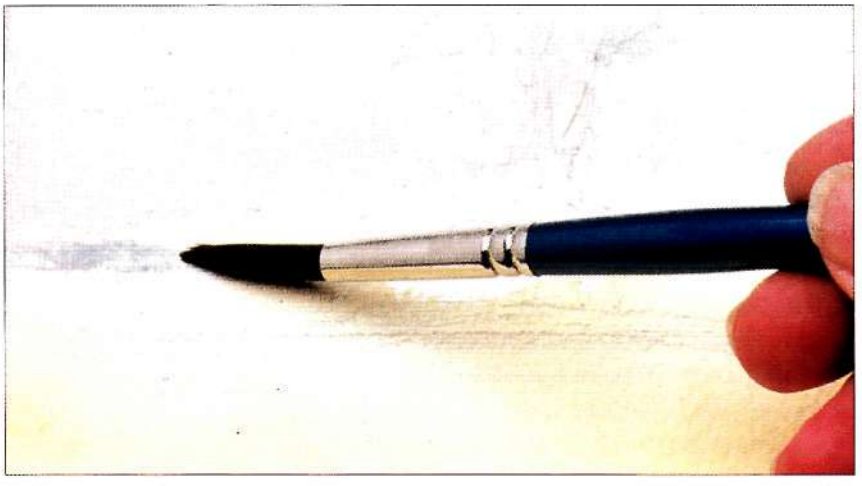
1. Используя набросок вверху, нанесите на бумагу легкие контуры. Затем плоской кистью 38 мм увлажните небо.

2. Добавьте немного светло-красной во французский ультрамарин. Плоской кистью 19 мм пишите голубые участки неба, делая тона более размытыми по мере продвижения к горизонту. Край неба выделите слабой размытой светло-красной полоской. Добавьте штрихи сиеной натуральной и светло-красной на нижней кромке облаков и неба.

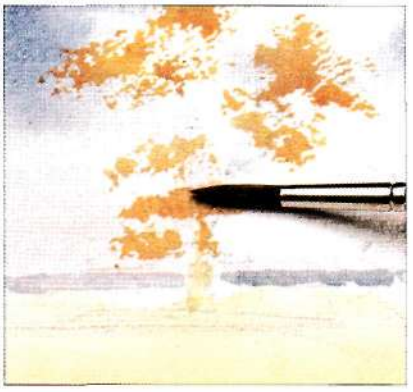




3. Передний план напишите размытым тоном сиены натуральной



4. Смешайте французский ультрамарин со светло-красной. Круглой кистью № 10 пропишите линию горизонта.



5. Светло-красную смешайте с сиеной натуральной, чтобы получился теплый светло-желтый тон. При помощи «сухой» техники нарисуйте листву дерева слева.



6. Добавьте в светло-желтый тон немного французского ультрамарина. Сделайте более темные мазки на листве, изображая затененную область.



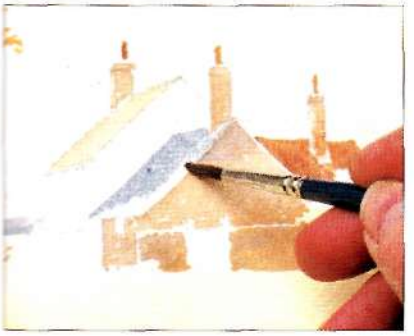
7. Добавьте в ту же смесь красок еще французского ультрамарина. При помощи «такелажной» кисти прорисуйте ветки дерева.



8. Прорисовав все ветки, возьмите круглую кисть № 10. Напишите ствол дерева.

9. Смешайте размытый тон светло-красный с каплей сиены натуральной. Закрасьте контуры труб и две поверхности крыш. Оставляйте белые незакрашенные точечки — это дает игру отблесков света. Более густым тоном напишите самую дальнюю крышу. Размытой светло-красной покрасьте стены здания, оставляя белые прожилки.





10. Очень размытым тоном французского ультрамарина закрасьте крышу ближайшего домика.



11. Смешивайте все три краски в разных пропорциях, чтобы получились разные тона зеленого. Кончиком и боковой стороной кисти нарисуйте деревья по обе стороны домиков. Пусть оттенки зеленого затекают друг на друга. Легкими штрихами добавьте в листву немного красного.



12. В темных тонах нарисуйте кусты за дальним краем домика. Кончиком кисточки прорисуйте изгородь. Смешайте сиену натуральную с каплей французского ультрамарина, чтобы изобразить траву по обеим сторонам дороги на переднем плане.



13. Смешайте сиену натуральную и французский ультрамарин. «Сухой» техникой изобразите траву посередине дороги.



14. Смешайте французский ультрамарин с каплей светло-красной и нарисуйте тени, отбрасываемые на крыши.



15. Нарисуйте дверь светло-красной, а окошки ультрамарином.



Законченная акварель

Прорисуйте мелкие детали, добавьте темные акценты на самом большом дереве; не забудьте о воротах со столбиками и водосточных желобах по краю крыш. Смешайте французский ультрамарин и светло-красную. Краска должна быть густой, но не сухой. Уверенными мазками рисуйте длинные вечерние тени — слева направо — поперек дороги и в нижней части композиции.



Осенняя дорога
270 x 180 мм

Еще один пейзаж, написанный с ограниченной палитрой. Я использовал только три цвета: кобальт синий, сиену жженую и сиену натуральную, причем акварель написана на бумаге кремового цвета. Обратите внимание: листва нарисована техникой «влажным по влажному».

> ***Совет:*** *Даже если вы обзаведетесь палитрой с восемью и более цветами, велика вероятность, что вы все равно будете пользоваться только тремя-четырьмя.*

Рисуем деревья

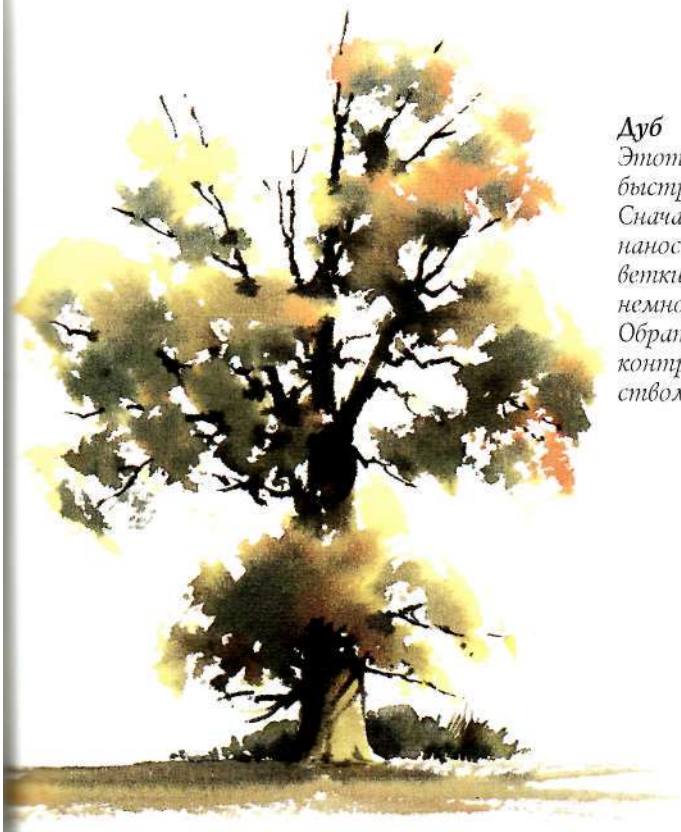
Пейзажисты должны хорошо рисовать деревья. Это занятие непростое, но увлекательное. Только нужно все время практиковаться. Деревья можно рисовать по-разному — в зависимости от их роли в композиции. Это могут быть бесформенные пятна где-то на горизонте. Чем ближе, тем очертания отчетливей. На передних планах деревья прописываются скрупулезно. В любом случае все зависит от акцента.

Например, деревья вокруг фермы (стр. 30) несут второстепенную функцию, поэтому они и нарисованы плоскими мазками. Если же дерево является центром композиции (стр. 37 и 38), с ним придется повозиться.

Каких только форм и размеров не бывают деревья! В разное время года я делаю их наброски. Например, если вы нарисуете зимние голые ветки лиственных деревьев, то летом вам уже будет легче изобразить их, покрытыми листвой. Я предлагаю вам несколько эскизов, посвященных деревьям, различных по форме и по текстуре самой живописи.

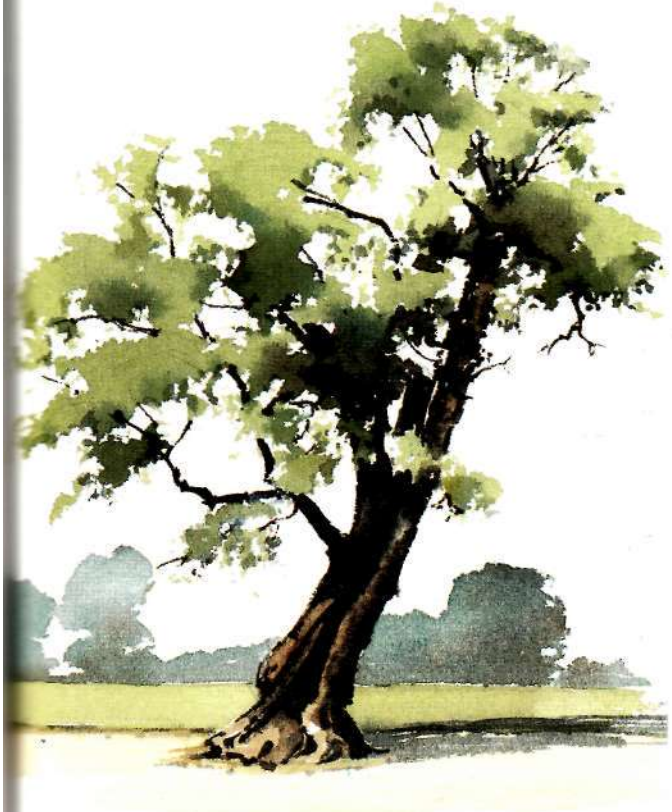


Дерево зимой
Рисовать мертвые засохшие или зимние деревья следует снизу, от земли. Карандашом нужно нанести легкие контуры, чтобы представить, как будет вписываться дерево в композицию. Задействуйте разные тона краски; ветви же следует изображать вперехлест — это создаст вашему дереву объемность.



Дуб

Этот старый дуб написан поздним летом, быстрыми мазками, «влажным по влажному». Сначала я писал листву: не давая высыхать краске, наносил следующие тона. Позже появились темные ветки — с помощью той же техники, отчего краски немного размывались (см. также стр. 36 и 37). Обратите внимание, как темный кустарник контрастирует со светлыми тонами нижней части ствола.





Ива

У плакучих ив длинные, тонкие и развесистые ветви и красивые листья. В основном листва написана техникой «влажным по влажному». Затем краски должны высохнуть. Длинные свисающие ветки с легкими полупрозрачными листьями написаны позже «сухой» техникой, вертикальными мазками сверху вниз.

Каштан

Всегда ищите деревья с необычными формами. У этого старого потрепанного непогодой каштана выщербленный временем ствол. Старайтесь делать как можно больше набросков деревьев. Тогда для любой композиции у вас будут в запасе интересные экземпляры.

Дерево в пейзаже

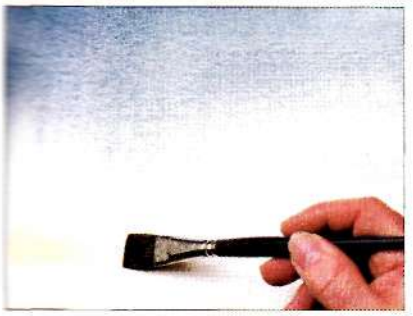












3. Добавьте в имеющийся тон немного сиены натуральной — это будет последняя линия-мазок над горизонтом.



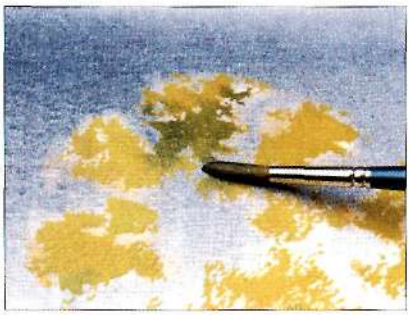
4. Теперь принимайтесь за листву дерева. Хорошенько очистите кисть. На еще мокром небе сделайте мелкие мазки сиеной натуральной (кисточку слегка смачивайте в воде). В результате получится новый тон, по которому легко будет рисовать листву. Синяя краска будет частично смазываться кисточкой, поэтому после каждого мазка промывайте ее в воде и снова берите мазок сиены натуральной.



5. Круглой кистью №10 синим кобальтом, смешанным с капелькой светло-красной, проведите линию горизонта, пока бумага еще влажная.



6. Смешайте французский ультрамарин, лимонную желтую, немного сиены натуральной и каплю воды, чтобы получился густой зеленоватый тон. Боковой стороной кисти начинайте рисовать листву в «сухой» технике.



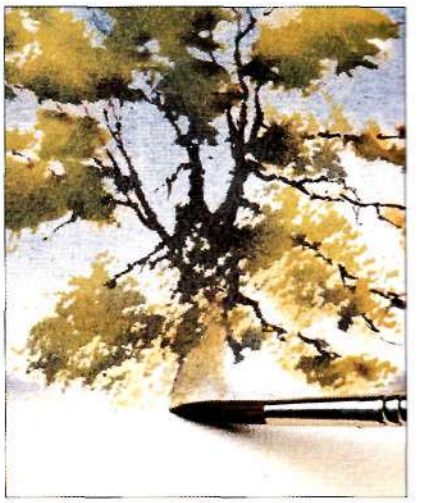
7. Добавьте в смесь еще немного французского ультрамарина. Помня о том, где находится солнце, нарисуйте тень на отдельных участках листвы.



8. В размытый тон французского ультрамарина добавьте светло-красную, чтобы получился средне-серый тон. Пока листва еще не высохла, колонком № 1 пропишите верхнюю часть ствола и самые толстые ветви.



9. Теперь нарисуйте более тонкие ветви, позволяя темному тону немного затекать на зелень листвы. Не забывайте, что ветки становятся тоньше к краю, поэтому начинайте мазок под углом, а к краю переходите на вертикальный мазок.



10. Тем же тоном, но уже круглой кистью № 10, нарисуйте ствол дерева. С правой стороны тон более разбавленный, подсвеченный солнцем.



11. В лимонную желтую добавьте немного французского ультрамарина и сиены натуральной. Круглой кистью № 12 сделайте широкие продольные мазки на переднем плане.



12. Круглой кистью № 10 смесью французского ультрамарина, лимонной желтой и светло-красной короткими мазками сверху вниз нарисуйте мелкий кустарник за деревом. Тонами то светлее, то темнее создайте игру светотени.



13. Добавьте во французский ультрамарин немного светло-красного. Кончиком кисточки прорисуйте изгородь. Тон немного размойте — и рисуйте тени веток на стволе и тень от дерева на траве.



Законченная акварель

Направление теней, отбрасываемых ветками на ствол дерева, показывает, что солнце светит с правой стороны. Под конец «такелажной» кисточкой нарисуйте стаю птиц в небе, дополняющую эту скромную композицию.



Солнечный свет и тени
255 x 255 мм

Я рассматриваю эту акварель как настоящий портрет дерева. Ярко-красные цветы на переднем плане пленяют нас, а дорога словно приглашает войти в картину.

Справа:
Утренняя прогулка
245 x 305 мм

Эту акварель я нарисовал в студии по памяти. Лошадки и наездники нарисованы в свободной манере: главное здесь — запечатлеть момент движения.

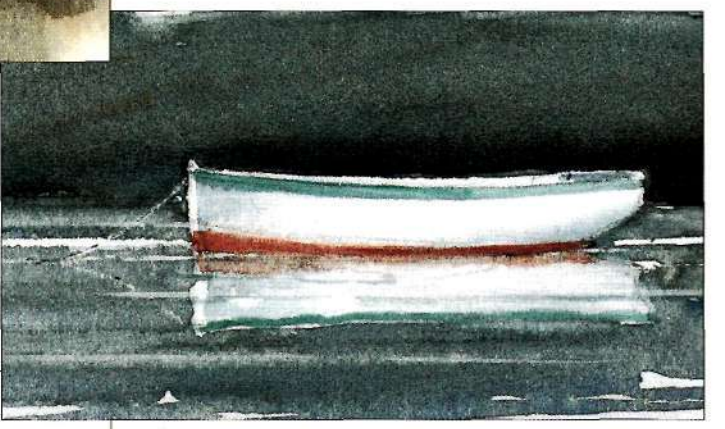


Рисуем воду

Часто начинающие художники не отваживаются рисовать воду. И напрасно. Просто возьмите и внимательно понаблюдайте за водой. Что вы видите? Здесь она более темная, там — более светлая: светлые тона, полутона, густые тона... Неправда, что вода бесцветна. Она как зеркало отражает все краски смотрящегося в нее мира. На этих страницах я попытаюсь показать, как изображать разные виды воды.



Неподвижная вода
В стоячей воде отражения почти зеркальны, правда, они как бы подернуты дымкой. Поэтому тона отражений должны быть менее интенсивными.



Подернутые рябью отражения
Эта лодка пришвартована на мелководье, покрытом легкой рябью. Поэтому отражение лодки слегка искажено — оно колышется. Заметьте, что светлые тона в отражении слегка темнеют.



Лужицы
Чтобы нарисовать лужицы, от художника требуется некоторая выдумка. Нужно расположить эти лужицы так, чтобы в них попало отражение вертикальных конструкций — в данном случае это нос баржи и ее мачта.

Движущаяся вода

Труднее всего запечатлеть движение воды. Но и тут вашим главным помощником окажется наблюдательность. Ведь на море, покрытом барашками, гребни волн — более темные, а вода между гребнями — светлее. Иногда художник, чтобы изобразить барашки на воде, оставляет в этих местах бумагу незакрашенной. Этот же способ используется ниже — для изображения падающей воды.





Водопад

Главный секрет при изображении водопада — это не рисовать там, где не надо. Другими словами, нужно оставить незакрашенной белую бумагу, показав скупыми мазками игру воды и ее переливы.

Мокрая мостовая

Техника прорисовки отражений в воде та же, что и в случае с водой, подернутой рябью. Мостовая никогда не бывает абсолютно ровной, поэтому предметы будут отражаться на мокрой поверхности как в кривом зеркале.

От вас потребуется особая тщательность, чтобы отражения вертикальных деталей, окон, человеческих фигур были правдоподобными и пропорциональными.



Рыбацкая лодка

Издавна очень многие маринисты рисовали акварелью. То же самое наблюдается и в наше время. Для нашей очередной поэтапной работы я выбрал небольшую старую шхуну, бросившую якорь недалеко от берега. В акварели использовались восемь красок; формат бумаги — 380 х 280 мм, толщина 425 мкм, зернистой текстуры.

Трудность в написании морских судов в том, что нужно аккуратно прописать всю их оснастку. Известно, что каждая хорошая картинка скрывает хороший рисунок. Так оно и есть. Как всегда, главным нашим помощником станет наблюдательность, старательность и практика. Собираясь писать эту композицию, я представил себе, что я вижу предметы насквозь: и вот я словно сделал рентгеновский снимок шхуны, увидев все ее задние контуры. Так невидимое сложилось в моем представлении с видимым.

Написать отражение на воде — тоже вполне посильная для вас задача. Главное — желание и трудолюбие.

Вам потребуется

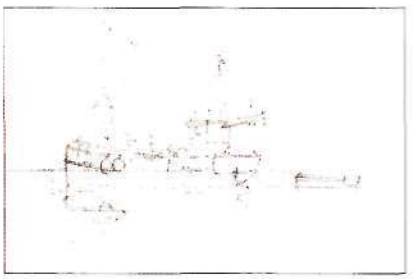
Краски:
- Кобальт синий
- Французский ультрамарин
- Сиена жженая
- Кадмий красный
- Кадмий желтый
- Светло-красная
- Лазурная голубая
- Сиена натуральная

Кисти:
- 19 мм плоская
- 38 мм плоская
- № 5 круглая
- № 10 круглая
- «Такелажная» № 1



Набросок с прорисованными деталями судна и его отражением.

1. Тонкой карандашной линией прорисуйте лодку и ее оснастку. Плоской кистью 38 мм увлажните область неба, кроме рубки.



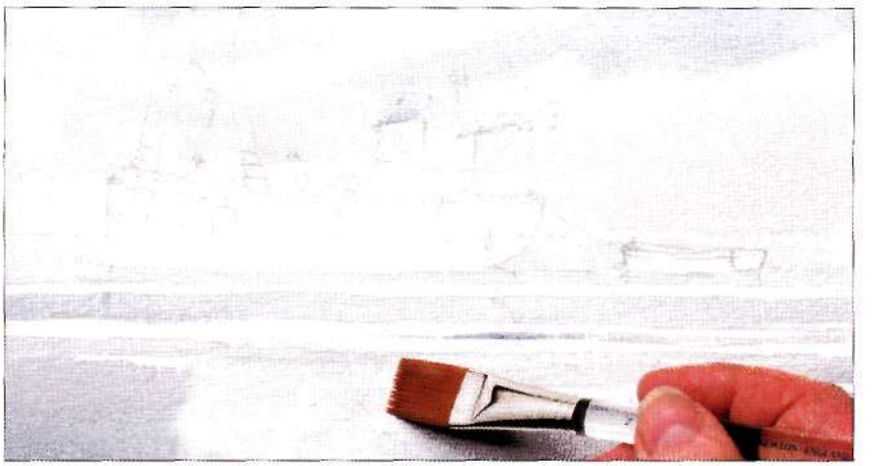


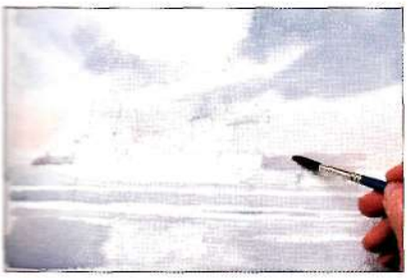
2. Смешайте французский ультрамарин, синий кобальт и светло-красную. Плоской 19-миллиметровой кистью размывами закрасьте небо: по мере продвижения к горизонту тона светлеют. Оставьте на небе пробелы для облаков.



3. По линии горизонта дайте размытый тон светло-красной. Ничего страшного, если краски на картине немного смешаются. Облака закрасьте размытым тоном сиены натуральной.

4. Нарисуйте участки воды темных тонов, оставляя пробелы, чтобы изобразить легкий прибой. Чистой влажной кисточкой снимите голубизну там, где должны отражаться облака.

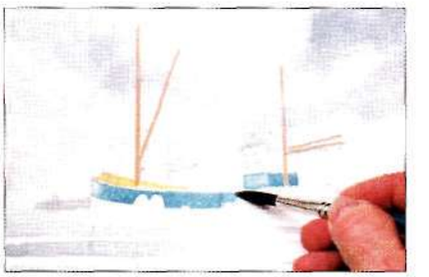




5. Круглой кистью № 10, используя тот же голубой тон краски, нарисуйте берег в отдалении.



6. С помощью «такелажной» кисти сиеной жженой нарисуйте мачту и перекладины. Чтобы линии были прямыми, можно использовать линейку.



7. Круглой кистью № 10 размытым тоном сиены натуральной нарисуйте внутреннюю часть лодки. Лазурной голубой закрасьте нижнюю часть рубки и верхнюю часть обшивки. Там, где отражается солнце, должен быть размытый тон.



8. Крышу рубки закрасьте смесью кадмия красного с кадмием желтым. Нижнюю часть обшивки закрасьте сиеной жженой, затем сделайте несколько мазков умбры жженой. Снимите немного краски с носовой части обшивки — это блики солнца.



9. Смешав кадмий красный и кадмий желтый, нарисуйте швартовочные мешки и сигнальные флажки. Чередуйте темные и светлые тона — так вы придадите объемность предметам.

10. Тона французского ультрамарина и светло-красной используйте для прорисовки мелких деталей оснастки и для притенения деталей лодки.



11. Французским ультрамарином круглой кистью №5 нарисуйте свернутый парус.



12. Тем же способом (6—10) нарисуйте шлюпку.





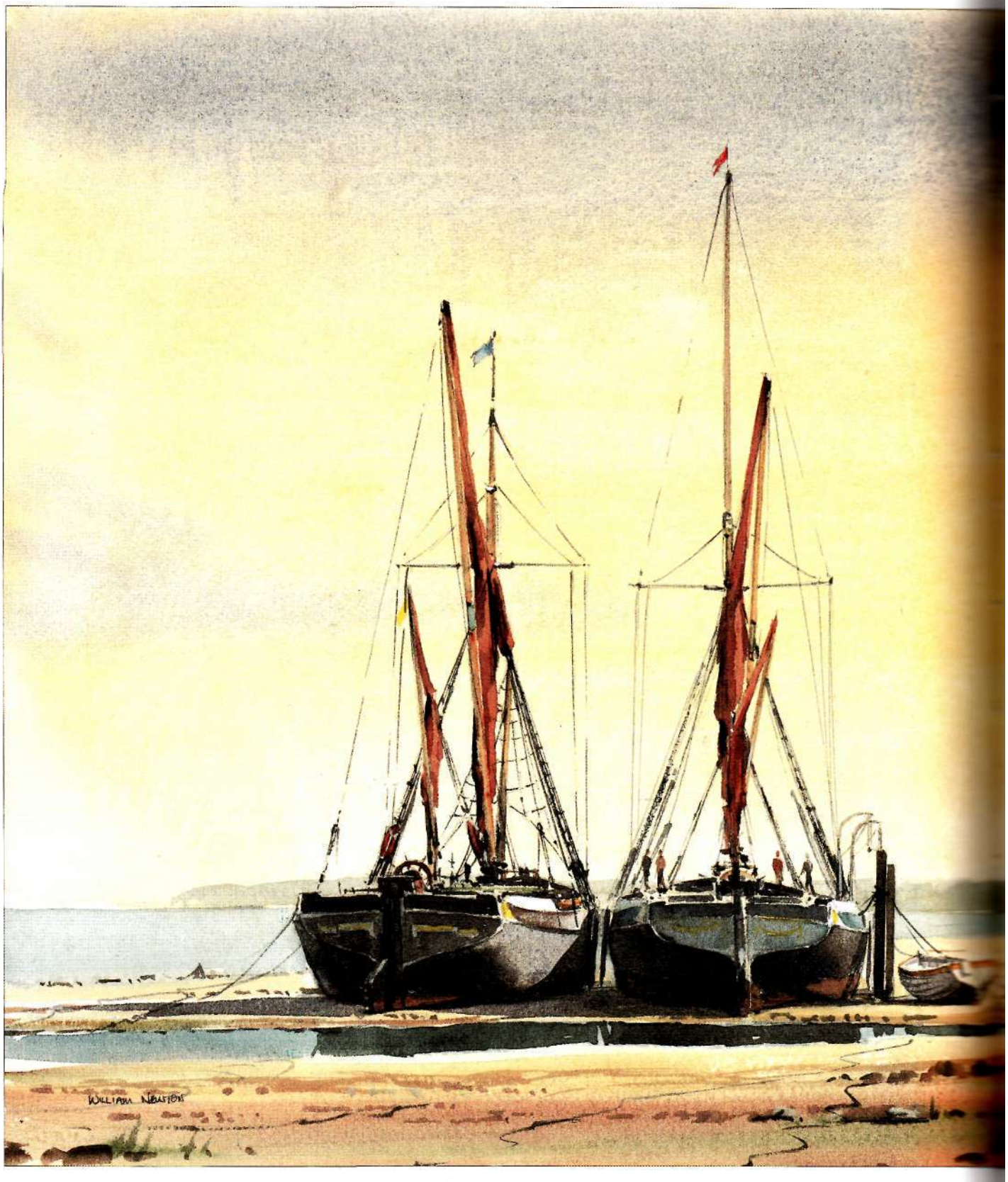
13. Смешав французский ультрамарин со светло-красной, кончиком «такелажной» кисти прорисуйте оснастку.

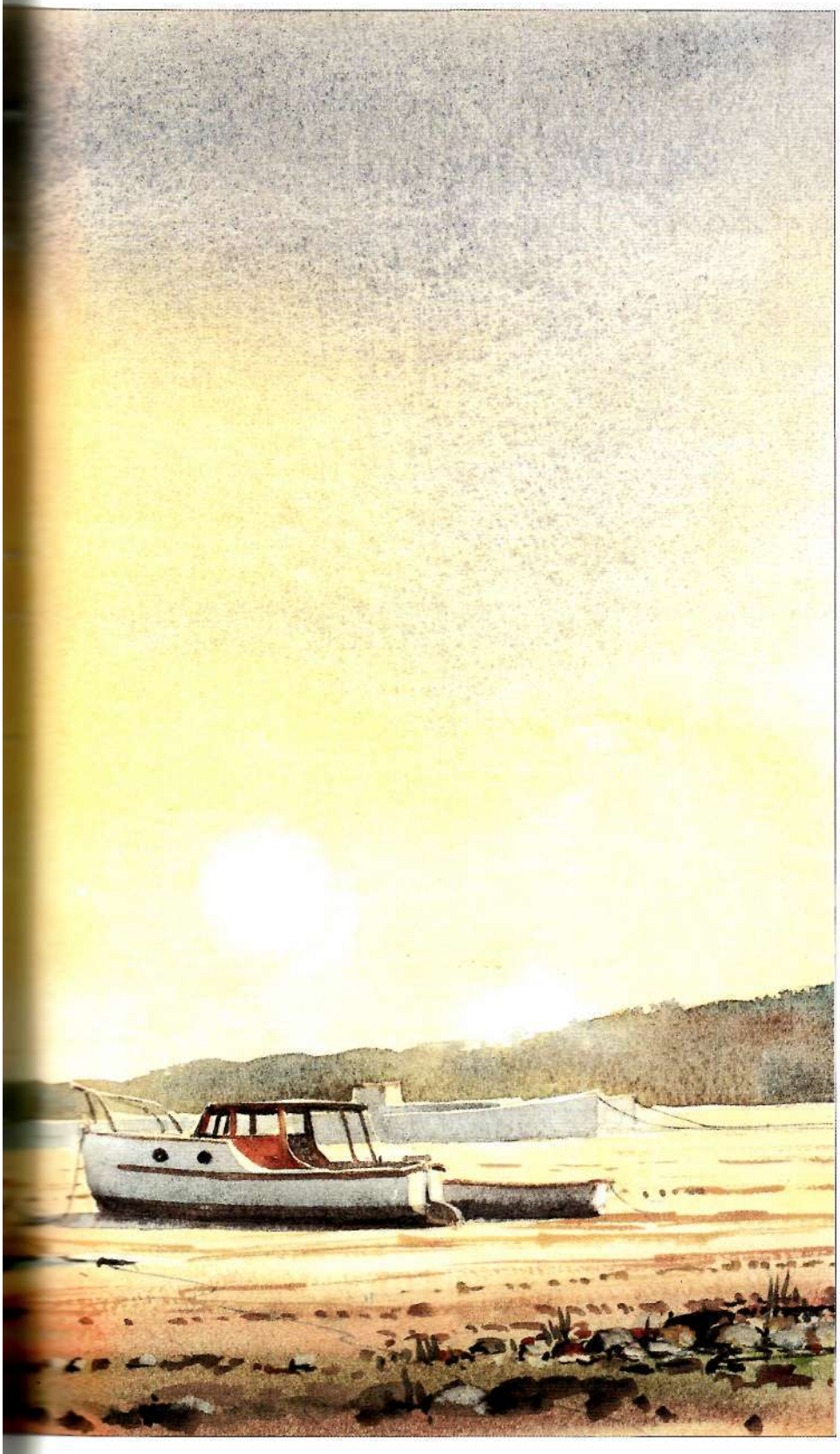
14. Смешайте французский ультрамарин и сиену натуральную. Горизонтальными мазками круглой кистью №10 подчеркните зыбь воды, оставляя длинные, беспорядочные пробелы — это дышит прибой. Когда краска высохнет, начинайте прорисовывать отражения на воде с использованием, соответственно, тех тонов, в которых были нарисованы сами предметы. Обратите внимание на то, что отражение видно только на более темных участках воды и что тона отражений более приглушенные.





Законченная акварель
Обратите внимание, как нарисовано небо: оно делает композицию законченной и гармоничной.


WILLIAM NEWTON



Красота утра
560 x 380 мм

Эта большая студийная работа была выполнена на толстой бумаге. В основу легли наброски и акварели, написанные с натуры в одном из моих излюбленных мест. Сначала был нарисован темный ландшафт вдали, затем небо над ним, что позволило подчеркнуть перспективу. Бледное солнце — это размыв чистой влажной кистью. Большую часть неба занимают размывы сиены натуральной, придающие акварели теплое, лучистое сияние.

Алфавитный указатель

Блики 17, 22, 29

Ветки деревьев 15, 17, 28, 33, 36
«Влажным по влажному», техника 15, 22, 23, 31, 33
Вода 40-41, 43, 45

Горизонт 17, 22, 23, 27, 34, 35

Деревья 4, 15, 17, 22, 30, 31, 32-33, 34-37, 38
Дома 4, 13, 16-19, 21, 24-25, 29-30

Закрашивание деталей 14

Композиция 6, 16, 20-23, 30, 32, 33, 37, 45

Листва деревьев 4, 15, 17, 28-29, 31, 32-33, 35-36

Лодки 4, 6, 15, 19, 44, 40, 42-45, 47, 48
Лошади 38

Небо 17, 22-23, 27, 34, 37, 42, 45, 47

Облака 22, 27, 42-43
Отражения 40, 42, 43, 45

Перспектива 6, 17, 20-22, 24
Правило одной трети 20

Лессировка 14

Размывы постепенные 14 смешивание 8

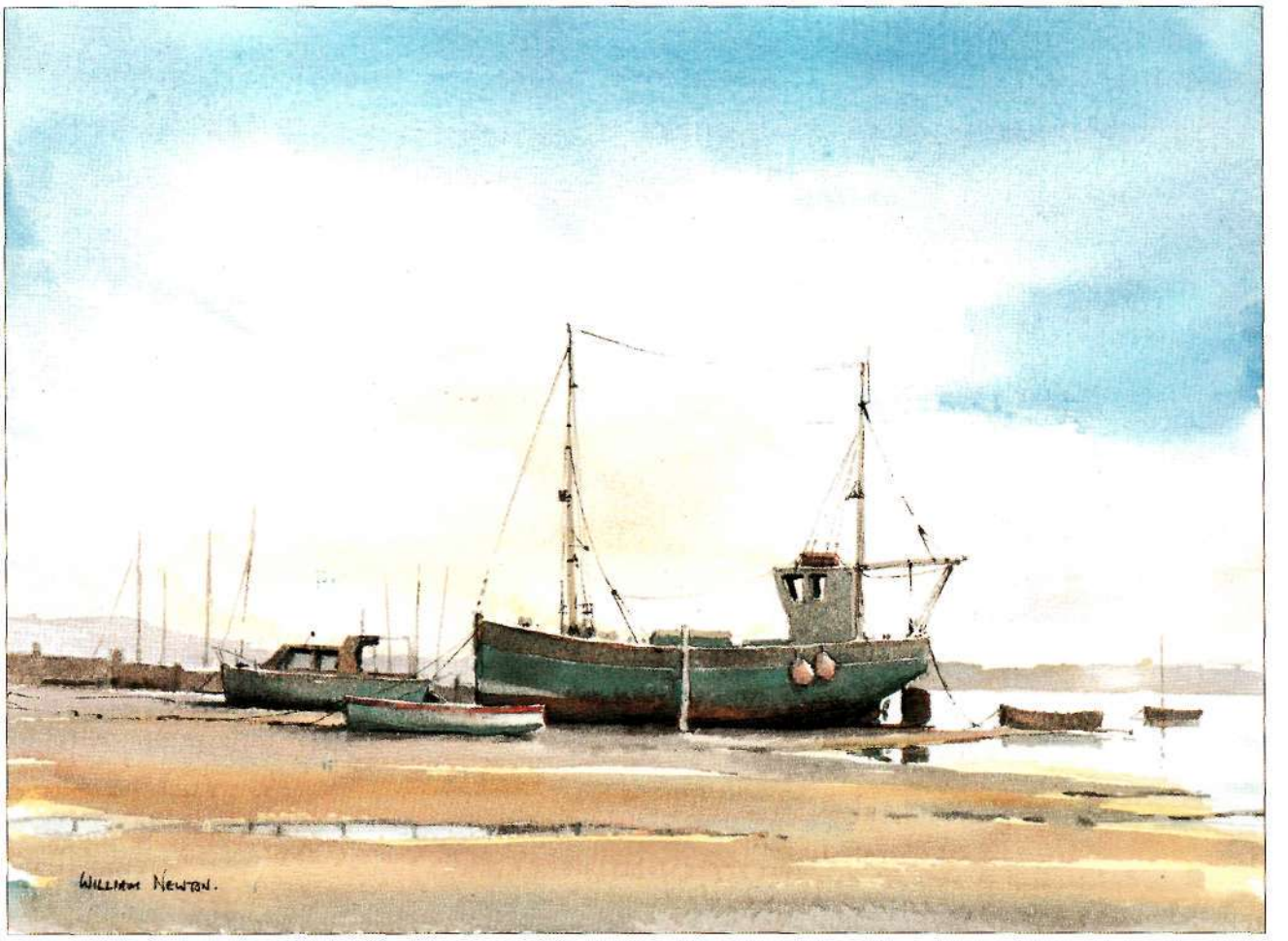
Солнце 4, 19, 23, 24, 38, 47
«Сухая» техника 15, 17, 33, 34, 35

Тени 4, 14, 18, 24, 30, 36, 37, 38, 44
Тон 16-19
Тонкие линии 15

Цвет 8-9, 12 выбор цвета 16-19, 26-31 смешивание цветов 13, 26

Тихий берег
380 x 280 мм

На этой акварели солнечный свет падает на группу лодок сзади, обозначая их силуэты. Этой акварелью я хотел передать чувство покоя и умиротворения во время отлива.



Акварельная живопись

ШАГ ЗА ШАГОМ
Уроки живописи
1

Уильям Ньютон предлагает вам великолепное практическое руководство по акварельной технике. С его помощью вы сможете освоить несложные приемы живописи. Наглядные поэтапные рисунки приведут вас в прекрасный мир акварели. Благодаря этой книге вы познакомитесь с основными законами композиции и перспективы, научитесь создавать особые эффекты, наполняя картину светящимися цветами, воздухом и светом.

Основные эпизоды книги:

- Использование цвета
- Основные приемы
- Композиция и перспектива
- Рисуем фермерский домик
- Рисуем небо и деревья
- Рисуем воду



Смешав ультрамарин и немного светло-красной, прорисуйте линию горизонта.



Нарисуйте листву «сухой» техникой.



Ветки рисуйте самой тонкой кистью.



Для листвы используйте разные тона зеленого.



Законченная акварель

ISBN 5-902059-03-8
9 785902 059035

КРИСТИНА & К°