

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5

Раздел первый

ТЕХНИКА 21

- ДЕНЬ 1. **МАЗКИ 22**
- ДЕНЬ 2. **КРИВЫЕ ЛИНИИ И ОКРУЖНОСТИ 28**
- ДЕНЬ 3. **ПРЯМЫЕ ЛИНИИ И ТРЕУГОЛЬНИКИ 36**
- ДЕНЬ 4. **КОМПОЗИЦИОННАЯ СХЕМА 42**
- ДЕНЬ 5. **СЛОЖНЫЕ МАЗКИ 48**
- ДЕНЬ 6. **СЛОЖНЫЕ КРИВЫЕ ЛИНИИ 54**

Раздел второй

СЛОЖНЫЕ ФОРМЫ 59

- ДЕНЬ 7. **МНОГОСЛОЙНОЕ НАНЕСЕНИЕ ТОНОВ ОТ СВЕТЛЫХ К ТЕМНЫМ 60**
- ДЕНЬ 8. **ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ПЛАН 66**
- ДЕНЬ 9. **ПАТТЕРН 70**
- ДЕНЬ 10. **СВЕТ И ТЕНЬ 76**
- ДЕНЬ 11. **СМЕШЕНИЕ ОТТЕНКОВ 80**
- ДЕНЬ 12. **ПАДАЮЩАЯ ТЕНЬ 86**

Раздел третий

СЛОЖНЫЕ ФОРМЫ 93

- ДЕНЬ 13. **УГЛЫ И СКЛАДКИ 94**
- ДЕНЬ 14. **ФРАГМЕНТАРНОЕ РАСКРАШИВАНИЕ 100**
- ДЕНЬ 15. **ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ЦВЕТА 106**
- ДЕНЬ 16. **ТОНКИЕ ЛИНИИ 110**
- ДЕНЬ 17. **БЛИКИ, ПОЛУТОНА И ТЕНИ 114**
- ДЕНЬ 18. **ЖЕСТОВЫЙ НАБРОСОК 122**

Раздел четвертый

ЯРКОСТЬ, ОБЪЕМ И ГЛУБИНА 129

- ДЕНЬ 19. **ДВИЖЕНИЕ 130**
- ДЕНЬ 20. **ЯРКОСТЬ 136**
- ДЕНЬ 21. **ПРЕДМЕТ В ПЕРСПЕКТИВЕ 142**
- ДЕНЬ 22. **ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 150**
- ДЕНЬ 23. **ГРАДАЦИЯ СЕРОГО ЦВЕТА 158**
- ДЕНЬ 24. **ОБЪЕМ 164**

Раздел пятый

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 175

- ДЕНЬ 25. **ЛАНДШАФТНЫЙ ПЕЙЗАЖ: ПУСТЫНЯ 176**
- ДЕНЬ 26. **ЛАНДШАФТНЫЙ ПЕЙЗАЖ: ДЖУНГЛИ 184**
- ДЕНЬ 27. **ИТОГОВАЯ РАБОТА: ПУСТЫНЯ, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 190**
- ДЕНЬ 28. **ИТОГОВАЯ РАБОТА: ПУСТЫНЯ, ЧАСТЬ ВТОРАЯ 196**
- ДЕНЬ 29. **ИТОГОВАЯ РАБОТА: ДЖУНГЛИ, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 202**
- ДЕНЬ 30. **ИТОГОВАЯ РАБОТА: ДЖУНГЛИ, ЧАСТЬ ВТОРАЯ 210**
- ДЕНЬ 31 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ 214

ОБ АВТОРЕ 216

Введение

О, акварель! Ее воздушная, светящаяся изнутри красота — это просто восторг. Акварель очень своенравна и в то же время сговорчива. Она легко растекается, взрывается красочными оттенками и рассыпается на множество штрихов, создавая текстуру и глубину, которые невозможно передать ни одним другим художественным средством.

Вам знакомо чувство влюбленности, когда ни дня не можешь прожить без любимого человека? Такой была моя история с акварелью. Слишком сильное сравнение, скажете вы? Знаю, но так оно и есть. Я влюбилась в акварель до одержимости. Я часами вникала во все хитрости и тонкости и думала о рисовании даже тогда, когда не рисовала.

Мои мама, бабушка и дедушка были художниками по акрилу. Я тоже несколько раз пробовала себя в живописи, но находила свои работы в лучшем случае сносными. И, конечно же, я баловалась акварельными красками в начальной школе. Но только став профессиональным каллиграфом и дизайнером, я открыла для себя высококачественную акварель — и что-то вдруг изменилось.

С качественными материалами процесс стал приносить такое удовольствие, что мне захотелось научиться большему.

Это увлечение быстро переросло в важную составляющую моей карьеры художника и дизайнера. Я начала использовать акварель для иллюстрации крупных брендов и креативного декора свадеб и других мероприятий. Я стала много путешествовать и делиться своими знаниями и опытом. За эти годы я обучила тысячи студентов, научилась общаться с начинающими и зрелыми художниками и более конструктивно мыслить. Я пришла к выводу, что акварельная живопись — это анализ неудачных попыток и постоянное совершенствование мышечной памяти и техники.

Я всегда выбирала сложные для себя темы и по максимуму вкладывала в них свои знания и умения. На каждом этапе моих отношений с акварелью я принимала ситуацию такой, какая она есть, — не разочаровывалась в результатах, а училась наслаждаться процессом и постигать его.

Будучи самоучкой, я нарушала правила и упорно училась. Я написала эту книгу, чтобы помочь вам сделать то же самое (и, возможно, избежать некоторых подводных камней). И вот вам мой совет: ставьте перед собой сложные задачи, рисуйте не так, как «положено», и спрашивайте себя, что вам в этом нравится. Освоение акварельной техники, как и любое другое дело, требует труда, упорства, практики и, самое главное, терпения. Наберитесь терпения и оцените вещи новым взглядом — взглядом художника. Но прежде вам следует начать с малого и идти от простого к сложному. Попытки сразу нарисовать цветок или тукана, не отработав технику кисти, как правило, ведут к разочарованию: сначала нужно овладеть базовыми навыками и только потом переходить к форме и структуре.

На протяжении всей этой книги мы будем развивать мышечную память и учиться видеть общие формы предметов. Любой предмет, каким бы сложным он ни казался, можно разбить на очень простые формы, такие как круги и овалы. Освоение техники кисти и рисования мы начнем с практики этих основных форм, тренировки восприятия базовой цветовой палитры и изучения правил композиции. С каждым днем мы будем создавать более сложные

работы, опираясь на пройденный материал и развивая ваши умения и навыки. Знание основных приемов и техник — это основа основ, и данная книга даст вам такое знание.

Надеюсь, вам понравится изучать акварель и вы продолжите ею заниматься с новым пониманием этого вида живописи и себя как творческой личности. А когда сформируется прочная база, можно развивать собственный стиль. Воспринимайте каждый шаг творческого процесса — и даже не слишком удачные попытки — как возможность дальнейшего роста. Акварель может быть непредсказуемой и в то же время удивительно послушной. Я уверена, что вы будете удивлены своими скрытыми творческими способностями — иногда достаточно просто взглянуть на вещи с другого ракурса. В свою очередь, мне бы хотелось наблюдать за вашим прогрессом и увидеть ваши любимые работы. Если у вас есть аккаунт в соцсетях, добавляйте свои картины через хештег `#everydaywatercolor`.

Итак, начнем с основ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Впервые я попробовала рисовать акварелью много лет назад, наверное, еще в детском саду. Воспитательница выдала нам дешевые наборы с красками, напоминающими замусоленные тени для век, жесткие кисточки с торчащей во все стороны щетиной и бумагу, которая скорее предназначалась для ксерокса. Шедевры, которые мы создали в тот день, были, конечно же, водружены на холодильник гордыми родителями, но вскоре уступили место другим творениям.

Мой последующий опыт работы с акварелью был кардинально иным. Когда находишь подходящие для себя материалы и рисуешь в свое удовольствие, этот вид живописи настолько затягивает, что иногда просто невозможно оторваться. Я серьезно — это меняет все. И я с радостью поделюсь с вами списком своих любимых принадлежностей, а также объясню, чем они так хороши.

КРАСКИ

Акварельная краска представляет собой смесь порошкового пигмента и гуммиарабика, водорастворимого связующего вещества (наполнителя). И чем больше его содержание, тем дешевле краска, но хуже чистота и стойкость пигмента. Ученические краски содержат больше наполнителя и выглядят более тусклыми, в то время как профессиональные обладают более высоким качеством в плане прозрачности, стойкости и цвета. На мой взгляд, лучше сразу раскошелиться на профессиональные краски. Ваши глаза загорятся, когда вы увидите разницу в своих работах. Вы заметите, что ваши цвета менее грязные, чем при работе с ученическими красками, — а грязные цвета для акварелистов подобны смерти (более подробно об этом позже).

Моя палитра состоит из профессиональных красок Winsor & Newton следующих цветов:

Черная слоновая кость (*Ivory Black*), ультрафиолет (*Ultraviolet*), прусская лазурь (*Prussian Blue*), кобальт синий (*Cobalt Blue*), фтало бирюзовый (*Phthalo Turquoise*), циановый зеленый (*Winsor Green*), травянисто-зеленый (*Sap Green*), оливковый (*Olive Green*)

Лимонно-желтый (*Lemon Yellow Deep*), охра желтая (*Yellow Ochre*), крапlak алый (*Scarlet Lake*), яркий розовый (*Opera Rose*), кадмий оранжевый (*Cadmium Orange*), циановый оранжевый (красный оттенок) (*Winsor Orange (red shade)*), жженая умбра (*Burnt Umber*)

Количество красок в палитре может быть разным. Кто-то предпочитает меньший выбор опций, кто-то — большой. Все зависит от того, как художник смешивает краски и разнообразит цветовые оттенки своей палитры. Так, смесь лимонно-желтого и прусской лазури дает совсем другой оттенок зеленого, чем смесь лимонно-желтого и фтало бирюзового. Я рекомендую вам сходить в ближайший магазин товаров для творчества и протестировать несколько видов красок. Если будете покупать Winsor & Newton, знайте, что их качество оценивается номерами от 1 до 4. Чем больше номер, тем выше качество краски (и ее цена). Если вы увидите слово «оттенок» в названии цвета (скажем, «оттенок лимонно-желтого» вместо «лимонно-желтый»), это значит, что производитель смешивает несколько более дешевых пигментов для получения нужного оттенка, а не оригинальный пигмент. Такие краски дешевле, но они дают более грязные цвета, а мы с вами знаем, что такое грязные цвета...

Примечание. Возможно, вы заметили, что в моей палитре нет белой краски. Я предпочитаю осветлять цвета влажной кистью, поэтому всегда использую две емкости с водой: одну — для промывания кисти, а другую — для разбавления цвета. Более подробно мы поговорим об этом в следующем разделе.

БУМАГА

Бумага для акварели бывает трех видов: горячего прессования, холодного прессования и необработанная. Бумага горячего прессования имеет гладкую поверхность, у которой практически отсутствует рельеф, то есть зернистость и текстура. Такая поверхность плохо удерживает краску и воду, поэтому я предпочитаю бумагу холодного прессования. У нее замечательная рельефная текстура, обеспечивающая идеальное сцепление краски с поверхностью и точное нанесение мазков. При этом она не такая грубая, как необработанная. Особенности поведения краски на разных видах бумаги могут существенно сказаться на результатах работы.

Еще один важный момент, который следует учитывать при выборе бумаги, — это ее плотность. Она измеряется в фунтах (lb) и граммах на квадратный метр ($\text{г}/\text{м}^2$). На мой взгляд, бумага плотностью менее 140 фунтов ($300 \text{ г}/\text{м}^2$) слишком тонкая, так как при высыхании краски она коробится. В принципе необя-

зательно использовать бумагу толще 300 г/м^2 , но это может обеспечить лучшую впитываемость. Я предпочитаю блоки Fabriano или экстрабелую бумагу Stonehenge Aqua из 100-процентного хлопка плотностью 300 г/м^2 . Рисование на блоке, а не на отдельных листах гарантирует предварительное натягивание бумаги, а если бумагу плотностью менее 300 г/м^2 не натянуть, то при нанесении воды и краски она деформируется. Блок проклеен со всех четырех сторон, так что можно спокойно оставить в нем картину до полного высыхания, и с ней ничего не случится. Чтобы аккуратно отделить ее от остальных листов, вам понадобится линейка или тонкая пластинка. Если же вы рисуете на отдельных листах бумаги, я рекомендую прикрепить их по периметру художественной клейкой лентой, чтобы создать подобие блока.

КИСТИ

Если говорить о материалах, то решающую роль для меня сыграла смена кистей. Долгое время я пользовалась жесткими кистями (из шерсти козы, верблюда или смешанного волоса); после погружения в воду такая кисть напоминает мокрую швабру. Между тем очень важно, чтобы акварельные кисти сохраняли форму и элас-

тичность во влажном состоянии, и лучше всего с этим справляются соболиные и колонковые кисти. Они прекрасно удерживают краску и принимают разные формы — правда, стоят достаточно дорого. Если колонковые инструменты для вас слишком дорогие, то кисти Princeton из синтетических волокон не подорвут ваш бюджет. Они тоже достаточно упругие и хорошо держат краску.

Я использую следующие виды и размеры кистей:

Круглая № 2 | Круглая № 6 | Круглая № 16

Я предпочитаю круглые кисти с острым кончиком из-за их универсальности — идеального свойства для техники, в которой я работаю. Обычно я рисую быстро, постоянно переключаясь с широких мазков на мелкие детали, и круглые кисти позволяют выполнять и то и другое. Возможно, со временем вы обнаружите, что для вашего стиля больше подходят кисти с круглым и плоским концом или какие-то другие. Не бойтесь экспериментировать с разными материалами и инструментами и выбирать те, которые вам больше подходят.

ДРУГИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Художественные и графитовые карандаши различаются по степени твердости (H) и мягкости (B) в зависимости от типа и тона линии. Я предпочитаю твердо-мягкий карандаш (HB), так как он наносит более легкие линии. Один из моих любимых инструментов для создания эскизов — это твердо-мягкий механический карандаш Staedtler. Также у меня всегда под рукой высокополимерный ластик, бумажные полотенца и, как я уже говорила, две чашки с водой: одна — для полоскания кисти, а другая — для набора чистой воды и создания нового цвета. Я пользуюсь переносной палитрой, в которой имеется двадцать восемь углублений. В каждое из них я выдавливаю около $\frac{1}{3}$ 14-миллилитрового тюбика краски и оставляю ее сохнуть на ночь — так я не трачу лишнюю краску. Это немаловажно, поскольку я работаю с настоящим пигментом, а когда краска слишком влажная, ее легко передозировать. К тому же в акварели можно обойтись небольшим количеством пигмента.

ТЕОРИЯ ЦВЕТА

Итак, с материалами мы разобрались, и теперь еще один важный момент для понимания акварели (и в принципе всех областей знаний, имеющих отношение к цвету) — теория цвета.

Цвет играет огромную роль в том, чем я занимаюсь, будь то живопись или дизайн. Использование цвета может быть невероятно эффективным и выразительным либо дисгармоничным и обескураживающим. Наш мозг очень сильно реагирует на единство и гармонию, и, если цвета вашей работы передадут этот тандем, ваши зрители будут вам благодарны. Я начну с основ теории цвета и на примере цветового круга объясню, как образуются цвета и как они вместе работают.

ОСНОВНЫЕ (ПЕРВИЧНЫЕ) ЦВЕТА:

красный, синий и желтый.

Эти три цвета нельзя получить путем использования или комбинирования других цветов. Если соединить их в равных частях, получится черный цвет. Все остальные цвета являются их производными.

ВТОРИЧНЫЕ ЦВЕТА:

оранжевый, зеленый и фиолетовый.

Эти цвета получаются путем соединения равных частей двух базовых цветов. Красный и желтый образуют оранжевый, синий и желтый — зеленый, а синий и красный — фиолетовый.

ТРЕТИЧНЫЕ ЦВЕТА:

желто-оранжевый, красно-оранжевый, желто-зеленый, сине-зеленый, сине-фиолетовый, красно-фиолетовый.

Эти цвета создаются смешением первичного и вторичного цветов — отсюда и их название.

