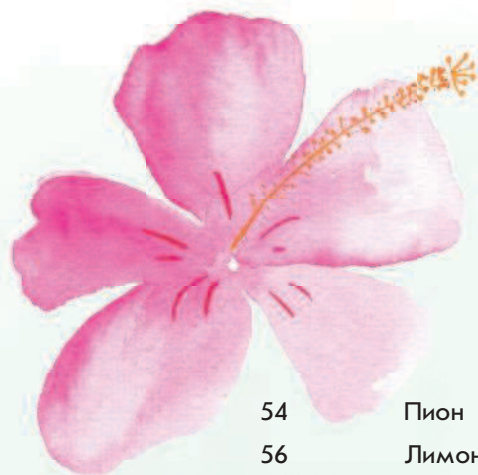

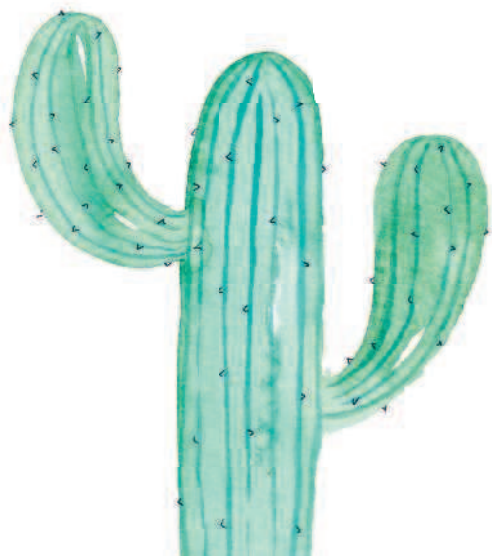
ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	4	Анемон	22
ОСНОВЫ	6	Ветка ивы	24
Материалы	6	Мороженое в глазури	26
Бумага	6	Лама	28
Кисти и принадлежности для рисования	7	Сансевиерия	30
Краски	8	Розовый бутон	32
Нанесение краски	8	Нежный венок из листьев	34
НАЧНЕМ	11	Земляника	36
Ананас	12	Цветок	38
Пончик с малиной	14	Фламинго	40
Лист монстеры	16	Весенняя листва	42
Авокадо	18	Нежный суккулент	44
Кактус Сердце	20	Кисть бузины	46
		Фруктовый лед	48
		Цветущий кактус	50
		Праздничный венок	52

Роза	54	Пион	86
Киви	56	Лимон	88
Кит	58	Цветочный венок	90
Гибискус	60	Суккулент пестролистный	92
Лист белой акации	62	Спиральное мороженое	94
Цветочный венок	64	Цветущая ветка вишни	96
Папоротник	66	Венок из суккулентов	98
Кактус пустыни	68	Арбуз	100
Тукан	70	Гинкго	102
Банановый лист	72	Цветок лотоса	104
Мягкое мороженое	74	Зеленая ветка	106
Тропический венок	76	Вишни	108
Эвкалипт	78	Комнатный кактус	110
Апельсин	80		
Цветок в горшке	82	Об авторе	112
Шоколадный пончик	84	Благодарности	112

ОТ АВТОРА

Прекрасно, что ты читаешь эти строки. Это значит, что тебя интересует замечательная тема — акварель.

Рисование акварелью поможет тебе не только создать свои собственные художественные произведения, но еще и абстрагироваться от повседневности и снять напряжение.

Моя страсть к работе с этими красками, как наверное и твоя, возникла не на уроках рисования в школе. Несколько лет назад я соприкоснулась с этэгами (открытки с рисунком, японская разновидность акварели), и с тех пор эта тема меня больше не отпускает. Когда я сижу перед листом бумаги с кистью и красками, мне нужно следить за тем, чтобы не остаться за рисованием до следующего утра.

Меня восхищает то, каких удивительных результатов можно достичь при помощи всего лишь нескольких мазков.

Я надеюсь, что тебе, как и мне, большую радость доставит рисование акварелью, а эта книга тебе поможет. Я буду рада, если здесь ты найдешь вдохновение для своих собственных творений. Желаю тебе ярких моментов творчества в процессе рисования акварелью.

Если захочешь что-нибудь скопировать из этой книги и поделиться этим с друзьями, используй для этого хэштег **#50xWatercolorMitBerriesAndButtercup**.

Я с нетерпением жду чудес, созданных тобой кистью и красками.

Лена

ОСНОВЫ

Чтобы нарисовать свой первый рисунок акварелью, тебе потребуется не очень много, и, вероятнее всего, почти все уже есть у тебя дома. Мои первые акварельные рисунки были сделаны школьными красками и кистями, которые я купила давно. Единственное, что мне требовалось докупить, — это акварельная бумага. Прежде чем начнешь творить, убедись, что все материалы для творчества уже собраны на твоём рабочем месте, чтобы ты смог спокойно начать заниматься твоим новым хобби.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Акварельная бумага
Водорастворимые или акварельные краски
Кисти
Вода/емкость для воды
Палитра
Карандаш
Ластик

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Бумажная салфетка
Циркуль/круглый сосуд
Капиллярная ручка

БУМАГА

Акварельная бумага имеет разные свойства, которые зависят от способа ее производства: шероховатая, матовая (прессованная холодным способом) и глянцевая (прессованная горячим способом). Мне нравится матовая бумага, и начинающим я рекомендую именно ее. На ней проще рисовать акварельными красками, чем на шероховатой, ее структура более ровная. Шероховатую бумагу лучше использовать при работе с большими поверхностями и в случае, когда эта характерная структура бумаги должна оставаться отчетливо заметной.

Если ты хочешь дополнить свой рисунок надписью, лучше использовать глянцевую бумагу.

Попробуй все виды бумаги и реши, какая тебе больше нравится и какая лучше всего подходит твоему стилю.

Акварельная бумага имеет разную плотность, вес на квадратный метр: как правило 200-300 грамм/кв. м. Чтобы при работе с большим количеством воды бумага не пошла волнами, можно использовать ту, что продается

ВАЖНО: всегда держи наготове черновик, чтобы попробовать свои краски (их интенсивность, тона или количество воды на кисти), прежде чем начать рисовать. Бумажная салфетка будет очень кстати, когда ты захочешь вытереть кисть досуха или если на ней будет слишком много воды или краски.

в блоках, склеенных с четырех сторон. Оставь свой рисунок сохнуть прямо в блоке, а потом аккуратно вытащи, например, с помощью острого ножа.

КИСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Кисти имеют разные формы и ценовую категорию. Они могут быть заостренными, круглыми, плоскими, веерными и т.д.

При работе с акварелью особенно важно, чтобы кисть могла вбирать в себя и затем отдавать много жидкости или краски. Кисти также бывают с искусственной и натуральной щетиной. Благодаря свойствам натуральной щетины, кисть может вобрать особенно много жидкости. Впрочем, есть очень хорошие варианты и с искусственной щетиной, обладающие такими же качествами. Поскольку по убеждениям я работаю только с синтетическими кистями, я использую кисти да Винчи (*da Vinci*) из ряда НОВА-Синтетикс (*NOVA-Synthetics*), а также универсальные кисти фирмы Марабу (*Marabu*).

Когда будешь покупать новую кисть, обрати особое внимание на то, как тонко она пишет. Тогда одним и тем же инструментом ты сможешь наносить как тонкие, так и очень широкие линии.

Например, листок появляется благодаря одному лишь мазку кисти — его форма возникает за несколько секунд с помощью различных движений кисти. При этом кончик листка рисуется очень слабым нажатием на кисть и под тупым углом наклона ее к бумаге, а тело листа, наоборот, сильным нажатием на кисть и под острым углом.

Чтобы понять, подходит ли кисть для рисования акварелью, можно посмотреть, принимает ли она свою первоначальную форму, когда ты пальцами легонько поворачиваешь щетину в сторону и отпускаешь.

При создании рисунков для этой книги я пользовалась исключительно круглыми кистями различных размеров. Чаще всего использовались размеры 6 и 12, дополнительно к ним кисти 0, 2, 3, 8 и 16 размера.

Наряду с кистями при создании эскизов и прорисовок тебе поможет карандаш твердостью НВ и ластик. Кроме того, для прорисовки деталей в качестве альтернативы тонкой кисти ты можешь использовать капиллярную ручку.

ВАЖНО: никогда не оставляй кисть в воде после полоскания, иначе щетина потеряет форму.

ВАЖНО: если вдруг у тебя на бумаге образуется слишком много воды, излишки ты можно убрать с помощью бумажной салфетки.

КРАСКИ

При выборе красок ты также столкнешься с большим количеством вариантов. Аquarelle выпускается в баночках, ячейках и тюбиках, по сути, это дело вкуса. Для рисунков в этой книге я использовала краски Эколайн (*Ecoline*). Это жидкие акварельные краски в баночках, уже смешанные с водой. Высыхая, они не становятся водостойкими, благодаря чему ты можешь доработать свой рисунок, добавляя воды в уже подсохшую краску. Проще всего краска разбавляется с помощью пипетки — она входит в комплект — прямо в баночке. Я пользовалась красками с номерами 201, 226, 236, 311, 318, 361, 381, 390, 411, 506, 545, 601, 602 и 700.

Ты сам можешь решить, какие цвета хочешь получить — яркие или нежные. Регулируя количество добавленной в краску воды, можно добиться любого тона — от пастельных до ослепительно насыщенных.

Для оптимальной работы потребуются два стакана с водой. Ты можешь использовать один стакан для полоскания своей кисти, а в другой добавить чистую воду или один стакан — для красных тонов, а другой — для зеленых или синих. В обоих случаях нужно избегать того, чтобы краски на твоей кисти и, в конечном счете, на бумаге смешивались. Из-за этого цвет может потерять интенсивность и выглядеть грязно.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

При работе с акварелью различают две принципиально разные техники нанесения: английскую и итальянскую. Они позволяют придавать рисунку пластичность, глубину и естественность.

ИТАЛЬЯНСКАЯ АКВАРЕЛЬ/«СУХАЯ» ТЕХНИКА

Эта техника предусматривает нанесение друг на друга многих слоев краски, при этом предыдущий слой должен полностью высохнуть, прежде чем будет нанесен следующий. При этом важно, чтобы краски ни в коем случае не сливались.

Если при работе с этой техникой наносить друг на друга разные цвета, оптически возникают новые цветовые тона. А при нанесении одного и того же

цвета увеличивается его интенсивность. Несколько слоев красок различной прозрачности придадут твоему рисунку дополнительный объем, как ты можешь увидеть на рисунках ветвей или цветочных венков.

АНГЛИЙСКАЯ АКВАРЕЛЬ/«МОКРАЯ» АКВАРЕЛЬ

«Мокрая» техника, в отличие от «сухой», позволяет работать с несколькими цветами или оттенками цвета во влажном состоянии. Таким способом можно получить удивительные цветовые решения, контролировать цвет становится все труднее. Как правило, с акварелью работают от светлого тона к темному. Это значит, что рисовать начинают сильно разбавленными красками, постепенно добавляя более насыщенные.

На желаемую поверхность нужно нанести только воду или сильно разбавленный слой краски. Затем нужно нанести более насыщенный слой по краям эскиза. Дай краскам время для взаимодействия друг с другом. Они медленно распределятся по влажной поверхности и возникнет необыкновенная цветовая композиция.

Ты можешь сделать иначе, очертив контур своего эскиза более ярким цветом. Затем набери на кисть чистую воду и разотри краску на рисунке (сравни отдельные шаги на рисунке вишен на странице 108).

БЕЛЫЕ ПЯТНА

В отличие от других стилей рисования, при работе с акварелью не используется белый цвет. Вместо того чтобы прорисовывать все части рисунка, можно заранее оставить на нем определенные места, которые не должны быть заполнены краской. Так, например, несколько штрихов кистью делают узнаваемыми цветы, когда между штрихами остается видна бумага (посмотри на страницу 54). Белыми или даже прозрачными можно изображать также поверхности, отражения и полосы света.

СМЕШИВАЕМ КРАСКИ

Смешивание красок является, пожалуй, самым трудным этапом работы с акварелью и требует большого умения. Не беспокойся, здесь тебя не

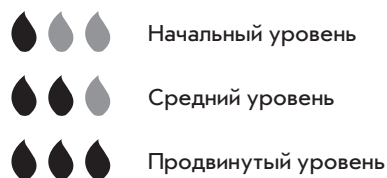
ВАЖНО: прежде чем ты начнешь рисовать, узнай свои краски получше, чтобы выяснить, как они сочетаются друг с другом в различных комбинациях. Для этого сделай мазки или нарисуй круги, используй разное количество воды или смешай краски — в идеале не более трех. Когда ты почувствуешь себя увереннее, можешь отважиться на свой первый рисунок. Не нервничай, просто получай удовольствие и набирайся опыта на будущее.

ждет пространная теория цвета. Однако не повредит еще раз вспомнить уроки изобразительного искусства в школе, где каждый наверняка слышал о первичных и вторичных цветах.

Из трех первичных цветов — красного, желтого и синего — можно создать все остальные цвета. Если ты согласишься на цветовой круг, кроме прочего ты увидишь лежащие напротив дополнительные цвета. Использование этих соотношений цветов в твоей цветовой гамме поможет тебе создать сбалансированную картину. Это прекрасно даже для цветочных мотивов и растений. Как ты сможешь увидеть дальше, особенно увлекательно смешивать зеленые тона самому. При этом в качестве базиса всегда используй более светлые тона и постепенно добавляй к ним более темные, потому что высветлить темные цвета будет очень трудно. Работа с цветовыми тонами будет интереснее, если в краски добавлять разное количество воды. Впрочем, есть огромный выбор уже смешанных красок, которыми ты можешь воспользоваться.

На следующих страницах ты можешь выбрать из 50 рисунков, которые разделены на три части по степени сложности. Таким образом ты можешь вновь и вновь браться за более сложные проекты. Для каждого рисунка ты найдешь описание, охватывающее наиболее важные моменты, на которые следует обратить внимание в работе. Твори и наслаждайся!

НАЧЕМ

AHAHAC

1

2

3

4

