

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление	7
РИСОВАНИЕ ЦВЕТОВ	36
РИСОВАНИЕ ФРУКТОВ	64
РИСОВАНИЕ РАСТЕНИЙ	82
РИСОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ	112
РИСОВАНИЕ ЕДЫ	130
РИСОВАНИЕ ЛЮДЕЙ	148
РИСОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ	174
РИСОВАНИЕ НА ПРИРОДЕ	194
ФИНАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ	232
Благодарности	237
Предметный указатель	238

Посвящается дедушке Лоуренсу,
который познакомил меня, тогда еще маленькую девочку,
с искусством и который всегда рисовал
просто потому, что ему это нравилось.

ВСТУПЛЕНИЕ

Краткая история

Акварель — одна из древнейших форм рисования, известных человечеству. Еще пещерные люди добывали из земли пигменты и разводили их в воде, чтобы украсить стены своих жилищ, а в Древнем Египте и средневековой Европе акварелями украшали манускрипты. Современная акварель отдает должное своим древним корням — в ней до сих пор используются цвета вроде желтой охры, жженой умбры и натуральной сиены, которые производятся из натуральных пигментов.

Настоящий расцвет акварель пережила в эпоху Возрождения, когда ей стали пользоваться художники уровня Альбрехта Дюрера. Дюрер был одним из первых, кто полностью осознал все тонкости и возможности акварели. Другим величайшим акварелистом был Джозеф

Мэллорд Уильям Тёрнер; его умелая работа создавала мощные, выразительные сцены при минимуме мазков кисти. Когда в 1841 году загорелся лондонский Тауэр, Тёрнер немедленно взялся за краски, чтобы максимально эффектно запечатлеть происходящее.

Акварель всегда считалась «младшей сестрой» живописи маслом, менее уважаемой, реже именуемой «большим искусством». Часто перед тем, как писать маслом, черновые эскизы прорабатывали акварелью. В восемнадцатом веке художники стали применять акварель для исследования природы — возможно, именно поэтому она до сих пор прочно ассоциируется с пейзажной живописью. Но акварельными красками можно рисовать не только поля и ручьи, и мы с вами в этом убедимся.

Почему я люблю рисовать

(ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА)

Первый набор акварельных красок появился у меня в семь лет — я выиграла его в конкурсе. Эти краски (я сохранила их до сих пор) были дешевыми, предназначенными для детей, но недостаток качества сполна компенсировали живые, волнующие оттенки. Когда они оживали при контакте с водой, это казалось волшебством.

В какой-то момент, исследуя новые материалы в университете, я перестала пользоваться акварелью. Акварельные краски казались слишком устаревшими и безопасными, а я хотела, чтобы мои работы были выразительнее. Я стала экспериментировать с коллажами, создавая невероятно детализированные иллюстрации из нарезанной бумаги, и делала их настолько тщательно, что многие полагали мои работы созданными при помощи компьютерной графики. Я вырезала маленькие кусочки бумаги, раскрашивала их, чтобы добавить тени, текстуру и детали, а затем склеивала. Когда мой последний проект в университете оценивался приглашенной преподавательницей, она сказала, что, пожалуй, я трачу слишком много времени, разрисовывая обрывки бумаги, так что, может быть, мне стоит просто отказаться от них и рисовать? Вот так рисование вернулось в мою жизнь, а нарезанная бумага ушла. Я нашла новый способ использования акварельных красок — наслаивание деталей и текстур, — который казался мне свежим и современным.

Современная акварель

Акварель обладает собственным шармом. Поначалу она кажется очень простой для освоения, но в действительности существует множество тонкостей, которые будут открываться вам в процессе работы. Самая главная характеристика акварельных красок — это их спонтанность, магия, возникающая при перемещении разведенного в воде пигмента по бумаге, когда нужно работать очень быстро, пока краска не просохла. Для художника крайне важна способность быстро принимать решения. Акварели часто выглядят свежими и словно бы написанными без усилий, хотя как художник вы наверняка понимаете, что без усилий написать акварель невозможно.

Акварельные краски переживают своеобразное возрождение, это популярный

материал современных художников и иллюстраторов. Кроме того, их все чаще используют для оформления предметов домашнего обихода, канцтоваров и декоративных вещиц. Во все более оцифровывающемся мире есть что-то необыкновенно привлекательное в слое краски, который растекается по бумаге органичным, непредсказуемым образом: это невозможно воссоздать в электронном формате. Многие художники берут этот древнейший способ рисования и превращают его в нечто новое и свежее с помощью новаторского использования материалов и процессов. Если вы считали, что акварель — это старомодный, застойный жанр, то быстро передумаете, просто загляните в «Инстаграм» или на «Пинтерест».

Осознанность и акварель

Я считаю, что каждый человек обладает творческими способностями и что жизнь любого человека станет лучше, если добавить в нее немного креативности. Когда рисуют дети, они творят свободно, уверенно и самозабвенно; к сожалению, многие перестают рисовать после того, как оканчивают школу, а в нашу все более цифровую эпоху, по-моему, существует

заметная тяга к ручной работе. Есть что-то очень приятное в том, чтобы создать нечто своими руками, неважно, насколько простым будет это творение. Рисование акварелью — по самой своей природе осознанное занятие, потому что оно заставляет вас сосредоточиться. Рисование занимает ум, расслабляя его и заставляя отложить в сторону все прочие мысли

и тревоги. Рисование — это исследование, эксперимент, непосредственность. Вы будете ошибаться, у вас не будет кнопки «Отмена». Придется либо сделать ошибку частью картины, либо начать заново, но, так или иначе, вы сможете двигаться только вперед.

При работе с акварельными красками довольно трудно вернуться к наполовину готовой картине позднее: акварель действительно хороша тогда, когда всю картину создают «в один присест». Оставить полуготовую заливку и пойти приготовить

чай — большая ошибка. Пока заливка влажная, вы можете производить с ней какие-либо манипуляции, но едва она начнет засыхать, изменения оказываются невозможными. Рисование большой, однородной заливки — это гонка со временем: она может начать засыхать прежде, чем вы закончите. В такие моменты вас должен беспокоить только контроль над цветом. Рисуя акварелью, вы должны всегда быть «здесь и сейчас».

Прежде чем начать

«Ключ» акварели — в ее названии. Акварель уникальна сочетанием прозрачной краски и воды: именно вода позволяет цветам свободно растекаться по бумаге, собираясь в лужицы и смешиваясь между собой. Настоящую радость от акварели приносит освоение множества эффектов, рождающихся из сочетания пигментов и воды на бумаге, и вместе с этим — принятие ее спонтанной природы. В этой книге мы рассмотрим разнообразные техники рисования акварелью, а также необходимые расходные материалы, теорию цвета, смешивание цветов и пошаговые акварельные проекты.

Собирая информацию для книги, я нашла немало работ по акварели, в основном

предписывающего толка, которые удивили меня негативным языком. Слова вроде «уродство», «уничтожить» и «катастрофа» использовались на первых же страницах. Для меня не существует уродливых ошибок: есть только ожидаемые и неожиданные эффекты. Учиться рисовать акварельными красками — это творчество и эксперимент, а такое красиво всегда. Мой подход к акварели очень прост: нарушайте все правила и работайте так, как вам приятнее. Я, конечно, не могу обещать, что рисование акварелью всегда будет легким, но это увлекательное, вдохновляющее и благодарное занятие. Надеюсь, вы будете рады при помощи этой книги научиться современному искусству рисования акварелью.

Расходные материалы

Первое, что необходимо сделать, — подготовить расходные материалы. Вам понадобятся краски, кисти, бумага, альбомы

КРАСКИ

Акварельные краски чаще всего продаются в кюветах и тюбиках, но также встречаются в концентрированной жидкой форме и в виде палочек.

Какие именно взять — вопрос личного выбора. Я использую и кюветы, и тюбики — для разных нужд. Кюветы очень практичны, в том числе для транспортировки. В коробочке с кюветами обычно есть

для эскизов, карандаши и еще несколько вещей, в частности, цветные карандаши и маскирующая жидкость.

встроенная палитра, что очень удобно для рисования на пленэре. Кюветы почти не требуют ухода, так что старый набор можно спокойно использовать даже годы спустя. Вы можете купить набор акварельных красок в коробочке — и это лучший способ начать. Можно также покупать кюветы отдельно — отличный вариант, если закончился любимый цвет или хочется попробовать новый.

Тюбики сложнее в использовании: потребуется палитра, на которую вы станете выдавливать краску, а потом надо еще и не забыть завинтить крышечку. Если вы забудете закрыть тюбик, краска засохнет. С другой стороны, тюбики с акварельными красками очень удобны, если вам нужно очень много какого-либо цвета: вы можете выдавить необходимое количество, а потом добавить воды, или даже использовать краску без воды, создавая интересные сухие текстуры. Всегда выдавливайте краску на палитру: ни в коем случае не выковыривайте ее из тюбика кистью, так вы только повредите кисть и испортите цвет в тюбике. Тюбики с краской можно

покупать как наборами, так и отдельно; доступных цветов очень много.

Концентрированная жидкая акварель делается на основе красителей — она дает замечательные, живые цвета, которые не настолько светостойки, как традиционные пигментные краски. Термин «светостойкость» означает скорость выцветания краски на естественном свете; красители используются для работ, с которых затем будут делаться репродукции, — например, для иллюстраций. Поскольку концентрированная акварель основана не на пигментах, эти краски носят не традиционные названия, а именуется названиями фруктов, цветов и других вещей, на которые похожи. Концентрированная жидкая акварель чрезвычайно приятна в работе, но вместе с тем очень дорога, так что новичкам я посоветую более традиционные варианты акварельных красок.

Вас наверняка поразит огромный разброс цен на акварельные краски. Избегайте дешевых детских красок, ищите качественный профессиональный бренд, например, Winsor & Newton, Schmincke, Sennelier или Daniel Smith. Акварельные краски обычно бывают двух уровней качества — ученические и профессиональные. Если вы только учитесь рисовать, я, конечно, порекомендую вам ученический набор. Профессиональные краски могут запросто стоить раз в пять дороже ученических, при этом хороший ученический набор вполне подойдет для обучения.

В чем же разница между ученическим и профессиональным наборами? Профессиональные краски сильнее пигментированы. Это значит, что, один раз проведя влажной кистью по кювете с краской для профессионалов, вы получите более насыщенный оттенок, чем от ученического набора. В ученических красках содержание пигментов меньше, а связующих веществ — больше, так что вам, скорее всего, придется несколько раз проводить кисточкой по сухой краске, прежде чем вы получите достаточное количество пигмента. Краски из профессионального набора хорошо разбавляются и сохраняют чистоту цвета, даже если подмешать к ним большое количество воды, а еще они очень прозрачны. Явное преимущество профессиональной краски состоит в ее светостойкости,

то есть написанная ей картина дольше продержится, не выцветая, что крайне важно, если вы собираетесь повесить свою работу дома или продать через галерею. Впрочем, нетренированному глазу довольно трудно отличить картину, написанную профессиональными красками, от картины, написанной ученическими.

Выбор цветов огромен. Я обычно использую набор из четырнадцати красок. Если вы только начинаете, я не рекомендую вам покупать набор из более чем двадцати цветов; в этой книге использованы как раз двадцать. Легкая доступность всех возможных цветов опасна тем, что вы можете никогда не научиться смешивать собственные оттенки, потому что готовые всегда будут под рукой. Набравшись опыта в смешивании цветов, вы сможете создать практически любой необходимый оттенок. Часто, когда люди только начинают рисовать акварелью, они пользуются только готовыми цветами, но, смешивая собственные оттенки, вы создаете что-то более утонченное и интересное.

В большинстве наборов акварельных красок используется примерно одинаковая линейка цветов, обеспечивающая максимальное разнообразие возможностей для смешивания. Часто в них присутствует шесть основных цветов — теплый и холодный наборы: два красных, два синих и два желтых. Кроме того, в наборах есть три земляных цвета: обычно это желтая охра,

жженая сиена и жженая умбра; а также теплый и холодный зеленый, черный и белый. Включение черного и белого цветов — довольно противоречивый шаг с точки зрения традиционалистов, но для меня они бесценны. В больших наборах найдутся все цвета радуги, но я считаю, что для начала хорошо подойдет описанный комплект. Вы можете встретить наборы с металлизированными и перламутровыми красками; я совершенно не традиционалист, но такие краски не считаю настоящей акварелью, потому что они непрозрачны. Впрочем, рисовать ими бывает весело.

В наборах акварелей часто присутствует белая краска. Обычно это китайские белила — полупрозрачная белая краска, необходимая для смешивания. Китайские белила можно использовать, чтобы сделать краску светлее без добавления воды, ведь чем сильнее краска разбавлена, тем труднее ее контролировать на бумаге. Используя китайские белила, можно приготовить очень бледные цвета, которые будут легче в работе и более ровного оттенка. Китайские белила отлично подходят для создания мягких пастельных оттенков, а еще я часто использую белый цвет, работая с оттенками кожи.

Я постоянно держу в наборе тюбик перманентной белой гуаши — непрозрачной белой краски: она очень полезна для добавления белых деталей поверх темного фона. Гуашь — это, по сути, совершенно

ХОЛОДНЫЕ ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

Лимонно-желтый

Берлинская лазурь

Кармин устойчивый

ТЕПЛЫЕ ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

Кадмий желтый

Ультрамарин

Кадмий красный светлый

ЗЕМЛЯНЫЕ ЦВЕТА

Желтая охра

Жженая умбра

Жженая сиена

непрозрачная акварель. Она делается из тех же пигментов, что и акварельная краска, и ее можно снова увлажнить, если краска засохнет на палитре. Гуашь выглядит очень плоской и матовой на рисунке — именно поэтому ее так ценят дизайнеры и иллюстраторы. Гуашь ведет себя совсем не так, как акварель, и на самом деле заслуживает собственной книги. Так что для

простоты работы я буду использовать только акварель, но тюбик белой гуаши — хорошее добавление к любому набору акварельных красок.

Вы можете смешивать собственные цвета в крышке набора красок или на отдельной палитре: они бывают пластиковые, керамические и металлические. Для смешивания акварельных красок лучше

всего подходит керамическая палитра: пластиковая поверхность слишком гладкая, поэтому разбавленная краска может образовывать маленькие капельки, которые трудно подхватить кистью, а на керамической палитре краска держится одной большой лужицей, так что ее легко и смешивать, и набирать на кисть. Эмалированная металлическая палитра — еще один очень хороший вариант для акварельных красок: она легкая и прочная, правда, ее сложнее найти в магазинах художественных принадлежностей. Белая керамическая палитра с углублениями для смешивания — идеальный вариант,

но за неимением таковой подойдет и белая тарелка или блюдце.

КИСТИ

Кисть для рисования состоит из трех частей:

1) ручки, обычно сделанной из дерева, но встречаются и пластиковые; 2) щетины либо из настоящего ворса животных, либо синтетической; 3) металлической обоймы, которая удерживает щетину на месте.

Акварельные кисти бывают самых разных форм, размеров и качества. Лучшие кисти для акварели делаются из соболя: они отлично держат и распределяют краску,

Круглая

Плоская

Филберт

Веер

Моп

Риггер

Угловая

а даже у самой большой кисти очень тонкий кончик. Однако соболиные кисти дороги, а поскольку они делаются из шерсти животных, некоторые предпочитают не пользоваться ими из соображений этики. Для начинающих, по моему мнению, подойдет набор хороших синтетических кистей: рекомендую приобрести комплект круглых кистей различных размеров, от малого до большого. Я работаю с довольно маленькими картинками, так что чаще всего использую небольшие кисти. Маленькие кисти изнашиваются быстрее, поскольку в них меньше щетинок. Кисти требуются

замена, если вы больше не можете поставить ей точку, а волоски по бокам торчат. Для рисования акварелью вам нужнее всего круглая кисть. Большие плоские кисти, кисть филберт или кисть моп (швабра) могут быть полезны для заливки большой площади. Кисть риггер хороша для тонких линий; традиционно ее использовали для рисования сложного корабельного такелажа (rigging – прим. переводчика), отсюда название. Угловая кисть поможет ставить очень маленькие точки. Когда вы обретете уверенность и станете лучше понимать, кисти какого размера больше всего подходят

для ваших работ, можно купить и несколько соболиных кистей.

Закончив работу, обязательно тщательно промывайте кисть чистой водой, чтобы на ней не осталось ни капли пигмента. Мойте до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Никогда не оставляйте кисть в стаканчике с водой — это повреждает щетину. Кроме того, деревянная ручка тоже впитывает воду и может пойти трещинами, после чего обойма перестанет крепко удерживать щетину.

Я держу кисть так называемым классическим хватом «треножник», слегка зажимая ее между большим, указательным и средним пальцами. При таком хвате я могу легко менять угол приложения кисти к бумаге. Рисуя, старайтесь не зажимать кисть в кулаке: держите ее легко, пальцами, в той точке, где обойма встречается с рукояткой. Если держать кисть слишком близко к щетине, то ваши движения будут ограничены, а если слишком далеко от обоймы, то вы с трудом сможете их контролировать.

Новый тип кисти, который мне очень нравится, — изобретенная в Японии водяная кисть (кисть с резервуаром). В рукоятку такой кисти встроен пластиковый резервуар для воды, то есть во время рисования не нужен стаканчик с водой. Такие кисти идеальны для работы на пленэре, а вместо того, чтобы периодически их мыть, достаточно просто промакивать щетину салфеткой, пока весь пигмент не уйдет.

Кисть с резервуаром

БУМАГА

Существует три типа акварельной бумаги, но они слегка отличаются в зависимости от производителя. Лучше всего попробовать несколько типов и посмотреть, что подойдет лично вам. Самая распространенная бумага для акварели — холодного прессования, которую иногда называют «not», потому что она не горячего прессования (not hot pressed — так понятнее). Это универсальная акварельная бумага: ее невыраженная текстура помогает краске ровно растекаться и распространяться. Такая бумага подходит для большинства картин.

Бумага горячего прессования очень гладкая и идеально подходит для тонкой, детализированной работы; некоторым людям, впрочем, работать с такой бумагой трудно, потому что краска скользит по ней, а не задерживается в текстуре.

Бумага грубой обработки, как ясно из названия, обладает наиболее грубой текстурой и в основном применяется для пейзажей или абстрактных картин. Я не пользуюсь такой бумагой, потому что она не подходит для моего стиля рисования.

Бумагу можно покупать отдельными листами, альбомами или планшетами. Она бывает разных размеров, от открытки до ватмана. Кроме того, существуют листы для акварели разных форм — от квадратов до длинных узких прямоугольников. Для работы подойдут листы бумаги 15×20 или 25×20 см. Самая дорогая бумага на сто процентов состоит из хлопка, а не из древесной массы. Хлопковая бумага замечательна в использовании и очень прочна, но при этом крайне дорогостояща, так что я рекомендую начать с качественной бумаги из древесной массы. Хорошие бренды — Bockingford, Canson, Arches и Fabriano. У каждого бренда свой характер и небольшие, малозаметные различия в цветах и текстуре. Когда вы только начинаете, очень важно найти такую акварельную бумагу, которая вам по-настоящему понравится. Я предпочитаю более натуральную, органическую текстуру, а не повторяющуюся и организованную. Кроме того, бумага бывает различной плотности: я рекомендую бумагу плотностью не менее 300 г/см².

По традиции бумагу для акварели перед рисованием нужно растянуть. Если вы рисуете на не очень плотной акварельной бумаге (менее 300 г/см²) или ваш лист больше 20×25 см, бумагу определенно стоит растянуть. Это необходимо потому, что при заливке краской тонкий лист начинает деформироваться и идти складками. Я всегда работаю с акварельной бумагой

прямо на планшете, потому что при моем стиле рисования воды используется не очень много, так что бумага не деформируется. Придется ли вам растягивать бумагу? Зависит от стиля рисования и размера листа. Качественная тяжелая бумага не потребует растягивания, если вы ограничитесь небольшими иллюстрациями, как в этой книге.

Чтобы растянуть бумагу, нужен лист картона, больший по размеру, чем лист бумаги, гуммированная лента и губка. Выложите бумагу на картон и отрежьте четыре куска ленты. Осторожно смочите бумагу мокрой губкой, затем увлажните клейкую сторону ленты. Пока бумага еще мокрая, приклейте лентой все края листа к картону, чтобы закрепить бумагу. Дайте ей высохнуть. Высыхая, бумага станет плоской, а на месте ее удержит клейкая лента. Рисуйте, не снимая ленту с бумаги; это можно будет сделать только после полного завершения картины. Конечно, предварительная подготовка лишает рисование акварелью элемента спонтанности, так что лично я этим процессом не пользуюсь, но он полезен при работе над большой картиной. Существуют специальные гуммированные планшеты: они удерживают бумагу в плоском состоянии, пока вы рисуете, и дополнительное растягивание не требуется.

Один из самых важных пунктов при выборе бумаги — ее оттенок белого. Белый

цвет бумаги проступает через прозрачные цветные заливки и оживляет картину. Вы можете рисовать акварели на тонированной бумаге, например, кремовой или светло-серой, но этот цвет тоже будет виден через краску. Иллюстратору, который сканирует свои работы и делает с них цифровые репродукции, лучше всего работать с хорошей белой бумагой.

АЛЬБОМЫ ДЛЯ ЭСКИЗОВ

Вы можете купить альбомы для эскизов, специально предназначенные для акварельных красок, — с более плотными страницами. Проблемы с рисованием в альбоме две: во-первых, нужно дождаться,

пока высохнет рисунок на одной странице, прежде чем переворачивать ее, а во-вторых, альбому обязательно нужна плоская поверхность. Я лично не рисую окончательные варианты картин в альбоме, но обычно беру альбом в поездки, чтобы рисовать на свежем воздухе. Лучше всего для подобных нужд подойдет маленький альбом с жесткой обложкой. Global Art Materials, Inc. выпускает линейку акварельных альбомов под названием Travelogue Series. Кроме того, у них есть линейка Flexi-Sketch — мои любимые блокноты для карандашных набросков. Moleskine делает альбомы с акварельной бумагой пейзажного формата, специально предназначенные для рисования на плэнэре.

ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Карандаши необходимы для создания первоначального эскиза, а также могут пригодиться для добавления деталей на высохший рисунок. Я рекомендую карандаш средней мягкости для эскизов с акварелями (в России — ТМ, в других странах — НВ, в США — «номер 2»); слишком мягкий грифель может смазаться и придать краскам серый оттенок. Также вам понадобятся два хороших ластика, чтобы стирать карандашные наброски; помните, что дешевый ластик размазывает карандаш и оставляет грязные отметины. Хватит одного мягкого и одного жесткого ластика.