

Аи Накамура

цветы японской акварелью

花と植物を描く水彩の教科書

СОДЕРЖАНИЕ

1

МАТЕРИАЛЫ, ВОДА И КРАСКИ 7

Материалы 8

Прозрачные акварельные краски	
Палитра	
Твердые краски	8
Кисти	9
Акварельная бумага	10
Дополнительные материалы	11
Палитра цветов – в виде выкрасок оттенков для рисования цветов	12
Маскирующая жидкость	13

Вода и краска 14

Наблюдаем за изменением цвета.	
Чистые и разбавленные цвета	

Составные цвета 16

Выкраски составных оттенков, которые часто используют при рисовании цветов	
---	--

2

ОСНОВЫ РИСУНКА И ЦВЕТА 19

Рисунок 1 Набросок и эскиз 20

Кратко о наброске и эскизе 22

Рисунок 2 Используем вспомогательные линии 24

Работа с цветом 1 Растекание акварели 26

Растекание и контур (границы)	
Три способа работы с растеканием	
Рисуем цветы с растеканием	
Создаем цветковые разводы солью	
Используем свойства соли в рисовании	

Урок рисования Пишем по-сырому, «Душистый горошек» 32

Работа с цветом 2 Лессировка 35

Работа с цветом 3 Обходка: пишем прожилки на листьях 36

Работа с цветом 4 Вымывание: рисуем световые блики на листьях 37

Работа с цветом 5 Учимся делать мазки и работать с несколькими цветами 38

3

АКВАРЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ЦВЕТОВ

«Тюльпан». Рисуем цветоножку	42
Растекание	
Лессировка	
Способы изображения цветоножки	
«Гиацинт». Соединяем цветок со стеблем	44
Маленькие луковичные цветы	
«Душистый горошек». Рисуем цветы растеканием, а стебли – лессировкой	46
«Лютик». Создаем форму через светотень	48
«Фиалка». Создаем форму и узор	50
Завершаем рисунок в следующем порядке: «цветочный» оттенок → узор	
«Фрезия». Рисуем скрытые детали	52
«Роза». Подбираем цвет и создаем форму загнутых лепестков	54
Светотень и наклон цветоножки	
«Гербера». Рисуем мелкие бугорки солью	60
Процесс рисования	
«Альстромерия». Подбираем цвет и создаем форму	62
Альстромерия в красных оттенках	
От наброска к эскизу	
Рисуем в следующем порядке: цвет; узор	

4

СОВЕТЫ ПО СОЗДАНИЮ АКВАРЕЛЬНЫХ РАБОТ

Весенние цветы. Рисуем ветреницу; тюльпан; душистый горошек	78
Летние цветы. Рисуем композицию с подсолнухом в центре	84
Главные средства выразительности и приемы	91
Осенние цветы. Рисуем георгин и красные ягоды	92
Зимние цветы. Нарцисс. Рисуем с фотографии	96

«Хауттуйния». Работаем с интенсивностью контура и цвета	64
---	----

Набросок; растекание; светотень

«Гортензия и хризантема». Создаем объем с помощью теней	66
---	----

Создаем объем с помощью теней

Рисуем маленькие цветы точечными мазками с растеканием

Как передать объем помпонной хризантемы

Как сделать хризантему пушистой

«Пижма девичья». Разбираемся со связью фона и цвета	68
---	----

Как меняется оттенок теней при наложении цвета листьев

Как смотреть на фон и цветы

«Сухоцветы». Работаем с сухими текстурами	69
---	----

Как в рисунке передать сухую текстуру

Как цветом передать сухую текстуру

О создании картин с цветами	72
-----------------------------	----

«Смилакс и сарканда голая». Рисуем ягоды	76
--	----

Как прорисовать маленькие ягодки

ПРИЛОЖЕНИЕ	107
------------	-----

Составные «цветочные» оттенки. Таблица выкрасок	108
---	-----

Легкий способ увлажнения акварельной бумаги	110
---	-----

Из скетчбука

ДЕЛЬФИНИУМ САКУРА-ХИМЭ

Размер: 38,0 × 13,0 см

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННОЙ КНИГОЙ

Основные техники акварельной живописи и тонкости работы с акварельными красками можно освоить в совершенстве, рисуя цветы.

Чтобы сразу помочь понять, что именно увлекает читателя в работе с акварелью, в главе 1 мы начнем знакомство с художественными материалами. В главе 2 расскажем об основах графического рисунка и работе с цветом. В главе 3 будем практиковать основные техники акварельной живописи (научимся рисовать 15 видов цветов и растений), а пошаговые инструкции в главе 4 помогут освоить все этапы создания картин с наиболее удачными цветовыми решениями.

Все изображения цветов, приведенные в этой книге, были написаны с натуры. Для каждого цветка я подобрала разные варианты растекания и тоновых растяжек, иногда немного более художественно подходила к выбору оттенков, однако постаралась сделать так, чтобы в конечном счете цветы выглядели как можно более естественно.

Карандашный эскиз цветка. Я стараюсь рисовать цветы в натуральную величину — все потому, что хочу как можно точнее передать то, какими я вижу их сама. В зависимости от размера растения меняется и сама картина. Попробуйте рисовать цветы, ориентируясь на их фактический размер.

1

МАТЕРИАЛЫ,
ВОДА
И КРАСКИ

МАТЕРИАЛЫ

ПРОЗРАЧНЫЕ АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ

Чем больше у вас красок разнообразных красных, оранжевых и розовых тонов, тем легче будет подобрать оттенки для цветов. В качестве основы для смешивания составных цветов используют зеленый цвет светлого или темного оттенка. Строгих требований к производителям акварельных красок нет, но в данном руководстве для примера приведены краски брендов Holbein и Schmincke Horadam.

→ Палитра и цвета с. 12

→ Таблица выкрасок составных «цветочных» оттенков с. 108–109

ПАЛИТРА

Выдавите краски из тюбика и перенесите их на палитру (→ см. стр. 12).

ТВЕРДЫЕ КРАСКИ

Акварель бывает и в твердом формате. На фотографии изображена палитра, собранная из кубетов с твердыми красками Schmincke Horadam.

Рутит желтый в твердом формате

Этот цвет часто применяют в составных цветах, используемых, например, для окрашивания цветов и листьев.

Твердые краски с красками из тюбика смешивать можно!

Рутит желтый в тюбике

Твердые краски Schmincke по своему составу полностью идентичны краскам этого бренда в тюбиках, если названия цветов совпадают. Примечательно, что твердые краски и краски в тюбиках можно смешивать и использовать, не беспокоясь о различиях в оттенках или составе.

КИСТИ

Для работы с акварелью используют круглые кисти. Существует три типа ворса кистей: натуральный, синтетический и ворс из смеси натуральных и синтетических волокон. Все кисти по-разному лежат в руке, поэтому выбирайте те, которые наиболее удобны именно вам. Кисти с натуральным ворсом изготавливаются из шерсти животных. На фото справа кисти изображены примерно в натуральную величину.

Кисть из ворса белки с острым кончиком. Эти мягкие кисти хорошо впитывают и удерживают воду, ими можно окрашивать даже большие поверхности или использовать острый кончик для проработки мелких деталей. Кисти такой формы моют и сушат кончиком вниз.

У синтетических кистей из серии Raphael Softaqua тоже острый кончик. (Фото: № 2)

Фактический размер кончика кисти

Кисть № 2 из натурального ворса (белка) Raphael 803

Кисти из синтетического ворса № 18 и № 12 (нейлон) Rafael Soft Aqua 845

Круглые синтетические кисти просты в уходе и стоят довольно недорого. Удобно иметь у себя две такие — одну побольше, другую поменьше.

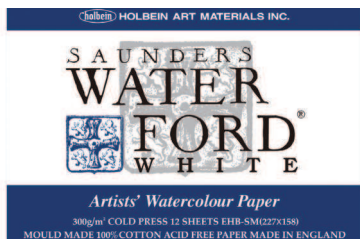
АКВАРЕЛЬНАЯ БУМАГА

Для акварельной живописи необходима акварельная бумага. Есть множество различных видов акварельной бумаги, каждый из которых обладает особой гигроскопичностью, текстурой поверхности, точностью цветопередачи и другими свойствами. На практике бумага, которая лучше впитывает влагу, легче поддается вымыванию, но если бумага сохнет медленно, это позволяет уделить достаточно времени работе с цветом. Текстура бумаги влияет и на то, получится поверхность будущей картины зернистой или гладкой. Выбирайте бумагу, которая подходит вашему стилю. Размеры листов могут обозначаться как «F + номер». Для этюдов цветов рекомендуют использовать бумагу формата от F3 до F6.

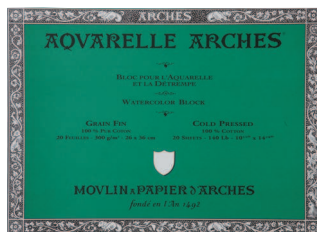
При использовании большого количества воды или при рисовании картины работать следует на ровной поверхности. Для этого закрепите на деревянном планшете с помощью малярного скотча четыре края бумаги, даже если она еще не смочена водой.

Примеры скетчбуков

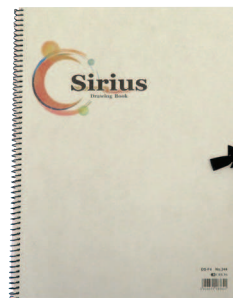
Бумага для акварели:
Waterford / средняя зернистость

Скетчбук только для карандашных рисунков, не для акварельных красок

Бумага для акварели:
Arches / маленькая зернистость

Тетрадь в виде блока с акварельной бумагой. Поскольку края бумаги скреплены, писать получится даже по-сырому и бумага при этом не делается слишком волнистой. После того как рисунок закончен, лист бумаги удаляется из тетради.

Бумага для акварели: Sirius

➔ О способах смачивания бумаги — на с. 110

Акварельную бумагу можно купить даже в виде отдельных листов. Меньшего формата она встречается в наборах в виде карточек или открыток. Попробуйте разные форматы бумаги, чтобы понять, в чем различие между ними.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Карандаш для набросков

Клячка или обычный ластик, который стирает и осветляет грубые карандашные контуры.

Емкость для промывания кистей

Такие емкости используют, чтобы смывать краску с кисти, но с их помощью можно и просто смачивать кисть. Иногда для тех же целей берут банки или небольшие ведерки.

Салфетки или кусочки ткани

С их помощью можно убрать лишнюю воду с поверхности картины или промокнуть ими кисть.

Поваренная соль

Достаточно подготовить 2–3 щепотки. Соль удобно держать в керамической палитре или другой подобной посуде для рисования.

Небольшое количество соли можно хранить в пластиковом зип-пакетике.

Это обычная столовая соль, которую используют в готовке. Если насыпать соль на поверхность акварельной заливки, можно добиться красивых цветных разводов.

ФЕН

В акварельной живописи цвета наслаивают друг на друга, все время проверяя сухость нижнего цветового слоя. Мне хочется, чтобы акварельные разводы получались наиболее эффектными, поэтому я стараюсь сушить краску естественным образом — но иногда использую фен, когда хочу высушить краску побыстрее и спешу продолжить работу или когда нужно остановить растекание краски.

Отрегулируйте расстояние между феном и бумагой и интенсивность воздушного потока.

Поток воздуха разгоняет воду. Сушить следует осторожно, внимательно следя за тем, как вода вместе с краской движется по листу.