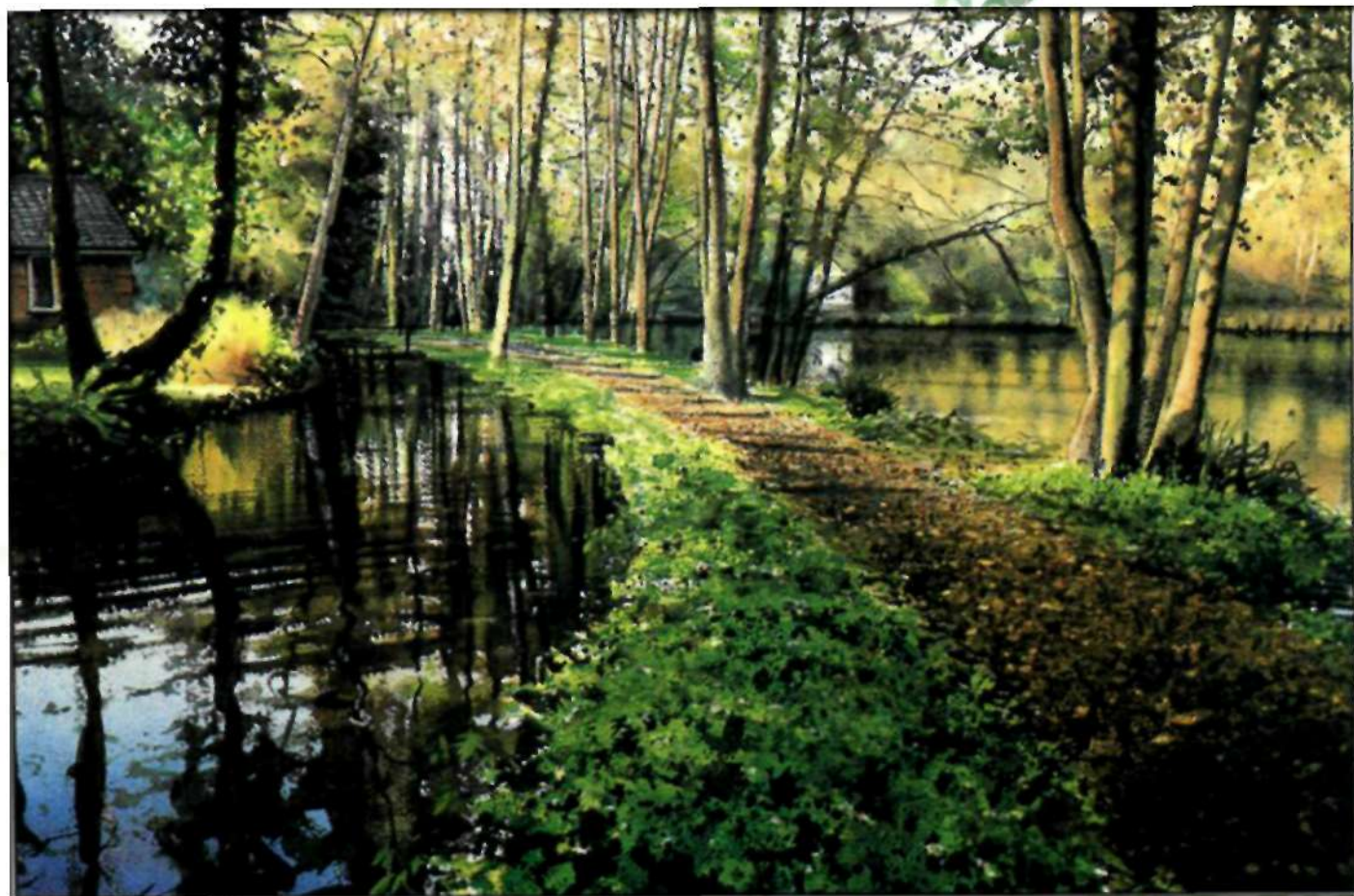

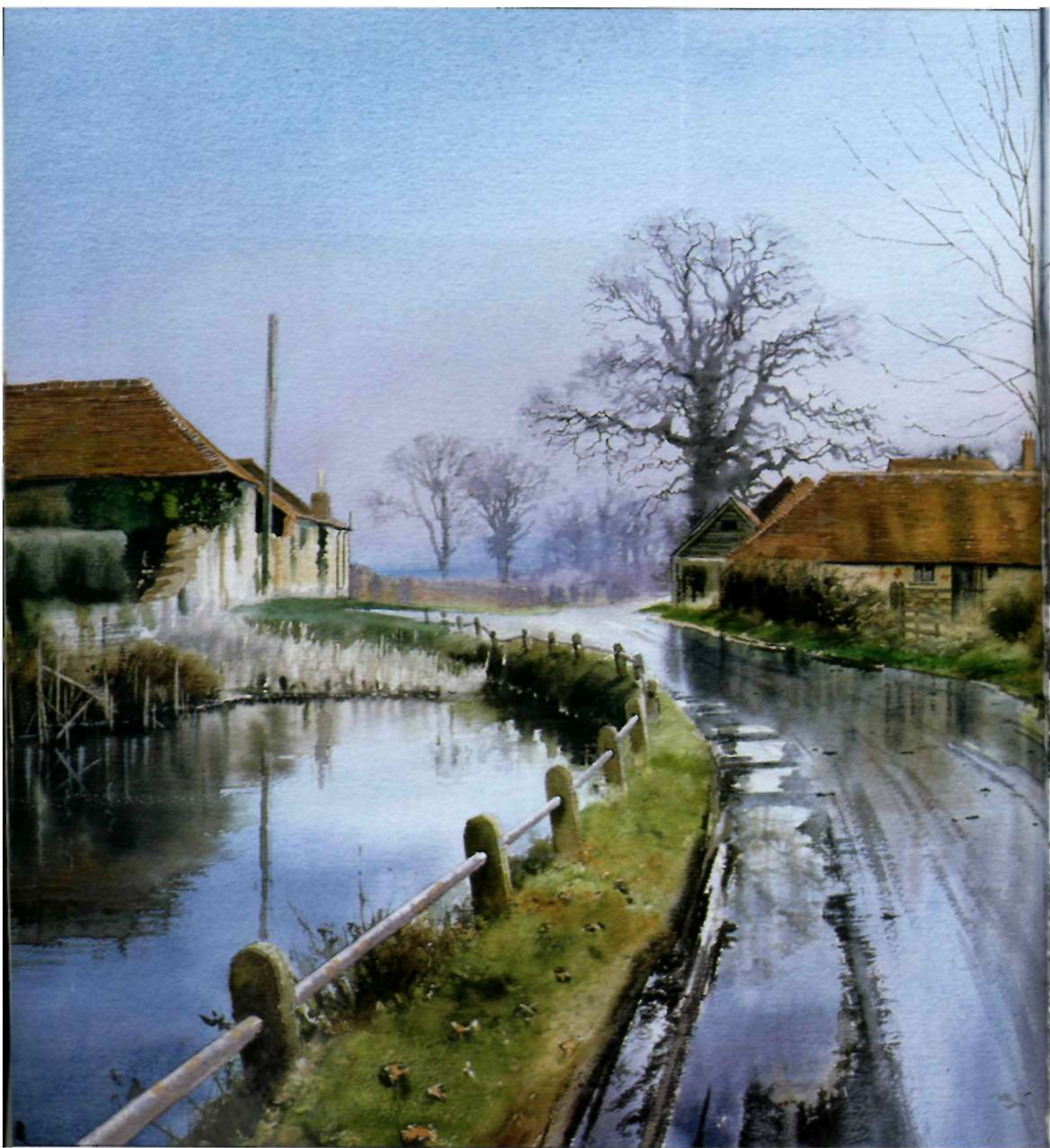
Джо Фрэнсис Дугден

РИСУЕМ ВОДУ АКВАРЕЛЬЮ

Рисуем воду акварелью

Рисуем воду акварелью

ДЖО ФРЭНСИС
ДАУДЕН

Джо Фрэнсис Дауден
РИСУЕМ ВОДУ АКВАРЕЛЬЮ
Серия «Уроки живописи»

Перевод с английского *С. Кормашовой*

Ответственный и художественный
редактор *О. Кистерская*
Редактор *Н. Филиппова*
Корректор *Т. Романова*

Издательство «КРИСТИНА – НОВЫЙ ВЕК»
123298, Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 1,
корпус 1А, этаж 3, офис № 1–6.

Телефоны/факс: (495) 943-76-92,
943-15-03, 943-02-15.
E-mail: info@ikristina.ru
Сайт: www.content.ikristina.ru

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры.

ISBN 5-902059-04-6 (Русск.)
ISBN 0-85532-845-2 (Англ.)

© Search Press Ltd., 2001
All right reserved.

© Перевод и издание на русском языке
Издательство «КРИСТИНА – НОВЫЙ ВЕК», 2006

Никакая часть издания не может быть воспроизведена,
использована в любой множительной системе или
передаваться в любой форме и любыми средствами:
электронными, механическими, фотокопировальными,
записывающими и другими, без предварительного
письменного разрешения издателя.

Отпечатано в Словакии.

Стр. 1

Конец путешествия

Маленький сверкающий ручеек в нескольких милях
отсюда резво сбегал с холмов, отправляясь в путь.
И здесь наконец превратился в широкую величавую
судоходную реку, которая затем впадает в море. У реки
слабое течение и длинные колышущиеся отражения:
сначала зигзагообразными мазками по сухой бумаге
я изобразил воду, а затем, не давая краске высохнуть,
быстрыми движениями прорисовал отражения.
Краски немного расплылись: так расплывается
отражение на воде...

Стр. 2–3

Вид Уихда в ненастную погоду

Лужи на мокрой дороге, прудик... Вся местность
буквально омыта водой! На этой картине хорошо видно,
как ведет себя отражения на водной поверхности.
Вода в пруду почти гладкая, неподвижная, с зеркально
четкими отражениями. Вода на дороге как бы
повторяет текстуру покрытия: она отражает размытые
изображения. В пруду отражается небо, а на мокрой
дороге мы видим только его легкий голубой отблеск.

Вступление

Хотите научиться рисовать воду, которая действительно будет выглядеть мокрой? Хорошо. Лучшие всего рисовать воду акварелью. В этой книге я расскажу вам об этом. Покажу свои приемы, хитрости, уловки — назовите это как хотите. Зато эффект получается весьма правдоподобным.

Рисование акварелью — это не закрытый элитный клуб, в который не каждый попадает и из которого вас могут выгнать за несоблюдение правил. Вы воольны рисовать как хотите и что хотите, какими угодно кисточками и на какой угодно бумаге. Вы сами создаете свои правила игры.

И все же я хочу последовательно показать вам, как рисовать воду трех типов: глубоководную медленно текущую реку, быструю реку и мелководье, где вода стоит неподвижно. Я постарался показать самые важные стадии написания акварельных картин.

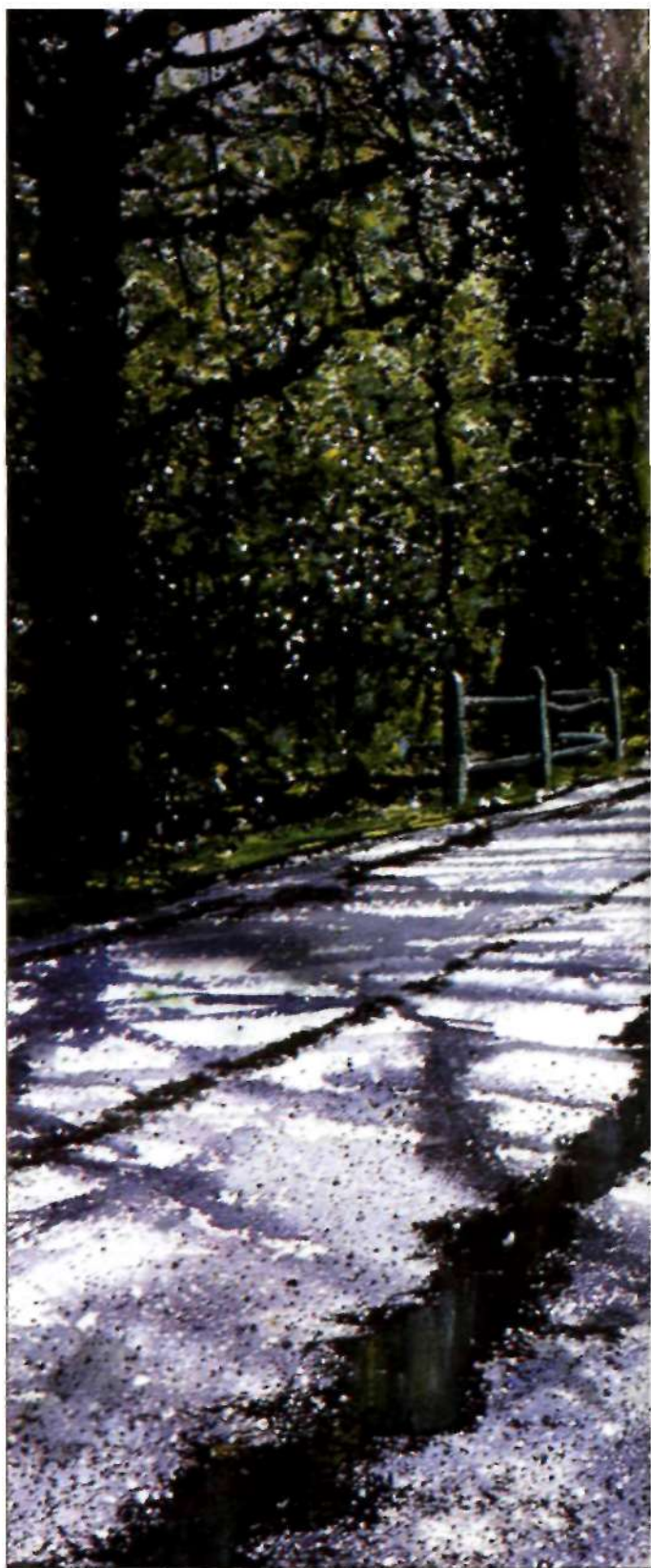
Советую тренироваться в изображении отдельных предметов. Практика позволяет приобрести навыки и развить собственную изобразительную технику. Пользуйтесь рекомендуемой палитрой либо своей собственной — старание обязательно даст свои результаты. Удачи вам!

После ливня

Ливень прошел по нашей местности. Листья покрылись бриллиантовиками, а небо начинает проясняться: солнце сверкает в каждой капельке воды. Для создания такой атмосферы нужно правильно подобрать тона: мы видим на картине много насыщенных красок, а также сильный контраст между темными и светлыми тонами.

На эту картину — на дорогу и деревья — при помощи зубной щетки разбрызгана белая корректирующая жидкость, сначала на бумагу, потом поверх краски. Получается эффект мелких капелек воды — на листьях и на дороге. А шероховатая структура дороги создана с помощью разбрызгивания краски с зубной щетки — это уже поверх белого штриха.

Лужи обработаны гуммиарабиком. Сверху — вертикальными мазками — нанесена краска. Когда она высохла, по ней прощались жесткой, чуть влажной кистью. Лужи не были бы лужами, если бы не окружающий ландшафт: деревья, небо, дорога, все здесь говорит о том, что дождь прошел.

Материалы и принадлежности

Карандаш, бумага, кисти, краски нескольких цветов — с этим вы уже можете творить чудеса! Для меня художественные принадлежности вовсе не обуза, даже если их достаточно много. Что ж, тем красивее будут мои акварели. Когда-то у меня не было ни перышка вальдшнепа, ни свечки, ни мастихина, ни специального мыла для мытья кистей. Теперь все это у меня есть и составляет часть моего «акварельного» быта.

Для смешивания красок я использую старые тарелки и блюдца.

Краски

Я люблю экспериментировать с красками. В моем ящике для красок более сотни тюбиков с акварелью. Причем я применяю все из них, только конечно не в одной картине. Мне было бы скучно жить, если бы я не пробовала каждый раз новую краску. Зачем хранить верность ограниченной палитре: может, достаточно купить еще один тюбик акварели, и ты в миллиметре от замечательного открытия! Пусть много красок — это дорого, но ограниченная палитра — это хлопотно. Другое дело, если ограниченная палитра — это часть твоего характера. Возьмите хотя бы первые пять красок в моем списке и вы будете удивлены, сколько цветов можно получить в результате смешивания. Потом, возможно, вы захотите добавить следующие десять красок из моего списка. Количество красок, с которыми я работаю довольно часто, равно двадцати восьми.

У каждого человека личное отношение к той или иной краске — все зависит от вкуса. В моих поэтапных пояснениях я использую специфические цвета. Но никто не запрещает вам получить свой результат, воспользовавшись ограниченной палитрой. Каждая краска отличается по многим характеристикам: прозрачность, текстура, яркость, текучесть. Например, я люблю неаполитанскую желтую не только за цвет, но и за

Мои любимые краски

Фталоновая голубая, красный квинкридон, кадмий лимонный, умбра жженая, ультрамарин.

Кобальт синий, кобальт бирюзовый, фталоновая зеленая, неаполитанская желтая, желтая охра, кадмий красный, светло-красная, сиена жженая, нейнская серая, титановые белила.

Индиго, лазурная свия, солнечная бирюзовая, оливковая зеленая, виолет изумрудный, кадмий светло-желтый, кадмий оранжевый, виолет красный, алый алмазирин, венецианская красная, сиена натуральная, китайская белая

ее мягкую кремообразную текстуру, за ее утонченность, за то, что она хорошо ложится на бумагу и интересно смешивается с другими красками. Неаполитанская желтая — это прекрасный фон, который можно наносить в виде отмывки, а сверху накладывать другие цвета. Для меня небо и вода не существуют без этой краски. У каждой краски свой характер, своя устойчивость пигментов и вязкость. Например, есть такое вещество, гуммиарабик.

Я часто использую гуммиарабик как вязкий слой, когда рисую воду. На этом составе очень хорошо рисовать отражения на воде: если пользоваться техникой «влажным по влажному», краски на гуммиарабике не растекаются слишком сильно. Когда краски высыхают, отражения на воде очень реалистичны. Следует помнить, что гуммиарабик не следует наносить очень густыми мазками, иначе получится толстая пленка, по которой будет трудно работать.

Не стоит путаться большого количества красок. Каждая краска — это и маленькая драгоценность, это и ваш строительный материал, это — радость работы.

Кисти

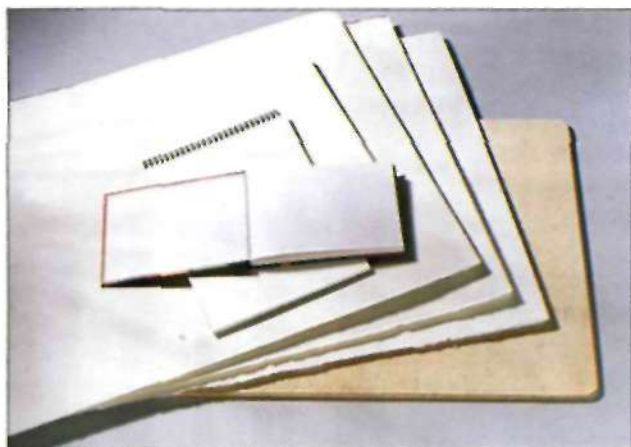
Чем выше качество кисти, тем совершенней картина. Я очень люблю соболиные кисти: они послушны в работе, хорошо держат краску и дают аккуратные мазки. Но есть кисти, наполовину состоящие из синтетических волокон, — они тоже неплохие, их кончики хорошо заостряются. Я часто ими пользуюсь, и все же они уступают сто процентному соболиному волосу. Синтетические и полусинтетические кисти не так хорошо промываются, как соболиные. Это следует учитывать, когда рисуешь быстро, с постоянной сменой цвета.

Я знаю, какой мазок дает каждая из моих кистей. Если бы пришлось начать с нуля, я бы купил одну очень хорошую круглую кисть №2 или 3, одну круглую кисть №6, одну — №16 из волоса козла или белка (для размывов), и две-три синтетических круглых кисти номеров от 4-го до 12-го.

Не следует смешивать краски лучшими соболиными кисточками. Кисти следует аккуратно промывать в холодной воде. Можно при этом использовать специальное мыло на растительной основе. Никогда не пользуйтесь обычным мылом или тем более стиральным порошком.

В мою коллекцию кистей, среди прочих, входят маленькие щетинные кисточки для снятия краски и крошечное перышко балдичена, которое я прикрепил к деревянной палочке с помощью клейкой ленты. Перышко заменяет мне «такелажную» кисть или колонок №1 для прописывания мелких деталей.

Бумага

По своей текстуре бумага под акварель может варьироваться от самой гладкой до шероховатой, почти как пемза. Существует три основных вида поверхности бумаги: сатиновая (горячего тиснения), холодного тиснения и шероховатая. Внутри каждого вида обработки существует множество марок бумаги.

Бумага горячего тиснения очень гладкая, так как во время обработки она была пропущена через горячие валики. На такой бумаге я рисую пейзажи с вечерним светом, морские пейзажи, картины, где часто используется техника размыва. Ни одна из акварелей, предложенных в этой книге, не была нарисована на такой бумаге.

У бумаги холодного тиснения легкий рельеф зерна, так как она пропускалась через холодные валики. На такой бумаге я рисую большинство своих морских и речных пейзажей.

Шероховатая бумага не подвергается тиснению, и поверхность ее имеет естественное грубое зерно. Чем толще такая бумага, тем она грубее. Шероховатая бумага предоставляет художнику очень много возможностей. Можно, например, работать в технике «влажным по влажному», размывая тон неба. Или работать в сухой технике, создавая удивительные текстуры: рябь на воде, шероховатость коры деревьев, пышность листвы и травы — возможностей множество. Акварельная бумага бывает разной толщины. Бумага в 200 мкм довольно легкая и тонкая. Бумага в 640 мкм весьма тяжелая и очень плотная. Также бумага варьируется по белизне. Я предпочитаю ярко-белые тона — для создания большей яркости на картине. Бумага

спокойных тонов тоже подходит, и пропуски краски на ярких акварелях вполне воспринимаются как белый цвет.

Также бумага бывает твердая и мягкая. Мягкая бумага очень нежная и на ней можно изображать очень нежные текстуры. Но, увы, она легко отслаивается, например, если вы хотите снять маскирующий штрих. Хотя, даже и такая мелкая деталь может сыграть в вашу пользу: например, при изображении сквозящего между деревьями неба в лесу. Твердая же бумага выдержит какое угодно количество маскирующего штриха.

Я использую мягкую бумагу толщиной 425 мкм, из белого хлопкового волокна. Правда, для большинства акварелей в этой книге она не подходит. Однако мой вам совет, поэкспериментируйте с разными типами бумаги.

Инструменты для натягивания бумаги

Я натягиваю любую бумагу, даже самую толстую и самых больших форматов. Я хорошо увлажняю бумагу и аккуратно укладываю ее на планшет. Затем закрепляю ее по краям степлером — через малые промежутки, особенно если это тонкая бумага. Закреплять следует не у самого края, иначе бумага порвется. Бумага высыхает и становится упругой. После того как акварель закончена, я отрезаю ее ножницами, а скрепы вытаскиваю пассатижами.

Использование корректирующей жидкости

Чтобы создать белые фрагменты на акварели, я использую белую маскирующую жидкость (штрих). Пользоваться ею следует, не злоупотребляя, так как слой соседней краски может отойти, а бумага порваться, когда вы начнете снимать штрих. Штрих портит волос кисти, поэтому для его нанесения пользуйтесь старыми или дешевыми кисточками. Если вы хотите создать эффект мелких брызг, используйте зубную щетку. Просто проведите большим пальцем по щетине, смоченной в корректоре. Если вам нужны более крупные брызги, постукивайте тыльной стороной щетки по руке. Все вышеперечисленные принадлежности промывайте в теплой воде. Зубную щетку можно очистить с помощью иголки.

Чтобы получить нужную мне текстуру, иногда я пользуюсь свечкой: я либо втираю воск в чистую бумагу, либо поверх высохшего слоя краски, прежде чем рисовать что-то сверху.

Другие принадлежности

Фен — это очень важный инструмент для студийной работы. Иначе пришлось бы ждать часами, пока высохнет краска.

Мастихин Мастихином можно процарапывать белые блики на краске. Также им можно удалить слой краски — до белой бумаги.

Ножницы Для вырезания подложек, процарапывания по краске, для резки бумаги.

Клейкая лента Я употребляю клейкую ленту с той же целью, что и маскирующую жидкость и для закрепления подложек.

Остатки бумаги Мелко-мелко нарезанную бумагу я использую как подложку, если мне нужно получить эффект брызг. Иногда, например, я могу вырезать подложку с перфорацией в виде ветки дерева. Наложив такую подложку, я могу спокойно процарапать краску в нужном мне месте.

Бумажное полотенце Для снятия излишков краски и для других эффектов.

Карандаш Как правило, я пользуюсь мягкими карандашами (тип В).

Мыло для кистей Промывайте кисти таким мылом под холодной водой.

Корректирующая жидкость и восковая свечка — полезны для работы. Чтобы нанести корректирующую жидкость, пользуйтесь старой кистью, шпательом или зубной щеткой. Свечка просто втирается в бумагу.

У меня два мощных фена. Иногда я сушу картину с помощью обоих сразу!

Карандаши, линейка, мастихин, клейкая лента, остатки бумаги, калыка, бумажное полотенце, специальное мыло для кистей — вот мой основной набор вспомогательных принадлежностей.

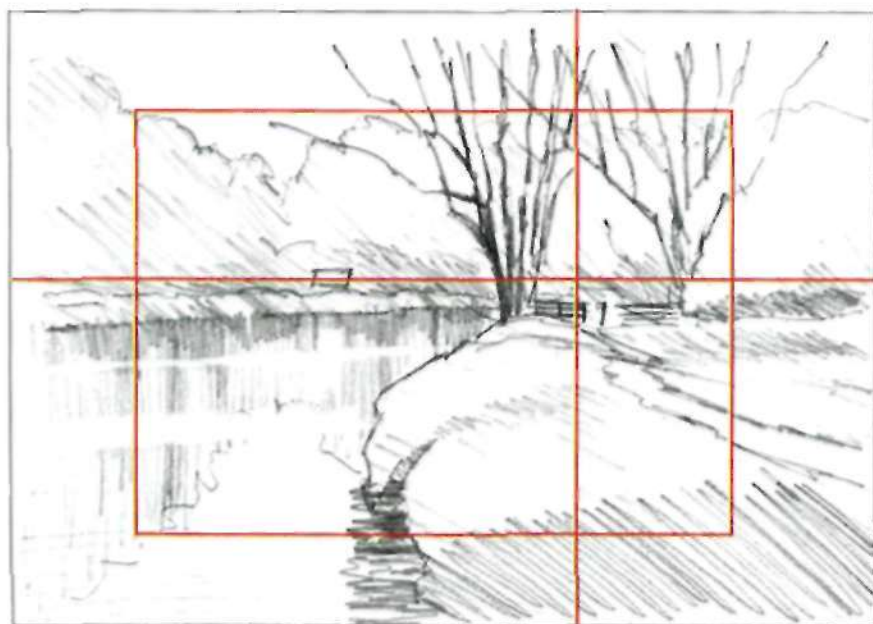
Композиция

Композиция — искусство оформления пространства в гармоничной и реалистичной манере. Для меня композиция — это основа искусства.

Вот простой подход: наложите рамку на центральный образ картины. Перемещая рамку, можно откорректировать композицию.

Выберите ключевой элемент, подвиньте рамку так, чтобы она была немного смещена по отношению к центру. Этот основной элемент (или точка) может быть и чем-то отдаленным, размытым, даже неопределенным. Тогда глаз скользит по всему изображению и никогда не доходит до «конца» картины. Например, в пейзаже с рекой уже само движение реки ведет наш взгляд к отдаленному основному пункту.

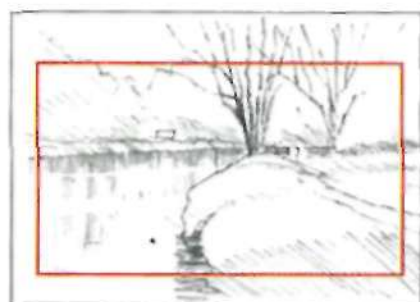
Решите для себя, где у вас будет располагаться горизонт. Высокий горизонт дает картине больше пространства для переднего плана, придает картине глубину, увеличивает расстояния. Низкий горизонт дает ощущение неба, высоты, воздуха. При низком горизонте можно рисовать большие открытые просторы. Высокий горизонт означает длинный узкий прямоугольник неба и более широкий прямоугольник — на переднем плане. Это и есть самый простой пример композиции.

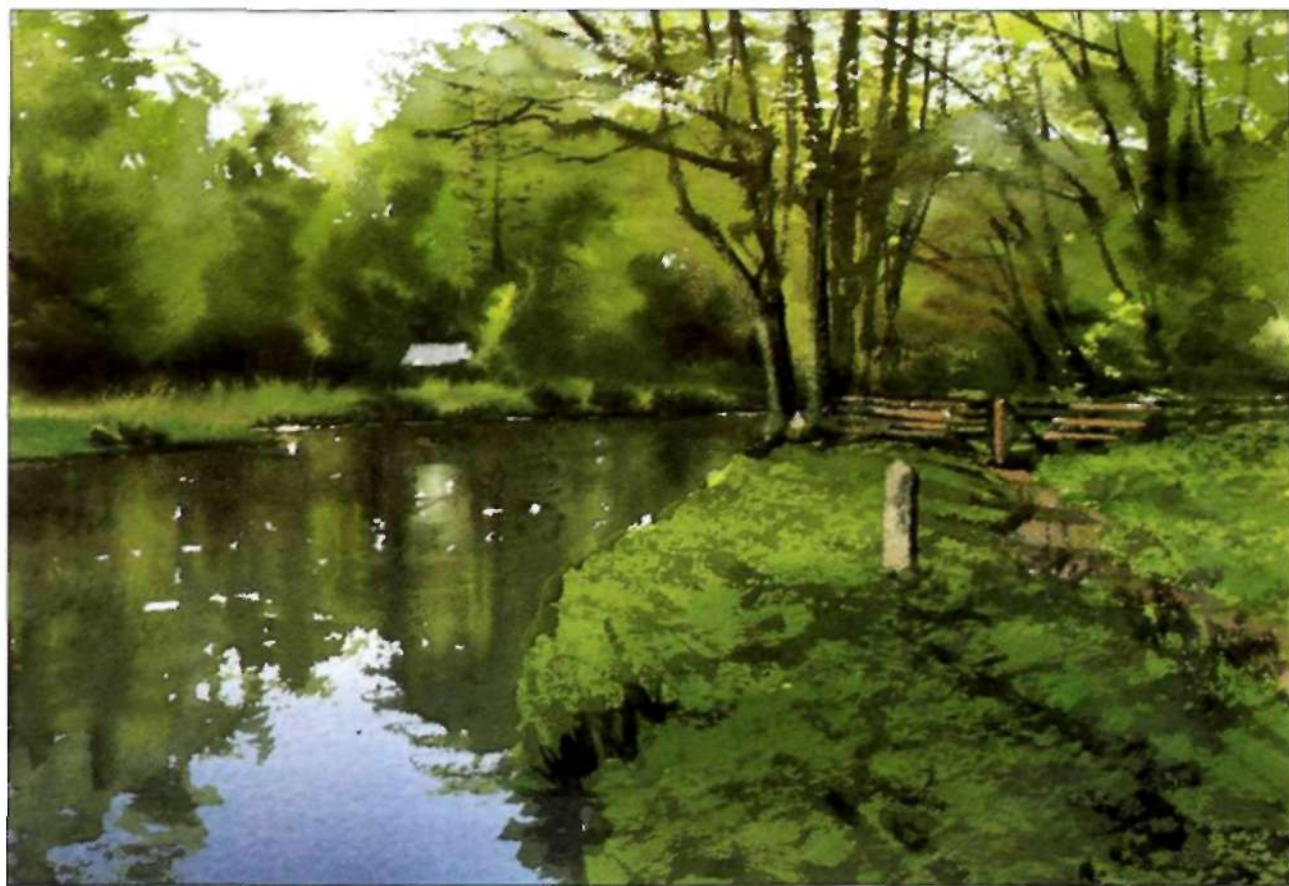
Это один из набросков, которые я использовал в своих акварелях справа. Для верхней акварели я выстраивал композицию, наложив рамку и отметив линию горизонта и ключевую точку картины (там, где вертикальная линия пересекается с горизонтом).

Горизонт смещен по отношению к центру, и композиционно мы как бы имеем дело с двумя прямоугольниками: узкий прямоугольник — для заднего плана, пошире — для переднего.

Справа: Эта симпатичная композиция предполагает, что смотрящий стоит на берегу реки. На широкой водной глади видны отражения деревьев. Основная группа деревьев смещена вправо от центра: ключевая точка находится где-то за ними. Тропинка как бы вводит нас в картину: далее наш взгляд останавливается на других элементах картины и мы начинаем странствовать по ней. Вдали мы видим маленький домик со светлой крышей: он тоже смещен относительно центра и контрастирует со сплошной зеленой стеной деревьев. В воде мы видим отражение домика.

Имея набросок, поэкспериментируйте с рамками разных форм и размеров. Пусть лучшие композиция подскажет вам пропорции вашей картины, чем вы пойдете на поводу у листа бумаги определенного формата.

Эта картина изображает тот же самый пейзаж, что и наверху, но под другим углом зрения. Теперь смотрящий расположен ближе к деревьям, которые на этот раз смещены влево от центра. Река и дорожка ведут нас к какой-то неопределенной ключевой точке, находящейся за изгородью и воротами. Домик на том берегу — теперь уже с красной крышей — весьма примечательно контрастирует с зеленью. Высокая линия горизонта предполагает глубину переднего плана. Перспектива переднего плана удлинняется еще больше благодаря детально прорисованной растительности в нижней части картины.

Работа с цветом

Собственно, вода принимает на себя цвет окружающего мира. Если речь идет о пейзажах, значит, вода принимает цвета неба и растительности. Чтобы вода оставалась водой, все остальные элементы пейзажа должны быть хорошо прописаны.

В своих акварелях я использую три категории цветов — яркие, коричневые и темные. Яркие цвета — оранжевый, зеленый, красный, синий и желтый — можно использовать для смешения и получения других цветов. Натуральные коричневые цвета, то есть земляные, это — сиена жженая, умбра жженая, неаполитанская желтая и другие. Этими красками можно прописывать тонкие тени. Делать тона интенсивно темными мне помогают индиго и пейнская серая.

Я люблю рисовать пейзажи, подсвеченные сзади солнцем, дышащие яркими сильными красками. Нет на свете ярче желтого цвета, а это ведь и есть цвет весенних листьев, подсвеченных сзади низким солнцем. Чтобы достичь такого результата, пользуйтесь кадмием лимонным с небольшим добавлением сиены жженой и любого зеленого тона. У некоторых художников большие проблемы с получением тонов зеленого цвета. А нужно быть просто наблюдательным: посмотрите, каким становится зеленый цвет листьев, если она подсвечена солнцем. Посмотрите, на сколько тонов разбивается этот зеленый! Поэтому начинайте с желтого цвета, потом добавьте немного зеленого или синего, а затем сделайте тон чуть теплее при помощи коричневого. Можно получить и другие зеленые тона, смешав разные синие и зеленые с желтым.

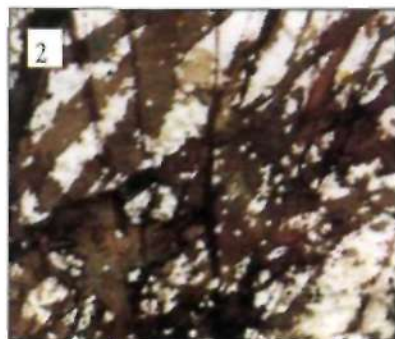
Эта скромная акварель представляет нам мокрую сельскую дорогу. Но здесь используются почти все приемы, описываемые в книге. На этой и следующей страницах я объяснил все подробно.

Пояснения к фрагментам в квадратиках читайте внизу — и на соседней странице.

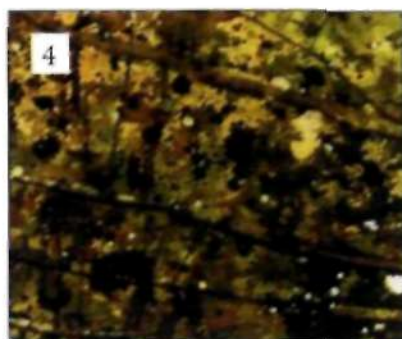
При помощи зубной щетки я разбрызгал корректирующую жидкость и дал ей просохнуть. Кончиком смоченной водой кисти, движениями крест-накрест, увлажнил этот участок листа, оставляя большие сухие промежутки. По этим влажным меткам нарисовал стволы деревьев и ветви, используя темные тона фталевого зеленого и алого ализарина с небольшими вкраплениями кадмия лимонного. На влажных участках краски затекают друг на друга, а на сухих промежутках этого не происходит. Снимаю корректирующий шпатель, и получается белые просветы неба.

На этом квадрате пейзажа солнце светит с правой стороны. Подход тот же, что и при написании квадрата 1, но с использованием более бледных тонов (смешивание с умброй жженой). И ветви этого дерева несколько толще.

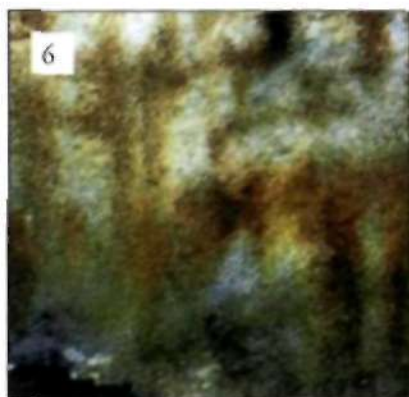
На влажный размытый фон неополитанской желтой с добавлением кадмия лимонного и сиены жженой кончиком кисточки я наносил капли ультрамарина и умбры жженой.

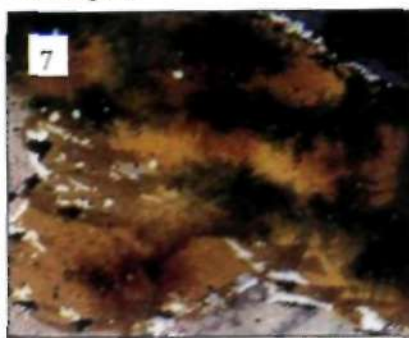
Рисовать этот квадрат я начал с того, что разбрызгал небольшое количество корректирующей жидкости, чтобы потом получить просветы неба. Затем я начал выстраивать цвет, слой за слоем: начиная с бледных тонов кадмия лимонного, добавляя средне- и темно-зеленые тона и темный индиго. После каждого слоя, дав ему высохнуть, я разбрызгивал немного воды и делал вкрапления новым цветом. Потом снова давал краске высохнуть. Затем я соскреб мастихином немного краски для веток; по нижней их части дал темный тон. Рисуя ветки, иногда я помогал себе чуть влажной жесткой кистью.

Шейпером я нанес большое количество корректирующей жидкости, чтобы получить в результате светлые блики на переднем плане. Далее я начал работать с цветом в той же технике разбрызгивания краски, как было описано для квадрата 4. Затем я удалил корректирующий шпатель и на некоторые листья добавил еще зеленого цвета. Кончиком кисти, смоченным в индиго, я аккуратно обозначил самые припеченные листья.

Это лужа. Этот участок бумаги я хорошо увлажнил, затем нанес гуммиарабик, а затем — фталобую голубую. Потом, работая в технике «влажным по влажному», сделал несколько вертикальных мазков темных тонов, взятых из окружающего ландшафта.

Сначала я нанес на этот участок размытый тон неополитанской желтой. В технике «влажным по влажному» крест-накрест сделал несколько темных мазков и добавил рядом немного кадмия лимонного.

Исправление ошибок

Мне не понравилось, как я нарисовал большую лужу на переднем плане (квадрат 6), поэтому я воспользовался свойственными корректирующей жидкости: просто условно «стер» этот квадрат и переписал его заново. Сначала очень острым лезвием я провел вокруг лужи, чуть-чуть надрезая бумагу, но не разрезая ее до конца. Затем всю лужу замазал толстым слоем корректирующей жидкости. Когда она высохла, я подцепил кончиком лезвия волокно бумаги под шпатель. Затем аккуратно снял застывший шпатель вместе с тонким слоем бумаги. Такой метод возможен лишь при работе с мягкой бумагой.

Разные виды воды

Есть два главных правила, которые нужно соблюдать, рисуя воду: работать размытыми тонами, во влажной технике, а все отражения должны быть вертикальными. Эти приемы бесспорно имеют значение. Но ведь и сама вода бывает очень разной. Поэтому в акварельной технике существует множество способов, чтобы придать воде натуральный вид.

Всем известно, что сама по себе вода абсолютно прозрачна. Но в природе вода вбирает в себя (то есть отражает) цвет неба, листвы и всех предметов, которые возле нее расположены. Поэтому, чтобы вода выглядела как вода, нужно уметь рисовать то, что ее окружает.

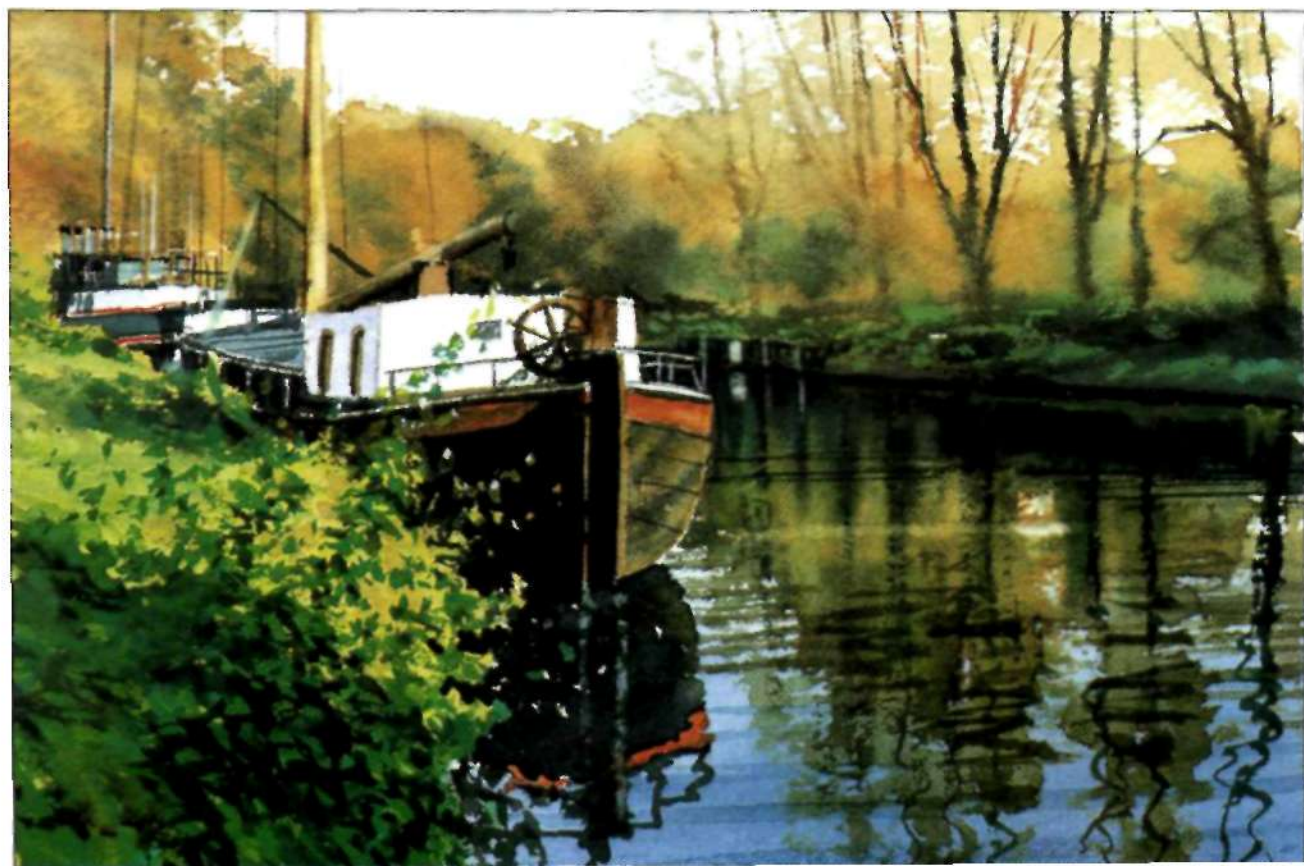
Мои примеры поэтапной работы в области акварельной техники, как и вся галерея акварелей в этой книге — это только малая часть огромного количества картин, изображающих воду. Надеюсь, что и вам захочется запечатлеть любимые уголки природы, где присутствует вода.

Не стоит забывать, что вода преломляет свет, что отражения на ней — ломанные, размытые. Нужно уметь передать эти свойства воды на акварельном рисунке.

Осенняя река

Мирный пейзаж с рекой. Мягкие отражения в дальней части реки выполнены в технике «влажным по влажному», вертикальными мазками. Не дав им высохнуть, я нанес сверху ряд горизонтальных мазков. Отражение баржи и рыбь на переднем плане были выполнены в технике «влажным по сухому».

Темные тона баржи и противоположного берега реки хорошо контрастируют с ярко-красной полосой на обшивке и с теплыми, более светлыми тонами остальной части пейзажа.

Озеро в разгаре лета

Я начал рисовать это мелкое озеро с того, что сделал несколько мазков корректирующей жидкостью, чтобы обозначить водоросли, плавающие на поверхности. Затем я нарисовал отраженное небо, следуя от нижней части картины вверх. Когда этот участок высох, очень яркими цветами, в технике «влажным по влажному», я нарисовал отражения деревьев. Затем добавил вертикальные мазки желтого. Камни на переднем плане я нарисовал, став краску чуть влажной жесткой кистью (см. стр. 44).

Мост и река

Отражения в этой мелкой речке — мягкие и размытые — сделаны в технике «влажным по влажному». После того как отражения высохли, жесткой, чуть влажной кистью были прорисованы бледные вертикальные полосы. Чтобы убрать резкую границу, я промокнул отражения кусочком бумажного полотенца.

Лесная речка

Мелкая река, протекающая в лесу. Сквозь отражения нависающих деревьев, кажется, видно дно. По речной глади бегают солнечные блики. Кусочки неба кое-где отражаются в воде светлыми вертикальными пятнами.

Глубокая вода

Для поэтапных пояснений я выбрал осенний пейзаж с глубокой, медленно текущей рекой. Чтобы река была рекой, нужно умело вписать ее в окружающий ландшафт. Сложность данной композиции состоит в том, что на картине мало неба, зато есть большой старый мост с арками. И еще нужно вписать в ландшафт деревья, чтобы показать их отражения на воде. Выход: закрыть парапет и арки опор и сконцентрироваться сначала на заднем плане. Энергичными мазками рисуйте деревья, стоящие сзади. Затем переходите к мосту и не бойтесь задеть рисунок над ним. То, что за мостом на холме растут деревья, делает изображение объемным.

Река нарисована простыми мазками, с небольшой коррекцией, чтобы показать ее глубину. Гуммиарабик крайне эффективен для придания воде «мокрого» облика и для размытых, реалистичных отражений. Обратите внимание, что отражения идут не симметрично от объектов: мягкое движение реки сглаживает их края. Тона и цвета, подбираемые мной для отражений, обычно темнее, чем сами отражаемые предметы. Но на этот раз я сделал отражения более умеренными по цвету. Что ж, правила правилами, но иногда следует идти от ситуации.

Акварель выполнена на бумаге толщиной 425 мкм, холодного тиснения, размеры картины 430 x 295 мм.

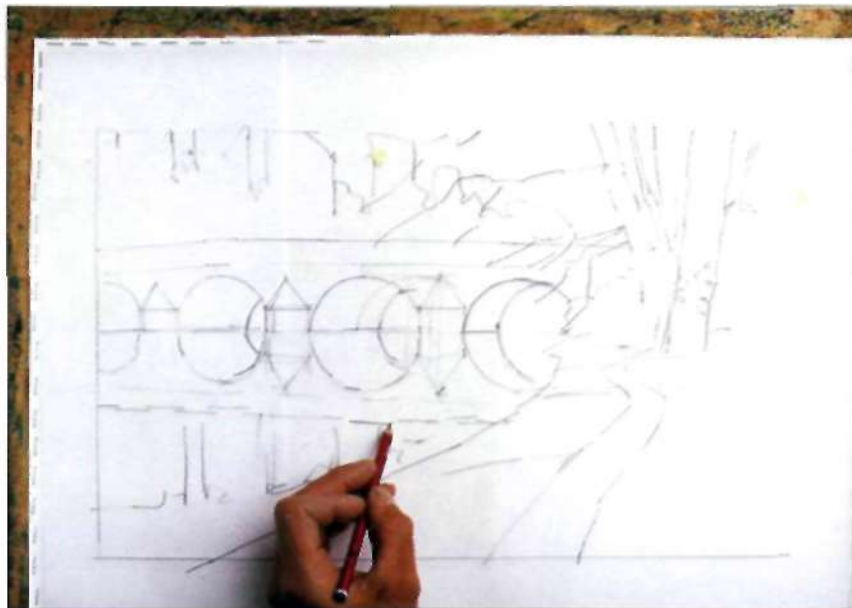
Вам потребуется

Сиена жженая, умбра жженая, кадмий лимонный, кадмий оранжевый, кобальт синий, кобальт бирюзовый, неаполитанская желтая, пейнская серая, фталовая голубая, фталовая зеленая, красный квинакридон, ультрамарин, венецианская красная.

Свечка, гуммиарабик, корректирующая жидкость.

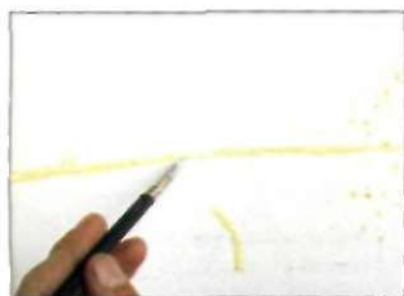

Фотография для сравнения

1. Сделайте эскиз на кальке и перенесите основные контуры на акварельную бумагу.

2. Полосками клейкой ленты закройте контуры проемов арок. На переднем плане начинайте набрасывать листья, опавшие не землю: большие, средние, маленькие. Затем нарисуйте листья на склоненных ветвях. При помощи старой кисточки закрасьте эти листья корректирующей жидкостью. Этой же жидкостью покрыты контуры листьев, которые будут плавать на воде.

3. Шейлером нанесите корректирующую жидкость вдоль парапета моста, а также справа вокруг арок. Дайте высохнуть на воздухе или воспользуйтесь феном.

4. Работая в верхнем правом углу картины, рваными кусочками бумаги прикройте небо, мост, реку, участок берега справа на переднем плане и стволы деревьев.

5. Теперь побрызгайте водой открытый участок бумаги.

6. Смешайте кадмий лимонный с небольшим количеством неаполитанской желтой, затем произвольно сбрызните краской открытый участок бумаги.

7. Аккуратно удлините кисточкой желтые мазки.

8. Удалите подложку. Добавьте в полученный желтый цвет сиены жженой. Побрызгайте краской по верхней центральной части. Нанесите корректирующую жидкость на те участки стволов, которые должны быть более светлыми. Дайте жидкости высохнуть.

9. Верните подложку на то же место. Сбрызните водой открытые участки бумаги. Усиьте желтый цвет фтало-вой зеленой и сиеной жженой. Побрызгайте полученным тоном на слой желтого. Теперь добавьте в свою палитру умбру жженую и побрызгайте предыдущие слои. Так мы получим разные зеленые тона.

Оттенки и тона

Если вы сделаете небольшой надрез на листе белой бумаги и наложите на какой-нибудь цветной участок вашей акварели (слева), вы сможете по контрасту между тоном и белой бумагой оценить, правильно ли вами выбран оттенок и тон.

Для коррекции можно также воспользоваться фотографией пейзажа. Если у вас есть такая, наложите на аналогичный участок (справа) лист бумаги с надрезом. Сравните оттенок и тон на акварели с оттенком и тоном на фотографии. Смысл, конечно, не в том, чтобы во всем слепо следовать фотографии, а в том, чтобы скорректировать собственную работу. Я пользуюсь этим методом, сравнивая работу с фотографиями или акварельными набросками, сделанными с натуры.

10. С помощью кисти смочите водой будущие верхушки деревьев за мостом. Делайте втирающие мазки, чтобы вода пропитала бумагу. Увлажните также область неба.

11. Эта область пейзажа должна быть довольно темной, так что вам понадобятся интенсивные тона смеси неаполитанской желтой с кадмием лимонным, сиеной жженой и кобальтом синим.

12. Продолжайте рисовать листву деревьев. Вводя ультрамарин, красный квинакридон, кадмий оранжевый, получите разнообразные тона желтого и зеленого.

13. В технике «влажным по влажному», смесью кадмия лимонного с ультрамарином и сиеной жженой нарисуйте листву, которую видно сквозь арки моста.

14. Побрызгайте водой листву под деревьями. Затем нанесите яркие зеленые тона — смесь кадмия желтого и фталовой зеленой с добавлением умбры жженой и кобальта бирюзового. Приготовьте коричневый тон из венецианской красной с капелькой фталовой зеленой и кадмия лимонного. Затем, смешав кадмий лимонный и неаполитанскую желтую, добавьте туда немного полученного коричневого тона. Крестообразными мазками нарисуйте берег реки. Не давая краске высохнуть, воспользуйтесь одним из смешанных зеленых тонов и обозначьте контур тропинки.

15. Крестообразными мазками смочите водой передний план. Затем теми же крестообразными движениями нанесите коричневый тон. По мере продвижения к нижней части картины делайте мазки более размашистыми. В технике «влажным по влажному» добавьте мазки желтым тоном.

16. К коричневой смеси добавьте ультрамарина. Крестообразными мазками смочите водой передний фон. Затем пройдитесь по берегу темными тонами, придавая форму тропинке. Сухой кисточкой заровняйте разницу с предыдущим слоем, создав эффект беспорядочно разметанных по земле листьев.

17. Выборочно вотрите в некоторые участки переднего плана восковую свечку...

18. ...и, воспользовавшись заранее приготовленным темным тоном пейнской серой, пройдитесь мазками по навошпленным участкам. Еще раз обозначьте форму тропинки.

19. Пейнской серой нарисуйте ветви и листву за стволами деревьев.

20. Снимите корректирующую жидкость со стволов деревьев и с парапета. Сделайте мелкие мазки корректором по парапету — на его фоне мы потом нарисуем листья.

21. Смешайте серый тон из синего кобальта и неаполитанской желтой. Нанесите этот размытый тон на контуры моста. Дайте краске высохнуть. Приготовьте теплые и холодные тона серого, добавив к полученному серому сиену жженую и ультрамарин (по отдельности). Нанесите теплые и холодные тона почти сухой кистью. Таким образом, мы создаем текстуру моста и ощущение его объемности.

22. Смешайте светлый серо-коричневый тон с неаполитанской желтой, добавив туда синий кобальт. Нарисуйте стволы деревьев. На притененной стороне стволов добавьте немного синего кобальта, а на освещенной — немного желто-зеленого тона (фталовая зеленая с кадмием лимонным). Чтобы создать ощущение объемности, по притененной стороне стволов в технике «влажным по влажному», добавьте немного пейнской серой. С добавлением того же цвета нарисуйте на стволах тени от веток и тонкие ветки на фоне моста.

23. Теперь начинайте писать воду. Сначала изобразите бледное отражение неба, смешав пейнскую серую и фталовую синюю. Область, где вы будете рисовать отражение моста, увлажните водой. Теперь закрашивайте реку в технике постепенного размыва: чем ближе к мосту, тем светлее тон. Этим же тоном обозначьте край реки. Дайте краске высохнуть.

24. Увлажните участок, где будете рисовать отражение моста. Затем нанесите гуммиарабик, чтобы краски не стекали.

25. Смешайте сиену жженую, кобальт синий и неаполитанскую желтую. Нарисуйте отражение моста. Не давая краске высохнуть, рисуйте отражения арок, используя тон из пейнской серой и умбры жженой. Тем же тоном — на отражении парашюта — покажите, как отражается каменная кладка. Обратите внимание, как гуммиарабик стабилизирует эффект размытости отраженных в воде арок. Краски не растекаются на соседние тона.

26. Во влажной технике сделайте на воде горизонтальные мазки: это рябь от отражений деревьев, нависающих над мостом сзади. Добавив в краску воды (в технике «влажным по сухому») продлите эти зигзагообразные мазки...

27. ...затем, в технике «влажным по влажному», добавьте вертикальные мазки смеси кадмия лимонного и пейнской серой.

28. Теперь снова вернитесь к отражению моста. Сделайте короткие вертикальные мазки темных тонов (добавив в предыдущий тон немного фталовой зеленой). Также добавьте темных тонов под арками, завершив скудными мазками кадмия лимонного.

29. Снимите остатки корректирующей жидкости. С помощью кадмия светло-красного и ультрамарина нарисуйте две фигурки на мосту. К отражению моста добавьте тонкие горизонтальные мазки более темных тонов. Дайте краске высохнуть.

Законченная акварель

Сняв остатки корректирующего штриха, в белые прорехи для листьев я добавил аккуратные мазки то кадмия желтого, то сиены жженой.

Судоходная река

Вид на эту реку открывается нам с моста. Мы видим на водной глади отражение темного неба. Отдаленный лесок изображен грубыми размытыми мазками. Деревья поближе я рисовал более тщательно, в технике «влажным по влажному», а краски брал прямо из тюбиков. Реку я писал в технике «влажным по влажному»; правда, оставил бумагу сухой и незакрашенной в тех местах, где потом нарисовал отражения лодок. — но уже после того, как высохли краски реки.

Старая мельница

Этот акварельный набросок был сделан в пору жаркого лета: краски высыхали буквально мгновенно. Работал я быстро, почти не разбавляемыми точками. Жесткой маленькой кисточкой я прошелся по глади пруда, чтобы изобразить легкую рябь.

Новый день настает

Свет раннего утра чуть-чуть начинает окрашивать туманный горизонт. Взгляд смотрящего сфокусирован на востоке. Солнце только слегка угадывается за мелколесьем. Правая часть пейзажа расположена ближе к источнику света, поэтому и небо справа более светлое, чем с левой стороны.

Чтобы правильно показать свет в этой картине, я работал в технике постепенного размыва, начиная с более темного тона в левом верхнем углу и делая этот тон более размытым, по мере продвижения вправо. Отраженное в спокойной воде небо — самая темная его часть, которой не видно на картине. Темный тон на переднем плане — это тина на дне. Итак, я начинал с постепенного размыва сцены жженой, следуя от дальнего берега к середине озера. Затем я приготовил очень

темный тон из смеси фталовой синей, алого алмазарина и умбры жженой и прошелся мазками, начиная с нижней части картины. Не давая краске высохнуть, я снова вернулся на передний план и довел тона до еще более темных.

Обратите внимание, что ни один из предметов не приближен к центру композиции и ни один из них не прописан четко, чтобы не нарушать атмосферу полного покоя. Увлажнив бумагу, несколькими мазками я нарисовал высокий тонкий тополь: отражение в воде почти точно повторяет его силуэт. Посередине озера, наполовину погруженная в воду, стоит ива. Ее отражение — два длинных серпантинных мазка. Оно как бы раздваивается, что часто бывает, когда ветки у дерева очень тонкие. Так мы запечатали чуть заметный ветерок, мимолетное движение воды, и время словно остановилось.

Конец долины

Этот осенний лесок на берегу озера светится под вечерним солнышком, которое садится справа от нас. Оранжевые тона контрастируют с темными приотенченными и с глубокой синевой воды. Как рисовать такой пейзаж? Нужно начинать с неба, т.е. с мягкого серого тона, чуть коснувшись им верхушек отдаленного леса. Этот серый тон покажется очень бледным после того, как мы нанесем другие краски. И все же небо довольно пасмурно: достаточно посмотреть на белые постройки и теплые тона деревьев, освещенных солнцем. Обратите внимание, как притягивают наш глаз белые домики.

Прозрачные отражения леса выполнены в теплых коричневых тонах: сиена жженая, смешанная с кадмием оранжевым, кадмием желтым, венецианской красной и светло-красной. Я писал этот пейзаж на шероховатой бумаге толщиной 640 мкм. Благодаря этому я мог класть темные коричневые тона (умбру жженую и уль-

трамарин) в сухой технике. Текстура бумаги помогла мне показать неровность осенней листвы. Деревья справа написаны в гораздо более темных тонах, с использованием и влажной, и сухой техники.

Вода — это просто перевернутое небо. Я начал с постепенного размыва фталовой синей и индиго, усилив этот тон на переднем плане добавлением умбры жженой и алого ализарина. Когда краски высохли, я втер в поверхность воды воск свечи.

Отражения на воде я рисовал очень влажными мазками, применяя множество цветов и тонов. Чтобы подчеркнуть перспективу, на синей воде я нарисовал горизонтальную рябь, делая мазки по мере приближения к переднему плану все более широкими и через большие интервалы. Благодаря тому что я втер воск со свечи, оставались небольшие пропуски — таким образом создавался эффект то ли движущейся воды, то ли ряби от ветерка.

Глубокие воды

Это та же самая река, что и на соседней акварели, а также на стр. 48. Я хотел показать, как по-разному может выглядеть одно и то же место в разное время дня и года и под разным углом зрения.

Горизонт расположен высоко над центральной линией композиции, тем самым подчеркивается простор переднего плана. Сужающаяся вдали тропинка и полоски травы по обе ее стороны, дальний берег — все это усиливает чувство пространства и перспективы.

Тропинка уводит нас в глубь картины, но неопределенно отдаленная ключевая точка заставляет взгляд скользить по всему пейзажу. Наклоненные деревья, как бы делящие картинку пополам, уже сами по себе достойны стать самостоятельной композицией. Если смотреть

внимательно, то за озером можно увидеть далекий склон. Но вертикальные отражения на воде снова ведут нас к переднему плану. Мы словно путешествуем по всему ландшафту картины, по своему усмотрению выбирая, куда пойти.

Глядя на обе эти акварели, можно понять, что не существует жестких правил композиции. Но все же мы всегда помним пару основных моментов. Например, в этом пейзаже я строил композицию, соблюдая следующие закономерности: линия горизонта и ключевая точка смещены относительно центра; тропинка и деревья, стоящие вдоль нее, уводят взгляд в глубь картины. Хотя и эти закономерности — не закон. Вы можете экспериментировать с композицией по своему усмотрению.

Вода в движении

В этой главе я покажу вам, как рисовать воду в движении. Я выбрал лесную речку с быстрым течением в нашу сторону.

Работая кистями с натуральным волосом, мягкими ритмичными движениями, мы сможем показать течение воды. Яркие цвета пейзажа уравниваются темными тонами. Эффект ореола передает яркость солнца. Весь окружающий ландшафт отражается в быстром сверкающем движении реки.

Для этой акварели была выбрана бумага холодного тиснения, толщиной 425 мкм. Размер самого пейзажа составляет 300 x 385 мм.

Вам потребуется

Алый ализарин, умбра жженая, кадмий лимонный, лазурная голубая, кобальт бирюзовый, индиго, неаполитанская желтая, пейнская серая, фталовая голубая, фталовая зеленая
Свечка, гуммиарабик, корректирующая жидкость

Фотография
для сравнения

1. Клейкой лентой покройте края бумаги. Перенесите на лист основные контуры пейзажа. Старой кисточкой нанесите корректирующую жидкость в тех местах, где вы хотите изобразить блики воды. При помощи зубной щетки разбрызгивайте беспорядочные пятна — это листва и рыба на воде. Более крупные брызги можно получить, постукивая по руке смоченной в краске щеткой. Мелкие брызги получаются, если провести большим пальцем по щетине.

2. Из остатков бумаги сделайте подложку на область воды.

В технике разбрызгивания (см. стр. 20) наносите краску там, где должна быть листва. Начинайте с кадмия лимонного. Затем добавляйте туда неаполитанскую желтую и разбрызгивайте краску на самый яркий участок пейзажа — по центру. Кисточкой, смоченной в воде, размойте края желтого. Кадмием лимонным изобразите стволы деревьев. Дайте краске высохнуть.

3. Формируйте листву тон за тоном, применяя технику разбрызгивания, размывая края кисточкой и давая каждому предыдущему слою подсохнуть. Для средне-зеленых тонов смешивайте бледно-зеленые из кадмия желтого и фталавой зеленой, добавляя к ним умбры жженой. Для более темных тонов используйте смесь пейнской серой и кобальта бирюзового. На участках желтого цвета в технике «влажным по влажному» добавьте кобальта бирюзового и ализарина алого, чтобы изобразить листву. Дайте краске просохнуть.

4. К зеленому тону добавьте еще пейнской серой. Обозначьте притененные области листвы с левой стороны и вдоль противоположного берега реки. Дайте краске высохнуть.

5. Проведите восковой свечкой по стволам деревьев. Нанесите на стволы мазки последней смесью зеленого тона. Дайте краске высохнуть. Сбрызните водой деревья, затем побрызгайте темными тонами. Смешайте неаполитанскую желтую с лазурной синей: прорисуйте стволы деревьев снизу вверх, делая мазки все более размытыми по мере восхождения. Нанесите беспорядочные мазки умбры жженой. Пейнской серой затемните основания деревьев. Тонкими, еле заметными мазками нарисуйте вдоль стволов ветки покрупнее и помельче: пусть несколько веточек идут поперек стволов.

6. Теперь начинайте рисовать воду. Для этого увлажните бумагу движениями снизу вверх. Прежде, чем рисовать воду, я нанес на эту область мелкие мазки корректирующей жидкостью — это будут блики на воде. Прежде чем вы смочите бумагу, дайте жидкости высохнуть.

7. Приготовьте на палитре густой тон фталовой синей. Наносите его на влажную бумагу начиная снизу. Делайте тон все более размытым по мере восхождения.

8. Не давая фталовой синей высохнуть, добавьте мазки индиго с постепенным размытием (по мере восхождения). Последний тон индиго должен быть чуть темнее фталовой голубой. Если хотите, внизу тон можно сделать более густым. Затем дайте краске просохнуть. Когда индиго высыхает, то приобретает более светлый тон. Так что, возможно, вам придется сделать еще несколько мазков индиго.

9. Начинайте рисовать отражения на воде. Сначала нужно увлажнить широкий участок бумаги, кроме самого дальнего плана. Теперь добавьте несколько мазков гуммиарабика. Чтобы убедиться, насколько большой участок будет охвачен отражениями, прежде чем перейти к пунктам 10 и 11, сверьтесь с фотографией.

10. Рисуя отражения, идите от бледных тонов к более темным. Нужно также иметь в виду, что отражения темнее по тону, чем сами отражаемые предметы, поскольку речка течет в притененном месте. Сначала смешайте немного сиены жженой с кадмием лимонным — этот цвет передаст массу отражаемой листвы. Вертикальные мазки переходят в рваную линию горизонтальных, изображающих рябь на воде. Мазками фталовой зеленой («влажным по влажному») обозначьте тени слева.

11. Работайте в технике «влажным по влажному»: добавьте немного умбры жженой в неаполитанскую желтую и нарисуйте отражения стволов деревьев. Добавьте мазки пейнской серой, чтобы создать более темные тона, и немного лимонного кадмия, чтобы размыть края отражения.

12. Добавьте пару мазков лазурной синей, чтобы показать, что небо чуть-чуть проглядывает сквозь густые кроны. Смешайте густой тон кадмия лимонного с сиеной жженой и проведите им полосу, обозначив пятно солнца на воде.

13. Сухой кистью — по вертикальным отражениям стволов деревьев — нанесите горизонтальные мазки темного тона, оставляя белые щербинки незакрашенной бумаги — это блики на воде.

14. Размытыми зигзагообразными мазками удлините отражения деревьев вплоть до голубого участка воды. Чтобы усилить эффект ряби, воспользуйтесь смесью пейнской серой и темной зеленой.

15. Продолжайте работать над отражениями деревьев. Затем смелыми темными мазками в левой нижней части пейзажа изобразите притененные места на воде. В технике «влажным по влажному», чтобы добиться ряда то четких, то размытых отражений, добавьте мазки кадмия лимонного.

16. Теперь нужно объединить воедино всю текстуру отражающей воды. Помните, что мазки на переднем плане должны быть более крупными, чем в отдалении.

17. Влажной жесткой кисточкой из щетины размойте на поверхности воды несколько горизонтальных полос.

18. Сухой кистью, опущенной в кадмий лимонный, нарисуйте ряд коротких вертикальных бликов от освещенной солнцем листвы.

19. Добавьте несколько тонких горизонтальных мазков темного тона.

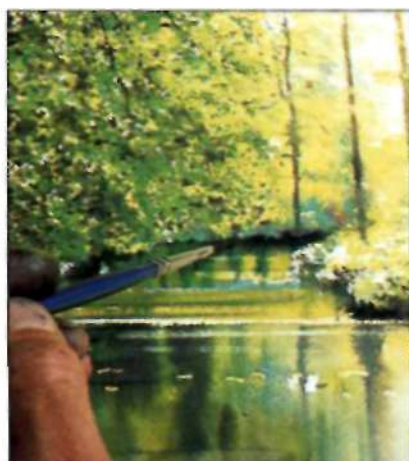
20. С помощью влажной щетинной кисточки размойте краску вокруг точек, нанесенных штрихом. Чтобы снять излишки краски, используйте бумажное полотенце.

21. Теперь снимите поставленные штрихом точки и начните моделировать блики на воде. Слишком большие блики можно уменьшить, нанося на них краску. Можно также увлажнить бумагу вокруг такой точки и осторожно размазать на нее краску из окружающего тона.

22. Скорректируйте отражение дерева, на котором расположены блики. Продолжайте оформление бликов. Некоторые блики при помощи мастихина можно превратить в короткие вертикальные.

23. Закрасьте краской отдаленный участок воды при помощи ряда мазков лазурной синей и кадмия лимонного. Добавьте вертикальные желтые мазки и немного серой пейнской. Обозначьте отдаленный берег реки слева густым мазком, а его отражение — более мягким тоном.

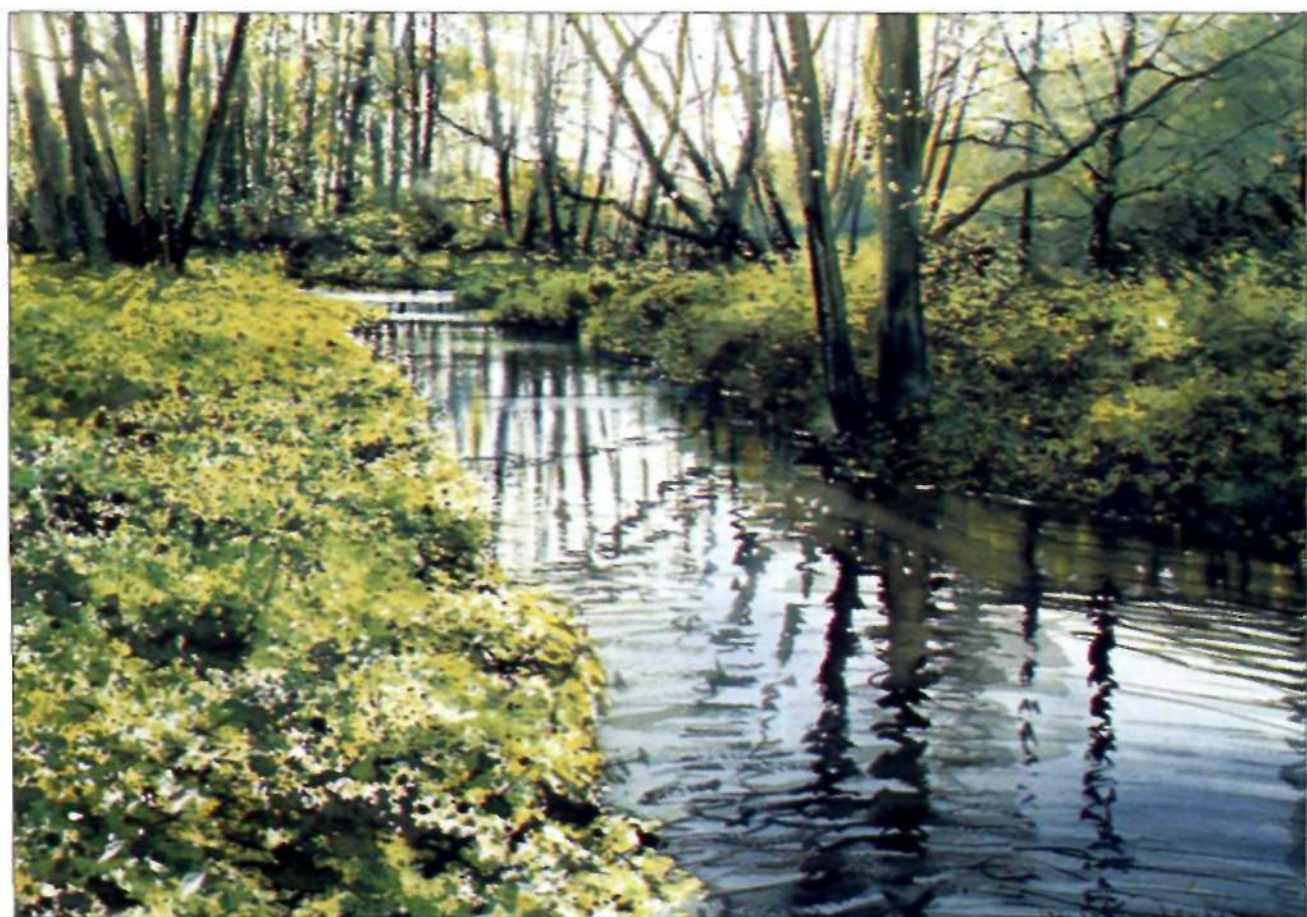
24. Снимите мазки, сделанные штрихом, с листвы и с отдаленного участка реки.

*Справа
Законченная акварель
Я добавил еще некоторые мелкие
детали и смягчил белые блики
несколькими цветными мазками.*

Озеро. Лодки

Ритмичными мазками желтых, зеленых и коричневых тонов, в технике «влажным по влажному», я попытался передать игру света на воде. Дальный берег, расположенный чуть ниже линии горизонта, тем не менее достаточно крут, чтобы перенести акцент на воду, нарисованную на переднем плане.

Слева:
Ручей

У этого сельского ручья дно сформировано уступами, поэтому он так быстро течет. Выпуклые, темные тоны отражения хорошо передают движение воды. Мазки выполнены кончиком соболиной кисти, которая очень послушна в работе. Светлые блики от движения воды можно передавать, оставляя незакрашенными некоторые участки, либо добавляя полупрозрачные краски: кадмий лимонный, неаполитанскую желтую, китайскую белую или титановые белила, — в технике «влажным по влажному».

Река и дорога

Старая деревишка. Мост через мелководную реку, по которому проходит дорога. Река вся покрыта солнечными бликами. Вода написана очень четкими тонами и красками, в технике «влажным по влажному». После того как краски высохли, я начал прописывать рябь на реке — в технике «влажным по сухому». Более светлые прозрачные тона я наносил на темные, почти как на картине маслом. Мост в теплых тонах контрастирует с темно-голубым отражением неба: отражение значительно темнее самого неба, так как река мелкая и темное дно затемняет краски. А вот светлые отражения реке побороть не удастся: обратите внимание на тональный контраст, созданный отражением домика. В живописи можно передать не только игру света и тени, но и движение воды — и тут уж фотография с ней не сравнится. Нарисовав такую речку, чувствуешь, что картинка словно оживает.

Композиция была написана после полудня: солнце светило мне в спину. Сравните эту акварель с тем же пейзажем, только написанным ранним утром, когда солнце светило мне в лицо (см. обложку книги). Пейзажи настолько разные, словно это совершенно разные места! А удовольствие от работы в обоих случаях — необыкновенное.

Мелководье

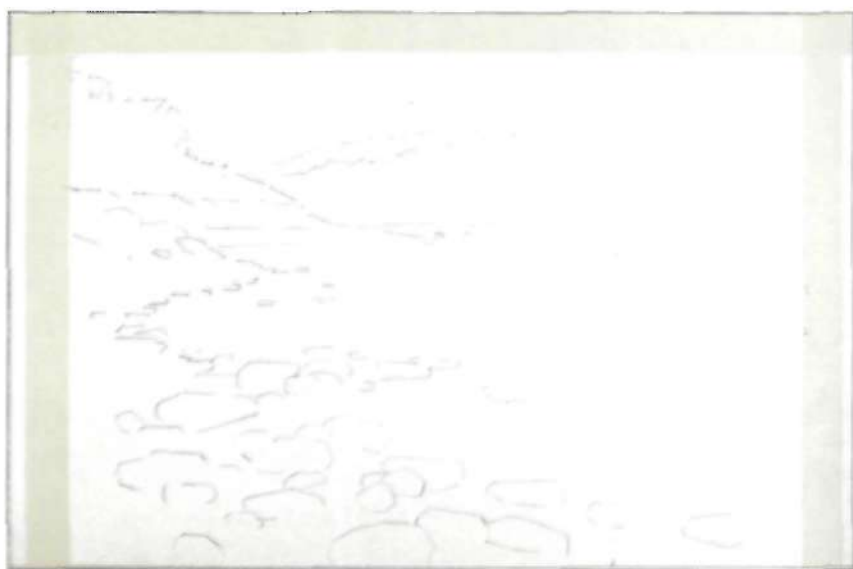
Эта река течет с высоких Андалусских гор в Испании. В сезон дождей она пробилась себе путь через каменистую местность. Река постепенно мелеет среди сухого ландшафта. Мы видим глубокое голубое небо, отраженное в мелкой воде, скалы — справа, камни — слева; мягкие отражения от скудной растительности на другом берегу. Размеры этой акварели — 420 х 315 мм, бумага толщиной 300 мкм, холодного тиснения. Я расскажу вам, как нарисовать этот пейзаж.

Вам потребуется

Ализарин алый, сиена жженая, умбра жженая, кадмий лимонный, кадмий оранжевый, кобальт синий, кобальт бирюзовый, солнечная бирюзовая, индиго, неаполитанская желтая, оливковая зеленая, пейнская серая, фталовая голубая, фталовая зеленая, красный квинакридон, ультрамарин, охра желтая. Корректирующая жидкость, гуммиарабик.

Фотография для сравнения

1. Наложите по периметру бумаги клейкую ленту. Ориентируясь на фотографию, нанесите карандашом основные контуры пейзажа.

2. Увлажните область неба, затем, следуя снизу вверх, накладывайте, постепенно размывая его, красный квинакридон — до середины неба. Размажьте немного краски на холмы. Дайте высохнуть. Смочите всю область неба, стараясь не задевать холмы. Следуя сверху вниз, наносите размыты фталовой голубой с прожилками солнечной бирюзы и кобальта синего.

3. Усиьте тон неба кобальтом синим, затем притененным тоном обозначьте самые дальние холмы. Снимите клейкую ленту с области неба. Пока небо сохнет, старой кисточкой нанесите корректирующую жидкость на те места, где из реки должны торчать сухие камни.

4. Смешайте ультрамарин с небольшим количеством красного квинакридона и охры желтой. Закрасьте горизонт и добавьте текстуры самым дальним холмам. Смешайте охру желтую с небольшим количеством кадмия оранжевого и закрасьте ближайшие холмы. С правой стороны слегка проведите этой краской по синеве неба. Таким образом, получится зеленая полоска леса. Той же краской, но сухой кистью обозначьте слева листву деревьев. Дайте краске высохнуть.

5. По ближним холмам пройдитесь тоном кадмия оранжевого, смешанного с умброй жженой. Дайте высохнуть дальнему берегу реки. Между тем смочите склоны холмов и нанесите в технике «влажным по влажному», пятна-мазки оливковой зеленой — так мы обозначаем отдельно стоящие деревья. Баики оформите с помощью кобальта бирюзового, неаполитанской желтой и кадмия лимонного: все это в технике «влажным по влажному».

Притененные участки создайте с помощью умбры жженой и ультрамарина. Осветлите тона на удаленных участках, промокая краску при помощи бумажного полотенца.

6. Увлажните правый холм: нанесите оливковую зеленую: это будет листва. По деревьям, стоящим на фоне неба, пройдитесь сухой кисточкой. Для притененных участков добавьте умбры жженой и ультрамарина. Добавьте тени дальним горам и крошечными мазками изобразите по верху небольшой лесок.

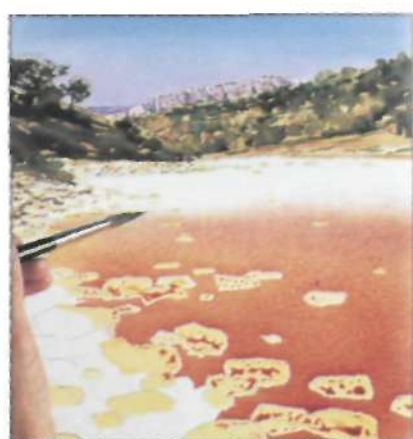
7. Сухой кисточкой, крестообразными движениями, пройдитесь по каменистой осыпи на переднем плане и чуть подалее. Оставьте краску просохнуть. Затем — уже в более темных тонах — пройдитесь по предыдущим мазкам, придавая им форму и создавая притененные участки.

8. Смешайте охру желтую с небольшим количеством умбры жженой. Пройдитесь несколькими мазками по берегу реки. Добавьте в полученный тон красный квинакридон и пройдитесь мазками сначала по берегу, затем пару мазков нанесите на каменистый утес, стоящий наверху справа. На берегу оливковой зеленой обозначьте островки травы.

9. Увлажните область реки. Вдоль верхней полосы реки (25 мм) нанесите гуммиарабик, по нижней кромке воды — густой тон сиены жженой. Затем, следуя снизу вверх, постепенно размойте тон с помощью кисти, смоченной в воде.

10. В технике «влажным по влажному» по нижней кромке реки нанесите еще сиены жженой, затем сверху добавьте слабый слой алого ализарина, пустив по самому верху яркую полосу.

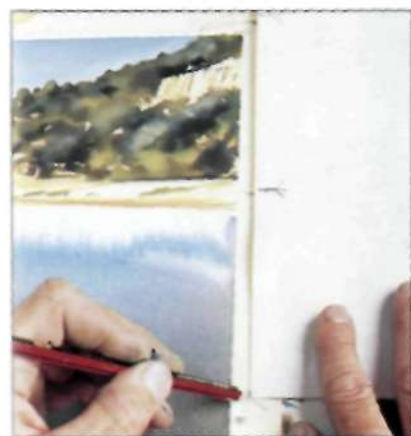

11. Работая в технике «влажным по влажному», снизу вверх, наложите размытый тон индиго, затем добавьте несколько горизонтальных мазков фталовой зеленой. Сухой веерной кисточкой сровняйте все тона.

12. Приготовьте на палитре размытый тон фталовой голубой и нанесите этим тоном полосу над красным.

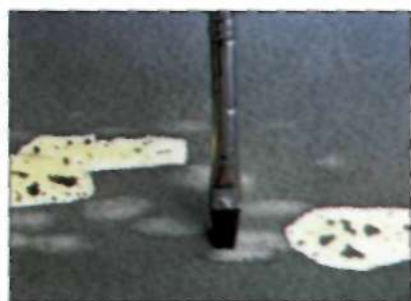
13. Размойте голубой цвет внизу до предшествующих тонов с помощью кисти, обильно смоченной водой. Пока голубая краска еще не высохла, чистой кистью снимите немного краски, чтобы изобразить отражения каменных утесов. Оставьте краску сохнуть.

14. Отметьте, какой должна быть длина отражения и как проходит в отражении линия горизонта. Вершина правого холма выходит за границы картины, но следует помнить, что она будет отражаться в воде.

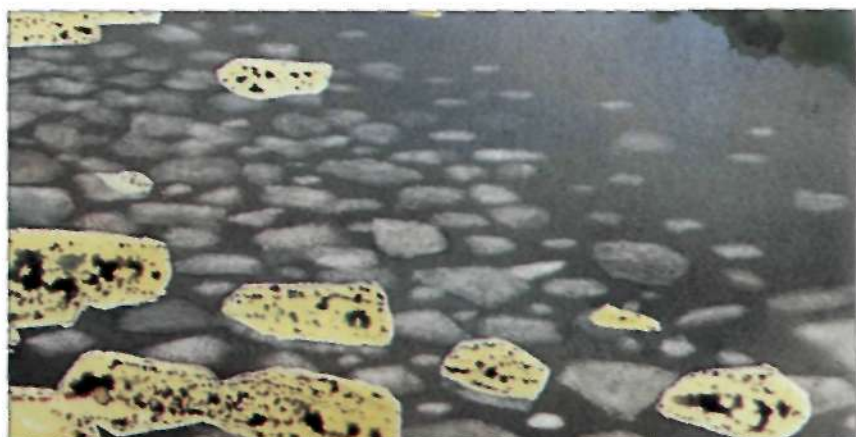
15. Смочите ту область воды, где будете рисовать отражения холмов. В технике «влажным по влажному» начинайте рисовать: сначала оливковой зеленой, фталовой зеленой, затем пейнской серой, кадмием оранжевым и неаполитанской желтой.

16. С помощью маленькой щетиной кисточки сотрите краску, отмечая разбросанные под водой камни. Старайтесь делать четкие границы — это вода омывает камни.

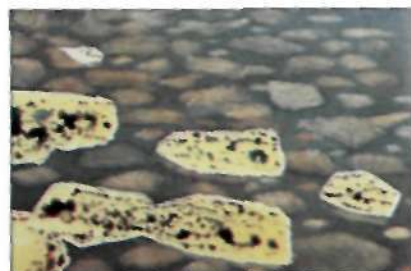
17. Для более крупных камней размойте светлый островок влажной кисточкой и тонким краешком свернутого кусочка бумажного полотенца промокните верхний край камня.

18. Продолжайте стирать краску щетиной кисточкой, изображая подводные камни. Это потребует от вас изрядной смелости и немножко похоже на игру.

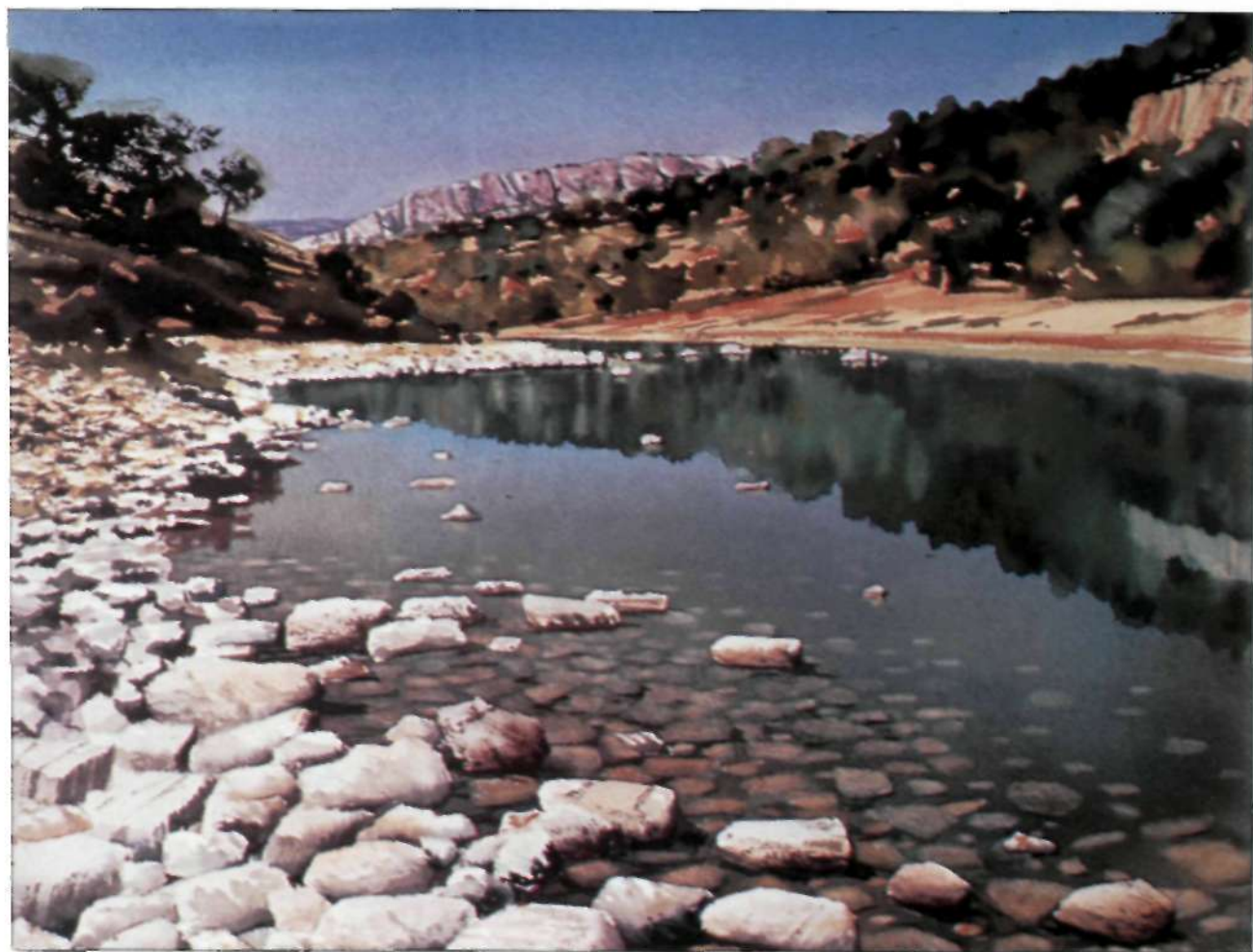

19. Нанесите на камни немного размытого тона сиены жженой.

20. Пейнской серой изобразите нижнюю часть крупных камней и притененные места с правой стороны. Используйте то технику «мокрым по мокрому», то «мокрым по сухому». Также пройдитесь темными тонами между камней, чтобы обозначить мелкое каменистое дно.

21. Снимите корректирующий штрих с камней, которые должны выступать из воды. Покрасьте их, смешав сиену жженую с ультрамарином: то тут, то там добавьте немного мазков ализарина алого. По верхней части камней сделайте размыты тонов. Теперь нужно обозначить притененные участки. Для этого воспользуйтесь смесью умбры жженой с ультрамарином.

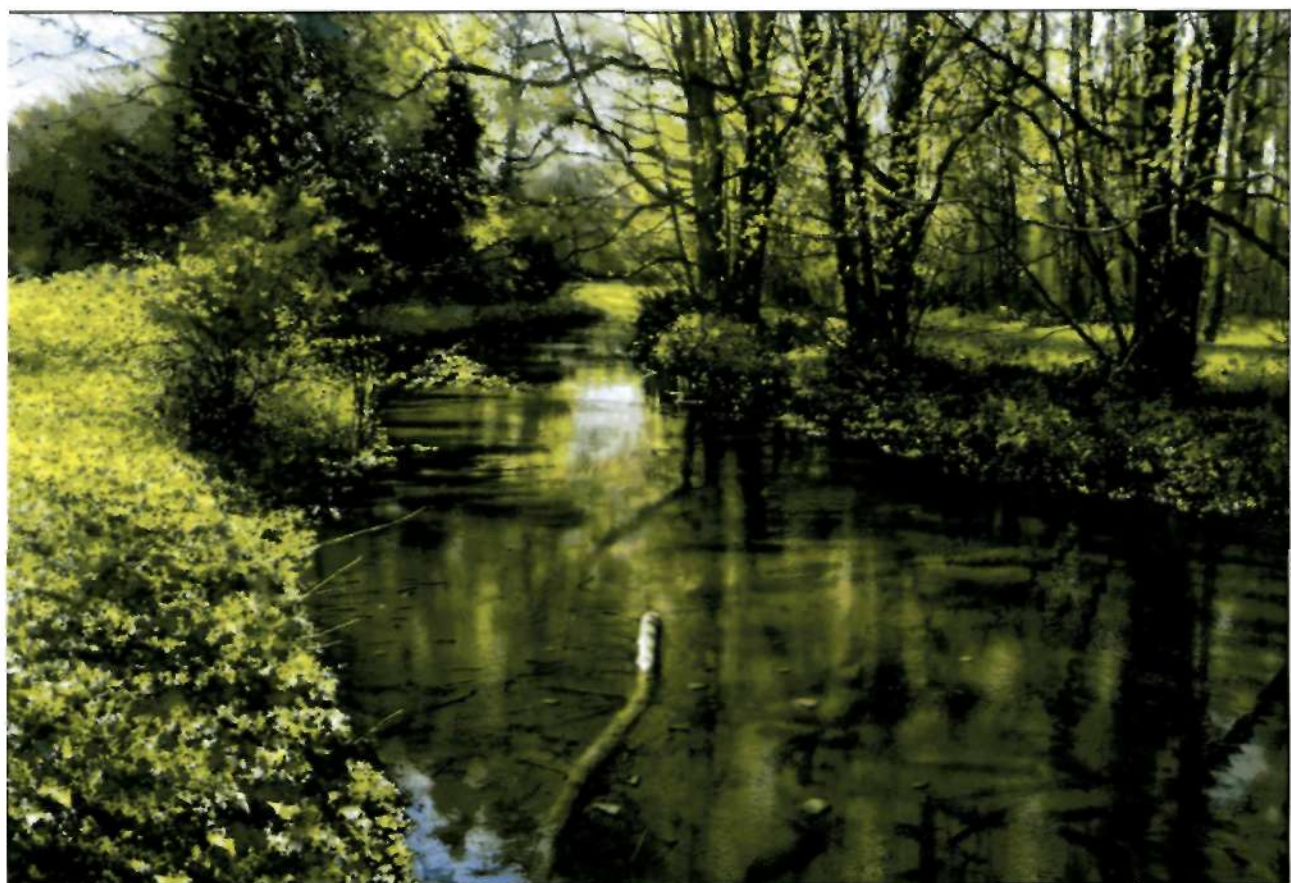

Завершенная акварель

Искрящаяся вода

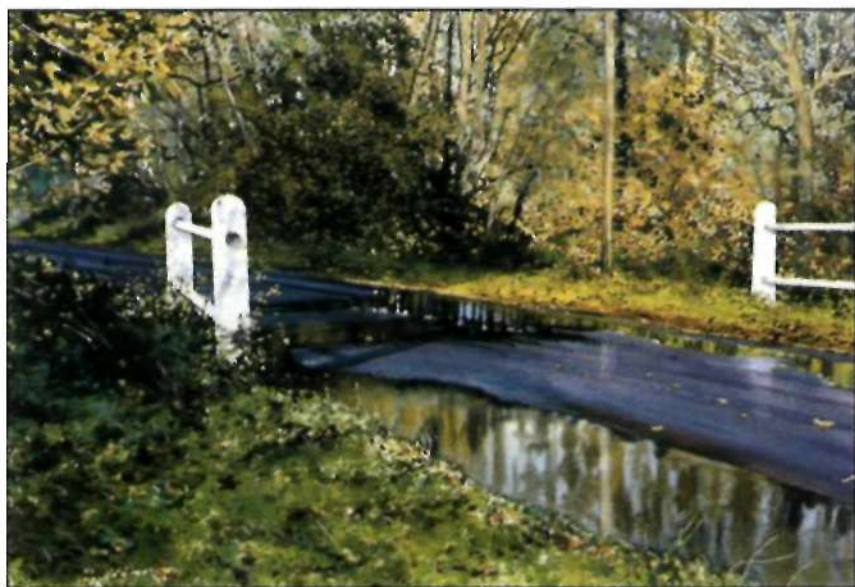
Эту акварель я рисовал весной, когда погода все время менялась: то солнце, то дождь. Солнце светит в нашу сторону, но находится за пределами картины. Оно настолько ярко, что играет бликами на речной зыби. А в нижней части неба опять собираются тучи.

Реку в этом пейзаже нужно было писать густыми тонами неаполитанской желтой, умбры жженой и пейнской серой. Для вертикальных бликов часть краски снята лезвием: они словно подчеркивают, как плещется в реке вода. Мы даже видим легкую искристую зыбь на дне реки. При развитой наблюдательности все эти явления можно передать с помощью акварельных красок.

Излучина реки

Мы видим толстую ветвь, погруженную в воду. Торчащий конец ветви я предварительно покрывал корректирующей жидкостью. Гнущиеся на дне реки ветки и прутики я рисовал в технике «влажным по влажному» — по ярким, слегка размытым тонам реки. Светлые вертикальные проблески неба — между отражений деревьев — выполнялись путем стирания краски с высушенного слоя с помощью чуть влажной кисточки. Резкие границы от работы кисточкой я сглаживал, промокнув контуры бумажным полотенцем.

Сельская дорога

Вода способна отражать свет не хуже бриллианта в ювелирном магазине. Кто-то скажет: подумаешь, лужа на дороге. Но отражения в воде могут преобразить весь пейзаж. Просто удивительно, сколько впечатлений можно получить, вдруг остановившись посреди дороги. Эти две акварели вполне подтверждают мои наблюдения. Причем обе они изображают одно и то же место, только под разным углом зрения.

Дорога нарисована ультрамарином, сиеной жженой и алым ализарином. Чтобы обозначить шероховатость дороги, показать ее текстуру, я нанес мазки лазурной синей. Чтобы написать лужи, сначала я наносил гуммиарабик. Чтобы нарисовать белые перила, я предварительно накладывал подложку. И наконец, вертикальные отражения в воде, как обычно, делают ее мокрой.

Алфавитный указатель

Блики 6, 10, 15, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 41, 46

Бумага, натягивание 10

Вода в движении 30-39 глубокая 18-29 мелкая 5, 6, 17, 40-47

Гуммиарабик 6, 9, 15, 18, 24, 33, 42, 47

Дороги 4, 6, 47

Композиция 12, 29, 39, 47

Корректирующая жидкость 6, 11, 14, 15, 17, 19, 23, 30, 32, 37, 40

Лужи 4, 6, 15, 47

Мастихин 11, 15, 36, 46

Мосты 5, 18-25, 39

Озера 17, 29, 38

Отражения 4, 12, 16, 18, 24, 26,

27, 28, 33, 35, 39, 43, 47 темные 39, 48 с острыми краями 4, 5, 17, 34 с рябью 4, 24, 26, 34 неба 27, 32, 40 размытые 4, 16, 17, 24, 33, 34, 36, 40 блики 46

Подложки 19, 20, 31

Пруды 4, 26, 48

Разбрызгивание, техника 6, 11, 14, 15, 20, 22, 30-32

Реки 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 18-25, 26, 30-37, 39, 40, 46, 48

Рябь 10, 16, 17, 24, 26, 28, 32, 33, 39, 46, 48

Свечка 11, 22, 28, 32

Соскабливание, техника 17, 35, 44

Элемент ключевой (или точка ключевая) 12, 13, 29

Пруд возле мельницы и речка

Этот старый как мир пейзаж выглядит весьма натурально. Но он — плод работы рук человеческих, — и глубокий пруд, и спокойная река...

На переднем плане, на речной глади, в темно-голубых тонах я нарисовал опрокинутое небо. Затем, работая в технике «влажным по влажному», написал темные колеблющиеся отражения. Горизонтальные мазки — это зыбь, которая контрастирует с ярко-желтыми и зелеными отражениями на воде. Если мы используем очень яркие тона в картине, они должны быть уравновешены густыми темными тонами. Пруд справа я написал в другой технике. Сначала я тщательно увлажнил бумагу, затем покрыл ее множеством цветных пятен.

Обычно, когда я рисую воду, то начинаю с окружающего ландшафта, чтобы знать, какими цветами рисовать отражения на воде. Но если известно, что это будут отражения деревьев, то вполне можно сначала рисовать воду с отражениями. И лишь потом нарисуйте сами деревья, следуя цвету и контурам отражений.

Содержание

Вступление 6

Материалы и принадлежности 8

Краски • Кисти • Бумага
Инструменты для натягивания
бумаги • Использование
корректирующей жидкости
Другие принадлежности

Композиция 12

Работа с цветом 14

Разные виды воды 16

Глубокая вода 18

Поэтическое описание

Вода в движении 30

Поэтическое описание

Мелководье 40

Поэтическое описание

Алфавитный указатель 48

Мостик ослика Иа

Этот мостик навеивает воспоминания о детстве. Помните, как герои сказки про Винни-Пуха бросали с мостика в воду палочки, а потом туда вместо палочки свалился Иа? Уже в самой реке мы видим как бы две стихии: теплые тона берега на мелководье и более прохладные — на середине, там, где поглубже. Работаем в технике «влажным по влажному». Тени деревьев нарисованы в той же технике более темными красками и кончиком кисти. Затем краске дали подсохнуть, чтобы прорисовать те изображения, которые должны быть более четкими. Снимая краску чуть влажной жесткой кистью, мы получили колеблющиеся отражения вертикальных столбиков моста.

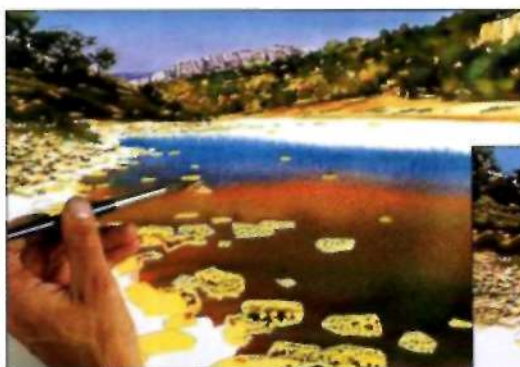
Рисуем воду акварелью

Джо Фрэнсис Дауден научит вас, как изобразить акварелью воду — будь то мелкий пруд, бурлящий ручей, величавая река или просто обыкновенная лужица. Книга содержит 80 фотографий с поэтапным описанием работы над несколькими картинами. Вы научитесь многим приемам: от наложения начальных слоев краски до прописывания мелких деталей.

Основные эпизоды книги

- Композиция
- Работа с цветом
- Глубокая вода
- Вода в движении
- Мелководье

Законченная акварель ➤

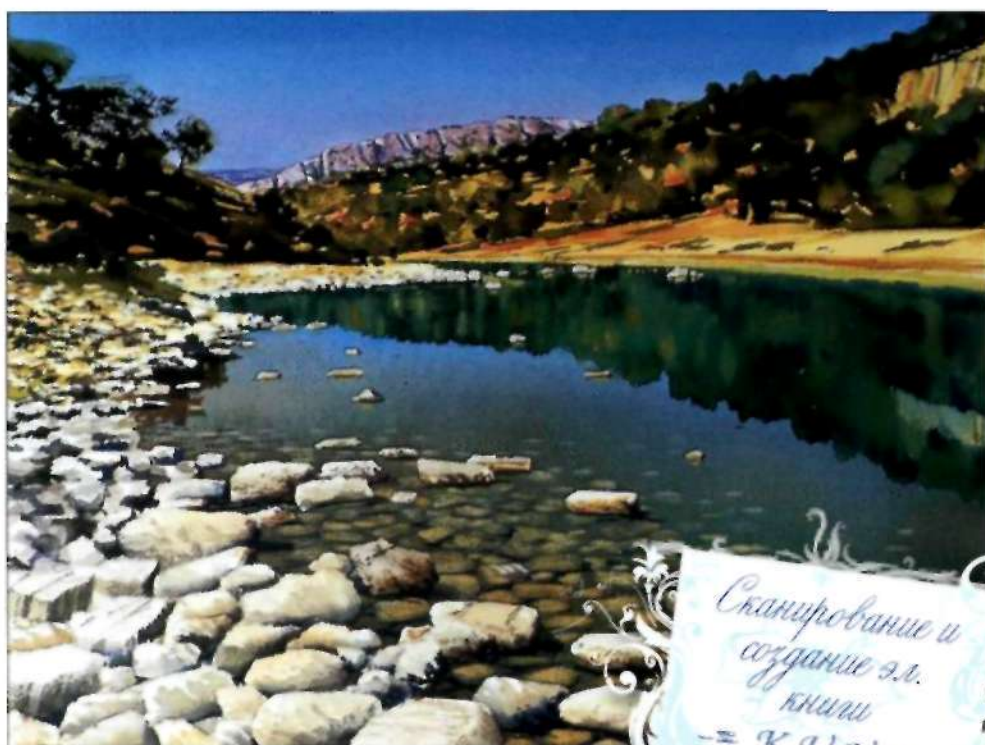
◀ Размытый тон фталоковой голубой наносите вслед за краской.

▲ Отражения холмов рисуйте в технике «влажным по влажному» тонами оливковой зеленой, фталоковой зеленой, пейнковой серой, кадмия оранжевого и неаполитанской желтой.

◀ Жесткой щетиной кисточкой счищайте краску, чтобы получились подводные камни.

Сканирование и
создание э.л.
книжки
— K.V.V. —