

КАРМАННАЯ КНИГА АКВАРЕЛИСТА:

100 СОВЕТОВ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МАСТЕРСТВА

ТЕРРИ ХАРИСОН

Оглавление

- ПРЕДИСЛОВИЕ 6
- МАТЕРИАЛЫ 8
- КРАСКИ 20
- РИСОВАНИЕ
ПО ФОТОГРАФИИ 22
- СМЕШЕНИЕ КРАСОК 24
- ЗАЛИВКИ 26
- МОКРЫМ ПО МОКРОМУ 28
- МОКРЫМ ПО СУХОМУ 30
- ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ 32
- МАСКИРОВАНИЕ 34
- ПРОМАКИВАНИЕ 38
- НЕБО 40
- ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 44
- ПОЛЯ 46
- ДЕРЕВЬЯ 48
- ТРАВА 52
- ЦВЕТЫ 54
- ГОРЫ 60
- ВОДА 62
- ПЛЯЖ 70
- КАМНИ 72
- УТЕСЫ 73
- ЛОДКИ 74
- КРЫШИ 75
- СТЕНЫ 78
- ОКНА 82
- ДВЕРИ 84
- ПЕРЕЛАЗЫ, ВОРОТА И ЗАБОРЫ 86
- ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ 88
- КАК ОЖИВИТЬ РИСУНОК 92
- АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 94
- ОБ АВТОРЕ 95

Предисловие

Мне всегда хотелось сделать искусство доступным для многих, поэтому я стараюсь максимально упростить методы обучения и даже придумал специальные кисти, которыми новичкам легко создавать самые разные эффекты.

В теории я особо не мудрю: например, когда рисуете мокрым по мокрому, бумага должна быть именно мокрой, а не влажной или чуть подсохшей. За годы я накопил немало опыта и все известные мне хитрости включил в эту книгу.

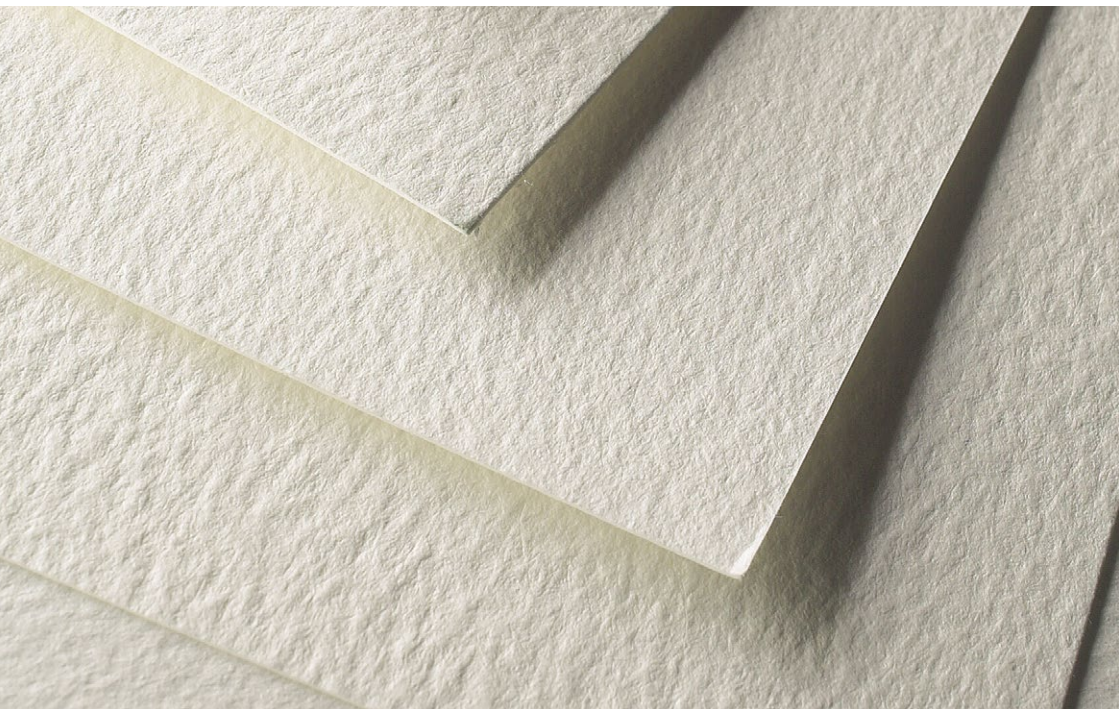

Материалы

Бумага

Чаще всего художники работают на том сорте бумаги, на котором учились, потому что у каждого вида свои особенности и со временем к ним привыкаешь. Заливки, например, на все поверхности ложатся по-разному. Рисунки для этой книги выполнены на бумаге Bockingford из древесной целлюлозы. Это не самый абсорбирующий сорт, на нем удобно работать с маскирующей жидкостью. Он чисто белый и свою не самую высокую стоимость оправдывает с лихвой.

Акварельная бумага бывает тонированной: серой, бледно-голубой, бежевой, кремовой и так далее. Цветной фон подчеркивает атмосферу: голубой или серый подойдет для зимнего пейзажа, а теплый кремовый и бежевый хороши для заката.

Как выбирать бумагу

Акварельная бумага бывает горячего прессования (гладкая), холодного (зернистая) и торшон (крупнозернистая). На рисунке справа мазок выполнен на бумаге горячего прессования. Она идеальна для ботанических и детализированных рисунков и портретов.

На торшоне эффектно смотрятся пейзажи и марины: крупное зерно дает впечатляющую фактуру, особенно подходящую для техники сухой кисти.

Что делать, чтобы бумага не коробилась

При работе влажной заливкой бумага иногда коробится. Ее волокна набухают от воды, и поверхность растягивается. При неравномерном намочении это происходит с разной интенсивностью, и тогда поверхность идет волнами. Поэтому по правилам лист бумаги надо намочить и натянуть на планшет. Во время высыхания поверхность сжимается, но поскольку бумага закреплена, то она высохнет в растянутом состоянии. Однако после этого бумага все же может покоробиться. Вообще, на мой взгляд, при таком способе

вымывается проклейка и свойства бумаги ухудшаются. Поэтому я никогда ее не натягиваю.

Проще всего распрямить покоробленный рисунок так: перевернуть его лицевой стороной вниз, намочить с обратной стороны (не слишком обильно), подождать, пока вода впитается, положить сверху планшет и прижать стопкой книг. За ночь бумага высохнет и полностью распрямится.

Другой вариант — рисовать на плотной бумаге. Я беру 300 г/м², а более плотные сорта не коробятся вообще.

Кисти

Многие художники переделывают обычные акварельные кисти под себя. Я пошел дальше и разработал кисти для получения определенных эффектов с минимумом усилий. Вы можете использовать любые кисти, соответствующие описанным ниже характеристикам.

Выбор кисти

На странице 11 показаны кисти, которые нужны для повторения техник из этой книги. Все кисти выпускаются также в варианте с заостренным древком из прозрачной акриловой смолы. Им удобно процарапывать детали.

Укороченный лайнер с длинным волосяным пучком и очень тонким кончиком. Удерживает достаточно краски, заменим для прописи мелких деталей мокрым по сухому. Идеален для изображения травинки и стеблей цветков.

Малая кисть для деталей — самая маленькая из моих круглых кистей. Подходит для мелких деталей.

Средняя кисть для деталей — моя рабочая лошадка, ею я выполняю большую часть рисунка. Она удерживает много краски, сохраняя тонкий кончик. Годится для всех деталей, кроме мельчайших.

Большая кисть для деталей хорошо удерживает краску, поэтому оптимальна для заливок. А благодаря тонкому кончику она универсальна.

Веерной кистью (Fan stippler) я рисую деревья точкованием. Волосяной пучок, состоящий из ворса и щетины, позволяет получить самые разные природные текстуры.

Кисть фолиаж (Foliage) подходит для имитации листьев и создания текстуры на зданиях и тротуарах.

Плоская кисть 19 мм удобна для заливок и рисования воды. Мазками из стороны в сторону по горизонтали можно создать красивую водную рябь.

Кисть визард (Wizard) из натурального ворса, 20% ворсинок чуть длиннее основной массы и образуют отдельные пучки. Замечательно имитирует траву и отражения.

Кисть голденлиф (Golden Leaf, флейц шириной 25 мм) хорошо удерживает краску, незаменима для изображения неба и воды. Она подойдет для рисования деревьев и листвы точкованием и нанесения различных текстур.

Кисть фангог (Fan Gogh, веерная) самая толстая и удерживает много краски. Хороша для рисования деревьев, травы и отражений в воде.

Укороченный лайнер

Малая кисть
для деталей

Средняя кисть
для деталей

Большая кисть
для деталей

Веерная
кисть

Кисть
фолиаж

Плоская
кисть 19 мм

Кисть визард

Кисть голденлив

Кисть фангог

TERRY HARRISON GOLDEN LEAF