

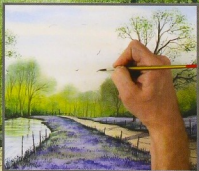


Мэтью
Палмер

Акварель

85.14
П14
БА-400752

для всех



МАТЕРИАЛЫ
ТЕХНИКИ
УПРАЖНЕНИЯ

ПОШАГОВЫЙ КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И ПРОДВИНУТЫХ ХУДОЖНИКОВ

ПОСВЯЩЕНИЕ

Я хотел бы посвятить эту книгу
своей восхитительной жене Сью,
которую люблю всем сердцем, и моим
родителям – Кену и Элис.



Мэтью
Палмер

Акварель для всех

ПОШАГОВЫЙ КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
И ПРОДВИНУТЫХ ХУДОЖНИКОВ

БА-400752

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Оренбургская областная универсальная
научная библиотека им. Н.К. Крупской»

 **БОМБОРА**
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва 2022

Matthew Palmer

Содержание

Введение	6
Материалы	8
Простой набросок к картине	12
Композиция	16
Просто о перспективе	18
Свет и тень	22
Цвет	26
Техники акварели	30
Как писать акварелью небо	36
Как писать акварелью деревья	40
Как писать акварелью воду	48
Как писать акварелью человеческие фигуры	52

Ваша первая акварель	56
Ветряная мельница	60
Морской пейзаж	70
Морской пейзаж в Корнуолле	72
Заснеженный пейзаж	80
Заснеженная деревня	82
Горы и озера	92
Дома на берегу озера	94
Водопады	104
Ручей в обрамлении колокольчиков	106
Универсальная акварель	116
Лодки на озере	118
Указатель	128



Введение

Я начал писать красками в очень раннем возрасте. Искусство всегда было у меня в крови, это была понятная мне сфера. Я видел перспективу и замечал, как похожи базовые конструкции зданий, обращал внимание на то, как падают тени от деревьев. Именно очень рано развившееся художественное чутье помогало мне на протяжении всего пути, когда началась моя карьера профессионального художника. Мне всегда казалось, что детский ум похож на губку: он, обладая почти фотографической памятью, впитывает информацию, а поскольку я проводил время за рисованием и делал наброски деревьев, то они просто запечатлелись в моей голове. Большое спасибо моим родителям, поскольку, когда мне было десять лет, они купили первый набор акварельных красок. С тех пор я самостоятельно, методом проб и ошибок, научился писать акварелью. Я просто пробовал и пробовал до тех пор, пока не добивался нужного результата.

Скоро у меня развился собственный стиль, в котором небрежность уравновешивается деталями там, где это имеет значение, подводя взгляд к фокусной точке картины. Мне нравится писать пейзажи и море, но больше всего я люблю писать с натуры. С акварелью очень легко работать, всего только и нужно несколько кистей, краски, лист акварельной бумаги и чуть-чуть вдохновения. Другой моей излюбленной темой являются животные; как восхитительно улавливать детали, когда изображаешь их шерсть. Мне также нравится писать крупным планом старые ворота и подъездные дорожки к коттеджам. Моя живопись эволюционировала с годами; я считаю, что с каждой картиной мы учимся чему-то новому.

В 1997 году я начал проводить еженедельные групповые занятия и презентации в своей деревне Лэнгвит в графстве Дербишир, и это привело к тому, что у меня появилось больше уроков и рабочих дней в разных уголках Соединенного королевства, а вскоре я стал писать и по выходным и праздникам. Не успел я осознать это, как уже обучал более 200 художников в неделю.

Ко мне обратилось Общество всех художников, которое вскоре предложило записать на DVD фильмы, посвященные акварели, и впервые сняться в телевизионном шоу «Пишите с Мэтью Палмером». Мы выпустили две успешных серии этой передачи, а теперь в качестве ведущего я представляю передачу «Брызги краски» на канале, посвященном живописи и рисованию (принадлежащем Обществу всех художников).

Эта книга является результатом сочетания многолетнего опыта занятий живописью и преподавательской работы. В ней содержатся все собранные мной за многие годы полезные советы и хитрые приемы, она идеально подходит как для начинающих акварелистов, так и для желающих усовершенствовать свою технику.

Первую половину книги можно сравнить со спутником, разделяющим ваши увлечения акварелью; в идеале ее следует держать под рукой, когда



вы пишете, так как в ней даны все базовые знания, необходимые для того, чтобы начать путешествие по стране акварели, или для того, чтобы вспомнить основы. Здесь вы найдете все, что нужно знать о материалах, о переносе сюжета на лист акварельной бумаги, сведения о перспективе и композиции, представленные в простом изложении. Далее вы узнаете, что такое свет и тень, как смешивать краски, изображать небеса, человеческие фигуры, деревья и водные пространства.

Вторая часть книги представляет собой полный обучающий курс по живописи акварелью, сопровождающийся шестью простыми упражнениями, которые вы выполните самостоятельно, и шестью полноценными пошаговыми уроками.

Написание этой книги превратилось для меня в замечательное путешествие, и я надеюсь, что она вселит в вас уверенность, которая позволит начать писать акварелью или усовершенствовать свои живописные навыки.

Лунной ночью

Это одна из моих самых любимых картин. Мне нравится, как передана атмосфера и как контрастирует свет с темным фоном.

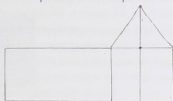
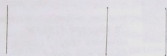


Простой набросок к картине

Как нарисовать простое здание

Некоторые беспокоятся по поводу того, как рисовать здания — вот простой способ. Большинство зданий имеют практически одинаковую форму, отличаясь лишь различными особенностями, такими как окна или трубы.

Вершина конька крыши



Линии конькового бруса и свеса крыши

1 Начните с трех вертикальных линий, обозначающих три видимых угла здания.

2 Вершина конька крыши всегда располагается по центру. Воспользуйтесь направляющей линией, чтобы найти ее. Проведите горизонтальную линию по фронту, отмерьте и отметьте ее середину и проведите вертикальную направляющую вниз от отметки.

3 Наклонные линии крыши всегда должны быть параллельными, так же как линии конькового бруса и свеса крыши.

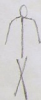
Как нарисовать трубы



1 Нарисуйте обычную стрелку, направленную вверх.

2 Добавьте детали, как показано на рисунке.

Как нарисовать фигуру шагающего человека



1 Нарисуйте схематичного человечка со скрещенными ногами, чтобы создать эффект движения.

2 Изобразите тело.

3 Добавьте немного деталей и тень, как показано на рисунке.

Как нарисовать лодку

Это еще один сюжет, который кажется очень сложным. Здесь вы узнаете, как упростить его.

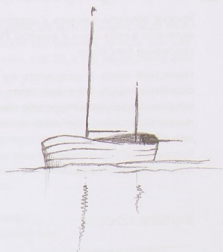
Лодка на уровне глаз



1 Сначала нарисуйте восьмерку.



2 Добавьте контуры лодки и линию воды. Примите решение, где будет направленная к вам передняя часть, или нос лодки. Затените другой конец лодки, где видна ее внутренняя часть.



3 Добавьте такие детали, как обшив-ка, мачты, зыбь на воде и отражение.

Лодка ниже уровня глаз

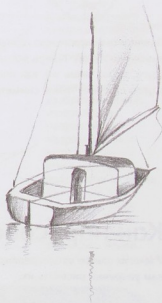
Если вы посмотрите на лодку сверху вниз, вам будет виден кончик ее носа.



1 Отметьте по центральной линии, или оси симметрии, длину лодки (обратите внимание на то, что под этим углом зрения рисунок не симметричен). Добавьте поперечную линию, чтобы показать самую широкую часть лодки, и линию кормы.



2 Изобразите корпус и днище лодки, дополнив первоначальный набросок.



3 Закончив основные очертания, добавьте кабину, тени и любые другие детали.

Как нарисовать животных



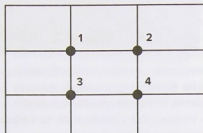
Простую форму в виде буквы «М» можно превратить в собаку (вверху слева) или кошку (вверху справа). У собаки голова длиннее.

Композиция

Задача композиции — расположить или упорядочить объекты на картине или фотографии так, чтобы они смотрелись уместно. Существуют различные правила, которые помогут вам разобраться с тем, что я собираюсь пояснить, но в результате у зрителя должно возникнуть ощущение уместности и гармонии, которое так трудно определить. И наоборот, неверная композиция на самом деле способна сбить с толку, и зритель просто почувствует, что что-то здесь не так.

Правило третей

Правило третей показано на сетке — это простой способ добиться привлекательной композиции. Сетка нужна для того, чтобы разместить композиционный центр сюжета (область, к которой вы хотите привлечь взгляд зрителя) в одной из четырех отмеченных точек. Линию горизонта необходимо расположить на одной или двух точках, проходящих через середину сетки. Разумеется, можно также использовать эту сетку в портретной живописи, просто повернув ее на 90°.



Неправильная композиция.
Никогда не помещайте композиционный центр в середину сюжета.

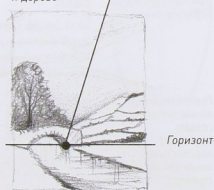
Композиционный центр 1 — здание



Композиционный центр 2 — лодка



Композиционный центр 3 — мост и дерево



Композиционный центр 4 — церкви



Композиционный центр 5 — дерево



Совет

Если вы сомневаетесь в выборе сюжета, особенно когда пишете на пленэре, соорудите «видоискатель». Вырежьте в картонке прямоугольник и используйте четыре куска веревочки в качестве линеек сетки. Просто закрепите веревочки на концах клейкой лентой.

Как погрузить зрителя в атмосферу картины

Хорошо, если на картине есть нечто, что погружает зрителя в ее атмосферу, например дорога, тропинка, как показано на большинстве представленных выше работ.

Просто о перспективе

Базовое знание перспективы очень полезно. Некоторые из моих учеников с трудом понимают, под каким углом они должны рисовать, а изучение основных правил перспективы помогает с этим справиться. Не все свои сюжеты я пишу, используя перспективу, но я принимаю ее логику, и это идет мне на пользу.

Линия горизонта



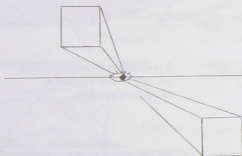
Линия горизонта, или уровень глаз — это всего лишь воображаемая линия, проходящая на уровне глаз. Она зависит от роста и от того, стоите вы или сидите.

Перспектива с одной точкой схода (параллельная, или фронтальная)

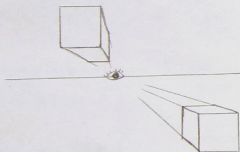
Линейная перспектива показывает, что линии трехмерных объектов при удалении от зрителя изменяют угол наклона, и различные линии, если их продолжить, все до одной встретятся в точке, называемой точкой схода в перспективе. Выполните это простое упражнение.



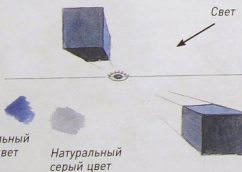
1 Сначала наметьте линию горизонта. В середине добавьте точку схода (точку, в которой встретятся все уходящие линии).



2 Теперь добавьте две коробки, изобразив два обычных квадрата: один выше линии горизонта, другой — ниже. Воспользуйтесь линейкой и проведите из углов квадратов легкие направляющие линии так, чтобы они встретились в точке схода.



3 Проведите параллельные линии, соответствующие сторонам квадратов, обозначающие грани коробок. Эти линии не выходят за границы направляющих. Теперь у вас получилось две трехмерные коробки.

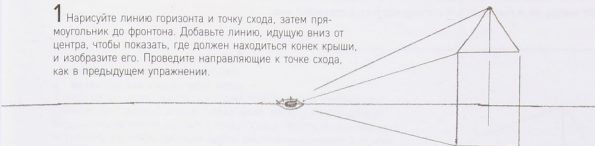


4 На завершающем этапе этого упражнения закрасьте коробки. Я добавил направление света, чтобы показать, какая из сторон коробки должна быть освещена. Закрасьте всю коробку бледным базовым оттенком синего цвета. Когда краска высохнет, закрасьте темные стороны натуральным серым цветом. Когда и эта краска подсохнет, тем же серым цветом, но более темного оттенка, закрасьте самую неосвещенную сторону коробки.

Как нарисовать обычный дом

Попробуйте нарисовать дом, используя перспективу с одной точкой схода.

- 1** Нарисуйте линию горизонта и точку схода, затем прямоугольник до фронтона. Добавьте линию, идущую вниз от центра, чтобы показать, где должен находиться конек крыши, и изобразите его. Проведите направляющие к точке схода, как в предыдущем упражнении.



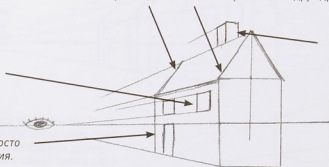
- 2** Добавьте окна, дверь и трубу, как показано на рисунке.

Используя перспективу с одной точкой схода, легко нарисовать окна. Нарисуйте правый вертикальный край, затем проведите легкие направляющие к точке схода, как было показано выше. Так же изобразите все остальные окна.

Скаты крыши должны быть параллельны друг другу.

Труба изображается так же, как коробки: нарисуйте прямоугольник, добавьте направляющие к точке схода, а затем добавьте остальные вертикальные линии.

Стена слева — просто вертикальная линия.



Натуральный
желтый цвет



Натуральный серый цвет
(насыщенная смесь)



Натуральный серый
цвет (бледная
водянистая смесь)



- 3** Закрасьте дом, обратив внимание на направление источника света, чтобы показать, какая из сторон будет освещена или затенена. Положите бледную базовую размытую краску цвета камня, например натурального желтого, оставив окна незакрашенными. Когда краска высохнет, нанесите на фронтон и затененную часть трубы прозрачный слой натурального серого цвета (см. стр. 31). Добавьте детали камней, закрасив их той же смесью. Для крыши, оконных стекол, дымоходного горшка и кровельных желобов используйте более насыщенную смесь натурального серого.

Техники акварели

Градиентная отмывка

Эта техника прекрасно подходит для изображения неба, и тот или иной вид градиентной отмывки встречается на большинстве акварельных картин. Это цвет, нанесенный на бумагу и изменяющийся по мере продвижения работы.

- Чтобы добиться равномерного смешения цвета, к краске одной и той же консистенции всегда добавляйте воду в одинаковой пропорции.
- Работайте кистью, насыщенной краской, тогда она будет накладываться ровнее.
- Тренируйте технику, стараясь, чтобы смешение разных цветов происходило равномерно.
- Начинайте наносить второй цвет, перекрывая им предыдущий.

1 Горизонтальными мазками нанесите синий цвет, с каждым новым мазком опускаясь все ниже до тех пор, пока не закрасите две или три полосы.

2 Прежде чем нанести второй цвет, вымойте кисть. Начните закрашивать вторым цветом, слегка перекрывая предыдущий, так как второй увлечет за собой первый и произойдет процесс слияния.

3 Повторите шаг 2 с третьим цветом.

4 Вымойте кисть, промокните ее бумажной салфеткой, чтобы удалить излишки воды, и слегка растяните краску, с каждым горизонтальным мазком опускаясь все ниже.



Французский ультрамарин

Ализарин красный

Желтая охра

Вода для растяжки цвета

Для чего нужна градиентная отмывка?

Градиентной отмывкой можно пользоваться, когда вы изображаете далекие горы, небо на закате солнца или пишете луг разными оттенками зеленого цвета.

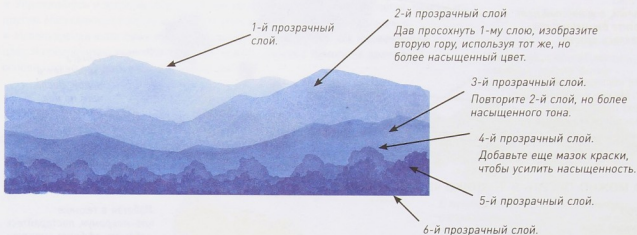


Небо на этой картине изображено с использованием градиентной отмывки. Горы вдалеке я написал натуральным серым цветом и растянул краску влажной кистью, создав иллюзию дымки.

Прозрачные слои

Эта своеобразная техника акварели превосходно подходит для того, чтобы придать изображению глубину и выстроить тональность.

- Чем больше воды вы добавите к цвету, тем сильнее сквозь него будет просвечивать бумага, осветляя цвет.
- Наложение краски прозрачными слоями создает ощущение глубины, так как чем светлее цвет, тем более удаленным он выглядит.
- Добавьте побольше воды и, прежде чем нанести новый слой, подождите, пока просохнет краска, положенная на первом этапе.



Поперечное сечение

Здесь видно, как после каждой размывки краска приобретает все более темный оттенок.



Для чего нужны прозрачные слои?

Эта техника характерна почти для всех сюжетов, будь то дальние горы или тени на здании, мелькание света на воде или темные тени на цветке.

На фронтоном строения справа был наложен прозрачный слой серого цвета. Посмотрите, как он оживляет сцену, придавая ей объем.



До

После

Как написать акварелью небо

Небо — важнейший элемент пейзажной живописи, и акварель идеально подходит для его изображения благодаря мягким эффектам, создаваемым путем смешивания краски на влажной бумаге. Чтобы было проще написать небо, запомните следующее:

- оставайтесь верны одной и той же акварельной бумаге, так как вы должны привыкнуть к тому, как она реагирует на краску и как долго высыхает;
- работайте быстро, поскольку бумага высыхает за пять или шесть минут; небо получается лучше всего, если писать его быстро;
- когда вы почти закончили, не возвращайтесь к небу, чтобы добавить краски, так как закрашенная область будет выглядеть неоднородной, в результате чего возникнут странные отметины или эффект «цветка».

Чистое голубое небо

На многих моих акварелях фигурирует обыкновенное классическое небо. Обратите внимание на теплый цвет в основании — благодаря этому приему небо как будто отступает вдаль.



1 Сначала приготовьте цветные смеси: очень бледного натурального желтого цвета (10% краски на 90% воды) и натурального синего (30% краски на 70% воды). Для нанесения чистой воды на нижнюю половину листа бумаги используйте кисть размера № 20, затем положите в основание неба горизонтальные мазки бледного оттенка натурального желтого цвета.



2 Вымойте кисть, промокните ее о бумажное полотенце и нанесите поперечные мазки по всей области неба, закрашенной бледно-желтым цветом, чтобы растянуть краску.



3 Начав сверху, положите горизонтальные мазки натурального синего цвета.



4 Продолжайте, опускаясь все ниже, так чтобы натуральный синий цвет по мере продвижения растворился в бледно-желтом.



5 Снова промойте и промокните кисть, отожмите ее, чтобы распрямить ворс, и горизонтальными мазками смешайте вместе все нежелательные линии.



Завершенное небо

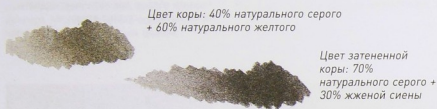
Как писать акварелью деревья

Зимнее дерево

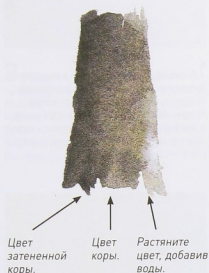
Среди моих любимых сюжетов — сцены с заснеженными деревьями. Мне нравится то, как тени превращают белый лист бумаги в трехмерную живопись.

- Прежде всего нужно поупражняться в изображении формы и структуры зимнего дерева. Запомните правило «от толстого к тонкому», согласно которому зимнее дерево из толстого в основании превращается в тонкое на вершине и по внешнему контуру. Так вы сможете изобразить дерево в направлении его роста: вверх от земли.

- Смешайте краски следующим образом:



- Закрасьте ствол следующим образом (см. справа), наносите соответствующий цвет на каждую треть:



Как писать акварелью дерево



1 Перенесите эскиз на акварельную бумагу.



2 Большой кистью размера № 20 в технике «по-мокрому» закрасьте фон бледным, водянистым оттенком желтой охры, а потом чуть более насыщенным натуральным серым цветом. Когда краска высохнет, возьмите кисточку размера № 6 и закрасьте натуральным серым холмы на заднем плане. Растяните краску с холмов вниз влажной кистью. Дайте краске просохнуть.



3 Начните изображать дерево, закрыв его тенистую левую сторону цветом затененной коры. Пишите по направлению роста дерева, от земли вверх, так чтобы ветви утончались на концах.

Ваша первая акварель

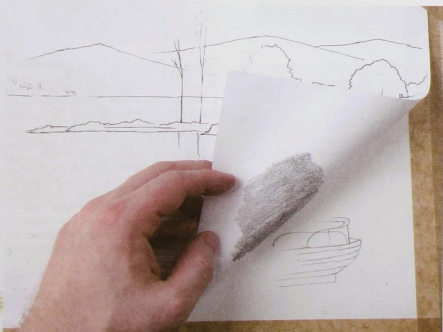
Перенос эскиза

Когда вы делаете карандашный эскиз для картины, необходимо нанести только основные линии. В этой книге представлены контурные рисунки ко всем упражнениям и пошаговым схемам. Можно перенести эскиз на акварельную бумагу с помощью мягкого карандаша, которым нужно заштриховать эскиз с обратной стороны, а затем обвести контуры на акварельной бумаге. Рекомендуется усилить контур, перенесенный на акварельную бумагу, поскольку, начав писать, вы сможете смыть следы карандаша.

Как сделать копию эскиза



1 Мягким карандашом 2В заштрихуйте обратную сторону эскиза. Переверните лист и прижмите его к акварельной бумаге. Обведите все линии твердым карандашом.



2 Сняв эскиз, вы увидите, что линии перенесены на акварельную бумагу и можно начать писать. Возможно, вам понадобится усилить отдельные карандашные линии прямо на акварельной бумаге.

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

**Размещение полного текста данного
произведения невозможно в связи с ограничениями
по IV части ГР РФ.**

**Эту книгу вы можете почитать в Оренбургской
областной универсальной научной библиотеке
им. Н. К. Крупской по адресу: г. Оренбург,
ул. Советская, 20; тел. для справок: (3532) 32-32-49**