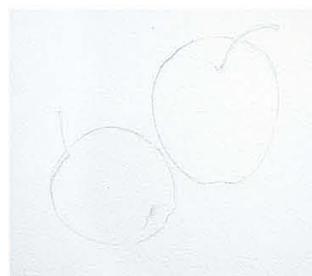

Овощи и фрукты

РИСУЕМ

Пошаговое
руководство
по рисованию
акварелью

Татьяна Лаптева

УДК 75.02
ББК 85.14
Л24

Лаптева, Татьяна Евгеньевна.
Л24 Рисуем овощи и фрукты : пошаговое руководство по рисованию акварелью / Татьяна Лаптева. — Москва : Эксмо, 2020. — 128 с. : ил. — (Учимся рисовать акварелью с Валерио Либралато).

ISBN 978-5-04-109555-0

Татьяна Лаптева открывает удивительный мир тонкой, воздушной и чувственной акварельной живописи. Уникальный авторский метод обучения уже снискал успех не только в России, но и в Италии, где многие начинающие художники освоили технику акварельной живописи.

Подробные разъяснения, многочисленные иллюстративные примеры и пошаговые упражнения из разряда «Пишем вместе» позволят легко и быстро приобрести необходимые навыки и стать настоящим художником-акварелистом.

Теперь вы с легкостью сможете изображать любые овощи и фрукты, необходимые для создания натюрмортов и не только.

УДК 75.02
ББК 85.14

Содержание

Вступление	4
Глава 1. Немного о материалах и их свойствах..	6
Первое — это краски	6
Следующими идут кисти	8
Дополнительные материалы	10
Бумага	11
Глава 2. Основы построения.....	13
Яблоко	14
Тыква.....	16
Глава 3. наброски и выбор цветовой гаммы.	18
Спаржа	22
Хурма	24
Салат	26
Фенхель	27

Пишем вместе: Фрукты	28
1 Лимон	29
2 Красные яблоки.....	34
3 Гранаты	41
4 Виноград.....	48
5 Ананас	55
6 Плоды кактусов (Опунция)	62
Пишем вместе: Овощи	68
7 Сладкий перец	69
8 Зеленые перцы	75
9 Помидоры	81
10 Цветная капуста	87
11 Чеснок.....	93
12 Тыква	100
14 Пучок редиски.....	107
13 Артишок	114
Артишоки по сырому.....	121
Заключение.....	124

Вступление

Приветствую тебя, дорогой художник! Я рада, что эта книга оказалась у тебя в руках. Это значит, что на ее страницах мы сможем вместе отправиться писать акварелью — так, словно мы идем на пленэр или где-то в кафе делаем зарисовки, а может, просто вернувшись домой с рынка, раскладываем живописнейшие овощи и фрукты.

В этой книге мы задержим наше внимание именно на овощах и фруктах, и попытаемся передать на бумаге их свежесть и красоту, как это делали художники эпохи Возрождения или голландские мастера в своих натюрмортах. Те, кто сейчас подумал: «Ой, нет, это не для меня. Я не умею рисовать» — отбросьте эти мысли, эта книга именно для вас! Ведь самое главное это поверить в свои силы и открыть в себе художника. А я со своей стороны постараюсь рассказать и показать вам все секреты, техники и приемы — ну, если не все, то хотя бы основную часть мира акварели. Тема этой книги выбрана не случайно. Постановки из овощей, фруктов и натюрморты являются базовыми уроками живописи. Постепенно от основ построения и азов живописи и мы будем стараться переходить к созданию художественного произведения. Акварельная техника так многообразна, что мы можем писать, начиная от строгой сухой ботанической иллюстрации и заканчивая экспрессивной и непредсказуемой примой. А овощи и фрукты послужат нам прекрасными натурщиками.

Итак вооружаемся хорошим настроением, уверенностью, добавляем вдохновение и терпение. И главное — не бояться, у вас все получится! Вот теперь мы можем нырнуть в этот водоворот, ведь акварельная живопись так схожа с чистой и прозрачной водой, растекающейся по вашим работам. Так, словно это не вы рисуете, а течет живая краска, и течет она так, как ей вздумается, перетекая и переливаясь.

Ну что, вы готовы перевернуть страницу?

Тогда вперед!

Глава 1. Немного о материалах и их свойствах

Начну я, пожалуй, с небольшого рассказа о материалах, которые нам понадобятся, потому как это одна из важных составляющих вашего успеха, здесь не хватит только желания. Не стоит пролистывать эту главу, просто сверьте, все ли у вас в наличии.

ПЕРВОЕ — ЭТО КРАСКИ

Обычно акварельные краски продаются в наборах от 12 до 36 цветов. Также бывает акварель в тюбиках и даже в небольших флаконах с пипетками. Но нам подойдет традиционный набор акварели. Ни в коем случае не берите акварельные наборы для детей, так как эта краска предназначена для простой «выкраски», и она более густая по составу. Этой краской невозможно создать прозрачную акварельную живопись.

Как работать красками. Одно из правил — это не пачкать акварель, то есть не смешивать краски внутри, а составлять оттенки на палитре. При необходимости краски можно промыть широкой чистой кистью, но старайтесь, чтобы краски не были сильно залиты водой. Лишнюю воду можно удалить бумажной салфеткой. После того как вы закончите работать, краски обязательно закрывайте и храните их всегда в закрытом виде — это предотвратит их от пересыхания.

Готовясь к работе, проверьте, все ли цвета у вас есть. Вот набор из основных 24 цветов.

1. Кадмий лимонный	10. Алая	19. Травяная зеленая
2. Кадмий желтый	11. Краплак красный	20. Умбра натуральная
3. Охра светлая	12. Кармин	21. Марс коричневый
4. Сиена натуральная	13. Краплак фиолетовый	22. Умбра жженая
5. Золотисто-желтая	14. Ультрамарин	23. Сепия
6. Кадмий оранжевый	15. Кобальт синий	24. Нейтральная черная
7. Охра красная	16. Голубая «ФЦ»	
8. Сиена жженая	17. Изумрудно-зеленая	
9. Сиена красная	18. Перманент зеленый	

Акварель отличается от других красок, таких как темпера, гуашь, масло, в первую очередь своей прозрачностью. Основные свойства акварельной техники — это, конечно же, прозрачность и легкость, а также одновременно чистота и интенсивность цвета. За счет этих свойств луч света легко проникает через слой краски и, отражаясь от белой бумаги, окрашивается чистым цветом краски. Таким его и воспринимает наш глаз, во всей его чистоте и интенсивности, без замутнений. Разница ощущений будет зависеть лишь от того, насколько насыщен цветом красочный слой. Эта удивительная особенность акварели позволяет создавать чистые и пронзительные по цветовому звучанию работы.

Начиная работать в техники акварели, вы должны постоянно помнить об этом свойстве краски и стараться, чтобы ваш красочный слой был всегда прозрачным. Плотные слои краски, даже если они выглядят очень яркими во влажном состоянии, после высыхания теряют свою цветовую насыщенность и воспринимаются глухими и грязными. Также для акварельной живописи не существует белил, так как они загущают краску и она теряет прозрачность. Ну и, конечно же, не забываем о большом количестве чистой воды — для акварели это важно. Воду лучше наливать в прозрачный стакан, чтобы видеть, когда она будет испачкана, и поменять.

СЛЕДУЮЩИМИ ИДУТ КИСТИ

Их тоже нужно правильно подобрать. Здесь потребуется и качество, и количество. Начнем с того, что кисти для акварели обязательно должны быть мягкими. Жесткие щетинные кисти для акварели не годятся, так как они плохо держат воду и оставляют после себя след; их используют только для густых пастозных красок. Для нас же подойдут кисти из белки, пони, колонка, а также мягкие синтетические.

Обратите внимание и на то, что кисти бывают разными по форме: круглые и плоские. Также на кистях указываются номера, обозначающие их толщину. Итак, вам для работы потребуется несколько круглых кистей от № 2 до № 14, а также несколько плоских кистей — № 20–30–50. Зачем же так много, удивитесь вы? Просто каждая кисть соответствует определенной работе. Для больших заливок или смачивания бумаги подойдут широкие плоские кисти. Для мелких прорисовок используйте тонкие круглые кисти. Также и основная работа выполняется круглыми кистями.

Широкая плоская кисть. С помощью этой кисти легко можно смочить лист бумаги. Просто макаете кисть в воду, лишнее немного отжимаете об край стаканчика с водой. Затем свободными движениями смачиваете лист. Начните наносить горизонтальные мазки сверху, а затем постепенно дойдите до низа листа. Таким образом, у вас получится равномерно смоченный лист бумаги. Также при помощи плоской кисти можно сделать однотонную заливку на листе. Для этого сначала составьте на палитре

нужный оттенок, затем добавьте нужное количество воды и получившимся раствором аккуратно затонируйте бумагу. При работе небольшой плоской кистью по сухому листу бумаги у вас получатся ровные полосы. Этот прием подойдет для нанесения ровных теней.

Круглые кисти более привычны для работы, но и здесь есть свои тонкости. Большими круглыми кистями удобно как бы разливать краску по мокрому листу бумаги. Для этого

мокрую кисть обмакиваете в краску, а затем самым ее кончиком легонько касаетесь листа. Краска растекается по мокрой бумаге, при этом следов от кисти не остается. Сделайте несколько «точек» разными цветами, и вы увидите, как красиво и непредсказуемо растекаются и перемешиваются краски. После высыхания вы можете делать дальнейшие проработки уже по сухому, используя эту же кисть. Тонкие круглые кисти оставляют тонкие и аккуратные линии. Для этого нужно работать самым кончиком кисти. Вы можете положить руку на работу, если она сухая, либо опираться на мизинец, кисть же в это время должна быть совершенно свободна. Ни в коем случае не давите на нее.

Круглые кисти среднего размера подходят для основной работы. Ими можно делать как отдельные мазки, работая самым концом, так и небольшие заливки. Для этого кисть должна прилегать к бумаге под маленьким углом, как бы наполовину ложиться на нее. Делайте это очень мягко и помните, что кисть должна быть всегда с водой и краской, тогда она будет оставлять красивый текучий след.

После того как работа будет закончена, кисти обязательно нужно хорошо промыть в воде и отжать об край стаканчика, или же аккуратно протереть бумажной салфеткой. Вымытые кисти поставьте сохнуть в стаканчик ворсом вверх.

СОВЕТ. Никогда не оставляйте кисти в воде. Это может их испортить. Мягкий ворс кистей загнетса, и такая кисть будет непригодна для живописи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Краски и кисти у нас есть, теперь нам необходима палитра, на которой будут составляться все оттенки. Но не всякая палитра подойдет. Здесь главное — не перепутать с красивой фигурной деревянной палитрой, с которой у нас ассоциируются художники. Для акварели нужна небольшая пластмассовая палитра, поделенная на квадраты или с круглыми углублениями. В углублениях можно с легкостью составлять нужные оттенки в нужном количестве для залив-

ки. На палитре краску смешиваете с добавлением воды, в таком случае легко получить несколько оттенков. Для удобства работы, помимо пластмассовой палитры, вам понадобится полоска бумаги для пробы цвета. Составляя оттенки на палитре, делайте небольшие мазки на бумаге — так точнее будет виден цвет. После окончания работы палитру промойте водой и вытрите насухо бумажной салфеткой.

Акварельная техника очень многообразна и поэтому требует много разных дополнительных инструментов — например бутылочку-пульверизатор (спрей). Не всегда бумагу нужно сильно смачивать с помощью кисти, иногда достаточно просто легонько сбрызнуть ее спреем. Это удобно в процессе работы по сырому, где бумага не должна пересыхать.

Бумажные салфетки и хлопчатобумажные тряпочки пригодятся не только для того, чтобы протирать палитру во время работы или удалять лишнюю воду с кистей. Бумажной салфеткой,

сложенной в несколько раз, мы будем пользоваться как дополнительным инструментом, с помощью которого можно высветлять отдельные места по еще сырой акварели. Это нужно для создания небольших бликов. Также салфеткой можно удалять лишнюю краску, если ее попало слишком много на бумагу. Для этого достаточно просто промокнуть нужное место, и салфетка впитает часть краски.

Фен. В работе с акварелью мы будем не только мочить бумагу и заливать ее краской, но и сушить. Есть моменты, когда та или иная часть работы должна высохнуть быстро, и в таком случае применяется фен.

БУМАГА

Вот мы и добрались до **бумаги**. Ей, конечно же, надо уделить отдельное внимание, так как половина результата зависит именно от правильно выбранной бумаги. И что же такое «акварельная бумага»? Давайте рассмотрим, чем она отличается и какую лучше выбрать. Разновидностей бумаги много, на первый взгляд можно отличить ее по фактуре и по толщине, а точнее, по ее плотности и весу. Вес бумаги пишется в граммах: чем толще бумага, тем больше ее вес. Акварельная бумага может быть как отдельными большими листами, так и нарезанная небольшими форматами и сложенная в папки или подшита в альбомы. Наиболее удобны для работы альбомы, в которых все листы склеены по краю. Рисунки в таком альбоме, вам не нужно волноваться, что бумага будет выгибаться или топорщиться. По окончании работы лист легко отделяется от всего альбома. Такие альбомы-склейки бывают разного размера, остается только выбрать наиболее удобный для вас формат.

1 ЛИМОН

Прежде чем приступить к работе, давайте внимательно рассмотрим кожу лимона. Если шкурка лимона тонкая, то она обычно более блестящая, и ее можно писать с очень контрастными тенями и бликами. Если же кожа толстая и пористая, то бликов на ней будет намного меньше, и писать можно мягче, размыто. Посмотрите на эскизы. Вы увидите, что лимоны написаны практически одним цветом — можно сказать, что это монохромная живопись. Освещенная часть цитруса всегда выглядит более холодной, к лимонно-желтому добавляются и зеленоватые травяные оттенки, а вот теневая зона всегда теплая, здесь могут быть отголоски и коричневого, и охры.

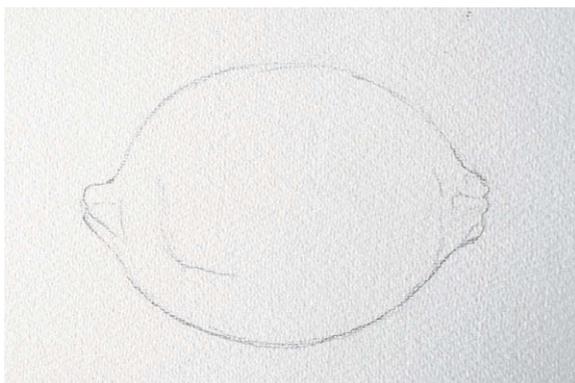

Цветовая палитра: кадмий лимонный, кадмий желтый, кадмий оранжевый, титиановый, сиена натуральная

Форма лимона очень проста, но в то же время есть небольшие особенности. Итак, в основе - эллипсоид (объемный овал) и небольшие конусы с двух сторон. Попробуйте сначала сделать эскиз карандашом, для того чтобы разобраться с формой и теневыми зонами. Как основа построения важна центральная ось, она будет горизонтальной — уже на ней вращаются и эллипсоид, и конусы. В местах соприкосновения двух форм всегда образуется тень на одной или другой стороне. Давайте перейдем к работе. Приготовьте лимон и подсветите его с одной стороны.

1. Для акварельной работы важен тонкий карандашный рисунок. Выполните его одной линией или же переведите с эскиза, просто передавив его на акварельную бумагу, а затем обведя карандашом. Важно, чтобы бумага оставалась чистой, и как можно меньше старайтесь тереть ее ластиком.

2. Подберите подходящий оттенок желтого для освещенной части лимона. Желтый должен быть обязательно холодным. «Закроем» левую часть и низ лимона. При этом самую освещенную зону пока не трогаем. Работайте кистью с тонким кончиком, для того чтобы краска не выходила за контур рисунка. Первый нанесенный слой подсушите.

3. Остальную часть рисунка намочите чистой кистью, оставив сухой только ту часть, где должен быть блик. Аккуратно закрасьте всю зону оттенком более теплого желтого. Старайтесь, чтобы блик так и остался незакрашенным. Продолжаем работать, пока краска не высохла.

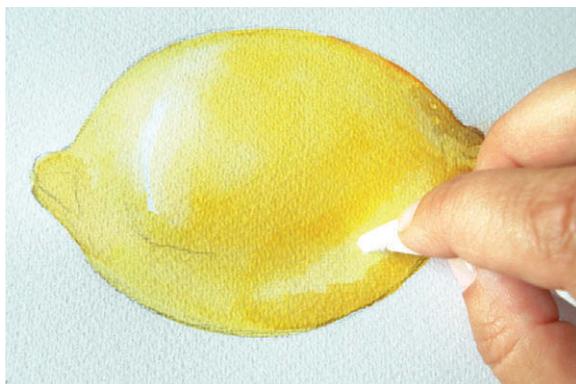
4. Для придания объема нужно прописать тени. Начнем с самых легких. Чуть коснитесь контура лимона красной охрой в верхней правой части. Дайте краске немного растечься и смешаться с желтым слоем. Также немного прорисуйте кончик лимона.

5. Точно так же сделайте легкие тени со второго конца лимона и в нижней правой части. Эффект мягкого перехода цвета возможен, только если вы пишете по сырому. При этом будьте внимательны, чтобы с кисти не пролилась лишняя вода, иначе образуются затеки. Лишнюю воду можно убрать с помощью бумажной салфетки, аккуратно промокнув.

6. Прежде чем приступать к дальнейшей работе, дайте акварели высохнуть. Обратите внимание, что после высыхания насыщенность цвета уменьшается. Теперь вы можете прописать более темные части, заодно и усложнив немного оттенок. К охре добавьте немного коричневого. Сделайте два небольших мазка у кончика лимона с теневой стороны.

7. Не дожидаясь, пока краска на нижней части лимона высохнет, размойте ее с помощью чистой мокрой кисти, для того чтобы усилить тон и получить мягкий переход. Скрутите бумажную салфетку и промокните ею ту часть, на которой вы видите рефлекс от стола. У вас должна получиться более светлая полоска.

8. Еще раз прописываем кончики лимона, усиливая тон. Многослойное лессировочное письмо позволяет аккуратно и безошибочно набрать нужный тон. Чистой мокрой кистью аккуратно размойте по краю свежую краску.