

Венди Джелберт

ОТ СКЕТЧЕЙ к АКВАРЕЛЬНОМУ РИСУНКУ

Как улучшить технику выполнения
эскизов и создать свою первую
настоящую картину

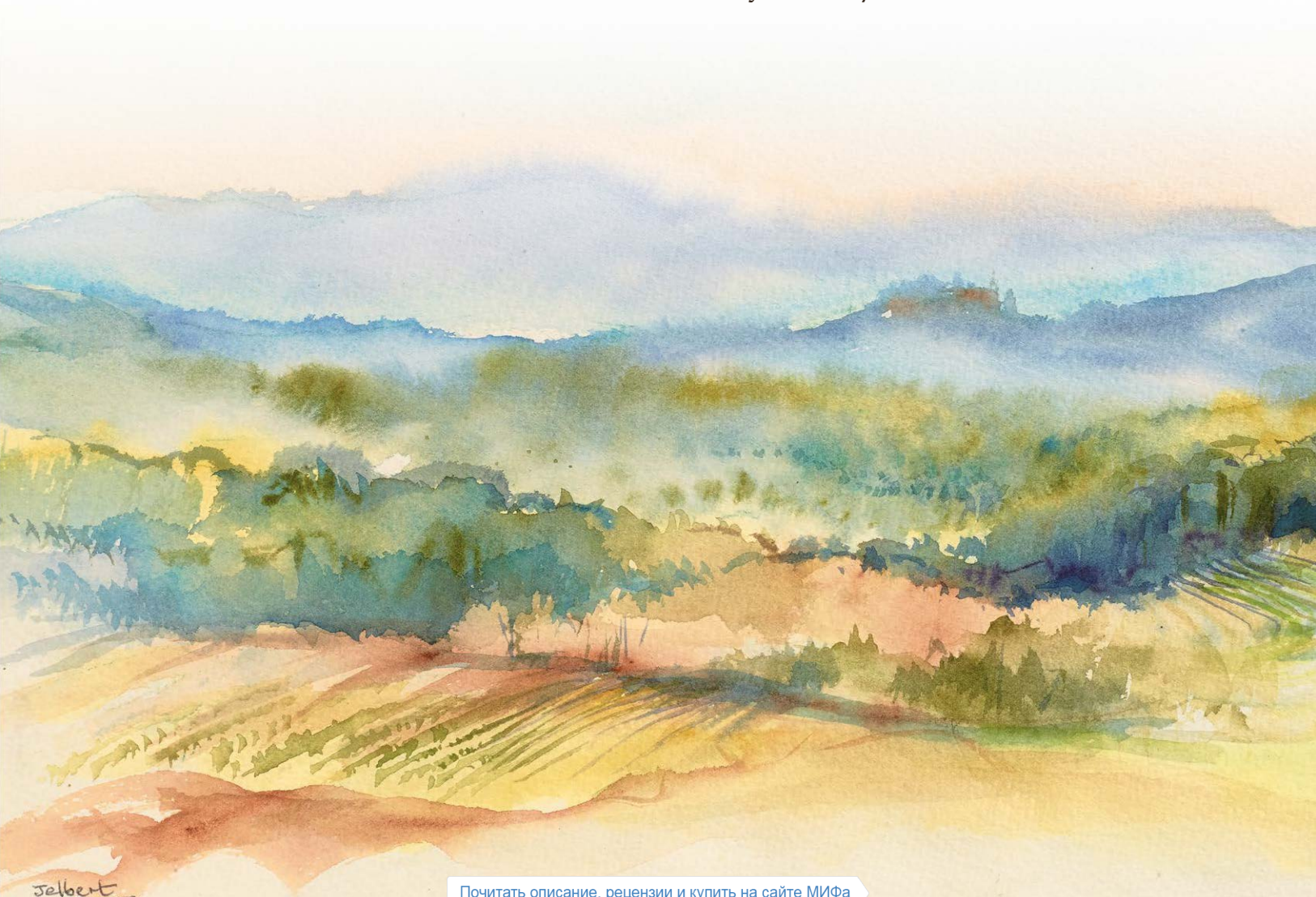

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Содержание

<i>Введение</i>	6	РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ	58
<i>Материалы</i>	8	Композиция	60
НАЧНЕМ С НАБРОСКОВ	16	Упрощение	62
Набросок с натуры	18	Необычные форматы	64
Текстура	20	Силуэты людей	66
Тон	26	Темы	78
Наброски другими материалами	32	ОТ НАБРОСКА К КАРТИНЕ	84
Детали	36	Окно во Франции	86
Наброски по фотографиям	44	Ферма	100
Техника линии и пятна	56	Тихая гавань	114
		<i>Алфавитный указатель</i>	128

Материалы

Обычно я делаю наброски, когда куда-нибудь выхожу, поэтому не беру с собой ничего лишнего и выбираю самые легкие и простые художественные материалы. Если вы только начинаете рисовать, проверьте, что помещается в сумку, а что лучше оставить дома. Здесь правило такое: чем проще, тем лучше.

СКЕТЧБУК

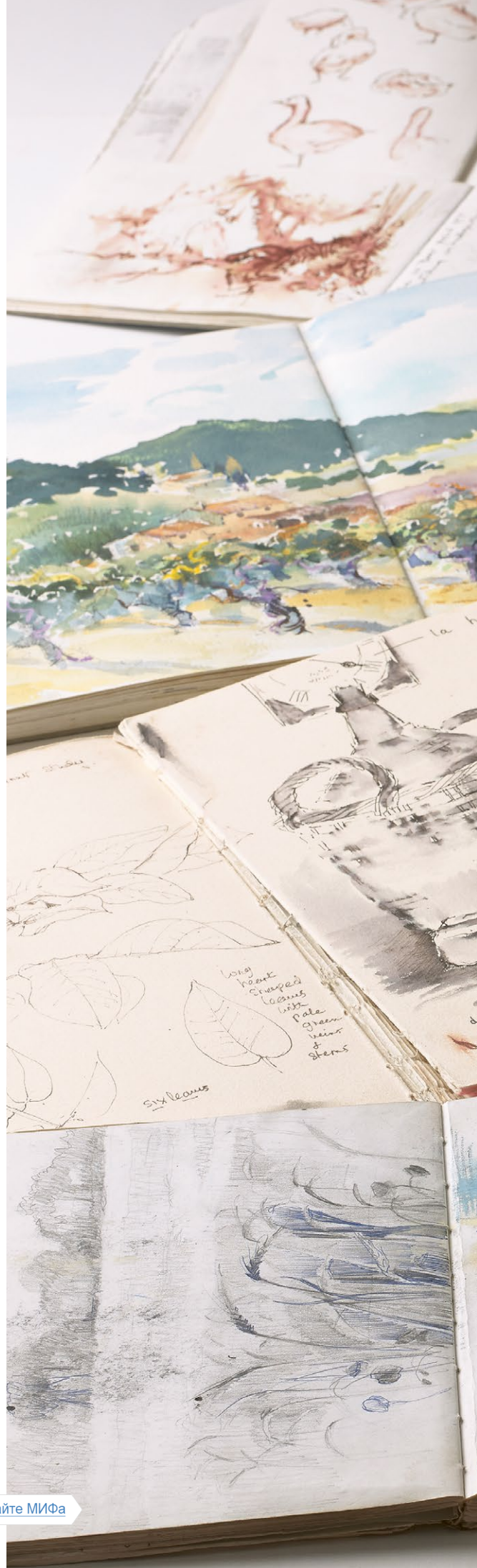
Выбор сейчас такой, что глаза разбегаются. Альбомы различаются форматом, типом переплета, цветом и текстурой бумаги. Более гладкая бумага идеальна для работы карандашом и тушью; более плотная хороша для быстрых набросков и даже набольших картин акварелью. Как правило, плотность бумаги в скетчбуке одинаковая, но встречаются альбомы с листами разного цвета. Скетчбуки на пружинке не выгибаются, когда вы их открываете. Очень важно подобрать альбом, в котором удобно рисовать, а бумага подойдет для ваших материалов.

Обычно я рисую в альбомах 25×17,5 см в твердом переплете, но блокноты меньшего формата (12,5×17,5 см) мне тоже нравятся, потому что помещаются в карман или в сумку. Такой блокнот я везде ношу с собой. Я предпочитаю акварельную бумагу плотностью 190 г/м², но иногда использую и более плотную чертежную. Оба вида подойдут как для набросков карандашами и ручками, так и для рисунков акварелью. Кроме того, мне нравятся блоки (склейки) с отрывными листами; они тоже бывают разных размеров и плотности. Часто я ношу с собой небольшие листы акварельной бумаги плотностью 190 г/м² и легкий скетчбук с чертежной бумагой. Если мне захочется что-то зарисовать, я могу сделать быстрый набросок и вложить его в альбом, где он не помнется.

КАРАНДАШИ И РУЧКИ

Выбор карандашей и ручек огромен, я пользуюсь самыми разными. В этом вся прелесть набросков: можно быстро запечатлеть пейзаж или образ с помощью того, что есть под рукой. Следите, чтобы карандаши всегда были хорошо заточены, а ручки не текли, и держите их в одном месте.

Для выполнения наброска ручки необходимы, но не большая груда, а несколько тщательно подобранных и подходящих вам. Они позволят освоить азы стиля для быстрой и точной передачи объектов.

Акварельный
или чернильный
карандаш

Водорастворимый
графитовый карандаш

Водостойкий маркер

Водорастворимый маркер

Водорастворимые карандаши

Такие карандаши бывают всех цветов радуги. Можно рисовать сухим карандашом или смочить его водой. Удобно размечать цвета на наброске, по которому вы будете работать в студии. Их стоимость разная — обычно цена соответствует качеству. По возможности советую покупать карандаши получше. Я предпочитаю жирные*, в которых больше пигмента: они лучше отдают цвет. Чтобы сделать размывку, пигмент набирают с кончика карандаша влажной кистью. Кроме того, ими можно углублять свежую акварельную размывку. Отправляясь на наброски, я обычно беру с собой несколько карандашей нужных цветов: весь набор слишком тяжелый.

Водорастворимые графитовые карандаши

Подходят для быстрого тонирования. Они выпускаются под разными марками, я всегда выбираю

самые мягкие и темные. Их также можно использовать в технике по сухому для штрихованных тональных зарисовок.

Маркеры

Бывают разных размеров и видов и отлично подходят для быстрых, выразительных набросков. Чернила в них бывают как водорастворимые, так и водостойкие. Первые можно размывать водой, получая красивые эффекты; вторые хорошо подходят для четкого детального рисунка.

Перьевые ручки с тушью

Тушь** обычно черная и коричневая, а размер пера может быть разным. Я обычно делаю наброски перьями 02 и 03. Они хороши как для выполнения основного рисунка, так и в качестве дополнения при работе с ручкой, карандашом и акварелью (и для техники линий и заливок), особенно если изображение должно остаться четким.

*Акварельные карандаши более жирные, чем чернильные. *Здесь и далее прим. ред.*

**Тушь (Indian ink) и чернила (ink) на русском языке зачастую маркируются одинаково, словом «тушь», так что при покупке нужно внимательно прочесть этикетку, а лучше попытаться размыть штрих на пробном листке бумаги.

Ручка-кисть

Перьевая ручка
с чернилами

Графитовый карандаш

Шариковая ручка

Ручки-кисти

Заправка в таких ручках бывает как водостойкой, так и водорастворимой, черной, коричневой или цветной, а кисть может иметь разные размеры. Отлично подходят для набросков, потому что, по сути, это кисти с постоянным запасом краски! Легкими и свободными движениями вы можете проводить смелые линии. А еще такими ручками удобно закрашивать большие участки.

Перьевые ручки с водорастворимыми чернилами

Напоминают картриджные перьевые авторучки и бывают черными и цвета сепии, с разными перьями. Они подходят для нанесения плавных и размашистых линий, но нужно быть осторожным. Если вы работаете акварелью, не переборщите с чернилами, иначе линия смешается с краской и поплывет!

Графитовые карандаши

Бывают от очень твердых (9Т) до очень мягких (9М). Средние значения твердости-мягкости у карандашей F* и HB (ТМ). Мне нравятся более мягкие карандаши (от 3М до 7М): они позволяют добавлять темные, даже черные акценты на быстрых набросках. Делая наброски вне дома, я обычно пользуюсь только одним карандашом — 5М или 7М, которым можно создать диапазон тонов. Более твердые и светлые карандаши я использую для эскизов при работе акварелью. Можете купить графитовые стержни, дающие сочные, жирные линии. Обращайтесь с ними бережно: они хрупкие и ломаются, если их уронить.

Шариковые ручки

Их я часто использую для быстрых спонтанных зарисовок. Выбор диаметра стержня и цвета чернил ограничен, но ручки позволяют прорисовывать четкие контуры, а еще ими хорошо делать схематические наброски.

* Твердость F (от англ. fine point — тонкость) обозначает средний тон между ТМ и Т. Русского аналога у этого термина нет.

СОВЕТ. Какие цвета выбрать?

Хорошая базовая палитра. Серый Пейна, сепия, зеленый Хукера, нейтральный серый, кобальт фиолетовый, кобальт синий, кадмий желтый, сиена жженная, охра желтая и кадмий оранжевый.

Используются реже, но вносят разнообразие.

Зеленый травяной, неаполитанский желтый, церулеум, голубая фц, умбра жженная, ализарин малиновый, кадмий красный, черный, светлый оливково-зеленый, темный оликово-зеленый и коричневая марена.

АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ

Сейчас есть много акварельных красок чудесных цветов. Они продаются в тюбиках и ванночках. Идеально подходят для того, чтобы зафиксировать на быстром наброске цветовую схему и атмосферу места. Уже в студии набросок можно превратить в полноценную картину. Если позволяют финансы, приобретите качественную акварель для художников: краски из школьных наборов смешиваются гораздо хуже. Сама я покупаю акварель в тюбиках и выдавливаю краску в ячейки коробочки для акварели, дожидаясь высыхания и закрываю крышку. На улицу я беру маленькую коробочку, а большая остается в студии. Я редко использую больше пяти-шести цветов на одной картине, но всегда хорошо иметь большой выбор прозрачных и непрозрачных красок.

КИСТИ

Выбрать подходящие кисти непросто: они различаются по форме, размеру и качеству. Советую для начала приобрести несколько лучших кистей из тех, что вы можете себе позволить, и постепенно пополнять коллекцию. Удобно иметь одну маленькую круглую кисть для основной работы и прорисовки среднего плана, лайнер (тонкую кисть с очень длинным ворсом) для мелких деталей, а также две плоских: маленькую — для прорисовки зданий, деревьев и других предметов с четкими краями, широкую (флейц) — для размывок и заливок.

Сама я пользуюсь одной многофункциональной кистью. Ее делают для меня под заказ. Это плоская кисть с длинным ворсом, скошенным на конце. С ее помощью можно как делать размывку, так и прорабатывать детали. Она действительно облегчает жизнь!

ЧЕРНИЛА И ТУШЬ

Чернила — это что-то невероятное. Их можно наносить кистью, маркером, перьевой ручкой, фломастером и даже бамбуковыми палочками. Сейчас есть огромный ассортимент водостойкой туши и водорастворимых чернил разных ярких цветов. Их легко смешивать и можно наносить как акварель, в виде размывки. Чернила прекрасно смотрятся и на цветной бумаге, и на чертежной, и на акварельной.

Иногда чернила продаются в пузырьке с пипеткой, с помощью которой можно набрать их и капнуть на мокрую размывку, создав интересный эффект.

Чаще всего при создании набросков я пользуюсь черными или коричневыми чернилами и тушью.

Сверху вниз: моя плоская кисть со скошенным краем; маленькая круглая кисть, лайнер, маленькая плоская и большая плоская кисти

БУМАГА

По текстуре акварельная бумага делится на гладкую (горячего прессования), мелкозернистую (холодного прессования) и грубую (крупнозернистую). Листы всех текстур бывают разной плотности — от 190 до 640 г/м². Писать картины я предпочитаю на мелкозернистой бумаге плотностью 300 г/м². Обычно я кладу бумагу на толстую строительную картонку и добавляю паспарту с большим окошком: тогда вокруг картины остаются белые поля. Законченную картину я иногда закрепляю на куске картона и закрываю бумажным листом для сохранности.

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

Маскирующая жидкость для сохранения светлых пятен. Ею закрывают участки чистого листа или базового цвета до того, как наносят очередной слой краски. Маска может портить кисти, поэтому для работы с ней я использую рейсфедер.

Губки для изображения листвы, леса, морской пены. Синтетические и натуральные губки дают разный эффект; попробуйте и те и другие.

Свечи: проведите свечой по бумаге, чтобы создать эффект блика на снегу или воде.

Масляная пастель поможет наметить текстуру и наполнить акварель внутренним сиянием. Я использую только светлые тона (для световых пятен).

Пищевая пленка — необычный, но очень эффективный способ передать текстуру камней или цветочных лепестков. Положите кусок пленки на мокрую размывку, скомкайте его и оставьте до высыхания.

Старая пластиковая карта пригодится, чтобы гонять краску по листу, дорабатывать края и выписывать узкие блики.

Бумажное полотенце для вытирания всего разлитого; им также можно убрать излишки цвета с картины.

Точилка: у меня она одна, но ее нужно менять, как только лезвие затупляется.

Макетный нож или скальпель для заточки карандашей. Обязательно храните его в чехле!

Мягкий ластик-клячка тоже всегда полезен. Его можно аккуратно прокатать по листу, осветляя и корректируя карандашный рисунок, или аккуратно удалить им грязь с пленки либо кальки.

Кисти с резервуаром: наконечник-кисть прикручивается к прозрачному резервуару, который заполняется водой. В сочетании с водорастворимыми карандашами и чернилами прекрасно подходят для быстрых набросков. Уменьшают вес вашего снаряжения, поскольку отдельная емкость для воды не нужна.

Емкость с водой: с собой лучше брать маленькую емкость с герметично закрывающейся крышкой. В студии можно использовать любую банку.

Соль, насыпанная на мокрую акварель, дает удивительный эффект при высыхании. Поэкспериментируйте с разными видами соли. Очень удобны маленькие пакетики соли из кафе!

Палитра: я пользуюсь палитрой из белого пластика с глубокими выемками для множества цветов. Она легко моется.

ДЛЯ ЗАРИСОВОК С НАТУРЫ

Эти предметы не обязательны, но полезны для сбора материалов и работы на природе.

Черный мусорный мешок: если на улице холодно, укройте им колени, чтобы не замерзнуть.

Фотоаппарат: если не хочется тащить с собой тяжелое устройство, можно снимать и на телефон, но фотоаппарат с большим увеличением позволит делать детальные снимки на расстоянии и фотографировать детей и животных, не спугнув их.

Стул: если вы много работаете на улице, можно взять с собой легкий стул-рюкзак (или складной стульчик). В такой рюкзак должна помещаться емкость с водой.

Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги:

Проза:

Детские книги:

