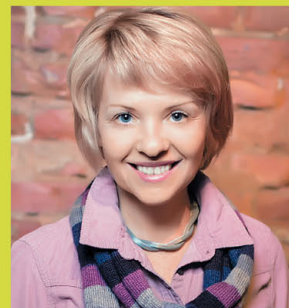

ЛУЧШИЕ УРОКИ

АКВАРЕЛЬ

БЕЗ КАРАНДАША ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ШКОЛА
НАТАЛИ
КОТОВОЙ

ЦВЕТЫ
ЖИВОТНЫЕ
ПЕЙЗАЖ

ЛУЧШИЕ УРОКИ

АКВАРЕЛЬ

БЕЗ КАРАНДАША ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ШКОЛА
НАТАЛИ
КОТОВОЙ

МОСКВА
АСТ

УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7
К 73

Воспроизводство любой иллюстрации для изучения или как предмета искусства допустимо.
Любое коммерческое использование воспроизведенных или скопированных рисунков из этой публикации допустимо только с письменного согласия издателя.

Котова, Натали.

К 73 Лучшие уроки. Акварель без карандаша для начинающих/Натали Котова. — Москва: АСТ, 2015. — 80 с.: ил. — *(Искусство рисования)*

Эта книга, стала результатом многолетнего практического опыта художницы и преподавателя Натали Котовой, в которой она с помощью пошаговых инструкций научит писать акварелью самые разнообразные, удивительные по красоте цветы, животных и пейзажи. Следуя рисункам и описаниям, представленным в этой книге, вы обретете так необходимое вам вдохновение.

ISBN: 978-5-17-089436-9 (ООО «Издательство АСТ»)

УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7

6+

Лучшие уроки. Акварель без карандаша для начинающих Учебное пособие

Зав. редакцией *О.В. Сухарева*
Редактор *А.В. Чудова*
Технический редактор *Т. Тимошина*
Дизайн и верстка *Я. Паламарчук*
Корректор *И. Марчевская*

Подписано в печать 27.02. 2015 Формат 60 х 84 /8 Усл. печ. л. 10,0
Бумага офсетная. Тираж 3000 экз. Заказ №
Общероссийский классификатор продукции ОК–005–93. т. 2
953000 — книги и брошюры

ООО «Издательство АСТ»
129085 г. Москва, ул.Звездный бульвар, д.21, стр 3, комн. 5

ISBN: 978-5-17-089436-9 (ООО «Издательство АСТ»)
Все права защищены.

© 2015, ООО «Издательство АСТ»
© 2015, Натали Котова, иллюстрации, текст

10 ОТЛИЧИЙ ЭТОЙ КНИГИ ОТ ДРУГИХ ПОСОБИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ ЖИВОПИСИ

1. По этой книге смогут учиться даже те, кто считает, что у него нет способностей к рисованию.
2. Она предназначена как для взрослых, так и для детей.
3. Каждый урок займет не больше часа.
4. Любой желающий независимо от степени владения искусством рисования сможет легко написать свои картины, следуя подробному пошаговому описанию, которое подкреплено наглядными рисунками.
5. Можно использовать недорогие материалы и при этом живописные работы будут выглядеть эффектно.
6. Уникальная возможность учиться писать сразу красками без предварительного рисунка карандашом. Для новичков это упрощает задачу.
7. Эта книга дает базовые навыки для старта в большой мир живописи.
8. Авторское сопровождение. Читатель всегда сможет связаться с автором Натали Котовой по почте, задать вопросы, послать свои отзывы и картины, написанные по этой книге, для консультации.
9. Техника, представленная здесь, производит терапевтический эффект. Способствует снятию напряжения и перезагрузке мозга.
10. Создавая цветовые композиции на бумаге, читатель будет развивать свое образное мышление и интуицию и повышать свою креативность. Все это даст возможность легче и быстрее решать задачи, встречающиеся в жизни.

Эта книга, стала результатом многолетнего практического опыта. Здесь сконцентрированы лучшие находки для быстрого раскрытия ваших природных возможностей. Они у вас есть, не сомневайтесь. Человек — творец по своей природе.

5 СОВЕТОВ

от Натальи:

1. Как не бояться «испортить»? Не ставьте себе задачу сразу же на первом листе написать «шедевр». Разрешите себе изрисовать несколько листов набросками или даже каракулями.

Начинающий художник похож на младенца, который учится ходить. Позвольте себе падать и делать некрасиво. Возьмите самую дешевую ксероксную бумагу и пробуйте, пробуйте, сменяя один лист другим. Постепенно рука привыкнет к необычным для вас движениям, вы почувствуете уверенность и оптимизм, и даже смелость.

2. Нужно ли ждать вдохновения? Не нужно: как и аппетит во время еды, приходит во время самого рисования. Главное начните.

3. С чего начинать занятия живописью? Поставьте занятия живописью в свое расписание. Например: по понедельникам с 20.00-21.30 я рисую. И точка. Или подберите любой другой день и время, когда вы можете полностью погрузиться в это увлекательное занятие.

Придумайте свой личный ритуал для переключения на живопись. Я рекомендую включать любимую музыку. Начинайте с разглядывания картинок и фотографий на тему, которую хотите рисовать (их легко подобрать в Интернете — спасибо мировой Паутине).

4. Что делать, если не получается? Прежде всего — не впадать в отчаянье! Вы осваиваете новый для себя вид деятельности, вырабатываете необходимые навыки. Нужно несколько раз проделать одно и то же, чтобы нейроны в нашем мозге выстроили новую цепочку, позволяющую легко и без напряжения совершить какое-либо действие. Помните, сколько времени вам требовалось на обучение письму, сколько раз вы повторяли одно и то же.

Если не получается во второй, третий раз, оставьте, потренируетесь на следующий день. Может быть, вам стоит попробовать другую тему, она пойдет легче.

Сложные темы разбивайте на части и «съедайте» по кусочку.

5. Все замечательно, продолжайте. Научиться рисовать можно только рисуя.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ЧТО ВЫБРАТЬ?

Когда вы заходите в магазин для художников, то у вас возникает ощущение, что вы попали в таинственную пещеру, до отказа набитую сокровищами. Море красок и карандашей, большой ассортимент альбомов, папок и бумаги разных размеров и цветов, а еще множество загадочных инструментов и приспособлений, которыми, по-видимому, пользуются волшебники-художники. Ах, как хочется прикоснуться к этому волнующему миру, унести с собой хотя бы маленькую частичку тайны, из которой рождаются прекрасные образы.

Вы теряетесь в этом изобилии, не знаете, на чем остановить свой выбор.

Какие материалы подойдут для новичка?

Чтобы вы смогли не растеряться в художественном салоне и со знанием дела подобрать себе инструменты и материалы для своих первых шагов в живописи, подробно опишу возможные варианты красок, бумаги, кисточек, палитр и прочего.

Важно! Для начинающих живописцев вовсе не обязательно покупать дорогие кисти, краски и бумагу. Ваши первые репетиции будут проходить гораздо легче и с большим удовольствием, если вы не будете бояться «испортить».

Лучше, если поначалу покупки художественных материалов будут незаметны для вас, поэтому опишу самые демократичные по цене материалы.

КРАСКА

Уже само название — акварель — говорит о том, что техника акварельной живописи основана на использовании воды. Основные составляющие акварельной краски — тонко перетертые красящие пигменты и растительный клей (гуммиарабик). При нанесении акварели на белую бумагу краска приобретает характерную для этой техники янтарную прозрачность.

Гуашь — разновидность акварели, вид более плотной и матовой клеевой водорастворимой краски. Она ложится на поверхность плотным непрозрачным слоем (если не сильно разбавлять ее водой) и при высыхании приобретает матовую бархатистость. Одно из преимуществ гуаши для начинающих

в том, что нижние слои не просвечивают через верхние и в рисунок можно легко вносить исправления.

В нашей стране гуашь продается обычно в пластиковых баночках разного объема, в наборах с широкой цветовой гаммой или по отдельности (рис. 1). За границей гуашь чаще встречается в тубиках.

Интересный факт: гуашевые краски известны еще со времен Древнего Египта и античности. Широко использовались в Европе в Средние века. Гуашью пользовались знаменитые старые мастера — Рубенс, Ван Дейк, Дюрер (рис. 2). Великие художники XX века писали гуашью. Среди них Пабло Пикассо, Ван Гог, Жорж Брак, Анри Матисс, Марк Шагал, Берн-Джонс, Эгон Шиле, Генри Мур и многие другие.

Гуашь — по-моему, самая демократичная краска для новичков. Не дорогая, без запаха, легко разводится водой, продается во многих магазинах. Чаще встречается детская и художественная профессиональная (она подороже, лучше ложится, имеет более природную цветовую гамму). Для старта берите любую.

На своих занятиях я чаще использую гуашь фирмы «Невская палитра». Мне нравится ее цветовая гамма, густая тягучая консистенция, укрывистость (непрозрачность при определенной густоте) и хорошая смешиваемость отдельных цветов между собой.

Техника живописи, о которой пойдет речь в этой книге, подходит не только для гуаши и акварели, но также для акриловых и масляных красок.

БУМАГА

Бумаги для акварели великое множество. Она отличается по способу производства, плотности, составу, цвету и размеру. Не буду углубляться в описание всех видов. Для новичков я рекомендую акварельную бумагу российского производства чисто целлюлозную с плотностью 200 г/ кв. м. Это могут быть альбомы или папки с отдельными листами. Бумага в папках обычно дешевле аналогичной бумаги в альбомах.

Размер выбирайте по своему темпераменту. Если вы человек стремительный, любящий быстрое движение и широкие жесты, берите размер А3 (это, как 2 печатных листа), если же вы любите неспешную кропотливую работу, покупайте А4 (один печатный лист).

Когда осмелеете (а вы осмелеете!) и готовы будете к новым экспериментам, берите бумагу уже посолиднее — 280 г/ кв. м или 300 г/ кв. м, чисто целлюлозную или с добавлением хлопка. Хлопок увеличивает водопроницаемость бумаги, а также дает более равномерное распределение акварели.

На своих мастер-классах я часто использую бумагу от производителя ООО «Лилия Холдинг». Очень достойное сочетание цены и качества.

Для гуаши выбор бумаги еще шире.

Альбрехт Дюрер. Заяц. 1502 г.

Совет от Натали. Вы можете начать осваивать технику живописи, которая описывается в этой книге на любой бумаге (даже просто офисной).

Можете использовать акварельную бумагу 180 г/ кв. м или 200 г/ кв. м. В акварельной бумаге большей плотности (а она дороже) нет необходимости для техники, которая показана в этой книге. Для своих работ я использовала цветную акварельную бумагу.

Для гуаши подойдет картон (любой), а также цветная бумага для пастели, но имейте в виду, бумага для пастели плохо впитывает воду, поэтому пишите на ней густой гуашью (сравнимой с 20–25%-ной сметаной).

Совет от Натали. Использование цветной бумаги в сочетании с гуашевыми красками придаст вашим работам весомости. Таково человеческое восприятие: цветной фон кажется сложнее и полнее, чем белый. И цвет бумаги «зазвучит» одновременно с красками.

КИСТИ

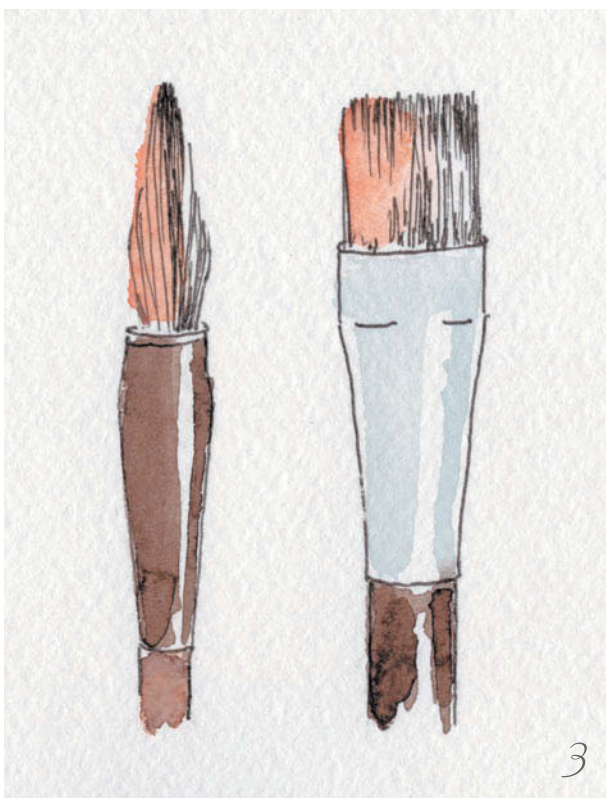
Кисть — это волшебная палочка, овладев которой вы сможете создавать собственные миры на любой поверхности.

Кисти для акварели различаются по размеру, форме и типу волоса. Кисть должна хорошо впитывать и удерживать воду и краску, быть гибкой, легко принимать прежнюю форму после мазка, ее волоски не должны топорщиться. Форма кисти зависит от формы зажима — круглого или плоского (рис. 3).

Обычно художник-акварелист покупает большой набор разнообразных кистей под разные задачи. Приобретая опыт в живописи, вы тоже постепенно обрратите собственную коллекцию кистей. Появятся любимицы.

Но для первых тренировок вам вполне хватит одной кисти среднего размера или двух (потолще и потоньше). Если вы предпочитаете все натуральное, покупайте кисти с ворсом колонка или белки. Если вы защитник животных, выбирайте кисти с синтетическим ворсом желтовато-бежевого или коричневого цвета — они достаточно гибкие, упругие (но не чересчур жесткие, как синтетические кисти с ворсом белого цвета) и хорошо набирают воду и краску.

Для техники, о которой пойдет речь в этой книге, понадобится круглая кисть с тонким кончиком. Можно с натуральным или синтетическим волосом. Ее размер выберите по своему вкусу и в зависимости от масштаба задуманной картины (рис. 4).

Важно! Если вы будете писать акриловыми красками, используйте только кисти с синтетическим ворсом! Натуральный ворс от акрила безвозвратно портится.

УХОД ЗА КИСТЯМИ

Любите свои кисти, они не останутся в долгу, помогут вам в написании шедевров. После гуаши и акварели кисти легко отмываются просто водой. Если вы будете рисовать акрилом, будьте предельно внимательны, не оставляйте кисти с краской надолго, сразу после использования хорошенько отмывайте водой, можно с мылом. Акрил высыхает быстро и уже не отмывается ничем. После промывания промокните кисти о бумажное или хлопчатобумажное полотенце, раз-

гладьте ворс и оставьте сушиться. Для перевозки кистей и выездов на пленэры существуют специальные пеналы и коврики с кармашками.

ПАЛИТРА

Палитры для смешивания красок производят из стекла, керамики, пластмассы и дерева. Почти все палитры имеют отдельные ячейки для каждой краски и площадку для их смешивания. Можно приобрести пластиковую палитру со специальными углублениями, в которые удобно выкладывать краски, составлять цветовые смеси, разбавлять водой (рис. 5). В таких углублениях краска не будет сохнуть так быстро, как на плоской палитре. Однако красящие пигменты гуаши со временем въедаются в пластик и такие палитры со временем почти невозможно отмыть. Палитры из стекла и керамики более дорогие и тяжелые, но краска в них не въедается, они легко отмываются и при хорошем обращении могут прослужить очень долго (рис. 6).

Для начинающего художника в качестве палитры может подойти обычная пластиковая или керамическая тарелочка.

ПРОЧЕЕ

Вам еще будут нужны: баночка для воды и сама вода, салфетки тканевые или бумажные.

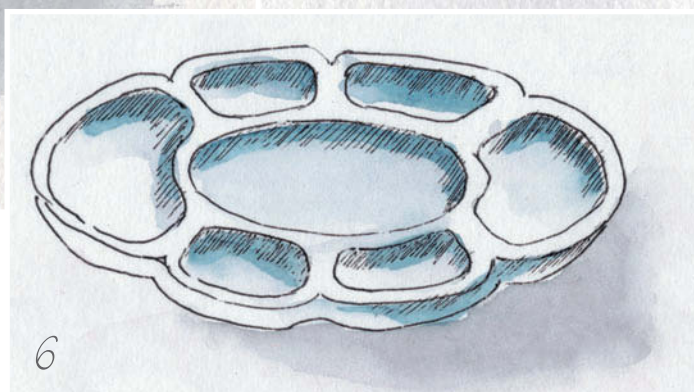
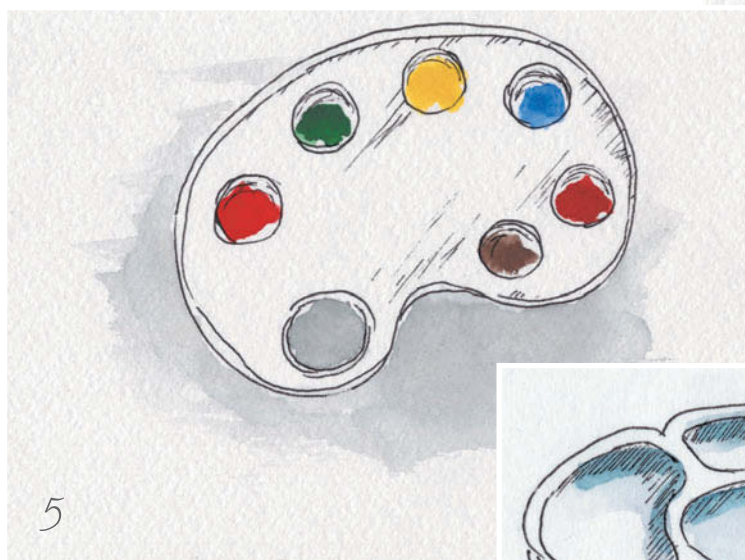
Тряпочка или салфетка — верный помощник художника, которым новички иной раз пренебрегают. Она нужна для того, чтобы убирать с кисти излишки воды и вытереть остатки краски. Тряпочки лучше брать из плотного материала: фланели или х/б, можно использовать плотную нетканку или бумажное полотенце.

Для ополаскивания кистей и разбавления красок, конечно же, понадобится баночка с водой. Сейчас в продаже можно увидеть специальные баночки-непроливайки (рис. 7). Они имеют крышечку с углубленным отверстием для кисточек и высокими краями, бывают одинарными или двойными. Они удобны для работы на пленэрах, на случай ветра, который легко переворачивает стаканчики с водой. Стаканчики-непроливайки незаменимы при занятиях живописью с детьми.

В других случаях можете использовать любую пластиковую или стеклянную емкость и лучше не меньше, чем 0,5 л, чтобы не часто бегать менять загрязнившуюся воду.

Чем раскладывать гуашь из баночек в палитру? Можно использовать пластиковые чайные ложечки или палочки от мороженого.

И все. Вы готовы приступить к освоению живописи.

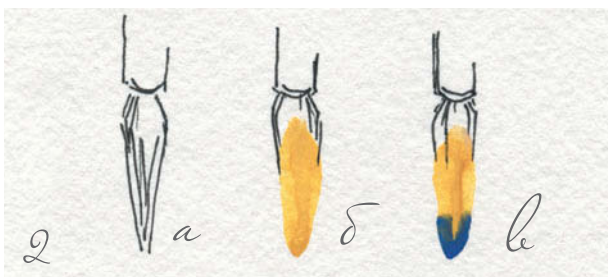
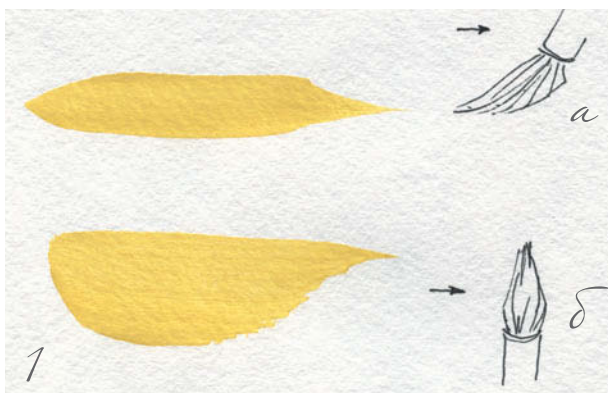
ТЕХНИКА МАЗКА

МАЗОК

Мазок — это след на поверхности, который оставляет кисть, наполненная краской. Мазки — своего рода кирпичики, из которых выстраивается целая картина.

В этой книге представлена техника живописи, в которой важным является не просто каждый мазок, но и то, каким образом вы будете его делать. Давайте рассмотрим варианты мазков, которые используются в предлагаемых уроках.

Мазок можно делать вдоль и поперек, ведя кисточкой вдоль ворса (рис. 1а) или перпендикулярно ворсу, плотно прижимая к бумаге почти всю длину ворса кисти (рис. 1б).

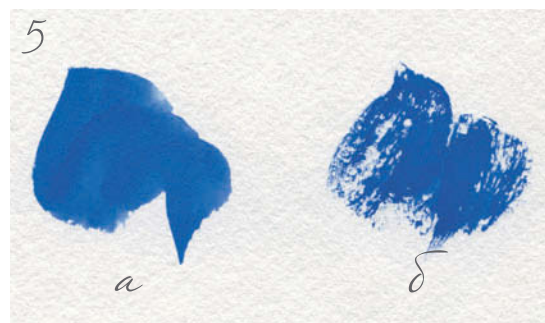
ГРАДИЕНТ

Так условно называется набор на кисть одновременно двух, трех и более цветов.

Например, если взять кисть круглую с тонким кончиком (рис. 2а), испустить ее в желтой гуаши или акварели и убрать излишки с краешек палитры (рис. 2б), затем кончиком макнуть в синюю краску (рис. 2в), получится желто-синий градиент. По границе двух красок при мазке будет возникать плавный цветовой переход, в данном случае — зеленый цвет — результат смешения желтого и синего.

И такой красивой кисточкой можно сделать мазки, двигая кисточку вдоль ворса (рис. 3а) или поперек ворса (рис. 3б). Насколько будут отличаться картинка в зависимости от того, какой вы будете делать мазок, можно увидеть на рис. 4. На рис. 4а каждый листик состоит из одного мазка вдоль ворса, а на рис. 4б листики состоят из 2 мазков поперек ворса кисти.

«СУХАЯ КИСТЬ»

Это условное название мазка, сделанного очень густой краской, когда на поверхности остаются непрокрашенные участки. Если мы пишем гуашью, то чтобы сделать эффект «сухого» мазка, нам нужно взять гуашь густоты, сравнимой с 25–30%-ной сметаной. Рис. 5б. Если гуашь развести водой до состояния 15–20%-ной сметаны, то получится мазок, как на рис. 5а. Как это выглядит в картинах, вы можете посмотреть на рис. 6а («влажный» мазок) и на рис. 6б («сухой» мазок).

РАСЩЕПЛЕННАЯ КИСТЬ

Нужно волоски кисти распушить, раздвинуть в разные стороны, а затем макнуть кончиками в густую гуашь. После этого, держа древко кисти вертикально, провести кончиками ворса, слегка касаясь бумаги. Рис. 7. Такие мазки можно делать разных форм и размеров.

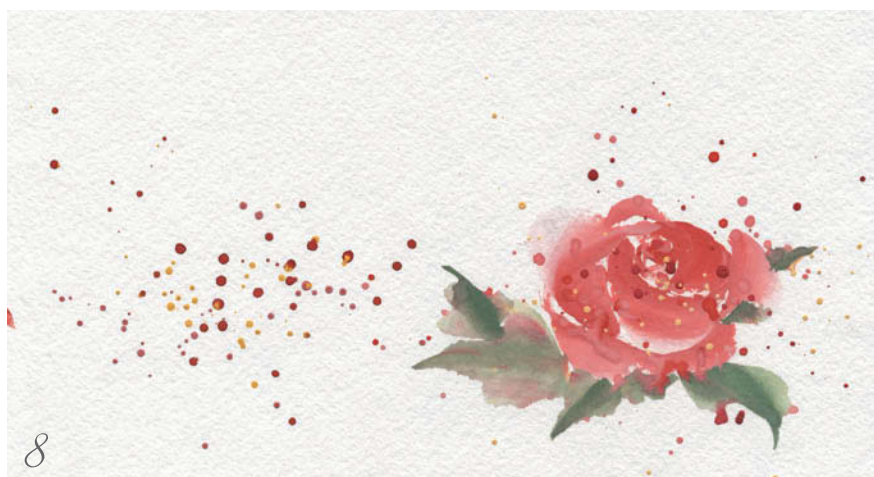
НАБРЫЗГ

Наберите на кисть гуашь или акварель, сильно разведенную водой, и постучите по древку кисти, держа ее горизонтально над картиной. С ворса посыплется дождь из капель на вашу картину. Чем больше воды в краске, тем крупнее будут капли.

На рис. 8 я сделала набрызг 3 цветами гуаши: красной, розовой и желтой.

Набрызг еще можно делать с помощью зубной щетки. Сначала макнуть щетку в краску, а затем поднести к рисунку и провести по ворсу пальцем в сторону, противоположную рисунку. Зубная щетка «выстрелит» множеством мелких и частых брызг.

Это, конечно, не весь набор мазков, которые используют художники, но для начинающих живописцев они станут хорошей базой для старта и для первых успехов.

О ЦВЕТЕ

Цвет — это наш мир.

Мы не смогли бы жить без солнца. И мы не увидели бы разноцветного мира, если бы солнце не вставало из-за горизонта. Там, где нет света, нет цвета.

Для живописи цвет — один из главных героев. Давайте разберемся в основных характеристиках цвета, о которых вам нужно знать на старте в большой мир живописи.

СВЕТЛОТА

Цвета по сравнению друг с другом могут быть светлее или темнее. Например, желтый светлее красного, красный светлее фиолетового, а фиолетовый светлее черного.

Можно самим сделать краски из баночек светлее или темнее.

1-й способ. Чтобы осветлить гуашь какого-либо цвета, нужно добавить в нее белую гуашь. На рис. 1 (первый ряд) вы можете видеть, как изменяется светлота зеленого цвета в зависимости от количества добавляемых белил.

2-й способ. Чтобы сделать цвет гуаши или акварели свет-

лее, можно добавлять воду. Чем больше будет воды в соотношении краска-вода, тем светлее и прозрачнее будет краска. Рис. 1 (второй ряд).

3-й способ. Можно сделать цвет краски темнее или светлее, если добавлять краски других цветов. На рис. 2 (первый ряд) видно, как при добавлении черного цвета к малиновому можно сделать цвет темнее. Чем больше черного будет в смеси, тем темнее цвет. На рис. 2 (второй ряд) для достижения этого же эффекта использован синий.

На рис. 2 (третий ряд) малиновый становится светлее за счет добавления желтого, чем больше доля желтого в смеси, тем светлее цвет.

ТЕПЛОТА

Даже совсем не разбираясь в живописи, вы легко отличите теплые цвета от холодных. Я только хочу обратить ваше внимание на некую степень условности разделения цветов на теплые и холодные. В цветовых сочетаниях характеристика

теплоты определенного цвета зависит от цвета, который находится рядом. Например, зеленый по отношению к желтому будет холодным, а по отношению к синему — теплым. Желтый цвет по соседству с красным будет холодным, а с зеленым — теплым. Рис. 3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Таковыми цветами являются пары цветов, расположенных напротив друг друга на цветовом круге. Рис. 5. В разных источниках вы можете встретить разные варианты цветового круга, но всегда желтый будет напротив фиолетового, красный напротив зеленого, оранжевый напротив синего и остальные цвета соответственно. Если вы будете на картине располагать рядом дополнительные цвета, то каждый из них будет проявляться максимально ярко и насыщенно. Попробуйте прикрыть руками зеленые листики на рис. 4, а затем откройте и посмотрите на картинку целиком. Оцените, насколько насыщеннее выглядит красный на зеленом, чем на белом? Ощущение от того или иного цвета очень сильно зависит от «соседа».

Хочу отдельно сказать хвалебное слово СЕРОМУ ЦВЕТУ. Это нейтральный цвет и прекрасный «сосед» для любого цвета. На его фоне другие цвета проявляют максимум своей красоты. В этой книге вы увидите композиции, выполненные на серой бумаге.

ГАРМОНИЯ

Гармония — это равновесие сил. Часто гармоничные композиции на картинах выстраиваются на контрасте темного и светлого или на контрасте холодного и теплого. Например, в цветочных натюрмортах сами цветы пишут теплыми цветами, а листья холодными. Цветы пишут светлыми и темными красками, чтобы передать объем и глубину.

Это первичные основные характеристики цвета. В дальнейшем, если вы захотите, вы узнаете о других свойствах цвета и правилах его использования в живописи.

РИСУЕМ ЦВЕТЫ

Акварель без карандаша

РОЗЫ

Роза — королева в мире цветов, трудно найти человека, который не восхищался бы ею. Я научу вас изображать розу на бумаге в несколько взмахов кисточкой.

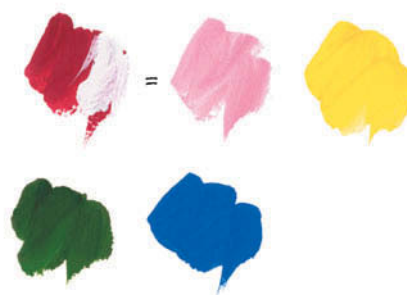

Вам потребуется:

гуашь 5 цветов (белая, малиновая, зеленая, желтая и темно-синяя);

бумага для акварели (или любая другая, которая есть в доме);

кисть круглая с тонким кончиком (неважно, синтетика или натуральный ворс).

ПИШЕМ ОДНУ РОЗОЧКУ

1. Окуните кисть в воду, выньте и слегка отожмите ворс о краешек банки с водой.

2. «Искушайте» почти всю длину ворса кисти в розовой гуаши, уберите излишки о краешек палитры, «заточите» кисть. Розовый можно получить, смешав малиновую и белую краску. Гуашь нам нужна консистенции 15%-ной сметаны, если ваша гуще, просто добавьте воды и размешайте.

3. Давайте подружиться с кисточкой, попробуйте кончиком нарисовать спираль, от середины наружу (рис. 1). Древяно кисточки старайтесь держать вертикально, так вам будет хорошо видно, что пишет кончик. Чтобы не дрожала рука, обопритесь локтем или запястьем (как вам будет удобно).

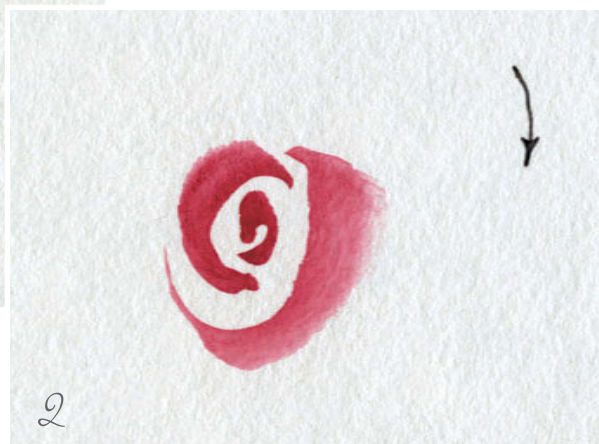
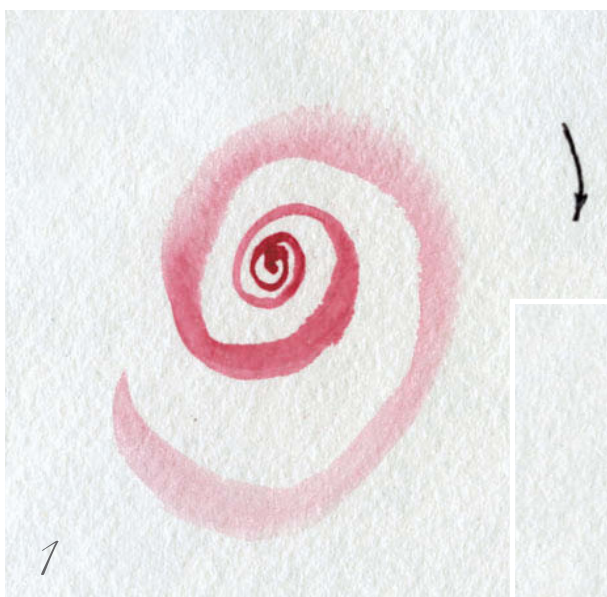
Если повнимательнее посмотреть на цветок розы, то можно сравнить со спиралью соединение лепестков. Причем ближе к центру лепестки маленькие и плотно скручиваются в спираль, чем дальше от центра, тем лепестки больше и слабее спираль.

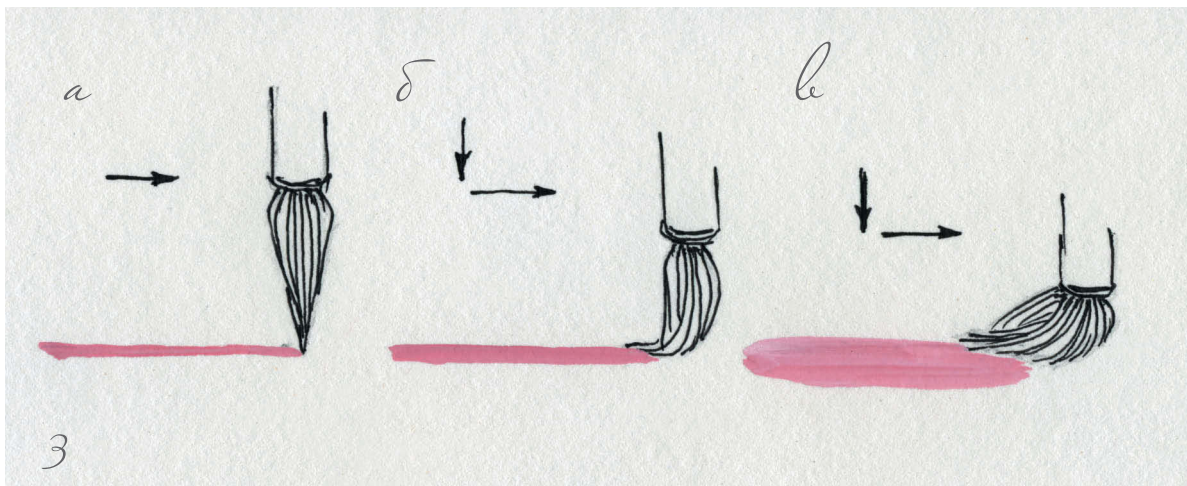
4. Лепесточки в розе как бы цепляются друг за друга, один заканчивает свой водоворот, а следующий начинает (рис. 2).

Итак, начинаем. «Живописцы, окуните ваши кисти...». А прежде всего, рекомендую включить тихонечко любимую музыку. Очень способствует вдохновению.

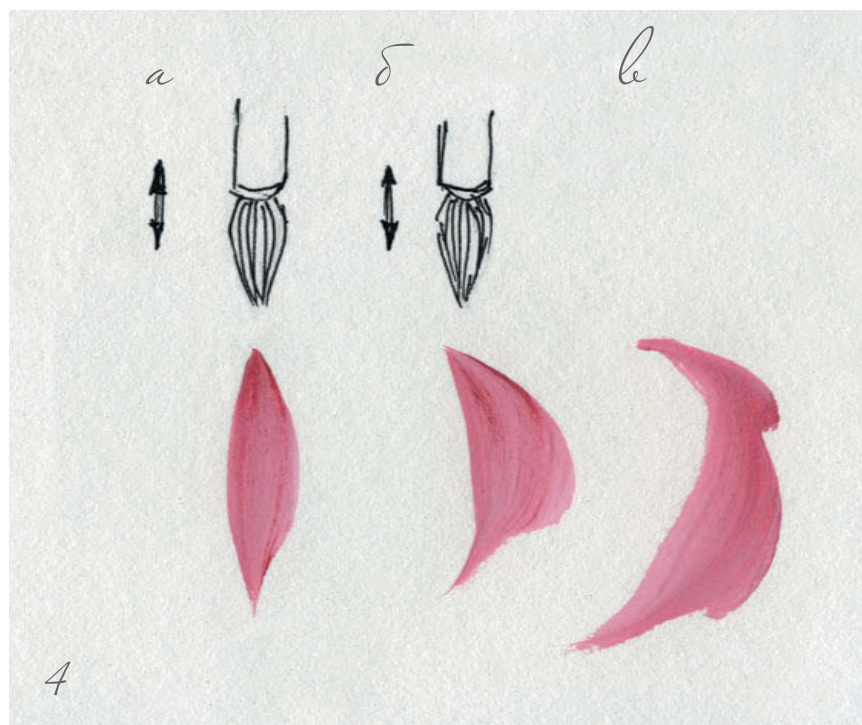
Как не бояться «испортить»? Просто не ставьте себе задачу сразу же на первом листе написать «шедевр». Разрешите себе изрисовать несколько листов набросками. Начинающий художник похож на младенца, который учится ходить. Позвольте себе падать и делать некрасиво. Возьмите самую дешевую офисную бумагу и пробуйте, пробуйте, сменяя один лист другим. Постепенно рука привыкнет к необычным для вас движениям, вы почувствуете уверенность, оптимизм, и даже смелость.

Все замечательно, продолжайте. Научиться рисовать можно только рисуя.

5. Пишем отдельные лепесточки. Для этого сначала пробуем провести просто тонкую линию кончиком кисточки, держа древко почти вертикально (рис. 3а), затем делаем линию пошире, чуть прижав кисточку (рис. 3б), и наконец, проводим совсем широкую полосу, сильно прижимая кисть к бумаге, почти до древка (рис. 3в). Древко стараемся держать вертикально.

Какое отношение эти линии имеют к лепесточкам розы? А вот какое. Вы сможете написать листик, ведя линию от тонкого к широкому, потом опять к тонкому, меняя степень нажима на кисть, т. е. вы двигаете кисть в каком-либо направлении и при этом то плавно присаживаете ее, то плавно поднимаете (рис. 4а). Пробуем, пробуем, пробуем.

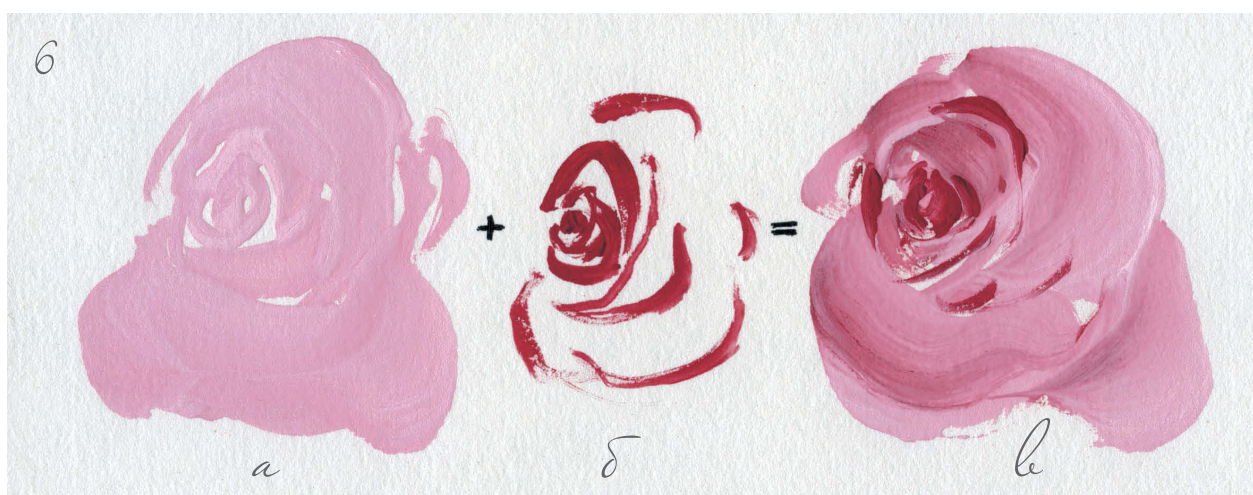
Попробуйте сделать изогнутый лепесточек (рис. 4б,в), а затем множество лепесточков разных габаритов разбросайте на бумаге.

6. Собираем розу. Вы готовы?

Начинаем с центра. Сначала маленькие лепестки кончиком кисти, затем, идя по спирали вовне, пишем все большие и большие лепестки, все больше и больше прижимая кисть к бумаге (рис. 5). Кисть танцует на бумаге, то ведет кончиком, то присаживается, виляет и кружится вокруг центра.

Теперь, чтобы получилось реалистичнее, нужно нарисовать еще одну розу, но уже прижимая лепестки плотно друг к другу, не бойтесь даже залезать одним лепестком на другой, а где-то оставляя пробелы.

Старайтесь не делать близнецов-лепестков, в природе все лепестки раскрываются по-разному. Больше импровизации и спонтанности (рис. 6а).

7. Поверх нарисованного легко и непринужденно набрасываем линии насыщенного малинового цвета кончиком кисти (рис. 6б и 6в). Это придаст объема нашей розе.

8. Бутончики. Это просто. Ставим точку, отпечаток кисти с розовой краской (рис. 7а). Затем обнимаем листиком зеленой краской (рис. 7б и в). Движение кисти похоже на движение, которым мы писали лепестки.

9. Листики. Кончиком кисти черканите линию (рис. 8а). Это будет центральная прожилка листика. Потом вплотную сделайте мазок справа от прожилки. Ваша кисть должна начать движение вдоль прожилки сначала кончиком, потом прижимаясь больше, и в конце подняться на кончик (рис. 8б). Затем нужно сделать то же самое слева от прожилки (рис. 8в).

10. Теперь вы можете написать розу целиком. Сначала сам цветок. Затем стебель: уверенно ведете кисть от розы вниз. Перед этим, конечно, нужно смыть кисть и испускать ее в зеленой гуаши. Сделайте дополнительные веточки для бутонов и сами бутоны. В заключение украсьте все это листьями. Для этого сначала наметьте средние линии листьев, потом с обеих сторон от линии мазки от тонкого к широкому и вновь к тонкому. Поверх листьев можно добавить тоненькие белые прожилки (рис. 9). А можно их и не делать. Это на ваш вкус.

11. Еще интересной изюминкой розы являются шипы. Да, да. Если в реальной жизни шипы — помеха, то для живописи это дополнительное украшение цветка. Как нарисовать шипы? Чуть прижмите кисть и резко уведите в сторону и вверх. Нужно, чтобы путь кисточки по бумаге был минимальным, тогда шип получится коротким и острым.

Вуаля! Ваша розочка готова. Поздравляю.

Не впадайте в отчаянье, если она у вас получилась не такая как у меня. Во-первых, у каждого должен быть свой почерк, а во-вторых, все дело в количестве практики. Количество переходит в качество. Это однозначно. Хороший художник = плодovitый художник. Давайте напишем еще несколько розочек. Под моим чутким руководством, конечно же.

БУКЕТ ИЗ ТРЕХ РОЗ

1. Предлагаю написать букет на розовой бумаге. Розы на розовом шикарно смотрятся.

Начинаем писать розы чисто белой гуашью (помните: густоты 15%-ной сметаны) (рис. 10). Если забыли, как делать мазки, вернитесь в раздел «Пишем одну розочку».

2. Держите древко кисти вертикально. Ведите кисть по кругу сначала едва касаясь кончиком, потом постепенно все больше и больше прижимайте ворс, тем самым увеличивайте ширину мазка. Закончите лепесток опять подняв кисть на кончик.

3. Затем, поверх белых мазков набрасываем тонких малиновых линий, в центре цветков больше и плотнее (рис. 11). Не сильно усердствуйте, делайте это легко.

4. Добавляем стебельки и бутоны (рис.12). Стебли и листья можем написать коричневым цветом. Его можно получить, смешав зеленый и малиновый. Подробнее о том, как написать стебли и листья, см. в разделе «Пишем одну розочку».

5. Поверх стеблей набрасываем листиков (рис. 13). Чтобы облегчить себе задачу, сначала нарисуйте центральные прожилки будущих листьев, вам будет на что опереться.

6. Украшаем композицию белыми прожилками на листьях и набрызгом. Его можно сделать, набрав на кисть очень жидкую гуашь с большим количеством воды, и затем постучать по кисти, держа древко горизонтально, так же как стряхивают пепел с сигареты (рис. 14).

7. Вот и все. Прекрасная композиция роз на розовом в ваших руках.

Теперь, осмелев и набравшись первого опыта, вы сможете осилить целую поляну из роз.

РОЗОВАЯ ПОЛЯНА

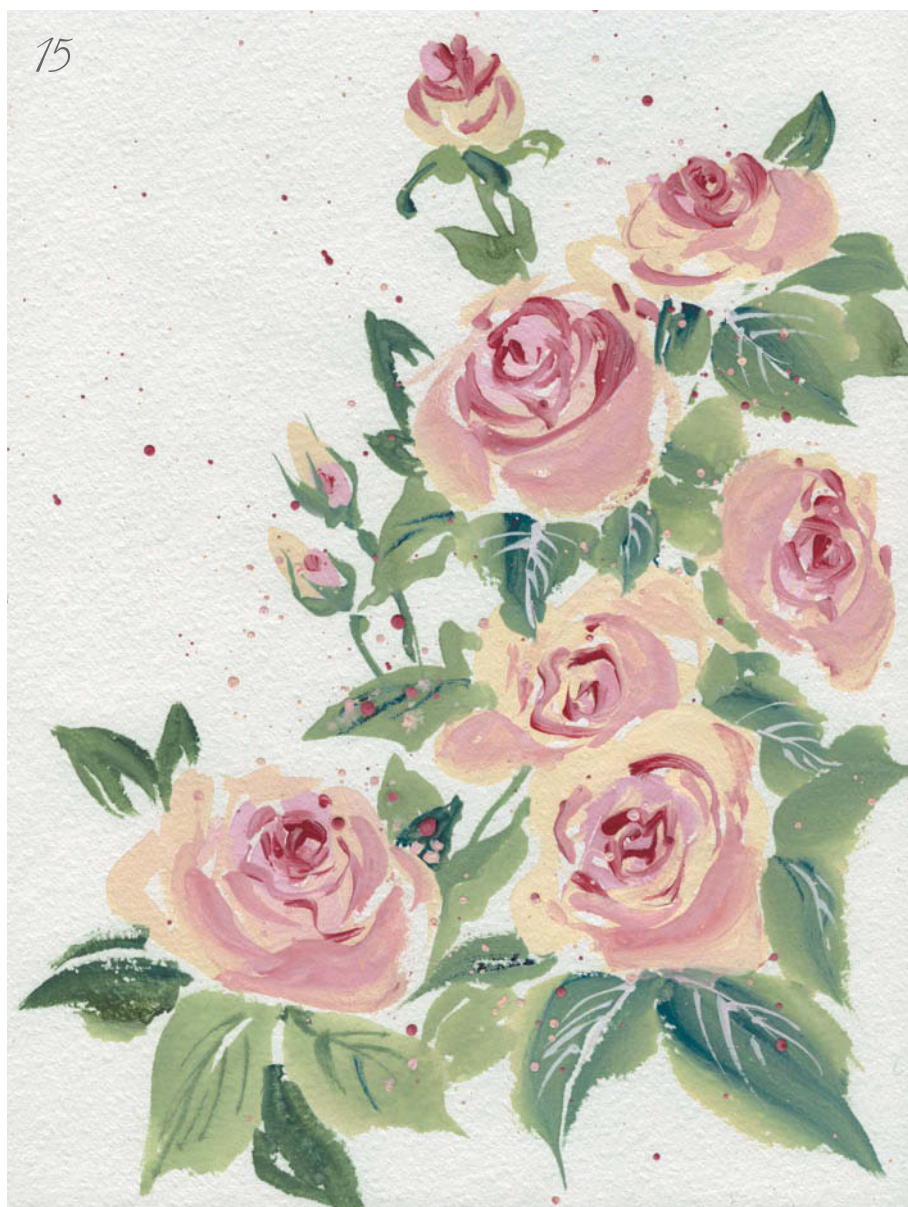
1. Чтобы написать такую композицию (рис. 15), вам нужно, как и в двух предыдущих вариантах, начать с самих цветков. Сначала делаем мазки ванильного цвета. Его можно получить, добавив в белую гуашь по капельке розовой (малиновой) и желтой гуаши.

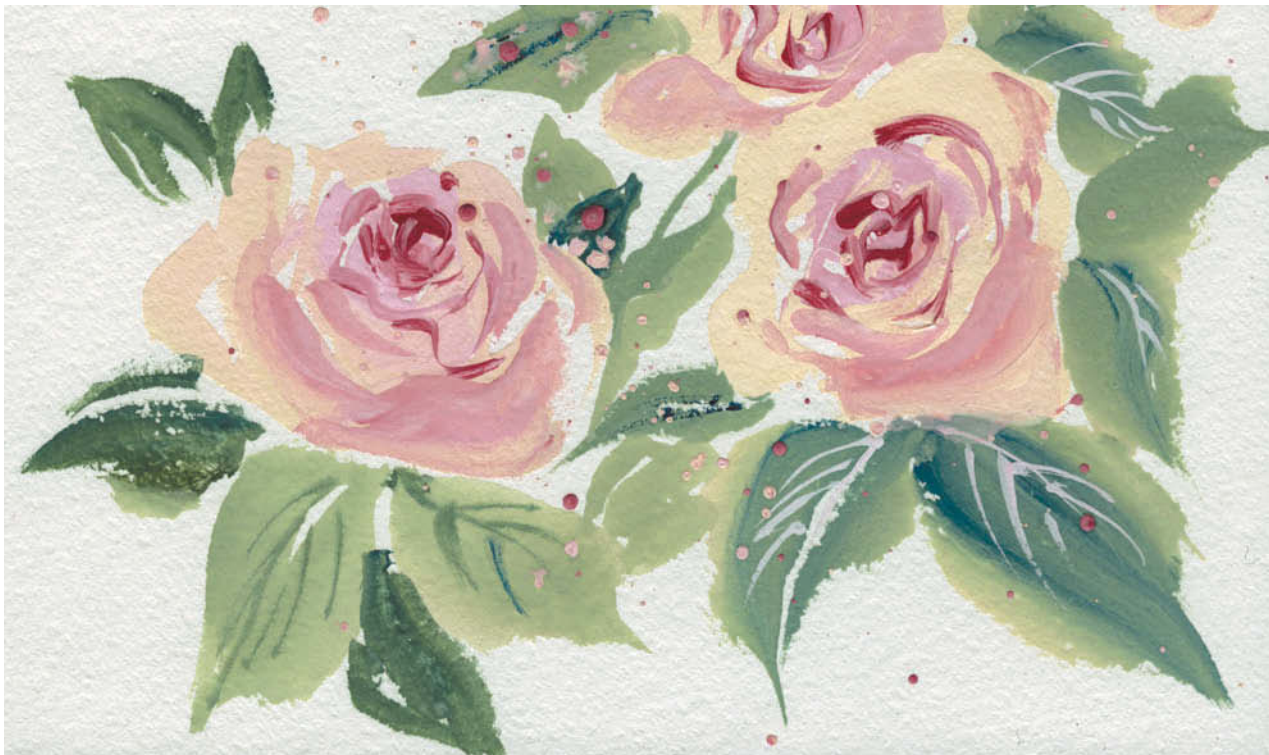
2. Поверх ванильных мазков пишем розовые, а затем тонкие малиновые, как можно спонтаннее, легкой рукой.

3. Листья можно нарисовать нежно-зелеными (смешать зеленый и желтый) и темно-зелеными (смешать зеленый и синий). Забыли, как рисовать листья? Вернитесь в раздел «Пишем одну розочку».

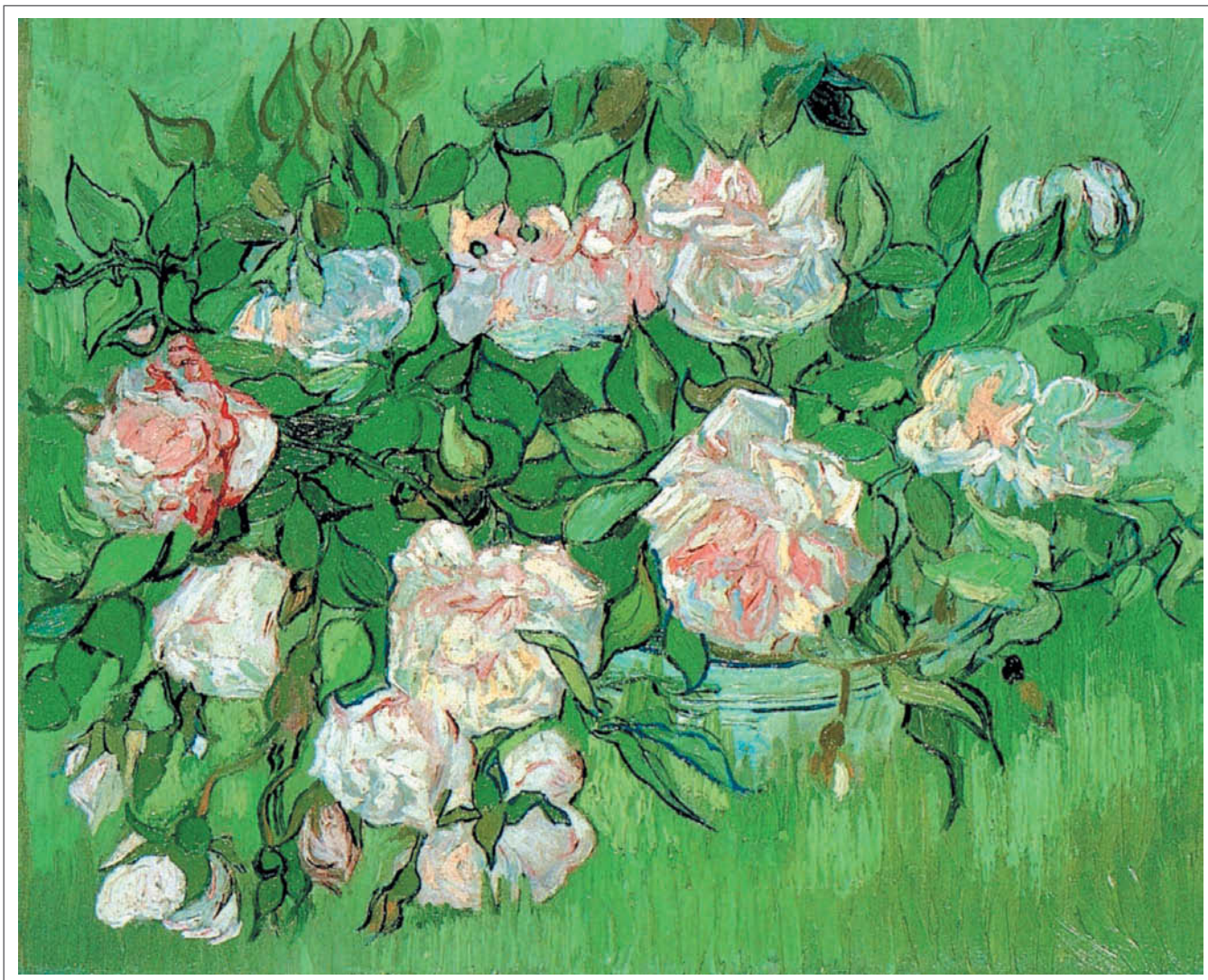
4. И в заключение бело-розовые прожилки на листья и набрызгать малиновой и розовой гуашью (помните, это можно сделать, постукивая по кисти, держа ее горизонтально).

5. Все. Вы молодец в любом случае. Дорогу осилит идущий.

Совет от Натали. После того, как вы натренировались на офисной бумаге, осмелели, попробуйте писать на акварельной бумаге и бумаге для пастели. В технике, которую я вам показала, можно писать картины и акрилом, и маслом, на бумаге, на картоне, на стене в конце концов. У вас впереди много интересных открытий, приятных ощущений. Вы только начинаете открывать для себя огромный энергетический ресурс живописи и рисования. Это бездонный колодец, из которого можно черпать всю жизнь!

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ. РОЗОВЫЕ РОЗЫ. 1890 г.

Обратите внимание на динамичную манеру мазков у Ван Гога. Небольшое количество цветов и оттенков в композиции передает меланхоличное настроение автора. Светло-розовые розы как бы выступают из плоскости картины за счет контраста с темной зеленью, обрамляющей цветы.

МАКИ

Маки – огненные, всеми любимые цветы. Яркий цветок мака шелковистый на ощупь, имеет махровые лепестки, а расцветка растения бывает самой разной: белой, розовой, красной и даже черной. Во времена античности маки считались символами умиротворения и спокойствия.

Вам потребуется:

гуашь 4 цветов (красная, зеленая, желтая и черная);

бумага для пастели или акварельная цветная (или любая другая, которая есть в доме);

кисть круглая с тонким кончиком (неважно, синтетика или натуральный ворс).

Хотите научиться рисовать маки без карандаша и ластика? Вы сможете изобразить эти цветы за несколько минут.

РЕПЕТИРУЕМ ПО КУСОЧКАМ

1. Давайте рассмотрим головку мака повнимательнее, не правда ли, ее форма напоминает тазик (рис. 1а,б). Очень широкое доньшко и всего четыре тонких лепестка, слегка гофрированных. Лепестки внутри цветка очень темные, почти черные.

2. Положите гуашь из баночек в ячейки пластиковой палитры, понемногу каждого цвета, для начала хватит половины чайной ложечки. При необходимости сможете добавить еще краски.

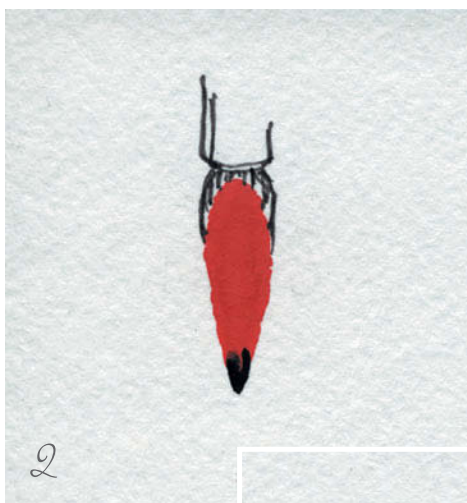
Важно! Пластиковая палитра с ячейками позволяет делать разные смеси красок, разводить их водой до необходимой консистенции, при этом не загрязняя краски в баночках.

3. Для того, чтобы рисовать такие лепестки, окунаем кисть в воду, вынимаем и слегка отжимаем ворс о краешек банки с водой.

4. «Искушайте» почти всю длину ворса кисти в красной гуаши, уберите излишки о краешек палитры, «заточите» кисть.

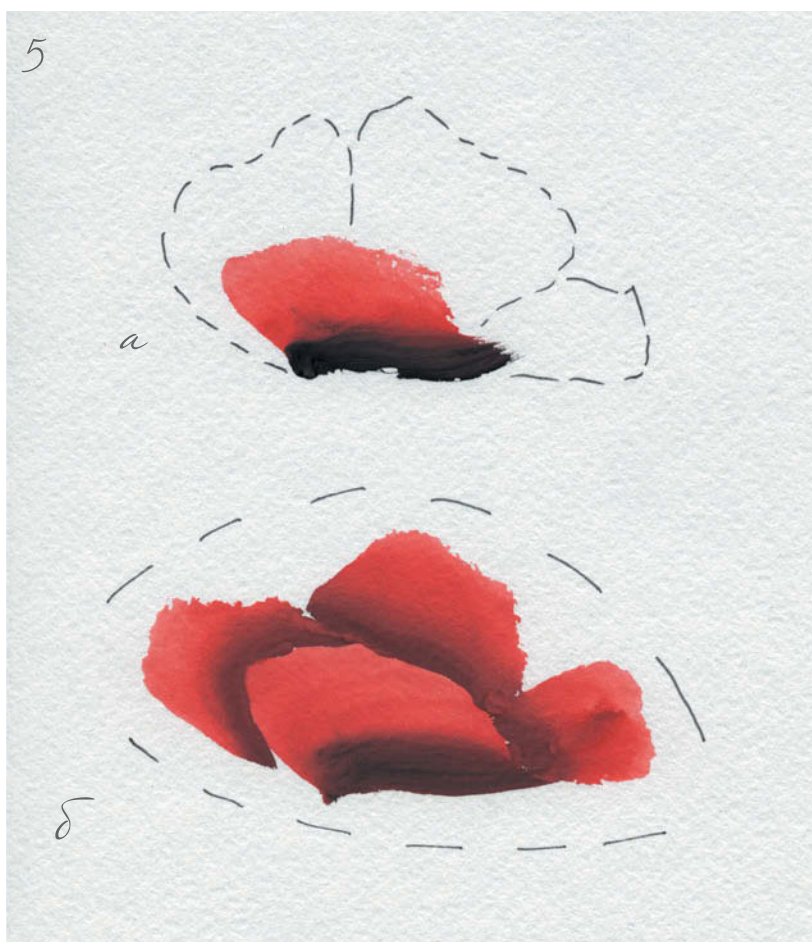
Совет от Натали. Если вы хотите рисунок поярче, разводите гуашь водой до состояния 15–20%-ной сметаны. Если хотите добиться акварельной прозрачности, добавляйте в гуашь больше воды. Для этого используйте пластиковую палитру с ячейками.

5. Затем макните только кончиком в черную гуашь, у вас получится на кисти сразу две краски: красная (на весь ворс) и черная (на кончике). Рис. 2.

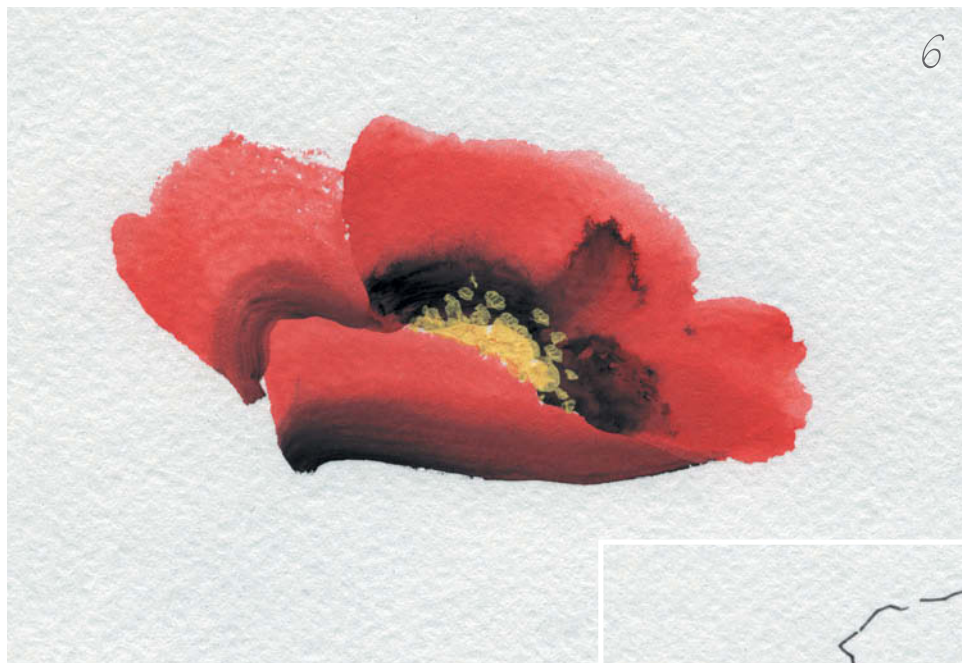

6. Прижимаем к бумаге весь ворс кисти (обратите внимание: не кончик, не половинка, а целиком вся длина ворса должна соприкоснуться с бумагой) и ведем кисть боком, перпендикулярно ворсу, постепенно поднимая пятку кисти, уменьшая длину ворса, соприкасающегося с бумагой. Заканчиваем мазок, уже ведя только кончиком. Рис. 3.
Если у вас не получится с первой попытки, не расстраивайтесь, пробуйте еще и еще.

7. К первому мазку дописываем еще три мазка-лепестка. Важно! Кончик кисточки должен смотреть на центр цветка при движении мазков-лепестков. Рис. 4, 5а, б.

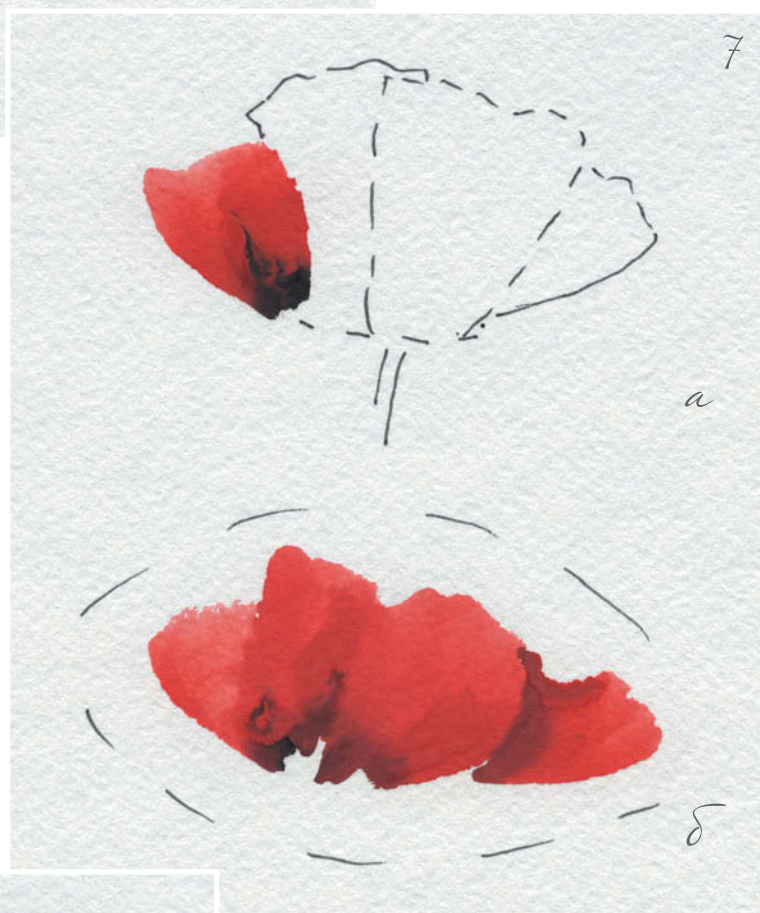
8. Когда высохнет краска, точечными движениями сделайте желтую серединку и тычинки. Старайтесь ставить точки хаотично и разного размера.

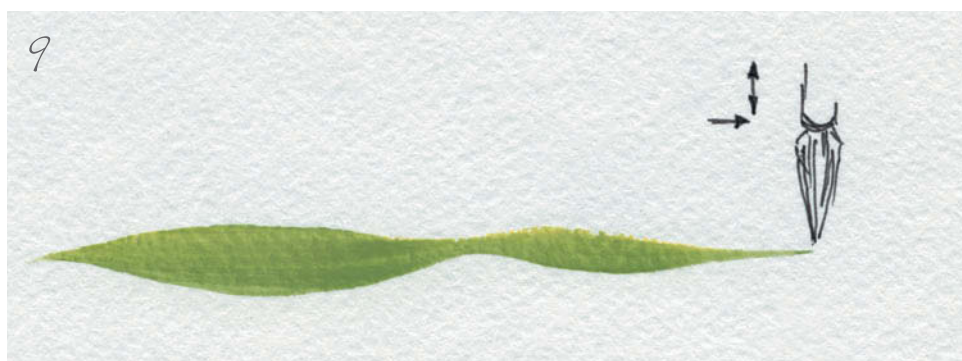
9. Далее пишем второй цветок в другом ракурсе, когда серединки не видно. Рис. 7а, б

10. Пишем листья. Для них нам понадобится светло-зеленая краска. Ее можно смешать из зеленой и желтой. Рис. 8.

11. Искушайте кисточку в этой смеси, уберите излишки краски с ворса о краешек палитры, «заточите» кисть.

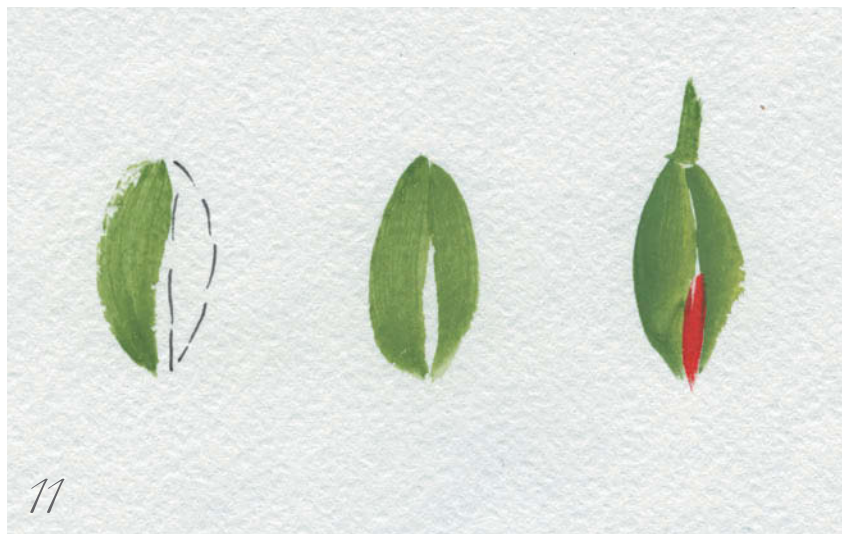
Важно! В данной технике на кисти не должно быть «каши» из краски. Краску набираем почти на всю длину ворса и убираем излишки о краешек палитры. Полюбите свою кисточку, она не останется в долгу.

12. Тренируем движение кисти для написания листиков. Держите древко кисточки вертикально, коснитесь кончиком бумаги. Плавно двигаясь вперед, одновременно начинаем присаживать ворс кисти, тем самым расширяя мазок, и медленно поднимаем кисть на кончик, таким образом мазок становится уже. При этом движение вперед не останавливаем. Рис. 9.

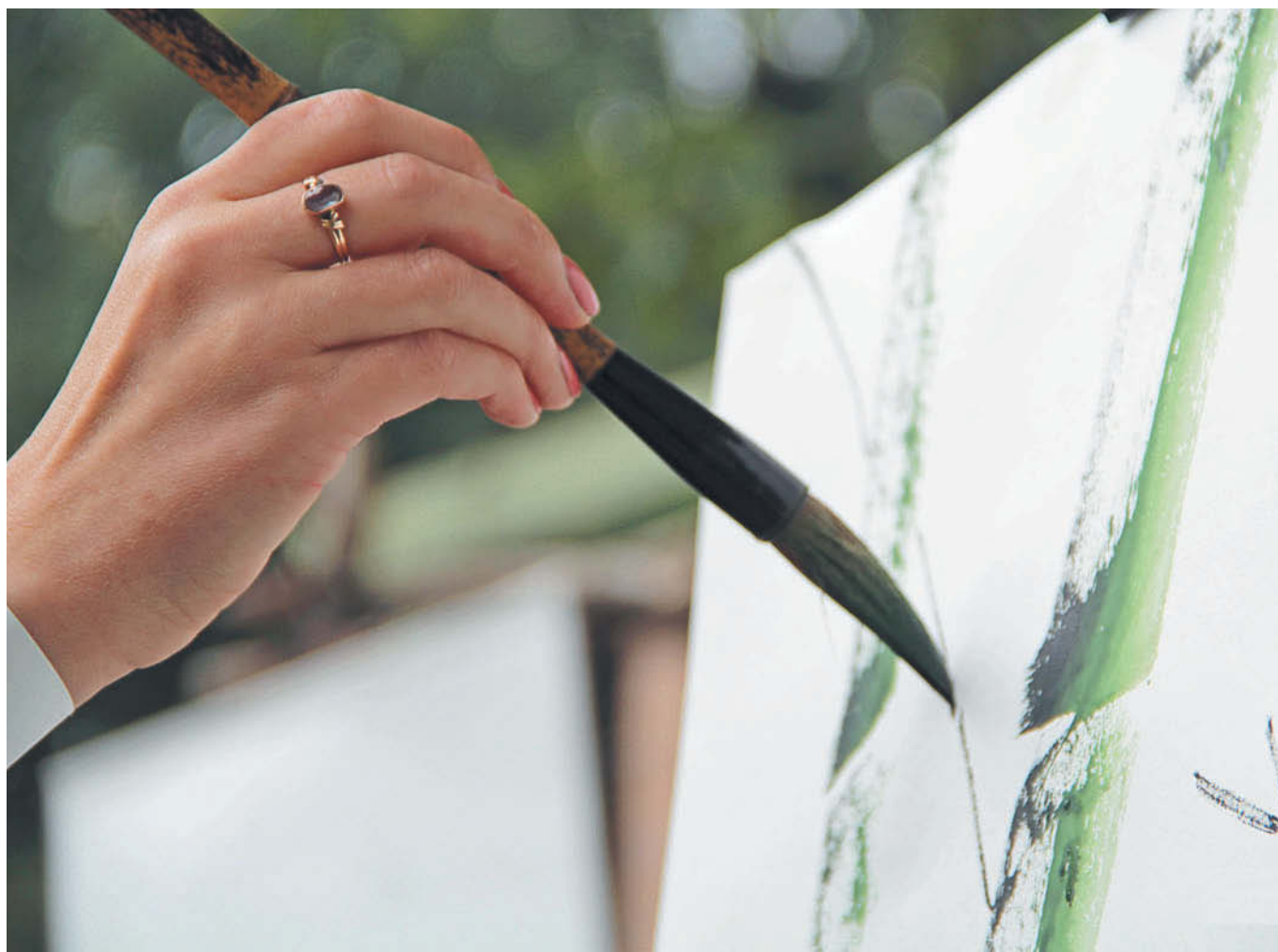

13. Попробуйте написать листики, состоящие из одного мазка и двух мазков. Рис. 10.

14. Рис. 11 а, б, в. Буквально из трех мазков вы сможете написать бутончик. Рис. 11а — держите кисть вертикально, касаясь кончиком кисти бумаги. Двигайтесь вниз, при этом постепенно все больше прижимая ворс к бумаге, затем в обратном порядке, продолжая движение вниз, постепенно поднимаете кисть на кончик.

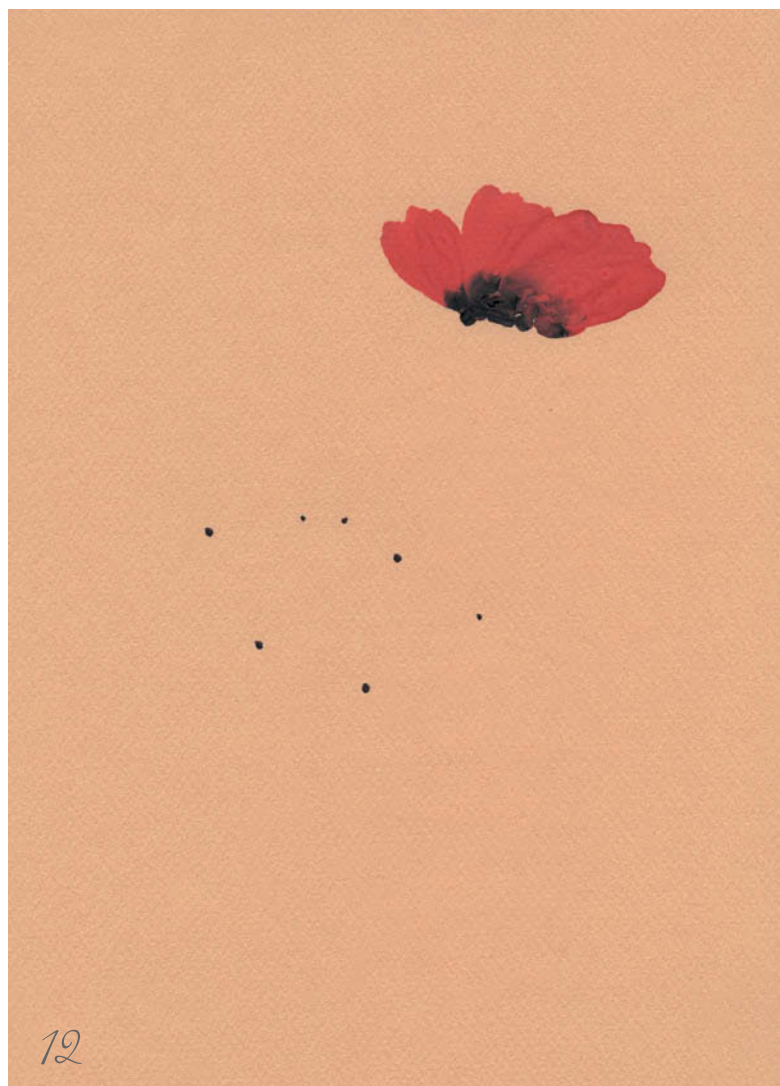
Теперь вы готовы написать картину целиком.

ПИШЕМ КОМПОЗИЦИЮ ИЗ ДВУХ МАКОВ И БУТОНА

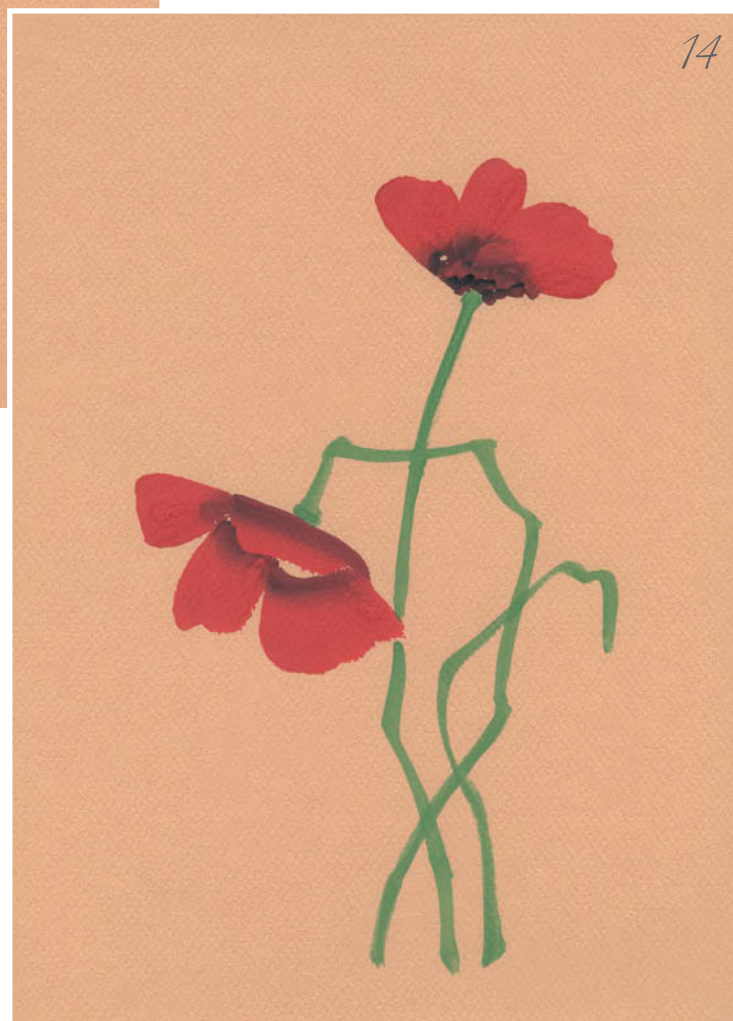
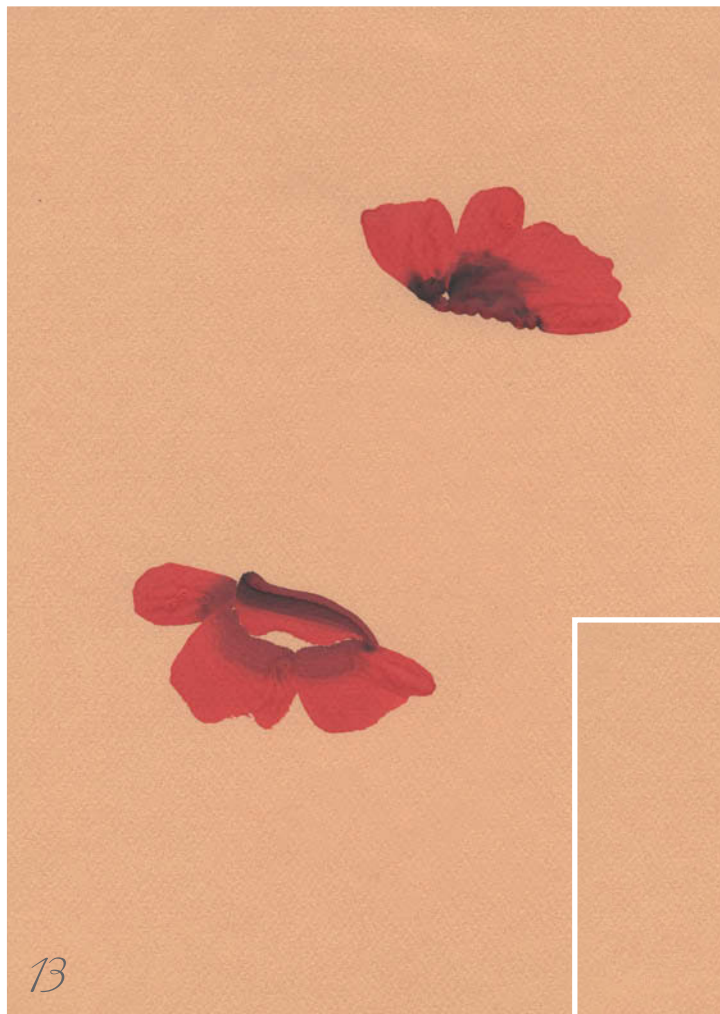
1. Для этой композиции лучше использовать бумагу для пастели розовато-бежевого цвета. Размечаем на ней несколькими точками расположение самих чашек цветов — они главные герои будущей картины.

Пишем первый цветок с помощью приемов, описанных в предыдущей главе. Рис. 12.

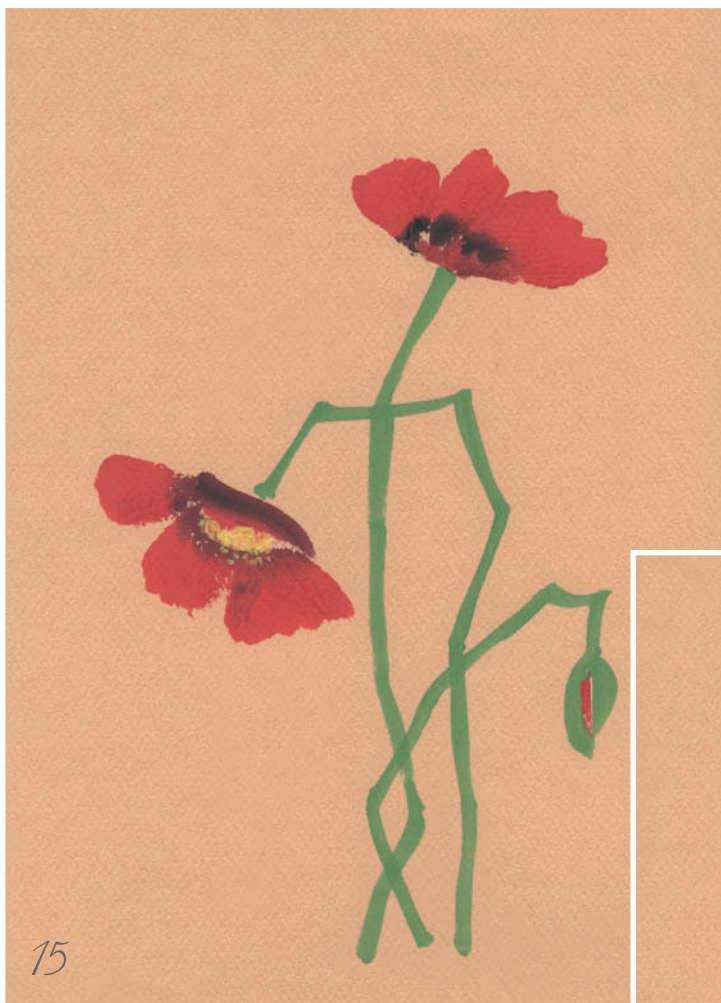
Совет от Натали. Бумага для пастели плохо впитывает воду, лучше берите гуашь густой консистенции (сравнимой со сметаной 15-20%) с минимумом воды.

2. Второй цветок. Рис. 13.

3. На рис. 14 показано, как нарисовать цветоножку. Старайтесь это делать уверенными движениями, останавливаясь на изломах.

4. Далее пишем бутончик. У мака обычно бутоны склоняются вниз, под тяжестью зарождающегося цветка. Рис. 15.

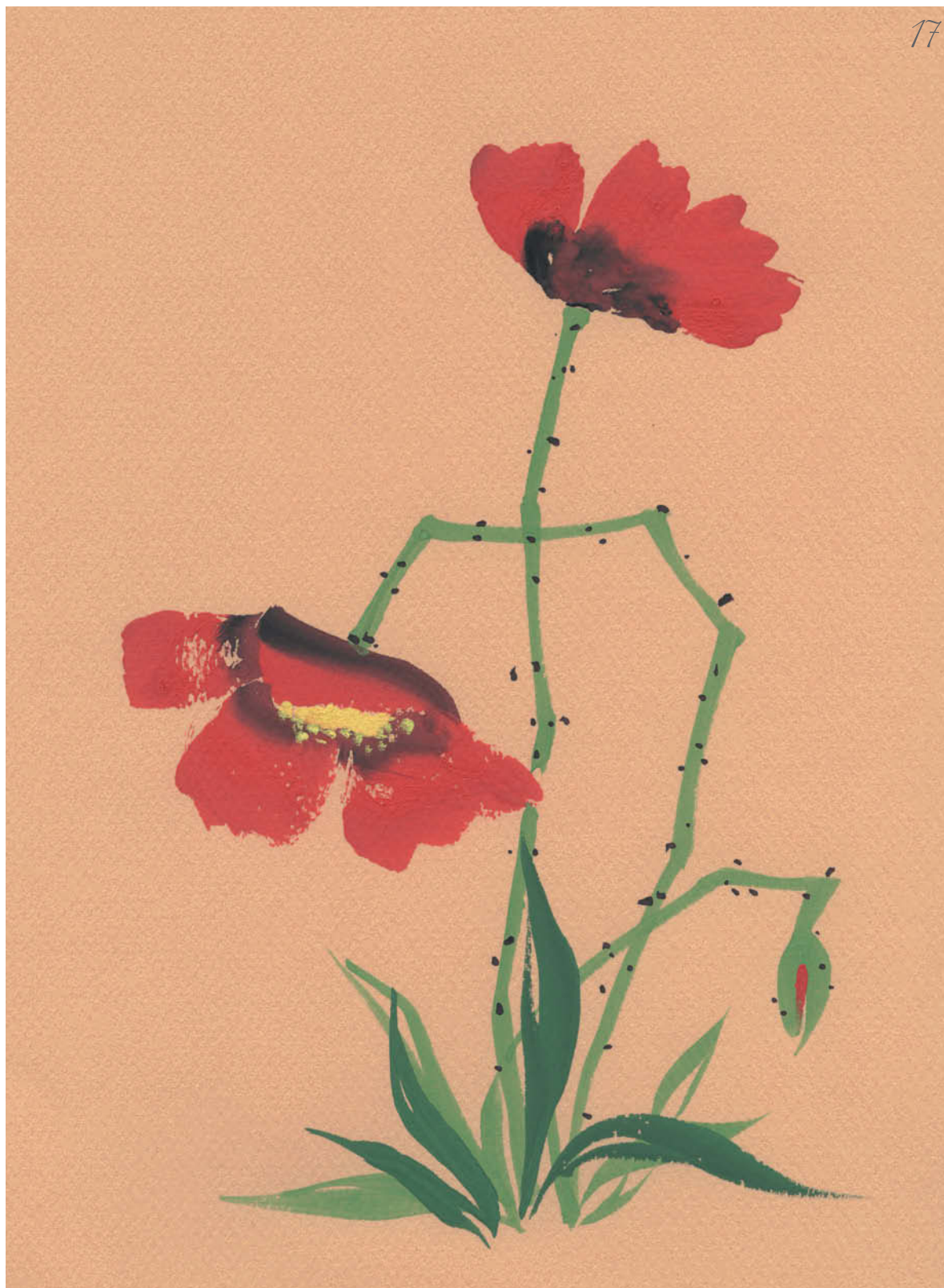

5. Затем нарисуйте листья. Сначала светло-зеленые (зеленый+желтый), затем просто зеленые. Рис. 16 и 17.

Акварель без карандаша

Вуаля! Ваши маки готовы. Попробуйте написать эту же композицию в других цветах на другой бумаге.

АНРИ МАТИСС. МАКИ. 1919 г.

Посмотрите, в какой манере написан букет в вазе. Простота и чистая первичная энергия напоминают о детском творчестве. В этой картине художник прибег к синтезу природных и орнаментальных узоров и красок. Композиция выстроена на контрасте направления мазков, пересечения линий.

Акварель без карандаша

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Вы готовы нарисовать букет из анютиных глазок? Вам кажется это сложным? Не волнуйтесь, если поделить слона на котлетки, то и его можно съесть. Главное не торопиться.

Вам потребуется:

гуашь 5 цветов (фиолетовая, зеленая, белая, черная и желтая);

бумага для тренировок просто офисная или акварельная белая;

бумага для картины акварельная серого цвета;

кисть круглая с тонким кончиком (неважно синтетика или натуральный ворс).

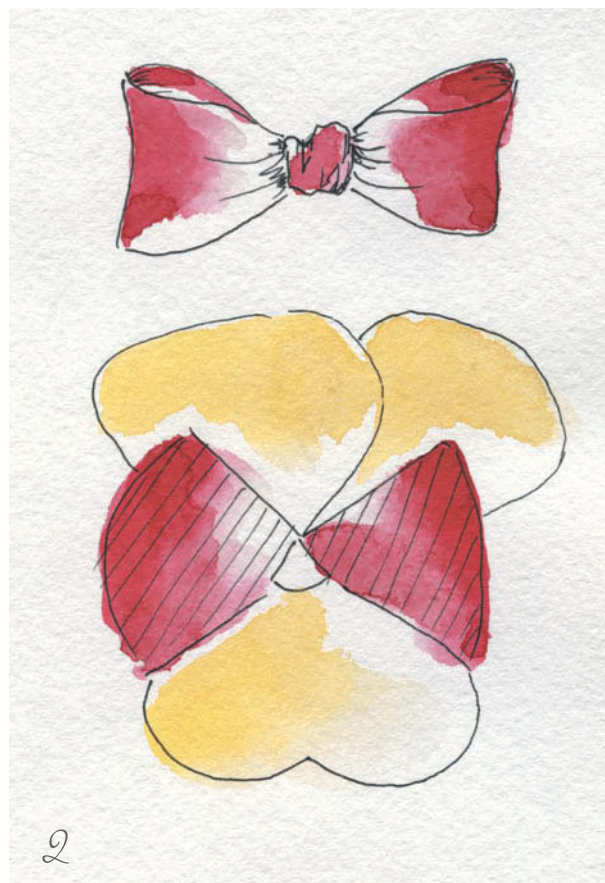

Интересный факт. Анютиным глазкам с древних времен приписывается свойство привлекать любовь.

Совет от Натали. Не жалейте бумагу. Запаситесь несколькими альбомами и отдельными листами. Тренируйтесь до тех пор, пока не будете довольны своей работой.

СТРОЕНИЕ ЦВЕТКА

Давайте рассмотрим поближе анютины глазки (фото). Всего пять лепестков, растущих из одного центра. Рис. 1. Два боковых лепесточка уж очень похожи на бантик. Рис. 2. Нижний самый большой лепесток похож на фартучек или манишку.

ПЕРЕХОДИМ К РИСОВАНИЮ

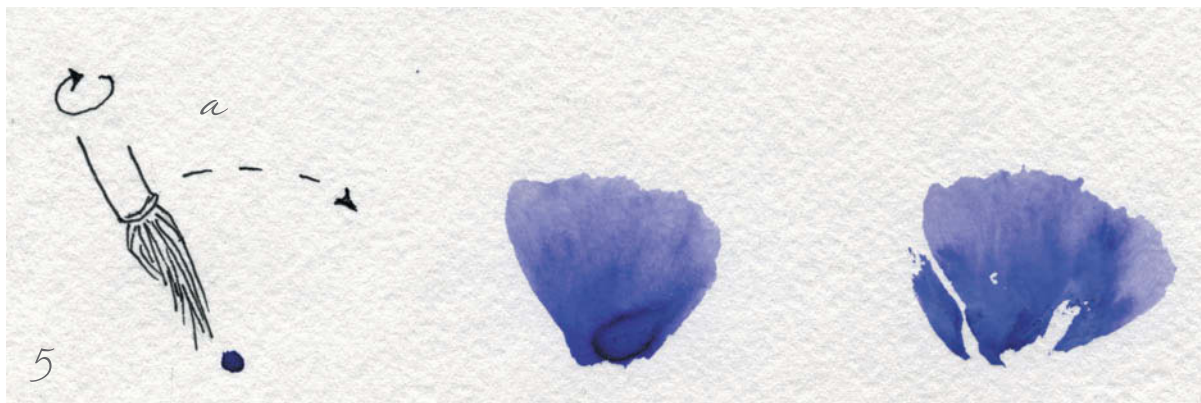
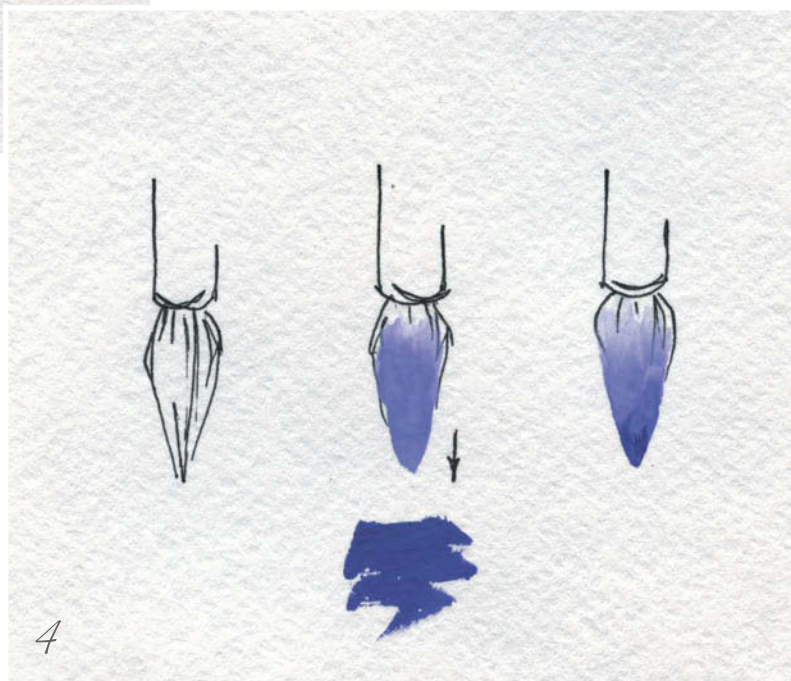
1. Положите гуашь из баночек в ячейки пластиковой палитры, понемногу каждого цвета, для начала хватит половины чайной ложечки. При необходимости сможете добавить краски.

2. Давайте сразу смешаем дополнительные цвета: светло-фиолетовый из белой и фиолетовой гуаши и светло-зеленый из белой и зеленой гуаши. Рис. 3.

3. Окунаем кисть почти полностью в светло-фиолетовую краску. Снимаем излишки о краешек палитры, затем кончиком макаем в чисто-фиолетовый цвет. Рис. 4.

4. Тренируем мазок для лепестка. Кисть всем ворсом прижимаем к бумаге и, оставляя кончик почти на одном месте, пяточку кисти тащим по дуге. Рис. 5а. Можно прокатать кисть, поворачивая древко вдоль своей оси.

5. Можно набирать на кисть достаточно влажную гуашь, разбавленную водой (10–15%-ной сметаны) и получить сплошной, слегка прозрачный мазок. Рис. 5б. А можно, наоборот, гуашь взять погуще — сухой кисточкой, тогда получится мазок с эффектом «сухая кисть». Рис. 5в.

6. Сначала делаем один мазок-лепесток, потом, если нужно, обновляем краску на кисти и делаем второй лепесток. Это у нас будут те, дальние лепестки, которые выглядывают сверху цветка. Рис. 6а. И уже представляем, где расположатся боковые лепестки-«бантики». Рис. 6б.

7. Вы теперь видите, что каждый мазок у нас равняется одному лепестку. Это и быстро, и эффектно. Дописываем теми же приемами самый большой нижний лепесток. Рис. 7.

Совет от Натали. Чаше смывайте краску с кисти и набирайте заново «градиент» (две краски на одной кисти), чтобы на бумаге был различим каждый мазок и четко заметны цветовые переходы. Таким образом не будет создаваться ощущения непонятого месива и цветок станет радовать глаз.

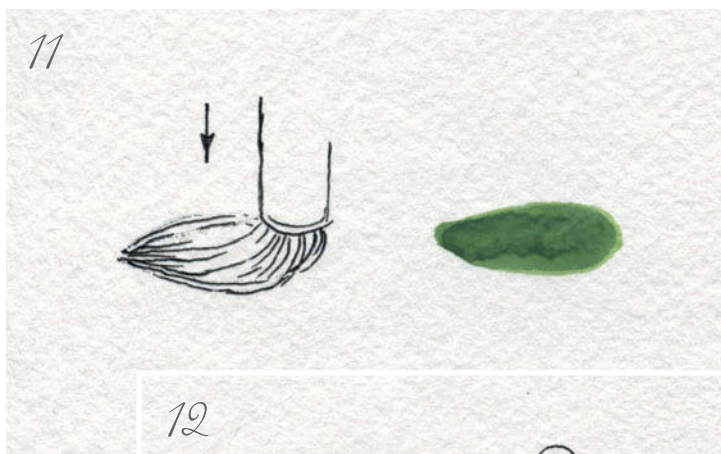
8. Смойте краску с кисти, обмакните о салфетку и наберите на кончик желтую гуашь. Сделайте в центре цветка три точки. Затем в серединку между ними фиолетовую точку, сам «глазик». Рис. 8.

9. Не старайтесь сделать лепестки идеально симметричными и ровными. Мы пишем живой цветок, а не цветок из гербария. Рис. 9.

10. Пишем анютины глазки в профиль. Я нарисовала для вас эскиз (рис. 10а), по которому легко представить мазки, которые мы будем использовать. Бутончик можно изобразить тремя зелеными отпечатками. А треугольные лепестки теми же приемами, что и прежде. Кончик кисти должен смотреть в центр бутона, а пятка двигаться по дуге. Можно тащить кисть или прокатывать ее, вращая вдоль оси древка. Рис. 10б.

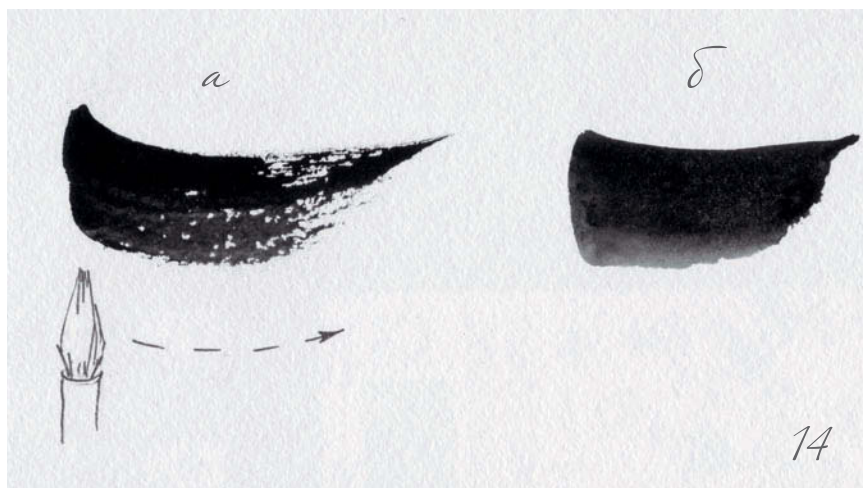
11. Переходим к листикам. Это будет гораздо проще. Самое сложное у вас уже позади. Итак, листики. Наберите на всю кисть зеленую гуашь и сделайте просто отпечаток ворса на бумаге. Рис. 11. Будем из таких следочков собирать целые веточки. Рис. 12.

12. Потренируйтесь делать различные веточки из отпечатков. Рис. 13. Чтобы облегчить себе задачу, можете сначала прорисовать тоненькую линию-серединку и на нее уже «нанизывать» следы кисточки. Не нужно стараться делать идеально одинаковые отпечатки, пусть в вашей работе будет больше разнообразия и спонтанности.

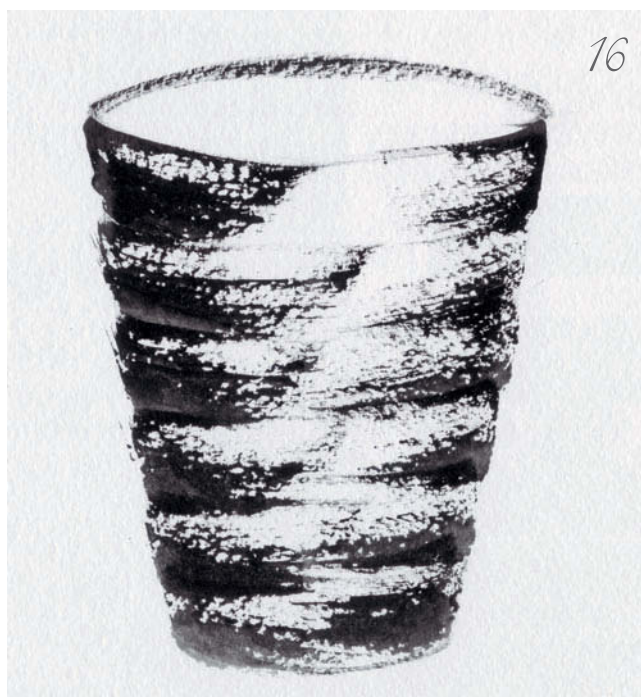
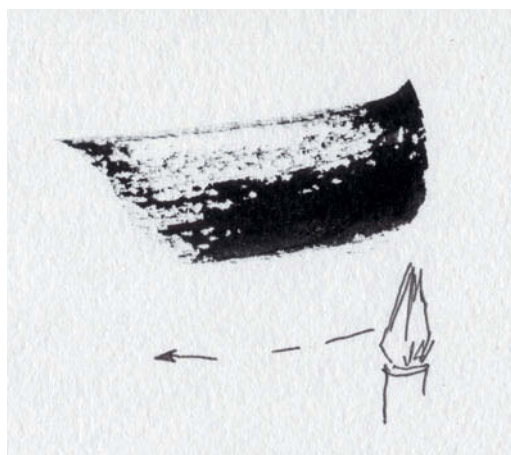
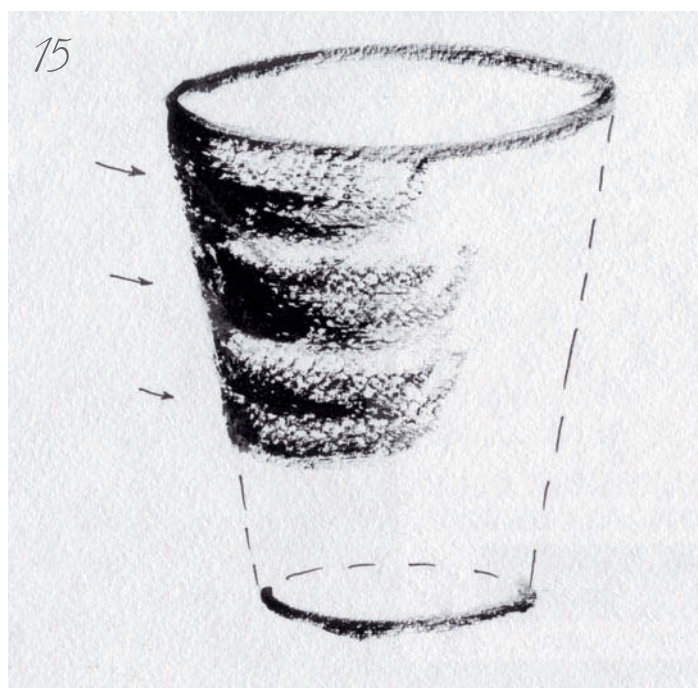
Важно! В предложенном варианте при любом направлении следов кончик кисточки всегда смотрит на серединку.

13. Следующий этап — шикарная вазочка, с которой вы легко справитесь. Сначала тренируем отдельные мазки, из которых мы буквально «вылепим» вазу. На рис. 14а гуашь густоты 15%-ной сметаны, а на рис. 14б — 30%-ной. Мне больше нравится эффект «сухой кисти», как на рис. 14а. В этом приеме больше недосказанности, каждый зритель может додумать свой образ.

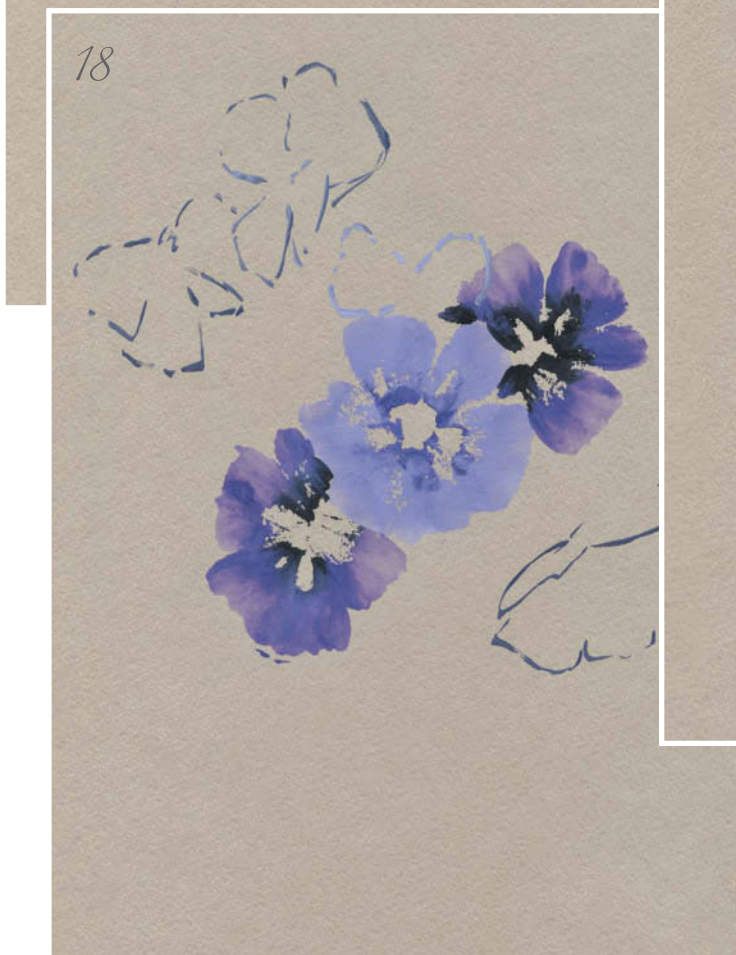
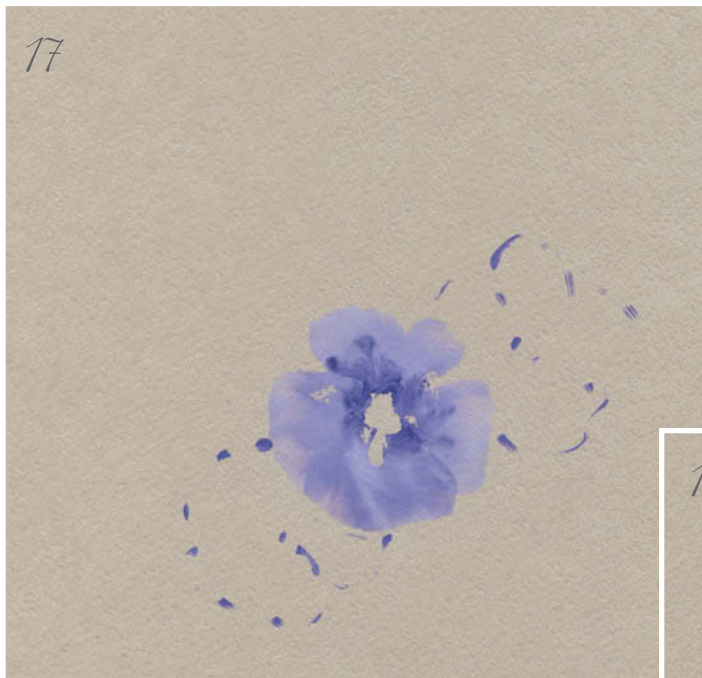
Как сделать такую форму мазка? Прежде всего, чистую «сухую» кисточку испускать в черной гуаши 30%-ной густоты, прижать к бумаге почти всем ворсом и протащить вправо по дуге. В конце мазка постарайтесь «взлететь» от поверхности, тем самым уменьшая мазок.

Совет от Натали. Может с первого раза не получится, и со второго тоже. ...Не нужно впадать в отчаянье. Продолжайте тренироваться.

14. Рис. 15. Наметьте вазочку тонкими линиями и «обнимите» ее широкими мазками сначала слева, а затем справа. Рис. 16. Серединку оставьте почти белой, так будет больше объема у вазочки, она не будет казаться плоской.

Так, вы потренировали все составные части вашего будущего шедевра «Анютины глазки в вазочке». Вы готовы. Приступаем к самому шедевру.

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ В ВАЗОЧКЕ

1. Берем серую акварельную бумагу и тонкими штрихами размечаем первые три цветочка. Вы спросите: почему мы начинаем не с вазочки? А я отвечу: вазочка, конечно, хороша, но главные герои на вашей картине все-таки цветочки.

2. Первый цветочек пишем градиентом: светло-фиолетовый + фиолетовый. Рис. 17.

3. Слева и справа от первого цветка пишем два цветка более темного цвета. Для них на всю кисть наберите фиолетовый, а на кончик черный. Эти темные анютины глазки рисуем вплотную к светлому цветку и не целиком, а как бы частично спрятанными за центральный цветок.

4. Рисуем еще несколько анютиных глазок разного цвета, размера и ракурса. Рис. 19.

5. Добавляем желтые серединки-глазки и белые бровки. Пишем торчащие в разные стороны веточки листьев светло-зеленой гуашью (зеленая + белая). Рис. 20.

6. Добавляем еще листиков уже просто зеленой гуашью, не стесняясь заходить на уже нарисованное. Рис. 21. Размечаем вазочку.

Совет от Натали. Объекты на картине не должны располагаться как солдаты в строю, «плечом к плечу». Пусть они частично выступают или прячутся друг за друга. Дайте им возможность «взаимодействовать» между собой.

7. Аккуратненько наполняем вазочку широкими мазками. И делаем финишный набрызг белой и желтой гуашью. Для этого разводим гуашь до 10%-ной сметаны, набираем на кисть. С такой сочной кисточки стряхиваем капельки жидкой краски как пепел с сигареты.

Вуаля! Готово! Яркая, выразительная картина в технике алла прима (т.е. за один подход) у вас на столе. И вы сами написали ее! Добавьте еще одну звездочку на борт вашего истребителя.

Совет от Натали. Техника набрызга несложная, но эффективная. Можно набрать на кисть краску, сильно разведенную водой, и постучать по кисти как по сигарете, как бы «стряхивая пепел». Капли посыпятся на ваш рисунок.

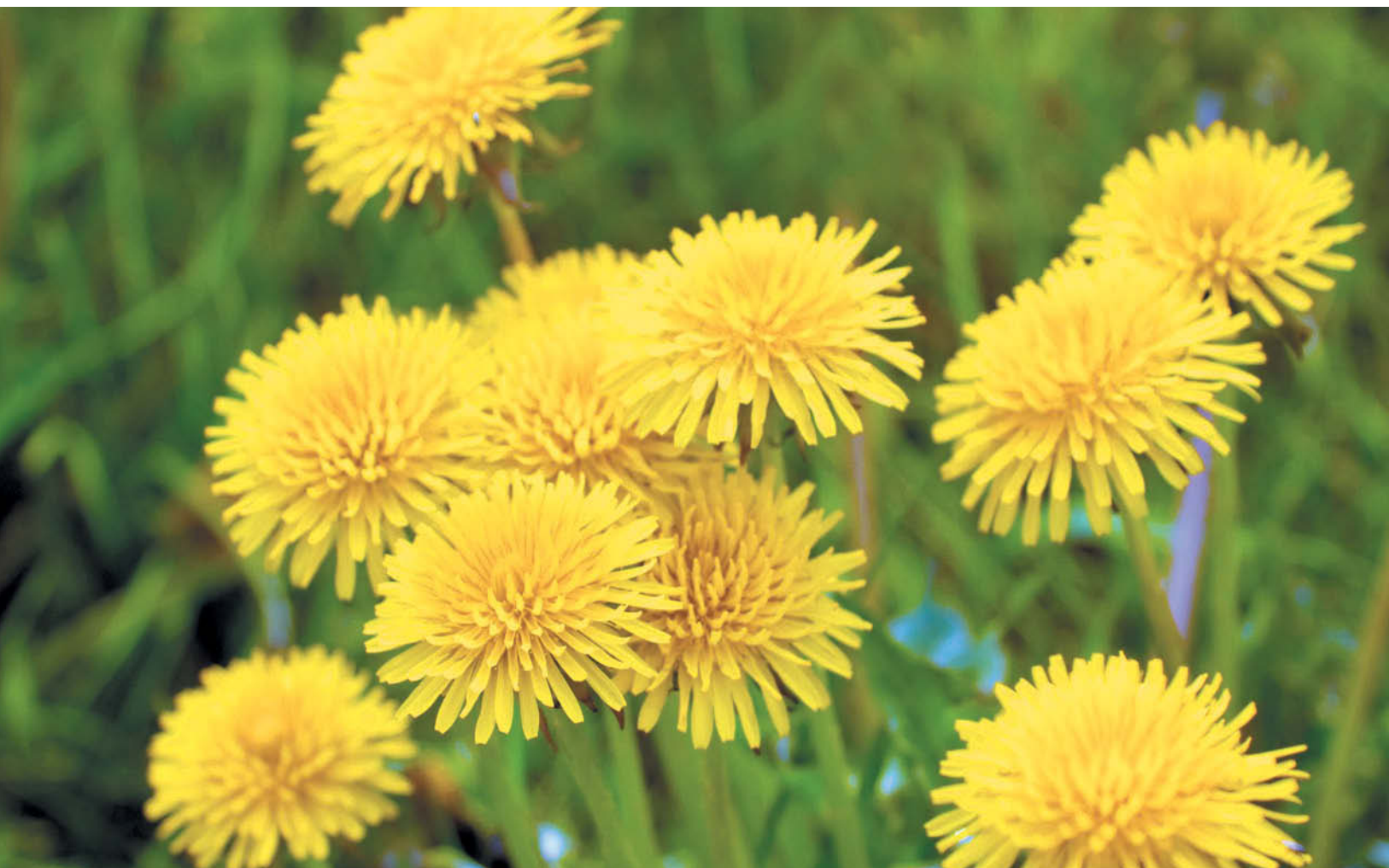

АНРИ ФАНТЕН-ЛАТУР. НАТЮРМОРТ С АНЮТИНЫМИ ГЛАЗКАМИ. 1874 г.

Эта картина с анютиными глазками словно создает ощущение тепла и покоя. Теплый желтый и спокойный коричневый оттеняет холодный голубовато-сиреневый. Светлые цвета приближают цветы и фрукты к зрителю, а темный фон дает глубину картине, раздвигая плоскость холста.

ОДУВАНЧИК

Одуванчики — веселые ребята на июньских полянках, маленькие солнышки посреди молодой зелени. Как же нарисовать эти цветочки несколькими мазками? Сейчас расскажу и покажу.

Вам потребуется:

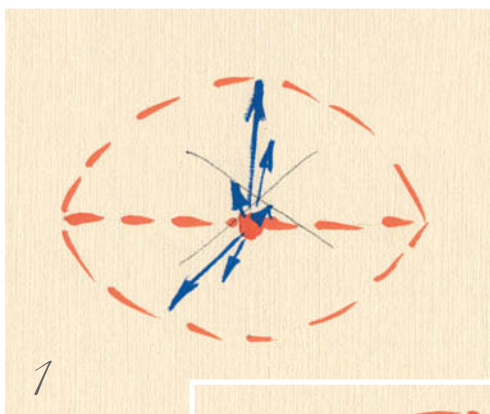
гуашь 3 цветов (желтая, зеленая и коричневая);

бумага акварельная цвета слоновой кости или просто белая;

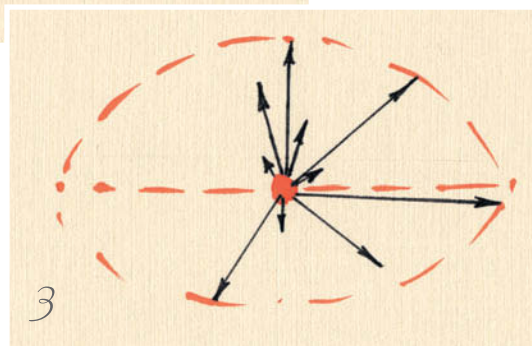
кисть круглая с тонким кончиком (неважно, синтетика или натуральный ворс, если вы рисуете гуашью или акварелью).

Несколько слов по поводу материалов. Если вдруг не нашли именно то, что рекомендовано, рисуйте тем, что есть, и на том, что есть. Для приобретения первоначальных навыков подойдет даже просто офисная бумага.

1

3

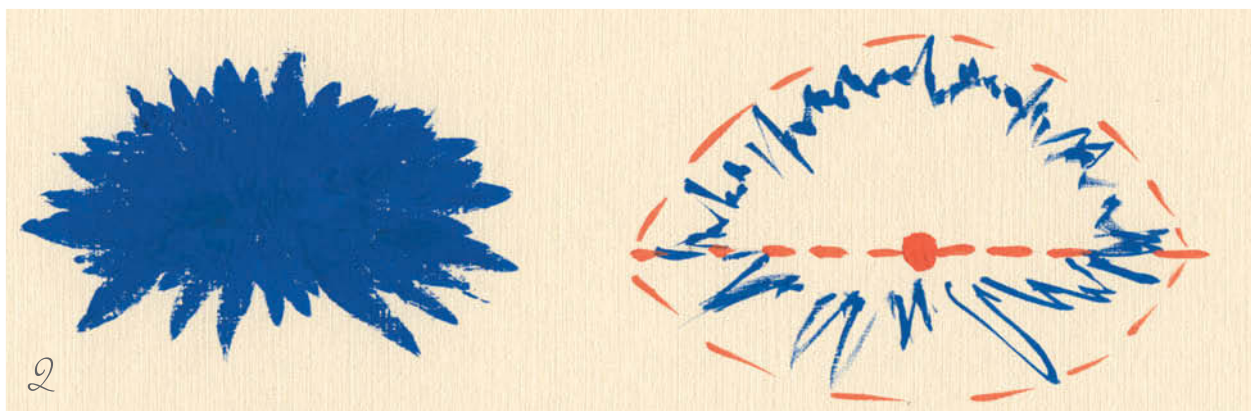
Включаем легкую музыку и начинаем.

СТРОЕНИЕ ЦВЕТКА

1. Силуэт в общем можно представить так. Рис. 1.

2. Если одуванчик расположен к нам боком, то силуэт будет вытянут по горизонтали, похож на линзу, только колючую. Рис. 2.

3. Все лепесточки растут у одуванчика из единого центра и направлены по радиусам в разные стороны, но при этом имеют разную длину. Рис. 3.

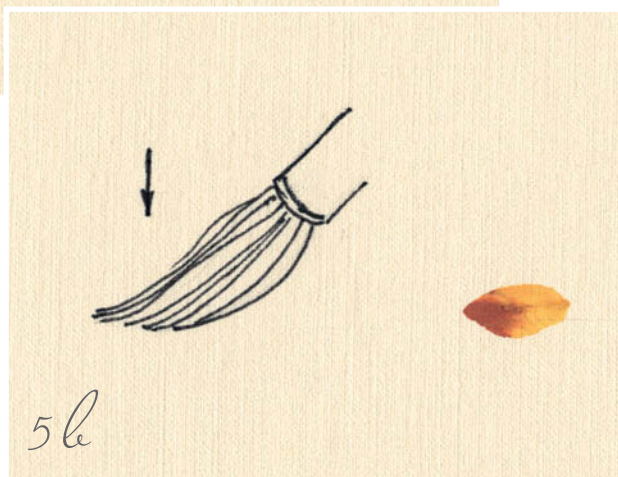
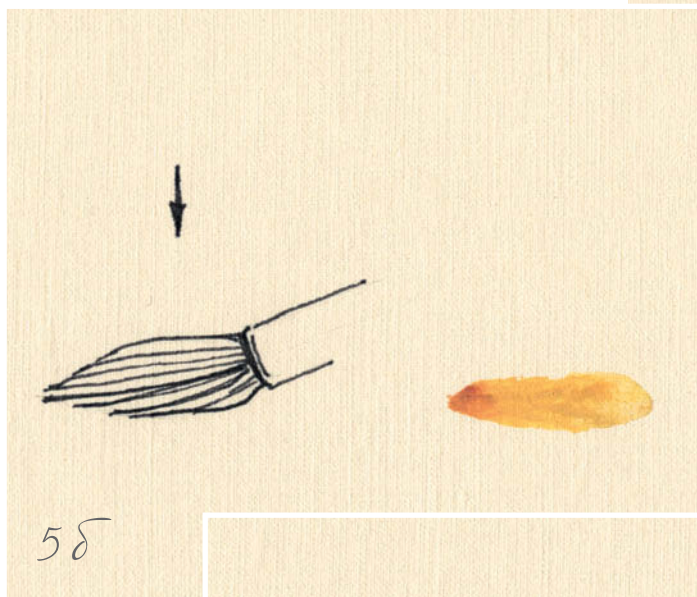
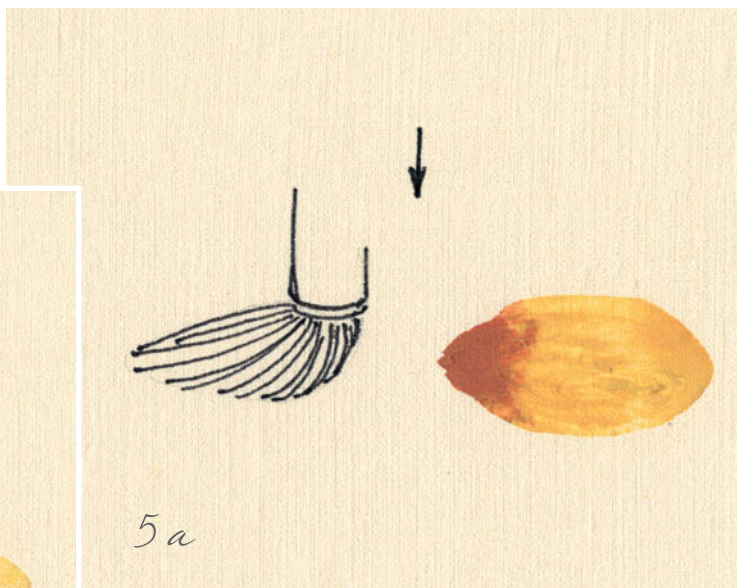
2

РЕПЕТИРУЕМ

1. Для начала, как обычно, выкладываем гуашь в пластиковую палитру с ячейками по половине чайной ложечки (выкладывать из баночек пластиковыми одноразовыми ложечками или палочками для мороженого). Гуашь должна быть по густоте, как 15-20%-ная сметана. Если ваша краска гуще, добавьте воды и размешайте.

2. Кисточку сначала смачиваем в воде, отжимаем излишки о краешек стакана, затем искупаем полностью в желтой гуаши и убираем излишки краски о край палитры, «затачиваем кисть».

3. Затем макаем кончик кисточки в коричневую гуашь. Рис. 4.

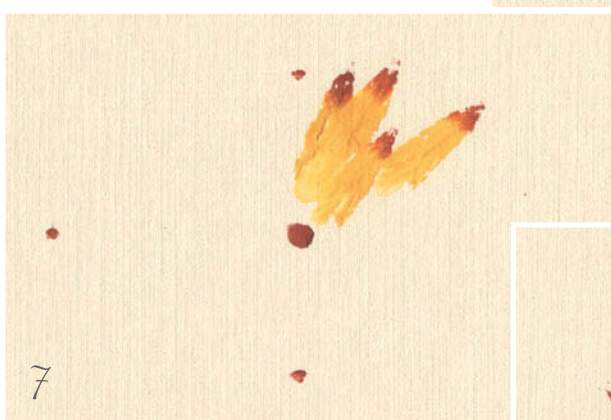
4. Вот такой красивой двухцветной кисточкой пробуем сделать разные отпечатки кисти. Если плотно прижмем весь ворс, получится крупный овальный отпечаток. Рис. 5а. Если чуть коснемся всем ворсом кисти, получается тоненький отпечаток. Рис. 5б. Если же мы прижмем только половину длины ворса, то получим коротенький отпечаток. Рис 5в.

Вот такими разными отпечатками мы будем рисовать разные лепесточки одуванчика.

5. Нужно только ставить отпечатки строго по радиусу от центра цветка. Рис. 6.

6. Прежде чем рисовать цветок, наметьте себе точками центр цветка и его габариты. Вам так будет легче не сбиться. И обратите внимание, что лепестки разной длины и на разном удалении от центра. Рис. 7.

7. Продолжайте делать разные отпечатки кисти, располагая их по дуге. Рис. 8.

Важно! Чтобы пяточка вашей кисточки всегда смотрела на центр цветка, а кончики отпечатков располагались хаотично на разном удалении от центра.

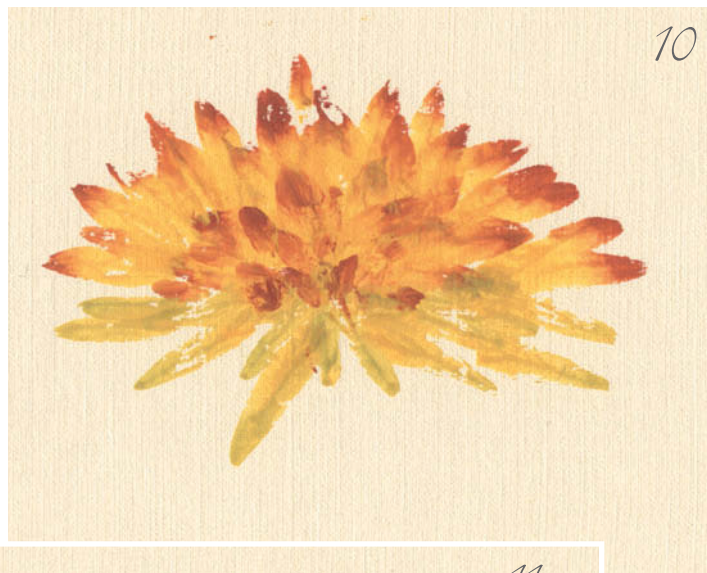
8. Сначала пишем лепесточки, которые дальше и длиннее, затем те, которые ближе и короче. Рис. 9.

9. Затем моем кисточку и набираем зеленовато-желтый оттенок гуаши (предварительно смешав обе краски в палитре). Опять же убираем излишки гуаши с кисти, проводя ее вдоль ворса о краешек палитры. Пишем лепесточки нижней юбочки одуванчика по таким же правилам, как и верхние.

10. Почему вам может не нравиться ваш цветок?

- возможно, вы сделали отпечатки лепестков чересчур правильно и симметрично и он может выглядеть неестественно, добавьте спонтанности. Рис.10в;
- возможно, вы неаккуратно набрали на кисть 2 цвета, они смешались, лепестки не отделяются друг от друг. Рис. 11а. Промойте тщательно кисть и не торопясь поочередно наберите градиент из 2 красок;
- возможно, при печатании лепестков пяточка вашей кисти смотрела в разные стороны, получился эффект «выпавших лепестков». Рис. 11б. Нарисуйте новый одуванчик не торопясь;

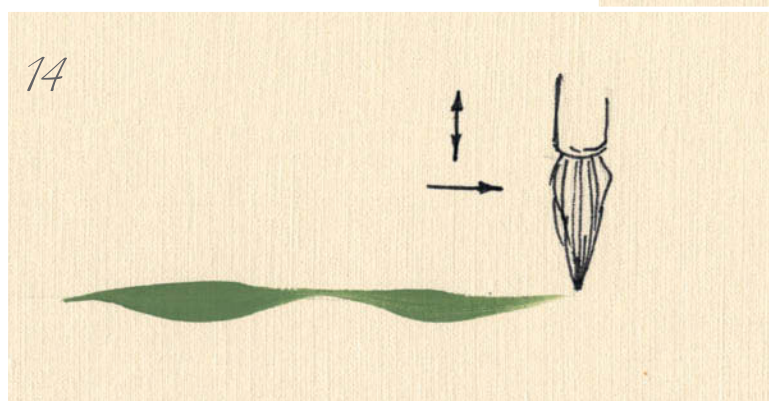
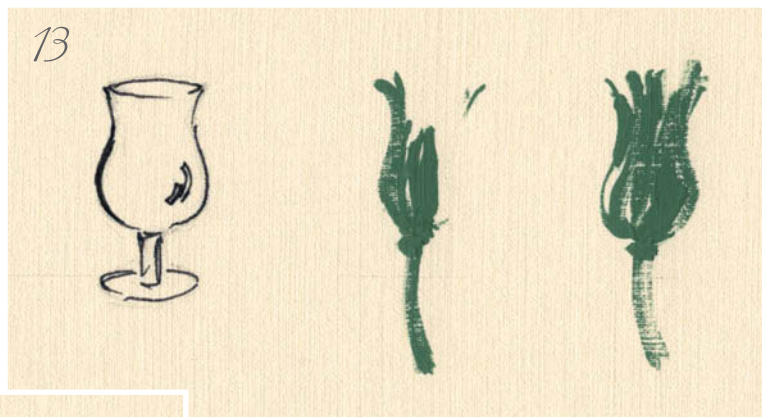

11. Пишем листья. Рис.12. Рассмотрите форму листа. Наберите на кисть градиент из желтой (на всю кисть) и зеленой (на кончик) гуаши. Делаем мазок боком кисти, перпендикулярно направлению ворса вдоль средней линии листика, касаясь кончиком кисти. Сначала с правой стороны от центральной прожилки, затем в зеркальном отображении с левой стороны.

12. Разберемся с бутончиком. Рис. 13. Похож на рюмочку? Пишем его кончиком кисти в несколько движений. Частично видны продольные полосочки, очень похожие на ребрышки у реальных бутонов одуванчика.

13. Так, осталось только освоить травинки. Они нам пригодятся для картины с одуванчиками. Набираем на кисть зеленую гуашь, убираем с ворса излишки. Не беспокойтесь, внутри кисти еще много краски, а нам нужен тонкий гладкий кончик.

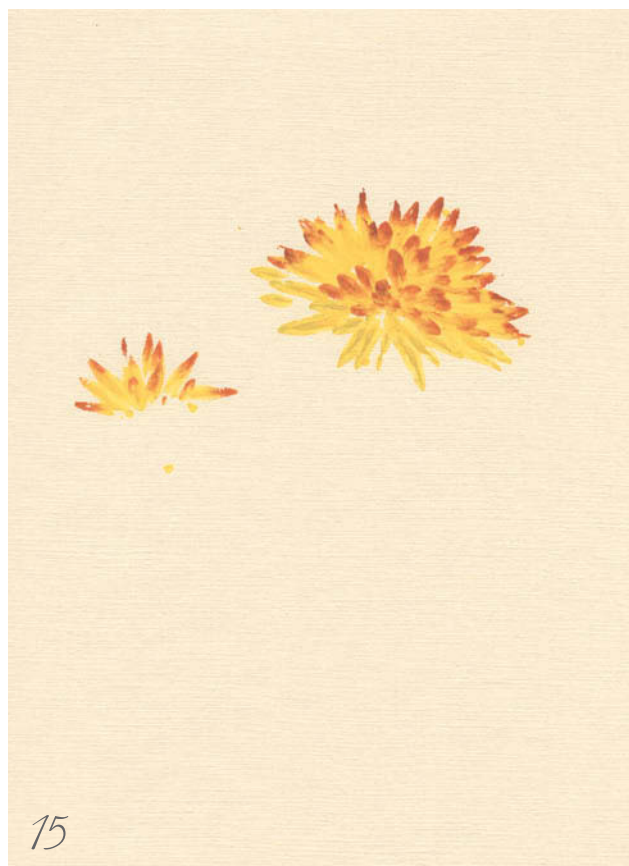

14. Держим древко кисти вертикально, касаемся бумаги кончиком ворса и начинаем движение вперед или в сторону, одновременно потихоньку присаживая кисть, а потом приподнимая. И еще раз присаживая и приподнимая, все время двигаясь в выбранном направлении. Рис. 14.

О'кей. Вы готовы к написанию целой композиции с одуванчиками и травинками.

ПИШЕМ КАРТИНУ С ОДУВАНЧИКАМИ И ТРАВИНКАМИ

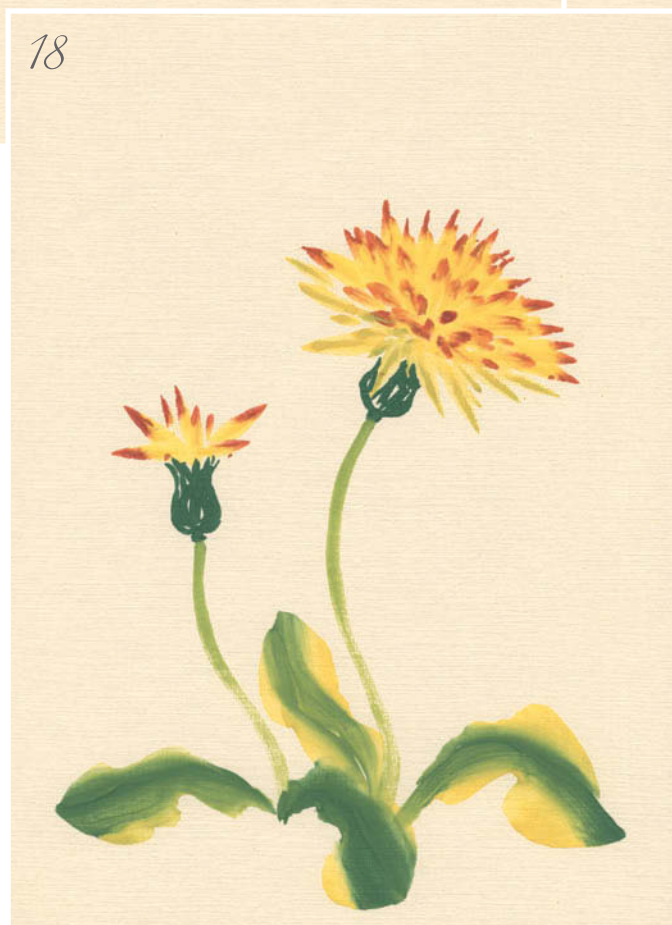
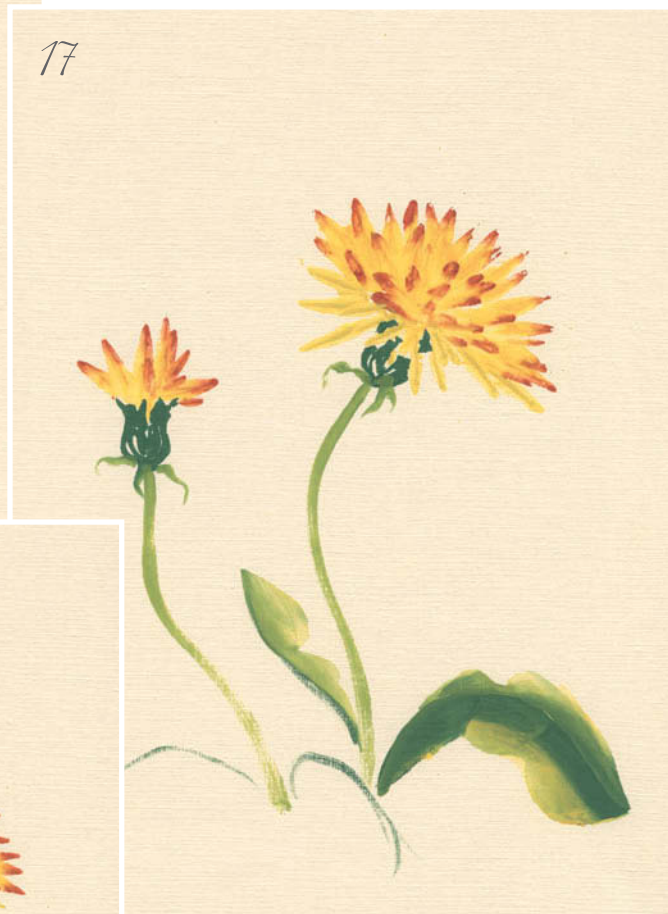
1. Возьмите лист акварельной или пастельной бумаги цвета чайной розы. В верхней части листа прежде всего напишите два одуванчика. Рис. 15. Пусть один будет помоложе (только-только начинает распускаться), а другой цветок в полном расцвете сил.

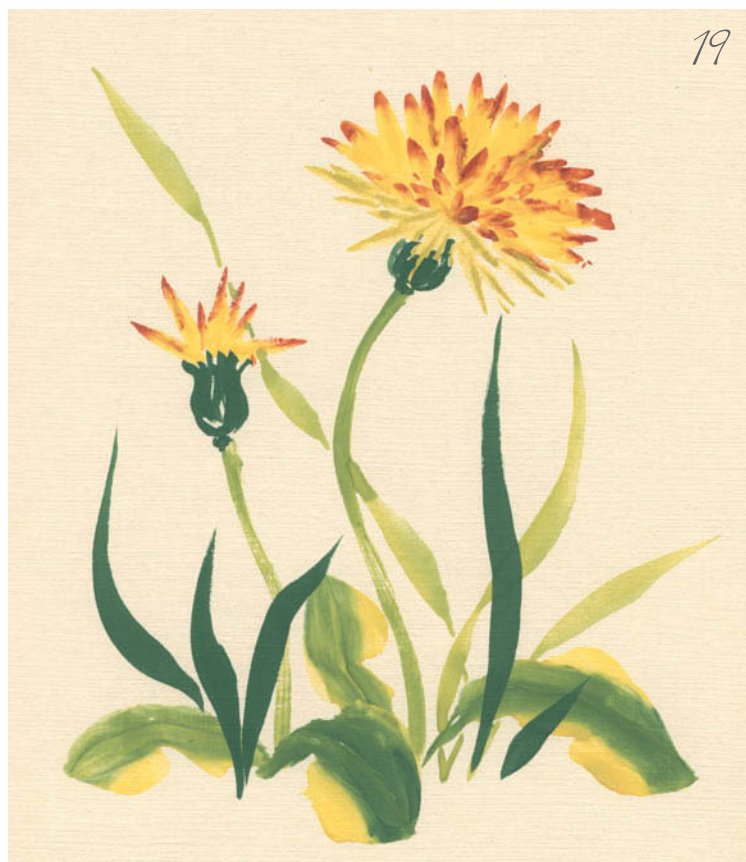

2. Добавляем зеленые бутончики. Рис. 16.

3. Светло-зеленой краской (для нее смешиваем зеленую и желтую гуашь) пишем цветоножки. Затем кончиком кисти прорисовываем центральные прожилки будущих листиков. И рисуем листики, как уже тренировались. Рис. 17 и рис. 18.

4. Добавляем травинки, сначала желтенькие, потом зеленые. Рис. 19. Вы как бы «прошиваете» травинками уже написанную картину, какие-то травинки рисуете, не затрагивая одуванчики, а какие-то, не стесняясь, прямо поверх уже написанных листиков одуванчика.

Совет от Натали.

Чем светлее цвет, тем объект кажется дальше от зрителя, чем темнее, тем ближе. Этим самым мы добиваемся глубины в картине, уходим от плоского изображения.

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ. ПОЛЕ С ЖЕЛТЫМИ ОДУВАНЧИКАМИ. 1889–1890 гг.

На своей картине художник изобразил зелень и цветы крупными уверенными мазками. Как и всегда на картинах Ван Гога, в этой работе ощущается много экспрессивной энергии. Мастер не стремится копировать природу один в один, но очень точно передает динамику и ритм.

РИСУЕМ ПЕЙЗАЖ

НОЧЬ. ЛУНА. ПАЛЬМА.

Вы готовы нарисовать пейзаж? Я помогу. Давайте отправимся в далекую экзотическую страну и окажемся на берегу теплого моря тихой лунной ночью. Вооружайтесь кисточками и красками.

Вам потребуется:

гуашь всего 3 цветов: белая, коричневая и черная + серая, которую можно получить, смешав черную и белую;

бумага для эскизов — любая (можно использовать просто белую офисную бумагу);

бумага акварельная синего цвета для шедевра ;

кисточка плоская; кисточка круглая с тонким кончиком.

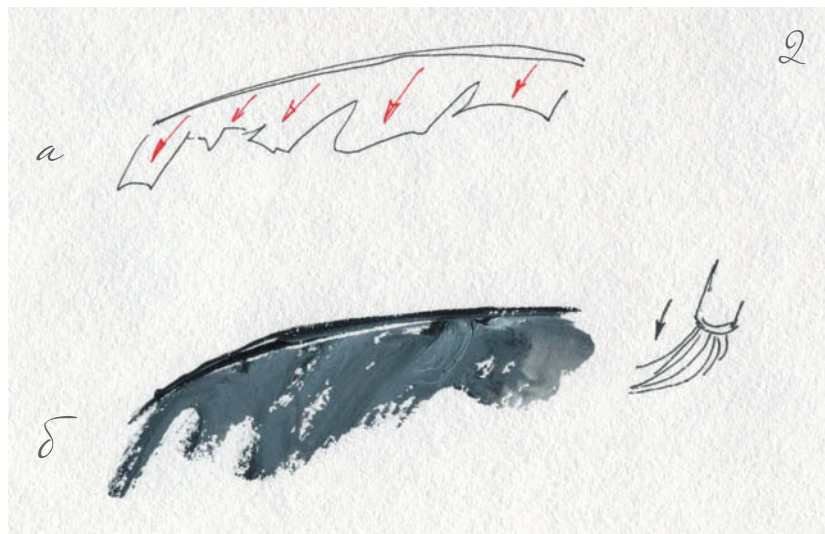
ПРИСТУПАЕМ

1. Сначала, как обычно, выкладываем все необходимые цвета гуаши в отдельные ячейки палитры по половине чайной ложечки (потом добавите еще, если будет нужно).
2. Рассматриваем фото живой пальмы: сколько веток, куда они направлены по отношению к стволу и по отношению к зрителю, из чего состоят, какой толщины и формы ствол, какое соотношение длины ствола и веток.
3. Обратимся к работам художников-импрессионистов на эту тему. Представляю вам фрагмент картины П. Гогена. Обратите внимание, какое разнообразие цветов и оттенков использовал художник для пальмы (см.с. 69).
4. Рассматриваем мой скетч. Попробуйте представить пальму не как определенное растение, а как набор линий и пятен разных размеров и форм. Рис. 1.

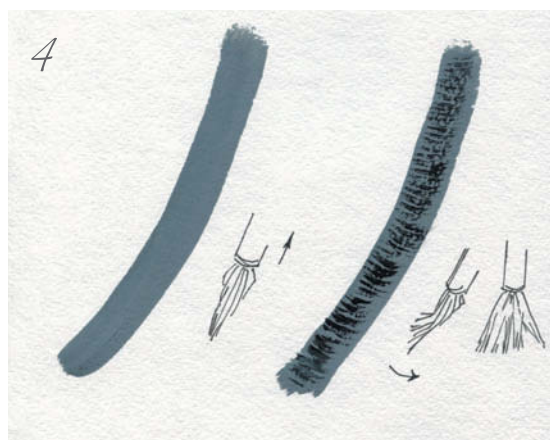
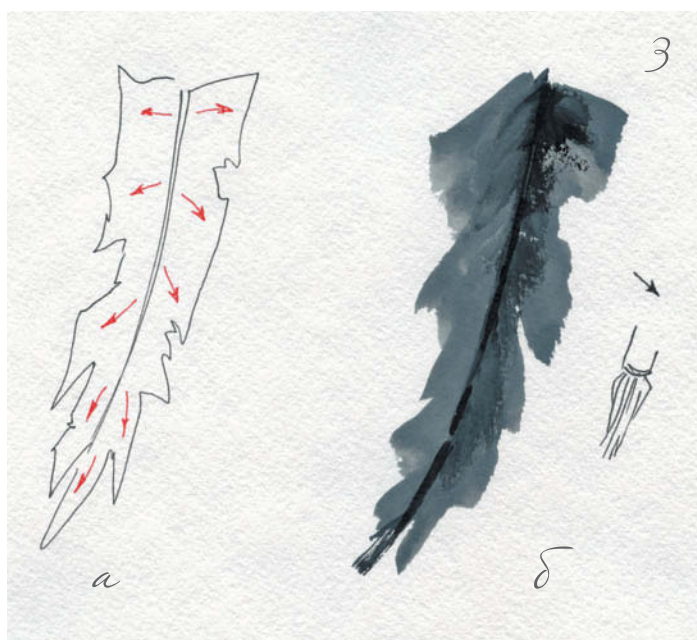
Важно! Скетч в переводе с английского — эскиз, набросок. Скетчинг сейчас стал самостоятельным видом рисунка и живописи. Он может быть выполнен с помощью карандаша, угля, фломастера, гелевой ручки, акварельных красок и пр.

5. Теперь разбираем пальму на части и про-рисовываем сначала отдельные элементы, а за-тем все дерево целиком. Для этого используем тренировочные листы белой офисной бумаги (или любой другой бумаги, которая найдется в доме). Начинаем с отдельного листа паль-мы, который расположен к нам боком. У листа пальмы есть центральная ветка, под углом к ко-торой крепятся многочисленные «перья».

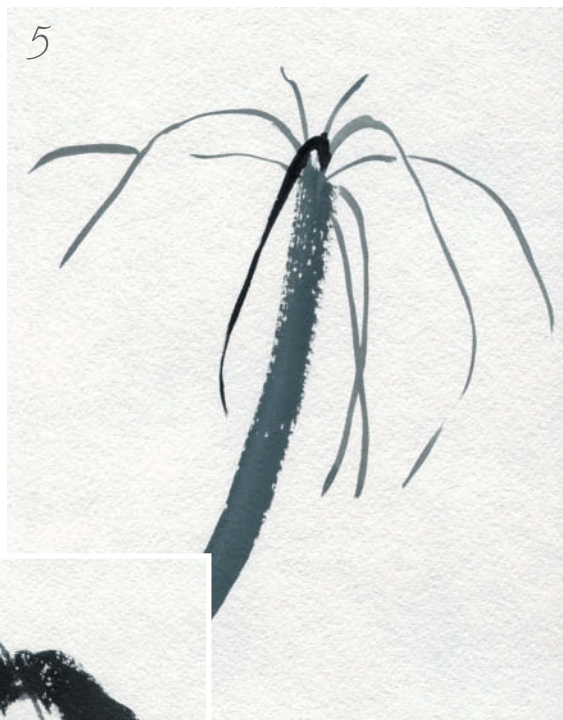
На рис. 2а вы сможете увидеть основные направления движения жизни внутри этого листа. В соответствии с этими направлениями мы будем делать движения кисти (мазки) по бумаге. Центральную ветку нужно нарисовать в одно движение уверенной упругой линией, чтобы передать ее силу и гибкость. «Перья» не будем вырисовывать каждое по отдельности, будем писать их группами, двигая кисточкой боком, перпендикулярно направлению ворса. Рис. 2б. Начинаем движение от средней линии (центральной ветки) наружу листа. На средней линии кисть прижи-маем к бумаге, ставя ворс вдоль самой линии, затем делаем рывок наружу в том же направлении, что и стрелочки на рис. 3а. И так несколько раз, передвигаясь вдоль центральной ветки, пока не прорисуем «перья» по всей длине.

6. То же самое сделаем с другим ракурсом листа. Рас-смотрим ракурс, когда лист виден нам полностью и почти сим-метричен. На рис. 3а вы видите стрелочки, которые обозначают направление «перьев» по отношению к середине. Именно по таким же направлениям нужно двигать кисточкой, чтобы мазки были похожи на пальмовый лист. Рис 3б. Предварительно на-рисуйте самую среднюю линию (центральную ветку) одним упру-гим движением сверху вниз.

7. Пишем ствол. Сначала уверенно рисуем серую полосу. Это делаем в одно движение снизу вверх или сверху вниз, как вам удобнее. Рис. 4а. Ширина полосы будет зависеть от толщины кисти и степени прижатия ворса. Если рука дрожит, вы можете опереться локтем о поверхность стола и сделать уверенную линию. Делаем ленту ствола немного изогнутой, как это часто бывает у пальм. У того рода пальм, который мы рисуем, есть поперечные ребрышки – полоски. Их можно изобразить с помощью кисти, расщепленной на отдельные волоски и густой черной гуаши. Рис. 4б. Ставим кончики ворса кисти на край ствола и делаем дугообразное движение поперек ствола.

Теперь давайте прорепетируем рисунок пальмы целиком. Берем новый белый лист бумаги и пишем сначала ствол, затем несколько центральных веток пальмы, не боясь пересекать одну другой. Рис. 5.

8. Черной гуашью прописываем «перья» на ветках, которые находятся дальше от зрителя. Рис. 6а. «Перья» могут быть расположенными под разными углами к центральной ветке в зависимости от ракурса, т.е. от того, какой стороной к нам повернута ветка.

Затем серой гуашью пишем ветки, которые расположены ближе к зрителю, они частично перекрывают ветки, написанные ранее черной гуашью. Рис. 6б.

Совет от Натали. Гуашь должна быть достаточно густой, чтобы сквозь новые слои гуаши не просвечивали предыдущие. Густота гуаши должна быть сравнима с 20%–25%-ной сметаной, если ваша гуще, разбавьте водой и перемешайте.

10. Делаем более светлый оттенок серой гуаши, добавляя больше белой, и рисуем ветки, которые смотрят прямо на нас. Рис. 6в. Можно еще поверх нарисованного добавить немного мазков густой гуашью более темного оттенка. Это даст больше рыхлости и объема ветке.

9. Теперь вы готовы написать целый пейзаж. Берем синюю акварельную бумагу.

Если синей бумаги у вас мало, и вы боитесь ее испортить, проведите генеральную репетицию всей композиции «Ночь. Луна. Пальма» на белом листе (можно просто на офисной бумаге).

Сначала рисуем море. Для этого макаем плоскую кисточку (можно взять простую строительную кисть с белым жестким ворсом) в коричневую гуашь.

Совет от Натали. Я на картине использовала мой любимый цвет — английская красная (другие названия — колькотар или парижская), если не найдете ее, можно в коричневый добавить немного красного и перемешать.

11. Чтобы нарисовать море, проводим плоской кистью, широкой ее частью по горизонтали. Пробуем на черновике. Рис. 7. Далее делаем такие широкие горизонтальные полосы на синей акварельной бумаге. Начинаем от нижнего края листа бумаги, двигаемся вверх. Сначала плотнее прижимаем кисть, а чем выше поднимаемся по листу бумаги, тем слабее касаемся кистью бумаги, даже где-то «проскальзываем» над бумагой, оставляя непрокрашенные участки. Рис. 8.

12. Звезды. Делаем набрызг. Рис. 9. На кисть набираем белую гуашь, сильно разведенную водой. Стряхиваем капельки краски с ворса, постукивая по древку пальцем, как пепел стряхивают с сигареты. Еще набрызг можно делать с помощью зубной щетки, набрав на нее краску и проведя по ее ворсу пальцем. Множество мелких капель полетят в сторону противоположную движению пальца.

Рисуем луну белой гуашью круговыми мазками. Рис. 10. Она вполне может быть не идеально ровной.

И в заключение, поверх всего уже нарисованного, пишем пальму так, как мы это уже делали на репетиции (см. выше пункты 5–8). Рис. 11.

13. Завершаем. Вот и все. Композиция завершена. Возможно, поначалу вы будете не очень довольны своей пальмой. Рецепт один: отдохните и начните снова, внимательно читая еще раз все мои советы и изучая рисунки этого урока. Уделите больше внимания и времени «репетициям», и шедевры у вас обязательно появятся.

ПОЛЬ ГОГЕН. ПАЛЬМЫ НА МАРТИНИКЕ. 1887 г.

Французский художник Поль Гоген некоторое время жил на Мартинике, что нашло отражение в его творчестве. Именно здесь многие из картин живописца были написаны в новом для него стиле, который зародился благодаря необычной атмосфере острова. Обратите внимание, какое разнообразие цветов и оттенков использовал художник для изображения пальмы.

РИСУЕМ ЖИВОТНЫХ

КОТЕНОК

А не замахнуться ли нам на живопись животных? Если вы прилежно выполнили все предыдущие задания в этой книге, то вполне готовы написать котенка в быстрой технике эскиза (наброска).

Вам потребуется:

гуашь 2 цветов: черная и белая + серый цвет (который получите, смешав черную и белую);

любая бумага для тренировок, несколько листочков (можно использовать простую офисную);

лист акварельной белой бумаги;

кисть круглая с тонким кончиком.

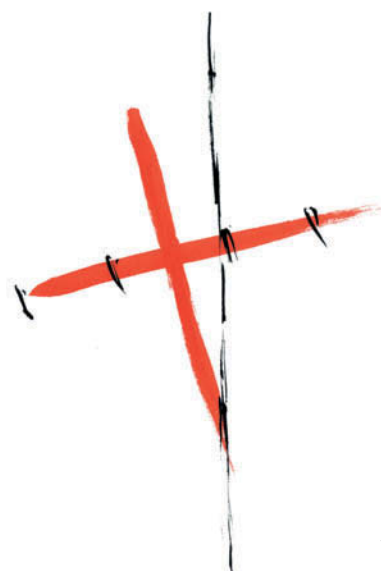

НАЧИНАЕМ

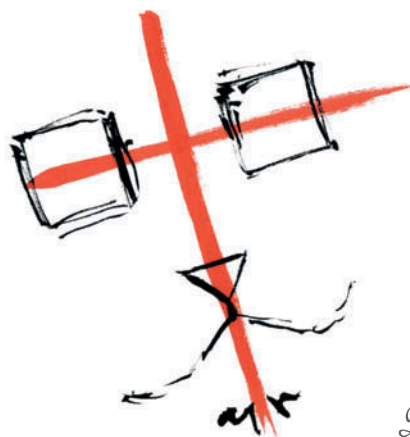
1. Давайте разберемся с пропорциями, движениями, формами и объемами животного.

Прорисуйте вслед за мной все мои эскизы. Это натренирует вашу руку и глаз и подготовит к написанию основной картины.

2. На рис. 1 красным цветом я наметила расположение вспомогательной средней линии мордочки и линии, перпендикулярной к средней, на которой будут располагаться глаза. Разглядывая фото котенка, определите, насколько средняя линия мордочки отклоняется от вертикали. На рис. 1 черным цветом нарисована вспомогательная вертикальная линия. На линии глаз размечаем ширину глаз. У котенка на фото она чуть меньше, чем расстояние между глазами.

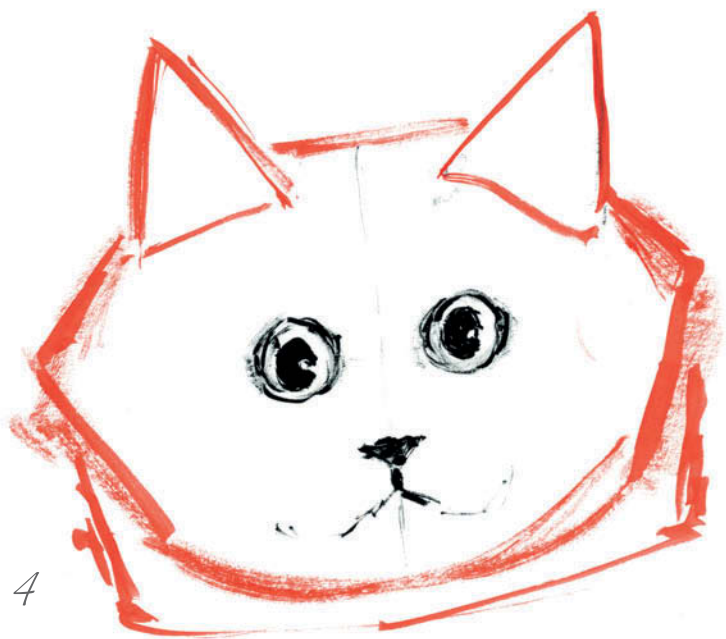
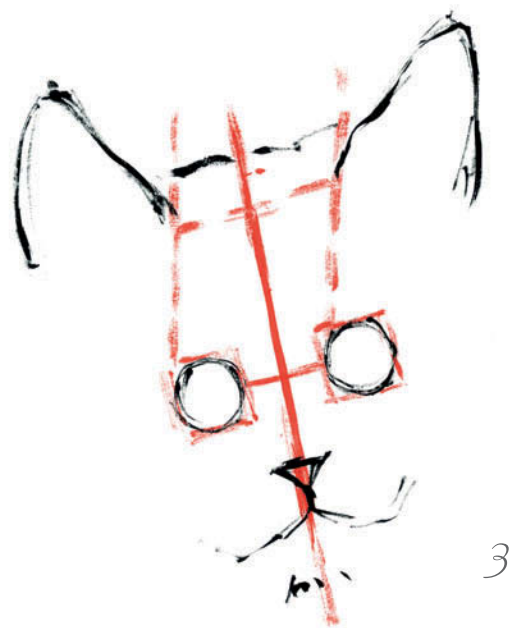
1

2

3. Далее можно для прорисовки круглых глаз сначала нарисовать квадраты (в квадрат легче вписать круг). Рис. 2. Наметим расположение носика-треугольника. У котенка на фото расстояние от линии глаз до носа чуть больше, чем расстояние между глазами. На нашем эскизе древком кисточки измеряем расстояние между глазами и откладываем его по средней линии мордочки вниз от пересечения красных линий + еще чуть-чуть. Это и будет место расположения носа котенка. Добавьте полукруглые линии «щечек».

4. Теперь определим расположение ушей и макушки. Рис. 3. Для этого проводим вертикальные линии вверх от глаз. Внутренние краешки ушей как раз совпадают с вспомогательными вертикальными линиями, проведенными от глаз. Как понять, где рисовать макушку? Можно измерить соотношение расстояния между глазами и расстоянием от линии глаз до макушки у котенка на фото, а потом на эскизе измерить расстояние между глазами и наметить макушку в соответствии с пропорцией, найденной по фотографии.

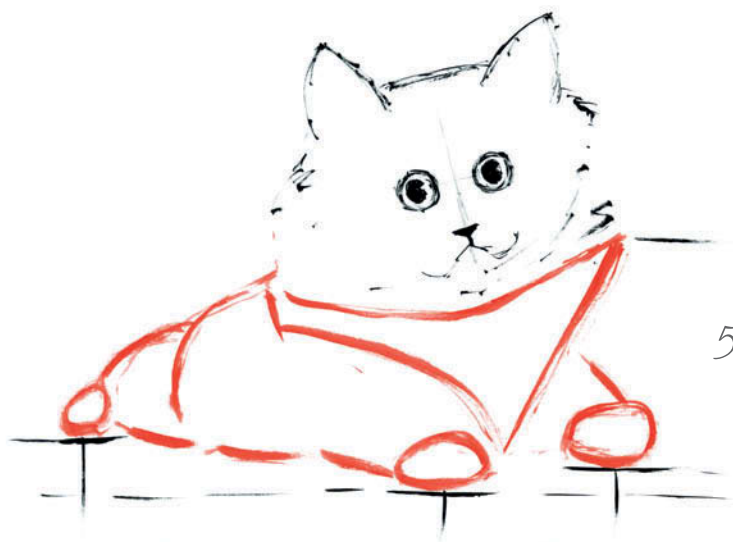

5. Давайте прорисуем форму головы. Постарайтесь поймать общие геометрические закономерности, не вдаваясь в детали. Рис. 4. Уши как треугольники, достаточно крупные. Макушка плоская, расположена выше начала ушей. Самая широкая часть мордочки на уровне глаз или чуть выше. Подбородок почти прямой и широкий. Ниже подбородка широкая манишка.

Это еще не картина, а эскиз, в котором мы прорисовываем общие формы и пропорции животного. Это необходимый шаг в работе для сюжетов, требующих большего внимания.

6. После этого берем другой лист и уже смело пишем голову котенка легкими линиями (можно использовать и вспомогательные линии тоже). А тело животного рисуем схематично, деля на крупные геометрические формы (как на рис. 4 делали это с головой). Рис. 5.

Обратите внимание на наклоны линий, сравнивая их с горизонталями и вертикалями. Также обратите внимание на объем получающихся форм, на площадь, которую они занимают, сравнивая их друг с другом (например, голова котенка достаточно крупная, занимает чуть меньшую площадь, чем все остальное тело животного).

7. После этого на акварельном белом листе набросайте основные линии котенка серой гуашью. Рис. 6.

Когда основные формы животного обозначены, можно нанести широкие мазки «сухой кистью» с густой гуашью серого цвета. Эффекта «сухой кисти» можно добиться, используя очень густую гуашь (25–35%-но сметаны). В этом случае в мазках на бумаге остаются непрокрашенные участки. В данном случае «сухая кисть» помогает создать нам иллюзию шерсти.

Совет от Натали.

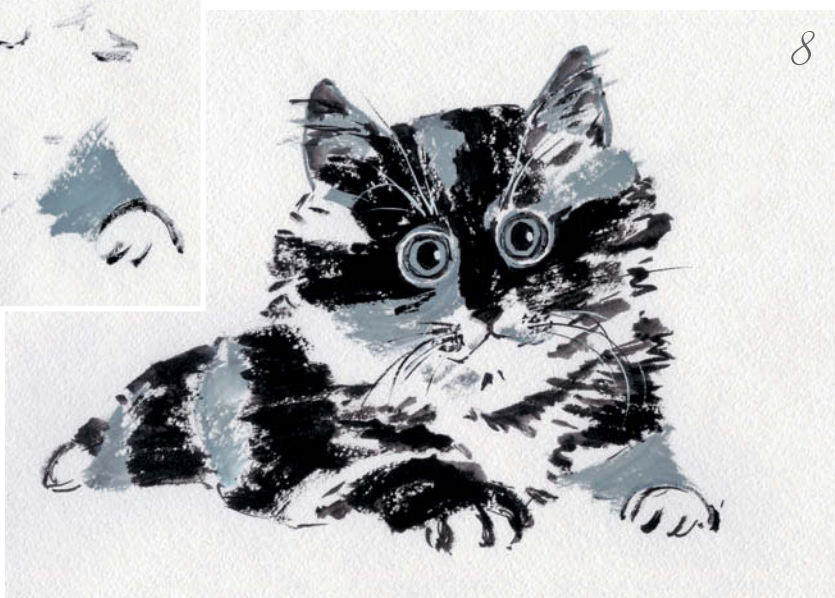
Рисую животных, делайте широкие мазки либо в соответствии с ростом шерсти, либо в соответствии с формами тела.

8. Затем закрашиваем серой гуашью кружочки глаз.

Наносим широкие мазки черной гуашью в соответствии с ростом шерсти и формой тела котенка. Рис. 8. Рисуем черные зрачки в глазах и белые капельки-блики. Несколько тонкими полукруглыми черными линиями обозначаем обводку вокруг глаз. И в заключение рисуем усы и волоски в ушах. Тоненько и уверенно.

Все. Ваш первый котенок готов.

Акварель без карандаша

ПИШЕМ КОТЕНКА НА ЦВЕТНОЙ БУМАГЕ ДРУГИМИ КРАСКАМИ

Делаем такие же шаги, как и в предыдущей картине, только меняем серую гуашь на коричневую (кроме глаз), и когда рисуем шерсть, оставляем больше незакрашенной бумаги.

Не старайтесь закрасить все ровненько и аккуратненько, наоборот, в этой технике нам необходима большая доля недосказанности и некоторое ощущение небрежности.

Смелее, и у вас все получится. Попробуйте нарисовать варианты в других цветовых сочетаниях.

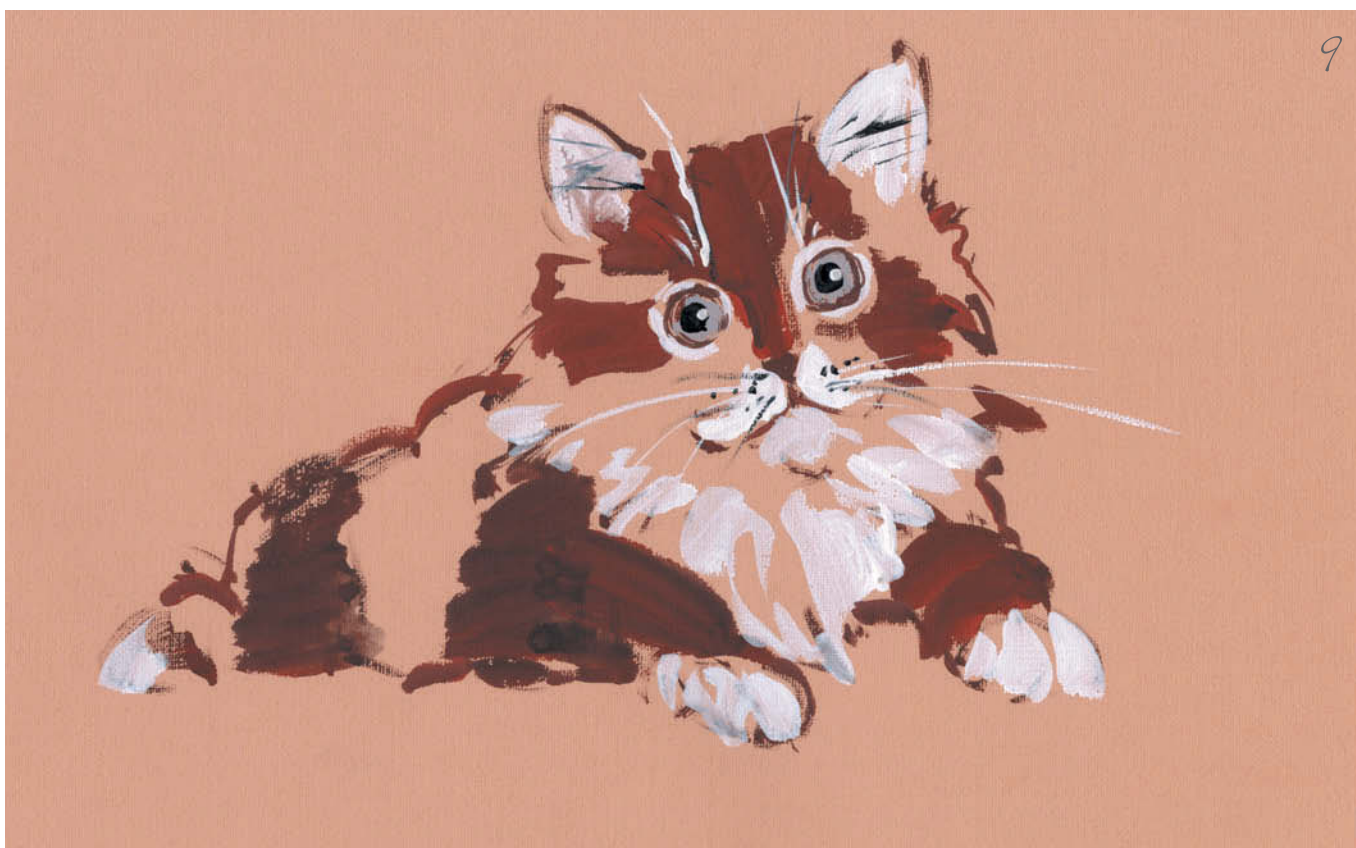

Вам потребуется:

гуашь коричневая, черная и белая;

пастельная бумага цвета «кофе с молоком»;

кисть круглая с тонким кончиком.

Совет от Натали.

Если вы не найдете цветную бумагу, не беда. Сделайте ее сами. Просто закрасьте густой гуашью белый акварельный лист и подождите, пока он высохнет.

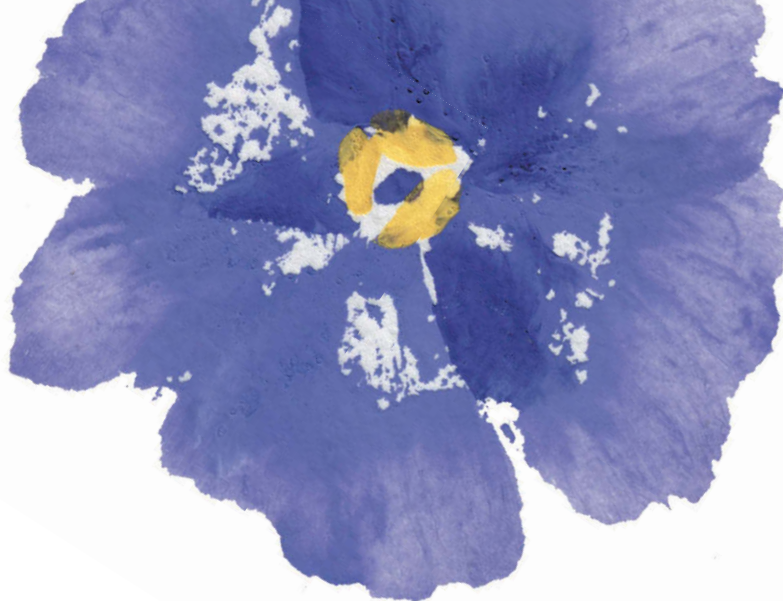

ГЕНРИЕТТА РОННЕР-КНИП. НАБРОСКИ КОТЯТ. 1900-е гг.

Генриетта Роннер-Книпп — датская художница-анималистка, известная своими изображениями кошек и собак. Милые котята написаны в разных позах. Движения кисти совпадают с направлением роста шерсти. Используются 3 краски и их смеси.

СОДЕРЖАНИЕ

10 ОТЛИЧИЙ	3
5 СОВЕТОВ ОТ НАТАЛИ	4
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ	6
Что выбрать?	6
Краска	6
Бумага	7
Кисти	8
Уход за кистями	8
Палитра	9
Прочее	9
ТЕХНИКА МАЗКА	10
Мазок	10
Градиент	10
Расщепленная кисть	11
Набрызг	11
О ЦВЕТЕ	12
Светлота	12
Теплота	12
Дополнительные цвета	13
Гармония	13
РИСУЕМ ЦВЕТЫ	
РОЗЫ	16
Пишем одну розочку	17

Букет из трех роз	22
Розовая поляна	25
МАКИ	28
Репетируем по кусочкам	29
Пишем композицию из двух маков и бутона	35
АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ	40
Строение цветка	41
Переходим к рисованию	42
Анютины глазки в вазочке	48
ОДУВАНЧИК	52
Строение цветка	53
Репетируем	54
Пишем картину с одуванчиками и травинками	57
РИСУЕМ ПЕЙЗАЖ	
НОЧЬ. ЛУНА. ПАЛЬМА	62
Приступаем	63
РИСУЕМ ЖИВОТНЫХ	
КОТЕНОК	72
Начинаем	73
Пишем котенка на цветной бумаге другими красками	76

ОБ АВТОРЕ

Натали Котова окончила Московский университет дизайна и технологий, после этого училась на курсах правополушарного рисования в Мастерских американского скульптора Стива Лестера, осваивала китайскую живопись и каллиграфию под руководством талантливых педагогов, училась акварельной живописи (стиль алла прима и реализм) у питерских и болгарских известных акварелистов.

Впитав и переработав все эти навыки и знания, Натали нашла свой путь в преподавании живописи для взрослых людей, чьи профессии далеки от творчества. Более всего художница ценит в своей профессии возможность приносить людям радость, возможность открывать свободу внутри каждого.

Натали взяла на вооружение все самые эффективные методы обучения живописи для вашего быстрого, легкого и позитивного результата. Для того, чтобы занятия живописью стали для вас и отдыхом, и энергетической подзарядкой, и инструментом для саморазвития.

Работы самой Натали и работы ее учеников вы сможете посмотреть на сайте Натали **snataly.ru**.

Дорогие мои читатели, я буду рада всем вашим вопросам, отзывам и дополнениям. Пишите мне на почту **snatalyko@gmail.com**. Я люблю отвечать на письма, ни одно ваше сообщение не останется без внимания. Присылайте мне фото ваших рисунков и картин по моим книгам, я буду устраивать виртуальную выставку на моем сайте snataly.ru. Также вы сможете продолжать учиться живописи по моим видео-урокам, которые я размещаю на своем сайте в разделе ONLINE обучение.

Натали Котова.

Всегда рада порисовать с вами.
До новых встреч.

Эта книга предназначена для тех, кто совсем-совсем не умеет рисовать, но очень хочет повозиться с красками и кисточками.

Основы живописи может освоить любой желающий и в любом возрасте. Ваше желание и поддержка опытного преподавателя — вот главные ключики в большой мир живописи. Это пособие поможет вам воплотить все ваши идеи на бумаге. С помощью этой книги вы сможете рисовать разнообразные цветы, животных и элементы пейзажа быстро без карандаша и ластика. Несколько взмахов кисточкой, и картина готова. Вы получите максимальное удовольствие от творчества. Ваши картины будут украшать ваш дом или офис. Вы сможете по этой книге заниматься с вашими детьми или внуками.

Натали Котова.
Всегда рада порисовать с вами.

**МЕЧТАЕТЕ СОПРИКОСНУТЬСЯ
С МИРОМ ИСКУССТВА,
СОЗДАВАТЬ ШЕДЕВРЫ
СВОИМИ РУКАМИ?**

УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА
НАТАЛИ КОТОВОЙ ПРИЗВАНА
РАСКРЫТЬ ВАШИ **ПРИРОДНЫЕ**
ВОЗМОЖНОСТИ! ОНИ У ВАС ЕСТЬ,
НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ. ЧЕЛОВЕК —
ТВОРЕЦ ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ.

ISBN 978-5-17-089436-9

9 785170 894369