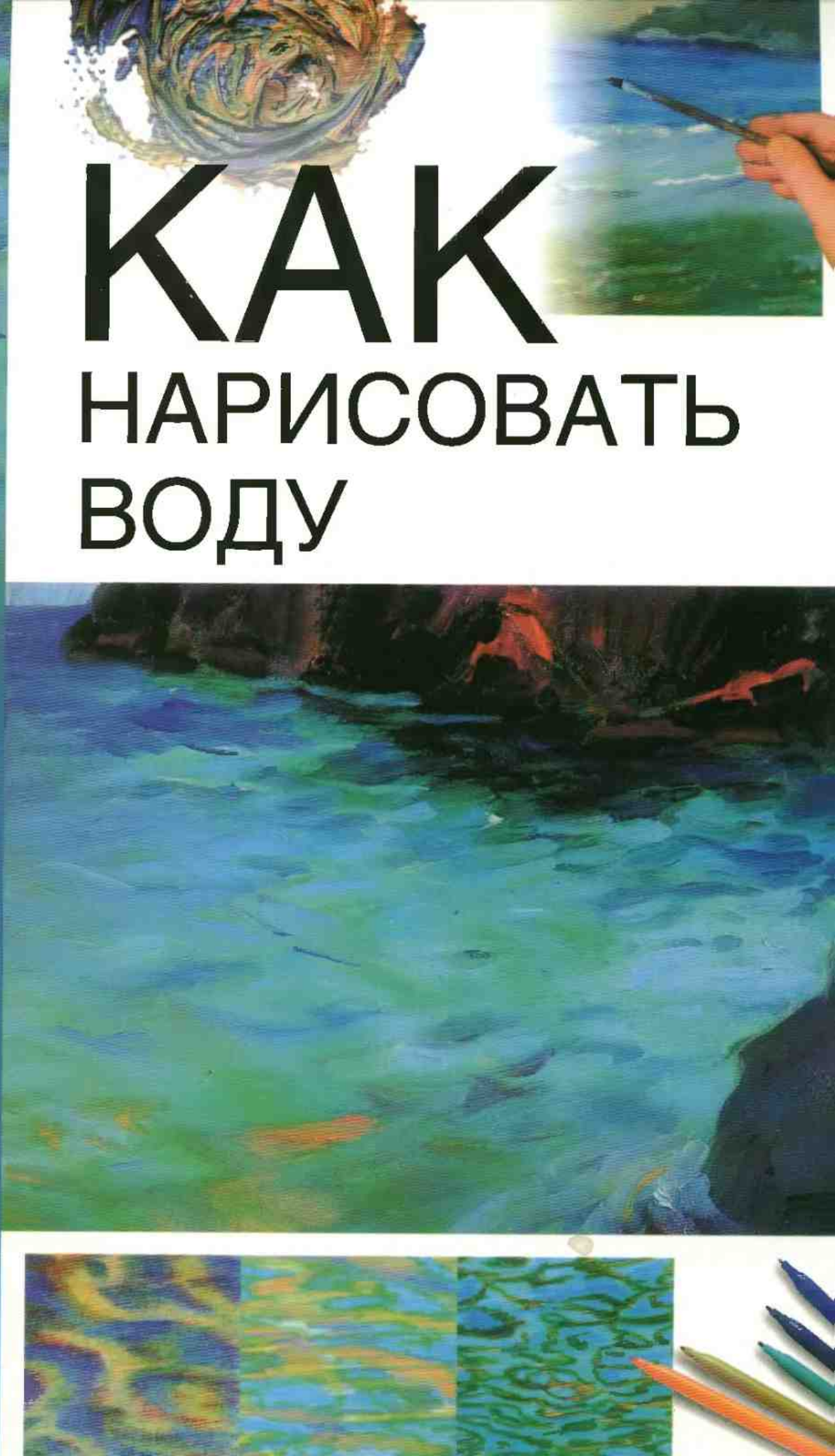

НАЧИНАЮЩЕМУ ХУДОЖНИКУ

КАК НАРИСОВАТЬ ВОДУ

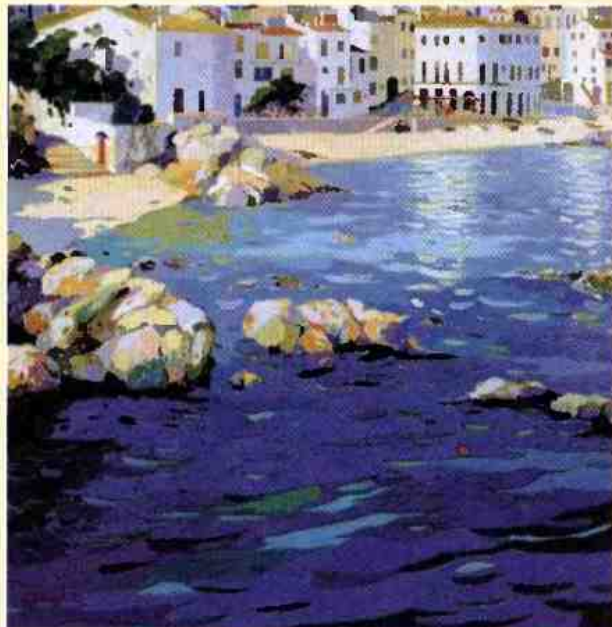

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ВОДУ

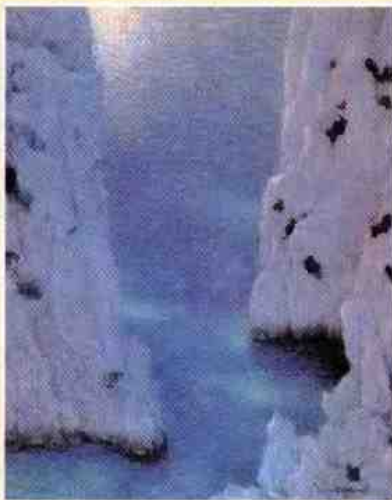
Покрывая две трети земной поверхности, вода, естественно, служит художникам источником вдохновения с незапамятных времен, являясь объектом изображения в натюрмортах, жанровых сценах и, разумеется, пейзажах, где часто играет главную роль. В этой книге мы будем учиться изображать воду во всех ее формах и состояниях; осваивать различные виды техники для наиболее адекватной передачи фактуры воды, уделим особое внимание выполнению набросков и методам светотеневой моделировки.

Тони Коуч в своих картинах использует контрастную цветовую палитру теплых и холодных, светлых и темных тонов. «Норт Вест Фок».

Педро Ролдан изображает море в очень индивидуальной манере со свойственным только ему колоритом.

В этом произведении Люсьена Леви-Дурмера своеобразный колорит (приглушенные розовые и сиреневые тона) должен, по замыслу художника, подчеркнуть реалистичность пейзажа.

В этом этюде для передачи состояния моря в легкой дымке были использованы абсорбирующая бумага, акриловые краски и метод лессировок. М. Бранштейн. «Маленькая волна».

Винсент Ван Гог делал предварительные схематичные наброски для каждой картины с помощью чернил и пера. Уже на этом рисунке видны характер и направления мазков законченного произведения.

Вода

УЧИМСЯ
РИСОВАТЬ
ВОДУ

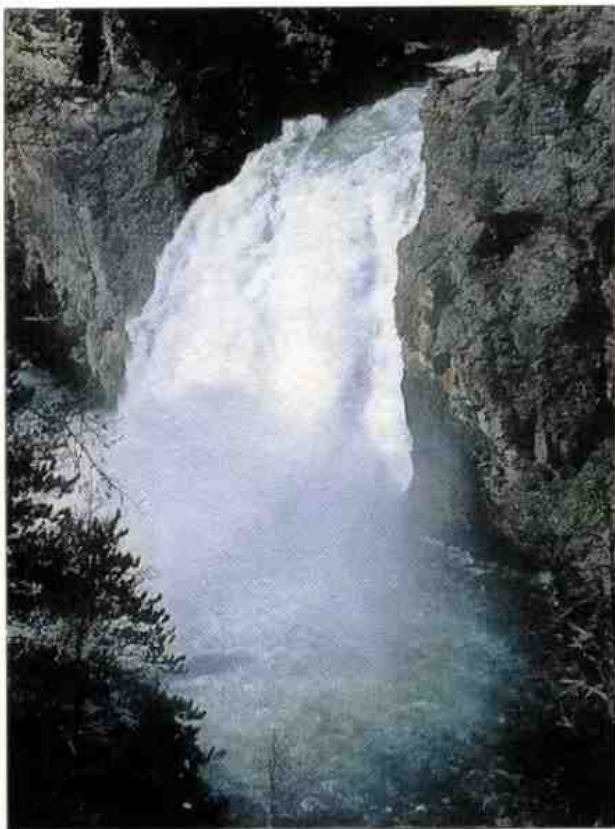
Три СОСТОЯНИЯ ВОДЫ

Для того, чтобы научиться «видеть» воду и различные эффекты, ей присущие, нужно познакомиться с разными ее состояниями.

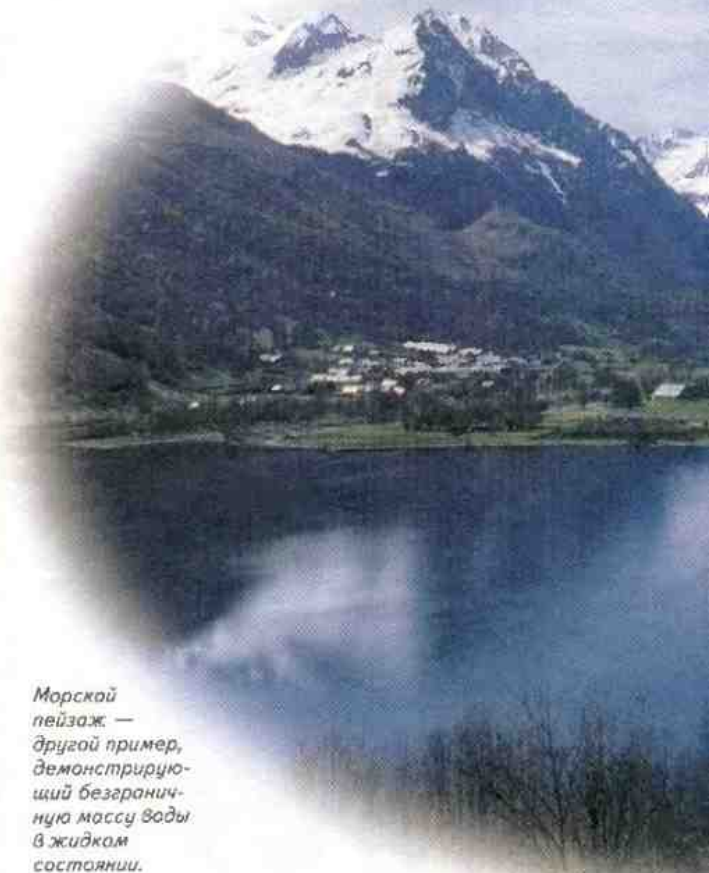
Жидкое состояние

На большинстве пейзажей вода изображается в жидком состоянии. Это может быть море, река, водопад, озеро, болото, лужа, дождь или роса. Большая масса воды имеет очертания, цвет и фактуру; падающая вода — это миллионы мельчайших сверкающих капель.

Водопад — это падающая под действием силы тяжести вода. Брызги воды — множество распыленных в воздухе капель.

Морской пейзаж — другой пример, демонстрирующий безграничную массу воды в жидком состоянии.

Три состояния

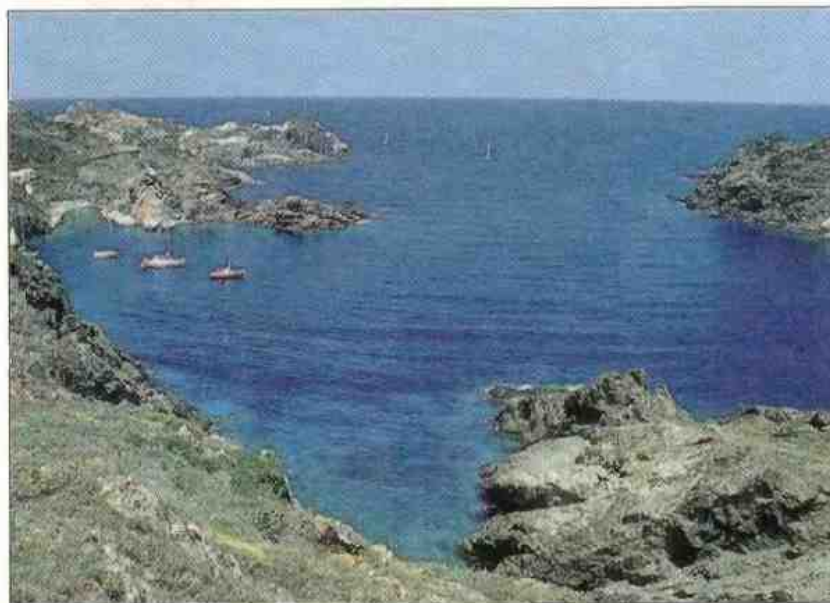
Вода имеет три состояния: жидкое, твердое и газообразное. В жидком вода принимает форму сосуда, в котором находится. В газообразном состоянии в виде пара входит в состав воздуха. В твердом (лед, снег) имеет четкие очертания и форму с определенными размерами.

Это горное озеро представляет собой большую массу воды в жидком состоянии. Снег, покрывающий горные вершины, — вода в твердом состоянии; облака на небе — водяной пар.

Вода

УЧИТСЯ
РИСОВАТЬ
ВОДУ

Три
состояния
воды

Твердое состояние

Вода в твердом состоянии — снег, лед и иней — может иметь разные цвет, фактуру и форму. При изображении снега и льда кроме белого цвета потребуются все оттенки синего, серого и т. д.

В виде льда вода всегда имеет конкретную форму с определенными размерами.

Пар

Говоря о паре, имеют в виду воду в газообразном состоянии. Туман, дымка, облака соответствуют конкретным атмосферным явлениям. Облака — необходимый элемент при изображении неба. Туман и дымка, часто присутствующие в пейзаже, как и облака, имеют цвет и фактуру.

Облака — это вода в газообразном состоянии, или водяной пар. При изображении облаков надо учитывать такие характеристики, как плотность, форма и тонкие тональные переходы.

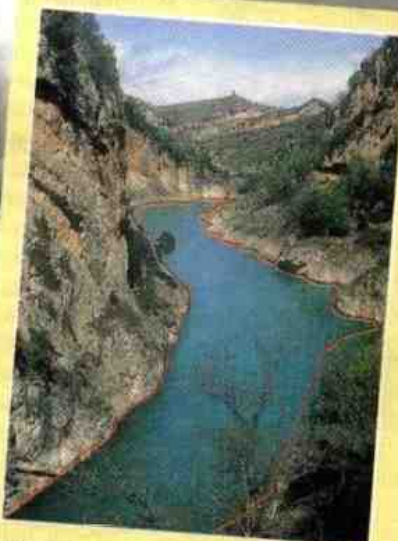

Туман на зимнем пейзаже очень точно передает ощущение холода. Если его рассмотреть в физическом аспекте, то присутствие воды здесь выражается в виде мельчайших распыленных частиц.

● ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ ●

Очертания

В каком аспекте в первую очередь можно проанализировать каждое из трех состояний воды при ее изображении? Без сомнения, это своего рода рамки, в которые ее можно заключить. Большая масса воды в жидком состоянии имеет определенные очертания. Облака, разбросанные по небу, имеют силуэт. Туман или дымка, как правило, насыщают все видимое пространство. Дождь состоит из множества падающих капель воды. Форма массы льда ограничивается соответствующим контуром.

На этой фотографии очерчены контуры воды, что, несомненно, должно помочь в работе над рисунком.

Очертания, цвет, фактура

Перед тем как начинать рисовать воду, необходимо изучить пространство, которое она занимает, затем остановиться на ее цвете и фактуре.

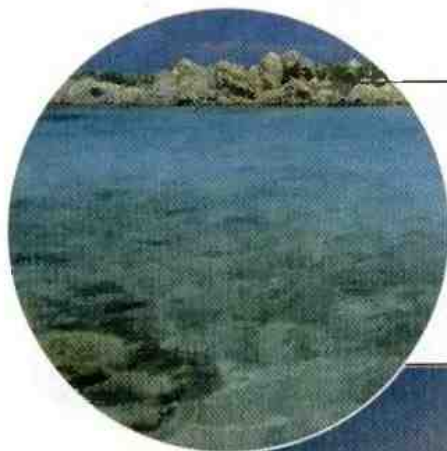
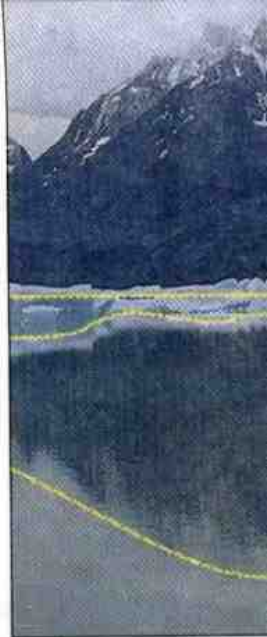
Вода

УЧИМСЯ
РИСОВАТЬ
ВОДУ

Три
состояния
воды

ЧТО МЫ ВИДИМ

Вода как предмет изображения обладает множеством художественных возможностей. Прежде всего необходимо обратить внимание на такие аспекты, как движение воды, ее прозрачность, отражение в воде лучей света и окружающих предметов.

Прозрачность воды позволяет видеть цвет дна.

Прозрачность

Вода в жидком состоянии прозрачна. Если в воде нет посторонних примесей, то можно видеть погруженные в нее предметы. Когда вода находится в движении, контуры предметов зрительно искажаются.

Физические свойства

В каждом из трех своих состояний вода обладает различными физическими свойствами. Далее мы остановимся на таких ее свойствах, как прозрачность, способность отражать и преломлять падающие лучи света, отражать предметы.

Поверхность моря бороздят небольшие волны. Можно говорить о поверхности воды и ее цвете в пределах этого кадра.

Поверхность и движение

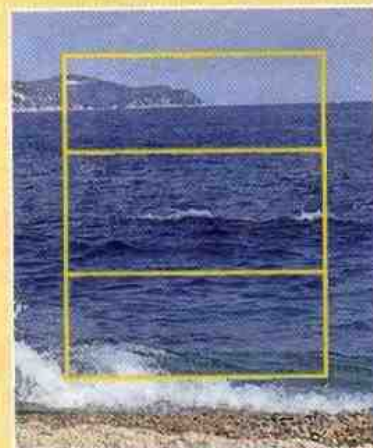
Поверхность воды в безветренную погоду гладкая и спокойная. Каждый из нас видел, как от бросаемых в воду камней по поверхности воды распространяются круги; их движение трудно уловить, и именно эта неуловимость завораживает и притягивает взгляд. Водопад — это постоянный поток воды. Поверхность моря также никогда не бывает безмятежно спокойной, даже легкий ветерок вызывает волнообразное движение, не говоря о каждодневных приливах и отливах. Таким образом, почти каждое локализованное состояние воды может иметь свои конкретные характеристики движения.

Отражение

Отражающая способность воды позволяет видеть на ее поверхности множество отражений окружающих объектов. В спокойных водах реальный объект и отраженный образ строго симметричны; перспективные точки схода для них одинаковы.

Значение композиции

Прежде чем приступить к работе, необходимо определить композицию, т.е. размещение объектов на картинной плоскости, а также общую тональность картины. Внимательно наблюдая натуру (в нашем случае — пейзаж), нужно абстрагироваться от излишней детализации, стараясь, прежде всего, уловить структурную и цветовую целостность пейзажа.

Отражение в воде, имеющее характерные очертания, может значительно облегчить работу над пейзажем.

При большой протяженности водного пространства поверхность на переднем плане отличается более заметными цветовыми контрастами, вписывающимися в определенные геометрические формы. По мере удаления от зрителя проявляются другие свойства поверхности.

Вода

УЧИМСЯ
РИСОВАТЬ
ВОДУ

ЧТО МЫ ВИДИМ

Пена и брызги

При сильном волнении на поверхности моря возникает пена. Поток воды в водопаде сопровождается множеством брызг. Облака — мельчайшие капли воды, взвешенные в воздухе, — можно интерпретировать как пену на поверхности воздушного океана. В любом случае при изображении пены или брызг белый цвет является основным.

Очертания гор и их отражения на поверхности спокойной воды практически совпадают.

Вода как зеркало

Поверхность спокойной воды можно сравнить с поверхностью зеркала. В ней отражаются все окружающие предметы, а также солнечные лучи, которые подчеркивают или изменяют их цвета. Когда вода приходит в движение, «зеркало» разбивается на мириады маленьких отражающих поверхностей. Чтобы полнее отобразить этот эффект, требуется более детальная проработка рисунка.

Необходимо установить соотношение между объектом и его отражением.

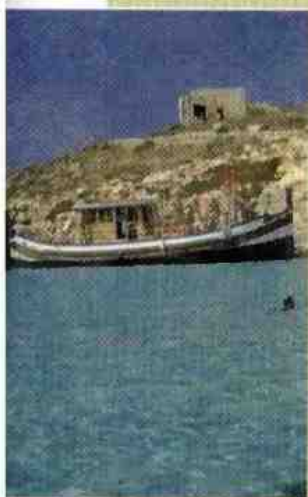
Искажения

Поверхность воды, находящейся в движении, представляет собой множество маленьких зеркалец, поэтому все линии отраженных предметов искривляются. Контуры предметов, которые видны сквозь воду, также не соответствуют реальным. По мере накопления опыта в работе с природными моделями вы сможете по достоинству оценить своеобразное очарование, таящееся в их пластике.

Как рисовать природу

Очарование и притягательность воды как объекта изображения заключены в ее непрерывных подвижности и изменчивости. Только фотография способна отразить ее сиюминутное состояние, но передать всю глубину и все ее очарование может только художественное изображение.

Наблюдение

Изучение воды основано на способности наблюдать, чтобы позднее, делая наброски и подбирая цвета и оттенки, добиваться как можно большего соответствия изображения натуре. Для этого необходимо проанализировать различные факторы: цвета окружающих предметов; их характерные особенности; отражения. Цвет воды зависит от характера освещения, угла падения солнечных лучей, цвета дна и цвета отраженных в воде предметов.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Движение

При изображении воды важно научиться передавать живое движение водяных масс и их ритм, а также фактуру водной поверхности.

Прежде чем приступить к наброску, а тем более к нанесению цвета, необходимо выявить взаимосвязь между движением и цветом. Бурное море прописывается четкими, резкими штрихами; легкое волнение на море или движение падающей воды передаются более мягко.

Самое большое затруднение вызывают попытки перенести на рисунок движение воды. Схемы, заключенные в окружности, могут быть очень полезны в работе: на них показаны основные направления, моделирующие движение воды на рисунках. Сравните направление движения воды на схеме и на изображении падающей воды.

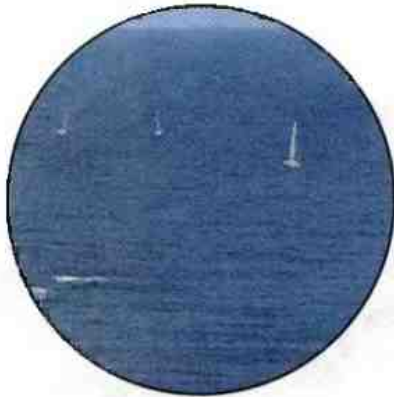
Привычка и умение рисовать не только полезны для полноценного восприятия природы, которая нас окружает, но и приносят огромное удовольствие.

Вода

УЧИМСЯ
РИСОВАТЬ
ВОДУ

Что мы видим

Освещение и расстояние

Освещение играет решающую роль, влияя на цвет предметов, находящихся как на переднем, так и на заднем плане.

Этот пейзаж интересен с точки зрения как графического языка, так и колористического звучания.

Вблизи, вдали

Цвет большой массы воды вблизи и вдали далеко не одинаков. Только развивая способность наблюдения за пространством, можно научиться различать и сравнивать тональные нюансы. Цвета в природе всегда взаимосвязаны. Как мы увидим далее при изучении всей цветовой палитры, с большой массой воды ассоциируется множество цветов и оттенков, среди которых преобладают темно-синий, светлосиний и сине-зеленый.

Роль освещения

Цвет предмета, каким мы его воспринимаем, зависит от освещения. В солнечный весенний или туманный зимний день цвет воды различен. Полезно понаблюдать, как освещение конкретного уголка природы преобразует его цвета в зависимости от времени суток или погоды.

Свет на воде

Цвет воды в природе — это цвет отраженных в ней объектов, который, в свою очередь, зависит от светового источника. На широкой поверхности его направление легко проследить. Луна и Солнце — природные светила, разница между излучаемым ими светом, отраженным в воде, довольно значительна. Внимательное наблюдение за пейзажем как объектом изображения позволит начинающему художнику выделить те зоны, где эффект, производимый светом, определен наиболее четко.

Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь тучи, подчеркивают игру отражений на поверхности воды.

Вода

УЧИМСЯ
РИСОВАТЬ
ВОДУ

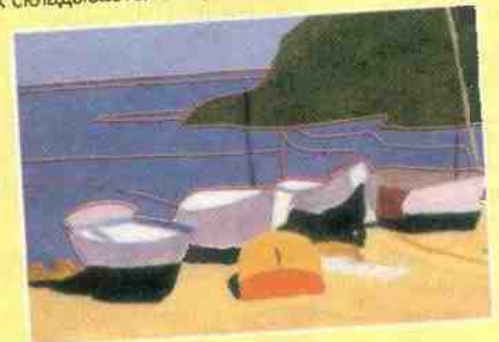
Освещение
и расстояние

Синий цвет имеет множество оттенков. Вдали он синий или светлосиний, на среднем плане — ярко-синий, вблизи принимает зеленоватый оттенок.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Большие зоны

При работе с такими объектами изображения, как океан, море или озеро, начинающему художнику необходимо мысленно разделять большие массы воды на отдельные цветовые зоны. Например, разграничив этот рисунок на цветовые зоны, можно с легкостью различить мозаику тонов и оттенков, из которых складывается общая цветовая композиция.

Прищурив глазо, можно без труда выделить эти зоны даже на поверхности моря, которое, на первый взгляд, кажется однотонным.

Мягкие цветовые переходы на поверхности этого озера — результат движения воды и отражения в ней окружающих природных объектов, освещенных рассеянным светом.

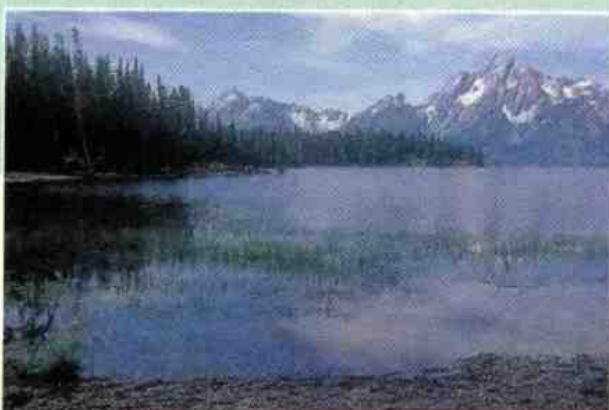

Цвет моря зависит от многих факторов: структуры и цвета морского дна, точки обзора, света, которым освещен пейзаж, и т.д.

Отражения

Очень легко установить соотношение между предметом и его отражением на поверхности воды. Для этого нужно посмотреть на небо, окружающие предметы, проанализировать свет, который их освещает.

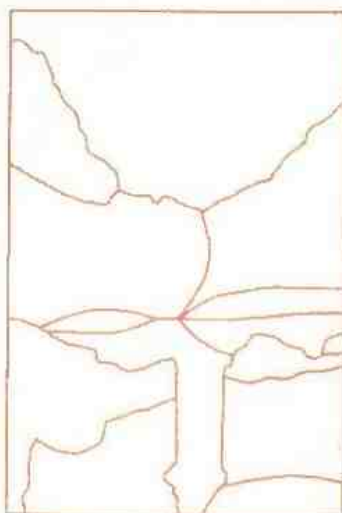
Цвет неба, которое также отражается в воде, является составляющей частью ее цвета, придавая ей порой очень интересные оттенки. Солнце и Луна — источники природного света, их отражения на водной поверхности соответствуют участкам максимальной освещенности. Отражение солнечного или лунного света на поверхности спокойной воды или воды в движении очень легко выделить, так же как и на окружающих объектах: группах деревьев, горах, лодках и т.д. (имеются в виду элементы ближайшего окружения).

Выбрав пейзаж в качестве объекта изображения, нужно проанализировать его с точки зрения света и тени.

Схемы

Перед тем, как начинать работать над пейзажем, где вода является главным элементом, необходимо набросать схему наиболее важных участков композиции и наметить цветовые переходы.

Прежде, чем пытаться передать иерархию отражений на водной поверхности, нужно набросать простейшую схему.

Вода

УЧИМСЯ
РИСОВАТЬ
ВОДУ

Освещение
и расстояние

Водный пейзаж

Искусство компоновки

Когда речь идет о композиции водного пейзажа, подразумеваются все его компоненты, находящиеся в поле нашего зрения.

В этой главе речь пойдет о композиционных принципах, следование которым приведет к созданию гармоничных водных пейзажей.

Все взаимосвязано

В процессе движения (т.е. когда мы поднимаемся, опускаемся, перемещаемся вправо или влево) мы видим один и тот же пейзаж в разных ракурсах. В каждой позиции необходимо искать наиболее удачное композиционное решение. Нужно помнить, что точка зрения, композиция и художественное выполнение всегда взаимосвязаны.

В этой линейной композиции горизонтальные линии вызывают чувство покоя и тишины.

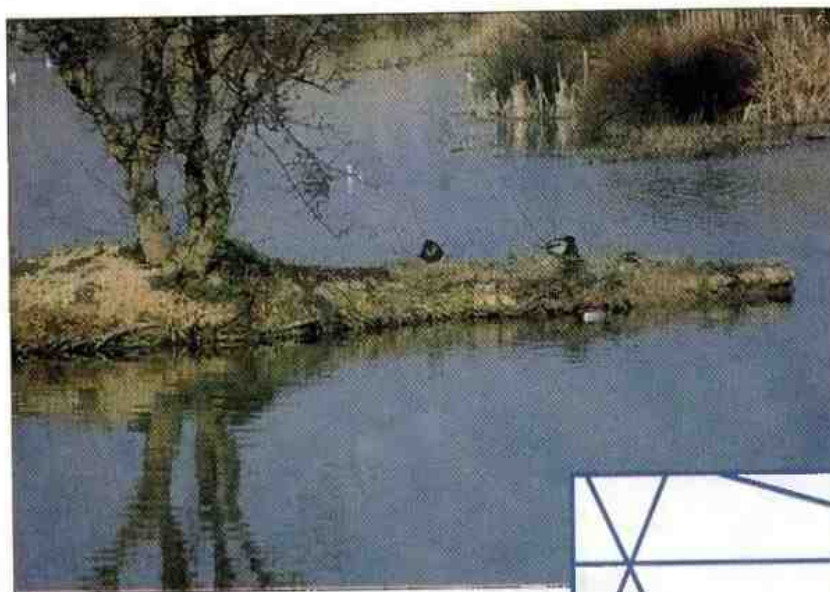
Композиционный центр

Для начала необходимо решить, какая часть изображения является наиболее значимой, то есть выделить композиционный центр — ту точку картины, которая естественным образом притягивает взгляд. В дальнейшей работе этот центр должен быть акцентирован.

Отражения очень важны при выполнении композиционного наброска.

Единство и разнообразие

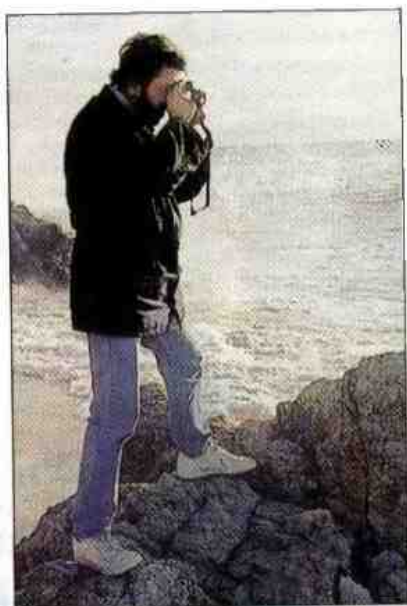
Одной из предпосылок достижения гармоничного сочетания всех частей изображения является способность выделить элементы, которые, не нарушая общей целостности, вносят необходимое разнообразие, придавая работе законченность и естественность.

Вода

УЧИМСЯ
РИСОВАТЬ
ВОДУ

Водный
пейзаж

Польза фотографии

В работе над пейзажем может очень помочь фотография, на которой будет зафиксирован определенный природный мотив в данный момент. Обычно к фотографии прибегают, когда необходимо изучить будущий объект изображения в спокойной обстановке, выявить его особенности, что послужит руководством на дальнейших стадиях работы. Со временем у вас накопится собственный архив с разнообразными пейзажами.

Линия горизонта служит естественной осью симметрии. На этой фотографии представлена «треугольная» композиция.

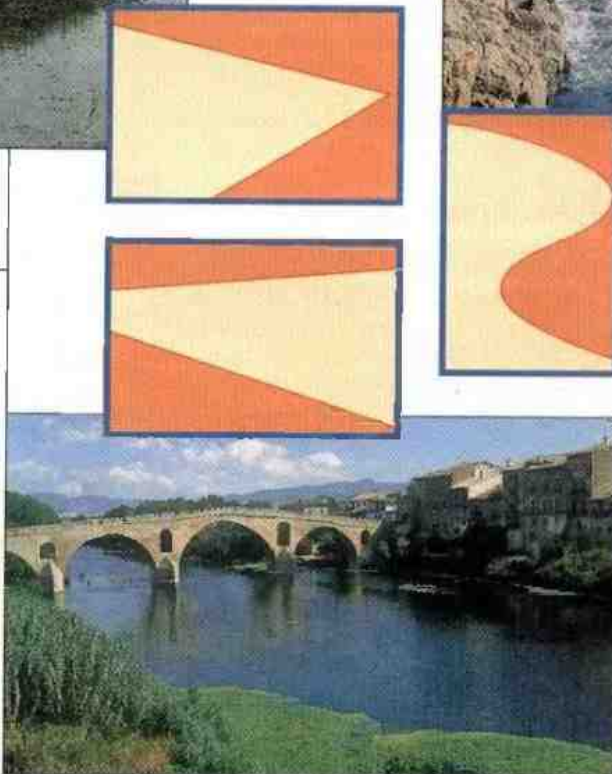
Работу над композицией необходимо начинать с поиска простых геометрических фигур, в которые можно вписать пространственные планы и все элементы пейзажа.

Распределение

После выделения больших цветочных зон на пейзаже необходимо распределить эти зоны на бумаге или холсте, установив геометрическое и цветовое взаимодействие между ними, аналогичное природному.

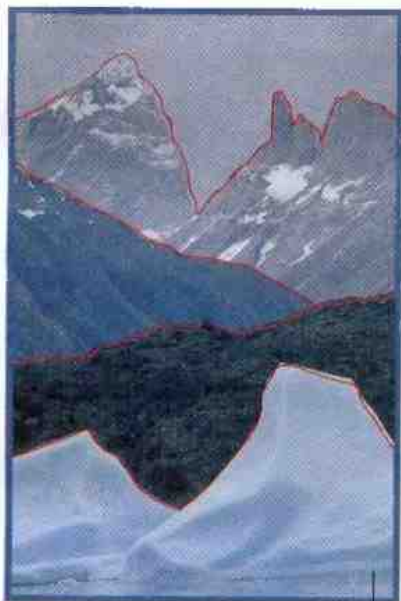
Масса цвета. Каждая цветовая зона может испытывать влияние другого смежного с ней цвета, отражая его оттенки в своей палитре. В связи с этим говорят о «весе», или «массе», цвета.

Равновесие. Замечание о «весе» цветочной зоны помогает понять, что гармония достигается, когда между всеми цветовыми зонами наблюдается равновесие. Интуиция подскажет вам, какие из цветовых сочетаний являются наиболее удачными.

Пейзажи, которым соответствуют трапециевидные формы, очень распространены.

Наличие нескольких планов на картине отражает глубину пейзажа.

Глубина

Наличие пространственных планов позволяет передавать глубину изображаемого. Разумеется, не следует забывать и о цветовых контрастах, соответствующих разным планам.

Композиционные схемы

При организации работы необходимо в первую очередь наметить композиционную схему в соответствии с выбранным кадром и точкой зрения. Обычно эта схема состоит из простых линий, передающих общее распределение основных элементов в изображаемом пространстве. Наиболее простая композиционная схема — линейная, но существуют и другие (треугольная, овальная, трапециевидная и т. д.)

Общая схема не только поможет организовать работу, но и послужит для правильной передачи на картине особенностей рельефа, цветовых зон и т. д.

Возможности воды

В большой массе воды распределение масс цветочных зон меняется под воздействием отражений, что усиливает или ослабляет тональные контрасты при движении.

Вода

УЧИМСЯ
РИСОВАТЬ
ВОДУ

Водный
пейзаж

Изображение

Формат и размер

Размеры всех объектов пейзажа необходимо согласовывать с форматом бумаги или холста, а также масштабом рисунка, не забывая о соблюдении общих пропорций.

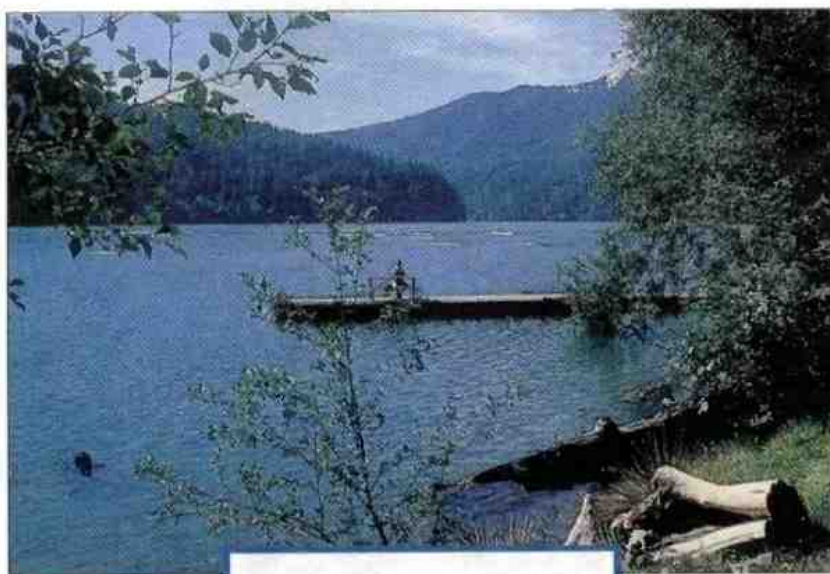
Приступая к работе над водным пейзажем, необходимо определить размеры и формат работы, выделить наиболее важные зоны, продумать характер перспективы и общие пропорции.

Стандартные форматы

Формат картины может быть самым разным, представляя собой квадрат, вертикальный или горизонтальный прямоугольник. Обычно на практике прибегают к трем стандартным обозначениям, которым соответствуют три формата: портрет, пейзаж и марина. Портрет — узкий вертикальный прямоугольник, марина — более вытянутый, чем пейзаж, горизонтальный прямоугольник.

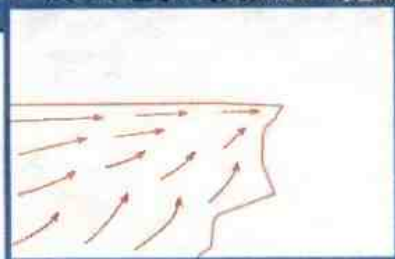
Размер

Размер основы для картины зависит от личного вкуса художника и его замыслов. Чтобы представить пейзаж адекватно натуре, нужно подобрать масштабную шкалу, которой бы соответствовали размеры всех предметов реального пейзажа и расстояния между ними.

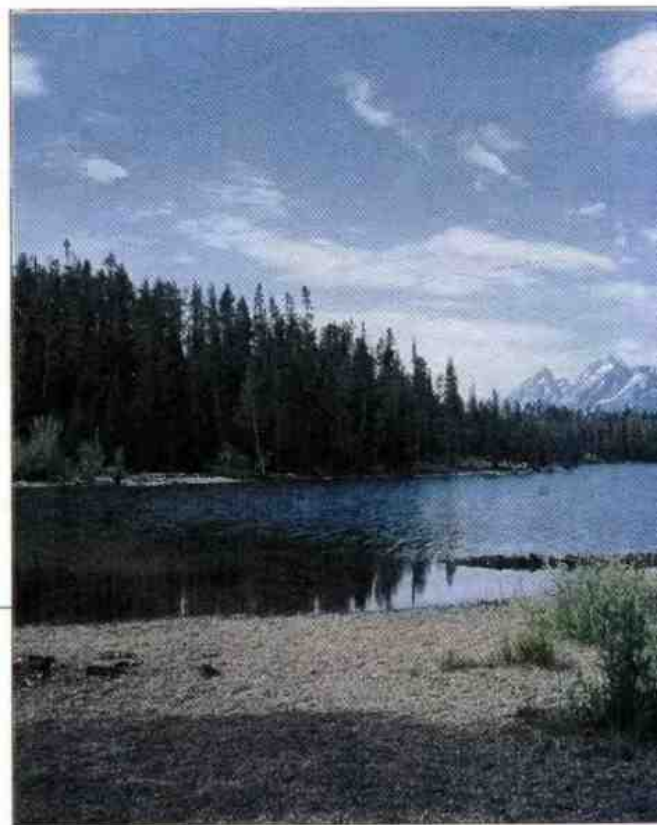

Простые геометрические фигуры

Основу композиции можно представить в виде сочетания простых геометрических фигур. Мысленно размещая их на основе, нельзя забывать о перспективе и пропорциях, чтобы не утратить единства и целостности картины.

На схеме показано направление волн, которые являются важным элементом водного пейзажа, передающим его жизненность и глубину.

Вода

УЧИМСЯ
РИСОВАТЬ
ВОДУ

Изображение

Пропорции

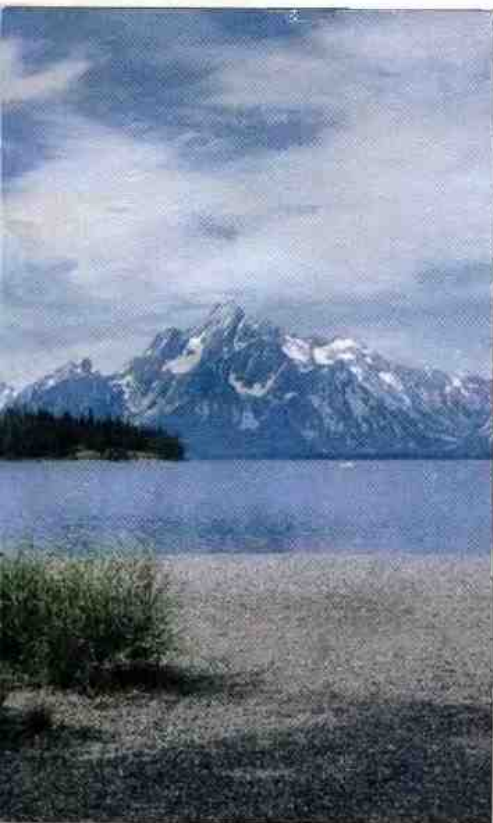
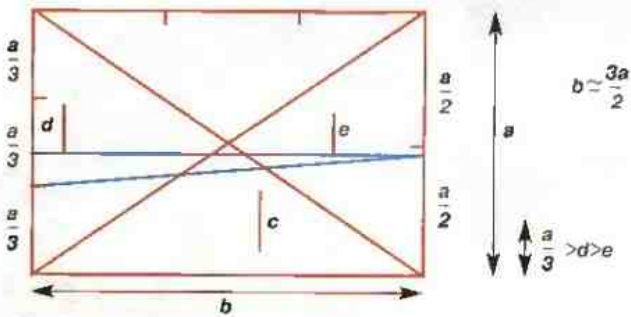
Каждый объект изображается на основе, будь то бумага или холст, с соблюдением пропорций и учетом масштаба. Перед началом работы делаются замеры (для пейзажа их количество минимально). Нельзя забывать о пропорциональных соотношениях элементов переднего, среднего и дальнего планов.

Линия горизонта находится там, где заканчивается море и начинается небо.

Линия горизонта

Линия горизонта является очень важным элементом композиции всех морских пейзажей. Эта линия показательна в том плане, что на уровне наших глаз она четко разграничивает небо и землю или небо и море. Линию горизонта всегда необходимо переносить на картину; если же она очень высокая (эти примеры не фигурируют среди представленных здесь), ее мысленно намечают вне изображения, сверху.

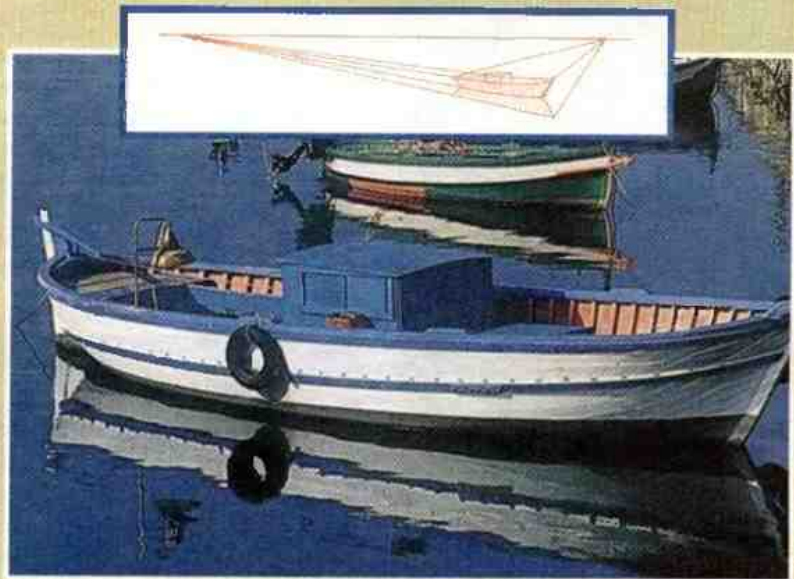

Обратимся к горному пейзажу (он уже встречался на седьмой странице). Новая точка зрения позволила поместить на первом плане группу растений, что усилило ощущение глубины. Нужно набросать пропорциональную схему так, чтобы все расстояния соотносились с рабочей шкалой. Размеры ленты воды должны быть пропорциональны размерам группы растений (с) на первом плане, леса (d) и гор (e).

Перспектива

Пейзажи не доставляют особых проблем с перспективным построением, за исключением тех, где на переднем плане представлены объекты с криволинейными очертаниями, или если речь идет о виде сверху. Объемность предметов достигается передачей светотени, цвета и фактуры.

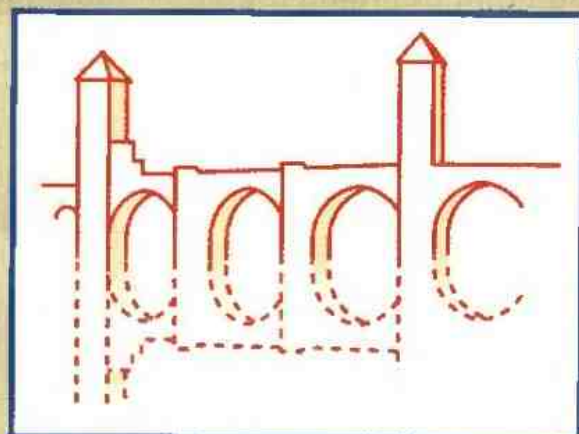
В спокойных водах лодка и ее отражение на воде являются объектом, представляющим интерес для изучения перспективы.

Схематический рисунок корпуса объекта (вверху в рамке) показывает построение перспективы. Здесь важно понять, как перспектива влияет на отражения лодок, и выдерживать пропорции между лодками и их отражениями.

Отражение арочного моста демонстрирует полноту симметричности реальных форм.

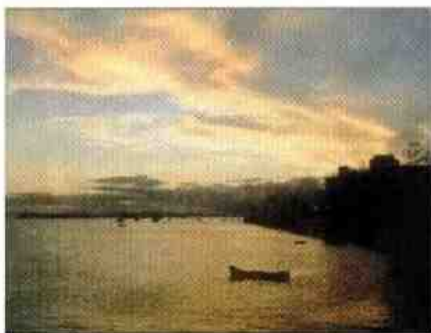

Вода

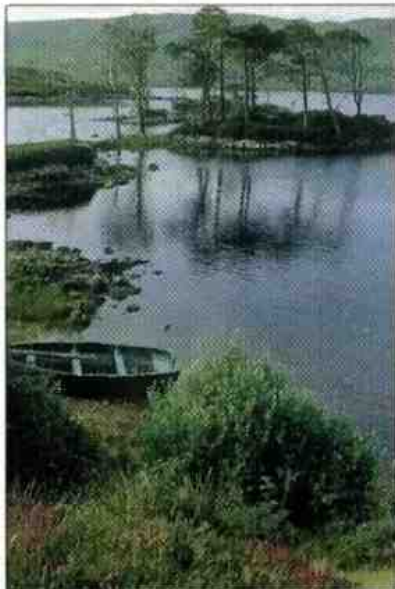
УЧИМСЯ
РИСОВАТЬ
ВОДУ

Изображение

Палитра

Цвета сумерек или заката охватывают всю гамму оранжевых и розовых оттенков.

Вода залива на этом пейзаже представлена широкой шкалой серых оттенков.

Структура цвета

Разложение цветовой палитры каждого пейзажа на составляющие даст возможность создавать необходимые для работы красочные смеси для адекватного отображения всех тональных нюансов, естественно, прибегая при этом к помощи теории.

В стоячих водах вода имеет зеленоватый оттенок.

Универсальная палитра для изображения воды

Для работы масляными и акриловыми красками или акварелью достаточен минимальный набор цветов: белый, два оттенка желтого, охра, красный, кармин, сиена, сепия, несколько оттенков синего (кобальт, ультрамарин, прусская лазурь, бирюза), светло- и темно-зеленый и их смешанные оттенки (например, оливковый). В черном нет необходимости.

Освещение и цвет воды

Цветовая гамма воды и отражений, которые мы видим на ее поверхности, сливаются в общей цветовой тональности, в результате чего возникают многочисленные цветовые переходы. Сумеречный или утренний свет, заливающий пейзаж с большой массой воды — морем или озером, — может содержать всю шкалу оранжевых или розовых оттенков. Морские пейзажи с облачным небом, наоборот, вбирают все оттенки серо-голубого и голубой бирюзы.

Колористический строй этого морского пейзажа выбрал сиенные и серые тона.

Наиболее легко определиться с тонами для передачи отражений, если с каждым из них соотнести объект, его создающий.

Пена и брызги

Цвет пены или брызг воды — это светлые оттенки палитры. При получении красочных смесей эти тона должны стать основными, исключая работу акварелью (здесь осветляющую роль играет сама бумага).

Вода

УЧИМСЯ
ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ
ВОДУ

Палитра

Теория

Используя три первичных, или основных, цвета — желтый, темно-красный (кармин) и синий, — путем смешивания можно создать любой цвет. Первичные цвета, взятые в равных долях, дают три вторичных: красный (желтый и темно-красный), зеленый (желтый и синий), темно-синий (темно-красный и синий). В пропорции 1:3 смесь каждой пары первичных цветов дает шесть третичных: оранжевый (3 части желтого и 1 часть темно-красного), кармин красный (красно-оранжевый) (1 часть желтого к 3 частям темно-красного), фиолетовый (3 части темно-красного и 1 часть синего), сине-фиолетовый (3 части синего и 1 часть желтого), желто-зеленый (3 части желтого и 1 часть синего), сине-зеленый (3 части синего и 1 часть желтого).

Когда пропорции меняются, получается множество промежуточных цветов. Смешивая одновременно три первичных цвета, можно получить приглушенные и сероватые тона, называемые также тусклыми. В теории при смешивании в равных частях трех первичных цветов или двух дополнительных должен получиться черный цвет. На практике же результатом такого смешивания будет темно-серый цвет. Дополнительные цвета — это желтый и синий вторичный, красный вторичный и синий первичный, красный первичный и зеленый вторичный.

Для каждого художника создание палитры из готовых красок является первым шагом к выражению индивидуальной интерпретации пейзажа, его тональной наполненности.

Для получения смеси в готовые краски нужно добавить немного белил для их осветления. Чтобы изобразить пену или брызги, можно создать смеси на основе белил.

1. Желтый или охра, смешанные с зеленым или чуточкой синего, дадут гамму тусклого зеленого.

2. Красный и синий дадут сине-фиолетовый.

3. Любой готовый синий или зеленый цвет можно оттенить другим синим или зеленым.

4. Если в эти смеси добавить белила, можно получить множество оттенков, необходимых для изображения пены.

5. Сине-фиолетовые, сине-зеленые и сине-серые можно высветлить насыщенной охрой, что при добавлении белил позволит получить цвет камней или песка разных оттенков, соответствующих взятым пропорциям.

6. Цвет сиены темной или натуральной земляной позволяет приглушить любой цвет. Однако следует соблюдать осторожность, т. к. даже малые их количества дают эффект затемнения очень быстро.

Работа с палитрой

Из уже имеющихся или готовых цветов можно создавать смеси определенных и чистых тонов. Чтобы выбрать цвета для смешивания, необходимо, прежде всего, ориентироваться на теорию.

Для тусклых тонов нужно взять два дополнительных цвета в неравных количествах или же добавить в смесь любую готовую тусклую краску. В качестве готовых красок, относящихся к тусклой гамме, можно взять охру, земляную, оливковую. Чтобы осветлить полученную тусклую смесь, всегда можно добавить белил.

Красочная смесь для изображения дыма в рассветной дымке пейзажа с контрастной палитрой оранжевых и синих оттенков очень романтична.

Вода

УЧИМЦА
РИСОВАТЬ
ВОДУ

Палитра

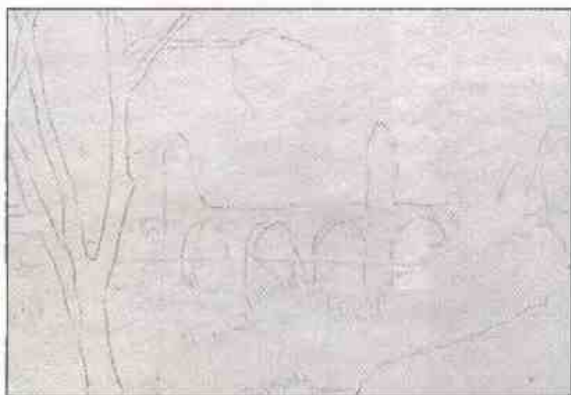
Акварельная смесь для изображения пейзажа, залитого светом.

Смесь для пейзажа в «сумеречных» тонах.

Набросок и способ изображения

Набросок намечает основные черты, которые послужат основой будущей картины. Здесь он сделан карандашом.

Инструменты для рисования

Графитовый карандаш, сангина, цветные карандаши — это инструменты, которые служат как для нанесения общей схемы наброска, так и для его детализации и завершения. При использовании нескольких разных инструментов нужно стараться, чтобы набросок можно было легко скрыть или удалить. Например, можно делать тонкие, незаметные штрихи карандашом для основного рисунка, выполненного фломастерами, которые легко стираются.

Перед тем, как начинать рисовать, нужно выбрать основу и способ изображения. В предварительном наброске, который выполняется легкими, беглыми штрихами, должны быть отражены наиболее важные черты изображаемого объекта.

Соответствующая основа

Каждому способу изображения соответствует своя основа. Бумага служит основой для пастели или акварели; иногда на ней работают и акриловыми красками, хотя чаще их, как и масляные краски, наносят на холст, предварительно натянутый на подрамник, который определяет формат и размер будущего произведения.

В настоящее время выпускается множество типов бумаги, каждый со своими возможностями и характеристиками. Выбор бумаги зависит от метода изображения.

Чтобы изобразить с помощью пастели падающую воду, необходимо нанести несколько тонких штрихов для фиксации наиболее важных моментов. Особенность техники пастели заключается в том, что и графическое, и цветовое решение прорабатываются одновременно.

Предварительный набросок

Набросок наносится беглыми штрихами, намечающими основные черты изображаемого объекта. Если набросок выполняется тем же материалом, которым будет создаваться окончательная картина, то говорят о технике «скрытого» наброска. Если же для наброска выбирается другой материал, то штрихи наносятся особенно легко, поскольку в дальнейшем их нужно будет скрыть или удалить. В некоторых случаях используется смешанная техника.

Набросок пастелью

Для наброска пастелью берется цвет, который впоследствии будет использован в основной работе (например, им будет делаться общее тонирование). При этом очень важно, чтобы штрихи наброска четко выделялись на бумаге.

Вода

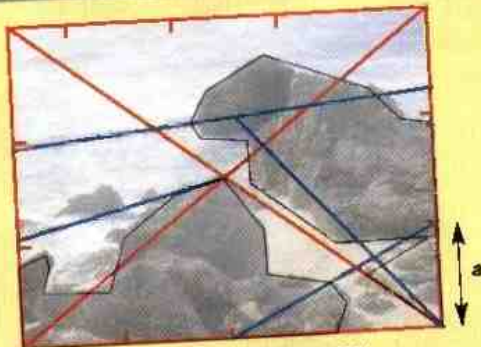
УЧИМСЯ
РИСОВАТЬ
ВОДУ

Набросок
и способ
изображения

● ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ ●

Размеры

В водных пейзажах, как правило, все геометрические формы достаточно определены, поэтому необходимые замеры не представляют особых сложностей. Для измерения величины объектов и расстояния между ними используется метод визирувания. Для этого, держа карандаш в вытянутой руке, нужно отметить расстояние на карандаше большим пальцем и спроецировать его на бумагу. Для отсчета всегда берется вертикаль или горизонталь. Два наиболее важных размера — это высота и общая ширина, которые ограничены форматом картины и определяют пропорции всех объектов. Затем находят другие важные точки, являющиеся простыми составляющими этих двух основных величин.

На этом рисунке показаны замеры, необходимые для соблюдения пропорций между всеми включенными элементами.

Для работы масляными красками набросок желательно делать углем, легкими штрихами, едва прикасаясь к основе.

Работа масляными красками

При работе масляными красками набросок можно выполнять различными способами.

1. Штрихи наносят углем с последующим закреплением терлентином (скипидаром) или карандашом. После высыхания оставшийся порошок смахивают кусочком чистой ваты. Лишние штрихи можно убрать ластиком.

2. Набросок можно сделать непосредственно масляными красками, цвет которых совпадает с доминирующим цветом картины. Краска для этого должна быть достаточно сильно разбавленной, мазки наносят на чистый или предварительно затонированный холст.

Оставшийся порошок убирается кусочком чистой ваты или ластиком.

Штрихи закрепляются скипидаром.

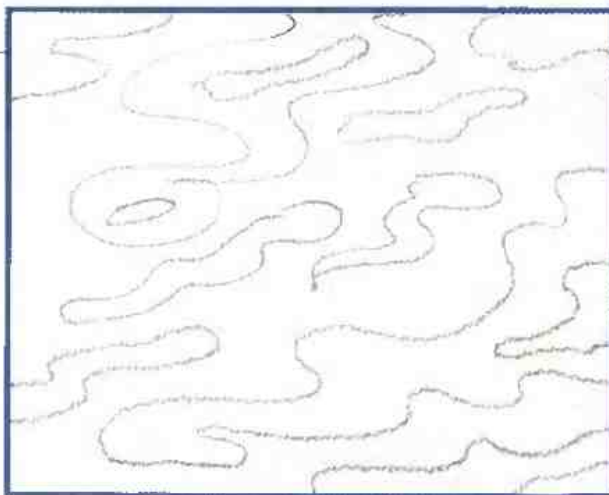
При таком способе можно приступать к работе масляными красками прямо по нанесенному наброску.

Работа акриловыми красками

При работе акриловыми красками как на бумаге, так и на холсте, набросок выполняется, как правило, карандашом, но можно взять и сами акриловые краски. Поскольку эти краски имеют большую кроющую способность, точный подбор цвета в данном случае не имеет значения.

Работа акварелью

При работе акварелью, учитывая прозрачность акварельных красок, нужно быть очень осторожными в выборе материала для наброска. Очень важно, чтобы набросок был детально выполнен тонкими линиями. Можно использовать и специальный карандаш для акварели, который, растворяясь в воде, в процессе работы сливается с нанесенными красочными слоями.

Работу акриловыми красками нужно начинать с наброска карандашом или непосредственно красками.

Объектом изображения служит море между волнами.

Набросок выполнен карандашом на бумаге для акварели.

Набросок необходим как руководство для последующей акварельной размытки.

Вода

УЧИМСЯ
РИСОВАТЬ
ВОДУ

Набросок
и способ
изображения

УЧИМСЯ У МАСТЕРОВ

Постигая изобразительное искусство, необходимо остановить свое внимание на двух фундаментальных вопросах. Первый касается использования цвета, т. е. художественного видения и колористического решения пейзажа. Для этого следует изучить всю гамму, используемую для передачи ярко выраженной контрастности или, наоборот, гармоничного смягчения тональности картины. Другой аспект — индивидуальное, авторское решение изображения воды, ее движения и фактуры.

Дуглас Теасур. «Быстрина, Брэд ривер». Эта акварель свежо и экспрессивно передает движение воды на небольшом речном перекате.

Рафаэль Дюранкамп. «Са Канка, Кадакес». На этой картине, выполненной масляными красками, четко очерчены границы света и тени.

В этой работе волны и вода выполнены акварелью. Движение воды передано очень экспрессивно, с помощью усиленных контрастов. Мигель Феррон. «Прибой» (смешанная техника, бумага).

Любая пастель, например эта, созданная Винсентом Баллестраом, может живо передать эффект падающей воды посредством выделения доминирующего цвета и нанесения тонких пластичных штрихов.

Вода

УЧИМСЯ
РИСОВАТЬ
ВОДУ

Учимся
у мастеров

На предварительной зарисовке, выполненной пастелью (слева), выделены основные цветовые элементы. Справа — законченная картина. М. Бранштейн. «Отражения на воде» (акриловые краски, бумага).

Изображение воды и материалы для работы

Работа над созданием художественного произведения начинается с выбора основы (бумага, холст и т.д.) и способа, каким будет выполняться набросок. Начинающий художник должен освоить разные виды техники, которые помогут реализовать его замысел, а также научиться подбирать необходимые материалы и инструменты. Шаг за шагом, используя различные приемы изображения, вы откроете для себя их возможности, а с практикой придут опыт и уверенность.

Масляная краска наносится слой за слоем. Таким образом создается необходимая фактура.

В нижней серой зоне фактура красочного слоя создана губкой, которая использовалась для растирания акриловой краски и для удаления ее избытка. В верхней части горизонтальные мазки получены с помощью шпателя.

При работе акварелью, чтобы передать фактуру моря, следует отдать предпочтение методу размывки в технике по-сырому, что позволяет получать мягкие, размытые контуры.

Используя графитовый карандаш, нельзя забывать о его способности легко распространяться по основе от прикосновения руки, поэтому нужно защищать рисунок от загрязнения с помощью листа бумаги или куска чистого картона.

При работе пастелью преимущественно отдается технике растушевки и тоновой растяжки.

Уверенные отрывистые штрихи наиболее пластичны.

Вода

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ВОДЫ
И МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ РАБОТЫ

Работа различными материалами

При работе над таким сложным объектом изображения, как вода во всех ее проявлениях, следует особое внимание уделить знакомству с разными материалами и инструментами для рисования. Постоянно практикуясь, вы обретете уверенность в передаче фактуры и движения воды в самых разных техниках.

Инструменты

Для каждого изобразительного метода используются соответствующие инструменты. Карандаш, угольная палочка, перо и т. п. принадлежности придают рисунку индивидуальность посредством штриха и цвета.

Различные оттенки, от полупрозрачных до насыщенных, достигаются различным нажимом карандаша на бумагу или послойным нанесением цветов. Играя контрастностью форм, смягчая или усиливая переходы от одного цвета к другому, можно передать движение воды и сообщить рисунку объемную выразительность.

Набросок как ориентир

Работа над изображением воды, как и любого другого объекта, начинается с выполнения наброска, легкие и мало заметные штрихи которого определяют форму и границы основных цветовых зон. Кроме того, набросок определяет пропорциональные соотношения всех элементов, находящихся на разных пространственных планах картины. Каждому материалу изображения соответствует своя техника наброска. С практикой приходит умение, не перегружая изображение на начальной стадии работы, использовать возможности каждой техники для создания наброска нанесением легких и точных штрихов.

На матовой или глянцевой поверхности бумаги из-за разной фактуры основы фломастеры оставляют совершенно различные следы.

Значение тона

Любой способ изображения позволяет получать тональную гамму — расположение тонов в определенном порядке от светлых к более темным. Перед тем, как начинать рисовать, нужно мысленно обозначить на бумаге тональные участки, соответствующие изображаемой натуре.

При работе угольной палочкой можно передать движение воды с помощью тональной градации, используя технику растушевки и растяжки.

Смешивание цветов

Цветными карандашами или фломастерами можно получать смеси из готовых тонов, нанося их послойно один на другой. Получать различные оттенки можно, используя цвет основы или нанося полупрозрачные слои на белую бумагу. Цвет основы имеет немаловажное значение для будущей работы, т. к. он напрямую влияет на тональность окончательного варианта, формируя его общий колорит.

Нанося прямые штрихи сангиной и растушевывая их, можно передать не только фактуру воды, но и характер ее движения.

Вода
ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ

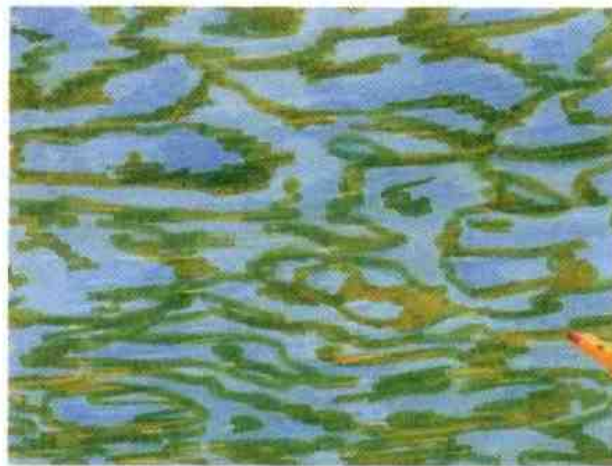
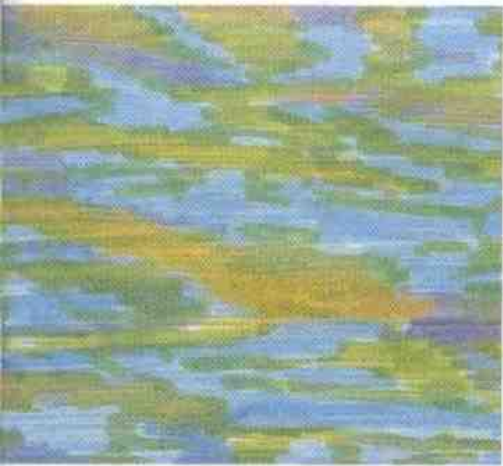
Работа различными материалами

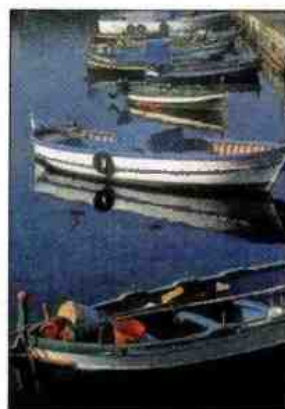
Необходимые предосторожности

Работая любым изобразительным материалом, необходимо предварительно мысленно выделять участки, которые сохраняются чистыми (т.е. незакрашенными). Как правило, это зоны наибольшей освещенности и бликов. В противном случае придется прибегнуть к помощи мягкого ластика или тональной растяжки для осветления участков, что неизбежно приведет к нарушению фактуры поверхности бумаги. Тушь имеет большую степень сцепления с основой и быстро высыхает, поэтому рисунки, выполненные тушью, трудно поддаются корректировке. В этом случае небольшое цветное пятно можно удалить при помощи лезвия, стараясь не повредить поверхность бумаги. Затем место зачистки нужно затереть мягкими круговыми движениями подушечки пальца. При нанесении туши на зачищенные участки они становятся особо заметными, поэтому желательно этого избегать.

Эта большая масса воды изображена: 1 — графитовым карандашом; 2 — углем и сангиной; 3 — цветными карандашами; 4 — фломастерами (два образца).

Прежде всего выбранные для работы тона необходимо разделить по тональности на теплые и холодные.

В данном примере объектом изображения служат лодки в порту.

Нанося слой за слоем различные цвета, их растирают по поверхности листа, добавляя при необходимости белый.

Чтобы добиться свежести изображения при работе цветными карандашами, цветовые слои необходимо наносить постеленно, с разным нажимом. Для передачи всей полноты тональных переходов желательно применять как можно более широкую цветовую шкалу.

Вода

ИЗВЕРЖЕНИЕ ВОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ

Работа различными материалами

Изображая воду, каждый художник прибегает к собственной манере. Этот рисунок выполнен фиолетовыми чернилами и пером, поверхность воды изображена теми же чернилами более слабого тона и дополнена темными штрихами, передающими отражения лодок на воде. М. Бранштейн. «Лодки у причала».

Пастель

Цвет бумаги и набросок

Существует большое количество типов бумаги, пригодных для работы пастелью, при этом очень важен цвет бумаги, который может удачно гармонировать с натурой, или, наоборот, контрастировать с ней. Нужно помнить, что цвет бумаги принимает непосредственное участие в формировании колорита будущей работы, влияя на цвет пастели, приглушая или усиливая его.

Пастель соединяет в себе возможности как графической, так и живописной техник. Используя пастель для изображения воды, можно достичь необычайно реалистичных эффектов. Основные приемы пастельной техники — растушевка и растирка — позволяют добиваться мягких тональных переходов, придающих объемность изображаемым объектам.

1. Здесь показан один из способов подготовки основы для изображения движения легких волн на поверхности водной заводи; подготовка завершается нанесением тонких штрихов более темного цвета, намечающих направление движения волн.

2 и 3. Другой цвет, нанесенный на предыдущие слои, смешивается с ними. Впоследствии можно добавить другие оттенки, усиливающие контраст.

Техника и фактура

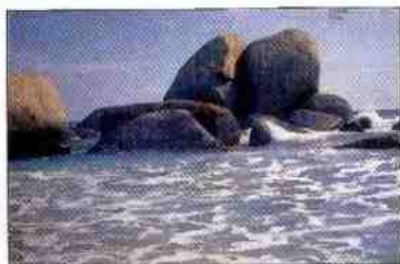
Вода на переднем плане — это цветовые пятна, полученные нанесением нескольких цветовых слоев. В зависимости от того, насколько экспрессивным, по мнению художника, должен быть передний план, либо прибегают к технике растушевки, либо нанесенные слои оставляют нетронутыми. Все цветовые пятна на картине подчиняются визуальной гармонии, что придает рисунку цельность и усиливает реалистичность передачи движения воды.

Когда же речь идет о большой массе воды на дальнем плане, основой рисунка пастелью является мягкая цветовая градация без резких тональных переходов.

4. Последние штрихи придают работе законченность.

Как, работая над водным пейзажем, добиться детальной прорисовки пены?

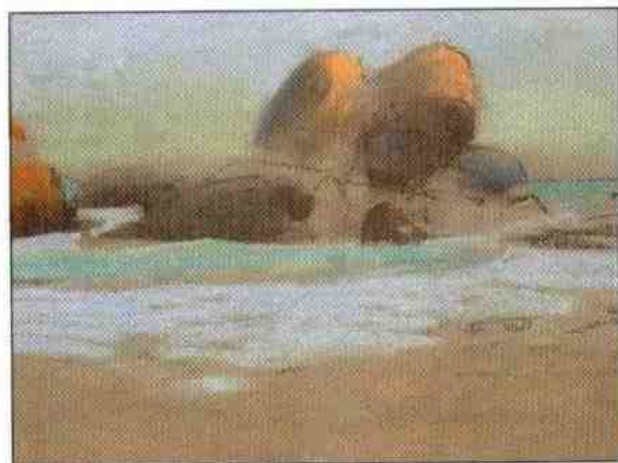
Последовательность работы

Работа, выполненная пастелью, требует предварительной оценки того, какой эффект даст последовательное нанесение цветовых пятен. Между ними должно соблюдаться определенное равновесие. Используя интенсивность цветовых слоев, варьируя различные оттенки пастели, получение нужной тональной растяжки цвета или цветового ряда можно добиться с помощью растушевки.

Вода

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ВОЛН
И МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ РАБОТЫ

Пастель

1. Цвет бумаги всегда включается в тональную гамму работы. Цветовая растяжка выполняется сверху вниз.

2. Сначала волны прорисовываются более сочными штрихами, что придает им форму, схожую с реальной фактурой поверхности воды.

Эффект фиксатива

Сохранить работу, выполненную пастелью, можно, используя фиксатив, однако он может несколько приглушить цветовые тона или же, при неумелом использовании, оставить пятна. Обычно фиксатив наносят тонким слоем на всю поверхность работы. Но можно использовать его и локально, покрывая один участок, если нужно, чтобы слои пастели не смешивались. После высыхания фиксатива можно вернуться к нанесению следующего слоя пастели.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Растушевка и растирка

Эти приемы позволяют передать не только игру светотени, но и различные цветовые градации. Тональная растяжка выполняется с помощью растирки, обычно подушечкой пальца. Таким образом добиваются усиления эффекта объемности предметов и пространственной глубины изображения.

Легкое и непрозрачное томирование и штриховка

При работе пастелью, регулируя силу нажима на мелок, можно менять толщину штрихов и их цветовую насыщенность. При этом можно чередовать технику штриховки и нанесения цветowych пятен. В любом случае, регулируя нажим на мелок, можно получить либо очень легкие, либо широкие и насыщенные пятна и линии.

Пластика штриха

По мере того, как начинающий художник набирается опыта, его штрихи становятся все более уверенными, что придает рисунку свежесть и выразительность. Изображая воду, каждый художник ищет собственную манеру нанесения штрихов в передаче характера волн и направления их движения.

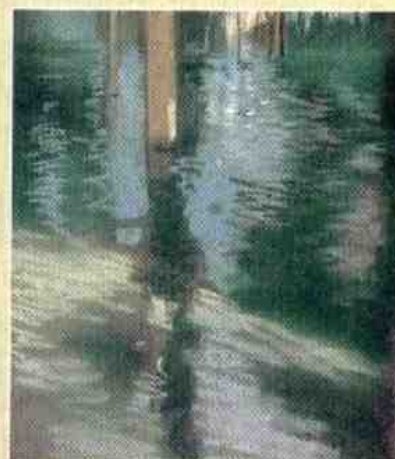
3. Здесь основные контрастные переходы выполнены в светла-охристой цветовой гамме, напоминающей цвет песка. Для прорисовки пены нужно пальцами выполнить растушевку, растягивая, таким образом, тона и придавая этому участку рисунка объемность и легкость.

Цветовое решение

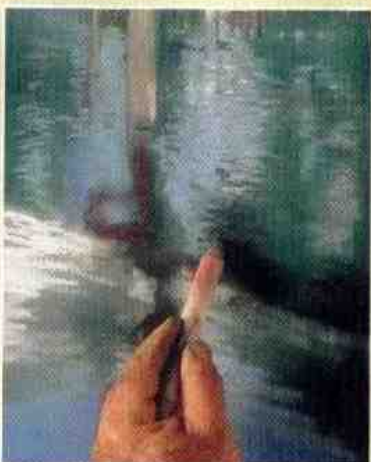
Особое внимание следует уделять зонам бликов и отражений. Наиболее освещенные участки на первом этапе работы лучше оставить нетронутыми, чтобы впоследствии не прибегать к корректировке. На последующих стадиях их цветовое решение в соответствии с общей тональностью картины будет видоизменяться. При этом ощущение объемности и выразительности изображения будет усиливаться.

1. На этом этапе требуется провести детальную проработку зоны отражений, которую можно начать с тонирования наиболее освещенных мест.

2. Далее, проведя анализ цветовых зон, следует каждую из них покрыть соответствующим основным тоном.

3. Затем необходимо оттенить изображение там, где это необходимо. С помощью растушевки можно смягчить и уменьшить яркость нанесенного тона.

4. На заключительном этапе необходимо повторно подчеркнуть блики.

4. Последние пластичные штрихи подчеркивают самые выпуклые детали и освещенные места, что придает работе законченность.

Вода

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ВОДЫ
И МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ РАБОТЫ

Пастель

Масляные краски

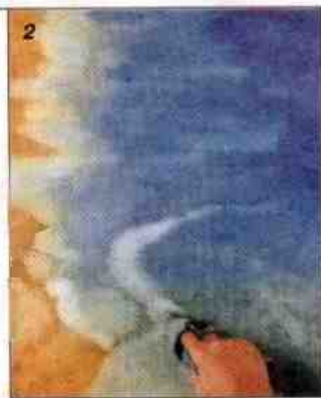
Поэтапная работа

Масляные краски сохнут очень медленно. Так как нижние слои красок высыхают медленнее, чем верхние, чтобы избежать трещин на поверхности, красочные слои наносят постепенно. Первый слой (подмалевок) наносят краской, наполовину разбавленной терпентином или льняным маслом, и оставляют до полного высыхания. Далее можно использовать менее разбавленную масляную краску, постепенно доводя ее до нужной консистенции.

Масляные краски обладают особыми свойствами. Нанесенные полупрозрачным слоем, они напоминают акварель, более густые мазки усиливают ощущение объемности изображаемого объекта. Масляные краски очень медленно сохнут, поэтому работа ведется поэтапно.

Первый этап

На первом этапе прорабатывается общий вид изображаемого объекта. При этом работа ведется с еще влажным первым красочным слоем, в котором краска должна быть достаточно сильно разбавлена.

1. При подготовке основы подмалевок выполняется сильно разбавленной краской.

2. Существует прием, позволяющий удалить часть нанесенной краски: по влажному красочному слою проводят чистой хлопчатобумажной тряпкой. Таким образом можно не только осветлить некоторые участки, но и, следуя линиям наброска, определить основные тональные ориентиры.

3. После высыхания краски, нанесенной на первом этапе, начинаются детальная проработка изображения и нанесение бликов.

Работа с палитрой

Будучи по природе прозрачной, вода вбирает в себя все цвета и оттенки окружающих объектов, отражений и падающего света, что значительно расширяет ее цветовую гамму. Конечно, можно передать цвета такими, как мы их видим, но чаще для достижения гармонии прибегают к смешиванию цветов выбранной гаммы, получая, таким образом, выразительную мозаику мазков, определяющую индивидуальную манеру каждого художника. Смешивание цветов проводят на палитре или на холсте (наносит один слой краски на другой, еще влажный).

Как избежать плоского изображения

Основная ошибка начинающего художника — использование локальных, без оттенков, цветов, что создает ощущение плоского изображения, без признаков пространственной глубины. Чтобы избежать этого, начиная с первого мазка необходимо вводить разные тона и осуществлять их градацию.

Послойное нанесение масляных красок

Техника работы масляными красками состоит из многочисленных мазков, которые наносятся постепенно или наслаиваются один на другой. Это медленный процесс, который может длиться много дней. Так как вода как модель изображения очень переменчива, чтобы иметь ориентир в работе, необходимо делать зарисовки и наброски, фиксируя таким образом состояние изображаемой модели.

На следующем этапе необходимо «наполнить картину светом», т. е. подчеркнуть или смягчить контрасты между всеми цветами и оттенками в соответствии с удаленностью объектов и личным восприятием художника.

Вода

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ВОДА
И МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ РАБОТЫ

Масляные
краски

Использование белил

Белила — готовая краска, очень медленно сохнущая. В красочных смесях она используется в основном для осветления работы.

При изображении пены, брызг и рефлексов, чтобы избежать сероватых и приглушенных тонов, нужно тщательно и аккуратно смешивать тона с другой краской до достижения нужного оттенка, прибегая к помощи белил в последнюю очередь.

Вблизи, вдали

Как представить воду вблизи?

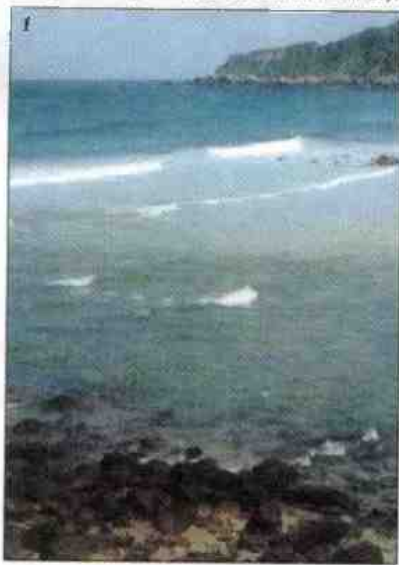
А вдали? Только цветом и формой мазков наносимых красочных смесей, степень контраста между которыми является мерилем расстояния, на котором мы видим воду. Вблизи контрастность проявляется ярче и визуально смягчается по мере удаления.

Основной цвет первых мазков для изображения моря на близком расстоянии может быть достаточно темным.

1. Изображая этот морской пейзаж, нужно уделить особое внимание анализу его составляющих (объекты, освещенность, тональная гамма и т. д.).

2. Изображение моря по линии горизонта выполняется более темными тонами. Для остальных участков можно применить промежуточные и более светлые тона.

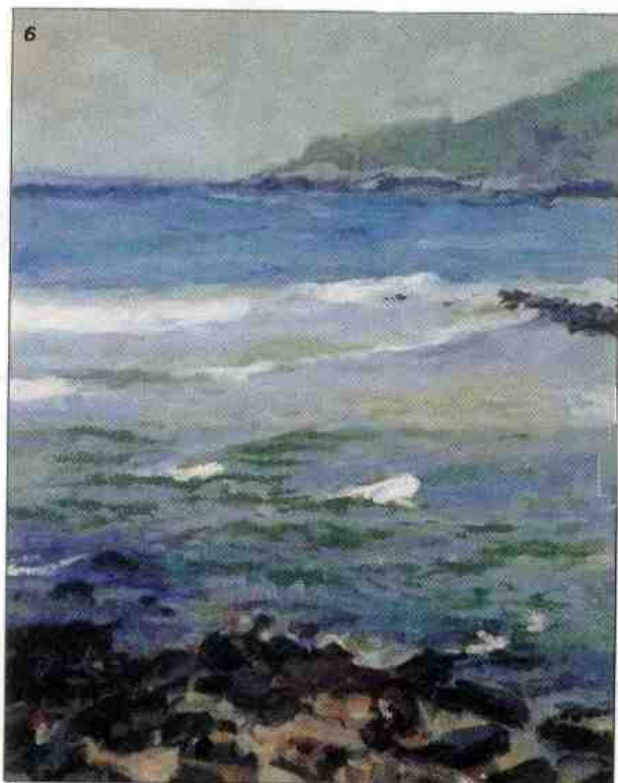
3. Для передачи глубины моря на следующем этапе освещаются детали и добавляются контрастные оттенки в соответствии с удаленностью от зрителя. Так же отображается линейное движение волн.

4. Детальная и четкая проработка участков с изображением пены — это важный вопрос, который требует своего конкретного решения.

5. В данном случае в работе использованы светлые и темные цветовые тона. С одной стороны, нужно создать светлые тональные смеси, чтобы разрядить первые мазки, с другой — тональные смеси, разбавляющие темные участки. Изображение на первом плане всегда более контрастно, чем в глубине.

6. Последние поправки вносятся при детальной проработке пены и бликов. Мигель Феррон. «Морской пейзаж».

Вода

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ВОДЫ
И МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ РАБОТЫ

Масляные
краски

● ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ ●

Высыхание масляных красок

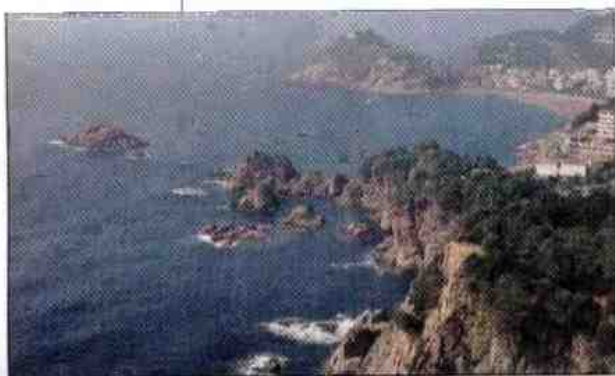
Первый слой рекомендуется наносить сильно разбавленной краской, чтобы к следующему этапу можно было приступить без особых проблем. Для художника, делающего первые шаги в живописи, соблюдение этой предосторожности поможет избежать смешивания красок непосредственно на холсте, которое ведет к нарушению контуров наброска и форм изображаемых объектов. Кроме того, это позволит достичь большей насыщенности цветового изображения.

Один сеанс

Особенности техники масляной живописи и постоянная изменчивость водного пейзажа показывают, что отразить на картине его особенности порой можно только за единый сеанс работы. Так как освещение постоянно изменяется в течение дня, в качестве источника информации рекомендуется делать зарисовки и фотографии. Наиболее часто используемая техника изображения — это работа за один сеанс, или алла прима. Для первых мазков, которые обычно наносятся на загрунтованный холст, в краску можно добавить немного кобальта. Эта жидкость активизирует высыхание, хотя цвета красок при этом немного тускнеют и становятся матовыми. Использовать его нужно с большой осторожностью и в очень малых количествах. Другой прием, позволяющий работать, не дожидаясь полного высыхания красок, — это увеличение содержания терпентина, добавляемого к краске, что, к тому же, дает возможность добиться необычайно тонких и полупрозрачных цветовых слоев.

Удачные цветовые сочетания

При работе масляными красками, особенно у начинающих художников, присутствует некоторая боязнь нанесения густых мазков. С многочасовой практикой приходит уверенность в передаче причудливого природного колорита, различных фактур и т. д.

1. Этот морской пейзаж послужит моделью для работы в технике алла прима.

2. Для первых базовых мазков нужно добавить немного кобальта для активизации процесса высыхания.

3. Для передачи фактуры моря используется мягкая тональная градация и нанесение полупрозрачных слоев краски, чем достигается визуальное смешивание тонов.

4. Используя краски более насыщенных тонов, можно подчеркнуть наиболее контрастные участки в соответствии с направлением движения воды.

Вода

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ВОДЫ
И МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ РАБОТЫ

Масляные
краски

Штрих и мазок

В практической работе мы часто задаемся вопросом, насколько важно акцентировать каждый мазок или штрих. Наиболее общая ошибка начинающих художников — это нанесение мазков или штрихов в одном направлении с одинаковым нажимом. В результате получается плоское изображение. Чтобы не впасть в эту ошибку, нужно в одной работе использовать разные техники.

При быстрой работе следует следить за толщиной мазков. Они не должны быть толще, чем это необходимо для передачи фактуры.

Растирая смесь по холсту, мы достигаем мягкой градации цвета.

Смешивание цветов и растирка

Для смешивания двух цветов достаточно нанести их один рядом с другим и подушечкой большого или указательного пальца с нажимом провести по холсту, стирая границы. Движение пальца должно соответствовать форме изображаемой модели.

На высохшую краску можно нанести легкие мазки краски другого цвета сухой кистью, как бы их растирая. Эта техника используется на холсте со средней и крупной зернистостью. Получается частичное окрашивание поверхности холста. Этот способ носит название визуального смешивания.

Прожилки

Когда две краски смешиваются достаточно тщательно, образуется однотонная смесь. Если же краски на холсте смешать менее тщательно, образуется смесь с прожилками. Эти методы с их вариациями позволяют реалистично передать воздушную и пространственную перспективу.

Чтобы подчеркнуть некоторые рефлексы, прожилки можно создать механически, используя шпатель для выскабливания краски.

Когда смешиваются две краски, получается однотонная смесь, фактура которой на холсте определяется характером мазков.

Лессировки

Передать движение воды можно с помощью лессировок — тонких полупрозрачных слоев красок, которые наносятся на просохшие слои. Для получения прозрачного слоя нужно смешать очень малое количество краски с большим количеством льняного или макового масла. Нанося его тонким слоем поверх уже высохшего слоя, мы достигаем эффекта визуального смешивания тонов, что придает этим участкам особую легкость и звучность.

Переходы цветов в мазке с прожилками очень отчетливы.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Корректировка

Одно из самых больших преимуществ работы масляными красками — это легкость корректировки возможных ошибок. Пока слой краски еще не высох, можно убрать ее избыток шпателем или чистым хлопковым тампоном. Если нужно исправить небольшой участок поверхности, можно нанести новый слой краски поверх высохшего, предварительно отшлифовав его. В этом случае следует соблюдать осторожность при шлифовке, чтобы излишним нажимом не повредить поверхность.

Этот эффект достигается растиранием мазков масляной краски.

Вода

ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ

Масляные краски

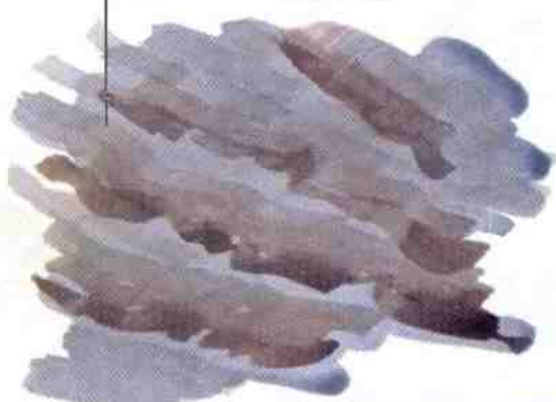
Акриловые краски

Акриловые краски — удивительное изобретение человека. Они пластичны; ими можно работать как акварелью, создавая прозрачные слои, или как масляными красками, нанося один слой на другой, плотными мазками передавая объемность предметов. Акриловые краски сохнут очень быстро — в этом и их достоинство, и одновременно недостаток, который начинающему художнику может причинить некоторое неудобство.

Бумага впитывает акриловую краску, которая мгновенно высыхает.

Можно применять размытку нанесенного слоя краски без смешивания, что даст великолепные мягкие тональные переходы.

Техника

Если в качестве основы выбрана бумага, то наиболее распространенный прием — нанесение тонких прозрачных слоев краски. Достичь разнообразных оттенков можно, применяя технику лессировки. Любой инструмент помимо кисти может служить для обработки поверхности. Например, губкой или валиком можно добавить воду или убрать излишек еще не высохшей краски, а их следы придадут поверхности интересную фактуру.

Основа

Акриловыми красками можно работать на любой поверхности, но самые популярные — бумага или холст. Бумага впитывает влагу очень быстро, быстрее, чем грунтованный холст. В каждом случае техника работы акриловыми красками и инструменты выбираются в зависимости от выбранной основы.

1. *Можно получить основу с цветовой градацией, работая по-сырому.*

2. *На основу, которая сохнет очень быстро, можно нанести быстрые пластичные мазки, которые экспрессивно передадут движение воды.*

Вода

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ВОДЫ
И МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ РАБОТЫ

Акриловые
краски

На этом этапе сначала нужно нанести краску на основные цветовые зоны объекта, а также на его отражение в воде.

Затем следует нанести тонкие красочные слои и смягчить тона до достижения мягких контрастов в зоне отражения.

Как работать акриловыми красками

Сначала необходимо подготовить палитру для красок и различные емкости для воды, а также для растворителей или загустителей, которые будут добавляться в каждую краску. Помните, что акриловые краски не любят непосредственного смешивания. После продумывания последовательности всей работы нужно добавить в краску воду, растворитель или подкисляющий гель в зависимости от того, чего мы хотим добиться — прозрачности, подобной акварели, или фактурности и рельефности, как при нанесении пастозных мазков масляными красками.

1. Опираясь на предварительный набросок, можно изобразить море в виде больших цветных зон в задуманной тональности, добавив в краску растворитель.

2. При моделировании формы и фактуры камней — этого необходимого этапа для последующей кропотливой работы над изображением воды — последовательно используются растворитель и гель-загуститель.

Этот пейзаж позволит практиковаться в работе с акриловыми красками, добавляя растворитель или гель и последовательно используя кисть и шпатель.

Акриловые краски — это подвижность и переменчивость

Акриловыми красками можно передавать разнообразные эффекты. Ими можно работать как акварелью — используя сильно разбавленную краску. Густые акриловые краски можно использовать как гуашь, но при этом результат работы будет более устойчивый (если работать по загрунтованной основе, слои краски не будут осыпаться). Добавляя растворитель и загуститель, можно получить результат, схожий с работой масляными красками. Получение легких прозрачных слоев достигается добавлением прозрачного геля.

3. Фактура и движение воды между камнями и перед ними передаются с помощью шпателя.

Вода

ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ

Акриловые краски

Скорость высыхания

Скорость, с которой сохнет акриловая краска, не только определяет ее неограниченные художественные возможности, но и создает некоторые проблемы. Чтобы их устранить, в процессе работы в краску можно добавить вещество, замедляющее высыхание.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Осторожность

Применение акриловых красок на бумаге или холсте требует большой осторожности. При работе над водным пейзажем полосками бумаги можно защитить некоторые участки, чтобы не оставить на них следов другого цвета. Эти же предосторожности относятся и к участкам бликов.

Акварель

Самая большая сложность при работе акварелью – это сохранение свежести и чистоты изображения. С практикой, используя игру тонких и незаметных переходов, приходит умение добиваться легкости и яркости звучания красок, столь характерных для этой техники.

Основа и ее положение

Основа, в данном случае бумага, должна крепиться на доске, находящейся в слегка наклонном положении. Вода, которой предварительно смачивается лист, будет при этом скапливаться в его нижней части, где ее легко удалить.

Как изобразить воду

Начиная с первых тональных пятен, каждый мазок должен передавать движение и фактуру воды.

Мазок краской переносит на бумагу изображение воды и передает ее движение.

Для изображения воды на расстоянии, достаточно удаленном от зрителя, акварельная краска сильно разводится водой, за исключением техники работы по-сырому.

Если по какой-либо причине нужно быстро завершить работу, в акварель добавляется совсем немного воды и применяется техника по-сухому.

Для изображения пены на поверхности разбивающейся волны для разбавления краски берется много воды. Оттенки, которые дает при этом белая бумажная основа, выявляют максимальную освещенность некоторых участков.

Вода

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ВОДЫ
И МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ РАБОТЫ

Акварель

Полезно просто понаблюдать за водой в этой тихой заводи для того, чтобы определить последовательность размывок.

1. *Начинающим художникам первые мазки рекомендуется делать небольшим количеством краски. Тона берутся светлые, ими выполняется мягкий цветовой переход.*

2. *Чтобы писать по-сухому, нужно дождаться высыхания предыдущего слоя. Нанесением одного слоя на другой, размытый, несколькими корректирующими мазками можно достичь эффекта разнообразных фактур.*

Размывка

При работе акварельными красками существуют несколько способов выполнения размывки. Прежде всего необходимо проанализировать каждый изображаемый объект и мысленно обозначить для себя необходимую последовательность действий. При выполнении размывки по-сухому сначала наносят светлую краску и выделяют наиболее освещенные участки. Работая по-сырому, нужно оценивать степень насыщенности каждой наносимой краски, варьируя насыщенность тональных пятен в соответствии с теми результатами, которые хотелось бы получить. Оба способа можно совмещать в одной и той же работе.

Однотонная размывка

Этот метод нанесения слоя одной краской с равномерной растяжкой цвета используется для создания однотонного локального цветового пятна, которое может служить основой для последующей тональной градации.

Тональная размывка

Размывка с постепенной градацией тонов выполняется с помощью постепенного добавления воды таким образом, что цвет постепенно становится менее интенсивным, плавно переходя от самого темного к самому светлому своему оттенку.

Нанесение мазка на высохший слой дает красочную смесь, которая может удачно передать движение воды.

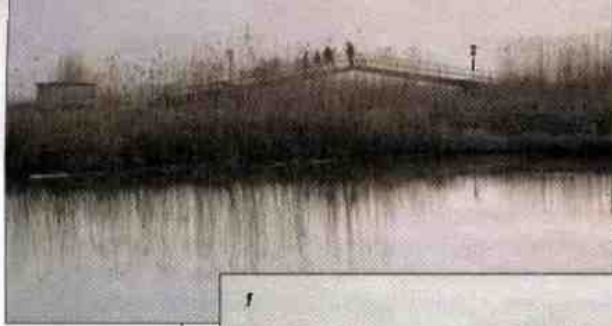
Вода

ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ

Акварель

Множество оттенков

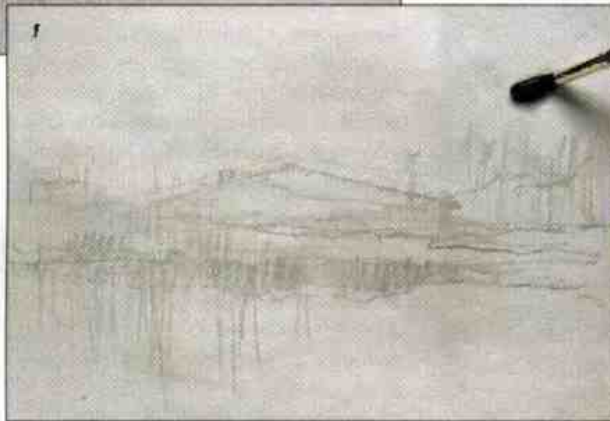
Тон определяется отношением количества воды к количеству краски. Чем больше воды, тем светлее тон. Различные тона можно получать, смешивая краски и контролируя содержание воды. Кроме того, из различных цветовых пятен, нанесенных по-сухому, образуется бесконечное множество новых оттенков с богатой хроматической гаммой.

Акварель — великолепный материал для живописи.

Акварель и контроль за водой

Чтобы работать акварелью, нужно научиться контролировать соотношение краски и воды, а также постоянно помнить о том, сколько времени требуется для высыхания красочного слоя.

1. Фон наносится на бумагу, предварительно смоченную чистой водой.

2 и 3. Быстрыми мазками наносятся основные контуры и тональные пятна. Мазки влажной краски не имеют четких контуров; границы пятен расплываются и краски смешиваются, создавая порой невероятные эффекты.

Выбор художника

Акварель — техника очень органичная, позволяющая использовать многочисленные интерпретации. Внимательное изучение изображаемого пейзажа, сфокусированное на основных деталях, — один из способов спланировать работу, чтобы максимально приблизиться к оригиналу при передаче объема, фактуры и природных тональных переходов.

Основной фон

Для передачи фона вначале бумагу смачивают чистой водой. Мазки краской расплываются по влажному листу, давая богатую шкалу оттенков. Границы цветowych пятен смешиваются, образуя причудливые геометрические формы без четких контуров, с мягкой тональной градацией.

Блики и отражения

В акварели цвет бумаги и его влияние на общую тональность работы особенно важны. Для моделирования фактуры воды необходимо оставить незакрашенными зоны бликов и для первых мазков использовать самые светлые тона, соответствующие наиболее освещенным участкам. Тональная насыщенность любого цвета зависит от количества добавляемой воды. Из-за прозрачности акварели на белой бумаге визуально эти тона воспринимаются яркими.

Когда работают с небольшим количеством воды, сохранить некоторые участки чистыми достаточно легко,

контролируя мазок и следуя границам контура, но в случае применения сильно разбавленной краски лучше использовать белый воск, полоски бумаги или маскирующую жидкость. Применение каждого из перечисленных материалов приводит к разным результатам, поэтому интересно попрактиковаться с каждым.

Скорость и терпение

Используя технику по-сырому, акварелью желательно работать быстро, а при работе по-сухому нужно набраться терпения, ожидая, когда высохнет каждый слой.

Движения кистью при работе акварелью должны быть быстрыми.

Если нужно сохранить чистыми небольшие участки при размытии большой поверхности, можно использовать белый воск (вверху). Также можно использовать маскирующую жидкость (внизу), которая легко удаляется после полного высыхания нанесенной краски.

Вода

ИЗБРАЖЕНИЕ ВОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ

Акварель

Контроль краем

По прошествии определенного времени на созданную цветовую основу нужно нанести локальные мазки на небольшие участки, насыщая кисть краской и беря немного воды для усиления контрастности и придания изображению пространственной глубины.

Мелкие детали и элементы (например, для конкретизации формы волн) передают короткими мазками, для которых используется тонкая кисть, содержащая достаточно краски.

4, 5 и 6. Необходимо постоянно контролировать ситуацию, уделяя особое внимание времени высыхания краски. Для начинающих лучше предпочтительнее техника по-сухому. Сначала применяются тона более светлые, затем более темные, т. е. содержащие больше пигмента по отношению к количеству воды.

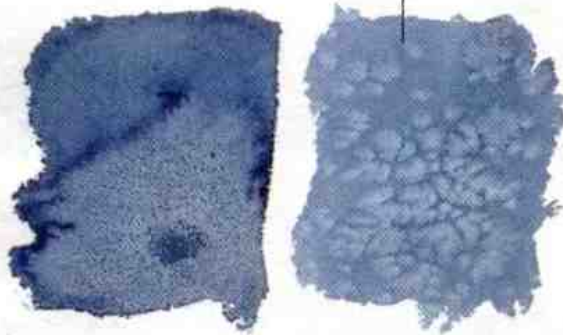
Как добиться эффекта

Разнообразных эффектов можно добиться, используя кристаллики соли, или предохраняя участки от окрашивания при помощи белого воска, или выбирая часть краски мокрой кистью. На конечный результат влияют также качество бумаги и ее фактура. Поэтому прежде, чем начинать работу, необходимо предварительно опробовать небольшой кусочек бумаги.

Сухое пятно можно осветлить при помощи воды и чистой ватной палочки или тампона.

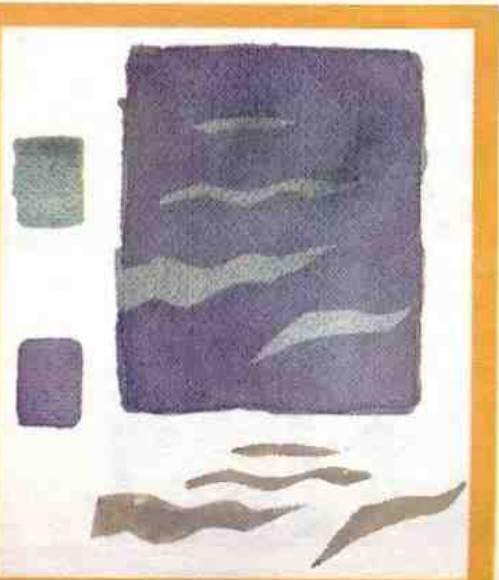
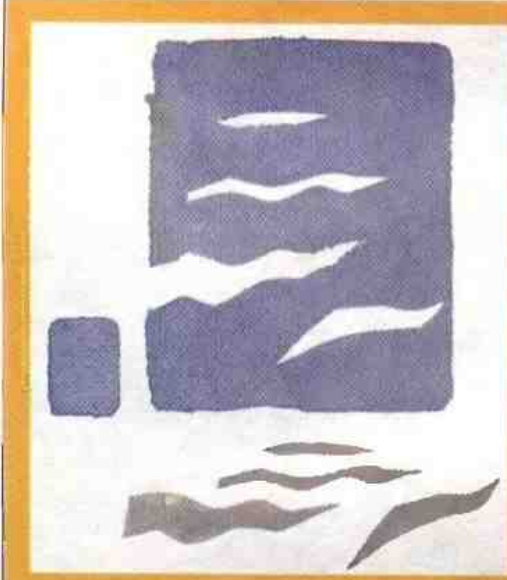
Осветляющего эффекта можно достичь, пройдясь по еще влажной окрашенной поверхности листа чистой сухой кистью. Чтобы сделать этот участок еще более светлым, достаточно несколько раз провести по нему кисточкой, обильно смоченной водой.

Любой прием хорош для получения эффектов, которые могут передать интересную фактуру воды. Приведенный на рисунке эффект достигается использованием кристалликов соли, разбросанных по свежей размывке.

Для сохранения чистыми некоторых участков рисунка наиболее часто используются кусочки бумаги или картона разной формы. После высыхания размывки их убирают.

Этот метод предохранения определенных участков от окрашивания дает идеальный результат при использовании техники по-сухому. Имеется в виду нанесение полупрозрачных слоев краски (лессировка), которые покрывают предыдущие.

Вода

ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ

Акварель

Вода: природное вещество, которое может находиться в трех состояниях: жидком, твердом и газообразном. Интерес к воде для художника заключен, прежде всего, в передаче ее фактуры и движения в различных состояниях.

Гармоничная гамма тусклых (блеклых) цветов: состоит из тусклых цветов палитры при их смешивании с любыми другими цветами. Тусклые цвета можно получить путем смешивания двух дополнительных цветов в различных пропорциях (в зависимости от применяемого материала можно добавить белила).

Гармоничная теплая гамма: состоит из всех теплых цветов палитры при их смешивании между собой. Теплые тона: желтые, оранжевые, красные, кармин и цвета земли.

Гармоничная холодная гамма: состоит из всех холодных цветов палитры при их смешивании между собой. Холодные тона: синие, зеленые и серые.

Гармония: использование цветовой гаммы, которое делает любое изображение удачным по колористическому решению. Различают гаммы теплых, холодных и тусклых цветов.

Границы пространства, которое занимает вода в жидком состоянии, определены, например, берегами моря, озера или реки, в зависимости

от того, какой сюжет выбран в качестве объекта изображения.

Кадр: для каждой точки зрения наиболее гармоничное пространство, ограничивающее обзор.

Композиционная схема составляется из простых фигур — овала, треугольника, прямоугольника и т. п., где вода изображается контуром так же, как и другие наиболее важные объекты.

Необходимое построение: одно из важнейших требований. Без него невозможно представить волны на мо-

Предварительный набросок: обязательный и очень важный подготовительный этап работы, особенно при изображении воды. В зависимости от материала, который используется, набросок выполняется тем или иным инструментом.

Размеры изображаемого объекта на протяжении всех этапов работы определяются с одной позиции: карандашом, держа его в вытянутой руке, производятся измерения как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях (метод визирирования).

Разнообразие в единстве обеспечивает интерес к такой модели изображения, как вода. Нужно стремиться найти свое оригинальное решение, которое определяет как разнообразие, так и общую целостность картины. Наиболее интересный объект всегда предпочтительно выносить на передний план.

Свет и тень особо хорошо различимы на черно-белой модели. Нужно наблюдать за светом и зафиксировать переход к затемненным участкам. Свет и тень являются основой при анализе структуры любого изображаемого объекта.

Свойства воды, которые представляют интерес с точки зрения художника: это ее прозрачность и способность отражать предметы.

Точка зрения: точка, с которой художник смотрит на водный пейзаж. В зависимости от расположения точки зрения может быть фронтальной, боковой (угловой) и верхней.

ре, или волны и водовороты на реке, или водопад, а также выполнить даже предварительный набросок.

Объемность предметов моделируется с помощью тональной градации цвета. Предварительный анализ структуры и тональности цвета воды поможет наиболее реалистично передать ее объемность на картине.

Организация работы для изображения воды: однажды выбрав сюжет и точку зрения, нужно придерживаться той же самой позиции до конца работы. Чтобы придерживаться постоянного освещения на всех этапах работы, полезно сделать несколько быстрых набросков или фотографий.

Вода

ИЗОБРАЖЕНИЕ
ВОДЫ
И МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ РАБОТЫ

Основные
понятия

НАЧИНАЮЩЕМУ ХУДОЖНИКУ

В этой серии:

- Как писать акварелью
- Как писать масляными красками
- Как писать акриловыми красками
- Основы рисунка
- Как рисовать пастелью
- Как рисовать углем, сангиной и мелом
- Как рисовать цветными карандашами
- Как рисовать цветы
- Как нарисовать пейзаж
- Как рисовать натюрморт
- Как построить композицию и перспективу

Содержание

Учимся рисовать воду _____	1
Три состояния воды _____	2
Что мы видим _____	4
Освещение и расстояние _____	6
Водный пейзаж _____	8
Изображение _____	10
Палитра _____	12
Набросок и способ изображения _____	14
Учимся у мастеров _____	16
Изображение воды и материалы для работы _____	17
Работа различными материалами _____	18
Пастель _____	20
Масляные краски _____	22
Акриловые краски _____	26
Акварель _____	28
Основные понятия _____	32

Книги серии «Начинающему художнику» вводят читателя в увлекательный мир живописи и графики, в очень доступной и наглядной форме знакомят с азами рисования.

Вода – символ быстротечности времени, вещество, не обладающее собственным цветом и одновременно имеющее три состояния – твердое, жидкое и газообразное, – один из самых любимых и в то же время трудных объектов изображения. Книга «Как нарисовать воду» – подробный самоучитель, который научит вас изображать воду во всех ее состояниях, расскажет о роли освещения в водном пейзаже, познакомит с особенностями различных графических и живописных техник.

Большое количество фотографий и лаконичные поясняющие тексты помогут вам освоить этот жанр в самые короткие сроки.

