

Портреты цветов
в акварели

Билли Шоуэлл

Портреты цветов
в акварели

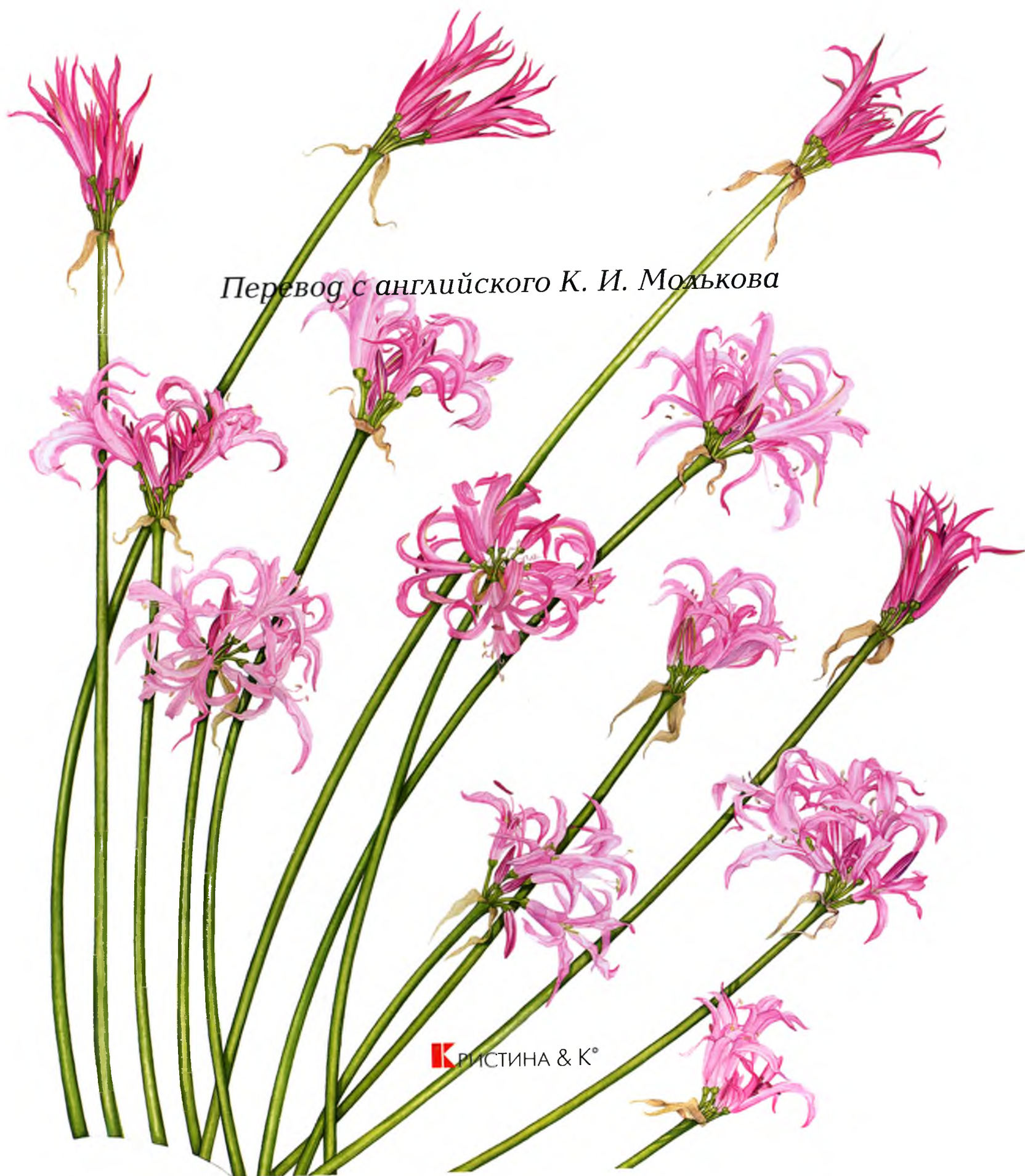
*Я посвящаю эту книгу
моим замечательным родителям,
которые научили меня всему,
что я умею; моему мужу
и двум сыновьям за их поддержку
и всей моей семье за их любовь
и вдохновение*

Портреты цветов в акварели

БИЛЛИ ШОУЭЛЛ

Перевод с английского К. И. Молькова

УДК 741
ББК 74.268.51
Ш 81

Billy Showell
WATERCOLOUR FLOWER PORTRAITS

Билли Шоуэлл
ПОРТРЕТЫ ЦВЕТОВ
Основные приемы, техника, стежки, проекты

Перевод с английского К. И. Молькова

Ответственный редактор *Е. Зуевская*
Верстка *Ю. Евстигнеевой*

Издательство «КРИСТИНА — НОВЫЙ ВЕК»
123298, Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 1,
корпус 1А, этаж 3, офисы № 1 — 6.

Телефоны/факс: (499) 943-76-92,
943-15-03, 943-02-15.
E-mail: info@ikristina.ru

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры.

ISBN 978-5-902059-97-4 (русск.)
ISBN 978-1-84448-066-1 (англ.)

First published in Great Britain 2006

Search Press Limited
Wellwood, North Farm Road,
Tunbridge Wells, Kent TN2 3DR

Text copyright © Billy Showell 2006.

Photographs and design copyright © Search Press Ltd 2006.

All rights reserved.

© Перевод и издание на русском языке
Издательство «КРИСТИНА — НОВЫЙ ВЕК», 2008.

Никакая часть издания не может быть воспроизведена,
использована в любой множительной системе или
передаваться в любой форме и любыми средствами:
электронными, механическими, фотокопировальными,
записывающими и другими, без предварительного
письменного разрешения издателя.

Типография Стандарту спаустуве,
ул. С. Даряус ир С. Гирено 39, LT-02189,
г. Вильнюс, Литовская республика.

Передняя сторона обложки:
Красные амариллисы
50 x 60 см

Задняя сторона обложки
Эхинацея (справа)
25 x 55 см

Ветка гладиолуса (слева)
60 x 80 см

Стр. 1:
Распускающиеся лилии
«Старгэйзер» (вверху)
80 x 60 см

Лилии «Лонгифлорум» (внизу)
80 x 60 см

Стр. 3:
Нерина
60 x 80 см

Стр. 5:
Геликония стрелизия
60 x 80 см

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ 6

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ 8

РИСУНОК 10

ЦВЕТ 18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 26

СВЕТ И ТЕНЬ 34

БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ 38

РИСУЕМ ЦВЕТКИ В ДЕТАЛЯХ 42

РИСУЕМ ЛИСТЬЯ В ДЕТАЛЯХ 48

РИСУЕМ СТЕБЛИ В ДЕТАЛЯХ 56

КОМПОЗИЦИЯ 58

ПРОЕКТЫ 66

Орхидея «Туфелька» 68

Лилия «Зеленая богиня» 86

Шиповник 100

Дельфиниум 116

УКАЗАТЕЛЬ 128

Предисловие

Рисовать и писать красками я любила всегда, с самого раннего детства. С рисованием связаны мои самые ранние воспоминания — вот я сижу в углу гостиной моих бабушки и дедушки и рисую все, что приходит мне в голову, или задаю свой постоянный вопрос: «Бабушка, дедушка, что вам еще нарисовать?». Хотя я получила диплом модельера и могла придумывать и создавать новые образцы одежды, на самом деле я любила только придумывать и рисовать одежду на бумаге, а дальнейшая судьба моих моделей уже несколько меня не волновала.

Выйдя замуж и ожидая появления на свет моего первого ребенка, я при поддержке мужа приняла решение круто изменить жизнь и посвятить себя живописи. Так я начала рисовать. На первой своей картине я изобразила лилию, которая росла в нашем саду, и пусть эта картина была, мягко говоря, не самой удачной, именно она определила мое направление в живописи, зародила ту страсть, которая подчинила себе всю мою жизнь.

Итак, я начала рисовать цветы, которые добывала из разных источников. Друзья и соседи часто приносили мне цветы, выращенные в их садах, а сама я стала постоянным покупателем во всех ближайших цветочных магазинах и садовых центрах. Тогда же я завела привычку нигде не расставаться с маленьким альбомом, в котором я делала наброски понравившихся мне цветков, чтобы позже поработать над ними в своей мастерской. Замечу, что я всегда предпочитала рисовать цветы только с натуры, — многие для этого используют фотографии, но они, как мне кажется, слишком сильно искажают цвета и оттенки тона, чтобы быть надежным подспорьем в работе художника.

Хотя в этой книге никак нельзя было обойтись без некоторых научных терминов, я никогда не забывала о том, что я не ботаник, а художница, и пишу об акварельной живописи, а не о ботанике, и потому постаралась свести научную терминологию к минимуму.

Научиться создавать абсолютно точные с точки зрения ботаники «цветочные портреты» непросто, — на мой взгляд, намного труднее, чем создавать «образы цветков в свободной манере», — и здесь требуется долгая постоянная практика. Вот вам несколько советов. Прежде всего, старайтесь рисовать каждый день, даже если на это у вас будет только десять минут свободного времени. Помните, что каждый сделанный вами рисунок или набросок повышает ваше мастерство и укрепляет вашу уверенность в своих силах, и потому никогда не выбрасывайте свои рисунки. Отложите их в сторону, а затем взгляните на них спустя пару-тройку месяцев, и вы сразу же увидите, какого прогресса сумели достичь за это время. Наконец, для того, чтобы цветок на картине получился красивым, вы должны полюбить его, а для того, чтобы он получился «правильным», вы должны хорошо ощущать и понимать его структуру. А изучить «анатомию» цветка можно только одним способом — через постоянные многочисленные наброски.

Акварельные краски — не самый простой материал для живописи, но работать ими безумно интересно. Я не сомневаюсь в том, что ваш интерес к акварельным краскам и уверенность в своих силах будут постоянно укрепляться с каждой новой удачно смешанной размывкой красок и с каждым новым, удачно получившимся, фрагментом картины. Когда я прихожу на первое занятие с новыми студентами и у нас заходит разговор о материалах для живописи, я всегда советую им покупать «меньше, но лучше», поскольку в живописи, как и в любой профессии, действует правило «чем лучше материал — тем качественнее работа». Так, например, «ученические» акварельные краски намного дешевле «художественных» акварельных красок, но зато ученическими красками невозможно передать реальный цвет, — он всегда останется мутным. Плохого качества бумага способна погубить любую картину, как бы искусно она ни была написана. А знали бы вы, какое это мучение — писать плохими, дешевыми кистями!

Итак, купите для начала одну, но хорошую, — лучше всего, колонковую, — кисть, три небольших тюбика качественной «художественной» акварели трех основных цветов и большой лист качественной бумаги. Изрисуйте весь лист, а затем купите в магазине новый лист бумаги — тоже качественной, но другого сорта. Пройдет какое-то время, и вы найдете бумагу, которая понравится вам больше всего. Это будет означать, что вы готовы к тому, чтобы начать учиться создавать «цветочные портреты».

Распустившиеся
цветки
и бутоны
вишни

Ирис
15 x 25 см

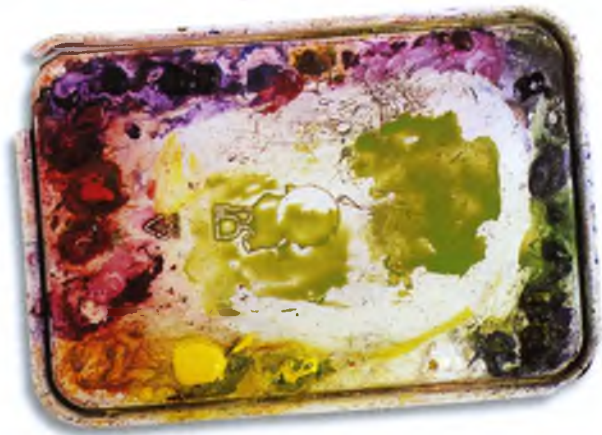
У меня никогда не возникает вопроса, какой именно цветок нарисовать. Увидев понравившийся мне цветок, я сразу переполняюсь любовью к нему, я прихожу в восторг, я хочу нарисовать его. Я хочу запечатлеть красоту цветка и изобразить его в мельчайших подробностях. Именно это желание движет мной во время работы. Так художник-пейзажист стремится запечатлеть понравившийся ему пейзаж, а художник-портретист — запечатлеть на полотне прекрасное лицо.

Что вам потребуется

Палитра

Я храню тюбики с красками в пластиковом контейнере, крышка которого служит мне превосходной палитрой. Вначале я использовала в качестве палитры крышку контейнера просто из экономии, но теперь настолько привыкла к ней, что уже не хочу менять, поскольку на ней удивительно удобно смешивать краски.

Я также нахожу удобным держать нужные мне краски прямо на палитре, где они всегда под рукой. То, в каком порядке я раскладываю краски на своей палитре, показано на с. 18.

Карандаши

Я люблю работать качественным, остро заточенным карандашом HB, хотя вы при желании можете использовать, например, тонкий цанговый карандаш. Самое главное, чтобы карандаш всегда был острым, в противном случае ваш рисунок получится недостаточно четким и на нем могут пропасть отдельные очень важные детали.

Бумага

По собственному опыту я знаю, что от качества бумаги во многом зависит то, как будет выглядеть выполненная на ней картина. Я советую вам покупать бумагу по одному листу за раз и делать в своем блокноте записи, фиксирующие плотность и сорт купленной бумаги. Купив бумагу, попробуйте что-нибудь нарисовать на ней, а затем оцените этот сорт бумаги по десятибалльной системе. После этого купите лист бумаги другого сорта и попробуйте рисовать на ней. Только так, пробуя различные сорта бумаги, вы сможете найти именно ту бумагу, на которой будете рисовать в дальнейшем.

Большинство моих картин написано на белой бумаге из 100-процентного хлопка, это бумага горячего тиснения весом 600 г/м. Бумага для акварельной живописи не должна быть слишком легкой — минимальным можно считать вес бумаги 300 г/м. Рисуйте на той стороне листа, где отчетливее видны водяные знаки, — на такую поверхность размывки акварельной краски наносятся легче и практически всегда можно заранее предсказать, как они поведут себя на листе бумаги. Важно заметить, что у многих сортов бумаги горячего тиснения для работы одинаково пригодны обе стороны листа.

Кисти

Я рекомендую вам приобрести круглую колонковую кисть. У многих кистей кончик равномерно заострен, поэтому такая кисть особенно удобна в работе. Примером может служить показанная ниже кисть А. Это кисть № 6, которую можно использовать практически для любых видов цветочной живописи. Во время работы я использую также кисти № 4 и 6. Кроме того, у меня всегда под рукой имеется кисть № 12 из смешанных волокон (вверху, слева), которой я закрашиваю большие участки картины.

Еще одна кисть, которой я также пользуюсь (кисть Б внизу) имеет сильно заостренный кончик, что позволяет выписывать очень мелкие детали, например, волоски на цветках. Кроме того, эта кисть способна удерживать на себе большое количество краски, поэтому ее можно считать идеальной и для нанесения размывок, — такой кистью можно работать достаточно долгое время, не переагружая ее краской.

А

Б

Ластик

Я использую резиновый ластик для карандашей, который всегда можно обрезать так, чтобы у него образовался острый кончик, подходящий для аккуратного и точного стирания самых мелких карандашных штрихов и линий. Правда, многие из моих студентов предпочитают пользоваться более мягким, не повреждающим поверхность бумаги мастичным ластиком.

Скальпель

Скальпелем я пользуюсь в тех случаях, когда не могу найти под рукой затерявшуюся куда-то точилку для карандашей, а также для того, чтобы процарапать им в конце работы световые блики (см. с. 30).

Маскировочная жидкость

Я редко пользуюсь маскировочной жидкостью, но когда это оказывается необходимым, наношу ее с помощью старой кисточки или через специальный аппликатор, если он, разумеется, имеется на горлышке флакона с жидкостью. Никогда не наносите маскировочную жидкость хорошей кистью, которой вы пишете картины — от этого кисть портится. Прежде чем погрузить кисть в маскировочную жидкость, протрите ее волоски моющим средством, а после того, как закончите наносить жидкость, промойте кисть в чистой воде.

Увеличительное стекло

Я использую увеличительное стекло для того, чтобы с его помощью рассмотреть очень мелкие детали цветка.

Сосуд с водой

Я предпочитаю иметь под рукой большой, наполненный до самого верха сосуд с водой. Такой сосуд позволяет работать достаточно долгое время, не меняя воду.

Бумажные салфетки

Когда мне нужно снять с кисти излишки влаги, я делаю это с помощью смятой в комочек бумажной салфетки. Вместо салфеток вы можете также использовать хлопчатобумажную ткань. Если мне нужно снять часть влаги с поверхности картины, я предпочитаю использовать гладкое белое бумажное кухонное полотенце, которое хорошо впитывает краску, не размазывая ее по бумаге. Никогда не используйте туалетную бумагу, которая моментально расплывается от влаги.

Записная книжка

Я всегда держу под рукой записную книжку или маленький альбом для набросков. Сюда я заносу свои заметки об увиденном или делаю беглые наброски заинтересовавших меня цветков, — эти наброски и заметки очень помогают мне во время работы в своей мастерской. Кроме того, я всегда стараюсь зафиксиро-

вать точный цвет отдельных деталей цветка, который рассматриваю и изучаю «в поле», — для этого я беру с собой маленький альбом с листами акварельной бумаги горячего тиснения и походный набор красок.

Краски

Как уже говорилось выше, пользоваться следует только «художественными» красками, — даже в том случае, если вы студент или начинающий художник. Дешевые краски не дают нужного цвета, плохо смешиваются друг с другом и быстро мутнеют. Если вы хотите, чтобы ваша картина получилась по-настоящему красивой, используйте только качественные, «профессиональные» краски. Замечу также, что тюбик «художественной» акварели прослужит вам гораздо дольше, чем тюбик «ученической» акварели. Сама я давно уже пользуюсь только красками в тюбиках и никогда не покупаю краски в кюветах. Это началось с тех пор, когда я испортила пару своих любимых кистей, пытаясь растереть жесткую краску, которой наполняют кюветы.

Рисунок

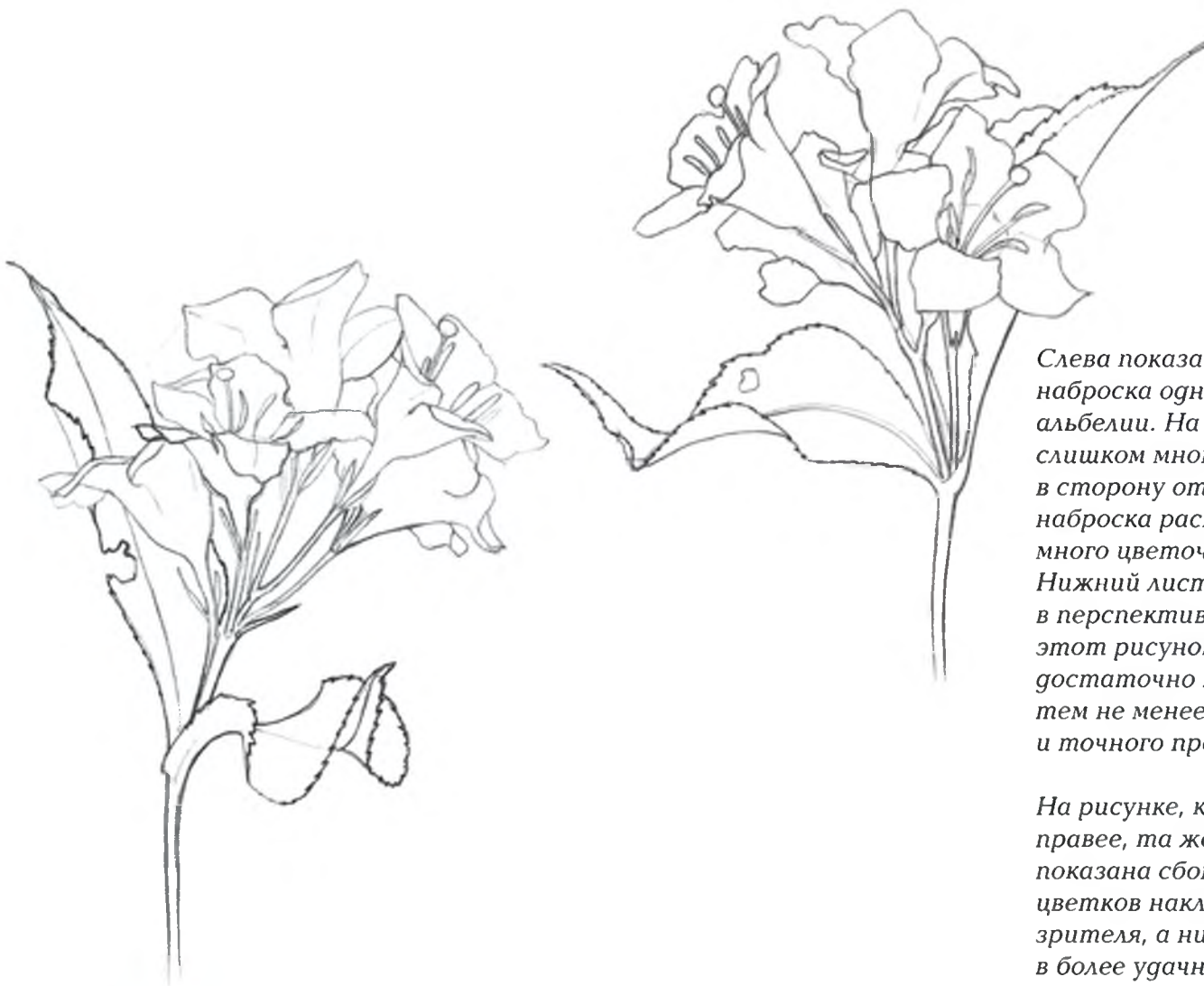
Начиная рисовать цветок, я предпочитаю зарисовать его сразу на листе бумаги для акварели. Как правило, у меня уже есть набросок этого цветка в альбоме для зарисовок, поэтому мне лишь остается решить, под каким углом расположить этот цветок в будущей композиции.

Для того чтобы сделать рисунок, вам потребуется остро заточенный карандаш НВ или тонкий цанговый карандаш и резиновый или мастичный ластик. Старайтесь не делать в рисунке слишком много ошибок, иначе всегда есть риск повредить поверхность бумаги, многократно стирая неправильно нанесенные линии. Не нажимайте на карандаш слишком сильно, иначе вы можете повредить поверхность бумаги или смять весь лист. Кроме того, жирные карандашные линии стереть намного сложнее, чем тонкие, «волосняные».

Нарисуйте на бумаге только контур или силуэт цветка, — все мелкие детали лучше добавить с помощью кисти и красок. Большое количество карандашных линий сложнее стереть, и, кроме того, они могут запутать вас, когда вы начнете наносить размывки краски.

Прежде чем начать рисовать цветок, внимательно изучите его. Если цветок простой, пересчитайте его лепестки и рассмотрите, каким образом головка цветка прикреплена к его стеблю. Это поможет вам лучше понять «устройство» цветка, при этом вы обнаружите, что на самом деле цветы намного сложнее, чем кажутся на первый взгляд, — и, замечу, намного красивее, чем при беглом взгляде со стороны.

Разобравшись в устройстве цветка и почувствовав, что вы готовы нарисовать его, выберите композицию для своей будущей картины (см. с. 58). Для этого рассмотрите цветок под различными углами и выберите тот ракурс, который покажется вам наиболее интересным. Как правило, это означает, что на картине будут хорошо видны очертания цветочной головки, изгибы его лепестков и то, каким образом этот цветок прикреплен к своему стеблю.

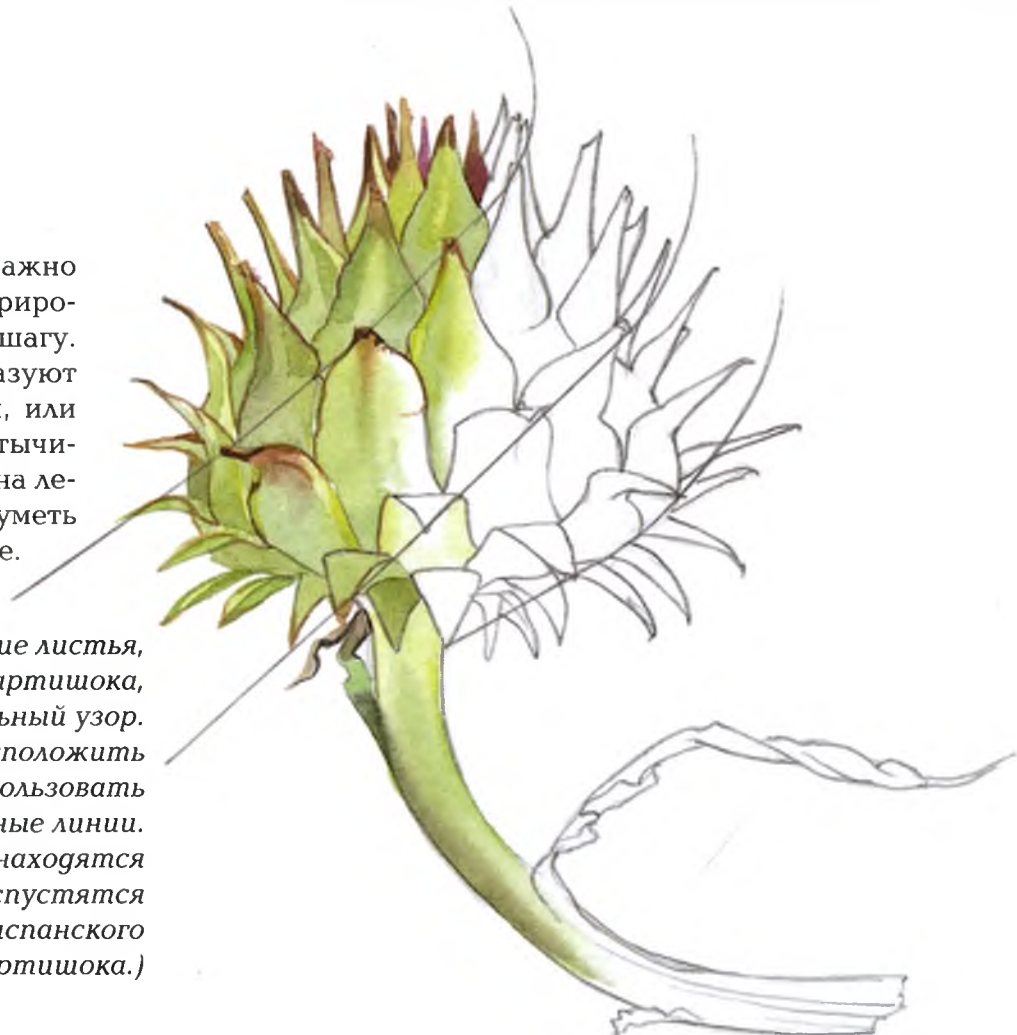
Слева показаны сделанные мной два наброска одной и той же веточки альбеллии. На дальнем слева рисунке слишком многие цветки обращены в сторону от зрителя, а в середине наброска расположено слишком много цветочных стебельков. Нижний лист укорочен в перспективе, а в целом этот рисунок хотя и выглядит достаточно красиво, тем не менее, не дает полного и точного представления о цветке.

На рисунке, который находится правее, та же веточка альбеллии показана сбоку, и поэтому часть цветков наклонена в сторону зрителя, а нижний лист расположен в более удачном ракурсе.

Узор

Для того чтобы точно изобразить цветок, очень важно суметь увидеть и передать на бумаге его узор. В природе узоры встречаются буквально на каждом шагу. Вспомните хотя бы круговой узор, который образуют отходящие от сердцевины лепестки маргаритки, или узор, характерный для расходящихся от пестика тычинок, или узор, который создают переливы цвета на лепестке тюльпана. Все эти и другие узоры нужно суметь увидеть, изучить и точно воспроизвести на бумаге.

Прицветники, или кроющие листья, обвивают головку испанского артишока, образуя правильный спиральный узор. Для того чтобы правильно расположить прицветники, можно использовать направляющие диагональные линии. (Внутри этих прицветников находятся цветки, которые распустятся в момент созревания испанского артишока.)

Если цветок обладает сложной структурой, — как, например, изображенная ниже хризантема, — бывает достаточно трудно выделить какую-нибудь закономерность в расположении его лепестков, тычинок и остальных деталей. В этом случае важно найти отправную точку внутри цветка, которая поможет вам правильно разместить на листе бумаги все остальные детали. В подобных случаях я обычно рисую силуэт цветка, а затем начинаю добавлять детали красками, перемещаясь от центральной точки к краям силуэта.

Над этой хризантемой я работала восемь дней. Прежде всего, я изобразила сложную форму листьев цветка.

Рисуем цветки

Для того чтобы правильно нарисовать цветок, очень важно понять фигуру, которая лежит в его основе. Все рисунки, которые вы видите на этих двух страницах, я сделала, опираясь на найденные мной в цветках простые геометрические формы. Как правило, я не прибегаю к этому приему, но решила сделать эти рисунки специально для вас, чтобы помочь вам понять, о каких геометрических формах идет речь. Научившись находить эти формы, вы можете просто держать их в уме, когда будете рисовать цветок на бумаге.

Эта калла имеет всего один лепесток, который заворачивается в виде конуса. При этом внешний край лепестка слегка вывернут наружу и выходит за пределы конуса. Рисуя подобные цветки, обращайте особое внимание на их изогнутые края. Падающий на изогнутые края таких цветков свет поможет вам описать внутреннее пространство цветка. Помните, что по мере того, как такой цветок созревает, его край постепенно все больше заворачивается наружу.

В основе очертаний этого ириса лежит треугольник. У ириса три больших лепестка (на самом деле, это чашелистики, которые напоминают лепестки) с ярким желтым пятном в середине каждого из них. На вершине цветка имеются три пары лепестков и три одиночных лепестка, которые, в свою очередь, образуют второй треугольный узор, накладывающийся на первый треугольник.

Головка этой герберы, как и головки других, напоминающих маргаритки, цветков, при взгляде сбоку напоминает эллипс. Такие цветки намного проще рисовать, если вы сумеете рассмотреть негативные формы между их лепестками (о том, что такое негативные формы мы поговорим на с. 17).

Лепестки этой перуанской лилии расположены в форме звезды — два разнонаправленных треугольника образуют каркас, в рамках которого расположены шесть лепестков лилии. Я считаю такое расположение лепестков достаточно обычным для многих цветков, независимо от их размера.

Головка фрезии состоит из расположенных в ряд цветков-трубочек. Когда вы рисуете стебель с рядом расположенных на нем цветков, очень важно рассмотреть размер открытых краев цветков и углы их наклона, — только так можно правильно расположить цветки в пространстве.

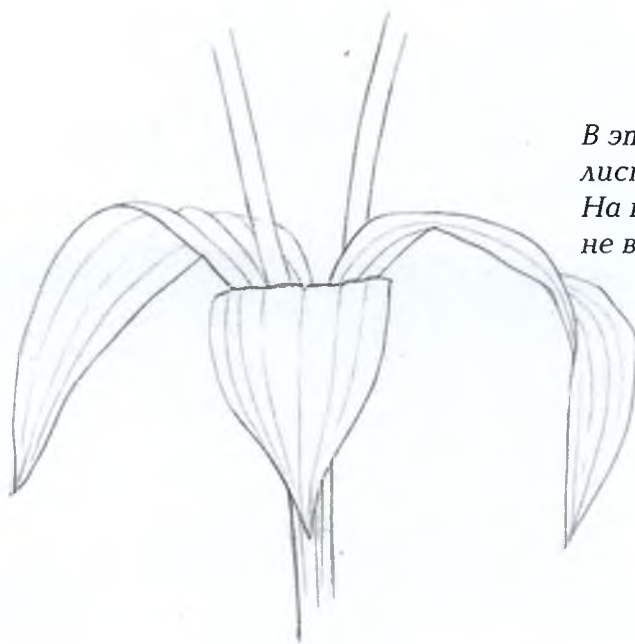

Колокольчик, как следует из названия, можно считать классическим примером цветка-колокольчика. Изнутри цветка просачивается свет, который окрашивает основание цветка в более бледные тона. Лепестки колокольчика слиты в единую трубчатую конструкцию, но вверху лепестки отделяются друг от друга, а их края слегка изгибаются назад.

Рисуем листья

Для цветочной композиции большое значение имеет то, насколько правильно будут нарисованы не только головка цветка, но и его листья. Листья — очень важная часть любого цветка, — не бросаясь в глаза, они, тем не менее, образуют характерное для каждого цветка обрамление.

Начиная рисовать листья, внимательно рассмотрите, каким образом они располагаются на стебле и отходят от него. По возможности избегайте изображать листья в перспективе, которая искажает форму листа и не дает четкого представления о его истинных размерах.

В этом случае, кончик центрального листа наклонен вперед вдоль стебля. На картине этот кончик будет не виден.

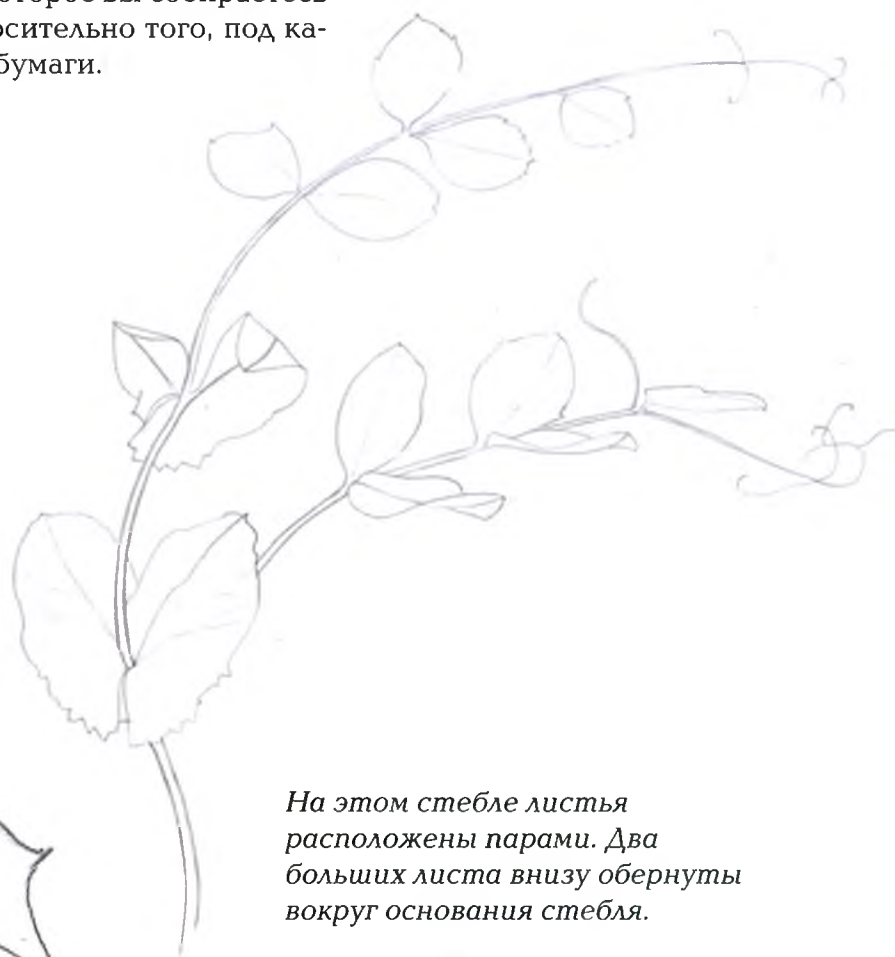
На рисунке справа листья расположены намного красивее. Здесь мы можем рассмотреть внутреннюю часть каждого листа, их изгиб и то, каким образом они прикреплены к стеблю.

Листья могут располагаться вдоль стебля по-разному. Не пожалейте времени на то, чтобы внимательно изучить растение, которое вы собираетесь нарисовать, — это повлияет на ваше решение относительно того, под каким углом расположить его изображение на листе бумаги.

На этом стебле листья расположены в чередующемся порядке, а у влагалища каждого листа можно найти маленькую почку, из которой со временем вырастет новый лист.

На этом стебле листья расположены парами. Два больших листа внизу обернуты вокруг основания стебля.

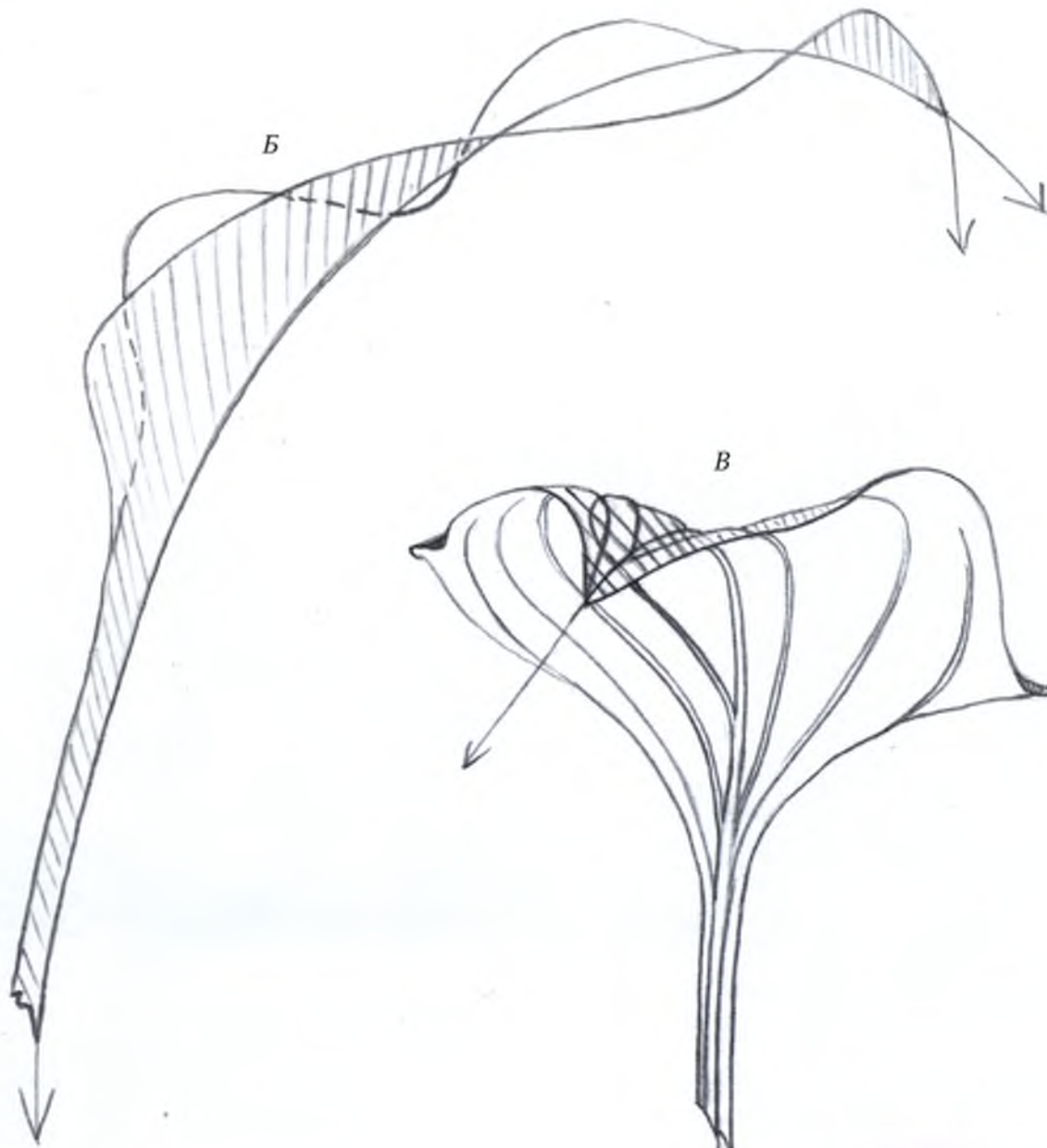
На этой странице показан лист хосты, каждая прожилка на котором изображена отдельной карандашной линией.

На первом рисунке (А) лист нарисован в достаточно простом ракурсе, однако и здесь я старалась следовать простым правилам, которые иллюстрирует лист, изображенный на рисунке Б. Вначале я нарисовала непрерывной карандашной линией центральную прожилку, проходящую от основания листа до его кончика. Затем я нарисовала одной непрерывной линией дальний край листа так, как если бы этот лист был прозрачным. После этого я добавила ближний край листа, после чего стерла все, ставшие ненужными участки карандашных линий (на рисунке Б они показаны пунктиром), и добавила прожилки, которые следуют форме листа. Нижняя сторона листа находится в тени, а верхняя сторона листа — на свету. Следуйте этим простым правилам, и нарисованные вами листья всегда будут выглядеть реалистично и убедительно.

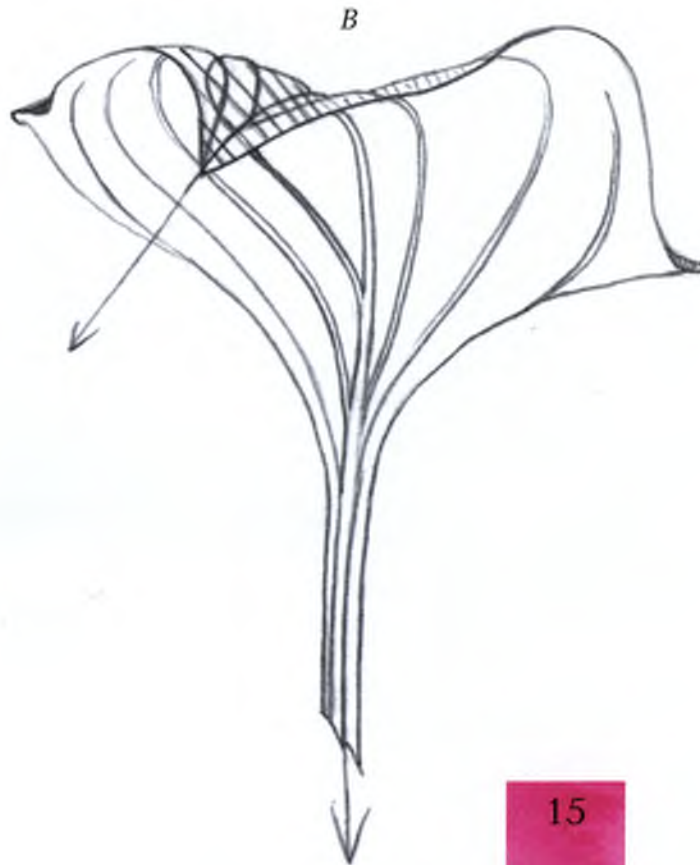
Лист В искажен в перспективе. Здесь очень важно, чтобы центральная прожилка листа также была нарисована одной непрерывной изогнутой линией, — если эту карандашную линию разбить, нарисованный лист будет выглядеть неестественно.

А

Б

В

Рисуем скрученные и загнутые листья

Такие листья лучше всего рисовать, делая вначале все их края неразорванными, как это показано на двух карандашных набросках, помещенных на этой странице. Зеленым цветом отмечены линии, которые должны будут остаться на бумаге, а красным цветом — линии, которые впоследствии нужно будет стереть перед тем, как взяться за кисти и краски.

Рисую листья таким способом, вы можете полностью сосредоточиться на истинной форме листа, благодаря чему ваш рисунок окажется более точным. В этом случае все линии изгибаются и скручиваются под нужным углом и идут в верном направлении, — на бумаге такие листья будут выглядеть очень красиво и реалистично.

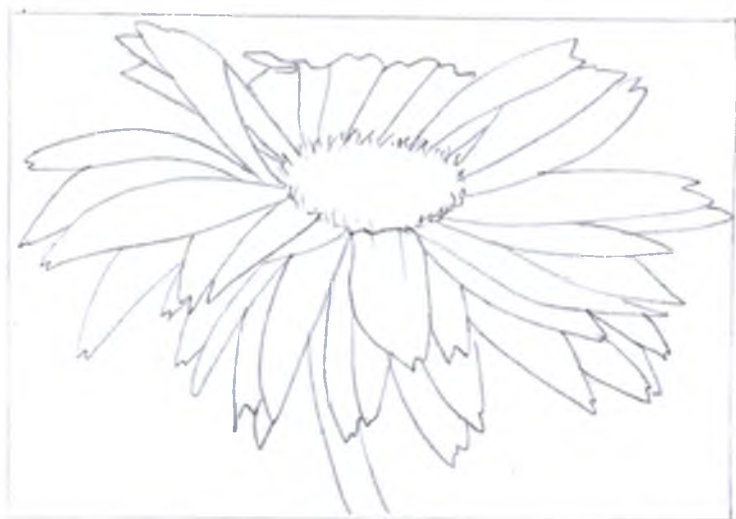

Негативные формы

Рисунки, которые вы видите внизу, показывают, как распределяются позитивные и негативные формы. О том, что такое негативные формы, знает каждый художник, но, к сожалению, далеко не все художники умеют правильно использовать их. Итак, негативной формой называется пространство, окружающее предмет или располагающееся между его частями. Для удобства негативные формы на рисунках в правой колонке заштрихованы. Привыкнув рисовать негативные формы, вы сможете сде-

лать более точными очертания позитивных форм цветка, — намного более точными, если будете рисовать одни только позитивные формы. Сложность заключается в том, что наш мозг самостоятельно не разделяет формы на позитивные и негативные и воспринимает изображение предмета как единое целое. Для того чтобы находить негативные формы, вы должны сосредоточиться и постараться как можно внимательнее рассмотреть находящийся перед вами предмет.

Позитивные формы

Негативные формы

Цвет

Когда я сама начинала осваивать акварельную живопись, то старалась как можно внимательнее прислушиваться к советам других художников и вскоре сумела найти свою основную палитру, которую с тех пор продолжаю изучать и совершенствовать.

Шесть моих основных первичных цветов

Я всегда стараюсь попробовать любую новую краску, и если она мне понравилась, добавляю ее на свою палитру. В любом книжном магазине можно найти массу пособий, которые рассказывают о том, как выбирать и смешивать краски, однако я считаю, что никакой учебник не заменит опыта, который мы приобретаем в ходе практической работы. Помните, что чем больше вы будете практиковаться в смешивании красок, тем увереннее вы будете чувствовать себя, когда начнете рисовать цветы.

Во время работы я предпочитаю использовать краски, которые хорошо мне знакомы, и я уверена в том, какой цвет могу получить, смешивая их. На первый взгляд, может показаться неважным то, как именно разложены краски на палитре, однако на самом деле вы сэкономите массу времени, если будете точно знать, где у вас находится та или иная краска, и вам не придется искать ее. Лично я размещаю синие тона вдоль одной боковой стороны своей палитры, красные — вдоль другой ее боковой стороны, а желтые тона — вдоль ее верхнего края. Остальные, вспомогательные краски, я помещаю вдоль нижнего края палитры, после чего в середине палитры у меня остается свободное место для смешивания красок.

Индиго

Титановые белила

Лимонный кадмий

Светлый желтый кадмий

Оранжевый кадмий

Стойкая розовая

Ализариновый кармазин

Глубокий красный кадмий

Хинакридоновая красная

Фиолетовый ультрамарин

Розовато-лиловая

Хинакридоновый фуксин

Лазурно-небесный тон

Синий кобальт

Французский ультрамарин

Смешиваем краски

Основные, или первичные цвета — это красный, желтый и синий. Их нельзя получить, смешивая какие-либо другие цвета. Вторичные цвета — оранжевый, фиолетовый и зеленый, — получаются при смешивании друг с другом двух первичных цветов. Сюда же включают землистые цвета, которые получают при смешивании друг с другом всех трех основных цветов или основного и вторичного цвета. Таким образом, при смешивании основных цветов теоретически можно получить любой цвет.

На практике краски, состоящие из чистого основного цвета, встречаются крайне редко. Так, например, лазурно-голубой тон — это холодная синяя краска, в которой имеется немного желтого, а французский ультрамарин — это теплая синяя краска, в которой есть немного красного. Таким образом, следует отбирать несколько разных красок основного и вторичного цветов, которые затем смешиваются с другими красками. При этом можно получить бесконечный ряд цветов и оттенков и практически отпадает потребность в красках землистых тонов.

Дополнительные цвета противоположны друг другу по положению на цветовом колесе. Так, например, противоположным основному желтому цвету является фиолетовый, который образуется при смешивании в равных пропорциях синего и красного цвета. Природа щедро использует дополнительные краски, создавая при этом поразительные цветовые эффекты. Вспомните, например, желтые пятна на лиловых лепестках ирисов или яркие красные ягоды на фоне сочной зеленой листвы.

Смешав светлый желтый кадмий со стойкой розовой краской можно получить густой оранжевый цвет.

При смешивании лимонного кадмия и глубокого красного тона образуется светло-оранжевый кадмий (истинный вторичный цвет). Я включила в свою палитру оранжевый кадмий в дополнение к яркому оранжевому цвету.

Французский ультрамарин при смешивании с глубоким красным кадмием образует глубокий приглушенный лиловый цвет.

Для того чтобы получить полную гамму лиловых тонов, я добавила на свою палитру фиолетовый ультрамарин и хинакридоновый фуксин.

Зеленые тона создаются при смешивании желтого и синего цвета. О том, как смешивать зеленые тона будет подробно рассказано на странице 25.

Говоря о цвете, никогда нельзя забывать про его тон, который может быть более светлым или более темным. В акварельной живописи тон цвета зависит от количества добавленной в краску воды, — чем больше воды вы добавите, тем светлее будет тон краски. Таким образом, каждая краска и каждая смесь красок обладает полной гаммой тонов. Цветы, которые вы видите выше, показывают оттенки тона глубокого красного кадмия, желтого кадмия и французского ультрамарина.

Оттенки землистых цветов

Окрашиваем цветки

Рисуя цветы, художник должен уметь смешивать огромное количество цветов и оттенков тона. Если вы внимательно присмотритесь, то обнаружите, что в природе едва ли найдется два цветка, которые можно написать одними и теми же красками.

На этюдах, которые показаны ниже, я попробовала описать различные смеси красок, которые были использованы для каждого цветка. Некоторые краски я смешивала друг с другом на влажной бумаге, другие цвета создавала, постепенно добавляя новые прозрачные слои краски поверх полностью просохших нижних слоев краски.

Когда вы смешиваете новую краску, обязательно сначала проверьте ее цвет на ненужном листке бумаги и только после этого перенесите на картину. Помните при этом, что цвет краски можно оценивать только после того, как она высохнет, — при высыхании некоторые акварельные краски становятся почти вдвое бледнее по сравнению с тем, как эта краска выглядела, оставаясь влажной.

Для того, чтобы не наносить друг на друга слишком много слоев краски, старайтесь заранее смешать на палитре такую краску, цвет которой после высыхания будет как можно ближе к цвету реального цветка.

Для того чтобы нарисовать эту лимонно-желтую каллу, я использовала светлый желтый кадмий и лимонный кадмий, а затем добавила сверху тонкий слой жидкой размывки промежуточного тона (смесь французского ультрамарина, светлого желтого кадмия и глубокого красного кадмия, — см. с. 34).

Чтобы нарисовать эту цинтедехию «Золото ацтеков», я использовала светлый желтый кадмий, затем добавила поверх влажной краски слой глубокого красного кадмия, а потом, уже поверх высохших красок, нанесла тонкий слой светло-зеленой размывки (светлый желтый кадмий, смешанный с небесно-лазурным тоном).

Цвета этой фрезии были написаны светлым желтым кадмием, смешанным с капелькой глубокого красного кадмия, после чего сверху на влажную краску был добавлен прозрачный тонкий слой размывки ализаринового кармазина или стойкой розовой краски.

Чтобы написать края лепестков этих изящных роз сорта «Сезанн», я смешала стойкую розовую краску с небольшим количеством светлого желтого кадмия. Светлая часть лепестков была написана светлой размывкой зеленого тона (французский ультрамарин, небесно-лазурный тон и лимонный кадмий) и бледной размывкой промежуточного тона (французский ультрамарин, светлый желтый кадмий и глубокий красный кадмий, — см. с. 34).

Этот пестрый тюльпан я написала стойкой розовой краской, смешанной с ализариновым кармазином. Темные участки лепестков я написала той же смесью, добавив в нее немного французского ультрамарина.

Эти амариллисы были написаны смесью стойкой розовой краски и хинакридоновой красной краски (эта смесь дает интенсивный, глубокий темно-розовый цвет).

Лиловые части лепестков этого ириса были написаны очень жидкими размынками фиолетового ультрамарина и синего кобальта, с помощью которых я написала не только цвет лепестков, но и лежащие на них световые блики.

Чтобы написать эту цантедесхию «Розовый пепел», я смешала хинакридоновый фуксин со стойкой розовой краской. На краю верхней части («обертки») цветка, где нужно было углубить цвет, я добавила в смесь немного французского ультрамарина, а нижнюю часть обертки написала глубоким красным кадмием, смешанным с фуксином и стойкой розовой краской.

Для того чтобы написать этот анемон, я использовала смесь фиолетового ультрамарина и ализаринового кармазина, а сверху добавила тонкие размывки жидкой розовато-лиловой краски и синего кобальта. Глубокий цвет сердцевины цветка был создан с помощью розовато-лиловой краски и индиго, а участок, расположенный непосредственно позади сердцевины, я написала размывкой стойкой розовой и розовато-лиловой краски.

Цвет этого лилейника я воссоздала с помощью водянистых, почти прозрачных размывок глубокого красного кадмия и ализаринового кармазина, смешанного с капелькой французского ультрамарина.

Удивительный красный тон этой герберы был написан смесью глубокого красного кадмия с хинакридоновой красной краской.

Прозрачный красный цвет этих амариллисов я воссоздала с помощью глубокого красного кадмия, смешанного со стойкой розовой краской. Для того чтобы написать тени внутри цветков, к этой смеси было добавлено немного розовато-лиловой краски.

Для того чтобы написать эти африканские тюльпаны — аганпантусы, — я смешала синий кобальт с розовато-лиловой краской, а когда рисовала темные нижние части каждого цветка, добавляла в смесь немного французского ультрамарина.

Тонкий оттенок синего цвета этих полевых колокольчиков я воспроизвела, смешав синий кобальт с небольшим количеством розовато-лиловой краски.

О том, как нарисовать этот цветок — дельфиниум, — будет подробно рассказано на с. 116. Для того чтобы написать его синие лепестки, я смешала французский ультрамарин с хинакридоновым фуксином и перемежала эту смесь со слоями размывки синего кобальта.

Этот цветок, желто-бурый лилейник, я написала оранжевым кадмием, смешанным с ализариновым кармазином, а нижние части лепестков — бледной размывкой оранжевого кадмия, смешанного с промежуточным тоном (см. с. 34).

Для того чтобы написать эту оранжевую стрелицию, я использовала смесь оранжевого кадмия и лимонного кадмия, нанесенную тонкими лессировочными слоями, и сняла часть краски, чтобы образовать световые блики.

Глубокий оранжевый тон этих китайских фонариков был написан размывкой стойкой розовой краски и желтого кадмия в сочетании с бледной размывкой оранжевого кадмия.

Гладиолусы сорта «Зеленая звезда» отличаются свежим, тонким зеленым тоном, который местами выглядит почти белым. Чтобы написать эти гладиолусы, я смешала небесно-лазурный тон с лимонным кадмием и капелькой французского ультрамарина и нанесла размывку тонкими лессировочными слоями.

Когда из бутона распускается цветок лилии «Лонгифлорум», он сохраняет свой нежный бледно-зеленый оттенок. Эту лилию я написала жидкими, почти прозрачными слоями размывки небесно-лазурного тона, смешанного со светлым желтым кадмием и капелькой глубокого красного кадмия.

Эта лилия «арум» отличается глубоким, свежим цветом у основания обертки листа. Здесь я использовала смесь французского ультрамарина с лимонным кадмием и светлым желтым кадмием.

Орхидея

Фатсия японская

Хоста

Виноград

Формиум (новозеландский лен)

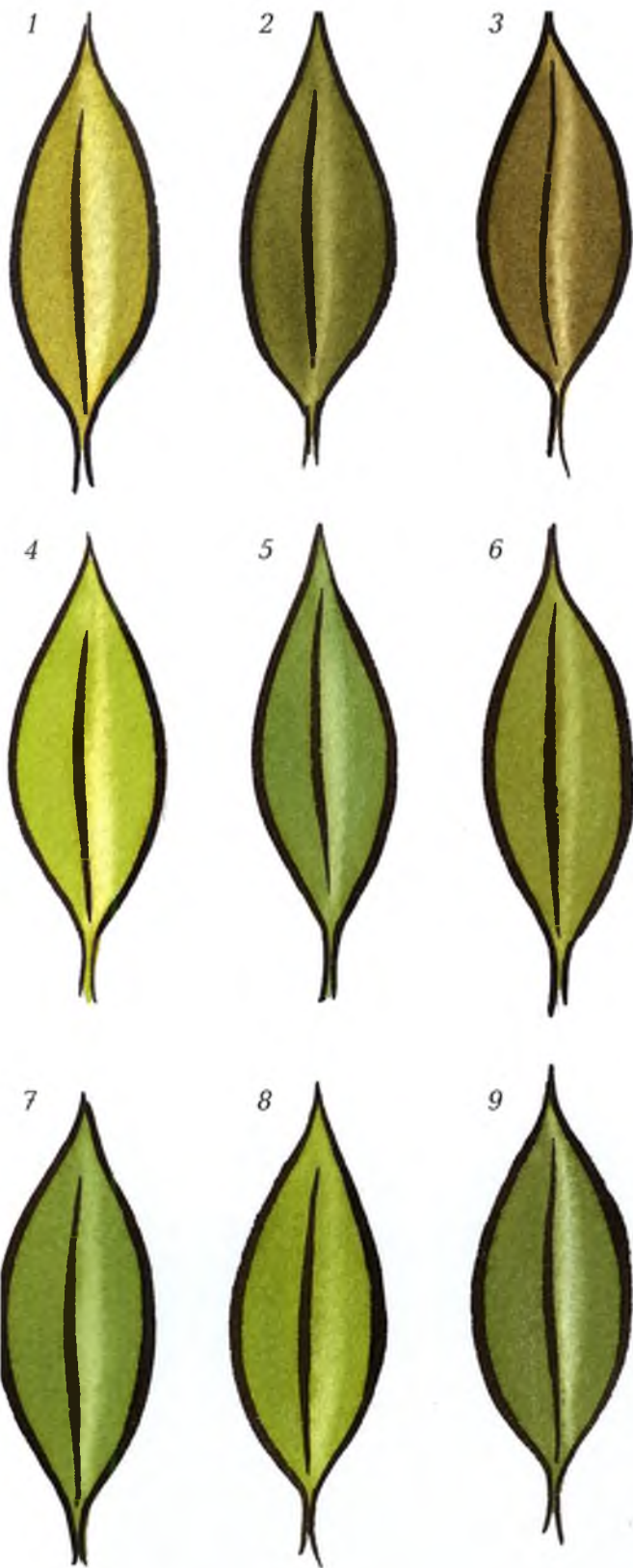
Смешиваем зеленые тона для листьев

Если вы хотите написать красивые листья, вам нужно будет научиться смешивать для них зеленые тона. С помощью очень ограниченной палитры можно создать множество оттенков зеленого тона, — лично мне для этого достаточно светлого желтого кадмия, лимонного кадмия, французского ультрамарина и небесно-лазурного тона. Тонкие размывки первых трех из перечисленных красок особенно хороши тем, что сквозь них всегда просвечивает поверхность белой бумаги, что позволяет с легкостью создавать световые блики и отражения.

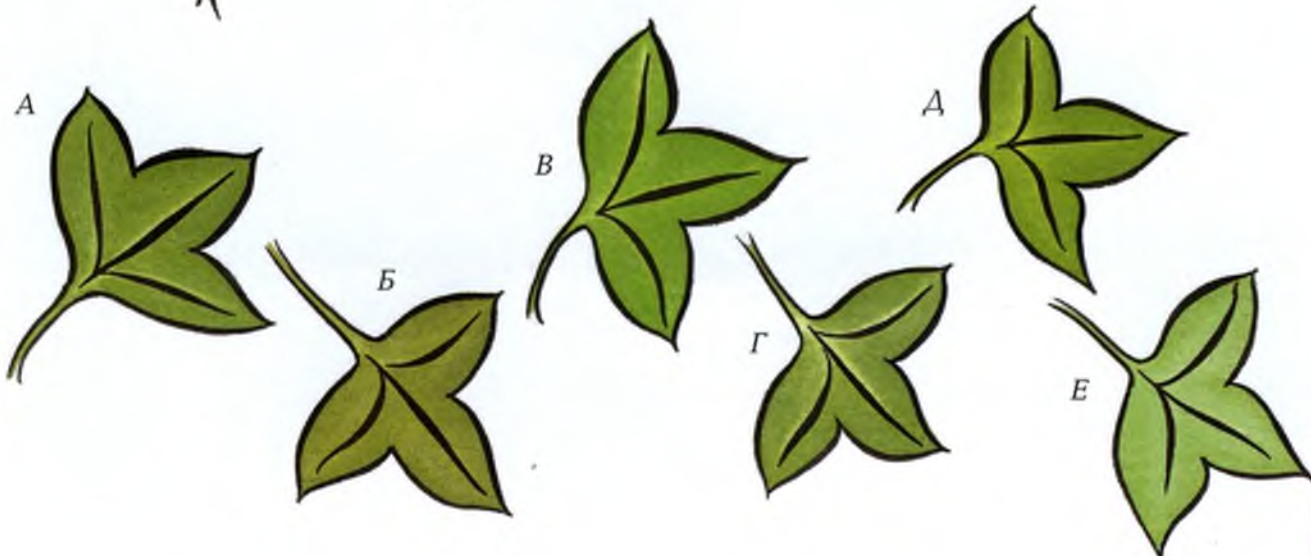
Я обнаружила, что любой зеленый тон выглядит более натуральным, если добавить в смесь немного глубокого красного кадмия. Кроме того, я заметила, что каждый человек видит один и тот же зеленый тон по-разному. Помня об этом, я всегда рекомендую своим студентам класть рядом с собой сорванный листок растения и постоянно сверяться с ним для того, чтобы зеленый тон на картине как можно точнее соответствовал цвету листка.

Ниже показаны девять различных зеленых цветов. Все они получены с помощью светлого желтого кадмия, смешанного в различных сочетаниях и пропорциях с французским ультрамарином, небесно-лазурным тоном и глубоким красным кадмием. Каждый из этих зеленых цветов может образовывать целый ряд тонов в зависимости от количества добавленной в краску воды. В примерах А — Е я повторила то же самое упражнение, взяв на этот раз за основу не светлый желтый кадмий, а лимонный кадмий.

1. Светлый желтый кадмий, смешанный с капелькой французского ультрамарина.
 2. Смешанный в равных пропорциях французский ультрамарин и светлый желтый кадмий.
 3. Смешанный в равных пропорциях французский ультрамарин и светлый желтый кадмий плюс капелька глубокого красного кадмия.
 4. Светлый желтый кадмий, смешанный с капелькой небесно-лазурного тона.
 5. Светлый желтый кадмий, смешанный с большим количеством небесно-лазурного тона и капелькой глубокого красного кадмия.
 6. Светлый желтый кадмий с небольшим количеством небесно-лазурного тона и капелькой глубокого красного кадмия.
 7. Светлый желтый кадмий и смешанный в равных пропорциях небесно-лазурный тон и французский ультрамарин.
 8. Светлый желтый кадмий с капелькой небесно-лазурного тона и французского ультрамарина.
 9. Смесь небесно-лазурного тона, французского ультрамарина, светлого желтого кадмия и глубокого красного кадмия.
- А. Лимонный кадмий, смешанный с французским ультрамарином, небесно-лазурным тоном и глубоким красным кадмием.
- Б. Лимонный кадмий, смешанный с одинаковым количеством французского ультрамарина и глубокого красного кадмия.
- В. Лимонный кадмий, смешанный с капелькой французского ультрамарина и небесно-лазурного тона.
- Г. Смесь лимонного кадмия и несколько большего количества французского ультрамарина.
- Д. Светлая смесь французского ультрамарина и лимонного кадмия.
- Е. Небесно-лазурный тон плюс с капелька смеси французского ультрамарина и лимонного кадмия.

Технические приемы

На этих страницах я познакомлю вас с основными техническими приемами, которые использую сама. Постарайтесь освоить все эти приемы до того, как начнете рисовать свои собственные цветочные картины, и тогда вам будет намного легче справиться со стоящими перед вами задачами.

Запомните два «золотых» правила — никогда не торопитесь и всегда давайте краске растекаться по бумаге естественным путем. Если вы начнете вмешиваться в этот процесс, пытаясь самостоятельно направить краску по листу бумаги или ускорить время ее просыхания, можно легко испортить весь рисунок. Научитесь наносить краску всего лишь двумя-тремя мазками кисти, а затем дайте ей просохнуть естественным путем.

1. Вначале аккуратно покройте поверхность бумаги слоем чистой воды. Смачивайте бумагу только в пределах того участка, на который вы собираетесь нанести краску, иначе она может покрыть окружающие выбранный участок карандашные линии, после чего их будет очень сложно стереть. Окрашивайте этим способом лепесток за лепестком — это не займет слишком много времени, поскольку акварельные размывки сохнут очень быстро.

2. Пока бумага остается влажной, капните на нее немного краски. На влажную бумагу краска сходит очень легко, поэтому следите за тем, чтобы не нанести ее слишком много. Здесь мне хотелось, чтобы цвет становился бледнее по мере приближения к сердцевине цветка, поэтому я нанесла краску кончиком кисти.

Влажным по влажному

С этого приема я начинаю работу практически над всеми своими картинами. Вначале я покрываю поверхность бумаги слоем чистой воды, а затем добавляю сверху краску. В этом случае краска естественным путем растекается по бумаге и впитывается в нее не сразу, благодаря чему края цветочного пятна получаются размытыми, а не жесткими. Вторым преимуществом этого приема является то, что таким образом можно нанести сразу две или несколько красок, после чего они плавно смешаются друг с другом прямо на влажной поверхности бумаги.

Поскольку при этом между краской и бумагой остается слой воды, гораздо легче снять излишки нанесенной краски с помощью чистой влажной кисти. Технику «влажным по влажному» я использую также в тех случаях, когда мне нужно создать участок светлого тона или световой блик.

Нанесение размывки

Эта техника предусматривает нанесение краски щедро нагруженной кисти — в этом случае краска свободно стекает с кисти на влажную бумагу, образуя мягкое, естественное цветочное пятно.

3. Направляем краску вниз, к сердцевине цветка. Возьмите для этого чистую влажную кисть и аккуратно размажьте край влажной краски по направлению к сердцевине цветка.

Смешиваем краски

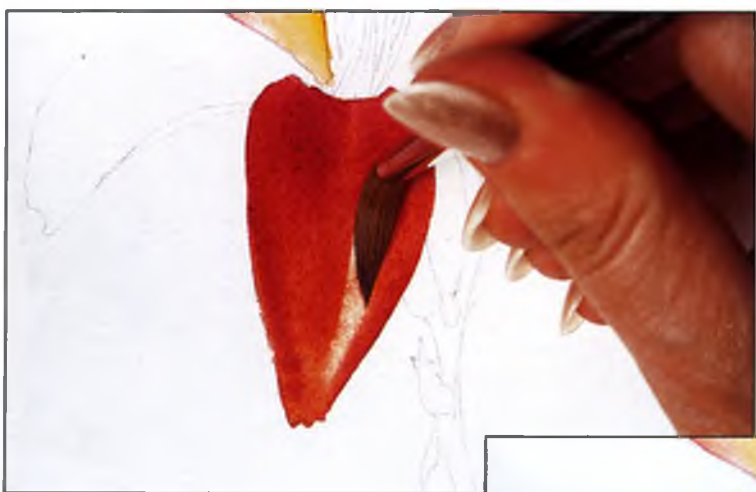

1. Добавьте немного краски другого цвета, пока первая краска остается влажной. Наносите вторую краску очень аккуратно, самым кончиком кисти.

2. Возьмите чистую, почти сухую кисть и направьте вторую краску так, чтобы дать краскам возможность плавно смешаться по краю друг с другом.

Снимаем краску

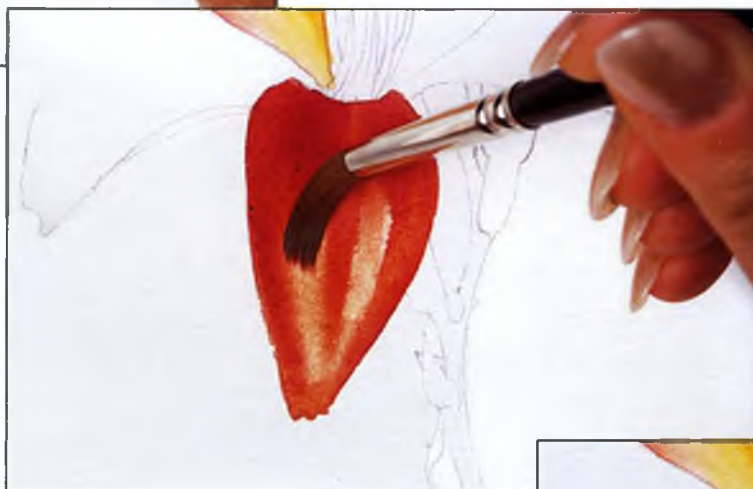

1. Если вам нужно снять лишнюю краску или создать световой блик, возьмите чистую влажную кисть и снимите легким мазком излишки влажной краски.

Полезный совет

Когда вы начнете рисовать, подложите под руку, в которой держите кисть, лист чистой бумаги или ацетатной пленки, чтобы не смазать краски.

2. Если вам нужно создать несколько бликов, снимайте краску быстро, чтобы успеть сделать это до того, как она высохнет.

3. Кисть, которой вы снимаете краску, должна быть суше, чем сама краска, иначе волоски кисти не будут впитывать в себя краску.

Лессировочные слои краски

Лессировкой называется процесс, во время которого друг на друга наносятся слои размывки. При этом первый слой краски должен полностью просохнуть до того, как вы нанесете следующий слой размывки, иначе краски смешаются друг с другом и помутнеют. Такие детали, как прожилки листка или крапинки на лепестке можно нарисовать между лессировочными слоями краски, — от этого очертания нарисованной детали станут мягче, и прожилка или крапинки будут выглядеть естественнее. Я стараюсь наносить друг на друга не более трех слоев краски, поскольку чем меньше будет слоев краски, тем более живым и прозрачным будет получившийся при этом цвет. Если нанести друг на друга слишком много слоев краски, картина будет выглядеть более тусклой и перегруженной цветом.

1. После того, как первый слой краски полностью просохнет, нанесите сверху тонкий слой чистой воды.

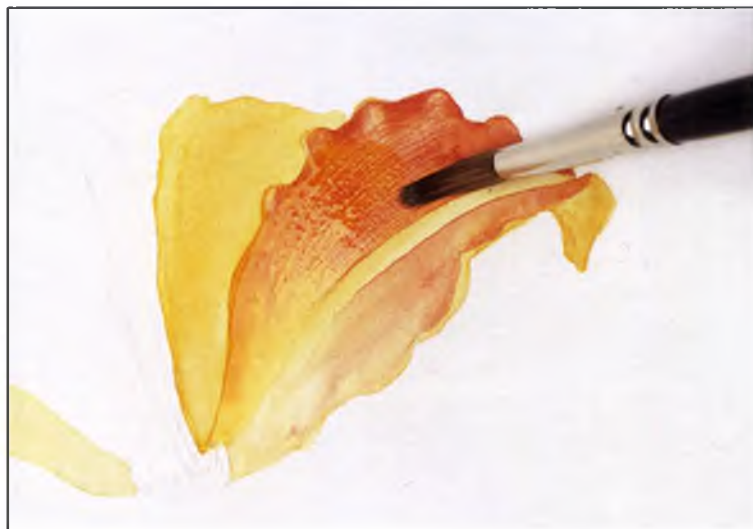
2. Нанесите второй слой краски, аккуратно изгибая там, где это необходимо, мазки кисти. При желании вы можете снять часть второго слоя краски для того, чтобы дать возможность проступить наружу первому слою размывки.

3. Снимайте краску только в одном направлении, от основания лепестка или листка к его кончику, это поможет вам подчеркнуть изгибы лепестка и его волнистость. Дайте краске просохнуть.

4. Добавьте детали сухой кистью и, в данном случае, более интенсивной красной краской (рисунок этого цветка помещен на обложке книги).

5. Нанесите поверх полностью просохшей краски тонкий слой размывки. Этот лессировочный слой поможет унифицировать тона и поместит нарисованные детали между слоями краски.

Сухая кисть

С помощью этого технического приема я создаю узоры и фактуру. Сухой кистью можно работать только после того, как полностью просохнет нижний слой краски — «основа». Для работы в этой технике нужны верная рука и точный глаз, поэтому освоение сухой кисти требует определенной практики. Работать сухой кистью лучше всего на бумаге холодного тиснения (Not) или на бумаге с грубой фактурной поверхностью, поэтому начинать использовать этот прием нужно на более плотной и фактурной бумаге, а работать сухой кистью на бумаге горячего тиснения можно только после того, как вы достаточно хорошо освоите эту технику.

Если посмотреть внимательно, хорошо видно, как расходятся волоски кисти и сухая красная краска ложится на бумагу, образуя разорванные линии, изображающие узор прожилок на лепестке цветка.

1. Приготовьте темную смесь красок и добавьте в нее совсем немного воды. Загрузите кисть и снимите излишки краски бумажной салфеткой. Волоски правильно загруженной сухой кисти должны слегка отделяться друг от друга.

2. Нанося краску на бумагу, разглаживайте кончик кисти — он должен быть плоским. При этом на бумагу будет переходить только часть краски, что позволит создать нужную вам фактуру.

Лилейник сорта «Франс Хальс».

Мелкие детали

Пыльцу на цветке слева я нарисовала сухой кистью. Вначале я нанесла кончиком кисти крапинки интенсивной красной смеси красок. Перед тем, как перейти к тычинкам, я должна была убедиться в том, что краска, которой они изначально окрашены, полностью просохла, иначе мелкие детали получились бы смазанными. Никогда не спешите и, если будет нужно, убедитесь в том, что краска просохла с помощью увеличительного стекла. После того, как просохла нанесенная на тычинки сухой кистью красная краска, я добавила — также сухой кистью — мелкие крапинки желтой краски, которые изображают световые блики на красной пыльце.

Эти зубчики на лепестках я нарисовала самым кончиком кисти по сухому фону, а затем добавила к каждому из них маленькую отбрасываемую зубчиком тень. Без этих теней зубчики выглядели бы не объемными, а плоскими, словно крапинки на лепестке.

Соскабливаем краску

Этот технический прием используется для создания маленьких световых бликов. Соскабливая краску, вы обнажаете поверхность белого листа бумаги. При этом очень сложно не поцарапать поверхность бумаги, поэтому соскабливать краску можно только в самом конце работы, когда вам не нужно будет добавлять новые слои краски.

Аккуратно соскребите часть сухой краски кончиком скальпеля там, где нужно создать маленький световой блик.

Наносим маскировочную жидкость

1. Нанесите маскировочную жидкость на чистую сухую бумагу. Дайте жидкости полностью просохнуть (на это, как правило, уходит от пяти до десяти минут) и только после этого начинайте работать красками.

Маскировочная жидкость используется в тех случаях, когда вам необходимо сохранить под слоем краски участки не закрашенной белой бумаги. После того, как нанесенная маскировочная жидкость высохнет, она образует пленку, защищающую поверхность бумаги от влажной краски. Стереть эту пленку можно только после того, как краски на картине полностью просохнут.

Я использую маскировочную жидкость для того, чтобы изобразить мелкие детали, такие, например, как тычинки, тонкие стебельки или отверстия в листьях, но никогда не создаю с помощью маскировочной жидкости световые блики, поскольку края оставшихся после снятия защитной пленки пятен кажутся мне слишком жесткими.

2. Нанесите краску прямо поверх высохшей защитной пленки. Старайтесь при этом не повредить пленку волосками кисти и поэтому наносите краску легко и осторожно.

3. Когда краска полностью просохнет, сотрите защитную пленку кончиком пальца (если начать стирать не просохшую краску, можно прорвать бумагу).

Перед тем, как нарисовать эти красно-белые амариллисы, я закрасила их тычинки маскировочной жидкостью.

Углубляем цвет

Этот этюд показывает, как можно шаг за шагом углубить интенсивность цвета.

Этот прекрасный лилейник «фульва» вырос у меня в саду, прямо перед окнами нашего дома. Лилейник «фульва» называется еще однодневной лилией — он цветет всего лишь один день, поэтому мне нужно было поспешить нарисовать его, пока он не начал увядать. В этой композиции я решила изобразить два листа лилейника сложенными в виде сердечка, — это было моим признанием в любви к этому цветку.

1. Я окрасила один лепесток за другим и дала краске полностью просохнуть.

2. Далее я нанесла второй слой краски и также дала ему просохнуть. После этого я стерла все карандашные линии и добавила способом «влажным по влажному» мазки краски дополнительного цвета.

3. В конце я покрыла лепестки слоем интенсивной оранжевой размывки, дала краске просохнуть и затем добавила мелкие детали и тени.

E. J. Howell

Свет и тень

Хотя использовать тени в традиционных ботанических иллюстрациях не принято, я всегда включаю их в свои картины везде, где это возможно. Они придают цветку объем, оживляют картину и очень часто становятся фундаментальным элементом композиции.

Солнечный свет на протяжении дня постоянно меняется, и вместе с ним меняются тени, поэтому во время работы я всегда стараюсь использовать постоянный сильный источник искусственного света. В этом случае тени остаются постоянными, и их легче перенести на картину. Чаще всего я освещаю цветы 50-ваттной галогенной лампой на регулируемой подставке.

Смесь промежуточных тонов

Для того, чтобы нарисовать тени, я использую, прежде всего, промежуточный тон, который смешиваю из двух частей французского ультрамарина и одной части светлого желтого кадмия. Справа показано, как меняется глубина промежуточного тона в зависимости от количества добавленной в краску воды.

Орхидея «Туфелька»
(*Parhiopedilum*)
20 x 30 см

Добавляем тени

1. Начните с жидко разведенной водой смеси, состоящей из двух частей французского ультрамарина и одной части светлого желтого кадмия. Нарисуйте контур тени, а затем заполните все ее пространство тонким, равномерно нанесенным слоем чистой воды.

2. Если частицы пигмента начинают оседать в жидкой размывке, как следует перемешайте ее кистью, а затем нанесите ровным слоем поверх увлажненного участка бумаги. Следите за тем, чтобы при этом не образовывались жесткие края нанесенных пятен размывки, – такие края будут слишком бросаться в глаза, когда краска высохнет. Не наносите дальнейшие слои краски до тех пор, пока этот слой размывки полностью не просохнет, иначе нарисованная тень получится неровной и пятнистой.

3. После того как на картине просохнут все затененные участки, аккуратно сотрите карандашные линии.

4. Нанесите на тень второй, такой же ровный, слой размывки. Убедитесь в том, что новый слой краски точно совпадает с очертаниями тени.

5. Нанесите дополнительный слой размывки на те участки, которые должны быть более темными. Если вам нужно сделать тень еще более глубокой, повторите шаги 4 и 5.

Готовый рисунок. Если вы хотите, чтобы край тени казался размытым, наносите краску не на сухую, а на влажную бумагу. При этом очертания тени получатся менее четкими, но именно такие тени и нужны на многих картинах.

Создаем участки света...

1. Я крайне редко использую белую краску для того, чтобы создать ощущение света. Белая краска на фоне бумаги выглядит тускло, и вся картина от этого становится, на мой взгляд, слишком плоской. Вместо этого я стараюсь сделать так, чтобы на освещенных участках лепестков или листьев наружу просвечивала поверхность белой бумаги, – такие световые блики выглядят намного более живыми и естественными.

2. Мелкие световые блики можно создать, сняв часть краски кончиком кисти. В данном случае, снимающая краску кисть проводит извилистые линии, которые одновременно со световыми бликами помогают описать фактуру лепестка.

... и тени

Глубина тени напрямую зависит от интенсивности падающего на предмет света. Краской для тени служит тот самый промежуточный тон, о котором мы говорили на с. 34, однако к этому тону примешиваются цвета, отраженные от поверхности цветка. Как правило, тени я рисую в самом конце, закончив наносить тон и изображать детали. Эти тени помогают унифицировать цвет слоев краски и придают дополнительную глубину изображенному на картине цветку. Исключением являются только желтые цветы, – рисуя их, я вначале рисую лиловые тени и уже поверх этих теней начинаю выстраивать желтые тона цветка.

Наносите тени жидкими, водянистыми размытками краски и смягчайте края теней, проводя по ним чистой влажной кистью.

Тени, нанесенные на мелкие детали, такие как тычинки или зубчики на лепестках цветка, очень оживляют картину и придают дополнительный объем изображенному цветку.

Сиреневый тюльпан

20 x 30 см

Этот тюльпан также вырос в моем саду. Лепестки цветка очень красиво отражают падающий на них свет, а для того, чтобы сделать рисунок более эффектным, я добавила темную тень, которую отбрасывает тюльпан.

Белые цветы

Я очень люблю рисовать любые белые цветы, но больше всего — лилии. Каждый период жизни этих цветов неповторим и всегда прекрасен, — оставаясь бутонами, лилии выглядят строго и элегантно, а, распустившись, поражают взгляд разнообразием тончайших узоров, создаваемых игрой светотени.

Постарайтесь, как и я, изображать белые цветы на белой бумаге, не прибегая при этом к белой краске, — в этом случае образ цветка будет возникать из переплетения тонких, едва заметных теней. Впрочем, при определенном освещении эти тени могут становиться очень темными, и в этом случае следует подумать о том, чтобы не перегрузить ими картину, — вспомните одно из золотых правил живописи: «Лучше меньше да лучше».

Некоторых людей белые цветы, изображенные на белом фоне приводят в замешательство, кажутся нарисованными «неправильно», однако лично я очень люблю такое сочетание. Для меня белые цветы являются олицетворением тишины, чистоты и покоя. Признаюсь вам честно, что, едва закончив рисовать очередной белый цветок, я уже стораю от желания как можно скорее взяться за следующий.

Распустившаяся лилия «Касабланка»

80 x 60 см

*На этой картине я хотела показать все стадии распускания
белой лилии, а полностью распустившийся цветок решила
изобразить повернутым тыльной стороной к зрителю.*

Евгения

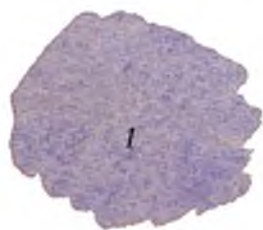

Смешиваем тона теней

Рисовать белый цветок я начинаю смесью трех первичных цветов, которую называю промежуточным тоном. Этот тон состоит из двух частей французского ультрамарина, одной части светлого желтого кадмия и одной части красного кадмия. Этот тон я называю основным промежуточным тоном и в добавление к нему смешиваю дополнительные промежуточные тона, меняя для этого пропорции красок в смеси. При этом я стремлюсь к тому, чтобы дополнительные промежуточные тона как можно точнее соответствовали тонам, которые я вижу на цветке.

Вначале я рисую самые бледные тени, а затем начинаю наносить дополнительные слои размывки на те места, где тени должны выглядеть более глубокими.

Ниже показаны смеси, которые я использовала, чтобы написать белую лилию, — ее вы видите в самом низу страницы. Каждый из этих промежуточных тонов может быть более светлым или темным в зависимости от количества добавленной в краску воды.

1. Промежуточный тон.
2. Промежуточный тон с добавлением стойкой розовой краски.
3. Средний тон с добавлением еще одной капельки светлого желтого кадмия.
4. Промежуточный тон с добавлением небесно-лазурного тона и лимонного кадмия.
5. Промежуточный тон с добавлением еще одной капельки французского ультрамарина.

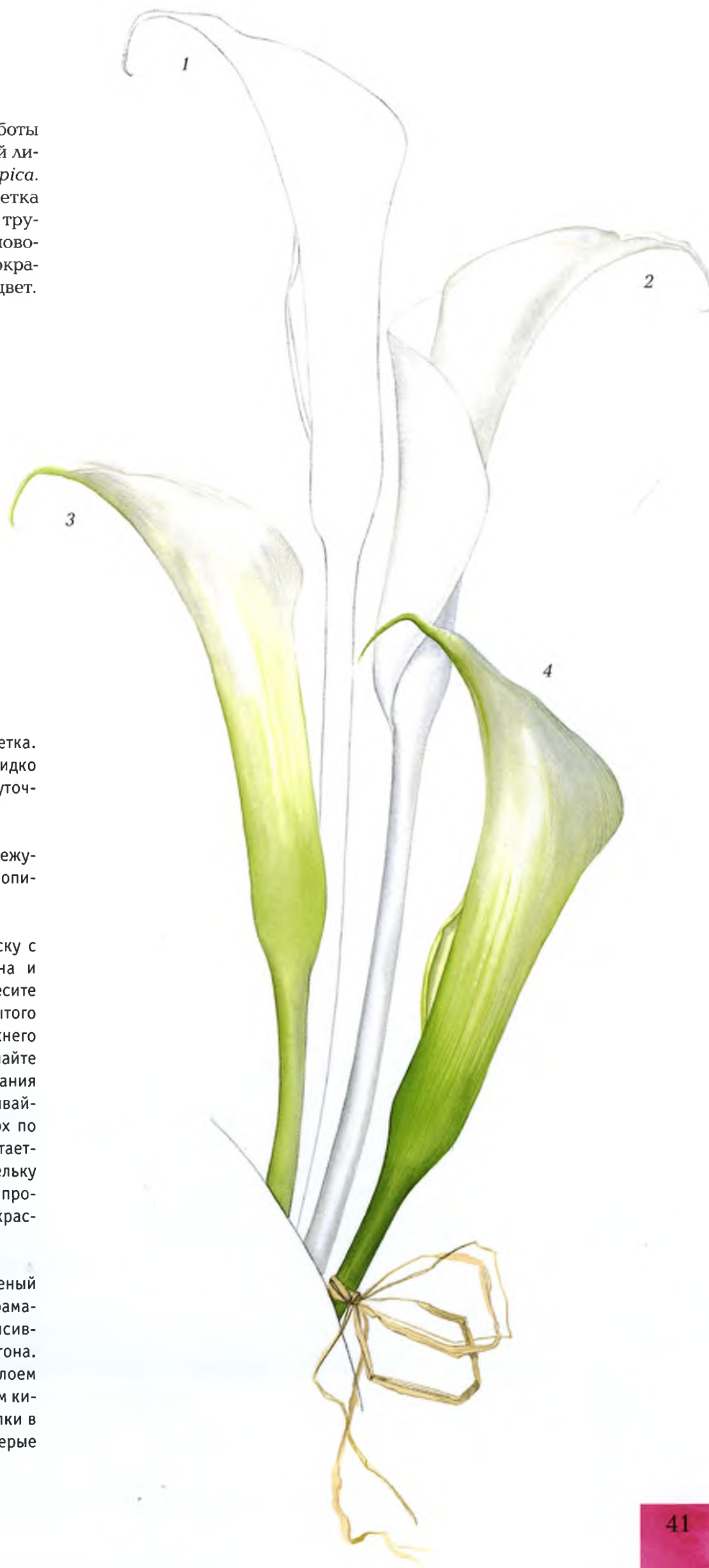
Чтобы написать белую лилию, которую вы видите внизу, я вначале нарисовала ее очертания карандашом, а затем окрасила основным промежуточным тоном, нанеся краску на предварительно увлажненную чистой водой бумагу. Пока размывки оставались влажными, я сняла часть краски, чтобы наметить световые блики, затем добавила мягкие размывки светло-желтой и розовой краски, после чего стерла карандашные линии. В конце работы я углубила тон некоторых теней.

Белоснежная лилия
(*Lilium candidum*)

Рисуем белую эфиопскую лилию

Здесь я показываю стадии работы над рисунком белой эфиопской лилии, или *Zantedeschia aethiopica*. Верхний кончик обертки цветка (единственного, завернутого трубчаткой лепестка лилии) кремово-белый, а у основания лепестков окрашен в яркий, свежий зеленый цвет.

1. Нарисуйте простой контур цветка. Нанесите один или два слоя жидко разведенного основного промежуточного тона.

2. Добавьте новые размывки промежуточного тона, чтобы описать тени, описывающие форму цветка.

3. Смешайте светло-зеленую краску с помощью небесно-лазурного тона и светлого желтого кадмия и нанесите поверх просохшего, а затем покрытого тонким слоем чистой воды, нижнего слоя промежуточные тона. Начинайте наносить зеленую краску от основания цветка, а затем постепенно размывайте ее по мере продвижения вверх по обертке лепестка. Пока краска остается влажной, добавьте сверху капельку промежуточного тона. Нарисуйте прожилки и световые блики и дайте краске полностью просохнуть.

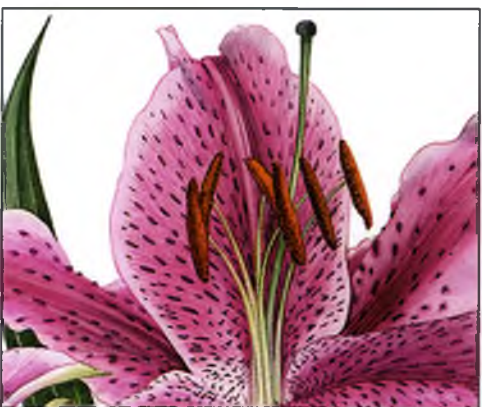
4. В конце работы добавьте в зеленый тон немного французского ультрамарина и приготовьте более интенсивную размывку промежуточного тона. Покройте весь цветок тонким слоем чистой воды и нарисуйте кончиком кисти тонкие темно-зеленые прожилки в нижней части цветка и тонкие серые прожилки в его верхней части.

Рисуем цветы в деталях

Цветы не могут не поражать наше воображение разнообразием своих форм, красок и мелких деталей и являются неисчерпаемым источником вдохновения для художника. Каждый художник видит и изображает цветы по-своему, но лично я вижу свою задачу в том, чтобы с помощью кисти и красок писать цветы именно такими, какие они есть, не упуская ни единой подробности, и ни в чем не упрощая образ этих дивных созданий природы. Ключом к успеху в этом случае становится умение видеть и понимать цветы во всей их сложности и полноте. Прежде чем начать рисовать цветок, вы должны внимательно изучить его во всех подробностях, прибегая, если потребуется, к помощи увеличительного стекла. Не начинайте рисовать цветок сразу на картине, сделайте вначале ряд набросков, которые помогут вам разобраться в узорах на лепестках цветка, проследить, каким образом цветок крепится к своему стеблю, рассмотреть фактуру его листьев, стебля и лепестков. Продолжайте изучать цветок и в процессе работы над картиной и всегда помните, что художник, работающий в жанре ботанической живописи, всегда должен изображать только то, что он видит, а не то, что ему представляется.

Прожилки на лепестках и листьях всегда лучше рисовать так, чтобы они оказались между слоями размыток краски, — так они будут выглядеть намного естественнее. Мелкие детали, такие как тычинки, пестики, колючки и волоски, лучше добавлять на заключительной стадии работы, чтобы не испортить их нанесенными сверху слоями краски.

На лепестках этого анемона видны прекрасные тонкие прожилки — их я нарисовала так, чтобы они оказались между тонкими слоями краски. Сердцевина цветка покрыта тонкими серо-голубыми волосками и окружена тонкими тычинками с прикрепленными к ним семенными мешочками — пыльниками. Вначале я написала мягкими размытками краски основную часть цветка, а в конце добавила четкие мелкие детали — окружающие сердцевину анемона тычинки и пыльники.

Фиолетовые каллы

50 x 70 см

Мне очень понравилось то, как
смотрятся рядом друг с другом
прелестные розовые нерины и
элегантные фиолетовые каллы, —
эти цветы склоняются книзу так,
словно преклоняются перед
собственной красотой.

Тычинки и пестики

Тычинки и пестики — это репродуктивные органы цветка, чрезвычайно разнообразные по форме, размеру и цвету. Изучая длинные, тонкие тычинки, прежде всего, обратите внимание на цвет и ширину каждой их части. Слегка наметьте тычинки на бумаге, а затем напишите окружающие их лепестки (возможно, для этого вам потребуется защитить тычинки маскировочной жидкостью). После этого сотрите карандашные линии и окрасьте тычинки тонкими размывками краски, нанесенными кончиком кисти № 4.

Если вам нужно нарисовать тесно стоящие друг к другу тычинки, используйте там, где это возможно, маскировочную жидкость (см. с. 31). Покройте тычинки размывкой «фонового» цвета, а когда краска просохнет, аккуратно нарисуйте мелкие детали тычинок кончиком кисти № 4.

Пыльца на пыльниковых мешочках лилии (слева) была нарисована мелкими крапинками густой смеси оранжевого кадмия.

Сердцевина эхинацеи (справа) нарисована с помощью множества мелких мазков интенсивной по цвету краски.

Прожилки

Прожилки на лепестках следует писать ближе к концу работы, перед тем, как нанести слой унифицирующей цвет размывки. Нарисуйте прожилки легкими, изгибающимися мазками кончика кисти № 4. Следите за тем, чтобы каждая прожилка сужалась по мере приближения к кончику лепестка.

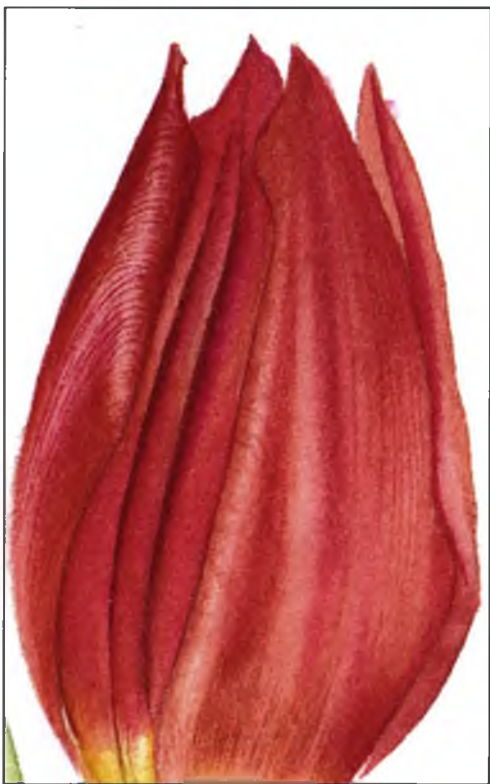

Тонкие прожилки на лепестках ириса (слева) помогают описать плавный изгиб каждого лепестка. Для того чтобы нарисовать такие прожилки, необходимо, прежде всего, очень внимательно изучить стоящий перед вами цветок.

На этом бутоне мединиллы (справа) имеются тонкие, едва заметные прожилки, состоящие не из сплошных, а из разорванных линий. Эти прожилки помогают описать вогнутую форму удлиненных долек, из которых состоит бутон.

Фактура

Во многих случаях фактура лепестков становится заметной благодаря падающему на них свету. Чем сильнее лежащие на цветке световые блики, тем более глянцевыми или восковыми кажутся его лепестки. При мягком, приглушенном свете лепестки выглядят матовыми. Прозрачность лепестка можно описать с помощью наложенных друг на друга бледных, прозрачных размывок краски. Любые выступы на лепестке отбрасывают тени, благодаря которым становится возможным описать шероховатую поверхность лепестка (см. с. 30).

По мере того, как лепестки тюльпана (слева) изгибаются кверху наподобие бутона, их плотные восковые поверхности отражают падающий на них свет. Сильные световые блики подчеркивают фактуру и очертания лепестков.

На мягких, матовых лепестках гладиолуса (справа) нет сильных, ярких световых бликов, однако те участки лепестков, которые находятся в тени, кажутся более интенсивными по цвету.

Крапинки и пятна

Если на лепестках цветка имеются характерные крапинки или пятна, тщательно подберите краску нужного цвета и аккуратно нарисуйте их. Стремитесь к тому, чтобы точно передать очертания пятен или узор крапинок.

Отчетливые полосы на перуанской лилии (слева) отличаются плавными, правильными очертаниями. Эти полосы можно написать кончиком кисти № 4 — начните рисовать полосу легким прикосновением кисти, а ближе к концу слегка усильте нажим на кисть перед тем, как оторвать ее от бумаги.

На лепестке этой орхидеи (справа) отчетливо видны темные пятна. Для того чтобы правильнее передать очертания подобных пятен, я иногда стараюсь найти в них сходство с какими-нибудь хорошо известными мне предметами, — мне кажется, что таким способом легче добиться точного сходства рисунка с живым цветком.

Рисуем тычинки и пестик амариллиса

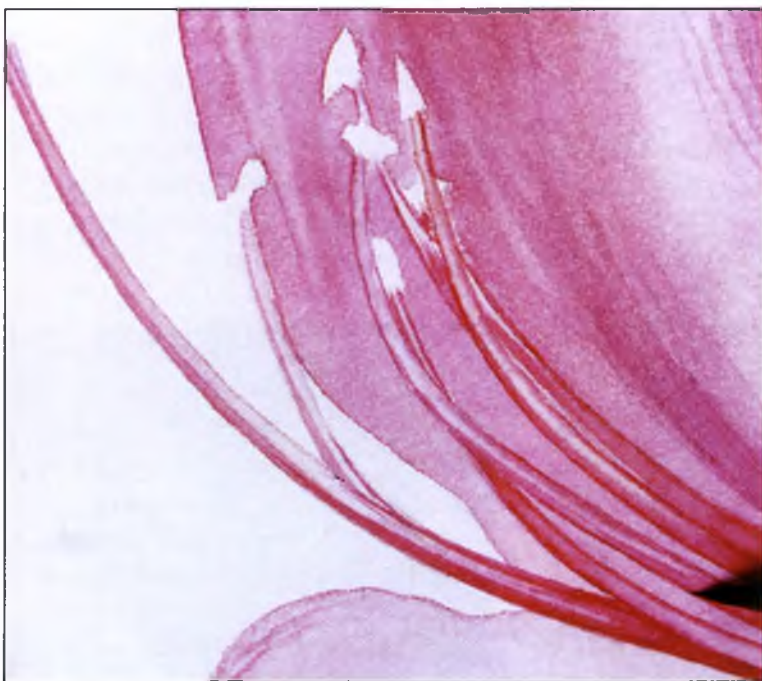
У цветка амариллиса большие, гладкие тычинки, растущие вокруг находящегося в центре пестика. По мере созревания цветка, тычинки слегка отделяются друг от друга, и тогда между ними становится виден пестик, — я считаю, что легче написать вначале его, а уже потом — тычинки (в этом случае легче исправить допущенные мелкие ошибки). Для того чтобы написать такие мелкие детали, я использую колонковую кисть № 4.

1. Вначале нарисуйте лепесток, который расположен позади тычинок. Когда краска просохнет, увлажните одну тычинку слоем чистой воды и немедленно добавьте слой краски. Пока краска остается влажной, добавьте сверху самым кончиком кисти полоску более темного тона, что позволит создать светотень. После этого переходите к следующей тычинке.

Все тычинки и пестик намечены.

2. Возьмите более интенсивную краску и углубите цвет на темных участках тычинок и пестика, в первую очередь, у их основания. Дайте краске полностью просохнуть.

3. Нарисуйте осыпавшуюся на тычинки пыльцу интенсивной смесью белил и светлого желтого кадмия, нанеся краску в технике сухой кисти.

Добавляем прожилки на бутоне амариллиса

Прежде чем приступить к рисунку, внимательно изучите узор прожилок. Попрактикуйтесь наносить кончиком кисти линии нужной толщины. Как правило, я рисую прожилки после того, как нанесен первый или второй слой размывки, а после того, как нарисованные прожилки просохнут, покрываю их еще одним тонким слоем размывки, что позволяет слегка размыть края нарисованных линий.

1. Разведите краску так, чтобы она легко ложилась на бумагу. Нарисуйте зеленые прожилки бутона самым кончиком кисти – проведенные от кончика бутона к его основанию линии прожилок должны слегка извиваться.

2. Нарисуйте таким же способом красные прожилки на бутоне. Эти прожилки также должны слегка извиваться по мере того, как кисть движется от кончика бутона к его основанию.

3. Добавьте у основания бутона размывки темно-розовой краски. Продлите эти размывки к верхнему концу бутона с помощью чистой влажной кисти.

4. Когда нарисованные прожилки просохнут, покройте бутон еще одним лессировочным слоем краски.

Рисуем листья в деталях

Листьев, как и цветков, существует великое множество, разных по форме, цвету и фактуре. Насколько детализировано написать листья и какие именно отобразить для этого детали, каждый художник решает сам, хотя лично я считаю, что просто невозможно игнорировать такие замечательные подробности листа, как его прожилки, пятнышки или восковой налет.

В ботанической живописи функция листьев сводится к тому, чтобы дополнять нарисованные «портреты» цветков, — именно это вы всегда должны помнить, когда начинаете планировать композицию будущей картины. Используйте листья для того, чтобы изображенный на картине цветок выглядел драматичнее или изящнее, а также для того, чтобы подчеркнуть тон лепестков цветка. Смело включайте в композицию все листья, которые видите, включая те, что расположены позади цветка. Эти дальние листья можно нарисовать менее детально, и тогда они усилят иллюзию глубины пространства картины. Поскольку в живой природе листья сохраняются дольше, чем быстро отцветающий цветок, то, рисуя с натуры, вы можете оставить листья на самый конец работы и добавить их после того, как напишете цветки или бутоны. Впрочем, это правило не следует считать непреложным.

Как и цветки, листья можно рисовать, разбив работу на конкретные, четко следующие друг за другом стадии. Прежде всего, нужно определиться со светом и выяснить, какой выглядит поверхность освещенного листа — блестящей и глянцевой или матовой? Видны ли при выбранном вами освещении те детали листа, которые вам непременно хотелось сохранить в своей картине или они затерялись среди световых бликов? Не обнаружили ли на листе новые детали, которые вам также захотелось включить в свою картину? Затем начните рисовать лист. Вначале нанесите лессировочный слой размывки и наметьте на этом первом слое световые блики. После этого нарисуйте на листе прожилки и узоры, потом добавьте новые лессировочные слои краски, которые помогут вам как можно реалистичнее передать цвет листа и его фактуру.

Постарайтесь относиться к листьям не менее внимательно, чем к цветкам, и вы увидите, что с ними ваша картина оживет буквально на глазах.

Цвет этого листа эвкалипта был воссоздан с помощью титановых белил, небесно-лазурного тона и светлого желтого кадмия. Пржилки на листе были нарисованы той же смесью с добавлением капельки французского ультрамарина. После этого я нанесла сверху немного белил, чтобы изобразить белесый восковой налет на листе.

Я окрасила этот лист гейхеры красной смесью, после чего сняла часть краски, чтобы создать световые блики. После этого я добавила темные прожилки и быстро покрыла сверху слоем чистой воды, чтобы слегка размыть края нарисованных линий. Когда краска высохла, я закончила выстраивать цвет, нанеся для этого один-два дополнительных лессировочных слоя краски.

Лист плюща отличается сложной системой прожилок, которые образуют сердцевидные узоры. Ближе к краю листа прожилки утончаются, а когда лист начинает со временем темнеть, их кончики становятся почти невидимыми. Чтобы написать лист плюща, мысленно разделите его на части, — рисовать отдельный фрагмент вам будет намного проще, чем весь сложный лист. Обратите внимание на то, что прожилки на нижней части листа сильно выступают над его поверхностью. Для того чтобы подчеркнуть это, я добавила здесь легкие, отбрасываемые прожилками тени.

Лист лилии и лист хосты схожи тем, что на них имеются одинаковые длинные, параллельные друг другу прожилки. Нанесите полоску краски вдоль одной стороны будущей прожилки и слегка размойте ее, создав световой блик. Нарисуйте следующую полоску листа, оставив между ними небольшое пространство для сужающейся к краю листа прожилки.

На первой стадии работы над этим листом растения, которое называется *Stachys byzantina*, или «чистец византийский», я использовала смесь французского ультрамарина и светлого желтого кадмия. Для того чтобы создать фактуру листа, я нанесла эту смесь на предварительно увлажненную поверхность бумаги. Пока краска оставалась влажной, я сняла ее часть чистой кистью, чтобы добавить световой блик, изображающий центральную прожилку листа. На следующей стадии работы я нанесла ту же зеленую смесь красок легкими тонкими мазками кисти, следуя узорам, которые отчетливо видны на поверхности листа. В заключение я взяла смешанные с небесно-лазурным тоном титановые белила и нарисовала самым кончиком кисти № 4 тонкие волоски на поверхности листа.

Чтобы нарисовать длинный тонкий лист, который вы видите справа, я, прежде всего, покрыла его тонким слоем чистой воды, а затем нанесла вдоль длинных краев листа смесь ализаринового кармазина с французским ультрамаринном. На второй стадии работы я вновь покрыла лист слоем чистой воды, а затем нанесла сверху слой размывки небесно-лазурного тона, смешанного со светлым желтым кадмием. После этого я сняла часть краски в средней части листа, чтобы образовался световой блик. В конце работы я нарисовала линии прожилок той же зеленой смесью с добавлением капельки французского ультрамарина. Я дала краске просохнуть, а затем покрыла весь лист лессировочным слоем той же, но жидко разведенной, краски.

Прежде чем нарисовать этот лист остролиста, я внимательно изучила его узор, сосчитала зубчики на краю листьев и, наконец, сделала детальный рисунок листа. Такой подробный рисунок намного ускоряет дальнейшую работу над картиной. После этого я окрасила лист, нанося размывки красок от края листа по направлению к его середине.

Чтобы нарисовать этот пятнистый лист скиммии, я вначале окрасила его светлой желто-зеленой краской, а когда она просохла, увлажнила лист слоем чистой воды и добавила пятна зеленой краски, воссоздающие узор на поверхности листа.

В начале работы над листом пагоды, я окрасила его бледной размывкой желтой краски и нарисовала прожилки. Затем окрасила темно-зеленой краской промежутки между соседними прожилками и сняла часть краски, чтобы создать световые блики. Когда краска просохла, я взяла более темную зеленую смесь, нарисовала темный участок листа и добавила светлые прожилки.

Прожилки

Прожилки, или трубочки, по которым в листе циркулируют жидкости, образуют на поверхности листа удивительный узор и часто бывают контрастными по отношению к цвету листа. Прежде чем начать рисовать лист, внимательно изучите прожилки на листе, — определите, в каком направлении они расположены, оцените их ширину относительно общей поверхности листа, выясните их цвет и другие особенности. Помните о том, что вы должны изображать на бумаге то, что видите, а не то, что представляете или ожидали увидеть.

Я рисую прожилки кончиком колонковой кисти № 4. Вначале я намечаю основные, крупные прожилки, а затем отвожу от них сеточку более тонких прожилок. Если у вас еще не получается проводить длинные тонкие линии, вы можете нарисовать каждую прожилку по частям. Следите при этом за тем, чтобы при соединении отрезков линии между ними не оставалось пробелов, иначе прожилка на рисунке будет выглядеть разорванной. О том, как рисовать прожилки таким способом, будет подробно рассказано на с. 54.

Притертый рисунок листа

Иногда для того, чтобы добиться полнейшего сходства или воспроизвести особенно сложный узор прожилок, можно скопировать лист притиранием, а затем работать по сделанному рисунку. Замечу, что сделать притертый рисунок можно не с любого листа, — некоторые листья слишком мягкие и тонкие для этого, — однако сделать притертый рисунок с твердого листа, как правило, не составляет большого труда.

Положите лист на газету, прикройте сверху восковой или папиросной бумагой и осторожно, но с силой заштрихуйте сверху мягким тупым карандашом.

Саррацения

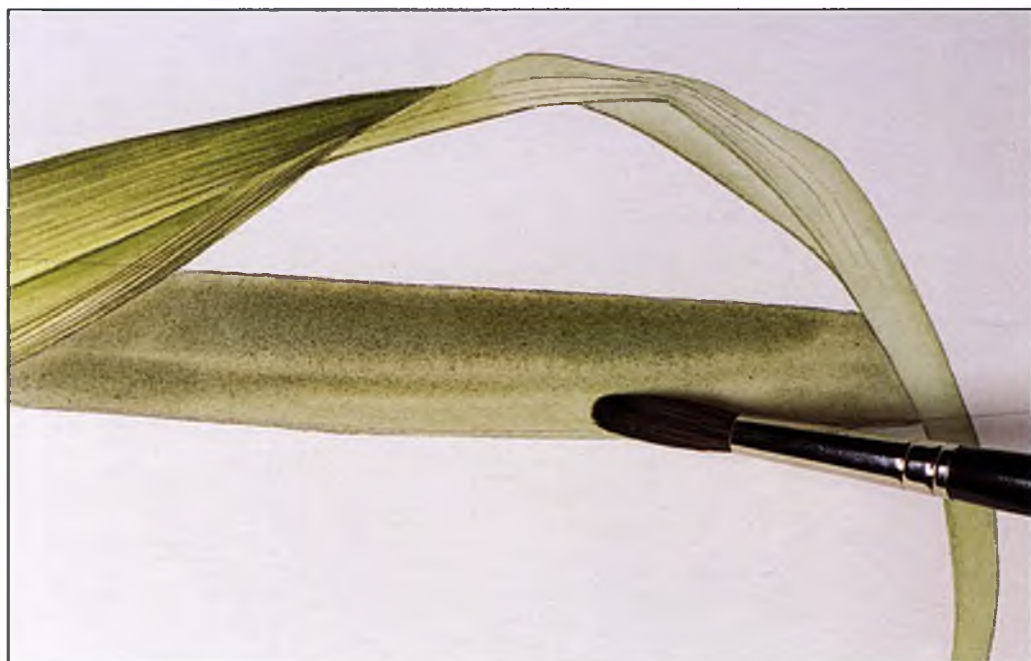

Бузульник (*Ligularia*)

50 x 70 см

Пожалуй, прожилки — это самая удивительная и красочная деталь растения, которое называется бузульник. Отдельные участки больших листьев выступают в промежутках между прожилками и создают многочисленные плоскости, от которых под разными углами отражается падающий на растение свет. На маленьких, плоских листьях падающий на их поверхность свет обесцвечивает прожилки на верхней поверхности листа, однако пронизывает лист насквозь, благодаря чему становятся хорошо заметны прожилки на нижней поверхности листа.

Большие листья

Полузавязый совет

Если вам нужно изобразить очень длинное и узкое растение, вы можете повернуть лист бумаги наискосок и расположить растение по диагонали.

1. Нанесите первый слой размытки большой круглой колонковой кистью. В данном случае я сделала одну сторону листа темнее, а вторую светлее, следуя тому, как распределялась светотень на листе, который я видела перед собой.

2. Возьмите кисть № 6 и нарисуйте параллельные прожилки и ребра на листе. Если вам сложно провести за один прием такую длинную ровную линию, нарисуйте ее примерно до половины, а затем дорисуйте вторую половину линии, начав ее с небольшим «нахлестом», чтобы сохранить эту линию непрерывной.

3. Закончите рисовать прожилки, идущие от средней части листа к его кончику.

4. Покройте поверхность листа двумя заключительными лессировочными слоями умеренного зеленого тона и нарисуйте оторванный кончик листа. Используйте кисть № 4.

Маленькие листья

1. Вначале нарисуйте стебель растения и основные прожилки листьев кончиком кисти № 6.

2. Маленькие листья в верхней части стебля нарисуйте на сухой бумаге интенсивной зеленой краской. Снимите часть краски, чтобы создать световые блики. Чтобы нарисовать нижние части больших листьев, увлажните в этих местах поверхность бумаги чистой водой, а затем добавьте сверху слой светло-зеленой краски. Снимите часть краски, чтобы создать световые блики.

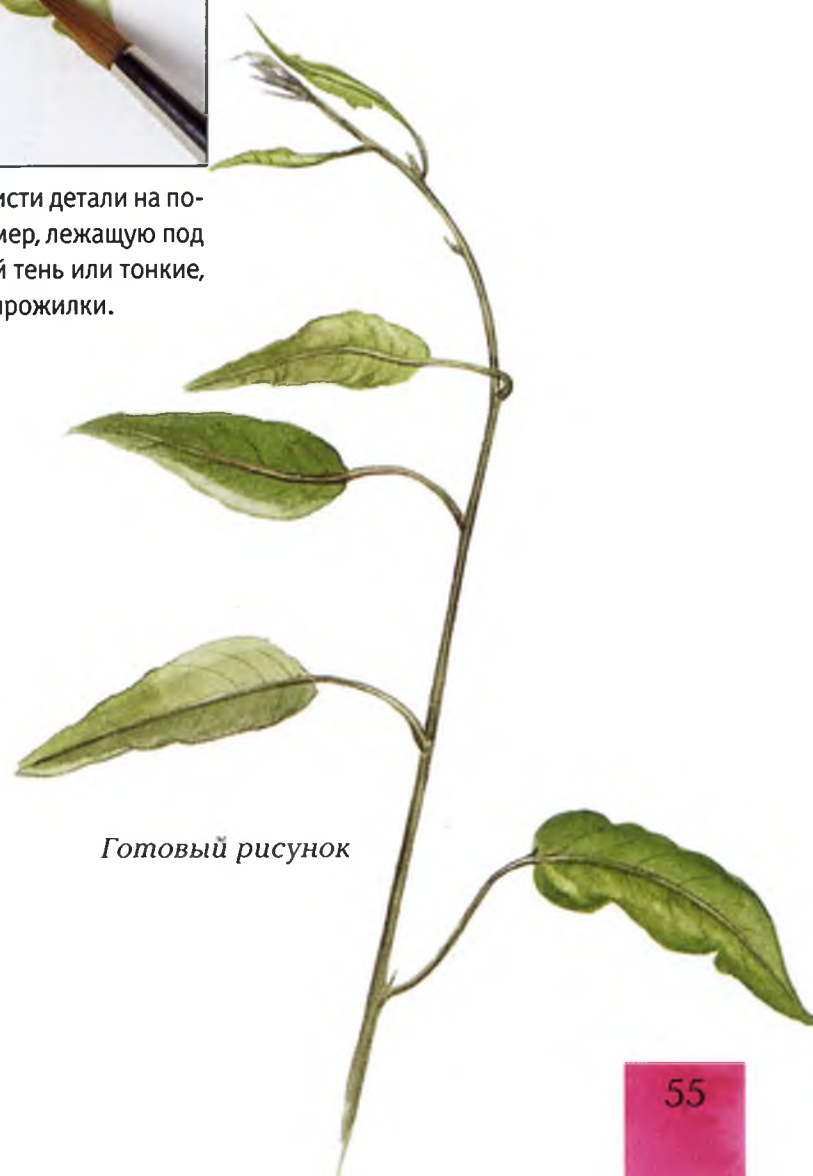
3. Чтобы нарисовать верхние части больших листьев, увлажните эти участки чистой водой и добавьте сверху более интенсивную зеленую краску. Когда краска просохнет, сотрите все карандашные линии.

4. Добавьте кончиком кисти детали на поверхности листа, например, лежащую под центральной прожилкой тень или тонкие, едва заметные мелкие прожилки.

5. Покройте лист еще одним тонким слоем размывки, а затем углубите цвет там, где это необходимо.

Готовый рисунок

У растения, которое называется бузульник (*Ligularia*), удивительные темные розово-красные стебли. Вдоль стебля интенсивность красно-розового тона меняется, а обвивающие стебель узелки, к которым крепятся листья, слегка изгибаются и отражают падающий на них свет.

Длинные тонкие стебли нерины постепенно сужаются вверх, к головке цветка и слегка изгибаются внизу, ближе к основанию.

У амариллиса стебли большие, мясистые, полые внутри. На поверхности этих стеблей хорошо видны тонкие параллельные прожилки и легкий восковой налет.

Рисуем стебли в деталях

Я люблю цветы на длинных стеблях и часто рисую их, наслаждаясь тонкой игрой светотени на округлой поверхности стебля. Когда вы рисуете стебель, очень важно создать световой блик, проходящий по всей его длине. Сам стебель лучше всего рисовать участок за участком, вначале увлажняя поверхность бумаги чистой водой, а затем добавляя сверху краску. Следите, чтобы нарисованные участки стебля плавно сливались друг с другом — без швов и пробелов. Описать гладкие края стеблей можно с помощью четких тонких линий. Мелкие детали — шипы, чашелистики, волоски и листья — нужно рассматривать как неотъемлемую часть стебля и рисовать одновременно с ним, а не добавлять в самом конце работы.

Белые каллы с листьями

50 x 70 см

Эти каллы растут у меня в саду, поэтому я достаточно часто рисую их. Больше всего в этих цветах мне нравятся их распутившиеся листья, прикрепленные к глинным, элегантным стеблям, изгибы которых позволяют создавать динамичные, эффектные композиции.

Композиция

Композиция — это самый важный элемент картины. В ботанической живописи хорошо продуманная композиция помогает привлечь внимание зрителя к картине. Работая над своими композициями, я всегда стремлюсь к тому, чтобы «портрет цветка» был точным, эстетичным и при этом сохранял в себе некую загадку, раскрыть которую я приглашаю своих зрителей. Я люблю, чтобы нарисованные предметы были надежно «привязаны» к нижнему краю картины, — этого можно достичь, оставляя вокруг нарисованного цветка достаточно свободного пространства, что позволяет откорректировать расположение образа, когда вы будете вставлять картину в рамку.

«Привязать» цветы к нижнему краю картины можно также с помощью подписи, названия картины или какого-нибудь другого текста, органично входящего в контекст композиции. Однако сразу же хочу сказать, что написать текст или хотя бы название картины под силу только человеку, одинаково хорошо владеющему каллиграфией и грамматикой. К сожалению, мне доводилось видеть картины с неряшливыми надписями и даже, — увы! — грамматическими ошибками. Лично я взяла в привычку включать в нижнюю часть композиции моих картин карандашную линию (смотри, например, с. 113). Вначале я использовала такую линию для того, чтобы «обрезать» нижние части стеблей, но вскоре этот росчерк стал моей «визитной карточкой».

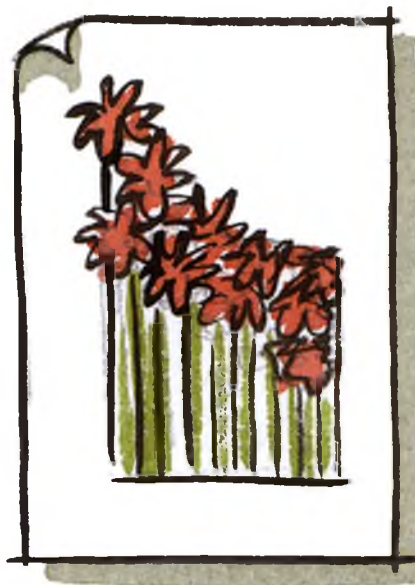
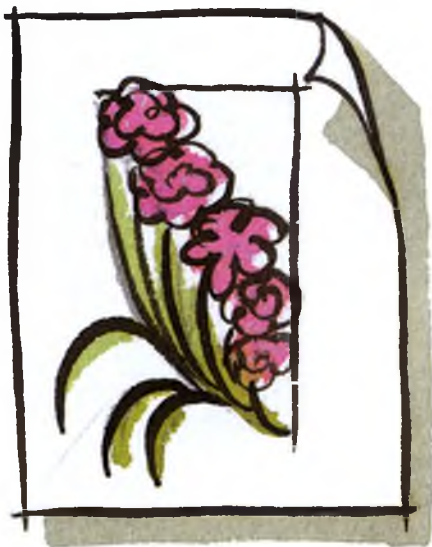
Процесс создания композиции начинается для меня в тот момент, когда я испытываю вдохновение при взгляде на очередное творение природы. Я немедленно делаю зарисовки на месте, чтобы вернуться к ним позже, когда начну работать над картиной в своей мастерской. Замечу, что очень часто природа предлагает готовые композиции, и мне остается всего лишь правильно разместить готовое в композиционном смысле изображение цветка или растения на листе бумаги.

Приступая к самостоятельной работе, вы с самого начала должны четко определить, что именно вы хотите включить в композицию. Например, вы можете захотеть изобразить не только цветок, но и его луковицу или корень (см. с. 83), или добавить листья и цветки других растений. Кроме того, вы должны определить для себя, на какой стадии развития будете изображать этот цветок, — например, на стадии бутона или в полном цветку, — и будете ли вы рисовать цветок таким, как он есть, или будете вносить необходимые с вашей точки зрения улучшения и исправления? Иногда после таких раздумий я решаю изобразить цветок в разных ракурсах или на разных этапах развития (смотри, например, с. 38 — 39).

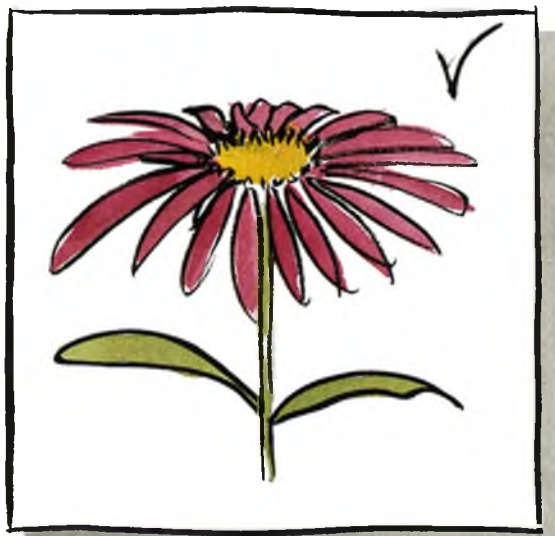
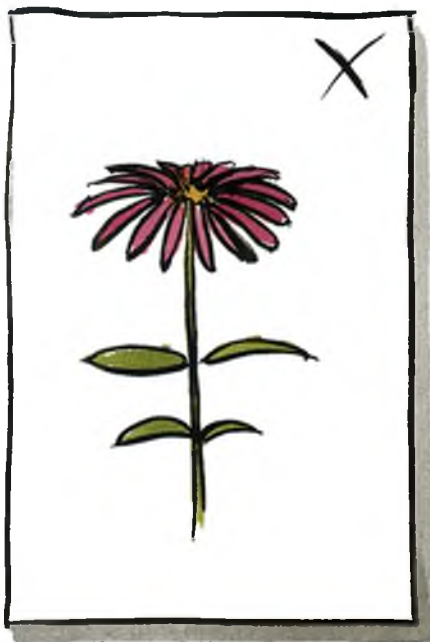
В своих картинах я пытаюсь запечатлеть застывший во времени образ цветка — как застывает запечатленное мгновение на фотографии. Однако при этом я стремлюсь не просто изобразить цветок во всех подробностях, но и выразить через картину мою любовь к нему.

Независимо от того, в какой манере вы собираетесь рисовать цветы, именно от выбранной композиции будет зависеть, насколько гармонично и эстетично будет смотреться ваша готовая картина. Начните с нескольких небольших композиционных набросков, затем выберите из них наиболее удачный и начните именно его переносить на картину. Заранее спланировав и продумав композицию, вы будете допускать намного меньше ошибок при переносе ее на бумагу, не будете постоянно стирать карандаш и, следовательно, гораздо меньше рискуете повредить поверхность бумаги. Можно также нарисовать цветок на бумаге для набросков, а затем перевести рисунок на кальку и уже с кальки перенести его на картину, найдя предварительно наилучший способ расположить цветок на поверхности будущей картины.

Работая над книжной иллюстрацией, я люблю придавать ей какую-нибудь общую геометрическую форму — прямоугольника, треугольника, полукруга и так далее. Очень часто в поисках этой формы я набедаю на решения, которые дают мне новые идеи на будущее. Итак, прежде чем приступить к работе, я пробую самыми разными способами разместить выбранные мной цветы на листе бумаги для набросков, а затем выбираю тот вариант композиции, который кажется мне оптимальным для данной иллюстрации.

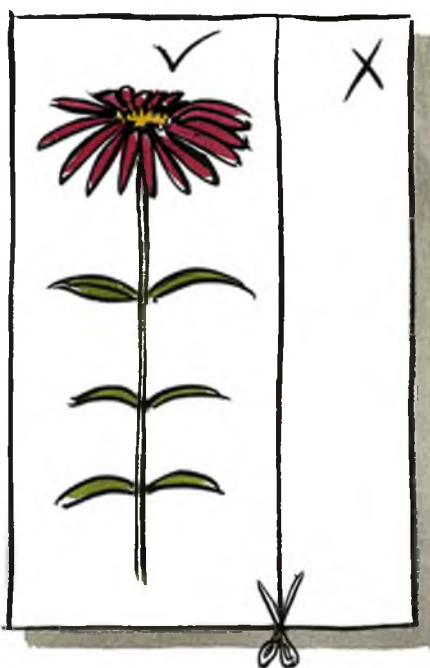

Мало отобрать цветы для композиции, важно еще решить, каким образом они будут размещены на листе бумаги. Кроме того, вы должны подумать о том, чтобы вокруг цветка осталось достаточно свободного пространства, — оно потребуется, когда вы будете обрамлять свою картину, и при этом под цветком свободного пространства должно оставаться больше, чем над ним. Благодаря этому цветок «прикрепится» к нижней части картины и не будет «вываливаться» из картинной рамки.

Когда вы рисуете один отдельный цветок, подумайте об общих очертаниях и размере готовой картины. Если нарисовать один маленький цветок в самом центре листа, то представляете, как много хорошей бумаги уйдет в отходы, когда вы будете форматировать свою картину и вставлять ее в рамку?

В подобном случае можно попробовать перенести изображение в угол листа бумаги и, возможно, укоротить стебель цветка. После этого изображенный цветок можно будет намного легче взять в рамку.

Если вы рисуете цветок с длинным стеблем, попробуйте расположить его вдоль края листа, и у вас получится узкая, вытянутая в длину картина, напоминающая по формату японские гравюры. Однако будьте внимательны и не поместите цветочную головку слишком близко к краю листа — здесь она может оказаться обрезанной краем рамки.

В начале работы обведите границы будущей картины легкой пунктирной карандашной линией, за которую вы не должны будете выходить.

Три каллы с листьями

50 x 70 см

*Элегантные крапчатые листья этих калл я сплела позади трех гордо торчащих
вверх цветков, решив таким образом смягчить композицию.*

Ряд розовых калл
50 x 70 см

Мне очень нравятся плавные изгибы стеблей этих калл, — я решила поставить цветки в ряд так, чтобы их стебли перекрещивались внизу, образуя фигуры, напоминающие начертания римских цифр.

Гладиолусы и трава

50 x 70 см

Листья у этих белых гладиолусов очень жесткие и прямые, поэтому я решила добавить мягко склоняющиеся книзу травинки, в результате чего у меня родилась эта необычная элегантная композиция.

Белые лилии

80 x 60 см

На создание этой композиции у меня
ушло довольно много времени.

Я продолжала искать ее до тех пор,
пока мне в голову не пришло подумать
об этих лилиях как о группе людей,
которые разговаривают друг с другом
или просто смотрят по сторонам.
Резкую линию, которая «обрубает»
на одинаковой высоте нижние края
стеблей, я сумела смягчить, добавив
пару листьев, кончики которых
свисают ниже этой линии.

Эта деталь делает всю композицию
более динамичной и одновременно
усиливает иллюзию глубины
пространства картины.

Проекты

Далее мы попробуем вместе нарисовать шаг за шагом четыре совершенно не похожих друг на друга цветка. В каждом проекте вам встретятся технические приемы, о которых мы говорили в предыдущих главах и которые вы, как я надеюсь, успели за это время освоить. Для удобства в тексте занятия будут даны ссылки на эти приемы, и вы всегда сможете вернуться на указанную страницу, чтобы освежить память.

Со своей стороны я постаралась как можно подробнее объяснить каждый шаг работы над картиной, включая указания на то, какую именно кисть нужно в данный момент использовать и как смешать нужную для этого шага краску. Кстати, те же самые смеси красок вы можете брать за основу, когда начнете впоследствии создавать собственные картины.

Запомните на будущее, что на работу над картиной уходит несколько дней, иногда даже больше недели, поэтому необходимо заранее подумать о сохранности выбранного вами цветка. Срезанные цветы дольше сохраняются на холоде, поэтому их рекомендуется класть на ночь в садовый сарай или в домашний холодильник. Кроме того, срезанным цветам необходима вода, поэтому я ставлю стебель срезанного цветка в высокий узкий сосуд с водой, стенки которого не дают поникнуть головке цветка и его листьям.

Орхидея «Туфелька», с. 68

Лилия «Зеленая богиня», с. 86

Розы, с. 100

Дельфиниум, с. 116

Орхидея «Туфелька»

Такую орхидею вы можете купить в садовом центре или у флористов, а особенно много этих цветков появляется в продаже ближе к Рождеству. Увидев эту орхидею, я, разумеется, не могла устоять перед ее необычной формой и экзотической окраской. Свое название цветок получил благодаря лепестку, форма которого действительно очень напоминает туфельку. Срезанные орхидеи могут стоять в воде много дней, поэтому у вас будет масса времени, чтобы нарисовать этот цветок.

Для этой композиции я выбрала две орхидеи — одну полностью распустившуюся и одну полураскрытую — и решила изобразить эти цветки вместе с корнями, поместив их для этого в V-образный прозрачный стеклянный сосуд.

Прежде чем приступить к работе, вы должны собрать все, что вам потребуется, и заранее приготовить несколько так называемых «основных смесей» красок, которые перечислены в таблице справа и будут необходимы для нанесения первых слоев размывок.

Материалы

Лист акварельной бумаги горячего тиснения размером 50 x 60 см

Остро заточенный карандаш HB

Резиновый или мастичный ластик

Точилка для карандашей

Бумажные кухонные салфетки

Скальпель

Колонковые кисти № 4 и 6 с удлиненными кончиками

Акварельные краски: ализариновый кармазин, лимонный кадмий, глубокий красный кадмий, светлый желтый кадмий, небесно-лазурный тон, французский ультрамарин, индиго, розовато-лиловая, стойкая розовая и титановые белила

Основные смеси

Основная розовая смесь:

ализариновый кармазин, стойкая розовая, розовато-лиловая краска и капелька французского ультрамарина

Основная светло-зеленая смесь:

светлый желтый кадмий и небесно-лазурный тон

Основная темно-зеленая смесь:

светлый желтый кадмий, французский ультрамарин, небесно-лазурный тон и лимонный кадмий

Рисуем контуры цветков

1. Нарисуйте контуры цветков острым карандашом НВ. Кроме силуэтов цветков, вы можете добавить также отдельные детали, – но только те, которые будут впоследствии нарисованы темным цветом и окажутся, таким образом, полностью скрытыми под слоем краски.

Наносим слой чистой воды

2. Решите, какой цветок вы начнете рисовать в первую очередь, а затем увлажните тонким слоем чистой воды ту часть выбранного цветка, где будет преобладать розовый цвет и куда вы нанесете первый слой розовой размывки (в нашем случае, это верхний лепесток левой орхидеи). «Окрашивайте» цветок чистой водой с помощью тонкой кисти № 6, которая поможет вам не выйти при этом за границы нарисованного карандашом контура.

Наносим первый слой размывки

3. Пока покрытая чистой водой бумага остается влажной, нанесите первый тонкий слой основной розовой смеси. Эта техника известна под названием «влажным по влажному» (см. с. 26). Для того чтобы создать световые блики и контролировать распространение краски, используйте чистую, чуть влажную кисть, с помощью которой можно снять с поверхности бумаги излишек краски. После того, как окрашенный лепесток просохнет, увлажните чистой водой следующий лепесток, а затем добавьте сверху тонкий слой основной розовой смеси. Повторяйте, пока не окрасите все розовые участки цветка.

Наносим первую зеленую размывку

4. Повторяйте шаги 2 и 3, чтобы окрасить зеленые части цветка основной светло-зеленой смесью. Как и прежде, пока один окрашенный участок картины сохнет, начните увлажнять чистой водой следующий участок, а затем добавьте сверху слой краски.

Дайте всем этим первым размывкам как следует просохнуть.

Полезный совет

Пока размывки просыхают, смешайте их соприкасающиеся края с помощью влажной кисти.

Наносим слои краски

5. Нанесите поверх первого, просохшего слоя краски тонкий слой воды, а затем добавьте второй слой размывки, на этот раз другого цвета. Смешайте соприкасающиеся края двух разноцветных размывок чистой влажной кистью. Дайте каждой размывке просохнуть, а затем продолжайте добавлять сверху тонкие лессировочные слои краски. Закончив добавлять слои краски, дайте рисунку просохнуть.

Рисуем второй цветок

6. Когда размывки краски, которыми вы писали первую орхидею, полностью просохнут, сотрите с этого цветка все карандашные линии. Затем окрасьте второй цветок тем же способом, что и первую орхидею. Там, где на цветке остался белый край, не стирайте карандашные линии до тех пор, пока здесь не будут нанесены тени.

7. Нарисуйте остальные цветки, чашелистики и бутоны, используя те же технические приемы, что и в шагах 3–6. Когда вы будете рисовать чашелистики, добавьте в основную светло-зеленую смесь немного французского ультрамарина. Увлажните будущий чашелистик водой, а затем добавьте сверху тонкий слой краски. Продлите пятно краски немного вниз по стеблю, чтобы не возникло четкой линии, отделяющей чашелистики и бутоны от стебля. Добавьте световые блики, сняв для этого часть краски чистой влажной кистью.

Полезный совет
 Всегда рисуйте свою картину слева направо (если, конечно, вы не левша) и сверху вниз.

Добавляем фактуру стебля

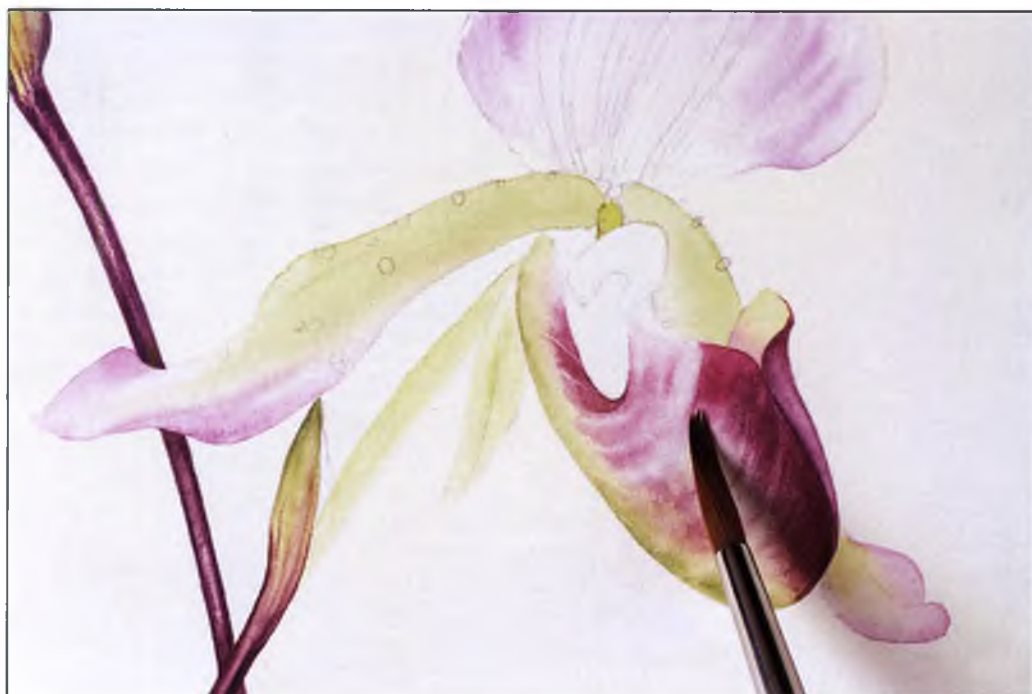
9. Добавьте фактуру стебля с помощью сухой кисти (этот технический прием описан на с. 29).

Рисуем стебли

8. Смешайте стойкую розовую, розовато-лиловую краску, французский ультрамарин и капельку светлого желтого кадмия, чтобы получить краску, которой вы будете писать стебли. Окрасьте стебли в технике «влажным по влажному», то есть вначале увлажнив поверхность стебля чистой водой, а затем добавив слой краски. Вдоль одной стороны стебля должна проходить полоса интенсивной краски, постепенно бледнеющая ближе к центральной линии стебля. Нанесите такую же полосу вдоль противоположной стороны стебля. Затем проведите вдоль центральной линии стебля чистой влажной кистью, чтобы снять здесь часть краски и создать световой блик. Для того чтобы этот блик оказался достаточно светлым, вам, возможно, придется снять краску не один, а несколько раз.

Полезный совет
 Никогда не подносите кисти близко ко рту, потому что во многих красках содержатся вредные для здоровья вещества.

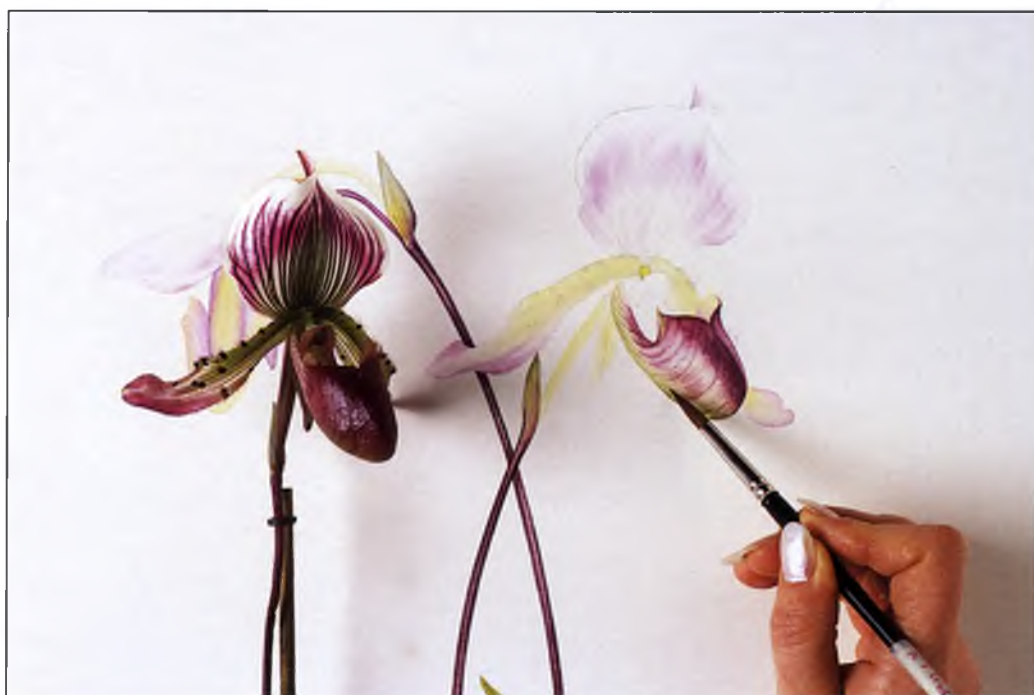

Наносим слои краски

10. Начните выстраивать на цветках слои краски. Начните с полностью распустившегося цветка, нанесите лессировочный слой краски книзу от центра лепестка. Возьмите для этого густую смесь основного розового тона, окрасьте верхнюю часть лепестка и размажьте краску так, чтобы она становилась все более бледной по мере приближения к нижней части лепестка. Окрасьте таким же способом нижнюю часть лепестка основным зеленым тоном. Возьмите чистую влажную кисть и плавно смешайте розовую и зеленую краску вдоль линии, по которой они соприкасаются друг с другом.

Добавляем детали поверхности

11. Возьмите основную розовую смесь, добавьте в нее немного французского ультрамарина (после этого краска станет темнее и приобретет фиолетовый оттенок) и начните рисовать кончиком кисти тонкие прожилки на цветке. Там, где прожилки должны быть бледнее, добавьте в краску воды. Многие прожилки меняют свой цвет и становятся из розовых зелеными по мере того, как огибают лепесток, – такие прожилки начинайте рисовать основной темной розовой смесью, а заканчивайте рисовать основной светло-зеленой смесью.

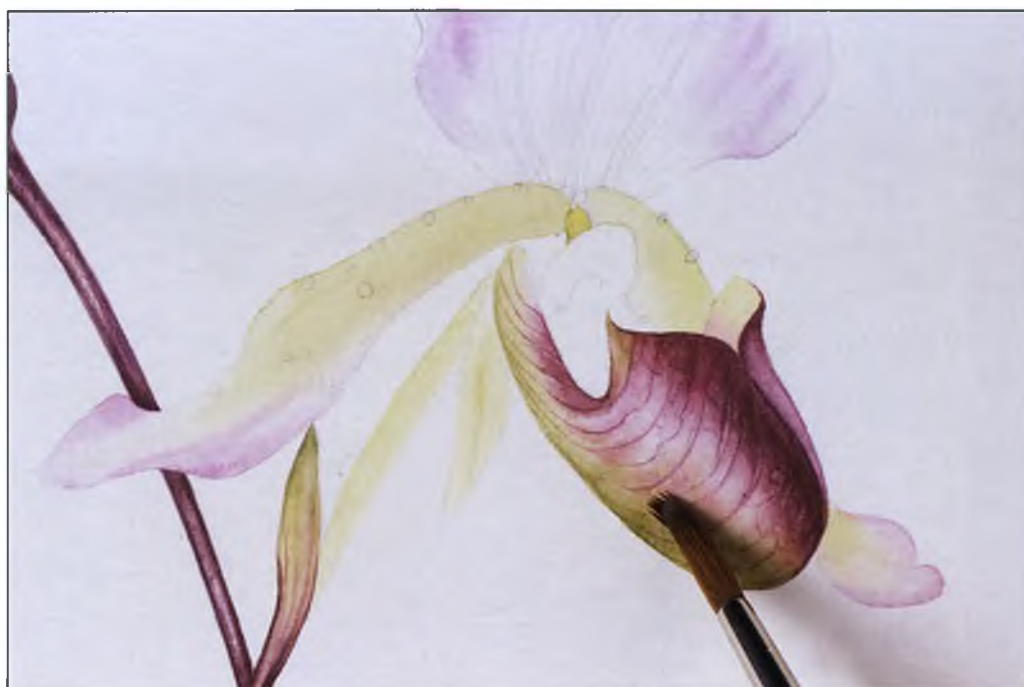

Смягчаем линии прожилок

12. Когда нарисованные прожилки просохнут, слегка размойте их линии. Для этого слегка увлажните линии прожилок, а затем слегка пройдитесь по ним кусочком прочной, хорошо впитывающей влагу кухонной бумажной салфеткой.

Наносим унифицирующий слой размывки

13. После того, как детали поверхности лепестка просохнут, нанесите легкими мазками кисти очень жидкий и тонкий слой размывки темной розовой основной смеси поверх темных участков лепестка. Размойте передний край размывки чистой водой, чтобы создать световой блик. Когда темная розовая размывка просохнет, повторите то же самое с помощью зеленой размывки. Эти размывки смягчат и унифицируют цвет деталей. Если потребуется, повторите этот процесс еще раз. Таким способом вы можете выстроить любой необходимый вам цвет.

Полезный совет

Перед началом работы рекомендуется попрактиковаться в нанесении размывок на ненужном листке бумаги.

Продолжаем добавлять детали поверхности цветка

14. Нарисуйте основные зеленые прожилки на верхнем лепестке, нанося основную светло-зеленую смесь самым кончиком кисти.

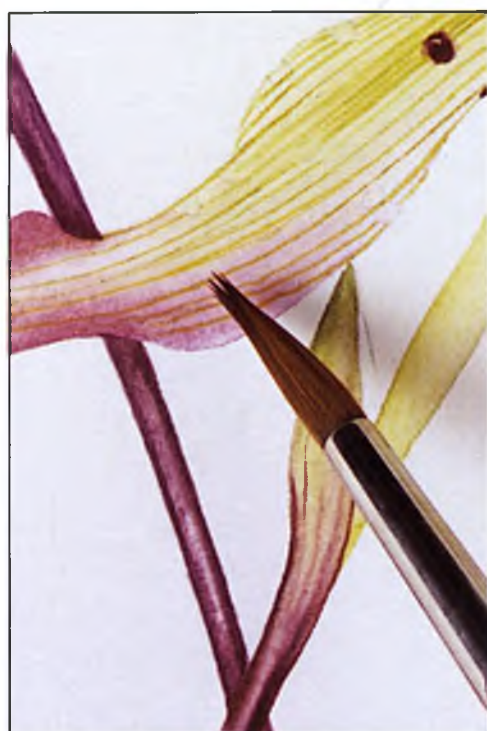

15. Добавьте тем же способом розовые прожилки с помощью смеси, которой вы работали в шаге 11, продолжая линии, нарисованные зеленой краской. Перед тем, как линии окончательно просохнут, покройте их тонким слоем чистой воды, – после этого вокруг каждой прожилки образуется тонкий потек краски. Для того чтобы розовые прожилки не слились при этом друг с другом, увлажняйте прожилки не подряд, а через одну, а когда краска просохнет, увлажните водой оставшиеся прожилки.

16. Когда краска просохнет, пройдитесь по центральной части прожилок интенсивной краской, чтобы усилить здесь их цвет. Используйте для этого краску, которой вы работали в шаге 11.

17. Создайте цвет двух тонких боковых лепестков цветка с помощью лессировочных слоев основной светло-зеленой и основной розовой смесей. Создайте на лепестках световые блики, размыв для этого краски чистой водой. После того, как эти слои краски просохнут, нарисуйте кончиком кисти зеленые прожилки, смешав для этого светлый желтый кадмий, небесно-лазурный тон и лимонный кадмий. Слегка размойте прожилки у основания лепестка с помощью чистой влажной кисти.

18. Нарисуйте приподнятые крапинки на лепестках очень густой смесью ализаринового кармазина и французского ультрамарина. Для того чтобы изобразить световые блики, оставляйте в центре каждой крапинки краски точку, в которой наружу проглядывает белая поверхность бумаги.

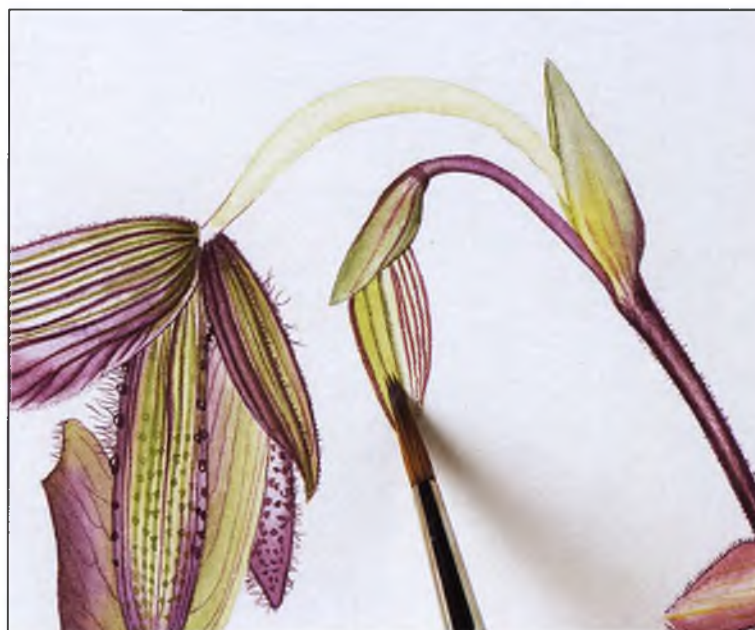
19. Закончите рисовать выступающий вперед лепесток кончиком кисти. Вначале окрасьте его бледными тонами основной светло-зеленой смеси и стойкой розовой краски, а затем добавьте детали и там, где необходимо, усильте цвет с помощью дополнительных слоев краски.

20. Смешайте ализариновый кармазин с французским ультрамарином и нарисуйте в центре цветка прожилки, нанося краску кончиком кисти. Там, где нужно углубить цвет, добавьте маленькие пятна краски. Слегка размойте края размывок краски чистой влажной кистью.

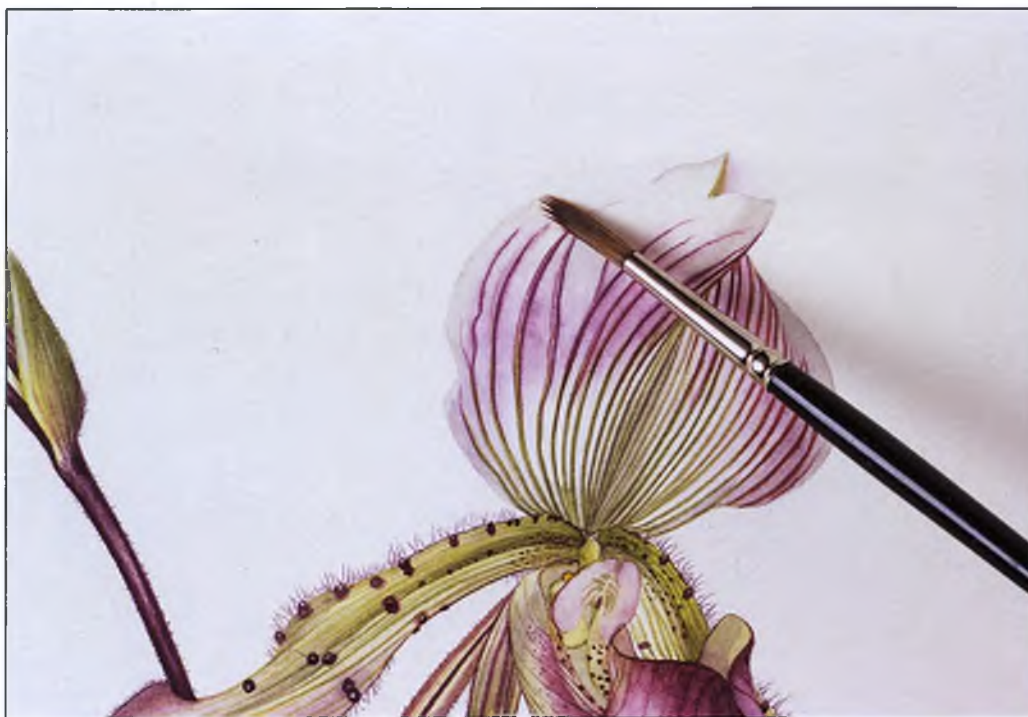
Возьмите кисть № 4, очень жидкую смесь глубокого красного кадмия и французского ультрамарина и нарисуйте волоски на лепестках и стебле цветка, нанося краску мелкими отдельными мазками кисти. При этом каждый мазок должен начинаться от основания волоска и сужаться к его вершине.

21. Нарисуйте темно-розовые и зеленые прожилки на бутоне, проводя линии от основания бутона к его вершине кончиком кисти. Для зеленых прожилок смешайте светлый желтый кадмий, французский ультрамарин и капельку глубокого красного кадмия. Для зеленых прожилок используйте темно-зеленую основную смесь (см. шаг 11).

22. Нарисуйте главную прожилку на завязи (это напоминающая стебель часть цветка, с помощью которой цветок крепится к основному стеблю) с помощью основной розовой смеси и темной смеси французского ультрамарина с ализариновым кармазином и капелькой светлого желтого кадмия. Для того чтобы добиться нужной глубины цвета, прорисуйте эту прожилку двумя слоями краски. Для того чтобы создать имеющийся здесь световой блик, снимите часть краски с центральной части прожилки кончиком влажной кисти.

23. Покройте верхний край завязи тонким слоем чистой воды, а затем нанесите вдоль края завязи тонкую полоску основной розовой смеси. При этом краска слегка растечется, образуя тонкие бледно-розовые потеки, направленные к центральной линии завязи. Если краска начнет растекаться слишком сильно, промокните ее чистой кистью. Прделайте то же самое на нижнем краю завязи.

Полезный совет

Для того чтобы тени выглядели естественнее, добавляйте в каждую из них капельку локального цвета.

Добавляем тени (см. с. 35)

24. Добавьте по всей картине тени, используя в качестве основы смесь, состоящую из одной части глубокого красного кадмия, одной части светлого желтого кадмия и двух частей французского ультрамарина.

Внимательно рассмотрите, каким образом падают тени, а затем нанесите жидкую размывку «теневого» смеси и слегка размойте очертания каждой тени с помощью чистой влажной кисти.

Прежде чем нанести тень на белую часть цветка, увлажните этот участок чистой водой, нанесите тень и слегка размойте ее чистой влажной кистью. Дайте краске полностью просохнуть, а потом сотрите оставшиеся карандашные линии.

Добавьте в «теневою» смесь капельку основной светло-зеленой смеси и нарисуйте легкие тени, лежащие на внутренних сторонах цветка.

Углубляем цвета

25. Углубите зеленый цвет двух тонких лепестков, чтобы подчеркнуть их яркость, и добавьте на чашелистики цветка немного основной, смешанной с капелькой французского ультрамарина светло-зеленой смеси.

Законченный рисунок цветков и стеблей

Ползущий оловот

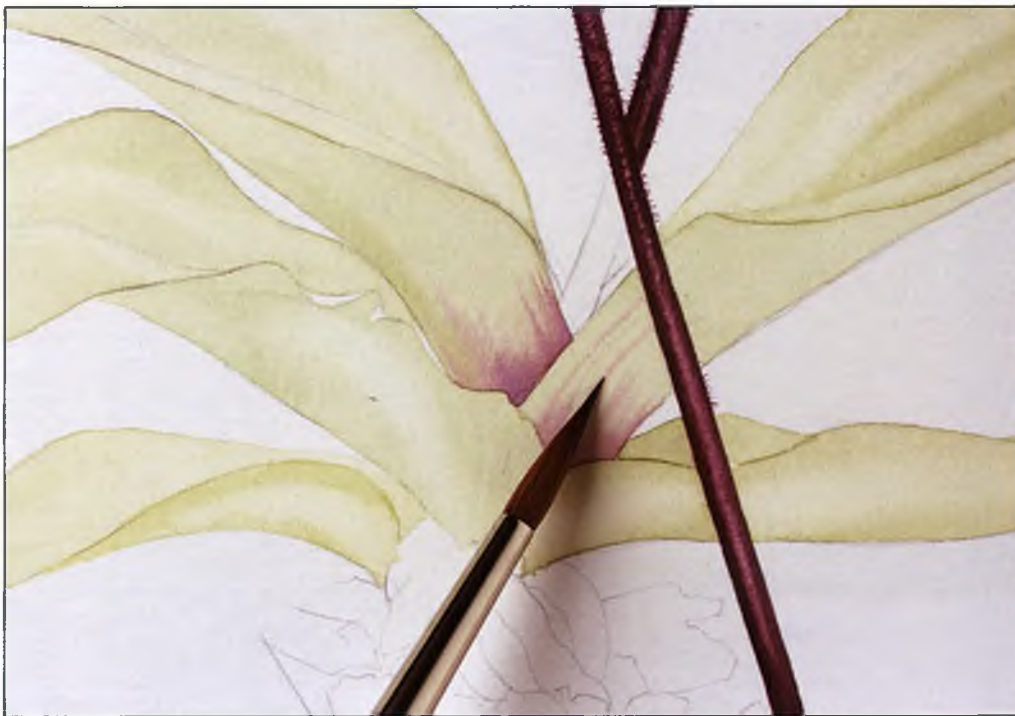
Всегда рисуйте листья в том направлении, в котором они растут, и перемещайтесь при этом по картине слева направо и сверху вниз.

Рисуем листья

26. Для листьев, которые расположены в нижней части растения, используйте основную светло-зеленую и темно-зеленую смесь. Начните с того, что аккуратно покройте все листья тонким слоем чистой воды кистью № 6, не выходя при этом за границы карандашного контура. Пока бумага остается влажной, нанесите нижний слой краски – основную темно-зеленую смесь.

27. Пока темно-зеленая краска остается влажной, возьмите чистую влажную кисть и быстро снимите часть краски, чтобы создать световые блики (если к этому времени слой краски станет слишком сухим, на его поверхности останутся следы кисти). Когда краска полностью просохнет, сотрите все карандашные линии.

28. Нанесите на листья новый тонкий слой чистой воды, а затем добавьте розовый тон в основании листьев смесью стойкой розовой краски и французского ультрамарина.

29. Нарисуйте основной темно-зеленой смесью прожилки на листьях, а затем слегка размойте их, проведя для этого сверху чистой, чуть влажной кистью.

30. Нарисуйте узор на верхней поверхности листьев основной темно-зеленой смесью, в которую добавлена капля индиго.

31. Чтобы добавить узор на поверхность листа, окрасьте ее интенсивной темно-зеленой смесью, а спустя приблизительно десять секунд промокните краску бумажной салфеткой. При этом нарисованный узор поблекнет и будет выглядеть намного естественнее.

32. Когда узор на верхней поверхности листа просохнет, нанесите сверху ровный слой жидкой размывки основной светло-зеленой смеси – вначале на одну половину листа, а затем на вторую его половину. Нанесите краску быстро и только в одном направлении. После этого края пятен узора слегка размоются и будут выглядеть естественнее.

33. Для того чтобы создать блестящее пятно на верхней части листа, размажьте краску вниз, к освещенному участку, а затем пройдите по нему смоченной в чистой воде кистью.

34. Углубите цвет узора с помощью нового слоя краски, смешанной из светлого желтого кадмия, индиго и капельки глубокого красного кадмия, и дайте краске просохнуть. Восстановите контур края листа с помощью основной темно-зеленой смеси и, наконец, нанесите сверху последнюю, унифицирующую размывку, взяв для этого жидко разведенную основную светло-зеленую смесь.

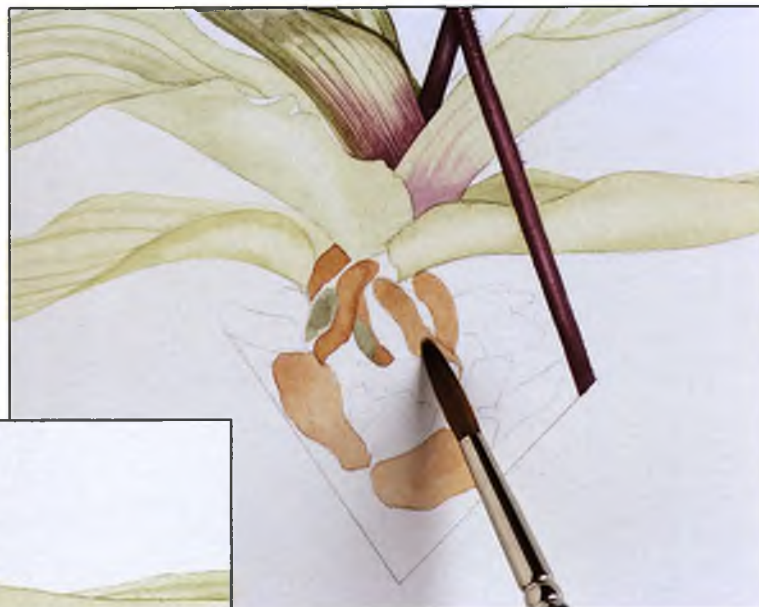
35. Возьмите основную «теньную» смесь (см. с. 34), добавьте в нее капельку зеленой краски и нарисуйте тени на обеих поверхностях каждого листа, применяя технический прием, описанный в шаге 24. После этого, углубите розовый тон у основания листьев с помощью ализаринового кармазина, нанесенного сухой кистью (см. с. 29).

Наполовину законченная картина с одним полностью готовым листом

Рисуем корни и кору

36. Для того чтобы нарисовать корни и кору растения, приготовьте смесь светлого желтого кадмия и французского ультрамарина (чтобы окрасить зеленые корни) и смесь стойкой розовой краски и французского ультрамарина (чтобы окрасить коричневые корни и кору). По мере необходимости углубляйте или осветляйте тон этих красок водой. Вначале нанесите на корни и кору тонкий слой чистой воды, а затем начните добавлять на влажную бумагу зеленую и коричневую краски. Снимите часть краски, чтобы создать световые блики.

37. Для того чтобы нарисовать детали корней, используйте ту же коричневую смесь, в которую добавлено еще немного ультрамарина (для того чтобы краска стала темнее), и наносите краску кончиком кисти № 4. Слегка размойте края пятен темного тона чистой влажной кистью, а затем добавьте в краску еще немного французского ультрамарина и нарисуйте темную кору.

Заключительные детали

38. Добавьте в титановые белила немного ализаринового кармазина и нарисуйте этой смесью волоски, которые видны на темном фоне, – как, например, на этих скрещивающихся стеблях.

39. Чтобы изобразить восковой налет на цветках, создайте новые световые блики, – для этого нужно будет аккуратно соскрести часть краски скальпелем так, чтобы сквозь краску начала проглядывать белая поверхность бумаги (см. с. 30).

Полезный совет

Соскрести краску следует в самую последнюю очередь, поскольку при этом можно повредить поверхность бумаги и на нее уже нельзя будет добавлять краску.

Готовая картина

Две орхидеи-туфельки

60 x 80 см

Рисую эти орхидеи, я впервые попробовала перекрестить два стебля.

Впоследствии я повторяла этот прием во многих картинах, стараясь при этом никогда не повторяться, — каждый раз перекрещенные стебли образуют какую-то новую фигуру. Этот композиционный прием позволяет показать, как цветок выглядит не только спереди, но и сзади.

Орхидеи-туфельки с несколькими цветками

60 x 80 см

Эти орхидеи-туфельки с несколькими цветками позволяют показать, как выглядит цветок в различных ракурсах, и образуют очень интересную композицию.

Лилия «Зеленая богиня»

Эти прекрасные лилии впервые по-настоящему привлекли мое внимание приблизительно в то время, когда я только начинала заниматься ботанической живописью. До этого я едва ли замечала их, но с той поры эти лилии стали моими любимцами. Лилия «Зеленая богиня» состоит из одного большого лепестка, скрученного в виде конуса, вершина которого вывернута наружу (этот край у лилий называется «оберткой»).

Лилии «Зеленая богиня» могут долго стоять срезанными, хотя при этом их зеленый цвет приобретает желтоватый оттенок. Лучше всего держать срезанные лилии в воде, но я часто поступаю иначе — обертываю нижнюю часть стеблей влажной тряпочкой, а сверху «запечатываю» кусочком прозрачной пленки для хранения пищевых продуктов.

Говорят, что эти лилии любят затененные, влажные, близкие к воде места, однако я так и не нашла в своем саду уголка, где этим лилиям было бы по-настоящему комфортно. Лилии «Зеленая богиня» настолько величественны и элегантны, что композиция, в которую они включены, должна быть как можно более простой. В данном случае я просто решила связать друг с другом две срезанные лилии с помощью красивой ленты «рафия», сделанной из пальмовых волокон.

Прежде чем начать рисовать эти лилии, соберите все, что для этого необходимо, и смешайте заранее основные краски (они перечислены в таблице).

Делаем контурный рисунок

1. Нарисуйте легкие контуры двух цветков, которые перекрещиваются друг с другом и смотрят в разных направлениях. Нарисуйте ленточку из рафии, которой связаны скрещенные стебли цветков. Используйте для работы остро заточенный карандаш НВ. Не нажимайте на карандаш слишком сильно и не рисуйте прожилки — их мы будем добавлять от руки.

Материалы

Лист акварельной бумаги горячего тиснения размером 55 x 70 см
Остро заточенный карандаш НВ
Резиновый или мастичный ластик
Точилка для карандашей
Кухонные бумажные салфетки
Круглая кисть № 12 из смешанных волокон, круглые колонковые кисти № 6 и 4 с удлиненными кончиками
Завязанная бантом ленточка из рафии
Акварельные краски: лимонный кадмий, глубокий красный кадмий, светлый желтый кадмий, небесно-лазурный тон, французский ультрамарин, индиго и стойкая розовая краска

Основные смеси

Темно-зеленая смесь:
светлый желтый кадмий, французский ультрамарин и капля глубокого красного кадмия

Светло-зеленая смесь:
небесно-лазурный тон, лимонный кадмий и капля глубокого красного кадмия

Наносим тонкий слой чистой воды

2. Нанесите на нижнюю часть обертки дальнего цветка тонкий слой чистой воды круглой кистью № 12. Убедитесь в том, что вода нанесена ровным слоем и на поверхности бумаги не образовались лужицы. Покрывайте водой только по одному участку картины за раз и следите за тем, чтобы не выйти за пределы карандашных контуров. Начните рисовать картину с цветка, который расположен дальше от зрителя. Пока вода не успела просохнуть, быстро перейдите к шагу 3.

Наносим первый слой краски

3. Пока поверхность бумаги остается влажной, нанесите той же кистью № 12 две зеленые основные смеси, начав со светло-зеленой краски. Постепенно наносите краски и смешивайте светлую и зеленую краску прямо на бумаге. Наносите краски, перемещаясь по поверхности картины сверху вниз.

Полезный совет

Когда вы рисуете два перекрещивающихся друг с другом цветка, всегда начинайте с дальнего из них.

Осветляем прожилки и создаем световые блики

4. Пока размывки остаются влажными, снимите часть краски чистой, чуть влажной кистью № 6. (Как вы помните, кисть должна быть суше, чем краска, иначе она не впитает ее). Нарисуйте кончиком чистой влажной кисти светлые прожилки на листе. Каждый раз, сняв часть краски, промывайте кисть в чистой воде, иначе вы просто перенесете снятую краску на новое место. Дайте нарисованному цветку просохнуть.

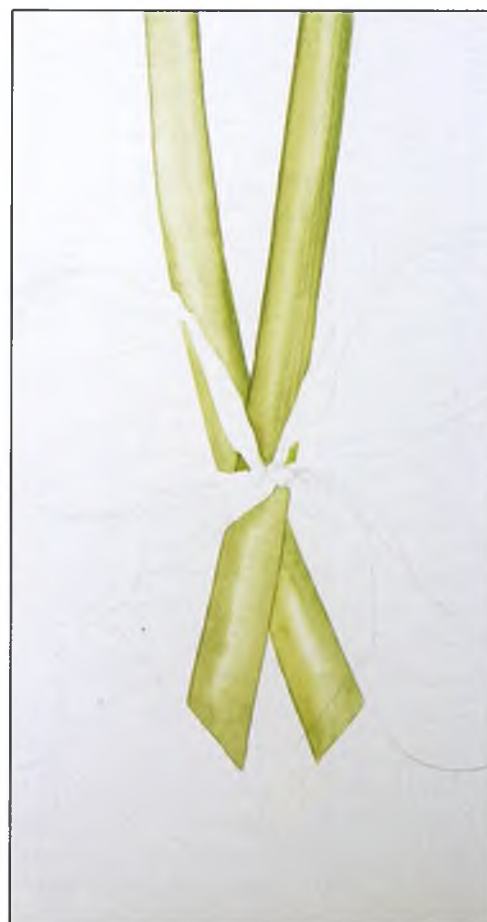
Рисуем передний цветок

5. Нанесите слой чистой воды на поверхность второго, ближнего к зрителю цветка, и добавьте сверху две зеленые основные смеси, но на этот раз окрасьте цветок ниже, до того места, где перекрещиваются стебли двух лилий. Пока краска на стебле остается влажной, возьмите кисть № 6 и проведите темно-зеленой смесью узкие полоски вдоль краев стебля.

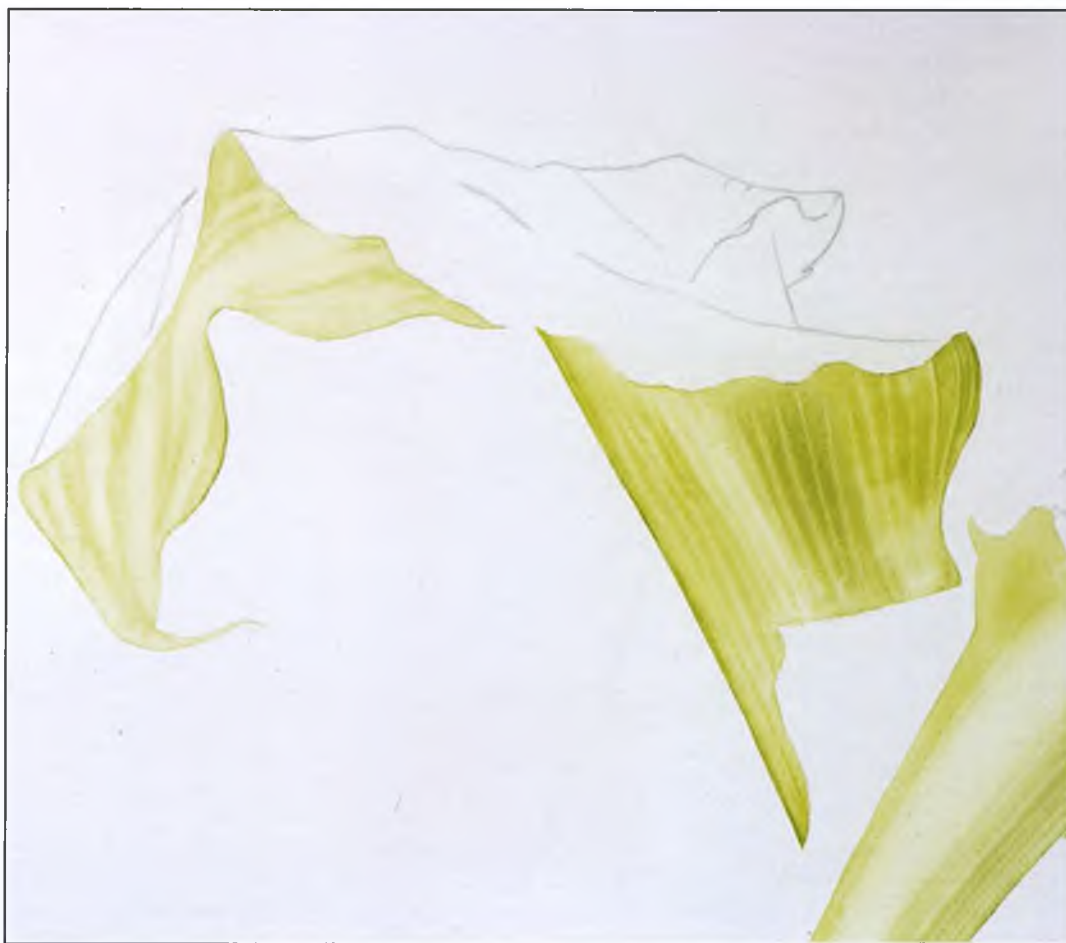

Рисуем стебли

6. Когда находящийся на переднем плане цветок просохнет, нанесите тонкий слой воды на стебель дальнего цветка кистью № 12 и окрасьте его зелеными смесями так же, как предыдущий стебель (см. шаг 3). Создайте световой блик, лежащий вдоль центральной линии стебля, сняв для этого часть краски чистой влажной кистью. Возьмите кисть № 6 и добавьте вдоль края стебля узкие полосы темно-зеленой краски так же, как в шаге 5.

7. Когда краска на стебле просохнет, нарисуйте нижнюю часть стебля ближнего цветка.

Углубляем цвет

8. Когда краски полностью просохнут, сотрите все карандашные линии. Смешайте основные зеленые краски друг с другом, чтобы получить промежуточный зеленый тон. Возьмите кисть № 6 и покройте тонким слоем чистой воды кончик дальнего цветка, а затем добавьте сверху слой зеленой краски промежуточного тона. Изобразите прожилки и световые блики на цветке с помощью чистой влажной кисти.

9. Нарисуйте тем же способом кончик ближнего цветка, нанеся краску поверх тонкого слоя чистой воды, и также создайте световые блики с помощью чистой влажной кисти. Пока краска остается влажной, добавьте тень, капнув для этого сверху вдоль края обертки немного темно-зеленой краски.

10. Начните выстраивать цвет на переднем цветке. Нанесите на нижнюю часть обертки лепестка тонкий слой чистой воды, а затем добавьте сверху слой темно-зеленой краски. Чтобы не терять идущий вдоль края лепестка световой блик, наносите краску вдоль края лепестка, но не заходя при этом на самый край.

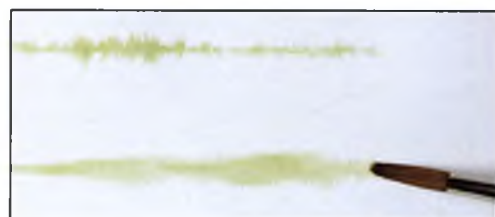

11. Чтобы нарисовать складчатую часть обертки на левом краю цветка, приготовьте очень жидкую смесь небесно-лазурного тона с капелькой светлого желтого кадмия. Возьмите кисть № 6 и нанесите эту краску поверх тонкого слоя чистой воды. Снимите часть краски, чтобы создать световые блики, а затем углубите цвет смеси, добавив в нее еще немного небесно-лазурного тона, и нанесите получившуюся краску на темные участки цветка и прожилки складчатой его части. Нанести краску нужно быстро, пока не успел просохнуть слой светлой размытки. После этого нанесенные линии будут выглядеть мягкими, слегка размытыми.

Добавляем зеленые полосы

12. Окрасьте тем же способом передний цветок (см. шаг 11). Приготовьте интенсивную смесь светлого желтого кадмия, лимонного кадмия, небесно-лазурного тона и французского ультрамарина. Пока предыдущая размывка остается влажной, нарисуйте зеленый узор на цветке. Тонкие полосы рисуйте самым кончиком кисти, а более широкие полосы – всей поверхностью кончика кисти, как показано на фотографии ниже.

13. Увлажните чистой водой оставшуюся верхнюю часть цветка и окрасьте ее тем же способом, который описан в шаге 12. Дайте краске просохнуть.

Углубляем цвет зеленых полосок

14. Нанесите на поверхность цветка новый слой чистой воды, возьмите кисть № 6 и углубите цвет зеленых полосок зеленой краской. Рисуйте полосы по направлению к краю развертки лепестка, – от того, что краска нанесена поверх слоя чистой воды, нарисованные полоски станут слегка размытыми и будут выглядеть более естественно. Нанесите еще немного зеленой краски на те участки цветка, которые находятся в тени.

15. Окрасьте тем же способом внутреннюю часть обертки лепестка дальнего цветка – нанесите слой чистой воды, а затем нарисуйте сверху зеленые отметины.

Полезный совет

Не забывайте во время работы внимательно изучать цветок и рисуйте именно то, что вы видите, а не то, что предполагали увидеть.

16. Окрасьте тем же способом оставшуюся часть дальнего цветка.

Выстраиваем цвет

17. Начните выстраивать цвет на нижних частях ближнего цветка. Возьмите кисть № 12 и покройте центральную часть цветка слоем чистой воды. Затем возьмите основную светло-зеленую смесь и нанесите краску по краям светового блика, чтобы углубить цвет.

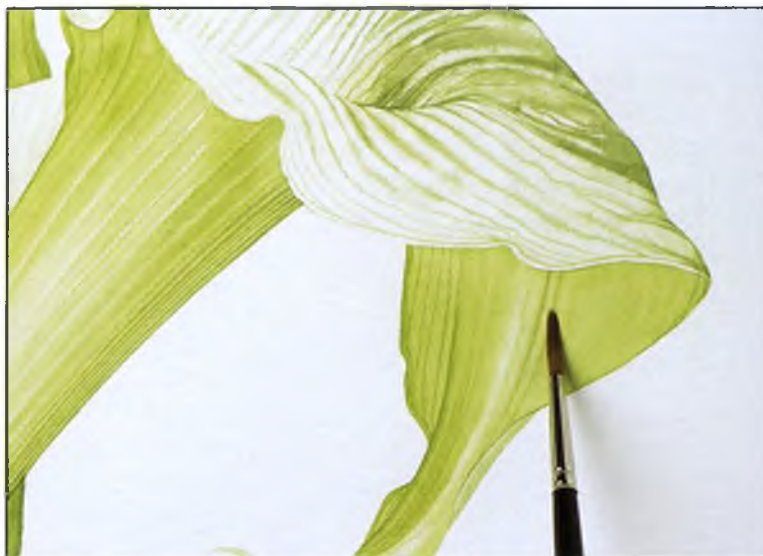

18. Продолжайте тем же способом выстраивать цвет на оставшихся частях цветков и стеблей. Когда перейдете к стеблям, добавьте в смесь немного французского ультрамарина, чтобы сделать более интенсивным цвет краски.

Рисуем контуры прожилок

19. Возьмите кисть № 4 и прорисуйте контуры прожилок в верхней части дальнего цветка основной темно-зеленой смесью. Для этого нанесите краску вдоль обоих краев прожилки, а затем слегка размойте краску чистой влажной кистью. Не стремитесь изобразить здесь слишком много деталей, поскольку часть прожилок становится не видна из-за яркого естественного освещения.

20. Прорисуйте тем же способом контуры прожилок на ближнем цветке, включая обертку его лепестка. Слегка размойте тонкие прожилки, проведя по ним чистой влажной кистью.

Прожилки на обоих цветках нарисованы

Добавляем прожилки на стеблях 21. Для того чтобы нарисовать прожилки на стеблях, смешайте две синих краски, две желтых краски и немного глубокого красного кадмия. Нарисуйте прожилки кончиком кисти № 4. Нарисуйте темную шейку цветка – место, где прожилки сливаются друг с другом. Рисуя прожилки, подчеркните одновременно четкий край стебля.

Полезный совет

Во время работы поворачивайте лист бумаги так, чтобы вам было удобно рисовать.

Частично готовая картина

22. Подчеркните имеющуюся на верхней части ближнего цветка маленькую складку, – возьмите кисть № 6, увлажните это место чистой водой, а затем добавьте сверху слой темно-зеленой краски, смешанной из французского ультрамарина, лимонного кадмия и капельки глубокого красного кадмия.

23. Углубите цвет узоров на внутренней поверхности обертки обоих цветков с помощью кисти № 6 (см. шаг 12). Используйте для этого темно-зеленую основную смесь. Рисуя линии, слегка поведите кистью из стороны в сторону, – нарисованные таким способом линии будут выглядеть более естественно. Слегка размойте линии влажной кистью, а затем продолжайте углублять цвет прожилок.

Наносим на стебли унифицирующий слой размывки

24. Нанесите на стебли слой мягкой, унифицирующей цвет темно-зеленой размывки, смешанной из индиго, светлого желтого кадмия, глубокого красного кадмия и небесно-лазурного тона. Вначале смочите стебель, проведя вдоль него чистой влажной кистью № 6. Затем добавьте той же кистью полосы темно-зеленой краски, идущие вдоль краев стебля, – краски слегка растекутся к центральной линии стебля, где образуется естественный световой блик.

Готовые стебли

Добавляем тени

25. Завершите работу над обертками лепестков, добавив на них тени промежуточным тоном, смешанным из французского ультрамарина, светлого желтого кадмия и глубокого красного кадмия в пропорции: две части синей краски, одна часть желтой краски и одна часть красной краски. Разведите получившуюся серую краску водой, чтобы создать нужный для тени оттенок. Нанесите серую краску на затененные части растений, – большие участки тени нарисуйте кистью № 12, а маленькие тени – кистью № 6. Нанесите краску тонким слоем поверх нарисованных ранее деталей, а затем размойте края теней чистой влажной кистью.

26. Нарисуйте той же, но менее жидкой краской, тени на внутренних частях обертки лепестков. Смягчите края теней чистой влажной кистью.

Словоизменчивость

Перед тем, как перенести серую смесь на бумагу, тщательно перемешайте ее, поскольку входящие в нее краски могут отделиться друг от друга.

27. Прорисуйте края оберток лепестков кончиком кисти № 4.

Заканчиваем работу над картиной

28. Чтобы закончить работу над цветками, нанесите тонкий слой унифицирующей размытки промежуточного зеленого тона там, где нужно усилить цвет, и размойте края размытки влажной кистью. Добавьте «теновой» смесью, которую вы использовали в шаге 25, тень, лежащую в том месте, где пересекаются стебли цветков.

Полезный совет

Для того чтобы бант выглядел красивее, я «вплела» в него дополнительную полоску ленты.

Бант из рафии

29. Чтобы нарисовать бант из рафии, смешайте стойкую розовую краску и светлый желтый кадмий. Возьмите кисть № 4 и покройте бант слоем жидкой краски. Те части банта, которые находятся в тени, нарисуйте той же краской, добавив в нее немного французского ультрамарина. Нанося размывку, одновременно создавайте световые блики на банте, снимая для этого часть краски чистой влажной кистью. Когда краска полностью просохнет, сотрите карандашные линии.

30. Приготовьте более интенсивную смесь тех же красок и усильте цвет рафии на узле и в складках ленты.

31. Добавьте в смесь еще немного французского ультрамарина, отчего краска приобретет лилово-серый оттенок. Добавьте эту краску на затененные участки банта и складки на ленте.

Готовая картина (напротив)

*Лилии «Зеленая богиня»,
стоящие в ряд
80 x 60 см*

*Неровные, изогнутые очертания
оберток лепестков хорошо
контрастируют с прямыми,
ровными стеблями растений.
Решив показать эти лилии
под разными углами,
я совершенно неожиданно
для себя создала композицию,
на которой цветы кажутся
«беседующими» друг с другом.*

Шиповник

Э тот шиповник я купила на цветочной ярмарке в Хэмптон-Корте. Мне нравятся эти простые, старомодные цветы, которые нужно рисовать очень быстро, пока они не успели увянуть и растерять по ветру свои лепестки. Рисуя шиповник, помните, что его верхние распустившиеся цветы увянут скорее, чем расположенные ниже на ветке, поскольку верхние цветки старше.

Лучше всего рисовать шиповник так, как сделала я, — не на пленэре, а в мастерской. Здесь вы можете осветить цветки ярким источником искусственного света, что позволит вам лучше рассмотреть их мелкие детали. Кроме того, при этом становится возможным зарисовать цветок шиповника на различных стадиях его развития, а также подчеркнуть детали и тени, которые менее заметны при естественном освещении.

Материалы

Лист акварельной бумаги горячего тиснения размером 60 x 40 см

Остро заточенный карандаш HB

Резиновый или мастичный ластик

Точилка для карандашей

Кухонные бумажные салфетки

Колонковые кисти № 4 и 6 с удлиненными кончиками

Завязанная бантом лента из рафии

Акварельные краски: ализариновый кармазин, лимонный кадмий, глубокий красный кадмий, светлый желтый кадмий, небесно-лазурный тон, французский ультрамарин, стойкая розовая краска и хинакридоновая красная краска

Основные смеси

Розовая смесь:

стойкая розовая краска и светлый желтый кадмий

Ярко-зеленая смесь:

светлый желтый кадмий и небесно-лазурный тон

Темно-зеленая смесь:

ярко-зеленая основная смесь с французским ультрамарином и капелькой глубокого красного кадмия

Делаем контурный рисунок

1. Нарисуйте контуры композиции остро заточенным карандашом HB

Наносим первый слой краски

2. Для начала смешайте две основные размывки – одну из стойкой розовой краски и светлого желтого кадмия, а вторую из лимонного кадмия. Начните с крайнего слева цветка. Возьмите кисть № 6 и покройте тонким слоем чистой воды один лепесток. Нанесите на расположенный ближе к центру цветка край лепестка капельку лимонного кадмия. Пока краска остается влажной, добавьте на лепесток розовую краску. Осторожно размажьте краску по лепестку. Для того чтобы показать изгиб лепестка, снимите часть краски чистой влажной кистью и создайте световые блики.

Полезный совет

Создавайте световые блики как можно скорее, пока розовая краска не успела впитаться в поверхность бумаги.

Полезный совет
Для того чтобы не смазать краски, подкладывайте во время работы под руку листок чистой бумаги.

3. Нарисуйте тем же способом через один остальные лепестки. Как только краска на очередном лепестке просохнет, стирайте карандашные линии.

Полезный совет

Я писала эту картину справа налево, но если вы левша – работайте в противоположном направлении.

4. Когда краска на лепестках просохнет, окрасьте тем же способом недостающие, пропущенные перед этим лепестки. Рисуя лепестки «через один», вы не дадите влажной краске перетечь с одного лепестка на соседний.

5. Закончите рисовать все лепестки цветка. Когда вы перейдете к нижним лепесткам, добавьте в смесь немного больше розовой краски, чтобы сделать тон более интенсивным. Закончив рисовать лепестки, дайте краске полностью просохнуть.

6. Углубите цвет на краях и в складках лепестков с помощью интенсивной, менее жидкой розовой смеси, нанося предварительно тонкий слой чистой воды.

Рисуем тычинки

7. Начните рисовать тычинки. Для того чтобы написать желтые пыльники (кончики тычинок), смешайте светлый желтый кадмий, немного глубокого красного кадмия и французского ультрамарина. Вначале окрасьте пыльники жидкой желтой краской, нанося ее кончиком кисти № 4. Для того, чтобы окрасить тычиночные нити (стебли тычинок), смешайте лимонный кадмий и стойкую розовую краску. Окрасьте тычиночные нити самым кончиком кисти.

8. Приготовьте более темную смесь французского ультрамарина, стойкой розовой краски и светлого желтого кадмия и добавьте детали на внутренней стороне каждой тычинки. Углубите цвет центральной части собранных в клубок тычинок небольшим количеством ализаринового кармазина.

9. Выделите каждый пыльник, добавив на него маленькую тень, написанную смесью французского ультрамарина, светлого желтого кадмия и глубокого красного кадмия.

Полезный совет

Розовая акварельная краска при высыхании бледнеет, – учитывайте это, когда будете подбирать интенсивность розового тона.

Наносим тени

10. Нанесите тени с помощью жидкого промежуточного тона, смешанного из французского ультрамарина, светлого желтого кадмия и глубокого красного кадмия (см. с. 35). Вначале смочите кистью № 4 затененные участки цветка, а затем добавьте на влажную бумагу слой промежуточного «теневого» тона. Слегка размойте края теней чистой влажной кистью № 6.

11. Нарисуйте тени на пыльниках кончиком кисти № 4 и тем же промежуточным «теновым» тоном. Эти тени следует рисовать по сухой бумаге.

Добавляем прожилки на поверхности лепестков
 12. Для того чтобы нарисовать тонкие прожилки на поверхности лепестков, жидко разведите промежуточный тон, которым вы писали в шаге 10, и добавьте немного стойкой розовой краски, чтобы у вас получилась бледная водянистая краска. Нарисуйте прожилки легкими извилистыми линиями, нанесенными самым кончиком кисти № 4. Добавьте в складки лепестков немного более интенсивной, чем раньше, розовой смеси.

Ползущий совет

То, как вам рисовать бутоны и листья, вы должны решить сами. Например, вы можете вначале нарисовать все бутоны, а затем перейти к листьям, или нарисовать вначале все бутоны и листья на одной стороне картины, а затем перейти к другой ее стороне, – перемещаясь, при этом, как вы помните слева направо.

13. Углубите цвет лепестков, нанеся сверху слой бледной размытки основной розовой смеси. Создайте световые блики с помощью чистой влажной кисти.

Рисуем бутоны

14. Для того чтобы нарисовать бутоны, вам потребуются две основные зеленые смеси и немного ализаринового кармазина. Возьмите кисть № 4, смочите чистой водой чашелистик у основания бутона, а затем добавьте сверху немного основной светло-зеленой смеси. Создайте световые блики с помощью чистой влажной кисти.

16. Закончите рисовать зеленые части бутонов в левой части картины, а затем смешайте немного хинакридоновой красной краски со стойкой розовой краской и нарисуйте проглядывающие наружу лепестки бутонов. Поскольку эти участки красного цвета очень малы, работайте кончиком кисти № 4 и наносите краску на сухую бумагу. Вначале окрасьте виднеющийся участок лепестка, а затем, пока краска остается влажной, усильте цвет на темных участках лепестка смесью тех же красок, в которую добавлена капля ализаринового кармазина. Оставляйте при этом тонкий белый бордюр вокруг края чашелистиков. Нарисуйте таким же способом остальные бутоны.

15. Опишите форму бутона с помощью основной темно-зеленой смеси. Вначале нанесите на бутон слой чистой воды, затем немного темно-зеленой смеси, а сверху добавьте на стебель капельку ализаринового кармазина – вам нужно успеть сделать это до того, как краски на стебле успеют просохнуть.

Полезный совет

Добавляя размытки темной краски, обходите созданные ранее световые блики и размывайте края темной краски чистой влажной кистью.

17. Работая кончиком кисти № 4, нарисуйте мелкие детали (волоски и фактуру поверхности зеленых частей бутонов) с помощью темно-зеленой основной смеси. Каждый чашелистик шиповника имеет на кончике маленькое розоватое пятно, а вдоль середины чашелистика проходит тонкая зеленая линия.

Рисуем основные листья

18. Вначале нанесите на листья тонкий слой чистой воды кистью № 6. Добавьте вокруг световых бликов немного темно-зеленой основной смеси. Если при этом утратится часть световых бликов, восстановите их, сняв часть краски чистой влажной кистью.

19. Продолжайте наносить первый слой краски и, пока она остается влажной, нарисуйте той же краской и кончиком кисти № 4 зазубренный край листа.

20. Нарисуйте центральную прожилку листа ярко-зеленой краской. Пока краска просыхает, окрасьте промежутки между боковыми прожилками и слегка размойте краску чистой влажной кистью.

Полезный совет

Когда вы рисуете лист с ярко выраженной центральной прожилкой, закончите вначале одну сторону листа и только потом переходите к другой его стороне.

21. Когда краска на листе просохнет, добавьте в ярко-зеленую смесь капельку французского ультрамарина и нарисуйте прожилки кончиком кисти № 4.

22. Когда вы закончите рисовать прожилки, нанесите на лист тонкий слой жидкой унифицирующей темно-зеленой размывки, чтобы углубить тон между прожилками. Следите за тем, чтобы при этом сохранились созданные ранее световые блики. Нарисуйте тем же способом все остальные листья на левой стороне картины и дайте краскам полностью просохнуть.

Тем временем окрасьте нижние части листьев основной темно-зеленой смесью, к которой добавлена капелька глубокого красного кадмия. Оставьте краску просыхать и переключитесь на верхние поверхности листьев.

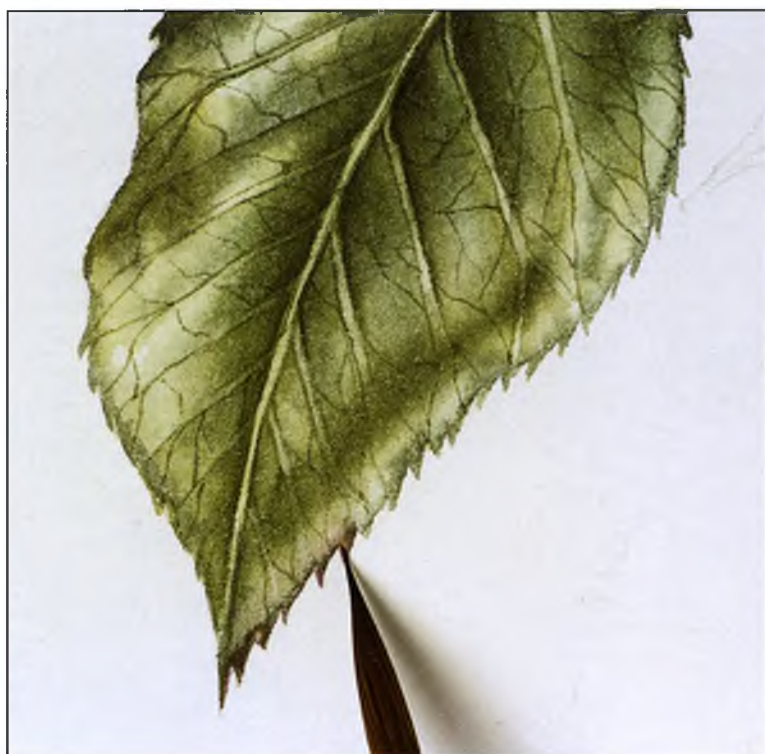
Заканчиваем рисовать верхние поверхности листьев

23. Вернитесь к первому листку. Добавьте в ярко-зеленую смесь еще немного небесно-лазурного тона и покройте тонким слоем этой краски всю поверхность листа, обходя по дороге световые блики. Размойте краску по краям световых бликов чистой влажной кистью.

Когда эта краска просохнет, добавьте тем же способом тонкий слой темно-зеленой основной смеси.

Полезный совет

Наносите краску очень легко, тонким слоем, иначе вы рискуете потерять отдельные мелкие детали.

24. Дайте краске просохнуть, а затем добавьте на стемель листа и на его зубчики мелкие мазки ализаринового кармазина. Размойте краски на листе чистой влажной кистью.

Полезный совет

Пока краска просыхает, сотрите все ненужные карандашные линии.

25. Внимательно осмотрите нарисованный вами лист и углубите там, где требуется, цвет прожилок. Тем же способом закончите рисовать остальные листья.

Заканчиваем рисовать нижние поверхности листьев
 26. Теперь перейдите к нижним поверхностям листьев и углубите их цвет с помощью светло-зеленой основной смеси. Нанесите для этого краску по обе стороны от центральной прожилки на листе.

27. Добавьте в краску немного французского ультрамарина и нарисуйте детали поверхности листьев.

28. После того как краска просохнет, добавьте в смесь еще немного светлого желтого кадмия и покройте всю поверхность листа, включая центральную прожилку, тонким слоем унифицирующей размывки.

29. Еще раз обведите зубчатый край каждого листа темно-зеленой смесью и добавьте, как и прежде, на кончики листьев немного ализаринового кармазина.

Рисуем стебли и мелкие листья

30. Покройте стебли и мелкие листья в верхней левой части картины светло-зеленой основной смесью. Пока краска остается влажной, добавьте на стебли тени, капнув сверху немного оливково-зеленой краски, смешанной из лимонного кадмия, французского ультрамарина и капельки глубокого красного кадмия.

Полезный совет

Если листья перекрывают друг друга, дайте одному нарисованному листу полностью просохнуть и только после этого переходите к следующему. Рисуйте дальние листья менее детализировано, чем ближние.

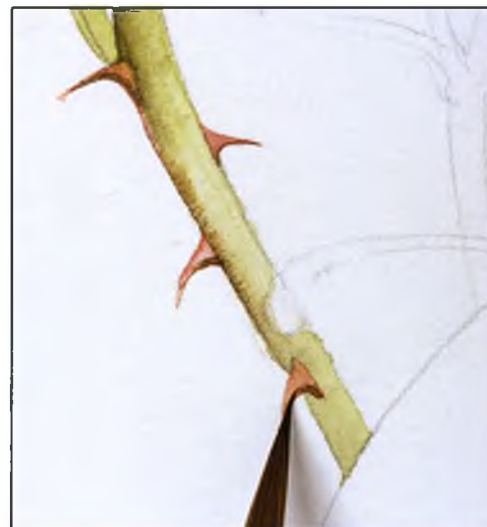
31. Продолжайте окрашивать мелкие листья, а когда краска просохнет, стирайте карандашные линии. Добавьте розовые участки на стеблях с помощью основной розовой смеси. Нанесите эту краску на сухую бумагу кончиком кисти № 4.

32. Увлажните стебель чистой водой и добавьте вдоль его краев новые тени с помощью оливково-зеленой смеси (см. шаг 30), постоянно помня при этом о том, в каком направлении падает свет. Когда краска просохнет, добавьте в смесь немного небесно-лазурного тона, чтобы смесь приобрела сероголубой оттенок, и нанесите краску вдоль краев стебля. Когда краска просохнет, сотрите оставшиеся карандашные линии.

Рисуем шипы

33. Нанесите на оставшиеся части стеблей слой чистой воды, а затем добавьте сверху светло-зеленую основную смесь. Пока краска на стебле остается влажной, добавьте на одну сторону стебля оливково-зеленую смесь (шаг 30), чтобы создать здесь тень. Когда краска просохнет, сотрите оставшиеся карандашные линии. Нарисуйте шипы с помощью основной розовой смеси. Добавьте той же смесью розовые пятна на стеблях.

34. Чтобы нарисовать тени на нижней части шипов, добавьте в розовую смесь немного зеленой краски.

35. Продолжайте рисовать оставшиеся листья, постепенно перемещаясь к нижнему краю картины. Нарисуйте прожилки на нижней стороне листьев, сняв для этого часть краски кончиком чистой влажной кисти № 4.

36. Продолжайте наносить слои зеленой краски, чтобы выстроить нужный тон листьев.

37. Добавьте в светло-зеленую смесь немного французского ультрамарина и окрасьте полосы листа между прожилками. Слегка размойте краску кистью № 6.

38. Нарисуйте зазубренные края листьев ализариновым кармазином, а затем покройте всю поверхность листа унифицирующей размывкой, смешанной из лимонного кадмия, небесно-лазурного тона и капельки глубокого красного кадмия. Если прожилки выглядят слишком широкими, сузьте их, добавив по краям прожилок тонкие полоски более темной зеленой краски.

39. Продолжайте рисовать растение, постепенно перемещаясь от левой к правой стороне картины и от ее верхнего края к нижнему. Нарисуйте правую сторону растения так же, как рисовали его левую сторону. Вначале нарисуйте цветок, а затем добавьте бутоны, листья и стебли.

Готовая картина. Изогнутая карандашная линия очерчивает нижний край рисунка и одновременно служит рамкой для подписи.

John S. Smith

Три розы
40 x 50 см

Великолепные розы в этой композиции расположены так, что возникает ощущение, словно каждый цветок пытается «перерастить» своих соседей.

Розы

40 x 50 см

В этой композиции я уделила основное внимание световым бликам, — эти блики не только подчеркивают красоту цветков, но и делают их более объемными, в результате чего розы кажутся выступающими вперед за границы поверхности листа бумаги.

Дельфиниум

Эти нежные синие цветы можно считать идеальным объектом для ботанической акварельной живописи. Я очень люблю высокие цветы, — увидев такой цветок, я сразу же испытываю непреодолимое желание как можно скорее нарисовать его. Хотя срезанные дельфиниумы стоят достаточно долго, лучше рисовать их поскорее, пока эти нежные цветы сохраняют первозданную свежесть. Купить дельфиниум легче всего в конце лета, а держать срезанные цветы лучше всего в вазе, до краев наполненной водой.

Материалы

Лист акварельной бумаги горячего тиснения размером 30 x 75 см

Остро заточенный карандаш HB

Резиновый или мастичный ластик

Кухонные бумажные салфетки

Колонковая кисть № 4 с удлиненным кончиком

Акварельные краски: лимонный кадмий, глубокий красный кадмий, светлый желтый кадмий, небесно-лазурный тон, синий кобальт, французский ультрамарин, розовато-лиловая краска и хинакридоновый фуксин

Основные смеси

Темно-синяя смесь:

французский ультрамарин и хинакридоновый фуксин

Светло-голубая смесь:

синий кобальт

Светло-зеленая смесь:

светлый желтый кадмий и небесно-лазурный тон

Темно-зеленая смесь:

французский ультрамарин, светлый желтый кадмий, небесно-лазурный тон и капелька глубокого красного кадмия

Намечаем контуры

1. Начните рисовать растение. Поскольку цветки дельфиниума очень нежны, они могут несколько изменить свою форму, пока вы будете работать над картиной, поэтому наметьте контуры композиции достаточно свободно, чтобы иметь возможность вносить по ходу работы необходимые небольшие поправки.

Наносим первый слой краски

2. Для начала приготовьте две основные синие смеси. Поскольку дельфиниум – это очень длинное и узкое растение, вы можете повернуть лист бумаги поперек и писать картину от верхнего левого к нижнему правому углу картины. В этом случае вам не придется наклоняться вперед, чтобы нарисовать верхнюю часть растения.

Покройте один лепесток первого цветка слоем чистой воды, а затем нанесите в центр лепестка каплю темно-синей основной смеси, а по краям лепестка добавьте капельки светло-голубой основной смеси.

Полезный совет

Перед тем, как перенести на бумагу темно-синюю основную смесь, тщательно перемешайте ее, поскольку входящие в нее краски могут разделиться.

3. Пока размывка не успела просохнуть, снимите часть краски чистой влажной кистью, чтобы создать световые блики и отражения. Продолжайте окрашивать лепестки через один, а когда краска на них просохнет, окрасьте остальные, пропущенные ранее лепестки. Нарисуйте таким способом еще четыре-пять цветков, постепенно перемещаясь к нижнему краю картины.

Рисуем отростки цветков – «шпоры»

4. Для того чтобы нарисовать шпоры, используйте две жидких размывки – приглушенную светло-зеленую смесь светлого желтого кадмия с капелькой синего кобальта и более темную смесь светлого желтого кадмия с капелькой розовато-лиловой краски. Вначале смочите нужный участок картины чистой водой, а затем добавьте сверху обе размывки и дайте им свободно смешаться друг с другом на поверхности бумаги. Пока размывки остаются влажными, снимите чистой влажной кистью часть краски, чтобы создать световые блики, а затем добавьте крапинки светлой и темной краски, чтобы изобразить фактуру цветка.

Переходите от цветка к цветку, варьируя синие тона, чтобы они соответствовали тому, что вы видите перед собой, – одни цветки дельфиниума выглядят более светлыми, другие – более темными по тону. После того как первый слой краски просохнет, сотрите карандашные линии.

Рисуем тонкие стебли

5. Постепенно перемещаясь по поверхности картины, начните рисовать тонкие стебли, которые прикрепляют цветки к основному стеблю. Используйте для этого светло-зеленую основную смесь, в которую добавлена капелька глубокого красного кадмия. Для того чтобы нарисовать идущие вдоль краев стебля тени, добавьте в ту же смесь немного французского ультрамарина.

Рисуем основной стебель

6. Нарисуйте основной стебель так же, как вы рисовали тонкие стебли. Когда первый слой зеленой краски просохнет, покройте стебель тонким слоем чистой воды, а затем добавьте крапинки темно-зеленой краски, чтобы изобразить фактуру стебля. Продолжайте выстраивать цвет стеблей, добавляя для этого темные зеленые тени.

Добавляем детали
7. Нарисуйте светло-зеленой основной смесью маленькое зеленое пятнышко, которое имеется на нижней стороне каждого лепестка ближе к его кончику. Размойте края пятна влажной кистью, – при этом часть зеленой краски распространится дальше по поверхности лепестка.

8. Для того чтобы нарисовать сердцевину цветка, нарисуйте вначале светлым желтым кадмием пятно в центре цветка. Нарисуйте это пятно так же, как рисовали зеленые пятна на стеблях – вначале нанесите немного краски, а затем размойте края пятна чистой влажной кистью.

9. Возьмите розовато-лиловую краску и нарисуйте центральную часть цветка, окружающую только что нанесенное вами желтое пятно. Наносите краску мелкими перистыми мазками, самым кончиком кисти. Проводя кончиком кисти от внешнего края внутрь желтого пятна, вы сможете изобразить имеющиеся здесь тонкие желтые волоски.

10. Добавьте в светло-зеленую основную смесь немного глубокого красного кадмия и нарисуйте этой приглушенной зеленой краской крапинки пыльниковых мешочков.

11. Приготовьте жидкую, бледную лилово-серую краску, смешав для этого приглушенную зеленую краску, которой вы только что работали, с розовато-лиловой краской. Нарисуйте этой смесью тычиночные нити, нанося мелкие мазки краски самым кончиком кисти.

12. Добавьте детали поверхности цветка с помощью синего кобальта. Нарисуйте прожилки на лепестках, а затем слегка размойте их там, где необходимо, с помощью чистой влажной кисти. Поскольку прожилки на лепестках дельфиниума очень тонкие, рисуйте их самым кончиком кисти. Рисуйте каждую прожилку одним плавным мазком кисти.

Углубляем цвета

13. Когда краски просохнут, углубите цвет каждого цветка. Вначале нанесите на цветок тонкий слой чистой воды, а затем добавьте в различных сочетаниях темно-синюю основную смесь и синий кобальт (см. шаг 2).

14. Нарисуйте на тыльной стороне лепестков прожилки и складки бледной размывкой розовато-лиловой краски, а затем углубите цвет лепестков, как было описано в шаге 13. Добавьте на стебли цветков тени, написанные основной «теневой» смесью (см. с. 34).

15. Продолжайте рисовать оставшиеся части растения, постепенно перемещаясь к нижнему краю картины.

Рисуем листья

16. Приготовьте основную темно-зеленую смесь. Нанесите на первый лист тонкий слой чистой воды, а затем окрасьте влажную бумагу зеленой смесью, оставляя не закрашенными пятна световых бликов, – края этих пятен должны быть слегка размытыми.

17. Осветлите смесь, добавив в нее для этого немного лимонного кадмия и небесно-лазурного тона, и перенесите на лист, оставляя при этом небольшие свободные пространства для прожилок. Создайте световые блики, сняв для этого часть краски чистой влажной кистью.

Полезный совет

Рисуйте листья, начиная с тех, что имеются на нижней части растения, – эти листья самые старые и увядают в первую очередь.

18. Продолжайте наносить краски вдоль поверхности листа, используя ту же смесь, которой вы работали в шаге 17. Когда краска просохнет, начните выстраивать зеленые тона листа с помощью новых слоев размытки. Самые глубокие зеленые тона можно найти ближе к кончику листа и возле его основания.

Полезный совет

Внимательно изучайте прожилки на листе и рисуйте именно то, что вы видите, а не то, что предполагали увидеть.

19. Добавьте легкие тени, идущие вдоль краев листа и написанные темно-зеленой основной смесью. Углубите той же темно-зеленой смесью цвет на боковых сторонах листа.

20. Когда краски на листе просохнут, жидко разведите основную светло-зеленую смесь и покройте всю поверхность листа тонким слоем унифицирующей размывки. Снимите часть краски чистой влажной кистью там, где на листе имеются световые блики.

21. Нарисуйте тем же способом остальные листья.

22. Нарисуйте тонкие стебли, которые прикрепляют листья и цветки к основному стеблю с помощью светло-зеленой смеси, которую вы использовали в шаге 17, а затем углубите цвет вдоль краев стеблей темно-зеленой основной смесью. Перед тем как нанести зеленые краски, покройте лист тонким слоем чистой воды.

23. Нижнюю сторону листьев окрасьте светлой зеленой краской, менее яркой, чем та, которой вы окрашивали верхние стороны листьев. Эта краска представляет собой жидкую смесь светлого желтого кадмия и французского ультрамарина.

24. Чтобы нарисовать основной стебель, приготовьте яркую интенсивную краску, смешанную из небесно-лазурного тона, светлого желтого кадмия и французского ультрамарина. Вначале увлажните стебель тонким слоем чистой воды, а затем нанесите краску. Добавьте второй слой краски на ту сторону стебля, которая находится в тени.

25. Когда краска просохнет, проведите той же темной краской тонкую линию вдоль освещенного края стебля. Размойте эту полоску по освещенной стороне стебля, сохранив при этом яркий световой блик, который проходит вдоль центральной линии стебля. Когда краска высохнет, вы можете добавлять на стебель новые слои краски, добиваясь нужного вам тона. Не забывайте при этом сохранять имеющиеся на стебле световые блики.

26. Нарисуйте тем же способом все оставшиеся не закрасненными части растения.

Готовая картина

Африканская лилия (Agapanthus)

40 x 50 см

Самое удивительное в этих африканских лилиях — это их красиво изогнутые стебли. Цветочные головки на первый взгляд кажутся очень сложными, однако на самом деле нарисовать их не составляет большого труда. Начните с цветка, который обращен вперед, и постепенно перемещайтесь в сторону цветка, который обращен назад.

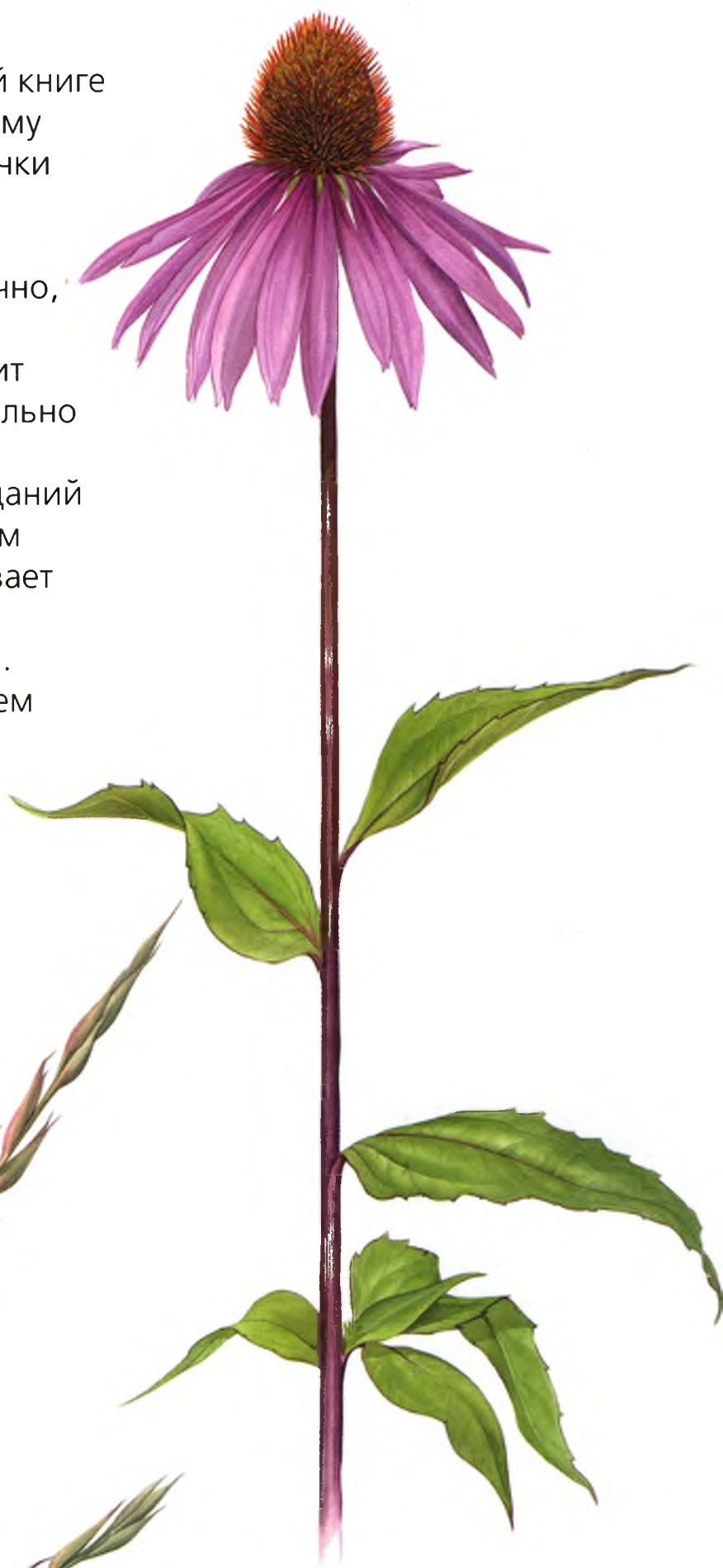
Указатель

- Акварельные краски 8, 9, 18
ученические 6
художественные 6, 9
- Альбом для зарисовок 6, 9, 10, 58
- Амариллис 21, 22, 31, 46, 47, 56
- Анемон 21, 42
- Артишок испанский 11
- Африканская лилия (*Agapanthus*) 22, 126
- Белые цветы 38 – 41
- Бузульник (*Ligularia*) 53, 56
- Бумага 8, 10, 29, 38, 58, 60
- Бутоны 23, 38, 44, 47, 49, 58, 71, 76, 104, 105, 111
- Вдохновение, источники 6, 58
- Влажным по влажному 8, 26, 69, 71
- Волоски 8, 42, 51, 56, 75, 76, 82, 105, 119
- Выступы на лепестке 74, 75
- Гербера 12, 22
- Гладиолус 23, 45, 63, 127
- Дельфиниум 22, 116 – 125
- Деталь 8, 10, 28, 30, 31, 32, 36, 42 – 47, 48 – 55, 56 – 57
- Завязь 42, 76
- Ирисы 7, 12, 19, 21, 44
- Источник света 34
- Карандаши 8, 10
- Кисти для живописи 6, 9
- Китайский фонарик 23
- Колокольчики 22
- Композиция 6, 9, 10, 32, 34, 56, 57, 58 – 65, 68, 84, 85, 86, 99, 115, 127
- Кора 68, 82
- Корни 58, 68, 82
- Крапинки 28, 30, 36, 42, 45, 90, 91, 118
- Ластик 8, 10
- Лепестки 10, 11, 12, 13, 21, 23, 28, 30, 32, 37, 44, 45
- Лессировка 20, 26, 28, 32, 35, 40, 41, 46, 47, 49, 50, 51, 55, 56
- Лилии 1, 6, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 29, 32, 38 – 39, 40, 41, 44, 50, 57, 61, 62, 64 – 65, 86 – 99
- Листья 10, 11, 14 – 16, 31, 42, 48 – 55, 56, 57
- Луковицы 58
- Маскировочная жидкость 9, 31, 44
- Мединилла 44
- Наблюдение 10, 16, 42, 44, 50
- Негативные пространства 12, 17
- Нерина 3, 56
- Обертка лепестка 12, 23, 41, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99
- Обрамление картины 58, 60
- Орхидеи 24, 34, 45, 68, 85
- Отражения 24, 117
- Оттенок краски 34 – 37, 46
- Очертания цветков 10, 12 – 13, 45
- Палитра 8, 18, 24
- Перуанская лилия 45
- Пестик 11
- Плодолистики 44, 46
- Покупка цветов 6
- Прицветники 11
- Прожилки 15, 28, 29, 41, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 52 – 53, 54, 56
- Промежуточный (средний) тон 20, 21, 23, 34, 35, 36, 40, 41, 94, 95, 103, 104
- Пыльники 42, 44, 102, 103, 120
- Пыльца 30, 44, 46
- Размывание красок 20, 26, 27, 51, 70, 72, 76, 87, 94, 107, 118
- Рисунок 6, 10 – 17, 35, 41, 51, 60, 69, 86, 100
- Розы 21
- Рубчики на листьях 52
- Свет 12, 13, 26, 34 – 37, 38, 49, 53
- Световые блики 9, 21, 23, 27, 30, 40, 41, 45, 49, 50, 51, 55, 56
- Скальпель 9, 30, 82
- Смешивание красок 9, 18, 19 – 25, 40 – 41, 66
- Снятие краски 26, 27, 28, 36
- Стебли 14, 31, 42, 55, 56 – 57, 60
- Стрелиция 23
- Структура цветка 10, 11
- Сухая кисть 28, 29, 30, 45, 46, 71, 81
- Тень 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40 – 41, 45
- Технические приемы работы акварелью 26 – 33, 42, 66, 101
- Тон 19, 25, 36, 56, 102, 106, 110, 118, 124
- Тычинки 11, 30, 31, 36, 42, 44, 46, 102, 103, 104, 120
- Тычиночные нити 42, 102, 120
- Тюльпаны 11, 21, 37, 45
- Увеличительное стекло 9, 30, 42
- Узор на растениях 10, 11, 29, 38, 42, 49, 51, 79, 80, 90, 93
- Унифицирующая размывка 44, 73, 80, 94, 95, 106, 108, 111
- Усиление цвета 32, 46, 55
- Фактура 6, 29, 36, 42, 45, 49, 51, 71, 105, 118
- Форма 6, 16, 41
- Фотографии 6
- Фрезия 13, 20
- Хоста 15, 24, 50
- Хризантема 11
- Цвет 6, 18 – 25
- Центральная прожилка 15, 51, 55, 106, 108
- Чашелистик 56, 71, 77, 105
- Шиповник 100 – 115
- Шипы 42, 56, 110
- Шпоры 118
- Эхинацея 5, 44

В этой потрясающей воображение, красочной книге художница Билли Шоуэлл предлагает вашему вниманию потрясающе красивые, безупречные с точки зрения техники выполнения «цветочные портреты», выполненные акварелью. Застывшие на картинах художницы цветы изображены настолько реалистично, что к ним хочется прикоснуться!

Помимо превосходных иллюстраций книга содержит множество полезной информации, которая обязательно пригодится всем, кто любит рисовать и получает наслаждение от созерцания самых прекрасных созданий природы – цветов. Автор щедро делится с читателем секретами своего мастерства и подробно рассказывает о разнообразных технических приемах, рисунке, искусстве смешивания красок и тайнах композиции. Эта книга станет прекрасным практическим пособием и источником новых идей как для тех, кто хочет повысить свое мастерство, так и для тех, кто впервые взял в руки кисти и краски.

ISBN 978-5-902059-97-4

9 785902 059974 >

КРИСТИНА & К°