

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие
7

ОСНОВЫ

9

Акварель —
Водорастворимая краска
Что можно о ней сказать?
11

Акварель встречается
с капиллярной ручкой (линером)
11

Откуда приходит вдохновение и как
это связано с цветами?
12

Принадлежности
15

Бумага
15

Акварельные краски
18

Кисть
21

Капиллярная ручка (линер)
23

Прочее
25

ТЕХНИКА

27

В двух словах — с чего я начинаю
27

Правильно выполненный эскиз
30

Рисование капиллярной ручкой
31

Все дело в мелочах —
правильно расположенные детали
и штриховка
32

Теперь дело за цветом —
нанесение краски
33

Специальные эффекты
36

Смешивание цветов
37

Коротко — пять главных советов
по рисованию акварелью
и капиллярными ручками
39

Небольшая разминка перед
началом работы
40

МОТИВЫ ШАГ ЗА ШАГОМ

43

Эхинацея

Echinacea purpurea

44

Букетик лаванды

Lavandula angustifolia

48

Ветка сакуры

Prunus serrulata

52

Цветочный луг:
пастельные тона

56

Подснежник

Galanthus

60

Лютик

Ranunculus acris

64

Цветы гибискуса

Hibiscus

68

Венок из подсолнухов

Helianthus annuus

72

Букет цветов в бумаге

76

Тюльпаны в винтажном стиле

80

Васильки в абстрактном стиле

Centaurea cyanus

84

Красная наперстянка

Digitalis purpurea

88

Букет цветов

Зимняя композиция

92

Маки

Papaver rhoeas

96

Чертополох в рамке

100

Незабудка

Myosotis

104

Анютины глазки

Viola tricolor

108

Космея

Cosmea

112

Сирень

Syringa

116

Цветочный микс

Летняя композиция

120

Вдохновение

124

Об авторе

126

Слова благодарности

127

В ИСКУССТВЕ НЕТ
ДОЛГА, ПОТОМУ
ЧТО ИСКУССТВО
СВОБОДНО

В. КАНДИНСКИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я художник и автор этой книги. Я очень рада, что эта книга нашла вас.

Если бы десять лет назад кто-то сказал мне, что я напишу книгу, я бы не поверила. Хотя я с детства любила пробовать свои силы в искусстве, я никогда не думала, что мне выпадет шанс вдохновлять и воодушевлять других людей к творчеству.

И чего конкретно я хочу добиться, так это творческого тайм-аута для всех. Просто отключите свой разум и на несколько минут забудьте о стрессе повседневной жизни. Ведь, будем честны, такие тайм-ауты стали слишком редкими в сегодняшней напряженной и быстротечной жизни.

В этой книге я хочу показать, как легко создавать на бумаге красивые цветочные мотивы с помощью акварельных красок и капиллярной ручки. Именно за это я люблю акварель — вам не потребуется много принадлежностей, чтобы начать работу и сразу же добиться прекрасных результатов. В дополнение к пошаговым инструкциям для представленных мотивов я предложу вам короткое, но исчерпывающее по содержанию объяснение технических основ, необходимых для рисования акварелью и капиллярной ручкой.

Поверьте в себя! Вам не будет сложно изменить сюжеты в соответствии с собственными

предпочтениями. Как насчет другого сочетания цветов? Или вы можете сделать мотив более абстрактным, исключив листья и нарисовав только стебель с цветком. В этом и заключается прелесть цветочных мотивов — ваша фантазия ничем не ограничена! Хотя я и ориентируюсь на природный объект, я почти всегда немного изменяю цветочки. Свободные очертания и особый стиль акварели создают игривые, простые и красивые мотивы, которые поднимают настроение. В моей книге вы найдете не только известные и популярные мотивы — маки, подсолнухи и васильки, но также научитесь рисовать красную наперстянку, цветы гибискуса и чертополох. Надеюсь, что мне удастся отправить вас в небольшое путешествие по чудесным лесам, лугам и садам.

С 2019 года я также публикую свои работы в социальных сетях (@handpainted). Я надеюсь, что и там вы найдете нечто вдохновляющее; а еще — не стесняйтесь писать мне, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения. Я всегда рада творческому обмену мнениями. Полагаю, что я уже достаточно рассказала, — теперь очередь за вами! Желаю удачи в творческих проектах!

Всего самого доброго!

Anastasia

КАЖДЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛ
КОГДА-ТО БЫЛ
ЛЮБИТЕЛЕМ.

Р. У. ЭМЕРСОН

В следующих главах я расскажу о самых важных основах, которые вы сможете использовать при самостоятельном рисовании цветочных мотивов акварелью и линером. Считаю необходимым отметить, что только вам решать, захотите ли вы следовать им. Я всегда рекомендую самостоятельно пробовать разные варианты, чтобы сразу почувствовать, какой из них будет для вас самым удобным. Это относится как к методике, так и к материалам.

ОСНОВЫ

АКВАРЕЛЬ — ВОДОРАСТВОРИМАЯ КРАСКА

ЧТО МОЖНО О НЕЙ СКАЗАТЬ?

Аquareль — это понятие, обозначающее акварельную живопись. Под ним следует понимать окрашивание водорастворимыми, прозрачными красками. Вы рисуете, можно сказать, водой, к которой добавлено немного цветных пигментов. Белые или светлые участки на бумаге получают путем исключения их из процесса окрашивания. Поэтому рекомендуется всегда рисовать от светлого к темному, потому что после нанесения [темной] краски осветлить закрашенные области будет непросто.

Легкие и текучие свойства акварели будут особенно хорошо заметны, если намочить участок бумаги, а затем влажной кистью нанести на него небольшое количество краски. Краска мгновенно распределяется по мокрой поверхности и всегда создает уникальные и неподконтрольные художнику градиенты. Именно эти отчасти неуправляемые свойства делают для меня акварельную живопись настолько увлекательной. Результат получается всегда немного непредсказуемым, потому что нельзя точно предугадать, как поведет себя акварель.

Возможно, вы знакомы со старинными акварельными пейзажами и натюрмортами, написанными в очень реалистичной манере. Но в последние годы акварельная живопись вновь стала популярной; разве что мотивы рисунка все чаще оказываются простыми и зачастую доволь-

но абстрактными. Дайте волю своему творчеству: при работе с акварельными красками нет ничего недоделанного.

РИСОВАНИЕ ЛИНЕРОМ ОТ АКВАРЕЛЬНОГО ПЯТНА

Возможно вы спросите зачем нужны линеры?

Ведь можно создать прекрасные цветочные мотивы только с помощью акварели.

Причина, по которой я сочетаю оба способа, заключается в том, что мне нравится контраст, создаваемый четкими линиями и прозрачной акварелью. В целом, я нахожу контрасты в искусстве просто захватывающими, и недаром искусство, в котором сочетаются различные техники, приобретает все большую популярность.

С помощью линера можно передать мелкие детали цветочных мотивов, а с помощью акварели можно создавать великолепные цветовые градиенты, которые сделают каждый цветок неповторимым.

ОТКУДА ПРИХОДИТ ВДОХНОВЕНИЕ И КАК ЭТО СВЯЗАНО С ЦВЕТАМИ?

Я уже упоминала, что мне особенно нравятся цветочные мотивы. Думаю, главная причина моей увлеченности заключается в том, что их можно рисовать легко и быстро. Только от человека зависит, какие мотивы — портреты, животные, цветы, пейзажи — ему подходят. Вы быстро поймете, что вам больше нравится, какие сюжеты у вас получаются лучше всего. Во время рисования вам обязательно нужно получать удовольствие, потому что только так вы сможете оставаться в тоне, развиваться и становиться лучше. Когда в следующий раз вы пойдете гулять на свежем воздухе, ищите повсюду интересные небольшие цветы и фотографируйте их.

Впрочем, для этого не обязательно выезжать на природу: то, что вам нужно, вы найдете в ближайшем городском парке или даже в центре города. Сознательно держите глаза открытыми и тогда вы быстро заметите, что цветы цветут даже в самых неожиданных местах. Дома можно рассмотреть цветок поближе и более детально и попробовать сделать быстрый набросок. Как выглядит цветок, как выглядят листья? Именно так рождаются миллионы идей! Разнообразие красок и форм практически безгранично. При помощи

воображения вы можете изменять цветы, как вам нравится, пробовать другие оттенки и контуры листьев или даже пробовать рисовать абстрактные или минималистичные цветы.

А если мне не хочется выходить на улицу — такое тоже иногда случается, — я люблю листать старые книги по ботанике. В них содержится множество подробных изображений разнообразных цветов, которые я преобразовываю и интерпретирую с помощью акварели и капиллярной ручки.

Конечно же, импульс для обретения вдохновения могут подарить и современные интернет-ресурсы, и творческие руководства, подобные этой книге. Я хотела бы, чтобы эта книга стала для вас полезным пособием, которое поможет реализовать ваши творческие акварельные проекты. В этом вам помогут мои советы и приемы, которым я научилась за последние месяцы и годы. Только, пожалуйста, не расстраивайтесь, если сначала что-то будет получаться не так, как вы задумали. Рисование — это процесс, для развития которого требуется время, и вы поймете, что обрели собственный стиль, если не сдадитесь и продолжите наслаждаться делом рук своих.

СОВЕТ

Если у вас творческий спад и нет совершенно никаких идей, сделайте небольшой перерыв в рисовании и займитесь чем-то другим (домашним хозяйством, спортом и так далее). Обычно это помогает очистить голову и выйти из тупика. Никогда не рисуйте «по принуждению», а только когда действительно этого хотите.

| 13

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

«Кто стоит перед выбором, тот испытывает мучения». Когда я начинала рисовать акварелью, то просто не знала, какую бумагу, кисти и краски покупать; слишком много было вариантов. К сожалению, в результате я сделала много неудачных (и дорогостоящих) покупок. Чтобы облегчить вам начало работы, в следующей главе я покажу, какие принадлежности я использую сегодня и почему именно их. Поясню: то, что я использую краски «компании X» и бумагу или кисти «компании Y», не означает, что вы добьетесь отличных результатов, используя эти же материалы. Вам, скорее всего, придется попробовать разные варианты, чтобы почувствовать, что именно подходит вам и вашему творчеству.

БУМАГА

Работы для этой книги выполнены на бумаге для акварели (Watercolor). Я настаиваю, чтобы вы рисовали на специальной акварельной бумаге. Такая бумага идеально подходит для рисования акварелью благодаря своей толщине и впитывающей способности. Обычная бумага для рисования

слишком тонкая и сразу коробится, становится некрасивой, как только соприкасается с водой. Чтобы избежать заметных неровностей поверхности, я рекомендую использовать бумагу плотностью не менее 200 г/м². Еще лучше — 300 г/м² и более.

| 15

