

Ольга
Шматова

Самоучитель по рисованию акварелью

ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРИЕМАМ:

прозрачные
и полупрозрачные краски

по сухому
или равномерное окрашивание

использование карандашей

заливка

по мокрому или по влажному

многослойная живопись
или сухим по сухому

смягчение границ

сухая кисть

резервная жидкость,
скотч и трафареты

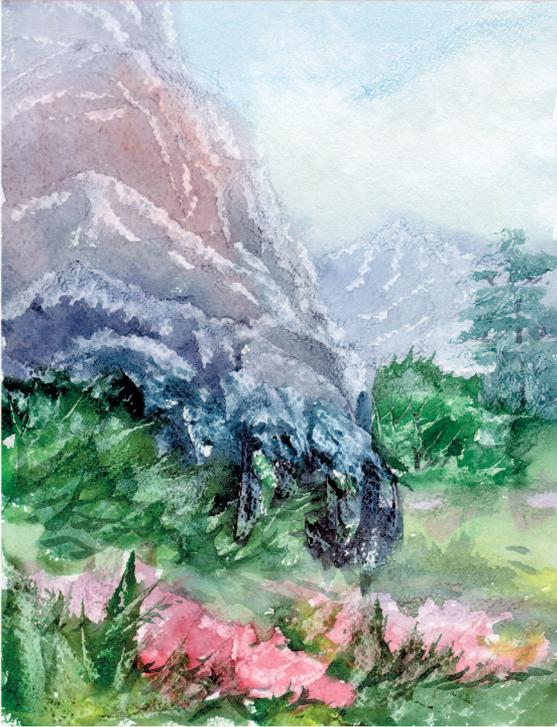

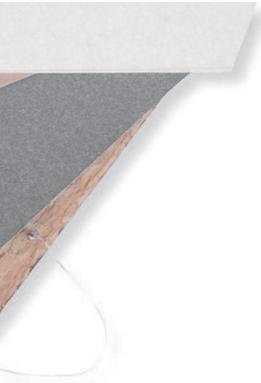
мастихин

рельеф бумаги

Ольга
Шматова

Самоучитель
по рисованию
акварелью

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Впервые в книге собраны
все существующие
20 художественных
приемов

ЭКСПРЕСС-КУРС

ОБУЧЕНИЕ С НУЛЯ
ШАГ ЗА ШАГОМ

Москва
2021

УДК 741 (075.4)
ББК 85.14/я7
Ш71

Макет и оформление Елены Ененко

Фотографии Сергея С. Кузьмичева

Ольга Шматова — профессиональный художник, художественный руководитель студии обучения рисованию, автор книги «Самоучитель по рисованию гуашью».

Автор благодарит своих учеников, работы которых использованы в этой книге:

Татьяну Голубеву, Татьяну Веселову, Ярославу Кузьмичеву, Веру Шматову, Евгению Нерозникову, Алексея Петрова

Сайт автора <http://www.artol.ru>

book 24.ru

Официальный интернет-магазин издательской группы «ЭКСМО-АСТ»

ISBN 978-5-699-18797-3

9 785699 187973 >

ISBN 978-5-699-18797-3

Шматова, Ольга Валериевна.

Ш71 Самоучитель по рисованию акварелью / Ольга Шматова. — Москва : Эксмо, 2021. — 80 с. : ил. — (Учимся рисовать с Ольгой Шматовой).

ISBN 978-5-699-18797-3

Читателям предлагается современный самоучитель, представляющий собой уникальное собрание художественных приемов работы акварелью.

Эта книга бесценна для тех, кто только начал знакомиться с такой интересной техникой, как акварель, и любопытна тем, кто уже начал работать с ней. Готовые приемы позволят начинающим художникам развиваться как творчески, так и технически, экономя время и силы для дальнейшего профессионального роста.

Эффективная, наглядная и современная методика обучения направлена на раскрытие природного потенциала и дает возможность овладеть простыми и доступными художественными навыками.

УДК 741 (075.4)
ББК 85.14я7

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ С ОЛЬГОЙ ШМАТОВОЙ

Шматова Ольга Валериевна

САМОУЧИТЕЛЬ ПО РИСОВАНИЮ АКВАРЕЛЬЮ

Ответственный редактор *М. Терешина*

Художественные редакторы *Е. Ененко, Е. Анисина*

Технический редактор *М. Печковская*

Компьютерная верстка *Д. Фирстов*

Корректор *Е. Самолетова*

Страна происхождения: Российская Федерация

Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Өндүрүш: «ЭКСМО» АКБ Бишкек, 123308, Ресей, кала Москва, Зорге көшөсү, 1 үй, 1 ғимарат, 20 кабат, офис: 2013 ж.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Тауар белгиси: «Эксмо»

Интернет-магазин: www.book24.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию, в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасындағы дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Алматы қ., Домбровский көш., 3-ақ., литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92. E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы ақпарат сайты: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо» www.eksmo.ru/certification
Өндүрген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Дата изготовления / Подписано в печать 12.02.2021. Формат 84×108 1/16. Гарнитура «Newton».
Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 8,4.

Доп. тираж 4000 экз. Заказ №

© Шматова О., 2007
© ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Материалы, оборудование, художественные приемы

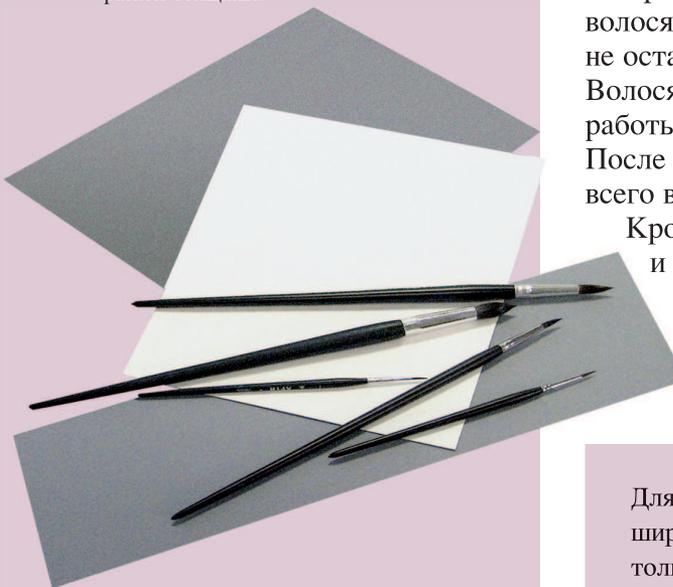

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Кисти из пони очень мягкие и, намокая, не образуют тонкого кончика. Поэтому кистей из пони нужно несколько. Тонкая кисть — для проведения тонких линий, а толстая — для толстых.

Кисти из беличьего волоса, намокая, образуют тонкий кончик. Одной кистью можно проводить линии разной толщины.

◆ Инструменты для работы акварелью

КИСТИ

Как для работы любыми красками, для рисования акварелью необходимы кисти. Они должны быть мягкими, легко набирать воду и также легко отдавать ее бумаге. Такими свойствами обладают кисти из синтетического волоса, а также из волоса белки, пони и колонка.

При выборе кисти стоит обратить внимание на ее упругость — слишком мягкой кистью будет сложно рисовать. Для некоторых художественных приемов подходят жесткие кисти из щетины и даже хозяйственные для окраски окон.

После окончания работы кисти необходимо промывать и отжимать, стараясь придать волосяному пучку правильную форму. Хранят кисти в пенале, но так, чтобы волос не касался и тем более не упирался в стенку пенала. Во время работы удобно хранить кисти в стакане, волосяным пучком вверх. В банке с водой кисть надолго не оставляют, поскольку это приводит к ее порче. Волосяной пучок загибается, что очень мешает во время работы. Древко в воде разбухает, расширяя цоколь. После высыхания кисти цоколь спадает с древка, чаще всего в самый неподходящий момент.

Кроме толстых и тонких кистей, бывают еще плоские и круглые. Цоколь у круглой кисти формирует круглый в сечении волосяной пучок. Цоколь у плоской кисти сплюснут и волос образует лопаточку. Форма края лопаточки может быть плоской и закругленной («кошачий язык»).

Для начала работы необходимо обзавестись несколькими широкими плоскими кистями и круглыми большой толщины, кроме того — одной тонкой и одной средней.

Хозяйственные кисти из щетины могут использоваться для создания больших работ.

В наборы школьно-оформительской акварели часто входит кисть.

Мастихин нужен при некоторых художественных приемах.

Материал кисти

Материал кисти	Свойство	Применение
Белка (недорого)	Умеренно мягкий волос, часто окрашен в пучке неравномерно. При намокании круглая кисть образует каплевидную форму, утончаясь на кончике до нескольких волосков.	Проведение одной кистью и тонких, и толстых линий, мазки разной формы, заливки, работа по сырому, смягчение границ по мокрому.
Пони (дешево)	Очень мягкий волос, встречается разного цвета — от черного до светло-рыжего. При намокании круглая кисть сама не образует каплевидную форму. Часто при намокании становится волнистой (плохая обработка).	Заливки, работа по сырому, мазки по форме кисти.
Колонок (дорого)	Умеренно упругий волос. При намокании круглая кисть образует каплевидную форму, утончаясь на кончике до нескольких волосков. Даже сухой волос хорошо сохраняет форму.	Проведение одной кистью и тонких, и толстых линий, мазки разной формы, заливки, работа по сырому, смягчение границ по мокрому и по сухому, смывание красочного слоя.
Свиная щетина (дешево)	Жесткий, упругий волос, обычно белого цвета. При намокании не меняет форму. Кисти долговечны.	Работа сухой кистью, смывание красочного слоя, набрызгивание, нанесение маскировочной жидкости, работа по сырому.
Синтетика (недорого)	Умеренно упругий волос, чуть жестче колонка. При намокании образует каплевидную форму, утончаясь на кончике до нескольких волосков. Даже сухой волос хорошо сохраняет форму. Кисти долговечны.	Проведение одной кистью и тонких, и толстых линий, мазки разной формы, работа по сырому, смягчение границ по мокрому и по сухому, набрызгивание, смывание красочного слоя.

Планшет.

П Л А Н Ш Е Т

Планшет позволяет избежать искривления бумаги. Это особенно важно при работе с большими листами небольшой плотности. Перед закреплением бумаги на планшет лист обильно смачивают с обеих сторон. Смоченную бумагу прикрепляют с помощью бумажного скотча. После высыхания прикрепленного к планшету листа по нему можно рисовать акварелью. Небольшие листы бумаги необязательно мочить, а закреплять только сверху.

Планшетом может служить лист оргалита или фанеры, закрепленных на подрамник. Если планшет не очень большого размера, то можно воспользоваться листом фанеры или оргалита без подрамника.

В набор профессиональных красок, как правило, входит съемная пластиковая палитра.

П А Л И Т Р Ы

Палитра может быть специальной пластиковой, но за неимением ее стоит воспользоваться и белой фарфоровой тарелкой. На палитру удобно выдавить краски из тюбиков. В этом случае смывать краски после работы необязательно. Следы красок, оставшиеся после мытья палитры, можно убрать с помощью жидких моющих средств.

Палитрой может служить и кусок бумаги, например черновика.

Баночка-непроливайка слишком мала для отмывания кистей, воду придется менять очень часто. Проще взять большую банку.

Г У Б К А

Отличный инструмент для нанесения или, наоборот, — сбора воды. Также губкой можно пользоваться как штампом.

Е М К О С Т Ь Д Л Я В О Д Ы

Поскольку рисование акварелью — фактически рисование подкрашенной водой, то емкость должна быть большой. Чем больше емкость, тем реже придется менять воду.

Некоторые художники используют большое ведро, которое стоит на полу.

Тряпочка для протирки кистей.

Лучше иметь две банки с водой: одна для отмывания кисти, другая для добавления в краски.

Т Р Я П О Ч К А Д Л Я П Р О Т И Р К И К И С Т Е Й

Это может быть как чистая ветошь, так и кусок мягкой хлопковой ткани или нетканого полотна. В любом случае ее предназначение — хорошо впитывать воду. С помощью

Пластиковую палитру можно расположить по-разному.

Карандаши и ластики.

В наборы школьно-оформительской акварели входит палитра, она же крышка.

этого незамысловатого приспособления можно быстро осушить кисть, собрать с нее лишнюю воду и т.д.

Тряпкой можно впитать краску с листа во время работы, получая интересные художественные эффекты.

Ф Е Н

Обычный электрический фен тоже может быть полезен в руках художника.

Струя горячего воздуха значительно ускоряет высыхание.

Но необходимо соблюдать осторожность, поскольку слишком близкое расположение фена может привести к потере яркости цвета и неравномерному высыханию.

Н О Ж И Л И Л Е З В И Е

Такие острые инструменты, как нож или лезвие, используются для соскабливания в некоторых художественных приемах.

К А Р А Н Д А Ш

С помощью обычного карандаша делаются наброски. Иногда им затушевывают тени. Толстая карандашная линия может быть контуром акварельного рисунка. Для работы достаточно набора акварельных карандашей в шесть цветов.

Под рукой нужно иметь мягкий карандаш 3М, твердый 3Т, а также ТМ. Интересные эффекты можно получить при помощи акварельных карандашей.

Л А С Т И К

Твердые ластики используются как для стирания линий карандаша, так и для работы с высохшими красочными слоями в некоторых художественных приемах. Этими ластиками следует пользоваться очень осторожно, поскольку ими легко повредить бумагу. Мягкие ластики, напротив, бумагу не портят. Их также используют для стирания карандаша и части красочного слоя.

П У Л Ь В Е Р И З А Т О Р

Распылители используются для поддержания влажности листа бумаги.

Материалы

БУМАГА

Для акварельной работы бумага является одним из важнейших материалов. От качества, типа, рельефа, плотности и т.д. зависит, каким получится акварельный рисунок.

Современная бумага производится как из древесины, так и из текстильных волокон. Последняя существенно дороже. Проклейка тоже влияет на стоимость бумаги. Благодаря проклейке бумага, не коробясь, выдерживает частое и обильное смачивание. Особо качественная бумага снабжается производителем рельефной маркировкой или водяными знаками.

Бумага для акварели выпускается трех типов зернистости: мелкой, средней и крупной.

На мелкозернистой бумаге краски выглядят наиболее ярко, при этом она же и наиболее быстро высыхает. Сильно выраженный рельеф крупнозернистой бумаги позволяет использовать его в художественных приемах, кроме того, очень хорошо удерживает воду.

Среднезернистая бумага является компромиссным вариантом.

Акварельная бумага обязательно должна быть зернистой. Гладкая бумага нежелательна.

Плотность бумаги — это то, на что при покупке стоит обращать внимание в первую очередь. Плотность любой бумаги, в том числе и акварельной, измеряется в отношении массы (грамм) к площади (квадратный метр). Чем больше граммов приходится на один квадратный метр, тем бумага плотнее. Наиболее плотной считается бумага 250 г/м^2 — 300 г/м^2 и больше. Чем она плотнее и толще, тем лучше.

В странах, где традиционно используется неметрическая система мер, применяются свои соответственные единицы.

Чем больше лист, который планируется использовать, тем плотнее он должен быть.

Бумага выпускается как в виде отдельных листов, так и в виде блокнотов и блоков. Удобство работы с блоками и блокнотами заключается в отсутствии необходимости использования планшета. Отдельные листы нередко продают упакованными в папки, по определенному количеству одного и того же размера в каждой. Листы бумаги, продающейся в папках, могут иметь размеры от 20 30 (A4) до 40 50 (A2).

Для учебных целей можно купить бумагу в обыкновенном магазине канцтоваров. Производители бумаги в папках

Бумага выпускается как в виде отдельных листов, так и в виде блокнотов или блоков. Для учебных целей можно купить бумагу в обыкновенном магазине канцтоваров. В специализированных магазинах по продаже художественных материалов большой выбор бумаги разных видов.

Бумажная коробочка неудобна, разжиженная краска размачивает бумагу и вытекает во время переноски.

В коробках отдельные кюветы являются съемными, что позволяет как добавлять краски, заменяя опустевшую кювету новой, так и изменять набор цветов в зависимости от предпочтений художника.

Краски из тюбиков выдавливают на палитру или блюдце.

В тюбиках те же цвета что, и в кюветах.

Тюбики хороши тем, что на этюды можно носить не все цвета.

очень редко маркируют ее. Зачастую на папках не указывают не только зернистость и проклейку, но и плотность. Поэтому бумага, купленная в магазине канцелярских товаров, похожа на кота в мешке. При возможности лучше купить бумагу разных производителей. Понравившуюся бумагу лучше купить впрок, поскольку она в следующей партии может отличаться от предыдущей. Школьные альбомы для рисования обычно делают из бумаги, не подходящей для акварели.

Покупка бумаги в магазинах самообслуживания позволяет оценивать ее на ощупь. Листы должны быть не рыхлыми, а плотными и упругими, белого цвета. Качественная бумага ровная на просвет, не содержит никаких темных или светлых вкраплений.

Самый большой выбор бумаги разных видов предлагают специализированные магазины. Минус хорошей бумаги в том, что она очень дорогая.

КРАСКИ

Современная промышленность выпускает акварельные краски в тюбиках и кюветах. Продаются краски и в виде наборов, и отдельными тюбиками и кюветами. Наборы упаковываются как в пластиковые, так и в металлические коробки, часто снабженные палитрами. В таких наборах отдельные кюветы являются съемными, что позволяет добавлять краски, заменяя опустевшую кювету новой, и изменять набор цветов в зависимости от предпочтений художника. Каждая краска обернута в алюминиевую фольгу и бумажную обертку с названием и номером краски по каталогу. Краски в тюбиках особенно ценят художники, работающие над картинами больших размеров.

Перед работой нужное количество красок выдавливается на палитру или блюдце, после чего разводят до желаемой густоты. Они легко растворяются в воде.

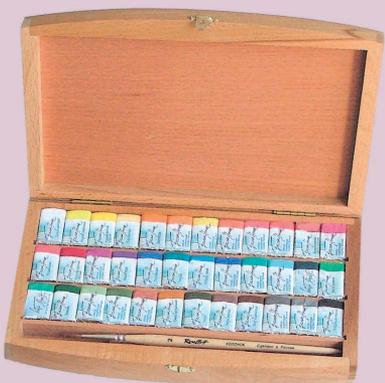
Кроме того, при необходимости краски из тюбика могут быть выдавлены в опустевшую кювету, восполняя закончившийся цвет. Минус профессиональных красок в том, что они дорогие. В канцтоварах большой выбор «детских» акварельных красок, иначе, школьно-оформительских. Краски таких наборов в отличие от профессиональных находятся в несъемных углублениях, поэтому, если цвет закончился, требуется покупать новый набор.

При выборе «детского» набора акварели лучше предпочесть тот, в котором желтая краска будет светлой, а синяя и зеленая — почти черными.

Щетинистые кисти и скотч.

Наборы красок в тубиках редко встречаются больше двенадцати цветов.

Наборы акварели высокого качества, состоящие из тридцати шести и более цветов, продаются в деревянных коробках. Они не годятся для переноски, потому что кюветы прилипают к крышке и при открывании коробки рассыпаются.

Минимальный набор для работы акварелью

Эти краски созданы на основе органических пигментов. Поэтому они имеют ограниченную цветовую палитру, быстро выгорают и не так прозрачны, как художественные. Все же ими можно пользоваться в учебных целях. Удобнее работать красками в пластиковой коробочке. Наличие белой краски и надписи «медовая» несущественно.

СКОТЧ

Клейкая лента, она же — скотч. Используется для прикрепления листа бумаги к планшету. Скотч используется для укрывания части работы в некоторых приемах акварельной живописи.

Скотч обязательно должен быть на бумажной основе (бумажный).

МАСКИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Маскирующая жидкость используется для предохранения некоторых участков бумаги от попадания на них краски. После того как краска высохнет, маскирующая жидкость удаляется стиранием. Маскирующая жидкость продается в специализированных художественных магазинах.

БЛОКНОТ ДЛЯ НАБРОСКОВ

Блокноты используются для зарисовок и набросков с натуры, цветовой разметки и так далее. Небольшой размер и постоянная твердая основа блокнота делают его удобным подспорьем.

БУМАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

Легковпитывающая бумага используется для удаления излишков воды с работы, может использоваться при работе штампом.

СОЛЬ

Особенности соли используются в некоторых художественных приемах. Соль применяют крупную и мелкую, каменную и выварочную.

- Набор акварельных красок двенадцати цветов.
- Кисть беличья №7.
- Папка акварельной бумаги формата А4.
- Планшет.
- Тряпочка.
- Банка для воды.
- Карандаш графитовый 3М.
- Ластик.
- Скотч бумажный.
- Палитра или блюдце.