

Аквадель

Полный курс
Вероники Калачевой

ВЕРОНИКА КАЛАЧЕВА

Акварель

ПОЛНЫЙ КУРС
ВЕРОНИКИ КАЛАЧЕВОЙ

МОСКВА

«МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР»

2020

УДК 75.021.32-035.676.332.066.3

ББК 85.145.7

К17

Иллюстрация на обложке Вероники Калачевой

Калачева, Вероника

К17 Акварель. Полный курс Вероники Калачевой / Вероника Калачева. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020. — 192 с. : ил.

ISBN 978-5-00169-119-8

В основе этой книги лежит авторский курс по рисованию акварелью, который успешно прошли уже несколько тысяч человек. Здесь вы найдете всю самую важную информацию об основах: выборе красок и инструментов, оборудовании рабочего места, базовых понятиях и приемах, — а также предварительные упражнения для знакомства с материалами. Автор расскажет вам о свойствах акварели и тонкостях работы с ней, нюансах подбора материала и инструментов для воплощения вашей задумки, о смешивании, разбавлении и использовании особенностей красок и фактуры бумаги для создания интересных эффектов, благодаря которым ваши картины приобретут живость и особую атмосферу.

В книге больше двадцати подробных, красочно иллюстрированных практических уроков по созданию самых разных работ: от зарисовок до полноценных пейзажей. И в каждом из них автор поделится своими секретами и приемами, чтобы ваши работы стали уникальными и неповторимыми.

УДК 75.021.32-035.676.332.066.3

ББК 85.145.7

ISBN 978-5-00169-119-8

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Вероника Калачева, 2020

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие. О чем эта книга и для кого</i>	6
<i>Обо мне</i>	10

ГЛАВА 1. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Краски: состав, свойства	19
Бумага	33
Палитры	47
Кисти	49
Акварельные карандаши, маркеры и не только	62
Как оборудовать рабочее место	70

ГЛАВА 2. БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ

Цвет	84
Приемы акварельной живописи	95

ГЛАВА 3. ПРАКТИКА АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Предварительный рисунок	128
Три основные живописные техники	128
Работа лессировками: черногорские арки	129
1001 способ нарисовать дерево	133
Пейзаж: закатное дерево в поле	136
Ночной маяк	139
Бухта Халонг	142
Позитивное и негативное пространство	146
Работа с негативными пространствами	147
Рисунок с велосипедом у магазина шоколада	148
Рисуем белое. Белые розы в стекле	151
Натюрморт с тыквами в технике «по сырому»	153
Закатный порт с лучами света	158
Венецианский интерьер	162
Мутье-Сент-Мари	166
Силуэты людей	169
Женщина с газетой	171
Пейзаж Исландии	174
Лавандовые поля	177
Кафе на Цейлоне	180
Озеро на закате	183
Лесное дерево	186
Быстрый городской скетч акварелью	188
<i>Послесловие</i>	190

ПРЕДИСЛОВИЕ

О ЧЕМ ЭТА КНИГА И ДЛЯ КОГО

Идея написать книгу пришла ко мне, когда я уже провела несколько онлайн-курсов и накопила приличный опыт живого преподавания. Пожалуй, это естественная потребность — фиксировать мысли, чтобы они не разбежались, а оказались в одном месте (в идеале еще и приносили кому-то пользу).

Эта книга — для влюбленных в акварель.

И для тех, кто пока не успел в нее влюбиться, а только присматривается. И для тех, кто еще боится, но хочет понять и попробовать.

Акварель любит смелых. Я всегда это повторяю своим ученикам! У нее тысяча лиц, и я хочу показать вам все.

В основу книги лег мой курс, который успешно прошли уже несколько сотен человек. Я сделала его простым и доступным каждому. Многие ученики, завершая его, произносят одну и ту же фразу: «Я и не подозревал, что смогу это нарисовать. Если бы мне это сказали до начала курса, я бы не поверил!» И я каждый раз улыбаюсь.

Первая глава посвящена материалам. Я рассказываю о них много, но не заумно. Тут нет мелочей, которыми можно пренебречь. В акварели материалы — половина успеха. И, к слову, у студентов онлайн-курса нет возможности перескочить с задания на задание. Поэтому, если вы хотите действительно достичь хороших результатов, следуйте плану.

Вторая глава — теория и базовые упражнения. Даже те мои студенты, которые получали навыки в вузах, художественных школах и училищах, проходят его так же, как все. Многие признаются, что поначалу были настроены скептически и боялись заскучать, но в итоге обрели море полезных навыков. Здесь мы тренируемся и попутно выполняем первые

простые работы. Вы сами удивитесь, как из легких, но необходимых упражнений рождаются новые образы.

Когда вы пройдёте этот этап, у вас не останется ни одного вопроса о теории цвета или заливке, тоне или плотности. Будет только горячее желание испытать всю эту информацию поскорее на практике.

Именно ей и посвящена глава 3. В ней море упражнений на разные темы. От задания к заданию мы будем всё глубже погружаться в акварель. В каждой теме станем отрабатывать уже усвоенные навыки и добавлять новый прием. Мы научимся передавать фактуры, работать в технике «по сырому», узнаем, как вызывать вдохновение, и создадим серию работ в разных стилях. В конце концов вы поймете, что вам ближе. Возможно, захотите продолжить работу в сфере фуд-иллюстрации или влюбитесь в морские пейзажи?

Одно я вам обещаю: если вы будете выполнять все задания по очереди, не перескакивая с одного на другое, выполнять все рекомендации, ваш мир изменится, вы обязательно подружитесь с акварелью!

**От души вам этого желаю и верю:
у вас всё получится!**

*Вероника Калачева, художник-иллюстратор,
основательница школы рисования*

ОБО МНЕ

Честно говоря, я не очень люблю рассказывать о себе. Больше мне нравится слушать других и интересоваться всем, что меня окружает. Думаю, это одно из базовых условий для собственного развития. Но раз уж я написала целую книгу, думаю, было бы неплохо все-таки представиться и рассказать немного о себе.

Моя любовь к акварели началась, когда я училась на худграфе (художественно-графическом факультете) в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ). Сначала я рисовала ею потому, что это был материал, необходимый для того, чтобы сдать вступительный экзамен; примерно на втором курсе все студенты дружно перешли на масло. Мы писали на картонках и холстах, натягивали сами холст на подрамники, сами грунтовали. Масляная живопись — несомненно, отдельный удивительный мир, и я рада, что мне удалось познакомиться с ним. Все эти приготовления — желатиновые пропитки, изготовление грунта из клея и мела, звенящий упругий холст под твердой щетинной кистью... какая-то алхимия!

Так вышло, что, поступив на художественно-графический факультет МПГУ, я в общем-то не имела определенной цели и уж точно не собиралась преподавать изо в школе.

Я быстро поняла, что за дельных педагогов нужно «хвататься» и приставать к ним с вопросами, показывать работы, чтобы получить совет. Что-то можно прогуливать, где-то подрабатывать, изучать параллельно. Я пробовала разные материалы: акварель, пастель, уголь, карандаш, масло. Но в какой-то момент поняла, что меня тянет ко всему, чем можно «пошуршать».

А масло я променяла на акварель.

Откровенно говоря, я даже не помню толком, почему я решила остановиться именно на акварельных красках. Наверное, это была подсознательная любовь. А может, мне просто хотелось большей мобильности и компактности. Или я чувствовала себя в акварели спокойнее и увереннее?

Помню лишь, что я попросила разрешения у педагога по живописи писать учебные постановки акварелью, а не маслом. Он пожал плечами и выдвинул одно условие: чтобы размер работы был таким, как предписывают правила, — не менее листа формата А2. И я рисовала тех же натурщиков, что и вся группа, но только акварелью.

Не знаю почему. Просто захотелось.

Следовать интуиции — мое главное правило.

Так я и начала заливать пол мастерской акварельными лужами. Если в масляной живописи меня постоянно что-то раздражало: то долго сохнущие слои, то пахучие растворители и кисти, которые надо долго мыть и приводить в порядок после каждого сеанса, — то с акварелью всё было просто, быстро и понятно.

К пятому курсу я окончательно утвердилась в своей любви к графике. Я обожала живые работы, создающие ощущение легкости и незавершенности. Мне нравилось рисовать наброски и портреты, экспериментировать с материалами и эффектами. В начале 2000-х ассортимент художественных магазинов был не столь широк, как сейчас, поэтому я знать не знала о маскирующей жидкости или специальных грунтах под акварель.

Я не видела специальных паст и даже не была в курсе, что на свете существуют акварельные краски в тубиках! Поэтому мы пользовались секретами, пришедшими из советских времен: резиновый клей вместо маски; мякиш белого хлеба вместо ластика-клячки. А еще я придумала смешивать краску с мылом — и получались пастозные штрихи с очень мягким эффектом, которые можно было процарапывать.

Свой дипломный проект я рисовала самыми разными материалами. Темой стали портреты моих друзей-студентов.

Однако, окончив университет, я не очень хорошо понимала, куда двигаться дальше. Меня долго терзали вопросы о смысле творчества и поисках себя. Я изучала биографии художников и не видела никаких параллелей со своей жизнью. Помню, как я приходила в самый большой книжный магазин в Москве, садилась там за стол и перебирала книги в надежде найти ответ на свой вопрос. На тот, который и сформулировать-то толком не могла.

Мне всё-таки не хватало навыков и знаний по акварели. Методом проб и ошибок, заглядывая в книги и изучая опыт зарубежных художников, я узнала многое о материалах, техниках и эффектах. Я значительно продвинулась от многослойных вымученных работ к более современному взгляду на акварель.

Я преподаю с 2008 года. Вот уж никогда бы не подумала, что мне пригодится мое педагогическое образование! Но уроки меня увлекли.

Своими знаниями я непременно поделюсь с вами в этой книге.

И всё-таки, как выяснилось, главное в работе художника — даже не техническая осведомленность, а умение видеть.

Вы замечали, что самые важные открытия в жизни — часто какие-то вполне банальные вещи, которые вы сто раз слышали, но будто не понимали до конца их смысл? Для меня «умение видеть» и стало главным озарением. Тут и там, по крупицам, я получала знаки и подсказки, которые помогали мне постичь суть. И чем дальше, тем глубже я проникаю в нее.

Кто-то скажет, что для этого необходим талант, а я в который раз возражу: не верю в этот миф. Я верю в людей, которые возвращают в себе и своих детях творческие ростки. А есть те, кто поставил на себе штамп: «не творец, и точка». Думаете, с этим видением нужно родиться? Конечно, есть люди, от природы одаренные такими качествами; но чаще всего мы сами решаем сосредоточиться на чем-то другом, погрязнуть в быту.

Один будет вечно ныть о серости за окном и мечтать о ярких солнечных пейзажах, а другой увидит в черных птицах на проводах или ветках деревьев ритм и грацию. И сочинит берущую за душу музыку или нарисует февральский графичный этюд, глядя на который чувствуешь каждой клеткой то самое настроение. Это же магия! Смотришь на лист бумаги со штрихами на нем — и волшебным образом чувствуешь всё то, что стремился передать автор. Может быть, даже начинаешь инстинктивно ежиться.

Кто-то увидит лишь неубранные чашки на столе, а художник — целую вселенную, переливающуюся в лучах света. Кто-то привозит из поездок снимки достопримечательностей, а другой проникает в душу города: через лица его жителей, привычки водителей, запахи, звуки...

**«Красота — в глазах смотрящего», —
говорил Оскар Уайльд.**

Так станьте тем, кто ее увидит.

ГЛАВА 1

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Наверняка вам не терпится взять в руки кисти и приступить к делу. Этим мы обязательно займемся. Обещаю вам море практики и идей для работы!

Но я всегда настаиваю: чуть ли не половину успеха в акварельной живописи обеспечивают материалы.

Я расскажу вам о важном: о том, на чем экономить можно, а на чем нельзя; как выбирать кисти, краски и бумагу; как оборудовать рабочее место, чтобы всё было под рукой и ничто не раздражало, и где хранить свои работы.

Эта книга не просто набор красивых картинок и текста, а полноценный курс, благодаря которому вы сможете освоить непростую технику акварельной живописи. Его уже прошли сотни моих студентов в онлайн-школе, и вот теперь, в переработанном и дополненном виде, он доступен и вам. Все дополнительные материалы к книге вы сможете найти по ссылке: <https://kalachevaschool.ru/book>.

Мы будем двигаться от простого к сложному, и у вас всё получится!

Конечно, акварельная техника удивительна — прежде всего тем, что с этими красками можно обращаться как угодно. Хотите — лейте реки воды, хотите — пишите графично, многослойно, реалистично, «по сырому», смачивая лист с двух сторон.

Но, наверное, в этом и заключается ее сложность: начинающему тяжело разобраться во всем многообразии техник и еще сложнее выбрать подходящие материалы.

Конечно, можно просто спросить у художника, который вам симпатичен, чем пользуется он. Но у каждого есть свои предпочтения в бумаге и оттенках красок, и часто мнения разных людей прямо противоположны друг другу.

Одни любят кроющиеся цвета, другим важна прозрачность. Одни выбирают хлопковую гладкую бумагу, другие — шершавый торшон. И здесь нельзя однозначно сказать, что хорошо, а что плохо, поскольку вам важно понимать, в какой технике вы будете работать.

Поэтому я считаю, что нужно прежде всего освоить теорию, а уже потом определиться, чья правда вам ближе.

Вероятно, поначалу эта глава покажется вам не такой уж интересной. Но вы обязательно к ней вернетесь, когда захотите погрузиться в тему с головой. А это происходит рано или поздно с каждым акварелистом, уж поверьте!

КРАСКИ: СОСТАВ, СВОЙСТВА

И сразу хорошая новость!

Хорошие акварельные краски найти просто, гораздо сложнее обстоят дела с бумагой или кистями. Но обо всем по порядку.

КЮВЕТЫ, ТЮБИКИ, ЖИДКАЯ АКВАРЕЛЬ

Акварельные краски встречаются в нескольких видах: в наборах с кюветками, в тюбиках, в жидком виде во флакончиках. Каждый из них имеет свое назначение, поэтому есть вероятность, что вам захочется попробовать все.

Если уж я выбираю кюветы, то пользуюсь наборами «Белые ночи», Schmincke. Для меня важно, чтобы их размер был человеческий, а не лилипутский, и чтобы палитра имела. Такие наборы я часто беру с собой в путешествия.

КЮВЕТЫ

Кюветы, или ванночки для акварели, бывают разных размеров:

- full pans — привычный нам размер, именно такие используются в наборах акварели, произведенных в Санкт-Петербурге;
- half pans — вдвое меньше, очень часто встречаются в наборах иностранных производителей.

На мой взгляд, «половинчатый» размер удобен в компактных наборах для рисования с натуры. У меня есть один такой — шедевр компактности от компании Winsor & Newton.

Им очень удобно пользоваться в людных местах: в кафе, например, там, где нет возможности разложиться всерьез. В ладони помещается сразу всё: и краски, и баночка с водой, и флажка, и раскладная кисть. Но у такого набора есть и недостаток: размер работы не может быть большим. Он идеален для скетчбука.

ТЮБИКИ

Новички часто не хотят связываться с тюбиками. Непонятно, куда выдавливать краску и как быть с ее остатками. Как мыть палитру? И ради чего всё это, если есть компактные и удобные наборы с кюветами?

Но как только вы задумаете смелые большие заливки, возьметесь за большой формат или захотите по-настоящему насыщенного цвета, вы тут же поймете, зачем нужны тюбики!

Однако я рекомендовала бы начинать с тюбиков и хорошей палитры сразу, даже если вы новичок. По крайней мере, у вас не возникнет вопрос «Почему у меня всё такое бледное?» Краска в тюбиках дает яркий и смелый результат. И, к слову, они экономичнее. А из кювет еще и тяжело набирать цвет, когда краска в них подходит к концу. Как правило, часть ее так и пропадает.

В продаже есть тюбики по 5, 15 мл и иногда даже большего объема. Встречаются в наборах, но чаще художники покупают тюбики нужного объема поштучно. Краску можно выдавливать в кюветы или на палитру.

Я беру самые разные марки и разные цвета. Все перечисленные выше я пробовала и осталась ими довольна.

ЖИДКАЯ АКВАРЕЛЬ

Жидкая акварель — совсем не то же самое, что разведенные водой краски из тюбиков или кювет. У нее совсем другие состав и свойства, да и техника работы ею немного отличается от традиционной. Она намного ярче, при смешении цветов не дает грязи, в ее составе не пигменты, а красители.

Флакончики плотно закрываются, у некоторых производителей в крышке есть пипетка. Это очень удобно.

Конечно, во флакон окунать можно только чистую кисть, иначе вы испортите исходный оттенок.

Для жидкой акварели подойдет палитра с глубокими ячейками. Художники, работающие с ней, напоминают мне лаборантов: они точно замешивают оттенки с помощью пипетки и работают аккуратно, ведь жидкая акварель очень тяжело отмывается даже с рук. Зато бонусом они получают невероятные светящиеся цвета и разные эффекты.

Такую акварель также удобно распылять аэрографом, наносить рапидографом, перьями и, наконец, кистью.

Однако есть одно большое «но»: акварель на основе красителей довольно быстро выгорает на свету; проще говоря, она не светостойкая. Иллюстраторам, которые сканируют свои работы и для которых конечный продукт — не сам лист, а файл с изображением, или скетчерам, которые рисуют такими красками только в блокноте, беспокоиться не о чем. Но если вы планируете выставлять свои картины, продавать и сотрудничать с галереями, стоит задуматься о светостойкости и о том, как долго ваши работы будут сохранять яркий цвет.

СОСТАВ АКВАРЕЛЬНЫХ КРАСОК

Традиционная акварель состоит из пигментов (тонко перетертого порошка) и связующего вещества. От последнего зависит и тип краски. Одни и те же пигменты входят в состав всех красок: масла, акрила, гуаши, темперы и даже пастели. Но связующее в каждом случае свое.

Состав акварели у разных производителей различный. Вот компоненты, которые могут в ней встретиться:

- пигмент (один или несколько);
- бесцветный пигмент;
- связующее — гуммиарабик, у многих брендов синтетический гликоль;
- пластификатор — глицерин, смягчающий высушенный гуммиарабик;
- увлажнитель — традиционно простой сироп или мед, но теперь часто недорогой кукурузный сироп;
- наполнитель, например декстрин, используется для сгущения краски, заметно не влияя на цвет;
- антисептик — предохраняет краску от плесени;
- вода.

Состав может различаться не только у разных марок, но и у разных оттенков одного произво-

дителя. Доля самого пигмента в красках варьируется от 10 до 50% в зависимости от размера его частиц, его окрашивающей «силы» и стоимости. Так, очень темные фталоцианины или диоксазин фиолетовый часто разбавляют наполнителями или бесцветными пигментами, чтобы уменьшить насыщенность и так очень «сильного» цвета. И характеристики краски становятся сопоставимыми с другими оттенками серии.

Также разбавляют очень тонко перетертые пигменты, чтобы их было легче распределять по поверхности бумаги, или дорогие — чтобы уменьшить стоимость производства.

В целом технология приготовления краски такая: пигмент перемешивается со связующим, тонко перетирается и подсушивается. Последовательность действий не меняется в зависимости от вида фасовки. Разница лишь во времени просушки полученной пасты.

У разных производителей свои секреты связующего. Как правило, мы можем найти на упаковке номера пигментов, но состав связующего обычно остается для нас тайной.

Иногда в составе есть мед (например, у Senpelier и M. Graham). Эти краски, по моим наблюдениям, дольше остаются пастообразными.

Очень удобно, когда замес сохраняется на палитре для следующих сеансов, но не слишком — если вы работаете на пленэре и постоянно перевозите палитру с места на место.

В целом я советую вам работать с разными марками, делать выкраски одного цвета разных производителей и делать свои выводы. По ссылке <https://kalachevaschool.ru/book> вы можете найти выкрасы моих любимых оттенков с указанием марок.

УЧЕНИЧЕСКАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКВАРЕЛЬ: РАЗЛИЧИЯ

Часто в магазинах художественных товаров можно услышать байку о том, что хорошая акварель состоит из натуральных дорогих пигментов, а ученическая — из синтетических.

Времена, когда ультрамарин был дороже золота, а индийский желтый выпаривали из мочи верблюдов, давным-давно прошли! В современных красках используются синтетические пигменты, и тесты ASTM (American Society for Testing and Materials, Американская ассоциа-

ция по контролю материалов) доказывают их высокое качество.

Итак, больше всего ценятся краски с монопигментами (в составе только один пигмент и связующее). В дешевых ученических часто два-три пигмента; кроме того, в названиях нередко встречается слово Ние (имитация). Как правило, и сами пигменты более дешевые. Цветной пигмент нередко разбавляют бесцветным, что не меняет консистенцию краски. Однако процентное отношение пигмента к связующему сильно проигрывает профессиональным сериям.

Но это вовсе не значит, что ученическими сериями пользоваться не стоит. Всё зависит от ваших возможностей. Проводите тесты и формируйте свою палитру. Многие начинающие художники присматриваются к тюбикам и боятся пробовать большие дорогие профессиональные серии. Обычная история.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ СМЕШИВАТЬ БОЛЬШЕ ТРЕХ ОТТЕНКОВ?

Вы, наверное, и сами уже понимаете почему. Вывод напрашивается сам собой. Каждый оттенок может иметь в своем составе от одного до трех пигментов. И вы можете соединить до девяти разных видов пигментов в одном замесе. Само собой, получится грязь!

Кроме того, не все пигменты хорошо сочетаются. Некоторые вступают в химическую реакцию, и цвет портится.

Чтобы выявить такие закономерности, советую создавать цветовые карты и делать пометки к ним.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ПИГМЕНТАМИ И КРАСИТЕЛЯМИ?

У пигментов и красителей различная природа. Соответственно, и свойства у них совершенно разные.

Пигмент — непрозрачные, нерастворимые в воде маленькие частицы очень тонко перетертого порошка. Чем мельче помол, тем более ровным слоем ложится акварель. Если частицы

крупные, они могут быть заметны на бумаге. Но сцепление с поверхностью обеспечивает не сам пигмент, а связующее.

Совсем другие свойства у красителей. Они растворяются в воде, проникают сквозь слой бумаги и окрашивают его. Они впитываются в бумажные волокна, а не оседают частичками в шероховатостях бумаги. Именно поэтому жидкая акварель так тяжело смывается!

Кроме того, у всех пигментов разные характеристики: грануляция, светостойкость, размер частиц и т. д. Их свойства можно изучать бесконечно долго, потом смешивать их и каждый раз совершать новые открытия.

С красителями всё проще: они все одинаково несветостойки, довольно яркие и смешиваются без грязи. Сколько бы вы ни намешали оттенков, грязного цвета вы не получите.

Чаще всего красители используются в жидкой акварели, но иногда их можно увидеть и в составе традиционных красок. Просто помните, что за такую яркость придется заплатить. Через какое-то время цвет потускнеет.

ПИГМЕНТЫ

На упаковке красок можно найти информацию о том, какие пигменты входят в их состав. Чтобы понять, какой перед вами оттенок, не обязательно знать «в лицо» каждый из нескольких десятков пигментов. Важно понимать, что означают их индексы.

Американская ассоциация контроля материалов (ASTM) контролирует качество пигментов и присвоила каждому из них порядковый номер. Например, PO20 расшифровывается так:

- P — pigment;
- O — цветовой индекс;
- 20 — международный индекс красящего пигмента.

Существует несколько групп пигментов:

- PY (pigment yellow) — желтые;
- PO (pigment orange) — оранжевые;
- PR (pigment red) — красные;
- PV (pigment violet) — фиолетовые;
- PB (pigment blue) — синие;
- PG (pigment green) — зеленые;
- PBr (pigment brown) — коричневые;
- PBk (pigment black) — черные;
- PW (pigment white) — белые;
- PM (pigment metallic) — металлические.

У каждого пигмента есть не только свой неповторимый цвет, но и другие характеристики: светостойкость, прозрачность, время высыха-

ния, совместимость с другими пигментами.

На тюбиках или кюветах вы встретите торговое название, но важнее то, что вы видите на лицевой части тюбика: номер пигмента.

Так, под кадмием оранжевым у разных марок производителей вы можете увидеть разные составы. Если название краски на упаковке не совпадает с составом, производитель обязан добавить слово Hue (имитация). Вот несколько примеров одного оттенка разных производителей.

- Кадмий оранжевый («Белые ночи»): PO 20;
- Cadmium Orange Hue (Winsor & Newton): PY35/PR108;
- Cadmium Orange Hue (Daniel Smith): PY 53, PO 73, PY 83;
- Cadmium Orange (Schmincke): PO20.

Теперь вы понимаете, почему так важно изучать состав красок? Во-первых, вы сможете примерно представить, какой цвет внутри, не делая выкрасок (скажем, в оранжевом от DS явно преобладает желтый, ведь у него в составе два пигмента с индексом PY); во-вторых, поймете, сколько пигментов в составе. Ведь если оранжевый вы используете для получения нейтральных серых, то к этой краске вы добавите еще минимум одну, и количество пигментов возрастет минимум до четырех.

СВОЙСТВА АКВАРЕЛЬНЫХ КРАСОК

Светостойкость — характеристика, определяющая, как со временем будет меняться оттенок под воздействием света. Не секрет, что для лучшей сохранности акварельные работы стоит держать под специальным стеклом. Оно препятствует воздействию лучей света, и работы остаются такими, какими их создал художник.

В музеях графику и акварель выставляют не так уж часто; как правило, такие работы лежат

в запасниках и экспонируются редко. Один мой знакомый искусствовед рекомендует: если вы видите анонс новой выставки графики — не теряйте времени, бегите! Это удача! А всё потому, что графические произведения искусства, конечно, куда более хрупкие и требуют к себе особенного внимания и условий. Нередко в музейных залах можно увидеть приглушенный свет.

Однако со времен Дюрера произошло немало перемен в производстве красок. Современные материалы, к счастью, довольно устойчивы к воздействию света. Некоторые марки (например, Mijello) уделяют этому особое внимание и даже создают серии максимально стойкой и однопигментной акварели.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

С одной стороны, все мы прекрасно знаем: акварель ценна именно этим свойством. Она прозрачная и поэтому такая особенная: звонкая, чистая и яркая.

С другой стороны, вовсе не любая акварель прозрачна.

Как вы уже знаете, краска состоит из пигмента и связующего вещества. Здесь важно, прежде всего, то, насколько тонко истерт пигмент. Чем мельче частицы, тем более прозрачной будет краска.

При одной массе тонко тертый пигмент покрывает большую площадь бумаги и ляжет более тонким прозрачным слоем, чем пигмент крупного помола. К тому же цвет будет выглядеть более интенсивным, при этом бумага всё равно

просвечивает. От того, каков пигмент, насколько возможно его тоньше растереть, зависит и состав связующего вещества. Об этом я подробнее рассказывала выше.

Но если краска кроющая (непрозрачная), это вовсе не значит, что она плохая. Если вы поймете, как это свойство использовать себе на руку, то почувствуете себя гораздо увереннее.

Кроющий цвет, как видно из самого слова, способен перекрыть нижний слой, даже если он темнее. Вы сможете расставить эффектные акценты и даже упростить свою работу. Например, пиррол оранжевый вполне справится с тем, чтобы высветить огни ночного города, а небольшой мазок венецианской красной заставит зрителя поверить в то, что по зеленому полю идет девушка в развевающемся алом платье. Однако я не советую вам злоупотреблять этим приемом, чтобы не превратить звонкую прозрачную акварель в гуашь.

Имейте также в виду, что, когда вы делаете замесы из нескольких красок, если вы добавите непрозрачный цвет, весь замес станет мутноватым. Чтобы краска оставалась прозрачной, смешивайте прозрачные цвета.

УПРАЖНЕНИЕ. ТЕСТ НА ПРОЗРАЧНОСТЬ

Чтобы проверить свои оттенки на прозрачность, проведем небольшой эксперимент. Для начала нарисуйте черную полосу водоустойчивой тушью или маркером; дождитесь ее полного высыхания. После чего последовательно, цвет за цветом, проведите штрихи каждого оттенка поперек. Используйте среднюю плотность колера. Полоса цвета не должна быть очень прозрачной или очень сухой и густой.

Снова дождитесь высыхания и оцените результат. Некоторые оттенки будут заметны на черном фоне. В моей палитре, скажем, лимонный желтый, кадмий оранжевый и железокислая светло-красная особенно заметны.