

Акварельные сезоны

ЧАРОДЕЙКА-ЗИМА

Е. Власова

**ЕЛЕНА
ВЛАСОВА**

Рисуем искристый
иней, новогодние огни
и винтажные открытки

МИО

УДК 7.021+372.874
ББК 85.145.7
В58

Власова, Елена

В58 Акварельные сезоны: Чародейка-зима. Рисуем искристый иней, новогодние огни и винтажные открытки / Елена Власова. — Москва : МИФ, 2024. — 176 с. : ил. — (Акварельные сезоны).

ISBN 978-5-00214-242-2

Чародейка-зима каждый раз удивляет нас своим волшебством, вызывая трепетную радость и желание сохранить образ увиденного в памяти или на бумаге. Елена Власова — художник-акварелист, преподаватель и постоянный участник выставок в России и за рубежом — с помощью подробных уроков поможет вам воплотить это желание в жизнь. Автор не только рассказывает о материалах и принципах построения акварельных композиций, но и делится своим опытом написания русских пейзажей с натуры — под свежесть мороза и звуки новогодних улиц.

УДК 7.021+372.874
ББК 85.145.7

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

ISBN 978-5-00214-242-2

© Елена Власова, 2024
© Оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2024

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
Напутствие читателю	5

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Мои материалы	8
Краски	8
Часто используемые смеси	10
Мои инструменты	14
Мои кисти: как ими рисовать	14
Планшет для крепления бумаги	20
Бумага	20
Дополнительные материалы	21
Дополнительное оборудование	23

ТЕХНИКИ

Алгоритм работы акварелью	26
На что я опираюсь в работе	26
Порядок действий	31
Технические приемы	40
Как сделать работу выразительной	44
Тренируем глаз видеть разницу тональных отношений	44
Выбор сюжета	50
Композиция рисунка	53

ТВОРЧЕСКИЕ ЛОКАЦИИ

Зимний пленэр	58
Как зимой найти место для пленэра и взаимодействовать с окружающей средой	58

Что берем с собой	60
Основные практики	61
Кафе и творческое пространство	62
Лайфхак	62
Арт-резиденция для художников	64
Студия / творческое пространство	64

ПРОЕКТЫ

СКЕТЧИНГ	70
Зимний лес	73
Деревенская улица	78
Деревенское окошко	81
Заснеженная Ордынка	84
ОТКРЫТКИ	89
Новогоднее настроение	91
Елочные шары	95
Эффект горящих огней	99
КАРТИНЫ	100
Рисуем солнце	100
Закат в лесу сквозь заснеженные деревья	104
Мороз и солнце	111
Домик за рекой	118
Деревенька, зимний вечер	126
Зимнее утро в большом городе	133
Рисуем снежные горы	140
Домики в горах	143
Красная Поляна	150
Волшебство на Новый год (игрушки, дед-мороз)	154
Малыш на карусели	160

Предисловие

НАПУТСТВИЕ ЧИТАТЕЛЮ

Эта книга для тех, кто, скорее всего, уже не пойдет учиться живописи в профессиональное учебное заведение. Чаще всего мои ученики — взрослые люди разных профессий. Тем не менее они находят время для рисования, которое приносит им много радости. Реализуя присущее каждому человеку желание творить, они запечатлевают окружающую действительность, одновременно совершенствуя свои художественные навыки.

Мне хочется поделиться с вами секретами акварельной живописи, которые я наработала за долгое время. Я покажу, как выстраивать алгоритм работы над рисунком, познакомлю с различными техническими приемами, подскажу, как сделать работу наиболее выразительной.

Книга посвящена зиме. Это прекрасное время года, такое таин-

ственное и волшебное! Мы будем учиться передавать особую атмосферу этих снежных месяцев через пейзажи и натюрморты. Также коснемся акварельного скетчинга и научимся рисовать новогодние открытки.

Конечно же, для наработки опыта в выборе хорошей композиции нет ничего лучше рисования пейзажей с натуры. Этот вид живописи — один из самых полезных для художника, бесконечно насыщающий его яркими ощущениями. Пленэры — наверное, мой любимый вид деятельности, и, если вы еще не рисовали на открытом воздухе, возможно, сейчас самое время попробовать.

Мне бы очень хотелось, чтобы, прочитав эту книгу, вы перестали думать: «Я чего-то не умею», а вместо этого сосредоточились бы на мыслях: «Какое счастье, что я могу рисовать!» и «Как здорово у меня получилось!»

Daisie four
211
ЖЕЛТАЯ

Daisie four
209
ЖЕЛТО-ОРАНЖЕВАЯ

УПАКОВКА КОМПЛЕКТНАЯ
ПРОИЗВЕДЕНА В РОССИИ

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Мои материалы

КРАСКИ

С течением времени у меня сложилась определенная палитра — краски, которыми я пишу чаще всего. В основном я использую акварель в тюбиках от «Невской палитры», но иногда беру и пигменты других производителей.

Сейчас производители выпускают огромное количество пигментов самых невероятных цветов. Большинство из них очень привлекательны, но, как показывает опыт, для работы достаточно относительно небольшого набора. Многие цвета легко смешиваются из базовых, и составной колер смотрится в работе намного приятнее и естественнее, чем готовый. Хотя, конечно, на пленэре очень удобно использовать какой-нибудь готовый сложный цвет из тюбика.

Я не боюсь экспериментировать и часто пробую какие-нибудь новинки. Так, у меня недавно появилась пара-тройка туманов и дымок от «Невской палитры», которые имеют приятные приглушенные оттенки, близкие к природным, и соз-

дают красивые сложные эффекты красочных заливок.

У меня есть фиолетовая дымка и серо-розовая дымка (это сравнительно недавние новинки от НП, красиво выпадающие в осадок и создающие сложную фактуру внутри пятна). Они хорошо подходят для теней как сами по себе, так и в смесях.

С помощью индиго я передаю глубину воды или темноту мрачного неба, а также добавляю его в смесь для мелких деталей. Кобальт синий, кобальт бирюзовый и королевская голубая хороши для неба или снега днем. Смеси желтых и розовых отлично подходят для изображения солнышка, всех видов рассветов и закатов. Ниже я об этом расскажу.

Земляные краски имеют естественные оттенки и в пейзажах могут пригодиться где угодно. С зелеными же я очень осторожна, их у меня самый минимум. Многие художники вообще не держат готовых зеленых красок в палитре, а мы будем стремиться создавать сложные оттенки, лишь слегка напоминающие зелень, особенно в работах с зимними сюжетами.

Мои материалы

Фиолетовая
дымка
НП № 607

Серо-розовая
дымка
НП № 832

Индиго
НП № 516

Кобальт синий
НП № 508

Кобальт
бирюзовый
НП № 531

Королевская
голубая
НП № 528

Желтая
НП № 211

Неаполитан-
ская желтая
НП № 209

Персиковая
НП № 256

Неоновая
розовая
НП № 368

Краплек
красный
светлый
НП № 313

Железоокисная
светло-красная
НП № 321

Ван-дик
НП № 401

Сиена
жженая
НП № 406

Умбра
НП № 418

Теневая
зеленая*

Изумрудно-
зеленая
НП № 713

Оливковая
НП № 727

* У НП нет такой краски, но я ее очень люблю.
Можно использовать краску, например,
от ShinHan PWC — Shadow green 593.

ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СМЕСИ

Частые сюжеты моих пейзажей — солнце, а также рассветное и закатное небо. Для таких работ важно, чтобы колер был чистый, прозрачный и одновременно нежных или ярких солнечных оттенков. Солнечные желто-оранжевые смеси для изображения солнца должны быть максимально прозрачными, именно поэтому я не использую кадмий желтый или оранжевый, так как они слишком колеристые.

1. Смесь персиковой и неоновой розовой краски хорошо подходит для рассветного неба. Вместо неоновой розовой от НП часто использую и оперу розовую от любых других производителей. Такие оттенки невозможно намешать из каких-то других красок. Но в чистом виде эти розовые использовать практически невозможно, они слишком «ядовиты». Также надо помнить, что краски, в составе которых присутствуют белила (в моей палитре это персиковая и неаполитанская желтая, а также королевская голубая), надо использовать так, чтобы они не забивали фактуру бумаги, позволяя свету отражаться от ее поверхности. Эти краски нужно сильнее разводить водой, чтобы они ложились на бумагу не слишком плотно.

2. Оранжевые оттенки прекрасно получаются при смешивании желтых (желтой, ауреолина или ганзы) и тех же неоновой розовой или оперы.

Зимнее небо может находиться в разных состояниях, поэтому для него подойдут смеси, передающие натуральность и одновременно разнообразие голубых, серебристых, а иногда и мрачных сине-серых оттенков.

3. Для разных состояний неба мне нравятся смеси на основе кобальта синего и королевской голубой с добавлением, в зависимости от погоды, серо-розовой дымки или индиго.

Для туч, облаков интересны сложные смеси, которые можно варьировать, делая их то теплее, то холоднее в зависимости от процентного соотношения их составляющих.

Внимание! Для передачи серого неба не стоит использовать разбавленный черный!

4. Сиена жженая, фиолетовая дымка и кобальт синий.

5. Охра, фиолетовая дымка и кобальт синий.

6. Для детализации и темных акцентов в конце работы я частенько использую смесь, о которой