

parse form

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Надо перешагнуть через свою лень и изучить, из каких «звуков» состоит палитра, какие сочетания красок как звучат».

Владимир Прошкин

Акварель - это живописный материал, который удивляет и завораживает своей красотой и подвижностью, но при кажущейся легкости, ставит много вопросов перед начинающим живописцем. Основные из них:

- по какому принципу составлять живописную палитру;
- каковы правила смешения красок;
- принципы работы лессировками;
- как избежать грязи в акварельной живописи.

В этом методическом пособии ответим последовательно и кратко на эти главные вопросы.

СОДЕРЖАНИЕ

Советы от Елены Базановой

Изучаем состав и читаем этикетку	4
Составляем живописную палитру	7
Основные правила смешения красок	8
Как избежать грязи в акварельной живописи	10
Об авторе	15
Ассортимент товаров	
Палитра акварельных красок «Белые ночи»	16
Наборы акварельных красок	18

ИЗУЧАЕМ СОСТАВ И ЧИТАЕМ ЭТИКЕТКУ

Обучение акварельной живописи следует начинать со знакомства с главным рабочим инструментом - акварельными красками.

Процесс выбора красок начинается в магазине, где многообразие марок и большой выбор цветов могут смутить начинающего художника. Поэтому обязательно обращайте внимание на маркировку, указанную на этикетке производителя. Она включает в себя:

- 1. Пигментный состав
- 2. Светостойкость
- 3. Укрывистость
- 4. Устойчивость к смыванию
- 5. Грануляция

Пигментный состав красок указывается на этикетке в виде цветового индекса (colour index - международный код используемого пигмента), иногда рядом указывается химический состав пигмента.

Светостойкость – это способность пигмента сохранять свой цвет при воздействии естественного дневного и искусственного света. В маркировке производителя данный показатель обозначается с помощью звездочек. Чем больше звездочек указано на этикетке, тем выше показатель светостойкости краски.

*** светостойкие ** среднесвестойкие * малосвестойкие

Э Укрывистость – это способность пигмента в данной красочной системе перекрывать нижележащий слой или грунт, чтобы он не просвечивал. Краски в зависимости от своих свойств делятся на корпусные и лессировочные. Лессировочные – прозрачные и полупрозрачные краски. Корпусные – это краски относительно прозрачные, полуукрывистые и малопрозрачные, укрывистые.

■ укрывистые □ полупрозрачные □ прозрачные

Ч Устойчивость к смыванию - свойство красящего пигмента, указывающее на степень обратимости красочного слоя при смывании с бумаги.

🛦 устойчивые 🛕 среднеустойчивые 🛆 неустойчивые

5 грануляция - показатель, который говорит о способности гранулирующих красок растекаться неравномерно и осаждаться после нанесения на бумагу. Обозначение на упаковке: «G».

Обычно краски, состоящие из крупнодисперсных пигментов (пигмент состоит из относительно крупных частиц), хорошо вымываются с поверхности бумаги. Такие краски также часто проявляют склонность к грануляции, частицы их пигментов могут оседать заметными россыпями на бумаге, усиливая эффект от фактуры ее поверхности. Иногда эти краски называют «корпусными», некоторые из них укрывистые или относительно укрывистые, т.к. могут создать плотный живописный слой.

И напротив, краски, состоящие из мелкодисперсных пигментов, легко растворяются в воде, создают тонкие лессировочные слои и способны окрасить бумагу, так как частицы их пигмента настолько малы, что способны проникать в структуру живописной основы. Эти краски устойчивы к смыванию.

"

Добавлять в палитру можно любую понравившуюся по цвету краску, но при этом предпочтения я все же отдавала бы краскам однопигментным и светостойким.

СОСТАВЛЯЕМ ЖИВОПИСНУЮ ПАЛИТРУ

После выбора и покупки красок необходимо сделать выкрасы рабочей палитры. Это позволит лучше понять свойства красок, используемых в работе. Выкрасы – это цветовые тесты в виде небольших растяжек от плотного тона краски к светлому тону чистой бумаги.

Перед тем как начать тестировать краски, проложите в местах нанесения цветовых полос штриховку графитовым карандашом. Карандашные линии будут хорошо видны под прозрачными и полупрозрачными красками, а также под слабыми (с большим количеством воды) растворами красок. Под укрывистыми, корпусными красками штриховка будет практически не видна. Рядом с выкрасом приклейте этикетку или сопроводите его подписью, в которой будут указаны: название, пигментный состав, светостойкость и укрывистость/прозрачность краски.

Если используются краски в кюветах, то можно сделать эти выкрасы в соответствии с порядком расположения красок в коробке. В дальнейшей работе этот порядок стоит соблюдать, чтобы в процессе живописи не тратить время на поиск нужного цвета, поскольку краски в кюветах, особенно в темной части палитры, трудно отличимы одна от другой.

7

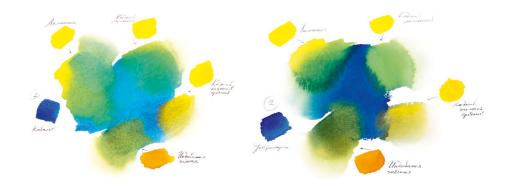
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СМЕШЕНИЯ КРАСОК

Продолжая знакомство с красками, следует изучить, как они ведут себя в смесях. Для того чтобы определить, какие смешения получились наиболее интересными по тону, можно:

а) последовательно смешивать краски по парам:

б) тестировать смеси нескольких красок:

Создавать чистые и гармоничные колористические решения художникам помогает теория смешения цветов, которую изучают на уроках цветоведения.

Цветоведение - учебная дисциплина, развивающая анализ цветового восприятия и зрительную цветовую память, умение «читать» красочные смеси. Художники применяют на практике теорию цвета, основанную на физической теории Исаака Ньютона.

Современная общепринятая в цветоведении базовая модель спектрального круга – двенадцати частный цветовой круг – была создана Иоханнесом Иттеном в начале прошлого века.

Основными цветами спектрального круга являются красный, желтый и синий. При их смешении получают три дополнительных: оранжевый (желтый+красный), фиолетовый (синий+красный), зеленый (синий+желтый). В цветовом круге они располагаются по диагонали напротив основных цветов и составляют пары: красный — зеленый, желтый — фиолетовый, синий — оранжевый. Такие

пары называют **дополнительными** или **противоположными** цветами. Остальные оттенки спектра составляются из смесей соседних цветов и являются плавными переходами от одного к другому в круге.

В живописи смеси трех красок, соответствующих основным цветам спектра дают ахроматическую смесь (сложного серого, коричневого или даже грязного тона). Таков же результат смеси двух красок, соответствующих парам дополнительных цветов спектра. Рекомендуется самостоятельно изучить максимальное количество комбинаций из живописной палитры, следуя этим правилам. Качество цвета смесей будет зависеть от чистоты цвета и качества красок (см. далее).

Исключение: смесь противоположных по спектру изумрудной зеленой и карминовой дает благородный темный тон, который прекрасно решает тени в холодных красных и в холодных зеленых соответственно.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ГРЯЗИ В АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Грязью называют ахроматические серые и коричневые смеси невыразительных оттенков. При декоративном письме, с использованием ярких открытых тонов красок, грязь не слишком заметна при зрительном восприятии, она работает как плотный темный тон. Совсем иначе обстоит дело с прозрачной акварелью, в которой тонко воспринимаются сложные цветовые переходы, и слой краски не перекрывает наглухо свечение белой бумаги.

Основные советы и правила, которые помогают избежать грязи в живописи:

Смешивать можно только две, максимум три краски. При этом необходимо помнить, что краски бывают однопигментные и многопигментные - состоящие из двух или нескольких пигментов. Это значит, что при смешивании красок по этому правилу, в смеси могут участвовать более трёх пигментов. С увеличением количества смешиваемых пигментов сильно увеличивается риск получения грязи в живописи.

Сложные серые и коричневые смеси получаются из трех красок, соответствующим основным цветам спектра, а также из двух красок дополнительных цветов спектра. Чем сложнее и тяжелее цвет самих красок, тем больше риска получить грязь. И напротив, чем чище цвет красок и ближе к спектральному цвету, тем лучше по цвету их смеси.

З Тяжелые смеси почти всегда получаются с окисью хрома, а так же с коричневыми, многопигментными и корпусными красками.

4 Мутность придают живописной смеси полупрозрачные неукрывистые цинковые белила, включенные производителем в состав краски или художником – в смесь.

5 На качество живописи влияет и плотность слоев: чем прозрачнее слои, тем их может быть больше. В лессировках логично начинать живопись с прозрачных и мелкодисперсных красок, а сверху наносить слои из красок фактурных (корпусных), имеющих более крупные частицы пигмента. Особенно это правило важно в живописи пейзажей, где сама плотность и фактура красочного слоя будет создавать дополнительное ощущения объемности акварели и усиливать восприятие световоздушной среды.

Также важно понимать, что светлые укрывистые краски, такие как кадмий лимонный, будут «поднимать» в тоне (высветлять) темные смеси, придавать «мыльность» (белесость) красочному слою, а это не всегда хорошо. Темные, но насыщенные цветом места лучше писать в этом случае через прозрачную «лимонную».

6 При живописи лессировками важно учитывать, что, если слои пишутся через однородные смеси или близкие по цветовому спектру, то количество лессировок (слоев) может быть большим. Но если лессировки пишутся посредством разнородных смесей и через смешение холодных и теплых слоев, то количество их должно быть минимальным.

В живописи знание оптических свойств света и цвета используется при решении освещенности (свет холодный – тень теплая и свет теплый – тень холодная), при решении отношений тепло-холодности и при передаче свето-воздушной среды: то, что ближе к нам теплее, то, что дальше – холоднее.

Теплый солнечный свет/холодная тень

Холодный дневной свет/теплая тень

В прозрачной лессировочной акварели используется принцип оптических смешений. При работе лессировками надо обращать внимание на одно очень важное правило: теплые по цвету акварельные слои всегда будут перекрывать, перебивать цвет холодных.

Следует обращать внимание на свойства разных красок, чтобы избежать нежелательных результатов. Обычно при нанесении теплых и холодных лессировочных красок рекомендуется придерживаться правила: от наиболее теплых и интенсивных к наиболее холодным и малоинтенсивным. Более сильные световые волны теплых красок будут пробивать верхние слои холодных, и оптическое смешение будет лучше читаться, поэтому только от взаимосочитаемости цвета лессировок будет зависеть появится ли риск получения «оптической» грязи. При нанесении теплых красок поверх холодных, первые перек-

роют, «забьют» звучание вторых, в результате оптическое смешение слоев может быть не эффективным.

9 Некоторые краски обладают своеобразным поведением в живописи по-мокрому. Например, при внесении во влажную живопись они способны более активно и динамично вытеснять собой другие. Так ведут себя «кобальт синий», «охра светлая», «кадмий лимонный», «кадмий желтый», «сажа газовая».

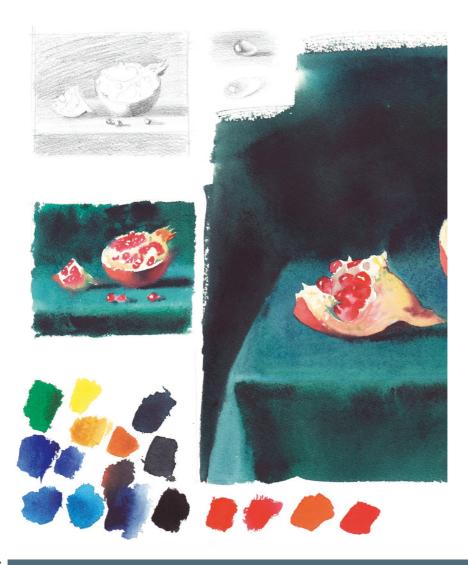
66

Белая краска в акварели достаточно прозрачна, не способна быть кроющей и присутствует в моей палитре только для особого случая: при живописи нежных розовых, голубых или сиреневых лепестков цветов, когда хочется достичь тактичности и изысканности легких пастельных тонов. В основном, я использую белила цинковые с технической целью, а именно в случаях, когда возникает необходимость корректировки, «вымывания» светлых деталей на темном фоне. Полагаю, при этом процессе оказывается полезным свойство частиц цинковых белил притягивать частицы других пигментов. В живописи это свойство вызывает грануляцию, а при вымывании помогает тонким абразивом собирать пигмент с промываемого куска живописи.

√ 3chuzon

Чтобы во время акварельного письма преодолеть неуверенность в выборе красок, избежать искушения мешать все попавшиеся краски подряд, или слишком часто менять состав смесей для живописи одних и тех же фрагментов в работе, и в результате избежать грязи и тусклости в акварели, можно перед началом работы выполнить эскизы, где и решить все неясности.

ОБ АВТОРЕ

«За долгие годы творческой работы у меня сложилось доверительное и уважительное отношение к краскам «Белые ночи». Завод «Невская палитра» неизменно гарантирует высокое качество своей продукции, сочетая старые производственные технологии с новейшими технологическими достижениями, удовлетворяя самые высокие требования современных акварелистов».

ЕЛЕНА БАЗАНОВА

художник-акварелист, книжный график

Родилась 16 ноября 1968 года в городе Сланцы Ленинградской области. 1986 – окончила Среднюю художественную школу им. Б.В. Иогансона при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Академии художеств.

1992 – окончила мастерскую книжной графики А.А. Пахомова ЛИЖСА им. И.Е. Репина Академии художеств (СПб.).

С 1995 – член Союза художников России.

С 1997 – иллюстрирует издания для детей.

С 2006 – член Общества акварелистов Санкт-Петербурга.

С 2019 – член IWMA (Международный альянс мастеров акварели, Китай).

С 1997 года провела 25 персональных выставок, является участником более 90 коллективных выставок в России и за рубежом.

Член жюри крупных международных акварельных конкурсов.

НАГРАДЫ

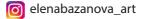
2000 – Диплом II степени Правления Союза художников Санкт-Петербурга.

2012 – Диплом Российской академии художеств.

2015 – Благодарность Комитета по культуре Правительства СПб за значительный вклад в развитие сферы культуры Санкт-Петербурга.

2018 – Благодарность губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко за высокие достижения в области изобразительного искусства.

ПАЛИТРА АКВАРЕЛЬНЫХ КРАСОК «БЕЛЫЕ НОЧИ»

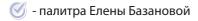
Белила цинковые	Желтая	Лимонная	Кадмий лимонный	Ауреолин	Кадмий желтый средний
100 *** ш Δ	211 *** □ ▲	214 *** п д	203 *** п д	253**** п д	201 *** ■ △
P.W.4	P.Y.154	Р.Ү.3	Р.Ү.35	Р.Ү.151	P.Y.35
Неаполитанская желтая	Индийская желтая	Охра светлая	Охра желтая	Неаполитанская светло-	Индийская золотистая 244 *** п д Р.У.150, Р.R.101
209 *** в ∆ G	228 ***□ A	206 *** u д	218 ** п. а	желтая 219 *** ■ △	
Р.Ү.42, Р.Ү.35, Р.О.20, Р.W.4	P.Y.150	Р.Ү.43	Р.Ү.43, Р.Ү.154	Р.Ү.216	
Неаполитанская оранжевая	Золотистая	Золотистая темная	Кадмий оранжевый	Лак оранжевый	Оранжевая
254*** ■ △ G	216 ** п д	217 *** □ Δ	304 *** ■ △ G	320 ∗ □ ▲	315 жж п а
P.Y.216	Р.Ү.3, Р.О.13	P.O.62	P.O.20	P.O.17	Р.О.64
Тициановая 226 *** о д Р.О.36	Охра красная	Шахназарская красная	Железоокисная светло-	Венецианская красная	Киноварь (имитация)
	309 *** u д	311 жж и а	красная 321 *** ■ Δ	357 *** ¤ Д	312 *** о д
	P.R.102	P.R.102	P.R.101	P.R.102, P.R.187	P.R.188, P.Y.154
Кадмий красный светлый 302 *** ■ △ G P.R.108	Гераниевая красная 364 жж. ст. А P.R.242	Светло-алая 328 (туба) / Алая 318 (кювета) **** а № P.R.188	Рубиновая 323 *** п ▲ P.R.170	Карминовая 319 *** п → P.R.19	Красный хинакридон 361 *** □ Δ P.R.19
302 ***	P.R.242	ANAN 310 (ROBETA) **** □ ▲ P.R.188	P.R.170	319*** • A P.R.19	P.R.19
Краплак красный светлый	Венецианская пурпурная	Бордо	Неоновая розовая	Капут-мортуум	Розовая
313 *** п а	365 *** п д	325 * □ ▲	368 * ■ △	604 **** ■ Δ	322 * □ ▲
P.R.187	P.R.179	P.R.12	P.R. 122, роз. флуор. пигм.	P.R.101	P.R.81
Розовый хинакринон	Фиолетово-розовый	Сиреневый хинакридон	Перилен фиолетовый 627 *** С А	Фиолетово-розовая	Фиолетовый хинакридон
324 *** □ ▲	хинакридон 622 *** □ ▲	609 *** □ ▲		608 * □ ▲	621 *** □ ▲
P.R.122	P.R.19	P.V.19		P.V.2	P.V.55
Ультрамарин фиолетовый 613 *** п ∆ G P.V.15	Фиолетовая 607 ж □ ▲ P.V.3	Церулеум 503 ж## α Δ G P.B.35	Лазурно-голубая 519 жж п ▲ Р.В.15:3, Р.G.7	Кобальт лазурно-голубой 532 *** а \(\text{G} \) P.B.36	Ярко-голубая 509 *** □ ▲ P.B.15:3
Голубая	Кобальт синий	Берлинская лазурь	Синяя	Ультрамарин	Ультрамарин темный
513 **** □ ▲	508 *** п $\triangle$ G	518** □ ▲	515 *** □ ▲	511 *** u a G	521 *** □ Δ G
P.B.15	P.B.28	P.B.27	P.B.15:6	P.B.29	P.B.29
Лак синий	Индантреновый синий	Индиго	Кобальт бирюзовый	Хром-кобальт турецкий	Бирюзовая
510 * ¬ Δ	524 *** □ Δ	516 *** п ▲	531 *** ш д G	533 *** □ △ G	507 **** □ ▲
Р.В.1	P.B.60	P.Bk.7, P.B.15, P.V.23	P.B.28	P.B.36	P.B.15:3, P.G.7
Изумрудно-зеленая	Зеленая светлая	Зеленая оригинальная	Майская зеленая	Желто-зеленая	Травяная зеленая
713 жжи □ ▲	717 *** о д	719 *** п а	745*** □ Δ	718 *** □ ▲	716 *** □ ▲
P.G.7	Р.G.36	Р.Ү.35, Р.G.7	P.Y.3, P.G.36	P.G.7, P.Y.3	Р.Ү.150, P.G.36, P.Bk.7
Оливковая	Иргазин желтый	Окись хрома	Зеленая	Земля зеленая	Сиена натуральная
727 *** u	Иргазин желтый	Окись хрома	Зеленая	Земля зеленая	Сиена натуральная
	257 *** □ △	704*** ■ △ G	725 ** □ ▲	730 *** ш Δ	405 *** п △ G
	P.Y.129	P.G.17	P.G.8	P.Br.7, P.G.17	P.Br.43

Пастельные цвета

* палитра акварельных красок «Белые ночи» постоянно расширяется, так же как и улучшаются характеристики. Актуальную палитру можно посмотреть на caŭme nevskayapalitra.ru

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕНАЛЫ ДЛЯ АКВАРЕЛИ (без наполнения)

Яркие и эргономичные пеналы для работы в студии и на пленэре. Конструкция пеналов позволяет надежно фиксировать акварельные краски во время работы и транспортировки.

Артикул: 2011301444 (12 кювет, светло-голубой) **Артикул: 2011301445** (12 кювет, сиреневый) **Артикул: 2011301446** (21 кювета, светло-голубой) **Артикул: 2011301447** (35 кювет, светло-голубой)

НАБОРЫ АКВАРЕЛЬНЫХ КРАСОК

Набор «Белые Ночи», 12 цв. в кюветах по 2,5 мл, пластиковая коробка с зажимами-фиксаторами кювет

Артикул 1942036

Набор «Белые Ночи», 24 цв. в кюветах по 2,5 мл, картонная коробка

Артикул: 1941061

Набор «Ленинград», картонная коробка

Артикул: 1941015 (№1, 24 цв.) Артикул: 1941020 (№2,16 цв.)

Набор «Белые Ночи», в кюветах по 2,5 мл, пластиковая коробка со съемной палитрой

Артикул: 1942090 (24 цв.) Артикул: 1942258 (36 цв.)

Набор «Белые Ночи», 12 цв. в тубах по 10 мл, картонная коробка

Артикул: 19411227 (12 цветов) Артикул: 19411228 (24 цвета)

Набор «Санкт-Петербург», 24 кюветы пластиковая коробка со съемной палитрой

Артикул: 1942017

3 набора акварельных красок «Белые Ночи» в эксклюзивном дизайне с изображением картин всемирно известных акварелистов. Каждый набор имеет уникальное сочетание цветов.

Набор «Белые Ночи», 12 цв. в тубах по 10 мл, картонная коробка (автор картины - Игорь Сава, Италия)

Артикул: 19411243

Набор «Белые Ночи», 12 цв. в кюветах по 2,5 мл, пластиковая коробка с зажимамификсаторами кювет (автор картины - Анирбан Джана, Индия)

Артикул: 19421242

Набор «Белые Ночи», 36 цв. в кюветах по 2,5 мл, пластиковая коробка со съемной палитрой (автор картины - Евгений Кисничан, Молдова)

Артикул: 19421244

Классические наборы акварельных красок «Белые ночи» в металлическом пенале модного светло-голубого цвета. Палитры для наборов разработаны совместно с Еленой Базановой.

Артикул: 191201561 (12 цв.) Артикул: 191201562 (21 цв.) Артикул: 191201563 (35 цв.)

Артикул: 191201564 (21 цв., палитра

Елены Базановой)

Подарочные наборы художественных красок «Белые Ночи» – прекрасное дополнение коллекции материалов любого акварелиста. Шкатулки для наборов изготавливаются из цельной древесины. Каждый набор дополнен кистью «Невская палитра» из ворса белки.

Артикул: 1944084 (12 цв., бук) Артикул: 1944085 (24 цв., бук) Артикул: 1943018 (24 цв., береза) Артикул: 1943040 (36 цв., береза) Артикул: 1944086 (36 цв., бук) Артикул: 1943033 (48 цв., береза) Артикул: 1944087 (48 цв., бук)

Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, Сердобольская ул., 68. тел./факс: +7 (812) 337-11-20 mail@artpaints.ru,

#nevapalette #nevskayapalitra

