

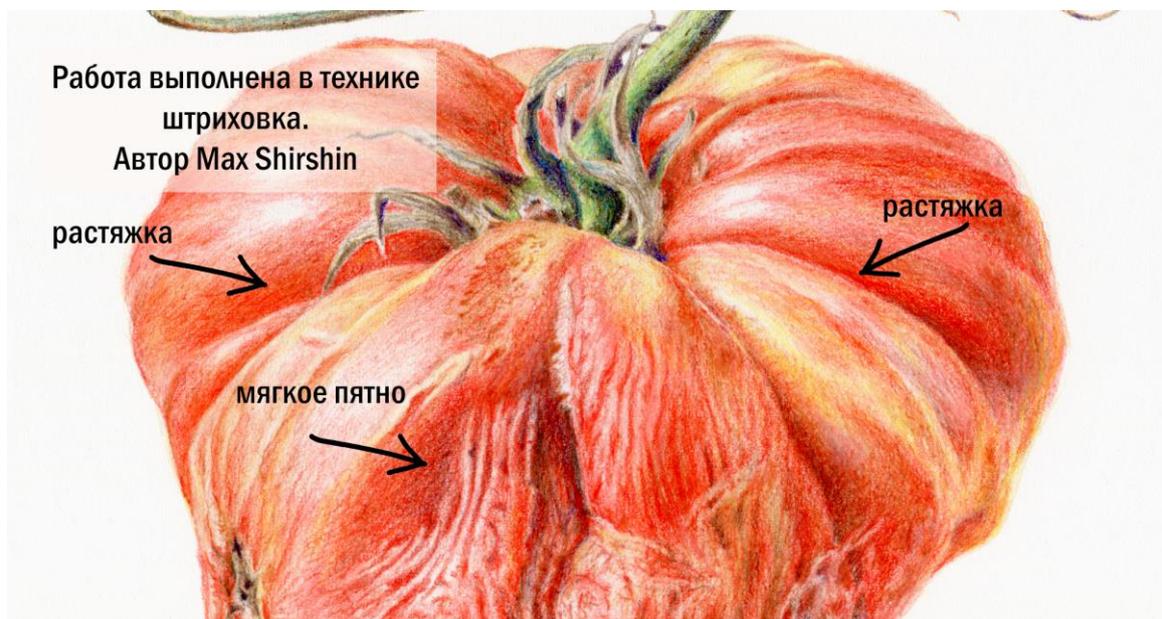
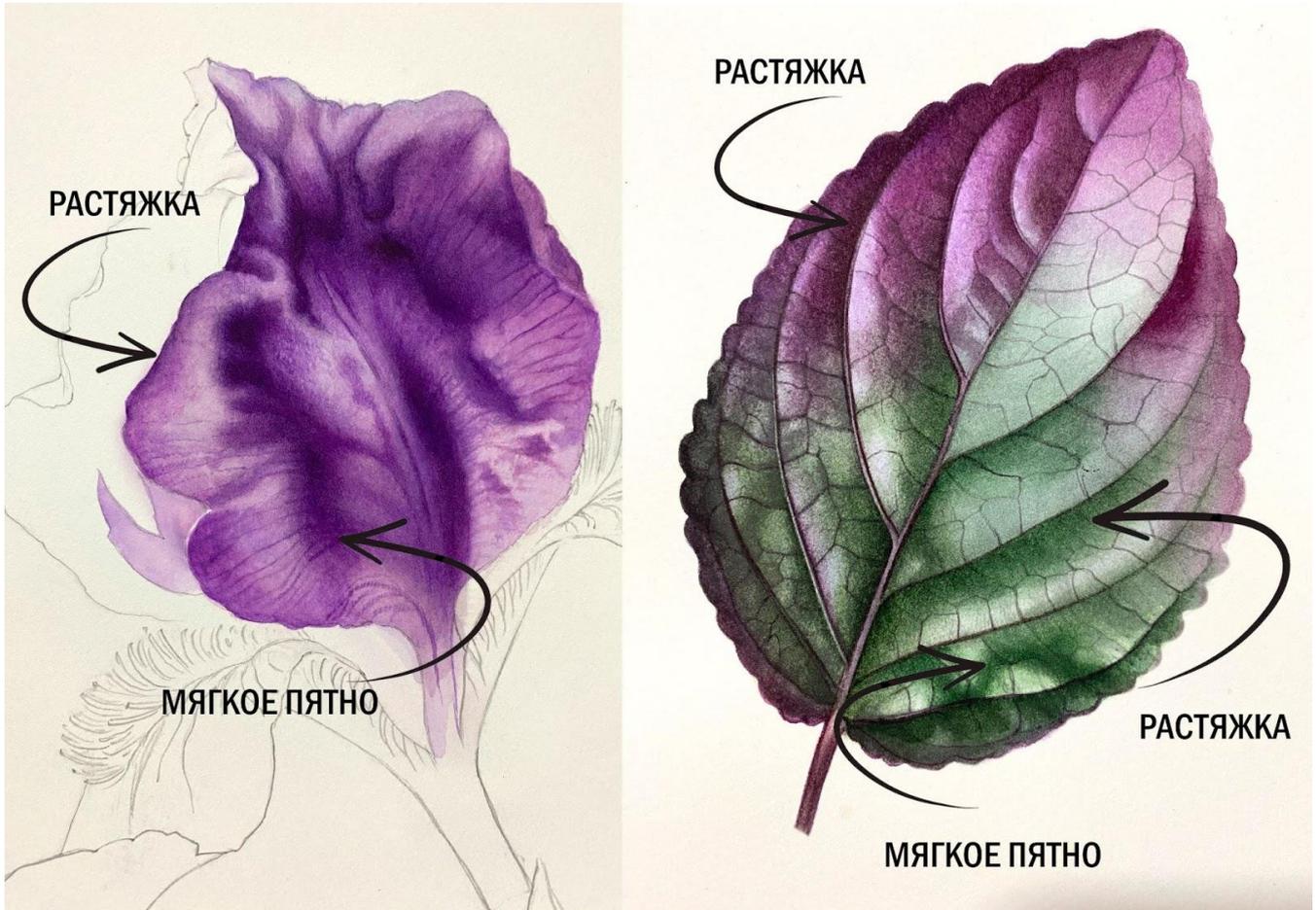
Чек-Лист Техника

Два основных приема.

Два основных приема в ботанической живописи - это **мягкое пятно** и **растяжка**. Мягкое пятно имеет размытый край со всех сторон. Растяжка - жесткий край с одной стороны и мягкий с другой.

Они могут быть выполнены разными техниками: по сырому, по сухому, штриховкой, точкованием.

Но все равно попадутся вам на любой ботанической работе.

Базовые техники

По сырому

Говоря про технику «по сырому», в первую очередь мы представляем себе что-то акварельно-размытое. Но нужно быть внимательным. Работая по сырому можно получить мягкий и жесткий край.

было

мягкое пятно по сырому

Здесь краска дотекла до края мокрого пятна и засохла. Получился жесткий край при работе по сырому.

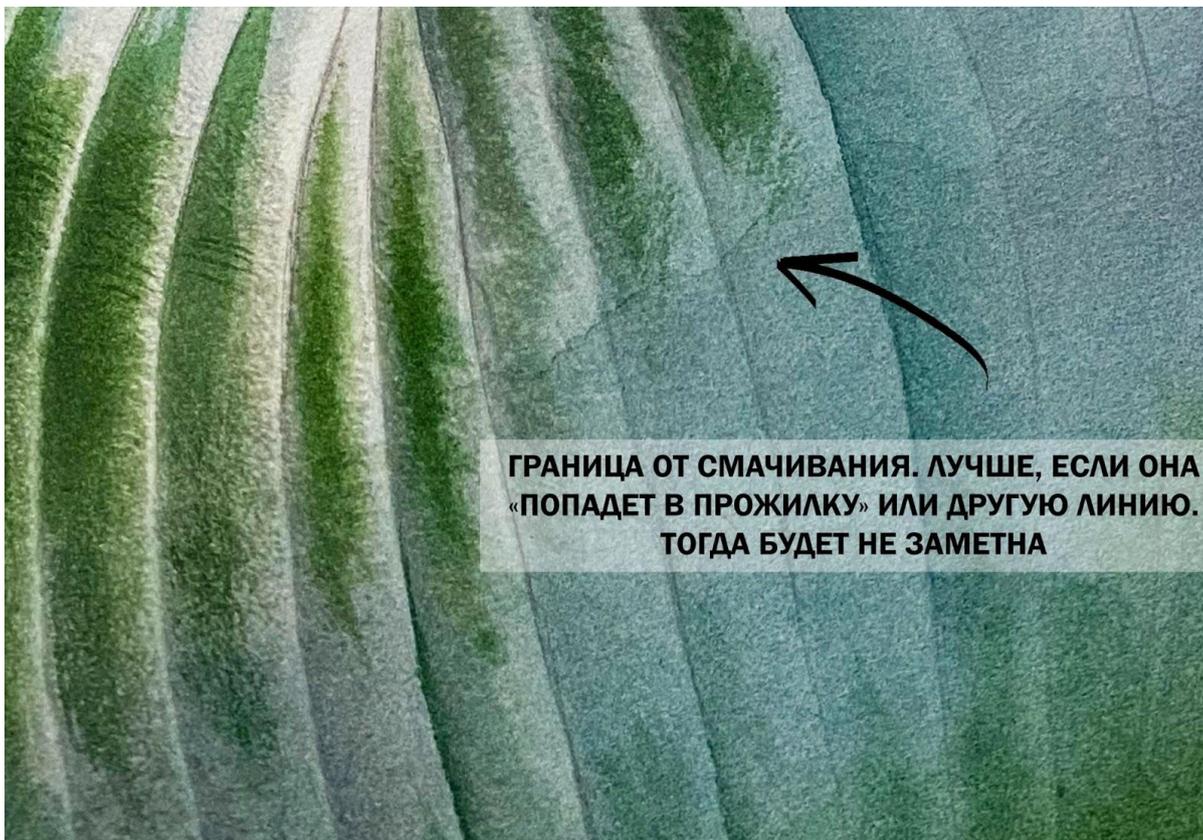

Здесь краска дотекла до края мокрого пятна. Но это не страшно, потому что он совпал с краем листа.

В первом случае мы смочили БОльшую область. Краске было, куда растекаться, поэтому край мягкий. Во втором случае краска дотекла до конца смоченной области и получилась граница.

Поэтому если вам нужно создать мягкое пятно (например «румянец» на яблоке), смачивайте область на пару сантиметров больше, чем будущее пятно.

Если объект небольшой, я советую смочить его целиком. Почему? Когда мы смачиваем рисунок водой, на кисти может оставаться немного пигмента. Или он может подняться с поверхности бумаги при смачивании. И при засыхании опять вылезет нежелательная граница.

Что дает техника по сырому:

✓ позволяет быстро покрыть краской большую поверхность. Поэтому большинство художников так делает первые слои.

✓ вода создает прослойку между бумагой и краской. Пигмент не так быстро сцепляется с бумагой. Значит вы успеете «подвигать» пятно, если ошиблись с формой. Или снять лишнюю краску, если цвет получился слишком темный.

✓ слой, сделанный по сырому выглядит более «свежо», чем штриховка или точкование.

Поэтому я использую хитрость. Если у меня объект со множеством складочек, я сначала закладываю их штриховкой/сухой кистью. Эти техники позволяют попасть точно в нужное место, ничего никуда не утекает. А потом я смачиваю складки водой и прописываю их еще раз по сырому. Чтобы работа стала гладкой.

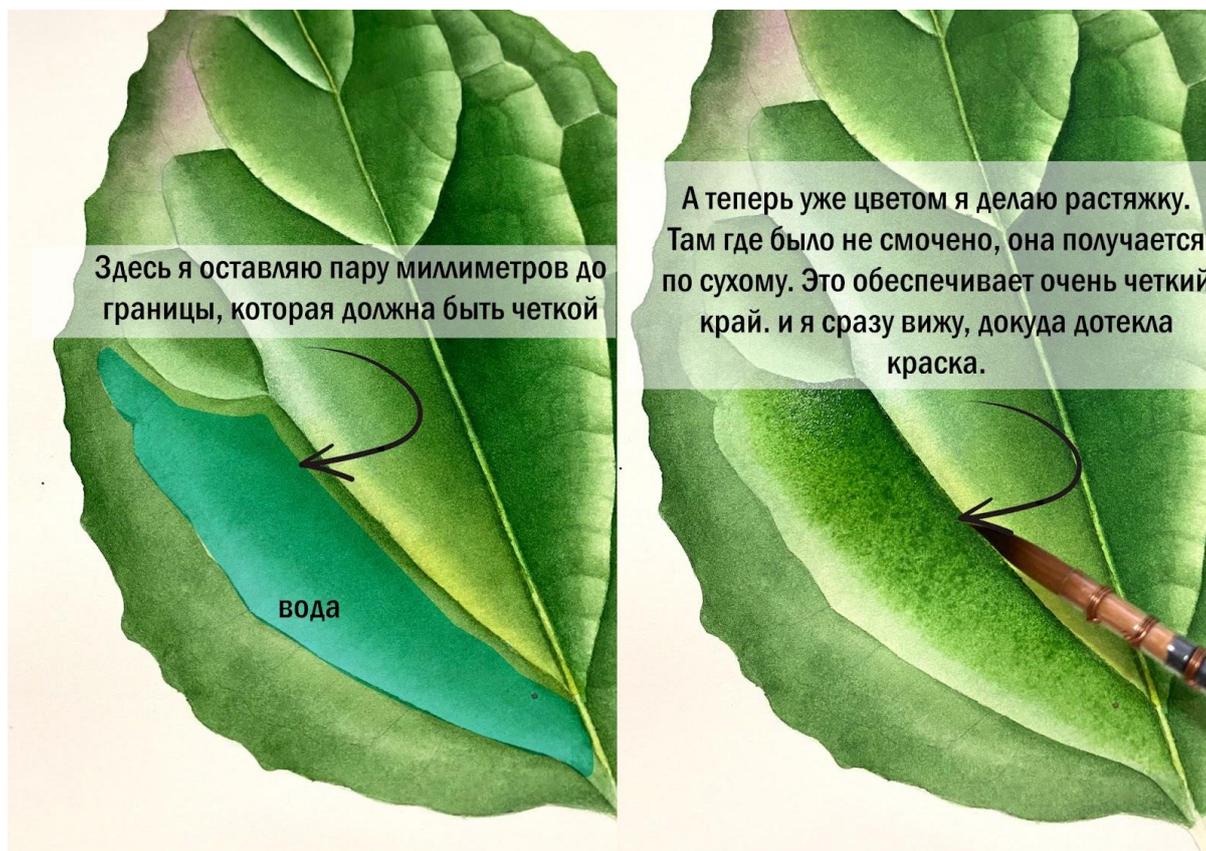
Минусы техники по сырому:

- ⊗ Не всегда удается «попасть в пятно». Если не соблюдать баланс воды и краски, все растекается
- ⊗ Эта техника часто не дает положить действительно плотный слой краски. Потому что вы смачиваете поверхность бумаги слоем чистой воды. Он разбавляет даже очень густой колер, который наносится поверх. Поэтому многие студенты жаловались мне, что наносят уже третий слой, а все равно светло.
- ⊗ Не удобно рисовать совсем маленькие объекты. Например, корешки, тычинки, мелкие сегменты листа.
- ⊗ Когда на работе уже приличный слой краски, и вы опять смачиваете ее поверхность, этот верхний слой может размыться.

Секрет!

В рисовании листьев очень важны растяжки по сырому. Четкие с одной стороны. Но с этим могут возникнуть проблемы:

Решение. Смачивая поверхность подготовительной прозрачной водой, я не дохожу пару миллиметров до будущей границы. А цветом уже дохожу четко до прожилки, потому что уже вижу, куда ложится краска.

Кто работает в технике по сырому?

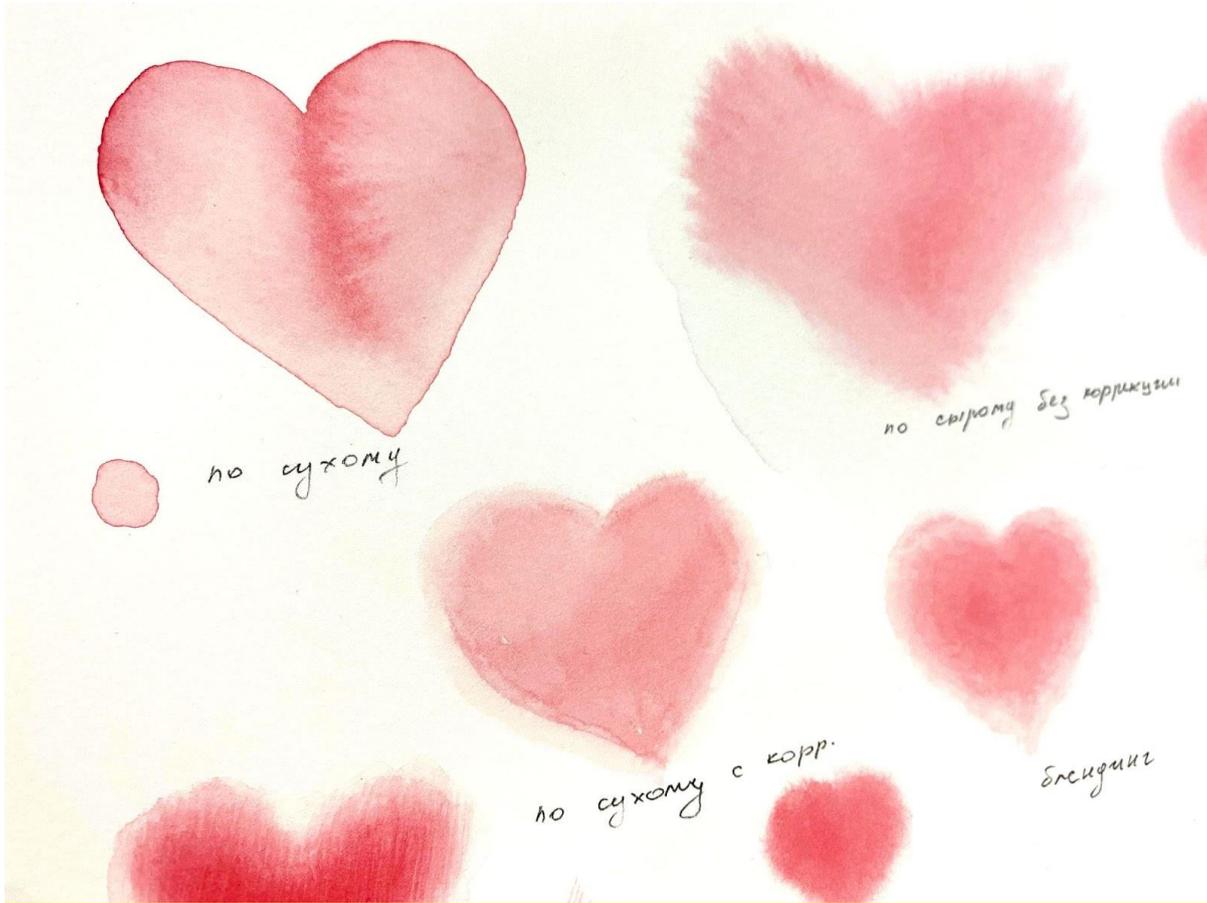
Eunike Nugroho

Billy Showell

Vincent Jeannerot делает первый слой перед многочисленными слоями штриховки

По сухому

Работая по сухому мы наносим заранее подготовленную краску на сухую бумагу. В этом случае, если не убрать края нанесенного пятна, после высыхания они станут «жесткими». С четкой каемочкой по периметру.

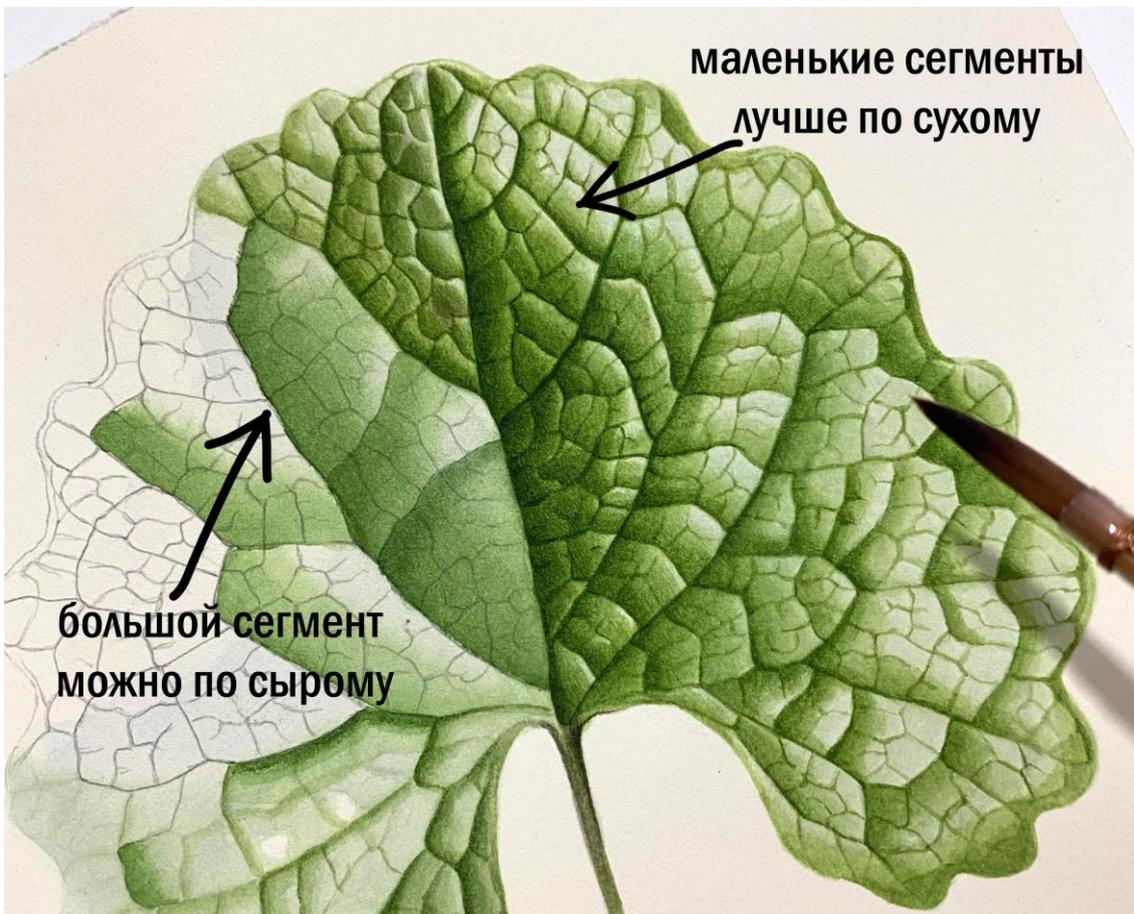

Если этот жесткий края совпадает с темным краем нашего объекта, то его можно не корректировать.

Если же вам нужно сделать «мягкое пятно», край необходимо подобрать чистой отжатой кистью.

Что дает техника по сухому:

- ✓ Позволяет накладывать краску в нужное место. Она не будет растекаться, как в технике по сырому.
- ✓ Позволяет положить большое гладкое пятно поверх уже приличного слоя краски не штриховкой или сухой кистью. Когда мы быстро наносим краску, не смачивая бумагу заранее, то меньше нарушается предыдущий слой.
- ✓ Как я уже много раз упоминала на очных и онлайн воркшопах, достигнуть тонких и сложных цветовых сочетаний мне позволяет много слоев чистых оттенков, которые я наношу по сухому в конце работы
- ✓ Позволяет делать очень маленькие растяжки. Мы не смачиваем бумагу водой, значит меньше риска, что на маленькой детали что-то вытечет за край.

Минусы:

Все-таки для мягких пятен лучше подходит техника по-сырому. Лично я не успеваю вовремя и идеально подбирать края со всех сторон.

Верховые техники

Штриховка

штриховка

Штриховка – это не базовая техника. Она наносится на уже подготовленную поверхность. Иначе выглядит рвано и не аккуратно.

!Исключение составляют моменты, когда штриховкой/блендингом/точкованием мы закладываем тени и сложные формы. А потом будем выравнивать это все техникой по сырому поверх.

Зачем нужна штриховка, если можно все сделать по сырому или по сухому. Базовыми техниками?

Штриховка появилась очень давно, когда акварелисты прошлого работали на веллуме (специально подготовленной коже животных, напоминающей пергамент) или на бумаге тех времен. Эти поверхности не позволяли получать такие красивые мягкие разводы краски, как современные образцы. А плавно набирать объем было нужно. Поэтому художники добивались переходов плотности краски штриховкой, работая кистью, как карандашом.

Работа Джованнины Гарцони.

Сейчас, спустя столетия, акварель все равно тяжело уложить ровно. Даже на хорошей бумаге.

поэтому штриховка:

- ✓помогает набрать плотность краски или цвет в нужных местах
- ✓подчеркивает объем, если идет по форме
- ✓подчеркивает фактуру

На самом деле очень много растений при ближайшем рассмотрении имеют фактуру, похожую на штрихи

Обязательно ли использовать штриховку?

Нет не обязательно. Большинство ботаников используют штриховку только на тех самых объектах, у которых фактура похожа на штрихи. Техника подчеркивает эту природную особенность.

Штриховка не модно?

Недавно я услышала мнение, что штриховка это не модно. Тут есть нюанс. Сейчас в Botanical Art действительно есть мода на более «гладкие» и реалистичные работы. Но штриховку можно положить так, что она не будет видна. И наоборот добавит работе гладкости.

Где штриховка не пойдет?

Белые и очень светлые цветы. По моему мнению на них штриховка выглядит грубовато.

Кто работает в этой технике?

Fiona Strickland Обязательно посмотреть ее инстаграм. Там фрагменты очень крупно. Видна техника.

Vincent Jeannerot

Karen Kluglein

Некоторые художники делают короткие штрихи. Кто-то длинные. Vincent Jeannerot кладет штрихи в разных направлениях, как в академическом рисунке.

Блендинг/ сухая кисть

Блендинг очень похож на штриховку. Он наносится на уже существующий слой краски. Но будучи нанесенным правильно, выглядит более натурально. Все таки длинные штрихи видно.

Чтобы все получилось, на кончике кисти должно быть мало воды и мало пигмента. Начинать «втирать» краску нужно с середины пятна. Потому что она тогда плавно будет заканчиваться и края пятна не будут иметь ярких границ.

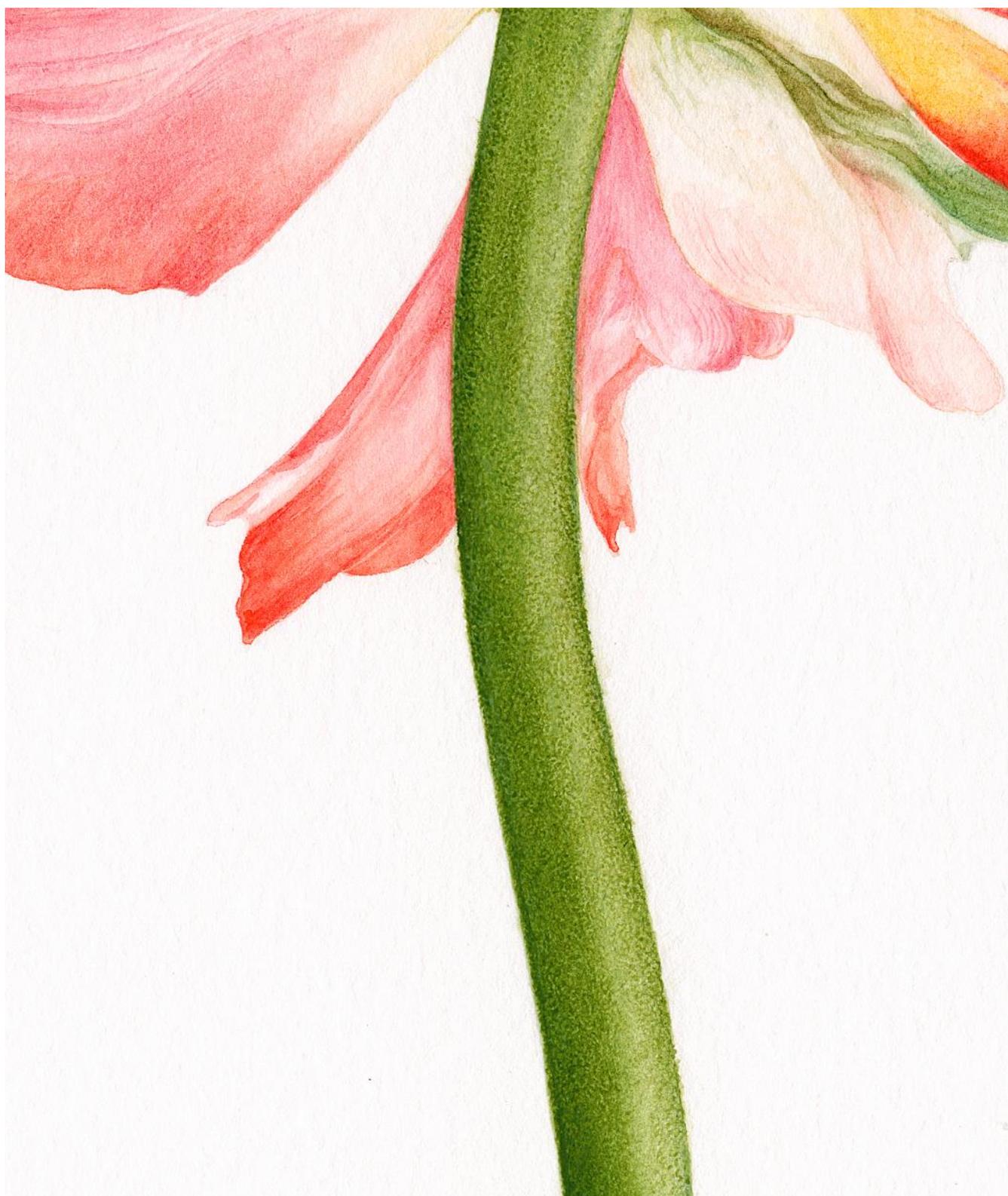
Я сейчас работаю в этой технике довольно часто.

Точкование

Точкование – это та же штриховка. Только вы ставить не длинные штришочки, а точки. Точкование сейчас более популярно. Почему это лучше? Точки не так бросаются в глаза, как штрихи. Если мы увеличим на компьютере растровое изображение, то тоже увидим, что оно состоит из точек. так и с этой техникой. Не заметные издали точки помогают проработать самые маленькие переходы формы и цвета.

Так как у меня точкование получается очень похоже на блендинг, я попросила примеры у своих коллег

Марина Киселева @tasamajarina

Точкование помогло Марине создать великолепный объем на маленьком цветке. Размер этого рисунка орхидеи всего пара сантиметров:

Точкование на пестике и тычинках

Сирень от Макса Ширшина. Точкование в тенях

