

STRONA 1

Tiger Tribe – JAK MALOWAĆ: LEKCJE KROK PO KROKU

STRONA 2

Witaj w świecie akwareli!

W tym zestawie poznasz niektóre techniki malowania akwarelami. Będziesz wtedy gotowy do tworzenia własnych, oryginalnych dzieł sztuki!

Akwarela to wspaniałe medium do eksperymentowania. Farby nie zawsze zachowują się tak, jak byśmy tego oczekiwali – przy zbyt dużej ilości wody kolory mogą się mieszać i przemieszczać na papierze. Ale przy mniejszej ilości wody, używając naszego pędzla wodnego, możemy tworzyć bardzo precyzyjne i jasne kształty.

Najważniejsze to bawić się i uczyć na swój własny sposób! Eksperymentując z lekcjami zawartymi w tym przewodniku, będziesz się uczyć i świetnie bawić.

STRONA 3

Co znajduje się w zestawie?

W tym zestawie masz wszystko, czego potrzebujesz do malowania akwarelami: wybór jasnych farb w kostkach, tackę do mieszania (paletę), papier akwarelowy, małą gąbkę i pędzel wodny – który łączy w sobie pędzel i wodę, więc nie musisz ciągle moczyć pędzla – wystarczy go ścisnąć!

Dodatkowo możesz chcieć dodać:

- Ołówek i gumkę do mazania
- Mały pojemnik z wodą do czyszczenia pędzla między kolorami
- Sól
- Nożyczki
- Inne przybory plastyczne, takie jak wodoodporne pisaki, cienkopisy, kredki, pastele lub kredę itp.

Żadne z powyższych nie jest konieczne – ale fajne do eksperymentowania!

STRONA 4

Przygotowanie miejsca pracy

Ten zestaw jest bardzo przenośny – zabierz go ze sobą, gdziekolwiek idziesz! Malowanie "in situ" oznacza malowanie na miejscu i może być świetnym sposobem na obserwowanie świata. Możesz malować w pociągu, a nawet na drzewie!

Oto instrukcja, jak przygotować pędzel: Twój pędzel jest gotowy do napełnienia! Obróć końcówkę w lewo, aby zdjąć górną część. Napełnij korpus pędzla wodą i przykręć z powrotem zakrętkę. Teraz bierzmy się do malowania!

STRONA 5

Wszystko o kolorze

Mieszanie akwareli wymaga nieco wprawy – na szczęście Twój zestaw ma wspaniały wachlarz tęczyowych kolorów na start.

- **Kolory podstawowe** – czerwony, żółty i niebieski. Nazywane są podstawowymi, ponieważ nie można ich stworzyć z innych kolorów.
- **Kolory pochodne** – pomarańczowy, zielony i fioletowy. Powstają przez zmieszanie ze sobą kolorów podstawowych.
- Możesz używać kolorów farb znajdujących się w zestawie lub mieszać kolory podstawowe na swojej palecie.
- **Kolory trzeciorzędowe** powstają przez zmieszanie koloru podstawowego z kolorem pochodnym. Spróbuj stworzyć żółto-pomarańczowy, czerwono-pomarańczowy, żółto-zielony lub niebiesko-zielony itd.

"**Walog**" koloru to to, jak jest ciemny lub jasny.

- Ciemne walory są pełne pigmentu farby i zawierają tylko odrobinę wody.
 - Jaśniejsze walory są pełne wody, zawierają tylko trochę pigmentu i wyglądają na półprzezroczyste.
-

STRONA 6-7

Lekcja 1: Tęczowy Kwiatek *Kolor, mieszanie*

Pobawmy się kolorami i nauczmy się trochę o tym, jak mogą się one poruszać!

Krok 1: Używając ołówka, naszkicuj płatki kwiatka – 6 płatków będzie idealnie. Zaczniemy od kolorów podstawowych (3 płatki), a następnie użyjemy kolorów pochodnych (3 płatki), aby stworzyć nasz tęczyowy kwiatek. Mogą na siebie nieco zachodzić, tak jak płatki prawdziwych kwiatów.

Krok 2: Mając pędzel pełen wody, ściśnij go, aby upewnić się, że jest ładnie mokry. Zaczynij od żółtego, pocierając mokrym pędzlem kilka razy o żółtą kostkę farby. Gdy pierwszy płatek jest pomalowany, wyczyść pędzel, zanurzając go w wodzie, a następnie przejdź do czerwonego, a potem niebieskiego. Jeśli potrzebujesz więcej wody podczas malowania, spróbuj ścisnąć pędzel, aby dodać więcej wody na płatek.

Krok 3: Teraz dodajmy kolory pochodne! Zmieszaj kolory na palecie – na przykład czerwony i niebieski, aby uzyskać fioletowy, lub skorzystaj bezpośrednio z gotowych kolorów: fioletowego, zielonego i pomarańczowego. Jeśli płatki na siebie zachodzą, możesz zauważyć, że kolory nieco się mieszają – to właśnie radość z akwareli – czasami same się przemieszczają!

Krok 4: Gdy wszystko całkowicie wyschnie, delikatnie wymaż linie ołówka i wykończ czarnym środkiem kwiatka oraz zieloną, ulistnioną łodygą.

STRONA 8-9

Lekcja 2: Zajączek w trawie *Mieszanie kolorów, przeźroczystość*

Malowanie trawy to świetny sposób na poznanie swojego pędzla – różne kąty i siła nacisku stworzą różnorodne piękne linie.

Krok 1: Ściśnij pędzel, aby był ładnie mokry, a następnie potrzyj nim kilka razy o zieloną kostkę, aby nabrać dużo farby. Używając lekkiego nacisku, maluj cienkie linie, a dociskając nieco mocniej – grubsze linie. Twoja trawa rośnie!

Krok 2: Wytrzyj resztki zieleni z pędzla na palecie. Następnie, wyciskając świeżą wodę, nabierz trochę niebieskiego pigmentu. Dodaj go do zielonej farby na palecie, aby uzyskać morski odcień zieleni (teal). Powtarzaj linie o różnych grubościach. Baw się dalej mieszanką zieleni i błękitów na palecie, aby tworzyć linie trawy w różnych odcieniach. Eksperymentuj z różnym naciskiem, kątami i ilością wody.

Krok 3: Gdy akwarelowa trawa wyschnie, użyj ołówka, aby naszkicować kształt zajączka siedzącego w trawie. Dodaj cienką warstwę jasnego brązu, aby wypełnić zajączka miękkim futerkiem – możesz musieć dodać więcej brązowej farby w trakcie lub wycisnąć wodę z pędzla, aby pokryć obszar. Baw się eksperymentowaniem!

Krok 4: Gdy futerko wyschnie, wymaż linie ołówka i użyj czarnej farby, aby dodać malutki nosek, wąsy i oczy. Następnie dodaj błądy róż wewnątrz ucha. Możesz nawet dodać jedną, ostatnią, dodatkową warstwę trawy. Gotowe!

STRONA 10-11

Lekcja 3: Jajko *Technika mokre na mokrym*

"Mokre na mokrym" oznacza po prostu nakładanie mokrej farby na mokłą powierzchnię – świetnie sprawdza się to przy tworzeniu miękkiego, delikatnego koloru. A co jest bardziej delikatnego niż jajko?

Krok 1: Używając ściśnięcia wody, aby uzyskać ładnie mokry pędzel, namaluj kontur jajka. Możesz najpierw narysować je ołówkiem lub po prostu pójść na żywioł! Bez farby, sama woda! Wypełnij kształt wodą również w środku.

Krok 2: Podczas gdy jajko jest wciąż mokre, użyj wybranego koloru, aby delikatnie dodać barwę w dolnej połowie jajka. Zobaczysz, jak kolor się przemieszcza – to jeden z cudów akwareli! Spróbuj dodać rozmycie (wash) drugiego koloru na górze. Spraw, by zachodził nieco na farbę u podstawy i obserwuj, jak te dwa kolory wchodzą w interakcję. Poruszaj papierem, nawet do góry nogami, aby zobaczyć, jak farba porusza się i rozlewa w różnych kierunkach.

Krok 3: Gdy jajko nieco podeschnie (ale nie całkowicie), spróbuj je "nakrapiać", dodając malutkie kropki w innym kolorze, które miękko mieszają się z użytymi wcześniej barwami.

Krok 4: Namaluj więcej jajek w różnych kombinacjach kolorystycznych.

STRONA 12-13

Lekcja 4: Czterolistna koniczyna *Technika mokre na suchym*

"Mokre na suchym" oznacza malowanie na suchym papierze, po tym jak wcześniej namalowane warstwy już wyschły. Ponieważ papier jest suchy, kolory nie będą się mieszać ani przemieszczać. Zamiast tego każdy kolor jest zdefiniowany, a półprzezroczyste warstwy pokażą warstwę pod spodem.

Krok 1: Używając ołówka, narysuj czterolistną koniczynę z zachodzącymi na siebie listkami. Możesz chcieć nieco wymazać linie, tak aby pozostał tylko słaby kontur.

Krok 2: Pomaluj co drugi listek zieloną farbą, a także łodygę.

Krok 3: Gdy listki wyschną, pomaluj pozostałe dwa listki. Zauważysz, że farba, która na siebie zachodzi, tworzy głębszy odcień, ale nie przemieszcza się.

Krok 4: Gdy wszystkie listki wyschną, dodaj detale w środku każdego listka cienką malowaną linią. Po wyschnięciu delikatnie wymaż linie ołówka.

Pomysł: Spróbuj stworzyć więcej koniczyn, a nawet wianek z koniczyn, który możesz podarować przyjacielowi jako kartkę na szczęście!

STRONA 14-15

Lekcja 5: Gąsienica *Mokre na mokrym ORAZ mokre na suchym*

Połączmy nasze dwie techniki, aby stworzyć włochatą małą gąsienicę!

Krok 1: Używając techniki mokre na mokrym, namaluj linię stykających się kótek, używając tylko wody. Następnie dodaj do każdego koloru, pozwalając im przemieszczać się między kótkami.

Krok 2: Gdy ciało gąsienicy wyschnie, dodaj czułki, oczy, buzię i nogi. To jest malowanie mokre na suchym, ponieważ nasza poprzednia warstwa wyschła.

Krok 3: Dodaj małe, włochate włoski do swojej gąsienicy, ponownie używając techniki mokre na suchym. Mieszanka kolorów będzie idealna!

Wskazówka dotycząca mieszania kolorów: Spróbuj użyć czerwonego, różowego i pomarańczowego w różnych kombinacjach, aby Twoja gąsienica wyglądała jak ta na obrazku.

STRONA 16-17

Lekcja 6: Liść *Rysowanie z natury*

Do tego ćwiczenia znajdź liść, piórko lub inny obiekt ze swojego ogrodu lub lokalnego parku. Rysowanie z natury może być świetnym sposobem na inspirację i naukę postrzegania świata w inny sposób.

Krok 1: Naszkicuj swój przedmiot ołówkiem i wymieszaj kolory na palecie, aby dopasować je do kolorów obiektu.

Krok 2: Zaczynj dodawać kolor mokrym pędzlem, tak aby farba była luźna i płynna. Używając więcej niż jednego koloru, zacznij od najjaśniejszych barw.

Krok 3: Gdy kolory wyschną, dodaj więcej detali, takich jak ciemniejsze kolory, cienie i plamki – sprawdź, jak wiernie uda Ci się oddać naturę na swoim obrazku!

Wskazówka o próbkach: Dobrym pomysłem jest robienie "próbek testowych", malując małe ilości na zapasowym kawałku papieru, aby sprawdzić, jak kolory wyglądają na papierze.

STRONA 18-19

Lekcja 7: Ptak *Połączenie poprzednich technik*

Akwarela to wspaniały sposób na uchwycenie pięknych kolorów ptaków. W tym projekcie namalujemy stodkiego rudzika.

Krok 1: Naszkicuj kształt ciała ptaka, z detalami skrzydła, dzioba, oka i nóg.

Krok 2: Używając techniki mokre na mokrym, zrób rozmycie (warstwę) z jasnego brązu na ptaku, a następnie dodaj mocniejsze kolory, takie jak jasny czerwony i czarny, gdy pierwsza warstwa jest wciąż mokra.

Krok 3: Gdy farba wyschnie, użyj techniki mokre na suchym, aby dodać detale dzioba, oka, stóp i nóg. Dodaj drobne szczegóły na skrzydło.

Ptak w locie: Na końcu tej książki pokażemy Ci, jak namalować ptaka w locie!

STRONA 20-21

Lekcja 8: Jabłko *Studium światła i przeźroczystości*

W tej lekcji przyjrzymy się, jak światło pada na okrągły (mniej więcej) kształt. Przeźroczystość akwareli to świetny sposób na malowanie światła.

Krok 1: Weź jabłko! Spójrz, jak pada na nie światło – lśniąca góra, ciemniejsza podstawa i cień, jaki rzuca siedząc na stole. Naszkicuj kształt jabłka ołówkiem. Następnie wymaż linie, aby pozostał tylko słaby kontur.

Krok 2: Pomaluj jabłko wodą, a następnie techniką mokre na mokrym dodaj farbę w najciemniejszym obszarze jabłka. Używając pędzla, rozprowadź farbę, ale upewnij się, że miejsce, w którym światło pada na jabłko, pozostanie najjaśniejsze.

Wskazówka malarska: Jeśli farba przemieści się w niewłaściwe miejsce, lekko przyłóż chusteczkę, aby zebrać farbę, zanim wyschnie.

Krok 3: Wykończ jabłko, dodając cień. Możesz chcieć dodać też końcowe detale, takie jak liść lub ogonek. Twoje okrągłe jabłko wygląda wystarczająco soczysto, by je zjeść!

Wskazówka o oświetleniu: Zaczynj rozglądać się wokół siebie, aby zobaczyć, jak słońce oświetla różne rzeczy w naturze, od drzew w oddali po ślimaka w ogrodzie.

STRONA 22-23

Lekcja 9: Słonecznik *Warstwowanie i praca od jasnego do ciemnego*

Co może być radośniejszego niż duży, jasny słonecznik? W tym projekcie dodamy kilka warstw, aby uchwycić kolory i detale tego kwiatu.

Krok 1: Naszkicuj słonecznik i jego łodygę. Możesz lekko wymazać linie.

Krok 2: Zaczynając od płatków, pomaluj miękkie żółte kształty. Przy tym kwiecie pracujemy od jasnego do ciemnego – to często najlepszy sposób pracy z akwarelami, ponieważ ciemnych kolorów nie da się rozjaśnić.

Krok 3: Gdy płatki nieco wyschną, dodaj nieco ciemniejszy pomarańczowy, aby nadać im więcej kształtu. Dodaj wysoką łodygę w zieleni i trochę pomarańczu na zewnętrznej krawędzi środka kwiatu.

Krok 4: Techniką mokre na suchym dodaj ciemny środek, a także detale żyłek na liściach.

Krok 5: Gdy pierwsza ciemna warstwa wyschnie, dodaj delikatną, ostateczną ciemną warstwę (rozmycie) na środek kwiatu, aby go wykończyć. Upewnij się, że detale nasion w środku kwiatu są widoczne pod tą ostatnią warstwą.

STRONA 24-25

Lekcja 10: Wiosenne kwiaty *Warstwowanie, robienie śladów, budowanie sceny*

Namaluj wiosenny ogród, używając technik poznanych do tej pory, aby wnieść kolor i życie na stronę.

Krok 1: Zrób pędzlem różne nieregularne ślady, używając technik mokre na mokrym i mokre na suchym. Spróbuj połączyć ślady, aby obserwować, jak kolory przemieszczają się między plamami! Eksperymentuj z mieszanką 3 lub 4 jasnych kolorów według własnego wyboru (dowolne oprócz zielonego).

Krok 2: Gdy twoje ślady wyschną, namaluj bardziej szczegółowe kwiaty – z płatkami, pręcikami i jagodami, używając techniki mokre na suchym. Możesz także dodać kropki na środku niektórych wcześniejszych plam, aby zmienić je w miękkie kształty kwiatowe.

Krok 3: Teraz czas, by Twoje kwiaty urosły! Używając zieleni, dodaj łodygi do swoich śladów i kwiatów, a także liście. Dodaj motyle do ogrodu, aby dopełnić kwitnącą scenę.

STRONA 26-27

Lekcja 11: Kamyki *Tekstura*

Akwarela to wspaniałe medium do eksperymentowania z teksturą. W tym projekcie namalujemy kamienie, a następnie użyjemy różnych materiałów, aby zebrać farbę i pozostawić piękne tekstury.

Krok 1: Przygotuj materiały – chusteczki, gąbkę, starą szmatkę i cokolwiek innego chłonnego, z czym chciałbyś poeksperymentować. Namaluj kilka okrągłych kamieni rzecznych w szarym i jasnobrązowym kolorze. Utrzymuj pędzel ładnie mokrym, ściskając go!

Krok 2: Używając jednego materiału na kamień, zdejmij (zbierz) trochę farby. Odstoń to piękne tekstury, tak jak na prawdziwych kamieniach. Każda tekstura da inny efekt na farbie.

Krok 3: Możesz chcieć dodać własne plamki i ślady pędzlem. Wyobraź sobie słońce świecące na kamyki z prawej strony i dodaj cienie na kamykach oraz pod nimi, używając miękkiego rozmycia w kolorze brązowo-szarym.

STRONA 28-29

Lekcja 12: Bujny Ogród *Warstwowanie i budowanie sceny*

Ta lekcja łączy wszystko, czego nauczyliśmy się do tej pory, aby stworzyć scenę z tłem, drugim planem i pierwszym planem.

Krok 1: Stwórz scenę ołówkiem, z górami w tle, falującą trawą i roślinami pośrodku oraz bardziej szczegółowymi zbliżeniami kwiatów na pierwszym planie.

Krok 2: Chcemy, aby uwaga widza skupiła się na naszych kwiatkach z przodu, więc zacznij od ciemnego rozmycia na pierwszym planie, zostawiając miejsce na kwiaty. Dla gór z tyłu i nieba, dodaj delikatne rozmycie. Maluj luźno – nie szkodzi, jeśli wyjdiesz poza linie ołówka.

Krok 3: Gdy warstwy wyschną, namaluj rośliny i trawy pośrodku zaokrąglonymi pociągnięciami dla uzyskania ruchu, a następnie dodaj trochę detali do tła i pociągnięcia pędzla skierowane w górę.

Krok 4: Dodaj malutkie, jasne detale do kwiatów z przodu i wykończ drobnymi szczegółami. Dodaj trochę śladów ołówka, aby nadać teksturę i szczegółowość swojej scenie.

STRONA 30-31

Lekcja 13: Jaszczurka na kamieniu *Użycie soli*

Mieliśmy już zabawę z malowaniem kamieni, więc teraz dodajmy jaszczurkę wygrzewającą się w słońcu!

Krok 1: Naszkicuj jaszczurkę i kamień. Wymaż linie tak, by były ledwo widoczne.

Krok 2: Pomaluj kamień, tak jak w poprzednim projekcie z kamykami. Gdy będzie na wpół suchy, pomaluj jaszczurkę.

Krok 3: Podczas gdy farba jest wciąż mokra, posyp jaszczurkę solą! Spróbuj grubej soli kamiennej lub drobnej soli kuchennej – zobacz, jak różny może być rezultat.

Krok 4: Powinieneś zostawić sól na kilka godzin, aż całkowicie wyschnie. Następnie delikatnie ją zmyć, aby pozostawić piękny, nakrapiany wzór.

Krok 5: Dodaj dalsze detale do jaszczurki, takie jak malutkie kropki i cienie. Użyj wodoodpornego cienkopisu, aby dodać kontury jaszczurki i kamienia, a także detale pyszczka. Jest gotowa do wygrzewania się!

STRONA 32-33

Lekcja 14: Biedronka na liściu *Eksperymentowanie z mediami*

Akwarela wygląda świetnie w kolażu. Więc poeksperymentujmy z różnymi mediami z domu – czasopismem, gazetą, długopisem, cienkopisem, kredą lub pastelami. Możliwości są nieskończone!

Krok 1: Wytnij z czasopisma, książki lub gazety liść, wystarczająco duży, by spoczęła na nim biedronka. Przyklej go do swojego papieru akwarelowego. Namaluj półkole farbą jako ciało biedronki.

Krok 2: Gdy wyschnie, dodaj czarną głowę i małe czułki czubkiem pędzla, a także czarne kropki.

Krok 3: Dodaj więcej kształtów do swojego kolażu – spróbuj pociąć stare prace akwarelowe, będą wyglądać świetnie jako kwiaty, liście lub rośliny.

Krok 4: Baw się dobrze, dodając więcej szczegółów – użyj zwykłych kredek lub kredek akwarelowych, długopisów, kredy, czegokolwiek!

STRONA 34-35

Lekcja 15: Wianek *Warstwowanie, detale, pismo odręczne*

Wianki to świetna zabawa, ponieważ każdy wianek może składać się z innego wachlarza kolorów i kwiatów! Tworzą wspaniałe kartki lub prezenty i mogą być tematycznie związane z urodzinami, Walentynkami, Świętami lub inną specjalną okazją do upamiętnienia.

Krok 1: Stwórz linie w kształcie koła, w odcieniach zieleni.

Krok 2: Dodaj różne kwiaty i kropki, w dowolnym wybranym kolorze. Dodaj małe łodyżki, aby połączyły się z kołem, oraz liście.

Krok 3: Wykończ centralną wiadomością – pędzle wodne są idealne również do tworzenia pięknej kaligrafii! (np. słowo "Love" - Miłość).

Pomysł: Zrób szyld do swojego pokoju ze swoim imieniem w środku wianka.

STRONA 36-37

Lekcja 16: Ptak wzbijający się do lotu *Podsumowanie!*

Dotarłeś aż do ostatniej lekcji! W tej pracy wykorzystamy całą naszą wiedzę, aby stworzyć ptaka w locie, pokazując ruch poprzez nasze warstwy pięknych akwareli.

Krok 1: Naszkicuj ptaka w locie. Możesz poszukać obrazków referencyjnych w Internecie, w książce lub po prostu użyć wyobraźni!

Krok 2: Zaczynij od farby na skrzydłach i ogonie, i rozetrzyj (zblenduj) mokrym pędzlem (ściśnij pędzel!), aby zmiękczyć kolory w stronę środka. Zostaw oko i dziób na razie.

Krok 3: Gdy farba wyschnie, dodaj detale piór. Możesz też dodać coś, do czego lub od czego ptak leci, np. kwiaty – i wykończ dziób oraz oko, aby zakończyć dzieło.

Gratulacje! Twój ptak jest w locie, i Ty też, teraz gdy nauczyłeś się wszystkiego o akwareli!

STRONA 38

Udało Ci się!

Mamy nadzieję, że świetnie się bawiłeś, eksperymentując ze swoim nowym pędzlem wodnym i paletą, a także łącząc inne media. Kluczem do nauki o akwareli jest dobra zabawa, ćwiczenie wszystkich technik i eksperymentowanie z nowymi!

Możesz wybrać cokolwiek do namalowania – od ludzi po krajobrazy, florę i faunę, a nawet zwykłe przedmioty z codziennego życia. Patrząc na świat jako artysta akwarelowy, zawsze będziesz zainspirowany do malowania.