

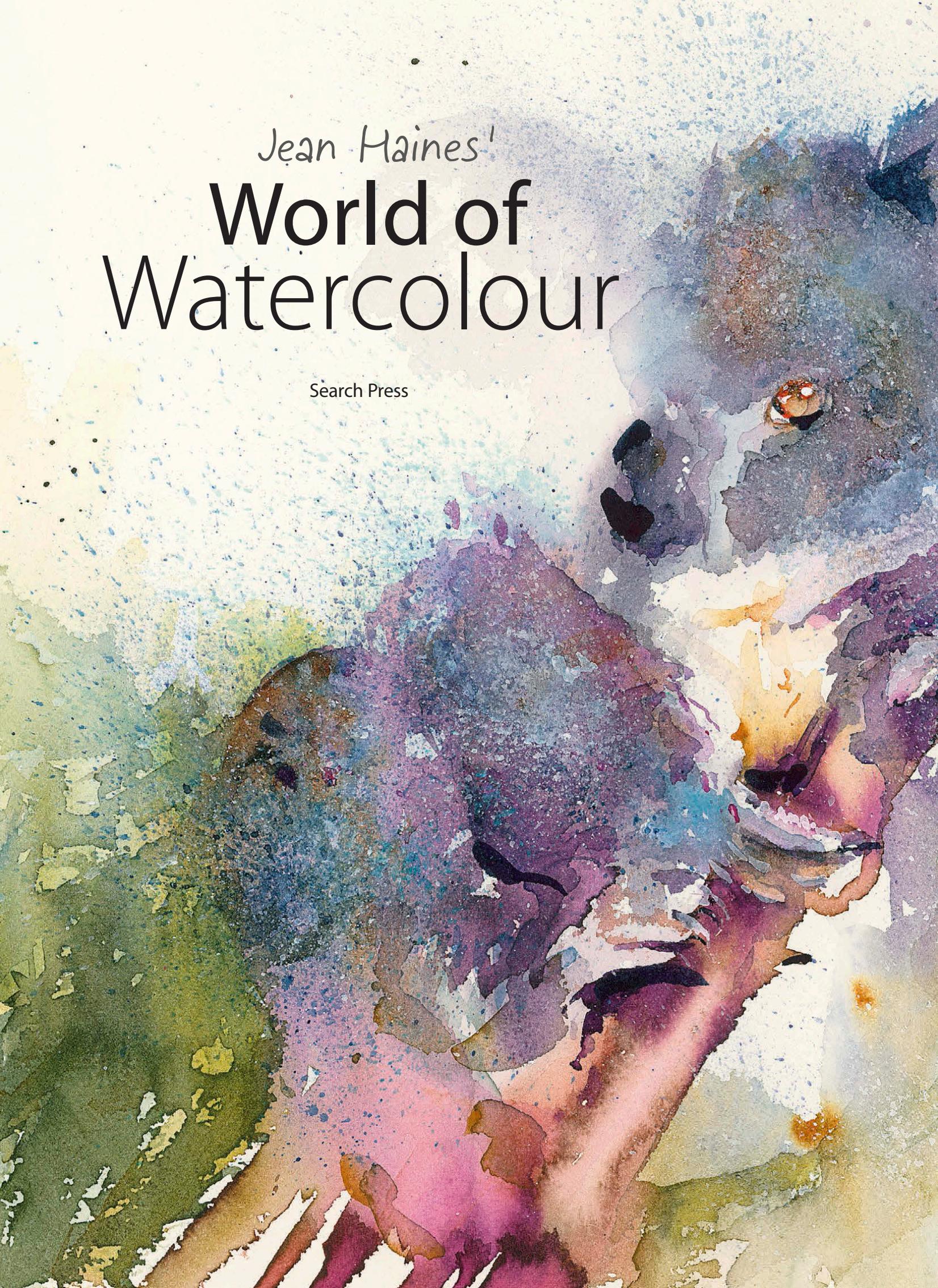
Джин Хэйнс **Мир**
акварели

Техники, эксперименты, практические советы

Jean Haines'

World of Watercolour

Search Press

Джин Хэйнс

Мир акварели

Техники, эксперименты, практические советы

Перевод с английского Александры Люминой

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2017

УДК 75.021.32-035.676.332.066.3
ББК 85.15p:85.145.7
Х99

Научный редактор Кристина Милославская
Издано с разрешения Search Press Limited
На русском языке публикуется впервые

Хэйнс, Джин

Х99 Мир акварели. Техники, эксперименты, практические советы / Джин Хэйнс ; пер. с англ. А. Люминой ; [науч. ред. К. Милославская]. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 176 с. : ил.

ISBN 978-5-00100-830-9

Для Джин Хэйнс краски — это сокровища, а кисть — волшебная палочка, с помощью которой британская художница и преподаватель предлагает перенестись в необъятный сияющий мир акварели. Вас ждут эксперименты, необычные эффекты, пошаговые демонстрации и практические рекомендации. Освоив авторскую технику рисования в свободной манере, вы создадите по-настоящему неповторимые картины.

УДК 75.021.32-035.676.332.066.3
ББК 85.15p: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 978-5-00100-830-9

Text and art copyright
© 2015 Jean Haines
Photographs and design copyright
© 2015 Search Press Ltd
Translation © 2017 by Mann, Ivanov and Ferber
All rights reserved.
© Перевод на русский язык, издание на русском языке,
оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2017

Содержание

Предисловие 7

От автора 8

Введение 10

Знакомство с акварелью 14

Сокровищница художника 24

Материалы 25

Захват кисти 38

Акварельная «зарядка» 48

Спортзал для художника 50

Разминка 52

Цветовая тренировка 62

Больше уверенности 74

Акварельная зависимость 86

Собираем все вместе 96

От попыток к делу 98

Начнем с малого 100

Рисуем свободно и правильно 110

От наброска к картине 120

Портрет 130

Красота в простоте 144

Последний штрих 158

Совершенствуйтесь 160

Напутствие 170

Цитаты 172

Стр. 1

Крапивник

33 × 28 см.

Стр. 2–3

Коала

42 × 32 см.

Стр. 6

Страсть

Итальянская герань.

26 × 36 см.

Посвящается Джону,
моему герою, который заставил меня поверить,
что в мире нет ничего невозможного.

Предисловие

Мне кажется, что рано или поздно все художники начинают задумываться над своим творчеством. Ищут более глубокое понимание материала, ставят более сложные выразительные задачи. И хотят вдохнуть в свои работы что-то новое и свежее: больше жизни, ветра, брызг, движения...

Джин Хэйнс делится своим опытом. Сначала это была ботаническая иллюстрация, потом пейзажная живопись. Ее акварели были безупречны, без единого развода или кляксы.

Она посещала курсы и мастер-классы, на которых ученики, следуя инструкциям преподавателя, создавали одинаковые сюжеты похожими цветами в одной и той же технике. И автор признается, что не чувствовала себя творцом. Я сама испытывала нечто подобное. Иногда мне казалось, что я превратилась в «принтер», печатающий красивые акварельные пейзажи. Сначала заливка, потом средний план; тут вовремя добавить мазок, здесь кляксу; доработать передний план по сухому. Все понятно, предсказуемо, красиво. И скучно.

Живопись Джин и, без преувеличения, всю ее жизнь изменил совет, который, возможно, и вы слышали не однажды: отказаться от предварительного карандашного рисунка. В картины Джин ворвалась свобода, динамика и легкость. Живопись стала напоминать захватывающее приключение. На кого-то из художников похожим образом может повлиять совет использовать акварельные тюбики, а кто-то откроет в себе новые таланты, попробовав непривычный формат или фактуру бумаги. В любом случае я обожаю такие истории. Наверное, тут один выход — пробовать и доверять своему чутью. Я лично только так и делаю!

*Вероника Калачева, художник, педагог,
основатель школы рисования*

От автора

*«Путешествие вот-вот начнется.
Добро пожаловать в мой мир».*

Перед началом мастер-классов я обычно рассказываю о себе и о том, как будет проходить занятие, чтобы участники представляли, что их ожидает. Поэтому и здесь, буквально в нескольких словах, постараюсь ввести вас в курс дела.

Я задумывала эту книгу не совсем обычной. Хотела, чтобы она читалась как приключенческая повесть. Чтобы стала погружением в мир акварели. Этот мир поглотил меня без остатка. Он полон красок и чудес. Не проходит и дня, чтобы я не нашла очередной объект для изображения или не увлеклась изучением новой техники.

Живопись изменила мою жизнь. Надеюсь, листая страницы, вы почувствуете мой энтузиазм и преданность этой удивительной технике. Не важно, рисуете вы или нет, любите акварель или только собираетесь попробовать, я верю, что вы не отложите книгу в сторону, а будете с нетерпением переворачивать страницы в ожидании следующей главы. Путешествие вот-вот начнется. Добро пожаловать в мой мир.

Играем в саду с Бэйли, моей собакой породы бородатый колли.

Маленький ежик

Дикая природа вдохновляет любого, кто работает с акварелью. Изучите разные приемы и создавайте неповторимые картины.
20 × 35 см.

Введение

«Когда мы полностью отдаемся воображению, нам под силу невозможное».

Размеренный отдых в саду помогает воспрянуть духом и раствориться в красоте природы.

Я никогда не предполагала, что рисование станет важной частью моей жизни. И что произойдет это таким удивительным образом.

Сколько себя помню, я всегда любила творить: с момента, когда впервые в детстве взяла в руки восковые мелки, чтобы перенести на бумагу собак и цветы, и до сегодняшнего дня, когда я рисую, путешествуя по миру. Девочка, замороженно наблюдавшая за муравьем на тротуаре, превратилась в женщину, которая с таким же восхищением смотрит на яркие одеяния местных жителей в Таиланде или великолепные желтые подсолнухи во Франции. Я воспринимаю мир глазами художника и стремлюсь отразить красоту в своих работах.

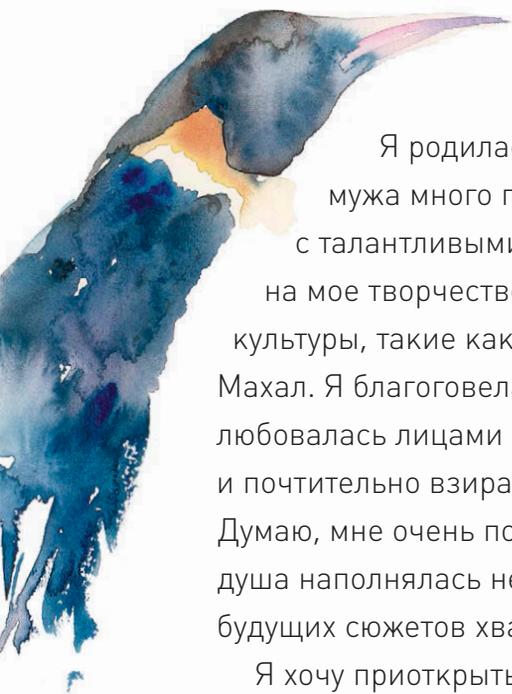

*«Я воспринимаю мир глазами художника
и стремлюсь отразить красоту в своих работах».*

Сияющие глазки

Сладкая невинность — моя прелестная крестница Эми.
38 × 28 см.

Я родилась в Англии, но благодаря профессии мужа много путешествовала. Я знакомилась с талантливыми художниками, которые повлияли на мое творчество. Я видела древние памятники культуры, такие как Великая Китайская стена и Тадж-Махал. Я благоговела перед архитектурой Венеции, любовалась лицами жителей Ближнего Востока и почтительно взидала на дикую природу Африки. Думаю, мне очень повезло. Во всех этих уголках моя душа наполнялась невероятными образами, и запаса будущих сюжетов хватит до конца жизни.

Я хочу приоткрыть вам свой мир — райский сад, в котором есть только цвет и красота, — и показать, как одним прикосновением кисти можно перенестись туда, куда вы пожелаете. Надеюсь, вы полюбите акварель и начнете рисовать от души.

Жизнь должна приносить удовольствие, и работа с красками поможет в этом. Любое ваше действие (от открывания холодильника до кругосветного путешествия) способно стать источником творческого вдохновения.

Эта книга не пошаговая инструкция. Ее цель — подвигнуть вас к самостоятельному и раскрепощенному созданию картины с тончайшими цветовыми сочетаниями. Она расшевелит ваше воображение и вдохнет жизнь в произведения. Вы научитесь мгновенно переноситься туда, куда пожелаете, и оживлять в воображении любой сюжет, не выходя из дома. Вам не понадобится паспорт — лишь приключенческий дух (я подскажу, где его взять). Путешествие в мир акварели — мой и ваш мир — вот-вот начнется.

«Жизнь должна приносить удовольствие, и работа с красками поможет в этом. Любое ваше действие (от открывания холодильника до кругосветного путешествия) способно стать источником творческого вдохновения».

«Я благоговела перед архитектурой Венеции,
любовалась лицами жителей Ближнего Востока
и почтительно взирала на дикую природу Африки».

Африканская иллюзия

Слоны акварелью.

28 × 36 см.

Знакомство с акварелью

Формирование стиля

«Жизнь художника — это приключение, где каждый чистый лист бумаги — приглашение исследовать новые горизонты творческого пути».

Для начала предлагаю отправиться в прошлое, чтобы вы увидели, как развивался мой стиль и как я влюбилась в акварель.

Возможно, вы удивитесь, но начинала я с ботанической иллюстрации. Я корпела над каждой завитушкой на цветочках. По стилю те рисунки совершенно отличались от нынешних. Растения я полюбила еще в детстве в необыкновенном дедушкином саду, и цветочная композиция всегда занимала особое место в моем творчестве. Помню, как с замиранием сердца я восхищалась нежными оттенками душистого горошка. Все лето в воздухе витал дивный аромат розовых, голубоватых и фиолетовых цветов. Стоит мне закрыть глаза, и я снова их вижу. Я продолжаю рисовать цветы, но уже в более свободной манере. Как и почему произошли эти изменения?

Я хотела развиваться и переключилась на пейзажную живопись. Мои акварели в то время были безупречными, без единого развода (так меня научили). На курсах, которые я посещала, все рисовали одинаково. Каждый умел изобразить церковь или деревенский пейзаж — сюжет, нарисованный уже миллионы раз теми же цветами и в точно такой же технике. Мой внутренний художник заскучал.

Акварель: чистый цвет и свободные мазки.

К счастью, тогда мы переехали в Гонконг. Там моя жизнь кардинально изменилась, и благодаря стечению обстоятельств во мне снова проснулся интерес к искусству. Одна благотворительная организация искала художника для кулинарной книги, и я придумала им «Мишку с китайскими палочками». Благодаря этому персонажу удалось собрать средства для детского приюта. Мишку сразу полюбили, и позже он даже появился на поздравительных открытках. Пока он набирал популярность, я загорелась желанием найти стиль, который сделает меня счастливой.

Набросок
душистого
горошка
Английский сад.
14 × 38 см.

Я стала изучать традиционную китайскую живопись и очень увлеклась азиатским стилем рисования. У меня был удивительный наставник, который шлепал мне по ладони бамбуковой палочкой, если я опускала кисть слишком низко или поднимала ее под неправильным углом. Я стала позволять кисти скользить так, как того требовали антикварный шелк или бумага. Я научилась прислушиваться к тихому голосу краски, рассказывающей свою историю. Подобно герою фильма «Карате-пацан», я выполняла любое указание мастера, зная, что это пойдет мне на пользу. Я старалась держать кисть правильно, набирать краску и одним движением опускать ее на бумагу с нужным нажимом. Я узнала много секретов, которыми поделюсь с вами на страницах этой книги.

«Я старалась держать кисть правильно, набирать краску и одним движением опускать ее на бумагу с нужным нажимом».

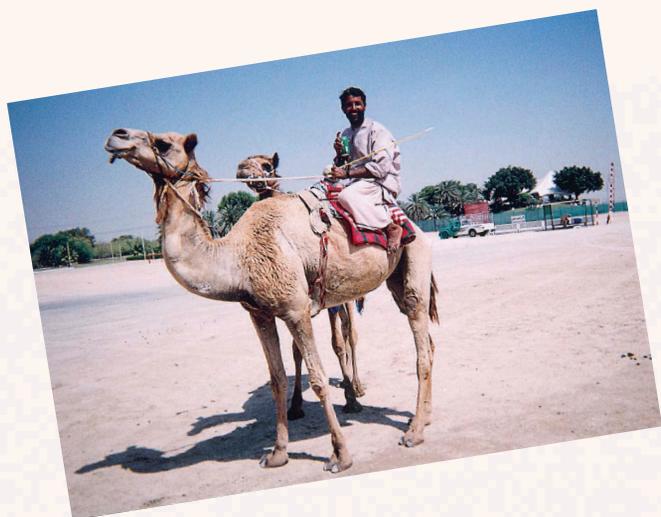
Эти кисточки мне подарили, когда я изучала акварель в Китае.

Летнее благословение

Образ, навеянный традиционной китайской живописью. На результат повлияло сочетание композиции, белой бумаги, стиля и цветового баланса.
28 × 38 см.

Из Азии я переехала на Ближний Восток — в Дубай, где впервые почувствовала, что такое живой цвет. Перед глазами возникли непривычные волнующие пейзажи. Бледно-голубые, прозрачные тона английского неба в моих работах уступили место краскам. На картинах появились верблюды в песчаных дюнах, старые дома и крепости. Мое сердце билось от восторга, поскольку каждый день подкидывал удивительные сюжеты.

Гонки на верблюдах в Дубае

Я сделала этот эскиз, когда жила в Эмиратах.

Меня пригласили преподавать в Дубайском международном арт-центре. Я вела тематические семинары, и многие художники интересовались, какую музыку для вдохновения я включала во время занятий. Так вот, чаще всего кельтскую. Я и сейчас использую ее во время мастер-классов и курсов.

Параллельно я училась писать маслом портреты. Мне очень нравилось. Моя тяга к рисованию и новым знаниям только усиливалась. Время от времени я переключалась на пастель, но ничто не занимало внимания так долго и сильно, как акварель.

Я перестала использовать карандаш. Интуиция подсказывала, что без него я начну писать свободнее и верну картинам былую динамику и легкость. Я пустилась в приключение. Если бы я только знала тогда, какой чудесной и насыщенной станет моя жизнь благодаря этому решению.

«Жизнь в Дубае вдохновила меня на множество новых сюжетов».

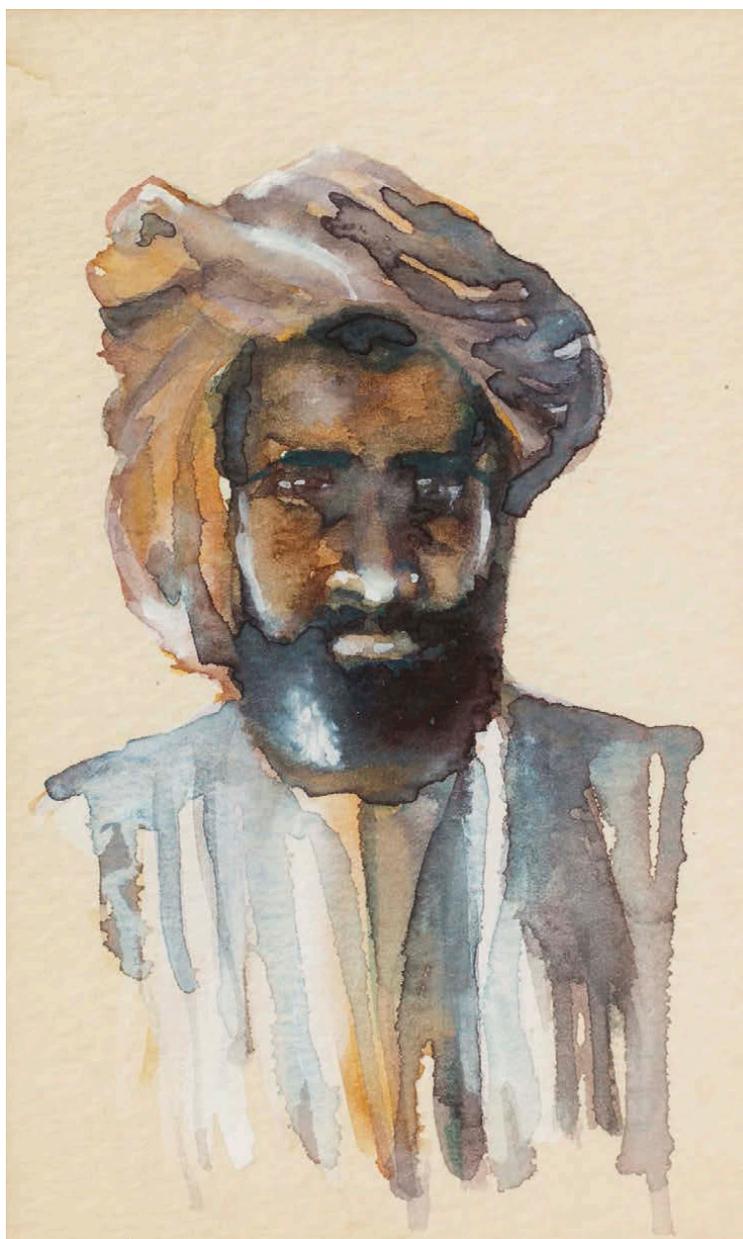

Арабский шепот

Мое раннее творчество характеризуют мягкие, приглушенные тона.

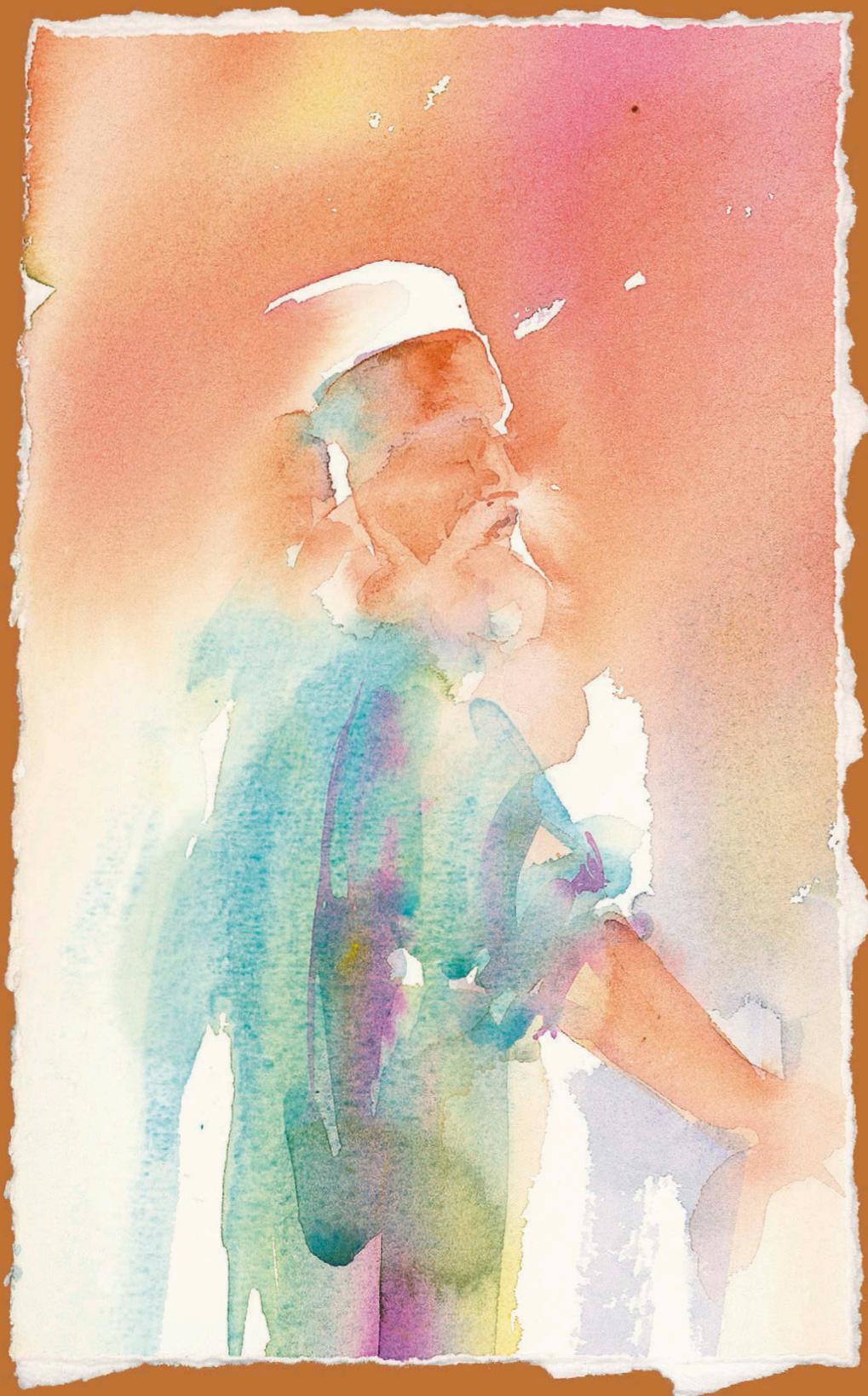
Я начала работать непосредственно с красками, без предварительных набросков. И что удивительно: работы стали радовать меня (и тех, кто их видел) в процессе создания. Иногда к рисунку животного или в портрет уже нечего было добавить, хотя внутреннее ощущение не давало мне признаться, что работа завершена. Мой стиль формировался, хотя внешне все выглядело какой-то игрой. Мне хотелось рисовать без перерыва — так нравилось это занятие. Я в шутку называла себя акварелезависимой. Я работала в необычной для себя манере и старалась применить все, чему научилась у индийских и пакистанских художников.

Из Дубая я переехала во Францию. Работы, выполненные без карандашных набросков, заиграли. К тому моменту я окончательно остановилась на акварели. Я создавала образы только с помощью цвета и кисти, используя весь багаж знаний, полученных в Юго-Восточной Азии и на Востоке. Франция внесла новые акценты. Я жила за городом в окружении цветов, в основном роз. В тот период я открыла для себя работы Бланш Один, познакомилась со стилем Жана-Луиса Мореля. Акварели этих художников произвели на меня огромное впечатление.

Один из множества портретов, написанных в Дубае.

«Мне хотелось рисовать без перерыва — так нравилось это занятие. Я в шутку называла себя акварелезависимой».

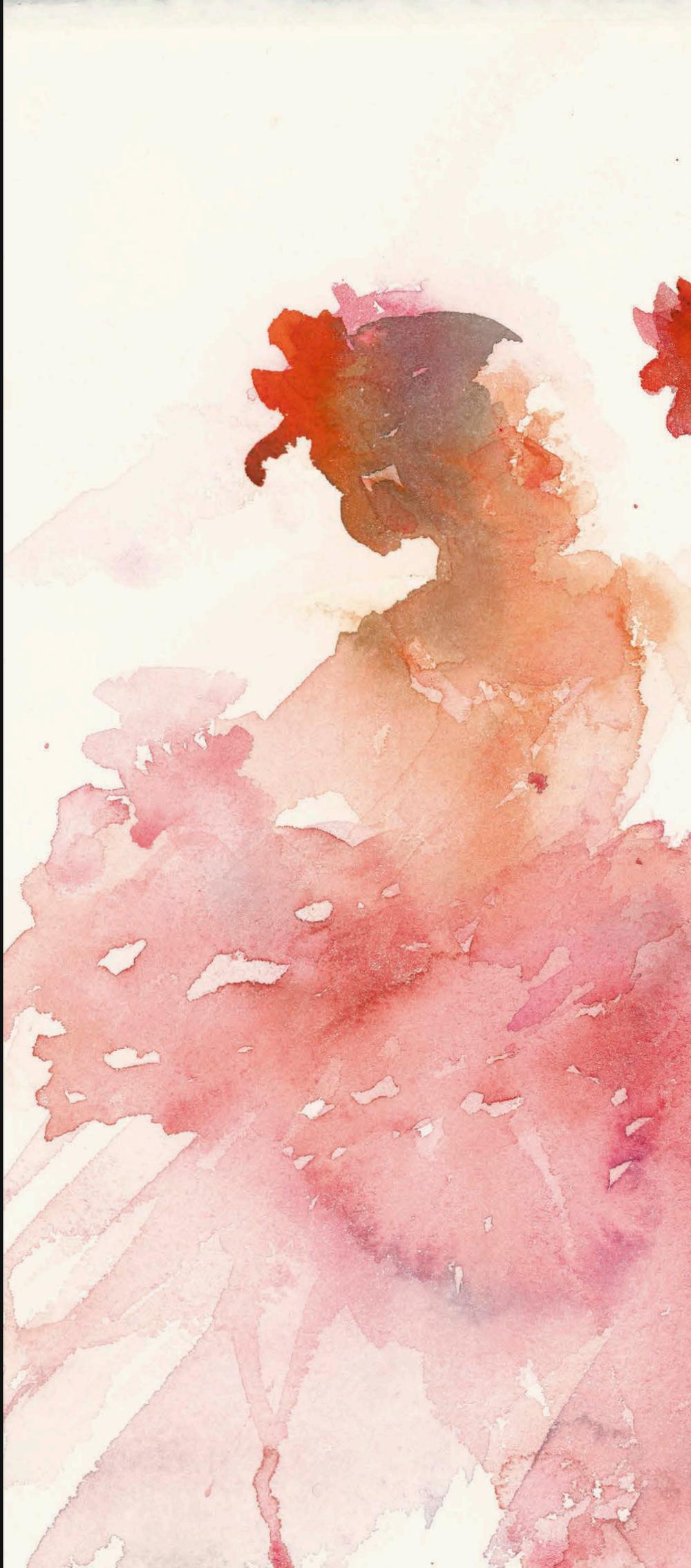

Продавец на рынке

Никаких карандашных контуров: образ продавца и атмосфера переданы только цветом.

15 × 25 см.

«Постепенно
из рисовальщика,
которому нравится
изображать мельчайшие
детали, я превращалась
в мастера, передающего
суть увиденного образа
и свое впечатление».

Выход на поклон

Воздушные образы балерин, ожидающих выхода на сцену. Ярко-розовый от Winsor & Newton объединяет композицию, контуры лиц намечены лишь легкими прикосновениями кисти.

38 × 28 см.

Сокровищница художника

Материалы

«С правильно выбранными материалами для работы путешествие в мир живописи станет интереснее».

Мне следует кое в чем признаться. Раньше я как можно быстрее перелистывала раздел «материалы для работы» в любой книге по живописи. Я просматривала картинки на этих страницах и сгорала от нетерпения перейти к главному «действию» — пошаговой демонстрации. Теперь я повзрослела и стала понимать, что эта глава — настоящий сундук с сокровищами, в котором лежит ключ к успеху художника, автора книги. Не будь правильных материалов, не было бы и рисунков, которые вы видите в книге.

Мой подход к выбору материалов тоже изменился. Я обнаружила продукты, в первую очередь краски, с которыми не сталкивалась прежде. Но давайте по порядку. Венец моей коллекции — акварельные краски. У меня множество любимых оттенков! Подумать только, в прежние годы я обходилась всего тремя цветами и могла нарисовать ими любой сюжет. Как же я изменилась!

В саду я нахожу наиболее выразительные модели и бесконечный источник вдохновения.

«Моя коллекция красок — восхитительная сокровищница. Ее сверкающие алмазы превращаются в акварельные заливки».

Совет

Приложите тюбик с краской к предмету, чтобы правильно выбрать оттенок. Попробуйте найти нужный цвет, сравнивая предмет и цветовую полоску на тюбике.

Интересные модели, живые цвета, любимые кисти и качественная бумага помогают достичь идеального результата и сделать творческий процесс запоминающимся.

Когда-то я считала, что получать все необходимые оттенки из трех первичных цветов — красного, желтого и синего — в порядке вещей. Я была очень строга к себе и работала только с ализарином малиновым (Alizarin Crimson), кадмием желтым (Cadmium Yellow) и кобальтом синим (Cobalt Blue). Я никогда не покупала зеленый, а смешивала его самостоятельно. Оглядываясь назад, я понимаю, что застряла на одном месте. Слава богу, что мне удалось выбраться. Но тот этап был прекрасной возможностью изучить взаимодействие пигментов с водой и друг с другом.

Я предпочитала работать только с чистой акварелью и изучила свойства каждого цвета. Я поняла, какие прозрачные оттенки лучше всего подходят для техники наслоения красок и лессировки и как непрозрачные цвета помогают добиться глубины. Мне нравилось подбирать цвет для эффекта грануляции.

Вся эта информация могла пройти мимо меня, если бы я просто рисовала.

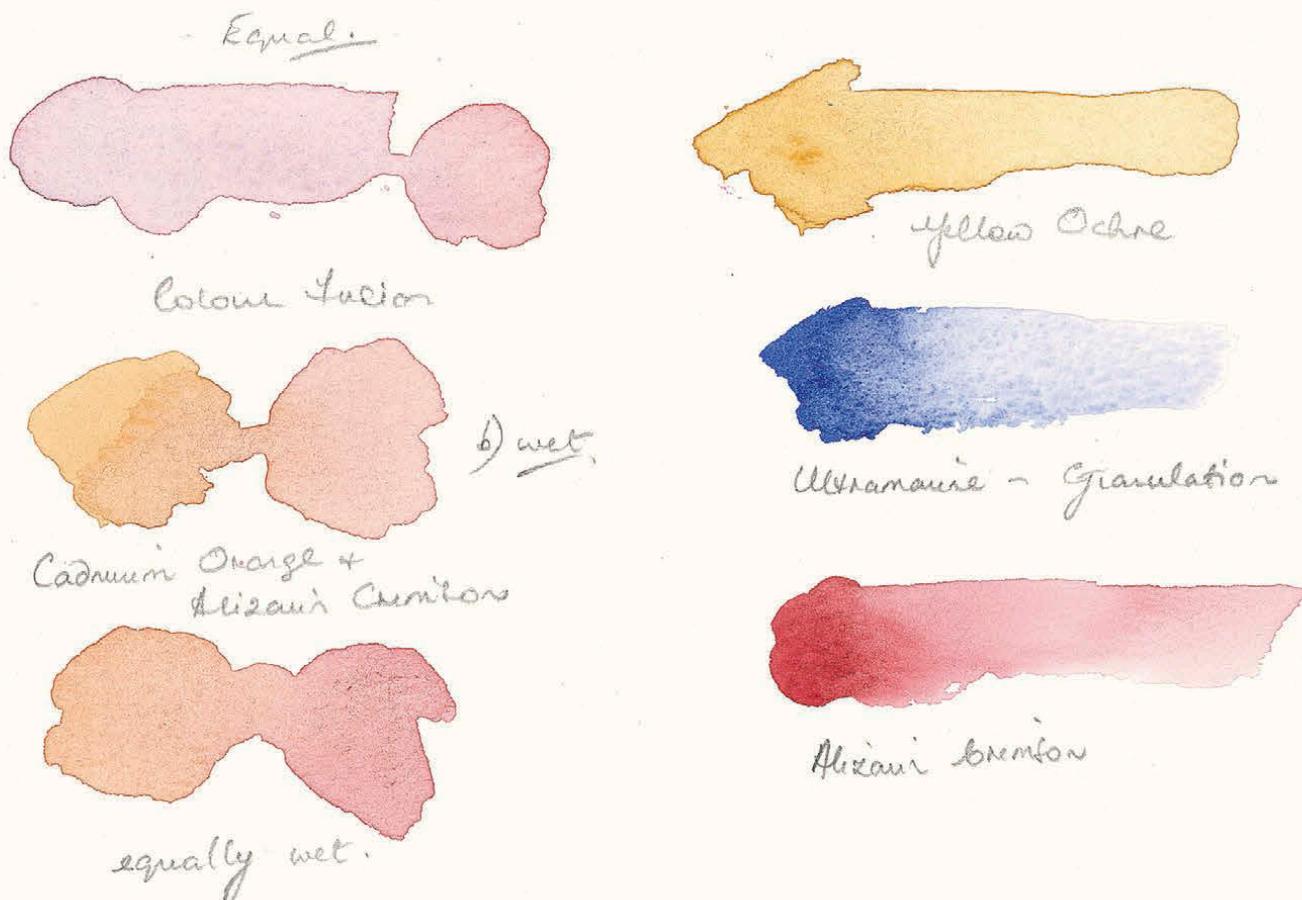
Мои ранние работы — пейзажи английского периода — были скромными и неяркими. Приглушенные тона соответствовали окружавшим меня образам; я находилась под огромным влиянием акварелистов, писавших в таких же нежных тонах. Шло время, и моя коллекция красок пополнялась. Но даже спустя много лет я заглядываю в старые выкраски и что-то оттуда использую. Глядя на них, я вспоминаю, как работала в странах с холодным или жарким климатом, где необходимо было принимать в расчет влажность.

Совет

Делайте выкраски, чтобы освоиться с купленной краской. Представление о свойствах каждого оттенка позволит вам более осознанно использовать их в будущем.

Одна из моих первых выкрасок. Как вы можете заметить, раньше я предпочитала работать с приглушенными тонами.

Подписи к выкраске: ровный тон, объединение цветов, непросохший, кадмий оранжевый (Cadmium orange) и ализарин малиновый, одинаковая влажность, охра желтая, ультрамарин — грануляция, ализарин малиновый.

Удивительно, но я по-прежнему предпочитаю сочетание цветов для портретной живописи, которое приглянулось мне в самом начале. Для передачи цвета кожи я беру охру желтую и ализарин малиновый. В детских портретах использую жидкий замес этих двух оттенков. Для более темных оттенков кожи заменяю ализарин малиновый на перилин красный (Perylene maroon): результат поразительный. Все это я обнаружила благодаря цветовым таблицам, которые я сделала специально для портретов. Я, наверное, могу написать книгу только по созданию ценнейших таблиц с выкрасками оттенков.

Задача выкрасок — не только «учет» цвета. Они сослужили мне немалую пользу за границей: по выкраскам я замеряла время высыхания и скорость взаимодействия пигментов. До сих пор перед мастер-классами я провожу несколько тестов, чтобы понять, сколько будет сохнуть краска. Это крайне важно для красивых акварельных пятен, созданием которых я сейчас увлечена. Если краска высохнет слишком быстро, то волшебного эффекта не получится, если слишком медленно, то пятна, или, как я говорю, «соцветия», расплывутся.

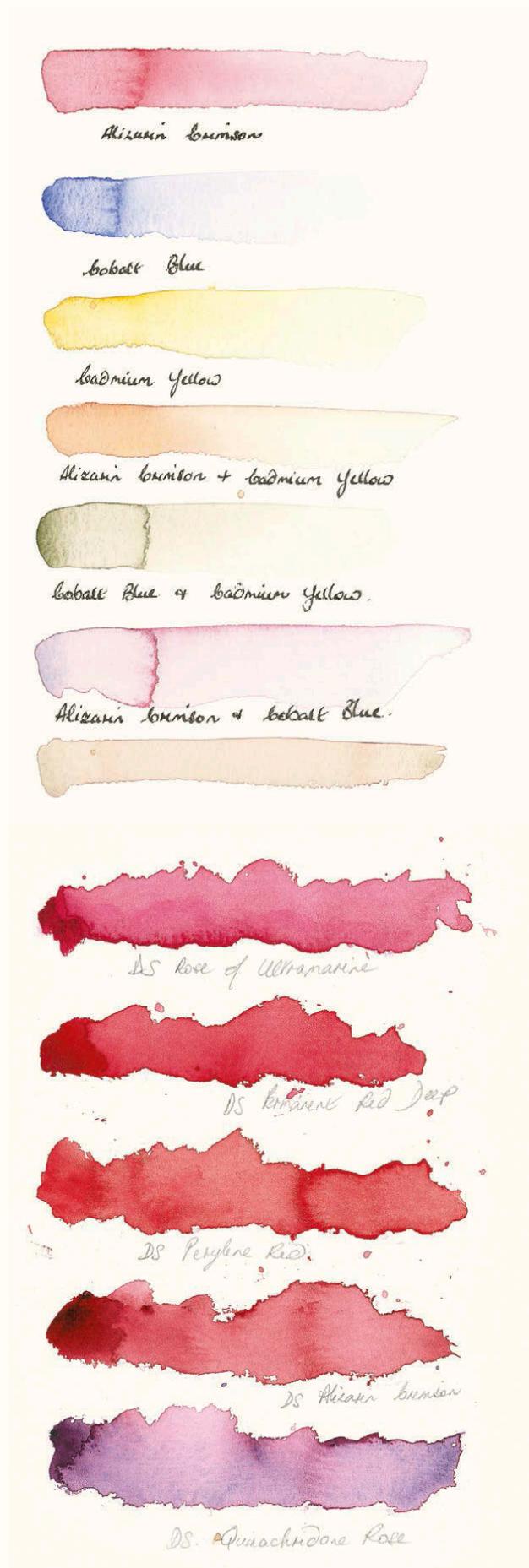
Такие детали помогают художнику улучшить технику, но, увы, мало кто обращает на них внимание, приступая к рисованию акварелью. Если вы новичок, прошу вас, изучите свои материалы. Посмотрите, как бледнеет цвет после высыхания, как взаимодействуют пигменты и как сделать их выразительнее, разбавляя разным количеством воды. Благодаря этому я нашла «свои» материалы, которыми и пользуюсь сейчас.

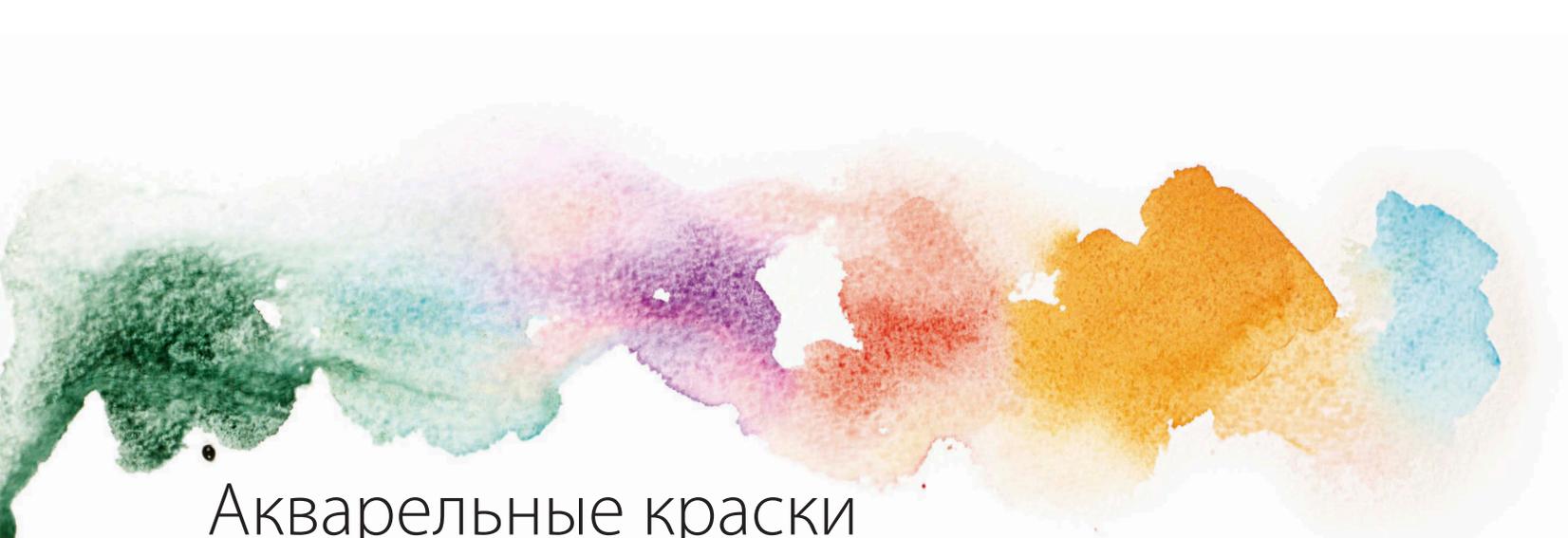
На старой выкраске видно, что раньше я использовала только три цвета для получения разных оттенков.

Вверху справа: ализарин малиновый, кобальт синий, кадмий желтый, ализарин малиновый + кадмий желтый, кобальт синий + кадмий желтый, ализарин малиновый + кобальт синий.

Акварель Daniel Smith, 2014 — более насыщенные цвета, которые я использую сегодня.

Внизу справа: ДС ультрамарин розовый (DS rose of ultramarine), ДС сияющий красный (DS brilliant red), перилин красный (DS perylene red), ДС ализарин малиновый (DS alizarin crimson), розовый хинакридон (DS quinacridone rose).

Акварельные краски

В моем арсенале есть краски нескольких производителей. Долгие годы я предпочитала только Winsor&Newton и до сих пор остаюсь их большой поклонницей. Но несколько лет назад я наткнулась на продукцию Schmincke Horadam, а именно на их полупрозрачный оранжевый (Translucent Orange). Это живой и яркий цвет, и, самое главное, он отлично смешивается, а за счет прозрачности красиво ложится при лессировке. Эти качества отличают его от привычного мне непрозрачного кадмия оранжевого. Я познакомилась с другими оттенками этого производителя, и у меня появились новые любимые цвета. Один из них изумрудный (Helio Turquoise), который как нельзя лучше подходит для изображения зимородков.

Во время мастер-классов художники восторженно рассказывают о своих любимых оттенках. В США я влюбилась в акварель компании Daniel Smith, ее палитра просто за гранью возможного. Каждый новый цвет, попадая в мой переполненный сундук с сокровищами, кардинально меняет коллекцию. Впервые в жизни я с удовольствием использую уже готовые оттенки от Daniel Smith: зеленый водопад (Cascade Green) и подводный зеленый (Underesea Green). Изумительные эффекты получаются с лунным (Moon Glow), ярко-розовый Opera Rose очень выразителен, он просто искрится. Раз уж я начала перечислять производителей, то попробуйте еще красный барокко (Baroque Red) от Old Holland, он незаменим, когда рисуешь петухов.

Если бы я не путешествовала по миру и не слышала от художников про материалы от неизвестных мне прежде производителей, я бы до сих пор смешивала три первичных оттенка. Отсутствие постоянных любимых цветов вносит разнообразие в творчество. Каждый день с новой картиной я отправляюсь в очередное приключение, и впереди еще столько открытий!

*«Каждый день с новой картиной
я отправляюсь в очередное приключение,
и впереди еще столько открытий!»*

Совет

*Испытывайте новые краски
и другие художественные
материалы настолько
часто, насколько возможно.
Экспериментируйте.
Не превращайтесь
в заложника одной привычки!*

Голубой зимородок

Изумрудный цвет
от Schmincke Horadam.
28 × 38 см.

«У меня появились новые
любимые цвета. Один из них,
изумрудный, идеально подходит
для зимородков».

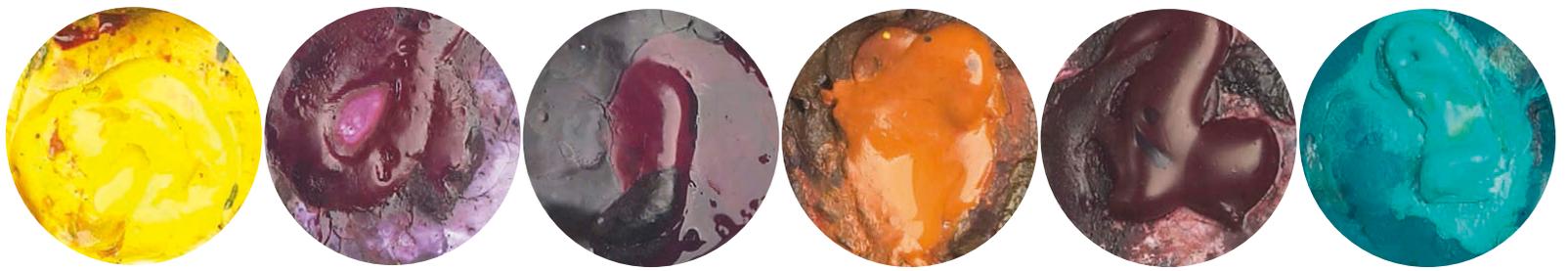
Палитра

В качестве палитры художники используют белые пластиковые тарелки, да и вообще любые поверхности. Я предпочитаю большую круглую палитру с ячейками, чтобы хватило места для множества сочных оттенков. Иногда во время мастер-классов я с удивлением наблюдаю, как некоторые художники, тушуясь, капают краской на палитру и рассчитывают покрыть этим количеством большой лист бумаги. Я выдавливаю в ячейки все тюбики целиком и прихожу в восторг от разнообразия ярких цветов. Они уже готовы и ждут, когда я окуну в них кисть.

Совет

Любыми средствами превратите рисование в настоящее волшебство.

Если при взгляде на палитру вы не чувствуете душевного подъема, значит, что-то идет не так. Подумайте, какие краски вы выбираете и почему. При необходимости купите другие, которые оживят вашу палитру. Сделайте творческий процесс приятным с того момента, как вы берете кисть, и чаще поглядывайте на палитру, полную восхитительных оттенков. Радость на подготовительном этапе — залог наслаждения в процессе работы.

*«Я выдавливаю
в ячейки все
глубинки целиком
и прихожу в восторг
от одного лишь взгляда
на kaleidoscope ярких
цветов».*

Бумага

На эту тему я могу говорить часами. Во-первых, бумага, которую вы используете, должна подходить для акварели, во-вторых, иметь соответствующий вес. С качественным материалом вы заметите разницу не только в результатах, но и уже в процессе работы. Выбирайте бумагу плотностью 300 г/м² или больше. Многие начинающие не придают этому значения, покупают обычную бумагу, которая мгновенно деформируется при намокании, и в итоге бросают рисование. Правильные материалы не только упрощают процесс творчества, но и отражаются на качестве готовых рисунков.

При создании выставочных работ я пользуюсь шероховатой бумагой Saunders Waterford плотностью 638 г/м². Бумага Vockingford идеально подходит для набросков, экспериментов и объемных композиций с большими фрагментами незакрашенного пространства.

Помимо качества и плотности бумаги, имеет значение и ее текстура. Шероховатая бумага хорошо удерживает краску на неровной поверхности и позволяет создавать удивительные текстурные эффекты. Для объектов с гладкой, шелковистой текстурой, например маков, подходит гладкая бумага. Не торопитесь и изучите другие свойства бумаги. Сравните бумагу горячего и холодного прессования. Отнесите к рабочим материалам внимательно, как профессионал. Здесь есть чему поучиться!

Емкости для воды

У меня две емкости для воды. В одной я держу чистую воду, в другой промываю кисти. Признаюсь, иногда я так увлечена процессом, что не вижу, куда опускаю кисть. Но воду меняю регулярно и предпочитаю прозрачные сосуды, чтобы сразу было видно, когда это сделать.

Совет

Не забывайте регулярно менять воду, иначе вы никогда не получите яркий, насыщенный цвет.

Кисти

У меня в студии бесчисленное количество кистей. Я покупала их, поддавшись рекламным обещаниям лучше рисовать листву или ветки на деревьях. Но после обучения в Китае поняла, что для достижения цели нужно всего лишь несколько качественных соболиных кистей разного размера. Я очень дорожу своим набором, без которого не сдвинулась бы с места. Осознаю, что не все начинающие художники могут позволить себе хорошие кисти, и все же настоятельно рекомендую: покупайте лучшие из возможных. Я подобрала для себя кисти, рисовать которыми мне удобно и приятно. Вы можете приобрести подобные или найти свои. Вот мой набор.

№ 10

Этой кистью я рисую объекты. Кисть я держу под разными углами к бумаге, благодаря чему мазки получаются непохожими. Кисть отлично набирает краску и легко ее отдает, плавно скользит по поверхности бумаги, что имеет значение при создании эффектов.

Кисть-лайнер

Этой кистью я наношу небольшое количество краски поверх заливки. Лайнер также нужен для прорисовки заключительных мелких деталей. Он идеально подходит для тонких линий, например кошачьих усов.

№ 12

У этой замечательной кисти очень удобный, специально разработанный кончик. Кисть незаменима для работы на больших участках.

Кисть для заливок

Я не могу жить без своей плоской кисти, которую также называют кистью для заливок. Ее необыкновенно удобно держать в руках и делать заливки.

Совет

Я слегка нажимаю на кисть, чтобы краска свободно стекала на поверхность листа. Чем легче нажим, тем лучше ложатся и взаимодействуют краски.

Мольберт

Я располагаю бумагу под углом и пришла к выводу, что настольный мольберт делает мою детализированную работу гораздо более удобной. Еще у меня есть большой напольный мольберт, и я люблю работать стоя и пританцовывать. Я часто вижу художников, застывших в неподвижности. Но, чтобы передать текучесть и динамику, нужно самому прочувствовать движение. Мазки становятся более свободными, если задействована вся рука, а не только запястье. Плавные движения в свою очередь наполняют душу художника гармонией и покоем. Представьте себе мастеров тай-чи и подумайте, как их движения влияют на разум и тело.

Я часто отхожу назад и оцениваю работу с расстояния. Попробуйте делать то же самое и отмечать, как меняется рисунок на разных этапах. При определенной наблюдательности незавершенные работы могут подсказать следующий шаг. Мой совет: чаще делайте перерывы, чтобы контролировать то, над чем вы работаете. Сидите вы или стоите — не важно, главное — чувствовать себя комфортно. Найдите для себя удобное положение.

За настольным мольбертом. Я рисую летние цветы ярко-розовым цветом от Winsor&Newton и кистью № 10.

Фотографии

Я — страстный фотограф. Я храню воспоминания о любимых местах, животных, очаровавших меня освещенных солнцем цветах. Я люблю краски. Если я вижу что-то восхитительное, я всегда фотографирую это. При рисовании с натуры, даже если свет неожиданно изменится, у меня всегда останется копия того, что я хочу передать в своей работе. У меня есть целые фотоальбомы для вдохновения, из которых я могу в любое время взять и нарисовать понравившийся образ.

В альбомах у меня не только фотографии. Я наношу на листочки бумаги цвета, увиденные в природе, и храню эти выкраски рядом с фотографией. И если в середине зимы мне захочется нарисовать весенние цветы, то у меня будет не только их фотография, но и точная подборка оттенков, которая поможет достичь реалистичных результатов.

Совет

На мастер-классах я советую художникам как можно чаще работать с натурой или рисовать по собственным фотографиям. Использовать чужие снимки — все равно что пытаться пересказать услышанную историю. Рисовать то, что знаем, видели и понимаем, гораздо более увлекательно и, без всякого сомнения, более индивидуально и ценно.

Дополнительные материалы

Когда дело доходит до акварели, я превращаюсь в настоящего борца за «чистоту нравов». Я не пользуюсь маскирующей жидкостью или карандашами, отдавая предпочтение одним лишь краскам. Иногда я добавляю чуть-чуть белил Designers Gouache для дополнительных акцентов, как, например, блики на радужке глаз, и то если случайно закрасила белую бумагу. Но периодически я использую полиэтиленовую пленку или соль для получения текстурных эффектов.

На этой ноте предлагаю перевернуть страницу и заняться техниками, ведь говорить о живописи менее увлекательно, чем рисовать! А затем мы рассмотрим еще одну важную для каждого художника тему — выбор моделей для рисования.

Захват кисти

«Умение правильно держать кисть не только повышает уверенность в себе, но и доставляет удовольствие в процессе творчества».

Художнику жизненно важно знать, как использовать кисть, но почему-то многие не обладают этим навыком. Вы почувствуете разницу, когда научитесь применять нужную кисть в нужный момент. Мне повезло изучить в Азии технику работы с кистями, и теперь я не только держу руку увереннее, но и получаю больше удовольствия от процесса.

Я держу кисти под разным углом относительно бумаги. Чтобы лучше контролировать работу над мелкими деталями, я беру кисточку у самого ворса. Когда рисую длинные тонкие линии, то, наоборот, держу кисть за кончик древка, что дает больше возможностей, поскольку двигается вся рука, а не только запястье. Благодаря этому удается передать динамику.

Чаще всего я работаю с кистью № 10. Ее можно держать под прямым углом к листу и рисовать только кончиком. Если касаться листа всей боковой поверхностью кисти, то мазки получаются широкими и гладкими. Такой захват идеально подходит для моей техники рисования «от стартовой точки».

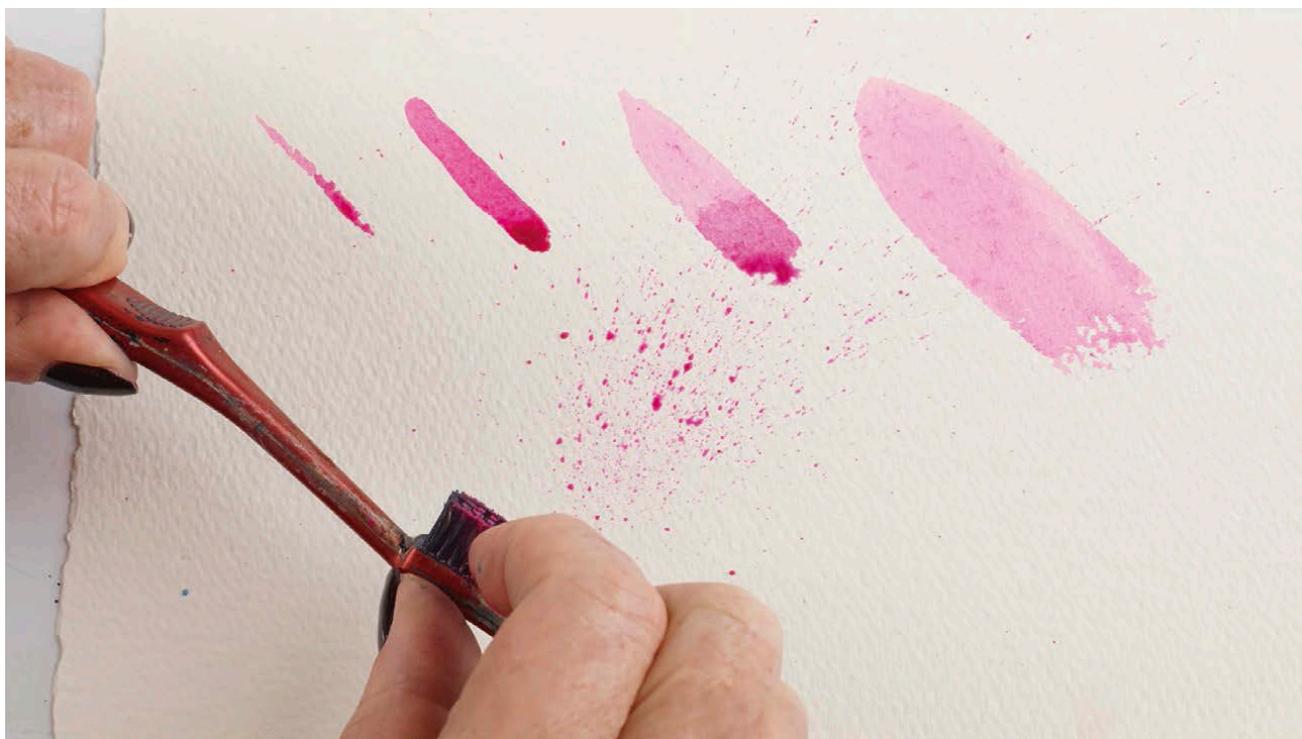

Чем больше кисть, тем шире мазок. Я упрощаю себе жизнь, подбирая для каждого отдельного участка кисть соответствующего размера. Кисть № 12 я использую для тех же действий, что и кисть № 10, но ею легче наносить краску на крупные участки. Кисть № 12 подходит также для размывок на листах среднего и большого форматов.

У каждого художника есть любимые инструменты, но может пройти время, прежде чем вы их найдете. Мне для создания акварелей нужны четыре кисти: лайнер, № 10, № 12 и самая крупная круглая для размывок на больших участках.

К этому набору я добавила старую зубную щетку для техники «набрызг». Чтобы получить нужный результат, понадобится время. Я набрызгиваю под углом на сухой или влажный лист. Набрызг на сухой лист даст аккуратные точки, а на влажный — пятнышки с нечеткими контурами, потому что краска смешается с водой. Попробуйте набрызгать краску на влажный лист. Затем дайте высохнуть и снова набрызгайте ее на сухой лист прямо поверх разводов, появившихся после первого нанесения краски. Вы поразитесь результату.

Как правило, сначала я беру самую большую кисть для заливок и делаю фон. Кистью № 12 для крупных объектов или № 10 начинаю создавать рисунок. Заключительные детали дорабатываю лайнером. Мой учитель из Шанхая несколько месяцев заставлял меня рисовать только бамбук, прежде чем разрешил сменить объект. Я овладела кистью и узнала, к каким результатам приводят осмысленные, направленные движения. Я освоила несколько вариантов захвата для различных техник. Мы еще поговорим об этом. И прежде чем перейдем к созданию прекрасных картин, разминка.

Совет

Тонкая кисть удерживает меньше воды и удобна в работе с небольшими объектами.

Демонстрация: душистый горошек

1 Кистью № 10 я создаю основную часть. Для начала намечаю верхний край цветка душистого горошка.

2 Той же кистью я протягиваю еще влажную линию вниз по направлению к центру цветка. Кисть легко скользит по поверхности бумаги, после высыхания остаются волнистые линии. Я рисую почти без нажима, позволяя краске мягко стекать по листу.

3 Лайнер служит для прорисовки деталей. В этом примере я провожу им по высохшему первому слою более насыщенную линию, чтобы выделить внешний край цветка. Затем снова протягиваю влажный слой краски к центру цветка поверх высохшего первого слоя.

4 Центр цветка я обозначаю вертикальной линией, которую можно размыть для получения более нежных контуров. Эффект будет не столь выраженным, если размывку на таком маленьком участке делать лайнером, а не крупной кистью.

5 Лайнером удобно рисовать маленькие чашелистики и стебли. Изобразите стебель, легко проведя кистью вертикально вниз от цветка, или сделайте округлый мазок. Потренируйтесь на отдельном листе в различных длинных мазках.

6 Лайнером наносим заключительные детали, чтобы сделать рисунок более выразительным.

Набросок душистого горошка завершен.

Старайтесь каждый раз изображать объект иначе. По мере приобретения опыта ваши работы станут лучше.

Демонстрация: роза

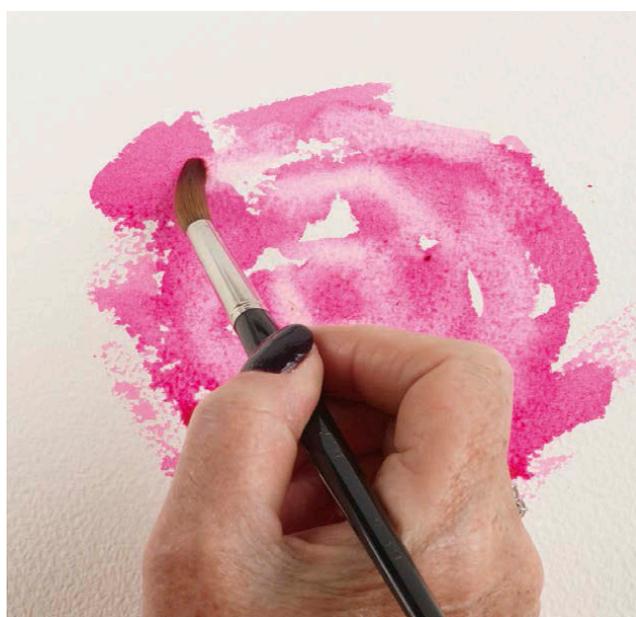
Правильно держать руку с кистью намного важнее, чем я раньше думала. Посмотрим, как это работает, на примере роз, выполненных в свободном стиле.

1 Кистью № 10 под небольшим углом к листу я кладу изогнутые мазки вокруг центральной точки и формирую основу цветка.

2 Затем радиальными мазками обозначаю внешние лепестки цветка. Большие внешние лепестки я рисую, прижимая кисть к бумаге почти всей поверхностью. Чтобы сделать внутренние лепестки более крупными, достаточно лишь изменить положение кисти. Сейчас я не обращаю внимания на детали, займусь этим позже. Мне нравятся незакрашенные участки бумаги, как мне кажется, с ними мой рисунок смотрится выигрышнее.

3 Чтобы рисовать, не всегда нужна краска. Тщательно промыв кисть, я наношу округлые мазки только водой поверх еще влажного первого слоя. Так я добиваюсь красивых разводов, по которым позже, по сухому, смогу провести более четкие края лепестков.

Совет

Я никогда не промакиваю кисть салфеткой. Мне кажется, этот способ портит и поверхность бумаги, и пятна, над которыми я столько трудилась. Чуть влажной кистью я подталкиваю краску в нужное место и оформляю лепестки.

4 Цветок готов, можно переходить к окружающим его листочкам. Чтобы понять, где их разместить, внимательно рассмотрите настоящие розы. Это очень красивые цветы, их приятно изучать.

5 Я делаю мазки по обеим сторонам от розы боковой поверхностью кисти, стараясь не смешивать зеленую краску с розовым цветком. Я специально направляю мазки во внешние противоположные углы листа. В работе придерживаюсь традиционной китайской композиции: объект занимает стратегическую позицию и окружен большим пустым пространством. Я всегда любила работать с акварелью именно так.

6 Пока розовый слой все еще влажный, я занимаюсь листвой. Продолжаю добавлять зеленую краску вокруг розы техникой по мокрому. Я кладу краску свободно, там, где она, на мой взгляд, выгодно подчеркнет композицию. На этом этапе многие начинающие художники впадают в панику. Акварели, выполненные свободными мазками, в процессе работы кажутся неаккуратными и пугающе бессистемными. Продолжайте работать, даже если вы не можете представить будущий рисунок. На следующем этапе мазки примут конкретный образ, и работа перестанет быть абстрактной.

«Рисунок в свободном стиле часто бывает законченным, хотя художник этого еще не видит. Поэтому, как только объект становится узнаваемым, берите чистый лист бумаги и начинайте другую работу».

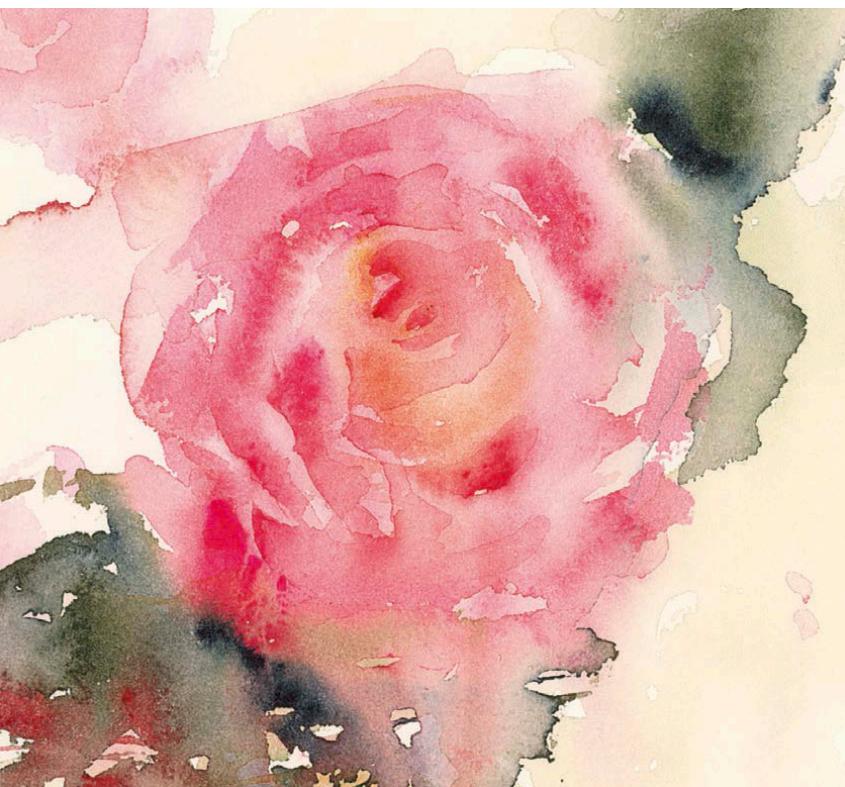
7 Я даю первому слою полностью высохнуть и затем возвращаюсь к нему с лайнером, чтобы прорисовать детали. Дорабатывать за кистью № 10 — значит приближаться к финальной стадии создания рисунка. Всего несколько мазков создадут законченный образ. Я имитирую глубину в центре цветка, затем радиальными мазками от центра к краям обозначаю границы лепестков. Я не прорисовываю все лепестки и каждую черточку — лишь столько, чтобы можно было понять: это роза.

8 Теперь кистью № 10 (боковой поверхностью или только кончиком) я затемняю зеленые листья по краям рисунка, в то же время не слишком его перегружая.

Совет

Как только вы овладеете этой техникой, попробуйте нарисовать белые, желтые и красные розы. Сюжеты с розами затягивают, а рисунки становятся все лучше и лучше.

Научившись изображать розы на небольших набросках, вы сможете создать настоящую картину, например такую, как «Летнее благословение». Несколько заключительных деталей сделали узнаваемой прекрасную цветочную композицию. Посмотрите рисунок на с. 17.

Переусердствовав с контурами, вы рискуете лишиться рисунка непосредственности. Мой главный совет при работе в свободном стиле — останавливайтесь задолго до того, как вы решите это сделать. Рисунок в свободном стиле часто бывает законченным, хотя художник этого еще не видит. Поэтому, как только объект становится узнаваемым, берите чистый лист бумаги и начинайте другую работу. Давайте так и сделаем!

Демонстрация: зимородок

Мысль, что с помощью кисти как по волшебству можно создать любой образ, приводит меня в восторг. Художник видит чистый лист и мгновением позже представляет, что будет на нем. Когда у вас все получается — это непередаваемое ощущение, и оно лишь усиливается с опытом: в какой-то момент вы понимаете, что способны нарисовать все, что хотите. И, замечу, как раз пригодятся мои техники. Но прежде всего вам нужно полюбить образ и сильно захотеть его нарисовать. Мне повезло, что живопись с детства была моей страстью. И сейчас я встречаю людей разного возраста и разных национальностей, которые открыли для себя эту фантастическую сторону жизни. Теперь они «видят» и могут творить с помощью кисти.

«Видеть» — ключевое понятие. Оно означает наблюдать объект так долго и осознанно, чтобы легко изобразить его на бумаге. Кроме наблюдения, важна уверенность. Ее отсутствие не позволяет начинающим художникам совершенствоваться. Многие мечтают рисовать, но считают, что у них не получится. Я никогда этим не заморачивалась. Мне нравится творить.

Давайте вернемся к нашей замечательной маленькой кисти — лайнеру — и посмотрим, как легко с ее помощью создать красивого зимородка.

«Мне нравится творить. Я радуюсь, когда беру кисти в руки, и этим чувством хочу поделиться со всем миром».

Совет

Рисунки не будут выглядеть тусклыми, если промывать кисть перед каждой новой краской.

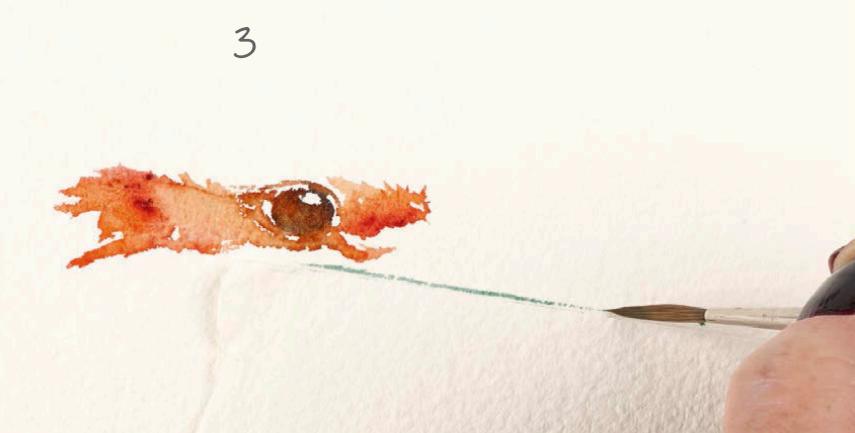

1 Лайнер набирает очень мало краски. Эта кисть идеально подходит для работы над мелкими деталями, например над глазом птицы. Нарисуем кружок и оставим незакрашенным небольшой белый участок. Это основа простого рисунка зимородка. Таким способом я нарисовала много птиц, в том числе попугаев и петухов.

2 Работаем над областью вокруг глаза, рисуем оранжевое оперение. Я слежу за тем, чтобы краска всегда была чистой и свежая. Обязательно промывайте кисть перед тем, как взять новый цвет. Только так можно добиться «звенящего» эффекта сияния цвета.

3

4

5

3 Я знаю, где расположить клюв и какой он должен быть длины, потому что внимательно изучала зимородков, которые каждый день прилетают к нашему дому. Очень легко нарисовать клюв, приложив лист как линейку под наклоном в месте прохождения центральной линии. Постарайтесь убрать лист аккуратно, чтобы не смазать нарисованную линию.

4 Важно брать кисть размером побольше при переходе к более крупным участкам рисунка. Кистью № 10 я рисую бирюзовое оперение на макушке птицы. Я кладу мазки по направлению роста перьев, в сторону затылка. Существует множество замечательных оттенков бирюзового, например гелио-бирюзовый от Schmincke Horadam, которые передают цвет перьев этих изумительных птиц.

5 Хороший момент подумать, что дальше. Нужно решить, куда добавить оттенков и где прорисовать детали. Моя цель — создать простой набросок, а не картину, поэтому голову можно считать законченной. Перехожу к следующему этапу.

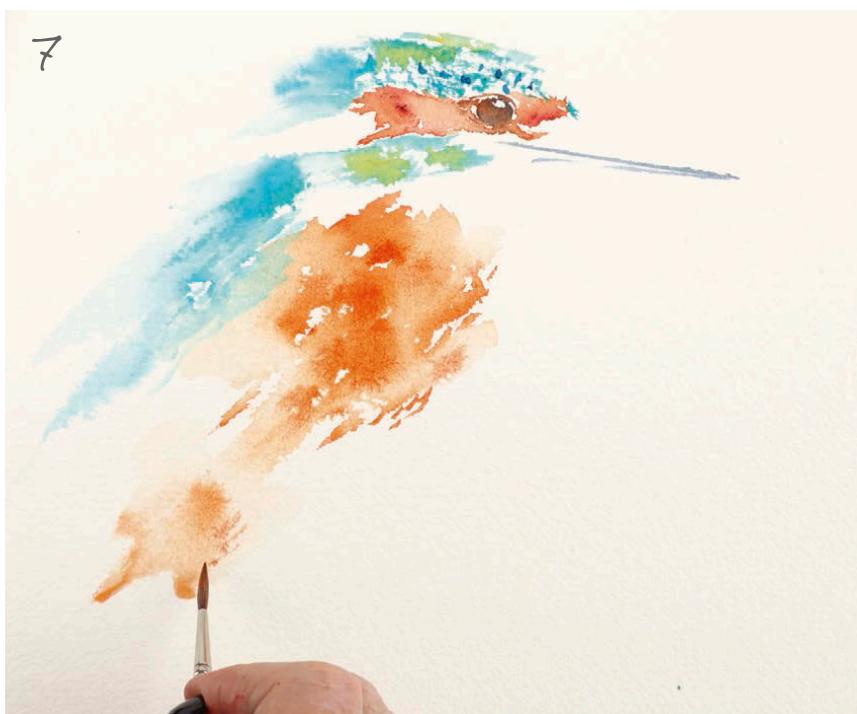
Совет

Если вы сомневаетесь, где положить следующий мазок, сначала проведите чистой влажной кистью без краски в предполагаемом месте. Если место выбрано удачно, добавьте цвет. Если нет — попробуйте еще раз, когда бумага подсохнет.

«Я постоянно учусь у героев своих картин, наблюдаю за ними. Мои модели всегда подскажут и размер кисти, и место для мазка».

6 Как и в предыдущей демонстрации с розой, я работаю над рисунком, отталкиваясь от стартовой точки. Роза разрастается вокруг центра цветка. Рисуя зимородка, я спускаюсь вниз и чуть в сторону, добавляя новые детали, пока птица не появится целиком. Боковой поверхностью кисти № 10 я кладу диагональные мазки, чтобы передать нежные перышки на грудке зимородка..

7 Когда птичка нарисована, я могу снова взять лайнер и добавить акценты. Как и в примере с душистым горошком, понадобится всего несколько штрихов — и рисунок готов.

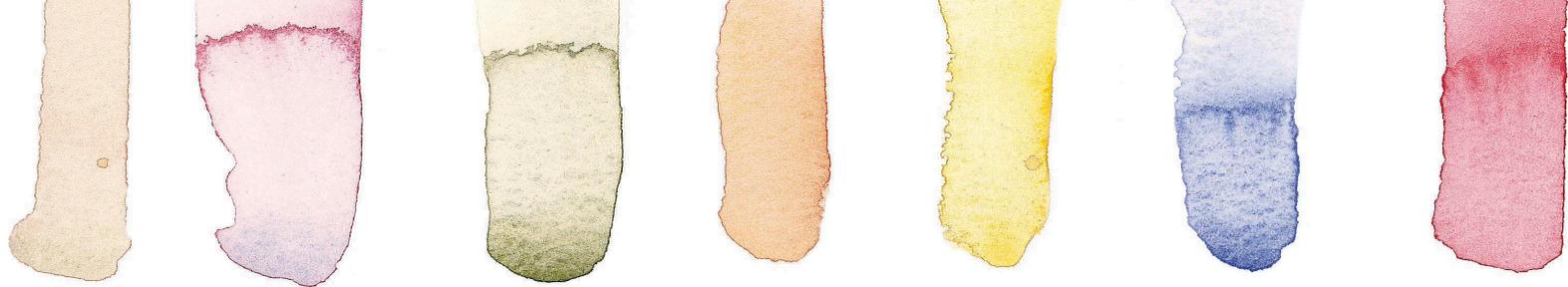
Ваш стиль выработается только с практикой. Как добиваться чистого цвета, как набирать краску в нужном количестве, как и где класть мазки — понимание всего этого приходит со временем. Я обнаружила, что чем больше рисую, тем больше узнаю. И чем больше узнаю, тем сильнее хочется открывать новое. Работа с акварелью — это бесконечное приключение, полное чудес. Нет ничего невозможного для того, кто искренне хочет овладеть этой техникой.

Давайте перейдем к следующей главе, где вы продвинитесь в технике и зарядитесь «цветом».

Акварельная «зарядка»

Спортзал для художника

«Как замечательно чувствовать в себе энергию и испытывать желание каждое утро бежать к мольберту».

В этой главе я покажу, как работаю с красками. Картины отражают настроение и душу своего создателя. Я люблю жизнь и природу. Мне нравится свежий, вибрирующий цвет. Меня волнует и удивляет что-то новое. Как замечательно чувствовать в себе энергию и испытывать желание каждое утро бежать к мольберту.

При регулярной работе с кистью и красками появляется соблазн рисовать то, что нравится и хорошо получается. Но в таком случае рисование неминуемо наскучит, а радостный опыт превратится в рутину. Минуты творчества начнут тяготить, и в какой-то момент появится мысль все бросить. Элемент неожиданности и увлеченность — лучшие способы творческого развития. Чтобы любовь к акварели не угасала, я постоянно осваиваю незнакомые техники, ищу оригинальные цветовые эффекты и сочетания.

Если у вас подавленное настроение, рисование может и не доставлять удовольствия. Для таких случаев я разработала серию простых упражнений, которые помогут наполниться энергией и обрести вдохновение.

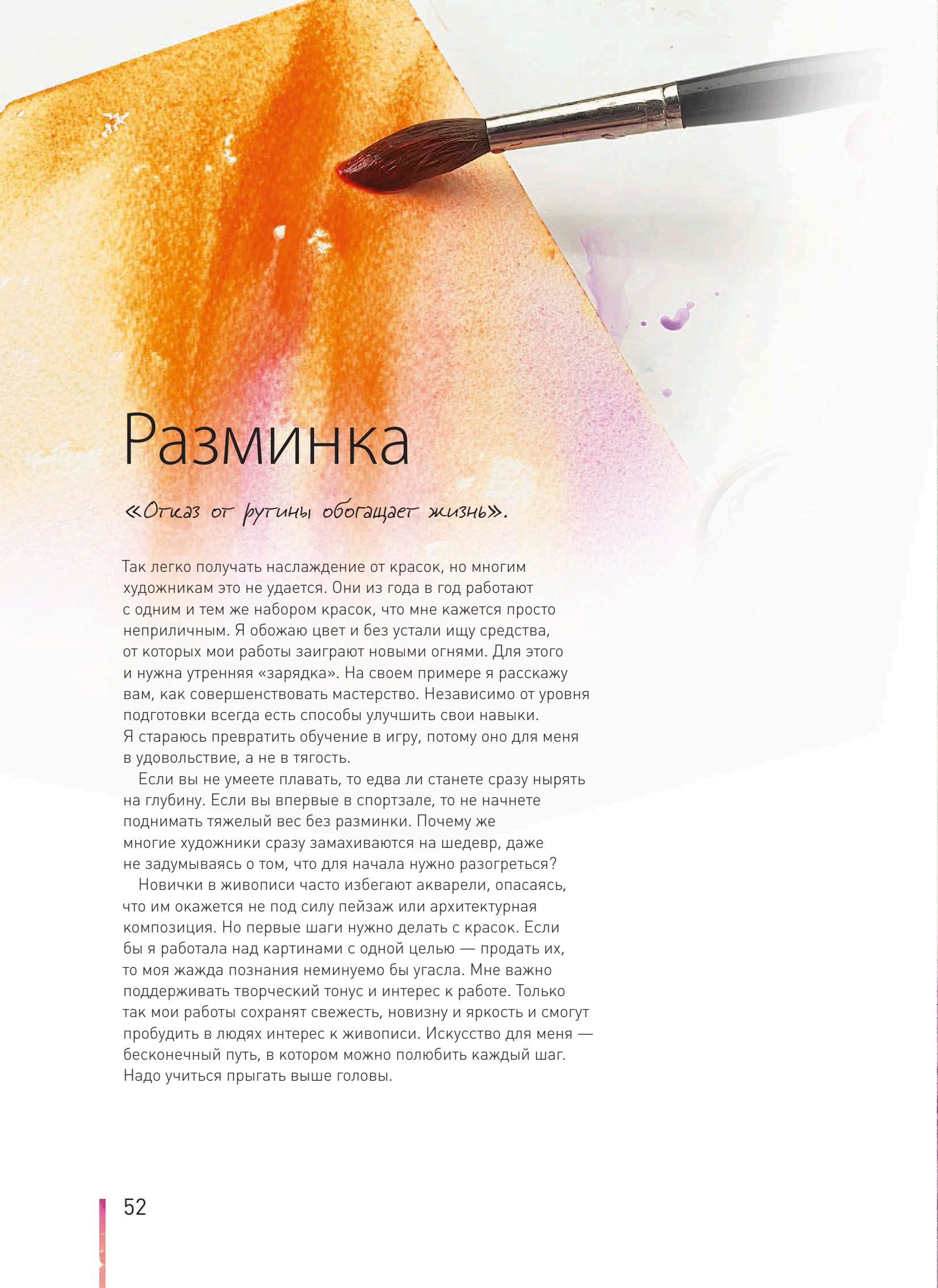
Мои друзья-художники отмечают, что, несмотря на идущие годы, мой энтузиазм не убавляется. Они спрашивают, как мне удается всегда излучать радость и успевать проводить международные мастер-классы, открывать персональные выставки, писать статьи и книги. Мой секрет — акварельная «зарядка», регулярные упражнения перед началом работы над любой большой картиной. Приглашаю вас в спортзал для художников!

Набросок буреветника

Я люблю рисовать что-то новое, это обогащает мою творческую жизнь и позволяет оставаться в тонусе.

28 × 38 см.

A watercolor painting of a landscape with a brush resting on it. The painting features warm orange and yellow tones on the left, transitioning to soft pink and purple on the right. A paintbrush with dark bristles and a silver ferrule is positioned diagonally across the upper right portion of the artwork. The background is a light, airy wash of colors, suggesting a misty or ethereal atmosphere.

Разминка

«Отказ от рутины обогащает жизнь».

Так легко получать наслаждение от красок, но многим художникам это не удается. Они из года в год работают с одним и тем же набором красок, что мне кажется просто неприличным. Я обожаю цвет и без усталости ищу средства, от которых мои работы заиграют новыми огнями. Для этого и нужна утренняя «зарядка». На своем примере я расскажу вам, как совершенствовать мастерство. Независимо от уровня подготовки всегда есть способы улучшить свои навыки. Я стараюсь превратить обучение в игру, потому что оно для меня в удовольствие, а не в тягость.

Если вы не умеете плавать, то едва ли станете сразу нырять на глубину. Если вы впервые в спортзале, то не начнете поднимать тяжелый вес без разминки. Почему же многие художники сразу замахиваются на шедевр, даже не задумываясь о том, что для начала нужно разогреться?

Новички в живописи часто избегают акварели, опасаясь, что им окажется не под силу пейзаж или архитектурная композиция. Но первые шаги нужно делать с красок. Если бы я работала над картинами с одной целью — продать их, то моя жажда познания неминуемо бы угасла. Мне важно поддерживать творческий тонус и интерес к работе. Только так мои работы сохранят свежесть, новизну и яркость и смогут пробудить в людях интерес к живописи. Искусство для меня — бесконечный путь, в котором можно полюбить каждый шаг. Надо учиться прыгать выше головы.

Наперстянка

Цветки наперстянки на фоне плавного, воздушного цветового перехода. Фон создан с помощью ярко-розового от Winsor&Newton, кадмия желтого и перилина зеленого.

Легкое начало

Забудьте на время о шедеврах. Включайтесь в мою ежедневную разминку, чтобы больше узнать о свойствах красок и получить удовольствие от смешивания цветов. Как и в «художественной» гимнастике, наша задача — добиться прекрасного выступления красок.

Мой день начинается с легкой разминки. Я беру несколько листов бумаги и экспериментирую с красками. Я не преследую конкретную цель, а просто наслаждаюсь процессом: расслабляюсь и настраиваюсь на волну акварели.

Я наношу краску разными способами и изучаю то, что получилось. Например, смотрю, как она стекает с противоположных сторон листа и смешивается в середине. Каждый день я выбираю другие цвета и постепенно прохожу всю палитру.

Я постоянно смотрю, что появляется у разных производителей, и ищу новые оттенки: живые, волнующие и удобные в работе. Плодами такой ежедневной рутины становятся идеи для последующей работы над сложными композициями. Разминка — отличный шанс открыть залежавшиеся тюбики с «непопулярными» оттенками, которые так долго ждали своего часа! Я снова в них влюбляюсь и нахожу такие восхитительные цветовые сочетания, о которых прежде не могла и мечтать. Я намеренно кладу рядом два на первый взгляд совершенно не подходящих друг другу цвета и с наблюдаю, что с ними происходит.

Совет

Попробуйте нанести на бумагу два оттенка, которые хуже всего подходят друг другу. Возможно, вы найдете идеальное сочетание!

Я люблю наблюдать, как краски перетекают друг в друга при наклоне листа или добавлении воды. Результаты впечатляют. Такие опыты помогают лучше понять акварель и подсказывают идеи будущих больших композиций.

Упражнение: цвет и вода

На иллюстрации справа показан эксперимент с краской зеленый водопад. Я нанесла ее на сухую поверхность в противоположные углы. Затем одним легким касанием увлажнила область между цветовыми пятнами, позволив краске плавно смешиваться в центре. После высыхания листа (на ровной поверхности) на нем образовались красивые разводы. Этим приемом можно добиться поразительных результатов. Выбирайте для разминки каждый раз другой цвет и экспериментируйте с цветовыми переходами, смачивая лист водой разными способами.

Не выбрасывайте результаты своих опытов. Я храню все свои листочки в отдельном ящике и при необходимости их использую. На семинаре меня просили показать, как поэтапно нарисовать здание, и я добавила детали на передний план прямо поверх листа со старым упражнением. Ниже вы можете увидеть, что получилось. Эта необычная архитектурная идея может лечь в основу прекрасной картины, если начать ее на новом листе и применить зеленый фон и получившиеся детали. Ранее мне в голову не приходило использовать зеленый в качестве фона для зданий: это стало настоящим открытием.

Я добавила несколько деталей к утренней «раскраске», и получилось здание. Вы видите людей в дверном проеме?

Играть с акварельными пятнами на небольших листах весело и полезно: я многое узнаю о свойствах красок разных производителей. Здесь я использовала цвет зеленый водопад от Daniel Smith.

Упражнение: цвет и текстура

Во время разминки я работаю не только с краской, но и с текстурой. В примере на соседней странице на верхнюю часть листа я нанесла кадмий оранжевый и ярко-розовый от Winsor & Newton и, наклонив бумагу, позволила краскам стечь вниз. Они смешались с перилином зеленым, который я добавила в нижней части листа. На еще влажную бумагу я насыпала соль и оставила лист сохнуть. Получилась интересная текстура.

Посмотрите на результат этого опыта на соседней странице. Зеленая часть похожа на пруд, заросший водорослями, и я вспомнила о сделанной в своем саду фотографии рыбки. Когда я играю с красками без определенной цели, у меня появляется множество идей. Что, если на следующей разминке я подготовлю фон специально для рыбки? Сюжет я обычно рисую в трех вариантах. Понимая цель, я уделяю больше внимания композиции и подбору цветов.

Эта изумительная солевая текстура — результат экспериментов с «заготовками» для будущих картин.

Совет

Прикладывайте фотографии к своим экспериментальным заливкам: могут появиться интересные идеи. Например, я вижу, как хорошо будет смотреться рыбка на таком фоне.

Ход мысли

Поэкспериментировав с текстурой, я поняла, что хочу нарисовать золотую рыбку. Я залила фон оранжевым и фиолетовым и добавила краски в противоположные углы листа так, чтобы цвета смешивались в центре, постепенно теряя насыщенность вплоть до белого. Поверх еще влажной фиолетовой заливки я капнула зеленым для имитации подводной растительности на заднем плане. Когда первый слой подсох, я нарисовала в центре золотую рыбку.

В рисунке важную роль играет направление движения объекта. Я решила, что моя рыбка поплывет к свету (оранжевому участку заливки). Голова рыбки сочетается с золотисто-оранжевым углом фона, а хвост — с фиолетовым участком.

Движение к теплому золотистому цвету символизирует надежду, говорит об изменениях к лучшему.

Возможно, это звучит странно, но цветовые решения любой картины могут иметь философский подтекст.

Часть рыбки не прорисована: как будто солнечный луч проходит сквозь воду и мягко отражается от спинки рыбки. Таким образом я увлекаю зрителя за собой, приглашаю его дорисовать недостающие детали самостоятельно. Мне нравится, когда в картине есть загадка.

Рыбка как будто движется из фиолетового угла в теплую оранжевую зону. Продуманным расположением я связала предмет изображения и фон. Оставив часть объекта непрорисованным, я создала иллюзию света, направленного в фокусную точку.

Это упражнение подсказало множество идей для будущих картин. Например, я хочу нарисовать композицию из трех или четырех рыбок на большом листе. Пригодится техника из упражнения, описанного на с. 57. А может, мне изменить цветовой решение фона?

Подбираем цвета

Благодаря ежедневным разминкам я убедилась, что именно в таком сочетании оранжевый и фиолетовый «звучат» гармонично. Дам еще один совет: используйте свои наработки. Например, у меня есть листок с фиолетовым фоном. Я прикладываю его к оранжевому участку рисунка и спрашиваю себя: «Будет ли рыбка хорошо смотреться на фоне, с которым не слишком сочетается?» И останавливаюсь на первоначальном варианте. Удивительно, как всего лишь смена цвета в одном углу картины способна изменить настроение композиции.

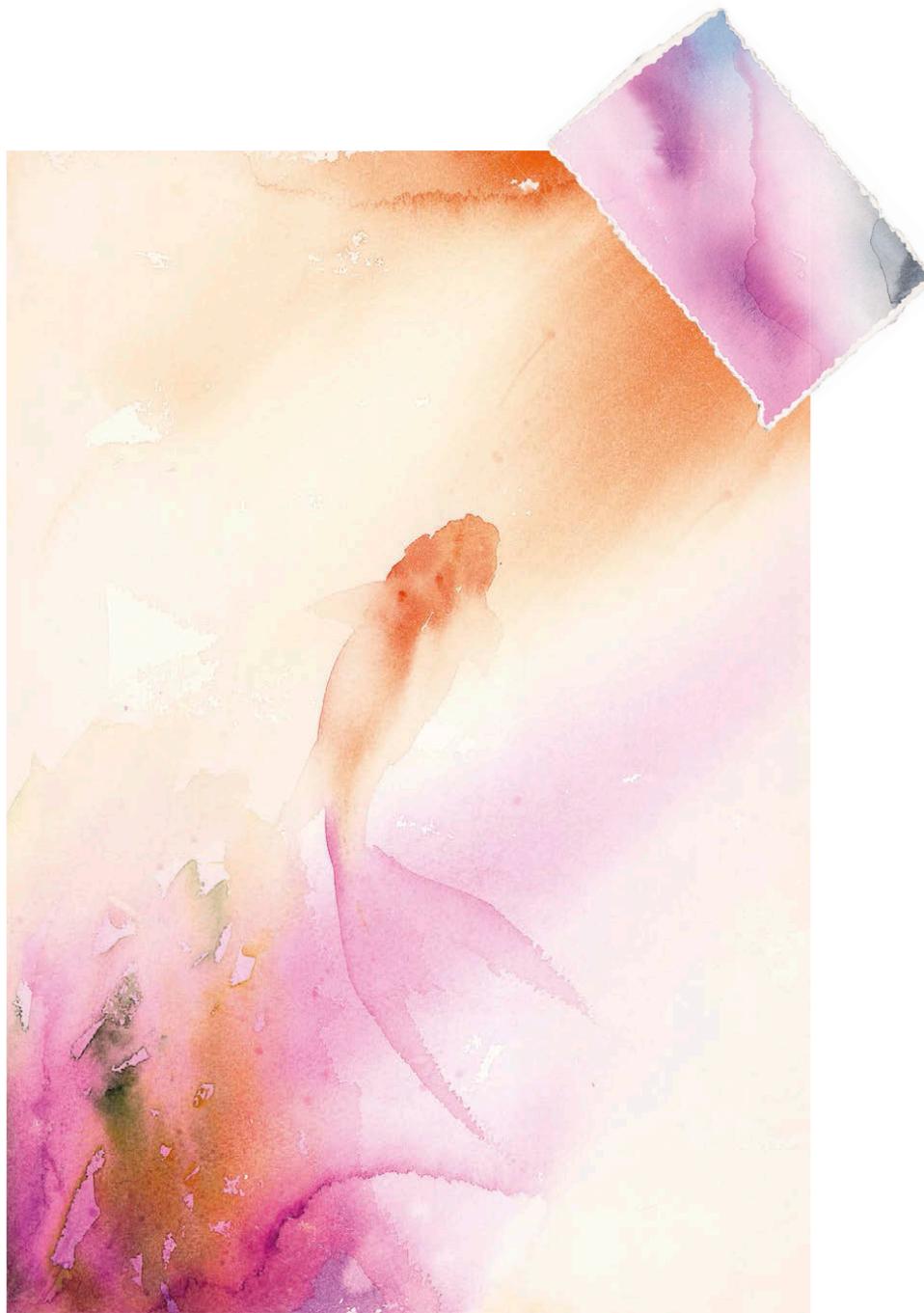

Сияющая красно-фиолетовая (Brilliant Red Violet) от Schmincke Horadam хорошо контрастирует со многими цветами. Это одна из моих любимых красок.

Совет

Хорошее знание свойств красок придаст работам глубины. Но учитесь не только по книгам. Рисуйте, рисуйте и снова рисуйте!

Проверяю, не заменить ли фон на фиолетовый.

Если мы расслаблены, наслаждаемся работой с красками, готовы экспериментировать, информация усваивается лучше. Мы узнаём, какие цвета хорошо сочетаются, а какие нет. Чем проще мы относимся к творческому процессу, тем комфортней он становится. Мне всегда не терпится приступить к акварельной разминке. Эти упражнения — часть ежедневной программы, и они всегда приводят на порог новых открытий. Присоединившись к моей программе по наращиванию «акварельной мускулатуры» с использованием калорий цвета, вы сможете получать еще больше удовольствия от рисования. Я рекомендую как минимум трижды в день проводить разминку и экспериментировать с тремя готовыми фонами, добавляя объекты на передний план.

Цветовая тренировка

Наращиваем мускулы

«Чем чаще человек ходит в спортзал, тем крепче его здоровье. В живописи действует такой же закон. Чтобы стать хорошим художником, нужно рисовать как можно больше».

Давайте представим, что мы только знакомимся с акварелью и никогда прежде не работали над текстурными эффектами. Мы уже разогреблись и можем сделать несколько заливок с добавлением соли и посмотреть, какие идеи появятся во время этого упражнения.

Упражнение: разминка с нежными тонами

Я называю легкий, едва заметный красочный слой «шепотом». Нам понадобятся розовая и оранжевая краски. Налейте краску на лист и позвольте ей перетечь с одного края на другой. Пока бумага влажная, насыпьте немного соли на нижний угол. Когда лист полностью высохнет, смахните с него соль и оцените результат. То, что получилось у меня, подойдет для работы над махровыми тюльпанами и другими цветами, а с зелеными оттенками послужит основой для листвы на пейзажах.

Я посыпала соль в нижнем углу заливки и получила интересный текстурный эффект. Для этого упражнения я использовала ализарин малиновый и кадмий оранжевый.

Помните о воде

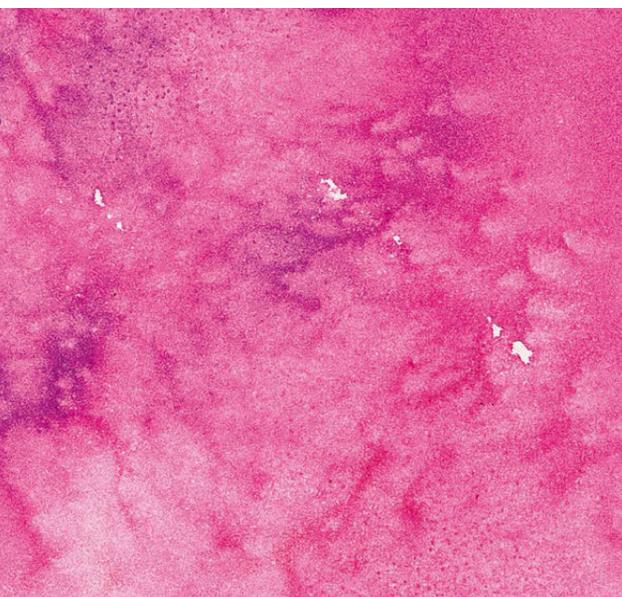
Начинающие художники часто не уделяют воде достаточного внимания. Между тем она — ключ ко всем чудесам, которые случаются во время работы с акварелью.

При создании этого образца я держала лист под наклоном, и вода стекла в лужицу в одном углу. Когда лист подсох, я наклонила его в другую сторону: вода потекла в обратном направлении и образовала подтеки, известные как «цветная капуста» или «пятна-цветки». Чем больше лужица с водой, тем выраженнее цветение.

На результаты влияет время высыхания рисунка. Чем выше температура, тем быстрее сохнет краска, и цветение получается менее выразительным. Во влажном помещении пятно-цветок захватывает больше пространства. Таким образом, при работе с акварелью нужно учитывать условия окружающей среды. Работайте в разных условиях как можно чаще. Посмотрите, как ведет себя акварель ясным солнечным днем в теплом помещении. Вы поймете, насколько влажным делать тот или иной участок листа, научитесь отмерять и изменять время просушки и каждый раз получать различные эффекты.

Упражнение: разминка с ярким цветом

В этом упражнении мы нанесем рядом смелые оттенки оранжевого и фиолетового и посмотрим, как они плавно соединятся в центре листа. Попробуйте делать цветовые переходы, в которых нельзя определить, где начинается один оттенок и заканчивается другой. Слияние должно выглядеть гармоничным. Рассыпьте соль по всей поверхности еще влажного листа: мелкую соль с одной стороны и крупную каменную — с другой. Дайте работе высохнуть.

На увеличенном фрагменте хорошо просматривается эффект, полученный в результате применения соли.

На всю поверхность листа нанесем соль двух видов. Соль мелкого помола приводит к небольшим текстурным изменениям, а каменная — к более выраженным. Эта техника подойдет для изображения петухов и животных с кудрявой шерстью, например пуделей или овец. Цвета: полупрозрачный оранжевый и сияющий красно-фиолетовый от Schmincke Horadam.

Упражнение: больше эффектов

Художники используют соль, но мало экспериментируют, хотя разные способы позволяют усилить эффект и сделать работу более интересной. Если сыпать соль поверх листа, лежащего на плоской поверхности, вы получите один результат. А если держать влажную бумагу под наклоном, эффект будет совсем другим. Я обожаю эти «бороздки»!

Техника бороздок

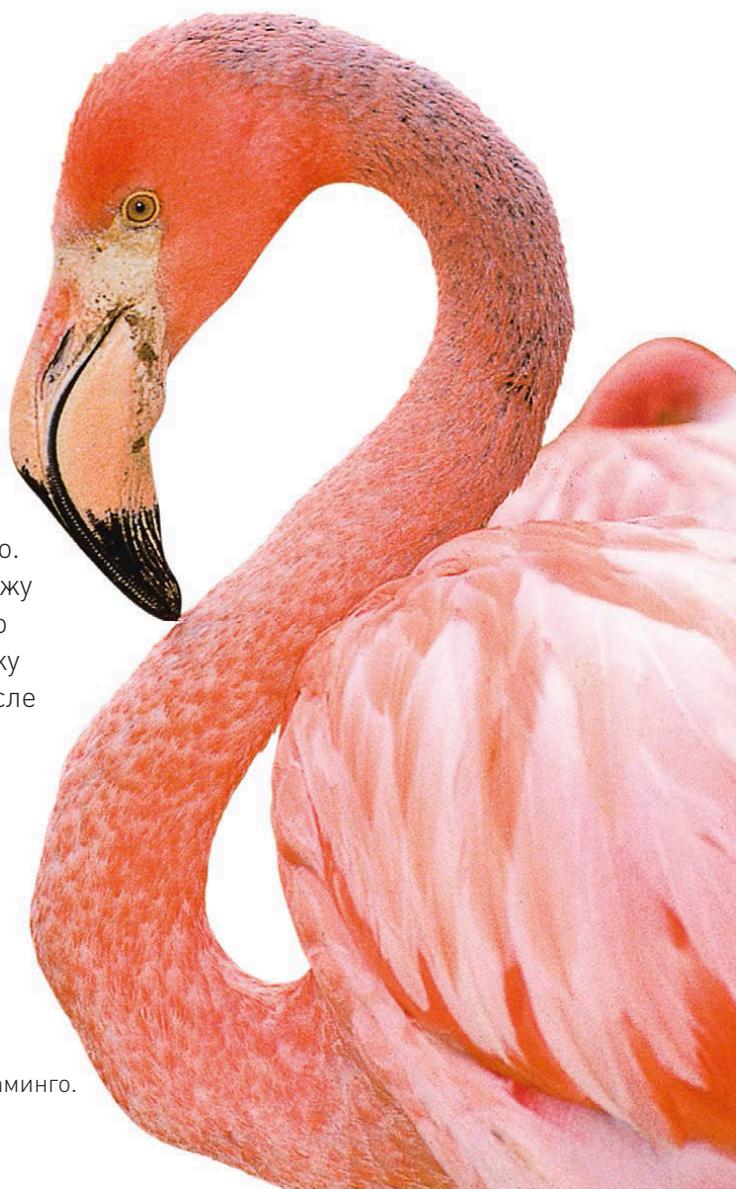
Нанесите заливку на бумагу. Рассыпьте соль по верхнему краю рисунка прямо по влажной краске. Наклоняя лист, помогите соли скатиться по поверхности чуть ниже, затем положите лист сохнуть. Получится красивая перистая фактура. С помощью этого приема можно рисовать птиц и диких животных.

Зачем нужны эксперименты?

Задача этих упражнений — помочь вам увидеть, как в работе над картинами использовать различные текстурные эффекты и необычные сочетания цветов. Я храню в коробке все результаты утренних «зарядок», смотрю на них и сразу же представляю, где применить эти техники. Текстура на с. 63 хороша для цветов, пейзажей и перьев. Если ее совместить с техникой со с. 64, получится потрясающий фламинго. Вот из чего состоит мой творческий процесс: я прихожу в спортзал для художников, разогреваюсь с помощью простых упражнений с заливкой фона, затем перехожу к основной тренировке с текстурными приемами. После занятия у меня появляются идеи для картин.

Рассмотрите фотографию фламинго справа и подумайте, как использовать технику с солью для передачи цвета и фактуры оперения на шее птицы. Техника отлично подходит для подобной задачи, но без регулярных занятий в «зале» я бы, возможно, и не узнала этого. Моя следующая цель — сочетать новые техники на настоящем рисунке.

Сияющий фламинго.

Тренировка-рисование

Легкая разминка

Вначале я делаю небольшие наброски — проверяю, удачно ли подобрала краски, и настраиваюсь на свою модель (мне нужно прочувствовать ее форму и очертания). Я создаю обобщенный образ птицы и смотрю, какие детали зритель сможет дорисовать сам в воображении. Это лишь легкая разминка. Я хочу поймать настроение, прикинуть, как передать образ фламинго.

«Потренируйтесь на маленьких набросках, прежде чем переходить к большой картине».

Совет

Начните работу с небольших эскизов, а почувствовав уверенность, переходите на большой формат. Вы не только проработаете предмет изображения, но и лучше освоите техники.

Эскиз фламинго

Я нарисовала голову и частичный контур птицы. На участок шеи и на крыло насыпала соль. Мне понадобились ярко-розовый от Winsor&Newton, ализарин малиновый и капля кадмия оранжевого.

24 × 32 см.

Как только вы почувствовали форму предмета и его пропорции, можно переходить на большой формат. Позвольте краске свободно и широко ложиться на бумагу. Сверяйтесь с эскизами, чтобы повторить наиболее удачный вариант. Солью нанесите текстуру там, где, по вашему мнению, она будет смотреться наиболее эффектно. Оставьте незакрашенными места бликов на клюве, шейке и крыле. Создайте основу для последующей прорисовки деталей.

После нанесения первой красивой заливки на картине уже должен угадываться конкретный образ. Детали мы добавим на последующих этапах: это будет несложно, если вы сделали хорошую основу.

Упражнение: прекрасный фламинго

1 Начните с головы и шеи, рисуйте сильно разбавленным ярко-розовым от Daniel Smith.

2 Легкими касаниями добавьте оперение на крыльях.

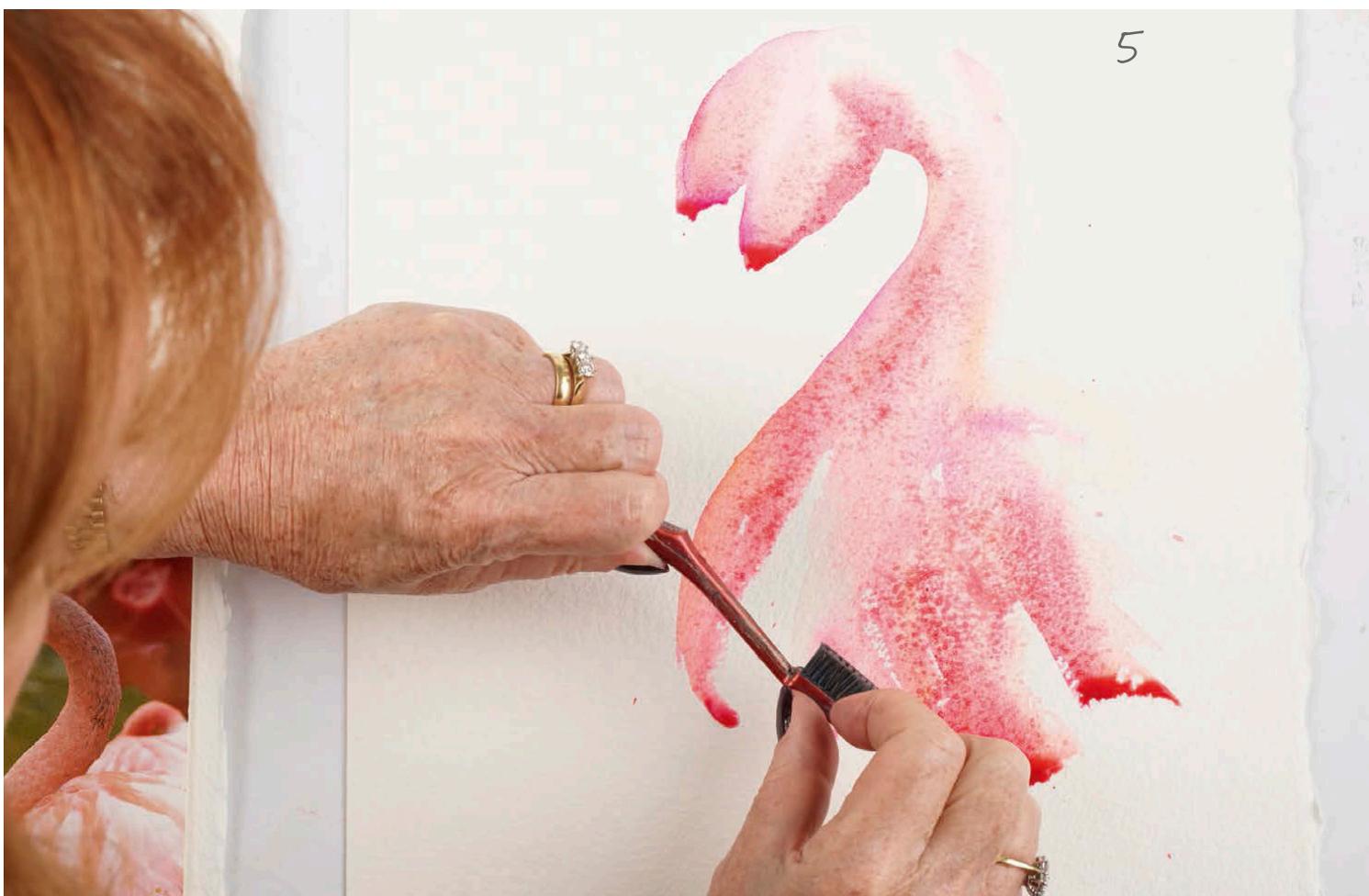

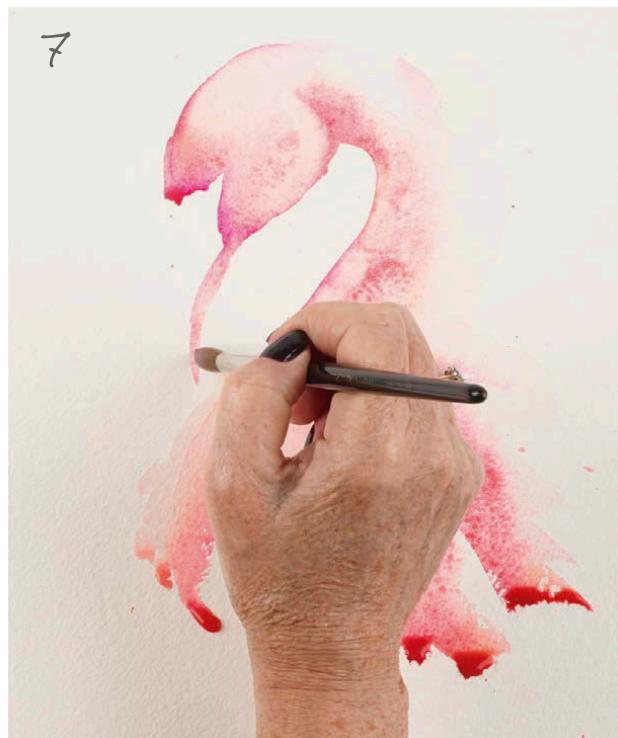
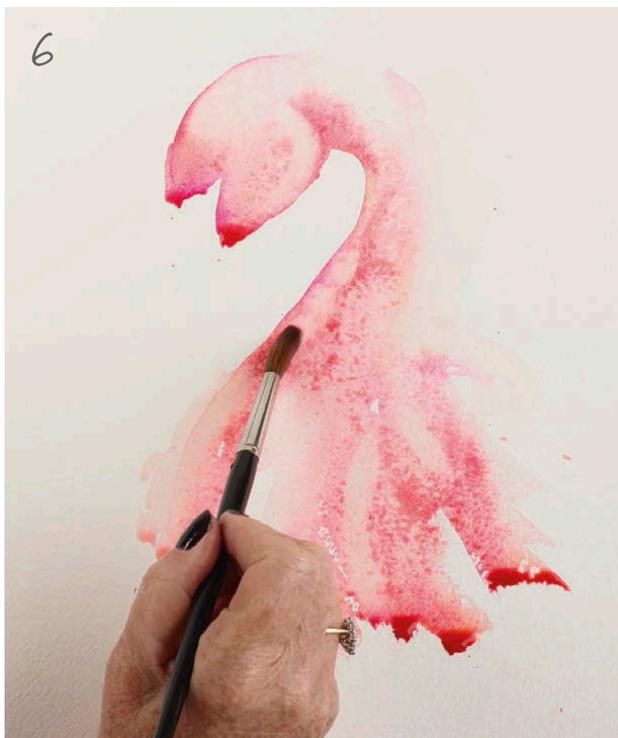

3 Постепенно углубляя цвет, где это необходимо, завершите основу рисунка.

4 Создайте текстурные эффекты техникой «бороздок» (с. 65) для имитации перьев.

5 Нанесите насыщенную краску техникой «набрызг». Появится фактура, и рисунок станет интереснее (с. 39).

6 Усилите эффект текстур, легко проведя поверх краски чистой влажной кистью.

7 Коснитесь кистью № 10 лужицы краски у основания головы и округлым, плавным движением нарисуйте клюв.

8 Усиливайте цвет там, где это необходимо. Добавляйте текстурные эффекты из упражнений, и вы получите восхитительную основу, которая нуждается лишь в небольшой доработке.

Совет

Подумайте, как использовать эту технику для создания образов других птиц, например страусов, попугаев или петухов. Возможности безграничны!

Прекрасный фламинго

Полный вариант рисунка фламинго с проработанными деталями.

42 × 56 см.

Наращиваем темп

Соль — отличный способ придать картине своеобразие. Ее можно наносить на угол большой композиции или на основную часть рисунка для создания текстуры. Чаще всего я обращаюсь к этой технике весной, когда не могу удержаться от рисования маленьких ягнят!

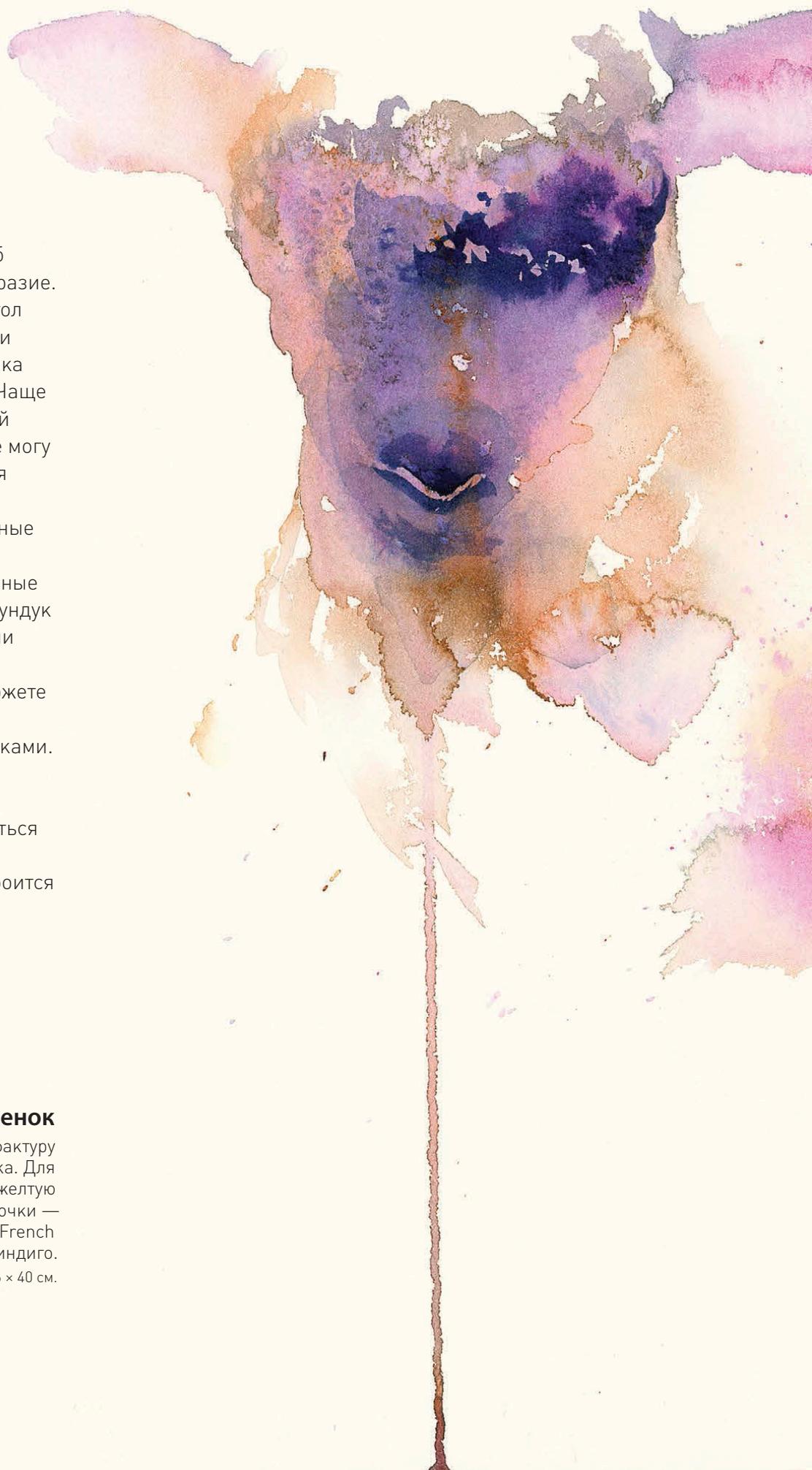
Сочетайте с солью разные краски: с некоторыми получатся более интересные узоры. Заполните свой сундук драгоценными образцами текстурных приемов, к которым вы всегда сможете обратиться в будущем.

Не будьте цветоастениками. Продолжайте укреплять цветовые и текстурные мышцы, чтобы превратиться в сильного, уверенного художника, который не боится бросить вызов цвету.

Маленький ягненок

Соль помогла передать фактуру кудрявой шерсти ягненка. Для туловища я взяла охру желтую и ярко-розовый, а для мордочки — французский ультрамарин (French Ultramarine) и индиго.

56 × 40 см.

«Не будьте цветоастениками.
Продолжайте укреплять цветовые
и текстурные мышцы, чтобы стать
по-настоящему сильным, уверенным
художником, который не боится бросить
вызов цвету».

Больше уверенности

«Даже самые опытные художники порой боятся отпустить контроль».

Возможно, мне стоило назвать эту главу «Смелее работаем с водой». Хотя слово «акварель» происходит от «аква» — вода, многие художники боятся добавлять воду... и утрачивают контроль над краской. В моих картинах больше воды, чем краски, потому что именно вода дает ей возможность раскрыться. Я позволяю им свободно смешиваться.

Мне нравится делать акварельные лужицы на бумаге или добавлять воду поверх слоя, чтобы краска стекала. С регулярной практикой можно достичь бесподобных эффектов. Но новичкам сложно сориентироваться, сколько воды добавить или когда оставить лист сохнуть под углом. Даже самые опытные художники порой боятся отпустить контроль. В этой главе я научу вас не бояться воды, чтобы вы взяли от акварели все, что она может дать.

Начнем с красочных лужиц. Для чего они могут пригодиться? Конечно же, для листвы. А еще для рисования глаз. Я заставляю краску двигаться в акварельной лужице и получаю прекрасные ирисы. Давайте потренируемся на простом примере. Вы не останетесь равнодушными к воде, чуть приправленной краской!

Лужицы краски

Когда я рисую, я частенько приговариваю: «Жизнь и так полна несовершенств, так зачем совершенство в искусстве?» Я люблю изъяны в работах. Мне настолько понравился эффект небрежности, что пришлось учиться намеренно допускать ошибки!

Начало работы

Что вы делаете сразу после пробуждения? Заглядываете в холодильник? Я — да. И придумываю веселые задания с красками и текстурой. Еще я люблю подбирать цвета из палитры к каким-нибудь продуктам. Затем быстро, несколькими движениями и как можно более просто изображаю объект. Так я настраиваюсь на работу над полномасштабной картиной. С маленькими заданиями последующая работа идет веселее.

Жизнь полна несовершенств

Жизнь и так полна несовершенств, так зачем совершенство в искусстве? Рисунок ниже показывает, как за счет наклона бумаги и перетекания краски сформировать узор. Получившиеся переливы избавили томаты от скуки и простоты.

28 × 18 см.

Подбор цветов

Прежде чем рисовать помидор, нужно подобрать цвет. Конечно, можно воскликнуть, что выбор очевиден — это красный, но это не всегда так!

Когда я поднесла томат к своей палитре, то сразу увидела, что в нем больше оранжевого, чем красного. Очень удобно подбирать цвета, если есть возможность взять модель в руку. Жаль, что этот способ нельзя применить, когда рисуешь слонов!

Еще один способ подобрать цвет: нанести предполагаемую краску на бумагу и сравнить объект с выкраской. Я снова я вижу, что оранжевый цвет ближе, чем красный.

Упражнение: смелость в работе с краской

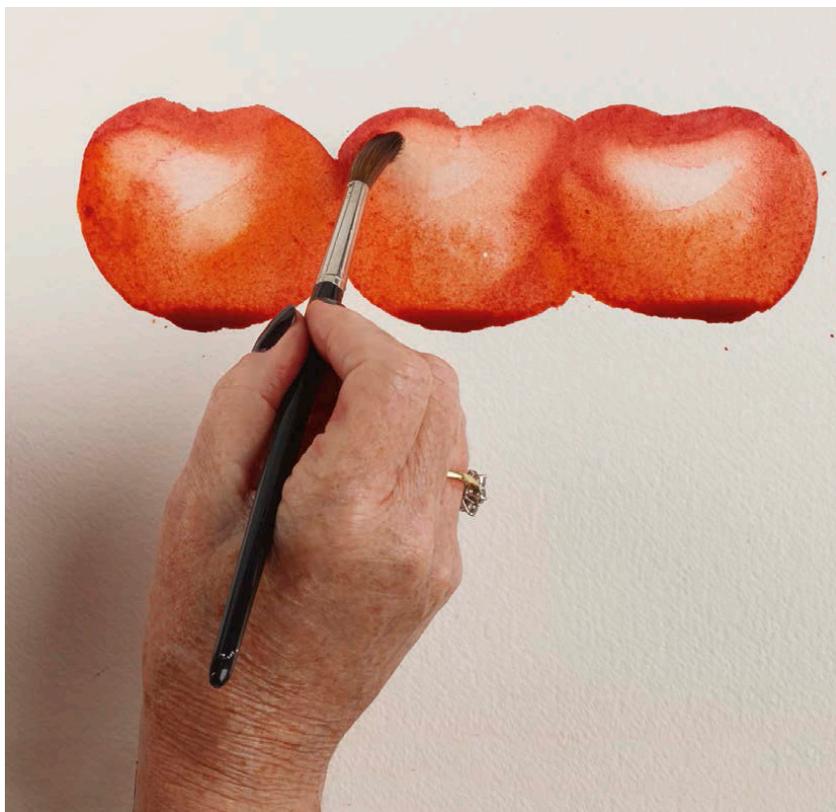
Цвет выбран, пора приступать к работе. Цель упражнения — добиться свободного взаимодействия воды с краской прямо на бумаге, во время прорисовки объекта.

1 Без предварительного наброска нарисуйте контур будущих помидоров. Первые мазки должны быть широкими и смелыми, позже мы будем работать только с водой — уводить цвет от внешнего края к центру. Постепенно краска потеряет насыщенность.

2 Контурны готовы. Теперь быстро заполните серединки помидоров водой, чтобы краска начала стекать от краев к центру. Чистой влажной кистью сделайте плавные изогнутые мазки, повторяющие внешний край овощей. Так вы добьетесь иллюзии объема. Это полезный технический прием. Учитесь делать мазки в разных направлениях, чтобы точно передавать форму изображаемого предмета.

3 Краской я нарисовала только внешние контуры помидоров. Округлыми мазками влажной кисти по мокрой поверхности рисунка вы можете подправить их форму и проработать блики, благодаря которым помидоры будут казаться блестящими, когда работа высохнет.

4 Пока поверхность влажная, добавьте зеленые листики сверху каждого помидора. Вы получите красивые переливы зеленого и красного цветов, необходимые для гармоничного объединения частей рисунка.

5 Несколько насыщенных участков на листиках добавят изображению глубины.

6 Доработайте лайнером мельчайшие детали, чтобы завершить набросок.

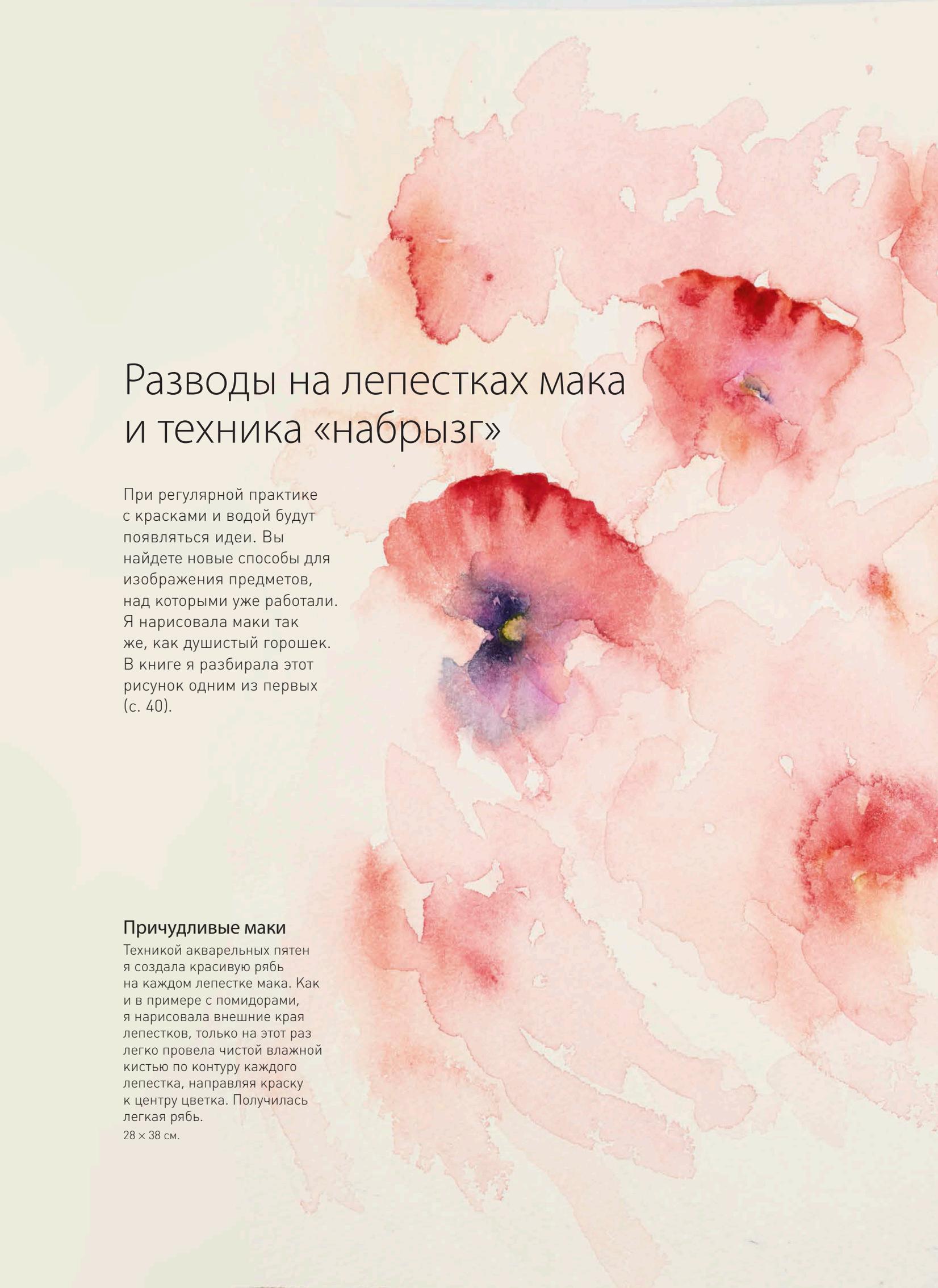
7 Внизу каждого помидора образовалась лужица краски. Положите лист сохнуть так, чтобы краска стекала из лужиц в обратном направлении, прямо вверх все еще влажного первого красочного слоя. Образуются удивительной красоты пятна, которые вы можете оценить на примере рисунка на с. 75.

Оставьте работу сохнуть под углом. Краска, собравшаяся в лужицы в основании каждого помидора, сама создаст прекрасные разводы (как на рисунке справа). Она не может стечь вниз по сухому и начнет двигаться в обратном направлении. Когда работа высохнет, вы обнаружите такие же эффекты, как на рисунке выше.

Стоит подумать, где еще можно использовать эту интересную технику. И не забывайте регулярно заглядывать в холодильник или ходить в супермаркет в поисках новой модели. Я люблю рисовать виноград и яйца. Невероятно приятно выполнять эти маленькие, веселые задания! И, конечно, разводы в такой технике незаменимы для лепестков, например на цветках мака.

Рисунок высох под углом, поэтому получились такие разводы.

A watercolor painting of several poppies. The petals are rendered in various shades of pink and red, with a soft, textured appearance. One central poppy has a distinct purple and blue center. The background is a light, warm tone, possibly a pale yellow or cream, with some faint, larger-scale watercolor washes in the same color palette.

Разводы на лепестках мака и техника «набрызг»

При регулярной практике с красками и водой будут появляться идеи. Вы найдете новые способы для изображения предметов, над которыми уже работали. Я нарисовала маки так же, как душистый горошек. В книге я разбирала этот рисунок одним из первых (с. 40).

Причудливые маки

Техникой акварельных пятен я создала красивую рябь на каждом лепестке мака. Как и в примере с помидорами, я нарисовала внешние края лепестков, только на этот раз легко провела чистой влажной кистью по контуру каждого лепестка, направляя краску к центру цветка. Получилась легкая рябь.

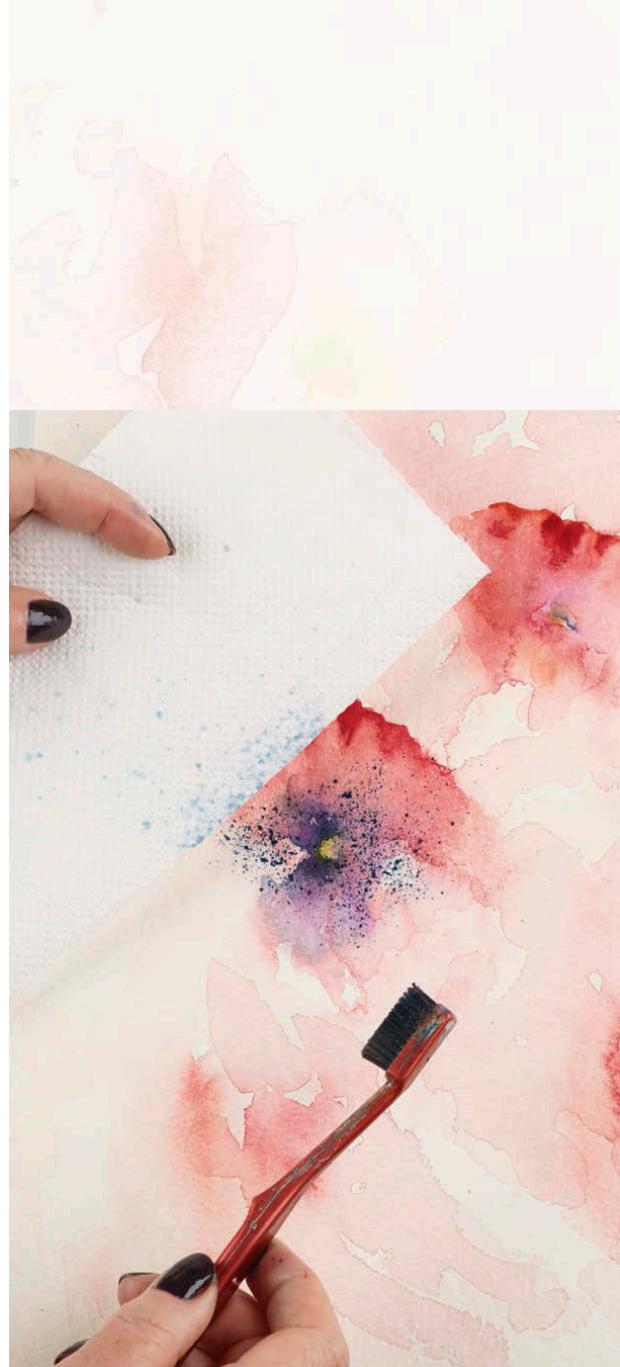
28 × 38 см.

Я часто рисую на пленэре и каждый раз испытываю необыкновенный подъем. Как-то раз я тихо примостилась в саду и рисовала маки, которые появились среди деревьев. Эти великолепные цветы растут, где захотят, и меняют к лучшему привычный пейзаж, словно случайный мазок акварельной краски. Пытаясь все контролировать, мы часто не замечаем и даже разрушаем естественную красоту вещей. Красная вспышка маков украсила однотонный зеленый участок сада, но мне бы в голову не пришла мысль посадить там цветы. Я насладилась сполна этим прекрасным мимолетным мгновением, после которого осталось лишь воспоминание. Мы многому можем научиться у природы, если найдем время понаблюдать за удивительными цветовыми сочетаниями, которые возникают без нашего вмешательства.

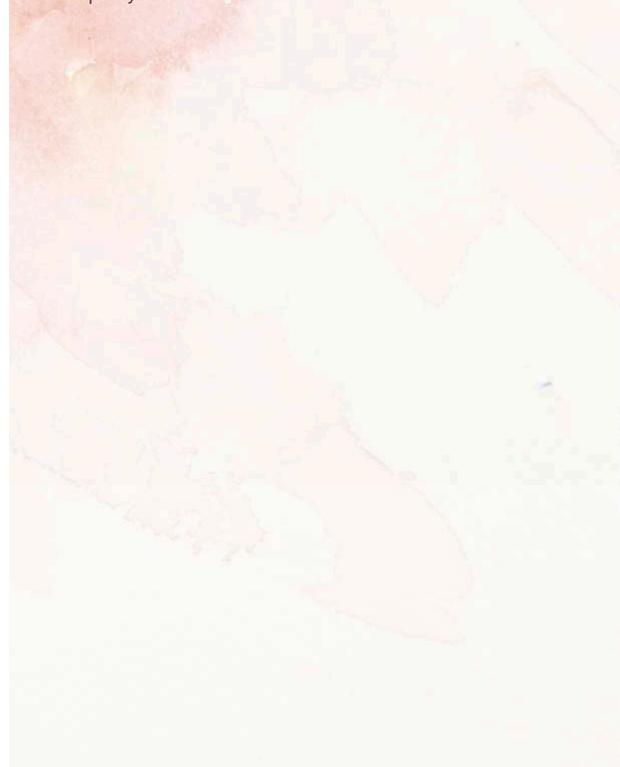
Казалось, хрупкие маки танцевали под нежными порывами летнего ветерка. Я сосредоточилась на цветах, просто перенося на бумагу их основные части. Сначала я нарисовала внешний контур первого цветка и дождалась, когда красная краска стечет от края к центру, затем — остальные маки. Когда первый цветок высох, я углубила цвет лайнером по внешнему краю лепестков. Я позволила краске свободно растекаться между цветами, образуя целостную гармоничную композицию и иллюзию движения. Шелковые лепестки то раскрывались полностью, то складывались и заворачивались под легкими дуновениями ветра. Иногда виднелась только четверть цветка или половинка. Только глядеть на это уже было совершенно необыкновенным переживанием, хотя я по привычке запечатлеваю с помощью кисти мгновения, в которые влюбляюсь.

Я захотела добавить пятнышек в центр каждого цветка, не нарушая красоту уже законченных участков. Для этого я прибегаю к старому испытанному трюку: когда готовый участок подсохнет, прикрываю его бумагой. Далее рисую техникой «набрызг». В следующем примере мы подробно ее разберем.

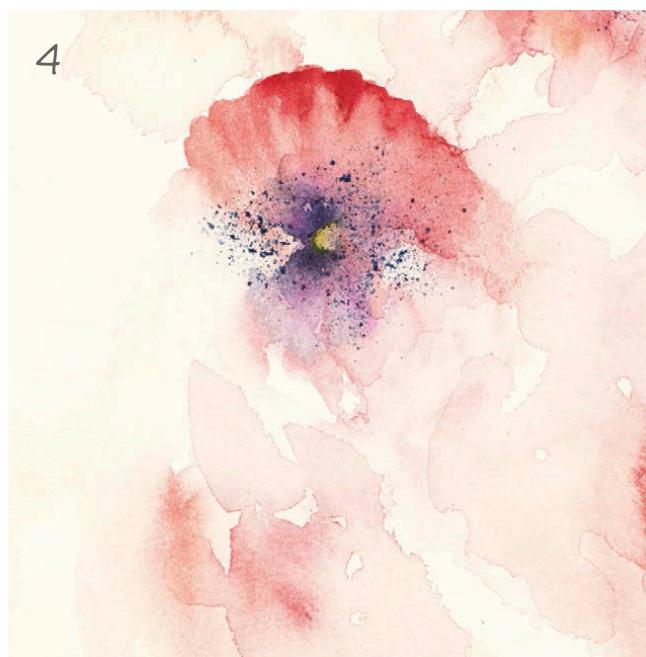
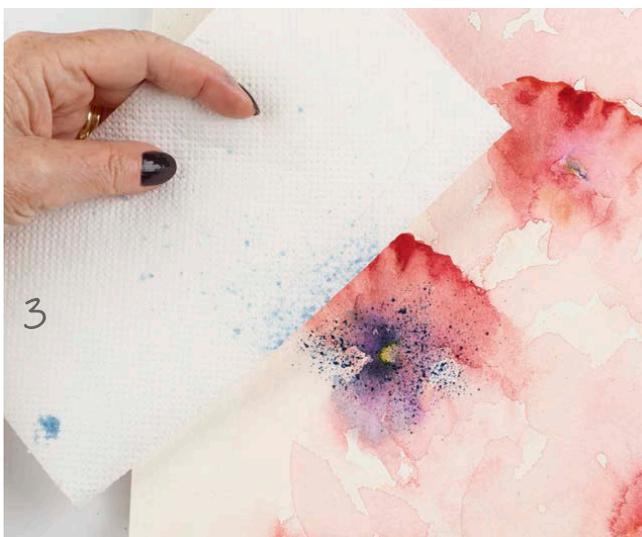
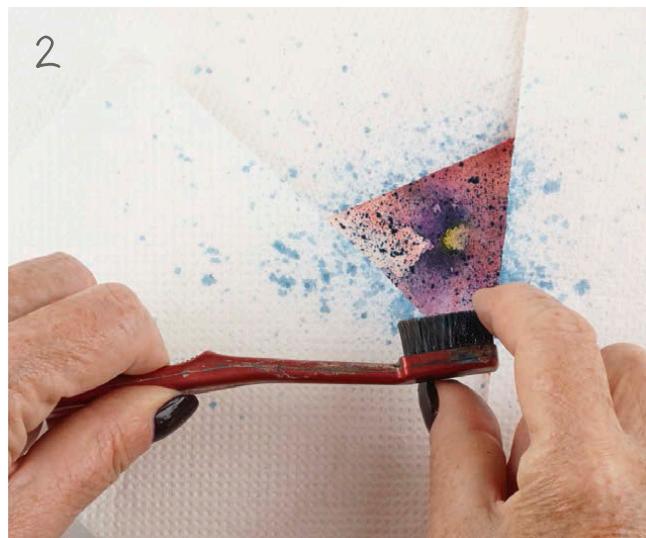
«Мы должны ценить жизнь. Не только радоваться красоте, но и быть благодарными за возможность эту красоту видеть. Надо запечатлевать ее без промедления на бумаге, ведь неизвестно, долго ли она с нами пробудет».

Набрызгиванием краски я добавляю интересные акценты без опасения испортить готовые части рисунка.

Упражнение: техника «набрызг»

- 1 Накройте листами участки рисунка, которые необходимо защитить.
- 2 Набрызгайте оттенок темный индиго. Зубную щетку держите под углом к поверхности бумаги.
- 3 Аккуратно уберите листочки.
- 4 Теперь цветок смотрится гораздо эффектнее.

Совет

Помните, что именно вода заставляет краску «звучать». Используйте различные техники работы с водой. Экспериментируйте как можно чаще.

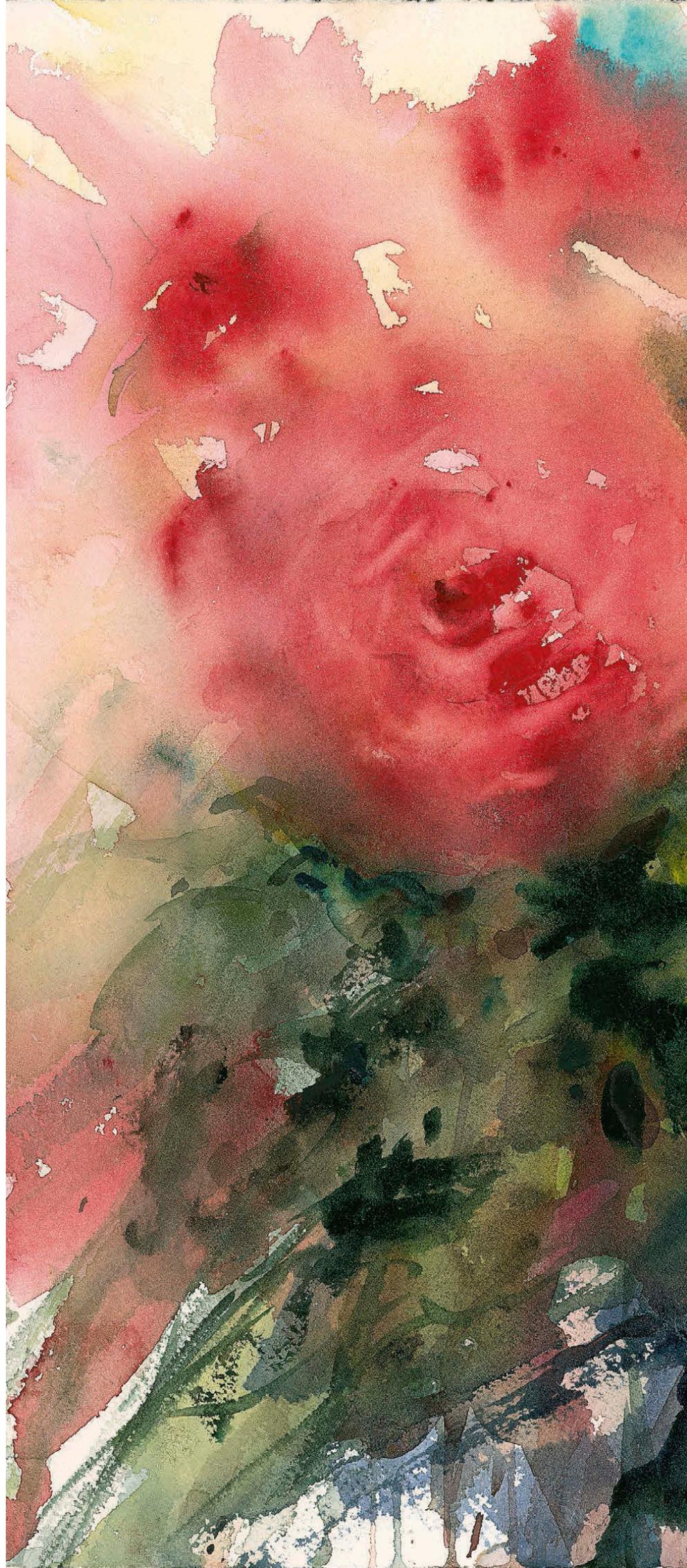
Смелость с красками

Насколько насыщенными можно делать рисунки? Независимо от техники, в которой вы работаете, будьте уверенными. Я постоянно (по настроению или из-за особенностей изображаемого предмета) меняю палитру от нежных пастельных оттенков до ярких, контрастных сочетаний, как на картине с розами «Красный значит любовь» на следующей странице. Рисунки рождаются благодаря акварельной утренней «зарядке» и упражнениям на технику и подбор цветов. Мой акварельный мир был бы скучным без этих упражнений, я с нетерпением жду их каждое утро.

Красный значит любовь

Для лепестков роз я подобрала яркую, насыщенную краску, а затем чистой влажной кистью добавила по краям блики. Это та же техника, что и в рисунке с томатами (с. 77). Мазками в различных направлениях я обозначила зеленые листья. Разводы вверху листа над композицией создают эффект солнечных лучей, которые освещают цветы.

58 × 38 см.

Акварельная зависимость

Текстура

*«Радость от удачного применения
новых художественных приемов
не знает границ».*

Как только вы начнете экспериментировать с акварелью, ваша жизнь изменится. Все вокруг будет бросать вам вызов и представлять в новом свете. Я часто играю с красками, не имея ни малейшего представления о том, что получится. Я просто наслаждаюсь процессом. Радость открытий никогда не иссякнет. У акварели есть характер, поэтому даже один и тот же эксперимент всегда приведет к разным результатам. Например, я смотрю на старые результаты опытов с пищевой пленкой и понимаю, как далеко продвинулась с текстурными эффектами.

Что бы я ни задумала, я всегда начинаю с простых упражнений на разогрев. На рисунке справа я нанесла два цвета в противоположные углы листа и затем накрыла рисунок пленкой, чтобы краска распространилась под ней. После высыхания появились интересные текстурные эффекты. Я прорисовала объект изумрудным от Schmincke Horadam на фоне заливки нежных оттенков кобальта бирюзового (Cobalt Turquoise) от Winsor&Newton.

Увеличенный фрагмент рисунка со страницы справа. Тектурные эффекты с применением пищевой пленки и воды.

Начало работы над зимородком. Текстульный эффект фона получен с помощью пищевой пленки, приклеенной поверх очень светлого, прозрачного красочного слоя. Затем я приступила к птичке. Я выбрала один из готовых фонов — результат утренней «зарядки» — и композиционное решение на его основе. В нижней части рисунка различим намек на ветку дерева.

Создаем текстуру

Я наношу краски на бумагу и затем надавливаю пищевой пленкой на еще влажный слой. Можно получить множество интересных фактур, всего лишь меняя положение пальцев.

Совет

Попробуйте сделать складки на пленке, прежде чем приклеивать ее на рисунок. Приложите ее к листу в изогнутом виде либо прижмите пальцами.

Я прижимаю пленку пальцами поверх влажного листа и распределяю краску так, чтобы получился фоновый узор для композиции.

Упражнение: складки пищевой пленки

1 Нанесите краску полукругом на угол листа.

2 Приклейте пищевую пленку поверх свежей краски, пальцами повторяя форму цветового пятна.

Изогнутый узор под пленкой станет отличным фоном для любых объектов, например зимородка, качающегося на ветке над водой, или карпа кои в пруду. Включите воображение! Если у вас не очень богатая фантазия, не расстраивайтесь. Со временем вы начнете видеть, как тот или иной образ сам просится на фон. Результаты утренней зарядки могут быть восхитительны сами по себе, а могут умолять что-нибудь нарисовать поверх них. В следующем упражнении гвоздики были созданы с помощью пленки. В дальнейшем рисунок можно улучшить, добавив внешний контур и сформировав цветок.

3 Когда краска высохнет, снимите пленку и оцените полученный эффект.

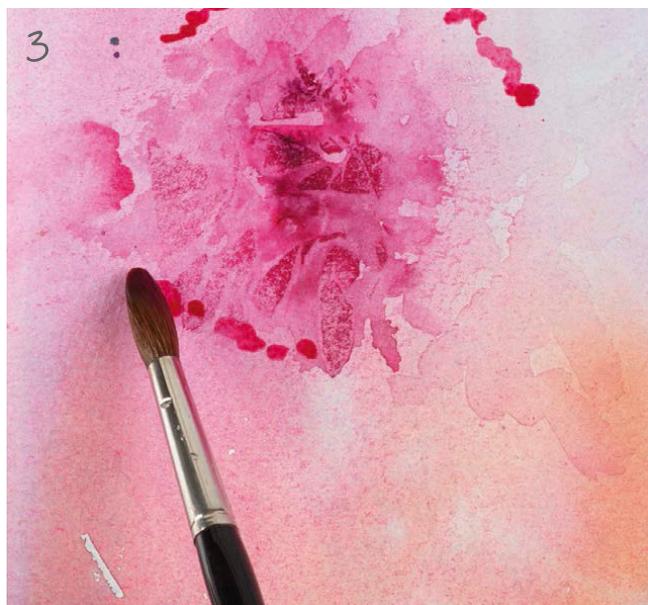
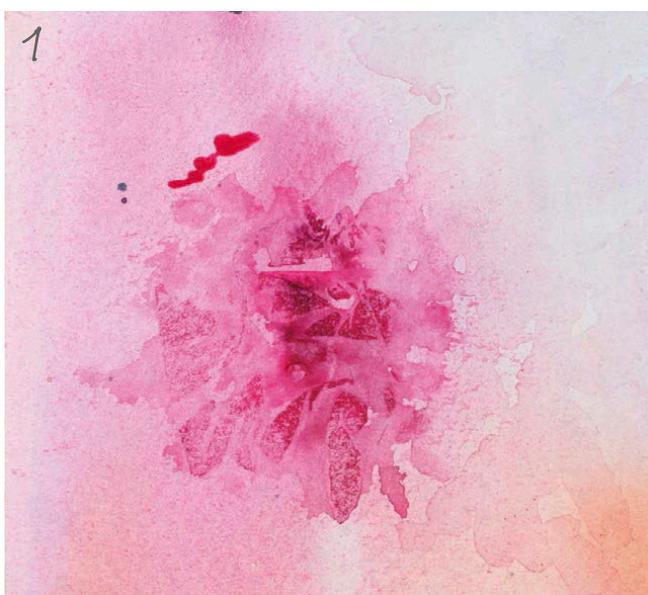

Работаем с текстурой

Если при работе над объектом принимать во внимание окружающее его пространство, рисунок получится более органичным. Я часто пользуюсь такой техникой.

Упражнение: рисуем гвоздику

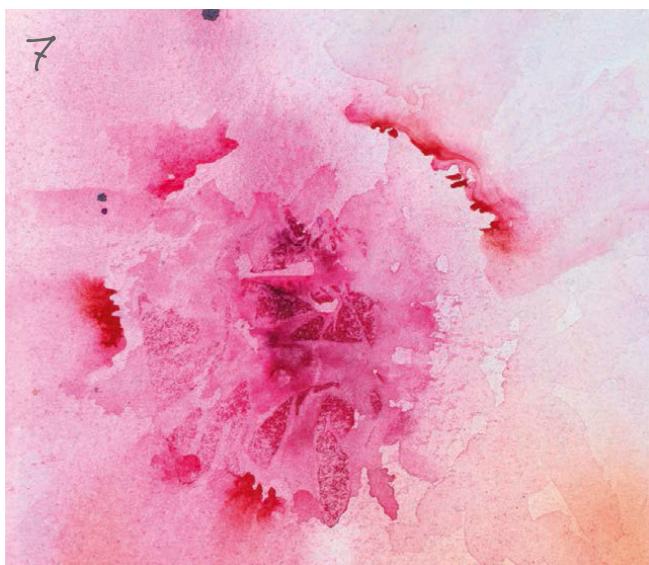
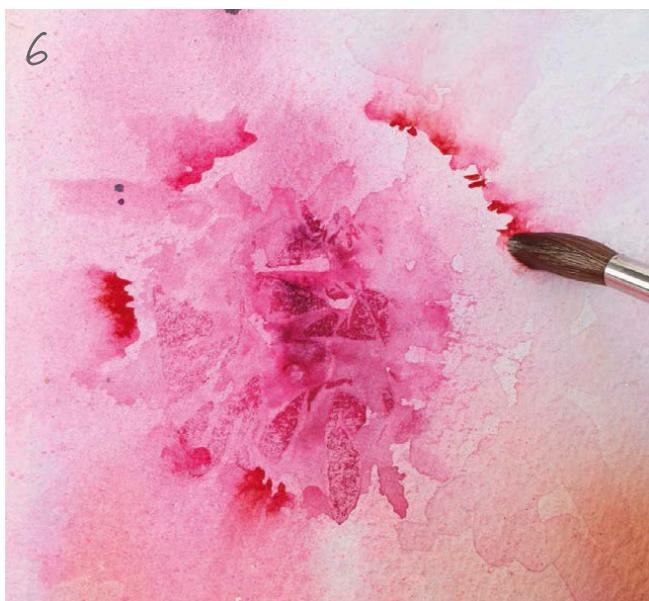
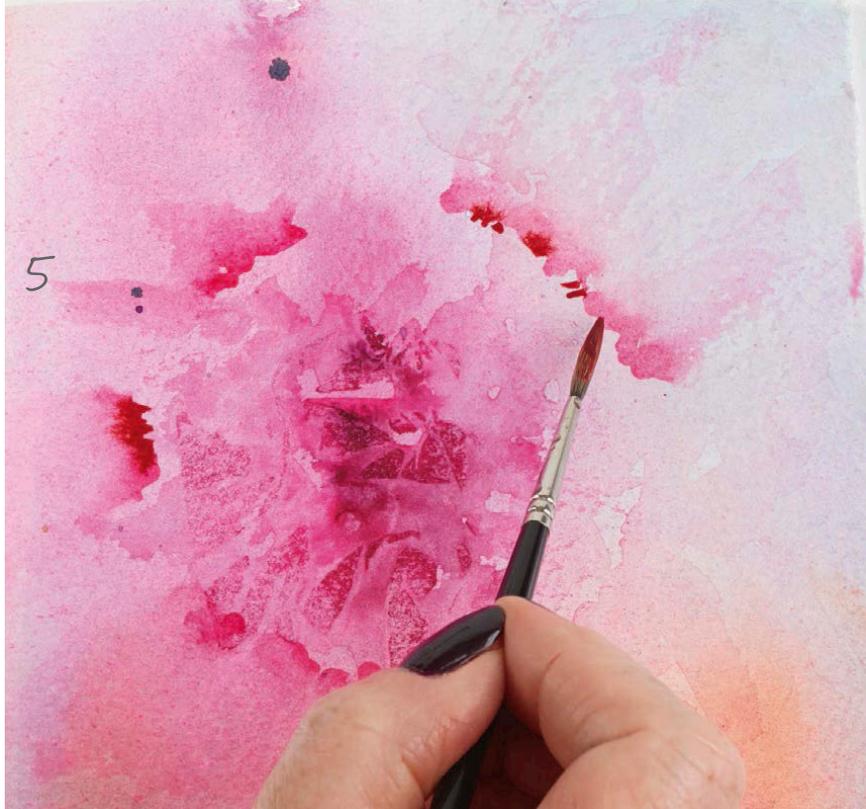
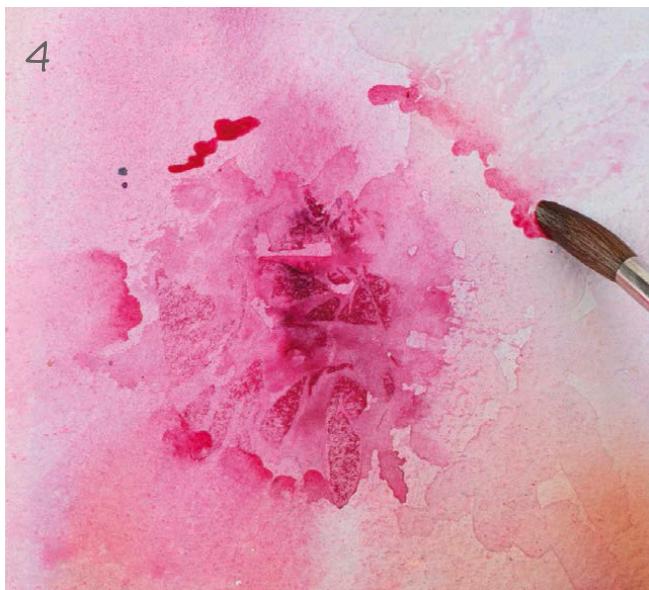
Благодаря экспериментам с пищевой пленкой я люблю рисовать гвоздики. Эта техника поможет передать сложную, изрезанную форму лепестков.

1 Нанесите насыщенный колер темно-розового пигмента поверх фона в центр композиции. Пока краска влажная, накройте этот участок пленкой и оставьте до полного высыхания. Уберите пленку. Начните добавлять детали с левого верхнего края цветка, обозначьте внешние края лепестков насыщенным розовым. Кладите мазки рядом с узором, получившимся под пленкой.

2 Я хочу превратить незакрашенное пространство в правом верхнем углу в часть гвоздики, поэтому старательно кладу мазки и «освещаю» один край цветка солнцем. Я превращаю фон в часть композиции. Это отличный прием, чтобы подружить фон с объектом.

3 Чистой влажной кистью смягчите резкие контуры лепестков и смешайте добавленный свежий слой краски с фоном.

4 При размывании контуров следует работать быстро: успеть размыть четкие детали до того, как они высохнут, иначе линия на бумаге будет слишком яркой.

5 Лайнером добавьте маленькие штрихи по краям лепестка. Их ровная линия станет разнообразнее, а работа — заиграет.

6 Кистью № 10 размойте излишки яркой краски по направлению от цветка к фону.

7 Закончите набросок. Использование незакрашенных участков фона и размывки позволяют органично вписать объект в окружающее пространство.

Можно сказать, что я болею акварелью и беспрестанно ищу объекты, на которых смогу протестировать новые художественные приемы. В следующий раз, когда вы будете разглядывать освещенный солнцем предмет, подумайте, подойдет ли эта техника для его изображения.

Разноцветные гвоздики

Яркая композиция из нескольких цветов
выполнена с использованием ряда
художественных приемов.

39 × 25,5 см.

Акварельные упражнения

Я медленно протягиваю нитку сквозь акварельное пятно и смотрю, что получается. Или прижимаю к влажному слою тонкое кружево или марлю — еще один прием в копилку текстурных решений. Во время занятий живописью пригодится все. Задача упражнений — увеличить багаж знаний и помочь приобрести опыт работ с красками. И тогда не только картины, но и сам процесс станет намного интереснее. Мое мастерство постоянно растет, потому что я не останавливаюсь на достигнутом.

Чтобы ежедневные тренировки с красками не прошли впустую, нужно где-то применить полученный опыт. Давайте начнем рисовать и посмотрим все эти техники в действии. Если вы регулярно отрабатываете художественные приемы, вам непременно захочется идти дальше. Приступаем к настоящим картинам!

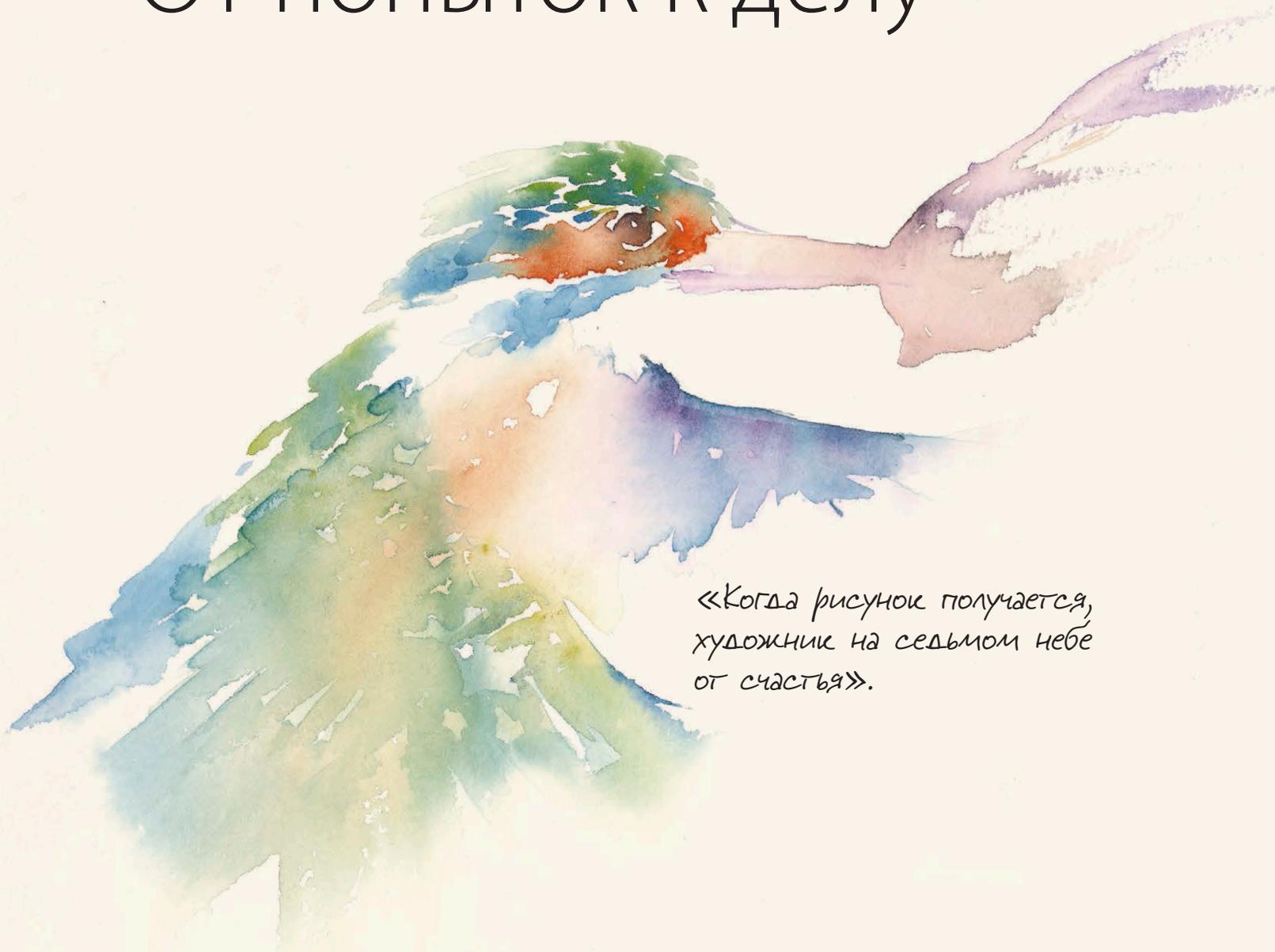
Набросок виноградной лозы состоит из нескольких оттенков. Легкая текстура, напоминающая листья, создана пищевой пленкой. Эта текстура не отвлекает внимание от центра композиции, а лишь дополняет его.

**Собираем
все вместе**

От попыток к делу

«Когда рисунок получается, художник на седьмом небе от счастья».

Мне столько всего нравится в жизни. Конечно, мои увлечения меняются, но фотографировать я люблю так же, как и рисовать. Я постоянно запечатлеваю объекты, которые бы хотела изобразить на бумаге. На каждый снимок я смотрю как художник, представляю композицию с этим сюжетом. Я не люблю правила и порой вопреки академическим канонам специально помещаю предмет не в центр композиции. Если мне рекомендуют от чего-то воздержаться, я горы сверну, но выясню почему.

Я люблю ухаживать за садом и тщательно выбираю растения — будущие модели. Я люблю сажать их вперемежку. Краски, текстуры и формы превращаются в причудливый калейдоскоп, от которого гости не могут оторвать глаз.

Взлет

28 × 26 см.

Во всех моих увлечениях есть элемент игры, что делает жизнь гораздо приятнее. Такой же подход у меня и к живописи. Для меня не существует правил. Я просто наслаждаюсь творчеством, и это делает мою жизнь богаче и полнее. Любовь к живописи я хочу разделить со всем миром: когда рисунок получается, художник на седьмом небе от счастья. Удовлетворение от достигнутого результата и удовольствие сливаются в пьянящее чувство восторга. К этому легко пристраститься. Раз познав чудо, вы уже не сможете без него — так устроена жизнь.

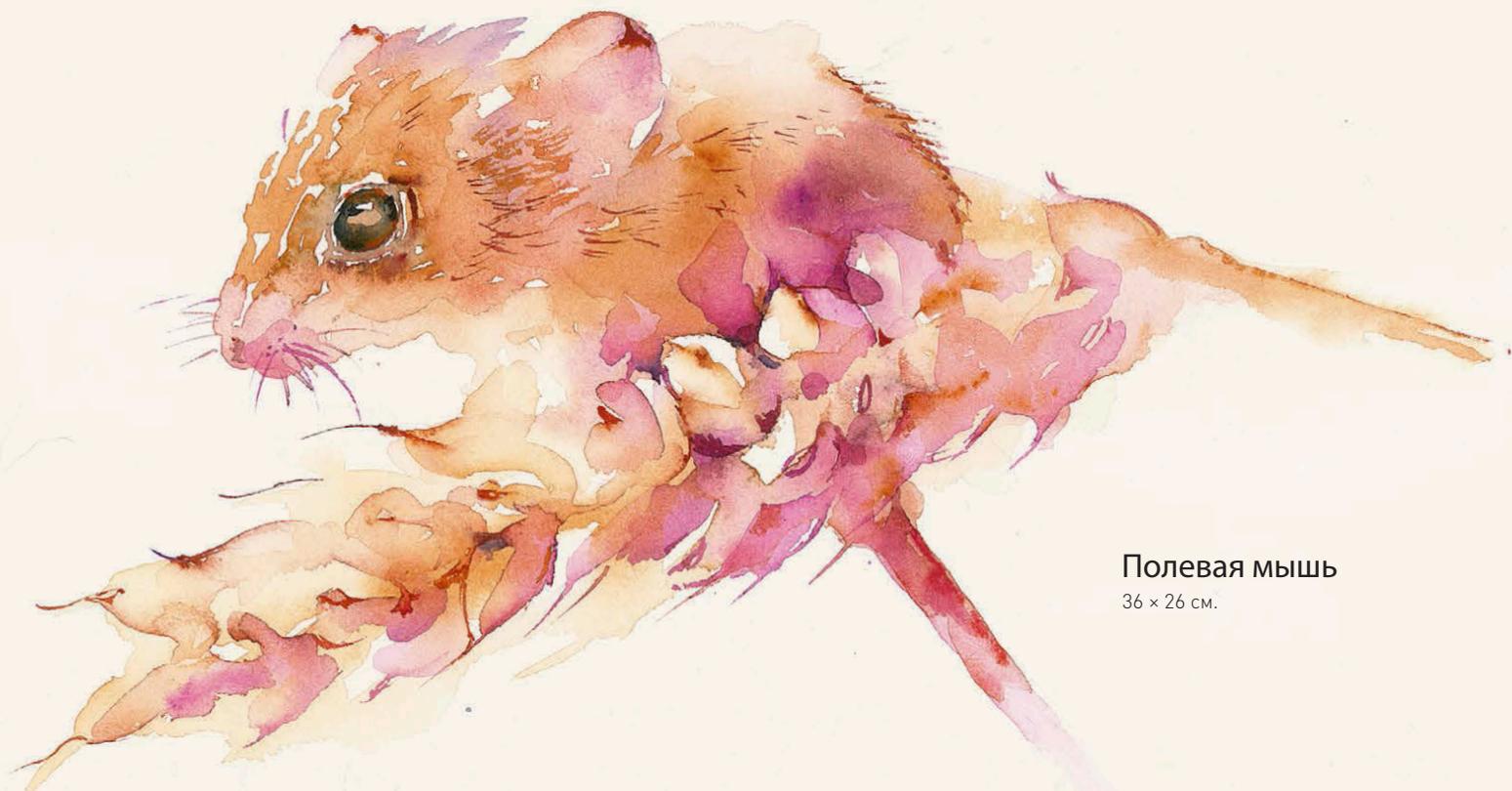
Мне нравится рисовать животных, цветы, людей и пейзажи. Собственно говоря, все нравится. Придерживаясь своей техники работы непосредственно с красками и формой, я могу изобразить все, что пожелаю. И в первую очередь акварелью. Я часто упрощаю композицию и создаю воздушные образы с минимальным количеством деталей. Достаточно, чтобы предмет был узнаваем.

Добро пожаловать в мир акварели, где благодаря описанным техникам оживают мои любимые объекты.

Начнем с малого

«Рекомендую начинать с небольших объектов, а что может быть меньше мышки?»

Полевая мышь

36 × 26 см.

Возможности акварели обескураживают многих начинающих художников, в то время как некоторые мастера уже успели ею пресытиться. Поэтому я рекомендую начинать с небольших объектов, таких как мышь. Я всегда спрашиваю профессионалов, что нового они рисовали в последнее время? Если вы сумеете сохранить первоначальный энтузиазм, то творчество будет замечательным опытом, а не рутинной.

На эту картину меня вдохновила фотография Ричарда Боулера. Мои кошки постоянно таскают живых мышей, и я их как следует изучила. Ричард показывает мышей в естественной среде обитания. Объединив результаты своих наблюдений с цветовой гаммой с фотографии Ричарда, я нарисовала полевую мышь.

Я всегда начинаю с подбора цветов. Для этой картины использовала хинакридон золотой (Quinacridone Gold), кадмий оранжевый, ярко-розовый от Winsor & Newton и сияющий красно-фиолетовый от Schmincke Horadam.

Демонстрация: полевая мышь

1 Животных я предпочитаю рисовать с глаз. Работаю кистью № 10. Я долго думаю, где положить первый мазок, чтобы хватило места не только для мыши, но и для початка кукурузы, на котором она сидит. Сначала я наношу достаточно светлый красочный слой, позже поверх него можно будет добавить более насыщенный тон. Моя модель спряталась в желто-золотом поле кукурузы, поэтому я решила сделать ее глаза янтарными. Я оставила незакрашенным небольшой участок для бликов.

2 После глаза принимаюсь за мордочку. Кладу мазки по направлению роста шерсти и едва касаюсь кистью бумаги, так нежно, будто глажу настоящую мышку. Я всегда представляю, как бы животное реагировало на мое прикосновение, — это помогает выбрать насыщенность краски и силу нажима на кисть. Этому приему научил мой наставник из Китая.

3 Теперь я перехожу к уху: округлым, плавным мазком наношу светло-розовый оттенок. Должна признаться, я очень люблю рисовать ушки у таких маленьких зверят. Я представляю, какие они на ощупь, и пытаюсь передать кистью и цветом это ощущение.

4 Не торопясь, дорисовываю мышку целиком. Аккуратно перехожу от одной части туловища к другой, слежу за тем, чтобы они были пропорциональны и гармоничны по цветовой гамме. Я кладу направленные мазки там, где это необходимо.

Совет

Помните, что изогнутые объекты передаются такими же изогнутыми движениями кисти.

Совет

Для тельца мыши я беру хинакридон золотой, а для ушек — сильно разбавленный ярко-розовый от Winsor&Newton. Животное очень маленькое, поэтому я рисую его в самых нежных тонах.

5 Я достроила до конца мордочку и туловище мышки и продолжаю добавлять акценты мягкими направленными движениями кисти, будто глажу зверька по шерсти. Если класть округлые, изогнутые мазки, то рисунок получится объемным и живым.

6 Затем я рисую початок кукурузы, на котором устроилась моя маленькая модель. Сначала я провожу линию, обозначающую центр початка, изогнутого под весом сидящей на нем мышки. Продолжая работать с хинакридоном золотым, я объединяю две части композиции: тело мышки и початок.

7 Я позволяю краскам слиться и образовать переливы между частями рисунка. Позже при желании я смогу разграничить два объекта, добавив несколько деталей. Рисунок уже выглядит симпатично и не нуждается в доработке, но решение принимать художнику. Порой я уделяю внимание мельчайшим деталям, а иногда обхожусь парой штрихов. Пошагово разбирая с новичками технику работы в свободном стиле, я советую прекращать рисовать, как только объект становится узнаваем, чтобы не перегрузить образ деталями. Со временем и постоянной практикой приходит понимание, какой мазок должен быть последним.

Совет

Всегда плавно вписывайте предмет изображения в фон, либо около предмета, либо около его теней.

8 Предмет изображения можно объединить с фоном, если я решу позже его добавить. Если дать краске плавно перетечь и слиться с шубкой мыши, то животное не будет выглядеть оторванным от окружения. На этом этапе рисунка мышь и початок — одно целое. Я стараюсь вовремя добавлять воду и смягчать отдельные цветные пятна, добиваясь красивых разводов и переливов и иллюзии освещенности предмета.

9 Первый слой, похожий на едва различимый шепот, нежный и наполненный светом, готов. Далее я могу сосредоточиться на деталях и доработать фон.

Незаконченные наброски

На этом этапе работы нужно сделать паузу и внимательно изучить рисунок, чтобы понять принцип живописи в свободном стиле, который полностью раскрывает возможности акварели. Перерывы во время работы помогают нам совершенствоваться.

Изучение наброска на этой стадии дает представление о прозрачных акварельных заливках. Они словно окутывают предмет солнечным светом, добавляя рисунку очарования. Островки белой бумаги проглядывают сквозь легкие, невесомые мазки краски, которые растекаются под воздействием необходимого количества воды. Я еще не прикасалась к рисунку кистью с насыщенным замесом, но теперь добавлю пару акцентов глубокими тонами в область глаза и в другие части рисунка (с. 100).

Паузы в работе

Благодаря паузам я знаю, как и где добавить яркие детали. Прежде чем закончить рисунок, я внимательно его рассматриваю и принимаю решения. Именно такой подход способствовал становлению меня как художника.

С опытом я поняла: во время мастер-классов необходимо останавливаться и объяснять аудитории ход своих мыслей. Когда я стала так поступать и комментировать решения, например почему решила добавить новый цвет, то стала более чувствительна к тому, что делаю и почему. Мой стиль прогрессировал, и я хочу обратиться ко всем начинающим: осмысливать движение кисти так же важно, как и брать ее в руки.

Не каждый раз рисунок появляется на листе одним смелым росчерком. Многие композиции в свободном стиле я тщательно продумываю, но, возможно, совсем не такими, какими они получатся. Творческий процесс увлекает и подсказывает дальнейшие шаги, поэтому я могу изменить первоначальный замысел на любом этапе работы. Например, если я приду к выводу, что со второй мышкой композиция будет более гармоничной, то нарисую ее. У меня нет жестких правил.

Совет

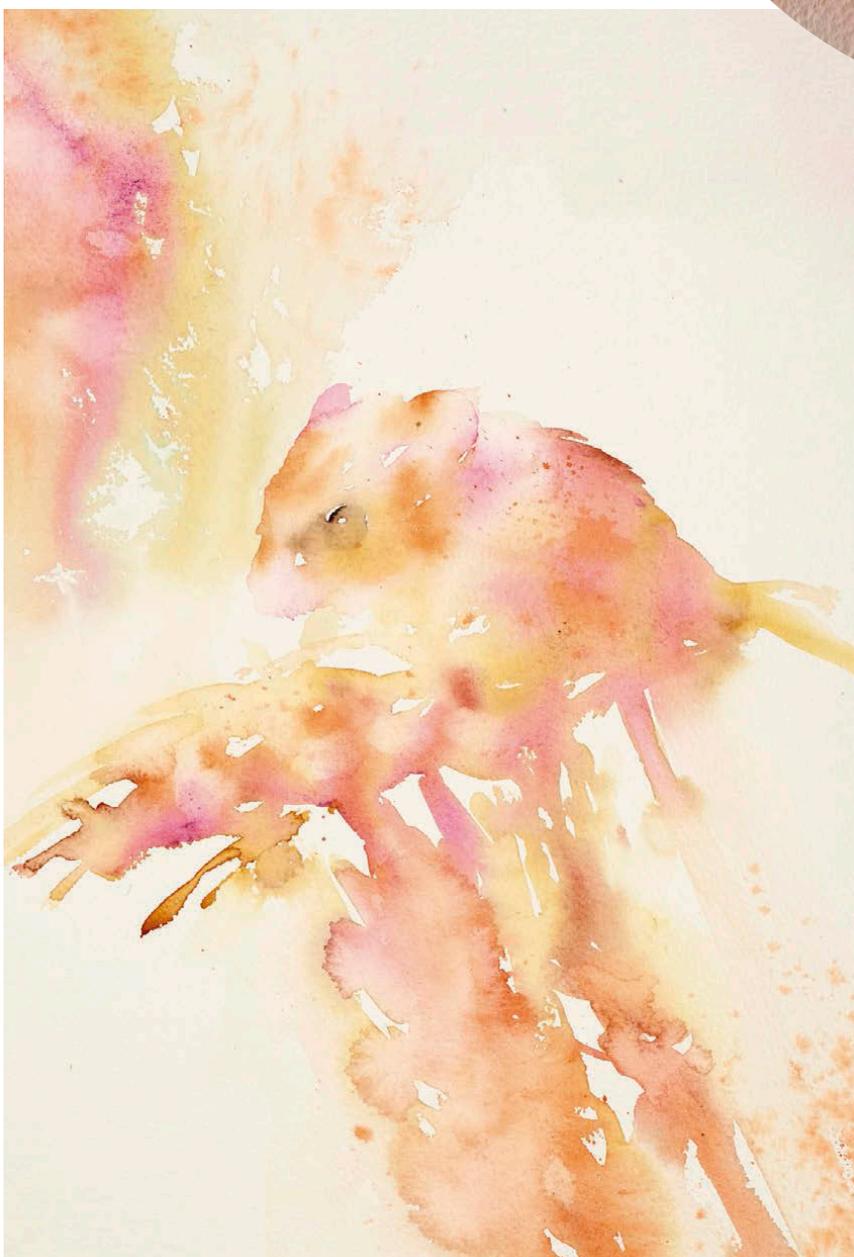
Делайте перерывы в работе. Отступите назад и посмотрите, где и какой цвет добавить. Может, рисунок получился слишком бледным? Или темным? Перегружен деталями или нуждается в их дорисовке? Подумайте, прежде чем брать кисть!

«Осмысливать движение кисти так же важно, как и брать ее в руки».

На этом этапе работы рисунок обретает индивидуальность. Если вы сомневаетесь, что делать дальше, отложите рисунок на время и посмотрите на него свежим взглядом спустя какое-то время. Иногда набросок сам подсказывает, что делать, ваша задача — «услышать» его. Перерыв в работе не даст вам перегрузить рисунок.

10 Я считаю, что мне нужно еще поработать над мышкой. Я положила глубокий тон в область глаза и начала прорисовывать округлыми мазками щечку. На этом этапе можно добавлять насыщенные цвета и контуры там, где это необходимо.

Добавляем фон

11 Часто рисунок выглядит законченным и без фона, как, например, моя работа на с. 100. В других случаях требуется дополнить композицию. В этом примере я добавила задний план в верхнем углу в тех же тонах, что и основная композиция. Пока краска не высохла, я рассыпала на ней немного соли для контрастного текстурного эффекта.

Затем я повторила процедуру в противоположном углу в нижней части листа, чтобы связать по диагонали все части композиции. На переднем плане я легкими свободными мазками наметила початок кукурузы. Я постараюсь привлечь внимание зрителей к центру композиции с помощью направленной работы кистью вокруг него.

Совет

Направленные мазки, текстурные эффекты и продуманное цветовое решение привлекут внимание зрителя к центру композиции.

Первый этап работы над рисунком
мыши завершен. Нужно решить,
что делать дальше.

Практика, практика и еще раз практика

Нарисуйте в такой же технике другие предметы. Старайтесь улучшить каждую последующую работу, осваивайте художественные приемы и делайте работу над ошибками.

- 1 Сделайте воздушный, полупрозрачный набросок в мягких тонах.
- 2 Постепенно добавьте ярких акцентов.
- 3 Размойте новый цвет там, где нужно.
- 4 Добавьте заключительные детали там, где они нужны, на ваш взгляд.

Золотая полевка

38 × 56 см.

Все основные задачи — подбор цветов, наличие фона, доработка деталей — решаете только вы. Не существует правильных и неправильных вариантов. Готовая картина должна быть не единственной радостью, а лишь частью огромного удовольствия, которое приносит процесс живописи. Если у вас получился потрясающий рисунок, значит, вы делали его с любовью, и вам захочется рисовать больше. Если не получилось с первого раза, пробуйте снова. Если нет желания рисовать этот же предмет, выберите другой.

Я начала эту главу с кошек, которые ловят мышей и приносят их в дом. Давайте попробуем нарисовать и этих охотников.

Совет

Используйте эти художественные приемы для других предметов. Сначала обозначьте на листе центр, затем стройте всю композицию вокруг него.

Рисуем свободно и правильно

Кошачьи глаза и не только

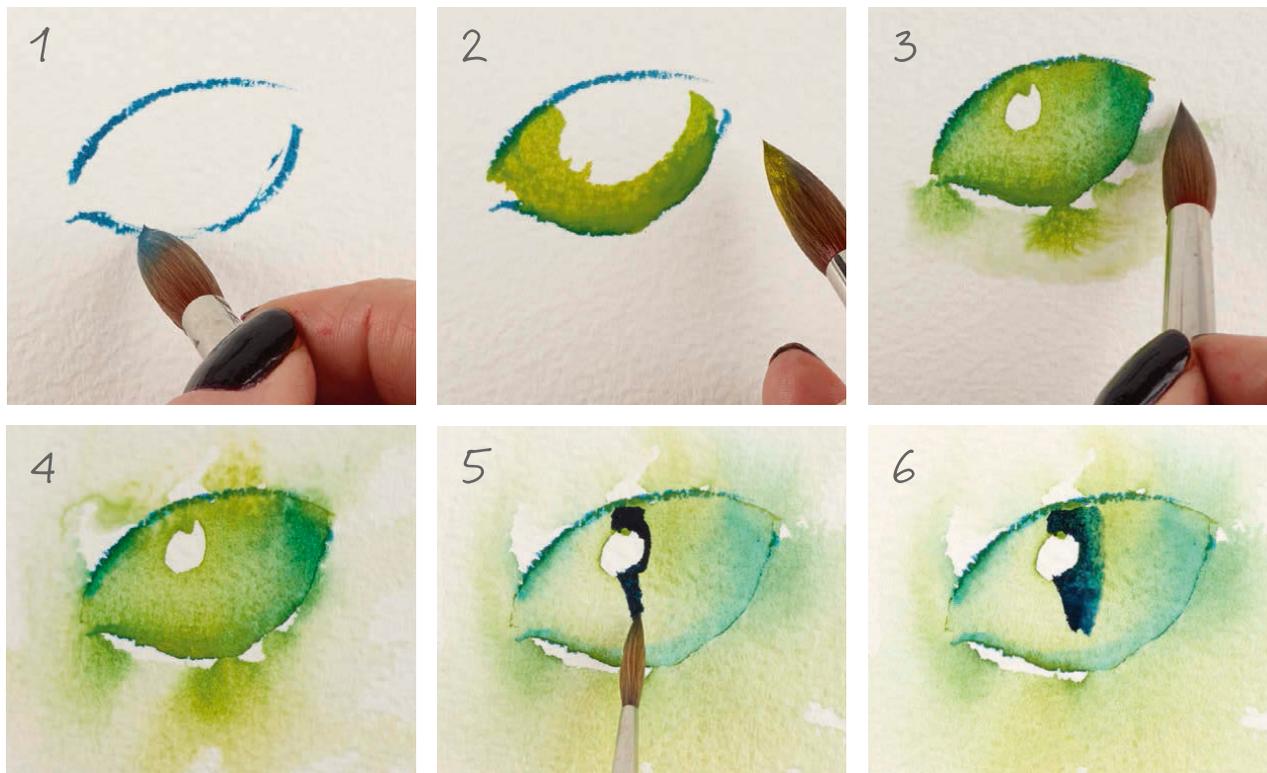
«При работе в свободном стиле без предварительного карандашного наброска наступает момент, когда нужно остановиться и хорошо подумать, куда положить следующий мазок».

Я обожаю рисовать животных. С годами я научилась мастерски изображать глаза. Если они не получатся, то животное на портрете будет безжизненным. В этой главе я научу вас рисовать глаза и органично соединять их с остальными частями морды. Начнем с простого кошачьего глаза.

Цветовые комбинации и пятна вдохнут жизнь в рисунок.

Упражнение: кошачий глаз

1 Сначала нарисуем внешний контур. Для контура используйте тот же цвет, что и для радужки. Убедитесь, что ваш контур в точности передает форму оригинала.

2 Добавьте новый цвет внутрь глаза, позвольте краскам плавно перетечь друг в друга. Положите округлый мазок по линии нижнего века и идите вверх, оставляя небольшой незакрашенный участок там, где будет блик. Используйте сильно разбавленный замес, чтобы цвет получился неярким с естественным глянцевым блеском.

3 Проведите чистой, хорошо смоченной кистью по почти высохшей краске под нижним веком. Затем в произвольно выбранных местах дотроньтесь кистью до влажной линии контура нижнего века. Краска смешается с водой и образует красивые переливы. Широким мазком чистой влажной кистью создайте закругление у нижнего контура глаза. Этот участок станет основой для шерсти вокруг глаза, которую мы добавим позже.

4 Дайте работе высохнуть, не поддавайтесь искушению ее доработать.

5 Теперь вернитесь к блику в центре и добавьте темный зрачок.

6 набросок глаза окончен. Легкий зеленый оттенок вокруг него — основа для дальнейших дополнений, например для рыжей шерсти.

Совет

Работа будет выглядеть интереснее, если объединить цвет глаз и мордочку акварельными пятнами и переливами.

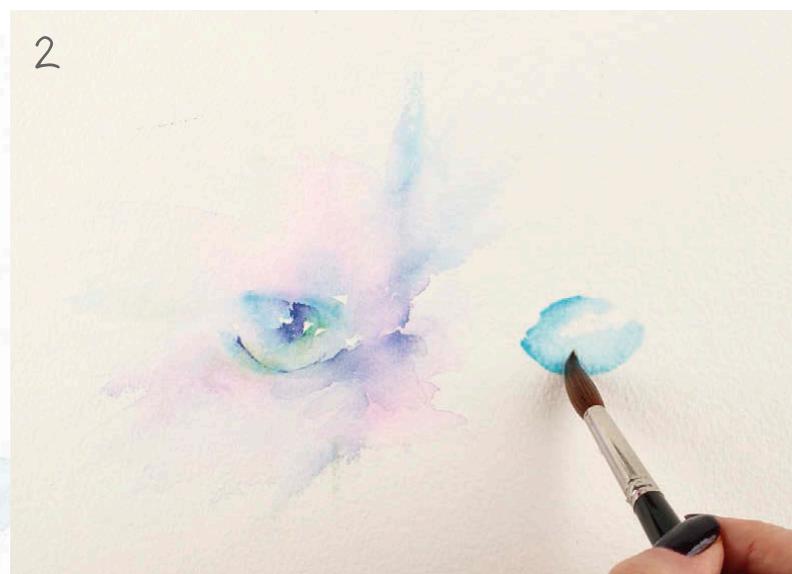
Потренируйтесь рисовать глаза разными цветами. В дальнейшем это поможет точнее изображать животных.

При работе в свободном стиле без предварительного карандашного наброска наступает момент, когда нужно остановиться и хорошо подумать, куда положить следующий мазок. Это особенно важно для портретной живописи, где требуется полное сходство с оригиналом.

Для следующей демонстрации не совсем обычного кошачьего портрета я сделала выкраски, чтобы выбрать цвета. Поскольку голубой французский ультрамарин (French Ultramarine Blue), сияющий фиолетовый (Vibrant Violet) и бирюзовый прекрасно сочетаются, я взяла их в качестве основных оттенков.

Демонстрация: ГОЛОВА

1 Я делаю замеры: подношу древко кисти к рисунку и определяю, на какой высоте лучше расположить второй глаз. Затем отмеряю расстояние между глазами, тщательно сверяясь с оригиналом.

2 Я выбрала место для второго глаза и шаг за шагом повторяю все действия. Нередко я делаю глаза немного разными, например если голова повернута ко мне, то ближний глаз прорисовываю более детально или ярче.

3 Я решила, что второй глаз необязательно дорисовывать до конца, поэтому легкими мазками размыла его, смешав цвета глаза и шерсти. Переходя от одного участка к другому, я постепенно техникой направленных мазков изображаю кошачью мордочку. Эта техника не только придает работе аккуратный вид, но и делает объект трехмерным.

4 В зависимости от того, каким я сделаю рот, моя кошка будет сердитой или довольной. Кажется, пришло время показать характер кошки!

5 Наконец, я рисую усы. Они того же цвета, что и шерсть. Так рисунок становится гармоничным.

Совет

Внимательно изучите направления роста шерсти у животного. Посмотрите, как мазки под глазами направлены чуть вбок и вверх, а около носа они ложатся изогнутой линией — они точно повторяют рисунок шерсти. Над глазами она растет вверх, по направлению к макушке.

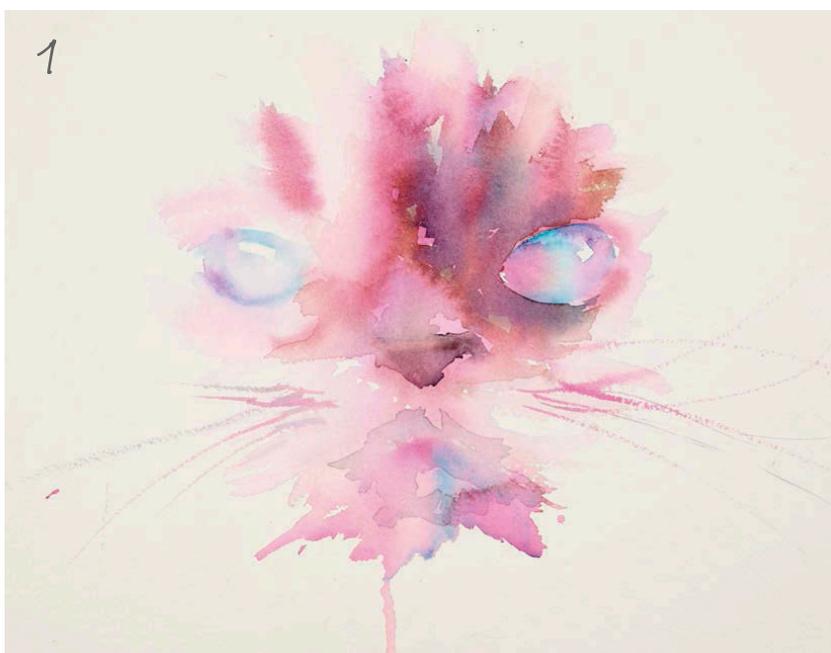
Моя сердитая кошка.

Демонстрация: добавляем детали

На еще одном примере мы поймем, как не перегрузить работу деталями и каким образом необычное цветовое решение может представить давно знакомый объект по-новому.

Я рисую преимущественно яркими красками, но для животных все же выбираю более приглушенные тона. В любом случае, почему бы не сделать розовый основным цветом для кошки? Рисовать только то, что видишь, — значит копировать уже существующее. Давайте рискнем отойти от привычного и шагнем навстречу новому.

1 Я нарисовала кошку тем же способом, что и в предыдущем примере: один глаз, другой и затем всю мордочку. На этом этапе рисунок очень обобщен, он нуждается в детализации. Однако здесь есть опасность увлечься и перегрузить работу, поэтому я усложняю рисунок постепенно, пока не увижу, что он готов.

2 Начнем снова с глаз. Я добавляю яркие акценты на радужку, стараюсь оставить нетронутыми участки бликов в обоих глазах.

3 Затем в области носа я усиливаю контраст ярким цветом.

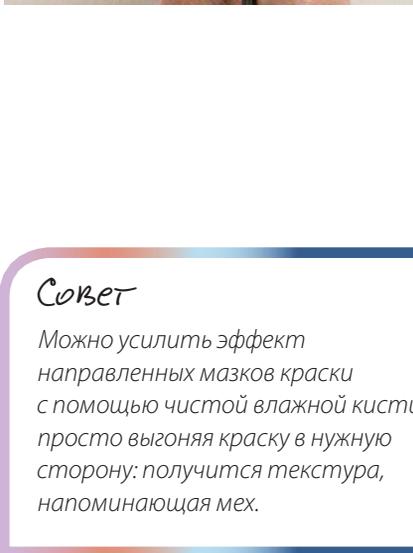
4 Теперь можно наметить лайнером тонкий контур вокруг глаз. Но только не нужно обводить каждый глаз целиком — лишь на отдельных участках, чтобы сделать их более выразительными. Пока лайнер все еще у меня в руке, я добавляю несколько пятнышек в области щечек. Чтобы они более естественно смотрелись на мордочке, их лучше размыть.

5 Наконец, я откладываю работу сушиться. Сейчас рисунок выглядит очень нежным и изящным. Чистой мокрой кистью я сделала разводы по все еще влажному красочному слою, и после высыхания они сложились в красивый рисунок. Пример этой техники также представлен на с. 116.

Совет

Ближняя к вам часть композиции всегда должна быть более насыщенной.

Совет

Можно усилить эффект направленных мазков краски с помощью чистой влажной кисти, просто выгоняя краску в нужную сторону: получится текстура, напоминающая мех.

Рисуем кошку

Вы уже достаточно попрактиковались на кошачьих глазах и мордочках и пора переходить к более сложной задаче — изображению меха. Шаг за шагом вы сможете нарисовать животное целиком.

Позволив воде стекать поверх краски, я создала иллюзию пушистой шерсти.

Акварели интересны в первую очередь за счет необычных цветовых сочетаний и акварельных пятен и переливов. Я редко переношу на бумагу цвета, которые вижу. Например, я бы добавила бирюзы, чтобы оживить черную кошку, или искрящие оранжевые тона с капелькой фиолетового для контраста для рыжего или полосатого зверька. Существует много невероятно красивых оттенков акварельных красок. Экспериментируйте с ними, упражняйтесь на небольших листочках, чтобы, например, найти оригинальный способ изображать мех. Так вы добьетесь отличных результатов.

Иногда я не дорисовываю часть объекта, предоставляя зрителям возможность «додумать». Ученики, шаг за шагом повторяющие мои действия на мастер-классах, могут самостоятельно решить, как дальше работать над рисунком. В будущем это поможет им самостоятельно нарисовать похожую картину.

Порой мои работы нравятся зрителям такими, какие есть, даже незавершенные. Это натолкнуло меня на размышления о собственном стиле: я поняла, что мне нравится и почему. Творчество имеет для меня особое значение, и я развивалась благодаря обратной связи коллег. Вот почему я всегда поддерживаю начинающих художников. Живопись — прекрасный дар, который мы все можем разделить и который вносит в жизнь столько радости.

На странице слева вы видите первый этап работы над рисунком кошки: на нем пока только нежный образ животного с неясными очертаниями. Теперь я знаю, где добавить мазков, чтобы сделать шерсть более выразительной. Для создания «мехового» эффекта я прижимала кисть всей боковой поверхностью к листу и наносила краску по направлению роста шерсти у кошки. Я сделала размывку в районе глаза и лишь слегка обозначила форму уха, она станет основой для последующей прорисовки.

На втором этапе работы предстоит придать рисунку законченный вид, по минимуму используя детали, что довольно непросто. Я решила нарисовать только один глаз и одно ухо. Как и в предыдущем рисунке, я углубила цвет глаз и добавила акценты. Лайнером нарисовала тонкие усы и даже отдельные волоски шерсти на голове и туловище поверх основной заливки. В дальнейшем я буду использовать эту основу, чтобы сделать кошку пушистой.

Блик на глазу выглядит более светлым после того, как я усилила цвет радужки и зрачка. Акварельное пятно по направлению к нижней части тела кошки тоже стало заметнее, потому что в мордочке теперь преобладают насыщенные темные цвета.

Я старалась показать кошку сосредоточенной, как будто она полностью поглощена наблюдением за чем-то. Мои питомцы постоянно приносят в дом мышей, отпускают их и снова ловят. Кажется, что кошка на рисунке может броситься на добычу в любой момент.

При рисовании животных подумайте, какой у них характер и особенности поведения. Постарайтесь отразить это в своей работе, сделав ее чем-то большим, чем рисунок. Вы сможете запечатлеть момент из жизни маленького или уже взрослого животного и рассказать с помощью изображения историю.

Совет

Любителям рисовать животных полезно изучать позы, которые принимают кошки.

Та самая кошка

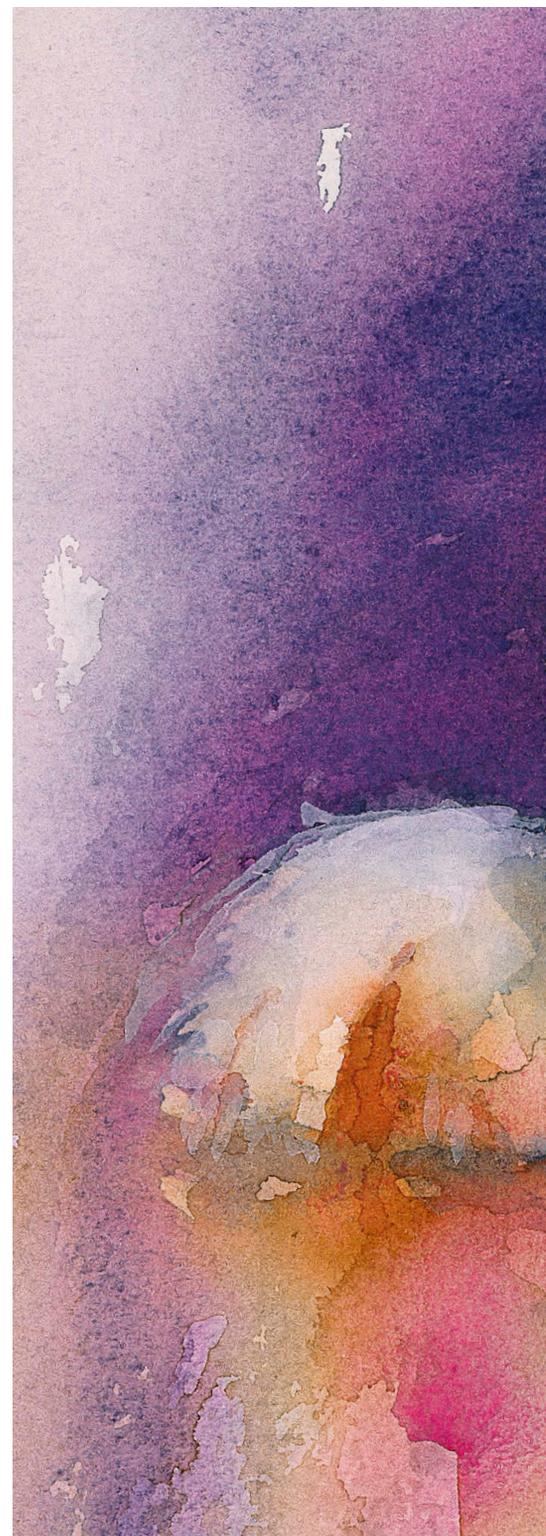
55 × 36 см.

Конечно, было бы нечестно посвятить целую главу животным и обойти вниманием собак. Рисунок собаки породы кавалер кинг чарльз спаниель выполнен в технике акварельных пятен.

Это только небольшие упражнения для закрепления навыка работы без карандашного наброска и рисования в обобщенном, а не реалистичном стиле. Но что, если мы захотим сделать настоящую сложную композицию? Как собрать воедино все техники? Об этом в следующей главе!

Оригинальный подбор цветов, знание свойств красящего пигмента и особенностей его взаимодействия с водой оживили фрагмент рисунка собаки. Мы должны уметь раскрыть все возможности акварели, так чтобы она засияла. Результаты будут поразительными!

Уставший пес

32 x 19 см.

От наброска к картине

«Хорошие художники умеют — или пока учатся — точно добавлять детали и соблюдать пропорции».

Коала

Я никогда не предполагала, что меня ожидает жизнь, полная путешествий. Я просто любила рисовать акварелью. Но мечта о путешествиях сбылась. И если это произошло со мной, то вполне может произойти и с вами. Встречи с молодыми художниками и маститыми авторами со всего света, когда мы делимся любовью к живописи, очень вдохновляют. Я охотно провожу мастер-классы в любой точке земного шара. Одно из самых любимых мест — Австралия. Я не могу оторвать глаз и от прекрасных пейзажей, и от птиц с ярчайшим оперением, и, конечно, от коал. Любители животных меня поймут. Коалы — восхитительные создания с невероятным цветом шерсти. Но как их нарисовать? Хороший вопрос.

Сначала я выбираю цвета, которые, как мне кажется, сделают рисунок необычным, и готовлю выкраски. Я остановилась на бирюзовом, фиолетовом и синем ультрамарине — это основные цвета. Затем я добавила золотой, чтобы передать щедрый солнечный свет в Австралии.

Настраиваемся на создание картины

Мне нравится делать наброски самых разных объектов. Я оставляю белый фон, чтобы подчеркнуть их красоту и неповторимость. Иногда у меня появляется желание добавить цвет на задний план, особенно если я готовлюсь к выставке и мне нужна коллекция разноплановых картин.

Выкраска для рисунка коалы.

Рисуем новый объект

Я рекомендую делать наброски как можно чаще, особенно если вы не видели предмет ранее: это упростит в дальнейшем работу с красками в свободном стиле. Хорошие художники умеют — или пока учатся — точно добавлять детали и соблюдать пропорции. Много восхитительных картин были безнадежно испорчены из-за того, что автор не знал, где нарисовать нос или каким должно быть расстояние между глаз. Практика приносит плоды. Но я не стремлюсь в творчестве к совершенству. Я хочу, чтобы мои рисунки выглядели полноценными и продуманными, но без старательного воспроизведения всех деталей.

Обычно я работаю без предварительного наброска. Если я не знаю, куда положить следующий мазок, я могу отмерить расстояние с помощью кисти, как я делала для наброска головы кошки (с. 112). Другой способ — чистой кистью нанесите немного воды в предполагаемое место и, если все в порядке, добавьте цвет. Сначала я наношу сильно разбавленный цвет и если вижу, что место правильное, то усиливаю элемент цветами и деталями.

Как превратить набросок в картину

В какой-то момент нужно перейти от набросков и упражнений к настоящей картине. Теперь мы готовы нарисовать что-то более профессиональное. Сейчас важно знать, как и когда нужно закончить рисунок.

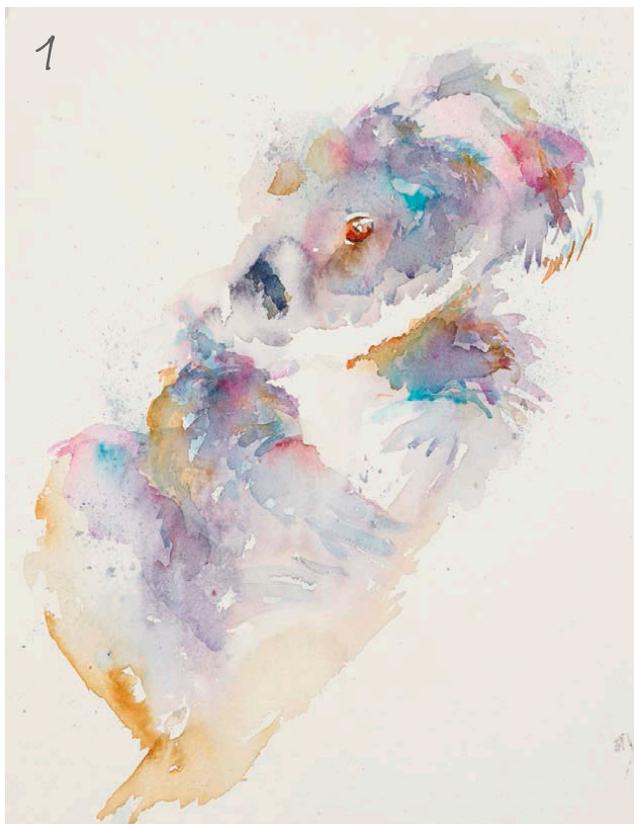
Сначала внимательно понаблюдайте за моделью. Это важно, если вы собираетесь стать хорошим художником. Я начала работу над коалой с простого карандашного наброска, чтобы освоиться. Но этого недостаточно. Я хочу нарисовать животное красками — это гораздо увлекательнее!

Набросок коалы

28 × 28 см.

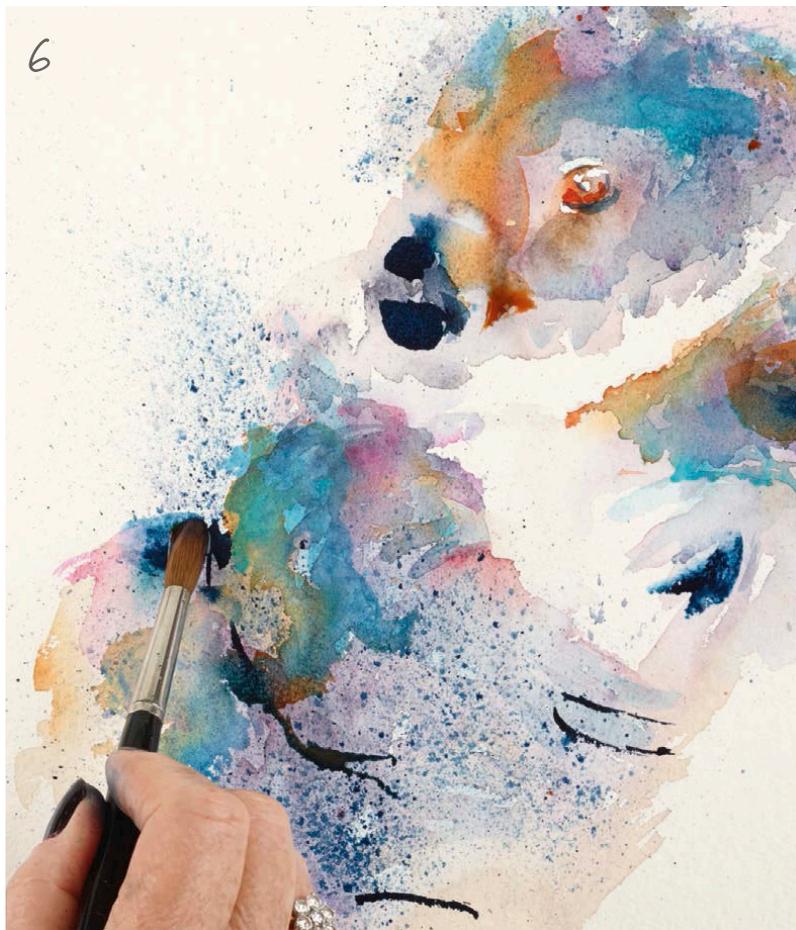
Демонстрация: ЭСКИЗ КОАЛЫ

1 Мой первый эскиз коалы выглядит симпатично — в принципе, можно так и оставить, чтобы не испортить доработкой. Время от времени, художники, сталкиваемся с этой дилеммой. Но все-таки, по моим ощущениям, этот рисунок лучше доработать. Несколько темных деталей сделают его более выразительным.

2 Я начала с носа животного: усиливаю его темным тоном, направляя мазки сверху вниз в соответствии с естественным изгибом.

3 Затем для выразительности добавляю несколько цветowych пятен на туловище. Неожиданные цветовые сочетания — интересный результат. Бирюзовый оттенок придает глубину изображению. В Австралии солнце светит ярко, значит, добавим еще и золотисто-оранжевый. На этом этапе я работаю только над некоторыми участками рисунка — слишком бледными или теми, к которым я хочу привлечь внимание зрителя.

4 мех у коалы очень плотный. Чтобы рисунок был интереснее и живее, я аккуратно разбрызгиваю краску с зубной щетки по направлению тех изгибов, которые я уже нарисовала на предыдущих этапах.

5 Добавляю темный цвет по краям ушей.

6 Делаю несколько заключительных мазков. Темной краской я провожу линию, чтобы разграничить заднюю ногу и туловище, и несколькими мазками обозначаю лапы животного. Обычно на этом этапе я останавливаюсь, чтобы позже окинуть рисунок свежим взглядом и определить, закончен он или нет. Я никогда не спешу нарисовать картину за один сеанс.

Синяя коала

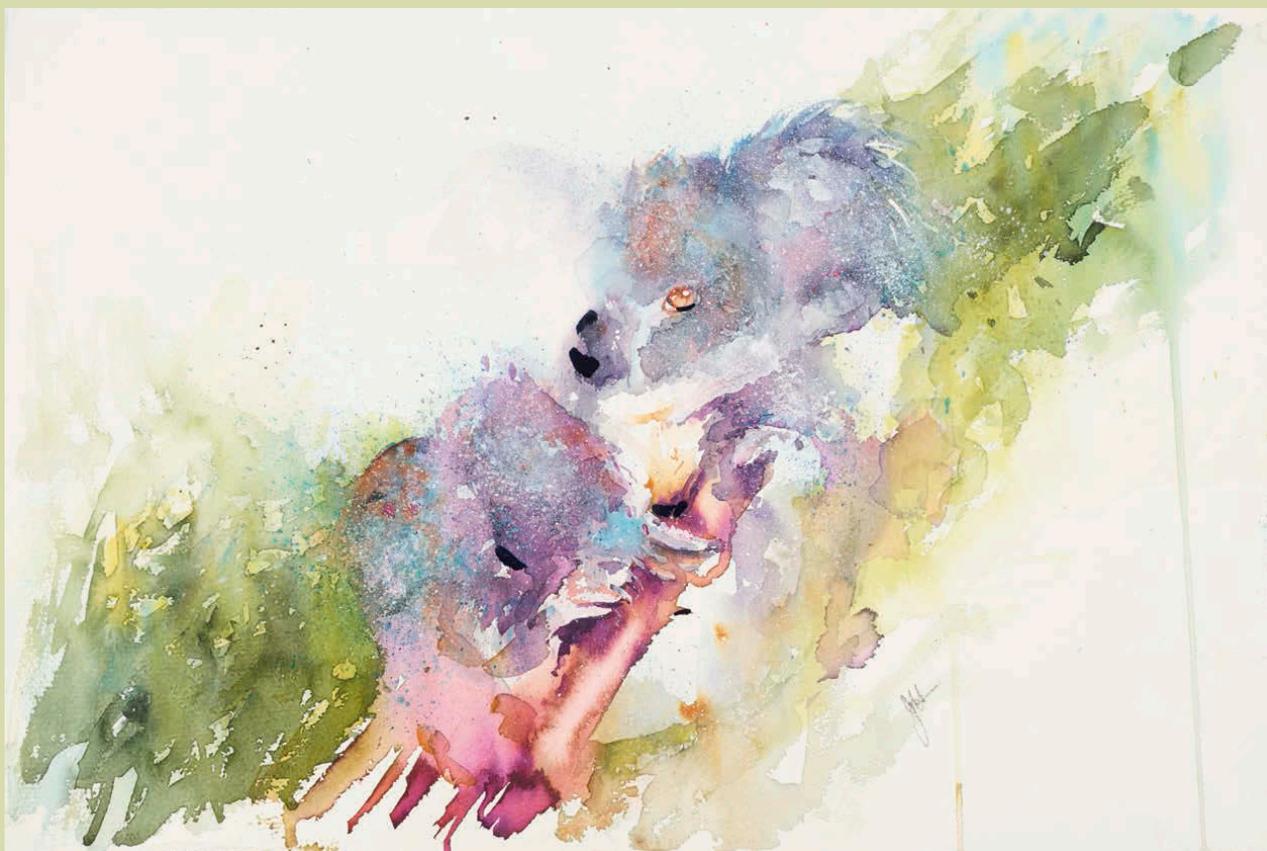
На этот рисунок меня вдохновили мои друзья-художники, читатели и участники австралийских мастер-классов.

Переходим к картине

С полученной информацией я готова завершить эскиз и приступить к работе над полноценной картиной. Я снова рисую коалу, начав с глаза, вокруг которого достраиваю все остальное. Чтобы усовершенствовать композицию, я решила на этот раз добавить к ней задний план. Благодаря пройденному пути от карандашного наброска к эскизу и от эскиза к картине новый рисунок дается сравнительно легче. Я знаю, где правильно расположить все элементы, какие цвета хорошо сочетаются и как сделать из этого гармоничную композицию. Моя коала будет сидеть на дереве, поэтому я выбираю для фона зеленый цвет.

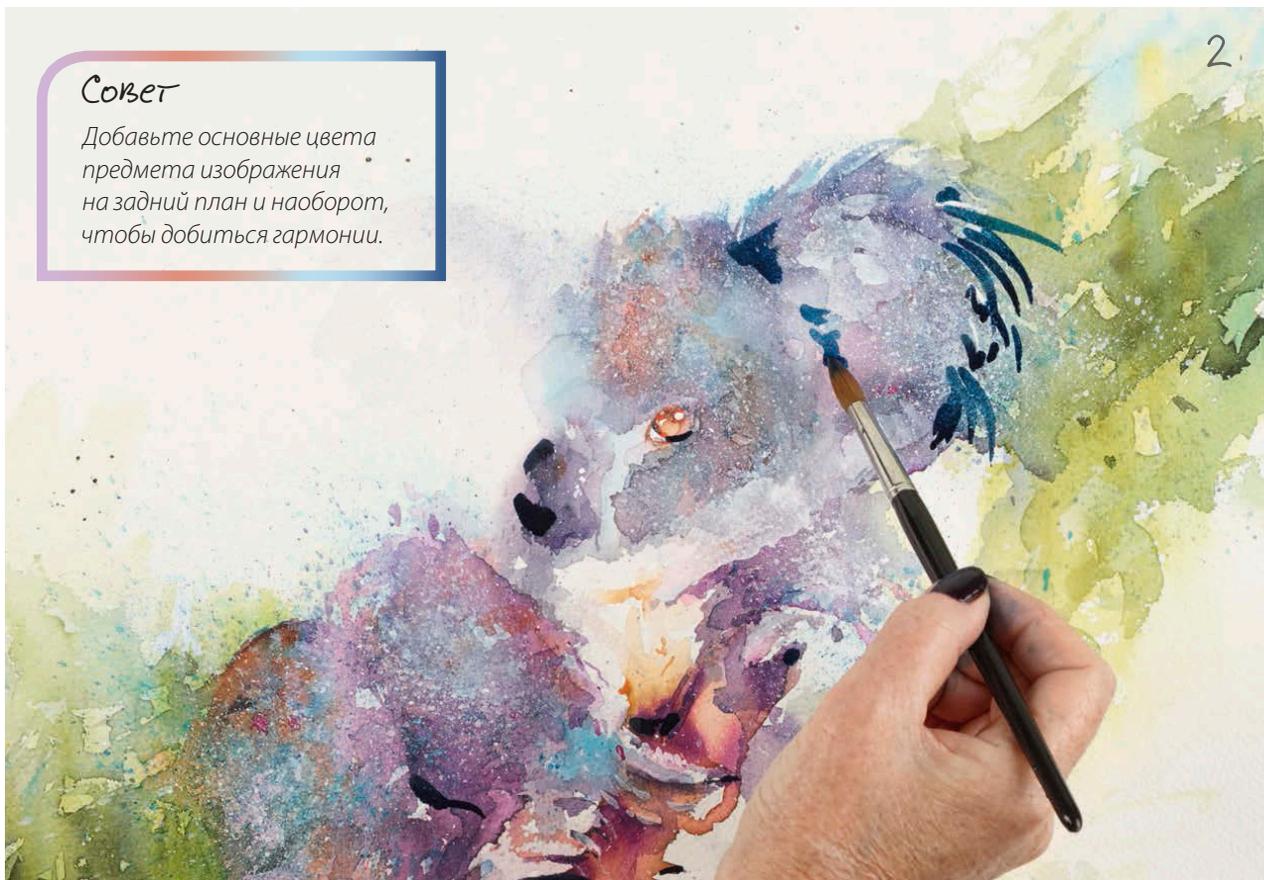
Демонстрация: добавляем фон и создаем композицию

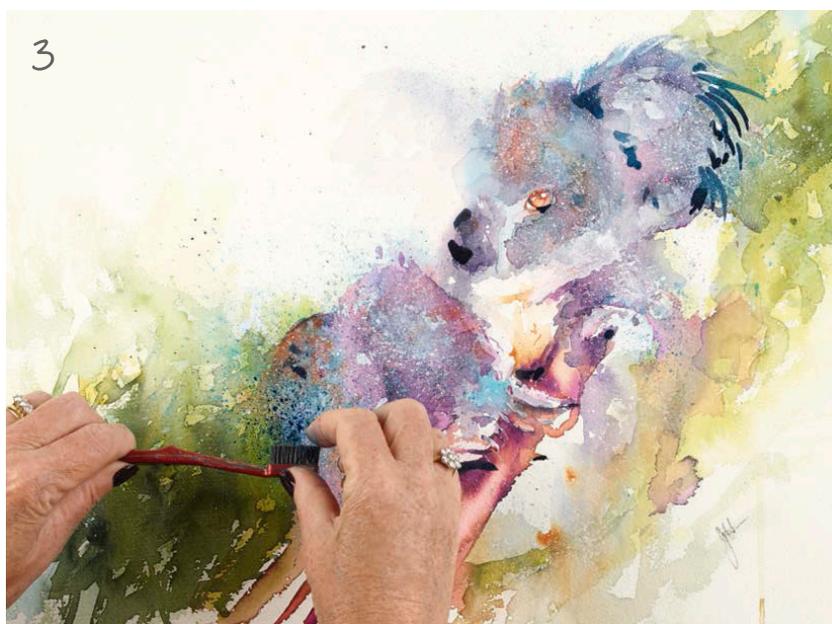
1 Как на рисунке на с. 123, я перед добавлением деталей изображаю коалу в нежных, светлых тонах. Работа мне уже нравится.

Совет

Добавьте основные цвета предмета изображения на задний план и наоборот, чтобы добиться гармонии.

3

Совет

Старайтесь объединить центр композиции с фоном с помощью художественных приемов или плавных цветовых переходов. Это смотрится лучше, чем предмет с аккуратным четким контуром, помещенный поверх фона. Оживите свою композицию, создайте баланс между ее частями.

2 Детальями на этом этапе я могу объединить фон и объект. Я добавляю темные акценты на ухе и на листе на заднем плане.

3 Я разбрызгиваю краску так, чтобы она попадала и на коалу, и на фон. Этот прием объединит фон и предмет изображения.

Теперь вы знаете, как я работаю. Я начинаю с маленькой стартовой точки и потом вокруг нее выстраиваю всю композицию. Применяйте эту технику как можно чаще для изображения самых разных предметов. Не бойтесь нового. Рисовать одно и то же скучно и утомительно. Ставьте перед собой разные задачи, постоянно ищите сюжеты и объекты, которые вы еще не рисовали. Может, мне теперь нарисовать кенгуру или валлаби?

Любимая коала

Я нарисовала коалу техниками, рассмотренными в этой главе.
58 × 38 см.

Портрет

«Не важно, кто мы, сколько нам лет и какой у нас опыт, — мы всегда можем научиться новому».

Творческое развитие

Люди

В Дубае я увлеклась портретами. Если честно, раньше этот жанр меня совсем не привлекал, но в Эмиратах мне постоянно попадались необыкновенные лица, кроме того, я познакомилась с художниками-портретистами. Я вела занятия по акварели в Дубайском международном арт-центре и получила возможность записаться на все проходящие там курсы. В то время я работала маслом, пастелью и акварельными красками.

Я помню мастер-класс одного художника-портретиста. Он демонстрировал свою технику, а мы рисовали вслед за ним. Я хорошо рассмотрела модель, но в отличие от остальных работала без предварительного карандашного наброска. Мне понравились рекомендации художника по выбору цветов для кожи и способу добиться сходства черт лица с оригиналом. Но без наброска приходилось выбирать цвета и формы интуитивно. Преподаватель вежливо заметил, что с портретом такой способ не пройдет, и очень удивился, когда у меня получилось. Он сел рядом со мной и начал рисовать по моему методу: его работа получилась необычайно живой.

Не важно, кто мы, сколько нам лет и какой у нас опыт, — мы всегда можем научиться новому. Мы обменялись идеями, и их сочетание дало поразительный результат. Конечно, тот художник был опытнее меня, и его работа без наброска получилась идеальной. Он точно знал, где какую часть лица расположить. Этот навык он приобрел благодаря наблюдению, практике, стремлению к знаниям и самосовершенствованию. Многие участники моих мастер-классов до ужаса боятся портретов. Но для меня лица — просто очередной интересный объект для изображения. Каждый из нас развивается как художник и как личность. Раньше я была очень робкой, но частые выступления перед аудиторией помогли преодолеть страх. Я выросла как художник и как личность. Итак, чтобы развиваться, давайте изучим несколько простых примеров.

«Препятствия только в нашем сознании».

В Дубае я полюбила портретную живопись.

«Сталкиваясь с трудностями, будьте во всеоружии. Не бойтесь пробовать совершенно новое».

Продавец на рынке

Восточный базар в Дубае (сук) — возможность необыкновенно провести время. Там все вдохновляет — цвета, люди, пейзажи и звуки.

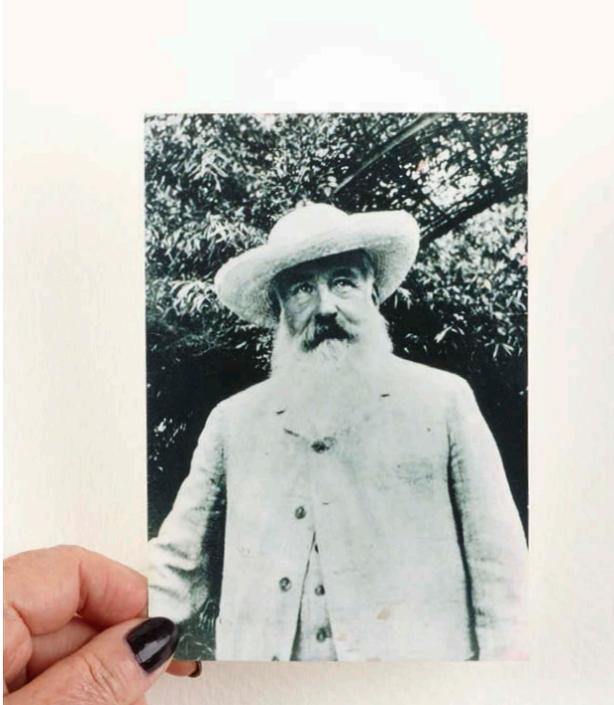
Демонстрация: Моне

Вы добьетесь прекрасных результатов, если будете рисовать то, что вам нравится. Если вы не хотите заниматься портретами — не делайте этого! Но если соблазн есть, то продолжайте читать.

Меня всегда вдохновляли работы Моне. Когда я жила во Франции, я любила гулять в его саду в Живерни.

Моне

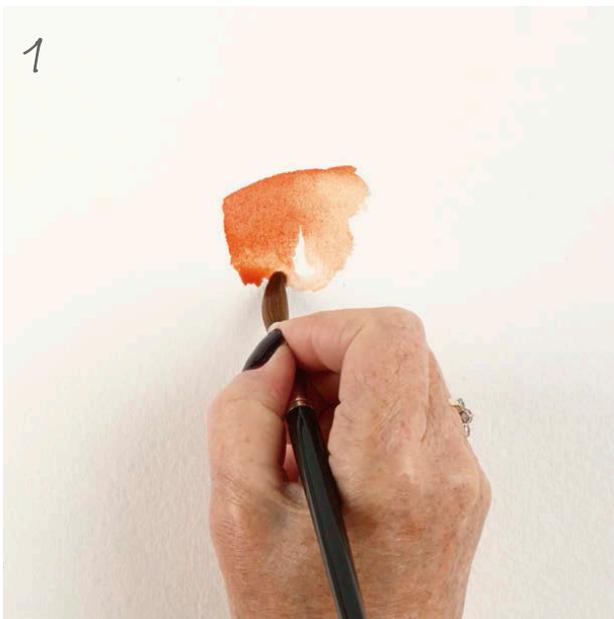
Художник, который вдохновляет.

Я предпочитаю рисовать с натуры, но это не всегда возможно. В этой демонстрации я воспользуюсь фотографией.

Совет

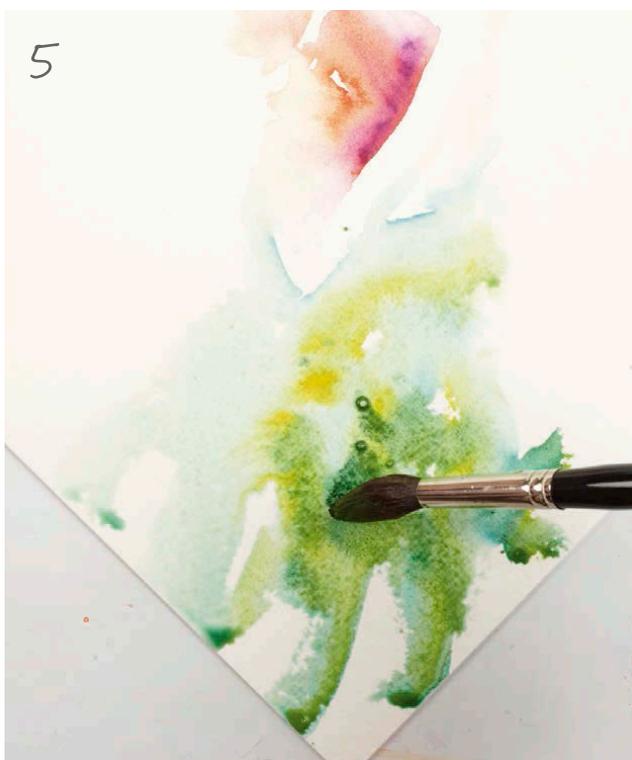
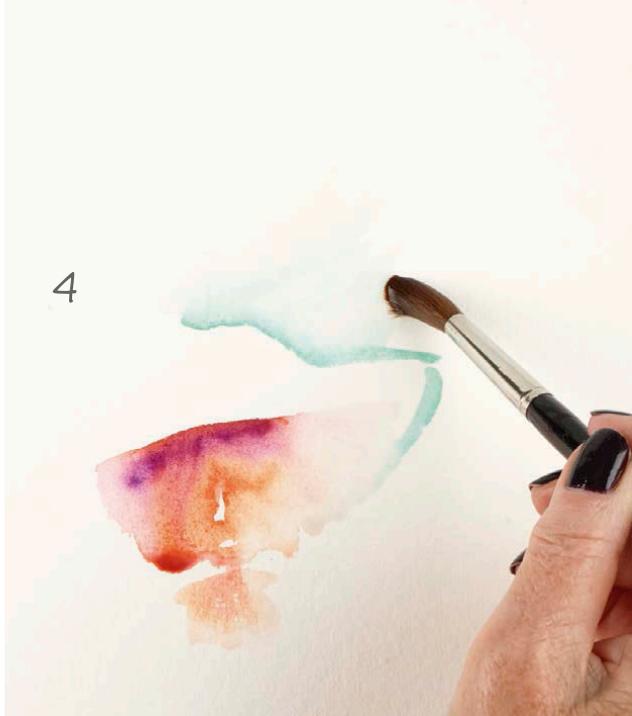
Для более темных тонов кожи замените перилин красный на ализарин малиновый.

1 Забудьте, что вы рисуете лицо, и представьте абстрактные формы. Я всегда выбираю стартовую точку. Так как черты лица на этой фотографии слишком мелкие, моей стартовой точкой станет все лицо, здесь кистью № 10 я положу первые мазки. Мое любимое сочетание для передачи цвета кожи в акварельной технике — сильно разбавленный замес ализарина малинового и желтой охры. Посмотрите, я оставила незакрашенным участок носа.

2 Я оставляю белыми части листа, где будут усы и нос. Затем добавляю линию рта.

3 Начинаю работать над фоном. Я нахожу точку, где заканчивается шляпа, и направляю мазки от нее наружу, заполняя пространство позади модели.

4 Когда контур шляпы готов, я мягко увожу излишки краски в пространство заднего плана.

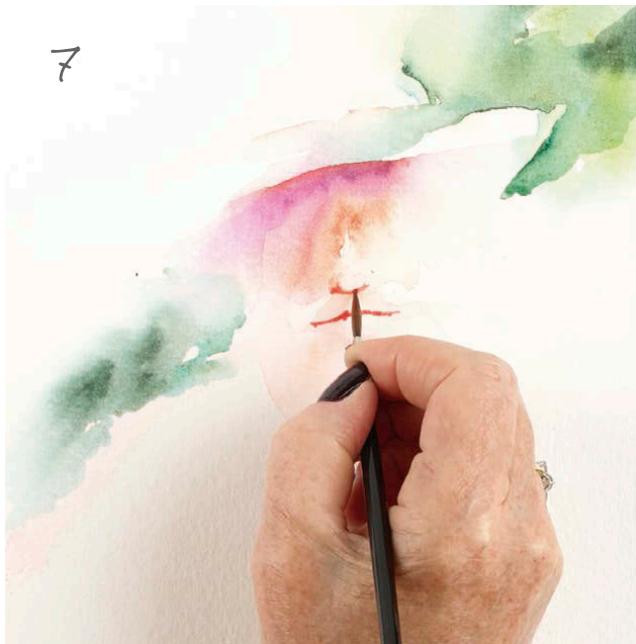
5 После высыхания краска светлеет, поэтому я добавляю насыщенный зеленый на задний план в верхнюю часть рисунка. На этом этапе мне удобнее держать лист вверх ногами и чуть под углом, чтобы краска стекала во внешний угол листа.

6 Теперь я могу усилить контур за шляпой и с другой стороны обозначить плечо тем же оттенком зеленого, чтобы связать части композиции.

Совет

В процессе работы я постоянно сверяюсь с предметом изображения, в этом случае — с фотографией Моне.

Совет

Во время работы я часто меняю кисти. Таким образом, я могу уверенно расставлять акценты и подправлять контуры лайнером, не прерывая творческого процесса. Я часто работаю двумя кистями одновременно (научилась этому в Шанхае).

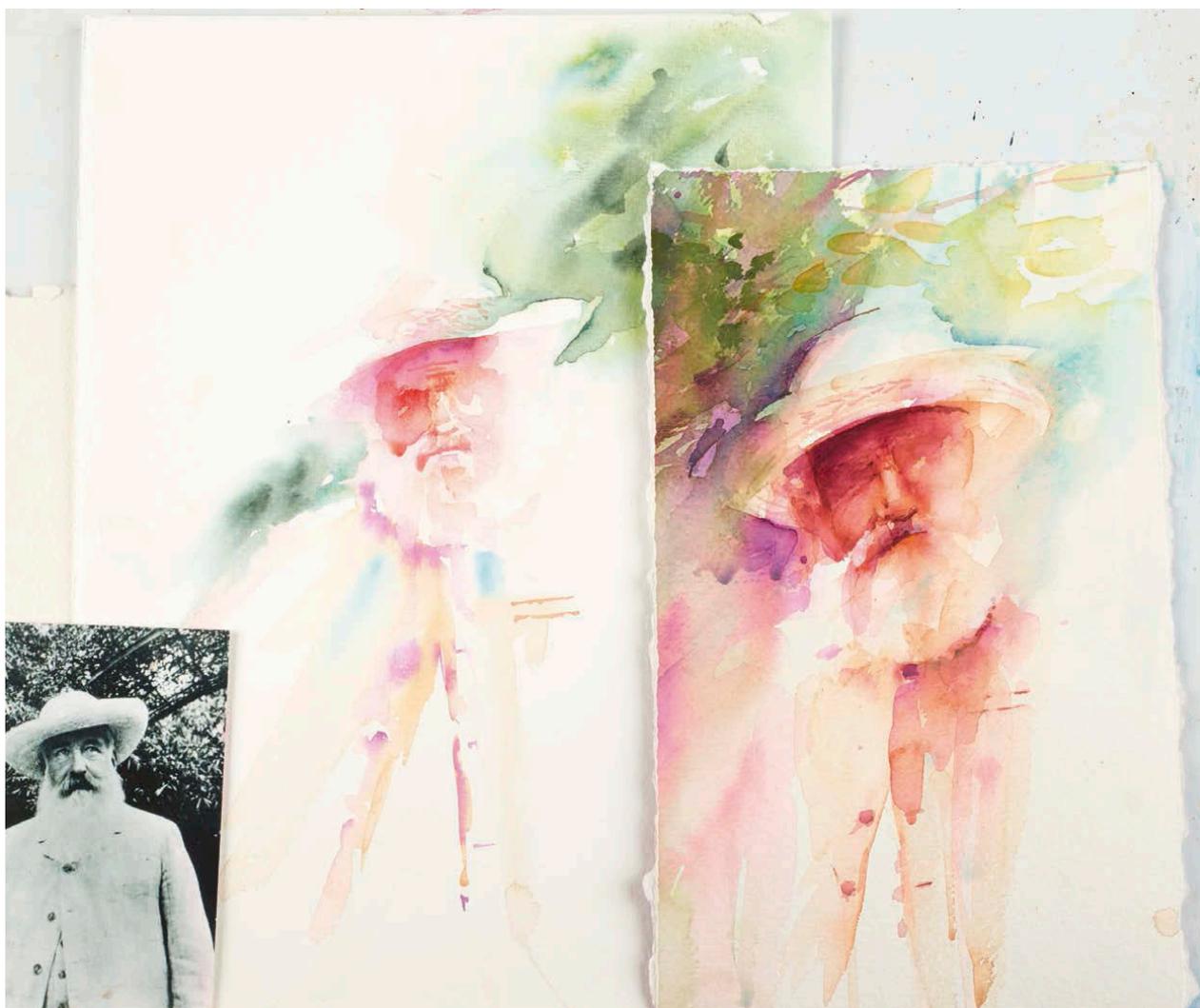
7 Я добавляю детали там, где это необходимо.

8 Теперь я продвигаюсь вниз до нижней точки бороды.

9 Добавляю детали для одежды.

Учимся на своих рисунках

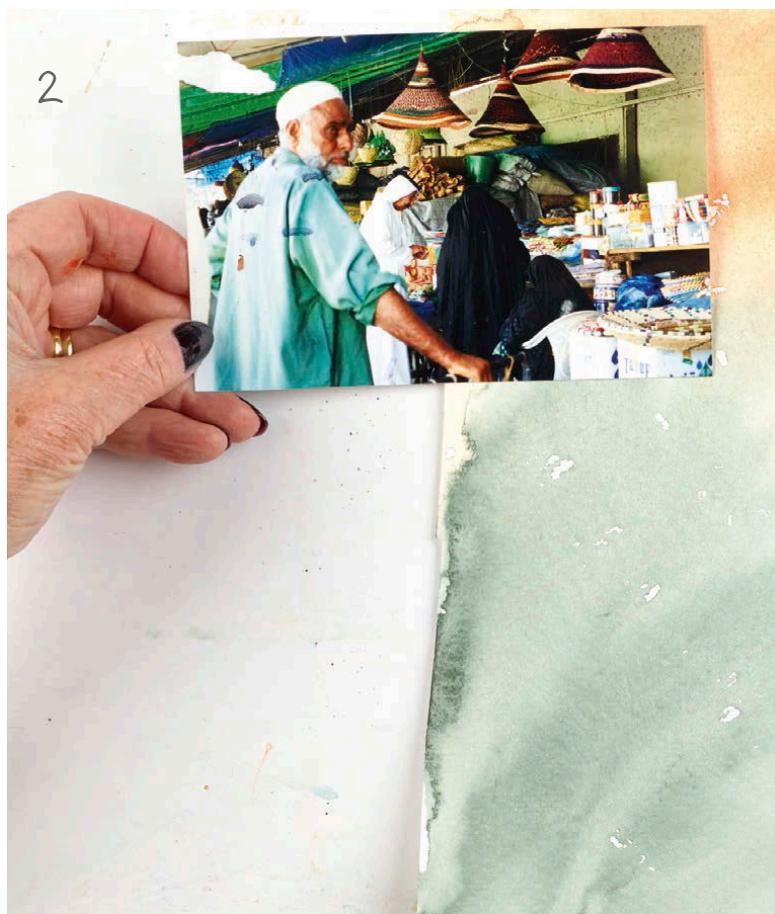
В какой-то момент я поняла, что лучшие учителя для себя — это мы сами, хотя и не осознаём этого. Сохраните свои работы и посмотрите на них через год: вы увидите, насколько продвинулись в живописи. Я всегда учусь на своих старых работах и анализирую, что мне нравится, а что я бы хотела улучшить.

Сравнивая два портрета Моне, я поняла, что мне нравятся нежные тона и мягкие контуры новой работы, а в старой хорошо проработаны детали. В будущем я создам еще один портрет, в котором объединю понравившиеся элементы. Например, добавлю блики. Я могу создавать разные портреты по одной и той же фотографии. Здесь я изменила положение зелени на заднем плане, и результат теперь нравится мне гораздо больше. Живопись — это личный опыт и прежде всего должна приносить удовольствие вам. Найдите то, что вам нравится.

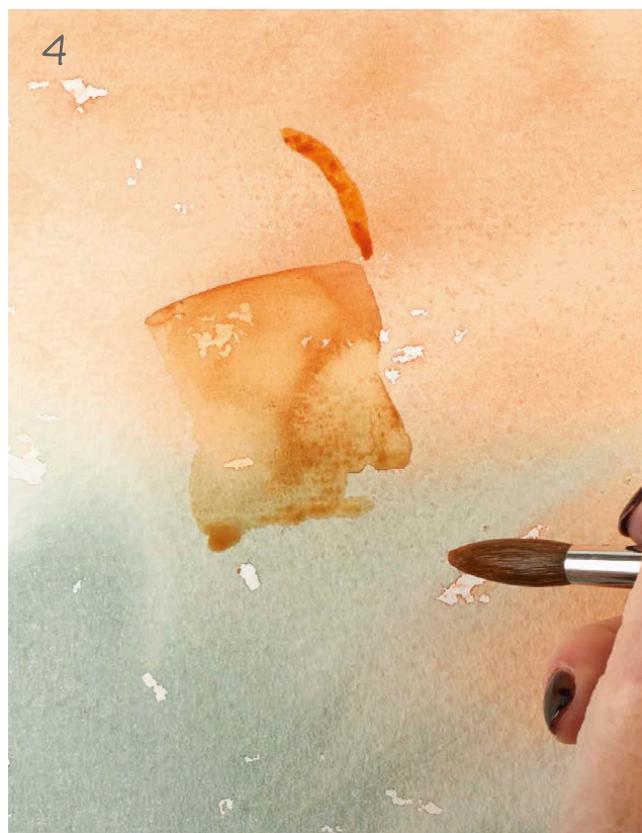
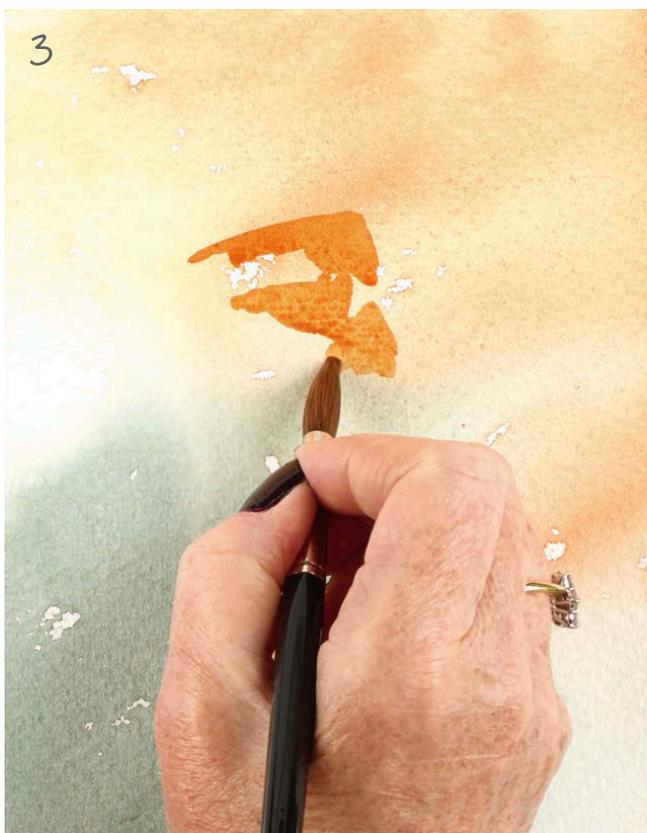
Для портрета необязательно использовать технику работы от стартовой точки. Я часто начинаю работать с фоновой заливки и с ее помощью формирую черты лица. В следующем примере я продемонстрирую другую технику. Меня восхитила бытовая сцена на базаре и привлек профиль мужчины на переднем плане.

Демонстрация: профиль

1 Сначала я готовлю выкраски, чтобы выбрать цвета для картины. На фотографии, с которой я рисую, виднеется несколько очень темных участков. Если я буду пользоваться слишком темными насыщенными оттенками, например индиго, то не передам иллюзию света, без которой картина станет скучной и тусклой. В Дубае я поняла, что картина должна прежде всего передавать атмосферу. Я выбрала перилин зеленый для темных участков, охру желтую и ализарин малиновый — для цвета кожи, фиолетовый — для теней и бирюзовый — для вдохновения, потому что не могу устоять перед ним.

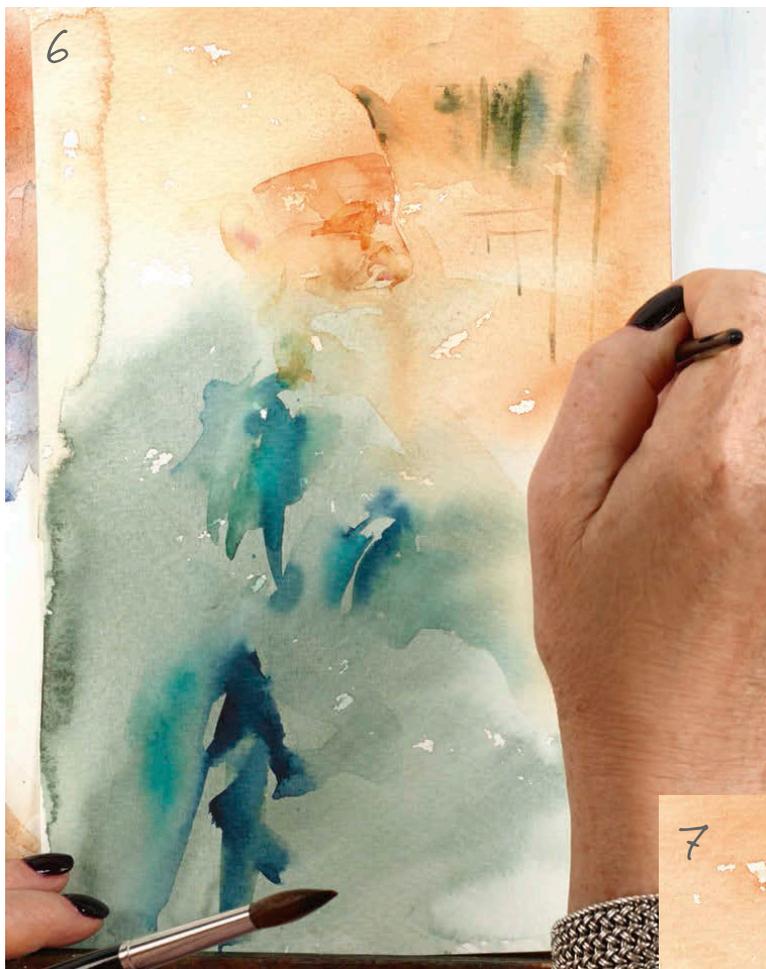
2 На всем пространстве листа я делаю заливку выбранными оттенками. Они пригодятся и для центра композиции, и для заднего плана.

3 Я начинаю работать от стартовой точки, но на этот раз не по белой бумаге, а поверх первого слоя заливки.

4 Я определяю, где будет верх головного убора, и намечаю контур, так же как в примере с портретом Моне (с. 133).

5 Изучая первый портрет, выполненный по этой же фотографии, я могу повторить в новой работе понравившиеся элементы и убрать неудачные. Я хочу сделать новую картину более воздушной, однако в старой работе мне нравится золотисто-оранжевый цвет фона, поэтому я повторяю его.

6 Когда образ начинает угадываться, я останавливаюсь и оцениваю промежуточный этап работы. Я думаю, какие акценты добавить и где положить следующий мазок.

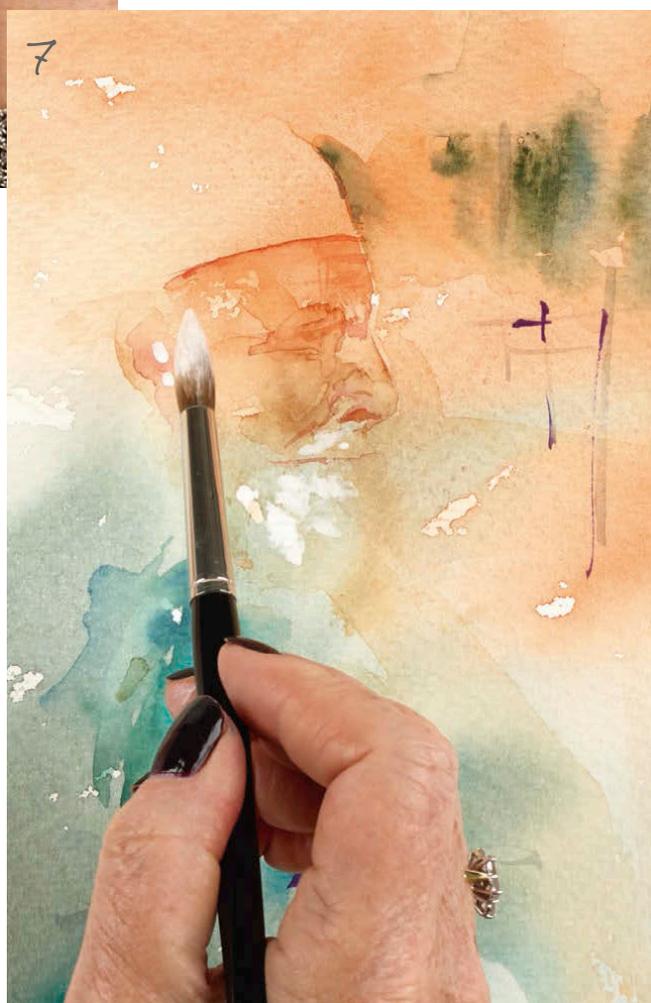
7 Я наношу немного белой гуаши, чтобы высветлить участки усов и бороды.

Совет

Работая над деталями, я часто держу в руках две кисти — № 10 и лайнер. Первой наношу размывки, второй — тонкие контуры.

Совет

Небольшое количество белой гуаши, нанесенное на усы и бороду, приводит к интересным эффектам, особенно если вы случайно закрасили белые участки или работаете поверх первого слоя. Пожалуйста, используйте минимум гуаши. Если ее нанести слишком густо, все внимание зритель будет обращать на нее.

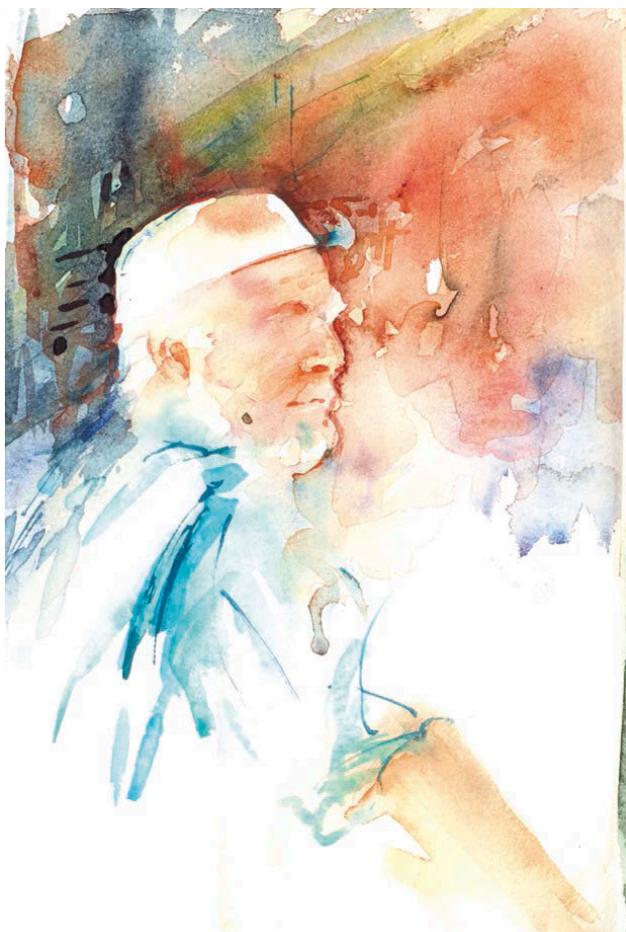

Копируйте удачные элементы из прошлых работ: это поможет вам развиваться. Мне кажется, пытаюсь улучшить ранние работы, мы продвигаемся больше всего. Мы сами задаем себе планку.

Сравниваем рисунки

Теперь я могу сравнить оба рисунка. Первая версия намного темнее. А новая гораздо нежнее и оставляет место работе воображения, мне она кажется более душевной. Я могу продолжать работать над новой версией портрета, обозначить прилавки позади центральной фигуры или добавить больше людей на задний план. Сейчас моя работа похожа не на фотографию, а на произведение искусства. Я — художник и имею право действовать на собственное усмотрение.

Когда мы рисуем по фотографии, особенно если ее сделал кто-то другой и мы не видели собственными глазами то, что на ней изображено, появляется соблазн скопировать композицию оригинала. Мне кажется, это банальное срисовывание. Подойдите к задаче творчески, и тогда вы создадите что-то исключительное.

Когда я сравниваю две версии портрета, то вижу, насколько продвинулась с тех пор, как нарисовала первый портрет. Стремитесь быть самобытным творцом, а не копиистом. Создавайте новое, а не повторяйте старое, наслаждайтесь каждым взмахом кисти и этапом творчества.

Продавец на рынке в Дубае.

В Техасе, где я проводила мастер-класс, я влюбилась в ковбоев. Я никогда не была большой поклонницей вестернов, потому что мой отец постоянно их смотрел. Я просто не могла понять, что ему в них нравится. Теперь понимаю. Рядом с высоким ковбоем в шляпе теряешь дар речи! Возможно, мне повезло, и я встречала невероятно обаятельных парней, а может, они все такие. Сейчас позвольте показать вам набросок ковбоя. Я сделала его на семинаре в Лаббоке, на родине Бадди Холли. А справа вы видите более насыщенный, доработанный портрет, но все же он оставляет место для воображения. Не могу дождаться, когда снова попаду в Техас и в США!

Слева представлен атмосферный набросок ковбоя, все отсутствующие детали зритель достраивает в своем воображении. Хотя набросок очень обобщен, он все равно прекрасен и вызывает приятные воспоминания. На нем видна магия работы с акварелью — разводы создают впечатляющий эффект. Мне кажется, что из-за деталей рисунок может потерять свежесть и таинственность. Справа вы видите более насыщенный набросок того же ковбоя. 28 × 38 см.

Красота в простоте

«Мне казалось, что в этот миг с глаз спала пелена, и я прозрела».

Пейзаж и городская среда

Удивительно, как притягательны самые незатейливые виды. Закройте глаза и представьте теплый летний день, высокое синее небо над головой, бескрайнее зеленое поле и переливы птичьих голосов, наполняющих воздух. Разве не блаженство? Неудивительно, что пейзажи привлекали художников в разные эпохи. В мире столько прекрасных архитектурных ансамблей и исторических достопримечательностей, но многие начинающие художники или заранее признают свое поражение, испытывают трудности, или просто скучают, потому что это «уже рисовали тысячу раз».

Яркий, красочный пейзаж Валенсии на соседней странице сильно контрастирует с монохромным деревенским сюжетом ниже, но они оба идеально передают настроение и атмосферу местности.

Моя любовь к пейзажу зародилась много лет назад, еще в Англии. В доме моего дедушки (сейчас это мой дом) висели канонические акварельные пейзажи, выполненные в одинаковых тонах. Обычно на них было изображено светло-голубое небо позади деревьев, деревенский дом в центре, на переднем плане — поле пшеницы или тропинка.

Но я много путешествовала, жила за границей и общалась с художниками, которые по-своему рисовали пейзажи и городскую среду в акварельной технике. Я видела песчаные дюны и пустыни в Арабских Эмиратах, рисовые поля в Азии, Венецию. Перед моими глазами было множество прекрасных мест, где цвета отличались от привычных для Англии.

На первой выставленной в галерее на продажу картине я нарисовала мечеть в Дубае на фоне розового неба. Возможно, с этого началась моя любовь к розовым небесам! Мне казалось, что в тот миг с глаз спала пелена и я прозрела. Я поняла, что могу выбирать, что не обязана следовать правилам или рисовать скучные сцены. Я поняла, что могу быть ни на кого не похожей и подходить к выбору цветов творчески. Так началось мое путешествие в волшебный мир пейзажной живописи, которое длится до сих пор.

Совет

Я выбираю цвета так, чтобы передать атмосферу того места, которое я рисую. Например, для африканского пейзажа я бы выбрала красный или оранжевый фон, подготовила золотисто-оранжевую текстурную заливку для солнечного кукурузного поля и синие или фиолетовые оттенки для холодной, заснеженной композиции.

Демонстрация: фоновые заливки

Экспериментируйте с разными цветами, они могут стать интересным фоном для пейзажа — не ограничивайтесь голубым небом. Старайтесь быть неповторимыми. Найдите несколько удачных цветовых комбинаций, добавьте текстурных эффектов. Включите воображение и вознеситесь к акварельным «небесам».

1 Обычно я начинаю делать заливку с противоположных углов и позволяю цветам свободно смешиваться и перетекать друг в друга в середине листа. После того как заливка высохнет, я буду рисовать поверх нее пейзаж, поэтому должна учитывать цветовое решение и насыщенность фона.

2 Я нанесла два разных цвета в противоположные углы и держу лист под наклоном, чтобы получились красивые переливы.

3 Затем создаю текстуру, набрызгивая поверх влажного красочного слоя насыщенный тон. Добавить набрызги можно позже на готовые объекты, а фрагменты композиции расположить поверх этой фактуры или использовать ее как часть образа главного объекта.

4 Это типичная фоновая заливка под будущий пейзаж. Прежде чем приступать к дальнейшей работе, нужно убрать соль.

«Включите воображение и вознеситесь к акварельным "небесам"».

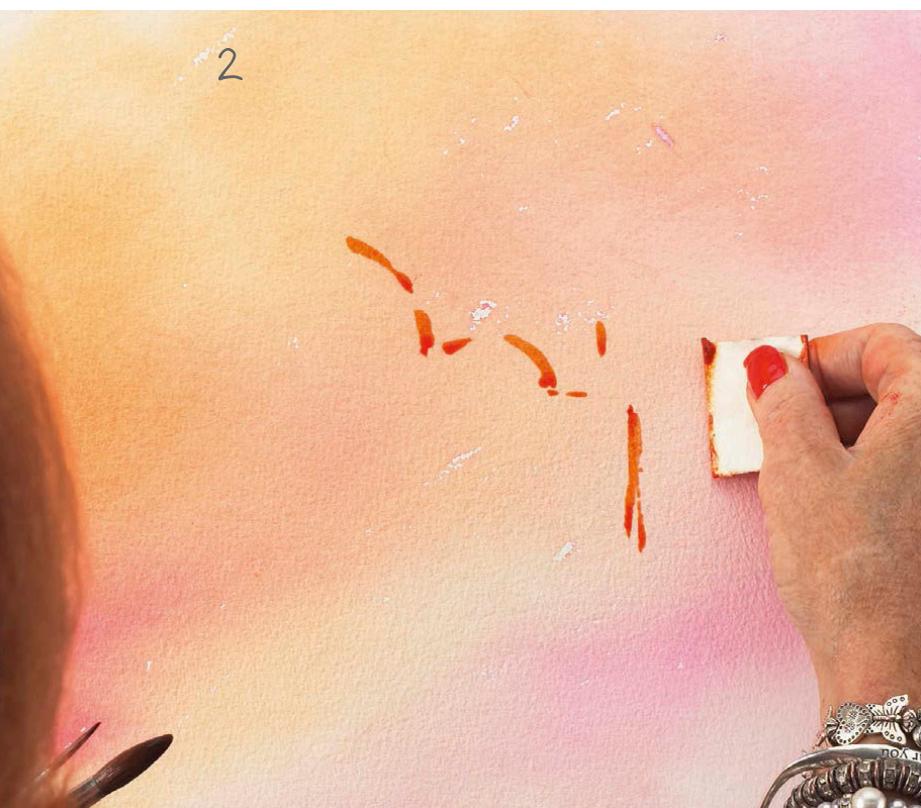
Рисуем здания поверх фона

Как только вы научились создавать фоновую заливку под пейзаж, попробуйте нарисовать архитектурные элементы на ее поверхности. Их сочетание может дать превосходный эффект. Цвета фона должны соответствовать стране, времени года и погоде, к которым вы обращаетесь в работе. Постарайтесь выбрать красивое цветовое сочетание и рисуйте здание с интересной архитектурой.

Для следующей демонстрации я выбрала сюжет, который показался мне очень романтичным, тем более что я видела Тадж-Махал и обожаю Индию. Он напоминает, как сбылась моя мечта, когда муж неожиданно пригласил меня съездить в Агру на годовщину свадьбы.

Демонстрация: Тадж-Махал

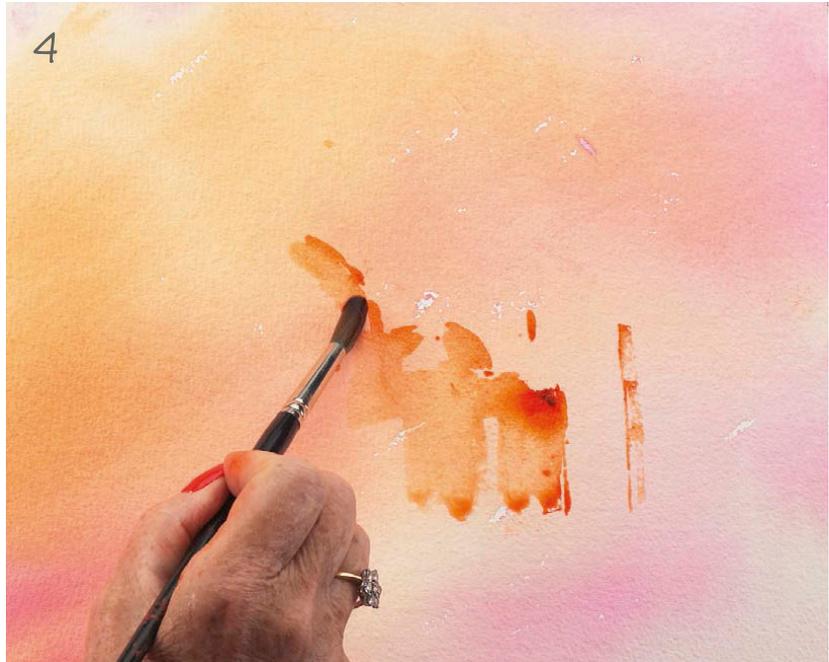
1 Сначала я определяю стартовую точку и начинаю рисовать верхний контур конструкции.

2 Там, где требуются четкие прямые линии архитектурных элементов, я использую небольшие кусочки плотной бумаги, окуная их в краску на палитре, а затем одной стороной прижимаю к поверхности листа.

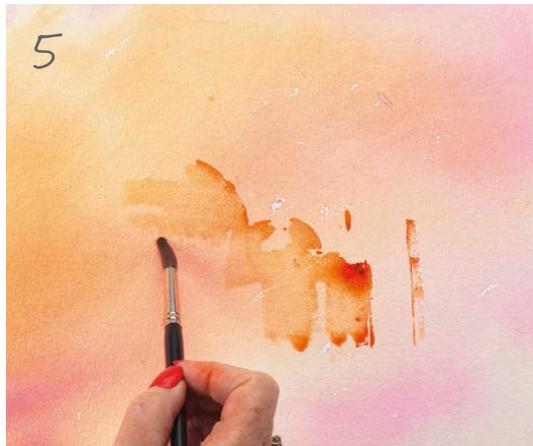

3 Они пригодятся, чтобы провести несколько линий одинакового размера.

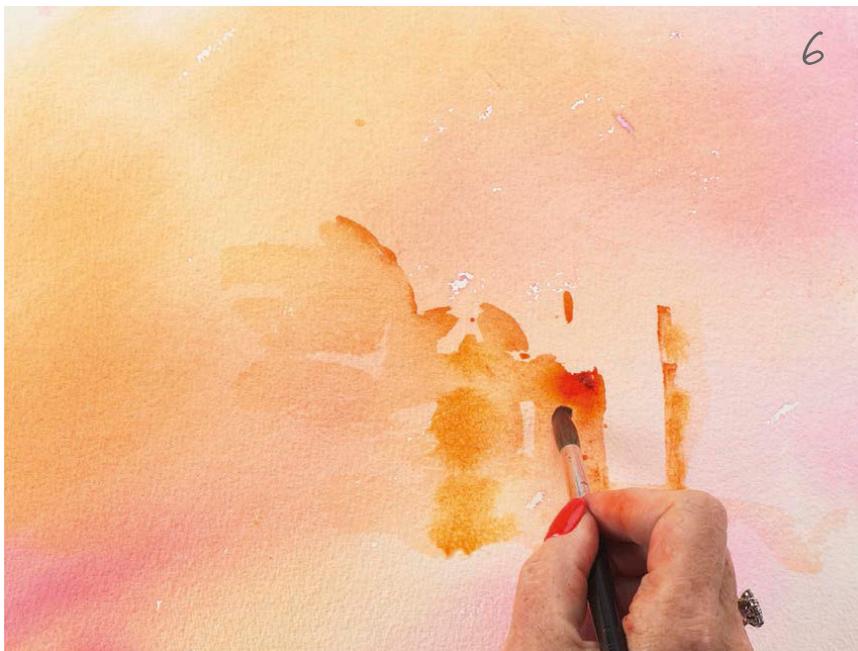
4 Затем я размываю все еще влажные контуры по направлению во внутрь и рисую здание. При необходимости добавляю краски. Здесь я использую те же цвета, что и для фона: ярко-розовый от Winsor & Newton, ализарин малиновый, кадмий оранжевый и хинакридон золотой.

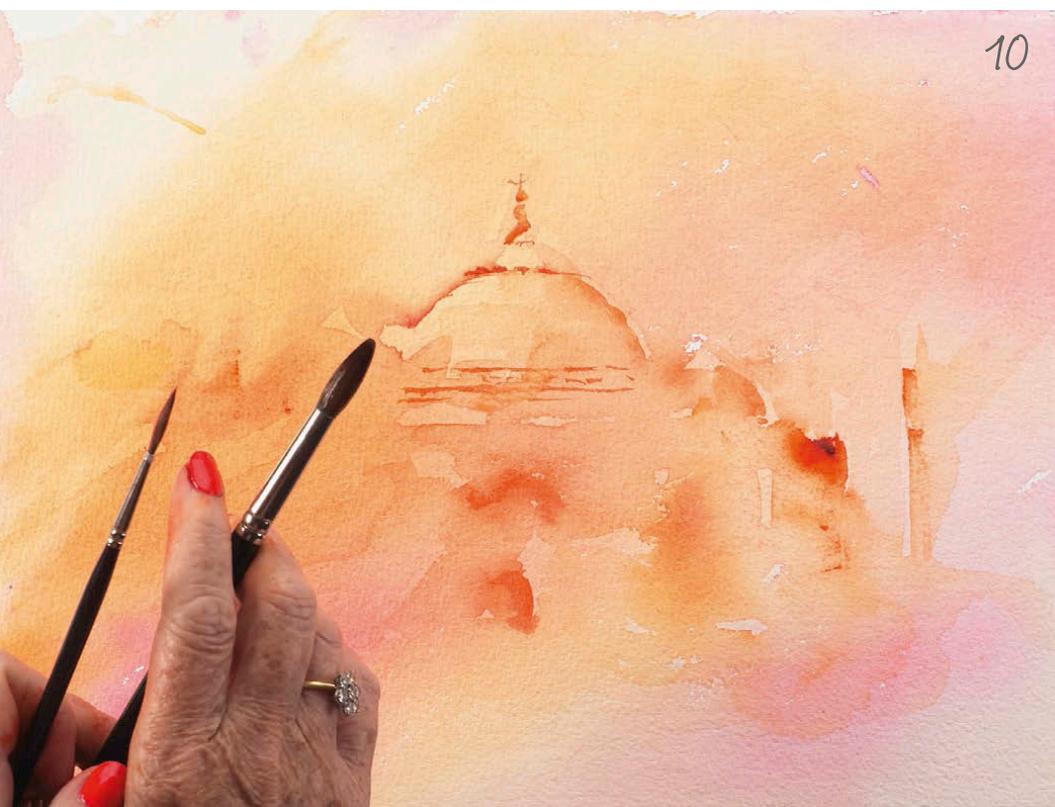

5 Я аккуратно протягиваю краску от одного края здания к другому. Градация тона после высыхания будет варьироваться, и рисунок станет интереснее.

6 Намечаю арки и окна, но стараюсь оставлять работу воздушной и нежной, чтобы позже добавить яркие акценты.

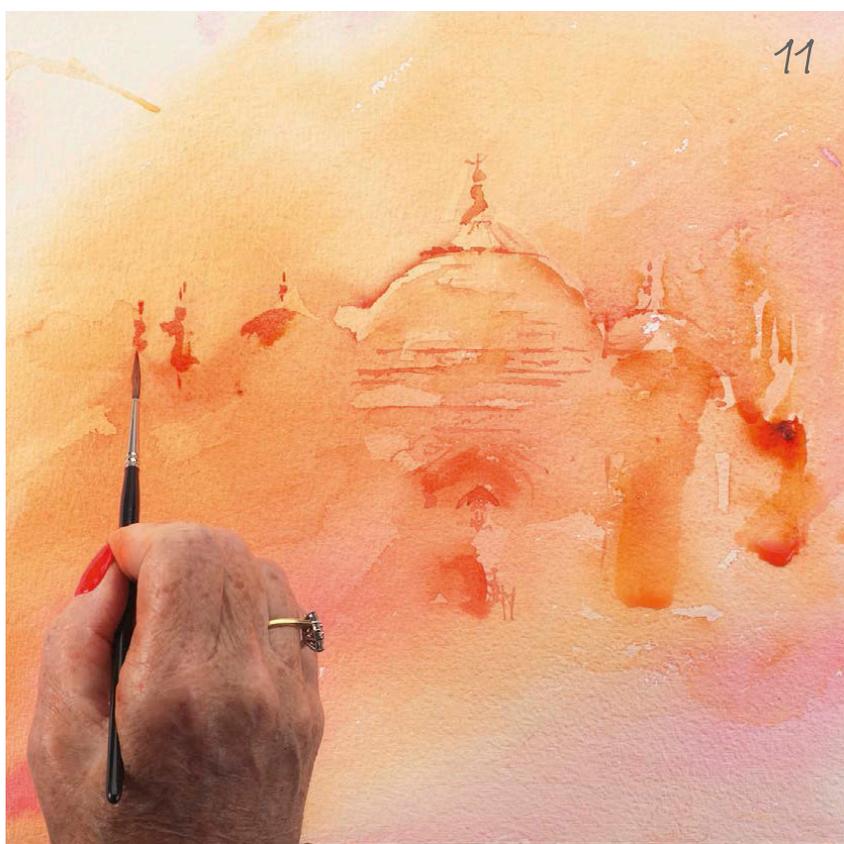

7 Я переворачиваю работу и рисую контур второй половины купола, направляю мазки от края купола вверх к небу.

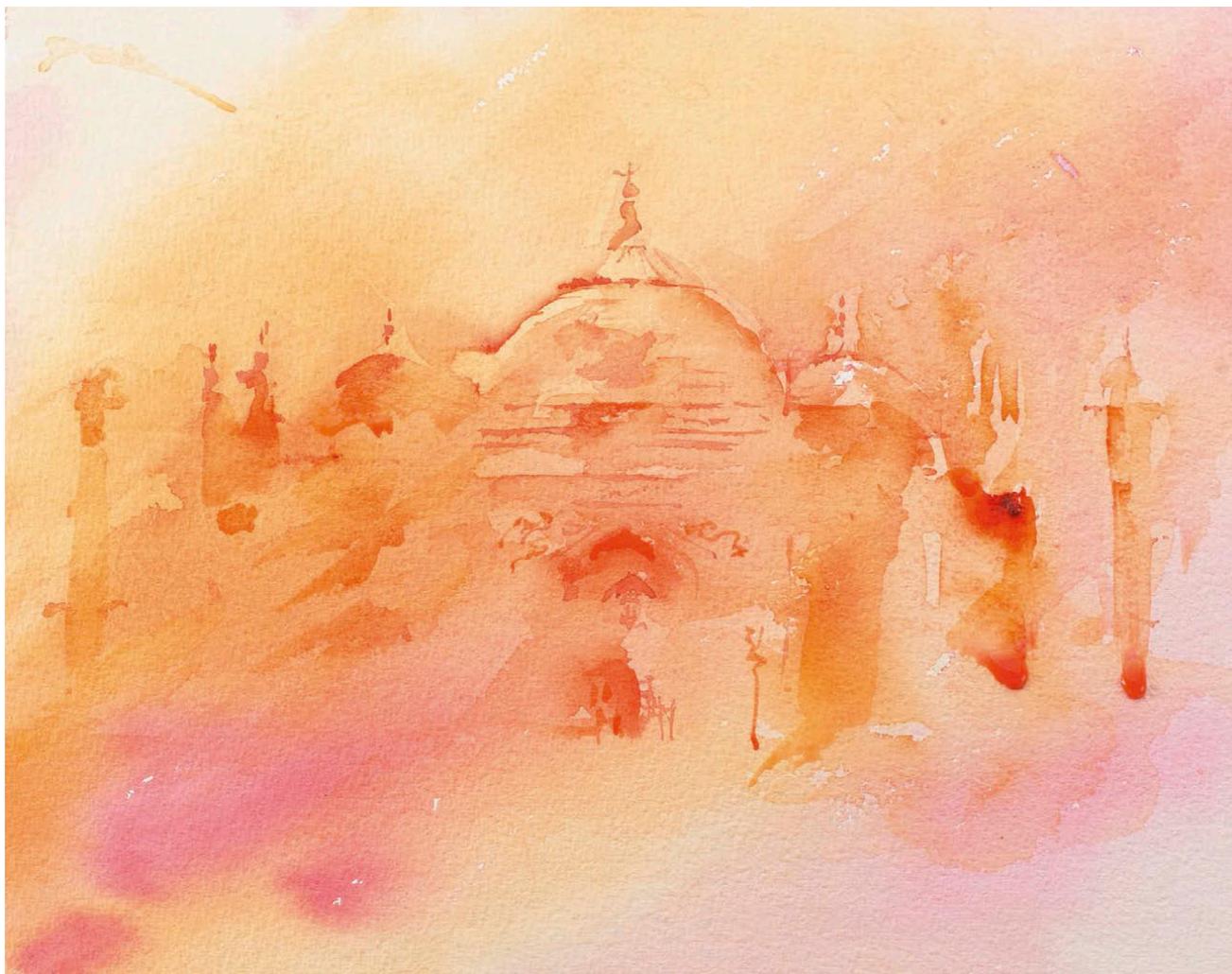
8 Если вам нравится получившийся воздушный образ уже на этой стадии, добавьте всего несколько деталей и завершите рисунок.

9 Я держу в руках две кисти и рисую попеременно: четкие контуры — лайнером, кистью № 10 делаю размывку и покрываю цветом большие участки, например в дверных проемах и арках.

10 Если я вижу, что нужно добавить больше акцентов, я усиливаю части рисунка насыщенным цветом, и эти детали начинают выделяться.

11 Что добавить еще, решайте сами. Например, турели и башенки хорошо дополняют эту композицию.

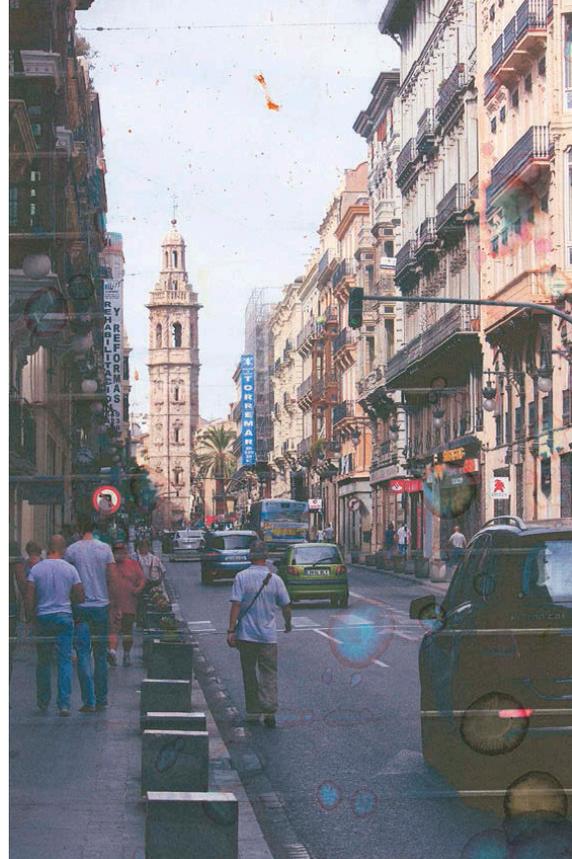
Только художник знает, когда рисунок окончен. Этим замечательным способом можно нарисовать множество великолепных памятников архитектуры со всего света. Выберите любимое здание и попробуйте нарисовать его столько раз, сколько сможете, и всеми возможными способами. Я бы нарисовала Биг-Бен или Здание парламента на сине-фиолетовом фоне, потому что в Англии часто идут дожди. В этой технике хорошо получится Белый дом в США или даже египетские пирамиды на сияющем золотисто-оранжевом фоне.

В творчестве заложены бесконечные возможности, и я не могу удержаться: нарисую еще одно здание прямо сейчас. Меня вдохновляет сама мысль о том, каких потрясающих результатов можно добиться с готовым фоном. Он только и ждет, когда на его поверхности появятся изящные четкие линии и поведают историю красивого места.

Городской пейзаж от стартовой точки

В моем арсенале два основных приема. Я либо готовлю подходящий фон, либо работаю от стартовой точки и выстраиваю композицию вокруг нее. Последнее хорошо для животных и цветов и менее подходит для пейзажа и архитектурной среды.

В следующем примере я поделюсь несколькими простыми советами.

Демонстрация: Валенсия

1 Я нахожу стартовую точку (это обязательно для новых объектов), от которой я смогу легко выстроить всю композицию. Кажется, башня в конце улицы станет удачным центром композиции. Я не тороплюсь и делаю все по порядку, только потом перехожу к другим частям композиции.

2 Добавляю цвет справа от центра композиции.

3 Далее я работаю над пространством слева от башни: рисую здания холодным синим оттенком, направляя мазки сверху вниз. Это создает сильный контраст между сторонами улицы, потому что правая залита солнцем.

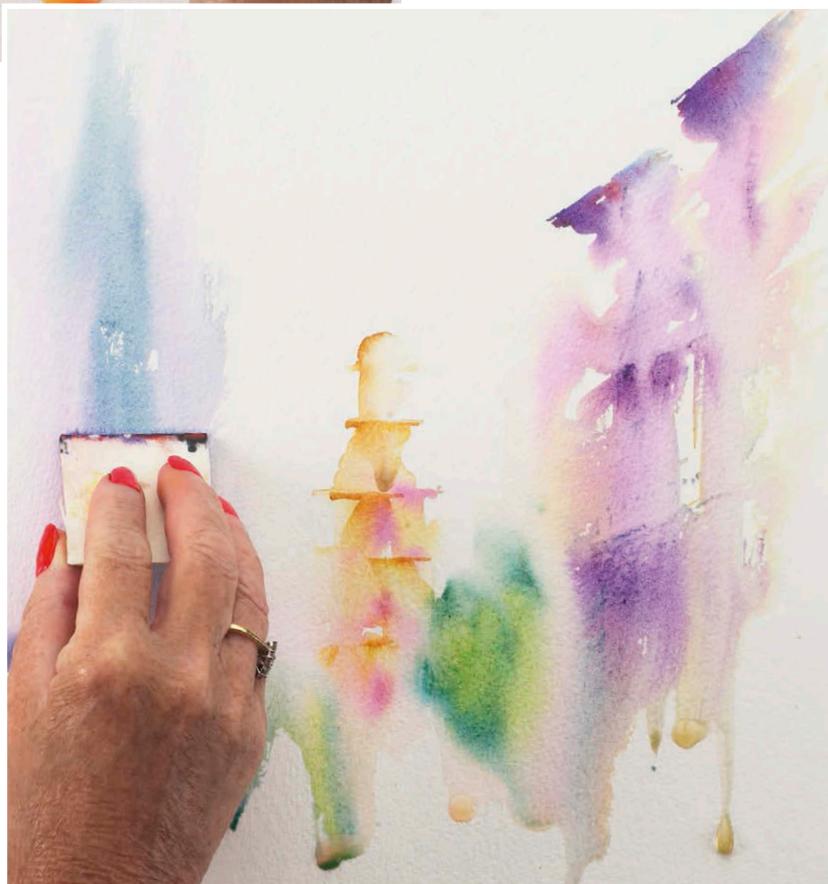
Совет

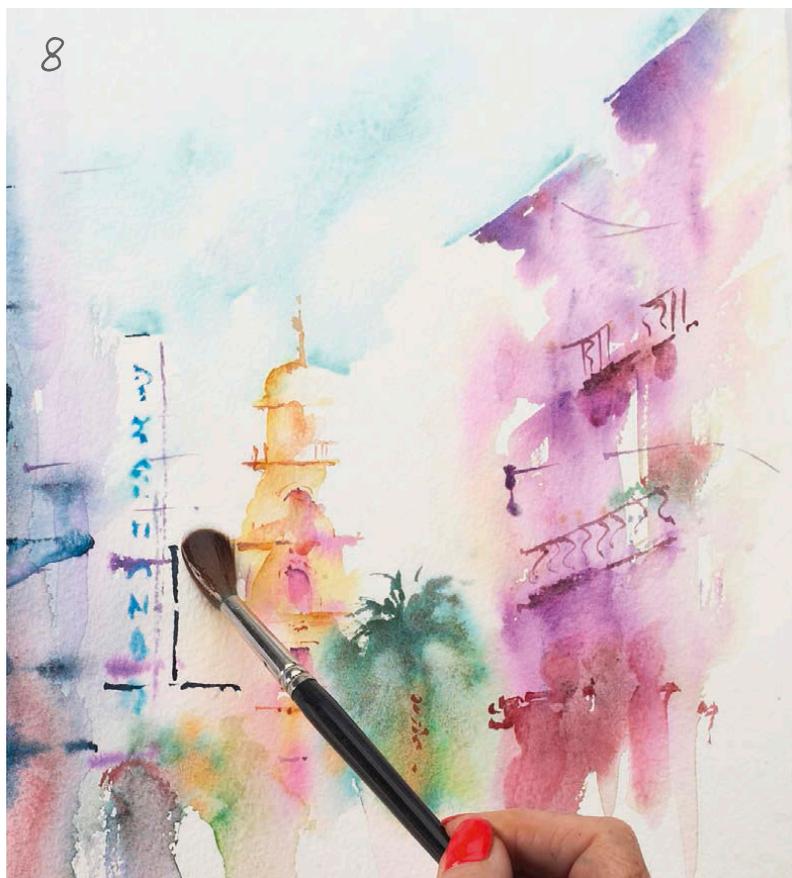
В работе пригодятся кусочки бумаги, по ширине совпадающие с ячейкой на палитре. Их можно окунуть в ячейку с краской и затем аккуратно приложить к рисунку там, где нужны прямые линии на фасаде. Очень просто.

4 Обозначив пальмы в конце улицы небольшим количеством зеленой краски, я провожу прямые линии на фасадах зданий с помощью кусочка бумаги с ровным срезом.

Совет

Обратите внимание, под каким углом вы держите листочек: вертикально или горизонтально. Такой прием хорошо подходит для изображения углов ската крыш или для нанесения повторяющихся линий в перспективе.

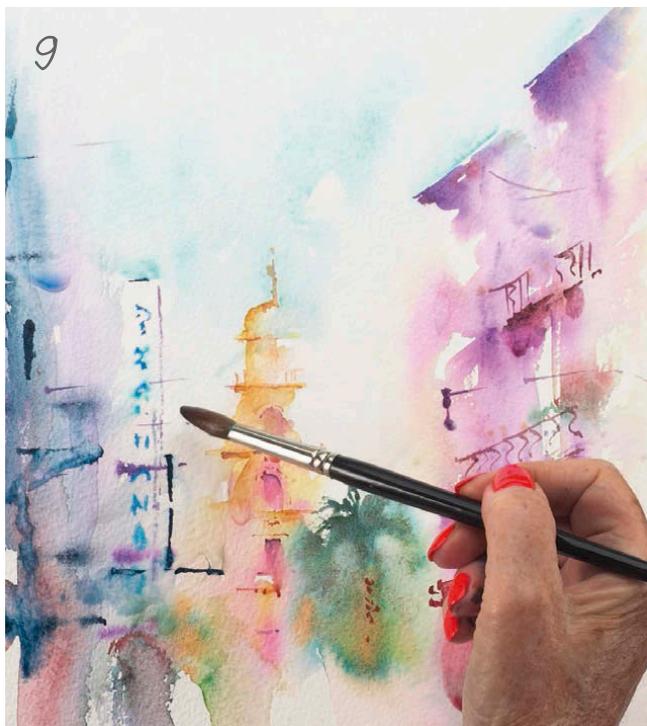

5 Результаты предыдущего этапа меня устраивают, и теперь я могу обозначить несколько деталей лайнером.

6 Для того чтобы заполнить белое пространство над композицией и нарисовать небо, я переворачиваю работу и рисую голубую линию вдоль внешнего края крыш. Я могу работать с линией контура зданий и не бояться залить голубой краской всю композицию.

7 Продолжая держать лист перевернутым, я размываю четкую голубую линию и превращаю ее в небо над крышами.

8 Переворачиваю лист в исходное состояние и смотрю, где голубая краска неба смешается с цветом зданий.

9 На этом этапе я добавляю заключительные детали. Мне хочется нарисовать несколько вертикальных и горизонтальных линий, а также обозначить округлыми мазками балконы, фонари и дорожные знаки. Все эти мелочи отлично дополняют любой городской пейзаж или архитектурную композицию.

10 Я наношу на здания несколько заключительных насыщенных мазков для объема.

Простой пейзаж. На его примере хорошо видно, как нарисовать любой понравившийся вам вид на город.

Подумайте над интересными сюжетами, и пусть вас не пугает их сложность. Представьте себе упрощенный образ из нескольких элементов на восхитительном красочном фоне. Или определите, какая часть пейзажа интересует вас больше всего, и, отталкиваясь от нее, достройте всю композицию. Сделайте пейзаж узнаваемым и не перегруженным.

Главное правило: рисуйте природу и городские пейзажи с удовольствием. Замечайте красоту и упрощайте ее. Проявляйте индивидуальность!

Романтика

Интересный фактурный фон с применением соли. Поверх него изображен мой любимый вид на Венецию.

46 x 34 см.

Последний штрих

A watercolor painting of a hydrangea flower. The petals are rendered in various shades of pink, magenta, and purple, with some areas showing a mix of colors. The leaves are painted in shades of green, with some darker, more saturated green areas. The overall style is soft and painterly, with visible brushstrokes and a textured background.

Небесная гортензия
58 × 38 см.

«Жизнь — это путешествие. Мы начинаем его в детстве, нетерпеливо и восторженно идем вперед, растем и учимся. То же можно сказать и о творчестве: мы совершенствуемся и становимся зрелыми мастерами. Мы должны постоянно получать новую информацию и всегда находить время обучиться незнакомой технике».

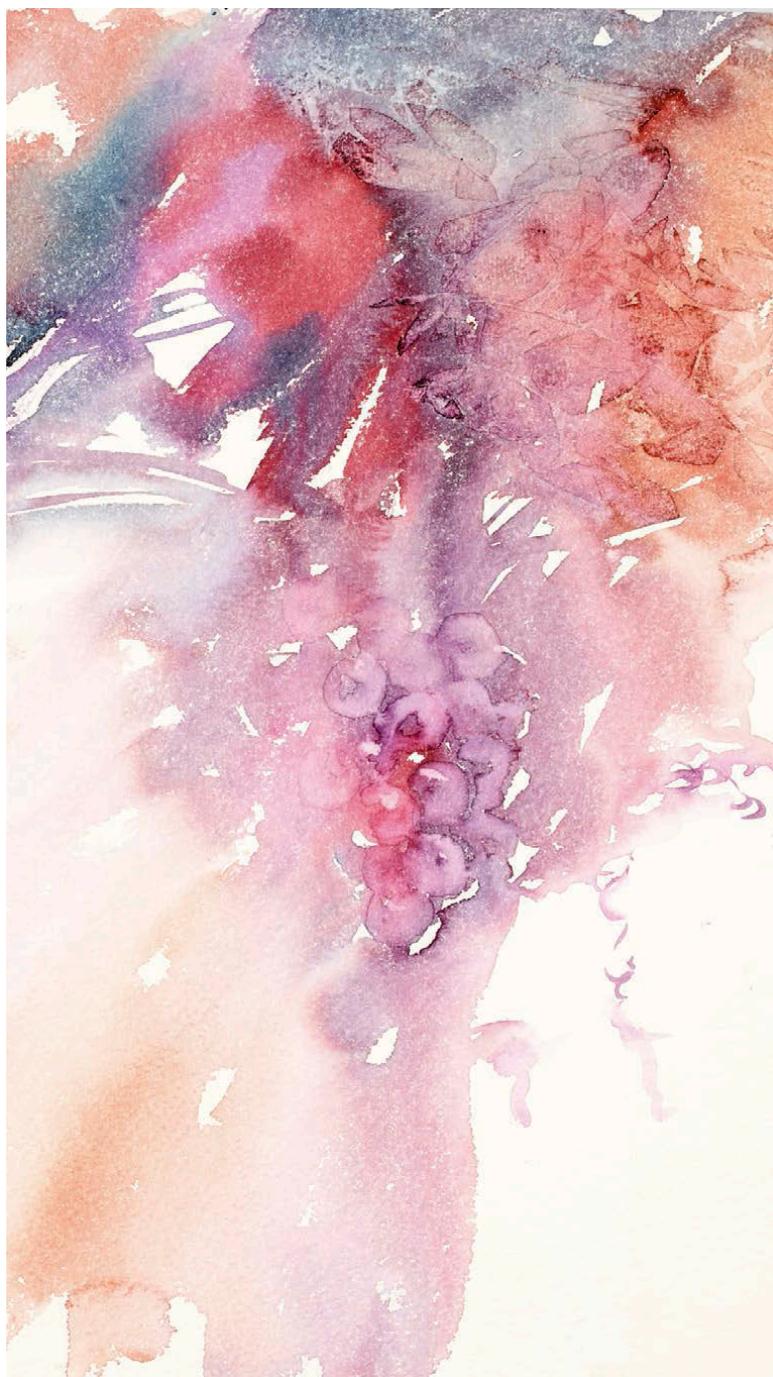
Совершенствоуйтесь

«Создание картины — всегда бесценный урок для художника».

Советы

Я бы хотела, чтобы моя книга читалась как приключенческий роман об акварели. Это путешествие в мир красок и техник, во время которого можно обрести вдохновение, не только копируя мои рисунки. Я хотела показать, что акварель — это замечательное средство художественного самовыражения, с которым очень приятно работать. Существует множество сюжетов и объектов, их можно нарисовать сотней разных способов. Мы путешествуем от первых опытов с краской на кусочках бумаги к восхитительным эскизам и настоящим картинам.

Мне безумно нравится жить в мире акварели. Если бы добрый волшебник мог исполнить всего одно желание, я бы попросила, чтобы все могли испытывать такой же восторг от живописи, как я. Я подготовила для вас несколько советов. Надеюсь, они будут для вас полезны.

Обобщаем все, что узнали.

1 Изучите свойства красок и особенности их взаимодействия с водой

Нельзя недооценивать выкраски и упражнения с красками. Я убеждена, что именно эта ежедневная практика помогла мне отточить мастерство.

Выкраски для композиции с виноградом до и после добавления воды.

2 Не спешите закончить рисунок, прислушайтесь к каждому мазку

Если во время путешествия мы торопимся прибыть в место назначения, то не замечаем красоту на своем пути! То же самое происходит в работе над рисунком. Создание картины — это всегда бесценный урок для художника. Я не спешу во время работы и не только получаю удовольствие, наблюдая за рождением картины, но и прислушиваюсь к каждому мазку. Я не прекращаю учиться. Я продумываю, куда положить следующий мазок, способный вдохнуть жизнь в предмет изображения. Я тщательно анализирую положение каждой детали. Иногда я работаю быстро, иногда медленно. Но я позволяю рисунку появляться в собственном темпе и не тороплю его.

Восхитительный урожай

Процесс создания картины так же приятен, как и результат работы.

3 Слушайте интуицию

Порой художник полностью доверяет интуиции, и она подсказывает, где нужно углубить тон или добавить яркую деталь. Но это приходит только с годами практики. Художники, которые наблюдают за мной во время мастер-классов, говорят, что я могу легко нарисовать все. Я отвечаю: «Возможно, но я занимаюсь живописью уже очень много лет». Да, некоторые вещи рисовать легче, например давно знакомые сюжеты с использованием основных техник. За годы практики я научилась прислушиваться к интуиции. Надеюсь, и вы однажды, лучше, чем кто-либо другой, поймете, что нужно вашей картине, а что нет. Научитесь прислушиваться к себе как к объективному критику.

У меня бывают дни, когда работа не идет в нужном мне направлении. Мне нравится, когда хороший рисунок выходит «случайно». Сейчас в корзину попадает гораздо меньше неудачных работ, чем это было раньше. Как и все, я не идеальна, хотя и постоянно стремлюсь к совершенству.

4 Развивайте свой стиль

Когда я начала обучаться акварельной живописи, я думала, что есть только один правильный способ рисовать в этой технике. Теперь я знаю, что это не так. Я нашла собственный стиль и постоянно совершенствую его. Одновременно с рождением картины углубляются мои знания в области живописи. Это произойдет и с вами.

Чутье подсказывает добавить детали виноградной лозы на фоновую заливку.

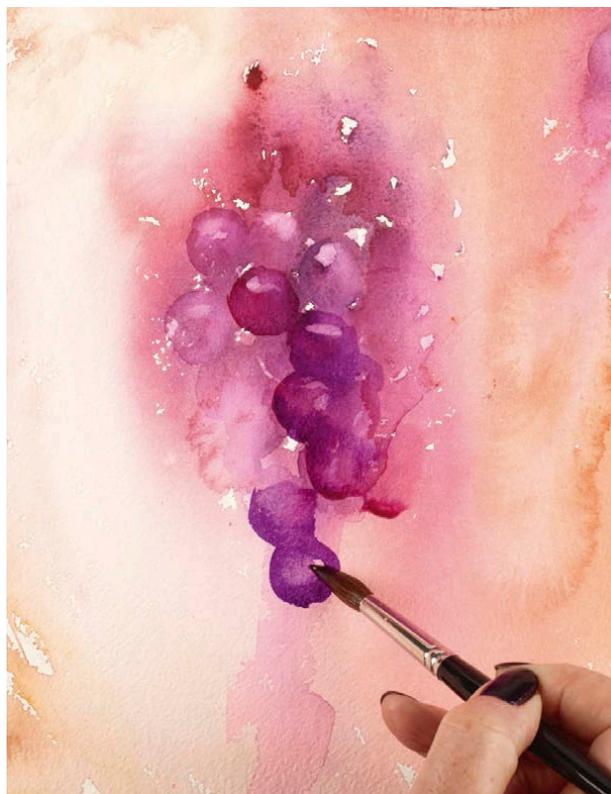
Моя кисть следует интуиции, и я кладу насыщенный цвет там, где считаю нужным. Шаг за шагом я завершаю рисунок.

5 Учитесь на своих ошибках

Когда мне нравится результат моих стараний, я повторяю его. Если что-то не получилось, я пытаюсь понять почему. Часто неудачи, а не успехи — лучшие учителя. Не расстраивайтесь, если все пошло не так. Вы учитесь и развиваетесь. Помните, что признать ошибку — уже достижение.

6 Верьте в себя

Фактурная заливка с прекрасными оттенками и продуманные яркие акценты на ее поверхности гарантируют необыкновенную картину. После своей первой удачной работы вы поймете, что можете повторить успех или сделать следующую картину еще лучше. Это светлое и радостное чувство. Насладитесь им и продолжайте верить в себя.

Я прорисовываю виноградины одну за другой и постепенно выстраиваю всю композицию.

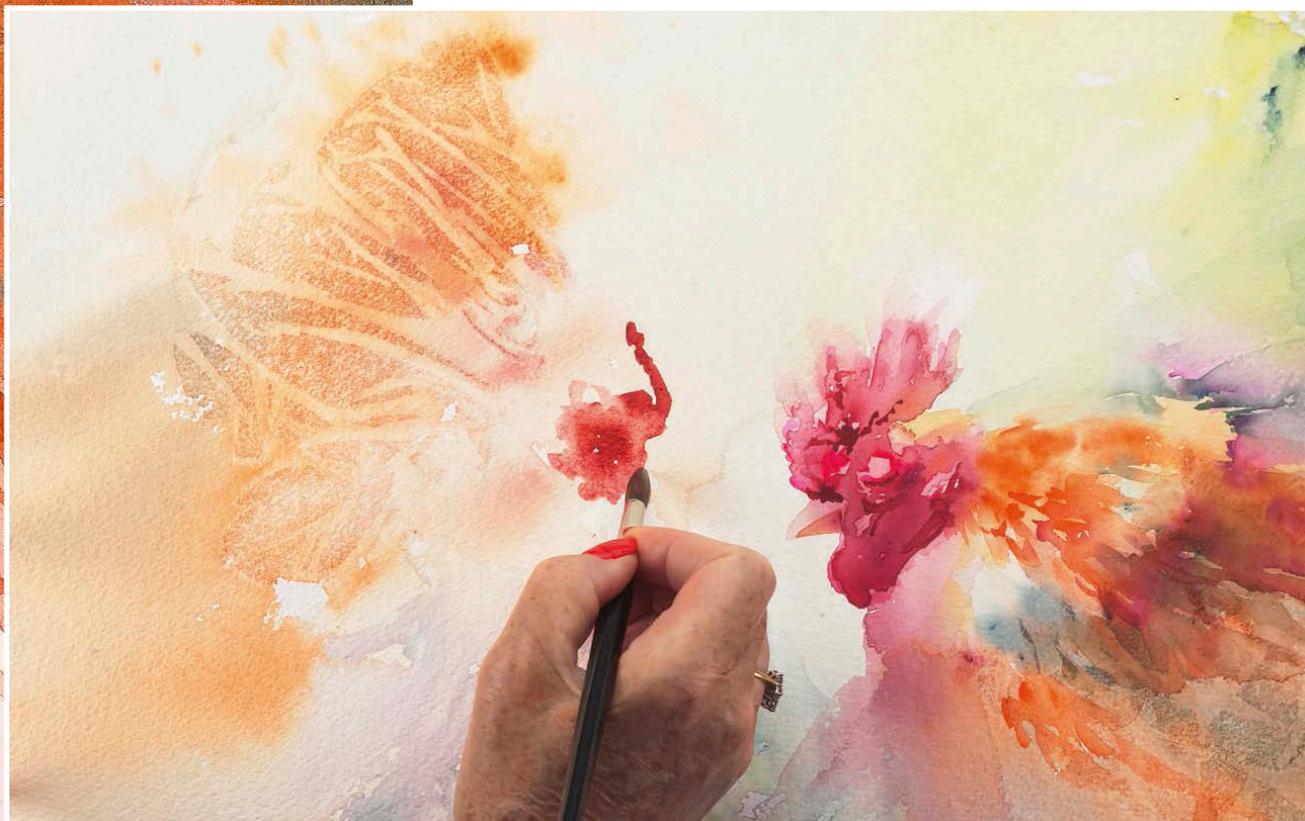
Урожай винограда

Становимся профессионалами

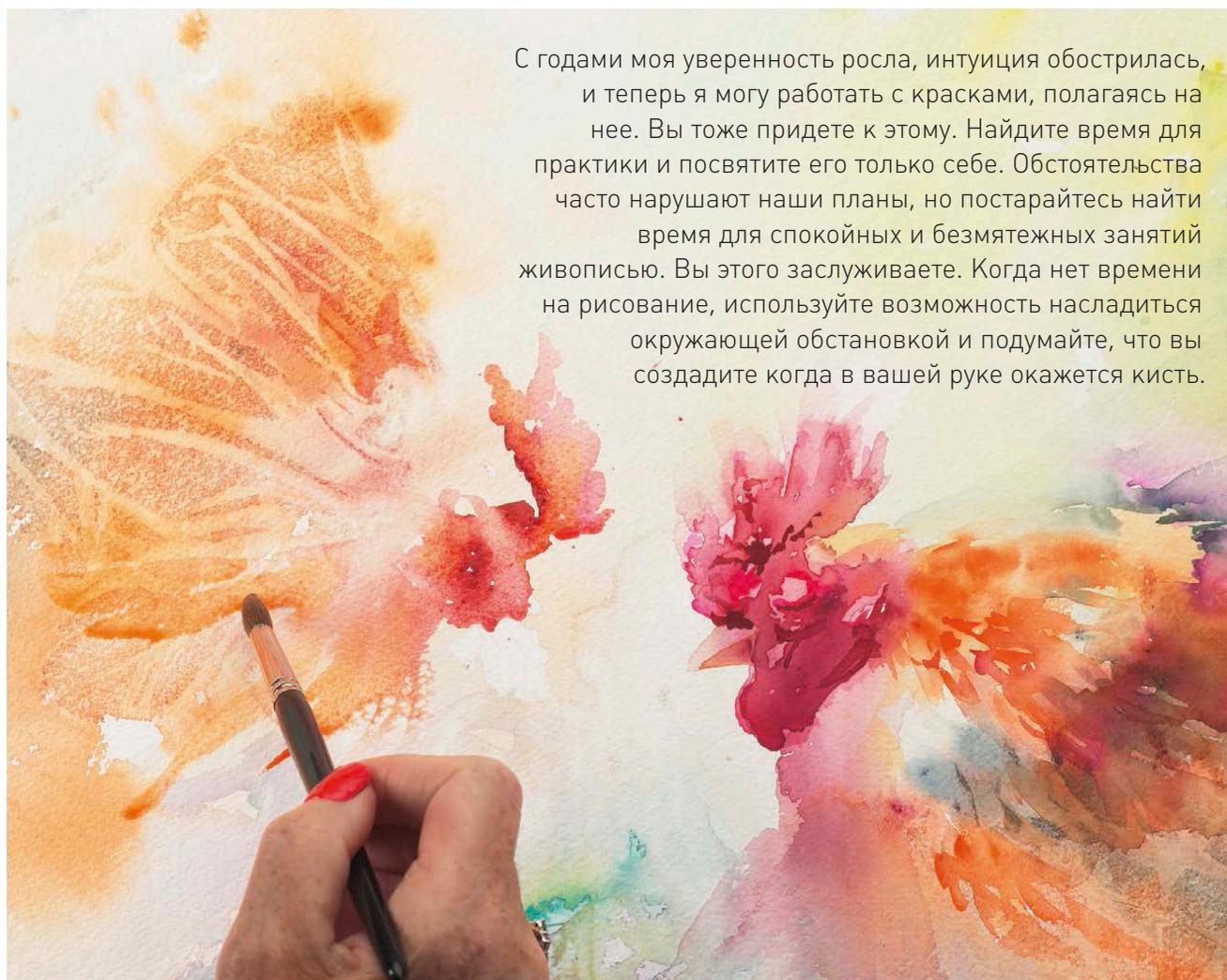
Однажды наступает момент, когда нам хочется от своего творчества чего-то большего. Спросите себя, чего вы ждете от занятий живописью. Это просто хобби или вы мечтаете выставлять работы в галереях? Об этом стоит поговорить отдельно, а сейчас я только замечу, что нет ничего невозможного. Если мои мечты сбылись, то нет повода думать, что ваши останутся неисполненными. Идите к своей цели и не позволяйте никому вставать у вас на пути.

Мои излюбленные модели — петушки. У меня есть сюжеты, с которыми мне нравится работать больше всего. Подумайте, что приносит вам радость, и рисуйте это. Рисовать ради рисования не имеет смысла. Создавайте только то, что вдохновляет вас и наполняет счастьем. Радость, которую вы испытываете в процессе, будет заметна и на ваших картинах. Чем лучше станет ваша техника, тем удачнее будут картины, и вы как художник почувствуете уверенность.

Я не ожидала, что поиск собственного стиля доставит мне столько радости и удовольствия. Раньше я ни на секунду бы не поверила, что благодаря своему творчеству буду путешествовать по всему миру, вести мастер-классы и устраивать персональные выставки. Но это произошло. Я не могла подумать, что буду писать книги и создавать фильмы. Я просто рисовала, потому что мне это нравилось. Сегодня ничего не изменилось.

Помните, что каждый художник когда-то был новичком. Вы достигнете любых высот, если действительно желаете этого. Если вы хотите рисовать — вы будете это делать!

С годами моя уверенность росла, интуиция обострилась, и теперь я могу работать с красками, полагаясь на нее. Вы тоже придете к этому. Найдите время для практики и посвятите его только себе. Обстоятельства часто нарушают наши планы, но постарайтесь найти время для спокойных и безмятежных занятий живописью. Вы этого заслуживаете. Когда нет времени на рисование, используйте возможность насладиться окружающей обстановкой и подумайте, что вы создадите когда в вашей руке окажется кисть.

В путешествиях я встречаю разных людей. На мастер-классы приходят стеснительные художники. Другие хотели бы рисовать, но считают, что у них нет художественного вкуса. Некоторые рисуют, но думают, что их работы ужасны. Такие люди гораздо талантливее, чем им кажется. Конечно, встречаются и «звезды», оценивающие свой талант крайне высоко, но это совсем другая история.

Каким бы ни был ваш уровень мастерства, берите кисти как можно чаще. Рисуйте, когда отдыхаете, веселитесь или грустите! Нет переживания более радостного, чем от наблюдения за краской, лежащей на бумагу. Я искренне верю, что каждый из нас художник, просто не все об этом догадываются.

Если вы надеетесь увидеть свои работы в галереях, то будьте оригинальными. Галеристам не нужны художники, которые рисуют как все. Поэтому для тех, кто мечтает о карьере художника, крайне важно найти стиль и жанр. И я не устану повторять: будьте индивидуальны.

Лицом к лицу

56 × 38 см.

Магия простоты

Мы любим все усложнять, в том числе рисунки. Мой импрессионистский стиль — это свободные, широкие мазки. Но я добавляю детали, чтобы передать суть изображаемого сюжета. Я упрощаю образ настолько насколько возможно и всегда ищу наиболее легкий и приятный способ достижения поставленных целей.

К сожалению, моя книга подходит к концу, и настало время для последней демонстрации. Это лишь простое дополнение к тому, что я уже сказала в предыдущих главах. Мои советы сделают ваш мир акварели еще прекраснее.

«Простые радости жизни — лучшие».

Тренируйтесь на заливках

Заливки могут быть простыми или необычайно сложными, главное, чтобы цвет всегда оставался свежим и чистым. Их можно наполнить светом, направленно распределив краску по поверхности листа, или украсить интересными текстурными эффектами.

Любите то, что рисуете

Изображайте то, что вам нравится, и в любое время!

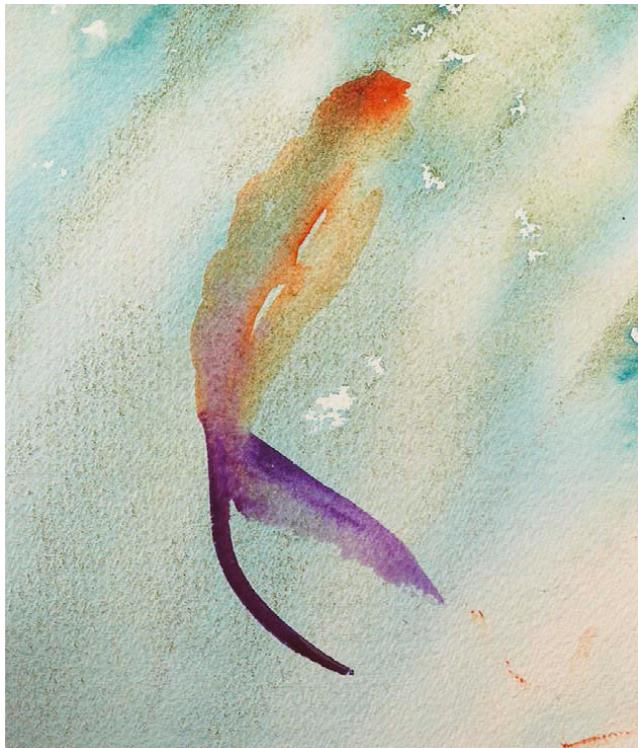
Не усложняйте: на зеленой направленной заливке я выбрала стартовую точку и начинаю работать от нее. Так появится простой рисунок рыбки.

Золотая рыбка: рисунок создается простыми линиями и чистым цветом.

Тщательно подбирайте цвета

Подумайте, какие цвета вы хотите использовать. Они должны украшать вашу работу и придавать ей своеобразие.

Полупрозрачный оранжевый, смешиваясь с контрастным тоном хвоста рыбки, дает удивительно красивый эффект.

Учитесь наблюдать

Учитесь не только смотреть, но и видеть, и цените этот дар.

Подправьте контуры, если они вас не устраивают. Но не тратьте на это слишком много времени — придерживайтесь простоты.

Радуйтесь своим результатам

Будьте благодарны за возможность созерцать и творить. Этот дар — вход в мир акварели.

Золотая рыбка. Искусство, как и жизнь, прекрасно в своей простоте.

«Я мечтаю передать людям каждый полученный мной за эти годы совет и каждую открытую технику».

Напутствие

На всем протяжении своего творческого пути я встречала людей, которые говорили, что завидуют мне, потому что им бы тоже хотелось рисовать. Я искренне считаю, что рисовать может каждый. Через свои книги я могу передать людям любовь к акварели и поделиться той радостью, которую мне доставляет живопись.

Каждая глава задумывалась как подарок, который хочется скорее развернуть. Я готова делиться опытом и надеюсь, что у вас, мои читатели, появится желание заняться живописью. Что и вы почувствуете удовольствие от рисования акварелью. И тогда мечты станут реальностью, будь то желание правдоподобно нарисовать кошку, победить в художественном конкурсе, открыть персональную выставку или стать преподавателем живописи или писателем.

Я регулярно выставляю свои работы в галереях, участвую в семинарах в Европе, США и Австралии, веду мастер-классы. Когда я начинала рисовать, я не представляла, что любовь к акварели может настолько изменить жизнь. Но теперь не проходит и недели без чудесных событий, которые дарит искусство.

Я надеюсь, что вы получили удовольствие от знакомства с моим миром акварели, который расцвел на страницах этой книги. Пусть ваш творческий путь будет наполнен радостью.

Я заканчиваю эту книгу и снова с большим удовольствием из писателя превращаюсь в художника. Я вижу красоту во всем, что меня окружает, и восхищаюсь тем, как меняются краски природы вслед за сменой времен года. Я чувствую нескончаемую радость жизни, которая увенчана моей любовью к краскам. Она переполняет душу и мой мир акварели.

Успехов в творчестве!

Рождественское чудо

Самые большие ценности в жизни бесплатны, нужно только суметь их увидеть и понять их значимость. Это красота природы, дружеское тепло или добрые воспоминания. Живопись — это способ запечатлеть мгновение, образ, эмоции и саму жизнь. Рисовать акварельными красками удивительно приятно, не отказывайтесь от этого удовольствия.
58 × 38 см.

Цитаты

Некоторые рекомендации я повторяю неоднократно, чтобы подчеркнуть их важность. Надеюсь, они вдохновят вас и поддержат на творческом пути.

Когда мы полностью отдаемся воображению, нам под силу невозможное.

Даже самые опытные художники порой боятся отпустить контроль.

Лучшие учителя для себя — это мы сами, хотя и не осознаём этого. Чем больше мы заставляем себя учиться, тем опытнее становимся и сильнее повышаем уровень мастерства.

Часто неудачи, а не успехи — лучшие учителя.

Умение правильно держать кисть не только повышает уверенность в себе, но и доставляет удовольствие в процессе творчества.

Сделайте творческий процесс приятным с того момента, как вы берете кисть.

Если при взгляде на палитру вы не чувствуете душевного подъема, значит, что-то идет не так.

Работа с акварелью — это бесконечное приключение, полное чудес.

Каждый день с новой картиной я отправляюсь в очередное приключение, и впереди еще столько открытий!

С правильно выбранными материалами для работы путешествие в мир живописи станет интереснее.

Как замечательно чувствовать в себе энергию и испытывать желание каждое утро бежать к мольберту.

Отказ от рутины обогащает жизнь.

Радость от удачного применения новых художественных приемов не знает границ. Когда рисунок получается, художник на седьмом небе от счастья.

Чем чаще человек ходит в спортзал, тем крепче его здоровье. Чтобы стать хорошим художником, нужно рисовать как можно больше.

Не важно, кто мы, сколько нам лет и какой у нас опыт, — мы всегда можем научиться новому.

Жизнь — это путешествие. Мы начинаем его в детстве, нетерпеливо и восторженно идем вперед, растем и учимся. То же можно сказать и о творчестве: мы совершенствуемся и становимся зрелыми мастерами. Мы должны постоянно получать новую информацию и всегда находить время обучиться незнакомой технике.

Старайтесь создавать новое, а не копировать старое.

Создание картины — всегда бесценный урок для художника.

Жизнь художника — это приключение, где каждый чистый лист бумаги — приглашение исследовать новые горизонты творческого пути.

Благодарности

С каждой новой книгой увеличивается количество благодарностей. Я счастлива, что меня поддерживает столько замечательных людей. Прежде всего я хочу поблагодарить моего прекрасного мужа. Без его постоянной поддержки и любви я бы ничего не достигла. Джон — моя родственная душа и любовь всей жизни. Он лучше всех критикует мои работы, вселяет уверенность в сложные минуты и возвращает меня в реальный мир, когда я отрываюсь от земли на крыльях счастья. Он сопровождает меня в «акварельных» поездках и, что неудивительно, очаровывает каждого.

Я не смогла бы стать писателем без моих любимых издателей и всей команды Search Press. Керолайн и Мартин де ла Бидуер позволяют мне творить так, как я хочу, а их вера в успех моих книг воодушевляет. Они всегда полны энтузиазма и понимают, чего я хочу достичь каждой новой публикацией. Я очень признательна, что стала одним из ведущих авторов издательства Search Press. Мой редактор Кэти Френч дает жизнь моим книгам. Чтобы обуздать мое воображение, нужны совершенно особые люди, которые заставят мои идеи работать.

Я выражаю признательность исключительно талантливому фотографу Мидж Стефенс, которая фотографировала меня для этой книги.

Я хочу сказать спасибо Ричарду Боулеру. Я всегда рекомендую рисовать с собственных снимков. Но иногда встречаются кадры, которые трогают струны наших душ, и мы влюбляемся в них. Ричард фотографирует дикую природу, он вдохновил меня на рисунок мыши, на примере которого я демонстрирую одну из техник в этой книге. Я называю Ричарда «художник с камерой».

Большое спасибо производителям великолепных материалов для акварели, которые облегчили мою жизнь. Я хочу поблагодарить Daniel Smith, Schmincke Horadam и Winsor & Newton за их роскошную палитру и St Cuthberts Mill за лучшую акварельную бумагу в мире. Больше всего я благодарна тебе, мой читатель. Без тебя не было бы смысла в написании этой книги. Спасибо за участие в моей писательской жизни. Ты каждое утро даешь мне стимул просыпаться и думать, какими еще советами по работе с акварелью я могу поделиться. Благодарю каждого художника, посетившего мои семинары в США, Европе, Австралии, Норвегии и Мексике. Вы стали для меня неиссякаемым источником энергии, вдохновения и поддержки. Среди вас есть художники, к которым я особенно привязана; вы поддерживали меня с самого начала творческого пути и искренне радовались моему успеху. Ваша любовь всегда будет жить в моей душе. Я счастливый человек. Спасибо за то, что вы не изменяете себе и даете мне возможность оставаться собой.

Джин

Издание для досуга

Джин Хэйнс

Мир акварели

Техники, эксперименты, практические советы

Главный редактор *Артем Степанов*

Руководитель направления *Вера Ежкина*

Ответственный редактор *Наталья Довнар*

Редактор *Ксения Вострухина*

Арт-директор *Алексей Богомолов*

Верстка *Фарида Мусина, Виктор Романовский*

Корректоры *Елена Бреге, Олег Пономарев*

Издано при поддержке

Школы рисования

Вероники Калачевой

ООО «Манн, Иванов и Фербер»

www.mann-ivanov-ferber.ru

www.facebook.com/miftvorchestvo

www.vk.com/miftvorchestvo

instagram.com/miftvorchestvo

EAC

Мир акварели

Джин Хэйнс

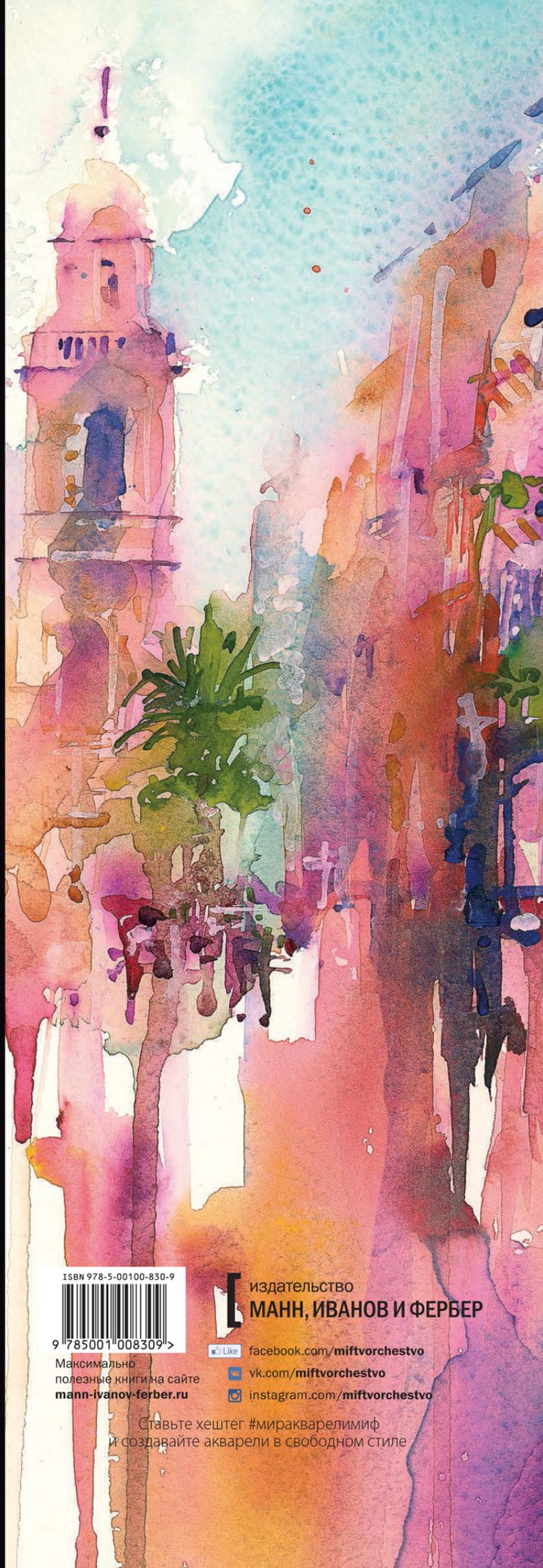
Начинающему художнику интересно все. Какие нужны материалы, как научиться изображать предметы достоверно, как исправлять ошибки и надо ли их исправлять или просто начинать все заново? Как выбирать сюжеты? Как оборудовать место для рисования? С чего вообще начать и не запутаться? Как не отчаиваться, если не получается?

Книга Джин Хэйнс не только прояснит сомнения, но и научит рисовать реалистично. Поверьте, это не так сложно. Кроме этого, Джин щедро делится своим опытом изучения китайской живописи, который наложил отпечаток на творчество: для художницы невероятно важны хорошие кисти, угол наклона и правильный хват.

Вы научитесь рисовать в «свободном» стиле, без чрезмерного усердия с контурами предметов и детализацией.

Если вы чувствуете, что в ваших работах чересчур много анализа, построений и мало спонтанности, вам определенно есть чему поучиться у автора. Экспериментируйте, не бойтесь и двигайтесь вперед!

*Вероника Калачева, художник,
педагог, основатель школы рисования*

ISBN 978-5-00100-830-9

9 785001 008309 >

Максимально
полезные книги на сайте
mann-ivanov-ferber.ru

издательство
МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР

Like facebook.com/miftvorchestvo

vk.com/miftvorchestvo

instagram.com/miftvorchestvo

Ставьте хештег #миракварелимиф
и создавайте акварели в свободном стиле