

Скетчбук художника

Скетчи в городе, в путешествиях,
на природе

Кэти
Джонсон

APPLIN, MISSOURI

JULY, 21, 2012

IN THE HEART OF THE SCI. TOWN

КЭТИ ДЖОНСОН

Скетчбук художника
Скетчи в городе, в путешествиях, на природе

Перевод с английского Екатерины Петровой

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2017

Destruction
Debris
Cathy Jones

Содержание

От автора 6

Глава 1

Подготовка 8

Что, когда, где и, главное, почему? Что учесть, чтобы найти свой путь

Глава 2

Материалы и инструменты 22

Все, что нужно и не нужно. Выбор инструментов на свой вкус

Глава 3

Исследуем окрестности 34

Как разглядеть и зарисовать очарование родного района

Глава 4

Чемоданное настроение 48

Как с пользой провести время в путешествии и сохранить память о нем навсегда

Глава 5

Скетчи на природе 70

Как рисовать на природе, вести артбук, делать открытия и составлять путевой дневник

Глава 6

Городской скетчинг 92

Как передать дух своего города и других

Глава 7

Сценки из жизни 108

Запечатлейте уходящие часы и дни и сохраните на память все тяготы и радости

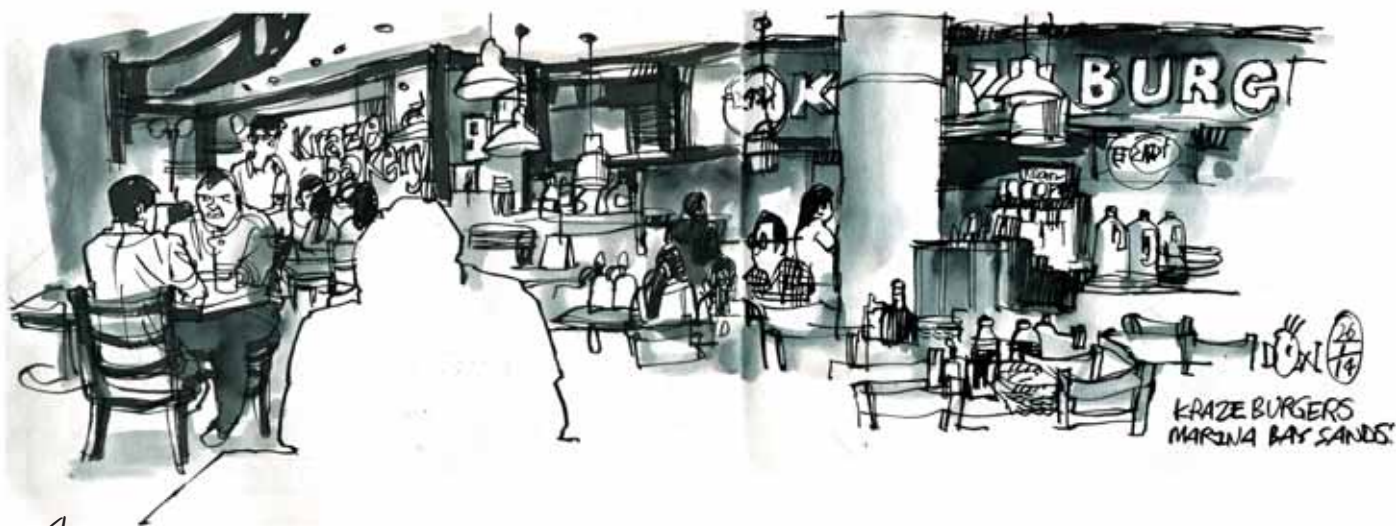
Глава 8

В первую очередь творчество 120

Правил нет — можно все! Это ваши зарисовки

Об авторе 126

Благодарности 126

Что понадобится

Поверхности

Акварельная бумага холодного прессования

Акварельная бумага горячего прессования

Универсальный скетчбук или альбом

Краски

Акварельные краски

Кисти

Плоские 1,25 и 2,5 см

Круглые № 8, 10 и 12

Маленькая щетинная

Маленькая, средняя и большая с резервуаром

Другое

Каллиграфическая ручка

Черная чернильная ручка

Графитовый карандаш

Цветные восковые мелки

Белая гелевая ручка

От автора

Есть в скетчах — быстрых зарисовках — что-то непосредственное, личное и притягательное. Здесь, в отличие от рисования по фото или по памяти, все, что вокруг, вносит в изображение свою лепту, становится его частью и дарит глубину и свежесть, которые редко удастся передать в студии.

Замечаешь вокруг вещи, которые порой и не имеют отношения к сюжету, но будут вспоминаться всякий раз, когда откроешь блокнот, даже спустя годы. Осознавая это, чувствуешь глубокий внутренний отклик. Эмоции объединяются с разумом и памятью и появляются на странице как по волшебству. Можно ощутить умиротворение, или восхищение, или гнев, вспоминая, какой урон нанесли вандалы любимому месту для пикника. Я помню резкий запах ржавого металла и пепла потухшего костра,

Каменный очаг для барбекю

Я люблю выражать эмоции в скетчах. Уверенные черные мазки кистью с резервуаром лучше подошли для каменного очага, чем тщательная прорисовка.

витающий вокруг, пока я рисовала каменный очаг для барбекю в местном парке.

То, о чем никогда не задумывался, открываешь, рисуя изящное перо, дразнящее тайной — кто же его владелец; крошечное ирландское бистро в переулке беспокойного города; пекарню или рыбный рынок, которыми владеет уже третье поколение семьи; великолепное дерево в лесной чаще или невиданный доселе цветок, выросший в твоём дворе.

Для зарисовок-импровизаций совсем не обязательно «выходить в люди». Не нужно усаживаться в общественном месте или терпеть беспокойство и неудобства. Можно работать, сидя на своем крыльце, глядя из окна дома или машины, в уединении на природе или в студии, если принесли туда что-нибудь интересное. «Импровизация» значит, что вы рисуете там, где находитесь, работаете с натуры.

Интересные сюжеты можно в изобилии найти в своем районе. А можно отправиться в пеший поход по Пути святого Иакова, как художница Дженифер Лоусон, или в Сьерра-Неваду, как Колби Кирк. Весь мир в ваших руках, близкий и далекий. Он ждет, чтобы его открыли и нарисовали.

Можно отправиться посмотреть каменные руины в Ирландии или высокие пальмы на Синайском полуострове. Ирландские художники Ройшн Кьюр и Шивон Доэрти публикуют свои скетчи, сделанные на родине и в других странах, и приглашают нас в путешествие. Лора Мерфи Фрэнкстон рисует всегда и везде: цветы в своем

Утиное перо

Австралийская художница Алисса Дьюк рисует удивительно изящные утиные перья цветными карандашами.

саду, замерзшие фьорды в Норвегии и солнечную Италию. Роуз Стендаль наслаждается путешествиями и старается брать с собой как можно меньше вещей, потому что рисует стоя, например на ярмарке штата в Миннесоте. Нина Хашина приглашает нас в резиденцию художников на Аляску и рассказывает, как готовилась к этому уникальному путешествию. Уоррен Людвиг интересуется всем — от авиашоу до динозавров.

Мои интересы простираются от птичьих кормушек у меня в Миссури до тихоокеанского побережья, водоемов в Мэне, образованных приливом, и засушливых юго-восточных пустынь.

Эта книга не о работе на пленэре, хотя я затрону и эту тему. Мы сосредоточимся на скетче, передаче впечатлений, увековечивании времени и внутреннем отклике на то, что мы видим в стенах дома и за его пределами.

Чтобы поездка сложилась удачно, нужно подготовиться, но не переборщить. Оставьте возможность для неожиданных счастливых открытий, спонтанных поступков, сюрпризов,

Набросок петуха

Для этого петуха Роуз Стендаль использовала весь разворот.

восторгов и свободы действий. У вас будет шанс опробовать новый прием, который останется с вами на всю жизнь. Может, вы «застрянете» в месте, которое не собирались рисовать, и найдете самые интересные сюжеты!

Материалы для скетчинга на самом деле не так уж важны. Они не бывают правильными, неправильными или волшебными. Мы поговорим про самые популярные: графит, тушь, цветные карандаши, акварель и гуашь,

изучим их возможности и способы применения, плюсы и минусы.

А еще мы будем рисовать всем, что есть под рукой: шариковой ручкой на конверте, красками, разбавленными водой из озера, которое вы рисуете, или палочкой, поднятой с земли.

Я как-то сделала скетч куском угля из старого кострища, на которое наткнулась в лесу.

Само рисование гораздо важнее, чем материалы. Но если вы собираетесь

работать в артбуке или скетчбуке, который потом закроете, стоит выбрать сухой материал или тот, что полностью высохнет, не смажется и не прилипнет.

Если вы работаете на холсте, жесткой поверхности или блоке акварельной бумаги, обратите внимание на акрил (а вот листы скетчбука он склеит, даже когда краска высохнет) или масло. Эти два материала в этой книге подробно не описываются.

Мы отправимся рисовать в пустыни и чащи, столицы и маленькие города. Попробуем работать в одиночестве, с другом и в группе. Посмотрим, как выбирать сюжеты, упрощать их или работать медленно и вдумчиво. Я предложу материалы и приемы, которые помогут избежать разочарования и на всю жизнь запомнить скетч-прогулку как приятное времяпрепровождение!

Скорее присоединяйтесь к нам, где бы вы ни жили — на Аляске или в Австралии и Азии, на Среднем Западе или Среднем Востоке и где угодно еще.

Скетчбук как артбук

Большинство скетчей в этой книге взяты из моих артбуков. Это мой любимый способ рисования. Рисунок на желто-коричневой бумаге выполнен ручкой с коричневыми чернилами и кроющей акварелью из маленького набора.

Скетчи могут и должны быть индивидуальными. Смело пере-
краивайте идеи под свои нужды — и вы найдете вдохновение
езде. Правил нет.

Подумайте, что вам очень хочется нарисовать. Может,
вы жаждете погрузиться в суматоху переполненного рынка
или концерта? Или предпочитаете что-то более спокойное:
маленький гриб на обочине, поле для гольфа среди пустыни?
А как насчет незнакомой птицы на кормушке или домашнего
питомца? А что, если отправиться в местный музей, ботани-
ческий сад или на показ мод?

Что вам нравится? Что заставит остановиться и достать
карандаш или акварель? Это может быть что угодно. Будьте от-
крыты вдохновению, счастливым случайностям и музе. Каждый
рисунок уникален, даже если вы уже брали его сюжет не раз.
Важно только ваш эмоциональный отклик.

Оглянитесь вокруг. Лягте на землю, посмотрите на пере-
плетающиеся ветви деревьев и задумайтесь, какие существа
нашли там дом. Возможно, вы заметите белку. Взгляните под

ноги. Что это за крошечный цветок? А эта окаменелость? На-
рисуйте, а опознаете позже! Незаметно для себя вы создадите
путеводитель по своей жизни.

Посмотрите на горизонт — нет ли там фантастического
заката? А потом, как советует Мэри Уайт в своей прекрасной
книге «Как видит художник» (An Artist's Way of Seeing), обер-
нитесь. Может, неуловимый, еле заметный отсвет затронет
внутренние струны и его захочется нарисовать — даже руки
зачешутся.

Моя первая книга в издательстве North Light, «Рисование
природы акварелью» (Painting Nature's Details in Watercolor),
рассказывает, как найти незаметную красоту, изучая то, что
рядом, и черпать из нее вдохновение. Моего мужа Джозефа
Ракмана, тоже художника, влекут величественные панорамы.
Но их немного, и встречаются они нечасто, если не живешь
в горах или на побережье.

Всегда можно найти сюжет, когда ищешь и открыт вдохно-
влению.

Скетчи на концертах

Мне нравится рисовать на живых выступлениях. Это отличный способ потренироваться и повод сесть поближе к музыкантам! Здесь наша крестница Молли Хаммер дает жару в Канзас-Сити.

Когда рисовать?

Не стоит ждать особенной поездки, отпуска или выходных. Возможности всегда рядом. Не обязательно тратить целый день или даже час — важно каждое мгновение.

Рисуйте, когда удобно. Я ищу сюжеты, пока жду заказ в ресторане (или готовлю ужин), в приемной врача (вот уж где времени полно), в самолете или на парковке, когда муж отправляется в магазин.

Я не люблю ходить за покупками, поэтому скетчей с парковки у меня много. Наш продуктовый магазин стоит на возвышении над широкой долиной, автомобильным салоном, небольшой автодорогой и железной дорогой, и в моих артбуках десятки видов на эту местность. Скетчи — отличный способ скоротать время и поддерживать точную координацию глаз и руки.

Что вы любите

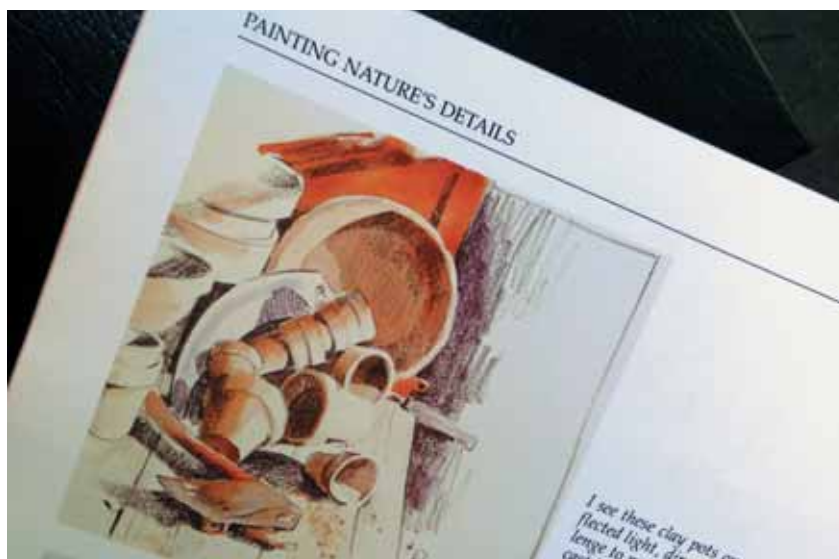
Каждый день находите одну действительно интересную вещь. Выберите то, что нравится и трогает, и спросите себя, что возбудило ваше любопытство.

Сделайте скетч. Если есть время, доработайте его. Обещаю, что вы почувствуете радость жизни и запомните именно этот момент (неважно, сколько он длился).

Анджелес-Крест

Это набросок моего мужа Джозефа с магистрали Анджелес-Крест (вид на Лос-Анджелес).

Цветочные горшки

Это рисунок из моей первой книги в издательстве North Light (1987 год). На маленькие цветочные горшки на заднем крыльце упали лучи зимнего солнца и залили их прекрасным теплым светом. Я рисовала очень быстро, пока не замерзли пальцы.

В свободную минуту

Остановитесь там, где постоянно что-то происходит, и займитесь жестовыми набросками по пять-десять секунд, изображая людей, проходящих мимо. Если вы не успели закончить рисунок, а человек ушел, добавьте ему ноги от другого прохожего или оставьте как есть. Портретного сходства не требуется, важен процесс.

Можете делать скетчи, когда смотрите телевизор (хотя лично я заметила прилив творческих идей после того, как избавилась от своего семнадцать лет назад). Многие мои знакомые художники рисуют актеров и дикторов, животных из передач о природе или собственных котов, уютно устроившихся на коленях у хозяев. В общем, свободные минуты можно использовать по своему усмотрению.

Рисуйте играющих в футбол или танцующих детей, пока ждете окончания занятий, или супруга за чисткой водосточков — как я.

Скетчи людей

Интересно (и полезно) пытаться передать фигуры прохожих в жестовых набросках. Пришедшие за покупками дают мне чудесную возможность наблюдать и практиковаться. Мне нравится работать на тонированной бумаге: она позволяет быстро создать объем темными и светлыми тонами.

Все пригодится

Я часто сижу здесь, пока муж делает покупки. Из крышки бардачка вышел хороший стол. Мне удалось сделать несколько зарисовок в свободное время. Для этого отлично подошли старая каллиграфическая ручка и акварель, которую я постоянно держу в машине.

Когда времени немного, выбирайте простые материалы и инструменты. У меня всегда наготове механический карандаш. Его не нужно затачивать, и у него есть ластик, белый и мягкий. Часто я выбираю перьевую ручку: позже,

если захочу, я смогу добавить цвет. Цветной карандаш тоже отличный материал для скетчинга. Я обычно использую 90%-ный серый Prismacolor. А если хотите разнообразия — возьмите индиго, ежевичный или даже красный.

Блокнот-гармошка

В сумке я ношу самодельный блокнот-гармошку. Он сделан из бумаги, оставшейся от большого проекта по переплетению книг. Отличный вариант для скетчей: не только маленький и легкий, но и незаметный. В нем можно использовать неожиданный цвет — например, ежевичный!

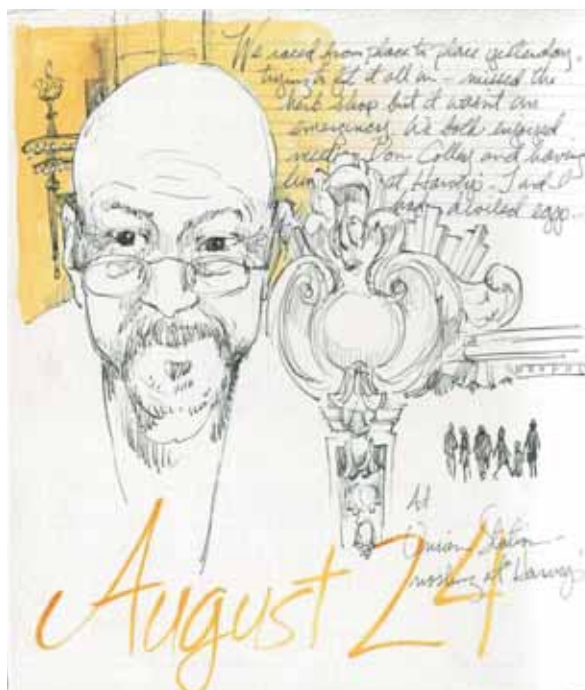
Время для себя

Выделите время исключительно для себя. У всех нас много дел, но если выключить телевизор или отмахнуться от некоторых обязательств, можно хотя бы ненадолго заняться творчеством.

Будьте готовы

Как и пионеры, вы всегда должны быть готовы. Носите с собой необходимый минимум: небольшой альбом или скетчбук, маленький набор акварели и карандаш или перьевую ручку. Свой набор я ношу в сумке, по одному лежит в обеих машинах и еще один, побольше (для крупных работ или дальних поездок), у входной двери — чтобы можно было захватить его в любую минуту.

«Быть готовым» нужно не только тогда, когда вы куда-то отправляетесь. Материалы для зарисовок разложены в разных местах в моем доме: возле дивана, у компьютера, в спальне и даже на кухне! Никогда не знаешь, когда придет вдохновение или выдаться свободная минутка.

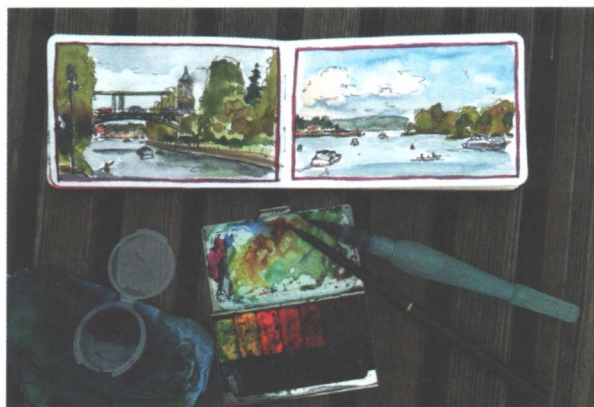
Рисуйте друзей

Я нарисовала коллегу Дона Колли простой дешевой ручкой с гибким пером во время визита в Канзас. Позже, уже дома, я добавила цвет и комментарии.

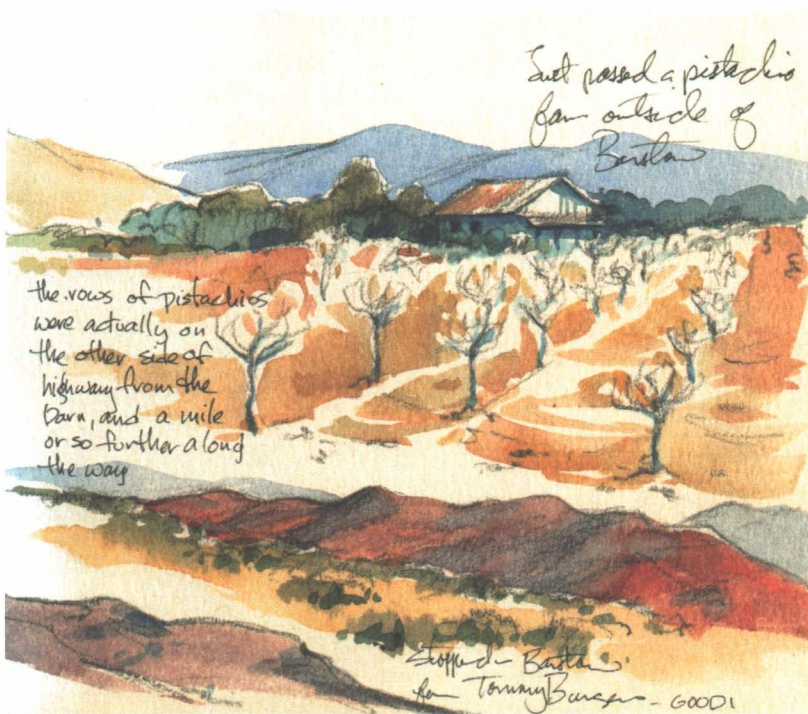
Акварельные наборы

Удобнее и проще пользоваться маленькими акварельными наборами. С ними вы наверняка будете чаще делать зарисовки. По часовой стрелке с правого верхнего: самодельный набор в банке из-под леденцов, два крошечных набора детских красок (можно заменить другими, профессионального качества), удобная карманная палитра.

Слишком маленьких наборов не бывает

Набор Марии Корьем-Мартин очень маленький и легкий: не больше чехла визитницы. Она творит с ним невероятные вещи, и вы скоро в этом убедитесь!

Скетчи из машины, Калифорния

Если времени мало или вы в пути, лучше использовать один материал. Я сделала рисунок темно-серым восковым карандашом, а позже по памяти добавила цвет. Не стоит подбирать не всегда очевидные цвета в точном соответствии с натурой. Поэтапная работа (как здесь) помогает развить память на цвета и передать настроение.

Научитесь выгадывать время

Поставьте будильник на полчаса раньше или ложитесь спать чуть позже. Когда дети будут в кровати, у вас может не остаться сил на рисунок, достойный висеть на стене, но на десятиминутный скетч вполне хватит. Минута час бережет!

Где вы хотите оказаться?

Где вы сейчас и где вы хотите оказаться? Не обязательно куда-то идти, если вокруг полно возможностей рисовать с натуры. Но спросите себя: чего бы вам хотелось сегодня?

Я с большим вдохновением рисую что-то важное для себя, то, что меня волнует или интересует.

Иногда приходится заставлять себя встать и идти.

Милое сердцу

У меня есть несколько милых сердцу мест, которые я рисую снова и снова. Наш старый дом — одно из них, как и вид через улицу из окна моего сарая-студии. Улица за ним — оживленная пешеходная дорога. Я рисовала ее с обеих сторон. Это более людная ее часть и обветшалый соседский гараж.

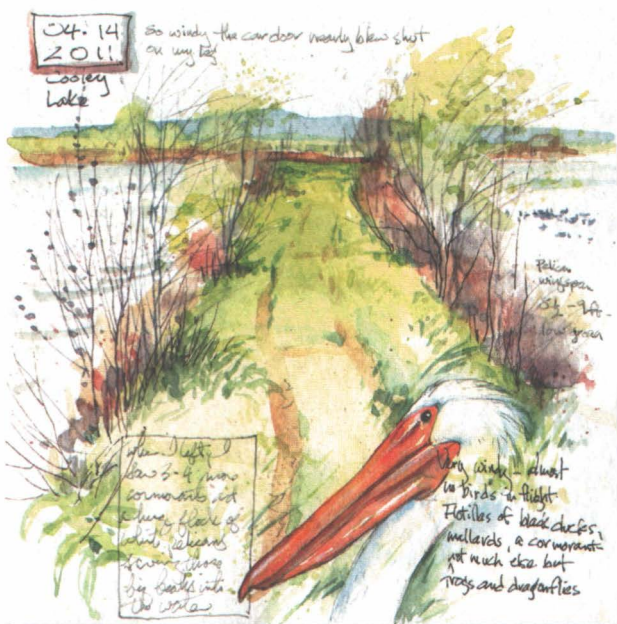
Ежедневные хлопоты

Если вы твердо уверены, что не сможете найти достаточно свободного времени, выберите день, когда вы повсюду будете носить с собой маленький блокнот и фиксировать каждую минуту, которая прошла зря — в ожидании, в затянувшейся переписке, перед телевизором или в машине — конечно, если за рулем не вы!

Это трата времени, энергии и денег, которых и так может не хватать. Хорошо, что у большинства из нас есть любимые виды, от рисования которых можно получить удовольствие. Некоторые из них совсем близко. Так, в моем городе много узких улочек, старинных домов, архитектурных деталей и таинственных дверей, и я обожаю их отыскивать.

Внутренний критик

Внутренний критик может быть недоволен такой тратой времени, если есть более важные дела. И как бороться с этим занудой? Приветствуйте его страшный, осуждающий, недовольный или злой голос с теплом, благодарностью и уважением. Он пытается оградить вас от неудач, сторонней критики, неловкости и разочарования.

Найдите спокойное место

Когда мне нужен покой, я часто хожу рисовать на озеро Кули — старое русло реки Миссури. В этом году там остановились пеликаны в свой брачный сезон и наполнили воздух хлопанием огромных крыльев.

Возвращение

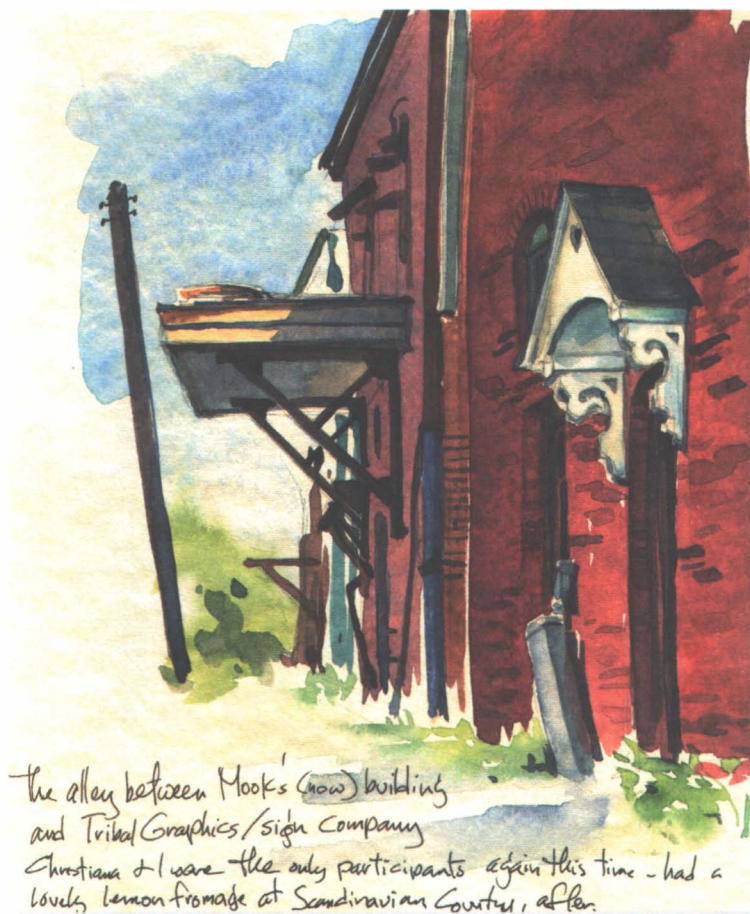
Возможно, в вашем городе есть маленький фонтан, который вам по душе, или музей, куда вы с удовольствием ходите много лет.

Я люблю рисовать древнюю безмятежную статую Гуань-инь в музее искусства Нельсона-Эткинса в Канзас-Сити. Еще с юности я время от времени возвращаюсь к ней и сразу успокаиваюсь. Приглушенные звуки, аромат древности и старого дерева и мягкий свет манят меня.

А вы к чему чаще всего возвращаетесь? Когда поймете — нарисуйте это.

Узнайте правила

Если вы собираетесь рисовать в музее или другом общественном месте, узнайте их требования. В одних музеях запрещено рисовать, а в других это приветствуется. Где-то просят использовать только карандаш (можно цветной). Вы же не хотите, чтобы ваши материалы отняли или вас выставили за дверь!

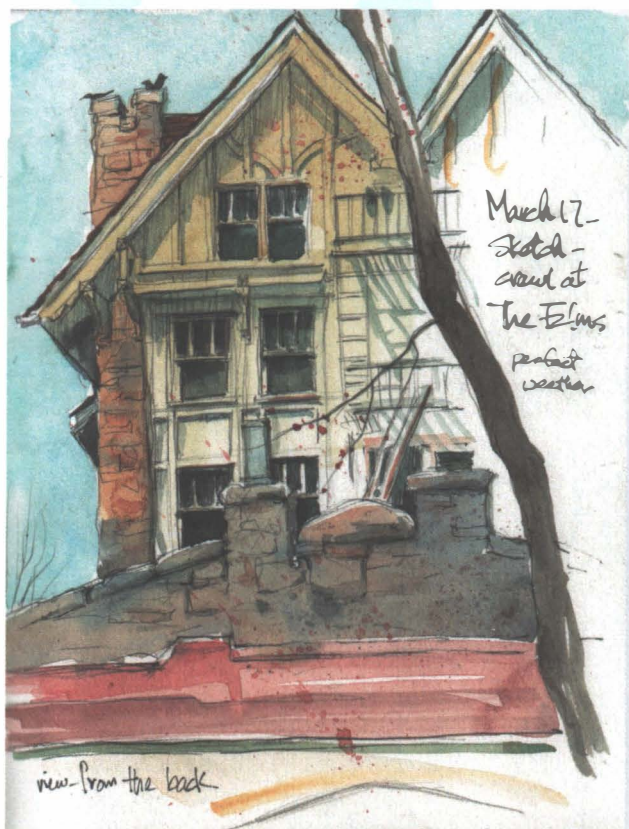

Понарошку

Как найти сюжет в своем районе? Прогуляйтесь по нему, как будто вы турист и никогда не были здесь раньше. Смотрите вверх или вниз — и увидите потрясающую мозаику, которую не замечали. Исследуйте переулки и пожарные выходы, в которых раньше не были, если это безопасно. Рассматривайте здания со двора и привычные фасады — в моем городе они чем-то похожи на европейские.

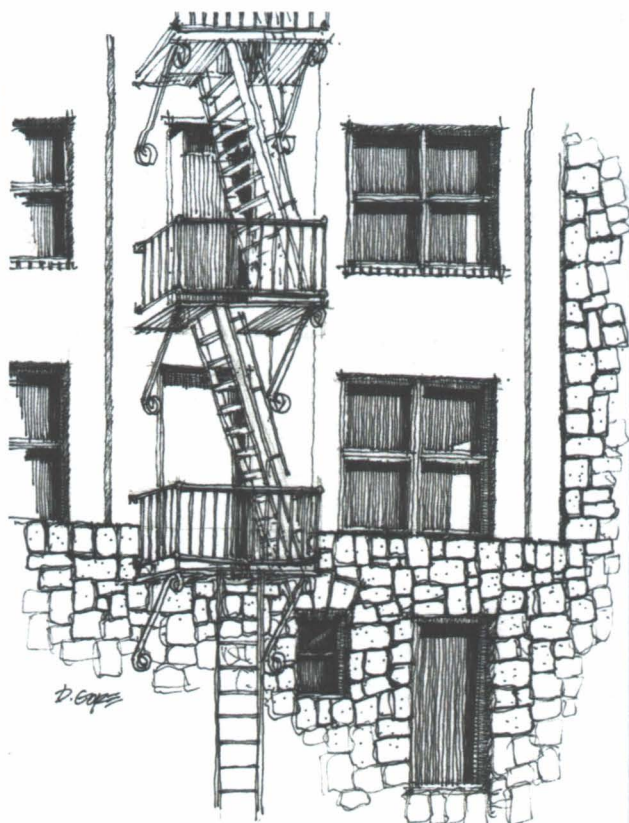
Интересно наблюдать, как по-разному художники видят одно и то же. Мы отправились рисовать компанией в исторический отель Elms, где всегда рады художникам. Нужно только держаться подальше от больших торжеств, например свадеб!

Как вы видите, Дон Гор и я рисовали противоположные стороны заднего фасада огромного старинного отеля. Он выбрал чистый, контрастный эффект туши, а я — графит и акварель.

Скетч Кэти Джонсон

Я выбрала другую часть стены. Хотя это задний фасад, здесь видна крыша гостиницы в английском стиле и массивный дымоход.

Скетч Дона Гора

Вот что увидел Дон. А как нарисовали бы вы?

Странствия души

Если возможно, старайтесь рисовать в местах, где ощущаете душевный покой: рядом с домом, в японском саду камней или маленькой деревенской церкви. Может, вы будете в восторге от рисования в крупнейших музеях мира. Съездите к морю или в горы. Посетите ботанический сад с буйством ярких цветов или тропический остров. Если вам это действительно необходимо, найдите такую возможность. Она того стоит!

Шивон Доэрти провела много лет в пустыне. Она рисовала людей, пейзажи и растения — например, эту финиковую пальму.

Путешествуйте со своими материалами

Возьмите материалы для рисования в отпуск или командировку — пусть компаньоны знают, что вам важно иметь скетчи. Иногда отдыхайте наедине с собой или найдите партнера для совместного рисования. Работайте, пока все ушли в магазин или бар, а то и прямо в бар — это тоже интересно!

Я сделала этот рисунок в нашу предыдущую поездку в Озарк и опробовала разные материалы: серые и синие маркерные карандаши, акварель, тушь и графит. Очень интересно вышло.

И главный вопрос: почему?

Что делает вас счастливым? Почему вы этим занимаетесь? Что вам хотелось бы запомнить, сделать или узнать? Ответить на эти вопросы можете только вы. Никто другой не предложит идеальные ответы, которые поддержали бы ваше стремление к творчеству.

Но у меня есть ответ: мы это делаем, потому что должны. Мы творческие люди. Такова наша природа. В этом мы находим радость, удовольствие и стимул.

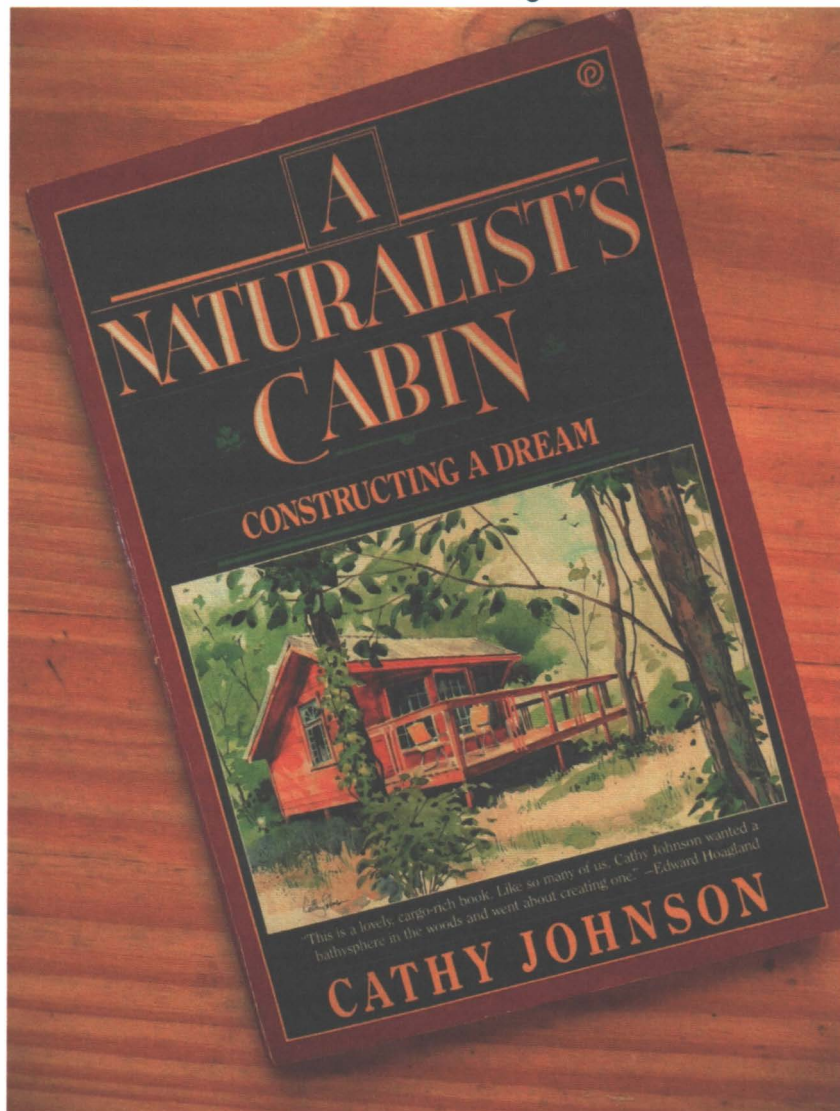
Дайте пинка Внутреннему критику под его воображаемый зад, и заодно всем остальным, кто отбивает охоту к рисованию. Но не стоит относиться к этому слишком серьезно, сердиться или колебаться. Смело идите вперед!

Уединитесь в тихом месте, где какое-то время никто не будет вас беспокоить. Пусть мысли всплывут на поверхность. Вам вспомнится то, что вы любите, или сны, или стремления — все, что вдохновляет и привлекает вас. Ответ на вопрос «почему» может оказаться среди этих мыслей.

Я составляю списки, когда растеряна или не могу сосредоточиться (и даже если все в порядке). Иногда полезно сформулировать свои намерения. Пишите все, что приходит на ум! Не вычеркивайте, не сомневайтесь, не думайте: «Это глупо», «Я не могу это написать» или «А что, если кто-то это увидит?» Записывайте все подряд.

Позже можно перечитать список: проверить, как движутся дела, не нужно ли что-то добавить или исключить.

Кстати, мой ответ на этот важный вопрос — «Потому что это часть меня». Мне это нужно. Мне кажется, что это правильно. Нет важной цели, внутреннего предназначения или плана — я просто рисую. Так же, как дышу.

Хижина натуралиста

Я построила себе хижину в лесу в конце восьмидесятых и рисовала и писала ее множество раз, в том числе для обложки книги, которую посвятила акварели.

Лицензия на творчество

В артбуке, скетчбуке или на отдельном листе бумаги составьте список всех идей, которые придут в голову после прочтения этой странички. Пишите, пока идеи не иссякнут.

А теперь разрешите себе делать все, что только что записали. Выдайте себе лицензию на творчество!

Урок

Скетч любимого сюжета

Для меня главное — как можно скорее передать свои чувства к объекту изображения. Во время последней зимней оттепели у меня появился шанс нарисовать акварелью одно из милых моему сердцу мест.

Материалы

Плоская кисть 2,5 см, круглая кисть № 8, акварельные краски, графитовый карандаш, акварельный альбом или скетчбук

1 Маленький эскиз

Я быстро нарисовала маленький эскиз, чтобы представить, как будет выглядеть рисунок.

2 План скетча

На этом этапе я рисую простые линии карандашом, не вдаваясь в детали.

3 Первый слой заливки

Я увлажнила верх листа чистой водой и нарисовала небо и облака. Пока бумага влажная, я наметила деревья вдалеке, чтобы они мягко растеклись на фоне.

4 Дополнительные слои заливки и детали

Для хижины я использовала замес жженой сиены и ультрамарина синего. Я аккуратно обошла кистью ярко освещенные места ограды, окна и края крыши, сохранив цвет бумаги. Затем добавила брызги, чтобы разнообразить текстуру и сделать рисунок интереснее, и дождалась, пока краска высохнет. Потом я наметила несколько стволов.

5 Детали сухой кистью

Я добавила зелень на деревья на заднем плане и еще несколько стволов (вдали более холодные и размытые), а также детали хижины: проработала окно, дверной проем и край крыши и наметила обшивку.

6 Финальные штрихи

В завершение я добавила еще деревьев резкими мазками коричневой тушью и разноцветные листья гуашью.

Скетчбук, артбук, готовая работа?

В чем разница между скетчбуком и артбуком? На ваше усмотрение. Я считаю их взаимозаменяемыми. Скетчбук может быть более небрежным и менее личным. В нем допустимо планировать, ловить моменты или делать эскизы больших работ. Но то же я делаю и в артбуке.

Если вас устроит вариант попроще, берите скетчбук на спирали или планшет — и за дело.

Артбук будет таким, каким вы пожелаете. В нем могут быть наброски, рисунки, законченные картины, скетчи из путешествий, идеи для сада, дизайн лоскутного шитья или схема перепланировки комнаты. Могут быть и записи: комментарии, размышления, любимые цитаты, стихотворения, список покупок или номера телефонов. Артбук ваш — делайте что хотите.

Во время зарисовок работают все органы чувств, и комментарии помогут оживить в памяти все происходившее. Может, вы услышали интересный разговор или смешную историю или испытали прилив радости, а может, звучала музыка, которая идеально сочетается с сюжетом. Напишите о них — и они останутся с вами столько же, сколько сам артбук!

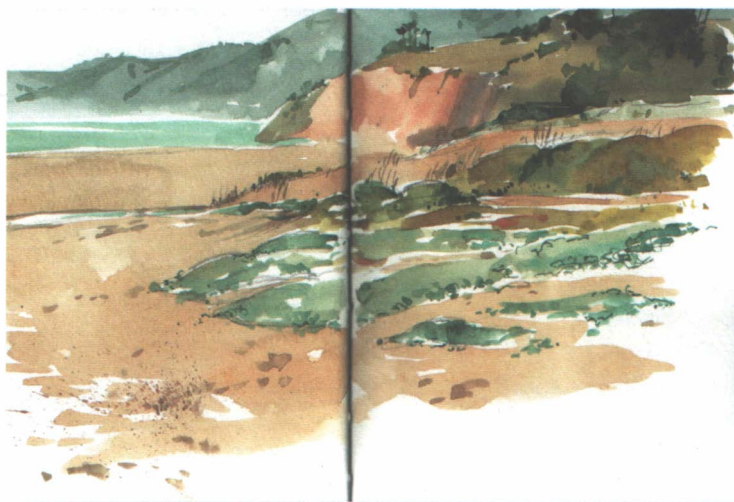
Теперь, когда вы приняли решение и готовы выделить время, познакомимся с материалами и принадлежностями, которые могут вам понадобиться. Какие-то вы знаете давно, а некоторые вам неизвестны. Я заметила, что расту, когда пробую что-то новое, даже если приходится выйти из зоны комфорта. Стоит поэкспериментировать и при чтении этой книги. Кто знает, к чему это приведет?

Стив Пенберти
Скетч акварелью

Скетчи иногда становятся законченными пейзажами или рисунками, которые хочется поместить в раму. Поэтому не стоит делать на странице слишком много надписей (исключение — комментарии к использованным цветам и маленькие тональные эскизы).

Кэти Джонсон
Акварельный скетч пляжа

BLACK GRAPE PRISMACOLOR + WC

Slow-moving?
fellow! they
had 3-4 of
these, all in
different color
stages

Running errands

more food for the fish, so I got to
visit with this guy at left, then
trees in the parking lot at
Home Depot while S.
tried to get a key
made.

Материалы и инструменты

Вам нужно то, на чем рисовать, и то, чем рисовать. Много лет я использовала и для рисунков, и для подписей только капиллярную ручку, лишь от случая к случаю разнообразя ее темным восковым карандашом (теплый или холодный серый, черный, ежевичный и индиго по-прежнему мои любимые цвета).

Мне нужно было больше цвета, и я добавила к своему набору еще несколько карандашей. Потом я поняла, что хотела бы использовать и акварель. К тому времени я уже очень долго работала акварелью. Она — моя первая любовь, но ею невозможно рисовать в дешевом канцелярском блокноте. Бумага там слишком мягкая и легко впитывает, цвета на ней

тускнели. Поэтому я решила найти хороший альбом или скетчбук.

Выбирая материалы и инструменты, немудрено растеряться. Главное — не усложнять и пользоваться тем, что есть: тушью, карандашами, цветными карандашами, акварельными карандашами или маркерами. Хотя детским набором карандашей. Экспериментируйте и наслаждайтесь.

Не существует волшебного инструмента, кисти или карандаша. Все зависит от того, что вы будете ими делать. Пробуйте всё, вместе и по отдельности. Пусть ничто не мешает смотреть, получать удовольствие, созидать и учиться.

Добавление цвета

Иногда я раскрашиваю карандашные скетчи, а иногда нет. Меня пленили бирюзовые сапоги и рыжие волосы Молли, и я решила использовать эту эффектную комбинацию цветов с ежевичным на тонированной бумаге.

Бумага все стерпит

Результат зависит от бумаги не меньше, чем от инструментов. Вам нужна акварельная бумага, для рисования, фактурная? Супергладкая, на которую хорошо ложатся тушь и графит? Ярко-белая, чтобы краски на ней сияли? Цвета слоновой кости, для эффекта старины? А как насчет корич-

невой, из которой делают пакеты, или средне-серой (если работать на ней темной и светлой тушью или карандашом, получится эффект трехмерности)?

Я иногда беру черную бумагу и рисую на ней карандашами светлых тонов.

Тонированная бумага

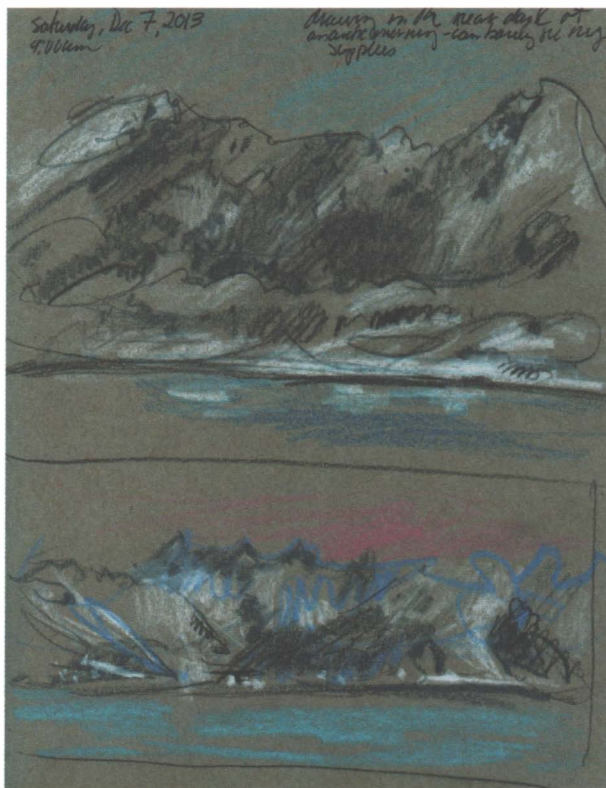
Эффект блеска

Сияющий белый цвет на черной или тонированной бумаге можно создать гелевыми ручками, акриловыми маркерами и цветными карандашами. Если же рисовать на белой или светлой бумаге, ее цвет будет самым светлым тоном.

Разнообразие цвета

С маленьким набором кроющей акварели (или гуаши) можно работать на бумаге любого сорта и цвета, например средней коричневой.

Светящаяся прохлада

Чтобы запечатлеть настроение или даже температуру воздуха, возьмите тонированную бумагу, как Лора Мерфи Фрэнкстоун. Передать прозрачную норвежскую прохладу ей помогли несколько продуманно выбранных цветов, добавленные к белому и черному.

Упражнение

Возьмите несколько листов бумаги разных сортов, с разной фактурой или даже разных цветов, если у вас есть тонированная бумага, и опробуйте их. На каждом нарисуйте штрихи карандашом, потом ручкой, а затем акварелью. Познакомьтесь с ними поближе!

Формат

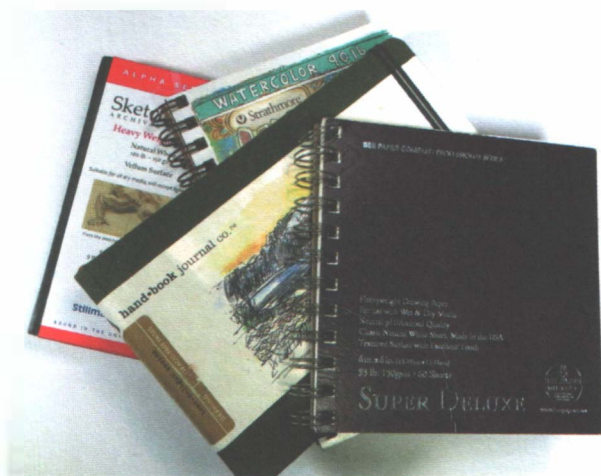
Видов блокнотов много: на спирали, на кольцах, в твердой обложке или гармошкой.

Возможно, вам понравится блокнот на спирали. Если раскрыть его на любой странице, под ней окажется весь блок — удобная рабочая опора. Но спираль будет мешаться, когда он разложен. Блокноты на кольцах удобные (и их легко найти), но я предпочитаю скетчбук или артбук в твердой обложке, которая спасет от любых невзгод.

Фактура бумаги тоже важна. Бывает бумага горячего прессования (гладкая) и холодного (фактурная). Бумага

может быть проклеена или еще как-то обработана: например, нанесен внешний слой или пропитка (для некоторых видов бумаги, таких как японская рисовая, проклейка применяется крайне редко). Благодаря проклейке бумага становится плотнее и устойчивее к агрессивным акварельным техникам, например процарапыванию и вымыванию.

Я предпочитаю хорошо проклеенную бумагу: мне кажется, что карандаш и ручка лучше ложатся на нее. Вдобавок большая часть краски остается на поверхности, а не впитывается, и цвета получаются более яркими.

Разные форматы

Размер, формат и текстура поверхности — вопрос личных предпочтений.

Блокнот гармошкой

В таких блокнотах можно объединять изображения на разных страницах или работать на обеих сторонах. Получаются отличные тематические книги.

Маленькие блокноты

Мой муж и любимый напарник по рисованию, Джозеф, предпочитает самые маленькие блокноты на спирали, которые помещаются в карманы его брюк вместе с крошечным акварельным набором. Самый большой из тех, что он использует, — 13 × 18 см с акварельной бумагой; этот рисунок как раз из него. Такой блокнот легкий, удобен и незаметен.

Другие поверхности

Если вы пишете акрилом или маслом, возможно, вам подойдут холст, холст на твердой основе или скетчбук с бумагой под холст. Есть много разных твердых поверхностей для живописи, а также акварельная бумага, уже прикрепленная

к твердой основе. Они очень удобны на пленэре, но носить их тяжело. Блокнот с бумагой под холст или отдельные листы хороши для зарисовок: получаются интересные текстурные эффекты.

Найдите текстуру

На моем скетче из Уоткинс-Милл, выполненном карандашом и акварелью, хорошо видна текстура бумаги. Здесь она помогла передать ощущение надвигающегося дождя.

Бумага Yupo

С «бумагой» Yupo экспериментируют многие акварелисты. Это тонкий пластик, подходящий для живописи. Он не коробится под влажными заливками и совсем не впитывает воду. Краска (или другой материал — тушь или графит) остается на поверхности. Получаются интересные разводы, а цвета легко распределять и вымывать. Занятно, хотя и требует практики.

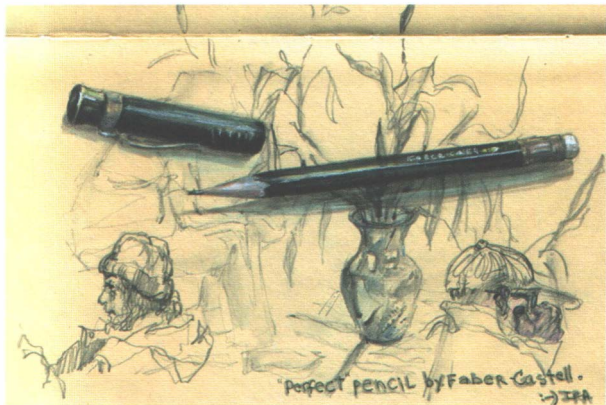
Карандаши

Карандаши — самый простой материал из доступных, но очень функциональный. И они продаются везде! В магазинах художественных товаров, канцелярских принадлежностей и гипермаркетов бывает по несколько видов. Простой карандаш — отличный инструмент для зарисовок.

Некоторые художники используют карандаши разной твердости для создания разных эффектов. Я для простоты

обычно выбираю HB, средней твердости, или B и 2B, которые немного мягче. С таким набором можно получить широкий диапазон тонов, в зависимости от силы нажатия.

Для зарисовок я предпочитаю механический карандаш 0,5 или 0,7 мм с мягким белым ластиком — на случай, если мне нужно что-нибудь стереть или изменить насыщенность тона.

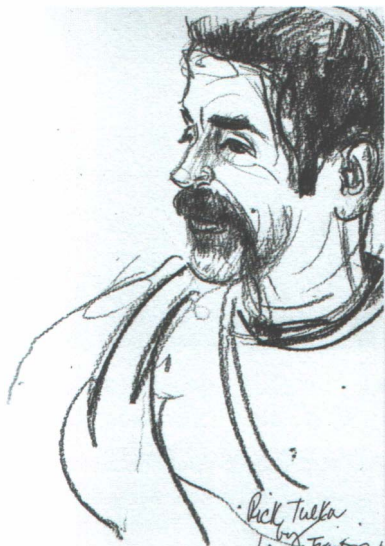
Возможности карандаша

Ник Айра исследовала возможности одного карандаша, а потом зарисовала его поверх изображения в своем блокноте.

Карандашные линии

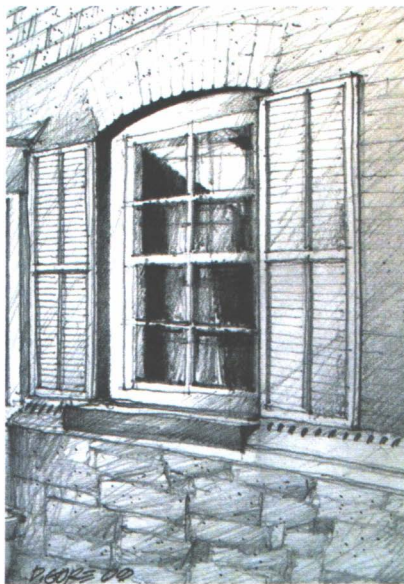
Легкий и удобный графитовый карандаш идеально подошел для рисунка этой птицы — одного из любимых сюжетов Роуз Стендаль. Здесь много деталей и широкий диапазон тонов.

Rick Tulka

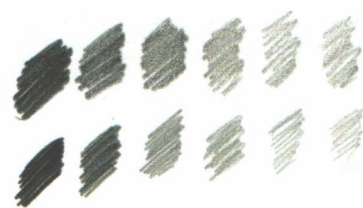
Карандашные штрихи

Мера Мерфи Фрэнкстоун на этом выразительном рисунке уверенными штрихами мягкого темного карандаша изобразила божегу-художника Рика Тулку.

Карандашный тон

Художник из Канзас-Сити Дон Гор получил поразительный диапазон тонов с помощью одного карандаша.

Сильный нажим

Слабый нажим

Упражнение

Сделайте каждым из карандашей несколько штрихов и областей однородного тона. Пробуйте рисовать кончиком или боковиной грифеля. Узнайте, чего от них можно ожидать, — и поймете, какой хватать в спешке.

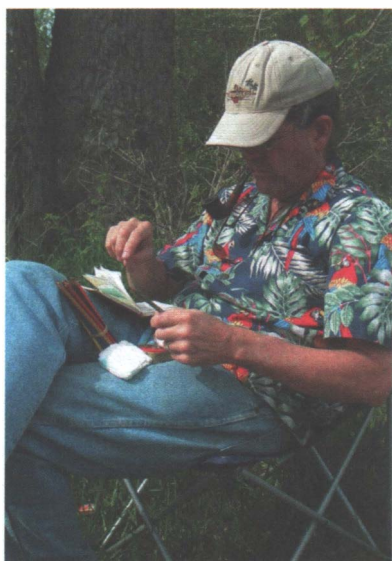
Цветные карандаши

Несколько цветных карандашей помогут оживить набросок. Я часто рисую одним карандашом темного (или необычного) цвета и потом либо добавляю акварель, либо оставляю как есть.

Цветные карандаши — сухой материал. Они проще в использовании, чем краски, особенно если приходится действовать быстро. Не нужно брать с собой кисти или воду, стоит нанести цвета — и рисунок готов. Карандашами можно рисовать в музеях, где водорастворимые материалы запрещены.

Несколько цветных карандашей можно носить с собой в пенале (и кончики не затупятся) или скрепить резинкой. Если вы стремитесь к простоте и легкости, это хороший вариант.

Можно выбрать восковые или масляные карандаши. Стоит купить и те и другие одинаковых цветов — не в наборе, а по отдельности. Восковые карандаши обычно не смазываются акварелью; это один из моих любимых материалов. Масляные жестче и суше, а смазываются легко.

Связка карандашей

Для удобства скрепите карандаши резинкой, как Джозеф.

Упражнение

Сделайте простой линейный рисунок пейзажа тушью и раскрасьте несколькими цветными карандашами. Чтобы получить сложные цвета, наносите одну краску на другую.

Цветные карандаши и тушь

Я беру с собой минимум материалов: я прекрасно обхожусь основными цветами и несколькими дополнительными. Сочетание цветных карандашей и туши вышло удачным.

Урок Необычный цвет

Одно из моих любимых сочетаний — темный восковой карандаш и акварель. Иногда необычный цвет (вместо черного, темно-коричневого или темно-серого) очень оживляет рисунок. Здесь я выбрала индиго.

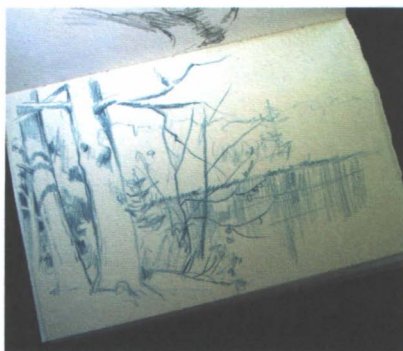
Материалы

Плоская кисть 1,25 см, маленькая щетинная кисть, акварельные краски, карандаш цвета индиго, акварельная бумага или артбук

1 Выбор сюжета

Мое внимание привлекли деревья возле нашего лагеря в Фиш-Крик-Понд.

2 Рисунок

Для начала я выполнила рисунок восковым карандашом цвета индиго.

3 Первая заливка

Первые светлые цвета я нанесла кистью с резервуаром и акварелью.

4 Вторая заливка

Когда первый слой высох, я добавила более темные тона и яркие цвета.

5 Финальные штрихи

С помощью маленькой щетинной кисти я наметила короткими мазками текстуру сосновых иголок на ветке, нависающей над водой.

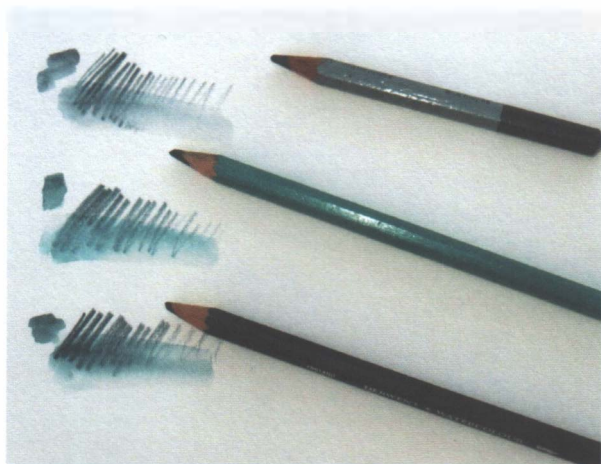
Акварельные карандаши

Несколько акварельных карандашей и кисть с резервуаром — легкий набор для зарисовок. Я покупала карандаши отдельно и сделала маленький комплект, выбрав самые светостойкие цвета.

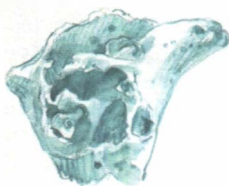
Набор карандашей

Для уличных зарисовок возьмите три основных цвета, ярких или приглушенных. Можно носить с собой один карандаш и варьировать тон, добавляя воду.

Derwent сине-серый

Derwent изменила состав моего любимого сине-серого № 68, и теперь он для меня слишком мягкий и яркий. Да, любимые материалы могут меняться! Сверху вниз: огрызок старого карандаша, самый любимый и тот, которым я рисую сейчас.

Прим. перев. На рисунке по часовой стрелке, начиная с верхнего мазка слева, затем справа.

Слева: краплак, синий фтал, кадмий желтый, ой, это пурпурный!

Справа: жженая сиена, индиго, желтая охра.

Эксперимент

Я много экспериментировала, пытаюсь сократить количество материалов, которые ношу с собой. На иллюстрации — два универсальных набора основных цветов.

Выбор цветов

Вот блестящая идея Колби Кирка: набор разрезанных акварельных карандашей в коробке — все в одном! Он не весит и двухсот граммов, а выбор цветов большой. Кирк пользуется карандашами как крошечными кюветами с акварелью.

Чернильные ручки и маркеры

Многие художники любят использовать для зарисовок тушь, отдельно либо в сочетании с акварелью или цветными карандашами. Одни сперва намечают изображение карандашом, как Лиз Стил, другие обходятся без этого, как

Уоррен Людвиг. Можно сначала сделать рисунок тушью, а потом ввести цвет или добавить мазки тушью к акварельному рисунку для контраста. Нет «правильного» способа, как не существует и идеальной ручки. Выбор за вами.

Ручки

Здесь несколько ручек (и карандаш), которыми я пользуюсь чаще всего. Слева: каллиграфическая ручка Sheaffer (она со мной очень давно), одноразовая Pigma Micron, старинная перьевая Sheaffer 1920-х, механический карандаш, которым я рисую уже целую вечность, и две новые ручки с гибким пером Noodler's Creeper.

Маркеры

Удобный инструмент для зарисовок. Они бывают разные: двусторонние, каллиграфические и с кончиком в виде кисти. Выбор цветов огромный, много водорастворимых. Вот еще один материал, имитирующий акварель.

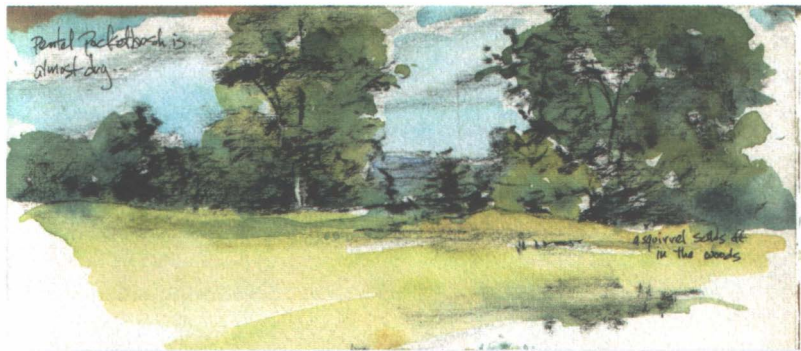

Комбинации

Удачная комбинация — тушь и акварель, а рисунки только тушью — чистые, контрастные и выразительные. Не пугайтесь, если неверно провели заметную линию: нарисуйте рядом еще одну. Иногда это создает интересный эффект и показывает ход творческого процесса. «Идеальность» не нужна — мы делаем скетчи!

Есть еще фломастеры, шариковые и перьевые ручки. Одни водостойкие, другие нет, поэтому советую сначала опробовать их, чтобы избежать неприятных сюрпризов «в поле». Чернила одноразовых водорастворимых ручек можно размывать, создавая тон.

Возможно, вам подойдет заправляемая перьевая ручка, которой можно пользоваться долго. Советую попробовать и водостойкие чернила, линии которых останутся четкими и не смажутся, и водорастворимые, которые размываются легким касанием кисти — получаются интересные тона.

Высохшие маркеры

Не выбрасывайте маркеры, которые стали подсыхать. На фактурной бумаге они дают интересный эффект.

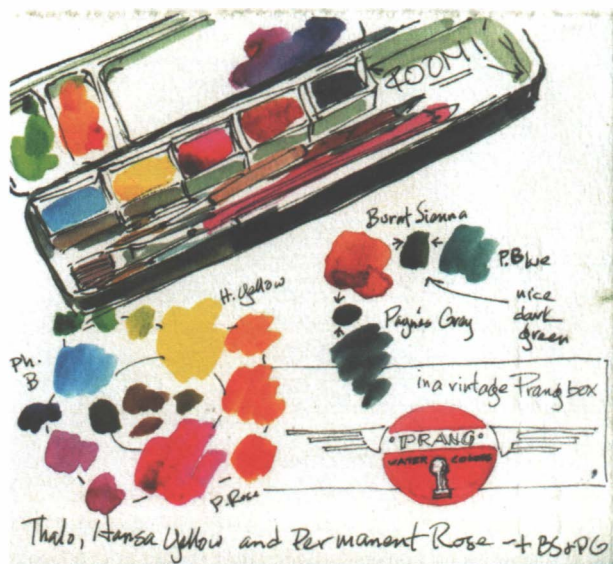
Упражнение

Опробуйте все свои ручки и маркеры на одном листе. Можно добавить комментарии, чтобы сразу вспомнить, как рисует каждый из них и что вы о них думаете. Этот способ помог мне определить самые подходящие для меня материалы.

Акварель, кисти и прочее

Идеальной краски и кисти (или производителя) не существует. Все упирается в личные предпочтения: что вам удобнее и что вы можете себе позволить. Конечно, все любят эксперименты, и все мы вдохновляемся работами

коллег. Я пробовала много инструментов и красок по совету моих друзей. Какими-то я пользуюсь и сейчас, с другими не сложилось.

Акварель и палитра

Не старайтесь приобрести все цвета радуги или даже больше. Смешивать краски для получения нужного цвета интересно и очень важно для обучения. Можно обойтись теплым и холодным оттенками основных цветов, а то и одним.

Лучше использовать хорошие краски, а не детские. Если проблема в деньгах, купите основные цвета и, возможно, несколько дополнительных. Я обычно добавляю в замесы жженую сиену и серую Пейна. Это интересно!

Если вы выбрали акварель основным материалом для зарисовок, вам понадобится палитра и пенал, чтобы носить краски и инструменты. Я уже много лет пользуюсь складной пластмассовой палитрой.

Кисти

Аquareльные кисти бывают множества размеров, круглые и плоские, от разных производителей. Кисти с резервуаром — только маленькие, средние и большие. Лишь одна компания — Niji — выпускает плоские кисти с резервуаром. Иногда они незаменимы. Далее вы увидите их в действии.

Прочее

Вот что еще может понадобиться: контейнер для воды, салфетки, ластик, точилки и другие мелочи. Набор должен быть легким, чтобы, отправившись рисовать, вы были во всеоружии. Выходя из дома, стоит оценить свой комплект и убедиться, что все в рабочем состоянии. Бывало очень неприятно, когда я добиралась до места и выясняла, что в перьевой ручке закончились чернила.

Экипировка

Что вам нравится — полевая сумка, рюкзак, дамская сумочка, коробка для сигар, мешок, этюдник, автомобиль-универсал, жилой автофургон, егерь, шерпа? Шучу!

Путешествовать надо налегке. Долгая подготовка, сложные материалы и тяжелое оборудование могут испортить удовольствие и отнять время. Все должно быть просто!

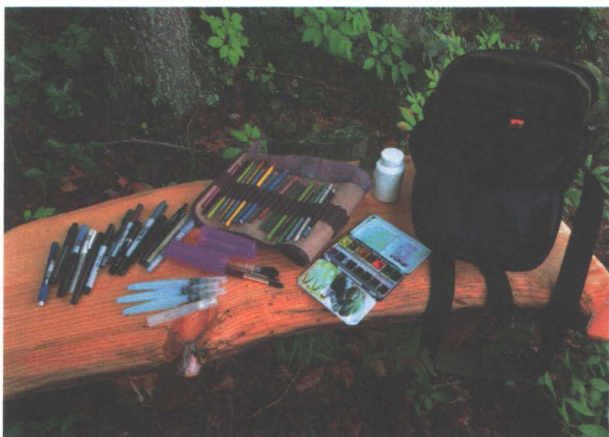
Выбор сумок для художественных принадлежностей, пеналов, полевых и больших квадратных сумок для пленэра велик, и я пробовала некоторые из них. Больше десяти лет назад я купила легкую нейлоновую сумку через плечо из ткани с армированными нитями, и она служит мне до сих пор. Я постоянно облегчаю свой рабочий набор, и в нее помещается все, что мне необходимо.

Некоторым художникам нужен устойчивый табурет или складной стул, зонтик от дождя и солнца, даже мольберт. В моем возрасте стоит уже задуматься о легкости. Ведь чем быстрее вы приготовитесь и доберетесь до места,

тем больше времени останется на рисование. Бывало, что надвигающаяся непогода или слишком тесная толпа вынуждали меня уйти, и я радовалась, что могу быстро все упаковать.

В книге вы найдете много примеров комплектов, используемых художниками, но нужна и моральная подготовка. Настрой, ожидания, подход, цели и свобода действий так же важны, когда вы отправляетесь рисовать. Главное — удовольствие. И не забудьте взять все необходимое: воду, средство, отпугивающее насекомых, шляпу от солнца или теплую одежду, если есть вероятность, что похолодает. И разузнайте побольше о месте, куда отправляетесь! Например, если там водятся медведи, надо быть начеку (в больших городах это тоже не помешает!).

Работать на природе, при меняющихся освещении и погоде непросто. И тут нужна свобода действий. Скетчинг — не только удовольствие, но и преодоление трудностей. Но надеюсь, вы полюбите его так же, как я.

Одна сумка

Джен Бленкоу для удобства складывает все, что ей нужно, в одну сумку.

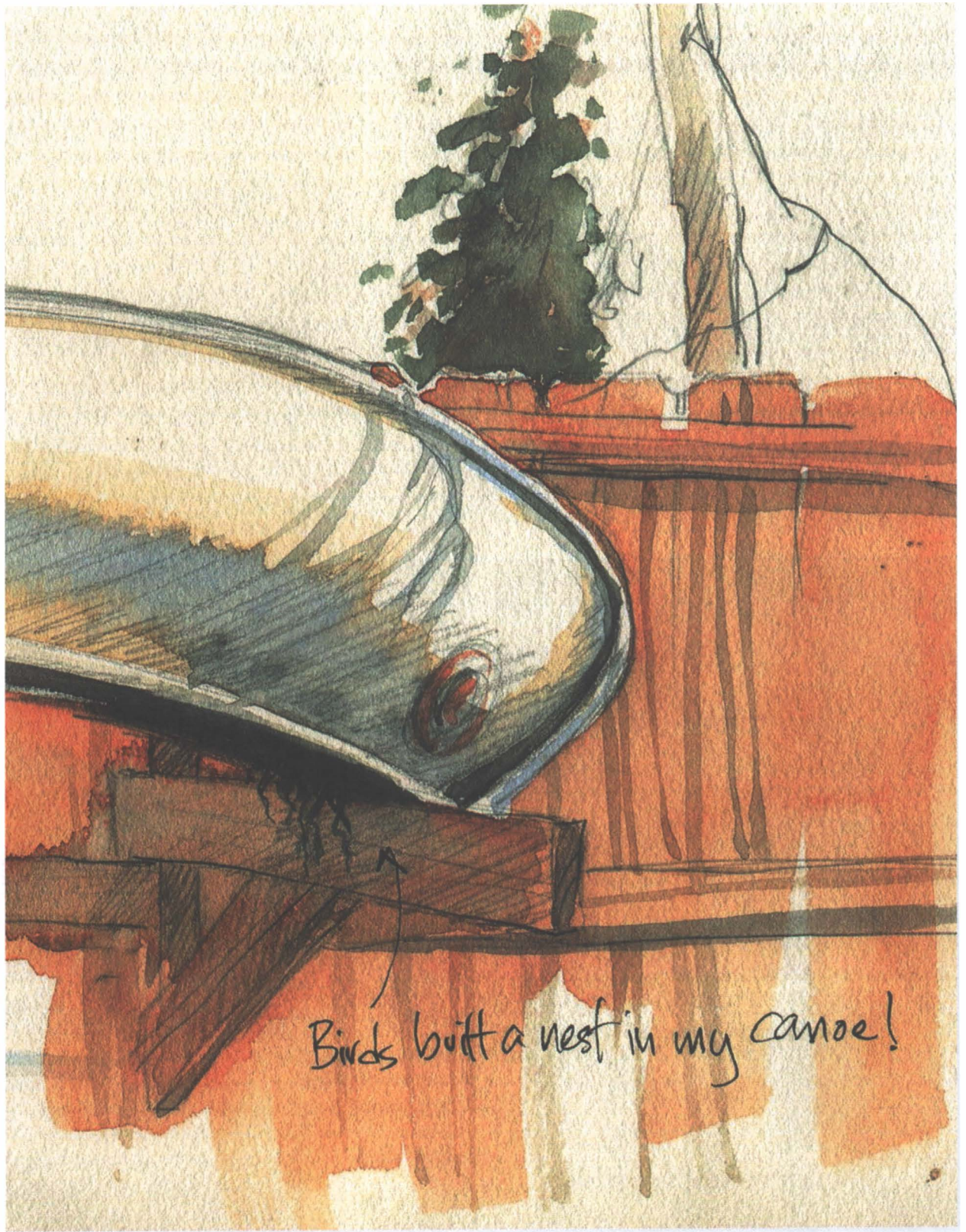
Стульчик и прочее

Вики Уильямсон берет с собой разные комплекты в зависимости от того, куда отправляется и что ей нужно. От органайзера и складного стула до прочих предметов на фотографии — все отлично умещается в ее сумке.

Карманный набор

У Дэнни Грегори — писателя, художника и путешественника — самый маленький набор для набросков. Он помещается в кармане!

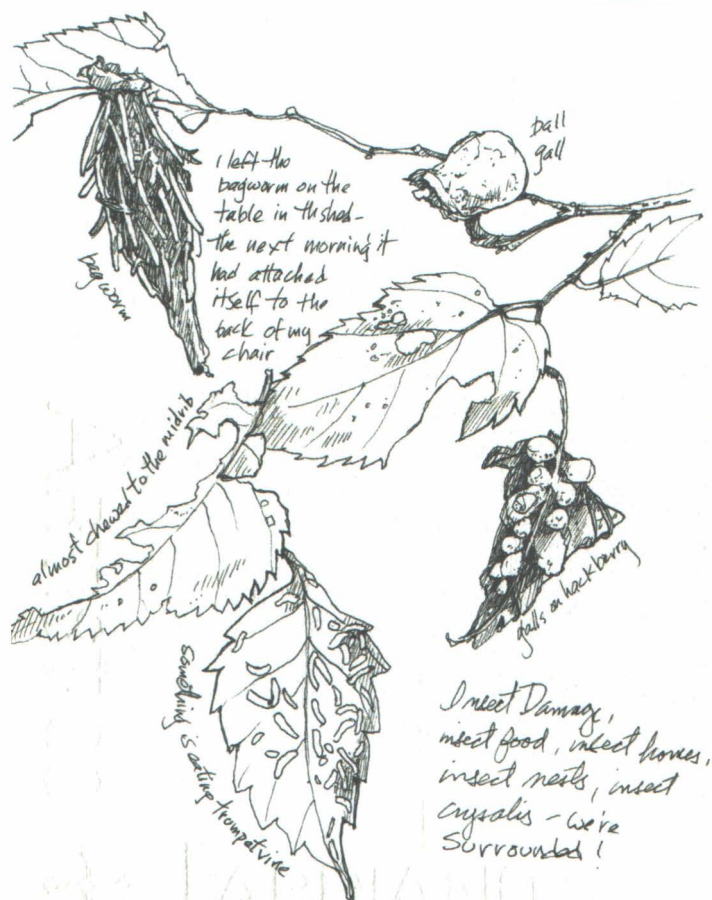
Исследуем окрестности

Некоторые уверены, что рисовать нужно ехать в необычную местность: где есть великолепные виды, в горы, к океану, в дальние страны или на экзотические острова. Если бы я ждала грандиозного путешествия, чтобы порисовать, то так и сидела бы сиднем! А ведь источники вдохновения есть везде.

Посмотрите, как свет падает на деревья, как искрится солнце на сосульках, как собака нежится под теплыми лучами, ребенок играет в песочнице или спит на одеяле. А как насчет неизвестного нового цветка, который впервые вырос у забора, или незнакомого гриба, пробившегося

после недавнего дождя? Что за странный стручок вы нашли в парке и какая птица обронила это прекрасное перо? Что происходит в соседском саду и к какому архитектурному стилю можно отнести дом в квартале неподалеку?

Мой первый учебник назывался «Рисование природы акварелью». Многие из тех, кто прочитал его или посетил мои мастер-классы, говорили, что у них открылись глаза на окружающий мир. Они сказали, что им никогда уже не будет скучно: они всегда найдут то, что хотели бы нарисовать. Думаю, вы тоже это поймете. На зарисовки не обязательно отправляться далеко!

Короткая зарисовка

Я всегда замечая вокруг следы присутствия крохотной жизни — подтверждение того, что в природе у нас есть соседи. Для такого рисунка я обычно выбираю перьевую ручку, которая дает тонкую и четкую линию и позволяет зафиксировать все детали.

Откройте глаза

Иногда кажется, что нужно найти «достойный» сюжет для рисунка. Но почти любой будет хорош, если посмотреть на него новым взглядом. Так глядят на мир дети — с удивлением и любопытством. Поэтому полезно изучить их альбомы! Цвет, текстура, освещение знакомого объекта могут обратить на себя внимание и вызвать желание рисовать.

Случалось ли вам ухватить что-то краем глаза и понять, что раньше не замечали этого? Иногда это интересная потертая поверхность. Иногда свет падает на листья, превращая их в витраж, или дает такой отблеск на их поверхности, что руки чешутся нарисовать, пока освещение не изменилось.

В саду пробиваются ростки, и вы радостно встречаете весну рисованием в скетчбуке. Может, открылась новая кофейня в городе или отличная выставка в музее. Вы читали статью об истории своего города, и вдруг ужасная старая развалюха, мимо которой вы ходите каждый день, оказалась безумно интересным зданием — теперь вам хочется нарисовать его историю. Птица свила гнездо на балконе или дереве за окном. Из кармана брюк высыпались семена интересной формы. Так хочется их зарисовать и определить.

Вот несколько примеров того, что можно увидеть, если посмотреть на знакомые явления новым взглядом.

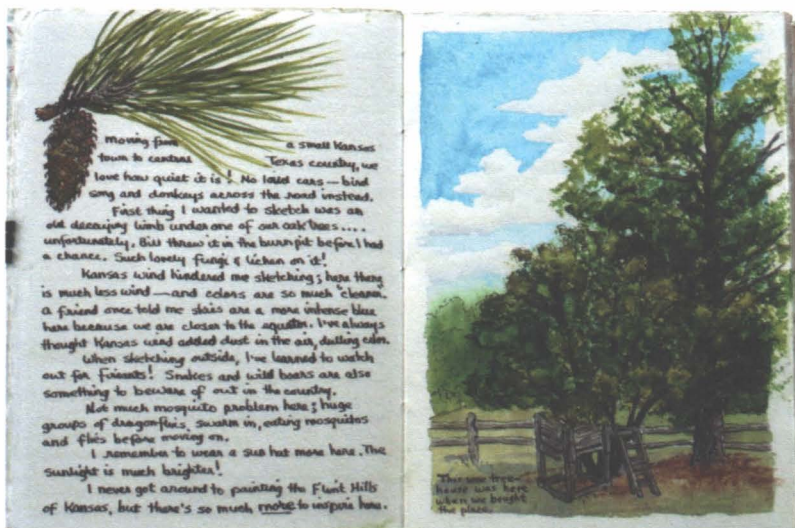

Птицы во дворе

Познакомьтесь с окрестностями, рисуя их, как Вики Уильямсон. Она выросла в Канзасе, но сейчас живет в сельском районе Техаса и рисует красоту и разнообразие жизни, изучая свой новый дом. Вики добавляет к рисункам комментарии, поэтому они обрастают деталями и можно прочувствовать все, что она видит. Хочется к ней присоединиться!

Упражнение

Откройте глаза. Рассматривайте все вокруг. Будьте внимательны. Всюду полно сюжетов! Если хотите, возьмите лупу или даже микроскоп. Делайте чудесные открытия — они рядом.

Дом на дереве

Пусть ваши искания подскажут вам ваше место на Земле. Старайтесь найти следы не только диких животных и растений, но и предыдущих жильцов. Здесь внимание Вики привлек шалаш.

Притворитесь туристом

Чтобы найти интересный сюжет для скетча в знакомых местах, притворитесь туристом. Пройдитесь или прокатитесь на велосипеде, а не на машине. Не торопитесь и не забудьте захватить инструменты для рисования, чтобы быть наготове.

По хоженным тропам

Когда я училась в третьем классе, в этом здании я впервые поработала с глиной. Недавно я решила нарисовать этот маленький домик, который так любила. К моему восторгу, он совсем не изменился.

Упражнение

Представьте, что вы вернулись в любимое место и рисуете то, что видите. А лучше на самом деле вернитесь туда. Я недавно съездила в родной город, чтобы нарисовать несколько мест, которые вспоминаю с нежностью. Тогда в моей памяти всплыло больше, чем я ожидала. Я заново пережила все: не только картины, но и звуки, вкусы и даже разговоры, о которых, казалось, начисто забыла.

Ностальгическое

Это маленькое заведение я рисовала быстро, чтобы успеть до того, как небеса разверзнутся и начнется ливень! Ресторан существует уже семьдесят пять лет, но недавно был отремонтирован в уютном стиле 1950-х. А гриль у них тот же!

Измените угол зрения

Посмотрите вверх! Наверху многих зданий сохранились лепнина и кирпичная кладка XIX века. Окна бывают красивой формы, витражные или освинцованные. Можно разыскать дверь, ведущую в никуда. Вот уж загадка!

Посмотрите под ноги. Нет ли там великолепной мозаики, на которую вы не обращали внимания? Новый цветок в местном парке, незнакомая птица? А может, попробовать разобраться, что за история написана следами в грязи?

Стоит менять угол зрения. Однажды я легла спиной на стол для пикника, и ветви наверху, тянущиеся к свету, открылись совершенно по-новому. Не мешает взглянуть на задние фасады знакомых зданий. В зданиях моего города есть европейское очарование.

Можно сесть в машину и работать в безопасности и с удобством — так я и поступила, выполняя рисунок ниже. Из крышки бардачка получился шегольской планшет.

Таинственные двери

Я присматривала за магазином на выставке в моем городе и слушала, как мой друг Кевин наигрывает мелодии. Как можно было не заметить и не нарисовать эту таинственную дверь в доме через улицу на втором этаже? На тонированной бумаге она вышла еще интереснее.

Современная и старинная архитектура

Некоторые дома на площади Либерти страдают раздвоением личности! Первые этажи модернизированы — и почти все менялись много раз, в зависимости от назначения. Но второй этаж — настоящая капсула времени с изысканной кирпичной кладкой и лепниной.

Исследуйте новые места

Большинство людей ходят на работу, в магазин, библиотеку и обратно одним и тем же маршрутом. Попробуйте найти новые пути. Посмотрите на карту города и выберите места, где раньше не были. Узнайте, какие достопримечательности

есть поблизости, расспросите друзей о любимых ресторанах или сходите в краеведческий музей и ознакомьтесь с его архивом. Проверьте, сможете ли вы найти здания по старинным фотографиям, а потом нарисуйте их.

Стройки

В нашем городе снесли старую прачечную, осталась только дверь. Я нарисовала ее черной тушью при помощи каллиграфической ручки с гибким пером. Потом добавила немного разведенной туши, чтобы выделить дверь на фоне.

Копия статуй

Этот популярный персонаж торгового центра «Глаз» в Канзас-Сити — копия статуи во Флоренции. Нужно потереть его пяточек и загадать желание — вот почему эта часть кабанчика блестит! А монеты из фонтана отдают детскому госпиталю милосердия.

Упражнение

Иногда мы принимаем привычное как должное и даже не замечаем его. От этого спасет интересное противоядие: пригласите в гости приятеля из другого города и пройдитесь вместе с ним по окрестностям. Возьмите скетчбуки и инструменты для рисования, и пусть гость выбирает сюжеты! Возможно, он вас удивит.

Попробуйте проделать то же с детьми. У них совсем другой взгляд, незамутненный и свежий. К тому же они маленькие и могут увидеть то, чего вы не заметите.

Сохраните исчезающее

Вы когда-нибудь задумывались, сколько мест и вещей пострадали от времени, вандализма или прогресса? У меня много зарисовок того, чего уже не существует, и я рада, что нашла время запечатлеть все это.

Я нередко проезжаю мимо здания, которое собиралась нарисовать уже десятки раз, и вдруг оказывается, что его снесли, или оно сгорело, или его так отреставрировали, что оно утратило свое лицо. На месте милых домиков теперь проходит шоссе, а я так и не добралась до них со скетчбуком.

Возможно, дорога в вашем городе проложена по местности, которая раньше была прекрасным парком. Очаровательный старый мост заменили новым, безопасным и безликим. Сараи разваливаются сами. Старые гаражи демонтируют, чтобы освободить место для крытых автостоянок.

Пользуйтесь моментом! Остановитесь и нарисуйте то, что вас тронуло или привлекло ваше внимание, — пока не поздно!

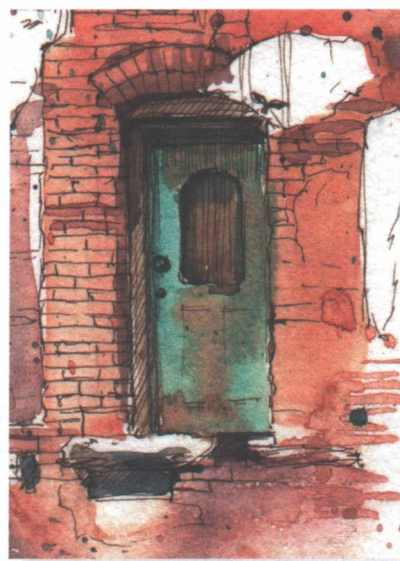

Память архитектуры

Судьба этой гостиницы висела на волоске несколько десятилетий. Дважды ее собирались спасти и отреставрировать. Но оба раза в последнюю минуту либо отказывали в финансировании, либо городские власти не давали разрешение. Она до сих пор стоит, зияя открытым проемом коридора. Я использовала эффект виньетирования и брызги, чтобы создать ощущение старины и забвения. Я даже останавливалась в этой гостинице, когда из-за бури мы не могли добраться до фермы. Она кажется мне заброшенным родным домом.

Деталь 2

Я упростила изображение и использовала технику «мокрым по мокрому», лессировочные слои и брызги, чтобы завершить картину упадка.

Деталь 1

Впечатление спонтанности можно создать, используя естественное смешение цветов. Грануляция жженой сиены и марганцевого синего передает ощущение старины.

Рисуем перемены

Перемены бывают и к лучшему. Одна из наших исторических гостиниц, Oaks, пустовала много лет. Дети чуть не сожгли ее, когда развели костер на одном из верхних этажей. Из подвала проросли деревья, торчали сквозь щели в стенах и в разбитых окнах. Здание постоянно затапливалось. Вокруг него выросли висячие сады.

Скетчи получались интересные! Но мы были рады, когда кто-то купил этот прекрасный реликт, отмыл его, выпотрошил и сделал новые, чистые квартиры. Владелец отреставрировал фасады, и здание вновь обрело красоту, которой обладало в начале XX века. В подвале теперь оборудовано место для встреч жителей. Как хорошо, что это здание спасли и я успела нарисовать его на разных стадиях!

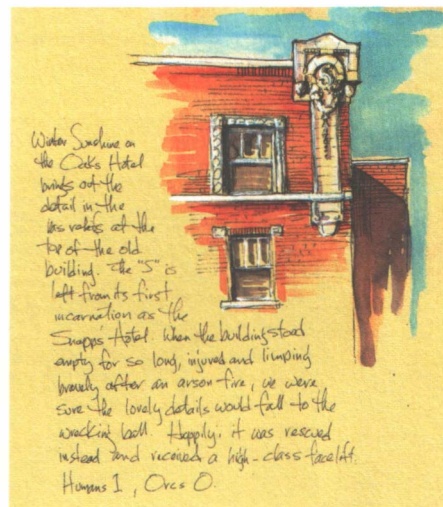
Когда в нашем городе меняли мост, я боялась, что вместо него появится современный уродец, поэтому рисовала стадии сноса и восстановления. При любой погоде я сидела на берегу и изображала тяжелую технику, рабочих и раскрошенные куски бетона. К счастью, мост остался таким же красивым, как и был, и до сих пор приветствует гостей города (как же приятно иногда ошибаться!).

Изучая свой район, попробуйте новый подход, инструмент или материал, чтобы встряхнуться и увидеть все иначе. Для зарисовок моста я использовала антикварный японский портативный письменный набор ятатэ и бамбуковую палочку. Вышло очень интересно. Широкие линии будто передают мое волнение.

Скетчи висячих садов

Этот маленький скетч размером с открытку я сделала коричневой перьевой ручкой и быстрой акварельной заливкой.

Отреставрированные детали

Я очень рада, что компания, занимавшаяся реставрацией, сохранила эту красоту.

Упражнение

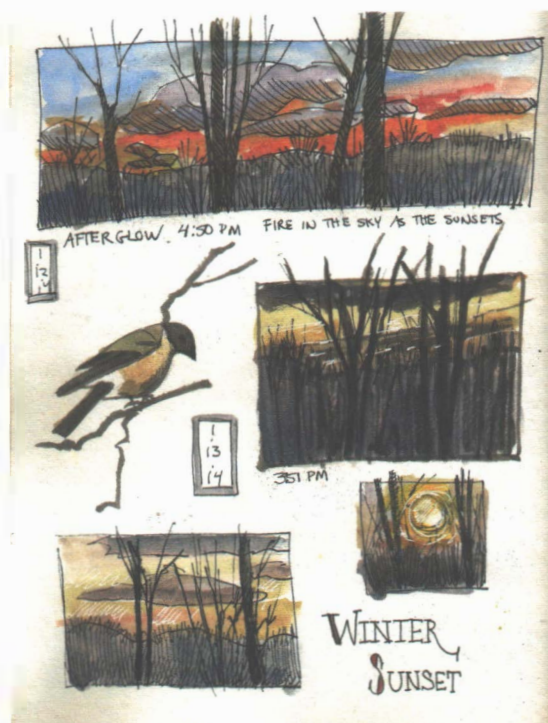
Не собираются ли в вашем городе менять мост? Или построить многоэтажное здание на лесном участке? Любимая забегаловка или кофейня хочет сменить дизайн? Зарисовывайте перемены — это здорово!

Время и погода

Делая зарисовки, мы нередко сталкиваемся с нехваткой времени и переменчивостью погоды. Учитесь работать быстро, старайтесь успеть как можно больше. Освещение часто меняется, но это возможность тренировать память на цвета и добавлять нужные краски позже.

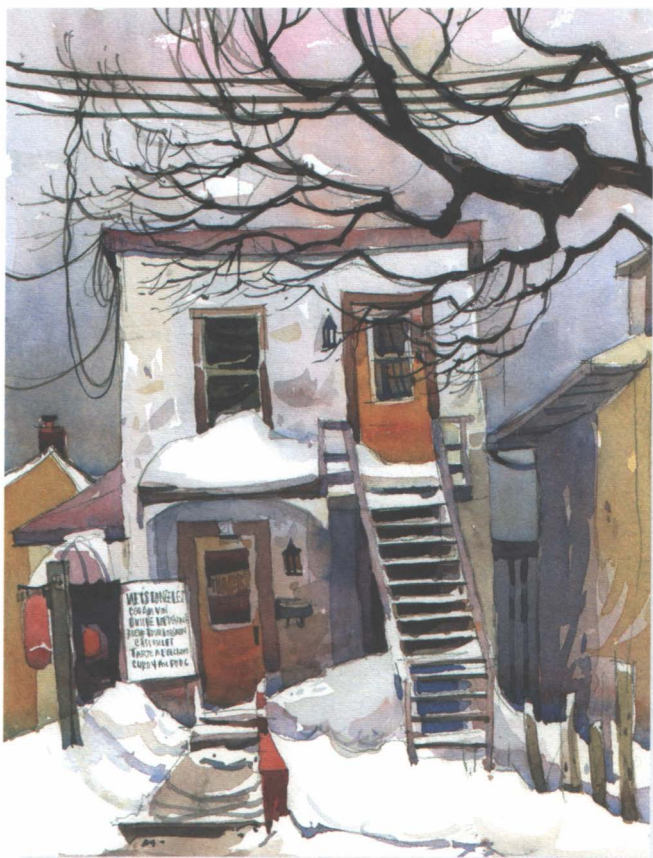
В любое время года изучайте округу. Джен Бленкоу делает это регулярно и составляет изумительные «путеводители» по своей местности. Связь с родными местами усилится на глубинном уровне.

Если вы работаете в суровых условиях, как Шари Блаукопф в зимнем Квебеке, позаботьтесь о себе. Можно наблюдать из машины или из окна неподалеку. Тепло одевайтесь, если на улице холодно. Лучше надевать много слоев одежды, и очень пригодятся митенки. Некоторые художники добавляют алкоголь в воду, чтобы она не замерзла! И конечно, можно сделать скетч тушью или карандашом на месте, а раскрасить позже, если погода плохая.

Путеводитель по окрестностям

Два прекрасных скетча окрестностей, выполненные Бленкоу.

Зима идет

Шари писала: «Одно из моих любимых зданий для зимних скетчей в Пуант-Клер — шоколадница Marlain. Я рисую в машине, и мне нужна парковка. Напротив нее есть место. Мне нравится ее уютный вход, шаткая лестница. Ветви деревьев, обрамляющие здание, зимой, в снегу, выглядят очаровательно. В Монреале с ноября по апрель на улице рисовать почти невозможно, поэтому я организовала рабочее место в машине. Емкость с водой стоит в держателе для стакана, скетчбук я кладу на руль, а палитру — на пассажирское кресло. Горячий воздух из автомобильной печки помогает быстрее высушить заливку, которая схватывается очень долго».

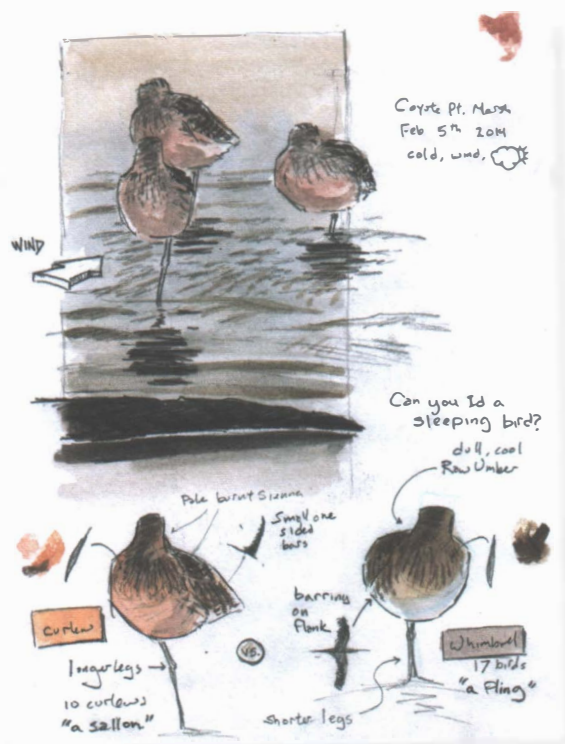
Работа на закате

Дженнифер Лоусон рисовала очень быстро, чтобы запечатлеть закат в Портленде. Сочетание туши и акварельной заливки мокрым по мокрому удачно передает мимолетную красоту.

Жизнь в скетчах

Рисовать живой мир — непростая задача. Ведь люди и животные двигаются!

Стремление ухватить как можно больше за короткое время — отличная практика. Не нужно стремиться создать картину, которую можно повесить в раме на стену.

Рисуйте форму

Джон Мьюр Лоус в книге «Руководство Лоуса по рисованию птиц» (The Laws Guide to Drawing Birds) предлагает изображать только то, что хорошо видно. Старайтесь передать общую форму и не беспокойтесь о деталях.

Тренируйтесь на птицах, которых видите из окна. Кормушки подарят много возможностей наблюдать за жизнью птиц, а иногда и млекопитающих. Белкам семечки нравятся не меньше.

Быстрая работа

Очень быстро рисуя цветными восковыми карандашами, я успела что могла за короткое время. Я наметила общую форму, а потом добавила детали, пока сурки ели. Быстрые зигзагообразные штрихи передают объем и тени.

Упражнение

Посмотрите вокруг: на кухне, в студии, во дворе или в саду. Подумайте, что вам кажется «родным». Что вы чувствуете прямо сейчас?

Может, это супруг, или ребенок, или кошка. Это может быть книжный шкаф или грядки в огороде. Либо печь, камин или дымоход в прохладный день. Хоть сам дом! Что бы это ни было, нарисуйте его, вложив сердце и душу.

Заряд энергии

Лора Мерфи Фрэнкстоун считает цветные карандаши отличным материалом для рисования движущихся объектов. Здесь борзая ее подруги прилегла на минутку, но вот-вот сорвется с места. Посмотрите, как Лоре удалось передать ощущение энергии динамичными линиями.

Тона

Шведская художница Нина Йоханссон часто делает карандашные зарисовки дворов неподалеку от своей городской квартиры. Графит особенно хорош для передачи нюансов тона в таких сюжетах.

Простые формы

Изумительный цвет и ощущение летнего света заставили меня схватить артбук и краски. Моя кошка мирно спала в купальне для птиц. Я наметила ее формы и сделала главным элементом яркий, насыщенный цвет.

Интерьеры и личное пространство

Скетчи можно делать и в помещении. Наш дом — убежище, место для отдыха, общения и творчества. Интерьер своего дома я рисовала десятки раз — все маленькие уголки, которые для меня по-настоящему родные.

Не обязательно рисовать комнату целиком или все детали. Ищите то, что привлекает внимание: свет, усиливающий

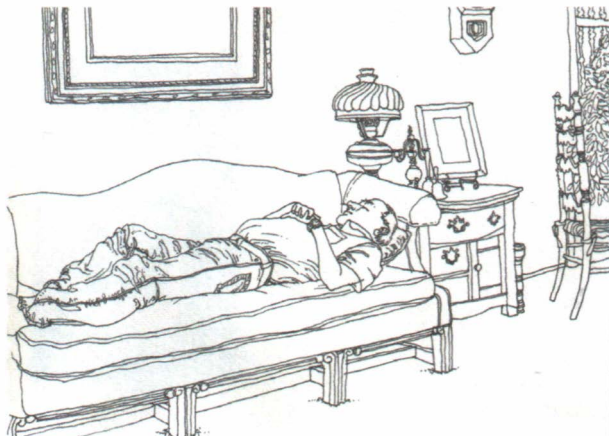
фактуру белой стены, тень любимого комнатного растения или манящий полумрак крытой веранды.

В суровую погоду — снег, жару или дождь — непросто отправиться рисовать. Некоторые люди не имеют возможности выходить из дома, но это не повод забыть о скетчах. Их можно делать и дома.

Приглашение

Ройшн Кьюр использовала тонированную бумагу, тушь и несколько мазков краски, чтобы изобразить уголок своего дома в Ирландии.

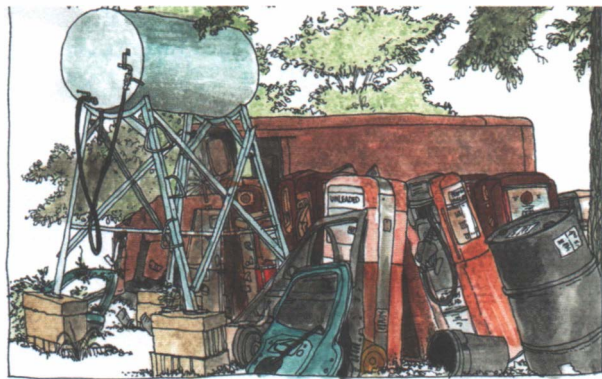
Нарисуйте себя

Если хотите, изобразите себя. Это же ваш дом и ваш скетч! Уоррену Людвигу явно очень удобно лежать на диване.

Некрасивое

Не все бывает светлым и радостным, даже рядом с домом. Рисуйте мрачные и серьезные сюжеты для беспристрастности и полноты впечатлений. Прочувствуйте то, что соби-

раетесь нарисовать. В упадке тоже есть красота и привлекательность. Японцы называют это ваби-саби (скромной простотой). Ее не стоит упускать.

Сложные формы

Тушью и акварелью Уоррен изобразил сложные формы бензоколонок, баков, автомобильных дверей и других предметов.

Зловещие места

Шведка Нина Йоханссон нарисовала почти зловещее место под эстакадой в Стокгольме, с бетонными ограждениями и темными граффити. Тушь и темные тона передают атмосферу, которая привлекла художницу.

Урок

Смена времен года

Иногда стоит посмотреть на окрестности свежим взглядом. Это даст возможность увидеть красоту и заметить то, на что раньше вы не обращали внимания. Поможет смена времен года или незнакомая птица или животное. Здесь меня привлекла великолепная осенняя гамма!

Материалы

Плоская кисть 2,5 см, круглая кисть № 8, акварельные краски, акварельный артбук или скетчбук

1 Поиск сюжета

Меня заинтересовали просветы между деревьями (в жизни они были заметнее, чем на фото).

2 Упрощение и заливка

Мокрым по мокрому я нанесла заливку ганзой желтой и капелькой синего фтала, чтобы передать цвет листьев.

3 Вымывание и процарапывание

Пока заливка была влажной, я промочнула светлые стволы чистой кистью. Затем процарапала несколько линий старой кредитной картой.

4 Формы деревьев

Для живости я набрызгала немного жженой сиены. Я хотела, чтобы капли варьировали по размеру и тону, поэтому подошла к делу творчески. Когда фон начал подсыхать, я нарисовала первые несколько стволов смесью жженой сиены и ультрамарина синего.

5 Финальные штрихи

Я нарисовала еще несколько стволов, тени и намеки на листья жженой сиеной, смешанной с оранжевым.

Pergola and
garden at the
Hawthorne Inn and
Suites, Henderson,
Nevada

Чемоданное настроение

Глава четвертая

Путешествия (по работе и для удовольствия) — прекрасный способ узнать что-то новое и отдохнуть, подзарядиться, восстановить силы и вернуть себе радость рисования. Но они бывают досадными и утомительными. В этой главе я дам вам вдохновение и подсказки, чтобы поездка прошла удачно.

В рисовании «на ходу» много трудностей, но встречаться с ними — или приспосабливаться к ним, чтобы они не испортили удовольствие, — неотъемлемая часть опыта. Будьте наготове. Но не стоит брать с собой слишком много.

Я недавно натерла себе плечо, чересчур тяжело нагрузившись. Моей обычной сумки для поездок, которая заодно служит мне дамской сумочкой, было бы достаточно, но я взвалила на себя еще и квадратную холщовую сумку с двумя палитрами, скетчбуком на кольцах и дополнительным артбуком, к которым не прикасалась два года, да еще второй емкостью для воды и фотоаппаратом! Место, где я решила остановиться для работы, оказалось неблизко от джипа, и мне пришлось тащить все это гораздо дальше, чем я думала.

Упражнение

Вернитесь к главе 2 и проверьте, что вам точно понадобится, что может пригодиться и что хотелось бы иметь на всякий случай, а затем разложите все это по стопкам. Если собираетесь носить все на себе, взвесьте первую стопку. Если она не очень тяжелая, добавьте вторую и взвесьте их вместе. Если и это не проблема, включите и третью стопку.

Стоит приобрести маленькую сумку на колесах, похожую на чемодан. Странствующая художница Сандра Анджело утверждает, что у нее весь багаж на колесах.

Быстро, свободно и ярко

На быстром наброске Дженнифер Лоусон в свободной технике лобстер выглядит вкусным. Красный цвет говорит нам, что блюдо уже подано к столу.

Минимум

Допустим, вы жалеете, что не взяли с собой х, у или z. Со мной это случалось не раз. Но если у меня нет шести ручек, я решаю, что и двумя можно обойтись. Возможно, результат будет не тот, какой я планировала (или на который надеялась), но бывают и счастливые случайности.

Можно приспособливаться — возьмите в качестве замены один из имеющихся инструментов или используйте его новым способом. Изучите многофункциональные

инструменты. Я всегда затачиваю концы ручек акварельных кистей, чтобы обмакивать их в краску и рисовать или процарапывать интересные линии по влажной акварельной заливке. Вдобавок, если обрезать слишком длинную ручку, кисть будет проще положить в маленький пенал. Очень удобно: найти большую складную кисть непросто, а иногда нужна широкая влажная заливка.

Заточенные инструменты

Попробуйте заточить ручки кистей. Это два инструмента в одном!

На крайний случай

Возьмите палочку, обмакните в краску и рисуйте ею.

Добавьте цвет позже

Больше цветов можно добавить позже.

Инструменты для процарапывания

Разрежьте кредитную карту — получится суперлегкий инструмент для процарапывания и штрихования. Пусть он будет неправильной формы. Тогда гранями и углами можно будет процарапывать темные линии на влажной заливке или светлые мазки разной ширины, когда блеск начнет тускнеть.

Если вы акварелист или хотите добавить немного цвета в скетч тушью или карандашом, вам понадобятся пара кистей, краски, палитра и емкость для воды. Многие путешествующие художники выбирают складные или телескопические кисти, крошечную палитру и емкость

для воды. Если вам больше по душе кисть с резервуаром, помните: самая большая из них мала и запас воды в ней невелик. Поэтому придется рисовать на листе площадью меньше 13 × 18 см.

Минимума достаточно

Британская художница Сью Ходнетт обходится малым. С помощью небольшого акварельного набора для зарисовок, палитры, емкости для воды и складной кисти она получает восхитительный результат.

«Незабудка»

Составьте список всего, чего вам не хватало из забытых инструментов, когда вы в последний раз ходили рисовать. Положите этот список вместе с ними! В моем случае это, как ни странно, салфетки. Я вытираю ими кляксы, обтираю влажные кисти, создаю текстуры, комкая их и промакивая влажную заливку. Непонятно, почему я всегда их забываю.

Еще я иногда забываю налить в емкость чистую воду. Моя лучшая подруга Вики Уильямсон знала об этом, поэтому всегда брала ее с запасом, чтобы поделиться со мной. Боже, храни эту женщину!

Крошечные комплекты

Роуз Стендаль на ярмарке штата в Миннесоте пользуется крошечным набором (похожим на описанные на с. 13). Она работает стоя, в окружении сотен людей, и у нее все отлично получается!

Поиск сюжета

Найти сюжет вам помогут ответы на такие вопросы: «Что привлекает мой взгляд? Что меня волнует? Что меня интересует? Какая здесь история?»

Обычно это не проблема, если у вас большой опыт зарисовок. Тогда скорее смущает избыток возможностей во время путешествий. Вокруг так много интересного и заманчивого!

Не слишком долго ищите «идеальный сюжет», иначе потратите на это все время. Особенно если путешествуете в компании, которая хочет в магазин, есть, кататься

на велосипеде, рыбачить и ходить по горам или музеям.

Не обязательно рисовать первое, что увидите, но помните: времени у вас немного. Не тратьте его впустую.

Попутешествовав, вы научитесь быстро сосредотачиваться. Вы сможете нацеливаться на то, что привлекло внимание. Если времени в обрез, тут же и начинайте! То, что сразу вызвало отклик, скорее всего и есть самое интересное и станет отличной историей в картинках. Зарисуйте одну красивую деталь — дверь или окно, фонтан, интересную народную или рабочую одежду. Возможности безграничны!

Рыбаки

Сразу видно, что здесь изображены ловцы форели, — об этом говорят жилеты и сети.

Добавляйте детали

Если времени достаточно, добавьте детали и фон — лучше к готовому контурному рисунку. Если успеете изобразить только деталь — тоже хорошо.

Если хотите, объедините детали. Нина Йоханссон так и сделала во время недавней поездки в Бразилию. Получился красивый разворот.

Черный и белый

Цвет не всегда нужен. Если хотите провести время за рисованием сложных сюжетов, как Дон Лоу в сингапурской бургерной, — пожалуйста! Дон часто использует каллиграфическую ручку с гибким пером, а потом добавляет серые тона.

Останавливайтесь

За годы я проезжала мимо этой закусочной десятки раз и не удосуживалась остановиться и зарисовать ее. В последний раз, когда мы ездили в Калифорнию, я решила, что пора сделать это! Глядя на закусочную с дальнего места парковки, я сделала быструю зарисовку тушью и начала ее раскрашивать (но тут машина тронулась, поэтому цвет только намечен).

Добавляйте детали

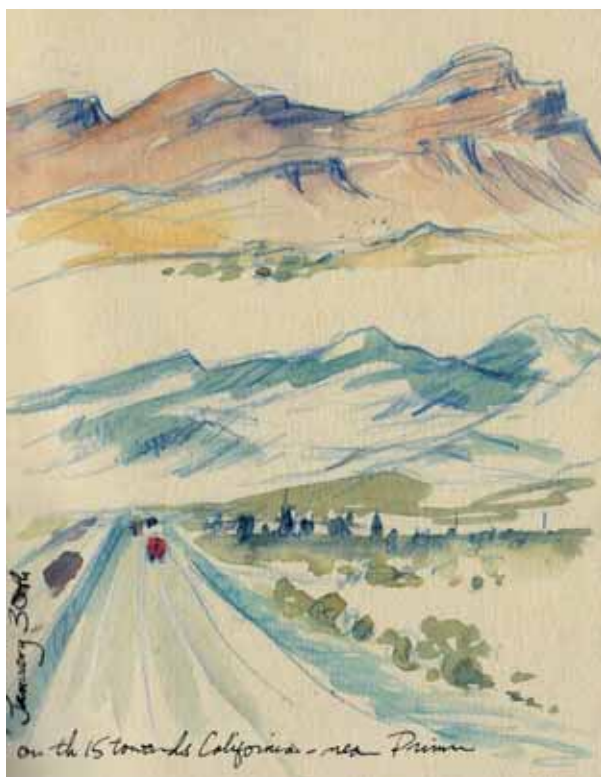
Ник Айра рисует Жизнь с большой буквы мягким графитовым карандашом на тонированной бумаге. Можно понять характер отношений этих двух людей, будто знаешь их лично.

На ходу (Быстрые скетчи)

Часто в пути можно встретить ошеломительный вид. Будьте готовы работать быстро! Зарисовывайте основные формы и действия — позже можно добавить детали по памяти, по фотографии или включив фантазию.

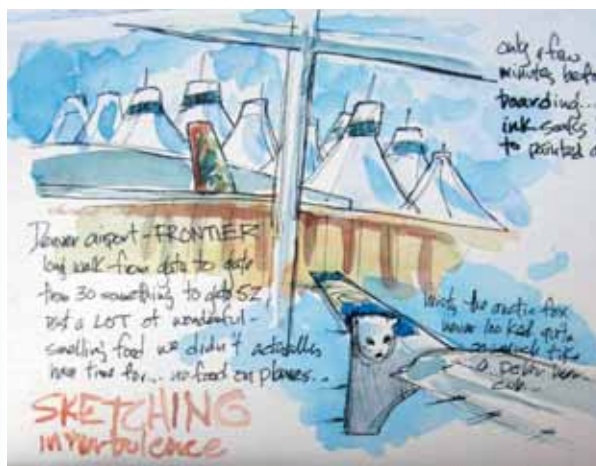
Держите материалы наготове. У меня всегда под рукой любимая ручка, простой или цветной карандаш.

Иногда спешка идет на пользу. Позже можно добавить цвета, передающие настроение, а не подбирать близкие к оригиналу, тратя на это уйму времени.

Вид из автомобиля

Рисование пейзажей, мелькающих за окном автомобиля, требует быстроты. Не стремитесь к детализации. Рисуйте только основные формы и действия.

Вид со взлетной полосы

Пока самолет стоит на взлетной полосе, можно, глядя в иллюминатор, изобразить далекий ландшафт, пальмы, другие самолеты, ожидающие пассажиров, и часть терминала.

Вид с высоты птичьего полета

Я нарисовала несколько великолепных старых кратеров, береговую линию, каньоны и горы, глядя из иллюминатора.

Будьте готовы

Иногда оказываешься в условиях, сильно отличающихся от привычных. Прежде чем отправляться в поездку, узнайте, с какими трудностями можно столкнуться и какие материалы подойдут лучше всего.

Может, стоит ожидать палящего зноя и краска будет высыхать, не успев попасть на бумагу? Или нескончаемых дождей? Замерзнут пальцы и вода для краски? Будет ли на чем сидеть или подходящий источник воды? Выясните.

Рисуйте, сидя на стуле

Возьмите складной стул, если нужно. У Уоррена Людвига на фото очень простой вариант. Возможно, стоит приобрести стул с карманом на подлокотнике или под сиденьем, куда можно складывать принадлежности. У некоторых моделей есть лямка, за которую их удобно носить на плече.

Место для хранения

В стуле Вики Уильямсон под сиденьем есть удобный карман для инструментов.

Рисование с комфортом

Удобное положение дало Уоррену возможность закончить эту красивую сложную зарисовку пляжа Рияльто.

Многие художники работают без стула. Всегда можно где-то примоститься: под деревом, в кафе, на каменной стене или валуне. К тому же, если сидеть на земле, все материалы будут под рукой. И наклоняться не нужно!

Лора Мерфи Фрэнкстоун путешествует в разные места: от солнечной Италии до замерзшей тундры. Она всегда старается узнать как можно больше заранее, чтобы не только выбрать подходящие материалы, но и понять, какие цвета, скорее всего, пригодятся. Синие и серые (плюс яркий цвет для одного из вулканов, которые она посетила) хорошо взять с собой в холодный климат, а на теплое побережье — насыщенные зеленые. Иногда она берет тонированную бумагу, если ее цвет поможет передать атмосферу места, как на скетче справа.

Цветная бумага

Этот рисунок Лора Мерфи Фрэнкстоун выполнила цветными карандашами на серой бумаге.

Место у окна

Попросите посадить вас у окна, и вы сможете сделать потрясающие скетчи, ожидая взлета, как Нина Йоханссон.

Погода

Если вы готовы к причудам погоды, вы приятно и с пользой проведете время. Если нет — приобретете печальный опыт, а то и навредите себе.

Сильная жара не только осложняет рисование красками (они высыхают уже на палитре), но и грозит обезвоживанием и тепловым ударом или чем-то похуже. При резком похолодании или шторме вы рискуете замерзнуть. Поэтому захватите все необходимое.

Погода может смениться неожиданно, и лучше подготовиться к этому. Перед отъездом изучите прогноз. Убедитесь, что взяли достаточно воды для питья и разбавления краски.

Митенки дадут возможность порисовать подольше в холодную пору. Одевайтесь многослойно, чтобы при необходимости добавить либо снять куртку или свитер (или больше).

Надвигается гроза

В этот день мы попали в грозу и промокли до нитки, добираясь до грузовика, но рисунки не пострадали!

Настороже

Будьте готовы двигаться быстро. Дождь может пойти неожиданно, вымочив и вас, и результат ваших стараний. Если прогноз погоды неблагоприятный, я выбираю листы небольшого формата. Можно не только быстро закончить рисунок, но и прикрыть его своим телом!

Будьте готовы

Этот рисунок приводится здесь в масштабе, близком к реальному. Мой муж (а заодно и носильщик) Джозеф предпочитает блокноты именно такого размера — и удобнее, и носить с собой легче. Набор для рисования лежит в кармане его брюк — всегда под рукой.

Урок

Навстречу трудностям

Владелица сайта Expeditionary Art Мария Корьелл-Мартин делала скетчи в крайне суровых условиях. Снег и лед не пугают ее — она хорошо подготовлена и одета соответственно. Посмотрите, как она работала над рисунком в Ниакорнате, «деревне на краю земли».

Материалы

Акварельные краски, графитовый карандаш, акварельный артбук или скетчбук

1 Поиск сюжета

Мария выполнила быстрый карандашный набросок, определив композицию и обозначив деревенские дома.

Зимняя сказка

Для зимнего пейзажа Мария выбрала лучшую точку обзора.

2 Раскрашивание

Выбрала цветовую гамму и нанесла первые заливки.

3 Финальные штрихи

Закончила рисунок, добавив детали.

Подбирайте материалы с учетом погодных условий. Если очень холодно, ручки и кисти с резервуаром лучше погреть под одеждой или рисовать только карандашом (недавно мне пришлось держать замерзшую ручку в кулаке, пока она не оттаяла!).

Иногда цветные карандаши лучше красок (некоторые художники добавляют в воду для краски алкоголь, чтобы она не замерзла). Акварельные карандаши или восковые мелки

Отбрасывание тени

Для рисования в жаркий день Вики Уильямсон надела шляпу, затенив себя и бумагу. Вдобавок она сидит спиной к солнцу, создавая дополнительную тень на рабочей поверхности.

могут растаять или засохнуть, если слишком жарко, поэтому летом их нельзя оставлять в машине. Даже обычные цветные карандаши могут засохнуть и потрескаться в жару.

Широкополая шляпа затенит вас и бумагу, если вы рисуете на солнце и краска быстро сохнет. Если белая бумага слепит вас, наденьте поляризационные очки. Они могут слегка искажать цвета, но вреда от них меньше, чем от бликующей бумаги.

Защита от солнца

В заграничную поездку по юго-западу Америки канадская художница Шари Блаукопф захватила с собой зонт от солнца.

Зонт пригодился

Решение взять зонт себя оправдало, позволив Шари правильно выбрать цвет и тон этой великолепной акварельной зарисовки.

Под скалой

Ради этого скетча я залезла в щель между скалами (остерегаясь змей, скорпионов и других обитателей пустыни) и рисовала, сидя там. Это было единственное затененное место в поле зрения. Я использовала сочетание жженой сиены, квинакридона жженого алого и ультрамарина синего. Я оставила много незакрашенной бумаги, чтобы передать свет палящего солнца пустыни.

Рисование со зрителями

Ботанист Шивон Дозэрти во время зарисовок часто привлекает зрителей — взрослых и детей. Здесь дети присоединились к ней и тоже начали рисовать.

Крупным планом

Шивон Дозэрти часто дополняет зарисовки крупными деталями. Эти великолепные спелые оливки как будто вот-вот выпрыгнут со страницы!

Возможности

Найти место для работы можно везде: на широком подоконнике в гостиничном номере, на откидном столике в самолете, на двери с внутренней стороны, на крышке

Под защитой окна

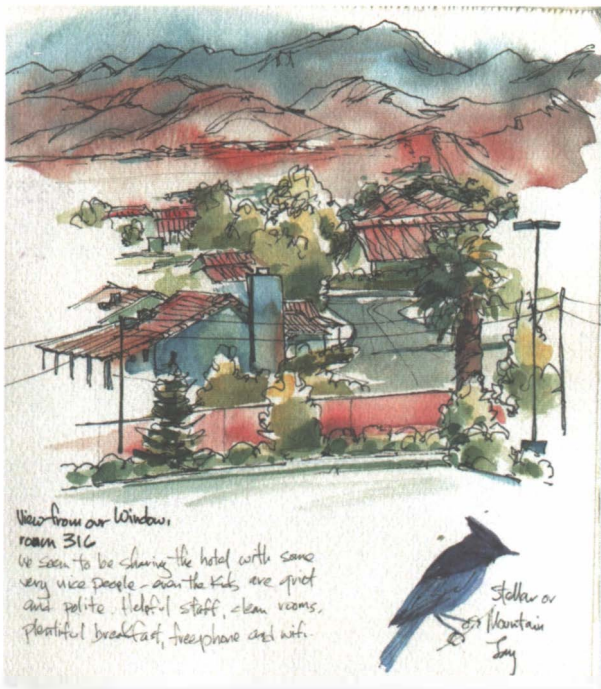
Я часто рисую, сидя в машине или глядя из окна гостиничного номера, если погода не располагает к вылазкам. В большинстве гостиниц и мотелей широкие подоконники, на которых можно устроиться. Независимо от красоты пейзажа это будет отличный скетч на память о поездке.

бардачка в автомобиле, в переполненном кафе. Можно рисовать и стоя, держа на весу карандаш, артбук и краски, если их мало. Главное — работать!

Виды мотелей

Из-за ливня мы были вынуждены остановиться в мотеле у стоянки грузовых автомобилей. Хотя вид был не лучший и мои карандаши оказались водорастворимыми, мне очень нравится этот рисунок. Он напоминает о том, как мокро было.

Насекомые, прочь

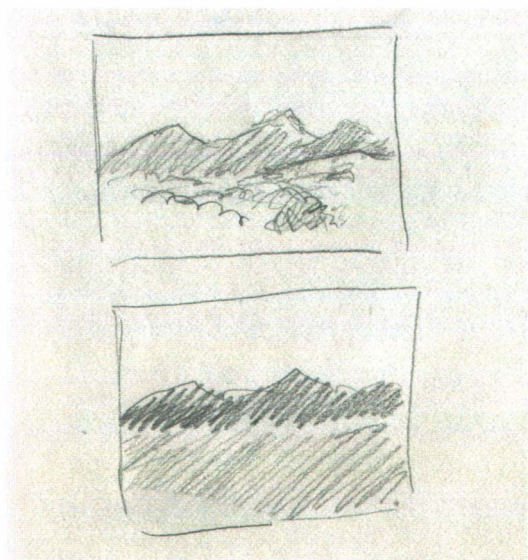
Если насекомые назойливы, наденьте одежду с длинными штанинами и рукавами или возьмите репеллент. Если постоянно хлопать руками, убивая комаров и мошек, толком не поработаешь. Расспросите местных жителей, как они борются с клещами, мошками и другими раздражающими насекомыми.

Когда мы рисовали в пустыне, муж предупредил меня: «Если оно не кусается, то жалит. Либо у него есть шипы или колючки». Мне удалось избежать почти всех опасностей, но только потому, что большую часть времени я работала, глядя из окна арендованной машины или гостиницы (как на рисунке слева).

Урок

Скетч горы в Неваде

Путешествуя, я стараюсь запечатлеть ощущение места. В этот раз мы выехали пораньше, чтобы успеть сделать зарисовки пустыни до того, как станет слишком жарко.

1 Поиск сюжета

Пара эскизов карандашом помогла определиться с формами и композицией. Это не обязательно, но они могут быть полезны для практики.

Материалы

Плоская кисть 2,5 см, круглая кисть № 8, акварельные краски, графитовый карандаш, скетчбук с акварельной бумагой холодного прессования

2 Быстрый этюд

Освещение постоянно менялось. Я не знала, сколько времени у меня в запасе, поэтому сделала крупные заливки, которые достаточно медленно высыхали. Я рисовала быстрыми мазками в технике «мокрым по мокрому», и цвета сливались друг с другом.

3 Готовая работа

Из этюда я сделала выводы и выполнила еще один рисунок этого же вида, используя те же цвета, но добавив больше деталей.

На сей раз я не торопилась, нарисовала небо мокрым по мокрому, дождалась высыхания, изобразила горы и пустыню на переднем плане. На ближайшие скалы и песок я набрызгала чистой воды, чтобы создать текстуру.

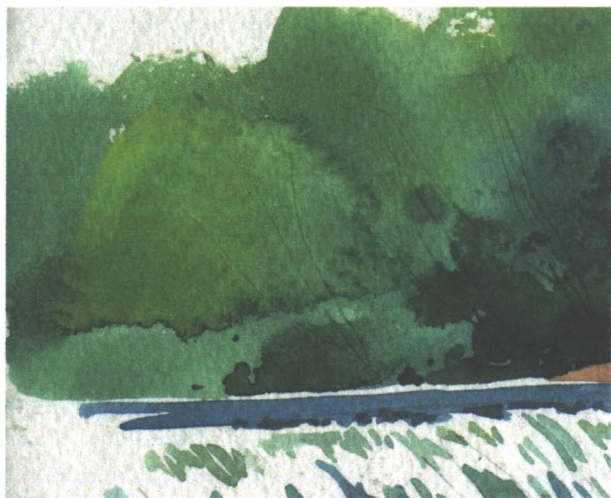
Водопад

По максимуму используйте возможности материала, особенно когда времени в обрез или погода неустойчивая.

Недавно мы были на рыбалке, то и дело шел дождь, постепенно усиливаясь. Я пропустила большую часть предварительного планирования и даже упростила карандашный рисунок: только обозначила линией границу плотины и сразу начала работать красками.

Материалы

Круглая кисть № 12 с заостренным кончиком, акварельные краски, акварельная бумага холодного прессования, графитовый карандаш

1 Заливка и первый слой текстуры

Обозначить верхнюю границу зелени отдаленно стоящих деревьев мне помогла фактура бумаги: я быстро наметила линию в технике сухой кисти. Затем я нанесла более жидкую и светлую краску на зеленые деревья на заднем плане, и, когда она оттеснила более сухой пигмент, получился кружевной рисунок листьев.

2 Области света

Я обошла кистью ярко освещенный край бетонного ограждения, решив не тратить время на нанесение маскирующей жидкости, и добавила светлую зеленую краску в правый нижний угол, пока бумага была влажной, чтобы обозначить растительность и форму.

3 Финальные штрихи

Нарисуйте потоки воды на плотине и по желанию другие детали.

Прежде чем отправиться в резиденцию художников на Аляску, Нина Хащина разузнала, что ей нужно взять с собой и насколько велика вероятность столкнуться с высокой влажностью и резкими перепадами погоды. Вот ее краткий отчет: «Перед отъездом на Аляску я выяснила,

какая бумага наиболее устойчива к воде, и нашла компанию Rite in the Rain, которая делает водостойкую бумагу. Я рисовала на ней во время сильного дождя и в каяке. Я роняла ее в океан, ее омывали волны, она побывала везде — и выдержала».

Жирные линии

Нина рассказывала: «На Аляске, где мне приходилось рисовать на каяке в океане и под дождем, я попробовала разные карандаши: обычный № 2, пару мягких, акварельные и цветные. Лучшим оказался Stabilo All Aquarellable 8008. С водой он дает жирную и более жидкую линию, почти как краска. Пальцами и всем, что было вокруг, я пробовала делать с его помощью разные мазки. Но если бумага сухая, я предпочитаю карандаши Prismacolor».

Rite in the Rain

Если вы ищете водостойкую бумагу, например такую, какую Нина Хащина использовала на Аляске, можно обратить внимание в том числе на продукцию марки Rite in the Rain.

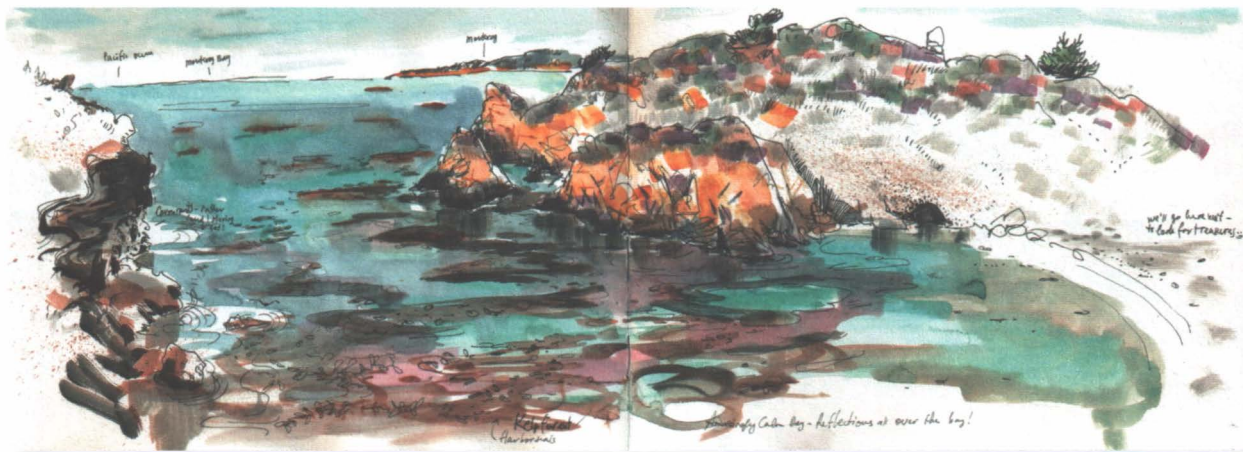
Восприятие

Удивительно, насколько различаются одни и те же сюжеты у разных художников. Посмотрите на эти пять скетчей океана. Отличное напоминание о том, что нет единственно верного пути. Изображайте свои впечатления!

Без предварительного рисунка

Марк Таро Холмс упростил масштабный пейзаж и использовал влажные заливки без предварительного рисунка.

Свободные скетчи с комментариями

Нина Хашина в свободной технике ручкой и черной тушью изобразила то, что видела перед собой, попутно делая записи. Потом она выполнила быструю заливку красками.

Чувство пропорций

Акварелист из Канады Шари Блаукопф сосредоточилась на формах валунов на береговой линии и зданий. Она использовала тонкую перьевую ручку и заливку яркими красками. Человеческие фигуры на берегу показывают масштаб. Попробуйте вводить в скетчи людей, чтобы изображение выглядело живее.

Форма и движение

Я выполнила этот скетч тушью, акварелью и цветными карандашами, сидя с мужем в ресторане в Малибу, когда туман опустился на горизонт. Особое внимание я уделила форме песчаных гряд и движению волн. Мой легкий, минимальный набор принадлежностей не помешал нам есть.

Свежо, чисто и просто

Рисуя в Доминиканской Республике, шведская художница Нина Йоханссон использовала яркие краски и чистые простые заливки.

Как вы путешествуете?

Как вы будете добираться до места? На автомобиле, самолете, велосипеде или пешком? У Дженнифер Лоусон недавно было настоящее приключение: за тридцать два дня она прошагала восемьсот километров по Пути святого Иакова в Испании вместе со всеми своими инструментами для зарисовок.

Когда я спросила ее, как ей удавалось рисовать по пути и как она выбирала время, она ответила: «Обычно я приступала к рисованию, как только мы достигали очередного

пункта назначения. Чаще всего это случалось в середине дня, поэтому у меня было время отдохнуть, осмотреться и порисовать. Иногда я работала утром, перед тем как отправиться дальше, или в дороге. Но это было непросто, и приходилось экономить время».

Путешествие, в котором все нужно носить на себе, включая инструменты для рисования, стоит тщательно планировать.

Поход

Во время долгого пешего путешествия Дженнифер Лоусон нашла много сюжетов для зарисовок: от деревень до гор и самых разных живых существ.

Сбор данных

Заранее узнайте как можно больше о маршруте, если собираетесь отправиться в поход. Выясните, какие есть варианты. Как видно на этом скетче, во время путешествия было много возможностей поесть, выпить вина и порисовать.

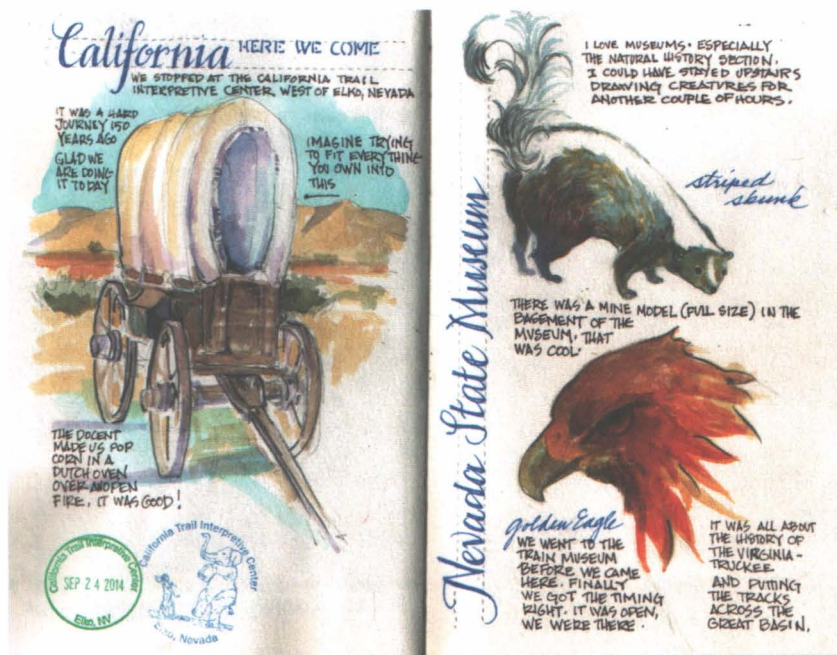
Новый поворот

Колби Кирк прошел почти три тысячи километров по маршруту Тихоокеанского хребта — по Калифорнии от Кампо-до-Этна-Саммит — и нес с собой все инструменты. Эту гениальную палитру он придумал сам: порезал акварельные карандаши на части и убрал с краю деревянную оболочку, чтобы открыть грифели.

Лагерь

Способ путешествия выбираете вы. Возможно, вам по душе суровая романтика: ночевать в палатке, спать на земле и готовить на открытом огне. Может, у вас есть студия в жилом автофургоне (или, как у меня, в приборной панели

джипа). Или вы предпочитаете полупансион, мотель, маленький коттедж либо старую (или новую!) гостиницу. Я попробовала почти все из этого и каждый раз получала новый опыт путешествий и зарисовок.

В стороне от проторенных дорог

По возможности расспросите местных, где лучшие достопримечательности и еда. Сойдите с проторенного пути, чтобы миновать обычные туристические развлечения, и прислушайтесь к тому, что говорят жители. Если удастся найти с ними общий язык, то вы наверняка получите интересный и приятный опыт.

По старинке

Гей Крегер не удержалась и нарисовала в своем артбуке эту крытую телегу, а еще записала мысли о том, что можно в ней возить.

Жилье

Рисуйте места, где останавливаетесь! Тогда приятные воспоминания о них сохранятся надолго. Мы много раз жили в Беннетт-Спринг, и всегда в одной из трех хижин Гражданского корпуса охраны окружающей среды, построенных в 1930-е. Они мне очень нравятся, я успела зарисовать каждую. Вот эта называется «губернаторская», потому что в ней останавливались все губернаторы Миссури.

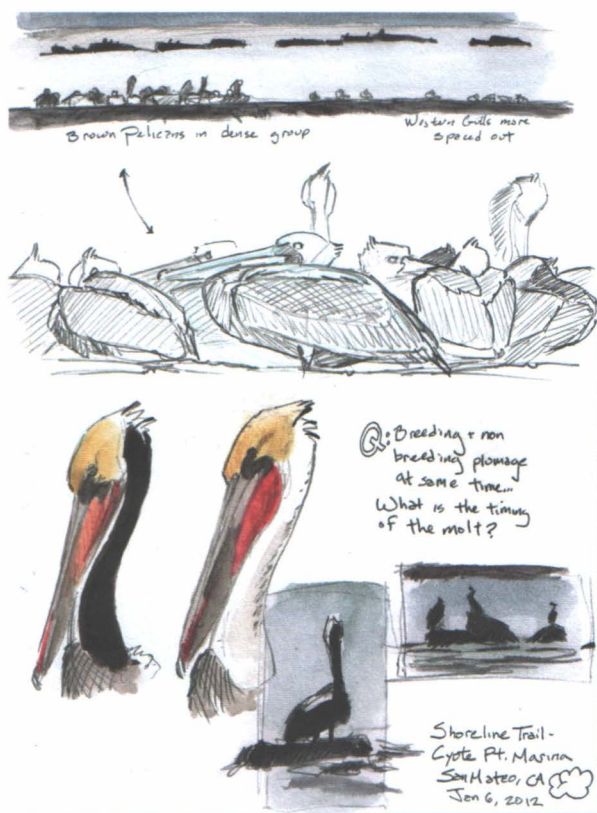

Скетчи на природе

Глава пятая

Ребенком я часто читала старые, конца XIX — начала XX века, бабушкины книги по естественной истории. Я думала, что лучше всего жить на природе: рисовать, писать об окружающем мире и искать свое место в нем. Именно так я и провела большую часть жизни и нисколько об этом не жалею. Мне никогда не бывает скучно, а каждое открытие приносит много интересных вопросов, на которые хочется найти ответы.

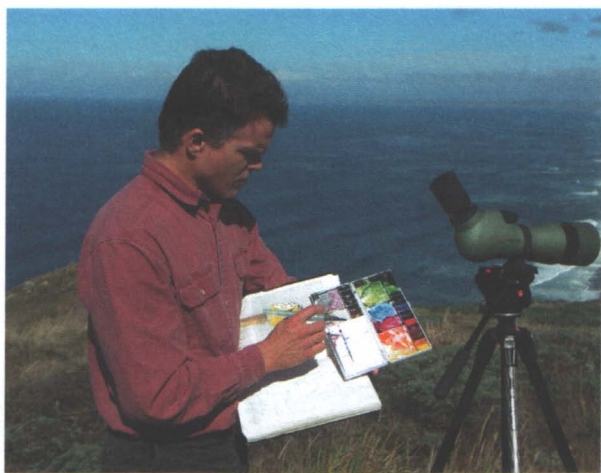
Один из самых интересных способов узнать об уголке мира, где вы обитаете или путешествуете, — нарисовать его. Не просто общий вид, а все, что там живет и растет, — и для этого нужно сталкиваться нос к носу с представителями фауны (кроме, пожалуй, ядовитых змей).

Ракушки на пляже, окаменелости в скалах, цветы под ногами и даже следы жизнедеятельности доисторического человека могут многому научить. Например, ценить свое место в природе.

Я заметила: сначала начинаешь понимать то, что рисуешь, потом осознаешь его ценность и, естественно, хочешь это защитить.

Какие птицы прилетают к вашей кормушке и какую еду они предпочитают? Попробуйте быстро нарисовать их. Мне очень нравятся слова Джона Мюра Лоуса из книги о рисовании птиц: «Рисуйте то, что видите. Если не видите — не рисуйте». Все просто, правда?

Полезные инструменты

Джон Мюр Лоус часто пользуется телескопом, чтобы приблизиться к объектам, но рисует только то, что хорошо видно.

Многочисленные наблюдения

Здесь показаны результаты наблюдений: пеликаны на расстоянии, вблизи и в разных положениях. Джон записывает вопросы прямо на странице, чтобы позже уточнить детали. Также он указывает место и время. Это очень ценная информация для природных зарисовок.

Общая картина

Ландшафт — не просто вид. В него могут входить биосистемы: растения, животные и другие создания. Это природа во всем многообразии. Это история.

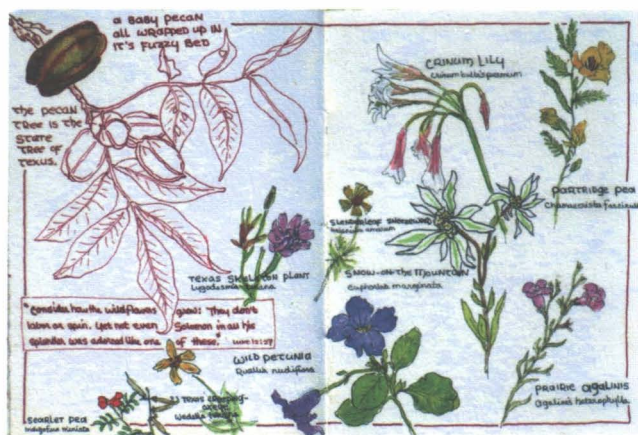
Не забывайте и о геологии выбранного места. Как сформировался ландшафт? Землю моего родного штата когда-то покрывало континентальное море. Отступив, оно оставило после себя отложения известняка и несметное количество ископаемых.

Среда обитания

Джен Бленку застала выдр за игрой и ухитрилась сделать несколько зарисовок. Она также изобразила место их обитания и написала комментарии.

Позже — более десяти тысяч лет назад — мой родной штат был частично покрыт ледником, сформировавшим лессовые отложения. Они изменили направления рек, оставив после себя разрозненные розоватые гранитные камни, называемые ледниковыми эрратическими валунами, которые начали свой многокилометровый путь на север, оттесняемые стеной льда. И теперь мы видим этих переселенцев, больших и маленьких, в полях, дворах и садах.

Флора

Вики Уильямсон только что переехала в бревенчатую хижину в другом штате. Она ищет и зарисовывает флору и фауну, с которой не встречалась раньше.

Ледники

Один из самых крупных ледниковых валунов в моих окрестностях находится рядом с озером Смитвилл. Для местных он много лет служил ориентиром. Один из его собратьев лежит в моем маленьком саду камней в сарае.

Что делает местность уникальной и как она сформировалась? Этот вопрос я часто задаю себе и в путешествиях. Там могут быть горы, образованные в результате перемещения тектонических плит, древние эродированные утесы из песчаника, пойменные террасы и еще много

интересного! Как образовался этот ландшафт и почему он отличается от вашей местности? Что здесь растет и почему? Немногие знают, что состав почвы влияет на растения, как и количество осадков.

Горы

Австралийская художница Лиз Стил изобразила вздыбленный рельеф поверхности знаменитой горы Сент-Хеленс после извержения вулкана в 1980-м. Быстро работая тушью и акварелью, она точно передала детали обрушенного конуса.

Подготовка к скетчингу в горах

Для зарисовок у Лиз скромный набор, и она старается найти место, где можно сесть. Она всегда планирует поездки и заранее все выясняет, поэтому готова к чему угодно!

За год я нарисовала пейзажи в Мэне и в Неваде. Оба прекрасны и интересны, но похожи друг на друга не больше, чем дальние родственники.

Для разной местности нужны разные способы работы и гаммы цветов. Материалы реагируют на изменение влажности и температуры. Подготовьтесь — и получите отличный результат.

Лес

Растительность на севере штата Нью-Йорк очень буйная. Я прогуливалась в лесу вокруг лагеря и рисовала всласть. Меня переполняли чувства, и зарисовки в лесу оказались для меня идеальным вариантом: зелень, тишина!

Ред-Рок-Каньон

Сидя на склоне холма в Ред-Рок-Каньон в Неваде, я наметила основные линии рисунка тушью. Потом я быстро набросала акварельные заливки, и краска не успела высохнуть.

Элементы пейзажа

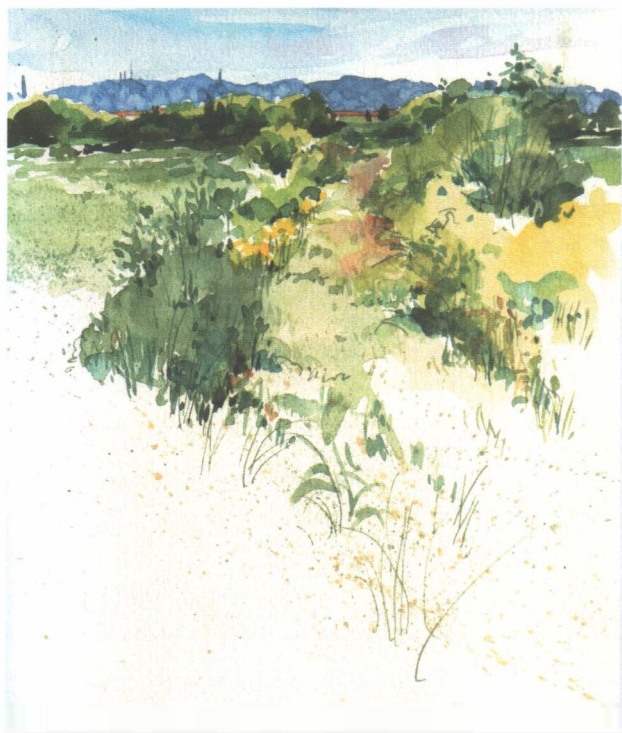
Все дело в форме. Не отвлекайтесь на остальное. Вы рисуете, чтобы учиться, получить опыт, отдохнуть, запечатлеть момент и почувствовать его. Это не поденная работа.

Не говорите и не думайте, что не справитесь, потому что это слишком сложно. Вовсе нет. Любой способ самовыражения верный.

Рисуйте быстро, отображая основные формы, или медленно и расслабленно — так, как вам хочется. Задайте себе вопросы, если это поможет видеть четче. Например,

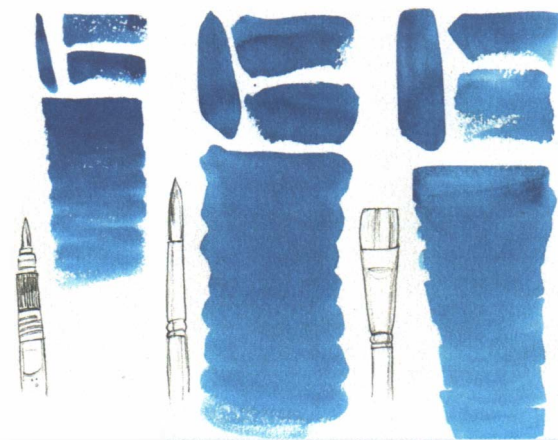
насколько далеко простирается эта дорога? Как ветка дерева присоединяется к стволу и насколько меньше кажется по сравнению с ним? Какая текстура у этого валуна?

Доверяйте своим глазам и восприятию! Рисуйте то, что видите, а не то, что знаете. То, что чувствуете, — тоже рисуйте. Если к вашему настроению другая цветовая гамма подойдет больше, чем та, что перед вами, — используйте ее. Иногда я раскрашиваю рисунки позже, не стараясь подобрать цвета поестественнее. Это дает свободу.

Больше деталей

Здесь я изобразила много деталей одной большой кистью с резервуаром и маленьким пером, которое макала в акварель (самая большая кисть с резервуаром по размеру примерно равна средней круглой акварельной кисти № 6).

Кисти и мазки

Слева направо: большая кисть с резервуаром, круглая кисть № 8 и плоская 1,25 см.

Размер бумаги

При рисовании пейзажа выбор инструментов порой определяется размером бумаги. Я работала над небольшим рисунком озера Кули и делала много маленьких мазков кистью с резервуаром. В других случаях может понадобиться кисть, которая удерживает больше воды и краски.

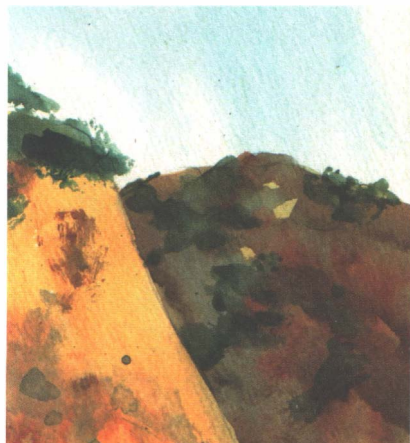
Урок

Сухой воздух

Работа в сухом воздухе Калифорнии сильно отличается от рисования при высокой влажности на Среднем Западе. Быстро сохнущая краска меня очень расстраивала. Тени не было, а из-за положения солнца было невозможно скрыть бумагу в тени своего тела. Пришлось использовать несколько приемов быстрой работы акварелью.

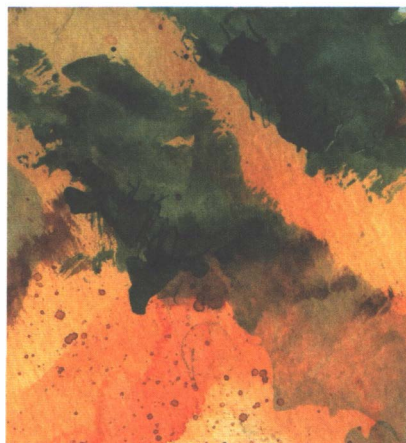
Материалы

Плоская кисть 2,5 см, акварельные краски, акварельная бумага холодного прессования

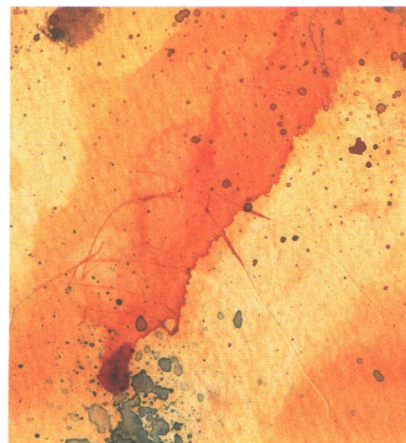
1 Заливка

Я сделала огромные замесы натуральной сиены и квинакридонового золотого и нанесла их самой большой кистью максимально быстро. Для второй, более темной заливки я добавила ультрамарин и жженую сиену и нанесла ее на холм на заднем плане, чтобы он казался дальше. Пока заливка оставалась влажной, я плеснула на нее темно-зеленую краску, наметив кусты на склоне.

2 Стволы и ветви

Я взяла жесткую щетинную кисть и быстро нарисовала кусты. Пока они были влажными, процарапала стволы и ветки в слое темно-зеленой заливки. Чтобы получить насыщенный зеленый цвет, я использовала свой любимый синий фтал и жженую сиену.

3 Добавление текстуры

Брызги и царапины в тени создают текстуру отвесного склона холма.

4 Финальные штрихи

Добавьте детали и дайте рисунку высохнуть.

Перемены в ландшафте

Если вы надолго задержались на месте, как я на озере Кули, фиксируйте в скетчах изменения. Рост и развитие природы — потрясающее зрелище.

На месте озера Кули раньше было русло реки Миссури. Но потом оно сдвинулось, как порой случается (особен-

но при половодье), и на его месте образовалось мелкое озерцо. Во время засухи его называют «грязной лужей», но после хороших дождей здесь достаточно воды, чтобы привлечь водоплавающих птиц.

Предполагаемое расстояние

Я сидела в джипе и рисовала эту знакомую проселочную дорогу в артбуке. Видно, что дорога и столбы позволяют оценить расстояние. Я упростила лес на заднем плане, а на переднем прорисовала подробнее.

Брызги листвы

Я тщательно нарисовала форму и уменьшающиеся ветви на оголенных дубах, а затем брызгами теплого тона обозначила молоденькие листья.

Воздушная перспектива

В пейзажных скетчах используйте воздушную перспективу. Все, что находится дальше, на рисунке кажется меньше, светлее и выше, добавьте более холодного или голубоватого оттенка.

Урок

Припаркуйтесь и рисуйте

Рукава озера разделяет служащая заправкой дорога. Это идеальное место для парковки и рисования. Даже не знаю, сколько зарисовок я сделала с этой точки.

Материалы

Круглая кисть № 10 с заостренным кончиком, акварельные краски, акварельная бумага горячего прессования

1 Заливка и мазки

Мазки маленькой кистью, линии и брызги на переднем плане изображают пробивающиеся весенние ростки.

2 Цвет на среднем плане

Средний план нарисован обобщенно, быстрой заливкой и лессировкой. Не нужно слишком много деталей, чтобы направить взгляд на другой берег.

3 Создание мягких форм

Я наметила линии карандашом, чтобы они были видны под светлыми заливками. Некоторые заливки, например теплых цветов, нанесла мокрым по мокрому, чтобы они затекали на высохшие слои, образовав мягкие очертания. Другие — мокрым по сухому, чтобы получить четкие мазки, обозначающие деревья на отдаленном холме.

4 Финальные штрихи

Этот скетч выполнен на месте и относительно быстро. Не нужно стараться воспроизвести все детали: воображение добавит их само.

Завораживающая вода

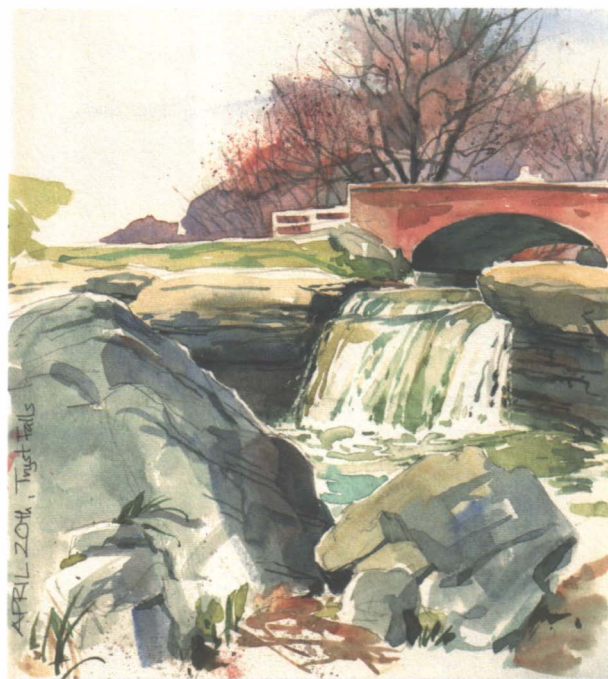
Есть много способов рисовать воду, ведь и видов водоемов немало. Вспомните океаны, ручьи, гладь озер, водопады, потоки и даже мокрые от дождя улицы. Наметьте формы, сделав для начала маленький эскиз или предварительный рисунок карандашом, и вливайтесь в процесс (в переносном смысле, конечно).

Форма водоема

Уоррен Людвиг внимательно изучил форму маленького водоема в болотистой местности.

Набросок перед началом работы поможет уточнить замысел или замедлит темп и задаст настроение. Глубоко вдохните и дайте себе время подумать, что вы на самом деле видите. Обратите внимание на форму ручьев и рек и окружающее их негативное пространство — берега и изгибы. Тогда вы сможете изобразить правдоподобные водные артерии, и тут в игру снова вступает перспектива.

Движение воды

Нарисовать водопад или любой другой поток воды не так сложно. Найдите повторяющиеся формы, места завихрений и подумайте, почему они там образуются. Для бликов оставьте белую бумагу и варьируйте игру цвета на поверхности. Способ рисования определяется и материалом. Для туши нужен свой подход, как и для непрозрачных материалов: акрила и гуаши.

Яркие блики можно процарапать острым лезвием после высыхания акварельной заливки. Посмотрите на ломаные белые линии по обеим сторонам от водопада. Я ношу с собой швейцарский армейский нож, он для этой цели идеален.

Урок

Движение воды

На движущейся воде не обязательно будет отражение. Но постарайтесь определить, чем образованы видимые формы: камнем, обтекаемым водой или лежащим прямо под ее поверхностью, или мелкими порогами. Здесь завихрения создает каменистый скат в месте, где был мост.

Материалы

Плоская кисть 2,5 см, круглая кисть № 8, акварельные краски, графитовый карандаш, акварельный скетчбук или артбук

1 Поиск сюжета

Сфотографируйте место, которое хотели бы нарисовать, и вы сможете обращаться к фотографии позже.

2 Вода

Сделайте несколько набросков воды, чтобы понять характер ее течения.

3 Финальные штрихи

Я рисовала, сидя на берегу, и впала в медитативное состояние. Мой простой набор принадлежностей лежит рядом с артбуком.

По фото или с натуры?

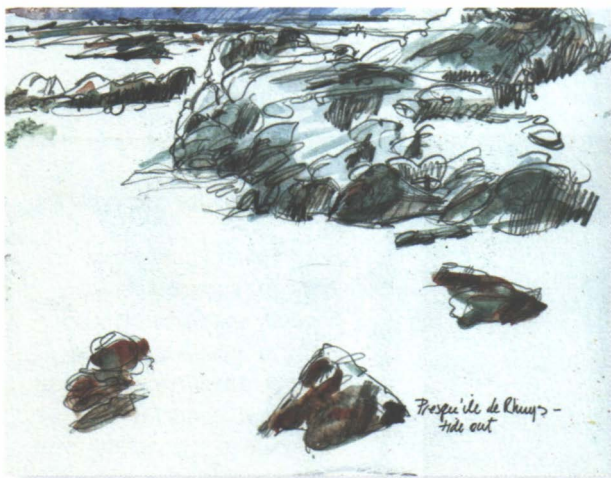
Вот почему рисовать с натуры мне нравится гораздо больше, чем по фотографии. На этом снимке яркий солнечный свет погружает камни на другом берегу в почти черную тень, а передний план слишком темный и скучный. Сидя на берегу, я могла видеть все детали и выбирать, какие из них изобразить.

В стоячей воде или большом водоеме линия горизонта будет и параллельной верхнему краю листа. Водная гладь горизонтальна, поэтому, если вы рисуете океан, озеро, пруд или широкую реку с далеким берегом, не забываете, что береговая линия или линия горизонта тоже будут прямыми.

Линия горизонта стоячей воды

Изображать стоячую воду нелегко. Нужно помнить о направлении линии горизонта или дальнего берега. Поверхность мягко отражает цвет деревьев, как видно на рисунке Гей Крегер. Она добилась этого длинными мазками в правой части рисунка, где не видны отражения высоких деревьев.

Негативные формы

Не всегда нужно изображать саму воду. На быстром скетче Лоры Мерфи Фрэнкстоун форма и расположение камней говорят нам, что они находятся в воде. Они играют роль негативных форм, рассказывающих историю воды.

Отражения

Когда вы рисуете отражение в стоячей воде, повторите форму или расположение отражаемого объекта. Если дерево наклоняется вправо, отражение направлено в ту же сторону. Оно будет четче ближе к дереву, а в отдалении превращается в закорючку. Несколько горизонтальных штрихов, пересекающих отражение, усиливают впечатление прозрачности воды, если вы рисуете карандашом или ручкой. Для этой зарисовки с отражением я использовала каллиграфическую ручку с гибким пером.

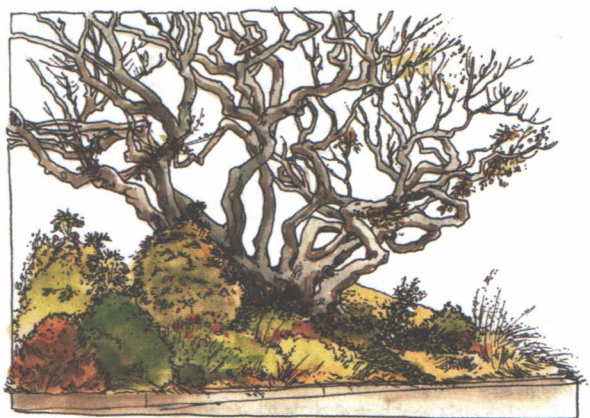
Ищите воду

Ищите воду везде! Сядьте и долго смотрите, думая, сколько времени выделить на работу и как это повлияет на выбор материала или ваш стиль рисования. Учитывайте, как вам хотелось бы расположить объекты на бумаге, какой использовать формат — горизонтальный, вертикальный или квадратный.

Сначала сделайте маленький эскиз. Он поможет наметить форму реки или озера, увидеть движение на порогах или в водопаде. При необходимости наметьте направление движения карандашом.

Деревья

В детстве мы рисуем упрощенные деревья — зеленые леденцы на коричневых палочках. Если осмотреться вокруг с желанием увидеть, можно заметить разнообразие форм даже среди представителей одного вида. Деревья прекрасны и сложны, поэтому их так любят рисовать.

Скелет дерева

Зимой можно четко увидеть «скелет» дерева. Отметьте, как уменьшаются размеры его частей от ствола (самой крупной) к ветвям, сучьям и прутикам (самым мелким). Уоррен Людвиг нарисовал дерево, внимательно изучив все эти элементы и расположение каждого из них. Обратите внимание на пересекающиеся формы: негативное пространство между ветвями помогает передать перспективу.

Виды деревьев

Побродите полчаса рядом с домом. Обращайте внимание на формы деревьев и ищите разные типы или виды. Чтобы определить вид деревьев, зарисуйте их. Такие простые силуэты говорят о многом. Определите как можно больше видов, чтобы лучше узнать местность.

Почти в любом пейзаже будут какие-нибудь деревья: сосны, пальмы, яблони, кедры, жилистые дубы, высокие тополя или изящные ивы. Внимательно глядя на каждое, можно заметить его индивидуальные черты — форму, крону, особенности роста и состояние.

Кривое дерево

Найдите голое дерево (облетевшее зимой или сухое летом) и сядьте поудобнее рядом с ним. Изучите структуру ствола, веток и прутов. Если есть время, попробуйте нарисовать его пересекающиеся элементы и наметьте фактуру коры. Используйте любой материал, подходящий к настроению и объекту.

Если вас заинтересовало какое-то дерево, например этот пострадавший от удара молнии дуб, посвятите ему побольше времени и изобразите форму и текстуру. Раскрасьте фон, а дерево оставьте графичным, как сделала я. Свободно растекшаяся краска и кляксы напоминают освещенный лес на заднем плане.

Текстуры и листва

На расстоянии дерево кажется простой формой, но все равно можно заметить вариации текстуры и цвета, которые помогут сделать изображение интереснее. Постарайтесь передать ощущение расстояния.

Текстура деревьев

Одной перьевой ручкой Дону Гору удалось передать образ вечнозеленых деревьев. Идеальный вариант для колючих растений.

Быстрые мазки

Подберите подходящие мазки для листвы разных деревьев. Шивон Доэрти сотнями маленьких, быстрых мазков очень точно изобразила, как растут ветки и листья на оливковом дереве.

Детали деревьев

Страницы моего скетчбука часто выполняют двойную функцию. Здесь я опробовала новые краски (сверху), но не хотела, чтобы зря пропало остальное пространство. В поездке на озеро Кули я захотела упрощенно изобразить голубые объекты на большом расстоянии. Холм слева находится на переднем плане, поэтому я добавила текстуру и варьировала цвета, изображающие деревья. Чтобы оголенные деревья на переднем плане казались еще ближе, я детализировала их, сохранив упрощенную структуру.

Маскирующая жидкость

Применять маскирующую жидкость на пленэре не всегда просто. Некоторые производители делают очень тонкий аппликатор, пользоваться которым легко и безопасно (а однажды я опрокинула бутылочку, и вся жидкость вылилась на камни, которые я рисовала). Здесь я закрыла тонкие ветки сухого дерева и нанесла фон в свободной технике. Когда краска высохла, я удалила маскирующую жидкость, нарисовала ствол и смягчила некоторые ветки чистой водой, чтобы они не казались «наклеенными». Самые тонкие прутья я процарапала острым лезвием.

Детали листьев

Нарисуйте то, что можно найти под ногами, например дубовый прут с листьями и желудем. Посвятите этому столько времени, сколько пожелаете.

Детали леса

Я не стала добавлять много деталей, только минимум, чтобы обозначить лес. Брызги, процарапывание и несколько нарисованных стволов подчеркивают передний план.

Холмы, горы и скалы

Лучше рисовать, находясь как можно ближе к изображаемому объекту. Освещение здесь очень важно. Холмы и горы на расстоянии кажутся светлее, проще, меньше и, если вы работаете с цветом, также холоднее или с голубоватым оттенком.

Чтобы придать изображению глубину, используйте воздушную перспективу. Выберите подходящий мате-

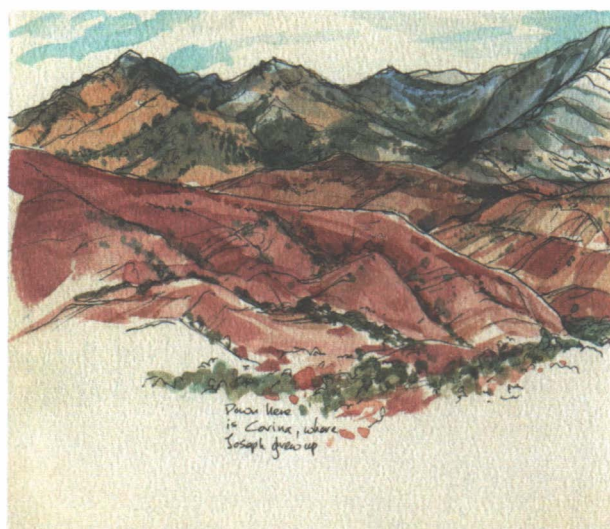
риал, исходя из сюжета или имеющегося времени. Играйте с цветом и текстурой, чтобы выразить свои впечатления.

Посмотрите, как канадский художник Марк Таро Холмс изобразил «Сахарную голову» в Рио-де-Жанейро и как австралийка Лиз Стил зарисовала тот же сюжет. Стили разные, но обоим прекрасно удалось передать ощущение.

Предварительный рисунок

Марк Таро Холмс в этом быстром наброске по минимуму использовал карандаш (если вообще использовал).

Линейный рисунок

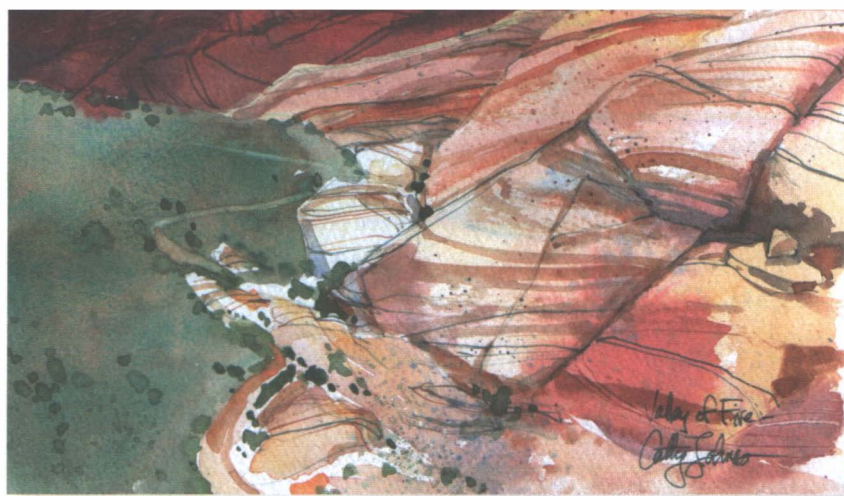
Чтобы передать неровности и структуру гор Сан-Габриель в Калифорнии, я нарисовала много линий и нанесла акварельную заливку. Не торопясь, я тщательно изобразила плоскости и текстуры, которые видела в долине.

Ориентир

В качестве ориентира Лиз Стил использовала коричневую тушь, а затем нанесла остальные цвета. Посмотрите, как она обозначила небоскребы и другие здания на береговой линии.

Разумеется, исключения есть из каждого правила (в искусстве это скорее рекомендации). Никто не скажет, что рисовать и как. Впитывайте сюжет глазами и душой и реагируйте сердцем, а не разумом.

Текстура

Пробуйте разные способы изображения текстуры. Поверхность бумаги поможет в этом. Попробуйте грубую фактуру, если хотите изобразить шершавую поверхность. Используйте технику сухой кисти для акварели или пройдите по бумаге цветным карандашом либо графитом. Тона создают иллюзию объема и тени.

Тени на холмах и скалах

Я захотела сосредоточиться на гигантских скалах Невады, а отдаленный холм был в тени. Чтобы передать линейную структуру скал Вэлли-Файер, я взяла кисть с заостренным кончиком и обмакнула в замес насыщенного цвета. Старая щетинная кисть для масляной краски хорошо подошла для изображения дополнительной текстуры брызгами.

Урок Рисование камня

Попробуйте передать объем, цвет и текстуру камня. Это большие округлые валуны, они очень отличаются от пустынного песчаника выше.

Материалы

Фактурная бумага, цветные восковые карандаши

1 Поиск сюжета

Я взяла черный восковой карандаш и обошлась без наброска, обозначив текстуру валуна.

2 Создание текстуры

Я прошлась по поверхности бумаги сухой кистью, чтобы передать ощущение грубой фактуры.

3 Добавление акварели

Здесь я нанесла акварельные заливки поверх цветного карандаша, чтобы изобразить цвет и объем.

Небо и облака

Смотрите вверх! Облака оживляют небо. Они движутся и меняются, следуя правилам воздушной перспективы, но наоборот. Облака, расположенные ближе, будут выше на плоскости изображения и больше. Отдаляясь, они обычно кажутся меньше и более вытянутыми.

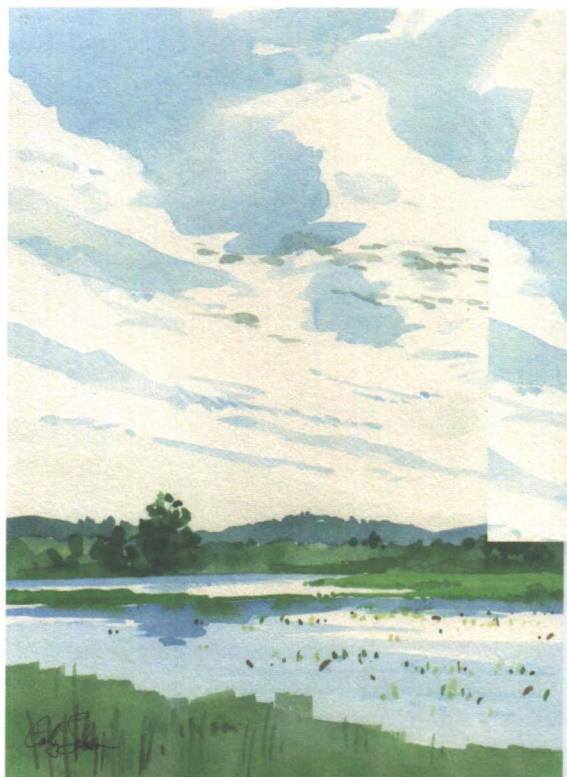
Маленький эскиз

Чтобы понять, что вы видите, сделайте маленький эскиз. Он напомнил мне обо всем, что нужно знать об этом виде облаков.

Сложные облака

Над Ирландией часто собираются великолепные, сложные облака. Ройшн Кьюр тщательно изучила небо над голуэйскими полями, чтобы изобразить его карандашом и акварелью.

Деталь

Посмотрите на этот увеличенный фрагмент. Сам по себе он, возможно, непохож на небо с облаками, но в контексте производит впечатление высокого летнего небосклона.

Облака на пленэре

Не обязательно фотографировать облака, если времени мало. Над этим скетчем я работала быстро, серией небольших заливок и мазков наметила облака и пространство между ними.

Травы и цветы

Приобщиться к тайнам природы можно, посмотрев под ноги. Травы, цветы, семена, грибы и шишки — увлекательные объекты для рисования и сказочный мир в миниатюре.

Как растут листья? Какой они формы? Как выглядят цветы? Откуда это семечко? Что это за мох или гриб? Записывайте все наблюдения, чтобы проще было опознать незнакомое растение.

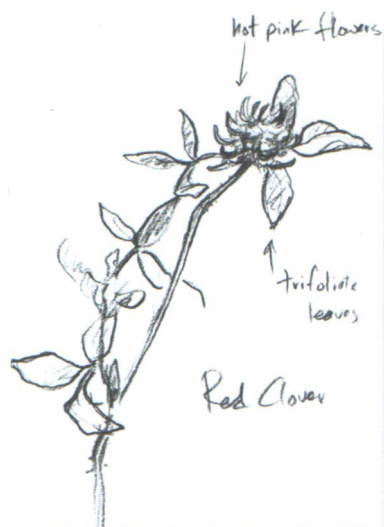
Поиск сокровищ

Гуляя с сыном, Нина Хашина исследует землю, чтобы найти растения и другие сокровища.

Рисование с учетом перспективы

Нина нарисовала лишайник, мох, сосновую шишку и палочку, соблюдая перспективу и относительные размеры.

Знакомая фауна

Даже обычные цветы интересны. Сделав быстрый набросок красного клевера, я поняла, что хотела бы изучить его подробнее.

Исследование местности

Почему бы не исследовать местность по соседству, познакомиться с растущими там травами и дикими цветами? Можно сделать быстрый скетч или работать неспешно и вдумчиво. Представьте, что вы ботаник или собираете гербарий, как в школе.

Дикие животные

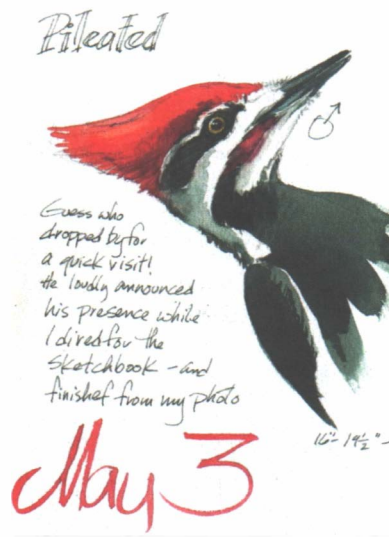
Не всегда легко подобраться к птицам близко, чтобы разглядеть их хорошо. Джон Мюр Лоус использует телескоп. Можно наблюдать за птицами, спрятавшись за жалюзи, чтобы они вас не увидели.

Я часто делаю зарисовки, сидя в машине. Дикие птицы не боятся человека в автомобиле. Но если я выхожу, чтобы подойти ближе, они ретируются постепенно или сразу. Если у вас есть кормушка, можно приучить птиц к себе. Тренируйтесь работать быстро, это может пригодиться!

Рисуйте обычных птиц

Можно порисовать часто встречающихся птиц, как Джен Бленкоу. Меня всегда приводила в восторг первая весенняя сialisя.

Рисуйте птиц во дворе

Я видела несколько потрясающих птиц в своем дворе. Один из моих любимцев — огромная хохлатая желна. Мне говорили, что они не прилетают к кормушкам. Но этот, видимо, был не в курсе!

Рисуйте местных птиц

Джен Бленкоу увидела этих трех дятлов в ближнем лесу и сделала чудесный рисунок на развороте артбука. Будьте готовы к счастливым случайностям на природе и фиксируйте их на память — это важно!

Урок

Воробей

Я не могла понять, что это за маленькая коричневая птичка, пока не взяла бинокль. Я лишь знала, что это воробей. Желтые точки и белые полосы возле глаз подсказали мне, что это белогорлый воробей.

Материалы

Акварельные краски, графитовый карандаш, перьевая ручка с черной тушью, гладкая акварельная бумага

1 Маленький набросок

Я быстро нарисовала воробья карандашом.

2 Лишь тушью

Поверх карандаша я нарисовала тушью основные контуры. Когда она высохла, я стерла карандашные линии.

3 Заливки

Я нанесла первые светлые заливки разными оттенками серого, чтобы рисунок вышел интереснее.

4 Яркие заливки

Следующей была коричневая заливка для спинки воробья, затем яркая, безупречная желтая точка рядом с клювом.

5 Финальные штрихи

Когда заливки высохли, я добавила детали оперения. Я написала его имя тушью и решила, что рисунок закончен.

Урок

Птицы на расстоянии

Наблюдать птиц можно только на расстоянии, но они оживляют рисунок. Помню, как впервые увидела очаровательные, выразительные рисунки Фредерика Франка и заметила, что птиц в пейзаже он изображает точками и тире. Здесь я использовала похожий прием.

Материалы

Плоская кисть 2,5 см, круглая кисть № 8 с заостренным кончиком, акварельные краски, ручка с черными чернилами, белая гелевая ручка, фактурная акварельная бумага

1 Наметки деревьев

Чтобы обозначить кружево деревьев на заднем плане, я прошлась почти сухой кистью по поверхности бумаги, воспользовавшись ее фактурой.

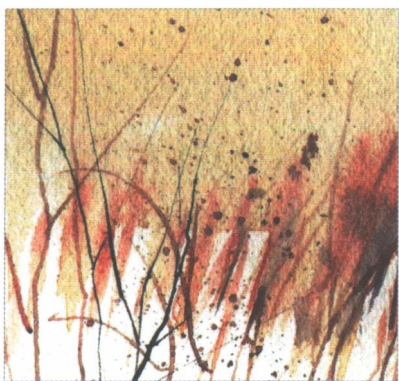
2 Птицы

Придя домой, я добавила несколько гусей белой гелевой ручкой, изобразив их в виде точек и тире на фоне темного холма.

3 Брызги краски

Передний план я слегка проработала мокрым по мокрому и набрызгала краску, чтобы добавить текстуру.

4 Тушь

Резкие штрихи тушью сделали детали переднего плана четче, и он выступил вперед.

5 Финальные штрихи

Кончиком кисти я нарисовала гусей на фоне неба и ветви деревьев.

Дневник путешествий

Я веду путевой дневник и дома, и в поездках. При этом я преследую две цели: лучше узнать местность и понять взаимосвязи в отдельной биосистеме. Комментарии, наблюдения и маленькие рисунки помогут больше узнать о местности, где вы оказались.

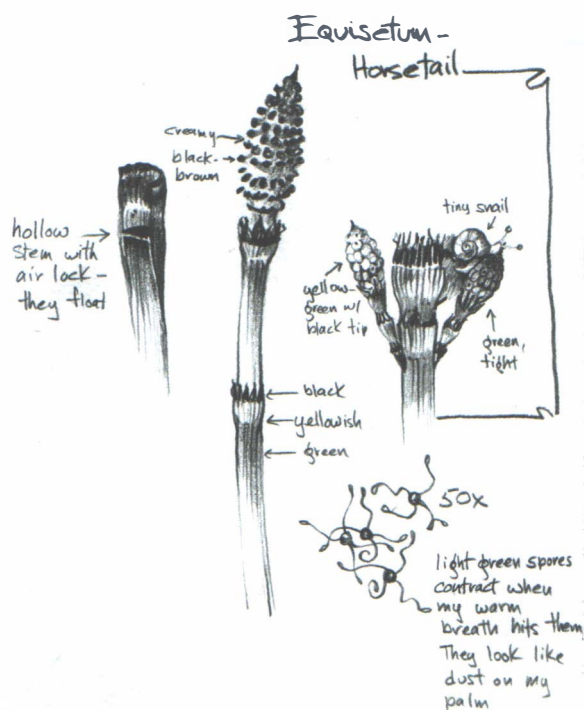
Специального оборудования не нужно, но если вы стали чаще работать на природе, вы, возможно, заинтересуетесь тем, что трудно разглядеть невооруженным глазом. Если вы хотите как следует рассмотреть птиц вдали, вам помогут бинокль или телескоп. Для изучения мелких частиц лишайника можно обойтись маленькой лупой или обзавестись недорогим ручным микроскопом — они продаются в специализированных магазинах.

Бинокль во много раз усиливает возможности зрения. Серьезным наблюдателям нужны огромные «пушки»,

но, возможно, вам подойдет гораздо более дешевый и легкий бинокль (не всегда просто рисовать, держа в одной руке прибор, поэтому придется тренировать память).

У меня есть маленькая цифровая камера с хорошим увеличением. Иногда мне нужно сделать снимки, чтобы работать по ним позже, и я фотографирую с максимальным приближением, затем увеличиваю кадр на экране и сразу рисую находящиеся вдалеке детали.

Джон Мюр Лоус пользуется телескопом на штативе. Он есть у многих серьезных художников-натуралистов. Но все зависит от того, сколько вы готовы носить с собой. Нужно учесть вес принадлежностей, если вы собираетесь долго ходить.

Ручной микроскоп

Хвощ, или «конский хвост», отлично растет на влажной почве, поэтому, отправляясь на поле, я захватила с собой микроскоп. Этот рисунок выполнен механическим карандашом HB. Тонкий грифель позволил мне проработать все детали.

Слишком далеко

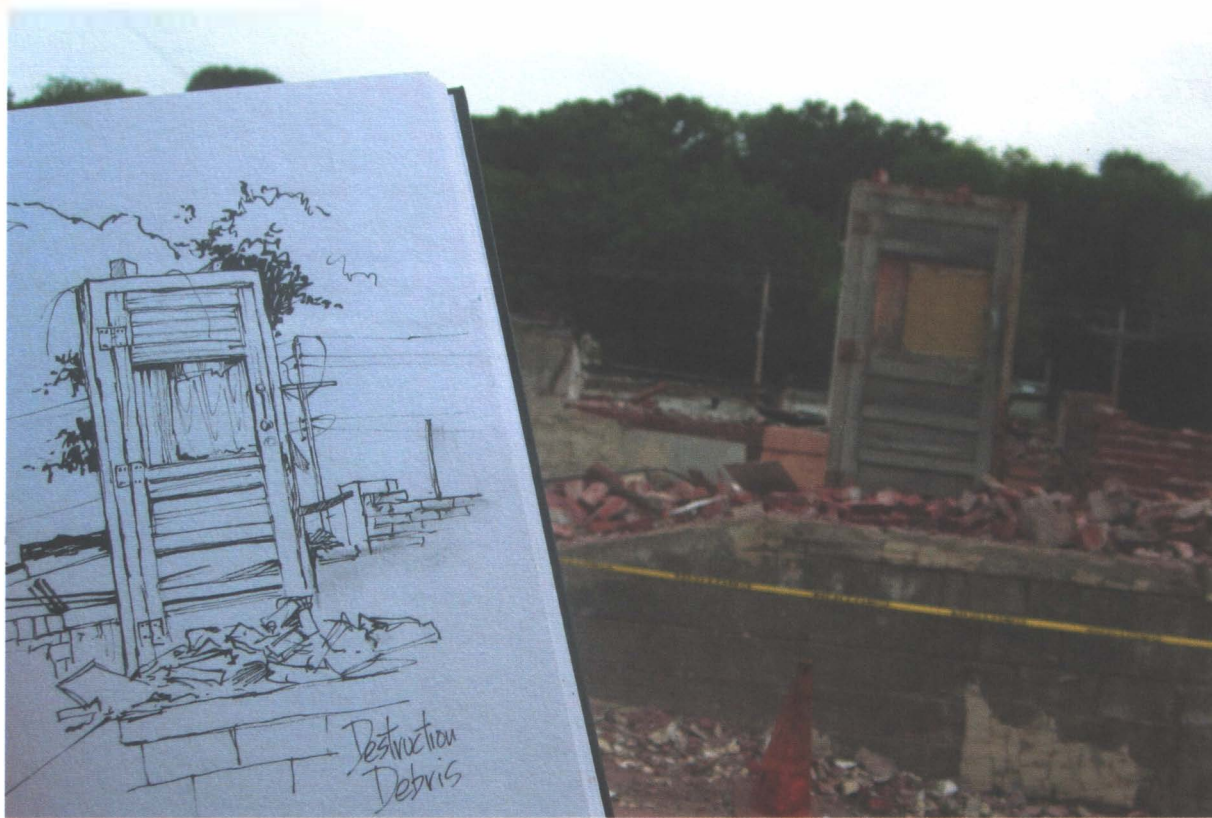
С шоссе я заметила роскошное желтое поле, но мы были слишком далеко, чтобы понять, что это за вид астровых. Мой муж перебрался через канаву, чтобы сорвать для меня несколько штук — мне хотелось изучить их. Я определила, что это череда — кореопсис, и сделала зарисовку тушью и акварелью.

Наверное, в каждом современном журнале есть материалы о городских скетчах! В последние несколько лет это направление развивается с бешеной скоростью. Во всех столицах и крупных городах есть объединения любителей городских зарисовок, и мой город не исключение. Это весело, интересно и увлекательно. Это целая история. Это способ запечатлеть, как все выглядит сегодня, здесь и сейчас.

Сюжет найти несложно, если судить непредвзято. Городские скетчи — не только архитектура, хотя здания, безусловно, их неотъемлемая часть. Они рассказывают о жизни. Деталях. Действиях. Истории. Людях. Переменах.

Некоторые из моих любимых зарисовок — констатация перемен, снос зданий, замена мостов безопасными (пусть и не такими живописными) и современными. Хватайте карандаш или ручку и документируйте изменения.

Стойкая дверь

Старую прачечную в нашем городе, которой владели несколько поколений одной семьи, постиг удар судьбы в виде шарового тарана. Меня потрясло, что укрепленная металлом дверь выстояла, когда все остальное превратилось в руины. Я зарисовала ее каллиграфической ручкой с гибким пером и черной тушью. Разведенным раствором туши я нанесла тени и добавила брызги.

Город сквозь время

Стокгольмская художница Нина Йоханссен делает городские скетчи круглый год. Одно из самых замечательных мест, которые она изображала, — Слюссен.

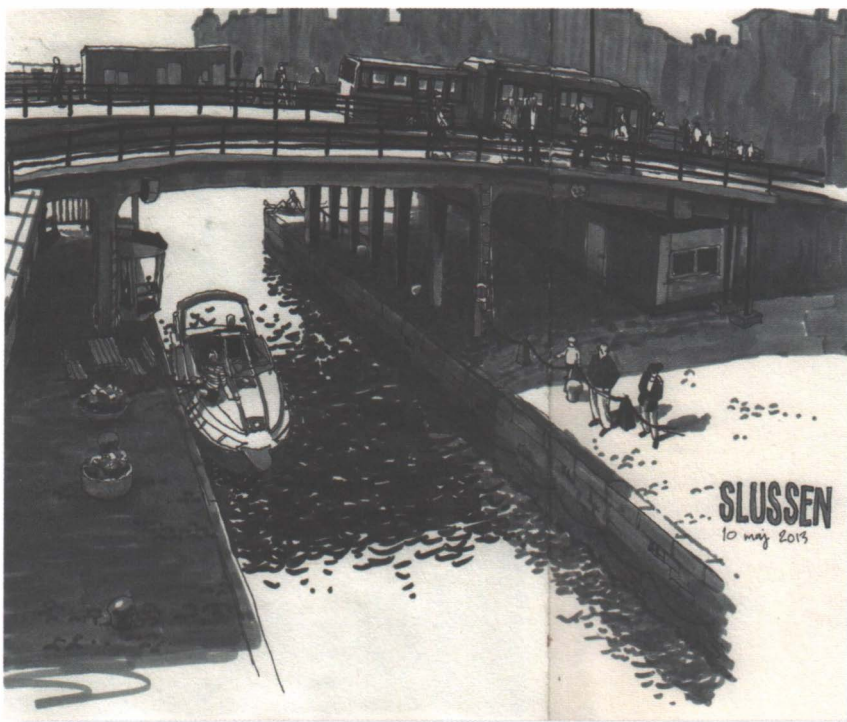
Комментарии на шведском языке, но рисунки говорят сами за себя. Ниже несколько убедительных зарисовок и ее слова о них.

Сложность

Добавляйте к скетчам текст. Наблюдения, подслушанные фразы и лозунги, как здесь, могут не только усилить атмосферу, но и дать информацию, и добавить энергии.

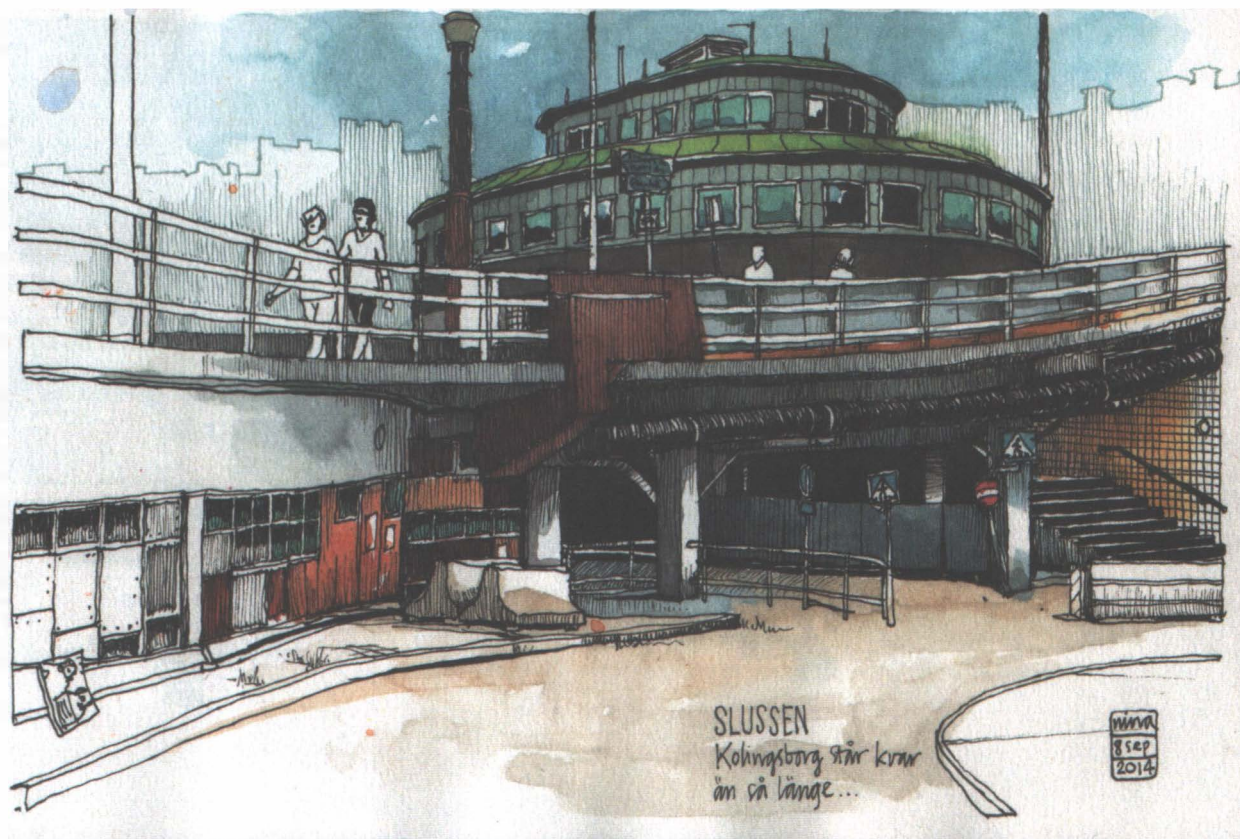
«Я много рисовала в стоковольском Слюссене. Это сложная инфраструктура, в которую входят мост, шлюз и крупная магистраль. Здесь много туннелей, тротуаров и линий подземки, люди снуют туда-сюда постоянно. Каждый день все едут на работу и обратно, и, поскольку администрация города несколько лет назад приняла решение снести его, политики и жители Стокгольма оживленно обсуждают его судьбу. Протестующие выступают как за Новый Слюссен, так и против него».

Перемены и разрушение

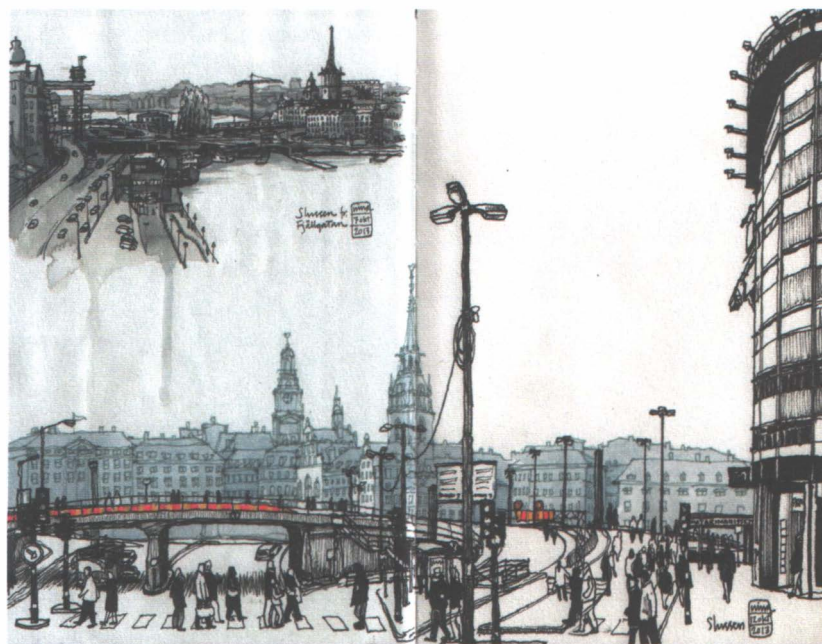
Сочетание туши и серого маркера задает настроение и объединяет части композиции.

«Из-за планов строительства за этим пространством не ухаживали, и кое-где оно сильно обветшало. Это необычный вид для Стокгольма — города, где сейчас почти все блестит. Отчасти поэтому мне и нравится здесь рисовать. И очень увлекательно вести летопись одного места. Процесс изменений и обветшания не менее привлекателен, чем люди, бывающие здесь ежедневно».

Цвет и градации серого

«Здесь я использую разные техники. Слуссен из-за большого количества бетона кажется серым, но в солнечный день свет красиво играет на стенах. Он одинаково хорошо выглядит и в цвете, и в черно-белом варианте».

Детали и масштаб

Перьевая ручка с тонким кончиком хороша для изображения деталей. Для масштаба изобразите людей.

Упражнение

Узнайте, какое здание или группу построек вот-вот снесут (по плану или из-за ветхости). В городской администрации часто есть список зданий под снос или взятых на заметку обветшалых строений. Найдите удобную точку и навешивайте туда раз в неделю или месяц, чтобы зафиксировать перемены. Бульдозеры управятся скоро, если дом небольшой, поэтому рисуйте быстро и не стойте рядом с тяжелой техникой! Если прораб попросит вас подвинуться — послушайте!

Урок

Зернохранилище

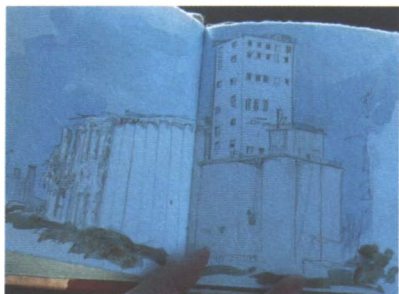
Важно оказаться в нужном месте в нужное время.

Вы можете проезжать мимо, как раз когда события начинают разворачиваться, поэтому держите при себе маленький комплект для рисования. У меня с собой всегда скетчбук и простой акварельный набор, поэтому я была готова остановиться и зарисовать снос зернохранилища в Канзас-Сити, свидетелями которого мы однажды стали.

Старое зернохранилище — цилиндры и прямоугольники основного здания и причудливые, похожие на растения балки и арматура — было слишком интересным, чтобы проехать мимо. Основное впечатление от рисунка создают резкое зимнее освещение и сочетание теплых и холодных тонов. Я сидела в машине, подальше от бульдозеров, и рисовала, глядя в окно.

Материалы

Акварельные краски, графитовый карандаш, акварельная бумага горячего прессования (или артбук, или скетчбук), вода

1 Рисунок здания

Я нарисовала здание и нанесла первую заливку на яркое синее небо.

2 Добавление теплых заливок

Я добавила теплые заливки на здания и детали на высохших участках.

Тушь и акварель

Тушь и акварель — популярные материалы для любых зарисовок. Получаются направляющие линии — костяк изображения, который мы затем облачаем в плоть, например с помощью произвольных заливок.

Многие считают, что работа тушью располагает к неспешности, внимательному изучению и требует времени. Но это вопрос предпочтений. Несколько недель спустя от здания остались только треугольная форма, груда руин и похожий на горгону клубок арматуры. Я решила запечатлеть останки тушью и акварелью.

Урок

Здание из камня

Иногда здания меняются из-за смены владельца, а не из-за обветшания или разрушения. В очаровательном каменном доме в нашем городе раньше были похоронное бюро и часовня. Позже там какое-то время работали ресторан и кулинарная школа, а теперь он ждет нового покупателя с амбициозными целями и планом!

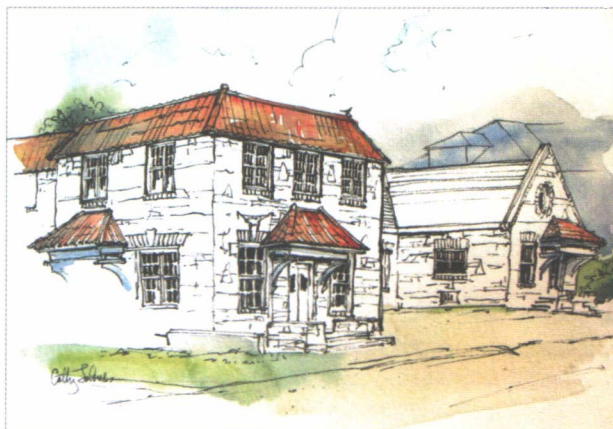
Материалы

Акварельные краски, акварельная бумага горячего прессования, ручка с гибким пером

1 Рисунок и обводка тушью

Я хотела сочетать незаконченные фрагменты с детализированными и соответственно планировала порядок заливок. Я нарисовала контуры тушью и ручкой с гибким пером, обозначила текстуру камней и черепичной крыши. Не нужно рисовать каждый камень — только несколько штрихов, остальное дорисует воображение. Дождитесь, пока тушь высохнет, прежде чем работать акварелью.

2 Нанесение заливок

Я нанесла первые свободные, светлые заливки на небо, траву и красную черепицу крыши. Дальние дома я оставила контурными и добавила на них сине-серую заливку, чтобы оттеснить их на задний план.

3 Финальные заливки

Я нанесла разные теплые и холодные серые заливки и подождала, пока они смешаются на бумаге, а затем добавила брызги. Заливки имитируют каменную кладку, а брызги добавляют текстуру и непринужденность.

Внутри и снаружи

Музеи и другие публичные здания идеальны для зарисовок — как внутри, так и снаружи. Музей искусства Нельсона-Эткинса в Канзас-Сити (от огромных воланов на просторных лужайках до одной из лучших в мире коллекций азиатского искусства) дарит вдохновение. И одиночка, и группа найдут здесь достаточно объектов для рисования.

Как и во многих музеях, в галерее Нельсона не разрешается пользоваться тушью. Но там бесплатно дают карандаши, приглашая посетителей рисовать и записывать!

Грандиозные интерьеры

Почти везде можно найти объект для скетча, и не всегда легко понять, внутри он или снаружи! У нас в центре магазина спорттоваров установлен водопад с макетами птиц и зверей, сидящих на камнях, и живыми утками и рыбами, плавающими у его подножия. В Crown Center в Канзас-Сити тоже есть водопад — там, где раньше были натуральные отложения известняка, которые теперь украшают вестибюль новой гостиницы.

Достопримечательности под открытым небом

Художник из Сент-Луиса Стив Пенберти работал под открытым небом — рисовал яркой акварелью знаменитые воланы, которые придумали Клас Ольденбург и Кузи ван Брюгген.

Гуань-инь

Я часто останавливаюсь напротив массивной статуи Гуань-инь. Я рисовала в галерее и изобразила ее безмятежный облик только карандашом. Вернувшись домой, я добавила заливку в технике «мокрым по мокрому».

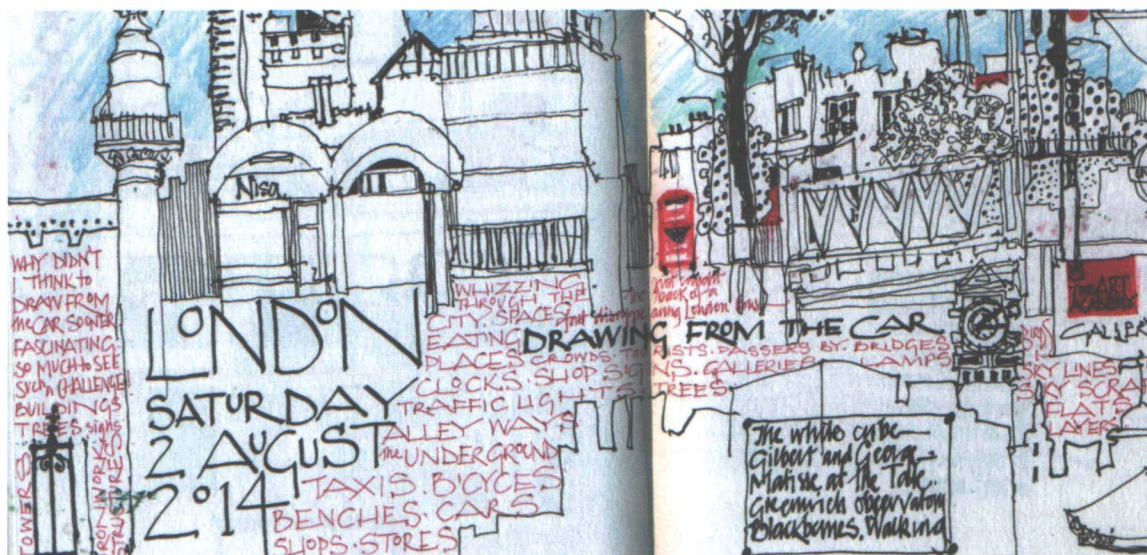

Танцующие кисти

Не обязательно изображать сюжет в традиционном стиле. Пусть кисть танцует, а цвета поют, как у британки Сью Ходнетт.

Добавляйте комментарии

Добавляйте к зарисовкам комментарии. Это могут быть типичные для художников примечания о цвете, путевые заметки, маленькое стихотворение, список продуктов, номер телефона, памятки, впечатления. Тут решать вам. Текст обогащает изображение, передавая неуловимые детали, и выступает мощным графическим элементом. Возьмите ручку потолще или кисть и пишите!

Каллиграфические заметки

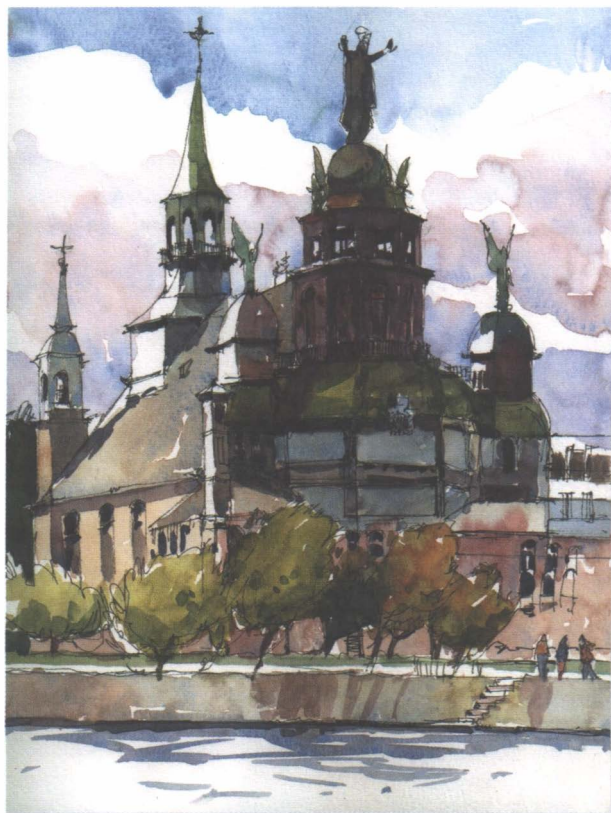
Пэт Саузерн-Пирс передала ощущение дневной суеты в Лондоне с помощью многословных письменных комментариев. Они украсили работу. Каждый сантиметр восхитителен, хочется рассматривать страницы как можно дольше.

Статуи и монументальное искусство

Статуи — бесконечно терпеливые модели. Монументальное искусство дает возможность изучать человеческое тело, движения, мимику, светотень и объем. Можно работать в любом темпе, в зависимости от времени и сложности объекта.

Не все статуи изображают людей. Вспомните колоссальные скульптуры овец Генри Мура или яркие абстрактные формы Пикассо. Их интересно и непросто рисовать, и они рассказывают об истории места, где вы находитесь.

Иногда можно узнать интересные подробности о неоднозначных произведениях. Воланы, которые нарисовал Стив Пенберти (с. 98), как раз из таких. Мне нравится образ галереи Нельсона как гигантского поля для бадминтона, но некоторым кажется, что это недостаточно серьезно для почтенного музея искусств.

Дополнения

Скульптуры вдалеке могут иметь упрощенную форму, дополняющую архитектурный ансамбль. Вот как Шари Блаукопф изобразила Нотр-Дам-де-Бонсекур.

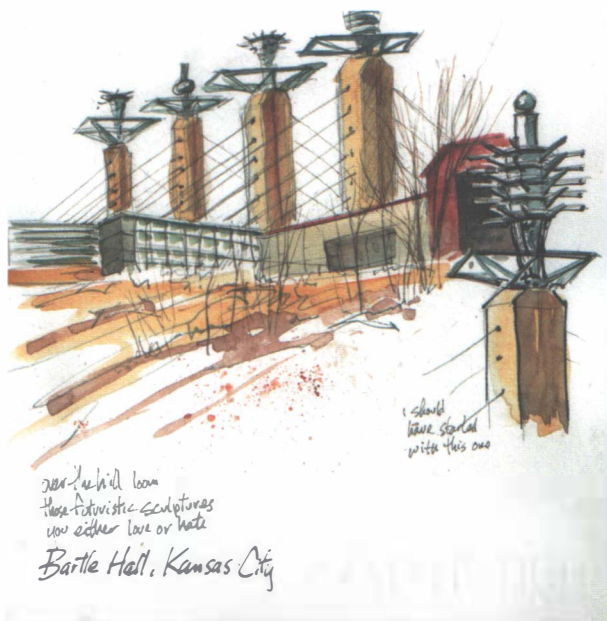
"Muse of the Missouri" - 1960
Wheeler Williams - 1897-1972
Main Street, Kansas City

Основная поза

На оживленном перекрестке у меня было немного времени, чтобы зарисовать статую. Я успела только обозначить позу тушью и позже добавила цвет состаренной бронзы.

Ищите ракурс

Попробуйте рисовать статуи в нескольких ракурсах. Зайдите сзади, подойдите ближе и посмотрите снизу под необычным углом, выберите деталь, используйте разные материалы и техники. Воспользуйтесь их неподвижностью!

Футуризм

В Канзас-Сити футуристические формы возвышаются над зданием дворца съездов Бартл-Холл. Почему-то они напоминают мне старый мультсериал «Джетсоны». Для одной из четырех мачт не хватило места, поэтому я нарисовала крупно ее деталь. Конечно, хорошо все планировать заранее, но, если просто дурачиться, это не катастрофа.

Упражнение

Найдите интересную скульптуру возле дома или в поездке. Обойдите вокруг нее, чтобы отыскать самый сложный или интересный ракурс. Расположитесь поудобнее и рисуйте столько, сколько нужно, чтобы воспроизвести свое впечатление.

Потом постарайтесь разузнать о ней как можно больше (тут поможет интернет). Скорее всего, обнаружатся интересные истории о том, кто это или что, когда она была создана, кто автор и почему ее установили именно здесь. По желанию добавьте комментарии.

Мрамор

Много лет в нашем Хол-оф-Уотерс (сейчас Сити-Холл) стоит мраморная статуя Мари Полины Бонапарт, сестры Наполеона. Она долго пылилась в хранилище или была спрятана на втором этаже из-за непристойной наготы, но сейчас вернулась на первый этаж — такая же милая, как всегда.

Уличный пейзаж

Уличные виды рисовать очень интересно: они передают дух места. Рисуйте сверху, из окна или с балкона, зайдите в придорожное кафе или присядьте на бордюр. Старайтесь найти изюминку.

Суматоха

Выбирайте формат в соответствии с сюжетом. Дон Лоу взял длинный вертикальный лист для этой узкой улицы, и во всем ощущается столичная суматоха.

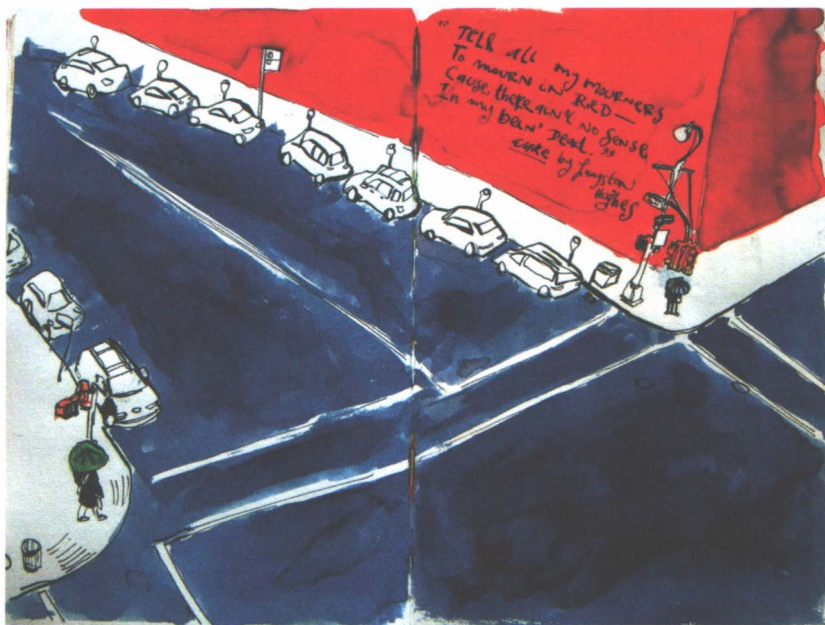
Хмурый день

Канадка Шари Блаукофф изобразила чистые линии и передала настроение облачного дня в своем городе.

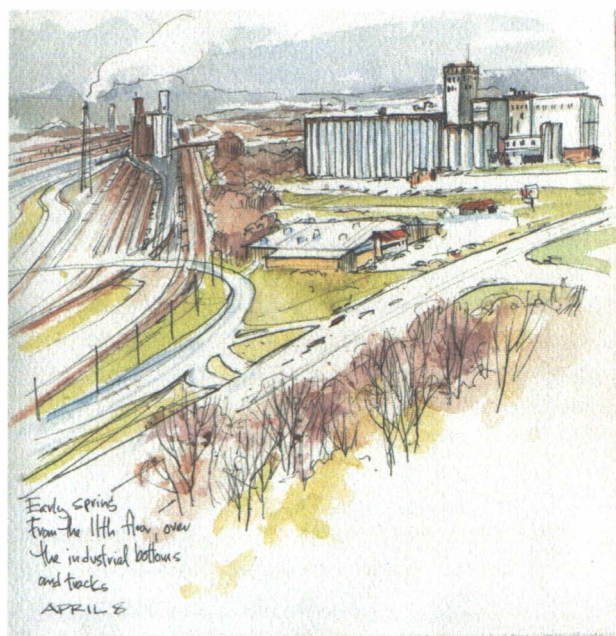
Оживление

«Леонг-Роуд в Сингапуре» Дона кажется более оживленной и светливой. Чтобы подчеркнуть настроение, можно использовать соответствующий стиль.

Ощущение масштаба

Дэнни Грегори выбрал вид с высоты птичьего полета и яркие, контрастные цвета для изображения улицы вдалеке. Автомобили дают представление о масштабе.

Ощущение покоя

Апрельским днем я рисовала с верхнего этажа городской больницы Северного Канзаса, чтобы успокоиться, пока мой муж приходил в себя после операции. В этом потрясающем виде интересно переплетаются старые сортировочные станции и дороги.

Ночь

Попробуйте запечатлеть ощущение ночного города, как Нина Йоханссон в бразильском Парати.

Рынки

Отличная возможность изобразить бурную жизнь города или запустение рынка в холодное время. В сезон яркие цвета овощей и фруктов соревнуются с колоритом продавцов. На нашем большом рынке в Канзас-Сити во всех лавках и у ларьков в выходные толпится народ и устраиваются развлекательные мероприятия. На маленьких рынках в небольших городах тоже можно найти десятки интересных объектов — например, живых цыплят и свежие яйца.

Традиционный рынок

Дон Лоу нарисовал продавщицу на традиционном рынке Бали вместе с ее товарами. Ручка с резервуаром, акварель.

Дождливый день

Если в выходные идет дождь, на рынке почти никого. Мы припарковались на другой стороне улицы, и я нарисовала длинные прилавки, возле которых обычно царит оживление.

То же самое иначе

Скетч этого же рынка, выполненный Доном Гором, яркий и манящий. Дон использовал упрощенную, стилизованную технику, которая иногда помогает упорядочить перенасыщенные деталями сюжеты.

В суматохе

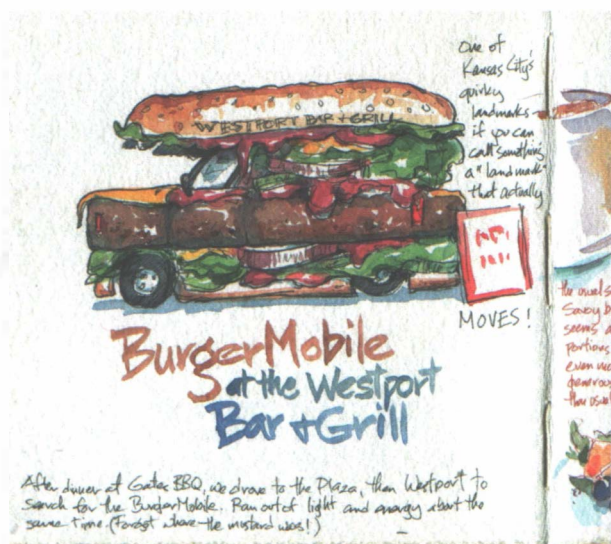
На людном рынке трудно найти место, где вас никто не толкнет! Лучше взять с собой легкий стул для зарисовок: скамейки там могут быть заняты людьми, загруженными покупками, и детьми.

Рестораны, кафе и бары

Это один из любимых и непростых сюжетов для городского скетчинга. Люди приходят и уходят, им приносят еду, а мы, художники, болтаем друг с другом и жонглируем вилками, тарелками, напитками и перьевыми ручками, стараясь ничего не пролить на скетчбуки. Но результат почти всегда стоит затраченных усилий.

На диване в углу или за столиком с краю достаточно пространства, и вы не будете чувствовать себя в центре внимания. У вас будет удобное место, где есть, и плоская поверхность для работы. Это здорово.

В некоторых заведениях и не заметят, чем вы занимаетесь, если не раскладывать инструменты. Интересно воспроизводить бесконечное разнообразие поз людей вокруг.

Всякая всячина

В ресторане или баре осмотритесь вокруг — и вы найдете несколько удивительных возможностей. В Westport Flea Market Bar and Grill есть бургермобиль, который станет украшением любого скетча (только не смейтесь). А в некоторых барах на стене висит голова зайца с рогами. Я уже нарисовала одну, а вы?

Гастрономические скетчи

Если вы любите рисовать свою еду — как и многие, — лучше быстро набросать контуры, а раскрасить позже, чтобы еда не остыла (или заказывайте что-нибудь холодное).

Скетчи за завтраком

Лиз Стил приехала навестить нас в Канзас-Сити, и все мы с удовольствием разместились в исторической гостинице Savoy. Завтрак заслуживал того, чтобы его увековечить. Вдобавок я нарисовала Лиз и ее компаньона в путешествиях, медвежонка Борромини. Его изображали во всех уголках мира, потому что странствующая художница не расстается с ним.

Винодельня

Мы несколько раз ходили рисовать в винодельню. Там приятно посидеть, потягивая вино. Многие из них находятся в живописных местах или старинных зданиях. Это бывший Old Fellows Home в Либерти, теперь «Винодельня Бельвуар». Отрадно, когда заброшенные здания обретают новую жизнь, и я всегда стараюсь это запечатлеть.

Дома и в поездках

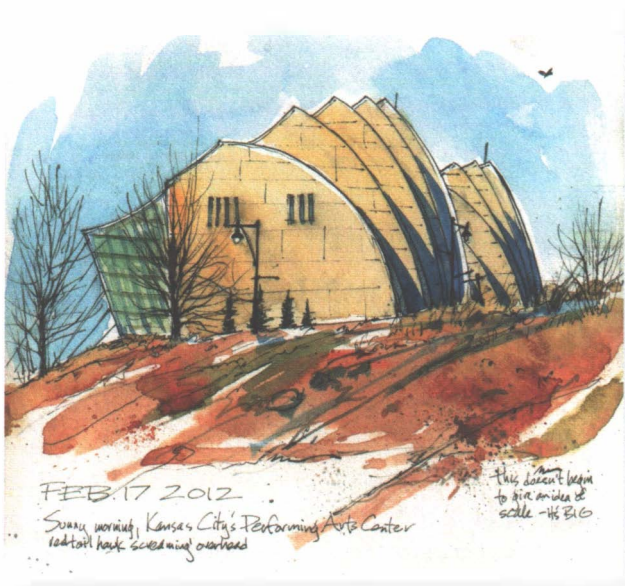
Интересно подмечать сходство городских видов в разных странах. Когда разглядываешь рисунки населенных пунктов в книгах или интернете, иногда вспоминается что-то родное и хочется уловить сходство. Во многих городах есть похожие купола на зданиях. Амфитеатры и сцены-

раковины схожи по форме и даже конструкции. Маленькая каменная церковь на Среднем Западе может вызвать в памяти похожую, которую нарисовал ирландский друг. Интересно изображать эти зрительные и эмоциональные связи, когда замечаешь их!

Скетчи достопримечательностей

Разве может не впечатлить рисунок Лиз Стил — сиднейский оперный театр? Незабываемый вид.

Разные стили

Когда я увидела округлые формы Центра исполнительских искусств Кауфмана в Канзас-Сити, то сразу вспомнила рисунок Лиз с изображением здания схожей формы — хотя мой сделан не в такой свободной технике. У всех свой стиль.

Облекаем в плоть

Марк Холмс нарисовал фигуры реконструкторов молниеносными движениями карандаша. Он знал, что позже сможет облечь их в плоть акварельными заливками.

Люди

Скетчи не должны быть безжизненными. Автомобили, покупатели, участники, реконструкторы и артисты могут их обогатить. Не бойтесь и не стремитесь к портретному сходству.

Практикуйтесь в рисовании людей в общественных местах. Не нужно делать «фотороботы». Людей можно

рисовать, когда они этого не замечают. Наденьте солнечные очки или бросайте мимолетные взгляды, а не сидите, уставившись на них. Если нужно, работайте быстро. Рисуйте с большого расстояния или со спины, старайтесь уловить жест или позу. Упрощайте и не забывайте, что это интересно!

Контуры фигуры

Нина Йоханссон вводит в свои городские скетчи упрощенные фигуры людей, но заметьте, как это оживляет вид.

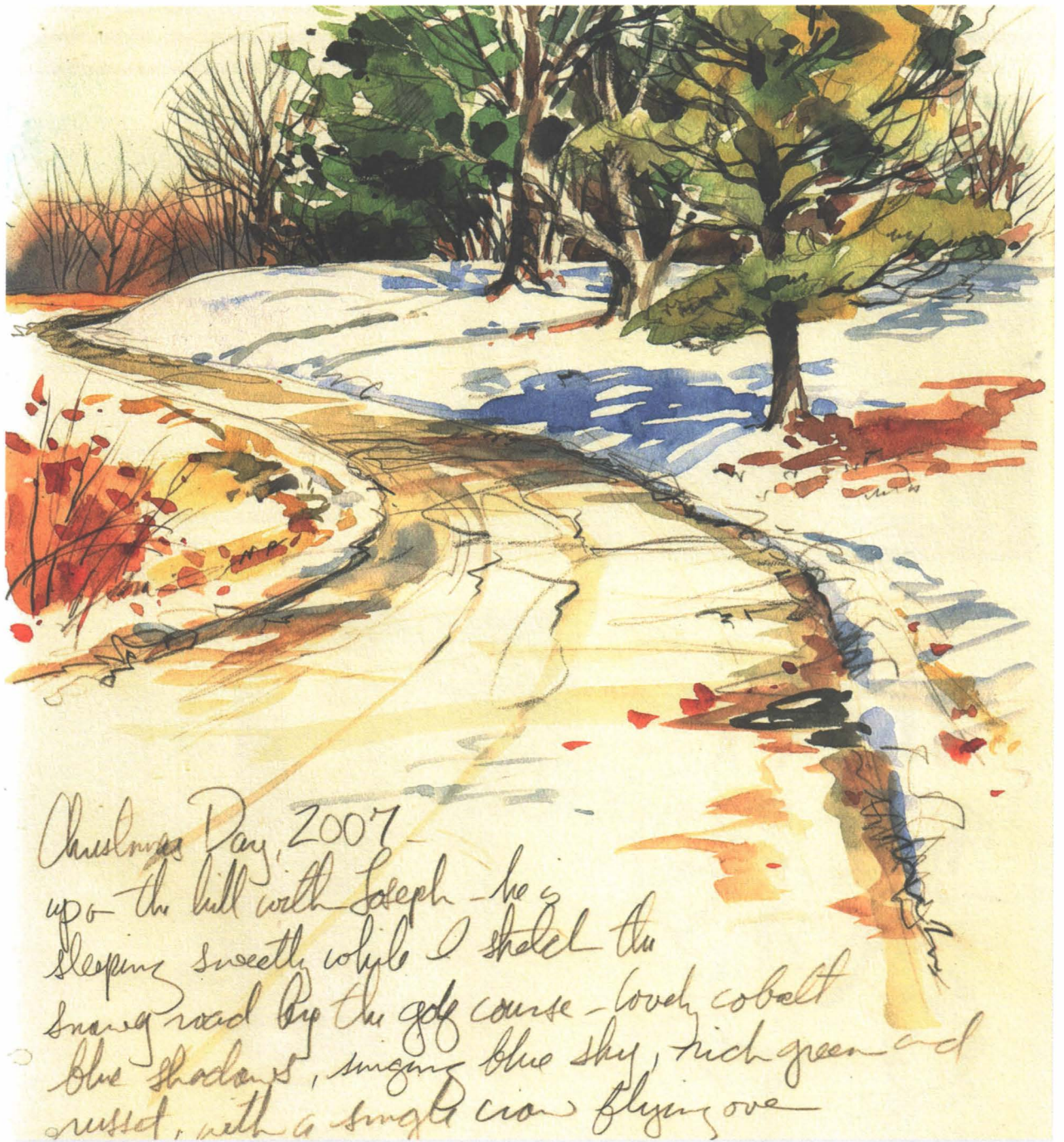
Упрощайте материалы

Здесь я использовала кисть с резервуаром, наполненным разведенной тушью. Очень просто!

Желающие позировать

Рисуйте коллег. Это прекрасная практика — и они, как правило, не против. Вот Вики Уильямсон во время совместного рисования.

Christmas Day, 2007 -

up the hill with Joseph - he is
sleeping sweetly while I sketch the
snowy road by the golf course - lovely cobalt
blue shadows, singing blue sky, rich green and
russet, with a single crow flying over

Сценки из жизни

Глава седьмая

Для меня в этом весь смысл импровизированных зарисовок: летопись повседневной жизни. Именно она интересует меня сильнее всего. В последнее время я редко планирую большие картины. Я уже не беру заказов. Чаще всего я рисую в артбуке для себя. Я отмечаю каждый момент своей жизни и стараюсь быть внимательнее.

Эти личные скетчи — те, что я делаю, когда чувствую внутренний отклик, — производят самое сильное впечатление на людей, которым я их показываю — наедине, в классе или в интернете. Они понятны каждому, пробуждают воспоминания. У каждого своя жизнь, свои испытания,

победы и ценности. Сведение всего к простой манипуляции базовыми элементами по правилам композиции или теории цвета, чтобы получилась «правильная» картина — которую можно повесить на стену, — превращает результат в одномерный.

Не будем этого делать. Конечно, и для этого есть подходящее место и время, но не сейчас. Копнем глубже, чтобы выяснить, что на самом деле важно для нас. На что откликается сердце? Ради чего стоит пожертвовать работой? Давайте ценить маленькие радости и вещи, пробуждающие любопытство и воображение.

Страшные минуты

Важно рисовать и страшные минуты — их ценность понимаешь позже. Когда они тянутся, сосредоточенность на рисовании помогает мне успокоиться и обрести почву под ногами. Мой муж лежал в больнице после удаления раковой опухоли, и работа над этими скетчами очень помогла мне (сейчас он чувствует себя хорошо).

Скетчи в артбуке

Большинство личных скетчей я делаю в артбуке. Из моих недавних книг самая популярная — «Артбук. Ваша жизнь в словах и картинках» (М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015). Ведь идея артбука — настоящего дневника в картинках — находит отклик у многих. Я завела блог, группу на Flickr и большую группу в Facebook, потому что это важно для людей.

Рисунки в скетчбуке тоже могут быть личными. Мне нужно где-то быть, реагировать, изучать и радоваться. Когда я готовила работы к выставке или делала иллюстрации на заказ, я не чувствовала такого прилива энергии. Возможно, вы за собой тоже замечали подобное.

Иногда скетчи рассказывают о событиях или периодах жизни. Они помогают справиться с трудностями, посмотреть на все иначе, могут подсказать то, о чем вы не догадаетесь, пока не увидите это на бумаге!

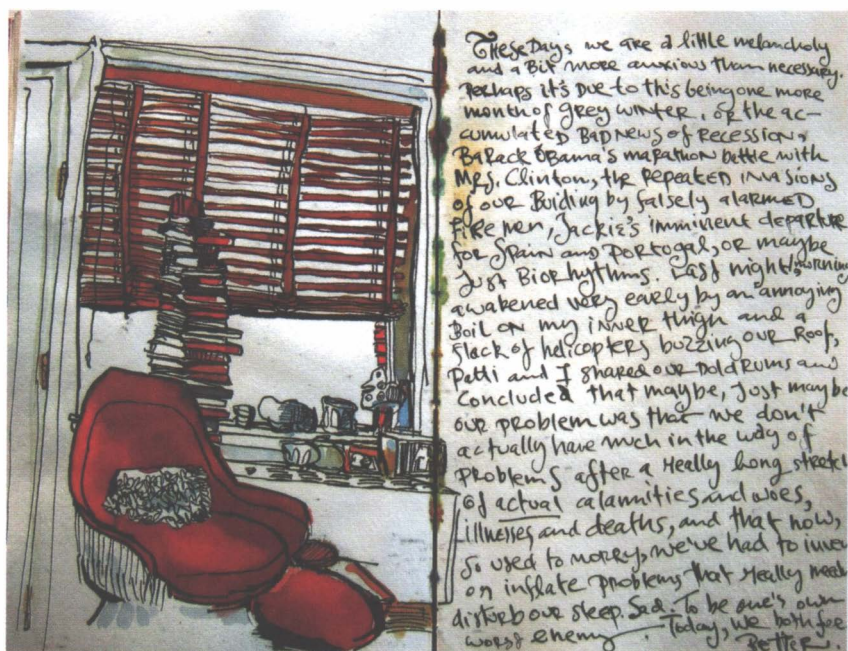

Упражнение

Пусть рисунок развивается постепенно, пока вы добавляете на него все, что вас волнует сегодня. Это может занять час или день. Потом подумайте, какая тема их объединяет, как сделала я в скетче о напряжении. Пусть рисунки говорят сами за себя.

Напряжение

Мой муж был вымотан после долгих часов с мамой в больнице. Я нарисовала линии высокого напряжения, молодую женщину в напряженной позе и обессиленного любимого. Пока я не закончила, я не понимала, что рисую. Каждый элемент был импровизацией, все они сделаны в разных местах, но говорят об одном.

Честность

Дэнни Грегори открыт и честен в своем артбуке, мы можем проследить ход его мыслей и танцующие движения ручки. Текст — прекрасная возможность высказаться честно. Это исцеляет.

Что для вас важно?

Художники часто посещают мастер-классы, читают журналы или листают книги, где описаны новые техники и методы. Там можно почерпнуть информацию и вдохновение. Я сама научилась рисовать акварелью по книгам. Джон Пайк был моим наставником и просто хорошим человеком. Золтан Сабо, Милфорд Зорнс, Рекс Брандт, Донг Кингман и многие другие зажгли искру моего воображения и побуждали браться за кисть.

Позже к списку источников вдохновения присоединились книги Бертон Сильвермена, Эндрю Уайета и Джона Блокли. И сейчас у меня появляются любимые книги. Я рисую иначе, но многому научилась из них. Надеюсь, что и вы обогатите свой кругозор с помощью моей книги.

Многие с удовольствием решают сложные задачи каждый месяц, неделю или день, по-своему интерпретируя выбранную тему. Но я предлагаю другое. Испытайте себя. Именно для этого в книге приводятся упражнения.

Упражнение

Обращайте внимание на свои ощущения. Дайте себе время, чтобы почувствовать отклик. Когда приезжаете куда-то, не бросайтесь сразу рисовать, а оглядитесь вокруг и подумайте, что вас действительно трогает. Спросите себя, что вы чувствуете и почему.

Если вы в музее, в компании или даже дома, побродите немного, изучая все, пока что-нибудь вас не остановит. Если хотите, коснитесь этого рукой, возьмите в руки и обратите внимание на свою реакцию. Кажется ли это теплым и дружелюбным? Неуютным? Милым и трогательным? Нравится ли? Напоминает ли о прекрасной любви или лучшем путешествии? Нарисуйте это. Подробно проанализируйте, что вы чувствуете.

История

Найдите место, которое что-то значит для вас. Я рисовала этот постепенно оседающий сарай много раз. Однажды холодным зимним днем я сидела в джипе и работала, глядя в окно. Зарисовка быстрая и упрощенная, но одна из моих любимых. Она напоминает мне о моей фермерской семье и о ферме, где я жила в семидесятые. Она воскрешает в памяти историю, ценности, надежды, тяжелый труд и простую красоту старых конструкций.

Урок

Повторные сюжеты

Однажды я вернулась в район неподалеку, чтобы нарисовать барак и силосную башню возле озера Кули. Я часто приезжала сюда еще до того, как эти места были объявлены заповедником Миссури. Тогда владельцы ежедневно пользовались постройками. Именно их я изображала три или четыре раза, всегда немного с разных точек. На этот раз, как заметно на очередном рисунке тушью и акварелью, я размышляла над видом слева спереди, но остановилась на виде справа. Не обязательно выбирать первое, что увидишь, или первый намеченный ракурс. Походите вокруг, рассмотрите всё или подойдите поближе.

1 Поиск сюжета

Сфотографируйте сюжет, чтобы обратиться к нему позже.

Материалы

Плоская кисть 2,5 см, круглая кисть № 8 с заостренным кончиком, акварельные краски, каллиграфическая ручка с гибким пером, акварельная бумага холодного прессования

2 Упрощение деталей

Я использовала каллиграфическую перьевую ручку, чтобы варьировать толщину линий, создать эффект легкой непредсказуемости, упростить детали и сосредоточиться на форме, а затем нанесла заливки мокрым по мокрому. Мне нравится, как смешались теплые краски на переднем плане.

3 Дубликат

Вернитесь на ту же точку и нарисуйте тот же сюжет, чтобы передать изменения.

Особые случаи

Я радуюсь любой возможности выбраться куда-нибудь и порисовать, на улице или в помещении. Я всегда рисую в свой день рождения и первого января. Я вспоминаю прошедший год и думаю о его событиях. Занимаюсь ли я тем, для чего родилась? Следую ли я зову своего сердца? Счастлива ли я?

Вид в день рождения

Вот что я увидела в свой день рождения в 2014 году, сидя в домике для отдыха в ближнем парке. Над лесом моросил мелкий дождь. Я прокатилась вокруг, но это сложное переплетение ветвей и приглушенные цвета отвечали моему восприятию жизни в тот миг, поэтому я остановилась, чтобы поработать.

Иногда по итогам размышлений я делаю зарисовку, иногда нет. Но я всегда помню этот день: что происходило и что я чувствовала.

Чаще всего я изображаю то, что вижу: делаю несколько быстрых зарисовок или одну долгую и созерцательную, когда я не спешу, наслаждаюсь днем, работой и возможностью оценить свою жизнь.

Скетч в день рождения

Воздух был влажный, краска сохла медленно — идеальные условия для работы мокрым по мокрому! Я нарисовала светлое дерево белым карандашом, чтобы защитить ствол от попадания краски, и нанесла пестрые заливки на мокрый лес, упрощая отдельные деревья и используя для них более холодные и голубоватые оттенки. «Всплески» насыщенной жженой сиены изображают другой вид листвы, а сухой кистью (настолько, насколько это было возможно в тех условиях) я нарисовала темные кедры и добавила немного брызг там, где краска начала подсыхать.

Слева сверху на скетче видны следы дождевых капель, которые упали с крыши домика и создали интересную текстуру. Стволы и тонкие белые ветки были нарисованы позже, когда краска высохла.

Воспоминания

Почему бы не запечатлеть свои мысли о том, что для вас важно? Оживляйте в голове приятные воспоминания — обещаю, что в памяти всплывут давно забытые радости. Особенное место из детства, возвращение к друзьям в загородный дом, палатка, которую вы ставили с мамой и папой,

походы на зарисовки к старой школе или церкви, свой первый дом — в котором жили ребенком или собственным, когда стали взрослым, — прекрасные сюжеты для зарисовок.

Любимые места

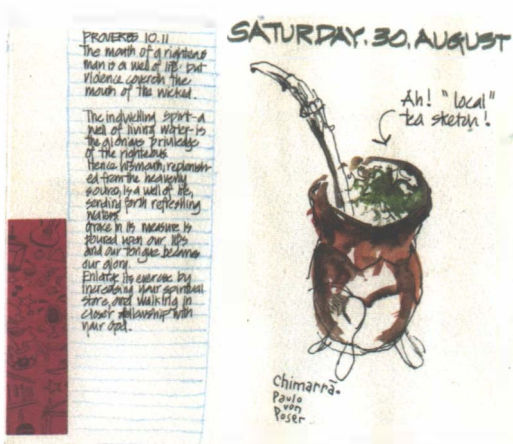
Гей Крегер возвращается в любимые места и заполняет артбук скетчами. Здесь на развороте изображены три вида. Комментарии — часть скетча.

Она вносит некоторые элементы позже, например штампы в левом верхнем углу. Они добавляют глубины и текстуры и рисунку, и воспоминаниям.

Новые материалы

Дон Гор много раз делал скетчи на городском рынке Канзас-Сити. Здесь он решил изобразить яркий фрагмент интерьера. Взгляните на любимое место другими глазами. Используйте новую технику, материал или сочетание цветов. Посмотрите на воспоминания свежим взглядом.

Быстро и свободно

Создавать новые воспоминания тоже здорово. Путешественница Лиз Стил посещала симпозиумы любителей городских зарисовок по всему миру. Этот рисунок она сделала в Парати, и можно поспорить, что на остальных страницах альбома хранятся не менее прекрасные воспоминания. Еще она большая любительница чая: слева видно, как заваривается утренняя порция, пока она быстро рисует в свободной технике.

Чему можно научиться

Быстрые скетчи — один из лучших способов узнать объект и понять свои чувства к нему. Можно рисовать природу в артбуке, тщательно изображая все увиденное, записывая комментарии и вопросы к себе прямо на странице. Всегда можно «обратиться к оракулу» (интернету!), заглянуть в пу-

Предки

Марк Холмс запечатлел воссоздание событий прошлого в Новой Франции. Это чудесная возможность узнать о жизни наших предков. Вступайте в разговор, задавайте вопросы, а лучше примите участие!

Музыка

Барбара и Деннис Даффи — мои хорошие друзья-музыканты. Иногда они играют на исторических реконструкциях музыки тех времен и надевают подобающие костюмы. Я всегда сажусь неподалеку, чтобы рисовать под музыку!

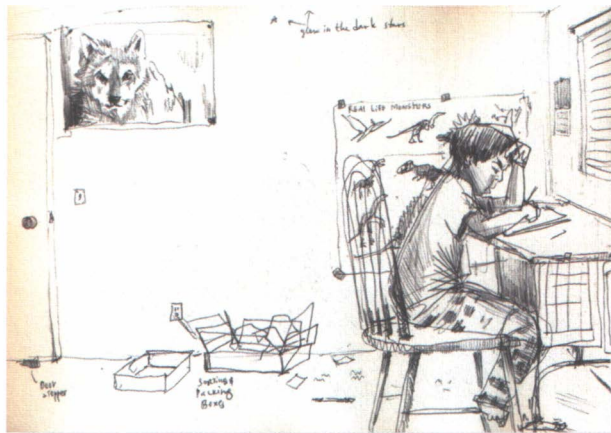
теводитель либо проверить информацию в историческом источнике или музее.

Иногда мои зарисовки рассказывают мне о самой себе то, что мне нужно узнать или над чем надо работать. Это чудо творчества в союзе с внимательностью.

Цветы

На страницах артбуков Вики Уильямсон можно увидеть исторические сценки, людей, города и природу, например дикорастущие цветы. Она рисует тушью, а позже раскрашивает акварелью. Если растение ей незнакомо, она может узнать о нем больше.

Дети

Нина Хашина нарисовала, как ее сын делает уроки. Когда дети поглощены домашней работой (или просмотром телевизора, или видеоиграми) — это идеальный момент, чтобы их изобразить, потому что они относительно неподвижны.

Родные места

Любимые сюжеты, к которым я возвращаюсь снова и снова, я называю *родными местами*. Их я рисовала в любую погоду во все сезоны. Они не надоедают мне, и я стремлюсь туда, когда чувствую себя измученной или взвинченной.

Одно из таких мест — озеро Кули. Вы уже видели другие рисунки этого места, островка земли между бассейнами

старого русла реки Миссури. Оно прекрасно, дышит историей и наполнено жизнью. В речных долинах небо кажется огромным, а отвесные берега обрамляют землю и озеро. Здесь три времени года: весна, осень и зима.

Упражнение

Дайте себе несколько минут для раздумий. Где вам нравится? Где вы чувствуете себя как дома? Что зовет вас снова и снова? Куда стремится ваша душа? Идите туда и рисуйте. А потом возвращайтесь через несколько дней, недель или каждый сезон — когда бы ни услышали этот зов.

Другой ракурс

Найдите новый ракурс любимого места. Этот скетч сделан осенним днем с башни над озером Кули, овеваемой ветрами.

Любимая точка

Последняя зарисовка включает «благодарности» как свидетельство того, что я прихожу сюда в поисках исцеления. Моя старшая крестница только что ушла из жизни, и пребывание на этих просторах помогло мне справиться с утратой.

Урок

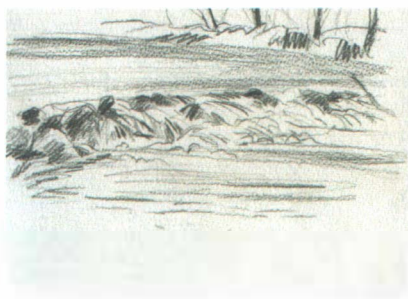
Момент волшебства

В детстве я часто бывала с родителями в парке Беннетт-Спринг. Для меня это волшебное место, и я рада, что моему мужу там нравится не меньше, чем мне. Мы ездим туда хотя бы раз в год.

Маленький водопад рядом с ручьем я рисовала много раз, сидя на берегу или скамейке. Я всегда стремлюсь передать шум воды и свою любовь к этому месту. Сотни тысяч литров утекают с водопадом каждый день. Он всегда в движении, каждую секунду.

Материалы

Плоская кисть 2,5 см, круглая кисть № 8, акварельные краски, акварельная бумага холодного прессования, карандаш

1 Эскиз

Я нарисовала эскиз, чтобы изучить потоки воды, огибающие поросшие мхом камни.

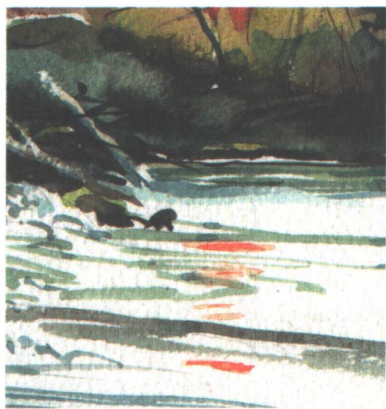
2 Добавление цвета

Я нарисовала воду, обойдя светлые места, и процарапала несколько бликов, когда краска высохла. Обратите внимание на изменения поверхности воды, обтекающей камни: здесь кисть должна танцевать. Пусть светлая зеленая заливка сольется с темным цветом камней, создав текстуру мха.

3 Рисование деревьев

Деревья я рисовала в основном «мокрым по мокрому», проскребая линии во влажной заливке, чтобы обозначить самые маленькие. Я дождалась, пока блеск начал тускнеть, и проскребла более светлые линии деревьев покрупнее. Когда краска высохла, я нарисовала самые темные деревья насыщенным замесом ультрамарина и жженой сиены.

4 Отражения на воде

Оранжевым кадмием я нанесла несколько ярких мазков на противоположный берег и отражения на воде.

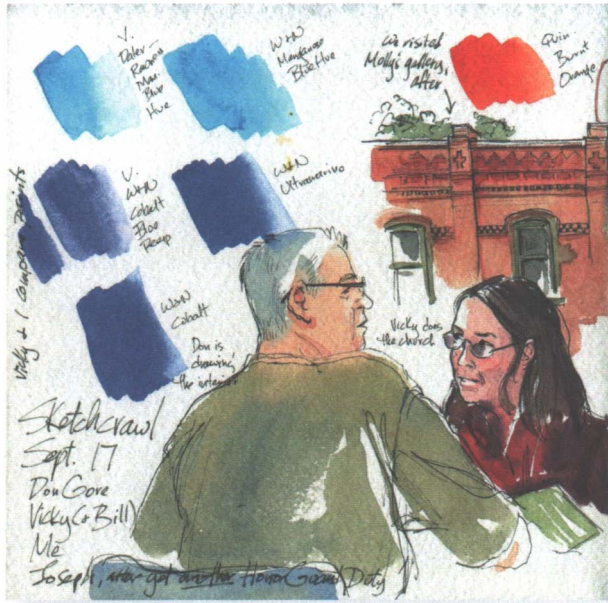

5 Добавление текстуры

На переднем плане я использовала фактуру бумаги и технику сухой кисти.

Изменения

Скетчинг предполагает готовность к быстрой работе и изменениям. Можно запланировать сюжет, а в итоге получить что-то совсем другое. Объект может сдвинуться или изменить положение, или погода загонит нас в помещение.

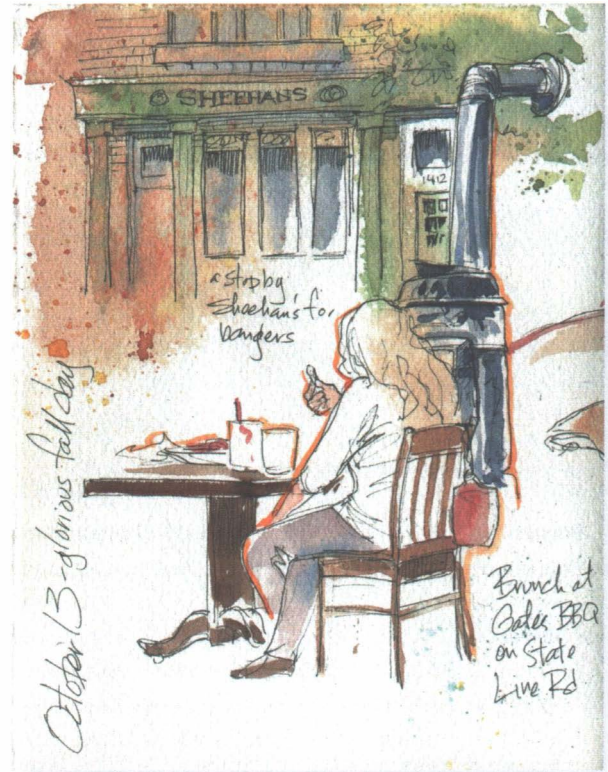
Изучение палитры

На зарисовках с компанией мы часто экспериментируем и делимся материалами. Здесь коллеги предложили попробовать новые краски, например квинакридоновый жженный оранжевый.

Прямо на странице я сделала пробные мазки, а затем изобразила Дона Гора и Вики Уильямсон (их рисунки можно встретить в этой книге), когда мы сидели в местном ресторане. Затем я добавила красивую кирпичную кладку на здании дальше по улице. Зеленый цвет на здании, зелень деревьев и рубашка Дона делают изображение цельным.

Иногда я добавляю элементы, пока не заполню страницу целиком. Потом я или стараюсь все объединить в гармоничную композицию, или оставляю как есть. В любом случае это отражение момента или нескольких.

Собрать все вместе

Я рисовала по дороге от кафе в одном конце города до ирландского магазина в другом. Цвет и брызги объединяют разрозненные элементы, а с обеих сторон дымовой трубы появилась зелень.

Рисование детей

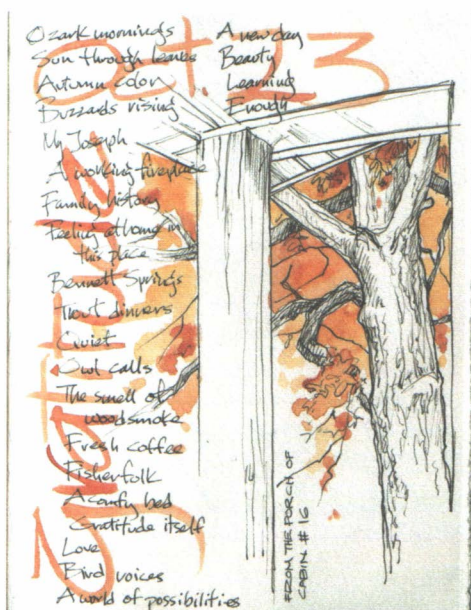
Часто люди меняют позы, пока их рисуешь, тем более дети. Нина Хашина решила эту проблему, делая скетчи своего сына в разных позах, чтобы передать его неутомимую натуру. Оба рисунка сделаны на обычной принтерной бумаге, а для сохранности она положила их в скетчбук.

Благодарность

Конечно, я благодарна за то, что могу ходить рисовать, что мои глаза и рука действуют согласованно и я могу практиковаться и совершенствоваться.

Но список всего, за что я благодарна, изменил мою жизнь. Иногда я вношу туда то, что вижу и рисую, а иногда не имеющие к этому отношения вещи.

Любой текст — сильный графический элемент, но особенно полезными мне кажутся благодарности. Я обращаю внимание на десятки мелочей, которых иначе не заметила бы, и чем больше вижу, тем больше поводов быть благодарной появляется. Я всегда начеку.

Составление списка

Я делаю такие списки пару раз в неделю. Этот я сделала в Озарке, сидя на крыльце со свежим кофе после ночи у костра. Обычно я пишу его сбоку на странице, а потом с удовольствием объединяю с изображением, используя каллиграфию в гармоничных цветах.

Трудности

Жизнь полна трудностей, почему бы не показать их в искусстве? Перемены погоды, жизни, рисование в необычных обстоятельствах, потери, изображение важных событий могут вывести ваши произведения на новый уровень.

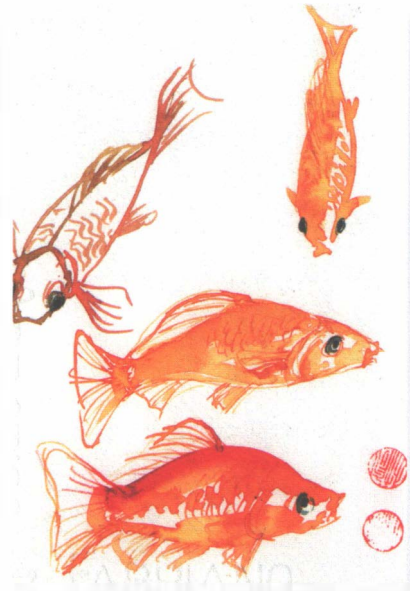
Упражнение

Тренируйтесь в быстром рисовании движущихся объектов — домашних животных, маленьких детей, бейсбольных игроков или птиц в кормушке. Фиксируйте то, что успеваете: позу, основную форму. Всегда можно добавить цвет или детали позже, особенно если объект вернется практически в прежнее положение. Это отличная практика!

Движение

Рисовать движущиеся объекты интересно, и сложно. Моя золотая рыбка Нормал редко бывает неподвижной хотя бы пару секунд. В результате я заполняю страницу изображениями, работая разными материалами.

В первую очередь творчество

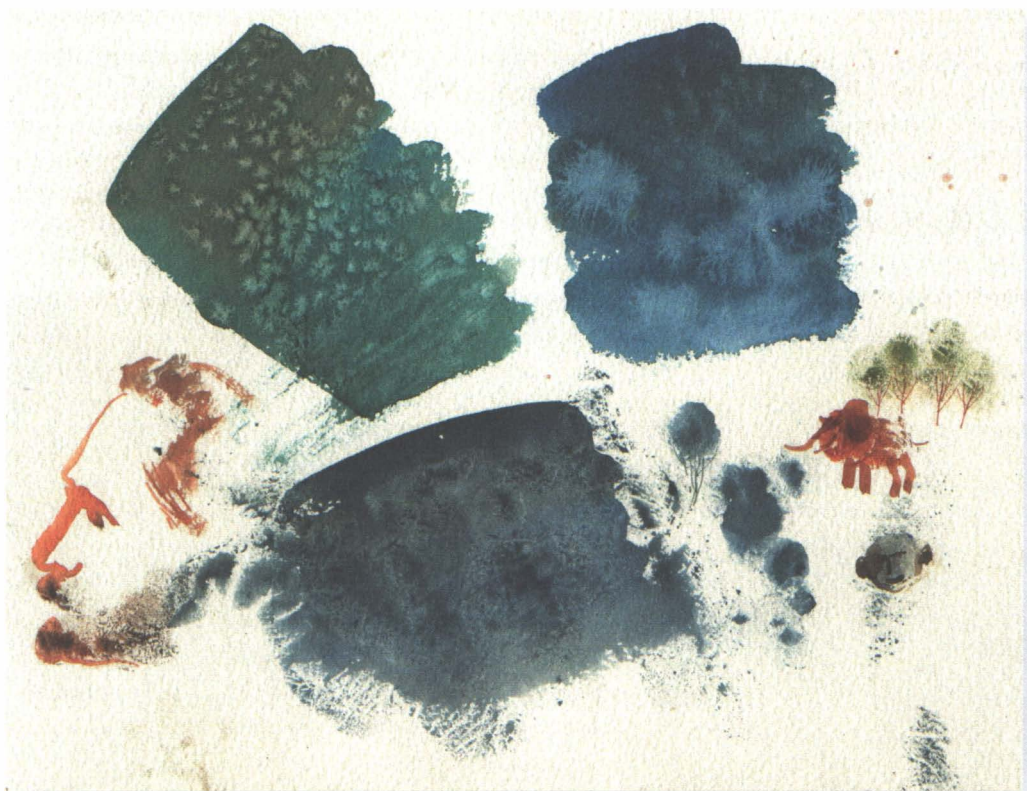
Что приходит вам в голову при слове «творчество»?

Я думаю, это открытость вдохновению — когда с головой погружаешься в работу и вдруг думаешь: *интересно, так будет хорошо или лучше попробовать иначе?*

Возможно, вы читаете книгу — и слово или идея пробуждают интерес. Возможно, вы смотрите балет или

танцы — и видите яркие краски, и вам хочется выразить свои впечатления.

Рассматривать нужно все источники вдохновения, даже необычные. Слушайте свою музу. Перестраховываться не нужно — художественная полиция не придет и не бросит в застенки. Правил нет!

Текстуры

Есть несколько интересных и простых приемов, которые стоит попробовать. Слева вверху влажная заливка была посыпана солью. Справа вверху на заливку, которая едва начала терять блеск, набрызгана чистая вода. Ниже несколько примеров того, что можно сделать руками! Похлопайте пальцем по заливке, а потом по чистой бумаге — получится борода. Измажьте всю руку во влажной заливке или нарисуйте разную живность кончиками пальцев.

Пробуйте новые форматы

Кто сказал, что нужно использовать стандартную форму или размер только потому, что скетчбуки и листы бумаги обычно продаются в одном и том же прямоугольном формате? Выйдите за рамки стандартов! Возьмите узкий вертикальный или горизонтальный лист. Так и поступили два Дона и получили очень разные, но интересные результаты.

Вертикальный сюжет

Дон Гор специализируется на фронтальном ракурсе и разноцветных зданиях — от Колониального Вильямсбурга до центра Канзас-Сити. Для этого скетча он выбрал яркий, узкий вертикальный сюжет, чтобы показать красную дверь и красивую кирпичную кладку.

Необычная перспектива

Дон Лоу в другом полушарии нашел необычный вид и поместил его в вертикальный формат. Уменьшающиеся красные фонари и почтовые ящики приглашают нас прогуляться по узкой улочке.

Неожиданность

Если случилась неприятность, вместо того чтобы впасть в уныние и восклицать «О нет!», можно реагировать так: «Хм, вот это сюрприз. Как это использовать?».

Нечаянная капля краски может стать фантастическим рисунком. Можно и специально добавлять брызги. Некоторые из моих лучших скетчей получились, потому что я использовала неожиданность. Не все можно контролировать, да и не нужно.

Смазывание

Я думала, что тушь, которой я рисовала нашего дракончика во дворе, водостойкая. Но она начала растекаться, и это стало полной неожиданностью. Я решила смириться с этим и использовала растекающиеся линии для создания объема и теней мягкого серого цвета.

Случайная грязь

Сотрудничество с природой освобождает и вдохновляет на творчество. Я рада, что не забросила этот рисунок после того, как он упал в грязь! Я решила, что мне нравится текстура деревьев на холме, поэтому продолжила рисовать и закончила разворот в артбуке.

Урок

Омытое водой

Обычно я продолжаю скетч, даже если условия ухудшаются, например начинается дождь. Иногда это помогает передать атмосферу, а бывает, что получается потрясающий эффект.

Материалы

Плоская кисть 2,5 см, круглая кисть №8, акварельные краски, акварельная бумага холодного прессования

1 Поиск идеальной точки

Я нашла место частично под покровом деревьев и начала рисовать (это был наш последний день в парке Беннетт-Спринг, и я не собиралась упустить шанс сделать зарисовку!).

2 Мелкие брызги

На передний план я набрызгала краску, чтобы имитировать капли дождя на воде.

3 Зелень

Зелень деревьев я наметила свободной заливкой.

4 Финальные штрихи

Я добавила дополнительную текстуру и завершающие детали.

Выразительность

В другое время и на другой бумаге у меня получился еще более выразительный эффект! Этот скетч тушью выполнен каллиграфической ручкой с гибким пером, а позже я плеснула акварель. На яркие, насыщенные заливки попали капли дождя.

Упражнение

Делайте больше зарисовок одного места. Может измениться свет, или вы решите попробовать новый подход. Воспользуйтесь фактурой нового сорта бумаги или красок и экспериментируйте с ними.

Игра теней

Видите в тени фиолетовый или синий цвета? Почему бы не попробовать нарисовать их, используя только синий или добавив в замес немного квин-кридонового розового, чтобы получился красивый фиолетовый? Тени не должны быть скучными! Разнообразьте их. В тени, вблизи объектов, которые их отбрасывают, часто видны цветовые рефлексы.

Отраженный свет

Шари Блаукопф нарисовала тень на входной двери чистым фиолетовым цветом и обозначила отраженный от залитого солнцем тротуара свет. Такие тени очень оживляют рисунок.

Основные

Иногда я не раскрашиваю основные объекты, а рисую только тени такими цветами, какими захочу. Здесь я использовала основные цвета для получения нежных оттенков, передающих дисперсию света.

Воображение

Иногда дурачество дарит новые идеи. Так, если посмотреть на сучковатое дерево глазами ребенка, то увидишь сказочного персонажа. Собака может превратиться в фантастическое животное — или в вашего начальника! (Ну разве не здорово?!).

Вариации формы

Соседский бигль позировал мне, а я немного увлеклась! Детеныш дракона? Сказочное существо из палочек? Почему бы и нет?

Выдумывайте небылицы

Я часто подбираю куски старых деревьев или корней и смотрю, на что они похожи. Этот ухмыляющийся бородавчатый древесный тролль висит у меня в студии с тех пор, как любезно согласился побыть моей моделью.

Урок

Плывите по течению

Иногда, пробуя новый инструмент или материал, кажется, знаешь, чего ожидать. Но нет! Я зашла в любимый художественный магазин в Лас-Вегасе за коричневой капиллярной ручкой и опробовала ее, прежде чем купить. Я знала, что поверх буду делать заливки акварелью, и решила, что она мне подходит: не смывается и не растекается. Но когда я сделала скетч в артбуке и нанесла первую заливку, то оказалось, что на другой бумаге она ведет себя иначе!

Материалы

Плоская кисть 2,5 см, круглая кисть №8, акварельные краски, коричневая капиллярная ручка, соль, акварельная бумага или скетчбук

1 Случайные ореолы

Я нанесла первую заливку и слегка посыпала ее солью (вокруг коричневых линий видны ореолы, оставшиеся после нее).

2 Удаление соли

Когда первые заливки высохли, я стряхнула соль, которая добавила текстуру зелени. Затем на некоторые области я нанесла второй слой заливки.

3 Пальмы

Я нарисовала пальмы и окно за деревом, а затем дождалась полного высыхания краски.

4 Финальные штрихи

Когда все высохло, я написала дату и добавила комментарии, чтобы закончить разворот.

Посвящение

Моему Джозефу, который любит, поддерживает, вдохновляет, балует меня и заботится о том, чтобы я хорошо питалась.

Об авторе

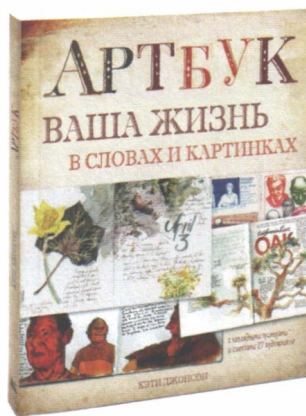
Кэти Джонсон рисует со времен, когда землю топтали динозавры. Говорит, что скучает по бургеру из птеродактиля.

Художник, писатель, преподаватель, натуралист, бродяга, садовник, путешественница, жена и мать постоянно растущей ватаги кошек. Написала тридцать пять книг и бесчисленное количество статей для журналов.

Предлагает онлайн-курсы на www.cathyjohnson.info и старается проводить как можно больше времени на природе — с материалами для рисования в руках.

Благодарности

Как и всегда, эта книга — результат работы многих рук и умов. Хочу сердечно поблагодарить всех художников, щедро поделившихся своими работами. Спасибо моим редакторам, Бриттани Вансепсон и Ноэлю Ривере, дизайнеру Корри Шеффилд за блестящую работу над огромной, неподъемной кипой рисунков и текстов (я всегда делаю больше, чем нужно!); Джейми Марклу — издателю, который верит в меня; и любимому мужу Джозефу Ракману за поддержку в большом и малом. Все ошибки в этой книге — мои, и я приношу за них искренние извинения!

Артбук

Ваша жизнь в словах и картинках

Кэти Джонсон

О книге

Артбук — место, где вы можете спокойно импровизировать, ставить эксперименты, совершенствовать навыки рисования и фиксировать важные идеи и события вашей жизни.

Эта яркая книга подарит вдохновение и даст все необходимые инструменты, чтобы рисовать в свое удовольствие.

В ней вы найдете:

- советы и идеи от 27 художников со всего мира;
- более 25 упражнений, которые помогут вам тренировать новые навыки и реализовать идеи;
- подсказки, как визуализировать важные жизненные события и вехи;
- поддержку и вдохновение для борьбы с творческими кризисами.

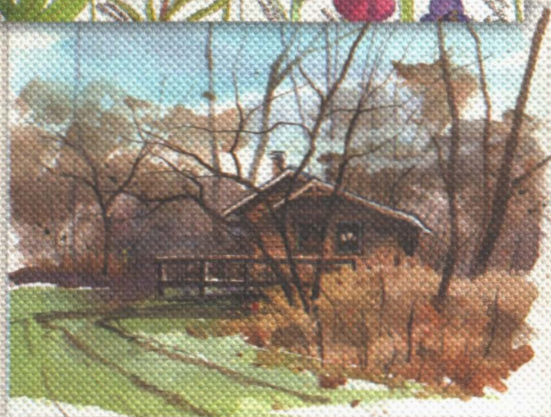
Эта книга — лучшая возможность начать реализовывать ваш творческий потенциал.

Для кого эта книга

Для всех, кто любит рисовать или только собирается открыть в себе художника.

Берите карандаш и любите мгновение!

Сделайте творчество частью своей жизни, и каждый день — искусством.

Как отбросить лишнее, рисуя в шуме города, как выхватить главное, разглядывая осенние кроны, как запечатлеть важное на обороте почтового конверта? Кэти Джонсон погружает нас в творческий поток и вселяет уверенность в своих силах. Мы учимся задавать вопросы, находить ответы и, конечно, делать живые и яркие скетчи.

Анна Расторгуева,
художник-иллюстратор

«Воздух был влажный, краска сохла медленно...»

«Я помню резкий запах ржавого металла и пепла потухшего костра...»

«В том году на озере Кули остановились пеликаны и наполнили воздух хлопанием огромных крыльев...»

Эти страницы — об импровизации. О том волшебстве, что превращает предметы и объекты, эмоции и впечатления, запахи и звуки — в воспоминания.

Кэти Джонсон и другие художники показывают любимые уголки города и природы, водные потоки, звук волн, любимых домашних животных. И бросают нам вызов: проводить каждый день так, чтобы было интересно рассматривать скетчбук, когда вернешься домой.

- Скетчи в родном городе, в путешествиях, на природе, в повседневной жизни.
- Экспертные советы по зарисовкам в различных техниках, в том числе простым и цветными карандашами, тушью, акварелью и гуашью.
- Примеры из альбомов известных художников.

Ставьте хештег **#скетчбукхудожника** и делитесь волшебством момента с друзьями

издательство
МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР

ISBN 978-5-00100-669-5

9 785001 006695 >

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

 facebook.com/miftvorchestvo

 vk.com/miftvorchestvo

 instagram.com/miftvorchestvo