

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4		
ГЛАВА 1 НАЧНЕМ С НАЧАЛА	7	ГЛАВА 4 С ДНЕВНИКОМ ПО ЖИЗНИ	99
К чему вы стремитесь и как этого достичь?		Как найти время и развить привычку	
ГЛАВА 2 ПРОБА ПЕРА	33	ГЛАВА 5 СОБИРАЕМ ВСЕ ВОЕДИНО	119
Экспериментируем с материалами		Чему вы научились? Как это пригодится?	
ГЛАВА 3 ТАКИЕ РАЗНЫЕ ДНЕВНИКИ	61	Ресурсы	138
Какой тип дневника подходит для вас?		Об авторе	139
		Благодарности	139

Из дневников художников:
 Вверху: Кэти Джонсон
 Внизу слева: Энрике Флорес
 Внизу справа: Кэти Джонсон

ВВЕДЕНИЕ

Сразу оговорюсь, что, на мой взгляд, выражение «дневник художника» гораздо лучше подходит для описания того, о чем пойдет речь в этой книге, нежели «художественный дневник». Созданию художественного (а точнее – художественно оформленного) дневника уже посвящено множество пособий и семинаров. Аппликации, каллиграфические надписи, приклеенные марки и другие памятные мелочи делают страницы альбома своего рода произведениями искусства, а сам альбом – «художественным дневником». Так можно назвать видоизмененную книгу, которая складывается и раскладывается на манер оригами, или личный дневник, обложка или другие элементы которого делают сам предмет декоративным. Некоторые из них отделаны бусинами и кисточками; другие украшены в стиле стимпанк шестеренками и кусочками металла. Зачастую таким экземплярам место на выставках, музейных полках или в частных коллекциях.

Мы же поговорим о том, что значит вести дневник художника – функциональный личный дневник, который заполняет человек искусства: вы сами. Вы – художник, развитая личность и творческая натура, у вас есть планы, вопросы, ответы, нужды и цели, как бытовые, так и частные. Вы что-то исследуете, на что-то реагируете, волнуетесь, радуетесь – и у вас руки чешутся это запечатлеть. Что-то пробуждает ваш интерес – и вы пытаетесь найти разгадку, делая заметки и наброски по ходу. Вы отмечаете важное событие или фиксируете что-нибудь совершенно будничное. У вас заканчивается чай или молоко; вам нужно записать номер телефона или запомнить, о чем говорилось на встрече. Все это – в дневник! Именно в нем можно запечатлеть и выразить все вышеупомянутое. Конечно же, дневник художника может в то же время быть и «художественным дневником», если вам так захочется.

Люди сетуют, что в их жизни не происходит ничего важного или интересного настолько, чтобы записывать

это в дневник. Какая чушь! Они говорят, что все вокруг слишком обыденное, а зачем, мол, рисовать обыденное? Но ведь увидеть и запечатлеть что-то на страницах дневника – значит вычленил это «что-то» из серости и обыденности. Относясь к чему-то малому с вниманием и уважением, вы поднимете эту вещь или событие на новый уровень. Тот, кто ведет дневник, умеет видеть красоту во всем.

Вдохновение для ведения собственного «дневника художника» приходило ко мне в разных формах. Началось все с прекрасных иллюстрированных изданий, которые так нравились мне в детстве и нравятся до сих пор: это собрания сказок, рассказы о природе, детские энциклопедии, путеводители и путевые журналы. Сейчас я понимаю, что мои дневники – это естественное движение вперед, петляющий путь саморазвития, начавшийся на страницах тех самых книг, влияние которых я чувствовала всю жизнь, и приведший к наброску, который я делаю в дневнике сегодня.

Тридцать лет назад меня вдохновили книги Келси Мортон о «духовном дневнике». В конце 80-х годов прошлого века моя подруга Ханна Хинчман написала книгу, которая до сих пор остается моим любимым пособием на эту тему: «Жизнь в руках» (A Life in Hand: Creating the Illuminated Journal). По прочтении я изменила подход к ведению дневника, осознав, что под одной обложкой можно собрать зарисовки с природы, чертежи, наброски-упражнения, даже списки нужных продуктов – все что угодно, выполненное из любых материалов.

Вышедшие позже книги Денни Грегори «Красота повседневности» (Everyday Matters) и «Художественная вольность» (Artistic License) помогли тысячам людей понять, что в повседневном (что бы мы ни сочли таковым) тоже есть прекрасное и достойное упоминания. Я по-прежнему черпаю в трудах Грегори вдохновение.

Ведение дневников изменило мою жизнь, и я занимаюсь этим уже более сорока лет.

Эта книга покажет и подскажет, как вести дневник творческого человека. Несомненно, вы выберете собственный способ запечатлеть на его страницах избранные моменты

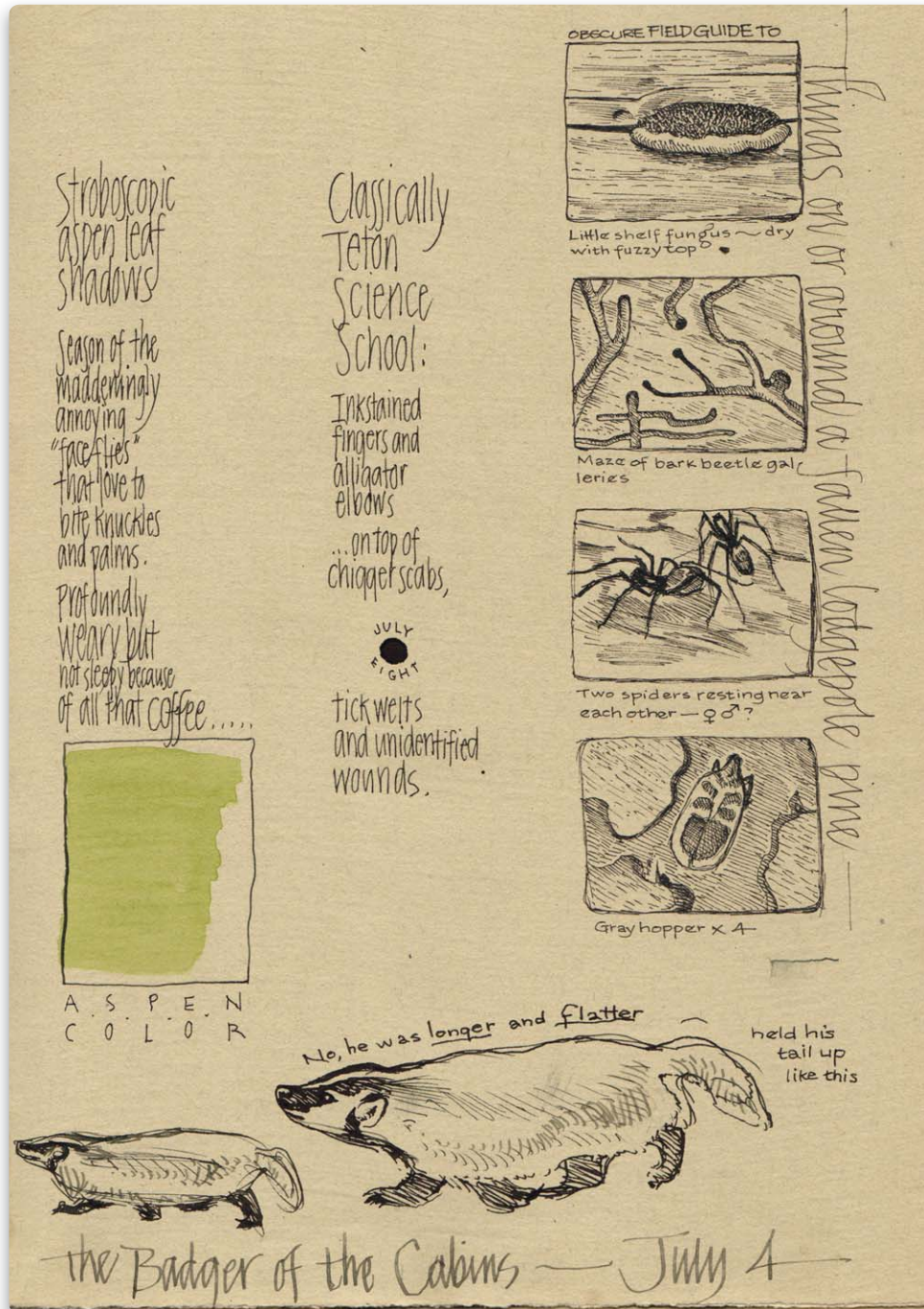
Рим в восприятии Денни Грегори

жизни. Возможно, вам больше понравится делать тридцатисекундные схематичные наброски, а может быть, вы предпочтете страницы со сложным оформлением, рамками, текстурами и многослойным текстом. Вместе мы будем искать – и найдем – наиболее подходящий вам способ выразить то, что вы чувствуете.

Ограничений и правил нет. Здесь невозможно допустить ошибку. В ваших силах сделать свой дневник таким, каким вам хочется его видеть. Эта книга – всего лишь карта с указателями, но путь выбираете вы сами.

В слове «дневник» заложена концепция ежедневности, повседневности. Я надеюсь, что привычка вести дневник поможет вам понять, насколько каждый прожитый день богат на события – крупные или совсем маленькие, – которые и делают его неповторимым и бесценным.

Кэти Джонсон,
artistsjournalworkshop.blogspot.com

Страница из дневника Ханны Хинчман

5 mars 2010 Liten bakgrunden i grottan i Rom.

6 mars 2010. Lunch ombord på planet Rom - Riga, med rött vin till.

Another K suggestion
 CHILLI KISS
 Luscious cinnamon tea and hot chilli in one great blend. A winter warmer with a spicy kick.

friday 08 january
 my holiday is coming to an end soon... just one more weekend...

went to buy a teapot for a present and there was none... only this one... not sure...

BASKET o' KITTEN - fries are extra!

No idea what this is, but it makes lovely tea - this one is called "Crown Me" tea - my choice tonight. Ataste a bit like jasmine with a fruity after-taste...

"Crown Me" Tea

НАЧНЕМ С НАЧАЛА

Обычно руководства по ведению дневников начинаются с описания необходимых материалов и пары упражнений «для разогрева». У нас другой подход. Сначала мы зададимся вопросом: почему эта книга оказалась у вас в руках? Да, материалы важны, но гораздо важнее понять, чем является для вас дневник: как и когда вы будете им пользоваться, что планируете в него заносить – и каким видите результат.

Чем вас привлекает идея ведения дневника? Когда вы впервые этим заинтересовались? Как долго собирались завести собственный иллюстрированный дневник? Многие годами ждут от себя самих разрешения отправиться в это путешествие. Так почему вы приобрели эту книгу?

Полагаю, вы ищете вдохновения и советов, которые помогут действительно вести дневник (а если вы уже начинали это делать и забросили – рекомендаций, которые помогут на сей раз проявить большее упорство). Обещаю, что здесь вы найдете и вдохновение, и советы от создателей интереснейших дневников.

Вот зачем написана книга, которую вы держите в руках. Вопрос, занимающий нас, – чего именно вы хотите в данный момент и к чему стремитесь в будущем. Я не знаю ответа – и никто не знает. Эта книга поможет вам прийти к решению самостоятельно. Благодаря всем, кто принял участие в ее создании, она станет вашим надежным проводником в поисках ответов.

Из дневников художников:

Вверху слева: Нина Йохансон

Внизу справа: Лиз Стил

Внизу: Кэти Джонсон

ОСОЗНАЙТЕ СВОЮ ЦЕЛЬ

Задайте себе три вопроса. Даже не так: запишите эти три вопроса в дневнике – или, если угодно, на отдельном листочке, который можно будет вклеить позже. Постарайтесь ответить на эти вопросы. Не удивляйтесь, если со временем ваши ответы изменятся: это будет означать, что ваше отношение к ведению дневника естественным образом эволюционировало.

ВОПРОС ПЕРВЫЙ:

В чем смысл этого дневника?

С какой целью вы решили вести дневник? Возможно, в конечном итоге он получится совсем не таким, каким представляется сейчас (или вы сознательно сделаете его другим), но без плана, цели, некоей концепции вы не сможете начать.

Кармашек для памятных вещей

Приклейте на заднюю обложку дневника конверт для ответов на три вопроса. Потом будет интересно узнать, достигли ли вы поставленных целей или они изменились в процессе. В конвертик или кармашек также удобно складывать памятные бумаги: билеты, визитки, фотографии, пропуска и так далее – все, что позже вам, возможно, захочется вклеить в дневник.

Внезапно мне предлагают иллюстрировать детские книги, а местный ботанический сад попросил провести мастер-класс по ведению «журнала наблюдений». Передо мной открываются возможности, о которых я даже не думала. Интересно, что еще принесет мне ведение дневника?

– Вики Вильямсон

Страницы семейной истории

Эту страничку Вики Вильямсон посвятила шведской части своей семьи. Привычка записывать и зарисовывать самые разные явления открыла для нее новые горизонты.

ВОПРОС ВТОРОЙ:

Чем заполнять дневник?

Что вам ближе – выбрать какую-то одну тему или совместить на страницах дневника все что угодно: наброски и планы, фотографии и воспоминания?.. Чего будет

больше: записей или рисунков? Или того и другого будет поровну? Некоторые художники ведут специальные путевые дневники, семейные хроники – или посвящают альбом мастер-классам, в которых им довелось принять участие.

История семьи

Алисса Дьюк посвятила дневник важным артефактам и памятным событиям в истории своей семьи. На этой странице Алисса зарисовала медаль своего прапрадеда. Рисунок выполнен акварельными карандашами – излюбленным инструментом этой художницы.

Я беру акварельные карандаши во все поездки. Это так удобно: в любое время и в любом месте можно сделать эскиз только ими – или подкрасить рисунок, сделанный ручкой.

– Алисса Дьюк

Музейные зарисовки

Посещая музеи, мы нередко делаем наброски, изучая чужие творения для достижения собственных художественных целей. Так, Фред Кроули, отставной полковник морской пехоты, анализирует работы Эдгара Дега, размещенные в Национальной портретной галерее в Вашингтоне. В своем скромном, малоформатном дневнике Кроули использовал чернила и бледные разводы акварели.

ВОПРОС ТРЕТИЙ:

Как и когда, по вашим представлениям, вы будете вести дневник?

Видите ли вы себя делающим записи за чашечкой утреннего кофе или в обеденный перерыв? Быть может, вы хотели бы создавать эскиз прожитого дня перед тем, как лечь спать? Будете ли писать в домашней обстановке – или на свежем воздухе? Скрашивая время ожидания? В поездке? В каждой из этих ситуаций? Выделите определенное время на ведение дневника не только в воображении, но и в действительности. Это очень важно.

Определите свои цели

Подумайте над этими тремя вопросами. Быть может, вам давно хотелось поделиться через слова и иллюстрации своими наблюдениями о жизни, о человеческих стремлениях, о том, чему нас учит природа? Подумав, запишите свои планы и идеи, определите цель (или цели) ведения дневника. Работайте в выбранном направлении.

Встречи для скетчей

Вики Вильямсон с удовольствием посещает «встречи для скетчей», во время которых несколько художников собираются в заранее согласованном месте и работают каждый над своим дневником. Вики может рисовать и писать в любой обстановке.

На свежем воздухе

Мне самой очень нравится работать на природе.

СОВЕТ

Не останавливайтесь!

Чтобы научиться рисовать лучше, нужно рисовать постоянно. Перелистывая дневник, вы увидите, что встали на верный путь.

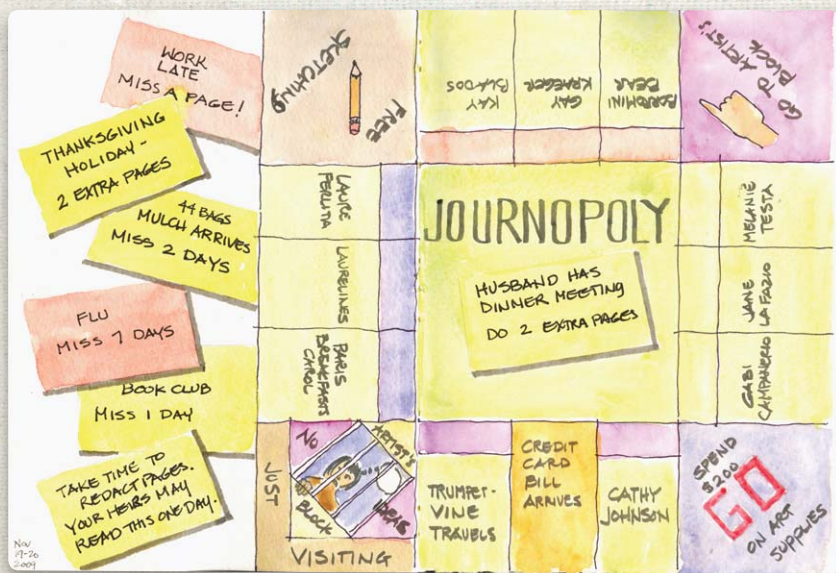
ИДЕЯ

Нарисуйте план своего дневника

Это может быть настоящая дорожная карта или топографический план местности; кому-то ближе карта острова сокровищ, кому-то – ветвящееся древо жизни; некоторые даже рисуют игральную доску. Пользуйтесь теми образами, которые вам ближе. Этот план – только для вас.

Он может касаться непосредственно ведения дневника (и вашего видения результата), помочь определиться с тем, чему вы хотите научиться в процессе, – а может быть, это будет разметка самой жизни со всеми ее перекрестками и указателями и дорогой из точки сейчас – в будущее. Нарисуйте возможные преграды и пути обхода.

Куда вы хотите отправиться? Быть может, вы хотите научиться лучше играть на пианино? относиться к жизни более философски? развить силу воли? стать профессиональным иллюстратором, хорошим учителем, креативным дизайнером? стать ближе своим детям или родителям? обрести уверенность в собственном творчестве – или наконец-то почувствовать себя настоящим художником? Это ваш план, вам и решать! Визуализируйте цели, используйте символы так, как вам нравится.

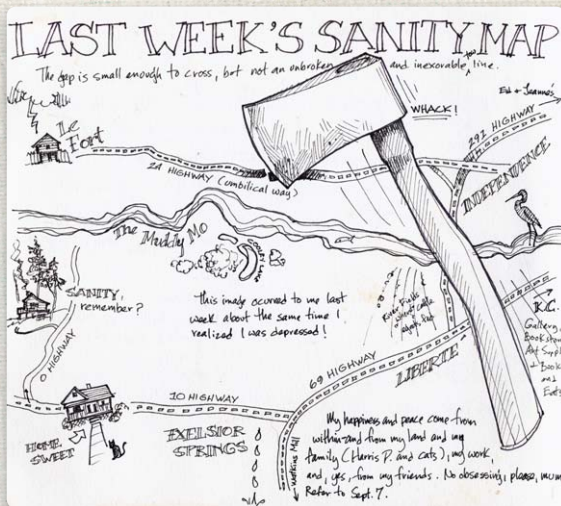

Дневниковия

Ваш план может выглядеть как угодно. Составьте подробный список, схему или, как Жанетт Склар, нарисуйте игровое поле, на котором будут отмечены определенные цели и возможные препятствия.

В моем случае профессия, несомненно, определяет творчество. Творчество несет в себе новые открытия и новое знание, и вполне естественно, что в нем отражается моя работа в сфере архитектуры, где так важно сделать визуально передаваемую информацию максимально понятной.

– Жанетт Склар

План сохранения рассудка

В любое время вы можете набросать в дневнике такой план, чтобы упорядочить в себе какие-либо воспоминания, идею, концепт или даже чувства. Этот план помог мне перестать нервничать в стрессовой ситуации.

НЕ БОЙТЕСЬ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ

Первая страница нового дневника, возможно, внушает трепет. Вас сразу одолевают вопросы: как приступить? что писать и рисовать? как преодолеть боязнь чистого листа? (Поверьте, лист бумаги остается листом бумаги. Пока вы читаете этот текст, бумажные фабрики прессуют новые листы.)

Не бойтесь испортить свой прекрасный альбом, потому что... это невозможно. Это *ваш* дневник, и время, которое вы проведете на земле, гораздо ценнее чистого альбома. Я оформляла титульные листы в самых разных

стилях – но в последние годы просто открываю дневник... и начинаю делать записи.

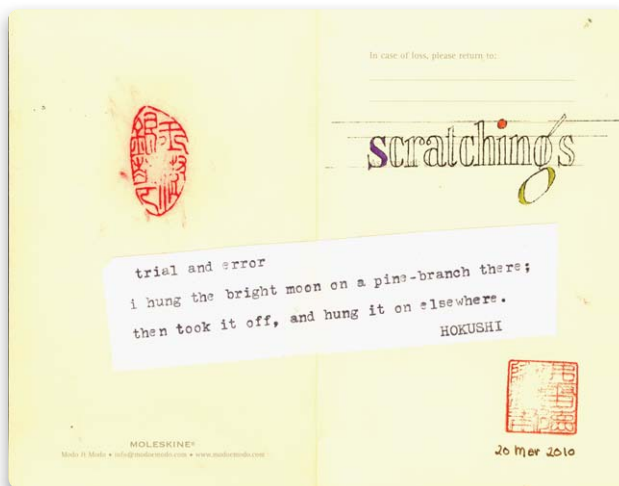
Где-нибудь на первой странице я указываю свое имя, домашний адрес, email и обязательно пишу: «Если вы это нашли, пожалуйста, сообщите на kate@cathyjohnson.info за небольшое вознаграждение», либо прикрепляю свою визитку с той же просьбой. Мне всегда удавалось самостоятельно найти случайно забытый, начавший собственную жизнь дневник, но некоторым из моих друзей везло меньше. К счастью, почти все смогли получить назад свои альбомы благодаря тому, что внутри была указана их контактная информация.

Поставьте дату на первой странице, потому что иначе спустя много лет вы будете ругать себя за то, что не можете вспомнить, когда именно отправились в то увлекательное путешествие, провели отпуск в чудесной гостинице, попали в больницу или встретили нового друга.

Уютное уплотнение

Гей Крайгер совмещает на первой странице все подряд: рисунки, каллиграфические надписи, свой адрес, заметки. Таким образом, очень просто начать и втянуться в процесс! Гей уже заполняет дневник №56! Она прилежно ведет записи более двадцати лет.

Просто и ясно

Первая страница дневника Фреда Кроули ясная и простая: заголовок и цитата, дающая представление о том, что ждет внутри. Фред часто отмечает свои работы китайскими монетными клеймами, что придает им нечто экзотическое.

Иллюстрированный дневник изменил мою жизнь. Теперь я вижу, как регулярное ведение дневника оказывает то же влияние на моих учеников.

– Гей Крайгер

ИДЕЯ

Что может быть на первой странице

- Ничего! Первую страницу можно пропустить и вернуться к ней, когда в процессе ведения дневника вы нащупаете определенную тему или направление.
- Список поставленных вами задач.
- Составленное позднее содержание или предметный указатель.
- Фото, иллюстрация, набросок, который дает вам вдохновение.
- Цитата, отражающая ваш творческий метод.
- Посвящение.
- Фотомонтаж.

Палитра

Создайте собственную традицию, как сделала моя подруга Лиз Стил. Лиз – архитектор, живет в Австралии. Вести дневник она начала несколько лет назад. Когда Лиз заводит новый альбом, она изображает на первой странице тот набор для рисования, который носит с собой в данный момент. Получается и красочно, и живо – и не нужно ломать голову, что же написать или нарисовать на титульном листе!

Акварельные краски в кюветах я впервые увидела в переносном наборе у подруги. Они мне сразу понравились! Это было в декабре 2006 г. В январе 2007 г., вдохновившись акварельными рисунками и альбомами Денни Грегори, я завела собственный акварельный дневник, чтобы делать зарисовки во время осенней поездки в Европу. Я не только заполнила свой «европейский» дневник, но и приучила себя делать наброски почти ежедневно.

– Лиз Стил

ЧТО ЗНАЧИТ ИМЯ

Вы хотите придумать дневнику название? Иногда я так делаю, а иногда нет. Можно вынести в заголовок тему или настроение, чтобы лучше на них сосредоточиться. А можно написать что-то просто для красоты! Название или заголовок помогут выделить ваш текущий дневник среди других и запомнить, чему он посвящен. Придумайте забавное название или напишите развернутое – все на ваше усмотрение. Можно написать заголовок от руки или же набрать на компьютере, распечатать, а затем приклеить на обложку. При этом неважно, сделан ли ваш альбом вручную или куплен в магазине.

Когда альбом закончится, можно отразить на обложке его содержание в виде коллажа. Эта идея также подходит и для магазинных альбомов, и для переплетенных вручную.

Обложка с датами

У меня скопилась целая стопка старых квадратных альбомов марки «Пеликан», которые я долгие годы использовала для иллюстрированных дневников. Чтобы вдохнуть в этот альбом чуть больше индивидуальности, я собрала нечто вроде «Содержания» в картинках. Для этого я отсканировала любимые рисунки из каждого законченного дневника, скомпоновала их в графическом редакторе, распечатала и приклеила получившийся коллаж на обложку. Немного надписей, даты, указывающие на временной промежуток, в который велся этот дневник, – и вот уже обложка стала гораздо симпатичней и информативней.

Обложка с фантазией

Я приклеила игральную карту и полоску красной фактурной бумаги на синий альбом. Немного краски «металлик» – и получилась веселая и необычная обложка. Я нередко использую полимерную глину и резиновые штампики для имитации сургучных печатей.

Обложка с намеком

Название «Слова и музыка» – дань уважения Энн Цвингер, моей наставнице, одной из тех, кто повлиял на мое творчество на ранних его стадиях. Энн говорила, что иллюстрированный дневник – как слова и музыка. «Музыка», конечно, здесь выступает как метафора искусства.

Я набрала заголовок шрифтом La Figura, распечатала и наклеила на корешок, а затем состарила, чтобы цвет сочетался с обложкой под старую «мраморную» бумагу.

ПОКАЗЫВАТЬ ИЛИ НЕ ПОКАЗЫВАТЬ

Если ваш дневник станет чем-то более личным – подспорьем для индивидуального роста или местом, где вы можете «слить негатив», – возможно, вы не захотите делиться всем его содержимым даже с единомышленниками, также ведущими дневники. Или, наоборот, захотите: в качестве психологического упражнения это бывает полезно.

Отключите своего внутреннего цензора. Вы должны чувствовать, что вольны поместить в дневник все что захотите; это разгрузит вас. Чтобы ощутить эту свободу, даже самым открытым натурам нужен способ защиты личных записей от чужих глаз.

Друзья, родственники или просто любопытствующие могут попросить полистать ваш иллюстрированный дневник. Им бы не пришло в голову высказать подобную просьбу в отношении обычного личного дневника, но то, что мы делаем как художники, завораживает людей. Страницы, которые вы не хотели бы показывать посторонним, можно скрепить по две обычными канцелярскими скрепками. Конечно, вы также можете сказать: «Извините, нет. Это мой личный дневник». Большинство поймет. (Как-то раз я дала полистать свой альбом, позабыв, что рисовала в нем своего мужа в стиле ню. Получился конфуз, когда незнакомые люди увидели его несколько не в том виде, в котором принято знакомиться.)

Одна моя ученица записывает в дневнике негативные впечатления, а заполнив страницу, продолжает писать поверх собственных строк, несколько раз меняя направление текста. Очень оригинальное решение: таким образом она «спускает пар», а текст не разобрать.

Автор Ханна Хинчман советует писать очень мелким почерком. Великие мыслители прошлого разрабатывали для своих дневников специальные коды. Леонардо да Винчи пользовался техникой зеркального письма. А мой почерк сам по себе нечитабелен!

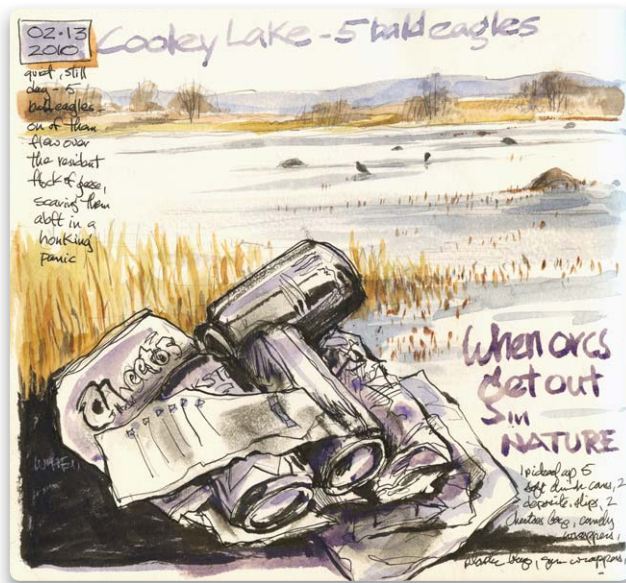
Сканируя или фотографируя страницы, чтобы поделиться с друзьями, прикройте личные заметки плотной бумагой. Здесь очень пригодятся разноцветные листочки с клеевым краем.

Если вы пользуетесь программой для обработки изображений, сделайте текст размытым. В программе Photoshop выделите прямоугольником участок, на котором написаны слова, используя фильтр «размытие» (blur). Или же залейте выделенный прямоугольник другим цветом, а сверху при желании напишите или нарисуйте что-нибудь безобидное.

ИДЕЯ

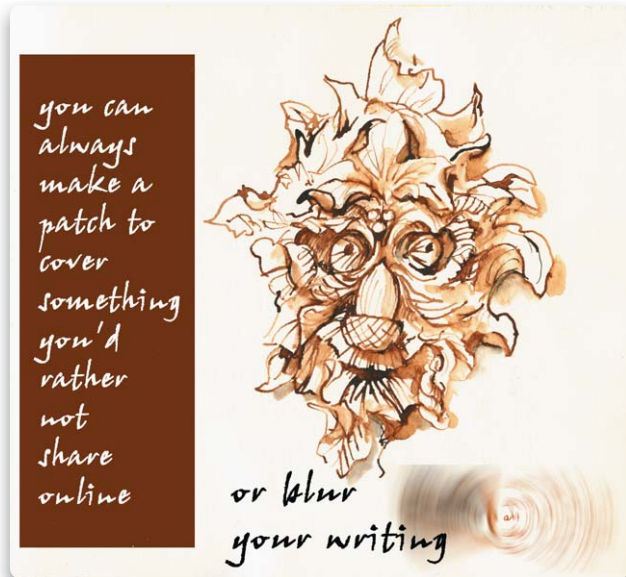
Защитные хитрости

Придумайте несколько способов спрятать от посторонних глаз личные зарисовки. Используйте один или два, а другие сохраните в виде списка в альбоме.

«Слив негатива»

Иногда я изливаю на страницы дневника злость на подлецов и вандалов – или переживания, с которыми пытаюсь таким образом справиться. Страницы, подобные этой, – хорошая площадка для выражения чувств, а если вы решите поделиться ими с широким кругом читателей, то привлечете внимание к общим проблемам.

Строго конфиденциально!

Я отсканировала страницу и в программе редактирования изображений сделала «заплатку» на месте слов, которые хотела скрыть. Сверху я написала новый текст.

ЧТО ЕСЛИ Я СДЕЛАЮ ОШИБКУ

Для начала дайте определение «ошибке». Мы слишком часто требуем от себя совершенства. Перестаньте загонять себя в условные рамки и мысленно сверяться с суровыми установками. Повторюсь, отключите внутреннего критика на время работы с дневником.

Техники быстрых набросков не нацелены на совершенный результат, как и контурное рисование вслепую, в ходе которого вы даже не смотрите на бумагу. Кому какое дело, что получилось в итоге? Эти наброски – зарубки на память, ступеньки на пути к умению рисовать именно так, как вы хотите. Не выдирайте листы с ними, не закрашивайте их без необходимости!

Если вам определенно не нравится получившийся рисунок, закрасьте его гуашью или акриловой краской. Сверху можно написать или нарисовать что-то другое. (Помните, что акрил может склеить страницы; гуашь не липнет.)

Иногда даже несколько бледных штрихов гуаши творят чудеса. Перерисуйте изображение поверх неудавшегося варианта более густой, непрозрачной краской.

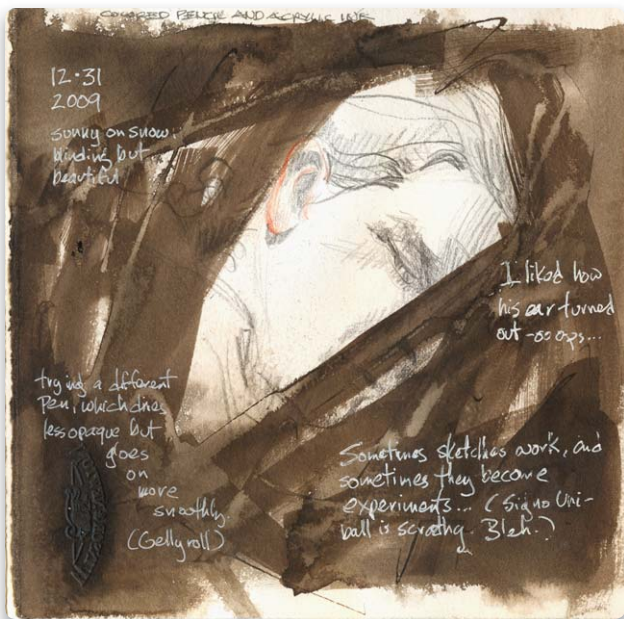
Другая идея – перерисовать непонравившуюся вам картинку на другом листе и приклеить его поверх «ошибки». Можно поступить наоборот: сначала приклеить «заплатку» и уже потом заполнить ее текстом или цветом.

Прикрепите что-нибудь любопытное – визитку, фотографию, билет на представление, посадочный талон или брошюру с меню – на те участки, которые хотите скрыть. Подобные вкрапления могут стать необычными иллюстрациями к истории, которой посвящена ваша страница. В крайнем случае коллажем можно закрыть страницу целиком.

Пишите поверх

Трудно рисовать движущуюся кошку! Я взяла на кисть совсем чуть-чуть синей гуаши, закрасила неудавшийся эскиз и сделала запись на его фоне. Эскиз я все же переделала – чуть ниже.

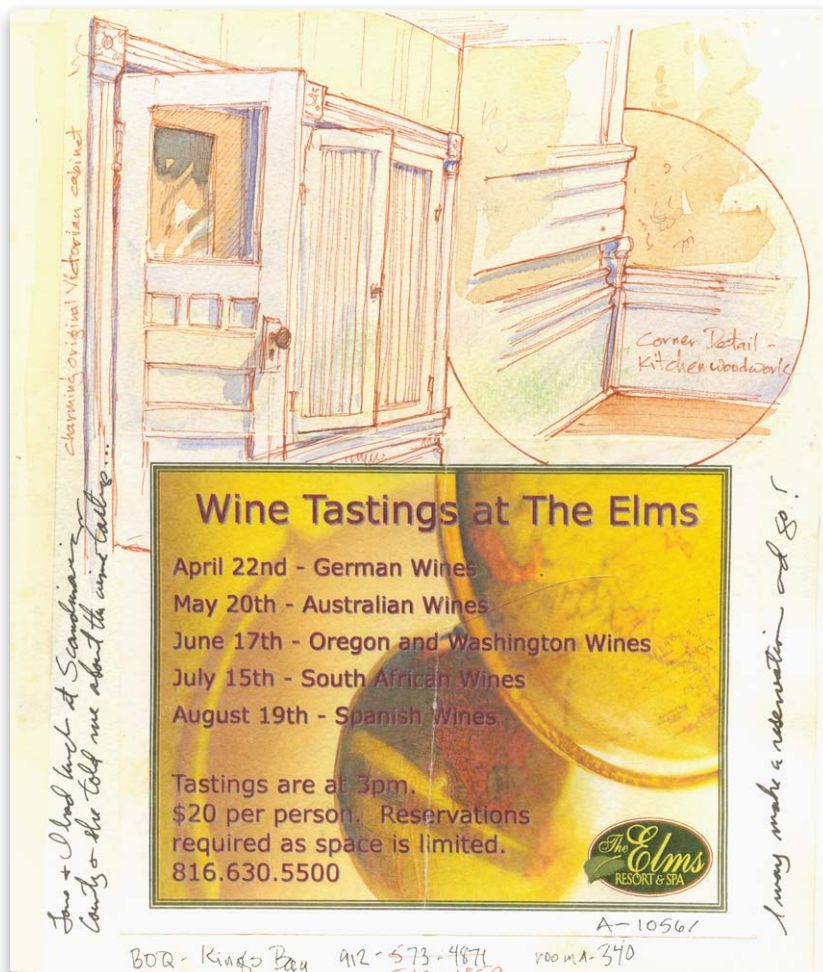
Ироническая импровизация

Почему-то набросок, сделанный со спящего мужа, совершенно не удался. Однако мне понравилось, как получилось ухо. А теперь нравятся и живая энергия заметок, сделанных гелевой ручкой на затушеванных участках.

«Заплата»

Художник Фред Кроули приклеивает лист художественной бумаги Fabriano Ingress поверх «явных ошибок или рисунков, которые просто не задались». Такая «заплата» служит усилению художественной выразительности, а будучи наклеенной под углом, привносит драматизм. На вклеенном листе Фред делает новый рисунок. О результате судите сами!

COBET

Любите ошибки

Когда вам захочется вырвать страницу или скрыть неудачу, подумайте о том, что дневник позволяет вам отслеживать развитие своих способностей от первых альбомов к более поздним. В будущем вам будет приятно посмотреть на прошлые «ошибки» и осознать, насколько вы выросли как художник.

Коллаж

Мне нравится верхняя часть страницы, на которой я рисовала, пока приводила в порядок кухню, однако эскиз в нижней части не удался. Я боялась забыть о дегустации вина и приклеила приглашение в альбом, поскольку оно удачно подходило по цвету.

ПРОСТО НАЧНИТЕ

Помните, что это *ваш* дневник и, хотя некоторые страницы могут нравиться вам больше, а другие меньше, ошибок как таковых быть не может. Даже один быстрый росчерк, даже угловатое нагромождение линий может передать настроение или поймать воспоминание.

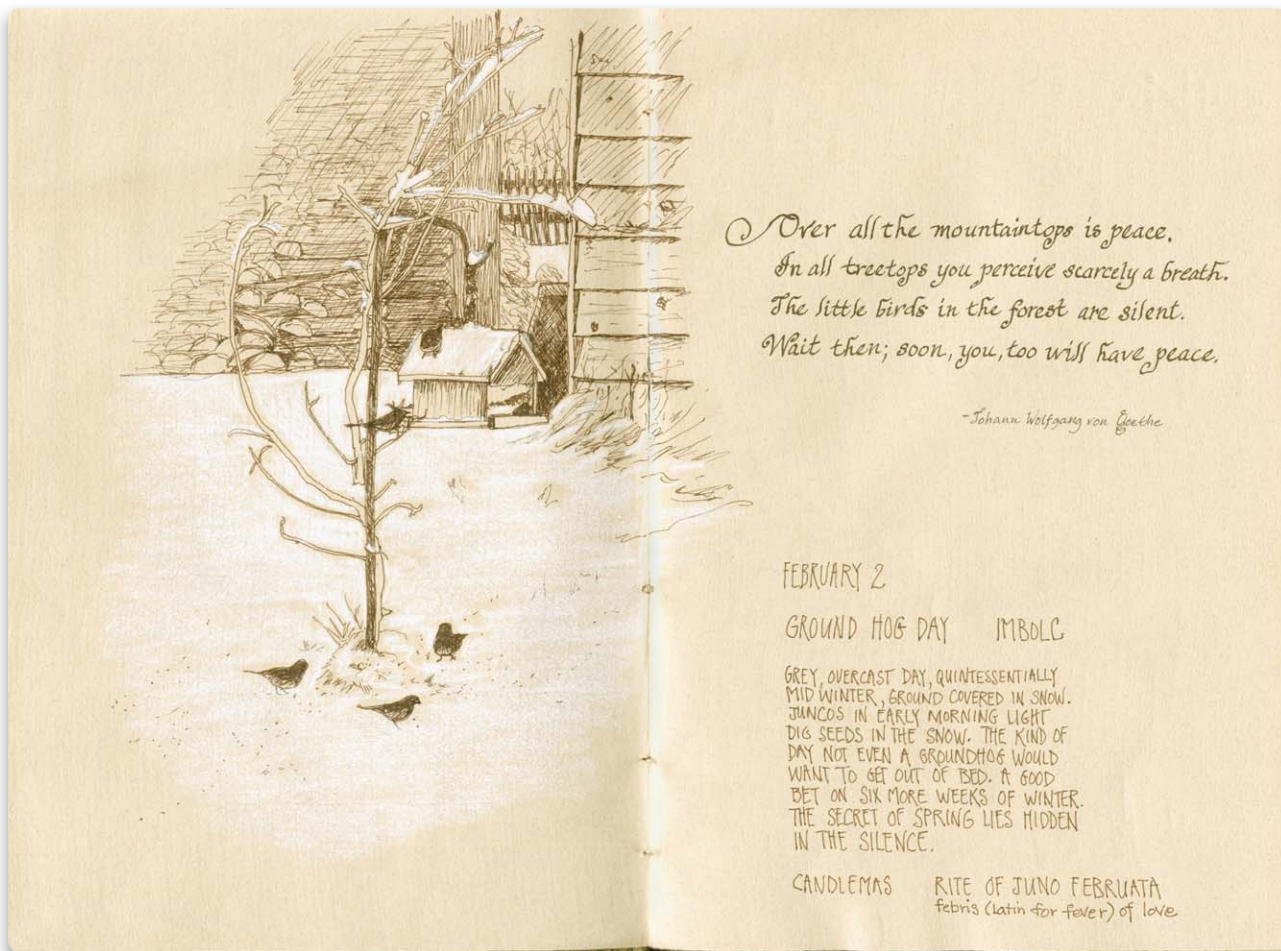
Если вы когда-либо уже начинали вести дневник и «перегорели», спросите себя, отчего так получилось. Завышенные ожидания? Нехватка времени? Может быть, вам просто надоело? Или собственная жизнь казалась вам недостаточно содержательной? Запишите предполагаемую причину и подумайте, как можно с этим бороться.

Заручитесь поддержкой родных и друзей. Пусть они поймут, что для вас это действительно важно. Объясните, что, если они с пониманием отнесутся к необходимости выделять время на ведение дневника, это положительно скажется на вашей роли супруга или супруги, родителя или ребенка, друга, родственника. Это действительно так! Подавляя творческие порывы, мы увядаем изнутри. Даже если вы отправились в путешествие вместе с кем-то и наброски приходится делать быстро, а цвета и записи добавлять позже, главное – не останавливаться и продолжать вести дневник. (Я занимаюсь этим так долго, что муж начинает волноваться, если в какой-то день я не открываю альбом.)

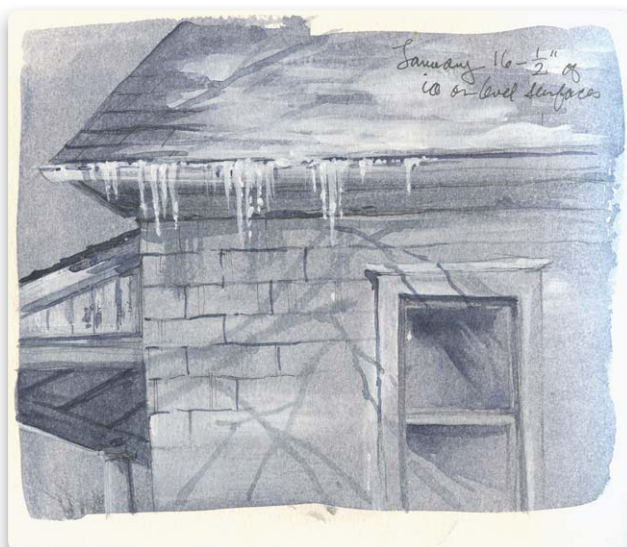
Почувствуйте жару

Я взяла широкую кисть и смелыми мазками покрасила несколько страниц альбома акрилом, разведенным водой. Дала им высохнуть и только потом решила, чем их заполнить, ориентируясь на цвет. Мы с мужем побывали в жаркой-жаркой пустыне, и в моем представлении та невыносимая жара была именно такого цвета.

Почувствуйте спокойствие

Мария Ходкин передает ощущение покоя через текст и изображения.

Почувствуйте холод

Другой цвет создаст унылое зимнее настроение. Серый Пейна, разведенный водой, очень точно передал атмосферу того морозного зимнего вечера. Более темные мазки серого Пейна, немного непрозрачной белизны и чуть-чуть чернил – все, что потребовалось для этой монохромной страницы.

Разве это не прекрасно – дать единое художественное выражение всему тому, из чего складывается ваша личность, ваша творческая жизнь? Мой дневник художницы отражает все, чем я живу. Это так естественно. Если я слишком долго ничего не записываю, то начинаю чувствовать внутри себя зияющую пустоту. Ведение иллюстрированного дневника дарит мне спокойствие.

– Мария Ходкин

ИДЕЯ

Не бойтесь испачкать руки!

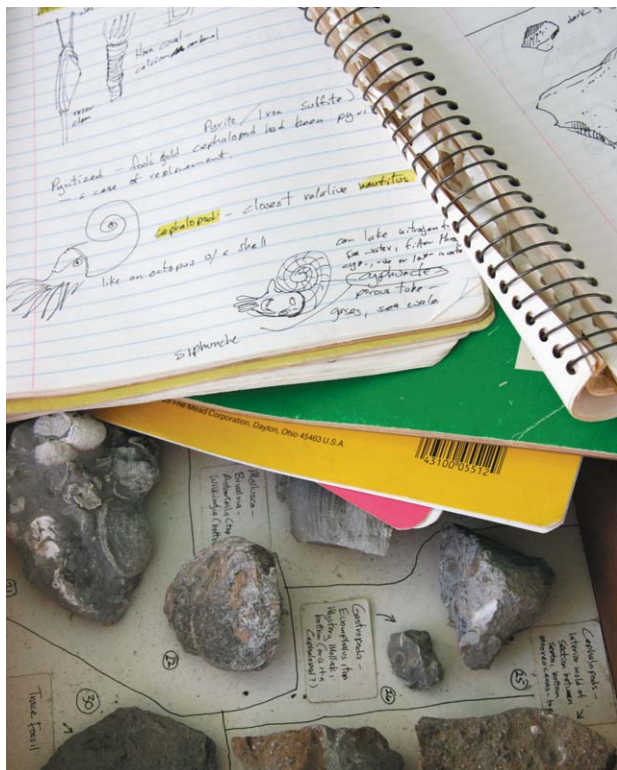
Если вы никогда прежде не вели дневник, пора браться за дело. Откройте альбом и почеркайте в нем ручкой, капните чернилами, порисуйте пальцами. Создайте интересные текстуры и отталкивайтесь от них в поисках сюжета. Попробуйте подцветить страницы акрилом или акварелью, чтобы не замарать перед белым листом. Цветные страницы могут быть яркими и будоражащими или создавать спокойное, меланхолическое настроение. Цвет или текстура могут подсказать следующий шаг – а может быть, вам и без них уже не терпится рисовать и писать.

АЛЬБОМ КАК ДНЕВНИК

Итак, мы определились с тем, каким вы видите свой дневник и какие творческие задачи намерены решать в процессе его заполнения. Теперь можно перейти к второстепенным, но тоже важным вопросам. И первый из них – в чем вы будете вести дневник.

Предпочтения художников сугубо индивидуальны. Я хочу вновь подчеркнуть, что собственно начать вести дневник гораздо важнее, чем найти тот самый идеальный альбом. В выборе подходящего носителя нет ничего сверхъестественного. Настоящее удовольствие доставляет процесс ведения дневника. Я успела испробовать все – от тетрадей на спирали, купленных в магазине уцененных товаров, до переплетенных вручную альбомов с лучшей акварельной бумагой. И хотя листы тетради подойдут не для всех художественных материалов, на них вполне можно делать заметки и наброски ручкой или карандашом.

Сразу оговорюсь: не начинайте с дешевого альбома с тонкой, некачественной и слишком гладкой бумагой (разве что она действительно вам понравилась). Если вы собираетесь работать с разными художественными материалами, такая бумага начнет вызывать раздражение раньше, чем вы приступите к делу.

Дневники юности

Долгое время я использовала школьные тетради, прежде чем перейти на более подходящие для художника альбомы. На этой фотографии вы можете увидеть мои давние школьные заметки с занятий геологии.

Самые широкие возможности художнику дает чуть шероховатая, фактурная бумага. Чтобы работать с разнообразными средствами и материалами, выбирайте бумагу, которая нравится вам на ощупь, не будучи при этом слишком грубой. Бумага ручной работы, например, может цеплять карандаш и неравномерно впитывать краску.

Откажитесь и от бумаги, которая слишком хорошо впитывает воду. Она прекрасно подходит для техники китайской живописи, в которой должен быть виден каждый мазок кисти, и совершенно бесполезна для всего остального.

Я бы также советовала избегать слишком гладкой или тонкой бумаги, хотя многие рекомендуют «Молескин», особенно если писать в нем ручкой или карандашом. (Если у вас обычный «Молескин», не предназначенный специально для акварелей, подмешайте в краску немного мыла или моющего средства, чтобы она лучше прилипла к скользкой поверхности. Другой вариант – чтобы добавить цвет, используйте не краски, а обычные или акварельные карандаши либо что-то еще.)

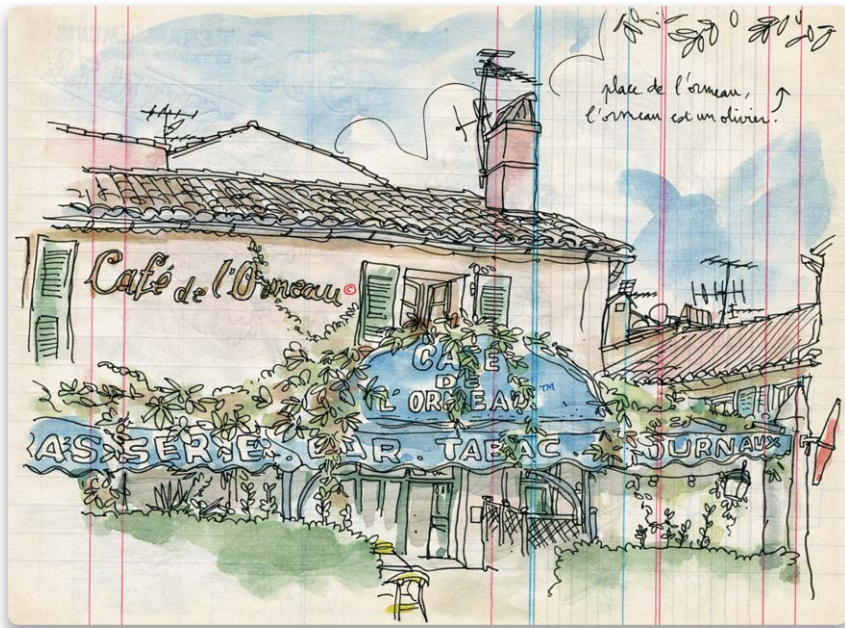
Если вы рисуете акварелью, акварельными карандашами или даже акрилом, ищите бумагу, на которой можно сделать эскиз чернилами или грифелем, а затем применить «мокрые» графические средства. (По понятным причинам масляные краски для наших целей не подходят: они слишком долго сохнут, не позволяя закрыть альбом.)

В целом избегайте тетрадей с линованными страницами, а также блокнотов с вдохновляющими афоризмами. Это ваш дневник, а линии и чужие слова будут вас ограничивать.

Замечу, однако, что видела прекрасные дневники, выполненные в старых гроссбухах. Один из моих любимых – «Рыбацкий дневник Мюриэл Фостер», начатый в 1913 году и покрывающий 35 лет из жизни шотландки, которая была заядлой рыбачкой и посвятила дневник этой страсти. Французский художник-иллюстратор, известный как Lapin (Кролик), также рисует в старых гроссбухах – и результат впечатляет.

Многим художникам нравится рисовать и делать наброски на страницах печатных изданий, но меня это ограничивает. В них негде писать, а ведь именно сочетание рисунков и собственных слов составляет основу иллюстрированного дневника. Кроме того, я люблю рисовать на качественной бумаге.

Конечно, если вас вдохновляет идея вести дневник на страницах книги, следуйте за вдохновением. Если вам неловко работать на напечатанных страницах, откалните их и рисуйте на распечатках. Затем вы можете вставить их в альбом.

Café de l'Ormeau

Lapin живет и работает в Барселоне (Испания), но много путешествует и делает наброски, такие как эскиз этого французского ресторанчика в Провансе. В этом случае линованная бумага гроссбуха – оригинальное художественное решение. Lapin также рисует на бумаге в клетку, что рождает впечатление особой упорядоченности.

Я часто бываю на блошиных рынках. Много лет назад я начал собирать старые записные книжки. У состаренной бумаги потрясающие свойства. Мне кажется, и ее цвет, и все эти линии многое дают моим наброскам.

– Lapin

Недавно Алисса Дьюк попробовала рисовать гуашью и тушью в старых нотах. Получилось очень интересно!

Ваш альбом или блокнот также должен свободно раскрываться и предоставлять плоскую поверхность для рисования. Возможно, вам подойдет альбом на спирали или даже ежедневник. Мой знакомый художник, который часто путешествует, всегда берет с собой ежедневник, потому что в таком формате ему удобно делать мелкие наброски.

Среди минусов спирали – то, что она может мешать руке, а страницы легче вырываются.

В числе плюсов – такой альбом или блокнот свободно открывается, его легко сканировать и фотографировать. Художественные альбомы на спирали не слишком дороги, поэтому советую вам попробовать.

Сама я с удовольствием пользовалась предназначенным для акварели альбомом на пружинке марки Strathmore (серия 400). В нем качественная, плотная бумага холодного прессования (средней текстуры) для акварели перемежается более тонкими страницами, на которых удобно делать эскизы, зарисовки и заметки. Многим нравится альбом того же типа, выпускаемый American Journey.

Многие художники, и я в том числе, предпочитают вести дневник в альбоме с твердым переплетом. Как правило, такие альбомы легко открываются, и вы рисуете на ровно лежащих листах. Твердые корочки идеально подходят для долгого использования, даже не очень бережного. Мой альбом всегда со мной, и поэтому к концу срока службы он принимает изрядно потрепанный вид, но это придает ему свое очарование.

Выбирайте формат и размер по своему усмотрению. Кому-то больше подойдет блокнот, который поместится в карман, рюкзак или сумку с художественными принадлежностями. Другие предпочтут альбом крупного формата, в котором можно рисовать широкими движениями.

За годы ведения дневников я перепробовала, наверное, все доступные разновидности подобных книжиц. У каждой есть достоинства и недостатки. Как правило, я выбираю альбом, который будет плоским на развороте для удобства сканирования и фотографирования; который не норовит захлопнуться, пока я в нем рисую; а также устраивающий меня по формату. (Первый альбом ручной работы, использованный мной для ведения дневника, был очень длинным и при этом узким, и я быстро почувствовала, насколько он неудобен.)

Альбом, отвечающий всем вашим пожеланиям, можно изготовить самостоятельно из бумаги того типа и формата, которые кажутся вам наиболее подходящими. Я избаловалась и уже привыкла работать на той бумаге, которая мне нравится, и потому переплетаю свои альбомы сама. Как правило, в них чередуется бумага холодного и горячего прессования, белые и цветные (даже черные!) страницы. Иногда я включаю листы с плотностью 190 г/м², но преимущественно пользуюсь более плотной бумагой (300 г/м²), поскольку она не начинает бугриться при использовании влажных художественных материалов.

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Главное, не дожидайтесь момента, когда у вас появятся те или иные принадлежности. Сам процесс ведения дневника гораздо важнее средств, которыми вы при этом пользуетесь. Начинайте уже сейчас, а если начали – не останавливайтесь. Я сама много лет довольствовалась блокнотом и ручкой или карандашом; их вполне

достаточно. Плюс иллюстрированного дневника еще и в том, что вам не нужна целая художественная студия: материалы могут быть намного проще и компактней.

Некоторые пояснения и рекомендации, однако, могут быть полезны, особенно для начинающих. Поэтому я рассмотрю основные материалы.

Простой или механический карандаш HB

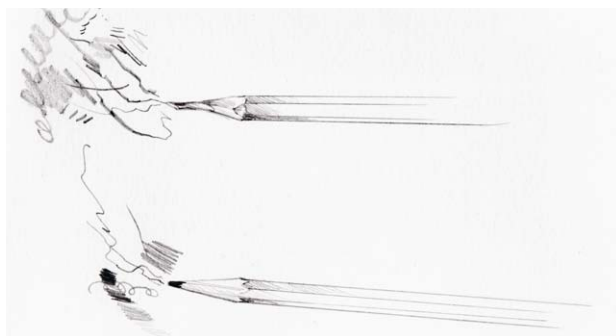
Со временем вы испытаете возможности разных простых карандашей, твердость или мягкость которых определяется соотношением графита и глины в грифеле. Однако на первых порах достаточно обычного твердо-мягкого карандаша (ТМ в русской номенклатуре, HB в западной). Также полезно иметь механический карандаш с диаметром грифеля от 0,5 до 0,7 мм. Для него не требуется точилка. Одним предметом в сумке меньше!

Капиллярные ручки

Попробуйте 0,1 мм, 0,3 мм и 0,5 мм.

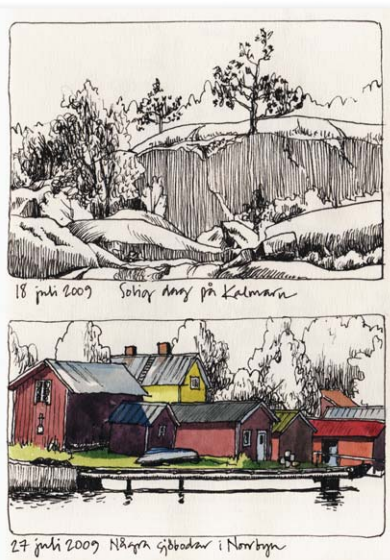
Гелевые ручки

По мне, они слишком долго сохнут. Надпись белой гелевой ручкой оживит темный фон страницы, выполненной в смешанной технике.

Простой карандаш HB

Обыкновенный простой карандаш с графитовым грифелем – универсальный и надежный инструмент. В зависимости от того, как он заточен, им можно проводить линии разной толщины и силы цвета.

Больше всего мне нравятся ручки с чернилами (особенно перьевые) и акварельные краски. Я люблю экспериментировать с другими материалами, но всегда возвращаюсь к чернилам и акварели.

– Нина Йохансон

Акварель и чернила

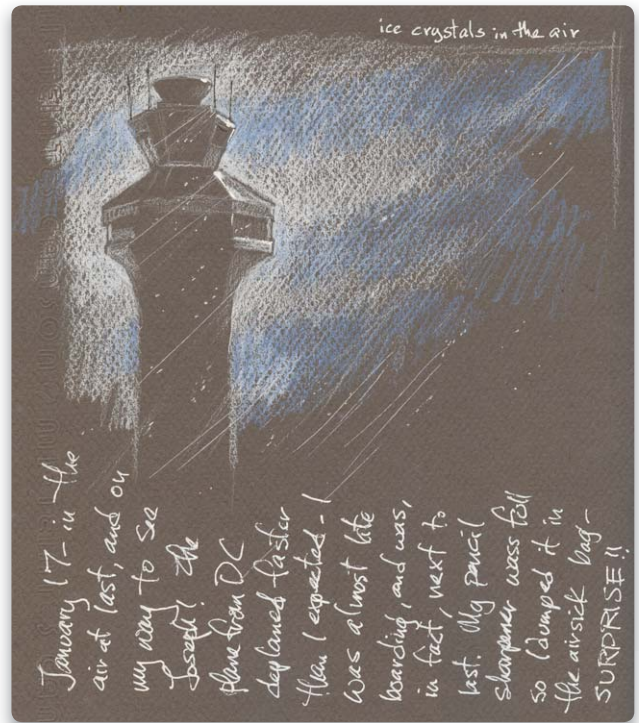
Шведская художница и преподаватель Нина Йохансон многие годы вела иллюстрированные дневники, используя различные художественные материалы. Этот триптих выполнен капиллярной ручкой с водостойкими чернилами и акварелью в технике размывки.

Ручки с чернилами на водной основе

Смочите рисунок, выполненный чернилами на водной основе, чтобы добиться нежных переходов в серой гамме. Вы получите эскиз с линиями и полутонами, визуально приближающийся к живописи. При желании добавьте другие цвета.

Шариковые ручки

Старые добрые шариковые ручки могут дать очень приятные неброские тона. Почти повсеместно продаются черные и синие ручки, но существуют и коричневые, и оранжевые, и сиреневые. Может быть, вы захотите сделать цветовой акцент? В отличие от грифеля, чернила шариковых ручек не стираются. В продаже также бывают ручки с архивными (невывцветающими) чернилами.

Снег – белая гелевая ручка

Шариковая ручка

Рисую шариковой ручкой, вы можете варьировать степень насыщенности цвета. Она зависит от силы нажима и от частоты штриховки. Шариковые ручки (сами по себе или в сочетании с цветными карандашами или акварелью) дают прекрасный результат как на белой, так и на тонированной бумаге.

Св. Франциск (ручка с чернилами на водной основе)

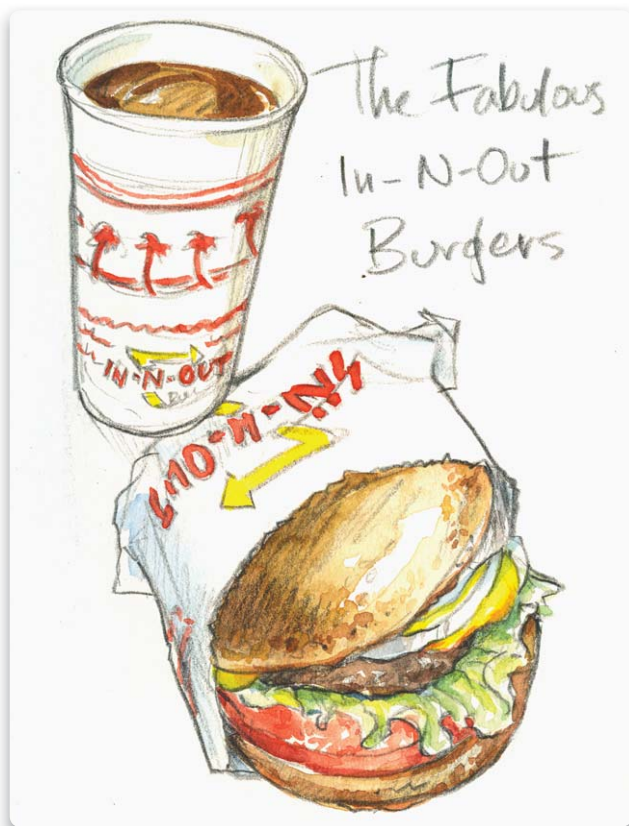
Статую св. Франциска, стоящую у меня в саду, я нарисовала файнлайнером (ручкой с наконечником из фетра) с чернилами на водной основе. Смоченные линии дали мне мягкие полутона серого, к которым я добавила сильно размытую, светлую акварель. Это очень удобная техника для ведения дневника, потому что и полутона вы наносите одним и тем же инструментом – ручкой. Для более насыщенного цвета сделайте штриховку более частой и смочите ее.

Цветные карандаши

Обзаведитесь небольшим набором цветных карандашей или носите с собой лишь те, которыми пользуетесь. В моем случае это, как правило, белый, черный, темно-серый и пара-тройка других темных цветов, таких как индиго и темно-вишневый. Я всегда довольна тем, как на них ложится акварель. Цветные карандаши бывают восковыми и масляными. По моему опыту, масляные более сухие. Они царапают бумагу и склонны размазываться при контакте с влажной акварелью. Однако многие художники предпочитают именно их.

Акварельные карандаши

Как материал для ведения иллюстрированного дневника акварельные карандаши нравятся многим, но далеко не всем, поэтому я не назвала бы их предметом первой необходимости. Выбор производителя – дело вкуса. Я использую акварельные карандаши марки Albrecht Dürer от Faber-Castell, если стремлюсь к глубокому, насыщенному цвету, который легко размывается водой, и Derwent в случае, когда важно сохранить видимость линии даже после размывки. При желании вы можете приобрести только карандаши основных цветов. Мне нравится смешивать цвета уже на бумаге. Акварельные карандаши лучше ложатся на гладкую бумагу, как в обычном «Молескине». С их помощью можно добиться интересных эффектов.

Бургер в цветном карандаше

У меня всегда с собой несколько темных карандашей. Ими удобно делать быстрые наброски. Восковой карандаш не смазывается так, как графитовый, и не размывается при наложении влажных художественных средств, вроде акварели на рисунке выше. Муж прожужжал мне все уши про эти бургеры, и когда я наконец купила один на пробу, то была просто обязана зарисовать его. Сказать по правде, долго сдерживаться я не смогла и раскрасила набросок уже после еды!

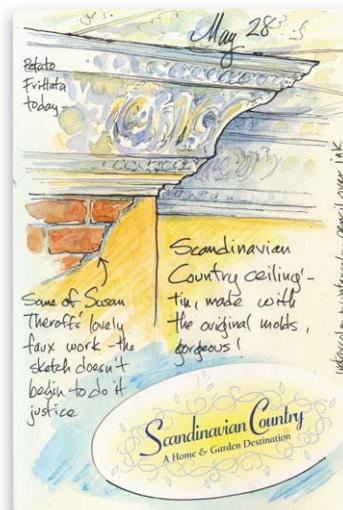

Проба акварельных карандашей

Акварельные карандаши удобно носить с собой, а выполненные ими рисунки могут быть очень красочными. Будучи смоченными, некоторые карандаши сильно меняют цвет. Я советую сделать пробную страницу, чтобы заранее изучить, как ваши материалы поведут себя под воздействием воды. Зачастую я создаю такую «палитру» в самом альбоме, чтобы не теряться.

Sun yellow, Apple green, Leaf Green, Sea Blue, Bark, + Deep Indigo - lovely strong colors on Fabiano HP

Пигментные следы акварельных карандашей

Некоторые акварельные карандаши полностью размываются чистой водой, другие же оставляют на бумаге интересные пигментные крапинки, как на рисунке выше. Мне нравятся оба эффекта.

Тонкости акварельных карандашей

Вомбаты – сумчатые животные, обитающие в Австралии, где живет и работает Алисса Дьюк. Она сумела передать мягкость их шкурки при помощи акварельных карандашей, позволяющих запечатлеть очень тонкие детали, если грамотно подобрать цвета, наложить и смешать их. Алисса работала в нейтральных тонах, используя влажную (а не мокрую) кисть, и таким образом сохранила ощущение мягкости.

На этом рисунке я попробовала что-то новое для себя. Я подступалась к нему с водой и акварельными карандашами в течение недели или двух, каждый раз добавляя детали.

– Алисса Дьюк

СОВЕТ

Серо-голубой акварельный карандаш

Такой карандаш марки Derwent – замечательный инструмент, который прекрасно резонирует с добавленной сверху акварельной размывкой. Атмосферный и ненавязчивый, этот карандаш входит в мой основной набор.

Как и в случае с чернилами на водной основе, смочите набросок, выполненный акварельным карандашом, чтобы получить мягкие тональные переходы. Этот карандаш также помогает облегчить ваш дорожный набор: направляясь куда-то належке, возьмите с собой только этот карандаш и водяную кисть. Акварельный карандаш Derwent Graphitint синестального цвета очень похож на серо-голубой, но цвет получается более насыщенным. В угрюмом автопортрете справа использованы оба.

Вы можете рисовать акварельными красками по наброску, выполненному акварельным карандашом, размывая или не размывая линии по своему усмотрению. Многие художники выполняют первый набросок акварельным карандашом,

поскольку потом эти линии можно убрать почти полностью, тогда как графит или чернила не дают такой возможности.

Помните, что одна и та же компания-производитель может немного изменить состав карандашей того же цвета. Вот почему серо-голубые тона на этих двух рисунках немного различаются.

Акварельные карандаши

Здесь я использовала акварельные карандаши как большие куски акварели (которыми они, в сущности, и являются), перенося краску только с самого кончика. Эту рыбу я нарисовала, сидя недалеко от моря на острове Бальбоа в Калифорнии.

Базовый набор акварели

Я предпочитаю профессиональные краски, но не имею ничего против ученических (некоторые предпочитают иллюстрировать дневник именно с помощью школьных наборов, поскольку их проще носить с собой). Акварели продаются в кюветах (такие удобнее для переноски) и в тубах (эти больше подходят профессионалам). А можно выдавить краску из тюбика на палитру и подождать, пока она высохнет. Я так и поступаю.

Акварельные мелки

Рисовать акварельными мелками очень увлекательно! Вы можете создать необыкновенно яркий рисунок. Мелками рисуют по сухому листу, а увлажняют уже проведенные линии.

Точилка

Для акварельных мелков и всех карандашей (цветных, простых, акварельных) понадобится точилка. Выбирайте самую легкую, предпочтительно с двумя отверстиями разного диаметра.

СОВЕТ

Освежите акварель

За пару минут до того, как начать рисовать, сбрызните краски из пульверизатора чистой водой. Вас удивит, насколько глубже и насыщенней будет цвет. У меня есть любимая бутылочка с пульверизатором, которую я всегда ношу с собой. Я купила ее в отделе «товары в дорогу» местной аптеки.

Пластиковая коробочка для акварели

Эта небольшая коробочка – спутница Нины Йохансон во всех поездках. Обратите внимание на цвета, которые художница смешала для себя сама.

Дорожный набор акварелей

Вики Вильямсон с удовольствием пользуется различными инструментами для работы акварелью и не боится новых оттенков. Ее дорожный набор хранится в небольшой с виду прочной металлической коробочке фирмы Schmincke, в которой, однако, на удивление много места для смешивания красок.

Коробка с палитрой

Магазины предлагают десятки небольших переносных наборов, которые могут быть удобными на первых порах – а то и долгие годы. Однако же, если вам захочется составить собственный набор, понадобится коробочка для акварелей с палитрой. Сейчас я с удовольствием пользуюсь недорогой складной пластмассовой палитрой. Они продаются практически в любом магазине с художественными принадлежностями. У меня таких две: одна поменьше, другая побольше – для более серьезных вылазок на пленэр.

Другой вариант – пластмассовая или металлическая коробочка для акварельных красок. Я храню художественные краски в коробочке от Prang, которая верно служит мне еще со времен ученичества, но в запасе есть и металлические коробки, в которые поместятся как крошечные полукюветы (13 x 16 мм), так и стандартные (16 x 25 мм).

Я даже приспособила под краски жестяную банку из-под печенья (обработав внутри белой спрей-краской участок для смешивания цветов) и пустые пластиковые баночки. Большинство художников считает, что этого достаточно для ведения иллюстрированного журнала, ведь вы не рисуете больших акварельных полотен.

Набор гуашевых красок

Возможно, вам пригодится и набор гуаши, которая также продается в баночках, кюветах и тубах. Поскольку гуашь непрозрачная, она прекрасно подходит для рисования на тонированной (даже черной) бумаге.

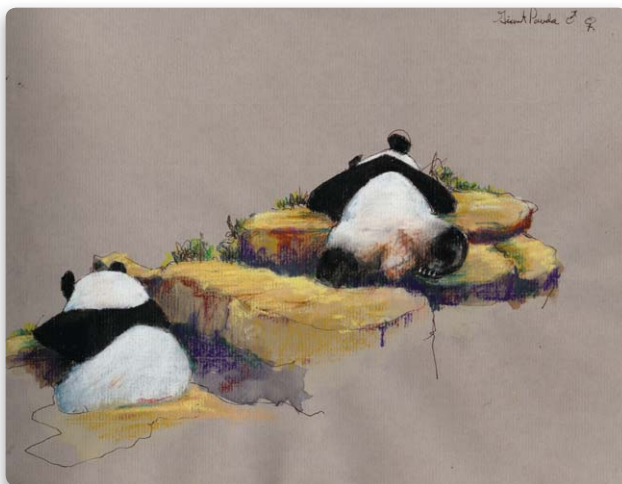
Складная пластмассовая коробочка с палитрой

Моя складная пластмассовая палитра свободно помещается в сумку, и я всегда ношу ее с собой. Здесь она рядом с моими акварельными кистями и бумажным полотенцем, которые я также использую постоянно.

Жестяная банка для красок с палитрой

А это банка от печенья, которую я задействовала под легкий, но удивительно практичный переносной набор. Здесь собраны основные цвета и те, которыми я часто пользуюсь. Получилось удобно и бюджетно.

Гуашь на тонированной бумаге

Фред Кроули часто рисует гуашью на тонированной бумаге. Изображенные в таком стиле животные выглядят действительно объемными.

Небольшая емкость для воды

Вам будет необходимо смачивать лист или те художественные средства, с которыми вы работаете, поэтому позаботьтесь о емкости с водой. На эту роль очень хорошо подходят небольшие герметично закрывающиеся контейнеры для еды. С ними можно рисовать и дома, и в дороге. Также весьма удобна бутылочка с пульверизатором. Складное пластмассовое ведерко выручит вас во время длительных вылазок на пленэр: оно легкое и устойчивое. Дома воду можно налить в стеклянную банку, стакан, ведерко из-под майонеза или в специальную емкость из художественного магазина. Возьмите две емкости или одну, разделенную надвое, чтобы под рукой всегда была чистая вода для добавления в краску.

Круглые акварельные кисти

Обычно используют кисти №4 и №8, но вам могут понравиться и кисти большего размера. Не обязательно покупать дорогие соболиные: в продаже есть неплохие синтетические, например Golden, Daniel Smith, Loew-Cornell и другие. Я сейчас использую кисти Loew-Cornell «Раунд стейн» и «Ультра раунд» 7020. Они хорошо напитаются водой, а кончик при этом достаточно тонкий.

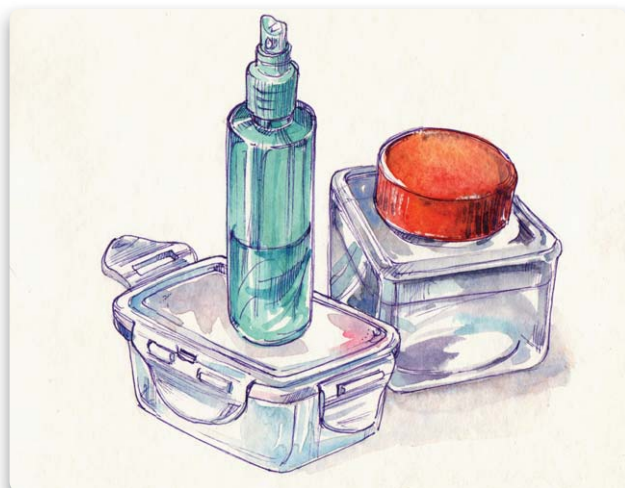
Иногда, на природе или во время поездок, я использую набор школьных кистей. Они недороги и довольно компактны. Помните, однако, что из-за небольшого размера они подойдут только для мелких рисунков.

Плоские акварельные кисти

Стандартные кисти имеют ширину 13 мм и 19 мм. Следующие по размеру вам уже вряд ли понадобятся, если только вы не ведете дневник в альбоме очень большого формата.

Водяные кисти

Как явствует из названия, в ручки этих кистей можно залить воду (конечно, не очень много). Это может мешать вам, особенно если вы быстро смешиваете цвета и вам нужна чистая кисть. Тем не менее водяные кисти очень выручают тогда, когда нет возможности разложить вокруг все необходимые акварельные принадлежности. Я рисовала водяными кистями, сидя в самолете, в кафе и в машине (не за рулем!). Я предпочитаю Niji и Pentel (кисти некоторых других производителей протекали), причем у Niji я приобрела весь набор плоских. Они дают интересные линии, и рисовать ими – одно удовольствие.

Вода с собой

Герметично закрывающиеся пищевые контейнеры и бутылочка с пульверизатором обеспечат достаточное количество воды. Небольшая складная емкость также удобна и не опрокинется, пока заполнена водой.

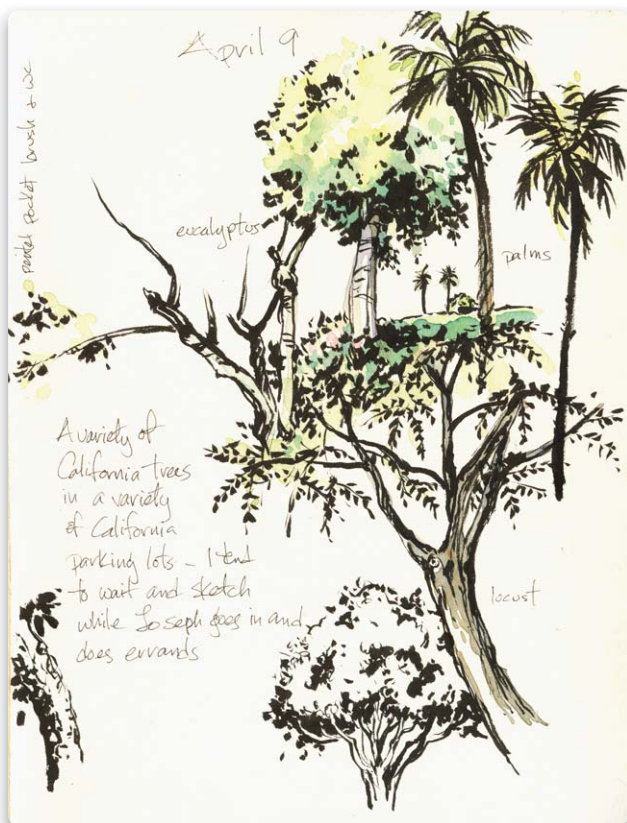
СОВЕТ

К слову о кистях

– Заострите деревянную ручку кисточки обычной точилкой для карандашей – и получите еще один удобный инструмент. Окуните острый кончик в акварельную краску и рисуйте, как ручкой.

– Размеры, указанные на кистях, относительно. Моя «Раунд стейн» №6 чуть больше «Ультра раунд» №8 того же производителя. Размеры кистей разных брендов и вовсе соотносятся условно.

Ручка-кисть и акварель

Как правило, тушь в ручке-кисти не размывается водой, но лучше дать ей полностью высохнуть перед тем, как наносить краску.

Ручки-кисти

Возможно, вам понравится ручка-кисть, такая как Pentel Pocketbrush. В отличие от более жестких маркеро-кистей, она заканчивается настоящей кистью, на которую из резервуара поступают насыщенная черная китайская тушь. На бумаге почти всех типов такая тушь высыхает за несколько минут и не размывается, если рисовать поверх нее красками. Тем не менее лучше дать ей полностью высохнуть перед тем, как наносить акварель.

pH-нейтральный клей

Если возникнет желание сделать аппликацию, вам понадобится хороший клей. Для этих целей лучше всего подойдет ПВА – pH-нейтральный и водорастворимый. Не рекомендую клей-карандаш: он недолговечен, и через некоторое время ваша аппликация может отклеиться.

Все это вместе

Лиз Стил зарисовала весь набор художественных принадлежностей, которые берет с собой в путешествие. Здесь пара металлических коробок для акварели (одна из них совсем крошечная!), любимые кисти, несколько цветных ручек и карандашей, маскирующая жидкость и другие средства, которые требуются художнице в поездке. Лиз подмечает приятные бытовые мелочи на многих своих иллюстрациях.

Я стараюсь передать и сохранить в альбоме те маленькие радости, которые делают каждый день особенным. Благодаря иллюстрированному дневнику я осознала, что в этой жизни мы за многое должны быть благодарны, даже в трудные времена.

— Лиз Стил

МЫСЛИТЕ ШИРЕ

Как я говорила выше, единственное, без чего нельзя обойтись, — это альбом (или блокнот) и ручка (или карандаш). Мне уже не вспомнить, сколько лет я вела дневник исключительно так: карандашом и ручкой. Однако часть удовольствия от работы над дневником заключается именно в том, чтобы пробовать новые для вас художественные материалы и средства.

Задание: цвет!

В цвете интересно работать; цвет многое дает рисунку. Подумайте о цветовых ассоциациях: красный — горячит и будоражит, сдержанный синий успокаивает, зеленый навеивает мысли о лете.

Если акварель вас все еще пугает, раскрасьте свой карандашный или чернильный набросок цветными карандашами или даже школьными фломастерами. Эти средства по-своему хороши, и некоторые профессиональные художники предпочитают их краскам.

Задание: тушь!

Если вы не чувствуете уверенности, выполните эскиз карандашом и сотрите лишнее после того, как пообедадите окончательный вариант тушью. Если вам проще рисовать по предварительным наметкам, никакая дневниковая цензура не схватит вас за руку. Над дневником нужно работать так, как удобно вам. В действительности даже профессиональные иллюстраторы порой рисуют сначала карандашом, затем тушью и уже потом добавляют цвет. Нет правильного или неправильного метода.

При этом, однако, когда вы перерисовываете или переносите линию, присутствие старой зачастую усиливает новую. Помните, что ошибок здесь не бывает. Это ваш дневник. Вы можете показывать или не показывать его другим, но не отказывайтесь учиться на его страницах.

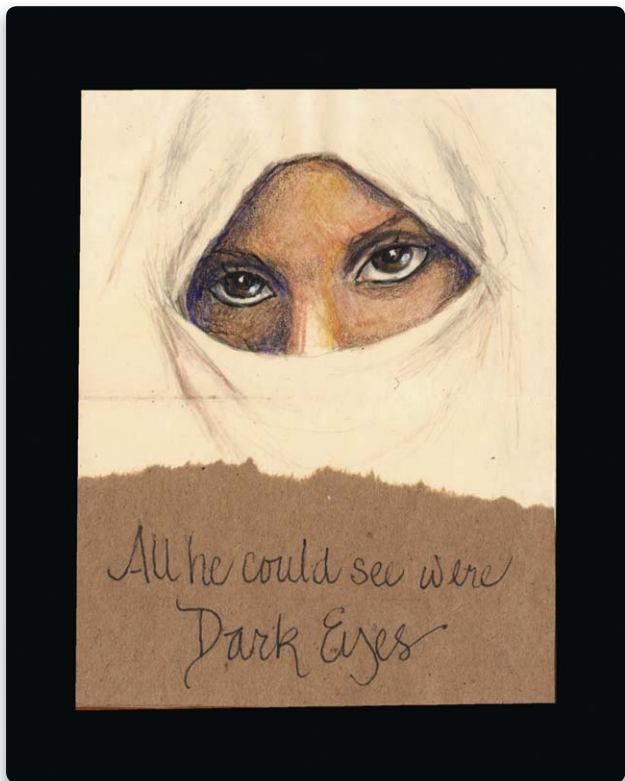

Голубая (желто-розовая) луна

Пэм Джонсон Брикелл использовала глубокий и насыщенный синий цвет, чтобы запечатлеть роскошь полнолуния в Южной Каролине. Обратите внимание на то, как выраженные пятна желтого и розового усиливают ощущение яркого лунного света.

Задание: коллаж

Попробуйте что-нибудь вклеить в дневник. Страницу разнообразят, например, билетик, небольшая фотография, этикетка или что-то в этом роде. Если при заполнении у вас появится желание добавить что-то подобное, оставьте достаточно места. Такая вклейка также может скрыть что-то, чем вы остались недовольны.

Простой коллаж

Каждая из крайне выразительных страниц дневника Эллен Беркетт – повествование, к которому нельзя остаться равнодушным. На этой странице мы видим простое и смелое решение. Вклейка закрывает что-то, что Эллен предпочла не показывать посторонним. В сочетании с ярким портретом элемент коллажа лишь усиливает впечатление тайны.

Когда я веду дневник, мною движет желание высказаться, привлечь внимание к чему-то важному, выразить свою позицию.

– Эллен Беркетт

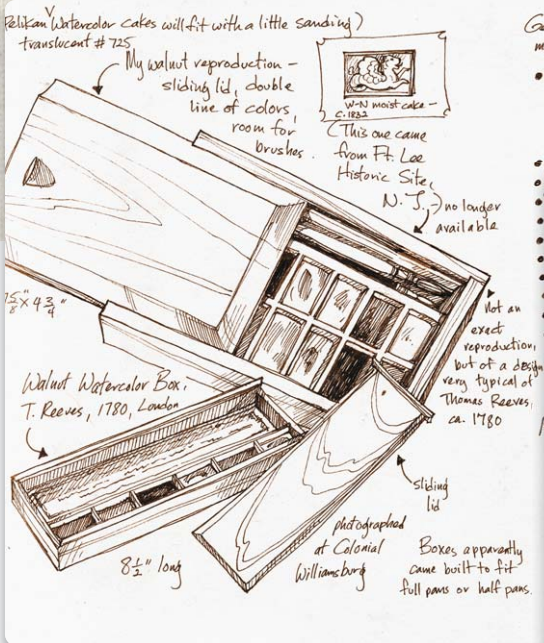
Возможно, в ваши планы не входит серьезный многослойный коллаж, однако его элементы всегда смотрятся интересно и придают странице объем.

Пользуйтесь тем, что вам доступно. Подойдет что угодно!

Гиперколлаж

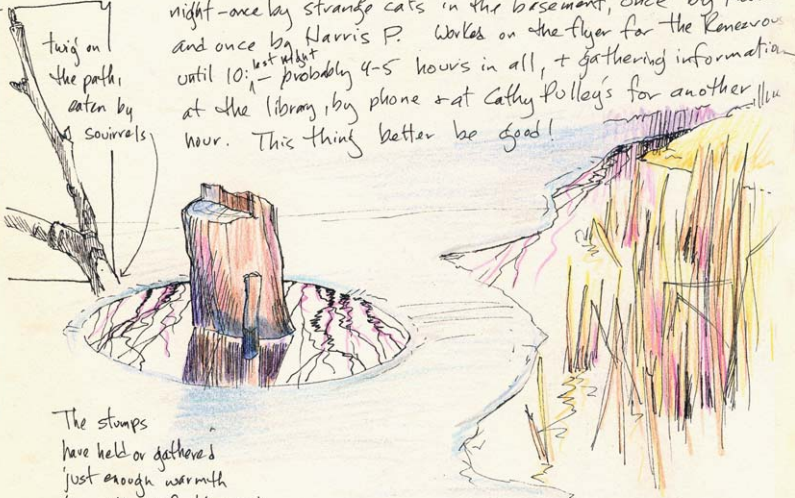
Это многослойный декоративный коллаж, оформленный с применением штампов, каллиграфии и других техник. Делать его было очень интересно, но слишком затратно по времени для того, чтобы заниматься этим ежедневно.

George Woodbridge gave me this list of colors:

- light pink or English pink (which was, in fact, more of a Naples yellow)
- chrome

Dec 21, Sat - cold and cloudy at 7:15 - tired. Waked up 3 times last night - once by strange cats in the basement, once by Reuben and once by Harris P. Worked on the flyer for the Renaissance until 10: ^{last night} - probably 4-5 hours in all, + gathering information at the library, by phone + at Cathy Polley's for another hour. This thing better be good!

The stumps
have held or gathered
just enough warmth
to melt perfectly round
holes around themselves

11:30am

Color from memory and conjecture, sketched the bold framework on my way in. Sandy Speer gave me a pair of fingerless "clown gloves" for sketching. Had to fry them out.

The old Desert
facility has
long as I can remember -
Note the shapes and
shadows and textures

Моя прогрессия:

Вверху: капиллярная ручка цвета сепии
В центре: К зарисовке ручкой добавлены
цветные карандаши
Внизу: Восковые цветные карандаши
и акварельная размывка