

СОДЕРЖАНИЕ

1

ВВЕДЕНИЕ

06

Сад — вечный источник вдохновения	08
Зачем учиться рисовать растения?	16
Что считать ботанической иллюстрацией?	26

2

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

30

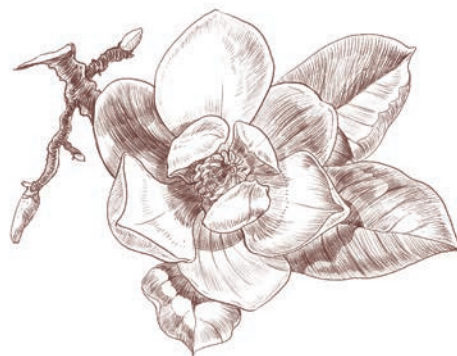
Материалы для работы	32
Что такое смешанная техника	44
Зачем нужны выкраски	55
Что такое ограниченная палитра	60

3

ПРОСТЫЕ ПРИЁМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ

62

4

КРАСИВЫЕ ЛИНИИ И ШТРИХОВКА

68

5

ЗИМНИЙ САД

74

Скимия японская	76
Морозник чёрный	80
Тис ягодный	84
Туя западная	88
Калина лавролистная	92
Розмарин	96
Ветви лещины	100

6

ВЕСЕННИЙ САД

104

Гиацинты	106
Нарциссы	110
Камнеломка	114
Магнолия	118
Тюльпаны	122
Незабудки	126

7

ЛЕТНИЙ САД

130

Агапантус	132
Вероника колосистая	136
Гортензия	140
Лаванда	144
Хоста	148
Кампис	152
Гибискус	156

8

ОСЕННИЙ САД

160

Луковичные	162
Китайка	166
Хризантемы	170
Суккулент	174
Осенние листья	178
Сухие цветы	182

9

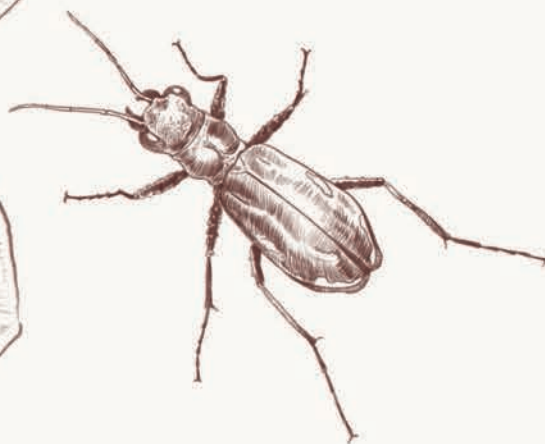
СЕЗОННЫЙ ДЕКОР

186

Адвент-календарь	188
Пасхальное настроение	192
Морской сезон	196
Тыквенный сезон	200
Послесловие	204
Об авторе	206

{ ВВЕДЕНИЕ

Сад – вечный источник Вдохновения

→ Калинка из сада в шотландском Инверью с видом на озеро Лох-Ю. Фото: Натали Ратковски, 2015 г.

↓ Цветущий падуб в саду при шотландском замке Данробин. Фото: Натали Ратковски, 2015 г.

На эту книгу меня вдохновила любовь к садам. В каждой поездке я стараюсь посетить местный ботанический сад и могу, кажется, сутками просиживать за изучением и зарисовками растений.

Несколько лет назад мне посчастливилось отправиться в длительную поездку по Великобритании. На вопрос друзей, где мы побывали, муж рассмеялся и ответил за меня: «Практически в каждом ботаническом саду острова!»

Почему я рисую с натуры

Цветы — существа объёмные, трехмерные, если можно так выразиться. Их необходимо разглядывать со всех сторон, чтобы понять принцип устройства и правильно передать свет и цвет. Фотографии для меня — скорее вспомогательный инструмент. Если мне не хватает времени на набросок, но хочется сохранить в памяти красивое освещение, фотография — отличное подспорье. А если я знаю, что вернусь в конкретный сад ещё не скоро, — фото и видео оказываются обязательной частью процесса создания рисунка.

Но именно иллюстрации, зарисовки и быстрые наброски растений — мой универсальный инструмент памяти и способ проживать счастливые, прекрасные моменты снова и снова.

Собственный сад

Когда у меня появился собственный сад, я думала, что точно знаю, каким он станет. Мне хотелось вернуть радость и безмятежность детства на Кавказе — уже тогда я рисовала родительский сад и жадно дождалась каждого нового бутона. Счастье словно жило там, где цвела сирень, плелся дикий виноград, где за ночь расцветало море тюльпанов, нарциссов и ирисов. Пионы, ромашки, гладиолусы и астры выстраивались стройными рядами, а яблони, персики, черешня и абрикосы просто лежали под ногами. А эти благоухающие чайные розы! Я могла часами сидеть в нашем саду и рисовать, в прямом смысле на коленке, изящные стебли, бутоны и лепестки. Все эти растения из моего детства я хотела непременно заполучить и себе. Однако

↑ «Надежда», смешанная техника акварели, пастели и цветных карандашей, 33,5×24 см, 2019 г. Автор: Натали Ратковски.

↓ Зимний сад художницы. Фото: Натали Ратковски.

← «Танец теней», смешанная техника, 25×35 см, 2018 г. Автор: Натали Ратковски.

→ «Солнечные тыквы», смешанная техника, 25×35 см, 2018 г. Автор: Натали Ратковски.

↓ Сад художницы — розовые и белые гортензии. Фото: Натали Ратковски.

погодные условия северо-западной Германии, где оказалась я — взрослая, внесли свои поправки.

Он полностью изменил свой облик и наполнился цветами и деревьями, о существовании которых в детстве я даже не подозревала. Он стал отдушиной, любовью и бесконечным источником вдохновения.

После нескольких лет войны с вредителями, болезнями и морозами мой сад стал тем, чем должен был стать, — моей формулой счастья.

Я поняла, что хочу и могу обустроить свой сад так, чтобы он цвёл круглый год и приносил радость мне и моей семье и под снегом, и в облаке цветущих фруктовых деревьев, и утопающим в летней зелени, и в тишине осеннего листопада.

Из далекой Японии ко мне попала белая скимия, которая радует красными бутонами зимой и пышным белым цветением ранней весной. Я узнала, что на свете есть лавровишня, рододендроны, гортензии, хоста, вероника, камнеломка, агпантусы, — и все они прекрасно уживаются в моем саду, а цветение одних сменяется

цветением других в течение всего года. Радостью зарисовок с натуры в саду я хотела бы поделиться и с вами.

Что делать, если нет своего сада?

Его можно устроить прямо на балконе или на подоконнике. Прогуляйтесь по цветочному магазину и присмотритесь к растениям, которые вам нравятся. Узнайте как можно больше о том, какие условия жизни они предпочитают. Если нет даже балкона, а модели для рисования хотелось бы всегда держать под рукой, выход тоже есть — мини-сад в специальных интерьерных горшках, какие сейчас можно купить даже в Икее.

Ботанические сады или хотя бы парки есть практически в каждом населённом пункте.

У Ван Гога тоже не было своего сада, что не помешало ему посвятить садам около девяноста картин, порядка шестидесяти рисунков, а также создать бесчисленное множество набросков и зарисовок в письмах друзьям и родным. Садовые мотивы обнаруживаются на протяжении всей творческой деятельности Ван Гога.

Его детство в Северном Брабанте в благоустроенном родительском доме прошло рядом с ухоженными, пышными садами семьи, где будущий художник впервые соприкоснулся с природой. Как истинный голландец, Ван Гог интересовался искусством садоводства всю свою жизнь. В своих ранних письмах к брату Тео Винсент упоминал сады и парки, которые так вдохновляли его. Во время пребывания

Размножение гортензии черенками

Если большую часть дня ваш сад находится в тени, то подойдут гортензии, которые к тому же обожают обильную влагу и легко размножаются черенками. Всего за один год из небольшого куста можно получить десяток саженцев гортензий. Кстати, лесные сорта гортензий хорошо переносят зиму, хотя их все равно придётся кутать при температурах ниже -15 градусов. Зато им не страшны весенние заморозки, потому что их листья распускаются только в конце мая.

1

Всего за 2 недели черенок гортензии пустит корни, если вы срежете молодой побег растения до того, как у него успели завязаться бутоны.

в Англии Ван Гог помогал обустроить сады знакомых в Лондоне и в пригороде Айлворт*. А когда в 1880 году Винсент Ван Гог решил стать художником, его самая первая мастерская в бельгийской деревне близ Монса оказалась, по признанию самого художника, слишком тёмной и тесной; но зато в саду возле дома он нашёл для себя уединенный, тихий уголок, где мог спокойно творить. Именно желание работать спокойно и размеренно и безмерная любовь к природе стали движущей силой весьма недолгой — всего десять лет — творческой карьеры Ван Гога. Где бы ни находился художник — в пропитанном морским воздухом Нидерландах, космополитичном

Париже, живописном Провансе или северном Овер-сюр-Уаз, где прошли последние два месяца жизни Ван Гога, — ему удавалось везде создавать оригинальные, необычные изображения садов.

Даже сад клиники Сен Поль в Сен-Реми-де-Прованс, где художник оказался скорее по принуждению, чем по доброй воле, стал для Ван Гога неисчерпаемым источником вдохновения, а в нашем культурном наследии остались потрясающие изображения природы, волнующие душу и воображение. Теперь слово за вами.

* Skea, R.; „Van Goghs Gärten“, E.A. Seemann, Лейпциг, 2011

2

Листья срезанного побега следует аккуратно наполовину укоротить ножницами. Излишняя листва будет мешать образованию корней.

3

Поставьте горшок с землей в тенистое место, посадите в него черенок на глубину в несколько сантиметров и хорошо увлажните землю.

4

Далее следует соорудить мини-теплицу из деревянных палочек и полиэтиленового пакета. Не забывайте каждые два дня проветривать её и немного увлажнять землю.

Зачем учиться рисовать растения

→→ Зарисовка в смешанной технике акварели, туши и цветных карандашей в монастырском саду в Симье, Ницца, из альбома 2020 г. Автор: Натали Ратковски.

→ Зарисовка водопада на Замковом холме в Ницце, смешанная техника, из альбома 2020 г. Автор: Натали Ратковски.

Рисовать, особенно растения, должен уметь каждый. Ведь они сопровождают нас на протяжении всей жизни, становятся её украшением и символами на разных её этапах. Растения создают атмосферу радости, уюта и тихого счастья.

Вопросом, зачем учиться рисовать, а тем более — растения, задаются многие люди, особенно когда их профессия далека от творческой. Однако во все времена умение красиво провести линию, создать портрет или зарисовку считалось признаком прекрасного образования. К счастью, подобное представление о солидном образовании снова входит в моду, а навыки рисования становятся одной из граней тонкого духовного развития человека.

Памятные зарисовки путешествий

В своё время я была весьма удивлена тем, что искусству зарисовок природы уже более двухсот лет. Уильям Джилпин (анг. *William Gilpin*, 1724-1804) — английский живописец, священник, педагог и писатель — был, в хорошем смысле слова, настолько одержим рисованием растений и пейзажей, что отправлялся в свои путешествия не ради изучения античных статуй или лечения у минеральных источников, но чтобы запечатлеть в своих зарисовках и работах живописные сюжеты. Он стал первым *picturesque traveler* — путешественником-живописцем, благодаря которому и многие современные рисующие люди разрешили себе путешествовать исключительно ради рисования.

