

Джону... ты ветер в моих крыльях

Содержание

Предисловие 6

Материалы 10

Эффективная работа кистью 20

Цвет 30

Свет и особенности его
восприятия 38

Рисуем свет 46

Техники 58

Композиция 74

Соединяем все элементы 80

Пошаговые уроки 96

Заключение 126

Благодарности 127

Алфавитный указатель 128

Предисловие

Я впервые увидела фиолетовую тень, когда жила в Дубае. Помню, с каким восторгом смотрела на нее на рынке, когда солнце коснулось края *дишдаша* — белой свободной рубахи в пол, которую носят арабские мужчины, — отбрасывая теплые золотистые блики на фиолетовую тень на земле. Куда бы я ни посмотрела, везде солнечный свет рисовал цветные узоры; это было восхитительно.

Я давно присматривалась к акварельным картинам, где тени были нарисованы фиолетовым и другими насыщенными цветами, но только тогда поняла, насколько ярким может быть цвет в реальной жизни. Словно пелена упала с моих глаз, и внезапно все цвета ожили; я по-новому увидела предметы, которые часто изображала. Я впервые заметила, что кожа может иметь зеленоватый оттенок, и осознала, что небо может быть не только голубым.

Меня потянуло рисовать; я брала кисть и пыталась запечатлеть игру света в каждой сцене, что разворачивалась на моих глазах. Я рисовала подсолнухи во Франции, рыбные рынки в Гонконге, карнавальные маски в Венеции, верблюдов и мечети в Дубае. С 1989 года я путешествовала и жила во многих странах, встречалась с прекрасными художниками, которые делились со мной знаниями, и учениками, задававшими вопросы о свете и о том, как лучше его изобразить. Отвечая, я прежде всего радовалась, что мои ученики видят свет и замечают его, ведь для меня сложнее всего в акварельном рисовании было *увидеть* цвет и свет.

Тени лета
35,5 × 46 см

Мудрость, Дубай
46 x 56 см

Надеюсь, эта книга, посвященная цвету и свету в акварельной живописи, позволит вам достичь такого уровня мастерства, когда вы тоже начнете видеть фиолетовые тени и цвет и перед вами откроется целый новый мир. Желаю, чтобы вам передалась моя любовь к свету и цвету.

Новое издание

Я прекрасно помню, как обрадовалась, когда мне предложили написать эту книгу. Это была моя первая книга, и я очень волновалась. Я всегда мечтала создать книгу и поделиться своей любовью к акварели, но мечта казалась недостижимой. И когда меня попросили написать о цвете и свете в акварельной живописи, я ухватилась за эту возможность. И могу сказать, что наслаждалась процессом от и до.

С тех пор я создала еще несколько книг. Моя художественная карьера развивалась, я многому научилась, путешествуя и проводя семинары по всему миру. Моя эволюция как художника оказалась настолько заметной, что издатель предложил вернуться к первой книге и добавить новый материал, вдохнуть новую жизнь, еще больше энтузиазма и увлеченности.

Я включила сюда упражнения, для которых в первом издании не хватило места, и картины, которые показывают мою эволюцию. И для меня большая честь снова работать над каждой главой, думать о вас, читатели, и надеяться, что вам понравится расширенное и улучшенное издание.

Я часто думаю: если можно было бы начать жизнь сначала, захотела бы я снова стать художницей? Ответ — точно да! Вернувшись к своей первой книге, я словно пропутешествовала в прошлое — и это было удивительно. Она навсегда останется для меня особенной, ведь она была первой. Вполне естественно, что она занимает большое место в моем сердце. Читайте ее с удовольствием — надеюсь, вы полюбите рисовать так же, как я!

Венецианская маска

71 x 61 см

Фокус слегка смещен в сторону от центра, а контрастные пятна цвета по обе стороны маски весьма эффектны, в том числе за счет потеков воды

Цвет

Мир без цвета представить невозможно. Каждый день с момента пробуждения и до вечера его обогащают зрительные впечатления. С утра до поздней ночи виды меняются по мере того, как меняется освещение. Умение видеть цвет и изображать его — замечательное качество для художников. Работая с акварелью, мы должны знать свойства красок, чтобы правильно выбрать оттенок для изображения той или иной природы.

Хотя книг по теории цвета множество, ниже вы найдете всё, что нужно знать об использовании цвета в картинах. Я применяю практический подход: с самого начала нужно взять кисть и начать рисовать, чтобы потом смело смешивать краски и добиваться уникальности и оригинальности в своих картинах. Начнем!

Царь курятника
46 × 56 см

Весенний шепот
41 × 46 см

Совет

Постижение цвета — долгий процесс. Только со временем вы начнете понимать, как одним лишь цветом можно улучшить простую картину и добиться блестящего результата. Не жалейте времени на чтение этого раздела — и вы сможете значительно усовершенствовать свои работы.

Три основных цвета

Для начала вам нужны акварельная бумага хорошего качества и чистая белая палитра. Начав с трех основных цветов, вы научитесь смешивать оттенки и получать множество производных цветов, которые пригодятся в дальнейших упражнениях из книги. Но сначала понаблюдаем, как каждый из трех основных цветов взаимодействует с водой на бумаге. Я выбрала оттенки ализарин малиновый, кадмий желтый и кобальт синий.

В этом упражнении мы возьмем понемногу каждого цвета и нарисуем круги. Затем чистой кистью проведем «дорожку» чистой водой, уходящую от цветного круга, но не касающуюся его. Затем снова чистой кистью аккуратно коснемся круга и понаблюдаем, что произойдет. Наблюдения усовершенствуют ваше понимание этого удивительного материала.

Игра с цветом

Такие упражнения улучшают мастерство художника. Они помогают изучить свойства основных красок и их составляющих, особенности их взаимодействия с другими оттенками. Мы подмечаем время высыхания. Кроме того, упражнения просты, забавны и не отнимают много времени. Возьмем три основных цвета — красный, желтый и синий — и поиграем с ними.

Красный

Ализарин малиновый, который я использую, — очень дружелюбный пигмент (см. с. 15). Он отлично взаимодействует с другими оттенками, перетекает на влажную бумагу и растворяется, если капнуть на него воду. Он станет прекрасным дополнением к любой палитре.

1 Нарисуйте кружок красной краской на листе бумаги. Лучше всего взять ализарин малиновый.

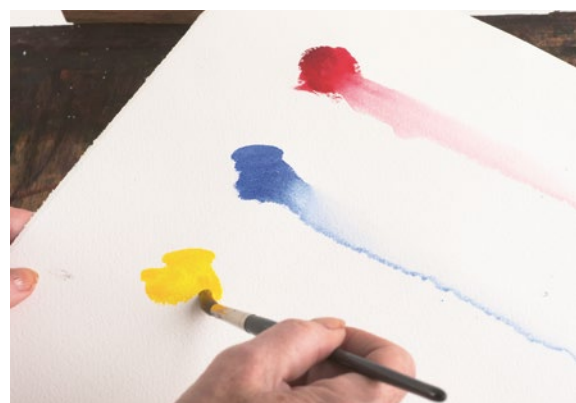

2 Чистой кистью нанесите воду у основания еще мокрого красного кружка, но старайтесь, чтобы она не смешалась с краской. Коснитесь участка между краской и влажной бумагой чистой кистью, чтобы цвет перетек из окрашенной области на смоченную чистой водой. Чем дальше краска будет утекать от цветового пятна, тем более разбавленной и бледной она станет.

3 Капните воду на самый верх цветного кружка и слегка наклоните лист. Видите, как быстро начинает разбегаться пигмент и в середине образуется светло-розовый участок?

Частицы пигмента будут медленно стекать по увлажненному участку, но сухие участки так и останутся сухими. Обратите внимание, какой красивый прозрачный цвет образуется, когда мы разводим краску водой. Не трогайте рисунок. Пусть вода и краска свободно перемешиваются. Повторите это простое упражнение, заменив красную краску желтой и синей.

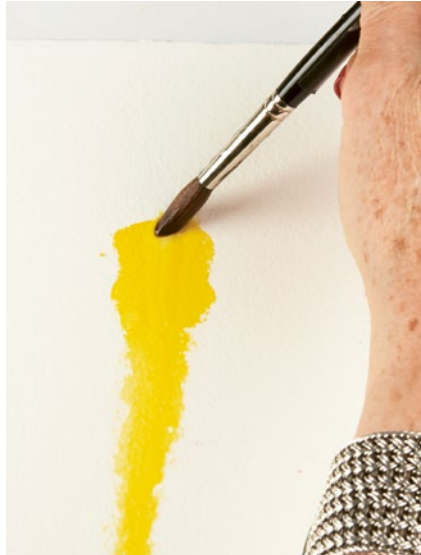
Первое упражнение, описанное ниже, — лучший способ разобраться в свойствах цвета

Желтый

У кадмия желтого совершенно иные свойства, чем у ализарина малинового; пигмент не такой дружелюбный, он буквально «выталкивает» все другие, перетягивая все внимание на себя.

1 Повторите предыдущее упражнение — на этот раз с теплым желтым (кадмием). Это более непрозрачный оттенок; он не так легко растворяется, когда вы добавляете воду.

Совет

Составьте таблицу оттенков и изучите поведение каждой краски при свободном смешивании с водой.

2 Кистью № 10, смоченной чистой свежей водой, коснитесь верхушки желтого кружка и попытайтесь помочь воде стечь вниз. Это будет сложнее, так как оттенок сопротивляется разбавлению всеми силами. Также обратите внимание, как медленно пигмент желтого кадмия растекается по бумаге, смоченной чистой водой.

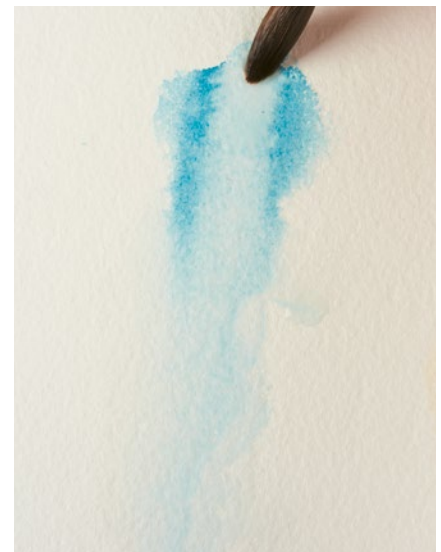
Синий

1 Повторите то же упражнение с синей краской, например кобальтом синим.

2 Если воду добавить на верх кружка, она легко разгонит пигмент и оставит красивый бледный след.

3 Водная «дорожка» разгоняет пигмент и при высыхании образует интересные паттерны.

Совет

Никогда не сушите рисунки феном — вы потеряете красивые эффекты, возникающие при естественном высыхании акварели.

Попробуйте использовать другие основные цвета. В зависимости от оттенка вы будете каждый раз добиваться разного результата. Некоторые оттенки растекаются быстрее и лучше взаимодействуют с водой, другие менее дружелюбны. Вычислите, какие цвета легко перетекают на чистые влажные участки, а какие легко размываются водой. Понаблюдайте, что происходит, когда вода попадает на краску. Засеките время и проследите за взаимодействием пигмента и воды. Наблюдение за скоростью движения цвета подскажет, сколько времени займет работа над большой картиной до ее полного высыхания.

Шепот или крик

Разбавленный цвет, возникающий в водной «дорожке» в первом упражнении, я называю *шепотом*. Он контрастирует с яркой, почти сухой краской в круге — это *крик*. Любая картина состоит из «шепота» и «крика» в определенных пропорциях. Это создает контраст и придает изюминку. Сравните «Весенний шепот» и яркую картину с петухом на с. 30.

Вода и пигмент

Именно вода в этом упражнении — главное действующее лицо. Без нее пигмент акварели не сможет распространиться. Вот почему мы уделяем такое внимание работе с водой. Очень важно понять, сколько именно воды добавлять, чтобы достичь нужного эффекта. Никогда не недооценивайте умение работать с водой. Многие художники замечают, что с акварелью работать трудно. Но если вы понимаете природу акварели, ваши картины всегда будут интересными, и не только в законченном виде, но и на всех стадиях создания.

Яркие основные цвета часто используются в натюрмортах и картинах с изображением цветов. Прозрачные водянистые смеси чаще применяются в пейзажах, портретах и рисунках животных; разница в насыщенности цвета позволяет добиться профессионального вида рисунков, как будто их создал настоящий мастер.

Друзья и враги цвета

Некоторые краски прозрачны и легко растекаются — например, ализарин малиновый из первого упражнения. А есть более укрывистые, то есть непрозрачные, которые растекаются медленно, например кадмий желтый. Это зависит от химического состава красок, то есть от пигментов. Я сравниваю краски с людьми и представляю, что у каждой свой характер. Прозрачные оттенки дружелюбны и готовы исполнить любое ваше желание. Непрозрачные своевольны, любят командовать и всех расталкивают локтями, пробивая себе дорогу. Они будут приказывать вам, что делать, диктовать, как их использовать. Пигменты с эффектом грануляции, например ультрамарин французский, при разбавлении формируют паттерны: маленькие частички пигментной пудры при высыхании попадают в углубления фактурной бумаги и остаются там. Именно поэтому я считаю эти краски своими лучшими друзьями.

Почти заяц

46 × 61 см

Рисую эту картину, я смешивала оттенки на бумаге, не используя палитру

Принято считать, что акварель — материал, трудно поддающийся контролю. Я же считаю, что не нужно пытаться ее контролировать, лучше порадоваться ее многогранности и использовать ее себе во благо. Научитесь работать с разными свойствами акварели и подружитесь с этой краской. Акварель легко полюбить; прочтя эту книгу, вы поймете почему.

Смешивание цветов

Мне очень нравится эта часть работы. Не проходит и дня, чтобы я не открыла новый оттенок, идеально подходящий для той или иной натуры. Время, которое вы уделили смешиванию цветов, нельзя назвать потраченным впустую: мы не только узнаём, как добиться идеального оттенка для каждого изображаемого предмета, но и изучаем индивидуальные свойства красок.

Смешивание дополнительных цветов

Мы поэкспериментировали с основными цветами; посмотрим, как они взаимодействуют. Представьте, что вы поместили в одну комнату группу людей; как они будут общаться? С красками все очень похоже. Используйте основные цвета с предыдущих страниц.

Краски должны оставаться чистыми. Окунайте кисть только в свежую воду, помогая пигментам растекаться по увлажненным участкам бумаги. Оттенки, возникающие при смешивании на бумаге, а не на палитре, обычно гораздо интереснее, как и рисунок водных пятен, образующийся, если не мешать воде растекаться свободно.

Учтите, что можно добиться замечательного результата, просто корректируя количество краски основного цвета. Также можно смешать множество разных оттенков, взяв другие основные цвета. Не бойтесь экспериментировать — это может привести к чудесным новым комбинациям цветов, что украсит ваши картины. Не используйте краску, выдавленную из тюбика или взятую из кюветы, — и перед вами откроется удивительный мир волшебных оттенков, а ваши картины станут уникальными. Всегда будьте оригинальны в своей работе.

Пример смешивания оттенков на бумаге. Посмотрите, какие красивые узоры образуются при смешивании цветов

1 Возьмите чистый лист бумаги. Начните с красного и желтого. Нарисуйте кружочки красного и желтого цветов рядом — они не должны соприкасаться.

2 Чистой влажной кистью коснитесь центральной части между двумя кружками и позвольте цветам смешаться естественным образом.

3 Проведите чистой влажной кистью сверху вниз по бумаге. Позвольте краске растечься. Оставьте рисунок в покое и наблюдайте, с какой скоростью пигмент растекается по чистому влажному участку. Понаблюдайте, как оттенки смешиваются в движении, взаимодействуют. Когда цвета смешаются, не трогайте рисунок кистью; пусть все происходит само собой. Дайте бумаге высохнуть.

Совет

Практикуйте и экспериментируйте с цветом. Пробуйте новые оттенки. Смешивайте контрастные и гармонирующие цвета. Узнавайте больше о красках, их взаимодействии с другими оттенками, смешивании с водой и высыхании. Художник, работающий так, гораздо искуснее тех, кто берет краски прямо из тюбика или кюветы, не смешивает оттенки самостоятельно и не знает об их свойствах. Совершенствуйте свое искусство!

Повторите упражнение с желтым и синим. При смешивании этих цветов получится чудесный зеленый цвет. Наконец, смешайте красный и синий: получится яркий фиолетовый.

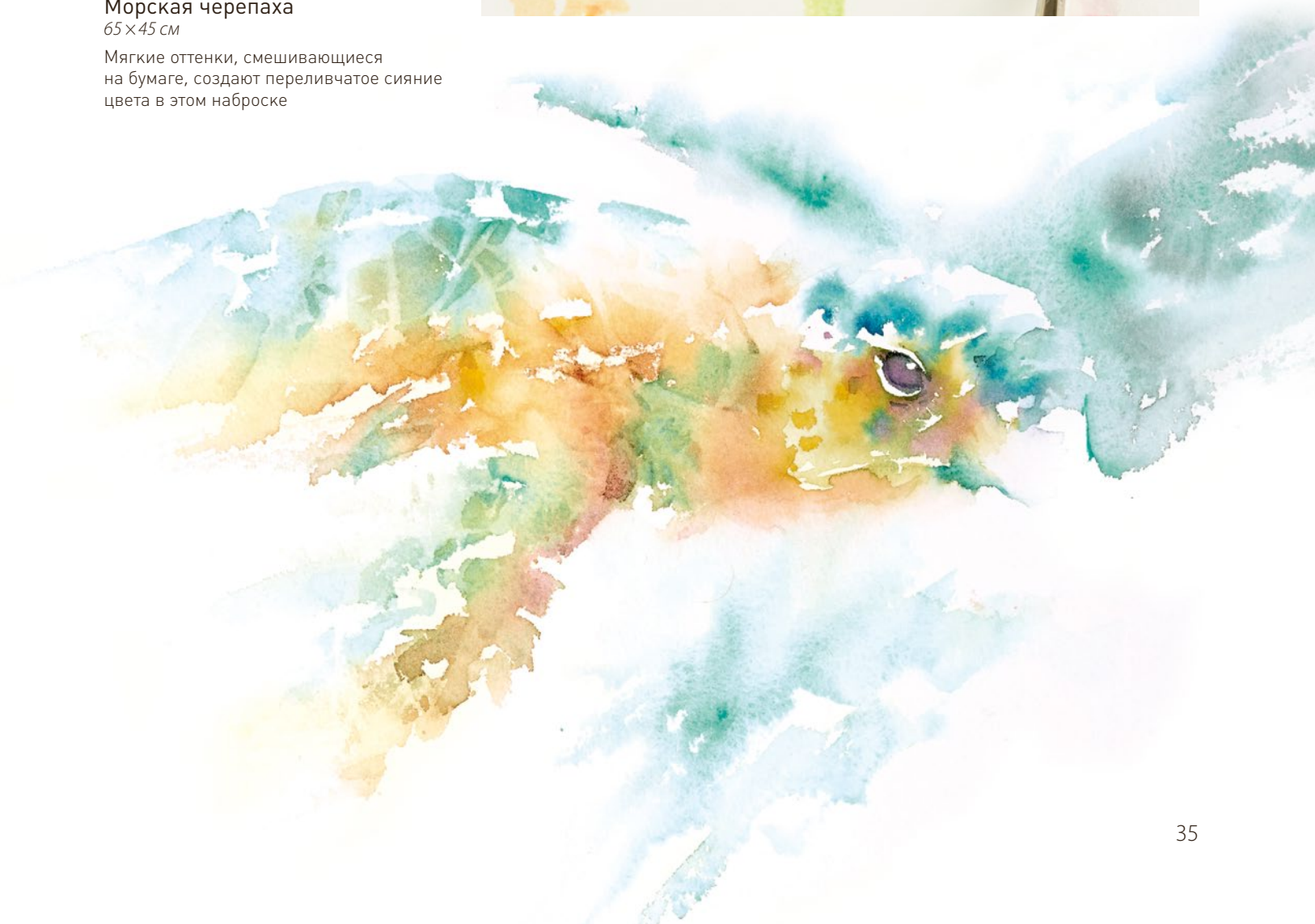
Постепенно, выполнив эти упражнения с большим количеством красок, вы поймете, какие оттенки — ваши друзья. Вы узнаете, какие оставляют слишком грубое, насыщенное пятно, какие растекаются слишком медленно и с трудом взаимодействуют. Узнайте, с какими красками стоит подружиться, и составьте свою палитру цветов.

Морская черепаха

65 × 45 см

Мягкие оттенки, смешивающиеся на бумаге, создают переливчатое сияние цвета в этом наброске

Выбор цвета

Вы поймете, как ценно время, потраченное на эксперименты со смешиванием цветов, когда создадите красивую картину, на которой натура запечатлена безупречно. Чем точнее выбор цветов, тем реалистичнее будет выглядеть ваш сюжет. Никогда не спешите, подбирая оттенки; воспринимайте этот процесс как интересную задачу, а смешивание — как увлекательное действо.

Никогда даже не пытайтесь начать картину, не продумав цветовую схему от и до. Художники часто ошибаются в одном: почти закончив работу, так и не определяются с цветовой схемой и, например, заливают фон неподходящим цветом. Еще до того, как взять в руки кисть, решите, какими цветами будете рисовать и что именно. Заблаговременно продумав палитру, художник обеспечивает себе успешный результат.

Понимание состава и свойств краски поможет создать удивительные работы. Если вам нужно нарисовать, скажем, томат, выбирайте прозрачный цвет вроде ализарина малинового, с которым я работала в предыдущих упражнениях, и сильно разбавляйте его водой. Соединяя этот оттенок с непрозрачным кадмием — например, красным, — вы получите самую выигрышную комбинацию оттенков: «недружелюбного» и «дружелюбного». Один будет выталкивать другой, и на бумаге разыграется настоящая битва характеров. Познакомьтесь со своими акварельными друзьями и изучите способы их взаимодействия.

Гармония и контраст

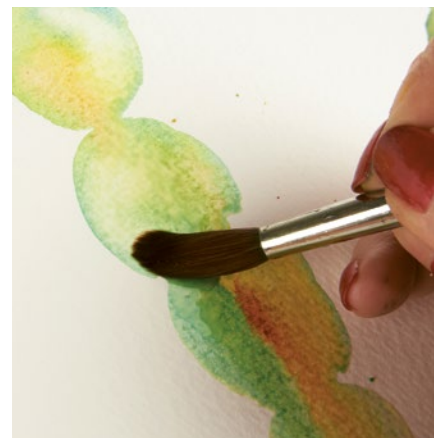
Выбрав нужный оттенок для объекта, подумайте, какой цвет лучше взять для фона. Какие оттенки дополняют основной предмет, подчеркивают его и создают резкий контраст? В спокойных картинах с помощью цвета можно создать гармонию, в ярких — использовать смелый контраст, привлекающий внимание. Изучите природу при разном освещении; это подскажет выбор оттенков.

Задание с супермаркетом

Вот интересное задание: идите в супермаркет и найдите там природу. В упражнении на этой и следующей страницах я рисую акварелью простые овощи, исследуя цвет, технику и разные штрихи. Я позволяю краске растекаться естественно, как в предыдущих упражнениях, и рисую кочанчики брюссельской капусты, выложенные в ряд. Пусть воображение диктует, что изобразить; выискивайте необычные предметы и новые способы их изображения.

1 Нарисуйте мягкий абстрактный контур выбранных овощей подходящими цветами. Добивайтесь неоднородности цвета: так рисунок будет выглядеть интереснее.

2 Добавим текстуру, чтобы добиться еще большей выразительности. Я использовала пищевую пленку, создав рельеф листиков брюссельской капусты.

3 Пусть цвет перетекает на соседние участки. Создается гармоничная цветовая композиция.

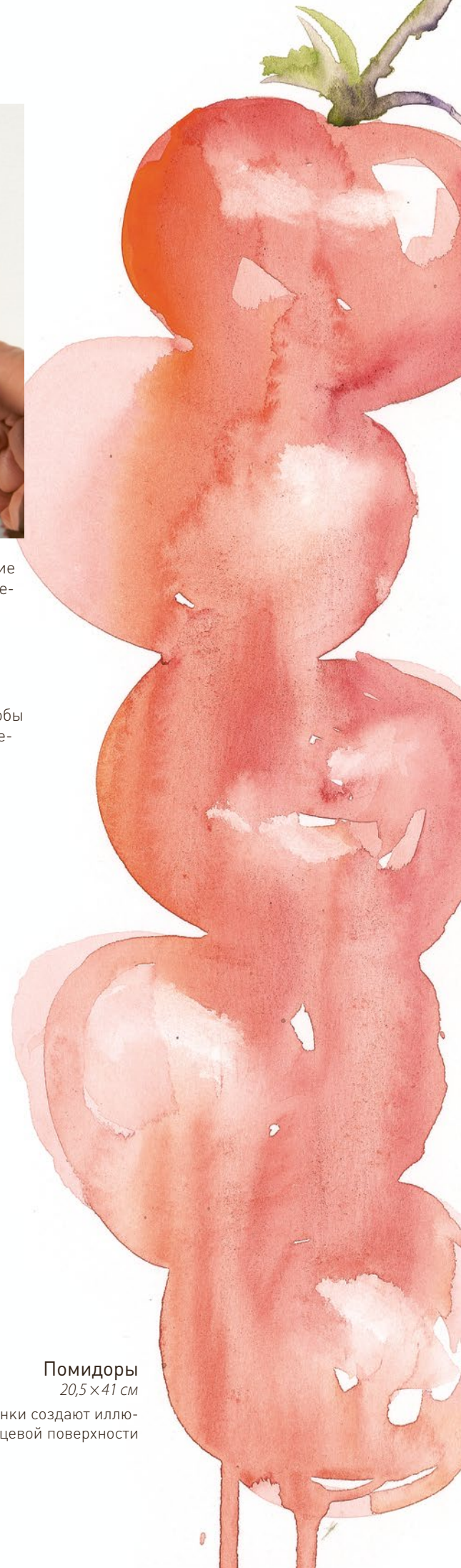

4 Прорисуйте детали, но только чтобы придать работе законченность и сделать кочанчики узнаваемыми.

Находите разные предметы — например, натуру для натюрморта, фрукты, зеленые листья — и не торопясь подбирайте подходящие оттенки. Пристально изучите натуру и определите, какие основные цвета лучше подойдут для смешивания дополнительных. Составьте таблицу оттенков для всех своих замесов, чтобы не забыть, как вы получили тот или иной цвет. Например, мне удалось создать красивый оттенок кожи, смешивая ализарин малиновый и охру желтую.

Помидоры
20,5 × 41 см

Вот пример, как прозрачные оттенки создают иллюзию цвета и глянцевой поверхности

Свет и особенности его восприятия

Свет или интрига?

Я часто задумываюсь о том, что мы, художники, видим мир иначе, чем «не рисующие люди». Мой друг видит солнечный свет, а я — как солнечные лучи меняют облик всех поверхностей, которых касаются, создают сложный рисунок света и тени, способный изменить даже обыкновенный предмет и придать ему изюминку. Я верю, что именно это умение видеть — определяющее в создании превосходной картины. Загадочность, интрига заставляет смотрящего возвращаться к картине раз за разом. Способность видеть свет и запечатлеть его творит волшебство, и даже скучное и обыденное становится невероятным и чудесным.

Лягушка в осенних листьях

35,5 × 25,5 см

Эта картина «выросла» из первой заливки интересным цветом. Моим главным фокусом в ней стали искрящиеся солнечные лучи на голове лягушки

