

ПОСВЯЩЕНИЕ

Я посвящаю эту книгу всем
друзьям, вместе с которыми
рисовала, и художникам
пленэристам, с которыми
мне еще предстоит
встретиться.

...и особенно моей команде,
Северным Парням.

«Нас немного, немного
счастливых, мы компания
братьев»¹.

---

¹ Строчка из «Генриха V» Шекспира. «We few, we happy few, we band of brothers». В переводе Евгении Бируковой: «О нас, горстке счастливых, братьев». (Прим. пер.)

Содержание

Предисловие	6	Шаг за шагом: куры на свободном выгуле в Нижнем Брэдфорде	96
Введение в живопись на природе	8	Шаг за шагом: водопад	106
Выбор темы	12	Натюрморт на пленэре	108
Выходим на улицу: инструменты и материалы	18	Шаг за шагом: дрова	114
Рисуем на природе: картина в целом	33	Рисуем при дневном свете	118
Шаг за шагом: сцена в кафе	36	Шаг за шагом: розовые цветущие сливы на фоне неба	124
В погоне за светом: алла прима	44	Шаг за шагом: за воротами	132
Шаг за шагом: улучшаем визуальную память ..	52	Работаем с погодой	140
Сбавим темп: рисуем за несколько сессий ...	62	Рисуем среди людей	152
Цвет и ваша палитра	70	Учимся дальше: работаем в студии	170
Шаг за шагом: туман и рубиновый мангольд ..	80	Послесловие	174
Задумка и эффект: продумывание композиции и создание картины	84	Указатель	176

Предисловие

Существует два особо раздражающих мифа о рисовании красками. Первый — живопись расслабляет, второй — во время процесса нужно быть терпеливыми. Оба намекают на пассивное участие в процессе. Но нет ничего более далекого от правды. И Хейди-Джо совершенно не помогает нам справиться с этой проблемой. Ей этот процесс не кажется расслабляющим, да и удивительных запасов терпения у нее тоже нет, но именно такое впечатление и создает ее работа: кажется, что это легко. Конечно же, с профессионалами именно так и бывает, будь это Пикассо или Матисс, легко наносящие линии углем, или Кен Ховард, накладывающий слои краски своей плоской кистью из свиной щетины.

Часто говорят, что к моменту касания кисточкой полотна приводят десятилетия учебы и практики, но на самом деле важнее всего секунды перед ним: взгляд, оценка, смешивание красок. Это точка самого сильного напряжения, концентрации и всамделишной тревоги. Момент, когда пленэрист, такой как Хейди-Джо, добивается лучших результатов — или наоборот.

Я видел, как она рисует, наблюдал, как она смотрит на предмет, накладывает краски, отходит и оценивает. Кажется, что она умиротворена, хотя на самом деле в ее голове происходит нечто иное. Мы знаем это, потому что видим результаты. Мы видим, как она успешно справляется с работой.

Способности Хейди-Джо не вызывают сомнения, но это лишь часть того, что она делает. Эта художница также обладает удивительной способностью замечать картины в повседнев-

ной жизни — видеть поэзию и красоту на наших задних двориках.

Для художника одним из самых важных мотиваторов является работа коллег. Они то и дело наносят удар в живот. Недавно я листал ленту в социальной сети, и последняя картина Хейди-Джо именно это со мной и сделала. На ней была изображена блестящая теплица, свет прыгал по углам крыши. Во-первых, художница заметила то, что многие из нас не заметили бы, а даже если бы и заметили, не сочли бы достойными для изображения. Или решили бы, что это нельзя изобразить. «Увидев» теплицу, она смогла проанализировать и нарисовать ее посредством другого типа видения: сосредоточенное внимание, оценка, принятие решений и их анализ. Все это может измотать уже через час или два. Получившаяся картина смогла передать зрителю первый вздох художницы, которая увидела свет и идеально запечатлела его масляными красками.

Мне кажется, что Хейди-Джо мастерски изображает то, что в первую очередь привлекло ее внимание к предмету рисунка. Ее картины заставляют нас остановиться так же, как если бы мы проходили мимо старого сарая, снеговика или цветочной лавки. Она запечатлевает эти сюжеты на холсте. Она видит их, жаждет, крадет и изображает, а затем делится ими с нами. Спасибо тебе, Хейди-Джо.

Питер «Pete the Street» Браун, Новый Английский Художественный Клуб (NEAC)

Январь 2021

Введение в живопись на природе

Возможно, вы не слышали о Джоне Гоффе Рэнде, американском художнике XIX века, но все мы благодарны ему за то, что он изобрел металлический тюбик для краски.

Джон Констебл одним из первых в начале XIX столетия начал писать на природе, но, несомненно, именно коммерческая доступность тюбиков с краской, начиная с 1870-х и далее, сделала рисование на природе возможным для всех художников, которые были после. Не последними среди них оказались и французские импрессионисты. И правда, Пьер Огюст Ренуар однажды сказал: «Без краски в тюбиках не было бы [...] ничего из того, что журналисты позже назовут импрессионизмом».

Термин «пленэр» в переводе с французского просто означает «на воздухе». Рисование на природе поглощает нас, оно очень полезно для здоровья. Хорошо известно, что осознанность снижает стресс, но не нужно сидеть, скрестив ноги и медитируя, чтобы достичь этого состояния внимания к настоящему моменту: само занятие живописью на пленэре — отличный способ это сделать. Пленэр часто помогает мне погрузиться в состояние потока, почувствовать единение с задачей, сосредоточиться и сфокусироваться. Тогда время словно замедляет ход.

Рисование на улице объединяет в себе практику рисования с натуры и пользу от пребывания на свежем воздухе для физического и ментального здоровья. Получение достаточного количества дневного света — ключевой фактор в регулировании суточных биоритмов, наших внутренних часов, которые управляют всеми важными органами нашего тела. Современный стиль жизни затрудняет возможность синхронизировать эти ритмы, что со временем может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Нахождение на природе под естественным светом все чаще называют полезным для здоровья, а попадание солнечных ультрафиолетовых лучей на кожу помогает нам вырабатывать витамин D.

Японцы разработали терапию природой, которая называется «синрин-йоку», то есть «купание в лесу». Исследования показали, что пребывание на природе может подарить эмо-

‘ Разве нам не повезло стоять на природе, видеть все это и, рисуя, воспроизводить в собственном маленьком и счастливом мире? ’

Луиз Трисси, пленэрист,
1954–2020

циональное исцеление, понизить кровяное давление, уровень стресса и улучшить цикл сна и бодрствования. Ученые из Эссекского университета обнаружили, что даже пять минут на природе, будь это прогулка в парке или работа в саду, улучшают настроение, самооценку и мотивацию. Будучи художниками-пленэристами, мы пользуемся этими плюсами, в то же время оттачивая свои навыки. Это идеально.

Рисование на пленэре означает, что нужно работать на природе, стоя перед предметом рисунка, но данную тему интерпретируют разными способами. Некоторые художники всегда работают на природе, но даже в этом случае найдутся различия: одни завершают картину или наносят на нее финальные штрихи в студии, так что остается только вставить картину в рамку. Другие предпочитают делать наброски на пленэре и вдохновиться идеями из мира природы, а потом разрабатывать и изучать их в студии и в качестве финального продукта демонстрировать студийную картину. Третьи же относятся к работе на пленэре как к упражнению по оттачиванию навыков и наслаждаются пользой для здоровья и общением. Результаты же этого процесса ни в коей мере не являются коммерческими картинами — с таким же успехом пейзажист может писать с натуры, чтобы тренировать глаз и руку. Не думаю, что ярлыки на самом деле имеют большое значение, просто стоит упомянуть, что «рисованием на пленэре» занимается множество художников — и мы ощущаем себя частью этого множества.

Сейчас я подхожу к одному из самых больших плюсов рисования на пленэре — социальному аспекту. Тут и там появляются группы, рисующие на природе, проводятся мероприятия и соревнования, а благодаря социальным сетям наше сообщество стало по истине процветающей всемирной сетью. От местных групп художников до огромных фестивалей, таких как «Искусство на природе» в Южной Ирландии, и до гигантских международных событий, таких как ежегодная конференция по рисованию на пленэре в США, организованная издателями журнала Plein Air, — вы можете присоединиться на таком

уровне социальной и художественной активности, на котором вам комфортно. Рисование в группе может помочь повысить вашу уверенность, энергию и желание выходить на природу, и, конечно, всегда приятно просто поболтать с единомышленниками.

А что насчет результатов? Работа на пленэре сложнее из-за постоянной переменчивости предмета, поэтому картины, созданные на пленэре, обычно более легкие и спонтанные по стилю, что является желанным качеством как для самих художников, которые зачастую чересчур увлекаются дорабатыванием своих картин, так и для коллекционеров.

Не стану притворяться, что это легко. Я всегда говорила, что испытать весь спектр эмоций в процессе рисования одной картины — не редкость. Вы можете воспарить, а потом свалиться в отчаяние и снова подняться! Однако трудности будоражат, вы справляетесь со сложными моментами, преодолеваете препятствия, задействуете абсолютно все органы чувств, знакомитесь с людьми, с которыми иначе бы не встретились... И это все заставляет вас возвращаться снова и снова. У вас будут запоминающиеся встречи и истории, которые

вы сможете рассказывать другим, но только если не останетесь сидеть дома в одиночестве.

В этой книге я делюсь своими проверенными техниками и подходами к разным аспектам рисования на пленэре, а также некоторыми новыми для меня методами — их изучение позволило мне глубже исследовать тему, и таким образом оно расширило мои горизонты. Я надеюсь, что и вы воспользуетесь моими идеями и упражнениями и воспримете их не как то, что нужно просто копировать, а как трамплин для вдохновения, который подтолкнет вас к исследованию вашего собственного пути рисования на пленэре, с вашей индивидуальностью, уникальным опытом и взглядом на мир.

Я твердо верю, что все мы можем поделиться чем-то особенным и оригинальным. Тратя многие часы на практику и изучение новых идей и при этом критически подходя к собственным работам и обращая внимание на направление, в котором они движутся, вы найдете собственный голос.

И, прежде всего, я надеюсь, что эта книга поможет вам насладиться приключениями на природе и знакомством с новыми людьми.

Напротив:

*Ступеньки коттеджа и тещи, Стайтес
28x35,5 см*

На фотографии выше вы можете увидеть меня в процессе работы над картиной, представленной на следующей странице. Я встала как можно ближе к стене, чтобы люди могли свободно проходить, и наслаждалась каждой минутой рисования. На ней есть все, что я люблю, но, конечно, именно солнечный свет сделал эту картину особенной.

Выбор темы

Давайте сразу перейдем к делу. Вы можете прочитать всю теорию в мире, но, чтобы действительно улучшить свои навыки рисования на пленэре, нужно выйти на улицу, попробовать — и превратить это в регулярную практику. Удивительно, как много препятствий мы создаем сами, держим их в голове, а они мешают нам действовать, поэтому я хотела сказать пару слов о выборе темы и начале работы.

Мне часто кажется, что самая сложная часть — пересечь порог дома с инструментами в сумке. Мы осуждаем себя еще до начала работы, представляем, что другие будут критиковать наши попытки что-либо сделать. Смущаемся, представляя, что на нас будут смотреть люди, и прежде, чем мы даже успеваем это осознать, включается прокрастинация.

Некоторые художники все старательно планируют и тратят недели на подборку инструментов, составление списков, просмотр видеороликов и чтение книг (вроде этой). Изучение и планирование, безусловно, полезно, но будьте внимательны и не погрузитесь во все это настолько, что начнете избегать самих действий. Чем чаще вы будете выходить на улицу и рисовать, тем проще вам будет справиться с тревожностью из-за выхода из дома и нахождения на глазах у других людей. Нужно лишь сделать первые шаги, чтобы влиться в процесс.

Начинайте с небольшого и близкого места. Для создания интересной картины вам не нужен потрясающий ландшафт.

‘Художник имеет право найти красоту в обычных вещах и показать ее менее удачливым, которым сложно ее увидеть.’

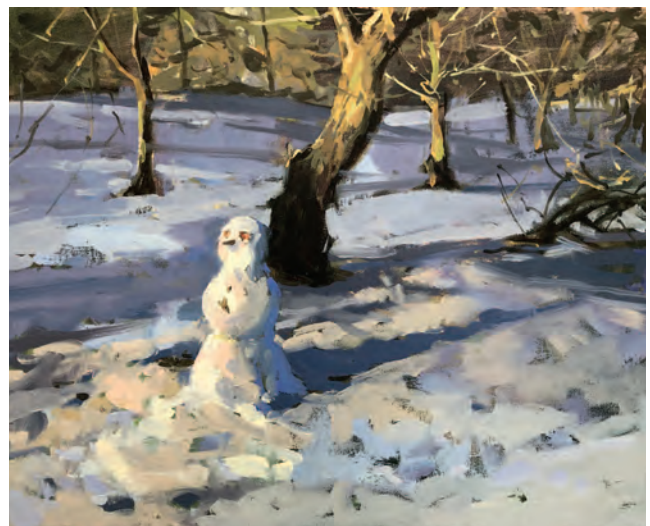
Джон Ф. Карлсон,
1875–1947

Помимо психологического барьера, помешать начать рисовать вам могут практические факторы. Я, конечно, тоже приходила на место с красками только для того, чтобы увидеть, что погода решила внести корректировки, или просто не найти предметы, которые ожидала увидеть.

Иногда просто сложно найти что-то вдохновляющее. В таком случае вы можете потратить впустую многие часы, таская свое оборудование туда-сюда, раздражаясь и расстраиваясь.

Будьте уверены, такое происходит со всеми нами, и именно по этой причине лучше выходить на улицу без больших ожиданий. Решите сделать набросок, а не завершенное полотно, просто чтобы научиться чему-то новому.

Если это ваша первая попытка рисования на пленэре, начните с небольшого и близкого места. Вам точно не нужен потрясающий ландшафт, чтобы создать интересную картину. Мне всегда хочется попытаться найти то, что другие обычно не замечают: самый маленький и самый незначительный на первый взгляд предмет может дать начало потрясающей картине. Ваша собственная улица, сад или двор могут стать идеальным местом для первых попыток. Рисование возле дома имеет много очевидных преимуществ — не нужно переживать, что вы забыли какие-то инструменты, всегда можно пополнить запасы.

↑ Старый сарай в лесном хозяйстве
40,5х30,5 см

Этот довольно ветхий, старый сарай привлек мое внимание своей самобытностью, но именно игра света в определенное время дня заставила меня остановиться и нарисовать его. Я знала, что базовый абстрактный узор, состоящий из светлых и темных форм, сделает этот рисунок динамичным.

‘ Верить — значит сделать первый шаг, даже когда вы не видите лестницу. ’

Мартин Лютер Кинг-младший,
1929–1968

Глазами художника

Прежде чем выбрать вид и композицию, нужно научиться смотреть на сад или улицу глазами художника, обращая внимание на места с интересным абстрактным расположением форм и цветов. Стоит быть избирательным и в итоге останавливаться лишь на маленькой части того, что вы выбрали в качестве предмета рисунка. Иногда на нас нападает «зрительная жадность», и мы приходим в такой восторг от изобилия деталей выбранного места, что пытаемся отхватить слишком большой кусок. В результате может получиться переполненная предметами картина со слабым и неразборчивым посланием. Спросите себя: «О чем эта картина?» и «Не откусываю ли я больше, чем смогу прожевать?».

Вам будет проще, если вы найдете главную точку фокуса. Если вы нашли три или более особенно интересных момента в предмете рисунка, то, возможно, вы пытаетесь уместить три картины в одну, а это редко заканчивается хорошо.

Оказавшись в такой ситуации, я обещаю себе сначала нарисовать то, что больше всего привлекает внимание, а потом уже взяться за вторую картину со следующим интересным расположением форм. В итоге я не всегда берусь за второй рисунок, но самого обещания достаточно, чтобы успокоить шум в голове и взяться за работу.

Не думайте, что вам будет комфортно. Нужно научиться принимать вызовы. Рисование на пленэре — непростая задача, но, клянусь, оно наполнит вас энергией, вы почувствуете, что добились чего-то после борьбы с силами природы, вернувшись домой с нарисованным воспоминанием, пусть даже это будет всего лишь набросок или незавершенный рисунок.

Почему бы не начать прямо сейчас? Нет лучшего момента, чем сейчас. Вы можете вернуться и продолжить чтение, когда стемнеет.

