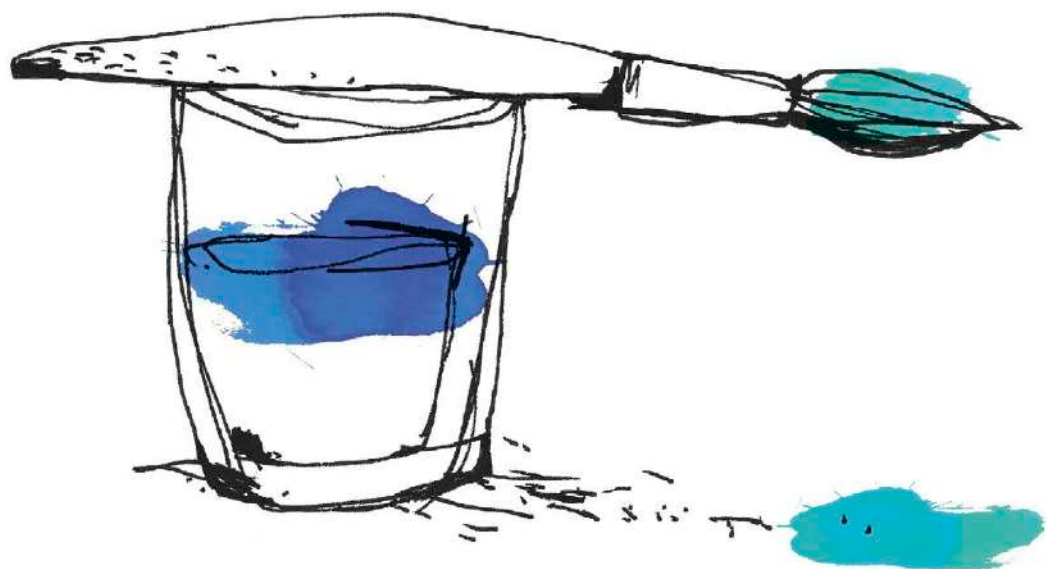

ФЕЛИКС ШАЙНБЕРГЕР

АКВАРЕЛЬНЫЙ СКЕТЧИНГ

КАК РИСОВАТЬ
И РАССКАЗЫВАТЬ ИСТОРИИ В ЦВЕТЕ

FÜR SCHENBERGER

WASSERFARBE FÜR GESTALTER

ФЕЛИКС ШАЙНБЕРГЕР

АКВАРЕЛЬНЫЙ СКЕТЧИНГ

КАК РИСОВАТЬ
И РАССКАЗЫВАТЬ ИСТОРИИ В ЦВЕТЕ

Перевод с английского Анны Авдеевой

Verlag Hermann Schmidt

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2018

УДК 75.021.32-035.676.332.066.3
ББК85.145.7
Ш17

Издано при поддержке компании «Школа рисования Вероники Калачевой»

Издано с разрешения Verlag Hermann Schmidt

На русском языке публикуется впервые

Научный редактор Юлия Ованесян

Книга рекомендована к изданию Василисой Введенской, Анастасией Куренёвой,
Марией Попандопуло, Екатериной Успенской и Татьяной Утенковой

Шайнбергер, Феликс

Ш17 Акварельный скетчинг. Как рисовать и рассказывать истории в цвете /
Феликс Шайнбергер ; пер. с англ. Анны Авдеевой. — М. : Манн, Иванов
и Фербер, 2017. — 160 с. : илл.

ISBN 978-5-00100-950-4

Книга профессионального дизайнера и иллюстратора Феликса Шайнбергера
познакомит читателей с техниками акварельной живописи и теорией цвета. Эта книга —
настоящая история в акварельных картинках с ворохом полезных советов и дельных
замечаний, проиллюстрированная необычными и яркими скетчами автора. Книга
поможет всем начинающим и продолжающим акварелистам и скетчерам оживить свои
работы, творить легко, уверенно, с энергией и вдохновением.

УДК 75.021.32-035.676.332.066.3
ББК 85.145.7

Все права защищены. Никакая часть данной книги
не может быть воспроизведена в какой бы то ни было
форме без письменного разрешения владельцев
авторских прав.

Copyright © 2011, 2014 by Felix Scheinberger and Verlag
Hermann Schmidt
German language edition: Wasserfarbe für Gestalter

© 2011 by Verlag Hermann Schmidt, Germany
www.verlag-hermann-schmidt.de

© Перевод на русский язык, издание на русском
языке. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2017

ISBN 978-5-00100-950-4

ПРЕДИСЛОВИЕ

**Время от времени я по-прежнему слышу
рассуждения о том, что акварель — материал для
любителей, всего лишь промежуточный этап на пути
к серьезным техникам вроде масла.** Некоторые
утверждают, будто акварельная живопись — удел
романтичных барышень и милое хобби. И тогда мне
начинает казаться, что люди, так рассуждающие,
пропустили нечто очень важное. Мне хочется
отвести их на выставку современных акварелистов,
показать широкие и дерзкие мазки на шероховатой
бумаге; мягкие и нежные мерцающие заливки,
от которых будто исходит свет; полюбоваться
волшебными подтеками, в которых ощущается
пульсация. Когда смотришь на такие работы
вживую, замираешь от восторга!

«Акварельная живопись — не просто техника,
а почти стиль жизни. Эта краска всегда делает
то, что ей нравится», — пишет Феликс Шайнбергер.
Точнее и не скажешь!

Акварель невероятно сложна и проста
одновременно; это техника, требующая абсолютной
честности и сосредоточенности. Мне кажется, что
художник, ее выбравший, — уже немного бунтарь.
Ему предстоит не просто изучать законы живописи

и премудрости техники, а приручать материал.
Уживаться с его характером, прислушиваться,
иногда уступать. Ему нужно быть смелым и дерзким.
В хороших работах всегда есть баланс свободы
и контроля, в них присутствует спонтанность.

Вы когда-нибудь пробовали сделать копию
акварельной работы? Если да, то вы точно знаете,
что случайности в этой технике играют важную роль.
Как невозможно войти в одну реку дважды, так
невозможно сделать две абсолютно одинаковые
акварели. В каждой будут свои настроение и душа.
И художник тут — вроде проводника. Чуткий,
внимательный и опытный, готовый принимать
решения.

Феликс Шайнбергер неподражаем: легко
и непринужденно, попеременно с интересными
фактами о происхождении пигментов, он излагает
нужную и важную теорию, незаметно подсыпая
практические советы. Читаешь книгу —
и заряжаешься уверенностью: у меня все получится!
Теория цвета, гармоничные сочетания оттенков,
базовые техники акварели, материалы — все темы
раскрыты подробно и увлекательно, за что автору
большое спасибо!

*Вероника Калачева, художник, педагог,
основатель школы рисования*

ВВЕДЕНИЕ

- 09 Акварель. В моде или нет?
- 10 Картина для императора
- 12 Гуммиарабик. Где растёт акварель?
- 14 Пигменты. Из вещества того же, что наши сны
- 16 Желтый и оранжевый. Верблюды и крокусы
- 18 Красный и пурпурный. Тли и моллюски
- 20 Синий. Ляпис-лазурь, индиго и вайда
- 23 Зеленый. Растения и яды
- 24 Цветные скетчи. «Тотошка, мы больше не в Канзасе»

ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ

- 27 Варианты выбора. Спланировать — значит решить
- 29 От заката до рассвета. Тени и свет
- 30 Чернее черного. Лессировка тушью
- 33 Слой за слоем. Лессировка
- 34 Оптическое смешение цвета
- 36 Рыбный суп. Делаем лессировку
- 38 Размывка. Акварель делает что хочет!
- 40 На бегу. Техника градуированной размывки
- 43 Еще раз, с чувством! Размывка
- 44 То дал, то взял. Наносим и убираем краску
- 46 «Мокрым по мокрому»
- 49 Комбинированная техника: всего понемногу

ЭКСКУРС В ТЕОРИЮ ЦВЕТА

- 50 Откуда берутся цвета. Простая наука
- 53 Цветовые системы
- 55 Противоположности притягиваются.
Контрастные цвета
- 56 От «Южного парка» до светофора. Типы цветов
- 58 Реалистичный цвет. Воздействие света
- 61 Каждый цвет о чем-то говорит.
Более эффектные скетчи
- 62 Все относительно. Воздействие цвета
- 65 Цветовые гармонии. Простое и сложное

- 67 Цветовые гармонии. Аналоговые, монохромные
и гармонии комплементарных цветов
- 68 Гармонии триады и тетрады
- 70 Гармонии холодных и теплых оттенков
- 73 Коллекционируйте цвета
- 74 Создавайте цветовые гармонии. Цветовые схемы
- 76 Выходите из зоны цветового комфорта
- 78 Голубой хребет

СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ

- 81 Меньше — значит больше
- 82 Я, я и еще раз я. В поисках своего стиля
- 85 Стил и творчество
- 86 Легкие линии. Расслабленные рисунки
- 89 Кто не ищет, тот найдет. Воображение или интернет?
- 91 Придайте значение
- 92 Приоритеты

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- 94 Коробочки для красок
- 97 Акварельные карандаши
- 98 Покупка красок
- 100 Смешение красок
- 102 Невозможные оттенки. Яркие краски
- 104 Приукрашивая краску. Делаем акварель ярче
- 106 Жидкая акварель. Яркая сейчас, бледная потом
- 108 В мире животных. Кисти
- 110 Еще больше кистей. Давайте систематизируем
- 112 Бумага
- 114 Необратимая волна. Растягиваем бумагу
- 116 Что в моей сумке?

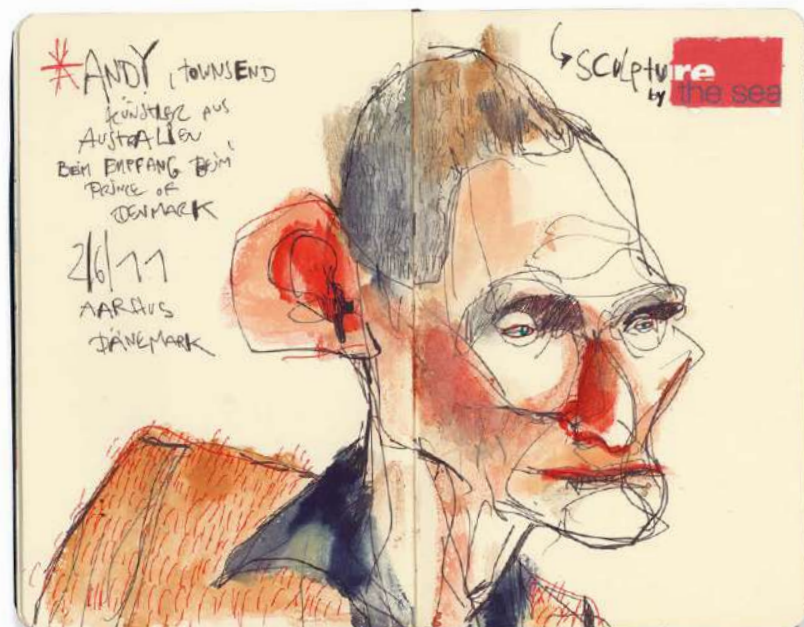
НА ПРИРОДЕ

- 118 Плохая погода. Рисуем на природе
- 120 Под другим углом. Иная точка зрения
- 122 Рисуем воду
- 124 Воздух, туман, дым
- 126 Атмосфера и смог
- 128 Что же такое красота?

СОВЕТЫ И ХИТРОСТИ

- 130 Схема и композиция
- 132 Потехи и брызги
- 134 Рисуем то, чего нет
- 136 Белый. Особый случай
- 138 Скетчи, эскизы и зарисовки
- 140 Работа над ошибками
- 143 Объединение цветов. Одноцветный фон
- 145 Тонированная бумага
- 146 Спецэффекты
- 148 Буквы и надписи
- 150 Композиция. Скетчи и раскадровка
- 152 Акварельные иллюстрации
- 154 Сколько стоит ваша картина?
- 156 Все когда-нибудь кончается.
Когда считать картину завершенной?
- 157 Указатель цветов и красок

АКВАРЕЛЬ В моде или нет?

Слово «акварель» обычно ассоциируется с сентиментальными пейзажами и живописными руинами. Благодаря работам живописцев XVIII и XIX веков акварель стала серьезным художественным материалом, но сегодня к ней почему-то относятся отрицательно. Целое поколение художников считает ее уделом любителей.

Но акварель — не просто любительские краски, она требует предельной сосредоточенности и огромного опыта. Она не прощает ошибок, а хороший результат получается лишь тогда, когда рука художника тверда. В акварельной живописи всегда есть доля неопределенности. Этот материал учит нас видеть. Благодаря ему художники вышли из студии на природу, ведь акварель избавила их от необходимости таскать с собой тюбики, мольберты и холсты. Достаточно красок в коробочке и листа бумаги. Даже сейчас акварель позволяет уйти из мастерской с компьютером, бесконечными проводами и зарядками.

Акварельная живопись — не просто техника, а почти стиль жизни. Эта краска всегда делает то, что ей нравится. Отчасти она своевольна, даже анархична. Для меня ключ к акварельной живописи — баланс свободы и контроля. По-настоящему хорошие картины выходят тогда, когда удивляют нас,

открывая то, что мы уже думали и чувствовали, но не могли четко выразить. Если немного поступиться контролем над процессом, свойства акварели начнут работать на нас.

У этой книги две цели: научить вас технике акварельной живописи и рассказать о цвете. Здесь вы не найдете инструкций в стиле «рисуем небо за четыре шага». Искренне сомневаюсь, что прочесть самоучитель полезнее, чем просто нарисовать небо. А если набегут тучки? Эта книга рассказывает об азах акварельной живописи, которые вы сможете применять для своих целей.

Мне кажется, учиться рисовать — все равно что учиться играть на гитаре. Нужно освоить аккорды, а уж какую песню исполнить — решать вам.

И не волнуйтесь из-за цвета: все, что нам нужно знать, таится в маленькой коробочке с красками.

Здесь мы не задаемся вопросом, насколько серьезна акварельная живопись. Акварель не знает границ. Это самобытный и свободный творческий инструмент. Благодаря ей нашей студией становится весь мир.

Искренне ваш,

TESSA SCHEINBERGER

КАРТИНА ДЛЯ ИМПЕРАТОРА

А начнем мы с древнекитайской легенды. Однажды к известному художнику прибыл посланник от императора.

Он сказал, что правителю угодно получить картину с изображением петуха. Художник сразу предупредил, что это займет некоторое время, ведь хорошие картины не пишутся быстро. Зная, что боги не наделили императора терпением, гонец дал художнику две недели.

По истечении срока он вернулся и спросил, где петух. Художник ответил, что все еще работает над картиной. Посланник рассердился, но дал еще неделю, поскольку знал, что перед ним великий мастер. Художник клятвенно обещал, что через неделю петух будет готов. Однако, когда истек и этот срок и гонец снова появился на пороге, картина не была готова. Посланник бранился и кричал,

но ничего не мог поделать. Художник попросил еще неделю.

GYEONGBOK
PALACE 13th of NOVEMBER
SEOUL, KOREA
THE 'INNER COURT'

Но император не привык ждать. Через неделю он сам явился к художнику со всей своей свитой.

Он спросил, готова ли картина. Художник поднял голову и ответил, что теперь наконец-то готова. А затем, на глазах у изумленных зрителей, взял чистый лист, кисть и краски — и нарисовал петуха.

Ошеломленный император гневно потребовал ответа: как посмел художник держать повелителя в ожидании, когда петуха можно было нарисовать в мгновение ока? Художник не утратил присутствия духа. Он поднялся с места и открыл дверь в соседнюю комнату. И тогда все увидели, что пространство размером с мастерскую от пола до потолка было заполнено набросками, эскизами и скетчами петуха, которого художник только что написал для императора.

Эта легенда имеет прямое отношение к акварели. На то, чтобы разобраться в тонкостях техники, нужно время, но само рисование — очень быстрый процесс. Акварель — моментальное средство. И неважно, сколько времени займет создание конкретной картины, следует уделять внимание практике и освоению техник. Я понимаю, что читатели наверняка ждали иного совета от пособия по акварельной живописи,

нацеленного на быстрые и яркие результаты. Но не стоит недооценивать опыт древнекитайского художника. Даже он стал великим мастером не за один день. Мы начнем путь вместе и будем двигаться так быстро, насколько это возможно.

GYEONGBOK GUNG PALACE
경복궁 景福宮

Дворец Кёнбок, 13 ноября. Сеул, Корея. Внутренний дворик

ГУММИАРАБИК

Где растет акварель?

Там, где растет акварель, очень жарко, а главная ценность — вода.

Климат Судана — один из самых суровых в мире.

В этом полупустынном регионе на северо-востоке Африки бушуют песчаные бури, а воздух раскаляется до 50 °C.

Именно здесь, в сердце Судана — в областях Кордофана, Кассалы и Дарфура, — добывают вещество, из которого изготавливают акварель.

Чтобы понять, как действуют краски, нужно сперва разобраться, откуда они берутся. Акварельная краска — одна из древнейших. Ее ключевой ингредиент — желтое вещество, похожее на янтарь, которое попадает на наши палитры из далекой и жаркой пустыни. Но обо всем по порядку.

Краска начинается с пигмента — порошка-концентрата, определяющего ее цвет. Пигменты бывают растительными, минеральными, имеющими в составе металлы или их оксиды. Красители смешиваются из сотен органических и неорганических веществ, которые изначально находятся в форме порошка и тем самым задают задачу художнику: ведь порошок сам по себе не липнет к основе (холсту или бумаге).

Чтобы стать краской, пигменту нужно связующее вещество, которое удерживает все компоненты и закрепляет их на основе после высыхания. За многие века художники нашли несколько решений этой проблемы. В Средневековье пигменты смешивали с яичным желтком, получая темперу. В эпоху Возрождения для создания масляной краски использовалось вываренное льняное масло.

Типы красок различаются именно связующим веществом. Сам пигмент в акриловой и масляной краске, в цветных карандашах и восковых мелках один и тот же.

Акварельные краски делаются из гуммиарабика — камеди, или вязкого древесного сока маленьких колючих деревьев: акации сеяльской (*Acacia Seyal*) и акации сенегальской (*Acacia Senegal*), растущих в Судане. Кору акации надрезают

сверху вниз; выступивший млечный сок собирают, высушивают, а затем толкут, превращая в порошок. В качестве связующего вещества гуммиарабик используют с давних времен. Древние египтяне применяли его для мумификации, а китайцы добавляли в тушь для письма.

Для изготовления акварели неровные кусочки застывшей смолы медового цвета растирают в порошок и растворяют в теплой воде, а затем добавляют порошковый пигмент. Сегодня эту краску делают почти так же, как тысячу лет назад, поскольку синтетического аналога гуммиарабику до сих пор не найдено.

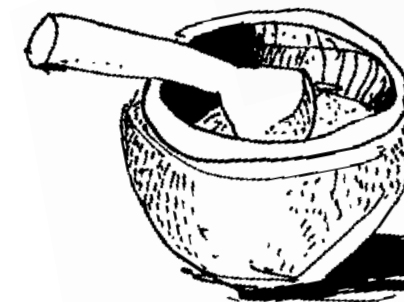
Гуммиарабик — вещество уникальное. Он прозрачен и отражает свет. Это улучшает качество цвета. Высохший гуммиарабик водорастворим. Кроме того, он не токсичен.

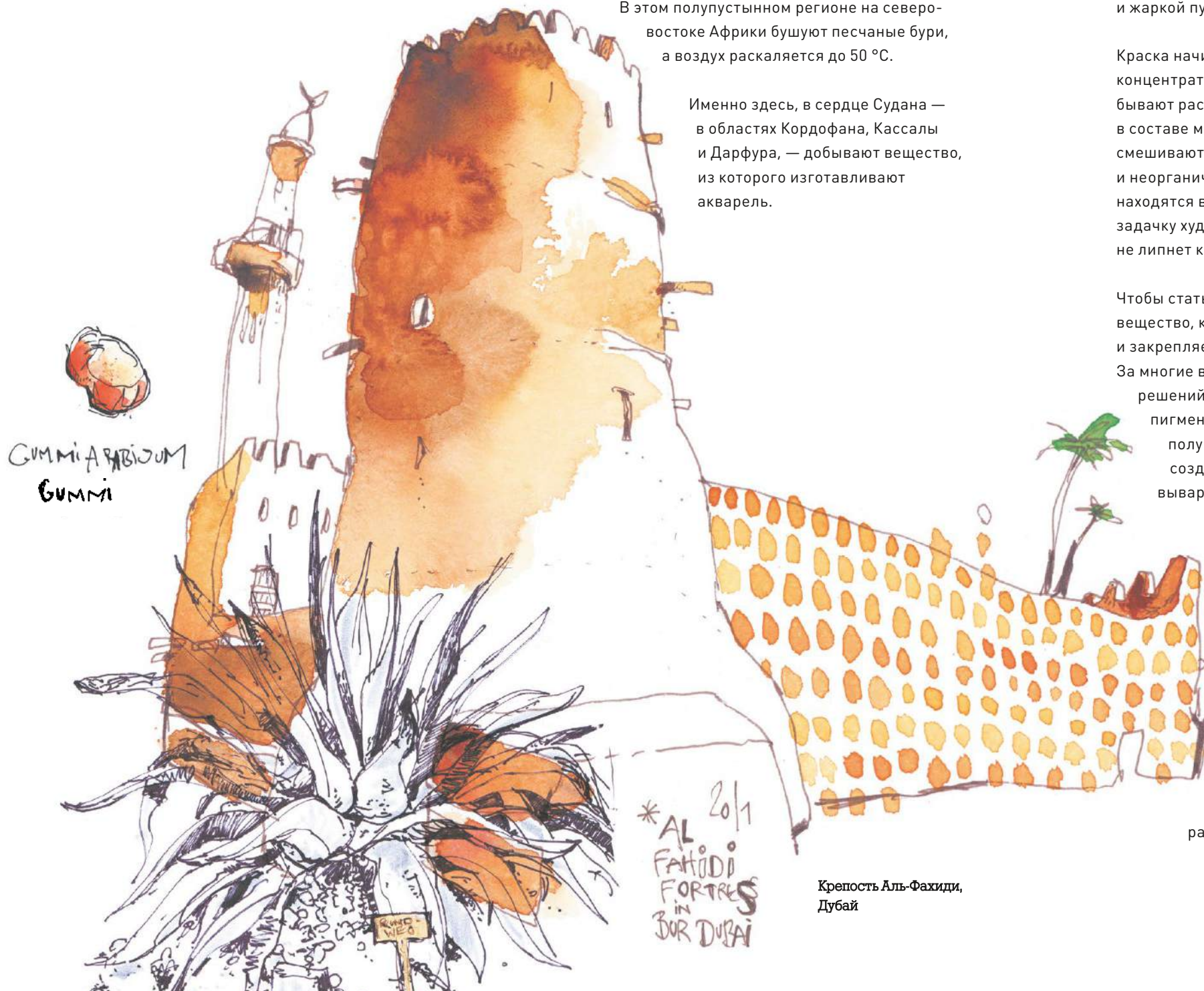
GUMMI ARABICUM

* DAS GUMMI WIRD
→ ZERKLEINERT
MIT WARMER WASSER
ANGELOST ...

Толченый гуммиарабик
растворяется в теплой воде

Крепость Аль-Фахиди,
Дубай

ПИГМЕНТЫ

Из вещества того же, что наши сны*

Смешать гуммиарабик с пигментом, чтобы получить акварель, — идея не новая. В начале XIX века английский химик Уильям Винзор и художник Генри Ньютон добавили в состав глицерин, который помогал дольше сохранять влагу в краске, пока она лежала в коробочке. Тот же эффект дает мед

→ Sowjetischer ★
PLASTIK AQUARELLKASTEN
ca 1980
ЛЕНИНГРАД

Краска состоит из связующего вещества и пигмента, придающего ей цвет.

Пигмент обычно выглядит как очень мелкий цветной порошок из органических и неорганических веществ, который примешивается к связующему веществу.

Неспроста веками пигменты оставались секретом живописцев, ведь это цвета, которые (пока не удивляйтесь!) не выцветают.

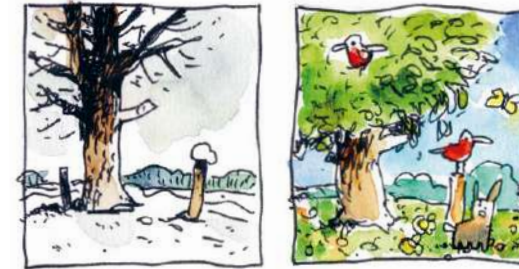
Наш мир полон цвета. Фрукты и лепестки цветов, поля и леса, закатное небо, оперение птиц и крылья бабочек — это целая палитра всевозможных оттенков. Но у этих цветов есть один минус: они не вечны. С приходом зимы буйство красок исчезает. После захода солнца воцаряется темнота. Если живое существо умирает, пропадает и его цвет: увядают цветы, теряется окрас фруктов, на смену весенней зелени приходят бурые цвета осени.

Сделать цвет неизменным трудно. Например, если выжать сок из красного фрукта, первое время он тоже будет красным, но при высыхании потемнеет. Если оставить засохшие капли на ярком свету, постепенно они побуреют и утратят яркость свежавыжатого сока.

* Уильям Шекспир, «Буря», пер. М. Донского. Прим. перев.

Большинство красок со временем тускнеет. Это проблема для художника, которому хочется сохранить цвета своих скетчей и картин. Чаше всего в утрате яркости повинен свет. Он одновременно оживляет и убивает цвет. Краски, оставленные на свету на долгий срок, быстрее выгорают. Минеральные пигменты и земляные тона лучше сопротивляются его воздействию, но и они в итоге тускнеют.

Однако существуют «светостойкие» краски, изготовленные из особых не тускнеющих пигментов.

В состав пигментов могут входить органические и неорганические вещества, которые получают из минералов, растений, даже насекомых, а также путем химического синтеза. Именно последние чаще всего используются для создания акварели. Акварельные пигменты — сверхмелкий порошок, дающий особо ровное покрытие, которое отражает свет. В современной акварели пигмента много, и даже небольшое количество краски дает хорошее цветовое пятно.

Пигмент — душа краски. В сочетании с гуммиарабиком, глицерином и медом он способен вдохнуть жизнь в ваши картины.

И вот что еще.

При высыхании акварель может менять цвет. Для большинства оттенков перемены несущественны. Да, красный не превратится в зеленый, но после высыхания может немного потускнеть. Но тут вам поможет только практика. Со временем вы научитесь лучше предугадывать поведение краски.

ЖЕЛТЫЙ И ОРАНЖЕВЫЙ

Верблюды и крокусы

Почти в каждой книге о красках приводится история об «индийском желтом».

«Индийский желтый» — краситель, также известный как «пиури», — якобы выпаривали из мочи верблюдов, которых предварительно выкармливали листьями манго и недостаточно поили. В начале XX века этот метод запретили как негуманный.

По понятным причинам эта история в последние годы вызывает все больше недоверия.

Во-первых, сами индусы эту байку не знают либо знают из европейских источников. Поскольку листья манго почти не содержат красящих веществ, можно предположить, что пигмент получали из минералов или фосфата кальция, которые разводили верблюжьей мочой. А может, верблюда притянули сюда за уши, чтобы приукрасить историю и дороже продать пигмент.

Желтый — самый светлый из основных цветов, поэтому он легче всего замутняется и пачкается. Малейшие примеси могут загрязнить и ослабить оттенок. Много веков желтые пигменты изготавливали из токсичного мышьяка, кадмия или хрома. Нетоксичные альтернативы (например, шафран, получаемый из пыльцы посевного крокуса) были очень дороги. Более того, лишь белоснежные (а значит, самые ценные) ткани можно было окрашивать в желтый; иначе яркость цвета терялась. Поэтому в Древнем Китае только императору и высшему духовенству разрешалось носить желтые одежды, которые тогда окрашивались шафраном.

В средневековой Европе желтый цвет приобрел дурную репутацию. Желтый флаг вывешивали над городом, в котором свирепствовала чума.

Вам достаточно двух желтых красок: кадмия желтого и неаполитанского желтого. Из-за высокого содержания белого неаполитанский желтый при смешивании с другими красками дает бледный оттенок, который прекрасно подходит, например, для изображения хмурого серого неба.

История оранжевого пигмента уходит в глубокую древность, а точнее — в I век нашей эры. В афинской гавани случился пожар, в котором пострадали бочки со свинцовыми белилами. Когда огонь потушили, местные представители власти пришли оценить ущерб и были поражены переменой в цвете

белил: те стали красно-оранжевыми. Этот краситель стал известен как свинцовый сурик. Красавицы и гладиаторы подкрашивали им лица; им расписывали стены и рисовали книжные миниатюры. К сожалению, оказалось, что этот краситель очень ядовит, и в XX веке он исчез из наборов красок.

Оранжевый краситель также добывали из шафрана (сафлора) и смолы драконова дерева. Слово «оранжевый» образовано от французского *orange**, также обозначающего апельсин, но неизвестно, был ли цвет назван в честь фрукта или наоборот. Родиной апельсинов считается Азия. Вероятно, после эпохи Возрождения они распространились в Европе. Название цвету мог дать и французский город Оранж, на гербе которого изображены апельсины, а сам город находится неподалеку от карьеров Руссильона, где веками добывали красную и оранжевую охру.

Оранжевый долго считался не отдельным цветом, а переходным. В зависимости от насыщенности его называли оттенком желтого или красного. Статус отдельного цвета он получил уже в современном мире благодаря картинам Ван Гога и Эдварда Мунка. Смешать его легко, но, если вы хотите писать быстро, гораздо лучше иметь в наборе готовую краску.

* Источник: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М.: Прогресс, 1986. Прим. перев.

Желтую краску очень легко испачкать. Не касайтесь ее кистью, на которой осталась другая краска. При работе с желтым обильно промывайте кисть в чистой воде.

КРАСНЫЙ И ПУРПУРНЫЙ

Тли и моллюски

Красный — цвет с длиной волны 600 нанометров, на который реагируют фоторецепторы-колбочки в сетчатке глаза.

Рассказ о красном красителе будет куда более приземленным.

Красную землю (краснозем) с высоким содержанием оксида железа (гематита) используют со времен неолита.

В зависимости от желаемого оттенка берут сырой или жженный краснозем (например, для получения индийского красного или английского красного).

Но ярко-красный пигмент не добудешь из земли.

Она дает теплый оттенок; так, цвет красной охры — нечто среднее между ржавчиной и палой листвой. Наверняка вы удивитесь, но ярко-красный краситель тысячами добывался из кошенили*. Причем

требовалась не пара тлей и даже не десяток: для получения 100 граммов пигмента нужно было около 14 тысяч насекомых. Их собирали с травы определенного вида или с опунции (род кактуса). Высушенная и истолченная тля становилась сырьем для краски в ало-фиолетовой гамме.

* Вид насекомых, из самок которых добывают вещество для получения красного красителя — кармина. Прим. перев.

Еще один источник сырья для красной краски — трава марена. Она используется с древности и по сей день. В своем наборе акварели вы найдете ее в составе ализаринового малинового и розовой марены.

С огромными трудностями добывался и пурпурный краситель для тоги древнеримского императора. Пигмент получали из желез моллюска мурекса. Мурексом называли и сам краситель. И тут животным везло еще меньше: ради 100 граммов пурпура с жизнью расставались 100 тысяч моллюсков.

Любопытно, что для человека красный — знак опасности, тогда как большинство животных вовсе его не различают. Птицы же хорошо видят в красном спектре и, возможно, поэтому слетаются на красные фрукты.

Верблюжий рынок

В набор акварели стоит включить следующие красные и фиолетовые краски: кадмий красный, ализариновый красный, мадженту, марганцевый фиолетовый.

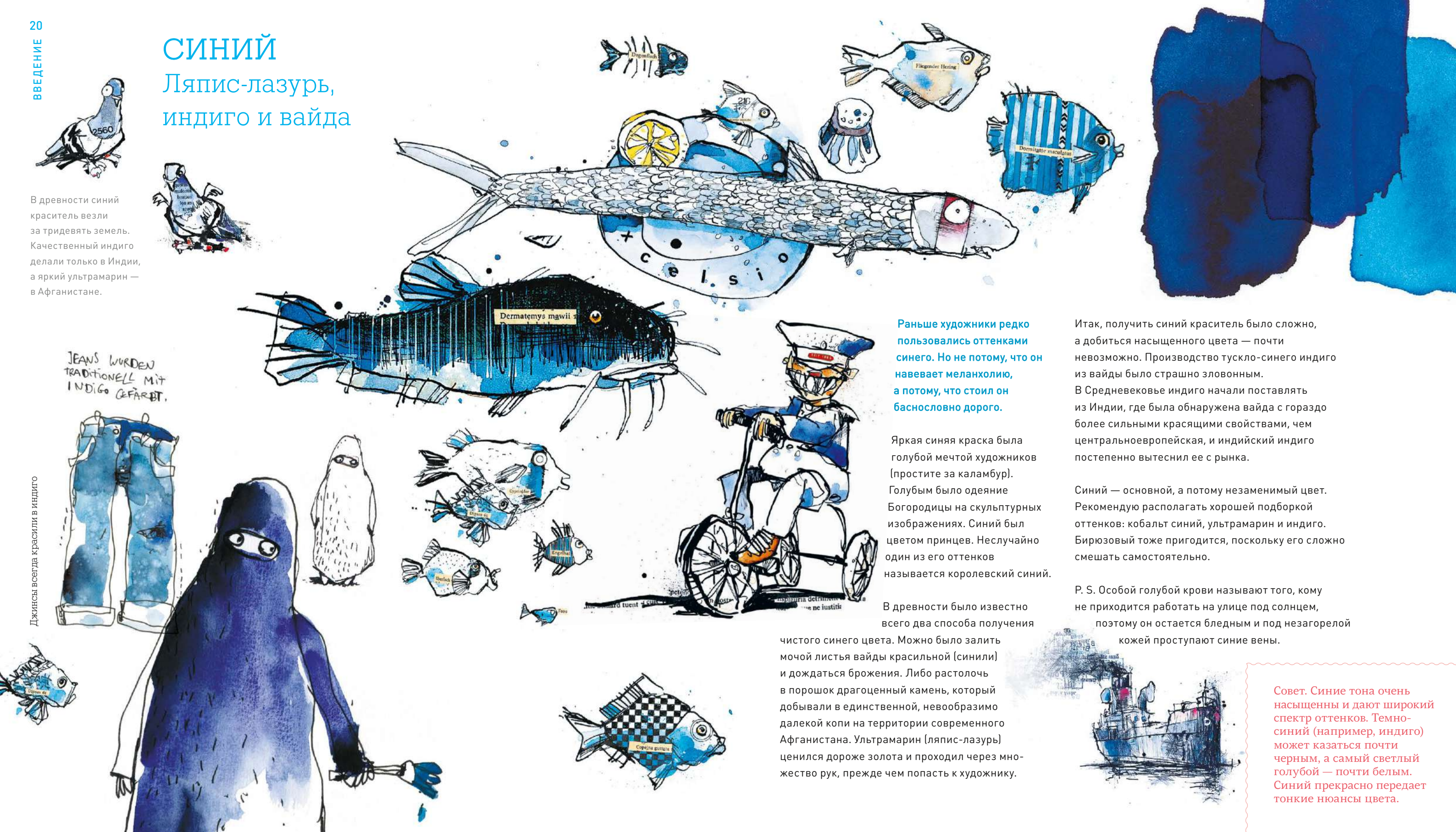
СИНИЙ

Ляпис-лазурь, индиго и вайда

В древности синий краситель везли за тридевять земель. Качественный индиго делали только в Индии, а яркий ультрамарин — в Афганистане.

Джинсы всегда красили в индиго

JEANS WURDEN
TRADITIONELL MIT
INDIGO GEFÄRBT.

Раньше художники редко пользовались оттенками синего. Но не потому, что он навевает меланхолию, а потому, что стоил он баснословно дорого.

Яркая синяя краска была голубой мечтой художников (простите за каламбур). Голубым было одеяние Богородицы на скульптурных изображениях. Синий был цветом принцев. Неслучайно один из его оттенков называется королевский синий.

В древности было известно всего два способа получения чистого синего цвета. Можно было залить мочой листья вайды красильной (синили) и дожидаться брожения. Либо растолочь в порошок драгоценный камень, который добывали в единственной, невообразимо далекой копи на территории современного Афганистана. Ультрамарин (ляпис-лазурь) ценился дороже золота и проходил через множество рук, прежде чем попасть к художнику.

Итак, получить синий краситель было сложно, а добиться насыщенного цвета — почти невозможно. Производство тускло-синего индиго из вайды было страшно зловонным. В Средневековье индиго начали поставлять из Индии, где была обнаружена вайда с гораздо более сильными красящими свойствами, чем центральноевропейская, и индийский индиго постепенно вытеснил ее с рынка.

Синий — основной, а потому незаменимый цвет. Рекомендую располагать хорошей подборкой оттенков: кобальт синий, ультрамарин и индиго. Бирюзовый тоже пригодится, поскольку его сложно смешать самостоятельно.

P. S. Особой голубой крови называют того, кому не приходится работать на улице под солнцем, поэтому он остается бледным и под незагорелой кожей проступают синие вены.

Совет. Синие тона очень насыщены и дают широкий спектр оттенков. Темно-синий (например, индиго) может казаться почти черным, а самый светлый голубой — почти белым. Синий прекрасно передает тонкие нюансы цвета.

* 7/9
POMPKINS
IN
BETHLEHEM
PENNSYLVANIA

Тыквы в Вифлееме
в Пенсильвании

Совет. В хорошем наборе должно быть хотя бы два разных зеленых. Рекомендую травяной зеленый и зеленую ФЦ.

ЗЕЛЕНый Растения и яды

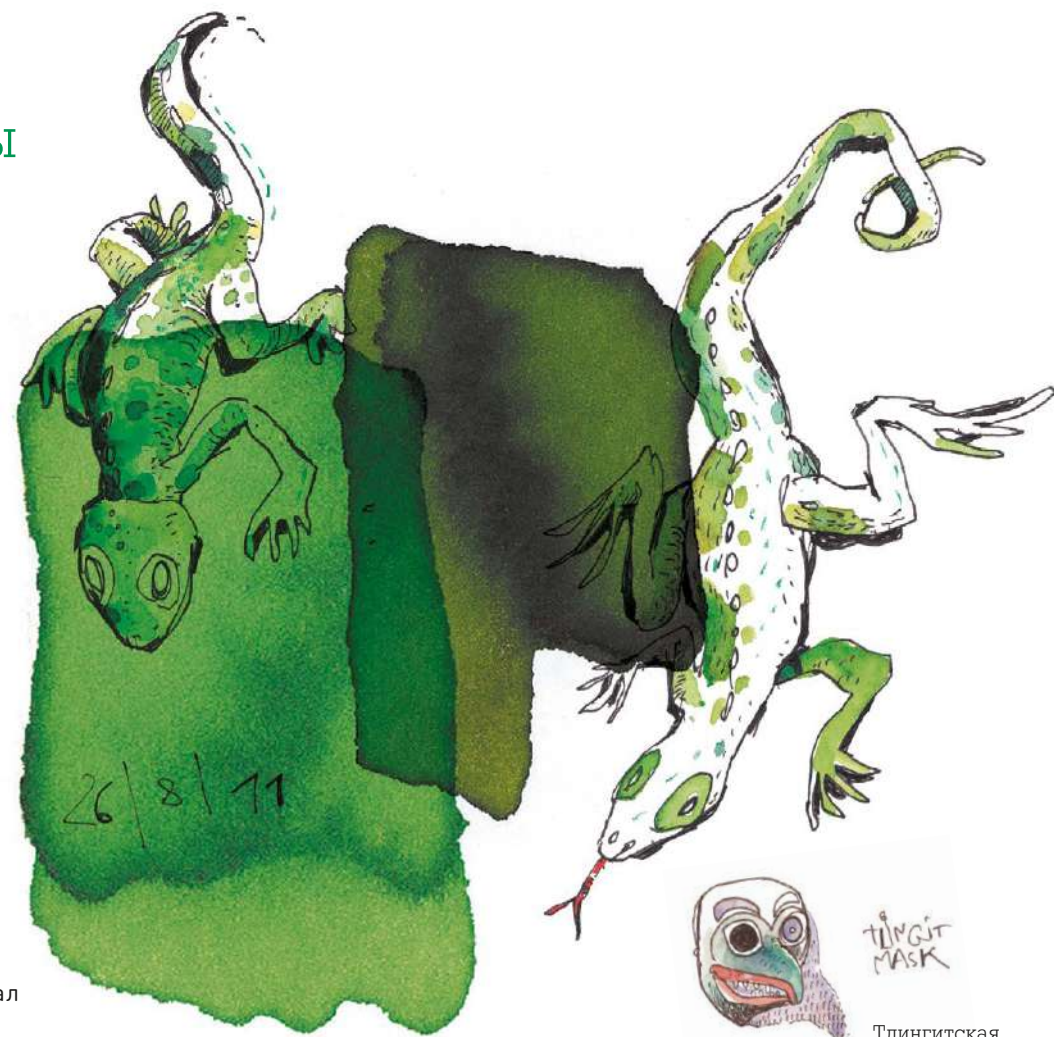
Зеленый — не просто доминирующий цвет пейзажей, полей и лесов; это неотъемлемая часть природы.

Зеленый пигмент хлорофилл, содержащийся в листьях, отвечает за производство кислорода, без которого жизнь на Земле была бы невозможна. Неудивительно, что во многих культурах зеленый цвет считается священным. Это особенно верно для регионов, где пейзаж почти лишен зелени: например, пустынь.

Но зеленый — не только цвет природы. Многие века он обозначал смертельную опасность. Часто зеленым изображают яд. В прежние времена в состав зеленых пигментов входили ядовитые оксиды металлов (например, оксид меди), пропитанные не менее ядовитым мышьяком. Если бы художник вздумал облизать кисточку, то лишился бы жизни!

Есть гипотеза, что Наполеон пал жертвой интерьерного дизайна: его комната была оклеена зелеными обоями, имевшими мышьяк в составе красителя.

Работать с зеленой краской труднее, чем кажется. Цвет, смешанный без должного внимания, будет выглядеть искусственно. Например, если целиком написать дерево светло-зеленой краской, листва покажется пластмассовой.

TLINGIT
MASK

Тлингитская
маска

Старайтесь немного разбавлять зеленый, особенно на зарисовках природы. Добавьте капельку желтого или дополнительный цвет — красный, и ваша лужайка сразу станет естественнее.

AND CEREMONIAL
COST
Ритуальный
наряд

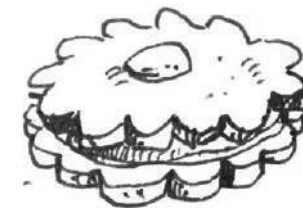

MASK
OF THE
SPIRIT
OF THE
SEA
Kwakiutl
INDIANS
Маска морского духа
Индейцы квакиутль

ЦВЕТНЫЕ СКЕТЧИ

«Тотошка, мы больше
не в Канзасе»

KRACK.

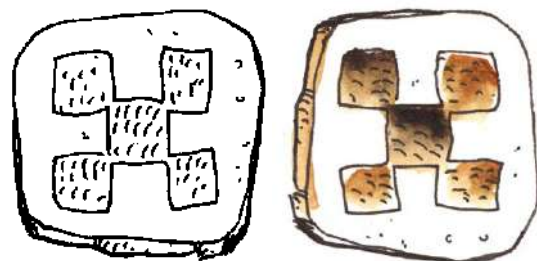

Почему набросок разительно меняется, как только к черно-белому изображению добавляется цвет? Чем объясняются столь явные различия между рисунком и живописью?

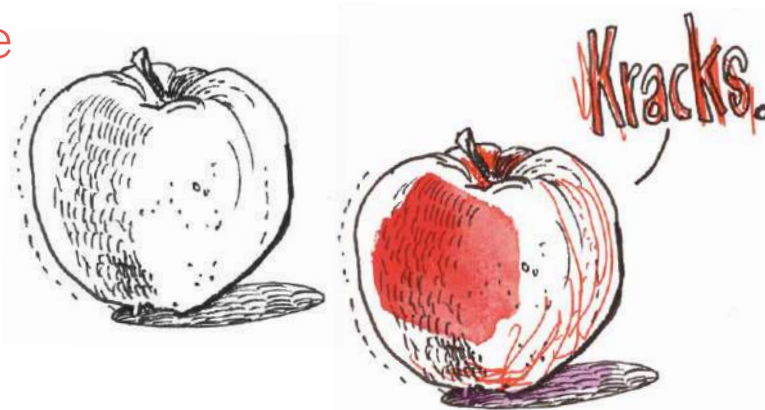
В сравнении с живописными картинами чернильные или карандашные скетчи часто выглядят нереалистичными. Все меняется, как только мы привносим цвет. Он дает жизнь и чувство, он уносит нас к другим горизонтам. Посмотрите на контурный рисунок, а потом на цветной скетч — и сразу поймете, что я имею в виду.

Рисунок, особенно карандашный или чернильный эскиз, передает нечто умозрительное. Добавив цвет, мы входим в мир реальный. Может, это обусловлено тем, что черно-белые рисунки отрешены и ограничены. Линии и контуры описывают мир совсем не так, как картина в цвете. Рисунок остается областью чертежей и планов. Реальность же наполнена цветом, и рисункам (за исключением гиперреалистичных) лучше подходит роль эскизов для цветных изображений.

Рисунок с добавлением цвета. Печенье «оживает» там, где рисунок подчеркнут цветом. Он не только создает объем, но и добавляет эмоций: печенье выглядит аппетитно

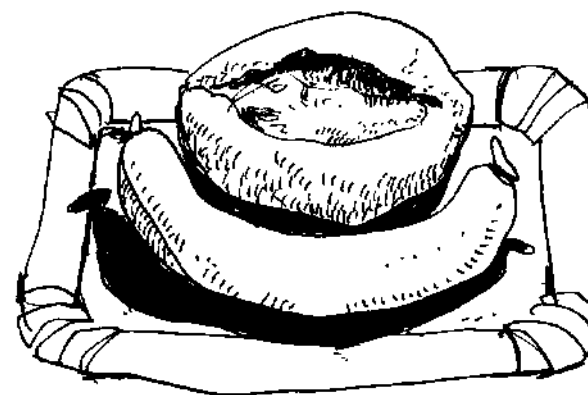

CRUNCH
CRUNCH

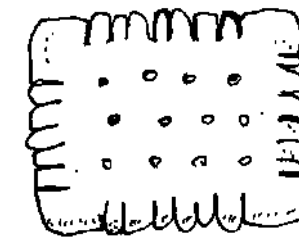
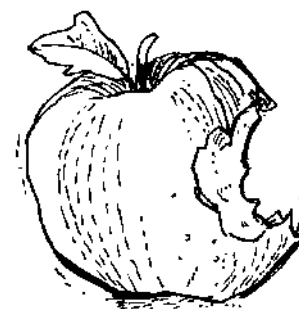

Живопись стремится создать иллюзию того, что рисунок всего-навсего объясняет. Это рискованное предприятие, но захватывающее. Краски порой требовательны, но они вдыхают в картину чувство.

Нарисуйте карандашом печенье — и вы лишь передадите его форму, а напишите его в цвете — и у зрителей потекут слюнки. Рисунок — это модель, живопись — целый мир. Пора с ним познакомиться.

KNACK*

zisch

PLOPP!

ВАРИАНТЫ ВЫБОРА

Спланировать — значит решить

Планирование — это решения плюс понимание того, как они принимаются. Мы формируем результат, двигаясь в направлении, которое сами избрали. Больше синего? Больше желтого? Это ваша картина, и вам решать, что будет на ней изображено. Именно поэтому картину так трудно спланировать.

Художники выдумывают целые миры и заполняют их объектами. Этот процесс включает множество мелких решений: мы выбираем цвет свитера или машины, размер элементов, важность цветов и форм.

Итак, набросок — результат ряда решений. Он кажется законченным и самодостаточным только со стороны. Вы же видите его как набор решений в ходе творческого процесса. Здесь кроется сложность изобразительного искусства, ведь решения принимать нелегко.

Но почему?

Виновато наше мировосприятие. С древнейших времен мы воспринимаем действительность в категориях света и тьмы, добра и зла, рая и ада. Полагая, что у монеты лишь две стороны, а третьего не дано, мы неосознанно убедили себя, что, если решение не «правильное», оно обязательно «неправильное».

Стоп!

В живописи нет «правильного» и «неправильного». В процессе художественного планирования каждая развилка открывает бескрайние возможности и нюансы.

Именно поэтому рекомендую не ориентироваться на результаты и «законченные» картины, а воспринимать процесс планирования как множество мелких промежуточных решений.

Труднее всего принимать решения на начальном этапе, но стоит только начать — и картина будет расти и развиваться сама. Вы сами удивитесь, как просто все окажется. Немного опыта — и вы подойдете с той же легкостью к следующей картине (и следующей сотне решений).

Скетчи из Иордании
Черный линер, тонкий
черный маркер, бумага.
Серые области
закрашены быстро
и экономно

Скетчи из Иерусалима
Здесь серые области
более плотно закрашены
тонким маркером

ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА Тени и свет

Все просто: тень есть там, куда не падает прямой свет.

Это практически всё, что нужно знать о живописи.

Иллюзия объема на акварельных рисунках достигается преимущественно за счет теней. Отдельно прописывать свет не придется, поскольку самый светлый тон даст бумага. На наброске вы очерчиваете контуры, а наложенные друг на друга цветные слои будут промежуточным звеном между контурами и белым светом.

Познакомимся ближе с техникой лессировки (наложения слоев). Я не предлагаю набрать темной краски и закрасить все белое. Начнем с небольших теней.

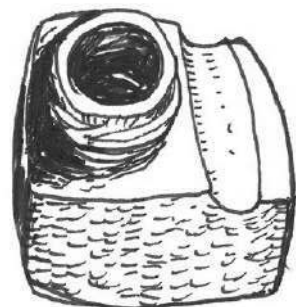
Для самого простого упражнения нужен только тонкий маркер. Попробуйте добавить на уже существующие рисунки (например, в скетчбуке) еще один тон: пусть он будет средним. Возьмите светло-серый маркер любой толщины и закрасьте несколько серых областей. Рисуя с натуры, немного прищурьтесь. Это упростит воспринимаемое изображение, подчеркнет тени, помогая перенести их на бумагу. Вы увидите, как это вам поможет. Лессировка делает предметы объемными и создает иллюзию пространства вокруг них, углубляя рисунок.

«Техасский бар», Сеул, Корея

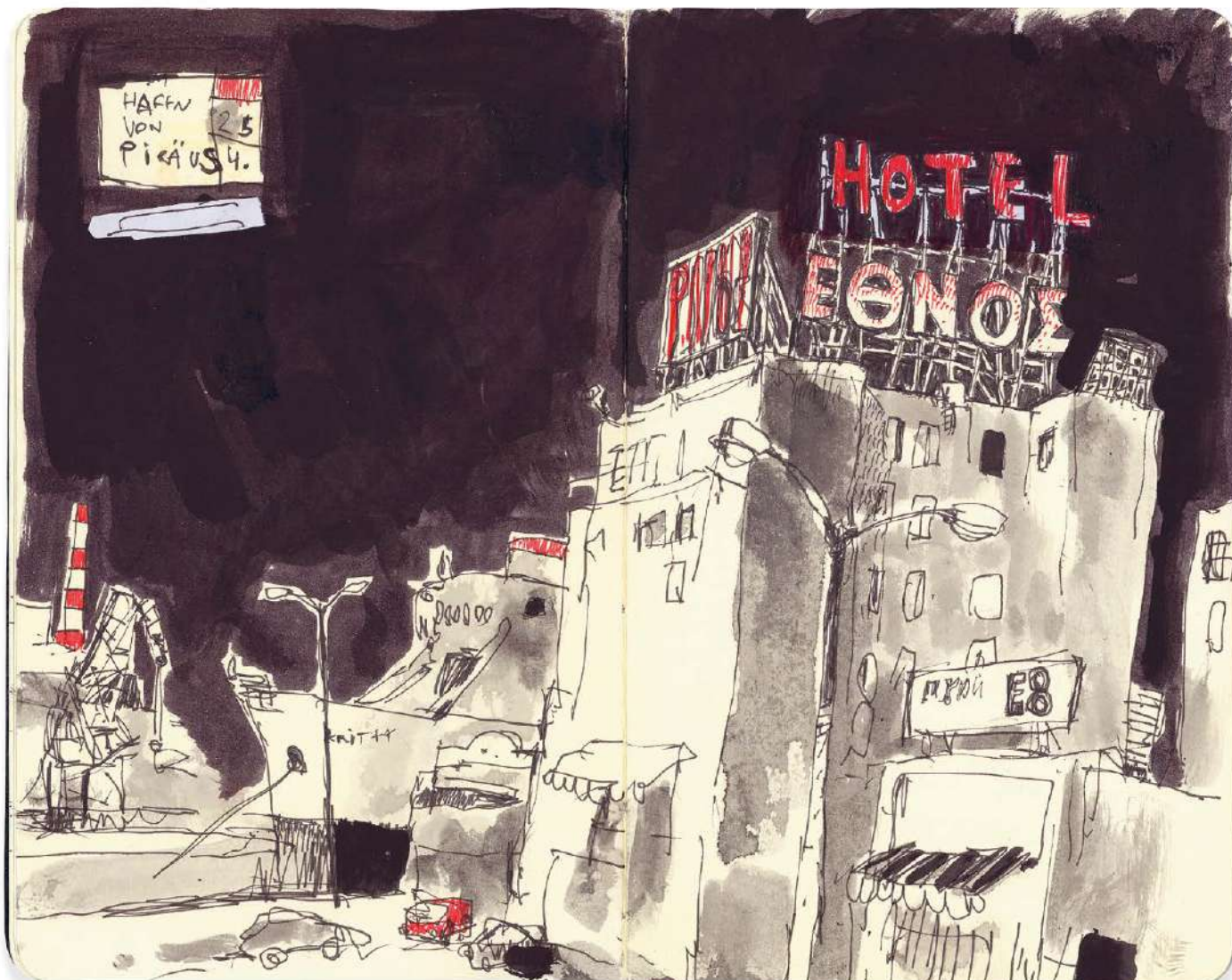
Совет.
Рассматривайте
старые черно-белые
снимки — они
помогут научиться
видеть тени
и средние тона.

→ Mischen kann man im Deckel!

ЧЕРНЕЕ ЧЕРНОГО Лессировка тушью

Работать тушью не сложнее, чем обычным фломастером.

Серые области можно закрашивать не только маркером, но и кистью, используя разбавленную водой тушь. У нее есть еще одно преимущество, которое многие недооценивают: вместо нескольких маркеров разных оттенков серого можно обойтись одним пузырьком туши. Чтобы добиться нужного тона, просто добавьте воды. Вы сразу получите много переходных тонов между черным и белым: чем больше воды, тем светлее тон.

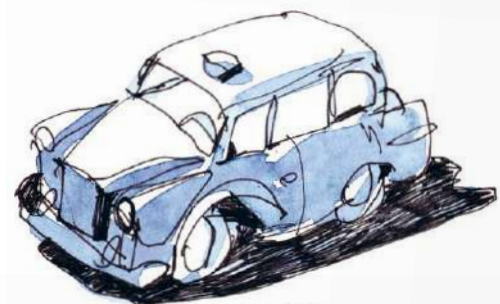
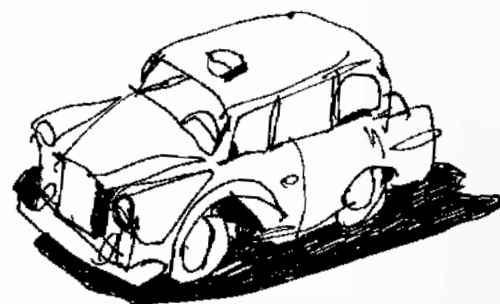
Итак, работа с тушью — хороший переходный этап к акварельной живописи. Тушью можно делать лессировку, экспериментируя с тонами и оттенками.

Черная тушь состоит из сажи, воды и связующего вещества (шеллак, акрил или гуммиарабик). Раньше для получения черной туши использовали древесную или железную сажу, самую темную тушь делали из жженой кости (в том числе слоновой). Коричневую тушь (бистр) получали из древесной сажи букового дерева. Еще два «классических» типа туши — коричневая сепия из чернил каракатицы и «золотая» из мышьяка и ртути.

Конечно, все эти материалы давно ушли в прошлое. Неизменными остались универсальная природа туши и ее удобство.

Единственный минус — кляксы. Может быть, из-за них художники часто ходят в черном?

13th of SEPTEMBER
SCHOOL BUS WILLIAMSBURG
NEW YORK

99¢

13 сентября. Школьный автобус.
Уильямсберг, Нью-Йорк

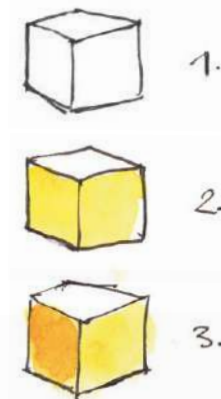
СЛОЙ ЗА СЛОЕМ Лессировка

Проще говоря, лессировку можно сравнить с темными очками: более темным слоем, закрывающим светлое. Если надеть несколько пар солнцезащитных очков, то с каждой парой картинка перед глазами будет становиться темнее. Так же работает и лессировка: мы видим рисунок (или отдельные его области) через несколько слоев цвета.

В этом и состоит особенность акварели. Любые другие художественные материалы полностью закрывают белые участки основы. Они непрозрачны. А для картины или скетча акварелью белые участки крайне важны при наложении красочных слоев. Бумага становится светом, а нанесенная краска — тенью.

Остановимся на этом подробнее.

Кубики и автобус иллюстрируют использование лессировки. Самые светлые участки не покрываются краской. Закрашивается второй по светлоте слой. Когда он высыхает, наносится следующий, создающий темные участки.

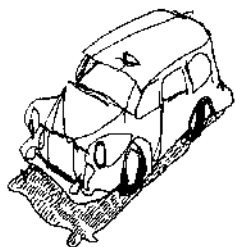

Поскольку акварель прозрачна или полупрозрачна, через все слои краски мы видим не только бумагу, но и красочные слои, которые можно сравнить с цветной пленкой: чем их больше, тем темнее изображение. Если нанести один цвет в два слоя, получится более темный оттенок. С каждым слоем этот эффект усиливается.

Школьный автобус написан желтой краской в два слоя. Окна затонированы голубым

ОПТИЧЕСКОЕ СМЕШЕНИЕ ЦВЕТА

Главное отличие туши от акварели становится очевидным, как только мы начинаем смешивать цвета.

Когда мы накладываем краску в несколько слоев, цвет делается более насыщенным. Это верно как для туши, так и для акварели.

Но акварель способна на большее: цвета можно смешивать. Если наложить один цвет в несколько слоев, он станет темнее. Но при наложении слоев разного цвета происходит не только усиление, но и оптическое смешение. Получаются новые оттенки. Слои туши так не смешиваются и не дают таких потрясающих результатов при лессировке.

Представьте, что вы работаете с цветными стеклышками или пленкой. Если наложить несколько прозрачных слоев друг на друга, то получится не просто более темный цвет, как в случае с тушью; цвета смешаются. Прозрачное желтое стеклышко, положенное поверх прозрачного синего, даст тот же результат, что и смешивание красок на палитре. Вы увидите зеленый.

Эту особенность необходимо учитывать при работе с акварелью. Придется отслеживать не только тона, но и оттенки, памятуя о том, что слои смешиваются на бумаге и дают новые цвета. Начинающим рекомендую взять ограниченный набор цветов. Поначалу возможны казусы, но стоит вам приобрести немного опыта — и вы освоите лессировку и сможете легко изобретать собственные смешения цветов.

Продается дом. 9 сентября. Филиппсбург, США

Совет. При наложении слоев разного цвета меняется не только насыщенность, но и цвет в области пересечения. Краска смешивается на бумаге так же, как на палитре. Синий и желтый дают зеленый.

GELB
+
BLAU
= GRÜN

Желтый + синий = зеленый

РЫБНЫЙ СУП

Делаем лессировку

Потренируйтесь писать в технике лессировки любимую еду. Преимущество продуктов питания в том, что они имеют естественный цвет (надеюсь) и не выглядят как пластик. Так что рисовать любимую еду — отличное упражнение.

Почему бы не изобразить все ингредиенты блюда до начала готовки? Нарисуйте продукты, посуду, а затем получившееся блюдо. Наносите краску слой за слоем, прорабатывая рисунок каждым мазком кисти. Вы удивитесь тому, сколько оттенков имеет шкурка лука или рыба чешуя!

Сочетая живопись и кулинарию, вы не только развиваете художественные навыки, но и получаете эстетическое и вкусовое удовольствие.

Совет. При лессировке иллюзия объема обычно достигается за два-три слоя. Каждый должен полностью просохнуть перед тем, как наносится следующий.

Морской лещ

РАЗМЫВКА

Акварель делает что хочет!

Буль-буль! Как только вы решите добавить побольше воды, начнется самое интересное, но возникнут и трудности. Достаточно сделать пару мазков, чтобы понять: акварель делает что хочет! Управлять ею нельзя, но вам откроется целый мир возможностей, как только вы позволите краске проявить присущие ей свойства.

В акварельной живописи всего две основные техники: лессировка и размывка. Все остальные — их сочетания.

Лессировка, или нанесение краски слоями, — контролируемая живопись.

Размывка работает иначе. Сильно разбавленная краска отказывается вести себя как маркер. Все остается на волю случая. Какая-то часть листа высыхает быстрее, на другой образуется лужица. Процесс непредсказуем, как непредсказуем и вид эскиза в целом. Но то, что на первый взгляд может показаться некрасивой кляксой, отражает чудесное свойство акварели. Если в одном месте скопилось много воды, а в другом много краски, между ними образуется тонкий, туманный переход цвета, которым можно и нужно воспользоваться.

Градации цвета хорошо передают то, как мы воспринимаем свет. Свет — это не только присутствие или отсутствие его источника (например, лампочки), но и тонкие переходные состояния. Размывка позволяет отойти от резких градаций и придать изображению подлинную глубину благодаря смешению воды и краски.

Не бойтесь добавив воды!

H₂O

Вода

Совет. Если вы рисуете не дома, удобно брать воду в баночках с закручивающимися крышками (например, от варенья или лекарств).

НА БЕГУ

Техника градуированной размывки

Не бойтесь, дайте краскам слиться!

Техника градуированной размывки
Эскиз танцовщицы
Чтобы разделить цвета (платье и кожа), оставьте между ними узкую белую полосу

Разбавленная водой краска ведет себя странно. В отличие от маркера, она не высыхает предсказуемым образом. Она меняется. Иногда стягивается в одно место, иногда норовит улизнуть. И уж совсем странные вещи происходят, когда встречаются две разбавленные краски! Они смешиваются, создавая переливы цвета, переходные зоны и границы. Здесь они соединяются без палитры.

Именно так создается градуированная размывка.

Свет неравномерно распределяется в помещении, освещая только то, на что падает, а остальные области остаются в тени. Благодаря этому эффекту мы видим объем, глубину. Того же мы стремимся добиться на картине. Мы помещаем один цвет рядом с другим, чтобы создать темные области. А при работе акварелью роль светлых участков играет незакрашенная бумага.

Выше мы узнали, как добиваться нюансов и переходов цвета в технике лессировки. Теперь будем создавать переходные оттенки, позволяя краскам сливаться на листе. Неважно, смешиваются ли два разных цвета или один цвет осветляется добавлением воды. В любом случае мы используем способность акварели перемещаться по бумаге и образовывать эти переходы.

Мы будем осторожно соединять влажные цветовые пятна, если хотим их смешать (например, чтобы создать глубину за счет соседства двух разных тонов). Если же переход неуместен (например, между платьем и кожей танцовщицы), мы оставим между пятнами немного белого.

Делаем размывку
Портрет **тремя цветами**: сиена, красный и синий. Начинаем с нижнего слоя. Много воды и средних тонов. **Борода и волосы** голубые, остальное — сиена и красный. **Пусть** все цвета перетекают друг в друга. В самых светлых областях **оставляем** белый. Для интенсивности добавляем больше краски

→ LAVIEREN:
PORTRAIT AUS DREI *
FARBEN.
SIENA | ROT UND BLAU.
WIR BEGINNEN MIT
EINER GRUNDSCHICHT
MIT VIEL WASSER
UND MITTEL TÖNEN.
DORS, WO BART
UND HAARE
SIND, IN
HELLEM BLAU,
IN DEN
ANDEREN
AREALEN
MIT SIENA
UND HELLEM
ROT.
WIR LASSEN
ALLE AREALE
INEINANDER-
FLIEßEN, AN
SEHR HELLEN
STELLEN LASSEN
WIR WEIß STEHEN.
ANSCHLIEßEND VERSTÄRKEN
WIR DIE FARBEN DURCH
VORSICHTIGE
ZUGABE VON
FARB E.

Пример размывки
в моих скетчбуках
Сверху. Купол Скалы,
Иерусалим
Снизу. Шахта
Цольферайн, Эссен

ЕЩЕ РАЗ, С ЧУВСТВОМ! Размывка

Когда вы позволяете краскам смешиваться, труднее всего найти верное соотношение воды и краски.

«Проще сказать, чем сделать», — подумаете вы.

Мне бы очень хотелось дать вам рецепт идеального соотношения воды и краски, что-то вроде: «Возьмите 2 столовые ложки воды на 4 столовые ложки краски, взбивайте 15 минут». Но, увы, четкой инструкции не существует.

Это снова вопрос контроля. Чересчур много воды — так же плохо, как если ее слишком мало. Нет ничего хорошего в том, когда один цвет смывает или поглощает другой.

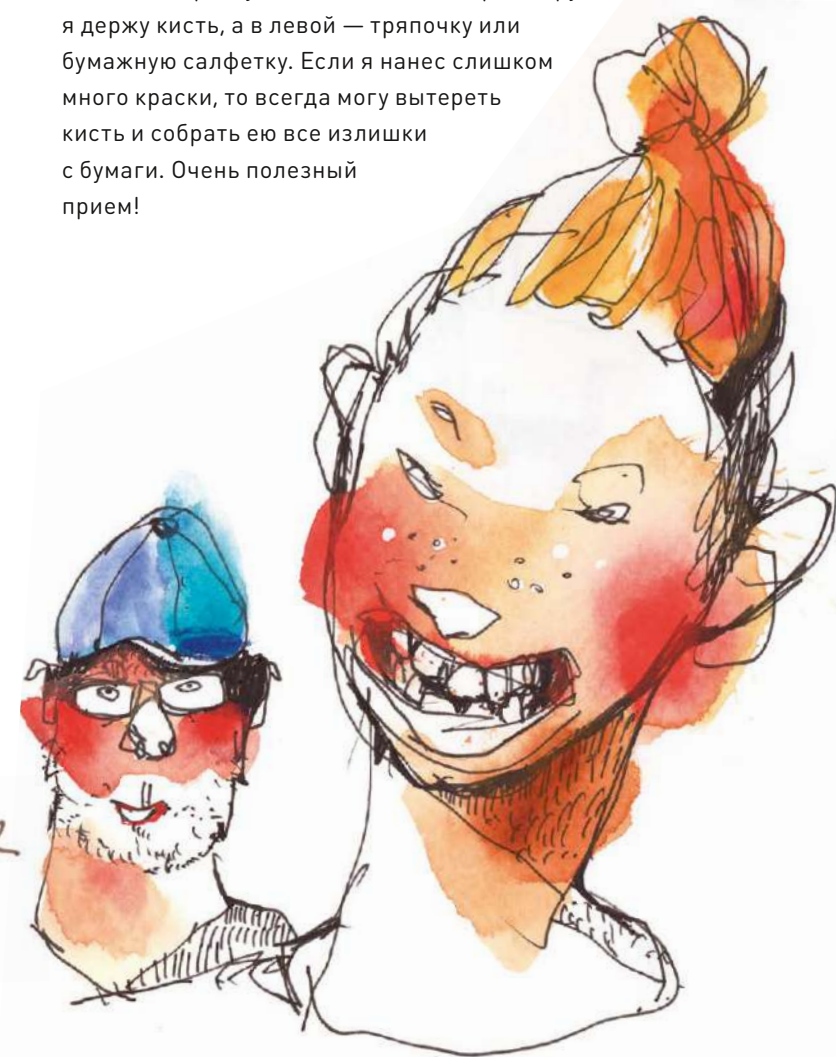
Со временем вам станет легче находить баланс свободы и контроля в количестве воды. Лучший способ научиться — тренироваться.

Совет. Количество воды очень важно. Краска не должна быть слишком сухой, но очень жидкую контролировать еще труднее. Со временем вы научитесь быстро находить верную консистенцию.

При работе акварелью можно как наносить, так и снимать краску кистью. Обычно в правой руке я держу кисть, а в левой — тряпочку или бумажную салфетку. Если я нанес слишком много краски, то всегда могу вытереть кисть и собрать ею все излишки с бумаги. Очень полезный прием!

13th of SEPTEMBER
(A) TRAIN NYC.

13 сентября. В поезде в Нью-Йорке

ТО ДАЛ, ТО ВЗЯЛ

Наносим и убираем краску

Сначала попробуйте сделать цвет в одной области **темнее**. Добавьте немного жидкой краски к сделанному мазку, коснувшись его кистью с одного края. Вы увидите, что цвет станет темнее. Если вы решите, что где-то жидкой краски слишком много, промокните ее сухой кистью. Проследите, как ведет себя краска. Это ужасно интересно! Каждый раз вы будете узнавать что-то новое. Научитесь наносить краску и аккуратно снимать ее сухой кистью — и эта техника не раз ускорит и облегчит вашу работу. Всего несколькими мазками вы сможете добиться потрясающих эффектов цвета, текстуры и глубины.

Совет. Попробуйте распределить жидкую краску, наклонив бумагу. Осторожно наклоните рисунок, чтобы краски на нем перетекли друг в друга.

«МОКРЫМ ПО МОКРОМУ»

Облака «мокрым по мокрому»

Цвета: небо — ультрамарин и индиго, тени на облаках — сильно разбавленная умбра и ультрамарин

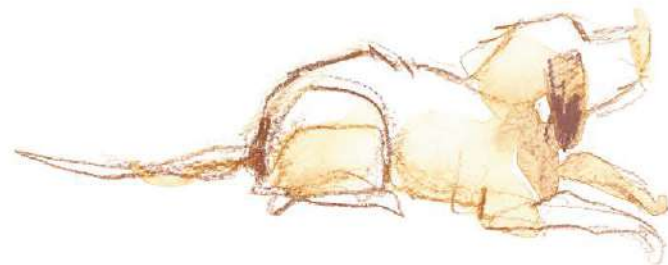
На градуированной заливке строится техника «мокрым по мокрому».

Название техники следует понимать буквально: мокрая краска наносится на мокрую бумагу. Лучше всего это подходит для изображения объектов с размытыми контурами: облаков, неба, воды, воздуха. Результат может выйти аляповатым. Однако прелесть картин, написанных «мокрым по мокрому», кроется именно в этой неопределенности: атмосферу, настроение и цвет можно передать и любым другим способом.

Работая «мокрым по мокрому», мы полностью смачиваем бумагу (можно немного подкрасить воду, если нужен фоновый цвет), а затем пишем мокрой краской по непросохшей поверхности. Получаются своего рода кляксы, и чтобы придать им форму, нужен опыт. Краска распределяется очень плавно, все переходы выглядят удивительно естественно. Главная сложность в том, чтобы обозначить контуры нужных форм и высушить краску, норовящую утекь.

Как это сделать? Во-первых, на последнем этапе работы над картиной можно обозначить контуры, убрав лишнюю краску сухой кистью. Во-вторых, можно использовать другой проверенный метод: оставлять незакрашенные полоски между цветовыми пятнами, которые смешаться не должны. Но самый простой способ — писать «мокрым по мокрому» только на первом этапе. Можно создать пасмурный, неясный фон, дать ему просохнуть, а затем добавить более четкие формы и контуры в другой технике. Техника «мокрым по мокрому» непременно поможет вам создавать более красивые картины.

Совет. Работая в технике «мокрым по мокрому», вы заметите, что влажная краска кажется сияющей. Это характерное свойство акварели. Стоит учитывать, что при высыхании она немного потускнеет, поэтому лучше сделать размывки чуть более насыщенными.

Рыбный рынок в Корее
При написании этой картины я сперва смочил всю поверхность бумаги, а затем позволил краске свободно перетекать в технике «мокрым по мокрому». При этом я обошел детали, например лицо женщины и надписи, чтобы закрасить их позже

Норьянчжин
Рыбный рынок. Сеул, Корея

→ AUF DEM
NORYANGJIN
FISCH MARKT 15/11
SEOUL | KOREA

Совет. Комбинируйте размывку и лессировку. На иллюстрации слева размывка — первый слой, позже проработанный в технике лессировки.

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕХНИКА Всего понемногу

Рамки двух основных акварельных техник скоро покажутся вам тесными. Вы поймете, что у лессировки и размывки есть свои плюсы, но по отдельности эти техники справляются далеко не с каждой художественной задачей.

Размывка прекрасно подходит для смешения красок и создания переливов цвета, а лессировка нужна для разметки и проработки отдельных областей либо прорисовки текстуры.

Что же делать?

Не нужно ограничиваться одной техникой! Комбинируйте их при написании картины — и вы быстрее придете к цели.

Высохшая размывка вполне выдержит еще один слой, на котором вы сможете четче прописать свой предмет изображения. А более жестким контурам лессировочной техники порой полезно соприкоснуться с текучей размывкой.

Это на первый взгляд нетрадиционное сочетание техник по-настоящему вдыхает жизнь в картины.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ЦВЕТА

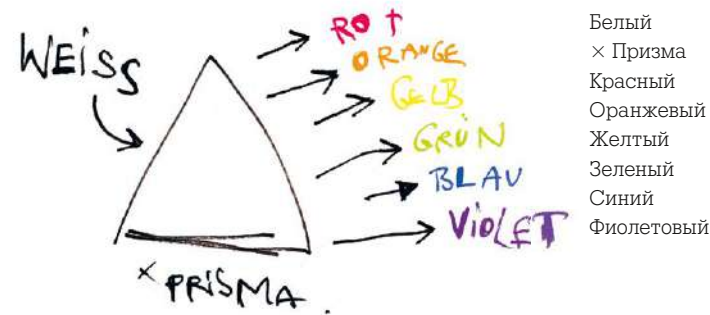
Простая наука

Цвета могут ласкать взгляд и оскорблять. Они способны сложиться в красивый закат или даже поднять цену автомобиля. Цвета — настоящее чудо, но зачастую вопрос «а что такое цвет?» остается без ответа.

Из чего состоит то, что оживляет наш мир?

Призовем на помощь науку. Солнечный свет — побочный продукт термоядерного синтеза, протекающего при температуре в несколько миллионов градусов Цельсия, — состоит из электромагнитных волн. Они достигают Земли вместе с теплом и ультрафиолетовым излучением. В этих электромагнитных волнах и «прячутся» разные цвета. Световые лучи, попадая в глаз человека, создают электрический импульс в зрительных нервах. Но что отвечает за определенный цвет? Почему яблоко красное? Почему море синее?

Солнечный свет долетает к нам в виде энергетической волны, имеющей видимый и невидимый спектр. Вся видимая часть спектра поначалу кажется белой. Цвет возникает тогда, когда волна сталкивается с поверхностью. Это может быть молекула воды, кусочек угля или яблоко. Солнечный луч, который изначально был белым, либо поглощается поверхностью, либо отражается от нее. Иногда отражаются только части луча. Это и есть цвета, которые мы видим. Поверхность, полностью поглотившая свет, кажется нам черной; полностью отразившая — белой. Когда отражаются части луча, мы различаем определенный цвет.

Белый
× Призма
Красный
Оранжевый
Желтый
Зеленый
Синий
Фиолетовый

Каждый луч света несет в себе все цвета, которые вместе дают белый. Поэтому, когда поверхность поглощает все части луча, за исключением синей, мы различаем синий. Иными словами, мы видим лишь те части спектра, которые отразила поверхность.

Таким образом, цвет зависит от строения поверхностей, по-разному отражающих солнечный свет. Возможно, это трудно представить, но весь мир вокруг нас «подцвечивается» миллиардами крошечных частиц, летящих сквозь пространство и «вспыхивающих» синим, красным или желтым в зависимости от того, с чем они столкнутся.

LICHTFARBEN
& KÖRPERFARBEN

Спектральные и неспектральные цвета

Возможно, я повторяю прописную истину, но есть большая разница между цветами, которые мы видим, и теми, которыми пишем картины. Тому есть ряд причин. Говоря научным языком, существуют спектральные и неспектральные цвета, то есть цвета отражающих физических объектов.

В том, что белый свет содержит все остальные, легко убедиться, посмотрев на радугу. При преломлении белый свет распадается на все возможные цвета.

LICHT + LICHT = WEISS
KÖRPERFARBE + KÖRPERFARBE = SCHWARZ

Свет + свет = белый
Материя + материя = черный

Но отражение и поглощение световых волн не объясняет всего. С точки зрения физики цветной свет и цвета на наших картинах — разные вещи. Это становится ясно, если смешать несколько красок разных цветов. Вы заметите, что каждый добавленный оттенок делает смесь темнее. Чем больше цветов, тем больше результат будет похож на серо-бурую жижу. (Если смешать все краски из коробочки, получится цвет, близкий к черному.)

Как ни странно, свет ведет себя прямо противоположным образом.

Если смешать все цвета спектра, они сольются в белый свет. Может быть, звучит странно, но это многое объясняет в строении цвета. Свет — это энергия. Добавляя лучи разного цвета, мы как будто все ярче освещаем комнату. Один за другим недостающие цвета возвращаются в спектр, и в итоге получается яркий белый свет.

Но для цвета яблока или красок в нашем наборе дело обстоит, как мы уже заметили, совсем наоборот. Мы видим тот или иной цвет в зависимости от того, какие частицы световой волны отразились от поверхности. Иными словами, цвет — та часть луча, которая не поглощается поверхностью. Когда мы смешиваем краски, мы складываем вместе материалы, поглощающие разные части спектра. Чем больше света поглощается, тем темнее кажется цвет.

Но достаточно теории.

Открою вам секрет. Ключ к пониманию цветов лежит не в знаниях об их структуре или происхождении. Он в понимании того, как мы воспринимаем цвета и какое значение им придаем. Теория теорией, но цвету мы радуемся на практике.

RGB или CMYK?

Разницу между спектральными и неспектральными цветами иллюстрирует распечатка изображения с экрана компьютера. Цвета на наших мониторах являются аддитивными, то есть цветами спектра, а напечатанные или нарисованные на бумаге цвета — субтрактивными, или материально смешанными красками.

В увеличении.
Цветовой круг Гёте

По центру. Цветовой
круг Ньютона (1704)

Сверху слева.
Упрощенный
цветовой круг,
составленный
из основных
и дополнительных
цветов

ЦВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ

Впервые цветовой круг был напечатан в Англии в Средние века. Роберт Фладд в своем медицинском пособии предлагал отслеживать с его помощью состояние мочи пациента.

Истинным пониманием цвета мы обязаны Исааку Ньютону. Он первым связал цвет и свет. Цветовой круг появился в его трактате «Оптика», вышедшем в 1704 году (см. слева). Ньютон представил основные цвета в виде круга, а дополнительные разместил между ними. Получилась почти современная модель, но круг из семи цветов был асимметричным.

Модели Ньютона часто противопоставляют симметричный круг Гёте, в котором всего шесть цветов. Всю жизнь Гёте (который, кстати, считал своим главным делом естественнаучные изыскания, а не поэзию) полемизировал с учением Ньютона. Гёте настаивал на связи цветов с эмоциями (трезвое мышление и доброта души — желтый и так далее). Эта интересная теория не получила широкого признания, ведь восприятие цвета крайне субъективно. Ньютон шел верным путем, анализируя цвет исключительно с точки зрения науки, ведь в каждой культуре свои понятия о красоте, эстетической привлекательности и цветовых

Сверху справа. Цветовой круг Иттена. Основные цвета расположены по центру, вокруг них — дополнительные, а в круге находятся основные, дополнительные и комплементарные

ассоциациях. Например, у нас цвет траура — черный, а в Японии горечь утраты символизирует белый.

Нужно ли вообще систематизировать цвета?

Ответ вы увидите, заглянув в коробочку с красками.

Систематизация облегчает работу. Цветовое колесо очень удобно, это простая и понятная система, позволяющая находить контрасты и гармонии. Например, дополнительные цвета в круге всегда находятся друг напротив друга.

Все цветовые гармонии также строятся на цветовом круге. Он не только систематизирует восприятие цветов человеком, но и помогает в них ориентироваться.

Для наших целей наиболее полезен цветовой круг, сформированный под влиянием члена Школы Баухаус — Иоганнеса Иттена (см. выше). В его модели три основных цвета (красный, желтый и синий) и их сочетания (вторичные, или вспомогательные: оранжевый, зеленый и фиолетовый). Во внешнее кольцо входят третичные цвета, смешанные из основных и вторичных. Для наших целей достаточно и упрощенного круга с шестью цветами (слева). Мы к нему еще вернемся.

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ ПРИТЯГИВАЮТСЯ

Контрастные цвета

Контраст — это яркие различия: большой и маленький, горячий и холодный, черный и белый.

Какое отношение контраст имеет к живописи? Во-первых, он позволяет расставить акценты. Задумайтесь: гигант не выглядит по-настоящему огромным, пока мы не поставим его рядом с ребенком. Темную ночь можно показать, только если на небе сияют звезды. Иными словами, мы противопоставляем элементы, чтобы усилить их.

Это полезно знать при работе с краской, имеющей небольшое количество пигмента (как акварель).

Взаимодополнительные, или комплементарные, цвета усиливают друг друга. Если мы хотим написать закат в ярко-оранжевой гамме, стоит добавить взаимодополнительные синие тени на первом плане — и оранжевый по-настоящему засияет. Красные ягоды клубники выглядят гораздо свежее с зелеными листиками. Капелька фиолетового улучшит рисунок, на котором преобладают желтый и оранжевый. Размещенные рядом комплементарные цвета усиливают оттенок и сияние друг друга. Контраст не только разграничивает цвета, но и умножает их эффект на эскизе.

Но не стоит смешивать взаимодополнительные цвета. Они сразу теряют сияние. Если смешать красный и зеленый, получится темно-коричневый; фиолетовый и желтый, синий и оранжевый дадут серо-бурые тона. Будучи рядом, комплементарные цвета подчеркивают и усиливают друг друга, но при смешении эффект становится противоположным.

Совет. Комплементарные цвета — пары самых несхожих цветов. В цветовом круге они находятся друг напротив друга.

В теории цвета выделяют семь типов цветового контраста. Эта «великолепная семерка» сделает ваши этюды по-настоящему яркими.

1. Контраст светлого и темного.

Противопоставление по яркости, особенно актуальное для черного и оттенков серого.

2. Контраст холодного и теплого. Противопоставление теплых и холодных оттенков в пределах одной композиции.

3. Контраст цветовых сопоставлений.

Противопоставляются чистые цвета, не смешанные с другими.

4. Контраст цветового насыщения.

Противопоставляются области, закрашенные по-разному: яркие и замутненные, насыщенные и блеклые, очерченные четко или расплывчато.

5. Контраст цветового распространения.

Сравниваются цветовые пятна разного размера.

6. Симультанный контраст. Взаимное воздействие соседних цветов.

7. Контраст взаимодополнительных цветов.

Эффект взаимного усиления, который оказывают друг на друга расположенные рядом комплементарные цвета.

Желтый
Оранжевый

Синий
Фиолетовый

ОТ «ЮЖНОГО ПАРКА» ДО СВЕТОФОРА

Типы цветов

Говоря о цвете, стоит подумать о том, как мы его используем. По типу использования можно выделить три вида цветов: плоский, символический и реалистичный.

Но обо всем по порядку. С плоским цветом работать проще всего. Получается простое графическое изображение, лишённое теней, а значит, и объема. Светотени нет. Трава зеленая, небо синее.

Зачастую плоский цвет используется в комиксах. Камзол Скруджа Макдака равномерно красный. На нем нет игры света и тени, поэтому нет разных тонов. Ракета на рисунке Эрже и одежда детишек из «Южного Парка» также однотонны. Цвет объекта без изменений переносится на рисунок.

Плоский цвет идеален, если вы хотите сделать простой, но эффектный скетч, либо если у вас нет времени смешивать краски. Плоский цвет хорош тем, что его просто нанести, но при этом он доносит полную и точную информацию о поверхности предмета.

Второй тип цвета с точки зрения применения — символический. Он идет совсем в другом направлении; важно не то, как выглядит цвет, а как он трактуется в вашей культуре. Символический цвет уместно назвать иконографическим (от греч. *eikon* — «картина» и *graphein* — «писать»).

Астерикс, ок. 1959

Символический цвет
Красный цвет в слове «girls»
 («девочки») несет в себе
символический смысл

Символическое использование цвета — не новая идея, но сегодня она кажется одновременно архаичной и современной.

При символическом использовании важно значение цвета, а не внешний вид объекта. Символические цвета связывают оттенки с содержанием.

Например, в Средние века самой дорогостоящей краской была синяя. Ее можно назвать драгоценной, ведь везли ее из лазуритовых копей Афганистана и ценилась она на вес золота. Синий ассоциировался с высоким качеством. В синих одеждах расхаживали короли (отсюда название краски «королевский синий»). На изображениях того времени в синее одета и Дева Мария. Средневековые художники также писали золотом, причем в прямом смысле: краска состояла из золотой пыли. На картинах того периода синий и золотой связаны с изобилием и светом. Связывая цвет со значением, мы открываем зрителю новый уровень восприятия.

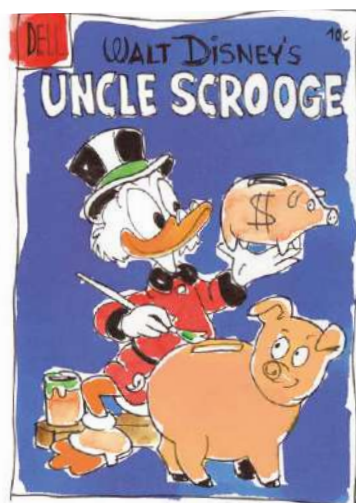
Этот принцип работает по сей день. Вспомните цвета политических партий, цвет траура или даже красный и зеленый сигналы светофора.

Все это примеры символического использования цвета.

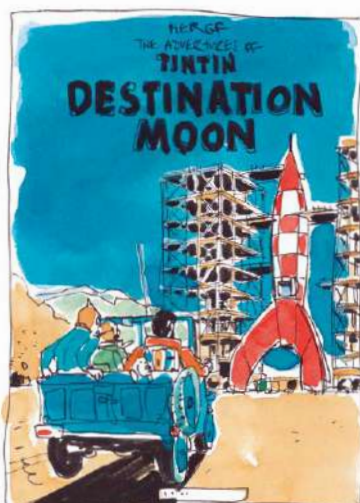

* DAS STUNDENBUCH
DES HERZOGS VON
BERRY 1410

Часослов герцога
Беррийского, 1410

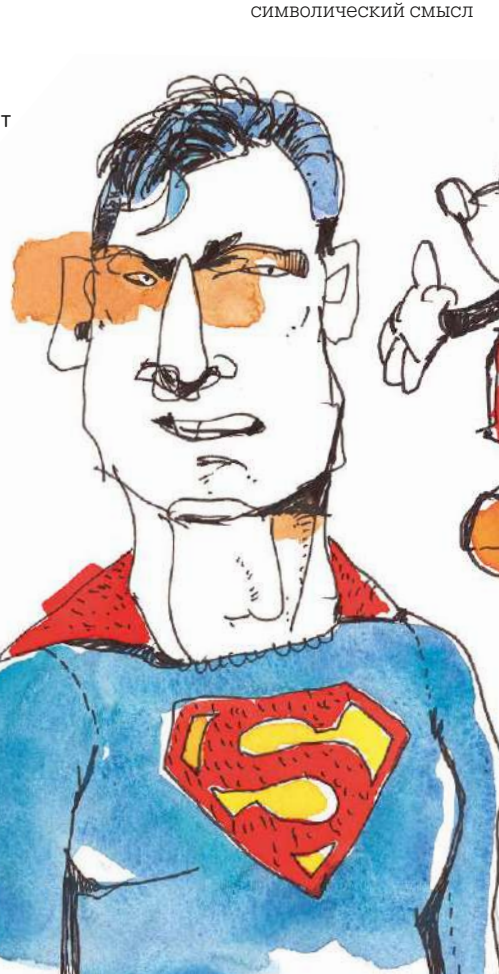

→ CARL BARKS
UND HERGE
VON 1952

«Южный Парк», 1997
Плоский цвет

→ SOUTH PARK
VON 1997
LOKALFÄRBIGKEIT

— MICKY
MOUSE
ca.
1928

Микки-Маус, ок. 1928

РЕАЛИСТИЧНЫЙ ЦВЕТ

Воздействие света

Реалистичный цвет передать сложнее. Мы прибегаем к нему, когда пытаемся изобразить реальность такой, какая она есть. Здесь цвета — не просто плоские детальки; они подвержены воздействию света. Почти вся живопись со времен Возрождения старалась при помощи реалистичного цвета создать иллюзию света и пространства.

Картина «Девушка с жемчужной сережкой» (ниже) хорошо иллюстрирует влияние света на цвет и их реалистичное восприятие художником.

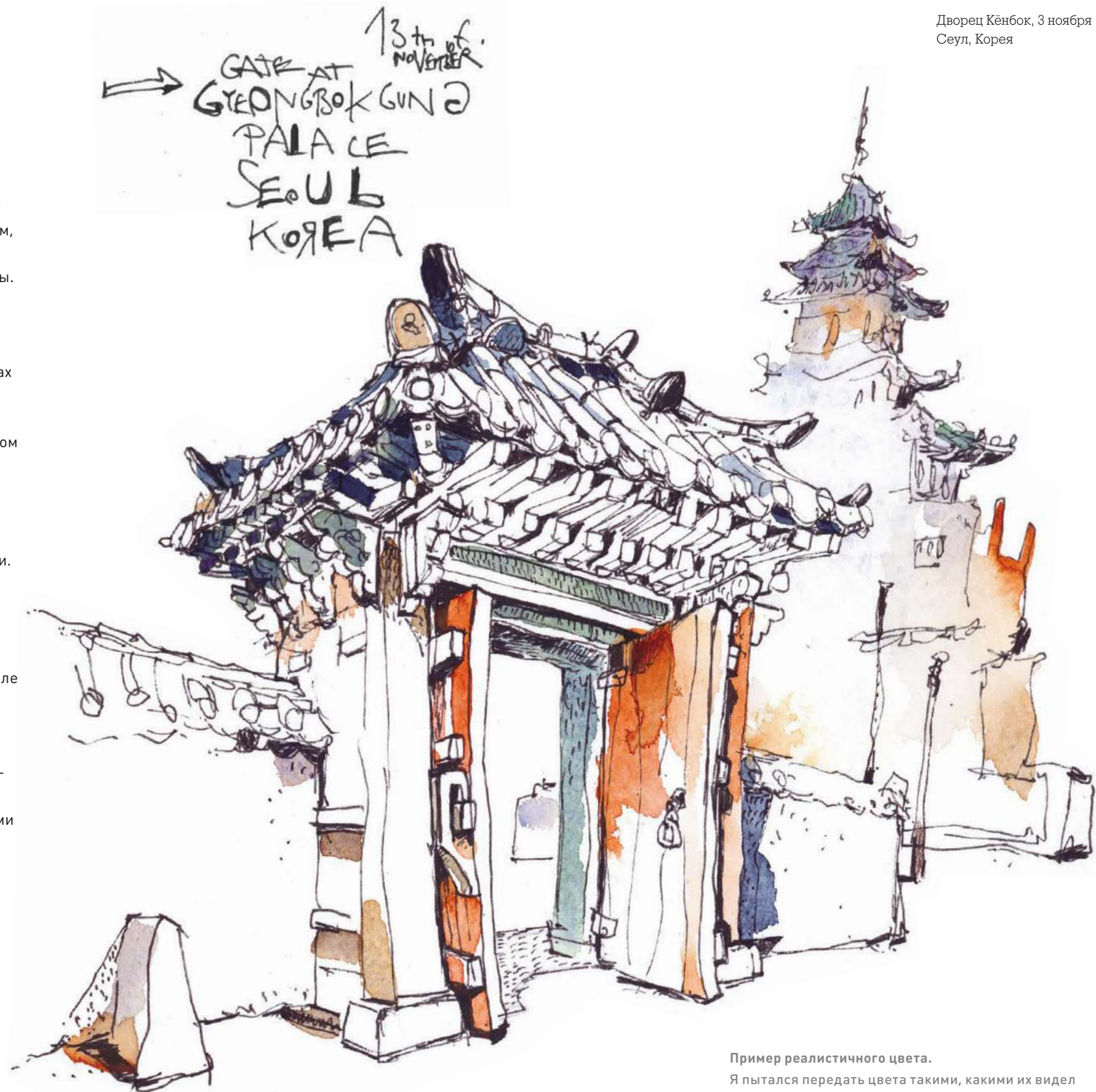

VERMEER REALFARBIGKEIT
VON 1665

Может показаться, что в реалистичном цвете нет ничего сложного. Но он может быть субъективным, ведь у каждого из нас свое представление о том, как должны выглядеть окружающие нас предметы.

Как ни странно, наше представление о том, как должна выглядеть реальность, зачастую с ней не совпадает. Мы уверены, что на зеленых веточках висят красные помидоры, и рвемся изобразить их именно так. Но в таком случае помидоры на нашем рисунке покажутся пластиковыми. Мы слишком часто пишем объект таким, каким его себе представляем, а не таким, каким видим. Научиться видеть как художник — уже полдела. Реалистичская манера рисунка нас к этому вынуждает. На самом деле цвета — не области ровной заливки. Если присмотреться, мы увидим, что облик цвета зависит от игры света и тени. Красный помидор не просто красный. Возможно, там, где кожа уходит в тень, следует добавить фиолетового. А зеленая веточка не просто зеленая; на самом деле она отражает окружающие цвета. Контрастные цвета тем более не должны выглядеть как нечто вырезанное из разных листов цветной бумаги. Они взаимодействуют. Если применять эти наблюдения за реальностью при создании картин, те заживут своей жизнью, станут правдоподобными и гармоничными. Конечно, живописные работы — не фотоснимки.

Вермеер
Реалистичный цвет, 1665

Пример реалистичного цвета.
Я пытался передать цвета такими, какими их видел

КАЖДЫЙ ЦВЕТ О ЧЕМ-ТО ГОВОРИТ Более эффектные скетчи

Никто не заставит вас использовать именно те цвета, которые вы видите.

Это одно из преимуществ живописи перед фотографией. Конечно, вам захочется усилить структурные элементы эскиза. Но все, что вы рисуете, — не просто внешняя оболочка и тип поверхности. У каждого кресла своя история, каждый пейзаж может передавать настроение. Логично подчеркнуть и сюжетные элементы, и цвет отлично для этого подходит.

Пусть цвета о чем-нибудь скажут. На самом деле у женщины, изображенной слева, волосы наверняка были не такими яркими, а мужчина с бокалом, нарисованный в скетчбуке справа, был гораздо менее краснотым. Однако искусство это допускает. Даже если в реальности волосы женщины не такие рыжие, преувеличение поможет передать ваше впечатление. Вопрос лишь в том, какое значение вы вкладываете в цвет. Возможно, сделав какой-то оттенок ярче, вы зафиксируете зримую истину, которую не могла бы передать фотография.

Ваш скетч состоит исключительно из обрывков впечатлений.

Точная, эмпирически доказуемая реальность существует не дольше мгновенья. Когда вы приедете домой, угол падения света изменится, а птица улетит, и никто уже не проверит, насколько красным было ее оперение. Теперь важно лишь ваше восприятие. Если вам нравится измерять, взвешивать и подсчитывать, то изобразительное искусство — не лучшее для вас занятие.

Поймите момент прежде, чем он уйдет, во всем его многоцветье.

Страница из скетчбука. Рисунок был сделан поздно ночью в винном баре. Даже если у мужчины было не настолько красное лицо, для передачи сюжетной составляющей этот цвет уместен

ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО

Воздействие цвета

Если бы я попросил вас нарисовать страсть, чувства и тепло, вы, скорее всего, написали бы картину в красных тонах. Красный символизирует тепло и чувство. Это цвет любви. Но станете ли вы спорить, если я скажу, что красный также может означать ненависть и агрессию?

Есть ли тут противоречие?

То же можно сказать и о зеленом. Да, это цвет надежды, гармонии, надежности, весны и возрождения. Но зеленым часто изображают яд, а также неопытность и наивность. А как насчет синего? Чистота, верность... и депрессия.

При ближайшем рассмотрении все, что мы узнали о цвете, начинает казаться парадоксальным. Почему некоторые цвета могут пробуждать прямо противоположные чувства?

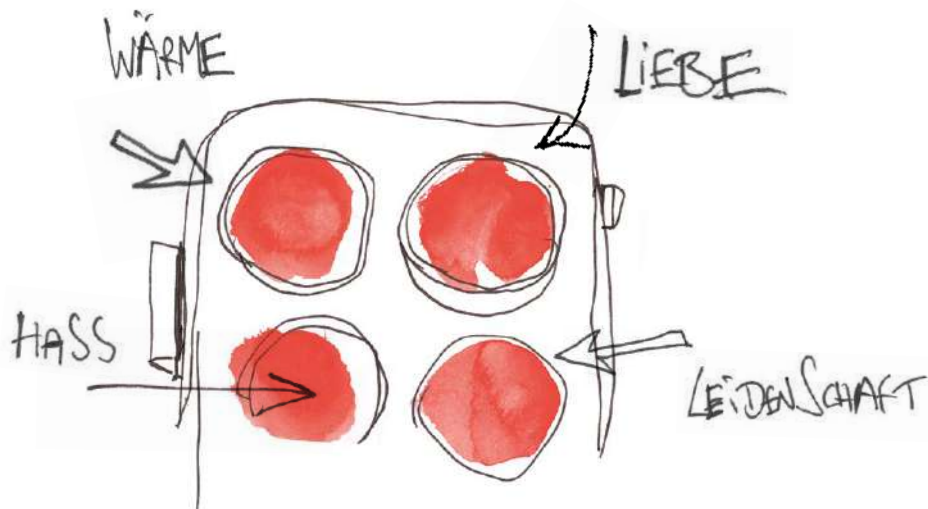
Ответ на этот вопрос дают другие цвета в композиции. Будет ли красный агрессивным, а зеленый — полным надежд, зависит не только от них самих. Каждый цвет воздействует на нас, но и сам находится под воздействием окружающих оттенков. Агрессивность красного зависит преимущественно от его окружения. Например,

по соседству с розовым красный покажется приятным. Но в сочетании с черным он бьет по глазам.

Возможное объяснение этому дает эволюция человека. Восприятие отдельных цветов не заложено в нас изначально, поскольку в природе цвета почти всегда встречаются в сложных сочетаниях. Например, красную вишенку мы видим в обрамлении зеленой листвы рядом с коричневой корой. А вспомните красную кровь на ране или красный полыхающий костер — контекст всегда разный. Поэтому, в зависимости от окружения, оттенок может вызывать приятные или неприятные ассоциации. По той же причине отдельные цвета кажутся абстрактными. Цвет, отделенный от других, становится свободным пространством для рассуждений и может пробуждать в нас разные чувства. А цвета, которые встроены в изображения (переплетены с другими), вызывают дополнительные ассоциации. Взаимоотношения конкретизируют смысл.

Это объясняет, почему красный может символизировать и любовь, и ненависть. Нам же следует внимательнее взглянуть на цветовые контексты.

Ничто, даже цвет, не существует в изоляции.

Тепло
Ненависть

Любовь
Страсть

16/11
YEJI-DONG
SEOUL
KOREA

ЦВЕТОВЫЕ ГАРМОНИИ

Аналоговые, монохромные и гармонии комплементарных цветов

Самый простой рецепт цветовой гармонии

гениально прост: используйте как можно меньше цветов. Невозможно ошибиться, если цвет один. Например, можно сочетать темные и светлые тона основного цвета.

Так создается монохромная гармония, и вы почти гарантированно получите сочетающиеся цвета. А еще они почти гарантированно будут жутко скучными. На монохромных картинах все будто в тумане.

Гораздо интереснее сочетать основной цвет с двумя-тремя соседними на цветовом круге. Такие сочетания называются аналоговыми гармониями. Если один из оттенков немного преобладает над другими, сочетание становится гармоничным.

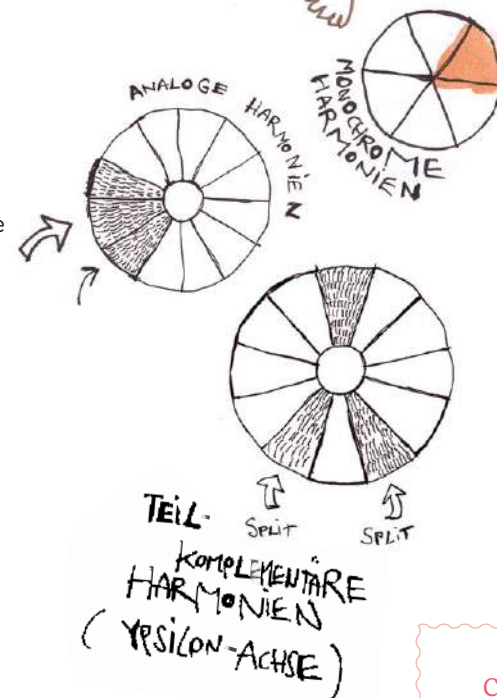
Гармония возможна не только с соседями — противоположности зачастую смотрятся не менее эффектно. Если использовать комплементарные цвета в разных пропорциях (маленькая божья коровка на большом зеленом листе), сочетание становится гармоничным. Гармонию создают и переходные оттенки между взаимодополнительными цветами (это видно на примере слева, где комплементарные цвета, синий и оранжевый, разделены темным участком).

Постичь гармонию взаимодополнительных цветов немного сложнее, но она завораживает и удивляет.

Еджи-Донг. Сеул, Корея

Статуэтка работы майя
Поздний классический
период
Музей естественной
истории, Нью-Йорк

Статуэтка майя
покрашена оттенками
одного цвета.
Это называется
монохромной гармонией

Монохромная гармония
Аналоговая гармония
Раздельно-комплементарная
гармония (ось Y)

Совет. Вариант гармонии взаимодополнительных цветов — раздельно-комплементарная. Вместо одного комплементарного цвета берутся цвета, находящиеся справа и слева от него в цветовом круге. Например, в раздельно-комплементарную триаду могут входить зеленый, красно-оранжевый и красно-фиолетовый.

ГАРМОНИИ ТРИАДЫ И ТЕТРАДЫ

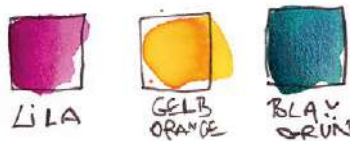
Сине-фиолетовый
Красно-оранжевый
Светло-зеленый

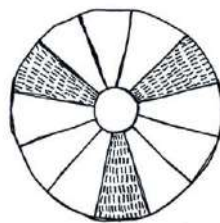
Фиолетовый
Оранжевый
Зеленый

Лиловый
Желто-оранжевый
Сине-зеленый

Синий
Красный
Желтый

TRIADISCHE
HARMONIEN

Гармония триады

Совет. Если два цвета при смешении образуют коричневый или серый, скорее всего, они хорошо сочетаются в несмешанном виде.

Звучит как что-то из «Звездных войн»!
Но не нужно бояться терминов. Страшные слова «триада» и «тетрада» всего лишь означают, что в гармонию входит три или четыре цвета соответственно. В цветовом круге они расположены на равном расстоянии.

Представьте себе треугольник или квадрат, вписанный в круг из 12 цветов (основных, дополнительных и комплементарных). Углы фигуры укажут цвета, гармонично сочетающиеся друг с другом.

На практике это означает, что цвета, расположенные на равном расстоянии друг от друга в круге из 12 цветов, образуют более гармоничные сочетания, чем те, расстояние между которыми неодинаково.

И здесь есть элементы, которые впишутся в любую схему. Даже кричащие цвета могут прекрасно смотреться в триадах, тетрадах и аналоговых гармониях.

Мне кажется, что сочетание цветов — во многом дело вкуса, все зависит от того, что и как мы рисуем. Возможно, страница с разноцветными бабочками будет смотреться красиво и гармонично. Ведь сами бабочки красивы и гармоничны, какие бы цвета мы ни выбрали для их изображения.

Так что не всегда нужно придерживаться правил. Если вы отправитесь в путь, вооружившись лишь инструментами для создания цветовых раскладок, то рискуете пропустить много красот.

ГАРМОНИИ ХОЛОДНЫХ И ТЕПЛЫХ ОТТЕНКОВ

Слова «холодный» и «теплый» могут вводить в заблуждение. Конечно, на ощупь эти цвета не теплые и не холодные, они просто такими кажутся. Но исследования показали, что воздух в комнате, оформленной в красных или оранжевых тонах, действительно кажется на несколько градусов теплее, чем в белой. То же верно для синего и зеленого: нам кажется, что в таком окружении холоднее, даже если температура такая же.

Скорее всего, эта реакция — тоже результат эволюции, знание, унаследованное нами от гревшихся у костра прародителей. Цвета, ассоциирующиеся с источниками тепла, кажутся нам теплыми. Цвета, напоминающие о снеге, дожде и воде, — холодными. С ощущениями тепла и холода может ассоциироваться сам цвет: так, красный, оранжевый и желтый кажутся нам теплыми.

Вдобавок по теплоте различаются оттенки одного цвета: например, подкрашенный красным ультрамарин может казаться теплым, а синие тени с оттенком бирюзы — холодными.

В магазинном наборе акварельные краски рассортированы на теплые и холодные. Обычно в набор входит холодный и теплый оттенок каждого цвета. При помощи этих оттенков достигаются определенные эффекты. Мы выбираем теплые цвета, чтобы создать уютную атмосферу. А с ощущением грусти или строгости лучше вяжутся холодные цвета.

Запомните простое правило: холодные оттенки гармонично сочетаются с другими холодными оттенками, а теплые — с теплыми.

КОЛЛЕКЦИОНИРУЙТЕ ЦВЕТА

Цветовые гармонии необязательно учить по теории цвета; иногда они буквально валяются на дороге. Это все равно как Мальчик-с-пальчик случайно набредает на жилище лядоеда.

Акварель прекрасно подходит для того, чтобы попрактиковаться в создании цветовых раскладок. Почти везде можно обнаружить сочетания, которые стоит запомнить. Как и наброски в скетчбуке, эти комбинации могут стать частью будущих картин. Храните в скетчбуке коллекцию многообещающих сочетаний и старайтесь использовать их в новых работах. Это можно сравнить с музыкальной фразой, которую вы однажды услышали, а потом сыграли, положив на нее новые слова (неслучайно цветовые сочетания называются гармониями).

Соберите их все! Красивые, вдохновляющие комбинации совершенно бесплатны. Нужно лишь открыть глаза и увидеть.

Совет. Цветовые гармонии можно найти в магазинах, на старых фотографиях или чужих картинах. Выдернутые из контекста, они могут стать основой для чего-то совершенно нового!

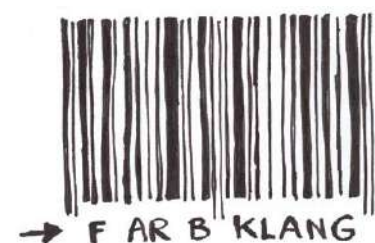

СОЗДАВАЙТЕ ЦВЕТОВЫЕ ГАРМОНИИ

Цветовые схемы

Конечно, можно придумывать свои цветовые гармонии. Удобнее всего представить схему картины в виде нескольких полосок каждого цвета. Так делают, например, в кинематографе, чтобы опробовать цветовое решение для декораций.

Если вы планируете картину, рисунок или иллюстрацию, полезно подготовить такую «полосатую» цветовую схему, чтобы не придумывать ее на стадии скетча. Это своего рода репетиция цвета.

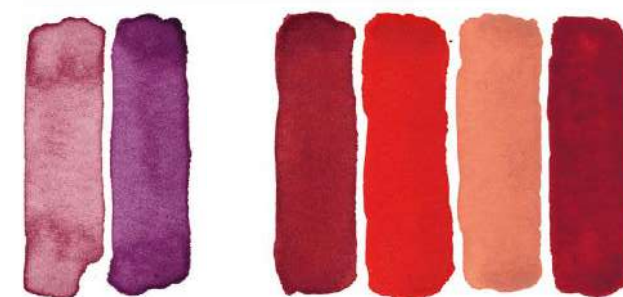
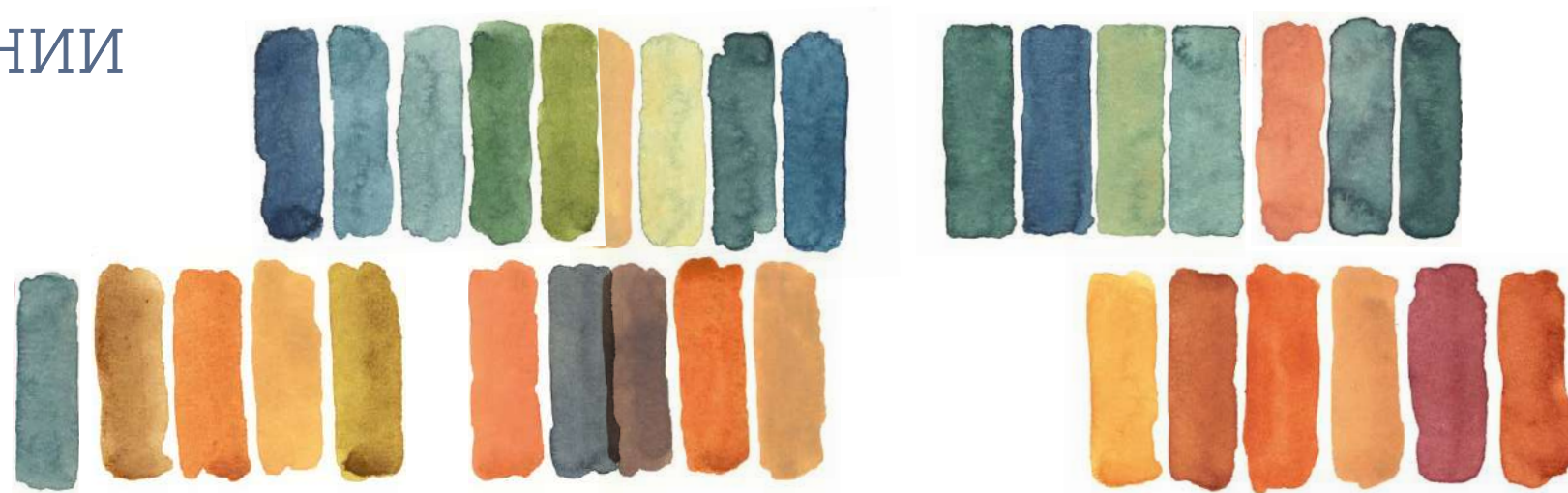

Сначала нанесите на бумагу полоски цветов, которые точно хотите использовать. Постепенно добавляйте цвета, которые, как вам кажется, хорошо с ними сочетаются. Советую взять два листа: один черновой, для смешивания цветов и пробных мазков, второй — для цветовой схемы. Получившуюся гармонию можно использовать как образец при написании картины.

Создание цветовой схемы позволяет не только заранее опробовать сочетаемость цветов, но и определить, какую роль будет играть каждый из них. Несколько полосок одного цвета могут означать, что он займет большую область.

Как только вы начнете создавать цветовые схемы, то поймете, куда уходит вся бумага для черновиков.

Совет. «Полосатые» цветовые схемы полезны тем, что позволяют заранее увидеть, какие цвета сочетаются хорошо, а какие ужасно.

Совет. Вот для чего нужны черновики. Определившись с цветовой схемой заранее, вы сможете работать быстрее.

ВЫХОДИТЕ ИЗ ЗОНЫ ЦВЕТОВОГО КОМФОРТА

У каждого есть любимая музыка, любимое блюдо, а также любимые цвета, которыми мы рисуем снова и снова.

Мне, например, нравятся индиго, а также неаполитанский желтый, красный, медная лазурь и бирюзовый.

Иметь любимые цвета и гармонии вполне естественно, у каждого художника своя палитра.

Посмотрите в коробочку с красками: какие расходятся быстро, а какие едва убыли?

Тюбики или кюветы с любимыми цветами почти всегда пусты.

С одной стороны, цветовые предпочтения — дело вкуса. С другой, они связаны с комфортом; нам проще писать привычными цветами. А про зону комфорта мы твердо знаем то, что нам не хочется из нее выходить.

Из-за этого «все остальное» оказывается неисследованным, но нас это не волнует.

Конечно, у художника есть зона комфорта, но в ней таится опасность. Стоит осмотреться по сторонам — и мы поймем, что непривычные сочетания выглядят великолепно.

Рекомендую время от времени намеренно отступать от излюбленных красок и выбирать нехоженые тропы. Ищите идеи в фильмах и модных журналах; изучите цветовые гармонии других художников или позаимствуйте их у природы. Скорее всего, непривычные сочетания вдохнут в вас свежие силы и откроют новые горизонты.

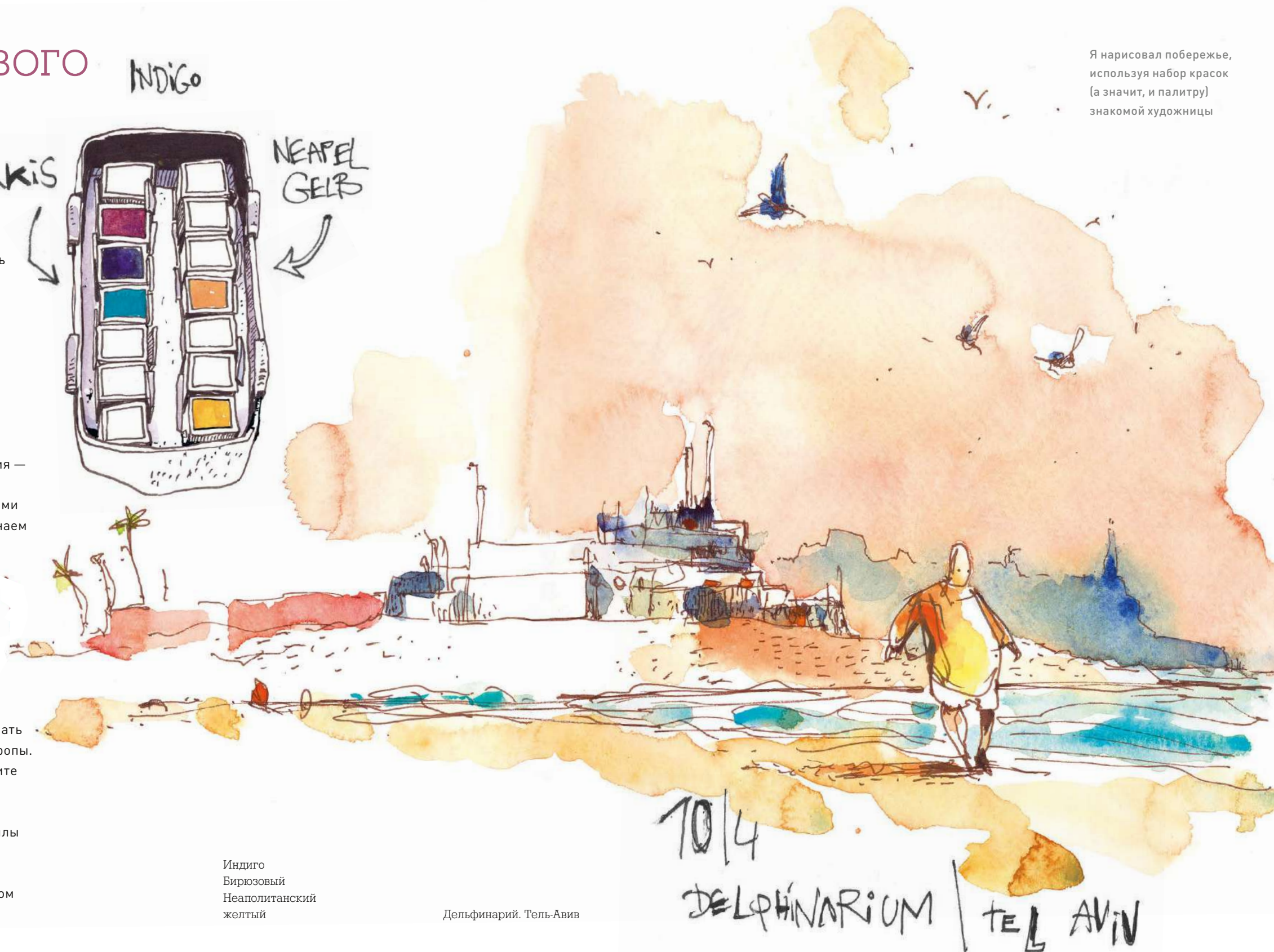
А если идей нет, обменяйтесь с другим художником набором красок!

Индиго
Бирюзовый
Неаполитанский
желтый

Дельфинарий. Тель-Авив

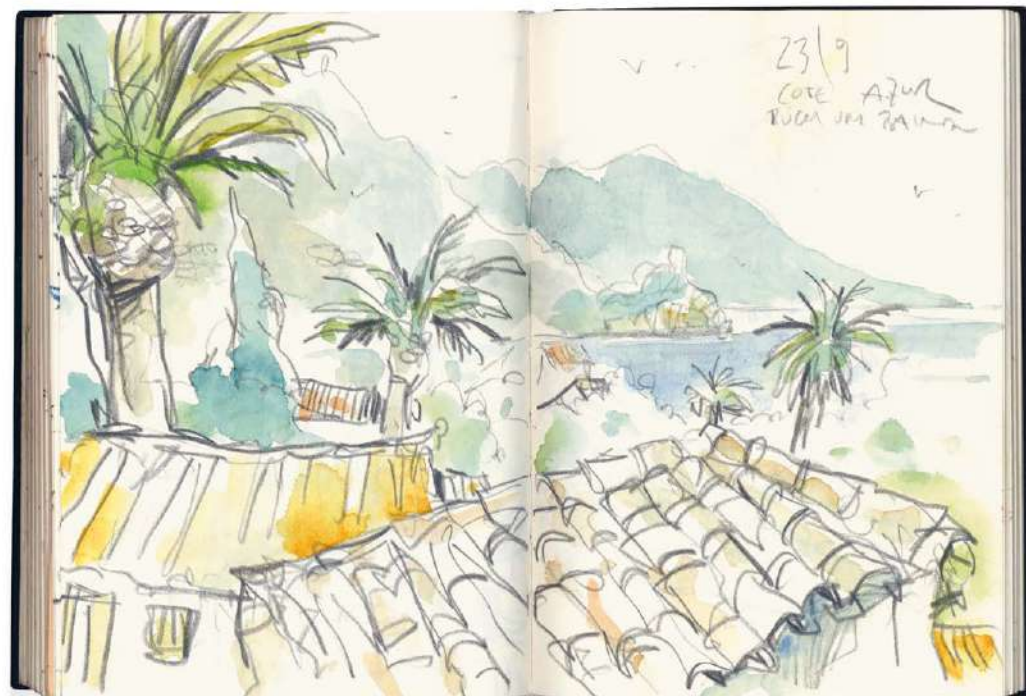
Я нарисовал побережье, используя набор красок (а значит, и палитру) знакомой художницы

ГОЛУБОЙ ХРЕБЕТ

Как изобразить что-то далекое? А близкое?

Забудьте о линейной перспективе. Расстояние можно обозначить с помощью цвета.

Скетч из Франции, с Лазурного берега
На большом расстоянии горы, формирующие линию берега, кажутся голубыми

Возьмем для примера Голубой хребет в Аппалачах или Голубые горы в штате Новый Южный Уэльс в Австралии — либо любые другие горы, которые называют голубыми. Правильнее даже сказать — бледно-голубыми. Наверняка вы видели их изображения: бледные размытые очертания горного хребта, служащие фоном для четких контуров на переднем плане. Почему горы так выглядят? Разве их склоны не коричнево-зеленые?

Обратимся к физике. Как мы уже говорили, свет — смесь электромагнитных волн разной длины: от самых длинных (красный) до самых коротких (синий и фиолетовый). Цвета, которые кажутся нам теплыми, всегда имеют большую длину волны, чем те, что видятся холодными. Воздух и находящиеся в нем частички лучше передают короткие волны, чем длинные.

4 августа 2010
Домик в дождь. Бургберг, Трансильвания, Румыния

Поэтому, когда нам в глаза падает луч света, отразившегося от очень далекого предмета (такого как горный хребет на горизонте), «долетают» только короткие волны. В результате горы кажутся синими. Кроме того, свет, который проходит через все более плотные слои воздуха, на расстоянии теряет силу.

Потому-то цвета кажутся бледнее. Этот эффект замечательно помогает передать расстояние. Чем дальше от нас предмет, тем он меньше и бледнее, тем сильнее уходит в голубую гамму. Теплые тона выходят на передний план, холодные создают фон.

Вдобавок через толщу воздуха далекие предметы кажутся размытыми. Они теряют и четкость контура, и контрастность цвета. Близкие к нам предметы содержат весь спектр контрастов, от самых ярких до самых темных (и все промежуточные варианты), а у далеких остается лишь средний тон. Таким образом, предметы на переднем плане мы видим четко, а фон становится размытым.

Для акварелиста это настоящий подарок, ведь нам так просто передать эту бледность и размытость

Горы на горизонте кажутся голубыми из-за своей удаленности, а на самом деле их склоны зеленые и коричневые

с помощью воды и краски. Чтобы изобразить далекую горную гряду, нужно всего лишь подкрасить воду синим в технике «мокрым по мокрому». Размытость, голубизна создают потрясающую иллюзию объема.

Так что правильнее называть эту гряду «Маленькие размытые холодные бледно-голубые горы с низким контрастом». Но такое проще написать на картине, чем уместить на карте.

МЕНЬШЕ — ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ

Используйте цвет экономно. Зачастую акварель смотрится эффектнее, если не раскрашивать всю картину. Постарайтесь ограничить число заливок и оставить некоторые области нетронутыми.

Используйте белую бумагу как часть эскиза. Если вам хватит смелости оставить белым все, на что падает свет, и покрасить только затененные участки, ваш глаз считает это изображение. Помните: незакрашенные белые области станут поверхностями, которые отражают свет и сияют в нем, в то же время подчеркивая цветные тени.

Вот увидите: меньше — значит больше!

Крышу сельского домика даже не нужно закрашивать: наше воображение дополняет картину

ATE'S
HAUS in
BURGBERG 6/8
SIEBENBÜRGEN
ROMÄNIEN

Домик в старом Бургберге, Трансильвания, Румыния

Изображения людей, сильнее всего выигравшие от экономной покраски

Я, Я И ЕЩЕ РАЗ Я

В поисках своего стиля

Художники почти помешаны на создании
собственного неповторимого стиля. Фраза

«это напоминает мне работы того-то и того-то» в мире искусства может звучать как смертный приговор. Все мы хотим быть уникальными и самобытными.

Но в чем смысл? Стать чем-то новым? Быть замеченным, подняться над толпой? Занять нишу на рынке? Или обрести бессмертие?

Почему-то мы считаем, будто любое новое движение или веяние автоматически отправляет все предшествующее на свалку истории. Будто любое новшество в искусстве замещает все, что было до него.

Например, с появлением компакт-дисков разгорелась дискуссия о том, стоит ли избавляться от кассет. Когда начали появляться электронные книги, все испугались, что исчезнут бумажные.

Наше общество высоко ценит прогресс. На протяжении всей своей истории человек высоко ставил планку: в Европе были изобретены книгопечатный станок и пенициллин, в Америке — самолет и искусственное сердце. Мы стремимся и к личным успехам. Каждую разработку мы связываем с именем создателя. Колумб

открыл Америку, Ньютон — закон тяготения.
Нам проще там думать.

На деле все сложнее, особенно в искусстве. Зачастую основателями какого-либо движения становятся несколько художников, работающих сообща. Культурные достижения строятся друг на друге. Новые тропы можно проложить или через лишние сложности, или через промежуточные шаги.

Не нужно из-за этого переживать. Вы же просто хотите писать картины, а не изобретать паровой двигатель. Черпайте вдохновение в работах других художников и создавайте свое: это не значит, что вы подражаете. Всегда стремитесь расширить кругозор. Беседуйте с коллегами, изучайте движения в искусстве, посещайте выставки и галереи. Все это поможет сформировать свой стиль.

И еще один секрет: скорее всего, вы последним распознаете свой «узнаваемый стиль», ведь трудно дистанцироваться от собственной работы. Но в итоге вы поймете, что ваш стиль так же самобытен, как и вы сами.

Сосредоточьтесь на сути. Новые веяния рано или поздно устареют. Суть не тускнеет

WHEN IT'S DARKNESS
ON THE BETA THAT'S
THE TIME
MY
HEART
IS LIGHT

— ME LINGER IN THE SWEET OF THE NIGHT

→ All God's
~~where~~
 the Mississippi

MÄRZ 1973 ←

Март 1973

СТИЛЬ И ТВОРЧЕСТВО

Еще одно важное замечание: ваш стиль растет и развивается сам. Он не должен связывать вам руки.

Как ни парадоксально, «собственный стиль» и «творчество» — вещи часто противоположные.

От художника ждут творчества, новых идей и новых путей. При этом мы хотим, чтобы его работы были узнаваемы. Они должны быть одновременно новаторскими и иметь свой стиль. История искусства классифицирует произведения на основе этих критериев. Они же управляют арт-рынком.

Проще говоря, от художника А ждут, что он сразу станет отличным от художника Б. Также ожидается, что Пикассо рисует что-то, похожее на «Пикассо». Но завышка в том, что новаторство, которое постоянно сверяют с чужими ожиданиями, имеет мало общего с творчеством.

Творчество непредсказуемо, ведь мы создаем новое.

Поэтому нельзя стремиться создать что-то новое, при этом ничего не меняя. Это бред. Такие ниши могут быть хороши для критиков, но они препятствуют творчеству.

Смысл новшества и вдохновения не в том, чтобы наперед предугадать результат (некоторые поклонники Боба Дилана до сих пор не могут смириться с тем, что он продолжал экспериментировать до 1967 года).

Пишите картины потому, что сами хотите написать их, а не потому, что этого хотят окружающие.

Мой стиль?

ЛЕГКИЕ ЛИНИИ

Расслабленные рисунки

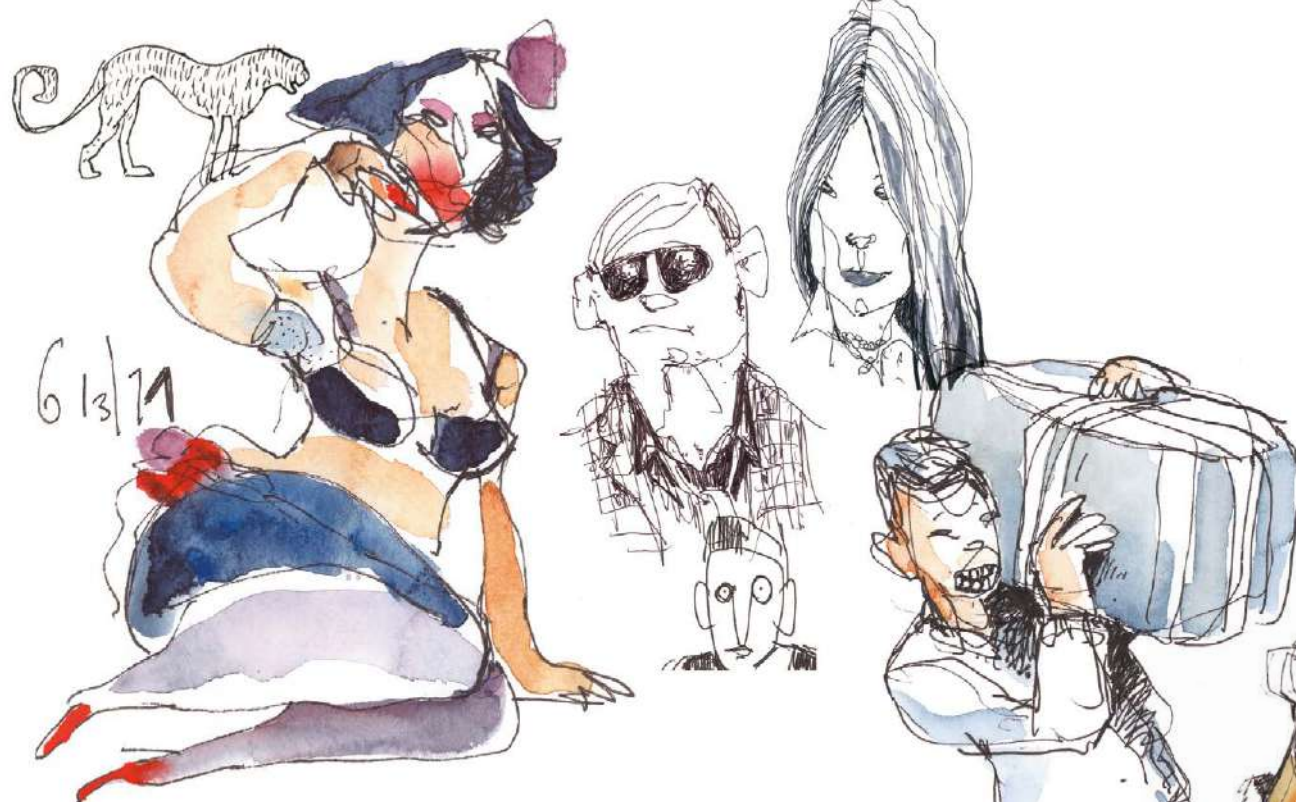
«Просто расслабься» — очень дурацкий совет.

Как правило, когда стараешься выглядеть расслабленным и естественным, все выходит ровно наоборот. Ожидания заставляют нас напрячься. Нельзя расслабиться усилием воли. Осознание того, что мы выполняем чью-то просьбу или свой запрос, убивают малейшую искру вдохновения. Тот, кто советует художнику что-нибудь намалевать и провести «мягкую» линию, ничего не смыслит в психологии. Мы расслабляемся лишь тогда, когда на нас не давит груз ответственности. Как только появляются ожидания, возникает и этот груз.

Конечно, логично использовать акварель легко, спонтанно. Этой возможностью мы обязаны преимущественно свойствам самой краски. Акварель сияет ярче всего, если мы не корпим над рисунком слишком долго, а наносим краску быстро. С каждым новым слоем заново увлажненная картина теряет яркость.

Конечно, одно это знание не облегчит нам жизнь: каждый мазок станет еще более ответственным делом. «Нельзя делать ошибки, сосредоточься, мне нужно, я должен» — вот где истинная дилемма.

Совет. Если вы заметите, что пишете напряженно, отвлекитесь на другое занятие. Сделайте пробежку. После этого вы сможете вернуться и поработать гораздо продуктивнее.

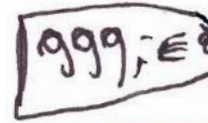
Создайте буферную зону между собой и своими ожиданиями. Перехитрите себя. Лучше попробовать писать акварели в скетчбуке или на простой бумаге, а не на трехметровых полотнах. Новые материалы, с которыми нужно научиться обращаться (например, кисть из красного соболя, которая стоит как новая машина), также не помогут снять напряжение. Как бы их ни расхваливали, мы все равно перед ними робеем.

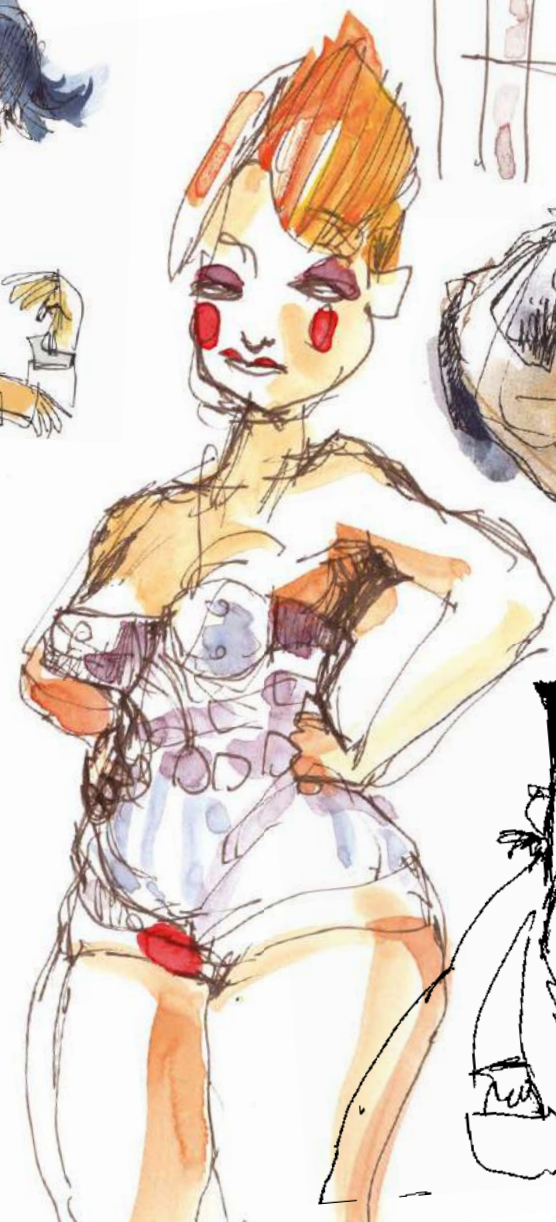
Хуже только знать, как ваши работы будут использоваться.

Если вы уже представляете, кто повесит себе на стену законченную картину, это застопорит мысли о работе. Излишней угодливостью вы рискуете дать пищу будущим критикам. Очевидно, что это тоже не придаст процессу легкости и спонтанности.

Отрешитесь от всего. Начиная писать картину, относитесь к ней как к эскизу или скетчу. Напоминайте себе, что пишете для себя, в качестве упражнения, и что никто, кроме вас, эту картину не увидит без вашего разрешения. Например, я могу притвориться, что рисую эскиз, а «настоящую» картину напишу со следующей попытки.

Пишите так, словно это что-то обыденное. На утренней пробежке в парке вас не сопровождают зрители и операторы, а вы не обязаны бить рекорды. Старайтесь, чтобы процесс доставлял удовольствие. Это гораздо важнее, чем пытаться написать картину, которая выглядит так, словно вам было приятно ее создавать. Вскоре вы поймете, что лучше всего у вас получаются красивые, легкие картины, когда вы не стараетесь писать красивые, легкие картины.

КТО НЕ ИЩЕТ, ТОТ НАЙДЕТ

Воображение или интернет?

Еще одно наблюдение на тему творчества: всем нам приходится иметь дело с изображениями. И, конечно, до начала работы возникает соблазн сперва найти несколько источников в сети.

Но не следует забывать, что поиск в интернете не заменит творческого процесса. Все, что вы там найдете, уже существует. Кто-то уже это увидел и разместил в сети. Google — просто поисковая система, которая лишь сортирует то, что уже есть в интернете. И через поисковик вы не сможете найти ничего нового, только чужие картинки. Использовать их — значит идти по проторенной дороге.

По сути, интернет — библиотека, в которой самые читаемые книги лежат у входа. Это заставляет нас брать и читать их еще чаще. Программа поискового механизма отдает предпочтение тому, что чаще искали, и высока вероятность, что все мы ходим по сети одними и теми же путями. В результате мы видим схожие вещи и впитываем схожую информацию.

Совет. Для творческого мышления хорошо подходит состояние рано утром, когда вы пытаетесь проснуться, но еще не пришли в себя. В этот момент вы меньше всего себе мешаете. Рядом с кроватью обязательно должны быть ручки, карандаши и бумага.

Поэтому в эпоху интернета нам так нужен творческий процесс.

Когда вы рисуете или планируете написать что-то красками, вы создаете нечто новое — то, что до сего момента существовало только в вашей голове.

Прилагайте усилия к созданию нового вместо подражания уже существующему. Создать что-то неожиданное — суть творческого процесса. Он не ставит целей, а выбирать направление в самом начале не очень продуктивно. Если вы заранее знаете, какой должна получиться картина, вероятнее всего, она не состоится. Найдет тот, кто не ищет.

ПРИДАЙТЕ ЗНАЧЕНИЕ

Ваши эмоции в процессе создания картины гораздо важнее, чем вы думаете.

Срисовывать с фотографии незнакомого человека — совсем не то же, что рисовать портрет матери; результат будет разительно отличаться. Скetch вашей любимой кошки будет смотреться не так, как рисунок впервые увиденной черепашки в зоомагазине. Отношение к объекту изображения кое-что значит.

Из этого следует, что «успех» или «неуспех» картины — всего лишь технический вопрос. По композиции, светотени и пропорциям читается, насколько объект для вас значим. Ваше отношение к нему определяет, будет ли картина удачной.

Если вы хотите, чтобы ваша работа имела какой-то вес, значимым должен быть сам объект. Если это отношение глубоко личное и эмоциональное, оно само собой просочится в картину, и ваши зрители тоже его почувствуют.

Придайте значение своему объекту. Тогда он обретет душу и оживет.

Ваше восприятие объекта влияет на картину. Интересные работы получаются, когда объект для вас что-то значит

MEINE ELTERN
AM 26/3

ПРИОРИТЕТЫ

Значимость объекта для художника — не единственное, что определяет качество картины. Порой интересно посмотреть эскиз к какой-нибудь из наших картин и отметить, что мы сами считали важным в процессе работы.

Сверху. Улица в Румынии. Труднее всего расставить приоритеты, когда на картине «много всего происходит»

Каждая картина состоит из множества элементов. На ней есть главные и второстепенные персонажи; маловажные детали окружения; передний план, средний план и фон. Как ни удивительно, если уделить всем этим элементам равное внимание, законченная картина лишится смысла.

Фотореализм воспринимать тяжело. Я за то, чтобы делать упор на живопись. Картины гораздо интереснее, если в них что-то вложено, если можно понять, какие элементы замысла были важны для художника. Добиться этого можно выбором цвета, композиционными решениями либо более ярким и точным исполнением отдельных деталей. Некоторые элементы можно ослабить, чтобы подчеркнуть другие. Так, если приглушить фон, вы выделите передний план. Это привлечет и направит взгляд зрителя. Не стоит одинаково прорабатывать все области картины. Покажите, что для вас важнее.

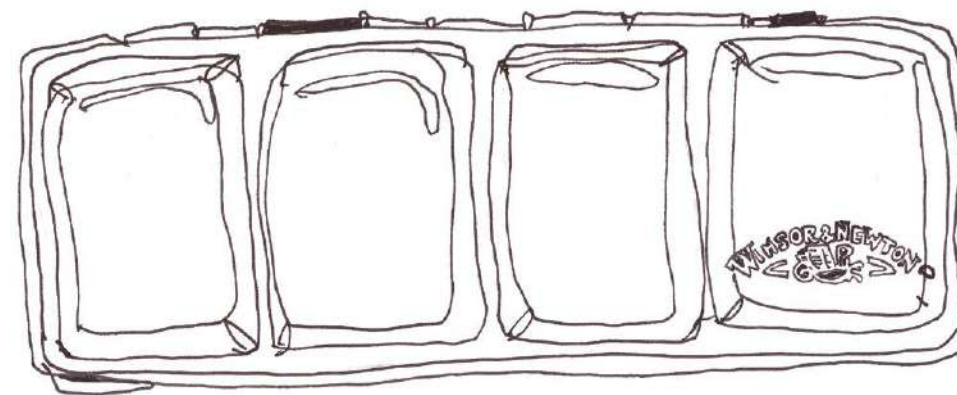

КОРОБОЧКИ ДЛЯ КРАСОК

Коробочки для красок такие симпатичные: черные, блестящие, чистенькие... Их изготавливают из прочного листового металла, снабжая углублениями для смешивания и металлическими ячейками, в которые вставляются краски. Это отличный подарок, который будет с достоинством доживать свой век где-нибудь в шкафу.

Я серьезно! Благодаря коробочке мы можем творить быстро — как и полагается при работе с акварелью, — потому что краску легко достать. Не нужно отворачивать крышечки, сдавливать тюбики и что-то смешивать. Всё гораздо проще.

Поэтому потратиться на коробочку для красок действительно стоит. Коробочки бывают разными и отличаются по качеству. Лучший производитель — английская Winsor & Newton. Еще один хороший вариант — американская Daniel Smith. Обе компании предлагают качественные краски и коробочки, в которых обычно уже лежит набор готовых красок. Как правило, это основные цвета с одним теплым и одним холодным оттенком каждого*.

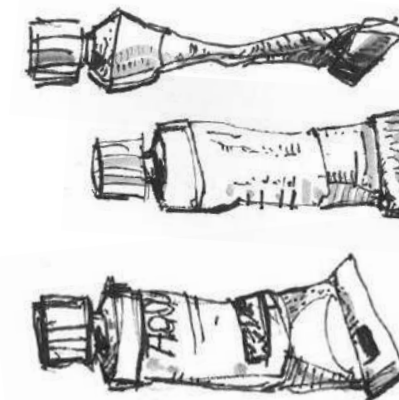
12 ER KASTEN
WINSOR &
NEWTON
ENGLAND

Коробочка на 12 кювет
Winsor & Newton, Англия

Коробочки бывают разных размеров (от 6 до 48 кювет) и представлены в разных ценовых категориях. Какую выбрать — зависит от личных предпочтений и вашего бюджета. Стандартной коробочки на 12 красок более чем достаточно. Вы уже знаете, что теоретически можно смешать любые цвета из трех основных. Все зависит от ваших навыков и требований (если вы не участвуете в каком-нибудь конкурсе на лучшие вещи: «мой дом», «моя яхта», «моя коробочка для акварели»).

И помните, что хорошие материалы не гарантируют хорошей картины.

* Тоже хорошие, но более доступные наборы в коробочках «Ленинград», «Санкт-Петербург» и «Белые ночи» компании «Невская палитра». *Прим. ред.*

Совет. Прежде чем начать работу, капните на все краски в наборе несколько капель воды (даже на те, которыми не собирались пользоваться, ведь никогда не знаешь заранее). Так вы заблаговременно разбавите краску, и к тому времени, как она понадобится, вы сможете набрать ее, не прерывая работы.

Тюбики или кюветы?

Помимо кювет, акварель продается в тюбиках. Разницы никакой, по крайней мере в линейке качественных красок. Краска в кюветах та же, что и в тюбиках, но сухая. Кюветы можно пополнять краской из тюбиков, но учтите, что она долго сохнет.

Пользоваться акварелью в кюветах гораздо быстрее и удобнее. Можно легко переключаться между цветами и набирать краску прямо из коробочки. В тюбиках краски гораздо больше. Это идеальный вариант в случае, если вы решили закрасить большую область или сделать цвет ярче. Красить акварелью области больше 30×40 см трудно. Тюбики лучше использовать в студии, а на пленэр взять коробочку.

12
GANZE
NÄPFCHEN

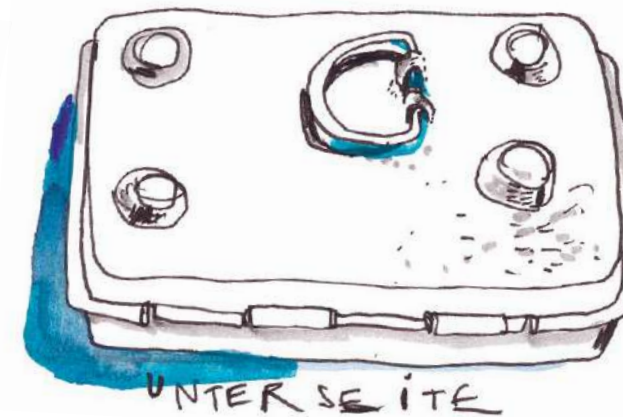
12 свежих кювет

Совет. Многие художники продолжают считать, что коробочку с красками мыть не нужно, но это заблуждение. На самом деле коробочку, как и рабочее место в целом, нужно иногда чистить, чтобы не дать им зарастить грязью. Тогда и желтый цвет засияет как новенький!

METALLKASTEN
→ 12 FARBEN
IM 1/2
NÄPFCHEN

Металлическая
коробочка
12 цветов
в полукюветах
Schmincke,
Германия

АКВАРЕЛЬНЫЕ КАРАНДАШИ

«Аква­рельные карандаши отдай младшей сестренке» — такое суровое мнение бытует в среде художников и живописцев. Этими карандашами с удовольствием пользуются любители, но споры о них не ути­хают.

В основном причина в том, что ак­варельные карандаши — ни рыба ни мясо. Мы выбираем не между карандашами и краской (в этом случае все просто). При ближайшем рассмотрении они могут показаться худшим вариантом карандашей и ак­варели. Они уступают в яркости обычным цветным карандашам и не дают такой же ук­рывистости, как ак­варель, особенно на больших участках.

Для начала замечу, что словосочетание «ак­варельные карандаши» не совсем точное. В таких карандашах нет ак­варельной краски. Они не сделаны из гуммиара­бика и пигментов. Это восковые карандаши с водорастворимым связующим веществом. Неудивительно, что они ведут себя скорее как восковые мелки. Цвета не растворяются до такой же прозрачности, как ак­варель, а при высыхании становятся почти матовыми. Карандаш закрашивает бумагу не так, как краска. Это компромиссное решение, но у него есть свои преимущества.

Скажу кое-что в защиту ак­варельных карандашей: при правильном использовании они дают замечательные возможности.

Возможность сочетать разные цвета и типы линий хороша сама

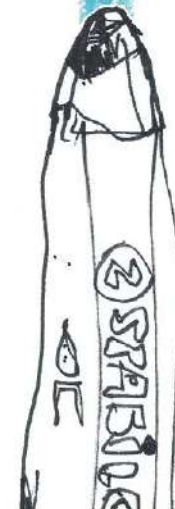
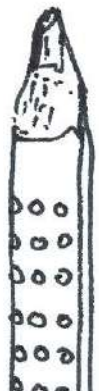
по себе. Вы можете смочить линию, нарисованную ак­варельным карандашом, и растушевать ее, создавая цветоевое пятно. Это ценный дополнительный эффект и метод исправления ошибок.

Ак­варельными карандашами также можно рисо­вать по влажной поверхности. На мокрой бумаге карандашная линия прерывается и расплывается, но все же остается линией, в отличие от мазков краски. Благодаря этому карандаши хорошо использовать для расстановки ак­центов. Еще интереснее применять ак­варельные карандаши в сочетании с ак­варельной краской. Например, нет ничего лучше ак­варельного карандаша, если вы хотите более четко очертить что-то внутри заливки или усилить глубину какого-то цвета.

Там, где краска может стекать, проведенные ак­варельным карандашом линии не только остаются на месте, но и сохраняют яркость. Они лишь немного расплываются, поэтому не вступают в конфликт с ак­варелью. Они подстраиваются достаточно, чтобы смотреться естественно, и помогают решить некоторые специфические задачи при работе ак­варелью.

По возможности советую позаимствовать ак­варельные карандаши у младшей сестренки и время от времени ими пользо­ваться.

Совет. Ак­варельными карандашами хорошо рисо­вать по влажной бумаге. Если смочить ее, например, из са­дового распылителя, получится идеальная поверхность для рисо­вания.

ПОКУПКА КРАСОК

Краски в вашей коробочке — в основном дело вкуса.

Но есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание при выборе материалов.

В первой коробочке, которую вы купите, наверняка уже будет краска. Это будет нечто среднее между вашими цветовыми предпочтениями и вкусами производителя. Во-первых, набор для начинающих больше похож на школьную акварель, которая порой не лучшего качества. Я не имею ничего против школьной акварели, но если вы будете заменять закончившиеся краски профессиональными, то почувствуете разницу. Последние гораздо сильнее пигментированы, яркость цвета сохраняется лучше.

Смешанные цвета в наборах красок обычно сочетаются наилучшим образом.

Скорее всего, вы получите набор основных цветов, с теплым и холодным оттенками каждого. Долгое время я сам ими увлекался, но вам вскоре потребуются дополнительные цвета.

В таких наборах может попасться и полная ерунда. Мне кажется, черный и белый цвета акварели не нужны. Белый получается за счет бумаги, а отличный черный можно смешать из оттенков синего и коричневого (сепии и индиго).

Совет. Черный и белый можно выкинуть и никогда больше про них не вспоминать.

Выбор цветов также ограничен размером коробочки. Больше не всегда значит лучше. Вы это поймете, как только начнете носить принадлежности для рисования с собой. Поэтому я выбираю коробочки поменьше. Если какие-то краски придется выложить, чтобы уместить все остальное, вы сможете без труда смешать недостающие цвета во время работы.

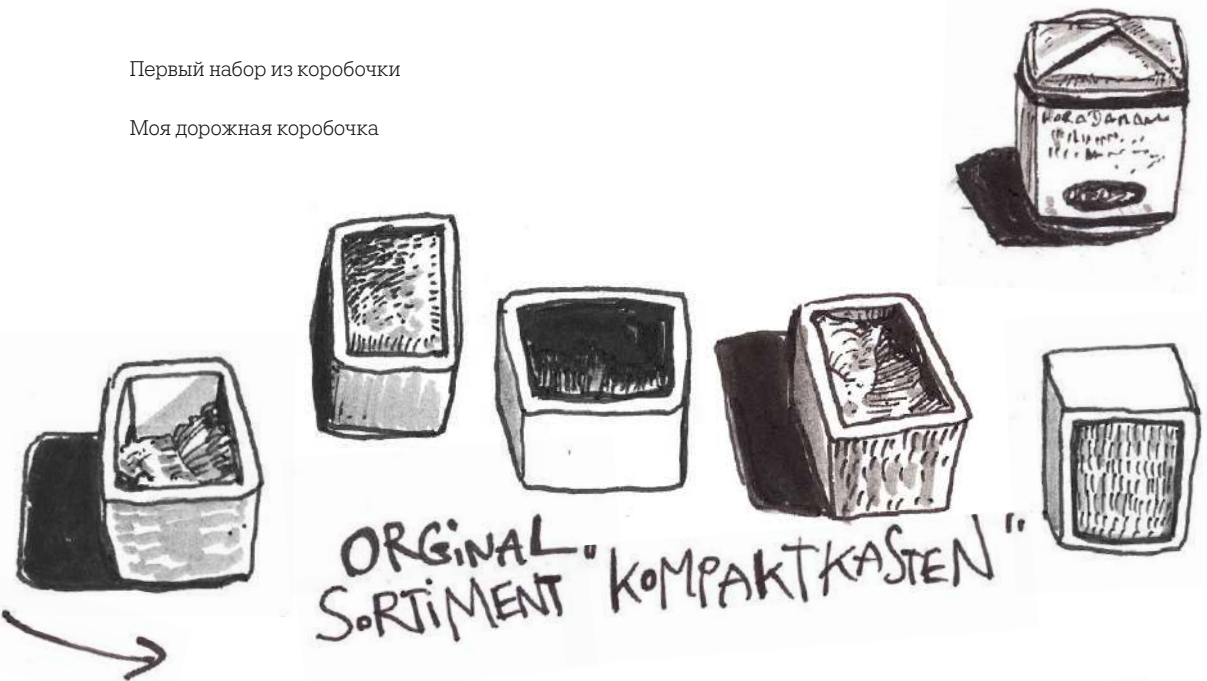
Но носить с собой только основные цвета тоже не очень логично. Коробочки с красками созданы для быстрой работы. Вам, полагаю, захочется отвлечься от бесконечного смешивания и все-таки порисовать.

Рисуя все больше, вы постепенно скорректируете набор красок в коробочке под свои потребности. Используйте широкую палитру и дополняйте ее любимыми цветами, если позволяет размер коробочки.

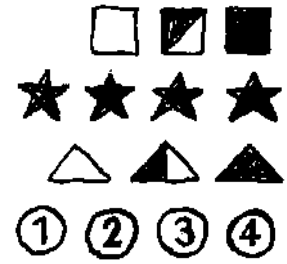
Кроме того, для меня важно покупать краски, которые трудно смешиваются. Некоторые цвета легко смешать из имеющихся; другие почти невозможно создать самому. Оливково-зеленый, например, в два счета смешивается из коричневого и травяного зеленого. А яркий бирюзовый или мадженту смешать самостоятельно почти невозможно или очень сложно. Поэтому в дополнение к основным цветам я рекомендую купить и те, которые плохо смешиваются из существующих.

Первый набор из коробочки

Моя дорожная коробочка

Что означают значки на красках

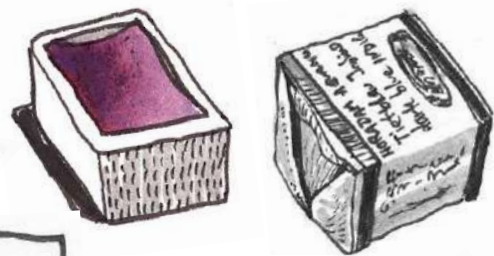
Квадрат: прозрачность
Пустой: прозрачная
Наполовину: полупрозрачная
Заполненный: укрывистая
Звездочка: светостойкость
Насколько краска устойчива к выгоранию на свету? (Макс. 5 звездочек)

Треугольник: повторное использование оттенка
Пустой: полностью
Наполовину: отчасти
Закрашенный: с трудом

Число в круге: ценовая категория (от меньшего к большему)

Из линейки Schmincke

СМЕШЕНИЕ КРАСОК

Вы уже знаете, что из трех основных цветов можно смешать любой другой. В этом смысле акварель хорошо изучена: благодаря ее прозрачности теоретически можно произвести неограниченное число оттенков. Вот несколько моментов, о которых нужно помнить при смешивании.

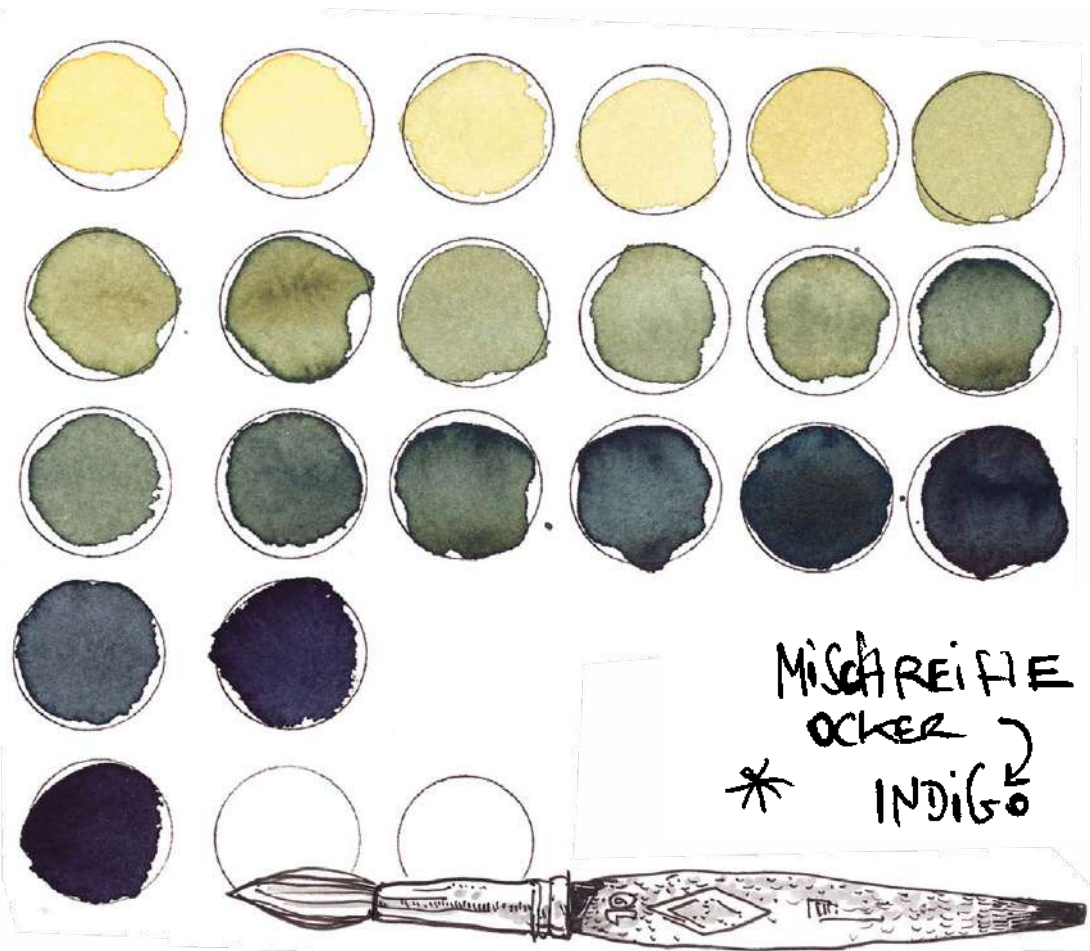
Как уже упоминалось, смешать можно не всякий цвет. Трудно сделать серебро и золото, поскольку их эффект достигается не за счет цвета, а за счет частиц металла.

То же касается флуоресцентных и неоновых красок, в которые обычно добавляют химические отражающие частицы. Без этих добавок неоновые цвета имитировать трудно. Кстати, с другими цветами они тоже смешиваются плохо.

Однако смешение цветов — крайне полезный навык, на освоение которого стоит выделить время, ведь не всегда под рукой есть краска нужного цвета. Обратите внимание на следующие тонкости.

Лучше не смешивать более двух цветов за раз. Да, на более поздних этапах (когда вы, возможно, будете создавать цветовые замесы) можно все, но если взять больше двух красок, их поведение будет труднее понять и отследить.

Добавляйте темный оттенок к светлому, а не наоборот. Темный оттенок может легко поглотить светлый, почти не меняясь, а для изменения светлого нужно совсем немного темного. Поскольку светлый оттенок более чувствителен к изменениям, при смешивании мы берем его как основной.

Градация цвета
охра → индиго

Попробуйте смешать несколько красок, чтобы понять процесс. Начните со светлой краски и осторожно добавляйте более темную, пока не получите искомый оттенок.

Вы увидите, что старая техника смешения, немного подзабытая из-за переизбытка готовых оттенков на наших палитрах, является важным шагом в развитии хорошего чувства цвета.

Работа кистью

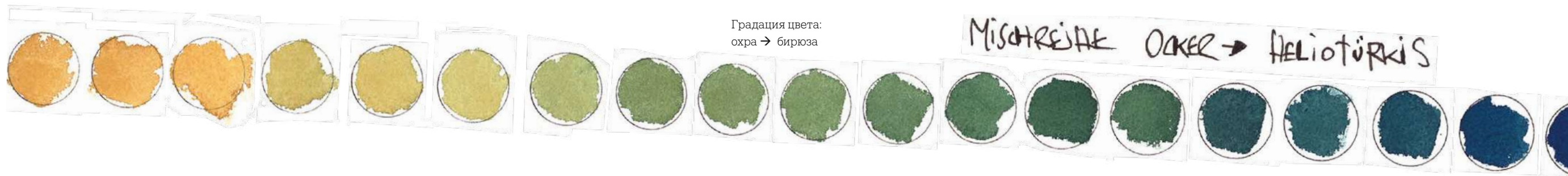
От работы кистью зависит, как именно ляжет краска. Коснитесь бумаги кончиком кисти, а потом прижмите его сильнее — и мазок станет совсем другим.

Кроме того, с нашим строением рук нам проще делать движения от себя. Работать кистью тоже лучше в этом направлении. Не напрягайте мышцы. Используйте кисть так, словно она естественное продолжение вашей руки.

Если нужно — поворачивайте лист. Гораздо проще перевернуть рисунок, чем поворачиваться самому и ругаться на неудобства.

Смешанные и высохшие краски можно использовать даже через несколько месяцев, просто смочив их водой.

Совет. Можно смешивать цвета на палитре в коробочке, но, если нужно получить чистый оттенок без примесей, лучше использовать свободные кюветы или стеклянные блюдца. Специально предназначенные для этого палитры в магазинах выглядят красиво, но краску можно смешивать на тарелке.

Градация цвета:
охра → бирюза

Совет. Пробуйте смешанные цвета на черновике. Это избавит от неприятных сюрпризов на картине.

НЕВОЗМОЖНЫЕ ОТТЕНКИ

Яркие краски

Признаемся себе: если мы жаждем ярких цветов, то акварель здесь слаба.

Акварель не может быть такой же яркой, как цвета монитора. В этом она отстает от своей старшей сестры, масляной краски, и от младшей — акриловой, и от кузины — туши. Если мы хотим ярких, насыщенных, кричащих цветов, то мы обратились не по адресу. Акварельные краски создают нежные, почти пастельные оттенки. Область, закрашенная ими, пигментирована совсем не так, как области с непрозрачной краской. При необходимости масляную краску можно наносить слоями толщиной до 1 см. Акварель же — тонкая краска, создающая тонкие эффекты.

Поскольку почти все акварельные краски содержат пигменты естественного происхождения, в своем наборе вы не найдете кричащих или искусственных оттенков. Более того, при работе слои акварели накладываются и тем самым влияют друг на друга. Это возможно, поскольку акварель прозрачна. При наложении одного такого слоя на другой происходит оптическое смешение краски и получается новый оттенок. Например, если нанести слой красного поверх зеленого, получится коричневый. С плотной матовой краской вроде акрила этот номер не пройдет, и это можно считать недостатком акварели.

Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что такое смешение имеет свои плюсы. Рассмотрите то, что вас окружает, и вы вряд ли найдете много ярких красок. Выгляните в окно. Если вы не живете на центральной улице и не стоите летом посреди макового поля, наверняка вы увидите, что доминируют неяркие цвета.

* NEW 13/9
YORK
BROADWAY
ECKE
W 46 ST
STRASSE

Нью-Йорк, Бродвей,
угол Западной 46-й

ПРИУКРАШИВАЯ КРАСКУ

Делаем акварель ярче

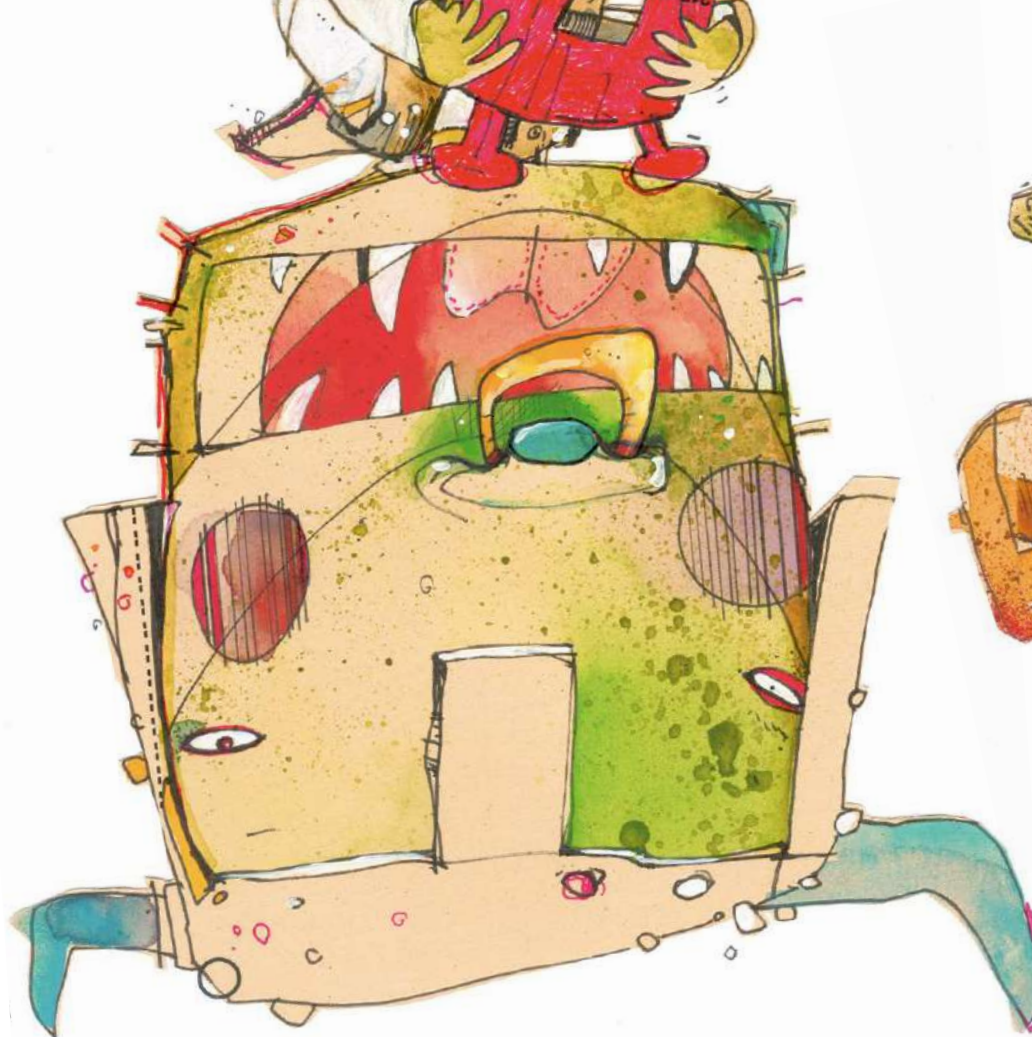
Как правило, когда свет сталкивается с поверхностью, он отражается, рассеивается и смешивается с другими окружающими цветами.

Цвета согласуются, они принадлежат к одной среде и вместе создают общее настроение или атмосферу.

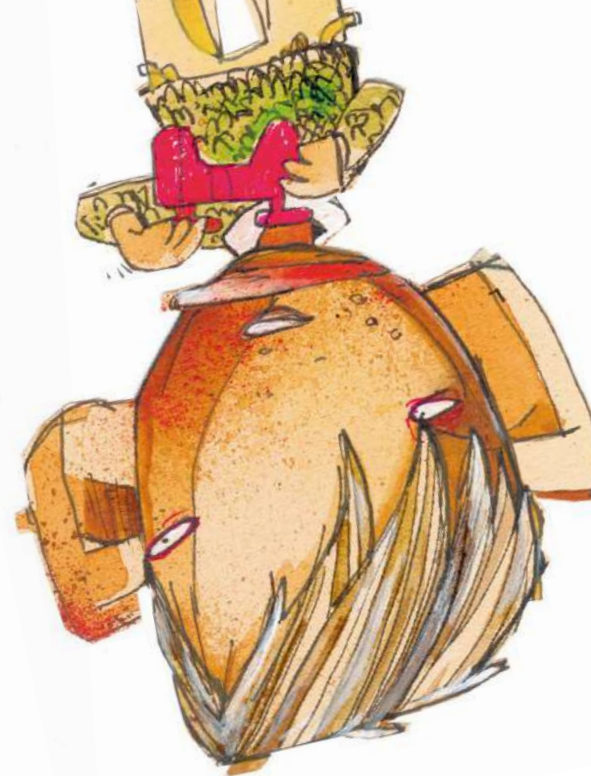
Большинство ярких цветов, с которыми мы сталкиваемся в жизни, — это свет не отраженный, созданный искусственными источниками, такими как лампы (в том числе неоновые), мониторы, светодиоды и так далее. Прозрачность акварели, ее способность смешиваться и просвечивать через несколько слоев имитирует отражение «реального» света. Именно поэтому акварель так хорошо передает свет. Смешивая разные цвета, мы моделируем естественную игру света. Многих восхищает «естественность» акварельной палитры.

Однако это свойство затруднит работу, если вы попытаетесь изобразить что-либо яркое, в том случае, если вас утомят осенние пейзажи. Попытка написать акварелью улицу, залитую светом неоновых огней, поначалу будет действительно похожа на пытку. Но есть несколько хитростей, которые помогут оживить цвета. На них мы и остановимся ниже.

Чтобы краски засияли, нужно в первую очередь правильно их использовать. Не обязательно работать быстрее, но не наносите краску слой

Цветными карандашами хорошо выделять небольшие детали

Цветные
карандаши

14/9
FASHION
WEEK
NEW
YORK

Нью-Йоркская
Неделя моды

Цветные карандаши — лучший способ ярче выделить область, окрашенную акварелью, особенно на небольших участках. Кроме того, ими можно добавлять интересные графические элементы.

В отличие от простых карандашей, цветные состоят из спрессованных пигментов и связующих веществ на основе масла или воска. Карандаши бывают разных оттенков и в зависимости от силы нажатия дают разные линии. Поэтому карандаши идеально дополняют акварель. Я рекомендую, например, Polychromos немецкого производителя Faber-Castell или Prismacolor американского бренда Sanford.

за слоем. Повторно смоченная акварель утрачивает яркость. Чтобы сохранить ее, дайте краске высохнуть. Кроме того, можно использовать вместе с акварелью другую, более яркую краску. Сейчас есть огромный выбор красок, чернил и цветных карандашей ярких оттенков. Многие из них наносятся на готовую картину, поэтому не будут мешать акварели, а выгодно подчеркнут ее цвет.

Начнем с простого.

→
KUNSTSTÜCKES LICHT
2 KUNSTSTÜCK FARBEN

Искусственный свет
Искусственные цвета

ЖИДКАЯ АКВАРЕЛЬ

Яркая сейчас,
бледная потом

Еще один хороший способ оживить краски — смешать их с другими акварелями. Для этого отлично подходят жидкие акварельные краски (они продаются в жидкой форме). Обычно они сделаны из синтетических пигментов и используются в чистом виде либо смешиваются с водой. Например, у голландской компании Royal Talens есть целая линейка таких красок под названием Ecoline. Их главное преимущество — яркость.

Но будьте осторожны, здесь есть подвох. Синтетические пигменты жидких акварельных красок не светостойкие. Особенно чувствительны они к солнечному свету. Поэтому картины, «приукрашенные» ими, лучше подходят

Горизонтальный мазок — обычная акварель, вертикальный — жидкая краска Ecoline. Разница в насыщенности цвета очевидна

для иллюстраций, чем для того, чтобы вешать их на стену. Если вы рисуете этюд для презентации или печати, то это, конечно, не проблема. Но если вы планируете повесить его на стену, на свету он очень быстро выгорит. Если вы хотите получить сочные, яркие краски в долгосрочной перспективе, Ecoline — не лучший вариант. Жидкая акварель напоминает пламя: чем оно ярче, тем быстрее прогорает.

Однако стоит отметить, что работать с жидкой акварелью (не говоря о туши, красках для ретуши и аэрографии) не так просто, как с традиционной краской в кюветах. Ecoline, например, очень легко растворяется, а это минус при работе лессировками. Из-за этого же свойства она легко загрязняет соседние области, если вы случайно коснетесь их кистью, делая мазок. Тем не менее с помощью Ecoline можно добиться очень красивых эффектов. Главное — использовать ее только на последнем слое в технике лессировки и не перекрывать целые области.

Акварель

Цвета Ecoline

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Кисти

Человек пользуется кистью с тех пор, как начал рисовать (а это случилось очень давно).

Примитивные кисти имелись даже у художников палеолита, которые рисовали зубров, оленей

RUNDPINSEL (EICHHÖRNCHENHAAR)

Круглая кисть (волос белки)

и лошадей пигментами из красного гематита и охры на стенах пещер. Кисти из полых костей, перьев и волос были найдены, например, в пещере Альтамира в Испании.

Расстояние между плотно обвязанными волосками определяет, насколько хорошо кисть набирает и отдает жидкость. Сам принцип давно известен, но создать кисть со свойствами, подходящими для работы акварелью, удалось не сразу.

Совет. Как заострить кончик кисти после рисования и мытья? Вот нестандартное предложение: поместите ее в рот и закрутите кончик языком. Делайте это только с кистями, полностью очищенными от краски. Не забывайте, что даже акварель может содержать токсичные пигменты!

FLACHPINSEL (RINDSHAAR)

Плоская кисть (волос быка)

REISEPINSEL (ROTMARDE)

Портативная кисть (красный соболь)

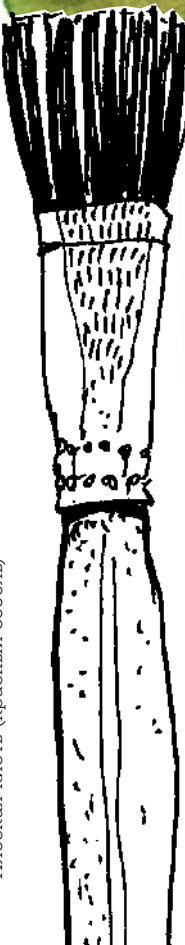
RUNDPINSEL (ZIEGENHAAR)

Круглая кисть (волос козы)

FLACHPINSEL (ROTMARDEHAAR)

Плоская кисть (красный соболь)

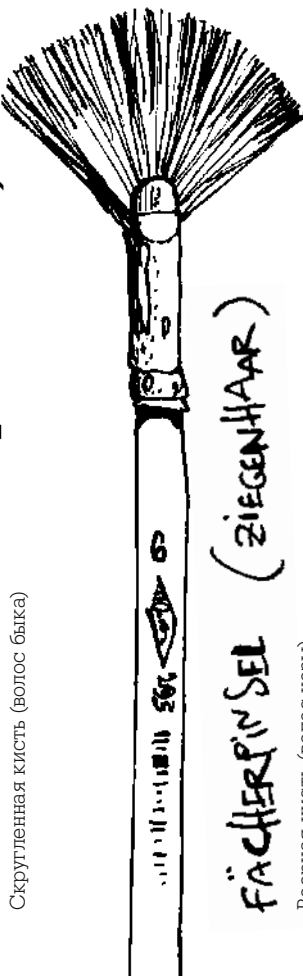
FLACHPINSEL (RINDSHAAR)

Плоская кисть (волос быка)

FLACHPINSEL ABGERUNDET (RINDSHAAR)

Скругленная кисть (волос быка)

FÄCHERPINSEL (ZIEGENHAAR)

Веерная кисть (волос козы)

RUNDPINSEL (SYNTHETIK)

Круглая кисть (синтетика)

Древние египтяне писали иероглифы и картины в погребальных камерах, используя расщепленный тростник и ушные волосы крупного рогатого скота.

Римляне писали настенные фрески с помощью козьего волоса и птичьих перьев.

Первое документальное описание чего-то близкого к профессиональным кистям мы находим в трактате XV века «Книга об искусстве» (Il libro dell'arte), автор которого, художник Ченнино Ченнини, подробно объясняет процесс их изготовления. Фактически до конца XIX века художники сами изготавливали не только краски, но и кисти.

Сегодня разновидностей кистей великое множество, а художественные магазины предлагают огромный выбор. Так какие кисти нам действительно нужны? Правда ли необходима дорогая колонковая кисть или подойдет искусственная по цене чашки кофе?

FLACHPINSEL (SCHWEINEBORSTEN)

Плоская кисть (щетина свиньи)

Совет. Хорошая кисть не только отдает краску, но и снова ее впитывает. Если насухо вытереть кисть салфеткой, можно снять ею жидкий пигмент с листа.

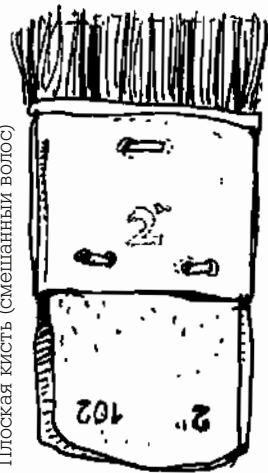
CHINESISCHER REISEPINSSEL (ZIEGENHAAR)
Китайская портативная кисть (волос козы)

REISEPINSSEL (ROTMAKDER)
Портативная кисть (красный соболь)

FLACHPINSSEL (MISCHHAAR)
Плоская кисть (смешанный волос)

BORSTENPINSSEL (SCHWEINEBORSTEN)
Щетиная кисть (свиная щетина)

ЕЩЕ БОЛЬШЕ КИСТЕЙ

Давайте систематизируем.

Все кисти условно делятся по форме на два типа: круглые и плоские. Главное различие заключается в форме металлического наконечника, который определяет, будет ли пучок круглым или плоским. Круглая кисть очень полезна уже потому, что имеет острый кончик. Плоские кисти удобны на больших участках. Их можно заменить толстыми круглыми, но не наоборот. Поговорим сначала о круглых кистях.

Сейчас продаются круглые кисти разного размера и из разных материалов. Номер на ручке — размер (как правило, от 0 до 24). Различия могут быть микроскопическими, и на самом деле размер не столь важен, но большинство художников имеют свои предпочтения.

По моему мнению, для начала нужны всего две кисти: большая и маленькая. Размер и материалы кистей зависят от вашего бюджета. Даже если вы вложите в самую большую, самую дорогую колонковую кисть, она не даст вам навыков для решения всех художественных задач. Если вам хочется цифр, сначала я бы порекомендовал обзавестись кистями №6 и №10.

Качественная акварельная кисть гибкая и мягкая. Она хорошо набирает краску и имеет очень острый кончик. Ручка не слишком длинная, наконечник сделан аккуратно, без торчащих волосков. Натуральные кисти — лучшие, но они стоят дорого. Синтетика тоже подойдет (особенно для больших и, следовательно, более дорогих кистей). Можно найти кисти из смеси

FLACHPINSSEL (ROTMAKDERHAAR)
Портативная кисть (красный соболь)

BORSTENPINSSEL
Кисть из щетины

CHINESISCHER RUNDPINSSEL
Китайская круглая кисть

FLACHPINSSEL
Плоская кисть

RUNDPINSSEL (ROTMAKDER)
Круглая кисть (сибирская норка)

RUNDPINSSEL (SYNTHETIK)
Круглая кисть (синтетика)

RUNDPINSSEL (ZIEGENHAAR)
Круглая кисть (волос козы)

синтетических и натуральных волосков. Более бюджетный вариант — беличьи кисти, а также кисти из бычьего волоса.

Если вы только начинаете заниматься живописью, много кистей не требуется. Пополнить коллекцию можно позже.

Это относится и к вложениям в покупку плоских кистей для лессировки, и к беличьим кистям для заливки больших участков или размывки. Эти кисти полезны, но поскольку их функцию прекрасно выполняют большие круглые кисти, с их покупкой можно повременить (то же касается специализированных кистей, таких как веерные кисти и кисти с длинным ворсом).

Лучшие кисти — колонковые. Они очень дорогие. Но при должном уходе они прослужат много лет.

Промывайте кисти с мылом после каждого сеанса рисования, и вы сможете пользоваться ими долго. Но не стоит думать, будто вы не сможете рисовать бюджетными кистями. Иногда люди покупают соболиные кисти потому, что они соболиные, а потом обнаруживают, что те не устраняют все проблемы, которые, по их мнению, должны бы устранить. Хорошая синтетическая кисть порой лучше и определенно доступнее.

С кистями — как с хорошим вином: нужен большой опыт, чтобы почувствовать разницу. Поэтому советую для начала приобрести синтетические.

В любом случае важно то, что вы делаете кистями. Они — лишь продолжение вашей руки, а именно она пишет картину!

Совет.
Для путешествий отлично подходят портативные кисти с крышечкой, которая становится ручкой.

БУМАГА

Бумагу изобрели египтяне. Английское слово *rarer* происходит от египетского «папирус». Это волокнистое водное растение из дельты Нила. На листьях из высушенного папируса фараоны делали свои записи. Индейцы майя создавали похожую бумагу, «амате», из прессованных волокон дикого фигового дерева. Для изготовления больших листов листья высушивались слоями. Оба вида древней бумаги выглядели как тканая кора.

Что-то более похожее на современную бумагу придумали китайцы почти две тысячи лет назад. Ее делали из целлюлозы, содержащейся в древесных волокнах. Целлюлозу очищали, отваривали, смешивали с клеем, складывали в несколько слоев и высушивали. В документах, которые датируются I веком нашей эры, китайский министр Цай Лун подробно описывает процесс производства бумаги во времена династии Хань. В Китае V века уже существовали салфетки и туалетная бумага. Целлюлозную массу шелка-сырца и лубяных волокон (из внутренней части ствола) варили и высушивали на экранах.

К концу Средних веков китайский метод производства бумаги достиг Европы через Шелковый путь и арабские страны. До тех пор на Западе для письма использовали пергамент — высушенные шкуры

животных, выскобленные пемзой.

Преимущества бумаги были очевидны: она дешевле пергамента и может производиться в больших объемах, с более предсказуемым качеством.

Вскоре, используя эти новые знания, европейцы разработали собственную технологию создания бумаги. Новые типы экранов для просушки и бумагоделательные машины на энергии

водяного колеса позволили запустить массовое производство.

Прошло еще 500 лет, прежде чем появились современные машины, способные производить около 2000 метров бумаги в минуту. Однако акварельная бумага по-прежнему очень похожа на бумагу из древнего Китая.

Она почти не содержит древесных волокон и изготавливается в основном из льна или хлопка. Это делает ее более устойчивой к разрывам и позволяет лучше впитывать краски. Обычно это бумага ручной работы (ее можно узнать по неровным или не обрезанным краям листов), продается отдельными листами или склейками.

Акварельная бумага также бывает разной выделки: грубой (крупнозернистой), мелкозернистой или гладкой. Гладкую бумагу сушат горячими валиками (поэтому она называется бумагой горячего прессования). Для иллюстраций она подходит лучше всего. Преимущество более грубой бумаги холодного прессования в том, что краска лучше к ней пристает и медленнее высыхает. Но с нее труднее что-то стереть.

У каждого художника свои предпочтения, ведь на бумаге каждого типа краски ведут себя по-разному. Зачастую лист имеет более грубую

текстуру с одной стороны и более гладкую с другой, а рисовать можно на любой.

Правда, есть одно условие, которое важнее предпочтений: акварельная бумага не должна содержать кислот. Кислоты, которыми отбеливают бумагу массового производства, со временем разрушают лист и сильно влияют на внешний вид нанесенной на него краски.

Даже лучшая бумага не избавит вас от страха перед чистым листом. По-моему, и бюджетные решения хороши. Я часто использую готовую матовую бумагу Hahnemühle или Arches плотностью 185 г/м², которую растягиваю самостоятельно. Как это сделать, я расскажу на с. 115.

В продаже есть бумага разной плотности. Чем она плотнее, тем больше воды и перерисовок она может выдержать. Чаще всего используется плотность 250 г/м². Обычная офисная бумага, например, имеет плотность 80 г/м². Акварельная бумага намного толще; обычно от 200 до 300 г/м². Можно купить и более плотную, но тогда цена будет еще выше.

Неважно, кто изобрел бумагу: китайцы, египтяне или майя. На самом деле за нее следует благодарить природу. Осы и шершни, например, строят гнезда из пережеванных растительных волокон, целлюлозной массы и крахмала, которые на солнце превращаются в тонкие бумажные домики.

Сверху.
Ультрамарин синий на «высококлассной» бумаге (Arches 650 г/м²) и под ней на «обычной» бумаге (Hahnemühle 200 г/м²).

✕ ECHTER PAPYRUS

Настоящий папирус

ARCHES GLATT (SATINIERT) 185g

Гладкая бумага Arches (листовая) 185 г/м²

ARCHES RAU 300g

Грубая бумага Arches 300 г/м²

INGRESPAPIER 100g

Бумага Ingres 100 г/м²

ENGLISCHES AKWARELLBÜTTEN 300g

Английская акварельная бумага ручной работы 300 г/м²

SCHÖLLERHAMMER GROßKORN 300g

Грубая бумага Schoeller Hammer 300 г/м²

FABRIANO 300g RAU

Грубая бумага Fabriano 300 г/м²

HAHNEMÜHLE TORCHON 275g

Бумага Hahnemühle Torchon 275 г/м²

Совет. Листы или блоки? И то и другое! У обоих форматов свои преимущества. Со склейками проще иметь дело. Блоки, проклеенные с четырех сторон, хороши для путешествий и спонтанных зарисовок. Если же вы хотите работать в большом формате или отдаете предпочтение менее дорогой бумаге, лучше взять отдельные листы. Если бумага стала морщиниться или коробиться, ее легко растянуть с помощью монтажной ленты (см. с. 115).

НЕОБРАТИМАЯ ВОЛНА

Растягиваем бумагу

Как же это раздражает: вы слишком смачиваете бумагу, и она начинает деформироваться — коробиться и идти волнами. Вскоре гладкая белая поверхность превращается в болотистый пейзаж. И это не конец ваших бед: материал, который мгновение назад был послушным, становится неуправляемым. Краска собирается в лужах в новообразованных впадинах и оставляет уродливые пятна при высыхании. Чем активнее вы стараетесь их закрасить, тем хуже все становится. Что бы вы ни делали, убрать эти впадины кистью невозможно.

Художники постоянно придумывают новые способы решения этой проблемы. Чаще морщится тонкая бумага. Можно писать на более плотной, но полностью деформацию листов это не предотвратит. Склейки акварельной бумаги — тоже не лучшая альтернатива. Они дорогие, но не решают проблему полностью. Да, они меньше деформируются, но слишком громоздки. Например, акварельный

блок трудно разместить на столе, чтобы перенести туда скетч. Блоки хороши для зарисовок на ходу, но не всегда подходят для более сложных работ.

Чтобы понять, как предотвратить появление морщин, нужно взглянуть на первопричину — волокна, из которых состоит бумага. Обычно это волокна целлюлозы, переработанной бумаги или ткани, которые на фабриках измельчают, а затем сушат слоями. Склеенные и спрессованные слоями, они образуют основу бумаги.

Если мы смачиваем бумагу более одного раза, волокна начинают разбухать и каждое слегка подталкивает соседнее. Оно тоже разбухает, подталкивает своего соседа и так далее. Поскольку все волокна делают это одновременно, на листе образуются волны, впадины и возвышения. Вода собирается во впадинах, расположенные там волокна набухают еще сильнее, а это, в свою очередь, усугубляет морщины. Начинается цепная

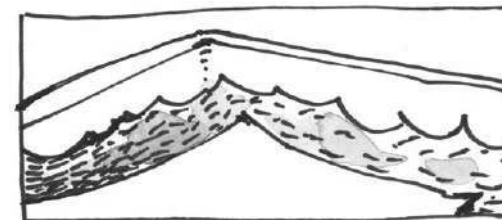
реакция, и чем более неравномерно распределяется вода, тем сильнее эффект.

На первый взгляд это катастрофа, но решение есть: бумагу нужно растягивать. Тогда вы сможете использовать для акварельной живописи более тонкие (и, следовательно, менее дорогие) виды бумаги. Поскольку каждое волокно расширяется при увлажнении и снова сжимается при высыхании, сперва мы сделаем так, чтобы все волокна листа оказались равномерно смоченными. Поместим лист в холодную воду на несколько минут. Лучше взять большой поддон для проявления фотографий, но можно просто налить воду в ванну. Так мы гарантируем, что все волокна намокают и расширяются равномерно.

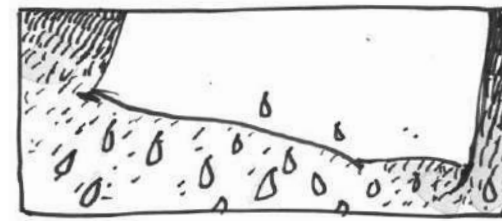
Как только бумага пропитается водой — примерно через минуту, — положите ее на широкую доску и закрепите по краям клейкой лентой.

Когда бумага высохнет и сожмется, лента удержит волокна натянутыми, как кожу на барабане. Когда вы снова увлажните бумагу во время покраски, у нее больше не будет возможности расширяться и морщиться. Профессионалы всегда растягивают бумагу. Для этого нужны только широкая фанера, ткань или бумажные полотенца, клейкая лента или малярный скотч, несколько кнопок и отдельные листы бумаги любой плотности.

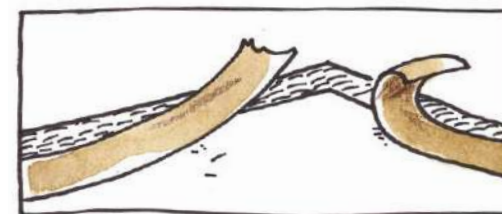
Как растянуть бумагу

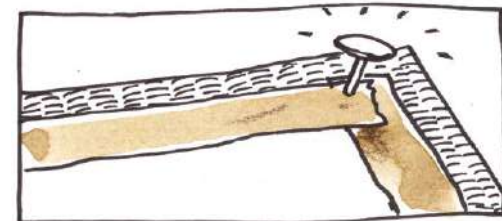
1. Полностью погрузите бумагу в холодную воду примерно на минуту.

2. Быстро достаньте ее, позвольте лишней воде стечь (но не тратьте время, тут важна скорость).

3. Положите бумагу на деревянную доску и растяните обеими руками. Промокните ее тряпкой или бумажным полотенцем.

4. Прикрепите бумагу к доске по всем четырем сторонам клейкой лентой и воткните по углам кнопки.

Совет. Я заранее растягиваю на досках несколько листов бумаги, чтобы иметь их под рукой, когда они мне понадобятся.

Монтажная лента

REIßZUECKEN SCHWAMM

Кнопки, губка

ПЛОХАЯ ПОГОДА

Рисуем на природе

Некоторые любят повторять: «Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда». Иначе говоря: хватит ныть, если на воскресную прогулку в парк ты отправился без пуховика.

Какая чушь! Если выглянуть в окно обычным ноябрьским днем, погода на улице будет плохой.

Может, даже очень плохой. Раз уж акварель идеально подходит для работы на природе, стоит сказать пару слов о плохой погоде.

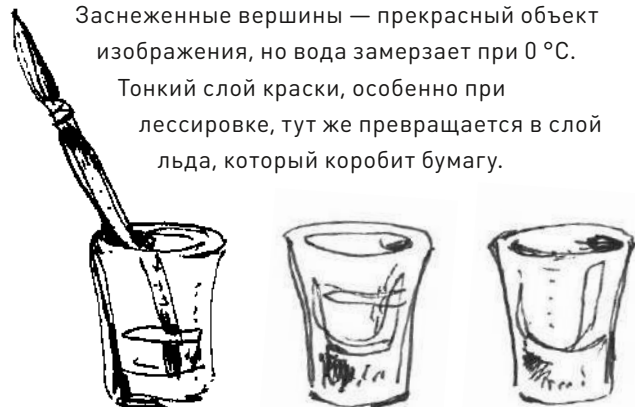
Правильно подобранная одежда защищает от непогоды. Само собой, дождевики и теплые куртки нас спасают. Зимой нужны перчатки или митенки и шапка, тогда и мороз вы перенесете легче.

Не менее важно защищать свои материалы и саму картину. Слово «мокрый» применимо только к технике работы. Нет зрелища более плачевного, чем бумага, попавшая под ливень (хотя следы дождевых капель создают чарующую атмосферу, если вы хотели именно такого). Поэтому стоит всегда брать с собой зонт.

Самые большие трудности поджидают нас на сильном морозе.

Заснеженные вершины — прекрасный объект изображения, но вода замерзает при 0 °C.

Тонкий слой краски, особенно при лессировке, тут же превращается в слой льда, который коробит бумагу.

Смерзшаяся краска забивает кисть, и рисовать становится невозможно.

Итак, погода бывает плохой — особенно для акварелиста, который не может писать при минусовой температуре.

Решение довольно неожиданное: возьмите вместо воды спиртосодержащую жидкость. Спирт замерзает при более низкой температуре, чем вода. Бесцветные напитки вроде шнапса, водки или других видов зернового алкоголя замерзают только при очень низкой температуре, а значит, ими можно писать на морозе. Используйте их так, как использовали бы воду (только не берите ликер или что-то в этом роде). Главное — по возвращении домой тщательно промывать кисти. Если не принимать на грудь слишком много такой «воды», эта маленькая хитрость поможет написать красивый зимний пейзаж. Это единственное, что можно уверенно сказать о плохой погоде: ощущения порой отвратительные, но пейзажи прекрасны.

SUNSET
ZÖBLEN | 30/1
TANNHEIMER TIROL ←
TAG
- 10°C (MIT OBSTLER GEMACHT...)

ПОД ДРУГИМ УГЛОМ

Иная точка зрения

— Видишь, какая луна над Сохо?
— Вижу. Милый, прижмись ко мне.
Мак и Полли в «Трёхгрошовой опере»

Все люди видят мир по-разному. У каждого свой взгляд. Два человека, идущих по одной улице, видят совершенно разное. Если вы и ваш друг рассказываете о том, что делали вместе, то выделите разные ключевые моменты. Мак и Полли видят не одну и ту же луну; для каждого она своя.

Кажется, это отдаляет людей друг от друга. Но на самом деле это знание успокаивает. Мир многоцветен и многообразен, и наш личный опыт будет столь же истинным, как опыт соседа. Абсурдно спрашивать себя, отражают ли наши картины объективную реальность. В живописи нет объективного. Картина показывает точку зрения лишь одного человека.

Не накручивайте себя. Это ваша картина, и главное — раскрыть ваше видение. Нужно, чтобы картина нравилась в первую очередь вам. Ведь угодить всем невозможно.

Мы с Себастьяном в Чайнатауне, Нью-Йорк

MIT
SEBASTIAN
→ IN
CHINATOWN
NEW YORK

РИСУЕМ ВОДУ

Как правило, поверхность находится либо в тени, либо на свету. Одно может переходить в другое, но на воде свет и тень есть одновременно, отражаясь рядом.

Эта игра делает воду крайне привлекательным, но сложным объектом изображения. Вода — своевольное зеркало, которое порой видно насквозь. Вода бурлит, течет, каплет, идет рябью и бьется о берег.

Именно поэтому акварель идеально подходит для изображения воды, особенно потому, что обладает спонтанностью и тем самым может передать постоянное движение.

Одно из явных свойств воды — ее способность отражать.

Поэтому проще всего передать воду, рисуя не ее саму, а отражения на ней. Особенно убедительной вода получается, если не рисовать точные копии объектов.

Например, можно писать прутик прямым до момента, когда он уходит под воду, а затем разбить его отражение на изогнутые части, соответствующие движению волн. Для тех, кто хочет писать воду, хорошие отражения — полдела.

Еще одно свойство воды — практически полное отсутствие цвета. Налейте ее в стакан и убедитесь сами. Она окрашивается тогда, когда в нее что-то добавляют.

Может, вы скажете, что вода синяя. Но это не всегда так. Пресная вода в реках, озерах, прудах чаще зеленая или бурая. Синий цвет, который мы ассоциируем с морем, — на самом деле цвет неба, отраженного в воде.

Итак, цвет воды почти всегда соответствует цвету неба или окружающей среды. Если продолжить небо под линией горизонта, а потом добавить отражения деревьев, облаков или чего-то еще, выйдет изображение воды. Оставьте белые участки — волны и блики, — и картина станет еще правдоподобнее.

Следите, чтобы светлые участки воды соответствовали светлым участкам неба.

Проще всего изобразить воду, нарисовав то, что в ней отражается

Представьте себе лежащий на солнце куб с зеркальными сторонами. Одна окажется повернутой к солнцу, другая — от солнца. Первая будет очень светлой, вторая — очень темной. Примерно так выглядят волны на воде. Рекомендую вначале положить средний тон. Как и всегда при работе акварелью, самые светлые области не нужно закрашивать. Пусть участки белой бумаги станут барашками на волнах.

Далее нужно написать углубления. Между любыми возвышениями есть углубления, и именно так мы рисуем мелкие волны. За белыми барашками следуют темные ямки.

Если добавить отражения берегов, деревьев, зданий или чего-то еще, получится вполне убедительное изображение воды.

Помните: акварель близка воде по своей структуре. Наложённые друг на друга слои остаются такими же прозрачными, как вода. Если описанные выше методы не сработают, нарисуйте что-нибудь плавающее — утку или корабль, — и тогда никто не усомнится, что это вода.

→ 5/6 JULY 2010
HAVRE
NORMANDIE
FRANCE

5 июля 2010
Онфлёр, Нормандия,
Франция

Совет. Небо отражается в воде, поэтому и цвет у них часто одинаковый.

ВОЗДУХ, ТУМАН, ДЫМ

Как ни странно, самые прекрасные объекты для рисования невидимы.

Обычно мы не видим воздух, но на картинах он выглядит потрясающе. Именно он (иначе говоря, все, что мы называем атмосферой) делает пейзажи волшебными: лежащий на земле туман; шлейф облаков на небе, струйка дыма, жаркое марево. Воздух — тоже материя. Если он наполнен туманом, дымом или облаками, его лучше видно.

Однажды английский мореплаватель XVI века сэра Уолтер Рэли якобы заявил королеве Елизавете I, что сможет взвесить дым сигареты. Разве такое возможно? Королева поставила крупную сумму на то, что у Рэли ничего не выйдет, но тот лишь

улыбнулся, покрутил в пальцах сигару и положил ее на весы. Записав ее вес, Рэли закурил. Покончив с сигарой, он ссыпал пепел на весы и подсчитал разницу. Полученный результат Рэли объявил весом дыма — и оказался близок к истине.

Если бы мы захотели взвесить чистый воздух, мы бы узнали, что литр воздуха весит примерно 1,27 грамма. Изображение рассеянной дымки или слоев воздуха так важно, поскольку именно они создают атмосферу и нашей планеты, и наших картин. Атмосфера же определяет настроение.

Туман, дым и марево обладают мощным сюжетным потенциалом. Как же писать воздух?

* 4/8
SCHÄFER
IN BURGBERG
RUMÄNIEN.

Пастух в Бурберге,
Румыния

Совет. Не случайно появился термин «атмосферная картина»: роль воздуха в живописи огромна. Это особенно заметно в сочетании с дымкой, туманом, пылью. Чем толще слой воздуха, тем бледнее ландшафт за ним; он становится тусклым и размытым, цвета теряют яркость.

АТМОСФЕРА И СМОГ

Передать туманность, призрачность воздуха трудно почти любыми художественными средствами.

Акварель — счастливое исключение. При создании иллюзии воздуха ее огромное преимущество в том, что она сама — как воздух. Это такое же прозрачное вещество со взвесью частиц: в воздухе это туман или дым, в водорастворимой краске — ее пигмент. Благодаря этому сходству изображать различные атмосферные явления становится легче. Вдобавок краска в воде ведет себя почти как дым, марево или облака в воздухе: она течет по влажным участкам и создает туманные переходы. Разбавленная краска почти так же прозрачна, как облака или воздух.

Получается, для изображения дымки нужно только смочить лист чистой водой и добавить минимум краски, которая растечется сама.

Начинаем мы с воздуха: смачиваем лист чистой водой. Затем нужно аккуратно добавить краску и позволить ей перетечь, как дым, в самые влажные области. В зависимости от того, в каком направлении развивается картина, дым может становиться более осязаемым.

Рекомендую сделать отдельные участки картины размытыми, чтобы они «исчезали» в дымке, а более четкие контуры оставить на переднем плане.

Чтобы добиться такого эффекта, мы можем дать первому «слою дыма» полностью высохнуть, а вторым слоем прорисовать на переднем плане более четкие силуэты. Если вы хотите написать клубы дыма (или цветной дым), постарайтесь сделать их края чуть резче.

Писать воздух акварелью гораздо проще, чем кажется. Как ни парадоксально, воздух пишется водой.

STEELWORKS,
BETHLEHEM - STEEL
PENNSYLVANIA / U.S.A.

Сталелитейный завод
Bethlehem Steel,
Пенсильвания, США

Сталелитейный завод в США. Атмосфера, смог и дым слева нарисованы в технике «мокрым по мокрому»

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ КРАСОТА?

Красиво что-то или нет — решать вам. Считается, что художники-акварелисты рисуют либо старые фермы в Провансе, либо яхты в средиземноморских портах, либо ветряные мельницы в Голландии. Да, это прекрасные сюжеты, но было бы странно всегда писать только то, чего ждут от вас другие. Безусловно, в 1960-е Прованс был более идиллическим местом: чашка капучино стоила гораздо дешевле и по свежееотреставрированным старым городам еще не несся поток автомобилей. Зачем снова и снова писать то, что кто-то когда-то счел красивым?

Мой вам совет: ищите свои сюжеты.

Если вы решили что-то написать, сделайте это для себя, а не во имя ожиданий прошлых поколений. Сегодня домик в Провансе может ничего не значить лично для вас. Пусть он миленький, но так ли он важен, как дом, в котором жила ваша первая любовь или где выросли вы сами?

С другой стороны, супермаркет через дорогу кажется слишком скучным сюжетом для картины... но почему? Если присмотреться, везде можно увидеть что-то интересное! И именно здесь мы проводим большую часть жизни: на соседней улице, а не среди достопримечательностей, у которых толпятся туристы. Стоит ли считать магазин плохим объектом изображения только потому, что никто не рисовал его до нас?

Могу поспорить, что через двадцать лет скетч с супермаркетом принесет вам гораздо больше

радости, а глядя на картину с Провансом, вы вряд ли скажете: «Да, славные были деньки...» Скорее, что-то вроде: «А это где?»

Итак, пишите то, что видите вокруг: весь мир вам позирует.

Художник рассказывает о мире, где живет, а для этого нужно чувствовать с ним связь. И неважно, пишете ли вы многоэтажку в Румынии или супермаркет на севере Нью-Йорка. Главное — писать картины, а не репродукции.

Блочная многоэтажка
в Сибиу, Румыния

СХЕМА И КОМПОЗИЦИЯ

Большая успешная картина рождается из нескольких маленьких.

Набросать схему картины нужно обязательно. Результат зависит не только от объекта, но и от того, как расположены отдельные его элементы.

Здесь важно все: далеко или близко находится объект, виднеется ли с краю горная гряда, справа или слева находится здание на переднем плане. Композиция — основа всего. Нельзя оставлять ее на волю случая.

Картину оживляют отдельные элементы. Каждая линия, заливка и цвет влияют на визуальный баланс. Любой новый элемент целиком меняет изображение, в том числе его внутреннюю суть. Поэтому нам так важно поговорить о композиции.

Mit Gefühl!

С чего начать?

Важно выработать чувство композиции. Можно заучивать готовые решения, но они подходят для ограниченного круга задач. Лучше тренируйте глаз, и тогда, научившись полагаться на чутье, вы сможете решать новые композиционные задачи, не повторяя старое. Оставьте накатанную колею и учитесь на собственном опыте.

Начните с малого. Схему и композицию можно выстроить заранее с помощью мини-скетчей — небольших эскизов, на которых вы опробуете разные схемы: например, где лучше выглядит элемент, справа или слева. Прежде чем приступить к картине, сделайте несколько мини-скетчей (хотя бы на полях или отдельной странице в скетчбуке), чтобы изучить разные варианты. Такие наброски делаются быстро, но композиция на них понятна.

Вот увидите: на этом этапе вы сможете принимать ключевые композиционные решения и сэкономите при этом много времени, бумаги и нервов.

Кстати, порой художники притворяются всезнающими. Некоторые говорят: «Искусство равнозначно навыку». А я говорю, что от этого убеждения надо избавляться. Мы нарабатываем навыки, когда что-то делаем, а что-то делаем — когда пытаемся. Хорошую композицию нельзя заучить. Пробуйте разные сочетания как можно чаще, ваши картины от этого только выиграют!

Совет. Расстояние до объекта играет немаловажную роль в композиции. Поучитесь у кинооператоров и сделайте несколько «кадров».

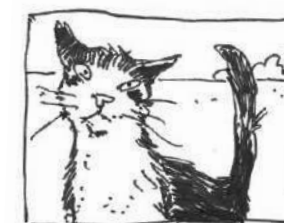
Четыре мини-скетча, сделанные при участии моего кота Юрия

Панорама. Юрий далеко, он всего лишь точка на горизонте

Общий план. Юрий в своей стихии

Средний план. Юрий заполняет кадр, нижняя часть обрезана

Крупный план. Юрий очень близко, мордочка заполняет кадр, можно рассмотреть все детали

Совет. Чтобы проверить, насколько удачна композиция, сделайте миниатюрные скетчи.

ПОТЕКИ И БРЫЗГИ

Зубная щетка

Совет. Направление потока можно контролировать, подув на каплю через соломинку. Более мелкие брызги и текстуры лучше наносить с помощью зубной щетки.

Кляксы, потеки, брызги краски... Все, что испортило бы любую другую картину, в акварельной живописи создает потрясающий эффект. Грамотно поставленная клякса сделает изображение еще лучше.

Основная трудность с потеками не в том, как их делать (сажать кляксы мы учимся раньше, чем рисовать), а в том, как ими управлять. Нам уже знакома эта особенность акварели: нужно найти баланс свободы и контроля.

Конечно, можно добавить пятна в Photoshop, но, чтобы делать их вручную, нужен целый арсенал приемов.

Во-первых, упавшей капле необязательно оставаться на месте. Мы можем попросить ее подвинуться, осторожно подув на нее через соломинку.

Еще интереснее с помощью потеков и клякс создавать текстуру. Некоторые поверхности трудно передать традиционными способами. Это и грубые фактуры, например пыль и камни, и более тонкие, такие как растительный или кожный покров. Тогда лучше распылить краску.

Постучите кисточкой о пальцы, чтобы получились брызги разного размера. Они похожи на массив листвы. Художники часто пользуются этим приемом для изображения деревьев и кустов. Если нужны более гладкие текстуры с мелкими деталями, разбрызгайте краску с помощью зубной щетки. Она позволяет имитировать практически что угодно — от песка до веснушек.

Совет. Штампы или текстуры (листья, ткани, губки) прекрасно подходят для имитации фактуры (например, кустов или деревьев) или для создания эффектов.

Иногда трудно защитить отдельные области от брызг. Я использую трафареты, которые сам вырезаю из плотной бумаги. Идеально ровно вырезанные силуэты кажутся неестественными, так что оборванный край подойдет лучше.

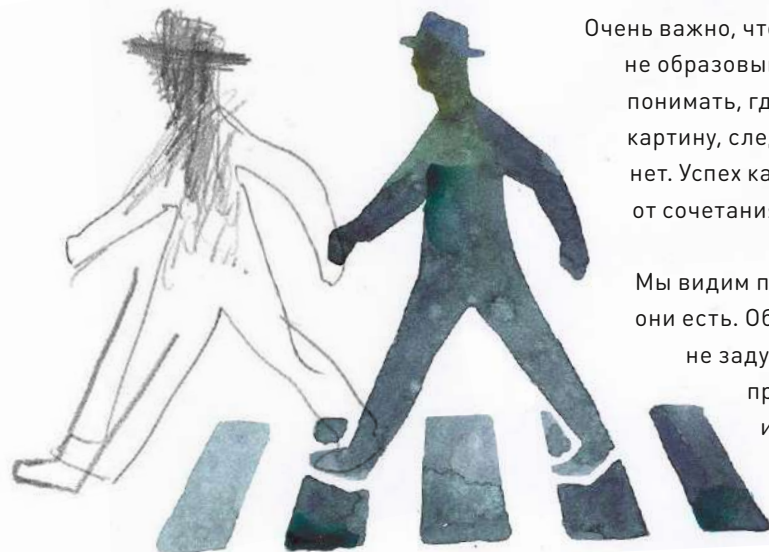
Веснушки у людей не заканчиваются строго на одной линии. Если нужно сохранить область с четким контуром (например, глаза), воспользуйтесь маскирующей жидкостью.

Какой бы способ контроля брызг и потеков вы ни выбрали, при грамотном применении он даст именно тот эффект неслучайной случайности, которым так хороша акварель.

Ткань

РИСУЕМ ТО, ЧЕГО НЕТ

Некоторые вещи настолько очевидны, что мы их даже не замечаем. Но упускать их нельзя.

Я говорю о негативном пространстве.

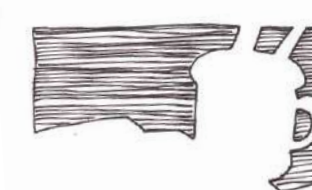
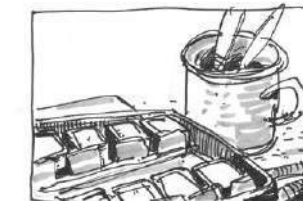
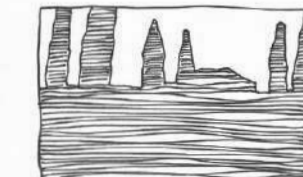
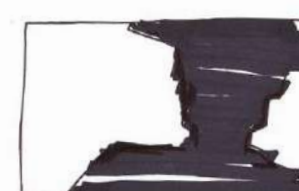
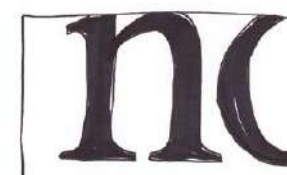
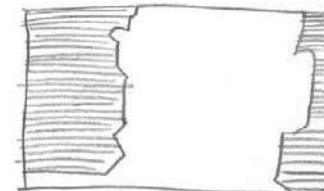
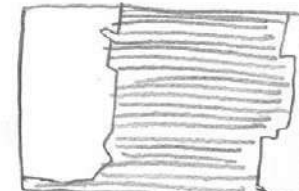
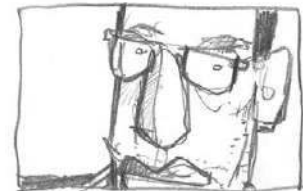
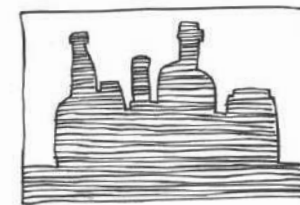
На картине важно не только то, что мы рисуем; то, что мы не рисуем, тоже играет свою роль. У белого свой эффект, а негативное пространство — неотъемлемая часть целого.

Очень важно, чтобы негативное пространство не образовывалось само собой. Нужно понимать, где оно находится. Когда вы пишете картину, следите за тем, что на ней есть и чего нет. Успех картины или композиции зависит от сочетания этих аспектов.

Мы видим предметы не такими, какие они есть. Обычно мы об этом даже не задумываемся. Но в наше представление о предмете входит и негативное пространство. Так что анализируйте не только форму самого объекта, но и форму его негативных пространств.

Все мы знакомы с оптическими иллюзиями. Если присмотреться, вместо бокала появятся два лица*. Отрешитесь от объекта, представьте его как плоскую форму и подумайте, насколько хорошо вписываются в композицию негативные пространства вокруг него. Они помогут вам значительно улучшить свои работы!

* Речь идет о так называемой «вазе Рубина»: если смотреть не на вазу, а на фон вокруг нее, можно увидеть силуэты двух симметричных лиц. *Прим. перев.*

Совет. Чтобы создать негативное пространство, сначала нужно увидеть позитивное. Упростите объект. Мысленно представьте его как плоскую форму, и все сразу станет ясно.

Совет. Белые фоны применимы и в других областях дизайна: например, важны негативные пространства шрифта, логотипа и так далее. Результат зависит не только от того, что мы видим, нужно также учесть и негативные пространства.

БЕЛЫЙ

Особый случай

Восковые мелки

Белый как снег. Белый как свет. Белый как бумага. При работе с акварелью сохранить первозданную белизну не так просто, как кажется.

Трудности создает специфика слоев: чем их больше, тем картина темнее, даже если на темный слой мы кладем более светлый. Каждый шаг уводит нас все дальше от света.

В отличие от других художественных материалов, акварель — дорога в один конец. Поскольку она прозрачна, перекрыть темный слой более светлым практически невозможно. Изменить уже наложенные мазки очень трудно, и если мы сделали тон темнее, то осветлить его уже не удастся. Тюбик белой краски исправит ситуацию при работе с непрозрачным маслом или акрилом, но перед акварелью он бессилён. Белая акварельная краска сама по себе кажется грязной и неестественной. Поэтому правило акварелиста таково: белые области не рисуются, а «резервируются», то есть остаются незакрашенными. Поэтому техника акварельной живописи так сложна: ошибки уже не исправить. Белый — это цвет бумаги, поэтому расположение сияющих белых участков нужно спланировать заранее, как и всю композицию.

Как этого добиться? Сделать обводку и зарезервировать самый светлый тон?

На практике все непросто, ведь самые светлые участки могут быть крошечными: например, блик света на волне, белок глаза, прядь волос.

Конечно, невозможно постоянно обходить белые участки, особенно если они находятся внутри области заливки. В таких сложных случаях приходят на выручку маскирующие жидкости. Можно использовать и кусочки бумаги, но их трудно прикрепить к нужному месту.

Маскирующая жидкость

Goodnight white pride*

Еще один способ «зарезервировать» мелкие белые блики — предварительно закрасить их восковыми карандашами или свечкой. Акварель не впитается в вощеную бумагу, и та останется белой. Но четкий контур таким способом не нарисовать, а воск с бумаги не стереть.

При работе с акварелью лучше всего использовать жидкую маску. «Жидкий трафарет» — растворимая латексная пленка, которой можно защитить от прокрашивания отдельные области.

Он наносится, как следует из названия, в жидком виде, а затем высыхает. Сверху можно сделать заливку, и закрытые пленкой участки останутся незакрашенными. «Жидкий трафарет» стирается пальцем или ластиком. Его плюс в том, что он не оставляет следов, а значит, «зарезервированные» области можно будет при желании закрасить.

* Букв. «Спокойной ночи, белая гордость». Отсылка к лозунгу, призывающему к объединению белой расы. Прим. перев.

«Жидкий трафарет»

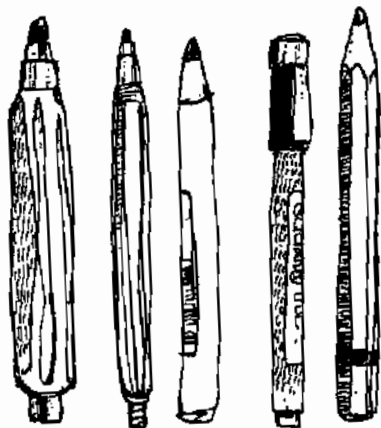
1. Нанесите

2. Закрасьте

3. Снимите

Совет. Никогда не наносите маскирующую жидкость дорогими акварельными кистями, поскольку она склеивает ворсинки. Используйте, например, более дешевые школьные кисти. Перед тем как писать «жидким трафаретом», окуните кисть в мыльную воду.

СКЕТЧИ, ЭСКИЗЫ И ЗАРИСОВКИ

Основа акварельной техники — прозрачность.

Слои краски не перекрывают друг друга: нижние всегда просвечивают через верхние. Это верно как для картин, так и для эскизов. Остановимся на акварельных скетчах подробнее.

Конечно, предварительный набросок можно сделать чем угодно, но логичнее сразу взять акварель. Мы быстро наносим контуры разбавленной краской светлого оттенка (например, бежевой или желтой) и дорисовываем сверху все остальное. При этом часть первоначального наброска растворится в следующем красочном слое, как будто подсвечивая его.

Карандашный скетч выйдет четче, но не следует забывать о том, что слой акварели зафиксирует графитовые линии, и тогда стереть их будет невозможно. Существуют цветные водорастворимые карандаши: проведенные ими линии при контакте с водой частично или полностью размываются. Но обычно карандашные линии остаются и выглядят как «подпорки» нашей картины.

Помимо карандаша, можно сделать скетч маркерами. Я предпочитаю работать тонкими маркерами производства Koh-I-Noor, Copic, Sakura или похожими.

Перенести набросок на акварельную бумагу легче всего с помощью светового стола (у него есть стекло с подсветкой).

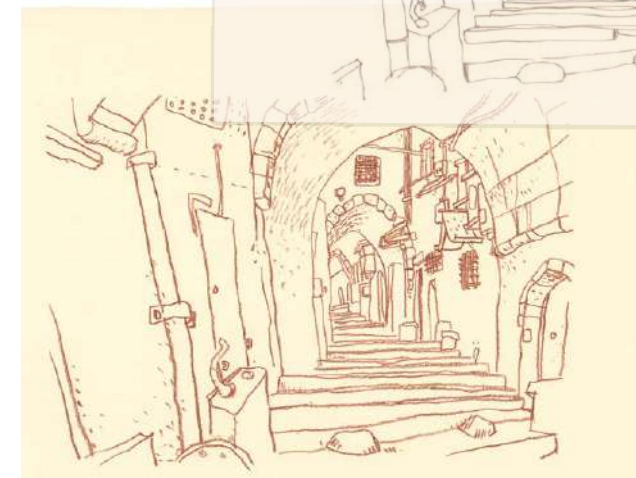
Сделайте скетч на тонкой бумаге или кальке и перенесите его на акварельную бумагу на световом столе. Если у вас нет такого приспособления, подойдет и окно, через которое льется солнечный свет. Стоит скрепить эскиз и акварельный лист по краям, чтобы ничего не сбилося.

К сожалению, даже самая яркая лампа не сможет просветить блок бумаги или картонную основу растянутого акварельного листа. Приходится искать иные решения.

Попробуйте использовать копирку. Она бывает нескольких цветов, а линии, нанесенные с ее помощью, легко стираются.

Вы можете сами превратить бумагу в копирку. Полностью закрасьте обратную сторону листа с наброском мягким карандашом (3В или мягче). Положите скетч на акварельную бумагу и обведите все контуры более жестким карандашом. На нижнем листе отпечатается точная копия эскиза.

Думаю, главное преимущество перевода изображений — большая уверенность в качестве картин и отсутствие риска повредить лист в случае, если понадобится что-то стереть. Как правило, если ваше отношение к работе выражается фразой: «Ну вот, не получилось, попробую в другой раз», — следующего раза не бывает. Как ни странно, сама возможность нарисовать картину заново по тому же скетчу снижает вероятность того, что вы действительно это сделаете.

Три этапа переноса изображения
1. Набросок в скетчбуке
2. Копировальная бумага или калька
3. Акварельная бумага

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Жесткая кисть из свиной щетины подходит для впитывания лишней краски.

Однако бледный цветовой след остается, а значит, вымывание краски не всегда помогает.

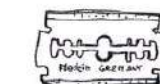
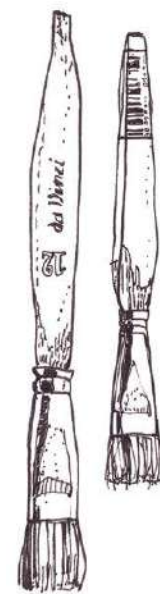
Можно убирать краску не только мокрым, но и сухим (механическим) способом. Например, соскоблить лишние слои можно лезвием или наждачной бумагой. Лучше всего это удастся на гладкой, твердой акварельной бумаге, растянутой на доске, — но только на маленьких участках. Твердый ластик удаляет впитавшийся краситель, но портит бумагу. Работайте осторожно.

Некоторые цвета (особенно оттенки красного и зеленого) проникают так глубоко, что удалить их очень сложно. Не ждите, что удастся выскоблить бумагу добела.

На практике лучше всего работает сочетание мокрого и сухого способов. Если сначала вы попытались вымыть краску водой, обязательно просушите лист, прежде чем удалять ее механически, иначе бумага может порваться.

А лучше всего — учиться на своих ошибках.

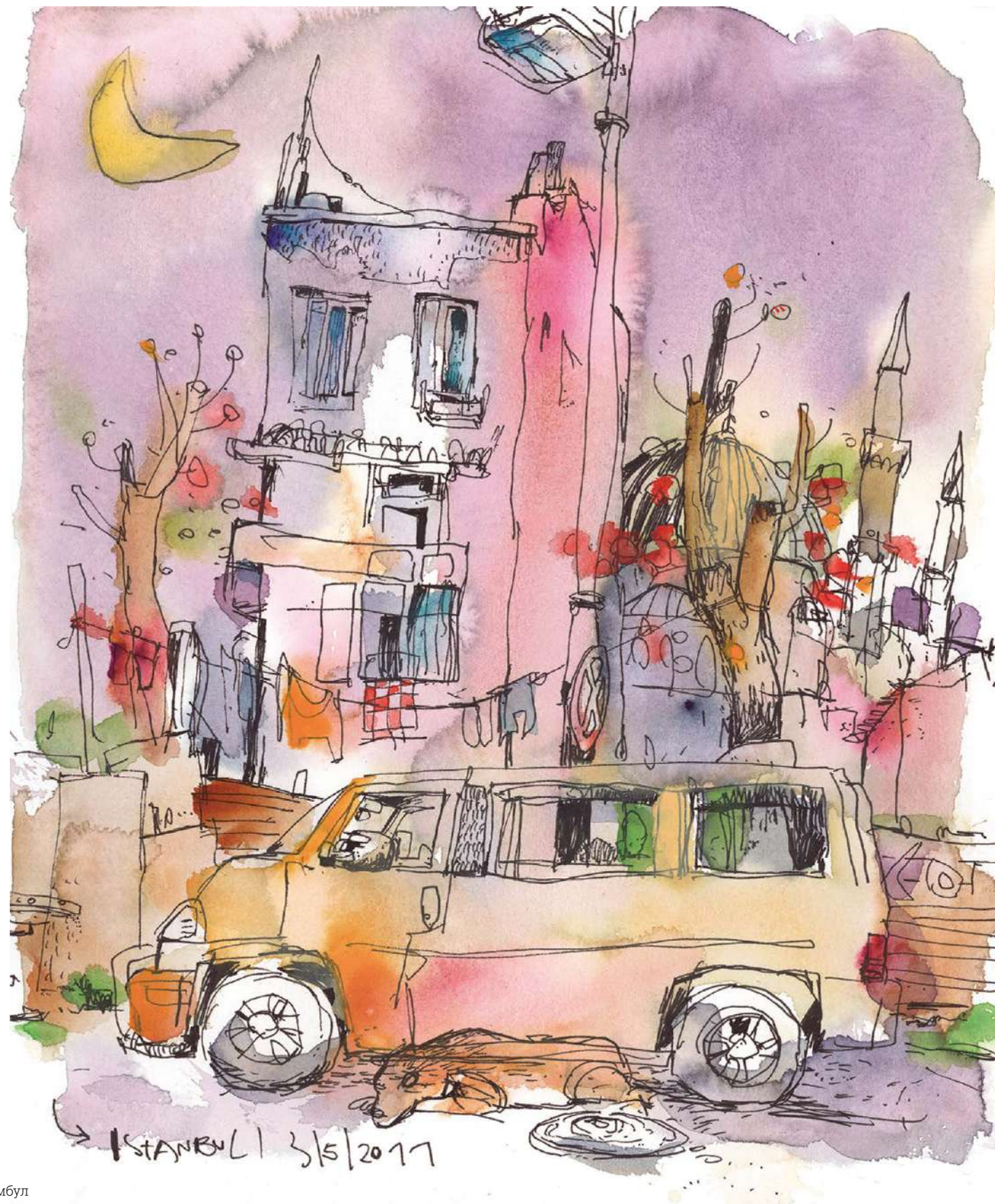
Акварельные краски сопротивляются попыткам их убрать

Некоторые оттенки вымываются бесследно. Чтобы удалить их чисто, смочите лишние мазки и через несколько секунд выберите краску губкой или синтетической кистью.

Другие оттенки оставляют следы из-за того, что пигмент глубже впитывается в бумагу. Тут поможет твердый ластик, но им можно тереть только бумагу высокого качества. Сверху слева: краску удаляли водой. Снизу слева: краску удаляли водой, затем соскоблили ластиком.

Вы также можете соскоблить акварельную краску ножом, лезвием или наждачной бумагой. Теми же инструментами можно создать интересный эффект: например, имитировать травинки на лугу, пушистые облачка в небе или рябь на воде.

Стамбул

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦВЕТОВ

Одноцветный фон

Над городом серое покрывало,
которое моя мать еще не постирала.

Группа Die Fehlfarben, 1980

Вы согласны, что в 7:52 июньским утром мир прекраснее всего? Солнце низко, все пропитано золотистым светом. А как насчет дней, когда с причала наползает туман и укутывает горизонт млечной дымкой? Или сумерки, когда на вечернем небе выпадают звезды, а ночь окутывает мир синим и фиолетовым?

Когда свет задает общее настроение, это не просто красиво: для художника это важно потому, что свет уравнивает цвета.

Можно создать гармоничную схему хорошо сочетающихся цветов, используя объединяющий фактор. Вы получите иллюзию того, что вся картина пронизана светом одного типа.

Рекомендую залить весь лист одним фоновым оттенком и потом проработать детали. Так вы зададите тон, настроение картины. Лучше всего подходит техника «мокрым по мокрому». Последующие слои смешиваются с предыдущими, и фоновый цвет будет присутствовать во всем. Все слои, которые вы добавите позже, смешаются с единым первым слоем, создавая гармонию. Фон обеспечит целостность цветовой схемы.

Можно сделать наоборот и нанести однотонную размытку поверх законченной картины. Она приглушит менее удачные цвета и уравновесит

остальные. Подойдут серые оттенки (например, серый Пейна), которые быстро размазываются крупной кистью. Правда, есть вероятность, что последний слой размоет и смажет все, что под ним. Поэтому я предпочитаю начать с единого фона и затем прорабатывать детали.

Для смешения цвета нужно создать градуированные размытки в технике «мокрым по мокрому». Так можно заложить игру светотени на фоне. Это станет яркой деталью, на которой будет построена вся картина. Например, темное пятно, добавленное к фону на раннем этапе, может позже превратиться в затененную комнату или сердцевину цветка.

Эта техника очень эффектна; она задает тон и настроение уже в самом начале работы над картиной.

Слева.
Объединяющий
слой положен
в начале

Снизу.
Объединяющий
слой положен
в конце

ТОНИРОВАННАЯ БУМАГА

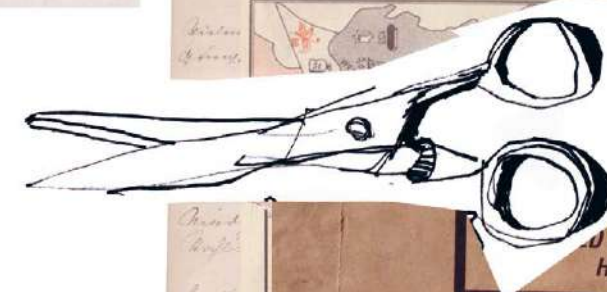
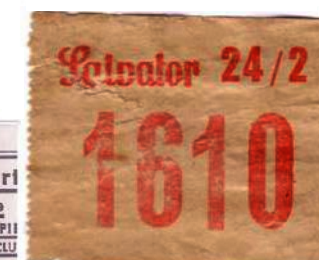
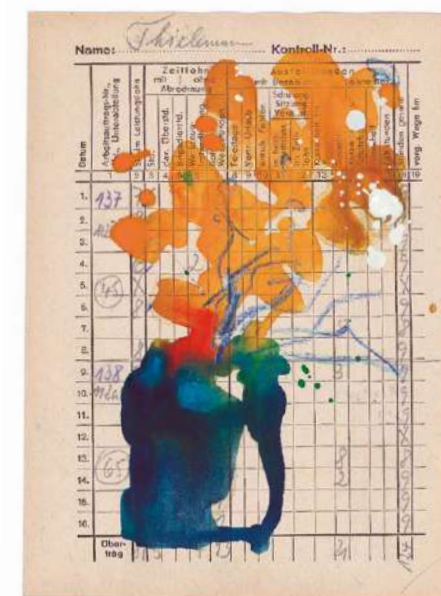
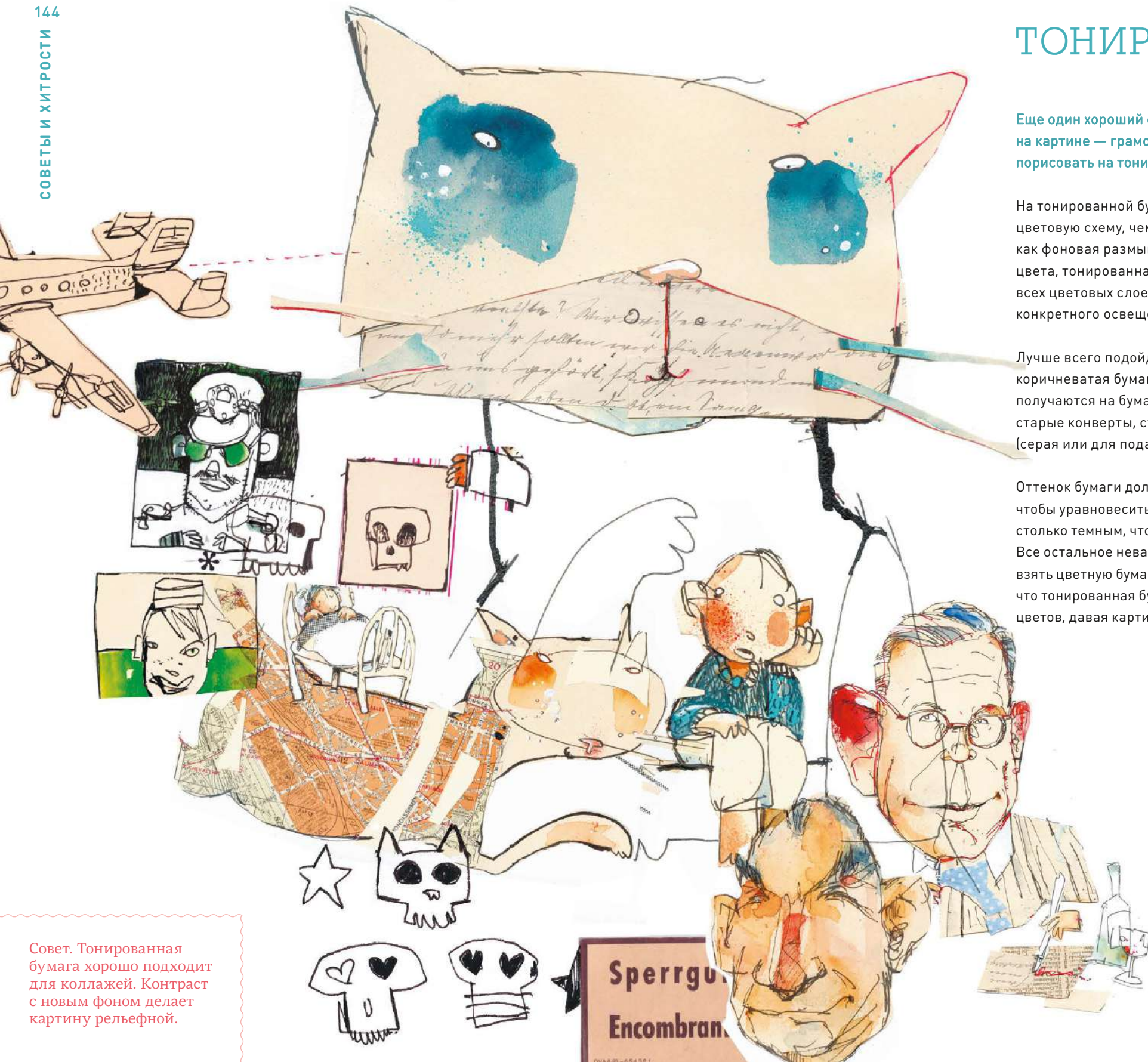
Еще один хороший способ объединить цвета на картине — грамотно подобрать бумагу. Попробуйте порисовать на тонированной бумаге вместо белой.

На тонированной бумаге проще создать приятную цветовую схему, чем на обычном белом листе. Так же, как фоновая размывка объединяет положенные сверху цвета, тонированная бумага задает общее направление всех цветовых слоев. В ней уже заложена иллюзия конкретного освещения.

Лучше всего подойдет желтоватая, сероватая, коричневатая бумага. Потрясающие картины получаются на бумаге из вторсырья. Это, например, старые конверты, страницы книг, оберточная бумага (серая или для подарков).

Оттенок бумаги должен быть достаточно насыщенным, чтобы уравновесить положенные сверху цвета, но не настолько темным, чтобы поглотить сияние акварели. Все остальное неважно. Решение довольно простое — взять цветную бумагу вместо белой, — но вы увидите, что тонированная бумага станет основой для подбора цветов, давая картине естественный общий фон.

Совет. На тонированную бумагу можно класть даже непрозрачную белую акварель, которая будет смотреться гораздо чище и ярче, чем на белом фоне.

THIS BAG HAVE BEEN
BY THE BLIND AND THE
HANDICAPPED

Совет. Тонированная бумага хорошо подходит для коллажей. Контраст с новым фоном делает картину рельефной.

СПЕЦЭФФЕКТЫ

Соль для создания необычных чешуйчатых текстур. Рассыпать на сохнущую краску. После высыхания кристаллы легко смахнуть пальцем

Mit
SALZ

LASSEN SICH
EIGENTÜMLICHE,
FLOCKENARTIGE
STRUKTUREN
ERZEUGEN.
AM BESTEN
STREUT
MAN
ES IN
DIE FEUCHTE
FARBE,
BEVOR SIE GANZ
TROCKEN IST.

ÜBERFLÜSSIGE SALZKRISTALLE
LASSEN SICH NACH DEM TROCKNEN
DURCH LEICHTES REIBEN
MIT DEM FINGER
LEICHT
ENTFERNEN. *SALZ

INDIGO
MIT
SALZ
STRUKTUR

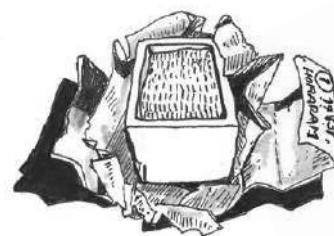
Индиго
с соляной
текстурой

Акварель с разными добавками способна на фокусы. Бычья желчь — самая популярная добавка. Некоторые производители сразу включают ее в наборы красок. Бычью желчь получают из желчного пузыря крупного рогатого скота (не облизывайте кисть, на вкус она отвратительна!). Она повышает текучесть краски и замедляет высыхание, а также способна удалять с листа следы жиров, например отпечатки пальцев.

Если честно, мне бычья желчь не кажется необходимой. Если нет лишнего места в коробочке, можно обойтись и без нее.

Однако есть пара веществ, которых нет в коробке по умолчанию, но которые преобразят ваши картины. Например, для создания эффекта брызг и клякс можно рассыпать по рисунку соль или сбрызнуть его слюной (да-да!). Можно раскрошить ножом кончик акварельного карандаша и рассыпать пигмент по влажному рисунку, чтобы добиться интереснейших текстур. Эта техника дает чудесный эффект и заставляет картину заиграть новыми красками.

1. Схожий с солью эффект дает слюна
2. Может, это звучит мерзко, но из слюны получаются облака

* OCHSEN GALLE
IM NÄPFCHEN

Handelsübliches Schmirgelpapier +
Sich

ABSCHABEN DER MINNE EIGNET
ZUM
EINSTREUTECHNIK
AUS AQUARELLSTIFTEN.

EINSTREUTECHNIK *
→ AUS AQUARELLSTIFTEN

Рассыпанные крошки акварельного грифеля

Конечно, сами по себе такие ухищрения не сделают картину удачной, но они отлично ее дополняют. Заливка зимнего неба, сбрызнутая слюной, приобретет перистость облаков, а раскрошенный грифель акварельного карандаша даст текстуру, присущую камням и растениям. Эти приемы бесценны, если правильно ими пользоваться.

Соскоблить немного красителя с грифеля карандаша можно обычной шкуркой

БУКВЫ И НАДПИСИ

В истории человечества изображения и буквы играли огромную роль. С их помощью можно было передать смысл — и не нужно встречаться лично. Они позволяли хранить и распространять информацию. Так удалось преодолеть пространство и время.

Без букв и картинок мы, скорее всего, до сих пор пасли бы северных оленей. Все изобретения современного мира, от книгопечатного станка до кухонного тостера, стали возможными благодаря возможности хранить и передавать знания.

Около 5000 лет назад шумеры в городе Урук на территории современного Ирака совершили огромный прорыв в способах передачи информации и перешли с пиктограмм на клинопись — древнейшую письменность. А мы знаем, что изображения (пиктограммы) и письмо взаимосвязаны.

Любой алфавит начинался с пиктограмм — изображений, в каждом из которых кодировался смысл.

Египетские иероглифы были пиктограммами, хотя также передавали согласные звуки. В некоторых видах алфавитов до сих пор видны следы рисуночного письма. Например, старый китайский иероглиф «человек» действительно напоминает человечка, а «луна» похожа на растущий месяц.

За несколько тысячелетий пиктограммы утратили первоначальный вид и стали обозначать фонемы и слоги. Оторванные от обозначения конкретных смыслов, они стали тем, что сегодня мы называем буквами и знаками.

Однако письмо не ограничивается информативной функцией. Оно по-своему красиво.

Мы используем ручки и карандаши и для письма, и для рисования. И кисть подходит не только для живописи: также ею можно выводить буквы.

Каллиграфия как искусство письма — прекрасный способ воссоединить разбежавшихся сестер: живопись и письменность. Снабжая свои картины каллиграфическими подписями или рукописными заголовками, мы словно делаем шаг назад, приближаясь к изображению и уходя от абстракции письма. Вдобавок у каждого из нас свой почерк, который придает начертанию букв уникальность.

Пишите акварельными красками не только картины, но и буквы. Вот увидите: это не только красиво, но и помогает выразить себя. От движения мысли до движения руки — один шаг: тандем разума и собственного стиля способен сотворить не только скромную подпись в уголке картины.

Совет. Если вы когда-нибудь пробовали использовать акварель в качестве чернил для печати, то уже обнаружили, что она плохо прилипает к резине. Но можно вырезать печать из картофины: крахмал хорошо удерживает краситель, и вы сможете ставить типографически-акварельные эксперименты.

КОМПОЗИЦИЯ

Скетчи и раскадровка

Сейчас в прикладном дизайне нечасто встречается ручная рисовка. Причина проста: доработки.

Композиция и раскадровка меняются куда чаще, чем кажется. Любой, даже самый крохотный рекламный баннер, изображение, анимация или видеоролик проходят ряд метаморфоз, прежде чем утверждается окончательный вариант.

На этой странице.
Раскадровки
и иллюстрирование
композиции
Справа.
Скетчи, которые
используются
для наглядности
во время
обсуждений
и презентаций
для клиентов
Клиент: Factor
Design (Гамбург)

Например, в процессе доработок рекламного ролика женщину на переднем плане могут заменить мужчиной, а того, в свою очередь, — автомобилем, который уступит место мальчику, а мальчик после очередного обсуждения — женщине (которой, кроме всего прочего, в финальной версии ролика подберут платье другого цвета).

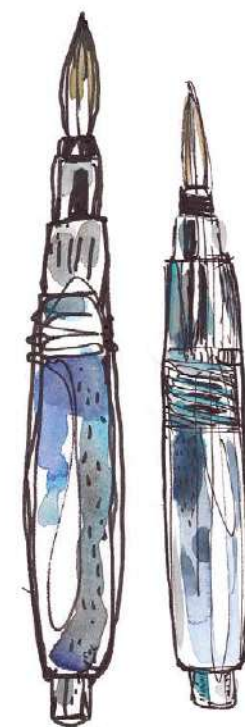
И дело тут не столько в изменении визуального ряда, сколько в самой возможности вносить поправки. Само собой, цифровые технологии дают такую возможность, в отличие от аналоговых.

Но это во многом зависит от стадии проекта. Во время совещания или презентации, а также вне офиса предпочтение отдается ручной отрисовке. Наброски незаменимы, когда надо что-то быстро объяснить или вбросить идею. Для этого также хорошо подходит акварель. Не нужно таскать с собой кучу разноцветных ручек или маркеров: вы достаете походную палитру, краски — и в цвете излагаете свою идею. Во время совещаний и презентаций небольшой набросок может элегантно обобщить сказанное, порой производя фантастическое впечатление.

Все мы знаем, что самое важное — ваши идеи. И средство донесения их до окружающих надо выбирать по ситуации.

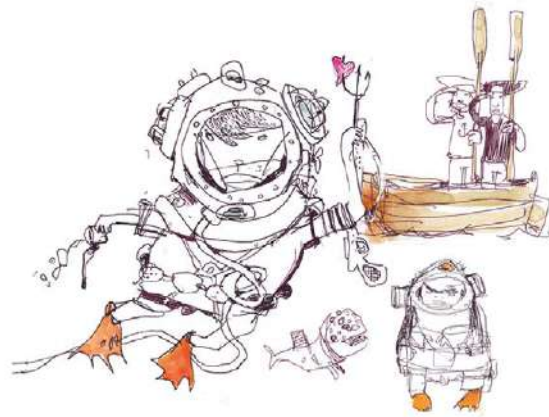

Совет. Вне дома, на совещаниях, когда беготня со стаканчиками воды и кляксы от краски очень некстати, особенно полезны кисти с резервуаром для воды. Вода смачивает кисть при легком нажиме. Такие кисти можно найти в крупных магазинах товаров для художников или в интернет-магазинах. Они очень удобны, когда хочется иметь краски под рукой.

Поездка в Нью-Йорк

АКВАРЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Акварельная иллюстрация для журнала Mage (Гамбург)

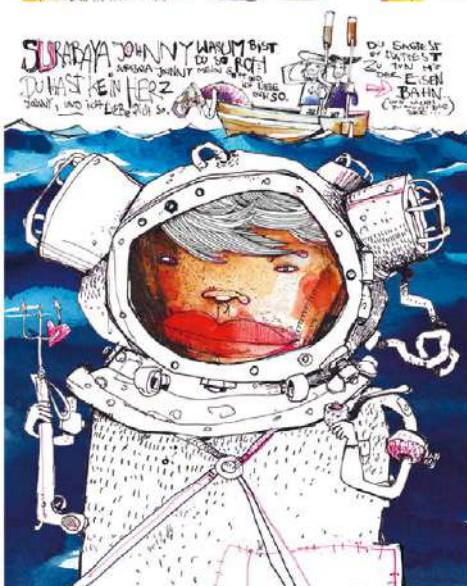
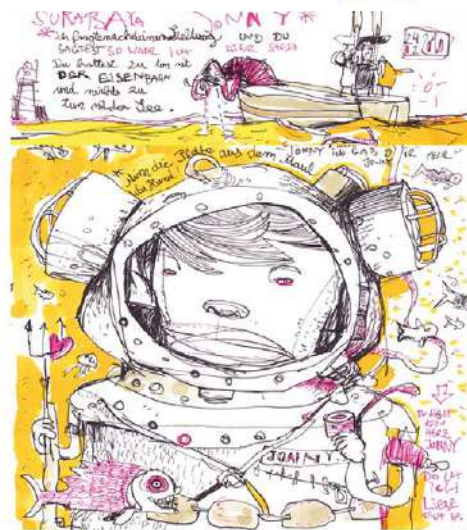
Сверху.

Первоначальный скетч

По центру.

Доработанный проект, все еще выполненный в совершенно иной цветовой гамме

Снизу. Готовая иллюстрация, прошедшая несколько доработок

В акварельных красках живет бунтарский дух.

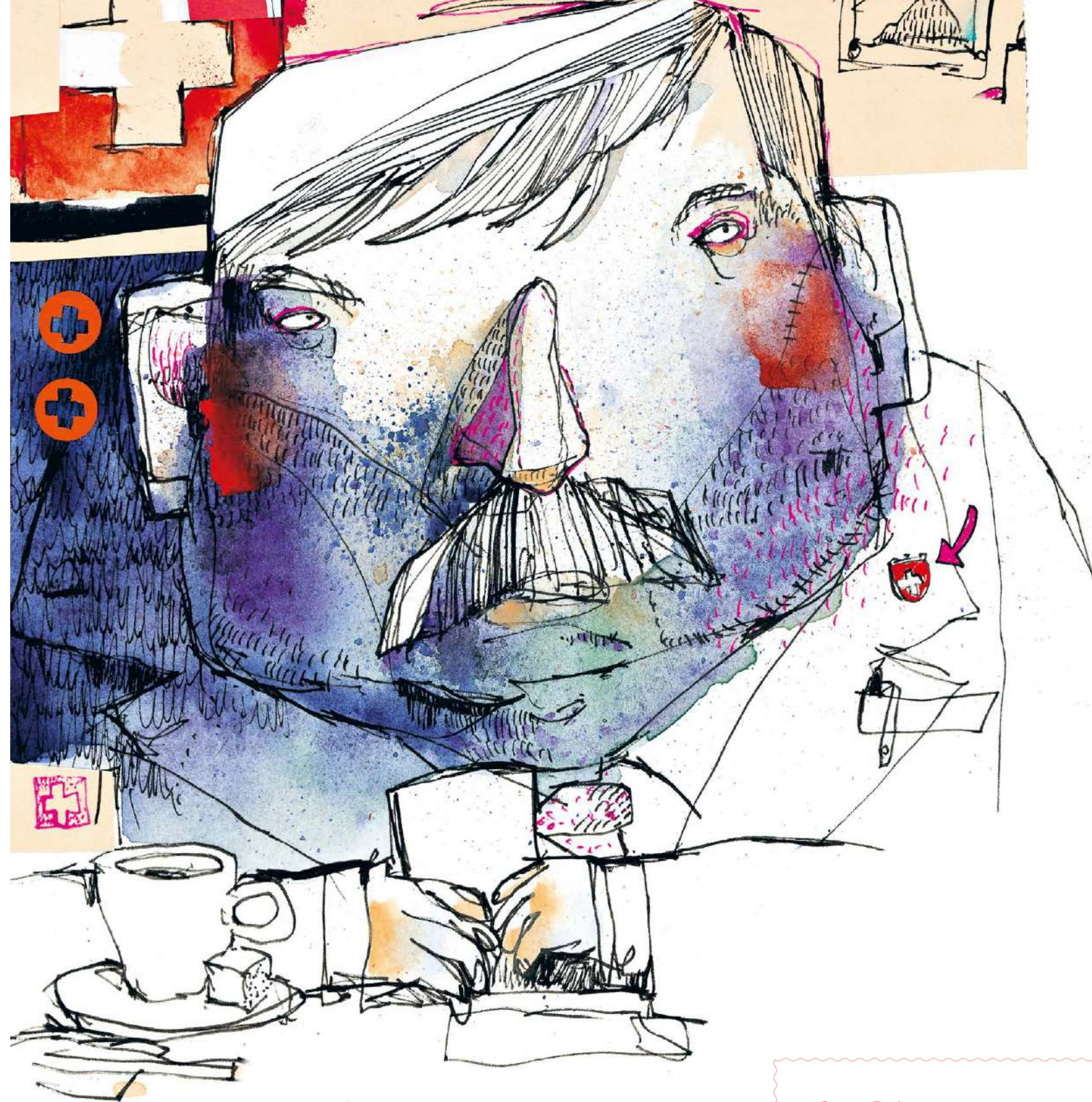
Акварель всегда ведет себя так, как ей заблагорассудится, и потому непредсказуема, в отличие, например, от векторной графики.

Из этого следует, что доработки и акварель сочетаются плохо.

То, что нарисовано акварелью, нелегко стереть, а еще сложнее исправить. Можно прибегнуть к программам обработки изображений, например Photoshop, но доработать акварельный рисунок от руки куда труднее. Эта проблема известна давно: с самого появления акварельных красок было сложно править что-либо в выполненном ими рисунке. В эпоху цифровых технологий вносить поправки значительно проще, а значит, возросло и их количество.

Однако акварель отлично подходит для иллюстраций, потому что в непредсказуемости красок есть что-то неукротимое и прекрасное. И в некоторых типах иллюстраций акварель по-прежнему востребована — например, для художественной литературы, особенно детской.

Итак, делайте подробные предварительные наброски. Даже если вы представите заказчикам цветные скетчи, на которых есть вся необходимая графическая информация, в них все равно можно будет внести правки.

Совет. Работая с акварелью, предоставляйте заказчикам информативные скетчи. Тогда правки будет проще обсудить и внести.

СКОЛЬКО СТОИТ ВАША КАРТИНА?

Сколько стоит ваша картина? Тысячу рублей?
Две тысячи? Десять тысяч?

Как ни странно, почти все художники и графические дизайнеры недолюбливают этот вопрос.

Мы избегаем его как можем, повторяем чужие расценки, которые либо слишком высоки, либо слишком низки, и облегченно выдыхаем, когда кто-то другой (хозяева галерей, агенты или друзья) назначает цену вместо нас.

Не то чтобы мы не умели вести дела, но мы слишком часто забываем, что цена — материальный эквивалент признания. А мы считаем ее индикатором своих способностей. Если цена слишком низка, мы как будто становимся маленькими и никому не нужными; если же она слишком высока, мы задыхаемся под гнетом необходимости ей соответствовать. Мы думаем не о цене, а о себе. Это и создает такие трудности при оценке собственной работы.

Говорят, что цену устанавливает рынок. Чем больше людей хотят повесить именно эту картину у себя в доме (или же, если продается право на использование произведения искусства, чем больше людей хотят ее скопировать), тем выше цена. Получается, высокая цена означает, что картина многим нравится.

Удивительно, что мы оцениваем себя как художников по рыночной стоимости своих картин, хотя рынок не всегда разбирается в предмете. Он может сделать какую-то ерунду неоправданно дорогой и наоборот. Шедевр изобразительного искусства порой стоит копейки,

потому что никто не признает его шедевральности.

Я не отождествляю ценность со стоимостью. Действительно значимые вещи, как правило, не продаются и не покупаются: нельзя назначить цену на хорошие воспоминания, солнечные дни и первую любовь. Точно так же, вне зависимости от стоимости, картины, страницы скетчбуков или заметки имеют свою значимость.

Зайдем с другой стороны и зададим вот какой вопрос: какова ценность картины лично для меня? Что я считаю ценным в своей жизни?

Рисунки почти всегда ценны, но далеко не всегда это значит, что они могут приносить хороший доход. Но хотя ценность куда важнее стоимости, изобразительное искусство и дизайн — это, само собой, труд. И продукт этого труда должен иметь некий денежный эквивалент.

Как ни парадоксально, и общество, и художники тяготеют к одной из двух крайностей: они либо занижают, либо завышают цену, поскольку для личной ценности нет универсальных критериев.

Низкая стоимость часто оправдывается словами: «Зато мне было приятно это делать».

Я устанавливаю цены так. Решающим фактором становится то, продаю ли я сам рисунок или только права на его использование. Во втором случае практичнее договориться о выплате роялти. Тогда не нужно называть конкретные цифры: вы получите определенную долю от общего дохода.

Если же вы продаете картину, цена должна отражать ваше мастерство, качество рисунка, вложенную в него идею, затраченные усилия и размер холста или бумаги. Кроме того, постарайтесь учесть платежеспособность покупателя.

Лично я полагаю, что картина не должна стоить дороже, чем диван, над которым она висит. Так что, возможно, стоит при назначении цены учитывать, повесят ли ваш рисунок над стареньким диваном из Ikea или кушеткой от итальянского дизайнера.

Совет. Не забывайте, что цена картины не равна ее ценности. А ценность неизмерима.

Stefan RUMANN

ВСЕ КОГДА-НИБУДЬ КОНЧАЕТСЯ

Когда считать картину законченной?

Если у вас Polaroid, вопрос о законченности картины не встает. Вы смотрите в видоискатель, нажимаете кнопку, отпускаете — и все, изображение готово. Оно либо получилось, либо нет.

С живописью все не так. Картина растет и развивается от предварительного скетча и подмалевка до картины. Мы что-то добавляем, что-то убираем.

Картина становится нашей спутницей, мы вкладываем в нее время и силы. По мере ее развития мы чувствуем ее направление.

Но поскольку только художник может контролировать процесс, он также становится един-

ственным, кто может объявить его законченным.

Тут мы сталкиваемся с дилеммой. Мы проводим со своей картиной столько времени, что уже не можем от нее дистанцироваться.

Вопрос «Когда считать картину законченной?» крайне важен. Может, нужно еще что-то поправить и заменить? Действительно ли здесь правильная форма и правильный цвет? Но если мы продолжим писать и не остановим процесс, то будем наслаивать краску и снова и снова смачивать бумагу.

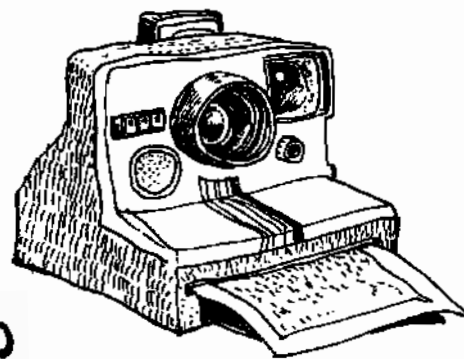
А ведь акварель от этого становится темной и тусклой.

Для каждой картины приходит миг, после которого дальнейшая работа ничего не улучшит, а только ухудшит. Художники говорят: «Зарисовать до смерти». Любому художнику, акварелисту особенно, очень важно распознать приближение этого момента и вовремя отложить кисть.

В частности, мы работаем над картиной дольше, чем нужно, потому что, объявляя ее законченной, мы выносим ее на суд окружающих. Незаконченную же работу не будут критиковать. Пока картина «в процессе», мы откладываем момент истины. Исключительно из-за боязни критики мы застреваем в чистилище и возимся с картинами дольше, чем нужно.

Как ни парадоксально, но именно от этого картина становится хуже. Если бы нам хватило смелости сказать, что она закончена, мы бы не «зарисовали ее до смерти».

Когда считать картину законченной? В тот момент, когда ее уже нельзя сделать лучше, а только хуже.

→ Polaroid 1000

УКАЗАТЕЛЬ ЦВЕТОВ И КРАСОК

Ализариновый малиновый (Alizarin crimson) 19
 Ализариновый красный (Alizarine red) 18
 Английский красный (English red) 18
 Бирюза (Helio Turquoise) 70, 101
 Бирюзовый (Turquoise) 21, 76, 98
 Зеленая ФЦ (Winsor green) 22
 Индиго (Indigo) 20, 21, 46, 76, 98, 101, 146
 Индийский желтый (Indian yellow) 16
 Индийский красный (Indian red) 18
 Кадмий желтый (Cadmium yellow) 17
 Кадмий красный (Cadmium red) 19
 Кобальт синий (Cobalt blue) 21
 Красный (Red) 76
 Маджента (Magenta) 19, 98
 Марганцевый фиолетовый (Manganese purple) 19
 Медная лазурь (Mountain blue) 76
 Неаполитанский желтый (Naples yellow) 17, 76
 Охра (Ochre) 17, 18, 101, 108
 Розовая марена (Rose madder) 18
 Свинцовый сурик (Red lead) 17
 Серый Пейна (Payne's gray) 143
 Травяной зеленый (Sap green) 22, 98
 Ультрамарин синий (Ultramarine) 20, 21, 46, 70, 113
 Умбра (Umber) 46

Максимально полезные книги от издательства «Манн, Иванов и Фербер»

Заходите в гости:

<http://www.mann-ivanov-ferber.ru/>

Наш блог:

<http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/>

Мы в Facebook:

<http://www.facebook.com/mifbooks>

Мы ВКонтакте:

<http://vk.com/mifbooks>

Предложите нам книгу:

<http://www.mann-ivanov-ferber.ru/about/predlojite-nam-knigu>

Ищем правильных коллег:

<http://www.mann-ivanov-ferber.ru/about/job>

Издание для досуга

Феликс Шайнбергер

АКВАРЕЛЬНЫЙ СКЕТЧИНГ

*Как рисовать и рассказывать
истории в цвете*

Главный редактор *Артем Степанов*
Руководитель направления *Вера Ежкина*
Ответственный редактор *Анна Кузьмина*
Редактор *Ольга Свитова*
Верстка *Надежда Кудрякова*
Верстка обложки *Сергей Хозин*
Леттеринг *Елизавета Рассказова*
Корректоры *Олег Пономарев,*
Надежда Болотина

ООО «Манн, Иванов и Фербер»
www.mann-ivanov-ferber.ru
www.facebook.com/mifbooks
www.vk.com/mifbooks

АКВАРЕЛЬ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

Это своенравный и свободный творческий инструмент. Благодаря ему вашей студией станет целый мир. Вооружившись скетчбуком, маленькой коробочкой с красками и советами из книги Феликса Шайнбергера, профессионального дизайнера и иллюстратора, вы сможете запечатлеть неуловимые моменты своей жизни — легко, уверенно, с энергией и вдохновением.

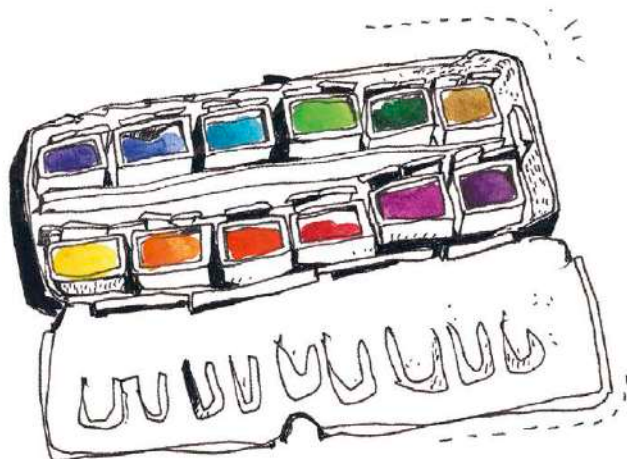
Аquarel — универсальный материал для создания скетчей, ведь краски легко носить с собой, так же как ручку или карандаш. А благодаря этой книге вы:

- изучите основные техники: «мокрым по мокрому», лессировку, размывку;
- освоите материалы и инструменты, которые стоит носить с собой;
- узнаете все о цвете: смешивании красок, символизме, цветовых схемах;
- познакомитесь с малоизвестными хитростями: например, как рисовать на морозе или где искать вдохновение.

* * *

Книга незаурядная, яркая и написана с любовью к акварели. Хороша как для начинающих, так и для тех, кто уже многое умеет и хочет поэкспериментировать или освежить свою технику. Автор поделится профессиональными секретами и подскажет неожиданные решения, которые дополняют привычный арсенал художественных приемов.

Юлия Ованесян, художник, преподаватель, член Московского Союза художников

Ставьте хештег **#АКВАРЕЛЬНИЙСКЕТЧИНГ** и делитесь своими скетчами с друзьями

издательство
МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР

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

Like facebook.com/miftvorchestvo
vk.com/miftvorchestvo
instagram.com/miftvorchestvo

ISBN 978-5-00100-950-4

9 785001 009504 >

Издано
при поддержке

