

Немного обо мне сейчас и раньше

Как славно, что вы держите эту книгу в руках! Я очень рада, что у меня есть возможность поделиться с вами своей любовью к рисованию и вдохновением. А главное, рассказать о приемах и наработках, которые я копила и собирала долгие годы.

Долгие поиски. От графики

Мой путь в рисовании нельзя назвать гладким. Искать себя и свой творческий язык всегда непросто. Да и осваивать новые материалы и методы — то еще приключение.

Раньше я очень старалась рисовать академично, правильно, «красиво». И занималась только графикой. Но не видела за этими картинками себя, своего мира и мысли. Мне не хватало свободы и «воздуха». Жаль, самые фотореалистичные картинку не сохранились, чтобы вам показать. Но, честно говоря, я с удовольствием от них отказалась.

Мне хотелось свободы и найти свой путь. Я бесконечно ставила эксперименты. Даже рисовала на аэродроме. И потихоньку начала раскрывать цвет.

Еще больше цвета...

Сегодня цвет — это мой воздух. Счастье каждого дня. Мир полон красок, и акварели. Вы тоже можете писать! Я же смогла.

Хорошо помню один разговор с моей мудрой замечательной мамой. Как-то она сказала, что в моем творчестве не хватает цвета. И что, зная меня, она уверена, что цвет мне необходим. Я тогда была убежденным художником-графиком. Занималась только линией, штрихами, формой и композицией. И я с жаром доказывала маме, что живопись — совершенно не мое. Не интересно, не хочу, и так все хорошо. Внутри же уныло говорила себе, что не вижу оттенков, не умею смешивать краски, не представляю, как создавать объем цветом и так далее. Грустно смотрела работы акварелистов, светло и чисто завидуя их свободе и мастерству. В общем, решила, что таланта у меня нет, все безнадежно, нечего и суетиться. А мама продолжала убеждать меня в том, что я рано сдаюсь — все можно «наработать». Тот разговор заставил меня крепко задуматься. И я решила: ведь если есть хотя бы мизерный шанс, я должна попробовать! Если я не шагну вперед через дискомфорт, то что я могу рассказать миру? Как я испугалась красок? Было бы смешно.

К тому же я оглянулась на свой жизненный опыт. Не творческий, а бытовой. Вспомнила массу примеров, когда мне удалось освоить что-то, что казалось буквально непостижимым. Например, я была уверена, что мне не хватит никакого терпения и ума научиться водить автомобиль. Особенно на механической коробке передач. Однако когда появилась необходимость, я научилась. До сих пор не понимаю, как мне это удалось! И примеров набралось достаточно. Они укрепляли мою веру в себя. И я взялась за краски.

Сегодня моё творчество и
 моя работа выглядят так.
 Я иллюстратор, специализирующийся
 на акварельном скетчинге

А внутри меня на!

портретах

персонажах

паттернах

фуд-скетчинге

городских зарисовках

И просто...
 рисую всё!
 Чего и вам не falta.

ЕЩЁ БОЛЬШЕ
УСЕТЯ ...

Сегодня я знаю, что в рисовании, как и в любой профессии, все можно постигнуть и познать. Были бы интерес, терпение и страстное желание. Бывший художник-график без особых задатков и средств на первоклассное непрерывное обучение, теперь я занимаюсь акварельным скетчингом, радуюсь каждому дню и оттенку, меняю реальность, рассказываю визуальные истории и могу шутить внутри самого простого натюрморта. И да, я все еще в пути. Чему очень рада.

В этой книге я хочу поделиться с вами знаниями и энергией. Здесь я расскажу о простых суперпрактичных приемах и коснусь важнейших базовых моментов. Как начать, как «выйти из студии», как облегчить себе жизнь и ускорить подготовительные процессы и многое другое.

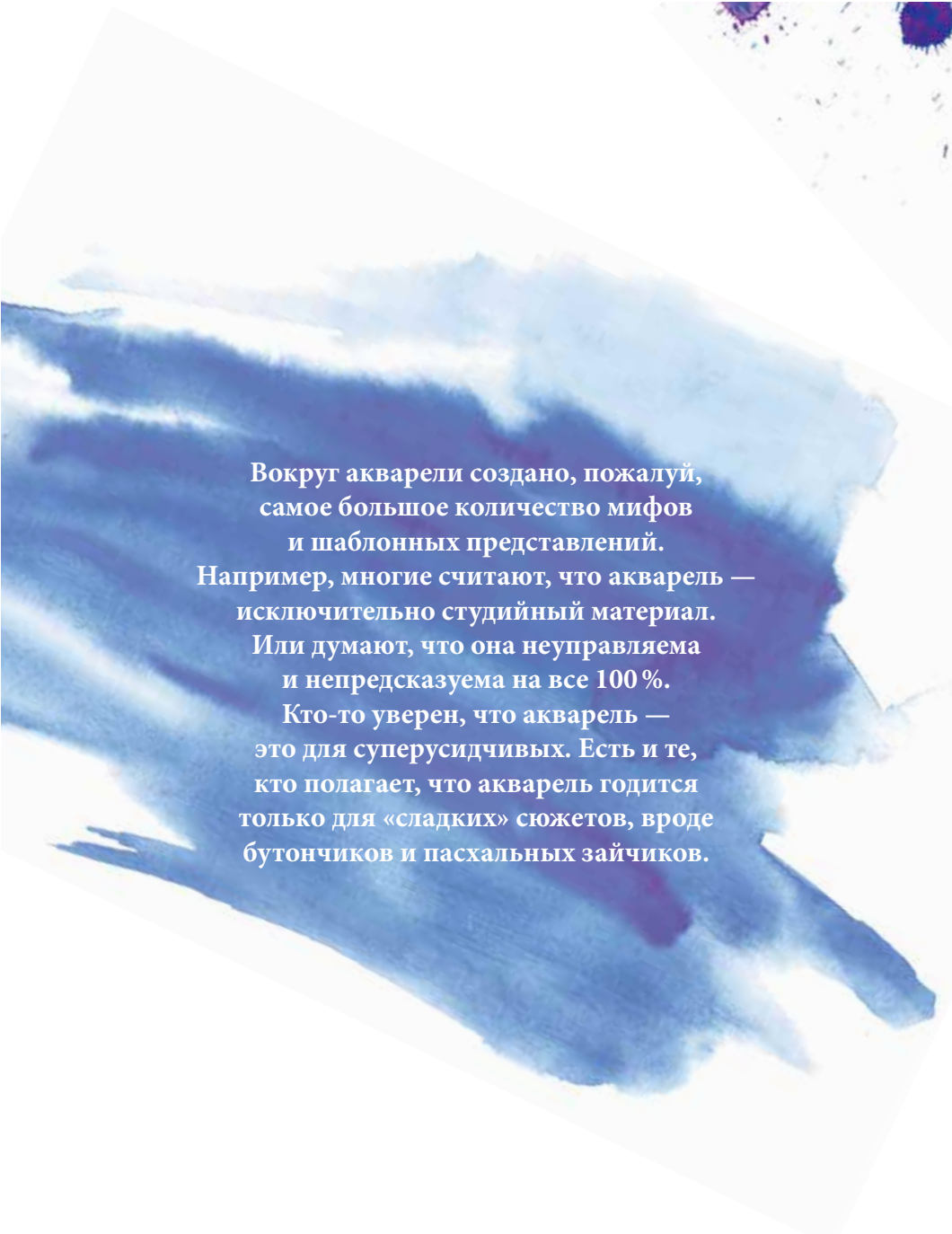

А главное — я хочу рассказать вам о множестве мифов об акварели и развенчать их. Этот «самый сложный материал» вовсе не такой сложный. Зато очень гибкий и открывающий немислимые горизонты.

Писать акварелью может каждый! Просто поверьте. А я постараюсь поделиться с вами ценными прикладными знаниями, которые помогают мне каждый день писать легче и рисовать с удовольствием.

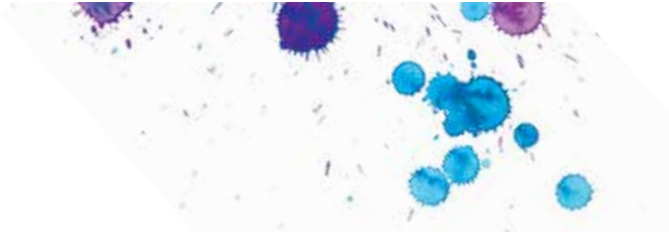
• Раздел • 1

Вокруг акварели создано, пожалуй, самое большое количество мифов и шаблонных представлений.

Например, многие считают, что акварель — исключительно студийный материал. Или думают, что она неуправляема и непредсказуема на все 100%.

Кто-то уверен, что акварель — это для суперусидчивых. Есть и те, кто полагает, что акварель годится только для «сладких» сюжетов, вроде бутончиков и пасхальных зайчиков.

Глава 1

Миф: акварель — это слишком сложно.

Страшно прекрасная акварель

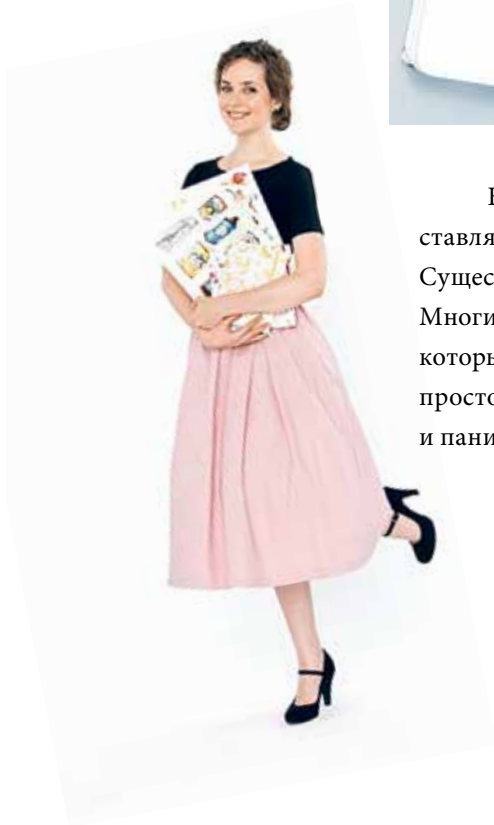
Мои студенты, приходя на первое занятие, чаще всего описывают свой опыт работы с акварелью так: все течет, ничего нельзя контролировать, ничего нельзя исправить, страшно, слишком быстро нужно думать, многочасовой труд может быть разрушен одним неверным взмахом кисти! И это даже не десятая часть всех «сложностей». Конечно, если с этими «сложностями» не разобьются, то руки опускаются. Будем разбираться.

прекрасная и
загадочная как
спринкс,
акварель.

Во-первых, порой мы даже не представляем, какой РАЗНОЙ бывает акварель. Существует множество подходов и техник. Многие из них совсем неприхотливые, некоторые — отличная возможность через простое прийти к сложному без стресса и паники.

Глава 2

М и Ф: акварелью пишут только цветочки по мокрому.

все оттенки смысла

Все это — акварель:

Некоторые художники используют акварель исключительно для добавления цвета к графической работе. Они делают хороший рисунок со штриховкой и заливают каждый элемент одной отмывкой, не стремясь к реалистичности через живопись. Помните, есть такие мультики? Скажем, нарисован дом, газон и куст. Дом залит одним желто-охристым, вся трава — одним желто-зеленым, куст — темно-зеленым. Акварель нужна для яркости и разделения объектов. При этом варианте не нужно думать о сложных цветовых замесах, подборе реалистичных цветов, создании объема. Это упрощенный путь для перехода от графики к цвету. Со временем можно будет усложнять покраску.

Также существует **гризайль** — пишется тональными градациями одного тона, как правило, черного или коричневого. Это монохромная акварель. Вы сможете сконцентрироваться на поиске формы, владении влажностью, создании объемов, не отвлекаясь на подбор и смешивание цветов.

«Светотеневой» подход

Есть **«светотеневой» подход**. Когда без попыток создать точную цветовую копию реальности изображают только переходы от света к тени. Обычно используют ограниченную палитру. Например, оранжевый кадмий на освещенных участках и ультрамарин в тенях. Это уже «цветной» подход, в отличие от гризайля, но все еще достаточно спокойный. Вы сможете разобраться с освещением, объемами и мазками.

«Коммерческий» подход — живопись, которая не предполагает, как правило, работы по теории «тепло-холодности». Такие иллюстрации отлично смотрятся, например, в рекламе. Скажем, если изображен пирожок, то у него не будет в тенях контрастного фиолетового и ультрамарина. Это снижает объемность и эмоциональность, зато проще воспринимается простым зрителем, концентрирует внимание на самом объекте, а не его «драматической сущности». На упаковке вишневого йогурта вы должны видеть аппетитную вишню, а не сложную историю про нелегкую жизнь ягоды. При таком подходе вы сможете почти полноценно работать с цветом, но не углубляться в теорию противоположных цветов.

«Коммерческий» подход

«Графический» подход

Ботаническая акварель. Как раз для усидчивых. Она, как правило, тоже не предполагает работы с противоположными цветами, но обязывает вас быть документально точными. Иначе говоря, мучиться с цветовым кругом не придется, а разглядывать корешки и листики необходимо. Главная цель — максимально подробно изобразить устройство растения. Медитативное и спокойное направление для любителей рисовать медленно и в уютной обстановке. Вы сможете сконцентрироваться на текучести акварели, цветопередаче, подборе реалистичных цветов. А вот торопиться, лить много воды и искать противоположные цвета не нужно.

«Ботанический» подход

«Графическая» акварель — очень сухая, контролируемая, точная. В этом варианте используется минимум воды. Нередко кистью почти штрихуют, иногда даже добавляют поверх акварели карандаш. Отличный вариант для тех, у кого «все течет».

скетчинговая акварель

Скетчинговая акварель — для отважных и эмоциональных. Стил покраски может быть любой. Главное, чтобы вы работали быстро, смело и успевали создать зарисовку до того, как вам надоест сюжет. Скетчеры (и я с ними) меньше думают о реализме и точном цветовом попадании, больше трудятся над композицией, динамикой, эмоцией на репортажной скорости. Идеально для тех, кому скучно просиживать над одной картинкой неделями. И еще один бонус — в быстрых скетчах не так страшно ошибаться и экспериментировать. Ведь вы потратили всего лишь час, не месяц! А значит, если что-то пошло не так, проще забыть и начать заново.

Вот лишь несколько вариантов, доступных любому художнику внутри одного материала. Все их перечислить невозможно. Потому что акварель не имеет границ.

Друзья! маркетинг на скорую руку. Скетч-упражнения на скатывание объемов и формирование планов. Отличное полезное занятие, когда нет возможности достать акварель. Нужны лишь три серых маркера и ручка. А скетчи вполне могут стать самостоятельными полноценными работами.

Здесь - добавление цвета. Одним оттенком я заполнила пространство вокруг героев, чтобы разнообразить линейный рисунок.

BIODERMA
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

Пример коммерческой упаковки. Моя работа для Bioderma. Очень нежный колорит, мягкая светлая работа с противоположными цветами, как у обычных контрастов и теней. Это помогло мне создать лёгкое романтическое настроение и акцентировать внимание на продукте.

Скетч с обратной покраской. Это позволило мне подчеркнуть узкое и не тратить время на акварельную проработку острых деталей.