

W. A. T.

Содержание

Введение 6

Материалы 8

Цвет и тон 12

Композиция 40

Рисуем цветы 58

Пошаговые уроки 82

Луговые цветы 84

Глициния 98

Ирис «Белая сова» 114

Что дальше? 126

Алфавитный указатель 144

Введение

Когда я рисую цветы, я не обмеряю их, не делаю набросков карандашом или краской. Мне проще сразу взяться за картину. Прежде чем перейти к четким контурам, я беру широкую кисть и делаю размывку с плавным переходом цвета. Мне нравится наблюдать, как на мокрой бумаге раскрывается множество оттенков; наклонять лист влево и вправо, чтобы цвета сами находили путь, каждый раз создавая неповторимый фон. Затем я приспособливаю этот фон для своего объекта. Рисовать технично, наверное, проще, но это сдерживает творческий порыв.

Я люблю писать цветок с натуры, радуясь его утонченности, аромату, обилию деталей, которые вижу перед собой. Особенно это касается акварельной живописи. При этом я зачастую наношу фон, сверяясь со снимками цветов в естественной среде, а детали композиционного центра прописываю, глядя на живые цветы. Так я беру лучшее от обоих подходов.

Для меня в процессе написания картины важнее всего дать волю воображению и волшебству, сотканному цветами перед моими глазами. Конечно, если вы предпочитаете работать иначе, можете адаптировать идеи из этой книги под свой стиль. Мой метод работы иногда кажется слишком сложным для новичков, но художник растет (и получает удовольствие от живописи) только тогда, когда пробует новое. Любой метод, предложенный в этой книге, – не единственно верный, а лишь один из возможных.

У меня много незаконченных работ, в том числе испорченных, где энтузиазм превзошел мастерство. Каждая – отпечаток страсти к живописи как процессу. Каждая – выученный урок, очередной шаг к шедевру.

Я еще не написала свой шедевр и, возможно, никогда не напишу. Но я предлагаю вам разделить со мной удовольствие от процесса изображения цветов по моему методу. Надеюсь, эта книга поможет вам выразить именно то, что вы хотите показать на своих картинах с цветами. И главное, надеюсь, вам это понравится!

Анемона японская

45,5 × 35,5 см

Меня привлекают простые формы этих цветов и нежные оттенки розового и сиреневого на лепестках. Мне нравится, как маленькие круглые коробочки с семенами контрастируют с крупными соцветиями. И в своем саду, и на картине я посадила рядом с анемоной дикий сиреневый вербейник, который отлично ее оттеняет

Материалы

Прежде чем начать, рекомендую изучить ассортимент необходимых материалов. Поначалу вам будет казаться, что вы идете по минному полю, но поверьте: новинки и хитрые приспособления вам не нужны. Ниже описаны основные материалы для изображения цветов акварелью.

Кисти

Выбор кистей для акварели огромен. Здесь важно не количество, а качество, и под «качественным» я не имею в виду «самое дорогое»!

Кисти различаются формой и размером. Они изготавливаются из разных материалов: натуральных (колонок, соболь) и синтетических. Выбирайте кисть в зависимости от того, как собираетесь писать. Некоторые работают исключительно колонком; можете из любопытства заглянуть в каталог и посмотреть, сколько стоят подобные кисти. Лично мне такой ворс кажется слишком мягким; я предпочитаю кисти из смеси синтетического и собольего волоса либо 100% синтетические. Я пользуюсь в основном круглыми кистями № 8, 10 и 14. У меня есть тоненькая кисточка № 2 и лайнер (кисть с длинным ворсом) для мелких деталей, например веточек. Наконец, для создания размылок и заливок, а также смачивания бумаги перед началом работы я использую широкую (50 мм) кисть-флейц.

Бумага

От бумаги зависит, как будет выглядеть законченная картина, причем больше, чем кажется на первый взгляд. Важно выбирать качественную основу, но, как и в случае с кистями, самая дорогая – не обязательно лучшая. Подобрать подходящую именно вам бумагу можно методом проб и ошибок. Пользуйтесь спецпредложениями и по возможности покупайте маленькие наборы, пока не найдете бумагу, которая вас больше всего устраивает.

Акварельная бумага отличается от обычной тем, что впитывает воду и краску и при этом не коробится. Она различается по плотности и гладкости и делится на три основных типа.

- **Гладкая (горячего прессования).** Как следует из названия, это очень гладкая бумага, почти без текстуры. Хорошо подходит для картин с обилием мелких деталей, в частности ботанических иллюстраций. На такой бумаге выполнены работы карандашами Inktense* и картины для мастер-класса в конце этой книги (см. с. 136–137).
- **Мелкозернистая (холодного прессования).** Бумага с текстурой средней выраженности. Хорошо подходит моему стилю: более свободному, чем ботаническая иллюстрация, но не без мелких деталей.
- **Грубая.** Подходит для вольного, энергичного стиля. Также хороша для живописи сухой кистью: краска остается на поверхности, а в углублениях сохраняются искорки белого.

Еще одна классификация бумаги – по плотности. Неплотную (от 190 до 300 г/м²) перед использованием нужно растягивать, чтобы получить упругую поверхность. Мне удобнее работать без предварительной растяжки. Поэтому я выбираю бумагу плотностью 425 г/м², а иногда, особенно если пишу большую картину, балую себя более дорогой плотностью 640 г/м².

* Марка акварельных карандашей с чернильными эффектами, производитель – Derwent. Продаются в России – как наборами, так и поштучно.

