

МОИМ СТУДЕНТАМ, ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Благодарность

Выражаю признательность всем опытным профессионалам, помогавшим мне в создании этой книги, особенно Кэти Линдлер, которая потратила много вечеров, отбирая иллюстрации и выстраивая текст. Я благодарна Мэрилин Макмиллан и Крофт Лэн за то, что они всегда представляют мои картины в наилучшем свете. Самую глубокую признательность я выражают моим друзьям и близким, особенно моему мужу Смиту Коулману за то, что сделал мою жизнь прекрасной.

оглавление

9 Введение	65 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ <i>рисунок</i>	127 ГЛАВА ВОСЬМАЯ <i>фон</i>
9 Философия автора	66 Как научиться рисовать	128 Намечаем фон
11 Учимся у мастеров	70 Пропорции	130 Цвет фона
21 ГЛАВА ПЕРВАЯ <i>как начать</i>	74 Как добиться сходства	132 Как вписать фон в композицию
22 Зачем рисовать людей?	76 Руки	134 Изображение людей на заднем плане
24 Талант	78 Композиция и структура	136 Урок. Петух
25 С чего начать?	83 Внесение исправлений	
26 Неудачи	84 Урок. Носки	
	87 ГЛАВА ПЯТАЯ <i>тональность</i>	139 ГЛАВА ДЕВЯТАЯ <i>образ жизни художника</i>
29 ГЛАВА ВТОРАЯ <i>инструменты и материалы</i>	88 Что такое тональность?	140 Самовыражение художника
30 Кисти	89 Создание формы и глубины с помощью тона	143 Как понять, что рисовать
33 Краски	91 Как правильно увидеть тональность	144 Становление художника
36 Бумага	91 Пять градаций светотени	147 Как стать профессиональным художником
39 Палитры	94 Тональность и композиция	148 Работа с моделью
40 Мольберты	96 Урок. Стебли кукурузы	151 Портреты на заказ
41 Покупка принадлежностей		154 Работа с детьми
42 Мастерская художника	99 ГЛАВА ШЕСТАЯ <i>контуры</i>	156 Установка картины в раму
	100 Как возникают контуры?	
45 ГЛАВА ТРЕТЬЯ <i>техники</i>	101 Мягкие контуры	158 Ресурсы
46 Насколько важна техника?	104 Что определяет характер контуров	159 Алфавитный указатель
47 Изучение основ	106 Урок. Луна	
48 Заливка		
53 Лессировка	111 ГЛАВА СЕДЬМАЯ <i>цвет и свет</i>	
56 Фактура	112 Магия цвета	
59 Применение гуашь	113 Цветовой круг	
60 Совмещение техник	115 Выбор цвета	
61 Прорисовка деталей	117 Смешивание цветов	
62 Урок. Освобождение	119 Блики	
	121 Цветовая гармония	
	123 Свет	
	124 Урок. Летняя пора	

ВВЕДЕНИЕ

Всякий портрет, написанный с любовью, — это, в сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему позировал*.

ОСКАР УАЙЛЬД

ФИЛОСОФИЯ АВТОРА

Акварель — как душа человека: подвижная, спонтанная, притягательная, непредсказуемая, чарующая и своеобразная. У нее так много черт, которые есть у нас, так почему бы не использовать ее для написания портретов? С помощью естественного свечения акварели можно легко воспроизвести свежесть и матовость кожи, равно как и передать фактуру одежды, волос и фона, особенности погоды. Легкость и компактность принадлежностей, необходимых для работы с акварелью, делает эту технику удобной для использования в поездках, занятиях на пленэре, для быстрых, упрощенных зарисовок модели. Акварель идеально подходит для поисков, мечтаний и открытий.

Не существует «правильной» техники или стиля рисования людей. Моя манера — всего лишь одна из возможных. Благодаря настойчивости и упорному труду вы найдете свой путь. Эта книга поможет вам освоить работу с цветом, светом и композицией, различные техники и материалы, основные принципы работы с моделью. В большинстве глав я поэтапно показываю, как создавала ту или иную картину. Они иллюстрируют приемы, которые я использую, и то, как я преодолеваю отдельные трудности. В конце каждого раздела я добавила несколько

НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА Джон Сингер
Сарджент. *Бродяга*
1904, бумага, акварель, 50,8 × 35,6 см.
Бруклинский музей

Выразительное использование
Сарджентом разнообразных техник,
таких как заливка, граттаж и применение
укрывистых красок, демонстрирует
неограниченные возможности акварели.

ко упражнений, которые помогут вам изучить технику акварели и в дальнейшем сформировать собственный стиль. Здесь нет простых решений, готовых рецептов и правил. Только рекомендации и вдохновляющие советы, которыми я делясь со своими учениками на протяжении тридцати лет.

Я начала рисовать акварельные портреты в колледже. Мои первые работы получались, как это обычно бывает, грязными и вымученными, но меня очаровала сила и мягкость акварели. Тогда я не думала о том, чтобы стать портретистом, но после того, как я окончила художественную школу, друзья начали просить меня нарисовать их близких. Вскоре я обнаружила, что мне по-настоящему нравится рисовать людей, и раз кто-то готов платить мне за такие рисунки, чего мне еще желать? Это как если бы мне платили за поход в парк аттракционов. С тех пор я учусь на собственном опыте и творчестве любимых художников.

Портрет — это особая разновидность искусства; чтобы писать портреты, требуются хорошие навыки рисовальщика и общее знание анатомии. Кроме того, необходима эмпатия и уважение к модели, а также способность разглядеть особенности физического и эмоционального облика того человека, которого вы рисуете. Уверенные навыки рисовальщика для акварельного портрета строго обязательны, поскольку исправления могут поставить свежесть рисунка под угрозу. Но этих навыков недостаточно, чтобы стать портретистом. Прежде всего вы должны быть художником, создавать образы, взывающие к чувствам.

Эта книга преимущественно об умении видеть: о том, как улавливать тональные отношения, выбирать цвет и фон, добиваться сходства и точности. Это книга об умении думать. Художнику мало знать, что он видит

* Перевод Марии Абкиной. Здесь и далее — прим. перев.

и что рисует. Важно знать, почему он решил изобразить нечто и что он чувствует по этому поводу. В моей студии есть небольшая табличка с написанной от руки фразой: «Тот, кто работает руками, — подмастерье, тот, кто работает руками и головой, — ремесленник, тот, кто работает руками, головой и сердцем, — художник». Эта цитата висит на моей стене больше тридцати лет как напоминание о том, что искусство требует не только усердия и ума, но также страсти и эмоций. Быть художником значит не только испытывать определенные чувства по отношению к изображаемому, но и уметь эти чувства передать.

Независимо от того, какую цель вы ставите — стать профессиональным портретистом или получать удовольствие, занимаясь рисованием по выходным, — эта книга познакомит вас с основами акварели, которые позволят вам добиваться желаемой выразительности. И даже если вы просто прочтете книгу и никогда не возьмете в руки кисть, я надеюсь, вы будете лучше разбираться в предмете

и станете счастливее, созерцая произведения искусства и невероятный мир вокруг нас.

Мое главное желание — воодушевить вас и вдохновить на то, чтобы рисовать так, как можете рисовать только вы. С самого рождения вы постепенно приобретаете уникальный набор разных характеристик: ваша семья, предпочтения, опыт, место жительства и поездки, образование, стоящие перед вами задачи, физические особенности, люди, которые на вас повлияли. Никто не обладает точно таким же, как у вас, сочетанием этих параметров. Именно оно придаст вашей работе глубокую оригинальность и позволит всю жизнь совершать художественные открытия. Будучи художником, вы получаете удивительную возможность показать, как вы чувствуете саму суть людей и обстоятельств, которые встречаются на вашем жизненном пути.

A handwritten signature in brown ink, appearing to read "Mary Whyte".