

Введение.

Для кого эта книга

Сегодня я максимально постарался, в соответствии с теми навыками и умениями, которые есть у меня сейчас.

Я хвалю себя за это, но знаю, что можно улучшить, и постараюсь сделать это в дальнейшем.

Часть моей ежедневной практики –

Кустова А.

Последние три года я активно преподаю, как в России, так и за рубежом, и моя преподавательская деятельность в основном связана с работой с людьми, которые хотят научиться рисовать уже во взрослом возрасте. Большинство из них очень успешны в своей карьере, направление которой отличается от искусства. Они приходят в рисование для того, чтобы научиться чему-то новому, взглянуть на мир по-другому. Для того, чтобы отвлечься от рутины и увидеть результат своего труда не после полугода работы над проектом, а через пару часов. Это то, что может добавить мотивации и сил любому человеку. Многие потом выбирают рисование делом своей жизни, а кто-то продолжает писать акварелью только в качестве хобби.

Однако независимо от этого существуют моменты, которые объединяют всех. Это то, что я проходила и чувствовала сама, возвращаясь к рисованию после работы в инженерной сфере, это то, о чем я могу говорить, потому что очень хорошо помню этот опыт. И конечно, это то, что является ключевым во всей книге, которую вы держите в руках.

Во-первых, когда мы начинаем чему-то учиться во взрослом возрасте, мы сразу предъявляем к себе массу требований, например: «Как же так, я купил все нужные ма-

териалы, трачу столько времени на рисование, а у меня не получается?», «почему он/она (педагог) делает так и у него/нее выходит красиво, а у меня какие-то каракули?» и так далее. Уверена, что у вас были подобные мысли, да? Поверьте, они были и у меня. Из этих фраз со временем, если успех не приходит, растут новые: «наверное, рисование это не мое», «у меня просто кривые руки» и другие, которые, даже если не углубляться в психологию, приводят к внутренним зажимам и расстройству.

Но ведь сам смысл рисования — это радость от процесса, получение удовольствия от создания своими руками чего-то совершенно нового.

Во-вторых, наш мир так быстро развивается и вокруг появляется так много информации, что порой нам сложно «отфильтровать», на что действительно нужно тратить время, а что не является столь важным. Из-за этого мы часто огорчаемся и бросаем начатое, так как просто-напросто не понимаем, с чего начать.

В-третьих, материалы и техники рисования также шагнули вперед. Безусловно, есть классические методики, без освоения которых бу-

дет сложно прогрессировать, и об этом мы обязательно еще поговорим, но очень важно разбираться в современных материалах, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно при покупках в художественном магазине.

Есть еще много «в-четвертых», «в-пятых» и «в-шестых» и в этой книге я расскажу вам, как по максимуму разобраться со всеми сложностями на начальном этапе знакомства с акварельной живописью, а пока хочу ненадолго остановиться на самом важном.

В процессе изучения чего-то нового именно сейчас, в нашей голове возникает гораздо больше каких-то страхов и ожиданий, чем когда мы были детьми. Мы стараемся сразу получить идеальный результат, будто бы забывая, что для успеха в основной деятельности нам понадобилось 10 лет в школе, потом обучение в университете, и только потом уже, получая опыт на работе, мы стали теми, кто есть сейчас. Рисование — это такое же, совсем новое для нас направление, в котором нужно снова стать ребенком, учеником, принять, что помимо успехов возможны и неудачи, что процесс изучения не будет линейным, но несмотря на это мы будем двигаться к своей цели. Да, сказать это себе порой гораздо проще, чем по-настоящему принять. Но именно благодаря правильному подходу мы можем минимизировать внутренние сложности и конфликты, которые в нас возникают.

Часто я встречаю такое мнение, что рисование — это сложно и дано не каждому. И я постоянно пытаюсь разрушать этот стереотип.

Дело в том, что оценочная характеристика из двух полярностей «сложно» или «не сложно» тут просто не подходит.

Рисование, так же как и любая другая практика: йога, кулинария или езда на машине, требует времени и регулярных занятий.

Да, безусловно, в рисовании гениями и великими станут не все, но и не все станут гениями кулинарного искусства или победят в Формуле-1.

Если вы повторяете в своей голове, что рисование — это сложно, то оно и становится таким, потому что сила убеждения гораздо эффективнее, чем все остальное.

Если относиться к процессу проще, чувствовать себя учеником, который двигается поэтапно и не строит себе огромного количества ожиданий, и принимает, что совершая ежедневную работу, он постепенно придет к цели, то все получится. **Дайте себе время!**

Успешного человека от неуспешного отличает лишь то, что первый не сдаётся и продолжает действовать, а в итоге справляется с трудностями.

Работа со своим отношением к процессу и страхами — одна из самых основных составляющих успеха для взрослого человека, в том числе и в рисовании.

Но нам с детства рассказывают, что, в отличие от других сфер, в искусстве есть какая-то дополнительная неведомая составляющая — «вдохновение». Если оно есть, тогда мы творим, а если его нет, то творчество невозможно.

На самом деле, некое «вдохновение» существует и у повара, и у программиста, и у инженера. Но в этих сферах оно не является ключевым аспектом успеха или оправданием бездействия. И рисование не так уж и уникально. Если оно становится делом жизни, то на смену ожиданию «вдохновения» приходит ежедневная работа, на которой мы устаем, не всегда нам что-то нравится, иногда мы чем-то недовольны. И это нормально.

Как и в спорте, мышцы необходимо развивать. Чем больше вы не тренируетесь, тем сильнее ослабевает ваш навык. Так и в рисовании: чем чаще вы рисуете, тем успешнее у вас будет получаться идти к своей цели.

Исходя из моего опыта преподавания людям из разных стран и разных возрастов, могу сказать, что, на самом деле, эффективное освоение техники рисования акварелью во многом зависит не столько от возраста, сколько от правильно поданной информации с ключевыми точками и от структуры, подходящей каждому этапу развития. **У вас уже есть огромная база знаний. Не недооценивайте их, именно они помогут вам сориентироваться в процессе. Ведь рисование, как ни странно, это некая квинтэссенция математики, геометрии, химии и физики.**

Мы, как взрослые люди, уже можем четко видеть взаимосвязь информации, строить алгоритмы и, основываясь на этом, учиться быстрее. Именно поэтому я хочу, применяя наши сильные стороны, поделиться с вами своей методикой и опытом, чтобы вы смогли разобраться во всем многообразии акварельных материалов, не совершали необдуманных покупок, поняли, какие моменты действительно важны на начальных этапах, а какие знания можно получить уже со временем и опытом, смогли выстроить для

себя план, благодаря которому процесс начнет приносить вам больше приятных результатов, а сомнений и самокритики будет меньше.

Давайте вместе с вами поэтапно разберемся во всем, что касается современной акварели, и с удовольствием окунемся в этот интересный и многогранный мир. А я постараюсь быть вашим проводником, поделюсь своей страстью к рисованию и отвечу по максимуму на ваши вопросы.

Часть 1.

Материалы

Акварельная бумага. Как разобраться и что покупать?

Начнем с вами наше знакомство с акварельными материалами, конечно, с бумаги. Почему именно с нее, спросите вы? Все просто: бумага, а точнее, рынок акварельной бумаги в России — это то, что претерпело наибольшее количество изменений за последние 10 лет. Появление на рынке бумаги из 100%-ного хлопка, можно сказать, перевернуло рисование акварельными красками, дав даже самым большим скептикам возможность сомневаться — является ли теперь акварель графикой или живописью. Но обо всем по порядку.

Каждого начинающего (и не только) художника может пробирать дрожь от одной только мысли о выборе этого основного материала. Я думаю, вы понимаете, о чем я, если хоть раз заходили в магазин художественных товаров. Глаза разбегаются от разнообразия, а консультанты не могут объяснить преимущество одной бумаги перед другой или просто ответить на вопрос: «почему она столько стоит?».

Поэтому давайте разберемся в классификации:

Бумага по составу делится на:

1. Целлюлозу.
2. Хлопок.
3. Микс хлопка и целлюлозы в разных пропорциях (от 5% до 90%).

Бумага из целлюлозы

С целлюлозой мы с вами все знакомы с детства: начиная от бумаги для принтера, тетрадей и заканчивая ватманом, на котором все

рисовали в школе на уроках ИЗО. На нашем рынке она бывает как российского, так и иностранного производства.

Особенности:

- Не очень долго держит воду, не набирает ее вглубь, а держит на поверхности, от чего при большом увлажнении идет волнами. Рис. 1.

- Краска также остается на поверхности листа, из-за этого цвет не «съедается» (уходит вглубь бумаги по яркости и тону (см. раздел «Тон»).
- На таком типе бумаги будет сложно сделать неограниченное количество слоев, так как один поверхностный слой может смыть другой.
- При попытке стереть неудачный участок кистью с водой повреждается поверхность, часто образуются катышки.
- Меньше прощает ошибки.
- Цена достаточно невысокая.

Хлопковая бумага

Одно из старейших производств бумаги для рисования начинает свои истоки в Европе в городке Фабриано еще в XIII веке. В России, в связи с историческими ситуациями, художественный рынок был не столь широк, и хлопковая бумага стала появляться на прилавках магазинов только около 10 лет назад. Производители и свойства хлопковой бумаги бывают различны и в следующей главе мы разберем подробнее, но важно понимать, что хлопковая бумага является совсем иным материалом, и на мой взгляд, не совсем верно противопоставлять ее целлюлозе, что часто делают.

Бумага из 100% хлопка помогает увидеть и ощутить новые технические возможности, которые не были знакомы нам раньше.

Особенности:

- Она долго удерживает воду (до 30–60 минут), вода уходит вглубь бумаги и наполняет ее, будто хлопковую футболку или ткань. Это наиболее важное сравнение, для того чтобы понять, насколько она отличается.
- Она дает как возможность многослойной живописи с неограниченным количеством слоев (зависит от конкретной марки), так и возможность писать в технике *a la prima*¹.
- Можно исправлять ошибки, смывать неудачные участки без повреждения поверхности. 100%-ный хлопок преимущественно производят в Европе, Америке и Китае, хотя и наши производители начинают свой путь в создании качественной хлопковой бумаги.
- Самый главный плюс хлопковой бумаги — это ее архивные свойства. Она долговечнее целлюлозной. Именно поэтому на нее переходят профессиональные художники, которые заботятся о сохранности своих работ на протяжении долгих лет.
- Но есть и большой недостаток — цена такой бумаги достаточно высока.

¹ *A la prima* — в один слой.

Микс (целлюлоза и хлопок)

За последние 5 лет я пробовала различные варианты «микс» бумаги на практике и, как правило, все из них по свойствам гораздо ближе к целлюлозе. Во многом ценообразование данного сегмента можно назвать маркетинговым ходом для тех, кто еще не готов купить дорогую хлопковую бумагу, но уже не удовлетворен техническими моментами, которые получаются на целлюлозе.

Покупая данный вид бумаги, вы приобретаете что-то непредсказуемое, что может быть и подходящим для вас, а может и нет. Эдакий «кот в мешке». И все бы было хорошо, если бы не достаточно высокая цена «миксов». Поэтому, чтобы не создавать бесконечные запасы неподходящей бумаги, я советую не переплачивать, а выбирать для работы либо целлюлозу, либо хлопок. И что же лучше? Об этом я расскажу вам чуть позже.

Плотность бумаги

По плотности бумага делится на:

- 180 г/м²
- 220–250 г/м²
- 300 г/м²
- 640 г/м²
- и др.

Бумага 180–200 г/м² отлично подходит для натягивания на планшеты. Такой вид натяжения бумаги наиболее сильный, что позволяет ей в процессе работы и увлажнения не идти «буграми» и «волнами», и довольно быстро при высыхании возвращаться в исходное плоское состояние. В своей студии я натягиваю хлопковую бумагу плотностью 300 г/м² на планшеты до 2 метров длиной, но это требует достаточных усилий и хорошего увлажнения. В художественных вузах натягивают и целлюлозную бумагу, но она требует более аккуратной натяжки, чтобы ничего не порвалось.

Для натяжения на планшет бумагу небольшого формата можно замочить из пульверизатора, кистью или в ванне до полного намокания. Затем на лист укладывают планшет, углы подгибают и закрепляют мебельным степлером или кнопками (рис. 2, 3). Важно! Если бумага недостаточно влажная, то при высы-

хании она не натянется ровно, а на поверхности будут пузыри. Поэтому увлажняем хорошо: вода — это то, что бумага для акварели очень любит.

тит, чтобы она вернулась в прежнюю форму после намокания (рис. 4). Если же плотность меньше, то такую бумагу лучше натягивать на планшет.

Закрепление скотчем подходит, если вы увлажняете бумагу только с одной стороны. После окончания работы у вас остаются белые поля. В последние несколько лет я не использую данный вид закрепления в своих работах по нескольким причинам.

Во-первых, при работе на больших форматах натяжения скотча недостаточно, и бумага идет волнами, в которых скапливается краска, что препятствует спокойной работе. Во-вторых, при классическом оформлении в паспарту белых полей не должно быть видно, а так как мы закрепляем скотчем лист «на глаз», то расстояния с каждой стороны могут отличаться. При этом стандартные паспарту, как правило, не подходят, что усложняет оформление. И в-третьих, при участии в международных выставках существуют требования к размеру картины и внешнему виду, так как оформление в рамы производится организаторами на месте. В условиях часто указывают, что картина не должна иметь белых полей или должна иметь достаточное свободное пространство вокруг (рис. 5).

Еще один способ закрепления листа — приклеивание его на планшет бумажным скотчем по четырем сторонам. Для этого лучше брать бумагу плотностью не менее 250 г/м², тогда натяжения от малярного скотча хва-

Когда я начинала свое знакомство с акварельной бумагой, в ближайшем магазине совершенно не знали, что такое хлопок, и в лучшем случае я могла достать иностранную целлюлозу.

Первые мои успешные работы, которые были проданы, затем участвовали в выставках, были написаны на целлюлозе, и я до сих пор ими горжусь (рис. 16).

