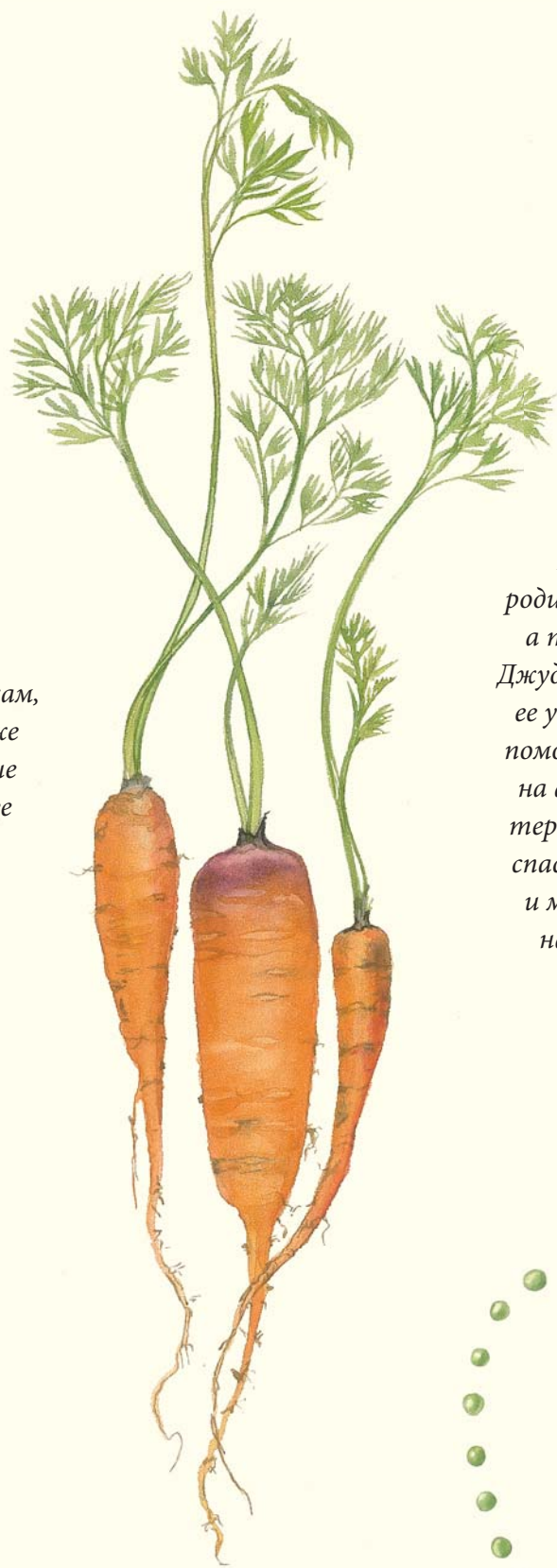
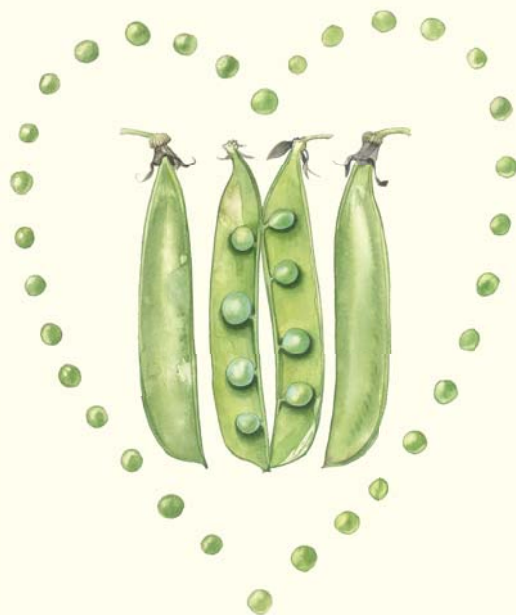

*Посвящаю моим мальчикам,
помогавшим есть и даже
выращивать некоторые
представленные в книге
фрукты и овощи.*

*Хочу поблагодарить своих
родителей за помощь и поддержку,
а также за выращенные овощи;
Джуд — за позволение использовать
ее участок земли; Кэти, которая
помогла перевести мой английский
на английский; Саймона — за его
терпение и поддержку. Отдельное
спасибо покойным бабушке Нанне
и моей крестной Саре, которые
навсегда останутся для меня
источником вдохновения.*

Оглавление

От автора 6

Материалы для работы 8

Рисунок 10

Композиция 16

Краски 26

Техники 38

Свет и тень 48

Белые овощи 52

Цветки и соцветия 56

Детали 60

Проекты 72

Кольраби 74

Натюрморт с тыквой 90

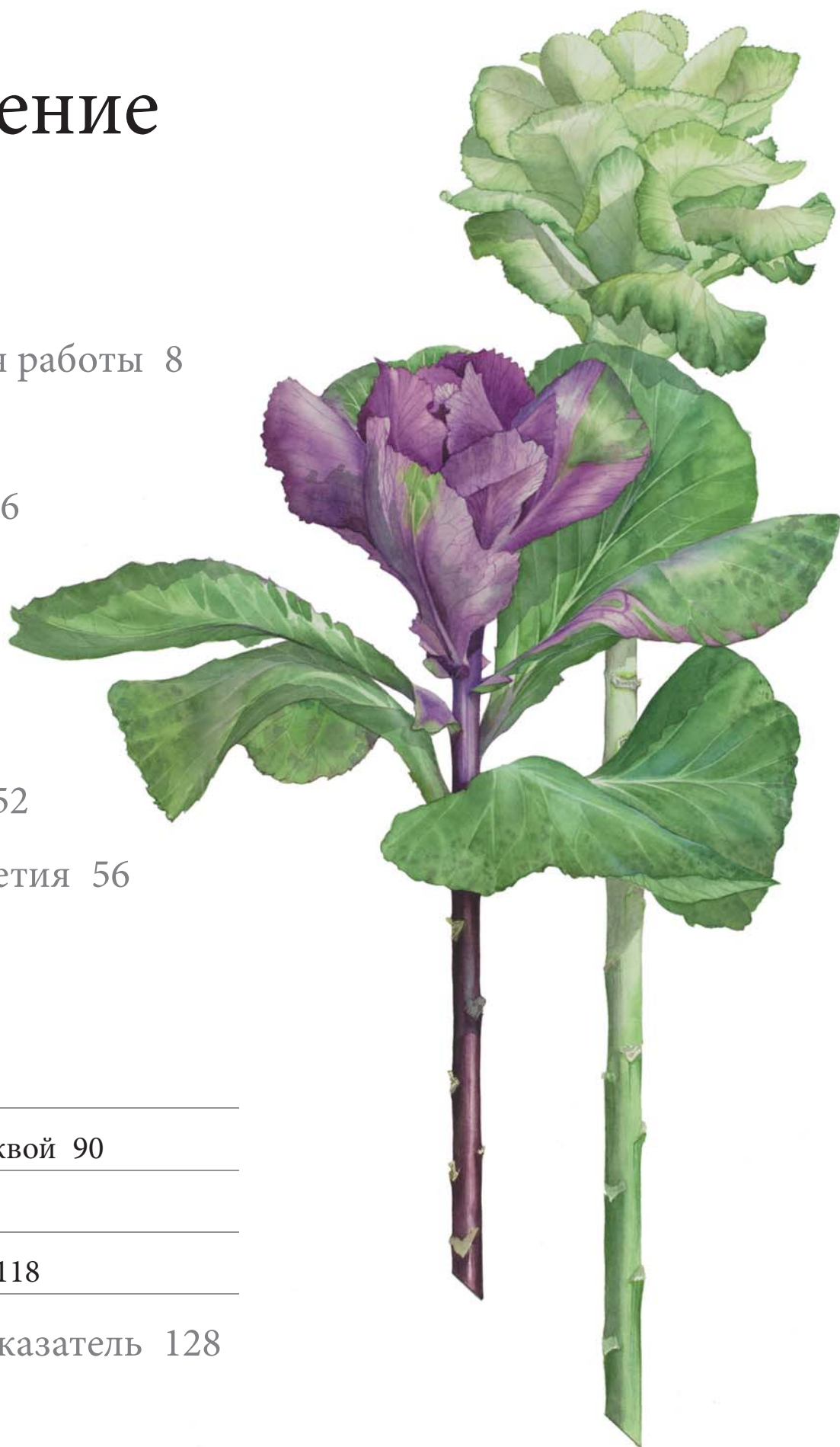
Лимон 106

Ягодное сердце 118

Алфавитный указатель 128

От автора

Одна из причин, по которой мне нравятся фрукты и овощи, — это экономия. Если вы рисуете достаточно быстро, то вполне еще успеете и приготовить блюда из своих моделей. Правда, у меня лично это получалось не всегда, особенно когда дети были помладше: приходилось прилагать массу усилий, чтобы «натурщики» остались на своем месте, и нередко искать замену пропавшему или надкусанному фрукту.

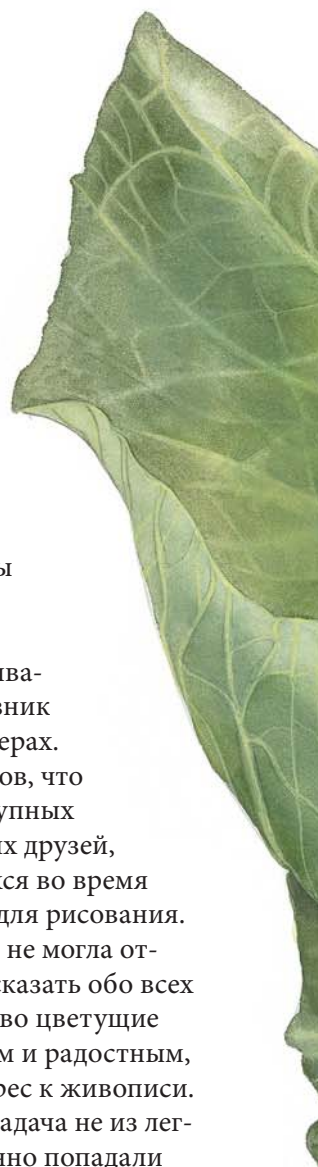
Я никогда не задумывалась, почему меня так привлекает эта тематика, но взять, к примеру, грушу или баклажан — их формы прекрасны, а гладкая текстура кожуры просто вынуждает перенести образ на бумагу. Наверное, у каждого из нас есть подсознательное желание рисовать еду — источник жизненной энергии, символ здоровья, благополучия и красоты вокруг нас. Это похоже на тягу пещерного человека к изображению диких животных.

Идея написать данное руководство была одновременно захватывающей и пугающей. В мыслях это казалось несложным, пока не возник вопрос, какие именно техники демонстрировать, и на каких примерах. Передо мной предстало такое многообразие форм, текстур и цветов, что задача показалась невыполнимой. В итоге я остановилась на доступных большинству фруктах и овощах. Благодаря садовым участкам моих друзей, а также посещению различных рынков — местных и встречавшихся во время путешествий — мне удалось собрать приличный набор образцов для рисования. И тем не менее, когда работа над книгой уже подходила к концу, я не могла отделаться от мысли, что понадобится еще два-три тома, чтобы рассказать обо всех своих любимых фруктах и овощах. Я также включила в руководство цветущие растения. Во-первых, они ассоциируются у меня с чем-то хорошим и радостным, а во-вторых — обогащают цветовую палитру и пробуждают интерес к живописи.

Сохранить фрукты и овощи в период работы над рисунком — задача не из легких. Объекты моего пристального внимания не раз преждевременно попадали в обеденную тарелку, поэтому перед тем как убрать модели в холодильник, советую пометить их надписью «не есть». Для хранения небольших плодов между сеансами рисования приготовьте пластиковые контейнеры, разложите овощи и фрукты так, чтобы они не касались друг друга, и закройте крышкой. Влажная салфетка на дне контейнера обеспечит им свежий вид.

Очевидно, что работа над крупными или сложными предметами будет более длительной. Для создания рисунка вам понадобится несколько образцов: как показывает практика, первые модели обычно превращаются в компост. Конечно, можно их сфотографировать, но фотографии проигрывают наброскам и зарисовкам, поскольку редко передают точный цвет, тон и глубину теней. Некоторые виды капусты уже через несколько дней начинают издавать неприятный запах, и их следует рисовать побыстрее.

Искусство видеть и запечатлеть красоту окружающего нас, будь то свежая зеленая капуста или спелая вишня, доступно каждому — желающих нужно лишь направить и зажечь в них искру вдохновения. Я надеюсь, что смогу помочь и тем и другим в равном объеме. Итак, присоединяйтесь, чтобы вместе со мной порадоваться такому разнообразию фруктов и овощей и создать замечательные рисунки.

Эта капуста с красивыми заостренными формами лежала на прилавке в местном овощном магазинчике. Непростой объект для рисования, но изгиб листьев был настолько элегантен и привлекателен, что трудности меня не остановили. Надеюсь, я отразила всю прелесть этого овоща.

Три кисти, необходимые для работы. Сверху вниз: круглая соболиная № 4, круглая соболиная № 6 и № 12 из смешанного ворса.

Материалы для работы

Краски

Даже начинающим художникам я всегда рекомендую приобрести профессиональные акварельные краски. В отличие от дешевых аналогов художественные краски красиво ложатся и растекаются на бумаге. Я предпочитаю тюбики, а не кюветы: во-первых, не нужно ждать, пока краска размякнет и станет пригодной для работы, во-вторых, с краской из тюбиков легче создать насыщенные темные смеси.

Бумага

Результат работы во многом зависит от качества акварельной бумаги. Покупайте по одному листу каждого сорта и пробуйте до тех пор, пока не найдете «свою» бумагу. Обязательно делайте пометки на каждом листе (сорт, вес бумаги и результаты работы с ней).

Я использую глянцевую бумагу с желтоватым оттенком из 100%-го хлопка, горячего прессования. Рисую на той стороне, где лучше просматриваются водяные знаки — при технике «по мокрому» это дает красивый эффект. Подходящий вес бумаги для начинающих — 300 г/м², хотя я предпочитаю 600 г/м². Есть и другие виды акварельной бумаги, например, бумага NOT и бумага с грубой фактурой, или бумага холодного прессования. Это хороший материал, но на нем сложно прорисовывать детали и плавные края.

Палитра

Относительно недавно я открыла для себя керамическую палитру. С этого момента свою некогда горячо любимую пластиковую я беру лишь в отпуск. У керамической палитры те же форма и размер, поэтому порядок расположения красок на ней остается прежним, но по ее поверхности лучше скользят кисти, а при разведении краски образуются замечательные лужицы.

Кисти

Вам понадобится три типа кистей: круглые соболиные № 4 и № 6 — обе хорошего качества и удобные в обращении, а также № 12 из смешанного ворса для больших заливок. У моей кисти превосходный кончик, он держит форму и подходит для изображения мельчайших деталей, таких как волосок. Эта кисть также способна удерживать большое количество краски и потому идеальна для размывок.

Другие материалы

Для эскизов приготовьте остро заточенный **карандаш HB** или качественный механический карандаш. Пластиковым **ластиком**, который специально заостряю для более аккуратной работы, я удаляю нанесенные линии и исправляю ошибки. Можно использовать и мастичный ластик, он мягче работает с бумагой. **Скальпель** пригодится для заточки карандашей, а также процарапывания краски и создания световых бликов. **Маскирующая жидкость**, которая наносится маленькой остроконечной кистью, защитит белые области от возможного попадания краски (но я использую ее только в случае крайней необходимости, поскольку образующиеся резкие края портят общее впечатление). Когда я рисовала клубнику, то открыла для себя еще одно полезное

средство — жидкий **грунт под акварель** (lifting preparation).

Он наносится на бумагу до начала работы и позволяет при необходимости легко удалить высохшую краску. Таким образом, средство незаменимо при работе со сложными объектами. Перед его применением советую вам потренироваться в эскизном альбоме, так как поверхность для рисования будет достаточно скользкая.

Для снятия с кистей излишков влаги приготовьте **бумажные полотенца** или салфетки. Выбирайте белую бумагу без рисунка — с цветных салфеток может сползти краска и, попав на кисть, испортить рисунок. Одна из моих учениц посоветовала заменить салфетки **мягкой хлопчатобумажной тряпочкой** — хорошее решение и для кистей, и для окружающей среды. Сгодятся и старые хлопчатобумажные носовые платки, и кусочки хлопчатобумажной ткани. Другая ученица рассказала о «волшебной» губке. Это **мягкий спонж из микрофибры**, удаляющий краску с бумаги. Надо всего лишь смочить водой маленький кусочек спонжа, смыть краску и быстро промокнуть участок чистой сухой тряпочкой либо салфеткой. Но не увлекайтесь! Спонж не следует использовать на участках, которые вы собираетесь позже закрасивать, — бумага может покоробиться.

Еще я собираю стеклянные и керамические **свечные стаканчики**: когда свечи сгорают, маленькие контейнеры превращаются в отличные емкости для смешивания красок. Они нужны для приготовления большого количества зеленых смесей, когда рисую листья. Если краска подсыхает, достаточно долить в стакан немного воды и использовать ее снова.

Вам также понадобятся: большая **емкость для воды**, заполненная доверху, чтобы рисовать продолжительное время, не меняя воду, **увеличительное стекло** для изучения деталей, небольшой **альбом**, куда вы сможете вносить свои заметки и наблюдения, а также делать в нем эскизы, и хорошая **настольная лампа**. Я нашла свою лампу на свалке, электрик проверил ее, и она оказалась рабочей. Прелесть этой лампы — в высоте 70 см, что позволяет создавать с ее помощью множество разнообразных теней. Это галогенная лампа мощностью 50 Вт — и свет от нее яркий, четкий, удобный для работы.

Увеличительное стекло крайне необходимо для изучения мелких деталей.

На этой фотографии, сделанной у окна моей студии, видны все материалы для работы.

Рисунок

Для большинства людей живопись Докутана мистическим ореолом, принято считать, что художниками рождаются, а не становятся. Действительно, художественный талант часто передается из поколения в поколение, однако, как я заметила, наследуются, скорее, тяга и страсть, а не сами способности. Именно стремление побуждает людей учиться, совершенствоваться и развивать художественные задатки. Поэтому я уверена, что мастерством рисования могут овладеть даже те, кто не верит в свои возможности. Нужно лишь знать, на что обращать внимание при занятиях живописью и регулярно практиковаться.

Прежде чем рисовать, изучите структуру растения. Взгляните на него так, словно видите впервые, внимательно рассмотрите, сделайте заметки, наброски, освоитесь с различными текстурами, паттернами и необычными деталями, на которые вы никогда не обращали внимания. Например, понаблюдайте за спиральным расположением листьев или завитками вдоль прожилок стебля.

Артишок

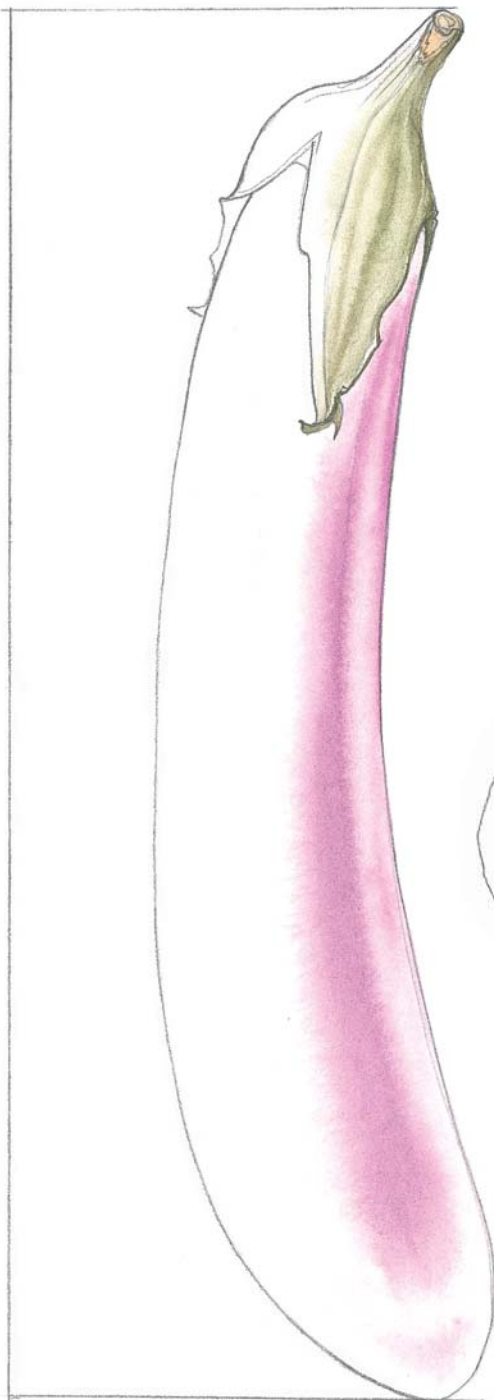
Артишок — хороший пример спиральной конструкции. Легко заметить, что треугольные чешуйки съедобной корзинки цветка образуют витой рисунок. Это наблюдение поможет вам передать форму артишока на бумаге. Растение не раз становилось источником вдохновения при создании архитектурных элементов, и рисовать его — одно удовольствие.

Наметьте ширину каждой чешуйки тоненькой линией, обозначающей центральную жилку. Эти жилки не всегда различимы, но на их расположение указывают граница тени и углубление на верхушке каждой чешуйки. Область между стеблем и нижним листом — еще один ориентир для определения точных пропорций. Визуализируйте эту область. У нее необычная форма, и мало кто способен оторваться от своих представлений при ее изображении. И все-таки, если вы будете рисовать то, что видите, а не то, что представляете, работа получится более точной и аккуратной.

Баклажан

Прозвучит банально, но самое главное — это измерить длину и ширину. Иначе довольно легко ошибиться, например, изобразить овощ слишком маленьким, вынужденно уменьшая остальные детали.

Репка

Здесь важно правильное построение. Внимательно рассмотрите объект. Как правило, у репы можно провести воображаемую центральную линию, соединяющую все элементы растения от верхушки листиков до конца корня. Даже если у овоща искривленная форма, следует внимательно его изучить для создания реалистичного изображения в окончательном варианте работы.

Грибы: негативное пространство

Негативное пространство — это очертания между фигурами или их частями, а также внутри и вокруг них. На изображении грибов слева негативное пространство выделено голубым цветом. Выявление этих областей, их форм и взаимодействий друг с другом поможет вам создать более точный рисунок. Наш мозг не воспринимает негативные формы, трудно представить, как они выглядят. Однако попробуйте — это действительно работает!

Красный лук

Вертикальные прожилки, которые сходятся внизу иверху луковицы, — настоящий подарок художнику. Работая над ними, вы одновременно передаете и детали, и форму. Я, как правило, сначала намечаю общую форму, а потом аккуратно прорисовываю прожилки, тщательно соблюдая расстояние между ними.

Турнепс

Листья турнепса похожи на красивый веер с интересной формой негативного пространства. Сначала я выявила и изобразила эти формы, затем обозначила листья рисками на окружности и в итоге быстро и точно создала рисунок.

Брюссельская капуста

Комплексные объекты лучше начинать с изображения динамических элементов, таких как листья, тем более что на сорванных растениях они быстро увядают. Такой подход позволяет наметить некий каркас рисунка и дает понимание уже целой картины. набросок почти минимальный: простые и аккуратные линии листьев и нанесение легкого предварительного слоя с обозначением едва проступающих прожилок. Это особенно актуально для растений, быстро увядающих и теряющих цвет. Вы успеете раскрасить рисунок, если сэкономите время на эскизе.

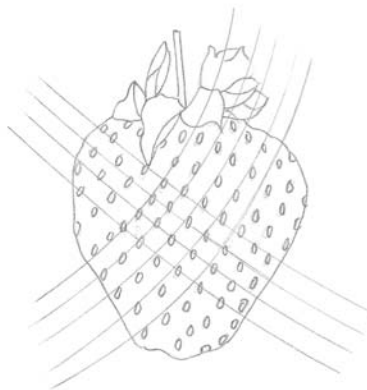

Земляничная кукуруза

Сложные объекты, подобные этой кукурузе, я начинаю с передачи общей формы. Затем аккуратно прорисовываю зерна, располагая их произвольными рядами, повторяющими форму овоща. Это долго, но необходимо, чтобы изобразить каждое зернышко как можно четче. После прорисовки зернышек можно приступать к их раскрашиванию, разделив этот процесс на несколько этапов.

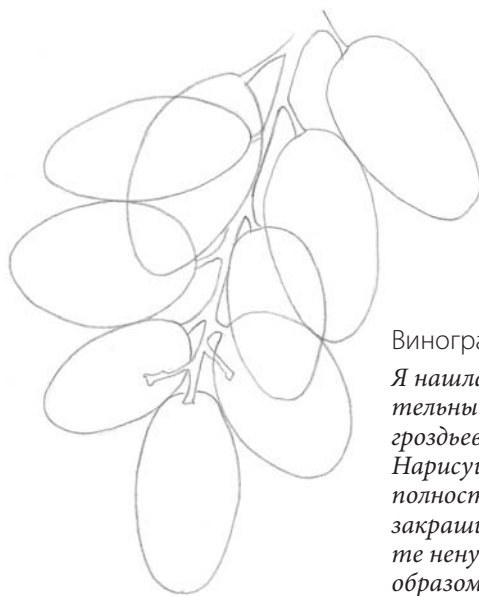
Ананас

Рисовать ананас будет легче, если вы представите, что он состоит из целого ряда коробочек. Начните с наиболее крупной или заметной части, отметьте ее на фрукте точкой красной краски. Нарисуйте эту часть как можно яснее и четче, не обращая внимания на текстуру или цвет. На бумаге также поставьте карандашом крестик, позже вы его сотрете (на рисунке справа крестик для наглядности обозначен красным цветом). Затем начните прорисовывать секции, прилегающие к центральной части. Если в процессе вы увлечетесь и потеряетесь, то всегда сможете заново проследить свой путь от крестика.

Клубника

Добейтесь реалистичности рисунка, отобразив узор, который образуют семечки, и расположение лепестков. Здесь все зернышки примерно одного размера, но они лежат под разными углами по мере закругления ягоды.

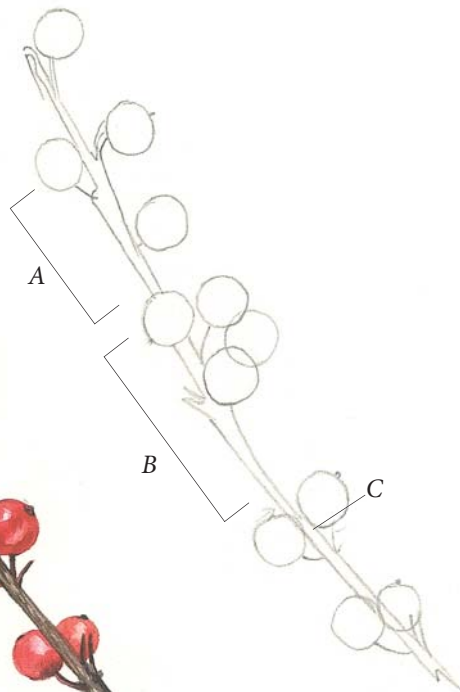

Виноград

Я нашла для себя замечательный способ изображения гроздьев фруктов и ягод. Нарисуйте каждую из них полностью, а перед тем как закрашивать, просто сотрите ненужные линии. Таким образом, даже загороженные или плохо различимые ягоды будут хорошо прорисованы.

Ягоды

С расстоянием между ягодами на ветке достаточно легко ошибиться — уменьшить или преувеличить его. Поэтому лучше заранее произвести замер и сделать отметки, тогда изображение получится наиболее точным и правильным.

Цветки персика

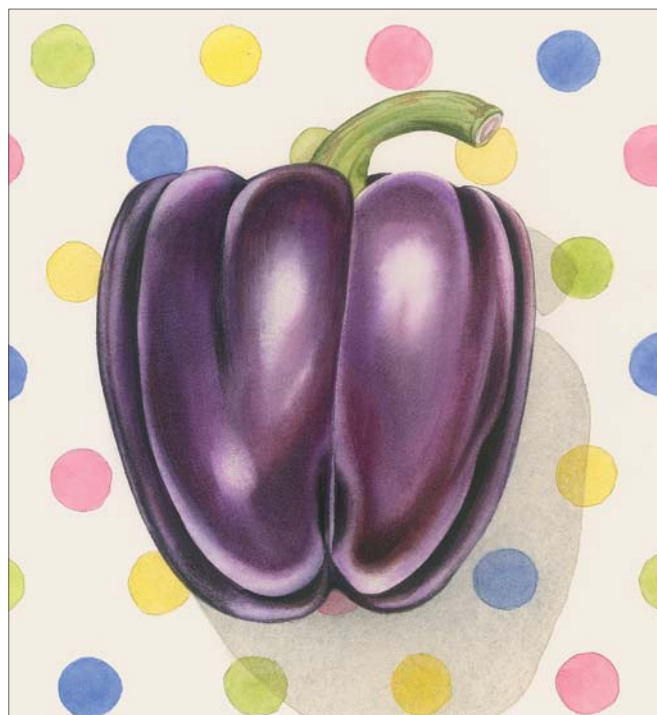
Цветки персика очень нежные: лепестки могут начать опадать еще до того, как вы приступите к эскизу. Попробуйте рисовать быстро, сделайте фотографии и заметки о цветовой гамме. Подсказка: посчитайте количество лепестков у цветка, прежде чем срезать ветку.

Техники

В этом разделе я расскажу об основных техниках, которые применяю сама. Чем больше вы будете практиковаться, тем увереннее будете чувствовать себя в живописи акварелью. Прежде чем браться за проекты, постарайтесь отработать все приемы. Многократное повторение ценно само по себе, а вдобавок позволяет освоиться с темпом высыхания красок. Акварельная бумага стоит дорого — тренируйтесь в альбоме, на отдельных листах бумаги или на оборотной стороне ненужных рисунков.

Не торопитесь и не наносите слишком много краски. Лучше всего сделать два или три мазка, затем дождаться, пока краска растечется, впитается и высохнет.

У этого необычного перчика замечательный глубокий сиреневый цвет. Яркие блики — это участки бумаги, оставшиеся незакрашенными при нанесении первого слоя.

Техника «мокрым по мокрому»

Важно овладеть этой техникой, чтобы ускорить работу и научиться смягчать края. Она полезна и при передаче естественного света. Все свои работы я начинала именно с нее. Краска расплывается естественным образом, а границы цветовых пятен и переходы получаются плавными. В этой технике два или три различных цвета могут наноситься отдельно, один на другой, их можно смешивать и распределять прямо на бумаге, пока краска влажная.

1. Увлажните область, с которой работаете. Капните на нее жидкой краской и дайте ей свободно растечься по бумаге. Добавьте краски там, где хотите видеть более интенсивный оттенок, и позвольте ей стечь там, где нужен более светлый оттенок.

2. Распределите краску чистой влажной кистью по направлению к основанию груши, смягчая края и не затрагивая блик (техника применяется только к влажному верхнему слою, если вы будете работать с подсохшей краской, то в результате получите грязные разводы).

Совет

Создавайте блики и смягчайте края влажной, но не мокрой кистью, иначе вода будет растекаться и выталкивать краску к краю слоя, образуя темный контур. Если вы не знали этого раньше, то сейчас сможете убедиться, насколько полезен данный совет.

Лессировка

Краски можно смешивать непосредственно на бумаге, накладывая по очереди (после высыхания предыдущего) слои других оттенков.

Техника «по мокрому» — отличный способ передать тончайшую цветовую гамму декоративной капусты. Краски накладываются очень деликатно, слой за слоем, а прожилки прорабатываются после высыхания последнего слоя.

1. Пусть первый слой краски хорошо высохнет. Смочите участок водой и капните другой цвет, позволяйте краскам смешаться.

2. Чистой влажной кистью «метущими» движениями смешайте краски, смягчите острые края и создайте блики.

3. Пусть рисунок подсохнет. Теперь он готов для работы над деталями и наложения теней.

Прием «промакивание» (вымывание краски)

В результате выполнения этого приема получают мягкие блики, часто слегка окрашенные тончайшим цветовым оттенком. На примере маленького баклажана видно, что чистый белый лист дает сильный блик, а в рефлексе, выполненном промакиванием, свет мягкий.

Имейте в виду, что для этой техники подходят не все краски, некоторые быстро впитываются в бумагу, и их невозможно убрать. По опыту знаю, что это индиго, а также все краски со словом «стойкий» (permanent) в названии.

1. Смешайте кадмий красный и французский ультрамарин с небольшим количеством кадмия желтого светлого. Увлажните бумагу, затем наложите краску вокруг бликов. Пока краска влажная, создайте рефлекс одним движением чистой влажной кисти.

2. Проведите второй раз влажной кистью по рефлексу, уберите столько краски, сколько сможете.

3. Снимите краску с рефлекса третий раз. Сейчас его цвет должен приблизиться к тому результату, которого вы добиваетесь. Вы можете продолжать процесс до тех пор, пока краска не высохнет.

Благодаря технике «мокрым по мокрому», промакиванию, смешиванию красок и углублению цвета баклажан набрал вес и форму. На финальной картине четко видна разница между рефлексом, где использовалась техника вымывания краски, и бликом, где мы просто оставили бумагу незакрашенной.

Этот крошечный баклажан потребовал от меня высокого темпа работы, чтобы успеть запечатлеть все световые пятна.

Грунт под акварель

Грунт под акварель (lifting preparation) — это специальное средство для нанесения на бумагу перед началом работы. После высыхания оно позволяет при необходимости полностью смывать краски. Это особенно важно при работе с интенсивными или стойкими пигментами: можно не бояться «запачкать» бумагу в области бликов. Хотя мое знакомство с этим средством было случайным, я убедилась, что оно действительно упрощает работу с маленькими яркими бликами. Я продолжаю экспериментировать и, надеюсь, найду ему более широкое применение.

Рисунок клубники в традиционном стиле, с листьями, бутонами, цветами и поперечным разрезом требует тщательной работы и продуманной композиции.

Нанесите жидкость на рисунок толстым слоем и дайте высохнуть.

Смочите водой и наложите краски. Дайте им высохнуть.

Влажной кистью и бумажной салфеткой создайте блики. Дождитесь, пока краска просохнет.

Углубите цвет более сухими смесями красок. Дайте высохнуть.

В технике сухой кисти проработайте самые темные области красного.

Лессировка теней

На примере зеленого баклажана я показала, как тени могут перекликаться с нежными полутонами объекта, придавая рисунку свежесть и легкость (этот прием пригодится впоследствии при изображении лимона, стр. 106–116).

1. Смесь для полутонов изобразите тень (стр. 48). Дайте краске высохнуть.

2. Смешайте винзорский голубой (зеленый оттенок) и кадмий лимонный и приготовьте бледно-зеленую размывку. Смочите участок водой и капните краской, стараясь не задеть блик.

3. Создайте рефлекс.

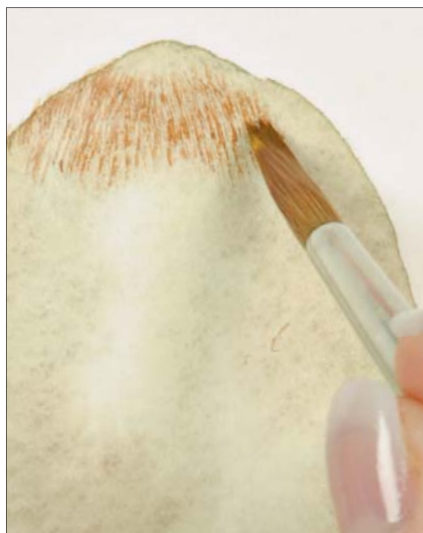
4. На еще влажный слой нанесите более интенсивную зеленую краску и распределите ее.

Техника сухой кисти

Сухой кистью прорисовываются детали, текстура либо узоры. Мне эта техника пригодилась при изображении волосков киви.

1. Наберите краску на кисть, излишки снимите с помощью салфетки или тряпочки и одновременно попытайтесь расправить волоски кисточки. Если у вас не получается, очень аккуратно расправьте влажную кисть подушечками пальцев, а затем наберите немного краски с края выдавленного из тюбика завитка.

2. Наносите краску на сухую поверхность, предварительно окрашенную в фоновый цвет. Работайте маленькими мазками в одном направлении, имитируя волоски на поверхности фрукта.

3. Продолжайте накладывать мазки в одном направлении, словно волоски. В конце обозначьте тени легким слоем замеса для полутонов (стр. 48).

Процарапывание

Этот прием должен быть завершающим в работе над рисунком, когда все слои высохнут, иначе легко испортить бумагу. Процарапывайте краску скальпелем очень аккуратно и только небольшие участки. Если вы все сделаете правильно, белая бумага засверкает, как блики яркого света на блестящей поверхности.

На этом рисунке процарапывались ягоды и капельки воды.

Маскирующая жидкость

Я пользуюсь маскирующей жидкостью, когда это действительно необходимо, поскольку резкие переходы для акварели нежелательны. В этом рисунке перца чили я нанесла краску вокруг маскирующей жидкости, наполнив рисунок бликами и избежав резких краев. И все-таки основное назначение маскирующей жидкости — защита участков белой бумаги от попадания краски. Как только она подсохнет, можно удалить образовавшуюся пленку, а затем закрасить этот участок или же оставить белым.

Совет

Перед тем как окунуть кисточку в маскирующую жидкость, обязательно смочите ее и в процессе работы промывайте каждые десять секунд. Мазки будут более чистыми, а кисточка прослужит дольше. Пользуйтесь только синтетической кистью.

Совет

Не пытайтесь удалить жидкость до того, как краска полностью высохнет.

1. Старой кистью нанесите жидкость на места самых ярких бликов. Подождите, пока жидкость высохнет.

2. Смочите рисунок чистой водой и нанесите краску. Позвольте ей растечься по краям засохшей маскирующей жидкости.

3. Размойте рефлекс.

4. Добавьте еще краски вокруг маскирующей жидкости. Дайте краске высохнуть.

5. Удалите пальцем пленку от маскирующей жидкости.

6. Смягчите границы вокруг блика.

7. Окончательные штрихи выполните сухой кистью.