

Джин Хэйнс **Мир**
акварели

Техники, эксперименты, практические советы

Содержание

Предисловие 7

От автора 8

Введение 10

Знакомство с акварелью 14

Сокровищница художника 24

Материалы 25

Захват кисти 38

Акварельная «зарядка» 48

Спортзал для художника 50

Разминка 52

Цветовая тренировка 62

Больше уверенности 74

Акварельная зависимость 86

Собираем все вместе 96

От попыток к делу 98

Начнем с малого 100

Рисуем свободно и правильно 110

От наброска к картине 120

Портрет 130

Красота в простоте 144

Последний штрих 158

Совершенствуйтесь 160

Напутствие 170

Цитаты 172

Стр. 1

Крапивник

33 × 28 см.

Стр. 2–3

Коала

42 × 32 см.

Стр. 6

Страсть

Итальянская герань.

26 × 36 см.

Посвящается Джону,
моему герою, который заставил меня поверить,
что в мире нет ничего невозможного.

Предисловие

Мне кажется, что рано или поздно все художники начинают задумываться над своим творчеством. Ищут более глубокое понимание материала, ставят более сложные выразительные задачи. И хотят вдохнуть в свои работы что-то новое и свежее: больше жизни, ветра, брызг, движения...

Джин Хэйнс делится своим опытом. Сначала это была ботаническая иллюстрация, потом пейзажная живопись. Ее акварели были безупречны, без единого развода или кляксы.

Она посещала курсы и мастер-классы, на которых ученики, следуя инструкциям преподавателя, создавали одинаковые сюжеты похожими цветами в одной и той же технике. И автор признается, что не чувствовала себя творцом. Я сама испытывала нечто подобное. Иногда мне казалось, что я превратилась в «принтер», печатающий красивые акварельные пейзажи. Сначала заливка, потом средний план; тут вовремя добавить мазок, здесь кляксу; доработать передний план по сухому. Все понятно, предсказуемо, красиво. И скучно.

Живопись Джин и, без преувеличения, всю ее жизнь изменил совет, который, возможно, и вы слышали не однажды: отказаться от предварительного карандашного рисунка. В картины Джин ворвалась свобода, динамика и легкость. Живопись стала напоминать захватывающее приключение. На кого-то из художников похожим образом может повлиять совет использовать акварельные тюбики, а кто-то откроет в себе новые таланты, попробовав непривычный формат или фактуру бумаги. В любом случае я обожаю такие истории. Наверное, тут один выход — пробовать и доверять своему чутью. Я лично только так и делаю!

*Вероника Калачева, художник, педагог,
основатель школы рисования*

От автора

*«Путешествие вот-вот начнется.
Добро пожаловать в мой мир».*

Перед началом мастер-классов я обычно рассказываю о себе и о том, как будет проходить занятие, чтобы участники представляли, что их ожидает. Поэтому и здесь, буквально в нескольких словах, постараюсь ввести вас в курс дела.

Я задумывала эту книгу не совсем обычной. Хотела, чтобы она читалась как приключенческая повесть. Чтобы стала погружением в мир акварели. Этот мир поглотил меня без остатка. Он полон красок и чудес. Не проходит и дня, чтобы я не нашла очередной объект для изображения или не увлеклась изучением новой техники.

Живопись изменила мою жизнь. Надеюсь, листая страницы, вы почувствуете мой энтузиазм и преданность этой удивительной технике. Не важно, рисуете вы или нет, любите акварель или только собираетесь попробовать, я верю, что вы не отложите книгу в сторону, а будете с нетерпением переворачивать страницы в ожидании следующей главы. Путешествие вот-вот начнется. Добро пожаловать в мой мир.

Играем в саду с Бэйли, моей собакой породы бородатый колли.

Маленький ежик

Дикая природа вдохновляет любого, кто работает с акварелью. Изучите разные приемы и создавайте неповторимые картины.
20 × 35 см.

Введение

«Когда мы полностью отдаемся воображению, нам под силу невозможное».

Размеренный отдых в саду помогает воспрянуть духом и раствориться в красоте природы.

Я никогда не предполагала, что рисование станет важной частью моей жизни. И что произойдет это таким удивительным образом.

Сколько себя помню, я всегда любила творить: с момента, когда впервые в детстве взяла в руки восковые мелки, чтобы перенести на бумагу собак и цветы, и до сегодняшнего дня, когда я рисую, путешествуя по миру. Девочка, замороженно наблюдавшая за муравьем на тротуаре, превратилась в женщину, которая с таким же восхищением смотрит на яркие одеяния местных жителей в Таиланде или великолепные желтые подсолнухи во Франции. Я воспринимаю мир глазами художника и стремлюсь отразить красоту в своих работах.

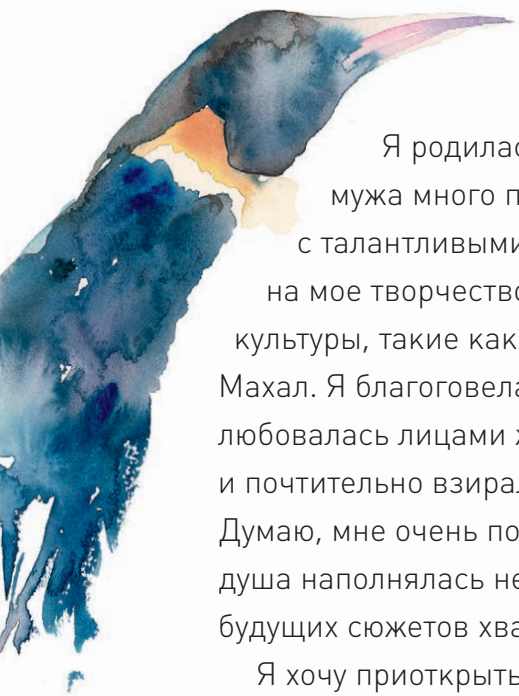

*«Я воспринимаю мир глазами художника
и стремлюсь отразить красоту в своих работах».*

Сияющие глазки

Сладкая невинность — моя прелестная крестница Эми.
38 × 28 см.

Я родилась в Англии, но благодаря профессии мужа много путешествовала. Я знакомилась с талантливыми художниками, которые повлияли на мое творчество. Я видела древние памятники культуры, такие как Великая Китайская стена и Тадж-Махал. Я благоговела перед архитектурой Венеции, любовалась лицами жителей Ближнего Востока и почтительно взирала на дикую природу Африки. Думаю, мне очень повезло. Во всех этих уголках моя душа наполнялась невероятными образами, и запаса будущих сюжетов хватит до конца жизни.

Я хочу приоткрыть вам свой мир — райский сад, в котором есть только цвет и красота, — и показать, как одним прикосновением кисти можно перенестись туда, куда вы пожелаете. Надеюсь, вы полюбите акварель и начнете рисовать от души.

Жизнь должна приносить удовольствие, и работа с красками поможет в этом. Любое ваше действие (от открывания холодильника до кругосветного путешествия) способно стать источником творческого вдохновения.

Эта книга не пошаговая инструкция. Ее цель — подвигнуть вас к самостоятельному и раскрепощенному созданию картины с тончайшими цветовыми сочетаниями. Она расшевелит ваше воображение и вдохнет жизнь в произведения. Вы научитесь мгновенно переноситься туда, куда пожелаете, и оживлять в воображении любой сюжет, не выходя из дома. Вам не понадобится паспорт — лишь приключенческий дух (я подскажу, где его взять). Путешествие в мир акварели — мой и ваш мир — вот-вот начнется.

«Жизнь должна приносить удовольствие, и работа с красками поможет в этом. Любое ваше действие (от открывания холодильника до кругосветного путешествия) способно стать источником творческого вдохновения».

«Я благоговела перед архитектурой Венеции,
любовалась лицами жителей Ближнего Востока
и почтительно взирала на дикую природу Африки».

Африканская иллюзия

Слоны акварелью.

28 × 36 см.