

Елена Крымина

Акварельные зарисовки

Авторский курс по работе с акварелью
и смешанной техникой

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. У самурая нет цели, только путь	6
Глава 2. Её величество Акварель	12
Глава 3. Материалы: что выбрать?	28
Глава 4. Смешать, но не взбалтывать (про смешанную технику)	48
Глава 5. Что могут ваши кисти?	62
Глава 6. Про техники и слои в акварели	78
Глава 7. Про белый цвет в акварели	102
Глава 8. Как приручить (дракона) цвет?	108
Глава 9. Про свет, тень и тон	102
Глава 10. Про графику: магия линии и штриха.	164
Глава 11. Сколько закрашивать?	182
Глава 12. Как сделать фон?	194
Глава 13. Про характер и форму. Рисование — это умение видеть?	204
Глава 14. Про вдохновение, любовь и творческие кризисы	220

#SD/365 ✓
25.01.22 May

Благодарность

Моему мастеру, великолепной художнице Ольге Бор, за педагогический талант, дар гореть своим делом и влюблять окружающих в жизнь.

Семье — за поддержку, любовь, вдохновение и возможность посвящать рисованию время.
«Маме надо порисовать!»

Психотерапии, без которой я бы не осмелилась взяться за эту книгу и вряд ли смогла бы её закончить.

Всем, кому нравится то, что я делаю: за ваше тепло и концентрат эмоций.

Онлайн-школам ENTERCLASS и MarkerSchool: за доверие и возможность передавать свой опыт ученикам.

Миру — за то, что он всё-таки очень красивый.

Глава 1

У САМУРАЯ НЕТ ЦЕЛИ, ТОЛЬКО ПУТЬ

Привет, меня зовут Лена, и я — художник. А это признание далось мне не так уж и легко.

Всю сознательную жизнь я втайне мечтала стать художником: родилась, узнала про краски, влюбилась в карандаши. И считала такую роскошь непозволительной: «Настоящие художники обладают чем-то таким, что мне не положено. Не дано. Иначе я бы уже могла, как они все». Эта мысль отравила мозг где-то в восемь лет, и дальше я занималась спортивной гимнастикой, играла в волейбол и баскетбол, отлично училась — но не тому, что действительно было интересно. Конечно, везде и всегда постоянно рисовала. И страдала: что мало, плохо и не то. Что ж, это было больно!

После школы пыталась найти «художку для взрослых», но никто почему-то не хотел сурово и педантично учить меня рисовать драпировки и биться над идеальными натюрмортами. Короткие занятия «для души», без глубоких знаний и навыков. Всё не то.

Уже в двадцать пять, с малышом на руках, я всё же нашла студию рисунка и живописи, где потрясающий, внимательный, увлечённый преподаванием мастер около пяти лет вела меня по этому непростому пути. Через сомнения, самобичевание, незамечаемые удачи — к миру прекрасных рисунков, контрастов, динамичных сюжетов и бесконечному многообразию нюансов цвета. Было очень много страхов: что начала

учиться слишком поздно, что всё бессмысленно и ничего не получится, что только потрачу время зря и сильно разочаруюсь. Но глаза боялись, мозг сопротивлялся, а я всё же наконец училась рисовать.

Особое место на этом пути заняла, конечно же, прекрасная и непостижимая акварель. Задумывалось, что она будет начальным этапом в процессе обучения живописи, а дальше уже — «серьёзные» материалы: акрил, масло. Но акварель мне никак не давалась: хотелось писать ею легко и воздушно, а получалось замученно и сухо. Хотелось живого цвета и света, но выходили глухие и плотные работы. Сначала была злость, потом проснулся азарт, а в конце концов

Скетч из студии рисунка и живописи Ольги Бор.

Натюрморты, работы, мольберты, выставленный свет... и муки творчества, конечно.

я заиклилась и думать даже не хотела ни о каком другом материале. «Я смогу! Другие же могут!.. Или всё же не смогу?» Хотелось сдаться? О да! Зачем продолжала? Есть у меня такая стратегия (вполне рабочая, кстати): «Просто продолжай. Непонятно, что из этого выйдет, но зато тебе интересно это делать».

В какой-то момент я почувствовала, что учиться у одного мастера — это будто идти вперёд, но по туннелю без окон. Ты придёшь куда нужно, но очень много интересного оставишь за кадром. То, что могло тебя обогатить, просто проплыло незамеченным мимо. Идёшь за учителем и не можешь свернуть. И не всегда этот путь тебе подходит.

...и я свернула: начала посещать мастер-классы акварельных скетчей, пробовать проходить онлайн-курсы, собирать и изучать книги. Смотреть и анализировать: не только в сторону классических рисунков и натюрмортов, но и на творческие эксперименты, бытовые зарисовки, каллиграфию. Оказалось (внезапно!), что рисовать можно не только яблоки с кувшинами и красивые драпировки. Мне «разрешили» рисовать банановую кожуру и покосившуюся дверь, чесночные дольки и разобранную мясорубку, испечённое племянницей печенье и свечку от именинного торта сына.

Можно рисовать всё, что ты любишь, что цепляет и впечатляет. Любую мелочь — можно. И да, это имеет право остаться на бумаге. И нет, не стыдно рисовать такую ерунду. Кстати, ещё можно добавлять контур, если тяжело справиться без него. Использовать любое количество цвета и графики, ориентируясь только на своё настроение.

Можно без зазрения совести использовать наброски великих мастеров и всю доступную базу академических навыков, чтобы нарисовать муху на куске хлеба в случайном блокаде. И остаться очень довольной. Имеет ли это всё шанс оказаться в музее? Очень вряд ли. Важно ли это,

если получаешь бешеное удовольствие в процессе и свои законсервированные впечатления в результате? Вообще всё равно.

Вот тогда мне наконец полегчало! Это была долгая дорога длиною в тридцать лет. Дорога к себе. Удивительный и, похоже, бесконечный путь.

Ну а как же всё-таки дела с акварелью? Тут всё по любви! Похоже на то, что она не сдаст позиций и останется самым крепко любимым мною материалом. Когда с таким упорством продираешься сквозь сложности, ценишь каждый усвоенный микронавык: освежить цвет, проследить за краем мазка, вовремя капнуть воды или краски. С огромным уважением и благодарностью к материалу я рисую свои акварели. Каждый раз замирает от тихого восторга сердце, когда что-то, даже совсем незначительное, получается особенно чисто, остро и звонко. Маленькая незаметная магия. Как оставить это позади? Никак, да и незачем.

Но и без графики мне тоже невозможно (с детства люблю «обвести всё чёрненьким»), так что рисую я где-то в диапазоне между чистой графикой и живописью. В основном есть и то, и другое, но в разных пропорциях. Принято считать такую технику смешанной. Акварель и цветные

карандаши, акриловые маркеры и линейры — всё это позволяет мне добиваться результата быстрее, делает работы эффектнее. А ещё каждый смешивает материалы по-своему, а значит, получает ещё больше возможностей для самовыражения и формирования собственного, уникального, стиля.

Сейчас я рисую (для себя и на заказ), продаю свои работы, преподаю. Почти не стесняюсь называть себя художником. Постоянно учусь сама и передаю свой опыт дальше. Конечно, двое детей, связанные с домом и семьёй заботы заметно ограничивают мои возможности, но лучше идти медленно, чем остановиться вовсе. И это точно будет увлекательный путь.

В обычной жизни я не очень-то структурированный человек — скорее хаотичный. Но в рисовании после череды неудач мне понадобилось остановиться, прислушаться, «потрогать» каждый материал со всех сторон. Проанализировать

свои победы и неудачи. Сделать выводы, нащупать путь и идти сквозь страх по нему. Не спеша, маленькими шагами. На страницах этой книги я делюсь своими находками и способами использовать любимые материалы для выражения своих эмоций, впечатлений и мироощущения. А ещё — тем, как перестать бояться и начать получать удовольствие от своего рисования.

*Что-то вроде
автопортрета.
Размываемый
файнланер
и немного акварели
в скетчбуке для
графики.*

Купи, мы
покупаем те
такие же.
конечно
автомобиль
и истрачиваем
всё, что у нас,
конечно, хонда
и все такое
и так и так

Вид с питерской крыши на другую питерскую крышу. Этот город, кстати, очень акварельный: причудливые оттенки стен домов как будто смешаны на палитре коробки с красками.

Глава 2

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО АКВАРЕЛЬ

С акварелью знакомы все.

Самые простые краски, предлагаемые детям. Акварели нужна только вода и бумага (никаких холстов и растворителей!), цвета чудесно смешиваются и быстро сохнут, а коробка с красками почти не занимает места.

Старые мастера чаще использовали акварель для подготовки к серьёзным работам — делали этюды, эскизы. Сейчас акварель воспринимается куда серьёзнее и самодостаточнее. Думаю, она больше отвечает запросам времени. Бешеный ритм жизни, высокие скорости, необходимость успеть всё и везде: гораздо удобнее использовать акварель, а не масло, которое ещё и нуждается в постоянной просушке. И в интерьерах маленьких квартир изящные акварели часто смотрятся легче и уместнее громоздких «основательных» работ.

Акварель такая воздушная, лёгкая, звонкая! Иногда очень хрупкая. Иногда — мягкая и уютная. Может быть плотной и очень контрастной, а может лечь невесомым слоем, едва уловимо переливаясь нюансами цвета и осторожно намекая на тень со светом. Со стороны кажется, что акварель — случайная и простая в работе. Но причудливая и своенравная: чем внезапнее эффект — тем удивительнее смотрится.

Обычно все сложности начинаются, когда мы пытаемся писать акварелью легко. Оказывается, это требует опыта, усердия, глубокой связи с материалом.

Ромашки, подаренные сыном на день рождения. Интересно было поискать характер каждого цветка. Но стоит только начать сравнивать, как разница становится очевидной.

Вовремя остановиться, не трогать пятно или заливку, оставить в покое, чтобы не замучить, — вот это всё нужно ещё научиться делать!

По своему опыту могу сказать, что, похоже, невозможного тут мало. Я смогла чего-то добиться, хотя надежды у меня было почти ноль. Только азарт, восхищение материалом, любопытство, почти баранье упорство и время.

Так в чём же секрет, прелесть и волшебство акварели? Конечно, в необыкновенных свойствах этих красок. Порой противоречивых и часто проявляющихся одновременно.

1. Живописность и графичность

Акварель — это вообще про живопись или про графику?

Акварель часто называют скорее графическим, чем живописным материалом. Но в итоге она будет такой, как вы

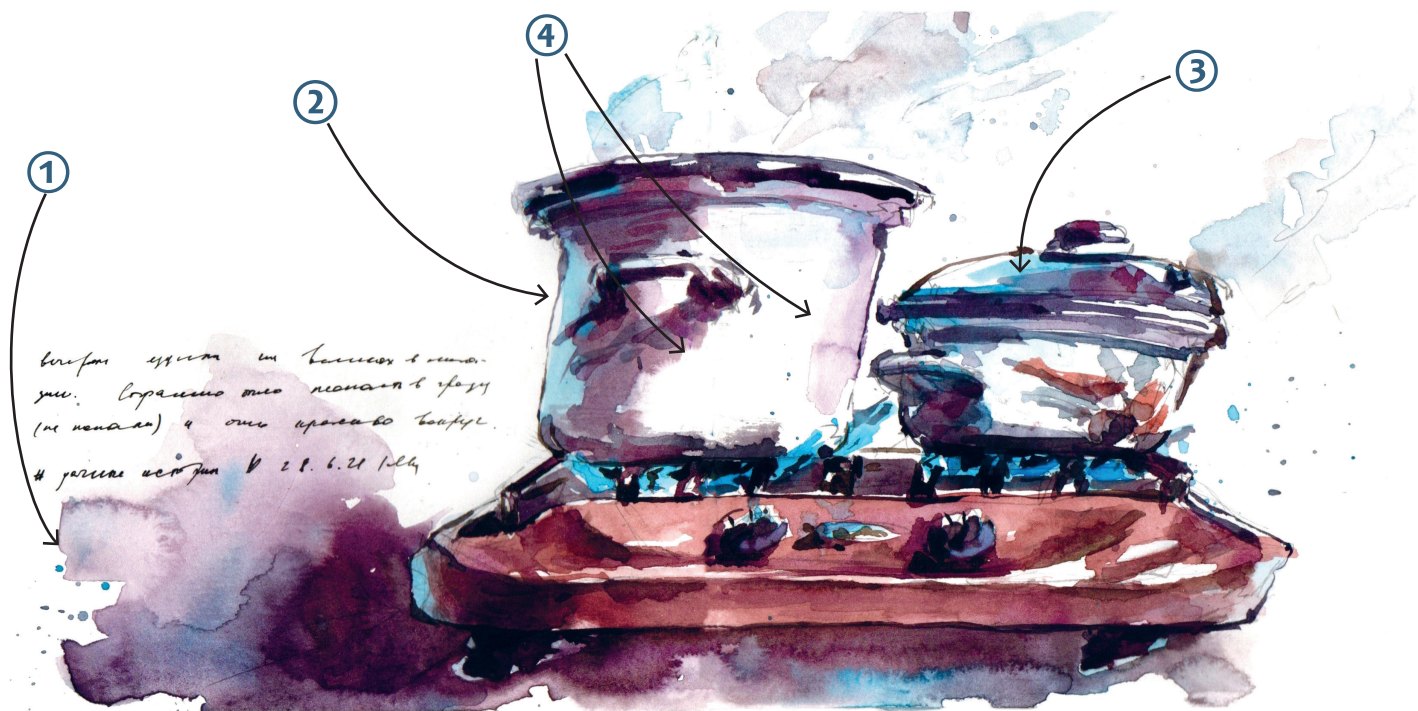
сами решите. Может быть одновременно и графичной, и живописной. Зависит от вашего темперамента и настроения, эмоционального заряда и стилистики.

Для меня живописно — это про цвет. Когда работают скорее пятна краски, фактуры и мягкие мазки. Когда формы, пространство на листе в целом складываются из нюансов или взрыва цвета, переливов, разных оттенков, внимательной работы с тоном.

А графично — это про линию, контуры и контраст. Когда работает резкий контур, острый край у мазка акварелью. Акварельные штриховки, контуры — можно ведь и так! От этого работа, вероятно, станет менее реалистичной, но зато в ней появится интересная иллюстративность, сказочность и условность.

Я чаще всего смешиваю графику и живопись. Мне нравится контраст нежности и возможностей смешения цветов в акварели с остротой графической линии, даже если при этом используются только краски.

В этом скетче и графические, и живописные эффекты — заслуга акварели.
Я рисовала очень быстро, так что думать и выбирать инструменты было некогда.

1 живописное пятно: мягкие края, много воды, переливы и вкрапления разных цветов

2 графическая линия акварелью: такой контур сделан там, где мне оказалось недостаточно тонального контраста

3 графические мазки: смелые, с резкими краями, конкретной формы. Создают акценты

4 живописные мазки: мягкие, влажные, осторожные, без чётких границ. Деликатно вправляются в бумагу и постепенно создают форму объекта