

ПОРТРЕТЫ МОРЯ И ВОДЫ

АКВАРЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С **ЕВГЕНИЕЙ ГОРБАЧЕВОЙ**

МИО

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	7
Путь автора	12

МАТЕРИАЛЫ

Бумага	17
Фактура, цвет, плотность, состав	18
Подготовка хлопковой бумаги	21
Кисти	24
Китайские каллиграфические (восточные) кисти	25
Круглые кисти	28
Веерная синтетическая кисть	30
Лайнеры	30
Флейцы. Плоские кисти	31
Сабля	34
Краски	35
О чем сообщают этикетки	37
Цвета и смеси	41

АКВАРЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Соль	45
Раздвигание красочного слоя водой	47
Процарапывание красочного слоя	48
Бумажные салфетки	49
Подтеки	49
Маскировочная жидкость	51
Полиэтиленовый пакет	52
Набрызги краской	53
Ошибки начинающих	54

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Подчинение главному	62
Правильные пропорции	64
Уравновешенность	65
Разнообразие форм	66
Взаимное расположение объектов	66
Ритм	67
Перспектива	69
Линейная, тональная и цветовая	69
Градация тона	70

ПОШАГОВЫЕ УРОКИ

Инструменты и материалы	77
Простой градиент	78
Яхта на закате	83
Камни под водой. Простой тренировочный этюд	98
Камни под водой без грануляции	102
Камни под водой с гранулирующими красками	118
Морская пена	130
Яхта с пеной, вид сверху	136
Яхта в солнечных бликах	150
Волна. Простой этюд	164
Волна без камней	178
Четыре этюда неба. «Белые барашки»	190
Четыре этюда неба. Кучевые облака	198
Четыре этюда неба. Этюд с лучами	208
Четыре этюда неба. Этюд с чайками	212
Сложное небо	220
Рыбка	238
Солнечная яхта на фоне гор	250
Мятная дверь	270
Дверь в окружении живописных цветов бугенвиллеи	280
Южный дворик	298
Кипр. Рассвет	318
Волна с большим камнем	334
Ариадна	350
Несколько слов напоследок	367
Мои благодарности	367

ВВЕДЕНИЕ

ЭТУ КНИГУ Я ЗАДУМЫВАЛА КАК ПРИЯТНУЮ ПРОГУЛКУ – ВЫ СМОЖЕТЕ ОЩУТИТЬ ЛЕГЧАЙШЕЕ ДУНОВЕНИЕ СВЕЖЕГО МОРСКОГО БРИЗА, КОТОРЫЙ ПРИНЕСЕТ НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУВСТВО СВОБОДЫ. НЫРНЕТЕ С АКВАЛАНГОМ К КРАСОЧНОМУ РИФУ И ПРИКОСНЕТЕСЬ К БАРХАТИСТЫМ КАМНЯМ. ОТПРАВИТЕСЬ НА ПРОГУЛКУ ПО УЛОЧКАМ КИПРА, ЗАЛИТЫМ СОЛНЕЧНЫМ СВЕТОМ. ВЫЙДЕТЕ В ОТКРЫТОЕ МОРЕ ПОД ПАРУСОМ, ПРОВОДИТЕ ЗАКАТ И ВСТРЕТИТЕ РАССВЕТ НА ПОБЕРЕЖЬЕ. ВСЁ ЭТО ПОДАРИТ ВАМ МИР АКВАРЕЛИ.

Давайте подготовимся к путешествию. Очень часто от того, как мы настроимся на будущую поездку, зависит ее результат, а также то, какие впечатления получим и сколько красивых фотографий привезем. Наш акварельный круиз не станет исключением.

Сначала изучим теорию. Впрочем, я изложу ее лаконично и понятно, избегая сложных терминов, – в книге вы найдете необходимые базовые знания. Усвоив их, вы с легкостью сможете погрузиться в волшебный мир акварели и будете с наслаждением создавать картины. И не бойтесь неудач – это путь к совершенствованию мастерства и оттачиванию техники. С каждой новой работой вы будете развивать свой стиль,

расти в профессиональном отношении и получать все большее удовольствие от процесса.

Здесь собрано все, чему я научилась в институте и за годы практики после. Мне очень помогли Галина Гомзина, Сергей Темерев, Игорь Мосийчук и многие другие художники, творчество которых глубоко отзывается в моем сердце. И несомненно, одним из главных учителей, перед которым я преклоняюсь, является сама природа.

Я расскажу вам про интересные приемы и эффекты, покажу, чем владею на сегодня. Вместе мы будем улучшать технику, раскрывая глубину своих эмоций и перенося их на бумагу. Мы отразим в работах природную чувственность, покажем свой внутренний мир сквозь призму акварели, чтобы люди получали удовольствие от наших картин и атмосферы, которую мы передадим.

Многие творческие решения я находила во время спонтанных этюдов, ведь именно тогда мы максимально расслабляемся, отпускаем контроль над акварелью, даем ей возможность творить самостоятельно.

Я рекомендую рисовать каждый день. Хотя порой подготовка рабочего места занимает много времени. Очень часто у меня пропадало вдохновение и желание рисовать уже при одной мысли об этом. Я поняла: нужно оборудовать пространство для творчества таким образом, чтобы все материалы были всегда наготове. Я устроилась у окна, поставив на небольшой подоконник кисти и краски, а рядом стол. Иногда, просто проходя мимо, я делаю быструю зарисовку.

Еще один способ улучшить свои навыки – рисование на время: поставьте таймер на 10 минут и попробуйте написать маленький акварельный этюд (желательно это делать регулярно). Так вам будет легче раскрепоститься, уйдет скованность в руках, движения кисти станут более точными и уверенными.

Где черпать вдохновение? Я пейзажист, так что мне найти вдохновение нетрудно – достаточно выйти на улицу и поднять голову к небу. К чему надо стремиться? Старайтесь не просто пере-рисовывать красивую картинку – разберите ее композицию, цвета, тона и перспективу, подумайте о том, как показать объем, передать движение воздуха, оживить лист бумаги. Стремитесь наполнить картину собственным видением, а не создавать обезличенную копию. Вам будет проще, если вы будете рисовать с натуры или использовать в качестве референсов собственные фотографии.

ЛАЙФХАК

Если вы чаще рисуете дома по фотографиям, чем на пленэрах, советую приглядеться к натуре, прежде чем снимать. Обязательно сравните полученное изображение с объектом съемки: часто на фото засвечиваются или затемняются некоторые участки, что может сказаться на работе.

Так вы сильнее прочувствуете энергетику места, которое хотите запечатлеть. Чужие снимки – это взгляд другого человека, хотя для практики вполне допустимо опираться на такие фото (естественно, соблюдая авторские права).

Не стоит волноваться во время рисования – это пагубно скажется на результате. Расслабьтесь, прогоните тревогу и настройтесь на нужную волну. Задача непростая, если вы рисуете по урокам, однако помните об этом, приступая к работе. Как только почувствуете скованность и нервозность, остановитесь, встряхнитесь или попрыгайте, чтобы снять мышечное напряжение. Чем свободнее вы будете себя ощущать, тем живее будут ваши работы.

Стоит понять и искренне полюбить акварель, и она ответит вам взаимностью.

**МЕНЯ ЧАСТО ВДОХНОВЛЯЮТ
КРАСИВЫЕ КАДРЫ ТЕХ МЕСТ,
В КОТОРЫХ Я НИКОГДА НЕ БЫЛА
И, ВОЗМОЖНО, НЕ ПОБЫВАЮ.
Я НЕ МОГУ ОТКАЗАТЬ СЕБЕ
В УДОВОЛЬСТВИИ ПОГРУЗИТЬСЯ
В ЭТО ПРОСТРАНСТВО
И ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ ЕГО
С ПОМОЩЬЮ АКВАРЕЛЬНОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ.**