

УДК 75.047(075)
ББК 85.147я7
С18

Nature Sketching Step by Step: Schnelle Landschafts-Skizzen mit Stift und Watercolor
Hans-Christian Sanladerer
© 2022 Christophorus Verlag in der Christian Verlag GmbH

Санладерер, Ханс-Кристиан.
С18 Пленэр акварелью шаг за шагом : учимся рисовать с природы под открытым небом / Ханс-Кристиан Санладерер ; [перевод с немецкого О. Нацаренус]. — Москва : Эксмо, 2024. — 96 с. : цв. ил.

ISBN 978-5-04-179210-7

Эта книга проведет вас через цветущие сады, заросшие дворики, городские парки и невероятные пейзажи под руководством профессионального художника Ханса-Кристиана Санладерера. Он научит вас рисованию под открытым небом при помощи различных методов и материалов.

УДК 75.047(075)
ББК 85.147я7

ISBN 978-5-04-179210-7

© Нацаренус Ольга, перевод с немецкого, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

Для широкого круга читателей

Санладерер Ханс-Кристиан

**ПЛЕНЭР АКВАРЕЛЬЮ ШАГ ЗА ШАГОМ
УЧИМСЯ РИСОВАТЬ С НАТУРЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ**

Главный редактор *Рамиль Фасхутдинов*
Начальник отдела *Мария Терёшина*
Руководитель направления *Ирина Мещерякова*
Ответственный редактор *Диана Левандовская*
Художественный редактор *Владимир Безкровный*
Младший редактор *Александра Баранова*
Литературный редактор *Елизавета Гайдукова*
Корректор *Марина Пищаева*
Менеджер по иностранным правам *Ольга Гордеева*

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Россия, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, стр. 1, эт. 20, каб. 2013. Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші: «Издательство «Эксмо» ЖШҚ
123308, Ресей, Мәскеу қаласы, Зорге көшесі, 1-үй, 1-құрылыс, 20 қабат, 2013-қаб.
Тел.: 8 (495) 411-68-86. Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz

Интернет-дүкен : www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасына импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Дистрибьютор және Қазақстан Республикасында өнімге шағымдар
қабылдау жөніндегі өкіл: «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92. E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»:
www.eksmo.ru/certification

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылмның сәйкестігін растау
туралы мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады: <http://eksmo.ru/certification/>

Произведено в Российской Федерации
Ресей Федерациясында өндірілген

Сертификаттауға жатпайды

Дата изготовления / Подписано в печать 04.03.2024.

Формат 82x100^{1/16}. Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,11.

Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-04-179210-7

9 785041 792107 >

12+

Москва. ООО «Торговый Дом «Эксмо»
Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д.1, строение 1.
Телефон: +7 (495) 411-50-74. E-mail: reception@eksmo-sale.ru
По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»
E-mail: international@eksmo-sale.ru

*International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.*
international@eksmo-sale.ru

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном
оформлении, обращаться по тел.: +7 (495) 411-68-59, доб. 2151.
E-mail: borodkin.da@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

Филиал «Торгового Дома «Эксмо» в Нижнем Новгороде
Адрес: 603094, г. Нижний Новгород, улица Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза»
Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94). E-mail: reception@eksmonn.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Санкт-Петербурге
Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 84, лит. «Е»
Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04. E-mail: server@szko.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Екатеринбурге
Адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2щ
Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08)

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Самаре
Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е»
Телефон: +7 (846) 207-55-50. E-mail: RDC-samara@mail.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Ростове-на-Дону
Адрес: 344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 44А
Телефон: +7(863) 303-62-10. E-mail: info@rnd.eksmo.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Новосибирске
Адрес: 630015, г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3
Телефон: +7(383) 289-91-42. E-mail: eksmo-nsk@yandex.ru

Обособленное подразделение в г. Хабаровске
Фактический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 22, оф. 703
Почтовый адрес: 680020, г. Хабаровск, А/Я 1006
Телефон: (4212) 910-120, 910-211. E-mail: eksmo-khv@mail.ru

Республика Беларусь: ООО «ЭКСМО АСТ Си энд Си»
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Минске
Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Жукова, 44, пом. 1-17, ТЦ «Outleto»
Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92
Режим работы: с 10.00 до 22.00. E-mail: exmoast@yandex.by

Казахстан: «РДЦ Алматы»
Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровского, 3А
Телефон: +7 (727) 251-58-12, 251-59-90 (91,92,99). E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

**Полный ассортимент продукции ООО «Издательство «Эксмо» можно приобрести в книжных
магазинах «Читай-город» и заказать в интернет-магазине: www.chitai-gorod.ru.**
Телефон единой справочной службы: 8 (800) 444-8-444. Звонок по России бесплатный.

Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»
www.eksmo.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.
Тел.: +7 (495) 745-89-14. E-mail: imarket@eksmo-sale.ru

БОМБОРА – лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг.
Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать
мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

bombora.ru [bomborabooks](https://bomborabooks.ru) bomбора

eksmo.ru

Официальный
интернет-магазин
издательства «Эксмо»

Хочешь стать
автором «Эксмо»?

ПЛЕНЭР
Акварелью

Ханс-Кристиан Санладерер

ПЛЕНЭР

Акварелью

Шаг за шагом

Учимся рисовать с природы
под открытым небом

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва 2024

Оглавление

Эскиз? Без сомнений!	5	Шаг за шагом к своему собственному эскизу	29
Прежде всего – основы	6	Озерный пейзаж в горах	30
Дерево – это дерево, потому что оно дерево	6	Природные арки в каньоне	34
Прежде всего – музыка!	7	«Голубая земля», в предгорьях Альп	36
Эскиз с натуры или с фото?	7	На скалах Майорки	38
Наброски эскизов	10	Вид на зелень	40
Посмотрите внимательно, где находятся свет и тень	14	В долине	42
Приступайте же! А теперь остановитесь!	15	Вид на осенний палисадник	44
Эффект пространственного изображения	16	Дерево, стоящее неподалеку	50
Материал	18	Группа деревьев в технике «негатива»	54
Бумага все стерпит, если она выбрана правильно	18	Зимний пейзаж перед домом	56
Стандартный инвентарь	20	На проселочной дороге	58
Техники	22	Недавно выпавший снег в горах	62
Рисование с контуром, штриховкой, тоновой градацией	22	«Гора зовет»	64
Акварель – если вы хотите, чтобы она выглядела красочно, но не слишком пестро ...	24	Горный пейзаж с рекой	68
По воле небес! Как создать атмосферу эскиза с помощью облаков	26	Зеленый холмистый пейзаж	70
От рек до морей... ..	27	Вид на весеннюю зелень	74
		Деревья на холмах	78
		Горный пейзаж с домом у озера	80
		На проселочной дороге	82
		Палитра Италии	84
		В дюнах	88
		Великая сила маленького эскиза	92

Эскиз? Без сомнений!

Земля, река, горы и море – красота природы окружает нас повсюду и предлагает множество захватывающих пейзажей для «Ландшафтного скетчинга», аналога зарисовок городских видов, «Городского скетчинга».

Следует признать, что в сельской местности выбор природных сюжетов богаче, чем в городе. Но даже в большом городе есть зеленые укромные места, заросшие двory, сады, городские парки и зоны отдыха. Слишком долго мы считали эти столь важные зеленые оазисы чем-то само собой разумеющимся. Теперь, когда мы вынуждены признать, что наша естественная среда обитания уязвима и находится под угрозой, мы начинаем открывать глаза и относиться к ней более осознанно. Поэтому давайте найдем время, чтобы насладиться природой и внимательно изучить ее. Мы поймем, что зеленый – это не просто зеленый, а синий – не просто синий. Бесчисленные вариации красок летней листвы, отражений в воде, игры облаков в небе...

Особенно эмоционально мы воспринимаем пейзажи во время путешествий.

В этой книге я хочу показать вам, как можно запечатлеть все чудесные сюжеты, которые предлагает природа, вместо быстрого щелчка мобильным телефоном, живыми мазками и смелым использованием цветов. В будущем вы сможете создавать свои собственные путевые зарисовки восхитительных пейзажей вместо практически одинаковых, похожих друг на друга моментальных фотоснимков, сделанных в отпуске.

Неважно, 12 лет вам или, как некоторым участникам моего семинара, далеко за 90: никогда не рано, но и никогда не поздно начать рисовать. Новички могут вдохновиться содержанием

этой книги так же, как и опытные художники. Я с удовольствием поделюсь с вами своим опытом и дам базовые знания о технике и материалах, чтобы вы могли начать работу в своем стиле и в своем, присущем лично вам, темпе. Я буду рад, если вы поделитесь своими результатами в социальных сетях. В основном меня можно найти в социальных сетях под ником @illuchrisa. Если вы перейдете по ссылке и используете хэштег #illuchrisa, я смогу увидеть ваши работы и поделиться ими в своих аккаунтах. Я буду ждать ваших эскизов и желаю вам приятного времяпрепровождения и – абсолютно без претензий на совершенство – успеха.

Совет: куда бы вы ни отправились, всегда найдется место для скетчбука формата DIN A6 или DIN A5, капиллярной ручки (линера), акварельной кисти и небольшой дорожной коробки для акварели, и вы сможете справиться с любым сюжетом.

Прежде всего – основы

Дерево – это дерево, потому что оно дерево

Природа повсюду. Иногда в виде сказочно красивого, девственного пейзажа, иногда в виде дикого заросшего сада, а иногда посреди шумного большого города в виде нежного, но упрямого маленького растения, которое пробивается своей свежей зеленью между трещинами тротуара и таким образом создает мини-оазис в бетонной пустыне; для меня это символ природы как таковой, если бы нужно было свести его к осмысленному образу. Но тут мне сразу приходит в голову очевидное: дерево. Вернее, деревья, потому что они, как и все живые существа, индивидуальны. Поэтому я не поклонник схематичных и стереотипных рисунков деревьев, которые встречаются слишком часто. Эти изображения могут быть приемлемы в архитектурных изображениях, где деревья – всего лишь статисты рядом

с главным героем – архитектурой. Однако при зарисовке пейзажей стоит внимательно присмотреться: что именно делает это дерево таким уникальным? Чем оно отличается от других: высотой, формой, листвой, цветом?.. Как и в случае со всеми другими сюжетами, здесь работает то же самое: прежде чем начать работу, вы должны найти время, чтобы внимательно рассмотреть дерево. Откуда исходит свет и где находятся тени? Какие области являются самыми светлыми, а какие – самыми темными? В начале работы следует оставить побольше места для самых светлых участков эскиза, а также заранее карандашом или краской отметить самые темные участки. Деревья – это настолько многогранная и сложная тема, что они заслуживают отдельной книги.

Посмотрите на примеры эскизов на этом развороте страниц, и вы сразу поймете, что я имею в виду. Когда я берусь за изображение дерева, то обычно начинаю с внешнего контура, который отражает форму и высоту. От этого я пробираюсь дальше, к световым и теневым областям. На небольших участках я стараюсь

передать характерные особенности лиственного или хвойного дерева. Время от времени я расставляю акценты на деталях, чтобы зритель имел возможность сразу понять, какая порода дерева перед ним. Зачастую я позволяю листьям раствориться в белом цвете бумаги.

Прежде всего – музыка!

Неважно, какую технику вы используете, главное, чтобы она отражала природу дерева. Довольно часто на своих семинарах я вижу, как участники на мгновение задерживают взгляд на сюжете, а затем делают набросок по памяти без дальнейшего сравнения с оригиналом. В соответствии с девизом «Подумаешь, дерево! Я знаю о дереве всё!» мы наносим на бумагу то, что уже сохранено в нашей памяти. После мы удивляемся, что результат скорее напоминает чрезмерно стилизованную сладкую вату на палочке, вместо замечательного, неповтори-

мого растения, о котором, собственно, и идет речь. Поэтому мой совет – всегда помнить правило 80/20: 80 процентов времени смотрите на объект рисования и только 20 процентов – на лист бумаги. Или другими словами: прежде всего – музыка!

Деревья в центре внизу были созданы с помощью светостойкой (!) шариковой ручки из серии Grip от Faber-Castell. На развороте страниц внизу слева и справа эскизы были нарисованы ручкой-роллером Pitt Artist Pen в цвете темная сепия и раскрашены акварельными красками.

