

Старший брат

Гуашь — это что-то вроде «старшего брата» акварельных красок. Она стирает границы между «настоящей живописью» и милой спонтанностью акварели, сочетая в себе преимущества обеих. Можно сказать, что гуашь — это акварель, прижившаяся в мастерской художника. Акварель, требующая дополнительного времени, она переросла быстрые этюды — и начала творить чудеса. Но творить чудеса и обучать этому — не одно и то же.

Хорошему педагогу необходимы две вещи: во-первых, он должен быть настоящим экспертом, способным создать что-то новое и интересное; во-вторых — и это не менее важно, — он должен быть готов поделиться своими знаниями. И то и другое не является самоочевидным, но Алеша Блау с лихвой наделен обоими этими качествами.

Со студенческих лет, проведенных нами вместе в Гамбурге, Алеша всегда был для меня источником вдохновения и еще — ярким и настоящим художником.

Поэтому я не удивлен, что он написал эту фантастическую книгу о «старшем брате» акварели, книгу, которая, я уверен, принесет вам большую пользу, как принесли ее мне поразительные работы Алеши.

Подытоживая сказанное, я желаю вам получить большое удовольствие от этой книги, а также от работы в великолепной технике гуаши.

Феликс Шайнбергер

Все, что есть в печи

Художники редко раскрывают свои секреты. Они неохотно рассказывают о своих приемах и почти никогда не пишут книг о том, как создают картины. А жаль! Когда я оглядываюсь назад, на свои студенческие годы, мне кажется, что я с огромным интересом прочел бы книги своих любимых художников. Ведь тогда я, в определенном смысле, смог бы увидеть их за работой.

Вот почему эта книга задумана как подарок, такой нужный много лет назад тому юному студенту. Но прежде всего — это подарок вам, тем, кто сможет здесь и сейчас оценить советы по рисованию гуашью. Позвольте мне взять вас под свое крыло! Хотя я и полагаю, что научиться чему-то по книгам можно только в очень ограниченном объеме, я твердо уверен, что эффективность обучения возрастет, если держать книгу в одной и карандаш в другой руке (в нашем случае это, скорее, будет кисточка).

Пусть вас вдохновит то, что вы откроете здесь для себя, и, если какая-нибудь техника покажется вам интересной, немедленно ее испытайте. Не бойтесь копировать, пока не научитесь делать сами, или, иными словами: *fake it till you make it!* А если ваши картинки начнут лучше удаваться, то мир станет чуточку прекраснее. В конце я хочу объяснить вам, как устроена моя книга, на примере из области гастрономии. Если бы я писал кулинарный нон-фикшн, скажем, о выпечке (а занятие живописью, в общем-то, немногим отличается от приготовления пищи), я бы объяснил структуру этой книги так:

Часть I. Во введении говорится о том, почему люди любят печь, и обо всех вкуснейших вещах, испеченных из теста, начиная с древности. О знаменитых пекарях.

Часть II. Материалы. Пройдемся по кухне и узнаем, какие ингредиенты необходимы для приготовления теста и что за поддоны и противни используют для выпечки. Мы поговорим о скалках и духовках, а также о том, как ими пользоваться и где их купить.

Часть III. Первые шаги. Советы о том, как оптимально оборудовать рабочее место, так чтобы процесс выпечки доставлял истинное удовольствие. Также о том, как спланировать отдельные этапы.

Часть IV. Техники. Выпечка хлебов, блинов, печенья, пирогов и приготовление булочек. Тут вы научитесь разным типам выпечки и их сочетаниям.

Часть V. Советы от шеф-повара. Здесь представлены отдельные рецепты с пошаговыми инструкциями и подсказки, которые помогут добиться быстрого успеха.

И, прежде чем начать, еще одно короткое замечание. Все, что вы найдете в этой книге, описание различных техник и советы по их применению, — чистая правда, потому что выросло из практики. Но и в то же время все описанное очень субъективно, так как придумано мною. Поэтому мне хочется верить в то, что, прочитав эту книгу, иллюстрированную моими гуашами, вы продолжите рисовать свои собственные. А теперь приятного путешествия, наслаждайтесь гуашью!

Алеша Блау

Что такое гуашь? Основы для искушенных и не очень

12–17

Еще одна водная
краска
Правильный
состав: пигменты,
гуммиарабик
и сотоварищи

18–21

Родственные души
Гуашь в сравнении
с другими красками:
акварель, акриловые
краски, темпера,
масло и пастель
Сравнительная
таблица
Гуашь/Акриловые
краски/Темпера/Масло/
Пастель/Акварель

22–29

Here, there &
everywhere...
Гуашь в истории
искусства
Главное о гуаши
вкратце

Ближе к делу! Материало- ведение

32–35

Пан или пропал
Как распознать
хорошие краски?

36–37

Тайная жизнь
этикеток
Читаем набранное
мелким шрифтом

38–41

На какую лошадку
поставить
Обзор основных
марок гуаши

42–43

Мэйд ин Чайна
Выбор бумаги

44–49

Ее Величество
№ 7 со свитой
Свойства разных
кистей

50–53

«Желтая губка,
малыш без изъяна...»
Прочие
принадлежности

54–59

Чем украсить краски
Вспомогательные
художественные
материалы, и зачем
они нужны

Поначалу будет... просто! Первые шаги

62–63

Натянутые
отношения
Как правильно
подготовить бумагу

64–75

Во власти триад
Экскурс в теорию
цвета

76–79

С чего начинается
мастерская?
Обустройство
рабочего места
Ваш первый набор
гуашевых красок

80–81

Маленькое
интермеццо
Аналоговое против
цифрового

82–83

Как вам на слух
этот желтый?
Эскизы цветовых
сочетаний

84–87

«Дорогие вы
мои, планы
выполнимые...»
Планировать
работу пошагово

Нет ничего невозможного Приемы живописи гуашью

90–93

Вариации на тему
акварели
Лессировка
и размывка

94–97

В одном темном-
темном городе...
Укрывистая
и прозрачная
живопись от темного
к светлому

98–101

Шаблонное
мышление
Техника работы
с трафаретами
Руководство
по трафаретной
живописи

102–103

Сухой закон
О преимуществах
техники «сухой
кисти»

104–107

Гнуть свою линию
Рисование гуашью

108–111

Два шага вперед,
шаг назад
Техника смывки
(редукции цвета)

112–113

Брызгать
с размахом
Техника распыления

114–119

Gummi Arabicum vs
Gummi Elasticum
Использование
резервной жидкости
Слой за слоем:
маскировка
резервной жидкостью

120–123

Маска, я тебя знаю!
Маскировка
клейкой лентой
Слой за слоем:
маскировка
клейкой лентой

124–125

С чем «дружит»
гуашь?
Акварель, цветные
карандаши,
пастель и др.

126–127

Тщательно
подготовленная
импровизация
Монотипия

Портрет знакомой мышки Применяй и совершенствуй

130–135

Есть ли у вас план,
мистер Фикс?
Выполнение эскизов

136–143

«Вот, значит, чем
был пудель начинен!»
Изображения
животных
Слой за слоем
Животные

144–149

Партия зеленых
Растения и цветы
Слой за слоем
Цветы

150–157

«Взгляни, взгляни
в глаза мои
суровые...»
Изображения людей
Слой за слоем
Лицо

158–163

Оденемся потеплее
Одежда и ткани

164–171

В мире
неодушевленного
Предметы из стекла,
камня, металла
и дерева
Слой за слоем
Стекло

172–175

Все зависит
от точки
зрения
Пейзажи,
выполненные
гуашью

176–181

Аз, буки, веде
Леттеринг
и каллиграфия

182–184

А теперь...
Эпилог
и благодарность

*Что такое
гуашь?*

ОСНОВЫ ДЛЯ
ИСКУШЕННЫХ
И НЕ ОЧЕНЬ

Что такое «гуашь»? Из чего гуашевые краски делали в прошлом и производят в наши дни? Где и как художники всех эпох использовали гуашь? В этой главе вы найдете ответы на эти вопросы, а также узнаете множество других важных фактов о гуаши.

12–17

Еще одна водная краска

Правильный состав: пигменты, гуммиарабик и сотоварищи

22–29

Here, there & everywhere...

Гуашь в истории искусства

Главное о гуаши вкратце

18–21

Родственные души

Гуашь в сравнении с другими красками: акварель, акриловые краски, темпера, масло и пастель

Сравнительная таблица

Гуашь/Акриловые краски/Темпера/Масло/Пастель/Акварель

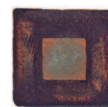
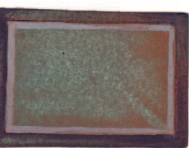

Еще одна водная краска Правильный состав: пигменты, гуммиарабик и сотоварищи

ПРАВИЛЬНЫЙ СОСТАВ

Гуашь — безусловно, моя любимая живописная техника. Она существует примерно с тех времен, когда люди стали писать священные тексты на кожаных пергаментях, снабжая их иллюстрациями, и рисовать на миниатюрных медальонах портреты своих возлюбленных. Гуашь — это краска для эстетов. В этой технике работали и ценили ее изящество старые и современные мастера, такие как Дюрер, Матисс, Шагал и Хокни. Именно гуашью чаще всего начинают рисовать дети, ведь для того, чтобы получать от этого удовольствие, не нужно никаких предварительных знаний. Сколько картин было создано в этой технике! И сколько еще ждут своих создателей!

Состав

Когда на протяжении всей книги речь идет об одной-единственной технике, важно с самого начала определиться с терминологией. Итак, *гуашь* — это непрозрачная водяная краска с камедью (обычно *гуммиарабиком*) в качестве связующего вещества. Большинство производителей, чтобы усилить непрозрачность пигментов, при­мешивают к ним мел или каолин. В некоторые краски добавляют пропиленгликоль или глицерин для усиления гигроскопических свойств (способности впитывать влагу). Это делает краски более эластичными и помогает им легче растворяться в воде. В прошлом, для того чтобы краски высыхали более равномерно, вместо глицерина использовали мед. Вообще же, это чувствительная тема — и здесь, как и в парфюмерном деле, вряд ли найдется производитель, который в деталях раскроет нам свои рецепты. Так что, выбирая краски, приходится полагаться только на эмпирические сравнения, информацию изготовителя и, разумеется, на размеры собственного кошелька.

Во второй части этой книги мы сравним гуашь известных марок и рассмотрим ее поведение и свойства. Но, забегая вперед, скажу, что настоящая гуашь отличается от недоброкачественных подделок тем, что содержит больше пигмента, и еще тем, что в ней отсутствуют дешевые связующие вещества и наполнители, такие как декстрин и крахмал. Это отражается как на ее цене, так и на свойствах. Краски такого называемого «школьного» качества предназначены для начинающих или художников-любителей. Гуашь высшего класса для профессионалов продается обычно с маркировкой «художественная».

PLA
OPAQUE WATER
COLOURS

A guazzo

Точных документальных свидетельств не найдено, но большинство искусствоведов полагают, что оригинальный французский термин *gouache* происходит от итальянского слова «*guazzo*» (лужа, клякса). Некоторые считают, что он может быть связан с английским «*wash*» (стирать, мыть). Во всяком случае, ясно, что любая внушающая доверие этимология этого слова должна содержать в себе отсылку к воде. Всякий, кто углубится в поиски упоминания итальянского термина, столкнется с работами двух великих летописцев эпохи Возрождения — Джорджо Вазари и Паоло Пино.

В середине 16-го века они действительно использовали термин *a guazzo* для описания живописной техники, работающей с непрозрачными красками, растертыми на воде с клеем или на растительной основе. Художники *oltramontani*, или буквально «живущие по ту сторону гор», то есть немцы и голландцы, пользовались ею для создания пейзажей или праздничных декораций. А итальянцы, перенявшие эту технику у своих северных коллег, тем не менее считали ее уступающей итальянской масляной живописи. Несмотря на то что уже с 19-го столетия термин *гуашь* прочно закрепился в речи для описания картин, выполненных непрозрачными водяными красками и белилами, все же пришлось дожидаться 30-х годов 20-го века, когда компания Winsor&Newton начала выпускать непрозрачные водяные краски с этим названием для художников и дизайнеров.

Acacia Senegal

Самый сок

Для производства гуаши премиального качества используется камедь акации, или *гуммиарабик*. Это важнейшее для гуаши и акварельных красок вещество представляет собой высушенный сок некоторых видов африканской акации. Его добывают, делая продольные надрезы на коре деревьев и собирая капающую из них смолу. Оно прозрачно, хорошо растворяется в воде, нетоксично и не имеет вкуса. Считается, что в библейские времена именно этот древесный сок спас народ Израиля от голода, когда Моисей вывел его из Египта. Тем же самым веществом мы питаемся и в наши дни, когда едим продукты, содержащие пищевую добавку Е 414. Мы ежедневно встречаем его в печенье, мармеладных мишках, а также глотаем в таблетках, если вдруг заболеем. С его помощью заклеивают конверты и папиросную бумагу. А в качестве связующего вещества для водно-клеевых красок гуммиарабик используют уже по меньшей мере две тысячи лет.

Многое было перепробовано, но до сих пор не нашлось синтетического заменителя, обладающего теми же качествами и сравнимого с гуммиарабиком по цене. Когда в 1598 году среди итальянских

художников развернулась дискуссия о том, какие связующие вещества лучше подходят для водяных красок, было решено, что из всех известных растительных клеев непревзойденной является камедь акации.

Гуммиарабик уверенно обосновался в истории культуры, обойдя прочие клеи растительного и животного происхождения, например смолу вишневого дерева, трагакант, декстрин или кроличий клей. Самый лучший гуммиарабик получают в Судане из сенегальской акации. Все остальные разновидности менее популярны, их добывают в других африканских странах тропического саванного пояса Сахель от Сенегала до Сомали. Их стоимость составляет лишь четверть от цены подлинного гуммиарабика. Решающими для качества и себестоимости являются светлый цвет, клейкость и отсутствие запаха раствора. Бывали времена, когда с поставками гуммиарабика в Европу случались перебои, например, на протяжении длительного периода во время Второй мировой войны. Тогда изготовителям красок приходилось заменять камедь акации худшими по качеству смолой вишневого дерева или картофельным крахмалом.

Около половины производимого в мире гуммиарабика добывают в сотрясаемом военными конфликтами регионе Дар-фур в Судане. В 1997 году Соединенные Штаты Америки наложили на Судан экономические санкции, однако вскоре под давлением промышленников для камеди акации было сделано исключение. Поговаривают, что эмбарго в первую очередь поставило под угрозу поставки гуммиарабика для заводов, производящих кока-колу.

