

ХАРРИЕТ ДЕ ВИНТОН

BOTANICAL PAINTING

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ КУРС
РИСОВАНИЯ АКВАРЕЛЬЮ

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва 2022

СОДЕРЖАНИЕ

- 4 Вступление
- 6 Почему мне нравятся цветы
- 7 Материалы
- 10 Основы акварели
- 12 Выбор цвета
- 14 Цветочная анатомия
- 16 Ботанические мазки

21 ЦВЕТЫ

- 22 Тюльпан
- 24 Анемон
- 26 Роза
- 30 Маргаритка
- 34 Георгин
- 38 Лютик
- 40 Пион
- 44 Гортензия
- 46 Протея
- 50 Хризантема
- 52 Амми
- 54 Восковик
- 58 Чертополох
- 62 Мускари (гиацинт)
- 64 Львиный зев
- 68 Фрезия
- 70 Лимониум
- 72 Астранция
- 74 Краспедия
- 76 Сакура
- 80 Зверобой

83 ЛИСТВА

- 84 Папоротниковые
- 90 Ярутка
- 92 Эвкалипт
- 94 Бук
- 96 Береза
- 98 Пальма
- 102 Иглица

105 ДЕКОРАТИВНАЯ БОТАНИКА

- 106 Венки
- 110 Композиции
- 114 Рамки
- 118 Комнатные растения
- 122 Шаблоны узоров
- 126 Благодарности

ВСТУПЛЕНИЕ

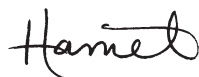
«Новая ботаническая иллюстрация» родилась из моего желания немного нарушить правила. Я от природы неряшлива, всегда залезаю за контуры при нанесении цвета и не встречала ни хрупкого стебля, ни слабого цветка, который бы не полюбила. Как не существует двух идентичных растений, так не может быть двух совершенно одинаковых их изображений.

Представленный в этой книге стиль рисования сочетает в себе детали, подобранные мной в оригинальных ботанических исследованиях, и энергию свободного акварельного рисунка. Может показаться, что работать в этом стиле легко, но он требует от художника, чтобы тот был одновременно расслабленным и уверенным — как в процессе рисования, так и в самом себе. Мы начнем с самого начала, обретем уверенность с помощью основ акварельного рисунка, а затем перейдем к изучению цветов и листвы.

Каждый проект разбит на стадии и содержит четкое руководство по подбору красок и применению конкретных кистей. В тексте каждого проекта приведены упрощенные изображения всех растений, идеально подходящие для рисования венков и миниатюр. А последний раздел «Новой ботанической иллюстрации» — ваш шанс проявить креативность: в нем представлены цветочные палитры, цветочные венки, узоры (паттерны) и рамки, а также информация о прелестных комнатных растениях.

Цветочная иллюстрация немного похожа на работу флориста: композицию нужно выстроить с самого начала. Растения в данной книге разделены на группы: цветы и листва, так что, работая над композициями из последнего раздела книги, вы сможете представлять стебли и цветы, разложенные на рабочем столе флориста.

Новичок вы или специалист, я надеюсь, что изучение этой книги одарит вас свободой и расслабленностью нового ботанического стиля.

ПОЧЕМУ МНЕ НРАВЯТСЯ ЦВЕТЫ

Они растут в наших садах, украшают наши дома, а еще частенько доминируют в наших инстаграм-лентах. Цветы, неважно, роскошная это цветочная арка или несколько стеблей в бумажной обертке, приносят радость туда, где таится печаль. А еще у них замечательный аромат.

Моя жизнь и работа посвящены цветам. Я — художница и писательница, рисую почти исключительно акварелью, и чаще всего я получаю заказы именно на изображения цветов, а не каких-либо иных предметов.

Единственное, что я люблю больше, чем один цветок, — это целый букет, дополненный яркой природной зеленью. Листья красива сама по себе; честно признаюсь, что место моей свадьбы было украшено исключительно домашними растениями и зеленью.

Я — самоучка-акварелист, а названия цветов помню только выборочно, так что можно с уверенностью сказать, что я не последовательница традиционного стиля! Некоторое время я работала в цветочном магазине, так что мне удалось изучить весь сезонный ассортимент цветов и их оттенки; каждый вечер это знание вдохновляло меня в работе над новыми акварелями.

Сборка букета из цветов, стоящих возле меня в разных емкостях (и давление бдительного взгляда клиента), подарила мне и вдохновение, и уверенность, помогающие создавать рисованные цветочные композиции.

Подготовить конкретный список цветов для рисования было непростой задачей. Я выбрала сезонные растения, которые так радуют взгляд, когда стоят в вазе на столе: они позволили мне продемонстрировать разнообразие техник акварели и различные сочетания красок.

Цветы и акварель — идеальные партнеры; как завернутые спиралью лепестки розы заставляют потеряться в их глубине, так и глубокое исследование акварели преподносит новые и новые изумительные сюрпризы.

Несмотря на годы работы, я все еще способна находить в ней нечто новое, и меня неизменно поражает свежесть каждого мазка краски, растекающегося по влажной поверхности бумаги.

МАТЕРИАЛЫ

Для того чтобы начать свой путь в живописи, необходим сравнительно небольшой и доступный список инструментов: краски, бумага, кисть и вода. Хороший карандаш и ластик также не будут лишними. Ежедневно я использую продукцию разного уровня. Чаще всего я рекомендую своим студентам покупать лучшее из того, что они могут себе позволить и относиться к ним с большой осторожностью.

Кисти

Каждый проект в этой книге использует заостренные кисти разных размеров (3, 0, 1, 2, 4, 6 и 8). Этот тип кисти чрезвычайно универсален: щетина образует тонкий наконечник, но она также достаточно толстая, чтобы образовать широкую линию. Мне нравится, когда я могу выполнять работу при помощи одной кисти. Я ценю свое время и не могу позволить себе менять кисти каждую минуту.

На рынке вы найдете широкий ассортимент кистей, и вам придется много экспериментировать, чтобы найти то, что подходит для вас. Я рекомендую покупать кисти Rigger (длинные щетинки, хороши для тонких линий) и кисти filbert, которые позволяют быстро покрывать большие площади.

Лучшие акварельные кисти сделаны из соболя (шерсти животных), но я была бы счастлива работать с целым рядом синтетических щетин кисти под названием Pro Pro Arte Masterstroke. Можно легко понять, когда кисть нуждается в замене — когда она изо всех сил пытается сделать тонкую точку.

Ваши кисти прослужат намного дольше, если вы будете тщательно следить за их состоянием. Никогда не оставляйте их щетиной в банке с водой! Краска будет отслаиваться, если ручку кисти оставить в воде, что сделает ее неудобной для удержания, не говоря уже о том, что бедные щетинки будут изогнуты и перестанут быть пригодными для рисования.

Краска

Я использую акварель и в тубах, и в кюветах; у каждой есть свои плюсы. Кюветы (сухие кубики концентрированной акварели) легко перевозить (обычно в крышке есть встроенная палитра), и они очень долговечны. Однако, если опустить кисть с краской не в ту кювету, краски могут испачкаться. Тубы (жидкая акварель) — то, с чего я начинала; осталось еще много красок из моего самого первого набора, так что они тоже долговечны. Важно помнить, что нужно выдавливать краску понемногу. Мне нравится сравнивать акварель с пищевым красителем: она настолько насыщенная, что для создания яркого цвета нужно взять совсем немного, а вода поможет цвету растечься.

Содержание пигмента в красках хорошего качества довольно высоко, что дает более яркие и стойкие цвета. У таких марок, как Daler Rowney и Winsor & Newton, существуют любительские и профессиональные наборы: в любительском больше связующего вещества и меньше пигмента, чем в профессиональном, но на качество самой краски это влияет лишь в небольшой степени. Я использую профессиональную акварель Daler Rowney, но могу также порекомендовать и другие марки, в том числе Schmincke и Sennelier.

Бумага

Все проекты в этой книге выполнены на бумаге холодного прессования: такая бумага обладает немного зернистой текстурой и равномерно впитывает краску и воду. Также можно приобрести гладкую бумагу горячего прессования (хорошо подходит для проектов с мелкими деталями и для последующей оцифровки работ, поскольку гладкая бумага удобна для сканирования, а электронные версии изображений затем легко обрабатывать в графическом редакторе) и грубую бумагу, текстура которой настолько выражена, что иногда трудно нанести плавный мазок краски.

Качество бумаги зависит от двух факторов: от материала и толщины. Хлопковая целлюлозная бумага является самой качественной, но она дорого стоит. Более приемлемым вариантом будет бумага из древесной массы. Мне очень нравится марка Langton — это высококачественная бумага из бумажной целлюлозы, которую производит фирма Daler Rowney, и бумажные блоки фирмы Arches. Я также регулярно использую Aquafine холодного прессования плотностью 300 г/м² от Daler Rowney: это бумага хорошей стандартной толщины и выражено белая, что делает рисунки на ней ярче.

Я покупаю бумагу либо в склейках (проклеенных с одного края), либо в блоках (проклеенных по всему периметру с небольшими зазорами: это предотвращает деформацию листа). В проектах этой книги используется небольшое количество воды, поэтому вам не придется беспокоиться, что бумага деформируется; рисовать можно будет как на склейке, так и на отдельных листах. Чтобы свести к минимуму вероятность деформации, бумагу стоит прикрепить к основе клейкой лентой по всем четырем сторонам листа. Крупные композиции с применением большого количества воды лучше всего выполнять на блоке или предварительно растянутом листе бумаги. В процессе практических занятий я рекомендую использовать каждую часть листа и даже его обратную сторону, если только бумага не деформировалась.

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

Палитра

При работе с краской из туб керамическая плитка подойдет не хуже обычной палитры. Однако для работы с сильно разбавленной краской целесообразно приобрести палитру с выемками, в которых размещаются краски, не перемешиваясь между собой. Палитры бывают пластиковые, керамические и эмалированные, металлические, а лучше всего краски смешиваются на керамике (именно поэтому я часто использую обычную тарелку).

Емкость для воды

Подойдет любая емкость — стакан, кружка, пластиковый контейнер, — если ее стенки не слишком высокие. Я предпочитаю прозрачную емкость, чтобы видеть, когда наступает время сменить воду. Использование в работе грязной воды неизбежно испортит оттенки красок.

Карандаш и ластик

Марка карандаша не так важна, как его остро заточенный кончик (поэтому в этом разделе следует также упомянуть качественную точилку!). Я использую карандаши с грифелями твердостью НВ, 1Н и 2Н и стараюсь проводить линии как можно тоньше (грифели твердостью В могут размазываться и смешиваться с краской). Если линии эскиза слишком выражены, можно немного подтереть их ластиком-клячкой; закрашенную карандашную линию удалить сложно, поэтому старайтесь, чтобы карандашные штрихи были легкими. Я использую карандаш довольно редко, позволяя мазкам краски создавать форму и характер рисунка.

Бумажные полотенца

Я всегда кладу палитру на край бумажного полотенца: так она не скользит и в любой момент можно протереть кисть. Если снимать влагу с кисти бумажным полотенцем, то удастся заметить любые остатки краски, а значит — вовремя промыть щетину.

Рабочее место

Если для работы вы сможете использовать настоящий цветок или растение, то получите больше опыта и наверняка совершите собственные открытия. Разместитесь в помещении с максимально возможным естественным освещением. Я — счастливая владелица студии с видом на сельский пейзаж, неизменно вдыхающий в меня жизнь; очень важно чувствовать себя хорошо как умственно, так и физически в том месте, где вы находитесь.

Лента уоши (ваши)

Качественная лента уоши пригодится для временного перекрытия отдельных участков рисунка. Лично я предпочитаю ленту «MT Washi», не слишком клейкую, то есть легко снимающуюся (при условии, что ее снимают не позднее нескольких часов после нанесения). Чтобы лента была менее липкой, перед использованием я удаляю излишний клей, просто наклеивая нужную полоску на штанину.

ОСНОВЫ АКВАРЕЛИ

ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ

Для начала изучим, на что способна акварель. Пигмент в акварели очень концентрирован, поэтому нужно использовать совсем немного краски. Вода сделает большую часть работы, позволив краске растечься.

Золотое правило акварели таково: кисть всегда должна быть влажной. Я не хочу сказать, что с нее должно течь, но щетина должна быть достаточно увлажнена, чтобы удержать краску, даже при работе над тончайшими деталями. Намочите кисть в емкости в водой, а затем несколько раз оботрите щетину о ее край: после подобной подготовки краска будет стекать на бумагу так плавно, как если бы вы рисовали фломастером.

В книге краска будет называться «мокрая», «разбавленная» или «концентрированная».

Мокрая. Много воды и много краски на кисти; заливка крупных участков рисунка, яркий цвет, отсутствие швов — границ между деталями изображения.

Разбавленная. Много воды и очень мало краски на кисти: бледный, полупрозрачный цвет на рисунке.

Концентрированная. Чаще всего применяется для тонкой детализации на заключительных этапах работы. Минимум воды и много краски на кисти.

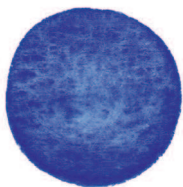
Следующие акварельные техники проработаны остроконечной круглой кистью размера 2.

«Сухим по сухому»

Нанесение концентрированной краски на сухую поверхность (чистый или окрашенный и высушенный лист бумаги).

Сама кисть никогда не должна быть сухой; понятие «сухим по сухому» относится к акварели в наиболее концентрированном виде. На сухой бумаге нарисуйте круг концентрированной краской: не очень захватывающее мероприятие, но вы получите плотный и не растекающийся цвет.

«Мокрым по сухому»

Нанесение влажной краски на сухую поверхность (чистый или окрашенный и высушенный лист бумаги).

Намочите чистую кисть. Заполните нарисованный «сухим по сухому» круг водой, проводя кистью от внутреннего края круга к центру; следите, как краска заполняет середину круга. Первоначальные штрихи дадут бледный синий цвет по всему кругу, а еще несколько штрихов сделают его ярче и создадут сплошной цветовой круг. Контуры круга останутся четкими на сухой бумаге.

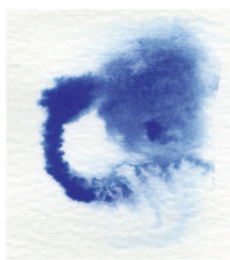
«Мокрым по мокрому»

Нанесение влажной краски на влажную поверхность; используется для создания мягкого, размытого контура и бесшовных переходов цветов.

Чистой кистью нанесите воду на участок листа площадью около 5 см²; это необходимо делать быстро, чтобы вода не впиталась и не высохла. Нарисуйте такой же круг синей краской влажной кистью; проследите, как растекается краска. Чем сильнее увлажнена бумага, тем причудливее будет путешествие краски по ней. Вам наверняка захочется направить ее, коснуться завитков акварели, но всегда эффективнее будет позволить краске без помех перемещаться по бумаге.

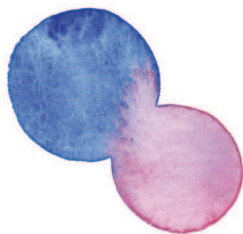
Вода нанесена однократно

Вода нанесена трижды

Смешивание и наслаивание

В процессе работы над рисунком цвет добавляется либо посредством смешивания («мокрым по мокрому»), либо посредством наслаивания («мокрым по сухому», «сухим по сухому»).

Смешивание: при работе в данной технике необходимо сдерживать себя, ведь вам наверняка захочется помочь краскам, подтолкнуть их кончиком кисти, что может привести к чрезмерному перемешиванию цветов и, скорее всего, создаст некрасивое, тусклое их смешение или, что хуже всего, бурю смесь. На странице 12, в разделе «Выбор цвета», вы найдете дополнительные сведения о правильной подборке цветовой палитры.

Нарисуйте круг мокрой краской, затем другим цветом, также мокрой краской, еще один, частично его перекрывающий. Достаточное количество воды в красках позволит им растекаться без посторонней помощи.

Наслаивание: когда первый слой краски полностью высохнет, можно добавлять другие слои цвета и прорисовывать детали, не опасаясь, что краски растекутся. Проще добавлять более темный/концентрированный цвет к более светлому/разбавленному, а не наоборот. Проекты в этой книге всегда начинаются с более светлого тона с последующим послойным наращиванием интенсивности цвета. Помните об этом, когда доберетесь до композиций из последней главы и станете определять, которую часть изображения нарисовать в первую очередь.

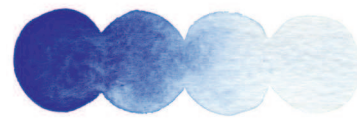
ВЫБОР ЦВЕТА

У каждого художника своя палитра с тем или иным количеством цветов — это зависит от того, как именно они предпочитают создавать оттенки. Моя собственная палитра невелика — мне нравится смешивать краски и находить новые оттенки. В природе существует удивительно богатый диапазон цветов и оттенков, так что для создания идеальной палитры вам придется поэкспериментировать.

ШКАЛА ЗНАЧЕНИЙ ЦВЕТА

«Значение» определяется как относительная яркость или темнота цвета.

Чтобы поэкспериментировать с краской и проследить за тем, как она себя ведет, нарисуйте мокрой краской круг. Затем чистой кистью заполните водой круг рядом — так, чтобы он касался первого; вы увидите, как краска из первого круга вторгается во влажное пространство второго. Снова сильно увлажните кисть и нарисуйте следующий круг, а затем еще один — так чтобы их последовательность стала похожа на гусеницу, погружающуюся в туман. Количество кругов будет зависеть от количества пигмента в первом круге, количества использованной воды и скорости рисования.

Белый акварельный пигмент чаще всего бывает расфасован в кюветы. Этот полупрозрачный белый цвет можно использовать для создания пастельных тонов; впрочем, я сама его не использую, поскольку предпочитаю получать светлые тона, разбавляя краски водой. В проектах этой книги он также не используется.

Если же говорить о темных тонах, то у меня есть множество замен чистому черному цвету. На протяжении всей книги мы будем смешивать темные, мрачные краски с коричневыми, синими и красными оттенками, создавая более глубокие цвета, чем обычная черная краска из тубы.

КАКИЕ КРАСКИ НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕСТИ

В книге используются четырнадцать цветов: теплые, холодные, а также земляные цвета — изначальные природные оттенки, которые помогут расширить вашу палитру.

Теплые

- Травяная зеленая
- Зеленое золото
- Французский ультрамарин
- Красный кадмий
- Оранжевый кадмий
- Желтый кадмий

Холодные

- Зеленый Хукера
- Берлинская лазурь
- Розовый устойчивый
- Фиолетовый кобальт
- Лимонно-желтая
- Кобальт зеленый темный

Земляные

- Охра
- Сиена жженая

Вам будет удобнее приобрести комплект красок, включающий как можно больше из перечисленных цветов, но в каждом проекте использован собственный набор оттенков, так что если у вас не найдется какой-либо цвет из списка, вы сможете создать подходящий, смешав его из тех, что имеются в наличии.

ТЕОРИЯ ЦВЕТА

Изучая последнюю главу этой книги, вы сможете применить изученные навыки ботанической живописи для создания композиций из растений. Но как подобрать краски?

В первую очередь необходимо определить, теплые или холодные тона будут доминировать в композиции. Разумеется, можно использовать одновременно те и другие, но в разном объеме.

В цветовом круге друг напротив друга находятся дополнительные цвета: розовый и зеленый, синий и оранжевый, желтый и фиолетовый. Если равно насыщенные дополнительные цвета расположить рядом, их сочетание может показаться ужасным; но если подойти к ним более тонко, такие пары будут выглядеть просто великолепно.

Также в книге часто используются розовый и зеленый, которые вместе создают еще одну палитру; если их яркость одинакова, эти цвета будут конкурировать, но сочетание сине-зеленого и разбавленного розового смотрится замечательно.

Я создаю цветовые палитры, исследуя возможности пар дополнительных цветов, располагая каждый рядом с тонами, находящимися по сторонам от них на цветовом круге: например, зеленый можно сочетать с цветом морской волны, синим или желтым, а розовый — с оранжевым, красным и фиолетовым.

Обычно я использую около восьми цветов и слежу за балансом: лишь немногие будут использованы в концентрированной форме, а большинство я заметно разбавляю.

Чтобы создать собственные сочетания цветов, заполните круг на бумаге водой, а затем нарисуйте внахлест круги разного цвета и разной насыщенности. Это поможет определить, какие из них действительно подойдут для конкретной палитры.

