

МУ КЭЖЭНЬ

Моя жизнь в акварели

Вдохновляющее руководство
по созданию акварельных
рисунков на каждый день

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

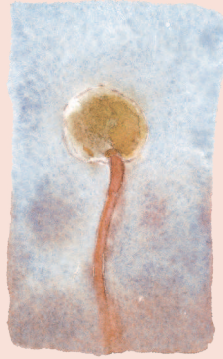
Наблюдение за переходом от лета к осени

Ветреница виноградолистная считается одним из немногих растений, цветущих осенью.

В это время года, прогуливаясь в сельской местности, вы без труда распознаете ее среди сорняков.

В сентябре распустятся розовые лепестки, а когда они увянут, на стебле останется лишь сердцевина в форме горошины.

Горошина будет понемногу увеличиваться, постепенно становясь мягкой и пушистой, и в итоге превратится в ватный шарик...

Путешествия

Во время путешествий мне нравилось брать с собой фотоаппарат и снимать красивые пейзажи, попадавшие на глаза. Так, даже если у меня не было времени сделать зарисовки, по возвращении домой я могла по фотографиям восстановить и нарисовать увиденное. Однако со временем я поняла, что фотоаппарат можно использовать лишь для фиксации воспоминаний, но вот ощущения, которые ты испытываешь, находясь на месте, снимки передать не в состоянии.

Когда я была в Англии, недалеко от дома любезно принявшей меня семьи находилась конная ферма. В свободное время я бегала туда, чтобы отвлечься, покормить лошадей и порисовать.

Если время позволяет, а рядом как нельзя более кстати оказывается коллега-художник, то присядьте и вместе насладитесь прекрасными видами, изучите композицию, цветовую палитру и детали, а затем перенесите их на бумагу. В будущем, когда бы вы ни посмотрели на получившиеся рисунки, увиденные образы всплывут в вашей памяти.

В мае, когда в Великобритании начало теплеть, мы вместе с преподавателями и одногруппниками из Борнмута* отправились в учебную поездку в загородный парк Эйвон Хит** (Avon Heath Country Park). Я взяла с собой 12 баночек краски, акварельные кисточки и скетчбук. Прогулка заняла несколько часов, и, если по пути мне попадались интересные виды, я садилась на землю и делала несколько набросков, но не стремилась обязательно завершить их: для меня важнее было передать то, что я видела и ощущала в тот момент.

* Борнмут — город в графстве Дорсет в Великобритании, Юго-Западная Англия. Расположен в 170 километрах от Лондона, на берегу Ла-Манша, популярное среди британцев прибрежное туристическое место.

** Загородный парк Эйвон Хит (Avon Heath Country Park) — место, где обитают редко встречающиеся дикие животные, расположен недалеко от английского города Рингвуд.

Еда

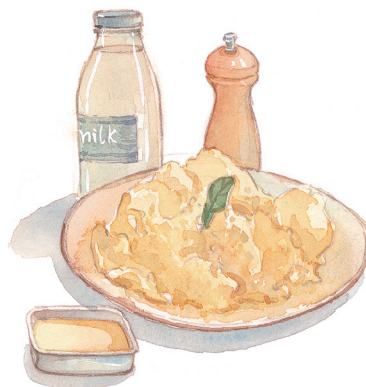
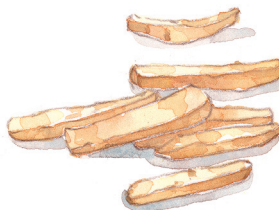
Еда занимает важное место в жизни китайцев.

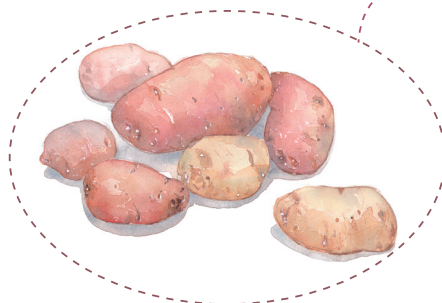
Когда я возвращалась из путешествия по Юньнани*, мой рюкзак был забит продуктами местного производства. В Англии мы с моим арендодателем на протяжении целого месяца ели лапшу, приготовленную с острым соусом «Лаоганьма»** и мясной подливой. Отправляясь в Шотландию с друзьями, я думала, что долгий и сложный путь поможет мне немного сбросить вес, но в результате вся наша компания вернулась, набрав пару лишних килограммов. Ведь, приезжая в новое для себя место, помимо знакомства с достопримечательностями важно также выделить некоторое время для посещения местных супермаркетов, где можно купить свежие продукты, а затем приготовить их и насладиться вкусным обедом.

* Юньнань — провинция на юге Китая. — Прим. пер.

** «Лаоганьма» (老干妈) — один из популярных брендов острого соуса из провинции Гуйчжоу.

Подробнее о том, как поэтапно создать этот рисунок, см. на с. 58

Если вы в настроении — приготовьте большой и сытный ужин.

Если хотите немного полениваться и сделать что-то на скорую руку, то просто сварите лапшу, добавьте туда уксус, соевый соус и соус «Лао Гань Ма».

Жизнь не должна быть ограничена строгими рамками и правилами.

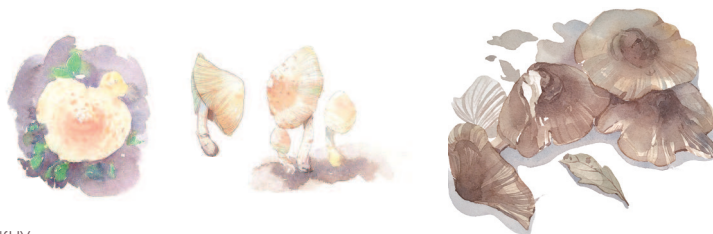
Дом

Если во время путешествия вы не успели зарисовать увиденные образы с натуры, сделайте пару фотографий, а позже, опираясь на них, создайте рисунок — тогда изображение будет наполнено воспоминаниями и эмоциями.

Стол у окна в доме моей принимающей семьи.
Часть черновиков и набросков для этой книги была выполнена именно здесь.

Грибы, на которые я натолкнулась на обочине дороги.

Это один из уголков моего дома. Мне нравится ставить на стол цветы, сорванные в полях, — как устану рисовать, поднимаю голову, смотрю на них и тут же чувствую, как силы восстанавливаются.

Днем я читаю книги и ищу материалы для живописи, а вечером в тишине и покое рисую в студии.

Растения

Моя безудержная страсть к садоводству началась с того, что у меня появился горшочек с маленькой декоративной кокосовой пальмой.

Даже не знаю, когда это успело произойти, но моя веранда превратилась в небольшие утопающие в зелени джунгли.

А я тем временем беспрестанно следила за их ростом, делая зарисовки акварельными красками.

Оранжерея растений-хищников
Борнмутского университета

Предисловие: «Мои картины и есть моя жизнь»

Начав работать акварелью, я вовсе не планировала переносить сцены из собственной жизни на бумагу, но теперь это стало источником энергии, благодаря которой я продолжаю рисовать. Как говорил Шагал*, «мои картины и есть моя жизнь». Если я найду такой способ самовыражения, мне, кажется, не о чем будет больше сожалеть.

Держа в голове эту мысль и желая придать больше смысла собственной жизни, в которую я вкладываю всю душу и сердце, я и создала эту книгу. Смысл для меня вот в чем: брать в руки кисточку и переносить на бумагу все — начиная с выращенных в саду цветов и трав и заканчивая забавными случаями из повседневной жизни, — а затем делиться всем этим с вами. Вместо того чтобы считать эту работу самоучителем по рисунку акварелью, я бы предпочла назвать ее маленьким театром жизни.

Книга состоит из четырех глав: «Основы», «Личный сад», «Дом, в котором царит любовь» и «Сады в английском стиле».

Первая глава включает в себя некоторые практические базовые знания: от инструментов и цветовой палитры до техник рисунка. Все приемы и техники работы акварелью, упоминаемые в этой книге, вы найдете именно в данной главе. Кроме того, в ней я привела несколько небольших и простых в исполнении примеров, которые помогут вам лучше понять суть акварельной живописи и заранее прочувствовать ту радость, которую она может принести.

Вторая глава посвящена теме садоводства, в том числе декоративным цветам, съедобным овощам и фруктам — всего десять «зеленых коллекций». Среди них мои любимые свинчатка капская, ветреница виноградолистная, а также полученные в результате обмена с другом-цветоводом гортензия крупнолистная и роза... За каждой «коллекцией» кроются прекрасные воспоминания, и запечатлеть их при помощи акварели — наилучший способ сохранить эти моменты в памяти. Чтобы перенести образы из жизни на бумагу, нужно не только быть искренним, но и уметь включать воображение. Создание рисунка с нуля требует продуманных решений: от выбора композиции и материалов до последующего подбора цветовой гаммы. Все это невозможно без глубоких размышлений и напрямую связано с широтой кругозора художника.

В третьей главе я делюсь с вами тем, что люблю в своей жизни, и привожу восемь наблюдений из нее. Вместе с изменением времен года — приходом весны и уходом зимы — в мой маленький мир врываются различные «гости»: например, жук-дровосек, который неожиданно приходит навестить меня, когда я рисую ночью; цикады, которых мы с детьми пошли ловить (и поймали) в сумерках, дождавшись, когда дождь кончится, и вооружившись фонариками; своенравная кошка, пришедшая выпрашивать еду; лягушки, которых я унесла с продуктового рынка; и шелкопряды, которых начала разводить забавы ради, а в итоге получила много-много гусениц. Эти маленькие существа делают каждый день моей жизни ярче. В силу ограниченного формата в книге я делюсь лишь частью историй. В дополнение к иллюстрациям были добавлены некоторые видео- и аудиоматериалы, чтобы сделать восприятие более объемным, а процесс рисования — более увлекательным.

Четвертая глава в свою очередь рассказывает о шести месяцах, которые я провела в качестве путешественника в Англии. Она является прямым продолжением предыдущих глав и посвящена не только живописи, но и моим представлениям о жизни в целом. Это удивительное путешествие по царству растений, медленные прогулки по загородным садам, а также исследование Королевских ботанических садов... Все эти моменты я запечатлела в акварельных рисунках, но не для того, чтобы следовать современным веяниям, а чтобы сохранить их в памяти.

Недавно я прочитала одно высказывание Мицумасы Анно**, которым бы хотела поделиться с вами в качестве мотивации: «Живопись — это путешествие, которое ты совершаешь в одиночку. Кто-то будет хвалить твою работу, а кто-то — оценивать невысоко, но художник не может сдаться только из-за этого».

Живопись не подчиняется каким-либо строго установленным правилам, каждый может сам выбирать технику, в которой хочет творить. Однако без практики в этом деле не обойтись, и я надеюсь, что вы как можно раньше наберетесь опыта, ведь тяжело в учении, легко в бою. Хорошо, если вы сможете почерпнуть из этой книги что-то свое.

* Имеется в виду русский и французский художник Марк Шагал (1887—1985). — Прим. пер.

** Мицумаса Анно — японский иллюстратор и автор детских книг. — Прим. пер.

Оглавление

Предисловие

«Мои картины и есть моя жизнь» 17

Глава 1

Основы 21

Иллюстрации, на которых ценные советы представлены максимально просто и наглядно

Инструменты	22
Бумага для рисования	22
Краски	23
Кисти для рисования	24
Прочие инструменты	25
Цвета	26
Три основных цвета	26
Три составляющие цвета	27
Контраст	27
Холодные и теплые цвета	28
Техники	29
Сухая техника	29
Мокрая техника	32
Оригинальные техники	34
Небольшие подсказки	34

Глава 2

Личный сад 35

10 экземпляров
из зеленой коллекции

Ветреница виноградолистная	36
Плоды дуранты прямостоячей	40
Свинчатка капская	44
Роза Эден	48
Горноколосник Бёмера	52
Гортензия крупнолистная	58
Инжир	66
Розмарин аптечный	72
Картофель	78
Грибы	82