

БОТАНИЧЕСКИЕ *портреты*

Практическое руководство по рисованию акварелью

Билли Шоуэлл

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

*Маме, папе, а также Эдит и Уолтеру Кукам,
моим свекрам, которые убедили меня показать
публике мои первые работы. Эдит отдельное спасибо
за то, что познакомила меня с акварелью*

*Спасибо Кэти Френч за помощь и содействие
во время написания этой книги, а также всем
моим студентам и коллегам-ботаникам за огромную
поддержку и добрые слова. И наконец, спасибо
издательству Search Press за возможность
выпустить эту книгу*

Содержание

От автора	6
Материалы	8
Приступаем	18
Работа с натуры	20
Изучение	22
Рисование	28
Работа кистью	44
Живописные техники	54
Коррекция	82
Проработка деталей	88
Добавление узоров	110
Создание текстур	118
Рисование соцветий	130
Работа по увеличенной фотографии	136
Цвет и смешивание цветов	140
Композиция	178
Натягивание и оформление	186
Словарь	190
Алфавитный указатель	191

От автора

В этой книге я поделюсь множеством полезных советов о своей технике рисования. Я кропотливо собирала их, прислушиваясь к мнениям других художников, практикуясь и, конечно, делая выводы из своих ошибок и маленьких озарений, посещавших меня за годы работы акварелью.

Ботанический рисунок пропитан традициями и окружен мифами о том, что можно и чего нельзя. Стиль моих работ отличается от научной иллюстрации. Я точно воспроизвожу вид цветов, но люблю поиграть с композицией и форматом и создаю настоящие картины, а не учебные иллюстрации.

В части техники мой девиз — «если этот способ работает, то он мне подходит». Я люблю пробовать современные материалы и разные сочетания цветов без оглядки на традиционные «можно и нельзя». Если рисуете для удовольствия, не нужно следовать правилам. Я всегда советую ученикам ознакомиться с требованиями, быть в курсе правил подготовки работ к выставке или для вступления в художественное общество и следовать всем требованиям: в этом случае сюжеты и техника будут приняты. Но если вы рисуете для себя, можно делать все что захочется.

Если какая-то информация из этой книги покажется вам стоящей, поделитесь ею с кем-нибудь еще. Каждый раз, когда знания передают в хорошие руки, они обретают шанс на новую интерпретацию, а возможно, и улучшение. К тому же делиться с другими приятно.

Некоторые мои техники, возможно, противоречат исторически сложившимся правилам ботанической акварели. Но меня они устраивают, и вы можете выбрать из них те, что понравятся вам. Помните: практика, планирование и профессионализм — ключ к успеху. Я называю это «правилом 3П», и оно поможет вам держаться верного курса. Чтение о техниках живописи полезно, но оно не заменит практики и экспериментов с красками. Планирование времени, которое вы можете посвятить рисованию, и этапов работы поможет сэкономить силы и ресурсы, а профессионализм придет с опытом работы с инструментами, красками и бумагой.

Звучит страшновато, но это не так. Радуйтесь каждому своему большому успеху и маленьким победам в процессе. Если случайно получится что-то красивое, сохраните это и старайтесь в будущем повторить удачный прием.

*На странице напротив:
Анемоны на тонированном
чаем фоне*

Весенний подарок

Billy

Материалы

Для ботанической иллюстрации нужны особые материалы. Какие-то из них широко распространены, какие-то можно использовать по желанию. В этой книге я расскажу о тех, которыми пользуюсь сама. Но есть и другие варианты, которые тоже стоит попробовать. Для начала купите только необходимое и добавляйте новые материалы, если они вам понадобятся.

Мой минимальный набор на все случаи жизни состоит из трех основных цветов: французский ультрамарин, желтый темный сеннелье и краплак розовый. В него также входят кисть с заостренным кончиком № 6 и альбом-склейка Fabriano Artistico из бумаги горячего прессования. Из трех основных цветов можно получить множество оттенков, а все остальные цвета, которые вы купите, будут приятным дополнением.

Большая фарфоровая тарелка — идеальный вариант для смешивания цветов, если вы пока не готовы приобрести палитру. Смешивать краску можно старыми кисточками, а карандаш найдется у всех начинающих художников. В качестве контейнера для воды можно использовать любую большую посудину с достаточно широким дном, чтобы ее было просто опрокинуть.

Бумага

Бумаг для акварели много, поэтому важно знать, какой сорт выбрать. Я использую Fabriano Artistico горячего прессования, из 100% хлопка, плотностью 640 г/м² или 300 г/м². Это гладкая бумага горячего прессования, очень устойчивая к исправлениям. Она бывает в ярком белом цвете слегка голубоватого оттенка и традиционном белом с кремовым оттенком. Лично я предпочитаю традиционный белый.

Покупка бумаги

Советую приобретать для начала по одному листу, чтобы определить, какой сорт лучше вам подходит. Не забудьте записать название производителя, плотность и фактуру: в будущем это может пригодиться.

Выбрав подходящую бумагу, можно приобрести альбом-склейку. Это блок бумаги, листы в котором скреплены клеевым слоем по трем сторонам из четырех. Благодаря этому верхний лист остается ровным во время работы. Когда картина готова, проведите вдоль краев бумаги между двумя верхними листами неострым ножом, начиная от несклеенной стороны, и отделите верхний лист. Потом снова рисуйте на верхнем листе. И так далее. Правда, будет сложно начать новую картину, не закончив предыдущую. Если отделить верхний лист с незаконченной работой, бумага может покоробиться. Но не стоит волноваться. Следуйте инструкциям по разглаживанию картины на с. 186–187.

Как определить лицевую сторону бумаги?

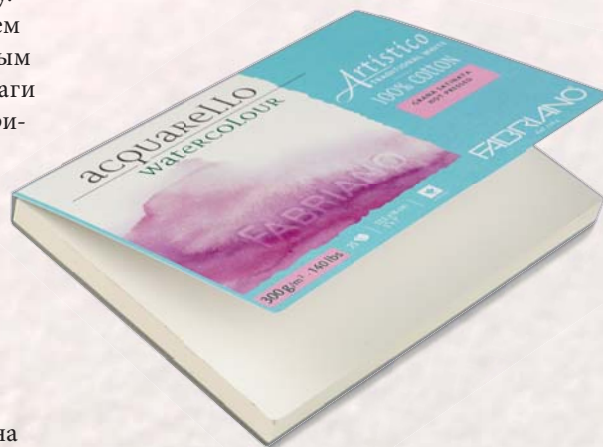
Художники часто спорят о том, какая сторона бумаги предназначена для рисования. У Fabriano Artistico я использую сторону, где стоит водяной знак (на краю листа). Но это не распространяется на другие сорта бумаги.

Еще один способ определить лицевую сторону — положить лист на кисть руки и отпустить. Пусть он соскользнет в любую сторону. Переверните лист и повторите. Лицевой будет та, которая скользит легче.

Лицевую сторону часто можно определить на ощупь: она кажется более гладкой. Если сомневаетесь, обратитесь к консультанту в магазине. В блоке склейки верхняя сторона первого листа обычно лицевая. Но я всегда проверяю сторону, которая прилегает к картонной подложке, чтобы выяснить, какая из них более гладкая.

Совет

Если вы захотите сделать копии работы на обычной белой бумаге, предупредите того, кто будет сканировать, что в настройках нужно установить цвет бумаги как «белый», чтобы кремовый оттенок не учитывался.

Совет

Не переворачивайте бумагу. Я убедилась, что на стороне с водяным знаком работать красками легко и приятно, а рисование на оборотной стороне обычно заканчивалось огорчениями и разочарованиями.

Растягивать или нет?

Я редко растягиваю акварельную бумагу перед работой. Если вы закрепите края, она не покорежится, когда вы ее увлажните. Но если вы, как и я, не используете слишком много воды для фона, это не станет проблемой. Бумагу растягивают, закрепляя ее на планшете, но я предпочитаю отдельные листы, чтобы их можно было поворачивать как угодно и рисовать естественными движениями руки. А очень плотная бумага 640 г/м² и вовсе не требует растягивания.

При необходимости можно растянуть уже законченную работу. Это очень просто, поэтому нет смысла делать это заранее. Рекомендации по растягиванию акварельной бумаги можно найти на с. 186–187.

Папки

Чтобы хранить рисунки до того, как поместить их в раму, нужна хорошая папка для художественных работ. Картины в стадии завершения лучше хранить в прозрачных файлах из материалов без содержания кислот. Иначе можно повредить верхний слой бумаги, если много раз вынимать ее из папки и класть обратно. Поверхность бумаги становится более шершавой из-за трения, а это может повлиять на процесс рисования.

Совет

У моих учеников часто скапливаются кипы листов с одним наброском в середине. Рекомендую использовать всю площадь листа, размещая первый набросок ближе к краям, чтобы позже рядом нарисовать другие. Если картина не вышла или осталась незаконченной, используйте свободное пространство для маленьких набросков этого же или похожего объекта.

Скетчбуки и блокноты

Я всегда беру с собой крошечный блокнот. Он нужен, чтобы зарисовывать цвета и записывать идеи, где бы я ни находилась. Так я всегда могу быть уверена, что не забуду ни одну мысль, которая посетила меня в минуту вдохновения.

Кисти

Уже много лет я работаю только соболиными кистями. Можно использовать и кисти из синтетического ворса. Но ими не стоит слишком много раз проводить по одному участку: можно повредить бумагу горячего прессования. Сначала моими основными кистями были круглые с тонким кончиком № 6 и № 4, но когда я пополнила свою коллекцию инструментов, для очень маленьких растений я стала пользоваться кистью № 2, а для больших — № 8. И, конечно, маленькой корректирующей кистью из синтетики.

Для начинающих подойдет комплект из № 6, № 2 и корректирующей кисти. Этого достаточно почти для любого размера изображения. Но если вы, как и я, всегда хотите быть готовы нарисовать что угодно, имеет смысл приобрести полный комплект.

Емкость для воды

Подберите большую емкость для воды с широким дном: банки из-под варенья слишком легко опрокинуть. Идеальным будет металлический цветочный горшок (он к тому же симпатичный).

*Старая кисть
для смешивания краски*

Совет

У меня есть старая дешевая плоская синтетическая кисть, которой я смешиваю краску. Она помогает мне беречь хорошие кисти. С ее помощью я могу смешивать насыщенные цвета в большом количестве. Синтетический ворс не вбирает слишком много краски, она вся остается на палитре. Это, конечно, тоже очень удобно!

Пенал-свиток для кистей

Бамбуковый пенал-свиток поможет сохранять кисти в чистоте и бережно сушить их. Они долго будут оставаться как новые. Я всегда советую ученикам выбросить пластмассовую трубочку, прикрывающую ворс новой кисти: если попытаться повторно надеть ее, можно повредить волоски, а если оставить кисть влажной (особенно если ее облизать) с надетой трубочкой, она быстро испортится. В такой пенал поместятся все нужные кисти и вдобавок несколько карандашей. Все будет в одном месте.

[Почитать описание, отзывы и купить на сайте МИФа](#)

Краски

Полный список цветов, которые я использую, можно найти на с. 140. Двенадцать из них, используемые чаще других, — прозрачные. Это краски Sennelier, и их можно приобрести в наборе (фото напротив), хотя такие же цвета выпускают и другие производители, включая Winsor & Newton. В составе красок Sennelier содержится мед, поэтому они ложатся более гладко и дольше остаются мягкими. Всегда пользуйтесь профессиональными красками: они дают лучший результат. Ученические дешевле, но хуже ложатся, и результат может быть неудовлетворительным.

Примечание

Таблицу соответствия цветов марок Winsor & Newton и Sennelier можно найти в интернете.

Палитра для смешивания цветов

Моя палитра, которой я пользуюсь в студии, — квадратный керамический поднос. Недавно я обнаружила удобные керамические наборы для работы на улице. Кроме основных цветов, я могу взять с собой понемногу других красок вместо целых тюбиков. Палитру побольше я держу в студии про запас, иногда беру с собой в сад. На палитрах перманентным маркером я подписала буквенные обозначения цветов, чтобы знать их названия.

Карандаши

Для рисования и записей мне достаточно карандашей 4H, 2H, HB и 2B, а полный набор карандашей от H до B пригодится для выполнения тонального рисунка карандашом.

Ножницы, скальпель и точилка

Пара ножниц пригодится для обрезания бумаги и стеблей растений. Хорошая точилка необходима, чтобы карандаши всегда были острыми. Если точилка ломает грифель, пора ее заменить.

Скальпелем размера 10A я режу бумагу или картон. Еще он пригодится для препарирования растений, удаления с бумаги помарок (с. 86) и процарапывания крошечных ярких бликов (с. 65).

Маскирующая жидкость

Маскирующая жидкость — это раствор каучука, который наносят на сухую бумагу. После высыхания он затвердевает и предназначен для защиты поверхности от попадания краски. Особенно он пригодится для мелких деталей. Можно наносить его аппликатором или древком кисти. Не используйте ворс кисти, иначе испортите ее. В магазинах можно найти разные виды маскирующей жидкости. Я предпочитаю ту, которая после высыхания приобретает голубоватый оттенок и хорошо видна на бумаге. Жидкую наносить проще, чем густую.

Трафарет для ластика

Это металлическая пластина с отверстиями разной формы. С его помощью можно точно стирать мелкие детали, нарисованные карандашом, и он защищает остальную поверхность рисунка.

Ластик и ластик-клячка

Аккуратно катая ластик-клячку по законченному рисунку, можно удалить избыточное количество графита перед работой красками (с. 30). Виниловым ластиком легко удалить контуры рисунка после нанесения основного слоя краски. Он бережно стирает, не повреждая бумагу, и его можно разрезать на несколько частей, чтобы было удобнее стирать мелкие детали.

Линейка с неровным краем

Нужна для создания декоративного рваного края бумаги. Это не предмет первой необходимости, но ею легко пользоваться, а результат эффектный (с. 188).

Инструменты для исследований

Самые мелкие детали растений я рассматриваю через лупу. Обычная линейка необходима для точного измерения и изображения растений. Она пригодится, если вы собираетесь поместить работу в раму. Измерительный циркуль также предназначен для точного обмера растений. Это не самый важный инструмент, но он идеально подходит для измерения сложных структур (с. 26).

Угольник

Угольник необходим для точного определения прямого угла листа бумаги, чтобы сделать на ней декоративный край, или для проверки углов картины до вставки в раму.

Маленькие емкости и флористические пробирки

У меня есть несколько подсвечников для греющих свечей и керамические мисочки для смешивания больших порций определенного цвета или выдавливания небольшого количества нового цвета отдельно от палитры.

Миниатюрные вазы помогают сохранить свежими маленькие цветки и листья или отломившуюся от стебля головку цветка. Флористические пробирки незаменимы, когда нужно хранить и переносить срезанные цветы (с. 20).

Губки и тряпки

Я использую старую тряпку из микрофибры для промакивания кистей во время работы. Она многоразовая и более бережно вытирает кисть, чем бумажные полотенца. Их я тоже держу под рукой на случай, если нужно будет протереть разлитую краску, и для промакивания краски на рисунке (с. 56). Если вы будете растягивать бумагу, понадобится старое банное полотенце среднего размера и большая губка для тщательного увлажнения оборотной поверхности листа.

Волшебный ластик

Когда-то это был секрет, но сейчас о нем знают все художники. Меламиновой губкой, предназначенной для уборки, можно удалить помарки с законченной работы (с. 84). В губке не должно содержаться отбеливающих составляющих, иначе бумага будет безнадежно испорчена.

Отполированный камень

С помощью камня можно отполировать бумагу там, где она стала шероховатой от многократных мазков, или в месте исправления помарок. Между камнем и бумагой всегда стоит подкладывать бумажное полотенце, иначе поверхность рисунка в месте трения может заблестеть.

Жидкий грунт под акварель

Это прозрачная жидкость, которая наносится на бумагу в нужном месте. После высыхания она защищает бумагу от проникновения влаги. Положенный поверх нее красочный слой можно будет промокнуть в местах бликов до белого цвета, даже если краска уже высохла. Подходит только для небольших участков.

Медиум для замедления высыхания

Замедляет процесс высыхания краски и делает ее более текучей. Мне нравится экспериментировать с ним и применять для размывки на большой области.

Скотч

Малярный скотч пригодится для закрепления бумаги, растений и многого другого. Коричневая гуммированная бумажная лента применяется для растягивания листа (с. 186–187), а коричневый тканевый скотч я использую, когда оформляю работу в раму.

*На странице напротив:
Чайные розы на тонированном чаем фоне*

Приступаем

Выбрать объекты для изображения — задача не из легких. Советую для начала рисовать цветок или фрукт, который вам нравится. Работать гораздо проще, если на объект приятно смотреть. Забудьте о стандартном натюрморте «пустая бутылка из-под вина с апельсином» и изобразите любимое растение. Я обожаю рисовать с натуры живые растения, потому что их можно рассматривать со всех сторон, изучать через лупу и максимально точно передавать цвета и детали. Узнайте, как ухаживать за вашим растением. Полезную информацию о поддержании свежести срезанных цветов можно найти на с. 20–21, флористических сайтах или в журналах.

Пока вы не научитесь работать быстро, пригодятся фотографии. Советую сделать несколько снимков объекта в разных ракурсах, чтобы воспользоваться ими, когда цветок или фрукт завянут. У меня есть маленький цифровой аппарат, с него я загружаю снимки в компьютер. Иногда я распечатываю их, но предпочитаю работать, глядя на экран: на нем изображение выглядит светлее и имеет большую глубину.

Заранее подготовьте все нужное, чтобы не суетиться в процессе рисования. Постарайтесь найти дома место, где можно разложить все материалы, чтобы они были наготове, когда вас посетит вдохновение или выдастся возможность порисовать. Убирать все каждый раз утомительно и лишает возможности спонтанно поработать несколько минут.

Как обустроить рабочее место

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Как создать подходящее настроение

Подготовившись, скажите себе: «Я не буду стараться закончить картину, а просто хочу посмотреть, что получится». Если загонять себя в рамки, трудно будет творчески раскрепоститься. Не стоит недооценивать важность практики. Если ожидать, что у вас сразу, без отработки навыков, будут получаться шедевры, разочарование неизбежно.

К счастью, у меня есть мастерская, но поскольку я преподаю, то часто ношу материалы в класс. Поэтому я придумала, как раскладывать их, чтобы они располагались в привычных для меня, а главное, удобных местах. Краски, воду и промокашку лучше положить справа, если вы правша, и слева, если вы левша. Оптимальное расположение источника света будет с противоположной стороны от рабочей руки, чтобы не пришлось рисовать в своей тени. Мне нравится работать так, чтобы слева было окно, а для более выразительного освещения использовать лампу. Ею я освещаю бумагу, объект или то и другое одновременно, а вам советую попробовать разные способы, чтобы понять, какой из них удобнее.

При дневном свете цвета смешиваемых красок выглядят наиболее достоверно. Но можно смешать их при естественном освещении, а рисовать при искусственном. Я уверена, что не должно быть никаких правил, кроме тех, которые кажутся разумными лично вам и облегчают работу. Поэтому не обращайтесь на строгие инструкции и доверяйте своей интуиции.

Разложите все необходимые инструменты так, чтобы они были под рукой, но не мешали, и освободите достаточно места, чтобы удобно было передвигать бумагу и не испачкать ее краской. Не забудьте про запас бумажных полотенец и чистой воды на случай, если краска разольется.

Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги:

Проза:

Детские книги:

