

Портреты ЦВЕТОВ ОТ А ДО Я

Практическое
руководство
по рисованию
акварелью

Билли Шоуэлл

Содержание

От автора 6

Композиция 10

Материалы для работы 22

Техники 24

Алфавитный указатель 128

Цветы

Аквилегия 46

Анемон 48

Бадан 50

Вейгела 52

Вербена 54

Галантус 56

Геллеборус 58

Гербера 60

Глициния 62

Гортензия 64, 66

Дицентра 68

Жасмин 70

Жимолость 72

Зантедеския 74

Ирис 76

Камелия 78

Кандык 80

Квеснелия 82

Клематис 84

Короставник 86

Латирус 88

Лилия 90

Магнолия 92

Нарцисс 94

Нерина 96

Подраня 98

Птицемлечник 100

Роза 102

Рябчик 104, 106

Саррацения 108

Спатифиллум 110

Сухоцвет однолетний 112

Трахелоспермум 114

Тюльпан 116, 118

Увулярия 120

Фрезия 122

Чубушник 124

Юкка 126

От автора

Добро пожаловать в мир акварельных портретов цветов. Для меня эта книга стала чудесной возможностью нарисовать много разных растений и поделиться с вами своей техникой работы акварелью. Моя цель — заботливо провести вас по всем этапам изображения каждого цветка, чтобы вы смогли упрочить свои навыки, одновременно любуясь прекрасным. Я надеюсь, что это вдохновит вас на создание собственных портретов цветов.

Когда я только начинала рисовать, то выбирала в своем саду самые крупные и эффектные цветы, которые бросались в глаза в первую очередь. Получается, я обходила вниманием более сдержанные растения, чья ненавязчивая красота иногда может затмить вычурность и экзотичность. Я все время нахожусь в поиске новых и необычных видов для рисования. Мне нравится преодолевать сложности, изображая непривычные формы и цвета: ведь тут успешный результат приносит максимум удовольствия. Подборка цветов, которую я сделала для этой книги, надеюсь, покажет мое желание запечатлеть многообразие их видов: от броских ярко-розовых соцветий камелии до простоты жасмина голоцветного и вербены, которые дарят саду свою нежную красоту круглый год.

Рисование цветов всегда было популярно. И в нем есть дух эпохи Возрождения. Возможно, причина в том, что интерес человечества к окружающей среде увеличивается и все больше людей начинают выращивать овощи, фрукты и травы в своих садах, огородах и на подоконниках. Если же рядом с нами растут цветы, мы обогащаем не только обеденный стол, но и свою душу красотой природы. Не обязательно выращивать самостоятельно цветы, которые вы хотите нарисовать. Флористы всегда рады продать один цветок, можно попросить у друзей и соседей что-нибудь из их сада. Как правило, люди счастливы поделиться цветком, чтобы кто-то еще мог им полюбоваться.

Многие цветы, которые я включила в эту книгу, пробуждают во мне яркие воспоминания детства, добавляя процессу рисования нотку сентиментальности. Закончив книгу, я заметила, что в ней есть романтическая линия, хоть я к этому сознательно и не стремилась. Я не жалею об этом, и у меня нет другого объяснения, кроме того, что некоторые цветы ассоциируются у меня с сильной любовью и привязанностью.

Для меня рисование — форма медитации. Когда я сажусь за работу, цветы сами решают, каким будет результат. Часто я начинаю рисовать, запланировав определенную композицию, но в итоге выстраиваю ее совершенно иначе. Меня вдохновляют высокие цветы. Они притягивают своей элегантностью, а их прелестные длинные стебли сами выстраиваются в изящную картину. Да и маленькие цветы, которые так любят бабочки и пчелы, также по-своему очаровательны. Важную роль в моих рисунках играют листья, и мне кажется, что их изучению стоит посвятить не меньше времени, чем цветам. Зеленые листья подчеркивают красоту цветов и добавляют картине глубины и привлекательности.

С тех пор как вышли две мои первые книги об акварельных портретах, я осознала, как важно рассказывать о своей технике и работе с цветом. Многие думают, что у всех есть возможность и терпение для бесконечных проб и ошибок. Но сейчас я понимаю, насколько полезной может быть информация о том, как пользоваться красками: это помогает сэкономить драгоценное время и ресурсы.

В этой книге описаны новые приемы работы с цветом и способы применения техник для изображения самых разных растений. Здесь есть глава о материалах (кисти, бумага, акварельные краски и т. д.) и приемах, которые пригодятся для изображения цветов. Разумеется, опытные читатели могут сразу перейти к практике. Но, если вы новичок, сначала стоит изучить главу о подготовке к рисованию. Я посвятила отдельную главу композиции и немного рассказала о важности ведения скетчука. Мои ученики убедили меня в том, что это будет ценно.

Все портреты цветов из этой книги можно легко повторить, используя указанные цвета и следуя пошаговым инструкциям. Но я всегда рекомендую по возможности найти живой цветок, который вам хочется нарисовать, и применить описанные техники и цвета к своей композиции. Работа с натуры позволяет хорошо рассмотреть детали и блики, а также оценить размер и форму цветка.

Однако в этом случае нужно сохранить цветок свежим на время, пока вы будете над ним работать (а это может занять несколько дней). Срезанные цветы стоит поставить

Два розовых пиона, еще не распустившихся. Я старалась построить композицию так, чтобы листья визуально отделялись друг от друга и были направлены под изящным углом.

в воду и постоянно хранить в прохладном месте. Но даже в этом случае они могут поникнуть и завянуть.

Прежде всего запомните главное: нужно находить время для рисования, хотя бы 10 минут в день, и получать удовольствие от процесса, даже если рисунок не удался. Разочаровывающий результат важен тем, что будет напоминать о том, чего в следующий раз делать не надо. Прежде чем приступить к работе над картиной, заполните один лист бумаги набросками цветка и пробами приемов.

Надеюсь, чтение этой книги подарит вам столько же удовольствия и приятного времени, проведенного за рисованием цветов, сколько и мне. Успехов!

Композиция из тюльпанов в форме сердца помогла мне наилучшим образом продемонстрировать свойственную этим цветам гибкость стеблей сразу после срезания. Подробные рекомендации для этого рисунка см. на с. 116.

Композиция

Когда я работала над своими первыми акварелями, я выбирала цветы, которые мне нравились и были доступны — росли в саду или привлекли мое внимание в цветочном магазине. Я составляла из них самый красивый букет, какой только могла, освещала его и начинала рисовать. Только позже, участвуя в выставках, я поняла, что композиция моих рисунков отличается от традиционной. Я не догадывалась, что занимаюсь ботаническим рисунком, а просто придерживалась стиля, который мне нравился. Получив признание в качестве художника-ботаниста, я стала частью прекрасного сообщества, члены которого стремятся совершенствоваться и делиться с другими своей увлеченностью и знанием предмета. Они научили меня множеству правил выполнения ботанического рисунка, и я безмерно это ценю. Тем не менее что-то заставляет меня вырваться из этих ограничений и, следуя своей врожденной жажде творчества, рисовать картины, одновременно непохожие на другие и прекрасные. Это не всегда получается, но интерес остается. Именно он поддерживает во мне желание продолжать.

Первый шаг к созданию красивого рисунка — выбор объекта. Начните с цветка, который вам нравится. Гораздо легче рисовать что-то вдохновляющее, чем то, что в нужный момент оказалось под рукой. Если объект вам по душе и приводит в восхищение, вы наверняка получите удовольствие от его изучения и работы над ним.

Я всегда ставлю себе цель нарисовать что-то красивое, что будет радовать глаз. Цветы прекрасны сами по себе. Но, вместо того чтобы достоверно воспроизводить на бумаге их цвет и форму, я стараюсь создать композицию, которая подчеркнет их индивидуальные качества: элегантность, витиеватость или простоту. Если вы планируете выставлять свои работы, стоит выяснить требования организаторов мероприятия: у некоторых есть четкие правила, касающиеся размера, стиля и темы. Но это не должно сдерживать ваши творческие порывы. Добавьте немного поэзии в свои картины и верьте в успех. Иногда можно нарушить правила и получить композицию, которая говорит сама за себя.

Очаровательные нарциссы напоминают о свежести весенних садовых цветов. Такого эффекта удалось добиться, добавив траву у основания и расположив стебли и листья нетрадиционным способом.

Композиция составлена из четырех пионов, чей невероятный цвет меня пленил. Я сохранила отраженный свет в их нижней части и положила мягкие тени на их округлости. Чтобы уравновесить композицию, на заднем плане я нарисовала стебли бамбука.

Ведение скетчбука

Принято считать, что композиции с нечетным числом цветов более приятны глазу. Однако мне удалось, совершенно незапланированно, создать несколько удачных работ с четным числом цветов благодаря тщательной компоновке листьев и стеблей. Я и не думала нарушать правила, просто принимала решение исходя из формы и размера цветов. Вот когда скетчбук незаменим. Без него я чувствую себя потерянной, потому что именно в нем я прикидываю разные варианты композиции и затем выбираю самый удачный. Наброски не нужно прорисовывать детально. Например, пион или розу в композиционном эскизе можно обозначить окружностью, а лилии — треугольниками. Это нужно для схематичного изображения задумки — чем быстрее, тем лучше. Иногда рука начинает двигаться непроизвольно, следуя за воображением, и вдруг вы видите интересную композицию, которая получилась как будто сама собой.

Скетчбук — предмет первой необходимости для начинающего художника. У меня он маленький, с гладкой бумагой. Куда бы я ни направлялась, я всегда беру с собой карандаш и скетчбук. В нем я зарисовываю все свои идеи, включая самые странные и незначительные. Там появляются наскоро записанные номера телефонов и рецепты. Скетчбук становится частью вашей жизни, копилкой для постоянно приходящих идей. И не стоит относиться к нему как к драгоценности.

Мой скетчбук

Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги:

Проза:

Детские книги:

