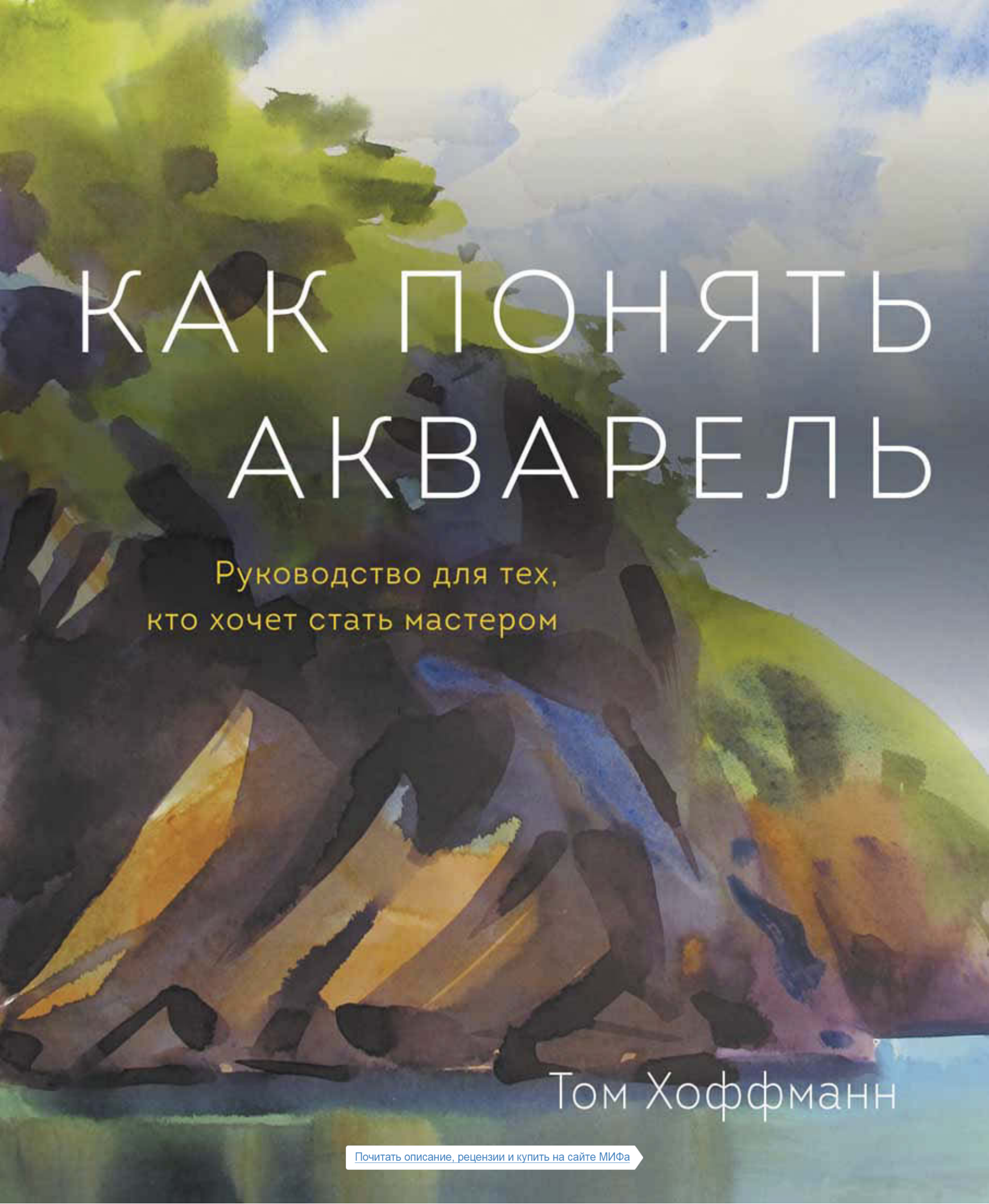

КАК ПОНЯТЬ АКВАРЕЛЬ

Руководство для тех,
кто хочет стать мастером

Том Хоффманн

Я пишу картины, чтобы вернуть трезвость мысли.
Дэвид Ягджиан

Иллюстрация на с. 2:
ДЖАУР РАХМАН.
НЕМАЯ ЛЮБОВЬ. 2002
АКВАРЕЛЬ НА БУМАГЕ
76 × 56 CM

Сверху:
ДЖЕЙМС МАЙКЛ.
ЗИМНИЕ БАРХАНЫ (фрагмент).
2008
АКВАРЕЛЬ НА БУМАГЕ
56 × 122 CM

Иллюстрация на с. 6:
ТОМ ХОФФМАНН.
НОВЫЙ ГОД (фрагмент). 2010
АКВАРЕЛЬ НА БУМАГЕ
56 × 76 CM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЭЙЛИН

Идея создать пособие по акварельной живописи возникла благодаря моим ученикам. И они же меня вдохновляли на осуществление этого замысла. Спасибо вам за то, что вы всегда готовы дерзнуть и открыть что-то новое.

Спасибо моим учителям — Дугласу Джонсу и Карлу Шмальцу. Сорок лет назад вы снарядили меня в путь, который в итоге привел к публикации этой книги.

Спасибо Синтии Хиббард, талантливому акварелисту и вдумчивому читателю, за бесценные советы, которые помогли убрать лишнюю «воду».

Спасибо Гэри Фэйгину и Памеле Белия, которые постоянно поддерживали идею этого проекта. Спасибо за то, что создали в Художественной школе Гейдж благоприятные условия для появления общества акварелистов.

Огромное спасибо моим коллегам Митчеллу Альбале и Сюзанне Брукер, которые помогали мне с подготовкой рукописи.

Спасибо Элисон Хагге, моему чуткому и терпеливому редактору.

Также благодарю всех художников, чьи работы обогатили эту книгу. Я остаюсь в тени вашего таланта.

Особая благодарность — моей жене Эйлин, которая всегда была мостиком, соединяющим меня с остальным миром; и нашим сыновьям Гасу и Кэлу, которые верят в меня и честно говорят то, что думают.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.		
УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ АКВАРЕЛЬ	9	
ГЛАВА 1. ПЕРЕВОДИМ НАТУРУ НА ЯЗЫК АКВАРЕЛИ	17	
Сосредоточьтесь на предмете изображения	20	
Сопоставляем результат с замыслом	23	
Определяем сложные места	24	
Как понять, с чего начать	29	
Как понять, когда остановиться	36	
У каждого мазка должна быть цель	39	
Как понять, что удалось, а что нет	39	
Мыслим в категориях форм	40	
ГЛАВА 2. ЧТО МОЖНО ОПУСТИТЬ	43	
Определяем основные формы	47	
Гризайль в пяти тонах	48	
Оцениваем упрощенный эскиз	51	
Двуслойный геометрический эскиз	52	
Умейте остановиться	55	
Трехслойный мини-эскиз	58	
ГЛАВА 3. УЧИМСЯ ВИДЕТЬ СЛОЯМИ	63	
Раскладываем изображение на слои	66	
Учимся сдержанности	71	
Распознаем слои	76	
Оцениваем слои	80	
ГЛАВА 4. УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ ТОН	85	
Находим самые светлые участки картины	88	
Оставляем незакрашенные белые участки	90	
Сохраняем не белые участки	93	
Находим самые темные участки картины	93	
Находим тональный диапазон	96	
Оцениваем максимальную темноту	98	
Оцениваем темные тона	100	
Не держитесь за точность передачи	102	
ГЛАВА 5. КОНТРОЛИРУЕМ ВЛАЖНОСТЬ	107	
Работаем с резким и размытым контуром	108	
Планируем влажность бумаги	113	
Выделите время на каждый этап	116	
Рассчитайте, сколько потребуется краски	120	
Оцените влажность кисти	123	
Увлажняем лист повторно	126	
Не держитесь за точность передачи	129	
ГЛАВА 6. ИСПОЛЬЗУЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦВЕТА	133	
Стремимся к цели через цвет	134	
Оцениваем свою палитру	138	
Смешиваем собственные цвета	142	
Определяем самый сильный цвет	144	
Оцениваем эффекты цветовой температуры	146	
Не держитесь за точность передачи	155	
Оживляем темные тона	159	
Выбираем нейтральные цвета	160	
ГЛАВА 7. РАЗВИВАЕМ ЧУВСТВО КОМПОЗИЦИИ	165	
Делаем первый набросок	168	
Переводим форму в содержание	170	
Не держитесь за точность передачи	174	
Создаем иллюзию пространства	176	
Не забываем об абстрактности	179	
Ищем баланс	183	
ГЛАВА 8. УЧИМСЯ У СЕБЯ	189	
Качества хорошего учителя	190	
Кто здесь главный?	190	
Живопись ради живописи	194	
Поиск альтернативных решений	195	
Определяем удачные приемы	198	
Расширение горизонтов	202	
Задаем вопросы	205	
Последние штрихи	206	
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	208	
ИЛЛЮСТРАЦИИ	208	

ТОМ ХОФФМАНН. БЕЗ НАС. 2010

АКВАРЕЛЬ НА БУМАГЕ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ ARCHES
28 × 38 CM

Заливка и мазки краски становятся самостоятельным предметом изображения, поэтому акварель заставляет художника искать баланс между формой и содержанием.

~ ВВЕДЕНИЕ ~

УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ АКВАРЕЛЬ

С акварели часто начинают те, кто берет в руки кисть впервые. Причин тому несколько. Акварельные рисунки выглядят спонтанными, и кажется, что писать их несложно. Все принадлежности для акварельной живописи гораздо проще собрать и взять с собой, чем, скажем, полный набор инструментов для акрила или масла. Наконец, сама краска — просто чудо: богатая на оттенки, полупрозрачная, передающая игру света. Кроме того, она быстро высыхает: раз — и рисунок готов! Все это делает акварель крайне привлекательной. Неудивительно, что практически каждый однажды попробовал свои силы в акварельной живописи.

Тогда почему же столь многие потенциальные акварелисты через какое-то время сдаются и переходят на рисование непрозрачными красками, такими как акрил и масло?

Ответ заключается в том, что те же свойства, благодаря которым акварель стала столь популярной, в то же время делают ее непредсказуемой и нетерпимой к ошибкам. Начинаящий художник вскоре обнаруживает, что быстро высыхающая прозрачная краска ничего не скрывает. Неуверенные мазки и попытки что-либо исправить всегда будут видны. То, что на первый взгляд казалось столь простым и непринужденным, на самом деле требует тщательного планирования или фантастического везения.

При работе с непрозрачной краской вы можете в любой момент сделать мазок «на пробу», чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Если не понравится — можно соскоблить краску и положить ее как-то иначе. С акварелью все обстоит ровно наоборот: обратного пути нет. Неудивительно, что многих это отпугивает. Но не забывайте, что у художника, пишущего маслом или акрилом, тоже далеко не все получается с первого раза. Под каждой законченной картиной скрывается шесть-семь неудачных попыток. Единственное отличие для нас, акварелистов, состоит в том, что для каждой попытки нужен новый лист бумаги. Страшно ли это? Смиритесь с тем, что вам придется использовать много бумаги и, раз уж об этом зашла речь, качественной бумаги. На правильной бумаге вы гораздо быстрее добьетесь хороших результатов.

Эта книга научит вас извлекать уроки из своих ошибок. То, что они будут, подразумевается с самого начала. Воспринимайте их как новые возможности — и будете совершенствоваться гораздо быстрее. Научиться рассматривать поставленную задачу относительно акварельных переменных — лишь полдороги к ее решению. Чтобы продвигаться дальше, придется рисковать.

Преодолеть страх перед акварелью можно благодаря пониманию (в определенных пределах) того, что произойдет, когда кисть коснется бумаги. Чем шире пределы приемлемых для вас результатов, тем свободнее кисть. Конечно, бывает, что удачная картина «написалась сама». Однако гораздо чаще за смелым, летящим мазком стоят долгая практика и четкий замысел.

Хорошая новость: вам не придется каждый раз начинать с нуля. Навыки постепенно закрепляются, и через некоторое время вы начнете применять их автоматически. Например, ограничение тонального ряда на рисунке справа отделило фон от среднего плана. После того как вы несколько раз успешно примените эту стратегию, она станет одним из ваших привычных инструментов.

Накопите достаточное количество отработанных приемов — и вскоре большинство решений вы будете принимать до того, как коснетесь кистью листа. Может показаться, что опытный художник пишет как бог на душу положит, однако на самом деле его творческий процесс — это цепочка решений, основанных на долгих годах вдумчивой работы.

Распространенное заблуждение о том, что сияющая акварель должна течь свободно, как река вдохновения, на деле приводит к разочарованиям и раздражению. Музыкант-виртуоз по-прежнему должен каждый день играть гаммы. Неожиданные удачи случаются, но не стоит на них рассчитывать. Пишите с размахом, но не давайте маху.

На картинах, которые восхищают меня больше всего, текучая природа акварели раскрывается в полной мере. Работая над ними, художник не контролировал каждый миллиметр, однако это решение он принял заранее. Каждый мазок был сделан сознательно и не потребовал исправлений. Вдумчивый подход придаст уверенности руке, а это, в свою очередь, создаст то самое ощущение легкости и простоты акварельных рисунков.

В процессе рисования приходится постоянно перебирать возможные варианты: какую кисть использовать, в каком направлении делать мазки, насколько насыщенным сделать цвет и насколько размыть края, передать ли предмет единым контуром и так далее. Список может показаться бесконечным, но в действительности он сводится к четырем основным переменным: тон, влажность, цвет и композиция. Практически любая проблема выбора касается одной из них. Четыре — это не так много. Вы можете изучить варианты, которые дает каждая переменная, по отдельности. Ваш рисунок вовсе не обязательно получится либо строгим и формальным, либо текучим и бесформенным. Художник может сознательно делать выбор и использовать основной инструментарий без потери сочности акварельных рисунков.

Проанализируем пространство на картине «Дворик Джимми» (слева). Фон — мешанина очертаний, которые

Преодолеть страх перед акварелью можно благодаря пониманию (в определенных пределах) того, что произойдет, когда кисть коснется бумаги. Чем шире пределы приемлемых для вас результатов, тем свободнее кисть.

ДЖОЗЕФИЯ ЛЕМОН. УТРЕННИЙ СВЕТ В КАМЕРРПЕЕ. 2010

АКВАРЕЛЬ НА БУМАГЕ

30 × 37 CM

По сравнению со средним и особенно с первым планом на заднем плане уменьшается разрыв между самым темным и самым светлым пятном (иными словами, сужается тональный ряд). Так создается иллюзия большого открытого пространства.

ТОМ ХОФФМАНН. ДВОРИК ДЖИММИ. 2007

АКВАРЕЛЬ НА БУМАГЕ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ ARCHES
38 × 51 CM

В этом городском пейзаже все четыре переменные — тон, влажность, цвет и композиция — работают на то, чтобы разграничить фон и средний план.

легко бы могли вторгнуться на средний план. Рассмотрим каждую из четырех переменных и определим, как она помогает удержать фон на заднем плане.

ТОН. Очертания на заднем плане относительно светлые по сравнению со всем, что находится перед ними: автомобилями, столбом, листьями и зданием.

ВЛАЖНОСТЬ. Края силуэтов, составляющих фон, довольно сильно размыты, они сливаются, тогда как контур предметов на среднем плане обозначен четко.

ЦВЕТ. Весь фон объединяет светло-голубая отмывка, сделанная первым слоем.

КОМПОЗИЦИЯ. Столб и темный автомобиль на среднем плане создают своего рода барьер между фоном и передним планом. Листья и фиолетовое здание перекрывают фон, не оставляя сомнений в расположении предметов.

Технические навыки, позволяющие «подчинить» акварель, описаны во многих хороших учебниках. В этой книге упор делается не на технику, а на осознание и понимание работы с материалом. Безусловно, художник должен знать, как создать нейтральную, теплую или градуированную отмывку. Однако он также должен уметь определить, когда она будет уместна, а для этого нужны иные навыки.

Вы выбираете предмет изображения и располагаетесь перед ним со всем инструментарием. Но с чего начать? Следует ли написать сначала первый план, а затем фон или наоборот? Или же стоит в первую очередь изобразить то, что больше всего привлекло вас в этой сцене? Но как тогда расставить акценты, если остальное еще не написано? Когда у вас столько возможностей, а с мольберта смотрит чистый лист довольно дорогой бумаги, возникает соблазн бросить все и пойти вздремнуть.

Художнику не следует писать наугад. Началу работы должны предшествовать несколько подготовительных шагов, которые позволят понять базовую структуру изображения и четко наметить для себя то, что должно оставаться неизменным вне зависимости от того, куда заведет вас ваша манера письма. Лишь тогда вы сможете передать желаемый образ посредством языка акварели.

Чтобы разобраться в том, что нужно изобразить обязательно, а что можно опустить, мы опираемся на логику перехода от общего к частному. Например, кирпичная стена — это в первую очередь красный прямоугольник. Имея в своем распоряжении этот базовый элемент, мы можем решать, в какой степени хотим дополнить его видимыми нам деталями (прорисовать отдельные кирпичи). Таким образом, крупные элементы, из которых складывается цельная картина, можно наметить на первом слое в виде простых, примерных силуэтов. Фактуры и детали усложняют изображение, их лучше добавить в последующих слоях.

Когда мы видим, как кто-то действует по-настоящему уверенно, будь то спортсмен на соревнованиях или художник в студии, нам кажется, что исполнение дается им легко. И действительно, если все вопросы о каждом движении были сняты заранее, приходит легкость. Сложность состоит в том, чтобы вовремя ставить эти вопросы.

Эта книга предлагает серию вопросов, которые помогут научиться следующему:

- переводить образ на язык акварели;
- распознавать то, что не следует рисовать;
- видеть слоями;
- определять тон;
- контролировать влажность;
- использовать возможности цвета;
- интуитивно намечать композицию;
- стать собственным учителем.

Привычка принимать взвешенные решения невероятно важна в любом творческом процессе. Однако она не может снять все риски при письме акварелью. В работе с текучей краской всегда будет элемент неожиданности, и это прекрасно. По мере того как развивается ваша техника и понимание процесса, вы будете все дальше выходить за рамки, позволяя краске вести себя так, как ей хочется. При этом все чаще результат будет вас радовать. Я называю это «расширением стандартов»: по мере того как художник находит общий язык с краской, определение «совершенства» становится все более гибким.

ТОМ ХОФФМАНН. МЫС УОТМОУ. 2011

АКВАРЕЛЬ НА БУМАГЕ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ ARCHES
38 × 28 CM

Летним днем, в половине четвертого пополудни игра света и тени на отвесной скале кажется физически осязаемой. Я решил отойти от скрупулезной точности и написал этот пейзаж простыми мазками, чтобы с первого взгляда можно было получить о нем представление.

Н. С. С.

ЛАРС ЛЕРИН. ОПЕРА. 2010

АКВАРЕЛЬ НА БУМАГЕ
127 × 138 CM

Оперный театр кисти Ларса Лерина выглядит по-настоящему грандиозным. Парадокс заключается в том, что ощущения роскоши и величия Лерин добивается, сознательно ограничивая почти все акварельные переменные: композиция симметрична, в палитре всего три цвета, большинство очертаний — четкие. Однако же в том, что касается тона, художник дает себе волю. Самые темные участки никогда не черные — они остаются полными цвета. Светлых пятен совсем немного, и весь зал кажется раззолоченной пещерой, озаренной одним слабым светильником.

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

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)

издательство

МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР

Максимально полезные книги