

Чемоданное настроение

Глава четвертая

Путешествия (по работе и для удовольствия) — прекрасный способ узнать что-то новое и отдохнуть, подзарядиться, восстановить силы и вернуть себе радость рисования. Но они бывают досадными и утомительными. В этой главе я дам вам вдохновение и подсказки, чтобы поездка прошла удачно.

В рисовании «на ходу» много трудностей, но встречаться с ними — или приспосабливаться к ним, чтобы они не испортили удовольствие, — неотъемлемая часть опыта. Будьте наготове. Но не стоит брать с собой слишком много.

Я недавно натерла себе плечо, чересчур тяжело нагрузившись. Моей обычной сумки для поездок, которая заодно служит мне дамской сумочкой, было бы достаточно, но я взвалила на себя еще и квадратную холщовую сумку с двумя палитрами, скетчбуком на кольцах и дополнительным артбуком, к которым не прикасалась два года, да еще второй емкостью для воды и фотоаппаратом! Место, где я решила остановиться для работы, оказалось неблизко от джипа, и мне пришлось тащить все это гораздо дальше, чем я думала.

Упражнение

Вернитесь к главе 2 и проверьте, что вам точно понадобится, что может пригодиться и что хотелось бы иметь на всякий случай, а затем разложите все это по стопкам. Если собираетесь носить все на себе, взвесьте первую стопку. Если она не очень тяжелая, добавьте вторую и взвесьте их вместе. Если и это не проблема, включите и третью стопку.

Стоит приобрести маленькую сумку на колесах, похожую на чемодан. Странствующая художница Сандра Анджело утверждает, что у нее весь багаж на колесах.

Быстро, свободно и ярко

На быстром наброске Дженнифер Лоусон в свободной технике лобстер выглядит вкусным. Красный цвет говорит нам, что блюдо уже подано к столу.

Минимум

Допустим, вы жалеете, что не взяли с собой х, у или z. Со мной это случалось не раз. Но если у меня нет шести ручек, я решаю, что и двумя можно обойтись. Возможно, результат будет не тот, какой я планировала (или на который надеялась), но бывают и счастливые случайности.

Можно приспособливаться — возьмите в качестве замены один из имеющихся инструментов или используйте его новым способом. Изучите многофункциональные

инструменты. Я всегда затачиваю концы ручек акварельных кистей, чтобы обмакивать их в краску и рисовать или процарапывать интересные линии по влажной акварельной заливке. Вдобавок, если обрезать слишком длинную ручку, кисть будет проще положить в маленький пенал. Очень удобно: найти большую складную кисть непросто, а иногда нужна широкая влажная заливка.

Заточенные инструменты

Попробуйте заточить ручки кистей. Это два инструмента в одном!

На крайний случай

Возьмите палочку, обмакните в краску и рисуйте ею.

Добавьте цвет позже

Больше цветов можно добавить позже.

Инструменты для процарапывания

Разрежьте кредитную карту — получится суперлегкий инструмент для процарапывания и штрихования. Пусть он будет неправильной формы. Тогда гранями и углами можно будет процарапывать темные линии на влажной заливке или светлые мазки разной ширины, когда блеск начнет тускнеть.

Если вы акварелист или хотите добавить немного цвета в скетч тушью или карандашом, вам понадобятся пара кистей, краски, палитра и емкость для воды. Многие путешествующие художники выбирают складные или телескопические кисти, крошечную палитру и емкость

для воды. Если вам больше по душе кисть с резервуаром, помните: самая большая из них мала и запас воды в ней невелик. Поэтому придется рисовать на листе площадью меньше 13 × 18 см.

Минимума достаточно

Британская художница Сью Ходнетт обходится малым. С помощью небольшого акварельного набора для зарисовок, палитры, емкости для воды и складной кисти она получает восхитительный результат.

«Незабудка»

Составьте список всего, чего вам не хватало из забытых инструментов, когда вы в последний раз ходили рисовать. Положите этот список вместе с ними! В моем случае это, как ни странно, салфетки. Я вытираю ими кляксы, обтираю влажные кисти, создаю текстуры, комкая их и промакивая влажную заливку. Непонятно, почему я всегда их забываю.

Еще я иногда забываю налить в емкость чистую воду. Моя лучшая подруга Вики Уильямсон знала об этом, поэтому всегда брала ее с запасом, чтобы поделиться со мной. Боже, храни эту женщину!

Крошечные комплекты

Роуз Стендаль на ярмарке штата в Миннесоте пользуется крошечным набором (похожим на описанные на с. 13). Она работает стоя, в окружении сотен людей, и у нее все отлично получается!

Поиск сюжета

Найти сюжет вам помогут ответы на такие вопросы: «Что привлекает мой взгляд? Что меня волнует? Что меня интересует? Какая здесь история?»

Обычно это не проблема, если у вас большой опыт зарисовок. Тогда скорее смущает избыток возможностей во время путешествий. Вокруг так много интересного и заманчивого!

Не слишком долго ищите «идеальный сюжет», иначе потратите на это все время. Особенно если путешествуете в компании, которая хочет в магазин, есть, кататься

на велосипеде, рыбачить и ходить по горам или музеям.

Не обязательно рисовать первое, что увидите, но помните: времени у вас немного. Не тратьте его впустую.

Попутешествовав, вы научитесь быстро сосредотачиваться. Вы сможете нацеливаться на то, что привлекло внимание. Если времени в обрез, тут же и начинайте! То, что сразу вызвало отклик, скорее всего и есть самое интересное и станет отличной историей в картинках. Зарисуйте одну красивую деталь — дверь или окно, фонтан, интересную народную или рабочую одежду. Возможности безграничны!

Рыбаки

Сразу видно, что здесь изображены ловцы форели, — об этом говорят жилеты и сети.

Добавляйте детали

Если времени достаточно, добавьте детали и фон — лучше к готовому контурному рисунку. Если успеете изобразить только деталь — тоже хорошо.

Если хотите, объедините детали. Нина Йоханссон так и сделала во время недавней поездки в Бразилию. Получился красивый разворот.

Черный и белый

Цвет не всегда нужен. Если хотите провести время за рисованием сложных сюжетов, как Дон Лоу в сингапурской бургерной, — пожалуйста! Дон часто использует каллиграфическую ручку с гибким пером, а потом добавляет серые тона.

Останавливайтесь

За годы я проезжала мимо этой закусочной десятки раз и не удосуживалась остановиться и зарисовать ее. В последний раз, когда мы ездили в Калифорнию, я решила, что пора сделать это! Глядя на закусочную с дальнего места парковки, я сделала быструю зарисовку тушью и начала ее раскрашивать (но тут машина тронулась, поэтому цвет только намечен).

Добавляйте детали

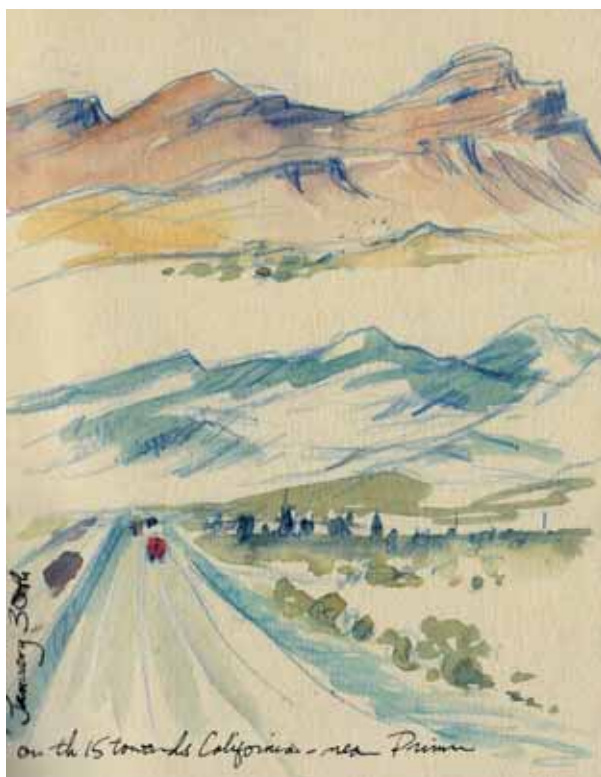
Ник Айра рисует Жизнь с большой буквы мягким графитовым карандашом на тонированной бумаге. Можно понять характер отношений этих двух людей, будто знаешь их лично.

На ходу (Быстрые скетчи)

Часто в пути можно встретить ошеломительный вид. Будьте готовы работать быстро! Зарисовывайте основные формы и действия — позже можно добавить детали по памяти, по фотографии или включив фантазию.

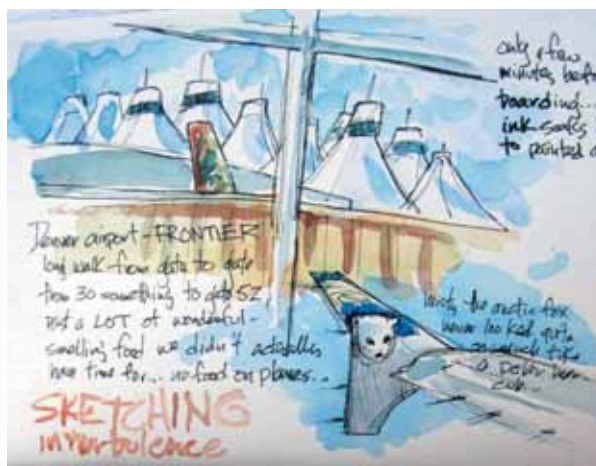
Держите материалы наготове. У меня всегда под рукой любимая ручка, простой или цветной карандаш.

Иногда спешка идет на пользу. Позже можно добавить цвета, передающие настроение, а не подбирать близкие к оригиналу, тратя на это уйму времени.

Вид из автомобиля

Рисование пейзажей, мелькающих за окном автомобиля, требует быстроты. Не стремитесь к детализации. Рисуйте только основные формы и действия.

Вид со взлетной полосы

Пока самолет стоит на взлетной полосе, можно, глядя в иллюминатор, изобразить далекий ландшафт, пальмы, другие самолеты, ожидающие пассажиров, и часть терминала.

Вид с высоты птичьего полета

Я нарисовала несколько великолепных старых кратеров, береговую линию, каньоны и горы, глядя из иллюминатора.

Будьте готовы

Иногда оказываешься в условиях, сильно отличающихся от привычных. Прежде чем отправляться в поездку, узнайте, с какими трудностями можно столкнуться и какие материалы подойдут лучше всего.

Может, стоит ожидать палящего зноя и краска будет высыхать, не успев попасть на бумагу? Или нескончаемых дождей? Замерзнут пальцы и вода для краски? Будет ли на чем сидеть или подходящий источник воды? Выясните.

Рисуйте, сидя на стуле

Возьмите складной стул, если нужно. У Уоррена Людвига на фото очень простой вариант. Возможно, стоит приобрести стул с карманом на подлокотнике или под сиденьем, куда можно складывать принадлежности. У некоторых моделей есть лямка, за которую их удобно носить на плече.

Место для хранения

В стуле Вики Уильямсон под сиденьем есть удобный карман для инструментов.

Рисование с комфортом

Удобное положение дало Уоррену возможность закончить эту красивую сложную зарисовку пляжа Рияльто.

Многие художники работают без стула. Всегда можно где-то примоститься: под деревом, в кафе, на каменной стене или валуне. К тому же, если сидеть на земле, все материалы будут под рукой. И наклоняться не нужно!

Лора Мерфи Фрэнкстоун путешествует в разные места: от солнечной Италии до замерзшей тундры. Она всегда старается узнать как можно больше заранее, чтобы не только выбрать подходящие материалы, но и понять, какие цвета, скорее всего, пригодятся. Синие и серые (плюс яркий цвет для одного из вулканов, которые она посетила) хорошо взять с собой в холодный климат, а на теплое побережье — насыщенные зеленые. Иногда она берет тонированную бумагу, если ее цвет поможет передать атмосферу места, как на скетче справа.

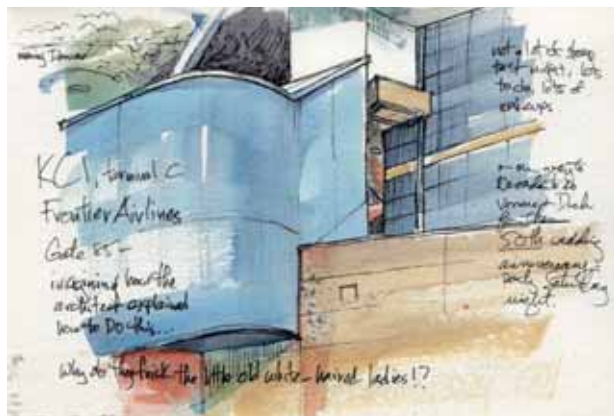
Цветная бумага

Этот рисунок Лора Мерфи Фрэнкстоун выполнила цветными карандашами на серой бумаге.

Место у окна

Попросите посадить вас у окна, и вы сможете сделать потрясающие скетчи, ожидая взлета, как Нина Йоханссон.

Скетчи в аэропорту

Рисовать можно и средство передвижения! Раз машины времени у вас нет, почему бы не нарисовать автомобиль, автобус, поезд, самолет или паром? Или здание аэропорта?

Пассажирское кресло

Художница Гэй Крегер ведет артбук и часто рисует в своей машине — конечно, сидя на пассажирском кресле!

Место на судне

Отдыхающая Алисса Дьюк зарисовала свои коленки и скетчбук, пока ехала на пароме в австралийский Мэнли.

Погода

Если вы готовы к причудам погоды, вы приятно и с пользой проведете время. Если нет — приобретете печальный опыт, а то и навредите себе.

Сильная жара не только осложняет рисование красками (они высыхают уже на палитре), но и грозит обезвоживанием и тепловым ударом или чем-то похуже. При резком похолодании или шторме вы рискуете замерзнуть. Поэтому захватите все необходимое.

Погода может смениться неожиданно, и лучше подготовиться к этому. Перед отъездом изучите прогноз. Убедитесь, что взяли достаточно воды для питья и разбавления краски.

Митенки дадут возможность порисовать подольше в холодную пору. Одевайтесь многослойно, чтобы при необходимости добавить либо снять куртку или свитер (или больше).

Надвигается гроза

В этот день мы попали в грозу и промокли до нитки, добираясь до грузовика, но рисунки не пострадали!

Настороже

Будьте готовы двигаться быстро. Дождь может пойти неожиданно, вымочив и вас, и результат ваших стараний. Если прогноз погоды неблагоприятный, я выбираю листы небольшого формата. Можно не только быстро закончить рисунок, но и прикрыть его своим телом!

Будьте готовы

Этот рисунок приводится здесь в масштабе, близком к реальному. Мой муж (а заодно и носильщик) Джозеф предпочитает блокноты именно такого размера — и удобнее, и носить с собой легче. Набор для рисования лежит в кармане его брюк — всегда под рукой.

Навстречу трудностям

Владелица сайта Expeditionary Art Мария Корьелл-Мартин делала скетчи в крайне суровых условиях. Снег и лед не пугают ее — она хорошо подготовлена и одета соответственно. Посмотрите, как она работала над рисунком в Ниакорнате, «деревне на краю земли».

Материалы

Акварельные краски, графитовый карандаш, акварельный артбук или скетчбук

1 Поиск сюжета

Мария выполнила быстрый карандашный набросок, определив композицию и обозначив деревенские дома.

Зимняя сказка

Для зимнего пейзажа Мария выбрала лучшую точку обзора.

2 Раскрашивание

Выбрала цветовую гамму и нанесла первые заливки.

3 Финальные штрихи

Закончила рисунок, добавив детали.

Подбирайте материалы с учетом погодных условий. Если очень холодно, ручки и кисти с резервуаром лучше погреть под одеждой или рисовать только карандашом (недавно мне пришлось держать замерзшую ручку в кулаке, пока она не оттаяла!).

Иногда цветные карандаши лучше красок (некоторые художники добавляют в воду для краски алкоголь, чтобы она не замерзла). Акварельные карандаши или восковые мелки

могут растаять или засохнуть, если слишком жарко, поэтому летом их нельзя оставлять в машине. Даже обычные цветные карандаши могут засохнуть и потрескаться в жару.

Широкополая шляпа затенит вас и бумагу, если вы рисуете на солнце и краска быстро сохнет. Если белая бумага слепит вас, наденьте поляризационные очки. Они могут слегка искажать цвета, но вреда от них меньше, чем от бликующей бумаги.

Отбрасывание тени

Для рисования в жаркий день Вики Уильямсон надела шляпу, затенив себя и бумагу. Вдобавок она сидит спиной к солнцу, создавая дополнительную тень на рабочей поверхности.

Защита от солнца

В заграничную поездку по юго-западу Америки канадская художница Шари Блаукопф захватила с собой зонт от солнца.

Зонт пригодился

Решение взять зонт себя оправдало, позволив Шари правильно выбрать цвет и тон этой великолепной акварельной зарисовки.

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

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)