

ПОЧАЩЕ ОШИБАЙТЕСЬ

Мне очень нравится чувствовать себя в мастерской исследователем, и я часто задаюсь вопросом: «А что, если?..» Я стараюсь следить за всеми штрихами и текстурами и замечать каждое изменение. Я пробую разные варианты и делаю много «ошибок», выясняя, что хорошо, а что не годится.

Ведь если не рисковать и не дерзать, то навсегда застрянешь в одной технике. Исследовательский процесс подразумевает ошибки на пути к новым возможностям. Именно исследованиям я обязана своим творческим ростом; надеюсь, вы обретете в них такую же свободу.



ГРЕБЕНЬ ХРЕБТА (ДО). 56×76 CM. СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА STONEHENGE

У основания утеса я нарисовала лошадей. Я решила повторить на них текстуру утеса, будто они сделаны из того же материала. Но, немного подумав, я поняла, что пытаюсь уместить все идеи в один рисунок. Пришлось выбирать, что главное: лошади, вода, в которой они стоят, или утес. В конце концов утес победил, и я убрала лошадей



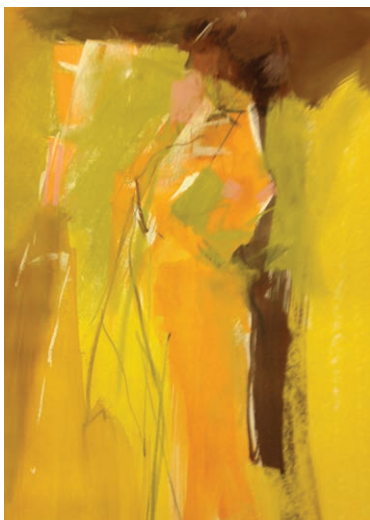
ГРЕБЕНЬ ХРЕБТА (ПОСЛЕ). 56×76 CM. СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА STONEHENGE

Финальный вариант. Сейчас мне кажется, что можно было бы сделать и иначе. А что бы вы выбрали? Но главное: если бы я не сфотографировала этап с лошадьми, мне не с чем было бы сравнить результат. На ошибках учатся, но только если учитывают их в дальнейшем



ШАГ 1

Первый этап работы. Крупные формы, немного линий и темный акцент – здесь можно было (и, наверное, стоило) остановиться.



ШАГ 2

Я добавила темный тон сверху, уточнила некоторые края и разбила крупные формы. Тут-то и начались проблемы.



ШАГ 3

На последнем этапе я ввела много цветов и вернула черные волосы, но продолжила разбивать формы на более мелкие. Я потеряла замысел, и это заметно. Получилось «красиво», но пропали ощущение присутствия и простота, так хорошо выраженные на первом этапе.

ГЕЙША. 61×46 см. ПАСТЕЛЬ, БУМАГА STONEHENGE

СПАСИТЕЛЬНАЯ ПАСТЕЛЬ

Что делать, если рисунок не производит нужного эффекта? Можно его выбросить и начать новый или взять пастель, чтобы спасти положение. С ней доступны любые средства — от ярких цветов

до огромного диапазона тонов. Пастель способна объединить формы, повысить контраст тени и света, задать динамику энергичными штрихами. Что нельзя сделать пастелью? Можно всё!



НОСОРОГ В СТРАЗАХ. 76×112 см. КОЛЛОГРАФИЯ, ПАСТЕЛЬ, БУМАГА RIVES BFK

Некоторые виды печатной графики позволяют без проблем рисовать на оттиске. И коллография (вид тиснения) не исключение. Доска для рисунка носорога сделана из пленки для бассейна, бумаги, мешковины и горячего клея. Я покрыла доску краской, прогнала через пресс и отпечатала на влажной офортной бумаге. Изображение вышло не таким ярким, как я ожидала, но меня выручила пастель! Сделав цвет насыщеннее, я украсила поверхность стразами и разноцветными камушками



КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК. 86×112 см. ГРАВЕР DREMEL ПО ОРГАЛИТУ, ПЕЧАТЬ НА БУМАГЕ RIVES BFK, ПАСТЕЛЬ

Эту огромную печатную форму я гравировала на оргалите. Потом нанесла тушь в углубления и напечатала, как при глубокой печати. Прессом стал асфальтовый каток, а происходило всё на автомобильной парковке. Оба изображения на этой странице отпечатаны с одной доски, но получились совсем разными. Я добавляла пастель и другие материалы по своему выбору на готовый фон



НОВОЕ ПЛАТЬЕ СЛОНА.

86×112 см. ГРАВЕР DREMEL
ПО ОРГАЛИТУ, ПЕЧАТЬ НА БУМАГЕ
RIVES BFK, ПАСТЕЛЬ

Здесь пастелью в смешанной технике создан совсем другой сюжет. Из одинаковых оттисков получаются очень непохожие рисунки

НЕ БОЙТЕСЬ!

Из всех посетителей моих мастер-классов больше всего я ценю тех, кто никогда не работал пастелью. Они начинают с нуля. Выбирая мелок и приступая к делу, они не связаны ожиданиями и получают удовольствие от процесса и творчества. Чем больше опыта работы пастелью (и любым другим материалом), тем выше требования к себе и к тому, как «положено». Так зарождается страх, принимая самые разные формы. Страх неудачи, боязнь ошибиться, опасения, что выйдет плохо и время и материалы будут потрачены зря. Не хотите начать с начала? Встречать каждый новый день как возможность новых экспериментов с пастелью и эстампом,

не думая о результате? Полностью погрузиться в творчество и, руководствуясь элементами и правилами композиции, продвигаться к законченному рисунку?

Дэвид Бейлс в книге «Искусство и страх»* писал о том, что художнику необходимо достичь вершин в своем ремесле и при этом не идти на поводу у правил, поскольку стремление к совершенству заводит в западню. И если работа не ставит перед вами новые задачи, вряд ли следующее произведение будет чем-то отличаться от предыдущего. Если вы настроены на творческий рост, не помешает прислушаться к этому мнению.

РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ.

36×30 см. КИТАЙСКАЯ ТУШЬ,
ПАСТЕЛЬ, БУМАГА STONENGE

Этот причудливый рисунок сделан для серии абстрактных лошадей с фоном китайской тушью. Если перед мазком испытываешь хоть малейшую неуверенность или волнение, тушь преувеличит их в десять раз!



* Издана на русском языке: Бейлс Д., Орланд Т. Искусство и страх. Гид по выживанию для современного художника. СПб.: Питер, 2011.



ЗИМНИЙ БИЗОН. 91×122 см. ПАСТЕЛЬ, СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА, ОРГАЛИТ, АБРАЗИВНЫЙ ГРУНТ

Выражение морды бизона хорошо иллюстрирует бесстрашие, и мне кажется, что он идеально подходит для завершения главы



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

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:



[Mifbooks](#)



[Mifbooks](#)



[Mifbooks](#)