

ПОРТРЕТ
И ФИГУРА
АКВАРЕЛЬЮ

МЭРИ УАЙТ

МОИМ СТУДЕНТАМ, ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Благодарность

Выражаю признательность всем опытным профессионалам, помогавшим мне в создании этой книги, особенно Кэти Линдлер, которая потратила много вечеров, отбирая иллюстрации и выстраивая текст. Я благодарна Мэрилин Макмиллан и Крофт Лэйн за то, что они всегда представляют мои картины в наилучшем свете. Самую глубокую признательность я выражаю моим друзьям и близким, особенно моему мужу Смигу Коулману за то, что сделал мою жизнь прекрасной.

оглавление

9	Введение	65	ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ <i>рисунок</i>	127	ГЛАВА ВОСЬМАЯ <i>фон</i>
9	<i>Философия автора</i>	66	Как научиться рисовать	128	Намечаем фон
11	<i>Учимся у мастеров</i>	70	Пропорции	130	Цвет фона
21	ГЛАВА ПЕРВАЯ <i>как начать</i>	74	Как добиться сходства	132	Как вписать фон в композицию
22	Зачем рисовать людей?	76	Руки	134	Изображение людей на заднем плане
24	Талант	78	Композиция и структура	136	Урок. Петух
25	С чего начать?	83	Внесение исправлений	139	ГЛАВА ДЕВЯТАЯ <i>образ жизни художника</i>
26	Неудачи	84	Урок. Носки	140	Самовыражение художника
29	ГЛАВА ВТОРАЯ <i>инструменты и материалы</i>	87	ГЛАВА ПЯТАЯ <i>тональность</i>	143	Как понять, что рисовать
30	Кисти	88	Что такое тональность?	144	Становление художника
33	Краски	89	Создание формы и глубины с помощью тона	147	Как стать профессиональным художником
36	Бумага	91	Как правильно увидеть тональность	148	Работа с моделью
39	Палитры	91	Пять градаций светотени	151	Портреты на заказ
40	Мольберты	94	Тональность и композиция	154	Работа с детьми
41	Покупка принадлежностей	96	Урок. Стебли кукурузы	156	Установка картины в раму
42	Мастерская художника	99	ГЛАВА ШЕСТАЯ <i>контуры</i>	158	<i>Ресурсы</i>
45	ГЛАВА ТРЕТЬЯ <i>техники</i>	100	Как возникают контуры?	159	<i>Алфавитный указатель</i>
46	Насколько важна техника?	101	Мягкие контуры		
47	Изучение основ	104	Что определяет характер контуров		
48	Заливка	106	Урок. Луна		
53	Лессировка	111	ГЛАВА СЕДЬМАЯ <i>цвет и свет</i>		
56	Фактура	112	Магия цвета		
59	Применение гуаши	113	Цветовой круг		
60	Совмещение техник	115	Выбор цвета		
61	Прорисовка деталей	117	Смешивание цветов		
62	Урок. Освобождение	119	Блики		
		121	Цветовая гармония		
		123	Свет		
		124	Урок. Летняя пора		

ВВЕДЕНИЕ

Всякий портрет, написанный с любовью, — это, в сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему позировал*.

ОСКАР УАЙЛЬД

ФИЛОСОФИЯ АВТОРА

Акварель — как душа человека: подвижная, спонтанная, притягательная, непредсказуемая, чарующая и своевольная. У нее так много черт, которые есть у нас, так почему бы не использовать ее для написания портретов? С помощью естественного свечения акварели можно легко воспроизвести свежесть и матовость кожи, равно как и передать фактуру одежды, волос и фона, особенности погоды. Легкость и компактность принадлежностей, необходимых для работы с акварелью, делает эту технику удобной для использования в поездках, занятиях на пленэре, для быстрых, упрощенных зарисовок модели. Акварель идеально подходит для поисков, мечтаний и открытий.

Не существует «правильной» техники или стиля рисования людей. Моя манера — всего лишь одна из возможных. Благодаря настойчивости и упорному труду вы найдете свой путь. Эта книга поможет вам освоить работу с цветом, светом и композицией, различные техники и материалы, основные принципы работы с моделью. В большинстве глав я поэтапно показываю, как создавала ту или иную картину. Они иллюстрируют приемы, которые я использую, и то, как я преодолеваю отдельные трудности. В конце каждого раздела я добавила несколь-

НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА Джон Сингер
Сарджент. *Бродяга*
1904, бумага, акварель, 50,8 × 35,6 см.
Бруклинский музей

Выразительное использование
Сарджентом разнообразных техник,
таких как заливка, граттаж и применение
укривистых красок, демонстрирует
неограниченные возможности акварели.

* Перевод Марии Абкиной. *Здесь и далее — прим. перев.*

ко упражнений, которые помогут вам изучить технику акварели и в дальнейшем сформировать собственный стиль. Здесь нет простых решений, готовых рецептов и правил. Только рекомендации и вдохновляющие советы, которыми я делюсь со своими учениками на протяжении тридцати лет.

Я начала рисовать акварельные портреты в колледже. Мои первые работы получались, как это обычно бывает, грязными и вымученными, но меня очаровала сила и мягкость акварели. Тогда я не думала о том, чтобы стать портретистом, но после того, как я окончила художественную школу, приятели начали просить меня нарисовать их близких. Вскоре я обнаружила, что мне по-настоящему нравится рисовать людей, и раз кто-то готов платить мне за такие рисунки, чего мне еще желать? Это как если бы мне платили за поход в парк аттракционов. С тех пор я учусь на собственном опыте и творчестве любимых художников.

Портрет — это особая разновидность искусства; чтобы писать портреты, требуются хорошие навыки рисовальщика и общее знание анатомии. Кроме того, необходима эмпатия и уважение к модели, а также способность разглядеть особенности физического и эмоционального облика того человека, которого вы рисуете. Уверенные навыки рисовальщика для акварельного портрета строго обязательны, поскольку исправления могут поставить свежесть рисунка под угрозу. Но этих навыков недостаточно, чтобы стать портретистом. Прежде всего вы должны быть художником, создавать образы, взывающие к чувствам.

Эта книга преимущественно об умении видеть: о том, как улавливать тональные отношения, выбирать цвет и фон, добиваться сходства и точности. Это книга об умении думать. Художнику мало знать, что он видит

и что рисует. Важно знать, почему он решил изобразить нечто и что он чувствует по этому поводу. В моей студии есть небольшая табличка с написанной от руки фразой: «Тот, кто работает руками, — подмастерье, тот, кто работает руками и головой, — ремесленник, тот, кто работает руками, головой и сердцем, — художник». Эта цитата висит на моей стене больше тридцати лет как напоминание о том, что искусство требует не только усердия и ума, но также страсти и эмоций. Быть художником значит не только испытывать определенные чувства по отношению к изображаемому, но и уметь эти чувства передать.

Независимо от того, какую цель вы ставите — стать профессиональным портретистом или получать удовольствие, занимаясь рисованием по выходным, — эта книга познакомит вас с основами акварели, которые позволят вам добиваться желаемой выразительности. И даже если вы просто прочтете книгу и никогда не возьмете в руки кисть, я надеюсь, вы будете лучше разбираться в предмете

и станете счастливее, созерцая произведения искусства и невероятный мир вокруг нас.

Мое главное желание — воодушевить вас и вдохновить на то, чтобы рисовать так, как можете рисовать только вы. С самого рождения вы постепенно приобретаете уникальный набор разных характеристик: ваша семья, предпочтения, опыт, место жительства и поездки, образование, стоящие перед вами задачи, физические особенности, люди, которые на вас повлияли. Никто не обладает точно таким же, как у вас, сочетанием этих параметров. Именно оно придаст вашей работе глубокую оригинальность и позволит всю жизнь совершать художественные открытия. Будучи художником, вы получаете удивительную возможность показать, как вы чувствуете саму суть людей и обстоятельств, которые встречаются на вашем жизненном пути.

