

секреты
мастеров пленэра!
plein air masters'
secrets!

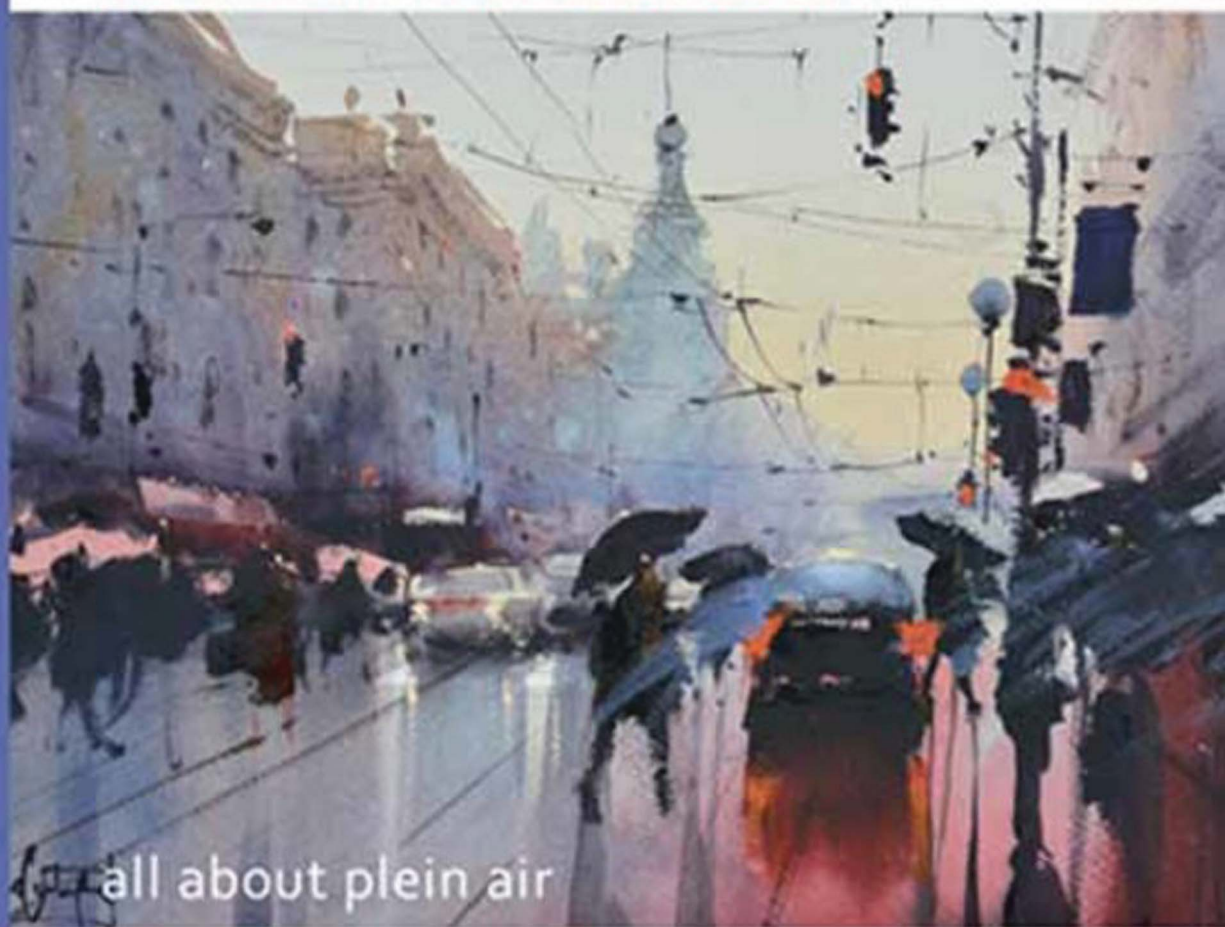
KONSTANTIN STERKHOV

MASTERS *of* WATERCOLOR®

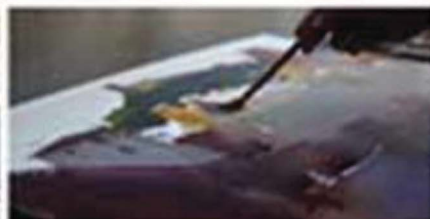
КОНСТАНТИН СТЕРХОВ
МАСТЕРА АКВАРЕЛИ

INTERVIEWS
ARTICLES
REVELATIONS
STEP-BY-STEPS

ИНТЕРВЬЮ
СТАТЬИ
ПРИЗНАНИЯ
ДЕМО

all about plein air
все о пленэре

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
www.m-planet.ru

- С 79 Стерхов К. В.** Мастера акварели. Беседы с акварелистами. Всё о пленэре : учебное пособие / К. В. Стерхов. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 256 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-8114-4728-2 (Издательство «Лань»)

ISBN 978-5-4495-0320-6 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Коллекция интервью «Мастера акварели», представленная вашему вниманию, — итог семи последних лет деятельности К. Стерхова, почти по книге в год. Все художники, и их работы, которые включены в новую книгу, интересны и значимы в мире современной акварели. С некоторыми из них вы уже встречались в предыдущих выпусках, но их творчество раскрывается здесь в новом аспекте. Кроме того, специально для этой книги изменился формат материала: теперь вы можете читать не только интервью, но и статьи на тему пленэра, и забавные истории из опыта художников. Также стало больше пошаговых уроков. В новой книге собран материал, представляющий 50 мастеров акварели — в два с лишним раза больше, чем в предыдущих. Книга будет интересна и профессиональным художникам, и любителям данной техники живописи.

ББК 85.14

- С 79 Sterkhov K. V.** Masters of Watercolor. Interviews with watercolorists. All about plein air : textbook / K. V. Sterkhov. — Saint Petersburg : Lan : The Planet of Music, 2020. — 256 p. : ill. — (University textbooks. Books on specialized subjects). — Text : direct.

The series “Masters of watercolour” by Konstantin Sterkhov is a result of seven years’ work – nearly a book each year. The new one, following the tradition, suggests a number of interviews with artists that are important in the world of contemporary watercolour. You could have met some of them in the previous books of the series but this one shows another dimension of their art. Besides, this book has been given a special format — not only interviews but also essays about plein air and short stories from artists’ work experience. More staged demonstrations are included. 50 masters of watercolour are represented in this volume — twice as many as in any of the previous books. It will be interesting for both professional artists and lovers of watercolour.

Автор выражает благодарность всем, без кого эта книга была бы невозможна: жене и детям; всем духовным и творческим единомышленникам и всем, кого искренне интересует акварель; моему духовному учителю Шри Матаджи; Анне Михайловой, которая проверила и перевела все тексты; Мишель Кайла, которая проверила весь английский текст; Евгении Фурсиковой за теплые слова в адрес автора; всем художникам, согласившимся принять участие в проекте; издателю и всем сотрудникам издательства «Планета музыки», участвовавшим в издании этой книги.

The author expresses his gratitude to all the people without whom this book would have been impossible: his wife and children, all spiritual and creative associates and all who are sincerely interested in watercolor, his spiritual master Shri Mataji; Anna Mikhaylova, who edited and translated all texts; Michelle Kaila, who checked all English text; Eugenia Fursikova for her kind words addressed to the author; all the artists agreed to take part in the project, the publisher, and all employees of the publishing house «Music Planet», participated in the publication of this book.

Издатель

Анатолий КНОП

Обложка

К. В. СТЕРХОВ

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2020

© К. В. Стерхов, 2020

© А. Б. Михайлова, перевод, 2020

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», художественное оформление, 2020

Оглавление

Мортен Е. Солберг	6
Майк Ковальски	11
Анди Ивансен	18
Херман Пекель	24
Франсиско Кастро	29
Владимир Заруцкий	33
Амит Капур	39
Роберто Зангарелли	44
Массимиллиано Иокко	51
Джунвей Дай	58
Екатерина Сава	62
Бланка Альварес	66
Сэс Фарре	71
Джоффри Уинн	77
Евгения Шалалис	83
Анна Михайлова	87
Евгений Гореан	92
Сергей Лысый	97
Галина Гомзина	100
Антонио Джакомин	104
Джансен Чоу	108
Лю Му Лин	112
Ли Ган	116
Сичиан Фэй	120
Чжен Чаои	124
Ниу Гуангде	128
Роберт Уэйд	132
Джон Ярдли	137
Онг Ким Сенг	141
Дэвид Тейлор	146
Джозеф Збуквич	154
Альваро Кастаньет	158
Станислав Золадз	165
Томас Шаллер	169
Елена Базанова	175
Лянг Ган	179
Венди Артин	185
Пабло Рубен	188
Бун Кванг	192
Кейко Танабе	196
Евгений Кисничан	200
Джо Ф. Дауден	204
Атанас Мацурев	207
Игорь Сава	210
Константин Кузема	212
Илья Ибряев	215
Сергей Курбатов	218
Юрий Ломков	221
Ольга Пешкова	223
Алина Лесова	226
Татьяна Анисимова	229
Пошаговые уроки	233
Об авторе	246

На обложке / Book Cover

А. Кастаньет, Д. Збуквич, Е. Кисничан, Д. Ярдли /
A. Castagnet, J. Zbukvic, E. Chisnicean, J. Yardley

Contents

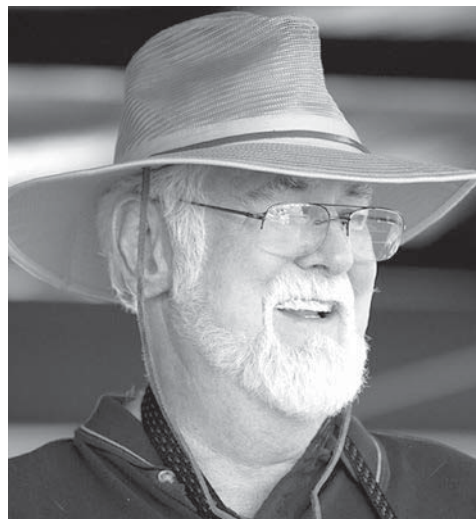
Morten E. Solberg	6
Mike Kowalski	11
Andy Evansen	18
Herman Pekel	24
Francisco Castro	29
Vladimir Zarutskiy	33
Amit Kapour	39
Roberto Zangarelli	44
Massimiliano Iocco	51
Junwei Dai	58
Ekaterina Sava	62
Blanca Alvarez	66
Sesc Farre	71
Geoffrey Wynne	77
Eugenia Shalalis	83
Anna Mikhaylova	87
Eugeniu Gorean	92
Seregey Lysiy	97
Galina Gomzina	100
Antonio Giacomini	104
Jansen Chow	108
Liu Mu Lin	112
Li Gang	116
Xichian Fei	120
Zhen Chaoi	124
Niu Guangde	128
Robert Wade	132
John Yardley	137
Ong Kim Seng	141
David Taylor	146
Joseph Zbukvic	154
Alvaro Castagnet	158
Stanislaw Zoladz	165
Thomas W. Schaller	169
Elena Bazanova	175
Liang Gang	179
Wendy Artin	185
Pablo Ruben	188
Boon Kwang	192
Keiko Tanabe	196
Eugene Chisnicean	200
Joe F. Dowden	204
Atanas Matsoureff	207
Igor Sava	210
Konstantin Kuzema	212
Ilya Ibrayev	215
Sergey Kurbatov	218
Yury Lomkov	221
Olga Peshkova	223
Alina Lesova	226
Tatiana Anisimova	229
Step-by-step demos	233
About the author	246

Форзацы / Endpapers

С. ФАРРЕ. Под водой / С. FARRE. Underwater
Д. ЗБУКВИЧ. Кувшинки / J. ZBUKVIC. Lotus

Мортен Е. Солберг ^{США}

www.mortenesolberg.com

Член Национального акварельного общества (NWS) и Американского общества акварелистов (AWS). Его картины украшают обложки многочисленных журналов, таких как «Американский художник», «Новости искусства дикой природы», «Арт-Уэст», «Акварель», «Спорт Афила», «Спортинг Классик», «Юго-западное искусство» и «Графство Орандж». В 1986 году «Американский художник» выбрал Морта своим художником года. Работы Морта получили высшие награды на многих выставках, в которых он принимал участие, включая выставки Американского общества акварелистов и Национального акварельного общества. Его работы можно найти в многочисленных национальных и частных музейных коллекциях.

Вы работаете в разных техниках. Какое место в Вашем творчестве занимает акварель?
Акварель уникальна — никакой другой материал не дает таких эффектов. Вы можете, если хотите, добиться того, что акварель будет выглядеть как масло, или акрил, или темпера — но только оставляя её прозрачной и позволяя краскам смешиваться прямо на бумаге, вы

используете её потенциал полностью. Я начинал свой путь в профессии как автор поздравительных открыток, работал гуашью — в зависимости от количества воды она может быть и прозрачной, и кроющей.

Вы пишете разных животных. Вы наблюдаете за ними в естественной среде обитания?

Мне пришлось освоить профессию фотографа-натуралиста, чтобы успеть заснять животное за тот

М. Е. СОЛБЕРГ.
В ожидании, когда
рассеется туман,
чтобы двигаться дальше.
M. E. SOLBERG. Waiting
for the fog to lift.

М. Е. СОЛБЕРГ. Обманчивое спокойствие.
M. E. SOLBERG. Deceptive Calm

Morton E. Solberg 2005

краткий промежуток времени, когда оно оказывается в поле зрения — зарисовать его так быстро мне точно не удалось бы. Вечерами я рисую, ищу выразительные и динамичные композиции и потом подбираю к ним сюжеты — решаю, какое это будет животное, или, возможно, группа животных.

Как именно Вы разрабатываете композиции?

Как я уже сказал, я делаю тональные эскизы карандашом и решаю, какой сюжет лучше всего подходит. Что касается акварельной живописи, обычно я начинаю писать безо всякого плана — подбираю тональные и цветовые пятна прямо по ходу работы и смотрю, что получается — холодный или теплый колорит, активный или приглушенный тон. Потом я придумываю подходящий сюжет.

Какие справочные материалы Вы используете?

Я использую фотографии, наброски, зарисовки с натуры, видео и вообще всё, что помогает мне понять, как выглядит то или иное животное.

Какую роль в процессе работы играет воображение?

Когда я начинаю акварель, с первых же мазков работа может принять совершенно другое направление относительно первоначального замысла. Я хочу

сказать, что акварель часто берет меня в путешествие по неожиданному маршруту, и я даже не всегда могу контролировать направление этого движения. Например, я собирался писать пейзаж с птицей, а по ходу работы получился бизон — потому что так легла краска, и дальше я уже пошёл в этом направлении.

Какое значение в Ваших работах имеют оставленные незаписанными места?

Незаписанные, белые участки бумаги играют огромную роль — они придают изображению динамику.

Согласны ли Вы, что многие Ваши работы похожи на иллюстрации?

Большинство моих реалистических работ можно было бы использовать в качестве иллюстраций, но меня это не смущает — главное, чтобы живопись была на хорошем уровне. Для меня важно, чтобы зритель почувствовал интерес к истории, которую я рассказываю, — истории того, как персонаж взаимодействует с окружающим его пространством.

Что для Вас важнее в живописи — процесс или результат?

Я думаю, для меня важнее результат — иначе я бы не стал возвращаться к законченным работам и дорабатывать их. Бывает и так, что я получаю свои работы обратно

М. Е. СОЛБЕРГ. Признаки весны.

M. E. SOLBERG. Sign Of Spring

М. Е. СОЛБЕРГ. Большая голубая цапля.

M. E. SOLBERG. Great Blue Heron.

из галереи или после выставки, вынимаю из рамы и переделываю, если мне что-то не нравится. Сам процесс живописи — это чистое удовольствие, но удовлетворение приносит только хорошо выполненная работа.

Пожалуйста, скажите несколько слов о своем подходе к акварельной живописи.

Мой подход заключается в том, что я позволяю акварели взаимодействовать с поверхностью бумаги, использую удачные растекания краски, стараясь сохранить её свежесть. Я люблю прозрачность акварели, но для меня это — не самоцель. Цель в том, чтобы получать удовольствие от живописи, каждый день учиться чему-то новому и добиваться хорошего результата с помощью любых водорастворимых материалов, которые потребуются.

Каково соотношение планирования и спонтанности в Вашей работе?

Для меня каждая акварель — повод научиться чему-то новому и возможность получить удовольствие

от процесса живописи. Даже если у меня есть определённый план, через несколько минут работы всё может измениться — такова природа акварели как материала. А иногда я начинаю без какого-либо плана вообще и работаю совершенно спонтанно. Из необычного сочетания цветов или какой-то особенной формы пятна может возникнуть идея композиции. Я отталкиваюсь от этой композиции и колорита, создаю из них некое пространство и затем уже думаю, кого можно в это пространство поместить.

Какие кисти Вы предпочитаете?

Мне нравятся кисти Lowe Cornell — и круглые, и плоские.

Каковы Ваши предпочтения в отношении бумаги?

Лучше всего — гладкий Arches плотностью 300 г/м², натянутый на планшет. Для натяжки я использую бескислотный клей.

Если бы Вам запретили писать акварелью, что бы Вы почувствовали)?

То же, что ребенок, которому навсегда запретили всё вкусное.

Morten E. Solberg, USA

www.mortenesolberg.com

Signature Member of AWS, NWS

His paintings have graced the covers of numerous magazines such as American Artist, Wildlife Art News, Art West, Watercolor, Sports Afield, Sporting Classic, Southwest Art and Orange County Illustrated. In 1986, American Artist chose Mort as their "Artist of the Year". Mort's work has taken top awards in many of the exhibitions he has entered, including the American Watercolor Society, the National Watercolor. His work can be found at numerous National and private museum collections.

You work in many mediums. What is watercolor for you?

Watercolor is a unique medium, it reacts on paper like no other. You can make watercolors look like oil, acrylic, casein, but by using it transparent and watching the colors react to each other as they mix together is beautiful. I started my professional career as a greeting card artist and the medium we used was Gouache, which can be used transparent or opaque.

You paint a lot of wild life. Do you observe animals in their natural environment?

I have learned to be a photographer so I can take photos of wild life in many positions in a short time that I cannot do if I sketch. I sketch in the evenings trying to come up with unusual and strong value compositions and then decide what subjects will work in each composition.

How do you work on composition?

As I mention earlier, I do a lot of value studies in Graphite of different compositions and decide on subject matter that works. Most of the paintings I do in watercolor I just start painting (with no planning) values, shapes and color freely. I then decide what this feels like Cold, Warm, Active, subdued, etc. Then I decide what subject fits.

What reference material do you use?

I use photographs, sketches, field studies, videos, and anything else that will help me understand the subject.

Is there a lot of imagination involved in the process?

When I start a painting, it may change direction from what I had planned on the first few strokes. What I mean is the painting sometimes takes me on a trip I did not expect and sometimes I'm not even in control of the direction I'm taking. I have started

M. E. СОЛБЕРГ. Арктические кочевники.

M. E. SOLBERG. Arctic Nomads

a planned painting of a bird and it becomes a Bison because that's what I saw as I started so that is how I went.

What is the significance of white space in your works?

White space can become very powerful and give movement and direction to the work.

Do you consider many of your paintings quite illustrative?

Most of my realistic works can become illustrative but I don't worry about it if it ends up in a good painting. All I try is to tell a story that brings the viewer into the painting. For me it is about the environment of the subject.

What is more important for you — the process or the result of painting?

I think it would have to be the result of the finished painting, otherwise I wouldn't work on it after I thought it was finished or especially after it comes back from a gallery or show and I see something I'm not happy with in it and I change it and put it back in the frame. The painting part is pure pleasure but the finished painting is the satisfaction.

Can you say a few words of your approach to watercolor?

I approach watercolor by letting the watercolor paint react to the surface I am working on and enjoy the happy accidents and take advantage of the freshness that is watercolor. I love transparent watercolor but it is not my goal. My goal is to enjoy painting and learning every day and make a successful painting by using whatever water base medium it takes to make it work.

What is the place of spontaneity in your work?

I approach every painting as a way to learn and enjoy the process. No matter if I have planned a painting to be painted in a certain direction, the minute I start to paint, things change because of the medium I am using. When I start an unplanned painting it is all spontaneous. It can happen with an unusual stroke or a color combination. I try to let the colors and design determine what the subject might be by creating an environment. Once this is determined, I decide on subject matter.

What brushes do you prefer?

I prefer Lowe Cornell rounds & Flats

What is your choice of paper?

My preference is 140lb Smooth Arches mounted on board with acid free glue

Could you do without watercolor medium?

(If they said it's forbidden to use that medium how would you feel)

Like a child that realized he would have to do without chocolate for the rest of his life.

Майк КОВАЛЬСКИ

Австралия

mikewalskifineart.com

Член AWS, NWS. В 2015 году он был награждён Серебряной медалью на 148-й международной выставке AWS в Нью-Йорке, а в 2018 году был приглашён для участия в выставке «Мастера акварели» в Санкт-Петербурге. На его творчество оказали влияние Джон Сингер Сарджент, Эдвард Хоппер, Огден Плейсснер, Эмиль Коса-младший и многие великие иллюстраторы, в том числе Н. С. Уайет и Дин Корнуэлл. Его работы были представлены во многих художественных журналах. Он проводит мастер-классы по акварели в США и других странах.

Как Вы пришли к акварели?
Поскольку я был одним из пяти братьев, мне часто хотелось побыть наедине с собой. У нас, пяти мальчиков, было много общих приключений, но мне всегда нравилось исследовать природу в одиночестве. Я всегда носил с собой мелки, и простой набор акварели стал следующим неизбежным шагом. Я всегда занимался искусством, в том или ином виде, но начал свой собственный путь в живописи только тогда, когда уже состоялся как иллюстратор. Я также пишу на природе маслом и понимаю, что это очень помогает мне при работе с акварелью.

Когда Вы впервые оказались на пленэре?

Я начал работать на пленэре спустя несколько лет после окончания колледжа. Я всегда делал наброски на природе, но всерьёз занялся пленэрной живописью, когда мне было уже под 40. Частично это произошло под влиянием калифорнийских импрессионистов. В первые годы я брал с собой краски, когда мы выезжали на природу с детьми, и делал наброски.

Какую часть работы Вы проделываете на месте?

Если я пишу на открытом воздухе, то заканчиваю работу полностью или хотя бы на три четверти, прежде чем уйти. Если ситуация не позволяет дописать работу, я делаю очень быстрый карандашный рисунок с цветовыми пометками или быстро делаю цветовую схему, чтобы опираться на нее, когда буду работать в студии. Но около 70 % своей работы я делаю во время пленэра.

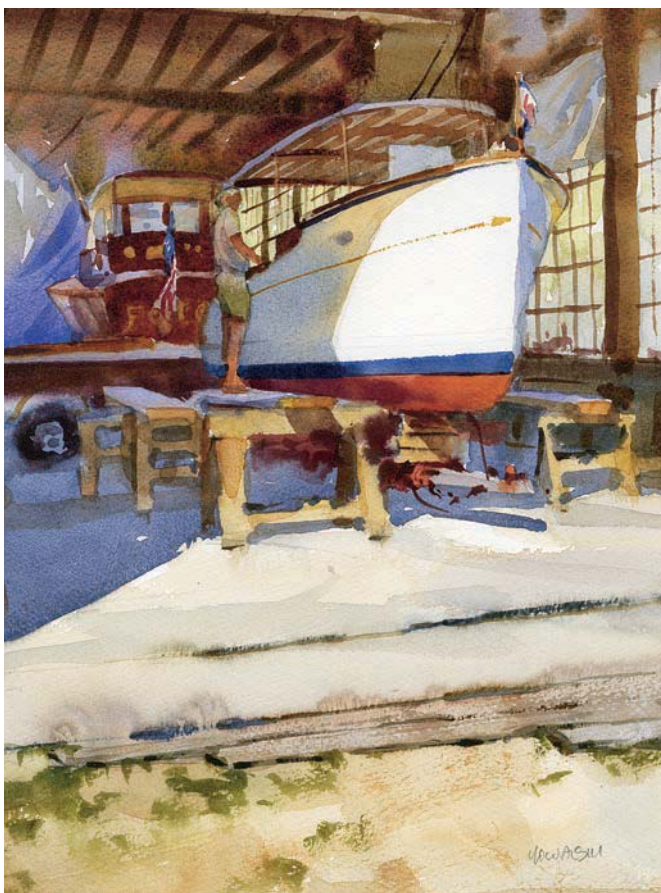
Пишете ли Вы на пленэре большие работы?

Большие по значимости или по размеру? В последнее время я начал делать на пленэре более крупные работы. Но большинство — на четверть или на половину листа. Я понял, что мне не хватает времени, чтобы закончить на пленэре работу размером в целый лист. Если я планирую

что-то более сложное, то могу ещё раз посетить то же место при схожем освещении. Но это бывает редко. Я стараюсь сделать всё возможное в один приём.

Нужны ли Вам для пленэра специально подготовленные инструменты и оснащение?

У меня есть пара больших планшетов, которые я закрепляю на штативе. Штативы я делаю сам, изредка покупаю (например, STRADA производит очень устойчивый алюминиевый вариант). Беру потертую

М. КОВАЛЬСКИ. Испанский кедр.
M. KOWALSKI. Spanish Cedar. 56×35 cm. 2017

М. КОВАЛЬСКИ. Лодочная мастерская Блантов.

M. KOWALSKI. Blunts Boatyard. 35×56 cm. 2016

медную палитру Craig Young, кисти, какие есть под рукой, и крючок, чтобы подвесить емкость с водой. Вот и всё! И ещё пустой контейнер для использованной воды.

Какие цвета входят в Вашу палитру? Какие быстрее всего заканчиваются?

Я придерживаюсь традиционной палитры с основными тёплыми и холодными цветами и полным набором земляных пигментов. Я не использую «специальные» цвета или смеси вроде «лунного света», хотя некоторые из них очень красивы. Предпочитаю однопигментные цвета. В мою палитру для пленэра входят: ауреолин (нестойкий?), новый гуммигут (им я пользуюсь редко), хинакридон золотой, кадмий оранжевый (используется редко, но очень важно, чтобы он был), кадмий алый (использую ограниченно), хинакридон розовый, ализариновый красный стойкий (использую для теней), жёлтая охра, натуральная сиена, жжёная сиена, натуральная умбра, жжёная умбра, синий кобальт, синий ультрамарин, лазурь железная сухая, хромовая зелень. Также в неё могут входить хинакридон жжённый оранжевый, хинакридон жжёная сиена и кобальт бирюзовый.

Синий кобальт, наверное, тот цвет, который я использую больше всего. Хинакридон золотой тоже расходуется быстро. К сожалению, этот чистый пигмент больше не доступен. Также я использую много натуральной сиены и хинакридона розового. И синий ультрамарин тоже быстро исчезает с палитры.

Я прочёл, что ауреолин не светостойкий, так что попробовал несколько других пигментов для замены.

Вы предпочитаете материалы каких-то определенных фирм?

Краски: как любой профессиональный акварелист, я перепробовал миллион брендов. И многие нашёл подходящими. В основном я ищу только цвет, который в точности мне подходит. Пигменты могут сильно различаться в зависимости от бренда. Я использую прежде всего Daniel Smith, а также некоторые краски M. Graham и Senellier

Бумага: к несчастью, всю ту старую бумагу, которую я любил, либо перестали производить, либо изменили её формулу! Сейчас я с удовольствием использую в первую

очередь Saunders. Также мне время от времени нравится писать на Canson Montval. И у меня множество листов разных производителей, которые ждут своей очереди. Мне нравится пробовать что-то новое — это ставит передо мной задачу и может дать неожиданный позитивный результат. Больше всего мне нравится шероховатая бумага горячего и холодного прессования.

Кисти: Я пользуюсь почти исключительно большими круглыми кистями. Мои любимые — Escoda Perla. Ещё мне нравятся новые синтетические круглые кисти Da Vinci Casaneo. И я обожаю кисти Rosemary & Co всех видов! Раньше я использовал исключительно колонковые кисти, но с годами синтетика стала намного лучше.

Какие личности в истории искусства вдохновляли Вас на пленэрную живопись?

С самого начала меня вдохновляли калифорнийские импрессионисты, и прежде всего — Джон Сингер Сарджент. Его работы — мои любимые, без всяких оговорок. Ещё я назвал

бы Левитана, Цорна, Плейсснера, Эмиля Коса-младшего, Мэйнарда Диксона. В подростковом возрасте моим любимым художником был Эндрю Уайет, и, думаю, его работы открыли для меня некоторые двери.

Как пленэрная работа влияет на Ваше творчество в целом?

Я чувствую, что когда я пишу на пленэре, мои работы становятся более «живыми». Находиться на открытом воздухе, в естественной природной среде — это очень важно и для моего творчества, и для моей жизни. Это то место, где мне время от времени нужно бывает при любой погоде, при любых условиях. Когда я пишу на пленэре, весь мой многолетний опыт проходит проверку. На пленэре нет комфортных студийных условий, и мне это прекрасно подходит. Пленэр создаёт идеальную, раскрепощающую атмосферу, которую очень сложно воспроизвести в студии. Для меня это во многом интуитивный процесс. Я наслаждаюсь этим вызовом — создать работу на месте, за короткий отрезок времени, иногда в сложных условиях. Пленэр — это интенсивная и стимулирующая ум тренировка, к которой быстро привыкаешь, как ко всему хорошему.

Как Вы думаете, делятся ли живописцы на «студийных» и «пленэрных»? Какие аргументы Вы бы использовали, чтобы убедить художника отправиться на пленэр?

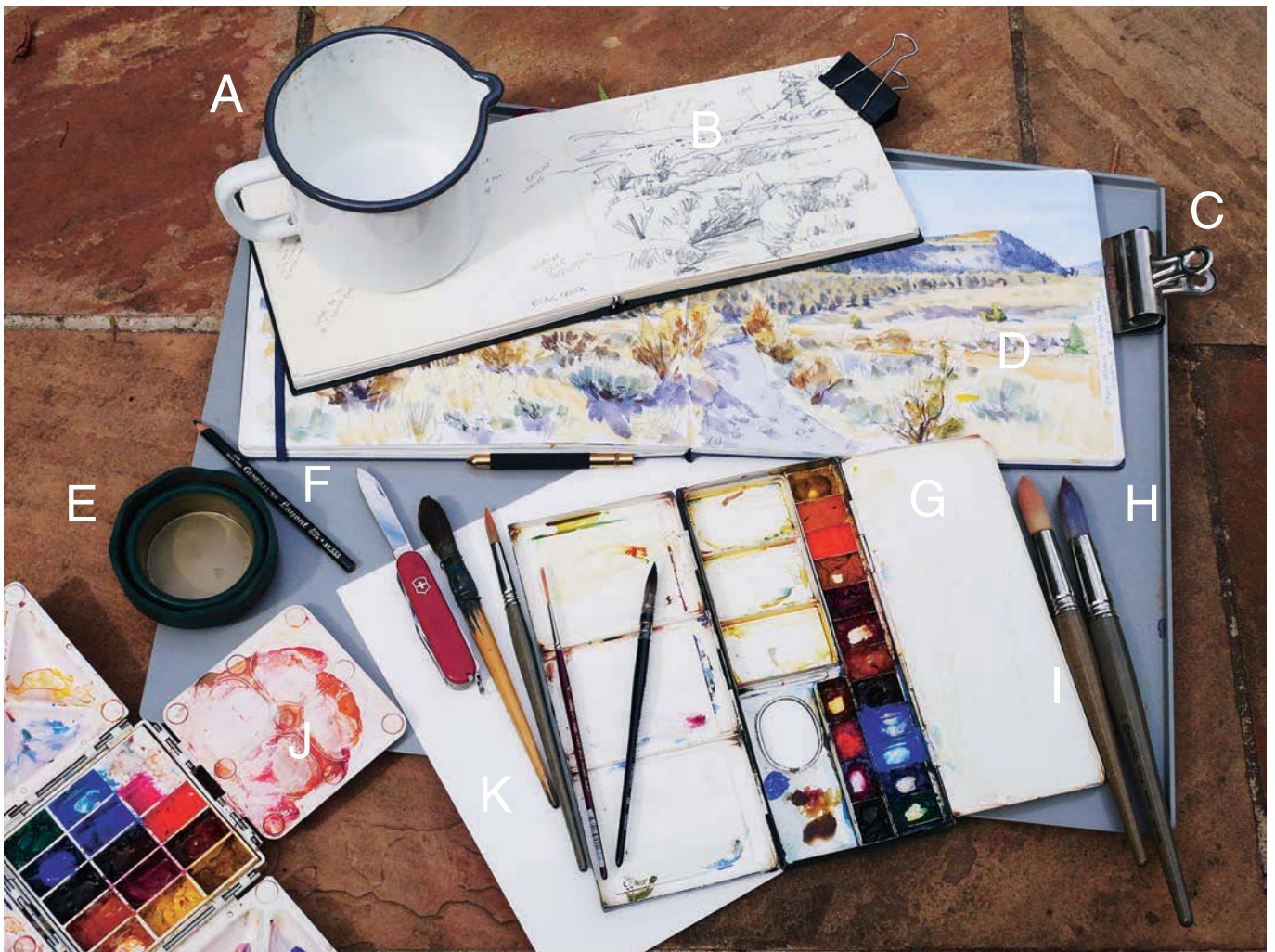
Большинство пейзажистов, даже если они в основном работают в студии, выходят на этюды. Лично для меня есть связь между пребыванием в ландшафте и изображением его, которую невозможно воспроизвести в студии. Если вы любите новые задачи (а как без этого чему-то научиться?), тогда выходите в ту среду, которую считаете родной (городскую или сельскую, не важно). Посмотрите, что есть вокруг, как влияет свет на все объекты. Послушайте звуки, наблюдайте за людьми (или другими существами), которые её населяют. Вы уйдёте с огромным количеством материала и массой ценнейшего опыта. А если вы сомневаетесь в том, насколько осмысленно идти на улицу со всем своим художественным оборудованием, первый шаг — выйти с небольшим блокнотом.

М. ҚОВАЛЬСКИ. Кафе открылось.

M. KOWALSKI. The Cafe is Open.
56x38 cm. 2017

Kowalski

Материалы для работы акварелью на пленэре

- A. Эмалированная кружка для воды. Мне нравятся увесистые и надёжные предметы.
- B. Маленький скетчбук Hahnemuehle.
- C. Канцелярские зажимы.
- D. Акварельный альбом для быстрых набросков.
- E. Складной силиконовый контейнер для воды.
- F. Обычный карандаш (2B) и швейцарский армейский нож.
- G. Эмалированная палитра Craig Young.
- H. Алюминиевый столик STRADA (у меня есть такие же деревянные). Я закрепляю его на фотоштативе с помощью быстроразъёмного крепления.
- I. Кисти — на фотографии видны Escoda Perla — большая круглая беличья кисть, Da Vinci “Casaneo” и синтетический риггер.
- J. Коробка красок Cloverleaf для набросков и изображения фигур.
- K. Альбом Fabriano 300 г/м² размером 11×14 дюймов (этот формат прекрасно подходит для работы на пленэре).

Watercolor materials for plein air painting

- A. Enamelled cup. I like something sturdy
- B. Small Hahnemuehle sketchbook
- C. Clips, clips and clips!
- D. A watercolor sketchbook for quick work.
- E. Pop up silicone water container.
- F. General's pencil (2B) and Swiss Army Knife
- G. Craig Young enameled palette
- H. STRADA aluminum tray. I have others of wood. I use a quick release camera mount to attach to my tripod
- I. Brushes: shown; Escoda Perla, large squirrel mop, da Vinci “Casaneo”, sythetic rigger.
- J. Cloverleaf paint box for sketch work and figure painting
- K. Fabriano cold pressed 300 lb 11×14 (these pre cut sheets are perfect for smaller plein air paintings).

Mike Kowalski, Australia

mikekowalskifineart.com

Signature Member of AWS, NWS

In 2015 he was awarded the coveted Silver Medal of Honor at the 148th AWS International Exhibition in New York, and in 2018 was invited to exhibit in the Masters of watercolor exhibition in St. Petersburg, Russia. His work is influenced by John Singer Sargent, Edward Hopper, Ogden Pleissner, Emile Kosa Jr. and many of the great illustrators including N.C. Wyeth and Dean Cornwell. His works were featured in many Art magazines. He teaches internationally and in the U.S.

How did you find your way to watercolor?

As a boy in the middle of 5 brothers I often sought time alone. Us 5 boys shared a lot of adventures but I had always enjoyed my own time exploring nature. I also brought my crayons with me and a simple tin of watercolors was an inevitable step (photo). I have always been doing art of one kind or another. It was not until well into my career as a professional illustrator that I started to explore my own personal painting journey. I also paint outdoors in oils and I know that really helps my watercolor painting.

When did you find yourself first time painting outdoors?

I started painting outdoors some years after I graduated from college. I had always sketched outside but it was not until late 30's when I went outside to paint in earnest. Part of that desire was based on my exposure to the California Impressionist movement. In early years I would bring my paints when we took our kids camping and do some sketching.

What part of your work is painting on site?

If I am painting outdoors I will complete a work or get it 75% completed before I leave the site. If I am in a situation when I cannot paint I will do a very quick pencil drawing with color notes or possibly a fast color study to use as reference for a studio painting (photo). I probably produce 70% of my work outdoors.

Do you paint major paintings on site?

By major do you mean important or large? I am starting to do more full sized paintings outdoors. Most of my work is quarter and half sheet. I find there is just not quite enough time for me to complete a full sheet outdoors. If I were planning on doing something more involved I may revisit the site in similar light conditions, but that is rare for me to do. I try and complete whatever I can in one go.

Do you need specially prepared tools and equipment to go for plein air?

I have a couple of large painting boards I affix to my tripod. Some I make a few I purchase (STRADA makes a stout aluminum version). I paint with my beat up Craig Young made brass palette. A few brushes in hand and a hook to hang my water is all I need. I do bring an empty container for my waste water. (photo)

М. КОВАЛЬСКИ.
Шоxэмская пастораль.

M. KOWALSKI. Shoreham
Pastoral. 30x40 cm. 2017

What colors are included into your palette? Which ones do you run out first?

I keep a traditional palette of colors with a warm and cool of my primaries and a full range of earth colors. I don't go for "special" colors or mixes like "Moonglow" even though some are quite beautiful. I prefer single pigment colors. My outdoor palette consists of: Aureolin, New Gamboge (I rarely use N. G.), Quinacridone Gold, Cadmium Orange (rarely use but very important to have), Cadmium Red Scarlet (I use this sparingly), Quinacridone Rose, Alizarin Crimson Permanent (I use for some darks), Yellow Ochre, Raw Sienna, Burnt Sienna, Burnt Umber, Raw Umber, Cobalt Blue, Ultramarine Blue, Cerulean Blue, Viridian. Other colors can include Quinacridone Burnt Orange and Quinacridone Burnt Sienna and Cobalt Turquoise. Cobalt Blue is probably the color I use most. Quinacridone Gold also goes quickly. Unfortunately this pure pigment is no longer available. I also use plenty Raw Sienna and Quinacridone Rose. Ultramarine Blue disappears in my palette quickly as well. I have read that Aureolin is not lightfast so have tried a few other pigments as a replacement.

Do you prefer some particular brands of your materials?

Paints: Like any professional watercolor painter I have used a myriad of brands. Many I find suitable. I look mainly for just the right color that suits me. Each pigment can differ widely brand to brand. I use primarily Daniel Smith, some M. Graham and Senellier.

Paper: Unfortunately my old favorite papers have stopped being made or have changed formula! I am currently very happy using Saunders paper primarily. I enjoy using Canson

Montval from time to time as well. I have many sheets from many makers waiting to be used. I like trying something new often which provided me a challenge and can lead to some unexpected positive result. I use rough, cold pressed and hot pressed paper.

Brushes: I use large Rounds almost exclusively. My favorite are Escoda Perla. I am also enjoying my new Da Vinci Casaneo synthetic mops and I also absolutely love my Rosemary and Co. brushes of all sorts. I used to rely Kolinsky Sable exclusively but synthetics have gotten so much better over the years.

Are there some personalities in history of Art that you would consider inspired you for plein air?

Initially I was inspired by the California Impressionist painters but above everyone would be John Singer Sargent. Sargent's work is hands down my favorite. Others would include Levitan, Zorn, Pleissner, E. Kosa Jr., Maynard Dixon. As a young teen Andrew Weyth was a favorite and I think his work opened some doors for me.

What is the influence of painting on spot on your creative work in general?

I feel my painting become most "alive" when I paint outdoors. Being outside in the natural environment is very important to my life and art. It is a place I have to be from time to time in all sorts of weather and conditions. While painting outdoors all of my many years of experience are put to the test. I do not have the "comfort" of a studio setting and that suits me

M. КОВАЛЬСКИ. Старый банк Мосье.

M. KOWALSKI. Old Mosier Bank. 50×40 cm. 2016

just fine. Painting outdoors creates the perfect atmosphere for my work to loosen up in a way that is hard to duplicate in the studio. It is quite an intuitive process for me. I revel in the feeling of the challenge to create a painting on the spot in a short time frame, sometimes in trying conditions. Painting outdoors is an intense and mentally stimulating exercise that I find addictive.

Do you think there is a separation for studio and plein air painters? What would be your arguments to convince an artist to go painting outdoors?

Most landscape painters, even if they work primarily in a studio do outdoor "studies". I feel, for myself personally there is a connection between being outdoors and painting it that can never be duplicated in the studio. If you like being challenged, (and what is learning without a challenge) then get outside into the environment you call home, (whether urban or country). Look at what is around you and how the light effects everything. Listen to the sounds of the environment, and observe the people (or creatures) that populate what you see. You will come away with a surfeit of raw information and an extremely worthwhile experience. If one is hesitant to bring the studio outside the first step is to get going with a small sketchbook.

SAUNDERS
WATERFORD
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

М. КОВАЛЬСКИ. Дом Уотермана.

M. KOWALSKI. A Waterman's House. 30x40 cm. 2017

Энди ^{США} Ивансен

www.evansenartstudio.com

Член AWS, PAPA, RRWS, TWSA

Получил признание после победы на международном конкурсе акварели в журнале American Artist. С тех пор он был представлен во многих других публикациях и стал востребованным преподавателем международного уровня. В 2012 году он стал членом Американского пленэрного общества (PAPA) и занимал пост его президента с 2015 по 2017 год. Его картины завоевали множество наград. Он был ведущим на Пленэр-конвенциях 2014 и 2016 гг. и участвовал в Международном фестивале пленэрной акварели в Циндао 2017 года.

Как складывался Ваш путь в искусстве?
Сколько я себя помню, я всегда рисовал, так что путь начался с самого детства. В старших классах я посещал художественную школу, затем поступил на отделение коммерческой иллюстрации в Университете Миннесоты. По окончании университета я начал работать медицинским иллюстратором, и только через пять лет живопись стала моим основным занятием. Поначалу это было лишь способом отдохнуть от кропотливой работы, которую я выполнял для заказчиков — производителей медицинского оборудования, но по мере того, как мои

акварели становились удачнее и получали признание, я решил сделать живопись своей профессией.

Всегда ли акварель была для Вас на первом месте?
Да, акварель — моя любимая техника, я всегда восхищался работами Уинслоу Хомера (Winslow Homer), Чарльза Рейда (Charles Reid) и других акварелистов. Акварели смотрятся свободнее и смелее большинства картин маслом, которые я видел. Кроме того, поначалу я писал акварелью только в свободное от основной работы время, и для меня была важным преимуществом быстрота и легкость организации самого процесса работы. Во время учебы мы писали в основном акрилом и акварелью, так что материал был мне хорошо знаком.

В течение нескольких лет я не оставлял попытки писать маслом, но теперь у меня нет на это времени — акварель занимает меня полностью.

Когда Вы впервые вышли на пленэр? В чем для Вас отличие пленэра от работы в мастерской?

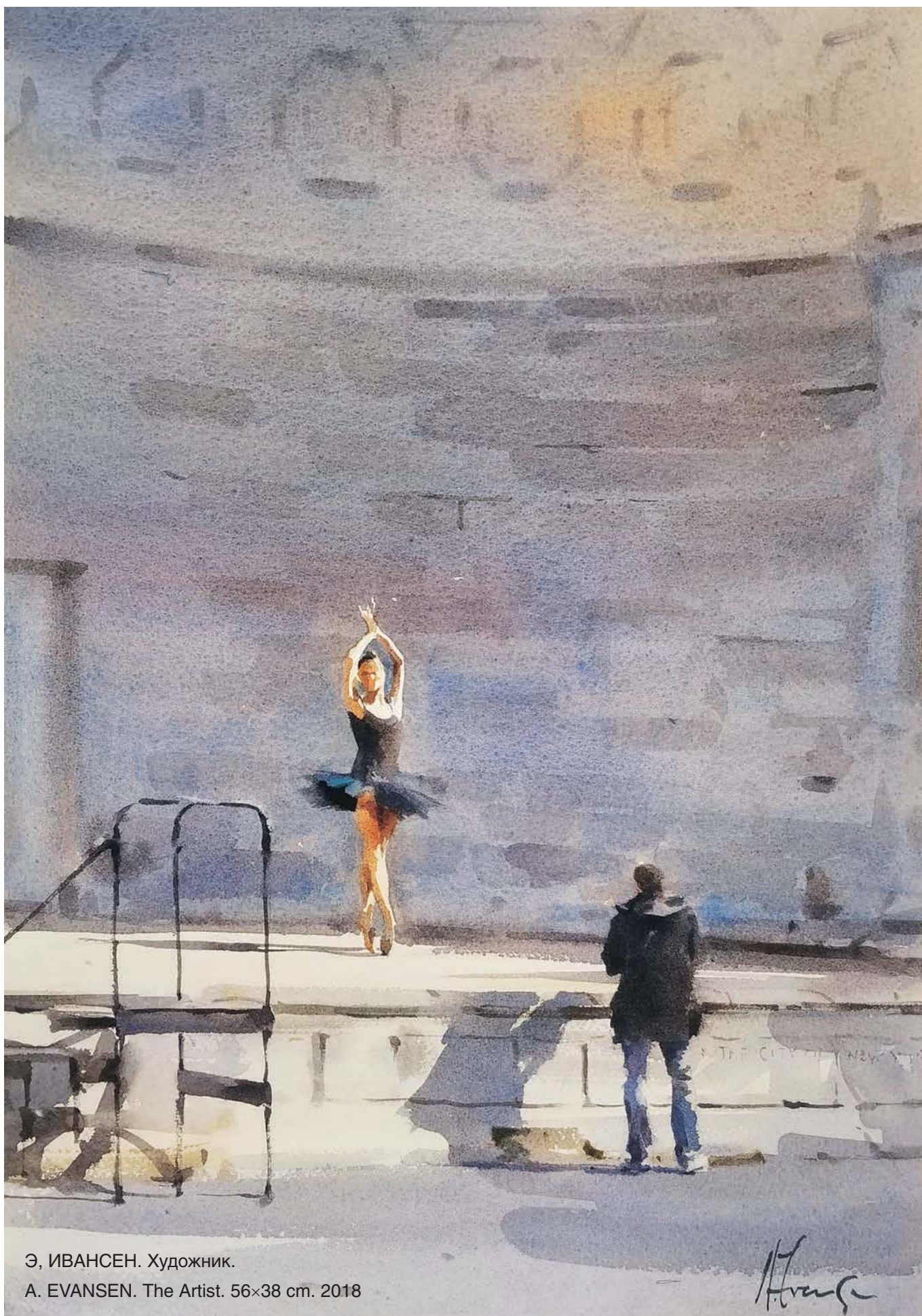
Первый такой опыт был в 2001 году — я участвовал в мастер-классе Альваро Кастаньета в штате Мэн. Тогда у меня ничего не получилось. Почти пять лет я писал исключительно по фотографиям в мастерской, и, выйдя на пленэр, где освещение постоянно меняется, а фигуры, лодки и машины движутся, я растерялся. Я пытался выстраивать такие же сложные композиции, какие писал в мастерской, но скоро понял, что нужно искать более простые сюжеты, которые можно написать быстро.

Э, ИВАНСЕН. Кэмпинг.

A. EVANSEN. Campers.
30×40 cm. 2017

Э, ИВАНСЕН. Художник.

A. EVANSEN. The Artist. 56×38 cm. 2018

Я научился менять и упрощать композицию, что, в итоге, очень положительно повлияло на мою студийную работу.

Часто ли Вы пишете в мастерской?

Я живу на севере США, где зима длится 5 месяцев, и конечно, это не слишком подходит для акварельного пленэра. Большую часть этого времени я пишу в мастерской, но стараюсь раз в месяц выезжать куда-то в теплые края, чтобы поработать с натуры. Я думаю, важно делать и то и другое, так как в мастерской можно заняться более сложными, продуманными композициями. Работа на пленэре даёт материал для студийной работы, и пленэрные этюды представляют собой гораздо более ценные референсы, чем любые фотографии. За те два часа, которые вы проводите за этюдом, вы изучаете этот сюжет несравненно глубже, чем за несколько секунд, когда вы фотографируете.

Какую палитру Вы используете для пленэра?

Я использую небольшую палитру, которую можно держать в руках, так как на пленэре я пишу на четвертушках и мне не нужно много места для замесов. Я использую практически те же самые пигменты, что и в мастерской — кроме таких экзотических, как бирюзовый и фиолетовый, которые мне нужны для создания акцентов. У меня всегда есть на палитре сиена жжёная и натуральная, ализарин пурпурный, кадмий лимонный, серая Пейна, и мои три синие пигмента — это ультрамарин, кобальт и церулеум.

У Вас есть какие-нибудь секретные рецепты — как минимизировать количество материалов и вещей, когда Вы отправляетесь на пленэр?

У меня нет никаких особых секретов, я просто стараюсь всё поместить в свой рюкзак, так как бывает, что в поисках хорошего места я прохожу изрядные расстояния. Я обычно не беру с собой зонтик, а стараюсь найти тень. Я пишу стоя, так что мне не приходится носить с собой раскладной стул, что меня всегда очень радует. У меня непромокаемый рюкзак, в который помещается всё необходимое: термос, бумажные полотенца, карандаши, мой этюдник — тренога, кисти, малярная лента, пакеты для мусора, скетчбук, палитра, зажимы для бумаги и, наконец, коробка с красками в тьюбиках. Отдельно я несу акварельную бумагу.

Вы придерживаетесь привычных для Вас видов бумаги, пигментов и кистей или может использовать всё, что придётся?

Акварельная живопись и так достаточно сложная вещь, чтобы её ещё усложнять постоянной сменой материалов, во всяком случае для меня это так. Я стараюсь придерживаться проверенных видов бумаги и красок — мне важно понимать, как они себя ведут в разных условиях. Я ничего не имею против экспериментов, но когда я выдавливаю краску на палитру, я должен знать, что у меня получится на бумаге. Когда мне рекомендуют новый вид бумаги или новую кисть, я сначала пробую её в мастерской.

Э, ИВАНСЕН. Отдыхающие на пляже / A. EVANSEN. Beach Laungers. 30x40 cm. 2016

Э, ИВАНСЕН. Завоевание доверия / A. EVANSEN. Gaining Trust. 38×56 cm. 2017

Когда Вы пишете, думаете ли Вы о конечном результате? Случается ли так, что Вы возвращаетесь к уже написанному сюжету?

Я думаю, когда пишешь акварелью, необходимо представлять себе, каким должен быть желаемый результат. Прозрачность акварели — её уникальное качество, которое отличает её от всех других техник и которое не позволяет просто рисовать подряд всё, что вы видите перед собой. В акварели негативная форма играет не меньшую роль, чем позитивная, так что необходимо планировать все заливки соответствующим образом и учитывать, что некоторые объекты в вашей композиции появятся, только когда вы нанесёте вокруг них несколько слоёв более тёмного тона.

Есть ли у Вас любимые места для пленэра?

Да, есть несколько таких мест, куда я готов возвращаться в любое время года. Мне интересно исследовать таким образом определенный сюжет — рассмотрев его при разном освещении и с разных ракурсов, я могу узнать его намного лучше. Я много путешествую по всему миру, и когда мне представляется

возможность оказаться в одном из таких мест, я радуюсь как встрече со старым другом. Меняется не только сам сюжет — меняется и художник. На его эмоциональное состояние могут влиять малозаметные причины или, наоборот, судьбоносные события, а от этого, в свою очередь, зависит то, как художник воспринимает и передаёт сюжет.

Дайте, пожалуйста, несколько советов художникам, которые только начинают осваивать работу на пленэре.

Тем, кто только начинает, я бы посоветовал работать исходно в монохроме, одним или двумя пигментами, упрощать композицию и уделить максимальное внимание касаниям форм, тому, как они соединяются. Работайте на небольших листах бумаги, используйте достаточно большую кисть, чтобы не закапываться в деталях. Не стоит каждый раз, начиная работать, ставить себе задачу «написать картину» — сделать набросок тоже хорошо. Избегайте скучного, плоского полуденного освещения; длинные вечерние и утренние тени — ваши друзья! Они помогают лепить форму и прекрасно объединяют различные элементы в вашей композиции.

Andy Evansen, USA

www.evansenartstudio.com

Signature Member of AWS, PAPA, RRWS, TWSA

His work gained recognition after winning an international watercolor competition through American Artist magazine, appearing on their cover in 2005. He's been featured in numerous other publications since, and has become a sought-after workshop instructor who paints and teaches internationally. He became a signature member of the prestigious Plein Air Painters of America (PAPA) in 2012 and served as their President from 2015-2017. His paintings have won numerous awards, including the Bronze and High Winds Medals from the American Watercolor Society, and he was their demonstration artist for the 2018 Exhibition. His love of painting on location also led to him being a featured presenter at the 2014 and 2016 Plein Air Conventions and inclusion in the 2017 Qingdao International Masters Watercolor Plein Air Event.

What has been your art background?

My art background goes back as far as I can remember, because I've always been drawing. I took art classes in high school, and enrolled in the commercial illustration program at the University of Minnesota. I became a medical illustrator, and that was my main career until about 5 years ago when I started to finally paint almost full time. Initially I painted as a fun diversion from the tight, anatomical work I did for medical device companies, but as I improved and started gaining recognition I decided to pursue painting as a career.

Was watercolor your first choice?

Watercolor was my first choice, as I had always enjoyed the paintings by Winslow Homer, Charles Reid and others. It seemed much more fresh and loose than most of the oil painters' work I saw. Also, I was painting in my spare time initially and it was easier and quicker setting up to paint with watercolor. We worked mostly with watercolor and acrylics in my illustration classes, so I was comfortable with them. I tried painting with oils for a few years but no longer have time. Improving my watercolor technique takes all my efforts.

When did you have your first experience of painting on spot? How did it differ from studio process?

My first experience painting on location was a workshop in Maine with Alvaro Castagnet back in 2001. It did not go well. I had spent about 5 years painting from reference photographs in the studio, and the challenge of capturing a scene as the light was changing and figures, boats and vehicles were constantly moving was very frustrating. I tried to tackle the same complex scenes I had been painting in the studio, but soon learned to find subjects that could be painted quickly. I also had to learn to edit and simplify the scene, which ended up improving my studio work greatly.

Do you sometimes paint in studio?

I live in a northern US state and winter can last for 5 months, which isn't ideal for watercolor painting outdoors. I spend much of that time painting studio watercolors, but I manage to travel to someplace warm about once a month to get some plein air work done. I think it's important to do both, as you can create more highly thought-out pieces when working in the studio. My time painting plein air informs my studio work, and those on-the-spot paintings are a much more valuable reference than any photograph. You learn a great deal about your subject when you spend a couple hours painting it versus snapping a photo in two seconds.

What is your palette for plein air work?

I use a small hand-held palette when working outdoors, as I prefer to work at a quarter-sheet size and don't need large mixing areas. My colors are almost the same as my studio palette, without some of the 'accent' colors such as turquoise or violet. I use Burnt and Raw Sienna, Alizarin Crimson, Cadmium Lemon, Paynes Gray, and my three blues are Ultramarine, Cobalt and Cerulean.

Do you have any secrets in minimizing tools and materials to go for painting outdoors?

I don't really have any secrets for minimizing tools and materials for painting outdoors, I simply try to make sure everything fits in my backpack so I can walk a good distance in search of a subject. I try not to carry an umbrella, preferring instead to find a shady spot. I stand when I paint so I don't need to carry a stool, which is very helpful. My waterproof backpack can hold a thermos of water; paper towels; pencils; my tripod; brushes; tape; plastic bags for garbage; a sketch book; my palette; bungee cords and clamps; and a bag of extra tubes of paint. I simply have to carry my watercolor paper.

Do you choose the same brands of paper, brushes and paints or you can paint with whatever is there?

Watercolor painting is difficult enough without constantly changing materials, at least for me. I try to stick with my favorite brands of paper and paint, as I know how they'll react in varying conditions. I have nothing against experimenting, but when I squeeze out a color I want to know what I'm getting. If someone recommends a new brand or brush, I'll try it in the studio first.

When you paint do you think of the final product?

I think it's imperative to have some idea of the finished product when working with watercolor. Its transparency makes it unique among media, as you can't simply react to what's happening in front of you. Negative shapes play as important a role as positive shapes in watercolor painting, so you have to plan your washes accordingly and understand that many of your objects won't 'appear' until you paint around them with subsequent layers of darker color.

Do you return to same subject once it was once painted? Do you have favourite spots for painting?

I do have some favorite spots for painting and will return to them several times, in all seasons or different times of day.