

KONSTANTIN STERKHOV

MASTERS of
WATERCOLOR

Interviews with
watercolorists

from classic to contemporary

КОНСТАНТИН СТЕРХОВ

МАСТЕРА
АКВАРЕЛИ

Беседы
с акварелистами

от классики
к современному
искусству

ББК 85.14
С 79

12+

Стерхов К. В.

С 79 Мастера акварели. Беседы с акварелистами. От классики к современному искусству. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014. — 128 с.: ил. — (Мир культуры, истории и философии).

ISBN 978-5-8114-1746-9 (Изд-во «Лань»)

ISBN 978-5-91938-157-0 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Коллекция интервью «Мастера акварели», представленная вашему вниманию, — итог последних двух лет деятельности К. Стерхова. Все художники и их работы, которые включены в книгу, интересны и значимы в мире современной акварели. Некоторые широко представлены в Интернете, некоторые — в гораздо меньшей степени. Тем не менее настоящее издание — это личное общение и искренние ответы художников о том, что их интересует больше всего, — об АКВАРЕЛИ.

Книга будет интересна и профессиональным художникам, и любителям данной техники живописи.

ББК 85.14

Sterkhov K. V.

С 79 Masters of watercolor. Interviews with watercolorists. From classic to contemporary. — Saint-Petersburg: Publishing house “Lan”; Publishing house “THE PLANET OF MUSIC”, 2014. — 128 pages: illustrated. — (The world of culture, history and philosophy).

The collection of interviews «Masters Of Watercolor», which is brought to your attention, is the result of 2-years work of K. Sterkhov. All the artists and their works which are included in the book are interesting and important in the world of contemporary watercolor. Some are well represented on the Internet, some to a much lesser extent. However, these are personal conversations, with the sincere responses of artists about their major interest — watercolor.

The book will be interesting for professional artists and amateurs who work in that technique.

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; Мишель Кайла, которая проверила весь английский текст; Оксане Рязановой, которая подготовила имиджи для печати; С. Соловьеву и Н. Симмонсу, написавшим прекрасное предисловие; Елене Базановой за ее теплые слова в адрес автора; всем художникам, согласившимся принять участие в проекте; издателю и всем сотрудникам издательства «Лань», 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; Michelle Kaila, who checked all English text; Oksana Ryazanova, who prepared images for print; S. Soloviev and N. Simmons for beautifully written foreword, Elena Bazanova 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 “Lan”, participated in the publication of this book.

Обложка
К. В. СТЕРХОВ

*Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
запрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.*

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2014
© К. В. Стерхов, 2014
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2014

Оглавление

Предисловие	7
От автора	11
Елена Базанова	12
Станислав Золадз	18
Ким Сенг Онг	22
Николас Симмонс	26
Томас Шаллер	33
Виктория Пришедько	42
Кейко Танабе	46
Сергей Темерев	51
Джинни Макгуайр	57
Тед Натталл	60
Евгений Кисничан	64
Ксавьер Свольфс	68
Барбара Нечис	72
Ширли Тревена	76
Марк Мехаффи	80
Кэрол Картер	84
Линда Бейкер	88
Иэн Стюарт	95
Тони Смиберт	101
Александр Шумцов (Аруш Воцмуш)	104
Дэвид Поксон	109
Самир Мондал	114
Об авторе	120

На обложке / Book Cover

Е. Базанова. Конец зимы. Яблоки. Фрагмент.
E. Bazanova. End of Winter. Apples. Fragment.

Н. Симмонс. Шин Жин № 3. Фрагмент.
N. Simmons. Xin Jin № 3. Fragment.

Contents

Foreword	6
Letter from author	10
Elena Bazanova	16
Stanislaw Zoladz	20
Kim Seng Ong	24
Nicholas Simmons	31
Thomas W. Schaller	39
Viktoria Prishedko	45
Keiko Tanabe	49
Sergey Temerev	54
Jeannie McGuire	59
Ted Nuttall	63
Eugen Chisnicean	67
Xavier Swolfs	71
Barbara Nechis	75
Shirley Trevena	79
Mark Mehaffey	83
Carol Carter	87
Linda Baker	92
Iain Stewart	99
Tony Smibert	103
Alexander Votsmush	108
David Poxon	112
Samir Mondal	118
About the author	122

Т. Шаллер. Роял Крессент. Баз. Фрагмент.
T. W. Schaller. Royal Crescent. Bath. Fragment.

В. Пришедько. Городской пейзаж. Фрагмент.
V. Prishedko. Cityscape. Fragment.

Б. Нечис. Стебли и водоросли. Фрагмент.
B. Nechis. Stems and Blooms. Fragment.

foreword

W

Watercolor technique (from the Latin “aqua” — water) goes back many centuries. Water-soluble paints were used in China in the second century BC, following the invention of paper there. Opaque watercolor painting was known in ancient Egypt and other parts of the world, as well as in medieval Asia. Pure watercolor

became widely used in Europe at the beginning of the fifteenth century, and many of the leading masters of the Renaissance appreciated its main properties, such as the transparency of colors, which shine through the tone and texture of the base color purity. Of the major artists of the era, a significant mark in watercolors was left by Albrecht Durer, whose “Hare” in 1502 became a textbook sample; then tribute was paid to this technique by Anthony van Dyck, Claude Lorrain, and Giovanni Castiglione. But watercolor was fully established in Europe about the end of the seventeenth to the beginning of the eighteenth century. In the last century, it has already become extremely popular among artists, both amateur and professional. One of the first watercolorists valued by English painters was a landscape painter by the name of William Turner, whose efforts turned watercolor into perhaps the most important kind of English painting. In 1804, the UK Society of Watercolorists was founded. The role of English watercolors in visual arts was assigned through the writings of John Ruskin, and Turner was declared the biggest artist of his time.

In the wake of the general Anglomania, there began to emerge landscaped parks in English style that represented carefully designed scenic and picturesque landscapes. Owners of such parks often ordered from artists topographical views of their possessions in watercolor. Here was the most convenient, because it was ideal for field sketches and for work in the open air. It was also taken into service by numerous masters, traveling in the eastern lands and seeking to capture colorful views of the Holy Land or Egypt, with the inherent features of these places being lighting and atmosphere. Watercolor painting technique allowed the artist to paint and shade subtly even objects on topographic maps, and participants of scientific and military expeditions used it to create illustrations and drawings of historical expeditions.

In addition to the increased popularity of watercolor in the second half of the eighteenth century, spread the fashion for making miniatures, usually on ivory, a genre that in addition to professional portraitists, many amateur artists also successfully began to explore. In the fourteenth century it was common to have a miniature image of one’s object of adoration, so the aristocrats and the bourgeoisie in Europe were carrying such images, executed in watercolor. Exceptionally smooth transitions made this technique ideal for miniatures, allowing one to create a gentle, luminous image of the model with flawless white skin. In Russia, prominent miniaturists became primarily European artists — A. H. Ritt, A. Molinari, P. E. Rockstuhl, V. F. Gebgardt, D. Bossi, etc.

Among Russian masters, such prominent portraitists who created the concept of the national watercolor miniatures, such as P. F. Sokolov, M. Zatsepin, V. I. Hau, and P. O. Rossi, deserve mention.

Watercolor in Russia of the fourteenth century was a favorite technique for leading painters (K. P. Briullov, A. A. Ivanov, O. A. Kiprenskiy, P. A. Fedotov, A. G. Venetsianov, I. N. Kramskoy, V. I. Surikov, I. E. Repin, M. A. Vrubel), sculptors (F. P. Tolstoy) and architects (J. Thomas de Thomon, A. N. Voronikhin, A. P. Briullov, L. N. Benois). The Decembrist N. A. Bestuzhev, whose watercolor portraits hold much significant iconographic and artistic importance, left the entire gallery of images to his acquaintances and friends. It’s impossible to think of Russian art of the nineteenth century without the genre and scenic watercolors of K. I. Coleman, G. G. Gagarin, V. I. Sternberg whose paintings have become a documentation and also a critical reflection of Tsar Nicholas’ times. Greatly interesting are interior watercolors by K. A. Ukhtomskiy, E. I. Hau, L. O. Premazzi. In 1850–1860’s these artists had created a series of sketches of halls of the New Hermitage, utilizing impeccable techniques and skills.

K. COMOV. Арлекин и дама.

K. SOMOV. Harlequin and a Dame. 62,2x47,5 cm. 1912

In 1880 in St. Petersburg, The Society of Russian Watercolors was founded on the initiative of artist and teacher E. S. Villiers de l’Isle-Adam. The first chairman of the Company was the academic Albert Benoit, hereinafter, the society was headed by A. Egorov, S. F. Alexandrovsky. The last chairman of the revolutionary period was R. A. Bergholz.

Over the years, the Company’s members, namely A. K. Beggrov, A. P. Bogolyubov, F. F. Buchholz, E. O. Wiesel, M. P. Klodt, L. F. Lagorio, K. E. Makovsky, L. O. Premazzi, A. P. Sokolov and A. O. Charlemagne, have become well-known masters of watercolor. At various times the society has consisted of about a hundred people. In 1918, after the closing of the last thirty-eighth Exhibition, the Society was forced to cease its activities. Members of the organization were disbanded, and the funds belonging to it were annulled.

However, in the Soviet era, watercolor painting continued to be one of the most important types of art. Artists such as A. P. Miasoyedov, P. P. Konchalovsky, A. A. Dejneka, V. V. Lebedev, N. A. Stipa, A. V. Fonvisin and many others continued the best traditions of the Russian school of watercolor, giving new development to this technique.

In 1997 in St. Petersburg, the watercolorists Society of St. Petersburg was registered due to the initiative of N. V. Dyakova, its first chairman A.G. Ruskin. Since 2002, the Society has been headed by Y. D. Shewchuk. The Society currently employs more than eighty active members, among which such watercolorists as N. V. Dyakova, E.S. Bazanova, L. V. Kondurova, K. S. Kuzema, E. A. Kuznetsova, O. Oranges, V. V. Proshkin, N. S. Rachmaninoff, V. G. Starov, A. Y. Talaschuk, Jiang Shilong, etc. The book, created by one of the active participants of the revived Society of watercolorists, Konstantin Sterkhov, introduces to professional artists, art historians, and all those interested in contemporary watercolor, its best representatives. This work can be an important stepping stone to understanding and mastering this fascinating art form.

Alexander Soloviev,
senior researcher of The Hermitage,
the curator of the Fund of Russian drawings and watercolours

предисловие

Т

Техника акварели (от лат. *aqua* – вода) насчитывает уже много столетий. Водорастворимые краски начали использовать еще в Китае во II веке до н. э., после изобретения бумаги. Живопись непрозрачной акварелью была известна в Древнем Египте, античном мире, средневековой Азии. Чистая акварель

стала широко применяться в Европе в начале XV в., и многие ведущие мастера Ренессанса ценили ее главные свойства: прозрачность красок, сквозь которые просвечивают тон и фактура основы, чистоту цвета. Из основных художников той эпохи значительный след в акварели оставил Альбрехт Дюрер, чей «Заяц» 1502 г. стал хрестоматийной работой; затем этой технике отдали дань Антонис ван Дейк, Клод Лоррен, Джованни Кастильоне. Но в полной мере акварель утвердилась в Европе лишь в конце XVII – начале XVIII в. В следующем столетии она стала уже чрезвычайно популярной как у художников-профессионалов, так и у многочисленных любителей. Одними из первых ее оценили английские живописцы, например, пейзажист Уильям Тернер, усилиями которого акварель превратилась в едва ли не важнейший вид английской живописи. В 1804 г. было основано Общество акварелистов Великобритании. Роль акварели в английском изобразительном искусстве была закреплена сочинениями Джона Рёскина, объявившего Тернера крупнейшим художником своего времени.

На волне всеобщей англomanии стали возникать ландшафтные парки «в английском стиле», представлявшие собой тщательно продуманные композиции живописных пейзажей. Владельцы таких парков часто заказывали художникам топографические виды своих владений, и здесь акварель была наиболее удобна, поскольку она идеально подходит для натуральных эскизов, для работы на пленэре. Взяли ее на вооружение и многочисленные мастера, путешествовавшие в восточные земли и стремившиеся запечатлеть пестрые виды Святой земли или Египта, с присущими этим местам особенностями освещения и атмосферы. Техника акварельной живописи позволяла художникам раскрашивать и растушевывать тончайшие объекты даже на топографических картах, и участники научных и военных экспедиций использовали ее для создания иллюстраций и зарисовок.

Кроме того, популярность акварели возросла и в связи с распространившейся во 2-й половине XVIII в. моде на портретную миниатюру, как правило, на слоновой кости – жанр, который, помимо профессиональных портретистов, с успехом начали осваивать многочисленные художники-любители. В XIX в. было принято иметь миниатюрный образ предмета своего обожания, поэтому аристократы и буржуа в Европе носили с собой такие изображения, выполненные акварелью. Исключительная плавность переходов сделала эту технику идеальной для миниатюр, позволяя создавать нежное, словно светящееся изображение модели с безупречно белой кожей. В России выдающимися миниатюристами стали, в первую очередь, европейские художники – А. Х. Ритт, А. Молинари, П. Э. Рокштуль, В. Ф. Гебгардт, Д. Босси и др. Среди русских мастеров заслуживают упоминания такие выдающиеся портретисты, как П. Ф. Соколов,

М. Зацепин, В. И. Гау, П. О. Росси, создавшие понятие отечественной акварельной миниатюры.

Акварель в России XIX в. была излюбленной техникой и ведущих живописцев (К. П. Брюллов, А. А. Иванов, О. А. Кипренский, П. А. Федотов, А. Г. Венецианов, И. Н. Крамской, В. И. Суриков, И. Е. Репин, М. А. Врубель), и скульпторов (Ф. П. Толстой), и архитекторов (Ж. Тома де Томон, А. Н. Воронихин, А. П. Брюллов, Л. Н. Бенуа). Большое иконографическое и художественное значение имеют акварельные портреты работы декабриста Н. А. Бестужева, оставившего целую галерею изображений своих соратников и друзей. Немыслимо представить отечественное искусство XIX в. без бытовых и видовых акварелей К. И. Кольмана, Г. Г. Гагарина, В. И. Штернберга – мастеров, чьи произведения стали своего рода документальным (и порой критическим) отражением николаевской эпохи. Большой интерес представляют и интерьерные акварели, созданные К.А. Ухтомским, Э. И. Гау, Л. О. Премацци. В 1850–1860-х гг. эти художники создали серию зарисовок залов Нового Эрмитажа, отличающуюся безукоризненной техникой и мастерством.

В 1880 г. в Санкт-Петербурге по инициативе художника и педагога Э. С. Вилье де Лиль-Адана было основано Общество русских акварелистов. Первым председателем Общества стал академик Альберт Бенуа, в дальнейшем общество возглавляли А. С. Егоров и С. Ф. Александровский, последним председателем в дореволюционный период был Р. А. Берггольц. За годы существования Общества его действительными членами являлись такие известные мастера акварели, как А. К. Бегров, А. П. Боголюбов, Ф. Ф. Бухгольц, Э. О. Визель, М. П. Клодт, Л. Ф. Лагорио, К. Е. Маковский, Л. О. Премацци, А. П. Соколов, А. О. Шарлемань. Всего в разное время в состав общества входило около ста человек. В 1918 г., после закрытия последней тридцать восьмой выставки, Общество вынужденно прекратило свою деятельность: члены организации были распулены, средства, принадлежавшие ей, аннулированы.

К. СОМОВ. Спящая молодая женщина.
К. SOMOV. Sleeping Young Woman.
29,5x40,7 cm. 1909

foreword

Perhaps more than any other visual medium, watercolor has been bound by tradition, institutions, and its perceived limitations. As recently as fifty years ago, a person undertaking watercolor had the weight of the medium's history on his or her brush, unassuaged by the liberating developments such as occurred in oil painting, decades prior. Watercolorists were long-burdened by notions of what their medium should be, rather than emboldened by what it could be.

Eventually, watercolor caught up with the modern art revolution, and creativity exploded. While the medium is still deeply rooted in, and to a degree encumbered by, its customs and perceptions, there has been a significant influx of ideas, techniques, and materials that have broadened its scope and critical acceptance. Indeed, a number of contemporary watercolor artists have expanded the repertoire to include subject matter and methods well outside of the conventional realm, sometimes on a scale previously reserved for canvases. While change and innovation often induce resistance among traditionalists and purists, the advancement of the medium depends upon trailblazers in order to survive and remain relevant.

This book, the second in a series, highlights the work of a number of artists committed to expressing a personal vision, while taking watercolor to places seldom seen. They respect what has come before without repeating it, and set an example for others aspiring to master a notoriously difficult and elusive medium.

I doubtless speak for all of the artists in my heartfelt thanks to Konstantin Sterkhov and the publisher, for providing an inside look at our backgrounds, thought processes, opinions, and creations — a celebration of the magic we call watercolor.

*Nicholas Simmons,
numerous prestigious awards winner,
juror of International juried exhibition,
well-known art instructor*

www.nicholassimmons.com

Однако и в советскую эпоху акварельная живопись продолжала быть одним из важнейших видов изобразительного искусства. Такие мастера, как А. П. Остроумова-Лебедева, П. П. Кончаловский, А. А. Дейнека, В. В. Лебедев, Н. А. Тырса, А. В. Фонвизин и многие другие продолжили лучшие традиции русской школы акварели, дав новое развитие этой технике.

В 1997 г. в Санкт-Петербурге было зарегистрировано Общество акварелистов Санкт-Петербурга по инициативе Н. В. Дьяковой, его первого председателя, и Заслуженного деятеля искусств А. Г. Раскина. С 2002 г. Общество возглавил Ю. Д. Шевчик.

В настоящее время Общество насчитывает более восьмидесяти действительных членов, среди которых такие акварелисты, как Н. В. Дьякова, Е. С. Базанова, Л. В. Кондурова, К. С. Кузема, Е. А. Кузнецова, О. И. Померанцев, В. В. Прошкин, Н. С. Рахманина, В. Г. Старов, А. Ю. Талацук, Цзян Шилунь и др. Книга, созданная одним из активных участников возрожденного Общества акварелистов Константином Стерховым, знакомит как профессиональных художников и искусствоведов, так и всех интересующихся современной акварелью с ее лучшими представителями. Эта работа может стать важной ступенькой на пути к пониманию и освоению этого пленительного и завораживающего вида искусства.

Александр Соловьев,
старший научный сотрудник Гос. Эрмитажа,
хранитель фонда русского рисунка и акварели

К. КУЗЕМА. Барселона. Саграда Фамилия.

K. KUZEMA. Barcelona. Sagrada Familia.

76x56 cm. 2013

Пожалуй, более, чем любая другая визуальная среда, акварель была связана с традициями, обучением и их предполагаемыми ограничениями. И сейчас, и пятьдесят лет назад художники, выбирающие акварель, продолжают следовать ее традициям, избегая кардинальных перемен, произошедших, например, в масляной живописи несколько десятилетий назад. Слишком долго акварелисты заботились о том, какой акварельная живопись должна быть, вместо того, чтобы изучать ее возможности.

В конце концов, акварель догнала революцию в современном искусстве, и произошел творческий взрыв. В то время как техника все еще держится корнями и обременена своими условностями и предрассудками, имеется значительное влияние идей, технических приемов и материалов, которые расширили ее видение и критическое восприятие. Действительно, большое количество современных художников акварелистов расширили ряд тем, включая темы и приемы, идущие далеко за пределы принятых в акварели норм, ранее закрепленные за живописью на холсте. В то время как изменения и инновации вызывают сопротивление у поборников чистоты и традиций, чтобы выжить и остаться актуальным, продвижение техники зависит от первопроходцев.

Эта книга, вторая в серии, освещает работы художников, решивших следовать своим путем, вознес акварель на

вершину, невиданную ранее. Они уважают опыт прошлых поколений, но не пытаются повторить его, подавая пример тем, кто стремится освоить крайне сложную и неуловимую технику.

Я высказываю от имени всех художников несомненную сердечную благодарность Константину Стерхову и издательству за предоставление возможности увидеть изнутри наши истоки, мыслительные процессы, мнения и творческие работы; празднование волшебства, которое мы называем акварелью.

*Николаас Симмонс,
обладатель престижных наград,
член жюри международных биеннале,
известный инструктор по акварели*

www.nicholassimmons.com

letter from author

There is irony in the fact that the technique of watercolor remains in the shadow of other painting techniques. Everyone somehow met it but very few people really know it. Almost every aspiring artist passes through a stage of studying painting using watercolor as a basic material for mastery. After some time, and often failed to understand and appreciate this whimsical, capricious and ephemeral technique, art lovers are switching to oil or acrylic, where the result is more than forecast and obvious.

What could be the reasons that watercolor is undervalued?

1. There was no man knowing how to captivate, to show the potential and possibilities of technique.
2. Unavailability of high samples for inspiration, painted in this technique.
3. Scarcity of available materials, which play an essential role in the process of watercolor painting.

However, I am lucky to understand and love watercolor, and my goal is to fill this gap in art lovers. Over the past three years I have had occasion to talk with representatives from different schools and teachings of watercolor from many countries in the Internet community and in international forums as well as in personal communication. Artists talked about their approaches and techniques. This book contains interviews with very different artists expressing themselves in watercolor. The book aims to show the diversity of opportunities that watercolor gives to her loyal followers.

In the previous book, the reader can get acquainted with the most popular approach in watercolor with plenty of water, spontaneity and fills up bold calligraphic strokes by representatives of freer painting manner from Australia and China. The book that you hold in your hands, dear reader, has collected leading artists of America and Europe, using a completely different approach to watercolors, allowing them to create works for its reasonableness and completeness able to compare with oil paintings.

Furthermore, it becomes evident that watercolor — is a self-contained equipment, providing you with all the artistic arsenal from classic to daring experiments. It is never monotonous, and at any time capable of surprise. “Be ready for surprises!” — this may be the motto of watercolorist.

*Sincerely,
Konstantin Sterkhov
Member of the St. Petersburg Watercolor Society and
Watercolor Society of Finland, curator of watercolor projects,
author of books and more than 10 text-books on watercolor*

от автора

Есть парадокс в том, что техника акварели остается в тени других техник живописи. С ней так или иначе встречались все, но мало кто ее по-настоящему знает. Почти каждый начинающий художник проходит через этап изучения живописи, используя акварель как основной материал для овладения мастерством. Спустя какое-то время, часто так и не поняв и не оценив эту капризную, прихотливую и эфемерную технику, любители живописи переключаются на масло или акрил, где результат более прогнозируем и очевиден.

Каковы могут быть причины того, что акварель остается недооцененной?

1. Не оказалось человека, способного увлечь, показать потенциал и возможности техники.
2. Недоступность высоких образцов для вдохновения, написанных в этой технике.
3. Скучность доступных материалов, которые играют существенную роль в процессе акварельной живописи.

Как бы то ни было, мне повезло почувствовать и полюбить акварель, и моей целью является заполнить этот пробел у любителей живописи. За последние три года мне довелось общаться с представителями различных школ и направлений акварели из многих стран в Интернет-сообществах и на международных форумах лично. Художники рассказывали о своих подходах и техниках.

В этой книге собраны интервью с очень разными художниками, выражающими себя в акварели. Цель книги — показать все разнообразие возможностей, которые акварель представляет преданным ей последователям. В предыдущей книге читатель мог познакомиться с наиболее популярным подходом в акварели с большим количеством воды, спонтанными заливками и каллиграфической точностью мазков представителей более свободной манеры письма из Австралии и Китая. В книге, которую вы держите в руках, дорогой читатель, собраны ведущие художники Америки и Европы, использующие совершенно другой подход к акварели, позволяющий им создавать произведения, по своей продуманности и завершенности способные сравниться с масляной живописью.

Кроме того, становится очевидно, что акварель — абсолютно самостоятельная техника, предоставляющая вам весь художественный арсенал от классики до смелых экспериментов. Она никогда не бывает однообразной, и в любой момент способна удивить. “Будь готов к сюрпризам!” — таков может быть девиз акварелиста.

*С уважением,
Константин Стерхов,
член Общества акварелистов Санкт-Петербурга и
Финляндии, куратор акварельных проектов,
автор книг и более 10 пособий по акварели*

Елена Базанова

Россия

Член Союза художников, член общества акварелистов Санкт-Петербурга, обладатель престижных премий, участница многочисленных художественных конкурсов и выставок, известна своими высочайшего уровня мастер-классами и статьями об акварели.

М **Менялось ли отношение к технике акварели в процессе учебы и творчества?**

Конечно, менялось. Писать акварелью мне всегда нравилось, может потому, что акварельная живопись давалась мне легко. Во время учебы материал воспринимался как необходимость учебного процесса. Осознание своих возможностей в акварельной живописи пришло постепенно, также постепенно пришло более глубокое понимание самой акварели. Через изучение техники изучала себя, и это теперь для меня единый творческий процесс познания и самореализации, бесконечный путь к совершенству.

Как происходило становление техники? Был ли кто-то из художников прошлого или современников, кто повлиял на Ваше видение акварели?

Настоящее становление техники началось в Средней художественной школе при Академии Художеств. Там я встретила много талантливых сверстников, у которых тоже училась. Но более всего я благодарна Игорю Глазову, преподавателю живописи, который смог добиться того, чтобы страх перед акварелью и перед собственным «шедевром» навсегда исчез.

В институте совершенствовала владение материалом в сложном жанре портрета под руководством профессора Владимира Старова, в дальнейшем экспериментировала в живописи с разными техниками и материалами, использовала и гуашь, и темпера. К чистой акварели без использования белил вернулась только через пару лет после окончания учебы в вузе.

На мое видение акварели в разное время влияли мастера разных эпох и стилей: Петр Соколов, Карл Брюллов, Федор Толстой, Эндрю Уайет, а также традиционная китайская и японская живопись.

Однако в своей работе не стремилась кому-либо подражать, не создавала себе кумиров, старалась искать свой путь в технике и жанре.

Часто ли Вы знакомитесь с творчеством других художников? Насколько Вас интересуют творческие находки собратьев по кисти?

Мне интересно знакомиться с творчеством профессионалов высокого уровня. Уважаю тех коллег, которые сохраняют и развивают существующие манеры и стили письма, с

большим интересом знакомлюсь с новаторскими решениями, с экспериментами в технике. Мне важно и интересно осознать то, что делает мастер, его профессиональный и творческий подход к работе.

Ваше отношение к академизму? Есть мнение, что академическое образование готовит ремесленника.

Академизм как классическое направление в искусстве существует параллельно со всеми другими старыми и новыми течениями. Все направления по-своему хороши и интересны. Все уместно в разной ситуации и при разном настроении, как и музыка. Иногда хочется слушать джаз, а иногда классику. В искусстве уже давно все развивается по кругу. После ухода современного искусства из изобразительного ряда в медийное пространство и открытия выставок «пустоты» вообще трудно представить, что может произойти нового в визуальных, как теперь говорят, искусствах. Личность творца, его энергия, талант, умение мыслить, профессионализм – вот что по-настоящему влияет на результат. Поэтому есть хорошие и плохие картины, есть шедевры и безликие полотна, и есть полная ПУСТОТА. В искусстве именно уровень и качество творения вызывает мой интерес и уважение.

Академия художеств как вуз не отделена от страны, в которой находится. Конечно, накопилось много вопросов и проблем, но в какие времена не ругали Академию? Однако она позволяет получать классическое художественное образование, хотя это вовсе не значит, что каждый выпускник становится настоящим творцом. Обладая набором академических навыков в создании произведений высокого технического уровня, художник всегда имеет выбор: в каких целях употребить свой талант и знания. Он может заняться нетворческим рутинным трудом для зарабатывания себе на жизнь, тогда, наверно, его можно назвать ремесленником. И снова приходится говорить о личности творца и его отношении к работе и творчеству, поэтому никакие обобщения здесь неуместны.

Соглашусь, что сами по себе знания и навыки не сделают из человека творца, но именно академическое образование дает художнику безграничные возможности для реализации своих творческих задач.

Любое образование строится на шаблонности процесса подготовки профессионала, но кто выйдет из стен Академии: простой мастер или творец, зависит не

Е. БАЗАНОВА. Яблоки. / E. BAZANOVA. Apples. 49x100 cm. 2011

от процесса. Любой талант, как алмазный самородок, требует огранки. Но какой ценности получится бриллиант, становится известно только в конце этой работы.

А на рутинность процесса академического образования, мне кажется, сетуют ленивые и далекие от темы люди. Согласитесь, было бы странно, если бы спортсмен без ежедневных тренировок и работы над техникой смог блистательно выступить на спортивном состязании, а юный музыкант без постоянных тренировок руки, слуха, техники игры – стать виртуозом и покорить концертный зал своим исполнением. Просто каждый должен выбирать свой путь по своему призванию и много работать.

Насколько, по Вашему мнению, важны базовые навыки рисования формы любителю акварели?

В любом деле важна база. Рисунок – это основа изобразительного искусства, так же как математика – основа всех наук. Без первоначальных знаний невозможно развиваться и совершенствоваться, как, например, невозможно без знания правил сложения выучить таблицу умножения или сразу приступить к решению сложных уравнений. Все развивается от простого к сложному. Акварель – это всего лишь материал, инструмент для изображения чего-либо, при этом материал сложный. Невозможно вести речь о живописи какой-либо формы акварелью без знаний того, как на двухмерном пространстве бумажного листа нарисовать иллюзию трехмерного изображения объекта в пространстве. Даже когда речь идет не о реалистическом изображении, а, например, об абстрактной композиции, то без базовых знаний рисования и композиции на листе получится некое случайное и хаотическое неосознанное нечто или ничто, не лежащее на пути познания себя и мира. Такая работа теряет всякий смысл.

Как Вы пришли к преподаванию? Что было толчком?

Преподавание предусматривает непрерывный системный процесс работы со слушателями. Этого я пока не делаю, слишком мало времени для реализации своих творческих планов. Живой интерес почитателей акварели стараюсь удовлетворить во время коротких мастер-классов. Этот

формат общения оказался наиболее приемлем для меня. Началось все с семинаров по технике акварели в Германии, где впервые увидела, какой большой интерес публики вызывает то, что я делаю.

Постепенно поняла всю серьезность задачи, ведь до сих пор вокруг техники акварели существует множество мифов, стереотипов, публика не всегда способна оценить акварельную живопись, а у начинающих свой путь в постижении акварельного мастерства возникает множество вопросов и проблем.

Мои усилия в направлении просвещения публики реализовались также в академической статье “Стихия воды и краски”, которая опубликована в сборнике “Технологии изобразительных искусств” НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств в 2010 году. Сборник рекомендован как учебное пособие.

Надеюсь, что вскоре завершу написание книги по технике акварели.

Какова должна быть степень законченности работы? Может ли работа, остановленная на промежуточном этапе, иметь художественную ценность?

«Вещи красивы там, где они неизбежны» – так формулирует один из принципов философии Дзэн в японской живописи Д. Т. Судзуки в книге “Введение в Дзэн-Буддизм” (Л., 1932). Для меня это своего рода формула для понимания художественной ценности произведения, уместности сделанного и степени законченности работы. Художник всегда знает, что он хотел сделать в картине, и степень законченности должна соответствовать поставленной задаче.

Однако творческий процесс может быть непредсказуемым. Здесь творцу важно почувствовать суть происходящего. Случай – это проявление закономерности. Важно вовремя остановиться.

Еще хотелось бы напомнить старое академическое правило: “От частного к целому, от целого к частному”. И, как нас учили, если работа идет грамотно, последовательно, то в какой бы момент ее не остановить,

она будет иметь пластическую законченность. Также в истории искусства существует огромное количество блестяще выполненных набросков, этюдов, зарисовок, которые по своей сути не являются законченными произведениями, но обладают большой художественной ценностью.

Ваш подход к выбору палитры — считаете ли Вы, что палитра должна быть ограниченной и пигмент исключительно натуральным?

Моя палитра ограничена выбором только качественных красок. Стараюсь избегать сложносоставных красок. Чем чище цвет, тем лучше. Тогда можно делать качественные цветовые смешения, не страшась грязи в живописи. Натуральные пигменты, к сожалению, в некоторых красках невозможны на сегодняшний день. Например, дорогой ультрамарин из натурального камня уже давно заменили более дешевые синтетические пигменты. Современные синтетические краски имеют высокое качество, они проходят все необходимые тесты, при покупке важно отдавать предпочтение производителям с хорошими традициями, у которых всегда есть линия красок, сделанных по старым мануфактурным рецептам специально для профессиональных художников.

Какие краски у Вас быстрее всего заканчиваются?

Кадмий лимонный, кадмий желтый средний, охра желтая, кобальт синий, ультрамарин.

Какова степень допустимой «случайности» в Ваших акварельных работах? Насколько нужен контроль?

В процессе работы я стараюсь войти в соавторство со стихией воды, поэтому «случайности» появляются, а я лишь контролирую их появление и убираю лишнее.

Вы работаете, в основном, с натуры.

Как происходит процесс, когда Ваш объект — животные?

Это именно тот случай, когда очень помогают все полученные академические навыки рисования: с натуры, без натуры и по воображению. С натуры делаю наброски, зарисовки, редко удается сделать более длительный этюд с натуры, иногда в несколько сеансов рисую кота в его любимой позе. Собираю материал, включая фотографии, изучаю его, затем делаю подготовительный рисунок, иногда цветной (картон, в размер будущей акварели), после этого перевожу легкий рисунок на лист акварельной бумаги через светостол, потом приступаю к живописи. При этом для меня всегда очень важно эмоциональное впечатление от образа, которое стараюсь удержать в голове во время работы.

Есть ли у Вас приоритеты при выборе акварельной бумаги, красок, кистей?

Качество материалов — самый главный приоритет. Это значит, что материалы должны быть от известных производителей, с мануфактурными традициями. Использую бумагу ручного литья из 100% хлопка, освобожденную от кислоты, плотностью не ниже 300 г/м². Фактуры использую разные, в зависимости от поставленной

задачи. Предпочитаю писать на бумаге Saunders Waterford CP (холодное прессование, средняя грубость фактуры). Нравится писать на листовом и рулонном торшоне (Torchon или Rough — грубая фактура литья) фирмы Arches, и на Satine (HP — горячее прессование) этой же фирмы.

В моей палитре в основном отечественные краски «Белые Ночи» фирмы «Невская палитра» (СПб), английские Winsor&Newton серия Artist's и Daler-Rowney серия Artist's.

Кисти предпочитаю беличьи, разных размеров, круглые и плоские. Из отечественных понравились кисти фирмы Roubloff.

Есть ли какое-то особенное послание к любителям акварели?

Акварель — удивительный материал, это знают все, кто пробовал хотя бы один раз писать этими водными красками. Порой совершенно непостижимо то, что происходит в живописи, кажется, что результат совсем не зависит от усердия и вложенного труда. Тем, кто хочет породниться с этой стихией, я хотела бы сказать следующее:

Начиная работу старайтесь правильно и четко сформулировать задачу. В этом половина вашего успеха. Сосредоточьтесь и представьте мысленно ход выполнения вашей работы.

Не бойтесь своих ошибок, учитесь их видеть, анализировать и избегать их в будущих работах. Изучайте и запоминайте свои удачи, старайтесь их повторять. Только многократный опыт работы даст вам необходимое чувство материала.

Не забывайте, что свободу в акварели вам даст свободное владение рисунком. Тщательно изучайте изображаемые объекты в рисунках, чтобы это не отвлекало во время живописи. Помните, что у акварели есть два врага: стереотипы и страх.

Изучайте различные приемы и манеры, но не следуйте стереотипам, акварель должна быть такой, какой вы ее чувствуете, ищите себя в этом подвижном, эмоциональном и страстном материале. Избавьтесь от страха и забудьте о себе, когда пишете акварелью, думайте только о том, что делаете, о том, что видите. Мыслите мазками, затеками, лессировками, цветом, пластикой, формой, пространством, которое творится у вас на листе. Попробуйте испытать погружение в эту стихию Воды и Краски, и тогда вы почувствуете, что можете писать то, что хотите, так, как вы хотите.

SAUNDERS
WATERFORD
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

Е. БАЗАНОВА. Красная смородина. Фрагмент.

Е. BAZANOVA. Redcurrant. Fragment. 44x73 cm. 2012

Е. БАЗАНОВА. Натюрморт с луком. / E. BAZANOVA. Still life with Onions. 70x55 cm. 2012

Elena Bazanova, Russia

Elena Bazanova is a member of the Artist Union and of the St. Petersburg Watercolor Society. She is an art contests awards winner and an expert in watercolour well-known from her workshops and articles about the medium.

Did your attitude to watercolor change from the time you were studying until now?

Certainly, it changed. I always liked watercolor painting perhaps because it came easy to me. While studying I took watercolor as a necessary part of the educational process. An awareness of my own potentiality in watercolor painting came gradually along with the deeper understanding of the watercolor itself. Exploring the medium I explored myself, and now painting for me is one whole process of knowledge and personal realization, and an endless way to perfection.

How did the formation of your technique develop? And which artists, both past and contemporary, have influenced your understanding of watercolor?

The real technique formation had started at the Academy of Arts' art school. I learned a lot from my gifted schoolmates. But I'm still most grateful to my teacher Igor Glazov due to whom I got rid of fear, both of watercolor and of spoiling a "masterpiece". At the Institute I continued the improving of the technique under the guidance of professor Vladimir Starov in complicated portrait genre, and also experimented with different media, such as gouache and tempera. I was back to genuine watercolor without even white gouache only several years after graduating. I was in-

fluenced by different artists of various styles and periods at different stages of my career. For instance, by Russian painters Piotr Sokolov, Carl Brulloff, Fyodor Tolstoy, also by Chinese and Japanese art, by Andrew Wyeth. But I didn't try to copy somebody else's style and never made an idol of anybody, trying to find my own way to technique and to subject matter.

How often do you get acquainted with other painters' art? Are you interested in your colleagues' progress?

I like to get acquainted with high level professionals' creative activity. I respect those artists who preserve and develop styles and manners already existing, and I'm also excited by innovations and experiments in technique. A painter's awareness of what he is doing as well as his professional and creative approach are very interesting and meaningful to me.

What is your attitude to academism and academic school?

There is an opinion that academy educate craftsmen, not artists. As a classic trend academism coexists with all the other old and new styles and trends. All of them have something good and interesting. It's like about music — according to a mood or a situation either jazz or, say, classics would be appropriate or desirable. In art everything has gone in circles for a long time already. Since contemporary art moved from pictorial field to me-

Е. БАЗАНОВА. Конец зимы. Яблоки. / E. BAZANOVA. End of Winter. Apples. 66x97 cm. 2012

dia and since "empty" expositions became possible it's hard to imagine that something new might happen in visual arts. What really matters and makes a result is the artist's personality, his energy, talent, way of thinking and his professional skills. That is why there are good and bad paintings, there are masterpieces and ordinary pictures, and there is also NOTHINGNESS. My respect and interest is being evoked by the high level and quality of creation of the art object, and nothing else.

Russian Academy of Arts as an educational institution can't be separated from the country it is situated in. There are lots of questions and problems, of course, but it seems there hasn't been a time when Academy has not been criticized. But still it gives classical artistic education which doesn't mean that every graduate becomes a real artist. Having a set of academic skills and being able to make a picture of a high artisan standard, every painter can choose how to use his knowledge and talent. He might make a living with routine ordinary work, and then he might be called a craftsman indeed. Once again we speak of the personality of a painter and of personal choice, about his attitude to art and creative activity. There is no need to generalize.

I agree that just knowledge and skill cannot make an artist, but serious classic education gives one endless possibilities to express one's creative tasks. For any professional educational process cliché and repetition is essential, but the educational process itself can't guarantee whether an artist or just a craftsman would leave the Academy after all. Any gift is a raw diamond that needs to be cut. But how valuable the cut diamond is becomes clear only when the cutting is finished.

It seems that Academy is being blamed for conventionalism by lazy and incompetent people. Don't you think that no sportsman can be brilliant in competition without everyday training and improving of the technique as well as that no young musician might hope to become a virtuoso so that the whole concert hall would surrender to his gift without constant training of the ear, hand and execution? Everybody just has to choose one's own way according to one's calling and then to work hard.

Do you think fundamental drawing skill is important to watercolorists?

The base is important in every occupation. Drawing is the foundation to pictorial art as well as mathematics is the foundation to the whole science. You can't go on and aim to perfection without basic knowledge. It's like you can't solve an equation not knowing how to count. Evolution goes from simplicity to complication.

Watercolor is just an artist's tool for capturing something. It's a medium, but a challenging medium. It's impossible even to think about painting a shape in watercolor without knowing how to draw an illusion of a three-dimensional object with perspective on a sheet of paper.

Even not a realistic, but, say, abstract image would be something chaotic and haphazard if the author didn't have a basic knowledge of composition and drawing. If the artist paints something with no aim, or just nothing, which doesn't lead to better understanding of oneself or the world, such work would be meaningless.

How did you start to teach? What had pushed you?

Serious teaching should be a sequential system. For that I'm not ready yet, because of the lack of time for my own intentions. I try to satisfy a vivid interest of watercolour amateurs during short workshops. It turned out to be the most suitable for me.

I started with watercolor seminars in Germany where I first realized how interesting to the public is the technology of my art. Gradually I understood how complicated the task is, for watercolor technique is still surrounded with myths and long-held stereotypes. The public sometimes is not quite capable to appreciate watercolor painting, and also those who begin to master watercolour technique face lots of questions and problems.

My efforts to educate the public were partly focused in a large academic article "The power of water and paint" which was published in 2010 and is recommended as a manual for those who study watercolour. I hope to finish in a while a book on watercolor technique.

When is a painting done? Could an unfinished picture have an aesthetic value?

"Things are beautiful there where they are inevitable", it's how according to D. T. Suzuki ("An Introduction to Zen Buddhism", L., 1932) one of the Zen principles manifests in Japanese painting. For me it is sort of a rule for understanding how appropriate and artistically valuable an art object is, and whether it is really finished. A painter always knows what he had wanted to do, and the measure of perfection has to correspond to the original task. A process of creation, however, might be unpredictable. And the author has to feel the very core of what is going on. An accident is the manifestation of regularity. While painting it's important to stop when it is necessary.

I'd also like to remind the reader of a well-known academic rule: "From the special to the general and from the general to the special." And, as we had been taught if the picture had been made right and coherent it would be

plastically completed whenever the artist stops. We know plenty of brilliant sketches and studies which are just preliminary stages of creating a painting and still they are of a huge aesthetic value.

How do you form your color palette? Do you think it should be limited and consist only of natural pigments?

My palette is limited only by the choice of quality paints. I prefer to use paints consisting of one or two pigments. The clearer is a color the better. Thus you will not bring a mess into a painting making a color mix. Unfortunately natural pigments are not used in some paints anymore. For example expensive ultramarine from natural mineral was long ago replaced by cheaper synthetic pigments. Nowadays synthetic paints are of a very high quality, as they are being thoroughly tested. It is important only to choose paints by manufacturers with a long-lasting tradition for they always have a range of paints made after ancient recipes specially for professional painters.

What paints do you usually run out of first?

Cadmium lemon, cadmium yellow medium, yellow ocher, cobalt blue, ultramarine.

What is a degree of "accidental" in you watercolor painting? Is thorough control necessary?

While painting I'm seeking for a cooperation with the power of water, that is why if something accidental appears, I simply control it and get rid of what is not needed.

You mostly paint from nature. How do you manage to capture animals so vividly?

It is exactly the case when academic drawing school is so suitable. I use the model as well as my memory and imagination. I mostly make brief sketches from nature, less often detailed study or a drawing in several sessions, for example of a cat in its favorite posture. I examine visual material including photographs, then make a preparatory drawing, sometimes a colored one on a cardboard in the size of a future watercolor. After that with a help of a glass table with a lamp behind I copy a light outline drawing on a sheet of watercolor paper and then start to paint. For me it is very important to keep the emotional impression of the object through the whole working process.

What are your preferable paper, paints and brushes?

Quality is my priority. All materials should be by well-known manufacturers with a strong tradition. I use handmade paper 100% cotton, acid-free, 300 gm and more. Surfaces are different depending on my purpose.

I prefer "Saunders Waterford" cold-pressed Surface. I also like "Arches" rough, both in sheets and rolls and "Arches" Satine hot-pressed. My palette consists mostly of the "White Nights" paints by "Neva Palette" (Saint-Petersburg), "Winsor & Newton" "Artist's" series (UK) and "Daler-Rowney" "Artist's" series (UK).

Squirrel brushes are preferable, both mops and flat brushes of different sizes. I also like "Roubloff" brushes made in Russia.

Is there any special message to watercolor amateurs and students?

Watercolor is an amazing medium and everybody who tried it even once knows that. Sometimes that what happens when you paint seems incredible as if the result isn't caused by your efforts and labor. And I would like to tell those who want to get close to that power the following: have a clear task when you starting your work. That is a half the success. Get concentrated and imagine the way painting would be done. Don't be afraid of your own mistakes, get accustomed to see and analyze them in order to avoid them in future watercolors. Study and remember your successful moves, try to do them once again. The feeling of the medium comes only with experience.

Don't forget that good drawing skills will bring you freedom in watercolor. Carefully study in drawings the things you want to paint, so that it wouldn't distract you during a painting session.

Remember two enemies of watercolor: stereotypes and fear. Study different approaches and manners, but don't submit to stereotypes. Watercolor should be that what you feel about it. Try to find yourself in that moving, emotional and passionate medium. Get rid of fear and forget yourself when you paint in watercolor, and think only about what you do and see. Think with brushstrokes, color, shapes and space which appears in front of you on a sheet of paper. Try to achieve the sensation of plunging into the power of Water and Paint and then you'll be able to paint what you want the way you want it.

Станислав Золадз Швеция

Известный шведский художник Станислав Золадз (www.zoladz.net) известен своим исключительным реалистическим подходом в акварели, напоминающим лучшие работы художников XIX века. Он получил престижную награду компании Windsor & Newton из рук Принца Чарльза, совсем недавно его работа получила Приз за Мастерство на биеннале в Шеньжене, Китай.

В

Вы всегда писали акварелью?

Будучи еще ребенком я начал писать акварелью. Затем, во время обучения в школе и позже, в Академии художеств, я также занялся техникой гуаши и живописью маслом. И все же я постоянно писал акварелью во время

обучения, и по прошествии времени акварель стала доминирующей техникой в моей художественной работе.

Ваша живопись настолько точна, что производит впечатление полного контроля. Вы пытаетесь добиться полного контроля над водой?

Я всегда пытаюсь достичь определенного контроля в моей акварельной живописи. Это удается редко и поэтому я стараюсь минимизировать свои ошибки.

Ваши работы довольно большие по размеру. Где Вы больше работаете: в студии или на пленэре?

Я работаю и в студии, и на пленэре. На природе я работаю с небольшими размерами (до 38x56 см), в мастерской на больших форматах.

Ваша живопись напоминает работы Андерса Цорна. Находите ли Вы вдохновение в наследии старых мастеров или Вас вдохновляют только живые впечатления?

Натура для меня всегда была и остается важным источником вдохновения. Меня вдохновляли многие художники и среди них Андерс Цорн с его высочайшей техникой написания воды.

Ваша манера признается в Швеции? Я слышал, что сейчас в моде более экспериментальный подход и абстрактная живопись.

И в Швеции, и в других Скандинавских странах я заметил растущий интерес к акварели.

Сколько занимает в среднем работа над одним произведением? Вы можете работать над несколькими сюжетами одновременно?

Небольшие форматы я оканчиваю в один подход, а большие требуют больше времени. Я всегда работаю только над одним сюжетом.

C. ЗОЛАДЗ. Площадь Святого Марка.

S. ZOLADZ. Piazza St. Marco. 28x38 cm.

С. ЗОЛАДЗ. Скалы. / S. ZOLADZ. Rocks. 75x105 cm.

Вы пользуетесь маскировочной жидкостью или кроющими красками?

Да, я использую маскировочную жидкость, но очень ограниченно. Что касается кроющих красок, я использую их лишь когда требуется добиться определенного эффекта, например, отражающей поверхности воды.

Вы пишете ежедневно?

Да.

Я видел Ваши работы. Создалось впечатление, что Вы используете огромное количество цветов. Каковы Ваши обязательные краски, без которых не обойтись? Какой брэнд Вы предпочитаете?

Мой любимый брэнд Windsor & Newton и русские краски из Санкт-Петербурга "Белые ночи". Мои "обязательные" краски – ультрамарин, умбра натуральная и азариновая пурпурная.

Какими кистями Вы пользуетесь?

Кистями фирмы DaVinci.

Каков Ваш выбор бумаги?

Я пользуюсь бумагой Arches 300 и 640 г/м².

Если работа не получилась, Вы попытаете ее исправить или выбросите?

Если ошибку не исправить, я откладываю работу и начинаю заново.

Вы преподаете акварельную живопись?

Я преподавал раньше, сейчас уже нет.

Каковы самые важные правила акварелиста?

Делать наброски, учиться находить цветовые нюансы и писать ежедневно.

Stanislaw Zoladz, Sweden

Swedish artist Stanislaw Zoladz (www.zoladz.net) is known for his exclusive realistic approach reminding us of the best of XIX century artists' works. He won a prestigious Winsor & Newton's Millenium Painting Contest award, which he received from Prince Charles, and just recently his painting won The Excellence Prize in Shenzhen Biennial in China.

Did you always paint with watercolors?

Already as a child, I started painting with watercolors. Then, during my senior school years and later at the Academy of Art, I also added the techniques of painting with oil and gouache. Yet, the watercolor painting always remained a constant during my training years and as time passed, the watercolor painting became the dominant technique in my artistic work.

Your paintings are so precise that it gives an impression of total control. Do you attempt to take full control over the water?

I always strive to achieve a certain control over my watercolor painting. This is rarely possible and therefore, I strive to minimize my mistakes.

Your paintings are quite big. Do you paint more in the studio or on location?

I work both in the studio and on location. On location, I work with smaller sizes (up to 38x56 cm) and in the studio with the bigger sizes.

Your paintings resemble the works of Anders Zorn. Do you find inspiration in the old masters' heritage or in nature alone?

Nature always was and still is an important source of inspiration to me. Many artists have inspired me and, among them, Anders Zorn and his skillful technique when painting water.

Is your style appreciated in Sweden? I heard that it is more up to date with experimental and abstract painting there?

Both in Sweden and in other Nordic countries, I have noted an increasing interest for watercolor painting.

How long does it take to work on one painting? Can you work on a few paintings at the same time?

The smaller sizes are finished in one painting session and the bigger ones need more time. I only work on and with one painting at a time.

Do you use masking fluid or opaque paints?

Yes, I use masking fluid but with great restriction. As to opaque white, I use it when painting to obtain specific effects, such as water surface, for example.

Do you paint every day?

Yes, I do.

I saw your paintings live. You seem to use a very wide range of colors. What are your "must haves" in colors which you couldn't do without? What is your favourite brand?

My favourite brand is W & N and Russian "Saint-Petersburg". My "must haves" are ultramarine, raw umber and alizarin crimson.

What brushes do you use?

I use da Vinci brushes.

What is your paper choice?

I use Arches 300 gm and 640 gm.

If you fail with a painting would you correct it or does it go to the garbage?

If a mistake cannot be corrected, I put it aside and start up anew.

Do you teach watercolor painting?

I did previously, but not anymore.

What are the most important rules for a watercolor artist?

Sketching, learning how to mix color nuances, and painting every day.

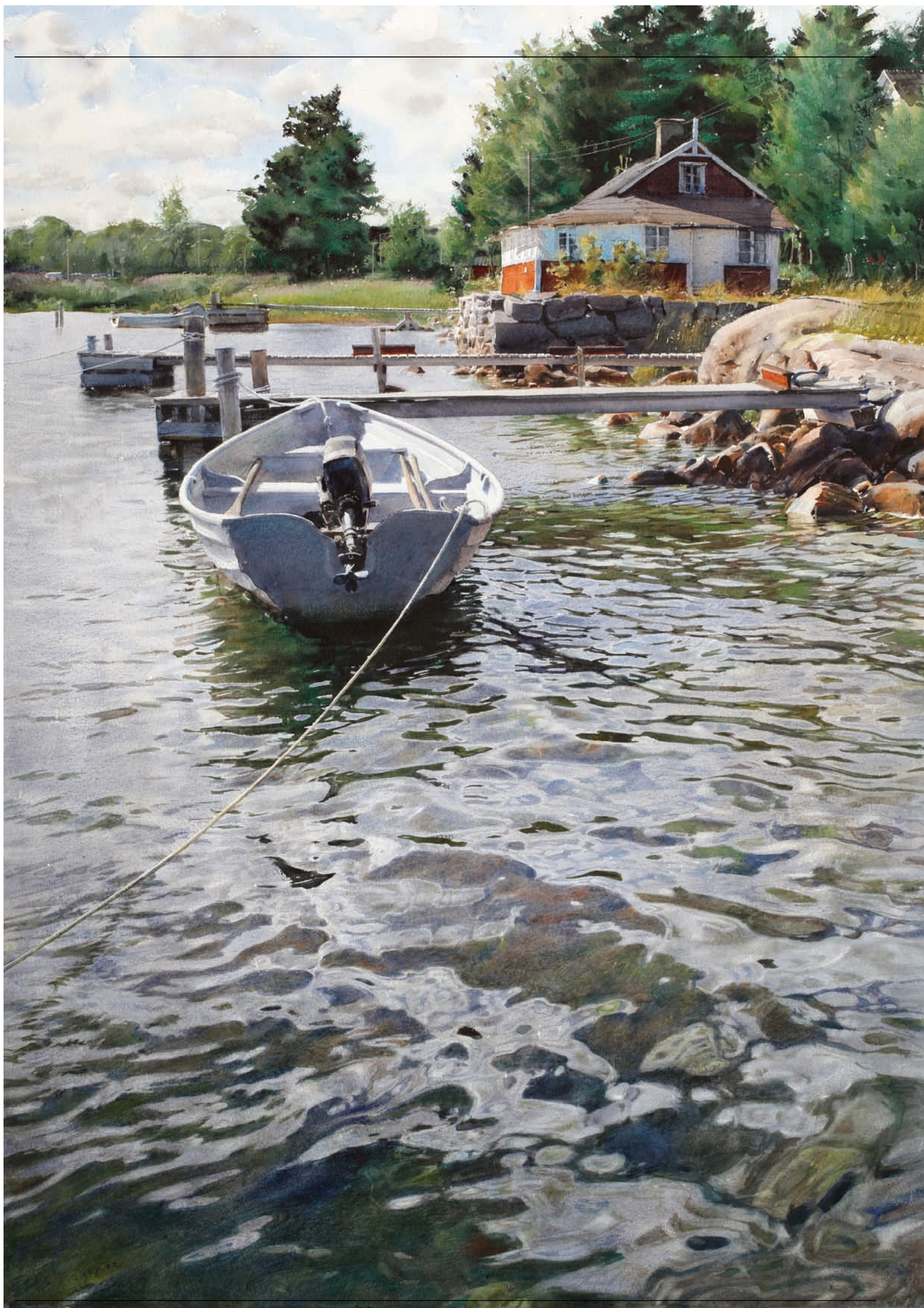

C. ЗОЛАДЗ. Нюбровикен.

S. ZOLADZ. Nybroviken. 56x76 cm.

C. ЗОЛАДЗ. Пристань.

S. ZOLADZ. Pier. 105x75 cm.

Ким Сенг Онг Сингапур ОНГ

Ким Сенг Онг (BBM, AWS, DF, NWS) родился в Сингапуре и профессионально занимается акварелью с 1985 года. Количество его заслуг и наград занимает страницы текста, он является одной из самых уважаемых фигур в акварельной живописи Азии.

Вы представляете акварель Сингапура в мире. Имеются ли какие-нибудь особенности в акварели Сингапура? Принадлежит ли она к некому региональному акварельному сообществу?

Я много раз представлял акварель Сингапура на международных выставках. Согласно другим художникам и критикам со мной или нет, сингапурская акварель представляет особый тропический свет. В действительности это смешение традиций британской и калифорнийской акварели. В моем случае я предпочитаю накладывать чистые свежие цвета, создающие светящийся эффект в моей живописи.

Вы могли бы рассказать, как Вы стали акварелистом?

Еще в молодости я мечтал быть хорошим рисовальщиком и живописцем, хотя мысль быть профессиональным художником даже не приходила мне в голову. Все потому, что моя мама была категорически против моего увлечения. В результате я получил нормальное образование, сменил несколько рабочих мест, прежде чем стал профессиональным художником в 1985 году.

Кто или что повлияло на Вас как художника больше всего?

Британский художник Сэр Уильям Рассел Флинт, также как и Джон Сингер Сарджент, оказал на меня самое большое влияние. Меня привлекла непредсказуемость материала, и она заставляет меня писать по сей день.

Когда Вы стали профессиональным художником?

Я посвятил все свое время живописи начиная с 1983 года, когда я оставил свою работу аудио- и видеоспециалиста.

Каково Ваше отношение к критике в искусстве? Что полезнее — наслаждаться хорошими сторонами или находить дефекты в произведениях?

Слова критики в искусстве субъективны и не могут восприниматься серьезно, например, акварель называют приемным ребенком в искусстве или подготовительным

этапом для большой живописи маслом! Такова человеческая природа — люди всегда ищут недостатки и ценят лишь лучшие стороны, когда дело доходит до искусства. В противном случае могут подумать, что вы недостаточно образованы, чтобы восхищаться искусством!

Вы много путешествуете. Вы всегда пишете на открытом воздухе? Как Вы организуете процесс?

Большую часть времени я пишу на пленэре, хотя я также пишу дома или в мастерской. Обычно я выбираю место и наиболее интересную часть пейзажа, чтобы начать писать.

Вы могли бы найти разницу в работе, сделанной в мастерской с фотографии, и работе с тем же сюжетом, написанной с натуры?

Конечно же, есть огромная разница между работой, написанной в студии и с натуры. Когда вы пишете на пленэре, вы все видите четко и ясно, тогда как на фотографии, даже с высоким разрешением, имеются размытые или даже черные области! Я согласен, что это удобно и безопасно писать в мастерской, но есть ограничение в ощущениях среды и непосредственного впечатления от места, которое вы пишете. В мастерской вы ограничены четырьмя стенами!

Есть ли в Вашей палитре определенные цвета, без которых Вам просто не обойтись?

Да, французский ультрамарин и сиена жженая — два самых важных цвета, без которых я не могу!

Вы пользуетесь маскирующей жидкостью или белилами в работе?

Я за чистоту в акварели и очень строг к себе. Я чувствую вину, используя белила, но с недавнего времени добавляю их то тут, то там, после того как увидел работы некоторых мастеров. Хотя все равно я ограничиваю себя в их использовании, но для маскирующей жидкости я нарушу свои правила и попробую в ближайшие дни!

К. С. ОНГ. Улица в Катманду. Непал. / K. S. ONG. Kathmandu Street. Nepal. 53x73 cm. 2012

Вы можете сформулировать важнейшие правила акварели для себя самого?

Хранить то, чем акварель была во времена Британских Мастеров акварели – прозрачной и чистой!

Какими кистями Вы пользуетесь?

Winsor & Newton № 12 и наиболее полезной № 10.

Вы следите за событиями в мире акварели?

Я читаю журналы из многих стран и, в частности, из Соединенных Штатов и Китая.

Каковы, по Вашему мнению, тенденции в акварели в мире?

Акварель была объявлена даже критиками «падчерицей искусства». Многие коллекционеры скептически относятся к самой технике. Они думают, что акварель выцветает и что бумага недолговечнее холста. Как бы то ни было, акварель самая древняя техника, существующая с момента зарождения цивилизации. Многие произведения, выполненные в этой технике, сохранились в музеях до наших дней в их первоначальном виде.

Я также хочу сделать заявление об акварели. Сегодня акварельная живопись гораздо прогрессивнее!

Акварелисты становятся ближе друг к другу.

Такие Интернет-сайты, как Facebook, помогают акварелистам сблизиться и показать миру свои работы.

На международных биеннале акварелисты имеют возможность обменяться идеями и посмотреть техники друг друга. Это огромный скачок в развитии акварельной живописи.

Назовите несколько «можно» и «нельзя» для молодых акварелистов.

Писать акварелью – значит писать и не сдаваться. Это самая сложная из всех техник. Не надо писать ею как маслом! Нужен другой подход.

SAUNDERS
WATERFORD®
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

Kim Seng Ong, Singapore

Kim Seng Ong (BBM, AWS, DF, NWS) was born in Singapore and has been a full time artist since 1985. The amount of his merits and awards takes pages of text. He is one of the most respected figures in watercolor media in Asia.

You represent watercolor of Singapore in the world. Are there any specific features in Singapore watercolor? Does it belong to a certain bigger region in watercolor society?

I have represented Singapore on many occasions in international art exhibitions. I don't know whether other art critics and artists would agree with me about the Singapore form of watercolor being the tropical light source, particularly in its presentation. It is actually a mix of traditional British and Californian watercolors. In my case I prefer to apply fresh primary colors, creating a luminous finish on my painting.

How did you become a watercolor artist?

Since I was young I dreamt to be good at drawing and painting, although to be a full time painter never came into my mind. This is because my mum was strongly against my childhood aspirations. As a result I went through the normal education and did a number of jobs before I became a full time artist in 1985.

Who or what influenced you the most as an artist?

The British artist Sir William Russell Flint was my greatest influence as well John Singer Sargent. It is the unpredictability of this medium that attracted me and has kept me painting until this day.

When did you become a full time artist?

I became a full time artist in 1985 after I left my last job as an audio-visual specialist with a multilateral organization.

What is your attitude to critique of art? What is proper: to enjoy the good sides or to find the defects of the painting?

The words of critique of art are subjective and cannot be taken seriously. For example, they called watercolors "a stepchild of art" or as "a preparation for a large scale oil painting"! It is human nature to look for faults and then to appreciate the good side when it comes to art. Or else people may think that you are not educated enough to admire a painting!

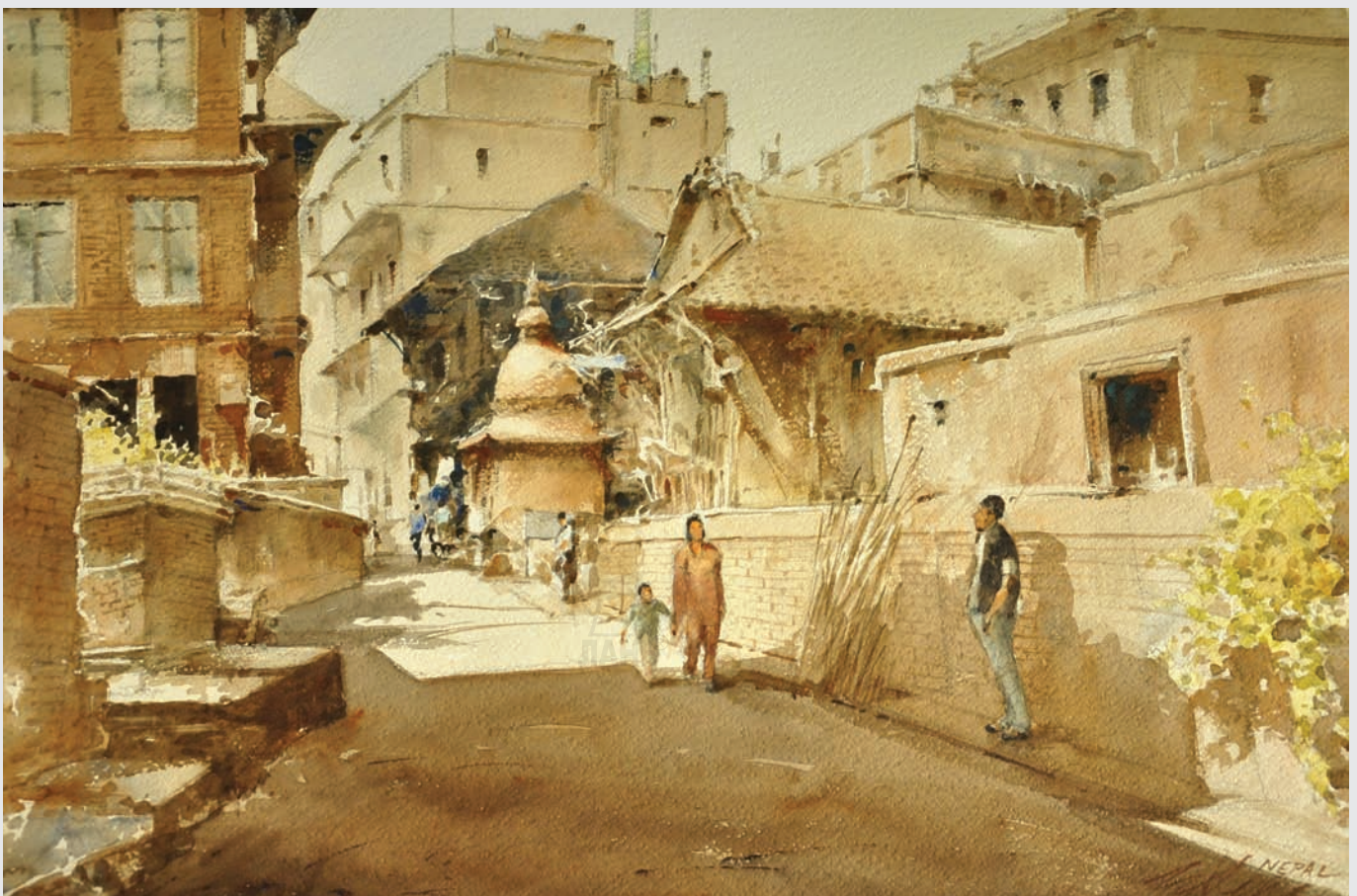
You travel a lot. Do you always paint on the spot? How do you organize the process?

Most of the time I paint on the spot, although I also paint at home or in my studio. I usually pick a spot I like and select the most interesting part of the scene to start painting.

Can you find differences between a painting made in the studio with a reference photo and the same subject painted on the spot?

There is a great difference between painting in the studio and on the spot, of course. When you are painting "plein air" whatever you see is clear and sharp whereas with a photograph even with very high density there are bound to be areas which are not clear and details blurred or even black! I agree that it is comfortable and safe to paint in a studio but there are limitations as to the feelings of the environment and to attaining first hand reference of the place you are painting. In the studio you are confined to the four walls!

K. C. OHГ. Лэйн. Непал. / K. S. ONG. Lane. Nepal. 53x73 cm. 2013

К. С. ОНГ. Священная весна. Бали. / K. S. ONG. Holy Spring. Bali. 53x73 cm. 2012

Do you have certain colors in your palette that you can't do without?

Yes. French ultramarine and burnt sienna are the two most important colors that I can't do without!

Do you use masking or white opaque color in your painting?

I am a purist and very strict with myself. I felt guilty to use white but most recently after seeing some masters' work I felt a little white, here and there create a better impact on a painting. However I still restrain myself in using white, but as for masking fluid I will break my own rules and try it one of these days!

Can you formulate what the most important rules of watercolor are for yourself?

To achieve what watercolors were when they were painted by British Masters — that is, to stay transparent and clean!

What brushes do you use?

Winsor & Newton № 12, and the most useful, № 10.

Do you follow what is happening in watercolor media?

I read magazines from many countries, in particular the United States and China.

In your opinion, what are the tendencies in watercolor media in the world?

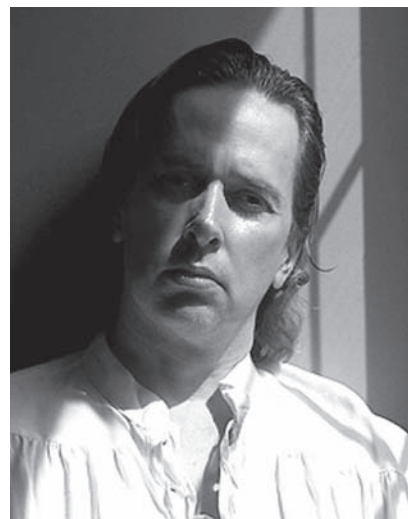
Watercolor had been regarded by even critics as being "a step child" of art! Many collectors are skeptical about the medium itself. They always think they fade, and that the paper is less durable than canvas. However, watercolor is the oldest medium used since the dawn of civilization. Many of the paintings done in the watercolor medium and kept in museums have lasted to this day in their original form.

I also wish to make a statement on watercolor today. Today the scope of watercolor painting has become much more advanced! Watercolorists are getting closer to each other. With the use of Facebook, the internet and websites, the works by watercolorists can be seen all over the world. The organizing of watercolor biennials by many countries have gathered international watercolorists together in exchanging ideas and watching each others' painting techniques. This is a great leap in the development of watercolor painting.

Some "dos" and "don'ts" for the young watercolor artists?

Watercolor is to keep painting and never give up. It is the most challenging of all mediums. Do not paint it the way you paint oils! This is a different approach.

Николас ^{США} СИММОНС

Нетрадиционный и инновационный
Николас Симмонс (www.nicholassimmons.com) внес глоток свежего воздуха в технику акварели. Обладатель многочисленных наград, Николас проводит свои мастер-классы, пытаясь установить новые стандарты в акварели.

Я посмотрел все Ваши работы, доступные в сети. Конечно, я не могу получить живого представления, но мне они напомнили батик (техника живописи водными красками по шелку).

Моя версия техники батика не настоящий батик, а скорее метод, копирующий этот эффект. Я добиваюсь этого, вымывая краску с поверхности. Я не часто пользуюсь этим в своих работах, но эффект популярен на мастер-классах, и я объяснял его на своем DVD. Очень полезно для достижения выглядящих органически текстур и узоров.

Итак, идея техники — создать границы, чтобы экспериментировать в заданных рамках?

Да. Результат зависит от того, насколько влажная/сухая живопись и насколько сильно она забрызгивается или вымывается. Техника может быть применена как с обычной акварелью, так и с жидким акрилом.

Выглядит как компромисс между контролем и спонтанностью. Что из них Вам ближе?

Контроль спонтанности может быть наилучшей характеристикой. За некоторыми исключениями, меня обычно не привлекает живопись, которая выглядит чрезмерно контролируемой или высчитанной. Мне нравится материал, работающий сам по себе, и ясность, что художник использовал свой шанс. Это просто — быть спонтанным в акварели в маленьких масштабах, труднее в больших. Я, по крайней мере, пытаюсь создать иллюзию спонтанности.

Многие эффекты в Ваших работах сделаны водой, но на видео я заметил, с какой уверенностью Вы это делаете. Планируете ли Вы процесс в деталях, прежде чем начать, и следуете намеченному пути или Вы довольно гибки на каждом этапе работы?

Я обнаружил, что от жесткого придерживания плана или идеи может пострадать работа. Краска — гораздо

лучший художник, чем я, и почти всегда делает что-то более интересное, чем я мог бы придумать. Так что, даже когда у меня есть общая идея будущей картины, я не против, если процесс принимает неожиданный оборот, и я получаю удовольствие от следования по течению. Именно здесь интуиция и воображение играют решающую роль, а материал и художник выступают в тесном сотрудничестве. Я подписываюсь под словами Альваро Кастаньета: “Мне не интересны ваши знания, меня интересует ваша интуиция — именно там находится гениальность”. Моя комфортная зона на самом деле не в том, чтобы иметь представление, куда я иду, как музыкант, который импровизирует, не может сказать, что он сыграет в следующем такте. Надеюсь, что часть этого возбуждения и ощущения опасности проявится в оконченной работе.

Жидкий акрил пока не представлен широко на российском рынке художественных материалов. На самом деле мы пока просто с ним не знакомы. Он чем-то отличается от традиционных акварельных красок, ведет себя по-другому? Вы считаете, что это та же техника акварели или что-то совершенно новое?
Многие приписывают мне изобретение термина “акриловая акварель”. Не я придумал это выражение. Впервые я услышал его от последнего великого американского акварелиста Вальфреда Тёлина (Valfred Tholin). Это просто акрил, разведенный водой и используемый в акварельной технике. Жидкий акрил — мое предпочтение, но можно использовать любые акриловые краски. Существует большое количество заблуждений, касающихся этого материала, в мире традиционной акварели. В первую очередь заявление, что использование акриловых красок предполагает исключительно пастозное наложение. Это совершенно неверно. Во время своих демонстраций я в первые же минуты развенчиваю этот миф к большому удивлению наблюдающих, показывая, что акриловые краски могут быть прозрачны, точно так же как традиционные акварельные — накладываться пастозно.

Н. СИММОНС. Барселона. / N. SIMMONS. Barselona. 126x126 cm. 2012

Я удивлен, насколько мало художников знают об этом. Существует ошибочное мнение, что писать акриловыми красками легче, потому что “ими можно прикрыть ошибки”, но так можно сделать любым материалом, накладывая его толстым слоем. Большинство моих работ прозрачны, независимо от того — написаны они акрилом или акварелью. При верном применении акриловые краски неотличимы от акварельных. Зачем они нужны? Стойкость: акварель может быть смыта при намачивании, акриловые краски — нет, что полезно во множестве ситуаций. В этом смысле акриловая живопись даже сложнее акварельной, потому что, высохнув, остается навсегда, и ее невозможно уже “выбрать” кистью. Ошибки не допускаются! В конце концов обе версии водных красок имеют свои преимущества и недостатки, и поэтому я использую их по-отдельности или в сочетании.

Как Вы ведете работу — заканчиваете за один сеанс или в несколько подходов?

Случается, что некоторые работы пишу за один прием, другие требуют свежего взгляда и принятия решения. Они откладываются, чтобы отлежаться, пока я не вспомню о них, или же, наоборот, забуду совсем. Мне нравится, как Алекс Каневский говорит об этом состоянии: “Пока я думаю о них, работа еще не закончена”. Я возвращаюсь к ним спустя дни, недели или месяцы, чтобы обнаружить, что нужно сделать дальше, или чтобы понять, что я даже не знаю, что с ними не так. Как результат у меня всегда есть несколько работ на различных стадиях развития.

Как Вы работаете над идеей? Вы делаете наброски или предпочитаете готовый материал?

Я редко делаю наброски и никогда тоновые рисунки. Я вижу все у себя в голове и знаю, что все равно все изменится во время работы. Идеи рождаются либо благодаря воображению, либо от манипуляций с фотографиями, часто и так, и так.

Ваш художественный подход настолько новаторский, что любая случайность может восприниматься как задуманная. Есть ли нечто, что Вы называете «ошибкой», и как Вы это определяете? Ваш подход позволяет корректировать ошибки или нужно начинать все заново? «Ошибки» не всегда так уж плохи сами по себе, только те, что не являются частью моего замысла. Тут появляется очень важный момент: отойти от задуманного во имя чего-то хорошего, и может быть даже лучшего. Я заметил, что это труднее всего принять художникам, но для меня это начало пути к новым горизонтам и открытиям. Это как выделение незапланированной ноты в музыкальной импровизации, которая может запустить развитие темы в новом направлении, превосходящем первоначальную задумку. Если ошибки настолько серьезны, что грозят разрушить попытку, я перехожу на суперэкспериментальный уровень, возможность, от которой я получаю удовольствие. Кроме того, обычно я использую безопасные техники, которые допускают ошибки, особенно там, где опыт научил меня ожидать их!

О материалах. Как Вы пришли к использованию кистей Escoda, чей брэнд Вы представляете? Есть ли принципиальная разница с другими кистями? Вы предпочитаете плоские или круглые кисти?

Я раньше поддерживал другие кисти, довольно дорогие,

и у меня были другие кисти различных производителей профессионального уровня. Я слышал разговоры о Escoda многие годы, но попробовал летом прошлого года, когда давал мастер-класс во Франции. Я моментально подсел, а потом получил звонок от Рикарда Эскода, с того момента все и пошло. Я только что вернулся с тура на завод в пригороде Барселоны, и был очень впечатлен материалами и умением, с которыми производятся эти кисти. Десятилетия традиций вкупе с технологиями и человеческим мастерством. Кончик круглых кистей вне конкуренции! Я использую круглые и плоские, и мой профессиональный набор включает 5 синтетических кистей: № 8, 12, 16, 20 – круглые и №18 плоская. Конечно, у меня есть и вся серия круглых 1410 Ваггоса, на которых основываются мои серии, в дополнение к полной линии плоских Kolinsky. Для моих серий я выбираю Gold Toray средней жесткости за их выносливость и возможность использования со всеми видами водных красок, Kolinsky я использую только с традиционной акварелью. Я уверен, что это самые лучшие кисти из когда-либо сделанных.

Вы ограничиваете свою палитру? Сколько цветов Вы используете? Вам больше нравится смешивать их на палитре или прямо на полотне?

У меня нет системы относительно палитры, количества или нахождения цветов и т. д. Я очень мало знаю о пигменте и даже о теории цвета. Все, что я делаю, – интуитивно. Могу сказать, что после работы с многими красками, я остановился на da Vinci – задолго до того, как они начали спонсировать меня. И я очень обрадовался, когда они запустили свою линию жидкого акрила (основанную на палитре акварели), так что вся моя работа связана с одним брендом. Высшее художественное качество, и они вне конкуренции по цене.

Ваш выбор бумаги?

Обычно Fabriano 300 г/м² горячего или холодного прессования, в рулонах, чтобы не быть ограниченным размерами.

Н. СИММОНС. Ниссау 4.

Н. СИММОНС. Ниссау 4.
100x100 cm. 2008

Н. СИММОНС. Ла Ви да Б реве.

Н. СИММОНС. La Vida Breve.
150x75 cm. 2006

Вы пришли в живопись из музыки. У Вас есть авторитеты в живописи, кто был бы как гуру или как цель, к которой стремитесь, или как источник вдохновения?

Ранее упомянутый Вальфред Тёлин был моим первым и наиболее важным учителем, ходячая энциклопедия акварельных техник и стилей. Он сразу заставил меня писать на метровом размере, так что размер никогда не был для меня утрашающим фактором. Возможно, 90% работ, сделанных тогда, были по воображению, без всяких предварительных набросков или планирования – просто постижение материала. Я думаю, это было важно в развитии творчества и приспособляемости. Мне его очень не хватает! (см. Посвящение ему на моем блоге – Н. Симмонс). Также сильное влияние на меня оказала Барбара Нечис, чистейший акварелист, которых я когда-либо видел. Ее влияние на мир акварели недостаточно признано, но она лучший из негативных (пишут светлое на темном) живописцев. На меня также оказали влияние многие другие акварелисты, их слишком много, чтобы перечислять. После того как я “перебрал” акварели, я начал интересоваться другими художниками – Сарджент, Уистлер и Соролла, например, и принтами Роберта Мазервелла и Маурисио Лазански. Затем я засветился на сцене, увлеченный музыкой, и вернулся к искусству много лет спустя. Я знаком с работами многих топ-акварелистов, но мои любимые художники на сегодня – пишущие маслом Алекс Каневский и Лита Кабеллу.

Как Вы относитесь к своим готовым работам? Что Вы чувствуете к законченной работе?

Трудно быть объективным, но я научился относиться к ним с некоторой непредвзятостью. Некоторые работы как взрыв с самого начала, но я теряю к ним интерес по прошествии времени. Другим требуется время, чтобы

я начал их ценить. Я чувствую, что лучшие те, которые требуют веру в мои инстинкты, пока я пробираюсь по лабиринтам неуверенности, балансирующий над пропастью. И когда это срабатывает, награда гораздо выше, чем когда работаешь по учебнику.

Н. СИММОНС. Шин Жин 3. / N. SIMMONS. Xin Jin 3.

Nicholas Simmons, USA

I have looked through the available paintings of yours on the internet. Of course I couldn't get a live impression but they look like batik technique (I tried something like this long ago when I took a couple of lessons of painting on silk).

My version of the batik technique isn't real batik, but rather a method that mimics the effect. I do it by washing away paint from the surface. I don't use it on many paintings, but it has been popular in workshops and is explained in my DVD. It is very good for obtaining organic-looking textures and patterns.

So is the idea of the technique to create some borders to experiment within reserved areas?

Yes. Results are dictated by how wet/dry the paint is, and how forcefully it is sprayed or washed off. The technique can be done with straight watercolor or acrylic watercolor.

It looks like a compromise between control and spontaneity.

Which of them is closer to you?

Controlled spontaneity might be the best characterization. With some notable exceptions, I'm not usually attracted to paintings that look overly controlled or calculated. I like to see the medium working on its own, and evidence of the artist taking a chance. It's easy to be spontaneous in watercolor on a small scale, more difficult to be so on a large scale. In any case, I make an effort to at least create the illusion of spontaneity.

Lots of effects in your works are made by water, but I saw in your video your confidence. Do you plan the process in details before you start and try to follow the route or are you pretty flexible in any stage of your work?

I have found that rigidly adhering to a plan or vision can make the work suffer. The paint is a much better artist than I am, and almost always does something more interesting than anything I could invent. So, while I typically have a general idea of how I want things to look, I'm quite OK when the painting takes an unexpected turn, and I enjoy going along for the ride. This is where intuition and imagination come into most critical play, and the medium and artist truly work in concert. I subscribe to Alvaro Castagnet's saying: "I'm not interested in your knowledge, I'm interested in your intuition. That's where genius resides." My "comfort zone" is not really having a clear idea of where I'm going, just as a musician who improvises can't tell you what he'll play in the next chorus. Hopefully some of that danger and excitement comes through in the finished work.

Liquid acrylic paint is not on the Russian market. We actually don't know it yet. Is it different from the traditional watercolor paint? Does it behave differently? Do you consider it a traditional watercolor technique or something completely new?

Many people credit me with the term "acrylic watercolor". I did not coin the expression, I first heard it from the late, great American watercolorist Valfred Tholin. It is simply acrylic paint thinned with water and used in the watercolor technique. Fluid acrylic paint is my preference, but any acrylic paint can be used. There exists a lot of ignorance about this in the traditional watercolor world. Foremost is the notion that use of acrylic necessarily means opaque application. This is completely wrong. I do a demonstration in the first minutes of all my workshops that quickly dispels this myth (to the surprise of onlookers), showing that acrylic paint can be used with beautiful transparency just as straight watercolor can be used opaquely. It's amazing to me how

Unconventional and innovative, Nicholas Simmons (www.nicholassimmons.com) brings a breath of fresh air to water media techniques. He has received numerous awards. Nicholas teaches his unique approach in workshops and master classes attempting to settle new standards to the traditional technique of watercolor.

N. СИММОНС. Ночные огни.
Лорд и Тэйлор.

N. SIMMONS. Nightlights 1.
Lord & Taylor 75x90 cm. 2006

few painters know this basic fact. There is the gross misconception that using acrylic is easier because "you can cover up mistakes," but this can be done with any medium when applied heavily. Most all of my work is transparent, whether in acrylic or straight watercolor. Properly done, an acrylic watercolor is indistinguishable from a straight watercolor. Why use it? Permanence; straight watercolor can move when rewet, acrylic watercolor does not, which is useful in a variety of situations. In that sense, acrylic watercolor is actually more difficult than straight watercolor because once it's dry, it's there forever and can't be lifted. No mistakes allowed! In the end, both versions of watercolor have their advantages and disadvantages, and that's why I use them, alone or in combination.

How do you work on your painting – do you finish it in one go or in several approaches?

Some of them happen in one go, others get to a point that requires fresh eyes and decisions. They get put away in the "curing shed" while I think about them, or alternatively, forget about them. I like how Alex Kanevsky talks about this phase: "As far as I'm concerned, I'm working on them." I go back to them days, weeks, months later to find that the next step is obvious, or that I can't even remember what I didn't like before. As a result, I usually have several paintings in various stages of development at any given time.

Н. СИММОНС. Летний ветер.

N. SIMMONS. Summer Wind. 86x72 cm. 2013

How do you develop an idea? Do you make some sketches or you prefer to use ready material?

I rarely make sketches and never make value studies. I see it all in my head, and know things will change during the course of the painting, anyway. The ideas are either from imagination or manipulation of photographic references, often both.

Your artistic approach is so innovative that any coincidence could be taken as acceptable. Do you have some things that you consider mistakes and how do you determine them? Does your approach allow you to correct your mistakes or do you have to start a new painting every time?

“Mistakes” are not always bad things per se, only things that were not part of my original vision. This brings up a very critical moment in the process: letting go of a preconceived idea in favor of something that might be just as good, or even better. I have noticed this is most difficult for developing artists to accept, but for me it’s the threshold to new horizons and discoveries. It’s like hitting an unintended note in musical improvisation, which can propel things in a new direction superior to the original intention. If the errors are serious enough to ruin the effort, I then go into super-experimental mode, an opportunity I relish. Aside from that, occasionally I employ safety mechanisms that allow for error, especially where experience has taught me to expect it!

About the material. How did you come to use Escoda brushes, the brand that you represent. Is there any big difference between those and other brushes? Do you prefer to work with flat or round ones?

I was endorsing another brush that was a very good value for the money, and I had other brushes of various brands that were professional grade. I had been hearing raves about Escodas for years, but never actually tried one until last summer while giving a workshop in France. I was instantly hooked, and then I received a phone call from Ricard Escoda, and things developed from there. I’ve just returned

from touring the factory outside of Barcelona and was very impressed by the materials and craftsmanship that goes into making the brushes. Decades of tradition coupled with technology and human skill. The point on the round brushes is beyond compare. I use rounds and flats, and my signature set comprises five synthetics: № 8, 12, 16, 20 rounds, and a №18 mottler (1 1/2 inches flat). Of course I have the entire 1410 Barroco round line my series is based on, in addition to the full line of flats, and their line of Reserve kolinskys. For my series, I chose the medium stiffness of the Gold Toray fiber for its endurance and versatility with all forms of watermedia; I only use the kolinskys with straight watercolor. I’m convinced they are the best brush made.

Do you limit your palette? How many colors do you use? Do you like to mix them on the palette or do you let them mix right on the painting?

I have no system regarding palettes, arrangement, number of colors, etc. I know very little about pigments or even color theory, everything I do is quite intuitive. I will say that after using most of the popular brands of paint, I settled on da Vinci well before they sponsored me. And I was delighted when they started their fluid acrylic line (smartly based on the watercolor palette), so everything I do is with one brand. Top artist quality, and they blow away everyone on price.

Your paper choice?

Usually Fabriano 140 lb, hot or cold press in rolls so I’m not limited by size or shape.

You came to painting from music. Did you have someone as an authority in painting who would be like a guru, or a goal to reach, or a source of inspiration?

The aforementioned Valfred Tholin was my first and most important mentor, a walking encyclopedia of watercolor techniques and styles. He got me painting on 30x40 inches watercolor board from the beginning, so size was never an intimidating factor. Probably 90% of the paintings I did back then were strictly from imagination without any drawing or planning, just reacting to the medium.

I think this was important in developing creativity and adaptability. I miss him dearly (see tribute on my blog)! My next most important watercolor influence was Barbara Nechis, the purest watercolorist I’ve ever seen in terms of truly working in the moment. Her considerable influence on the watercolor world is not acknowledged nearly enough, and she is the best negative painter, ever. I was also influenced by other watercolorists too numerous to mention. After “watercolor overload” I started getting interested in other painters, Sargent, Whistler, and Sorolla, for example, and the prints of Robert Motherwell and Mauricio Lasansky. I then got burned out on the art scene, abandoned it for music, and only returned many years later. I’m familiar with the work of most of the top watercolorists, but my favorite artists these days are oil painters Alex Kanevsky and Lita Cabellut.

What is your attitude to your ready works? What do you feel about a finished work?

It’s difficult to be objective, and I’ve learned to take a fairly detached attitude towards it all. Some paintings burst out of the starting gate but lose my interest over time, others take a while for me to appreciate. I feel best about the ones that required faith in my own instincts while meandering through the labyrinth of uncertainty, poised on the precipice of disaster. When it works, the rewards are much greater than playing by the book.

Томас Шаллер США

Томас Шаллер (www.thomasschaller.com) признан самым архитектурным художником в мире. В этой области он завоевал все возможные награды. Шаллер — член многих профессиональных организаций и основатель группы “Северо-Американские Художники Акварелисты”. Спрос на его серию мастер-классов “Архитектура света” постоянно растет. Его работы коллекционируются и экспонируются во всем мире.

Когда Вы начали писать акварелью? Вы пробовали писать другими материалами?
В университете я учился писать маслом, акрилом, а также изучал различные техники печати. Впервые я познакомился с техникой акварели в архитектурной школе. Я изучал традиционный подход точного карандашного рисунка с наложением нескольких прозрачных слоев отмывки акварелью. Эта техника мне очень подходит, и с течением времени именно она сформировала основу всей моей акварельной работы.

Насколько вы используете воображение, когда пишете конкретный пейзаж?

Мои занятия исторической архитектурой развили во мне восхищение и любовь к полностью придуманному воображаемому материалу. Теперь, даже когда я пишу с натуры, я включаю воображаемые элементы, всплывающие

из памяти или чистых эмоций. Добавлю, что часто я пишу по воображению или по чувственной памяти.

Как часто Вы пишете с натуры? Как часто Вы заканчиваете работу с натуры, предпочитаете ли Вы дописывать работу в студии?

Я бы сказал, что я пишу на пленэре примерно от 40 до 50% времени. Иногда я начинаю работу с натуры и заканчиваю в студии. Но даже в тех работах, которые написаны в студии, и которые, как правило, большего размера, я полагаюсь на свой опыт пленэра, чтобы экспериментировать с цветом, композицией и атмосферными эффектами.

Каков Ваш любимый размер акварельной работы?

Мои этюды обычно 30x45 см, тогда как для студийных работ типичный размер пол-листа (38x55 см) или целый лист (56x76 см). В последнее время я предпочитаю писать на больших размерах, так как они позволяют более свободный, расслабленный, подвижный, импрессионистический подход, что очень воодушевляет.

У Вас есть авторитетные личности в акварельной живописи, кто бы вдохновлял и служил источником знаний для Вас?

В акварели есть много личностей, повлиявших на меня. Среди великих акварелистов прошлого меня особенно трогает Тёрнер своей захватывающей дух атмосферой, Сарджент — радостью и свободой своих работ, как и потрясающих рисовальных способностей. Он мог рисовать кистью как никто другой.

Т. ШАЛЛЕР. Храм в Дельфах. Греция.
T. W. SCHALLER. Temple of Delphi. Greece.
36x56 cm. 2012

Т. ШАЛЛЕР. Станция спасателей. Пляж в Венеции.

T. W. SCHALLER. Lifeguard Stations. Venice Beach. 76x107 cm. 2013

Т. ШАЛЛЕР. Итальянское утро. Ассиси.

T. W. SCHALLER. Italian Morning. Assisi. 61x46 cm. 2012

Также меня глубоко восхищает Джон Селл Котман, Сирил Фарей и Ф. Д. Уиджери – великие английские пейзажисты и архитекторы, и Эдвард Сеаго – невероятным количеством информации, которую он мог передать минимальным количеством мазков.

Йозеф Майкл Ганди, Пиранези и американский Хью Фэррис были изумительными рисовальщиками и художниками.

Что касается тех акварелистов, кто по счастью все еще с нами, я наиболее тронут работами Роберта Уэйда, Альваро Кастаньета и Йозефа Збуквича. И еще есть множество моих современников, которые меня вдохновляют. Их количество слишком велико, но я надеюсь, что они и так все знают.

Т. ШАЛЛЕР. Храм Св. Христофора. Сиена.

T. W. SCHALLER. St. Christopher's. Siena.

30x30 cm. 2012

Насколько, по-Вашему, важно умение рисовать в работе акварелью?

Поскольку я получил архитектурное образование, у меня глубокая любовь к рисунку и процессу рисования. Со временем я уходил дальше и дальше от базового рисования в своих акварелях. Перспектива и композиция отошли на второй план, и теперь я больше рисую кистью и все меньше и меньше полагаюсь на намеченный карандашом рисунок. Я стремлюсь к тому, чтобы в моих работах, помимо точности и ясности изображения, было что-то еще.

Какое из предложенных отношений Вам больше ближе: писать каждый день, что бы ни случилось, или писать только, когда настроение соответствует?

Я склонен писать почти каждый день, хотя я стараюсь не быть фанатичным. День, совершенно свободный от живописи, может быть не так плох время от времени, но я люблю писать, это моя вторая натура, и, если я провожу слишком много времени вдали от мольберта, может понадобиться некоторое время, чтобы снова войти в ритм.

Кажется, у Вас немецкое имя. Есть ли у Вас некое культурное окружение, которое бы влияло на Вас как художника?

Хотя я и родился в Америке, у меня немецкие корни. Моя семья поселилась в Огайо — на Американском среднем западе — среди многих немецких эмигрантов того времени. Я рос на ферме, и простой деревенский подход к жизни — ценность упорного труда и выносливости — оказал на меня заметное влияние.

Кажется ли Вам важным избегать белил и средств маскирования в акварели?

Это строго личное отношение, но я признаю, что хотя я всегда стоял на позиции “чистой техники” — избегал любого использования белил, кроющих красок и маскирования — я ослабил это строгое отношение за последние годы. Я до сих пор не пользуюсь резерважем в своих работах, не по причине чистоты техники, но по причине моего предпочтения мазков, сделанных вручную. Я думаю, что ограниченное добавление белил может добавить глубины и усилить впечатление от работы, так что я постепенно стал привлекать белила в своих последних работах.

Я обнаружил, что Вы очень открыто общаетесь с другими художниками на Facebook. Вы учитесь чему-нибудь у своих коллег?

Я учусь на работах своих современников больше, чем могу

сказать. Почти каждый день множество изумительных акварелей выставляются на Facebook, в блогах художников и других социальных сетях — все это является для меня каким-то чудом. Художники обычно работают в изоляции, а Facebook объединил нас, стал своеобразным клубом по интересам — виртуальной ярмаркой идей и вдохновения. Это также классный способ узнать о новых материалах и техниках, узнать о предстоящих выставках, конкурсах, публикациях и т. д. Имеется также некая соревновательность между акварелистами, которая лишь вдохновляет на лучшие и еще лучшие работы.

Т. ШАЛЛЕР. Цементная фабрика. Ванкувер.
T. W. SCHALLER. Concrete Factory. Vancouver.
76x56 cm. 2013

У Вас очень разный подход в работах в зависимости от места и сюжета. Вы позволяете себе иногда экспериментировать?

Я экспериментирую более, чем когда бы то ни было. Все мои работы содержат некое повествование, и то, о чем я рассказываю, это всегда “свет”. Отталкиваясь от этого, я стараюсь, чтобы свет любого выбранного объекта сказал мне, как его лучше написать.

С резкими тенями? Более прозрачно и воздушно? В холодной или теплой гамме? Как только это настроение — “повествование” — найдено, сразу же становится ясен художественный подход. Например, может быть предпочтителен свободный, импрессионистичный подход по-мокрому, а может, стоит выбрать острый, угловатый, полностью контролируемый стиль. Чаще всего используется сочетание разных подходов в одной работе, но определенно одна из техник будет доминировать.

Какова часть контроля и случайности в Вашей работе?

Как было сказано раньше, я склонен считать, что успешная акварель сочетает в себе разные подходы. Мне нравится использовать в одной работе и более строгие техники, даже письмо сухой кистью, и более расслабленные, как письмо по мокрому, с так часто обсуждаемыми “исчезающими” гранями. Несмотря на то что одна из техник может доминировать, именно степень преимущества одной из техник может придать работе большую глубину и эмоциональную силу.

Что вдохновило Вас к написанию книги?

Моя первая книга “Архитектура в акварели” была попыткой связать великие традиции прошлого — особенно французского искусства и английской пейзажной живописной школы — с областью архитектурной акварельной живописи наших дней. Я надеялся сохранить эти великие традиции в современном контексте и представить их новым поколениям студентов как архитектурного, так и изобразительного направлений. Я боялся, что традиции и мастерство рисунка и акварели XVIII, XIX и начала XX веков будут утеряны в погоне за новыми технологиями. Моя вторая книга “Искусство архитектурного рисунка: воображение и техника” была изучением побуждения к рисованию, к живописи, к творчеству. Я всегда считал, что в контексте архитектуры лучшие результаты могут быть достигнуты при помощи рисунков и эскизов, сделанных руками.

Вне архитектуры я наблюдал, каким способом рисунок и живопись могут помочь понять самого себя, распахнуть все окна своей души.

Вы преподаете сами? Если да, то что является наиболее важным в акварели, на что Вы в первую очередь обращаете внимание?

В настоящее время я не занимаюсь преподаванием на постоянной основе. Но периодически веду курсы по практике и истории акварели. Я читал лекции по всему миру по истории архитектурной акварели и сейчас провожу мастер-классы на пленэре и в студии. В данный

Т. ШАЛЛЕР. Парк Мэдиссон Сквер. Нью-Йорк.

T. W. SCHALLER. Madison Square Park. NYC.

36x24 cm. 2012

момент я больше концентрируюсь на студийной работе и готовлюсь к выпуску новой книги, посвященной моему опыту работы в технике акварели.

Какой Ваш профессиональный выбор бумаги, красок, кистей?

Я пробовал многое, но в конце концов остановился на двух видах акварельной бумаги — Saunders и Arches. Saunders я предпочитаю для более расслабленной, атмосферной и импрессионистической живописи, а Arches для более контролируемых, прозрачных и многослойных акварелей. В обоих мне нравится грубая поверхность, поскольку

я уверен, что самые красивые заливки получаются при использовании более гранулированного пигмента. Кроме того, я выбираю бумагу 300 г в случае, когда пишу на полном листе 56x76 см. Такая плотная бумага, возможно, вбирает больше пигмента, но она более выносливая. Что касается кистей, я пробовал писать многими, и в последнее время использую белочки от Raphael и Neef, парочку круглых соболей от Isabey, две круглые синтетические от Perla, большую плоскую Robert Wade и различные мелкие от DaVinci.

Знаете ли Вы что-нибудь о русском искусстве и художниках?

Я полагаю, что наиболее глубокое влияние на мое художественное развитие оказали великие художники и архитекторы авангардисты начала 1920–1930-х гг., в

частности Константин Мельников и Яков Черников. Сила, драматизм и композиция этих двух художников несравненна, и кажется, до сих пор продолжает оказывать влияние на меня. И хотя их работы были социально и политически мотивированы, они были передовыми и не стали пылью веков. Мне повезло быть обладателем фантастической репродукции Черникова, которая висит у меня в комнате, и, ежедневно проходя мимо, я получаю напоминание, насколько сильным и вневременным может быть произведение искусства.

SAUNDERS
WATERFORD[®]
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

Т. ШАЛЛЕР. Понте Фабрициус. Рим.
T. W. SCHALLER. Ponte Fabricius. Rome.
46x61 cm. 2012

Thomas W. Schaller, USA

When did you start painting with watercolor? Have you ever tried any other medium?

In University, I studied painting in oil, acrylic, as well as various methods of printmaking. But it was in architecture school that I first became drawn to the watercolor medium. I studied in the traditional Beaux-Arts methods of precise pencil line drawing with the application of layered washes of transparent watercolor. These techniques have always resonated with me; and while much has adapted and evolved over the years, they have formed the basis for all my watercolor artwork since.

How far can you go in imagination when you paint a concrete landscape?

Also from my studies of historic architectural artwork, I developed a fascination with and love for more purely fictitious, imaginary subject matter. Now, even when I paint from life, I will incorporate elements of pure imagination drawn from memory or pure emotion. In addition, I often do painting entirely derived from imagination and sense memory.

How often do you paint on location? Do you often complete your work by painting life or do you prefer to finish the painting in a studio?

I would say that I paint on location about 40 to 50% of the time. Sometimes I will begin a piece on location, and then complete it in the studio. The rest of my work is studio-driven. But even for these pieces, which tend to be larger, I call upon my experiences in plein-air, or site work, to experiment with color, composition, and atmospheric effect.

What is your favorite size of a watercolor painting?

My on-site work tends to be about 12x18 inches, while my studio work is typically half-sheets at 15x22 or full sheets at 22x30 inches. I suppose that these days, I most enjoy doing the larger pieces since they allow for a more free, more loose and kinetic, impressionistic approach that is quite exhilarating.

Do you have some authorities in watercolor who would be a source of knowledge and inspiration for you?

My influences in watercolor are many. Among the great watercolorists and of the past, I am most moved by Turner — for his breath-taking atmospheric, Sargent for the joy and freedom evidenced in his work, as well as his extraordinary draftsmanship abilities. He could draw with a brush like no other.

I also deeply admire John Sell Cotman, Cyril Farey, and F. G. Widgey, great English landscape and architectural painters; and Edward Seago for the incredible amount of information he could convey while employing the least amount of brush strokes. Joseph Michael Gandy, Piranesi, and the American Hugh Ferriss were all astounding draftsmen, visionaries, and artists.

Of those watercolorist masters who are happily still with us, I am most moved by the work of Robert Wade, Alvaro Castagnet, and Joseph Zbukvic.

And then there are a score of my contemporaries from whom I derive great inspiration. Their numbers are too great to list, but I hope they all know who they are.

What is your opinion on the importance of drawing basics in watercolor painting?

Having come up as an architect and architectural artist trained in the Beaux-Arts techniques of draftsmanship, I have a profound love of

Thomas W. Schaller (www.thomasschaller.com) has long been considered one of the foremost architectural artists in the world. In the field, he has won every major award for his artwork. Mr. Schaller is a member of many professional organizations and is a founding member of the group known as North American Watercolor Artists. He is increasingly in demand internationally to conduct his watercolor workshop series, "The Architecture of Light". His artwork is collected and exhibited around the world.

drawing, and the drawing process. The great Beaux-Arts masters such as Etienne Louis Boullée and Claude Nicholas LeDoux produced luminous ink wash and transparent watercolors which were essentially "hung" from a framework of exquisite line drawings.

That said, over time I have moved further and further way from base drawings in my watercolor work. Perspective and composition have become somewhat second nature and so nowadays, I try to "draw" more and more with the paint brush and to rely less and less on pencil base drawings. I also attempt to imply much more in my paintings rather than explicitly state.

What attitude would be yours: to paint everyday no matter what happens, or, that the artist should paint when he is in a right mood for painting?

I tend to paint mostly everyday, although I try not to be too rigid about this. A day completely off from painting now and again can be a good thing, but I love to paint, it is second nature to me, and if I spend too much time away from the easel, it can take some time to find my rhythm again.

You seem to have a German name. Is there some specific cultural background that would influence you as an artist?

While I was born in America, I am from a German heritage. My family settled in Ohio in America's midwest among many other German immigrants of that period. I was raised on a farm and so my cultural heritage and influences are more those of an approach to life based on a somewhat simple rural background: the value of hard work and persistence being foremost among these.

Is there any importance of keeping watercolor technique pure, avoiding any masking or whites?

This is a strictly personal preference, but I confess that while I used to be quite a purist eschewing any use whatsoever of white, opaques, or masking I have loosened my opinions over the years. I still do not use any masking within the body of a painting, not for reasons of purity but because I prefer the hand struck lines and shapes only evident when not impeded by masking. I think the limited use of white or other opaques can actually add depth and enhance the appearance of a work otherwise completely transparent in nature, so I have slowly incorporated them into my work of late.

I realized that you are very openly communicating with other artists on FB. Do you still learn something from your art-fellows?

From the work of my contemporaries, I learn more than I can say. The almost daily barrage of astounding watercolor work posted on Facebook, artists' blogs, and other social media outlets has been nothing short of a miracle to me and many others. As artists, we tend to work a lot in isolation, and the postings and interaction afforded by Facebook for example have been a great way for artists to form a sort of intimate, global community — a virtual marketplace of ideas and inspiration. It is also a great way to learn of new media and techniques, and find out about upcoming exhibitions, competitions, publications, etc.

There is also a sort of good-natured challenging, and competition that occurs between watercolor artists online that can only encourage one to produce better and better work.

Т. ШАЛЛЕР. Королевский полумесяц. Бэз.
T. W. SCHALLER. Royal Crescent. Bath. 56x76 cm. 2012

The approach of your paintings is very different depending on the place or subject. Do you indulge yourself in experimenting with technique sometimes?

I do experiment a great deal more than ever before. All artwork has a type of narrative and the story of all my work is "light". From this springboard, I try to allow the light of any given subject matter tell me how it wants to be depicted in strong shade and shadow? more diffusely and atmospherically? in warm hues or cool? Once this mood of the story is decided upon, the technical approach to the painting is dictated. For example a loose, impressionistic, wet-in-wet approach may be more appropriate, or a more definitive, edge-based and controlled approach may be called for. Most often, there is a combination of these and other approaches within the same work, but typically, one technique will dominate.

What is the part of control and of letting it flow in your painting process?

As stated above I tend to think that the strongest, most successful watercolors are those that employ a range of watercolor applications within a single work. I like to have examples of more controlled, even dry-brush work, as well as much more loose, wet-in-wet techniques,

and those much discussed "lost and found" edges, appear together in a single work. While one technique may be the dominant in any given work, it is the range of these techniques which can give a painting great depth and emotional power.

What made you write your books?

My first book, "Architecture in Watercolor" was an attempt to link the great traditions of the past especially the French Beaux-Arts and the more English-based landscape painting school to the emerging field of architectural painting in watercolor of the present day. I had hoped to try to keep these grand traditions alive in a modern context, and to introduce them to a new generation of students and practitioners of both fine arts and architectural arts. It was my fear that the great traditions and skills in drawing and watercolor of the 18th, 19th, and early 20th centuries were becoming lost in the onslaught of modern technologies. My second book "The Art of Architectural Drawing: Imagination and Technique" was an examination of the impulse to draw to paint to create hand-done works of art, and it was and is my fervent belief that in an architectural context better design can result from the practice of these hand-done skills.

Beyond the field of architecture, I looked at the way in which drawing and painting can illuminate our own natures, can afford us all windows into our true selves, and in ways that nothing else can.

Do you teach? If you do, what is the most important in watercolor painting that you stress on?

I do not now teach on a regular basis. But I have and continue to conduct occasional workshops and lectures on both the practice and the history of watercolor. I have lectured extensively around the world on the history of architectural watercolor and I do now give workshops in both plein air and studio-based watercolor. At present, I am concentrating more on studio work and preparing for a new book based more on my efforts in watercolor in the field of fine art.

What is your professional choice of paper? Colors? Brushes?

I try many, but ultimately, I have currently settled on two primary types of watercolor paper; Saunders and Arches. I prefer the Saunders for more loose, atmospheric and impressionistic work; and the Arches for more controlled, purely transparent and layered watercolors. In both, I prefer the rough surface as I believe it affords the most beautiful washes when using more granulated pigments. And I prefer the 300 lb surface in each case when using regular 22x30 inch full sheets. This thicker paper can absorb a bit too much pigment at times, but is more durable, buckles less, and has a deeper tooth than the thinner stock. For brushes, again, I try many, but my preferred brushes of late are a series of squirrel mops by Raphael, and Neef, a couple of sable rounds by Isabey, two Escoda round synthetics by Perla, a large Robert Wade flat, and various smaller composite rounds by da Vinci.

Do you know something about Russian art and artists?

I suppose that the most profound influences on my artistic development from Russian artists have been from the great avant-garde artist/architects of the 1920's and 1930's; primarily Konstantin Melnikov and Iakov Chernikov. The power, drama, and compositional wizardry of these two artists is incomparable and seems as moving to me today as ever. Though their work was socially and politically motivated and charged, as artwork it has endured, as forward-thinking as ever and not to be consigned to the dusty files of time.

I am fortunate enough to have a fantastic Chernikov print hanging in my livingroom, and as I pass by it daily, I am reminded of how timeless and powerful a work of art can be.

T. ШАЛЛЕР. Темза. Лондон. / T. W. SCHALLER. The Thames. London. 56x76 cm. 2012

Виктория Пришедько

Германия

Немецкая художница Виктория Пришедько (www.prischedko.de) развила свой собственный узнаваемый стиль в акварели. Она является членом многих акварельных и художественных обществ в Европе. Ее часто приглашают в жюри престижных акварельных конкурсов. Материалы о ней публикуют в художественных журналах. Также она известна своей преподавательской деятельностью.

Т

Техника акварели — Ваш первый выбор?

Да, я начинала с акварели еще в детской художественной школе (как, наверное, все, кто начинал учиться рисовать), потом уже в Академии некоторое время писала маслом, а еще через какое-то время пробовала

акрил. Все это, безусловно, дало опыт, но все же я вернулась к акварели и сейчас пишу практически только в этой технике. Наверное, каждый выбирает свою технику,

которая соответствует его характеру, в которой можно чувствовать себя свободно и естественно.

Откуда происходит Ваше чувство абстракции?

Полагаю, это образ мышления. Со временем меняется восприятие и потребность в реальной передаче действительности, постепенно переходит в желание больше проявить свое отношение к ней. Уже не таким интересным кажется точность и правильность передачи деталей, конкретность предметов. Смещаются акценты. Бросается в глаза все больше не сам предмет, а его тень или часть контура. Очень важным является для меня свет или, скорее, свечение. И здесь, мне кажется, акварель как техника проявляется во всей своей полноте. В конечном итоге это приводит к отдалению от “реальности”.

Вы пишете довольно яркими красками. Что Вы можете сказать о своей палитре?

Да, для меня важно, чтобы цвет имел “вес”. Степень насыщенности цвета несет в себе большое эмоциональное значение. Сейчас для меня сам мотив не играет основной роли. Главное его выражение — в цвете. Как бы мы усердно не изучали теорию цвета, все равно тонкости цветовой палитры не объяснить логикой. Это происходит где-то глубоко на подсознательном уровне.

Каково место воображения в Вашей работе?

Воображение... Отрыв от реальности или сама реальность? Это основа всему. Что было бы без него? Мир бы стал совсем неинтересным.

Вы студийный художник или предпочитаете работать на натуре?

Раньше я работала в основном на пленэре, а сейчас только в мастерской. По многим причинам:
— я люблю большие форматы, а это не очень практично, если находишься на улице;
— в технике по сырому лучше работать в помещении;
— не хочется слишком зависеть от природы;
— но самое главное — это концентрация. Мне хочется больше уйти в себя, и это иногда не так-то просто.

В. ПРИШЕДЬКО. Старая улочка.

V. PRISCHEDKO. Old Street. 56x36 cm. 2010

Вы заканчиваете произведение за один раз или можете отложить, чтобы вернуться к нему позже?

Я часто возвращаюсь к работам через какое-то время, но только, чтобы дополнить акценты и, может быть, изменить какие-то нюансы. В технике по мокрому переписывание большей части работы, как правило, ничего не дает, потому что цвет теряет свою свежесть. Поэтому я стараюсь сразу сделать все, что мне кажется нужным.

Есть ли разница в художественной жизни Украины и Германии, где Вы сейчас живете?

Это, конечно же, непростой вопрос, и ответить на него в двух словах невозможно. Но если говорить очень обобщенно, то разница, конечно, есть. Я живу уже более 20 лет в Германии и поэтому не очень хорошо знаю современную художественную жизнь Украины. Но думаю, что одно из различий состоит в том, что здесь, в Германии, нет одного доминирующего стиля в живописи. Право на существование имеет практически все. Главное, мне кажется, не потеряться среди этого разнообразия, а найти свою собственную форму выражения и быть узнаваемым. А насколько это будет иметь успех, покажет время.

Вы можете дать название своему стилю?

Нет, не могу. Это не реализм и, конечно же, не абстракция. Что-то среднее.

Какие техники Вы больше всего применяете в работе?

Я работаю в технике по мокрому. Это больше всего, как мне кажется, соответствует моему восприятию мира. В этой

технике больше спонтанности, она более эмоциональна и ассоциативна, чем логична.

Вы используете какие-нибудь необычные методы и материалы?

Я не использую никаких дополнительных материалов. Только пигменты и воду.

Что Вы показываете на своих мастер-классах?

Как правило, на мастер-класс каждый раз приходит какая-то часть совершенно новых людей, которых я еще не знаю. И поэтому, конечно, я начинаю с техники и каких-то совершенно простых вещей. Ну а в процессе общения постепенно определяется направление разговора. Тут большую роль играет готовность понимать друг друга. Ведь за время от двух до пяти дней невозможно научить ничему конкретному, но можно вдохновить на новые поиски и эксперименты. Я всегда стараюсь помочь каждому не просто научиться копировать технику, а найти свое направление.

Каковы Ваши предпочтения в бумаге, красках, кистях?

Я работаю всегда на бумаге 600 г. Это для меня очень важно. Предпочитаю марки Hahnemuehle или Fabriano. Формат — минимум 76x56 см и больше. Техника по мокрому предполагает, что работа должна быть практически закончена, пока бумага еще влажная. Поэтому я использую большие по размеру кисти марки da Vinci с тонким кончиком, которыми возможно покрывать большие площади и одновременно прорабатывать мелкие детали.

Кто больше всего повлиял на Вас в искусстве?

Не могу конкретно сказать, кто на меня из акварелистов повлиял больше всего. Скорее всего, влияние на меня оказывают работы, выполненные в других техниках, или же совершенно другие виды искусства. Если что-то увиденное вдруг понравилось, то оно вызывает разные ассоциации, и это в свою очередь наталкивает на новые идеи и продвигает в собственном развитии. Я думаю, все это не случайно, и внимание концентрируется уже автоматически на тех вещах, о которых сам думаешь долгое время, и не находишь решения. Поэтому в разные периоды жизни нравятся совершенно разные вещи.

Как на художника влияет участие в конкурсах и выставках?

Все это, конечно, оказывает большое влияние. Мне кажется, нужно для себя найти некое равновесие между количеством выставок и повседневной работой в мастерской. Если слишком много выставок, то начинается ориентация на внешние факторы, увеличивается зависимость от окружающих, от их мнения. Если слишком мало — теряешься в самокопании. Для развития, а также чтобы чувствовать себя комфортно, нужно найти свое личное равновесие.

Вам нравится делиться своими знаниями и методами?

Нельзя все выразить словами. Если я чувствую себя с кем-то на одной волне и это приносит какие-то результаты — то да.

В. ПРИШЕДЬКО. Портрет.

V. PRISCHEDKO. Portrait. 56x76 cm. 2010

В. ПРИШЕДЬКО. Аллея. / V. PRISHEDKO. Allee. 76x56 cm. 2010

Viktoria Prishedko,

Germany

German artist Viktoria Prishedko (www.prishedko.de) has developed her own well-recognized style of watercolor painting. She is a member of many watercolor societies and artist communities in Europe and is often invited to be a judge in prestigious watercolor contests. She has many publications in Art magazines and is famous as a good watercolor instructor.

Was the watercolor media your first choice?

Yes, I started to paint in watercolor while attending a children's art school (as, perhaps, all of us starting to learn how to draw did). Later, in the Academy, I painted in oils for a while, and after that tried working with acrylic paints. Surely it was good experience, but still I went back to watercolors and now it is almost the only medium in my use. Perhaps everyone chooses the technique that corresponds to one's temperament and which lets one feel free and natural.

Where has your sense of abstraction come from?

Probably it is the way of thinking. Eventually perception changes and the original necessity to capture reality slowly merges into the desire to show one's one attitude to reality. The accuracy and correct depiction of details and objects doesn't interest me that much. Priorities shift. Not the object itself, but its shadow or a part of its outline does catch your eye. For me, the light, or rather, the glow is very important. And here watercolor as a technique comes up to show itself at full length. Such attitude leads to some estrangement from reality after all.

Your colors are quite saturated. What can you say about your palette?

Yes, I like colours to have "weight". The very level of color saturation has a deep emotional meaning. Now the motif I paint is not that significant for me. Expressing it with colour is the most important thing. We may study color theory in the most careful way but still all the nuances of a palette cannot be logically explained. They are perceived in deep subconscious.

What is the place of imagination in your work?

Imagination... Is it a deviation of reality or reality itself? It's fundamental. What would be without it? The world would be dull.

Are you a studio artist or do you prefer to work on the spot?

I used to work en plein air, but now I do it only in the studio. There are many reasons for that: I prefer imperial size which is not very practical to work with outdoors, it's better to work in "wet" technique indoors, and I don't want to be stuck to nature, but the main reason is concentration. I want to sink deep inside myself and that isn't that easy sometimes.

Do you finish your painting in one session or might you put it aside and come back later?

I'm quite often back to my paintings in a while, but only to enhance some details or maybe change some nuances. In "wet" technique, re-painting of a large fragment does not bring any good to watercolor as color loses its freshness. That is why I try to do everything that seems important to me at once.

What is the difference between the art life of Ukraine and of Germany where you live now?

It is certainly not an easy question and it is impossible to answer it just in brief. But generally speaking, the difference exists, that is for sure. I have been living more than 20 years in Germany and can't say I know art life in Ukraine well. But it seems that the main difference is that here there is no one dominating art style in painting. Almost everything might exist. And it is important not to be lost among this diversity, but to find one's own way of expression and to become recognizable. And time will prove whether that would turn out to be successful.

Could you find a name for your style?

No, I can't. It is not realistic and certainly not abstract. Something in between.

Which techniques do you use the most in your work?

I work in "wet" technique. It seems to coincide with my world perception. There is more spontaneity in this technique and it appeals more to emotion and associations than to logic.

Do you use some unusual materials and methods?

No extra materials or media. Just pigments and water.

What do you demonstrate in your master-classes?

Among those who take my workshop there are always some people whom I don't know at all. And that is why I start with the simplest things, of course. But the longer we are in contact the more special the talk is. The readiness to understand each other is very important in this process. There is no way to teach something substantial in a few days, but it is possible to inspire new approaches and experiments. I always try to help everyone who comes not just to copy the technique but to attempt to find one's own direction.

What are your preferences in paper, colors and brushes?

I always paint on 600 gm paper. It is crucial for me. My favourites are Hahnemuehle and Fabriano. Size from 76x56 cm and on. "Wet" watercolor should be completed while the paper is still drying up. That's why I use large pointed da Vinci brushes which are good for both covering the large areas and for working out details with.

Who in Art has influenced you the most?

I cannot say exactly what watercolor artist influenced me most of all. I feel rather inspired by works of art in other media or even from other arts branches. If I like something it may conjure up different associations which sequentially call up new ideas and help in personal progress. I think it is just natural that your attention focuses on something which had been heavy on your mind for a long time. That is why one likes different things as life goes on.

How does participation in art contests and exhibitions affect an artist?

Of course it has certain influence. But there should be some balance between the number of exhibitions and everyday working in a studio. Too many exhibitions cause one to pay too much attention to outer distractions and to depend on others' opinions. Too little exhibitions make the artist absorbed with self-analysis. One must find one's own balance to be comfortable with.

Do you like to share your knowledge and methods?

Words cannot express everything. If I feel myself on the same emotional wave with somebody and it brings up some result, then I like to share.

Кейко Танабе Япония/США

Кейко Танабе (www.ktanabefineart.com) — профессиональный акварелист и преподаватель. Самоучка, она очень быстро добилась признания, а ее работы получили множество престижных наград. Ее художественные работы коллекционируют по всему миру, а также находятся в постоянных коллекциях музеев.

В

Вы стали профессиональным художником не так давно. Что заставило Вас оставить престижную постоянную работу и стать профессиональным художником?

Я всегда упорно работала, чтобы добиться результатов в любом своем деле, будь то учеба или работа, так что я не чувствую, что “оставила” что-то, сменив направление деятельности. Всю свою жизнь я наслаждалась творчеством и осознавала, что мое желание стать профессиональным живописцем растет год от года. Я практиковалась в живописи в свободное время и решила отдаться этому занятию полностью, когда почувствовала, что время пришло.

Вы всегда знали, что акварель — это Ваш материал? Когда я начала заниматься искусством, я попробовала разные материалы, в том числе акрил и пастель (масло я избегала, заботясь о здоровье). Иллюзорная природа акварели интриговала и расстраивала меня больше, чем другие материалы, и я должна была понять, почему так сложно ее контролировать. Такова была моя первая реакция, и, к счастью, притяжение было больше. Чем больше я работала акварелью, тем больше убеждалась, что именно этот материал лучше всего отражает мои эмоции.

Вы так много путешествовали, жили в Азии, Европе, Америке. Влияет ли как-то японская культура на Ваше творчество? Вы чувствуете свою культурную связь? Я родилась и выросла в Японии, а теперь живу в США. Я всегда много путешествовала по Европе, но никогда не жила там подолгу. Не важно, где я нахожусь, моя культурная идентификация глубоко в Японии, и я верю, что это находит отражение в моих работах и в некоторых технических приемах.

К. ТАНАБЕ. Дорога к храму.

К. TANABE. Road To Temple. 29x22 cm. 2011

К. ТАНАБЕ. Рим. Италия. / K. TANABE. Rome. Italy. 55x76 cm. 2011

Вы пишете много архитектурных объектов. Это Ваш любимый мотив?

Архитектура — это форма человеческого мастерства, которая рассказывает так много о стиле жизни и традициях в любой культуре. Я нахожу это очень захватывающим. Я не изучала архитектуру, но я ценю красоту архитектуры и преимущества технических приемов, которые она дает. Это придает моим работам ощущение места и чувство перспективы.

Многие Ваши работы выглядят почти монохромными. У Вас есть цветовые предпочтения или любимые цветовые сочетания?

Я пользуюсь широким спектром цветов, но предпочитаю смешивать их, чем писать чистыми цветами. Особенно я люблю смешивать цвета с целью получения градаций теплых или холодных оттенков серого. Хорошо смешанные, они создают красивую атмосферу и тонкие нюансы настроения в моей живописи.

Ваша живопись выглядит очень хорошо организованной. Она, кажется, объединяет рационализм рисунка и атмосферное влияние акварели. Как далеко Вы можете зайти в спонтанности, которую диктует вода? Вы позволяете случайности в своей работе?

Делая первую прописку в работе, мне нравится работать по сырому. Вписывать цвет по сырому и позволять ему растекаться, мне кажется, это самый волнующий момент. Я могу также экспериментировать и пробовать различные цветовые комбинации. Я все делаю соответственно предварительному плану, но, как Вы знаете, в акварели все работает не так, как Вы запланировали, так что я учусь относиться к этому спокойно и больше полагаться на воду.

Вы получили нехудожественное образование. У некоторых людей способности к живописи от природы. Но как Вы получили такие рисовальные навыки, которые лежат в основе Ваших акварелей?

Рисунок был одним из моих увлечений в детстве и подростковом возрасте. Хорошо, что никто не ругал мои работы, это мотивировало меня, к тому же оказало положительное влияние на мое развитие. Я никогда не училась рисунку и живописи, но выиграла множество наград в художественных конкурсах, еще в детстве. Во взрослом возрасте я посетила один курс рисования в 2004 г., перед тем как полностью уйти в живопись.

Вы иногда заканчиваете свои работы на пленэре или используете наброски с натуры, чтобы закончить работу в студии?

Обычно я делаю маленькие этюды на пленэре и стараюсь закончить их, когда есть такая возможность. Некоторые из них являются основой для работ большего размера, которые я заканчиваю в студии. Но когда я работаю на улице, я накапливаю драгоценный опыт и, на самом деле, не думаю о том, чтобы претворить этюды в большие произведения.

Вы пишете каждый день?

Да, это моя работа.

Каково Ваше отношение к требованию, чтобы акварель была только прозрачной? Бывает, что Вы пользуетесь белилами или резерважами?

Награда за работу прозрачной акварелью безмерна, поскольку есть определенные эффекты, которые возможно достичь только при таком подходе, и я восхищаюсь теми, кто принимает этот бросающий вызов метод. Как акварелист я верю в следование основным принципам традиционной акварельной живописи, пока это не заставляет поступиться художественными выразительными средствами. Я просто не люблю слишком беспокоиться о правилах и отказывать себе в удовольствии во время процесса живописи, итак, если я потеряю белый участок на бумаге, я могу прибегнуть к белилам, в конце концов, но только самую малость. Также иногда я примешиваю белила к другим цветам на небольших участках моих работ. Но я не пользуюсь резерважем.

Какими Вы пользуетесь материалами: краски, бумага, кисти?

Я бы не смогла писать так, как я пишу, без моих любимых кистей, это во-первых. Затем идут бумага и краски. Я пользуюсь лучшими материалами, которые могу себе позволить.

Какой бы Вы дали совет любителям искусства, которые не решаются сделать шаг от любительского искусства к профессиональному?

Это большой шаг, и я знаю, что он дается не просто. Приходится принять много решений и много препятствий преодолеть. Как только Вы осознаете, что искусство – Ваше предназначение и Вы хотите заниматься живописью профессионально, разработайте план и следуйте его пунктам постепенно. Процесс может занять месяцы и годы. Во время этого процесса, я думаю, важно верить, что Вы профессиональный художник, и вести себя соответственно. Люди постепенно примут Вас как художника, будут поддерживать, и это поможет осуществить переход.

К. ТАНАБЕ. Паниер. Марсель.

К. TANABE. La Panier. Marseille. 74x25 cm. 2011

Keiko Tanabe, Japan/USA

Keiko (www.ktanabefineart.com) is a professional watercolor artist and workshop instructor. Primarily self-taught, she has established a strong reputation fairly quickly and her work has received many awards. Her artwork has been collected globally and also can be found in museum permanent collections.

It was not long ago when you became a full-time artist. What made you give up a settled job to devote yourself to Art fully?

I always worked hard to realize the choices I had made whether it was my study or my work, so I didn't quite feel like I "gave up" anything when I made a career change. Throughout my life I enjoyed creative activities and I was aware of my desire to become a painter growing stronger over the years. I practiced painting in my spare time and decided to do it full-time when I felt the time was right.

Did you always know that watercolor is your medium?

When I started making art, I tried watercolor and also other mediums such as acrylic and pastel (I avoided oil because of health concerns). The elusive nature of watercolor intrigued and frustrated me more than the others and I had to understand why it was so difficult to control it. That was my initial reaction and luckily it was more of an attraction than a deterrence to me. The more I worked in watercolor, the more I was convinced that this must be the best medium to express my emotions.

You have been traveling so much, living in Asia, Europe, and America. Is there any influence of Japanese culture in your works? Do you feel any cultural connection?

I was born and grew up in Japan, and am now living in the USA. I have traveled extensively all over Europe but never lived there for an extended period of time. No matter where I am, my cultural identity is deeply rooted in Japan and I believe that is reflected in the work I do and in some of the techniques I use.

You paint a lot of architectural objects. Is it your favorite motif?

Architecture is a form of human ingenuity that reveals so much about people's lifestyles and traditions in each culture. I find it very fascinating. I am not trained as an architect but I do appreciate the beauty it creates and take advantage of its technical aspects somewhat. It gives my paintings a sense of place and a sense of perspective.

Most of your works look almost monochrome. Have you got your favorite colors or color relationships?

I use colors from the wide range of spectrum but I prefer mixing them rather than applying pure colors to my painting. I am particularly fond of mixing colors to create a range of warm and cool grays. When mixed well, they create a beautiful atmosphere and subtle nuances of the mood in my painting.

Your paintings look very well organized. They all seem to combine rationalism of drawing and atmospheric touch of watercolor medium. How far can you go with spontaneity of water? Do you let some coincidence happen in your work?

Laying down my first wash, I like working largely wet-in-wet. Dropping in colors on the moist paper and letting them blend can be the most exciting moment. I may also experiment new techniques and try different color combinations. I do all this according to the plan I made at the outset, but as you know with watercolor, things don't always work the way you plan, so I have also learned to be flexible and go with the flow.

You have graduated from a non-artistic Institute. Some people have a gift for painting. But how did you get your drawing skills which seem to be the basis of your painting?

Drawing was one of my favorite pastimes when I was growing up. A good thing for me was that I never had anyone say anything negative about my drawing, which was a huge encouragement and had a lasting effect on me as a child. I never learned how to draw or paint but won many awards in children's art contests. As a grown up, I took one drawing class to learn basic technical skills in 2004 before starting painting.

Do you sometimes finish your painting right on location or is the work in the open is merely a study for a bigger work finished in studio?

I usually do small paintings on location and try to finish whenever possible. Some of them provide a basis for larger works I do later in my studio. But when I work outdoors, I just treasure the experience for my own learning and don't really think about turning it into a larger studio piece.

K. ТАНАБЕ. Возвращение домой. Турция.

K. TANABE. Going Home. Turkey. 38x55 cm. 2012

К. ТАНАБЕ. Океанская пристань. / K. TANABE. Oceanside Harbor. 38x55 cm. 2011

Do you paint daily?

Yes, I do. It's my job.

What is your attitude to the statement that watercolor should be only transparent? Have you ever used any additional material like masking or white paint?

The reward for working in transparent watercolor is immense as there are certain effects that can be attained only by this approach, and I admire those who have mastered this challenging method. As a watercolorist, I believe in making efforts to follow the basic principles of traditional watercolor painting as long as it doesn't compromise one's artistic expression. I just don't like worrying too much about rules and not having fun when I paint, so yes, if I lose the white of paper, I may resort to using white paint at the end, in very small amounts. I also mix white to another color sometimes for small areas in my paintings. I don't use masking tools.

What are your professional materials priorities: colors, paper, brushes?

I cannot paint the way I want without my favorite brushes, so that's number one. Then, paper, and paints. I use the best tools that I can afford.

What would be your advice to the art lovers who hesitate to make a step from amateur to professional art?

It's a big step, and I know it doesn't happen overnight. There are a lot of things to consider and a lot of obstacles to overcome. Once you realize making art is your calling and you want to paint as a professional,

start making plans and work on them, one by one. The process could take months or years. During the process, I think it is important that you believe you are a professional artist and act like one. People will gradually recognize and support you as such, which really helps you make the transition.

К. ТАНАБЕ. Такаяма. Гифу VI.

K. TANABE. Takayama. Gifu VI. 35x50 cm. 2011

Сергей ^{Россия} Темерев

Член Союза художников России, доцент СП ГХПА им. А. Л. Штигица, Сергей Темерев (www.temerevart.com) имеет свой узнаваемый стиль в акварели. Его тонкие работы пользуются огромной популярностью у коллекционеров, а каждый мастер-класс — праздник для любителей акварели.

Ч

Чем для Вас является акварель?

“Акварель для меня — испытание сил, азарт и отдых...” Эта фраза — с главной страницы моего сайта.

Как строятся Ваши отношения с акварелью?

И удачно тоже. Следуя логике вопроса, должен ли я сказать о чем-то обоюдном? Испытание сил, азарт и отдых — в этих словах и есть мое отношение к акварели, как к практике. Практика — основа опыта, а он предполагает возможность кое-что понять. В моем опыте акварели есть и игра, и состязание, и ритуал. Акварельная практика дает мне возможность ожидаемо, но всегда внезапно оказаться в верном (хотя бы для себя) отношении не столько к акварели, сколько к миру вообще. И быть в этом в состоянии предельно собранным и быстрым, свободным от сомнений и мыслей, оформленных в слова.

Начиная писать работу, Вы настроены на результат?

Да, если считать результатом честно предпринятой попытку сделать задуманное. Попытка может быть и unsuccessful, а может принести не предусмотренные замыслом находки. Готов и к тому, и к другому. Запуская сеанс игры с водой, краской и бумагой, я знаю, что он неизбежно должен завершиться. И жду этого. Если говорить о каком-то другом понимании результата — не знаю, их может быть много.

Каково соотношение контроля и спонтанности в Вашей работе акварелью?

Примерно 50 на 50. Без внимания, не оставляющего надолго ни одной части листа, можно надеяться только на случайные удачи. Взгляд же должен быть ясным, чтобы видеть и спонтанно возникающую красоту переливов краски. Чтобы иногда вопреки начальному замыслу успеть принять такой неожиданный подарок.

Есть ли у Вас любимые сюжеты?

Море. Вечерний и ночной город. Предметы, написанные как есть.

Что вдохновляет Вас на работу?

Многое. Сложное в простом. То, из видимого глазами, что успеваешь зафиксировать память. Вдохновляют красота женщин, хорошая погода и новости, новые кисти и краски, нетронутая краской бумага — ряд можно продолжать долго...

Следуете ли Вы полностью модели или подключаете воображение?

Воображение и не выключается, как, впрочем, и память. Без природы нельзя. Тонкие нюансы света и цвета можно уловить лишь с помощью природы. Но я пишу с природы не так уж часто. Как правило, основа моих работ —

C. TEMEREV. Нейтралитет.

S. TEMEREV. Neutrality. 35x57 cm. 2012

С. ТЕМЕРЕВ. Хурма. / S. TEMEREV. Persimmons. 28x63 cm. 2012

наблюдение, память, небольшие линейные рисунки из блокнота – натурные зарисовки или просто эскизы. Подготовительных карандашных рисунков на листе почти не делаю. В начале работы – передо мной только белый лист.

На каком размере листа вам комфортнее всего писать?

Не имеет большого значения. Если написал несколько работ одного размера, бывает сложно, но интересно перейти к большему или меньшему формату. В последнее время размеры чаще всего – стандартный лист акварельной бумаги формата Imperial (56x76 см), половина такого листа или близкие к этому размеру.

Как Вы подготавливаете бумагу к работе?

Смачиваю лист, кладу его на гладкую поверхность, аккуратно разравнивая. Ожидаю нужного состояния бумаги и приступаю к работе. Если пишу на склейке акварельной бумаги, никак не готовлю.

Вы пишете за один раз или возвращаетесь к начатому?

С. ТЕМЕРЕВ. Последний ноготок.

S. TEMEREV. The last point. 38x56 cm. 2012

Пишу почти всегда за один сеанс. Так сложилась техника моей работы: начинаю писать при нужной мне влажности бумаги и стараюсь завершить сеанс, пока бумага не высохла совсем. Конечно, бывает и по-другому. Когда от работы отрывает важное дело – делаю попытку снова придать листу нужную влажность. Если же работа надолго остается незавершенной, ее судьба, как правило, уйти в папку для бумаги.

Что является для Вас критерием, что работа состоялась?

Иногда понимание, что работа состоялась, приходит уже в начале сеанса. Тогда задача – довести дело до конца, ничего не испортив. Иногда же, и заканчивая сеанс (это обычно совпадает с высыханием бумаги и усталостью от работы), я не знаю, доволен ли результатом. И акварель сохнет до нового, свежего взгляда на нее. Критерий, в общем, такой – удалось ли то, ради чего все было начато.

Есть ли у Вас “обязательные” краски?

Есть краски, которые быстрее убывают из моего стандартного комплекта акварели “Санкт-Петербург”. Разная скорость расходования говорит и о более редкой надобности пользоваться фиолетовой или стронциановой желтой по сравнению, например, с охрой или кобальтом. Зависит она, конечно, и оттого, что именно я пишу. Намного быстрее других кончаются: кобальт синий и ультрамарин, зеленая, крашпак красный. Не намного дольше задерживаются умбра, охра золотистая и английская красная. Выходит, я пишу этими красками чаще. Действительно ли они – обязательны? Нет.

Что важнее для работы акварелью: краски, кисти или бумага?

Я бы подумал, что поставить впереди – кисти или бумагу, оставив краски в конце. Для меня желательна однородная по качеству бумага, пригодная для разных способов работы – это во-первых – и способная долго сохранять свои свойства и красочный слой – это во-вторых. Оба требования предполагают важность высокого качества и внимательного выбора бумаги. Мне приходилось писать на

бумаге очень разного качества. Сейчас мои симпатии делятся примерно поровну между Arshes и Saunders Waterford плотностью 300 г.

Кистью, в случае необходимости, я воспользуюсь любой, какая есть под руками. Можно заменять ее губкой, еще чем-то, но удобнее хорошей кисти мне ничего не представить. И чем она лучше, тем приятнее писать. Для меня оптимальны крупные кисти с острым кончиком и дюймовый флейц.

О красках мой опыт говорит вот что: могу писать немногими, в том числе — не самого высокого качества, лишь бы оно не было слишком уж низким. Кроме того, акварель многообразна. Работу в два-три цвета, даже монохромную, я не назвал бы ничем, кроме живописи. Лишь бы она имела ясный тональный строй и богатство нюансов.

Так что считаю: бумага — впереди, кисти важны, но могут занять место после бумаги.

А вот краски, роль которых, конечно, важна, рискну поставить последними.

Чему важнее учить студентов — видеть или уметь?

Видение без умения не приведет ни к чему. Умение без внимательного взгляда тоже бесплодно.

Так что, важно и то, и другое.

С. ТЕМЕРЕВ. Кстати, по пути.

S. TEMEREV. By the way, on the way. 50x70 cm. 2011

Что Вам дает преподавание?

Я доцент кафедры архитектурно-декоративной пластики Художественно-промышленной академии.

В недавнем прошлом ее названием было — кафедра художественного металла. Дисциплина, занятия по которой я веду, — композиция. Это, конечно, имеет отношение к акварели, как, впрочем, и к любому из видов искусства. Не веду занятий по живописи, и, если и говорю со студентами об акварели, то тогда, когда это касается представления их проектов или посещения выставок.

Своей ролью в составе кафедры я обязан творческим связям с коллегами, опыту проектной работы и в первую очередь академическому архитектурному образованию.

Поэтому часть ответа на этот вопрос — мне это интересно. Интересны мои коллеги и студенты.

Другая часть ответа — преподавание дает возможность ставить перед студентами, а главное, перед самим собой некоторые важные вопросы и пытаться ответить на них.

SAUNDERS
WATERFORD®
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

Sergey Temerev, Russia

Sergey Temerev (www.temerevart.com – Artists Union of Russia, docent at Applied Arts Academy of Stiglitz) has his own recognizable style in watercolor. His sophisticated painting is very popular among collectors of art. His workshops are always feasts for watercolor lovers.

What is watercolor for you?

“Watercolor for me is testing of my strength, passion and recreation”. It is said on the front page of my site.

How did you build your relationship with watercolor?

Sometimes successfully too... Should I tell about something mutual? Testing of my strength, passion and recreation – these words display my attitude to the media as a practice. Practice is a basis of experience that suggests that you will be able to understand something. There are elements of a play, a competition and of a ritual in my experience of painting with watercolors. Watercolor practice lets me expectantly find myself in a right (at least for myself) relation with not only watercolor but the world in general, and to be in that state to the limit collected and quick, free from thoughts and doubts formed in words.

When you start painting, do you think of the result?

Yes, if you consider the result is an honestly committed attempt to achieve what you conceived. The attempt might fail but also might bring unexpected finds. I am ready for both. When I start I know that I will finish. If you are speaking about another understanding of the result – I don't know. There might be many of those.

What is the ratio of control and spontaneity in your work with watercolor?

About 50/50. Without concentrated attention keeping in mind all parts of the painting one can hope only for a casual luck. You need a clear sight to see the spontaneously arising beauty of blending colors and to be able to accept an unexpected present differing from the previous conception.

Do you have favorite subjects?

Sea. Evening and night city. Subjects painted as they are.

What inspires you?

A lot of things. Complicated in simple. Something from impressions that is kept by memory. What inspires is... woman's beauty, nice weather and news, new brushes and paints, untouched paper – the list can be long...

Do you try to imitate a model or do you use imagination?

Imagination is not switched off as well as memory. You can't do without a model. Subtle nuances of light and color you can capture only with a model. But I don't paint with a model often. As usual my painting is based on observation, memory, small linear sketches from a notebook – taken from life or imagination. I don't do an outline drawing before starting painting. When I start I have only a white sheet before me.

What size of paper is the most comfortable for you?

Doesn't matter. After working on a series of paintings in one size it becomes difficult and challenging to change to a larger or a smaller size. Lately the most typical sizes are the Imperial size – a standard sheet 56x76 cm, half of it or a part of it.

How do you prepare the paper for painting?

I moisten a sheet and flatten it on a smooth surface. Then I wait for a suitable condition of paper and start. If I paint on a block I don't do any preparation.

C. TEMEPEB. Перекресток.

S. TEMEREV. Crossing.

46x61 cm. 2013

C. TEMEPEB.

Ночь после первого снегопада.

S. TEMEREV.

The Night After The First Snowfall.

61x46 cm. 2013

©2013
T

C. TEMEREB. Поздний час.

S. TEMEREV. The Lateness of the Hour.
52x65 cm. 2012

C. TEMEREB. Ночной вокзал. Поздние путешественники.

S. TEMEREV. Night Railway Station. Tardy Travelers.
56x76 cm. 2012

Do you paint in one go or do you come back to started works?

I paint almost always in one session. It is a part of my method: I start painting on the required condition of moist paper and try to finish the session before the paper is dry. Sometimes it goes differently. If it happens that I have to interrupt the process I make an attempt to moisten the paper again. If the painting is left unfinished for a long time its destiny is to go to the paper storage.

What is your criteria that the painting is completed?

Sometimes the awareness that the painting is completed comes in the beginning of work. Then you have to avoid spoiling it. Sometimes when finishing (when the paper is dry and I am tired) I don't know whether I am happy with result or not. Then the painting is left to dry before I have a new, fresh glance at it. The criteria generally is if I achieved the aim I started it for the sake of.

Do you have any "must" colors?

There are colors in my "White Nights" box that I am running out of fast first of all. It shows that I more rarely use, for instance, violet and lemon yellow than ochre or cobalt blue. It also depends on what I am painting. I am running out of Cobalt blue, ultramarine, green and madder red faster than others. Almost as fast are raw umber, gold ochre and English red. I think that means that I am using those paints more often. Are they "must" colors? No.

What is more important in watercolor – brushes, paper or paints?

I would think over what to put in the first place – brushes or paper, leaving the paints at the end of the list. The paper quality is important for me – it has to be useful for different kinds of work and it has to save its internals and surface. Both require a careful choice of high quality paper. I used to paint with a wide variety of paper. Nowadays my sympathy is shared between Arches and Saunders Waterford of 300 gm.

I can take any brush available. I can take a sponge instead, but the better brush the more pleasant the process of painting. I prefer big pointed mop brushes and 1 inch flat brushes.

I can be limited in colors. I can paint with those of not high quality. The work painted with 2-3 colors, even a monochromatic work I would call nothing else but painting, but it should have a clear tonal structure and rich

nuances. So I think: first is paper, brushes are important but only after paper, and the paints in the end.

What is more important for students – to see or to know how?

Seeing without skill doesn't bring one anywhere. Skills without attentive observation are also fruitless. So, both are important.

What does teaching give you?

I am a docent of the Architecture and Art metal department of the Art Industrial Academy. I am teaching composition. It has as much to do with watercolor as with any other medium. I am not talking about watercolor with students apart from their projects or while attending exhibitions. Part of my answer to the question – it is interesting to me. I am interested in my colleagues and students. The other part of the answer – the teaching gives a chance to set important questions for students and myself and to answer them.

Джинни Макгуайр ^{США}

Джинни Макгуайр (www.jeanniemcguire.com) выражает собственное видение в своих работах, в которых она свободно использует наложение слоев краски и стилистические формы художественной выразительности. Ее работы выставлялись и получали награды на международном уровне, а также представлены в многочисленных публикациях в журналах об искусстве.

Д

Джинни, Ваш личный художественный стиль идет больше от живописи или от дизайна?

Дизайн — важный элемент моей работы. Мои композиция и рисунок становятся основой живописи.

Затем, когда пишу, я продолжаю фокусироваться на дизайне, направляющих линиях и формах, которые ведут взгляд зрителя по картине.

Когда Вы начинаете писать, есть ли у Вас четкая идея, как будет выглядеть результат?

Часто у меня есть идея настроения или истории, которую я хотела бы развить. Иногда я признаю, что на пути к цели моя идея претерпевает большие изменения.

Что Вы думаете о способности художника приспособливаться к изменению ситуации в работе?

Художник должен обладать этой способностью, свободой менять направление движения, иначе у его работы не будет развития.

Ваши образы столь ностальгичны. Они похожи на фрагменты чьих-то воспоминаний. Как Вы находите образ?

Старые фотографии и обычные снимки, которых много в наших фотоальбомах, но меня главным образом интригуют черты, выражения и стиль одежды 1900-х.

Вы всегда работаете с фото или иногда Вас могут вдохновить живые впечатления?

Я делаю свои собственные снимки для особых проектов и использую случайные фото, когда это возможно, чтобы собрать материал для работы. Я пропускаю так много возможностей снять хорошие кадры, потому что не могу достаточно быстро использовать камеру. Но я действительно люблю рисовать с натуры и также пользуюсь этими рисунками для своих живописных работ.

Что Вы можете сказать о своей палитре? Цвет в ваших работах довольно импрессионистичен. У Вас есть какая-то своя теория цвета?

Никакой особой теории кроме того, что я использую много полупрозрачных и кроющих пигментов, также как и титановые белила, все это дает большое разнообразие. У меня есть несколько ярких вибрирующих красок вроде ярко-розового и кобальта бирюзово-зеленого, чтобы их смешивать, а также мне повезло, что я выиграла целый набор — 270 тюбиков Danial Smith несколько лет назад как награду от Калифорнийского общества акварелистов. Это был большой приз, который позволил мне много экспериментировать.

Д. МАКГУАЙР. Пуанты.

J. MCGUIRE. Pointe. 25x25 cm.

Д. МАКГУАЙР. Прима. / J. MCGUIRE. Prima. 30x30 cm.

Вы работаете впечатляюще, используя силуэт и контраст. Иногда Вы даже избегаете деталей в портретах, что довольно смело. Можете ли Вы назвать несколько выразительных средств, необходимых для создания значительного произведения в живописи?

Произведение искусства должно быть видно с другого конца помещения. Ключевые элементы – композиция, контраст, даже если просто выделить свет и области деталей, а также уникальный стиль. Моя цель донести до зрителя чувство, историю личности. Мне нравится схватывать сущность личности через ее жесты, стать, отношения с окружающими и т. д., так что детали и черты лица не всегда обязательны.

Вы работаете только традиционной акварелью или также акрилом? Почему Вы используете белила в своих работах?

Я пишу только водными красками. Титановые белила позволяют мне достичь глубины и того, что я называю, приземленными цветами, другими словами, не обязательно яркие, чистые цвета, а скорее выцветшие и грязноватые цвета и оттенки.

Что стоит за Вашей живописью? Как Вы пришли к акварели?

Я рисовала и писала всю свою жизнь, в искусство я пришла из дизайна и фотографии. Я сконцентрировалась на акварели просто потому, что мне нравится изменчивость процесса работы на бумаге, возможность отрывать углы и т. д. Присоединение к Питтсбургскому акварельному обществу внесло большую группу художников в мою жизнь, а также последующие знания о трэйде и приемах акварельной живописи. Я обнаружила, что профессиональные пигменты и бумага более подвижны и я могу позволить себе гораздо больше в живописи.

Как Вам кажется, возможно научить быть художником или обучение касается только технических навыков?

Обучение дает идеи и технику и может вдохновить художника в любом жанре. Творчество приходит изнутри.

Jeannie McGuire, USA

Jeannie McGuire (www.jeanniemcguire.com) strives to invoke individual interpretation through her artwork, which impressively utilizes a free application of paint and stylistic forms of expression. Her works have been displayed and awarded on an international level and represented in numerous art magazines.

Jeannie, does your personal artistic style come more from design or fine art?

Design is an important element of my work. My composition and drawing become the bones of the painting. Then as I paint I continue to focus on the design, directional lines and shapes that encourage the viewer's eye to move about the piece.

When you start painting, do you have a fixed idea of what you wish to get as a result?

Often I have an idea of a mood or story I would like to develop. Sometimes I accomplish that goal amid a great amount of changing my mind along the way.

What do you think of the flexibility of an artist?

Is it important to be able to change the path if the process turns some other way from planned? Artists must give themselves that flexibility, the freedom to change the path. Otherwise their work would not grow.

Your images look so nostalgic. They are like parts of someone's memories or dreams. How do you choose the image for painting?

Old photographs and casual snapshots that we all have in our photo albums are appealing on many levels but mostly I'm intrigued with gestures, expressions and clothing styles during the 1900's.

Do you always paint from reference photos or sometimes do you get inspired by live impressions?

I take my own photos for specific projects and will engage in random photo shooting whenever I can, to build up my reference file. I miss so many good people shots because I can't retrieve my camera fast enough. But I really enjoy drawing from live models and will use these drawings for reference as well.

What can you say about your palette? The colors of your painting are quite impressionistic. Do you have some special theory of your own?

No theory other than I use many opaque and semi transparent pigments as well as titanium white, all of which creates wonderful variety. I have some vibrant colors like Opera and Cobalt teal blue to jazz it up a bit and I was very fortunate to win an entire set, 270 tubes, of Daniel Smith pigments a few years ago for an award with the California Watercolor Society. This was a huge benefit and has allowed me great experimentation!

You are working impressively well with silhouette and contrast. Sometimes you even chose to skip the facial features in your portraits, which is very brave. Can you select several expressive means that are important to make a great art work?

Art should be able to be viewed from across the room. Key elements to consider are design, contrast, even if it is just enough to pop out light and delicate areas, and a unique style. The goal for me is to engage the viewer with a feeling, story or persona. I like to capture the essence of a person through their gesture, stature, relationship to others etc. so the details and facial features are not always necessary.

Do you work with traditional watercolor or acrylic too? Why is it necessarily to use white paint for your artistic goals?

I only use watercolor. The titanium white watercolor pigment allows me to create depth and what I call grounded colors, in other words not necessarily pretty clean colors but rather dusty and dull colors and shades.

What is your painting background? How did you come to watercolor media?

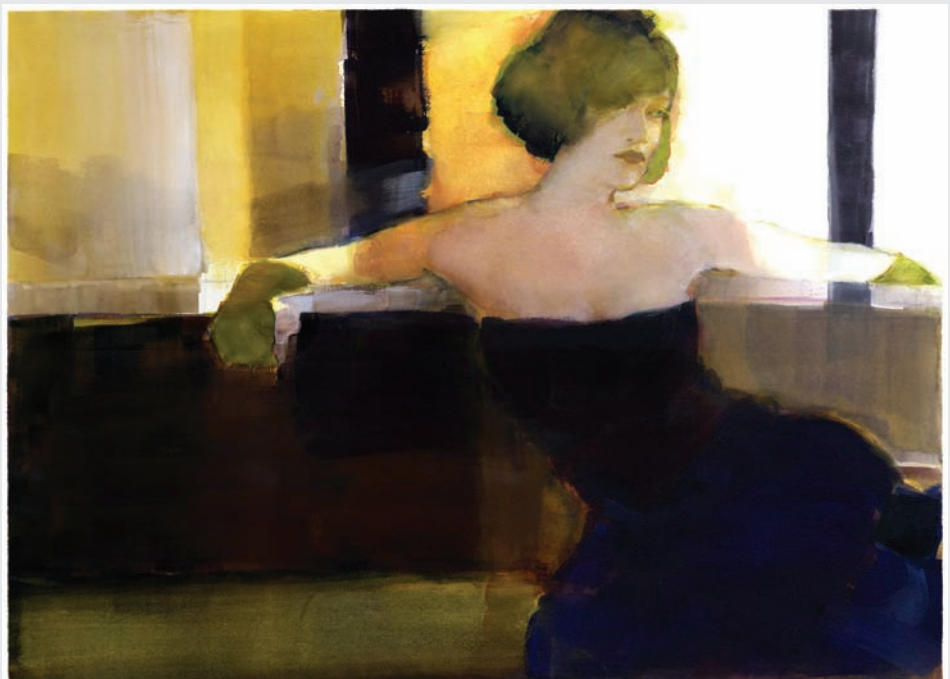
I've drawn and painted all my life and have a graphic design and photography background. I concentrated on watercolor simply because I liked the flexibility of working on paper, being able to crop paintings by tearing a decal edge. Joining the Pittsburgh Watercolor Society brought a large group of artists into my life and learning about tools of the trade followed. I found professional watercolor pigments and papers to be very versatile, allowing me to be as painterly as I choose.

Do you think it is possible to teach how to become an artist or does it concern only technical skills?

Teaching introduces ideas and techniques and can inspire artists of all genres. Creativity comes from within.

Д. МАКГУАЙР. Зеленые перчатки.

J. MCGUIRE. Green Gloves. 56x76 cm.

Тэд Натталл

США

Тед Натталл (www.tednuttall.com) глубокий наблюдатель за людьми, который предпочитает думать о себе скорее как о регистраторе человеческих выражений и эмоций вместо того, чтобы считаться портретистом. Его получившие множество наград работы выставляются и публикуются на международном уровне. Он обучает своему методу в искусстве на мастер-классах в Соединенных Штатах и Европе.

В **Вы всегда писали акварелью?**
Акварель — единственная техника, в которой я работал с подлинным интересом. Я познакомился с акварелью в старших классах школы благодаря замечательному преподавателю и, несмотря на это, продолжив образование, я не занимался живописью серьезно до тех пор, пока мне не исполнилось 40 лет, и я вернулся к акварели с большим энтузиазмом.

Чем для Вас является акварель?

Я большой ценитель прекрасных образов, независимо от техники их исполнения. Тем не менее я поглощен акварелью. Свойственные ей качества прозрачности, текучести и мягкости представляют для меня уникальную чувственность процесса и подхода к живописи. Таким же образом те же качества наиболее подходят к моим объектам и тому, что я пытаюсь сказать в работе. Мне все равно, насколько прозрачны пигменты по своей природе.

Что Вас вдохновляет больше всего?

Недавно я имел удовольствие посмотреть

ретроспективную выставку творений Ив Сен Лорана в Денверском художественном музее. Глубина, дыхание и великолепие его дизайна так вдохновляли, что в какой-то момент я испытал те же эмоции, которые часто бывают, когда видишь великое произведение живописи, будь то масло Марка Ротко или Люсиена Фройда, темпера Эндрю Уайета или акварель Джона Сингера Сарджента. Способность художника к самовыражению через уникальные образы не только потрясает, но и стоит того, чтобы изучать с целью выяснения, чем же эта способность является.

Как Вы находите объект для живописи?

Я постоянно смотрю на людей; внимательно наблюдаю за лицами и человеческим взаимодействием, выражением и свойствами личности. Я изучаю их в кафе и ресторанах, на автобусных остановках, в театрах и художественных музеях. И хотя я не часто могу точно определить, что меня привлекает в конкретном индивидууме, если связь установлена, я их или незаметно фотографирую в естественной обстановке, или приглашаю пофотографировать к себе в студию. Моя цель в любом случае фотографично схватить момент; вспышка выражения или эмоции, вероятно, недостижимы, когда человек позирует час или два для постановки в мастерской.

Вы чаще пишете с живой модели, фотографии или используете воображение?

Хотя я в основном работаю с живой моделью, большинство моих работ сделаны по фотографиям. Я нахожу фотоаппарат невероятным инструментом для того, чтобы схватить короткий миг выражения и эмоции, которые расскажут ту историю, что я хочу.

Ваш стиль похож на мозаику теплых и холодных мазков и заливок. Как Вы нашли свой стиль?

Как кому-то может показаться очевидным, на мою работу оказал большое влияние Чарльз Рейд. Мое восхищение его живописью закончилось планомерными попытками воспроизвести и изучить его работу. По большому счету этот процес привел не к похожести на Чарльза, а к интерпретации, которая продолжила жить своей жизнью. На мои работы оказали влияние также и другие художники, включая Томаса Акуиноса Дали и Ричарда Шмидта. Мне кажется, аспекты их стилей нашли свое отражение в моей живописи. Я пытаюсь также быть серьезным студентом многих великих художников прошлого и настоящего от Лусьена Фройда и Чака Клоуза до Николая Фешина и Хоакина Сероллы. Это такой подарок — иметь возможность смотреть на работы тех, кто делал это так красиво.

Т. НАТТАЛЛ. Шепчущий Смит. / Т. NUTTALL. Whispering Smith. 28x38 cm. 2008

◀ Т. НАТТАЛЛ. Девушка в движении. / Т. NUTTALL. Girl In Motion. 31x35 cm. 2011

Т. НАТТАЛЛ. 17 января. / T. NUTTALL. January, 17. 56x30 cm. 2012

У Вас есть своя теория цвета?

Я бы не сказал, что у меня есть особенная теория цвета. Когда доходит до использования цвета в работе, я целенаправленно делаю несколько вещей. Я пытаюсь использовать цвета случайно, позволяя себе помещать их там, где их, казалось бы, не должно быть. Накладывая зеленый на нос, например, или розовый на радужку. Я также придерживаюсь того, чтобы давать многоцветное решение любой форме, так что ленточка на шляпе может оказаться красной, но при близком изучении может включать что-нибудь от сиены натуральной до церулеума.

Вы обычно пишете по сухому?

Да, обычно я пишу влажными мазками по сухому. Этот подход – существенная часть моего процесса, поскольку я накладываю слои прозрачных цветов, чтобы достичь желаемой глубины, текстуры и интереса в моих изображениях.

Каков Ваш выбор бумаги?

Я работаю исключительно на бумаге Arches 300 г, горячего отжима. Ее немного шершавая, но достаточно сглаженная поверхность не только подходит моему живописному процессу, но и добавляет выразительности характеру и чувствам, которые я пытаюсь передать в моей живописи.

Какой размер бумаги наиболее удобен для Вас?

Мои работы различаются по размерам, но имеют тенденцию приближаться к половине листа (38x56 см) или меньше. Я думаю, между мной и объектом моей живописи возникает некоторая близость при работе на таком формате.

Какими Вы пользуетесь кистями?

Мои работы выполнены исключительно круглыми колонковыми кистями № 16, Raphael Kolinsky. Они помогают мне достичь нужного результата, к тому же очень удобны.

Вы предпочитаете сужать палитру или использовать все доступные цвета?

Моя палитра содержит около 16 цветов. Это для меня ограниченная и простая палитра, позволяющая мне достичь нужных эффектов и разнообразия цветов при помощи смешивания вместо использования готовых красок.

Каковы для Вас “можно” и “нельзя” в акварели?

Я не знаю, имеются ли какие-то “можно” или “нельзя” в акварели или любой другой технике. В любом случае, вот одно из наиболее ценных заявлений, которые я слышал вообще о живописи от Чарльза Рейда: “Брызги краски на бумаге или холсте, сделанные рукой, без предварительных брызг в голове, просто мазня”. Он говорит о том, что живопись есть “состояние ума” в такой же степени, как “работа кисти”. Я подписываюсь под этим проявлением мудрости.

Какие советы Вы в первую очередь даете студентам?

В первую очередь, пишите, что вам нравится, и пишите много. Во-вторых, недавно я прочитал чудесную статью о Джоне Ирвине, великом американском писателе. В ней говорится: “Если вы допускаете, что любите что-то, вы должны любить процесс больше, чем окончательный продукт”. Если вы слишком привязаны к тому, что получится, это скажется на вашей способности говорить то, что вы действительно хотите сказать. Наконец, словами Джорджа Карлсона, великого американского скульптора и художника: “Интерпретация – необходимый ингредиент искусства”. Ищите свою собственную живопись.

Ted Nuttall, USA

Ted Nuttall (www.tednuttall.com) is the quintessential people watcher who prefers to think of himself as recorder of human expression and emotion as opposed to a “portrait painter”. His award-winning work has been displayed and published internationally and he teaches his approach to art in workshops across the United States and in Europe.

Have you always been painting with watercolors?

Watercolor is the only medium I have painted in with any real intent. I was introduced to watercolor in my high school years by a terrific art teacher and although, following my graduation, I didn't paint seriously again until age 40, I returned to watercolor with great enthusiasm.

What is watercolor media for you?

I'm a great appreciator of beautiful imagery regardless of the medium used to express it. I am, however, especially drawn to watercolor. It's inherent qualities of transparency, fluidity and softness present for me a unique sensuality for my process and approach to painting. Likewise, these same properties are especially fitting to my subject and what I am trying to say with my work. I have little regard for whether the pigments are more or less transparent in their nature.

What inspires you the most?

I recently had the pleasure of touring a retrospective exhibition of Yves Saint Laurent's creations at the Denver Art Museum. The deftness, breadth and brilliance of his garment designs were so inspiring and I found myself at moments overcome with the same emotions I often experience beholding a great painting, be it an oil by Mark Rothko or Lucian Freud, an Andrew Wyeth egg tempera or a John Singer Sargent watercolor. An artist's ability to express him or herself in a voice uniquely his or her own is not only moving but worth studying closely with the aim of discovering what one's own creative voice might be.

How do you find objects for painting?

I am an incessant people watcher; a careful observer of faces and human interaction, expression, and personality. I watch them in coffee shops and restaurants, at bus stops, in theatre lines or art museums. Although I cannot often identify precisely what it is that draws me to a particular individual, once I make this connection I will either try to photograph them unaware in their immediate environment or will often invite them to sit for me in the studio. My aim in either scenario is to capture, photographically, a moment; a flash of expression or emotion perhaps unattainable were the person posing for an hour or two in a studio setting.

Do you paint from a live model, a reference photo or do you use your imagination?

Although I have on occasion worked with a live model, most of my work is done from photographs. I find the camera an incredible tool for capturing the brief moments of expression and emotion that tell the story I want.

Your painting style looks like a mosaic of warm and cool strokes and washes. How did you find your style?

As might be apparent to some, my work has been highly influenced by that of Charles Reid. My admiration of his paintings resulted in a concerted effort to emulate and study his work. In the long term this process of course did not result in my painting like Charles but lead me to an interpretation that began to take on a life of its own. My pieces have been influenced as well by others whose work inspires me including Thomas Aquinas Daly and Richard Schmid. I think aspects of their styles have found their way into my paintings. I try, as well, to be a serious student of many great figurative painters past and present ranging from Lucian Freud and Chuck Close to Nicolai Fechin and Joaquin Serolla. It is such a gift to be able to visit and observe the works of those who did it so beautifully.

Do you have a color theory of your own?

I wouldn't say I have a particular color theory I ascribe to. When it comes to color usage in my work I am purposeful about a couple of things. I try to be somewhat arbitrary with color; allowing myself to place color where it may not seem it necessarily belongs. Putting green on the nose for instance or red in the iris. I also make it a point to have multiple colors in any given shape on the painting so that a hat band may appear in the painting to be red but on closer examination my also include bits of anything from raw sienna to cerulean blue.

Do you use mainly an approach on dry paper?

Yes, I generally paint wet on dry. This approach is an essential part of my process as I am building layers of transparent color to achieve the desired depth, texture and interest in my images.

What is your choice of paper?

I work exclusively on 300 gm Arches hot press paper. It's slightly toothy but smooth surface not only accommodates my painting process but, for me, speaks to character and feeling I am trying to achieve in my paintings.

What is the most comfortable size of paper for you?

My works vary in size but tend to be half sheet (16x22 inches) or smaller. For me and, I think, the subjects of my paintings, there seems to be an intimacy in working at this size.

What brushes do you use for painting?

My paintings are done exclusively with a № 16 round Raphael Kolin-sky sable brush. The intrinsic qualities of this particular brush have become integral to my painting process both in terms of what I can achieve and the comfort I experience with its use.

Do you prefer to limit your colors or to use all available?

My palette remains at about 16 colors. This, for me, is a limited and simple palette that allows me to achieve the effect and variation of color I desire by mixing what I have rather than using pigment directly from the tube for a specific hue.

What are the “dos” and “don'ts” for you in watercolor?

I don't know that I believe there are necessarily dos and don'ts for watercolor or any other media. However, one of the most valuable things I have learned about painting in general came from this statement by Charles Reid. “Splashing paint on paper or canvas with the hand without splashing it on with the head first will just make a mess.” He says essentially that painting “is a state of mind” as much as “a state of brush”. I really subscribe to this bit of wisdom.

What are the first advices that you give to your students?

First of all, paint what you love to paint and do it a lot. Secondly: I recently read a wonderful article about John Irving, the great American novelist. In it he reflects, “If you presume to love something, you must love the process of it much more than you love the finished product.” Being too attached to the outcome will inhibit your ability to say what you really want to say. Finally, in the words of George Carlson, a great American sculptor and painter, “Interpretation is a necessary ingredient to art.” Seek your own painting voice to say what you want to say.

Евгений Молдова Кисничан

Евгений Кисничан (www.eugenchisnicean.com) родился в 1984 году в Молдавии. С 2007 года, когда он увлекся акварелью, он совершил серьезный прорыв, который сделал его одним из известнейших художников и преподавателей акварели в Европе, имеющего множество учеников и последователей.

Был ли Путь Художника единственным для Вас с тех пор, как Вы поступили в художественную школу в 11 лет?

Я всегда осознавал что у меня должна быть творческая профессия, но никогда не стремился стать

профессиональным художником. Может поэтому вначале искал себя в архитектурно-дизайнерской сфере и окончил факультет дизайна интерьера. В то же время рисунок (и акварель в частности) был моим главным помощником.

Был ли поиск себя в искусстве во время обучения, в каком направлении?

Осознанный поиск начался относительно недавно, с тех пор как живопись стала для меня основным занятием. Заключается он как в изучении различных изобразительных приемов, средств, техник, так и в композиционных решениях.

Вы выросли в Молдове. Каковы были художественные влияния? Было ли больше русского или западного влияния во время обучения искусству?

Я испытал влияние как русского, так и западного искусства. Если говорить об основах рисунка, живописи, композиции, заложенных еще в детстве, то это, безусловно, результат русской школы. Что касается акварели, то это, скорее всего, влияние более современных западных тенденций.

Как Вы пришли к акварели? Кто является для Вас авторитетом в акварели среди современников и художников прошлого?

С акварелью я знаком еще с детской художественной школы. Хотя это были учебные постановки в технике лессировочной живописи, впоследствии это дало свои результаты. Во время обучения на архитектурном

отделении акварель была основным инструментом как в эскизировании, так и в окончательной подаче проектов. Знакомство с творчеством Дэвида Тэйлора, Дж. Сарджента, Кейко Танабе и др. определило новый виток в моих акварельных поисках. Городской пейзаж стал основным сюжетом и до сих пор занимает важное место в моем творчестве.

Я стараюсь не делить художников по их принадлежности или не принадлежности к акварели, т. к. изобразительное средство для меня не так важно, как основные живописные задачи. Поэтому авторитетными для меня являются, в том числе художники, не имеющие большого отношения к акварели, но в то же время оказывающие большое влияние на мое творчество. Имен много, но назову некоторых из них: Э. Дега, А. Тулуз-Лотрек, К. Моне. Особое место занимают русские художники XIX века, входившие в общество передвижников, многие из которых, к слову, отлично владели акварелью: И. Крамской, А. Саврасов, И. Репин, позже В. Серов.

Насколько архитектурное образование помогает Вам в акварели?

Начнем с того, что архитектурное образование определило, по большей части, выбор сюжетов для моих работ — городской пейзаж. К тому же подарило мне чувство пропорций и способность организовать городские пейзажи, архитектурные объекты, умение работать с деталями.

Многие после обучения не решаются стать профессиональными художниками, у которых нет постоянного заработка, откладывая принятие этого решения на зрелые годы. Есть ли у Вас постоянная работа или Вы полностью зависите от своей художественной и педагогической деятельности?

Е. КИСНИЧАН. Лодки. Испания.

E. CHISNICEAN. Boats. Spain. 45x60 cm. 2011

Действительно был момент, когда я стоял перед выбором, и я рад, что обстоятельства в то время помогли мне в принятии важного решения. Да, я полностью завишу от своей художественной деятельности.

Насколько Ваши работы спонтанны? Насколько Вы планируете результат изначально?

Да, есть некоторая доля спонтанности. Но последнее время я стараюсь максимально расширить этот диапазон, чтобы работы стали разнообразнее. Я заметил, что чем выше этот процент, чем больше спонтанности, тем акварельнее и удачнее получаются работы. С другой стороны, работа в акварели предусматривает огромную долю планирования.

Вам нравится проводить мастер-классы? Как на Вас действует присутствие зрителей? Вдохновляет, напрягает, стесняет, выявляет что-то новое?

Вы знаете, каждый мастер-класс, демонстрация индивидуальны, и лично у меня зависят от различных факторов и происходят по-разному. Многие зависят от выбранного сюжета (я редко планирую демонстрации, зачастую это пленэрный экспромт), от обстановки и от общей атмосферы. Не могу сказать, что присутствие зрителей никак не влияет на меня, но особо не напрягает. Я как бы погружаюсь в работу — как будто я один, стараясь превратить демонстрацию в настоящий творческий процесс.

Е. КИСНИЧАН. Камара дель Лобос Мадейра. Португалия.

E. CHISNICEAN. Camara Del Lobos Madeira. Portugal. 45x60 cm. 2011

Можете поделиться впечатлениями от встречи с Кейко и Фабио в Париже?

Замечательная встреча в прекрасном городе. Лично для меня интересно узнавать людей с другой стороны, будучи уже знакомым с их творчеством.

Я был глубоко впечатлен как самим фактом встречи, так и интересными, свободными и незаурядными личностями, как Кейко и Фабио.

Впоследствии фестиваль акварели в Бриуде поспособствовал дальнейшему знакомству с Кейко.

Вам предстоит совместный мастер-класс с Кейко. Как родилась идея? Как это будет проходить технически?

Так случилось, что мы с Кейко много времени проводили на совместных пленэрах, где выяснилось обоюдное желание съездить на этюды в Италию. Вот и пришла на ум интересная мысль о совместном мастер-классе. Как это будет происходить технически, нам еще предстоит обсудить.

У Вас есть определенная профессиональная цель, какой-то рубеж, к которому Вы стремитесь, или важнее сам процесс творчества?

Конечно же, никакого рубежа нет, и небольшие ежедневные шаги вперед и есть в данный момент моя основная цель. Даже если порой прогресса не видно, все равно движение вперед есть. По большому счету, стараюсь об этом не думать, а больше работать, решая маленькие творческие задачи.

Могут ли читатели блога попасть к Вам на курсы в ближайшее время?

Да, начиная с апреля этого года. Курсы будут проводиться преимущественно во Франции. Некоторые в рамках акварельных салонов и фестивалей. Также планируются курсы в Италии, Испании, Португалии, Турции и США.

Eugen Chisnicean, Moldova

Was the calling of an artist the only one possible for you since you had entered an art school at the age of 11?

I was always aware that I should have a creative specialty, but never aimed to become a professional painter. Perhaps because of that I turned to architectural design and graduated from an interior design faculty. At the same time, drawing and especially watercolor were of a great help in my studying.

Did you try to find your own way in art while studying, and if so in what direction?

The conscious seeking has started just recently since painting has become my main occupation. I mostly study different pictorial approaches, methods, techniques and composition schemes.

You grew up in Moldova. What sort of artistic influence did you experience? Did Russian or European influence prevail during your art studying?

I was influenced by both Russian and western art. The basic knowledge of classical drawing, painting and composition assimilated in childhood is by no means the result of the Russian school of painting. But in watercolor I rather experienced the influence of more up-to-date western tendencies.

How did you come to watercolor? Are there any authorities for you among the watercolor artists of the past and of our contemporaries?

I started to use watercolor when I was in children's art school. We mostly painted still-lives for training using scumble technique, which after all turned out to be fruitful. When I was an architectural design student, watercolor was the main medium both for sketching and finishing the whole project. An acquaintance with David Taylor, John Singer Sargent, Keiko Tanabe and others' creative work meant a new step in my creative pursuit in watercolor. Ever since then, cityscape has become a primary subject of my art.

I suppose the pictorial tasks of the artist is to be more important than the medium they are embodied with and therefore I try not to classify artists by painting in watercolor or not. And that is why I have a deep respect to those painters who had greatly influenced my creative activity but at the same time they are not solely masters of watercolor. They are many, I name only some of them: E. Degas, H. de Toulouse-Lautrec, C. Monet. And I have a very special attitude to Russian painters, the members of the Russian Itinerant Art Exhibition Society: I. Kramskoy, A. Savrasov, I. Repin, V. Serov. And by the way, many of them were excellent in watercolor.

Does your architectural education help in painting watercolor?

Actually it is mostly due to architectural education that I've chosen cityscape to be the main subject to my watercolors. Besides, it gave me the sense of proportion and the ability to stylize the complexity of the city views and architectural objects, and to generalize details.

Not many art students upon graduating take the risk to become a full-time artist, being afraid of the regular lack of income, and therefore postponing the decision to later on, when they get older. Do you have a permanent job or do you depend on your teaching and painting activity only?

In fact at some point I had to choose and I am happy that the circumstances sort of supported me in making that important decision. Yes, I fully depend on my artistic activity.

What is the measure of spontaneity in your watercolors? Do you usually plan the result?

Eugen Chisnicean (www.eugenchisnicean.com) was born in 1984 in Moldova. Since 2007 when he was carried away by watercolor he made a serious break-through that made him one of the well-known artists and watercolor instructors in Europe who has a lot of followers and disciples.

Yes, there is some share of spontaneity. But lately I've been trying to make it more considerable so that the watercolors would be of a broader variety. I have noticed the higher the percentage of spontaneity is the more successful the watercolors are and their "watercolour nature" is better expressed. However, watercolor painting requires a lot of initial planning.

Do you like to give watercolor workshops? How does the presence of the public affect you? Does it inspire, embarrass, create tension or can it help to demonstrate something new?

You know, every demonstration and workshop is special. They are all different and for me it depends on many circumstances: general conditions, group atmosphere and, of course, the chosen view, as I rarely plan my demonstrations. I mostly improvise en plein air. I can't say the presence of public is nothing to me, but it certainly does not tense me up. I'm absorbed with my work as if I were alone and I try to turn a demonstration into a real creative process.

What are your impressions on meeting Keiko and Fabio in Paris?

It was a wonderful encounter in a beautiful city. I'm interested to meet people in person being already acquainted with their creative work. I was deeply impressed with the very fact of meeting them as well as with the independent and distinguished personalities of Keiko and Fabio.

Later on I came to know Keiko better due to the Brioude festival.

You are going to give a workshop together with Keiko. How did this idea come up? And how will it be organized?

We happened to spend a lot of time with Keiko painting en plein air and it has been found out that we both would like to go to paint to Italy. And thus an intriguing idea of a joint workshop came up. We still have to discuss how it will be done.

Do you have a professional target, a sort of endpoint you are heading to, or are you satisfied just to create?

Of course there is no endpoint and making some small everyday progress is in fact my main goal for today.

Even when no actual improvement is seen there is still some moving forward. Actually I don't think much about it, but try to work harder having some small tasks and coping with them.

Is it possible for the blog readers to participate in your courses?

Yes, from April onwards. Mostly the courses will be held in France. Some workshops will be a part of watercolor salons and festivals. Also we plan to organize courses in Italy, Spain, Portugal, Turkey and USA.

Е. К ИСНИЧАН. Уличный джаз в Нью-Йорке.
Е. CHISNICEAN. Street jazz-band. New York.
50x50 cm. 2012

Ксавьер Свольфс Бельгия

Бельгийский художник Ксавьер Свольфс (www.xavier-swolfs.com) родился в 1942 году в Антверпене. Он учился живописи в Королевской Академии Искусств Антверпена. Как акварелист он развил собственную методику набрызгивания по прозрачному тону. С 1982 года он участвовал в многочисленных выставках в Бельгии и за границей. Он является соучредителем ECWS (Европейской Конфедерации акварельных обществ) и вице-президентом Бельгийского института акварели.

В

Вы – один из основателей Бельгийского акварельного института и Европейской Конфедерации акварельных обществ.

В чем заключалась идея создания этих двух организаций?

Вместе с тремя другими акварелистами я основал Бельгийское акварельное общество в 1978 году. ECWS была основана по инициативе

этого общества 14 марта 1998 года. ECWS – это художественная, культурная и свободная ассоциация акварельных обществ без каких-либо экономических задач. Цель ECWS – популяризировать искусство акварельной живописи, способствовать сотрудничеству национальных и региональных обществ акварели и развивать художественную деятельность в обществах-участниках. В рамках ECWS ее деятельность (такая как международные выставки, мастер-классы, встречи, публикации каталогов и книг) организуется на обычных условиях. Мы рады видеть, что эта ассоциация постоянно растет и художественные ассоциации из 9 европейских стран принимают участие в ежегодных выставках. В 2011 году мы участвовали в международной акварельной выставке в Турку (Финляндия), а в 2012 году являлись партнерами в Генуе (Италия).

Что Вы думаете о месте акварели в современном искусстве?

Акварель – одна из сложнейших техник в смысле обучения и контроля. И хотя это независимый вид живописи, масляная живопись имеет более высокий статус, и вы редко можете увидеть акварельную выставку в музее.

Имеется ли различие в подходе к акварели в Европе и Соединенных Штатах?

Европейская акварель имеет свои традиции и индивидуальность. В разных европейских странах художники по-разному используют краски и выбирают сюжет. В Восточной Европе более графический подход в живописи. В акварели Соединенных Штатов были выдающиеся практики акварели, как Эндрю Уайет. Я считаю его одним из величайших акварелистов. Американская акварель часто технически совершенна, но слишком контролируема, и ей недостает спонтанности.

Как бы Вы охарактеризовали свой рабочий процесс: как спланированный или спонтанный?

Мне нравится спонтанная живопись. Как только у меня появляется идея, я полностью отдаюсь живописи и позволяю уникальным, спонтанным качествам акварели взять контроль. В моей живописи абстрактные и четкие формы переплетаются друг с другом.

Ваши произведения дают большой простор для воображения. У Вас есть предварительное видение результата, к которому Вы стремитесь, начав работу?

Очень важно увидеть произведение в голове до того, как намочишь кисть. Это не значит, что живопись слишком продумана или есть жесткая визуализация. Нужно знать концепцию, основное направление и композицию. Вам нужно видеть какие-то области ясно в уме в тональных градациях. Знать, где располагаются самые светлые

акценты и как свет будет играть на предметах – это важно. Важно также поддерживать прозрачность и количество белого.

Вы можете исправлять свою работу, если что-то пошло не правильно?

Да, могу. Можно корректировать некоторые ошибки, намочив бумагу, высушив ее и наложив новый слой.

Как Вы подготавливаете бумагу для работы (закрепляет, смачиваете и т. д.)?

Подготовка бумаги – трата времени. Когда вы используете бумагу плотностью 600 г, нет нужды в особом обращении. Текстуру бумаги вы выбираете в зависимости от работы, которую хотите сделать. Я пользуюсь техникой по мокрому и просто смачиваю бумагу широкой кистью.

К. СВОЛЬФС. Бельгийский пейзаж.

X. SWOLFS. Belgium Landscape. 50x100 cm. 2011

Вы можете что-нибудь сказать о собственном подходе к цветам?

Один из наиболее важных аспектов в акварельной живописи — чувство цвета. Мне кажется, у меня врожденное чувство цвета, потому что я никогда не изучал никакой теории цвета. Мой любимый цвет — голубой. Смешивание цветов несложно, если вы думаете о том, какой цвет хотите получить в итоге. Для меня светимость — один из наиболее характерных атрибутов хорошо исполненной прозрачной акварели.

Что для Вас важнее: цвет или текстура?

И то, и другое очень важно. Виды акварельной бумаги различаются по своим качествам. Большое разнообразие плотности и текстуры бумаги дает мне возможность исследовать различные эффекты, лишь используя разную бумагу. Мои любимые Fabriano 600 г и Arches 600 г.

Есть ли у Вас критерий, определяющий, что работа закончена?

Моя работа никогда не заканчивается! Это всегда вызов. Техника по мокрому — невероятный метод живописи, потому что может приводить к непредсказуемым

результатам. Природа акварели, ее непредсказуемость, ее чувственность, текстура, ее светонасыщенность наиболее важные критерии.

Вы можете дать совет молодым художникам, работающим в технике акварели?

Акварель имеет репутацию очень требовательной. Для меня важно, чтобы акварелист умел рисовать. Связь между рисунком, геометрическими формами и пропорциями просто не может отрицаться.

Чтобы стать хорошим акварелистом, нужно время, терпение, упорство и желание экспериментировать. Но если у вас получится, акварель может быть волшебством!

К. СВОЛЬФС. Бельгийский пейзаж. / X. SWOLFS. Belgium Landscape. 50x100 cm. 2011

Xavier Swolfs, Belgium

Belgian painter (www.xavierswolfs.com) was born in 1942 in Antwerp. He studied drawing at the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp. As a watercolorist he developed a personal style, always on the lookout for magical reactions. He developed a special method with bursts of diaphanous tones. Since 1982 he has participated in numerous exhibitions, both in Belgium and abroad. He is the co-founder of ECWS (European Confederation of Watercolour Societies) and Vice President of AIB (Aquarel Instituut of Belgium).

You are the co-founder of the Belgium Watercolor Institute and of the European Confederation of Watercolor Societies. What was the idea to create these two organizations?

Together with three other watercolorists I founded the Belgian Watercolour Society in 1978. ECWS has been founded on the initiative of this society on March 14, 1998. The ECWS is an artistic, cultural and free association of watercolor societies without any economic objective. The aims of the ECWS are to internationally promote the art of watercolor painting, to foster cooperation among national and regional watercolor societies and to promote the artistic activities of its member-societies. In the framework of the ECWS, activities (such as: international exhibitions, workshops, meetings, the publication of catalogues or books and any other projects which further the aims of the ECWS) are organized on a regular basis. We are very proud to see that this umbrella association is steadily growing and that artistic associations from nine European countries participate in the annual exhibitions. In 2011 we participated in the international watercolor exhibition in Turku (Finland) and in 2012 we will be partners in Genova (Italy).

What do you think of the place of watercolor medium in contemporary art?

Watercolor is one of the hardest media to learn and control. Although it is an independent genre of painting, oil paintings have a higher prestige value and you seldom see a watercolour exhibition in the museum.

Is there a difference between watercolor approach and aesthetics in Europe and US?

The European watercolor has its own tradition and individuality. In the different European countries you see a different use of colour and choice of object. In Eastern Europe there is a more graphical way of painting. In the US Watercolor painting had outstanding practitioners, such as Andrew Wyeth. I consider him as one of the greatest watercolorists. American watercolor is often technically perfect, but it is tightly controlled and lacks any spontaneity.

How could you describe your working process: as planned or spontaneous?

I like spontaneous painting. Once I have an idea of what it has to be, I'm free to let loose with the paint and let the unique, spontaneous qualities of watercolor take over. In my paintings, abstraction and figuration smoothly synthesize.

Your art works give a lot of space for imagination. Do you have a vision of the result you want to achieve when you start painting?

The main and most crucial aspect is to see the painting in your head before you wet the brush. This does not mean the painting is over-thought or the visualization is rigid. You need to know the concept, the basic flow and design. You have to see the areas clearly in your mind in terms of light and dark. Knowing where those highlights are and how the light will play on your subject is crucial. It is important to maintain the transparency and management of white.

Can you correct your painting if something goes wrong?

Yes, I can. You can correct certain mistakes by wetting the paper, letting it dry and putting a new layer over it.

How do you prepare the paper for your work (fixing, wetting, etc.)?

Preparing the paper is a waste of time. When you use a sheet of 600 gm. there is no need of any special treatment. The texture of the paper depends on the work one wants to carry out. I use the wet-in-wet technique and simply wet the paper with a large brush and paint into the dampness.

Your color mixtures are complicated and soft. Can you say something about your color approach?

One of the most important aspects in watercolor painting is the sense of color. I think I have the inborn talent of discerning colors because I never studied any color theory. My favourite color is blue. Color mixing isn't complicated if you think first about what color you want to end up with. For me luminosity is the single most distinguishing attribute of a well-executed transparent watercolor painting.

What is more important for you: color or texture?

Both are very important. All watercolor paper is not equal because of the different qualities. The wide range of weights and surface textures of paper gives me an opportunity to explore different effects simply by using different papers. My favourites are Fabriano 600 gm and Arches 600 gm.

Do you have a criteria that your work is complete?

My work is never complete! It is always a challenge. The wet-in-wet technique is an exciting method of painting because it can produce unpredictable results. The nature of watercolor, its unpredictability, its sensuousness, the textures it seems to make and its luminosity are some of the most important criteria.

Do you have any advice for young watercolor artists?

Watercolor painting has the reputation of being quite demanding. For me it is very important that a watercolorist knows how to draw. The connection between drawing and geometric shapes and measurements simply cannot be denied.

To become a good watercolorist, it takes time, patience, perseverance and much experimenting. But if you succeed, watercolor can be magic!

K. СВОЛЬФС. Портрет.

X. SWOLFS. Portrait. 75x56 cm. 2011

Барбара Нечис США

Барбара Нечис (AWS) (www.barbaranechis.com) — художник, развивший свой стиль, известный благодаря балансу спонтанности и контроля акварели. Она была жюри и директором Американского акварельного общества, а также жюри Национального акварельного общества. Ее работы представлены в многочисленных изданиях и коллекциях.

Герои Вашей живописи – геометрические формы. Они рождаются из Вашего воображения или основаны на живых впечатлениях?

Они рождаются из придуманных форм, многие из них я вижу в природе. Я использую абстрактные природные узоры как источник вдохновения и как композиционный элемент, иногда в сбивающих с толку противопоставлениях. Получившиеся работы намекают на реальные пейзажи без их имитации. Я пытаюсь создать иллюзию пейзажа, несмотря на то что сами формы могут или не могут существовать в природе.

Ваши акварели очень похожи на живопись на шелке. Есть ли у Вас такой опыт?

Я сама никогда не писала на шелке, но мне так часто говорили, что мои работы могли бы хорошо выглядеть на шелке, что одна компания сейчас использует мои работы для создания шелковых шарфов, расписанных вручную.

Представляете ли Вы всю картину в целом когда начинаете писать?

У меня никогда нет полного представления, но после нескольких мазков образ начинает появляться. Довольно часто в памяти всплывают впечатления о каком-то месте, где я была, и я развиваю его, но всегда удивлена результатом.

Вы пишете работу за один сеанс?

Почти никогда. На некоторые работы я потратила годы, чтобы их завершить. Когда возникает заминка, я откладываю их в сторону, но ненадолго. Я постоянно достаю их, пересматриваю и вношу изменения. Я часто работаю над несколькими произведениями одновременно, и если я застреваю на одном или мне нужно дождаться, пока слой подсохнет, то я работаю над другим. Когда я чувствую, что я «на пике», я занимаюсь детализировкой; когда я чувствую склонность к анализу, я стараюсь решить проблемы; а когда я чувствую творческий подъем или чувствую, что застряла, я начинаю новую работу. Погружаясь в свое настроение или демонстрирую наиболее приемлимое решение, я в конце концов заканчиваю почти все работы.

Вы можете считать свой стиль экспериментальным? Определенно, но я также называю его “абстрактный реализм”. В уме я пишу реальные объекты, скалы, воду, и т. д., но у меня нет формул, и я пытаюсь найти новые способы изобразить свои объекты, чтобы моя работа не становилась предсказуемой или стилизованной. Я не могу потерпеть неудачу, потому что я не жду чего-то конкретного и не строю никаких планов. Мне было бы трудно быть настолько гибкой, если бы я ожидала определенный результат.

Ваша работа больше эмоциональна или рациональна? Возможно, только первые мазки эмоциональны, но как только работа начинает принимать форму, интеллектуальный подход побеждает. Поскольку краски и вода ведут себя непредсказуемо, это помогает выбрать гибкий, рискованный подход. Я редко планирую, но я думаю над каждым мазком и стараюсь объединить интуицию с контролем и структурой.

Что Вы можете сказать о своей идее композиции? Все части живописи должны восприниматься гармонично. Многие правила, которым меня учили, кажутся искусственными. Работа над картиной всегда сопряжена с необходимостью делать выбор, иногда простой, иногда сложный. Каждый мазок может стать борьбой, потому что может изменить все в продуманной живописи не так, там импровизация минимальна.

Вы предпочитаете работать над большими форматами?

У меня нет предпочтений, но когда я работаю на большом формате, я могу работать над различными участками живописи так же интенсивно, как если бы писала небольшую работу.

Каков Ваш выбор бумаги?

В большей степени я использую Arches 300 г CP, но иногда работаю на других текстурах. 300 г — очень

Б. НЕЧИС. Йоземайт. Ноябрь.

B. NECHIS. Yosemite. November. 76x56 cm. 2010

практично, потому что я часто отсылаю неоформленные работы, могу скручивать эти работы и посылать их в почтовых тубах.

По каким критериям Вы определяете, что работа закончена и Вы довольны ею?

Я стараюсь быть уверенной, что каждый край или форма – лучшие, которые я могла сделать для всего образа. Любая часть произведения должна иметь смысл, и я стараюсь убрать все лишнее, кроме того, что хочу сказать. Если в работе не осталось ничего, что бы мне хотелось улучшить, работа окончена. Я пытаюсь создать что-то нравящееся мне, и цвета, приемы и формы диктуются тем, что нужно произведению. Иногда техническая законченность, приходящая с опытом, может нас одурачить, и у нас не получается понять собственную ценность каждой работы. В своей работе я расцениваю как неудачу, если я ранее писала нечто похожее, но лучше, а также нехватку искры, которая отличает работу и делает ее запоминающейся и отличающейся от моих других работ. Я не хочу быть настолько самодовольной, чтобы считать все, что я сделала, искусством. Я уничтожаю работы, которые не удовлетворяют этим требованиям. Для меня это сродни катарсису. К тому же экономит место. Также я заканчиваю почти все начатые работы, даже если мне кажется, что они не получатся. Когда я расцениваю что-то как провал, я больше не вкладываюсь в это и могу быть довольно жестока. Некоторые из них получают признание.

Считаете ли Вы важным иметь основы рисунка?

Абсолютно. Без умения рисовать нет понимания, как

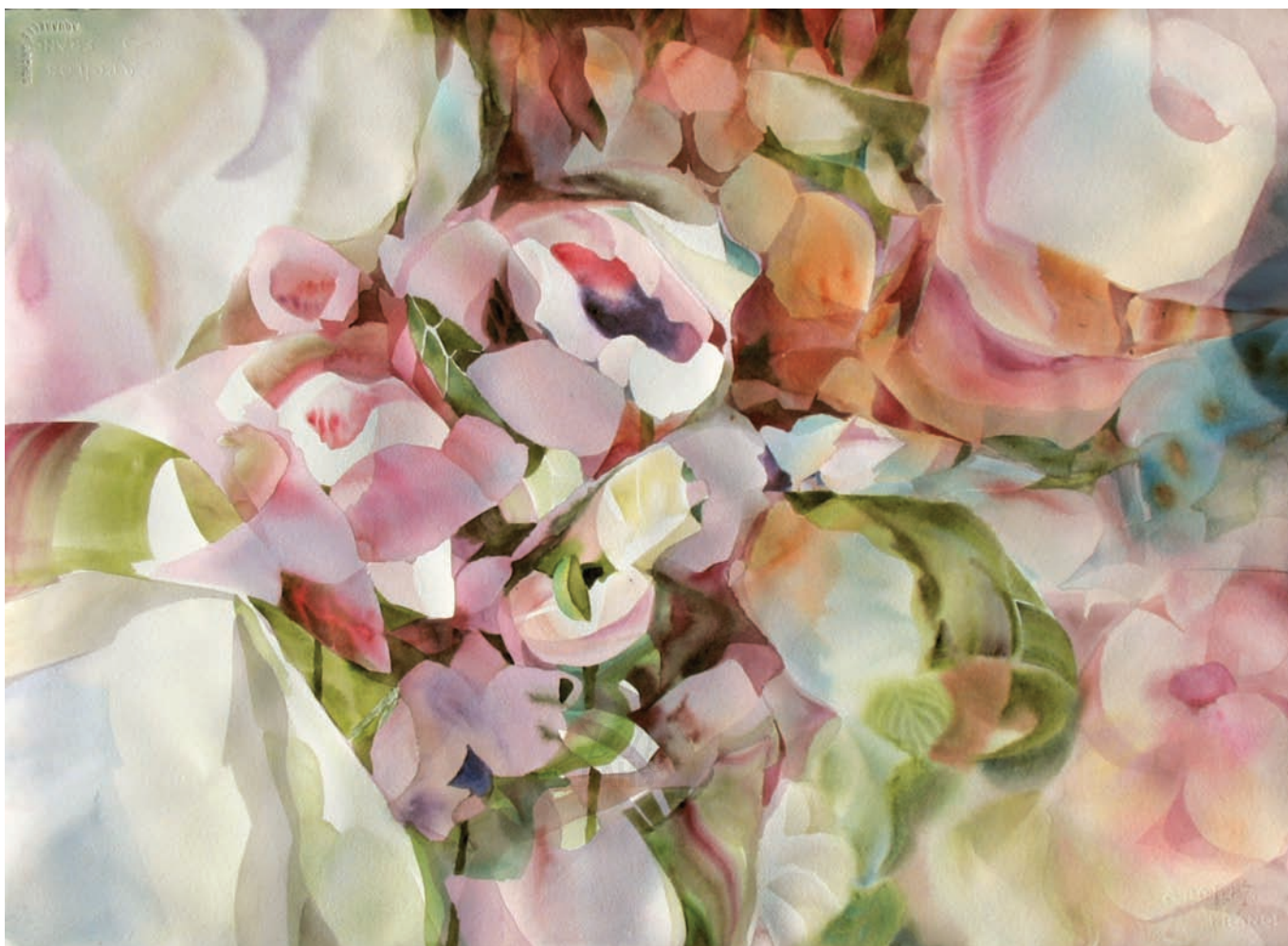
сделаны вещи. Пропорций, перспективы и глубины невозможно достичь без навыков рисования. Рисунок помогает вам видеть.

Чем может руководствоваться художник, работающий интуитивно?

Ставить под вопрос все правила и использовать только те, которые имеют для вас смысл. Смотреть на Большое искусство. Держать высокий уровень. Учиться давать объективную критику своим работам, но не увлекаться. Привычка критиковать тормозит творческий процесс. Найдите время поиграть с красками. Получайте удовольствие. Не принимайте все слишком серьезно. Очень часто удачная работа получается, когда ее меньше всего ждешь. Когда критикуете свою работу, ответы не всегда ясны. На новом уровне ответы могут снова ускользать. Самоизучение, честность и интуиция – необходимы. Успех – это дар, который мы получаем за терпение, соединенное с борьбой. Матисс сказал: «Я постоянно пытался скрыть свои усилия и желал бы, чтобы моя работа имела легкость и радость весны, которая не позволяет никому догадываться о том, какого это стоит труда».

Б. НЕЧИС. Узор.

В. NECHIS. Pattern. 56x76 cm. 2010

Barbara Nechis, USA

Barbara Nechis, AWS (www.barbaranechis.com) is an artist who has developed a style known for its masterful balance of spontaneity and control of the watercolor brush. She has served as a juror and director of the American Watercolor Society and awards juror for National Watercolor Society. Her work appears in numerous publications and collections.

The heroes of your paintings are shapes. Do they come to life out of your imagination or they based on life impressions when you create them?

They come from inventing shapes, many that reflect those I find in nature. I use the fundamentally abstract patterns of nature both as a source of inspiration and as a compositional element sometimes in disorienting juxtapositions. The resulting paintings allude to the physical landscape without imitating it. My intention is to form an illusion of landscape even though the shapes themselves may or may not be found in nature.

Your watercolors look very much like painting on silk. Have you had that experience?

I have never painted on silk but have been told so often that my work would look good on silk that a company is now using my work to inspire a line of hand painted silk scarves.

Do you have the whole picture in your mind when you start painting?

I never have a picture in mind but usually after a few strokes my subject begins to emerge. Often I recognize a feeling of a place I have been and will develop it but I am always surprised by the result.

Do you finish the painting work in one session?

Hardly ever. Some paintings have taken me years to complete. When I get stuck I put them aside, but not for long. I constantly pull them out, looking again and making changes incrementally. I usually have many paintings going at the same time and if I get stuck on one or it needs to dry between layers, I work on another. When my motor coordination feels to be at its peak I work on those that need fine detail; when I feel analytical, I try to solve problems, and when I'm feeling exceptionally creative or totally stuck I begin a new one. By tuning into my own moods and performing the most suitable tasks I eventually finish almost all of them.

Can you consider your painting style experimental?

Definitely, but I also call it abstract realism. In my mind I am painting real objects, rocks, water, etc., but I have no formulas and try to find new ways to portray my subjects so that my work does not become predictable or stylized. I can't fail because I have no expectations and no preconceived plan. It would be difficult for me to be this flexible if I expected a certain outcome.

Is your work more emotional or planned?

Probably only the beginning strokes are emotional and as a piece begins to take shape the intellectual takes over. Since paint and water behave unpredictably it helps to take a flexible, risk-taking approach. I rarely plan but I think about each stroke as I make it and try to blend intuition with control and structure.

What can you say about your idea of composition?

All of the parts of a painting must work harmoniously together. Many of the other rules I have been taught seem to be extraneous. The working out of a painting involves infinite choices, some easier to make than others. Every stroke can be a struggle because each change can change everything, unlike in a planned painting where there is often little improvisation.

Do you prefer to work in large size?

I have no preference but when I work very large I may work on various areas of the painting intensely as if I were working on a small painting.

What is your paper choice?

I mostly use Arches 140 lb cold press but I occasionally work on other surfaces. The 140 lb is practical because I ship lots of unframed work and can roll this weight and ship it in a mailing tube.

What is your criteria about your work to consider whether it is complete and satisfactory?

I make sure that every edge and shape is the best I can make it to support the whole. Every part of the painting must make sense and I try to edit what is extraneous to what I want to say. When there is nothing in the painting that bothers me that I can possibly improve, it is finished. I attempt to create something that pleases me and the colors, methods and forms are suggested by what the painting seems to need or wants to be. Sometimes the technical competence that comes with experience can fool us and we fail to examine each piece for its own intrinsic value. In my work I consider the failures to be those in which I have previously painted something similar but better, and the lack of a spark that differentiates the piece to make it memorable apart from my other work. I don't ever want to be so complacent as to believe that if I did it, it must be art. I destroy pieces that fall below these standards. I find this cathartic and an immense space saver. I also finish almost every piece I begin even if I expect to discard it. As soon as I deem it a failure I no longer have an investment in it and can attack it with vigor. Some of these end up to be quite respectable.

Do you consider it important to have a basic knowledge of drawing?

Absolutely. Without learning to draw there is no understanding of how things are made. Proportion, perspective and depth would be impossible to achieve without drawing skills. Drawing helps you to see.

What could be the guide lines for the artist who works intuitively?

Question all the rules and only use those that make sense to you. Look at great art. Keep your standards high. Learn to critique your own work objectively but not too soon. Try to suspend critical judgment because habitual judging stops the process of creativity. Take time to play with paint. Have a good time. Don't take it all too seriously. Most of the time "the great one" happens when we least expect it. When you critique your own work the answers are not always clear. Each time a new plateau is reached the answers may become elusive again. Self-scrutiny, honesty and intuition are essential. Successes are the gifts we get for our patience in putting up with the struggle. Matisse said, "I have always tried to hide my own efforts and wish my work to have the lightness and joyousness of a springtime which never lets anyone suspect the labors it has cost."

Ширли Тревена Англия

Ширли Тревена (www.shirleytrevena.com) всегда старалась сломать правила общепринятой акварельной живописи, и за многие годы у нее сложилась чудесная расслабленная манера живописи с использованием подвижной палитры цветов. У нее международная известность, и ее принимают как одного из наиболее изобретательных художников в технике акварели. Она является членом Королевского института акварельной живописи с 1994 года. Автор трех бестселлеров.

К

Как и когда Вы обнаружили, что Вы — художник?

В молодости все, чего мне хотелось — это рисовать, но по какой-то причине родители не согласились отдать меня в художественную школу, и все кончилось тем, что я стала офисным работником.

Был ли путь к акварели долгим или это была любовь “с первого взгляда”?

В 1980-х мой муж подарил мне маленькую коробочку акварели, и я сразу же втянулась.

Является ли Ваш процесс живописи полностью интуитивным?

Так как у меня нет художественного образования, первые шаги определенно были связаны с интуицией, но чем больше я узнавала о том, как писать, тем менее интуитивной становилась моя работа. Я люблю экспериментировать и слежу за тем, чтобы моя работа не стала топорной.

Вы пользуетесь какими-то правилами или только их нарушаете?

Сложно не зависеть от собственных правил, но мне нравится иногда выходить из собственной комфортной зоны.

Что важнее для художника: знать, как нужно сделать что-то, или чувствовать, что в данном случае что-то не работает?

Можно так многому научиться на своих ошибках. Даже если вы знаете, что это может не сработать, все-таки стоит попробовать.

Ваша живопись является в большей степени интерпретацией или копированием модели?

Модель — лишь информация, для выражения которой я использую свои цвета и формы.

Что дает Вам понять, что нужно остановиться в работе? Как Вы узнаете, что произведение закончено?

Когда мой взгляд охватывает композицию и я чувствую, что все части сбалансированы. Если взгляд выхватывает какую-то маленькую деталь, я понимаю: что-то неверно.

Ваше вдохновение порождается моделью или Вам необходимо войти в определенное настроение и организовать себе постановку для живописи?

Вдохновение может настичь где угодно. Просто увидев подругу в бардовом пиджаке, сидящую рядом с желтой занавеской, могу захотеть использовать эти цвета в следующей работе.

Есть ли связь между Вашим живописным подходом и музыкой?

В общем, нет. Иногда я слишком увлекаюсь и тем, и другим, и тогда трудно разграничить эмоции.

Есть ли особое значение пустого белого пространства в Ваших работах?

Я люблю сверкание небольших белых участков. Это дает зрителю ощущение, что картина не совсем закончена, как набросок, как прямая связь с художником.

У Вас не очень много фигур в работах. Вы чувствуете себя комфортнее в натюрморте?

Первые три года в живописи я писала фигуры, но потом переключилась на натюрморт. Совсем недавно я завершила несколько новых работ с фигурами.

Как Вы работаете над композицией?

Я не делаю предварительного рисунка на бумаге, когда начинаю писать. Иногда я делаю очень маленький набросок. Композиционное решение развивается в процессе работы.

Что важнее для художника в работе — концентрация или расслабленность?

Для меня нет такого понятия, как расслабленность. Когда дело доходит до живописи, концентрация возрастает.

Вы учите студентов конкретным правилам или Ваша цель — научить их писать, как они чувствуют?

Я недавно закончила с преподаванием, но когда я этим занималась, я всегда хотела, чтобы студенты могли выразить себя и найти собственный стиль.

Ш. ТРЕВЕНА. Натюрморт с бумажным желтым пакетом.

S. TREVENA. Still Life With A Yellow Paper Bag. 45x39 cm. 2012

Ш. ТРЕВЕНА. Время пить чай в апреле.

S. TREVENA. April Tea Time. 43x36 cm. 2012

Shirley Trevena, UK

Shirley Trevena (www.shirleytrevena.com) has always tried to break the rules of conventional watercolour painting and over the years she has developed a wonderfully loose way of painting using a dynamic palette of colours. She has an international reputation and is regarded as one of Britain's most innovative artists in the medium. She has been a member of the Royal Institute of Painters in Watercolours since 1994 and is author of 3 best-selling books.

ЛАНЬ

How and when did you discover that you are an artist?

When I was very young all I wanted to do was draw, but somehow my parents did not agree with me going to art school to get a formal art education and so I ended up working in an office.

Was it a long journey to watercolor medium or it was the love from the first sight?

In the 1980's my husband brought me a small watercolour paint box and I took to it straight away.

Is your painting process completely intuitive?

Having had no formal art training, when I first started painting it definitely was all about intuition, but the more I have learnt about putting paint down, the less intuitive the work becomes. I love to work hard at experimenting and moving on to save the work from becoming stale.

Do you use certain rules or do you only "break" them?

It's hard not to hang on to your own rules, but I do like to work out of my comfort zone at times.

What is a more important attitude for the artist: to know how to do or to feel that it won't work this way?

You can learn so much from your mistakes. Even though you know something may not work, it's good to try it.

Is your painting more interpretation than copying the model?

The model is just information for me to interpret into my own colour and form.

What is your alarm to stop working at the painting? When do you know it is ready?

When my eyes can roam around the composition and feel each part is balanced. If my eye jumps to one small part I know something is wrong.

Does your inspiration comes from a model or do you get into the right mood and arrange the model for your painting?

Inspiration can start anywhere. Just seeing a friend in a purple jacket sit next to a yellow cushion can make me want to use those colours in the next painting.

Is there a connection between your painting approach and music?

Not generally. Sometimes I get too involved in both and find it hard to separate the emotions.

Is there a special significance of the white space always left in your painting?

I love the sparkle of small white spaces. It leaves the viewer with a feeling of the picture not quite finished, rather like a drawing, a direct link to the artist.

You don't have much figurative painting. Do you feel more comfortable in still life?

For the first 3 years of my painting life I did figure painting and then moved on to still life. I have just recently completed a few new figurative pieces.

How do you work on a composition?

I do not draw out a composition on my paper before putting paint down. Sometimes I do a very small sketch. The composition just evolves.

What is more important for the artist while painting: concentration or relaxation?

For me there is no such thing as relaxation. When it comes to creating a painting the concentration is intense.

Do you teach your students some concrete rules or is your aim is to make them paint how they feel?

I have recently given up teaching, but when I did teach I always wanted the students to express themselves and find their own mark.

Ш. ТРЕВЕНА. Красные цветы, красная коробка.

S. TREVENA. Red Flowers, Red Box.

48x38 cm. 2005

Марк Мехэффи

США

Признанный американский художник Марк Мехэффи (www.mehaffeygallery.com) является членом главных американских акварельных обществ AWS, NWS, TWSA и WHS. Он получил основные награды в выставках по всей стране, включая Beverly Green Memorial Purchase Award от Национального акварельного общества Америки. Работы Мехэффи публиковались во многих изданиях. Его живопись включена в корпоративные, государственные и частные собрания, включая постоянную коллекцию акварели в Общественном музее Нешвилла и Музее искусств Маскегана. Марк очень популярен в США, его приглашают в жюри различных конкурсов, он преподает и проводит мастер-классы.

II

Первый вопрос о Ваших отношениях с акварелью. Насколько это важно для Вас?

Акварель была моей первой любовью, и хотя я теперь работаю в смешанной технике, используя акрил, я продолжаю делать большую часть работы прозрачной акварелью.

Я начал писать в 10 лет и с тех пор не переставал. Я умру с кистью в руке.

Каков Ваш источник вдохновения?

Одна картина рождает другую. Работа над картиной, сам процесс всегда ведет к другой идее, а потом к следующей. Я мог бы прожить три жизни и никогда бы не написал все, что у меня в голове.

Вы делаете набросок, прежде чем начать писать?

Если я пишу на публику, я всегда определяю формы и тоновое решение, делая небольшой набросок карандашом в своем блокноте. Потом я пишу с этого наброска.

М. МЕХАФФИ. Тени Таоса.

М. МЕНАФФЕЙ. Taos Shadows. 56x76 cm. 2012

Есть ли у Вас полный предварительный план всех этапов работы?

Когда я работаю в реалистической манере, у меня есть видение законченного произведения до начала работы. Я следую своему плану, но не связан им настолько, чтобы не идти туда, куда меня должен вести процесс живописи.

Вы больше работаете по фотографии или основываясь на живых впечатлениях?

И то, и другое. Когда есть время, я пишу на пленэре или работаю с моделью. Если у меня нет времени, как у большинства художников, я работаю с фотографиями. Я сделал их тысячи и стал приемлимым фотографом. Но фотографиям не хватает жизни, и задача художника — привнести эту жизненность, чтобы появилась связь со зрителем.

Вы довольно избирательны к деталям в своих работах. Как Вы делаете отбор?

Сколько вы могли бы убрать и все же рассказать историю? Много... И мне всегда кажется: чем меньше, тем больше. Предоставьте возможность зрителю подумать. Не давайте ему всю информацию.

Вы пользуетесь какой-либо цветовой теорией?

Я пользуюсь отдельной палитрой первичных цветов, теплый и холодный тон каждого первичного цвета плюс несколько любимых цветов. С этими несколькими красками я могу получить все специфические оттенки, которые мне нужны.

Что для Вас важнее: контраст в тоне или контраст в цвете?

Когда я работаю в реалистическом ключе, тональные отношения важнее. Если я работаю в абстрактной манере, то использую более часто цветовой контраст.

Что Вам ближе: отражение или интерпретация?

Я бы сказал, отражение, но на самом деле — интерпретация. Я вижу, оцениваю, усваиваю, затем делюсь всем, на что способен.

М. МЕХАФФИ. Улочка в Шанхае.

М. МЕНАФФЕЙ. Shanghai Allee. 76x56 cm. 2012

Handwritten signature or text in the bottom right corner.

М. МЕХАФФИ. Прогулка в музее. / M. MEHAFFEY. Museum Walk. 76x56 cm. 2012

Mark Mehaffey, USA

My first question is about your relationship with the watercolor medium. How important is it for you?

My first love was watercolor and even though I now work in mixed water media and acrylic I continue to do most work in transparent watercolor. I started painting when I was a child of 10 and have never stopped. I will die with a brush in my hand.

What is your source of inspiration?

One painting precipitates another. The act of painting, the process always leads to another idea and that leads to another. I could live three life times and never get all the painting I have in my head done.

Do you make a sketch before you start painting?

If I am doing representational work then I always arrange shapes, assign value based on a center of interest as a small compositional study done in graphite in my sketchbook. I then paint from my sketch.

Do you have a complete plan of all the stages of your work in advance?

When working in a realist fashion I do have a vision of the completed painting in my head before I begin. I follow my plan but do not feel so locked into my plan that I can't go where the painting needs to go.

Do you work with reference photos or more based on life impressions?

Both. If I have time I draw on site or work from a model. If I don't have time, like a lot of artists I work from reference photos. I take thousands and have become a decent photographer. But a photograph lacks life and it is the artist's job to bring that reference to life so that there is a connection with the viewer.

Your paintings are quite saturated. Do you use some media or do you have the whole process in your mind?

Saturated color is played off neutralized color and neutrals. If I need an area to be dark or very intense I am not afraid to use very saturated color.

The details of your painting are quite selective. According to which criteria do you drop details in your painting?

How much can you leave out and still tell the visual story? Lots, and I always think less is more. Give the viewer something to do. Don't give them all the information.

Do you use some color theory?

I use a split primary palette, a warm and a cool of each primary plus a few favorites. With these few colors I can make all the specific hues I might need.

Nationally recognized artist Mark E. Mehaffey (www.mehaffeygallery.com) is a signature member of AWS, NWS, TWSA and WHS. Mehaffey has won major awards in juried exhibitions across the country including the Beverly Green Memorial Purchase Award from the National Watercolor Society. Mehaffey's work has appeared in many publications. Mehaffey's paintings are included in corporate, public and private collections including the permanent collections of transparent watercolors at the Neville Public Museum and the Muskegon Museum of Art. Mark is a popular juror, workshop instructor and lecturer around the USA.

What is more important for you: the contrast in values or the contrast in colors?

When I work in a realist mode then value is of most important. When I am working in a non-objective/abstract fashion then I use color contrast more often.

Which attitude is closer to you – reflection or interpretation?

I'd like to say reflection, but it really is interpretation. I see, assess, internalize then share to the best of my ability.

М. МЕХАФФИ. Созерцание.

М. МЕХАФФЕЙ. Contemplation. 56x56 cm. 2012

Кэрол Картер США

Кэрол Картер (www.carol-carter.com) известный во всем мире художник-акварелист. Она была выбрана Лучшим художником The Riverfront Times в 2000 году. В 2002 году ее работа была выбрана для обложки журнала New American Painting, и в 2003 Посольство США спонсировало ее персональную выставку в Эквадоре. Работы г-жи Картер представлены во многих частных и государственных художественных собраниях.

М Меня удивило двойственное впечатление от Ваших работ: напряжение и покой одновременно. У воды успокаивающий, охлаждающий эффект, но Ваши цвета похожи на взрыв радуги. В каком состоянии Вы пребываете во время работы?

У меня на самом деле нет какого-то особенного состояния во время работы. Живопись уносит меня в неведомые места. В моей работе есть напряжение, но больше формалистическое.

Как Вы начали писать? Что заставило Вас выбрать акварель?

Я выбрала акварель довольно рано, поскольку это был единственный материал, предлагаемый в моем колледже. Я не изучала акрил, пока не поступила в институт.

Вы больше работаете с натуры на пленэре или в студии?

Первые 7 лет моей живописной карьеры я писала на пленэре. Теперь я работаю только в студии.

Кажется, что Вы находите вдохновение для своих работ вокруг себя, во Флориде. Это так или Вы ищите вдохновения и в других местах?

Да, и в других местах тоже. Недавно у меня была выставка в Тоскане (Италия). Также я писала долину Напа (Калифорния), Саванну (Джорджия), и совсем недавно Эверглейдс (Флорида), Гавайи и Виргинские острова. Этим летом я преподаю во Франции и надеюсь вернуться с горой новых впечатлений.

К. КАРТЕР. Всплеск.

C. CARTER. Splash. 38x26 cm. 2012

К. КАРТЕР. Мост.

C. CARTER. Bridge. 56x76 cm. 2012

Как Вы работаете над своими произведениями? Делаете наброски, фотографии или работаете по памяти?

Я работаю с набросков и фотографий. Я всегда сначала набрасываю что-то на листе или на холсте.

Что идет сначала — идея или образ, который вдохновляет?

Я думаю, что сначала приходит идея, которая меня вдохновляет. Я хотела написать “романтическую Италию”, и я поехала туда собирать материал. Я не знала, что буду писать после путешествия, но оказалось, что это пейзажи, велосипеды, фасады, закаты, деревья, кладбища и т. д.

Некоторые Ваши работы похожи на батик. Вы всегда писали акварелью на бумаге или, случалось, пробовали другие техники?

Я писала на шелке только пару раз. Большинство моих акварелей написаны на бумаге Arches 600 г холодного отжима.

Вы работаете с разными моделями или у Вас есть любимые? Вы пишете только женские модели по эстетическим причинам?

Я работаю с разными моделями. Часто я сама модель. Я пишу женские модели, потому что это для меня большая возможность визуализировать женскую физику в жизни. Я пытаюсь спроецировать и визуализировать мир таким, как я его вижу как женщина, жена, мать, художница.

На что Вы обращаете внимание, когда преподаете акварель?

Используйте много воды, держите инструмент и материалы в чистоте, пишите на плоскости, пусть акварель остается акварелью и пишите каждый день. Используйте чистый цвет!

В Вашей живописи столько воды. Я хочу спросить, есть ли у Вас настоящая жажда к чему-то в жизни?

У меня жажда общения с людьми, обмена идеями. Я люблю писать — потому что это универсальный язык, который делает меня ближе к людям. Мне всегда очень приятно, когда кто-то смотрит мои работы и чувствует мое послание. Мне кажется, что это благословение быть художником.

К. КАРТЕР. Болото. / C. CARTER. Swamp. 76x56 cm. 2012

Carol Carter, USA

Carol Carter (www.carol-carter.com) is a world-recognized watercolor artist. She was voted Best St. Louis Artist by The Riverfront Times in 2000. In 2002 her work was chosen for the cover of New American Painting magazine and in 2003, the US Embassy sponsored a solo exhibition of her work at the Teatro del Centro de Arte, in Guayaquil, Ecuador. Ms. Carter's work is represented in many public and private art collections.

I am surprised at how your paintings have a very dualistic impression of tension and peace at the same time. Water has a soothing, chilling effect, but your colors seem to explode into all little parts and parcels of the rainbow. In what state do you find yourself while working?

I am usually just focused on painting. I don't really have a state of mind when I paint. Painting generally takes me to a different place from my daily life — by the end of time in the studio. There is tension in my work but more a formalistic one.

How did you start painting? What made you choose watercolor?

I chose watercolor early in my career because it was the only painting medium offered at my college. I didn't learn acrylic [opaque medium] until I entered graduate school.

Do you paint more on location or in studio?

I used to paint plein-air for the first 7 years of my career. Now I only work in the studio.

It seems that you find inspiration in subjects all around you as you live in Florida. Is it so or do you look for inspiration in some other places?

Yes, I do. I did a recent exhibition on Tuscany in Italy. I have paintings of Napa Valley, CA, Savannah, GA, and most currently the Everglades in Florida, Hawaii, and Virgin Islands. I am teaching in France this summer and hope to return with a mountain of new imagery.

How do you work on your painting? Do you make sketches and use photos or do you store impressions in your memory?

I work from photographs and sketches. I always sketch something first on my canvas or paper.

What comes first: an idea or a subject that inspires you?

I think the idea comes first to inspire me. I wanted to paint "romantic Italy", so I traveled to Italy to gather subject matter. I didn't know what I would paint from my trip, but it ended up being landscape, bicycles, facades, sunsets, trees, cemeteries, and so forth.

Some of your watercolor paintings look like they are painted on silk. Did you always paint with watercolor on paper or have you tried some other techniques?

I have only painted on silk one or two times. Most of my watercolors are painted on Arches 300 lb cold press paper.

Do you work with different models or do you have favorite ones? Do you always paint female models for some aesthetic reason?

I work with different models. Frequently I am the model. I paint the female because it is a great way for me to pres-

ent visually the feminine psyche in life. I try to project, portray, and visualize the world as I move through it as a female, wife, mother, artist.

What is the main point to put attention on when you teach watercolor painting?

Use a lot of water, keep your materials clean, paint flat, let the watercolor be watercolor, and paint every day. Use pure color!

You have so much water in your painting. I want to ask if you have a real thirst for something in life?

I have a thirst for connection with people, with ideas, with others. I love to paint — because it is a universal language and because it brings me closer to people. I am always thrilled and honored when someone takes a look at my art — and feels a kinship with the message. I feel so blessed to be an artist.

K. КАРТЕР. Наполовину пустые.

C. CARTER. Halfempty. 56x76 cm. 2012

Линда Бейкер

США
ЛИНДА

Линда Бейкер (AWS, NWS) (www.lindabaker.biz) — очень уважаемый художник в соединенных Штатах. Ее работы завоевали награды таких престижных выставок Американского Акварельного общества, Национального Акварельного общества, наряду с другими выставками в США. Ее работы публиковались в журналах “Американский художник”, “Художественный журнал” и “Журнал акварели”, а также “L’Aquarelle” во Франции. Бейкер включена в альбомы Splash 12 и в новый, только что опубликованный Splash 15. Она известна, как преподаватель акварели, опубликовавший 2 учебных видеокурса от Creative Catalyst. Ее работы были выбраны на Шанхайское Биеннале в 2012 и включены в выставку Шенженского Биеннале в Китае.

К

Каковы предпосылки становления Вас как художника? Как Вы пришли к акварели?

Я изучала искусство как основной предмет в колледже, но, как это часто бывает с женщинами, вышла замуж, и моя жизнь закрутилась в другом направлении. Моя семья

занималась двигателями и технологиями для гонок, так что мое искусство отошло на задний план. В 1989 году я приняла решение оставить семейный бизнес и посвятить все свое время искусству, и не пожалела об этом. Я начала участвовать в выставках и конкурсах, что привело к преподаванию. С тех пор мои работы начали публиковаться, также у меня выпущено два обучающих DVD компанией Creative Catalyst Productions.

Ваша живопись своей точностью, аналитичностью и дисциплинированностью создает впечатление линогравюры. Пытаетесь ли Вы полностью контролировать процесс, когда пишете?

В колледже на меня оказали большое влияние печатные техники, мне нравился процесс и таинство того, что получится в конце. Я перенесла этот процесс в живопись акварелью. Моя живопись — это перемежающиеся слои резерважа и акварели, благодаря которым создается история и эффект патины.

Что по Вашему мнению отличает акварель от других техник?

Технике акварели присущи светимость и прозрачность, не наблюдаемые в других материалах. Мне нравится наращивание слоев со всеми предыдущими покрытиями, просвечивающими с заднего плана. Я думаю, что в акварели есть глубина характера, недостижимая другими материалами.

Ваши работы имеют очень обдуманную композицию. Как Вы работаете над своими картинами?

Я верю в планируемость процесса в живописи. Я люблю процесс рисования, выстраивания и построения моих объектов. Я склонна выбирать очень обычные повседневные объекты и добавлять немного магии через композицию. Сначала я подробно разрабатываю идею, а затем размашисто пишу, так, чтобы краска летела во все стороны. Сочетание планирования и хаотичности — это определенная спонтанность цветовых комбинаций и богатой текстурной поверхности.

Вы выбираете довольно насыщенные цвета. Вы так видите или это особый художественный метод?

На самом деле, я накладываю множество прозрачных слоев, создавая сочный, насыщенный цвет. При внимательном изучении поверхности вы увидите множество мягких оттенков, смешивающихся и сияющих, проступающих сквозь то, что на первый взгляд кажется насыщенным. Это наращивание светимости что-то вроде моего фирменного знака.

Я заметил, что один из важнейших художественных приемов, который Вы используете, — это ритм и тональный контраст. Пытаетесь ли Вы найти определенную систему, когда пишете свои объекты?

Интересно, что Вы задаете именно этот вопрос, отражающий мою работу и мой стиль. Часто, являясь судьей в художественных конкурсах, я в первую очередь откликаюсь на контраст в произведении. Я верю, что если у вас сильная композиция и хорошие контрасты, то Вы просто не можете написать плохую работу. Контраст — один из простейших способов усилить образ. Теперь ритм — это отдельная тема. Я люблю использовать повторение с вариациями, чтобы писать множество простых объектов, таких как велосипеды. Я люблю момент, когда работа

Л. БЕЙКЕР. Плетеный узор. / L. BAKER. Woven Pattern. 76x56 cm. 2010

“собирается”. Ритм организует работу и украшает ее. Это предполагает движение для глаз и сердца через произведение искусства.

Мне очень нравится, как Вы пользуетесь акцентами белого. Они приносят элемент солнца в Вашу живопись. Вы можете рассказать больше об этом методе?

Вся живопись касается света. Иногда все значение работы в источнике света, тогда как в других работах существенным является недостаток света. Меня привлекает резкое освещение, когда свет танцует вокруг предметов в абстрактных формах, что на самом деле создает отдельный подмалевок или дополнительный слой живописи. Лучи солнечного света, танцующие тени и отраженный свет, играющие на поверхностях, — это то, что представляет собой большую часть моей работы.

Как Вы находите вдохновляющие Вас объекты?

Я верю, что это мои объекты находят меня. Я могу бродить с блокнотом и фотоаппаратом весь день и не найти ничего вдохновляющего, а за углом меня остановит скромная, повседневная сцена. Я не турист, поскольку часто оказываюсь в небольших переулках, в центре ежедневной культуры, и мне это нравится!

Сколько времени у Вас занимает работа над одним произведением?

Обычно я работаю сразу над несколькими сюжетами. Я получаю

Мои объекты часто выбирают меня в том смысле, что я вижу что-то и глубоко откликаюсь на сцену, которую другой бы просто не заметил. Например, моя серия с бельевыми прищепками. Я стирала и уронила корзину с прищепками на пол. Они были просто серыми и обветрившимися, и все равно меня заинтриговали солнечные лучи, струившиеся через них. Цвет был добавлен для того, чтобы я могла отличить одну прищепку от другой, и таким образом получилась серия. Бельевые прищепки оказались международным символом, понятным на любом языке. Они также оказались важным посланием между работой женщин и карьерой мужчин, говорящим о нашем различии.

удовольствие от процесса накладывания слоев в моих работах, редко пишу от начала до конца. Скажем так, обычно у меня уходит неделя, а иногда и две на одно произведение. Я не помню, когда бы у меня не было нескольких картин в работе одновременно. Я люблю спонтанность меняющейся скорости, оставаясь не слишком захваченной каким-то образом. При переключении я чувствую, что сохраняю свежесть работы.

На каком размере наиболее комфортно работать?

Мне нравятся все размеры, подходящие для работы. Мне нравится размер 76x105 см, но мне так же комфортно на небольшом квадрате 30x30 см! Я пытаюсь позволить самой работе определить, на каком размере ей хотелось бы быть.

Вы пишете на пленэре?

Да, я раньше писала довольно много на пленэре, но когда я увлеклась многослойной живописью, то перешла на студийную работу. Я все еще люблю выйти на природу и посмотреть, что получится на листе!

Вы считаете себя студийным художником?

Из-за моего многослойного процесса и необходимости сушить слои я стала в большей степени студийным художником. Я могу быть более продуктивной со свойственной мне техникой.

Ваш выбор бумаги? Красок? Кистей?

Мой главный выбор бумаги был традиционно Arches 600 г холодного отжима, но в последнее время я обнаружила, что большинство работ пишу на более гладкой поверхности. Я пользовалась Kalimantan 600 г, производимой Cheap Joe, вместе с их кистями. Мне нравятся многие бренды красок по разным причинам. American Journey от Cheap Joe отлично подходит для заливок, тогда как у M. Graham`а приятная интенсивность для завершающих мазков.

Вы пользуетесь какими-либо дополнительными средствами кроме прозрачных красок? Маскирование? Белила?

Я в основном пользуюсь лишь прозрачными пигментами, и так было всегда. Я не сторонница кроющих красок. Со всеми моими слоями – чем прозрачнее, тем лучше.

Важно ли для художника принадлежать к какой-то официальной художественной организации?

Мне кажется, что художественные организации предлагают товарищество очень одинокой профессии. Многие художники работают в одиночестве, поскольку это единственный способ найти свой собственный голос, и организация помогает нам объединиться и оставаться в курсе новых техник. Я также получаю удовольствие от возможности что-то дать миру искусства, который так много дал мне.

Вы следите за новостями художественной жизни друзей-художников?

Да, когда только возможно, я покупаю журналы и книги по искусству, чтобы знать, кто привносит что-то новое в мир искусства в данный момент. Я всегда нахожу работы, которые меня вдохновляют или бросают мне вызов и главным образом заставляют думать.

Л. БЕЙКЕР. Камни в тени.

L. BAKER. Stones In Shadow. 85x65 cm. 2013

Могут ли художественные впечатления повлиять на Ваш стиль живописи?

Без сомнения мои художественные впечатления влияют на мой стиль живописи. Недавно я была в Шеньжене на биеннале, и работы со всего мира, которые я там увидела, потрясли меня так, что и словами не выразить. Это удивительно: что-то в других культурах делают так же, что-то – по-другому; и всегда интересно наблюдать, какое отражение это найдет в моей работе.

Ваш совет молодым акварелистам?

Мой совет молодым художникам – писать, писать, писать! Не важно, какими знаниями или широтой художественного кругозора вы обладаете, это всегда между художником и бумагой. Чем больше мы пишем, тем больше мы понимаем, сколько нам нужно сказать как художникам.

“Его ключи” посвящена моему покойному мужу. В нашей хаотичной жизненной гонке мой муж собирал гоночные моторы для разных выступлений, и каждый из них имел свой ключ. Кроме того, у него были дома, коробки с инструментами и машины всех видов, и у всех ключи. После того как мой муж погиб в неожиданной катастрофе, вместо того чтобы сохранить его вещи, которые были слишком большими и дорогими, я сохранила его ключи. Сильнее ощущение близости, так как к каждому ключу он прикасался ежедневно. Эта картина... о жизни воспоминаний.

Л. БЕЙКЕР. Его ключи.

L. BAKER. His Keys. 56x76 cm. 2010

Linda Baker, USA

Linda Daly Baker (AWS/NWS) is a highly respected artist in the United States. Her work has garnered awards from such prestigious exhibits as the American Watercolor Society, National Watercolor Society, along with other nationally known exhibitions. Her work has appeared in American Artist Magazine, the Artist's Magazine, and Watercolor Magazine as well as L'Aquarelle in France. Baker is included in the Splash 12 and the newest edition just being published Splash 15. She is a sought after workshop instructor and has two instructional videos available through Creative Catalyst. Her work was on display in the Shanghai Biennial in 2012 and is currently included in the Shenzhen Biennial in China. (www.lindabaker.biz)

Л. БЕЙКЕР. Дневной ветер.

L. BAKER. Afternoon Breeze.

53x56 cm. 2010

What is your background as an artist? How did you come to watercolor?

As an art major in college, I studied art but as is typical for a woman, I married and my life took twists and turns. My family was very involved with racing engines and technology so my art took a back seat. In 1989, I made a decision to leave the family business and pursue my art full-time and I have never looked back. I started exhibiting and competing which moved into teaching. I have since had my work published and have two instructional DVD's through Creative Catalyst Productions.

Your painting gives me an impression of linocut by its discipline, accuracy and analyticity. Do you attempt to take a full control over the medium when you paint?

In college, I was very influenced with the process of printmaking and enjoyed the inking and mystery of what would be the outcome. I have carried this process over to my watercolor paintings. My paintings are alternating layers of resist and watercolor which create a build up of patina and history in the work that satisfies my need for process.

What in your opinion separates watercolor from other mediums?

Watercolor has a luminosity and a transparency not seen in other medias. I love the build up of glazes with all of the previous layers glowing through from the background. I think there is a depth of character in watercolor not accomplished with other materials.

Your works have a very well-thought-out, considered composition. How do you work on your painting?

I am a huge believer of the planning process in a painting. I love the process of drawing, arranging, and composing my subjects. I tend to select very mundane everyday subjects and add some magic through composition. It is my practice to plan carefully with thought and then paint with pure abandon where the paint is flying in every direction. The combination of the planned and chaotic is a certain spontaneity of color combinations and a rich textural surface.

You chose quite saturated colors. Does the subject appeal to you that way or it is a special artist's method?

Actually, what I choose are many layers of transparent color that build up to a richness that appears saturated. Upon careful observation of my surface, you will see many soft colors mingling and shining through what at a glance appears saturated. This build up of luminosity is a bit of a trademark for my work.

I have noticed that one of the strongest artist's means you take is rhythm and tonal contrast. Do you try to find a certain system when you paint your subjects?

It is interesting that you ask this particular question as it resonates with my work and my style. As a frequent juror, I am drawn first to the contrast in a painting. It is a belief of mine that if you have a strong composition and good contrast, you really cannot paint a bad painting. Contrast is one of the easiest ways to strengthen an image. Now rhythm is a separate issue. I love using repetition with variation to paint multiples of a simple subject such as bicycles. I love the feel of movement holding a painting together. Rhythm gives a painting a sense of cadence and entertainment. It offers movement for our eye and heart throughout a piece of artwork.

I love how you are using white highlights. It brings sun into your painting. Can you tell more about this method of yours?

All painting is about light. Sometimes the light source is the entire meaning and in other works, the absence of light is significant. I am drawn to a strong light source where the light is dancing across the subject in an abstract form that actually creates a separate under or overpainting. Beams of sunlight, shadows dancing, and reflective light playing off the surfaces is what most of my work is all about.

How do you find subjects that inspire you?

It is my belief, that my subjects find me. I can go out with my sketch pad and a camera all day and not find anything inspiring and then round a corner and have the most humble, everyday scene stop me in my tracks. I am not much of a tourist as I most often find myself down the alleys and in the middle of everyday culture and loving it!

My subjects often choose me in that I see something and respond deeply to a scene that everyone else would have walked by. For example, my clothes pin series. I was doing laundry and dropped my clothes pins on the floor. They were just grey and weathered and yet the way the sun streamed across them intrigued me. The adding of color was so I could distinguish one pin from the other and so the series came to life. The clothes pins, it turns out are an International icon and recognized in every language. They also turned out to have a significant message between woman's work and men's careers and speak to our differences.

"His Keys" is a tribute to my late husband. In our chaotic life of racing, my husband built racing engines for every kind of high performance and each item had a key. With his business interests, he had buildings, tool boxes, storage units, and vehicles of all kinds each having a key. So, after my husband passed from an unexpected accident, instead of keeping his things which were too large and expensive, I kept his keys. I felt this was more intimate as each key in my collection he had touched on a daily basis. So, the painting... a lifetime of memories.

Л. БЕЙКЕР. Жизненные циклы.

L. BAKER. Life Cycles. 56x76 cm. 2010

How long does it take to finish a painting?

I generally work on a number of paintings at once. Being a process painter and loving the layering of my work, I rarely paint from beginning to end. Having said this, I generally spend a solid week, sometimes two on a work of art. I don't remember a time when I did not have several paintings in the works at the same time. I love the spontaneity of switching gears and not getting too consumed by any image. By bouncing around, I feel that I keep the work fresh.

What is the most comfortable size to work on?

I like all sizes of paintings are drift around accordingly. I love a double elephant which is 30x42 inches but am just as comfortable with a small 12x12 inches square!! I try to let the image regulate what size it wants to be.

Do you paint on the spot?

Yes, I used to do quite a bit of plein air work but when I got so involved with the layering, I transitioned to more of a studio artist. I still love to go out and paint among nature and see what shows up on my paper!

Do you consider yourself a studio artist?

Because of the layering process and the drying required between layers, I have become more of a studio artist all the time. I can be the most productive with my techniques at my finger tips.

Your paper choice? Paints? Brushes?

My main paper choice was traditionally 300 gm cold press Arches but lately I find that more of my work is on a smoother surface. I have been using Kilaminjaro 300 gm by Cheap Joe's along with his brushes. I like many brands of paint for different reasons. Cheap Joe's American Journey is great for pouring while M. Graham has a nice intensity for finishing strokes.

Do you use any additional medium besides transparent watercolor paints?

Masking? Opaque paint?

I basically use only pure transparent watercolor pigment and always have. I am not a fan of opaque colors and certainly not stainers. With the layering in my work, the more transparent the better.

Is it important for an artist to belong to official art organizations?

I think the art organizations offer a comraderie to a very solitary profession. Most artists work alone as it is the only way to find their own voice and the organizations help us to connect and stay on top of new techniques. I also enjoy giving back to an art world that has given so much to me.

Do you follow the news about art life of the artist fellows?

Yes, whenever possible, I get the magazines and art books so I can be aware of who is making a difference in the current art world. I always see work that inspires me or challenges me, and mostly makes me think.

Can your art impressions influence your painting style?

Without a doubt my art impressions influence my painting style. I was recently in Shenzhen for the Shenzhen Biennial and seeing work from all over the world impacted me more than I can say. It is fascinating what other cultures are doing the same and what they are doing differently and it is always interesting to see how this will impact my brush on paper.

Your advice to young watercolor artists?

My advice to young artists is to paint, paint, paint! No matter the knowledge you acquire, or the vastness of your art knowledge, it still comes down to the artist and the paper. The more we paint, the more we realize how much we have to say as an artist.

Л. БЕЙКЕР. Прищепки и верёвка.

L. BAKER. Pins and String. 76x56 cm. 2012

Иэн Стюарт

США

Иэн Стюарт (www.stewartwatercolors.com) — акварелист/иллюстратор и действительный член Национального Акварельного общества. Его работы завоевали многочисленные награды в американских и международных конкурсах. Он входит в жюри международных конкурсов и проводит мастер-классы. Он также архитектор-иллюстратор с международной клиентурой. Иэн держит студию в Опелике, штат Алабама.

И

Иэн, как Вы пришли к акварели? Какие были предпосылки? Вы всегда были профессиональным художником?

Мой отец – акварелист, архитектор и архитектурный иллюстратор. Когда я рос, в доме всегда была мастерская. С детства я видел, как

он писал, и во многом это вдохновило меня последовать по его стопам. Серьезно я начал писать в университете, изучая архитектуру. После окончания учебы я решил тоже продолжить карьеру как архитектурный иллюстратор. Я получил работу художника в одной из крупнейших компаний в Вашингтоне.

Довольно скоро я понял, что для моей карьеры будет полезнее, если я начну собственный бизнес.

Я работал как иллюстратор 18 лет и всегда хотел чего-то большего как художник. Все изменилось, когда грянул кризис 2009 года, тогда я получил шанс воплотить мечту. Было очень мало работы для архитектурных иллюстраторов, и я решил вложить всю энергию в то, чтобы стать художником, кем я и хотел. Вместо того чтобы использовать методы, диктуемые требованиями иллюстрации или командой дизайнеров, у меня впервые была возможность изучать материал по-своему. Во многом вся работа, которую я проделал как иллюстратор была подготовкой к тому, где я оказался теперь.

Архитектурный художник должен иметь глубокое понимание перспективы, конструкции зданий, а также все технические приемы, чтобы создать хороший рисунок. Техника архитектурного рисунка несколько отличается от того, как я пишу сейчас, поскольку основана на точности и аккуратности тонких слоев, которые должны полностью просохнуть перед следующим этапом. Свобода, которую дает живопись для себя, противоположна методам, которым я научился как иллюстратор. Нет правил. Я свободен независимо от того, получится у меня работа или нет, как случается, но полученный урок гораздо важнее всего, чему я учился

за прошедшие годы. Сейчас я работаю так, как мне велит сердце, и я верю, что это заметно в моих работах.

Как Вы получили свое мировое признание как художник?

Мне часто задают этот вопрос, и, возможно, он будет продолжать меня смущать еще долгие годы. Впервые я подал свою работу на международный конкурс в 2010

И. СТЮАРТ. Регулирбритстраат. Амстердам.

I. STEWART. Regulierbreestraat. Amsterdam.

15x15 cm. 2013

году. Мне повезло получить очень положительные результаты в первых конкурсах, в которых я участвовал. Я понимал, что особые награды не делают мою работу лучше. Если манера, в которой я пишу, нравится мне, как правило, она нравится и другим тоже. Хотя отвечая на Ваш вопрос – я верю, что многие факторы сделали мою работу более доступной и видимой на международной сцене. У меня большое количество последователей в социальных сетях, и я пользуюсь возможностью представить свои работы на этих площадках. Мне кажется, что если ты доступен на личном уровне для тех, кто заинтересован в твоих работах, то начинают исчезать некоторые барьеры между коллекционером и художником. Это делает работу более человеческой для тех, кому она интересна. К тому же существует невероятная международная зона охвата, доступная художникам через социальные сети, такие как Facebook и Twitter. Я подозреваю, что это помогло представить мою работу тем людям, у кого иначе не было бы шанса увидеть ее. Статья в журнале The Art of Watercolour тоже была счастливой возможностью, и благодаря ей я получил много контактов. Я начал больше путешествовать с целью преподавания и посещения фестивалей, и был очень удивлен тому признанию, которое получили мои работы. Конечно, есть награды и выставки, которые также важны, но я не уверен, что действительно есть подходящий ответ на Ваш вопрос. Это сочетание многих факторов, упорного труда и довольно большой доли удачи.

Каковы Ваши самые важные художественные достижения на данный момент?

Вот это трудный вопрос. Вместо того чтобы акцентировать внимание на полученных наградах и знаках внимания, я должен оглянуться на последние пять лет в целом – где я начал, и где я теперь. Я могу обеспечить себе комфортную жизнь, занимаясь любимым делом. У меня есть возможность преподавать и путешествовать по всему миру. Я встретил множество людей, разделяющих мою страсть к живописи, у меня появились друзья в тех уголках света, о которых я и не думал никогда. Я благодарен за успех и ошибки, потому что они части целого, и я гораздо счастливее от всего этого. Награды и похвалы – украшения на торте. Без сомнения, они важны, и я рад и горд, когда узнаю о награде, но они не могут определять мою работу. Я просто пишу, склонив голову.

И. СТЮАРТ.
Четверг на Декатуре. Новый Орлеан.
I. STEWART.
Thursday on Decatur. New Orleans.
50x25 cm. 2012

И. СТЮАРТ. Эдинбург на закате. Шотландия.

I. STEWART. Edinburgh at Dusk. Scotland.

50x25 cm. 2011

Какой размер для живописи Вам больше нравится?

Обычно я работаю на четверти листа (36x25 см). Мне также нравится работать на увеличенном портретном формате (примерно 55x30 см). Я пишу работы и большего размера, но предпочитаю эти форматы.

Когда Вы пишете на пленэре, какова роль воображения?

Я всегда говорю, что пишу с натуры и по воображению в то же время. Есть определенный момент в каждой работе с натуры, когда вы должны начать слушать свою работу и отходить от объекта. Это может быть более очевидно в некоторых работах, но до определенной степени любая живописная работа развивает свое звучание, независимо от объекта, и обязывает Вас прислушаться. И все равно, я редко позволяю атмосферным или световым условиям препятствовать хорошей живописи. Живопись на улице — тренировка наблюдательности и памяти. Вы не можете писать только в то время дня, которое подходит идеально, и не всегда можете быть на месте, когда там идеальный свет. В тех случаях я использую запомнившиеся условия или представляю сцену, освещенную так, как мне нужно. Живопись в Шотландии — яркий пример необходимости приспособлять то, что вы видите, к тому, что можно представить. Иначе у меня было бы огромное количество серых работ, привезенных из тех поездок.

Как Вы получаете вдохновение?

Вдохновение — действительно непостоянная возлюбленная. Если есть идея, то я знаю, что должен ей следовать. Я могу потратить несколько недель на борьбу с картиной, но потом я перехожу в очень продуктивную фазу. Так обычно бывает, когда у меня есть определенная идея, которую я не могу полностью осознать. Я не оправдываюсь касательно своей работы. Она постоянно изменяется. Я верю, что это хорошо, потому что мне не хочется писать одну и ту же акварель снова и снова. Позволяя себе свободу движения в любом направлении, я хочу, чтобы вещи меня интересовали и чтобы я видел свои объекты свежим взглядом. Я не могу писать, как писал три года назад, даже

если бы попытался. Мои инстинкты изменились вместе с выбором объекта. Единственное, что неизменно — это желание видеть свои идеи на бумаге. Это то, что движет мной и, я надеюсь, делает мою работу уникальной.

Вы можете описать свой рабочий процесс?

Процесс моей работы может отличаться, но обычно он состоит из следующих этапов. Я начинаю с идеи картины — она может появиться благодаря фотографии или наброску, или работе на объекте. Если я работаю с фотографии, я обычно делаю пару быстрых маленьких эскизов, чтобы организовать компоненты сцены, определить светлые и темные пятна и представить композицию. Если эскизы получились, я быстро перехожу к рисованию на акварельной бумаге, используя эскизы или другие справочные материалы (фото, наброски с натуры). Я чаще использую графит твердости НВ, но у меня также есть карандаши 2В и 4В, если мне нужны более темные акценты. Я обычно делаю подмалевки светлыми заливками теплого и холодного оттенков, оставляя белую бумагу для светлых акцентов. Затем это просто процесс набирания силы, связывания форм вместе и сохранение работы в равновесии. Большинство моих работ написаны за один сеанс, но для некоторых работ большего размера я могу сделать перерыв и закончить их на следующий день. Временами я возвращаюсь к картине через несколько недель и выверяю ее. Если и есть какое-то правило для моего процесса — нет двух одинаковых работ. Таким образом, я должен иметь возможность переключиться и позволить себе сделать то, что должно быть сделано.

Вы пишете каждый день?

Я стараюсь, но я не фанатичен по этому поводу. Я вожу с собой блокнот и палитру почти всегда. Я устраиваю себе выходные, если они мне нужны.

У Вас есть предпочтения в красках?

Я главным образом пользуюсь акварелью Daniel Smith, парой цветов Winsor & Newton и Holbein. Daniel Smith создал для меня индивидуальную палитру, за что я благодарен. Мои типичные цвета — кобальт синий, французский ультрамарин, умбра натуральная, нейтральная смесь, пурпурный алазарин, сиена жженая, светло-красный, императорский пурпурный, кадмий

красный, сиена натуральная, кадмий желтый, новый гуммигут, виндзорская оранжевая, морская зеленая, ультрамарин бирюзовый, рыбацкая зеленая и гуашевые белила. Я пользуюсь палитрой Craig Young и для работы в студии, и на пленэре.

Каков Ваш выбор бумаги?

Я пользуюсь довольно многими брендами бумаги. Моя любимая Arches CP 300 г, Stillman & Birn Beta series, Saunders Waterford rough 300 г и вручную сделанная Twinrocker.

Какими кистями Вы пользуетесь?

Я использую Escoda Optimo, Perla и Prado размерами от № 6 до № 18. У меня также есть несколько круглых кистей фирмы Neef.

Вы следите за новостями в мире акварели?

Я определенно слежу за тем, что происходит, и подписан на все основные журналы. Я также пытаюсь быть в курсе, что делают мои друзья, и поздравлять их с успехами.

Какие качества более присущи акварели — графические или живописные?

Мне кажется, что хорошая живопись находится по обе стороны забора. Чтобы быть мощной, живописи необходимо иметь напряжение и решительность, хороший тональный баланс, сильную композицию, цвет, ясность темы и множество других качеств. Увлечение одним из аспектов в ущерб другим — это упражнение в однобокости. Это труднейший урок и то, с чем я постоянно борюсь.

Я обычно начинаю с очень выраженной графической идеи, которая затем должна трансформироваться в нечто большее. Я всегда думал, что мое архитектурное прошлое и помогает, и является препятствием в этом. Поскольку я не учился в художественной школе, я блаженно не подозреваю о том, как правильно писать. Я фокусируюсь на равновесии. Как и здание, я хочу, чтобы картина была самостоятельной и имела ощущение стабильности, сохраняя в то же время динамические качества, делающие работу интересной. Когда я ухожу от деталей, которые не являются необходимыми, формы смягчаются и объединяются, напряжение светлого и темного усиливается, и я начинаю слышать, что картина хочет мне сказать. Если я слушаю невнимательно, я могу это пропустить, и как мы все знаем, у нас не будет второго шанса в акварели.

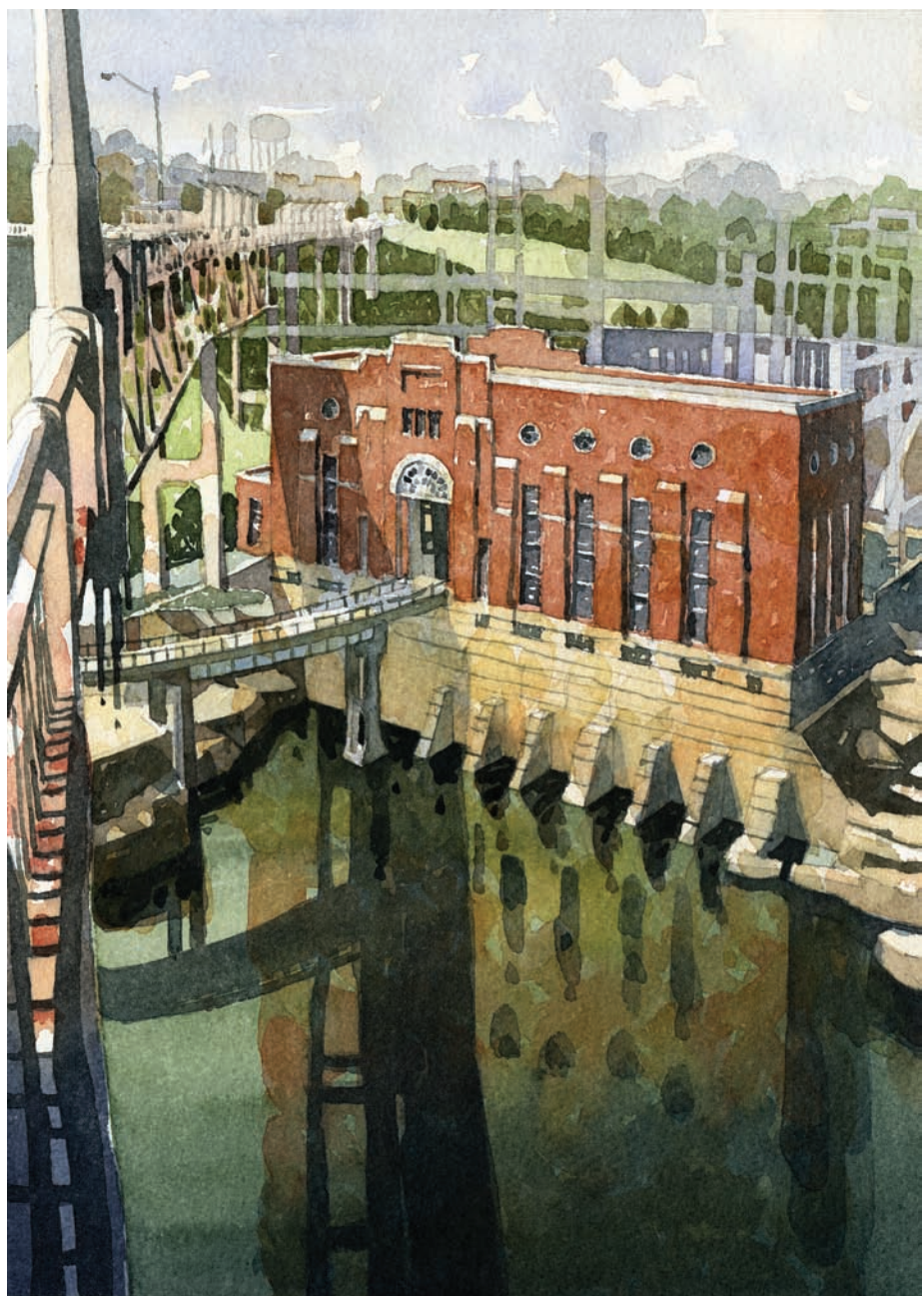
И. СТЮАРТ. Вид на дамбу Терлоу с моста Фицпатрик. Алабама.

I. STEWART. Thurlow Dam from the Fitzpatrick Bridge. Alabama.

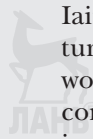
35x25 cm. 2010

SAUNDERS
WATERFORD
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

Iain Stewart, USA

Iain Stewart is a watercolor artist-illustrator and a signature member of the National Watercolor Society. His work has received numerous awards in international competition and he is a sought after juror and workshop instructor. He is also an architectural illustrator with an international clientele. Iain maintains a studio in Opelika, Alabama.

Iain, how did you come to watercolor? What is your artistic background? Have you always been a professional artist?

My father is a watercolorist, an architect, and an architectural illustrator. Growing up, there was always a working studio in the house. From a young age, I was able to watch him paint and in many ways this inspired me to follow in his footsteps. I began painting in earnest at university while studying architecture. After I received my degree I decided to pursue a career as an architectural illustrator as well. I took a job as the in-house artist for one of the larger firms in Washington DC. Relatively quickly I realized that my career would be better served if I started my own firm. I've worked as an illustrator for 18 years and always felt that I wanted to do something more satisfying artistically. It wasn't until the global recession in 2009 that I got a chance to follow through on that dream. There was very little work for architectural illustrators during the downturn and I made a decision to put all my energy into becoming the painter I had always wanted to be. Instead of having my methods of working dictated to me by the constraints of an illustration or team of designers, I was, for the first time, able to explore the medium on my own terms. It is, in many ways, as if all the work I did as an illustrator was done in preparation for where I find myself now. An architectural illustrator must have a solid understanding of the rules of perspective, how a building is put together, as well as all of the techniques needed to create a good painting. An architectural illustrator's watercolor technique is quite different from the way I paint now as it is based on precision and accuracy while painting in light glazes and allowing the paper to dry completely before the next step is attempted. The freedom that painting for myself allows is striking in its opposition to the methodology I taught myself as an illustrator. There are no rules. I am free to succeed or fail, as the case may be, but the lessons learned are significantly more important than most learned in my previous career. The way I work now is much more natural to my instincts as a painter and I believe that is quite apparent by looking at my work.

How did you get your worldwide recognition as an artist?

I'm often asked that question, and it will probably continue to confound me for years. I first began submitting work for international competition in 2010. I was fortunate to receive very positive results in the first international shows I entered. I realize that a specific award or honor does not make my work good. If I am painting in a manner that pleases me then usually it will please others.

To answer your question though I believe many factors have combined to make my work more accessible and visible on the international stage. I have a large following on social media sites and have embraced the opportunity to share my work in those venues. I think that if you are accessible on a personal level to those who are interested in your work then a few of the traditional boundaries between collector and artist begin to break down. It makes the work more human to those who are interested in it. There is also a tremendous international reach available to artists via social media sites such as Facebook and Twitter. I suspect that this has helped put my work in front of people who would not normally have a chance to see it. The article in *Art of Watercolour* was also a fantastic opportunity, and I have received quite a lot of contacts because of it. As I have begun to travel more to teach and attend festivals I am always so happily surprised by the recognition my work has garnered. Of course there are awards and exhibitions that have been very important, but I don't know if there's really a specific answer to your question. It's a combination of many different factors, lots of hard work, and a good deal of luck.

What is your most important artistic achievement so far?

That is a tough question. Rather than lean toward a specific award or honor I think I have to look at the last five years as a whole — where I started and where I am now. I am able to make a comfortable living doing what I love. I have the opportunity to teach and travel around the world. I meet new people who share my passion for painting and have made lifelong friends in parts of the world I would have never have thought possible. Put quite simply I am grateful for the successes and the failures, because they are all part of the whole, and I am a much happier person for all of it. Awards and accolades are icing on the cake. No doubt they are important and I am honored and delighted when I am informed of an award, but they cannot be what define my work. I try to keep my head down and just paint.

What is your favorite size for painting?

Typically I work at a quarter sheet or 36x25 cm. I also quite enjoy working in an extended portrait format which is around 55x30 cm. I do larger works but find these sizes are preferable to me.

When you paint on the spot what is the role of imagination in your work?

I always say I paint from reality and imagination at the same time. There is a certain point in any painting done on-site when you have to start listening to your painting and begin to let go of the actual subject. This may be more pronounced in certain pieces, but to a degree every painting begins to develop its own voice regardless of subject, and it behooves you to listen to it. Still, I rarely let atmospheric or actual lighting conditions get in the way of a good painting. Painting out of doors is an exercise in observation and memory. You cannot paint only at the perfect time of day or actually be on-site when the lighting is perfect. In those instances I use "remembered" conditions or imagine the scene lit as I would want it to be. Painting in Scotland is a great example of needing to adjust what you see to what you can imagine. Otherwise I would have quite a lot of grey paintings from my trips there.

How do you get the inspiration?

Inspiration is a fickle mistress indeed. If the idea is there then I know I have to follow it. I may spend a few weeks struggling with my work and then go into a very productive phase. This is usually when I have a particular idea that I can't quite grasp. I make no excuses about my work. It is constantly changing. I believe this is a good thing as I have no desire to paint the same sort of watercolor over and over again. Allowing myself the freedom to move in any direction I wish keeps things interesting and helps me see my subjects with fresh eyes. I couldn't paint the way I did three years ago if I tried. My instincts have changed along with my choice of subject. The only constant is my desire to see my ideas on paper. This is what drives me and hopefully what makes my work unique.

Can you describe your working process?

My process can vary but typically it follows these steps. I start with an idea for a painting. This can come from photography or sketching and working on site. If I am working from photography I will usually do a couple of quick thumbnail sketches to organize the components of the scene, locate areas of light and dark, and establish the composition. If the sketches are working then I'll quickly move to the

drawing on watercolor paper using the sketches along with any reference material (photos or observations on site). I use an HB lead mostly but do have 2 and 4B pencils if I want darker marks. I generally do an underpainting with light glazes of warm and cool hues while reserving highlights by saving the white of the paper. It's then just a process of building up strength, tying shapes together, and keeping the painting in balance. Most of my work is done in one sitting but for some of the larger pieces I may take a break and finish them the following day. At times I will return to a painting after a few weeks and adjust it. If there is a specific rule of thumb for my process it's that no two paintings are alike, so I have to be able to shift and allow myself to do what needs to be done. If I hold fast to an idea beyond its usefulness then the painting will suffer.

Do you paint every day?

I try to, but I'm not a fanatic about it. I carry a sketchbook and a travel palette with me most of the time. I take days off if I need them.

Do you have some color preference?

I use mainly Daniel Smith watercolors with a couple of Winsor & Newton and Holbein colors. Daniel Smith was kind enough to create a custom palette for me which I am quite grateful for. My typical colors are cobalt blue, french ultramarine, raw umber, neutral tint, alizarin crimson, burnt sienna, light red, imperial purple, cadmium scarlet, raw sienna, cadmium yellow, new gamboge, winsor orange, sap green, undersea green, ultramarine turquoise, cobalt teal blue, hookers green, and titanium white (gouache). I use a Craig Young palette for both studio and plein air work.

What is your choice of paper?

I use quite a few papers. My favorites are Arches 140 lb cold press, Stillman & Birn Beta series, Saunders Waterford 140 lb rough, and Twinrocker handmade papers.

What brushes do you use?

I use Escoda Optimo, Perla, and Prado series brushes in sizes ranging from 6 to 18. I also have a few Neef mops.

Do you follow the watercolor news?

I certainly keep my eye on what is happening and have subscriptions to all of the major publications. I also try to stay abreast of what my friends are doing and cheer them on as they have successes.

Which features does the watercolor medium hold more — graphics or painting?

For me, I think a good painting stands on both sides of that fence. To have power a painting needs tension and resolution, good tonal balance, strong composition, color, clarity of theme, and a host of other qualities. Getting overly consumed by any one aspect of design without resolving the others is an exercise in how to create one dimensional work. This is one of the hardest lessons to learn and one I continually struggle with. I usually start with a very strong graphic idea that then has to be transformed into something more than itself. I've always thought that my background in architecture has both hindered and helped me in this area. Since I did not attend art school I am blissfully unaware of most of the rules governing how one should approach the design of a painting. I focus on balance. Very much like a building, I want a painting to stand on its

own and have a sense of stability while retaining the dynamic qualities that make a scene interesting. As I begin to let go of elements that are not necessary, the shapes become softer and more connected, the tension of light and dark is amplified, and I start to hear what the painting is trying to tell me. If I am not listening intently then I will miss it and as we all know you don't get many second chances in watercolor.

И. СТЮАРТ. Вид с Юнион Сквер. Нью-Йорк.

I. STEWART. From Union Square. New York

40x28 cm. 2013

Тони Смиберт Австралия

Искусство Тони Смиберта включает акварели, вдохновленные “Золотым Веком английской живописи” (около 1750–1850 гг.), а также отражающие минимализм японского дзен. Необычный подход Смиберта в акварели произошел из изучения японских боевых искусств. Занимаясь айкидо, он понял, что лучший способ изучения традиционных форм искусства — это учиться у лучших преподавателей. В случае акварели это значит у великих мастеров. С этим связан интерес Смиберта к английской школе XIX века — в частности к акварелям У. Тернера (1775–1851).

ЛАНЬ®

В Вы могли бы описать преимущества акварели для тех, кто предпочитает масло?

Акварель — великолепная техника для набросков, цветовых зарисовок, экспериментов, развития идей и конечной реализации идей. Как бы то ни было, я не стал бы сравнивать эту технику с маслом, но могу сказать, что это абсолютно другой опыт. И хотя я пишу и маслом, и акрилом, акварель все равно для меня приоритетное средство выражения, так как мне нравится факт, что каждая работа — путешествие в неизведанное. Путешествие к возможному... Нет преимуществ или недостатков, просто акварель предлагает шанс самой себе играть роль в создании вашего произведения. Большинство самых прекрасных качеств акварели проявляются, только когда вы учитесь работать в гармонии с ней, вместо того чтобы овладеть ею или использовать ее везде.

Вам нужна натура или жизненные наблюдения для того, чтобы писать?

Я пишу по воображению. В акварели я просто начинаю с чистого листа бумаги.

Что для Вас более интересно — процесс или результат?

Абсолютно точно процесс. Писать акварелью — это как заниматься серфингом. Вам не терпится поймать новую волну, а затем повторить! Поэтому я обычно заготавливаю еще один лист и начинаю новую работу.

В чем Вы находите вдохновение?

Акварель сама вдохновляет, также как и Жизнь, Природа и все остальное. Я люблю горные пейзажи, бури, восходы, закаты, туманы, волны, люблю наблюдать, как орлы скользят по ветру над нашей фермой. Все это вдохновляет. Затем, в мире искусства, когда я вижу великое произведение, или даже что-то хорошо написанное, это может вдохновить. Но настоящее вдохновение приходит во время живописи: тогда вы можете почувствовать почти

осозаемое течение энергии, похожее чувство возникает, когда вы голодны, влюблены или возбуждены. Занимаясь айкидо, я бы назвал это формой “ки” или духовной энергией. Я пишу, только когда чувствую эту энергию, в противном случае прекращаю работу на несколько дней и занимаюсь чем-нибудь другим. Хотя вы можете развивать творческую энергию, это не то, что вы можете включить или выключить.

Вы делаете эскизы или наброски, готовясь работать на большом размере?

Работая над заказом для клиента, я всегда делаю эскизы и небольшие наброски. Заказчик должен знать, что вы задумали, и это важная часть стороны бизнеса в искусстве, чтобы быть уверенным, что тебе заплатят. Им нужно видеть наброски, чтобы знать, за что они платят. Что касается моей другой работы, маленькие наброски обычное занятие, я делаю их все время. Но когда дело доходит до большой картины, я редко ориентируюсь на наброски. Картина рождается из самого процесса. У меня есть идея, или я работаю над темой, но я могу честно сказать, что каждая работа удивляет. Что касается подготовки, ответ — да, абсолютно, и много всего: наброски местности, цветовые зарисовки, небольшие студии и т. д.

Почему минималистическое произведение смотрится лучше на большом формате, а маленькая работа требует иногда большей проработки деталей?

Хотя это и интересное наблюдение, я не могу согласиться с таким заявлением. Мне нужно подумать...

Должна ли работа акварелью рассказывать историю или она может быть самодостаточна?

Картина не обязана рассказывать историю. Она сама история. Повествование — это картина, и каждый прочитает ее по-разному. Я верю, что истории стоят за каждой работой — жизнь художника, его мечты, процесс, тема работы и т. д. — но нет необходимости живописной работе быть иллюстрацией. Живопись сама для себя.

Т. СМИБЕРТ. Игра света.

T. SMIBERT. Play of Light. 29x38 cm.

Вы считаете акварель графической или живописной техникой?

Я считаю акварель очень жидкой и по своей природе творческой техникой.

Вы считаете черную краску цветом?

Это зависит от того, кто пишет словарь, как мне кажется. Я бы сказал, что черный не цвет, а скорее отсутствие света и в конечном итоге — цвет.

Что является более сильным выразительным средством — мазок или цвет?

Трудный вопрос, на который, мне кажется, не может быть четкого ответа. Мне всегда нравилась сила движения, раскрываемая в мазке кисти, и я не думал о себе как о живописце до тех пор, пока не начал изучать Тернера. Теперь я начинаю понимать немного в цвете и любить его почти как мазок.

Почему Тернер самый великий?

Часто говорят, что Д. М. У. Тернер — самый великий из западных акварелистов. Не просто потому, что он был чудесный живописец — их было много, — а потому, что он был первопроходец, так глубоко погруженный в свою технику, искусство и жизнь, что мы с уверенностью можем сказать: любая его работа в любой день была в авангарде акварели. Я полагаю, что он был великий исследователь акварели своего времени, установивший образец для подражания, которому мы все можем следовать. Кроме того, я вижу Тернера как акварелиста, который был в полной гармонии со своей техникой. И это то, чем я больше всего восхищен...

Tony Smibert, Australia

Smibert's unusual approach to watercolor actually grew out of the study of Japanese martial art. From the study of Aikido he realised that the best way to learn a traditional art form is to apprentice yourself to the best teachers. In the case of watercolor, this meant the great masters and led to his focus on the 19th Century English school particularly the water colours of J. M. W. Turner (1775–1851). www.smibert.com

Can you describe the advantages of watercolor medium for those who appreciate oil painting?

Watercolor is a great medium for sketching, colour studies, experiments, developing ideas and fully resolving ideas. However, it's not a medium I would compare with oil but, rather, an entirely different experience. Although I also paint in oils and acrylics, watercolour is still my primary mode of expression because I love the fact that each painting is an adventure into the unknown. A journey towards the possible... There are no "advantages" or "disadvantages", simply that watercolour offers a chance to let the medium itself play a role in the creation of your work. Many of the most beautiful qualities of watercolour only occur when you learn to work in harmony with it, rather than trying to 'master it' or push it around.

Do you need a model or life observation for painting?

I paint from imagination. In watercolor I just start with an empty sheet of paper and start painting.

What is more exciting for you – the process or the finished work?

Absolutely, the process. Painting in watercolor is like surfing. You can't wait to catch another wave and do it again! So I usually lay out another sheet of paper and start another painting.

Where do you find your inspiration?

Watercolor itself is inspiring, along with Life, Nature and just about everything. I love mountain scenery, storms, sunrises, sunset, mists, waves and the way that eagles ride the thermals above our farm. It's all pretty inspiring. Then, in the art world, when I see a great painting, or even something that was simply well-painted, they can be inspiring. But real inspiration is something that occurs while painting: that's when you can almost feel it – in the same way that you can feel hunger and love or thrilling excitement – as a palpable flow of energy. Having studied Aikido I would call this a form of "ki" or spiritual energy. When it's there, I paint, but if I'm trying to paint but can't feel it then I'll stop and go do something else for a day or two. Although creative energy is something you can cultivate, it not something that you can switch on and off at will.

Do you make some sketches or some research work when you paint in large size?

When working on a commission for a client I always do sketches and smaller studies first. The client needs to know what you have in mind and it's an important part of the business side of art to ensure you get paid. They need to see some sketches so they know what they are going to be paying for. As far as my other work is concerned, small studies are a regular part of my regular process so I'm doing them all the time. But when it comes to the larger paintings, I seldom refer to any studies. The painting comes from the process. I might have some idea, or be working on a theme, but even so I can truly say that every painting is a surprise. As for research, the answer is yes, absolutely, and lots of it: location sketches, colour studies, small paintings and so on.

Why does minimalistic painting look better in a large canvas and a smaller painting sometimes requires a more detailed approach?

Actually, although it's an interesting observation, I can't agree with this statement. I'll need to think about it...

Should a watercolour painting tell a story or can it be self-valued?

Paintings don't have to tell a story. They ARE a story. The story IS the painting and each person will read it differently. I guess there are stories behind most paintings — the life of the artist, their dreams, processes, subject matter and so on — but there's no need for a painting to be an illustration. Paintings are about themselves.

Do you consider watercolor a more graphical or painting medium?

I consider watercolor to be a very liquid and inherently creative painting medium.

Do you consider black a colour?

It depends who's writing the dictionary, I guess. For myself, I'd say that black is not a colour, but rather the absence of light and, consequently, colour.

What is a stronger expressive means – a stroke or a colour?

Tough question, to which I don't think there can be a firm answer. I always loved the power of gesture as revealed in brush strokes and didn't think of myself as a colourist at all until I studied Turner. Now, I'm starting to understand a little about colour and to love it almost as much as gesture.

Why is J. M. W. Turner the greatest?

It's often said that J. M. W. Turner is the greatest watercolorist the west has yet produced. Not simply because he was a wonderful painter — there have been many of them — but because he was a groundbreaker, so thoroughly immersed in his medium, art and life that we can confidently know that his work on any given day was at the forefront of watercolor being done anywhere in the world, on that day. I think he was the greatest watercolor researcher of his time — setting a model for practise and progress that we can all follow. Beyond that, I see Turner as a watercolourist in complete harmony with his medium. And that's the thing I most admire...

Т. СМИБЕРТ. Снежные поля.

T. SMIBERT. Winter Fields. 36x51 cm.

Александр Шумцов

Украина

Неподражаемый и ни на кого непохожий художник Александр Шумцов / Аруш Воцмуш заслужил подлинное признание интеллектуальной Интернет-публики, даже не имея своей страницы в Интернете. Оставаясь свободным от официальных арт-объединений, его искусство продолжает набирать популярность и поклонников.

А

Александр, почему Вы взяли псевдоним?

Потому что, когда я учился во ВГИКЕ, мы жили в общежитии. У нас была блочная система, нас жило 4 человека.

Я прибил к стене тетрадку и сказал, что это будет судовой журнал. Каждый нарисовал себя и написал, как он будет

называться. Я написал свою фамилию наоборот.

Вы себя идентифицируете со своим настоящим именем или с псевдонимом?

Уже с псевдонимом. Аруш — это плохо, по секрету. Само прилепилось Аруш, а потом я понял, что это уже перебор...

Хорошо. Значит, Александр Воцмуш. Когда в Вашу жизнь вошла акварель?

Ну, наверное, с детского сада, когда первый раз увидел... Потом более осознанно в художественной школе, еще осознанней в училище... в армии рисовал акварелью, но самое-самое, когда я понял, что и куда, уже было в 1994 году. Тогда я понял куда надо идти.

Вы живете в Севастополе, далеко от столичной художественной жизни. Как пришла к Вам известность?

Известность... она пришла? Наверное, были какие-то выставки, ребятам нравилось, кто-то приобретал даже картины... Выставок было много, особенно в 1990-х, начале 2000-х. Ну и потом Интернет... мои друзья выкладывают за меня картинки, что-то пишут.

Вы сознательно не живете в Интернете?

Очень хочется, все никак не доходят руки. Это нужно заниматься, наверное, отвечать на вопросы. Наверное, придется как-то к этому прийти.

A. ВОЦМУШ. Сорванная стрелка, летящая в шар.

A. VOTSMUSH. Arrow Flying to a Sphere.

35x105 cm. 2013

Где Вы черпаете идеи?

Ото всюду. На самом деле ото всюду. Когда был маленький, наверное, из сказок и кино, затем из историй, затем сам стал рассказывать истории. Потом у нас команда друзей — собирались и по ходу придумывали истории. Ну и окружающий мир.

Вы предпочитаете собирать материал при помощи камеры или при помощи рисунков?

При помощи камеры и рисунков.

...или копите в голове?

Все вместе. Оно все взаимодействует, потом делится на составные и все работает. Уже все там есть, и потом раз, делаешь, и иногда получается неплохо.

Как Вам удается добиться такой насыщенности тона и не перегружать бумагу? Какими красками Вы пользуетесь?

Краски немецкие из тюбиков, очень хорошо, когда уже есть большой объем замешанных колеров, не в жалких сухих кюветочках, а как сметана — уж как зачерпнешь кисточкой, как бросишь на бумагу...

А какой кисточкой?

Начиная от флейца строительного, щетины и заканчивая карандашиком. Акварельный карандаш тоже хорошо. Руки вступают, ногти — все работает...

Все это происходит спонтанно?

В порыве танца с акварелью.

Как Вы добиваетесь точности светлых областей?

Есть резерваж, или можно просто обходить. Раньше обходил, а теперь появился резерваж.

Какие дополнительные приемы и средства живописи Вы используете?

Резерваж, ногти, акварельные мелки, акварельные карандаши.

Работаете ли Вы над композицией заранее или рисунок рождается прямо на листе?

Я уже знаю, что такое принцип композиции, и сначала делаю маленький эскиз гелевой ручкой или карандашом, чтобы на бумаге лишних движений уже не делать.

Для Вас акварель — больше живопись или графика?

Не знаю, как это назвать, мне без разницы, главное, чтобы это работало для меня и того, кто смотрит.

Я видел у Вас интересно обработанный край листа. Как Вы этого добиваетесь?

Просто проводится надрез по линейке, но не до конца. Потом надрывается, обрезается, и все говорят, о, волшебство, как ты сделал?

На каком размере бумаги Вам сейчас интересно работать?

Самый большой из возможных. Самая большая работа, которую я сделал, 145x145 см — очень вдохновляет. Это то, что надо!

Какую бумагу Вы используете?

Бумагу, в основном, предпочитаю гладкую. Хорошая бумага была раньше — советский Госзнак. И обычный Ватман рисовальный, лучше итальянский, потому что он лучше держит цвет. Французская Arches satine немного цвет гасит.

Рисовальная бумага достаточно тонкая. Каким образом Вы на ней работаете — натягиваете?

Натягиваю на планшет. Самый большой размер по ширине 150 см у рулонной бумаги.

На что Вы делаете главный акцент в работе со студентами?

Наверное, вспомнить, когда был маленький, первое впечатление от всего, когда ты удивлялся, рисовал, играл... первые эмоции соединить с опытом прожитых

А. ВОЦМУШ. А помнишь, как было?

А. VOTSMUSH. Remember, How It Used to Be?

64x90 cm. 2013

лет, отбросить все ненужное и наносное, что мешает соединить качества взрослого человека без лишних угрюмых вещей с состоянием ребенка, когда все в первый раз удивляло.

Насколько важно воображение в работе художника?

Для меня важно, для кого-то тяжеловато, потому что воображение нужно развивать или с ним нужно родиться...

Что для Вас важнее — процесс или результат?

Тут 50 на 50. Например, торт готовишь, крем взбиваешь и думаешь, какой будет вкусный торт. Когда сделал — всем тоже нравится. Или наоборот, торт не получился...

Следите ли Вы за художественной жизнью? Насколько Вас интересует творчество других художников?

Очень интересует. Вот сегодня Вы мне дали альбом, и там были художники, которых я видел в Интернете, и просто очень нравится... но не слежу, наверное, надо больше...

Нужна ли для Вас интеграция в художественную жизнь или для художника достаточно его творчества?

В хороших мероприятиях очень здорово поучаствовать.

Кто были Ваши учителя?

Михал Михалыч Гурьев в художественной школе. Он многое открыл, сказал: "Смотри, тень же не серая, как

ты нарисовал, а цветная..." Потом еще был у меня преподаватель в училище Тищенко, он закрывал глаза на все мои хулиганские дела, слава Богу, и во ВГИКе Курчевский — анимация. Но я бросил.

Для Вас существуют правила?

Конечно, какие-то правила есть.

Это правила которые Вы сами придумали?

Наверное, правила, которые мне удобны.

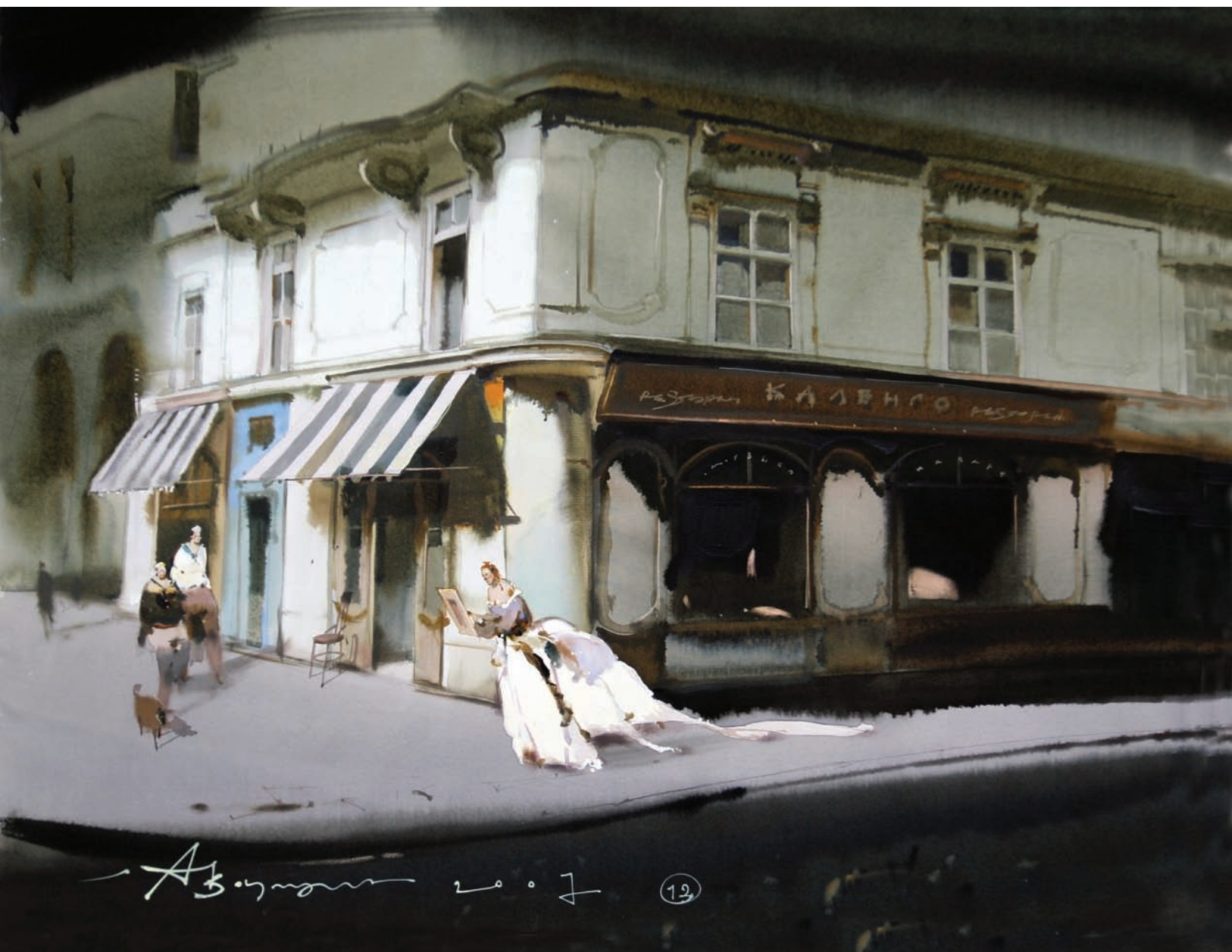
А. ВОЦМУШ. Сопротивление.

А. VOTSMUSH. Resistance. 50x50 cm. 2013

А. ВОЦМУШ. Ты опять не пришла. / A. VOTSMUSH. You Didn't Come Again. 35x105 cm. 2009

А. ВОЦМУШ. Каленсо. / A. VOTSMUSH. Kalenso. 48x61 cm. 2007

Alexander Votsmush, Ukrain

Alexander, why did you take a nickname?

Because when I studied at the Theatre and Cinematography Academy we lived at a student hostel. We were 4 people in the room. I would fix a notebook to the wall and announce that it would be a ship's journal. Everyone would draw his portrait and write his nick name. I wrote my name conversely.

Do you identify yourself with your nickname or your real name?

Lately with the nickname.

All right, then Alexander Votsmush. When did watercolor medium enter your life?

Perhaps when I was attending a kindergarden, when I saw it the first time... Then consciously at the Art school, then even more consciously in Art college... I also was painting with watercolor when I was in army. But I really understood what it was all about in 1994. Then I knew where to go.

You live in Sevastopol, Crimea. Far away from the capitals of Art life. How have you become well-known?

Have I? Probably there were some exhibitions, people liked them, someone even bought some pieces... There were many exhibitions, especially in 1990s, beginning of 2000s. And then Internet... my friends help me to post my pictures, they also write something...

Do you consciously not use Internet?

I want to do it very much but it has been out of reach so far. I have to get into it, reply to the letters... Perhaps I will have to come to it some day.

Where do you get your ideas from?

Actually everywhere. When I was a little boy, perhaps from fairytales and cinema, then from told stories, then I would start telling stories myself. Then we had a team of mates who would tell stories when they came together. ...and from the world around.

Do you prefer to collect material by your camera or by sketching?

Both.

...or you store it in your head?

All together. It is all interacts, then divides into components and then works. Everything is there already. Then you do something and you succeed... or you do not.

How do you get such saturation without overloading the paper?

What paints do you use?

German paints from tubes. It's very good when there is a large volume of liquid mixtures ready to paint. Just to take it with a brush and through to the paper.

What kind of brush?

Starting from a broad flat bristle brush for wall painting to a simple pencil. Watercolor pencil is also good. Then adding hands, nails – all is in action...

Does it all happen spontaneously?

In an impulse, in a gust of dance with watercolor...

How do you get the precise white areas?

There is a masking fluid. Or you can also paint around. This is how I used to do, now I am using the masking.

What supplementary tricks do you use?

Masking, nails scratching, watercolor pencils...

Do you work on composition in advance or is the drawing is born right on paper?

Inimitable and unlike anybody else artist Alexander Shumtsov/ Arush Votsmush deserved a genuine recognition of intellectual part of the Internet audience although he has no art page of his own. Staying independent from official art institutions his Art keep gaining popularity and more fans.

I presumably know the principles of composition. First I am making a small draft with a gel pen or a pencil to avoid unnecessary movements on the paper.

Do you consider your approach in watercolor more as painting or graphic?

I don't know how to call it, more important is that it should work for myself and the viewer.

I saw a spectacular edge of a sheet of your painting. How did you do that?

Just cut with a liner but not to the bone. Then tear slightly, cut and... everyone says oh! It's a miracle, how did you do it?

What size of paper is most attractive for you to work on?

The largest possible. The largest I have done so far is 145x145 cm – it is very inspiring. That's what is needed!

What kind of paper do you use?

Mainly the one with a smooth surface. There used to be a good paper – soviet Gosznak. Also I like a common drawing paper, Italian is better, it keeps the color. Arches satin is good but the color is fading.

The drawing paper is rather thin. How do you work on it – do you fix it?

I fix it on a board. The largest size 145 (the width of a roll paper is 150 cm).

What do you put emphasis on in your work with students?

Maybe they have to remember the time when they were children, first impression of everything, when they were surprised by everything around... first emotions should be combined with the present experience, they have to drop all that is unnecessary, that disturbs... to combine the qualities of an adult person without extra gloomy attitude, with the state of mind of a child when he was surprised for the first time.

How important is imagination in work of an artist?

For me it's important, for someone it's difficult. Imagination can be developed or you can be born with it.

What is more important for you – the process or the result?

50x50. For instance, when you are baking a cake, you are preparing the components and thinking, what a wonderful cake it will be... When

you are ready with it everyone likes it... or doesn't, if you didn't succeed.

Do you follow the art life? Are you interested in art of your artist fellows?

I am very interested. Today you gave me your book, and there were artists I saw in the Internet, I like them very much... but I don't follow. Perhaps I should be more interested...

Do you think one needs to integrate into the Art life or is his or her creativity is sufficient for an artist?

It's rather cool to participate in worthy events.

Do you have any rules?

Of course, some, I think.

Are those rules that you invented?

Probably those rules are convenient for me.

Дэвид Поксон Англия

Дэвид Поксон (www.davidpoxon.co.uk) покори́л мир точностью и мастерством чистой акварельной живописи. Многие эксперты называют его современным мастером акварели. Он является членом престижного Королевского Института акварелистов в Англии и Национального Акварельного общества в США. Он обладатель множества национальных и международных премий, автор двух книг по технике рисунка, множества статей в международной прессе. Его работы выставляются в галереях по всему миру.

Д

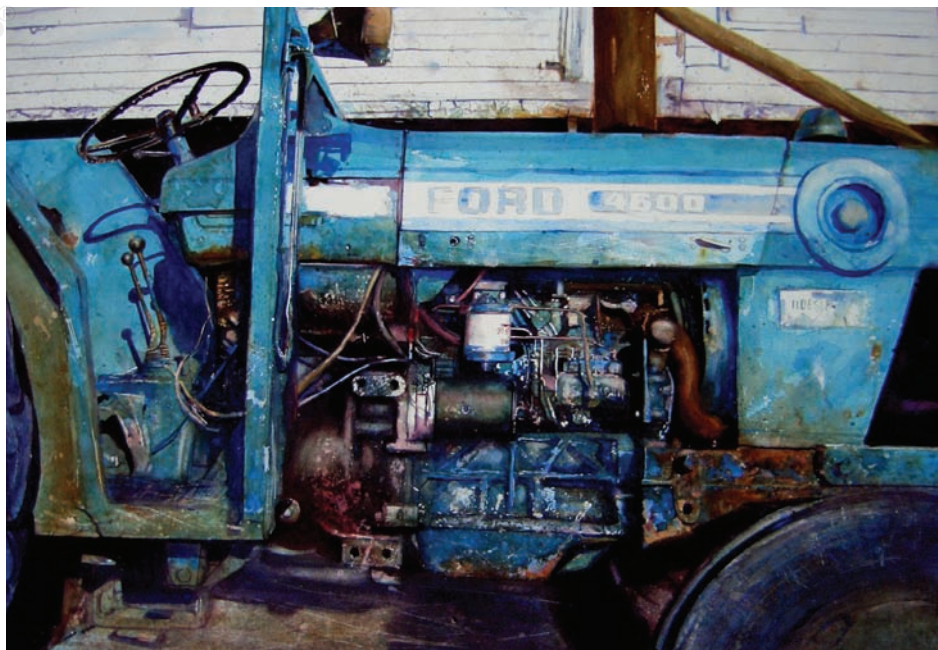
Дэвид, после посещения Вашей виртуальной галереи у меня возникло ощущение, что Вы проводите много времени в гараже или в сарае. Как Вы находите вдохновение? Что стоит за Вашими художественными поисками?

Я родился в центральной части Англии в то время, когда процветала тяжелая промышленность. Я провел счастливое детство, изучая эту сторону жизни среди тысяч людей, которые там жили и работали. Бабушка дала мне, маленькому мальчику, коробку акварельных красок, и с того момента я открыл для себя мир живописи. Это помогло мне открыть остальной мир, где было возможно все. Теперь я живу в деревне, но часто посещаю промышленные районы и фермы, прямолинейный и честный мир рабочих и машин. Время берет свое, и вещи, созданные человеком, разрушаются, приобретая при этом особую красоту.

Все объекты Вашей живописи выглядят как актеры, выхваченные светом софитов из темноты. Они напоминают мне драматические образы Караваджо. У Вас есть какие-либо отсылки к истории искусства?

Мне повезло работать в музыкальной индустрии и путешествовать, сотрудничая с известнейшими

в мире артистами. Все большие формы художественной выразительности тесно связаны друг с другом, многие музыканты и художники работают с разными формами. Я действительно отношусь к объектам своих картин как к артистам на сцене и подхожу к ним с благоговением, чтобы запечатлеть в наиболее лестном виде. Я делаю это от уважения к их долговечности. Именно свет делает этот мир управляемым, и передача этого света в живописи как таинственна, так и важна. В моих работах нет ничего из того, чего нет в действительности, чего нельзя увидеть или почувствовать. Я не полагаюсь на первое впечатление от модели, стараюсь понять ее суть, уловить дух места и времени.

Д. ПОКСОН. День окончен.

D. POXON. The Day Is Done.

64x90 см. 2013

Д. ПОКСОН. Время-убийца. / D. POXON. Killing Time. 64x90 cm. 2012

Вы получаете все свое разнообразие текстуры только используя прозрачную акварель?

Да, я использую технику чистой акварели, и никакого белого пигмента. Белое в моей живописи – оставленная бумага, или области, где краска была удалена. Я пользуюсь разнообразными техническими приемами, чтобы достичь желаемого эффекта, это не быстрый процесс, поскольку иногда накладывается до 20 слоев или тонких заливок на некоторых местах. Перед нанесением следующего слоя, предыдущий должен высохнуть. Акварель – магический материал. Во время процесса живописи и высушивания на поверхности могут происходить странные и чудесные вещи. Иногда мне кажется, что картина пишется сама.

Все Ваши работы очень уравновешены. Как Вы работаете над композицией? Вы делаете сначала эскиз? Пользуетесь ли Вы фотографиями?

Для меня важно понять конструкцию элементов моей живописи. Чем более проработан рисунок, тем лучше. Тем не менее используйте как можно меньше линий на поверхности акварельной бумаги для картины. Я никогда не переставляю свои объекты в жизни, я меняю свое местоположение, чтобы найти наиболее выгодную точку, где свет оживляет постановку. Что наиболее важно – это тональные отношения придают реальность объекту. Тон

более важен чем цвет, но рисунок всегда на первом месте. Я могу потратить недели на подготовительный этап работы, в точности рисунка – жизнь. Я делаю фотографии, а также наброски, и даже прорабатываю некоторые части картины, которые могут вызвать сложности. Ко времени, когда я переношу рисунок на лист для живописи, натянутый на большой планшет, у меня всегда есть готовый план работы. Время на продумывание работы заранее никогда не бывает потерянным зря. Я знаю, что хочется поскорее закончить подготовительную работу, но это не приведет ни к чему хорошему, поскольку самая лучшая живописная техника не сможет скрыть плохого рисунка.

Сколько времени у Вас уходит на такую проработанную живопись?

Зависит от сложности, например “Поле снов” был сложным объектом, который нужно было долго разгадывать и понимать. Эта работа заняла 2 месяца от начала до конца, но в то же время я работал и над другими картинами. Какие-то небольшие работы могут занять только одну-две недели, в зависимости от того, насколько мне знаком объект.

Вы делаете версии одних и тех же сюжетов или идей?

Да, иногда я делаю несколько вариантов разных размеров. Опасность в том, что теряется первое впечатление.

Новый объект всегда больше волнует и требует время на изучение.

Я заметил, что многие Ваши работы не очень большого размера, но детально проработаны. Но у Вас есть и работы больше стандартного размера акварельного листа (56x76 см). Какой размер Вы предпочитаете? Какую цель Вы преследуете, выбирая размер листа?

После картины, сделанной на большом листе 75x105 см (Arches 600 г средней текстурности), приятно отвлечься на меньшие форматы, потому что работа с большим произведением может быть изматывающей и напряженной.

Когда Вы понимаете, что работа готова?

Картина всегда скажет вам, когда она готова. Внезапно наступает время уйти! Я обычно склываю их на 2 недели на пол в паспарту, чтобы дать им подышать и пожить своей жизнью, а затем они отправляются в магазин, или в багетную мастерскую, или на выставку.

Вы относите акварель в большей степени к графике или живописи?

Я уверен, что акварелью можно передать что угодно. Нет ограничений, если у вас есть время и терпение. Взгляните на великие работы Эндрю Уайета — настоящего мастера американской живописи, акварель не ограничила его мощь наблюдателя и техническое мастерство.

Вы пишете каждый день?

Да, каждый день я прихожу в мастерскую, чтобы работать над каким-то аспектом живописи. Нет более медитативного состояния, чем когда вы заняты работой, время тогда не имеет значения!

Вы предпочитаете жить в деревне или в городе?

Мы живем сейчас в деревне, и каждый день приносит радость, но мне также нравится посещать интересные города!

Вы следите за художественной жизнью? Вам интересно творчество коллег художников?

Мне интересна работа других, все художники — в едином поиске неизведанного. Каждый новый год кажется более занятым, чем предыдущий и предлагает новые задачи. Кроме участия моих работ в ежегодной выставке Королевского Института в Mall Gallery в Лондоне, а также в Национальном Акварельном обществе в Лос-Анджелесе, я счастлив и горд получать многие предложения выставляться по всему миру. Я часто отправляю свои работы в Китай и США. В последние годы я заметил несколько очень изобретательных и амбициозных организаторов выставок в Китае, Азии, России и Европе. Это замечательно, и открывает миру акварель за пределами традиционного круга Великобритании/США, вдохновляя на обмен опытом и идеями и открывая новых художников, которые работают в технике акварели.

Мой обычный вопрос: какие бренды красок, кистей и бумаги Вы используете?

Я использую художественные краски Winsor and Newton. Бумага — для маленьких работ я беру Bockingford 425 г средней зернистости до размера 40x60 см, для работ большего размера я использую 600-граммовый Arches доступный в листах 105x150 см, которые я делю пополам. Кисти, в основном, синтетические, круглые. Я также пользуюсь некоторыми щетинными кистями для различных эффектов.

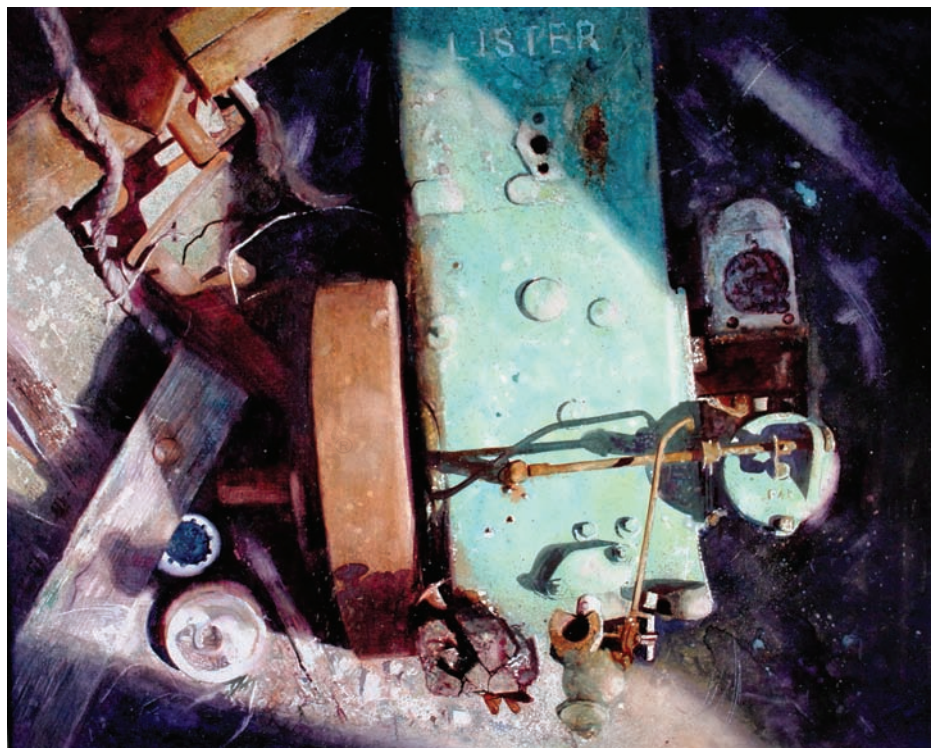
Bockingford
TRADITIONAL WATERCOLOUR PAPER

Д. ПОКСОН.

На задворках фермы.

D. POXON. In a Farm Yard.

64x90 cm. 2013

David Poxon, UK

David Poxon (www.davidpoxon.co.uk) is revered the world over for the precision and craftsmanship of his pure watercolour painting and is considered by many experts to be a modern day master of the medium. He is an elected member of the prestigious RI (Royal Institute of Painters in Watercolors) and the NWS (National Watercolor Society of the USA). Over the years he has won many National and International awards for his work. He is the author of two books on drawing techniques, has had many articles in the International art press, and exhibits in fine art galleries world-wide.

David, after visiting of your gallery (works painted in 2011) I had a feeling that you spend a lot of time in garage or barn. How do you find your inspiration? What is the background of your artistic search?

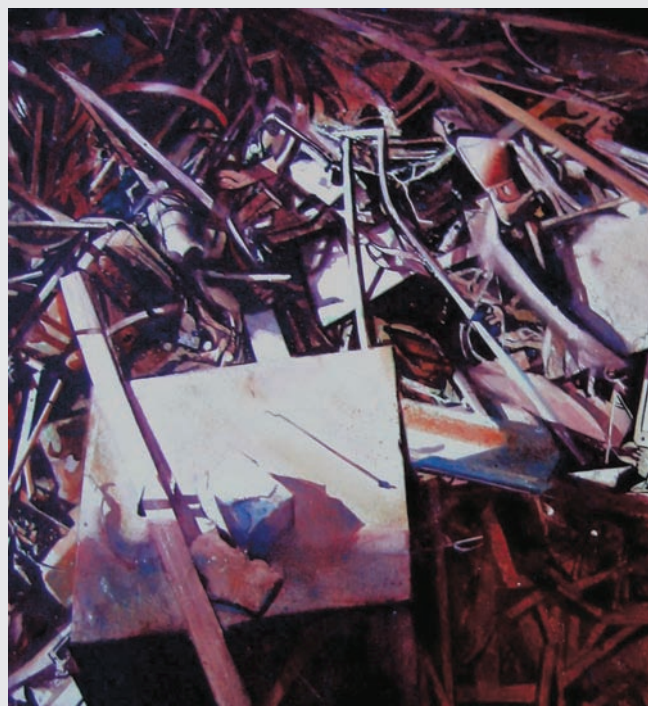
I was born in the heartland of England at a time when there was a lot of heavy industry. My childhood was spent happily exploring this arena amongst the thousands of working people that lived and worked there. As a young boy my Grandmother gave me a box of watercolor paints, from that moment I was hooked on the wonders of painting. Through this I was able to discover a whole other world where anything is possible. Now I live in the countryside, but regularly visit old Industrial sites and Farmyards where there is an integrity and honesty in the daily struggle of working men and their machines. As nature reclaims these man made items for itself it creates its own beauty that could not be constructed other than through the passage of time.

All the objects of your painting look like actors, whom we see in the strong stage lights picking them from the darkness. They remind me the dramatic Caravaggio's images. Do you have some references in history of Art?

I have been fortunate to have worked in the music industry and have traveled far and wide, working with some of the worlds greatest performers. There is a close synergy between all the great forms of artistic expression, and many musicians and artists cross over between the disciplines. I do regard the subjects of my paintings as performers on a stage, and approach them with some reverence in order to portray them in their most flattering situation. I do this out of respect for their endurance. It is light that makes our world navigable, and to capture light in a painting is as mysterious as it is important. I purposefully leave nothing out of my painting that is not there in reality, and put nothing in that is not there, seen, or felt. I am not after a quick impression of the subject, I am after a greater exploration to somehow get to the essence of a time and place, to try to get to the soul of a subject is tremendously joyful.

Д. ПОКСОН. Все наши дни.

D. POXON. All Our Days. 64x90 cm. 2013

Д. ПОКСОН. Поле снов.

D. POXON. Field Of Dreams.

64x90 cm. 2011

Do you get all your textures` variety by using only transparent watercolors?

Yes I use a pure watercolor technique and do not use any white pigment. The whites in my paintings are preserved paper, or areas where paint has been removed. I use a variety of painting techniques to achieve the desired effect, this is not a quick process as sometimes there are up to 20 layers of thin glaze on certain sections. Each has layer of paint has to dry before applying the next. I spend a lot of time watching the paint dry! Watercolor is a magical medium, during both the application and drying process strange and wonderful things can happen to the surface, I sometimes feel as if the work is painting itself.

All your works are very balanced. How do you work on composition? Do you make a sketch first? Do you use reference photos?

It's important for me to understand the construction of the painting elements. The more drawing that is done to explore and rehearse accuracy before transposing to the watercolor paper the better. My subjects demand

accurate drawing. However use as few lines as possible on the watercolor surface for the actual painting. I never rearrange my subject in real life, I move myself continuously through the scene to find the most stimulating position where the light brings things to life. Most importantly it is tonal value that transmits the real of a subject. Tone is more important in the order of things than colour, but drawing is always first. As I might spend weeks on my larger works preparation and accurate drawing is vital. I take reference photos, and also make sketches, and even rehearse passages of painting that I think may prove difficult later. By the time I draft the subject onto the final painting paper, which is always prestretched on large boards, I have a good idea as to the order of work. Thinking time upfront is never wasted time. I know there is an urge to

What goals do you have when you chose a paper size?

After a large work, which for me is 30x40 inches (Arches 300 lb not watercolor paper) I like to do several smaller ones by way of relaxation as working on the big ones can be quite an intense and exhausting experience.

What is the moment when you know that the work is ready?

The painting always tells you its done. Suddenly its time to walk away! I usually then put them on the floor with a mount round them for about 2 weeks to let them breath and live on their own — and finally they go into a store or off to the framers and a show.

Do you consider watercolors more graphic or painting medium?

I believe you can render anything with watercolours. There is no limit if you take the time and have the patience. Look at the great works of Andrew Wyeth — a real master of American painting, watercolour did not restrict his powers of observation and technical mastery.

Do you paint every day?

Yes, everyday I get into the studio to work on some aspect of painting. There is no more meditative state than when you are truly in the zone mid painting, time has no meaning!

Do you prefer the country or the city to live?

We live in the countryside now, and everyday is a joy, but I also like visiting exciting cities!

Do you keep an eye on Art life? Are you interested in what other artist fellows are doing in Art?

Yes, I am always interested in the work of others, all painters are on the same journey of discovery. Each new year seems to be busier than the last and provides new challenges. In addition to sending my work to the annual (RI) Royal Institute annual show in London at the Mall Gallery and also the NWS in the Los Angeles I am both fortunate and honoured to receive many invitations to exhibit all over the world. I regularly send work to China and the USA. The last few years has seen a few very innovative and ambitious organisers hosting shows in China, Asia, Russia, and Europe. This is great and has opened up the world of watercolour to add to the traditional UK/USA exposition circuits, encouraging the exchange of techniques and visions and exposing exciting new artists who are practicing in the medium world wide.

My usual question: what brands of paints, brushes, paper do you use?

I use Winsor and Newton Artists colours. Paper — smaller works I use Bockingford 200 lb Not surface up to 18x26 inches, larger works I use Arches 300 lb which is available as 40x60 inches sheets which I have cut in half. Brushes mainly synthetic, and some mop brushes. I also use some hog hair brushes for various techniques.

Д. ПОКСОН. Стеклоочиститель. Красный трактор.

D. POXON. Wiper Controlling. A Red Tractor. 64x90 cm. 2011

'get painting' — but it can be frustrating as the best painting technique can never hide bad drawing.

How long it takes to make such a detailed painting?

Depending on the complications, for example Field of Dreams was a complex subject that took me a long time to unravel and understand. That painting took about two months from start to finish, but I worked on other paintings at the same time. Other smaller works might only take one or two weeks depending on how familiar I am with the subject.

Do you make versions of the same object or idea?

Yes, I sometimes do several versions, and also different sizes. The danger of this is losing the first moment of inspiration. A new subject is always more exciting and gives a fresh time to explore.

I noticed that most of your paintings are not very big, but quite detailed, but you have also some works bigger than standard sheet of watercolor paper. What is your painting size preference?

Самир Мондал

Индия

Наиболее изумительный вклад Самира Мондала (www.samirmondal.com) в современное искусство Индии — это постоянное оживление акварели. Он сравнял статус акварели и масляной живописи, открыв невиданные до этого грани акварели. Художник изучил характеристики масляной живописи, присущие ей богатство и обстоятельность. Пытаясь использовать это в акварели, он добился текстуры, подобной маслу. Самир Мондал прошел тест на многосторонность. Его акварели никогда не теряли оригинальность, своей инновационности и классической элегантности, и при всем при этом они по настоящему современны.

К

Каковы основные тенденции искусства акварели в Индии?

Сегодня индийское искусство очень изменилось, оно теперь мало связано с индийской культурой, зато испытывает сильное влияние Запада. Как и другие страны, Индия также одержима современными материалами, такими как акрил, и смешанными техниками. Использование водных красок было традицией в Индии. Будь то фрески, живопись на свитках, миниатюра или манускрипты. Грустно, что мы теряем свои корни, но, возможно, это шаг навстречу глобализации. Акварель не очень популярная техника среди индийских художников. О ней думают как о материале, который используют только студенты для изучения пейзажной живописи на пленэре.

Когда Вы поняли, что Вам недостаточно классического подхода в живописи?

Я подумал о том, чтобы отойти от традиционного подхода в акварели сразу как закончил художественную школу. Государственный Художественный колледж в Калькутте — очень британский по духу институт, он открыл мне общепринятую технику акварели, используемую британскими мастерами. Прозрачность и выпуклость акварели увлекли меня, когда началась моя студенческая жизнь. Все изменилось с появлением фотоаппарата, который безупречно передает перспективу и объем. Китайская акварель с ее уверенными мазками, египетские иероглифы с упрощенными темами, доисторические наскальные рисунки, фрески пещер в Аджанте (Индия) несколько просветили меня. Все это заставило меня думать, что современное использование акварели все еще не достаточно изучено, не только в Индии, но и в других странах. Я пытался экспериментировать, используя уверенные мазки кисти, навеянные китайской живописью, и простоту иероглифов. Я делал все от меня зависящее, чтобы отойти от традиционализма, объединяя определенную структуру и дерзкие цвета в своем стиле.

Что помогло Вам найти свой стиль в искусстве?

Мои работы — сопоставление объектов и образов, которые не могут быть связаны, если смотреть на них в жизни, но вместе они представляют сложность нашей современной жизни. Я вдохновляюсь тем, что окружает меня. Я написал серию, названную “Приют”, когда переживал сложные времена, пытаясь собрать

С. МОНДАЛ. Корабли.

S. MONDAL. Boats. 75x105 cm. 2002

С. МОНДАЛ. Тааре Замеен Пар. / S. MONDAL. Taare Zameen Par. 56x76 cm. 2006

деньги на оплату своей комнаты в Колкате. В живописной работе на эту тему я решил использовать панцирь черепахи как символ, представляющий минимальное укрытие, необходимое для существования в большом городе. В то же время я был очень увлечен театром и пантомимой. Это оказало влияние на мои темы, они стали более символичны. Во время войны в заливе я написал серию «Война, бабочки». С приходом спутникового телевидения и транслирования западных музыкальных видео, я начал включать в свои работы многие темы, навеянные поп, джаз и панк музыкой. Более современная серия, которую я написал, названа «Давайте займемся Роком!», которая включает многие панк и поп мотивы, сильные графические образы, динамичные цвета и определенную структуру. Все это вдохновлено сложным современным социальным стилем жизни Мумбаи. Вот некоторые другие популярные серии «Алиша», «Торсо», «Кухня», «Мемуары», «Исполнитель» и «Драма в раме».

Вы работали с другими материалами кроме акварели?

Нет. Я предан этой технике. Акварель – мой инструмент или оружие, чтобы выразить себя.

Почему Вы выбрали акварель как свой основной материал?

Не основной. Это МОЙ материал. Я никогда не пробовал никакие другие. Я родился у реки, на берегу реки в деревне в Западном Бенгале. Вода была частью моей жизни, и, как говорят, если ты родился у реки, ты должен либо петь, либо рисовать. В деревенском Бенгале мы играли и экспериментировали с натуральными красителями, которые были готовы к использованию, как пепел, красная глина, лепестки цветов, листья и т. д. Большинство этих материалов были растворимы в воде. Можно сказать, водные краски – это то, с чем я вырос и с чем чувствую себя комфортно, но также это материал, который приносит мне огромное удовлетворение и чувство завершенности. Даже сейчас мне кажется, возможности этого материала безграничны, в нем еще много неизведанного.

C. МОНДАЛ. Муссон.

S. MONDAL. Monsoon. 56x76 cm. 2002

C. МОНДАЛ. Принцесса Раджкумари.

S. MONDAL. Rajkumary, The Princess.

76x56 cm. 2013

Когда я был в Индии, я был поражен, что все яркие цвета не спорят между собой, будь то текстиль, одежда людей или просто цвета на улице. Я вижу тот же эффект в Вашей живописи. Это — естественная гармония Индии или так происходит благодаря работе художников и дизайнеров?

Да, Вы правы. Индия отличается разнородным ландшафтом, климатическими условиями, цветастыми одеждами и формами традиционного народного искусства. Я всегда чувствую гармонию. Но в наши дни, в городской жизни, мы видим цвета по-другому. Рекламные панели развешаны повсеместно, со всеми этими ночными огнями, это тоже должно быть включено в мои картины. Позже, когда я был привлечен к работе в журналах мод, мои темы и картины стали более цветными, наполненные городскими символами. Если честно, мои цвета происходят от поиска современного визуального языка. Я большой поклонник фовиста Анри Матисса, доказавшего, что не важно какой цвет и где ты используешь, это может быть абсурдно и в то же время поэтично.

У Вас есть краски, без которых не обойтись?

На самом деле нет, но если посмотреть в прошлое, то было несколько периодов, когда я был одержим определенными красками. Там почти всегда был красный для теплоты. Чтобы быть точным, алizarин пурпурный использовался в большинстве работ.

Какие краски заканчиваются в первую очередь?

Жженая кость.

Вы считаете черный цветом?

В учебном процессе обучения акварели нас учили никогда не касаться тюбиков с черным и белым. Тогда было впечатление, что черная краска делает прозрачный материал грязным. В своих поисках отхода от стандартов традиционной школы акварели и в экспериментах я обнаружил, что использование черного в моих работах придает им весомость и силу. Небольшое замутнение помогает в достижении прозрачности окружения. Использование черного усиливает контрасты и выявляет объем другими темными оттенками как пунцовый, ультрамарин, изумрудный и т. д. Черный просто замечателен, если его правильно использовать. Нужно быть очень осторожным.

Вы используете какую-то особую бумагу?

Нет. Все зависит от эффекта, которого я хочу добиться. Я пользовался бумагой индийского производства, сделанной вручную, затем Ватманом и Saunders Waterford, теперь Arches CP и грубой текстуры.

В каком размере Вы лучше выражаете себя?

Мне нравится большой формат. По крайней мере, полный лист Империял (56x76 см) достаточно хорош, чтобы чувствовать свободу. Чем больше площадь, тем веселее.

Как Вы работаете над картиной? Это запланированный или спонтанный процесс?

Я всегда планирую тему, уверен в композиции, но спонтанно играю с цветами.

Можно ли вносить исправления в акварель?

Да. Есть много способов корректировать свою живопись. В противном случае это только страх или отговорки.

Что для Вас можно и нельзя в акварели?

Делайте, что хотите. Ничего не бойтесь.

Каков был Ваш опыт работы над фильмом “Звездочка на земле”? У Вас был другой опыт работы для больших кинопроектов? Был ли этот опыт Вам полезен как художнику?

Нужно вспомнить, что в “Тааре Замен Пар” (“Звездочка на земле”) искусство было использовано символически как освободитель, дающий ребенку, которому брошен вызов, заслуженную свободу. Искусство там – главное действующее лицо. Кроме консультирования Аамира Хана, играющего роль учителя рисования, я должен был писать картины за его персонажа, и наиболее страшно и интересно было создавать детские художественные работы. Картины использовались в кульминации фильма очень выразительно. Фильм был отобран и номинирован в том году на “Оскар”, и так на следующее утро я проснулся не просто акварелистом, а “Звездочкой на земле”. Такой отклик возможен только в кино. Можно достичь большей аудитории. После этого я больше не работал в кинопроизводстве.

SAUNDERS
WATERFORD
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

Мы с семьей практикуем сахаджа-йогу уже более 20 лет. Индия известна как страна с богатыми духовными традициями. Как индийский художник, можете ли Вы сказать, какую часть занимают эти традиции в художественной жизни? В Вашей жизни?

Работа с акварелью дает почти медитативное настроение. Акварель — очень мощный и интерактивный материал. Когда я работаю, я чувствую себя спокойно, в каком-то подобии медитативного транса. Я наслаждаюсь мелодией, издаваемой материалом, строением тонов, смешиванием и перетеканием. Во всем этом есть некое магическое и духовное ощущение. Духовность может войти в мои темы в самом ближайшем будущем.

По каким критериям можно оценить произведение искусства?

Важно развитие автора и качество работ. Нужно проверить, является ли общепринятая идея или другой тип мышления критерием для художника. Соотносятся ли элементы техники с настроением, идеей и эстетической составляющей? Художник должен верить в свою культуру и быть искренним в своих работах.

Что делает для Вас акварель такой особенной?

Акварель — капризная и, в то же время, дружелюбная техника. Когда я пишу, я чувствую, что материал играет со мной, я пытаюсь добиться чего-то, но материал предлагает мне что-то другое. Эта непредсказуемость — то, что делает акварель такой особенной для меня.

C. МОНДАЛ. Развитие.

S. MONDAL. Progression. 26x36 cm. 2012

Samir Mondal, India

Samir Mondal's most amazing contribution to Indian art of modern times is a continual revival of watercolor. Born in 1952 in India. He has endowed watercolor with the status of oils, projecting a facet of watercolor that was never visualized before. The artist keenly observed the characteristics of oil painting, noted the inherent quality, their richness and substance. In his endeavour to include these elements in watercolor, he developed textures and structural features as if they are oils. Samir Mondal has stood the test of this fantastic versatility. His watercolours have never lost their originality, their innovativeness and their classic elegance, yet they are truly modern paintings (www.samirmondal.com).

What are the main tendencies of the art of watercolor in India?

Indian art today has changed a lot, and is surprisingly not much related to the Indian culture now, but very much influenced from western art movements. Like other countries India too is obsessed with modern and quicker mediums like acrylic and freer with mixed media. In India the use of watercolor was a tradition. Be it Frescoes, scroll paintings, miniature paintings and manuscripts. It is sad that we are losing our root, but perhaps it is a step in evolving towards the global community. Watercolor is not a very popular medium amongst the Indian artists. It is thought of a medium that students would use only for outdoor study of landscapes.

When did you realize that the classic approach is not sufficient for you?

I thought of moving away from the traditional application of watercolor after finishing art school. Government Art College, Calcutta, being a very British institute, exposed me to orthodox watercolor techniques of the British masters. The transparency and the magical three-dimensional aspects of watercolor enthralled me as I began my student life, but now the advent of camera can truly capture perspective and dimensions flawlessly. Chinese watercolour with bold brush strokes,

Egyptian hieroglyphics with simplified motifs, prehistoric cave paintings, frescoes from Ajanta Caves in India gave me some light. It made me think that contemporary use of watercolor was still very much unexplored, not only in India but everywhere else. I tried to experiment by incorporating bolder brush strokes, inspired by the Chinese watercolor and by placing simplified motifs like hieroglyphs, in a two dimensional plain. I tried my best to break the traditionalism by incorporating definite structure and bolder color to my style.

What were your sources of inspiration in finding your own voice in art?

My works are a juxtaposition of objects and visuals that cannot be related with when viewed individually, but together they represent the complexity of our modern society. I am always inspired by my surroundings and the circumstances. I painted a series called "The shelter" when I was going through a tough time to accumulate money for my room rent in Kolkata. In a painting from it, I chose to use a "turtle shell" as a symbol to represent minimal shelter for exist-

tence in a metropolis. At the same time I was heavily involved with Dramatics and Pantomime. For sure these influenced my themes then with much figurative inputs. During the gulf war, I painted a series — “The War, The Butterflies”. With the satellite television coming in or rather exposure to western music videos, I started incorporating many pop, jazzy and punk themes into my works. A more contemporary series that I have done is titled “Let’s Rock” which involves a lot of punk and pop motifs, strong graphic visuals, dynamic colours and definite structures. All these inspired by a complex modern social lifestyle in Mumbai. Some of the other popular series are “Alisha”, “Torso”, “Kitchen”, “Reminiscences”, “Performer” and “Drama framed”.

Have you worked with any mediums other than watercolor?

No. I am determinedly dedicated to this medium. Watercolor is my tool or weapon to express.

Why did you choose watercolor as your major medium?

Not major. It’s my medium. I have never experimented with any other medium. I was born near a river, a riverbank in a rural village in West Bengal. Water was an integral part of my life, and they say if you are born near a river you should sing or paint. In early childhood in rural Bengal we played and experimented with natural colours which were readily available like ash, red clay, flower petals, leaves etc. All these materials were water-soluble. May be watercolour is something which I grew up with and comfortable with this, but also this medium is something which offers me immense satisfaction and a feeling of accomplishment. Even today I feel there is much more to be explored in this medium and the possibilities of what can be achieved are limitless.

When I was in India I was amazed how all the brightest colors possible were not competing with each other, whether it was textile, clothes of people or just colors in the street. I can see that effect in your painting, too. Is that harmony natural in India or all credits go to the work of artists and designers?

Yes, you are right. India has a variety in land patterns, climatic conditions, colored clothing, and of course the traditional folk art. This harmony always works at the back of my head, but in modern times, in urban city life, we see colors in a newer way. Billboards sprung up all over, with so much of color and light at night, these had to be incorporated into my works. Later when I was involved with fashion magazines my themes and works became more colorful, vibrant with urban symbols. Frankly, my colors are from the search for creating a contemporary visual language. I am a great fan of Fauvist Henri Matisse, who proved that it doesn’t matter what colour is used where; it may be absurd yet poetic at the same time.

Do you any “must” colors?

Not really, but if I scan through my past, I get that there are some phases where I was obsessed with some particular color. Red was mostly there to get the warmth. To be precise, Alizaine Crimson was mostly used in a majority of paintings.

Which paints do you run out of first of all?

Ivory black.

Do you consider black as a color?

Academically we were taught never to touch the black and white tubes of watercolour while practicing in this medium. The impression then was that black makes the transparent medium dirty. In my quest to diverge from the traditional school of watercolor and experimentation, I discovered that application of black in my works gave it weight and strength. The little opacity created, helps in enhancing the transparency of its surroundings. Use of black as black enhances the contrasts or rather brings out a different dimension with other darker

shades like crimson, ultramarine, viridian green, etc. Black is really great if it is placed properly. One has to be very careful.

Do you have a particular type of paper that you use?

No. It depends on the effect I want. I was using Indian handmade papers, then Whatman and Saunders, now Arches cold press and rough.

Which size of painting helps you better to realize yourself?

I like large format. At least a full imperial is good enough to feel free. Bigger the area, biggest the fun.

How do you work on a painting? Is it a planned or a spontaneous process?

I always plan my theme. I am sure about composition but play with colour spontaneously.

Can watercolor painting be corrected?

Yes. There are many ways you can correct your painting. It is just a fear or excuse.

What are your “dos” and “dont’s” in watercolor?

Do whatever you like. Don’t be afraid.

What was your experience of work on Taare Zameen Par? Did you have other experiences working in cinema production? Was it useful experience for you as an artist?

One must recall that in the film Taare Zameen Par, art was used symbolically as an emancipator, giving a challenged child his deserved freedom. The art was the protagonist. Apart from coaching Aamir Khan, as he was acting for the role of an art teacher, I had to paint for his

C. МОНДАЛ. Ганеша.

S. MONDAL. Ganesha.

76x56 cm. 2006

character and the most interesting and scary was the child’s artwork that I had to paint. The paintings were used at the climax of the film in a very meaningful manner. The film was short listed and selected for Oscar nomination that year and with it I became “Taare Zameen Par man” overnight from my usual title — the watercolor man. This response is possible only with cinema. One can reach out to a bigger audience. After that I have not worked with any other production.

I am practicing Sahaja Yoga with my family for over 20 years. India is famous as a country with rich spiritual traditions. As an Indian artist can you say what role these traditions play in Art life? In your Art?

Working with watercolor almost gives like a meditative mood. Watercolour is a very powerful and interactive medium. When I work I feel at peace in a sort of meditative trance. I enjoy the melody that the medium plays out; arrays of tones, the mixing and merging; all this have a sort of magical and spiritual feel to it. Spirituality may creep into my themes in the near future.

What are the criteria to evaluate the art piece?

Consistency and the previous works of an artist and quality are important. One should check whether common idea or different thought process is the main criteria for the artist. Are the technical elements contributing to the mood, meaning, or aesthetics? The painter should have faith in his culture and sincerity to the work for sustainable period.

What makes watercolor so special for you?

Watercolor is a naughty and at the same time friendly medium. When I paint, I feel the medium is playing with me, I try to achieve something but the medium gives me something else. This unpredictability is what makes this medium so special to me.

об авторе

Константин ^{Россия} Стерхов

Константин Стерхов окончил Институт живописи, скульптуры, архитектуры им. Репина. Участник и член жюри многих выставок в России и за рубежом. Его работы представлены в корпоративных и частных коллекциях России, Китая, Европы, Австралии и США. Является автором нескольких книг и обучающих DVD по акварели. (www.sterkhovart.com)

Э

Та книга уникальна по своей идее: собрать под одной обложкой самых известных и признанных мастеров акварели всего мира. Чтобы осуществить столь оригинальный и трудоемкий проект, нужно быть не только прекрасным знатоком искусства и выдающимся организатором, нужно

самому быть Художником. Именно таким человеком — разносторонним, талантливым, увлеченным и открытым миру — является Константин Стерхов.

Выпускник Института им. И. Е. Репина Академии художеств, Константин Стерхов верно служит своему призванию акварелиста уже более двадцати лет. Как истовый подвижник акварельной техники, он осуществляет разные проекты, чтобы сделать ее доступной всем интересующимся. В Интернете он активно ведет русскоязычный и англоязычный блоги по акварели. На его странице в Facebook акварелисты могут поделиться информацией о мастер-классах, пригласить на выставку или курс, посмотреть видео по акварельной живописи. Эта благородная идея коммуникации увлеченных акварелью людей со

всего мира уже приносит свои положительные результаты. Исчезает вакуум общения в акварельном пространстве, художники — иногда в полном изумлении — открывают для себя творчество своих коллег, находят близких по духу “братьев по кисти”.

Константин направляет свои усилия на поднятие престижа и уровня акварели в России. Он сотрудничает с ведущими мировыми производителями художественных материалов. Делая тесты и публикуя их результаты, Константин знакомит российскую публику с продукцией ведущих брендов.

К. СТЕРХОВ. Золотая медь.
K. STERKHOV. Golden Copper.
26x36 cm. 2012

К. СТЕРХОВ. Аромат. / K. STERKHOV. Fragrance. 40x30 cm. 2013

Неоценимую помощь для начинающих художников дают видео-пособия Константина Стерхова. За последние 5 лет он записал уже около 50 курсов, в том числе серию бесплатных уроков для подписчиков своего блога. Талантливый акварелист, Константин Стерхов постоянно экспериментирует с материалом, находит доступные, простые способы объяснения для начинающих, как управлять водной стихией. Сам он совершенствуется, развивая в творчестве реалистическое направление в жанре психологического акварельного портрета. Знатоки живописи высоко ценят его лирические пейзажи с изображением водного пространства в разных его воплощениях – от бушующего морского простора или сверкающих отражений в городском бассейне до тихого лесного озера.

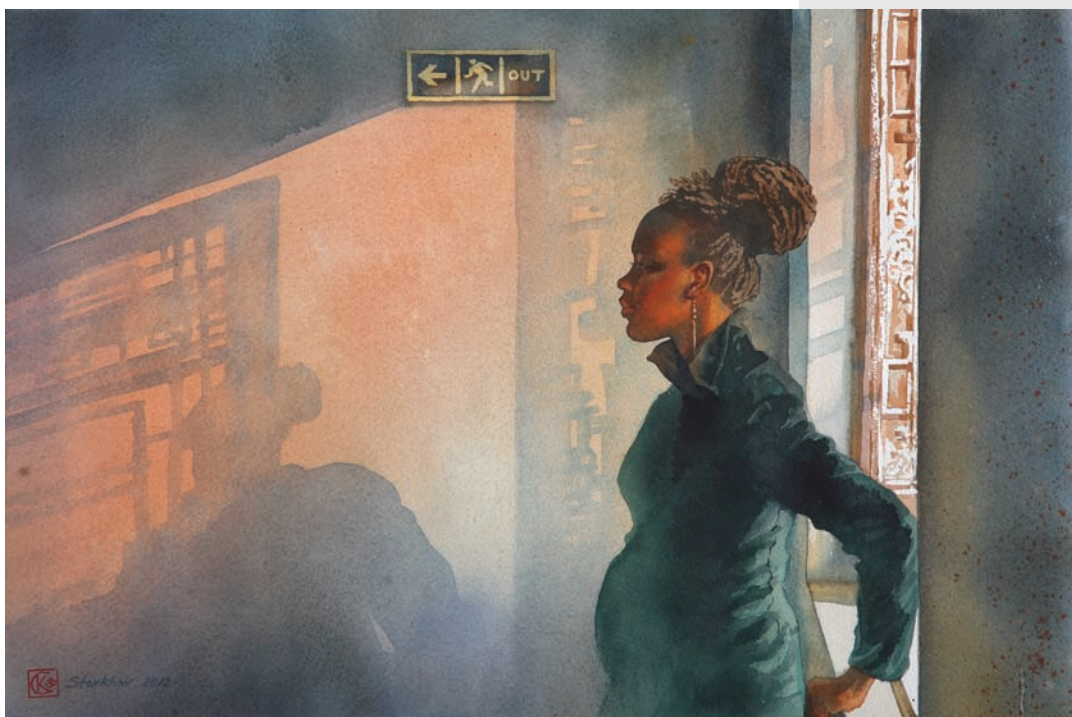
Духовную силу для осуществления своих планов, выполнения своей миссии Константин берет в мудрости древних индийских учений, практикует медитации сахаджа-йоги. Это дает ему внутренний покой и баланс, который так ценен в нашем тревожном мире. Мудрость древних создает гармоничный настрой в его жизни и творчестве, а зритель ощущает это через созерцательный мир его акварелей.

Как неутомимый путешественник Константин часто бывает в разных странах – иногда в роли руководителя акварельного курса, участника выставки или члена жюри международного биеннале. Благодаря новым впечатлениям и опыту общения с мастерами других стран, в творчестве Константина рождаются новые образы современного мира, он воплощает их в сюжетах своих картин с новыми темами, неутомимо продолжая линию совершенствования и служения искусству.

*Член Союза Акварелистов,
Член Союза Художников
Елена Базанова*

К. СТЕРХОВ. Игра теней.

K. STERKHOV. Play Of Shadows. 35x53 cm. 2012.

about the author

Konstantin Sterkhov, Russia

Konstantin Sterkhov (www.sterkhovart.com) is an author of several instructional books and DVDs about watercolors. His works have been exhibited in many solo and group shows in Russia and abroad and are represented in private and corporate collections in Russia, China, Europe, Australia and USA.

This book is unique in its idea — to collect under one cover the most renowned and recognized masters of watercolor from all over the world. To implement such an original and labour-consuming project, one should be not only a connoisseur and an outstanding organizer but an Artist as well. Konstantin Sterkhov is this type of man — versatile, talented, keen and open to the world.

A graduate from The Repin Academy of Fine Arts, Sterkhov has been serving his vocation of watercolorist for over 20 years. As a devout ascetic of the watercolor technique, he has realized various projects to make it more available for all who are interested. On his Facebook page, watercolorists can share information about workshops, invite others to exhibitions and workshops, and view watercolor video demos. That noble idea of communication with keen watercolor lovers in the world has started bearing fruit. The vacuum of communication in watercolor infospace is disappearing. The artists, sometimes in amazement, discover for themselves the creations of their fellow artists, and find their brush brothers who are close in spirit.

Konstantin directs his efforts to raise the prestige and level of watercolor in Russia. He collaborates with leading world art supplies manufacturers. By testing and announcing his tests results, Konstantin introduces leading brands` products to the Russian audience.

The instructional video demos by Sterkhov have been invaluable help for the art beginners. He has created about 50 courses over the last 5 years, including a free series for his blog`s subscribers. A talented watercolorist, Konstantin Sterkhov is constantly experimenting with material, finding available, simple ways of explaining how to master the water element. He is improving himself by developing in his creation the realistic direction in the genre of psychological portrait. Connoisseurs of painting think much of his lyrical landscapes with water

К. СТЕРХОВ. Из офиса. Торговый центр. Дубай.

K. STERKHOV. Out of Office. Trade Center. Dubai.

56x76 cm. 2013

space in all its embodiments – from a vast raging sea, or sparkling reflections in a city pool, to a quiet forest lake.

A spiritual strength for realization of his plans and fulfillment of his mission, Konstantin imbibes the wisdom of an ancient Indian teaching, practicing Sahaja Yoga meditation. That gives him an inner peace and balance that is so valuable in our world of anxiety. Indian ancient wisdom creates a harmonious foundation to his life and the spectator perceives it through the contemplative world of his watercolors.

As a tireless traveler, Konstantin often visits different countries – sometimes as a workshop leader, a member of an exhibition or a jury board member at an International Biennial. Through new impressions and communication experience with foreign masters, new images of the modern world appear in Konstantin's art. He embodies them in plots of his new themes' paintings, continuing his line of improvement and serving Art tirelessly.

*Member of Saint-Petersburg Watercolor Society,
Member of Artists Union
Elena Bazanova*

Roubloff

НЕВСКАЯ ПАЛИТРА

SAUNDERS
WATERFORD
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

Константин Вячеславович СТЕРХОВ
**МАСТЕРА АКВАРЕЛИ
БЕСЕДЫ С АКВАРЕЛИСТАМИ
ОТ КЛАССИКИ К СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ**

Konstantin Vyacheslavovich STERKHOV
**MASTERS OF WATERCOLOR
INTERVIEWS WITH WATERCOLORISTS
FROM CLASSIC TO CONTEMPORARY**

12 +

ЛР №065466 от 21.10.97

Гигиенический сертификат 78.01.07.953.П.007215.04.10
от 21.04.2010 г., выдан ЦГСЭН в СПб

Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»
www.m-planet.ru; planmuz@lanbook.ru
192029, Санкт-Петербург, Общественный пер., 5.
Тел./факс: (812) 412-29-35, 412-05-97, 412-92-72;

Издательство «ЛАНЬ»
lan@lanbook.ru; www.lanbook.com
192029, Санкт-Петербург, Общественный пер., 5.
Тел./факс: (812) 412-29-35, 412-05-97, 412-92-72

Книги Издательства «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»
можно приобрести в оптовых книготорговых организациях:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ООО «Лань-Трейд»
192029, Санкт-Петербург, ул. Крупской, 13,
тел./факс: (812) 412-54-93,
тел.: (812) 412-85-78, (812) 412-14-45, 412-85-82, 412-85-91;
trade@lanbook.ru; www.lanpbl.spb.ru/price.htm

МОСКВА. ООО «Лань-Пресс»
109263, Москва, 7-я ул. Текстильщиков, 6/19,
тел.: (499) 178-65-85
lanpress@lanbook.ru

КРАСНОДАР. ООО «Лань-Юг»
350901, Краснодар, ул. Жлобы, 1/1, тел.: (861) 274-10-35;
lankrd98@mail.ru

Подписано в печать 18.04.14.
Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Формат 60×90^{1/8}.
Печать офсетная. Усл. п. л. 16,00. Тираж 1500 экз.

Заказ № .

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов в ОАО «Дом печати — ВЯТКА»
610033, г. Киров, ул. Московская, 122