

KONSTANTIN STERKHOV

MASTERS of
WATERCOLOR

Interviews with
watercolorists

the power of water

КОНСТАНТИН СТЕРХОВ

МАСТЕРА
АКВАРЕЛИ

Беседы
с акварелистами

СТИХИЯ ВОДЫ

ББК 85.14
С 79

12 +

Стерхов К. В.

С 79 Мастера акварели. Беседы с акварелистами. Стихия воды. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2013. — 128 с.: ил. — (Мир культуры, истории и философии).

ISBN 978-5-8114-1518-2 (Изд-во «Лань»)

ISBN 978-5-91938-094-8 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Коллекция интервью «Мастера акварели», представленная вашему вниманию, — итог двухлетней работы 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. The power of water. — Saint-Petersburg: Publishing house “Lan”; Publishing house “THE PLANET OF MUSIC”, 2013. — 128 pages: illustrated. — (The world of culture, history and philosophy).

The presented collection of interviews «Masters of watercolor» is the result of two-year work of K. Sterkhov. All the artists and their works which are included in the book are interesting and significant in the world of the contemporary watercolor painting. Some of them are well represented in the Internet, some to a much lesser degree. However, these are personal conversations with the sincere responses of the artists about their major interest — watercolors.

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

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», 2013
© К. В. Стерхов, 2013
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2013

Оглавление

Предисловие	7
От автора	9
Роберт Уэйд	10
Джозеф Збуквич	16
Альваро Кастаньет	22
Константин Кузема	28
Пиет Лап	32
Ларс Лерин	38
Мика Тёрёнен	42
Фабио Сембранелли	46
Мария Гинзбург	51
Дэвид Тейлор	56
Милинд Малик	60
Ченг-Ки Чи	64
Марья Коскиниemi	74
Лю И	78
Жоу Тианья	82
Гуан Вейсин	86
Жанин Галлиция	94
Венди Артин	101
Джон Ярдли	106
Чарльз Рейд	110
Атанас Мацуреф	114
Об авторе	119

Contents

Foreword	7
Letter from author	9
Robert Wade	10
Joseph Zbukvic	16
Alvaro Castagnet	22
Konstantin Kuzema	28
Piet Lap	32
Lars Lerin	38
Mika Toronen	42
Fabio Ceimbranelli	46
Maria Ginzburg	51
David Taylor	56
Milind Mulick	60
Cheng-Khee Chee	64
Marja Koskiniemi	74
Liu Yi	78
Zhou Tianya	82
Guan Weixing	86
Janine Gallizia	94
Wendy Artin	101
John Yardley	106
Charles Reid	110
Atanas Matsoureff	114
About the author	119

На обложке / Book Cover

Гуан Вейсин. Старик, курящий трубку.
Guan Weixing. Smoking Old Man.

Ч.-К. Чи. Рыбки кои №6. Фрагмент.
С.-К. CHEE. Koi Fish № 6. Fragment.

А. Кастаньет. Страсть танго II. Фрагмент.
A. CASTAGNET. Tango Passion II. Fragment.

Дж. Збуквич. В ожидании клиента. Фрагмент.
J. ZBUKVIC. Waiting For A Customer. Fragment.

foreword

T

The origins of watercolor go back to the Chinese watercolor painting.

It is believed that watercolor, as an independent art, developed in Europe in the middle of XIXth century. In part, this statement is more advanced because of the nature of direct export painting practices and creative thinking of

the other previously established graphic and painting techniques. Consequently, watercolor then was not so much an independent technique as specific colorful material.

However, the living, flowing watercolors, fascinated further supporters. Originally “Chinese” genes of watercolors and effort in the fight for the purity of the genre, have manifested themselves. Watercolor began to acquire its individual unique technology. For example, a significant step in this direction was the rejection of white opaque paint and, therefore, understanding the role of the paper not only as a carrier, but as an active participant in the process of watercolor. As a result, while not denying its illustrational, architectural, chamber and classical past, watercolor received significant expansion, marked in the middle of the twentieth century, and gained truly independent value. This has become possible also with the help of thoroughly improving specialized watercolor materials.

Thus, by the beginning of the new century, the statement of “secondary” watercolor nature expectedly lost relevance. It appeared that its capabilities were limited, but then a door opened, revealing new horizons. As with high-tech media, which gives a unique product, watercolour was in full accordance to the spirit of the time. It became interesting not only “to do”, but “how to do”, perhaps even to a greater extent. Watercolor technology was not just a means, but an integral part of the artwork. Therefore, it was possible to talk not about the next “watercolour renaissance” but the actual formation of watercolor media, and to deliver it from a prolonged state of uncertainty “half graphics – half painting.”

Labour in watercolors is extreme.

We distinguish three main conditions that determine watercolor as the most complex pictorial technique:

Work in the mobile (moving) aqueous medium, rapidly changing in time and space, which, of course requires maximum concentration and skills.

Very important is to proactively simulate the results of the movement of paint layers by water.

Absence of white paint, and as a consequence — the need for natural, and therefore often difficult for performing maintenance tricks to leave “white areas.”

No corrections possible after the session ends.

From this flow are requirements so high that the skills of pure watercolor takes on a whole mystical tinge. And paintings themselves are beginning to look like watercolor artifacts. Anyways, it is something for the watercolorist to be proud about.

The book you are holding in your hands is devoted to contemporary watercolor artists. Contemporaries are usually deprived of proper exposure, only to be in the shadow of their famous predecessors, whose work is fearlessly advocated by their canonized status. The belief that it is the contemporaries who are the future, prompted me to welcome the idea of Konstantin Sterkhov to publish such a book that offers the reader a broad overview of the current state of watercolour media. The feature of this publication is not awarded to art critics, but to the artists themselves. On the pages of the three-volume book contains Konstantin’s interviews with contemporary artists of the watercolor world. Rich illustrations accompanying each interview turns it into an aesthetic edition album.

I think readers will appreciate the complexity and volume of work undertaken by Konstantin Sterkhov.

*Sincerely,
Konstantin Kuzema,
Vice Chairman of the St. Petersburg Society of Watercolor*

C

CONGRATULATIONS!!!!

I virtually sat SPELLBOUND by your book as all of these wonderful artists invaded my Studio. How exciting to learn that so many brilliant exponents of our beloved medium are painting from one end of the world to the other. This splendid production did not just happen, I can’t begin to imagine the amount of work and research you have put into it, but here is your reward now that you can see it and hold the finished product in your hands. I’m certain that the book will become an International reference source, it is a MUST HAVE for every serious painter, student or lover of the Watercolor medium.

I am deeply honoured to have been included among the galaxy of stars. Thank you on behalf of the entire World of Watercolor for your remarkable dedication and enthusiasm, which can now be shared by so many diverse cultures worldwide.

I give you a TOAST.....Here’s to Watercolor!

*ROBERT A. WADE. OAM
AWI (LM)., FVAS., FRSA (Lon), PWS (Lon) AWS (USA), KA. (USA),
ISMP.(USA), MHSMA.(Mexico)*

предисловие

И

Истоки акварели восходят к китайской водяной живописи. Считается, что акварель как самостоятельное станковое искусство сложилась в Европе в середине XIX века. Отчасти это утверждение несёт несколько авансированный характер из-за прямого экспорта приёмов письма и художественного мышления из

других, ранее сформировавшихся графических и живописных техник. Следовательно, акварель тогда являлась не столько самостоятельной техникой, сколько специфическим красочным материалом. Тем не менее живая, текучая акварель увлекала всё дальше своих сторонников. Изначально технологичные «китайские» гены акварели и усилия подвижников в борьбе за чистоту жанра дали о себе знать. Акварель начала приобретать свои индивидуальные технологии. К примеру, значительным шагом на этом пути был отказ от белил и, соответственно, осознание роли бумаги не просто как носителя, а как активного участника акварельного процесса. В результате, не отрицая своего иллюстративного, архитектурного, камерного и классического прошлого, акварель получила значительные расширения, заметные уже в середине XX века, и приобрела действительно самостоятельное значение. Этому способствовало также основательное совершенствование специализированных акварельных материалов.

Таким образом, к началу нового столетия тезис «вторичности» акварели ожидаемо потерял свою актуальность. Представившиеся ограниченными, её возможности оказались всего лишь дверью, за которой открылись новые горизонты. Высокотехнологичная, дающая заведомо уникальный продукт, акварель оказалась в полном соответствии духу времени. Стало интересно не только, что сделано, но и как сделано, быть может, и в большей мере. Акварельные технологии стали не просто средством, а неотъемлемой частью самого художественного произведения. Поэтому стало возможным говорить не об очередном «Акварельном ренессансе», а о действительном становлении Акварели, её выходе из длительного состояния неопределённости: «полуграфики – полуживописи».

Работа акварелью в технике Акварели экстремальна. Выделим три основных условия, которые определяют Акварель как самую сложную изобразительную технику:

1. Работа в подвижной водной среде, быстро меняющейся во времени и пространстве, что требует максимальной концентрации. Немаловажным является и способность превентивного моделирования результатов движения красочных слоёв под воздействием воды.
2. Отсутствие белой краски и, как следствие, необходимость в органичных, а потому часто сложных по исполнительскому содержанию приёмах, позволяющих оставлять «белое».
3. Практическое отсутствие возможности полноценной корректуры ошибок исполнения после завершения сеанса.

Из этой непреложной данности вытекают требования столь высокие, что владение чистой техникой приобретает совершенно

мистический оттенок. А сами акварели начинают казаться артефактами. Так или иначе, Акварелист – это звучит гордо.

Книга, которую вы сейчас держите в руках, посвящена современным акварелистам. Обычно современники бывают обделены должной известностью, находясь в тени своих славных предшественников, творчество которых безбоязненно пропагандируется в силу их канонизированного статуса. Убеждённый в том, что именно современники составляют будущее, побудила меня приветствовать идею Константина Стерхова об издании книги, предлагающей широкому читателю столь объёмный обзор современной акварели. Особенность работы состоит в том, что слово предоставляется не искусствоведам, а самим художникам. На страницах трехтомника собраны интервью Константина с современными мастерами акварели всего мира. Богатый иллюстративный материал, сопровождающий каждое интервью, превращает издание в эстетический альбом.

Полагаю, читатели оценят сложность и объём работы, проделанный Константином Стерховым.

С уважением,
Константин Кузема,
вице-председатель Санкт-Петербургского общества Акварелистов

П

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Я виртуально очарован Вашей книгой, как будто все эти замечательные художники вошли в мою мастерскую. Как интересно узнать, что так много блестящих представителей нашей любимой техники живописи пишут

по всему миру. Этот великолепный продукт возник не просто так, я не могу себе представить объём работы и исследований, который Вы вложили в него. И вот Ваша награда: вы можете видеть его и держать в своих руках. Я уверен, что книга станет источником ссылок международного уровня, она должна быть у каждого серьезного художника, студента или любителя Акварели.

Для меня большая честь быть включенным в плеяду звезд. Благодарю Вас от имени всего мира Акварели за замечательную самоотверженность и энтузиазм, благодаря которым теперь можно поделиться таким культурным разнообразием со всего мира.

Я предлагаю тост ... За Акварель!

Роберт Уэйд. OAM
AWI (LM), FVAS., FRSA (Lon), PWS (Lon) AWS (USA), KA. (USA),
ISMP.(USA), MHSMA.(Mexico)

letter from author

Watercolor has always been for me, without doubt, the superior medium. I have worked with different materials at different times, but my preference has always been watercolor. Interest in this media has inspired me to learn more of the processes taking place in this area. From my communication with watercolorists around the world, I have found that watercolor is more appreciated in other countries, whereas in Russia, it is still on the sidelines.

Russia has few artistic communities, united by the interest in watercolour media. The most famous, perhaps, is in St. Petersburg. There is S. Andriyaka's School in Moscow, and there are a few centers where interest in watercolor is supported – Kurgan and Petrozavodsk. But overall, in Russia the watercolor is thought of as a learning experience, a utility vehicle, and a leisure activity.

Several years ago, I came across an American magazine of watercolors. I was impressed with what respect it displayed this technique. It was a magic door into another world, where large numbers of people were involved in the processes associated with watercolor. They painted, organized exhibitions, shared experiences, had their heroes. Later, I learned that in America they publish several watercolor magazines, that there are several watercolor societies, and a huge number of prestigious exhibitions and competitions for watercolor, and the same in Australia, Europe, China, Japan, India... and everywhere where there are fine watercolor artists.

I felt that all this time I had been cut off from the world I belong to. It also became clear that in Russia there is a watercolor vacuum!

We “boil in our own juice”, with only the information that is accidentally leaked through the mass media. By and large, we are not concerned with this issue. We know almost nothing about the achievements in the watercolor world. Equally so, the watercolor lovers from other countries have hardly heard anything about Russian watercolor artists.

The first attempt to correct the situation was my decision to run a blog, where I tried to share my impressions of the new works by international artists, to cover events in the world of watercolour, to talk to artists and to interview them. The idea of the project was that the artist asked the other artists what interested him in the creative kitchen of his colleagues. Often, I did not know anything about those whom I asked questions. Before

the interview, I just looked through the work of the artist and wrote the questions that I thought might arise from my readers, such as, with what materials and how he or she works.

After a while I realized that I could also introduce our artists to Western fans of watercolor. So another blog in English was created. There is also information about foreign and domestic watercolors. According to the ever-increasing number of views, I realized that I was on the right track.

The result of this work is a collection of interviews, which I bring to your attention. All the artists and their works, which I included in my 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, this is a personal communication, with the sincere responses of artists about their major interest — watercolors.

Sincerely,

Konstantin Sterkhov

Member of the St. Petersburg Watercolor Society and Watercolor Society of Finland

Т

ехника акварели всегда была для меня, вне сомнения, преобладающей. Я работал различными материалами в разные периоды, но акварель была всегда основной. Интерес к технике привел меня к более глубокому изучению процессов, происходящих

в этой области. Начав общаться с акварелистами других стран, я обнаружил, что в мире акварель пользуется большим уважением, чем в России, где она по-прежнему остается на вторых ролях.

В России существует 2–3 художественных общества, объединенных по интересу к акварели. Самое известное, пожалуй, в Санкт-Петербурге. Есть еще Школа С. Андрияки в Москве. Имеется пара центров, где интерес к акварели поддерживается, это Курган и Петрозаводск. Но в целом акварель воспринимается как учебная практика, подсобное средство, занятие для досуга.

Несколько лет назад мне в руки попал американский журнал об акварели. Я был поражен, с каким уважением там освещалась эта техника. Это была волшебная дверь в другой мир, где огромное число людей было вовлечено в процессы, связанные с акварелью, писали картины, устраивали выставки, делились впечатлениями, имели своих героев. Позже я узнал, что только в одной Америке выходит несколько акварельных журналов, существует несколько акварельных обществ, устраивается огромное количество престижных выставок и конкурсов для акварелистов, а есть еще Австралия, Европа, Китай, Япония, Индия... И везде есть прекрасные художники, работающие в технике акварели.

Я почувствовал, что все это время был оторван от того мира, к которому принадлежу. Также стало очевидно, что в России – акварельный вакуум! Мы варимся в собственном соку, имея лишь ту информацию, которая случайно просочилась через масс-медиа, по большому счету, не заинтересованные этим вопросом. Нам почти ничего не известно о достижениях акварели в мире, а любителям акварели других стран – о наших художниках.

Первой попыткой исправить ситуацию стало мое решение вести блог, где я пытался делиться впечатлениями о встречах с новыми произведениями международных мастеров, освещать события в мире акварели, общаться с мастерами и брать у них интервью. Идея проекта была в

том, чтобы художник спрашивал других художников о том, что его заинтересовало в творческой кухне коллег. Часто я ничего не знал о тех, кому задавал вопросы. Перед интервью я просто просматривал работы художника и составлял вопросы, которые могли бы возникнуть у моего читателя, в первую очередь, чем и как он работает.

Спустя какое-то время я понял, что могу также знакомить западных любителей акварели с нашими художниками. Так возник еще один блог на английском языке. Там есть информация и о зарубежной, и об отечественной акварели. По постоянно увеличивающемуся количеству просмотров я понял, что нахожусь на верном пути.

Итогом этой деятельности стала коллекция интервью, которую я предлагаю вашему вниманию. Все художники и их работы, которые я включил в свои книги, интересны и значимы в мире современной акварели. Некоторые широко представлены в интернете, некоторые – в гораздо меньшей степени. Тем не менее “Мастера акварели” это личное общение и искренние ответы художников о том, что их интересует больше всего, – об АКВАРЕЛИ.

*С уважением,
Константин Стерхов,
Член Общества акварелистов Санкт-Петербурга и Финляндии,
автор более 10 пособий по акварели.*

Роберт Уэйд Австралия

Роберт Уэйд – каноническая фигура в мире акварели. Выдающийся австралийский художник родился в Мельбурне, Австралия, в 1930 году. Получил международное признание, его работы выставлялись в большинстве крупных обществ Акварели в мире и завоевали важные награды во многих странах. Действительный член почти всех престижных международных Акварельных обществ.

Ч

Что дает Вам наибольшее вдохновение? Вы ищете или ждете его?

Если ждать вдохновения, оно никогда не придет! Я просто пишу, и вдруг что-то особенное происходит во время работы. Тогда я вижу это и хватаюсь за возможность

использовать в своей работе.

Что делает живопись произведением искусства – технические навыки или что-то другое?

Если живопись показывает только технические умения художника, то это очень скучно! Эмоции и чувства – наиболее важные элементы в моей работе, и я ищу их в работах моих учеников и других художников.

Какова часть воображения в Ваших работах?

ОГРОМНАЯ! Воображение включается с первого позыва написать определенный объект и продолжается до последнего мазка. Если писать все точно как есть, то о чем беспокоиться? Можно с таким же успехом и сфотографировать. Воображение – это живой компонент, без которого художник не может жить.

Вы нашли акварель, или это техника нашла Вас?

Я полагаю, она нашла меня, когда мне было 6 лет. Как только акварель захватила меня, я понял, что уже не смогу вырваться... слава Богу. Я все еще люблю ее как и раньше.

Многие из Ваших многофигурных этюдов написаны с натуры. Вы используете свою память или наброски, чтобы писать группы людей, находящиеся в постоянном движении?

На пленэре я просто придумываю фигуры из головы. (Здесь работает **ВООБРАЖЕНИЕ!**) Люди никогда не сидят или не стоят там, где вы хотите, чтобы они были. Важно делать то, чего не может камера, поместить их в нужное для вашей композиции место.

Я заметил, что Вы позволяете себе применить иногда кроющую белую краску. Есть ли у Вас свое мнение на этот счет или Вы просто используете белую краску, когда нужно, не напрягаясь?

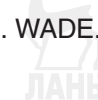
Немного белой гуаши часто помогает найти и усилить акценты, потерянные во время работы. Я приверженец традиций. У Тернера использовал все средства для достижения эффектов, чтобы его картина удалась. Почему нет? Является ли это самым важным? Мы не должны спрашивать “КАК?”, скорее, нужно спросить “ПОЧЕМУ?”.

Вы планируете свою работу, начав писать, или просто наслаждаетесь процессом?

Не спланировав, мы планируем провал! Разве пилот взлетит, не запланировав детали своего полета? Если да, то я не хотел бы быть пассажиром этого самолета! Если у меня есть рациональное понимание того, какой будет моя живописная работа, шансы на успех будут гораздо больше, и я буду наслаждаться процессом намного больше...

R. УЭЙД. Мост Чарльза, Прага.

R. WADE. The Charles Bridge, Prague. 36x51 cm.

Р. УЭЙД. Сплетни в суке. Марокко.

R. WADE. Gossip in the Souk. Morocco. 51x76 cm. 1996

SAUNDERS
WATERFORD
 CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

У Вас есть «обязательные» цвета в палитре?

Я не могу писать без кобальта синего и сиены.

Что наиболее важно для успешной живописи акварелью: бумага, краски или кисти? У Вас есть любимые бренды?

Waterford Rough – мой выбор в настоящее время, и он позволяет мне иметь определенную степень контроля над фактурой и цветом. Конечно, выбор цвета на палитре важен, мой развивался всю мою жизнь в акварели. Как бы то ни было, я не привязан к существующим краскам, если что-то новое появится на рынке, я всегда попробую это, просто чтобы понять, есть ли в этом ВОЛШЕБСТВО! Кисти – это личное, просто нужно найти ту, которая покажется, что она принадлежит вашей руке. Синтетические белые нейлоновые кисти доступны за небольшую часть стоимости Колонка и действительно единственные, которыми я пользуюсь в настоящее время.

Р. УЭЙД. Улов. Китай.

R. WADE. Guilin Catch. 36x56 cm.

Произошли ли какие-либо изменения в акварельном мире за последние 60 лет? Были ли изменения для Вас лично?

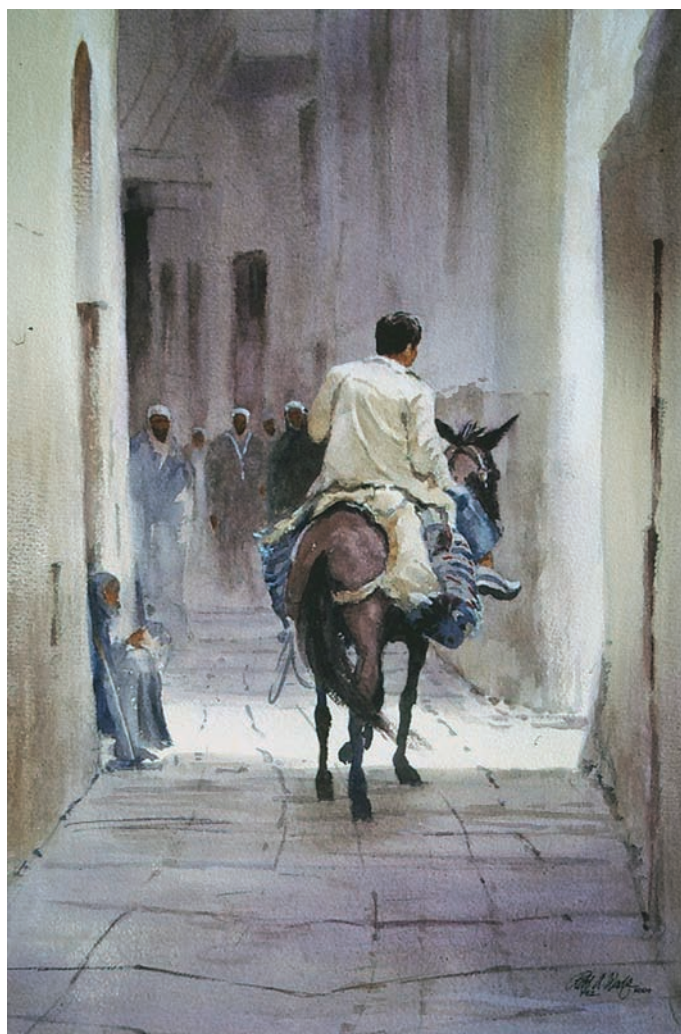
Невероятные изменения в общении и обучении. Например, видео и DVD. Сегодня мы можем сидеть в мастерской и смотреть Чарльза Рейда, Джона Ярдли, Дэвида Кёртиса и практически любого акварелиста в мире. Не было ли это невероятным, увидеть, как работал Джон Сингер Сарджент, Уинслоу Хомер, Джон Селл Котман и все «великие» старички?

На Вашей страничке в Фэйсбук имеется впечатляющее заявление: «Работаю на себя 60 лет», что звучит как мечта для многих художников. У Вас есть совет для тех, кто хочет стать художником на «полный рабочий день»? Первое и главное — «НАЙТИ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ», если возможно, в графике. Регулярный доход позволяет нам питаться, кормить и давать образование детям и наслаждаться уверенностью, что у нас есть деньги в банке. Сейчас мир искусства находится в своем наибольшем финансовом отливе за многие годы... И я нахожусь в этом мире уже очень давно. В живописи, за исключением нескольких избранных, это жизнь на подаяния. Материальная награда невелика, но личное удовлетворение — за пределом всякого денежного выражения.

В каких странах, по Вашему мнению, акварель наиболее развита и оценена?

На сегодняшний день акварельная техника на подъеме более, чем когда-либо. Она все еще далека от признания главных галерей, но это битва, которую мы, возможно, никогда не выиграем. В любом случае, есть так много акварелистов в разных странах мира, количество которых увеличивается. Почти ежедневно я нахожу нового мастера кисти, и это так волнующе для меня — быть частью знания для жаждущих студентов чудеснейшей техники из всех. Америка, Объединенное Королевство и Австралия многие годы были впереди, но сейчас Китай, Япония, Индия и многие другие азиатские страны пришли в западный стиль с их традиционным влиянием и поднимают планку! Коллекционеры и публика в искусстве не медлят отличить качественную живопись, и выставки ведущих акварелистов очень хорошо посещаемы в странах, где акварель практикуется.

Когда Вы преподаете акварельную живопись, какие наиболее важные советы Вы даете в первую очередь? Первое и самое важное — понять тон, без которого

P. УЭЙД. Почтальон в суке. Марокко.

R. WADE. Delivery in the Souk. Marocco.

54x34 cm. 2006

живопись не состоится. Рисунок тоже важен: чем лучше вы рисуете, тем лучше будет живопись. Как итог, ПИШИТЕ, ПИШИТЕ, ПИШИТЕ! Постоянная игра с техникой акварели принесет вам уверенность, контакт и лучшую возможность оценить волшебные качества нашей излюбленной техники АКВАРЕЛИ.

P. УЭЙД. Свет в суке. Марокко.

R. WADE. Light in the Souk. Marocco. 51x76 cm. 1996

Если вы освоили серые и зеленые тона, вы очень продвинулись на пути к тому, чтобы создавать звонкую и яркую живопись.

Robert Wade, Australia

Robert Wade is an iconic figure in the world of watercolor. Born in Melbourne, Australia, 1930, the distinguished Australian artist, Robert A. Wade, has gained International acclaim. He has exhibited with most of the major Watercolor Societies in the World and won important awards in many countries.

What does give you the most inspiration? Are you looking or waiting for it?

If we wait for inspiration it will never come! I just keep on working and occasionally something special happens while I am painting. That's when I see it and seize the opportunity to come up with a personal reaction to the subject.

What makes a painting an Art work – technical skills or something else?

If a painting only displays the technical skills of the painter, then it is just a big BORE! Emotion and feeling are the most important elements in my work and I look for them in the work of my students and other artists.

What is the part of imagination in your work?

HUGE! Imagination begins with the first urge to paint a particular subject and continues until the last brushstroke. If we paint everything just as it is then why bother? Might as well just take a photo. Imagination is the vital component without which a painting cannot live.

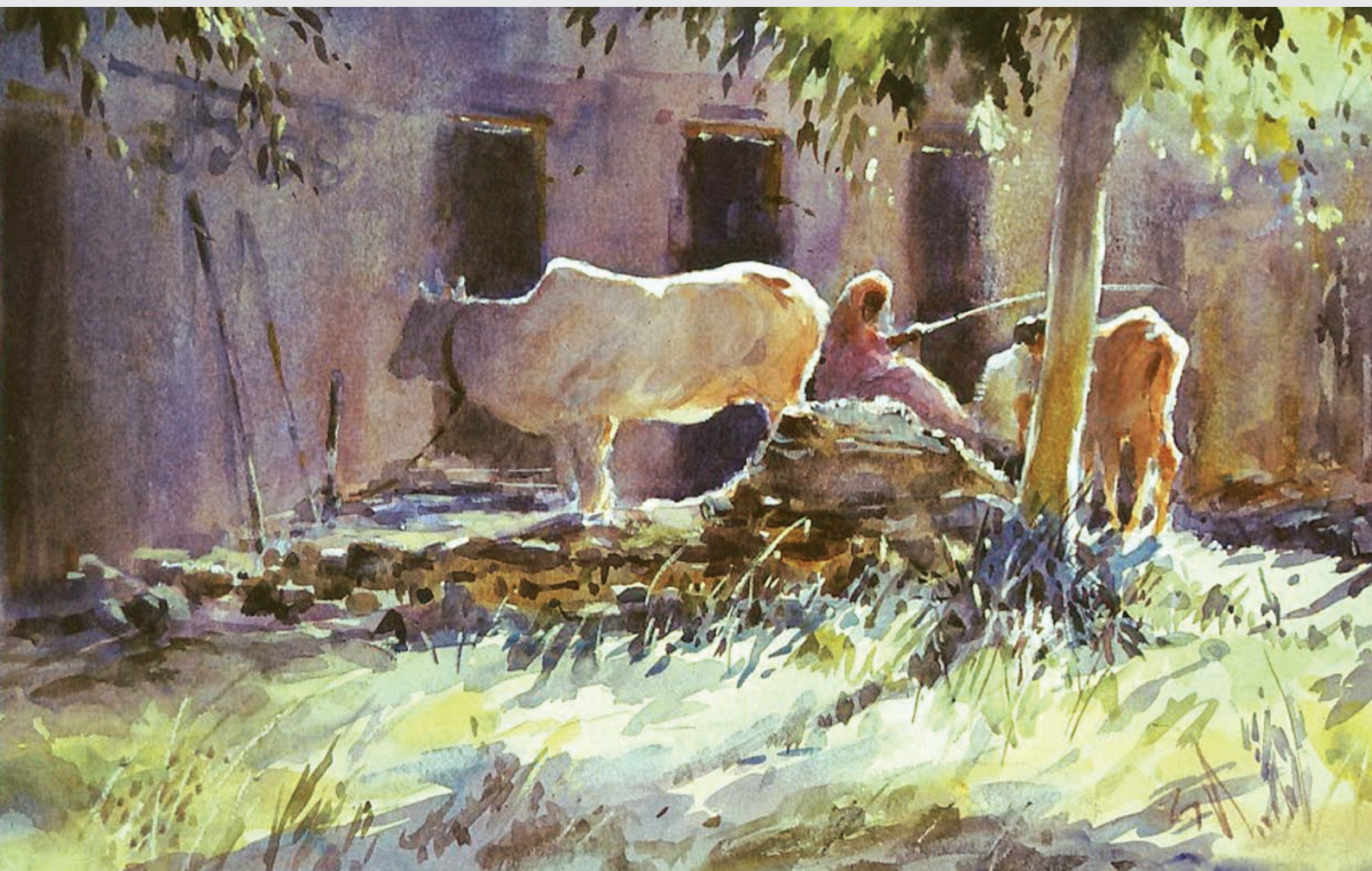
Did you find watercolor or that media found you?

I guess it found me when I was just 6 years old. Once it had me in its clutches it has never let me go... thank goodness. I still love it as much as I ever have.

Many of your figurative painting are made on location. Do you use your memory or sketches to paint groups of people that are constantly moving?

Р. УЭЙД. Свет в Уттар Прадеш. Индия.

R. WADE. Uttar Pradesh Afternoon. India. 35x54 cm. 1989.

Р. УЭЙД. Благословение в Новой Норчии. Италия.

R. WADE. The Benediction. New Norcia. Italy. 35x76 cm. 2003

On location I just invent the figures from my mind. (Here's IMAGINATION at work!) People are never just sitting or standing right where you want them to be so it's essential to do what the camera cannot do, put them in just the right places in the composition.

I have noticed that you indulge to use opaque white sometimes. Do you have your own attitude to this matter or you are just relaxed about using white when it is necessary?

A little white gouache can often just bring out and strengthen a highlight that may have been lost when painting. I'm a traditionalist, but as J. M. W. Turner used everything at his means to produce any effects that were important to the success of his painting, why not? Isn't that the most important thing? We shouldn't ask "HOW?" rather we should ask "WHY?"

Do you plan your work when you start a painting or you are just enjoying the process?

By failing to plan we are planning to fail! Would an airline pilot ever take off without having created a flight plan? If he did then I wouldn't want to be a passenger on that plane! If I have a pretty good idea of what my painting is all about my chances of success will be much brighter and I'll enjoy the painting so much more..

Do you have some "must" colors in your palette?

I couldn't paint without Cobalt Blue and Raw Sienna.

What is most important for successful watercolor painting: paper, colors or brush? Do you have some favorite brands?

Waterford Rough is my current choice of paper and it allows me to have some degree of control over textures and brushstrokes. Of course the

choice of colors on our pallet is critical, mine has evolved over a lifetime in watercolor. However I am not locked in to these hues, if something new comes on the market I will always try it, just in case it contains MAGIC!

Brushes are personal, just find some that seem to belong in your hand. The synthetic white nylon brushes are available at a fraction of the price of Kolinsky Sable and are really the only brushes that I use these days.

Have there been some changes in watercolor world for the last 60 years? Have there been any changes for you personally?

Unbelievable changes in communication and teaching. Video and DVD for instance. Today we can sit in our studio and watch Charles Reid, John Yardley, David Curtis and practically every fine watercolorist in the world at work. Wouldn't it have been incredible to see John Singer Sargent, Winslow Homer, John Sell Cotman and all of the old "greats" showing us just how they worked?

There is a very impressive statement on your FB page: "Self employed for 60 years" that sounds like a dream for many artists. Do you have any advice for those artists who just want to be full time artists?

First and foremost "GET A PAYING JOB!!!" if possible in the Graphics. A regular income enables us to eat, feed and educate our family and enjoy the security of knowing there is money in the bank. Currently the Art World is at its lowest financial ebb for many years... and I have been around in that world for a very long time now. In painting, apart from a chosen few, it's a hand to mouth existence. The Financial rewards are few, but the personal rewards are great and beyond monetary estimation.

In which countries in your opinion is the watercolor media the most developed and appreciated?

Nowadays watercolor is bigger than it has ever been. It's still miles behind in the acceptance of Major Galleries and that is a battle we'll probably never win. However there are more wonderful watercolorists spread around in so many countries of the world and constantly increasing in number. Almost every day I discover yet another talented wielder of the brush and to me it's so exciting to have been part of the spread of knowledge to the eager students of this most wonderful medium of all. America, United Kingdom and Australia have been to the forefront for many years but now China, Japan, India and many Asian countries have come into the Western style and with their traditional influences are right up there and raising the bar! Collectors and the art public are not slow to recognize quality work and the exhibitions of the leading aquarellists are very well attended in every country where the medium is practised.

When you teach watercolor painting what are the most important tips you give first of all?

First and foremost understand VALUES, without which a painting cannot exist. Drawing is also so important, the better you can draw then the better you will paint. In conclusion, PAINT, PAINT, PAINT! Constant playing with the medium will bring you confidence, touch and a better appreciation of the magical qualities of our beloved WATERCOLOR.

P. УЭЙД. Поставщик циплят.

R. WADE. Chicken vendors. Marrakech, Morocco.

51x76 cm. 2001

P. УЭЙД. Атриум. Бостон, США

R. WADE. The Atrium. Boston, USA.

51x75 cm. 1998

I do not report the fact: the camera can do that! I have an intense dislike of any so called painting rules that preclude my desire to rearrange my subject. My painting will not be an accurate facsimile of what appears before me, it will be a sincere representation of how I FEEL about what I see. I want complete freedom to dramatize, romanticize or fantasize, or to do whatever allows me to make my personal statement.

If you can master the grays and greens you will be well down the track to producing painting that sing and glow.

P. УЭЙД. Маляры.

R. WADE. The Painters. 56x75 cm.

Джозеф Збуквич Австралия

Джозеф Збуквич (<http://jzbukvic.com/>) — автор нескольких обучающих видео на DVD, обладатель многочисленных наград и премий. Его работы находятся в музеях и галереях по всему миру. Можно сказать, что сегодня Збуквич задает тон в акварели.

М

Могли бы Вы убедить любителя масляной живописи в преимуществе акварели?

Лично мне нравятся оба материала, и я знаю, что у некоторых другое мнение. Я мог бы рассказать любителю масла обо всех магических

качествах акварели, но, в конце концов, это вопрос вкуса. И это трудно изменить. Исторически масло удерживает основные позиции и будет востребованно всегда, благодаря своей способности выставляться в музеях и общественных местах без беспокойства о том, что потускнеет и т.д. А также размер и мощь... Акварель всегда будет Concerto против Symphony масляной живописи... Это так. Обе ценны, но не должны соревноваться.

Какие качества акварели сделали Вас столь ей приверженным?

Я открыл для себя акварель где-то около 40 лет назад как часть моего курса в университете, получил диплом по промышленному дизайну в 1974 г. В тот момент, когда я попробовал акварель, я влюбился. Меня зацепила ее «собственная» жизнь... Она не может быть приручена. Вместо того чтобы контролировать, ее нужно обрезать как дикую лошадь. Это всегда возбуждает и дает ощущение жизни. Она никогда не переставала меня удивлять даже спустя все эти годы... Именно ее обманчивость и дух я обожаю.

Вы могли бы обойтись без акварели?

Ну, это очевидно, что после 35 лет, как профессиональный художник, я не могу ничего другого... У меня есть любимая поговорка: «Я просто пишу, все остальное потом...». Это стоило мне моего брака и моих отношений. Акварель моя единственная настоящая любовь... Как-то раз я поехал в отпуск без своих красок. Я продержался 3 дня, пошел в ближайший художественный магазин и провел остаток отпуска, занимаясь живописью... Я должен сказать, что ИСКУССТВО ВЫБИРАЕТ ВАС... ЭТО НЕ ВАШ ЛИЧНЫЙ ВЫБОР СТАТЬ ХУДОЖНИКОМ...

Вы относите акварель к живописи или к графике?

Странный вопрос! Любой материал может быть

графичным. Если вы посмотрите на некоторые иллюстрации, особенно старые, — они произведения искусства, прекрасные линии...

Если результат работы не совершенен, считаете ли Вы, что работа сделана впустую?

Нет такого понятия, как трата времени впустую (за исключением ответов на эти вопросы, ха-ха). Любая живопись — это опыт, независимо от того, получилось или нет. В любом случае я никогда не пишу с целью успеха или продажи... просто пишу... Каким-то образом «неуловимые» качества акварели созданы для ошибок. Если у вас получается каждый раз, вы не пишете по-настоящему.

Вы ожидаете конкретного результата, когда пишете или важнее расслабиться и наслаждаться процессом?

Я всегда начинаю смотреть «внутренним зрением», но также всегда позволяю акварели говорить мне, что делать... Должен быть баланс между этими подходами, иначе все под контролем и слишком натянуто или же — результат случайной радости растекшейся краски.

Кто больше всего повлиял на Вас в акварели?

Сарджент — единственный, на кого я смотрю с благоговением. Он использовал 5 цветов — все делал на пленере: никакой камеры, ничего — просто в удовольствие. Изумительный материал... А также мои четверо друзей в нашей группе Winterlude — Альваро Кастаньет, Херман Пекель, Патрик Кэрролл и Ник Каноза. Мы дружим уже 15 лет и объездили весь мир, занимаясь вместе живописью.

Если бы у Вас был выбор из 5 красок, какие бы Вы выбрали?

Ну, я только что сказал, что у Сарджента было 5 красок! Я думаю, что это был бы ультрамарин, сиена жженая, кадмий красный, охра желтая и еще одна... не помню... Я могу писать и одним цветом, и даже написал что-то, используя один лишь растворимый кофе, просто так, развлекаясь... Но — кадмий желтый, умбра жженая, кадмий красный, кобальт и ультрамарин будут обязательно.

Дж. ЗБУКВИЧ. Ожидая клиента.
J. ZBUKVIC. Waiting For A Customer. 76x56 cm. 2012

Joseph Zbukvic, Australia

Could you convince an oil painting lover of the advantages of watercolor painting?

Personally, I like both mediums and I know some people have a bias either way. I could tell an oil lover about all the magic qualities of watercolor but in the end it's a matter of taste. That is hard to change. Historically, oils hold a high ground and always will, due to their ability to be displayed in museums and public places without a worry of fading, etc... Also size and strength... Watercolor will always be a concerto versus a symphony of oil... It's how it is. The two are as valid but should not compete.

Which qualities of watercolor media made you so dedicated to it?

I discovered watercolor some 40 years ago as part of my university course. I gained a diploma of industrial design in 1974. The moment I used it I was hooked by its own "life"... It cannot be tamed. Instead of controlling it, you ride it like a wild horse. It's always exiting and alive. It has never ceased to surprise me even after all this time... It is its elusiveness and spirit I adore.

Could you do without watercolor?

Well, it is obvious after 35 years as a professional artist, I can do nothing else... I have a favourite saying "I just paint, all else comes after"... It has cost me my marriage and many relationships... She is my only true love... watercolor... I once went on a holiday without my paints. I lasted 3 days and then went to an art store and spent the rest of the time painting... I like to say that ART CHOOSES YOU... ONE CAN'T CHOOSE TO BECOME AN ARTIST...

Do you consider watercolor graphic or painting media?

Strange question. Any medium can be graphic... If you look at some illustrations, particularly old ones, they are works of art... It's a fine line...

If the result of a work is not perfect, would you consider the painting as wasted?

No such thing as wasting time... (except for writing this! ha ha) Every painting is an experience, whether it works or not. Anyways, I never paint for the purpose of success or sellable work... I just paint... Anyhow watercolor's elusive quality is made to have "failures". If you succeed every time you are not painting properly...

Do you expect a certain result when painting or it is more important to be flexible and enjoy the process?

I always start with an inner eye vision but also always let watercolor tell me what to do... It has to be a balance between the two, otherwise it's too controlled and stiff or just a happy accident of running paint...

Who influenced you the most in watercolour?

Sargent is the man I look at with awe... He used 5 colours - did it all on location - no camera, no nothing - just for fun... Amazing stuff... Also my four painting buddies in our group "Winterlude" ALVARO CASTAGNET, HERMAN PEKEL, PATRICK CARROLL and NICK CANOSA. We have been mates for 15 years and have travelled the world painting together...

If you had a choice of only 5 colours which ones you would select?

Well I just said Sargent only used 5! I think they were ULTRAMARINE,

Joseph Zbukvic (<http://jzbukvic.com/>) is featured in several instructional DVDs. He is the recipient of numerous awards and honors and his work appears in collections and galleries around the world. One may say that Joseph Zbukvic set the standards of watercolor today.

BURNT SIENNA, CAD RED, YELLOW OCHRE and one more... can't remember... I could paint using one colour and have done paintings using instant coffee just for fun... But CAD YELLOW, BURNT UMBER, CAD RED, COBALT TURQUOISE and ULTRAMARINE would be a must...

What is your attitude to black paint?

Black is not a color, just a total lack of color.

What colours do your silverish grey tones consist of?

Grey is a combination of all colors!!! Every one of them!

What is your brush variety for a single painting?

I use 'ESCODA' BRUSHES (<http://www.dickblick.com/brands/escoda>)... made in Spain by a lovely family in a small factory, ALL HAND-MADE!... My brand squirrel mops for big washes and nylon "Perlas" for details. Only one thing is important with brushes is that they MUST HAVE PERFECT POINTS!!!! So many students try to save money and paint with old blunt useless ones!!! The brush is a tool that rates the marks to produce your work... and if they are no good?!?!?! No point of drawing and mixing paint and using good paper and then trying to paint with crap!

What is your choice of paper?

SAUNDERS (WATERFORD) 300grm ROUGH.

Can you give an advice on details selection?

Detail is just "jewels". Big shapes create the atmosphere and space, depth, etc... Details merely enhance that and finish the work ...

Most people confuse details with creating better work. WRONG! Big shapes and major washes are the boss!

Do you always finish the painting in one session?

All my paintings are one in one go - mainly on location!... I may do some "polishing up" the next day in the studio (more details).

Can you determine the percentage of control and spontaneity in your work?

Isn't control versus spontaneity a repeat of your sixth question? I think you mean inspiration? Without that there are just pictures, not works of art. Sadly, we see way too many of those paintings only painted for money...

Дж. ЗБУКВИЧ. Париж под дождем.

J. ZBUKVIC. Paris In Rain. 52x38 cm. 2012

Каково Ваше отношение к черному цвету?
Черный – не цвет, а полное отсутствие цвета.

Из каких цветов состоит Ваш серебристо-серый?
Серый – комбинация всех цветов! Из всех!

Какой набор кистей Вы используете для работы?
Я использую Escoda (<http://www.dickblick.com/brands/escoda>), сделанные в Испании милой семьей на маленьком заводике, ВСЕ ВРУЧНУЮ! Есть и моя фирменная круглая белка для больших заливок и нейлоновые «Жемчужные» для деталей. В кистях важно лишь одно – у них должен быть острый кончик! Многие студенты пытаются сэкономить и пишут старыми тупыми – бесполезно! Кисть – это инструмент, по которому можно судить о вашей работе... А если они плохие?!?!? Что толку в хорошем рисунке, смешивании красок и хорошей бумаге, если пытаться писать всякой ерундой!

Каков Ваш выбор бумаги?
Saunders Waterford 300gm rough

Вы можете дать совет по выбору деталей?
Детали – «драгоценности». Большие формы создают атмосферу и пространство, глубину и т. д. Детали поддерживают все это и заканчивают работу. Многие путают детали с созданием лучшей работы – не верно! Большие формы и заливки – это главное!

Дж. ЗБУКВИЧ. Тихий уголок.

J. ZBUKVIC. Quiet Corner. 76x56 cm. 2012

Вы всегда заканчиваете работу за один прием?

Все мои работы сделаны за один раз, главным образом на пленере! Я могу, конечно, немного отшлифовать работу на следующий день в мастерской (добавить детали).

Вы можете определить процент контроля и спонтанности в Вашей работе?

Контроль против спонтанности – это повторение Вашего предыдущего вопроса? Я думаю, Вы имеете в виду вдохновение?! Без него это просто картинка, не произведения искусства. Грустно видеть, что слишком много из них написаны только ради денег..

Дж. ЗБУКВИЧ. Последний посетитель.

J. ZBUKVIC. The Last Customer. 65x85 cm. 2011

Альваро Кастаньет

Уругвай

Альваро Кастаньет (www.alvarocastagnet.net) — вдохновляющий и выразительный художник, который завоевал множество престижных международных наград. Много путешествует, проводя мастер-классы, судействуя и обучая искусству акварели. Он является членом многих художественных обществ и успешным автором, который ведет популярные семинары. Его работы представлены в художественных собраниях по всему миру.

К

Как Вы пришли к акварели?

Сколько себя помню, меня привлекали рисунок и живопись. Мой отец понял, что у меня сильный интерес к искусству, и поддерживал меня в этом. Он устроил так, чтобы я учился у его хорошего друга, профессора Эстебана

Гарино, который по случайности являлся одним из лучших акварельных художников Уругвая. Так, в возрасте 12 лет я пошел в его студию, заниматься под его руководством. Затем я учился в Школе Искусства “Bellas Artes”, где преподавал один из самых прекрасных уругвайских живописцев Miguel Angel Pareja. Он много рассказал мне о теории цветов. Мои технические навыки достигли своего профессионального пика в Мельбурне, Австралия, где я провел несколько лет, фокусируясь на развитии моего собственного стиля живописи. Вокруг было множество художников, работающих в акварели на очень высоком уровне, я был так вдохновлен и сконцентрирован, не было никакого пути назад!

Чем для Вас является акварель? Смогли бы Вы обойтись без нее?

Я просто люблю этот материал. Он соответствует моей личности. Акварель для меня — это удовольствие, свежесть, спонтанность и свобода! Я полагаю, что это великолепное средство. Это — спонтанность, это — скорость выполнения, это — счастливые случайности вместе с долговечными пигментами, 100% бумагой из хлопка и другими элементами, которые не только увеличивают накал интенсивным хроматическим блеском любого оттенка, но и делают возможным, чтобы акварель осталась в веках и, таким образом, была настоящим и ценным произведением искусства. В акварели, по существу, вы можете воплотить волшебство жизни за один подход! И что мне нравится, это не делает ее вторичной!

Откуда Вы черпаете вдохновение? Вы ищете его, или оно просто есть?

И то и другое. Иногда случается естественно, непосредственно, но иной раз, хотя я хочу писать, тема не задевает мои внутренние чувства, и тогда мне приходится

искать вдохновение. Это может быть прогулка, разглядывание фотографий, наброски, музыка и т. п.

Какого Ваше отношение к рисованию с фотографий?

Я думаю, что во всем своя ценность, пока вы не застопорились в поверхностности или деталях.

Вы весьма непринужденно пользовались непрозрачными красками. Вы верите в справедливость строгих правил о чистоте прозрачной акварели?

Я верю в конечный результат, так что нужно следовать своему видению наилучшим возможным способом — выбранными средствами. Один из самых прекрасных аспектов акварели — прозрачность, и это, очевидно очень важный фактор, который нужно учитывать во время живописи, но это не правило, которому нужно следовать, ради него самого. Но я должен сказать, я пользуюсь только водными красками.

Насколько Вы планируете свою работу, когда пишете?

Я всегда имею четкую картину и представляю в уме результат. Как только вы представляете себе ясно результат, скорость выполнения, осторожность и минимум ошибок — прямой путь.

Как Вы чувствуете, что работа закончена?

Если честно, это — всегда инстинктивное чувство, оно не поддается рациональным объяснениям. Интуитивно вы знаете, что сделали это, закончили!

К чему Вы относитесь серьезно?

Я очень серьезен к крестовому походу поднятия акварели на высокий уровень, к росту понимания и уважения к этому самому прекрасному и трудному материалу. Сегодня достигнуты высокие стандарты вместе с аспектом долговечности, высокое качество всех материалов делает возможным создавать произведения искусства, которые выдержат испытание временем. В моей собственной работе я серьезен в вопросе о передаче настроения и волшебства избранной темы, всегда использую качества акварели.

А. КАСТАНЬЕТ. Страсть танго II.

A. CASTAGNET. Tango Passion II. 75x56 cm

А. КАСТАНЬЕТ. Вечернее свечение.
A. CASTAGNET. Evening Glow. 101x76 cm. 2012

Ваша живопись очень узнаваема по стилю и цвету. Какие цвета обязательны в Вашей палитре?

Цвет — сердце и дух моей живописи. Мне нравится работать с палитрой цветов. Это означает синхронизированный гомогенный набор оттенков, он приводит к единству и держит живопись вместе. Конечно, у меня есть холодные и теплые тона каждого оттенка: красные, синие и земляные охра, сиена и некоторые экзотические цвета, такие как лаванда, зеленая бирюза и т. п. Цвета сами по себе не так важны, важно работать с палитрой цветов.

Сколько кистей Вы используете?

Я полагаю, что кисти — самый главный инструмент живописца. Годы работы акварелью привели меня к тому, чтобы спроектировать идеальный “дополнительный палец”. Для живописи хороши натуральные кисти, мягкие и очень впитывающие. Для больших заливок я по большей части использую круглые кисти, так как они могут впитывать много воды и пигмента. Здесь у меня около шести или семи различных размеров. Затем я пользуюсь комплектом отличных синтетических кистей (мой собственный набор Escoda ([http://www.](http://www.dickblick.com/brands/escoda)

[dickblick.com/brands/escoda](http://www.dickblick.com/brands/escoda)), полезных для нанесения заключительных деталей — 3 кисти.

Каков Ваш выбор бумаги?

Я думаю, каждый художник должен работать с лучшими материалами, которые он может себе позволить. Я пользовался различными бумагами, и многие очень хорошие. Мне действительно нравится работать с 300-граммовой (140 фунтов) грубой текстуры Saunders Waterford, Arches, Kilimanjaro, Fabriano, Hahnemuehle, и т. д., использую некоторые гладкие бумаги для рисунков углем.

Кто для Вас является авторитетом в ранней и в современной акварели?

Я думаю, что мы все имеем художников, которыми мы восхищаемся, и некоторые имеют отношение к нашей работе (главным образом, когда мы в начале пути). Есть так много хороших современных художников в акварели по всему миру: Австралия, Испания, США, UK и т. д. Много молодых художников из Китая создают удивительные работы. Список художников, которые мне нравятся, был бы слишком длинным, но я думаю, что единственный, чья живопись меня привлекает, — Andrew Wyeth.

Когда Вы преподаете, Вы пытаетесь показать метод живописи или отношение к теме?

Важно и то, и другое. Я пробую балансировать, подчеркивая важность наличия философии, вашего собственного подхода и целостность. Художнику нужно освоить технику, чтобы работать с уверенностью и свободой, но также нужно смотреть за пределы техники, выражать чувства, вливать страсть в работу, так как это позволит ему выразить сердце и дух избранной темы.

Что является признаком произведения искусства?

Для меня — волшебство и настроение!

У Вас бывает чувство, что Вы застряли? Что Вы делаете в этом случае?

Нажимаю на газ и вперед!!!

Стремитесь ли Вы к чему-то до сих пор?

Да! Это никогда не заканчивается! В каждой работе нужно поймать что-то! Неудовимая сторона живописи... то, чего не так легко достичь.

Вы отражаете мир или создаете свой собственный?

Я пишу, что вижу, а не что знаю. Я всегда создаю живопись так, как я хотел бы видеть это. Моей интерпретации помогает логика ума, чтобы ответить на нужды живописца. Я не отрицаю это, но, на мой взгляд, иметь видение и следовать за вашими чувствами, вашей интуицией, для меня — это требование, чтобы быть способным создать произведение искусства.

Вы следите за художественной жизнью?

Я пишу почти каждый день и много путешествую. Таким образом я слежю за художественной жизнью по-своему, болтая с друзьями и навещая их.

SAUNDERS
WATERFORD
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

А. КАСТАНЬЕТ. Городская серия III.
A. CASTAGNET. Urban Series III. 101x67 cm. 2012

Alvaro Castagnet, Uruguay

Alvaro Castagnet (www.alvarocastagnet.net) is an inspirational and expressive watercolor painter who has won many prestigious international awards, travels extensively, exhibiting, judging, and teaching the arts of watercolor. He is a member of many art societies, including AWI, and AWS. He is a successful author, who holds highly popular workshops and his works are collected worldwide.

How did you come across watercolor, and why did you choose it over other mediums?

Since I can remember I have been attracted to drawing and painting. My father realized I had a strong artistic interest, and supported me all along. He organized for me to study with a good friend of his, Professor Esteban Garino, who happened to be one of Uruguay's best watercolor artists. So, by the age of 12, I would go to his studio, paint and draw by his side. Then I went to "Bellas Artes" Art School, where I learned from one of the finest Uruguayan oil painters, Miguel Angel Pareja, he taught me a lot about theory of colors. My technical skills reached their professional peak in Melbourne Australia where I spent a few years focused and immersed in developing my own style of painting. Met lots of fellow artists, working in the medium at a very high level; I got so inspired and focus — there was no looking back!

How does the watercolor medium respond for you unlike other mediums?

I simply love the medium. It suits my personality. Watercolor for me means pleasure, freshness, spontaneity, and freedom! I believe it is a superb medium. It's spontaneity, it's speed of execution, it's happy accidents, together with perennial pigments, 100% cotton paper, and other elements that not only enhance the glow with an intense chromatic brilliance of any hue; but makes it possible for a watercolor to stand the times, and so, be a very valid and valuable work of art. In watercolors essentially, you can capture the magic of life in one session! And, to my liking — this makes this medium second to none!

How do you get inspiration? Do you look for it or it is always there?

Both. It sometimes happens naturally, spontaneously; but other times, even though I feel like painting, the subject does not touch my inner feelings. So, I have to look for inspiration, and that could mean, going for a walk, looking at photos, to draw, listen to music, etc.

What is your attitude to a painting from reference photos?

I think it is all valuable, as long as you don't get bogged down in superficialities or details.

You are quite relaxed about using the opaque paints. Do you believe in justice of strict rules about pure transparent watercolors limitation?

I believe in end results, so, vision should be followed, expressed the best possible way with the chosen medium. One of the most beautiful aspects of watercolor medium is the transparency; so, it obviously is a very important factor to consider when painting, but it is not a rule to follow, for the sake of it. But I must say, I only use watercolor pigments.

Do you always have a plan before you start to paint?

I always have a clear vision and work with the end result in my mind. Once you have it clear in your head, then speed of execution, security and minimum mistakes are a direct consequence.

Where is the point displaying that the work is finished?

To be honest, it is always a gut feeling — it doesn't obey to a rationale rule. Intrinsicly, you know you got it, you are done with it!!

What are you serious about?

I AM VERY SERIOUS ABOUT the crusade of taking watercolors to a higher level; to raise awareness and respect for this most beautiful and difficult medium. The high standards, together with the perennial aspect reached today by the high quality of all the materials; makes it possible to create a work of art that will resist the taste of times. On my own work, I am serious about capturing mood and magic of the chosen subject, always exploiting the virtues of the medium.

Your paintings are very recognizable by your style and colors.

What are the "must" colors for you?

Colors are the heart and soul of my paintings. I like to work with "a palette of colors". This means synchronized, homogenic set of hues. This translates in unity, and holds the painting together. Of course, I have cool and warm of each hue: reds, blues, and earthy colors, ochre, sienna's; and some exotic ones like lavender, green turquoise light, etc. Colors by itself are not so important; what is important is to work with a "palette of colors".

How many brushes do you use?

I believe brushes are the most important tool of the painter. My years of experience with watercolor lead me to design the ideal 'extended finger'. A painting will benefit from natural hair brushes which are soft and very absorbent. For the main washes, I mostly paint with mop shaped brushes as they are able to carry lots of water and pigment — about six or seven different brush sizes. Then, I use the firm control of a premium synthetic brush (my own Escoda set — <http://www.dickblick.com/brands/escoda>) — which is helpful to apply the final details — about three brushes.

What is your paper choice?

I think every artist should work with the best materials they can afford. I have used many different papers, and a lot are very good. I really like to work with 300 grams, (140 lb) rough Texture in Saunders Waterford, Arches, Kilimanjaro, Fabriano, Hahnemuehle, etc. (300 grams is same as 140 pound). I also use some smooth paper for charcoal sketches.

Do you have some authorities in watercolor of the past or present?

I guess we all have artist that we admire, and some are referrals to our work (mainly when we are at the beginning of our careers). There are so many good watercolor artists all over the world now in Australia, Spain, USA, UK, etc., and many young artists from China that are doing amazing works. The list of artist I like, would be way too long to write, but I think one that I feel very much drawn to his work; paintings by Andrew Wyeth.

When you teach do you attempt to show the method of painting or the attitude to the subject?

Both are very important. I try to have a balance and stress the importance of having a philosophy, your own approach, and to paint with integrity. An artist needs to master his technique to work with security and freedom; but also needs to look beyond technique to express feelings and pour his passion into his work; as that would let him express the heart and soul of the chosen subject.

What is the sign of a Work of Art?

To me, Magic and mood!

Do your paintings ever get “stuck”? If so, what do you do?

Press the accelerator and be bold!!!

Do you still have some aims to achieve?

Yes! It is never ending! Capturing in every painting the intrinsic side of it! The elusive side of painting... something not so easy to achieve.

Do you reflect the world or you create your own?

I paint what I see, and not what I know. I always create the painting, the way I would like to see it. My interpretation is helped by a logic mind in order to answer the needs as a painter — I don't deny it, but my view is to have a vision, and follow your gut feelings, your intuition — to me, this is a must, to be able to create a work of art.

Do you follow the Art life?

I paint almost every day, and I travel a lot, so, I follow the art life in my own way, chatting with friends, and visiting.

Именные кисти Альваро фирмы Эскода
Alvaro`s signature Escoda set

A. КАСТАНЬЕТ. Страсть танго.

A. CASTAGNET. Tango Passion.

75x56 cm

Константин Кузема

Россия

Образование – высшее техническое. Преподавал математику и электротехнику в колледже. В 1989 году увлекся акварелью и оставил преподавание. Член Санкт-Петербургского Союза художников России. Вице-председатель Санкт-Петербургского Общества акварелистов. Автор интернет-издания “Заметки по Акварели”, создатель сайта “Акварели Невской Волны”. (<http://kuzema.my1.ru>)

К

Константин, какие перспективы у акварели как техники. Насколько изменилось отношение к ней за последние годы, последнее столетие?

У акварели как изобразительной техники в России перспективы

туманны, впрочем, как и сама акварель.

С одной стороны, акварельная техника имеет относительно давнее происхождение и считается “традиционной”. Поэтому ожидать какой-либо значимой поддержки, по сравнению с “актуальным искусством”, не приходится.

С другой стороны, существует исторически обоснованное мнение, что акварельные технологии дают “неполноценный продукт” в общекультурном и материальном значениях. Так что и со стороны потенциальных потребителей акварелистам трудно ожидать адекватных инвестиций.

Подобная ситуация, естественно, не способствуют желанию молодых художников стать акварелистами. Нарастающая феминизация акварельного искусства, обусловленная социально-экономическими условиями, несёт в себе опасность выхолащивания прогрессорского направления в акварели.

В свете вышесказанного, мировой “ренессанс акварели”, который наметился уже в конце прошлого века, обернулся в России большей частью ростом популярности акварельной техники в домашнем творчестве.

Появившиеся в стране акварельные общества явились необходимым, но недостаточным условием для повышения статуса акварели в системе культурных и материальных ценностей.

Однако за последние сто лет и особенно за последние годы акварельная техника получила мощные апгрейды, как по акварельным методикам от авторов, так и акварельным материалам от производителей, что даёт надежду на выживание этого вида изобразительного искусства.

Дело остаётся за просветителями и меценатами. Если таковых не случится, то сохранение и развитие акварельной техники вновь ляжет на плечи отдельных мастеров-фанатиков, которые, надеюсь, в России не переведутся и в будущем.

Есть ли отличие в требованиях, предъявляемых профессиональными акварельными обществами к акварельным работам, экспонируемым на выставках в России и в других странах?

Думаю, других критериев, кроме критерия качества, нет. Однако есть различия в понимании качества в акварели.

Ваше отношение к резерважу?

Речь идёт о маскинге флюиде и прочих “костылях”? Всё равно что красить по трафарету. Состоявшемуся акварелисту эта “химия” без надобности, а начинающему – просто вредна.

Как происходило развитие акварели в самостоятельную технику живописи?

Становление акварели как действительно самостоятельной техники началось с отказа от использования белил и карандашного рисунка. Акварельные технологии до этого времени зачастую подменялись готовыми решениями из других техник.

Где, по-Вашему, наиболее сильные традиции акварели?

Затрудняюсь ответить. Если вопрос несёт исторический характер, то в Китае и в Англии.

Вы активно участвовали в работе Санкт-Петербургского Общества акварелистов. Расскажите, какие задачи ставит перед собой Общество? Насколько тесно оно взаимодействует с акварелистами из других стран?

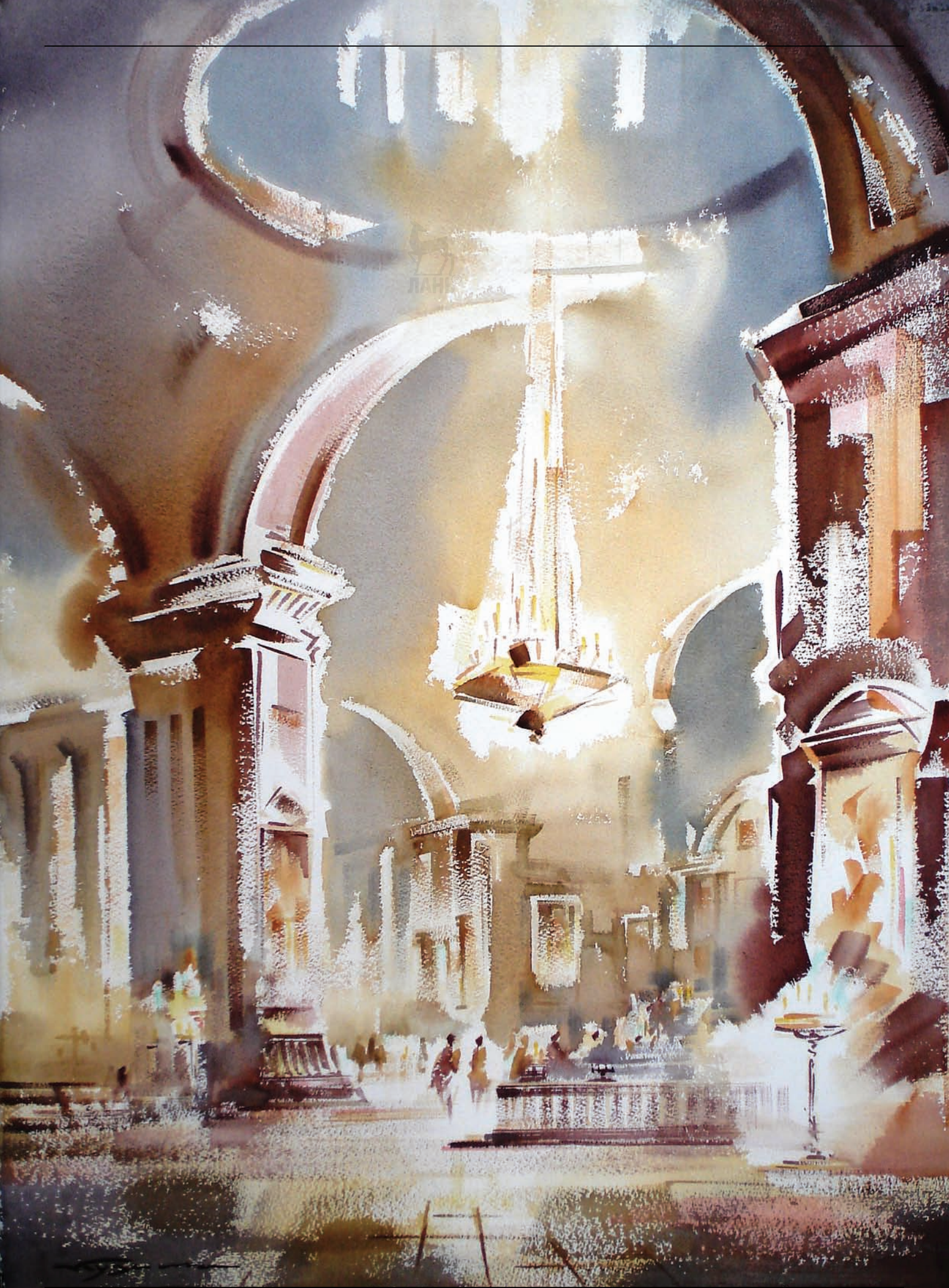
Цитирую Устав:

“Главной задачей Общества является объединение профессиональных художников-акварелистов с целью сохранения петербургской школы акварели, а также развитие международного сотрудничества в области акварели”.

Исторически сложилось, что наиболее тесные связи у нас с мексиканским Обществом акварелистов. В наших

К. КУЗЕМА. В храме.

К. KUZEMA. In Temple. 76x56 cm. 2005

международных бьеннале принимают участие акварелисты из Белоруссии, Украины, Мексики, Гватемалы, Бразилии, Израиля, Англии, Китая, Швеции, Латвии, Эстонии... Создание музея Акварели в Петербурге – также приоритет для нас, однако больше похожий на мечту. Понятно, что дело стоит не за контентом, а за помещением.

Как Вы относитесь к формальным и абстрактным поискам в технике акварели?

Положительно. Если, конечно, это действительно поиски, а не попытки спрятать от себя же своё неумение и(или) свою бездарность за счёт акварельных случайностей.

Каковы Ваши цветовые приоритеты в акварели?

В смысле красок – больше всего люблю охру. В смысле общей гаммы – дихромы с охрой + белое (бумага).

Ваше видение: что есть акварель – живопись или графика?

В прошлом веке этот вопрос решался элементарно: “Где бумага – там и графика”.

Однако дуализм акварели замолчать невозможно. Она несёт в себе признаки и живописи, и графики. Она может быть и живописью, и графикой, в зависимости от поставленных художником задач.

Но акварель может быть и сама собой, я это точно знаю.

Думаю, пора признать, что акварель – это самостоятельная техника.

Есть ли отличие в Московской и Питерской школе акварели? Имеется ли некое противостояние, на Ваш взгляд?

Я бы предпочёл не говорить о школах. Петербургская школа акварели – поэтический вымысел. Невозможно говорить о единой школе при таком достаточном разнообразии акварельных методик и акварельного видения, которые имеют место быть в Петербурге.

С другой стороны, есть подозрение, что школа Андрияки – тоже не вся Москва.

Наличие “противостояния” – местечковый вымысел “культурной столицы”. В Москве об этом “противостоянии” даже не догадываются.

Что бы Вы посоветовали смотреть тем, кто желает освоить технику акварели? Что вдохновляет лично Вас?

Сеть бутиков “Кузема-Акварель”, рекламировать не буду. А смотреть надо всё. “Насмотренность” – есть необходимое условие развития. Что до меня, то самое большое ускорение я получил в своё время от просмотра акварели Тёрнера “Ярмутский рейд”.

Konstantin Kuzema, Russia

Konstantin Kuzema is a graduate of Technical University, and has taught math in college. In 1989, he started painting with watercolor and gave up teaching. He is a member of the Saint Petersburg Artist Union, and Vice President of Saint Petersburg WS, the author of the e-publication "Watercolor Notices", and the creator of the watercolor forum "Watercolors of the Neva Waves". (<http://kuzema.my1.ru>)

What are the perspectives of the watercolor medium? How has the attitude changed towards this medium over the recent years, and during the last century in Russia?

Watercolor as a medium has a very misty perspective as the medium itself. Watercolor appeared long ago and is considered a "traditional" medium. Thus one shouldn't expect a great support as if it were some up-to-date art.

Also there is an opinion that watercolor technologies make a defective product in cultural and material meanings. So we can't expect adequate investment from potential customers.

Such a situation doesn't inspire young artists to become watercolorists. The World Watercolor Renaissance which started in the end of the last century turned out a growth of watercolour popularity in home creativity.

Watercolor societies that appeared were a necessary but insufficient condition for uplifting the watercolor status in the system of cultural and material values. Nevertheless, during the last 100 years and particularly the last few decades, watercolor techniques got a strong upgrade from methodic artists and art materials. That gives hope for the survival of watercolor.

The supporters and sponsors are needed otherwise for the maintenance and development of watercolor art. This will lay upon the shoulders of single watercolor fanatics who hopefully will always exist in Russia.

Is there any difference in the requirements of Russian and Foreign Watercolor societies?

I believe there are no other criteria other than the quality. But there are differences in understanding the quality of watercolor.

What is your attitude to the usage of masking materials?

You mean masking fluids and other "crutches"? It is the same as painting on stencil. The established watercolourist doesn't need that "chemistry" and a beginner will be just spoiled by that.

How has watercolour evolved into an independent painting technique?

It started from the refusal of white paint and pencil drawing. Before that, watercolour technologies were often using ready solutions from other techniques.

In your opinion, where do the strongest watercolor traditions exist?

It is hard to answer. If you mean historically, that would be China and UK.

What is your attitude to formal and abstract research in watercolor?

Very positive if you talk about sincere research and not about the attempt to hide from oneself one's lack of skills and talent behind watercolor causalities and coincidences.

What are your preferences in colors?

I like using yellow ochre. Generally that would be dichromes with ochre plus white paper.

What would you recommend to watercolor beginners to see as examples? What inspires you in watercolor?

One has to see everything. It is the necessity of progress. As for me, I got the most powerful push when I saw Turner's painting.

К. КУЗЕМА. Бойцы противомушинной обороны.

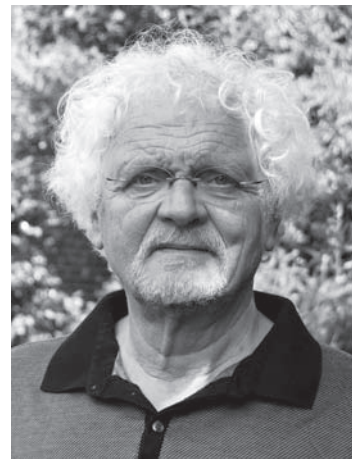
К. KUZEMA. Fly Hunter.
56x76 cm. 2002

К. КУЗЕМА. Чайки.

К. KUZEMA. Seagulls.
56x76 cm. 2003

Голландский мастер акварели, совмещающий живопись и путешествия, обладающий уникальной техникой и предпочитающий работу на пленэре.

Когда Вы влюбились в акварель? Это случилось, когда я был студентом Академии художеств в Тилбурге, Голландия. Мне и так уже нравилось рисовать на улице, но тот, кто именно привел нас в захватывающий мир акварели, был мой учитель Боб Байс, который был на тот момент председателем Голландского Акварельного общества. Просто сидишь себе на канале или на заднем дворе, ни о чем не беспокоясь – чем не удовольствие?

Вы считаете акварель графической или живописной техникой?

Акварель, КОНЕЧНО, живопись, не просто нанесение красок на рисунок...

Вы ждете вдохновения или пишете каждый день?

Вдохновение – часто абсурдное понятие, главным образом причина не работать. Просто начните писать, вдохновение придет в конечном счете.

Что для Вас является наиболее вдохновляющей темой?

Я сделал много натюрмортов за последнее время, используя главным образом стеклянные панели и зеркала, чтобы создать маленький мир, наполненный неясными границами, смутными идеями пространства, переднего и заднего планов. Сегодня мои главные объекты – пейзажи. Видите ли, я люблю путешествовать. Не знаю, происходит ли эта потребность от желания ехать и писать где-то или наоборот, живопись – лишь повод путешествовать. Думаю, истина где-то посередине. Меня могут захватить как цвета южного Марокко, так и трагические остовы кораблей в бухтах Бретани или театральнo меняющийся свет над Шотландией. Живопись ждет вас почти в каждом пейзаже, если вы сможете схватить его в нужный момент, с удивительным светом и с нужной точки зрения, и, кроме всего, в правильном расположении духа.

Вы иногда заканчиваете работы на природе или предпочитаете завершать их в студии?

Я предпочитаю работать на природе. Я теряю спонтанность, работая в студии, хотя там лучше технические условия.

В чем важность рисунка, когда Вы пишете акварелью? Нужно ли сначала обучаться основам рисунка или можно стать мастером акварели и без этого?

Трудный вопрос. Вы можете делать классные акварели без малейшего намека на умение рисовать (смотрите Эмиля Нольде), но если у вас нет этого умения в запасе, вам не справиться со многими задачами. Например, корабль лежит в воде на берегу, это без правильного рисунка вряд ли будет убедительно. Другой пример: есть много акварелей (посмотрите в Интернете) городских пейзажей с изображенными на них людьми. Многие из этих людей упрощены и изменены, походят на неких пришельцев, просто чемодан на ножках – ужасное зрелище! Изредка это простительная интерпретация, но чаще всего иллюстрация неумения.

У Вас есть своя особая теория цвета и смешения цветов? Какие цвета Вы предпочитаете?

Если даже и есть такая теория, то удовлетворительный ответ был бы слишком длинен.

Какова роль воображения в Вашей работе?

Мои работы – в большей степени интерпретация реальности, чем воображение. Я никогда не думал, что образность – это тот груз, от которого нужно избавиться. Наоборот: я смотрю на работу по наблюдению как на источник элементарного наслаждения художника – видишь лучше и видишь больше.

Я не видел большого количества фигуратива в Вашей живописи. Вам не интересно изображать людей?

Хотя я и писал людей и портреты, Вы правы: они не представлены в моей галерее на сайте.

П. ЛАП. Северный Уист, Гебриды, Шотландия.

P. LAP. North Uist, Hebrides, Scotland. 83x100 cm. 2011

Как Вы подходите к процессу: Вам нужно время, чтобы подготовиться к работе, развить идею или Вы начинаете и заканчиваете на одном дыхании? Я имею в виду, пишете ли Вы спонтанно или сначала вынашиваете идею?

У меня нет какого-то особого подхода, который бы я мог отметить. Все зависит от объекта, который вы пишете, от интуиции, от вашего настроения к экспериментам и от погодных условий. Писать акварелью как играть в шахматы: попробуйте думать на 2–3 хода вперед, заготовьте для этого краски, и в процессе вы почувствуете подъем адреналина. Это хороший знак. Не привязывайтесь жестко к какому-то плану, по ходу идеи могут меняться, нужно это принять. Если действуете, делайте это быстро и решительно (подсказка: у меня в сарае есть фляжка с «живой водой», она очищает разум. Никому не говори!).

Ваши предпочтения в красках (бренд), кистях (размеры, материал), бумаге (качество, бренд)?

Я использую краску в тубах от Winsor&Newton, Talens

и Scheveningen (Голландия). У меня 40 цветов в палитре, конечно, слишком много, но половину из них я редко использую (просто на всякий случай). Кисти: несколько дорогих кистей от Kolinsky, несколько дешевых плоских кистей, но в основном Da Vinci Cosmotop-mix всех размеров: от 6 до 32. Я пробовал все сорта бумаги в своей жизни, но остановился на Arches-Torchon 300g или 640g для пейзажей, Schoeller-Hammer Torchon для натюрмортов (эту бумагу можно «мучать»).

Были ли художники, которые повлияли на Вас, когда Вы занялись живописью?

Всех вспомнить точно не смогу, но никогда не забуду тот момент, когда держал прямо в своих руках в London Victoria & Albert museum акварели R. P. Bonington (XIX век) – Моцарта британской акварели (он тоже умер молодым). И еще этот «дьявол живописи» и гений John Singer Sargent, который всегда задает тон в мире акварели.

Вы могли бы выделить страну, где, по-Вашему мнению, традиции акварели наиболее признаются и поддерживаются?

Несколько замечаний на этот счет. Изучая Интернет, особенно сайты американских акварелистов, становится ясно, что есть огромная разница между тем, что я бы назвал их маркетинговой стратегией, и моим отношением к живописи. Многие из них получили различные награды по каким-то загадочным причинам – члены разнообразных обществ, продают жикле-принты и DVD, и даже менее талантливые проводят мастер-классы, распространяя вокруг приемы живописи и плоды эпитогонов, которые пытаются копировать работы “мастеров”. Я должен признаться, что не имею больших талантов в маркетинге. В молодости, будучи преподавателем Академии, я дал множество мастер-классов. Я думаю, что выполнил свою работу. Видите ли, мне сейчас 68, и я все еще работаю над новыми проектами. Время стало более ценно для меня, поэтому я стараюсь избегать вещей, отрывающих меня от работы и мешающих сосредоточиться.

Вы можете выделить что-либо, позволяющее овладеть акварелью?

Вы не можете овладеть акварелью. Вы всегда будете начинать все заново с пугающе чистого листа бумаги. То, что дает мне силы идти вперед – это надежда, что в один счастливый день я сделаю удовлетворяющую меня акварель – ни больше, ни меньше! И всем друзьям-акварелистам я бы сказал: “Помните, наша лучшая работа все еще впереди, может быть, завтра... или послезавтра. Подождите и увидите...”

Пиет Лан для sterkhovblog.waterondvd.ru, 16/11/2011

П. ЛАП. Порт Ру, Дуарнене, Бретань.

P. LAP. Port Rhu, Douarnenez, Bretagne. 50x70 cm. 2010

П. ЛАП. Голландский пейзаж.

P. LAP. Dutch Landscape. 50x70 cm. 2012

When did you fall in love with watercolor?

It was in my first year as a student at the Art Academy in Tilburg, Holland. I already loved outdoor/nature drawing but it was my inspiring teacher, Bob Buys, who was chairman of the Dutch Watercolor Society, who initiated us into the fascinating world of watercolor. Just sitting along a channel or on a junkyard, nothing else to bother, great fun!

Do you consider watercolor a painting or graphic medium?

Watercoloring is, of course, painting; not just filling in colors in a drawing.

Do you wait for inspiration or do you feel like painting every day?

Inspiration is an often abused word, mostly as an excuse not to paint. Just start working, inspiration will eventually meet you in the process.

What is the most inspiring theme or object for you?

I did a lot of still lifes over the past years, mostly using glass panels and mirrors to create a small world full of uncertain boundaries, vague ideas of space, foreground and background. Nowadays my main objects are landscapes. You see, I like travelling. I am not sure whether this urge comes from the desire to go and paint somewhere, or the other way round, that painting is just an alibi to travel. I guess the truth lies somewhere in between. I can be fascinated by the colors of a Moroccan souk, as well as the tragic carcasses of shipwrecks in a bay in Brittany, or the theatrically changing light over a Scottish Loch. There is a painting waiting for you in almost every landscape if you can catch it at the right moment, with a surprising light and point of view, and above all, with the right state of mind.

Do you finish your works on the spot sometimes or you prefer to paint them in a studio?

I prefer working on the spot. I lose spontaneity in doing things over in my studio, though the technical circumstances are better there.

What is the importance of drawing when you paint with watercolor? Is it necessary to learn basic drawing first or one can become a watercolor master without it?

A difficult question. You can make great watercolors without any drawing skills (see: Emil Nolde), but if you don't have those skills in your luggage you will fail in a lot of subjects. For example: a ship lying in the water the way it does, without a correct drawing, is seldom convincing. Another example: there are lots of watercolors (see the Internet) of street scenes with people strolling around. Only few of them are convincing. Mostly people are reduced or degraded to a kind of 'aliens', just simple trunks with two pointed sticks under it. Horrible sight!
Seldom a credible interpretation but merely an illustration of inability.

Do you have any special theory about colors and mixes? What are your color preferences?

If so, a satisfying answer takes too long.

What is the part of imagination in your work?

My work is an interpretation of reality, more than imagination. I never felt figuration a burden to shake off. On the contrary, I look upon working after observation as a source of elementary painters' pleasure: you see better and you see more.

I didn't see many figurative objects in your painting. Is human nature of no interest to you?

Though I have painted people and portraits, you are quite right: they are underrepresented in my website.

What is your approach to painting? Do you spend some time to develop an idea or do you start and finish in one breath? I mean do you paint spontaneously or work out the idea first?

I have no specific approach that I am aware of. It all depends on the subject you paint, on intuition, on your mood for an experimental approach and on the outdoor circumstances. Making a watercolor is like chess playing: try to think about the two or three next steps you intend to make, eventually prepare a sufficient amount of some colours and in the meantime you will feel your adrenaline rising. That's a good sign.
Don't rigidly stick to your plan, ideas can change on your way, so be

receptive. If you act, do it with speed and determination, all the way. (A tip: in my outdoor gear is a hip flask with "water of life", it clears ones mind. Don't tell anybody!)

What are your preferences in colors (brands), brushes (size, shape, material), paper (quality, brand)?

About that gear: I use tubes (no blocks) of Winsor & Newton, Talens and Scheveningen (Dutch brands). I have 40 colors on my palette, far too much of course but half of them I seldom use (just in case). Brushes: some expensive Kolinsky marter brushes, some cheap flat brushes, but mostly Da Vinci Cosmotop Mix in all sizes, from 6 to 32.

I tried all sorts of paper in my life but nowadays I stick to Arches Torchon 300 and 640grs for landscapes, SchoellersHammer Torchon for still lifes (you can torture this paper!).

Did you have some artists who would influence you when you started painting with watercolor?

I can't recall it, but I do remember the moment I held in my very hands, in the London Victoria & Albert Museum, the watercolors of R. P. Bonington (19th century), the Mozart under the British watercolorists (he also died very young). And there is that painting devil and genius John Singer Sargent who will always remain a standard in the world of watercolor.

Would you select some country where in your opinion the tradition of watercolor medium is the most supported and appreciated?

Do you teach your approach in watercolor?

Could you emphasize something which is most important in order to master the watercolor?

Some remarks on these questions: Studying the Internet, especially the websites of American watercolorists, it becomes clear that there is quite a difference between what I would call their marketing strategy and my approach. Lots of them have won awards for some mysterious reason, are members of several societies, sell giclee prints & DVDs and, even the less talented, give masterclasses, thus spreading around some painting tricks and creating lots of epigones who try to copy the way the "master" works. I have to admit that, unfortunately, I have little marketing talent. In my younger days, being a teacher at an art academy, I gave a lot of "masterclasses". I think I have pulled my weight. You see, I am 68 now, still working on new projects. Time has become precious for me, so I try to avoid things that distract me from working and concentrating. You can't master it, watercolouring. You will always start "tabula rasa", with a frightening empty sheet of paper.

What keeps me going is the hope that some lucky day I will make a satisfying watercolor: nothing more, but also nothing less!

And to all fellow watercolorists I would say: Remember, our best work has still to come, maybe tomorrow... or the day after. Wait and see...

П. ЛАП. Северный Уист, Гебриды, Шотландия.

P. LAP. North Uist, Hebrides, Scotland.

35x50 cm. 2011

П. ЛАП. Петра, Иордания.

P. LAP. Petra, Jordan. 50x40 cm. 2011

Ларс Лерин Швеция

Ларс Лерин родился в 1954 году. Он один из самых уважаемых художников и писателей в Швеции. Работы Лерина, в основном акварели больших форматов, как бы случайно включают в себя надписи и литературные зарисовки автора. Его живопись привязана к традициям северо-европейского пейзажа. Темы его работ частично основаны на впечатлениях от путешествий, а частично на воспоминаниях и эмоциональных переживаниях самого автора.

Л. ЛЕРИН. Библиотека.

L. LERIN. Library. 150x300 cm. 2011

Б

Было ли это любовью с первого взгляда, когда Вы открыли для себя акварель?

Нет, я начинал с масла и графических техник, вроде ксилографии и офорта. Это началось оттуда, как притяжение или любовь, которая становится все сильнее. Постепенно я заметил, что акварель — это мой материал.

Вы часто используете необычные текстуры и надписи в своих работах. Для Вас акварель – живопись или графика?

И то, и другое. Я делаю надписи на работах для того, чтобы придать им другое измерение, ассоциации с дневником, письмами, а также для меня это способ сделать картину богаче, живее.

Вы можете описать свой рабочий процесс?

Это варьируется от простого впечатления до более сложного: помещение, где я стою и куда возвращаюсь, оставляю и начинаю снова через некоторое время с более свежим взглядом...

У Вас есть своя теория цвета?

У меня остались какие-то знания из школы, которые меня иногда беспокоят. Все правила созданы, чтобы их нарушать. Но я благодарен тем прекрасным учителям, которых встретил.

Насколько велика часть воображения в Ваших работах?

Это решает зритель, я просто следую своей интуиции или пытаюсь писать, что вижу, видел или чувствовал...

К чему Вы больше обращаетесь – к воспоминаниям, свежим впечатлениям или к фотографиям?

Всего понемногу, это зависит от того, чем я в данный момент занимаюсь.

Каковы Ваши предпочтения в красках, кистях, бумаге?

Ничего особенного, те же материалы, о которых вы можете прочитать в большинстве литературы.

Были ли художники, которые повлияли на Вас, когда Вы начали писать акварелью?

Многие, многие... Может быть не обязательно писавшие акварелью, но классические и современные художники, которых я люблю, – от Мунка до Сидни Нолана...

Имеются ли у Вас последователи или школа живописи, которые поддерживают Ваш подход в акварели?

Я заметил, что у меня есть последователи, но все они фокусируются лишь на технике и мотивах. Это тупик.

...основное вдохновение:

Мне не нужно ничего специального, кроме самой природы. Живопись и работа с картинами (и словами) это мой способ жить, ежедневный вид медитации, рутина. Чтобы быть счастливым, я должен работать, это дар... Я сам свой собственный ученик.

...самое важное:

Техника прилагается, это основа – как пианист, который должен упражняться, но это ничего не значит без души, эмоций, любви, впечатлений, выражения. К счастью, мне не нужно ждать, пока придут идеи.

...воображение:

Я не знаю, я просто делаю, что делаю: вера, доверие, интуиция.

...изменения в акварели:

Я не вижу акварельную живопись чем-то отличным от другого современного искусства. Если это и имеет какую-то важность, то оно должно идти от сердца, быть открытым...

У Вас есть послание новому поколению?

На самом деле нет, просто следуйте своему сердцу и держите ум открытым.

Много ли значит для Вас мнение публики?

Уже нет. Я просто делаю это, чтобы быть счастливым, и надеюсь удивить сам себя в мастерской.

Lars Lerin, Sweden

Lars Lerin, born in 1954, is one of Sweden's most respected artist and writer. Lerin works primarily in watercolor on large sheets of paper, sometimes in a collage style, occasionally integrating his writing on his paintings. His painting tied to traditions of north European landscape painting. His work is both partly travel documentation based on his trips, and partly autobiographical landscapes from his childhood and emotional life.

Was it a "love at first sight" when you discovered the watercolor medium?

No, I started with oil and graphic techniques, like woodcut and etchings. It grew from there, it was like an attraction or love that got stronger. I noticed slowly that it was my medium.

You are often using textures and writing in your watercolors. Do you consider watercolor a painting or graphic medium?

Both. The writing is just to give another dimension, an association with a diary, letters, and for me it is also a way of making the picture richer, more alive.

Can you describe a working process on a painting?

It varies from straight impressions to more complex rooms, where I stop and return, let it be and then start again after some time for a more fresh view...

Do you have some theory about colours?

I got some knowledge from school that still bothers me sometimes. All rules are made to be broken. But I am thankful for the good teachers I met.

What is the part of imagination in your work?

That is for the viewer to decide, I just follow my intuition and try to paint what I see or what I have seen or felt...

Л. ЛЕРИН. Храм.

L. LERIN. Cathedral. 100x150 cm. 2011

Л. ЛЕРИН. Городской пейзаж.

L. LERIN. Cityscape. 100x150 cm. 2011

Do you more appeal to your memories, fresh live impressions, or reference photos?

It's a mix of everything, depending on what I do at the moment.

What are your preference in colours (brands), brushes (size, shape, material), paper (quality, brand)?

Nothing spectacular, just the usual material that you can read about in most literature.

Did you have some artists who would influence you when you started painting with watercolor?

Many, many... maybe not specific watercolor painters but classic and contemporary artists that I like. From Munch to Sidney Nolan...

Do you have some followers, or a school of painting maintaining your watercolor approach?

I have noticed that I've got followers, but all of them just focus on techniques and motives. That is a dead end.

most inspiration:

I don't need any special input apart from nature itself. Painting and working with pictures (and words) is my way of dealing with life, a daily kind of meditation, routine. To be happy I need to work, it's a gift... I am my own student.

most important:

Technique is a provided basis like a piano player that needs to practise, but it means nothing without soul, emotion, love, impression, expression. Luckily I don't need to wait for ideas to come.

imagination:

I don't know, I just do what I do, with trust, faith, intuition.

change in watercolor:

I don't see watercolour painting as different from any other way of contemporary arts. If it has any importance, it must come from your heart, to be "open"...

Do you have a message to a new generation?

Not really, just follow your heart and keep an open mind.

Does audience opinion mean a lot for you?

Not any more. I just do it to be happy and hopefully surprise myself in the studio.

Мика Тёрёнен Финляндия

Известный в Финляндии художник, преподаватель акварели и автор обучающих видео. Член Союза художников Финляндии, Член Союза акварелистов Финляндии.
(www.mikatoronen.com)

Г

Где Вы обучались живописи?

В школе Джулиана Эштона, в Сиднее, Австралия.

Почему именно акварель?

Около 20–25 лет назад я увидел в одной галерее акварель и влюбился.

Вы обучались писать акварелью или пришли к этому материалу позже?

Нет, как акварелист, я абсолютный самоучка.

Кто является для Вас авторитетом в искусстве среди коллег и художников прошлого?

Андерс Цорн, Джон Сингер Сарджент, Илья Репин, Артур Стритон, Ханс Хейсен.

Как Вы пришли к преподаванию?

Случайно я обнаружил, что преподавать интересно. Это также полезно мне самому, потому что, когда я учу других художников, я должен думать (и сомневаться) по поводу своих собственных работ... Преподавание для меня является также социальной активностью. Приятно встречаться с другими художниками.

М. ТЁРЁНЕН. Солнечный день.

М. TÖRÖNEN. Winter Day. 31x41 cm. 2012

Вы общаетесь с коллегами-художниками?

Да. Многие из моих друзей — не художники, но есть и художники. Мне нравится сотрудничать с художниками — совместные выставки, мастер-классы и т. д. Я заметил, что в нашей профессии много нездоровой конкуренции. Лично я нахожу сотрудничество более продуктивным.

Ваш любимый объект в живописи?

Городской пейзаж, люди, свет...

Вы предпочитаете работать на пленэре или в студии?

Мне нравится и то, и другое. Иногда просто легче писать в помещении, используя фотографии. Зима слишком холодна в Финляндии, чтобы писать на пленэре. Я знаю, что многие художники предпочитают работать на натуре и считают это единственным правильным подходом, но я верю, что главное — результат, и, если фото помогает мне писать, меня это устраивает... Большинство портретов я написал с натуры, но довольно часто я прибегаю к помощи фото.

Вы пишете ежедневно?

Да.

Вы считаете основу рисунка важной?

Да, я никогда не делаю карандашного наброска для своих акварелей (я просто пишу), но все равно считаю, что рисунок очень важен.

Я слышал, что финны и японцы различают до миллиона оттенков серого. Это правда?

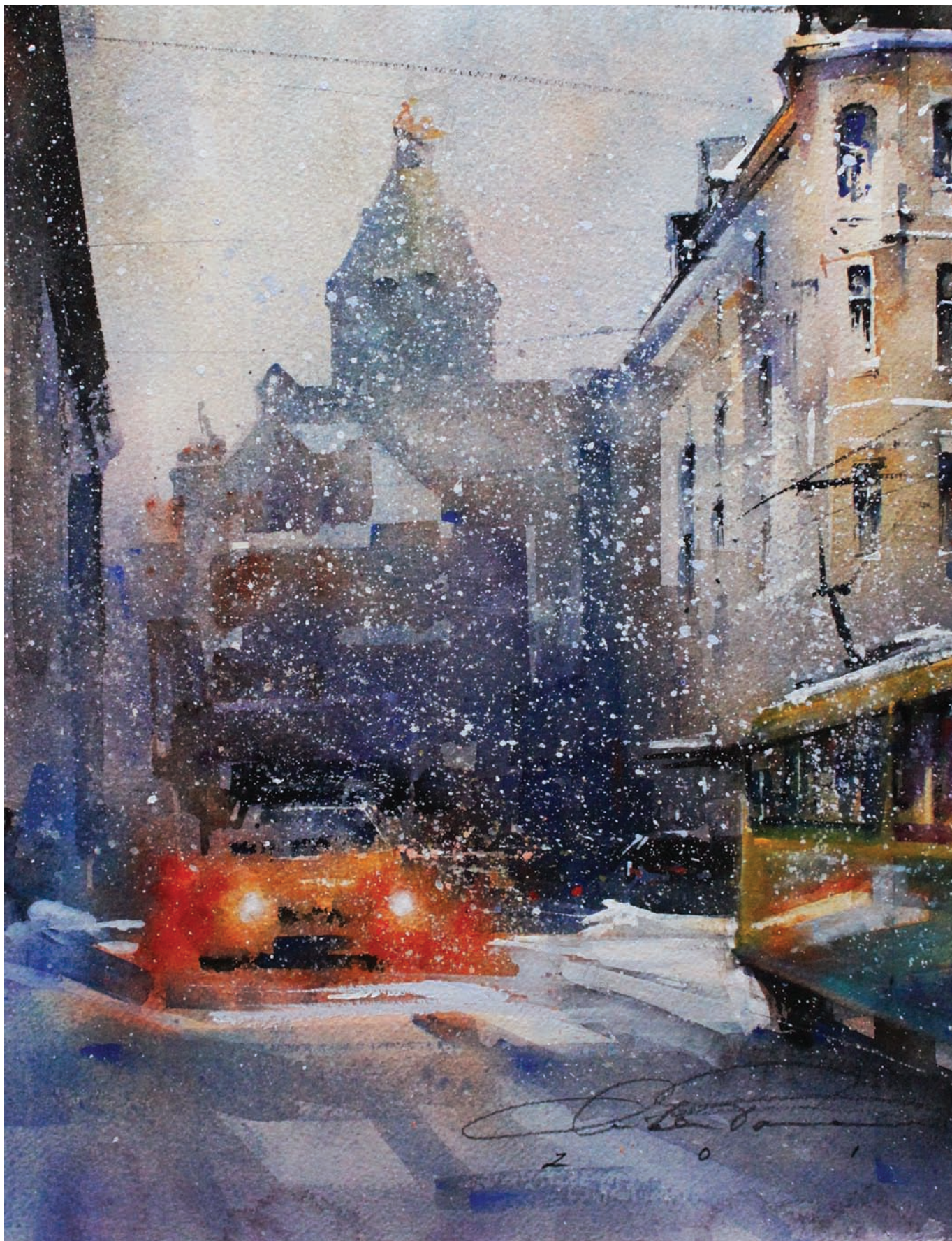
Я не часто пользуюсь серыми оттенками, так что мое личное мнение — это не может быть правдой.

У вас есть предпочтения в цвете?

Я предпочитаю ограниченную палитру и редко смешиваю много цветов вместе. Я считаю, что лучше класть краски прямо на мокрую бумагу, и пусть вода делает свое дело. Я уверен, что акварелист не должен слишком уж контролировать свою живопись.

Какие краски заканчиваются у Вас в первую очередь?

Охра и ультрамарин.

M. TĚPĚHEH. Чер.

M. TÖRÖNEN. Snow. 50x38 cm. 2011

SAUNDERS
WATERFORD
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

Mika Törönen, Finland

A well-known artist in Finland, and instructor and author of several watercolor tutorial videos. A member of the Finnish Watercolor Society. (www.mikatoronen.com)

Where did you study art?

In Julian Ashton Art School, Sydney, Australia

Why watercolor medium?

About 20 to 25 years ago I saw some watercolor paintings in gallery and fell in love.

Did you study watercolor or did you choose it later?

No, as a watercolor painter I am totally self-taught.

Who would be an authority in art for you among old masters and colleagues?

Anders Zorn, John Singer Sargent, Ilya Repin, Arthur Streeton, Hans Heysen.

How did you arrive at the idea of teaching art?

First it was just coincidence, but I have found that teaching is very fun work. It also helps me to learn more about watercolor painting because when I teach other painters I must think (and doubt) about my own ways to work... For me teaching is also a social activity. It is nice to meet other painters.

Are you in touch with other artist fellows?

Yes... Most of my best friends are not artists, but I also have some artist friends as well.... I like to cooperate with fellow artists (group exhibitions, workshops etc.). I have noticed that there are a lot of

unhealthy competition in our profession, but personally I find cooperation more productive.

What is your favorite object?

Cities, people, light.

Do you prefer painting on location or in the studio?

I like both, but sometimes it's just easier to paint inside and use photos... Winter is too cold in Finland in order to paint watercolor on location... I know that many artists prefer painting only on location and they think that it's the only right way, but I believe that the only thing which matters is the final result and if photos help me paint better it's ok for me.... Most of my portraits I paint using models, but I quite often I also use photos as a help.

Do you paint daily?

Yes.

Do you believe that the drawing basics are important?

Yes... I never use a pencil on my watercolor paintings (I just paint), but I still believe that drawing is very important.

I have heard that Finnish and Japanese eyes can discriminate between a million grey shades. What do you think of that?

I am not very good with grey so my personal opinion is that it can't be true.

M. ТЁРЁНЕН. Солнечный луч.
M. TÖRÖNEN. Sun Beam. 40x50 cm. 2011

М. ТЁРЁНЕН. Зимний свет.

M. TÖRÖNEN. Winter Light. 40x50 cm. 2011

Do you have your own color priorities?

I prefer a very limited palette.... and I mix many different colors in my palette as seldom as possible. I think that it's better if I just place colors on wet paper and let the water do its work. I believe that watercolor painters shouldn't control his/her painting too much.

What paint do you usually run out of first?

Yellow ochre, Ultramarine blue.

Do you prefer working on large or medium sizes?

Medium sizes.

What paper do you use?

Arches, Saunders.

Do you know some Russian painters? Who is your favorite?

I know many... Favourites: Repin, Shishkin, Isaak Levitan.

Your professional advice to watercolor beginners...

Watercolor is not an easy medium, but keep painting and be patient. There are no shortcuts. The only way to progress is to just paint, paint and paint... learn from your mistakes and bad paintings... Enjoy and have fun!!!

На каких размерах бумаги Вам нравится работать?

На средних.

Какую бумагу Вы используете?

Arches, Saunders

Вы знаете русских художников? У Вас есть любимые?

Я знаю многих... Любимые – Репин, Шишкин, Исаак Левитан.

Ваши профессиональные пожелания новичкам в акварели...

Акварелью писать нелегко, но продолжайте писать и будьте терпеливы. Единственный способ прогрессировать – это писать, писать и писать... Учитесь на своих ошибках и на неудавшихся работах. Наслаждайтесь процессом!

Фабио Сембранелли

Бразилия

Фабио (www.fcembranelli.com.br) участвовал во многих выставках в Бразилии и за ее пределами, где получил много важных наград. Теперь он приглашается как член жюри в творческих конкурсах, а также регулярно печатается в художественных журналах. Его работы представлены в Бразилии, Европе и Азии.

Ф

Фабио, как ты пришел к своему стилю живописи?

Трудно определить свой собственный стиль, но я бы сказал, это расслабленный стиль с объектами и презентативным подходом, когда моя главная забота — видеть за пределами очевидного, уделяя внимание главным формам, создавая ощущение иллюзии между фокусной точкой и фоном композиции. В этом есть что-то от импрессионизма, но все же далеко от настоящей абстракции.

Ты всегда пишешь с натуры или используешь воображение, фото, что-то еще?

Чаще всего я использую сделанные мной фото просто как толчок, это ежедневная практика в моей студии. Пишу впечатление от того, что вижу, — это довольно важно в моей работе. Я соединяю фон одной фотографии с деталями другой, чтобы создать новую композицию, или просто смотрю на фотографии, чтобы вдохновиться. Иногда я пишу цветы с натуры, хотя мне не нужно видеть букет роз, чтобы их написать. Мне нужно увидеть одну — это для меня толчок для понимания ее цвета и строения. Каждую неделю я выхожу на пленэр, пишу с натуры. Это лучший способ уделить внимание освещению, цвету, композиции, перспективе и т. д. Поскольку на пленэре требуется быстрая композиция и манера живописи, иногда я делаю много карандашных набросков и заканчиваю писать в мастерской.

Каков твой любимый объект для живописи?

Я люблю писать цветы (люблю смотреть на них в их удивительном многообразии) и пейзажи (мне нравится, например, схватывать настроение и свет в разное время

года). Меня всегда привлекает попытка поймать контраст между определенным и расплывчатым, так же, как свет и эффект тени от разных предметов. Обычно я пишу цветы спонтанно, без всякого рисунка, в технике «по-сырому».

Ты пишешь не только акварелью? Что повлияло на твой выбор материала для живописи?

Я более известен как акварелист, хотя я и пишу также маслом и акрилом. Живопись акварелью была вызовом. Я часто слышал, что акварель — самый трудный материал, и, несмотря на то что акварель для меня сейчас основной материал, каждая новая работа — это вызов.

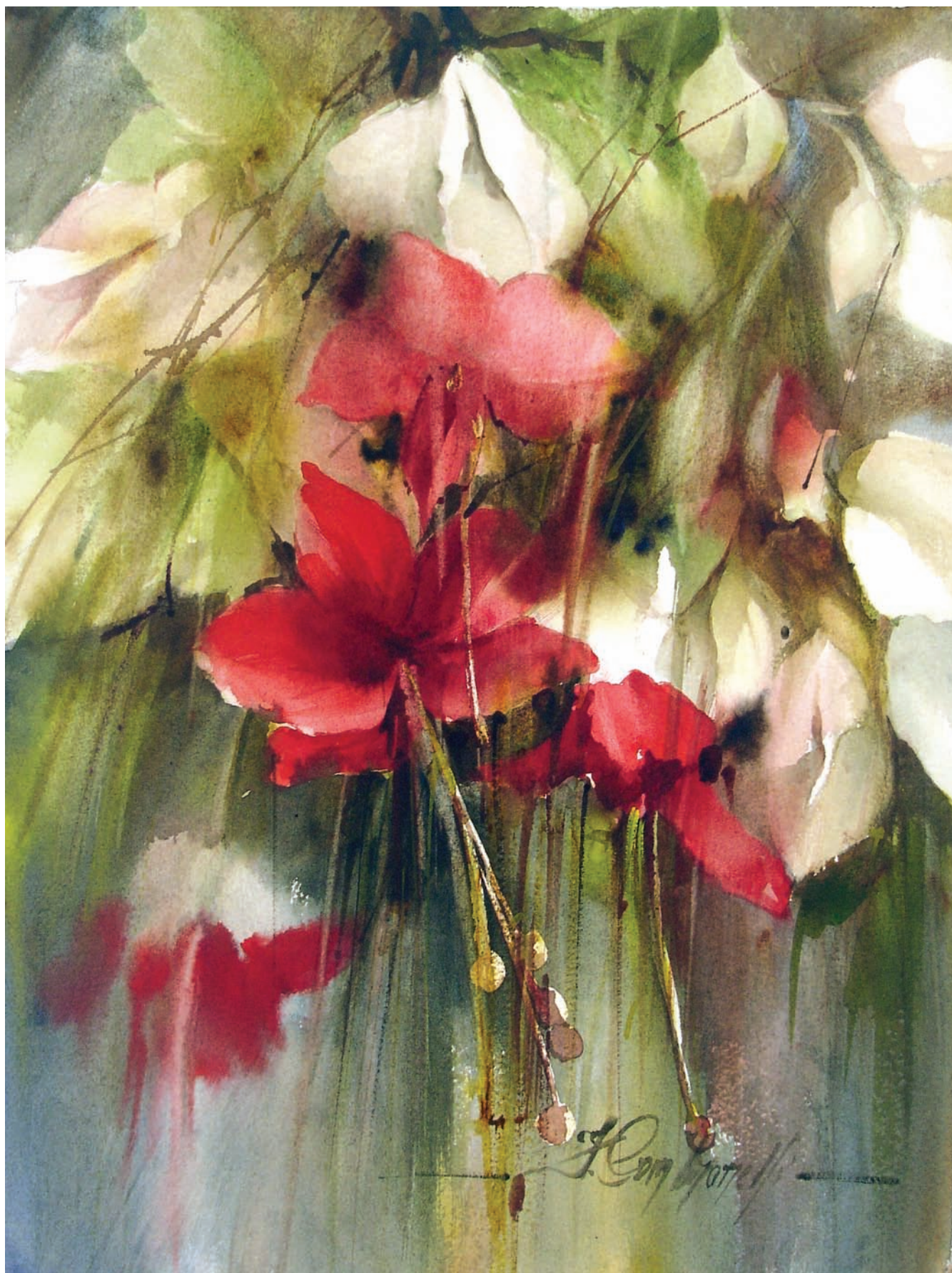
Что ты находишь особого в акварели?

Когда текучесть материала производит уникальное впечатление неожиданного цветового сочетания, особенно если я задаю только основные массы и позволяю происходить непредсказуемому на остальной части листа, — вот что привлекает меня. Спонтанность — ключ, это — всё!

Когда пишешь «по-сырому», этот метод позволяет цветам вливаться или перекрываться, пока бумага еще влажная, создавая естественный эффект перехода. Так я бы описал свое видение метода.

Что бы ты выбрал в первую очередь — живопись или преподавание?

Почти через 2 года после того, как я стал профессиональным художником, я начал преподавать в своей студии. За последние 15 лет у меня были сотни студентов в Бразилии и за границей. Мы многому учимся, когда преподаем, и я уверен, есть энергетический обмен между мной и студентами, и это подгоняет не только прогресс студентов, но и мой как учителя.

Ф. СЕМБРАНЕЛЛИ. Слезы Христа.

F. SEMBRANELLI. Christ Tears. 56x38 cm. 2010

Ты предпочитаешь писать дома, или путешествия дают тебе дополнительное вдохновение?

Я бы сказал, и то, и другое. Практика в студии важна, потому что я концентрируюсь на достижении максимального результата, но когда мы соприкасаемся с другой культурой, ее цветами и местной атмосферой, у нас появляются важные источники вдохновения.

У тебя есть какая-то определенная теория живописи, или ты пишешь и преподаешь интуитивно?

По-моему мнению, практика — это ключ. Не важно, студент ты или профессионал, — тебе нужно постигать и анализировать объект живописи: форму, освещение, тень, цвет, рисунок, объем и т. д. Для меня важна композиция, и я провожу много времени, чтобы все получилось, перед тем как начать писать.

Если у тебя нет предварительных базовых знаний о живописи и технике рисунка, ты потеряешься, смешивая цвета на мокрой бумаге. Другими словами, моя профессиональная формула: базовые знания техники + личное мастерство + интуиция.

Есть ли какое-то влияние других художников на твое искусство?

Есть много художников, повлиявших на мою работу. Особенно я бы выделил двоих — Уильям Тёрнер и Эдвард Сего.

В чем ты черпаешь вдохновение?

Это меняется каждую неделю, каждый месяц. Я путешествую по разным странам, и сказал бы, что это местный колорит, например. Иной раз объектом вдохновения мне служат разнообразные виды цветов или городские пейзажи. Фактически, цвета и оттенки дают мне новые идеи изо дня в день.

Каков процент воображения в твоих работах?

Я очень люблю придумывать, поэтому привык писать немного оторвано от реальности. Смысл в том, чтобы я мог приложить собственное видение, почти что редактируя объект своим личным подходом, переходя через мост, соединяющий известные и неизвестные формы. Я бы сказал, 30% — с фото и 70% — по воображению.

С какими материалами ты работаешь: твоя бумага, краски, кисти?

Я работаю только с профессиональными художественными материалами: краски от W&N, Holbein, Maimeri Blu и Schminke. Акварельная бумага (без оксида, 300 г и более): Arches, Fontenay, Hahnemuelle. Я пользуюсь кистями Escoda (<http://www.dickblick.com/brands/escoda>). Все они из моей именной коллекции: круглые с заостренным кончиком кисти Ultima из синтетической белки, которые я использую больше всего в работе, и плоские кисти из серии Prado.

Ты бы приехал в «холодную» Россию, если бы собралась группа студентов, желающих писать снежную зиму на пленэре?

Конечно, я бы долго не раздумывал! Это в моих планах. Опыт русской культуры и пейзажи России — в мечтах любого художника. В следующем году я буду преподавать в Италии и, может быть, во Франции, так что посмотрим, смогу ли я в скором времени посетить Россию!

Ф. СЕМБРАНЕЛЛИ. Палермо Сохо.

F. SEMBRANELLI. Palermo Soho. 58x38 cm. 2011

Fabio Cembranelli, Brazil

Fabio (www.fcembranelli.com.br) has participated in several art exhibitions in Brazil and abroad, where he received many important awards. Now he serves as a judge in art competitions. He is also a regular contributor to various painting magazines and also works as an illustrator for some publishing in South America. His work is represented in Brazil, Europe and Asia.

Fabio, how did you get your own personal style of painting?

It's hard to define your own style, but I'd say that it's a loose style, with a figurative and representational approach, where my main concern is how to see beyond the obvious and take care of the main shapes, creating a sensation of illusion between the focal point and the background of the composition. It's somewhat impressionistic, but still far from gestural abstraction.

Do you always paint live or do you use your imagination, photos, or something else?

Most of the time I use a photo of mine, just as a starting point. That's my studio day-to-day practice. Painting an impression of what I see, that's quite important in my work. I try to mix the background from one photograph with details from another to create new compositions or I just look at some photos to get the initial inspiration. Sometimes I paint flowers in real life, although I don't need to look at a bunch of roses to paint them. I just need to look at a single one. That's my starting point to understand its colour and anatomy.

Every week I move outdoors to practice plein air painting, painting from life. That's the best way to pay attention to light, colour, composition, perspective, etc. Although painting a picture in the open air requires rapid composition and brushwork, sometimes I just make lots of pencil sketches outdoors and finish my paintings in the studio.

What is your favorite object for painting?

I like painting flowers (love to look at them in their amazing variety) and landscapes (love to capture a mood and light in different seasons, for example) in watercolor. I'm always enchanted by the attempt to capture the contrast between loose and definitive edges, as well as light and shadow effects in both subjects. I usually paint flowers with spontaneity, without any sketch, using a wet-in-wet technique.

Do you paint with any other mediums than watercolor? What influenced your choice of medium?

I'm most known as a watercolorist, although I paint oil and acrylic. Painting watercolor was a challenge. I was used to hear that it's the most difficult medium and despite the dominating watercolor medium, each new painting is a challenge for me.

What is so special about watercolor for you?

The fluidity of the medium provides a unique sensation of unexpected color mixing, particularly when I define only the main masses and allow the unpredictable to happen on the rest of the paper, that's what attracts me. Spontaneity is the key, in fact, it's everything.

Painting watercolor in the wet-in-wet method allows colors to be laid into or over another while the paper is still wet or damp, creating a naturally diffused effect. That's the way I feel most comfortable in portraying my own view of my subjects.

The first choice – teaching or painting?

Nearly two years after I became a professional artist I started teaching watercolor in my studio. Over the past 15 years I have had hundreds of students attending my courses in Brazil and abroad. We learn a lot when we teach and I'm sure there is an energy exchange between students and me and this drives not only the student's progress, but also mine as a tutor.

Do you prefer painting at home or does travelling give you additional inspiration?

I would answer both. Studio practicing is important because I can concentrate on getting the maximum results but when we experience another culture, its colors and local atmosphere, we get important sources of inspiration.

Do you have some particular painting theory or you paint and teach intuitively?

In my opinion practice is the key. No matter if you're an art student or a professional, you should comprehend and analyze the painting subject: shape, light, shadow, color, drawing, dimensions, etc. Composition is important to me and I spend a lot of time getting it right before I start to paint. If you don't have a previous basic knowledge about painting, drawing techniques, you will be lost while mixing your colors over a wet paper. In other words, my personal formula is: basic technique knowledge + personal skills + intuition.

Is there some influence of other artists in your Art?

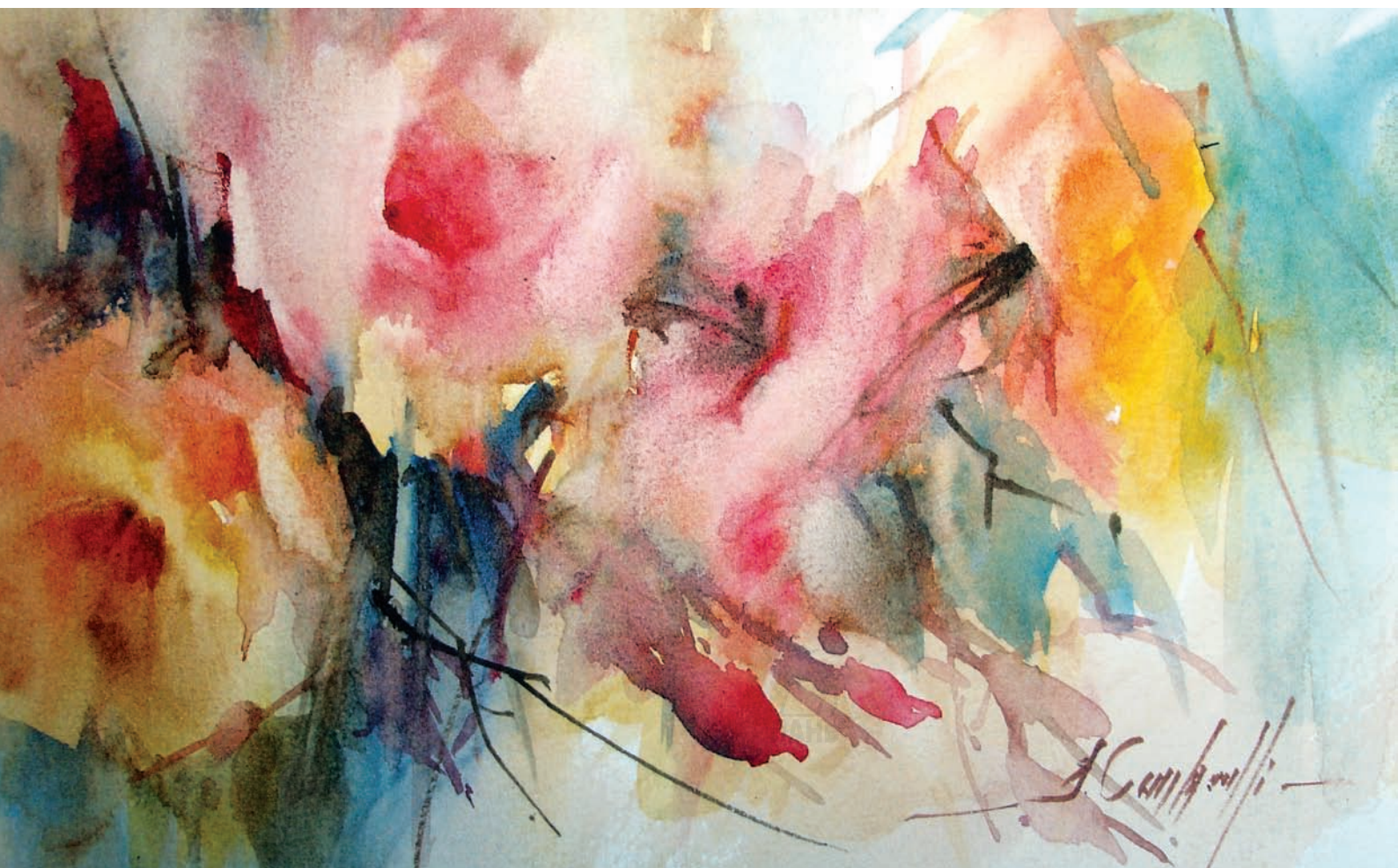
Lots of artists have influenced my work, I would nominate two: William Turner and Edward Seago.

What is the source of your inspiration?

It changes week by week, month by month: if I travel to another country, I want to portray its local colours, for example. Sometimes I start a specific flower series, or another subject like urban scenes. In fact, the colours and blends in nature give me new ideas day by day.

Do you prefer painting live or are you using photos and imagination? What is the percentage of imagination in your work?

I like to create a lot, so I'm used to painting a bit away from reality. That's the point when I'm able to put my personal view on the paper, almost editing the subject under my personal approach, moving through the bridge that connects known and

Ф. СЕМБРАНЕЛЛИ. Розы.

F. CEMBRANELLI. Roses. 56x80 cm. 2009

unknown shapes. I would answer 30% from photos, 70% from imagination.

Your personal choice of artistic materials brands: paper, brushes, colors?

I paint only with professional artistic materials: pigments from W&N, Holbein, Maimeri Blu and Schminke. Watercolor papers (acid free, 300 gr or more): Arches, Fontenay, Hahnemuelle. I use Escoda brushes (<http://www.dickblick.com/brands/escoda>). All of them are part of my signed brushes collection: Mop brushes of Ultimo series with round pointed shape made of synthetic squirrel, which are the most highlighted ones for my work and flat brushes made of Tame fiber of Prado series.

Would you come to cold Russia if there was a group of students desiring to paint snowy winter in plein air?

Sure, I'd not think twice! This is in my plans, to experience Russian culture and its landscapes is the dream of any painter. Next year I'll be teaching in Italy and maybe in France, so let's see if I may visit Russia soon!

Ф. СЕМБРАНЕЛЛИ. Сейнт Эмилион.

F. CEMBRANELLI. Sain Emilion. 29x37 cm. 2011

Мария Швеция Гинзбург

Живопись Марии Гинзбург хорошо известна и ценится в Швеции. Она является автором 7 книг об акварельной живописи. Мария со своим мужем Феликсом основали Акварельный центр в Стокгольме, в котором представляют искусство акварели известных в мире художников шведской публике.

М Мария, Вы известны в Швеции как художник, а также как преподаватель акварели. Как, по-Вашему, есть ли рецепт популярности?

Рецепт популярности для любого художника — это прежде всего хорошая живопись, которая может возникнуть,

если вы не думаете о популярности и деньгах, когда пишете. Одна из причин, по которым мое имя стало известно широкой публике, интересующейся акварелью, были мои книги. Я — автор 7 книг об акварели, из которых продано более 200 000 экземпляров только в Швеции. Две из них переведены на финский. Последняя книга вышла в 2011 году в одном из крупнейших и наиболее известных издательств Швеции Natur och Kultur.

Вы сразу выбрали акварель, когда начали заниматься живописью?

Мне всегда хотелось писать только акварелью, но я перепробовала много других материалов за время учебы. Я всегда восхищалась акварелями Андерса Цорна. Я смотрела и изучала его искусство по книгам, в музеях и на выставках. Его работы широко представлены в Швеции.

Кто были Ваши учителя в акварели?

Когда я училась живописи в России, моим учителем был прекрасный живописец Леонид Кривицкий. Он писал маслом и хотел от меня того же. Но я предпочла акварель. Моей дипломной работой была серия из 5 акварелей с видами Санкт-Петербурга — города, где я родилась. Каждая акварель представляла город глазами одного из известных русских писателей: Петербург Блока, Достоевского, Пушкина, Берггольц и Ахматовой.

Какое направление в акварели Вам ближе?

Английские акварельные традиции во главе с Тернером оказали сильное влияние на мое искусство. У меня много книг, написанных современными британскими художниками. Одной из первых книг, купленных в Лондоне очень давно и которая остается любимой долгие годы, была

«Импрессионисты акварели» Рона Рансона, изданная в 1989 году (собственные работы Рансона не так интересны).

Что вдохновляет Вас к живописи?

Я черпаю вдохновение главным образом в природе, в красках всех времен года, в северном освещении и тенях. Больше всего мне нравится писать то, как меняется реальность, отраженная в воде.

Вы принадлежите к реалистической школе живописи. Как Вы относитесь к другим направлениям?

Я бы не сказала, что моя живопись принадлежит к чисто реалистической школе, а скорее к импрессионистскому направлению в акварели благодаря моему способу упрощать объекты и использовать множество цветов и цветовых сочетаний. Мне нравятся различные стили

М. ГИНЗБУРГ. Зима.

М. GINZBURG. Winter. 56x76 см. 2010

М. ГИНЗБУРГ. Горы.
M. GINZBURG. Mauntains. 75 x 105 cm. 2009

живописи. Абстрактная живопись тоже может быть хороша, но я предпочитаю, чтобы художник хотя бы намекал мне, что изображено на картине.

Вы пользуетесь большим количеством цветов. У Вас есть система гармонизации цветов?

У меня нет особой системы, как подбирать цвета, я пользуюсь интуицией. Но знания о цветовом круге, контрастных цветах и гармониях, конечно, полезны. Прежде чем начать писать, обычно я делаю быстрые эскизы, чтобы увидеть комбинацию цветов на бумаге.

Я слышал, что Вы “подтолкнули” завод художественных красок в Санкт-Петербурге удвоить их ассортимент цветов. Что убедило их сделать это? Какие цвета они добавили к уже существующим?

Во время моего посещения Санкт-Петербурга в начале 90-х я установила контакт с заводом, выпускающим художественные краски в Санкт-Петербурге. Мне нравятся эти краски, и я ими пользуюсь. Но выбор цветов был очень невелик в то время. Я поговорила с начальником исследовательского отдела Алексеем Евгеньевичем Ширвинским и с начальником лаборатории Галиной Ивановной Виноградовой. Они постарались создать новые цвета, но не видели раньше краски Winsor and Newton. Я постаралась убедить их, что не нужно изобретать велосипед. Я прислала им из Швеции индиго, серую Пейна и нейтральные оттенки W&N. В то время в производстве в Петербурге этих цветов не было. Я все еще жалею, что не попросила их сделать коричневый крапак, — нужно покупать его от W&N. Может, еще не поздно?

Меня всегда интересовали материалы для акварельной живописи, и я присматривалась к ассортименту W&N. Иногда меня приглашает крупный магазин художественных материалов в Стокгольме провести мастер-класс.

Я пробовала многие краски и могу сказать, что краски из Санкт-Петербурга — на очень хорошем уровне.

Вы всегда пишете на пленэре?

Когда я была студенткой, я очень много писала на пленэре. Даже если результат не всегда удачный, когда вы пишете на пленэре, ваша память запоминает опыт, создает «банк образов» в вашем сознании.

У Вас много зимних пейзажей. Как Вы подходите к написанию пейзажа зимой?

Я люблю писать в марте, когда снег тает. Я делаю это и сейчас, но не слишком часто. У меня сейчас гораздо лучше образная память благодаря долгому живописному опыту. Один совет: когда вы пишете зимой на улице, капните немного спирта в воду, чтобы она не замерзала при температуре ниже нуля.

Вы всегда заканчиваете работу за один раз или оставляете на потом?

Я выбираю лучшие из этюдов, написанных на пленэре, и пишу с их помощью большие работы в своем ателье. На пленэре я пишу, что вижу. В мастерской я пишу то, что хочу видеть. Меня иногда спрашивают: сколько времени занимает написать большую работу? Должны ли мы также посчитать время, затраченное не путешествия в поисках объектов и вдохновения, работу над набросками, неудачные работы, размышления и споры? Могу только сказать, что создание произведений живописи занимает всю жизнь художника. Иногда работа над большой акварелью может растянуться на месяц.

Как Вы считаете, можно ли исправить акварель, если что-то пошло не так?

Живопись можно исправить. Проще всего это сделать, пока работа еще влажная. Возможность что-то изменить частично зависит от качества бумаги. Я обычно использую Arches (300 gr и 640 gr) и Fabriano (300 gr и 600 gr), в равной степени грубую и гладкую текстуру. Последнее, что можно сделать, если работа испорчена, — это бросить ее в открытый огонь и начать новую.

Как Вы определяете, что работа готова?

Работа готова, если на вопросы: “Нужно ли мне добавить что-то? Могу ли что-то убрать?” — ответ: “Нет”.

Вы организовали Центр акварели в Швеции. Какова была идея, когда Вы начали проект?

Идея открыть такой центр пришла ко мне и моему мужу Феликсу Гинзбургу по эгоистической причине — создать Арт-мир, где все соответствует нашим желаниям: выставки, выбор художников, выбор их прекрасных работ, которыми мы можем наслаждаться, пока они находятся у нас в галерее. Эта идея также понравилась любителям искусства в Швеции.

Вы единственная, кто привозит в Швецию топ-акварелистов мира для преподавания курсов. Эта идея ценится? Как Вы выбираете художников для курсов в Вашем центре?

Akvarellcente — единственное место в Швеции, где вы можете увидеть ведущих мастеров акварели из различных европейских стран, США, Австралии, Индии, а также научиться частичке их профессионального мастерства.

М. ГИНЗБУРГ. Первый снег.

М. GINZBURG. First Snow. 56x76 cm. 2011

Maria Ginzburg, Sweden

Maria Ginzburg's watercolor paintings are well known and appreciated in Sweden. She is an author of 7 books about watercolor painting in Swedish language and she is a member of the Swedish State Writing Society. She and her husband Felix have grounded the "Akavarellcenter" in Stockholm, which presents the watercolor art of the famous international painters to the Swedish public. The workshops of these painters take place in a department of Akvarellcenter in Dalarna in summertime.

Maria, you are well-known in Sweden as an artist as well as an art teacher. Is there a recipe for popularity, in your opinion?

The recipe for popularity for any painter is first of all good paintings, which can only appear if you, when you paint, do not think about popularity, nor about money.

One reason why my name became known to the wide public who are interested in art, were my books. I am an author of 7 books about watercolor painting which were sold in more than 200 000 exemplar in Sweden. Two of them were even translated from Swedish to Finnish language. The last book came out 2011 and was issued by the one of the biggest and most famous publishing houses in Sweden "Natur och Kultur".

Was watercolor medium your first choice from the beginning when you started painting?

I always wanted to paint only in watercolor, but I tried many other techniques when I studied. I always admired the watercolors of Anders Zorn. I watched and studied his art in books, in museums and in exhibitions. His works are well represented in Sweden.

Who were your teachers of watercolor (living persons or artists of the past)?

When I studied art in Russia my teacher was a wonderful painter Leonid Krivitsky. He painted in oil and wanted me do the same. But I preferred watercolor. My degree work (diploma) was five watercolors with views of St. Petersburg, the town where I was born. Each watercolor represented the town in a style of one of Russian famous writers: Petersburg of Block, Dostoevsky, Pushkin, Bergolz and Ahmatova.

Which school of watercolor do you feel close to?

English watercolor traditions with Turner in the head had also a big influence on my art. I have many books written by contemporary British artists. One of the first books which I bought in London a long time ago and which has been my favourite under a long time was "Watercolour Impressionists" by Ron Ranson, 1989. (Ron Ransons own paintings are not especially interesting.)

What does inspire you for painting?

I get my inspiration mostly from nature, colors of all the seasons of the year, northern light and shadows. Most of all I love to see and paint how water reflections change reality.

You belong to the realist school of painting. Do you appreciate also other styles?

I cannot tell that my art belongs to a pure realistic school, but maybe to the impressionistic school in watercolor, because of my way to simplify the subject and to use many colors and color harmonies. I like different styles of painting. An abstract painting can also be good, but I prefer when the artist lets me guess what his painting is about.

You are using a rich choice of colors for your painting. Do you have a system of harmonizing the colors?

I do not have a special system in what colors I choose, I use my intuition. But the knowledge about the color wheel, contrast colors and colour harmonies is very useful of course. Before to start painting I usually do some quick sketches for to see the color combinations on paper.

Do you always paint in plein air?

When I was a student I painted a lot in the open air. Even if the result is not good sometimes when you paint outside, your memory keep the image, you create a "Bank of images" in your mind.

You have a lot of winter landscapes. What is your approach to paint landscapes in winter?

I loved to paint in March when the snow was melting. I do it even now, but not so often. Now I have a much better memory for images thanks to my long painting experience.

Some advice: When you paint in winter, put a drop of Sprite into the water, as it does not freeze at 0 degrees.

Do you always finish a painting in one go or sometimes leave it for later on?

I choose the best of my outdoor paintings and paint big watercolors with help of them at home in my atelier. In the open air I paint what I see. In atelier I paint what I want to see. People ask me sometimes: How much time does it take for to paint a big watercolor? Should we count also the time which goes for travelling, looking for new exciting subjects and inspiration? A work with many sketches? Unlucky paintings? Thought and discussions? I can only answer that painting takes the whole artist's life. Sometimes the work of one big watercolor can take a month.

What is your opinion: is it possible to correct watercolor painting if it goes wrong?

It is possible to correct the painting. The easiest is to do it while the painting is still wet. The possibility to change the painting depends partly on the paper. I usually use "Arches" 300 gr and 640 gr and Fabriano 300 gr and 600 gr, both rough and fine grain. The last thing which you can do if something goes wrong is to throw the painting to the open fire and to take another sheet of paper.

How you consider the painting ready?

The painting is ready if you answer "No" to the questions: "Do I need to add something? Can I take something away?"

You have organized a center for watercolour painting in Sweden. What was the idea to start this project?

The idea to open "Akvarellcenter" with courses and exhibitions came to me and my husband Felix Ginzburg from a selfish reason. It was a great opportunity to create an art world, where everything is according to your will, such as exhibitions, choice of painters, and the choice of their wonderful watercolors which we can enjoy while they are at our place. This idea was also appreciated by Swedish art lovers.

You are the only one in Sweden who provides top watercolor artists to teach in your country. Is this idea appreciated? How do you make decisions as to who teaches courses during the season in your center?

"Akvarellcenter" is only one place in Sweden where you can see watercolours of many top watercolor artists from different European countries, USA, Australian, and India and also learn a piece of their professional skill.

Are students coming back if they once attend the course in

Akvarellcenter?

Our "Akvarellcenter" became also a place where people with the same interest can meet each other, can discuss the art and sometimes can even find friends for life. We always have a lot of visitors and students. People are coming back to "Akvarellcenter" again and again!

Can you determine the main rule or rules of watercolor painting for your students?

The keywords to a lucky painting are "Contrasts" and "Variations", first of all in shapes and colors. Especially concerning watercolor techniques the important rule is "Think first, paint after" – the artist should carefully plan, in what turn he will paint different elements of his picture, in order to do it in the right moment, when the paper is wet just as much as it should be.

М. ГИНЗБУРГ. Отражения.

M. GINZBURG. Reflections. 38x56 cm. 2011

Возвращаются ли студенты снова, если они посетили занятия в Akvarellcenter?

Наш Akvarellcenter стал местом, где люди с общими интересами могут встретиться, обсудить вопросы искусства и даже иногда найти спутника жизни. У нас всегда много посетителей и студентов. Люди возвращаются сюда снова и снова!

Можете ли Вы определить главное правило или правила акварели для своих студентов?

Ключевые слова к успешной живописи "контраст" и "разнообразие", в первую очередь форма и цвет. Что касается техники акварели – есть важное правило: сначала подумай, потом пиши. Художник должен внимательно планировать, в каком порядке писать различные элементы своей работы, чтобы сделать их в нужный момент, когда бумага имеет нужную степень влажности.

Дэвид Тейлор Австралия

Дэвид Тейлор (<http://davidtaylorartist.com>) преподает и проводит мастер-классы акварели с 1968 года. Его многочисленные достижения включают более 100 наград в акварели. Его работы включены во многие общественные и частные коллекции по всему миру, включая Австралию, Италию, Англию, Швейцарию, Сингапур и Южную Африку.

В Вы начали свое путешествие в мир искусства с гравюры и офорта. Как Вы пришли к технике акварели, которая так отличается от графики, требующей дисциплины и точности? Моя страсть к живописи началась в юности. Я делал наброски всего, что меня окружало, а также помогал другим студентам в школе. Я обучался, работал и развивал мою технику акварели, когда в гравировке получал знания о цвете и о том, как держать кисть.

Каково Ваше мнение о важности рисунка в акварельной живописи?

Навыки рисования важны. Художнику нужно понимать структуру и основу объекта, прежде чем создать свой шедевр.

Я смотрел некоторые из Ваших учебных видео. Там показано, как Вы делаете множество набросков на натуре. Я видел Ваши работы с людьми, толпами, машинами, которые обычно постоянно в движении. Вы предпочитаете рисовать с природы или с фото, чтобы создавать свои композиции?

Рисуя с природы, я использую метод контура, заставляя карандаш быстро двигаться по бумаге. Это важно для спонтанности. Я провел много времени в поиске наилучших ракурсов для объекта, место которого иногда стоит изменить для улучшения композиции.

Как часто Вы заканчиваете свою работу прямо на натуре?

Мне нравится начинать и заканчивать работу на пленэре, пока живое ощущение со мной. Спонтанность здесь — главный фактор.

Как Вы выбираете размер для живописи? Какой размер Вам нравится больше всего?

Работая на улице, удобнее всего использовать половину или четверть большого листа как наиболее подходящие

к условиям. Работы большего размера я делаю в студии, часто используя работы, написанные на пленэре. Нужно внимательно выбирать материал для больших работ. Мне нравится писать работы любого размера: и маленькие, и большие.

У Вас большой преподавательский опыт. Как на Вас действует публика во время мастер-класса?

Мой ответ: если у вас есть большая любовь и страсть к акварели, у вас также есть возможность поделиться этим. Я совершенно поглощен объектом, когда пишу, и просто говорю вслух свои мысли тем, кто стоит вокруг. Люди, и шум, и все тяжелые погодные условия бледнеют от полной концентрации, которая блокирует мысли.

Ваш стиль изменялся во время Вашей живописной карьеры?

Моя живопись изменилась с тех пор, как я начал писать, и продолжает изменяться. Хотя, может, следующая живописная работа и не будет обладать той магией, которую я ищу. Когда вы хорошо знаете технику, вы больше рискуете и не боитесь.

Каковы Ваши предпочтения в акварельной бумаге?

Какими кистями Вы пользуетесь — натуральными или синтетическими, круглыми или плоскими и т. д.?

Акварельная бумага играет большую роль в итоге. Бумага ручной работы из хлопка, Arche различной толщины, обычно грубой текстуры или средней, Saunders Waterford — хорошая, надежная бумага, но есть много других, которые тоже дают прекрасный результат. Мой совет: потратить время, чтобы найти бумагу хорошего качества.

Я пользуюсь большим разнообразием кистей: чистый колонок, Kolinsky, плоский колонок, самые разные кисти.

У Вас есть цветовая теория, которую Вы используете в работе?

Цвет играет большую роль в живописи. Свет тоже очень важен. Хорошо знать количество первичных цветов,

Д. ТЕЙЛОР. Тучи собираются в Амальфи.

D. TAYLOR. Gathering Clouds. Amalfi. 53x73 cm. 2010

которые нужно смешать, чтобы получить искомый цвет. Цвет изменяется, как и сам день.

Какое отношение, по-Вашему, лучше для развития художника — соревнование или сотрудничество с другими художниками?

Лучший совет — любить процесс творчества и наслаждаться красотой акварели и результатами работы. Делитесь своей любовью к акварели с другими и поддерживайте страсть.

Вы можете дать несколько советов молодым акварелистам: чему уделить внимание, чтобы овладеть мастерством акварели?

Чтобы овладеть этой прекрасной техникой, нужно продолжать работать, если не получается, работать над улучшением навыков, искать изменения и всегда упорно

работать над слабыми местами. Понимать красоту природы и работать с ней, а не против нее. Никогда не уступайте своей слабости, пытайтесь, пусть акварель работает сама.

Почему, по-Вашему мнению, в Австралии столько выдающихся акварелистов?

В Австралии яркий свет и изменчивая погода. Я полагаю, что у нас большое разнообразие пейзажей вкупе с разнообразием времен года, что иногда очень быстро предлагает большие возможности для акварелистов, а также имеется прочная связь и заметное влияние, передающееся из прошлого века в наши дни.

Д. ТЕЙЛОР. Надвигается шторм. Лукка, Италия.

D. TAYLOR. Storm Brewing. Lucca, Italy. 36x54 cm. 2011

Д. ТЕЙЛОР. Утренняя прогулка.

Лукка, Италия.

D. TAYLOR. A Morning Stroll. Lucca, Italy

16x26 cm. 2012

SAUNDERS
WATERFORD®
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

David Taylor, Australia

You started your art journey with etching and engraving. How did you come to the watercolor medium which is so different from graphic art, which requires discipline and exactness?

My passion for painting started in my youth. I would sketch events and subjects around me. I helped other students at school also. I developed and studied and worked at my watercolour technique while in the trade of etching. I had a great knowledge of color and brush handling skills through the etching background.

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

Drawing skills are important. An artist needs to understand the structure and bones of the subject before finishing his or her masterpiece.

I watched some of your art video extracts. There you demonstrate how you draw a lot of sketches on the spot. I saw your works with people, crowds, cars, etc., those which are usually constantly moving. Do you prefer to use your life drawings or photos to create your compositions?

When drawing from life, I use the contour drawing method, keeping pencil on paper to move quickly. This is necessary for spontaneity. I spend a lot of time viewing the best angles of subject matter that appeals to me, sometimes rearranging them to make better compositions.

How often do you finish the painting right on location?

I like to start and finish a painting on site while the feeling is still with me. Spontaneity is a major factor here.

How do you choose the size of the painting? What is your favorite size?

Working outdoors, it is comfortable working with a quarter or half imperial size as it handles well in the conditions. Larger works I do in the studio often from works done outdoors. One must choose carefully for larger pieces. I like working all sizes both large and small.

You have a great teaching experience. How does the audience affect the process of painting while you demonstrate?

My answer is that if you have a great love and passion for the medium, you have a choice to share that. I am totally absorbed in my subject when I am demonstrating and will speak my inner thoughts to those around me. People and noise and even heavy weather conditions fade as total concentration will block out outside thought patterns.

Has your style been changing throughout your painting career?

David Taylor has been teaching and demonstrating watercolor techniques since 1968, enabling many artists to benefit from his remarkable artistic talent and teaching skills. His numerous achievements include over 100 awards in watercolour. His works are included in many public and private collections, not only in his native Australia but also in several countries throughout the world including Italy, the United Kingdom, Switzerland, Singapore and South Africa. (<http://davidtaylorartist.com>)

My painting has changed from early days, and continues to do so. The next painting not started may be that special piece of magic I have been looking for. When you know a medium well you take more risks and are not scared of it.

What are your preferences in watercolor paper? What brushes do you use – natural or synthetic, flat or round, etc?

Watercolor paper plays a big part in results. Handmade rag paper, like Arche in various weights, usually rough or medium, and Saunders Waterford, are good reliable papers, but there are many others that perform well. My advice is to spend time looking for good quality paper. I use a variety of brushes: Pure Sable, Kolinsky, Flat Sable, Rigger brushes and Daggar brushes.

Do you have a colour theory that you use in your work?

Colour plays a part in painting. Light is very important as is the value, and good knowledge of the percentage of primary colours mixing together to make the desired final result. Colour changes like the day itself.

In your opinion, what is a better attitude for an artist's development – competition or cooperation with other fellow artists?

The best advice is to love the creative process of this medium and enjoy the beauty and results. Share your love of it to help others and keep the passion smouldering.

Can you give some tips to young watercolor artists: what should one pay attention to in order to master watercolor technique?

The tip to master this wonderful medium is to persevere with the works that failed, keep working at improving and honing skills, look for change and always work hard on the weakest areas.

Understand the beauty of nature, and work with it not against it. Never give in to weak moments, keep trying, and allow the medium to work itself.

Why in your opinion is Australia the country where so many outstanding watercolor artists come from?

The light in Australia is bright and the weather patterns vary so much, that I think we have a great variety in the landscape, combined with seasonal change that sometimes very quickly provides great opportunity for watercolourists. Also there has been a solid connection of influence that has been noticed and passed on from the early part of the century until this day.

Ми́линд ^{Индия}Малик

Ми́линд Малик (www.milindmulick.com) — автор нескольких книг и обучающих DVD. Его живопись публиковали во многих международных журналах по искусству, его работы висят во многих корпоративных и частных коллекциях в Индии, США, Японии, Европе, Сингапуре и Австралии.

ЛАНЬ®

Господин Малик, корни Вашего творчества в индийских традициях или в этом больше западного влияния?

В Индии есть, конечно, традиции народного и декоративного искусства. Мое искусство идет главным образом

от европейских, западных традиций и особенно от Британской акварельной живописи.

Классическая акварель ценится в Индии? Каково в целом отношение к акварели в Индии?

Имеется главным образом 2 школы акварели — реалистическая пейзажная живопись, в основном из Махараштры и Бенгала, и традиционный стиль заливки из Бенгала.

Отношение к акварели в Индии: очень хорошо принимается, но тем не менее коллекционеры не особенно думают о ней.

Что больше всего Вас вдохновляет — живопись с натуры, музеи, работы других мастеров?

Окружающая жизнь, конечно, и то, что создали мои любимые художники.

Вы всегда пишете на пленэре или пользуетесь каким-то материалом, чтобы писать в студии?

И то, и другое. Если суммировать, 40% пленэр и остальное в студии с набросков и фотографий. Но главный материал я получаю от наблюдений на пленэре.

Чем для Вас является преподавание? Что Вы предпочитаете — передавать студентам

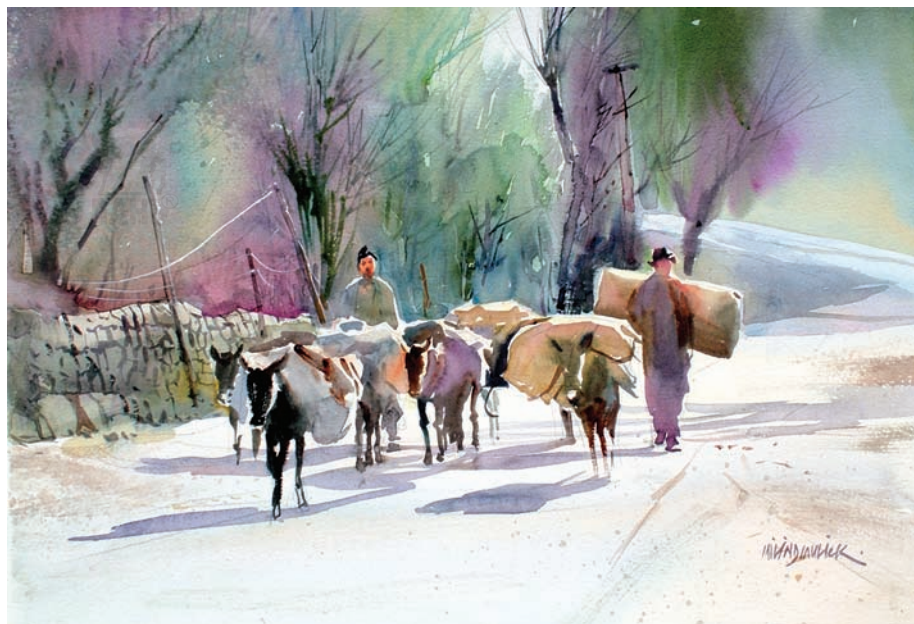
Ваше мастерство или раскрывать их собственные способности?

Я учу их основам техники, чтобы они не проходили весь долгий процесс, но, кроме того, я поощряю их к раскрытию собственного стиля.

Что бы Вы посоветовали начинающим художникам — больше экспериментировать или придавать большее значение изучению формы, цвета, композиции?

Я бы сказал, и то, и другое, абсолютно!

Вы могли бы рассказать о Ваших предпочтениях в художественных материалах — какую бумагу, краски и т. д. Вы используете?

М. МАЛИК. Нагружая кирпич на кирпич.
M. MULICK. Uploading Brick By Brick. 35x50 cm. 2011

Я использую различную бумагу ручной работы индийских производителей, Waterford, Fabriano and Arches, всегда Cold Pressed, в редких случаях экспериментирую с Hot Pressed или даже Yupo. Из красок я пользуюсь производимыми в Индии Camel и реже Winsor'n' Newton. Кисти в основном индийские, сделанные из мангуста, почти также хороши как Kolinsky.

Есть ли у Вас общие пожелания тем, кто начинает или продолжает писать акварелью?

Может быть много разных советов типа “Так держать!”, “учись у других художников”, “больше пиши с натуры”, “будь собой”, но обычно мой совет — “Не болтай, а работай!”

М. МАЛИК. Дорога на Манали.
M. MULICK. Manali Road. 35x50 cm. 2006

Milind Mulick, India

Milind Mulick (www.milindmulick.com) is an author of several books and instructional DVDs. His painting has been featured in a number of magazines and hang in private and corporate collections in India, United States, Japan, Europe, Singapore and Australia. Most probably he is the most well-known artist from India.

Mr. Mulick, does your art come out of Indian tradition or does it have more western influence?

India has of course tradition of folk and decorative art. My art is essentially of European, Western tradition and to be more specific, British watercolour painters.

Is classical watercolor appreciated in India? What generally is the attitude to watercolor painting in India?

There are mainly 2 schools of watercolour. The realist landscape painters, mostly from Maharashtra and Bengal, and traditional Bengal wash style.

The attitude to watercolor is that they are appreciated very well yet collectors will not think much of them.

What inspires you the most? Painting life, museums, or other masters' works?

Life around of course and what my favorite painters have done so far as well.

Do you always paint in plein air or you use some materials to paint in studio?

I paint both, to summarize, 40 percent plein air and the rest in studio from sketches, study and photographs. But the essential material comes from plein air observations.

What is art teaching for you? Do you prefer to pass your skills on or to discover students personal capacities?

I teach them basic techniques so they don't have to go

through long processes but beyond that I encourage them to discover their "style".

Would you recommend young artists to experiment more or instead to study shape, color, and composition?

I would say both equally, absolutely.

Can you tell about your artistic brands priorities? What paper, colour, etc. do you use for your painting?

I use various papers from Indian handmade, Waterford, Fabriano and Arches, all c.p. mostly. Rare cases I experiment with H.P. or even Yupo paper.

The paint I use Indian manufactured Camel brand and rarely Winsor & Newton.

The brushes I use are mostly Indian made Mongoose hair which are almost as good as Kolinsky.

Do you have some general advice to those who start or are continuing to paint with watercolor?

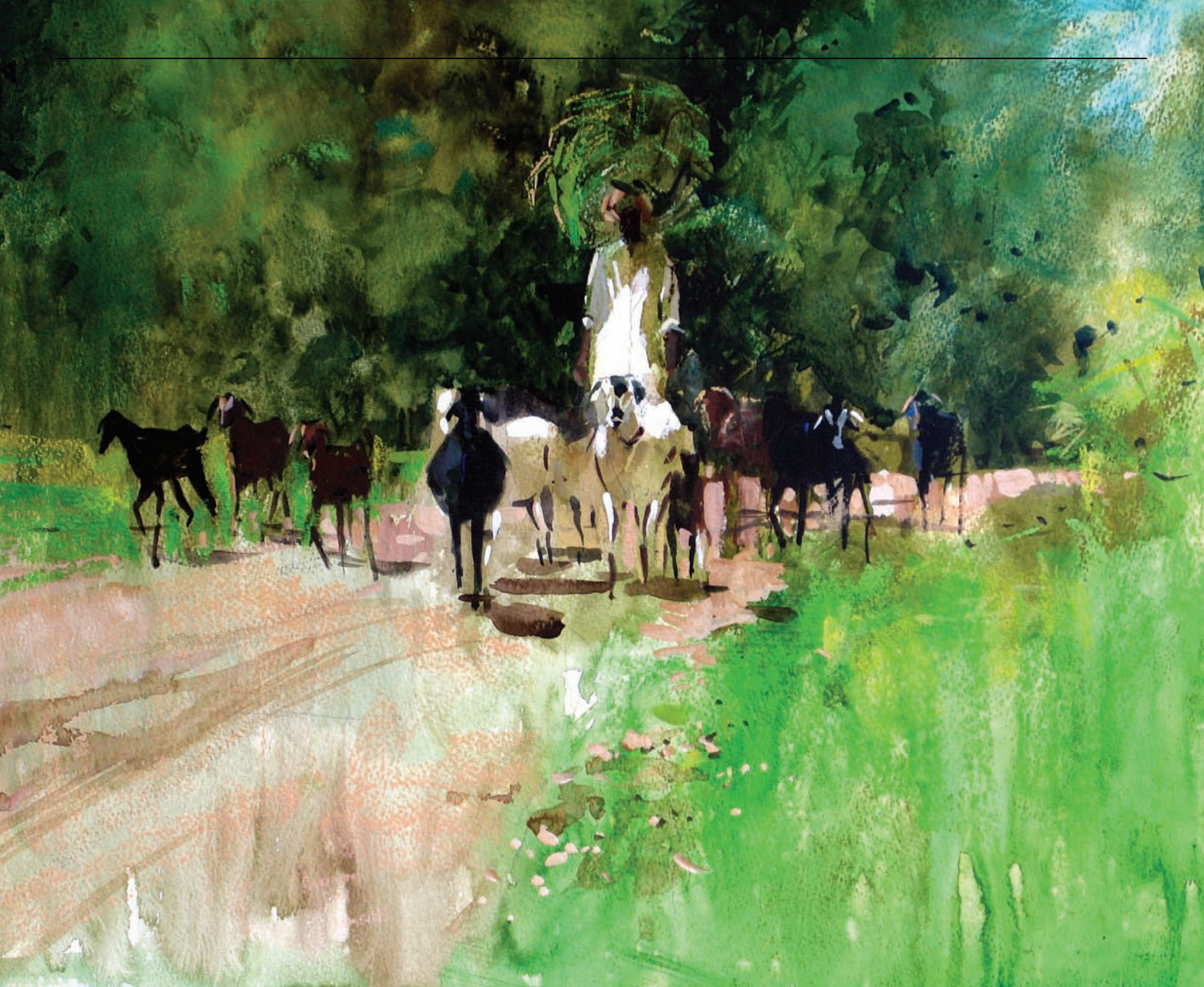
There could be various advices like keep it up, study other artists, paint from life more, be yourself... etc., but currently my best advice is "Shut up and paint".

М. МАЛИК. Дом в Патале.

M. MULICK. Pathala House.

30x40 cm. 2005

▲
М. МАЛИК. Прогулка.
М. MULICK. Walk.
20x30 cm. 2011

М. МАЛИК. На каждой улице.
М. MULICK. On Every Street.
20x30 cm. 2011

Ченг-Ки ЧИ ^{США}

Ченг-Ки Чи (www.chengkheechee.com) — действительный член Американского Общества акварели, Национального Акварельного общества, Почетного общества акварелистов США и многих других. Он получил более 200 наград в национальных выставках, является автором шеститомной серии обучающих DVD. Ченг-Ки Чи — почетный профессор Университета Миннесотты.

Мистер Ченг-Ки, Вы являетесь членом большого количества различных художественных обществ и институтов. Это не мешает каким-либо образом Вашей художественной деятельности?

Совсем нет! Хотя я и состою во многих организациях, но не принимаю участия в организационной работе ни одного из них, и потому это не отнимает у меня время, которое я использую для живописи. Членство в такой организации, как Американское Акварельное общество, определяется тем, что ваши работы были трижды отобраны и приняты высоко компетентным жюри на ежегодную выставку.

Я читал о Вас в Watercolor Artists Magazine и был восхищен двумя вещами: когда Вы приехали в Америку, Вы работали днем и занимались живописью ночью, и тем, что Вы пишете ежедневно.

Я работал в Университете Миннесотты сначала библиотекарем, а затем на художественном факультете преподавал акварельную живопись. Я был очень занят днем и поэтому должен был заниматься живописью ночью, в выходные и в праздники.

После того как я уволился из Университета, чтобы больше сконцентрироваться на искусстве, я пытаюсь писать каждый день, насколько это возможно.

Что для Вас является источником вдохновения?

То, что вдохновляет меня на живопись, — это мой сильный субъективный внутренний отклик на объективную реальность внешнего мира. На мой субъективный отклик влияет мой восточный и западный опыт, традиции, знания и личное развитие.

В китайской концепции живописи мы наблюдаем объект, но пишем мысленный образ из представления художника. Хорошая живопись должна достигать единения объективного и субъективного, показывая и объект как он есть, и его отражение в представлении художника. Процесс живописи для китайского Чен (Дзен) и Literati художников

состоит в выражении состояния сознания, спонтанного духовного опыта и внезапной реализации интуитивного видения. На меня оказывает наибольшее влияние именно эта концепция.

Когда был моложе, я много работал с природы и на пленэре. Сейчас я больше склоняюсь к традиционному китайскому подходу: наблюдать, получать опыт, чувствовать, изучать, делать наброски и писать в студии. И конечно, я также делаю много цифровых фотографий. Я собрал огромный “банк образов” на разные темы, которые вызывают у меня глубокие чувства. И у меня никогда не кончатся идеи для живописи.

Многие из Ваших работ похожи на фантазии. Вы создаете полностью воображаемый мир или пользуетесь фото, набросками и зарисовками с природы?

Возможно, Вы имеете в виду серию живописи, где я комбинирую текстуру мрамора с чернилами, монотипию и живопись. В этом случае я не пользуюсь фото, набросками или штудиями природы. Это происходит естественным образом. Образы, которые получаются с помощью техники мрамора с чернилами и монотипии обычно непредсказуемы, абстрактны и тем не менее преобретают высоко духовные формы. Я изменяю образы, прилагая форму и глубину и добавляя цвет. Я использую этот метод, чтобы выразить мой духовный и визуальный мир мечты.

Вы пишете спонтанно или имеете некий план, прежде чем начать?

Я использую оба метода в зависимости от задумки. На мою живопись имеет большое влияние Таоистская философия, поиск наиболее естественного и расслабленного способа выражения сущности определенного объекта, который вызывает у меня сильные чувства.

А. Планировый метод: Для объектов живописи, имеющих конкретную форму и сложную перспективу, таких как корабли, здания и улицы, я пользуюсь традиционным

Ч.-К. ЧИ. Рыбки Кои № 6.

С.-К. СЧЕЕ. Koi Fish № 6. 56x76 cm. 2008

академическим подходом. Прежде чем начать писать, я анализирую строение объекта и затем вставляю его элементы в живопись, применяя законы дизайна и композиции.

Б. Метод импровизации: Для написания таких тем, как рыбы, времена года, горы и скалы, я работаю либо спонтанно без предварительных идей, либо имея лишь задумку в общих чертах. Я стараюсь закончить работу в процессе работы. В этом состоит традиционный китайский подход. Например, когда я пишу рыбу Кои, благодаря годам наблюдения и изучения все образы уже собраны у меня в голове, и поэтому я могу иметь моментальный доступ к ним в процессе живописи.

Мне понравились Ваши слова: “Человеческая жизнь

есть ни что иное, как пылинка в бескрайней Вселенной и одна Кшана (миг) в вечности Времени. Обычные люди знают лишь, как использовать лимит времени, чтобы сделать свои дела, и поэтому их жизни походят на волны, мелькающие и исчезающие в Океане. Только выдающиеся люди могут своими делами наполнить время и таким образом трансформировать ограничение в безграничность и кшану (момент времени) в вечность”.
Каково место философии в Вашем творчестве?
Я считаю, что философия очень важна в моем творчестве. Есть два направления философии, оказывающие наибольшее влияние на китайских художников, — Конфуцианство и Даосизм.

Конфуцианство — это свод законов этики для китайцев.

Оно олицетворяет черты морали и интеллектуального развития. Соответственно ему искусство живописи существует для того, чтобы просветить этику, улучшить человеческие отношения, открыть тайную истину. Так работает классическое Конфуцианство.

Даосизм олицетворяет свободу, естественность, медитацию, интуицию, воображение и спонтанность. Художник должен быть чист духом и свободным от всех мирских желаний.

Слияние этих двух противоположностей дало китайским художникам и мыслителям баланс и силу — качества, которые желательны в творческих личностях.

Я применяю обе философии в моей собственной художественной концепции и в своем развитии. Я чувствую, что в существующей собственной индивидуальности художник не должен забывать традиционные ценности. На практике высочайшая цель — достичь состояния, когда это делается без усилий, но правила должны быть выучены, и им нужно следовать. Художник должен учиться у природы, но писать осознанный образ. Хорошая живопись должна достигать единства объективного и субъективного, показывая в

Ч.-К. ЧИ. Крабы.

С.-К. СЧЕЕ. Crabs. 76x102 cm. 2012

одно и то же время образ, существующий в реальности, и тот, который существует в воображении художника. Мое отношение к акварельной живописи динамичный процесс и попытка гармонизировать противоположные элементы: инь и янь, субъективное и объективное, индивидуальное и универсальное, эмоции и рациональное, интуицию и случайное и намеренное, воображение и реальность, абстракцию и реализм. Конечный результат — визуальная реализация моей внутренней сущности.

Вы верите больше в художника-Творца или художника-Инструмент?

Я верю, что художники — по праву творцы всех художественных форм.

Как Вы думаете, искусство является чем-то возвышающим, облагораживающим или должно принадлежать элите?

Да, я считаю, искусство может возвысить человеческий дух, облагородить человеческие качества и успокоить страдания. Я также верю, что у художника есть социальная ответственность, кроме права творить для собственного удовлетворения.

Ч.-К. ЧИ. Ангельские рыбки.

С.-К. CHEE. Angelfish. 56 x 76 cm. 2008

Каково, по-Вашему мнению, будущее у акварели как материала живописи?

Было заявлено много лет назад, что живопись умерла, и все же она никогда не была такой живой и цветущей, как сейчас. В науке вновь доказанные теории приходят на смену старым, чтобы продвигать знания. В искусстве, как бы там ни было, новые формы не заменяют собой старые. Новые формы искусства, концепции, процессы, стили или темы просто отличаются от прежних. Я не верю в то, что новая форма искусства, концепция, способ создания, стиль или тема лучше или прогрессивнее ранее существовавшей. Что имеет значение, так это художественный уровень, который вызывает сильный отклик и трансформирует жизнь человека.

Таким образом, все виды искусства должны сосуществовать и их совместное влияние — обогащение нашей жизни. Акварель — старейший материал живописи, и я верю, что он переживет многие другие. Мне верится, что в будущем акварель как материал будет развиваться по следующим направлениям:

А. Направление многообразия: В первые декады XX-го века искусство на Западе встретило с крайним разделением

на авангард и традиционализм, или абстракционизм и реализм. Художники тратили невероятное количество времени и сил в этом беспочвенном конфликте. Однако после 1960-х художники пересмотрели идеологию и приняли плюрализм. С тех пор все формы искусства развиваются и процветают. В это время оживилась также и акварельная живопись. Я предсказываю, что художники XXI-го века будут иметь мудрость и открытость ума, чтобы продолжать принимать многообразие направлений.

Б. Встреча Запада и Востока: Преимущества, принесенные развитием транспорта и информационных технологий сильно сузили время и пространство и ускорили международный культурный обмен в XXI веке. Я уверен, что это принесет еще большую интеграцию в концепции живописи и техники Запада и Востока. Даже при различии между западной акварельной живописью и традиционной китайской техникой кисти оба направления образовали то эстетическое волшебное качество, которое выделяет акварель среди всех

других живописных материалов. На самом деле есть множество примеров синтеза традиционной китайской кисти и западной живописи в истории и на современной художественной сцене.

Всегда существовал спор: должна ли акварель быть полностью прозрачной или можно применять и другие материалы? Ваше отношение к вопросу.

По моему мнению, движение от чистой прозрачной акварели к смешанной технике живописи выделяет акварель среди всех — это результат естественного развития. По моим наблюдениям факторы развития следующие:

- 1) многообразие художественных идей;
- 2) появление новых материалов на водной основе, таких как акрил, и живописных грунтов как, например, юпо;
- 3) дух открытия и изобретения.

Как художник, я чувствую, что содержание, посыл и художественные мерки должны быть наибольшей заботой, живописный материал есть только способ выражения. Каждый материал имеет свои уникальные характеристики, также как и ограничения. Художник должен выбрать материал, к которому лежит сердце и является удобным для него, и создавать свои работы в любой форме, стиле, концепции и средствах, чтобы выразить свое уникальное видение.

Я люблю уникальность прозрачной акварели. Мне она не кажется слишком традиционной или слишком ограниченной. Я буду продолжать писать прозрачной акварелью, но это не заставит меня использовать другие материалы и способы работы. Я чувствую, что смешанная техника дает живописи много возможностей. Я получил удовольствие от многих чудесных живописных работ различными материалами на водной основе!

Как художники XXI века, мы должны иметь открытый ум. Нам нужна большая страстность для собственного творчества, но также и сострадание, чтобы понимать, уважать и уважать нечто другое. Я считаю, что все техники живописи на водной основе должны сосуществовать. Они

Ч.-К. ЧИ. Лодочная мастерская Хомера.

С.-К. СНЕЕ. Homer Boatyard. 56x76 cm. 2003

не умаляют достоинства друг друга, но придают жизнь и обогащают мир акварели!

Как преподаватель, Вы прилагаете больше усилий на творческое развитие или техническое совершенствование студентов?

Я проводил акварельные мастер-классы для студентов от начинающих до продвинутых и имеющих художественное образование. У новичков я больше придаю значение техническому мастерству. Я чувствую необходимость овладеть такими качествами акварели, как контроль живописи и заливки. Также важно глубоко понимать композицию, уметь анализировать строение элементов и выстраивать эти элементы в убедительную работу, применяя принципы дизайна. Для продвинутых студентов, которые уже получили технические навыки, я концентрирую внимание на концепциях, идеях, принципах, философии и творчестве.

Знаете ли Вы что-нибудь о русском искусстве, знаете каких-нибудь русских художников?

Мне очень жаль, что я знаю очень мало о русском искусстве, за исключением таких художников как Репин, Шагал и Кандинский. Академия художеств им. Репина очень хорошо известна и высоко ценится в Китае. Многих китайских художников посылали туда учиться и практиковаться в 1950-е и 1960-е. У меня есть несколько друзей-художников, которые закончили эту Академию. Среди них профессор Чун Шанши, который был деканом в Жэйаньской Академии художеств (теперь Китайская Академия художеств) в Хангжоу в 1980-х. Он прислал мне альбом «Современная акварельная живопись Советского Союза» в 1987. Текст был на китайском — альбом был опубликован в 1986 в Хангжоу. Большинство произведений, включенных в альбом, были созданы в 1970-х – 1980-х годах. Это было мое первое знакомство с русской акварельной живописью. Я уверен, что она значительно развилась с тех пор.

На недавних международных выставках акварели в Китае я видел несколько работ русских художников, таких как Андрей Скляренко, Владимир Лириков и Владимир Якобчук. Я встречался с господином Якобчуком дважды в Нанджине. Он тоже из Санкт-Петербурга. В ноябре этого года я познакомился с господином Владимиром Лобановым из города-побратима Петрозаводск. Это был очень приятный визит. Теперь я определенно буду уделять больше внимания русской акварельной живописи и вообще русскому искусству.

Какой бы Вы дали общий совет тем, кто только начинает писать акварелью?

Я бы посоветовал им следовать следующим принципам:

- 1) писать только объекты и темы, о которых имеются глубокие знания из первых рук;
- 2) иметь сильное чувство в объекту или теме. Синтез темы и чувства становится содержанием живописи;

Ч.-К. ЧИ. Юго-Западные впечатления.

C.-K. CHEE. Southwest Impression. 76x102 cm. 1997

3) глубоко понимать элементы строения и принципы композиции;

4) иметь достаточные навыки рисования и умения в материале исполнения.

Композиция помогает вам выстраивать абстрактные элементы в хорошую живописную работу. Умение дает вам возможность лучше выразить тему.

Я бы также посоветовал начинающим акварелистам делать то, что им нравится, что у них лучше получается, и оставаться скромными.

Вы можете что-нибудь сказать о своей живописной технике?

Ни одна техника не лучше другой. Все зависит от способа работы и ожидаемого результата. Нужно выбрать технику, которая наиболее естественна и подходит в конкретном

случае. Я обычно пользуюсь влажной техникой. Если беру плотную бумагу, скажем, 300 г для небольших работ, мне нужно мочить только одну сторону бумаги. Когда я пишу большие работы (76x102 см), мне нужно мочить обе стороны, потому что, если я намочу одну сторону, бумага загнется. Для моей “мокрой” техники, которой пользуюсь, чтобы писать рыб, я как следует вымачиваю бумагу. Такая бумага позволяет мне с легкостью высветлять и делать многочисленные изменения и поправки.

Cheng-Khee Chee, USA

Cheng-Khee Chee (www.chengkheechee.com) is a signature member of the American Watercolor Society, National Watercolor Society, Transparent Watercolor Society of America, Watercolor USA Honor Society and many others. He has earned more than 200 honors in national juried exhibitions. He is an author of a six-volume series of instructional DVDs. He is the associate professor emeritus of the University of Minnesota.

Mr. Cheng-Khee, you are a member of so many societies and institutions. Doesn't it disturb your painting activity in some way?

Not at all! Though I am signature member of many organizations, I am not on the governing board of any of them, therefore they do not take away my painting time. The signature membership of an organization, such as the American Watercolor Society (AWS), is acquired by having paintings accepted three times to the organization's highly competitive annual national open juried exhibitions.

I read some articles in Watercolor Artists Magazine and I admired 2 things: when you came to America you worked in the day and painted in the night, and other is that you paint every day. What is the source of inspiration for you?

a. I worked at the University of Minnesota, Duluth, first as a librarian, and later in the art faculty teaching watercolor painting. I was kept very busy during the day; therefore I had to paint at night, on weekends and during holidays.

b. After taking an early retirement from the university to focus on art, I tried to paint everyday as much as possible.

c. Source of inspiration: What inspires me to paint is my strong inner world's subjective response to the outer world's objective reality. My subjective response is influenced by my diverse EastWest experiences, tradition, knowledge, and personal cultivation.

The Chinese concept of painting is to have keen observation of the subject, but paint the images of the artist's mind. A good painting should achieve the unity of objective and the subjective, showing both the image as it exists and the image in the artist's mind. The act of painting to the Chinese Chan (Zen) and Literati painters is to express a state of consciousness, a sudden spiritual experience, and the most immediate realization of an intuitive vision. I am strongly influenced by this concept.

I painted on location a lot when I was younger. Now I am taking more of the traditional Chinese approach: observe, experience, feel, study, sketch and paint in the studio. Of course, I also take numerous digital photo references. I have built up a huge visual data bank of many subjects that I have deep feelings. I will never run out of ideas for painting.

Many of your works look like a fantasy. Do you create a completely imaginary world or do you use photos, sketches, or live studies?

You probably refer to the series of paintings I did by combining ink marbling, mono printing, and painting. I do not use photos, sketches, or live studies. It just naturally happens. The images that evolve from ink marbling and mono printing are usually unpredictable, abstract, and yet they suggest highly spiritual natural forms. I modify the images by adjusting shapes and value, and adding colours. I use this painting method to express my spiritual, visionary, and dream world.

Do you create your paintings spontaneously or do you have

some plan in your mind before you start?

I use both methods depending on the subject. My painting process is strongly influenced by Taoist philosophy, searching for the most natural and effortless way to express the essence of a specific subject for which I have strong feelings.

a. Planned method: For painting subjects with concrete forms and complex perspective, such as boats, buildings and streets, I use this traditional academic approach. Before starting a painting, I would analyze its design elements and then orchestrate these abstract elements into a cohesive painting by applying design principles.

b. Improvisational method: For painting subjects such as fish, seasons, mountains and rocks, I can either work spontaneously without preconceived ideas, or with only some vague mental preparation. I try to finish a painting in the process of painting. This is basically the traditional Chinese approach. For instance, when painting koi, because of years of observation and study, all the images have been stored in my mind; therefore I can instantly retrieve them in the process of painting.

I like your words: "Human life is but a grain of dust in the boundless universe and one kshana in the eternities of time. Ordinary people only know how to utilize limited time to do deeds; therefore their lives are like a wave swiftly disappearing in the ocean. Only extraordinary people know how to use great deeds to fill the time; therefore they can transform limit into limitless and a kshana into eternity". What is the place of faith or philosophy in your Art?

I consider philosophy very important in my art. The two philosophies that influenced Chinese artists the most are Confucianism and Taoism.

Confucianism is a system of codes of ethics for the Chinese. It emphasizes the virtues of moral character and intellectual cultivation. It regards the art of painting as existing to enlighten ethics, improve human relationship, and explore hidden truths. It functions like the Confucian Classics.

Taoism emphasized freedom, naturalness, meditation, intuition, imagination and spontaneity. The painter must be pure in spirit and free from all worldly desires.

The fusion of these opposing virtues has given the Chinese scholars and artists balance and strength, the qualities to be desired in an artist and scholar.

I apply these two philosophies to my own painting concepts and processes. I feel that in exercising one's own individuality, an artist should not forget the traditional values. In execution, the highest goal is to accomplish it effortlessly, yet the rules must be learned and followed. The artist should learn from nature and paint the image in one's mind. A good painting should achieve the unity of objective and subjective, showing both the image as it exists in reality and the image in the artist's mind. My approach to watercolor painting is a dynamic process and an effort to harmonize opposite elements: yin and yang, subjectivity and objectivity,

individuality and universality, emotion and reasoning, intuition and contemplation, incident and intention, imagination and reality, abstraction and realism. The end result is the visual realization of my inner being.

Do you believe in the “Artist Creator” or the “Artist Instrument of the Creator”?

I believe artists are the creators of all art forms in their own rights.

Do you think that Art can be elevating and ennobling or that Art should be destined for the elite.

Yes, I believe art can elevate human spirit, ennoble human quality, and console human suffering. I believe artists also have social

responsibilities, besides creating for their own satisfaction and fulfillments.

What is your opinion as to the future of watercolor as a painting medium?

Painting was pronounced dead many years ago, yet it has never been so alive and flourishing. In science, newly proven theories replace the old ones to advance knowledge. In art, however, a new art form does not replace the old one. A new art form, concept, process, style or subject matter is only different from the others. Neither do I believe that one art form; concept, process, style, or subject matter is superior to others. It is the artistic excellence that can evoke a strong response and transform people's lives that mat

Ч.-К. ЧИ. Ритм берега озера.

С.-К. CHEE. Lake shore Rhythm. 48x60 cm. 2012

ters. Therefore, all arts should coexist and their collective efforts enrich our lives. Watercolor is the oldest painting medium, and I believe it will outlive any others. I believe the future development of the watercolour medium will follow the following trends:

a. The trend of more plurality: During the early decades of the twentieth century, art in the West had faced the extreme polarization between the avantgarde and the traditionalists, and the abstraction and realism. Artists wasted a tremendous amount of time and energy in this meaningless conflict. After the 1960's, however, artists gradually started to repudiate ideology, and embrace pluralism. Hence, all kinds of art forms flourished. This exciting period also revitalized watercolor painting. I predict that artists of the twenty-first century will have the wisdom and open-mindedness to continue accept the trend of plurality.

b. East Meets West: The advances of transportation and information technologies have greatly shrunk the time and space that speeds up the international and cultural exchanges of the arts during the twenty-first century. I am certain that this will bring more integration of painting concepts and techniques of East and West. Even with the differences between the Western watercolor and the traditional Chinese brush painting, the two have accomplished the same magical aesthetic quality that set watercolour apart from any other painting medium. In reality, there are numerous examples of the synthesis of traditional Chinese brush painting and Western watercolor, historically and in the contemporary scene.

There has always been the debate whether watercolor should be only transparent or whether some additional medium can be accepted. What is your attitude to this?

In my opinion, the progress from pure transparent watercolour painting to multimedia watermedia painting is a natural course of development. From my own observation, the following are the factors for the development: (1) the trends toward plurality in creative ideas, (2) the availability of new waterbased colors (such as acrylic) and painting ground (such as yupo), and (3) the spirit of exploration and innovation.

As an artist, I feel the content, message, and artistic merits should be the most important consideration, the medium itself is only a means of expression. Each medium has its own unique characteristics, as well as its merits and limitations. Artists should select a medium that is most true to their hearts and natural to their hands, and create their work in whatever art form, concept, style, contents and means to express their unique visions.

I love the unique quality of transparent watercolor. I do not feel it too traditional or too restrictive. I will continue to paint transparent watercolors, but that does not preclude me from exploring other media and ways of working. I feel that using multi-watermedia provides many new possibilities for painting. I have admired and enjoyed many wonderful watermedia paintings! As twenty-first century artists, we must be more open minded.

Ч.-К. ЧИ. Юго-Западные впечатления.

C.-K. CHEE. Southwest Impression. 76x102 cm. 2001

Ч.-К. ЧИ. Впечатления от Хомера.
C.-K. CHEE. Homer Impression. 76x102 cm. 2008

We need great passion for our own creativity, but must also have the compassion to understand, recognize, and respect diversity. I feel that transparent watercolor painting and watermedia painting should coexist. They are not hindering one another, but enlivening and enriching the world of watercolor painting!

As a teacher, do you put an effort more on developing creativity or technical skills of your students?

I taught watercolour classes ranging from beginning undergraduate courses to advanced graduate individual studies. For the beginning students, I put more efforts in developing their technical skills. I felt it is imperative to master techniques of handling the inherent qualities of watermedia such as controlling paint and washes. It is also crucial to have a thorough understanding of design, the ability to analyze design elements and orchestrate these elements into a cohesive painting by applying design principles. For the advanced students, who already had mastered technical skills, I put the emphasis on concepts, ideas, principles, philosophy and creativity.

Do you know something about Russian art, or some Russian artists?

I am sorry to say that I know very little about Russian art, except for a few well known artists, such as Repin, Chagall and Kandinsky. The Repin Academy is very well known and highly regarded in China. Many Chinese artists were sent there for training in the 1950's and 60's. I have a few artist friends who were graduates of the academy. Among them is Prof. Quan Shanshi, who was Academic Dean of the Zhejiang Academy of Fine Arts (Now the China Academy of Fine Arts) in Hangzhou in the 1980's. He sent me a book titled "Selected Watercolor Paintings of Contemporary Soviet Union" in 1987. The text is in Chinese, and it was published in Hangzhou in 1986. Most paintings featured in the book were created in the 1970's and 1980's. That was my first introduction to the Russian watercolor. I am sure there has been tremendous development since then.

In recent international watercolor exhibitions in China, I saw some watercolors by Russian artists such as Andrew Sklyarenko, Vladi-

mir Lirikov and Vladimir Yakobtchuk. I met Mr. Yakobtchuk twice in Nanjing. He is also from St. Petersburg. In November this year, I met Mr. Vladimir Lobanov from our sister city Petrozavodsk. We had a wonderful visit. From now on I will definitely pay more attention to the Russian watercolor scene, and Russian art in general.

What would your general advice be for those who are beginning to paint with watercolor?

I would advise them just like I would advise myself following the principles below:

- (1). Paint only subjects of which you have first-hand and thorough knowledge.
- (2). Have strong feelings toward the subject.
The synthesis of subject matter and feelings becomes your painting content.
- (3). Thoroughly understand design elements and principles.
- (4). Have competent drawing skills and the ability to handle specific media.

Design and craftsmanship become your painting process. Design helps you orchestrate abstract elements to compose good paintings. Craftsmanship enables you to express your subject matter. I would also advise them to do what they like to do, to do the very best they can, and stay humble.

There is no one technique that is better than the other. It all depends on your way of working and the result you are aiming at. You should select the one that is most natural and works best for you. I generally use the wet technique. If I use heavyweight paper (say 300 lbs) to paint smaller paintings, I need only to wet one side of the paper. When I paint larger paintings (say 76x102 cm), I need to wet both sides of the paper, because if I wet only one side, the paper will curve up. For my saturated wet technique that I use for painting subjects such as fish, I thoroughly soak the paper. The saturated wet paper allows me easy lifting and making unlimited changes.

Марья Коскиниemi

Финляндия

Марья Коскиниemi (www.koskiniemi.net) — международно признанная финская художница, проживающая в Стокгольме, Швеция. Море является источником ее вдохновения. “Вода — это увлекательная тема, которая никогда не остается на месте. Она постоянно меняется с солнцем, ветром и облаками. Я хочу захватить атмосферу ревущих волн, сверкающих вод, крик чаек, запах моря. Темное бурное море так же красиво, как и ярко-синие воды, отражающие белые облака”.

Марья, Вы сами искали акварельную технику, или она нашла Вас? Это акварель нашла меня после многих лет, в течение которых я писала маслом. Испанский преподаватель в Международной Школе искусств в Стокгольме сказал, что мое масло похоже на акварель.

Он предложил мне выбрать между этими двумя техниками. Мой выбор был сделан в пользу акварели.

Вы сразу нашли свой собственный стиль? Если нет, через какие стадии Вы прошли?

Я хотела сразу писать сильные акварели, но сперва нужно было освоить различные акварельные техники, поэтому начала писать прозрачными отмывками по строгому рисунку. Когда я постепенно добавила воды, моя живопись стала более расплывчатой. Свой стиль я нашла, когда поменяла акварель в коробочках на акварель в тубах и начала работать на больших форматах.

Вы проводите много времени в Швеции. Какая из стран — Швеция или Финляндия — больше вдохновляет Вас?

Я живу и работаю в Швеции с 1989 года, но я всегда останусь финским художником. Море — один из моих огромных источников вдохновения, то же самое и в

Финляндии, и в Швеции. Еще один источник вдохновения — широкие поля в прекрасных пейзажах на востоке близ Ботнийского залива в Финляндии. Поля дают то же чувство свободы, как и открытое море.

Есть ли коллеги-художники или мастера прошлого, вдохновляющие Вас?

Когда я начала писать акварелью, была вдохновлена мощными работами немецкого экспрессиониста Эмиля Нольде. Я также восхищаюсь “свободными”, большими акварелями венгерского художника, который жил и работал в Финляндии, Нандора Микола.

Вы выражаете эмоции цветами. Этот процесс полностью спонтанен, или есть какой-то план или идея результата, когда Вы начинаете писать?

У меня есть идея, чего я хочу добиться. Живопись акварелью — интересный процесс, во время которого рождаются новые идеи. Я привожу цвета к желаемому результату, но часто вместо этого сами краски начинают вести меня. Случайный подтек может инспирировать что-то новое и неожиданное. Полностью контролируемая живопись никогда не бывает самым интересным произведением искусства.

Если работа не получилась, считаете ли Вы ее потерянной?

Я научилась тому, что не следует сразу отказываться от работы. Иногда мои друзья-художники спасают мои неудавшиеся работы и помогают мне увидеть их красоту. Неудачные работы — также хороший материал для коллажа.

Большинство Ваших работ имеют большой размер. Вы работаете на малом формате?

Во время путешествий проще иметь с собой маленькую папку, но я предпочитаю большие размеры. Прямо сейчас я приняла вызов написать монументальную акварель.

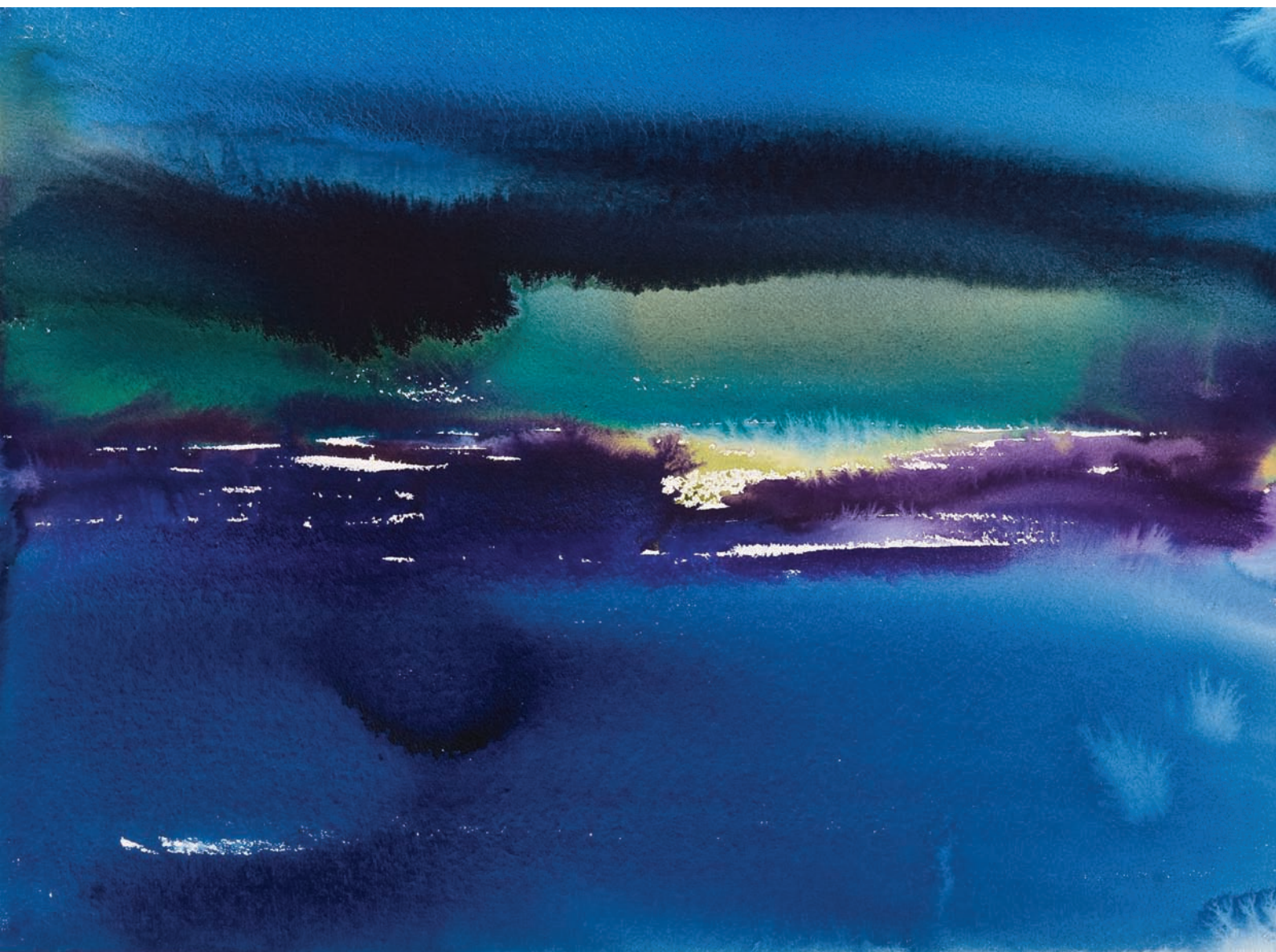
Как отразился Ваш опыт в текстиле в акварельной живописи?

Мой текстиль и акварель влияют друг на друга.

М. КОСКИНИЕМИ. Лиловое небо.

М. KOSKINIEMI. Purple Sky. 53x73 cm. 2010

М. КОСКИНИЕМИ. Первый луч рассвета.

M. KOSKINIEMI. Break of Dawn. 56x76 cm. 2010

Я расписывала шелковые юбки из органзы большой кистью в голубых тонах много лет назад. Это отразилось в моей трехмерной акварели – голубой бумажной юбке на манекене на выставке “Акварель по-другому” пару лет назад в Финляндии.

Вы также работаете со стеклом. Вы не находите нечто общее в работе со стеклом и акварелью?

Что наиболее увлекательно, а также наиболее трудно в акварели и выдувании стекла, это то, что и акварель, и стекло живут своей жизнью. Вы никогда не можете полностью контролировать процесс. Другая общая черта этих техник – прозрачность и важность света.

Вы признанный художник, получивший международные премии за свои работы. Большинство Ваших работ абстрактны. Есть ли какая-то необходимость в изучении

рисунка, чтобы стать художником?

Рисунок – основа всех визуальных искусств и важная часть обучения. Моя любимая техника – рисунок углем, которым я занималась многие годы.

Вы можете найти какие-то типичные черты финского искусства в целом и акварели в частности?

Мы можем сравнить двух моих любимых художников – шведского Карла Ларссона и финского Хуго Симберга. Акварели Ларссона – это счастливые идиллические семейные сцены, в то время как у Симберга – более мрачная символическая живопись с ангелами и демонами. В его работах и юмор, и печаль. За последние годы Финляндия пыталась уйти от традиционной акварельной живописи. Художники поощрялись экспериментировать и писать более свободно. Эта тенденция прослеживается в нескольких акварельных выставках как упрощение, освобождение, иногда переход на объем в акварели.

Marja Koskiniemi, Finland

Marja Koskiniemi (www.koskiniemi.net) is an internationally awarded Finnish artist residing in Stockholm, Sweden. The sea is one of her great inspirations. "Water is a fascinating subject that is never still. It keeps changing with the sun, wind and clouds. I want to capture the atmosphere of roaring waves, glittering water, the cry of seagulls, the smell of the sea. The dark stormy sea is often as beautiful as the bright blue water reflecting white clouds."

Marja, did you look for the watercolor medium or did this medium find you?

It was watercolor that found me after many years of oil painting. A Spanish teacher at the international art school in Stockholm said that my oil paintings look like watercolor. He suggested that I choose between these two media. My choice was watercolor.

Did you find your personal style immediately? If not, what stages did you pass through?

I wanted to paint strong watercolors from the very beginning, but you have to master different watercolor techniques first. I started by painting thin colours layer by layer with distinct lines. When I gradually increased the amount of water, my paintings became more diffuse. I found my personal style when I changed watercolor cakes into tubes and started working in large scale.

You spend a lot of time in Sweden. Which country, Finland or Sweden, provides you with more inspiration?

I live and work in Sweden since 1989, but I will always be a Finnish artist. The sea, one of my great inspirations, is the same in Finland and Sweden. Another source of inspiration are the large fields in the beautiful Ostrobothnian landscape in

М. КОСКИНИЕМИ. Океанский бриз.

M. KOSKINIEMI. Ocean Breeze. 53x71 cm. 2010

Finland. The fields give the same sense of freedom as the open sea.

Are there some fellow artists or artists from the past who have inspired you?

When I started painting watercolors I was inspired by the strong paintings of the German expressionist Emil Nolde. I also admire the freely painted, large scale aquarelles of the Hungarian artist Nandor Mikola who lived and worked in Finland.

You express your emotions with colors. Is the process fully spontaneous or do you have some plan or fixed idea of the result when you begin to paint?

I have an idea of what I want to achieve. Watercolor painting is, however, an interesting process during which new ideas are born. I lead the colors to a desired result, but often the colors start leading me instead. Accidentally running color can inspire into something new and unexpected. A perfectly controlled painting is never the most interesting work of art.

If you fail with a painting do you consider it wasted?

I have learned that you should never discard a painting straightaway. Sometimes my artist friends rescue my failed watercolours and make me see the beauty of them. Failed paintings are good material for collage as well.

Most of your works are quite large. Do you paint also in small size?

When travelling it is easier to carry a small block, but I prefer large scale paintings. Right now monumental watercolors are my big challenge.

How is your textile experience reflected in your watercolour painting?

My textiles and watercolors influence each other. I painted a silk organza skirt with a big brush in different blue shades of textile colors many years ago. It resembles my three-dimensional watercolour, a blue paper skirt on a mannequin doll in the exhibition "Watercolor in a different way" a couple of years ago in Finland.

You are also working with glass. Do you find any similarity in approach when you are painting with watercolour and when you are working with glass?

What is most fascinating and at the same time most difficult in watercolor painting and glass fusing is that in both techniques the material lives its own life. You can never fully

М. КОСКИНИЕМИ. Тень на воде.

M. KOSKINIEMI. Shadow Waters. 54x74 cm. 2010

control the process. Another similarity of these two media is the transparency and the significance of light.

You are an accomplished artist who has received international awards for your painting. Most of your works are abstract. Is there any need to study drawing in order to become an artist?

Drawing is the basis of all visual art and an important part of the education. My favourite technique is charcoal drawing, which I have been practicing for many years.

Can you find some typical features of Finnish art and particularly of watercolour?

We can compare two beloved artists, Swedish Carl Larsson and Finnish Hugo Simberg. The motif in Larsson's watercolors are happy, idyllic family scenes whereas the atmosphere is

more gloomy in Simberg's symbolic paintings with angels and devils. There is both melancholy and humour in his works. During the past few years Finland has been trying to break away from the traditional watercolor painting.

Artists have been encouraged to experiment and paint more freely. This tendency has been visible in several watercolor exhibitions as simplified, free, sometimes three-dimensional aquarelles.

Лю И Китай

Лю И (www.liuyi.com.cn) родился в 1958 году. Закончил художественный факультет Шанхайского университета. Учился на престижных акварельных курсах в Академии художеств Китая. Преподавал в Шанхайском технологическом институте, институте Искусства и Дизайна. Бывший вице-президент Шанхайского исследовательского акварельного общества. Член Союза художников Китая и Китайского акварельного общества.

Г

Господин Лю И, каковы Ваши личные чувства к акварели?

Акварельная техника трудна не только для акварелистов, но и для художников, которые знают о

ней. Это оригинальная форма искусства с элементами хаотичности. Она демонстрирует общее мастерство художника вместе с его способностью контролировать цвета. Поэтому я поддаюсь ее очарованию и глубине вот уже 20 лет.

Каково значение воды в Вашей живописи?

Моя уникальная интерпретация и мастерство «языка акварели» происходят от моей большой и чистой любви к акварельной живописи.

«Вода — самая мягкая вещь в мире — побеждает все».

«Превосходство воды проявляется в ее пользе для всего, в ее качестве проникать без стремления».

«Совершенная личность, благословленная достоинством воды, приближается к Тао». Эти выражения о качествах воды показывают мое отношение к китайской философии — «гармонии человека с природой». Это то, чего я хочу достичь своей живописью.

Какие качества делают из человека Художника?

С точки зрения художественного творчества художник должен придавать большую важность индивидуализму и иметь особые навыки. Это вознаграждается приобретением собственного стиля путем нахождения наилучшей техники, чтобы выразить себя, и открытием чего-то такого, где встречается его эстетика и интересы. Только когда вы найдете объект в соответствии с этим стилем и покажете его во всей полноте, тогда вы достигнете нового уровня.

Что Вас больше всего вдохновляет?

Я пользуюсь влажной техникой для своих работ. Деревня Джанг Нан, сад Джанг Нан, ритм Воды и Ветра, народные обычаи и очарование балета — все иллюстрирует мое понимание воды для выражения моего воображения и концепции.

Я пишу деревню Джанг Нан в дождливые дни и живописные старинные сады. Моя любовь к родному городу прячется за этими мостами и павильонами. Эти картины очищают мою душу. Я запечатлеваю грацию и элегантность балерин, передавая вечное очарование их выступлений.

Вы могли бы описать свой творческий процесс?

Искусство акварели — искусство восприятия, где я смешиваю один цвет с другим в своем понимании. Только когда «разговариваю» с водой, я могу применить разнообразие стилей и концепций на бумаге, как рассказ, стихи или еще что-нибудь. Это болезненно или даже изнурительно для меня создать

удовлетворительную работу. Но, не смотря ни на что, если я полностью вовлечен в это, ничто больше не интересует и не беспокоит меня. Настоящее наслаждение — комбинировать различные элементы — цвет, ритм, воду и случайности в произведении. В моей студии царит приятная атмосфера.

Какие качества акварели наиболее важны по-Вашему мнению?

Живопись акварелью со своей внешней и внутренней красотой более чем поэзия. Я ищу мораль и гармонию в живописи. Некоторые элементы должны растворяться, в то время как другие — быть в контрасте. Мягкость и жесткость, движение и неподвижность, легкость и тяжесть, покой и возбуждение — все это и многое другое бросает вызов согласованности с соответствующим очарованием. Я думаю, что это — выражение основных китайских положений о самой жизни.

Совершенная смесь Воды и Неба — влажность настолько пронизывает природу, что смешивает пейзаж и небо между собой.

Закат — тяжелые тучи и тонкая дымка лирично сходятся у бушующих волн.

Холодная волна — ее появление останавливает сотню птиц, нематериальная атмосфера поэтически встроена в картину. Дудочка вдали — мой взгляд на внутреннюю гармонию между благородством и священной музыкой, влетает в картину.

Вам важно признание публики?

Моя живопись включает естественный ритм и неисчерпаемое очарование, также как и эмоциональные, и эстетические последствия. Надеюсь, что они удовлетворяют как утонченным, так и популярным вкусам и будут радостно оценены.

Вы заканчиваете работу за один сеанс?

Мне нравится спешить закончить работу. Я очень люблю писать по мокрому, где создаются мягкость и глубина, сбалансированные в гармонии.

Какую акварельную бумагу Вы используете?

Canson — 185/300 gm
Waterford — 190 gm, 300 gm
Bockingford — 300 gm

SAUNDERS
WATERFORD
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

ЛЮ И. Вдохновение от
Эфезуса.

LIU YI. Inspiration Of Ephesus.
90x130 cm. 2012

Liu Yi, China

Liu Yi (www.liuyi.com.cn), born 1958. Graduated from the Art Department of Shanghai Huadong Normal University. Studied at the Advanced Training Class of Watercolor Art in China Art Academy. Taught at Shanghai Applied Technology Institute and Art & Design Institute. Former Deputy Director of Shanghai Watercolor Research Society. Member of China's National Artists Association and China's Watercolor Artists Association.

Mr. Liu, what is your personal feeling for watercolour media?

Watercolor painting is not only difficult for watercolor painters but also for most of the artists who know about it. It is an ingenious form of art with a touch of randomness. It demonstrates painters' overall skills as well as the competence in control over colors.

Therefore, I have been fascinated by its charm and profoundness for twenty years.

What is the significance of water in your painting?

My unique interpretation and mastery of "the language of watercolor" derives from my great and pure love for watercolor painting.

"Water, the softest thing in the world, conquers everything."

"The excellence of water appears in its benefiting all things, and in its occupying without striving."

"A perfect person, blessed with virtues of water, is close to Tao."

These expressions about water show my reflection on Chinese philosophy — "the harmony of man with nature". They are exactly what I want to achieve while painting.

What qualities make the Artist?

From the perspective of artistic creation, an artist should attach great importance to individualism and possess special skills. It is rewarding to create your own style by finding the

best technique to express yourself and by discovering something that meets both your aesthetic and interest. Only when you find subjects in accordance with this style and display them to the full, will you reach a new level.

Which objects inspire you the most?

I use the wet technique to create my works. Jiang Nan Water Village, Jiang Nan Garden, The Rhythm of Water & Wind, Folk Customs, and Ballet Enchantment, all illustrate my understanding about water to express my imagination and concepts. I depict Jiang Nan villages on rainy days and picturesque ancient gardens. My love for my hometown is hidden behind these bridges and pavilions. The pictures, further, purify my soul. I portray the grace and elegance of ballerinas, conveying the eternal charm of this performance.

Can you describe your creative process?

The art of watercolor painting is a perceptive one, in which I merge one color into the other with my perception. Only when I "talk" with water, can I produce a variety of styles and concepts on the paper, like narrative, lyricism or something. It is painstaking or even exhausting for me to create a satisfactory work. However, if I am totally engaged in it, nothing else interests or bothers me any more.

It is a real enjoyment to combine different elements – color, rhythm, water and randomness, into my creation. The pleasant air penetrates my studio.

ЛЮ И. Балетные впечатления.
LIU YI. Impressions Of Ballet. 56x76 cm. 2009

ЛЮ И. Очарование лебедей.

LIU YI. Swan Enchantment. 70x100 cm. 2007

Which qualities of watercolour are the most important in your opinion?

Watercolor painting, with its outer and inner beauty, is more than a lyric poem.

I am seeking morality and harmony in painting. Some elements are designed to blend while others to contrast. Softness and hardness, swiftness and steadiness, lightness and heaviness, calmness and excitement — all of these and more challenge consistency with appropriate charms. I believe they are an expression of Chinese basic assumptions about life itself.

Perfect Blend of Water & the Sky — Moisture penetrates the nature so much so that it makes the landscape and the sky blend into each another.

Sunset — **Thick cloud and thin mist** lyrically converge into stormy waters.

Cold Wave — The emergence of cold wave brings hundred of birds to a halt — the intangible air is poetically embedded in the picture.

Fluting in the Distance — My perspective on internal coher-

ence between nobleness and holy music is woven into the picture.

Is the appreciation of the audience important for you?

My paintings involve natural rhythm and inexhaustible charm as well as the emotional and aesthetic implications. Hopefully, they will suit both refined and popular tastes and be appreciated with delight.

Do you finish your works in one session?

I like to finish my works in a hurry. I am very fond of painting on wet paper where softness and thickness are created and balanced in harmony.

What paper do you use?

CANSON — 185/300 gm

SAUNDERS WATERFORD — 190 gm 300 gm

BOCKINGFORD — 300 gm

Жоу ^{Китай} Тианья

Известный акварелист Жоу Тианья (www.zhoutianya.com) родился в Джингжоу, провинция Хубей, Китай. В настоящее время он является директором Культурного центра в Гуангмине, Шенжен. Жоу – член Союза художников Китая, действительный член Национального акварельного общества США, советник по искусству Музея акварели Азии. Он был деканом художественного факультета Технологической академии Жинсу. Жоу участвовал более чем в 150 индивидуальных и групповых выставках и получил более 50 наград в Китае и за рубежом.

Что является для Вас источником вдохновения?
Источник моего вдохновения – деревенские жители разных национальностей и пейзажи, Тибет, а также сам творческий процесс. Я пишу все, что мне интересно, – от людей и природы до животных и натюрморта.

Вы пишете главным образом сельскую местность. Есть ли различия жизни в деревне и Вашим образом жизни?
Я живу в городе Шенжен, который всегда в авангарде реформ и открытия границ моей страны. В самом деле, это один из самых процветающих и прозападных городов в Китае. И хотя имеется большой контраст между местом

моего проживания и местами, которые я посещаю, я все-таки полагаю, что моя живопись выражает мои мысли и передает мои чувства.

Вы можете определить свой стиль?

Я стараюсь не придерживаться определенного стиля. Мне кажется, стиль – это отражение художника. Важнее найти радость в живописи.

Вы используете фотографии или свои наброски?

Обычно я делаю зарисовки на местности. Также фотографирую на память. В мастерской, когда необходимо, я делаю наброски снова и снова, пока меня не удовлетворяет результат. Думаю, что писать с натуры очень важно, поскольку есть живое впечатление от всего, что я вижу. Это пробуждает во мне страсть и переполняет чувствами.

Какова роль рисунка в Вашей подготовке к живописи?

Я использую карандаш мягкости 2В, чтобы наметить рисунок; степень детализирования зависит от степени реалистичности, которой хочется добиться. Я рисую больше деталей, если должен получиться более реалистичный образ. Но слишком большое их количество ограничивает мое творчество и делает меня чересчур осторожным.

Жоу Тианья. Водные Земли у Святой Горы.

Zhou Tianya. St. Mountain Water Land.

110 x150 cm. 2009

Жоу Тианья. Молитва.

Zhou Tianya. Praing. 41x31 cm. 2013

Вы могли бы рассказать о своей живописной технике?
Обычно я комбинирую подход “по мокрому”, сухую кисть и лессировки, так же как и процесс, который называю «смывание». Я накладываю толстый слой живописи на грубую бумагу и затем мягко смываю до тех пор, пока не проявляется текстура бумаги. Тогда я начинаю работу над деталями, часто по несколько раз.

Что Вы пытаетесь контролировать, когда пишете?
Я пытаюсь контролировать общий цветовой баланс работы, для меня важно равномерное взаимодействие холодных и теплых тонов, а также темных и светлых областей.

Каков Ваш выбор красок?

Я пользуюсь Winsor & Newton (Англия) и Maimeri (Италия). В Китае у нас нет большого разнообразия производителей красок, и краски также имеют другие названия. Я никогда не использую белила.

Ваш выбор бумаги?

Я обычно беру акварельную бумагу Arches (Франция) и Saunders Waterford (Англия), но также использую Fabiano (Италия) и иногда другие бренды. Но я всегда выбираю грубую фактуру 300 г/м.

Ваш выбор кистей?

Я пользуюсь кистями серии Winsor & Newton 7 — № 12, 8, 7, 6, 4, 1 и широкими плоскими кистями. Тонкие круглые кисти выбираю только для деталей. Большие плоские кисти помогают мне фокусироваться на работе в целом.

Вы пользуетесь маскирующими материалами?

Я вряд ли когда-либо пользовался маской флюидом, потому что он дает слишком грубые границы, которые выглядят неестественно. Обычно я аккуратно оставляю белую бумагу.

Каково Ваше отношение к кроющим краскам?

Я почти не использую кроющие краски. Если мне нужно создать непрозрачный эффект для грубого или тяжелого объекта, я кладу прозрачную краску слоем потолще. Иногда развожу акрил до тех пор, пока он полностью не растворится, и делаю им подмалевок для своей акварели. Разбавленный акрил настолько же прозрачен, как акварель, и уже не смывается.

Ваш совет начинающим художникам?

Не позволяйте страху убить ваш шанс на успех. Наблюдайте, планируйте, подготавливайте — затем расслабьтесь и пишите с уверенностью. Для начинающих наброски с натуры особенно полезны.

SAUNDERS
WATERFORD
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

Жоу Тианья. В храме.

Zhou Tianya. St. Temple. 72x104 cm. 2011

Zhou Tianya, China

What are the sources of your inspiration?

The sources of my inspiration — rural ethnic populations and landscapes, Tibet — as well as the creative process itself. I paint anything that interests me, from people and landscapes to animals and still life.

You paint mainly rural areas. Is there any difference between their life and yours?

I live in Shenzhen City, which is one of the frontiers of the “reform and opening up” of my country. Indeed, it’s one of the most prosperous and westernized cities in China. Even though there’s a large contrast between where I live and the places I travel, I think my paintings still express my thoughts, as the presentation is a conveyance of my feelings.

What do you consider to be your style?

I try not to form a certain style. I think style is the reflection of the artist. It’s more important to find your own joy in painting.

Do you use reference photos or your own sketches?

I usually sketch on site. I also take photographs for reference. In my studio, when necessary, I draw the sketch again and again until I’m satisfied with the final draft. I think sketching on site is very important, as everything I see is alive; it makes me more passionate and helps to stimulate my senses.

What is the role of drawing in preparing your painting work?

I use a 2B pencil to outline the image — the level of detail depends on the level of reality I want to portray. I outline more detail if the image is to be more realistic. But too much detail limits my creativity and makes me excessively careful.

Could you tell about your painting technique?

Typically, I combine wet-on-wet, dry-on-dry and wet-on-dry techniques, as well as a process I call “washing”. I apply a thick coat of paint to rough paper and then gently wash it off the surface until the texture of the paper is revealed. Then I work on every detail, often several times.

What do you attempt to control when you paint?

I try to control the overall color balance of a painting. It’s important that I control the interactions of cool and warm tones, and dark and light areas.

Your colours choice?

I use Winsor & Newton Artist colours (UK) and Maimeri watercolors (Italy). In China we cannot find a large variety of colors and they’re all named differently. I never use white paint.

Your paper choice?

I usually use Arches (France) and Saunders Waterford (UK) watercolor paper, but I also use Fabriano (Italy) watercolor paper and sometimes a few other brands. I always choose a 300 gm rough surface.

Your brushes choice?

I mainly use Winsor & Newton 7 Series to paint — # 12, 8, 7, 6, 4, 1 and flat large brush. I only use very small round brushes sometimes for detail. I try to stay with large flats because they help me focus on the entire painting.

Well-known watercolourist Zhou Tianya (www.zhoutianya.com) was born in Jingzhou city, Hubei Province, China. Currently he is the director of the Cultural Centre of Guangming New District, Shenzhen. Zhou is a member of China Artists Association, a signature member of National Watercolor Society, USA, and artistic advisory member for the Asian Museum of Watercolor Art. He was a Chair of the Art Department at Jingchu Academy of Technology. Zhou has participated in more than 150 solo and group exhibitions and won more than 50 awards for his paintings both in China and abroad.

Жоу Тианья. Тибетская невеста.

Zhou Tianya. Tibetan Bride. 41x31 cm. 2012

Do you use masking materials?

I hardly ever use masking fluid or tape, because they create edges that are too hard, which look unnatural. I’m usually very careful to leave white spaces.

What is your attitude to opaque colors?

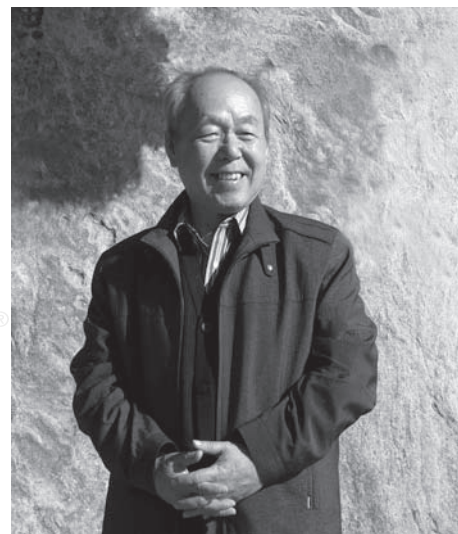
I hardly ever use opaque colours. If I need to create an opaque effect, as for a rough or heavy object, I use transparent paint to make a thick cover. Sometimes I mix acrylic paint with water until it’s very thin and use it as an underpainting for my watercolor work. The diluted acrylic paint is just as transparent as watercolor, and it won’t be washed away.

Your advice to young artists?

Don’t let fear of failure stifle your chance for success. Observe, plan, prepare — then let go and paint with confidence. For beginners, sketching from nature is an especially important exercise.

Гуан Вейсин Китай

Достижения Гуана Вейсина (www.guan-weixing.com) в акварели высоко оценены мировым искусством. Он считается одним из самых авторитетных и влиятельных акварелистов. В настоящее время Гуан Вейсин является директором Союза художников Китая, вице-президентом Китайской Ассоциации акварели, присяжным заседателем Национальной выставки акварели и признанным мастером изобразительного искусства на национальном уровне.

Г

Господин Вейсин, Вы считаете свой подход более западным или ближе к традиционной китайской живописи? Можете ли Вы объяснить свое видение слияния западной и традиционной акварельной живописи?

Я думаю, что мой художественный подход происходит с Запада, потому что язык искусства акварели берет свои истоки именно оттуда. Только чистый западный язык может быть легко понят и принят западной аудиторией. В названии одной американской статьи говорится: “Китайский художник Гуан Вейсин не говорит по-английски, но его работы говорят”. Однако, как для художника китайской нации, для меня естественно объединять китайскую традиционную живопись с западной акварелью. Одним словом, подход — западный, а эмоции — китайские. Мои работы имеют сильный “аромат” сельской жизни, они стали уникальным искусством, отличным от других.

Если честно, то результат является естественным итогом мощного синтеза, но не простым смешиванием или чередованием.

Вы являетесь директором Китайского Союза художников, вице-президентом Китайской Ассоциации акварели, присяжным заседателем Национальной выставки акварели. Это занимает много времени и требует ответственности. Вы по-прежнему продолжаете много писать. Когда Вы находите время, чтобы быть таким продуктивным?

Как популярный художник, я должен нести большую ответственность, и, конечно, это занимает много времени.

Однако время эластично, и оно может быть сжато. Если вы им пренебрегаете, оно улетит от вас, если вы ловите его, оно помогает вам добиться успеха. Например, есть 52 недели в году, и у вас есть два дня на отдых, вы потеряете около 100 дней. Если вы с пользой провели их, вы сможете насладиться еще одним сезоном. В течение почти 30 лет я никогда не отдыхал. Так сегодня у меня есть эти произведения. Кстати, мы можем отдыхать и тренироваться, чтобы восстановиться в процессе работы. Иногда я могу играть в простые компьютерные игры.

Большинство Ваших моделей из простого китайского народа. Существует большое разнообразие типов. Где Вы их находите? Вы пишете их в студии или во время путешествий?

Да, они всего лишь простые люди, поэтому я должен приблизиться к их жизни, чтобы понять их внутренний мир и красоту. Если быть честным, в настоящее время темп жизни очень быстрый, и невозможно рисовать всегда с натуры. Поэтому фотографии становятся основным средством сбора художественного материала. Когда я возвращаюсь в студию, я внимательно их просматриваю. Через их свойства и характер мы можем выразить наши чувства.

Возьмите “Вдовца”, например. У него лицо обычного крестьянина. Я ничего не знаю о его истории. Он может и не быть вдовцом. Но что-то в нем напоминает мне знакомого мужчину средних лет, возможно, женатого, а может нет, в деревне, где я провел свое детство. В глазах мелькает своеобразный взгляд, выдающий невыраженное желание. Таким образом, я использовал фотографию, чтобы изобразить людей, хорошо мне известных. Я соединил все вместе и создал “Вдовца” в моем сердце.

Гуан Вейсин. Старик, курящий трубку.
Guan Weixing. Smoking Old Man. 37x52 cm. 2008

В целом, только когда меня волнует предмет, я начинаю прилагать усилия. Не стану, если нет этого трепета.

Что вообще вдохновляет Вас как художника?
Любовь к природе, любовь к человеку и любовь к жизни.

Есть ли у Вас распорядок дня, или каждый день проходит по-разному? Можете ли Вы описать один из наиболее типичных своих дней?

У меня есть две подпрограммы: в студии и за ее пределами. Работа в студии занимает большую часть.

В студии (обычно):

подъем, физические упражнения и завтрак;

8:00 — приступаю к работе в студии, чтобы эффективно использовать естественный свет для рисования;

12:00 — обед, потом полуденный сон (обязательно);

14:00 — продолжение работы;

17:30 — заканчиваю работу;

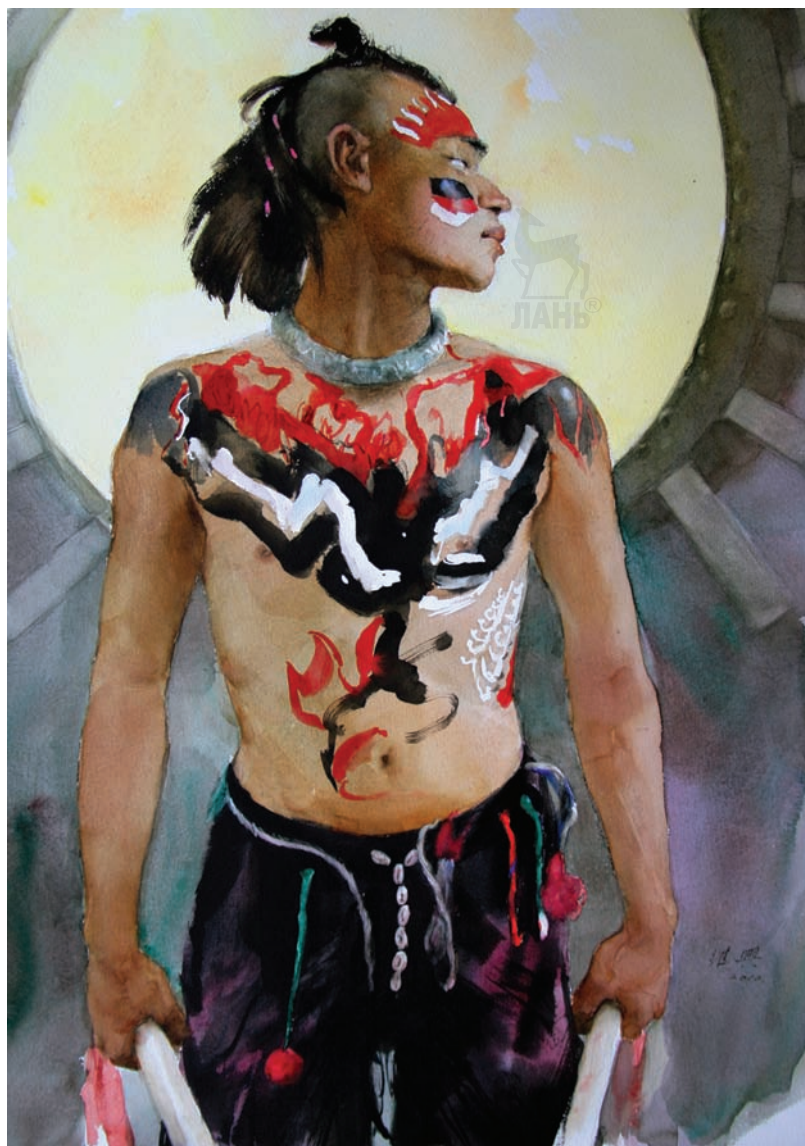
вечером я уже не пишу, но подготавливаю материал, смотрю телевизор, пользуюсь Интернетом, а иногда и отвечаю на вопросы людей в Сети.

Сначала Вы изучали живопись маслом. Как случилось, что Вы поменяли ее на технику акварели?

Я начал с масляной живописи, но акварель — моя первая любовь. Качество ли это акварели заставляло меня понимать, что она может предложить больше, чем просто инструмент для эскизов? Ею можно создать великие произведения, иногда настолько восхитительные и впечатляющие, что никакие другие художественные средства не идут в сравнение. Возьмите “Деревенскую женщину” румынского художника. Умелый подход и реализация замысла без всяких скидок. Невероятное богатство цвета и свечение — как сверкающий драгоценный камень.

В “Портрете Софии Лукомской” русского художника Валентина Серова использованы различные способы, такие как мокрым по мокрому, мокрым по сухому, вымывание, лессировка и т. д. И картина имеет разнообразие цветовых слоев с богатством оттенков, и сильное впечатление, очаровательная и красивая. “Хлеб наш насущный” шведского художника Андерса Цорна является точной и стабильной конструкцией с большим количеством изысканных цветов, совершенной, как неприступная крепость (как пик совершенства). В “Купающейся женщине на пляже” английский художник Уильям Рассел Флинт так умело обращается с водой, что море кажется нескончаемым, мягким и так освежает. “Бродяга” американского художника Эндрю Уайета показывает устойчивые форму и манеру, как скульптура, выражающая внутреннюю тоску. Никто не может остаться равнодушным. Эти работы показывают качества акварели, вызывающие лишь похвалу, чувства, изящество и очарование, свойственные этой технике. И виртуозные цвета, сияющий и чарующий свет, впечатляющий вкус, уверенные мазки и свободно текущая вода как перемещение стихии, всплеск в сердцах зрителей.

Кроме того, из-за трудности техники и низкого процента успеха побеждает смелый. Мне нравится бросать вызов. Это привлекает. Я хочу доказать всему миру, что несправедливо считать акварель приятным времяпрепровождением на уровне игры с красками. Я хочу увидеть, что можно сделать

акварелью в изобретательном и творческом смысле. Если особая выразительная сила будет достигнута, полностью освоена, она, безусловно, внесет лепту в “саду искусства”, а также добавит необычную красоту человеку, и художник получит наслаждение от работы.

Можете ли Вы рассказать об основных правилах акварельной живописи?

Только художники, умеющие писать маслом, могут быть компетентны в акварели. Это означает, что важно также иметь квалификацию “художника в масле”. Во многих аспектах акварель сложнее, чем масло. Главное то, что вода — душа акварели — любит вести себя по-своему и течет свободно, без принуждения. Без преувеличения, никто не может контролировать это свободное течение полностью в своих целях. Кроме того, пластичность акварели отличается от других техник. Она использует прозрачные цвета, формирование последовательных слоев цвета, и верхние слои не заслоняются нижними. Поэтому есть две проблемы: первая состоит в том, что, если вы хотите использовать много воды, вы не получите точную форму и структуру, тогда как при использовании меньшего количества воды, работа легко может привести к мертвому и скучному результату. Одним словом, излишняя точность может быть тусклой и унылой, а излишек свободы может привести к пустоте. Вторая проблема — это то, что акварель не может быть исправлена или изменена. Например, красный не может стать зеленым, как в применении других средств живописи, которые используют наложение. Одним словом, текстуру кожи и одежды или растений труднее передать в акварели, чем в масле. Прозрачность и сложность являются основными правилами.

Вы предпочитаете натуральные цвета, иногда почти монохром. Есть ли у Вас специальная теория цвета?

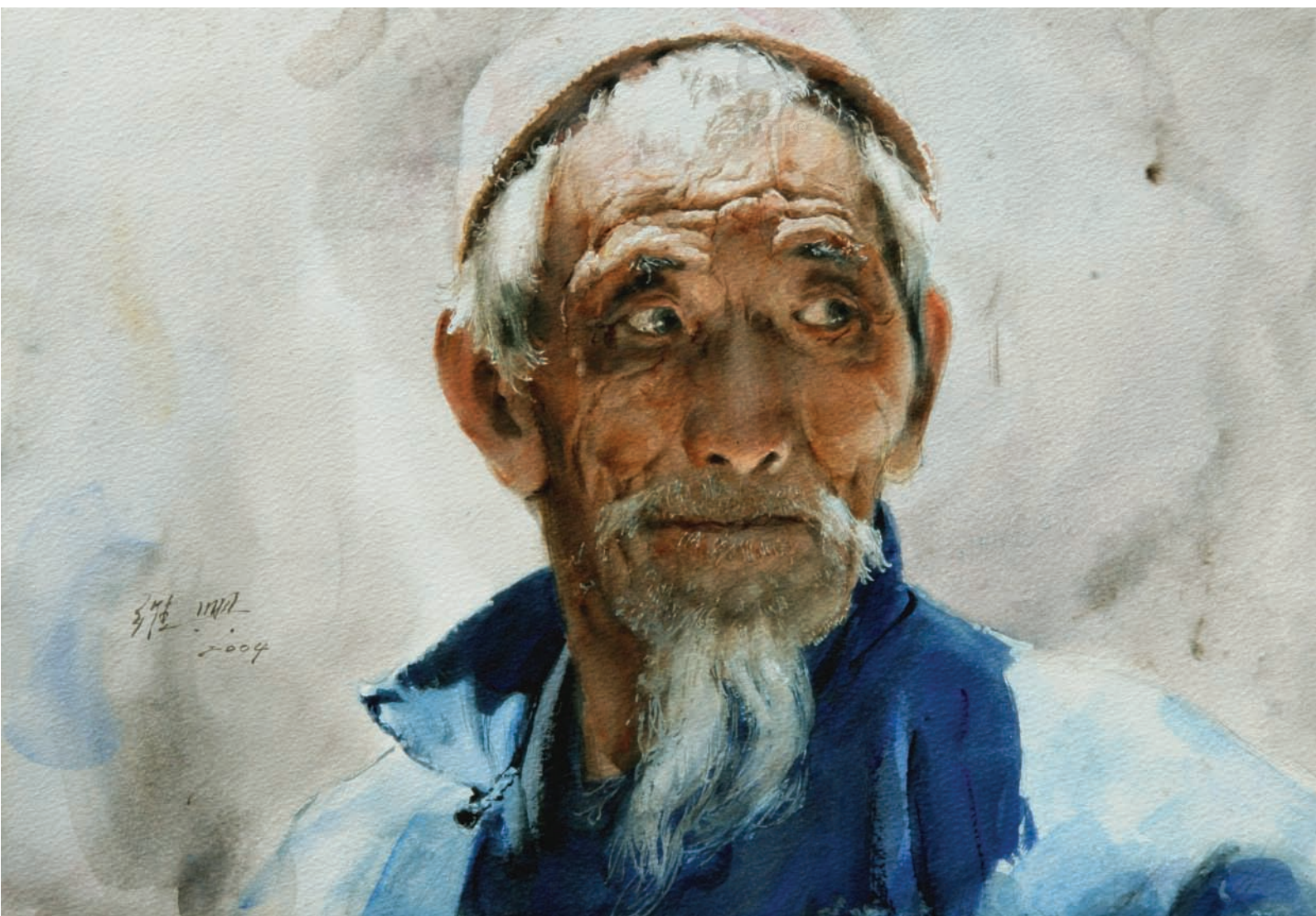
У меня нет специальной теории цвета. Ниже приведены мои принципы. Все тайны цвета лежат в гармонии контраста. В частности, это получение цветовой гармонии посредством контраста теплого и холодного цвета. Теплое и холодное — это жизнь цвета. Цвета могут “звенеть” и стать живыми через богатый и тонкий контраст. В противном случае работа, безусловно, станет либо теплой, либо холодной и потеряет живость. Так же, как одна нота в музыке, это тускло и безжизненно. Гармония есть сублимация цвета. Без гармонии, даже самые богатые теплые и холодные цветовые отличия станут грязной массой различных пигментов.

Что важнее для Вас — цвет или тон?

Естественные и смешанные цвета легко получить, но более важным является тон (тональные отношения), который может выразить гармонию, совершенство и эмоции, чего могут добиться только художники.

Гуан Вейсин. Барабанщик.

Guan Weixing. Drummer. 75x54 cm. 2011

Гуан Вейсин. Пожилой Мужчина.

Guan Weixing. Aged Man. 36x53 cm. 2004

Вы одинаково совершенны в любой теме, будь то портрет, пейзаж или многофигурная композиция. Есть ли у вас любимая тема?

Крестьяне. Потому что я родился в крестьянской семье. Я люблю просто на них смотреть – на доброту, мудрость и изысканную манеру говорить. Из глубины моего сердца я стремлюсь выразить их.

Ваши работы выглядят идеально в плане техники и эмоций. Есть ли у Вас определенный план, когда Вы начинаете рисовать?

Прежде чем браться за кисти, очень важно подумать. Мы должны научиться поместить наше вдохновение и страсть в осторожность мышления. Мы должны сделать это спокойно и упорядоченно, и пусть ваша страсть работает шаг за шагом. Мы не должны считать само собой разумеющимся, что можем работать беспорядочно. В этом акварель довольно сильно отличается от масляной живописи. В целом, мы должны быть смелыми и осторожными и стараться контролировать процесс в любом случае. Существует так много всего, о чем нужно подумать, и каждая работа отличается, но есть следующие моменты, являющиеся общими для всех:

Какова тема и цель работы? Что трогает вас больше всего? Это то, чего вы в конце концов, должны достичь. Определите тона: теплый или холодный, энергичный или спокойный.

Состав холодных и теплых частей.

Распределение сухих или влажных областей в работе.

Какие части должны быть сделаны за один раз? Какие части должны быть прописаны снова? И какие части должны оставаться напоследок?

Когда вы знаете это достаточно хорошо, вы можете двигаться вперед шаг за шагом.

Вы используете маскирующую жидкость для очень маленьких объектов. Означает ли это, что, прежде чем начать рисовать у Вас есть очень подробный план работы?

Детали драгоценны. Они приносят глубокую выразительность и изящные художественные качества. Поэтому, прежде чем взяться за кисть, мы должны принимать их всерьез и иметь всю картину в уме, с каждой деталью.

Вы смачиваете весь лист или только его части, над которыми работаете?

Кроме смачивания всей работы во время фиксации бумаги, я привык смачивать части, над которыми я работаю.

Гуан Вейсин. Старик с северо-востока. Guan Weixing. Old Man From North-East. 40x30 cm. 2002

Вы предпочитаете писать картину на одном дыхании, или делаете несколько подходов, чтобы закончить работу?

Я не могу выполнить большую картину на одном дыхании, а должен вести ее с помощью различных подходов слой за слоем. Только в этом случае можно сделать работу выразительной, большой художественной ценности и колорита. Но художественное чувство на одном дыхании является ценным. Если вы можете написать работу на одном дыхании с многослойной техникой — это потрясающе!

Если работа пойдет не так (случается ли это иногда?), Вы оставляете ее на потом, чтобы посмотреть, можно ли что-то исправить?

Так бывает часто, и этого не избежать. Нередко бывает страшно исправлять. Оставаться спокойным — это то, что нам больше всего нужно в такой момент. Я откладываю работу в сторону, смотрю на нее иногда, думаю о том, как ее улучшить. Как только приходит идея, я продолжаю. В процессе живописи даже идеальная на мой взгляд работа может быть отложена в сторону на некоторое время. Возможно, потом от нее будет гораздо больше пользы.

Вы верите, что акварель можно исправить?

Абсолютно! Откровенно говоря, в некотором роде все хорошие картины “исправлены”. Каждое улучшение, большое или маленькое, производится после исправления на предыдущем этапе. Я бы очень желал закончить хотя бы одну работу без правки, но не могу. Это слишком сложно. Это акварель.

Каково, по Вашему мнению, направление развития китайского искусства? Есть ли опасность, что оно может потерять оригинальные корни?

В последние годы китайская акварель развивается очень быстро, и я думаю, что она будет идти соответственно мировым тенденциям. Это, несомненно, будет иметь негативное влияние на китайскую традиционную живопись, но мы не потеряем ее, потому что все, что накоплено национальной культурой за время долгой истории, вошло в плоть.

Что бы Вы хотели сказать Вашим русским поклонникам?

Заводите друзей через картины. Таким образом, многие поклонники подружился со мной, понимая мои работы. Большинство из них были тронуты до слез. Как для художника, ничто не может быть большим счастьем. Кроме того, есть особый смысл в общении с русскими поклонниками. Первое время в колледже я изучал русскую живопись. Возможно, вы все еще можете найти некоторое ее влияние в моих работах. В настоящее время некоторые русские поклонники помещают мои работы на своих веб-сайтах. Здесь я хотел бы выразить мою благодарность. Сегодня благодаря этому интервью я могу ответить на некоторые ваши вопросы. Это очень хороший способ общения. Дружба через искусство будет храниться в наших сердцах. Давайте работать вместе, чтобы сделать мир акварели еще более красивым и сверкающим.

Guan Weixing, China

Guan Weixing's (www.guanweixing.com) accomplishment in watercolor is highly praised. He is regarded as one of the most authoritative and influential watercolorists. At present, Guan Weixing is the director of China Fine Arts Association, the vice president of Chinese Watercolor Association, the juror of National Watercolor Exhibition, and titled national-level Master of Fine Arts.

Mr. Weixing, would you consider your art approach more western or traditional Chinese painting? Can you explain your vision of the transition of the western and traditional watercolor painting?

I think my art approach goes to the west, because the language of watercolour art originated from the west. Only the pure western language can be easily understood and accepted by the western audience. Just as the title of an American report says, “Chinese artist Guan doesn't speak English, but his works does.” However, as an artist bleeding the blood of the Chinese nation, it is natural for me to merge the Chinese traditional painting idea into the watercolor art.

In a word, the approach is western while the emotion is Chinese. The works have a strong flavor of rural life, and have become a unique art different from others in the world. To be honest, the outcome is the natural result of a powerful synthesis of cross reference, but not the simple mixing or splicing. In that case, that will lead to neither fish nor fowl.

You are the director of China Fine Arts Association, vice president of Chinese Watercolor Association, and juror of National Watercolour Exhibition. This must take a lot of time and responsibility, but still you find the time to paint a lot. How do you manage to be so productive?

As a popular artist, one must take a lot of responsibility, and of course that will take a lot of time. However, time is mere elastic and it can be squeezed. If you neglect it, it will fly away from you; if you catch it, it will help you succeed.

For example, there are 52 weeks a year and you will have two days to rest, you will lose around 100 days. If you make good use of them, you can enjoy another season of time. For almost 30 year I have never rested. Then I have got those works today. By the way, we can have rest and exercise for a change during the creative work. Sometimes I play some easy computer games.

Most of your models are simple Chinese people. There are a wide variety of types. Where do you find them? Do you paint them in your studio or while you are travelling?

Yes, they are just common people, therefore I have to go to their life to look for them, understand them, find their inner world of feelings and inner beauty. To be honest, nowadays, the life pace is fast and doing drawing is impossible on the spot. Therefore, taking a quick picture becomes the main means of gathering figure materials. When I get back to my studio, I will look through them one by one. Then through their features and characteristics, we can express our feelings inside. Take “Widower” for example. The person is an ordinary farmer. I know nothing about his story. He may not be a widower. But his particular glaring reminds me of the familiar middle-aged men, married or unmarried in the village where I spent my childhood. In their eyes always flashed some peculiar looks, showing an unnamed desire. So, I used the look in the quick picture to express these kinds of people well known by me for a long time. I joined them together and created the “Widower” in my heart. All in all, only when I am excited about a subject do I begin to put efforts into it. I won't start without my excitement.

What generally inspires you as an artist?

Love of nature, love of human beings, and love of life.

Do you have a daily routine or are each of your days different? Can you describe one of your most typical days?

Generally speaking, I have two routines: in the studio, and outside. To work in the studio takes the largest part. In the studio (kind of fixed): Get up, exercise and breakfast
8:00 — start to work in the studio, making good use of the natural light to paint.
12:00 — lunch, then nooning (essential)
14:00 — go on with the creating
17:30 — come to an end
In the evening I no longer paint, but prepare the material, watch TV, surf the internet, and sometimes answer people's questions online.

First you were studying oil painting. How did it happen that you changed to watercolor media?

I started with oil painting, but watercolor is my first love. It is the quality of the watercolor medium that makes me realize that it can offer more than just a tool for field sketches. Just like other media, it can produce great works, especially watercolor figures, sometimes so ravishing and fascinating of peculiar impression that no other media can show. Take "Village woman" by a Romanian artist. The technique is skillful and baptized, without any letup. The colours are of incredible richness and luminosity, just like a brilliant glittering precious stone. "Portrait de Sofia Loukomszkaya", by Russian artist Valentin Serov, used various techniques such as wet-on-wet, wet-on-dry, lifting out, scumbling and so on. And it has a variety of colour layers with rich connotations and lasting appeal, charming and beautiful, just like a defectless gem. "Our Daily Bread" by Swedish artist Anders Zorn is of precise and stable construction and with lots of exquisite colours, so perfect, just like an impregnable fortress (as the peak of perfection). "The Bathing Woman on the Beach" by English artist William Russell Flint is so skillful with water that the sea looks so vast, so soft and so refreshing. "The Drifter", by American artist Andrew Wyeth, forms stable shape and fashion, just like a sculpture with melancholy from innermost. Anybody cannot help feeling moved about it. These works with universal praise display the quality of watercolor, no others. The feelings, the elegance and the charm are peculiar to watercolor. And the florid colours, the radiant and enchanting light, the impressive flavor, the degage brushstrokes, and the water free from inhibition, like moving poems, surge the viewers' hearts. Besides, the field of watercolor belongs to the brave, because of the extreme and mysterious hardship and the lower rates of success. I enjoy the challenge. It is appealing. I want to prove to the world that it is not fair to regard watercolour as a pleasant pastime on level with flower arranging. I want to see what watercolour can do in inventive and creative ways. If the special expressive force can be fully mastered, it will certainly add to the art garden, add an unusual beauty to man, and the painter will enjoy a lot from the work.

What are the main rules in watercolor painting?

Generally speaking, only the capable oil artists can be competent for watercolor. It means it is also essential to have the qualifications of an oil artist. It shows in many aspects watercolor is more difficult than oil. The key is that water, the soul of watercolor, likes to do its own, and flow freely without being compelled. No exaggeration, nobody can control it completely to paint his intention. Besides, the plastic manner of

Гуан Вейсин. Старая женщина с севера.

Guan Weixing. Old Woman From North. 37x50 cm. 2011

watercolor is different from other paintings'. It uses transparent colors, shaping by successive layers of colours, and upper layers without blotting out the lower ones.

Therefore there are two difficulties: the first one is that if you want to use a lot of water, you will not get the precise form and structure, whereas if you use less water, the work is easy to result in dead and dull, though with precise form and structure. In one word, being too precise may lead to dead and dull while being too free may lead to empty. The second one is that it cannot be corrected or changed. For example, red cannot be changed into green. In this aspect, it is easy for other media to make use of overlaying. In one word, texture of skin and clothing or vegetation is harder to achieve in watercolour than oil. Transparency and difficulty are the main rules.

You prefer natural colour pigments, sometimes almost monochrome. Is there some special color theory that you have?

I have no special color theory. Following are my principles. All the secret of color lies in "contrast harmony". Specifically, that is "to get color harmony by means of contrast of warm and cold colors". Warm and cold is the life of color. Colours can sing and come to life through the rich and delicate contrast of warm and cold ones. Otherwise, the work will certainly become warm or cold and lose its life. Just like the single note in music, it's dull and lifeless. Harmony is the sublimation of colour. Without harmony, even the richest warm and cold contrast will become a messy mass of different pigments. Just like some high and low notes without a rhythm, it is worthless.

What is more important for you — color or tonal value?

Natural and messy colors are so easy to tell, but more important is the tone (tonal value) which can express harmony, excellence and emotions, and which only the artists can work out.

You are equally perfect in every subject of painting whether it is a

portrait, a landscape or a multifigural composition. Do you have a favorite subject?

Peasants. Because I was born into a peasant family. I love their simple looking, goodness, wisdom, and refined way of speaking. From the bottom of my heart I am eager to express them.

Your works look so perfect in technique and emotion. Do you have a definite plan in your mind when you start painting?

Before you pick up your brush, it is very important to think it over. We should learn to house our inspiration and passion in our careful thinking. We should do it in a calm and orderly way, and let our passion run out step by step. We mustn't take for granted that we can lay about in a disorderly way. In this, watercolor painting is quite different from oil painting. All in all, we must be bold and careful and try to control the painting in any case.

There is so much to think about, and each work is different, but the following are in common.

What is the theme and intention of the work? What moves you most?

That is what you will finally reach. Decide the tone: warm or cold, vigorous or tranquil. Composition of cold and warm blocks. Distribution of dry or wet areas. Which parts should be done only once? Which parts need to be overlaid? And in which parts should remain the most fragile details?

When you know fairly well about it, you can go ahead with the step-by-step procedure.

You use some masking fluid in very tiny objects. Does it mean that before you start painting you have the whole plan of work in your mind?

Excellent details are precious. They will bring profound connotation and graceful artistic quality. Therefore before we pick up the brushes, we have to take them seriously and have the whole picture in our mind with every detail.

Do you wet the whole paper or only the parts you are working on?

Besides wetting the whole paper while framing, I am used to wetting the part I'm working on.

Do you prefer to make a painting in one go or do you make a few approaches to finish a work?

I cannot complete a great painting in one go. I have to work it out using different approaches layer on layer. Only in this way can I make the work expressive, of great artistic value and full of abundant connotation. But the

artistic feeling of painting in one go is valuable. If you can express the fluency in one go with the technique of layer on layer, that will be terrific!

If the work goes wrong (does it happen sometimes?) would you leave it for later to see if there is something that can still be done?

It is frequent to go wrong, and it is not avoidable. I am often in a terrible fix. To stay calm is what one most needs at that moment. I will leave it aside, examine it now and then, think about the way to improve it. Once I get the idea, I will go on with it. In my opinion, during the course of painting, even the work I think ideal can be left aside for some time. Perhaps I can benefit a lot more from it.

Do you believe that a watercolor can be corrected?

Absolutely! To be frank, in some way, good paintings are all "corrected". Each progress, big or small, is made after "correcting on the former stage". I am really desirous to finish one without any "correction", but I can't. It is too difficult. This is watercolor.

What is in your opinion the direction of development of Chinese Art? Is there any danger that it might lose its original roots?

These years, Chinese watercolour has been developing very rapidly, and I think it will go along with the world's trends. It is certain to have adverse impact on the Chinese traditional painting, but we'll not lose it, because what is accumulated of the national culture in the long history is bred-in-the-bone.

Do you have any message for your Russian fans?

Making friends through paintings. So many fans make friends with me by understanding my works. Many of them are moved to tears. As an artist, nothing can be happier. However, there is a special meaning to communicate with the Russian fans. In the early years at college, I studied Russian painting. Maybe you can still find some influence in my works. Nowadays, some Russian fans promote my works in their websites. Here I'd like to express my gratitude. Today, through this interview, I can answer some of your questions. These are all very good ways to communicate. The friendship by the way of art will be treasured in our heart. May we work together to make the watercolor world more beautiful and brilliant.

Гуан Вейсин.

Сын шофера.

Guan Weixing.

Driver's Son.

32x38,5 cm. 2007

Жанин Галлиция Австралия-Франция

Работы этой знаменитой акварелистки представлены в многочисленных журналах и книгах по акварели в Европе, Австралии, Канаде и Китае. Жанин Галлиция (www.gallizia.be) выставлялась более чем в 50 индивидуальных и групповых выставках в 13 странах мира, получила множество наград за свою работу. Жанин является арт-директором журналов The Art of Watercolour и L'Art De L'Aquarelle.

К

Как Вы перешли от дизайна к акварели?

Я работала около 10 лет в индустрии дизайна, в Мельбурне, Сиднее, Лондоне и Брюсселе. Эта деятельность, вызывающая у меня страсть и вдохновение, научила меня многим вещам, которые и сейчас

имеют большое значение для меня. Как для увлеченного рисовальщика (я выросла с карандашом в руках и никогда не выпускала его из рук) проектные работы были для меня естественным направлением, когда я закончила среднюю школу. В это время уже занималась живописью, участвовала в местных конкурсах по искусству, хотя не имея другой цели, кроме любопытства. Отчасти благодаря моим проектным работам, я стала интересоваться акварелью, которая отличалась от черно-белых рисунков. Одновременно в юном возрасте мне посчастливилось быть в окружении большого количества акварелистов, которые находились на пике своей карьеры: Роберт Уэйд, Герман Пекель, Джозеф Збуквич, Альваро Кастаньет — все они мои друзья и сегодня. Пожалуй, самая важная вещь, которую я получила от моих занятий дизайном — точное понимание клиентов и потребности рынка и того, как достичь этих потребностей при помощи визуальной лексики; использованием формы, цвета, стоимости и техники. Я воспитывалась на этом анализе на протяжении многих лет, что позволяло мне более ясно видеть, что и как нужно делать для создания картин и карьеры, которая у меня сложилась. Это инструмент, которого, к сожалению, не хватает многим художникам, упускающим карьерные возможности. С каждым днем я все больше понимаю важность этого аспекта.

Кто больше всего повлиял на Вас в технике акварели?

Влияние — сильное слово. У меня есть только один ответ: Рембрандт. Я говорю это без притворства. Именно через простое наблюдение автопортретов Рембрандта в Национальной галерее в Лондоне, где я жила в то время, я узнала все, что знаю сегодня о живописи. Когда у меня есть

вопросы, ответы я всегда ищу у Рембрандта. Если говорить о художниках прошлого или настоящего, меня вдохновляют многие: художники, пишущие маслом, пастелью и акварелью. По причинам, которые людям было бы трудно вообразить. Мне было всего 15 лет, когда я начала наблюдать за карьерой австралийского акварельного круга. Я уже была уверена, что стану художником, и знала, что от моего выбора будет зависеть мой успех или его отсутствие. Так что я наблюдала, как Боб Уэйд управляет своей международной карьерой, как Герман Пекель остается верен своей живописи, а также видела упрямое, но драгоценное отношение Йозефа “просто пиши!” Эти и другие художники оказали на меня влияние в той или иной степени, я до сих пор в пути, но когда дело доходит до живописи и техники, я смотрю только на себя. Я всегда понимала, как важно быть честной в своей живописи, научиться видеть самостоятельно, а не зависеть от чужой критики, понимала важность создания собственного стиля, не зависящего от искусства других, хотя многие могут вдохновлять. Это помогло мне создать свой собственный язык, стиль и развить собственную уникальную карьеру.

У Вас очень сложная палитра, состоящая из натуральных цветов, как мне кажется. Какие это цвета, и есть ли у Вас какие-либо теории цвета?

Мой выбор цвета может показаться естественным в том смысле, что в моей живописи присутствует немного вибрирующего цвета. Как бы то ни было, моя палитра состоит в основном из прозрачных синтетических красок, главным образом из Phthalo и хинахридоновых семей. Понимание цвета — крайне важный аспект в акварельной живописи: выбор полупрозрачной краски, если нужно; понимание, какие краски смешиваются хорошо, а какие не очень. Все помогает вам найти правильный цвет в работе.

Я пересмотрела много материала и изучала несколько теорий цвета, но ни одна из них не работает в моем случае. The Munsell System — единственная,

Жанин Галлициа. Велосипед Дэвида.

Janine Gallizia. David's Bike. 56x62 cm. 2004

которая подходит по многим пунктам, но тоже слишком ограничена. Компромиссы должны приниматься просвещенным умом, поскольку это тоже остается теорией цвета, когда реальности противопоставляется то, чего можно добиться акварельным пигментом. Это другой вопрос, но он не может быть переоценен.

Ваша живопись производит впечатление мечты или чьих-то воспоминаний. Как Вам приходит идея, вдохновляющая к работе?

Я часто слышу похожие вопросы и догадываюсь, что

для этого есть основания. Я использую модель, когда начинаю писать, хотя ее и трудно узнать, когда работа закончена, конечно, если речь идет не о моих портретах. Мне не интересно репродуцировать объект, я не придаю значения локальному цвету, тону. Форма постепенно меняется, становится похожей, и вдруг композиция уравнивается и заставляет произведение "работать". Я воспринимаю предмет скорее как начало отсчета. Сюжет может чем-то мне понравиться, и это именно то, что я пытаюсь написать в большей степени, чем сам

предмет. Моя техника живописи — на 80% по мокрому. Углы и линии используются, чтобы привлекать и вести взгляд. Возможно, это моя величайшая страсть в живописи и тот аспект, который действительно позволяет мне «ослабить» элемент самого предмета и создать точку интереса где-то в другом месте. Этот элемент, сложенный с глубиной тона, цветом и выбором техники создает атмосферу, когда все это используется, чтобы выразить единственную идею или эмоцию.

Вы предпочитаете работать в студии или на природе?

Мне важно и то, и другое. Работа вне помещения дает способность видеть: форму, тон, пространство, понимать освещение и отношения между всеми элементами, а также учит раскладывать объект на основные составляющие и развивать быстрые и точные движения. Это именно то, что является сутью живописи и не может быть постигнуто в студии, по крайней мере полностью. Работа в помещении позволяет вам не торопиться, развивать свою технику, работать на больших размерах и просто дает комфорт, в котором можно подумать и увидеть свою работу более ясно. Эти два разных метода представляются мне важными составляющими процесса живописи.

Каковы Ваши предпочтения в живописных материалах — бумага, краски, кисти?

Мои материалы очень просты, ничего особенного. Бумага в основном Arches 300 г/м, гладкая поверхность, хотя у меня есть и основательный запас Whatman, который я купила, когда узнала, что они приостановили производство. Это очень хорошая бумага, и то, что ее больше нет, — настоящая потеря для акварелистов. Моя основная палитра состоит из следующих цветов от производителя Winsor & Newton: прозрачная желтая, сиена жженая, кинахридон красный, перманентная розовая, виндзорская голубая (зеленоватого оттенка), виндзорская зеленая (голубоватого оттенка) и виндзорская фиолетовая.

Мои кисти в основном от Raphael, серии 803; круглые, пара из них от Escoda из коллекции именных кистей моего друга Николаса Симмонса; они просто великолепны. И хотя краски и кисти хорошего качества важны, основа акварели — это бумага. Ее влияние на то, что получится в итоге, огромно.

Вы ведете работу над произведением до полного завершения в один сеанс или в несколько?

Я раньше завершала работу за один сеанс, но это более невозможно, несмотря на преимущества. В работе за один сеанс легче следовать своей идее, следить за тоном и цветом и придерживаться одного ритма работы. Тем не менее с ростом моего понимания живописи возросли и мои персональные ожидания. Я научилась тому, что планирование дает лучшие результаты в живописи. Я предпочитаю создать пять — десять выдающихся работ вместо пятидесяти посредственных. Также играет роль то, что у меня на руках двое детей младше двух лет. Это не позволяет мне писать по 12 часов в день! Как бы там ни было, это все часть нашей жизни и препятствия на пути художника. Жизнь развивается, и мы приспосабливаемся.

Жанин Галлициа. Голубая чашка.

Janine Gallizia. Blue Bowl. 40x60 cm. 2011

Как мудро сказал гитарист хэви-метал группы Megadeth Дэйв Мустейн: “Музыкант должен жить между записями, чтобы иметь историю, которую он расскажет в следующей работе, иначе вы просто штампуете все тот же старый материал, и люди поймут это довольно быстро”. Это также справедливо и для живописи.

Когда я заканчиваю работу, оформляю ее во временную раму и вешаю в гостиной на период, который требуется, чтобы увидеть, нет ли каких-то недоделок, которые нужно изменить.

Какие качества акварели Вы больше всего цените?

Больше всего мне нравится, без сомнения, огромное количество тонкостей, которые можно создать в технике акварели. Мне нравятся противоречия и нравится идти против течения с целью сделать лучше. Тонкость создает больше силы, чем что-либо другое в акварели и в жизни вообще.

Что Вам дает опыт преподавания?

Преподавание — это очень богатый опыт. Я пытаюсь не давать больше четырех — пяти мастер-классов в год, так как преподавание имеет свои опасности для художника. Мне кажется, наиболее очевидное свойство — возможность обмена опытом с другими разделяющими твою страсть к акварели. Это способ развивать идеи, делиться взглядами, учиться и получать удовольствие!

Как Вам удается находить время и силы для работы арт-директором в двух журналах, организовывать художественные выставки, преподавать и заниматься живописью? Вы, должно быть, знаете секрет, как увеличить 24 часа вдвое!

Нет, но если Вы узнаете это, то расскажите мне тоже!!! Я очень занятой человек, это наверняка. Часто слишком занятой. Моя проблема в том, что очень люблю живопись, и очень страстно отношусь ко всему, что делаю.

Соедините это с тем, что у меня огромные ожидания от всего, чем я занимаюсь. Я много путешествовала с моей живописью и получила огромный опыт, встретила множество художников. Я очень расстраивалась, понимая: большинство людей не видели и десятой доли этого, что все еще меня расстраивает. Я поняла, что у огромного количества людей – любителей и профессионалов – просто нет никаких препятствий: через журнал я могу помогать художникам преодолевать языковые и географические барьеры, давать советы, ставить вопросы, отвечать, провоцировать и даже открывать события и художников и, надеюсь, открывать глаза людям на что-то новое в каждом выпуске журнала. Живопись требует поддержки. Если я смогу помочь людям на индивидуальном уровне в этих вопросах, это будет иметь большое влияние на всю сцену акварельной живописи. Так много людей мечтали бы видеть, как акварель движется к большим высотам. Групповые выставки и журнал, частью которых я являюсь или сама организовываю – все это составляющая одной большой идеи. Я заявляю, и это важно понять, что я, Жанин Галлициа, имею свои индивидуальные цели и амбиции, как многие из вас, я хочу увидеть, что что-то улучшается и изменяется на сцене акварельной живописи, я просто слишком хорошо знаю, что это возможно лишь сообща. Художники сильны и добьются большего скорее вместе, чем по одиночке. «Школы» живописи доказали это много много раз.

Верите ли Вы, что нам удастся добиться статуса «основной» для акварельной техники?

Ответ простой и однозначный – да. Это уже происходит, и, как было сказано выше, именно сообща нужно работать, чтобы добиться этого статуса. С Интернетом и текущими

и будущими выставками сцена акварельной живописи стала международной. Это бесповоротно. Мы теперь можем видеть и даже участвовать в событиях, происходящих в Китае, Европе, Штатах, Австралии, России... Как только были сняты барьеры, двери открылись и статус кво автоматически отменен в каждой стране. Это только стимулирует художников, и это именно то, что мы видим сегодня. Живописцы больше не соревнуются с соседями по штату или по стране, они со всеми по всему миру. Это определенно поднимет уровень техники, что, в свою очередь, создаст эффект “снежного кома”, когда на это начнут обращать внимание галереи, музеи, коллекционеры живописи и т.д. Это та ступень, на которой мы сейчас находимся. Единственное, что требуется, чтобы быть уверенным, что все развивается правильно – это открытая платформа и люди с мотивацией, и что сцена акварели имеет свои преимущества перед другими техниками, без сомнения, из-за своей «собачьей» репутации оставаясь на периферии. В любом случае, движение началось, время держаться в седле и скакать!

Жанин Галлициа. Неподвластны времени.
Janine Gallizia. Timeless. 53x65 cm. 2011

Janine Gallizia, Australia/France

A well-recognized watercolourist, Janine's work has appeared in numerous magazines and books on watercolor in Europe, Australia, Canada and China. Janine Gallizia (www.gallizia.be) has exhibited in over 50 one-man and group shows in 13 countries, winning numerous awards for her work. Janine is the Art Director of the magazines The Art of Watercolour and L'Art de l'Aquarelle.

How did the transformation of your focus of interests from design to watercolors occur?

I worked approximately 10 years in the design industry; in Melbourne, Sydney, London and Brussels. It is a passionate and inspiring field that taught me many things that are of great importance and use to me today. As a very keen drawer, (I grew up with a pencil in hand and have never put it down) design work was a natural direction for me when I completed high school. I was already painting at this time, entering local art competitions though with little direction other than curiosity. It was partly through my design work that I began to acquire an interest in watercolor as opposed to black and white drawings. Simultaneously at a very young age I was lucky to be surrounded by a number of great watercolourists who were in the height of their careers: Robert Wade, Herman Pekel, Joseph Zbukvic, Alvaro Castagnet, all of whom are dear friends today. Perhaps the most important thing that I gained from my time in the design field was an acute understanding of the client and market needs and the understanding of how to achieve these needs with a visual vocabulary; using shape, colour, value and technique. I have nurtured this analysis over the years, allowing me to see more clearly what and how I need to do things in order to create the paintings and the career that appeals to me. This is a tool I see many great painters lacking, sadly often their careers fail because of this, and so with each passing day I realize the importance of this aspect.

Who has influenced you the most in watercolor media?

Influenced is a strong word, and for which I have only one answer; Rembrandt. I say this with no pretention. It was through simple observation of Rembrandt's self-portraits in the National Gallery in London, whilst I lived in London, that I really did learn everything I know today about painting. When I find myself asking questions, it is always towards Rembrandt that I turn for the answer. When it comes to artists, past or present, I have been inspired by many. Oil painters, pastellists and watercolourists alike, though for reasons that people wouldn't imagine. I was only 15 years old when I began watching the careers of the Australian watercolor circle. I was already sure that I would be an artist and I was aware that the choices I would make would determine my success or lack of. So I watched how Bob Wade managed his international career, how Herman Pekel remained true to his painting, and Joseph's stubborn but precious attitude "just paint!" These painters and others all influenced me in one way or another, and still do in a way, but when it comes down to painting and technique I look only towards myself. I have always understood the importance of being honest in my painting, learning to see for myself rather than depending on the critique of another, understanding the importance of creating my own style, and not being influenced by the art of other painters, even if many are inspirational. This helped me create my own visual language, my own style, and to develop my own unique career.

You have a very sophisticated palette which consists of natural colours, as it seems to me. What are those selected colors and do you have some color theory?

My paint choice could appear "natural" in the sense that there is little vibrant color in my paintings, however my palette is composed solely of transparent, synthetic colors, mostly from the Phthalo and Quinacridone families. Understanding colour is an extremely important aspect in watercolour painting. Choosing an opaque colour when needed,

Жанин Галлиция. Учитель.

Janine Gallizia. The Teacher. 45x35 cm. 2012

understanding which colors mix well and which colors don't all helps you choose the right color for the job at hand.

I studied several color theories and brushed all but one aside as many just don't work. The Munsell System is the only one that holds up on many points, though it too is limited. Compromises must be taken with an educated mind, as it too remains a color theory as opposed to the reality of what our watercolour pigments allow us to achieve. This is a different question altogether but cannot be overlooked.

Your painting works give an impression of someone's dreams or memories. How do you get the idea that inspires you for painting?

I often hear comments along these lines and I guess there are several reasons for this. I do begin my paintings with a model although it is barely recognizable when the painting is finished, apart from my portraits obviously. I am not interested in reproducing a subject, I pay no attention to local colour or values, shape is altered to suit and finally the composition is balanced to make the painting "work".

Жанин Галлица. Ностальгия. Janine Gallizia. Nostalgia. 76x52 cm. 2011

I see the subject more as a starting point. The subject must have appealed to me on some level and it is this attraction that I try to paint rather than the subject.

My technique is 80% wet-in-wet and moist-on-wet. Edges and line are manipulated to attract and guide the eye, this is probably my greatest passion in painting and it is this aspect that really allows me to "loose" an element of a subject or create interest elsewhere. This element combined with tonal value, colour and technique choices create atmosphere if they are all used together in a way to enhance one single idea or emotion.

Do you prefer to work on location or in your studio?

Both are essential to me. Outdoor work creates the ability to see; to see shapes, values, space, understand lighting and relationships between all the elements, also learning how to break a subject down to its essentials and develop a swift concise gest. This is really what the guts of a painting is all about and this can't be learned inside a studio, not completely anyway. Working inside allows you to take your time, develop your technique, work bigger and simply give you greater comfort in which to work, which allows you to see and think more clearly about your painting. I see these two different methods as essential parts of the painting process.

What are your painting materials preferences, such as paper, paints, and brushes?

My material is very simple, nothing fancy at all. My paper is mostly Arches 300gms, fine grain, though I do have a cherished stock of Whatman paper that I bought when I learned they had stopped production. This is an incredible paper and it is a real loss to watercolour artists that it no longer exists.

My basic palette is made up of the following colours from the Winsor & Newton range: Transparent Yellow, Burnt Sienna, Quinacridone Red, Permanent Rose, Winsor Blue (green shade), Ultramarine Blue (green shade), Winsor Green (blue shade) and Winsor Violet.

My brushes are mostly Raphael series 803 mop brushes with a couple of Escoda brushes from my friend Nicholas Simmon's signature collection. They are great for line work. Although good quality paints and brushes are important, the backbone of a watercolor is the paper. Its influence on a painting's outcome is enormous.

Do you work on the painting until it is complete or do you put it aside for some time?

I used to work in one sitting, but this is no longer possible even though it does have its advantages. In a single sitting it is easy to maintain your ideas, be consistent with your values and color and mostly keep the same painting rhythm going. However, as my understanding of painting increases so do my personal expectations. I have learned that planning a painting creates far better results. I also prefer to create 5-10 great paintings rather than 50 ok ones.

Having two babies under two years of age also plays a role, as I can no longer do 12 hour sittings! However this is all part of life and the journey that moulds an artist's work over the years. Life evolves and we adapt to suit. As the guitarist of the heavy metal band Megadeth, Dave Mustain, wisely said "A musician has to live in between records to have a story to tell for the next one, otherwise you are just churning out the same old stuff and people wake up to that pretty quickly". This is so true for painting too.

Once I have a piece finished I will frame it temporarily and put it in my living room for the time it takes to see if there are any hiccups that need to be adjusted.

Which qualities of watercolor painting do you value the most?

My favorite without a doubt is the large array of subtleties the watercolor technique can create. I love contradictions and going against the grain with the aim of doing better. Subtlety creates more strength than anything else I have seen in watercolour, in life in general too for that matter.

What gives you the teaching experience?

Teaching is a very rich experience. I try to keep the number of workshops I give throughout the year to 4 or 5 maximum, as teaching also has its downfalls for an artist. I guess the most obvious quality is the ability to experience exchanges with others whom also share my passion. It is a place to develop ideas, exchange views, learn and have fun!

How do you manage to find the time and energy for the job of art director in two magazines, the organizing of art events, teaching, and painting? You must know the secret to extending the 24 hours, making them double.

No, but if you do, let me know!!! I am one very busy person, that's for sure. Often too busy. My problem is that I love painting and I am very passionate about what I do. Combine this with the fact that I have very high expectations for everything that I do. With my painting I have travelled extensively and have gained incredible experience and met many great artists. I was very frustrated seeing everything I saw knowing that most people never saw one tenth of this. This was and still is very frustrating to me. I come across so many people, amateurs and professionals, that just can't see the one hurdle they have in front of them. Through the magazine I can help artists cross linguistic and geographic borders, offer advice, raise issues, provide answers, stimulate and even boost events and artists and hopefully open people's eyes to something new with each issue. Painting requires stimulation and if I can help people on an individual level with these points it will have a greater influence on the watercolor scene as a whole. So many people have a desire to see watercolor move to greater heights. The group exhibitions and the magazines that I am part of or organize are all part of this bigger idea. This said, it is important to understand that I, Janine Gallizia, have my own individual goals and ambitions. Though, like many of you, if I wish to see things grow and improve in the watercolor scene, I know only too well that it is as a community that this must happen. Artists are stronger and will have more impact together than alone. Paintings "schools" have proven this time and time again.

Do you believe that we can regain the status of watercolor as a major technique during our lifetime?

The answer to this is simply and unequivocally: yes. It is already happening and as I said above it is the community that must work together for this to be achieved. With the Internet and current and upcoming art shows, the watercolour scene has opened up internationally. This is irreversible. We are now able to see, and even participate, in events in China, in Europe, in the US, in Australia, in Russia... once the barriers were abolished the door was opened and the status quo automatically upset within each country.

This can only stimulate artists and that is precisely what we are seeing today. Artists are no longer competing with those in the next state or even in the country next door, but with all others internationally. This is certain to raise the level of the technique, which will in turn create a snowball effect where galleries, museums, art collectors, etc. all begin to take notice. Again this is a certainty and it is the very stage we are at today. The only thing required to ensure things continue to develop well is an open platform and motivated people, and that is something the watercolor scene has to its advantage more than any other technique, no doubt due to the "underdog" reputation that many feel the technique carries alongside other techniques. In any case the movement has begun. It's time to hold on for the ride!!

Венди ^{США} Артин

Венди Артин (www.wendyartin.com) — американская художница, живущая и работающая в Риме, Италия. Ее акварели свободны, точны, тонки и вне времени. Давно работая с камнями и скульптурами Древнего Рима, она также вдохновляется свежими овощами и фруктами. «Я люблю иллюзию того, как грубый мазок может вписаться в ничто, то, как заливки двигаются и проникают в волокна бумаги, и вдруг появляется изображение, по-видимому, только для того, чтобы снова исчезнуть».

В Все Ваши работы так или иначе пронизаны античной эстетикой. Когда у Вас возник интерес к античному искусству и его ценностям? Еще ребенком я бродила по музеям и рисовала, таким образом развлекала себя. Это было прекрасно — рассматривать какой-то отдельный кусочек истории в течение долгого времени. Мой интерес к античному искусству и скульптуре в частности был в том, что я находила его очень стимулирующим и заставляющим рисовать.

Есть большая разница в подходе к тому, как Вы пишете живых моделей и античные скульптуры. Это помогает видеть движение в статичных фигурах античного фриз?

Я всегда представляла живых моделей, позирующих для скульптур, скульптур анимированных и дышащих. Мне нравится эта воображаемая анимация, соединенная с молчаливым покоем камня. Что касается моего подхода, он довольно одинаков независимо от того, пишу ли я живые фигуры или скульптурное изображение. Я ищу тени и пытаюсь передать их с наиболее простой точностью, которая мне доступна.

Какой свет Вы используете для живописи: для моделей, для работы?

Я использую дневной свет, который падает через окно — до тех пор пока не стемнеет. Затем я пользуюсь яркими лампами и для освещения моделей, и для работы.

Когда Вы работаете с живыми моделями, Вы рисуете полностью с натуры или частично по памяти?

Я рисую непосредственно модели, когда они позируют. Поза занимает от 30 секунд до получаса. Большие рисунки углем я делаю с использованием фото, которые снимаю после дотошного комбинирования моих набросков, выбора поз и вновь созданных поз с тем же светом, теми же моделями и в том же ракурсе. Таким образом, я работаю с оригинальными акварелями и использую фото для дополнительной информации. Я нахожу, что реальная жизнь содержит гораздо больше информации, чем моя зрительная память.

Ваши модели танцуют. Вы действительно пишете их в движении?

Мои модели довольно необычны, но нет, я не могу писать их в движении. Они принимают позы, иногда меняют их, но потом должны встать обратно. С этой точки зрения всегда есть различие в позе, но нахожу, что если я начну и буду работать очень быстро над той частью тела, которая

Венди Артин. Антиной.

Wendy Artin. Antinous. 76x56 cm. 2009

Венди Артин. Воин со щитом.

Wendy Artin. Apobate With Shield. 123x103 cm. 2010

скорее всего сдвинется, я, вероятно, смогу закончить до того, как это случится. Однако фактически это не всегда получается, и тогда я просто не показываю эту работу!

Вы всегда работаете с одними и теми же моделями?

Я часто работаю с моделями, с которыми никогда не устаю, но я всегда счастлива попробовать работать с новой моделью.

У Вас много монохромных работ, но в разных оттенках. Как Вы решаете, какой цвет взять для определенного объекта?

На самом деле я никогда не принимаю специального решения, каким цветом писать объект. Сначала я писала пейзажи просто черным, но это выглядело слишком мрачно и холодно для римского освещения, даже когда я добавляла много воды. Сепия, кажется, дает правильную яркость. Затем я попробовала сепию для моделей, но тоже вышло слишком темно и холодно, и я добавила краплек. Когда я писала фриз Парфенона, я открыла для себя очень приятный красновато-черный цвет, который дает теплые серые тона. Мне даже не пришлось прибегать к сепии или красному. Раньше я часто пользовалась сепией для написания скульптур на улицах Рима.

Когда Вы работаете над большими размерами, Вы смачиваете бумагу сзади или только те области, над которыми работаете в данный момент?

Я никогда не смачивала бумагу сзади, хотя можно попробовать. На больших форматах я работаю над одним участком за раз, распространяясь постепенно в стороны.

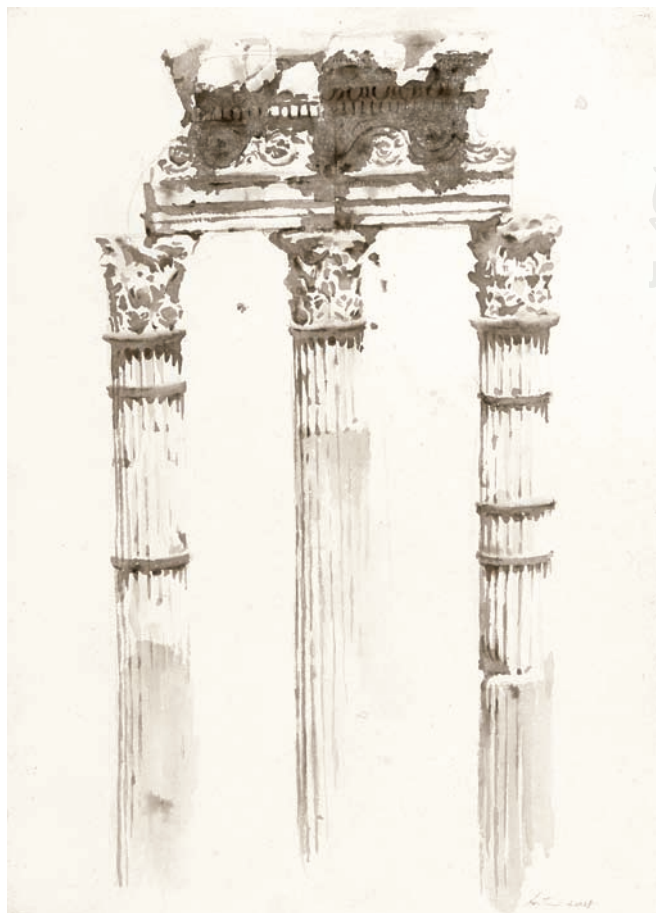
Можете рассказать о своем выборе бумаги?

Я люблю бумагу Khadi ручной работы, несмотря на некоторые ее недостатки. Она дышит, впитывает неравномерно, имеет красивую фактуру, так что, когда кисть скользит по поверхности, получается чудесный мазок, и в темных местах акварель кажется бархатистой. Для малых форматов я считаю Khadi слишком неравномерной и сложной и тогда предпочитаю бумагу Arches. Fabriano также прекрасная бумага. Для быстрых рисунков с натуры я использую либо Fabriano Ingres, либо, если не могу ее найти, Canson mi-teintes, выпускаемую во многих оттенках, и имеющую более грубую поверхность, которая мне нравится меньше, чем гладкая поверхность Fabriano. Для более длительных рисунков фигур я беру Rives BFK. Эта бумага, которой я пользуюсь периодически, в зависимости от ее доступности. Уверена, что где-то есть фантастическая бумага, которую я даже не пробовала, но важно научиться работать на бумаге, которая есть под рукой. Я обнаружила, как только привыкаешь к определенной бумаге, привыкание к другой занимает довольно много времени.

Вы работаете над одной работой продолжительное время или стараетесь ее закончить за один прием?

Обычно я продолжаю работать, пока не закончу.

Имеется ли различие в том, где Вы пишете? Например, может легче рисуется в Италии, чем в США?

Венди Артин. Траянский форум.

Wendy Artin. Trajan`s Forum. 26x30 cm. 2007

Я думаю, имеет значение, где вы находитесь относительно того, что видите вокруг себя — свет и пространство. Но мне кажется возможным писать прекрасные античные фризы, живя в современном городе.

Считаете ли Вы себя спонтанной личностью, или Вам привычнее действовать по плану?

Любопытный вопрос. Я думаю, что мы все надеемся, что спонтанны, но, чтобы все получилось хорошо, возможно, мы все повторяем точный план в новых обстоятельствах.

Вы обучаете своим методам?

В настоящее время я не обучаю, поскольку у меня двое маленьких детей, и я хочу выкроить больше времени для живописи. Но когда я преподавала, мне это действительно нравилось; я люблю наблюдать, как другие люди пишут и рисуют.

Венди Артин. Три колонны.

Wendy Artin. Three Columns. 38x28 cm. 2008

Wendy Artin, USA

Венди Артин. Пьера, руки замком.

Wendy Artin. Piera Hands Clasped. 21x33 cm. 2005

All of your works connect with antique aesthetics in some way. When did you become interested in ancient art and its values?

As a child I used to wander through museums and draw, to keep myself entertained. It was a wonderful way to spend a long time looking at one piece. My interest in ancient art, and sculpture in particular, was that I found it stimulating and challenging to draw.

There is a big difference in approach when you paint live models and ancient sculptures. Does it help to see movement behind static figures of friezes?

Wendy Artin (wendyartin.com) is an American artist who often resides in Rome, Italy. Her watercolors are loose, precise, delicate and timeless. A long-standing painter of the stones and statues of ancient Rome, she is also inspired by fresh vegetables and fruits, fascinated with the expression of the live model. "I love the illusion, the way a rough brushstroke can blend into nothing, the way washes of pigment and water move over and seep into the fibres of the paper and suddenly the image emerges, appears, only to disappear again into the marks of the medium."

I have always imagined the live model who posed for the sculpture, the sculpture animated and breathing. I like that imagined animation combined with the silent stillness of the stone. As for my approach, it is quite the same regardless of whether I am painting statues or figures: I look for the shadows and try to capture them with the most simple precision I can muster.

What light do you use for your painting: for models, for work?

I use daylight coming in through the window until it is too dark, and then I use bright lights, both for illuminating the models and for illuminating my paintings.

When you work with live models, do you make a drawing or do you keep the whole thing in mind?

I paint directly from the models as they pose. The poses vary from 30 seconds to a half hour. The large charcoal figure drawings I made using photos that I took after meticulously combing through my paintings, selecting poses, and carefully recreating the poses with the same light, same model and the same angle. So I worked from the original watercolors and used the photos for additional information. I find that real life contains far more information than my visual memory.

Венди Артин. Марция тянущаяся.

Wendy Artin. Marzia Reaching. 26x30 cm. 2010

Your models seem to dance. Do you really paint them in movement?

My models are quite extraordinary, but no, I am not capable of painting them if they are moving. They take the poses, and sometimes need to get out of the poses and then get back in. At that point there is always some difference in the pose, but I find that if I start and work very quickly on the part of the body that is most likely to move, I have finished it by the time it does move. However, the fact is that quite often it doesn't work out, and then I just don't show that painting!

Do you always work with the same models?

I often work with the same models, of whom I never tire, but I am always happy to try out a new model.

surface which I like less than the laid surface of the Fabriano. For longer nudes I use Rives BFK paper, which gives a softer look. These are the papers that I use here and now, since they are available to me here and now. I am sure that in other places there are fantastic papers that I have never tried: the important thing is to learn to work with the paper you have available to you. I find that once I am used to a certain paper, it is quite time-consuming to change and learn how to use a different paper.

Can you work continuously on a painting or do you try to finish it in one go?

I usually work on a painting until it is finished.

Венди Артин. Парасоль. Сосновая панорама.

Wendy Artin. Parasol Pine Panorama. 30x76 cm. 2008

You have a lot of monochrome paintings but in different colors. How do you decide which color is suitable for a certain object?

I never actually decided to paint the different subjects in different colours. Originally I painted landscapes using black, but that was too dark and cold for the Roman light, even when I added plenty of water. Sepia seemed to give the right luminosity. I then tried sepia for the models, and it was too somber and cold, so I added the red madder. When painting the Parthenon Friezes I had discovered a very nice reddish black to use, that makes very warm grays: it did not even occur to me to use sepia, or red. However, in the past I often used sepia for outdoor statue watercolours in Rome.

Do you wet the paper from the back side or do you only paint some areas in wet when you work on a big size painting?

I have never wet the paper from the back side. I may give that a try soon. With a large painting I work on one area at a time, spreading outwards from the painted area.

Could you tell about your paper choice?

I love the handmade cotton Khadi paper, despite its various difficulties. It breathes organically, it absorbs unevenly, has a beautiful tooth so that when the brush slides over the surface it makes a wonderful brushy stroke, and then in dark areas the watercolor becomes velvety. For small works I find the Khadi paper too complicated and uneven, and I love Arches watercolor paper. Fabriano is also excellent paper. For quick life drawings I use either Fabriano Ingres, which I like because I like the lines of the laid paper, or if I cannot find it, Canson mi-teintes which have many lovely colours, although a harder pebbly

Does it make a difference where you paint? For example, is it easier to paint ancient friezes in Italy than in US?

I think it does matter where you are, in regards to what you see around you, lighting and space. But I think it should be quite possible to paint beautiful ancient friezes while living in a modern city.

Do you consider yourself spontaneous, or a person who acts according to exact plan?

A curious question. I think that we all hope that we are spontaneous, and that however to do things well probably we are all repeating an exact plan within the new circumstances.

Do you teach your methods?

I do not presently teach, since I have two relatively small children and always want more time to paint. But when I did teach, I loved it, and I love to watch other people paint and draw.

Джон Ярдли (www.btinternet.com/~rupertyardley/recent_paintings_by_john_yardley) – член Королевского Института акварели. У него было огромное количество индивидуальных выставок, имеется несколько наград. Он – автор очень успешной книги и видеокурсов; его работы представлены в коллекциях по всему миру.

В

Вы пришли к акварели, или акварель пришла к Вам?

Акварель пришла ко мне – я увидел, как пишет один мой друг, и это меня привлекло.

Каковы Ваши отношения с акварелью – любовь, ненависть,

борьба, роман, сотрудничество, синерджи и т. д.?

Большая любовь к этому материалу – он имеет свои особенные привлекательные стороны.

Ваш стиль очень узнаваем. Как Вы пришли к нему?

Стиль развивался постепенно – никаких осознанных попыток приобрести какую-то индивидуальную технику.

Кто из мастеров прошлого и настоящего повлиял больше

всего на развитие Вашей техники акварели?

Эдвард Сиго и Эдвард Вессон – первое, что приходит в голову.

У Вас есть план, когда Вы пишете?

Я все время пишу что-нибудь.

Как часто Вы бываете удовлетворены своей живописью?

До определенной степени довольно часто!

Вы ищите объект, который Вас вдохновит, или это происходит случайно?

Лучше всего, когда объект просто появляется.

Какой размер бумаги Вам подходит больше всего?

Удобнее всего работать на половине листа (38x56 см).

Джон Ярдли. Улочка в Оксфорде.

John Yardley. A Street In Oxford.

30x40 cm. 2011

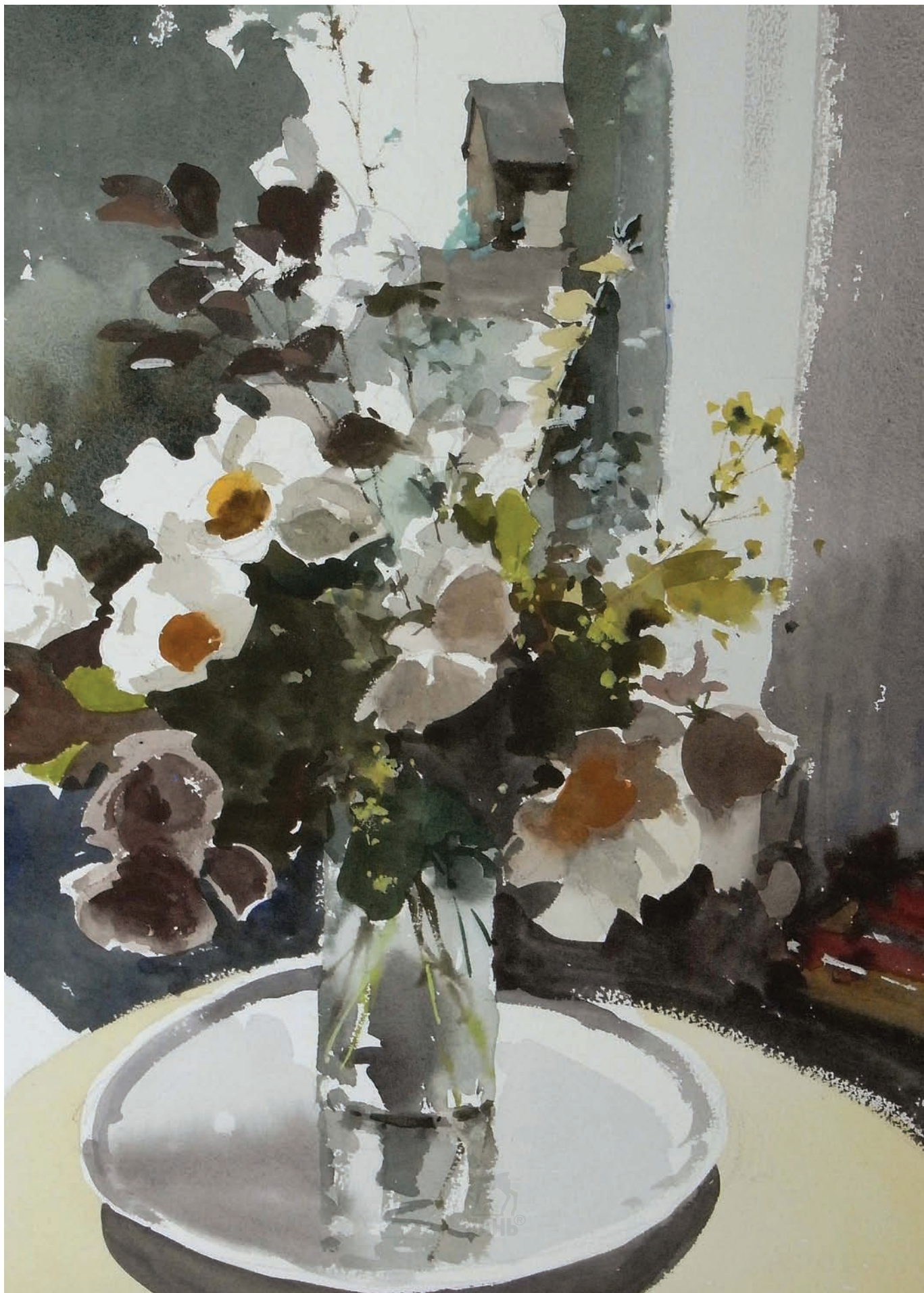

Джон Ярдли. Майские цветы.

John Yardley. May Flowers.

35x50 cm. 2011

Какие цвета для Вас необходимы, и которые заканчиваются раньше других?

Я полагаю, обязательны – французский ультрамарин, умбра жженая, сиена натуральная.

Какие кисти Вы используете?

Чистый колонок лучшего качества.

У Вас есть любимая бумага?

Arches 300 грамм, грубой текстуры.

Что важнее всего НЕ ДЕЛАТЬ в акварели?

Не занимайтесь ерундой – оставьте работу в покое, если думаете, что она закончена.

Что Вы думаете об использовании белой гуаши в акварели? Должна ли быть акварель обязательно прозрачной?

Когда мне удобно, я немного пользуюсь гуашью.

Что Вам важнее – процесс или результат?

Если Вы живете, продавая живопись, результат должен быть важен.

Джон Ярдли. У собора в Севилье.

John Yardley. By The Cathedral. Seville. 35x50 cm. 2011

SAUNDERS
WATERFORD
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

John Yardley, UK

John Yardley R.I. (www.btinternet.com/~rupertyardley/recent_paintings_by_john_yardley) is a member of the Royal Institute of Painters and Watercolour. He has had numerous one-man exhibitions, won several prizes, is the author of a very successful book and his paintings are in collections throughout the world.

Did you come to watercolor or did watercolor come to you?

Watercolor came to me – I saw a friend painting and was attracted.

What is your relationship with the watercolor media – love, hate, struggle, romance, co-operation, synergy, etc...?

Great affection for the medium – it has its own particular attraction.

Your style is very recognizable from many watercolor artists. How did you come to it?

Style gradually developed – there was no conscious effort to adopt a style.

Who of the masters of the past and present had the most influence on watercolour media?

Edward Seago & Edward Wesson were the first inspirations.

Do you plan when you paint?

I paint something most days.

How often are you satisfied with your painting?

Satisfied to a certain extent quite frequently!

Do you look for objects of inspiration or does it just happen that you find something to paint?

Best when the subject just appears.

What size of paper is the most comfortable for you?

Most comfortable with half imperial (half sheet).

What are your “must” colours – those which you run out of first?

Must colours I suppose – French Ult. Burnt umber, raw sienna.

What brushes variety do you use?

Best quality pure sable brushes.

Джон Ярдли. Готов к отправлению.

John Yardley. Ready To Leave. 25x35 cm. 2011

Do you have a favorite paper?

Arches 300 gramme rough.

What is the main “don’t” in watercolor?

Don’t keep fiddling – leave the painting alone when you think it is finished.

What do you think of using opaque white in watercolor? Should watercolour be strictly transparent?

I use a little gouache when convenient.

What is of more importance for you – the process or the result?

When painting for a living the result has to be important.

Чарльз Рейд США

Чарльз Рейд (www.charlesreidart.com) — художник, преподаватель и автор учебных пособий, известный во всем мире. Он является автором 11 книг о живописи, которые адресованы студентам всех уровней. Его использование чистого цвета и способность передать свет создают ощущение свежести и спонтанности, которые сразу же пробуждают наши чувства. Он член многих престижных организаций, включая Национальную Академию, где художник получил огромное количество наград. Работы Рейда находятся в частных и корпоративных коллекциях, а также в институтах по всей Америке и во всем мире.

Ч

Чарльз, Вы пишете одинаково хорошо и акварелью, и маслом. Можете ли Вы сказать, что акварель — Ваш приоритет?

Я учился писать маслом и провел несколько лет, создавая большие фигуративные работы, и был принят в Национальную Академию дизайна. Я

также получил несколько наград. Затем, чтобы заработать на поддержание семьи, стал инструктором в Школе известных художников. У меня была поддержка моей жены Джуди, которой пришлось вернуться к преподаванию.

Как Вы нашли технику акварели?

Мой руководитель в Школе известных художников нуждался в ком-нибудь, кто будет преподавать живопись фигуры в акварели, — так я стал писать акварелью. Я приспособил мою технику масляной живописи к акварели, начиная с полутонов и темных участков, как в масле, двигаясь к свету. Это основная идея, но я часто начинаю со светлых тонов, но никогда даже не думаю о том, чтобы накладывать вторичный слой для утмнения тона.

Какова Ваша цветовая теория? Как Вы обходите ограниченную палитрой, чтобы создать такой цветной мир?

Люди находят мой прием уникальным, хотя это странно. Я просто стремлюсь к конечному результату по наиболее кратчайшему пути, который мне доступен. Чем больше смешивают акварельный пигмент, тем больше он бледнеет, так почему бы не использовать пигмент в его чистейшем виде?

Вы переписываете некоторые участки, или разрешена только одна попытка?

Я стараюсь никогда не исправлять (если белая гуашь поможет — замечательно), но мне нравится бумага Fabriano, которая прекрасно подходит для заливок, но слишком мягкая для исправлений.

Вы всегда работаете с живой моделью или используете фотографию?

Я проделал большую работу в иллюстрации, используя фотографии, и думаю, это нормально. В недавних уроках я пользовался старинными черно-белыми фотографиями. Студенты должны были представлять себе цвет, а старые фотографии помогали упростить тоновые отношения.

Какова часть воображения в Вашей работе? Пытаетесь ли Вы заставить свою аудиторию использовать воображение?

Мне кажется, некоторые хорошие картины должны оставлять часть работы тому, кто на них смотрит. Что за удовольствие, если все сказано? Я говорю “некоторые”, потому как многие современные акварельные работы делаются в мастерских с подробных фотографий. Не знаю, как написаны эти картины. Некоторые из них отличные, поэтому я не буду судить.

Как Вы определяете момент, когда работа готова?

Я знаю, что работа готова, когда делаю неверный мазок. В акварели считается каждый мазок, и у художника все они должны быть на счету.

Как на Вас влияют зрители во время мастер-класса?

Мне повезло быть другом Тони Беннет и Джин Уайлдер, и все мы согласны, что поддержка зрителей важна.

Чарльз Рейд. Джозеф в своем кавалеристском жилете.

Charles Reid. Read. Joseph In His Cavalry Jacket. 43x61 cm. 2006

Сколько времени требуется, чтобы понять, что нужно новой аудитории?

Каждая группа, с которой я работаю, имеет уникальные качества, но я просто пытаюсь быть собой.

Вы могли бы прожить без акварели?

Я не мог бы прожить без моей жены Джуди и без живописи – в таком порядке.

Чарльз Рейд. Мои любимые художники.

Charles Reid. My Favorite Painters. 51x66 cm. 2007

Charles Reid, USA

Charles, you paint equally well with oil and watercolors. Could you say that watercolour is your priority?

I learned to paint in oils, spent several years doing large figurative paintings, and was admitted to The National Academy of Design. I won some prizes. Then to earn a living for my family I became an instructor at a correspondence school – The Famous Artists School. My wife Judith had been supporting as she had to go back to teaching school.

How did you encounter watercolor media?

My supervisor at Famous Artists needed a someone to do watercolor figure painting and that's how I became a watercolor painter. I adopted my oil technique to watercolor. Starting with mid-darks and darks as one does in oil, then

Manet

Monet

Bonnard

Sargent

Matisse

Toulouse-Lautrec

Voillard

Homer

Charles Reid

Charles Reid (www.charlesreidart.com) is an artist, teacher and author known around the world. He has authored eleven books on painting which are directed towards students at all levels. His use of beautiful clean colour and his capture of light creates a look of freshness and spontaneity that immediately grabs your senses and brings you into his work. He is a member of many prestigious organizations, including the National Academy, where he has won numerous awards. Charles Reid's paintings are in private and corporate collections, and educational institutions throughout the United States and the world.

adding my lighter tones. This is the basic idea. I often start with lighter values but I never think of glazing with overwashes from light to dark.

What is your color theory? How do you manage with a limited palette to create such a colorful world?

People find my approach unique, which is odd. I simply try for a final result in the most direct way possible. The more one mixes watercolor pigments the more tired they get so why not use them in their freshest?

Do you repaint some areas or only one attempt is aloud?

I try never to correct. If some opaque white helps — that's fine, but I like Fabriano paper which is wonderful for first washes, though is too soft for much correcting.

Do you always paint from live models or do you also use reference photos?

I have done lots of illustration work from photos and think that's fine. In recent classes I've used turn of the century black and white pictures as reference. The class has to imagine colours and the old pictures help to simplify the light — mid-lights.

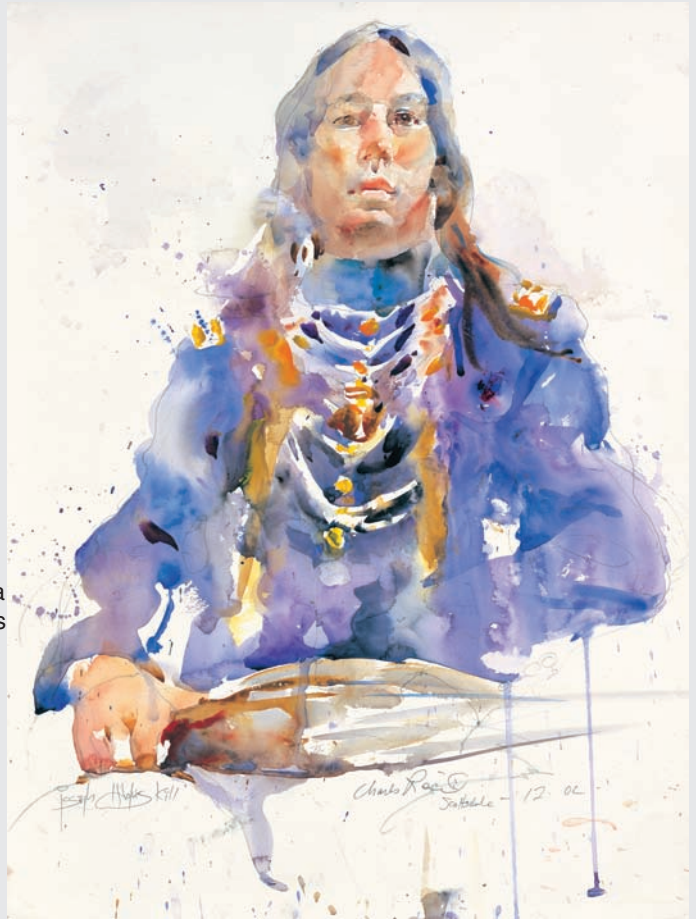
What is the part of imagination in your work? Do you attempt to make your audience to use its imagination?

It seems some good painting should leave some work for the viewer. What's the fun if everything is spelled out? I say "some" since so much current watercolour painting is

Чарльз Рейд. Ветряная мельница.

Charles Reid. Windmill. 40x50 cm. 2010

Чарльз Рейд. Джозеф, держащий сомbrero.

Charles Reid. Joseph With Sombrero. 60x45 cm. 2009

done in the studio with exact reference. I don't know how these pictures are done. Some are excellent so I can't pass judgement.

How do you determine the point when the work is complete?

I know when a picture is done when I make a false stroke. In a watercolor each stroke counts and the artist should keep count of the strokes they make.

How the audience affects you during the demonstration?

I'm fortunate to be friends of Tony Bennett and Gene Wilder and we all agree that a supportive audience is crucial.

How long it take to understand the needs of a new audience in a new place?

Every group I work with has a unique personality but I just try to be myself.

Could you do without watercolors?

I couldn't be without my wife Judy and without painting in that order.

Атанас ^{Болгария} Мацурев

ЛАНЬ®

Атанас Мацурев (matsoureff.bgcatalog.com) — болгарский акварелист, родился в Банско в 1975 г. “Я пытаюсь передать суть каждого материала и прикоснуться к вещам за пределами реальности. Я стараюсь написать каждую свою работу по-разному, на разной бумаге, добавить что-то новое в технику, найти новые эффекты, сам себя удивить. Я учусь каждый день, и это пожизненно. Это просто — когда я пишу, я счастлив”. Работы художника представлены в частных коллекциях в Болгарии, Испании, Турции, Англии, Греции, Голландии, Бельгии, Канаде, Норвегии, Венгрии, России, Германии и США.

К

Когда Вы впервые поняли, что акварель – Ваша любимая техника?

Вскоре после того, как я стал писать только акварелью и исследовать ее потенциал. Я понял, что у нее нет ограничений, что это техника, через которую можно выразить что угодно, и сделать это разными способами. Я

постоянно открываю новое — это игра, которая никогда не надоедает.

Атанас, Ваши работы напоминают манеру великого американского художника Эндрю Уайета. Его творчество повлияло на Ваш художественный стиль, или Ваша эстетика случайно напоминает его манеру?

Я уверен, что Эндрию Уайет — величайший акварелист всех времен. И то, и другое. До того как я пришел к Уайету, я хотел писать то же самое. Его влияние на меня огромно. Но, как бы там ни было, я уверен, что пишу по-другому. Ни в коем случае я не желал бы подражать его технике или пытаться говорить его языком.

Для Вас акварель в большей степени живопись или графика?

Существует расхожее мнение, что акварель стоит на грани между живописью и графикой. Для меня это чисто живописная техника. Мои монохромные акварели больше относятся к графике.

У Вас много работ достаточно большого размера. Вы всегда заканчиваете их, работая с натуры, или предпочитаете завершать работу в студии?

Я всегда стараюсь завершать работу с натуры, чтобы передать все детали, и не важно, сколько времени или усилий это займет. Я сделал несколько работ в студии, но только на этапе, когда нужно было закончить совсем немного, и такое происходит редко.

Вы используете маскин флюид?

Я редко пользуюсь маскин флюидом, и то только для

того, чтобы зарезервировать очень тонкие участки. Мне не нравится сам жесткий контур, отделяющий зарезервированные части от остальной живописи.

Как Вы сохраняете свежесть при большом количестве слоев?

Я не делаю много слоев. Свежесть может быть достигнута только через очень внимательную работу и опыт. Если вы знаете заранее, каков будет результат, вы можете все контролировать.

Вы верите в то, что акварельную работу можно исправлять?

Акварельная работа может исправляться до определенной степени, в зависимости от бумаги, краски, метода коррекции. Хорошо откорректировать — задача нелегкая.

Что для Вас важнее: цвет, тон, текстура или композиция?

Все связано, я не могу их разделить или решить, что важнее.

Что важнее по-Вашему мнению, — техническое мастерство или художественный вкус?

Сумма этого плюс упорная работа и большое вдохновение создают хорошую живопись, так что и то, и другое важно.

Как Вы готовите бумагу к работе — фиксируете, смачиваете и т. д.?

Я вымачиваю ее, а затем фиксирую на деревянном планшете клеем или скотчем.

Атанас Мацурев. Утренний кофе.

Atanas Matsoureff. Morning Coffee. 40x50 cm. 2010

Вы возвращаетесь к работе, которая, как Вам кажется, не получилась?

Если работа не получилась, я просто забываю про нее и начинаю новую на ту же тему или изменяю что-нибудь, чтобы избежать предыдущих ошибок.

Как Вы работаете над композицией? Вы сразу видите решение или работаете над ним?

Я обычно вижу, что мне нравится, и композиция просто представляется моему внутреннему зрению. Очень часто композиция уже готова, когда я вижу ее, и я ничего не меняю. Мне не нравятся надуманные композиции, я предпочитаю что-то простое, иногда минималистическое и в то же время нарушающее правила.

Вы часто встречаетесь с коллегами-художниками? Вы следите за художественной жизнью?

Не часто. Мне интересно в некоторой степени, но я очень избирателен. Немного старомоден, живу в собственном мире, иногда встречаюсь с друзьями – с художниками, с которыми приятно поговорить об искусстве.

Вы не собираетесь преподавать акварель?

У меня не получается преподавать.

Как бы Вы определили ступени, чтобы стать акварельным художником?

Чтобы стать хорошим акварелистом, нужно посвятить годы изучению материала. Наблюдать. Быть терпеливым. Постоянно думать. Много работать и любить все это. Слушать свое сердце.

Атанас Мацурев. Движение моря.

Atanas Matsoureff. Sea Motion 46,5x65 cm. 2008

Атанас Мацурев. Листопад.

Atanas Matsoureff. Leaf Fall. 40x50 cm. 2010

Atanas Matsoureff, Bulgaria

Атанас Мацурев. Отдых.

Atanas Matsoureff. Rest. 40x50 cm. 2010

When did you first realize that the watercolor medium is your favorite?

Soon after I had started to paint only in watercolour and to explore its potential. I realized that there are no limits to it, that it is a medium through which you could express everything, and you can express it in different ways. I constantly discover new things — this is a play which never bores me.

Atanas, you are the artist whose works remind one of the great American artist Andrew Wyeth. Did his art influence you as an artist or did you just happen to be very close to his aesthetics?

I believe Andrew Wyeth is the greatest watercolorist of all time. Both — before I came upon Wyeth I had wanted to paint the same. His influence on me is huge. However, I think I paint in a quite different way. In no way would I like to copy his technique or send his messages.

Do you consider watercolor for yourselves more graphic or painting medium?

It is a common belief that watercolor is on the boundary between the graphic and the painting. To me it is a purely painting technique. My monochrome watercolors are more on the graphic side.

You have many big size works. Do you always finish them on the spot or do you continue your work in a studio?

I always strive to finish my works on the spot, to capture all moments, no matter how much time and effort it might cost me. I have finished few works in the studio — only when there has been little to finish, and it has happened rarely.

Atanas Matsoureff (matsoureff.bgcatalog.com) is a watercolorist born in 1975 in Bansko, Bulgaria. “I try to catch the spirit of each material and to touch the thing beyond reality. I try to paint every single of my paintings in different way, to use different kinds of paper, to put something new in the technique, to find another effect. I like to be surprised. I learn every day and it’s for a lifetime. It’s simple — when I paint, I’m happy.” Works of the artist are owned by private collections in Bulgaria, Spain, Turkey, England, Greece, Holland, Belgium, Canada, Norway, Hungary, Russia, Germany and USA.

Do you use a masking fluid?

I rarely use masking fluid, and only to cover very small surfaces. I do not like the very abrupt contour which somehow severs the masked part from the rest of the painting.

How you keep the freshness when painting many layers?

I do not use many layers. Freshness can be retained only through very careful work and experience. If you know what is going to happen, you could control everything.

Do you believe that a watercolor painting can be corrected?

Watercolor works could be corrected to different degrees, depending on the paper, the paint, the correction method. However, it is very hard to correct them well.

What is more important for you: colour, tonal value, texture or composition?

Everything is related; I cannot separate them or decide on which is more important.

What is more important in your opinion: technical skills or artistic taste?

The sum of these plus hard work and a lot of inspiration make a good painting, so both are very important.

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

I soak it and then fix it to a wooden plate with glue or tape.

Do you come back to a painting if it doesn’t seem to come out well enough?

If a work doesn’t turn out well, I forget about it and start a new one on the same topic, or change something to avoid the previous experience.

How do you work on a composition? Do you instantly see it or do you need to first work on it?

I usually see something I like, and the composition just becomes visible to my inner eye. Very often the composition is ready when I see it, so I do not change anything. I do not like cluttered compositions; I prefer something simple, sometimes minimalistic and at the same time rule breaking.

Do you often meet fellow artists? Do you follow the art life?

Not very often. I am interested to some extent, but I am very selective. I am a bit old-fashioned, living in my own world, sometimes meeting a handful of friends — artists, with whom it is pleasant to talk about art.

Do you have any intention of teaching watercolour?

I do not rule out teaching.

How does one become a master of watercolor?

To become a good watercolorist you need to dedicate years to figuring out the medium. To observe. To be patient. To constantly think about it. To work a lot, out of love. To listen to your heart.

об авторе

Константин ^{Россия} Стерхов

Константин Стерхов окончил Институт живописи, скульптуры, архитектуры им. Репина. Участник 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)

П

После окончания института Константин активно развивался как преподаватель и художник. За это время более 1000 человек побывало на его курсах и мастер-классах, состоялось несколько персональных выставок, был опубликован ряд статей о его творчестве. Большую

часть времени Константин преподавал в Финляндии, где сотрудничал с различными художественными учебными заведениями.

Константин Стерхов как выпускник Академии и ученик

Владимира Георгиевича Старова является проводником традиций старой русской школы живописи. Его работы основаны на хорошей рисовальной подготовке и гармоничном сочетании цветов.

Композиция и тональный контраст, игра света и тени – вот что привлекает в работах Константина.

Жанровые портреты его Китайской серии передают личное отношение автора к моделям и приглашают в экзотический мир востока. Лучи света проникают через полумрак картин, выхватывая интересные детали интерьера.

В работах Стерхова также можно заметить большую долю импрессионистического подхода, несмотря на его академическое мышление. Константин выбрал акварель как приоритетную технику уже более 20-ти лет назад. Все эти годы он добивался сотрудничества с водой как основной акварельной техники, развивал качества контролируемой спонтанности и легкости,

Константин Стерхов.
Море встречается с небом II.
Konstantin Sterkhov.
Sea Meets Sky II. 56x76 cm. 2006

трансформировал заливки, брызги, капли, отмывки и другие акварельные приемы в красоту художественных образов.

Константина вдохновляет мысль делиться своим опытом со студентами. Он говорит, что сам учится во время занятий. Многие идеи приходят во время анализа и критики работ учеников. За годы преподавания Стерхов разработал простой способ обучения акварели, не требующий серьезной рисовальной подготовки и позволяющий студентам создавать убедительные работы уже после 1–2 дней занятий. Многие из посетивших его курсы возвращаются на них снова и снова.

Константин объединил свой опыт “легкого обучения” в более чем 50 видео-уроках на DVD и в книгах, что является совершенно новым начинанием в России. Он ведет блог об акварели на русском и на английском языках, знакомя любителей этой техники живописи с творчеством художников всего мира. Его задача — донести до любителей искусства тот факт, что акварель является не менее ценным материалом, чем масло, и что сама техника предоставляет огромный простор для творчества и открывает новые возможности в восприятии искусства.

Уверен, что развивающаяся акварель вступает в период своего цветения и будет по достоинству принята ценителями искусства на всех уровнях.

Константин Кузема

SAUNDERS
WATERFORD®
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

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.

Since graduating the Art Academy of Repin, Konstantin has continued to develop his painting and teaching skills. His workshops have been visited by over 1000 students. His paintings were represented in numerous exhibitions and he has been featured in several articles. Most of the time, Konstantin teaches his workshops and exhibits in Finland.

K. Sterkhov in my opinion maintains the traditions of the old Russian school of painting as a Repin Fine Art Academy graduate. His works are based on good drawing skills and balanced color harmony. Old masters used mainly natural color pigments. A limited and noble palette is a sign of the Saint-Petersburg school of watercolor, whose founder is considered V.G.Starov, the teacher of Sterkhov at the Academy. It can be seen in Konstantin's works. Other typical features of his painting are balanced composition, expressive contrast and play of light and shadow. Some of the Genre portraits of his Chinese series display Konstantin's personal sympathy with his models and invite the viewer into an exotic oriental world. Rays of light penetrate through the darkness of the rooms, picking out the details the artists interested in.

You can also notice the great importance of an impressionistic approach in Sterkhov's works, despite his Academic thinking. He chose watercolor as his priority and it is still his favorite medium after more than 20 years. All these years he has done his best to achieve better cooperation with water as the main element of watercolor painting. He has mastered the medium's most valuable qualities with controlled spontaneity and ease, transform

К. СТЕРХОВ. Лучшие друзья.

K. STERKHOV. Best Friends.

32x35 cm. 2011

К. СТЕРХОВ. Утро.

K. STERKHOV. Morning. 73x53 cm. 2006.

К. СТЕРХОВ. Вечерний свет.

K. STERKHOV. Evening Light. 51x71 cm. 2012.

ing washes, splashes, glazing, dropping, lifting ups and other techniques into the beauty of works of art.

Konstantin Sterkhov is inspired by the idea of sharing his experience with students. He says that he himself learns while he is teaching. Many new ideas come to him as he critiques students' works. Years of art teaching have brought Konstantin to a very simple method of explaining the basics of watercolor painting in a series of workshops which do not require serious drawing skills from students and allow them to create satisfactory paintings after only 1 or 2 days of classes. Many of his students keep coming back to his workshops.

Konstantin has united his experience of "easy learning" in over 50 video-lessons in books and DVDs, which is a very new practice in Russia. He blogs in Russian and English, bringing

watercolor artists of the world together. His goal is to make obvious the fact that watercolor is a no less valuable medium than oil, and that the watercolor medium is itself a great source of creativity. It opens new horizons in the perception of Art. He believes that the watercolor medium is beginning to blossom, and will be accepted equally with other media by Art lovers at all levels.

*Konstantin Kuzema,
Vice Chairman of the St. Petersburg Society of Watercolor*

Константин Вячеславович СТЕРХОВ

**МАСТЕРА АКВАРЕЛИ
БЕСЕДЫ С АКВАРЕЛИСТАМИ
СТИХИЯ ВОДЫ**

Konstantin Vyacheslavovich STERKHOV

**MASTERS OF WATERCOLOR
INTERVIEWS WITH WATERCOLORISTS
THE POWER OF WATER**

12 +

Координатор проекта *А. В. Петерсон*
Зав. балетной редакцией *Н. А. Александрова*

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

192029, Санкт-Петербург, Общественный пер., 5.

Тел./факс: (812) 412-29-35, 412-05-97, 412-92-72;
planmuz@lanbook.ru

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

Подписано в печать 04.04.13.

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