

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 краплак. 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 Ingles, 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

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. 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?

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.