

СИМОН ГРЮНЕВАЛЬД

СКЕТЧИНГ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

100+ упражнений
для развития стиля
и техники

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

3dtotalPublishing

УДК 004.9:75
ББК 32.973.26-018.2+85.14
Г92

Sketch Every Day:
100+ simple drawing exercises
from Simone Grünewald

Copyright © 3dtotal Publishing
Russian translation rights arranged with 3DTotal.com Ltd
through Alexander Korzhenevski Agency

Г92

Грюневальд, Симон

Скетчинг каждый день : гайд по рисованию
в традиционных и диджитал-техниках / Симон
Грюневальд ; [перевод с английского Е. Си-
буль]. — Москва : Эксмо, 2022. — 208 с.: ил. —
(Учимся рисовать на компьютере и планшете).

ISBN 978-5-04-157589-2

Узнайте главное о работе с дизайном персонажей от
Симон Грюневальд — популярной немецкой художницы
и бывшего арт-директора компании по разработке ком-
пьютерных игр Daedalic. В этой книге Симон поделится
своим профессиональным опытом и расскажет, как соз-
давать ярких и интересных героев. Более чем в 40 туто-
риалах автор объяснит основы рисунка и композиции,
построение перспективы и выбор цветовых сочетаний,
а также покажет, как работать и традиционно на бумаге,
и в диджитал-программах. Кроме того, вы узнаете, как
ежедневный скетчинг помогает иллюстраторам, гейм-
дизайнерам и художникам найти свой стиль и улучшить
технику.

УДК 004.9:75
ББК 32.973.26-018.2+85.14

© Елена Сибуль, перевод на русский
язык, 2021
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2022

ISBN 978-5-04-157589-2

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4	СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЖА	106
МОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ	6	Рисуем лица	108
Хронология событий	8	Глаза — зеркало души	110
СОВЕТЫ ХУДОЖНИКА	24	Зарубите себе на носу	114
Привычка делать наброски	26	Читаем по губам	116
Социальные сети	32	Говорящие головы	118
Как я стала художником	36	Иная точка зрения	122
Поиск собственного стиля	42	Женская фигура	126
Вдохновляемся на создание дизайна персонажей	44	Мужская фигура	128
Поиграйте с отрисовкой	50	Детские шажки	130
Ловушка инструментов	54	Рука помощи	132
ОСНОВЫ РИСУНКА	56	Твердо стоим на ногах	136
Свет + тень	58	Выбираем позу	140
Осветленные края	60	В действии	144
Эффект освещения	62	Язык тела	146
Визуальная стабильность	66	Соединяем персонажей	150
Перспектива + глубина	68	Возвращаемся в форму	152
Точное отражение	74	Хороший день, чтобы заняться волосами, девочки	154
Наложение объектов друг на друга	76	Ухоженные парни	158
Интересный фон	78	Одеваемся	162
Композиция: планы	80	Всем нужны аксессуары	166
Композиция: размещение объектов в пространстве	82	Стареем красиво	168
Обводка + толщина линий	84	Ты настоящий?	172
Выбираем цвета	88	Собака — это на всю жизнь	176
Выделяющиеся цвета	94	Усы кошки	182
Цветной контур	96	Гладьте их по шерстке	186
Рассказываем историю	100	Раз, два, и получилось дерево	186
		СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ	190
		Жизнь мамы + художника	192
		Организация выходных	196
		День из моей жизни	202
		БЛАГОДАРНОСТИ	206

СОВЕТЫ ХУДОЖНИКА

Будучи художником, я перепробовала много всего, и, конечно, в том числе (почти) ежедневные наброски. Я навсегда запомнила тот момент, когда поняла, почему мне нужно усвоить эту привычку! Социальные сети были моей постоянной опорой. Они служат художникам далеко не только тем, что позволяют им делиться работами. В этой главе я помогу вам изучить свой стиль и покажу, как создала трио персонажей с особенными друзьями. Прежде чем мы начнем, запомните простой, но важный совет — не давайте инструментам (или их отсутствию) сдерживать вас.

ПРИВЫЧКА ДЕЛАТЬ НАБРОСКИ

У ежедневного (или почти ежедневного) создания набросков есть множество плюсов, но мне пришлось узнать это на собственном горьком опыте! Надеюсь, я смогу вдохновить вас и помочь открыть чудеса ежедневного рисования.

Среди скетчбуков, которые я люблю, могу выделить Canson Art Book 180°, Transotype sensneBook и Hahnemuhle Report&Art book

Новый скетчбук!

ПОЧЕМУ СТОИТ ДЕЛАТЬ НАБРОСКИ (ПОЧТИ) КАЖДЫЙ ДЕНЬ?

Я точно помню момент несколько лет назад: когда начала рисовать в новом скетчбуке, у меня были весьма высокие ожидания касательно моего первого рисунка. Но поскольку я уже давно не практиковалась, результат шокировал меня настолько, что я решила делать наброски ежедневно и завела аккаунт в Instagram, чтобы мотивировать себя и вернуться в форму. Я начала выставлять фотографии почти каждый день, и это действительно мне помогло!

ПОЛЬЗА

Я стала рисовать быстрее! Я обнаружила, что теперь мне проще реализовать идею, ведь этот метод помог мне справиться с большим количеством набросков. Вы не боретесь с бумагой, а просто изливаете на нее свои мысли! Найдя свой ритм, вы быстро усовершенствуете навыки. Не обязательно, чтобы у вас каждый день возникало что-то новое. Вы можете одну неделю рисовать лошадей, а на протяжении следующей — машины. Все это пополнит ваш визуальный запас и обогатит его. Визуальный запас очень важен — он помогает вам создать сцену с нуля без необходимости предварительного изучения материала!

Такой красивый и чистый

Но такой пугающий...

ПРИУЧИТЕ НОВЫЙ БЛОКНОТ

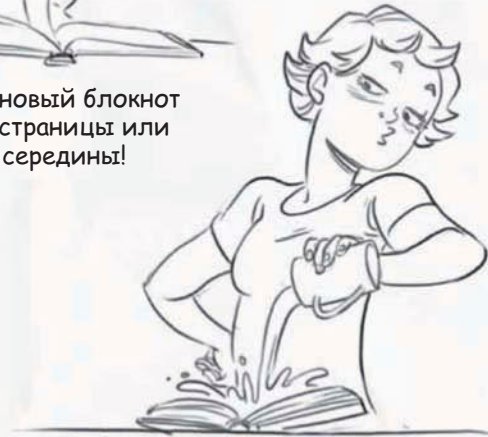
Купите скетчбук. Сделайте ПЛОХОЙ рисунок на первой странице, запомните его, пролейте на него кофе, — делайте что хотите. Смысл в том, чтобы помочь вам справиться со страхом первого шага. Скетчбуки не должны быть красивыми! Попробуйте не потерять мотивацию из-за неудачных рисунков, у всех нас за плечами тысячи плохих работ, от которых нужно избавиться! Вы быстро улучшите навыки, если будете рисовать (почти!) каждый день.

НОСИТЕ ЕГО С СОБОЙ ПОВСЮДУ

Все мои скетчбуки немного потрепанные — все потому, что я ношу их с собой повсюду. Скетчбук — инструмент, созданный для того, чтобы им пользовались. Если вы не будете пытаться сохранить его в идеальном виде, это вам очень поможет. Носите его с собой все время, пусть его всегда будет легко достать и использовать.

Начинайте новый блокнот со второй страницы или даже с середины!

Проявляйте неуважение к скетчбуку!

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?! Возможно, прозвучит чересчур драматично, но попробуйте оставить на странице следы от чашки с кофе, загнуть уголки листа или брызнуть на него акварелью

РИСУЙТЕ ВЕЗДЕ И ВСЕГДА

Установите распорядок! Выделяйте несколько мгновений, возможно, минут пятнадцать вечером или днем в одно и то же время на наброски. Я много рисую в общественном транспорте и всегда пыталась рисовать по дороге на работу. Теперь, когда у меня есть ребенок, я просто использую любую свободную минуту. Смотрите, он спит... это значит, что у меня есть свободное время.

ПЕРЕНОСНОЙ НАБОР

Купите петлю-держатель для ручки, которую можно прикрепить к вашему блокноту, тогда вам не придется носить с собой пенал. Используйте ластик, прикрепленный на конец карандаша.

Равномерное покачивание в общественном транспорте поможет вам расслабиться, а грубые наброски, сделанные в автобусе, можно поправить попозже...

Ненавязчивые наброски рук и ног

Рисую в общественном транспорте, ощущая себя вайеристом

РИСУЕМ ЛЮДЕЙ

Чтобы рисовать людей, нужна храбрость. Обычно я пытаюсь рисовать тех, кто этого не видит. Если же они замечают это и хотят посмотреть на рисунок, я всегда говорю им, что просто практикуюсь, и они выглядят намного лучше! Это успокаивает их. Когда я не могу найти в себе смелость нарисовать чье-то лицо, то рисую его руки и ноги. Это менее заметно, и никто не обращает на меня внимание. Равномерное покачивание в автобусе поможет расслабиться, а грубые наброски, сделанные в общественном транспорте, можно поправить в другой раз...

**«КОГДА Я НЕ МОГУ
НАЙТИ В СЕБЕ СМЕЛОСТЬ
РИСОВАТЬ ЧЬЕ-ТО
ЛИЦО, ТО РИСУЮ ЕГО
РУКИ И НОГИ»**

РАССЛАБЛЯЕМСЯ

Умение рисовать быстро позволяет вам поиграть с идеями, так что не нужно заикливаться на первой же возникшей задумке. Вы также избавляетесь от страха рисования того, за что раньше не брались, потому что знаете, что просто попрактикуетесь еще немного, изучите материал, и у вас получится нечто удовлетворительное.

В ЗОНЕ КОМФОРТА И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ

Не заставляйте себя рисовать! Рисование в зоне комфорта так же важно, как и практика (возможно, даже больше). Вот источник вашей энергии и любви к рисованию. Но шаг за шагом стоит расширять зону комфорта. Если вы начинаете рисовать какую-то сцену и чувствуете напряжение, попробуйте сосредоточиться на небольшом участке фона. Например, нарисуйте дерево. Посмотрев на референсы, добавьте что-то из вашей зоны комфорта, например персонажа. На следующем вашем рисунке могут появиться камень и персонаж. В какой-то момент вы почувствуете уверенность и сможете создавать иллюстрации, на которых изображены камни, деревья и персонажи. И так далее...

Иногда я рисую сцены по памяти. Обычно я могу набросать какой-то особенный момент дня. Полезно записывать то, что вы хотите нарисовать

ФОКУСИРУЙТЕСЬ

Маленькие проекты помогают вам сосредоточиться и вести работу к четкой цели. Иногда я выбираю книгу и рисую персонажей или иллюстрирую какую-нибудь сцену.

ПОИСК ВДОХНОВЕНИЯ + ИДЕЙ

Вдохновение часто приходит в течение дня, вне зависимости от того, где я. Я записываю идеи, используя приложения Google, чтобы не забыть о них. Иногда я просматриваю Pinterest, и тогда у меня появляется новый замысел. Если это не помогает, я просто практикуюсь и делаю наброски, это тоже неплохой способ. Вдохновение во многом зависит от правильного образа мышления. Не давите на себя!

ПОДТАЛКИВАЯ СЕБЯ

Я чувствую себя уверенно, когда начинаю практиковать то, в чем я уже и так хороша и с чем знакома. Потом постепенно перехожу к чему-то новому, вне моей зоны комфорта, но тому, что мне все равно нравится. Например, я хорошо рисую природу: людей, животных и растения, но не чувствую себя настолько же комфортно, изображая машины или здания.

У МЕНЯ
НЕТ ИДЕЙ!!!

Чтобы мне было проще рисовать, я ищу здания и машины, которые мне нравятся. Я люблю старомодные машины и дома больше, чем современные автомобили. Если бы мне пришлось рисовать современную машину или здание, которые мне не по душе, это бы точно отразилось на моем рисунке. Полезно тщательно подходить к выбору объекта: например, мне будет легче сконцентрироваться и поддерживать свой интерес, если я буду изучать машины определенной эпохи. Нужно пробовать рисовать что-то новое и сложное, но все равно существует возможность сделать этот опыт приятнее.

ЧТО РИСОВАТЬ (ПОЧТИ) КАЖДЫЙ ДЕНЬ

НА ПУСТОЙ СТРАНИЦЕ: у вас нет вдохновения, но вы хотите рисовать. Все мы знакомы с этим чувством! Один из способов найти вдохновение — вспомнить, как прошел ваш день. Каждый день происходит что-то, что можно нарисовать, пусть даже это нечто незначительное. Возможно, вы опоздали на автобус, съели мороженое, встретили друга. Если произошло что-то плохое и я чувствую раздражение, то мой рисунок связан с этим событием. Онлайн-челленджи, например Inktober, Huevember и MerMay, — отличный способ найти вдохновение. Мне также нравится смотреть на любимые арты, в том числе работы других художников. Если вдохновение все равно не приходит, я обращаюсь к практике!

В АВТОБУСЕ ИЛИ ПОЕЗДЕ: руки (держащие телефоны), ботинки, жесты, лица, фон. Делайте мультяшные зарисовки людей, сидящих вокруг вас. Наблюдайте за людьми и постарайтесь потом изобразить их.

ДОМА: Пользуйтесь сайтами, на которых фотографии сменяются через определенные промежутки времени. Сначала делайте быстрые зарисовки, потом дойдите до более долгих, например, от тридцати секунд до пяти минут. На некоторых сайтах есть курсы, где время продлевается автоматически. Рисуйте жесты, руки, ноги, одежду, все, что вам хочется усовершенствовать. Я не забыла о рисовании голов — просто некоторые люди не могут преодолеть этот этап.

БАЛУЙТЕ СЕБЯ

Проведя полчаса за практикой, нарисуйте что-то для себя! Можете изобразить на рисунке и то, в чем практиковались.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Мы воспринимаем соцсети как должное, но они принесли много чего чудесного как художникам, так и арт-сообществу в целом: поддержку, вдохновение и возможности.

КАК Я НАШЛА СВОИХ ЛЮДЕЙ

Когда я осознала, что можно показывать свое творчество онлайн, я воспользовалась шансом и поделилась своими работами. Никто в моем окружении не интересовался искусством так, как я, так что меня пьянило понимание, что есть другие, такие же увлеченные, и что я могу услышать отзывы о своих работах. Я начала выставлять рисунки на немецком форуме для фанатов аниме под названием Animexx. Меня быстро заметили, а на основной странице были некоторые функции, которые помогали мне быстро развиваться. Это постоянно мотивировало меня, и я начала рисовать почти на ежедневной основе, просто, чтобы было что выставлять. Я рисовала почти каждый день, а значит, мои навыки быстро улучшались и мне казалось, что я добиваюсь желаемого.

ПРОБЛЕМА СО СКЕТЧБУКОМ

В какой-то момент я перешла на DeviantArt и познакомилась с международным сообществом художников. Частота, с которой я публиковала работы, снизилась до одного-двух раз в неделю, иногда я ничего не выставляла в течение нескольких недель. Тогда я создавала много цифровых рисунков, и у меня наступил тот ужасный момент, когда, взяв в руки скетчбук, я поняла, что растеряла навыки! Тогда я решила, что нужно больше практиковаться, потому что мне не хотелось снова чувствовать себя не в своей тарелке. Поэтому я завела аккаунт в Instagram, и процесс пошел. Я хотела сформировать хорошую привычку, а Instagram так легко пользоваться, что он мотивировал меня рисовать каждый день. Например, я могла делиться набросками, которые делала в автобусе по пути на работу, и это мне правда помогло.

#ХЭШТЕГ

Как только я начала пользоваться Instagram, я едва ли не сразу же придумала хэштег [#sketchnearlyeveryday](#) ([#делаемнаброскипочтикаждыйдень](#)). Добавление слова «почти» стало важным шагом, который помог мне снизить напряжение, поскольку я часто зацикливаюсь и довожу все до крайности, и в результате полностью сдаюсь. Идея «Рисовать *каждый день*» подразумевала слишком большую психологическую нагрузку, но слово «*почти*» помогало мне не подвергать себя стрессу. Помните, не нужно сравнивать себя с другими художниками. Все начинали по-разному. Я знаю художников, которые взяли за рисование только в возрасте двадцати семи, но добились больших успехов, потому что очень много практиковались.

Мой аккаунт в Instagram развивался намного быстрее, чем в других социальных сетях, и это привело к тому, что меня заметили. Instagram представляет мне множество рабочих предложений, многие из которых не так уж хороши, но я выбираю те, что кажутся многообещающими. Моя известность в Instagram также помогает мне с Patreon и продажей опубликованного мной материала.

ГОТОВА К ВЫЗОВУ!

Я так рада, что нашла столько вдохновения в интернете! Я подписана на многих художников, и большинство из них стали известны благодаря социальным сетям, где тысячи мастеров работают над одними и теми же творческими челленджами. Отличный пример — Inktober. Именно благодаря таким событиям у художников есть возможность быть замеченными. Мне нравится в них участвовать и приятно видеть, как движение #artistsupportartists (художники поддерживают художников) дает шанс творческим людям показать себя на платформах соцсетей. Эти челленджи помогают мне рисовать по-новому, не так, как обычно, а ощущение вызова придает лишь больше мотивации. Иногда я принимаю в них участие, потому что мне нравится тема или потому что мне хочется улучшить определенный аспект моего творчества. В качестве бонуса все это делает вас заметнее.

Социальные сети помогают мне сохранять мотивацию и вдохновляют на творчество. В то же время иногда они

оказывают слишком много давления, поэтому полезно иногда отдыхать от них, но в целом думаю, что без соцсетей я бы не достигла так многого.

НАБИРАЕМ ПОДПИСЧИКОВ

Я всегда рисовала то, что хотела, вне зависимости от того, пользуется это популярностью или нет. У меня все еще сохраняется тот же подход. Я заметила, что некоторые работы получают больше лайков, но я стараюсь игнорировать это. Я боялась, что попаду в ловушку и буду рисовать только то, что хотят видеть другие. Набирать подписчиков приятно, но я просто регулярноставляла работы, которые мне нравились. Единственное, как я отмечала подобное, — #drawmeschmoe. Я проводила эти акции в честь достижения определенного количества подписчиков, например 10, 50, 100 тысяч и так далее. Я просила пользователей ставить хэштег на фотографии себя или своей семьи, а потом рисовала их. Однако таким образом я скорее говорила «спасибо», потому что просто была благодарна и рада, что людям нравятся мои работы!

КАК Я СТАЛА ХУДОЖНИКОМ

За эти годы столько всего изменилось, начиная с моего подхода и техники до момента, когда мои работы заметили, и творчество начало приносить мне заработок.

МНЕ ВСЕГДА НРАВИЛОСЬ ИСКУССТВО В ЛЮБОМ ВИДЕ

Я всегда хорошо рисовала, и мне нравилось совершенствоваться. Помню, как очень давно дедушка объяснял мне, что вещи, отдаваясь, становятся меньше... Мне, наверное, было лет пять. Моя мама никогда особо не интересовалась рисованием, она говорила, что ей не хватает фантазии, но не мешала мне творить. Папа был связан с искусством, но любил он музыку. Они оба поддерживали меня, но вряд ли предполагали, что я стану художником. Я всегда была в восторге от мультфильмов и фильмов Disney (папа постоянно водил меня на премьеры, ему они тоже нравились...). И мама, и папа много читали мне, но, опять же, именно папа любил фэнтези. «Далекое волшебное дерево» Энид Блайтон, «Хоббит» и позже «Властелин Колец» Дж. Р. Р. Толкина. Мне всегда нравилось сбегать в фантастические миры книг.

Позже меня начала вдохновлять манга: «Ранма ½», «Сейлор Мун», «Жемчуг дракона», «Тетрадь смерти», «Бакуман» и многое другое. Моими арт-библиями во время обучения были «Блэксэд» и «Небесная кукла». Не думаю, что существуют комиксы, которые я так же часто и с таким остервенением читала, перечитывала и изучала. Я таскала их с собой повсюду, так что они выглядят очень потрепано!

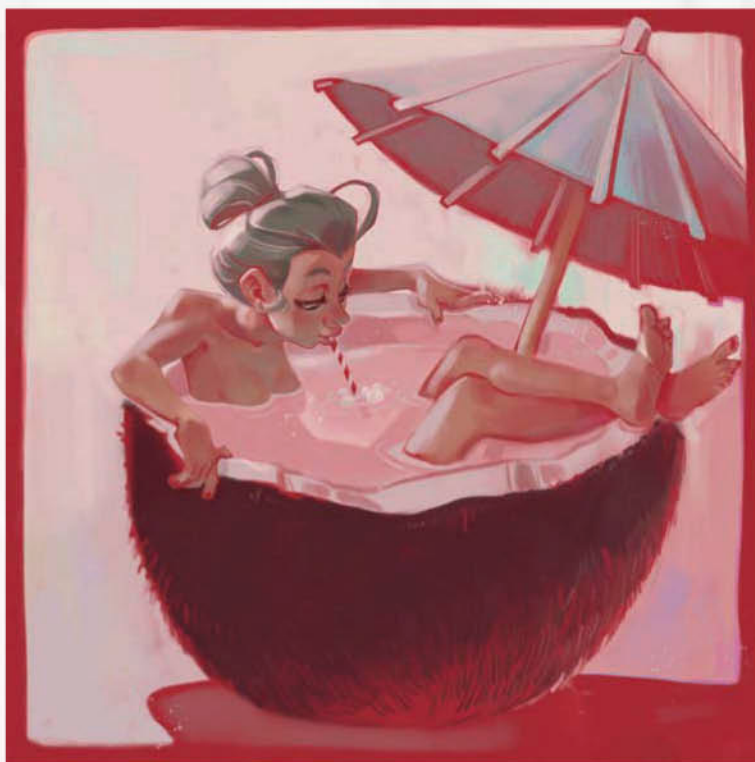

SCHMIDT
2017

«ИНОГДА Я РАДА ДАЖЕ ГРУБЫМ НАБРОСКАМ»

ЧТО МНЕ НРАВИТСЯ В ИСКУССТВЕ, ТАК ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ РАССКАЗАТЬ ИСТОРИЮ

Ваши сюжеты не должны быть длинными или сложными. Сам персонаж может многое рассказать о своем происхождении. Мне нравится создавать такие биографии, а потом находить разные техники, которые помогут передать их.

С ГОДАМИ МОЯ ТЕХНИКА ИЗМЕНИЛАСЬ

Раньше я любила точность и приди-ралась ко всему, пока оно не стано-вилось идеальным, совершенствова-ла все детали и сильно полагалась на линии. Я возмещала недостатки структуры деталями — этот трюк за-метен профессиональному взгля-ду. Теперь, когда я знаю, что могу добавить эти детали, если потрачу на рисунок больше времени, мне не кажется, что я обязана это делать. Конечно, я всегда буду добавлять их, если этого требует изображение или стиль, но в данный момент я пыта-юсь сосредоточиться на истории, композиции, позах и языке тела.

Мне теперь нравится работать над законченными рисунками без кон-турных линий, или я пытаюсь про-водить одну правильную линию за раз, а не пользуюсь для этого множеством штрихов. В целом мое творчество стало более свободным и менее напряженным. Теперь рабо-та кажется не такой скучной, и мне не приходится каждый раз заново учиться рисовать тот или иной объ-ект. Юная я не поняла бы этого, а те-перь мне достаточно просто очень приблизительного наброска.

МОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО СЛИШКОМ ЗАВАЛЕНО!

Мне бы хотелось иметь еще один стол, чтобы хранить мои цифровые и бумажные работы по отдельности, но я пытаюсь организовать все так, чтобы материалы всегда были под рукой. Я осматриваю стену с арт-буками и могу легко подойти к ним и пролистнуть один из них, если мне захочется. Мне нравится украшать комнату своим творчеством, а также работами друзей и других художни-ков, которыми я восхищаюсь.

СОВЕТЫ ЮНОЙ МНЕ

Преподаватель в Гамбургском техническом университете ис-кусства и дизайна однажды сказал мне:

— Да, ты нарисовала эту туфлю идеально. Но это можно легко сделать, если ты используешь референс и вложишь в работу время и усилия.

Думаю, он имел в виду, что не стоит быть такой строгой и точной во всем. Я бы посоветовала юной себе следующее:

- Не сосредотачивайся на незначительных деталях;
- Больше черпай из жизни;
- Расслабься;
- По-другому держи карандаш;
- Пытайся рисовать одной линией, а не дюжиной маленьких;
- Меньше украшений, больше стиля.

МНЕ НРАВИЛОСЬ, КОГДА В DAEDALIS НАЧИНАЛСЯ НОВЫЙ ПРОЕКТ

Я работала бок о бок с креативным директором текущего проекта, и, когда начинался новый, в воздухе всегда витала какая-то энергия. Во всех просыпалась креативность! За десять лет там мне всегда было легко придумывать персонажей, потому что мы постоянно все обсуждали, обмениваясь идеями. Благодаря подобному стилю работы я понимала, что мне нужно для нового задания, еще до того, как начинала рисовать.

Обычно сначала я делала наброски, передающие мое представление о персонажах, в личном блокноте, а затем показывала их креативному директору. Его комментарии делали героев еще более живыми в моих глазах. Конечно, я рисовала множество разных вариантов каждого персонажа, но это тоже интересная часть процесса.

Дизайн персонажей в Daedalic всегда зависел от видения креативного директора, и я всегда хорошо понимала, что ему нужно и чего он хочет. Как правило, я не занималась персонажами все рабочее время, а продумывала их на протяжении нескольких дней или недель, работая над другими вещами.

Мне нравится, что герои Руфус и Гоал из Deronia совмещают в себе мои идеи и идеи креативного директора Поки. Я нарисовала Руфуса примерно таким же, как он выглядит сейчас, но с другим носом. Поки подошел и просто дорисовал нос... и вуаля — идеально. Для цвета волос Гоал он выбрал цвет старой жилетки Руфуса. И это тоже получилось идеально... Так между персонажами создалась гармония, хотя они совершенно разные.

ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ЖИЗНЬ ИСКУССТВОМ ВОЗМОЖНО

Благодаря интернету и соцсетям многое становится реальным. Самопродвижение, краудфандинг, самиздат. Вам просто нужна хорошая идея и способность воплотить ее так, чтобы ее заметили. Я не говорю, что это суперлегко, но в наши дни намного проще быть хорошим художником. У вас под рукой безграничные ресурсы, которые помогают людям зарабатывать на творчестве. Так здорово, что в искусстве нет предела совершенству, и эта возможность улучшать свое творчество нравится мне больше всего.

