

БЕСТСЕЛЛЕР
В НОВОЙ ОБЛОЖКЕ

Скетчинг маркерами

с Анной
Расторгуевой

Пошаговое руководство
от популярного
художника-
иллюстратора

6 жанров • 6 уроков

6 ЖАНРОВ — 6 УРОКОВ

MOCKBA

«МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР»

2023

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧТО ТАКОЕ СКЕТЧИНГ? БЫСТРОЕ РИСОВАНИЕ, ЛЕГКИЕ, СХВАТЫВАЮЩИЕ СУТЬ НАБРОСКИ? И да и нет. Потому что СКЕТЧИНГ — ЭТО ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ИЗОБРАЖАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ, ЭТО СПОСОБ ПОЗНАНИЯ МИРА, ЭТО ДИАЛОГ С СОБОЙ И ОКРУЖАЮЩИМИ.

Несколько лет назад, когда я познакомилась с Анной Расторгуевой, автором этой замечательной книги, я сразу поняла, что передо мной по-настоящему увлеченный и любознательный человек. Мне кажется, она рисует абсолютно все, что попадает на глаза и вызывает интерес. Кроме того, Аня невероятно организована, а меня всегда восхищали творцы, которые не только витают в облаках, но еще и способны четко организовать свой процесс и доводить многочисленные задумки до конца. Этому обязательно нужно учиться! А учиться с Аней — одно удовольствие, уж поверьте мне! Я регулярно слышу восхищенные отзывы учеников в нашей школе.

Неважно, был у вас опыт рисования раньше или нет, все получится: Аня возьмет вас за руку и проведет самым интересным и безопасным маршрутом, попутно рассказывая о важных мелочах: о материалах, о тонкостях в выборе бумаги для маркеров, о палитрах и выкрасках, о базовых приемах техники, о построении композиции и о том, как вписать в свою работу текст и декоративные элементы.

Как водится, книга построена по принципу «от простого к сложному». Вы и моргнуть не успеете, как с легкостью перейдете к сложным репортажным разворотам. И уверена, в процессе работы с книгой у вас родятся собственные замечательные идеи.

*Вероника Калачева,
художник, педагог, основатель школы рисования*

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие Вероники Калачевой	3
Глава 1. ЧТО ТАКОЕ СКЕТЧИНГ	6
Зачем вам это нужно	10
Сюжеты и темы	12
Глава 2. МАТЕРИАЛЫ	16
Линеры	18
Маркеры	21
Дополнительные материалы	25
Блокноты и бумага	27
Палитры и выкраски	32
Хранение и транспортировка маркеров	36
Глава 3. РИСУЕМ МАРКЕРАМИ:	
ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИКУ	38
Основные приемы	40
Базовый урок для закрепления знаний	44
Работа с цветом	48
Композиция	52

Глава 4. НАТЮРМОРТ	64
Глава 5. ИНТЕРЬЕРНЫЙ СКЕТЧИНГ	80
Глава 6. РЕПОРТАЖНЫЕ ЗАРИСОВКИ	100
Глава 7. ПОРТРЕТ	118
Глава 8. КУЛИНАРНАЯ КНИГА	134
Глава 9. ТРЕВЕЛБУК	154
Глава 10. ОЦИФРОВКА РИСУНКОВ	176
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОДИН ДЕНЬ	188

глава № 1

ЧТО ТАКОЕ СКЕТЧИНГ

СКЕТЧИНГ (ОТ АНГЛ. SKETCH — «НАБРОСОК») —

ЭТО БЫСТРЫЕ ЗАРИСОВКИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ,
БЕЗ ДЛИТЕЛЬНОГО ВЫСТРАИВАНИЯ КОМПОЗИЦИИ
ИЛИ ПОПЫТОК ДОБИТЬСЯ ПОЛНОЙ СХОЖЕСТИ С НАТУРОЙ.

Скетчи рождаются внезапно и остаются как память о моменте. На листке бумаги, салфетке, билете, но чаще всего в скетчбуке — блокноте или альбоме, как правило, небольшого размера. Скетчбук — рабочая книга художника. Здесь он записывает или зарисовывает свои идеи, сюжеты, делает тренировочные рисунки или важные пометки.

Это своего рода творческий дневник. В идеале такой скетчбук должен быть у каждого художника, опытного и начинающего, ищущего свой стиль или уже нашедшего. В нем стоит рисовать часто и регулярно, не боясь ошибок. Знаю, это не всегда получается: когда думаешь о каждом наброске как о будущем шедевре в золотой рамке, взяться за ежедневные зарисовки сложно. И любовно выбранный скетчбук так и лежит дома нетронутым. Знакомо? Слишком серьезное отношение губительно для скетчинга.

ShinHan

CERTIFICATE

Friend of the Brand

This certificate is proudly presented to
Anna Rastorgueva
in appreciation for her effort to help create positive brand connections with
for ShinHan Art Materials, Inc.

18. 04. 14

ShinHan
art.com

ЭТО СЕРИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ, которую я сделала во время путешествия в Корею по приглашению производителей маркеров Touch, компании Shinhanart. Поездка была очень насыщенной: я увидела завод, монобрендовый магазин и галерею компании, успела насладиться дворцами и улочками Сеула, посмотреть футуристический комплекс DDP и насладиться цветением сакуры. Об этом и повествуют страницы моего тревелбука.

Вспомните, как во времена аналоговых фотоаппаратов профессионалы часами выстраивали кадр в поисках того самого момента и настроения. С наступлением эры цифровых телефонов мы впали в другую крайность: единичный снимок потерялся в терабайтах дублей. Скетчинг — это золотая середина, возвращение к ценности момента, его уникальности и абсолютной полноте. Случайные линии, смелость и скорость, вдумчивая детализация выхватят и сохранят лучшее в потоке жизни.

4월의 초청작가

Park Young-In

박영인 초대전

2018. 04. 03 (Tue) - 04. 30 (Mon)

KOREA

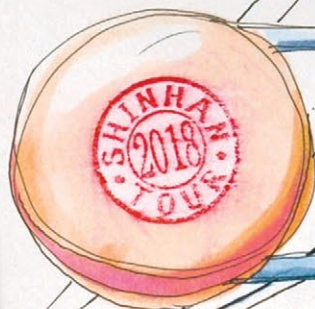

LEE_DH art consulting &
HAEJO SUSHI & ESLOW's
THE 33'th DINING EXHIBITION

RASORQUEVA
-ANNA-
SKETCHBOOK

- 전시기간 : 2018 04. 03 _ 04. 30
- 전시장소 : 서울특별시 중구 세종대로 16 뉴서울호텔 1F 해조스시 & 예술로우
- 해조스시 & 예술로우 카페 예약 : 010_5177_5077
- 전시관련문의 : LEE_DH art consulting 이동희 010_6281_0736

отм,
перушки
перелива

Зачем вам это нужно

РИСОВАНИЕ ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ ТОЛЬКО НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД КАЖЕТСЯ ЗАНЯТИЕМ НЕСЕРЬЕЗНЫМ. НА САМОМ ДЕЛЕ СКЕТЧИНГ ПОМОГАЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРАХА ПЕРЕД ЧИСТЫМ ЛИСТОМ, РАЗВИТЬ НАВЫКИ БЫСТРОГО, НО ВНИМАТЕЛЬНОГО РИСОВАНИЯ С НАТУРЫ. А ЗНАЧИТ, СТАТЬ УВЕРЕННЕЕ В СВОИХ СИЛАХ.

Начинающие художники часто стесняются своих первых рисунков, и тут на помощь приходит скетчбук, ведь, как и в случае с дневником, наброски нет необходимости сразу выставлять на суд публики. Рисуйте для себя до тех пор, пока не захотите поделиться результатом с окружающими.

Если вы новичок, скетчбук может стать для вас настоящим творческим трамплином. Мы делаем зарисовки с натуры, копируем работы мастеров, ведем небольшие конспекты — словом, расширяем кругозор и оттачиваем технику.

Но самое ценное: мы учимся смотреть и видеть. Если вы сталкиваетесь с трудной или непонятной задачей, многократное рисование помогает разобраться в ситуации. На мой взгляд, полезнее всего для новичка протяженные серии рисунков, например 50 городов, 100 лиц или популярный у скетчеров проект — 365 дней. Именно в ежедневной практике и в поиске свежего взгляда на известные темы рождается самое ценное — собственный стиль.

На первых порах художника подстерегает множество сложностей: в перспективе, пропорциях, ракурсах, свете, тени и прочих технических тонкостях. Не так-то просто разобраться с ходу! Но, поверьте, все эти вопросы уже многократно исследованы и описаны, вам остается лишь учиться и постигать основы изобразительного мастерства.

Те же, кто с честью прошел путь новичка, сталкиваются с проблемами другого плана. Пресловутый творческий кризис подстерегает нас и застает

врасплох. Увы, никакая академическая база не поможет его преодолеть, а иногда — представьте себе — именно она и мешает художнику двигаться дальше. И вот, когда руки уже опустились, а муза давно не навещала, самое время обратиться к скетчбуку. Во-первых, чтобы резко сменить привычный ход работы, попробовать другой формат, поэкспериментировать с техникой и сюжетами. А во-вторых, чтобы взглянуть на предшествующее творчество под новым углом, переосмыслить сделанное и выйти на новый уровень.

Что ж, надеюсь, я убедила вас, что ведение скетчбука помогает творческому развитию на любом этапе.

Сюжеты и темы

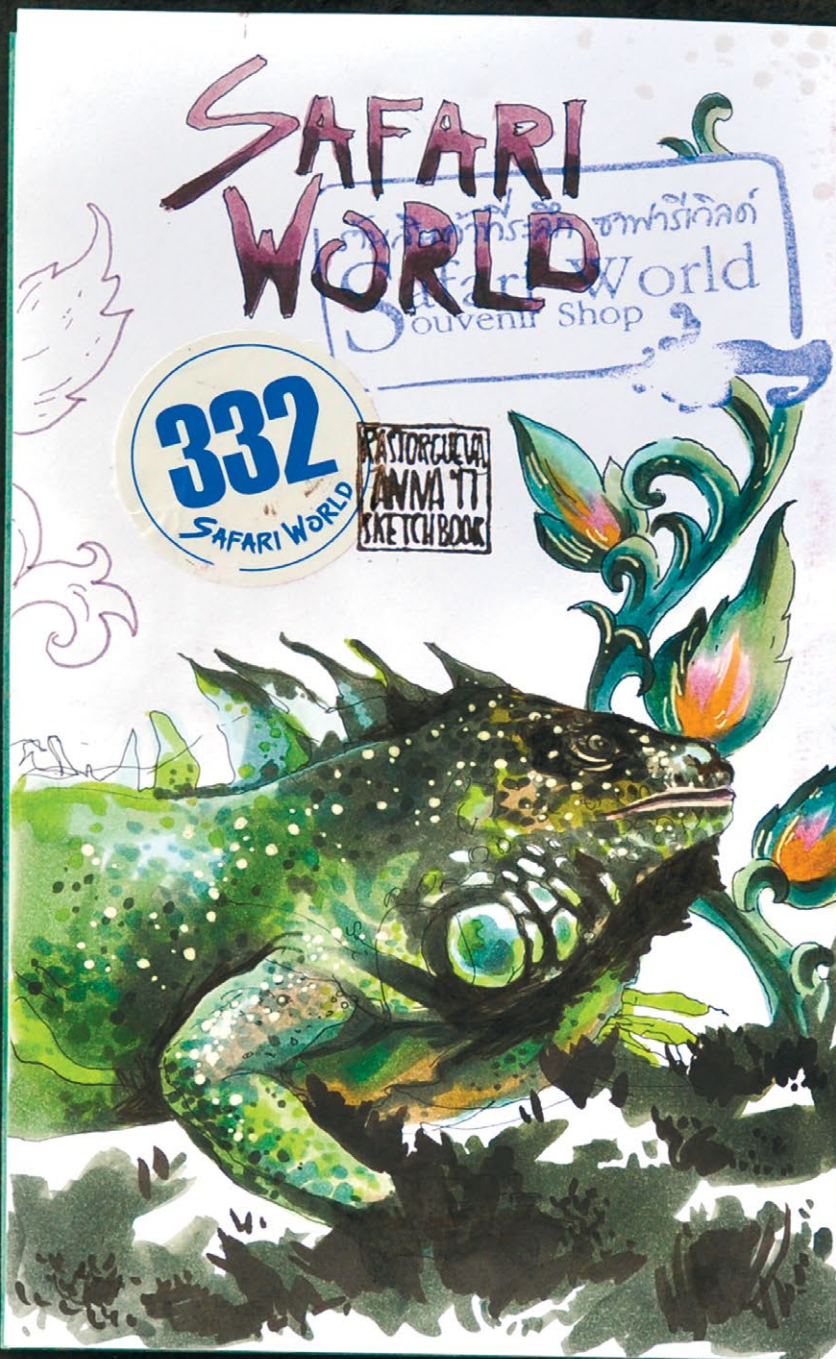
ЧТОБЫ ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА ПРИНОСИЛА УДОВОЛЬСТВИЕ, РАЗРАБАТЫВАЙТЕ ТЕМЫ, ИНТЕРЕСНЫЕ ИМЕННО ВАМ. СТАРЫЕ УЛОЧКИ, АЗИАТСКАЯ КУХНЯ, ПОРТРЕТЫ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ ИЛИ МОРСКИЕ ЖИВОТНЫЕ — НАЙТИ ВОДХНОВЛЯЮЩИЙ СЮЖЕТ УЖЕ ПОЛДЕЛА. МНОГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАСТОЛЬКО ПОПУЛЯРНЫ, ЧТО ИМ ПОСВЯЩАЮТСЯ ЦЕЛЫЕ БЛОКНОТЫ. ТАК ПОЯВЛЯЮТСЯ ТРЕВЕЛБУКИ (TRAVELBOOK), КНИГИ РЕЦЕПТОВ (COOKBOOK) ИЛИ РИСОВАННЫЕ ДЕТСКИЕ АЛЬБОМЫ (BABYBOOK).

Но на старте как раз не обязательно иметь десяток блокнотов. Если вы только начинаете, складывайте в свой первый скетчбук все графические впечатления. Зарисовки будут идти в хронологическом порядке, и вы увидите, как совершенствуются техника, композиция и работа с цветом. А через некоторое время, когда заметите, что в ваших работах преобладают какие-то темы, можно будет завести для них отдельный блокнот. Главное, какой бы подход вы ни выбрали, помните: скетчинг — это ваш помощник для самовыражения, творческого поиска и исследования. Чем больше удовольствия вы получите в процессе рисования, тем прекраснее будут ваши работы. Начнем!

КАК ЭТО БЫЛО У МЕНЯ

В САМОМ НАЧАЛЕ ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ Я БЫЛА ТОРОПЫГОЙ. ХОТЕЛОСЬ БЫСТРО И ЛЕГКО ПРОВОДИТЬ ЧЕТКИЕ ЛИНИИ, ИДЕАЛЬНО И ЗА СЕКУНДЫ ЗАПОЛНЯТЬ НАБРОСОК ЦВЕТОМ И ПОЛУЧАТЬ ОТМЕННЫЙ РАЗВОРОТ. В ИТОГЕ СПЕШКА ГУБИЛА РИСУНОК ЕЩЕ НА СТАДИИ КОНТУРА, ВЕДЬ НОВИЧКУ НЕПРОСТО С ПЕРВОГО РАЗА ПОПАСТЬ В ПРОПОРЦИИ. ЛЕНЬ И НЕЖЕЛАНИЕ УТОЧНЯТЬ СИЛУЭТ УВОДИЛИ МЕНЯ ВСЕ ДАЛЬШЕ ОТ ВОЖДЕЛЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА — Я РАСКРАШИВАЛА ПОЛУЧИВШЕЕСЯ УЖЕ БЕЗ ОСОБОГО ЭНТУЗИАЗМА, А ПОТОМ ПЫТАЛАСЬ СПАСТИ РИСУНОК ПРОРАБОТКОЙ ДЕТАЛЕЙ. ИНОГДА ДАЖЕ ПОЛУЧАЛОСЬ. НО ПОНИМАНИЕ ПРИШЛО КО МНЕ НЕ СРАЗУ: НУЖНО ДАТЬ СЕБЕ ВРЕМЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ, ДАТЬ ПРАВО НА ОШИБКУ И ЕЕ ИСПРАВЛЕНИЕ. РАССЛАБИТЬСЯ И ПОЛЮБИТЬ ПРОЦЕСС ОТ ПЕРВОГО ШТРИХА ДО ПОСЛЕДНЕЙ ТОЧКИ, А НЕ ТОЛЬКО ВООБРАЖАЕМЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

ТЕСТ НА РИСОВАНИЕ РАКУШКИ

РИСОВАНИЕ — ЭТО ПРЯМОЕ ОТРАЖЕНИЕ НАШЕГО ТЕМПЕРАМЕНТА. Кто-то стремится к идеальному результату и готов часами оттачивать детали, другой берет скоростью и количеством. В скетчинге круто играть на своем поле, максимально воплощая заложенный в нас потенциал.

Проведем простой эксперимент. Найдите пять ракушек и нарисуйте их.

Теперь ответьте на вопросы.

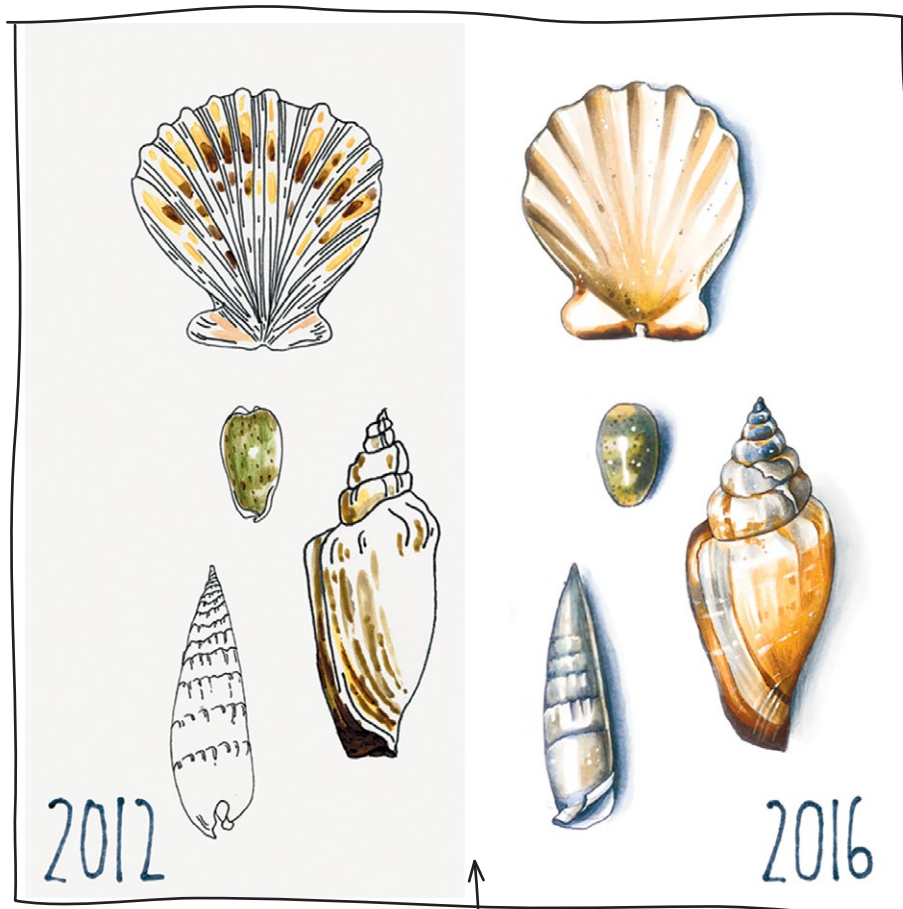
- Сколько времени ушло на первую?
- Она прорисована подробно или изображена схематично?
- А как дела со второй? Остались на нее силы?
- Получилась ли она детальнее или скромнее предыдущей?
А остальные?
- Есть настроение рисовать и их? Или первая пара уже кажется вам самодостаточной и тематически исчерпывающей?

Если вы концентрируетесь на одном объекте, детализируете его и максимально вкладываетесь в процесс, ваша техника — вдумчивое рисование. Не удивляйтесь, что времени на идеальную работу будет уходить больше, чем у других, — в этом ваш путь и сила.

Если же вы работаете быстро, то ваш конек — творческая продуктивность. Именно там, между десятым и восемнадцатым скетчем, будет тот самый, единственный. Запаситесь бумагой и смелее в бой!

Иногда сама тема подсказывает нам темп рисования. Натюрморты способствуют размеренной практике, в то время как репортажный скетчинг всегда ограничен во времени. Прислушайтесь к себе и своей творческой природе, так вы быстрее найдете способ рисовать и с отдачей, и в удовольствие!

ЭТИ РАКУШКИ Я РИСОВАЛА с перерывом в несколько лет. В первый раз мне было трудно уловить основную форму и пропорции, цвет был нанесен очень схематично, и тем не менее рисунок занял около полутора часов. Во второй раз я специально выбрала ту же самую натуру, чтобы посмотреть, как изменился уровень мастерства. Теперь я использовала лупу, не торопилась и за пару часов сделала подробный и детальный рисунок.

глава № 2

МАТЕРИАЛЫ

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СКЕТЧИНГА ОГРОМЕН, И ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕ ИЗ НИХ, КОТОРЫЕ СОЗВУЧНЫ ИМЕННО ВАШЕМУ ТВОРЧЕСТВУ. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАКОЙ-ЛИБО ТЕХНИКЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ АВТОРСКИЙ СТИЛЬ В ТОЙ ЖЕ СТЕПЕНИ, ЧТО И СЮЖЕТ.

Для меня таким инструментом самовыражения стали спиртовые маркеры. И я хочу поделиться с вами их особенностями и секретами, а также рассказать о возможных сочетаниях с другими материалами.

Для рисунков в этой книге я использую:

- черный линер толщиной 0,1 мм Copic Multiliner;
- спиртовые маркеры Copic;
- белую гелевую ручку Sakura Gelly Roll 0,3 мм;
- белый акварельный карандаш Caran d'Ache;
- цветные карандаши на восковой основе Irojiten.

МОЯ РАБОТА ВО ВСЕЙ КРАСЕ

Линеры

СНАЧАЛА Я ВСЕГДА ДЕЛАЮ ЛИНЕЙНЫЙ РИСУНОК.

ЭТО КАРКАС, КОТОРЫЙ ВПОСЛЕДСТВИИ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ПРОРАБОТАН В ЦВЕТЕ.

ДАЖЕ СЛОЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ я рисую сразу начисто, тренируя руку и глазомер. Мож пока еще только в контуре, а под ножницами видны уточняющие силуэт линии.

Для контура я сразу использую линер — фломастер с тонким кончиком, заправленный пигментными водостойкими чернилами. Я предпочитаю классический черный вариант, но так же здорово и живо в рисунках смотрятся цветные, например сепия или серый.

Сверху вниз:

- многоцветный линер Copic Multiliner, черный, толщина 0,1 мм;
- одноразовый линер Touch, черный, толщина 0,3 мм;
- одноразовый линер Copic, серый, толщина 0,3 мм;
- одноразовый линер Staedtler, сизый, толщина 0,3 мм.

Линеры бывают одноразовые или со сменными расходниками, тогда можно менять пишущий узел или картридж с чернилами. Активно рисующим авторам я советую второй вариант.

Толщина стержня у линеров варьируется от совсем малой 0,01 мм до вполне существенной — 2,5 мм. Чаще всего я выбираю средний вариант 0,1 мм или 0,2 мм. С одной стороны, такая линия дает достаточно выразительный контур, который остается видимой частью рисунка даже после введения цвета, с другой — вносимые изменения и уточнения выглядят аккуратно и ненавязчиво.

Помните: чем тоньше стержень, тем более деликатного обращения и легкого нажима он требует.

ПРОСТОЙ КАРАНДАШ — ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ, НО В ФОРМАТЕ СКЕТЧИНГА ЧАСТО СТАНОВИТСЯ ПОМЕХОЙ НА ПУТИ К СВОБОДНОМУ РИСОВАНИЮ. МНОГОКРАТНОЕ УТОЧНЕНИЕ КОНТУРА, СТИРАНИЕ ЛАСТИКОМ И ПЕРЕРИСОВКА — ВСЕ ЭТО ГУБИТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ЛЕГКОСТИ И НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТА. ПОЭТОМУ, НА МОЙ ВЗГЛЯД, ЕСЛИ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОСТОЙ КАРАНДАШ В КАЧЕСТВЕ КОНТУРА, ТО БЕЗ ЛАСТИКА И ОБВОДКИ ПОВЕРХ ЛИНЕРОМ. ПУСТЬ ЛИНИЯ БУДЕТ ЖИВОЙ И САМОЦЕННОЙ.

Линеры бывают разных цветов и могут стать отличным инструментом для дополнительной детализации там, где стержень маркера слишком груб. Наиболее интересные и универсальные цвета, на мой взгляд, — серый, коричневый и сепия, поскольку их можно использовать и в качестве основного контура, и для финишной обработки рисунка.

Бренды: Sacura Pigma Micron, Copic, Touch, Faber-Castell.

После того как найдена общая композиция и контур готов, я перехожу к цвету.

УДК 741.02
ББК 85.1
Р24

Расторгуева, Анна

Р24 Скетчинг маркерами с Анной Расторгуевой. 6 жанров — 6 уроков / Анна Расторгуева. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 192 с. : ил.

ISBN 978-5-00214-018-3

Скетчеры умеют видеть красоту в потоке повседневности и сохранять ее в своих рисунках. Как обрести твердую руку и верный глаз, научиться подбирать палитру и строить композицию, рассказывает на страницах этой книги известный художник Анна Расторгуева. Шесть основных жанров скетчинга во всех деталях, масса практических советов и авторских иллюстраций — блестящий набор для вдохновения и творческого роста.

УДК 741.02
ББК 85.1

Издание для досуга

Анна Расторгуева

СКЕТЧИНГ МАРКЕРАМИ С АННОЙ РАСТОРГУЕВОЙ

6 жанров — 6 уроков

Руководитель редакционной группы *Ольга Архипова*
Ответственный редактор *Ольга Киселева*
Литературный редактор *Алла Солопенко*
Арт-директор *Алексей Богомолов*
Дизайн обложки *Наталья Савиных*
Дизайн-макет и верстка *Юлия Анохина*
Корректоры *Олег Пономарев, Надежда Болотина*

ООО «Манн, Иванов и Фербер»
123104, Россия, г. Москва, Б. Козихинский пер., д. 7, стр. 2
mann-ivanov-ferber.ru
vk.com/miftvorchestvo

В тексте неоднократно упоминаются названия социальных сетей, принадлежащих Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией на территории РФ.

Все права защищены.
Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Анна Расторгуева, 2018.
© ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2023

ISBN 978-5-00214-018-3

Использованные иллюстрации:

Екатерина Хотунцева, «Девушка с Котенком», с. 123
Екатерина Бровка, «Бокал виски», с. 144
Надежда Железная, «Мое рабочее место», с. 81, «Рабочее место LimitedMinsk», с. 82, «Игра во дворе», с. 110—111
Екатерина Зараева-Бирюкова, «Kitchen magic», с. 67, иллюстрация «Девушка с маркером за ухом», с. 124, «Русские традиции», с. 141
Ольга Солхауг, «Мое рабочее пространство», с. 85

Наталья Пеньковская, «ВИЗУАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ "МОЯ ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ЯНВАРЯ"», с. 189
Мария Владимировна («Типичные грузинские лица, Roma Нек», с. 123, «Анитлопа бонго», mina_milk).
Валерия Кирыкова, «Рианна», «Ван Гог», с. 120
Елизавета Краснова, «Яблоко в карамели», с. 142
Елена Кулькова, фото «Скетчи участников встречи Meet&Sketch на Центральном рынке», с. 103

