

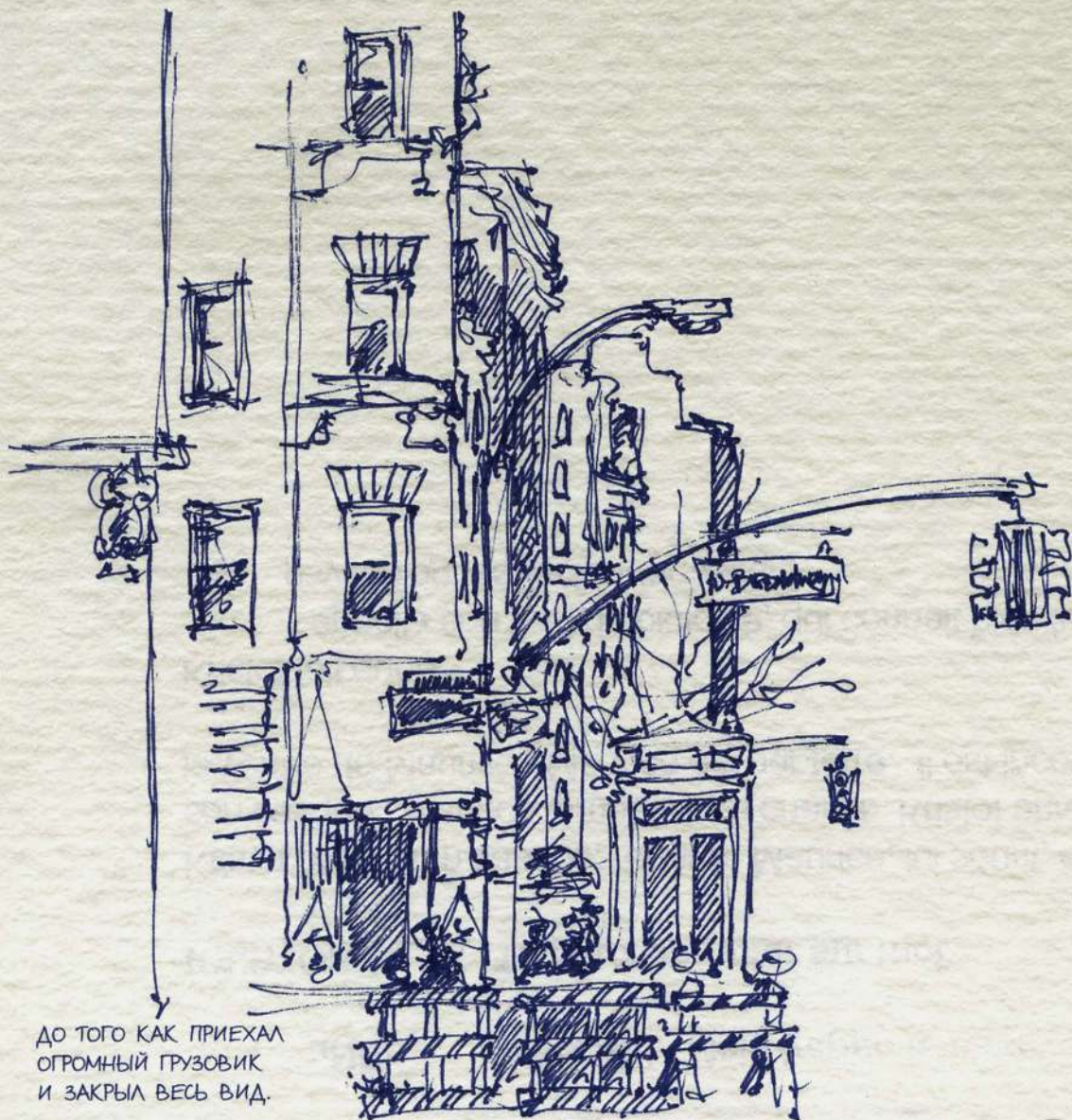

СКЕТЧИ!

Как делать зарисовки в повседневной жизни

Франс Белльвиль-Ван Стоун

ДО ТОГО КАК ПРИЕХАЛ
ОГРОМНЫЙ ГРУЗОВИК
И ЗАКРЫЛ ВСЕ ВИД.

Фрэнс Белльвиль-Ван Стоун

СКЕТЧИ!

Как делать зарисовки в повседневной жизни

Перевод с английского Екатерины Петровой

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2016

УДК 379.8+741.021

ББК 77.55+85.145.7

Б43

Издано с разрешения The Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC

Печатается по изданию France Belleville-Van Stone. Sketch! The non-artist's guide to inspiration, technique, and drawing daily life

На русском языке публикуется впервые

Белльвиль-Ван Стоун, Франс

Б43 Скетчи! Как делать зарисовки в повседневной жизни / Франс Белльвиль-Ван Стоун ; пер. с англ. Е. Петровой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 144 с. : ил.

ISBN 978-5-00100-240-6

Французская художница-самоучка Франс Белльвиль-Ван Стоун делится секретом, как любой предмет превратить в захватывающий объект для рисования, а повседневную жизнь — в источник неиссякаемого вдохновения. С ее практическим руководством вы освоите техники и найдете мотивацию для создания быстрых скетчей.

УДК 379.8+741.021

ББК 77.55+85.145.7

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Вегас-Лекс».

VEGAS LEX

© 2014 by France Belleville-Van Stone

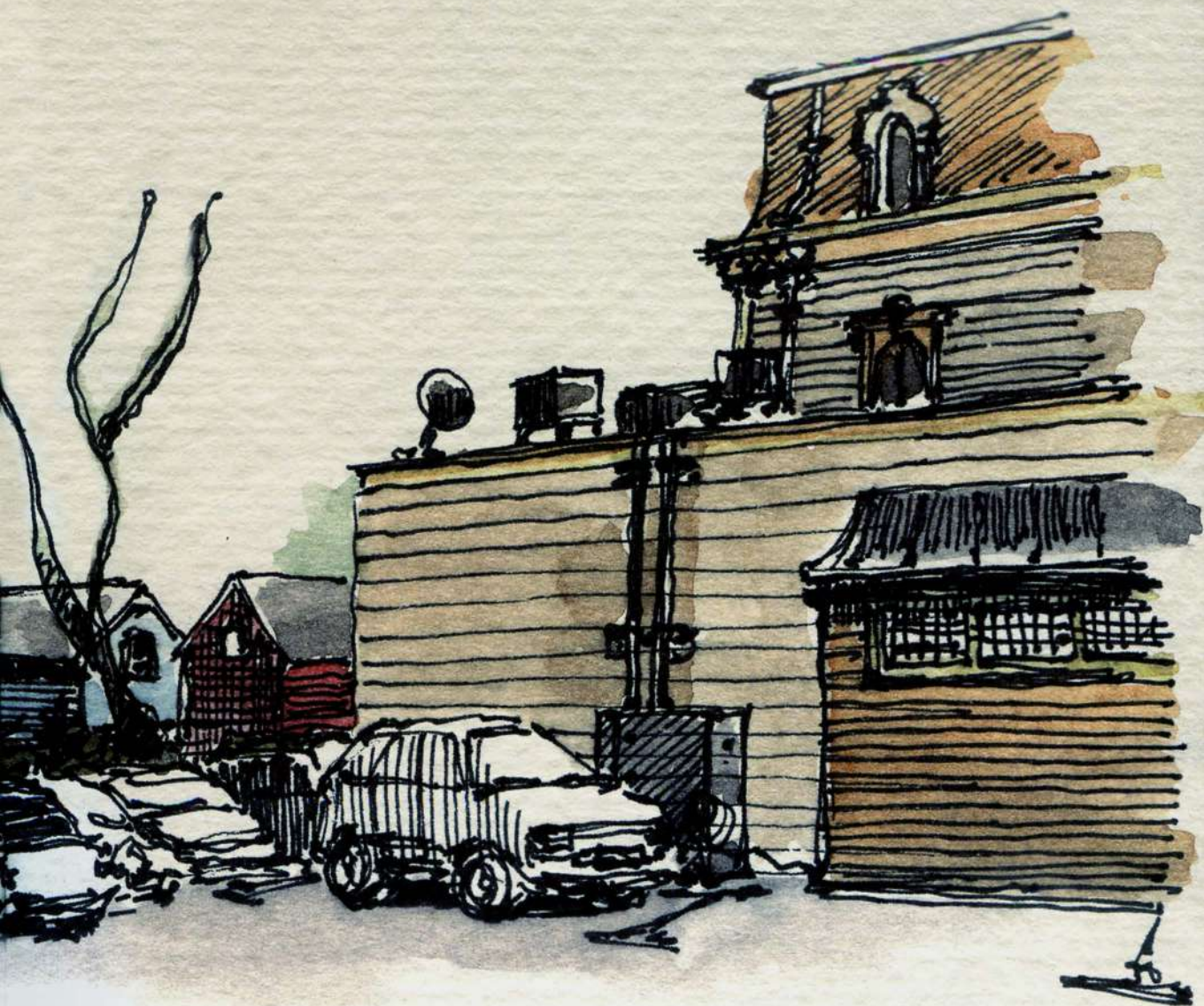
This translation published by arrangement with Watson-Guptill Publications, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC

Published in Russian language translation by Mann, Ivanov and Ferber under license from Search Press Limited.

All rights reserved

© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2016

Оглавление

Предисловие 9

ГЛАВА 1 ПЕРВЫЕ ШАГИ 11

Об отсутствии
образования 11

Зачем вообще
рисовать? 16

«Да у вас талант!» 20

ГЛАВА 2 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 25

Чем я рисую 26

Чем я раскра-
шиваю 30

Чем я стираю 32

На чем я рисую 33

Как это все
носить с собой 41

Другие
инструменты 41

Чем я
не пользуюсь 41

ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ 43

Разминка 43

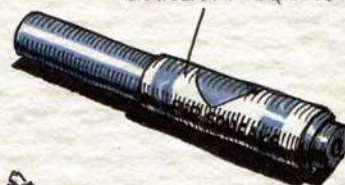
Штрихование 49

Сила нажатия
и угол наклона 53

Работа с цветом 55

ФЛОМАСТЕР
CRAYOLA PIP-SQUEAKS

РУЧКА
СО СТИРАЕМЫМИ
ЧЕРНИЛАМИ
PAPERMATE

ГЛАВА 4 ЕСЛИ ВРЕМЯ И СРЕДСТВА ОГРАНИЧЕНЫ 59

Что значит
«законченный
рисунок» 61

Снизьте
ожидания 63

Десятиминутные
скетчи 65

Импровизация 71

Польза быстрого
рисования 72

Как рисовать, когда
мало времени 73

Учитесь
смиряться
с ошибками 78

Держите
скетчбук
под рукой 79

Подсказки 79

ГЛАВА 5 ПЕРЕХОДИМ НА «ЦИФРУ» 83

Плюсы планшета 83

Минусы планшета 84

Стилус против
пальца 86

Лучшие
приложения
для рисования 86

Мои стилусы 93

Рисование
на смартфоне 96

ГЛАВА 6 ИДЕИ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 101

Об авторе 142

Благодарности 143

Предисловие

Вы помните, что больше всего любили в детстве? Возводить замки, устраивать чаепитие для кукол, лепить снеговиков или ходить на рыбалку? Мои воспоминания связаны с конструктором LEGO, который поглощал все свободное время. В двух огромных коробках хранились детали и стопка строительных пластин. Я обожала строить дома и часами придумывала оптимальную планировку. Места не жалела: внутренний двор, четыре спальни, огромные столы, большие кровати, гараж для двух автомобилей и просторная прихожая. Я просиживала часами за этим занятием, чтобы затем поселить в выстроенном доме маленькие фигурки LEGO, подобрать им подходящие автомобили и наконец-то поиграть.

Каждый раз, когда меня отрывали от дела, мне не терпелось снова вернуться к нему. Но вот что странно: как только дом был готов, я сразу теряла к нему интерес. В тот же день я разбирала свежестроенное здание и начинала все сначала.

В конце концов я поняла, что меня привлекала не игра с домом, а сам процесс строительства: с его окончанием пропадал и энтузиазм. Конечно, я хотела увидеть результат своей работы, но по-настоящему мной двигало желание строить. Перебирать до бесконечности множество деталек в поиске одной подходящей, под влиянием внезапно возникшей идеи просматривать их все заново, принимать решения — вот в чем заключалась для меня игра в LEGO.

Рисование очень похоже на игру с конструктором. Наверняка и вы стремитесь к завершенности, но, поверьте, процесс, модель, бумага, ручка, карандаш, нажим, штрихование, цвета, мазки и даже собственные ошибки доставят не меньшее удовольствие.

Моя книга о том, как же это здорово — рисовать. В ней вы найдете практические советы, рекомендации по выбору материалов и инструментов, способы поиска творческого стимула — иными словами, то, что поможет приступить к действиям.

ГЛАВА 1

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Возникала ли у вас потребность что-то нарисовать, но вы не знали, с чего начать, и в итоге вообще отказывались от задумки? Сдерживала нехватка знаний? А может быть, вас тянуло к творчеству, но вы даже не рассматривали рисование из-за отсутствия должных навыков и сомнений в возможности их приобретения? Хотелось ли вам хоть раз «остановить мгновение» на бумаге, но мешала неуверенность? А может быть, вы и пробовали, но быстро сдавались? Считали себя неспособным провести хоть одну правильную линию, и подобные мысли отбивали всякую охоту продолжать?

Все это мне знакомо.

Ах да, забыла спросить: вы думали, что для рисования требуется серьезное образование? На самом деле это не так, хотя оно может стать хорошим подспорьем. Сама я не обучалась академическому рисунку, но рисую столько, сколько мне позволяют материнство и полная занятость на работе.

ОБ ОТСУТСТВИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Я преподаю французский язык — и каждый раз объясняю первокурсникам разницу между «изучением языка» и «овладением языком». Если кратко, то мы овладеваем родным языком и изучаем иностранный. В первом случае вы знакомитесь с предметом, действием или явлением и затем привязываете к нему слово. Как вы пришли к выводу, что острый стальной предмет, которым ваши родители режут хлеб, называется «нож»? Года в три вы слышали, что

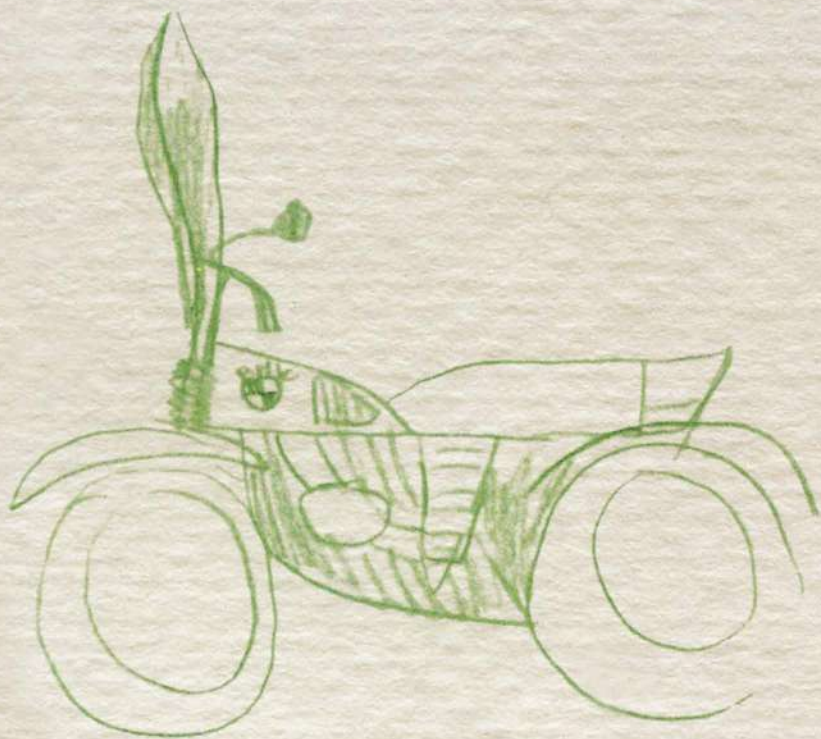
нельзя трогать нож, а потом видели, как им пользуются. Со временем, заметив на столе несколько этих предметов, вы уже знали, что они называются «ножи». И все это без контрольных и домашних заданий, без прилежного повторения слов за учительницей и ее объяснений о множественном числе существительных. Вы просто впитывали в себя знания, слушая других и повторяя за ними. В детстве вы не учите язык, вы познаете его вместе с окружающим миром. Ваша речь развивается на благодатной почве детской любознательности, подхлестываемой необходимостью понимать других и вступать в контакт.

С рисованием похоже: вы овладеваете художественными навыками в процессе творчества, естественным путем. Это и есть положительная сторона отсутствия академического образования. Не существует короткого пути и стандартных приемов, только практика, ошибки и снова практика. Как дети, месяцами слушающие речь окружающих, прежде чем неуверенно пролепетать первое слово, так и я внимательно, страницу за страницей, изучала репродукции великих художников: Микеланджело, Ван Гога. Первым источником вдохновения для меня стали альбомы по искусству, принадлежащие моим родителям. Конечно, как любой ребенок, я много рисовала. Но я также изучила бесчисленное количество рисунков во французских комиксах Энки Билала, Марсея Готлиба, Филиппа Казомэу и Жана «Мебиуса» Жиро.

Мне повезло взрослеть среди изумительных книг: они находились в соседней комнате и всегда были в моем распоряжении. Искусство отвоевало значимое место в моей жизни.

В средней школе я ходила в кружок рисования, где раз в две недели преподаватель словесности давал ученикам задание нарисовать обложку любимого музыкального альбома. Помню свое изображение слайд-гитары с конверта пластинки Brothers in Arms группы Dire Straits, которое тогда мне казалось шедевром. Мне было двенадцать, и я мечтала о головокружительной карьере в искусстве. На следующий год в школьном расписании этих занятий уже не оказалось. Впоследствии, продолжая рисовать самостоятельно, я искала ответ на вопрос: почему все, что я делаю, получается не так, как задумано? Я ничего не знала о перспективе, правильном штрихе, пропорциях, но, несмотря на недовольство, продолжала рисовать. В период между двадцатью и тридцатью годами я на несколько лет забросила творчество: настолько меня угнетала неспособность выразить желаемое на бумаге. Грандиозные идеи никак не воплощались в рисунке. Я часто ощущала внутреннюю скованность. Основная работа — преподавание — стала казаться важнейшим делом

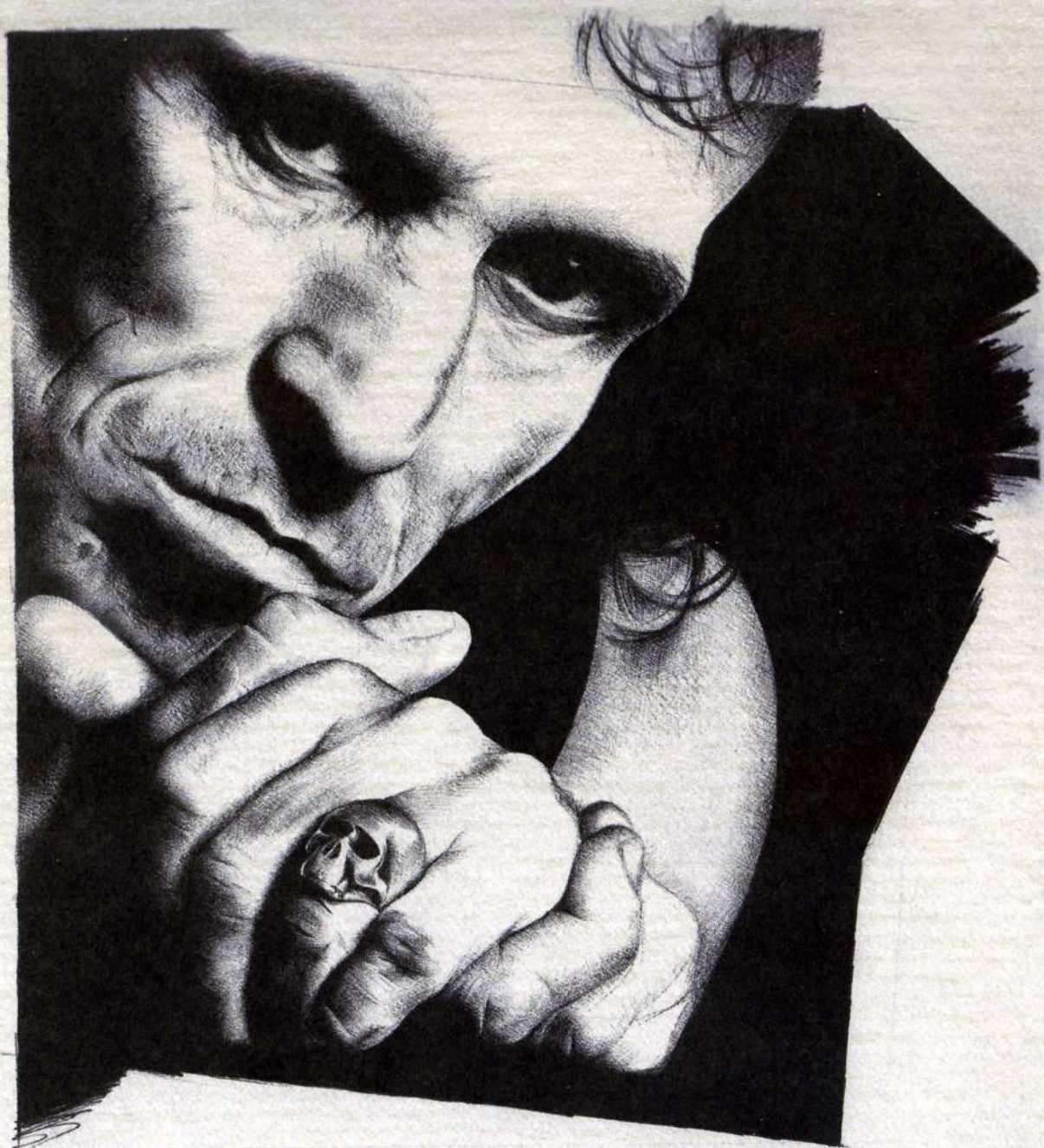

в моей жизни, хотя я отдавала себе отчет, что это не так. Оглядываясь назад, я понимаю, что ориентировалась исключительно на результат.

Мой детский рисунок
папиного мотоцикла.

Я хотела точно изображать задуманное, и когда мне это не удавалось, на целые недели впадала в состояние безысходности. Только годы спустя я осознала, что не уделяла должного внимания процессу создания рисунка. Каждый раз, намереваясь создать великое произведение, я дожидалась вдохновения, тщательно подбирала музыкальное сопровождение и считала, что картинка (в годы обучения в школе и колледже это были бесчисленные портреты Мика Джаггера и Кита Ричардса, выполненные ручкой BIC) просто обязана получиться идеальной. Добиваясь сходства, я заставляла себя работать дни и ночи напролет. И мне не приходило в голову, что процесс и есть то, ради чего я занимаюсь рисованием. Моей целью был гиперреалистичный портрет, я полностью фокусировалась на этой задаче и абстрагировалась от процесса. Я преклонялась перед гениями Чака Клоуза и Ричарда Эстеса

Один из множества портретов Кита
Ричардса, сделанных в колледже.
Ручка BIC на бумаге Bristol.

(и сейчас восхищаюсь их работами), но упускала самое важное. А потом я познакомилась с Разли.

Мы возвращались с занятий по графическому дизайну в Школе визуальных искусств, и Разли сказала мне: «Тебе стоит взглянуть на работы этого художника. Он рисует все, что видит вокруг, например содержимое своей сумки». Так я познакомилась с творчеством Дэнни Грегори, и это стало переломным моментом. Я вдруг поняла, что не замечаю главный источник вдохновения — повседневную жизнь. И смогла вернуться к ежедневным занятиям рисованием.

Я поспешила домой и нарисовала то, что нашла в своей сумке. Получилось ужасно. Но мой прорыв заключался в том, что я не впала в подавленное состояние, а повторила рисунок на следующий день, а потом еще. Теперь мне хотелось нарисовать все, что я видела. И чем больше я рисовала, тем проще к этому относилась. Я больше не нуждалась в идеальном освещении, соответствующем настроению и правильном месте. На следующей неделе я взяла велосипед и в районе Нью-Джерси между Блумфилдом и Ньюарком села на тротуар и начала рисовать. С тех пор я рисовала везде, где только могла присесть. Стремление каждый раз создавать шедевр пропало. Рисование просто стало моим любимым занятием.

У меня по-прежнему не было подготовки. Городские виды получались плохонькими из-за отсутствия понимания перспективы, но это уже не пугало. Недостаток знаний расстраивал, но не останавливал.

Рисовала я медленно (да и сейчас не могу похвастаться скоростью), но листы в скетчбуках постоянно заканчивались — настолько я была увлечена фиксацией окружающего мира. Если мне предстояла длительная поездка в поезде, я брала с собой вырванные из журналов страницы с изображениями людей и упражнялась в рисовании лиц.

С тех пор главное для меня — «рисовать», а не «нарисовать». Как написал однажды сам Дэнни Грегори, «вот почему мы говорим “рисование”, а не “нарисованное”».

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ РИСОВАТЬ?

Неважно, что вы рисуете: коробку спичек или двенадцатизэтажное здание, ваша задача — «увидеть» объект. «Смотреть» и «видеть» — далеко не одно и то же: когда вы рисуете, вы сосредотачиваете свое внимание на объекте, визуально охватываете его. Если вы будете достаточно внимательны, то сможете увидеть в знакомом, казалось бы, объекте много новых для себя деталей.

Большинство из нас, как правило, не обращают внимания на хорошо знакомые предметы. Эта способность игнорировать привычную обстановку призвана оберегать психику от бомбардировки нескончаемыми визуальными стимулами. Нам нужно передвигаться, например, водить машину, не отвлекаясь на все подряд, попадающее в поле зрения. Представьте, что по пути на работу вы остановились рассмотреть парковочный автомат, входную дверь, форму кузова автомобиля, листья на дереве, пожарный кран... Да вы просто не доберетесь до пункта назначения! Восприятие повседневной жизни у взрослых людей притупляется из-за необходимости концентрироваться на конкретных задачах: куда я направляюсь, что я буду говорить на собеседовании, как бы не оконфузиться, споткнувшись в этих туфлях

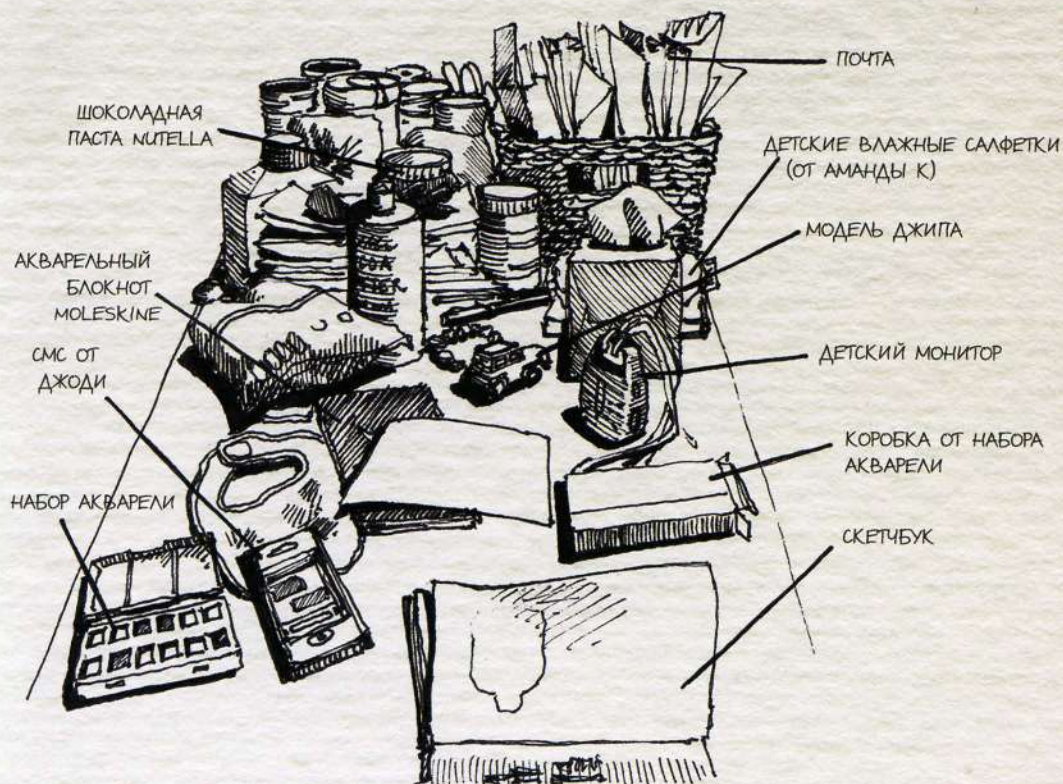

на высоченных каблуках. И по большей части мы замечаем только то, что доставляет нам неудобства, например, грязное кресло в транспорте.

Оборотная сторона способности мозга не придавать значения второстепенным подробностям, фокусируясь на ключевой задаче, — снижение любознательности.

Четырехлетний ребенок обрадуется дуршлагу, потому что еще не разделяет главное и второстепенное, для него важно все. Моя дочь во время прогулки замечает трещины на асфальте: «Посмотри, эта похожа на руку!»

Знакомые вещи постепенно становятся «невидимыми». Нас интересует только их утилитарное назначение, и не хватает времени на тщательное изучение.

Нью-Йорк, 29-я улица.
Карандаш Н, капиллярная
ручка Pigma Micron 05,
акварель, скетчбук.

С карандашом и бумагой эти предметы обретут новую жизнь и станут, не побоюсь этого слова, прекрасным открытием.

Процесс рисования заставляет сосредоточиться на том, что находится прямо перед нами. Мне это доставляет огромное удовольствие. Заурядные предметы становятся интересными и важными лишь потому, что я обратила на них внимание и решила нарисовать.

Скетчи вернут утраченную с возрастом радость познания мира. Я далека от идеализации детства и не хотела бы заново пережить ни одного дня из него. Но большинство детей рисует, а большинство взрослых — нет, хотя многие ощущают потребность запечатлеть на бумаге увиденное. Рисование — это прежде всего умение увидеть.

Зачем в наше время, с возможностью мгновенно передавать изображения с помощью интернета, рисовать? Я могу сфотографировать то, что собираюсь съесть, и опубликовать фото в социальной сети еще до того, как приступлю к трапезе. Почему же некоторые зарисовывают свой обед? Что такого есть в рисунке, чего нет в фотографии?

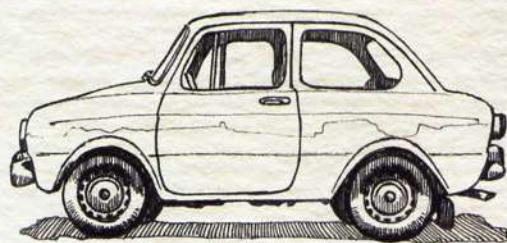
Прежде всего, рисование требует времени, независимо от того, быстро вы работаете или медленно: чтобы что-то нарисовать, нужно остановиться. Я рисую не спеша, долго изучаю натуру и педантично подхожу к процессу. Если я никуда не тороплюсь, то не замечаю, как пролетают два часа. Я полностью растворяюсь в настоящем моменте и впитываю в себя мельчайшие детали окружения. Чем дольше я наблюдаю, тем больше вижу и тем больше хочу нарисовать.

Возможно, основная разница между рисунком и фотографией, какой бы красивой она ни была, заключается в том, что с карандашом вы полностью контролируете результат — сами выбираете, что включить в работу, а что пропустить. И постоянно принимаете решения: как лучше нарисовать это дерево, вписывается ли в композицию машина, не нарушится ли равновесие, если добавить здесь этот элемент, стоит ли прорабатывать рисунок ткани на рубашке. Итоговая работа складывается из совокупности решений, и для их принятия требуется время. Все зависит от вас, даже то, будете ли вы заканчивать свой скетч.

Процесс принятия решений, сколько бы он ни длился — десять минут или три часа, и есть рисование. Как слепые ощупывают лица, чтобы узнать черты, так и я прорабатываю детали пейзажа или портрета на бумаге. Снимать зеркальной камерой или смартфоном интересно, но это не увлекает вас так, как рисование. Когда я прохожу по улицам, которые мне приходилось рисовать, все кажется настолько родным и знакомым, что возникает ощущение, будто я жила здесь.

Получается, что скетчинг — подобие дневника? Для меня да. Многие ведут скетчбуки во время путешествий, чтобы сохранить впечатления. Пролистайте свои старые блокноты, и в памяти всплывет множество обстоятельств, сопровождавших ваше занятие: долгие попытки отобразить погоду, место, где вы сидели, и даже кто обращался к вам с вопросами. Вы также сможете оценить свой внутренний рост. На примере моего Moleskine шестилетней давности отчетливо видно, как изменился не только мой стиль, но и выбор объектов.

Фиат 850. Карандаш H, капиллярная ручка Pigma Micron 08 и акварельный блокнот Moleskine.

В этом скетчбук очень схож с дневником: он показывает, как вы растете. До рождения ребенка мои рисунки были сложнее и отнимали массу времени. Когда я стала матерью, пришлось перестраиваться на новый режим: я уже не могла отвлекаться надолго, и рисунки перестали быть детализированными. В скетчбуках первых после рождения дочери месяцев — быстрые, порой пятнадцатиминутные зарисовки вместо четырехчасовых портретов.

Скетчбук — ваш бортовой журнал, подробное документальное свидетельство вашего творческого роста и трансформации.

Хотя мне повезло работать в компании таких замечательных художников, как Аманда Кавано, Лиз Стил, Стивен Гарднер, Лапин и Пол Хистон, страницы скетчбука нашептывают, насколько прекрасен процесс творчества в уединении. Это одновременно время обостренного восприятия внешнего мира и осознания внутреннего, иногда на грани с медитацией (моя подруга Мишлен медитирует во время часовой пробежки по парку, я же впадаю в это состояние рисуя). Время, «в которое многие мысли укореняются и пускают листья», как писал Торо в своей книге «Уолден, или Жизнь в лесу». Время вспомнить о своих заботах и отбросить их в сторону. Дэнни Грегори называл это «генеральной уборкой», и, на мой взгляд, лучше не скажешь. Мы часто шутим с Мишлен: она бежит, я рисую, но на самом деле мы наводим порядок.

«ДА У ВАС ТАЛАНТ!»

Бог наделяет талантом немногих. Мои знакомые, коллеги, некоторые друзья говорили, что у меня есть талант к рисованию. Большинство людей считает, что сам факт того, что вы рисуете, свидетельствует об одаренности.

Я глубоко убеждена, что это неверно и порождает негативную установку: если у меня не получается рисовать так же хорошо, как у тебя, то и стараться не стоит, просто нет способностей. Считать склонность к рисованию «даром» — не более чем отговорка. Я признаю существование гениев, в истории музыки и искусства тому немало примеров. Но возможности легко изобразить дерево или человека наверняка предшествуют многие часы проб и ошибок. Я извела тонны бумаги, прежде чем смогла нарисовать хоть что-то более-менее приличное. И сейчас продолжаю учиться и делаю ошибки. Процесс все еще дается мне с трудом.

Рой Гильдебрандт. Карандаш
2В, бумага Canson.

Мне трудно объяснить друзьям, когда они просят нарисовать портрет своей собаки или ребенка, что на каждый рисунок у меня уходит много часов, что это труд, а не расслабленное времяпрепровождение. Что я все еще сомневаюсь в себе, могу все испортить, бросить и начать сначала, а порой даже думать не хочу о рисовании.

Талант — это многие часы, месяцы и годы непрерывной практики. В старших классах, пока мои подружки бегали по магазинам и встречались с мальчиками, я сидела за столом и рисовала. Я не была изгоем, мне просто нравилось это занятие, несмотря на частые разочарования. Сейчас я могу нарисовать автомобиль по памяти, но только потому, что делала это уже десятки раз. И вовсе не обязательно, что буду довольна результатом. Минуты и часы, проведенные над каждым рисунком, добавляются к накопленному за все предыдущие месяцы и годы опыту и одновременно становятся ступенькой к последующим экспериментам с карандашом и бумагой.

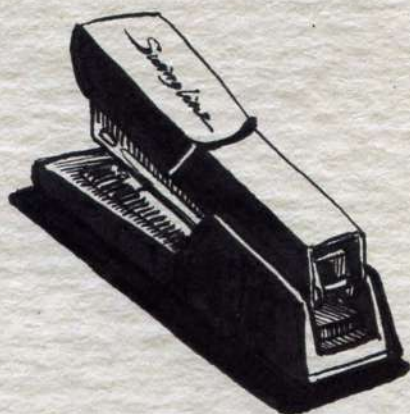
Если талант действительно существует, я бы определила его так: способность проводить неограниченное количество времени за любимым занятием и вера в то, что обязательно что-нибудь получится. И если Бог чем-то и может нас наделить, так это упорством.

В этой книге нет магических формул и описания коротких путей к успеху. Если вы хотите научиться рисовать, нужно просто рисовать. Но процесс становления художника — это не выполнение скучных и трудоемких заданий. Это прежде всего новый взгляд на собственную жизнь. С привычкой делать наброски вы откроете для себя удовольствие наблюдения и созерцания, научитесь не просто смотреть вокруг себя, а видеть. В транспорте люди сидят, уткнувшись в свои смартфоны, ноутбуки и планшеты, а вы в то же время смотрите вокруг и мысленно рисуете. Вы находитесь в режиме восприятия. Долгие поездки в поезде или утомительное ожидание в пробке перестанут быть для вас потерей времени, а превратятся в возможность новых визуальных открытий.

Так давайте же радоваться каждому дню и увековечивать его на бумаге. Приступим?

Эскиз, сделанный в старших классах. Ручка BIC, бумага Bristol.

~ 5-20-13 D210 ~

ГЛАВА 2

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В выборе инструментов и материалов я опираюсь на собственные предпочтения. Я с трудом разбираюсь в сортах бумаги, видах ручек, карандашей и красок, поэтому пользуюсь тем, на что когда-то наткнулась, попробовала и пришла к выводу, что мне это подходит. Свою первую капиллярную ручку Pigma Micron я нашла во дворе у подруги: ручка была уже не новая, и чернила бледноваты. Но я тотчас же в нее влюбилась и до сих пор не придумала ничего лучше для ежедневных набросков. Японцы знают толк в изготовлении ручек.

Дорогостоящие материалы сами по себе не гарантируют лучший результат и уж точно не превратят вас в художника. Хотя, не буду лукавить, стоимость имеет определенное значение. Когда я впервые раскрываю новый скетчбук, то чувствую радостное возбуждение, а если он марки Stillman & Birn и обошелся мне в 25 долларов, то, пожалуй, даже благоговение, несмотря на то что высококачественная бумага никак не повлияла на мой творческий рост. Если для обучения игре на гитаре вы купите дорогущую Fender, это еще не сделает вас Джимми Хендриком. Так же не сделает вас художником и скетчбук престижной марки. Хотя, без сомнения, он будет красивым и качественным.

Ближайший художественный салон находится в 40 километрах от моего местожительства, и мне приходится довольствоваться канцелярскими магазинами поблизости. Там я покупаю блокноты Pro-Art. Именно в них сделано большинство иллюстраций из этой книги, так что эти блокноты вполне заслуживают доверия.

Если бы я лучше разбиралась в художественных товарах, мне бы, возможно, захотелось иметь больше разных материалов и инструментов.

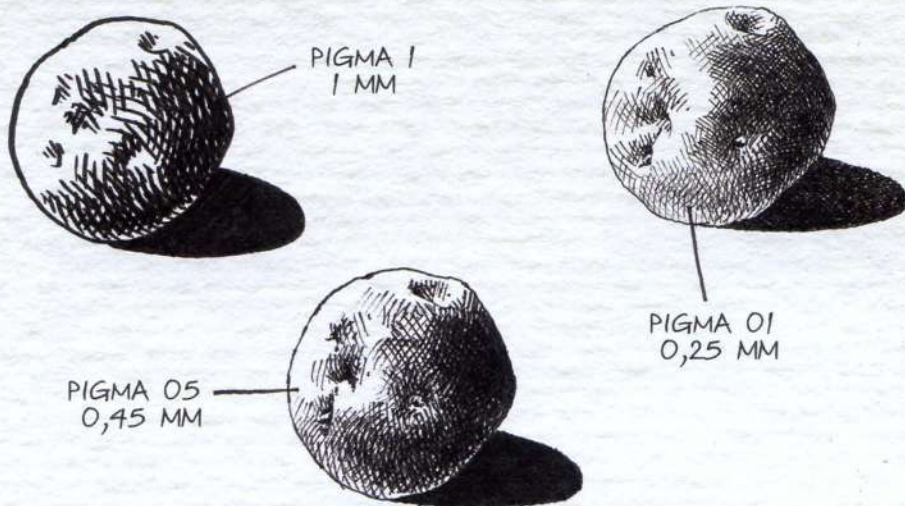
Зато со своим скромным набором я более мобильна. Носить с собой более двух скетчбуков довольно утомительно. Поэтому в моей сумке всегда один дешевый Pro-Art, Stillman & Birn и небольшой пенал с ручками и карандашами. Компактность — важный фактор в занятиях скетчингом. Она потребует подходить с умом к выбору принадлежностей, а это неплохо, особенно если вам свойственны сомнения. Выбор техники рисунка с опорой на имеющийся под рукой материал иногда идет на пользу: помогает ослабить контроль и плыть по течению. Подробнее об этом мы поговорим в главе 4 «Если время и средства ограничены».

ЧЕМ Я РИСУЮ

Я сознательно употребила обороты «чем я рисую», «чем я раскрашиваю», вместо «чем рисовать» и «чем раскрашивать». Я расскажу о своих любимых инструментах, но вас это ни к чему не обязывает. При желании вы можете опробовать их и решить, подходят они или нет. Главное — найти для себя инструмент, работать которым будет комфортно.

Ручки

Одно время я рисовала только черными шариковыми ручками Pilot Precise V5 и V7. Прекрасные примеры работ, выполненных этим инструментом, демонстрирует в своем блоге художница Андреа Джозеф (andreajoseph24.blogspot.com). Возможно, ее рисунки вдохновят вас на более тесное общение с шариковой ручкой.

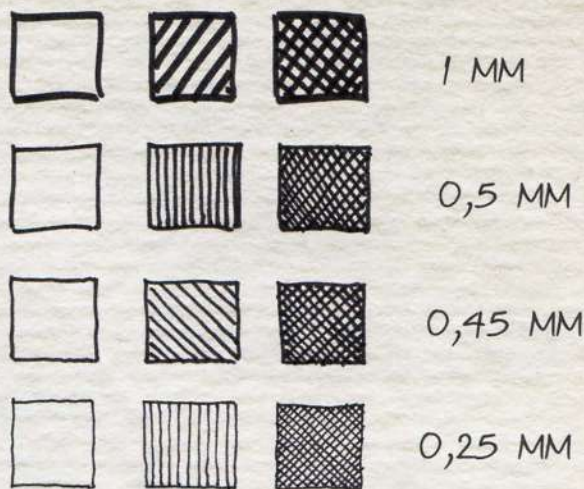

В этих ручках мне очень нравились плавность и толщина линии (пишу я исключительно ими), но чернила по качеству далеки от чернил ручек Pigma Micron, в которых меня покорила глубокий черный цвет. По наброскам, сделанным Pigma Micron, можно рисовать акварелью, так как чернила не растекаются. Моя любимая ручка, которой я пользуюсь чаще всего, Pigma Micron 05. Она не слишком тонкая и не слишком толстая — идеальна для выполнения сложной штриховки мелких деталей и рисования тонких линий. Для проработки теней я беру Micron 01. Слева внизу вы видите рисунок картофелины, я специально сделала его в трех вариантах ручками с разной толщиной стержня, чтобы продемонстрировать, как толщина стержня влияет на впечатление от итоговой работы. В зависимости от угла наклона ручка может проводить разные линии (подробнее об этом в разделе «Основные техники» главы 3). Возможно, мое пристрастие к ней объясняется тем, что я не пробовала ничего другого. Если время и средства позволяют вам приобретать новые материалы, пользуйтесь этим.

Иногда рука тянется к перьевой ручке, той, которой я рисовала в школе. Она все еще в прекрасном состоянии и функционирует так же хорошо, как и двадцать лет назад. Но чернила Waterman размываются водой, поэтому она не подходит для последующего нанесения акварели.

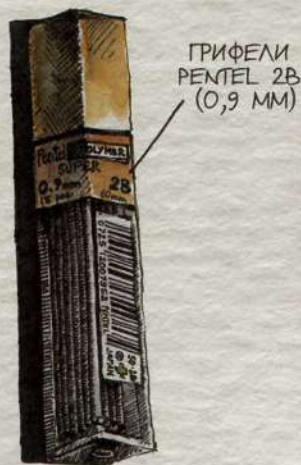

ПЕРЬЕВАЯ РУЧКА
WATERMAN

Карандаши

Я предпочитаю карандаши твердости 2В независимо от марки и редко покупаю другие. Почему 2В? При хорошем нажиме получается достаточно глубокий темный тон, а светлые линии аналогичны линиями от карандаша HB.

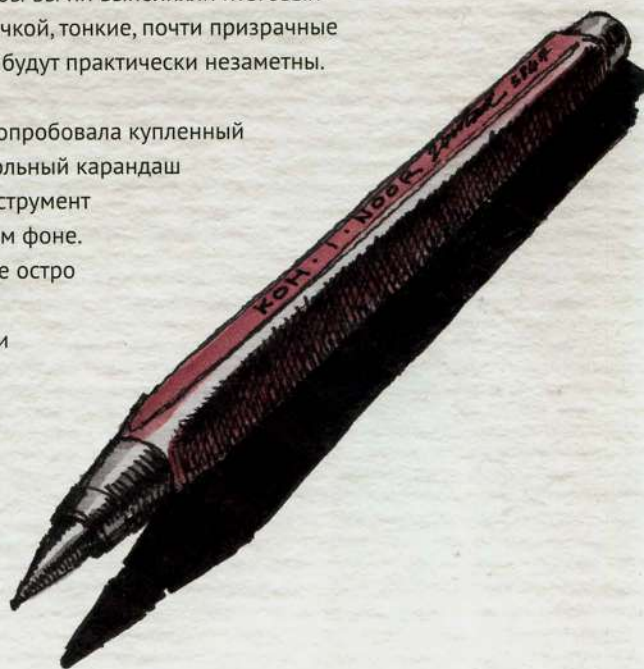

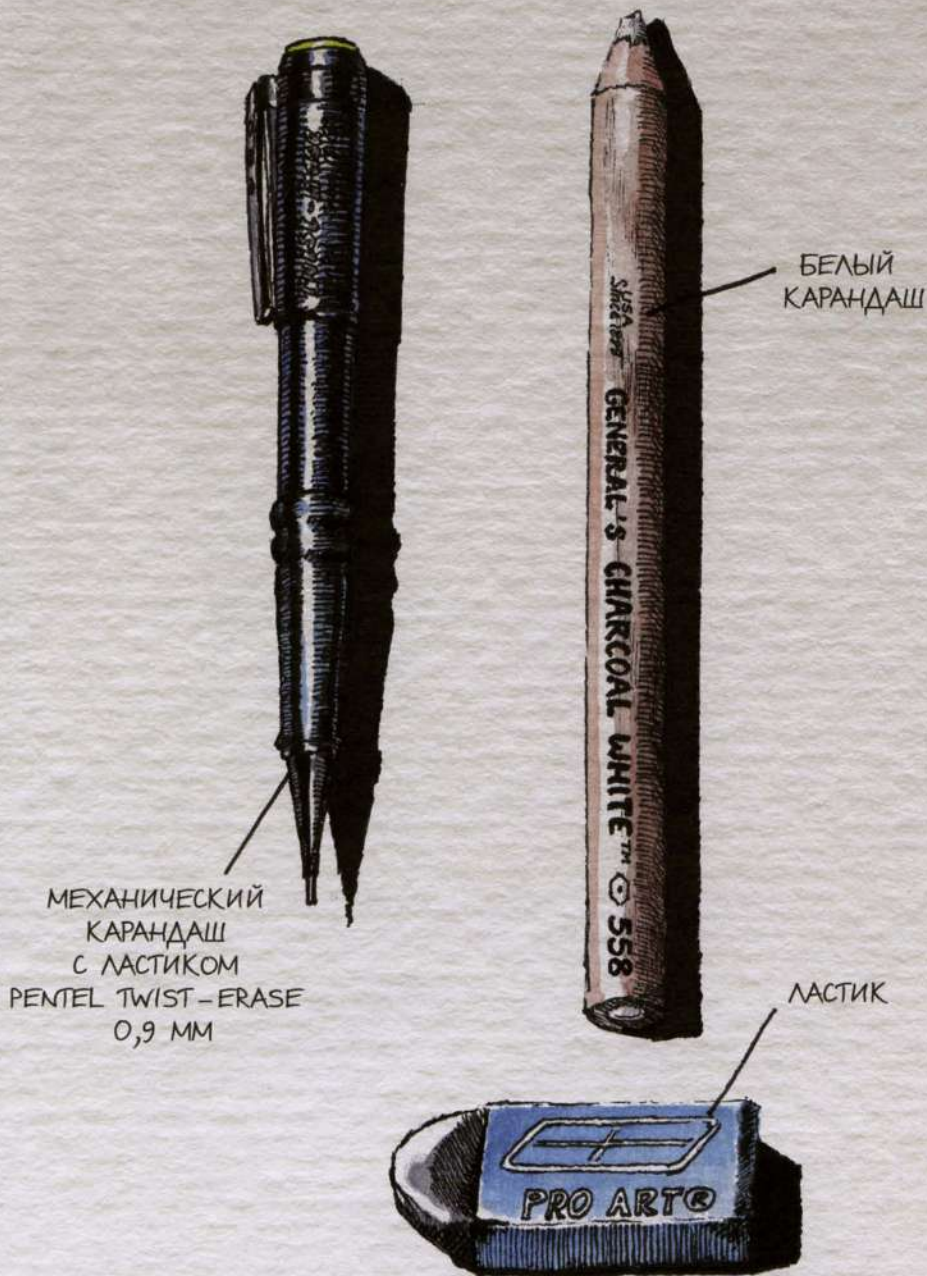
Я обожаю механические карандаши: можно не беспокоиться, что грифель затупится, и забыть о точилке. Мой любимый — Pentel Twist-Erase 0,9 мм. Это нестандартная толщина (средний размер, встречающийся в магазинах, — 0,5–0,7 мм), поэтому грифели для него приходится заказывать в онлайн-магазинах.

Еще мне очень нравятся толстые грифели, такие как Cretacolor 2В, которыми я заряжаю цанговый карандаш Koh-I-Noor Versatil. Чем удобен такой грифель? Широкой стороной можно быстро тонировать большую поверхность, а острым краем нанести тонкие штрихи.

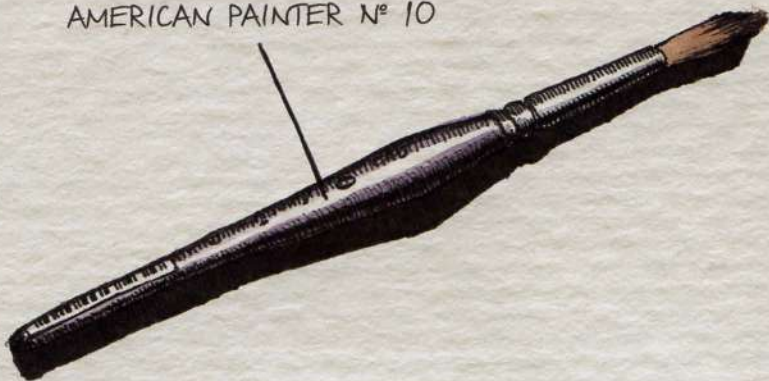
Хотя почти во всем я полагаюсь на карандаши 2В, я всегда держу под рукой карандаш H. Возможно, было бы даже лучше приобрести 2H или 3H. Надо не забыть об этом, когда я в следующий раз попаду в художественный салон! Такие твердые грифели дают светлые линии, что идеально для предварительного рисунка, конечно, если у вас есть на него время. Недавно мне посчастливилось поработать вместе с потрясающим Полом Хистоном (paulheaston.com), и я заметила, что он выполняет предварительный рисунок карандашом 6H. Чем бы вы ни выполняли итоговый рисунок — карандашом или ручкой, тонкие, почти призрачные линии карандашей линейки H будут практически незаметны.

Совсем недавно я наконец-то опробовала купленный несколько лет назад белый угольный карандаш General. Это великолепный инструмент для создания бликов на темном фоне. Насколько я поняла, чем менее остро он заточен, тем лучше: края бликов получаются размытыми независимо от того, сделан фоновый тон ручкой или карандашом.

КРУГЛАЯ КИСТЬ
AMERICAN PAINTER № 10

PIGMA
MICRON 05

КИСТЬ
С РЕЗЕРВУАРОМ
PENTEL

ЧЕМ Я РАСКРАШИВАЮ

Кисти

Я не рисовала акварелью на пленэре, пока не стала обладательницей кисти Pentel Aquash с резервуаром. Она очень компактная, а запаса воды в ней хватает на несколько дней. Однажды мы делали наброски вместе с талантливой Амандой Кавана. У нее уже была эта кисть, а свою я еще не получила. Аманда сказала мне: «Эта кисть изменит твою жизнь». И это не преувеличение. Когда вы рисуете вне дома и единственная поверхность, на которой можно разложить материалы, — ваши колени, подобная кисть окажется незаменимой. Теперь у меня их две: большая и среднего размера. Я чаще пользуюсь средней, поскольку делаю рисунки небольшого формата, а ею удобнее прорабатывать мелкие детали.

Обычная кисть у меня всего одна — это American Painter от Loew-Cornell, недорогого вариант из местного магазина канцтоваров, и я не ношу ее с собой.

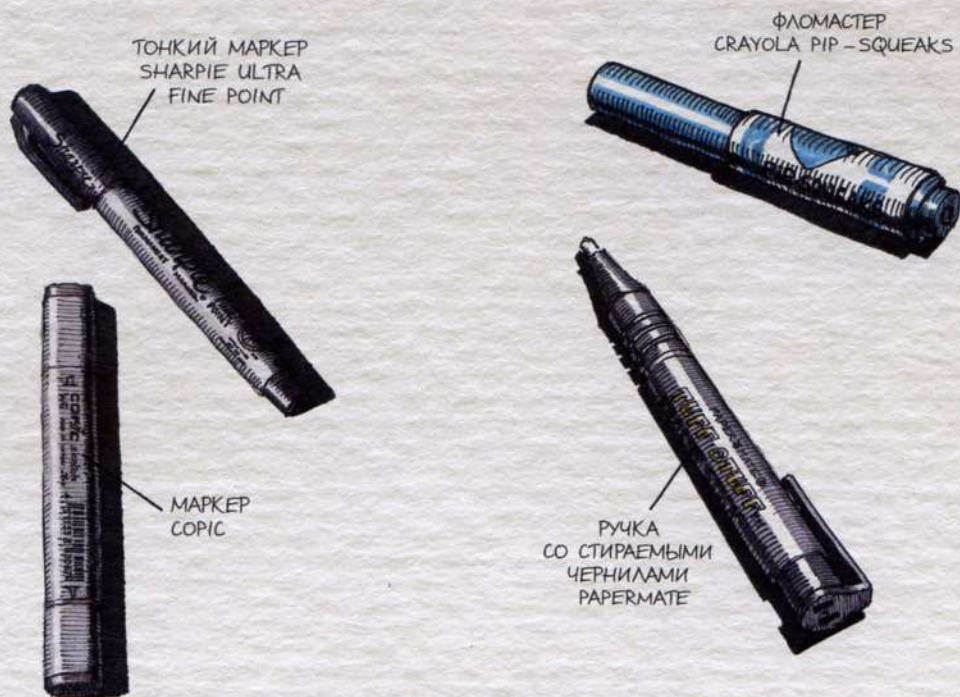

Акварель

Благодаря Лиз Стил (lizsteel.com) я открыла для себя акварель марки Winsor & Newton. Если бы не Лиз, я бы до сих пор пользовалась детским акварельным набором своей дочери. С этого момента я узнала о существовании качественных, насыщенных пигментов. Для отличного результата требуется совсем небольшое количество краски. Теперь я не расстанусь с набором красок Cotman Deluxe Sketchers' Pocket Box. Миниатюрный размер коробки позволяет носить его с собой где угодно. Все рисунки в книге выполнены с помощью этого набора.

КАРМАННЫЙ НАБОР АКВАРЕЛИ
WINSOR & NEWTON

Цветные карандаши

Из всего доступного разнообразия я предпочитаю мягкие цветные карандаши марки Cretacolor. Они продаются поштучно. Купленный несколько месяцев назад набор акварельных карандашей пока дожидается своей очереди.

Маркеры

У меня всего два маркера, светло-серый и сизый, марки Copic. Но я очень редко раскрашиваю маркерами и, как правило, заимствую у дочери фломастеры Crayola Pip-Squeaks.

ЧЕМ Я СТИРАЮ

Чаще всего я рисую ручкой, и ластик бывает нужен довольно редко. Однако у меня есть любимец (он со мной уже много лет): это механический ластик Paper Mate Tuff Stuff, незаменимый при работе с карандашом. Его тонкий стержень позволяет подчистить самые мелкие детали. Хотя меня устроил бы любой белый ластик.

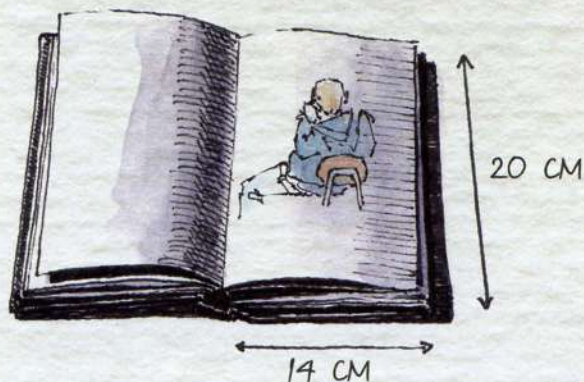

НА ЧЕМ Я РИСУЮ

Чтобы узнать достоинства вашей ручки, нужно испытать ее на разных сортах бумаги. Pigma Micron достаточно универсальна, она одинаково ведет себя на толстой шероховатой бумаге, акварельной и бумаге для принтера, не проскальзывает и не растекается, а это как раз то, что мне от нее нужно. Я почти никогда не делаю предварительный рисунок карандашом, а вместо этого наношу легкие схематичные линии ручкой. Поэтому меня более чем устраивает tandem фактурной бумаги и ручки с предсказуемо хорошей линией.

Скетчбуки

Как я уже упоминала, я веду несколько скетчбуков. Уже не один год лежат два блокнота Moleskine: верю, что когда-нибудь их закончу. Но чем дольше я рисую акварелью, тем больше склоняюсь к белой бумаге. Прекрасный пример — мой скетчбук Pro-Art. Бумага в нем недостаточно толстая и набухает от воды, но у нее прекрасная фактура. Я не жду от него невозможного, и кажется, что в ответ он прощает мои ошибки.

БОЛЬШОЙ
MOLESKINE
14 X 22 CM

БОЛЬШОЙ MOLESKINE
14 X 20 CM

У меня есть еще два больших блокнота Moleskine. Их идеально гладкая бумага подходит и для карандашей, и для ручек. Толщина бумаги позволяет рисовать с обеих сторон листа без опасения, что чернила или краска протекут насквозь. При покупке будьте внимательны: вам нужен не обычный Moleskine, а скетчбук — разница между ними в толщине бумаги.

Хорошая альтернатива обычному скетчбуку — записная книжка Moleskine Japanese, листы в которой большого формата и сложены гармошкой.

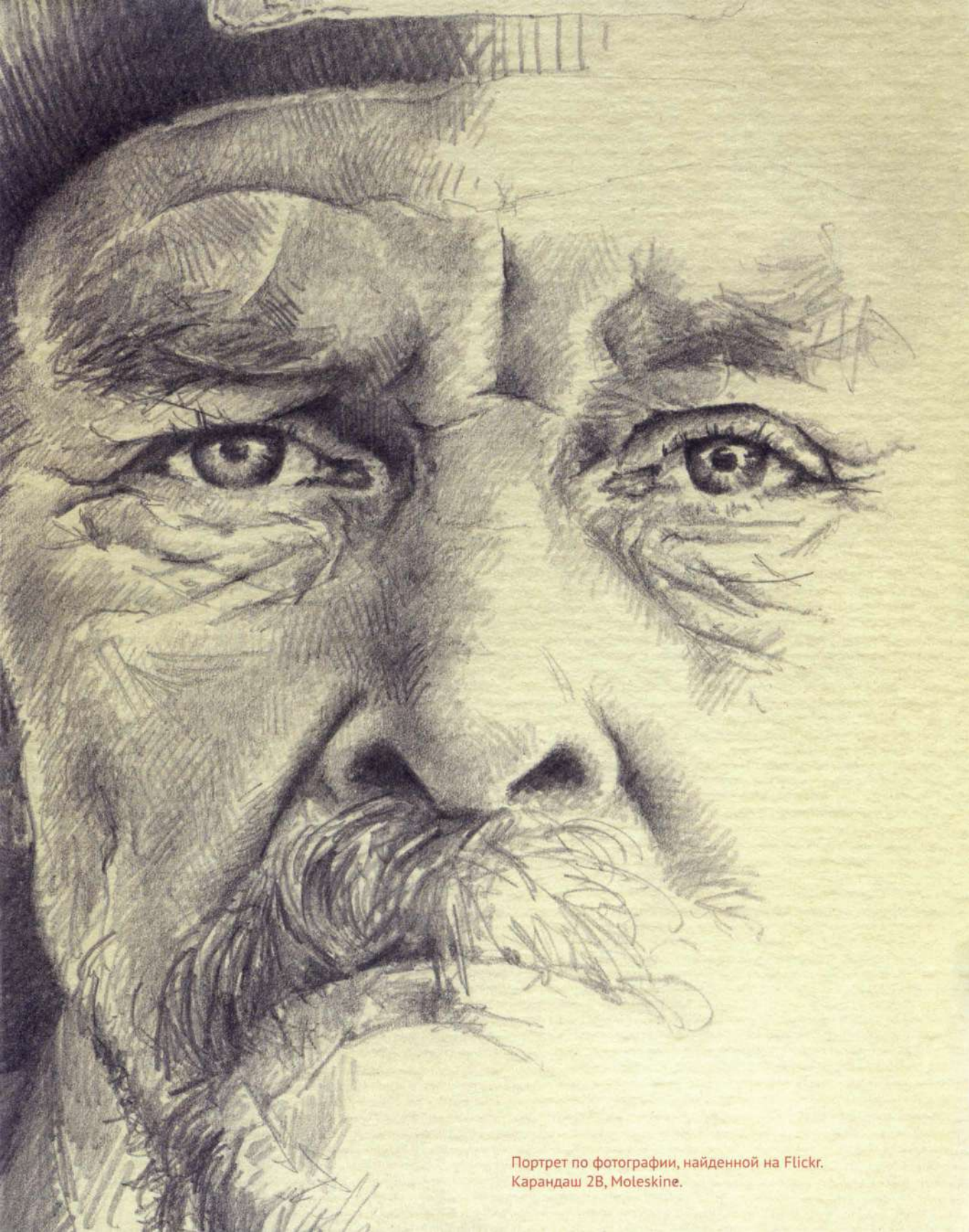
БОЛЬШОЙ АКВАРЕЛЬНЫЙ
БЛОКНОТ MOLESKINE
14 X 20 CM

Для акварели лучше всего подойдет блокнот Moleskine Watercolour. Толщина бумаги в нем такова, что можно не беспокоиться о том, что она покоробится. В его горизонтальный формат как нельзя лучше вписываются портреты моих кошек (см. главу 6 «Стимулы для творчества»).

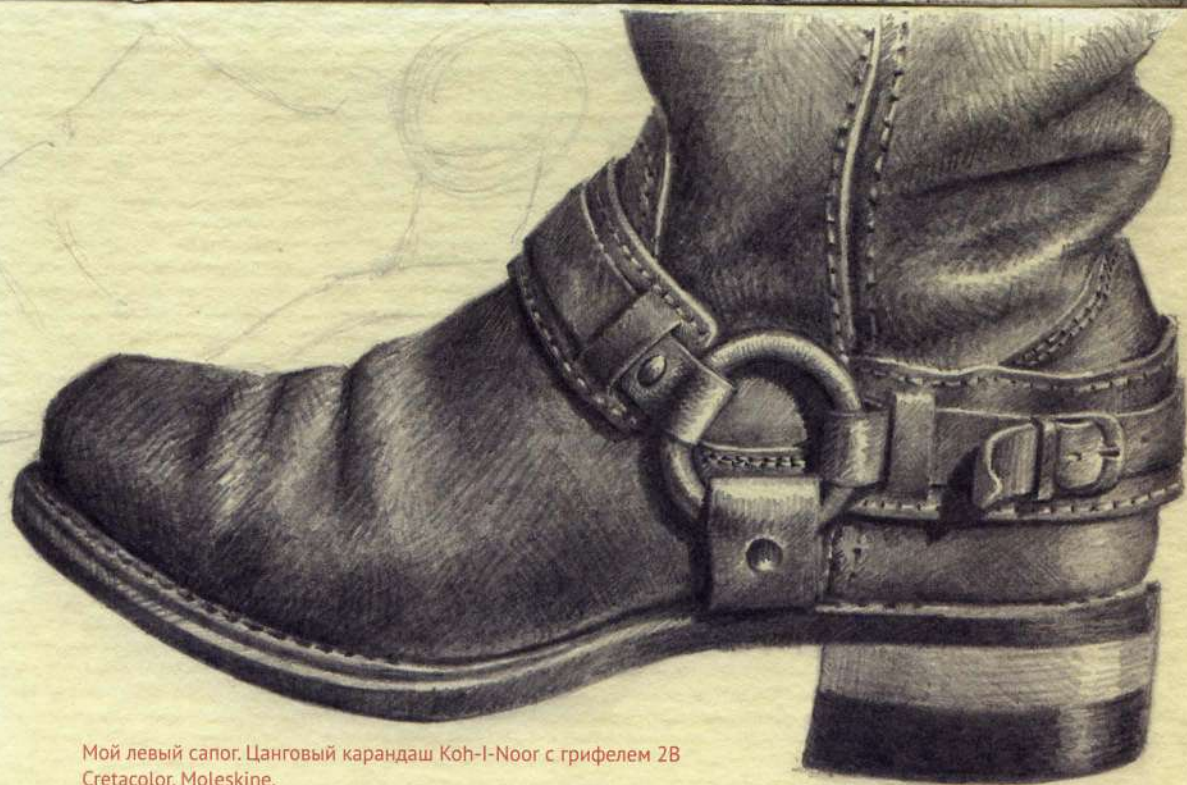
Совсем недавно я приобрела блокнот Stillman & Birn серии Gamma с бумагой цвета слоновой кости. Мне нравится шероховатая фактура и плотность бумаги, выдерживающая как ручку или карандаш, так и акварель. Возможно, это лучший скетчбук из всех, что у меня были.

Однажды я купила блокнот Earthbound на спирали, чтобы опробовать в нем свой белый угольный карандаш. Мне очень понравилась фактура бумаги: достаточно гладкая, с вкраплениями частиц переработанной бумаги. В этом скетчбуке были выполнены все иллюстрации с натурально-коричневым фоном.

Портрет по фотографии, найденной на Flickr.
Карандаш 2В, Moleskine.

Мой левый сапог. Цанговый карандаш Koh-I-Noor с грифелем 2B
Cretacolor, Moleskine.

Бумага

Для больших рисунков, над которыми предстоит долгая работа, я беру бумагу Canson 23 x 30 см. Ее кремовый оттенок служит прекрасным фоном для карандаша. Плюс ко всему у нее приятная фактура, схожая с фактурой бумаги блокнотов Stillman & Birn. Я использую ее только для карандашных работ.

Бумага Bristol хороша для Pigma Micron и для любых ручек, в том числе перьевых. Ее гладкую и довольно толстую поверхность не пугает никакой нажим, и вы можете добиться идеально черного цвета.

Остальные сорта бумаги приобретаю от случая к случаю. Я не хочу возвращаться ко времени, когда превращала процесс рисования в церемонию (см. главу 1 «Первые шаги»), поэтому стараюсь пользоваться тем, что есть под рукой. Так у меня появились рисунки, выполненные на конвертах, коробках, бумаге для принтера и картонных папках. В этом есть свои плюсы: я вынуждена экспериментировать с новыми материалами, фактурами и форматами.

Рисунок по фото. Карандаш
2В на бумаге Bristol.

БЛОКНОТ MOLESKINE EVERNOTE

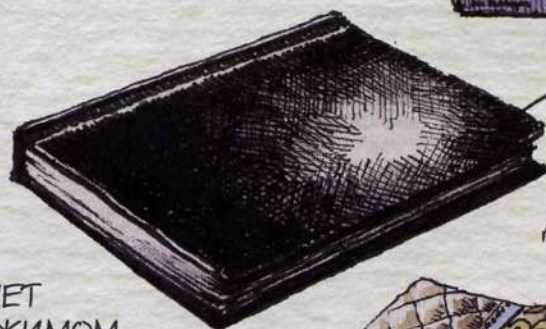
IPAD

НАБОР АКВАРЕЛИ
WINSOR & NEWTON

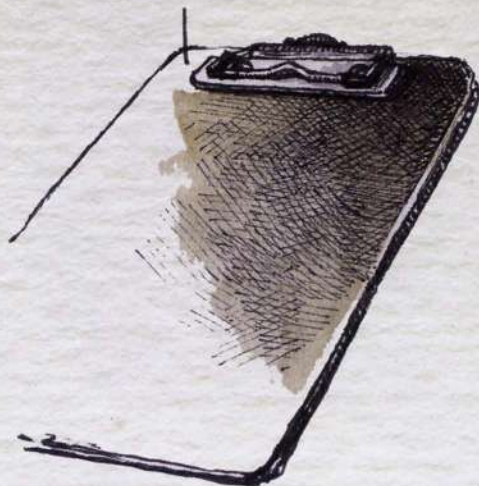
СКЕТЧБУК
PRO-ART

ПЕНАЛ
ДЛЯ КАРАНДАШЕЙ

ПЛАНШЕТ
С ЗАЖИМОМ
23 X 30 CM

ВЛАЖНЫЕ
САЛФЕТКИ
CLOROX

КАК ЭТО ВСЕ НОСИТЬ С СОБОЙ

Я всегда выхожу из дома с большим рюкзаком, ведь заранее не известно, когда я смогу выкроить время для скетчей. Поэтому предпочитаю все носить с собой: iPad, два скетчбука, пенал с карандашами и ручками, набор акварели и планшет с зажимом.

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Просидев за набросками в Бруклине на перевернутом ведре целый день, я наконец-то купила раскладной стул. В сложенном состоянии он помещается в чехол, и его довольно удобно носить на плече. Художница Лиз Стил, с которой мне повезло многократно рисовать на пленэре, пользуется шведским раскладным стулом Walkstool с телескопическими ножками. Я пока не решилась потратиться на такой же, и меня вполне устраивают мой стул и ведерко, поскольку во время рисования я наклоняюсь вперед, опираясь на колени. И то и другое я держу в багажнике машины.

ЧЕМ Я НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ

Мне не нравится слишком тонкая бумага. Я возлагала большие надежды на блокнот Moleskine Evernote, но бумага в нем просвечивает, и мне приходится рисовать или писать через страницу. Такая же бумага и в Moleskine в мягкой обложке: она слишком тонкая даже для карандашного рисунка.

Я не использую никаких инструментов для создания плавных переходов тона. Однажды я попробовала применить растушевку (бумагой, скатанной в тугий рулон с заостренным кончиком) в карандашном рисунке, и результат мне совершенно не понравился.

ГЛАВА 3

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ

В моем намерении написать главу о техниках рисования есть некоторая ирония. Дело в том, что я никогда не обучалась художественным техникам, а на уроки рисования последний раз ходила в школе, где мистер Сигволт объяснял нам распределение светотени на цилиндре. Всему, о чем я собираюсь сейчас вам рассказать, я научилась самостоятельно по альбомам с рисунками Микеланджело и гравюрами Дюрера. Приемы, с помощью которых великие мастера передавали объем, разграничивали свет и тень, многократно рисовали одну и ту же модель или драпировку, приводили меня в восхищение. Свою технику я во многом позаимствовала из их работ. Советую найти репродукции их картин в библиотеке или в интернете и приглядеться к деталям.

В этой главе я расскажу о том, как подступиться к чистому листу, как сделать свою технику более свободной, о методах штриховки, об угле наклона инструмента и нажиме и о работе с цветом.

РАЗМИНКА

Когда перед вами лежит чистый лист бумаги, нелегко провести первые линии. Иногда приступить к рисованию мешает не отсутствие вдохновения, а излишнее напряжение в кисти руки. Мы слишком сильно сжимаем инструмент и чрезмерно давим на него, начиная рисовать. В моей жизни таких моментов было множество. Но после долгих лет наблюдения за творчеством моих коллег я осознала, насколько освобождает от скованности дудлинг (техника свободного рисования, бессознательные каракули. — *Прим. пер.*). Пока вы водите ручкой по бумаге, дудлинг расслабляет не только вашу руку, но и ваш мозг.

Отличный способ создать дудл — вести непрерывную линию по листу бумаги или экрану планшета, произвольно меняя направление на 90 градусов. Просто позвольте вашей руке взять на себя инициативу, не торопите ее и не останавливайте, рисуйте в удобном темпе. Задача дудлинга в том, чтобы вывести вас из неприятного состояния ступора перед новым проектом.

Смысл не в том, чтобы зарисовать лист, а в самом процессе. Можно болтать с кем-то из друзей по телефону и одновременно дудлить. Изображайте что угодно — буквы, деревья, дома, хаотичные линии или орнаменты: всегда есть шанс, что из этого получится что-то интересное. Не обязательно пытаться точно скопировать объект. Я назвала бы это «бессмысленным» рисованием, если бы в нем не было столько смысла. Оно буквально трансформирует ваше сознание, расслабляет и заставляет забыть о проблемах, при этом не отключая его, а аккуратно перенаправляя.

Наша кошка Пичиз,
нарисованная за несколько
секунд на планшете.

В поисках вдохновения для создания орнаментов я бы посоветовала заглянуть на Pinterest, посмотреть примеры зентанглов (узоры и паттерны на белых листах, нарисованные тушью или ручкой. — *Прим. пер.*).

Бывает полезно провести пару дней за рисованием узоров, отложив на это время наброски с натуры. Это веселое занятие научит вас относиться к себе менее серьезно. А главное, рисуя забавные орнаменты, вы свыкнетесь с инструментом, которым собираетесь работать, и поймете, как он взаимодействует с выбранной бумагой. Вы сможете понять, какой прием вам удастся лучше или хуже. Бумага проявит все свои качества: насколько черный тон на ней может получиться, прежде чем чернила протекут насквозь; мнется ли она под рукой; слишком ли выражена ее фактура или, наоборот, недостаточно. В дудлинге не важен результат, это тренировка для рук и мозга. Попробуйте рисовать, как в детстве: условное изображение цветов, повторяющиеся круги и квадраты, шахматная клетка, рыбки. Вы получите удовольствие от такого рисования. Не думайте, что дудлинг — потеря времени. Он поможет вам сделать много открытий как о рисовании, так и о себе.

Еще один отличный способ стимуляции вдохновения — рисование вслепую, во время которого вы непрерывно смотрите только на натуру, не переводя взгляд на бумагу или на руку, которой рисуете. Можно рисовать объекты любой сложности, выбор зависит только от количества времени, которым вы располагаете.

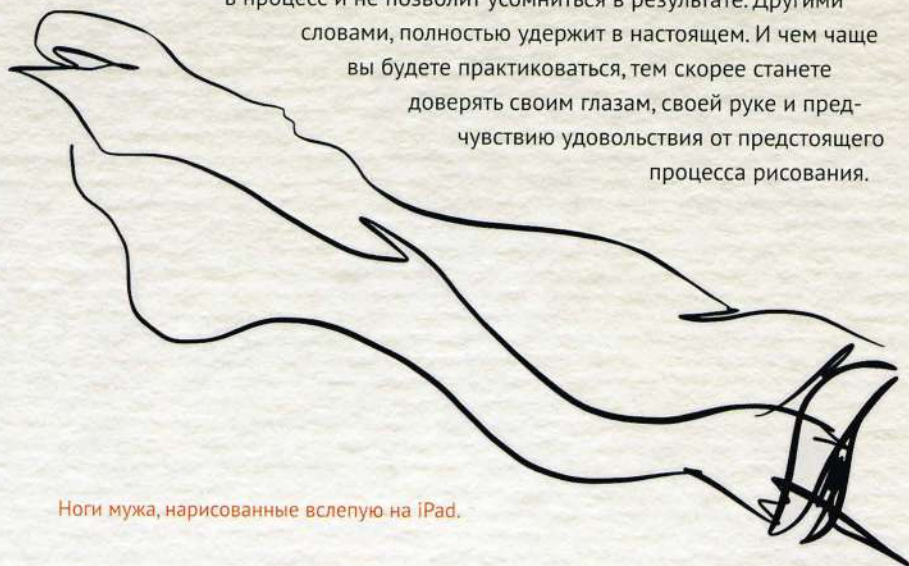

Поскольку вы не смотрите на бумагу или планшет, вас не тяготят сомнения, похоже ли получается, и можно максимально сосредоточиться на объекте. Рука как бы сама фиксирует визуальную информацию, поступающую в мозг. Это техника рисования, в которой процесс важнее результата, причем очень полезная: визуальная информация не задерживается в левом полушарии мозга и, минуя аналитическую стадию обработки, воплощается непосредственно на бумаге. Вы заставляете замолкнуть внутреннего критика и не переживаете по поводу результата, находитесь в состоянии чистого восприятия натуры. Рисование вслепую также помогает снять мышечное напряжение и свободно двигать рукой, не заботясь о последствиях. Это разминка перед реализацией вашей идеи. Поскольку вас не будет тяготить необходимость создания шедевра, то и из самого рисования не придется делать культ, требующий идеального служения. Этот метод поможет одержать победу над страхом чистого листа, а после — хорошенько посмеяться, взглянув на результат.

Нарисованный вслепую портрет Кита Ричардса в скетчбуке, предназначенном специально для этого метода.

Чем легче вы начнете относиться к себе и своему творчеству, тем продуктивнее станут действия на поприще изобразительного искусства. Расслабление для психики так же важно, как и для мышц. Советую вести отдельный скетчбук для рисования вслепую. Этими забавными и непосредственными набросками вы сможете быстро заполнять по несколько страниц в день, и заодно избавитесь от угрызений совести по поводу того, что мало рисуете. Данное упражнение как никакое другое будет погружать в процесс и не позволит усомниться в результате. Другими словами, полностью удержит в настоящем. И чем чаще вы будете практиковаться, тем скорее станете доверять своим глазам, своей руке и предчувствию удовольствия от предстоящего процесса рисования.

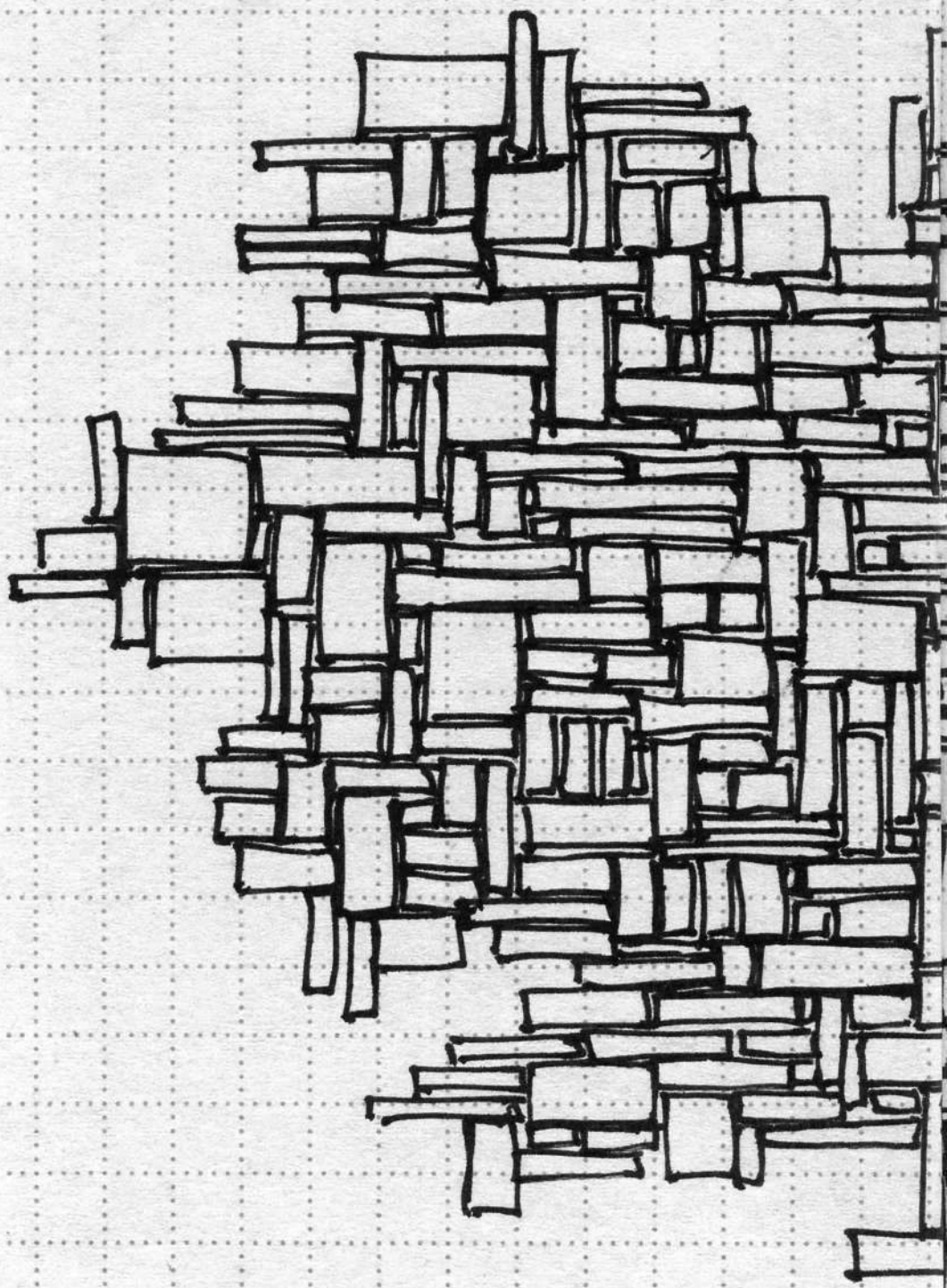

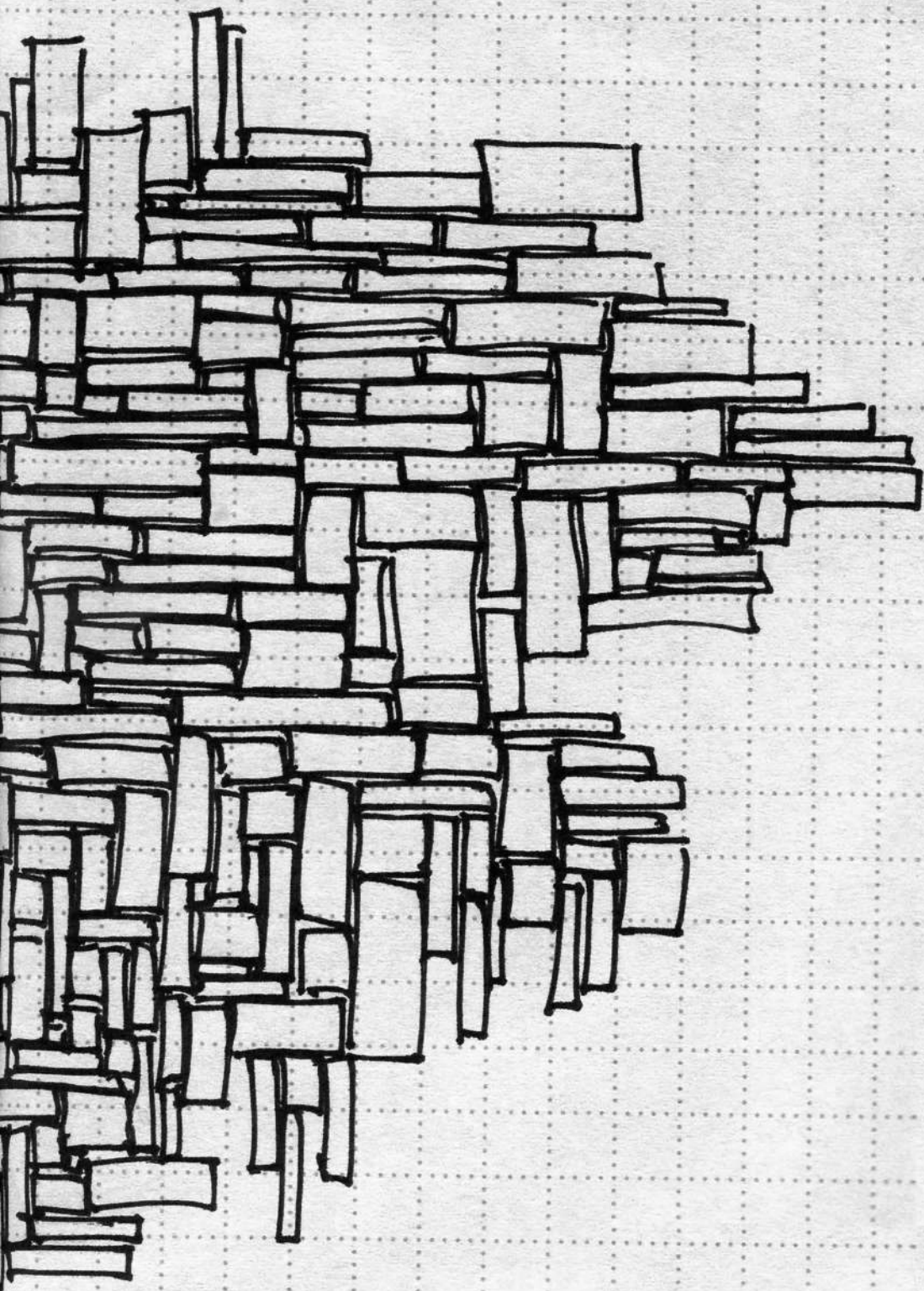
Ноги мужа, нарисованные вслепую на iPad.

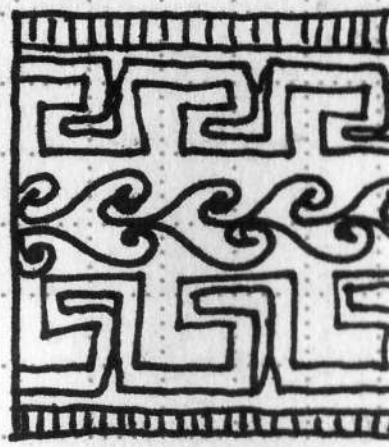
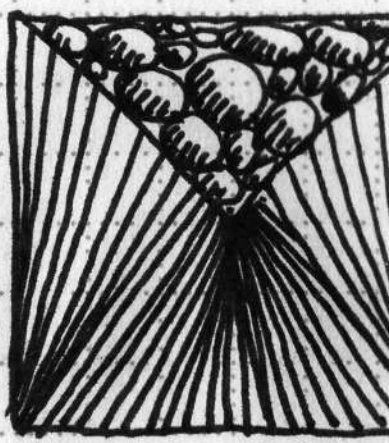
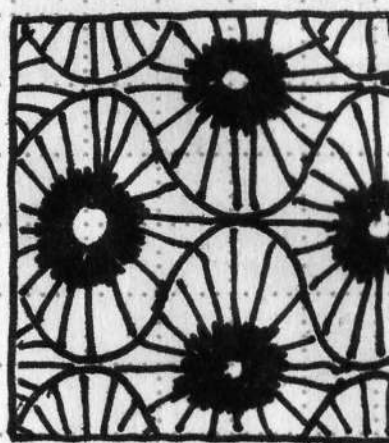

Лосьон для тела из моего скетчбука для рисования вслепую.

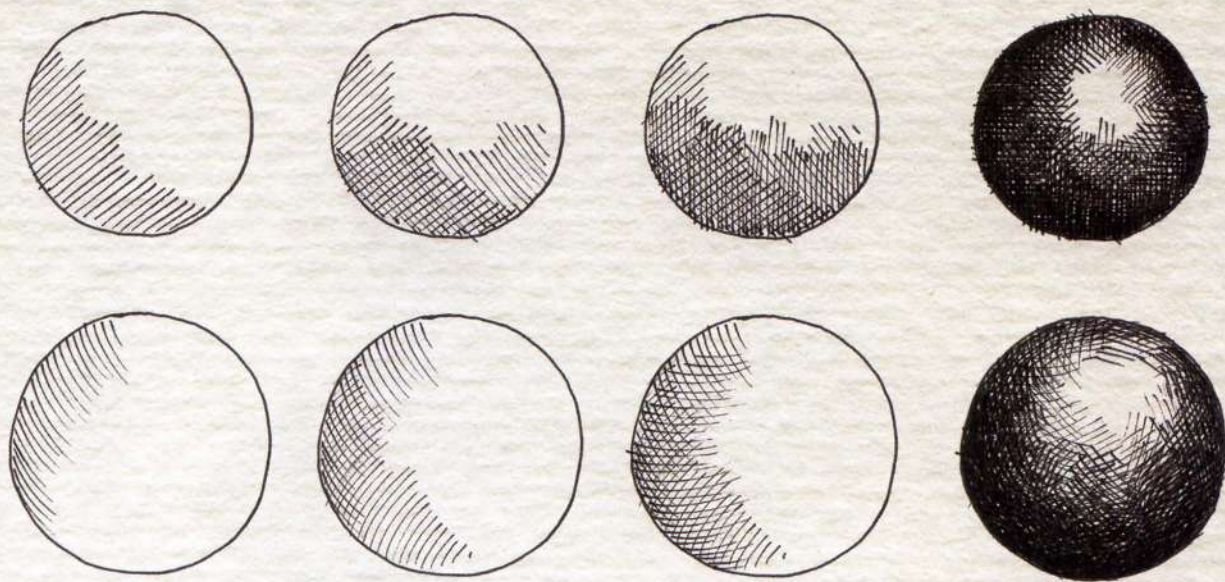

ШТРИХОВАНИЕ

Штрихование — способ передачи освещения и объема. Чем бы я ни рисовала — ручкой или карандашом, я всегда обращаюсь к нему для затемнения теневых участков. Благодаря работам Роберта Крамба и Жиро я поняла разницу между прямыми и изогнутыми штрихами на плоскости. В коридоре школы, где я работаю, на стенах вывешивают рисунки учеников старших классов. Я обратила внимание, что школьники слишком часто штрихуют прямыми линиями, как будто не знают о существовании трехмерных объектов, таких как лицо или ботинок. Я не знакома с основами скульптурного искусства, но мне кажется, что в своей задаче передачи формы рисование очень близко к нему.

Вот примеры шаров: верхний заштрихован прямыми линиями, а нижний — изогнутыми. Мне очень важно ощущать форму предмета при нанесении тона. Первый шар гораздо больше похож на диск, а второй явно имеет сферическую форму. Еще раз напоминаю о рисунках Микеланджело, которые служат прекрасными образцами передачи объема.

В процессе рисования вам наверняка захочется поэкспериментировать с разными видами штриховки ручкой и карандашом. Когда я выполняю скетчи карандашом, то предпочитаю сначала немного набрать тон на область, которую я собираюсь штриховать. Для этого я мягко провожу по бумаге боковой стороной грифеля в тех местах, которые хочу сделать самыми темными. После этого я не боюсь ошибиться в штриховке, поскольку фон уже темный. На странице слева вы можете увидеть последовательные этапы штрихования кепки. Я не думаю, что использую в своих работах все возможности, которые может предложить карандаш, — я рисую им так же, как ручкой. А острым краем толстых графитовых стержней, которых в моем арсенале большинство (см. главу 2 «Художественные материалы»), штриховать очень удобно.

В работе со штриховкой есть риск перестараться. Со мной это случается, и пример тому — рисунок авокадо на этой странице. Его как будто поглотила тьма. Мне следовало оставить освещенной гораздо большую его часть.

Мне очень нравится способность штриха передавать объем, но к линейным рисункам я питаю не меньшую любовь. Ниже вы видите два варианта рисунка пульта дистанционного управления, линейный и со штриховкой.

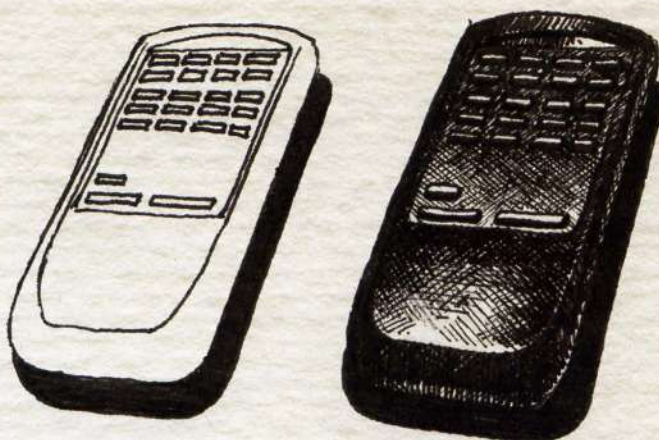
Мой любимый художник, работающий

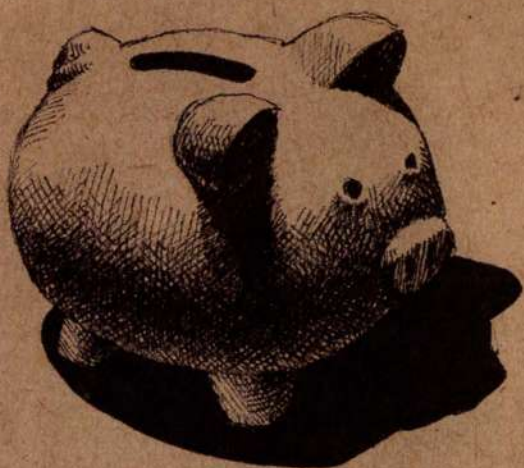
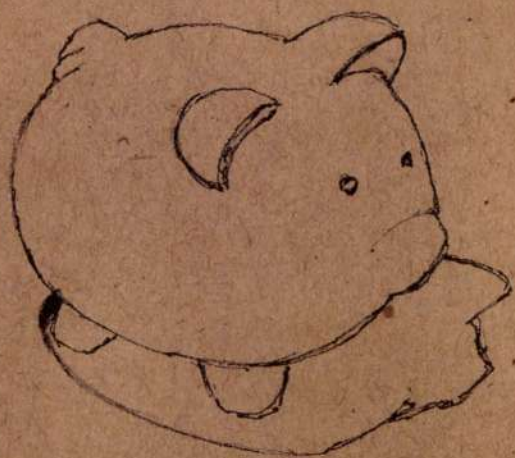
в линейном стиле, — Майкл Ноббс

(www.sustainablycreative.com).

Иногда возникает желание

подражать ему.

Если я собираюсь раскрасить готовый карандашный скетч, то свожу количество штриха к минимуму. Но, рисуя ручкой, не могу удержаться и всегда обозначаю объем или тень. Хороший пример сочетания штриха и цвета — рисунок свиньи-копилки. Копилка принадлежит моей дочери, у нее же я позаимствовала цветной карандаш.

Буду я добавлять цвет или нет, я всегда стараюсь обозначить общую форму объекта. Это помогает контролировать процесс, так как мне свойственно увлекаться прорисовкой деталей и переставать следить за общей картиной. Легко забыть о пропорциях, начав рисование с мелочей. Сколько раз мне казалось, что я все предусмотрела, а изображение в итоге вылезало за пределы листа.

СИЛА НАЖАТИЯ И УГОЛ НАКЛОНА

Пока я не начала писать эту книгу, то не замечала, что по-разному держу ручку на начальном этапе рисования и завершающем (независимо от промежутка времени между ними). Поскольку я сразу рисую ручкой, без предварительного наброска карандашом, первоначальные линии сохраняются. Сначала я держу Pigma Micron расслабленно, что позволяет рисовать под меньшим углом наклона к бумаге и проводить линии краем кончика. Они получаются бледными и тонкими, выглядят немного неуверенными, но мне удобно именно так приступать к рисунку. Ошибки и помарки не будут критичными и, скорее всего, скроются за последующей проработкой и штриховкой. А может быть, останутся на виду. Но в этом и состоит вся прелесть работы с ручкой.

После того как я приблизительно обозначу расположение объектов (и буду твердо уверена, что они поместятся в выбранный мною формат листа), манера держать ручку меняется. Первые штрихи также могут быть робкими, но, определившись с расположением и конфигурацией теней, я беру ручку твердо, угол ее наклона к бумаге увеличивается и становится почти вертикальным. Таким образом, весь рабочий кончик ручки касается бумаги, и линии получаются шире и темнее. Держа ручку в таком положении, как показано на рисунке справа, я могу использовать силу нажатия на бумагу.

Этапы рисования гриба смотрите на следующей странице.

Приблизительно определившись с формой, я решаю, какие участки будут самыми темными (их расположение определяется тем, как падает свет). Первые штрихи наношу более тонкими линиями. Обратите внимание, что штрихи имеют одно направление. На этом этапе я не поворачиваю бумагу.

Здесь направление штриха меняется, но я все еще наношу его достаточно бледно. Я немного увеличиваю нажим, прорабатывая место под шляпкой гриба. Обратите внимание, как я обозначаю форму гриба слегка скругленным штрихом.

Теперь, кажется, можно нажимать на ручку сильнее. Я стараюсь не касаться участков, которые должны остаться светлыми, чтобы добавить на них блики белым угольным карандашом. На натурально-коричневом фоне белый блик сразу делает гриб более объемным. Я добавила еще несколько штрихов поверх слоя белого угля. Как вы видите, я растушевала блик слева, так как этот участок был меньше освещен.

Так можно было бы и оставить, но объект не может висеть в воздухе, желательно обозначить плоскость, на которой он лежит. Для экономии времени я нарисовала тень ручкой потолще, Pigma Graphic 1. Потом немного затемнила шляпку ручкой Pigma Graphic, поскольку рядом с насыщенной черной тенью она стала выглядеть бледновато.

Этапы рисования гриба (слева) лучше всего демонстрируют разницу в нажатии и углах наклона инструментов.

При рисовании ручкой толщина бумаги не играет для меня такой роли, как при рисовании карандашом. В последнем случае бумага требует определенных условий: жесткую плоскость под собой, отсутствие другой бумаги между этой плоскостью и верхним листом. Я ношу с собой планшет с зажимом, который подкладываю под листы бумаги или страницы скетчбука. Чем быстрее я добьюсь максимально темного тона, тем лучше. Если же рисовать на стопке листов, то вместо затенения карандаш просто будет «зарываться носом» в бумагу. Это может привести к неожиданному и малоприятному результату. Чем тверже плоскость, тем лучше себя ведет карандаш. Попробуйте порисовать одним карандашом на твердой и мягкой поверхностях и увидите разницу.

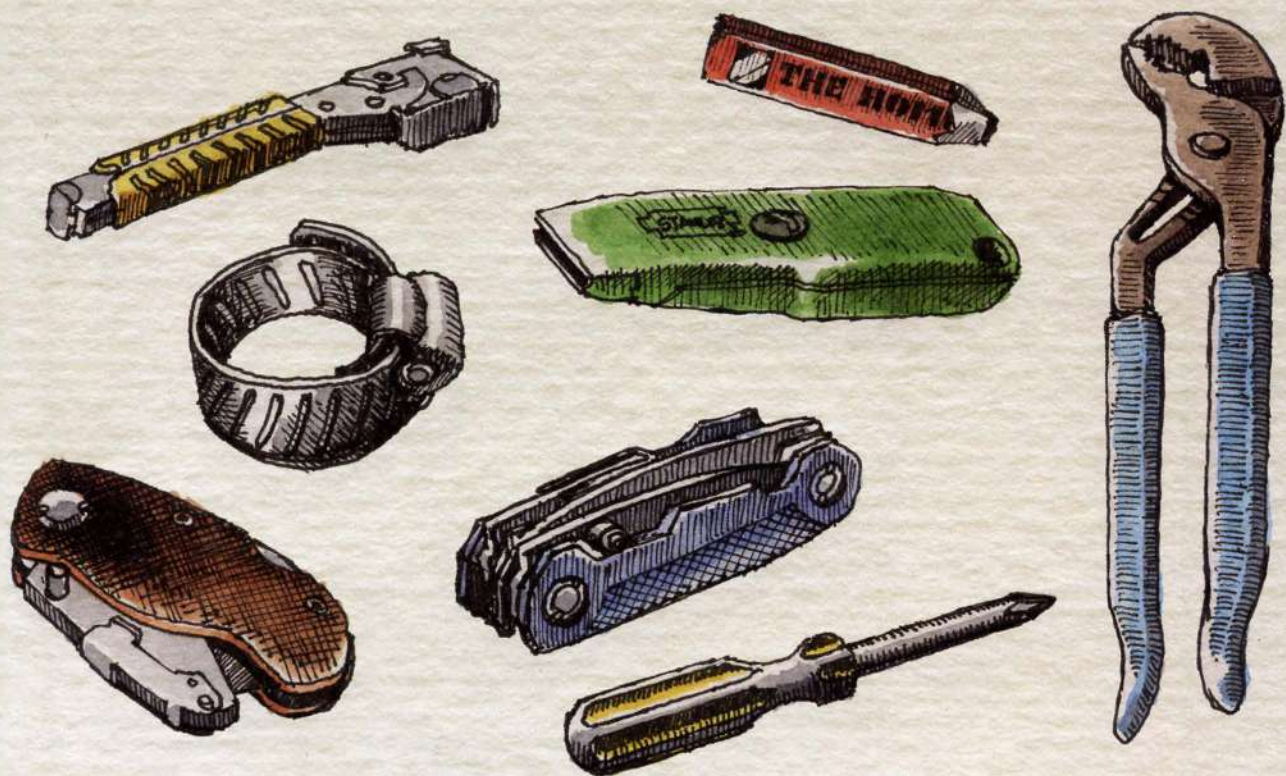
РАБОТА С ЦВЕТОМ

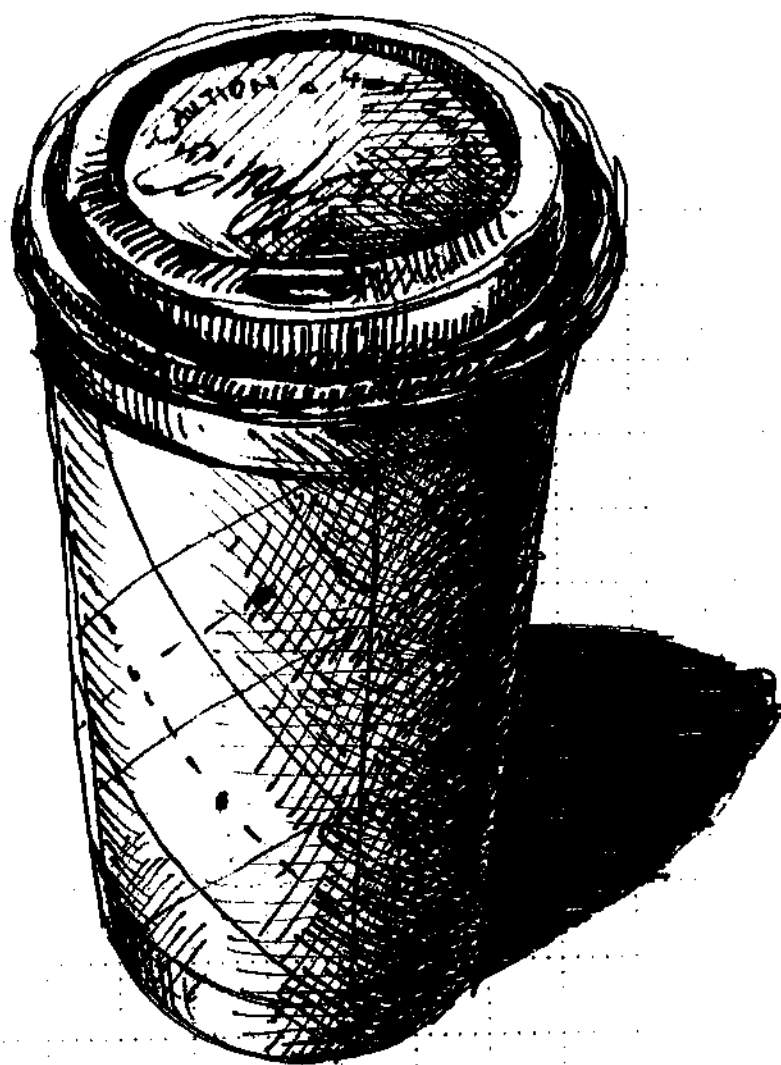
Для раскрашивания я беру свой проверенный набор акварели Winsor & Newton (см. главу 2 «Художественные материалы») и стараюсь не переусердствовать. Наблюдая за Лиз Стил, я поняла одну важную вещь: чем увереннее ваша техника, тем лучше результат. Акварель немилосердна к тем, кто колеблется. Сделав мазок, дайте ему подсохнуть несколько секунд или минут, потом вы можете вернуться к нему и продолжить работу.

Всем техникам, о которых я рассказываю в этой книге, я научилась (хотя до сих пор продолжаю учиться) сама. Они — результат многих лет труда и ошибок... в основном ошибок.

ГЛАВА 4

ЕСЛИ ВРЕМЯ И СРЕДСТВА ОГРАНИЧЕНЫ

Когда я еще могла распоряжаться временем по своему усмотрению, я отводила на скетчи примерно час. Именно столько времени уходило на детальную проработку и финальные штрихи в изображении автомобиля или на портрете. Чтобы закончить раньше, нужно было торопиться. Четыре года назад я стала мамой, и это событие изменило мою жизнь. Я перестала принадлежать себе. Свободное время исчезло, и пришлось смириться с мыслью, что заниматься любимым делом я смогу не каждый день. Поначалу, нянчась с ребенком, я пыталась придумать, как делать два дела одновременно. Затем я поняла, что старые привычки нужно менять, и это подарило мне надежду. Конечно, перемены произошли не сразу, но постепенно я научилась совмещать обязанности матери с полным рабочим днем, а спустя какое-то время приспособилась выделять в своем ежедневном расписании время на рисование.

В этой главе я поделюсь своим опытом, как ограничение времени пошло мне на пользу и почему рисование стоит сделать привычкой.

- ★ Что можно нарисовать за несколько минут? Выбор безграничен. Даже если то, что окружает вас ежедневно, на ваш взгляд, не представляет большого интереса.
- ★ Где можно рисовать? Где угодно, если там можно присесть или провести несколько минут стоя. Попробуйте — и, возможно, вы обнаружите, что

Быстрый скетч на основе
фотографии сына подруги.
Карандаш HB, скетчбук.

теперь ваши скетчбук и ручка хранятся на полке в ванной или на прикроватной тумбочке.

★ Когда можно рисовать? Если вы не будете считать, что для рисования нужны какие-то особенные условия (а зачастую люди думают именно так), то легко найдете время для этого занятия.

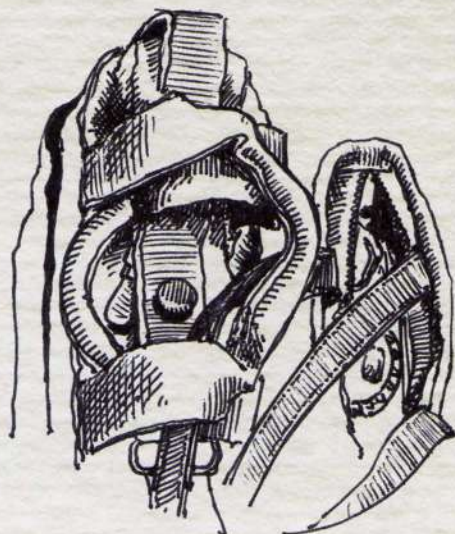
★ Как успеть что-то нарисовать, если времени до смешного мало? В этой главе я расскажу вам о некоторых способах, которые помогли мне и, надеюсь, пригодятся вам.

Итак, давайте смотреть на вещи реально. Возможно, вы не станете великим художником, как Микеланджело, но зато сохраните мотивацию. Другими словами, пока обед томится в духовке, вы не успеете написать классический портрет своего пуделя, но сможете сосредоточиться на чем-то интересном, что будет перед глазами.

ЧТО ЗНАЧИТ «ЗАКОНЧЕННЫЙ РИСУНОК»

Пока времени было навалом, законченность рисунка казалась мне не менее важной, чем сам факт рисования. Удовлетворение от проделанной работы приходило вместе с осознанием, что изображение уже невозможно улучшить: я откладывала карандаш, шла выпить чаю, а затем возвращалась и, глядя на рисунок, думала: «Может быть, он и не идеален, но выглядит вполне законченным». Сейчас я вижу, что большинство работ того периода буквально кричат: «Закончи меня!». Но я доводила их до такой степени завершенности, которую считала достаточной. Сейчас я больше не могу позволить себе подобную роскошь. Пересмотр понятия «законченности» рисунка был самым сложным этапом на пути к совмещению материнства и рисования. Теперь только временные рамки определяют начало и конец скетчинга, и «законченность» стала для меня понятием относительным. Имеет ли она вообще значение? Это вам предстоит решить для себя. Приоритетом в любом случае должен оставаться процесс. Отодвиньте на задний план

размышления о законченности и просто рисуйте — в скетчбуке, на экране смартфона или на салфетке в ресторане.

Вот несколько примеров незаконченных рисунков. Можно с уверенностью признать их таковыми из-за отсутствия ключевых для сюжета деталей. Но мне многие из таких «завершенных наполовину» и «сделанных на четверть» работ

нравятся гораздо больше, чем некоторые слишком детальные или перегруженные штрихом проекты.

СНИЗЬТЕ ОЖИДАНИЯ

Ограниченный запас времени приводит к тому, что мы не можем планировать завершающий этап рисунка. В таких случаях я бы посоветовала фокусироваться на натуре и процессе ее воплощения на бумаге, а не на думах о том, как работа должна выглядеть в итоге. Именно так я поступаю на протяжении последних четырех лет. Избавьтесь от обязанности выдавать только законченные скетчи, и вам сразу станет гораздо легче. Начните и посмотрите, что у вас получится за эти несколько минут. Конечно, прерваться, находясь далеко от финиша, будет непросто. Придется привыкать откладывать рисунок, изобразив только половину лица или контур здания без проработки деталей. Поначалу все это будет казаться непродуктивным, но позже вы научитесь полностью отдаваться процессу и наслаждаться им. У вас появится личное время, пусть и очень ограниченное. Я уверена, вы будете рады каждой минуте.

В повседневной жизни мы часто попадаем в ситуации ожидания, и заранее не известно, как долго они продлятся. Это могут быть приемная стоматолога или терапевта, дорожная пробка, ожидание заказа в кафе, очередь к кассе супермаркета, обслуживание в автосервисе. Обернуть их себе на пользу мешает именно временная неопределенность. На самом деле это удобный случай, чтобы наконец перестать заботиться о результате и просто рисовать. Как правило, если нужно что-то закончить в сжатые сроки, мы начинаем спешить и суетиться. Если вы наконец расстанетесь с понятием «законченности» рисунка и научитесь спокойно относиться к нарисованным лишь наполовину или четверть объектам в вашем скетчбуке, то сможете работать в более свободной манере. И, скорее всего, неожиданно почувствуете удовольствие, изображая во время совещания не голову коллеги в профиль, а лишь ухо с сережкой.

Итак, что можно успеть, допустим, за пять минут? Не так уж и много. Попробуйте потренироваться в рисовании вслепую, не глядя на бумагу (об этом я подробно рассказала в главе 3 «Основные техники»). Без заикленности на результате штрихи получатся более естественными. Сконцентрируйтесь на объекте и позвольте своей руке сделать все за вас. Воспользовавшись

Сара
mO+S

КЕЙСИ СЕГОДНЯ
ОДЕТА ВО ВСЕ
ЧЕРНОЕ...

ИКРЫ МАЛЬЧИКА
МАЙКЛА ПОЧТИ
ТАКИЕ ЖЕ,
КАК У МОЕГО
МУЖА

...И ШЕГОЛЯЕТ
В ФУТБОЛКЕ АС/ДС

ИТАН,
ПОЖАЛУЙСТА,
НЕ ДВИГАЙСЯ

БЕДНАЯ
САРА,
Я ИСПОРИЛА
ТЕБЕ НОГУ
НЕПРАВИЛЬНОЙ
ТЕНЬЮ

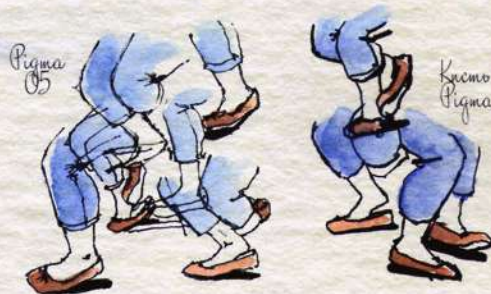
этими советами, вы сможете успеть за пять минут гораздо больше, чем предполагали.

Стакан яблочного сока, например, я успела нарисовать всего за несколько секунд. Он вышел чудовищным, неправдоподобным, верхний край висит в воздухе, как гимнастический обруч, но зато я поняла кое-что важное для себя: мне удалось передать его восьмигранную форму и моя рука способна воспроизвести нечто, напоминающее реальный объект. Конечно, с точки зрения «законченного продукта» такие быстрые рисунки никуда не годятся, но они покажут, насколько скоординированными могут быть действия глаза и руки. Тем более что эта парочка способна прекрасно взаимодействовать друг с другом без вмешательства докучливого всезнайки мозга. Пора запретить ему командовать.

Несколько быстрых рисунков вслепую, которые вы видите справа, я успела сделать в классе, пока ученики выполняли контрольную работу. Несмотря на ужасный результат таких упражнений, можно с уверенностью заявить, что они принесут большую пользу. Вы научитесь расслабляться, будете внимательнее смотреть на натуру и рисовать то, что видите, а не то, что кажется. Позже можно раскрасить эти наброски акварелью.

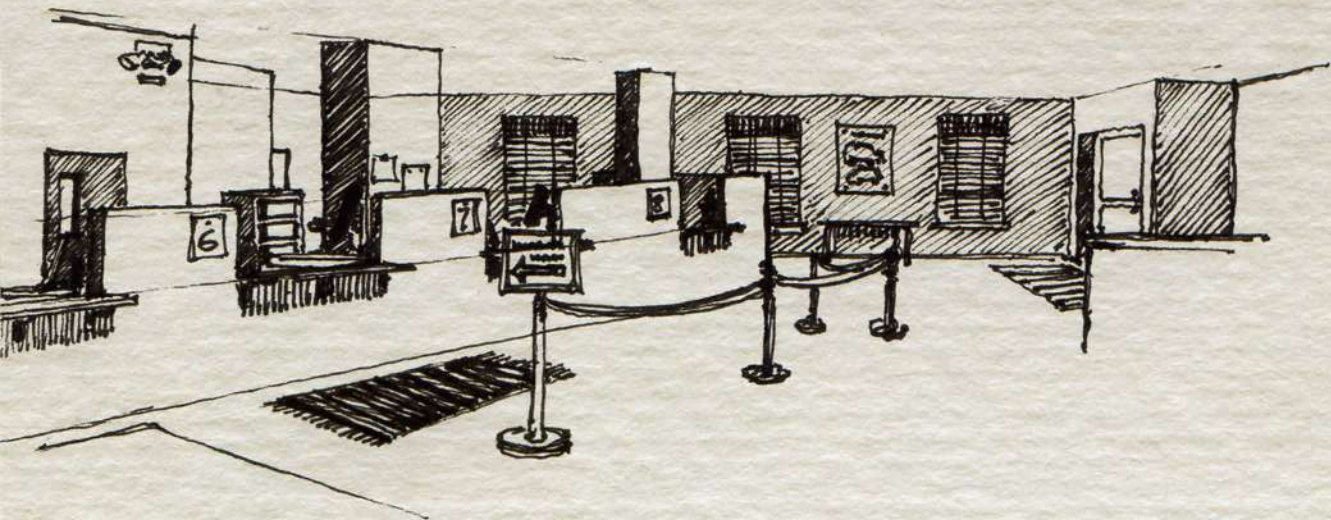
Нарисованные вслепую ноги Дона - 35.13

ДЕСЯТИМИНУТНЫЕ СКЕТЧИ

После недолгой практики вы сможете рисовать более свободно и ограничение времени перестанет довлеть над вами. Вот еще один аналогичный пример скетча обуви учеников. Без разминки рисованием вслепую у меня бы ничего не получилось. Почему рисовать обувь так интересно? Во-первых, людям несвойственно сидеть неподвижно, поэтому времени у вас немного. Во-вторых, обувь на ноге вы можете увидеть в таком ракурсе, в котором никогда не увидите одиноко стоящий на полу ботинок. И в-третьих, глядя на обувь, вы не привлекаете к себе излишнего внимания. За возможность рисовать ботинки учеников я полюбила школьные экзамены. Везде среди большого количества людей — в кофейне, приемной или метро — можно делать наброски чужих ног. На контрольной или экзамене дети присядят не двигаясь максимум несколько минут.

Но рисовать на время — не значит ограничивать себя только небольшими объектами. В пустом офисе местного Департамента по регистрации автотранспорта у меня была возможность десять минут, пока муж оформлял документы на свой грузовик, поупражняться в рисовании перспективы. Иногда за десять минут можно успеть нарисовать лишь спину своего коллеги, но это лучше, чем ничего.

5512.01/Page 5 of 11
Harassment, Intimidation, and Bullying

ships;

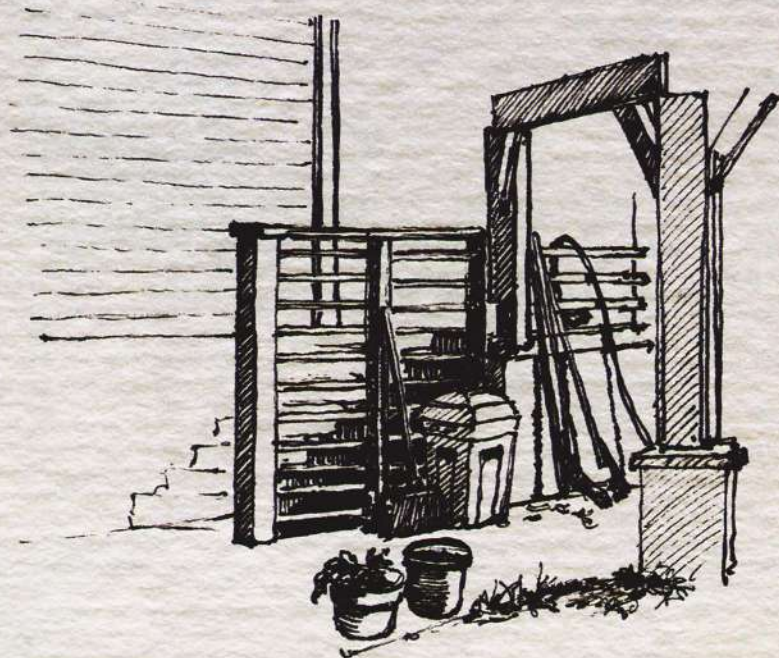
ities;

.tuation; and

on.

For pupils who commit acts of harassment, intimidation, or bullying, the district shall develop a plan of corrective action. The plan shall be developed in consultation with the parent or guardian of the pupil and shall be set forth in the district's policy on J.A.C. 6A:16-7.1. The plan shall include, but not be limited to, the following: the nature of the behavior, the circumstances of the behavior, the history of the problem, and the steps that will be taken to correct the problem and prevent its recurrence. The plan shall be assigned to correct the problem, protect and provide the act, and take corrective action for documented

Несколько лет назад я посещала литературные курсы для начинающих. Одно задание врезалось мне в память. Нужно было писать в течение двадцати минут, не прерываясь, на любую тему и в любом стиле. Двадцать минут просто писать. У меня это получилось довольно легко, и я не заметила, как пролетело время. Мне никогда не удавалось написать так много за один раз, как во время подобных двадцатиминутных упражнений. Данный принцип применим и к рисованию. Сядьте, возьмите бумагу и непрерывно рисуйте на протяжении пяти, десяти или пятнадцати минут. Если же вы можете выделить все тридцать — еще лучше. Выключите телевизор и выйдите в другую комнату или, если вы на даче, в сад. Эти скетчи я сделала именно так. Пока семья доедала обед, я нарисовала несколько скетчей, отведя по десять минут на каждый. Чтобы уложиться в срок, я поставила таймер. С заднего крыльца открывался вид на угол беседки, а в кухне я сосредоточилась на сушилке для столовых приборов. Здесь еще есть над чем поработать, но это прекрасный пример того, что можно успеть за десять минут.

Подумайте, когда именно в течение дня вы могли бы уделить немного времени скетчам. Может быть, во дворе, пока ваши дети играют с друзьями, или сидя на раскладном стуле в ванной, пока они купаются? В прачечной самообслуживания? Пока обед готовится на плите? Вы обнаружите, что таких возможностей немало.

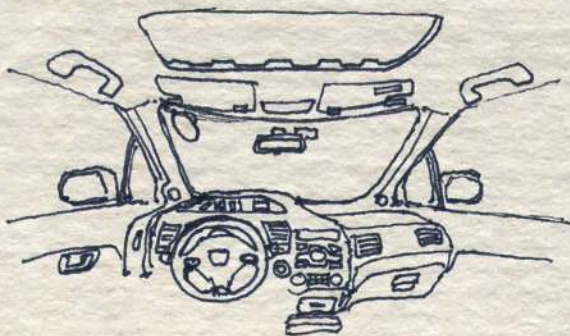
Суперфастрай.
скетч
на кухне,
10 янв., 2013

Отличное упражнение на скорость — рисовать продукты в холодильнике, потому что вы не можете держать дверцу открытой слишком долго. А недавно я ходила на выпускной вечер и делала там наброски во время торжественных речей.

ЭРИК ВАЙСС,
ВЫПУСК 2013

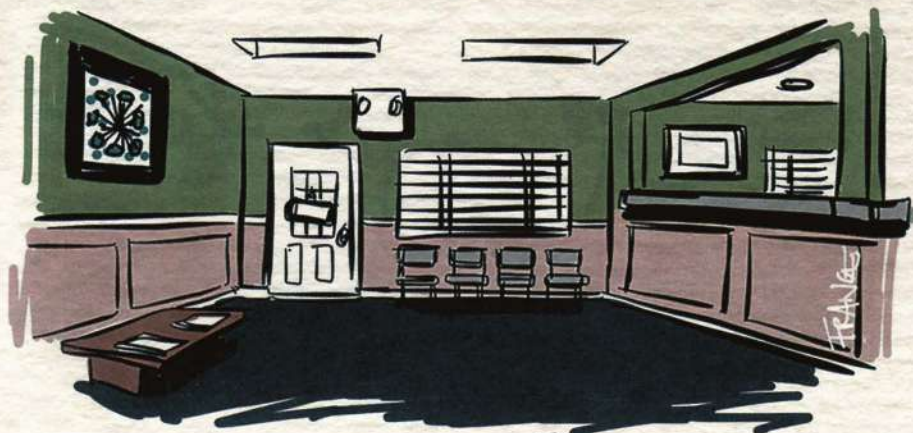

127
2013
Паркова
супермаркета

По пути туда были такие пробки, что я почти всю дорогу ехала на первой передаче. За это время я успела сделать набросок приборной панели на оборотной стороне парковочного талона, опираясь на руль (не пытайтесь повторить этот трюк самостоятельно!). Другой, похожий, я сделала на iPad, сидя в машине на парковке супермаркета, пока муж ходил за продуктами.

В пятой главе «Переходим на “цифру”» я подробно расскажу об удобстве планшетного компьютера для скетчей. Он идеально подходит для быстрых набросков. Там же вы найдете рекомендации по выбору лучших приложений для рисования.

Приемная окулиста

В очереди к врачу у вас
наверняка найдется пять-десять
свободных минут.

ИМПРОВИЗАЦИЯ

Когда нужно действовать быстро, у вас не будет времени на предварительный рисунок карандашом. Я никогда его не делаю, если собираюсь рисовать ручкой, так как он отнимет от пяти до десяти драгоценных минут. Быстрые скетчи — это импровизация, ведь заранее вы не будете знать, в какой момент и на чем вам придется рисовать. Имея всего лишь несколько минут, нужно хорошо подумать, а еще и найти относительно надежную опору. Как я уже рассказывала в главе «Художественные материалы», рисовать можно на чем угодно. Если у вас в руках письмо, используйте конверт. Квитанция, чек, ксерокопия, обложка тетради, инструкция и газета тоже подойдут. Если вы отправляете бандероль, рисунок на ней станет дополнительным личным посланием. Справа вы видите рисунок собаки. Я сделала его ручкой Sharpie на посылке. Контур и штриховка заняли примерно полчаса.

Я часто использую для скетчей время ожидания заказа в ресторане, обычно это 5–15 минут. Предпочитаю не доставать скетчбук, а рисовать на салфетке или на бумажной скатерти. Когда я перестала заикливаться на завершении рисунка, я поняла, что мне не жалко с ним расстаться. Действительно, если не забираешь рисунок с собой, то спокойно относишься к тому, что он не закончен, и наоборот. Есть что-то освобождающее в рисовании на салфетке или бумажной скатерти. Вы перестанете ритуализировать процесс рисования. Перестанете считать священным момент, когда кончик карандаша коснется бумаги. Отчасти именно из-за чрезмерной ответственности за результат рисования нам так трудно иногда начать. Когда вы рисуете на чем-то, что потом отправится в мусорную корзину, или просто не собираетесь хранить скетч, вы меняете отношение к рисованию: я буду получать удовольствие от процесса, даже кратковременного, и потом выброшу то, что получится. Что можно рисовать в ресторане? Да все, что видите вокруг. Особенно если у вас есть возможность задержаться там еще минут на двадцать после оплаты счета.

ПОЛЬЗА БЫСТРОГО РИСОВАНИЯ

Итак, рисование с ограничением времени и средств потребует от вас некоторых жертв: небольшой формат, отсутствие детальной проработки, невозможность сделать законченный рисунок. На предыдущих страницах я много рассказывала о том, чего вы не сможете. Но есть и плюсы: небольшой формат подразумевает маленький скетчбук, который удобно носить с собой, в отличие от громоздких блокнотов 23 x 30 см. Не имея возможности корпеть над деталями, вы будете больше внимания уделять сути объекта, сможете выделить в нем то, что вас привлекло, — интересную форму или удачное освещение, и найти быстрый прием, чтобы это зафиксировать.

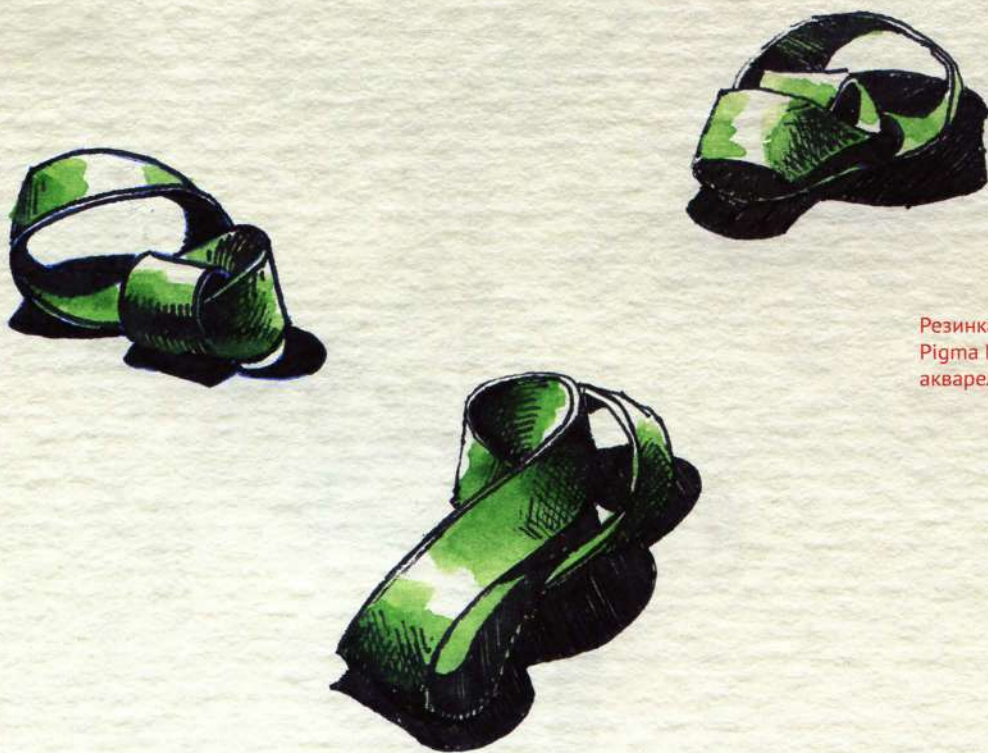
Не стремясь к законченности, вы сможете оставить недорисованными второстепенные части, обращая таким образом внимание зрителя на главное. Мирно спящую кошку, если мне везет и она не шевелится хотя бы некоторое время, я успеваю нарисовать за 20 минут (на иллюстрации выше). Правда, обхожусь форматом бумаги 18 x 25 см или меньше.

Это тот случай, когда ограничения пойдут на пользу: они помогут пересмотреть ваш подход к рисованию в целом. Не стоит тратить драгоценные минуты, сетуя на отсутствие времени.

КАК РИСОВАТЬ, КОГДА МАЛО ВРЕМЕНИ

Имея в запасе только пять минут, поразмыслить над композицией будущего рисунка вы никак не успеете. Думать придется уже в процессе рисования. Помните, что быстрые скетчи ориентируют вас на приобретение нового практического опыта, а не на результат. Мне иногда удается выкроить несколько минут на работе, в учительской, между подготовкой к уроку и звонком. Я рисую то, что вижу вокруг себя: табуретку, широкую резинку для скетчбука, чашку горячего сидра. Это очень лаконичные наброски. Как правило, на странице изображен один объект без фона. Моя манера рисования довольно нетороплива. За пять–десять минут мне удастся сделать очень немного, скорее всего, гораздо меньше того, что успевают мои знакомые художники. Но я не могу ничего с этим поделать, так уж я устроена. Возможно, через несколько лет практики у меня будет получаться гораздо лучше, и я уверена, что у вас тоже!

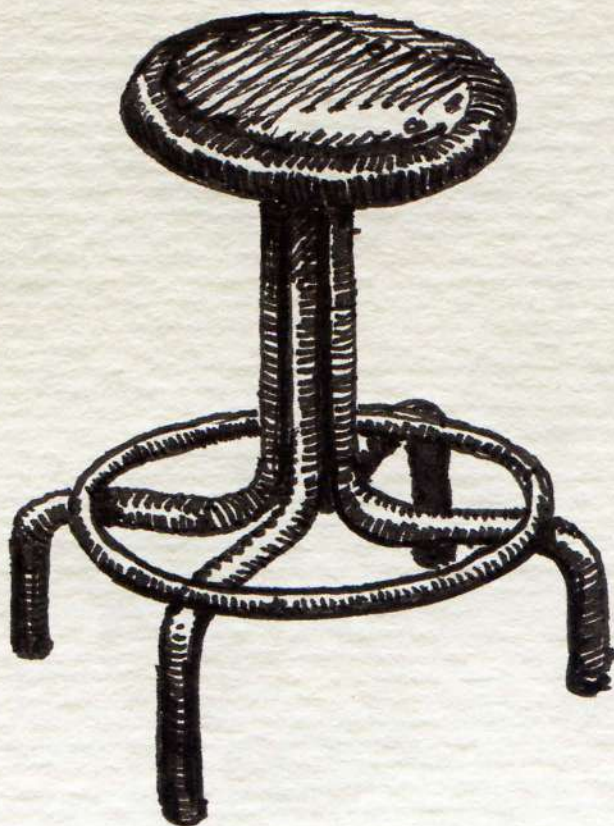

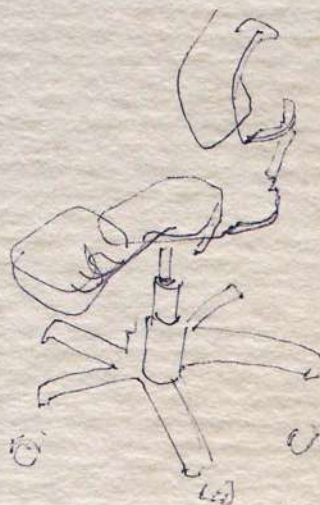
Резинка для скетчбука,
Pigma Micron 05,
акварель.

Можно рисовать то, чем вы пользуетесь каждый день, например, стол или стул. Со временем мы перестаем замечать то, что находится под рукой. Скетчи позволяют увидеть эти вещи заново, лучше рассмотреть их форму. Не позволяйте своему разуму вмешиваться и указывать вам, как выглядит объект, вместо этого внимательно смотрите на окружающие предметы и изучайте их.

Например, справа вы видите рисунки эргономичного офисного стула с опорой на колени, которым я пользуюсь последние несколько месяцев. Я рисовала его множество раз при разных обстоятельствах: разговаривая по телефону, во время перерыва или просто для того, чтобы посмотреть, как он у меня получится сегодня.

Эти четыре наброска, хотя и похожи друг на друга, сделаны в разные дни и за разные промежутки времени. На первый у меня ушло пять минут.

На второй я потратила около десяти минут. Здесь видно, что иногда я чрезмерно увлекаюсь штриховкой.

Третий я рисовала вслепую в течение примерно одной минуты.

Четвертый, подробный, скетч занял двадцать минут.

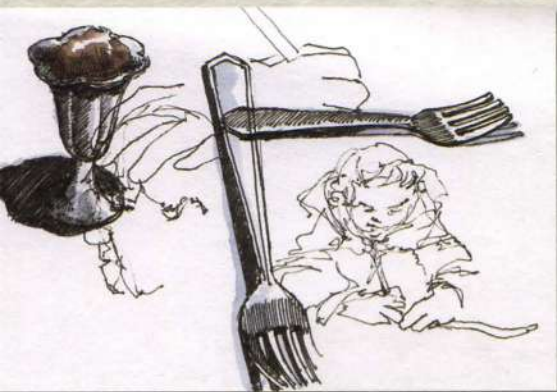

РАБОЧИЙ КАБИНЕТ.

20 МИНУТ.

ФРАНС

УЧИТЕСЬ СМИРЯТЬСЯ С ОШИБКАМИ

Поскольку вы рисуете быстро — ведь это быстрые скетчи, — ошибки неизбежны. И их будет немало, в первую очередь в построении и композиции. Полной неудачей я считаю нелепо расположенные на листе рисунки (слишком близко к краю или выходящие за него) и неправильную перспективу.

При рисовании ручкой подобные упущения неизбежны. Если у меня мало времени, я всегда использую ручку. Карандашный рисунок можно переделать, принять другое решение — с ручкой это невозможно.

Ошибившись, просто продолжаешь рисовать дальше, без оглядки на настроение и окружение, с целью максимально использовать выдавшееся свободное время. Рисование ручкой, как я уже рассказывала во второй главе, научит вас принимать ошибки. Если крыша дома ушла в неправильную перспективу, эту линию нельзя стереть, но она лучше всяких слов сообщит мне, что я сделала неправильно и как этого избежать в дальнейшем. После нескольких таких неудачных рисунков зданий я выработала привычку держать Pigma Micron таким образом, что первоначальные линии выходят едва заметными. Исправить их я не смогу, но смогу приглушить, чуть больше затемнив основной тон рисунка.

Я смирилась с ошибками, но это не значит, что я всегда довольна своими скетчами. Однажды я рисовала в кафе, пока моя четырехлетняя дочь ела шоколадное мороженое. Результат, далекий от совершенства, вы можете видеть слева вверху страницы. Я начала рисовать вилку, затем передумала и стала делать набросок портрета дочери вслепую, потом переключилась на даму за соседним столиком. Когда я убедилась, что ничего хорошего не вышло, нарисовала мороженое. Не прошло и пяти минут с момента открытия скетчбука, но композиция уже была безнадежно испорчена, ни один набросок мне не нравился, и более-менее приемлемой была лишь порция мороженого, зажатая в углу листа. Обычно мне нравится, когда разные изображения накладываются друг на друга, но не в этот раз. Последующее раскрашивание акварелью немного улучшило, но не исправило ситуацию в целом.

ДЕРЖИТЕ СКЕТЧБУК ПОД РУКОЙ

Лучший способ подготовиться к использованию каждой свободной минуты для рисования — всегда иметь при себе бумагу. Несколько листов держите в сумке или рюкзаке, а дома разложите в разных местах. Возможно, вас будет стимулировать наличие блокнота, или наоборот: желание рисовать заставит носить повсюду блокнот. В любом случае привычка делать скетчи означает ежедневную практику и расставание с идеализацией процесса. Вы научитесь довольствоваться той бумагой, что есть под рукой. Тратя время на поиск конкретного вида бумаги и места для работы, вы незаметно для себя сводите к нулю элемент спонтанности в творчестве. А он очень важен, если вы намереваетесь превратить скетчи в привычку. У меня был подобный опыт, когда я училась играть на гитаре. Она хранилась в чехле, и необходимость каждый раз доставать ее отбивала у меня всякую охоту к занятиям. Я сама создала себе препятствие на пути к мечте, даже не заметив этого. Надеюсь, вы не повторите моей ошибки. Если вы не слишком уверены в себе и постоянно задаетесь вопросами «могу ли я вообще рисовать?», «насколько это хорошо?», «как понять, что это действительно хорошо?», «может, будет лучше, если добавить цвет?», «что сказал бы на это Роберт Крамб?», не стоит усложнять ситуацию еще и техническими тонкостями. Просто держите под рукой скетчбук или планшет. А теперь обсудим, как сделать рисование привычкой.

ПОДСКАЗКИ

- ☆ На оборотной стороне чека начертите прямоугольную или квадратную рамку. Нарисуйте в рамке объект или фрагмент объекта, который находится перед вами. Если вы, например, готовите на кухне, нарисуйте нож или угол тостера. Вряд ли получится шедевр, но вы поймете, что можете рисовать, не отрываясь от домашних дел, и вам захочется держать бумагу и карандаш на кухонном столе.
- ☆ Найдите в интернете понравившуюся вам картинку — сиамскую кошку, «Роллс-Ройс», локомотив, самолет времен Второй

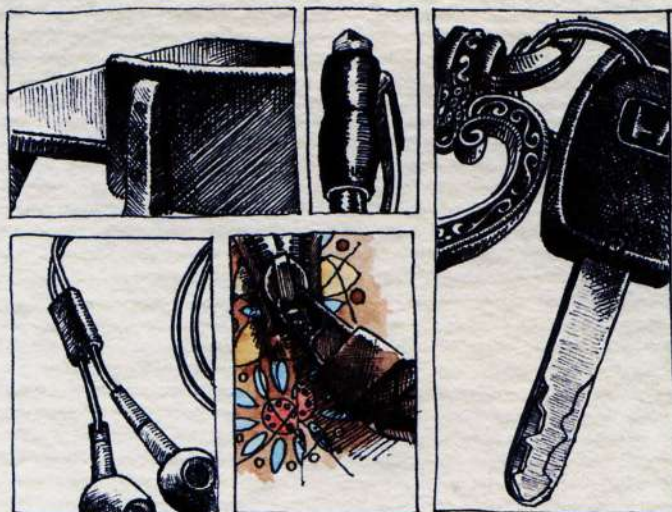

мировой войны, цветок или портрет собаки — и зарисуйте. Попробуйте сделать это за несколько минут и посмотрите, что удалось. Если не получится с первого раза, не думайте, что не получится вообще. Когда будет время, сделайте это еще раз. А потом еще раз. Вы увидите, что с каждым подходом результат улучшается. Это называется практика, и это работает.

★ Чтобы ограничить площадь рисунка, расчертите стандартный лист бумаги на несколько прямоугольников или квадратов, примерно на четыре–шесть. Нарисуйте в них детали обстановки комнаты, в которой находитесь. Имея в распоряжении небольшое пространство, возможно, вам захочется рисовать более крупные планы, как на иллюстрации ниже.

★ Сосредоточьтесь на знакомом объекте, комнате или мебели и рисуйте в течение двадцати минут. Посмотрите, что вы успели за это время. Повторите, но теперь уменьшите время до десяти минут. Снова нарисуйте то же самое за пять минут. Обратите внимание, какими деталями пришлось пожертвовать. А теперь наоборот: сначала рисуйте пять минут, затем десять и двадцать. С каждым разом будете чувствовать себя комфортнее. Посмотрите, чему вы уделили больше внимания в последнем варианте. На предыдущей странице вы видите скетчи библиотеки, куда я часто хожу. На первый у меня ушло чуть более пяти минут, а на второй — пятнадцать.

Надеюсь, вы научитесь пользоваться неожиданно подвернувшимися свободными минутами. Я говорю о моментах, когда вместо «Нет, я не буду рисовать, времени все равно мало» вы будете говорить: «Отлично, сейчас я порисую!». Вы начнете воспринимать ограничение во времени не как препятствие, а как вызов. Возможно, вы поставите таймер. Вы будете рисовать не вопреки, а благодаря тому, что у вас мало свободного времени, и начнете заполнять скетчами блокнот за блокнотом. Со временем это станет привычкой, и, скорее всего, неискоренимой.

ГЛАВА 5

ПЕРЕХОДИМ НА «ЦИФРУ»

Некоторые считают рисунки, сделанные на планшете, менее естественными, чем рисунки на бумаге. Я ни в коем случае не сравниваю эти два материала, но, по-моему, планшет идеально подходит для скетчей.

Вряд ли планшет призван улучшить ваши навыки рисования на бумаге (это возможно, но лишь до определенной степени). Это совершенно другой инструмент, требующий иного подхода, так же как и сам процесс цифрового скетчинга. Рисование на бумаге — как запись живого концерта. Нельзя отмотать время назад и сделать что-то по-другому. Планшет же предоставляет бесконечные возможности для редактирования: можно двигать рисунок, стирать лишнее или возвращаться назад на нужное количество шагов. Поэтому вряд ли можно считать практику цифрового скетчинга подготовкой к рисованию на бумаге.

ПЛЮСЫ ПЛАНШЕТА

- ★ В первую очередь возможность отмены действия. Вы можете стирать и переделывать неограниченное количество раз. Сделали ошибку — отступили на шаг назад. Планшет все стерпит. Следы ручки останутся на бумаге навсегда, а на планшете исчезнут в одно мгновение. Над каждой линией можно работать отдельно. Бояться чистого листа в этом случае у вас нет ни малейших оснований. В каком-то смысле рисование на планшете подобно катанию на трехколесном велосипеде.

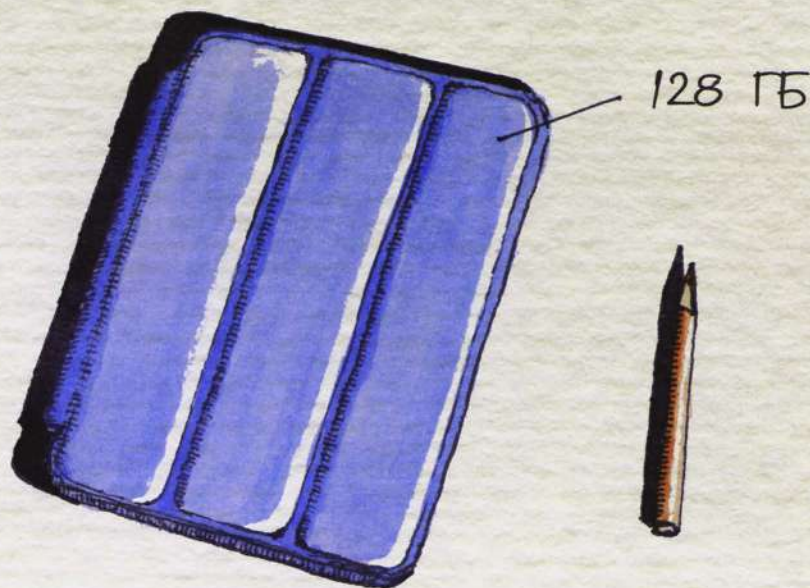
- ☆ Компактность. Вам не нужно носить с собой пенал с ручками, карандашами, ластиками, точилками, набором красок и кистей. Все инструменты есть в планшете.
- ☆ Универсальность. Большинство приложений для рисования поражает воображение количеством одних только кистей. Можно потратить целый час, пробуя разные виды имитации ворса, сочетания цветов и прозрачности.
- ☆ Возможность создания слоев. Это невероятно удобный способ добавить цвет к изображению, не затрагивая основной контур. Каждый новый слой (как и следует из названия) существует независимо от остальных, и, работая с ним, вы не рискуете испортить части рисунка, которые вас устраивают. Если вам не нравится результат, слой можно просто удалить, создав на его месте другой, или скрыть и оставить для дальнейшего редактирования. Вам пригодятся эти функции, если вы не до конца уверены в том, что делаете.

МИНУСЫ ПЛАНШЕТА

- ☆ В первую очередь, конечно, стоимость.
- ☆ Невозможность опереться кистью руки о поверхность поначалу может показаться большим неудобством. Положение руки со стилусом будет отличаться от аналогичного с карандашом или ручкой. Пожалуй, достаточно сложно привыкнуть к тому, что она висит в воздухе, а не расслабленно опирается на поверхность. Как следствие — возникает желание повернуть планшет вертикально, наподобие мольберта. Когда я это поняла, дело пошло гораздо лучше, а кисть правой руки и запястье больше не находились в постоянном напряжении. Однако для многих отсутствие опоры для руки может стать непреодолимым препятствием, несовместимым с творчеством.
- ☆ Ластик и функция отмены действия предоставляют возможность добиться совершенства, но не позволяют вам научиться видеть свои ошибки. Отредактировав рисунок, вы забудете о них, потеряете возможность улучшить свою технику. По моему мнению, это самый существенный недостаток этого во всех отношениях удобнейшего инструмента. То, что поначалу кажется преимуществом (как пример с велосипедом, описанный выше), в дальнейшем может обернуться помехой.

- ☆ Желаемая линия и реальная линия не всегда совпадают. В некоторых приложениях для рисования (см. «Лучшие приложения для рисования» на с. 86) линию потом приходится корректировать.
- ☆ Кому-то покажется, что работа со слоями лишает рисование на планшете спонтанности и естественности, и подстраховка с помощью технических возможностей в определенном смысле не вполне честна. Действительно, умение использовать все функции программы сродни обработке фотографии в Photoshop: результат зависит не от умений и талантов, а от навыков работы с приложением.
- ☆ Движение стилуса по экрану планшета, каким бы идеально гладким он ни был, все равно выглядит менее плавным по сравнению с движением ручки по бумаге, даже фактурной. Поделаться с этим ничего нельзя. Это неудобство особенно заметно при накладывании тона штриховкой или выполнении нескольких быстрых штрихов подряд.
- ☆ Рисую дешевым стилусом или пальцем, вы не можете варьировать силу нажатия так же, как при работе с ручкой или карандашом: в результате нажим будет выглядеть одинаковым и изменить насыщенность линии удастся только с опцией прозрачности. Хотя поначалу это немного смущает, можно привыкнуть. Лично я особое удовольствие в процессе рисования получаю именно от управления толщиной линии.

СТИЛУС ПРОТИВ ПАЛЬЦА

Свой первый шаг к цифровому скетчингу я сделала, нарисовав кончиком пальца на iPhone. Позже оказалось, что рисовать стилусом на планшете гораздо удобнее. В первую очередь из-за меньшего размера кончика стилуса. Им можно провести гораздо более точную линию, чем пальцем. Коснувшись экрана стилусом, вы будете знать (в отличие от прикосновения пальцем), где именно начнется ваша линия. Кроме того, вы держите стилус таким же образом, как держали бы ручку или карандаш, следовательно, и движения при рисовании будут схожими. Со стилусом вы не почувствуете большой разницы между рисованием на бумаге и на планшете.

Однако мне еще предстоит найти стилус, который так же легко скользил бы по экрану, как кончик пальца. Резиновый наконечник цепляется за поверхность гораздо сильнее, чем кожа. Вам также может мешать ощущение, что стилус — некое лишнее звено между вами и планшетом. Тем более что он все же отличается от ручки или карандаша и как инструмент для рисования далек от совершенства. Его кончик округлый, а не заостренный, и обусловленная этим неточность может сильно разочаровать. Я предложила бы для начала попробовать сделать несколько скетчей и стилусом, и пальцем и после этого определить, какой способ для вас более удобен.

ЛУЧШИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Brushes

Попробовав цифровое рисование на iPhone, я приобрела приложение Brushes. У него удобный интуитивный интерфейс, одинаково подходящий как для iPad, так и для iPhone. Правда, я до сих пор недоумеваю, почему первая линия после запуска приложения никогда не рисуется, как будто в ручке на секунду кончились чернила. Однако со второго раза все начинает работать, и можно наслаждаться разнообразными шаблонами кистей, изменяемой шириной штриха и цветами.

Хотя выбор кистей и других инструментов в приложении огромен, я, как правило, довольствуюсь тем же, что и в рисовании на бумаге: ограниченной палитрой цветов и одной кистью. Лишь в завершающей стадии рисования жирафа (слева) я задействовала «пульверизатор» для затенения, результат можно увидеть на нижней части шеи животного. В данном приложении я ни разу не работала со слоями, хотя эта функция доступна.

Пес по кличке Тонка.
Приложение Paper для iPad.

Крис Кристи. Приложение
Procreate для iPad.

Procreate

К несчастью для Brushes, появилось приложение Procreate. У него больше опций, к тому же оно позволяет рисовать быстрее. Если в Brushes изогнутые линии не всегда получались удачными, то с помощью Procreate они выходят гладкими и натуралистичными. Стоят приложения одинаково, но для Procreate можно докупать дополнительные опции.

Из-за скудного опыта в области цифрового рисования я подходила к работе с приложениями так же, как к работе с бумагой, и избегала слоев. В моих первых работах в Procreate только один слой. Но, однажды попробовав, я поняла, сколько упускала. Какое же удовольствие экспериментировать, не боясь испортить рисунок! Слой — как прозрачный лист бумаги. Его можно удалить полностью или исправить изображение, не затронув содержимое остальных слоев. Я немного стесняюсь того, что использую в своих скетчах слои, поскольку, как я уже упоминала выше, они не дают возможности проработать ошибки, и поэтому пользуюсь ими нечасто. Однако, если для вас важно избежать помарок или итоговый рисунок представляет особую ценность, слои незаменимы. Чем больше слоев, тем больше возможностей.

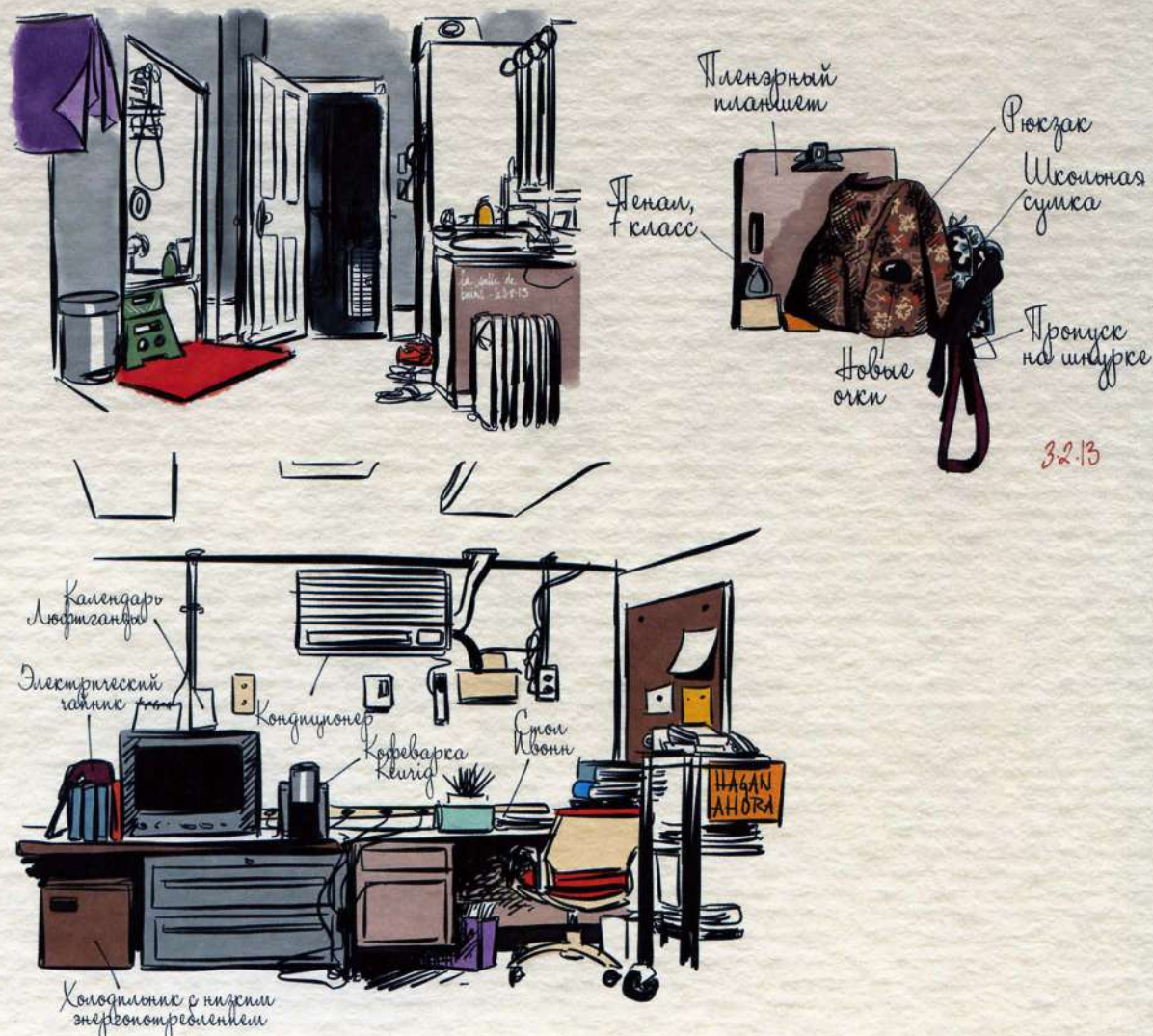

Paper by FiftyThree

Если вы предпочитаете лаконичный интерфейс и небольшой набор инструментов, лучший выбор для вас — приложение Paper by FiftyThree. Оно позволяет хранить рисунки в неограниченном количестве скетчбуков, которые открываются одним нажатием пальца. На выбор пять инструментов: перьевая ручка, карандаш (им я пользуюсь редко из-за отсутствия возможности регулировать нажим), шариковая ручка, маркер и акварельная кисть. Приложение не поддерживает слои и, как явствует из названия Paper (бумага), не позволяет импортировать фотографии. Именно из-за этих ограничений я люблю его больше и использую чаще остальных трех, загруженных в планшет. Команда отмены здесь своеобразная: нужно приложить к экрану два пальца и повернуть их против часовой стрелки. Мне нравится, что она меньше отвлекает от рисования, чем «стрелка назад». В отличие от Procreate, количеством инструментов и набором опций напоминающего Photoshop, приложение Paper by FiftyThree подойдет тем, кто хочет получить удобный доступ к простым инструментам. Само приложение бесплатное, платить придется лишь за дополнительные опции.

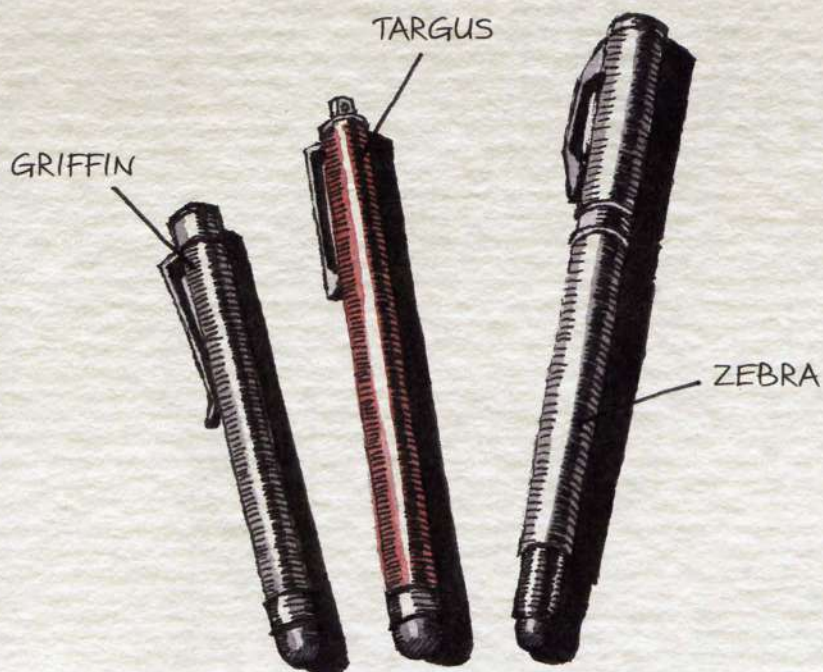

Скетчи на этой странице выполнены в приложении Paper by FiftyThree.
Я начинала с работы над контурами и заканчивала раскрашиванием, как и при рисовании на бумаге.

Выпуск эксклюзивного стилуса-карандаша (разработка FiftyThree специально для Paper), который стал моим любимым инструментом рисования на iPad, окончательно поставил приложение вне конкуренции.

МОИ СТИЛУСЫ

Мои первые стилусы были очень простыми (из тех, что продавались в любом магазине), с достаточно широким округлым кончиком, который легко заменить в случае износа. Они быстро портились: постоянное трение о поверхность экрана изнашивало резиновый носик, и в конце концов он рвался.

Покупая первый стилус, я еще не знала о существовании специальных стилусов для рисования. Это был короткий Griffin, приглянувшийся мне своим небольшим размером: я хотела, чтобы стилус помещался в один карман со смартфоном и не высовывался наружу. Он очень плохо скользил, во время рисования кончик цеплялся за поверхность экрана, но тогда мне не с чем было сравнивать.

Потом я купила Targus. Мне понравилось колечко, позволявшее носить его на шнурке. Оба стилуса похожи по конструкции кончика, форме, ширине и свойствам. Они скорее широкие.

Следующий, Zebra Z-110, был комбинацией стилуса и ручки, и я носила его в чехле с iPad. Я ни разу не воспользовалась стороной, которая служила ручкой, но поняла, что меня устраивают его длина, вес и размер кончика, который был значительно уже (0,5 мм), чем у двух предыдущих, что позволяло рисовать с большей точностью.

Все изменилось, когда я решила выложить сорок долларов за Wacom Bamboo. Как только я коснулась им экрана, я поняла, почему мои друзья буквально молятся на него. Мягкий и гладкий резиновый наконечник легко скользил по поверхности, что совершенно не удавалось его дешевым собратьям.

Несмотря на то что он не обладал функцией чувствительности к нажиму, о которой я к тому времени уже много читала в интернете, он оправдал себя на все сто процентов. У второго поколения стилусов Bamboo кончик еще более узкий, что позволяет рисовать с большей точностью.

В ноябре 2013 года FiftyThree, производители приложения Paper, выпустили в продажу стилус-карандаш Pencil. Теперь это мой любимый инструмент, хотя оценивать его допустимо только с точки зрения работы в Paper. В других

приложениях он ведет себя как обычный стилус, но при активации его в Paper (известной как «поцелуй») вы сможете оценить все преимущества.

- ★ Приложение перестает реагировать на касание руки. Это, пожалуй, самая лучшая функция: теперь во время рисования можно опереться кистью о поверхность и не напрягать руку. На экране появятся только те линии, которые вы провели стилусом.
- ★ Функция растушевки. При активации стилуса в приложении вы можете включить опцию, позволяющую растушевывать рисунок пальцем.
- ★ Регулируемый размер точки. Если, поставив точку, вы не отнимете кончик стилуса от экрана, ее размер будет увеличиваться. Чем меньше время касания, тем меньше точка.

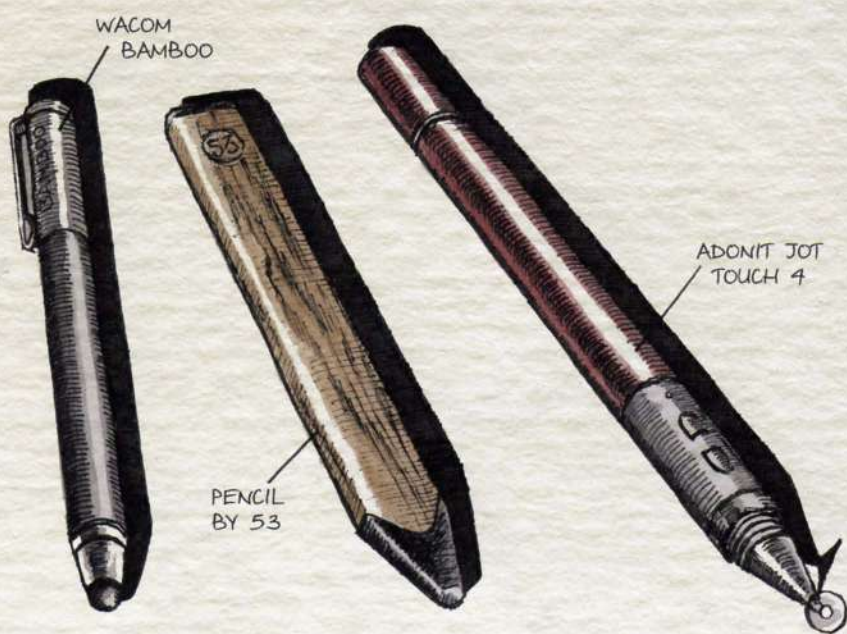
Pencil выпускается в двух цветах — коричневом (такой стилус может крепиться к чехлу iPad Smart Cover с помощью магнита) и сером. Поскольку стилус работает через Bluetooth, его периодически нужно заряжать: при ежедневном рисовании по несколько часов подзарядка потребуется раз в месяц.

Всего два месяца отделяли меня от полной неосведомленности о существовании стилусов для рисования до обладания сразу тремя, без которых мне не обойтись: Bamboo, Pencil by FiftyThree и Adonit Jot Touch 4.

Стилус Adonit Jot Touch 4 чувствителен к нажатию. Он работает в приложении Procreate через Bluetooth и — хотите верить, хотите нет — толщина линии, нарисованной с его помощью, будет зависеть от усилия, которое вы к нему приложите. Этим стилусом можно рисовать очень тонко, как обычный ручкой на бумаге, и проводить точные линии. Благодаря прозрачному наконечнику в форме диска можно видеть, где кончик стилуса касается скетча. Некоторые жалуются, что стилус щелкает при касании экрана, но мне это не мешает.

Если приложение позволяет, вы можете настроить Adonit таким образом, что на планшет будут передаваться только движения стилуса, а касания рукой проигнорируются. В моих настройках Procreate такая функция не предусмотрена, но для меня самое главное — чувствительность к нажатию.

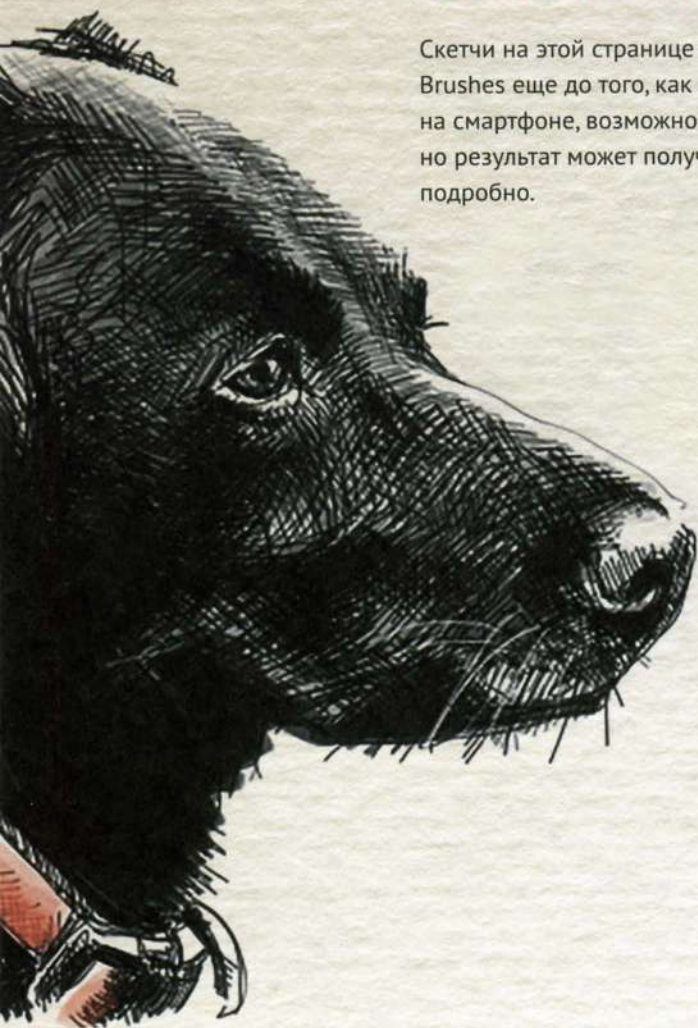

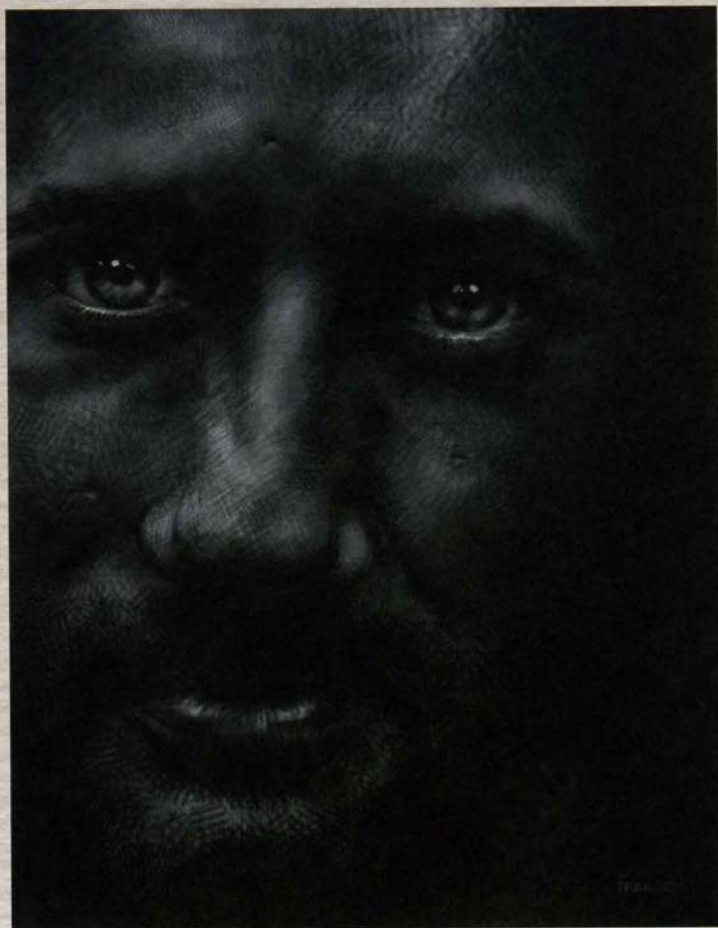
Предположим, вы вдруг захотели порисовать, но вас останавливает нежелание копаться в сумке в поисках стилуса... На этот случай я всегда прикрепляю свои стилусы специальной резинкой с ячейками к чехлу iPad.

РИСОВАНИЕ НА СМАРТФОНЕ

Скетчи на этой странице были сделаны на iPhone с помощью приложения Brushes еще до того, как у меня появились стилусы и iPad. Идея рисования на смартфоне, возможно, не самая лучшая из-за маленького размера экрана, но результат может получиться интересный. Далее я расскажу о процессе подробно.

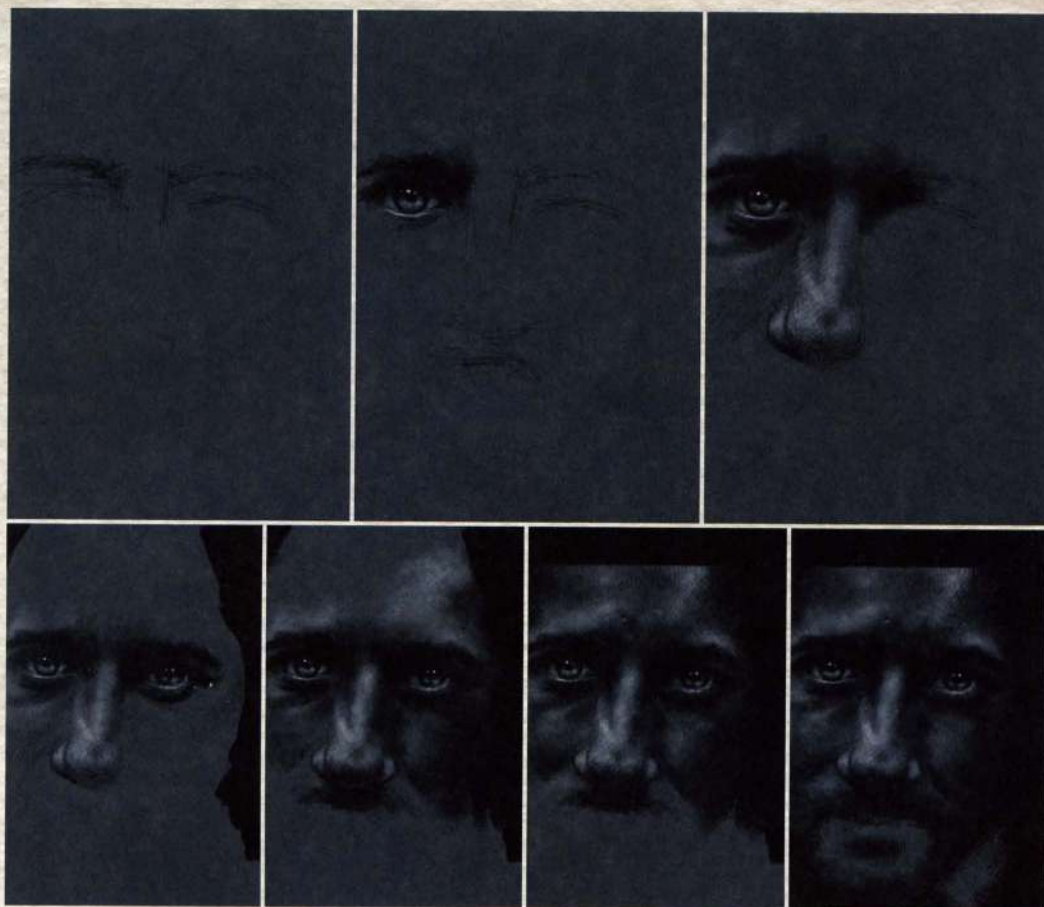

На данный рисунок я потратила много времени.

Я работала над ним несколько вечеров. Приходилось постоянно менять масштаб картинки, чтобы видеть каждый штрих, сделанный пальцем, и рисунок целиком. Рисование на такой ограниченной поверхности — настоящее испытание. Когда у меня появился iPad, я решила больше не возвращаться к столь трудоемкому занятию.

Цифровой скетчинг дает неограниченные возможности использования слоев, штриха и цвета. Я получаю максимальное удовольствие от процесса, если могу варьировать силу нажатия (карандашом или ручкой), обхожусь минимальным набором инструментов. Если бы возможности приложений для рисования удовлетворяли моим требованиям, я полностью заменила бы скетчбук планшетом. Но до этого еще далеко, поэтому и считать планшет полноценной заменой бумаге рано. Хотя, без сомнения, это прекрасный дополнительный инструмент, к тому же не вызывающий страха чистого листа. Настоятельно рекомендую вам попробовать себя в цифровом скетчинге, но будьте готовы к тому, что, возможно, придется перебрать несколько стилусов, прежде чем найдете свой.

ГЛАВА 6

ИДЕИ

ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Вы открыли скетчбук и взялись за ручку, но чувствуете, что не хватает вдохновения? Иногда такое случается. Я подскажу вам, как выйти из творческого кризиса.

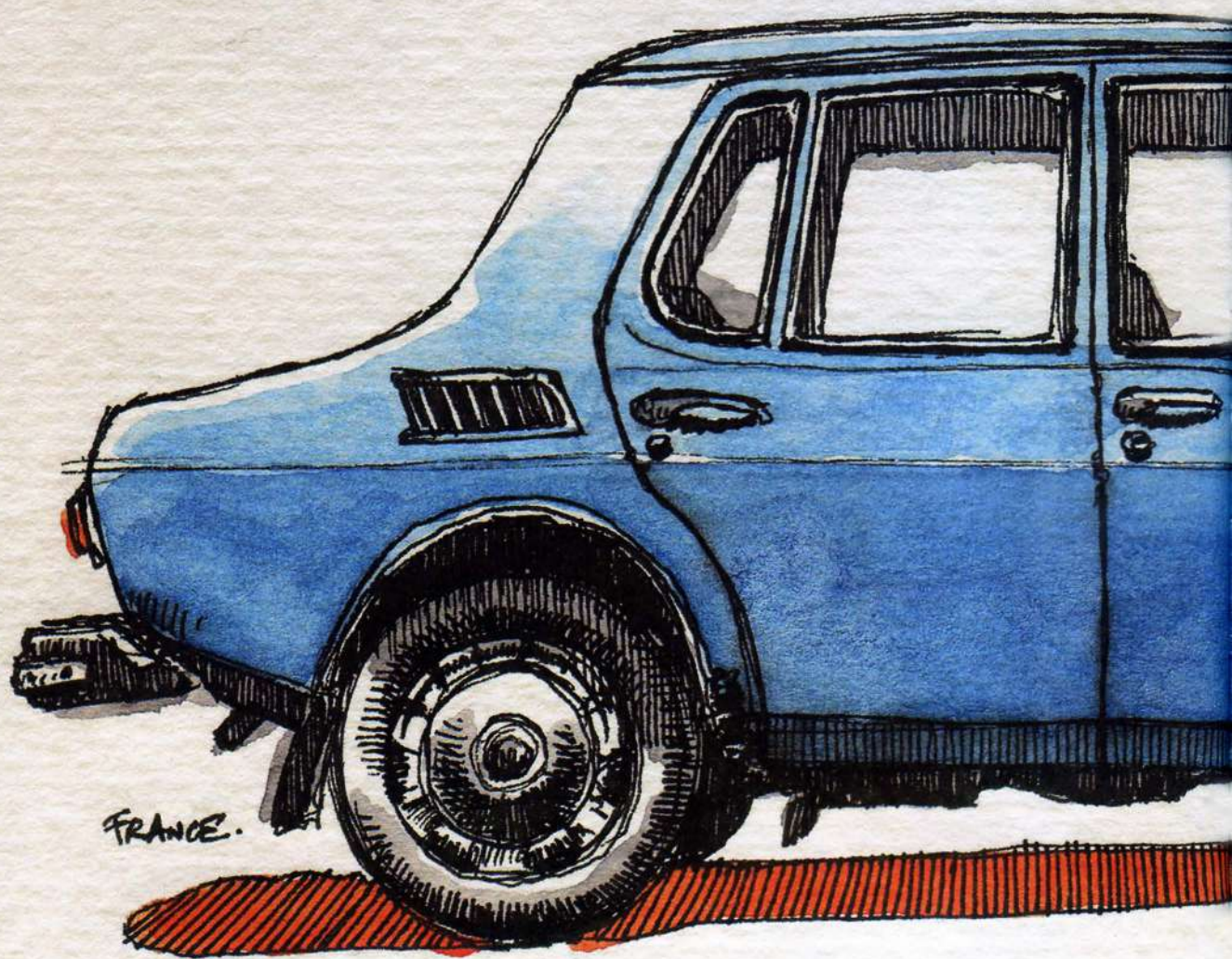
Итак, вокруг столько интересного, с чего же начать? Может быть, с первой буквы алфавита?

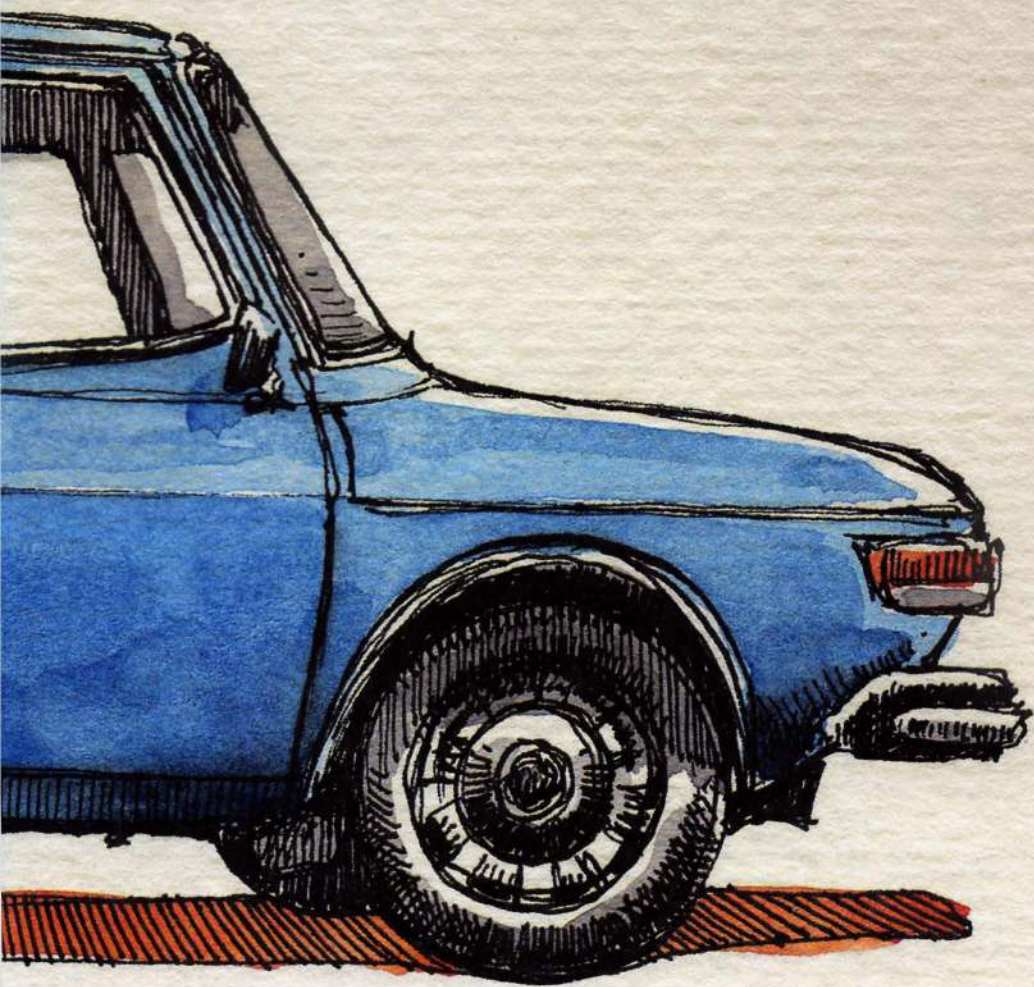
А

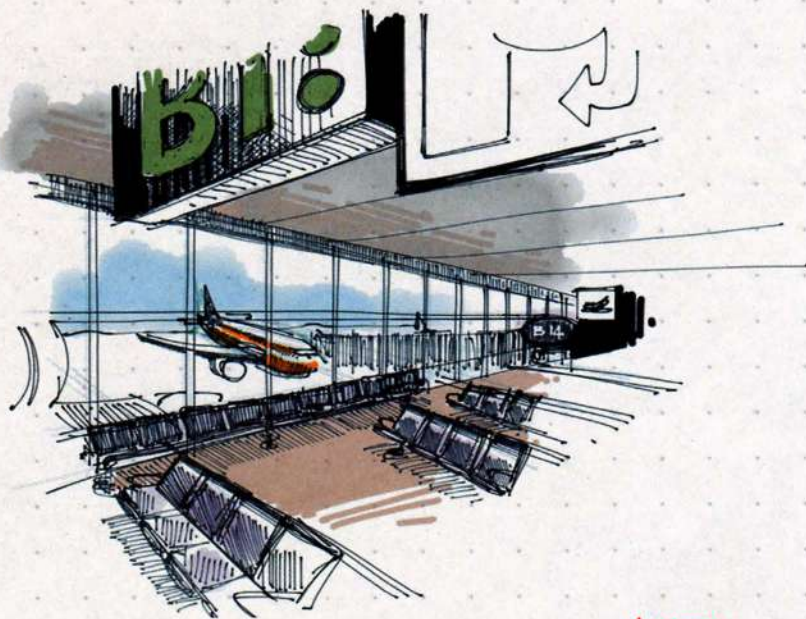
Автомобиль

Чтобы с удовольствием рисовать автомобили, нужно испытывать к ним страсть. Я увлеклась машинами еще в детстве, и только этим могу объяснить несметное количество скетчей на данную тематику. Мне хотелось бы иметь достаточно времени, чтобы рисовать автомобили с натуры, но я вынуждена пользоваться фотографиями. Многие считают рисование по фото кощунством, но только не я. Вы отталкиваетесь от своих возможностей. Например, я никогда не видела Morris Minor живьем, но у меня есть несколько рисунков этой машины.

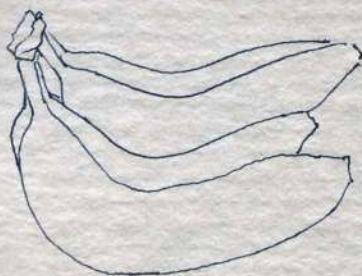
Аэропорт

Только подумайте, сколько времени вы проводите в ожидании посадки в самолет. В это время скетчбук так и просится в руки. Рисунок аэропорта — неотъемлемая часть любого тревел-бука. К тому же самолеты — очень интересные объекты для рисования как изнутри, так и снаружи.

РЕЙС № 43
В ЛОС — АНДЖЕЛЕС
7:46 УТРА

ПОСАДКА

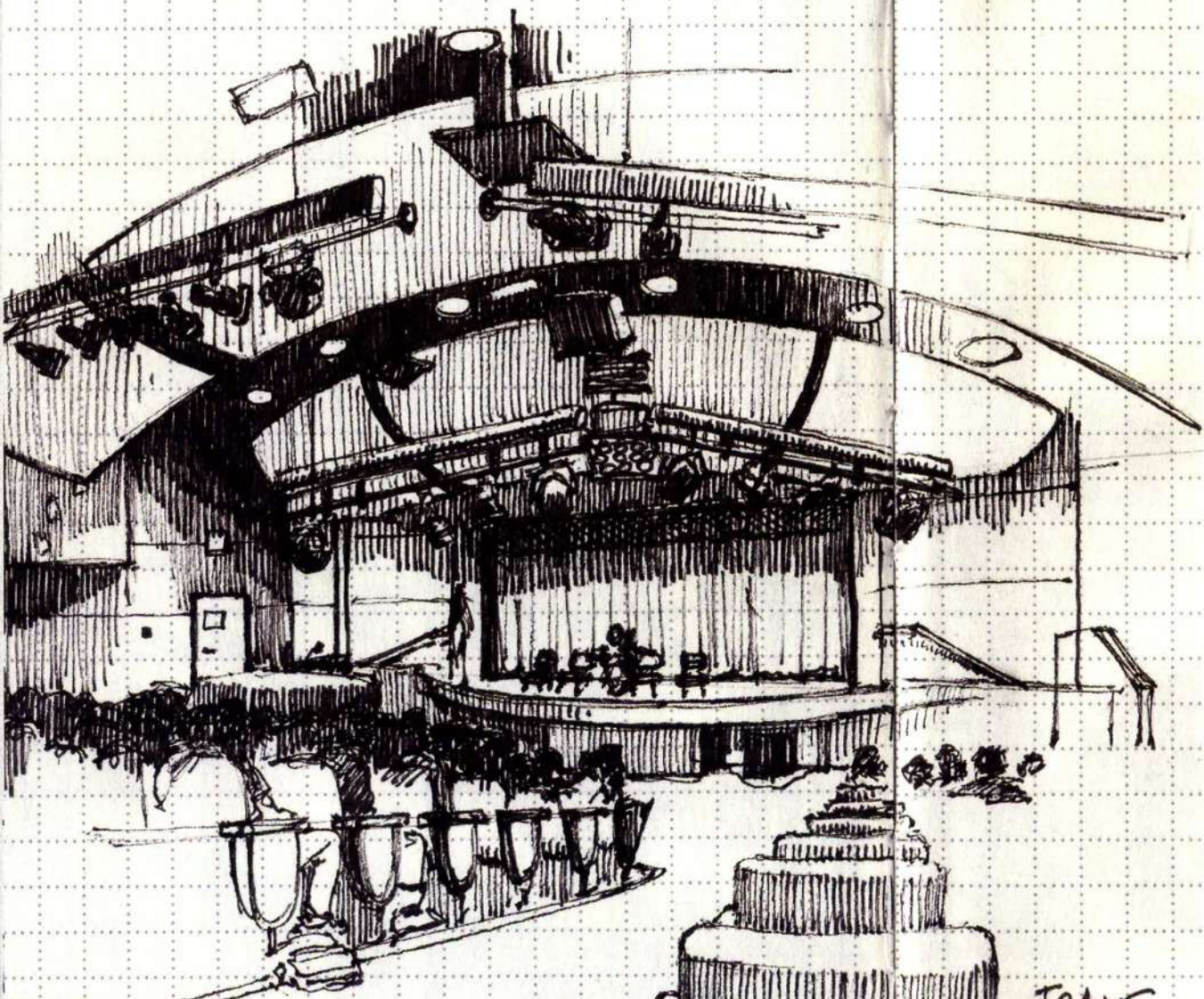

Б

Бананы

Пусть гениальная обложка Энди Уорхола к альбому группы Velvet Underground не останавливает вас перед попыткой создания собственных версий изображения этого фрукта. Бананы интересно рисовать по той же причине, что и шляпы: мы думаем, что точно знаем, как они выглядят, но стоит отвлечься, и вместо бананов получаем желтые полумесяцы.

POP-UP GRAMMAR: POP

Use translation to clarify grammatical structures.
 This pop-up shows the 3 distances levels of the audience will disconnect.
 Write on board, point to words, what's the y between All and XYZ?
 Point out patterns, but don't let me go.
 No lengthy explanations!

READING: One student translates. They need to understand.

Teacher provides without translation, but (un)translatable words.
 Use translation to explain grammar.

- ① Present the reading in the target language.
- ② Ask personal and questions about the reading.
- ③ Ask about the details.
- ④ Free. Voluntary reading - which means independent reading.

You need a classroom like this. You can find them at: www.english.com

Books to translate: www.english.com

How to translate: www.english.com

How to translate: www.english.com

How to translate: www.english.com

FRANCE
1.23.13

В

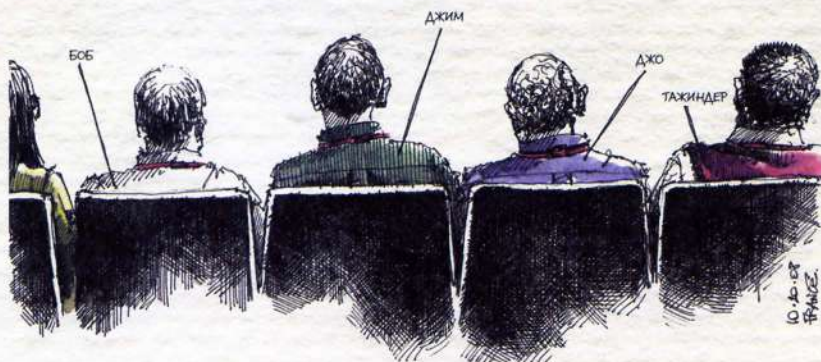
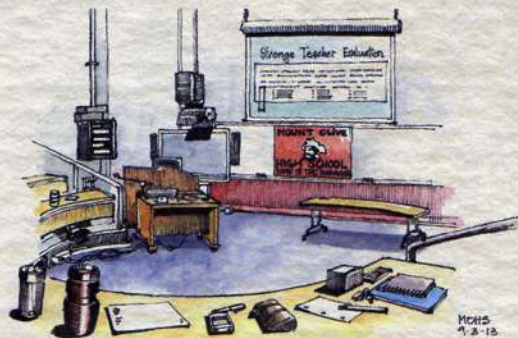
Встреча

Если по долгу службы вам приходится участвовать во встречах и совещаниях, не забывайте брать с собой скетчбук. Рисунки, которые вы сможете сделать в это время, будут отчасти дудлами, отчасти конспектами. Это отличный повод попробовать рисование вслепую, глядя на модель, а не на бумагу. Времени будет мало, поскольку люди часто меняют положение, а на композицию его не останется вовсе. А если вы придете раньше всех, можно скоротать время за рисованием переговорной комнаты! Я считаю, что параллельное рисование помогает усваивать информацию, поэтому разрешаю своим ученикам делать это на уроке. Мне приходилось присутствовать на встречах вместо своего мужа, и скетчи помогали впоследствии восстановить в памяти то, о чем шла речь.

На большинстве скетчей — коллеги, нарисованные со спины. Такие «портреты» вполне можно сделать узнаваемыми, и при этом не нужно беспокоиться о том, что лицо получится непохожим. Это упрощает выход из зоны комфорта, если вы пока боитесь приступать к рисованию лиц.

Или можно вообще не рисовать людей, а сосредоточиться на окружающей обстановке.

Во время семинаров мне также приходилось делать записи, но я не могла удержаться, чтобы не добавить к ним пояснительные рисунки. Такой способ фиксации информации называют визуальным конспектированием. Примеры можно найти в интернете, и по сравнению с ними мои выглядят по-детски наивно. Посещение ежегодных многочасовых презентаций сейчас становится неотъемлемой частью преподавательской деятельности, и я только начала открывать для себя способы записи происходящего в форме визуального конспекта и заодно поставила цель усовершенствовать навыки.

Г

Головные уборы

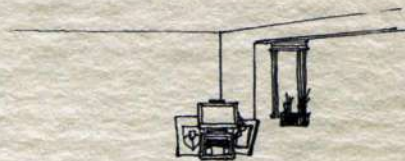
Поскольку подобные объекты мы видим почти каждый день, то не при-
сматриваемся к ним. Нужно сосредоточиться на форме и деталях, изучить их
и рисовать то, что вы видите, отбросив свое представление о том, как должен
выглядеть головной убор.

Гостиная

Если у меня нет необходимости рано ложиться, то, сидя на диване в гостиной, я рисую окружающую обстановку. Обычно начинаю с телевизора, а потом добавляю остальные детали.

А с чего бы начали вы?

Д

Драпировка.

Способы изображения драпировки, как и многие другие приемы, я позаимствовала из рисунков Микеланджело и полотен Энгра, рассматривая их часами. Советую присмотреться к картине «Портрет княгини Полины де Брольи»: ручаюсь, что свет, падающий на складки платья, приведет вас в восхищение. Упражняясь в рисовании драпировки, вы научитесь определять расположение источника света и освоите приемы работы со штрихом для передачи освещенных участков. Для начала попробуйте справиться со складками, которые образуются на брюках, носках и куртках. К складкам одеяла можно дорисовать голову спящего младенца.

Е

Ералаш

Наша скетч-летопись повседневной жизни не была бы правдивой без изображения беспорядка, который люди оставляют после себя, не так ли?

Если бы у меня на работе и дома царил идеальный порядок, я рисовала бы в два раза меньше. Почему ералаш идеален для скетча? Я нахожу в нем то, что мне нравится в рисунке: сочетание мелких предметов и крупных форм. Беспорядок практически всегда царит в гараже, но иногда не надо ходить дальше кухонного стола, особенно если в доме есть ребенок.

Я начинаю рисовать гору предметов с одного небольшого объекта, который ничем не заслонен, и поэтому я могу видеть его целиком. Потом я добавляю остальные. Бесконечным источником вдохновения для меня служит мой рабочий стол, набор предметов на котором меняется каждую неделю. Хотя мне гораздо больше нравится рисовать чужой беспорядок, потому что потом не нужно убираться.

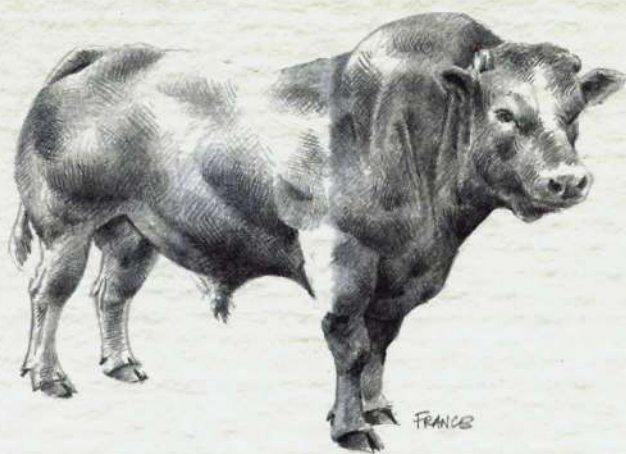

Ж

Животные

Как для быстрого скетча, так и для подробного рисунка животные — достаточно сложный объект. Мне кажется, это хорошая подготовка к рисованию портрета человека. Правильно передать черты жирафьей или собачьей морды не менее сложно, чем черты человеческого лица.

AGUSTA, NY
PRICE RD.

3

Здания

Я предпочла бы рисовать незнакомые здания, а не свой дом, который вижу каждый день. Здесь много общего с рисованием портрета: лучше начать практиковаться на новых лицах, поскольку ваше сложившееся представление о внешности человека, которого вы хорошо знаете, может помешать разглядеть его черты. Поэтому остановитесь где-нибудь на улице в понравившемся месте, присядьте на тротуар и рисуйте.

RANVILLE, NY 3-26-13
ROAD ST. & PLANTAGE AVE.

И

Инвентаризация

Определите себе тему для рисования и составьте список подходящих предметов: содержимое посылки, инструменты, обстановка каждой комнаты. На такой подход меня вдохновили рисунки Грегори Блэкстока, художника-аутиста с большими способностями. Его работы просто поразительны.

РИСУНКИ ПРЕДМЕТОВ ПО ТЕМАМ

ВСЕ ВАШИ ГАЛСТУКИ

НАРИСУЙТЕ ВСЮ ВАШУ ОБУВЬ:

— ВИД СВЕРХУ

— ВИД СБОКУ

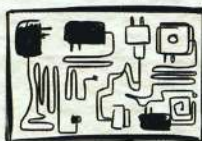
СОДЕР-
ЖИМОЕ
АПТЕЧКИ

КОНФЕТЫ
M&M'S

ПУЛЬТЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ЗАРЯДНЫЕ
УСТРОЙСТВА

РИСУНКИ ПРЕДМЕТОВ ПО ТЕМАМ II

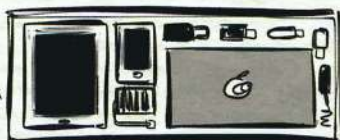
ДЕТСКИЕ
ИГРУШКИ

РУЧКИ

АППАРАТУРА

СУМКИ

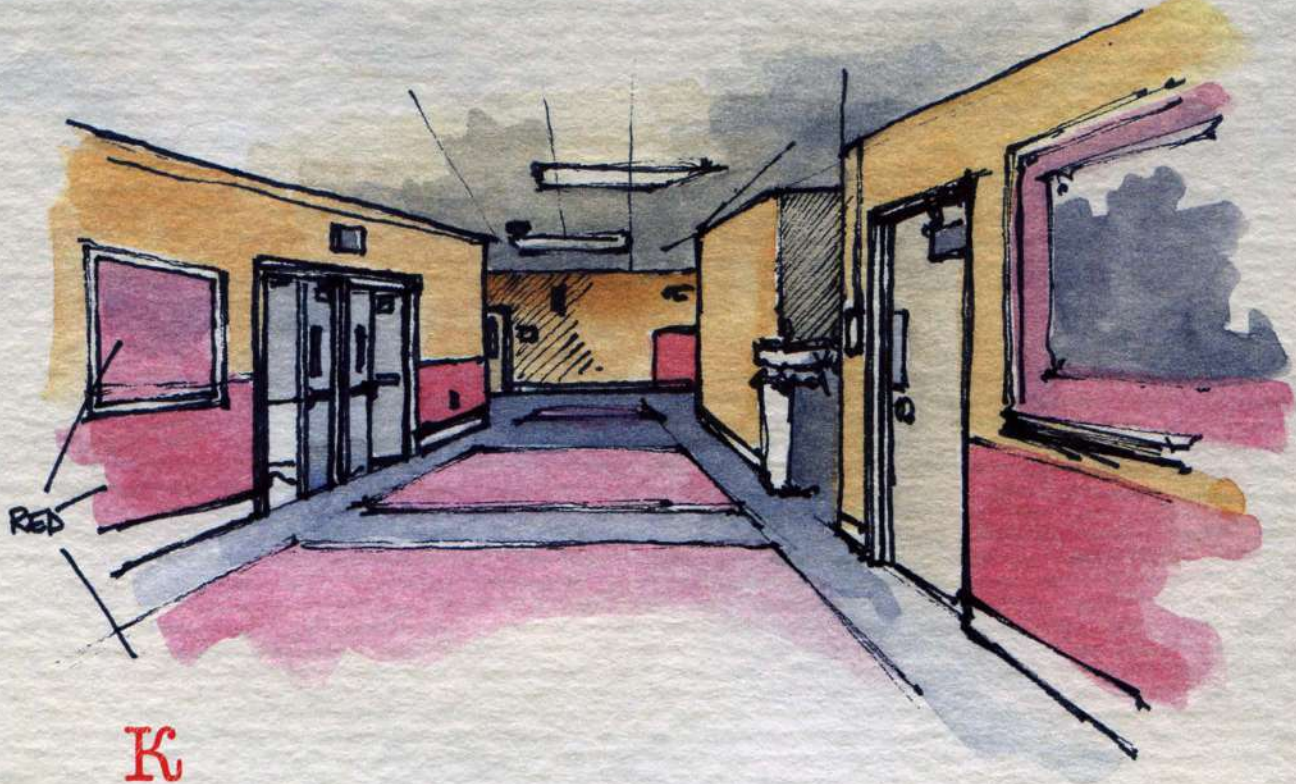

КОСМЕТИКА

КАПСУЛЫ
ДЛЯ КОФЕМАШИНЫ

К

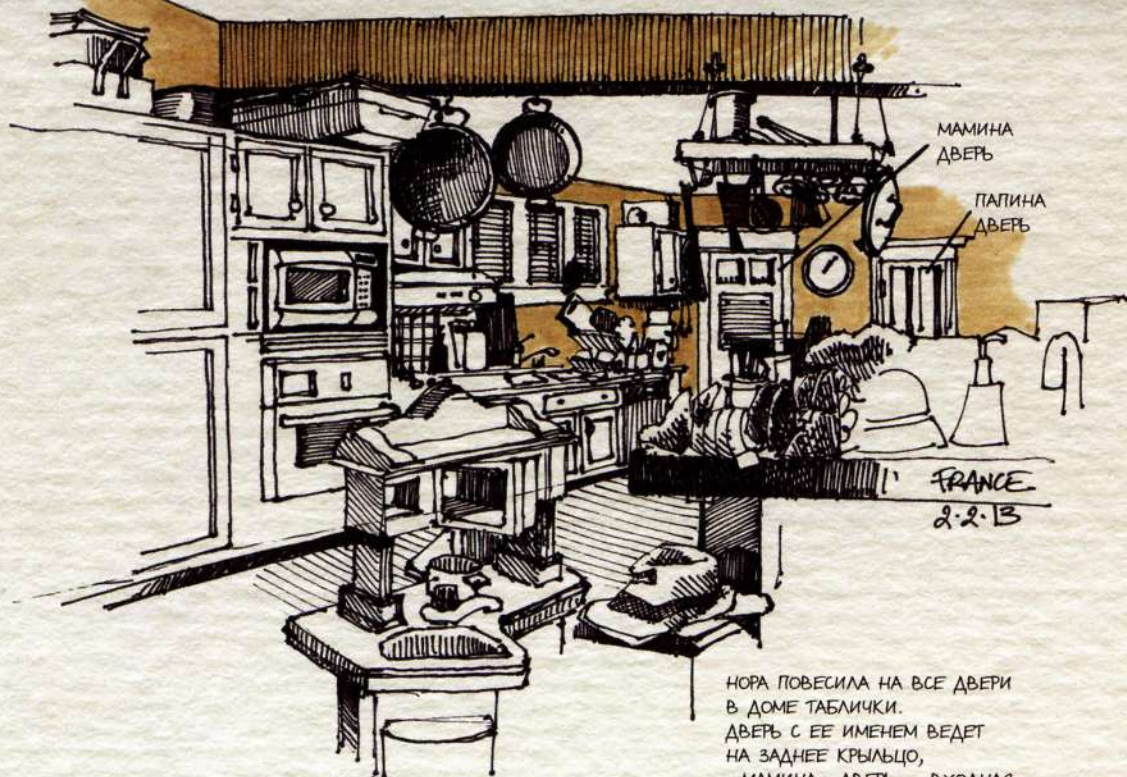
Коридор

Вы можете потренироваться в изображении перспективы, не выходя из дома. Коридоры поначалу кажутся скучными и невыразительными, но в процессе рисования вы обнаружите в них много привлекательных особенностей.

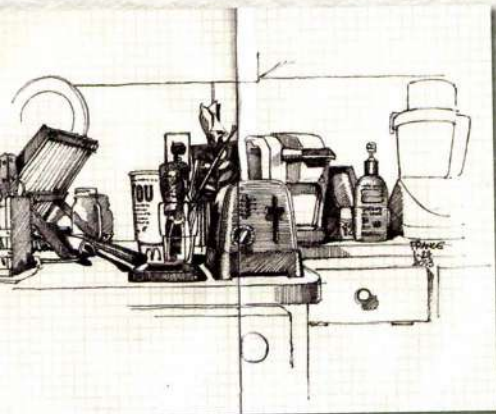
Ключи

Заведите привычку рисовать свои ключи. Даже если вместо связки у вас всего один ключ, его можно рисовать в разных ракурсах, в разном окружении, оставить черно-белым или раскрасить, зарисовать крупно его фрагмент или изобразить его мелко вместе с другими предметами. Мне очень нравится рисовать ключи, к тому же они всегда под рукой.

НОРА ПОВЕСИЛА НА ВСЕ ДВЕРИ
В ДОМЕ ТАБЛИЧКИ.
ДВЕРЬ С ЕЕ ИМЕНЕМ ВЕДЕТ
НА ЗАДНЕЕ КРЫЛЬЦО,
«МАМИНА» ДВЕРЬ – ВХОДНАЯ,
А «ПАПИНА» – ПОДВАЛЬНАЯ.

Кухня

Кухня – сердце нашего дома. Здесь, за готовкой и мытьем посуды, мы проводим большую часть времени. Еще здесь есть удобный столик, за которым можно что-нибудь мастерить, окна, гладильная доска, шесть дверей и, как выяснилось, протечка труб. Поскольку рисованием я занимаюсь между делом, то чаще всего приходится рисовать на кухне. А увидеть что-нибудь интересное здесь можно с любого места: в холодильнике и в кладовке всегда разный ассортимент продуктов, чистая и грязная посуда, только что прибранная кухня или беспорядок после приема гостей – всего и не перечислить.

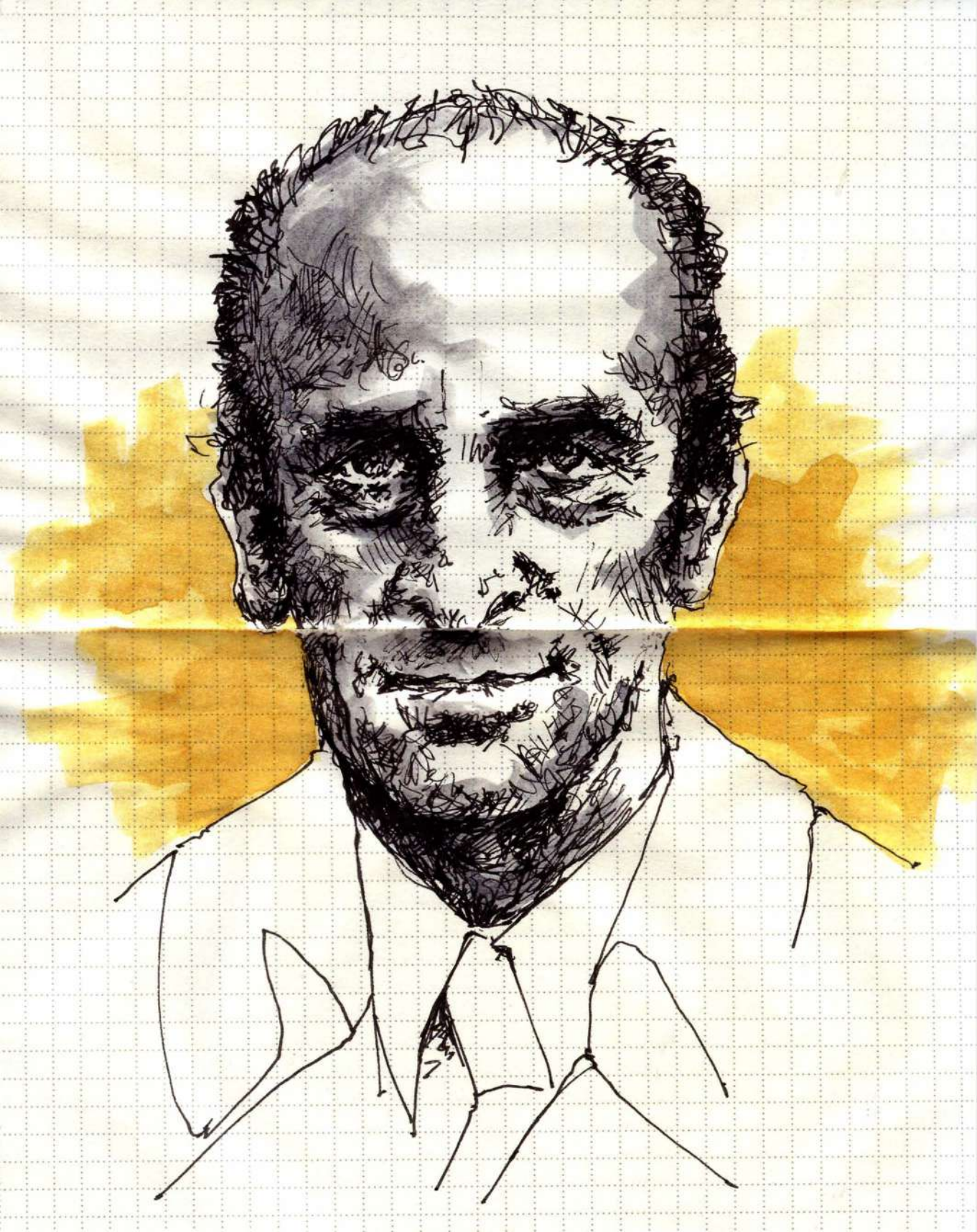
Л

Лица

Когда-то я слышала, что лицо нужно рисовать так же, как пейзаж: в первую очередь передать общее сходство, соблюдая пропорции, без детального отображения каждой черты. Это хороший способ предотвратить вмешательство в процесс левого полушария с его представлениями о том, как должны выглядеть нос, глаз или ухо. Советую быть решительнее и начинать рисовать портреты ручкой. Не бойтесь напутать с пропорциями, поначалу это неизбежно. Ваша задача — передать то, что видите. Например, вы обнаружите, что белки глаз вокруг радужной оболочки не такие уж белые, а граница нижнего века не настолько заметна, чтобы рисовать на ее месте жирную линию. Всегда помните, что черты лица «базируются» на черепе, имеющем собственный объем. Рельеф головы можно сравнить с ландшафтом со множеством гористых и плоских участков.

Рисуйте незнакомых людей. Не беспокойтесь о сходстве и не обращайтесь к тем, кто скажет: «Совершенно ничего похожего!» Продолжайте рисовать. Если бы вашей целью было идеальное сходство, вы могли бы воспользоваться фотокамерой или программой обработки фотоизображений с эффектом карандашного рисунка. Уделите максимум времени внешнему сходству, когда начнете писать портреты на заказ. А пока просто рисуйте как можно больше лиц: со страниц журналов, из интернета; рисуйте незнакомцев, которых встретили на улице. Не заморачивайтесь законченностью рисунка: ничего страшного, если из-за нехватки времени нарисуете лишь половину лица.

М

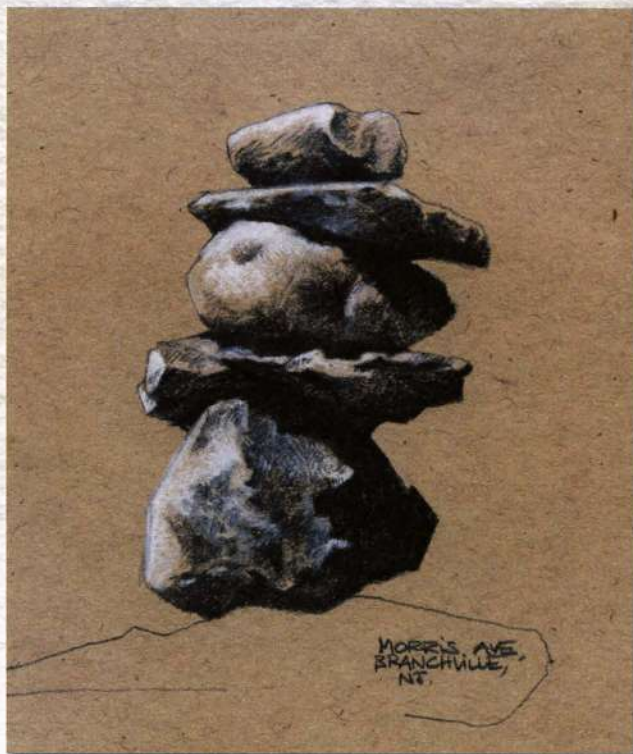
Медитация

Мои соседи декорировали улицу, расставив возле каждого дома пирамидки из камней. Возможно, они буддисты, хотя я могу ошибаться.

Ну что ж, кто-то складывает пирамидки, а кто-то рисует.

Я думаю, что, делая скетчи, вы можете обрести то, о чем не задумывались, — ощущение гармонии с миром.

Раньше я часто переезжала с места на место, не задерживаясь нигде дольше, чем на пару лет. Большую часть двух последних десятилетий я вела кочевой образ жизни. И хотя до сих пор слово «дом» для меня обозначает только место, куда приходит моя почта, рисование окружающих предметов помогает мне почувствовать себя комфортнее там, где я нахожусь.

Н

Наложение

Расположение скетчей на листе, когда они накладываются друг на друга, можно считать художественным приемом. Это не только интересно выглядит, но и позволяет вам почувствовать себя хозяином положения — только вы решаете, что и как рисовать в вашем блокноте. Ниже — серия карандашных набросков, которые я сделала с моей коллеги и подруги Сью. Я не ставила себе целью нарисовать портрет, мне просто хотелось запечатлеть ее черты в разных ракурсах.

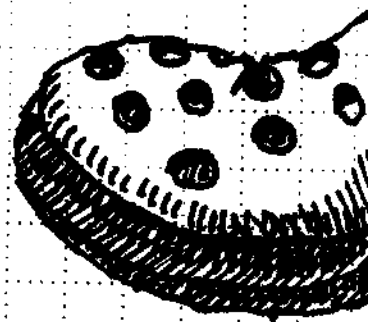
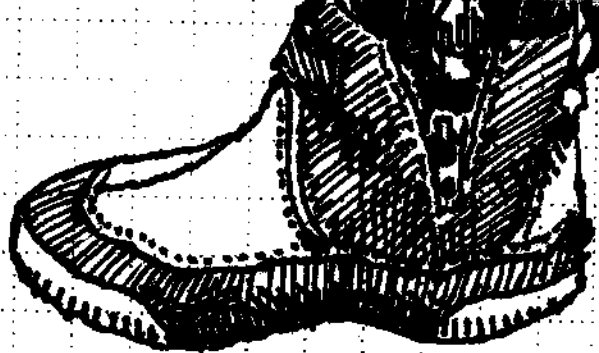
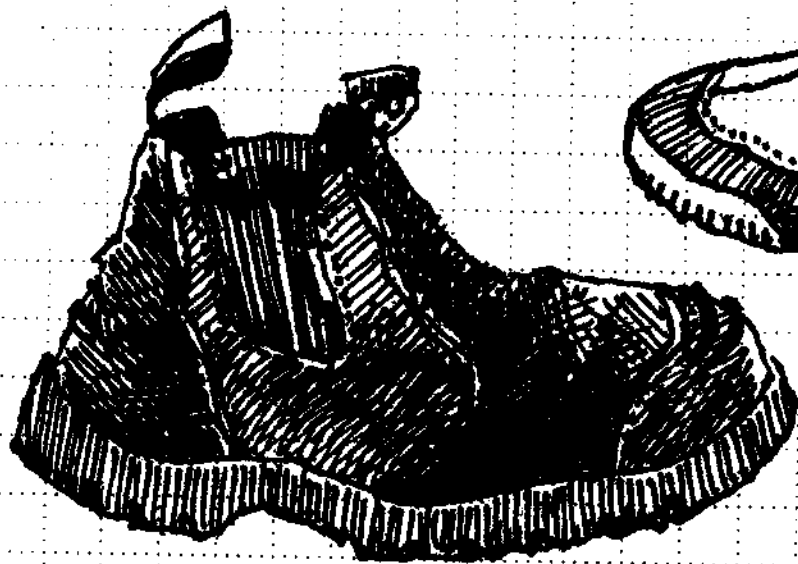

Ножницы

Наверняка поблизости найдется пара ножниц, рассмотрите их хорошенько. Они так и просятся на бумагу: прямые линии и округлости прекрасно сочетаются, а падающий свет красиво подчеркивает форму, которая сложнее, чем кажется на первый взгляд. Сравните вид сверху, сбоку и в перспективе. Раскройте — и это совершенно другой объект. Рисовать их в разных ракурсах, поодиночке или с другими предметами бесконечно интересно. Обожаю ножницы!

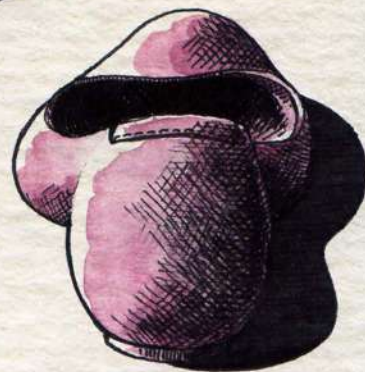

О

Обувь

Детские ботиночки, рабочая обувь, кроссовки, туфли, сапоги, сандалии — не могу вспомнить, чтобы рисование обуви не доставило мне удовольствия. Это идеальная натура: достаточно сложная и всегда доступная. Рисуйте их, глядя сверху, или поставьте на стол (разумеется, подложив салфетку). Пробуйте работать ручкой и карандашом. Делать скетчи обуви никогда не надоеет.

Я не сохранила первые ботинки своей дочери, несмотря на то что они были прелестны, но у меня осталось их изображение.

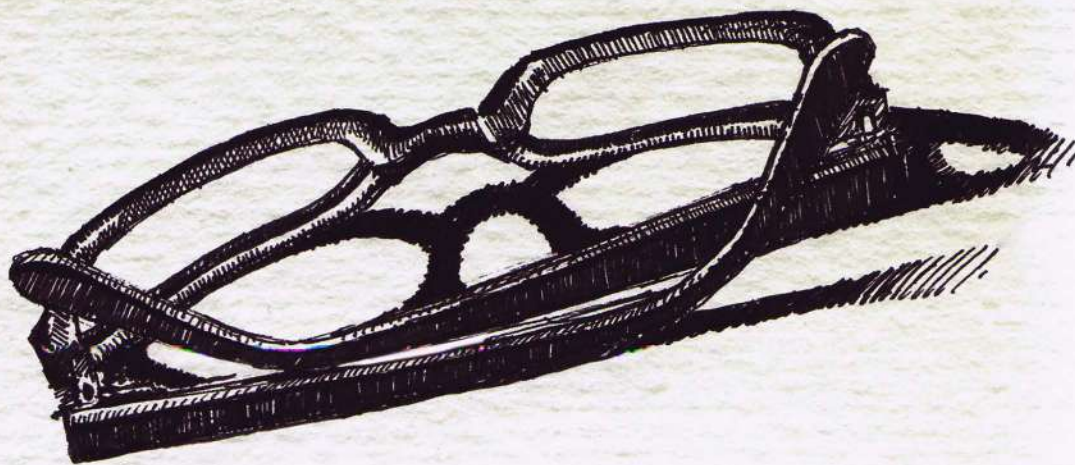
Океан

Все мои рисунки океана черно-белые. Я всегда беру на пляж скетчбук: рисование океана, в противоположность рисованию беспорядка, — упражнение в минимализме.

Очки

Когда для вождения автомобиля мне выписали очки, я оценила их как еще один предмет, очень простой с виду и неожиданно сложный для рисования. Если, конечно, не брать самый легкий фронтальный ракурс.

Обратите внимание на причудливые тени, которые очки отбрасывают на поверхность стола, — они выгодно дополнят ваш скетч.

II

Перцы

Мне с трудом удастся воспроизвести сложную форму перцев. По сей день я не нашла приемов, которые помогли бы мне передавать их изображение на бумаге или планшете независимо от ракурса, с которого я их вижу. Вообще, овощи нелегко мне даются, и я рисую их очень редко. На странице 16 вы видели изображения картофелин, и я ими вполне довольна, но, скорее всего, потому, что форма картофеля достаточно простая и лаконичная. Даже очень неудачный скетч, скорее всего, будет узнаваемым, и поэтому его можно считать удовлетворительным. С перцами все гораздо сложнее: нужно приложить колоссальные усилия, а результат может быть очень далек от приемлемого. Другими словами, рисуйте их как можно чаще, это отличное упражнение.

Р

Рабочее место

Если вы работаете в офисе, у вас есть небольшое обустроенное пространство. Мое рабочее место, где бы я ни работала, в Америке или за границей, выгля-

дит примерно одинаково: магнитно-маркерная доска с подставкой и просторный стол, где я раскладываю бумаги и рисую. На стену рядом со столом я всегда вешаю табличку, которую купила в Голландии.

Она гласит:

«Если вы лепите, придумываете, экспериментируете, рисуете, занимаетесь керамикой, живописью или каллиграфией, можете быть уверены, вы — ХУДОЖНИК».

Ресторан

Как и в аэропорту, в ресторане вы вынуждены проводить какое-то время в ожидании, а условия там просто созданы для рисования. Раньше мне было неловко ходить в ресторан в одиночку, но я делала это так много раз, что теперь меня это нисколько не смущает. Наоборот, мне очень нравится спокойно сидеть одной, предаваясь любимому занятию.

Руки

Если трудности вас не пугают, принимайтесь за руки. На каждый скетч понадобится до нескольких часов. Можно рисовать как с натуры, так и с отражения в зеркале. Для новых выразительных ракурсов используйте фотографии. Руки — достаточно непростой объект как для быстрого наброска, так и для подробного рисунка. Вы обнаружите, что задача гораздо сложнее, чем вам казалось, но результат превзойдет затраченные усилия. Представьте себя скульптором, чтобы приблизиться к пониманию объемов. Лучшие примеры скульптурного изображения рук вы найдете у Микеланджело и Родена.

10 минут
12-22 '12

РУЧКА PIGMA

СТИЛУС

ПЕРЬЕВЫЕ РУЧКИ
WATERMAN FOUNTAIN PEN

Ручки

Художники часто рисуют свои инструменты. Мои изображения ручек и карандашей никогда не сравнятся с теми, что удаются художнице Андреа Джозеф, но меня это не останавливает. Что бы я делала без своих инструментов? Можно нарисовать их все вместе (как я советовала сделать на с. 114 в «Инвентаризации»).

С

Стол

Чем больше на рабочем столе разных предметов и бумаг, тем лучше. Отступите от него на шаг и окиньте взглядом. Посмотрите на стол коллеги. Можно нарисовать полный беспорядок или аккуратно разложенные по своим местам бумаги — это одинаково интересно, несмотря на кажущиеся поначалу непривлекательными детали вроде торчащих отовсюду компьютерных проводов.

Делая скетчи, я не ставлю целью приукрасить повседневную жизнь, мне нравится то, что я вижу. Рисовать заднюю панель системного блока компьютера с проводами очень даже интересно. Изучите, как выглядит ваш компьютер.

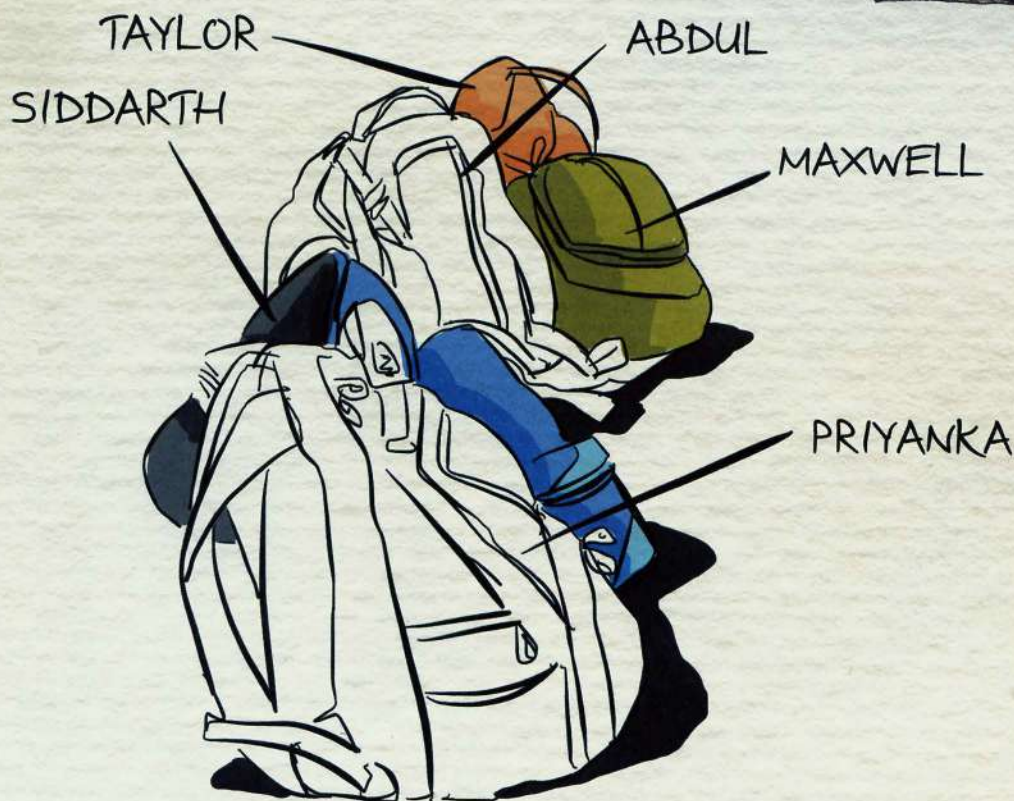
Доводилось ли вам работать в окружении стандартной школьной мебели? Помните ли школьные парты?

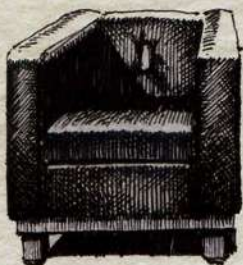
Если бы я рисовала только что-нибудь очень красивое, я нечасто открывала бы свой скетчбук. Я работаю в среде, подобной той, которую описал Дуглас Коупленд, но это не останавливает меня в творчестве. Наоборот, я говорю себе: «Да здравствует серость будней!»

Сумки

Мне кажется, за все время я рисовала их чаще, чем что-либо другое. Как и ключи, сумку тоже всегда берут с собой, и если вы не хотите рисовать собственную, в поле зрения обязательно попадет чья-нибудь чужая. Сумку можно поставить на пол и нарисовать вид сверху или положить на соседний стул. Откинувшись на спинку кресла, изобразить стоящую на столе сумку в другом ракурсе, на уровне глаз. Нарисовать закрытой и открытой. Это идеальная модель в силу разнообразия форм и размеров: хозяйственная, дамская сумочка, рюкзак, портфель, с длинной лямкой, целлофановый пакет, чемодан, авоська или даже переноска для собак.

Стул

Нарисовать этот обыденный объект не так просто, как кажется на первый взгляд. Советую выделить для стульев как можно больше страниц вашего скетчбука. Рисуйте все: стулья в приемной, возле обеденного стола, нагроможденные друг на друга, офисные стулья, кресла, сиденья автомобиля, перевернутые стулья, сломанные, с подушками. Даже если бы вы были вынуждены всю жизнь рисовать один и тот же стул, небольшое изменение ракурса превратит его в совершенно новый объект.

КРЕСЛО,
ОБИВКУ ДЛЯ КОТОРОГО
СДЕЛАЛ ТОМ
(В ТОМ ЧИСЛЕ
ИЗ ФРАГМЕНТОВ
ОДЕЖДЫ).

МОЙ КОМБИК
(ПОЛУЧЕННЫЙ В ПОДАРОК КО ДНЮ
РОЖДЕНИЯ) С ЛЕЖАЩЕЙ НА НЕМ КАРТОННОЙ
ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ НАПИТКОВ
(КОКТЕЙЛЬ ВСЕГДА ПОМОГАЕТ МНЕ
ВЫСВОБОДИТЬ ВНУТРЕНнюю
ПАТТИ СМИТ). ХА!

Я УЖЕ НАЧАЛА
РИСОВАТЬ ГИТАРУ,
КОГДА В КРЕСЛО
УЛЕТСЯ

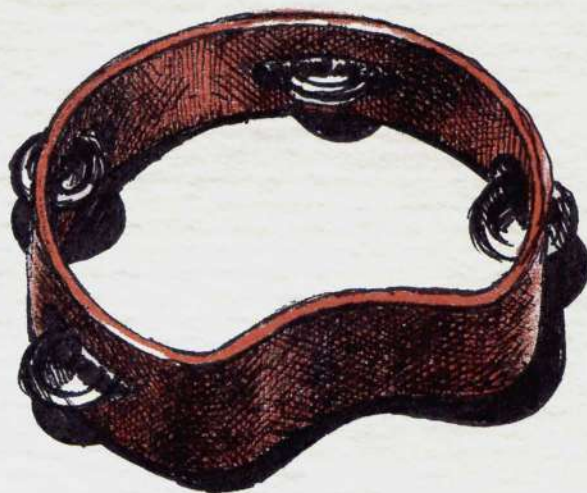
МАРВИН.
ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЕ
НАПОМИНАЕТ
ПРИЗРАК.

Т

Тамбурин

На скетче — деревянные тамбурины моей дочери, но этот пункт правильнее было назвать «деревья». Советую больше упражняться в их рисовании. У меня они до сих пор не получаются, листва кажется непосильной задачей. В планах на будущее — освоить изображение деревьев и обнаженной натуры.

У

Удручающий результат

Случается, что вы делаете ошибку в рисунке, — примите это как данность и двигайтесь дальше. В моих блокнотах множество таких примеров, и в общем-то они меня расстраивают. На этой странице вы видите некоторые из них. В первом я допустила серьезную ошибку в перспективе, испортив тем самым впечатление. Рисунок пришлось переделать.

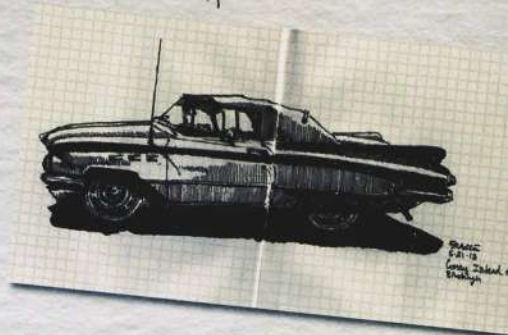
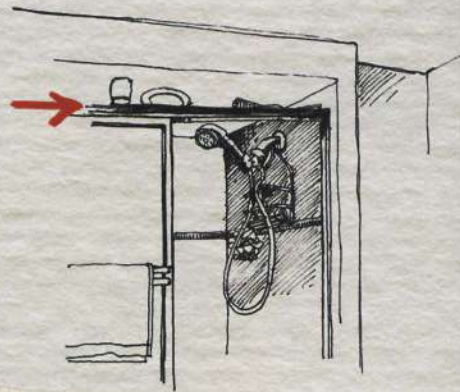
Не знаю, как мне пришло в голову рисовать Buick Invicta 1962 года ручкой с толстым стержнем на такой тонкой бумаге. Я почти сразу поняла, что ничего хорошего не получится, но надеялась, что смогу добиться приемлемого результата.

Иногда бывает, что скетч выглядит слишком дробным, набором отдельных линий и пятен, которые не складываются в единое целое. В примере я рисовала простейшую, казалось бы, форму — прямоугольник. Теперь на предметы из пластика даже не взгляну, а этот скетч можно спасти, если густо наложить акварельную краску.

В один прекрасный день я, прихватив складной стул, вышла на улицу, предвкушая, как займусь рисованием окрестностей родного города. Но результат оказался провальным: неудачное сочетание цветов, неверные пропорции и странная желтая полоса прямо в середине скетча.

Обратите внимание, что я не привожу здесь в качестве примера рисунки, сделанные вслепую, которые будут «неудачными» по определению, так как считаю их учебными.

Мне кажется, неудачные скетчи также можно считать учебными работами, ведь анализируя собственные ошибки, мы совершенствуем свои навыки.

Фрагменты

Не обязательно рисовать весь объект целиком, можно заняться лишь отдельными элементами: часть сумки, ноги в брюках, рычаг переключения передач, угол здания, орнамент или велосипедная рама.

Х

Хлам

Рисуйте то, что вы хотели бы выбросить, но не можете. Сохранив изображение, вы легче перенесете расставание с оригиналом.

Ц

Цитра

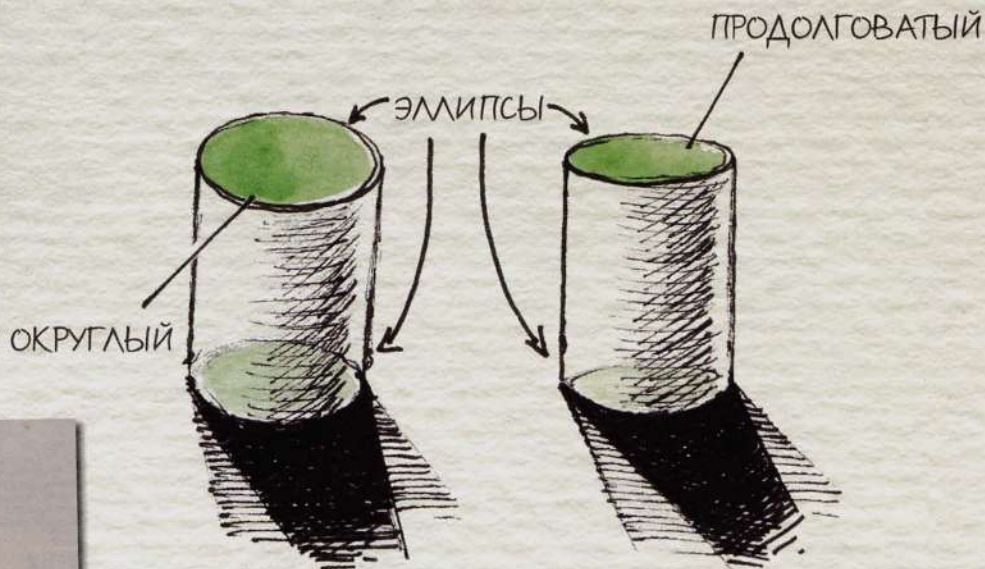
Ее мне еще не приходилось рисовать. Надо будет зайти в музыкальный класс в школе.

Ч

Чашки

В любой форме, приближенной к цилиндрической, содержится один из самых сложных для рисования элементов — эллипс. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на чашку, он будет казаться круглым или продолговатым.

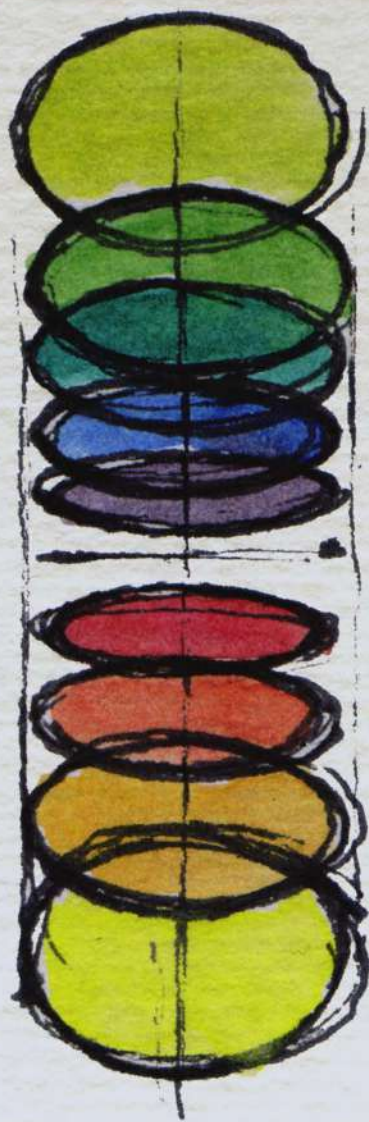

III

Шеи

Если вы сидите в задних рядах аудитории, шеи — то, что вам будет видно лучше всего остального.

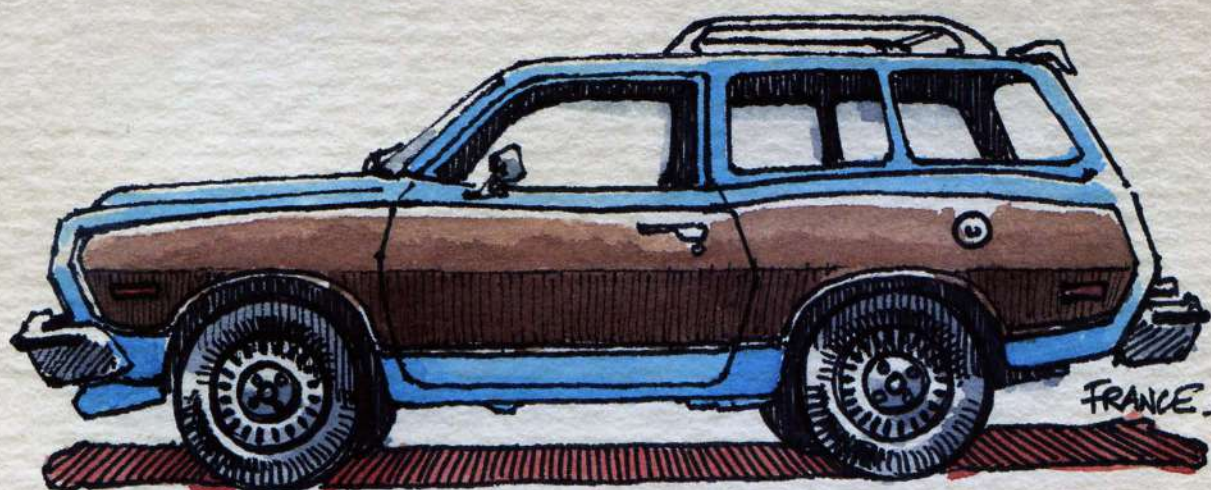

Э

Эллипсы

Я рисую их снова и снова, но ощущения всегда, как в первый раз. Они прямо-таки до неприличия сложны для меня.

Портрет автора,
нарисованный дочерью.

ОБ АВТОРЕ

Франс Белльвиль-Ван Стоун выросла в городе Монбельяр, во Франции, и сейчас преподаёт французский язык в средней школе. Ещё подростком увлеклась изучением английского языка под влиянием творчества Брюса Спрингстина, Леонарда Козна и Джона Стейнбека. Получив степень магистра по английскому языку в Страсбургском университете, переехала в Америку и стала ассистентом преподавателя в Университете штата Пенсильвания.

Не имеет профессионального художественного образования. В 2006 году завела блог, который назвала wagonized (будучи страстно увлеченной старыми моделями вагон автомобилей Volvo), где выкладывала свои скетчи, мотивируя себя к ежедневному рисованию. Это привело к знакомству и совместному творчеству с коллегами из разных стран. Дэнни Грегори использовал скетчи Франс в своей книге «Рисованная жизнь» в 2008 году.

Сегодня Франс живет в старом доме на северо-западе Нью-Джерси с дочерью и мужем, который занимается обивкой мебели, строительством беседок и игрой на гавайской гитаре. Часто можно увидеть, как она рисует с кошкой на коленях.

Блог с работами Франс: www.wagonized.com

БЛАГОДАРНОСТИ

Огромное спасибо Лизе Бух за помощь в создании этой книги.

Разли Харпер, наше знакомство привело к последствиям, которые даже невозможно было представить.

Мои коллеги-блогеры и друзья, благодарю вас за вдохновение, которое вы мне всегда дарили: Сюзанна и Эдгар Кабрера, Андреа Джозеф, Джоан Йошиока, Дэнни Грегори, Юрген Верфей, Джадж Винн, Пол Хистон, Аманда Кавана, Стивен Гарднер, Лиз Стил, Лапан, Лора Фрэнкстоун, Мигель Эрранц, Габриель Компанарио, Уолт Тейлор, Мариана Муса, Оливье Гупаль, Райан Вулф, Райан Уайт, Венди Макнотон и Катлин Йорк.

Благодарности членам команды, которая помогла книге увидеть свет: Мишель Томпсон за дизайн книги, Анжелине Чини и Кристине Жирачачавалвонг за дизайн обложки и Марго Кер за подготовку к печати.

Благодарю Кейтлин Кетчам, редактора Ten Speed Press, за поддержку во время моей работы над книгой.

Спасибо тебе, Том, ты был суперпапой, пока я занималась текстами и иллюстрациями для книги.

Издание для досуга

Франс Белльвиль-Ван Стоун

СКЕТЧИ!

Как делать зарисовки в повседневной жизни

Перевод с английского Екатерины Петровой

Главный редактор *Артем Степанов*

Ответственный редактор *Наталья Довнар*

Арт-директор *Алексей Богомолов*

Редактор *Дарья Сальникова*

Верстка *Юлия Рахманина*

Корректоры *Виктория Костылева, Мария Шафранская*

Подписано в печать 07.07.2016. Формат 84×108/16

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 15,12. Тираж 3000 экз.

Заказ 161262.

ООО «Манн, Иванов и Фербер»

www.mann-ivanov-ferber.ru

www.facebook.com/mifbooks

www.vk.com/mifbooks

Отпечатано в типографии «Август Борг»

107497, Москва, ул. Амурская, д.5, стр.2

www.augustborg.ru

РИСУЙТЕ 10 МИНУТ В ДЕНЬ — И НАЗЫВАЙТЕ СЕБЯ ХУДОЖНИКОМ

Ежедневное рисование «между делом» не требует специального образования и подготовки. Вы сможете создавать скетчи где угодно, когда угодно и на чем угодно. Очередь к врачу, пробка по пути на работу, ожидание заказа в ресторане станут прекрасными возможностями для реализации творческих замыслов!

Практическое руководство «Скетчи!» поможет освоить технику быстрых набросков, научиться выбирать подходящие материалы и средства, в том числе цифровые, и, самое главное, превратить рисование в процесс, который будет гарантированно доставлять удовольствие.

СТАВЬТЕ ХЕШТЕГ #СКЕТЧИ
И ДЕЛИТЕСЬ РИСУНКАМИ С ДРУЗЬЯМИ

ISBN 978-5-00100-240-6

9 785001 002406 >

Максимально
полезные книги на сайте
mann-ivanov-ferber.ru

издательство
МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР

facebook.com/mifbooks

vk.com/mifbooks

instagram.com/miftvorchestvo