

СКЕТЧИ

ББК 85.15
УДК 747.012
Ш49

Шерман У.

Скетчи. 50 креативных заданий для дизайнеров / Пер. с англ. О. Кузнецовой. — СПб.: Питер, 2015. — 192 с.: ил.

ISBN 978-5-906417-78-7

«Скетчи. 50 креативных заданий для дизайнеров» — это практическое руководство по изучению принципов дизайна и освоению новых способов творческого мышления. В книге собраны креативные задания, которые в дальнейшем вы сможете положить в основу своих проектов. Экспериментируя со словами, двухмерными фигурами, необычными скетчами, шрифтами и так далее, вы прочувствуете весь процесс работы дизайнера, а также узнаете, как он может быть модифицирован, чтобы и работать было интересно, и результат получился ошеломляющий. Многочисленные примеры произведений ведущих дизайнеров и художников подарят вам возможность увидеть, как эти профессионалы мыслят и как они смотрят на мир.

Упражнения, предложенные в книге, будут интересны художникам с любым уровнем подготовки. Они направлены на то, чтобы развить ваши креативные способности и научить активно использовать их на всех этапах работы, начиная с генерации идеи и заканчивая ее воплощением.

16+ (В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)

Заведующая редакцией *Е. Андропова*

Ведущий редактор *Е. Власова*

Литературный редактор *Е. Васильева*

Корректоры *В. Ганчурина, А. Прищепова*

Верстка *Л. Родионова*

Права на издание получены по соглашению с Rockport Publishing. Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ООО «Питер Класс», 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 29а

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 034-2014, 58.11.12.000 — Книги печатные профессиональные, технические и научные. Подписано в печать 30.09.14. Формат 84х108/16.

Усл. п. л. 20,160. Тираж 3000.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных издательством материалов в Co-edition Китай. Пекин,

ISBN 9781592538614 англ.

ISBN 978-5-906417-78-7

© 2013 Rockport Publishers

© Перевод на русский язык ООО Издательство «Питер», 2015

© Издание на русском языке, оформление ООО Издательство «Питер», 2015

СКЕТЧИ

50 КРЕАТИВНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ

УИТНИ ШЕРМАН

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
АНАТОМИЯ ВАШИХ ИНСТРУМЕНТОВ	8
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА. 50 УПРАЖНЕНИЙ	19
БЛАГОДАРНОСТИ	184
АВТОРЫ РАБОТ	186
ОБ АВТОРЕ	190

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА / 50 УПРАЖНЕНИЙ

1 | ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОСНОВАМ:

МАТЕРИАЛЫ, ФОРМЫ И ПАТТЕРНЫ

1 Параллельные линии	20
2 Произвольные текстуры	24
3 Перенесение фактуры.	28
4 Сухая кисть	30
5 Фьюмаж (рисование дымом).	32
6 Рисование наоборот (рисование ластиком).	34
7 Деколлаж	38
8 Коллаж (аддитивное рисование)	40
9 Энтотическая графомания.	44
10 Трассировка.	46
11 Каракули и миниатюры.	50
12 Лоскутки-стикеры.	54
13 Как сделать паттерн	56

2 | ПРИМЕНЯЕМ ОСНОВЫ:

МАТЕРИАЛЫ, ФОРМЫ И ПАТТЕРНЫ

14 Рисуйте разные символы.	60
15 Скрепленные вместе	62
16 Найденные предметы	64
17 Недоминантная рука	68
18 Силуэты персонажей	70
19 Сбор урожая изображений.	74
20 Рисуйте по дороге домой.	76
21 Совместное создание паттерна	78
22 Кубомания.	80
23 Картина на ленте Мёбиуса	82
24 Нарисуйте процесс	84
25 Диаграмма объекта	88

3 | ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ

26 Пятиминутные рисунки	92
27 Одна тема в день	96
28 Карта вашего дня.	100
29 Культивируйте свою культуру.	102
30 100 монстров	106
31 365 дней рисования	110

4 | ОСНОВНЫЕ ИДЕИ: СЛОВА И БУКВЫ

32 Конструкция/деконструкция	114
33 Рисование вслепую (слова).	116
34 Как Матисс (текст).	118

5 | КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АППЛИКАЦИИ:

СЛОВА И БУКВЫ

35 Цифровой коллаж (буквы/слова/текст)	120
36 Буква как объект	126
37 Цепочка из слов	132
38 Карточки со словами	134
39 Нелепые списки	136
40 Ежедневные списки	138
41 Резюме мечты.	142

6 | СКЕТЧБУКИ:

СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ И СОТРУДНИЧАЙТЕ С ДРУГИМИ

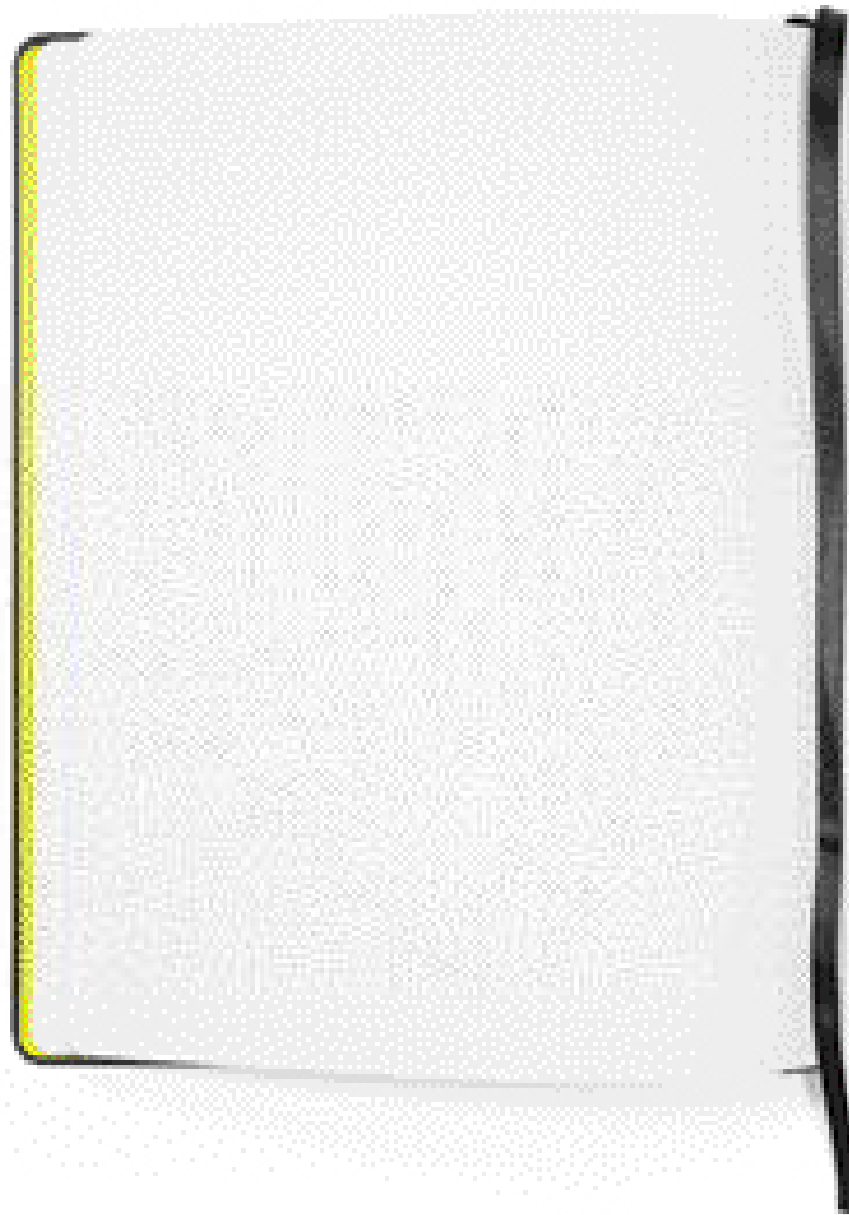
42 Совместные скетчи	144
43 Коллективный скетчбук	150
44 Скетчбук из старой книги	152
45 Скетчбук «Алфавит недели».	156
46 Природный алфавит.	162
47 Зарисовки обложек книг	166
48 Скетчи с работ мастеров	168
49 Зарисовки из фильма	174
50 Возвращая обратно	178

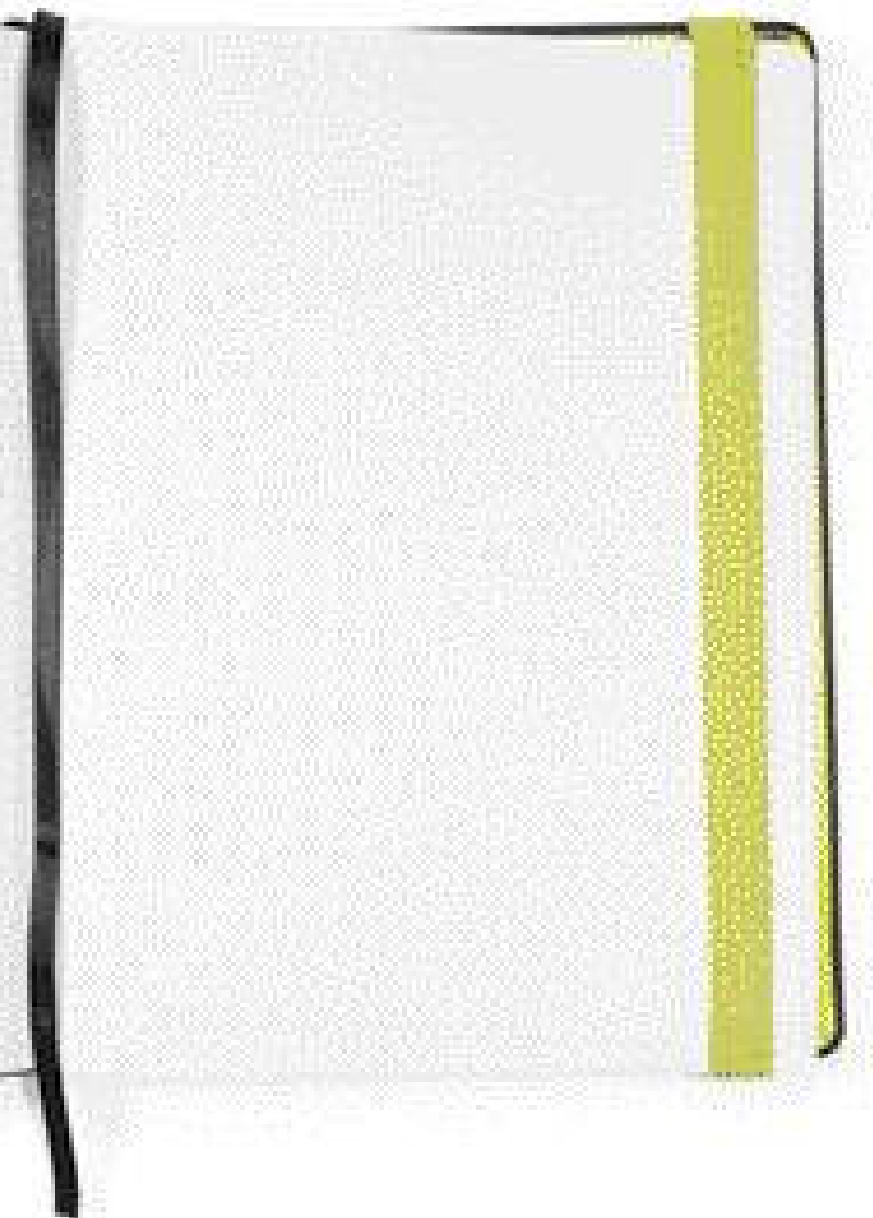
ВВЕДЕНИЕ

Я действительно люблю рисовать и уверена, что и вы тоже, иначе зачем бы вы открыли эту книгу? То, что я иллюстратор, дает мне отличный повод говорить о том, что я обожаю рисовать, но еще я обожаю дизайн. Позвольте мне порисовать на миллиметровой бумаге, давайте я изобразю логотип на какой-нибудь упаковке или на обложке этой книги. Я никогда не ставила под сомнение общность рисования и дизайна, поэтому неудивительно, что данную книгу суждено было написать мне, а вам — прочитать и использовать ее в своем творчестве.

В детстве я постоянно рисовала, а в колледже прослушала множество курсов по рисованию. Несмотря на то что я планировала специализироваться на графическом дизайне и именно по этой причине поступала в колледж — и была принята, — я не была студентом-дизайнером в строгом понимании этого слова и в конечном счете в качестве специализации выбрала фотографию. Вскоре после обретения диплома я пожалела о своем решении, поскольку постоянно встречала людей, занимающихся дизайном и восторженно рассказывающих о нем. В итоге благодаря им я получила первое образование в сфере дизайна. Они были моими учителями, моими наставниками. В это же время я бросила фотографирование и снова вернулась к рисованию как способу придавать идеям реальную форму. Рисовать на бумаге дешевле, чем фотографировать или снимать видео.

В самом начале карьеры я занимала несколько должностей, которые были связаны с графическим дизайном и позволяли использовать мои навыки рисования: художник поздравительных открыток, арт-директор по рекламе, дизайнер упаковки, графический дизайнер некоммерческого телевидения, дизайнер печатной продукции. Я начинала работать в доцифровую эпоху, а тогда если вы умели рисовать, это здорово помо-

гало. Большинство дизайнерских макетов выполнялось от руки, и в то время нельзя было распечатать их на хорошем цветном принтере. Я могла передавать собственные мысленные образы и идеи с помощью изображений. Эти навыки были ключевыми как для моей работы, так и для моего образа жизни, личного и творческого благополучия.

Впоследствии меня заинтересовала и преподавательская деятельность — когда вы берете то, что знаете, анализируете все «как» и «почему» и синтезируете информацию во что-то, о чем можно рассказать, что можно понять и чем можно вдохновить. Я вела курсы дизайна и иллюстрирования достаточно долго, так что у меня возникли собственные идеи о рисовании: что оно собой представляет как вид деятельности, какую(-ие) форму(-ы) оно может принимать и что несет в себе как средство коммуникации.

Я учила студентов, которые говорили: «Я не умею рисовать», а в действительности имели в виду: «Я не умею рисовать, как итальянские, французские или фламандские художники!» Скорее всего, так и было, но, если честно, в мире дизайна это не имеет значения. Здесь необходима хорошая визуальная коммуникация. И в этом поможет придание идеям формы с помощью рисования, особенно если вы готовы принять его широкое, возможно, даже необычное определение.

Пожалуйста, не путайте эту книгу с теми, цель которых — обучить вас правилам. Эта книга не учит правилам. Она предлагает гимнастику для ваших рук и вашего разума. Она предназначена для того, чтобы вы могли выйти за пределы привычных путей творчества и освоили новый способ мышления. Она позволит вам исследовать и совершать ошибки. Эта книга научит вас играть, развивать свою креативность и совершенствовать навыки разработки концепций проектов с помощью рисования.

Помимо упражнений, в книге имеется раздел, посвященный ряду художников и их творческим средствам. Здесь приводится вдохновляющая и вместе с тем практическая информация об инструментах рисования. Сведения о применяемых художниками материалах и навыках создания визуальных образов отлично дополняют произведения, которые представлены на страницах этой книги.

УИТНИ ШЕРМАН,
Балтимор, штат Мэриленд

АНАТОМИЯ ВАШИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Когда дело доходит до инструментов рисования, у вас широчайший выбор. Это и карандаши различной степени твердости, и перьевые ручки, которые нужно окунать в чернила или в которые вставляются чернильные капсулы, и кисти различных форм и размеров, и сами чернила, которые обладают чувственностью суми или лаковой твердостью туши, и огромное разнообразие бумаги — горячего или холодного прессования, сложенной отдельными листами или скрепленной в альбомы. Не говоря уже о нетрадиционных инструментах из необычных материалов, цифровых технологиях и т. д.

Инструмент, который вы выберете, во многом зависит от типа выполняемой работы и особенностей вашей руки. После нескольких лет практики вы интуитивно найдете наиболее подходящий вам инструмент.

Никто не знает это лучше, чем Билл Тернер из Питтсбурга, штат Пенсильвания, разработчик мобильных приложений. Он обожает скетчи и говорит, что «немного помешан на карандашах и блокнотах». К Тернеру был проявлен живой интерес в блоге *Comic Tools*, где разных иллюстраторов комиксов спрашивают, какими инструментами они пользуются в своей работе. Он был немного расстроен, когда вопросы прекратились, но позже дал интервью для книги Дэнни Грегори *An Illustrated Life*, в которой ответил на те же самые вопросы. «Это показало мне, какое огромное количество художников выражает себя с помощью самых разных инструментов», — сказал Тернер. Так он начал собственный блог под названием *The Tools Artists Use* («Инструменты, которые используют художники»). Достоинство этого сайта заключается в том, что своих постах Тернер дает ссылки на статьи об инструментах для рисования. В каждом интервью он помечает тегом

инструменты, упомянутые интервьюируемым. В конце публикации он добавляет активные ссылки на другие интервью, в которых называются те же инструменты, а также приводит ссылки на сайты, где их можно приобрести.

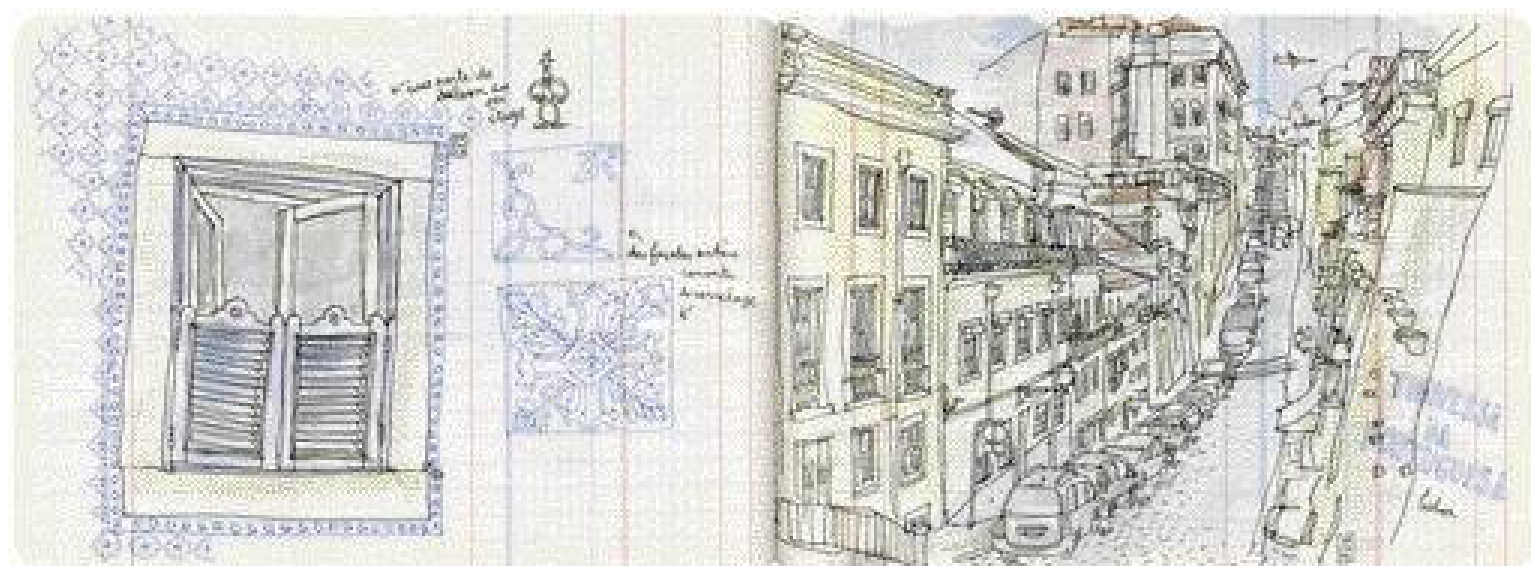
Ниже рассказывается о четырех художниках, у которых Тернер взял интервью, проанализировав их инструменты, а также приведены работы пяти других художников.

ЛАПЕН

Основным инструментом этого французского иллюстратора, который попеременно живет то в Барселоне, то в Париже, стала черная чернильная ручка. Он перепробовал множество

брендов, но его любимым является Uni Pin 0,1 мм, эта ручка восхитительна. Для логотипов и надписей он применяет красные и синие чернильные ручки Edding 1800 и серый мультилайнер Copic. Если говорить о красках, Лапен пользуется крошечной коробочкой для путешествий Daler Rowney с хорошими акварельными красками и кистями Pentel или Kuretake. Он использует две кисточки, «чтобы чувствовать себя достаточно свободно, рисуя скетчи целый день», и четыре водяные кисти, заполненные жидкой акварелью: желтой, синей, пурпурной и оранжевой. Лапен считает такое сочетание оптимальным, особенно для ночных скетчей. Иногда, чтобы сделать акцент в рисунке, он добавляет цветные или восковые карандаши.

ЛАПЕН

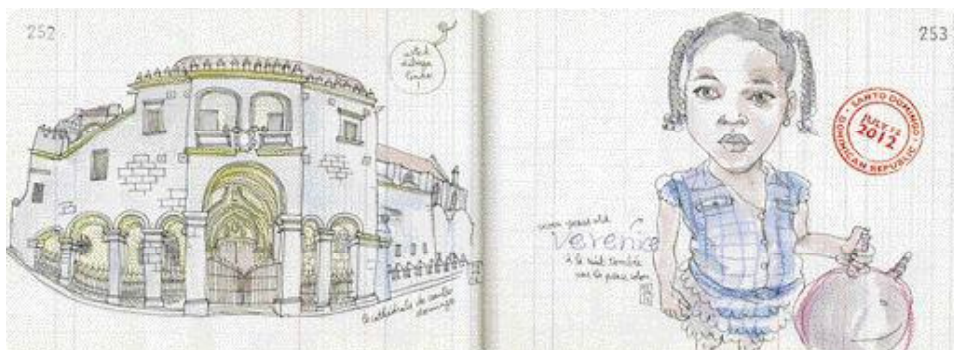
01 На этих двух скетчах, взятых из ежедневно обновляемого блога Лапена, нарисованы инструменты, которые он использует для создания городских пейзажей.

02 В своих работах Лапен смещает акцент от линий к цвету. Это продемонстрировано на рисунках, сделанных в Лиссабоне (Португалия) и Санто-Доминго (Доминиканская Республика).

03 Структурированный дизайн страниц винтажных бухгалтерских книг контрастирует с его рисунками, созданными с помощью разведенной туши и акварели. Переплеты книг также радуют глаз.

02

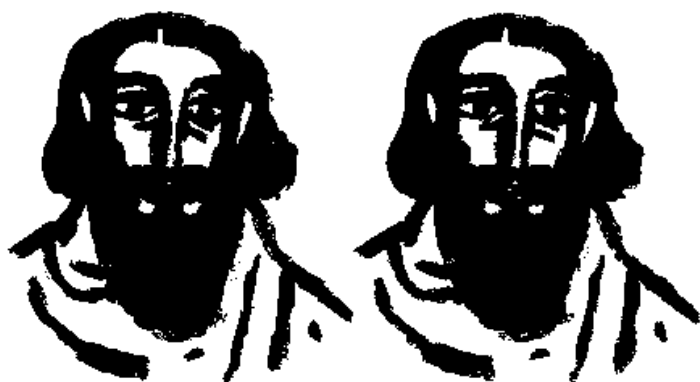
03

АНАТОМИЯ ВАШИХ ИНСТРУМЕНТОВ

МИККЕЛЬ СОММЕР

В вопросе инструментов и материалов для рисования датский иллюстратор Миккель Соммер — истинный спартанец. В настоящее время он живет и работает в Берлине. Его философия рисования и выбор инструментов основаны на эффективности. Чтобы добиться четкости линий, для рисования скетчей он предпочитает использовать карандаши H2 или Prismacolor Col-Erase, а для большей точности при доработке — B2 или B4. «С их помощью я могу рисовать быстро и динамично», — объясняет он. Художник также следит за тем, чтобы его инструменты не требовали сильного нажима — иногда у него болит запястье. Кроме того, Соммер использует дешевые авторучки Bic. «Они хорошие и удобные, только чернила в них очень быстро заканчиваются», — отмечает он. Соммер неплохо относится к ручкам, но очень критично подходит к их выбору. «Лайнеры Micron уродуют мои линии, так что мне они совершенно не подходят; мне всегда нравилось, как получаются рисунки, сделанные с помощью перьевых ручек, но для работы с ними требуется терпение», — говорит он. В целом Соммер отдает предпочтение скорости и свободе.

01

При внимательном рассмотрении графических работ Соммера мы видим энергию, которой можно добиться только благодаря инструментам, обладающим пластичностью и позволяющим художнику работать «свободно и дико», как получается у Соммера с помощью карандашей и кистей. В настоящее время для того, чтобы получить необходимые ему линии, он использует синтетическую кисть Da Vinci и густую тушь. В мире Соммера дедлайн и характер проекта диктуют, насколько

существенно рисунок будет подвергнут цифровой обработке. Для этих целей иллюстратор использует планшет Wacom и Adobe Photoshop. Большую часть света, тени и текстуры в своих работах Соммер добавляет в процессе рисования, поэтому в ходе раскрашивания он этого практически не делает. «Сегодня при создании комиксов все дело в эффективности, быстром рисовании страниц, чем я в большинстве случаев все еще доволен», — говорит художник.

МИККЕЛЬ СОММЕР

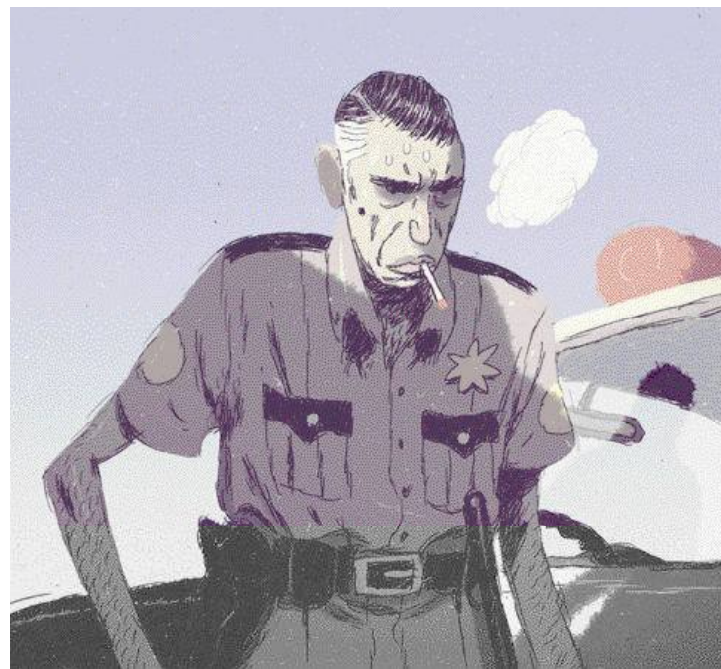
01 Скetch Миккеля Соммера под названием Jesus Look Alike («Похожий на Иисуса») — это пример скорости и свободы, которые так важны в его работах.

02 Обратите внимание, как на странице с иллюстрациями Соммера для комикса Джона Тирни Spera. Volume II («Спера. Том II») для контуров используется красноватый оттенок коричневого. Благодаря этому цветные фигуры на переднем и заднем планах привлекают наше внимание, однако композиция не выглядит перегруженной. Контур в этой работе созданы на этапе цифровой обработки.

03 Эти два примера работ Соммера под названием Katamari («Катамари») и Dog («Собака») демонстрируют использование художником кистей и чернил, а также цифровое раскрашивание.

04 Сравнительный анализ иллюстраций Соммера One Cop («Один коп») показывает, что шариковые авторучки — правильный выбор для графической работы, которая в конечном счете будет раскрашена. Кроме того, при цифровом раскрашивании Соммер использует текстуру и особое внимание уделяет тому, чтобы не переусердствовать с контурами.

03

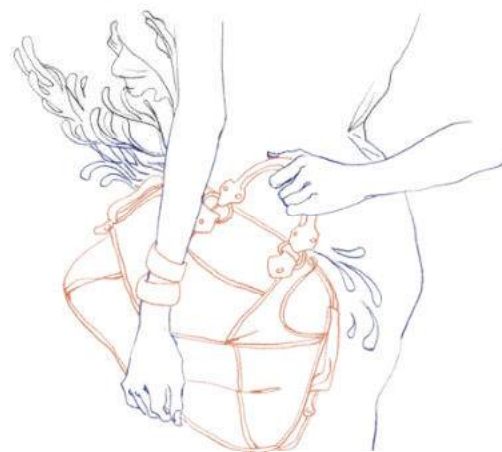

04

АНАТОМИЯ ВАШИХ ИНСТРУМЕНТОВ

МАРГЕРИТ САВАЖ

Художница-иллюстратор Маргерит Саваж родилась в Париже и в настоящее время живет в Сиднее (Австралия). Два ее самых любимых инструмента — это тонкий 3-миллиметровый карандаш 2В и 21-дюймовый монитор UX Wacom Cintiq. Недавно она открыла для себя монитор Cintiq и оценила универсальность и естественность этого инструмента — гораздо большие, чем у любого другого графического планшета, особенно учитывая то, что рисовать стилусом можно прямо на нем. Регулируемое крепление позволяет располагать дисплей в различных позициях, от 10 до 65° наклона, и вращать его на 180° в любом направлении, благодаря чему появляется возможность рисовать на разных его секциях под разными углами. Саваж говорит, что «как и мой карандаш 2В, мой Cintiq — теперь просто-напросто продолжение моего тела!» Художница подчеркивает, что ее рисунки никогда не бывают полностью цифровыми. Скетчи и графические работы всегда делаются карандашом и/или ручкой.

01

02

МАРГЕРИТ САВАЖ

- 01** Эти три примера графических работ Маргерит Саваж показывают, как она использует свои альбомы для рисования: вот мастерские линии, проведенные ручкой Bic; вот этюд под названием Sonia («Соня») отпечатанный для продажи в галерее Arte Limited; и вот принт для декоративных подушек ClickforArt.
- 02** Эта раскрашенная на компьютере афиша концерта Граймс в рамках фестиваля Rock en Seine, демонстрирует, что тщательно продуманные линии и грамотно подобранные цвета наделяют изображение визуальной притягательностью, к тому же оно богато деталями, которые зритель замечает при более внимательном изучении.
- 03** Эти фотографии, сделанные крупным планом, позволяют нам рассмотреть иллюстрацию Саваж и ее инструменты. Этот проект реализован совместно с художественным сайтом, спонсором которого является производитель ручек Bic. Стоит отметить уверенный характер линий Саваж и то, насколько хорошо она контролирует их качество и твердость с помощью инструментов. Цвета маркеров придают яркость ее иллюстрациям.

03

АНАТОМИЯ ВАШИХ ИНСТРУМЕНТОВ

ЛУСИАНО ЛОЗАНО

Лусиано Лозано — графический художник и иллюстратор из Барселоны (Испания), любит обычный черный карандаш. Кроме него он использует акриловые краски, ручку и чернила, акварельные карандаши и иногда акварельные мелки. Палитра Лозано минималистична, за исключением нескольких цветов, которые подчеркивают приглушенность остальных оттенков. Несмотря на то что в прошлом Лозано обращался к цифровым технологиям, в настоящее время он тяготеет к традиционным средствам, рисункам, на которых чувствуется его рука.

01

02

ЛУСИАНО ЛОЗАНО

- 01** Быстрые наброски в альбоме Лусиано Лозано демонстрируют нам простую, но хорошо продуманную композицию. На этом примере можно увидеть, как он использует обычный черный карандаш. В данной шутильной работе рассматриваются взаимоотношения фигур в пространстве.
- 02** March («Март») — это страница календаря, созданная в Adobe Photoshop, при этом она выглядит так, будто ее нарисовали красками. Благодаря тому что Лозано использует ограниченную палитру, разнообразие текстур заднего плана и равномерная заливка более мелких деталей гармонично сочетаются в масштабах всей работы.
- 03** September in Barcelona («Сентябрь в Барселоне») обладает всей спонтанностью работ из альбома Лозано, показанных ранее.
- 04** На картине под названием Lhasa («Лхаса») рука Лозано заметна и в линиях, и в текстуре. Цветовая гамма, мазки и текстура являются ключевыми элементами этой эмоционально заряженной работы.

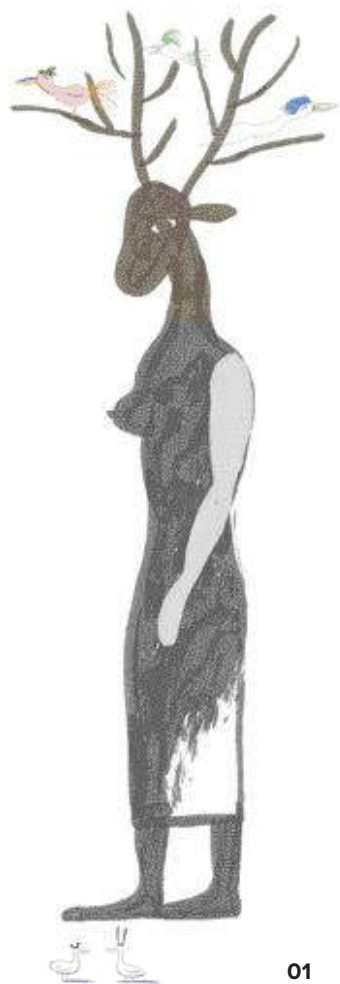
03

04

ГВИДО СКАРАБОТТОЛО

01 Очаровательный и необычный рисунок для календаря Гвидо Скаработтоло, выполненный в смешанной технике, демонстрирует, что плавная работа кисти и свобода воображения — лучшие инструменты художника. «Я всегда применяю очень простые инструменты: карандаш, ручку или кисти. В этом случае для основной фигуры я использовал ручку-кисть с чернильным картриджем», — отмечает Скаработтоло. Маленькие утки внизу нарисованы карандашом, а птицы, размещенные между рогами фигуры, перенесены сюда с цветной картины Кристины Пиккиоли, «давнего друга и прекрасной художницы».

01

02

АНДРЕ ДА ЛОБА

02 Иллюстратор Андре да Лоба называет себя художником и поэтом поневоле. Эта инсталляция под названием Cabinet («Кабинет») содержит работы по дереву, папье-маше, объекты из металла и картона. Материалы были отобраны с целью выразить отношение к неродному для художника городу Нью-Йорку. «В День вторичной переработки я нашел на улице необычные куски дерева, металла, а также много картона. Это было настоящее сокровище», — говорит да Лоба.

МАРТИН ХААКЕ

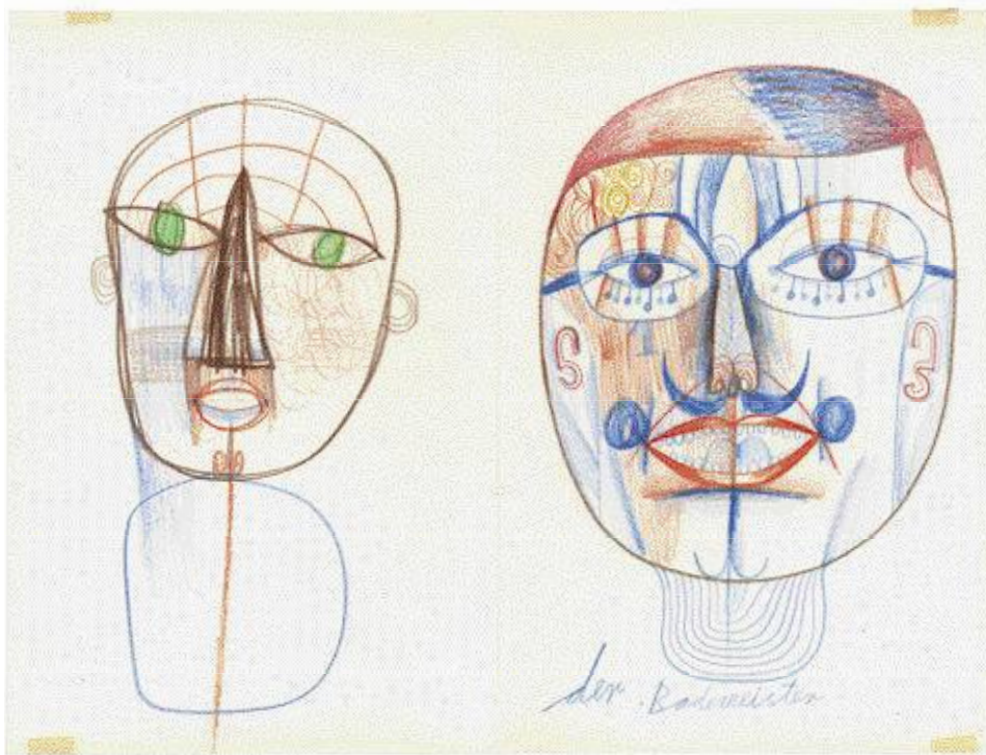
03 Альбом Мартина Хааке демонстрирует довольно активное использование им цветных карандашей. Несмотря на это, цветные карандаши не являются основным инструментом Хааке как иллюстратора, но они отлично подходят для выполнения быстрых выразительных рисунков.

МЭТТ ЛИОН

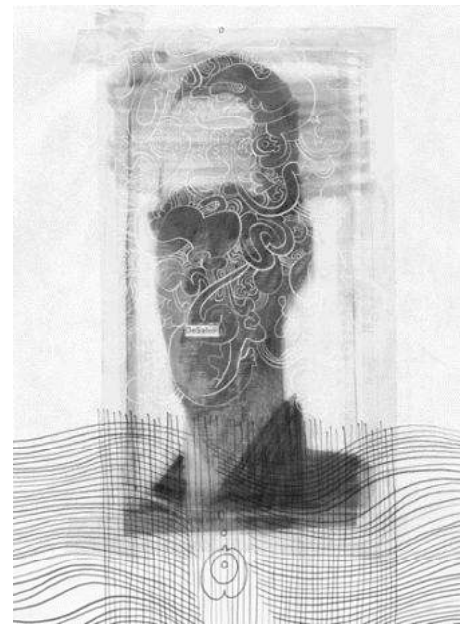
04 Иллюстратор Мэтт Лион создал этот автопортрет под названием DeSalvo («Де Сальво») в 1993 году. Изображение было получено в результате наслоения штриховок. Белая акриловая краска, использованная Лионом, позволяет симитировать туман и облака, скрывающие лицо. Графит, черно-белая фотокопия, калька и клейкая лента придают рисунку воздушность. Штрихи, выполненные в соответствующих местах пером и чернилами, продолжают линию плеч фигуры.

КЭРОЛАЙН ТОМЛИНСОН

05 Этот коллаж под названием Prom («Выпускной бал») был создан британским иллюстратором Кэролайн Томлинсон с помощью цифровых технологий. Для основных элементов взяты старые фотографии и открытки, а в качестве фона — написанный красивым почерком текст. Раскрашенные вручную элементы собраны в коллаж. Томлинсон старается следить за тем, чтобы ее изображения не выглядели слишком цифровыми. Добавление достаточного количества деталей, раскрашенных от руки, позволяет избежать этого.

03

04

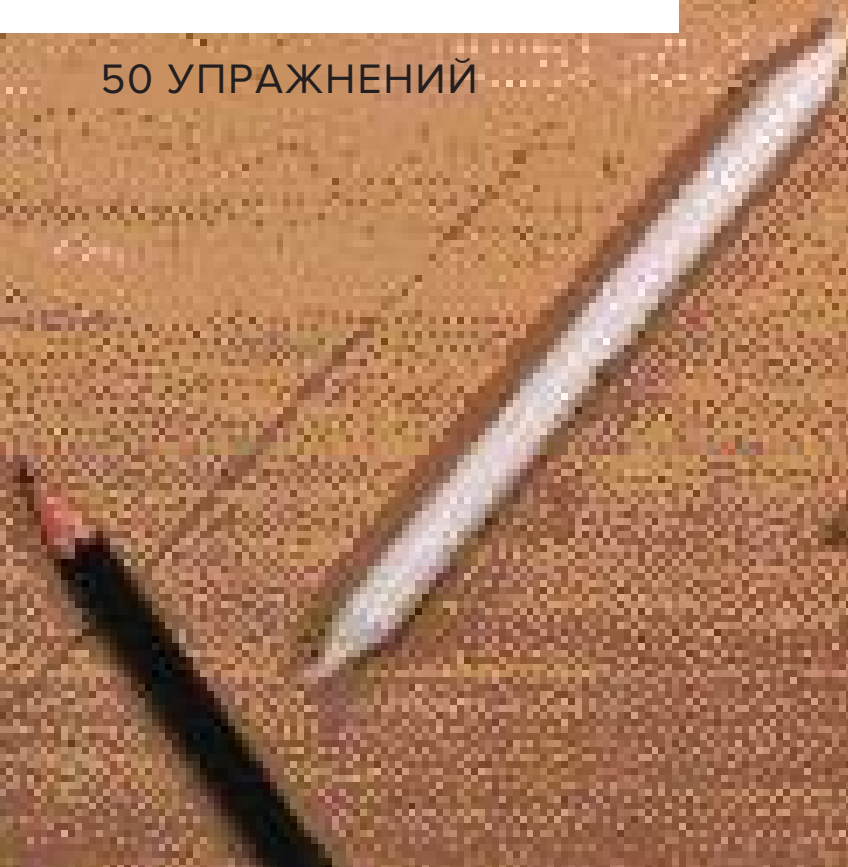
05

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

50 УПРАЖНЕНИЙ

01. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Когда я пошла в художественную школу, моим учителем рисования стал Майкл Экономос, выпускник Йельского университета. Он был настойчив и требователен. Еще до того как я попала к нему, я уже знала, на что подписываюсь. Репутация опережала его — меня ожидали упорный труд и постоянная тренировка. И вот его первое упражнение — то самое, которое мы выполняли на протяжении практически четырех недель. То самое, которое заставляло нас молиться о том, чтобы начать рисовать основные фигуры. То самое, благодаря которому я выросла как художник!

МАТЕРИАЛЫ

Лист хорошей бумаги для рисования формата А4

Острый карандаш HB

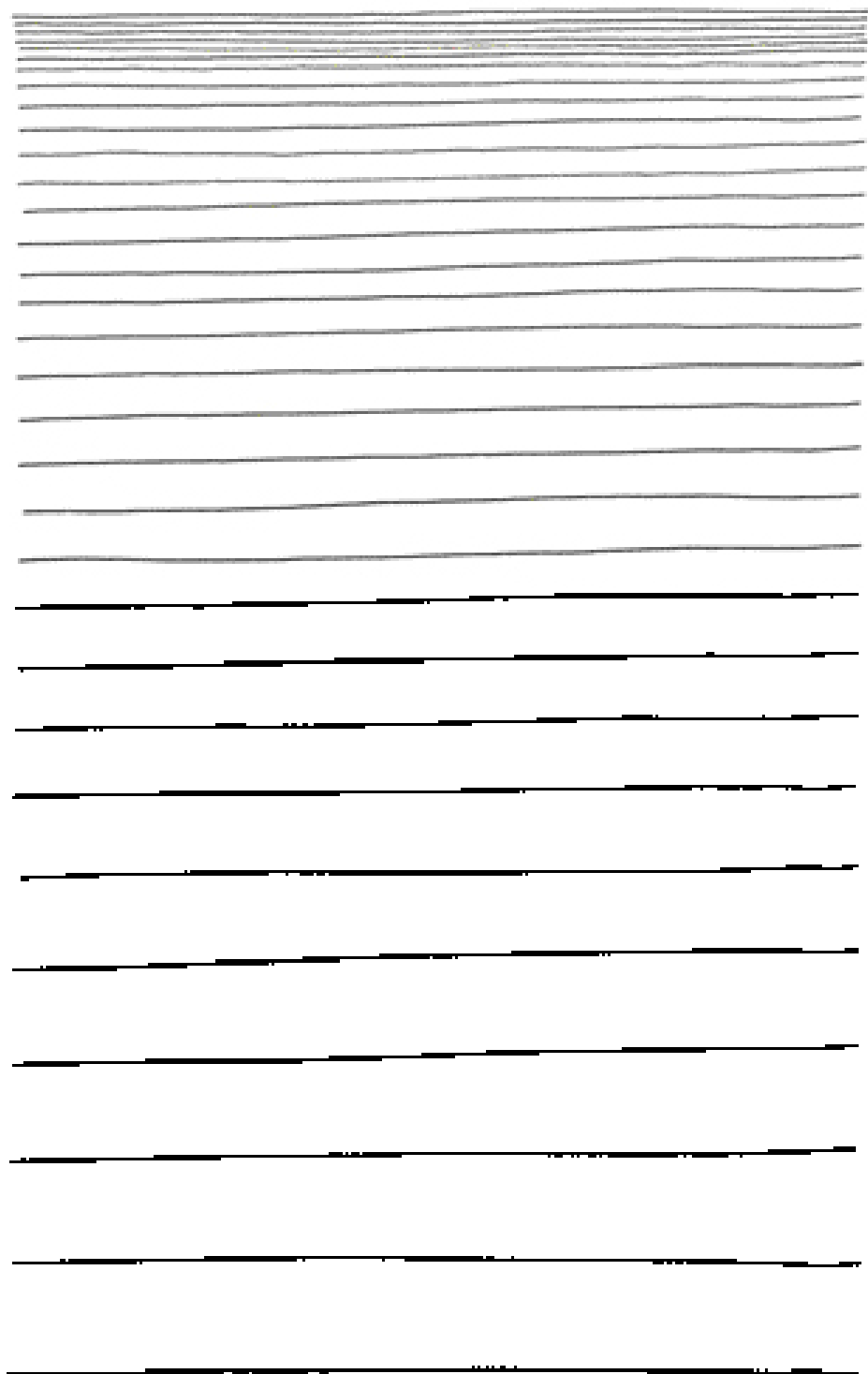
ШАГИ

- 1 Начиная с верхней части листа, аккуратно проведите линию слева направо. Постарайтесь начертить линию настолько прямо, насколько это возможно. Если она не будет достаточно прямой, не беспокойтесь — со временем у вас станет получаться все лучше.
- 2 Далее прямо под начерченной линией проведите еще одну, параллельную первой. Постарайтесь, чтобы расстояние между линиями равнялось их толщине. После этого нарисуйте еще одну линию, но при этом расстояние между второй и третьей линиями должно быть немного больше, чем между первой и второй.
- 3 Вы уже видите возникающий паттерн. Теперь проведите четвертую линию, затем пятую и т. д., пока вся страница сверху донизу не будет покрыта линиями.
- 4 Сосредоточьтесь на интервале между линиями и на том, насколько они прямые. Это упражнение требует большого напряжения и усилий, и очень скоро оно может вам наскучить. Но если вы преодолеете себя, продолжите выполнять задание и будете тренироваться в течение длительного времени, то заметите, что стали лучше контролировать свою руку. Это упражнение предшествует овладению цветом.

ВАРИАНТЫ

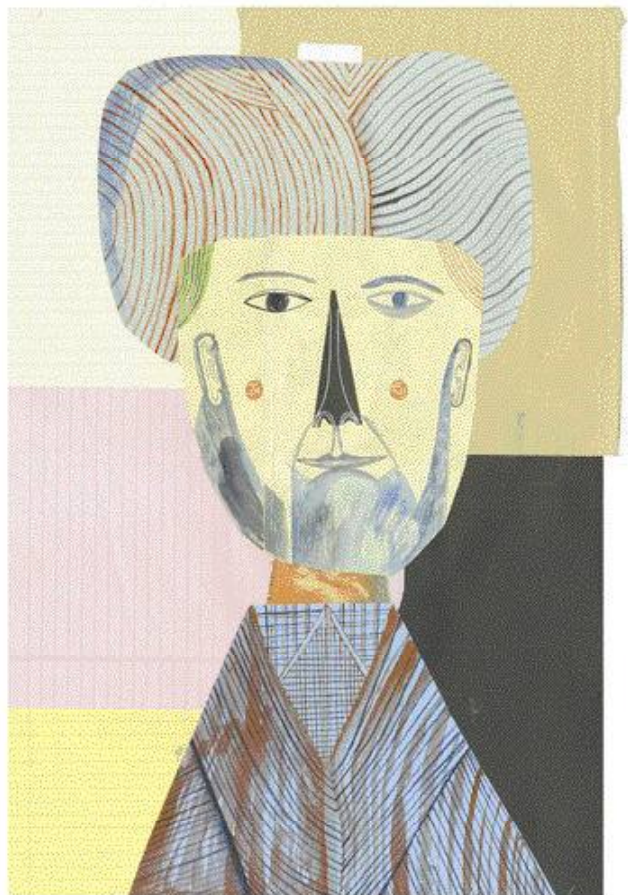
- Возьмите лист бумаги не больше А4, а затем переходите к бумаге большего формата.
- Выполняйте это же упражнение, только рисуйте не прямую линию, а спираль, а вместо того чтобы увеличивать пространство между линиями, увеличивайте высоту катушки.
- Делайте мини-вариант этого упражнения в своем альбоме.
- Выполняйте это упражнение ежедневно перед началом работы.

Далее приведены графические примеры, в которых параллельные линии используются в качестве визуального приема.

01 Идея рисования параллельных линий может быть перенесена на другие типы изображений, в том числе на катушки, зигзаги и волны. Рисуя их, необходимо увеличивать высоту и расстояние между ними. Как только вы обретете контроль над своей рукой, вы сможете выбирать, насколько прямыми или параллельными будут ваши линии.

1 | ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОСНОВАМ: МАТЕРИАЛЫ, ФОРМЫ И ПАТТЕРНЫ

02

МАРТИН ХААКЕ

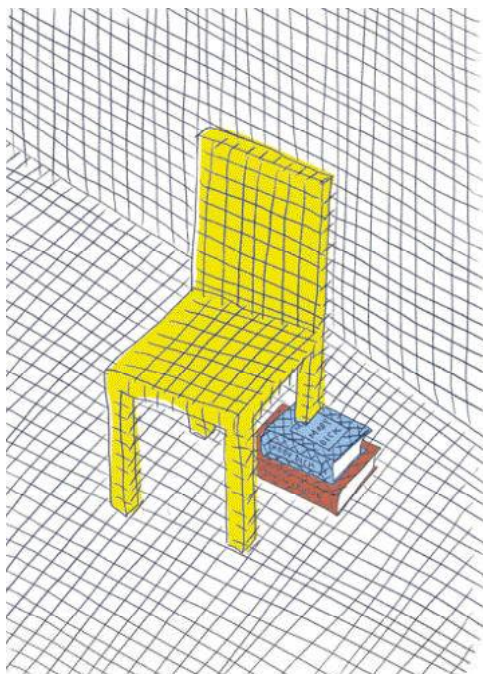
02 Мартин Хааке расчетливо использует разную бумагу в качестве фона, а цветные линии на рисунке — для того, чтобы воспроизвести эффект перекрестной штриховки, характерной для гравюр. Вместе с тем с помощью штрихов различной толщины и цветов Хааке создает паттерн для волос и одежды. Обрезав формы и вновь соединив их в коллаж, художник придает каждому элементу четко очерченную форму, которая контрастирует с линиями, нарисованными от руки.

ЭЛИС ПОТТЕР

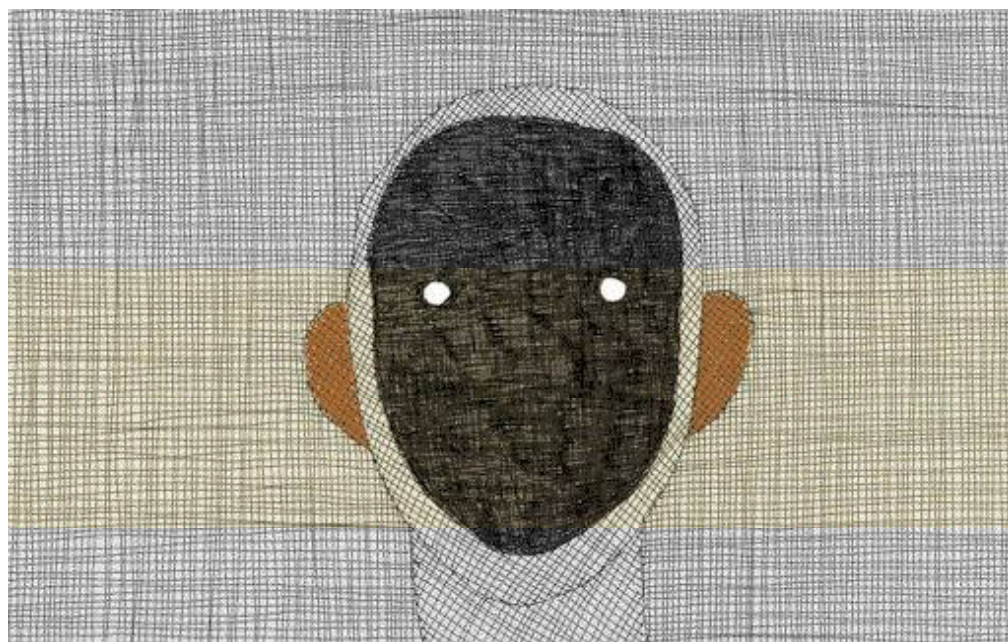
03 Этот скетч белого медведя, сделанный Элис Поттер с использованием бело-голубой перекрестной штриховки, игриво передает ледяную прохладу жизни в Арктике.

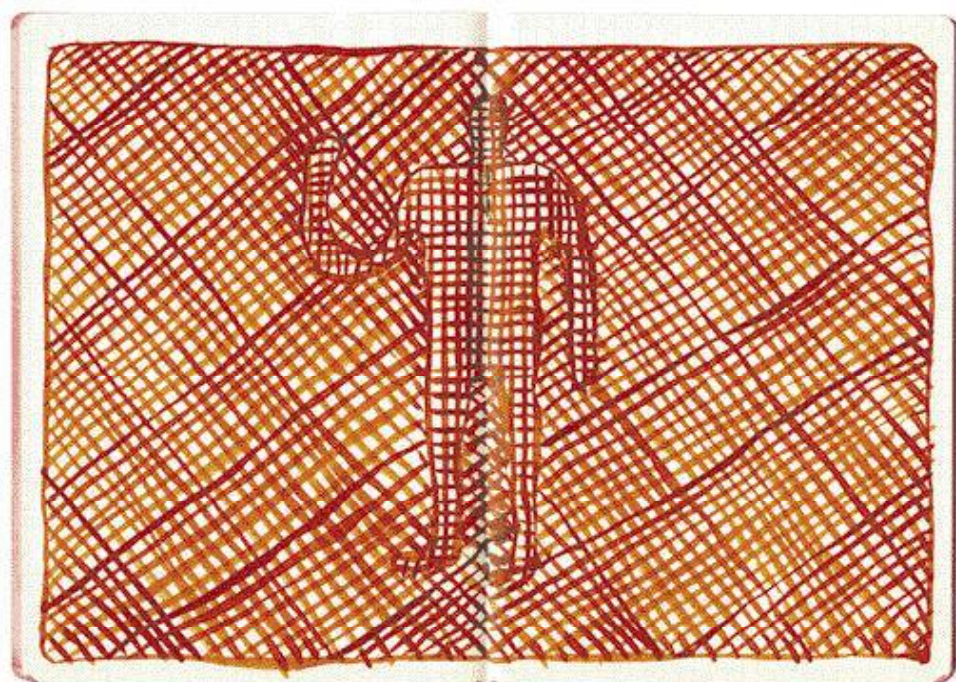
03

04

05

06

ГВИДО СКАРАБОТТОЛО

04 Картина *Lame Chair* («Хромоногий стул») была подготовлена для детской книги итальянского издательства Topipittori. Скаработтоло рисовал вслепую с помощью копировальной бумаги, поэтому в самом процессе создания иллюстрации заключался элемент неожиданности.

05 Картина *Shame* («Стыд») Гвидо Скаработтоло, выполненная с использованием шариковой ручки и цифровых технологий, создавалась для календаря, подготовленного Джованной Дури и опубликованного организацией CUAMM («Врачи с Африкой»).

06 Эта акварельная работа Гвидо Скаработтоло — из личной коллекции художника. Он использует «нестандартные инструменты» — в данном случае щетку для ухода за шерстью животных, которую он купил сорок лет назад, чтобы рисовать на старом учебнике. Эксперимент Скаработтоло с инструментами и линиями приобретает еще более интересный характер, когда на заднем плане он размещает фигуру.

02. ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ

Словарь Мерриам-Вебстера определяет слово *calisthenics* («гимнастика») как «систематические занятия ритмическими упражнениями, которые способствуют развитию силы, выносливости и гибкости благодаря регулярной тренировке сердечно-сосудистой системы». Если вы представите, что ваши навыки рисования выполняют функции сердца при создании иллюстраций, то поймете, что упражнения имеют смысл. Развитие ловкости рук повысит вашу уверенность и в конечном счете отразится на качестве ваших работ. Вы будете обладать достаточной выносливостью, чтобы поддерживать стабильное качество линий, и гибкостью, чтобы с легкостью менять их характер. А это принесет разнообразие в ваши произведения.

МАТЕРИАЛЫ

Угольно-черный карандаш Ebony

Твердая пастель

Маркер с заостренным наконечником

Маркер средней толщины

Маркер-кисть

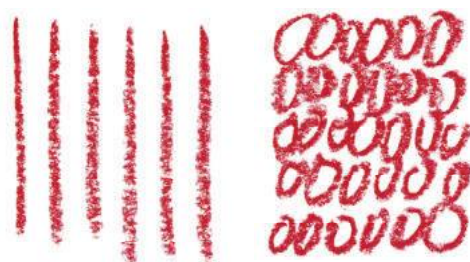
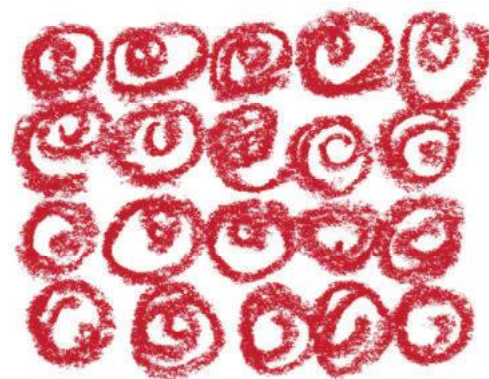
Остроконечное перо

Угольный карандаш

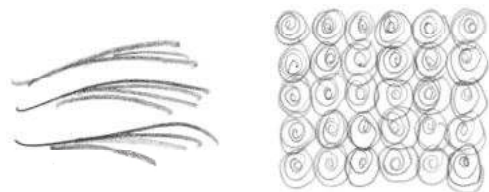
Графитовый карандаш 6H

ШАГИ

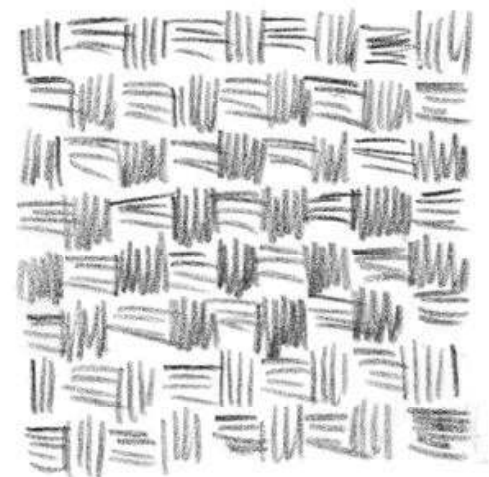
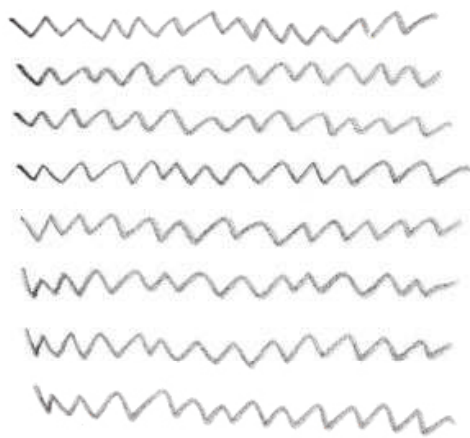
- 1 Чтобы сравнить результаты использования этих инструментов, расчертите сетку из маленьких квадратов на небольшом листе бумаги и порисуйте каждым инструментом в отдельном квадрате.
- 2 Когда вы найдете инструмент, который вам подходит, возьмите отдельный лист бумаги и поработайте на нем старательно, но свободно, делая штрихи большего и меньшего размера.
- 3 Продолжайте, пока не заполните весь лист. Так вы раскрепостите свою руку, и ваши штрихи будут более четкими и контролируемыми.

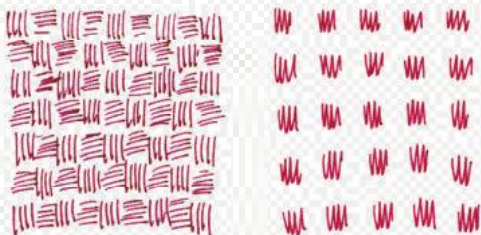
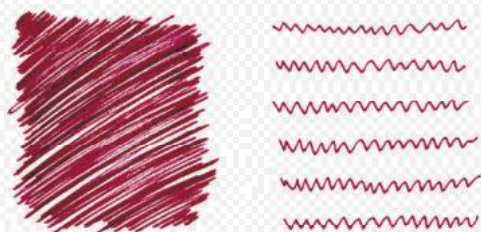

02

01

03

04

УГОЛЬНО-ЧЕРНЫЙ КРАНДАШ EBONY

01 Угольно-черный карандаш Ebony — один из лучших карандашей для создания насыщенных черных штрихов.

ТВЕРДАЯ ПАСТЕЛЬ

02 В отличие от мягкой, твердая пастель позволяет вам лучше контролировать свои штрихи. Однако, даже учитывая то, что пастель спрессована, с ее помощью довольно трудно провести четкие аккуратные линии.

МАРКЕР С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ

03 Маркер с тонким стержнем — идеальный инструмент для технических или детальных чертежей.

МАРКЕР СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНЫ

04 Маркер средней толщины позволяет делать более толстые линии и отлично подходит для сплошного закрашивания участков фона.

1 | ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОСНОВАМ: МАТЕРИАЛЫ, ФОРМЫ И ПАТТЕРНЫ

05

МАРКЕР-КИСТЬ

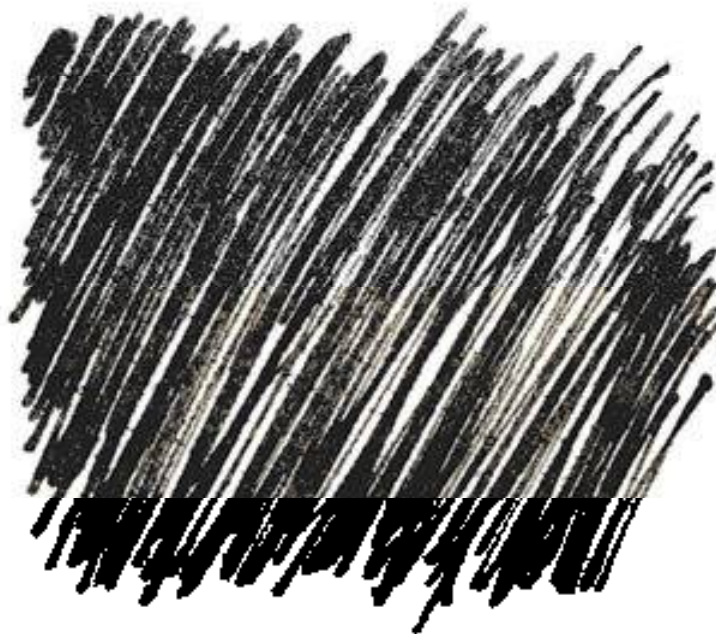
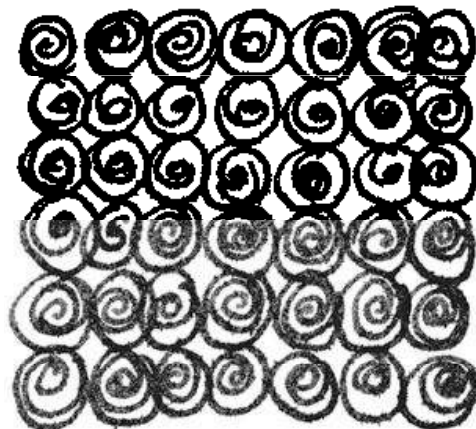
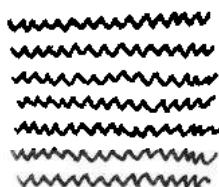
05 Кистью, смоченной в туши или суми, можно провести различные линии в зависимости от количества воды, соединенной с тушью, толщины кисти или нажима кисти на бумагу. Маркеры-кисти портативны и их линии похожи на те, что получаются при использовании настоящей кисти, смоченной в туши, но при этом характер линий не будет варьироваться настолько сильно.

ОСТРОКОНЕЧНОЕ ПЕРО

06 Остроконечное перо позволяет создавать удивительно большое разнообразие линий, различающихся по ширине, но требует постоянного обмакивания в чернила.

Нарисуйте большое количество произвольных фигур и отсканируйте их, чтобы создать библиотеку. Вы можете распечатывать их и рисовать на них, составлять коллажи или оцифровать и использовать в качестве слоев.

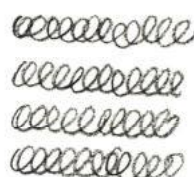
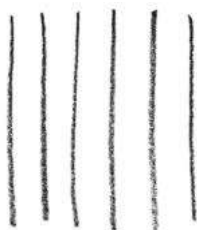
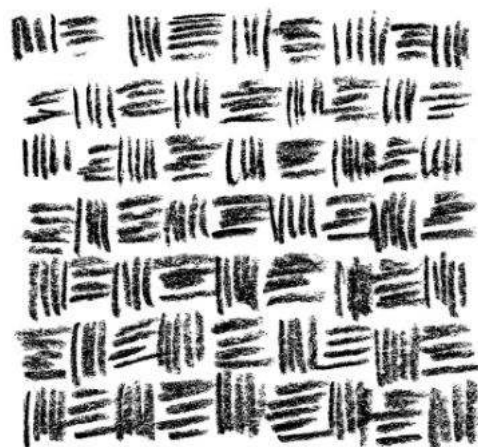
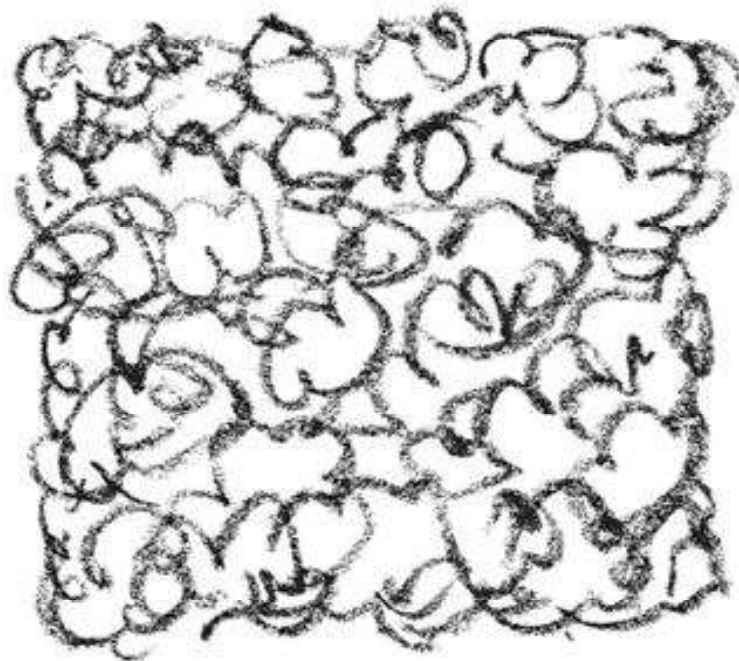

УГОЛЬНЫЙ КАРАНДАШ

- 07 Угольный карандаш немного лучше поддается контролю, и он более аккуратный, чем художественный уголь из виноградной лозы. Однако еще больше контроля дает графитовый карандаш.

ГРАФИТОВЫЙ КАРАНДАШ

- 08 Графитовые карандаши варьируются от Н (твердые) до В (мягкие), посередине этой шкалы располагаются карандаши НВ. Карандаш 6Н — самый твердый из существующих в настоящее время. Его нелегко растушевать, и он никогда не оставляет абсолютно черного след, при этом сохраняет остроту дольше, чем мягкий карандаш, что позволяет вам прорисовывать мелкие детали и проводить тонкие линии.

07

08

03. ПЕРЕНЕСЕНИЕ ФАКТУРЫ

Впервые эта техника сюрреалистов была упомянута в 1935 году¹. Макс Эрнст (1891–1976) использовал ее в коллажах. Техника воспроизведения текстуры или рельефа заключается в том, что поверх копируемой поверхности накладывается лист бумаги, который затем натирается карандашом. Сегодня этот прием используется не так часто, однако американская художница австрийского происхождения Никола Гинзель вывела его на новый уровень. В своем искусстве Гинзель задействует множество материалов. Для нее оттиск является основным элементом работы, который позволяет интегрировать текстуры ее собственных творений в другие произведения.

Для создания текстур художница украшает вышивкой печатную продукцию, например брошюры, в которых встречаются такие графические элементы, как горизонтальные и вертикальные линии, текст, тем самым сочетая старое с новым. Гинзель отмечает, что «на фоне продукции массового производства, созданной машинами, ярко выделяется то, что сделано руками», а ее искусная работа является результатом медитативного, интуитивного подхода.

Чтобы выполнить это упражнение, вам необходимо найти ряд поверхностей, обладающих разнообразной текстурой, которые можно будет использовать в качестве основы для рисунка. Для натирания методом Гинзель вам понадобятся вышитые поверхности. Если вы не умеете шить и не хотите этому учиться, поищите предметы с вышивкой в магазинах винтажных вещей. Другими интересными поверхностями могут стать деревянные или металлические литеры из типографских наборов, монеты, текстура древесины на полу или столе, архитектурные поверхности, например бетон, рельефный рисунок, полученный в результате резьбы по камню, чеканки, художественнойковки.

МАТЕРИАЛЫ

Базовые материалы (снимая оттиски с поверхностей на открытом воздухе, возьмите что-нибудь, на чем сможете стоять на коленях во время натирания, и ножницы, чтобы срезать мешающие растения. Очищать каменные поверхности можно мягкой щеткой или губкой; никогда не используйте острые предметы на гравированных камнях).

Малярный скотч

Бумага для перенесения текстуры (простая белая бумага, газетная бумага, плотная бумага, рисовая бумага, легкая ткань пеллон)

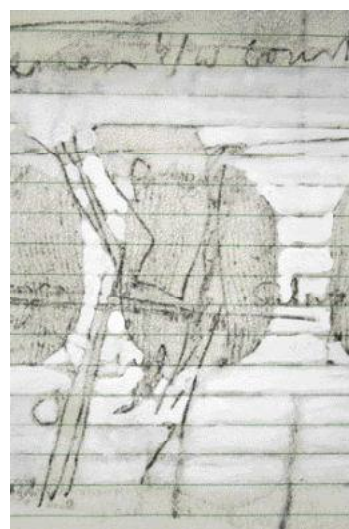
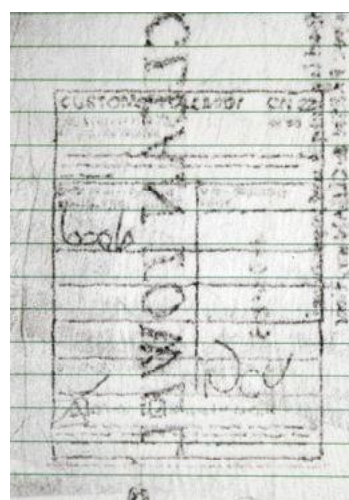
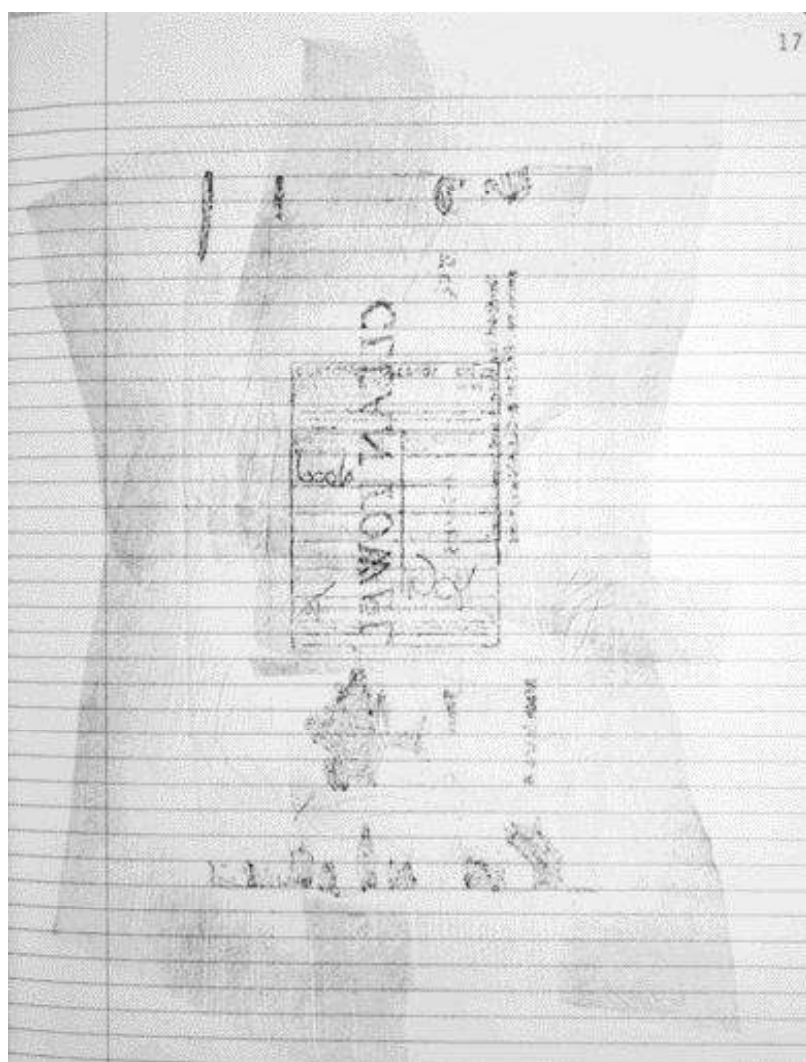
Инструменты для копирования натиранием (карандаш, графитовые стержни, прессованный уголь)

Фиксатив (используйте фиксатив, который не желтеет и подходит для работы с сухими материалами, такими как уголь или графит)

ШАГИ

- 1 Подготовьте материалы.
- 2 Закрепите бумагу на нужной вам поверхности и начинайте.
- 3 Работайте мягкими круговыми движениями, пока не проступит рельеф рабочей поверхности. Вы можете делать области оттиска светлее или темнее, придавая изображению объем.
- 4 Снимите бумагу с рабочей поверхности и поработайте с изображением. Подумайте, хотите ли вы применить еще какое-нибудь средство, например белую краску или мел.
- 5 Используйте полученное изображение в качестве основы для новой иллюстрации или как элемент коллажа.
- 6 Для создания эффекта наложения одну и ту же бумагу можно использовать в работе с несколькими поверхностями.

- 01 Оттиск резьбы по камню с археологических раскопок в Хеде, уезд Квилль, округ Квилль, Танумская коммуна, лен Бохуслен, Вестра-Гёталанд, Швеция².
- 02 Графитовый оттиск Николы Гинзель с вышитой бумаги.

02

Для работы на открытом воздухе вырежьте бумагу нужного вам размера и носите ее в картонной трубе. Используйте фиксатив только в хорошо проветриваемом помещении, сразу после того как вы закончили перенесение изображения. Для изображений, сделанных с помощью карандаша, фиксатив не нужен, но если вы выполняли их на пеллоне, оттиск необходимо обработать термически: наложите сверху фольгу и прогладьте слабо прогретым утюгом.

¹ www.merriam-webster.com/dictionary/frottage.

² http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dokumentation_av_h%C3%A4llristningar_-_frottage.JPG.
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en>.

04. СУХАЯ КИСТЬ

Техника «сухая кисть» означает быстрые, короткие, прямые или круговые мазки кистью с небольшим количеством краски или туши. Результаты ваших экспериментов зависят от того, какие именно кисти и краски вы будете использовать, а также от других переменных. Для этого упражнения выберите несколько типов кистей и красок и экспериментируйте, комбинируя их в разных сочетаниях, чтобы найти ожидаемый вариант.

Американский художник Эндрю Уайет известен благодаря использованию техники сухой кисти и лессировки. Отсутствие воды в краске придает его работам уникальный «сухой» вид, который воспроизводит изображаемую им среду. Этот метод позволяет передавать четко выраженную текстуру, а также делать мягкие переходы. В данном упражнении вы будете использовать сухую кисть в двух целях: 1) для создания библиотеки текстур и 2) для создания авторской бумаги.

Ниже вы можете увидеть продемонстрированные пейзажистом Полом Райаном пять примеров использования техники сухой кисти в сочетании с различными инструментами. Он прибегает к этому приему, когда хочет убедительно передать такую сухую поверхность, как стена или твердая земля. «Процесс использования сухой кисти больше напоминает рисование карандашом, а не написание картин красками. Вы жестко атакуете поверхность листа и при рисовании держите кисть практи-

чески как карандаш или ручку», — говорит Райан. Соберите цифровой архив, изображения из которого можно будет распечатывать и раскрашивать, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве фона с неповторимым рисунком или в сочетании с цифровыми изображениями.

ТИПЫ КИСТЕЙ

Плоская кисть для растушевки

Японская кисть для каллиграфии

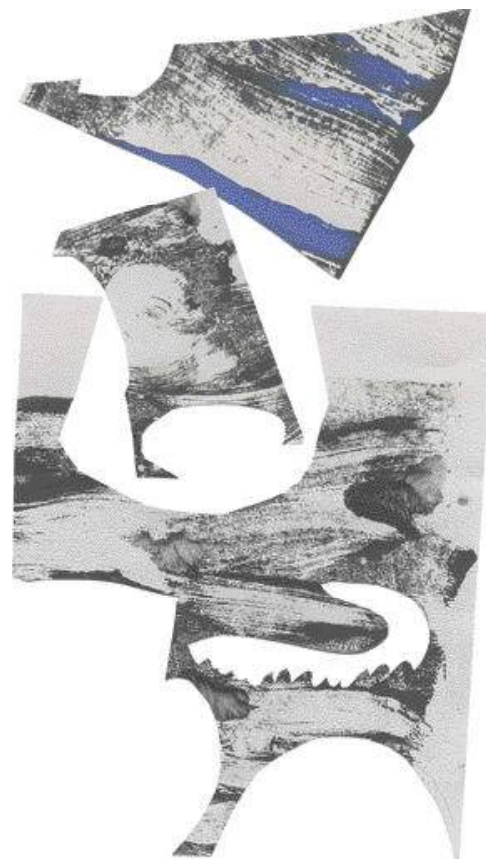
Круглая кисть №0

Трафаретная кисть

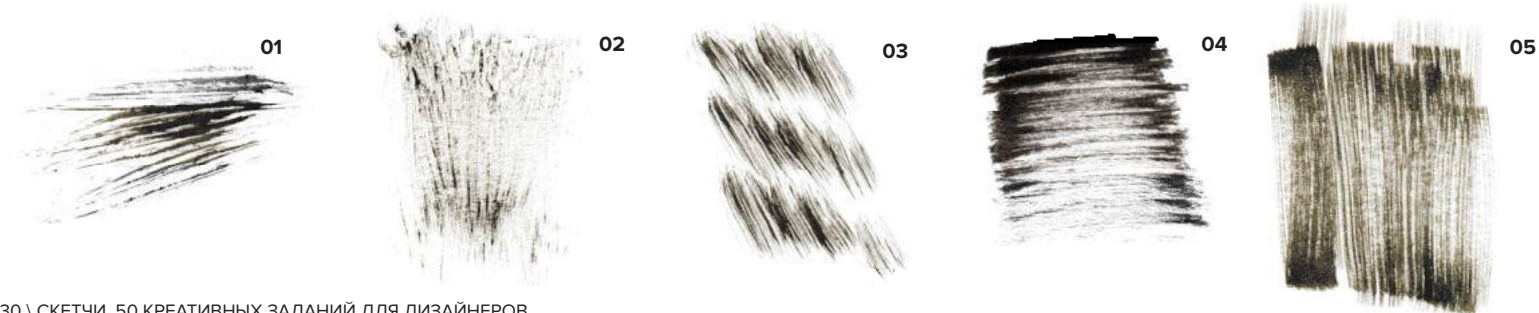
Кисть из соболя Windsor Newton №10

ВАРИАНТЫ

- Какую кисть вы используете?
- Какие краски/тушь вы используете (например, тушь, суми, гуашь, акварель, красители или акриловые краски)?
- Сколько краски/туши берете кистью?
- Насколько сильно разбавлены краски/тушь?
- Насколько бумага впитывает краски/тушь?
- Что представляет собой поверхность бумаги? Она гладкая? Шероховатая?
- С каким нажимом вы работаете?

06

САРА БАРНС

06 Вторая часть упражнения заключается в создании авторской бумаги для рисования, рисования с помощью ножниц (коллаж) или рисования наоборот (*étrécissement*) — это чрезвычайно ценный и простой способ придать своей работе уникальность. Аспирантка Колледжа искусств Мэриленда (MICA) Сара Барнс знает об этом, потому что именно этим она и занимается: разрисовывает бумагу и иногда даже создает собственную. Сухая кисть — одна из техник, которую Барнс применяет, чтобы придать бумаге индивидуальность. «Используя авторскую бумагу, вы получаете в своих работах совершенный цвет или текстуру», — говорит Барнс. Художница выступает за эксперимент, будь то использование различных техник или материалов или наклеивание одного, более светлого оттенка на другой. Отсканируйте результаты своих экспериментов и сохраните их в цифровом архиве для будущих проектов.

МАРТИН ХААКЕ

07 Эффект сухой кисти можно наблюдать в картине британского иллюстратора Мартина Хаака. Подобный результат можно получить в уже готовой работе, если отсканировать мазки сухой кисти, а затем вставить их в рисунок цифровыми средствами или использовать цифровые инструменты рисования для создания текстуры.

УИТНИ ШЕРМАН

08 Эта картина, написанная акриловыми красками и графитовым стержнем, — мой психологический автопортрет для книги *Dialog: the fine art of conversation* («Диалог: искусство беседы») под редакцией Марка Мерфи. Я использовала сухую кисть, чтобы визуально передать ностальгию по рекламе середины века и своеобразие игровых площадок во дворе начальной школы.

09 В моей иллюстрации под названием *Isolation* («Изоляция») эффект сухой кисти получен с помощью цифровых инструментов Adobe Photoshop, они позволяют делать изображение настолько грубым или насколько изящным, насколько вы захотите.

08

09

01 Японская кисть и тушь

02 Кисть из соболя Windsor Newton N°10 и тушь

03 Трафаретная кисть и тушь

04 Круглая кисть N°0 и тушь

05 Плоская кисть для растушевки

05. **ФЬЮМАЖ** (РИСОВАНИЕ ДЫМОМ)

Фьюмаж был изобретен австро-мексиканским живописцем и теоретиком Вольфгангом Пааленом в 1936 году. Техника дополнила коллекцию методов сюрреалистов, которые стремились перенести автоматическое письмо в область изобразительного искусства. Используя дым от керосиновой лампы или свечи, Паален «рисовал» прямо на листе бумаги или холсте. Довольно скоро он начал применять расплывчатые эфирные формы в качестве основы для картин, быстро перейдя от фантастических пейзажей к тому, что было названо «космической абстракцией»¹. Его работы оказывали настолько сильное воздействие, что позднее этот метод перенял Сальвадор Дали. Вытянутые формы, которые создавали и Паален, и Дали, свидетельствуют о том, какого результата можно достичь, используя эту технику.

В 1940-х и 1950-х годах работы Паалена сыграли важную роль в изменении представления о современном искусстве, особенно это коснулось Нью-Йорка в годы становления абстрактного экспрессионизма. Благодаря статьям и картинам, опубликованным Пааленом в его художественном журнале *DYN* (1942–1944), а также в сборнике *Form and Sense* (1945 г., под редакцией Роберта Мазервелла), художник укрепил свою репутацию провидца и пионера в области современного искусства².

Фьюмаж — редко используемая техника, но обращение к ней может привести в работу эффект утонченности и мистики. Одним из известных художников XX века, прибегающих к технике фьюмажа, был банкир Хью Пар-

кер Гилер, супруг писательницы Анаис Нин³. В 1940-х годах он начал свою артистическую карьеру под именем Яна Хьюго и стал автором обложек многих книг Нин. В наши дни французский художник Рауль Гардетт задавал новое направление развитию техники фьюмажа как процесса и как результата. Гардетт продает свои работы в ограниченном количестве в интернет-магазине Etsy. Он привнес в технику применение трафаретов, что позволяет контролировать процесс создания изображений, при этом сохранился дымчатый край, характерный для традиционного фьюмажа. «Моя идея заключалась в использовании вариации фьюмажа с предоставлением дыму частичной свободы», — отмечает он. Для создания рисунков с помощью классического фьюмажа или метода Гардетта (описан ниже) требуются определенные инструменты, но первостепенное значение имеет техника безопасности.

МАТЕРИАЛЫ

Картон
Нож для бумаги X-акто
Тонкая длинная свеча
Подсвечник
Зажигалка или спички
Бумага (не слишком тонкая)
Фиксатив

ШАГИ

- 1 Сделайте трафарет из плотного картона.
- 2 Закрепите свечку в подсвечнике, зажгите фитиль, наложите трафарет на бумагу и держите конструкцию с края, не касаясь самого трафарета. Поводите картонным трафаретом над свечой вперед-назад. Двигайте картон быстро, позволяя дыму от свечи проходить через трафарет.
- 3 Цель — получить на бумаге размытое изображение основной фигуры, но можно допустить и появление произвольных следов дыма. Обычно художники располагают свечу на расстоянии сантиметра ниже бумаги и постоянно перемещают конструкцию, чтобы она не загорелась. Также они изменяют угол наклона бумаги, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность следов дыма — длинный фитиль оставляет блеклые следы; короткий — более насыщенные.
- 4 Некоторые рисунки, выполненные в технике фьюмажа, не стоят того, чтобы их сохранять. Но другие производят такое впечатление, о котором при использовании традиционных методов рисования нельзя было и мечтать. Подобные произведения Гардетт оставляет.
- 5 Необходимо быстро обработать фиксативом рисунок на картоне. Даже если вы будете просто дышать на него, часть изображения может быть потеряна.

Гардетт комбинирует различные способы. «Дым от углей, дым над разводами акварельных или акриловых красок, покрытие лаком на масляной основе. Каждый из них обладает особыми качествами», — говорит он.

¹ "Paalen-Archiv Berlin," www.paalen-archiv.com/en/biografie/wolfgang-paalen-01a.php (дата обращения: 03.11.2012).

² Ibid.

³ "Fumage," <http://en.wikipedia.org/wiki/Fumage> (дата обращения: 14.06.2012).

01

02

03

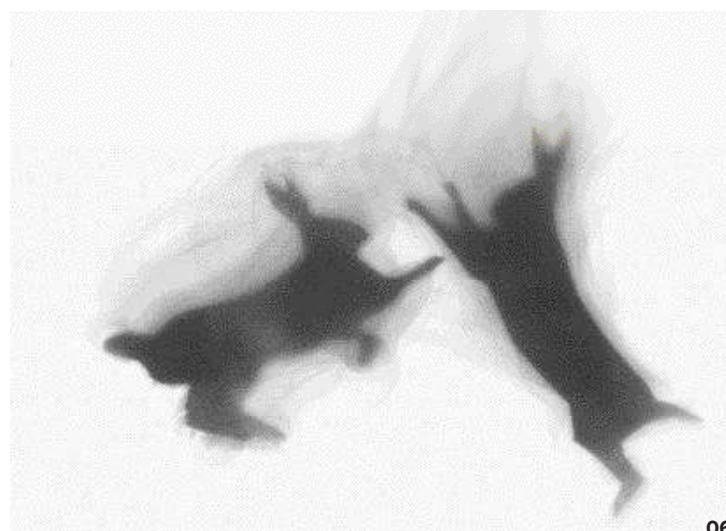
05

РАУЛЬ ГАРДЕТТ

- 01 Ascending Angels («Вознесение ангелов»)
- 02 Green Subs no. 3 («Зеленые подлодки №3»)
- 03 Heavy Horse no. 1 («Тяжеловоз №1»)
- 04 Divers Combination no. 2 («Комбинация дайверов №2»)
- 05 Nocturnal Skyline («Ночной горизонт», дым и уголь)
- 06 Hares Boxing («Зайцы боксируют»), фьюмаж и лак на масляной основе

04

06

Чтобы разнообразить палитру, используйте свечи различных размеров. Для удаления областей со следами дыма воспользуйтесь мягким ластиком. Всегда убеждайтесь в том, что поблизости нет горючих материалов. Пользуйтесь фиксативом только в хорошо проветриваемом помещении.

06. РИСОВАНИЕ НАОБОРОТ (РИСОВАНИЕ ЛАСТИКОМ)

Рисование наоборот позволяет вам меньше беспокоиться о линиях и больше о смысле, формах и тоне. Примеры, взятые для иллюстрации этого упражнения, были выполнены с помощью либо угля, либо порошкообразного графита, который для изменения тона стирался, соскабливался или же с него снимался верхний слой. В каком-то смысле этот процесс связан с упражнением по перенесению текстуры на бумагу, которое было описано ранее. Чтобы рисовать ластиком, используйте кусок прессованного угля или кистью нанесите на лист бумаги графитовый порошок [01]. Перед тем как начать, обратите внимание на то, ровно ли окрашен лист или вам необходимо внести коррективы. Рукой, бумажным полотенцем или кусочком бархатистой ткани равномерно распределите уголь [02]. Важно экспериментировать с инструментами, поскольку вы должны понять, какое их сочетание подходит вам больше всего. Для изменения тона используйте стирательную резинку Pink Pearl, виниловый ластик или мягкую стирательную резинку. Чтобы получить различную насыщенность цвета ваших объектов, меняйте нажим. Другими инструментами для осветления фона могут стать палочки для растушевки, бритвенные лезвия, металлическая губка, грубая наждачная бумага и электрический ластик.

01

02

03

04

05/a

05/b

ЛЕЗЛИ РУБИН-КУНДА

03 Лезли Рубин-Кунда родилась в Канаде, а теперь работает в Израиле. Она делает работы, которые связывает общая направленность «структурирование и надстраивание обыденного». Ее работа *Drawing in an Empty Space* («Рисование в пустом пространстве»), приведенная здесь, выполнена с помощью природного угля на стенах галереи кибуца Нахшон (Израиль). Рубин-Кунда использует рисование наоборот, чтобы показать «трещины и дырки от гвоздей, отшелушивающиеся слои краски и невидимые паутины», которые возникают на поверхности стены. Многие из работ художницы, выполненных методом рисования наоборот, включены в ее последнюю книгу *Walls i have known... and marked... and drawn on... and incised into... and erased...* («Стены, которые я узнала... и пометила... и на которых рисовала... и на которых что-то вырезала... и удалила следы...»).

04 Работа Рубин-Кунды под названием *The Consolation of Philosophy 2* («Утешение философией 2») относится к серии рисунков по книге о классической западной философии. Она использует графит и растирает его по всей поверхности книги, посвященной гегелевским размышлениям. Работы развешены на стене так, что создается эффект сетки. Она говорит, что рисунки с «сухим систематично нанесенным слоем, под которым иногда проявляется порой разрушительный текст», контрастируют с «печалью хаоса, колебаниями и динамикой».

ДЕБОРА ЗЛОТСКИ

05 Художница из Нью-Йорка Дебора Злотски в своих работах тоже прибегает к рисованию наоборот. Ее небольшие иллюстрации *Hunnyschnecke* («Ханнишнекл») [a] и *Vilosopher* («Вилософер») [b], каждая из которых размером около 13 × 18 см, обладают мощным визуальным воздействием. Для Злотски мягкость тонов рисунка соответствует воспроизводимым формам. Она говорит, что порошкообразный графит «бесконечно податлив», поскольку его можно рассыпать, им можно рисовать, на него можно дуть, его можно стирать, соскабливать и размазывать. Злотски использует множество инструментов, чтобы создать тон, который позволит возникнуть изображаемой ею форме. «Мне рисование наоборот, или субтрактивная работа, больше напоминает лепку или роспись, нежели рисование», — отмечает она. Для Злотски рисование наоборот — это изменение отношений в процессе накопления, соединения, пересмотра, стирания и неоднократного перекрашивания, которое размывает наше чувство времени.

1 | ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОСНОВАМ: МАТЕРИАЛЫ, ФОРМЫ И ПАТТЕРНЫ

МЭТТ ВУДВОРД

07 Впечатляет уже сам масштаб этих изображений (7,6 × 2,7 м). Сохраняя мягкость и визуальный эффект рисования наоборот, серия работ Мэтта Вудворда Milwaukee Avenue II («Милуоки-авеню II») передает точность, которая лежит в основе архитектурных форм — объектов его графики. На самом деле Вудворд отмечает, что чем больше графитового порошка попадает на бумагу, тем сильнее ему приходится «рвать бумагу, чтобы удалить его». Из-за этого его масштабная работа приобретает объемные характеристики, сближающие ее со скульптурой¹.

ОЛЕНА КАССИАН

08 Олена Кассиан также использует порошкообразный графит на майларе. Этим материалом отдается предпочтение, когда художник хочет получить мягкий градиент серого цвета. Кассиан видит это следующим образом: «Готовность этих материалов совершить переход от силы к субтильности позволяет мне исследовать отношения света и пространства, поверхности и краев, движения и атмосферы, языка, понятного эмоциям». Ее работы Fling («Рывок») [a] и Jump. Diptych («Прыжок. Диптих») [b] отличаются масштабностью и образностью, наводя зрителя на мысль о танцорах.

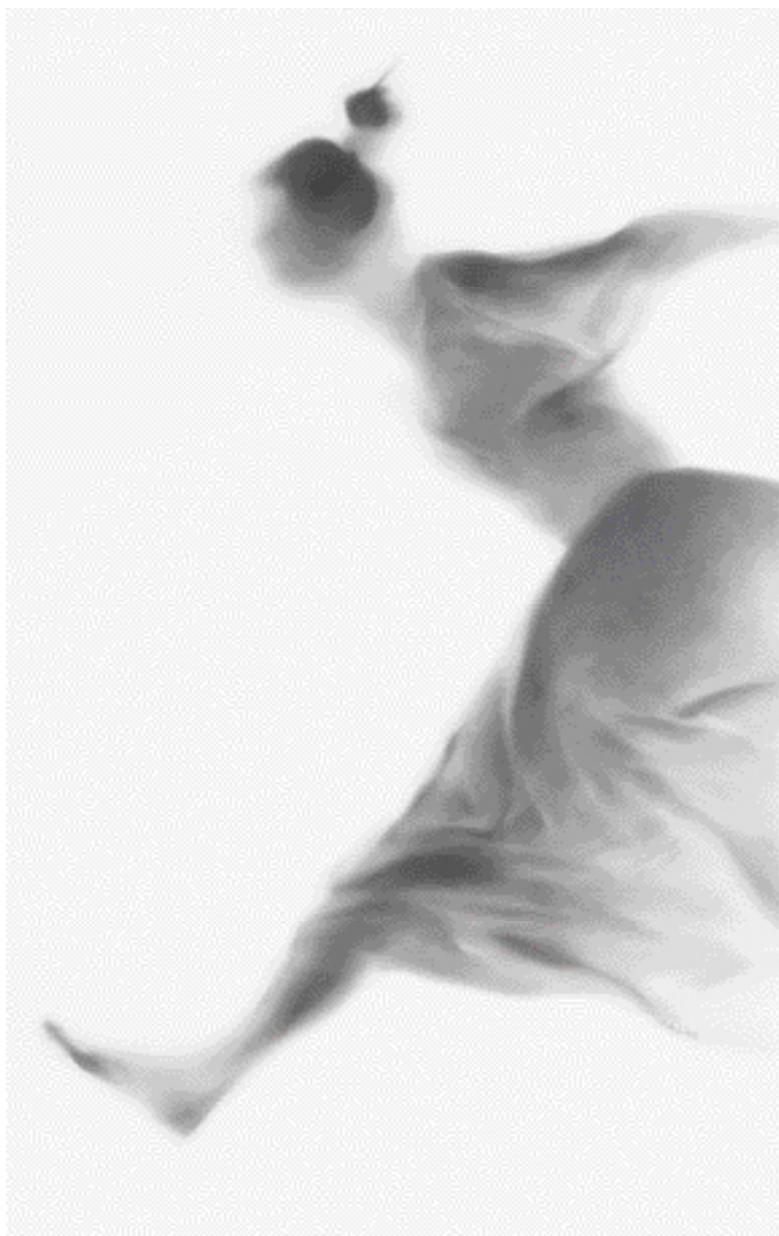

07

08/a

¹ <http://dailyserving.com/2011/11/fan-mail-matthew-woodward> (@ama обращения: 02.11.2011).

08/b

07. ДЕКОЛЛАЖ

В 1950-х годах бельгийский художник Марсель Мариен впервые начал работать с редуктивным коллажом, или, как его называли сюрреалисты, «*étrécissement*» («этресисман»). Мариен использовал эту технику, когда только начал заниматься искусством, потому что чувствовал, что не может рисовать. Его пример показывает, что если вы ощущаете, будто рисование — не самая сильная ваша сторона, вы можете подумать о создании изображений с помощью деколлажа. Этот метод называют редуктивным, поскольку готовые изображения вырезают, чтобы под ними проступило другое изображение, или из чистого листа вырезают определенную форму, а вырезанное пространство и становится конечным изображением. Если вместо использования ножниц или ножа материал рвет, то такой метод называется «рваная бумага».

МАТЕРИАЛЫ

Журналы

Ножницы или нож для бумаги

Чистый лист

ШАГИ

- 1 Выберите несколько страниц из журнала.
- 2 Наложите одно изображение поверх другого и ножницами вырежьте верхнее. Или просто вырезайте фигуры из нескольких листов, не думая о том, как вы будете собирать их вместе, — тогда в процессе создания картины возникнет элемент неожиданности.

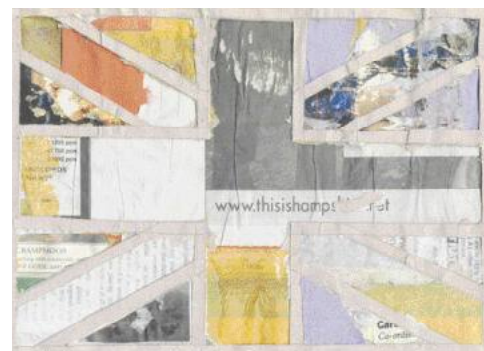
3 Посмотрите, какая часть нижнего изображения видна под верхним. Передвигайте или изменяйте верхний слой, пока не найдете привлекательную или интересную комбинацию. Вы можете использовать два слоя изображений или более.

4 Простейший вариант рисования наоборот — взять чистый лист бумаги и вырезать из него какую-нибудь форму.

ВЫРЕЗАНИЕ ИЗ БУМАГИ

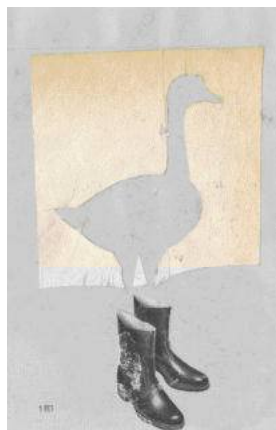
Вырезание из бумаги связано с рисованием наоборот. Эта техника проверена временем и обладает историческим значением. Симметричный круг VI века из Китая — старейший из сохранившихся примеров. За одно столетие техника распространилась по всей Европе, включая Швейцарию и Германию, где она получила название *Scherenschnitte*. Это был XVI век.

Позже, в XVIII столетии, техника пришла и в Америку, главным образом в немецкие общины в Пенсильвании. В каждой культуре есть собственный термин, обозначающий вырезание из бумаги, например: *papel picado* в Мексике, *kirie* в Японии (*kirigami* — складывание помимо вырезания), *sanjhi* в Индии, *knippen* в Нидерландах, *ka'ti* в Турции и *витинанки* на Украине. Датский сказочник Ханс Кристиан Андерсен, рассказывая свои истории, вырезал из бумаги придуманные им на ходу фигурки². Сегодня это уже не просто декоративная форма искусства — художники Кара Уокер, Беатрис Корон и стрит-художник Бэнкси используют данную технику как средство выражения социального и политического мнения.

02

03/a

03/b

04

МЭТТ ЛИОН

01 В этих трех работах, выполненных в технике деколлаж, используются обрывки газетной бумаги и краски. В результате получились три поразительных проекта: Star («Звезда»), Union Jack («Юнион Джек») и Target («Мишень»).

02 Произведение Мэтта Лиона под простым названием 23 January 2011 относится к серии его ежедневных творений и выполнено в технике рисования наоборот. В основе дизайна лежит рисунок, сделанный ручкой-кистью. С помощью цифровых технологий художник «разрезал» старый экземпляр Book for Girls («Книга для девочек»). После этого рисунок-основа был повернут и размещен под обложкой так, чтобы он проступал через отверстия. Кусочки, на которые была разрезана Book for Girls, размещены сверху. На создание ряда других работ Мэтта Лиона вдохновило использование техники деколлажа Жаком Виллежле и Миммо Ротелла.

ДАНИЭЛЬ ГОРОВИЦ

03 Для создания этих работ из книги 365 Days («365 дней»), названных Drawing of the Day 180 («Рисунок дня 180») [a] и Drawing of the Day 166 («Рисунок дня 166») [b] Даниэль Горовиц использовал рекламную печатную продукцию, чистую белую или цветную бумагу.

КЭРОЛАЙН ТОМЛИНСОН

04 Среди заказчиков опытного британского иллюстратора Кэролайн Томлинсон такие клиенты, как Sephora. Чаще всего это дерзкие и яркие проекты. В этом творении, названном Rayban Fashion Icon («Икона стиля Rayban»), которое взято из ее альбома, используется техника деколлажа и некоторые другие виды ручной работы. Она отмечает: «Я люблю играть в игру — насколько сильно я смогу обрезать фотографию, чтобы она сохранила смысл для зрителя. Здесь тонкая грань. Если убрать слишком много, то фотография станет неузнаваемой! Но если я все сделаю правильно, можно удалить ключевые элементы и у меня останется что-то гораздо более интересное и привлекательное». Томлинсон говорит, что иногда она просто смотрит на изображение и мгновенно понимает, способно ли оно стать лучше и интереснее, если удалить те или иные его элементы.

¹ Joseph Needham, *Chemistry and Chemical Technology* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1974).

² <http://papercutting.net> (дата обращения: 05.11.2012); and Tiffany Schroeder, *Paper World: Presenting Paper Art from around the World* (Lawrence, KS: University of Kansas, 2011).

08. КОЛЛАЖ (АДДИТИВНОЕ РИСОВАНИЕ)

Художник-коллажист/блогер Сара Барнс знает, что традиционные правила создания произведений не применимы к элементам коллажа. Для нее использование техники коллажа начинается с того, что она карандашом отмечает места, где будут находиться различные фигуры, а затем уточняет и вырезает эти фигуры ножницами. Для Сары Барнс инструментами рисования в процессе создания коллажа становятся карандаш и ножницы. Кроме того, на то, как будет выглядеть конечная фигура, оказывает влияние выбор бумаги.

Она отмечает: «Если вы используете бумагу, ваши изображения будут плоскими и выразительными. Если вы используете журнальные страницы, то, конечно, произведение будет более красочным. Я начинаю с того, что делаю простой рисунок — намечаю линии, которые можно использовать в качестве карты. Это дает мне представление о том, как будет выглядеть законченное произведение, и в целом помогает придумать, как его построить». Сара Барнс ничего не клеит, пока не убедится в том, что подобрала подходящие размеры, цвет и место на изображении. Причина заключается в том, что «с коллажа невозможно стереть что-либо». Барнс подчеркивает: «Прежде всего продумайте, как построить произведение».

Чтобы процесс создания коллажа проходил более гладко, она рекомендует три вещи.

- 1 Работайте со слоями. Начните с базовых форм и в конце дополните картину деталями.
- 2 Используйте небольшие кусочки клейкой ленты или липучки, чтобы временно расположить фигуры на коллаже и попробовать различные цвета и бумагу, прежде чем сделаете окончательный выбор.
- 3 Используйте клей-карандаш или двусторонний скотч, чтобы крупные фрагменты бумаги лежали ровно и чтобы законченное произведение выглядело аккуратно.

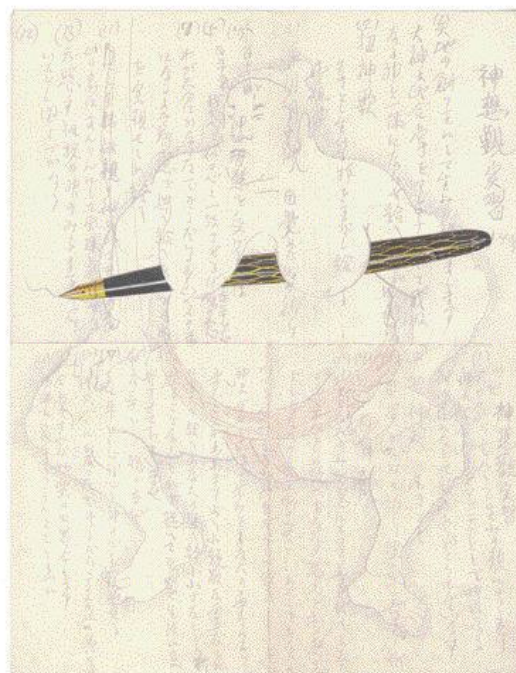
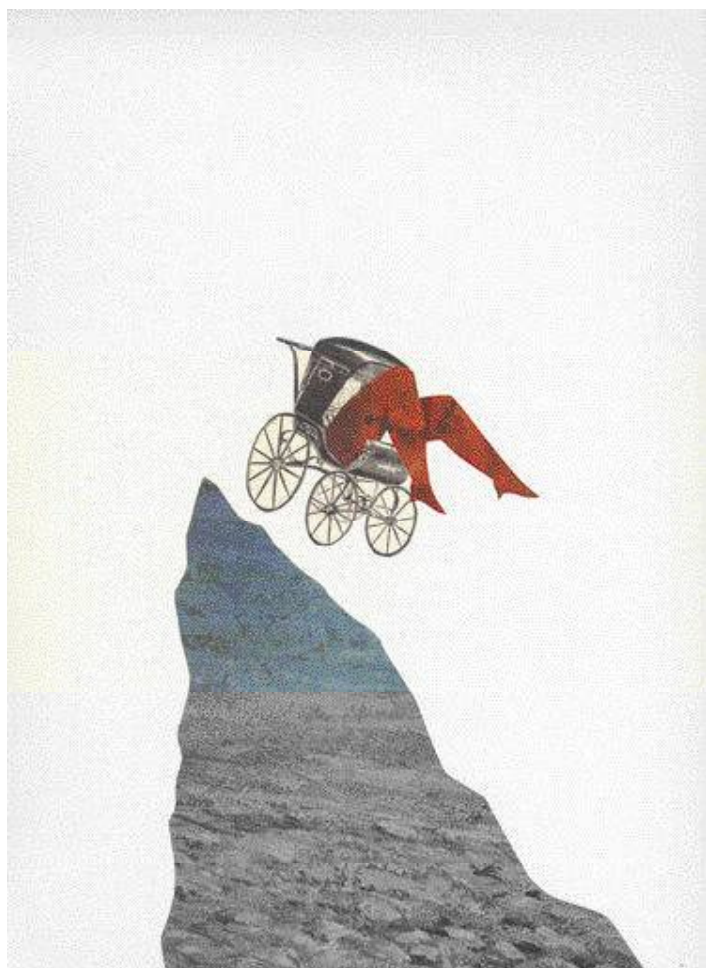
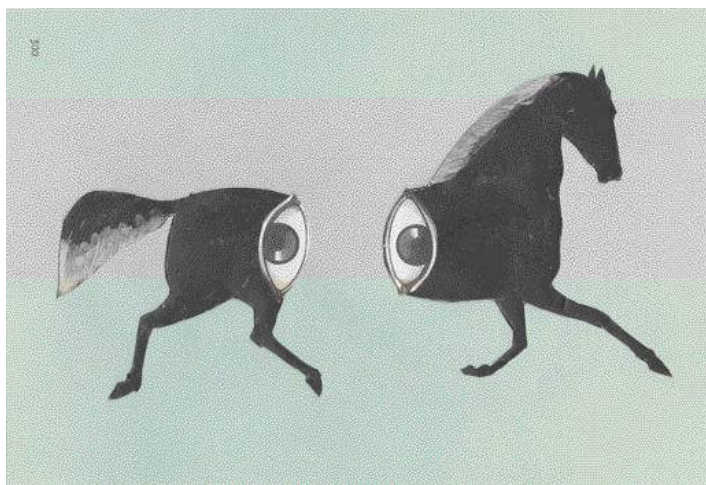
01

Приклеивая к коллажу небольшие детали, воспользуйтесь переплетным клеем и кистью. В работе с самыми мелкими деталями поможет пинцет.

02

САРА БАРНС

01 Сара Барнс демонстрирует четыре шага создания коллажа, начиная с заднего плана и заканчивая передним. На одном из последних шагов Барнс добавляет морду кошки и цветы в вазах. Затем с помощью ниток для вышивания она создает декоративный фон произведения, получившего название *Спу* («Шпион»).

02 Часть обширной коллекции бумажных обрезков Барнс и ее любимые инструменты для создания коллажей.

ДАНИЭЛЬ ГОРОВИЦ

03 Работая над этими произведениями для своей книги *365 Days* («365 дней»), Даниэль Горовиц использовал все разнообразие продукции печатного производства, которое ему удалось найти. Здесь Горовиц применяет традиционные методы изготовления коллажей.

04 При создании этих работ для книги *365 Days* («365 дней») Даниэль Горовиц использовал сочетание японской газеты, старинной печатной продукции и карандашный рисунок.

04

1 | ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОСНОВАМ: МАТЕРИАЛЫ, ФОРМЫ И ПАТТЕРНЫ

Если вы не можете найти бумагу, которая вам нравится, попробуйте сделать ее сами! Будучи создателем сайта BrwnPaperBag.com, Барнс испытывает постоянный интерес к бумаге и знает, насколько важным может быть создание собственного материала. Она также приглашает к работе над совместными коллажами. В рамках проекта *Collage Scrape Exchange* («Обмен обрезками для коллажа»), который является частью сайта Brown Paper Bag, Барнс предлагает художникам собрать свои обрезки бумаги и обменяться ими с другими людьми. Результаты получаются неожиданными, потому что вы вынуждены использовать то, что получаете, — каждый листочек!

Применяя некоторые разминочные техники, описанные в этом разделе ранее («Сухая кисть», «Произвольные текстуры»), вы создадите большой набор поверхностей различных цветов и текстуры, которые пригодятся вам для коллажей. Перед тем как начать, убедитесь, что вы проверили свои инструменты на используемой бумаге, поскольку некоторые бумажные поверхности менее восприимчивы к карандашам, ручкам или краскам. Создание собственной бумаги для коллажей (закрашивание бумаги или даже ее самостоятельное изготовление) — это отличный способ сделать свою работу уникальной. При работе над текстурой поэкспериментируйте с различными методами или материалами, например попробуйте монотипию. Закончив, вы всегда можете отсканировать бумагу и сохранить ее для создания в том числе цифровых коллажей.

В коллаже можно использовать сочетание рисунка с помощью ножниц и рисования ручками и карандашами. Прежде чем приступить, попробуйте разместить на листе цветную бумагу. Иллюстратор и педагог Джейми Золларс использует этот метод, чтобы усовершенствовать свои черно-белые карандашные рисунки. Она начала применять данную технику для ускорения процесса добавления выбранного цвета к преимущественно черно-белым рисункам. Джейми Золларс советует: «Пусть формы, которые вы вырезаете, определяют формы вещей, которые вы рисуете. Прежде всего коллаж, потом идея».

Чтобы быстро изготовить множество кружков, используйте дырокол. После этого вы можете применить бумагу, в которой проделали отверстия, в качестве дополнительной текстуры и слоя в коллаже.

A row of seven cartoon animals dressed in winter clothing. From left to right: a penguin in a red hat and scarf; a snake in a brown coat and hat; a mouse in a grey coat and hat; a cat in a yellow coat and hat; a hedgehog in a red coat and hat; a dog in a blue coat and hat; and a small chick in a yellow coat and hat.

09. ЭНТОПИЧЕСКАЯ ГРАФОМАНИЯ

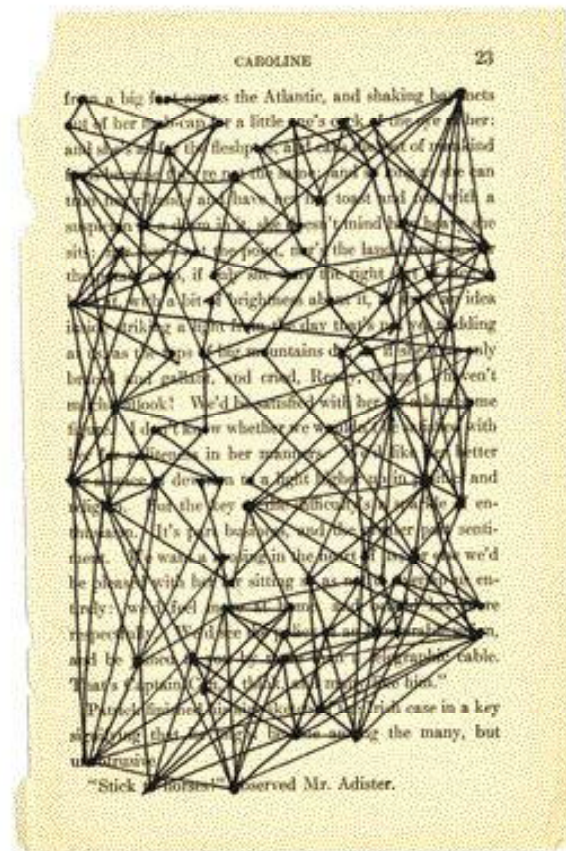
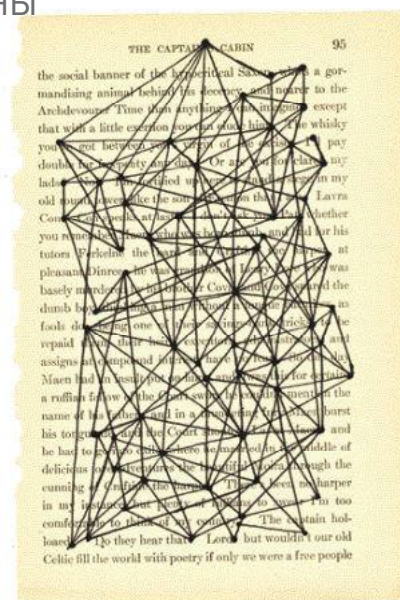
Сегодня многие из методов сюрреалистов могут показаться странными. При использовании энтопической графомании художник искал на листе бумаги следы посторонних примесей, ставил в этих местах точки и соединял их линиями. Это считалось автоматическим рисованием — метод основан на том, что лежит за пределами вашего контроля. Поскольку поверхность листа усовершенствовалась, необходима модификация приема. Однако некоторые практические аспекты техники можно продолжать использовать, пробуя новый способ мышления и знакомясь с ранее неизвестными вам художниками. Например, в моем случае таким художником стала Итель Кохун. Художница, поэтесса, писательница и фокусница Кохун родилась в 1906 году в Индии в семье англичан. Она много путешествовала, получила известность еще при жизни и состояла в лондонской группе сюрреалистов, а в 1940 году была исключена из нее из-за увлечения оккультизмом. Но перед тем как ее заставили уйти, Кохун овладела многими техниками сюрреалистов, которые легли в основу ее картин. «В 1939 году она начала экспериментировать с декалькоманией и другими приемами автоматизма — различными методами произвольного нанесения краски на холст или бумагу с последующей интерпретацией полученных пятен и следов. Автоматизм сыграл важную роль в жизни Кохун, позволив ей найти связь между сюрреализмом и оккультизмом», — пишет Ричард Шиллитоу¹. Кохун

предпочитала соединять точки прямыми линиями, другим сюрреалистам нравились изогнутые линии². В этом упражнении вы можете делать и то и другое.

Предлагаемые упражнения помогут вам выйти за пределы вашей зоны комфорта, а вашим работам — стать немного лучше. Вероятно, энтопическая графомания сюрреалистов — один из самых непонятных методов автоматического рисования. Учитывая прогресс в производстве бумаги, эту технику очень трудно использовать в ее изначальной форме. По этой причине, чтобы упражнение было интересным, оно лишь основывается на базовой творческой идее; возможно, вы придумаете свою вариацию метода. Ниже вы найдете список материалов и инструментов, которые вам понадобятся, а также инструкцию, как выполнять упражнение. Сюрреалисты спорили о правильном порядке соединения точек, но вы можете делать это так, как вам захочется!

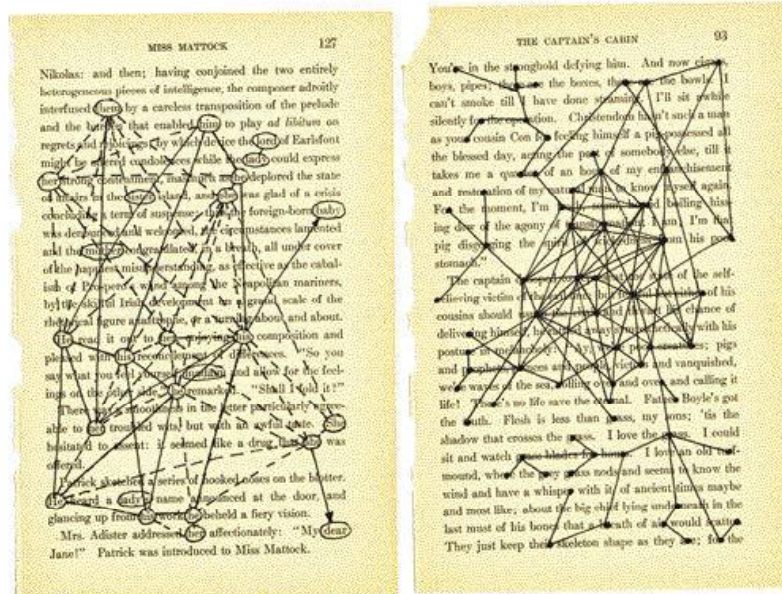
В качестве альтернативы бумаге с примесями

- используйте старую бумагу или экологичную бумагу из переработанного сырья;
- используйте ненужную корреспонденцию, рекламные листовки и буклеты;
- используйте распечатанные односторонние электронные письма;
- используйте страницы из книг.

¹ Richard Shillito, www.artcornwall.org/profile%20ithell%20colquhoun.htm, July 2006.

² Richard Shillito, www.ithellcolquhoun.co.uk/5263/, 2006–2011.

МАТЕРИАЛЫ

Цветные карандаши

Шариковая ручка или ручка-кисть

Графитовые карандаши

Тонкая длинная линейка

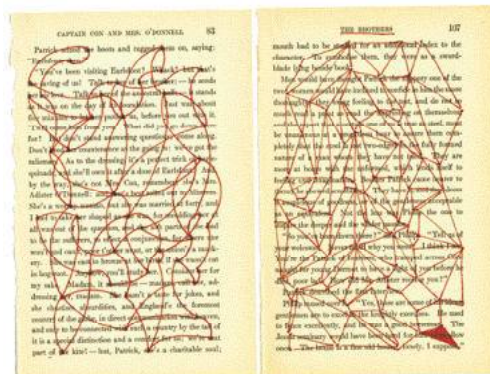
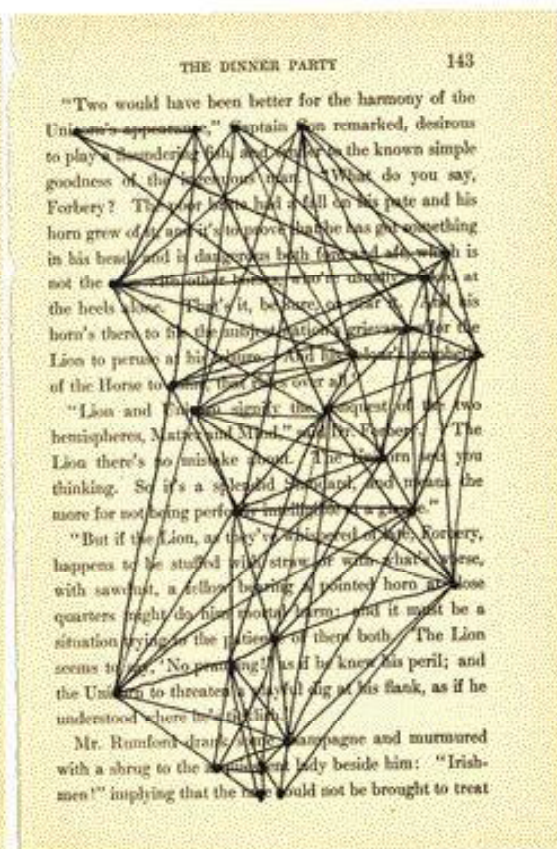
ШАГИ

1 При использовании старой бумаги вы можете искать обесцвеченные места, ставить в них точки, соединять их прямыми, изогнутыми, волнистыми или зигзагообразными линиями.

2 При работе с ненужной корреспонденцией, рекламой, попадающими в ваш почтовый ящик, отмечайте все знаки препинания и соединяйте их любыми вариациями линий, перечисленными выше.

3 При использовании распечатанных электронных писем или страниц из книги выберите какую-либо одну букву или все гласные, отметьте их точками и соедините все точки. Помните о том, что вы можете рисовать как прямые, так и изогнутые линии, чтобы выяснить, какие нравятся вам больше всего.

4 Если вы хотите пойти дальше, наметьте зоны между пересечениями линий и закрасьте их черным или другим цветом. Каждый лист бумаги подарит вам разный набор форм. Вы можете продолжить эксперименты и нарисовать поверх абстрактных форм какую-то конкретную фигуру или отсканировать рисунки, выполненные методом энтопической графомании, и распечатать множество одинаковых листов, на которых можно будет рисовать. Собрав все страницы вместе, вы получите уникальный альбом.

01 Эти вариации оригинального сюрреалистического метода демонстрируют, каким образом вы можете адаптировать его, чтобы погрузиться в практически медитативный процесс рисования. На одной из страниц точками отмечена каждая буква «т», а затем все точки соединены линиями; на следующей странице выбрана другая буква. Вы можете чертить линии так, чтобы они располагались часто или редко. Кроме того, попробуйте сделать соединительные линии кривыми либо вести линию от точки к точке, как будто вы ткете или шьете по отмеченным точкам.

10. ТРАССИРОВКА

Каждый раздел этой книги направлен на то, чтобы усилить ваш интерес к рисованию. Но порой прямое указание — не самый эффективный метод. Вас будут вдохновлять наблюдение и переживания. На первом году обучения в колледже в рамках курса по истории искусства я должна была написать доклад о современных художниках. Будучи неорганизованной студенткой, я дождалась последней минуты, чтобы пойти на кафедру истории искусства и выбрать себе одного художника из списка, одобренного нашим преподавателем. К тому времени как я пришла, осталось не так много имен, и я выбрала то, звучание которого понравилось мне больше всего: Джон Уэсли. Хотя я знала многих художников, творящих в стиле поп-арта, я никогда не слышала об Уэсли. Но я решила, что мне повезло, поскольку Уэсли работал в Нью-Йорке, недалеко от того места, где жила моя семья. Договорившись о времени и месте встречи, я отправилась в город, в студию художника. Я приехала в 11:00 и увидела человека с пивом в руках, одетого во все черное — черную ковбойскую рубашку, сапоги и шляпу. Как только я зашла в студию, он приветствовал меня словами: «Пиво будешь?» Он был весьма любезен, особенно учитывая тот факт, что его рабочий день был прерван некультурной семнадцатилеткой. Должно быть, ему было весело разговаривать со мной или он просто был очень любезен, поскольку он подарил мне четыре часа своего времени, предоставил множество информации, отдал фотографию одной из своих картин и гору слайдов своих работ — некоторые были у него в единственном экземпляре, — взяв с меня обещание, что я верну их ему, после того как напишу доклад.

То, что я узнала в тот день в студии Джона Уэсли, повлияло на мое представление об искусстве. Студия Уэсли была вся в картинах, которые стояли в комнате и в прихожей, стены были облицованы листами желтой кальки, она, как правило, продается в рулонах и ее используют архитекторы. Это выглядело непривычно, до сих пор я работала лишь с небольшими листами кальки. На листах Уэсли можно было увидеть контуры отдельных изображений, которые затем повторялись на уже готовых полотнах. Ошеломленная, я спросила его, копировал ли он изображения с помощью кальки. В то время я считала, что копирование через кальку — удел тех, кто не умеет рисовать. Он сказал: «В искусстве нет такого понятия, как обман». Его ответ противоречил моим убеждениям, но он показал мне, что правил не существует, и мои взгляды изменились.

В последующие годы я узнала о проекторе Artograph, который позволяет проецировать изображение на лист, увеличивать или уменьшать изображение и переносить его на бумагу таком виде, в каком вам хочется. Иллюстраторы и дизайнеры использовали этот метод, чтобы в кратчайшие сроки получить необходимое изображение. Сегодня можно увидеть, что трассировка является одной из функций Adobe Illustrator, а в Adobe Photoshop фигуры или линии можно обводить с помощью слоев. Идея, которую вы должны усвоить в результате выполнения данного упражнения, заключается в том, что копирование — это и новый метод, и старый. Приведенные ниже изображения предназначены для того, чтобы вы потренировали свой мозг, подумали о том, каким еще образом можно использовать трассировку, и расширили собственные представления о рисовании.

01

ANALOG ANALOGUE

01 Analog Analogue — это команда художников, которая сформировалась в аспирантуре Университета штата Флорида в Таллахасси. В нее входят Марни Беттридж, Шале Комеллас, Джей Корралес, Тайлер Диринг, Джонсон Хант, Кристина Пойндекстер и Эхо Рейлтон¹.

В 2011 году для своей инсталляции Cave Paintings («Наскальные рисунки») коллектив задействовал посетителей галереи. На стены проецировались видеозаписи с растениями, а художники обводили силуэты людей, оставляя доказательства их присутствия прямо на стенах. По мере того как приближалась ночь, чернильные рисунки становились все темнее. В конце мероприятия видео выключили, а на стенах остались только изображения посетителей галереи, которые свидетельствовали о том, что происходило в комнате, в течение всей выставки.

КЛЭР ЗИТЗОУ

02 Клэр Зитзоу обводит тени и снимает весь процесс на видео. Зитзоу говорит, что ей интересны «застроенная человеком окружающая среда, природные заповедники и экологических конфликты Соединенных Штатов, которые в общественном сознании представляются абстрактными и далекими». Трассировка тени — это ее способ изобразить время и пространство. Shadow Tracing 10 («Трассировка тени 10») — одна из работ из серии Shadow Tracing («Трассировка тени»), над которой Зитзоу работала с 2006 по 2011 год. Она обводила тень каждые три минуты, весь процесс был записан на видео в формате DV и HD, также были сделаны цифровые и среднеформатные фотографии².

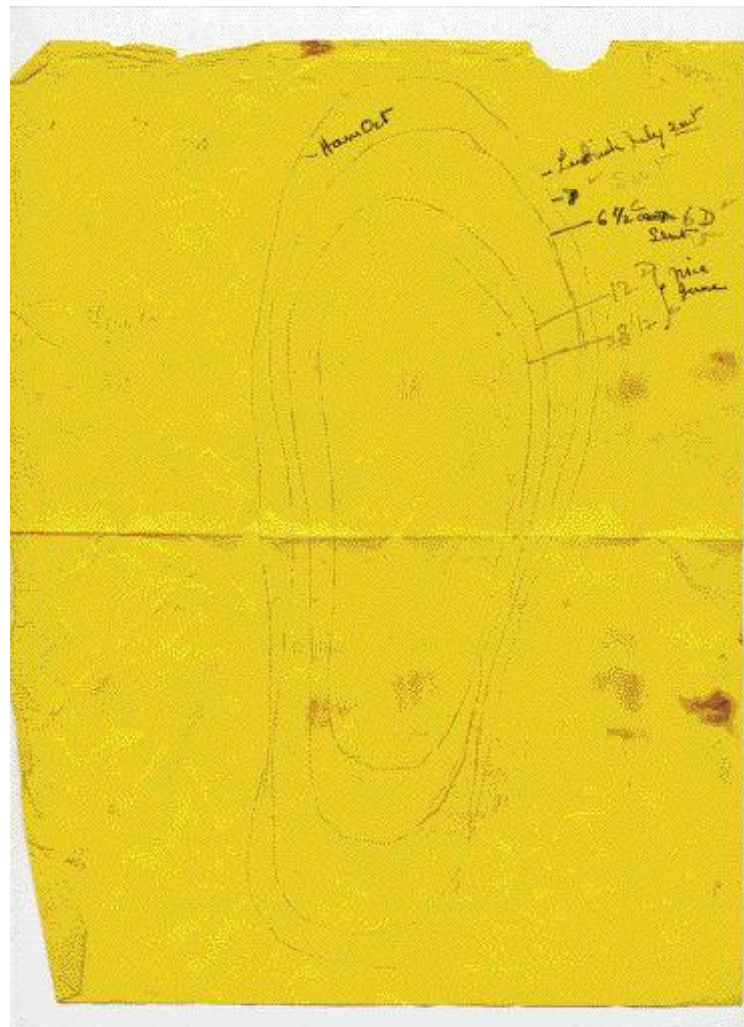
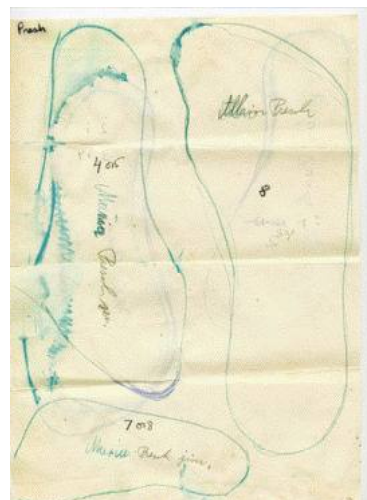
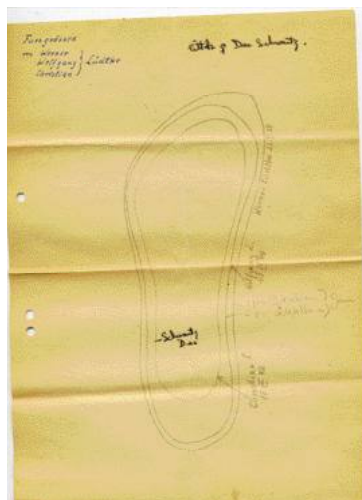

¹ <http://analoganalogue.org/#item=cave-paintings>
(дата обращения: 01.02.2013).

² www.clairezitzow.com/videos (дата обращения: 22.01.2013).

02

1 | ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОСНОВАМ: МАТЕРИАЛЫ, ФОРМЫ И ПАТТЕРНЫ

ЛИТА ДЖЕДЖ

03 Отношение Литы Джедж к трассировке носит как личный, так и исторический характер. Как-то раз в ходе уборки мансарды своей бабушки она наткнулась на пыльный ящик, полный пожелтевших бумаг — трассировок, которые ее мама считала утраченными. Внутри коробки Джедж обнаружила конверты с немецкими почтовыми марками времен окончания Второй мировой войны. В конвертах были контуры ступней, сделанные людьми из нуждающихся семей. «Некоторые из них были вырезаны в форме ступни, другие были нарисованы на бумаге. Были трассировки контуров стоп всей семьи — самая маленькая в центре и все более крупные снаружи, как кольца на пне», — рассказывает Джедж. Простые и сложные трассировки говорили о личности отдельных людей — в зависимости от того, какую бумагу и инструмент для рисования они выбрали, какие обозначения использовали. Эти уникальные трассировки создавались в практических целях и в конечном счете приобрели статус трогательных воспоминаний³.

ТОНИЯ ДИ РИЗИО

04 Инсталляция Тонии ди Ризио под названием Tracings («Трассировки») была посвящена определенным местам и их истории. Ди Ризио обвела на стенах силуэты старинной мебели, в том числе стулья в стиле королевы Анны, столы и аксессуары, а затем раскрасила получившиеся фигуры⁴.

03

³ <http://tracings.litajudge.com/stories1.html> (дата обращения: 05.02.2013).

⁴ <http://toniadirisio.com/index.php?/work/tracings> (дата обращения: 06.02.2013).

04

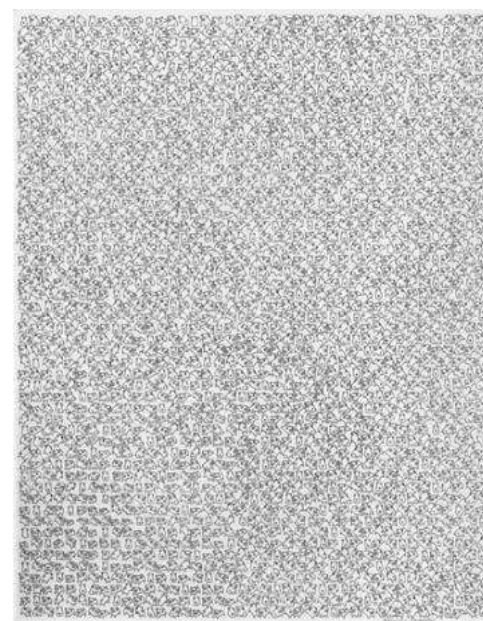
11. КАРАКУЛИ И МИНИАТЮРЫ

В XX веке словом *doodle* («каракули») обозначали «случайные бессмысленные рисунки без цели и намерения»¹. Учитывая это, а также определение XVII века — «глупый человек, простак, тот, кто занимается бессмысленными вещами», — становится понятно, почему изображение каракуль исторически рассматривалось как нежелательная деятельность. В течение многих десятилетий рисование каракуль считалось признаком низкого интеллекта и проблем со вниманием, сегодня же его используют как метод запоминания, решения проблем и поиска новых идей. В марте 2011 года Санни Браун, консультант по вопросам образного мышления и информационному дизайну, автор книги *The Doodling Revolution* («Революция каракуль»), выступила на конференции TED. Она описывает рисование каракуль как способ «обработки информации и решения проблем» и как «невероятно эффективный инструмент», который помогает нам анализировать информацию, «когда ее количество очень велико»². Браун считает, что рисование каракуль — это «портал, ведущий на более высокий уровень визуальной грамотности». Рисуя каракули, мы делаем то же самое, что делали в детстве, когда рисование способствовало постижению мира вокруг нас. Это упражнение отражает взгляд Браун и свидетельствует в пользу рисования каракуль; оно позволит вам расширить понимание рисования в целом. Существует множество методов раскрыть вашу способность рисовать каракули. Ниже перечислены несколько техник, с помощью которых другие люди развивают свои навыки.

- Американский художник Питер Макс разложил стопки бумаги в разных местах студии, чтобы упростить рисование каракуль и иметь возможность выражать свои идеи во время разговора по телефону.
- Британский художник Пейперчап использует свои регулярные поездки между Шорхэм-бай-Си и вокзалом Виктория в Лондоне, чтобы рисовать каракули на ежедневной газете, записывать комментарии и просто получать удовольствие.
- Американский иллюстратор Кейт Бингман-Берт с помощью каракуль «записывает» свои ежедневные покупки. Она делает это с 2006 года.
- WeeWillDoodle, группа художников с Филиппин, коллективными силами «заряжает» каракули энергией.
- Doodlers Anonymous — это веб-сайт, которым управляют ОКАТ и Хьюго Сейхас. Художники описывают свой сайт как «постоянный дом для спонтанного искусства». Они ведут блог, дают интервью, постоянно предлагают задания на разные темы и печатают на бумаге забавные фразы. Их философия направлена на развитие художественных навыков рисования эскизов и каракуль — везде и все время — «даже когда пора спать».

01

¹ Collins English Dictionary — Complete and Unabridged (New York: HarperCollins Publishers, 1991, 1994, 1998, 2000, 2003).

² Sunni Brown, Doodlers, unite!, <http://blog.ted.com/2011/09/23/doodlers-unite-sunni-brown-on-ted-com>, TED Talks/TED2011, Long Beach, California, март 2011-го.

ПОЛ РАЙАН

- 01** Рисунки принимают символические, декоративные и абстрактные формы. Пейзажист Пол Райан помешан на составлении списков. Эти каракули были сделаны на старых ненужных записях.

МАЙЛИ ДИГНАН

- 02** Миниатюры — это еще одна вариация каракуль. Картина, названная *Pugs* («Мопсы»), нарисована на бумаге в клетку и принадлежит Майли Дигнан — студентке колледжа искусств Мэриленда и будущему магистру в области изобразительных искусств, изучающей мастерство иллюстрации. На картине изображено несколько сотен мопсов во всевозможных позах, каждый из которых занимает отдельную клетку. Создание этих миниатюр заставило Дигнан задуматься о том, что еще можно разместить в клетках листа бумаги.

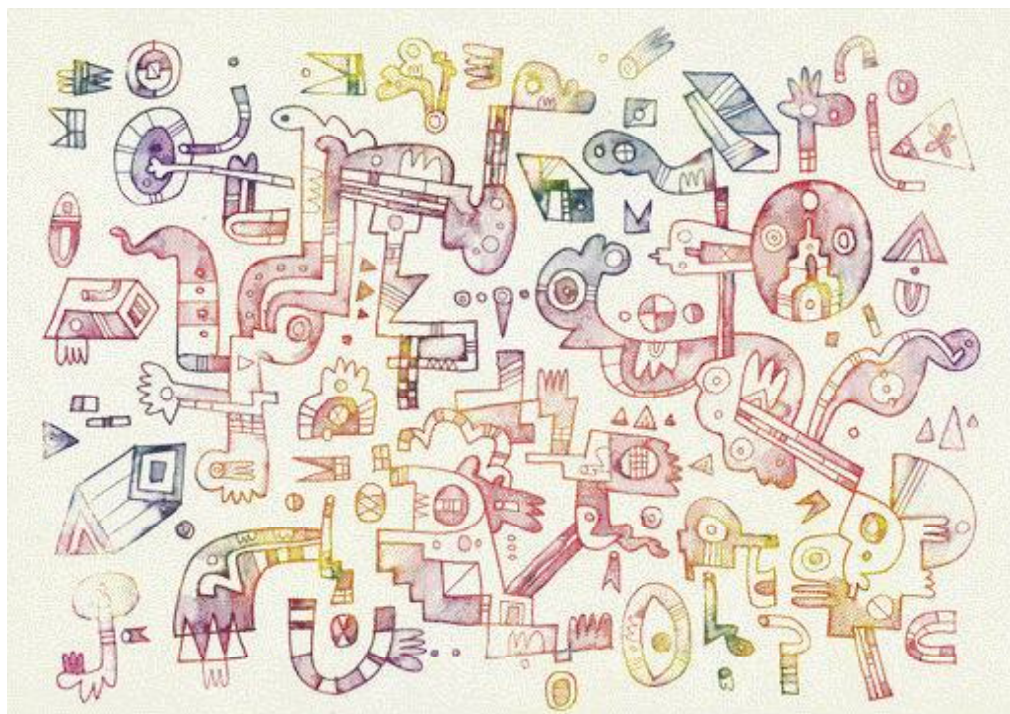
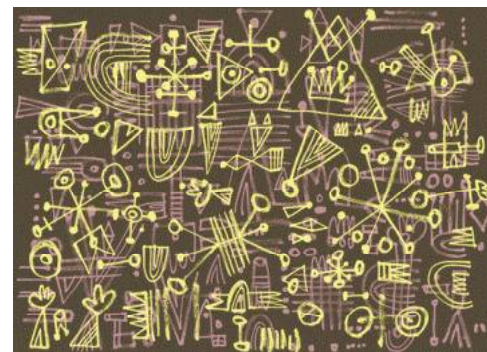
АНИЛ МИСТРИ

- 03** Британский художник Анил Мистри рисует каракули во время поездок из дома на работу и обратно. Перерывы между работой над большими брендовыми проектами в качестве директора он проводит, создавая картины, занимаясь трафаретной печатью и, конечно, рисуя каракули.

МЭТТ ЛИОН

- 04** Работы художника-графика и иллюстратора Мэтта Лиона появлялись в журналах *Juxtapoz*, *SoulPancake*, *Playful Type 2: Ephemeral Lettering & Illustrative Fonts*, *IdN*, *ReadyMade* и многих других. Его каракули так же разнообразны, как и темы, на которые он творит. Он живет и работает в Лондоне, выставляет свои работы в Китае, Швеции, Италии и Испании и руководит студией C86.

1 | ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОСНОВАМ: МАТЕРИАЛЫ, ФОРМЫ И ПАТТЕРНЫ

МЭТТ УИЛЬЯМС/UBERKRAAFT

05 Мэтт Уильямс, известный как Uberkraaft, относится к каракулям очень серьезно. «Для меня нормально начать рисовать без плана или композиции в голове. Как правило, я сразу начинаю рисовать на бумаге, а потом стираю и изменяю детали, до тех пор пока не буду доволен», — объясняет он. Это произведение называется *Painted Trojan* («Раскрашенный троянец»).

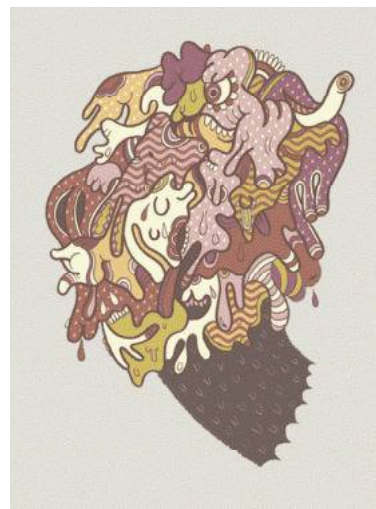
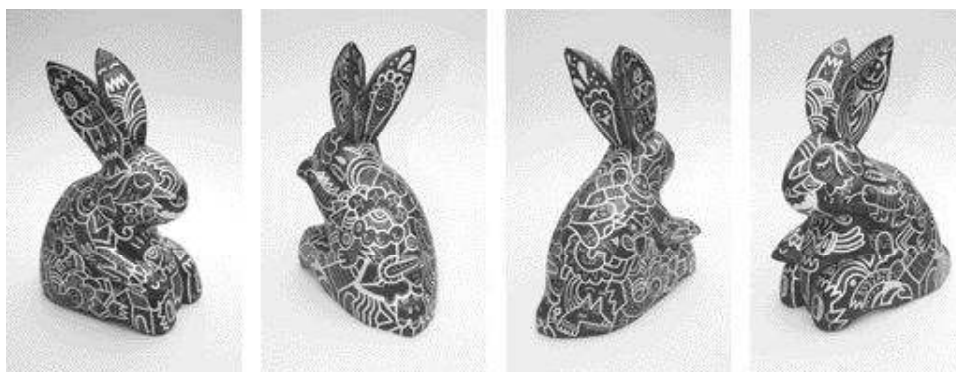
06 Мэтт Уильямс/Uberkraaft любит переходить от классических инструментов к цифровым. «Поэтому я держу сумку, полную ручек, наготове», — говорит он. «Сейчас я увлекся классическими Rotrings (это изографы) и никогда не хожу без кучи маркеров Posca». Его произведение *Won Wabbit* («Беги, кволик») — деревянная фигурка, расписанная маркерами Posca.

07 Обложка, созданная Мэттом Уильямсом/Uberkraaft для Umbraco, компании, разрабатывающей системы по управлению веб-контентом.

РИЧАРД КУОЧ

08 Художник, иллюстратор, аниматор и графический дизайнер Ричард Куоч родился в Окленде (Новая Зеландия), но в настоящее время живет в Лондоне, рисует каракули, разрабатывая энергичного персонажа под именем PodgyPanda.

06

05

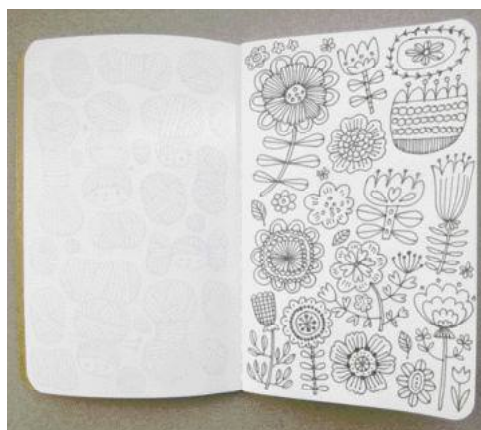
07

08

ФЛОРА ЧАНГ

- 09** Иллюстратор с Тайваня Флора Чанг рисует каракули в течение многих лет. Ее веб-сайт Happy Doodle Land (<http://happydoodleland.blogspot.com>) свидетельствует о любви художницы к рисованию каракуль.
- 10** Эти деревянные полусферы диаметром 2,5 см украшены каракулями Флоры Чанг. Чтобы создать на каждой из полусфер произведение искусства, Чанг использует инструмент для выжигания по дереву с крошечным наконечником. Позже полусферы украсят кольца, которые будут продаваться на местных ярмарках.
- 11** Эти деревянные чаши были спасены из антикварных и благотворительных магазинов и вручну расписаны Флорой Чанг. Она раскрасила их акриловыми красками в разные цвета, вручную состарила поверхность, а затем нарисовала каракули черным графитовым карандашом. Чанг защитила поверхность, покрыв ее матовым лаком и добавив слой пчелиного воска. Эти чаши нельзя использовать для еды, они служат только для декоративных целей.

09

10

12

11

12. ЛОСКУТКИ-СТИКЕРЫ

Это упражнение — адаптация одного из методов, который использовали сюрреалисты. Он назывался коллективный коллаж. Предлагаемое упражнение имеет существенное отличие от коллективного коллажа сюрреалистов — мы будем составлять произведение из стикеров. Картина из стикеров выглядит так, как будто ее собрали, а не так, будто изображение прятали, а затем обнаружили, как при обычном коллективном коллаже. И поскольку стикеры легко приклеиваются и отклеиваются, вы можете собирать свое лоскутное одеяло где угодно.

Технология клеящихся стикеров была изобретена в 1968 году доктором Спенсером Сильвером. Однако только в 1970 году Артур Фрай, коллега доктора Спенсера из компании 3M, начал использовать очень липкое, но легко отклеивающееся вещество для своих закладок. Так и родились стикеры — такими, какими мы знаем их сегодня. С того момента художники использовали стикеры не только для того, чтобы быстро писать короткие записки. Их применение укрепляет сотрудничество и способствует здоровой конкуренции. В примерах, представленных здесь, лоскутное одеяло собрано из разноцветных стикеров, на которых маркером средней толщины выполнены рисунки.

МАТЕРИАЛЫ

Стикеры

Маркер средней толщины или инструмент для рисования на ваш выбор

Попробуйте экспериментировать со стикерами разного размера или используйте цветные стикеры, чтобы параллельно с рисунком на самих листках создавать еще один рисунок.

ШАГИ

- 1 Чтобы осуществить этот проект, найдите чистую стену. Это идеальный способ приступить к упражнению. Кроме того, работая на стене, при необходимости вы сможете увеличить свое произведение. Если стикеры плохо приклеиваются к поверхности, воспользуйтесь большим листом бумаги и затем прикрепите результат вашей работы к стене.
- 2 Для начала возьмите квадратные стикеры желаемого размера. Начните с любого места, но помните, что приклеивать новый стикер нужно только к правому нижнему краю предыдущего. Вы можете использовать стикеры одного или разных цветов.
- 3 Ежедневно добавляйте по одному пустому стикеру с каждой стороны, а затем продолжайте «рисовать». Вы можете выполнять это упражнение самостоятельно или предложить друзьям и коллегам присоединиться к вам.
- 4 По мере увеличения размеров вашего произведения будут расти возможности проекта и его сложность. Если вы делаете картину с кем-то в общей студии или офисе, то в конечном счете лоскутное одеяло из стикеров заполнит всю стену.

01

МАРК ТОДД И ИСТЕР ПЕРЛ УОТСОН

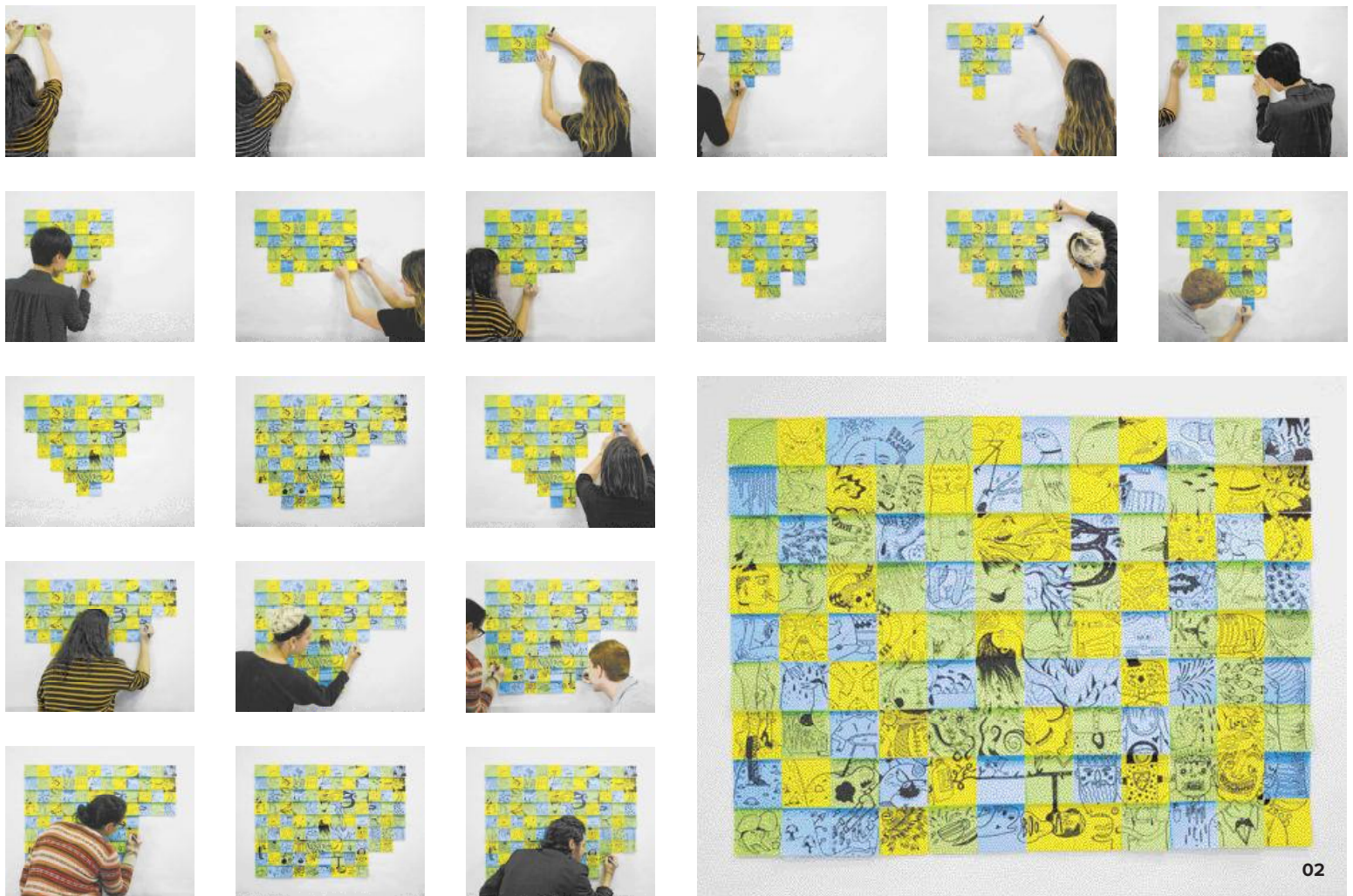
01 Художники и иллюстраторы Марк Тодд и Истер Перл Уотсон курируют ежегодную выставку стикеров, в основу которой, как правило, ложится выбранная ими тема. Эта вариация приводит к появлению лоскутного одеяла с элементами, связанными скорее идейно, нежели по каким-либо физическим характеристикам. Рисунки на стикерах выполняются различными инструментами, что придает работе особую глубину и делает ее более интересной.

РАЗНЫЕ ХУДОЖНИКИ

02 Это лоскутное одеяло из стикеров создавалось совместно иностранными и местными студентами-магистрами из колледжа искусств Мэриленда. Среди них — Джун Сэн, Джошуа Хайнц, Лиск Фенг, Валерия Молинари, Эдуардо Корралл, Сара Джейкоби, Тонг Су и др.

ЖОРЖИ КОЛОМБО

03 Еще одна вариация картины из стикеров на стене — это лоскутное одеяло на чистом альбомном листе. Иллюстратор и режиссер-постановщик Жоржи Коломбо использует маленькие стикеры, когда разговаривает по телефону, и рисует на них то, что приходит ему в голову.

13. КАК СДЕЛАТЬ ПАТТЕРН

Еще в 2008 году Джулия Ротман произвела фурор, представив на известном веб-сайте, посвященном дизайну, — Design-Sponge.com — свой простой метод создания паттерна. Несмотря на то что через поисковую систему можно найти множество сайтов, на которых рассказывается, как с помощью цифровых технологий создать паттерн, например YouTube.com, инструкции от поставщика тканей Spoonflower.com и идеи для вдохновения из блога голландской художницы по тканям Зары Ател TheDailyPattern.net, ничто не сравнится с ощущением, когда карандашом или ручкой вы касаетесь бумаги. С помощью сгибов, скотча, ножниц и рук вы способны создать единственный в своем роде паттерн, после чего его можно размножить на ксероксе или в Adobe Photoshop — и для этого вам даже не нужно обладать особыми навыками!

Ниже приведена инструкция для создания плиточного паттерна, основанная на материалах блога Ротман. В качестве пояснения приведены соответствующие изображения.

МАТЕРИАЛЫ

Лист бумаги формата А4

Черный маркер

Ножницы

Скотч

Инструмент для раскрашивания на ваш выбор: Adobe Illustrator, Photoshop или сканер

ШАГИ

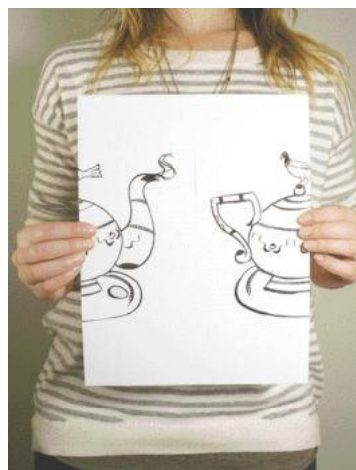
- 1 Возьмите чистый лист А4.
- 2 Выберите черный маркер такой толщины, которая необходима для реализации вашей идеи, — тонкий, средний или толстый.
- 3 Нарисуйте изображение в середине листа, но обратите внимание на то, что рисунок не должен касаться его краев [01].
- 4 Изображение может быть простым или сложным — как вы захотите.
- 5 Когда вы закончите рисовать в середине листа, сложите его по полам вертикально, разогните, расправьте и разрежьте по линии сгиба.
- 6 На плоской поверхности поменяйте местами левую и правую половины, соедините края бумаги и склейте скотчем с обратной стороны. Перед этим убедитесь, что края бумаги выровнены [02].
- 7 Теперь согните лист горизонтально, разогните его, расправьте и разрежьте по линии сгиба.
- 8 На плоской поверхности поменяйте местами верхнюю и нижнюю половины, соедините края и аккуратно скрепите скотчем с обратной стороны листа. Перед этим убедитесь, что края бумаги выровнены.
- 9 Ваш рисунок должен оказаться по краям листа. Центр листа будет пустым [03].
- 10 Теперь заполните середину листа. Вы можете использовать тот же самый маркер или другой; нарисовать в середине листа

простой или сложный рисунок; касаться границы предыдущего рисунка или нет. Только помните о том, что вы не должны затрагивать края листа!

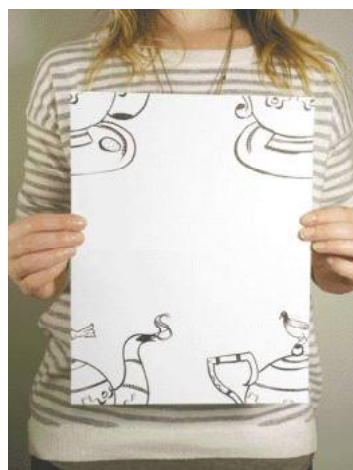
- 11 У вас получилась плиточная мозаика.
- 12 Раскрасьте оригинал, сделайте цветные копии и используйте их либо отсканируйте вашу работу и раскрасьте ее в Adobe Illustrator или Photoshop. Кроме того, в цифровом виде вы можете размножить мозаику, сделав ее настолько большой, насколько вы этого хотите [04].

01

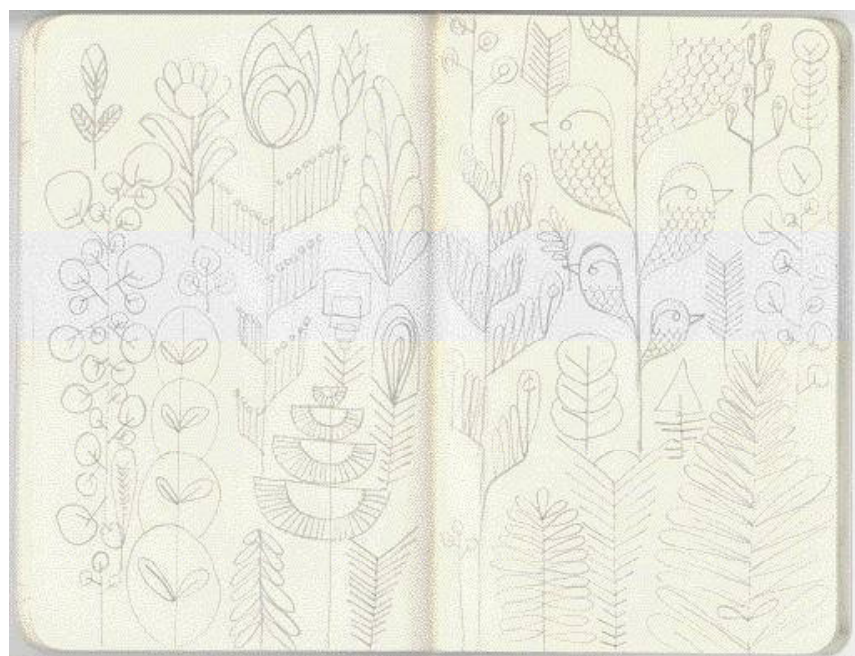
02

03

04

05

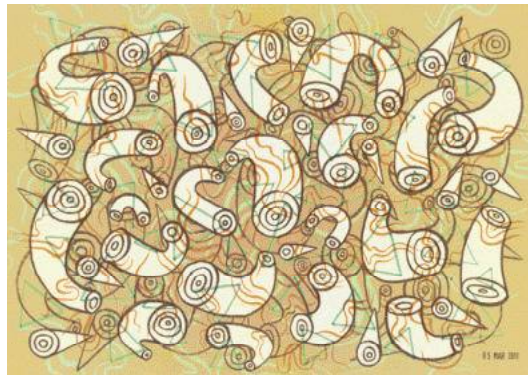
ХУАН КАРЛОС ВАСКЕС ПАДИЛЬЯ

05 Пример наброска и законченного произведения мексиканского графического дизайнера Хуана Карлоса Васкеса Падилья, демонстрирующего, как художник использует паттерн в дизайне плаката и создании иллюстраций.

1 | ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОСНОВАМ: МАТЕРИАЛЫ, ФОРМЫ И ПАТТЕРНЫ

06

07

КРИССИ ДИГГС

06 Слушатели моего курса «Рисованные шрифты» в колледже искусств Мэриленда придумали паттерны для обоев. Чтобы собрать узоры различных цветов, выпускница колледжа Крисси Диггс использует свои работы из коллекции еженедельных упражнений по созданию алфавита.

МЭТТ ЛИОН

07 Не во всех паттернах рисунок повторяется снова и снова — в некоторых используются похожие формы. Эта картина Мэтта Лиона отличается динамикой, поскольку расположение и направление хвоста кометы меняется вместе с масштабом фигуры. Кроме того, Лион использует потрясающие цвета.

МАРТИН ХААКЕ

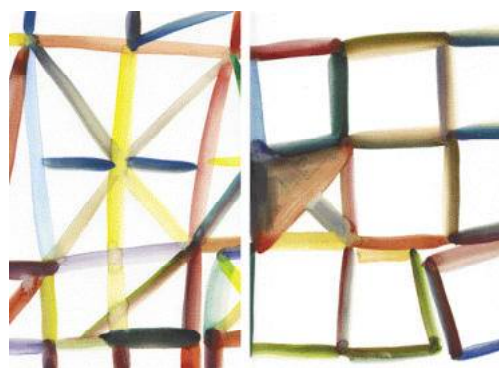
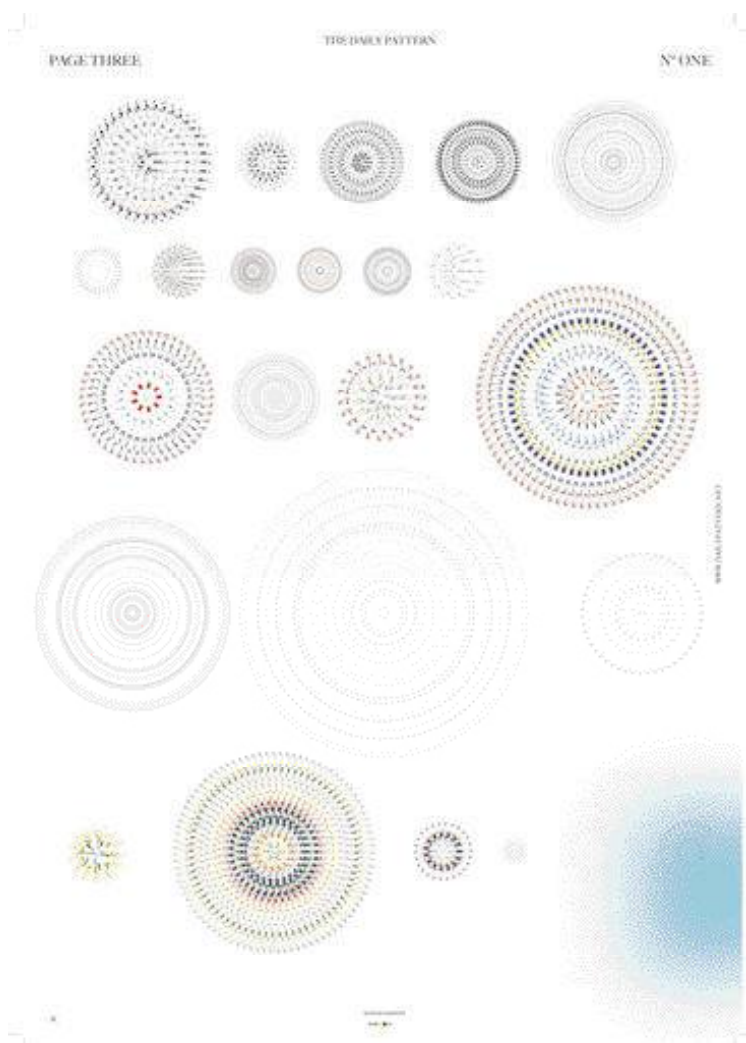
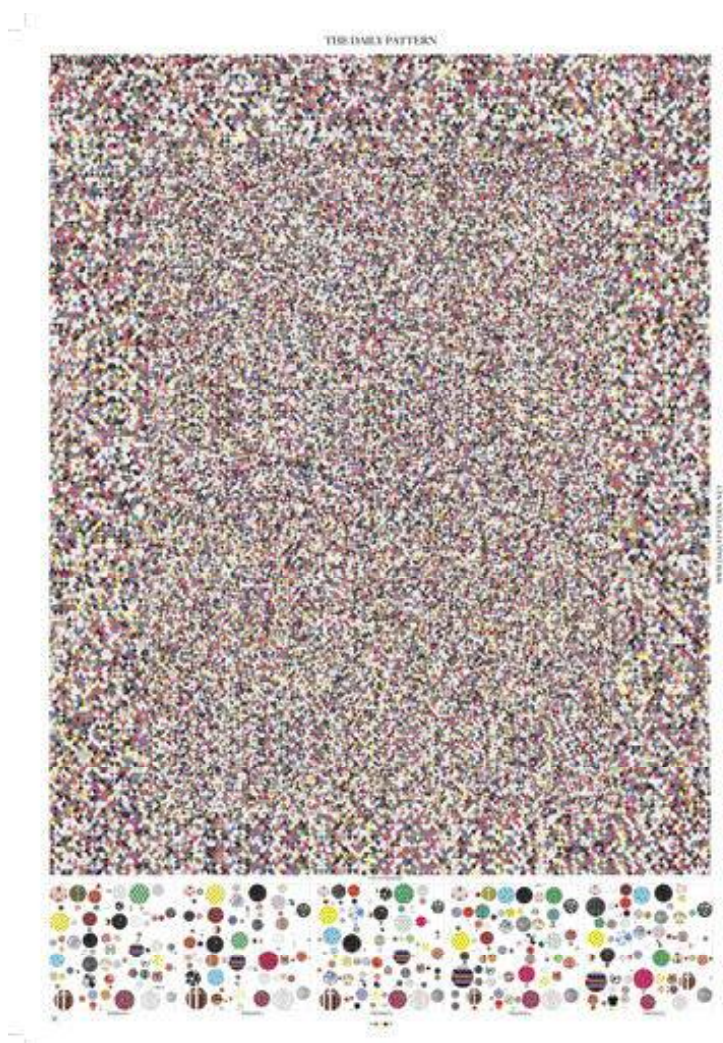
08 Мартин Хааке, иллюстратор немецкого происхождения, включил в эту работу, получившую название *Pipe* («Курительная трубка»), не менее четырех паттернов.

ЗАРА АТЕЛ

09 Голландская художница по тканям Зара Ател использует идеи, возникающие у нее во время просмотра новостей или анализа событий повседневной жизни, чтобы придумать различные паттерны — визуально привлекательные и несущие в себе глубокий смысл. Многие из них представляют собой не просто повторяющийся рисунок, паттерн превращается в нечто столь же органичное и уникальное, как и сама природа. Ател представила коллекцию своих экспериментов с паттернами в публикации под названием *The Daily Pattern* («Паттерн дня»). «Чувствительность, дарованная мне природой в отношении материалов, форм, линий, сгибов, цветов и тонов, выливается в неожиданный дизайн. В основном мне интересны проекты, связанные с домашним текстилем», — говорит Ател.

08

14. РИСУЙТЕ РАЗНЫЕ СИМВОЛЫ

По дороге домой в метро Рэйчел Коул, арт-директор Schwartz & Wade, рисует в своем блокноте каракули. Это ее способ справиться со страхами, связанными с творчеством, и подготовиться к решению сложных задач по дизайну — будь то дизайн обложки молодёжного романа или личный проект. Иногда она изображает что-то конкретное, иногда, очень устав, она просто рисует линии, точки, круги и квадраты. Коул описывает этот процесс следующим образом: «Я пытаюсь делать это в соответствии с некой системой — например, рисовать круги с точками до следующей станции». Точно так же она рисует дома — тушь суми на плотной бумаге. Самое значительное влияние на нее оказали Линда Барри и Антон ван Дален — художники, которые верят в силу рисования различных символов «без всякого на то повода». Техника Коул основана на работе их обоих. Ниже представлено ее руководство по рисованию символов.

МАТЕРИАЛЫ

Большой мольберт или стол

Черная тушь суми

Маленькие емкости для воды и разбавления туши суми

Одна пачка бумаги 176 г/см², A4, белая или кремовая (чтобы добавить мягкости)

Кисти для туши суми или тампоны*

Бумажные полотенца

Скотч для художников

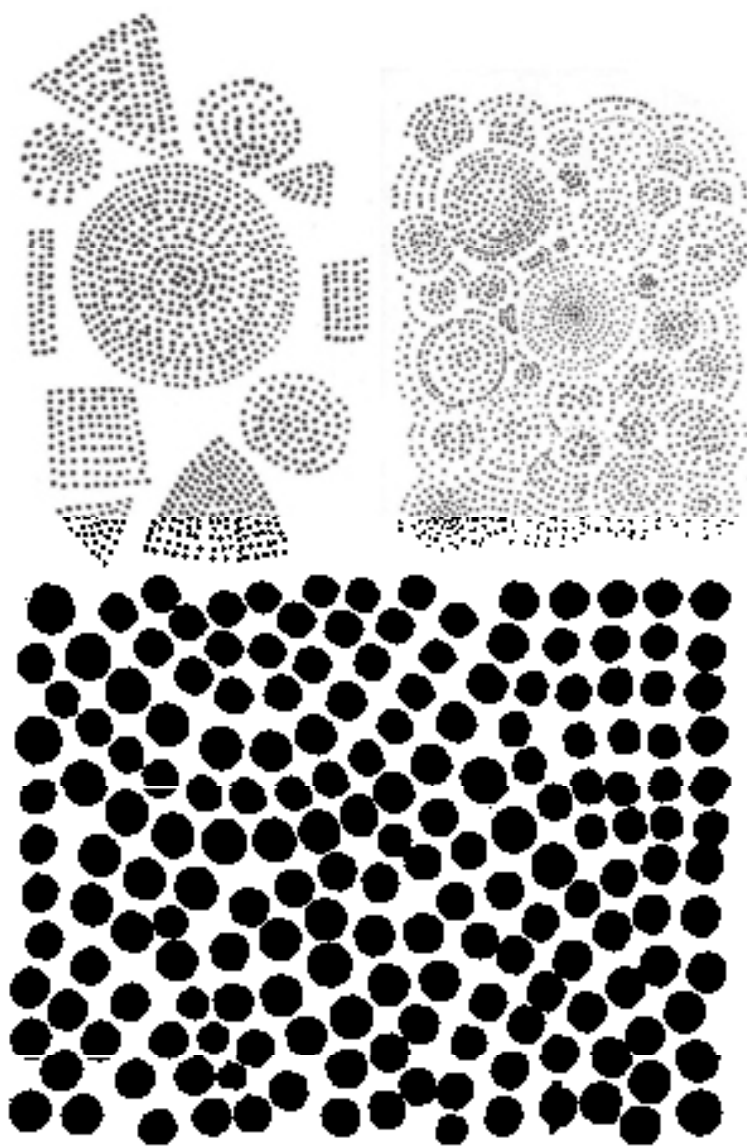
* ПРИМЕЧАНИЕ: Тампоны, которые Коул использовала для создания своих рисунков, она позаимствовала у своего гинеколога, когда ей пришлось долго ожидать своей очереди в приемной.

ШАГИ

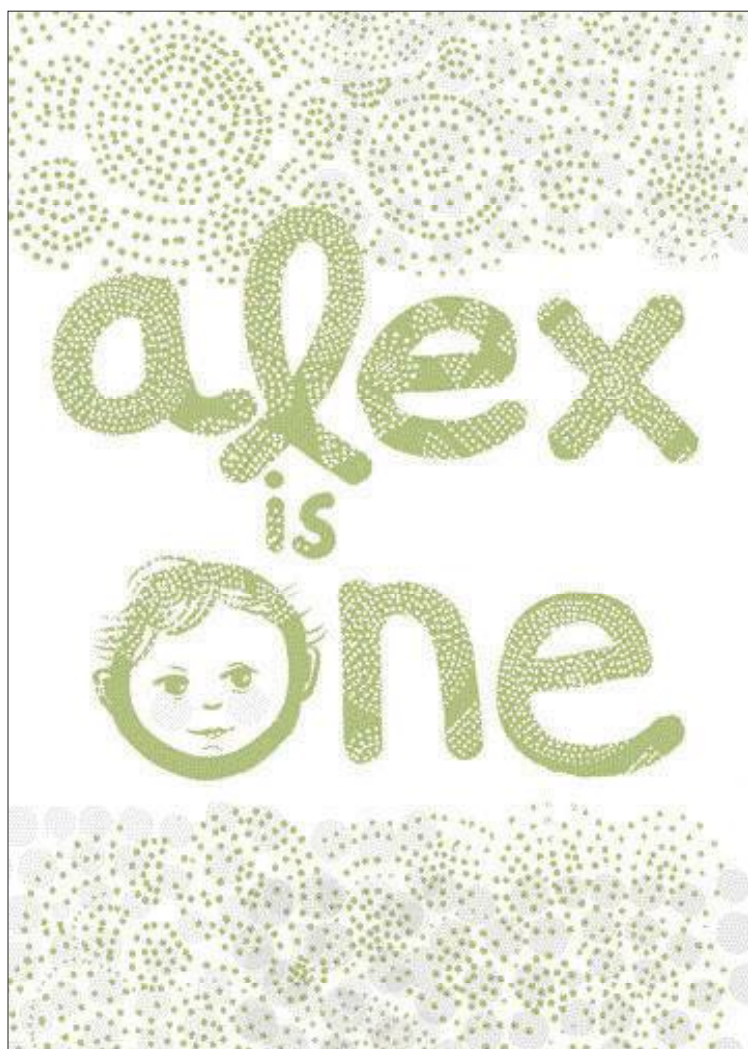
- 1 Смешайте тушь с водой до получения необходимой вам консистенции. Вы можете разбавить ее в нескольких емкостях, чтобы у вас был выбор оттенков от светлого до темно-серого и черного.
- 2 Обмакните выбранный вами инструмент в тушь и начните рисовать произвольные фигуры. Работайте быстро или медленно — так, как вам хочется. Позже вы сможете изменить то, что у вас выйдет.
- 3 Попробуйте разные инструменты, чтобы получить различные символы. Поработайте с разным нажимом и посмотрите на результаты, насколько быстро или медленно вы можете рисовать символы. Поэкспериментируйте, сначала как следует обмакните ваш инструмент в тушь, а затем — совсем немного. Вы уловили, в чем суть идеи!
- 4 Рисуйте множество, множество картинок. Не нужно выводить каждый завиток — вам предстоит изрисовать 250 листов бумаги. Поначалу вы можете просто ставить точки, затем попробуйте рисовать загогулины, дуги и линии или их комбинации. Расположите фигурки близко друг к другу, а затем заполните страницу, размещая их далеко друг от друга. Попытайтесь рисовать фигурки как можно быстрее. Не существует неправильного способа изображать загогулины, просто делайте это. Смысл состоит в том, чтобы работать медитативно — осознанно продолжайте выполнять упражнение. Прежде чем остановиться, заполните как минимум 100 листов бумаги.
- 5 Перед тем как складывать изрисованные листы в стопку или сканировать их, подождите, пока рисунки высохнут. Отсканируйте наиболее интересные работы. Они должны быть под рукой, когда вам понадобится вдохновение для нового проекта. Коул хранит сканы своих работ в папках с описательными названиями наподобие «точки от ватных палочек» или «круги от пивных банок».
- 6 Приступая к работе с коллекцией, скопируйте и вставьте как отдельные слои несколько любимых изображений в документ Adobe Photoshop. Чтобы покрыть фигурками ту или иную форму, используйте функцию «Умножение» (Multiply) и установите флажок «Тонирование» (Colorize) на панели «Цветовой фон/насыщенность» (Hue/Saturation) и используйте бегунок, чтобы выбрать тот или иной цвет для вашего черно-белого паттерна. С помощью команды «Трансформирование» (Transform) вы можете вращать паттерн и изменять его масштаб.

РЭЙЧЕЛ КОУЛ

- 01** Используйте это базовое упражнение для создания фигурок разнообразных форм и размеров. Чем больше их будет сделано, тем выше вероятность, что вы заметите какую-нибудь интересную идею. Также попробуйте создавать паттерны с фигурками, заполняя ими лист в случайном или определенном порядке.
- 02** Готовясь отпраздновать первый день рождения сына, Коул решила прибегнуть к штампам, но потом поняла, что несколько ярких загогулин только и ждут, чтобы их использовали. Она просмотрела то, что у нее было, и поэкспериментировала с композицией и светом, сделав фигурки особенно живыми и привлекательными.

01

02

Подумайте, какими еще инструментами можно рисовать фигурки, чтобы получить свои, уникальные символы. Попробуйте использовать недорогие кисти, зубные щетки, зубочистки, ватные палочки, палочки для еды, пластиковые ложки, банки из-под пива, соломинки — все что угодно!

15. СКРЕПЛЕННЫЕ ВМЕСТЕ

Это упражнение посвящено созданию рисунков посредством одновременного использования нескольких инструментов, при этом они могут быть как одинаковыми, так и различными. Число инструментов, которыми можно работать одновременно, ограничено, поэтому выбирайте их в зависимости от веса, размера оставляемого следа или цвета. После подбора инструментов переходите к определению угла по отношению к бумаге, под которым вы будете их использовать. Какой угол подойдет вам лучше всего? Вы расположите инструменты перпендикулярно по отношению к бумаге? Или хотите держать их под тем же углом, под каким обычно пишете? Это повлияет на то, каким образом вы скрепите инструменты. Чтобы рисовать перпендикулярно поверхности, соберите ваши приспособления вместе, поставьте их на поверхность так, чтобы они касались бумаги, и обмотайте их либо скотчем, либо резинкой. Планируя работать под углом, разместите инструменты под удобным вам углом и скрепите их способом, указанным выше. Использование инструментов, которые нужно обмакивать в краску или тушь, усложняет выполнение этого упражнения.

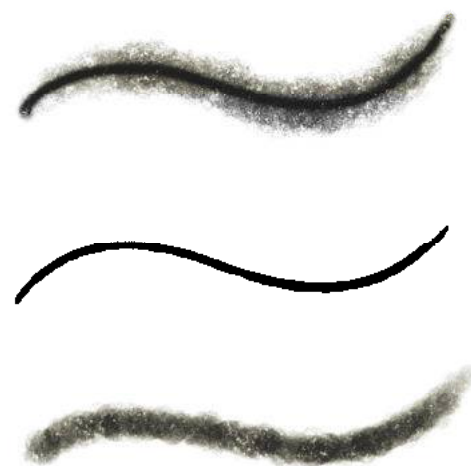
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Чтобы обмакивать каждую из скрепленных вместе кистей в разведенную тушь, акварельную краску или гуашь, предусмотрите маленькие емкости.
- Перед тем как начать рисовать, попробуйте использовать разный нажим на бумагу.
- Сначала поработайте инструментами, которые нужно обмакивать в краску или тушь, дайте рисунку просохнуть и после этого возьмите другие инструменты.

01

01 Рисунок выполнен с помощью «сухих» инструментов, цветных карандашей.

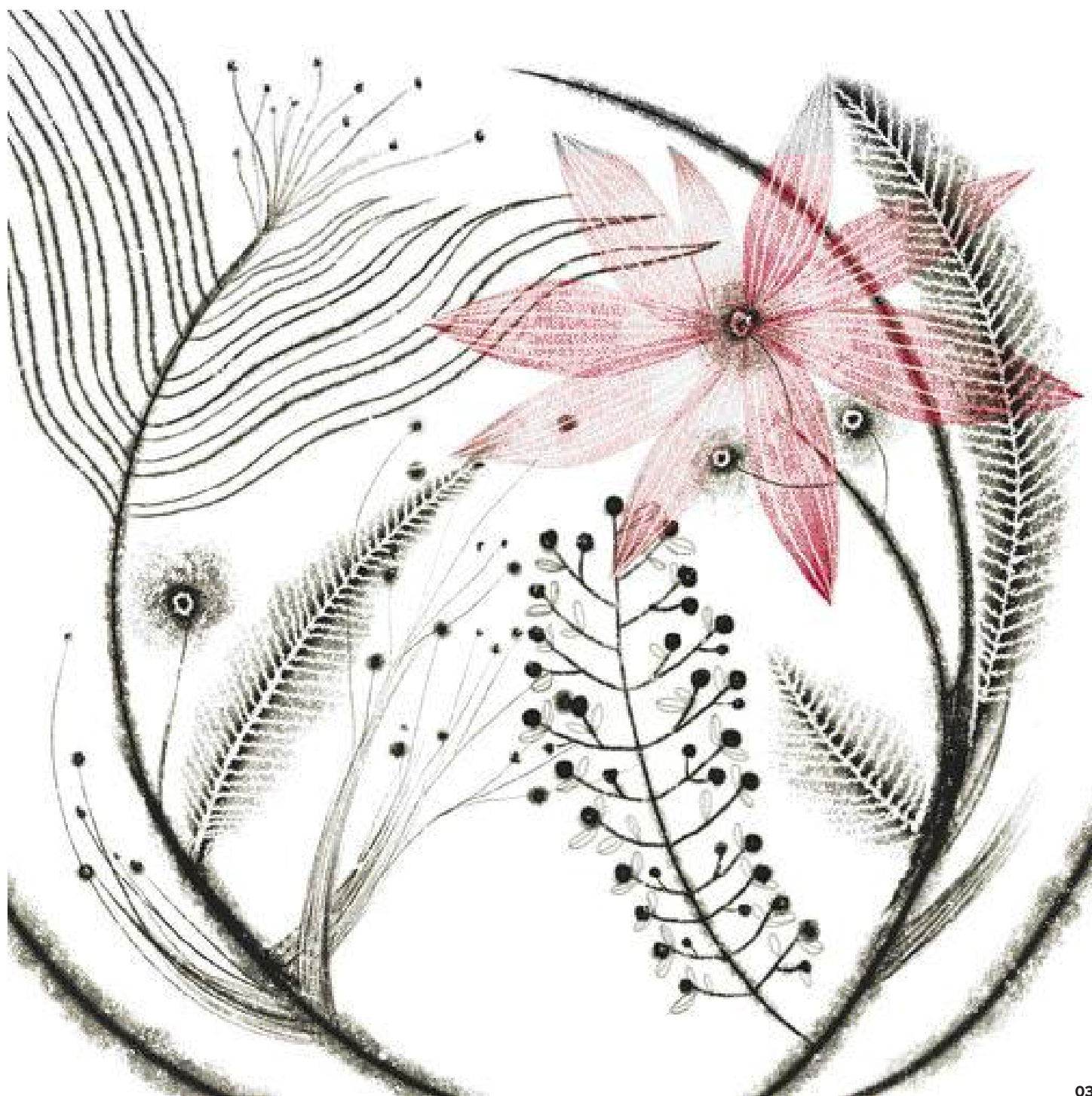

02

СЕО КИМ

02 Совмещение цифровых кистей, придуманное Ким (вверху), кисти по отдельности (в центре и внизу).

03 Ким использовала кисть из рис. 02, чтобы создать рисунок с листьями.

16. НАЙДЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Когда люди думают о рисовании, они чаще всего представляют себе карандаши, ручки и другие инструменты на двухмерной поверхности. Однако многие признают, что иногда термин «рисование» можно толковать в более широком смысле. Один широко распространенный взгляд заключается в том, что рисование — это способ обдумывания пространства. Это упражнение позволит вам оставить в прошлом научные представления, которым вас учили, и открыть свой разум тому, что может включать в себя процесс рисования, — например, рисование различными найденными материалами. Дизайнер и иллюстратор Мелинда Бек сделала карьеру на изобретательном подходе к созданию произведений. «Я всегда открыта для экспериментов и всегда пробую то, чего никогда не делала раньше», — отмечает она ¹. Большинство творческих решений художница принимает непосредственно во время работы над рисунком — так она может сразу воплотить любую идею, пришедшую ей в голову, «даже самую безумную». Как только у нее получается сделать скетч, который ей нравится, она понимает, как будет выглядеть законченное произведение. «После этого я пытаюсь воссоздать идею в реальности», — говорит она. Бек обожает собирать то, что она называет «бесполезными, но симпатичными вещами». Ее коллекция привычных и редких объектов вдохновляет и заставляет ее экспериментировать с материалами для того, чтобы создавать картины и шрифты.

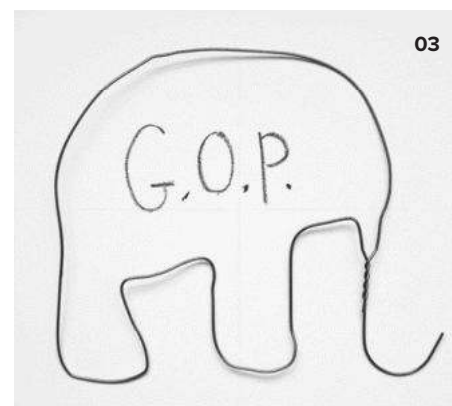
01

02

МЕЛИНДА БЕК

- 01** Готовая афиша с выставки в галерее Spur в Балтиморе. В этой работе используются проводки, струны, шайбочки, ленточки и ниточки.
- 02** Работу *Just Another Day on My Desk* («Просто еще один день на моем рабочем столе») вы видели на обложке. Это реальная книга, в которой содержится описание того, как Мелинда Бек создает произведения с помощью найденных объектов, включая овощи, струны, орехи, провода, бумажные бирки, накладные ногти, ленточки, шайбочки и бумагу.
- 03** Импровизируя со своими материалами, Бек сделала ремейк известного символа Республиканской партии, которая ранее носила название Великая старая партия (Grand Old Party, GOP).

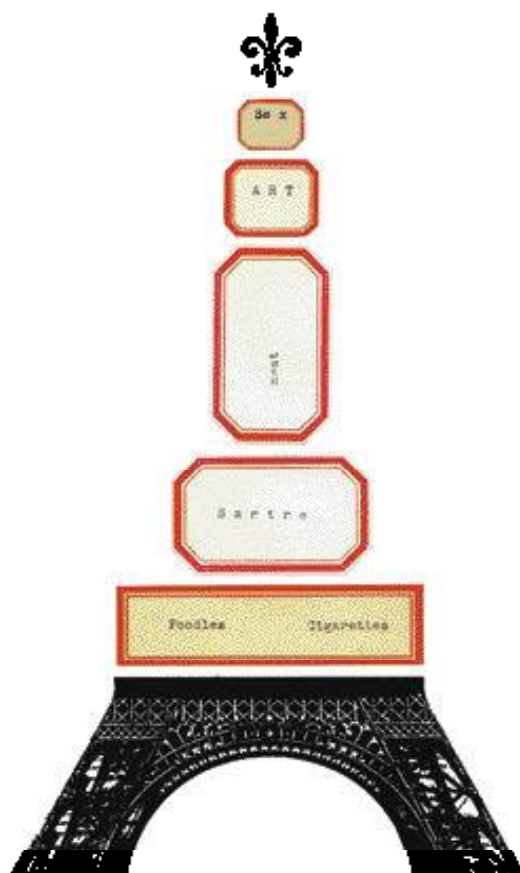

03

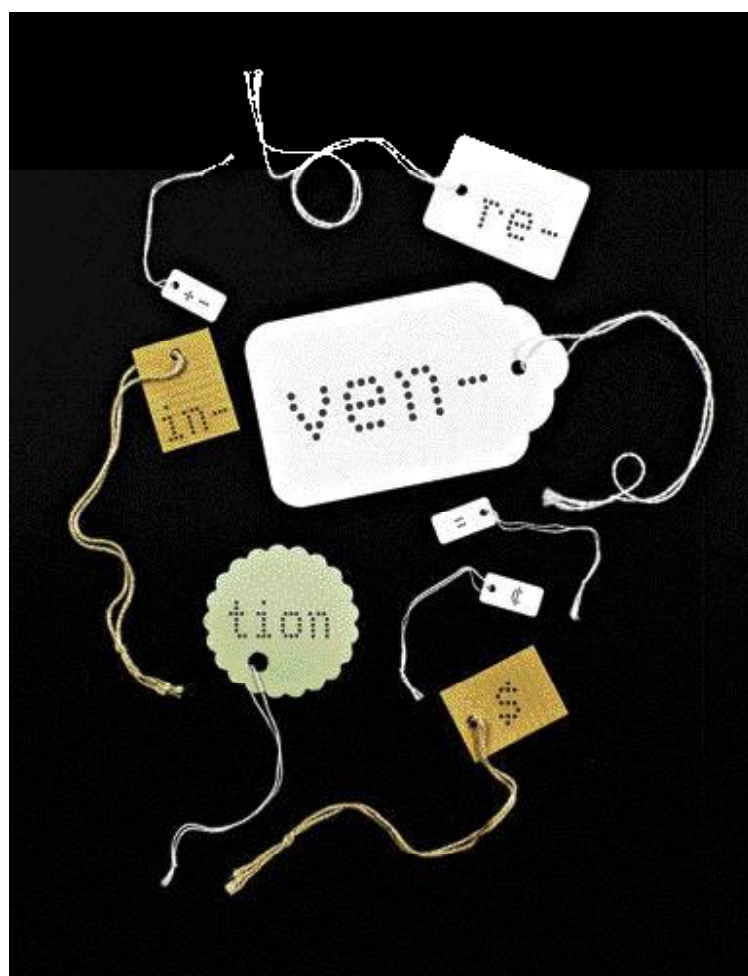
¹ Jessica Goldfond, "The Little Interview with Melinda Beck," http://shinysquirrel.typepad.com/shiny_squirrel_/2009/05/the-little-interview-with-melinda-beck.html, май 2009-го.

² Will Sherwood, <http://willsherwood.com/interviews/interview-with-carin-goldberg>, 14 сентября 2010.

Дизайнер Карин Голдберг не менее талантлива в использовании различных предметов при создании своих работ. Как и другие, кто начинал профессиональную карьеру в 1970-х, она смогла расширить собственное понимание арт-объекта благодаря сочетанию консервативного искусства и коммерческого дизайна. Ее первая встреча с рисованием в дизайне состоялась на телеканале CBS благодаря Лу Дорфсману. «В мой первый день Лу передал мне толстую желтую папку, наполненную скетчами логотипов (нарисованных красной ручкой) для недавно открывшегося музея телевидения. Он посадил меня в угол пустого кабинета и велел “обработать их”». Это поручение способствовало быстрому развитию ее навыков рисования, которые остались с ней на протяжении всей карьеры дизайнера. Недавние работы Голдберг — плакаты *Paris* («Париж») и *Reinvention* («Изобретение заново») — демонстрируют, как она набила руку на рисовании объектов.

05

04

КАРИН ГОЛДБЕРГ

- 04** Чтобы продемонстрировать свою интерпретацию портретных силуэтов XIX века, в работе *Reinvention* («Изобретение заново») Карин Голдберг использует бумажные ярлычки и струны. Слова, написанные на ярлычках, предполагают рассказ, что добавляет произведению глубину.
- 05** В работе *Paris* («Париж») отражены личные переживания Голдберг, связанные с городом огней. Этот плакат был создан для AGI/Paris. Найденные ярлыки и старая гравюра Эйфелевой башни, выстроенные в соответствующем порядке, вызывают приятную ностальгию по Парижу. Вместо того чтобы писать слова на ярлычках вручную, Голдберг решила напечатать их на пишущей машинке. Это однозначно отсылает нас к эпохе, ощущение которой должно вызывать данное произведение.

2 | ПРИМЕНЯЕМ ОСНОВЫ: МАТЕРИАЛЫ, ФОРМЫ И ПАТТЕРНЫ

06

07

МЕЛИНДА БЕК

- 06** Процесс создания обложки юбилейного номера журнала Poetry, приуроченного к его 100-летию, до цифровой обработки. Здесь вы можете видеть работу найденными предметами.
- 07** Бек сделала буквы из струны. Ей следует быть осторожной и не использовать слишком много клея, фиксируя буквы на доске.

БО ЛУНДБЕРГ

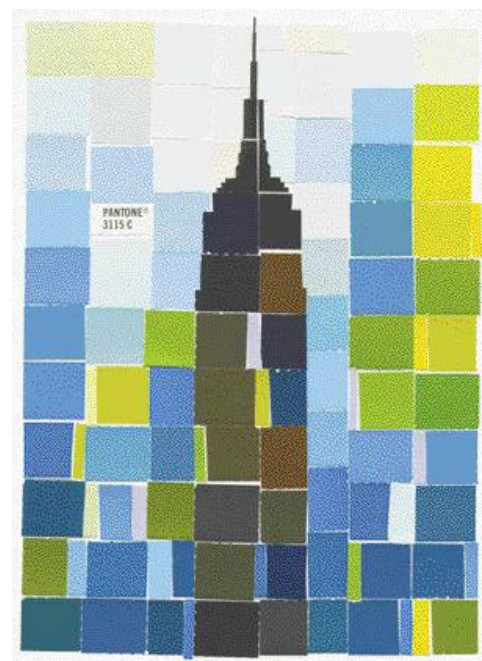
- 08** Бо Лундберг создавал эту работу на заказ для рекламы агентства — его попросили нарисовать любимую книгу. Он выбрал веер Pantone. Данное изображение не только демонстрирует принципы применения найденных объектов, но и то, как можно выполнить просьбу клиента нестандартным образом.

КРИСТИНА ГИТИАН

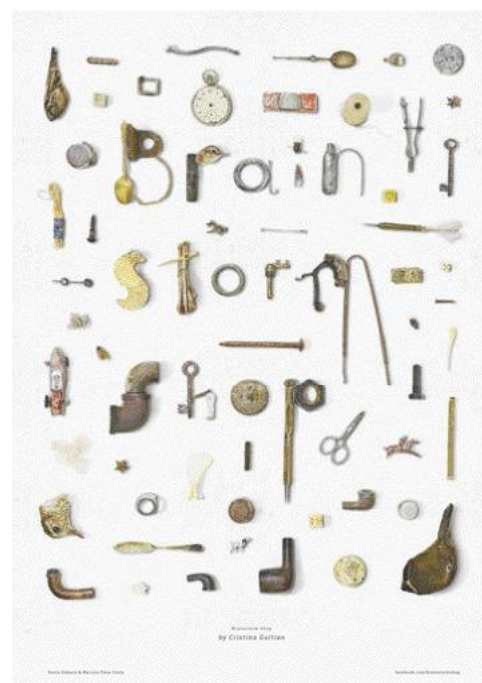
- 09** Испанской художнице Кристине Гитиан было поручено создать плакат для бразильского семинара по мозговому штурму, в котором рассказывалось о самом методе и структуре мыслительных процессов. Денис Казаку и Марсело Пена Коста, основатели и креативные директора, выбрали Гитиан, находясь под впечатлением от ее скульптурных работ. Ей была предоставлена полная свобода для создания произведения, наглядно демонстрирующего предмет семинара. Гитиан собрала ряд предметов, чтобы отразить все то множество идей, которые возникают в процессе мозгового штурма. Посмотрите внимательно: объекты расположены таким образом, что вы можете прочесть название семинара. Они замаскированы в группе предметов и не видны на первый взгляд. Художественная работа Гитиан была награждена премией Slice D & AD и включена в их ежегодный сборник 2012 года.

СЬЮЗАН ФАРРИНГТОН

- 10** Работа Сюзан Фаррингтон под названием *20 Faces* («20 лиц») была сделана по заказу калифорнийской дизайн-студии Warren Group/Studio Deluxe. Произведение выразительно и эклектично. Используя множество различных материалов, в частности бумагу, ткань, металл, мех, струны и продававшиеся в прошлом канцелярские товары, Фаррингтон «рисует» персонаж и придает лицу то или иное выражение.
- 11** Многие художники, работающие с найденными объектами, постоянно собирают такие интересные мелочи, как ленты, старые билеты, брошюры и т. п. Они хранят их в специально помеченных коробках. Обратите внимание на то, как иллюстратор Сюзан Фаррингтон блестяще использует старые ленты, чтобы сделать руки фигуры. Маленькие кусочки, из которых выполнено лицо, прикреплены небольшим количеством клея.

08

10

11

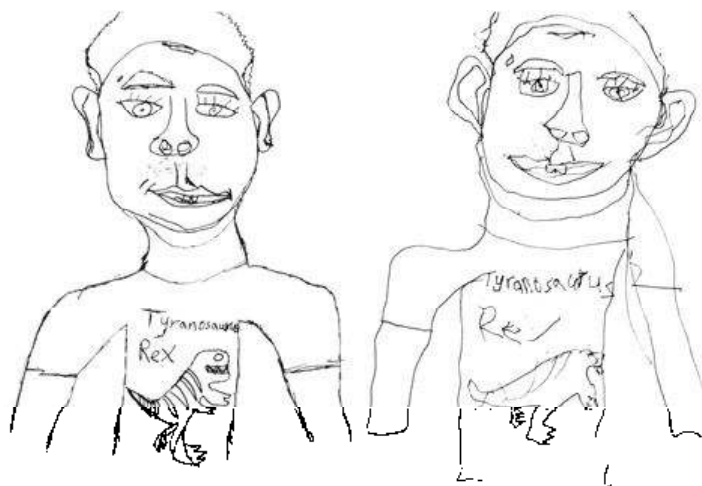
При непредвзятом отношении к определению слова «рисовать» работа с различными найденными или нетрадиционными объектами позволит вам продвинуться далеко вперед в создании произведений.

17. НЕДОМИНАНТНАЯ РУКА

Рисование «не своей» рукой может показаться трудным или даже глупым занятием, если только вы не ищете новую форму или линию. Много лет назад большинство моих рисунков обладали фотографической точностью, но я мечтала создавать преувеличенные и забавные фигуры. Я бросила вызов своей второй, неквалифицированной руке, чтобы нарисовать эти формы по памяти. Улучшение техники рисования недоминантной рукой не являлось моей целью. Впрочем, я все же увидела прогресс в довольно короткие сроки. Однако главной задачей было обнаружить свои ошибки, запомнить их и воспроизвести позже, когда мне понадобится изменить технику и придать работе другой вид. Благодаря мышечной памяти вы привыкаете рисовать определенные линии и перспективу. Тогда рисование становится неинтересным, а вы лишаетесь вдохновения. Используя недоминантную руку, вы открываете для себя новый язык линий и форм. По словам профессора Бетти Эдвардс, автора книги *The New Drawing on the Right Side of the Brain* («Новый рисунок на правом полушарии мозга»), пытаюсь привлечь «не свою» руку, художник создает «набор условий, которые заставляют левое полушарие бороться с правым»¹.

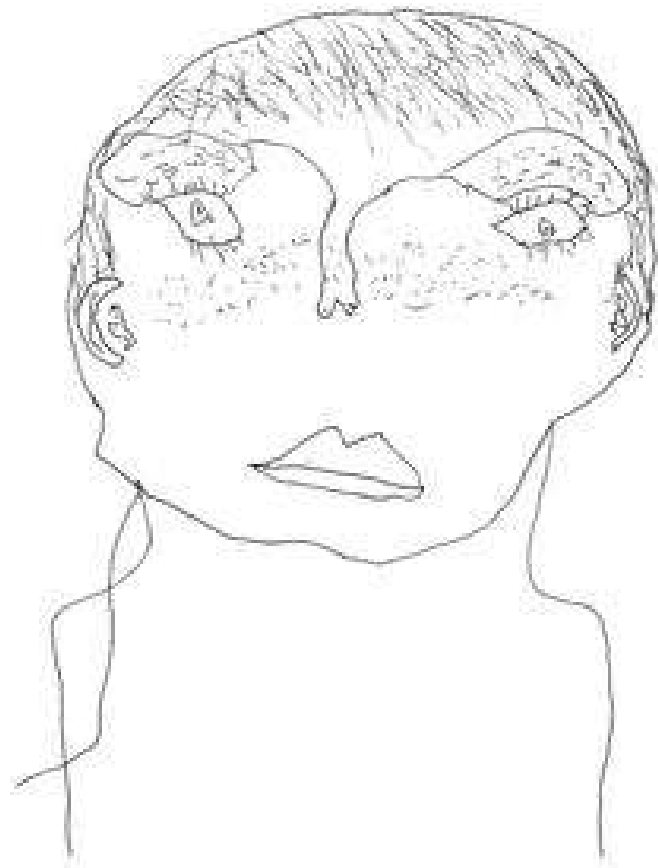
Вы можете работать недоминантной рукой, руководствуясь следующими принципами.

- 1 Используйте инструмент, с которым вы чувствуете себя комфортно.
- 2 Найдите такой угол поверхности, который вам подходит, — сидя, используя наклонно расположенную поверхность, например чертежный стол, или стоя, с бумагой, лежащей на столе или прикрепленной к стене.
- 3 Перед тем как начать рисовать, мысленно представьте форму.
- 4 Не критикуйте свои линии, помните, что вы ищете новые формы.
- 5 Используйте для этого упражнения несколько листов, рисуйте формы отдельно друг от друга или внахлест.

¹ Betty Edwards, *The New Drawing on the Right Side of the Brain* (New York: HarperCollins Publishers, 2001).

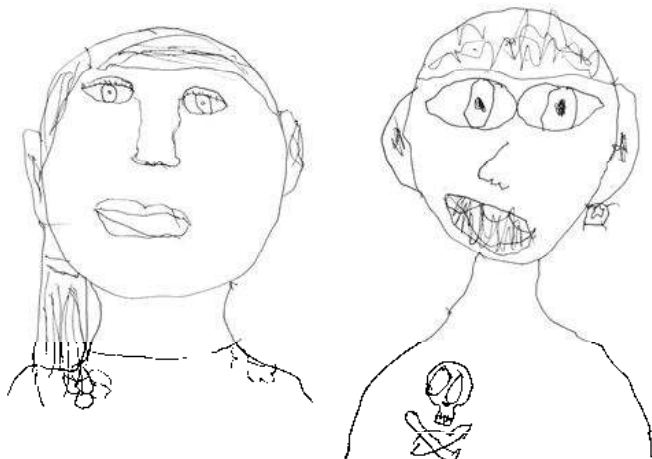
² www.houseofillustration.org.uk (дата обращения: 20.02.2013).

01

HOUSE OF ILLUSTRATION

01 *House of Illustration* (Дом иллюстрации) — «первое в мире учреждение, работа которого посвящена самой доступной форме искусства». Он превозносит искусство иллюстрации, исследуя его богатства и отмечая, каким образом с помощью рекламы, анимации, иллюстрированных книг, политических карикатур, медицинских рисунков, моды и многого другого оно соприкасается с нашей повседневной жизнью. Кроме того, одна из миссий *House of Illustration* — обеспечить практическое образование, рассказывая о том, как иллюстрация влияет на развитие различных способов коммуникации. Программа *House of Illustration* называется «Изобрази это: вдохновение через иллюстрацию». В ее основе творческие подходы к изучению грамотности, объединяя профессиональных иллюстраторов, студентов и учителей для совместной работы над практическими проектами, связанными с иллюстрацией. Они чувствуют, что иллюстрация является идеальным средством для развития навыков коммуникации, чтения и письма. Здесь приведены примеры одного из проектов «Изобрази это». Рисунки были выполнены в рамках семинара, проводимого *House of Illustration*, на котором слушатели рисовали сначала доминантной, а затем недоминантной рукой².

18. СИЛУЭТЫ ПЕРСОНАЖЕЙ

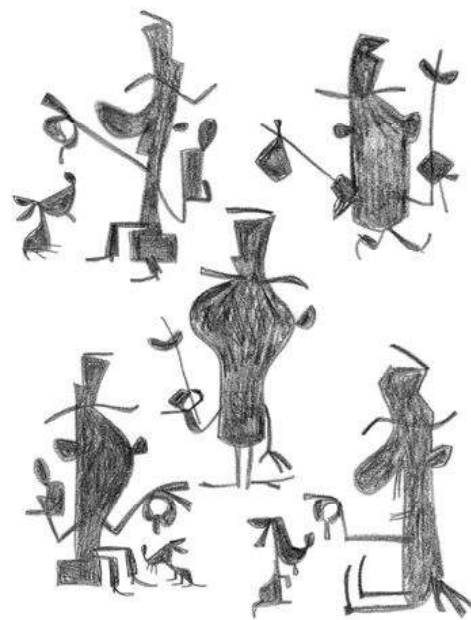
Многие упражнения для рисования в этой книге предназначены для того, чтобы вы могли развить привычки и навыки, которые позволят вам стать лучше как дизайнеру и разработчику идей, но результаты некоторых из них проявятся не сразу. Напротив, цели этого упражнения очевидны. Рисование силуэтов персонажей — это не только веселье. Это прямой путь выяснить, выглядит ли персонаж, которого вы нарисовали, активным, насколько он узнаваем и достаточно ли хорошо вы передали его уникальные качества. Когда вам потребуется разработать хороший и яркий логотип, вы найдете это упражнение и сам подход чрезвычайно полезными.

Я использовала данное упражнение на протяжении многих лет, чтобы показать студентам, обучающимся искусству иллюстрации, насколько сильно изображения силуэтов, выполненные должным образом, улучшают их навыки рисования. Они узнавали пункты этого упражнения один за другим и не знали, что ждет их дальше. Нарисуйте персонажа, сделайте несколько копий и закрасьте его.

Я попросила удостоенного почетными наградами дизайнера и иллюстратора Чипа Васса продемонстрировать это упражнение на своих примерах. Васс известен как создатель ярких персонажей для таких клиентов, как Disney, Nick Jr. и Cartoon Network. Он принимал участие во многих издательских проектах. Ниже он рассказывает о процессе рисования.

01

02

03

04

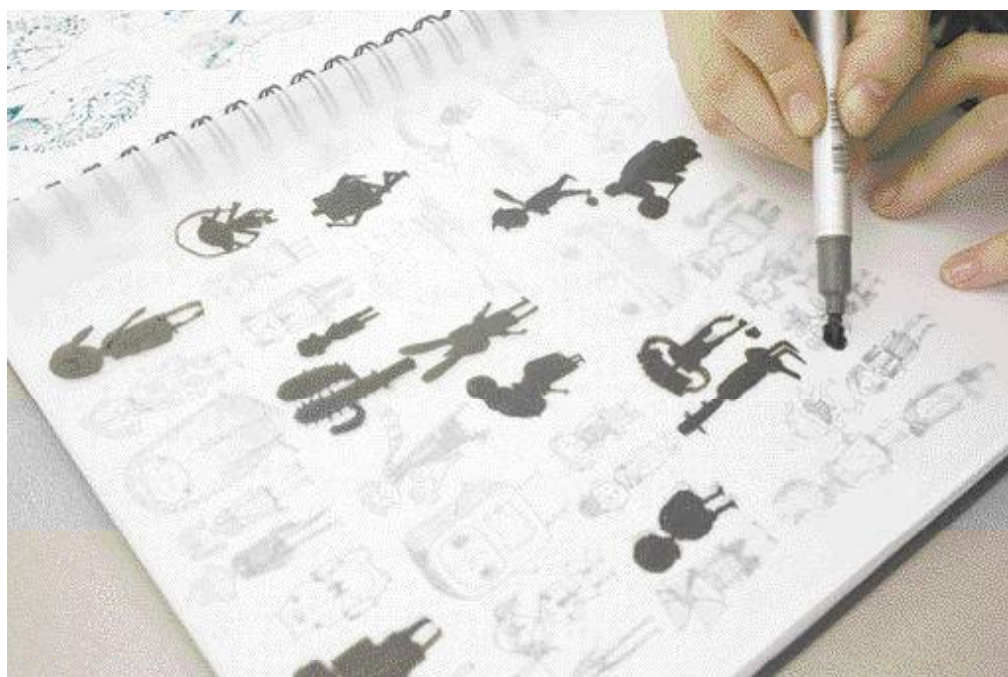
ЧИП ВАСС

01 Васс начинает со свободных карандашных набросков. «Не слишком редактируйте фигуры и не исправляйте ошибки. Просто наносите легкие штрихи. Обычно я использую в своих рисунках простые плоские фигуры. Я оставляю себе место для маневра, чтобы окончательный цифровой вариант (если таковой будет) не производил впечатления, будто он застыл», — объясняет художник.

02 Далее он делает ксерокопию эскиза либо покрывает рисунок листом пергамента или ткани и раскрашивает набросок. Васс говорит: «Посмотрите, как он выглядит. Хорошо нарисованный персонаж легко “читается”. Если по силуэту понятно, что делает персонаж, то вы все нарисовали правильно. Благодаря силуэту вы видите, какие детали слишком размыты, какие — плохо прорисованы. Чтобы уточнить форму, вернитесь к предварительному наброску силуэта и доработайте его, устраняя неудачные детали. Повторите процесс раскрашивания, пока не появится наилучший из возможных персонажей».

03 Васс выполняет двухмерный рисунок и закрашивает его, чтобы посмотреть, «выстреливает» ли персонаж. Он рекомендует делать быстрые наброски в Adobe Illustrator, используя шаблоны. «Это своего рода промежуточный вариант между рисованием от руки и на компьютере», — говорит он. Вы также можете отсканировать свою работу и нарисовать слой поверх рисунка с помощью цифровых технологий. Попробуйте разные варианты, чтобы найти оптимальный.

04 Васс рисует окончательный вариант изображения прямо поверх карандашного наброска. «Компьютерные технологии позволяют упростить работу и обработать конечное изображение таким образом, что вы получите чрезвычайно аккуратный результат», — объясняет он. Кроме того, у вас сохранится динамичное изображение персонажа для следующего проекта по созданию ярких героев.

05

ЛИСК ФЕНГ

05 Студентка колледжа искусств Мэриленда Лиск Фенг любит придумывать персонажей. Она постоянно рисует их в своих альбомах. В Китае даже вышли в свет книги с ее иллюстрациями. Фенг попросили выполнить упражнение «Силуэты персонажей», чтобы посмотреть, какие из ее героев обладают визуально интересной, живой формой или силуэтом. Она начала с уже готовых набросков. Используя кальку и маркер-кисть, она быстро закрасила формы. Если вам больше нравятся перманентные или обычные маркеры и карандаши, вы можете работать ими. Именно вы выбираете тот инструмент, который вам нравится. С другой стороны, это станет отличной возможностью попробовать что-то новое!

Попытайтесь нарисовать персонажа в нескольких различных позах, а затем закрасьте силуэты. Так вы изучите его со всех сторон.

2 | ПРИМЕНЯЕМ ОСНОВЫ: МАТЕРИАЛЫ, ФОРМЫ И ПАТТЕРНЫ

Если вам нравятся ваши силуэты, вы можете вырезать их ножницами, воспользовавшись традиционным немецким методом Scherenschnitte, что дословно переводится как «вырезание из бумаги».

07

РИЧ ШАРП

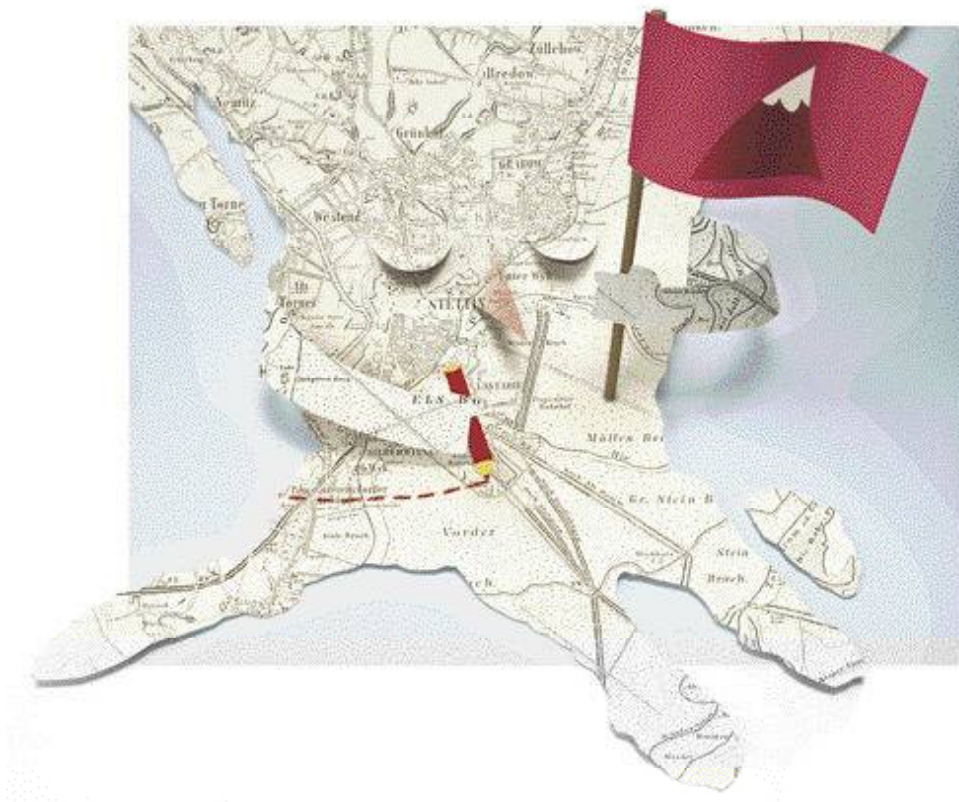
06 Рич Шарп долгое время увлекается созданием силуэтов. Он перевернул это упражнение с ног на голову. Раскрашивая фон, художник получает аналогичный эффект очертаний силуэта, но помимо этого он интегрирует в упражнение элементы описанных ранее методов — сухой кисти и коллажа. «Силуэты одновременно кажутся мне и загадочными, и открытыми, — говорит он. — Хороший силуэт обращает внимание на важнейшие компоненты фигуры и в то же время задействует воображение, чтобы вы действительно могли воссоздать целостный образ».

БО ЛУНДБЕРГ

07 Шведский иллюстратор и дизайнер Бо Лундберг показывает, что хорошо продуманные внешние формы эффективно передают определенные сообщения без деталей интерьера. Каждый элемент привносит стиль и характер в эту южноафриканскую рекламу вина. Тщательно подобранные цвета усиливают эффект, который производят элегантные формы Лундберга.

BOMBOLAND

08 Работа *Wired* выполнена студией Bomboland, расположенной в городе Лукка (Италия), для одноименного английского журнала. Это иллюстрация к статье под названием *How to Start Your Own Country* («Как создать свою собственную страну»). В этом произведении используется рисунок силуэта персонажа в трехмерном формате.

08

19. СБОР УРОЖАЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

В книге *The Surrealist Mind* («Сюрреалистический разум») Джон Герберт Мэтьюз предупреждает, что истинные сюрреалисты очень осторожно относились к тому, что он называет «самоклептоманией», или использованию своих прошлых открытий и отказ от риска. Постоянству стиля сюрреалисты предпочитали отказ от техники или метода, как только осваивали их, потому что они боялись лишиться креативности. Читатели этой книги не должны опасаться того, что они могут украсть собственные открытия, поскольку сбор урожая идей очень похож на сбор урожая в огороде или собирание цветов в саду. Каждая новая «посадка» приносит новые плоды, связанные с предыдущей идеей и вместе с тем непохожие на то, что вы делали ранее.

01/b

01/a

01/c

01/d

УИТНИ ШЕРМАН

01 Идея сбора урожая изображений состоит в том, чтобы вернуться к своим прежним работам и выявить ключевые аспекты или найти элементы изображений, которые можно «пересадить» в новые произведения, чтобы они развивались дальше. Серия *Blackbird* («Черный дрозд») была получена из старого изображения, которое я обожала. Мне настолько нравился рисунок, что я решила «позаимствовать» его и разработала серию расписной керамики [a]. Результаты были восхитительны, и мне захотелось перенести «урожай» на паттерн, чтобы создать серию полотенцев и аппликацию для наволочек [b]. Третьим вариантом стало графитовое изображение на вазе [c]. В последней вариации удалены детали оригинального «урожая» и выполнена более схематичная интерпретация изображения [d].

ГВИДО СКАРАБОТТОЛО

02 Эта вырезанная лазером фигура носит название *Angel* («Ангел») [a]. Она была выполнена для выставки фигур, именовавшейся «Железные рисунки». Работа появилась как векторный файл. Затем Гвидо Скаработтоло использовал части крупных железных пластин для создания монотипных отпечатков [b], которые привнесли в его работу эффект ржавчины. При работе над третьим вариантом Скаработтоло вернулся к исходному векторному файлу и, применяя различные инструменты, создал постер *Angel of the Far Away* («Ангел издалека») [c] для Tapirulan — культурной некоммерческой организации в Кремоне (Италия), проводившей выставку. Эти три произведения показывают, насколько привлекательной и универсальной Скаработтоло считает фигуру ангела.

МАРТИН ХААКЕ

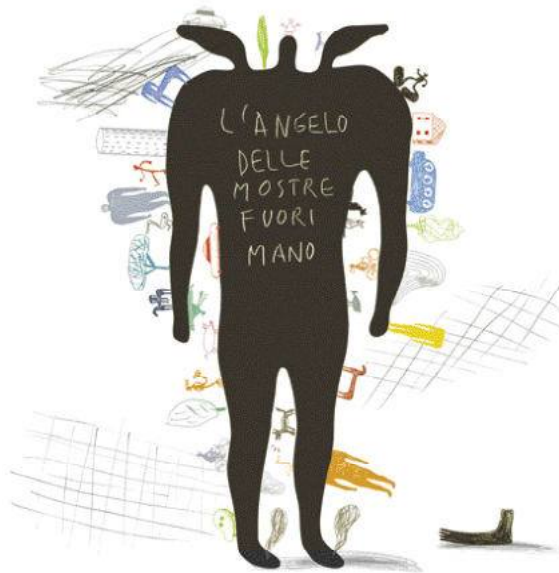
03 В работе Мартина Хааке для немецкого издания журнала *Rotary* используются как вырезанные, так и нарисованные фигуры солдата, держащего штык в правой руке. Взяв этот элемент из своей прошлой работы и размножив его, он, по сути, создал передний фланг пехотинцев. Мартин Хааке понимает ценность «возделывания семян» одного элемента в различных вариациях. Применяя коллаж и рисунки подобным образом, Хааке придает композиции глубину, текстуру и вызывает зрительный интерес.

02/a

02/b

02/c

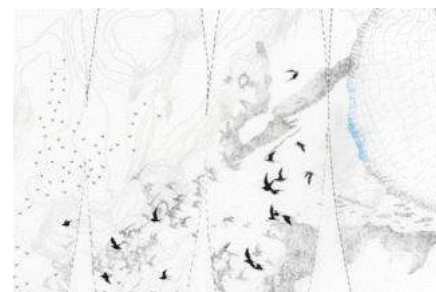
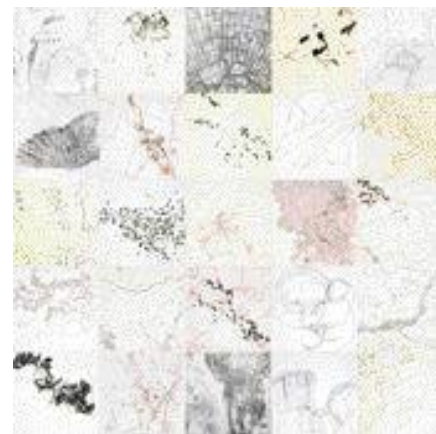
03

20. РИСУЙТЕ ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ

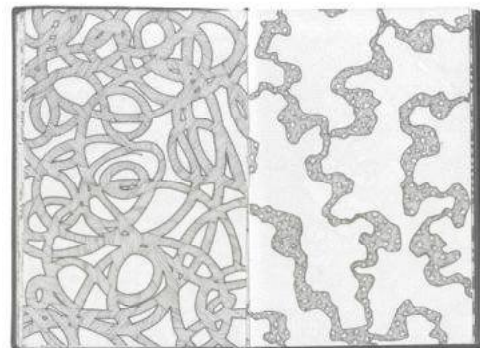
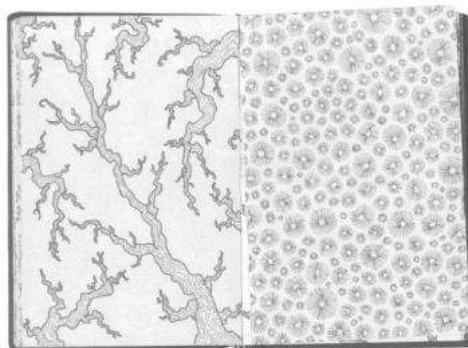
Дизайнер и преподаватель Марк Сандерс предлагает выполнить это упражнение каждому своему студенту. Его суть состоит в том, чтобы внимательно наблюдать за всем, что можно увидеть по дороге домой или там, где вы находитесь, а затем превратить свои наблюдения в картину. С помощью этого упражнения вы можете создать паттерн или абстрактную картину, используя одну-единственную зарисованную вами форму.

Для начала упростите объект, жест или деталь, замеченные вами, до линии или фигуры, которые можно нарисовать повторно. После того как вы определили модуль, вращайте его, зеркально отражайте, изменяйте размер и т. д., чтобы добиться разнообразия и получить что-то интересное. Если вы имеете дело с графическими узорами, рисуйте на миллиметровой бумаге. Принадлежащий к растительному или животному миру паттерн можно изобразить на обычном чистом листе.

Отправной точкой для этого упражнения, придуманного Сандерсом, может стать мысль или найденная форма, но как только художник определил ее, он должен перестать думать и раствориться в процессе интуитивного создания рисунка.

01

02

МИМИ РОЯНАЗАКУЛ

01 Мими Рояназакул, получившая степень магистра искусств в колледже коммуникационного дизайна имени Пратта, руководствуется представлением, которое она называет «субъективной картографией». Вы можете заметить это в ее работах. Она говорит о своих рисунках следующее: «Топографические обозначения и схемы сведены к минимуму для того, чтобы выявить архетипические структуры, которые позволяют вернуть системы, созданные человеком, обратно природе».

ТАНЯ ХЕЙДРИЧ

02 Таня Хейдрич — студентка отделения дизайна в колледже искусств Мэрилленда. Она описывает свои текстурные загогулины следующим образом: «Идеи, лежащие в основе моих работ, варьируются, но очень часто они возникают благодаря объектам, находящимся вокруг. Кроме того, нередко они являются вариациями фигур/паттернов/отношений, которые я уже использовала в прошлом».

УИТНИ ШЕРМАН

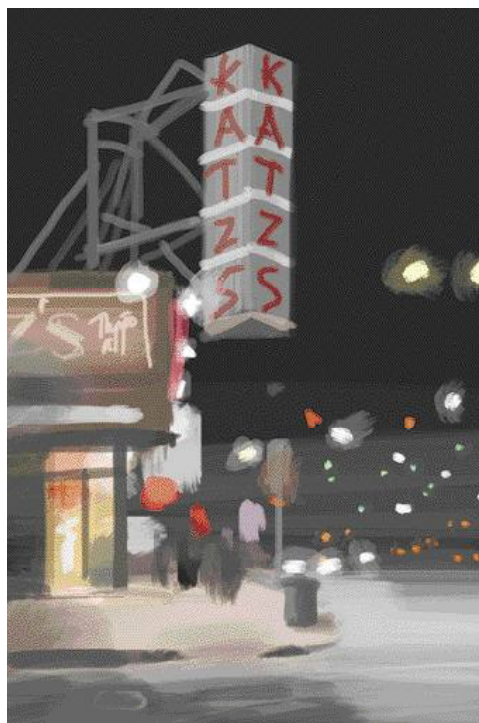
03 Как-то New York Times, а именно тогдашний арт-директор Линн Шаптон, попросила автора этой книги понаблюдать за питьевым фонтанчиком в определенное время суток. Я должна была зарисовать фонтан и наблюдать за тем, как люди пьют из него — как они себя ведут, во что они одеты и так далее. Фонтан, наброски которого мне нужно было сделать, находился в одном из мест, которые я проходила во время своих регулярных прогулок. К сожалению, пока я там была, никто так и не подошел к фонтану. Но за этот период — менее часа — я сделала три работы в совершенно разной технике; в одной из них я использовала настоящую траву. Второй раз я наблюдала за фонтаном в торговом центре. Там-то гораздо больше активности, но фонтан был не настолько привлекательным, как первый.

ЖОРЖИ КОЛОМБО

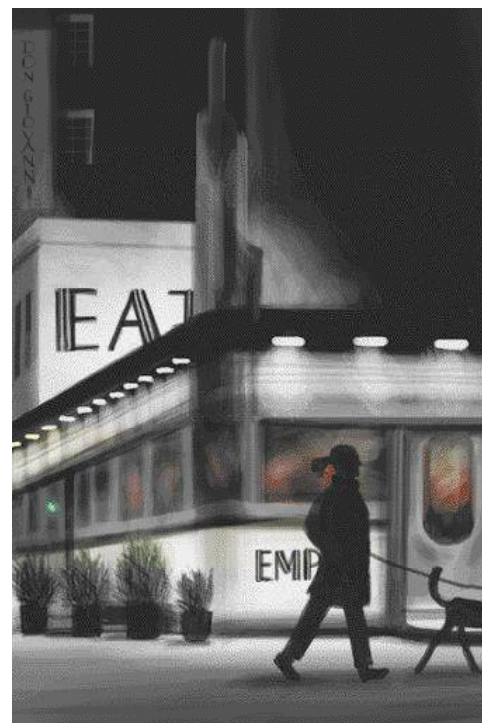
04 В менее официальной обстановке по сравнению с учебной аудиторией, во время прогулок по дороге домой, Жоржи Коломбо, иллюстратор из Португалии, отмечал, что происходит вокруг. Коломбо так говорит о своих рисунках на iPhone Katz's [a] и Empire Diner [b], использовавшихся для обложки The New Yorker: они «отражают меня, веселящегося с самыми яркими, быстрыми, светлыми и чистыми красками/альбомами, с которыми я когда-либо играл». «Вы теряете тактильную составляющую, но вы можете работать в темноте и вам не нужно мыть кисточки», — объясняет он. Коломбо отмечает, что работа Katz's — это всего лишь второй рисунок, который он сделал на сенсорном экране.

03

04/a

04/b

21. СОВМЕСТНОЕ СОЗДАНИЕ ПАТТЕРНА

Коллективное составление рисунка — это вариация упражнения на паттерны. Совместные усилия приводят к интересным и неожиданным результатам. Наиболее захватывающее произведение получается тогда, когда его создает группа незнакомцев. Увидеть свою работу не только на расстоянии, но и в качестве части чего-то целого — освежающий опыт. Чтобы сформировать группу, предложите поучаствовать в ней троим друзьям и попросите каждого пригласить еще троих друзей. Запланируйте, когда вы будете собираться в студии или в офисе, где есть ксерокс, а если такового нет, вы можете использовать сканер и принтер.

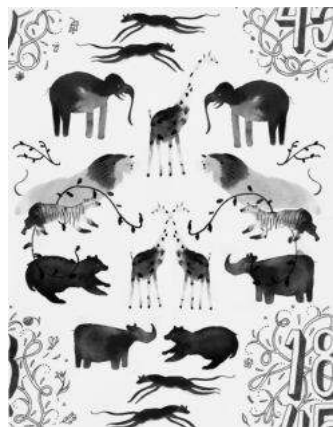
01/a

01/b

УИТНИ ШЕРМАН И САРА ДЖЕЙКОБИ

01 Начните с листа формата А4 или другого стандартного размера. Участники должны следовать указаниям упражнения из первого раздела «Как сделать паттерн». Соберите изображение и скрепите его скотчем, затем передайте свой рисунок другому участнику. После того как каждый человек закончит рисунок [а], повторите процедуру создания паттерна. Примеры, приведенные здесь, были выполнены мной и студенткой Сарой Джейкоби, обучающейся в магистратуре по направлению «изобразительные искусства» в колледже искусств Мэриленда. Чтобы увидеть, насколько удивительным получился результат синтеза, сделайте ксерокопию или отсканируйте работу, распечатайте новое изображение на девяти листах и скрепите их скотчем — у вас получится одно целое [b]. Чем больше копий вы сделаете, тем больше будет узор. Если вам действительно понравится паттерн, вы можете сохранить файл высокого разрешения, чтобы можно было напечатать изображение на ткани, выполнить трафаретный оттиск или перевести на линолеум и сделать линогравюру.

01/a

01/b

22. КУБОМАНИЯ

Создание сюрреалистического метода «кубомания» приписывают румынскому поэту и сюрреалисту-теоретику Герасиму Луке (1913–1994). Сюрреализм — движение, основанное между Первой мировой и Второй мировой войнами, чьим ярким представителем был поэт и критик Андре Бретон, создавший «антиискусство» — искусство, которое пошло против социального рационализма европейской культуры и политики. Несмотря на это отношение, сюрреализм, в отличие от своего предшественника, дадаизма, бесспорно, был положительным явлением. Сюрреалисты хотели объединиться и выразить сознание и подсознание с помощью силы воображения. В этом упражнении вам нужно будет создать рисунок, разрезать его на квадраты и переставить их так, чтобы нарушить логику изображения. Если вы планируете действовать точно в соответствии с оригинальным методом, следуйте инструкции, описанной ниже.

МАТЕРИАЛЫ

Бумага

Инструмент для рисования на ваш выбор

Линейка

Ножницы

ШАГИ

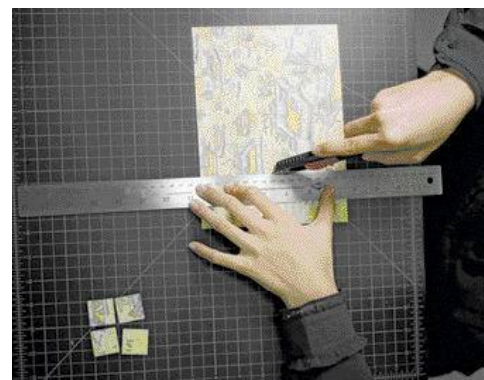
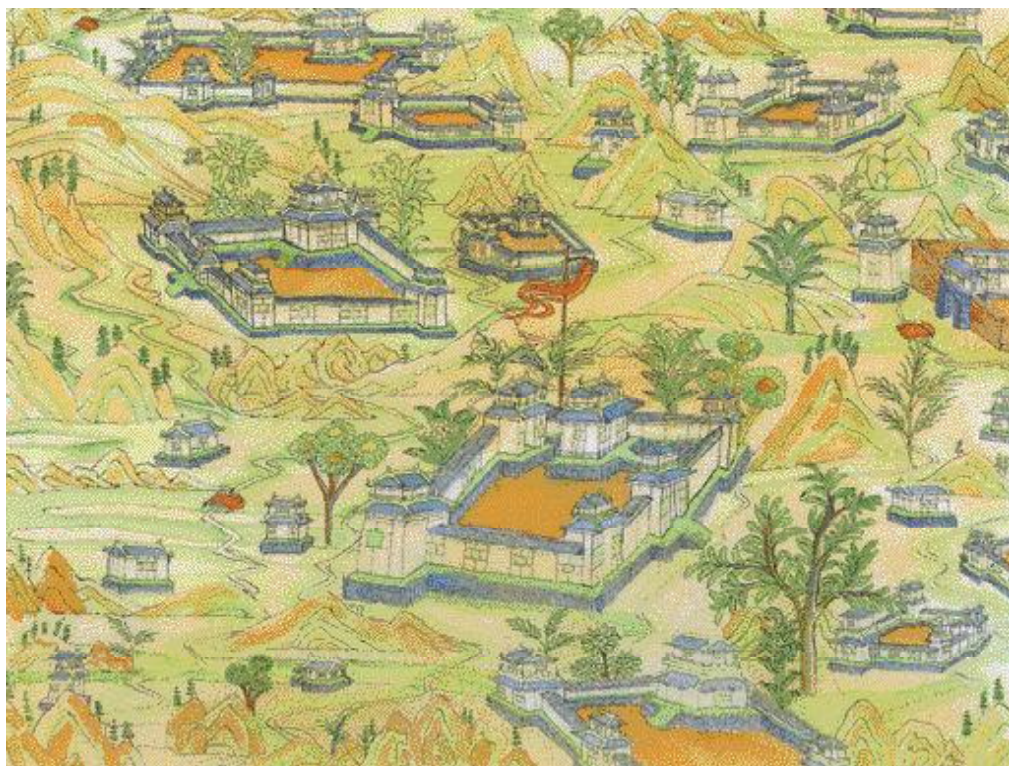
- 1 Сделайте рисунок. Если он будет цветным, то эффект, полученный в результате применения метода, окажется сильнее. Если вы используете только один цвет, меняйте толщину линий.
- 2 Рисунок должен быть довольно сложным. Если он слишком простой, то ничего не получится.
- 3 Аккуратно отмерьте и нарисуйте сетку на самом рисунке или с обратной стороны листа. Делая квадраты со стороной 2,5 см, большего или меньшего размера, не забудьте учесть особенности изображения, его размер и соотношение сторон листа.
- 4 Вырежьте квадраты. Перемешайте их и сложите в новое изображение. Постарайтесь сделать это случайным образом, ничего не планируя.

Как и многие сюрреалистические методы, это упражнение можно изменять. В качестве альтернативы возьмите два отдельных изображения или более и перемешайте их в новом произведении.

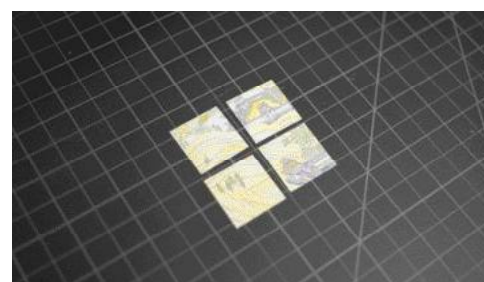
Другая адаптация упражнения включает в себя использование трехмерного пространства. Студентка Тонг Су, обучающаяся в магистратуре по направлению «изобразительные искусства» в колледже искусств Мэриленда, задалась вопросом о том, как будут выглядеть ее иллюстрации в трех измерениях. Тонг Су также интересуется модой, поэтому, принимая участие в семинаре по работе с бумагой, она решила воспользоваться возможностью проверить несколько своих теорий.

ТОНГ СУ

- 01 Взяв за основу один из своих пейзажных рисунков, Су распечатала цифровой вариант работы на легкой ткани и приклеила ее к бумаге.
- 02 Затем она аккуратно нарезала свое изображение на одинаковые квадраты.
- 03 Размер квадратов, выбранный Су, отражал конечную конструкцию, которую она собиралась сделать. Здесь показаны квадраты со стороной 2,5 см.
- 04 Су сложила квадраты в простые оригами-фигурки в форме четырехконечных звезд. Она складывала каждый квадрат таким образом, чтобы рисунок оказался внутри фигуры. После этого Су произвольно перемешала фигурки.
- 05 Используя капельки клея ПВА, Су скрепила углы отдельных фигурок между собой. Получилась гибкая конструкция, которая производит впечатление неоднородной картины.

02

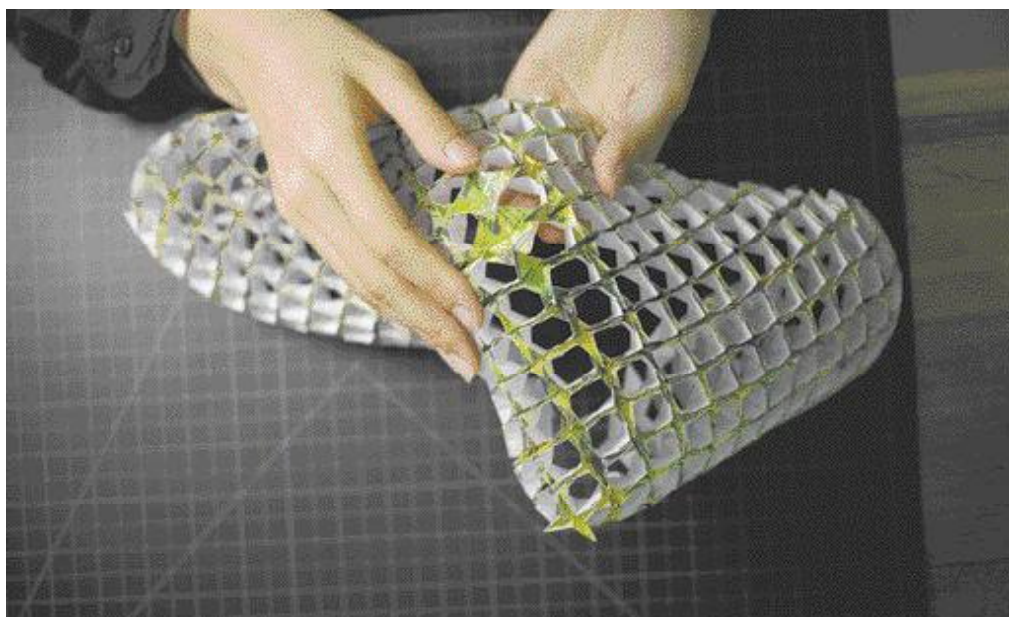
01

03

04

05

23. КАРТИНА НА ЛЕНТЕ МЁБИУСА

Лента или петля Мёбиуса названа в честь немецкого математика и астронома Августа Фердинанда Мёбиуса, жившего в XIX веке. Это неориентируемая односторонняя поверхность с всего лишь одним краем. Благодаря такой характеристике, как непрерывность, на этой поверхности очень интересно рисовать. Мауриц Корнелис Эшер обращается к этой форме в своих известных гравюрах по дереву 1961 и 1963 годов — *Moebius Strip I* («Лента Мёбиуса I») и *Moebius Strip II* («Лента Мёбиуса II»), а также использует ее в оттиске с гравюры 1946 года *Horseman* («Всадник») и других иллюзиях вроде литографии *Relativity* («Относительность») 1953 года. Все эти произведения можно посмотреть на его официальном веб-сайте. Таким интересным рисунком делает возможность создать серию изображений, которая бросает вызов обычным двумерным поверхностям. Непрерывная поверхность заставляет нас задуматься о том, как в этом объекте, обладающем магической формой, одно перетекает в другое. Кроме того, таким образом двумерная работа визуально превращается в трехмерную.

МАТЕРИАЛЫ

Бумага средней плотности

Ножницы

Линейка

Инструменты для рисования на ваш выбор

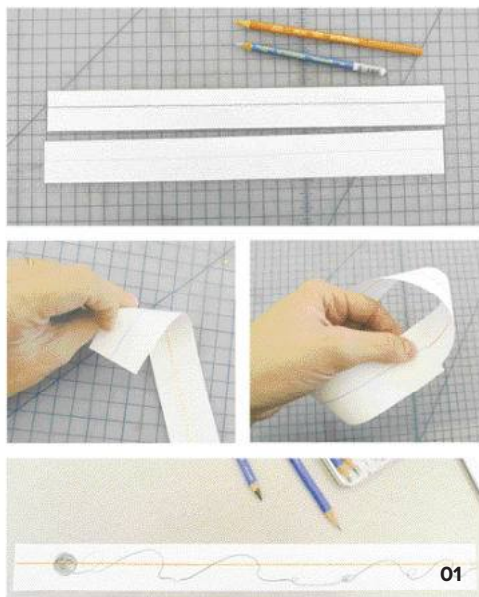
Белая клейкая лента или матовый прозрачный скотч

ШАГИ

- 1 Продумайте наборы изображений, которые вы будете использовать на каждой стороне ленты. Они могут быть связаны между собой либо нет. Если вы будете работать с несвязанными изображениями, на шаге 3 увеличьте левое и правое поля.
- 2 Используйте бумагу средней плотности. Подготовьте полосы шириной 5 см и длиной как минимум 40 см. Убедитесь в том, что ширина полосы остается постоянной на всем ее протяжении. Тогда, закончив рисовать, вы легко соедините края ленты.
- 3 Начните рисовать, отступив 1,5-2,5 см от левого края, и продолжайте, пока до конца правого края не останется такое же расстояние. Вы можете использовать любой инструмент для рисования, какой

захотите, но для мелких рисунков лучше всего подходят ручка и карандаш.

- 4 Закончив рисовать на одной стороне, переверните лист на другую сторону. Убедитесь в том, что вы перевернули лист вертикально (верх листа оказался там, где был его низ), тогда нижняя сторона первого рисунка совпадет с нижней стороной второго рисунка. Не забудьте оставить место на левом и правом концах.
- 5 Когда вы закончите рисовать на двух сторонах, возьмите оба конца ленты, направьте их друг на друга, поверните один конец на 180° и соедините их скотчем. Лучше всего применять белую клейкую ленту или матовый прозрачный скотч. Не торопитесь и убедитесь в том, что концы ленты соединены аккуратно.
- 6 Используя тот же инструмент для рисования, соедините рисунки. Если на каждой стороне ленты вы рисовали разные изображения, то сведение рисунков в один станет интересной задачей.

САРА ДЖЕЙКОБИ

- 01** Изготавливая ленту Мёбиуса в первый раз, начните с чего-то простого. Чтобы потренироваться располагать рисунки на ленте правильно, проведите цветную линию на каждой стороне полосы. Поверните один конец на 180° , соедините края, и вы увидите, как именно две поверхности листа образуют одно целое.
- 02** Ленту Мёбиуса с кошками, которые гонятся за шаром, придумала Сара Джейкоби — аспирантка колледжа искусств Мэриленда. Этот пример демонстрирует конструкцию, которая собирается при использовании короткой ленты. Длина ленты играет важную роль в том, какую форму приобретет окончательный вариант ленты Мёбиуса.

ЛИСК ФЕНГ

- 03** Следуя инструкции по созданию ленты Мёбиуса, Лиск Фенг, студентка, обучающаяся по направлению «изобразительные искусства» в колледже искусств Мэриленда и изучающая искусство иллюстрации, остановилась на двухцветном паттерне, в основу которого легли различные персонажи и растительность.

Придумайте последовательность рисунков, которые будут менять размер или изменяться «во времени» так, чтобы собранная полоска создавала эффект постоянного движения. Или попробуйте свои силы в соединении случайных изображений.

03

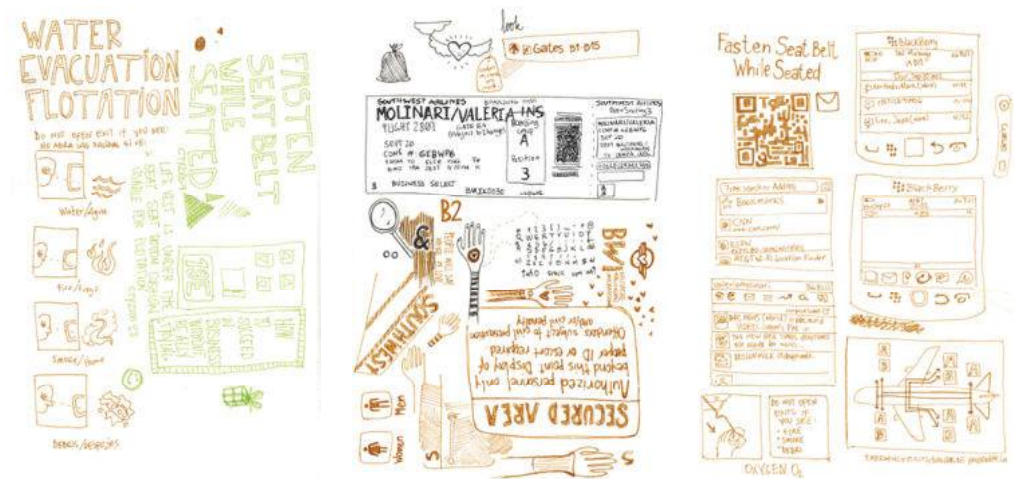
24. НАРИСУЙТЕ ПРОЦЕСС

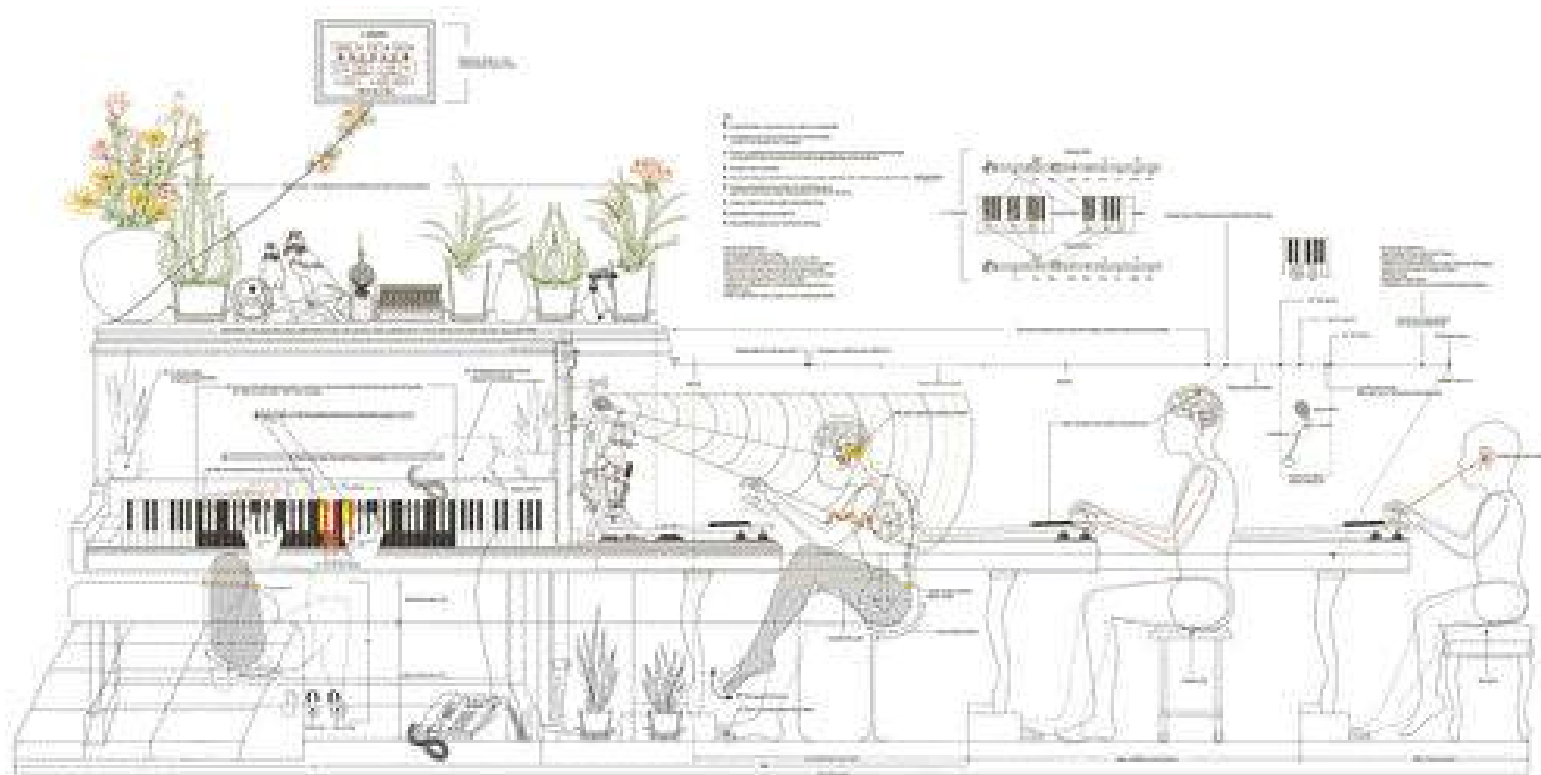
Пошаговое изображение процесса является важной составляющей нашей жизни. Как починить автомобиль или приготовить еду, как правильно выйти из здания в случае пожара — научиться подобным действиям жизненно необходимо. Чтобы изобразить процесс, требуется наличие достаточного количества информации. Нужно как следует объяснить основные моменты, но при этом человека нельзя перегружать сведениями, чтобы он не потерял интерес к правилам и не запутался. Разъяснение процесса с помощью иллюстраций, а не слов, позволяет преодолеть любые языковые барьеры. Вот почему IKEA использует графические инструкции, вписывая туда количество винтов и колышков, которое вам понадобится (но которое вы иногда не получаете). Однако чтобы графический рисунок такого рода сработал, он должен быть коммуникативным. Для перевода его на новый уровень визуальной сложности необходимо обладать определенными знаниями. Примеры, представленные здесь, варьируются — есть как важные, так и забавные. Кроме того, я включила в этот раздел иллюстрации довольно очевидных процессов. Давайте начнем с главного.

01/a

01/b

03

ВАЛЕРИЯ МОЛИНАРИ

01 Работа Валерии Молилари под названием *How to Cut an Onion* («Как нарезать лук») [a] — это последовательность инструкций, которую легко понять, вне зависимости от того, на каком языке вы говорите. Молилари выстраивает в композиции иерархию, начиная в левом верхнем углу с самого главного и передвигаясь вниз слева направо к последнему шагу. Работа *How to Iron a Shirt* («Как погладить рубашку») [b], как и предыдущее произведение, читается благодаря понятным изображениям, выстроенной последовательности и структуре. В случае с работой *How to Cut an Onion* макет страницы используется для того, чтобы организовать инструкцию. Цифровые обозначения в работе *How to Iron a Shirt* помогают зрителю понять инструкцию.

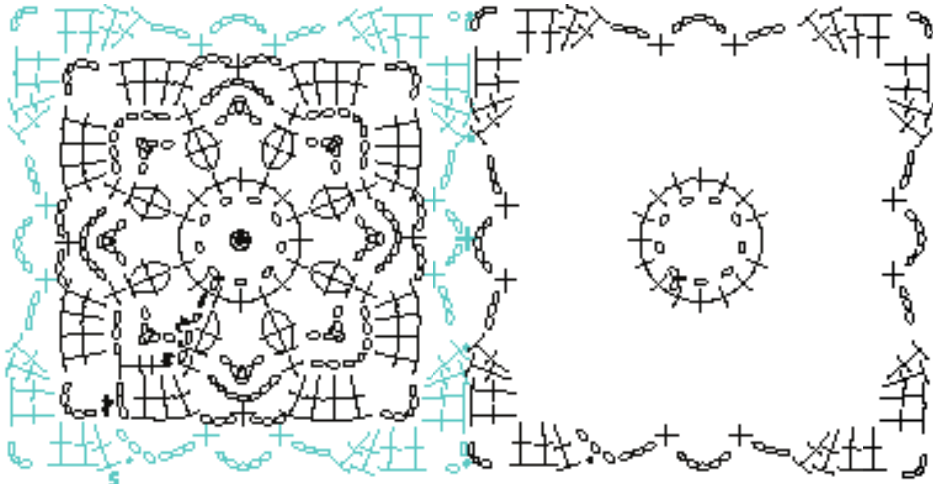
02 Альбомные эскизы Валерии Молилари под названием *Preparing for a Flight 1-3* («Подготовка к полету 1-3») не задумывались как «изображение процесса». Однако они могут рассказать историю о том, что значит лететь международным рейсом. Рисунок передает обстановку суеты и обилие инструкций, которые обрушивает на вас персонал. Используя совершенно другой метод, чтобы показать процесс, Молилари включает в свою работу перечень действий по проверке готовности к полету, инструкцию, которой пассажиры должны следовать перед взлетом, билетный контроль, схему экстренных выходов, последнюю проверку, выключены ли мобильные телефоны и т. д. Неформальная структура страницы позволяет зрителю свободно переводить взгляд с одного изображения на другое; в результате создается зрительная «перегрузка», которую мы иногда испытываем. Хотя работа *Preparing for a Flight 1-3* для визуального прочтения сложнее, чем работа *How to Cut an Onion*, само ожидание, когда же наконец самолет пойдет на взлет, может принести такое же количество слез.

МИН ЧЖОН АН

03 Корейская художница Мин Чжон использует для отображения сложных идей язык диаграмм. В этом примере она показывает процесс игры на фортепиано, объединяя его с домашней обстановкой, добавляя в работу личную интерпретацию и собственный смысл. Кроме того, домашняя обстановка контрастирует с научным характером диаграммы.

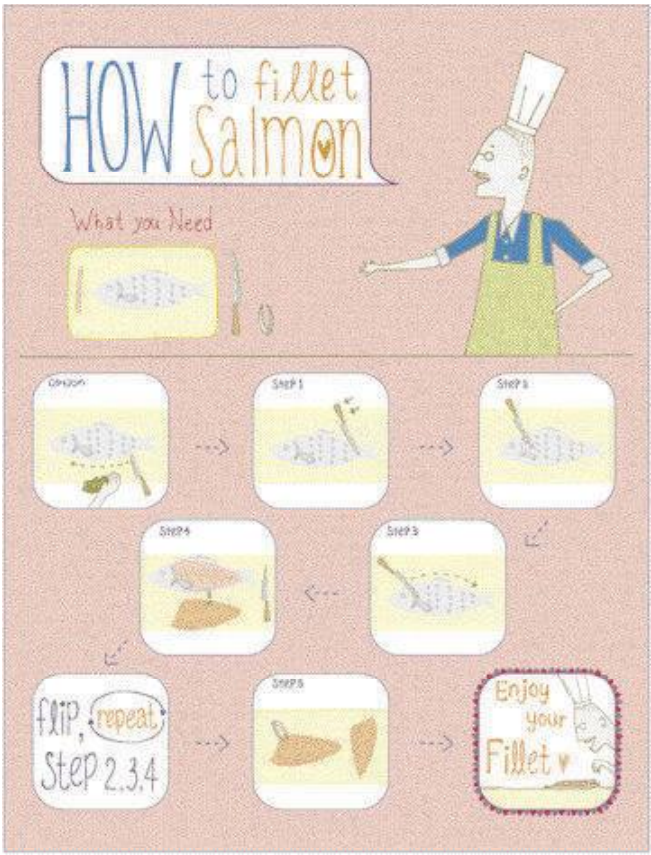
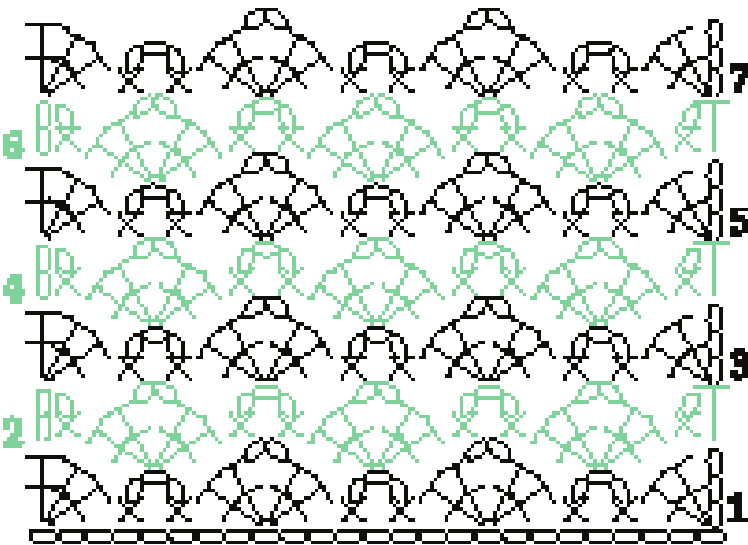
2 | ПРИМЕНЯЕМ ОСНОВЫ: МАТЕРИАЛЫ, ФОРМЫ И ПАТТЕРНЫ

○	• in circle indicates • of chain for loop
○	chain
●	slip stitch
+	single crochet
	half double crochet
┐	double crochet
⌈	triple crochet
≡	double treble
⌋	sewing
⌋	clasp
⌋	clasp
⌋	clasp
⌋	clasp
⌋	clasp

04/a

04/b

how to make a perfect, spicy & simple bloody mary:

РОБИН ЧАЧУЛА

04 Схемы для вязания крючком интересно разглядывать, и, кроме того, они служат образовательным целям. Нетренированному глазу кажется, что схемы для вязания выглядят одинаково, но наметанный взгляд может прочитать в используемых знаках технические инструкции. Чтобы их расшифровать, читатель должен посмотреть на ключ [а]. Я выбрала этот пример изображения процесса, чтобы показать, насколько далеко ушли схемы от тех целей, для которых они первоначально задумывались. Благодаря собственному уникальному языку схемы для вязания способны вдохновить на новые подходы к рисованию. Данные примеры [b] взяты из *Blueprints Crochet* («Схемы вязания крючком») (Blueprints Crochet by Robyn Chachula, text ©2008 Robyn Chachula, illustrations ©2008 Interweave Press).

ДЖИНСУ ЧАНГ

05 Работа Джинсу Чанга *How to Fillet [sic] Fish* («Как нарезать филе [так!] рыбы») была создана в рамках курса «Иллюстрация съедобного» в колледже искусств Мэриленда. Студентам было дано задание подготовить наглядную пошаговую инструкцию, которая бы целиком объясняла читателю новый процесс. Работа Чанга отличается высоким уровнем визуальной организации и включает в себя элемент комментариев.

КЕЛЛИ ЛАССЕРР

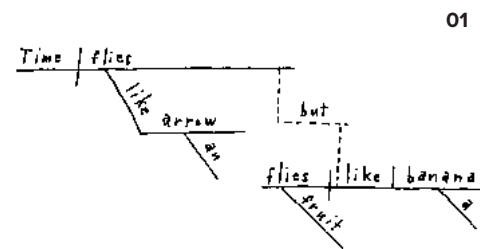
06 В работе *How to Make a Perfect, Spicy & Simple Bloody Mary* («Как сделать идеальную, пикантную и простую «Кровавую Мэри»») Келли Лассерр в качестве одной из составляющих использует большое количество написанного от руки текста. Это добавляет произведению текстуры и визуально гармонирует с текстом на этикетках. Лассерр в необычной форме изображает ингредиенты коктейля, которые являются основой для написанных от руки инструкций.

25. ДИАГРАММА ОБЪЕКТА

Впервые я столкнулась со схемами в четвертом классе, когда училась делать грамматический разбор предложения. Тогда же я и полюбила их. Простые линии, на которых сидит каждое слово, и правила, которые определяют место одного слова по отношению к другому, казались мне элегантными и загадочными, а само предложение — гораздо более понятным, чем когда слова были просто выстроены в ряд. Моей следующей любовью из мира схем стал подробный чертеж двигателя автомобиля. На техническом рисунке были изображены детали двигателя, расположенные в четкой последовательности и взаимосвязи друг с другом, — по большому счету, на чертеже было показано то, что невозможно увидеть, если только вы не разберете двигатель на части. Детали рисунка и его застывшая динамика носили сложный характер, однако он заставил меня почувствовать, что теперь я понимаю устройство двигателя так, как не понимала его раньше. Леонардо да Винчи достиг совершенства в использовании этого метода при изображении механических и органических объектов. Разница между XV и XX веками заключается в способности создавать точные с механической точки зрения схемы и в заинтересованности в этом. Ничто не доказывает эту точку зрения лучше, чем развитие векторной графики. Рисование частей объекта может быть таким же сложным, как и создание подробного чертежа устройства разобранного двигателя, или таким же простым, как схема приготовления суши из восьми пунктов. Какое бы направление вы ни выбрали, рисунок делает интересным идея, а не только стиль.

Вот несколько советов.

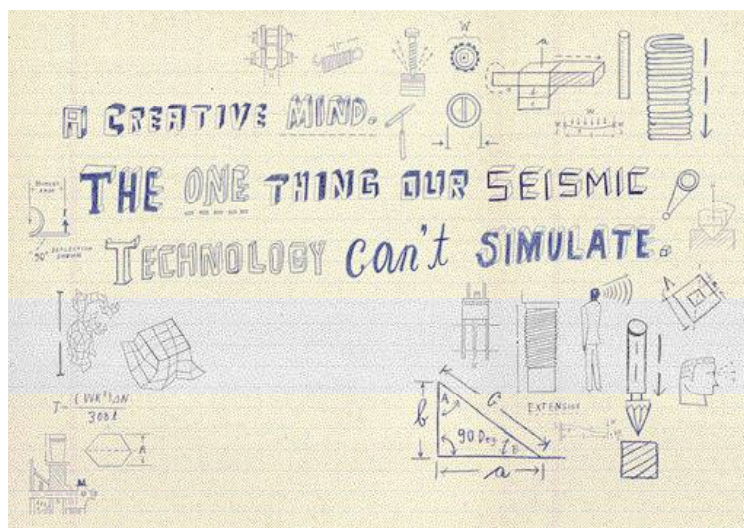
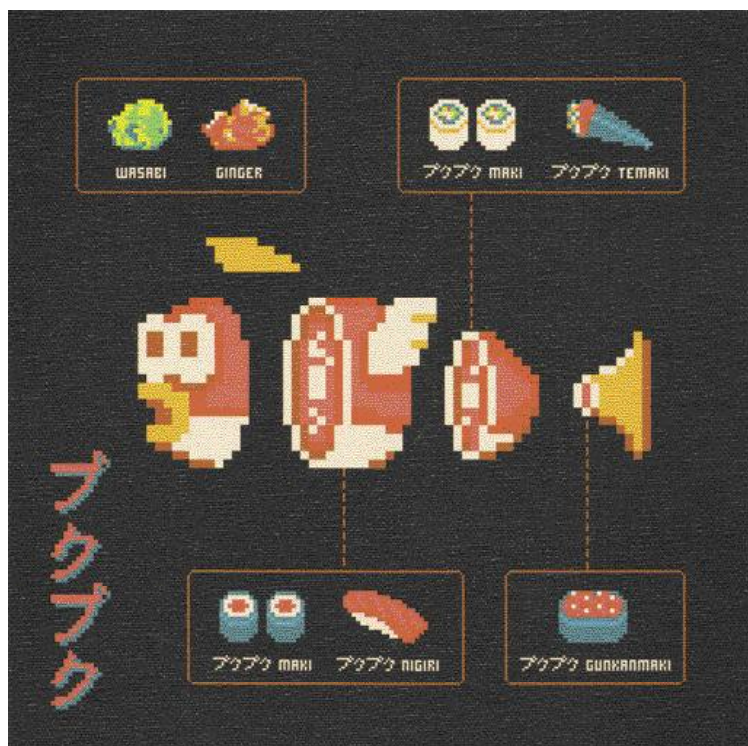
- 1 Посмотрите на неодушевленный предмет и нарисуйте, как он, по вашему мнению, устроен.
- 2 Разберите два разных предмета, заново соедините их необычным способом и нарисуйте, что у вас получилось.
- 3 Сделайте грамматический разбор текстового или электронного сообщения.
- 4 Изобразите свой профиль и нарисуйте части мозга — реальные или воображаемые.
- 5 Используя любимый отрывок из книги, нарисуйте пиктограмму для каждого предложения и организуйте их в том порядке, в котором они написаны. Сделайте так, чтобы размер пиктограммы соответствовал значению предложения в отрывке или смыслу, которым вы хотите его наделить.
- 6 Изобразите самые знаменательные моменты своей жизни в виде слоеного пирога.
- 7 Используя в качестве примера схему книги «Поминки по Финнегану», созданной в 1946 году Ласло Мохой-Надем, разрабатывайте схему вашей любимой книги.

01 Китти Бернс Флори, автор книги *Sister Bernadette's Barking Dog: The Quirky History and Lost Art of Diagramming Sentence*, также ведет онлайн-колонку Opinionator в New York Times. Она советует проводить грамматический разбор предложений, поскольку он позволяет увидеть процесс, при котором предложения превращаются в картинки¹. 18 июня 2012 года в статье под названием *Taming Sentences* («Укрощение предложений») Флори отметила, что грамматический разбор предложения «освещает основные моменты грамматики». Она сказала, что когда мы делаем разбор предложения, «мы обращаем свое внимание на структуры и модели, существующие в языке». Но если отвлечься от структур и моделей, она признает, что по своей сути разбор предложения — это пазл, который заставляет наш мозг работать. Это своего рода визуальная поэзия. Известный школьный учитель Стивен Уоткинс Кларк в предисловии к своей книге писал, что «превращение абстрактных правил языка в изображения подобно использованию карт в книге по географии или графиков в геометрии»².

ДЖУД БАФФАМ

02 Японская автомобильная компания SCION выступила спонсором шоу под названием Pixel Pushers, которое проходило в Giant Robot в Лос-Анджелесе (Калифорния). Дизайнер и иллюстратор Джуд Баффам был приглашен на шоу в качестве участника, поэтому он решил изучить хищный мир видеоигр. Вдохновили на создания этой серии работ его давняя одержимость схемами, в которых использовались куски мяса, и увлечение восьмидесятибитными видеоиграми.

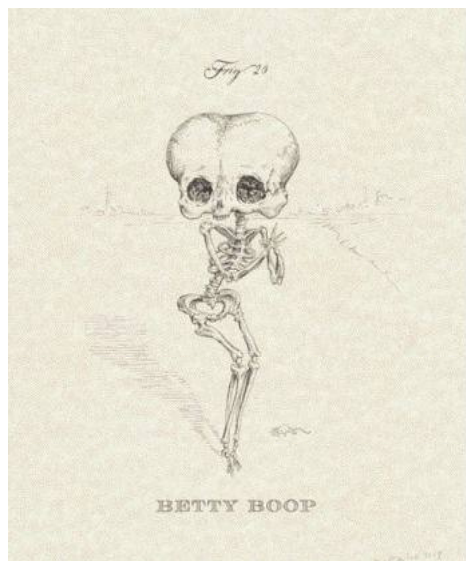
03

МАРТИН ХААКЕ

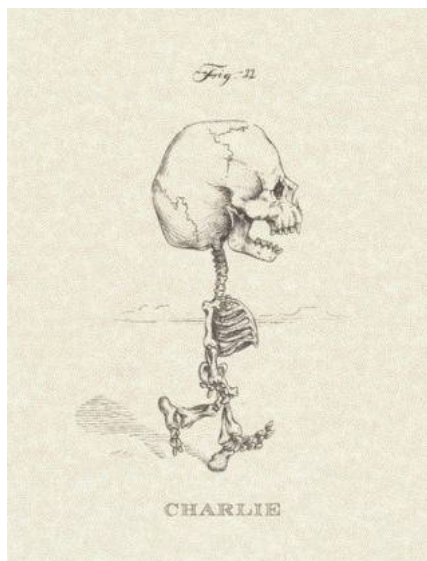
03 В иллюстрации, созданной по заказу J. Walter Thompson, Мартин Хааке вместо использования текста для рекламного сообщения обращается к схематичным элементам. Подобно тому как пиктограмма телефона с дисковым набором визуально выглядит интереснее, чем пиктограмма мобильного телефона, эти механические элементы с такими базовыми деталями, как винты, пружины и рычаги, более увлекательно передают рекламную идею.

МАЙКЛ ПАУЛЮС

04 Любопытство заставило Майкла Паулюса задаться вопросом о том, как будет выглядеть скелетная система существа с глазницами в половину размера его головы, или с руками без пальцев, или с ногами, составляющими 60% массы его тела. Он отмечает: «Эти герои стали классикой — в нашей культуре заданы, определены и известны их характеристики. Учитывая тот факт, что они столь часто встречаются и их образы приняты обществом, я подумал, что могу анатомировать их точно так же, как наука поступает со всеми живыми существами, и попытаться прийти к пониманию их происхождения и истинного физиологического устройства». Здесь изображены Бетти Буп [a], американский персонаж мультфильмов, созданный Максом Флейшером и впервые появившийся на экранах в 1939 году, и Чарли Браун [b], известный герой комикса Чарльза Шульца с одноименным названием.

04/a

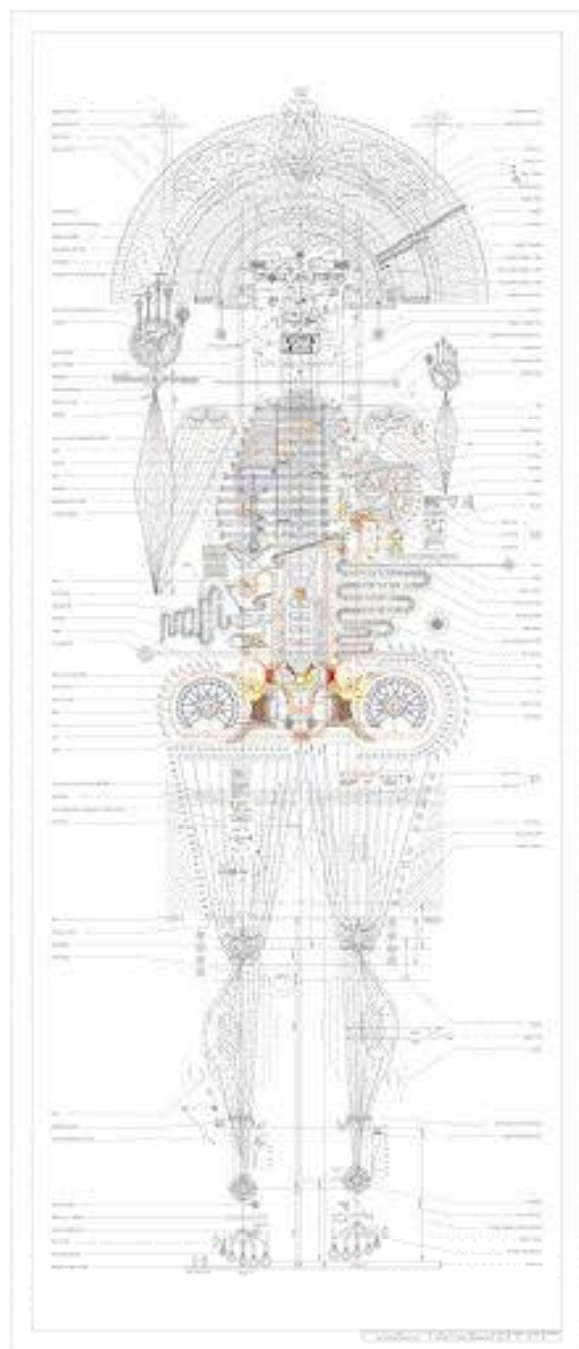

04/b

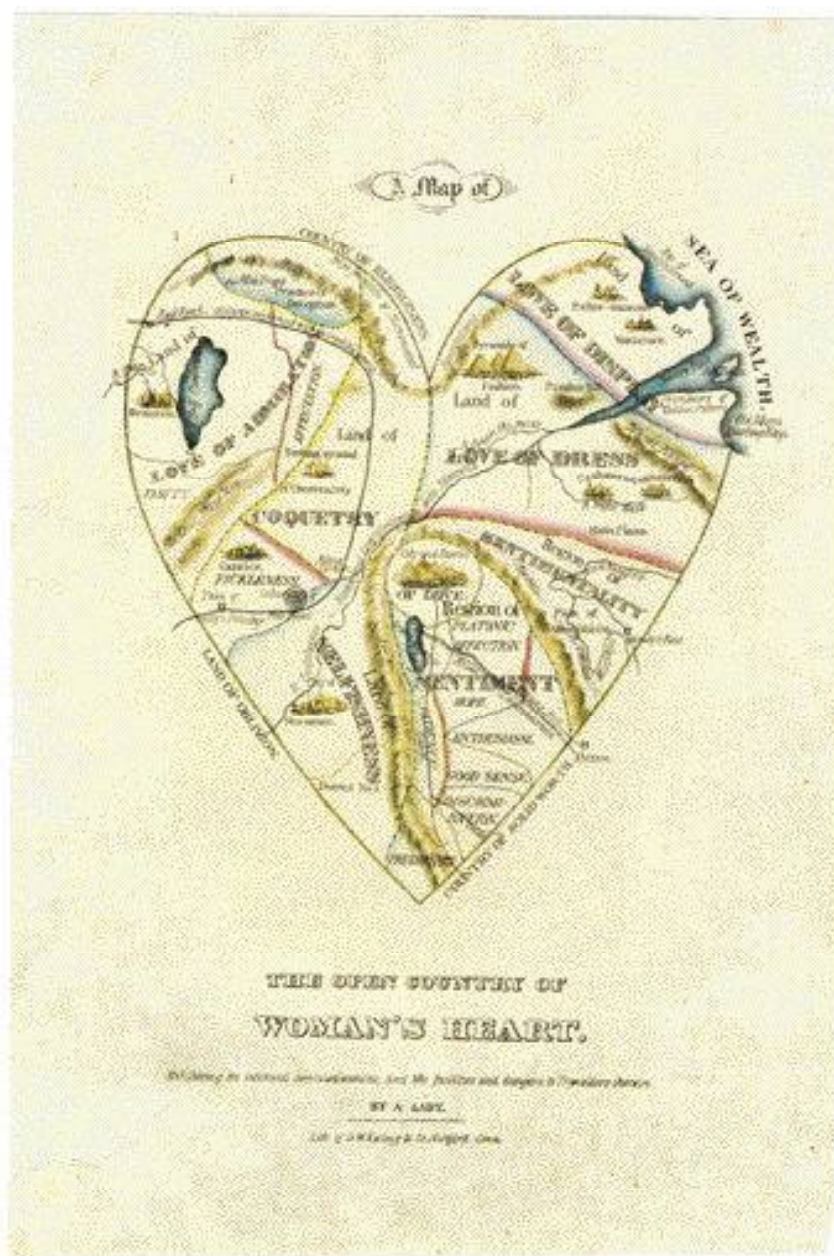
¹ Kitty Burns Florey, "A Picture of Language," *Opinionator*, New York Times, 26.03. 2012.

² Kitty Burns Florey, "Taming Sentences," *Opinionator*, New York Times, 18.06. 2012.

2 | ПРИМЕНЯЕМ ОСНОВЫ: МАТЕРИАЛЫ, ФОРМЫ И ПАТТЕРНЫ

05

06

МИН ЧЖОН АН

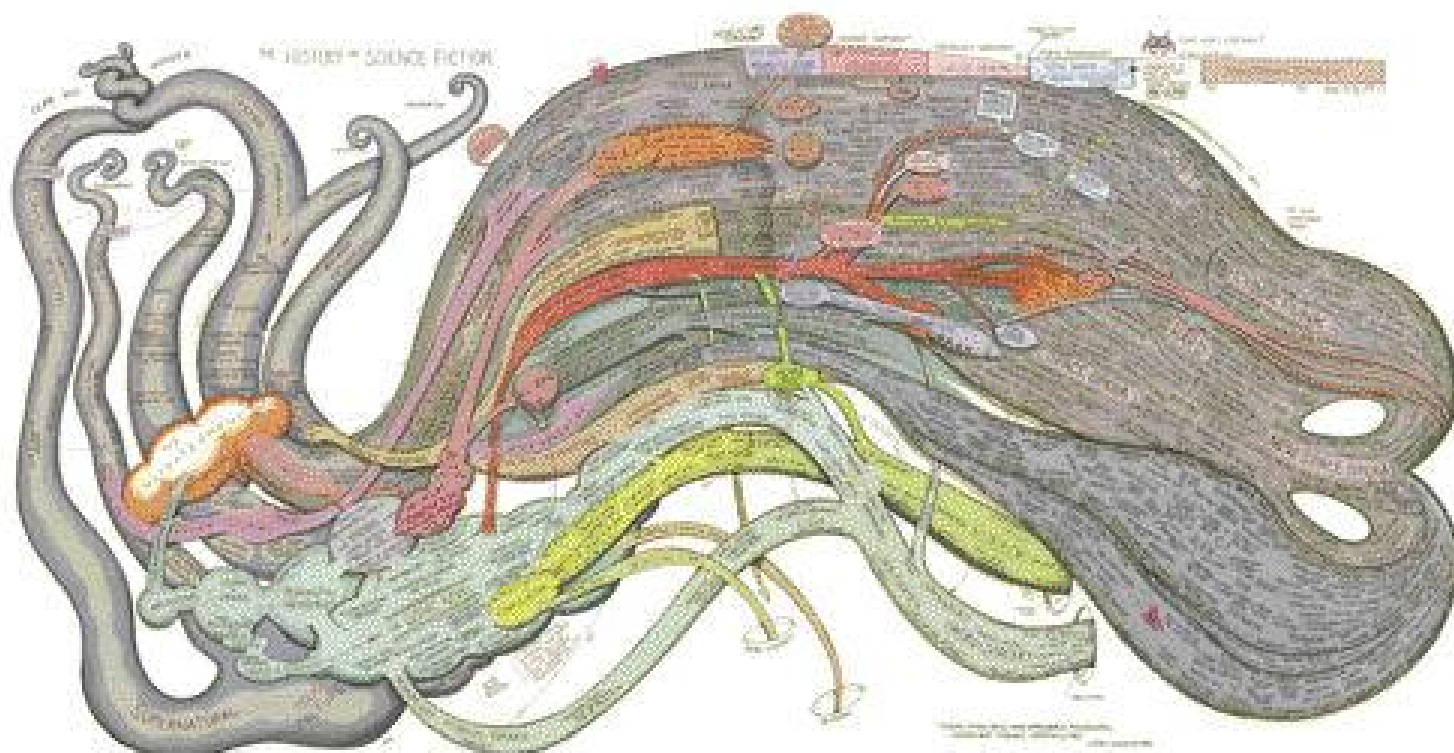
05 Около десяти лет назад, будучи веб-дизайнером, Мин Чжон наткнулась в Интернете на архитектурный план этажа. Сложные линии показались ей чрезвычайно красивыми и притягательными. На тот момент она воспринимала красоту нарисованных точек, линий и обозначений не как нечто декоративное или второстепенное, а как важный носитель информации. «Я думаю, что впечатление, которое произвел на меня чертеж, было довольно сильным, — говорит Ан. — Как-то раз во время учебы в аспирантуре мне пришла в голову идея измерить себя рулеткой и создать автопортрет». Ан планировала передать такие понятия, как личность, энергетика, аура и даже воспоминания прошлого, сделав невидимое видимым. Рисуя людей, она использует авторитетный внешний вид научных схем. В своем автопортрете Ан хотела уравновесить переживания зрителя, противопоставив интеллект тому, что она называет «нежными чувствами».

Д. В. КЕЛЛОГГ

06 *The Map of the Open Country of a Woman's Heart* («Карта открытой страны женского сердца») была придумана Д. В. Келлоггом около 1833–1842 годов. Работа отражает отношение общества к женщинам в XIX веке. Подзаголовок карты *Exhibiting its internal communications* («Демонстрация внутренних связей»), ее структура и опасности, которые подстерегают путешественников, говорят о том, кто будет изучать карту (мужчина) и насколько тревожно ему приближаться к этому королевству (очень тревожно). Многие карты воображаемых мест были основаны на этой, и принятая традиция продолжается и сегодня. Сюда можно отнести фильм «Мило и волшебная будка» (*The Phantom Tollbooth*) художника-мультипликатора Жюля Фейффера и карту *Isle of Knowledge* («Остров познания») дизайнера Марьян Бантжес, разработанную для английского журнала *Vagoom*, посвященного теме знаний. Больше на эту тему вы можете узнать в Интернете. Начните с еженедельного дайджеста Марии Поповой *Brain Pickings* («Расспросы») и найдите ее пост под названием *Mapping the Human Condition* («Создание карт о человеческой природе»).

УОРД ШЕЛЛИ

07 Восхитительная работа Уорда Шелли *History of Science Fiction* («История научной фантастики») запоминается и несет в себе полезную информацию. Вдохновленный романом «Война миров» Г. Уэллса, Шелли создал огромную схему в виде существа со щупальцами, которая служит картой всего литературного жанра научной фантастики. Естественная форма помогает соединить различные аспекты научно-фантастических историй в единое целое, включая кротовые норы и ганглионарные формы, и позволяет зрителю плавно перемещаться по схеме. Крошечные надписи Шелли создают ощущение масштаба истории, которая отражена на карте, при этом он использует цветовую гамму мозгового вещества, желчи и крови.

26. ПЯТИМИНУТНЫЕ РИСУНКИ

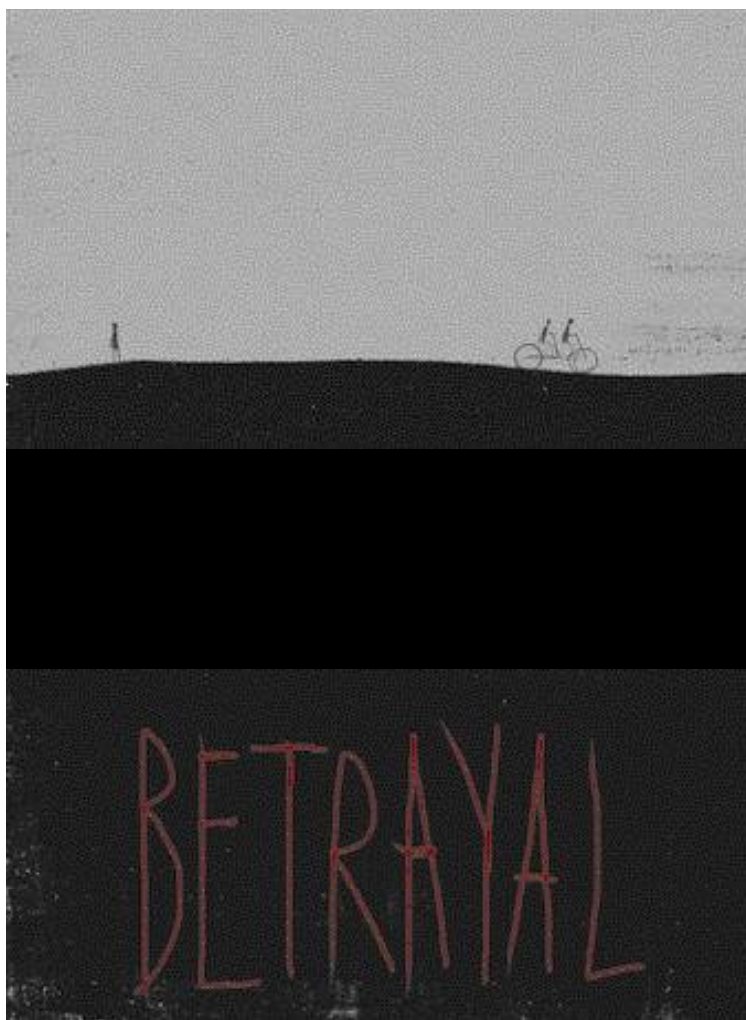
Что вы можете успеть за пять минут? За то время, которое потребуется вам, чтобы прочитать введение в эту главу, вы можете приступить к выполнению забавного задания и пригласить поучаствовать в этом других. Это то, что делают Мэтью Свонсон и Робби Бер — партнеры, создавшие издательство Idiots' Books. Так они начинают свой день и так заполняют небольшие промежутки свободного времени. В отношении вопроса времени Свонсон и Бер — не дураки. У них трое детей, они руководят собственным независимым издательством и решают вопросы, связанные с написанием и дизайном книг. Один только бизнес требует постоянного контроля сроков сдачи материалов, оформления и иллюстрирования книг, размещения постов в блоге и предполагает участие в таких книжных фестивалях, как MoCCA и SPX. Поэтому они очень занятые люди, и тем не менее следят за тем, чтобы у них оставалось время для рисования. Ниже перечислены три способа, с помощью которых Свонсон и Бер делают так, чтобы быстрые рисунки работали на них.

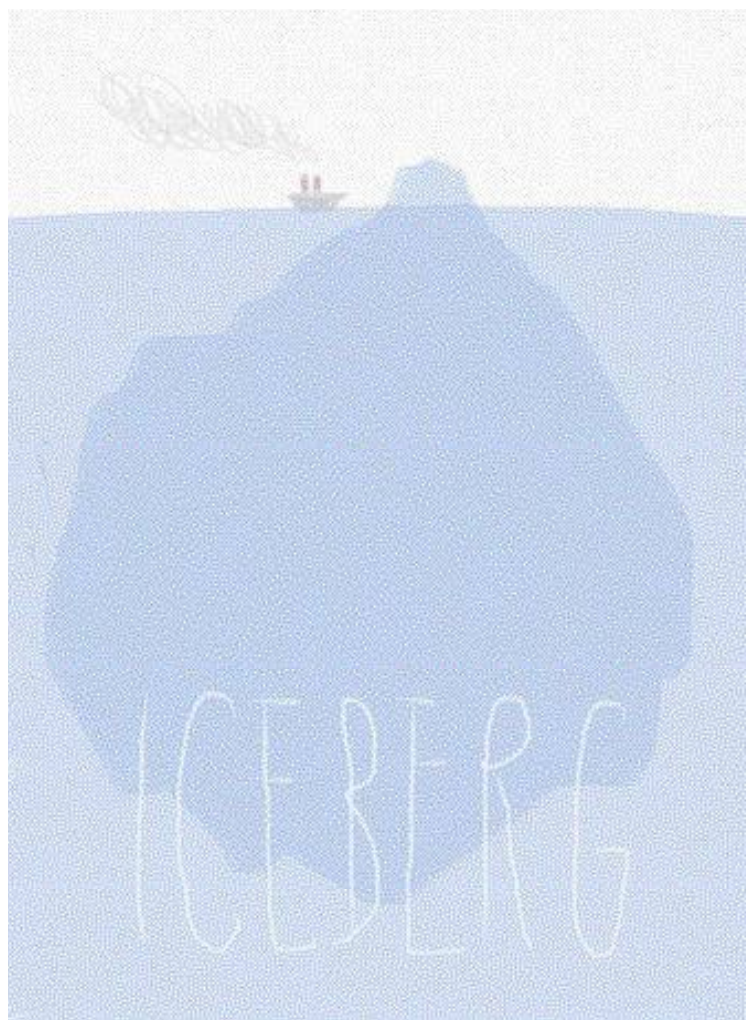
IDIOTS' BOOKS

- 01** Бер и Свонсон живут и работают вместе, однако иногда по этой же причине они проводят друг с другом меньше качественного, радостного времени, чем другие. Чтобы восполнить его, они выбирают тему (счастье, дверные ручки, Шон Коннери), а затем запускают таймер и смотрят, что можно придумать за этот промежуток времени в пять минут. Бер и Свонсон даже пригласили присоединиться к забавам своего интерна Тилли! В этом примере они взялись за слово «лосьон»; каждый из них использует различные инструменты: кто-то — iPad, кто-то — маркеры. Слева направо приведены работы Робби Бер, Мэтью Свонсона и Тилли Пелзар.
- 02** Иногда Бер, будучи чрезвычайно занятой, встает в предзвездные часы. Она мудро использует это время, чтобы порисовать на своем iPad в приложении Procreate, где были созданы работы *Betrayal* («Предательство») [a] и *Iceberg* («Айсберг») [b]. Их не нужно сканировать или закрашивать, в результате у нее остается больше свободного времени!

02/a

02/b

Выполняйте это упражнение ежедневно вместе со своим партнером или коллегой. Считайте, что «рисование — это игра в теннис». Засчитываются мастерство и оригинальность. Чтобы успеть закончить рисунок, ограничьте его размер. Вы можете изучать и обсуждать эти работы во время ланча.

3 | ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ

IDIOTS' BOOKS

03 Свонсон — писатель, а Бер — иллюстратор. Вместе они выпускают сатирические иллюстрированные книжки для взрослых. Однако Свонсон имеет «глубоко укоренившееся страстное желание рисовать изображения, которое подпитывается тем фактом, что я так плох в этом». Чтобы хотя бы немного исправить ситуацию, он придумал проект/упражнение под названием «Мэтью рисует»: Бер выбирает для него четырех знаменитостей, а он должен нарисовать их, основываясь на фотографиях, найденных в Интернете. Свонсон говорит, что «чем более мультяшным выглядит лицо (Рональд Макдональд, Элтон Джон, Кэррот Топ), тем легче сделать его узнаваемым. Чем более прекрасны и изысканны лица (Леди Ди, Скарлетт Йоханссон, Джулия Робертс), тем больше мне кажется, что я, как мясник, тайком разделяваю их. Все мои женщины выглядят так, будто их пытали и утопили».

04 После того как рисунки готовы, они выкладывают их в блоге на сайте idiotsbooks.com и, используя бесплатное программное приложение для проведения опросов, дают своим читателям шанс угадать, кем являются нарисованные люди (или «жертвы», как выражается Свонсон). «Мы всегда добавляем пятый, “контрольный” вопрос, например: “С кем из этих людей вы бы предпочли застрять в лифте на целый час?”» Он говорит, что ответы на этот вопрос «как правило, тем забавнее, чем хуже рисунки».

05 Здесь приведены примеры рисунков Свонсона. Вы сможете угадать, кто это? Нет, это не Конан О'Брайен! Узнаете ли вы эту знаменитую актрису? Не дайте ее акценту обмануть вас. Он ненастоящий. У пары большая аудитория подписчиков, читателям известна их история, и они ценят юмор, который пара привносит в их день. Свонсон говорит, что в отношении его рисунков существуют «две бесспорные истины: 1) я действительно не могу рисовать и 2) я все равно люблю это делать. На сегодняшний день никто не угадал все четыре рисунка из проекта “Мэтью рисует”. Возможно, когда-нибудь кому-то это удастся, что будет означать: пора остановиться».

03

05

04

ЖОРЖИ КОЛОМБО

06 Встреча, поездка на метро или ожидание друга в кафе открывают прекрасные возможности попробовать это упражнение. Представленный здесь портрет Мигеля Серраса Перейры 1984 года выполнен шариковой ручкой иллюстратором/фотографом/дизайнером Жоржи Коломбо. Это отличный пример интересного рисунка, сделанного менее чем за пять минут. Он был создан во время редакционного совещания JL, португальского журнала, с помощью одного из любимых инструментов Коломбо — дешевой шариковой ручки. Обратите внимание на акцент, сделанный на бровях и ноздрях, который служит противовесом быстрым штрихам остальной части рисунка. Если вы носите с собой шариковую ручку и небольшой альбом, то, скорее всего, будете готовы принять вызов и сделать рисунок за пять минут!

27. ОДНА ТЕМА В ДЕНЬ

Несколько лет назад во время поездки в Рим я поняла, что не смогу зафиксировать свои впечатления с помощью набросков. Это кажется странным, поскольку Рим играет центральную роль в истории искусства, но я путешествовала с друзьями, которые отлично знали город (а я была там впервые) и перемещались очень быстро! Я фотографировала здания, скульптуры, мозаики и граффити на камеру своего мобильного телефона — и это было правильным решением.

Однажды утром я обратила внимание на женщину, идущую перед нами. Она была в сером костюме и несла на плече оранжевую сумку. Сумка была поразительна! Я последовала за дамой, чтобы сделать снимок того, как она спешит на работу. Пока я шла за ней, у меня появилась идея весь день фотографировать только оранжевые вещи. Ограничить свои наблюдения подобным образом было очень интересно. Благодаря этому я сохранила остроту внимания и сделала множество наборов фотографий, темы которых варьировались от водопроводных труб до вечерних платьев.

В основе этого задания лежит такое же ограничение. Выберите одну тему или один объект и целый день рисуйте только его. Вы можете трансформировать упражнение, рассматривая в качестве объекта наблюдения одушевленные или неодушевленные предметы, цвет, размер, вещи, которые вас пугают или заставляют улыбнуться, или вещи, названия которых начинаются с определенной буквы. Попробуйте использовать игру слов, например рисовать вещи, которые изменяют ваше эмоциональное состояние, и объекты, которые могут изменить

ваше физическое расположение в пространстве, — виды транспорта. Чем вдумчивее вы подойдете к выполнению этого упражнения, тем быстрее улучшите свои навыки генерирования идей.

Иллюстратор Келли Лассерр обладает способностью мастерски запечатлевать красоту предметов, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Благодаря навыкам наблюдения художница передает индивидуальность неодушевленных объектов и любовь, с которой она их использует. В поисках интересных предметов обратите внимание на то, что вас окружает, — карандаши на столе, туфли в шкафу, синяки и царапины на вашем теле, джем и масло в холодильнике, конфеты в кармане или прически в сериале!

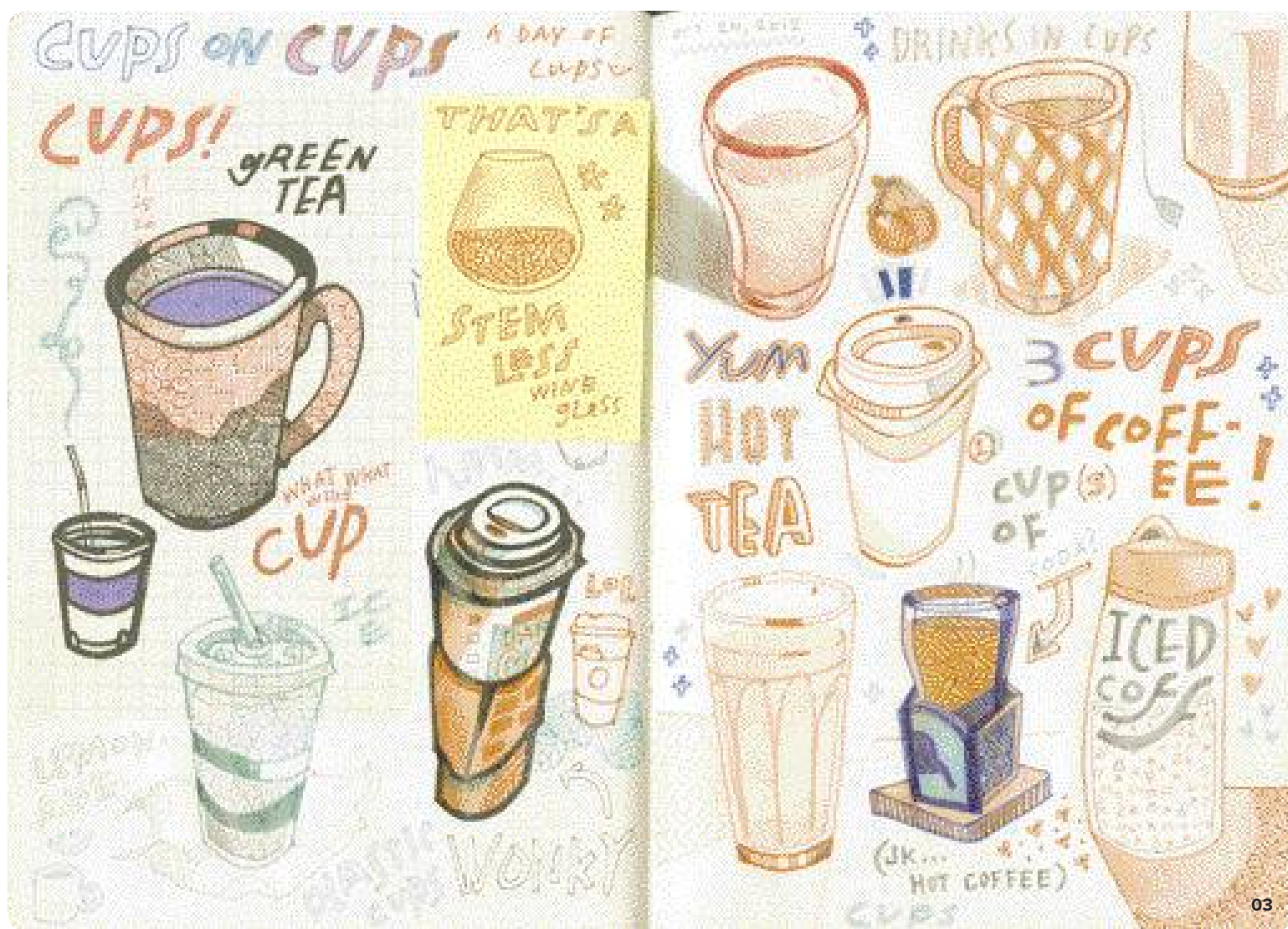
01

КЕЛЛИ ЛАССЕРР

01 Shoes («Обувь»)

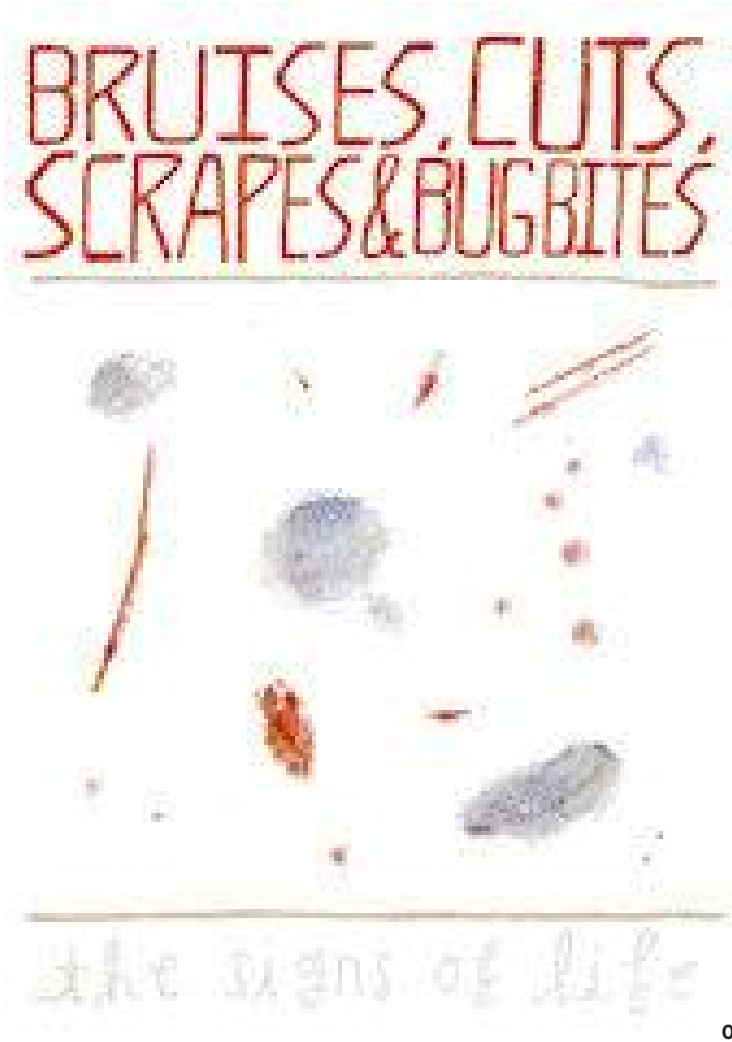
02 Twin Peaks hairstyles («Прически из сериала «Твин Пикс»»)

КЕВИН ВАЛЕНТЕ

- 03** Аспирант колледжа искусств Мэриленда Кевин Валенте на страницах своего альбома демонстрирует восторженное отношение к горячим и холодным напиткам. Разнообразие цветов, которое он использует на схожих формах, и добавленные к ним комментарии делают этот альбомный разворот неотразимым.
- 04** В этом примере Валенте рисует только контуры пластиковых стаканчиков и обращает внимание на их полупрозрачное свойство. Сосредоточение только на одном виде материала — еще один подход к упражнению «Один день — одна тема».

3 | ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ

05

КЕЛЛИ ЛАССЕРР

05 Bruises («Синяки»)

06 Sweets in Pocket («Конфеты в кармане»)

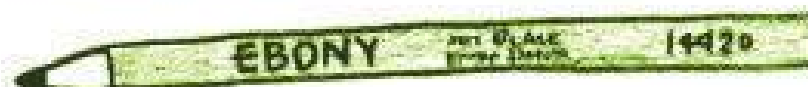
07 Spreads in Fridge («Ассортимент холодильника»)

08 Pencils («Карандаши»)

06

07

28. КАРТА ВАШЕГО ДНЯ

Дизайнер и преподаватель

Сэнди Макса всегда была очарована картами и тем, что они позволяют человеку сориентироваться в незнакомом месте. «Как дизайнер, я ценю экономичность информации, представленной на небольшом листе бумаги, и наслаждаюсь декодированием символов, цветов и использованием линий, — говорит она. — Когда я училась в аспирантуре, я заинтересовалась использованием информационных графических структур (в том числе диаграмм, графиков и т. д.), чтобы рассказывать истории, а не просто приводить факты. Изобразить свой день в виде карты стало простым способом проверить эту идею. Эскизы привели к появлению серии более сложных повествовательных карт и в конечном счете моему дипломному проекту». Упражнение расширит ваше понимание того, как можно обращаться со сложной информацией и как создавать уникальные информационные графики, которые способны рассказать историю.

ШАГИ

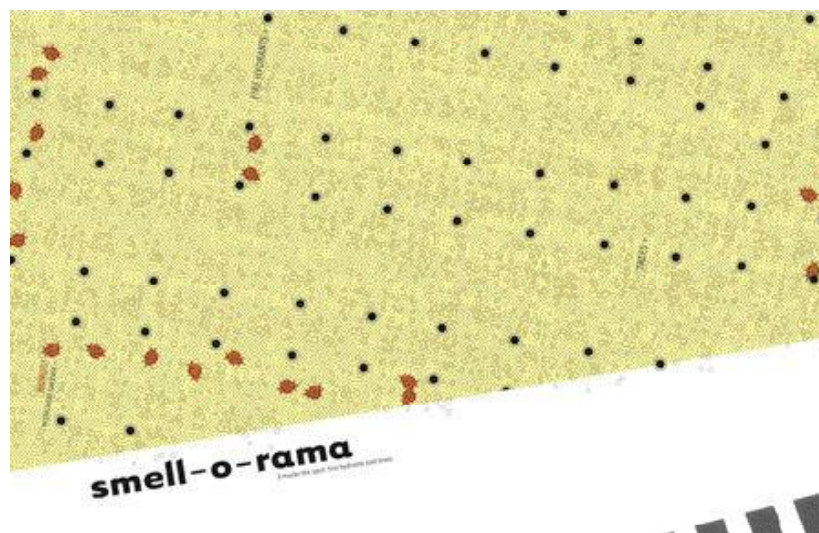
- 1 Нарисуйте карту своего дня, создавая условные обозначения и иконки для того, чтобы рассказать о делах и событиях, местах, которые вы посетили, транспорте, на котором вы ездили, и т. д.
- 2 Используйте масштаб, цвет и разнообразные линии, чтобы отметить различия между обычными или повседневными задачами и необычными событиями. Когда закончите рисовать, соберите все рисунки в единое целое.
- 3 Каким образом композиция отражает ваше ощущение времени? Ваш день был продуман заранее, протекал подобно ленивой реке или был хаотичен и бурно развивался — множество событий происходило одновременно??
- 4 Чтобы показать связи и выделить на фоне перерывов активные занятия, используйте повторяющиеся формы или пунктирные линии, негативное пространство или замкнутые фигуры.

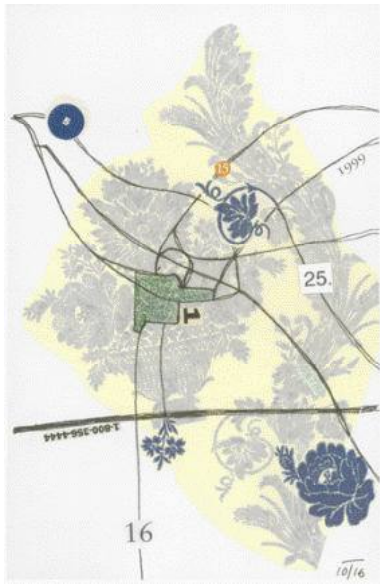
ВАРИАНТЫ

- Возьмите подробную карту местности и превратите ее в упорядоченную карту своего дня, организовав рисунки в схемы, которые отражают место, время или иерархию (от лучшего к худшему, от большого к меньшему и т. д.).
- Чтобы рассказать свою историю, используйте различные группы изображений: ваш день через разновидности деревьев, которые вы видели; ваш день через еду, которую вы ели; ваш день через логотипы, с которыми вы столкнулись; ваш день через количество электронных писем, на которые вы ответили, и т. д.

СЭНДИ МАКСА

- 01 *Smell-o-rama* — это работа, которую Макса сделала в аспирантуре. Она составила карту дня, отмечая пожарные гидранты, деревья и запахи.
- 02 *Highways are for the birds* («Скоростные магистрали — птицам») — коллаж, ручка с тонким кончиком, цветной карандаш.

САРА ДЖЕЙКОБИ

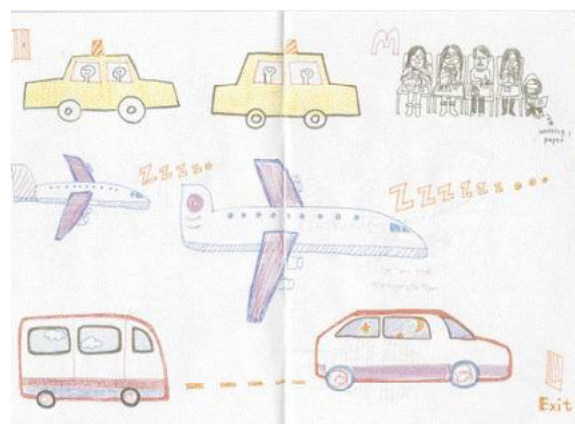
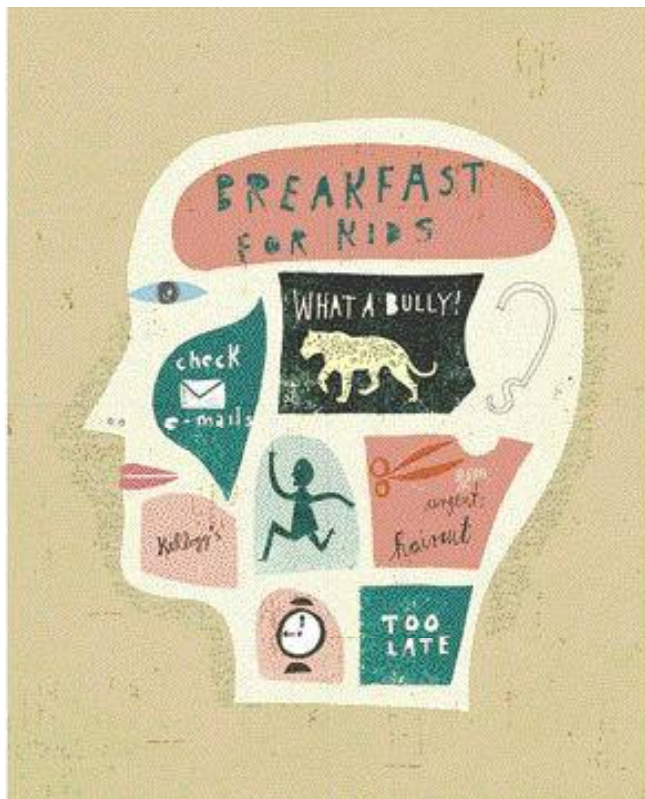
03 Аспирантка Сара Джейкоби часто ездит из Филадельфии в Балтимор и обратно. При создании карты своего сумасшедшего дня в колледже искусств Мэриленда она использует множество разных образов.

ДИНГДИНГ ХУ

04 Аспирантка колледжа искусств Мэриленда Дингдинг Ху родом из Китая. На осенние каникулы она с друзьями отправилась из Балтимора в Лос-Анджелес. Она сделала карту своего дня, обратив внимание на виды транспорта, которыми они пользовалась, чтобы проехать с востока на запад.

МАРТИН ХААКЕ

05 Мартин Хааке сделал карту, отображающую его душевное состояние, выстроив иерархию того, что беспокоило его в течение дня.

Попробуйте сделать карту запахов или еще менее уловимых составляющих вашего дня!

29. КУЛЬТИВИРУЙТЕ СВОЮ КУЛЬТУРУ

Дизайнер и преподаватель Брокетт Хорн поставила перед собой цель в течение всего лета посещать по одному музею Смитсоновского института в неделю. Она отмечает: «Каждую пятницу я наслаждалась сокровищами музеев Вашингтона (округ Колумбия), где можно увидеть экспонаты из сферы искусства, естественной истории, науки и даже выставочного дизайна. Я брала с собой небольшой альбом с единственной целью — рисовать то, что увижу. Наилучшие работы были получены в результате зарисовок животных из коллекции музея естественной истории: ныне существующие и вымершие виды зверей со всех уголков земного шара. Я рисовала модели, панорамы, скелеты, чучела, объекты, находящиеся под стеклом, и даже некоторых посетителей музея. «Позже, основываясь на этой коллекции эскизов, я выпустила серию игральных карт и подушек с принтами, напечатанными шелкографией».

01

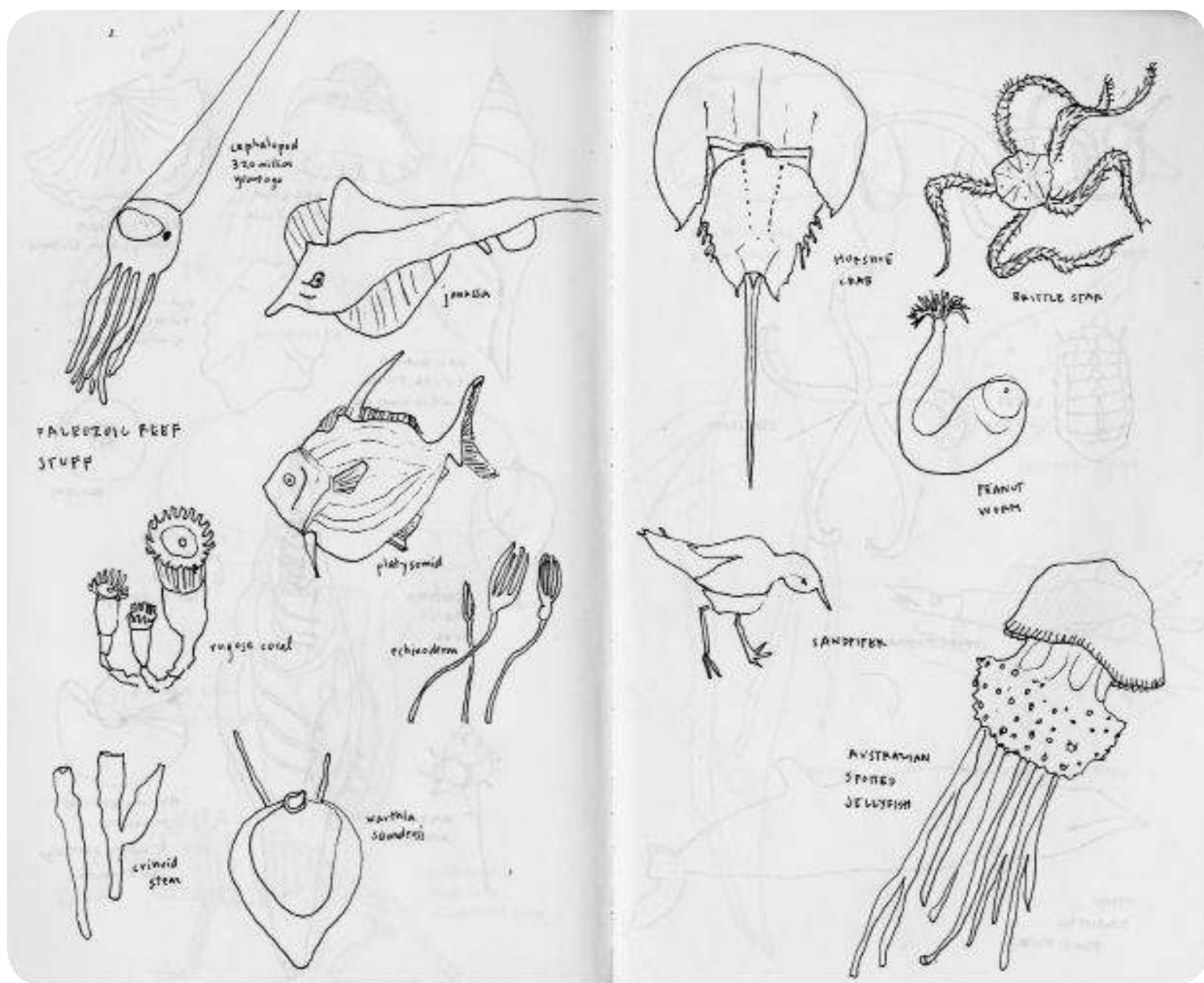
Подумайте, на каком продукте лучше всего будут смотреться ваши рисунки, и перед изготовлением сделайте его прототип.

СДЕЛАЙ САМ

В Интернете множество ресурсов, которые помогут вам в этом. Есть сайты, где можно заказать изготовление открыток; обложек для альбомов; кожаных обложек для молескинов, на которые ваш рисунок будет нанесен лазером; цифровой печати по льну, хлопку и шелковым тканям; по созданию чехлов для мобильных телефонов и других электронных устройств; ограниченного тиража по технологии жикле или печати на холсте; полноцветной офсетной печати книг в переплете. Есть множество предприятий, оказывающих услуги оперативной полиграфии.

Интерес к созданию творческих продуктов начался с движения DIY и в настоящее время поддерживается благодаря распространению компаний, работающих через Интернет и занимающихся производством малых тиражей, организацией независимых фестивалей, созданием различных интернет-магазинов и платежных систем. Согласно данным JWT Worldwide, в 2009 году примерно четверть людей в возрасте от 18 до 29 лет, проживающих в Австралии, Канаде, США и Великобритании, заявили, что «если они потеряют работу или у них возникнут проблемы с ее поиском, они начнут собственный бизнес»¹.

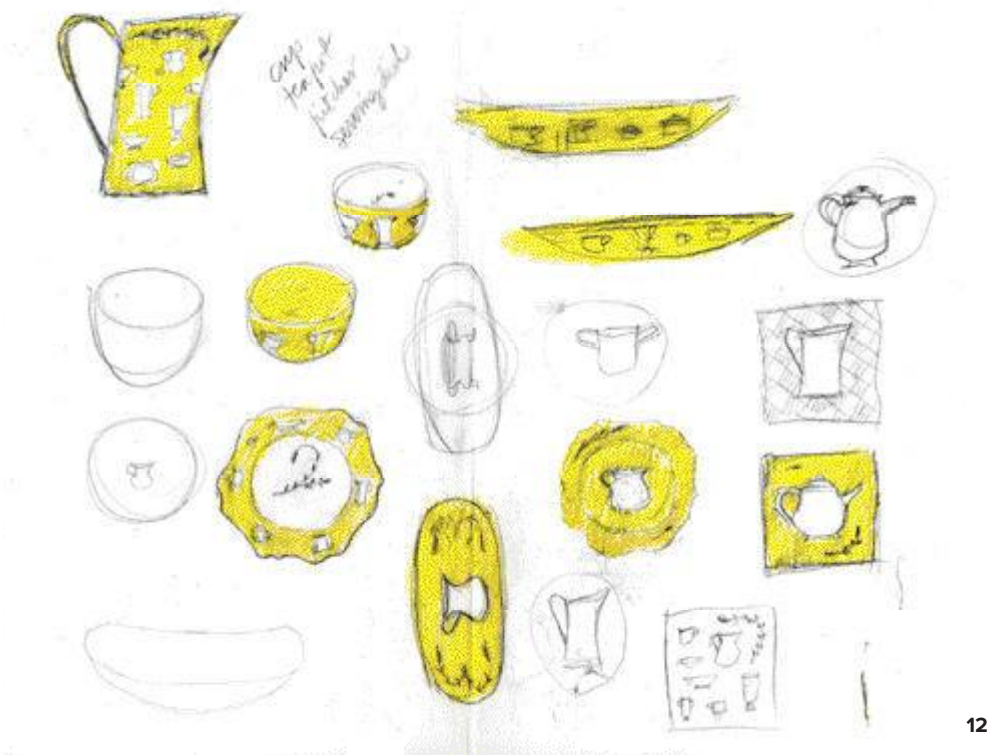
¹ Will Palley, www.jwtintelligence.com/2011/12/data-point-generation-gos-entrepreneurial-ambitions-2 (дата обращения: 17.11.2012).

БРОКЕТТ ХОРН

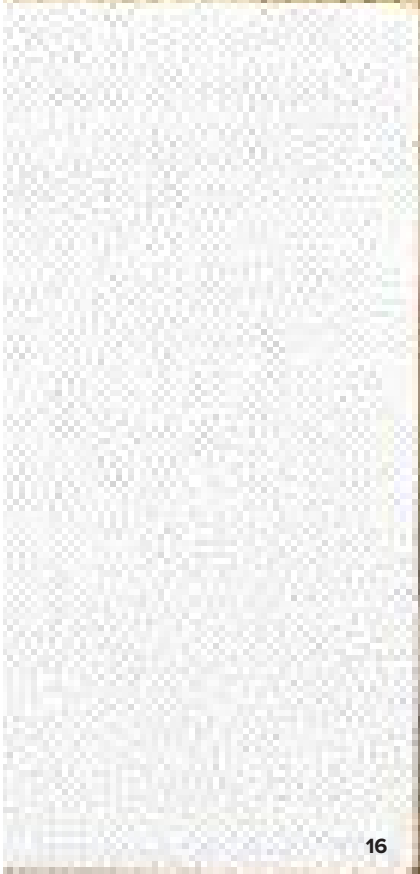
- 01** Для создания авторского продукта Хорн сделала из своих любимых рисунков симпатичный паттерн и с помощью шелкографии нанесла его на подушку. Для этого упражнения подходят и такие продукты, как футболки, тканевые сумки, блокноты и т. д. Для подушек вы можете использовать уже готовые чехлы или сшить собственный и заказать изготовление таких же.
- 02** В альбом Хорн включены наброски, сделанные на скорую руку, на которых запечатлены основные детали существ, обративших на себя внимание художницы.

3 | ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ

УИТНИ ШЕРМАН

- 12 Страница с зарисовками экспозиции «Посуда Ближнего Востока, Турции и Африки» Музея искусств в Балтиморе
- 13 Раскрашенная вручную плитка (после посещения этой же экспозиции)
- 14 Расписанная вручную тарелка (после посещения этой же экспозиции)
- 15 Расписанный вручную кувшинчик для сливок (после посещения этой же экспозиции)

Использование коллекции зарисовок экспонатов вашего любимого музея может привести к множеству интересных результатов. В этом примере эскизы посуды из коллекции декоративного искусства музея в Балтиморе вдохновили на создание набора посуды, изготовленного в небольшой гончарной мастерской, где можно самостоятельно делать свою посуду. Популярны среди мастеров гончарные мастерские обеспечивают художников неглазурованной глиняной посудой, кистями (хотя при желании вы можете принести собственные), копировальной бумагой, глазурью, оборудованием для закаливания керамики и полезными инструкциями, которые упрощают процесс переноса ваших рисунков на объемные функциональные предметы. Здесь приведены основные инструменты, использующиеся для того, чтобы перевести ваши рисунки на посуду и расписать ее.

17

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЛИНЯНОЙ ПОСУДЫ

16 Неглазурованная глиняная посуда, заготовка

17 Салфетка для очищения поверхности от пыли

18 Карандаш для нанесения эскиза на заготовку

19 Калька и копировальная бумага для перенесения рисунка на заготовку

20 Глазурь

21 Маленькие кисточки

22 Никогда не используйте на заготовке ластик!

Лаки и обжиг, как правило, включены в стоимость самостоятельного изготовления глиняной посуды в мастерской. Стоимость заготовки зависит от того, что именно вы хотите сделать.

19

18

21

22

30. 100 МОНСТРОВ

Это упражнение основано на оригинальном контенте веб-сайта дизайнера и иллюстратора Стефана Дж. Бачера — www.dailymonster.com. «В течение 100 дней я снимал, как я роняю несколько капель чернил на лист бумаги и трансформирую получившуюся кляксу в нового монстра — и так каждый день», — объясняет он. Чернильные пятна составляют основу коллекции созданных им монстров. Бачер тратит на простых монстров от пяти до десяти минут, но если персонаж требует кропотливой работы с деталями, художник продолжает им заниматься столько, сколько потребуется. Бачер никогда не придумывает монстра заранее. Каждый персонаж рождается из того, что он видит в чернильной кляксе. Посмотрите, что получится нарисовать у вас за такое же количество времени. Далее описано, как Бачер создает монстра.

МАТЕРИАЛЫ

Тушь суми (или чернила)
Бумага
Пипетка или старая зубная щетка
Баллончик со сжатым воздухом
Инструмент для рисования

ШАГИ

- 1 Оставьте небольшую каплю чернил на листе бумаги. Для этого очень удобно использовать пипетку. Или размажьте чернила с помощью старой зубной щетки.
- 2 Используйте сжатый воздух для распыления краски. (Обязательно применяйте тонкую насадку-соломинку, которая поставляется с большинством баллон-

чиков. Не стесняйтесь, дуйте на чернила как следует!)

- 3 Покрутите лист бумаги, пока не увидите существо целиком или только его часть, чтобы начать рисовать. (Если вы застряли, просто выберите место, на которое упал взгляд, и стартуйте оттуда.)
- 4 Начните рисовать.
- 5 Не беспокойтесь об ошибках. Изменяйте существо, работайте с тем, что вы уже нарисовали. Импровизируйте!
- 6 Не думайте о том, что это за монстр. Разместите его в Интернете, и другие с удовольствием расскажут вам о нем.
- 7 Необязательно рисовать монстров. Пространство этого листа бумаги и все, что изображено на нем, — ваш мир, и вы правите бал!

- 8 Сделайте 100 рисунков. Вы будете поражены тем, что происходит всякий раз, когда вы думаете, что идеи закончились, но продолжаете при этом работать.

Ключом к успеху авторского проекта Бачера оказался блог, и это же стало причиной, по которой Daily Monsters процветает и сегодня. Размещение каждого существа в Интернете позволило Бачеру собрать преданную и увлеченную аудиторию, которая просит его создавать все больше и больше персонажей. «Каждую ночь я публиковал результат своей работы на сайте и отступал в изумлении, когда посетители со всего мира начинали рассказывать мне удивительные истории о всех этих существах», — говорит он. Это имело и другие последствия. Проект Daily Monster превратился в книгу, появился в интернет-рекламе Honda и привел к созданию ряда анимационных роликов для сериала «Энергетическая компания» на телеканале PBS.

03

СТЕФАН ДЖ. БАЧЕР

01 Книга *Daily Monsters*

02 Клипы *Daily Monsters*

03 Сайт *Daily Monsters*

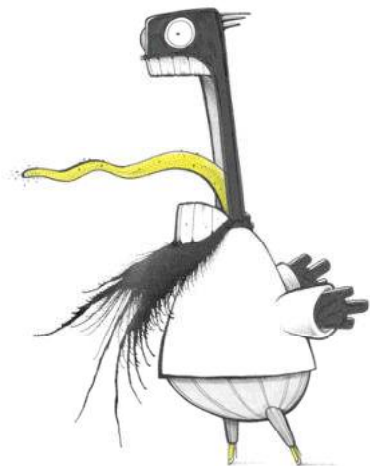
02

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ / 107

3 | ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ

СТЕФАН ДЖ. БАЧЕР

04 *A Daily Monster* («Монстр дня»)

04

05

САРА ДЖЕЙКОБИ

05 Сара Джейкоби, студентка колледжа искусств Мэриленда, обучающаяся по направлению «искусство иллюстрации», и будущий магистр в области изобразительных искусств, пробует свою версию упражнения «100 монстров». Начиная с небольшого акварельного пятна, она двигается наружу и создает простую форму. Затем она добавляет монстру детали, пока не будет удовлетворена им. Обратите внимание, что Сара Джейкоби придерживается довольно монохромной палитры. Используя этот метод, она создала небольшую вселенную собственных монстров.

РАБОТА В СЕТИ

В отношении продвижения, инструментов для отслеживания статистики и технической поддержки наиболее высоко оцениваются WordPress, Squarespace и Blogger. Blogger ограничен в настройках, но если вы не заинтересованы в освоении даже базовых навыков кодирования, он идеально вам подходит. TypePad обладает отличными инструментами для отслеживания статистики, но инструменты настройки дизайна сайта у него хуже и он сложнее в использовании¹. Squarespace так же удобен, как и WordPress, но занимает более низкую позицию по инструментам отслеживания статистики и технической поддержке. В отношении временных затрат на настройку страниц Blogger похож на WordPress. Ряд альтернативных сайтов предлагают дополнительные функции. Фотоблог Tumblr обладает возможностью создания базы подписчиков, схожей с аналогичной функцией в Facebook; возможностью импорта из Twitter; RSS-каналами; предоставляет другие услуги и предлагает выбор из многочисленных тем настройки внешнего вида страницы. Posterous позволяет размещать изображения, аудио-, видеоматериалы и текст; имеет несколько тем для настройки внешнего вида страницы и дает

возможность одновременно публиковать информацию и в Facebook, и в Twitter. Что касается Facebook и Twitter, если вы не заинтересованы в том, чтобы писать много, но хотите показать миру, чем занимаетесь, то Twitter позволяет вам сделать это, используя менее 140 символов, а благодаря хэштегам вы сможете мгновенно привлечь большую аудиторию людей, даже если они не являются вашими подписчиками. Ваша учетная запись в Twitter также может быть связана с вашей учетной записью в Facebook, и тогда ваши сообщения будут появляться в двух местах одновременно. В Facebook вы можете создать страницу исключительно для личных фотографий и экспериментов, но, как и на всех страницах этого ресурса, на ней тоже будет реклама. Instagram позволяет привлечь аудиторию с помощью изображений. Как и в Twitter, в Instagram люди могут лайкать ваши фотографии и подписываться на ваши обновления². Вы можете ознакомиться с новыми сервисами и их преимуществами на toptenreviews.com и pcmag.com и выбрать то, что подходит именно вам.

¹ TopTenReviews, "2013 Blog Service Comparisons," TechMediaNetwork, <http://blog-services-review.toptenreviews.com> (дата обращения: ноябрь 2012).

² Dave Drager, "5 Best Blog Sites Other Than WordPress and Blogger," www.makeuseof.com (дата обращения: 24.01.2010).

31. 365 ДНЕЙ РИСОВАНИЯ

Одно дело — начать использовать альбом и, возможно, изрисовать его весь за неопределенный период времени, другое дело — взять на себя обязательство создавать по одному рисунку в день, а затем делиться им со всем миром. Это упражнение представляет собой настоящий вызов: поставить подобную цель в рисовании и следовать ей — эквивалентно бегу на длинную дистанцию. Сначала вы полны решимости, но в конечном итоге ваш энтузиазм стихает. Вы хотите остановиться или схитрить и пропустить денек, но не делайте этого! Продолжайте осуществлять то, что начали, проявите упорство и наблюдайте за тем, что из этого выйдет. Это станет вашим бесплатным постдипломным обучением. Еще лучше, если вы будете размещать результаты своего эксперимента в Интернете, а люди смогут оставлять под ними комментарии. 365 дней — это большой срок для любого занятия, но достаточно короткий, чтобы увидеть изменения в том, насколько увереннее вы стали рисовать и придумывать новые идеи. Здесь приведены проекты художников, которые взяли на себя обязательства, большие и малые.

Дизайнер Даниэль Горовиц создал эти изображения, используя старые заметки и квитанции, японские газеты, краски, чернила, журналы и вырезанные изображения. Зачем начинать такой проект? Зачем продолжать его? У Горовица есть на это две причины. «Я хочу вновь научиться работать со своими пятью чувствами. Рисуя от руки, вы руководствуетесь теми же принципами, что и при работе с цифровыми изображениями, но ощущения, запахи и звуки сильно отличаются, — говорит он, добавляя: — Кроме того, мне необходимо оторваться от компьютера!» Эти проблемы могут возникнуть у каждого дизайнера, и, определенно, их решение — одна из целей этой книги. Чтобы проект продолжал свое существование, Горовиц ежедневно обновляет блог. Он говорит, что ведение блога придало проекту ощущение срочности и усилило решимость довести дело до конца. «Как только вы опубликовали свою работу в Интернете, вы больше не можете ее изменить. Реакция людей придает мне решимости закончить проект. Впрочем, сначала я не планировал показывать плоды своих трудов».

Сегодня его усилия привели к изданию всех 365 рисунков в прекрасно оформленной книге, вышедшей ограниченным тиражом, *365 Drawings* («365 рисунков») с плакатом в качестве бонуса и интервью с лауреатом Пулитцеровской премии, писателем Лоуренсом Вешлером. Все это стимулировало Горовица на его следующий «марафонский» проект — сделать рисунок для каждой страницы романа «Мастер и Маргарита». Вы можете ознакомиться с ними и со всеми 365 рисунками по адресу: drawingdujour.tumblr.com.

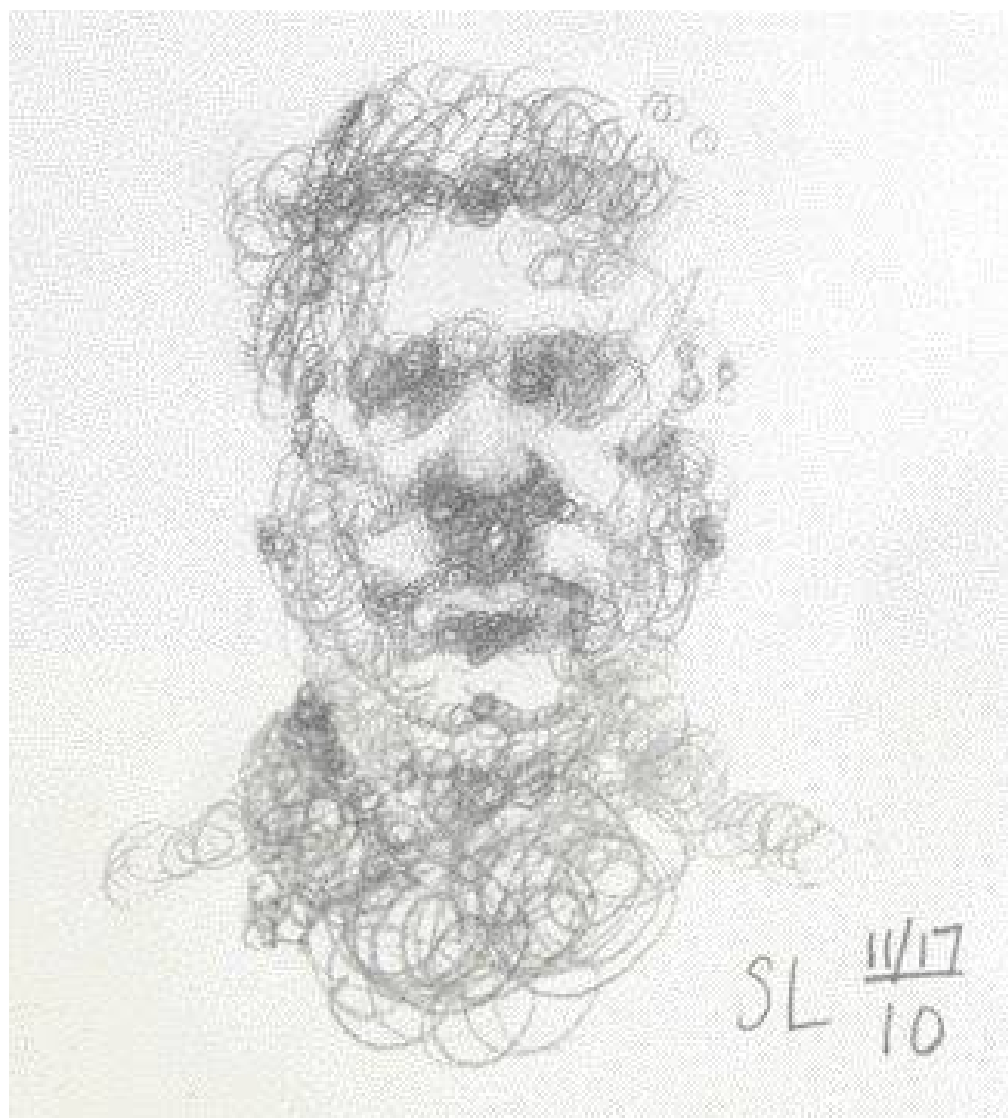
В конце 2009 года родился второй сын живописца Сэма Лакомба Саймон. Художник обнаружил, что для его обычных детализированных работ — вывесок и городских пейзажей — теперь остается слишком мало времени. Он также отказался от своей студии и, будучи ограниченным как во времени, так и в рабочем пространстве, «в этом году решил посвятить себя рисованию серии автопортретов и публиковать свои результаты в блоге». Лакомб установил для себя следующие ограничения.

- 1 Начать рисовать и вести блог 1 января и закончить 31 декабря.
- 2 Рисовать и обновлять блог ежедневно: «Рисовать загодя или пропускать день, чтобы потом наверстать упущенное, запрещено!»
- 3 Использовать разные техники.

В поездках при необходимости Лакомб пользовался ежедневниками, блокнотами в гостиницах, коктейльными салфетками и свадебными приглашениями, чувствуя, что благодаря им автобиографический характер проекта проявляется сильнее. Он работал графитом, пером, углем, карандашом для глаз, масляными и акриловыми красками, скретчбордом, цветными карандашами, пастелью, чернилами и цифровыми инструментами, при любой возможности используя их нетрадиционным способом. Чтобы не пропустить ни дня, он применял такие мобильные приложения, как CamScanner и BlogWriter.

Лакомб отмечает: «Спустя несколько месяцев я обнаружил, что получаю от создания рисунков хорошие результаты. Одним из самых больших сюрпризов проекта стало то, что многие из придуманных мною рисунков были на самом деле очень похожи на меня! На сегодняшний день блог просмотрели более 2200 раз жители более чем 50 стран».

02

СЭМ ЛАКОМБ

01 *Day 320, Sam 365 Project* (День 320, «Проект Сэм 365»)

02 *Day 356, Sam 365 Project* (День 356, «Проект Сэм 365»)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РИСОВАТЬ

Проекты по рисованию, ограниченные конкретной целью, можно найти в блогах; на сайтах, основной контент которых — изображения (Pinterest, Twitter); сайтах, которые позволяют собрать деньги (Kickstarter). Кроме того, есть книги и другие свидетельства реализации проектов, требующих долгосрочных обязательств.

CF52

Дизайнер и иллюстратор Крейг Фрейзер принял решение создавать один рисунок в неделю очень необычным способом. Темы, которые он задействует, отличаются разнообразием, а его выбор материалов заслуживает внимания и может стать источником вдохновения. У него интересный веб-сайт с отличной навигацией.

MINIMONDAY

Мерил Стебель обращает свой проницательный взгляд на саму себя и на все, что ее окружает. Каждый понедельник она публикует изображения и комментарии в своем блоге.

TEN PACES AND DRAW

Это не просто блог, в развитие которого вы можете внести свой вклад; он призывает людей работать совместно в уникальных группах. Вы делаете набросок на заданную тему и загружаете его на сайт. После этого вы обмениваете свой набросок на чужой, который вам нужно закончить и довести до ума. Это чрезвычайно положительный опыт. Идея была

разработана Алиссой Насснер и Рэйчел Догерти. Проект получил широкую известность, в нем участвовали Натали Андерсон и Эндрю Морган.

365 DAYS OF DRAWING

Очаровательный альбом Алекса Тэйта на Tumblr состоит из иллюстраций и рукописных надписей.

365 DAYS TO DRAW

@365daystodraw

Дизайнеры/иллюстраторы Лора Уоррик и Дэвид Элден из дизайнерской студии WE ежедневно публикуют советы по рисованию в Twitter. Кроме того, они проводят 30-, 60-, 90- и 365-дневные курсы, цель которых — вдохновить вас на рисование.

100 DRAWINGS

Мицу Окубо использует Kickstarter, чтобы найти финансирование для своего проекта и выставить на обозрение рисунки.

1000 DAYS OF DRAWING

На Kickstarter также поддерживают проект Криса Пиашик, который хочет издать книгу со всей 1000 работ.

365 DAYS

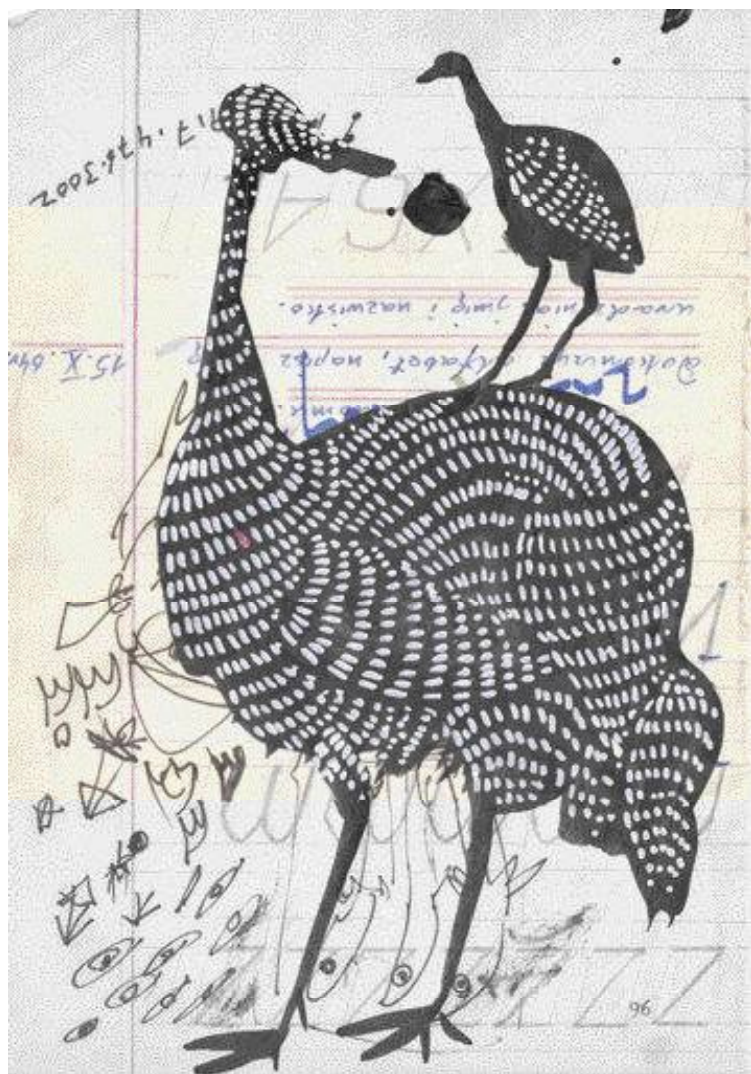
Книга Джулии Дусе, изданная Drawn & Quarterly, привлекает внимание. Она состоит из повседневных личных переживаний. Это те мелочи, которые играют важную роль!

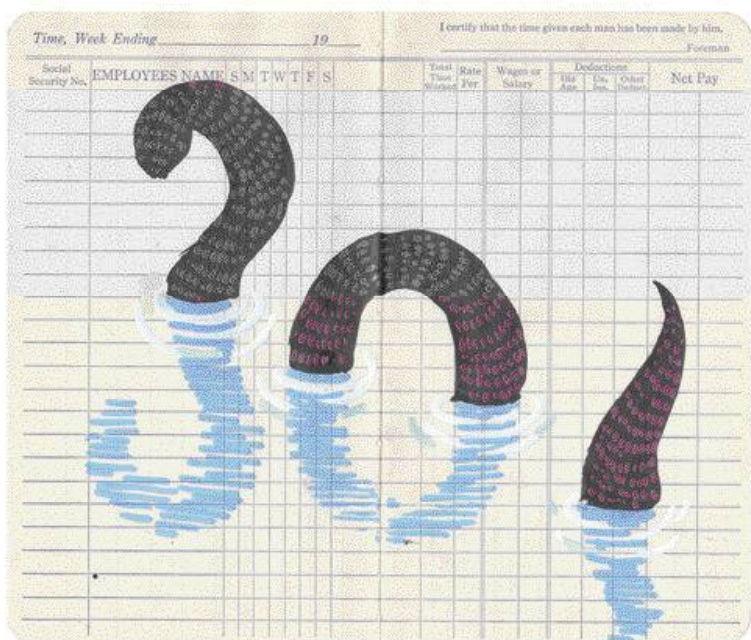
01

ДАНИЭЛЬ ГОРОВИЦ

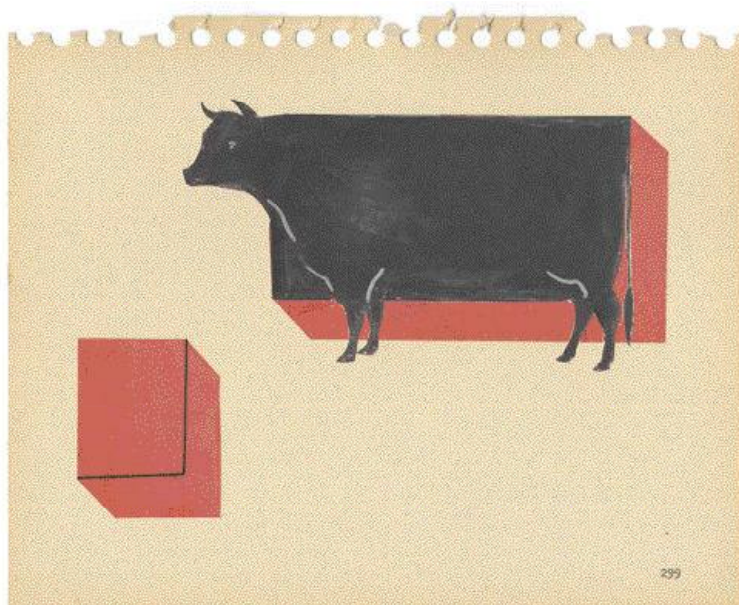
- 01** *Drawing of the Day 355, 365 Drawings*
(«Рисунок дня 355», «365 рисунков»)
- 02** *Drawing of the Day 96, 365 Drawings*
(«Рисунок дня 96», «365 рисунков»)
- 03** *Drawing of the Day 98, 365 Drawings*
(«Рисунок дня 98», «365 рисунков»)
- 04** *Drawing of the Day 299, 365 Drawings*
(«Рисунок дня 299», «365 рисунков»)

02

03

04

32. КОНСТРУКЦИЯ/ДЕКОНСТРУКЦИЯ

Цель этого упражнения — создать идеи, основываясь на интерпретации формы, передать представление об орнаментированных заглавных буквах, оживить их одним рисунком. Используйте любой инструмент для рисования, который вам нравится. Вы будете работать в черно-белых тонах, так что цвет вам не понадобится. Чтобы начать и все сделать правильно, выберите одну букву — просто контур или из конкретного шрифта. Эта часть упражнения называется «конструкция». Ищите формы, обладающие характером, например буквы из заголовков или акцидентных шрифтов. Очень часто в старых журналах, газетах или на этикетках встречается интересное начертание букв. Вы можете найти огромное количество такого материала в библиотеке.

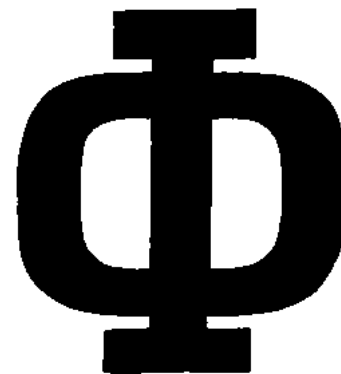
ШАГИ

- 1 Распечатайте увеличенную копию буквы так, чтобы она занимала практически весь лист бумаги А4.
- 2 Перерисуйте букву настолько точно, насколько это возможно, — вы можете использовать копировальную бумагу, но лучше рисовать на глаз или на миллиметровой бумаге. Следите за соотношением отдельных элементов буквы и негативного пространства.
- 3 Когда вы закончите рисунок, это будет означать завершение этапа «конструкции».
- 4 Распечатайте ту же букву на новом листе бумаги А4. Вам нужно будет испортить ее, «разобрать» или «собрать заново». Эта

часть упражнения называется «деконструкция». Оставьте некоторые части буквы нетронутыми, чтобы ее можно было узнать. Попробуйте «разобрать» букву так, чтобы привлечь внимание зрителя к форме, но в то же время придать этой форме новый смысл. Если вы зайдете слишком далеко, то будет непонятно, что это за буква.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Разберите букву таким образом, как если бы вы распарывали по швам рубашку, разнеся составляющие элементы буквы в противоположных направлениях. Но помните, что мы все еще должны узнавать эту букву.
- Создайте концептуальную интерпретацию формы буквы. Она может отражать ее стиль, например готическая буква, изображенная как расплавленная свеча со стекающим по ней воском.
- Подумайте о том, на какую идею наталкивает вас форма буквы. Как выглядит эта форма и в какое действие она может быть вовлечена?
- Представьте, что буква — это движущийся объект. Каким образом вы можете разобрать его? Если бы вы могли заглянуть внутрь, что бы вы увидели? Вы можете разобрать букву на более мелкие части?
- Можете ли вы разобрать букву, основываясь на законах перспективы?

01/a

01/b

В этом упражнении вам поможет интуиция! Используйте структуру, строение оригинальной буквы. Будьте изобретательны, «разбирая» ее. Рекомендуется применять концептуальный подход.

R

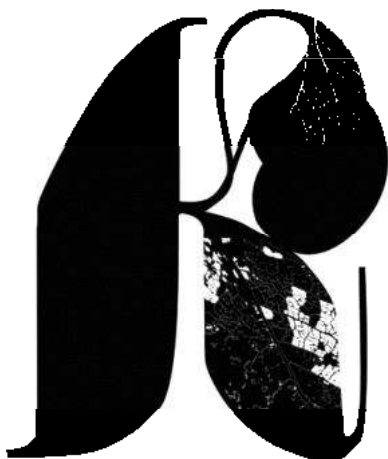
02/a

02/b

Ж

03/a

03/b

Z

04/a

04/b

ЭММА МААТМАН

01 Иллюстратор Эмма Маатман выбрала кириллическую букву «Ф» [a], произошедшую от греческой буквы «фи» и прекрасную в своей пропорциональности. Затем Эмма Маатман разрушила букву, «взорвав» одну из ее сторон [b]. Вместо того чтобы поработать со звучанием буквы на ее родном языке, Эмма Маатман вдохновилась формой и тем, что та напомнила ей. Увидев потенциал в верхней части буквы, которая, по ее мнению, походила на поршень подрывной машинки, она деконструировала форму, представив, что буква использовала собственные элементы, чтобы взорвать саму себя.

КИМ ГИМ

02 Дизайнер Ким Гим использовала прописную букву «R» шрифта Clarendon [a] в качестве основы для «конструкции». Эта буква набрана брусковым шрифтом, созданным Робертом Бесли, который впервые был использован в 1845 году и отличается восхитительными прямыми и изогнутыми формами. Чтобы деконструировать букву, Гим решила перенести ее из привычной плоскости: она вырезала форму из ткани и сфотографировала ее [b]. Гим могла бы пойти еще дальше, положив этот снимок в основу будущего эскиза. Данный пример показывает, что использование камеры в процессе деконструкции может быть очень полезным.

ПЕЙДЖ ВИКЕРС

03 Иллюстратор Пейдж Викерс выбрала кириллическую букву «Ж» [a], поскольку ее восхитило многообразие линий в структуре буквы и симметрия ее форм. Одним из преимуществ работы с алфавитом незнакомого вам языка является то, что вы можете изучать букву абстрактно, вы освобождены от ее языкового значения и просто изучаете форму. Викерс увидела в этой букве природные линии, ветку и листья. Затем она представила, как деконструирует ее — будто гусеницы едят листья и половина буквы уже исчезла. Поскольку съеденные листья — привычная картина, Викерс не потребовалось изображать гусениц, благодаря чему работа получилась еще более интересной [b].

ЯО ЛИ

04 Иллюстратор Яо Ли обнаружил эту букву «Z» [a] в одной из моих бесчисленных книг по истории типографского искусства и шрифтам. Его поразила форма буквы, вариацию которой он «сконструировал» с помощью маркера. Форма напомнила ему о клыках и готических трагедиях. Чтобы деконструировать букву, он представил, как форма тает, словно свеча в логове Дракулы [b], и это придало ранее плоской форме буквы некий объем.

33. РИСОВАНИЕ ВСЛЕПУЮ (СЛОВА)

Это упражнение посвящено разрушению формальных структур с целью увидеть новые формы. Несмотря на то что вас просят использовать буквенные формы, вы, несомненно, можете обратиться и к лицам, животным или вазе цветов, применяя ту же технику. Суть упражнения состоит в том, чтобы отвлечься от мыслей о том, как должен выглядеть объект, и позволить руке свободно интерпретировать форму. Когда мы смотрим на формы, которые легко узнаем, например на слегка измененные буквы или лица, мы можем заметить в рисунке новые отношения (так было с работой Хуана Гриса под названием «Портрет Пикассо» 1912 года) или потренировать деконструктивистское видение, которое используют архитекторы. Оно стимулирует восприятие свободы и сложности формы, а не ограничивает внимание функциональными проблемами и элементами традиционного дизайна¹.

МАТЕРИАЛЫ

Компьютер и принтер

Бумага

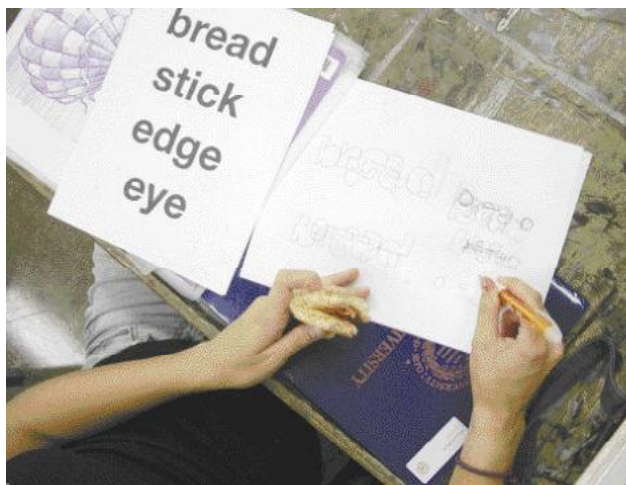
Инструменты для рисования

ШАГИ

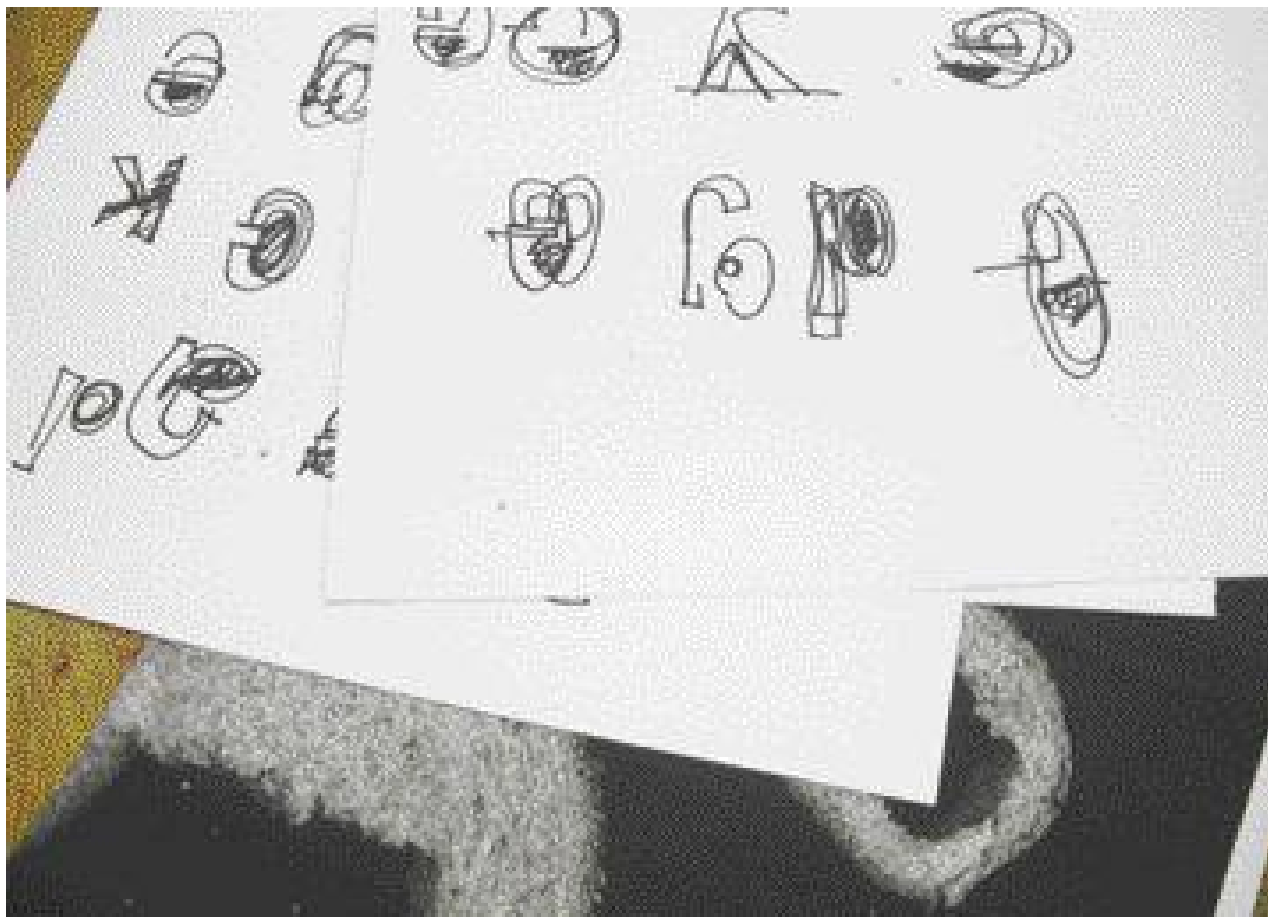
- 1 Распечатайте пять различных слов из четырех или пяти букв, набранных шрифтом Helvetica.
- 2 Посмотрите на слова, обратите внимание на внешние формы каждой буквы, внутренние просветы и то, как они соотносятся друг с другом.
- 3 Закройте глаза и сначала нарисуйте внутренние просветы (схематично) этих букв, двигаясь слева направо. Затем изобразите внешнюю форму каждой буквы, двигаясь слева направо. В конечном счете этот процесс разрушит слова. Но, что удивительно, каждое из них останется читаемым.
- 4 Переходите к следующему слову, рисуя каждую букву одну за другой.
- 5 Сделайте это упражнение несколько раз, меняя слова. Чтобы узнать о дальнейшем использовании полученных результатов, обратитесь к разделу 35.

Возьмите удобный стул и рисуйте на коленях, прижав локти к бокам; в этом случае у вас будет больший контроль над линиями.

01 Приведенные в этом упражнении примеры показывают, насколько легко визуально переосмыслить простые слова, набранные шрифтом Helvetica. Чтобы разнообразить упражнение, варьируйте вес вашего инструмента для рисования.

01

34. КАК МАТИСС (ТЕКСТ)

В начале 1940-х годов известный французский художник Анри Матисс перенес операцию, которая приковала его к постели и инвалидному креслу. В это время он не переставал работать, используя уникальную технику, которая позволяла ему творить лежа в постели. Он прикрепил уголь к концу 1,5-метрового бамбукового шеста и рисовал на бумаге, приклеенной к стене комнаты. На основе этих работ были созданы некоторые из его самых модернистских произведений — гуашевых аппликаций, которые приводятся в его книге «Джаз». С годами ему становилось все труднее стоять подолгу, и он продолжал использовать длинную палку. Среди работ, выполненных этим методом, — витражи и интерьер Шапелле-дю-Росер в Вансе. Для выполнения этого упражнения мы будем использовать технику Матисса, но вместо того чтобы изображать фигуры и растения, мы будем рисовать буквы. Цель этого упражнения — разрешить себе допускать ошибки, сместив границы четкости и отдав должное графическому рисунку букв.

МАТЕРИАЛЫ

Инструменты для рисования

Длинная палка

Большой лист бумаги

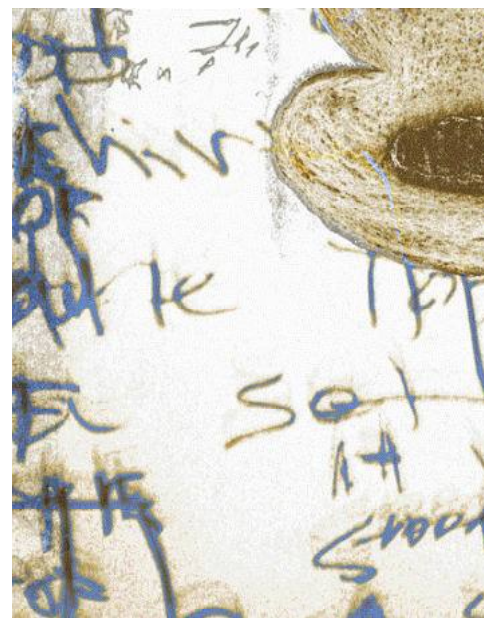
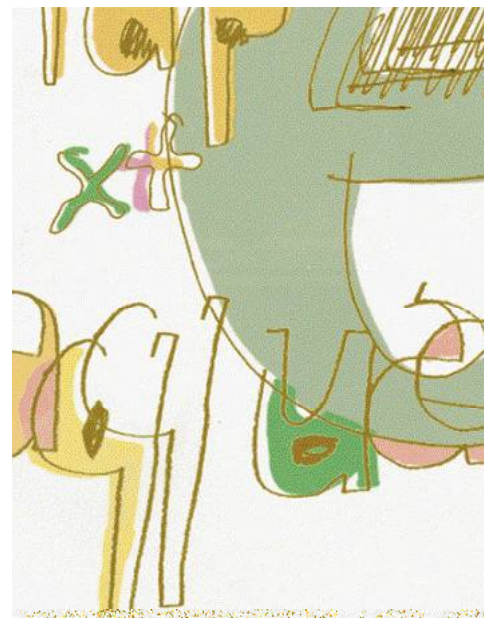
Защитная пленка, если вы используете краску или тушь

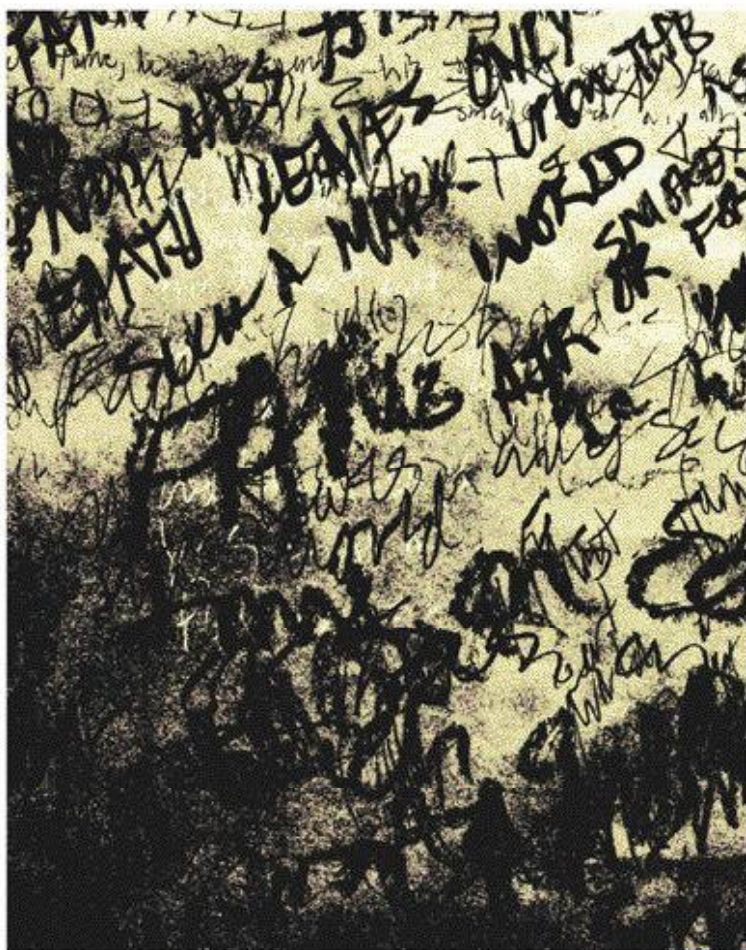
ШАГИ

- 1 Выберите знакомый вам отрывок. Он должен быть не длиннее одного абзаца. Если в нем больше абзацев, то работайте с каждым по отдельности.
- 2 Прикрепите инструмент для рисования к концу палки. Длина палки должна составлять как минимум 60 см. Матисс использовал гораздо более длинную палку, поэтому, едва освоив короткую, возьмите что-нибудь подлиннее.
- 3 Прикрепите лист бумаги к стене. Если вы используете краски или тушь, постелите на пол защитную пленку.
- 4 Держите палку с инструментом для рисования на расстоянии вытянутой руки и начинайте писать выбранный вами отрывок на листе бумаги. Продолжайте, пока не перепишете весь текст. Вы откроете для себя, что контролировать форму букв чрезвычайно сложно.
- 5 С практикой у вас разовьется навык рисования новых линий, создания прекрасных текстур из текста, в основе которых будут лежать ваши «ограниченные возможности», вы научитесь рисовать практически так же, как рисуете обычным методом.

КИМ ГИМ

- 01 Два примера работ Ким Гим показывают, каким образом можно использовать текстуру, полученную с помощью отрывков текста. Отдельные кусочки отрывков были отсканированы, увеличены и объединены таким образом, чтобы получился динамичный цифровой коллаж. Подобные текстуры могут стать частью цифрового архива, используемого для создания различных работ. Их можно распечатывать как текстуры для коллажей или как принты на ткани.

02

04

03

ЭШЛИ ДЖЕКИМОВИЦ

02 Энергия этой работы была передана Эшли Джекимовиц с помощью цвета и нескольких слоев, представляющих собой отрывки текста. Часть текста была напечатана, а часть — написана от руки, отрывки по-разному сориентированы в пространстве. Части слов проступают, подразумевая какое-то сообщение.

ЛАРА КАМИНОФФ

03 Студентка на этой фотографии серьезно подошла к выполнению упражнения и пытается попробовать одну из его вариаций: она одновременно пишет обеими вытянутыми вперед руками. В предыдущих примерах наложения букв были выполнены с помощью цифровых технологий, здесь же студентка сделала то же самое, используя различные цвета маркеров.

ХУАН КАРЛОС ВАСКЕС ПАДИЛЬЯ

04 Используя метод свободной формы письма — тот, при котором ограничена способность полностью контролировать формы, дизайнер/писатель/педагог Хуан Карлос Васкес Падилья написал это эмоциональное сообщение: «El Dolor es Inevitable El Sufrimiento es Opcional» («Боль неизбежна, страдание опционально»). Для создания более сильного эффекта он использовал брызги краски, а затем с помощью компьютерной программы инвертировал цвета уже подсохшего изображения. Таким образом, белые буквы словно светятся на черном фоне, подчеркивая смысл сообщения.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ: СЛОВА И БУКВЫ / 119

35. ЦИФРОВОЙ КОЛЛАЖ (БУКВЫ/СЛОВА/ТЕКСТ)

В трех предыдущих упражнениях мы использовали три составляющие нашего письменного языка — буквы, слова и текст, — чтобы вы могли понять, как расширить границы и обратиться к каждому из этих элементов, делая акцент на мысленном образе, который он вызывает, его внешнем виде или узнаваемости. В этом упражнении вам предлагается использовать результаты ваших усилий и соединить все полученные работы — целиком или по частям — для создания нового произведения с применением цифровых технологий.

МАТЕРИАЛЫ

Сканер

Компьютер и Adobe Photoshop

Принтер

ШАГИ

- 1 Отсканируйте каждую работу в высоком разрешении (300 dpi), не изменяя ее размер (100%). Разработайте систему присвоения имен и хранения файлов, чтобы по мере появления у вас все большего количества текстур и изображений вы могли с легкостью найти то, что вам необходимо.
- 2 Откройте первый файл в Adobe Photoshop и сохраните его под новым именем. Это позволит не потерять исходный файл. Вы можете изменять новую копию так, как вам нужно, без страха, что файл исчезнет.
- 3 Выделите все (Select All) (Ctrl+A), а затем установите флажок «Тонирование» (Colorize) (Ctrl+U) в правом нижнем углу панели «Цветовой тон/насыщенность» (Hue/Saturation). Перемещайте ползунки цветового тона (Hue), насыщенности

(Saturation) и яркости (Lightness), пока не получите тот цвет, который вам нравится.

- 4 Найдите еще одну отсканированную работу из ваших упражнений, которую вы хотите использовать, откройте ее в отдельном окне, выделите все (Select All), а затем скопируйте (Copy) (Ctrl+C) и вставьте (Paste) (Ctrl+V) в файл, который вы только что тонировали.
- 5 Найдите в верхней части экрана панель «Слои» (Layers). Разверните ее (если она еще не развернута). В левом верхнем углу вы увидите выпадающее меню, в котором есть кнопка «Обычные» (Normal). Нажмите на нее и удерживайте, чтобы увидеть опции, а затем выберите «Умножение» (Multiply). Слой, который вы только что перенесли, станет прозрачным.
- 6 Повторите шаги 3–5 столько раз, сколько захотите, пока не получите изображение, которое вам понравится. Вы можете изменить ориентацию слоев, которые копируете. Чтобы сделать это, выберите нужный слой на панели «Слои» (Layers) (убедитесь, что он выделен), нажмите на «Выделить все» (Select All) и затем на «Трансформирование» (Transform) (Ctrl+T). Вы увидите, что в углах изображения появились маленькие квадратики. Разместите курсор за пределами изображения и перемещайте его в направлении одного из этих угловых квадратов, пока не появится изогнутая стрелка. Как только ее увидите, нажмите на нее. Теперь вы можете повернуть изображение так, как вам хочется. После этого дважды щелкните на изображении, чтобы выйти из режима «Трансформирование».

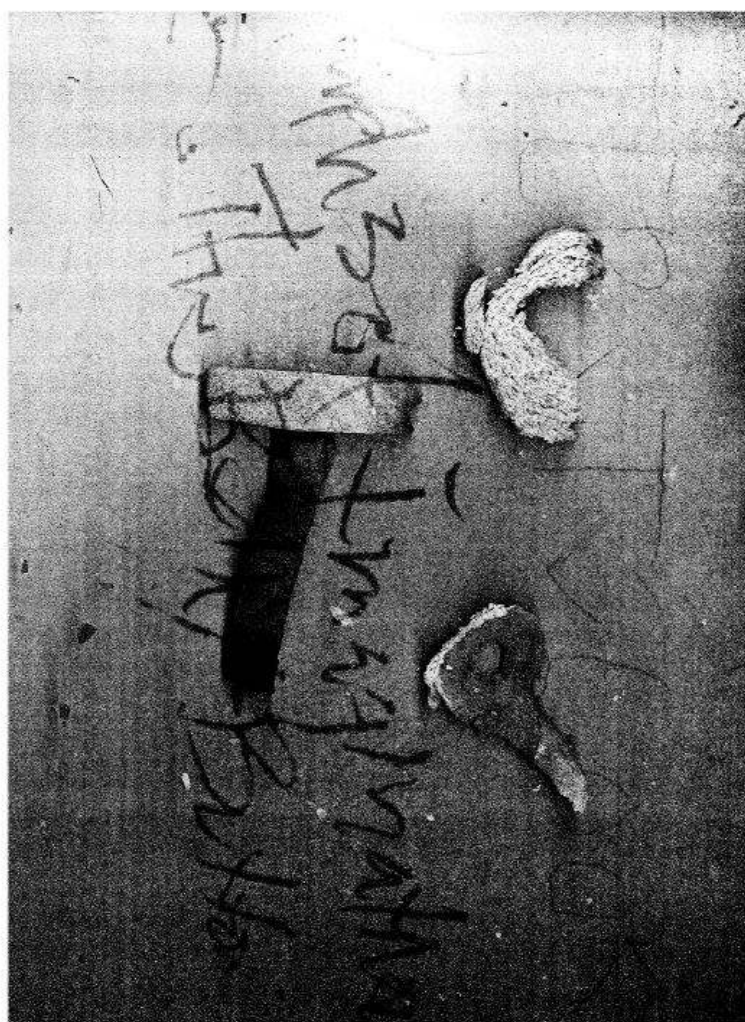
- 7 Если вы желаете сохранить получившееся из нескольких слоев изображение для будущего использования, нажмите на «Сохранить как» (Save As) и назовите файл так, как вы задумали (например: СчастливоеМесто), добавив в конце слово «слои» (то есть: СчастливоеМесто_слои).
- 8 Когда вы получите изображение, которое вам нравится, и отдельно сохраните файл со слоями или решите не сохранять его, отказавшись от шага 7, обратите внимание на верхний правый угол панели «Слои» (Layers). Нажмите на иконку, которая выглядит как стопка бумаг, чтобы появилось меню. Выберите «Выполнить сведение» (Flatten Image) — и все слои превратятся в один. Если вы сделали это, то, сохраняя файл, не добавляйте в конце слово «слои». Убедитесь, что вы сохранили файл в нужное место, специальную папку или на рабочий стол.
- 9 Распечатайте свой цифровой коллаж.
- 10 Если вы хотите расширить собственные возможности, отсканируйте части нарисованных букв увеличенными (более 100%). Тогда вы получите те же изображения, только в более высоком разрешении. Если вы будете увеличивать изображение вручную, то его качество снизится.

01

КРИССИ ДИГГС

01 Студентка Крисси Диггс в качестве материалов для этих двух композиций [01] использовала элементы всех трех упражнений, в том числе цифровую обработку оригинальных рисунков, наложение их друг на друга, поворот изображения, повторное использование изображения и изменение цвета.

02

СТИВЕН ДЖОНСОН

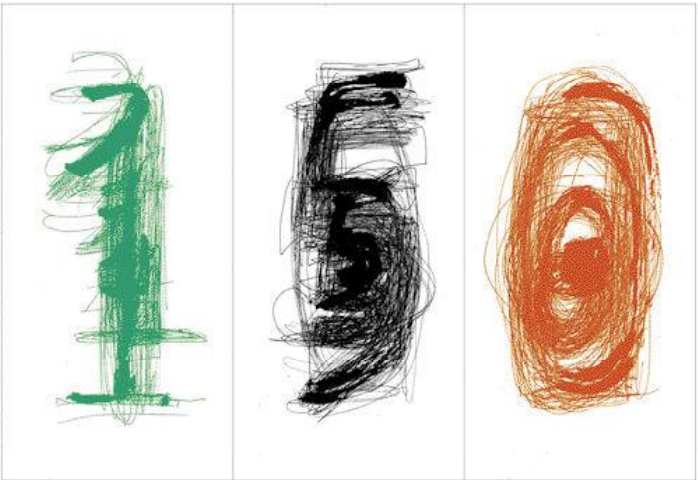
02 В этой композиции, созданной студентом Стивеном Джонсоном, высокие технологии сталкиваются с устаревшими. Он выполнил упражнение в другом ключе, опираясь на черно-белую эстетику ксерокопий в сочетании с цифровой технологией наложения надписи.

АЛЬТЕРНАТИВА: НАСТОЯЩИЙ КОЛЛАЖ

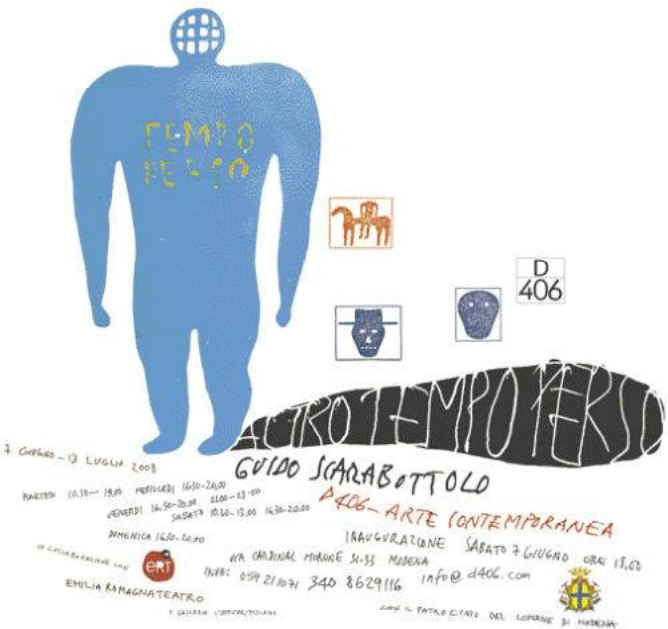
Отсканируйте каждую работу с высоким разрешением (300 dpi), не изменяя ее размер (100%). Разработайте систему присвоения имен и хранения файлов, чтобы по мере появления у вас все большего количества текстур и изображений вы могли с легкостью найти то, что вам необходимо. Распечатайте текстуры на различных типах бумаги. Храните эти листы в коробке или в цифровом виде для будущего использования. Вырезайте и собирайте коллаж так же, как обычно, или возьмите распечатанный лист, положите его в принтер и распечатайте на нем другой файл или этот же файл вверх ногами. Экспериментируйте, пробуйте различные комбинации, используйте необычную бумагу, например вырезанные в соответствии с нужным размером листы из бухгалтерской книги или газетные вырезки.

АЛЬТЕРНАТИВА: ПЕЧАТЬ НА ТКАНИ

Используя работы, полученные при выполнении упражнений 32, 33 и 34, создайте изображение, которое вам нравится. Если вы захотите распечатать повторяющийся паттерн, вернитесь к упражнению 13. Желая перенести свою работу на футболку или сумку, сделайте изображение нужного вам размера. Если вы шьете, то можете обратиться в компании, которые занимаются цифровой печатью на тканях. С их помощью вы распечатаете изображения на небольших отрезках материи, например на четверти квадратного метра или квадратном метре. В дальнейшем вы сможете использовать ткань для аппликации или для того, чтобы сшить авторскую сумку. Если вы не шьете, попробуйте воспользоваться такими онлайн-сервисами, на которых можно заказать объект со своей художественной работой, а затем подарить, продать его или оставить себе. Попробуйте прибегнуть к услугам сайтов, где можно выставить на продажу свою работу и получать проценты от стоимости каждой покупки.

03

04

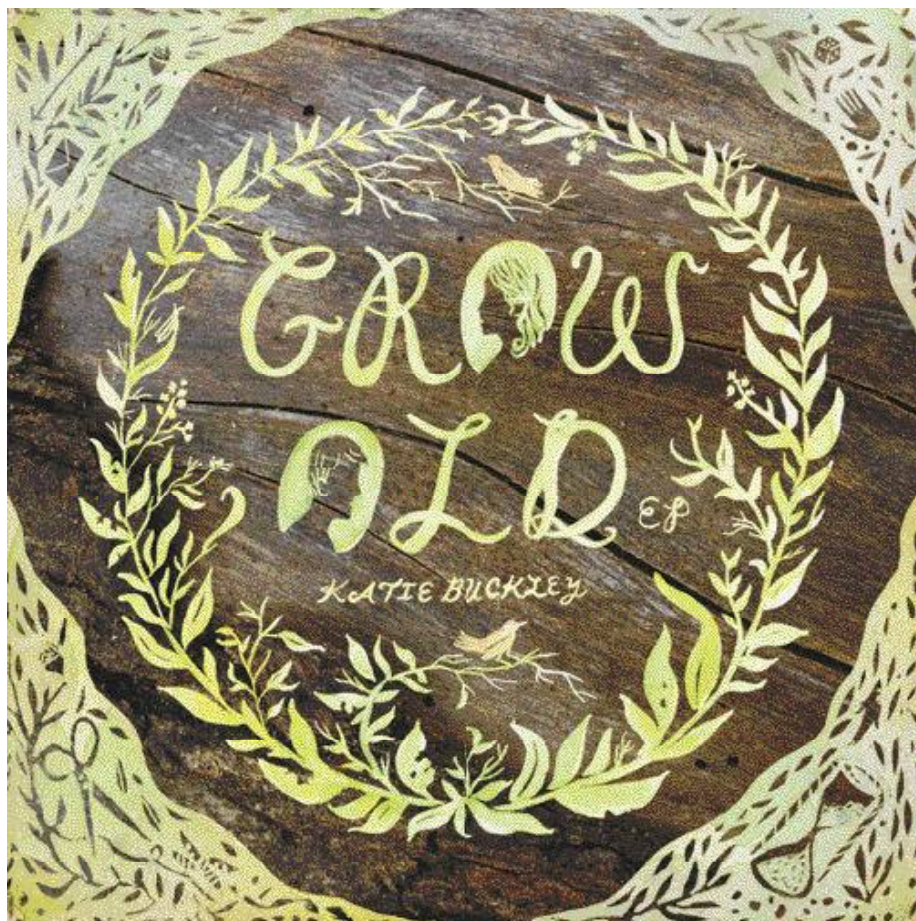
ГВИДО СКАРАБОТТОЛО

03 Плакат Гвидо Скаработтоло для Итальянского общества графических дизайнеров (AIAP) подготовлен в честь 150-летия со дня объединения Италии. Это блестящий пример изобретательного использования надписей. Для создания этих уникальных цифр Скаработтоло написал 1, 5 и 0 пятьюдесятью различными способами и с помощью компьютерной программы наложил их друг на друга. Идея плаката состоит в том, чтобы отдать должное объединению и в то же время намекнуть на разногласия внутри страны. Художник использовал карандаш, перо и кисть.

04 Плакат Скаработтоло *Wasting Some More Time* («Потерять еще немного времени») выполнен с помощью различных инструментов. Он был разработан и нарисован для галереи современного искусства D406 в Модене (Италия). Чтобы передать концепцию выставки, потребовалось внести в работу немного «беспорядка». Его игривые формы и надписи отличаются изобилием деталей. Они служат противовесом статичной фигуры, а также добавляют ощущение, что вы находитесь в тенистом саду.

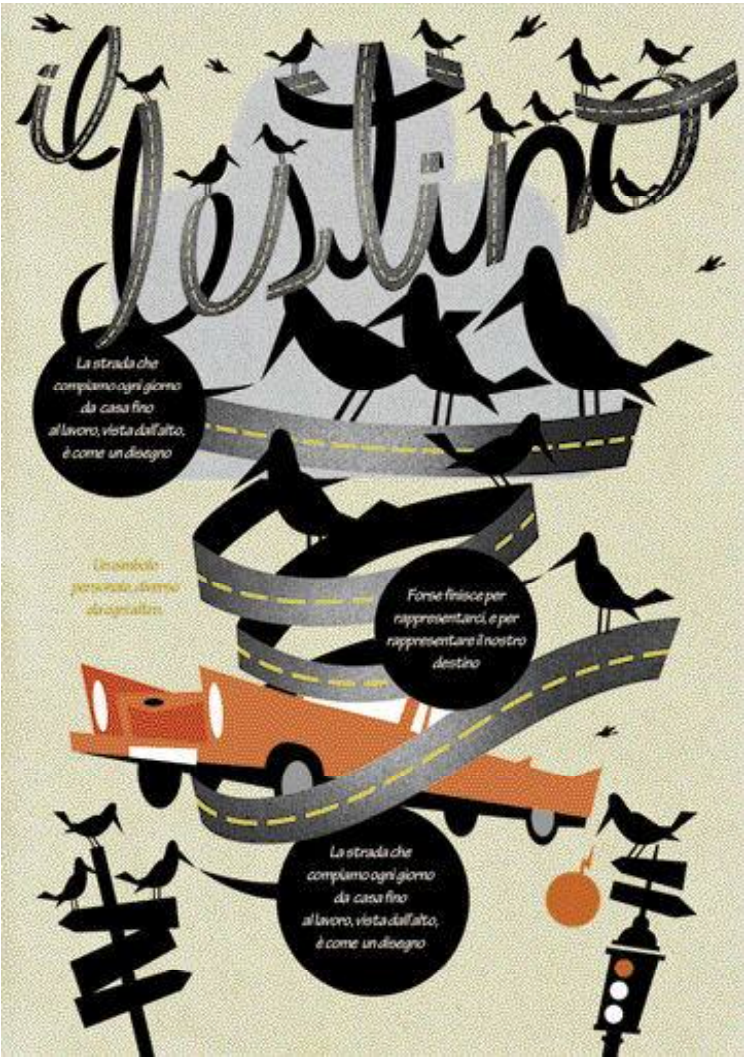
ЖАКЛИН МАКНЕЛЛИ

05 Обложка альбома Кэти Бакли *Grow Old*, выполненная Жаклин Макнелли, является подлинным произведением искусства. Здесь она показана спереди и сзади. Очаровательные формы букв Макнелли гармонируют с мелкими деталями, скрытыми в рисунке деревьев по контуру буклета, и рассказывают нам историю — это верное сочетание концепции и формы для музыкальных произведений Бакли.

05

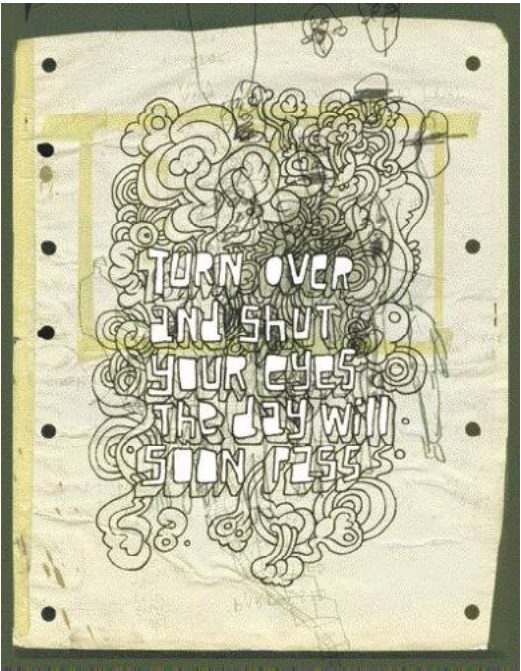

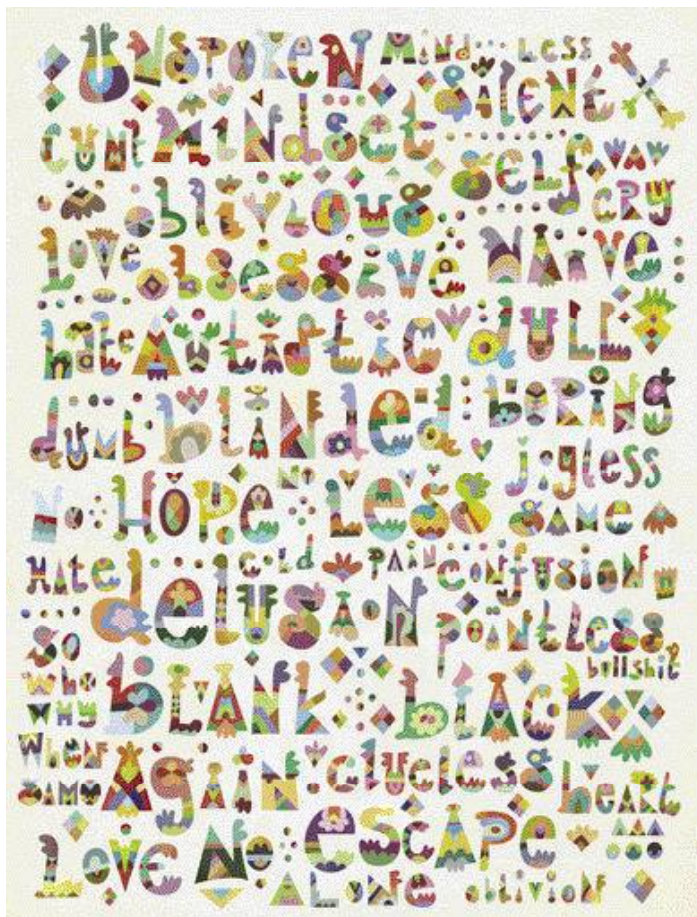
06

07/d

07/c

07/б

БОМБОЛАНД

06 Этот плакат был разработан итальянской студией иллюстрации и дизайна Bomboland. В ленточном заголовке помимо слова «судьба» прочитывается образ скоростного шоссе.

МЭТТ ЛИОН

07 Надписи Мэтта Лиона — это настоящая атака на зрителя с помощью форм и текстур. Каждой своей текстовой композицией Лион рассказывает небольшие истории. Работа *Silent Words* («Тихие слова») [а] отличается неразборчивой формой букв и невероятно яркими цветами. Произведение *Sad Words* («Грустные слова») [б] демонстрирует визуальное противоречие между яркими позитивными буквами и длинным списком слов на тему безнадёжности. Работа *Don't Wake Up* («Не просыпайся») [с] передает подростковые тревоги с помощью выцветшего потрепанного листа из блокнота и букв, написанных шариковой ручкой. *Do It Now* («Сделай это сейчас») [д] обладает игривым изобилием деталей в многомерных, узорчатых рисованных заглавных и строчных буквах. Простые и сложные работы Лиона волнуют нас своим бесконечным разнообразием.

Подумайте о том, насколько уместным будет использование в проекте рукописных букв. Найдите время, чтобы изучить, как другим художникам удастся успешно сочетать текст и изображения.

07/а

36. БУКВА КАК ОБЪЕКТ

Цель этого упражнения состоит в том, чтобы посмотреть, каким образом формы букв можно превратить в изображения, а затем попытаться создать объект из буквы самостоятельно.

ОБЪЕКТЫ, НАПОМИНАЮЩИЕ БУКВЫ

МЭРАЙЯ БЕРТОН

01 Этот забавный алфавит был создан канадским иллюстратором Мэрайей Бертоном из легко узнаваемых и размещенных в соответствующем порядке элементов. Материал, лежащий в основе творческой работы, частично представляет собой иллюстрации, а частично — фотографии. Каждая буква переносит зрителя в уникальное по характеру место и заставляет по-новому посмотреть на эклектичную коллекцию.

01

02

03

НИК ИЛУЗАДА

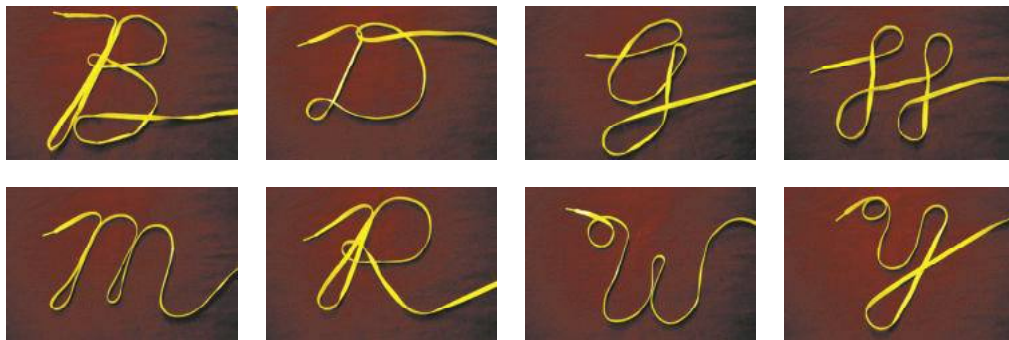
02 Иллюстратор Ник Илузада любит спорт, особенно футбол. Он придал своему алфавиту упорядоченный, но в то же время дикий характер, расположив обувные шнурки таким образом, чтобы создать в композиции визуальный якорь.

ХЕРАРД АРМЕНГОЛ

03 Испанский иллюстратор Херард Арменгол, желая создать полуавтобиографические буквы, обращается к личным воспоминаниям, ассоциациям и юмору.

МАРК НОТЕРМАНН

04 Дизайнер Марк Нотерманн использует желтый шнурок, чтобы написать каждую букву — точно так же, как если бы он писал их карандашом.

ЗООИ КЕЛЛЕР

05 Уникальные прописные буквы Зоуи Келлер одновременно текущие, поскольку выполнены из теста, и подрумяненные, поскольку уже запеклись в духовке на противне. Буквы были подготовлены для заключительной критической встречи за завтраком в рамках моего курса по рисованным шрифтам. Каждый студент, обучающийся по направлению «дизайн» или «иллюстрация», должен был использовать для создания букв пищевые продукты.

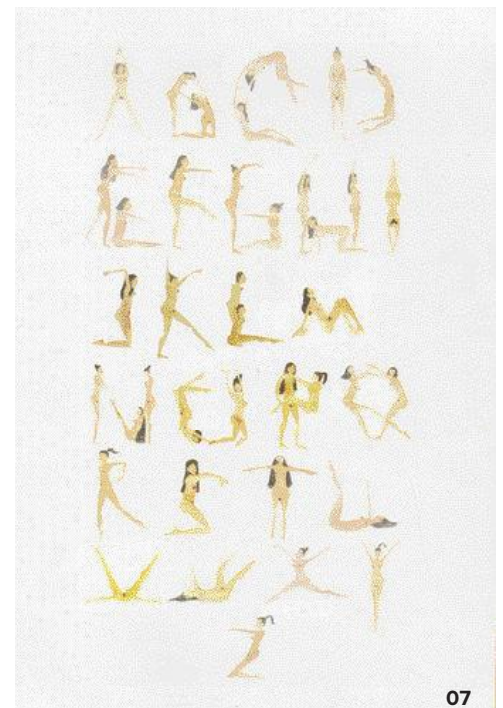
АНА БЕНАРОЙЯ

06 Иллюстратор из Нью-Джерси Ана Бенаройя любит, когда ее работы передают мощные визуальные послания. Для создания своего алфавита она использовала «части» лошади, растягивая их, чтобы получить максимальное сходство с буквами.

НА КИМ

07 На создание этого алфавита художницу вдохновила сдержанная эротика. Иллюстратор На Ким использовала цвет волос и тела, чтобы добавить изящества некоторым не особенно грациозным позам.

ПОИСК БУКВЕННОЙ ФОРМЫ

ЖАКЛИН МАКНЕЛЛИ

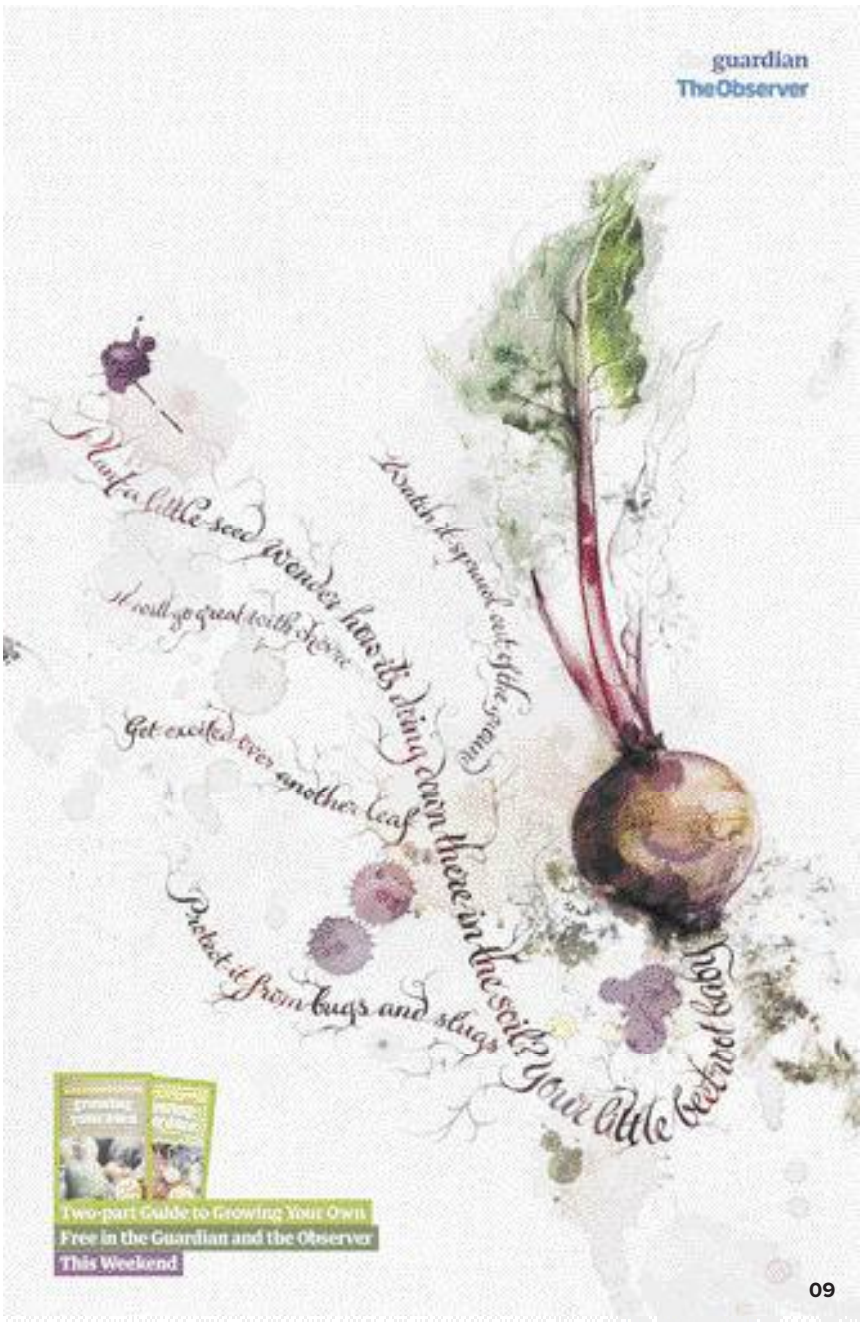
08 Этот алфавит был составлен из изображений, заимствованных из книги по анатомии. Из-за строгих ограничений, связанных с тем, что нельзя изменять анатомические формы — разве что их количество, — иллюстратору и художнице Жаклин Макнелли пришлось проявить острую наблюдательность, чтобы найти все 26 букв алфавита.

ЭЛИСОН КАРМАЙКЛ

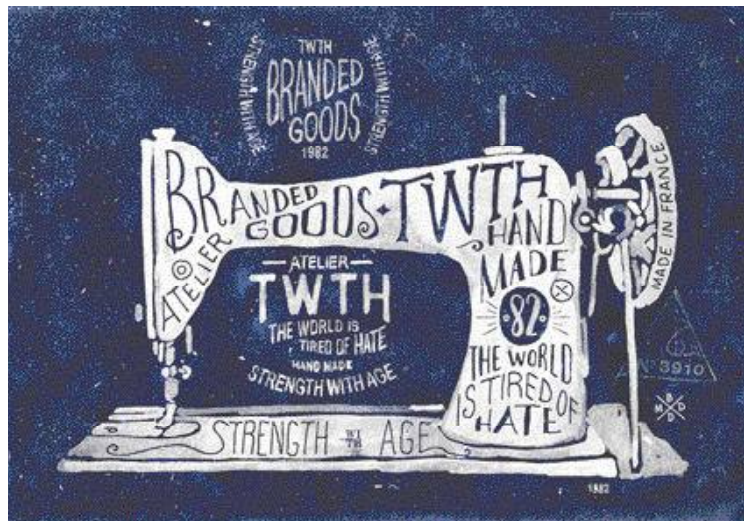
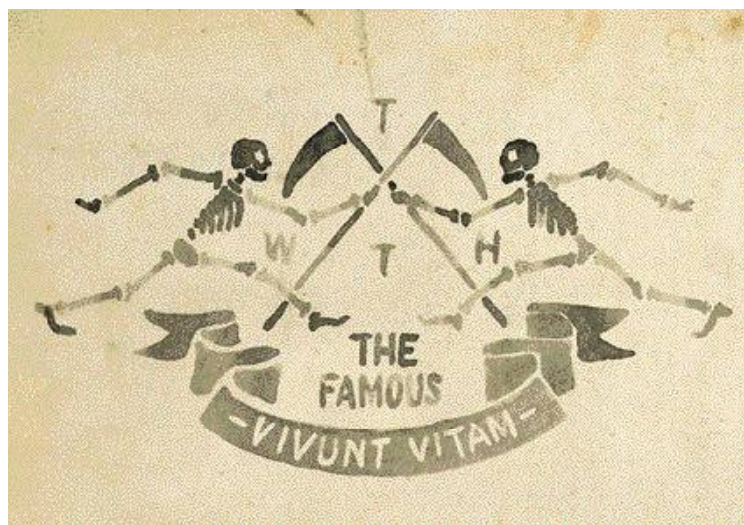
09 Для этой рекламы Growing Your Own («Выращиваем сами»), подготовленной для газеты Guardian, британский иллюстратор Элисон Кармайкл развивает тему корешков свеклы. Их форма однозначно узнаваема, при этом сохраняется читабельность рекламного сообщения.

08

09

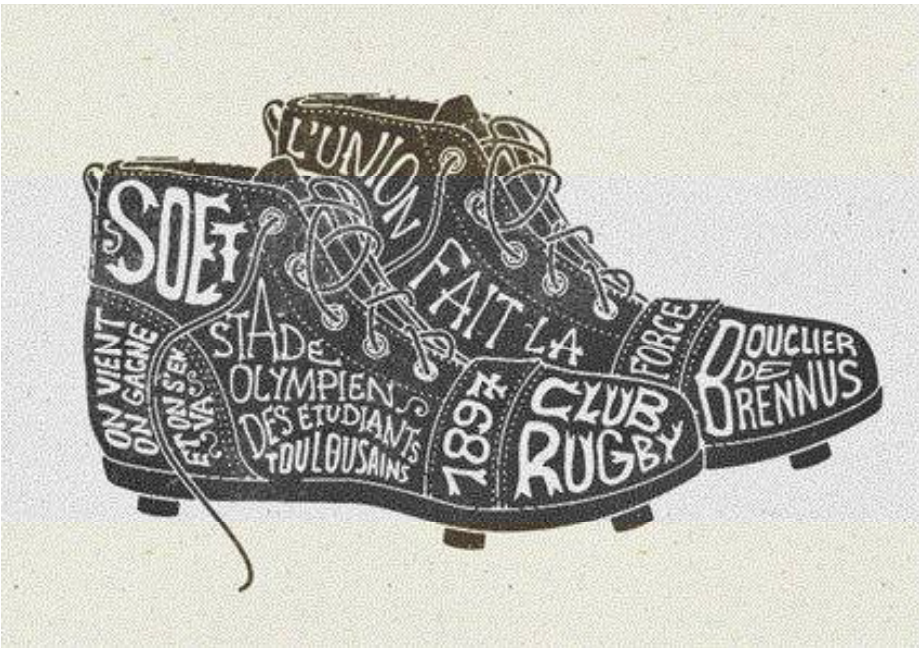
10

БУКВЫ В ФОРМАХ

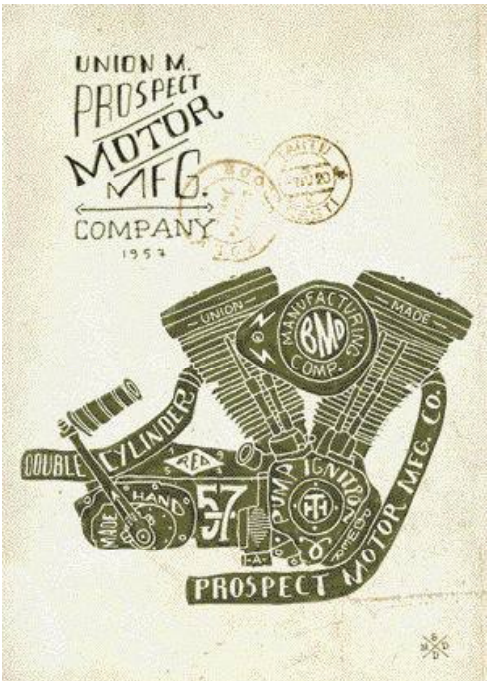
BMD DESIGN

- 10 Чтобы рассказать о составляющих бренда Atelier, французская студия BMD Design использует сочетание корпоративного сообщения, социальной философии и узнаваемые формы. В этой серии работ вы можете увидеть нарисованные и раскрашенные вручную буквы и изображения.

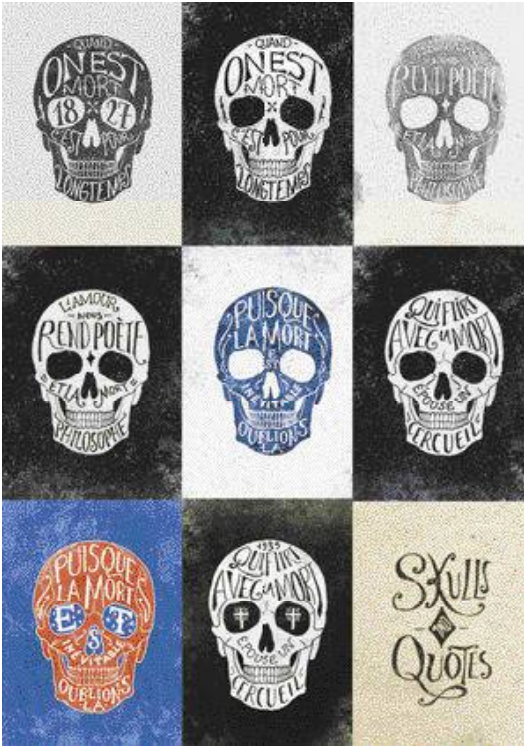
5 | КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АППЛИКАЦИИ: СЛОВА И БУКВЫ

11

13

ВПИШИТЕ В КОНТЕКСТ СВОИ БУКВЕННЫЕ ФОРМЫ

BMD DESIGN

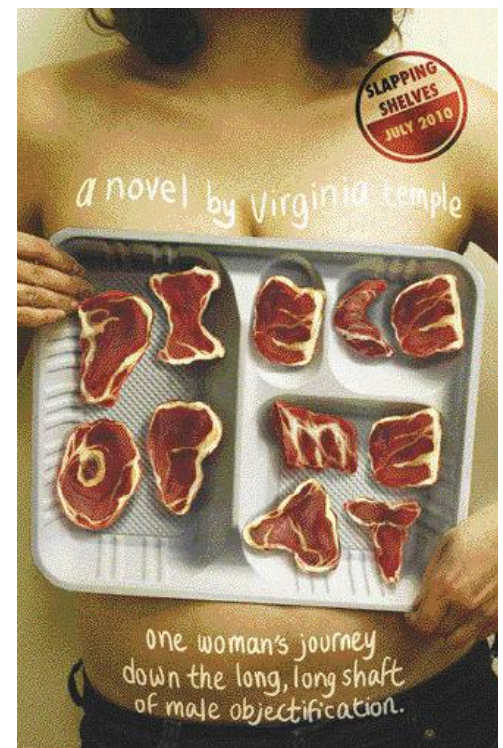
- 11 BMD Design добавляет в это изображение, разработанное для регбийного клуба Stade Olympien des Etudiants Toulousains (SOET), немного викторианских ноток. Помимо бутс для регби, в BMD Design подготовили монограммы для мяча, шлемов и формы команды, ловко вписывая текст в символику клуба.
- 12 На каждом улыбающемся черепе приведена цитата известного писателя, например Эжена Шаветта, Пьера-Жоржа Тамини, Джорджа Сантаяны или Стендаля на тему любви, жизни и смерти. В BMD Design разместили эти довольно необычные надписи на одежде, доступной в интернет-магазине Society6.com.
- 13 В отличие от бутс для регби, надписи, сделанные BMD для Prospect Motor Manufacturing Company, создают ощущение техничности и резкости.

ЭЛИСОН КАРМАЙКЛ

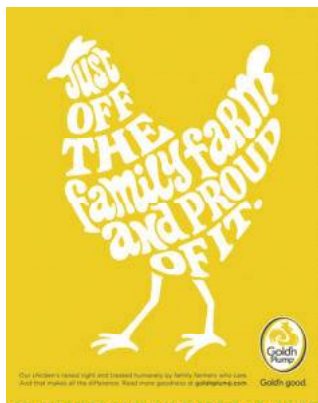
- 14 Благодаря выбранным цветам и форме эта надпись Элисон Кармайкл, несомненно, передает нам ощущение, что продукт — курица — настолько свежая, будто только что сама пришла с фермы. Это простая и привлекательная работа, в которой гребень птицы образуют верхние элементы буквы «J».
- 15 Кармайкл задействовала всем знакомые предметы — парту, шариковую ручку, вырезанные буквы, ругательства со школьного двора, — чтобы передать атмосферу места и времени, которое каждый вспоминает как эмоционально заряженный период.

ЯО ЛИ

- 16 «Мясо» на обложке электронной книги Яо Ли сочетает в себе в буквальный и переносный смысл (meat — 1) мясо; 2) тупица). Эта комбинация создает интересный эффект и демонстрирует неудобную тему. Рукописный подзаголовок привносит в дизайн элемент индивидуальности.

16

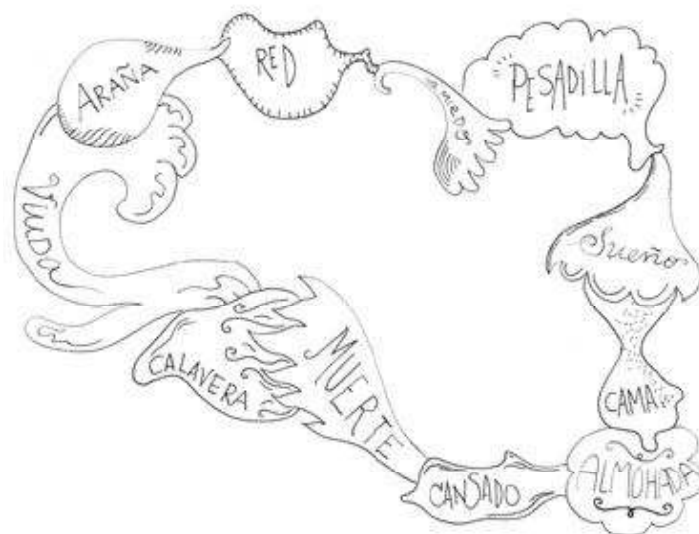
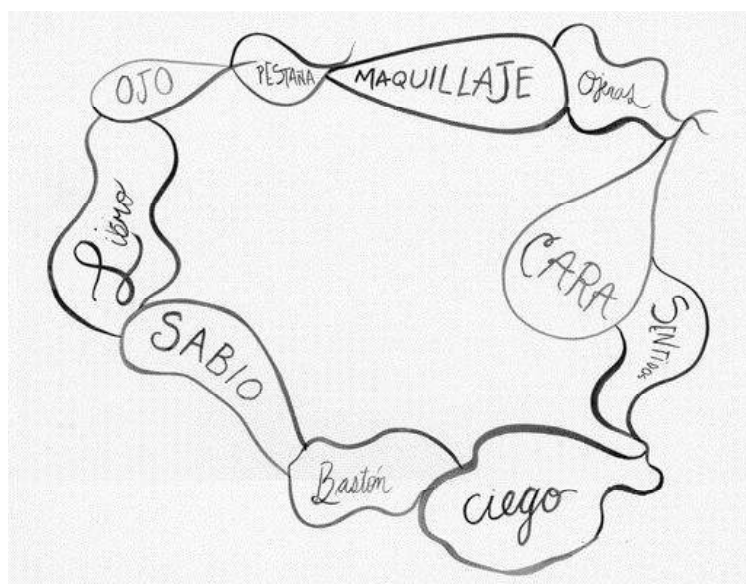
14

15

РИСУНКИ НА ТЕКСТЕ

На другом полюсе концепции «буква как объект» книга *Drawings on Writing* («Рисунки на письме»), в которой приведены работы различных художников. Коллекция черно-белых рисунков основана на идее использования текста и невозможности его прочесть. Редактор книги, голландско-французский художник Серж Оннен выбрал труды исторических деятелей, современных художников и анонимных авторов. Это третья книга в серии. Первая книга посвящена лицам, вторая — геологии. Третье издание описывается как «100% текста, 99% — нечитаемо».

02

ХЕНРИК ДРЕШЕР И ВУ ВИНГ ЙИ

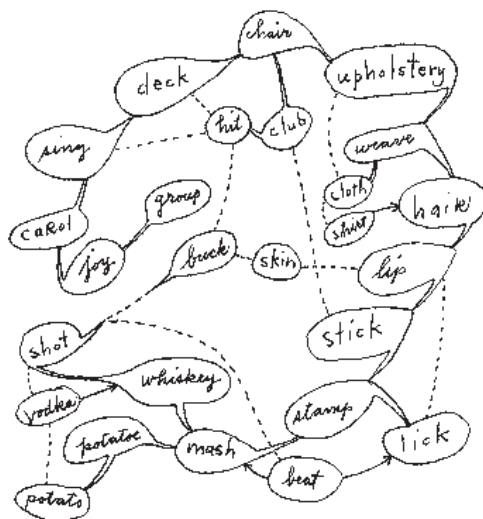
01 Цепочка из слов, созданная Дрешером и Йи, в которой встречаются как китайские, так и английские слова, — каждый из них говорит на обоих языках.

ЛИЗА ПЕРРИН И ВАЛЕРИА МОЛИНАРИ

02 Это пример цепочки из слов на испанском языке, созданной двумя моими аспирантами из колледжа искусств Мэриленда.

УИТНИ ШЕРМАН

03 Слова в цепочке также могут соединяться в различных направлениях или принимать форму, которая отражает тему цепочки.

03

Не пытайтесь выполнить это упражнение, если вы хотите спать, и не играйте со слишком умными людьми!

38. КАРТОЧКИ СО СЛОВАМИ

Это забавное упражнение

подстегивает воображение и посредством гармонизации случайных прилагательных, существительных и глаголов развивает понятийное мышление. Приведенные ниже инструкции являются всего лишь ориентиром, поэтому вы можете следовать им или адаптировать концепцию в соответствии с вашими целями.

МАТЕРИАЛЫ

25 пустых карточек размера 9 x 15 см

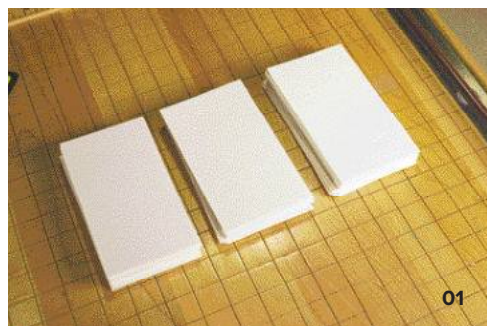
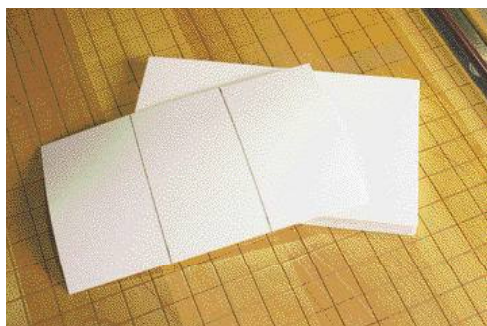
Ножницы

Ручка

Инструмент для рисования

ШАГИ

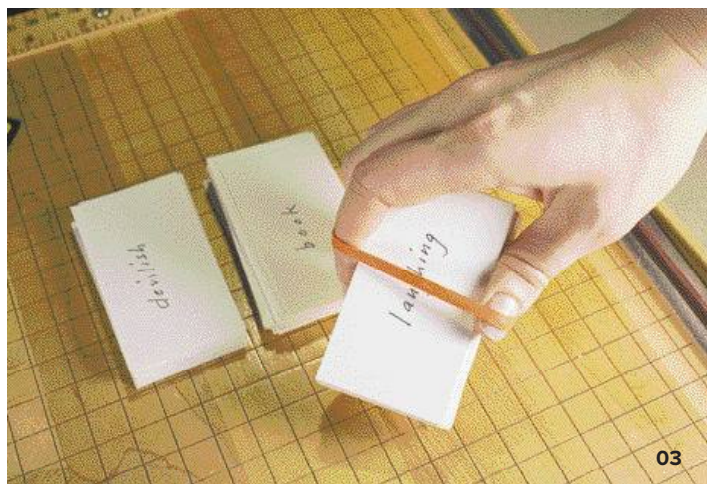
- 1 Возьмите 25 карточек размера 9 x 15 см и разрежьте каждую на 3 части. У вас должно получиться 3 стопки по 25 карточек размером с визитку. [01]
- 2 На каждой карточке из первой стопки напишите по одному прилагательному. Попробуйте придумать разнообразные слова, которые описывают предметы и явления из области науки, природы, красоты, темперамента или цвета.
- 3 На карточках из второй стопки напишите 25 существительных. И снова используйте самые разнообразные слова. Не пытайтесь сделать так, чтобы они соответствовали прилагательным.
- 4 На каждой карточке из третьей стопки напишите глагол. Выполняя это задание, подумайте о самых простых и неожиданных словах, которые приходят вам в голову, начиная с носорога и заканчивая канцелярской кнопкой. [02]
- 5 Перемешайте карты в стопках, но не смешивайте карточки из разных стопок! Переверните их словами вниз и возьмите по верхней карте из каждой стопки. Если вы выполняете это упражнение в компании, тяните карты по очереди. Чтобы в дальнейшем стопки не перепутались, стяните их резинками. [03]
- 6 Расположите три карточки, которые вы вытянули, следующим образом (например): дьявольский / книга / смеется. Если в вашем языке другой порядок слов в предложении, разместите их в соответствии с правилами языка.
- 7 Теперь переходите к работе. Нарисуйте картинку, которая соответствовала бы вашему набору карточек. Вы можете добавить фон, размножить «дьявольскую смеющуюся книгу» или оставить одиночный рисунок. [04]

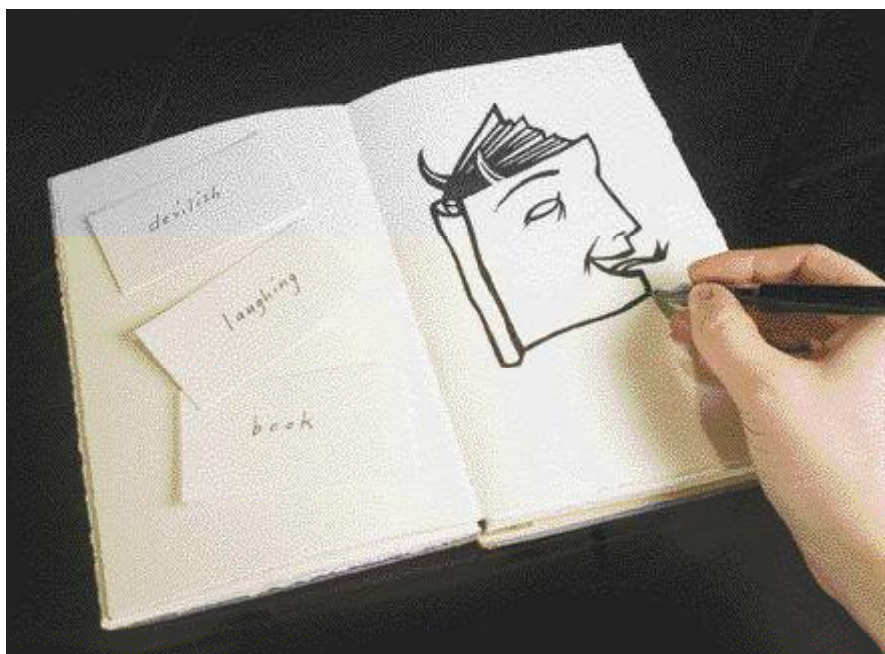
01

02

03

04

39. НЕЛЕПЫЕ СПИСКИ

Иллюстратор и преподаватель Джейми Золларс придумала это упражнение, когда пыталась создать новую работу для своей личной коллекции. В его основу легли правила импровизации. «Составление списков — это еще один способ провести мозговой шторм, и он может повлечь за собой уникальные визуальные идеи», — отмечает Золларс. Вы просто составляете уникальный список на определенную тему — не размышляя, выдаете набор ответов. Идея отлично подходит Золларс для придумывания образов. Упражнение позволяет художнице развить образы, которые в ином случае она не смогла бы найти. Первый шаг в этом упражнении — открыть свой разум, мыслить свободно. Нужно отказаться от логики и приветствовать бессмыслицу. Подумайте о маловероятных событиях и соедините их вместе. Ограничьте время несколькими минутами и заставьте себя написать по крайней мере 12–15 ответов. Не думайте над списком слишком усердно (вообще не думайте) — просто будьте готовы составить перечень абсурдных ответов.

Вы убедились в том, что разработать такой список самостоятельно довольно трудно? Поработайте в паре с другом. Пусть один пишет существительное («бабочки», «зомби», «транспорт» и т. д.), а другой придумывает описательные слова («хищный», «вдумчивый», «миниатюрный»), затем каждый из вас выбирает тему для дальнейшей разработки: прозвища кого-то, еда чья-то, какое-то действие. Или, чтобы запустить механизм творчества, вы можете воспользоваться одной из семи перечисленных ниже тем.

ТЕМЫ

- Еда для вдумчивых зомби
- Виды миниатюрного транспорта
- Игры для пятого дня рождения вашей свинки
- Ласковые прозвища слона-очкарика
- Список напитков для драконов
- Виды домов злодеев из комиксов
- Динозавры, которых вы больше всего хотели бы пригласить на чай

Словарь познакомит вас с удивительными и еще не известными вам словами. Просто откройте один из словарей на случайной странице и выберите слова-подсказки.

01/a

ДЖЕЙМИ ЗОЛЛАРС

01 Страница с эскизами, над которыми работала Золларс. Она использует свой список *Predator Butterfly* («Хищные бабочки») [a], а также уточненный список *Names of Predator Butterflies* («Названия хищных бабочек») [b]. Данная работа свидетельствует об интересе художницы к истории, Дальнему Востоку и аллитерации.

40. ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПИСКИ

Многие упражнения, ранее описанные в этой книге, основаны на методах сюрреалистов, которые прямо или косвенно повлияли на произведения, созданные в XX столетии. Движение сюрреалистов затронуло изобразительное искусство, а также поэзию и литературу. Слова — это отправная точка для появления идей. Поэтому то, что мы обращаемся к различным способам, с помощью которых можно вписать слова или текст в наш творческий процесс, имеет определенный смысл.

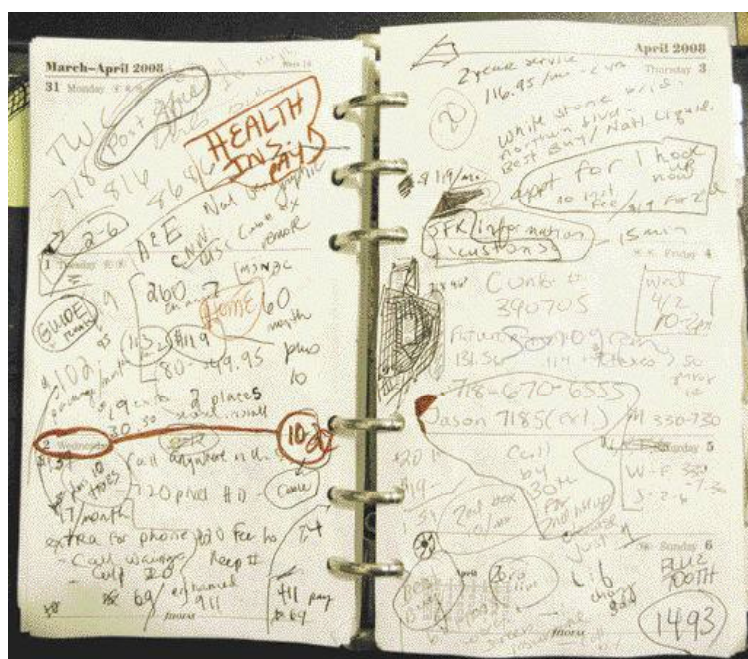
Мы окружены списками. Перечни продуктов, списки дел, списки любимых вещей, списки имен, списки характеристик, списки стран, списки случайных или, казалось бы, не связанных между собой вещей. Некоторые из них написаны аккуратно, как, например, список, который вы даете кому-то, кто отправляется за покупками, — вы хотите, чтобы все было куплено правильно. Некоторые списки небрежно нацарапаны в уголке страницы, потому что вы знаете, что это мимолетные мысли, которые, безусловно, будут забыты. Кроме того, существуют списки выполненных дел, пункты которых вычеркивают, или списки дел, которые пока не завершены. Списки могут быть написаны ручкой или карандашом, цветными или только черными чернилами. Любой из них благодаря взаимодействию знаков на странице способен создать уникальный зрительный образ. В составленном от руки списке каждое слово имеет индивидуальность, в то время как напечатанный список выглядит формальным и отчужденным. Списки также могут стать отправной точкой для рисунка, позволяющей отреагировать на слова или продублировать их — в буквальном смысле нарисовать образ каждого слова.

Это двойное упражнение. Во-первых, оно дает возможность взглянуть на письмо как на рисование и научиться ценить характер букв. Во-вторых, при его выполнении приветствуются случайности, бумага рассматривается как артефакт, объект, ранее подвергшийся воздействию.

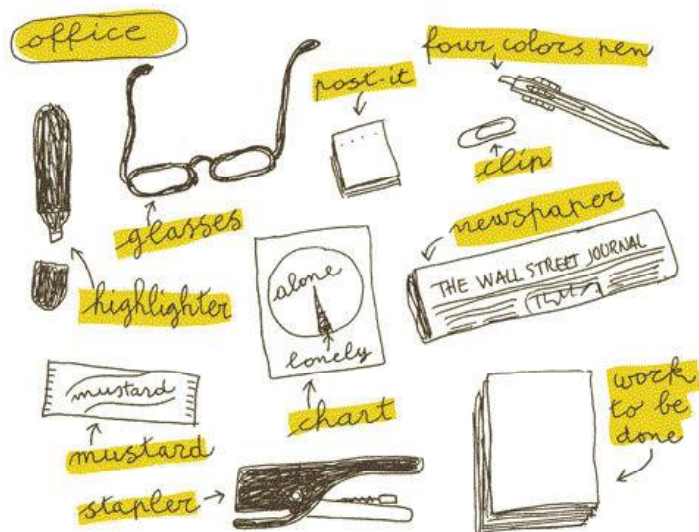

ПОЛ РАЙАН

01 Художник Пол Райан помешан на составлении списков, при этом он относится к сторонникам охраны природы, вследствие чего записывает перечни своих дел на обратной стороне визиток. Как только дело выполнено, он хорошо зачеркивает его. Райан хранит визитки в ящике пачками и использует их для небольших коллажей.

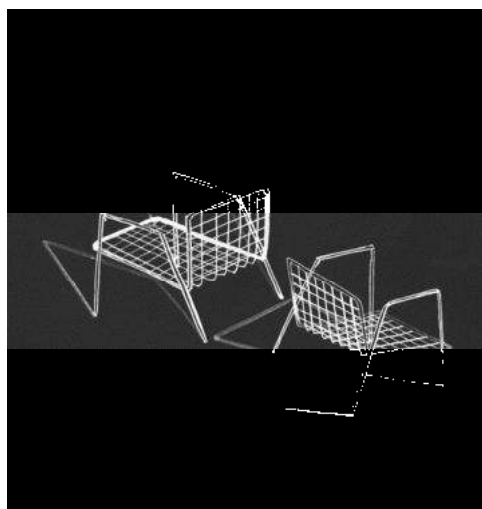
02

03

04/a

04/b

04/c

АНОНИМ

02 Эта страница из органайзера демонстрирует интересный и текстурный образ, который кажется удивительно знакомым. Группа художников записывает время той или иной ручкой. Впрочем, они сразу же игнорируют собственное правило — их записи не укладываются в очерченных для них рамках.

ГВИДО СКАРАБОТТОЛО

03 Иллюстрация *At the Office* («В офисе») Гвидо Скарабботтоло для редакционной статьи по заказу арт-директора New York Times Александры Жигмонд сопровождает обзор короткого романа. Работа отражает обыденные вещи, окружающие нас. Перечисляя их, мы наталкиваемся на ассоциации или замечаем детали каждого элемента, которые раньше, скорее всего, пропустили бы.

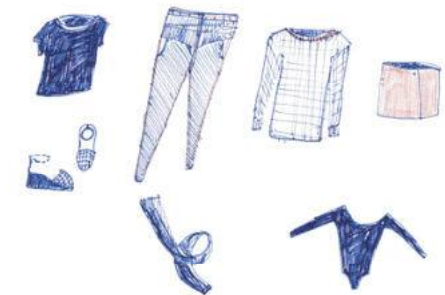
НА КИМ

04 Иллюстратор На Ким из Бруклина знает, как правильно изобразить повседневные вещи и информацию о том, кто их использовал. В каждой из ее работ — *Butter* («Масло») [a], *Lawn chairs* («Садовые кресла») [b] и *Matches* («Спички») [c] — задействован индивидуальный подход, чтобы рассказать об объектах и их функции.

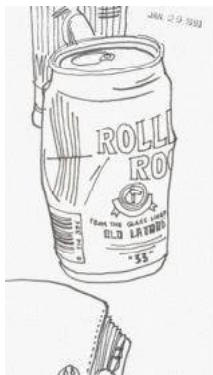
5 | КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АППЛИКАЦИИ: СЛОВА И БУКВЫ

АЛЕКС ЦИТРИН

05 Алекс Цитрин по-деловому подходит к вопросу изображения своих вещей, она в буквальном смысле зарисовывает все, чем пользовалась в течение дня.

05

06

ЖОРЖИ КОЛОМБО

06 Жоржи Коломбо воспользовался моментом, чтобы запечатлеть банку пива и пакет, в котором он принес ее домой. При этом Коломбо очень избирателен в отношении цвета.

ДИНГДИНГ ХУ

07 На первом наброске Дингдинг Ху, одной из моих аспиранток из Китая, изображена ее квартира со всей обстановкой [a]. Вы можете увидеть обозначения на китайском и английском, которые напоминают о том, что она еще учит язык. При создании второго наброска Дингдинг ловко использует разделение между страницами в альбоме [b], чтобы отделить одну комнату от другой, «установив» дверь на линию сгиба. Предназначение каждой комнаты становится понятным не только благодаря двухъярусным кроватям и кроватям для взрослых — художница обращает наше внимание на объекты на рисунке с помощью звездочек.

07/a

НА КИМ

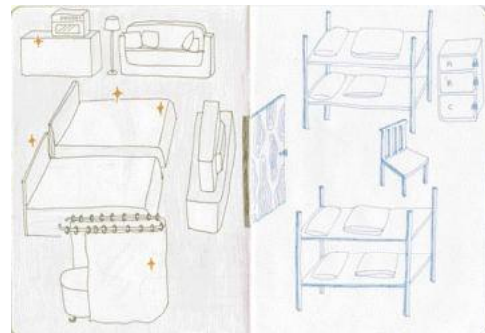
08 На Ким также передает сообщения посредством рисунков, на которых изображены обычные вещи. Эти сообщения говорят о ней самой. Она рисует отказ от курения [a], обнаружение спасательной невидимки (*Lifesaver* («Спасатель»)) [b]), получение полезной информации из библиотечной книги (*How to be fly and stay fly* («Как быть и оставаться модной»)) [c] или ведет хроники встречи, изображая салфетку, на которой записан телефон, и мороженое в вафлях (*Pierre, oh Pierre! Stop it* («Пьер, о Пьер! Прекрати»)) [d]. Каждая работа передает закодированное и в целом двусмысленное сообщение. Пьер крутой или просто любит пофлиртовать?

КЕЛЛИ ЛАССЕРР

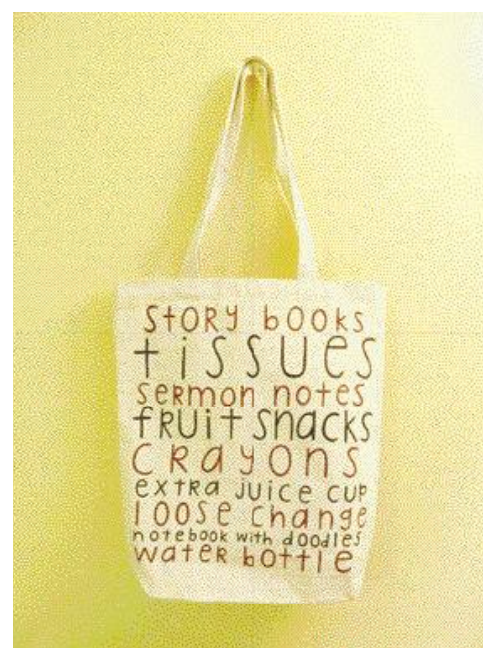
09 Ручная роспись сумок вошла в жизнь Келли Лассерр в тот момент, когда она сделала сумку для своей сестры. Лассерр решила перечислить все вещи, которые она нашла в старой сумочке сестры. После этого она получила несколько заказов на другие сумки, каждая из которых характеризует владельца через описание его повседневной жизни.

МАРТИН ХААКЕ

10 За исключением нескольких предметов, иллюстрация Мартина Хааке на тему еды является визуальной репрезентацией многообразия продуктов питания, которые понятны практически каждой культуре, в то же время через выбор формы и цвета Хааке указывает на уникальные характеристики изображенных объектов.

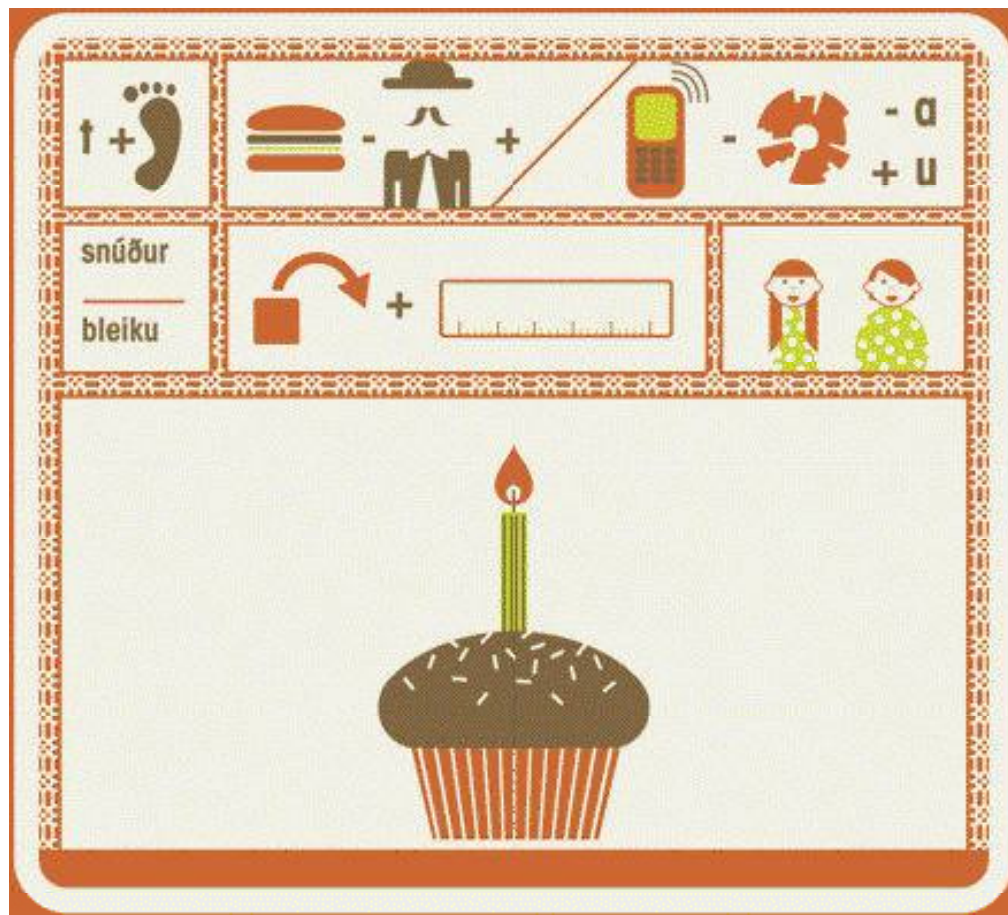

07/b

41. РЕЗЮМЕ МЕЧТЫ

Резюме мечты по форме походит на обычного резюме для устройства на работу, отличие в том, что в нем представлена воображаемая хроника достижений. Иногда резюме мечты содержит как реальные, так и выдуманные достижения. Именно вы выбираете, какую информацию включить в резюме или исключить из него: это ваша мечта! Для начала подумайте о том, как выглядит хорошо проработанное резюме. В нем выстроена визуальная иерархия информации о человеке — его образование, навыки, где он живет, как с ним связаться, иногда даже хобби и деятельность вне сферы работы. Теперь перенесите эту структуру в сценарий мечты. Человек, о котором пойдет речь, — вы. Но вы можете использовать выдуманную (или реальную) информацию о том, где вы проводили свои дни (работая), где вы живете, как с вами связаться и т. д. Создание отдельных граф или объединение фактов в блоки способно придать фантазиям видимость порядка. Подумайте об этом: если бы ваше резюме формировали предложения и абзацы, его было бы очень трудно читать.

01/a

СТЕЛЛА БЬОРГ И МАРТИН ХААКЕ

01 Эти примеры работ Стеллы Бьорг и Мартина Хааке не задумывались как резюме мечты, однако они содержат все элементы визуальной структуры, позволяющие выдать за резюме выдуманную историю. Обратите внимание на графический стиль Бьорг, который организует объекты, представленные иконографически, в заголовок [а], в то время как Хааке, чтобы структурировать свою страницу, использует преимущества коллажа и бумаги [b].

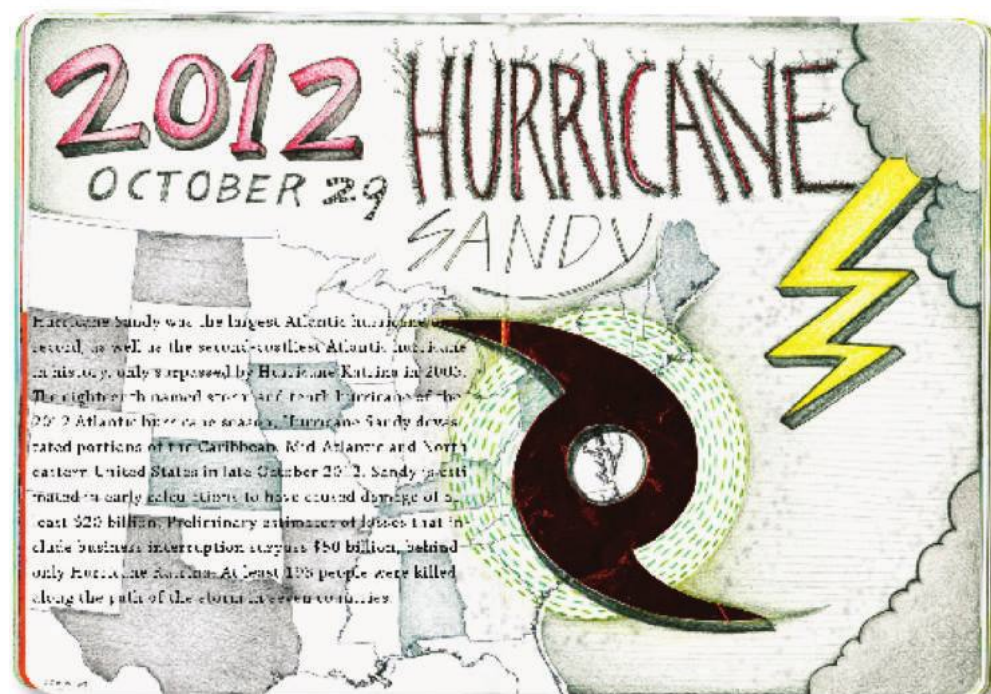

42. СОВМЕСТНЫЕ СКЕТЧИ

Рисование в общем скетчбуке имеет множество форм: все, что вам нужно, — это согласовать направление сотрудничества, и вы можете приступить к работе. Удачным примером является интересный проект *Sketchbook*, организованный Art House, бруклинской компанией, которая руководит глобальными совместными художественными проектами. Проект *Sketchbook* насчитывает более чем 26 000 альбомов. Каждый год художников приглашают внести свой вклад в развитие коллекции. Art House также сотрудничает с Бруклинской библиотекой искусств и выставочным павильоном в секции Вильямсбург в Бруклине. Как указано на их сайте: «Art House содействует арт-проектам, которые поддерживает общество и которые позволяют использовать возможности виртуального мира, чтобы делиться вдохновением в мире реальном. Все наши проекты открыты для каждого». За небольшую плату вы можете зарегистрироваться и разместить в скетчбуке свою работу. Вы получите скетчбук, а затем, закончив рисунок, вернете его в библиотеку, где все альбомы доступны для просмотра. Art House курирует передвижные выставки. Благодаря электронной библиотеке зрители по всему миру могут просматривать представленные скетчбуки. Недавно в качестве задания на осенний семестр я предложила своим студентам поучаствовать в проекте *Sketchbook*. У каждого скетчбука была своя тема: рассказ о путешествиях, мемуары, атлас, хроника, народные сказки, документирование, жилища, незнакомые люди, диаграммы, списки, существа, динозавры и загадки. За скетчбук на каждую тему отвечал конкретный студент. Он получал инструкцию еженедельно передавать скетчбук. Поскольку тема оставалась прежней, а художник менялся, у студентов была мотивация улучшать свои работы.

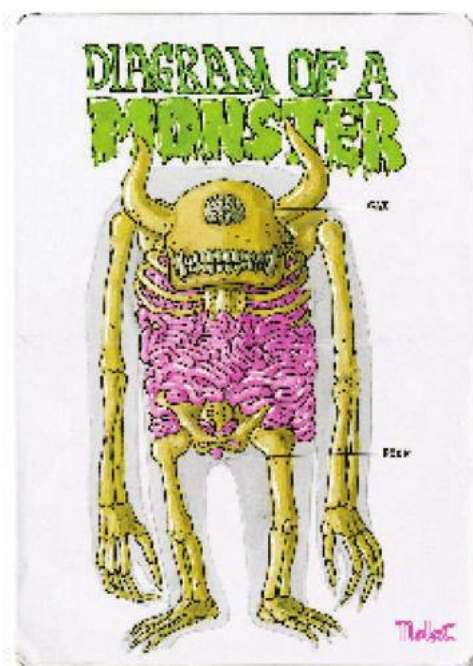
01

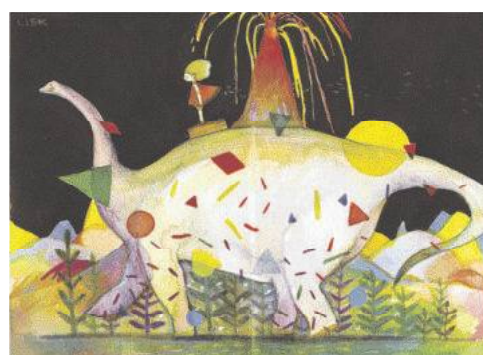
02

04

03

05

КЕВИН ВАЛЕНТЕ И МАЙЛИ ДИГНАН

01 *Atlas* («Атлас»)

СЕО КИМ

02 *Chronicle* («Хроника»)

ЭДУАРДО КОРРАЛЛ И КЕВИН ВАЛЕНТЕ

03 *Creatures* («Существа»)

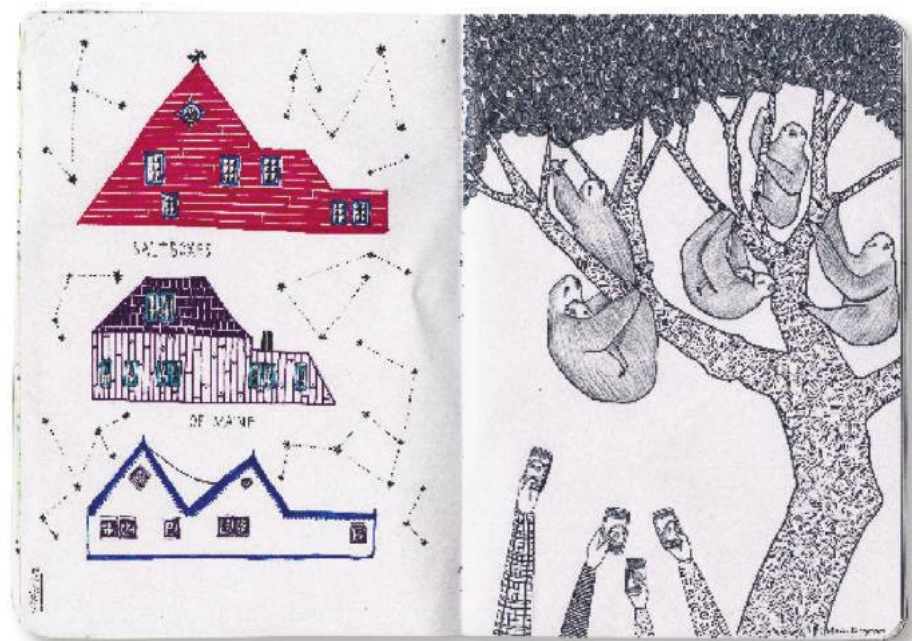
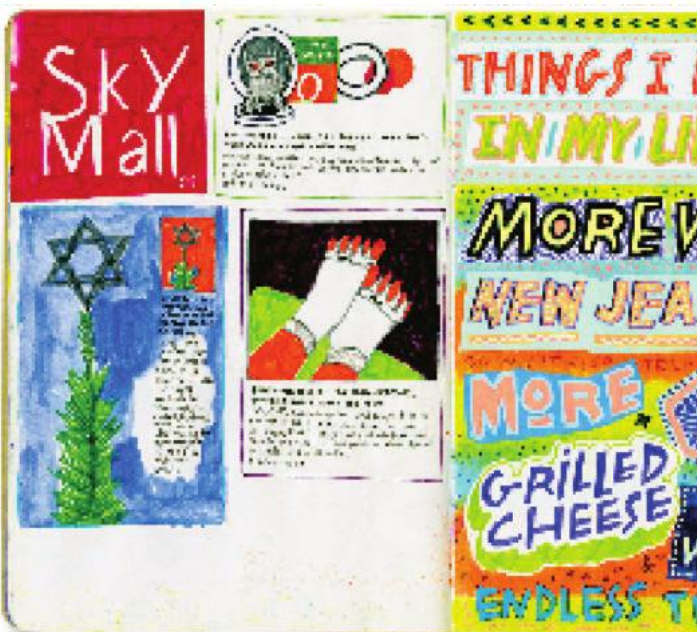
ЭДУАРДО КОРРАЛЛ

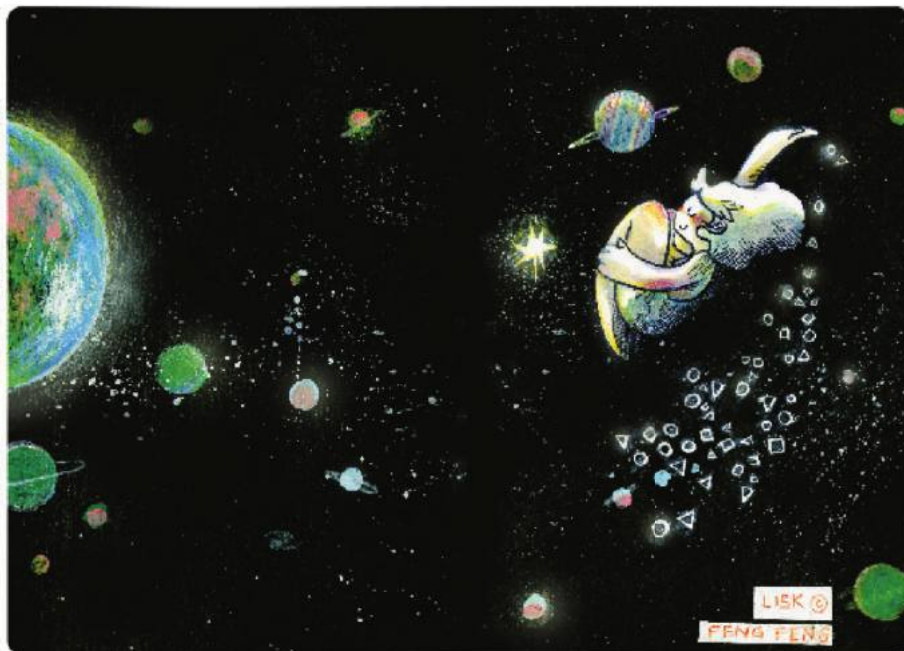
04 *Diagrams* («Диаграммы»)

ЛИСК ФЕНГ И СЕО КИМ

05 *Dinosaurs* («Динозавры»)

6 | СКЕТЧБУКИ: СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ И СОТРУДНИЧАЙТЕ С ДРУГИМИ

ЭДУАРДО КОРРАЛЛ, АЛЕКС ЦИТРИН
И МАЙЛИ ДИГНАН

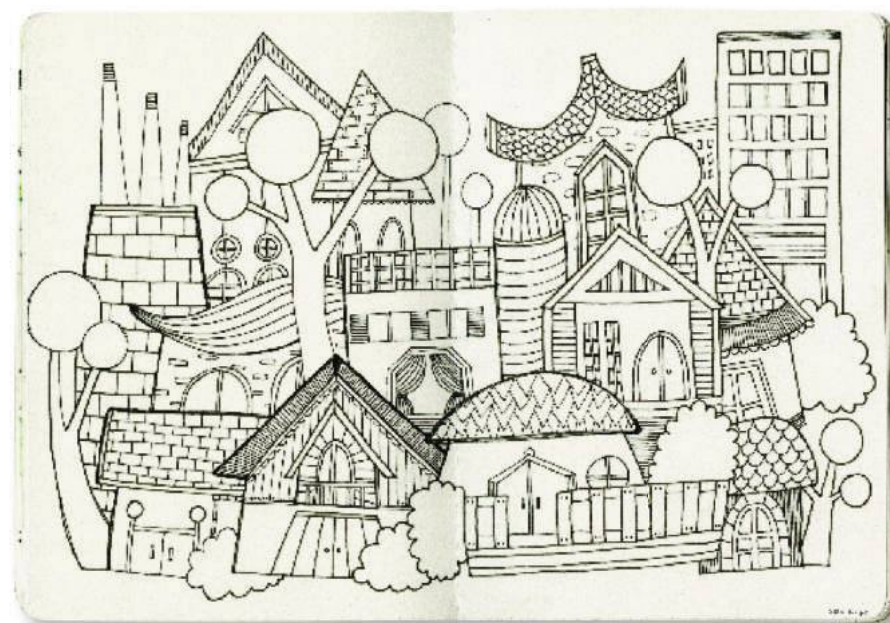
06 *Documentation* («Документирование»)

КЕВИН ВАЛЕНТЕ И СЕО КИМ

07 *Lists* («Списки»)

ЛИСК ФЕНГ И СЕО КИМ

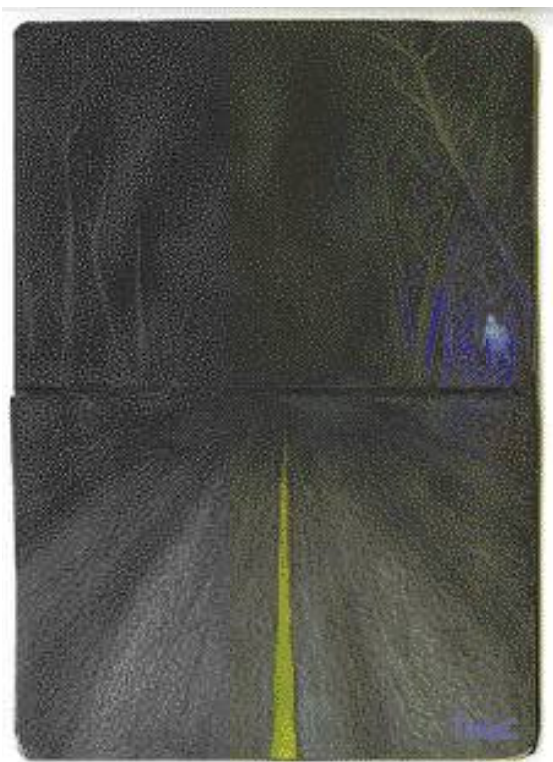
08 *Dwellings* («Жилища»)

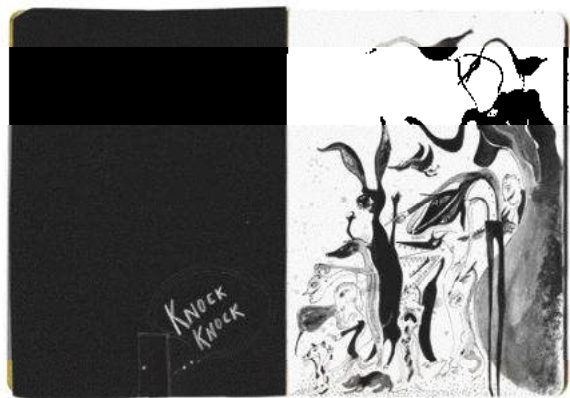
07

08

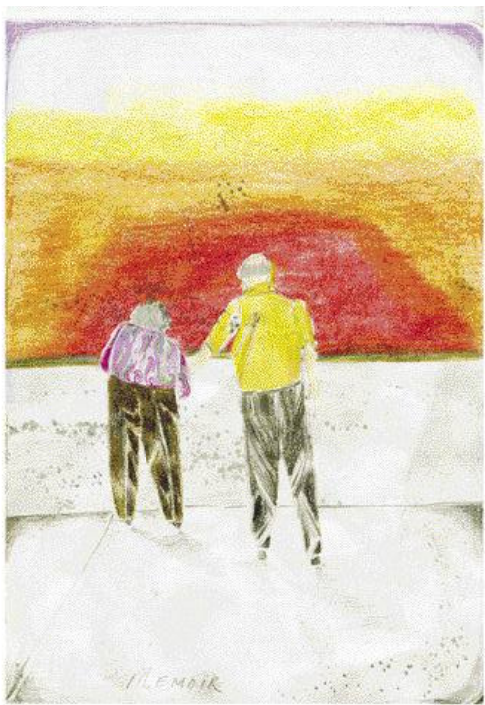
6 | СКЕТЧБУКИ: СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ И СОТРУДНИЧАЙТЕ С ДРУГИМИ

09

10

11

ЭДУАРДО КОРРАЛЛ И ДИО ВУ

09 *Mystery* («Тайна»)

ДИО ВУ И САРА ДЖЕЙКОБИ

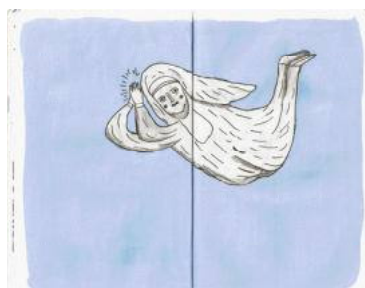
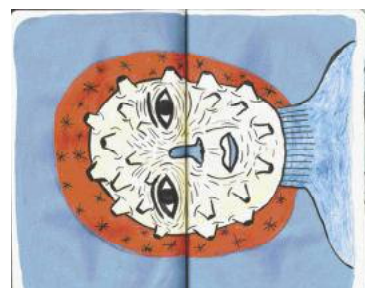
10 *Strangers* («Незнакомцы»)

САРА ДЖЕЙКОБИ

11 *Memoir* («Мемуары»)

ХОАН Х. ВАСКЕС

12 Мексиканская художница Хоан Х. Васкес — иллюстратор и дизайнер, кроме того, она была совладельцем дизайн-центра Amarillo в Веракрусе (Мексика). Дизайн-центр включал в себя магазин, галерею, мастерскую и студию, его основной целью было продвижение и развитие дизайна. Она любит участвовать в мероприятиях социального и исторического характера и поэтому приняла участие в проекте *Sketchbook*, за что была награждена. На ее работы могут полюбоваться люди со всего мира — они хранятся в цифровой библиотеке, оригиналы произведений можно увидеть в Бруклинской библиотеке искусств.

12

43. КОЛЛЕКТИВНЫЙ СКЕТЧБУК

Это упражнение направлено на то, чтобы вы реализовали собственную идею по подготовке коллективного скетчбука. Начните с интересующей вас темы, а затем создайте условия или найдите место, где вы сможете пригласить художников к сотрудничеству. Например, общественное место (ваше любимое кафе, прачечная или площадка для выгула собак), или вручите скетчбук другу, чтобы он передал его своему другу и т. д., как в «теории шести рукопожатий», или пригласите к сотрудничеству людей, которые приходят к вам в дом либо в студию. Как только вы придумаете тему и создадите необходимые условия, можете начать свой проект. Не забудьте задокументировать работу (сделать видеозаписи процесса рисования или отсканировать развороты страниц). Убедитесь в том, что скетчбук будет возвращаться к вам, чтобы вы могли следить за реализацией идеи.

В 2000 году художник из Сан-Франциско под псевдонимом *somegu* (*один парень*) запустил в свет свои первые 100 скетчбуков для коллективной работы. Он оставлял их в барах, кафе и на скамейках в парках, чтобы люди находили их, рисовали и передавали дальше. Художник и дизайнер Брайан Сингер, также известный как *somegu*, разработал для каждого альбома привлекательную обложку и включил в него указания по созданию работ, чтобы помочь всем, кто нашел скетчбук, понять концепцию проекта: взять альбом, что-либо нарисовать в нем и передать его другим желающим. На обложке каждого скетчбука надпись: «Это эксперимент, и вы — его часть». Как только скетчбук заканчивался, последний рисовавший в нем должен был отправить его обратно.

Сингер определяет проект как «общую сеть по созданию артефактов, объединяющую незнакомцев по всему миру». Он говорит: «Споры о том, что хорошо или плохо для экономики, заставили меня задуматься о том, почему вместо этого мы не говорим о том, что хорошо или плохо для людей. Я хочу заставить людей думать, размышлять и подвергать сомнению свои самые закоренелые убеждения».

Идея стала настолько популярной, что первые 100 превратились в проект *1000 Journals*. Сингер приглашал своих друзей-художников поучаствовать в разработке дизайна обложек. Он создал веб-сайт, на котором можно было отследить, где находится каждый скетчбук, попросить коллег разместить отсканированные страницы скетчбука, а те, кто были заинтересованы в сотрудничестве, могли зарегистрироваться, чтобы скетчбук был направлен к ним. Вы можете посмотреть обширный сборник страниц скетчбуков по ссылке: www.1000journals.com/journals, а дизайн обложек — по ссылке: www.1000journals.com/covers.

Скетчбуки легли в основу книги, они стали экспонатами выставок, им посвящен документальный фильм. В своем проекте *1001 Journals* Сингер вывел идею создания совместных скетчбуков на новый уровень — теперь вы можете узнать, как начать собственный проект общего скетчбука (www.1001journals.com/about/faqs) или присоединиться к совместному созданию альбома «С*», посвященного индивидуальному опыту борьбы с раком. Это лишь небольшое количество примеров проектов, которые были реализованы с 2000 года и основаны на оригинальной идее *1000 Journals*.

01

МАРК Т. СМИТ

01 Обложка скетчбука

02

МАЙКЛ БАРТАЛОС

02 Обложка скетчбука

44. СКЕТЧБУК ИЗ СТАРОЙ КНИГИ

Британский иллюстратор и преподаватель Ребекка Брэдли покупает старые книги и раздает их своим студентам для выполнения заданий. Брэдли считает, что работа с подобными скетчбуками позволяет генерировать свежие идеи и способствует появлению новых и неожиданных образов. «Книги [из The Book Thing], как правило, подходят для работы, поскольку у них довольно плотная бумага, есть простор для воображения и не слишком много страниц. Для рисования годятся детские книги с картинками», — отмечает Брэдли. Критерии для работы в старой книге простые — необходимо объединить новый рисунок с уже существующим текстом и изображениями или создать новый, доминирующий образ, практически разрушив имеющиеся текст и рисунки. В любом случае «белой» страницы уже нет, и поэтому нет страха перед чистым листом.

Один из вариантов этого задания — определить для найденной книги тему и позволить студентам-художникам работать в соответствии с ней с изображениями и текстом, которые уже присутствуют на листе бумаги; или ввести критерий, например ограничение по цвету, при этом студенты должны по очереди передавать книгу друг другу. Каждая вариация этого упражнения может принести новое вдохновение. Брэдли успешно использует следующие направления работы со скетчбуками.

Тематический скетчбук. Каждый участник обращается к одной и той же теме, вне зави-

симости от того, что напечатано на страницах книги.

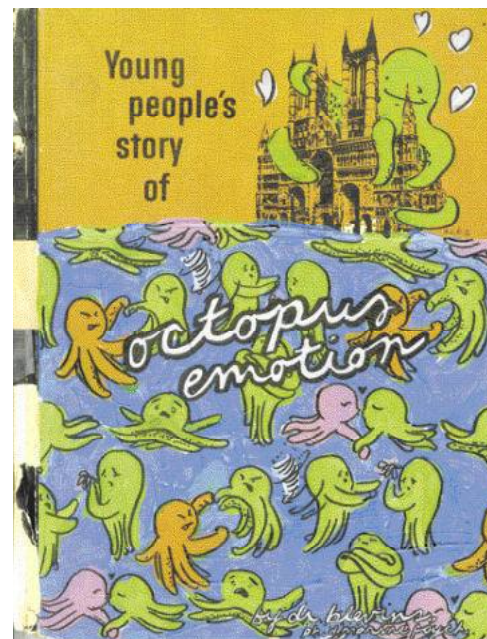
Переделанный скетчбук. Участник проекта работает в соответствии с темой и элементами, уже присутствующими на странице.

Скетчбук о герое. После рассказа о самом «герое» участник проекта описывает, как он выглядит, что он ищет и т. д. Каждую неделю участник добавляет в историю что-то новое.

Концептуальный скетчбук. Участник проекта работает со скетчбуком, используя образные ассоциации, которые возникают у него в отношении ряда заданных слов, например: «детально разрабатывать», «сжиматься» и «умножать».

Скетчбук «Инь-ян». Раз в неделю альбом передается новому участнику проекта, который заполняет следующую страницу. При этом палитра, герой, сюжетная линия, композиция, стиль рисунка и линия горизонта должны соответствовать работе предыдущего художника.

Скетчбук «С учетом истории». На каждой странице книги в соответствующем порядке приводятся отдельные строчки или стихотворения, и перед тем как передать скетчбук дальше, участники проекта должны создать работу на основе той строки, которая им досталась. В конце получается история, рассказанная всеми участниками проекта.

01

АЛИССАНДРА СИЛАУС

01 *Octopus Emotions* («Эмоции осьминога»)

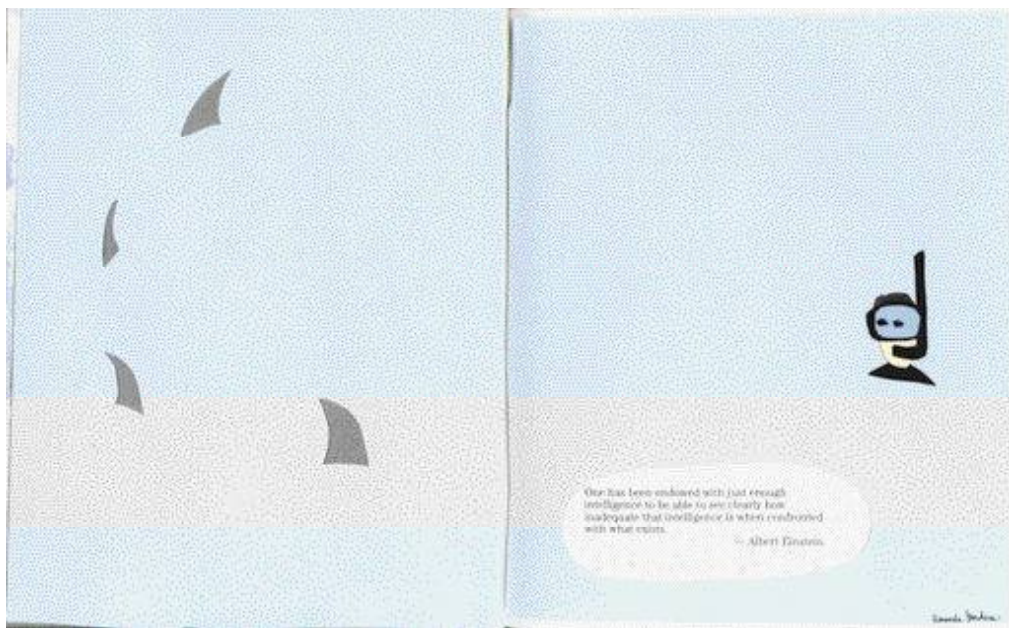
АМАНДА ЙОНКЕРС

02 *Just Enough Intelligence* («Достаточно умен»)

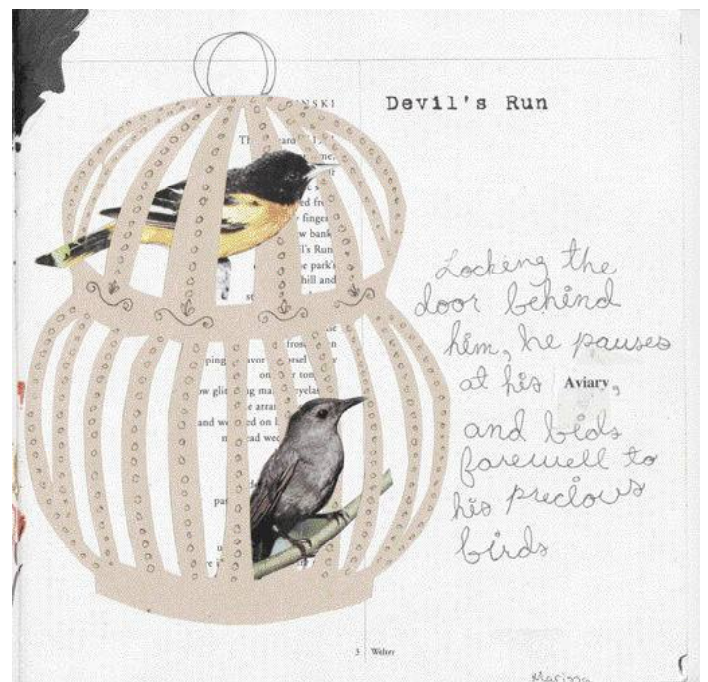
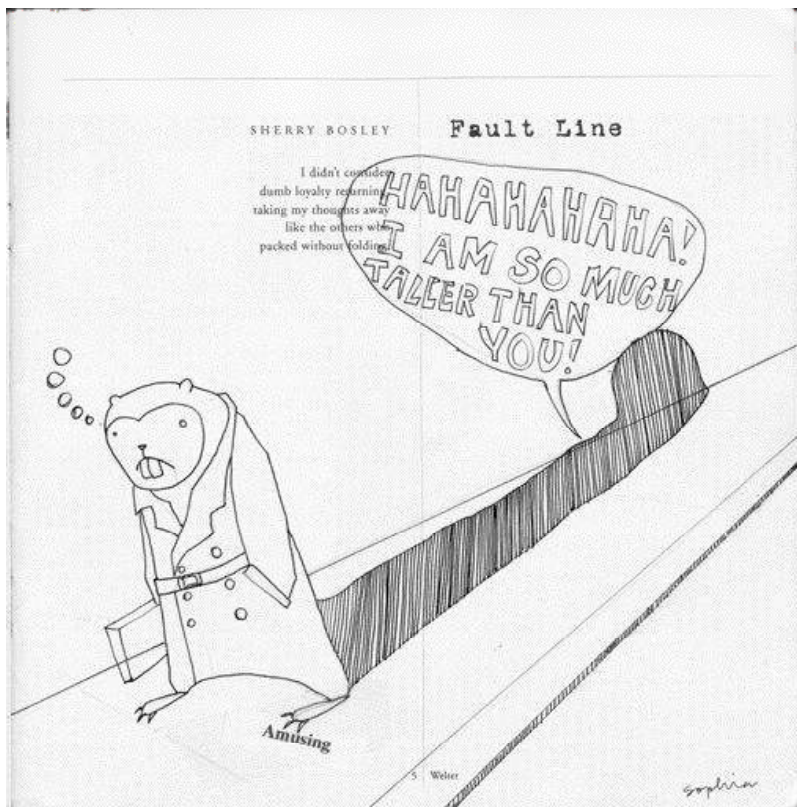
МАРИССА ЛАНТЕРМАН

03 *FaultLine* («Фальш-линия»)

04 *Devil's Run* («Побег дьявола»)

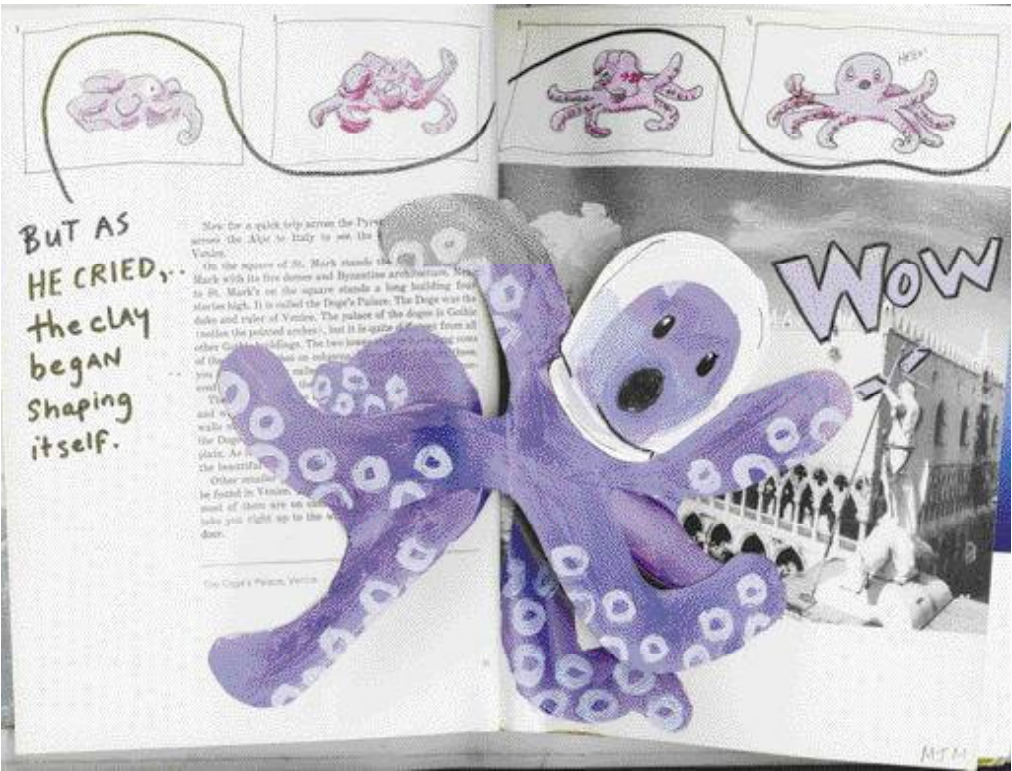
02

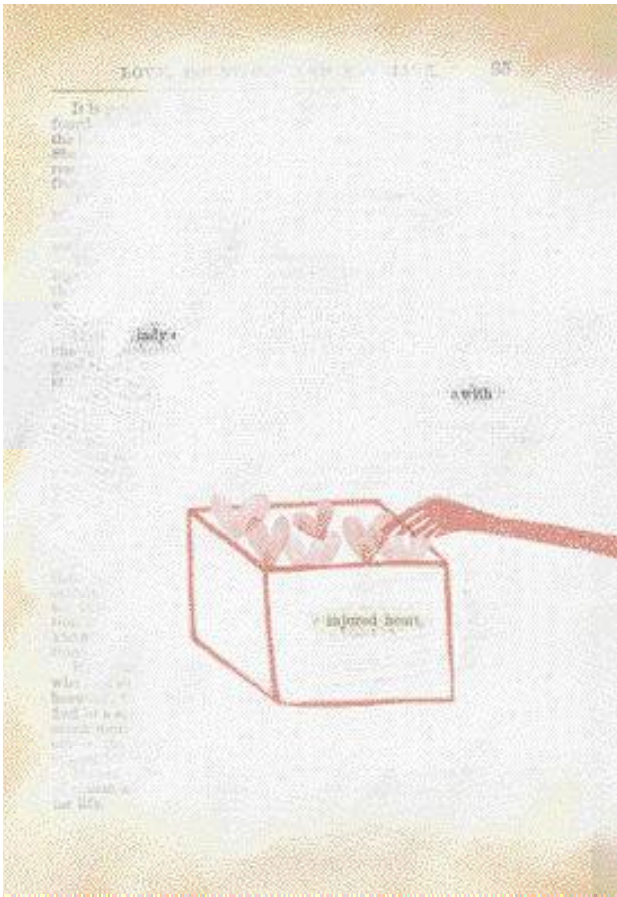
04

03

6 | СКЕТЧБУКИ: СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ И СОТРУДНИЧАЙТЕ С ДРУГИМИ

05

МАРИКА МАККУЛА

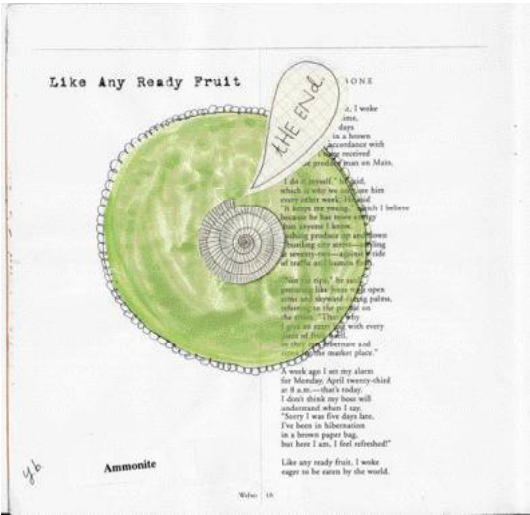
05 The Clay Began Shaping Itself
(«Глина начала обретать форму»)

СЕО КИМ

06 Injured Heart («Раненое сердце»)

МАРИССА ЛАНТЕРМАН

07 Like Any Ready Fruit
(«Как и любой спелый фрукт»)

07

МАТЕРИАЛЫ

Толстая книга как можно большего формата

Нож для резки бумаги

Столовая ложка или фальцевальная косточка

Зажимы

Нитка

Швейная машинка

Швейная игла

Бумага большой плотности (по желанию)

Маленькая тарелка или блюдо

Клей ПВА

Кисть шириной от 4 до 5 см

ШАГИ

- ❶ Извлеките страницы из большой книги.
- ❷ Соберите страницы в стопки по шесть листов и сложите стопки пополам.
- ❸ Убедитесь, что края страниц совпадают.
- ❹ Используйте столовую ложку или фальцевальную косточку, чтобы как следует прогладить место сгиба страниц.

- ❺ Разогните страницы и сложите их ровно.
- ❻ Разместите зажимы на левом краю, наверху и внизу стопки листов.
- ❼ Для шитья выберите нить соответствующего или контрастного цвета.
- ❽ Установите средний размер стежка и сшейте страницы вдоль сгиба, который вы сделали.
- ❾ Снимите зажимы и сложите страницы вдоль стежков. Используйте столовую ложку или фальцевальную косточку, чтобы еще раз прогладить место сгиба. Поскольку вы сложили пополам 6 листов, то теперь у вас есть 12 листов для рисования.
- ❿ Сделайте столько подобных сборников, сколько захотите. Используйте зажимы, чтобы скрепить рисунки вместе. Сшейте сборники сверху, снизу и посередине.
- ⓫ По желанию вы можете добавить обложку. Вырежьте из плотной бумаги лист, высота которого равняется высоте обложки используемой вами книги, а ширина — первой и последней страницам новой книги плюс толщина стопки листов. Используя фальцевальную косточку, согните обложку в тех местах, где будет корешок книги. Разогните лист и согните его в обратном направлении, чтобы он лежал ровно. На отдельной маленькой тарелке разведите клей, чтобы он имел консистенцию лосьона. Широкой кисточкой нанесите клей на внутреннюю сторону обложки. Соедините корешок обложки книги с «корешком» книги и аккуратно приклейте обложку к первой и последней страницам книги.

45. СКЕТЧБУК «АЛФАВИТ НЕДЕЛИ»

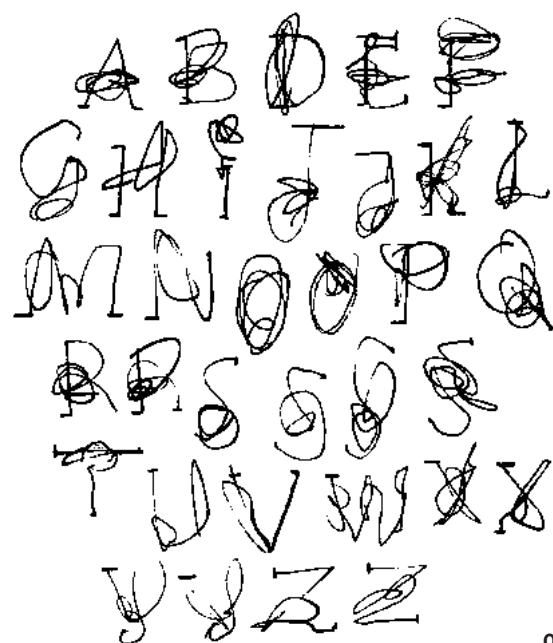
Обучая иллюстраторов и дизайнеров уже более 15 лет, я заметила, что многие из них не сразу начинают чувствовать себя комфортно с буквами. Пытаясь сломать этот барьер, возникающий при рисовании букв, я разработала курс «Рисованные шрифты». Для выполнения данного упражнения заведите отдельный скетчбук и каждую неделю добавляйте в него новый алфавит из нарисованных букв. В основе букв должно лежать вдохновение, полученное от использования какой-либо формы или текстуры. Задействуйте эту форму, изображение или текстуру, создавая каждую букву. Не прорисовывайте буквы алфавита до идеального состояния, вместо этого оставьте сырые наброски, уделяя внимание проработке идеи с каждой из букв. Некоторые буквы получатся не очень хорошо, но это нормально. Вы сможете закончить и улучшить их позже. Цель — завершить весь алфавит, несмотря ни на что. Это упражнение позволяет создать невероятное количество идей и шрифтов, которые вы сможете использовать в дальнейшем.

МАТЕРИАЛЫ

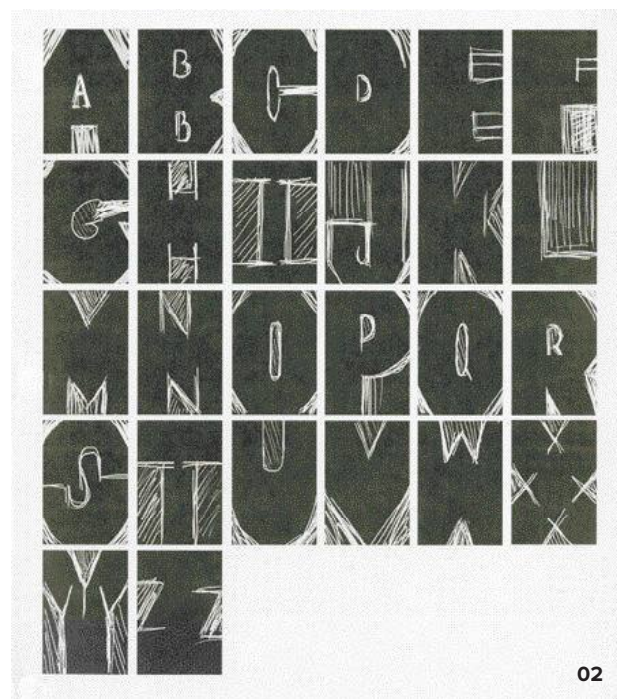
Скетчбук на проволоке формата А4
Калька
Карандаш
Точилка для карандашей
Ластик
Ручка, например шариковая, подойдут также перо, маркер с заостренным наконечником или маркер-кисть
Маленькая металлическая линейка
Лента (любая)
Клей-карандаш
Ножницы
Круглая кисть №8, примерно 1,5 см, для работы красками или тушью
Тушь, черная темпера или другая черная жидкая краска
Упаковка бумаги для дизайн-макетов, пачка копировальной бумаги или маленький скетчбук
Цифровая камера (обычная или камера мобильного телефона)

ШАГИ

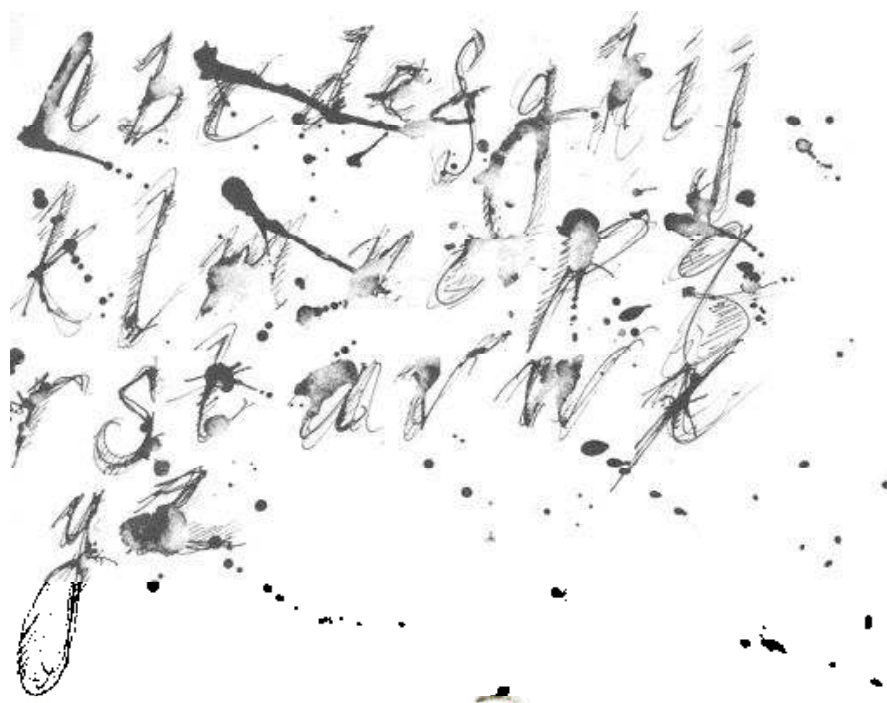
- 1 Используя различные материалы и инструменты, изобразите буквы в виде предметов, находящихся вокруг вас. Если посмотреть на стул со стороны, можно заметить, насколько он похож на строчную букву «h», а в свитере, лежащем с вытянутыми в сторону рукавами, вы можете увидеть заглавную букву «Т». После того как вы освоите эту идею, будет трудно не замечать буквы повсюду!
- 2 Регулярно пополняйте свою библиотеку букв, используйте возможности, которые встречаются на пути. Постоянно носите с собой мобильный телефон или недорогой фотоаппарат, чтобы фотографировать предметы каждый раз, когда вас посещают эти мимолетные озарения.
- 3 Используйте небольшой альбом, чтобы раз в неделю разрабатывать новый алфавит. Вам потребуются приложить определенные усилия для выполнения этого упражнения. Не следует это делать только потому, что «так надо». Получение удовольствия является очень важным аспектом обучения. Начните с одной буквы, которую вы увидели или сфотографировали, с одной идеи или объекта и продолжайте работать. Если вам трудно рисовать буквы по порядку, придумывайте их в произвольной последовательности. Просто найдите тот вариант, при котором вы сможете преодолеть любое нежелание создавать алфавит.

01

02

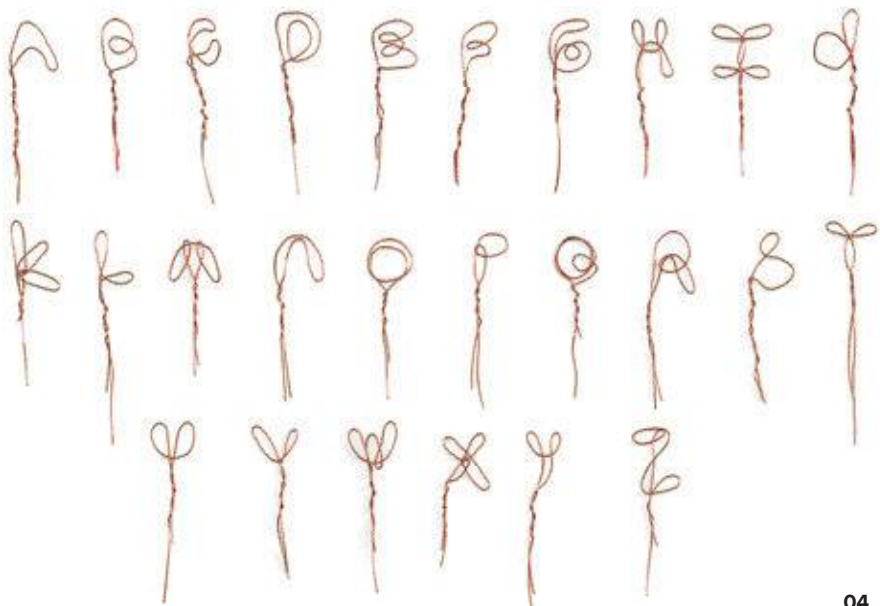
03

01 Николь Миллер

02 Стейси Дуган Монтебелло

03 Ким Гим

6 | СКЕТЧБУКИ: СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ И СОТРУДНИЧАЙТЕ С ДРУГИМИ

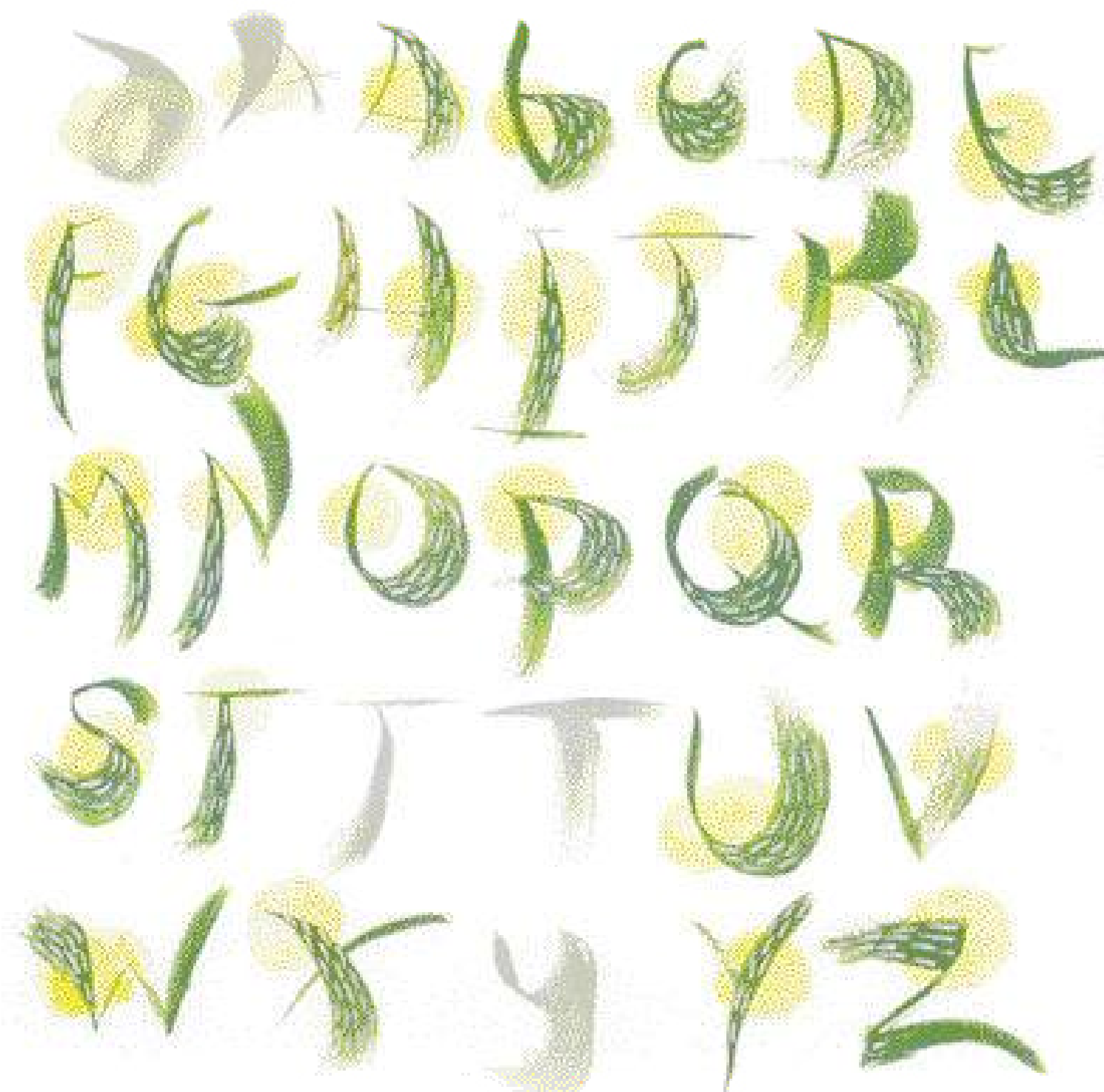
04

05

- 04 Ив Мобли
- 05 Стивен Джонсон
- 06 Алекс Лашер
- 07 Нора Траскей

ПОНИМАНИЕ БУКВЕННЫХ ФОРМ

Важно понимать, что писать буквы от руки — не то же самое, что работать с печатными шрифтами, но последнее помогает понять основные принципы построения букв, прежде чем начать их рисовать. Мы с детства смотрели на рукописные буквы и сами писали их, так что отчасти разбираемся в них. То, что вы не прошли специальное обучение, может работать на вас — у вас есть возможность рассматривать буквенные формы незамутненным взглядом. Кроме того, полезно целенаправленно разглядывать буквы. Существует много замечательных книг, посвященных шрифтам; некоторые из них я рекомендую студентам, чтобы они познакомились с буквенными формами и увидели, каким образом их можно использовать.

Bantjes, Marian. *I Wonder*. New York: The Monacelli Press, 2010.

Benerra, Neal, and Kerry Brougher. *Ed Ruscha*. Washington, DC: Smithsonian Institute, 2000.

Berry, John D. U&Ic: *Influencing Design & Typography*. Brooklyn, NY: Mark Batty Publisher, 2005.

Blackwell, Lewis, and Lorraine Wild. *Edward Fella: Letters on America*. New York: Princeton Architectural Press, 2000.

Emmerling, Leonhard. *Basquiat*. Los Angeles: Taschen, 2003.

Friedl, Friedrich, Nicolaus Ott, and Bernard Stern. *Typography*. New York: Black Dog & Leventhal, 1998.

Gastman, Roger, and Jim Houser. *Babel: Jim Houser*. Corte Madera, CA: Ginko Press and R77, 2005.

Grushkin, Paul. *The Art of Rock Posters from Presley to Punk*. New York: Abbeville Press, 1987.

Heller, Steven, and Mirko Ilic. *Handwritten*. New York: Thames & Hudson, Inc., 2004.

Laskey, Julie. *Some People Can't Surf: The Graphic Design of Art Chantry*. San Francisco: Chronicle Books, 2001.

Lupton, Ellen. *Thinking with Type*. New York: Princeton Architectural Press, 2004.

Matisse, Henri. *Jazz*. New York: George Braziller, Inc., 1985.

Matthias, Arnold. *Henri de Toulouse-Latrec, 1864–1901: The Theatre of Life*. Cologne, Germany: Taschen, 2000.

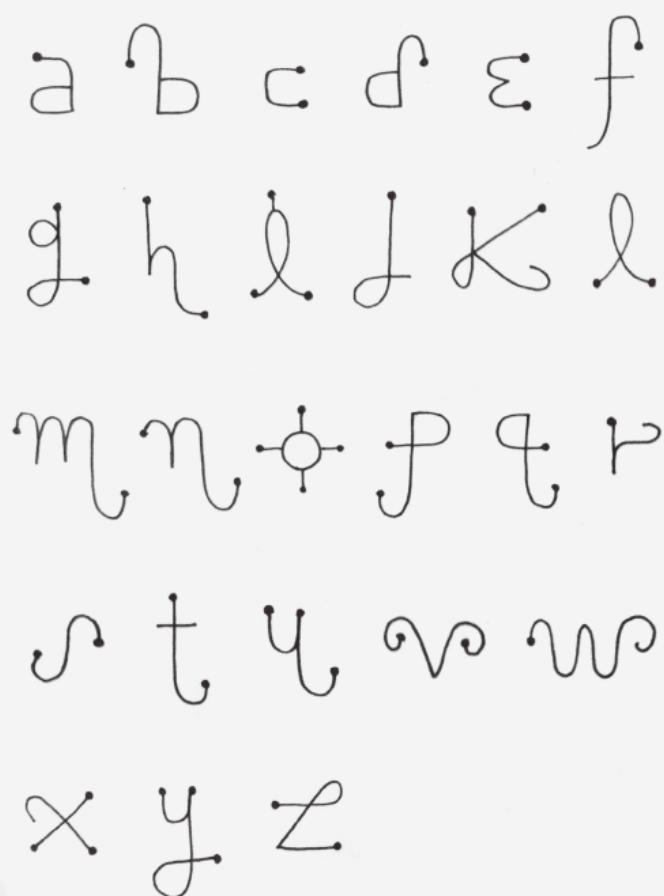
McMullan, James. *The Theater Posters of James McMullan*. New York: Penguin Putnam, Inc., 1998.

Perry, Michael. *Hand Job: A Catalog of Type*. New York: Princeton Architectural Press, 2007.

Rothenstein, Julian, and Mel Gooding. *More Alphabets and Other Signs*. San Francisco: Chronicle Books, 2003.

Ruscha, Edward. *They Called Her Styrene*. New York: Phaidon Press, 2000.

Spender, Stephen, ed. *Hockney's Alphabet: Drawings by David Hockney*. New York: Random House, 1991.

46. ПРИРОДНЫЙ АЛФАВИТ

Одним из самых популярных упражнений, которые я разработала для иллюстраторов, интересующихся шрифтами, является «Природный алфавит». Вероятно, интерес к нему связан с тем, что оно позволяет исследовать буквенные формы, насколько удобно их читать, как их рисовать и «конструировать». Это упражнение раскрепощает и приводит к созданию естественных форм, с которыми иллюстраторам наиболее удобно работать. Суть упражнения заключается в том, что материалы для него необходимо найти в природной среде — нельзя использовать ничего созданного человеком.

ЛЮСИ ЭВЕРЕТТ

01 Австралийская художница Люси Эверетт создала этот алфавит *Alfalfabet* («Алфалфавит»), используя различные инструменты, остатки от работы с коллажами и природные материалы. Работа выполнена для блога модного журнала Frankie. Для получения необходимых результатов Эверетт вырезает из бумаги, рисует и сканирует.

СТИВЕН ДЖОНСОН

02 Другой мой бывший студент, Стивен Джонсон, для создания букв искусно использовал несколько бананов. Он сфотографировал их и собрал весь алфавит в Adobe Photoshop. Для студентов еда драгоценна, поэтому все бананы были съедены еще до того как проект был завершен.

02

01

СТЕЛЛА БЬОРГ

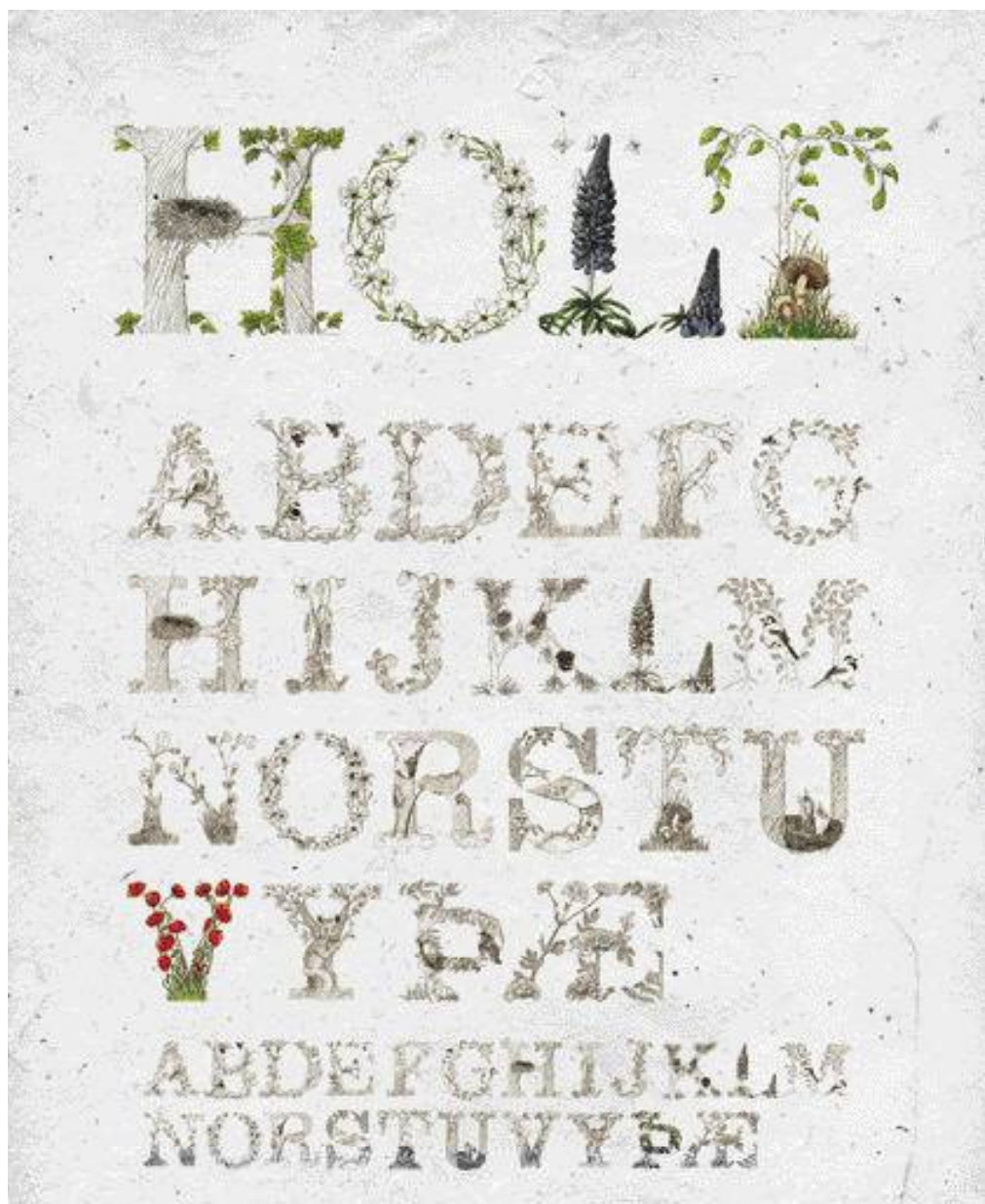
03 Исландский дизайнер и иллюстратор Стелла Бьорг начала изучать английский язык из любви к книгам, и литература, в частности, стала ее путеводной нитью. Затем она отправилась учиться дизайну и в конечном счете приступила к работе в области дизайна и иллюстрации. Она живет в Рейкьявике, но регулярно ездит в свою гавань Углхольт (Оул Хилл), которая и вдохновила ее на создание этих букв. Аккуратная работа Бьорг превращает каждую букву в отдельную крошечную вселенную. Она тщательно прорисовывает буквы пером и чернилами и раскрашивает их акварельными красками. Всю коллекцию можно найти по адресу: <http://stellabjorg.com/50196/549618/gallery/uglholt-an-alphabet-book>.

04 Детали буквенных образцов

05 Буква «Н»

06 Буква «В»

07 Буква «S»

03

04

05

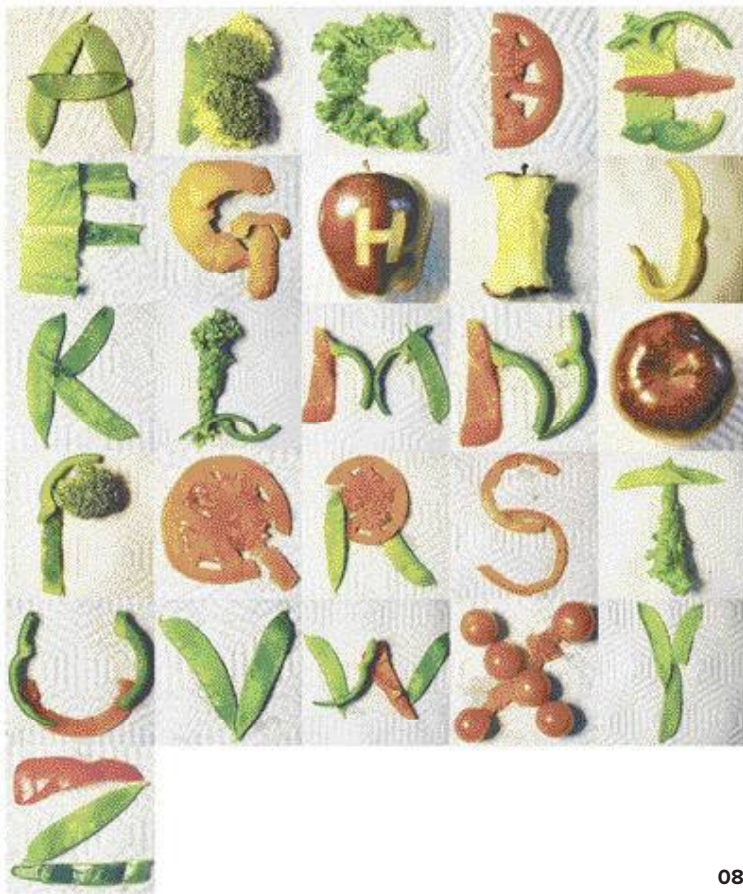

06

07

6 | СКЕТЧБУКИ: СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ И СОТРУДНИЧАЙТЕ С ДРУГИМИ

08

Обратите внимание на то, как инструмент для рисования, который вы используете, влияет на окончательный рисунок и его визуальную энергию.

09

10

АЛЕКС ЛАШЕР

08 Алекс Лашер, окончивший мой курс «Рисованные шрифты» в колледже искусств Мэриленда, для создания этой прекрасной композиции использовал фрукты и овощи — некоторые формы естественным образом превратились в буквы, некоторые пришлось разрезать, обрезать или нарезать на кусочки. Мне нравится это яркое «О» — целое яблоко на фоне бумажного полотенца.

УИТНИ ШЕРМАН

09 *AlphaBits* («Альфабиты») — это повторяющийся паттерн, который я разработала для размещения в интернет-магазине тканей Spoonflower.com. Я позаимствовала листовые элементы в одной из моих старых иллюстраций (см. упражнение 19). Собрала буквы из тех частей, что у меня были, затем конвертировала в Adobe Illustrator, где я смогла раскрасить их и собрать повторяющийся паттерн (см. упражнение 13).

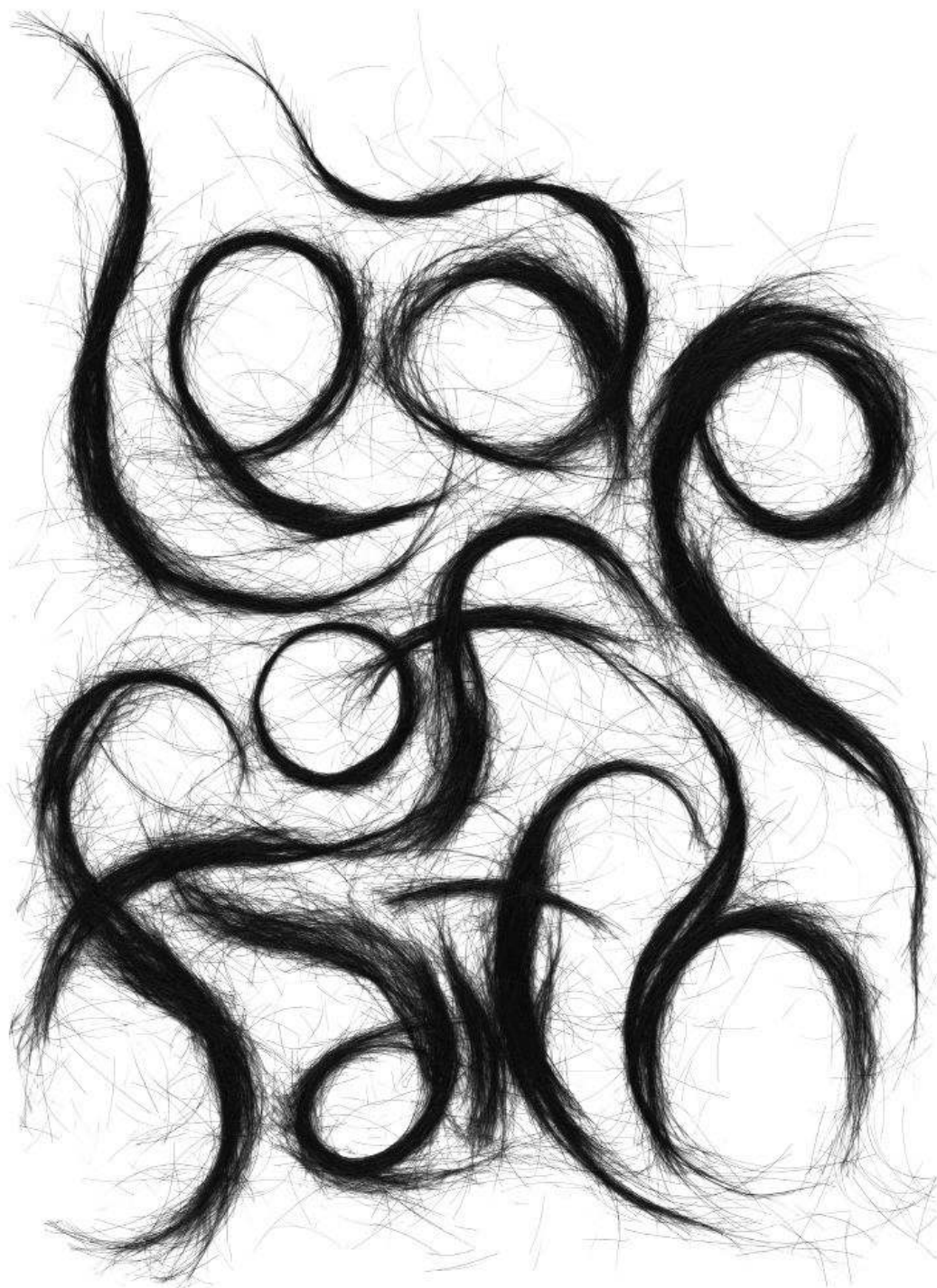
10 Эскиз для работы *Alain* («Ален») я нарисовала во время поездки в замок Жослен, который был построен на реке Уст в Бретани (Франция) и в XV веке являлся резиденцией Алена де Рогана VIII. В основу букв легли сделанные мною наброски резьбы над камином замка, отражающей уникальную визуальную чувственность культуры бретонцев. Эта работа вызывает в памяти валлийские и кельтские легенды о короле Артуре, Тристане и Изольде, корриганах (феях) и Мерлине.

ХУАН КАРЛОС ВАСКЕС ПАДИЛЬЯ

11 Вариация буквенных форм работы Хуана Карлоса Васкеса Падильи была создана из человеческих волос при помощи копировального аппарата [a]. Как видим, ему пришлось работать с материалом, которому присуща естественная гибкость [b].

11/a

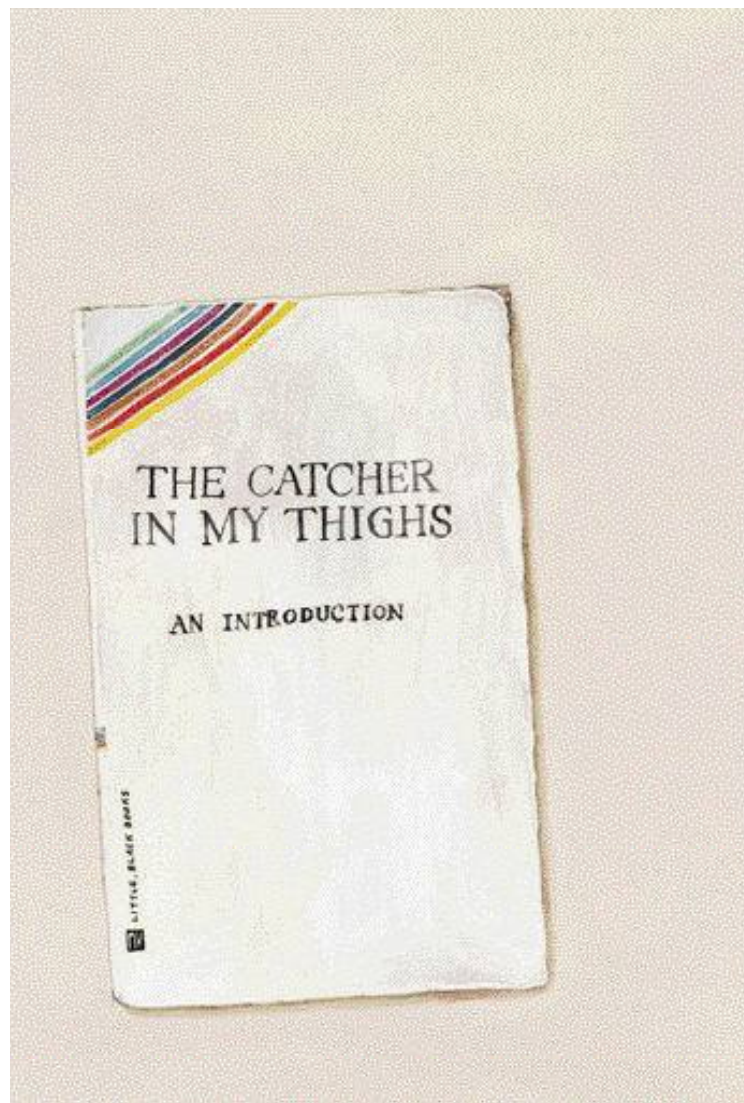
11/b

47. ЗАРИСОВКИ ОБЛОЖЕК КНИГ

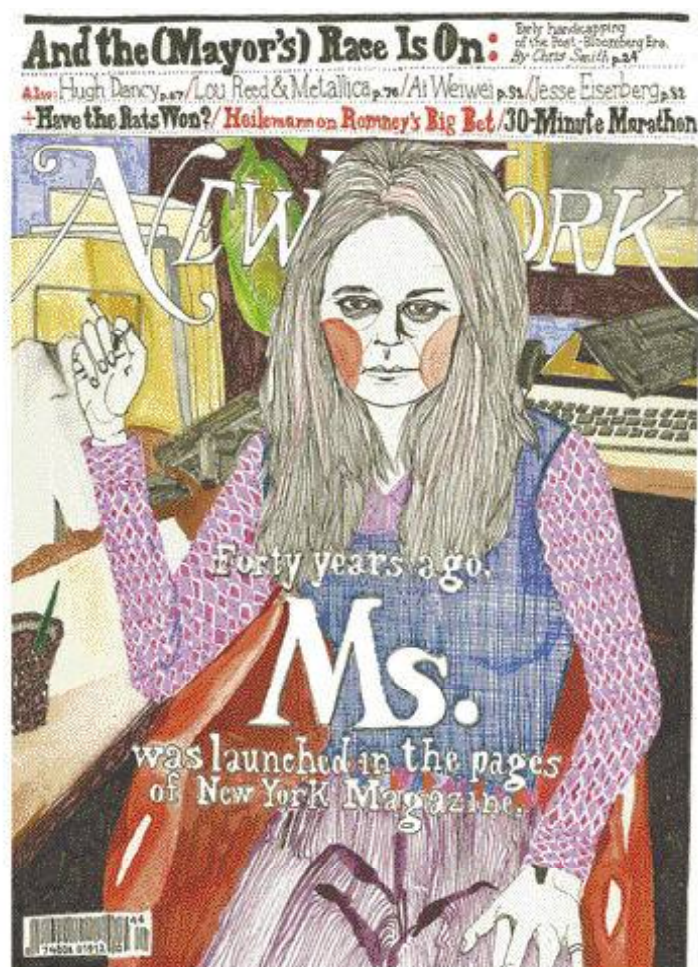
Это упражнение заключается в том, чтобы привлечь внимание к обычным предметам, в которых используются буквенные формы, — к обложкам книг, журналов или упаковке, — понять их структуру и сделать простые рисунки. Поскольку обложки книг и журналов состоят из комбинации изображения и текста, это упражнение дарит вам практически неограниченный набор форм и сочетаний. Обложки книг и журналов разработаны на основе законов композиции, благодаря чему у вас появляется хорошая база для дальнейшего выражения своей фантазии.

01/b

01/a

02/a

НА КИМ

01 Для своих проектов вы можете использовать исходное оформление обложки и, таким образом, сохранить в рисунках определенную достоверность, но попробуйте довериться своему чувству юмора, изменив названия, как это сделала с обложками двух известных книг иллюстратор из Бруклина На Ким: *The Catcher in My Thighs* («Ловец в моих колготках») [a] и *Wuthering Tights* («Грозовые колготки») [b]. Оба названия привлекают внимание и при этом заставляют задуматься о другом вопросе — вопросе сексуальности с женской позиции.

02/b

АЛЕКС ЦИТРИН И МИККЕЛЬ СОММЕР

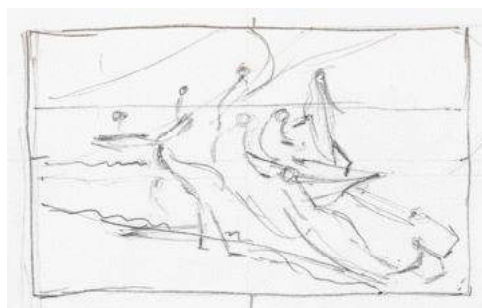
02 Художники выбрали для своих работ несколько популярных журналов, но по-разному подошли к содержанию, представленному на обложке. Рисунок Цитрин — стилизация под обложку New York Magazine [a], на которой красуются заголовки реальных историй. Миккель Sommer применил совершенно другую тактику и создал пародию на типичную обложку журнала Cosmo [b]. Он переписал броские и избитые заголовки и подзаголовки на свой манер.

48. СКЕТЧИ С РАБОТ МАСТЕРОВ

Скетчи с работ мастеров — это проверенный метод, позволяющий вам увидеть, как развивалась идея мастера. Какой способ он выбрал, чтобы изобразить что-либо, о чем он только намекает в своей работе? Те, кого мы называем мастерами, подходили к работе серьезно, тренировались, много тренировались и направляли своих подмастерьев, которые пытались освоить технику учителя. Традиции мастеров сохранились и сегодня, но теперь у вас есть возможность выбрать работу за пределами классического определения мастера, найти своего (своих), изучать и делать зарисовки его работ. Это упражнение касается не только вашего умения наблюдать; оно задействует и ваше мышление, поскольку идеи, которые вы проанализируете, станут отправной точкой вашей последующей работы.

Под термином «великие мастера», как правило, понимали художников, работавших до 1800 года. Однако время идет, и это определение, данное искусствоведами, необходимо расширить. Чтобы художника назвали великим мастером, ему необходимо обладать определенной подготовкой и компетентностью. Но вы можете работать со всеми видами известного искусства, а не только с работами, которые, по общепринятому мнению, были созданы великими мастерами.

Для работы с картинами мастеров лучше не рисовать с репродукций, а отправиться в музей. Там вы сможете обратить внимание на особенности подлинников. Во многих музеях есть учебные классы, которые оказывают помощь начинающим художникам в изучении работ. Самые простые указания для выполнения этого упражнения будут следующими: выбирайте произведения, которые вам нравятся, наденьте удобную одежду, работайте на листах небольшого формата и найдите место, в котором вас не будут отвлекать, пока вы не освоитесь. Кроме того, очень важно заранее согласовать с музеем свое посещение и узнать, какие правила существуют относительно копирования работ мастеров. Правила варьируются, иногда они регламентируют материалы, допущенные к использованию, и время, в течение которого вы можете делать свои эскизы.

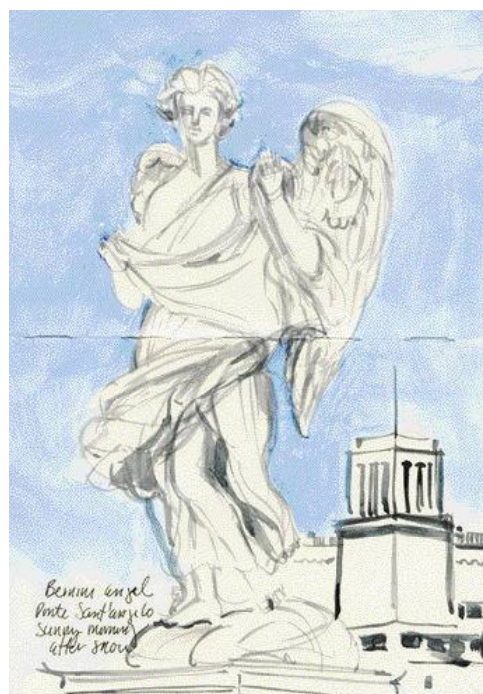

02/b

02/c

02/a

МАРГАРЕТ РАМСЕЙ

01 Эколог-биотехнолог из Британии Маргарет Рамсей создает дизайнерские ткани. Она черпает вдохновение из мира природы, а в настоящее время изучает возможности рисования прямо на ткани. Результаты опытов по освоению этого искусства художница выкладывает в своем блоге magsramsay.blogspot.co.uk. Там же она делится и другими работами, на которые обратила внимание. В своем блоге Рамсей анализирует и описывает то, чему она придает значение, — тон, форму, композицию или что-то еще, а также приводит вспомогательные рисунки по каждой теме. Чаще всего она делает зарисовки в Национальной галерее и работает над изображениями, которые лежат за пределами ее интересов, но заставляют ее осваивать новые техники. Здесь приведены миниатюра и эскиз работы «Молящаяся богоматерь», созданной Сассоферрато [a], а также миниатюра и эскиз работы «Чудесный улов» Питера Пауля Рубенса [b]. Они были сделаны в Лондонской национальной галерее.

ЛОРА МЕРФИ ФРЭНКСТОУН

02 Художница Лора Мерфи Фрэнкстоун путешествует по миру и делает наброски того, что видит. В ее блоге lauralines на платформе Турерад представлены работы, в том числе скетчи, которые она делает в поездках — от района озера Миватн в Исландии, региона Дордонь на юго-западе Франции и заканчивая Берлинским зоопарком. Для этого раздела книги интерес представляют зарисовки Фрэнкстоун, сделанные во время ее путешествия в Рим, конкретно в Национальном музее, это наброски классических скульптур, в частности «Ангела» Бернини [a], Моста Святого Ангела и римских голов [b], II век н. э. Кроме того, здесь приведены зарисовки вырезанных из дерева тотемных фигур и эскизы Большого зала Музея антропологии при Университете Британской Колумбии в Ванкувере [c].

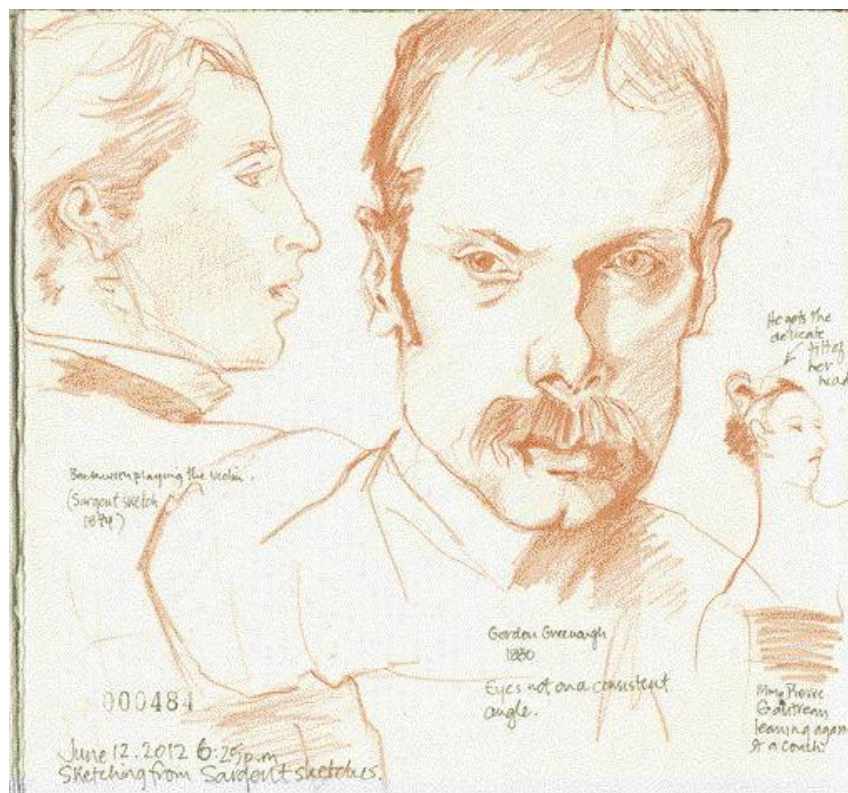
6 | СКЕТЧБУКИ: СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ И СОТРУДНИЧАЙТЕ С ДРУГИМИ

РОЗ СТЕНДАЛЬ

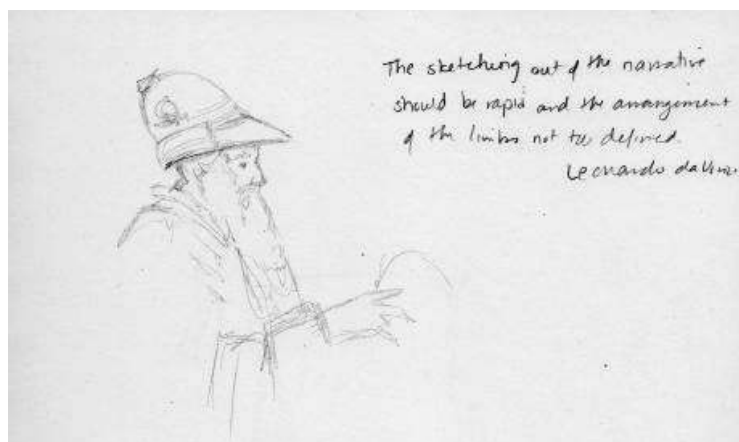
03 Роз Стендаль — графический дизайнер, иллюстратор и писательница. Помимо визуальных дневников она интересуется искусством книги. Здесь представлены ее эскизы с набросков Джона Сингера Сарджента.

ДЖЕЙН ХЕЙНРИЧ

04 Иллюстратор Джейн Хейнрич много времени проводит в галереях, делая эскизы с работ великих мастеров. «Я прогуливаюсь по сумрачной ротонде “читального зала”, глядя на тонкие угольные и сепийные эскизы итальянских мастеров (Фра Анджелико, Леонардо, Микеланджело, Рафаэля), и меня переполняют вдохновение и энергия». «Взяв урок» у Леонардо да Винчи, Хейнрич написала на своем эскизе один из его афоризмов, чтобы напомнить себе о необходимости расслабляться — одно из положительных следствий работы с набросками в музее [a]. Здесь представлены ее эскизы с выставки итальянского Возрождения в Британском музее (Лондон) и наброски левой руки по мотивам увиденного в Лондонской национальной галерее [b]. Музеи настолько вдохновили Хейнрич, что она написала и проиллюстрировала книгу под названием *Magic at the Museum* («Волшебство в музее») — историю, произошедшую с маленькой девочкой в день ее рождения. В книгу включены изображения постоянной коллекции галереи Курто в Лондоне.

03

04/b

КНИГИ О ТОМ, КАК УЧИТЬСЯ У МАСТЕРОВ

Если дефицит свободного времени, плотный рабочий график не дают вам посещать музеи, закажите каталог или книгу с коллекцией репродукций.

Hale, Robert Beverly. Drawing Lessons from the Great Masters: 100 Great Drawings Analyzed, Figure Drawing Fundamentals Defined. — New York: Watson-Guptill, 1966 (1st ed.). Автор этой книги — бывший куратор отдела американской живописи и скульптуры в музее Метрополитен — в течение 40 лет преподавал в Студенческой лиге искусств Нью-Йорка, был адъюнкт-профессором курса рисования и лектором по анатомии для художников в Колумбийском университете. Хейл также является соавтором книги *Anatomy Lessons from the Great Masters*.

Malins, Frederick. Drawing Ideas of the Masters: Improve Your Drawings by Studying the Masters. — New York: H. P. Books, 1981 (1st ed.).

Toney, Anthony. 150 Masterpieces of Drawing. — Mineola, NY: Dover Publications, 1963 (1st ed.). Эта книга содержит репродукции работ, созданных в период начиная с XV и заканчивая концом XVIII века.

6 | СКЕТЧБУКИ: СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ И СОТРУДНИЧАЙТЕ С ДРУГИМИ

КЭТРИН ТИРРЕЛ

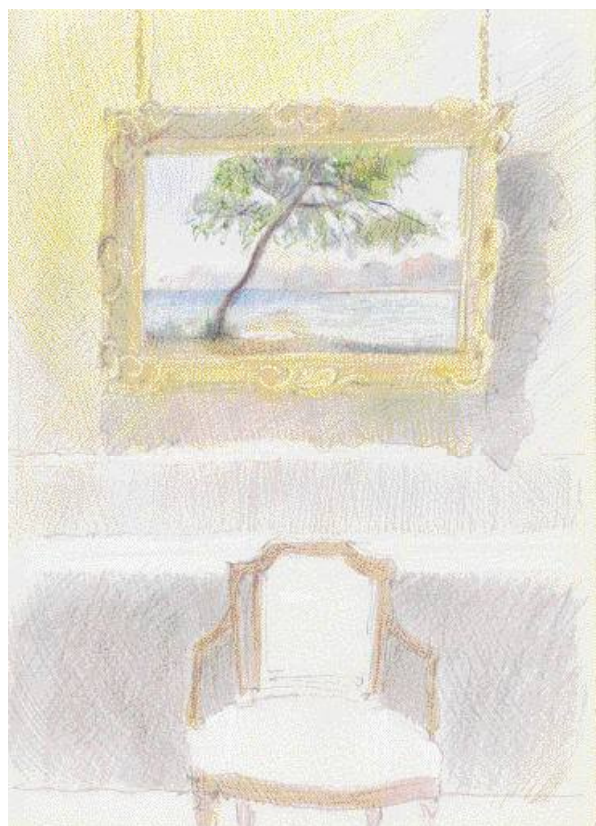
Художница и писательница Кэтрин Тиррел — истинный фанат скетчей. Она рисует и пишет об искусстве для художников и любителей живописи. Ее блог MakingAMark.blogspot.com занимает третье место среди 25 лучших блогов об искусстве в Великобритании, у нее более 4300 подписчиков. Она дает различные мастер-классы и делится своими методиками создания эскизов. Этот блог — настоящий кладезь информации, тут много рекомендаций: какие инструменты использовать, где рисовать, что следует и чего не следует делать, рисуя людей во время еды (см. пост от 14 июля 2009 года). Просто изучите блог, и вы поймете, что ее личность и природная щедрость удивительно вдохновляют. Осенью 2009 года она разместила пост под названием «28 сентября: 10 музеев искусств в Париже». Здесь можно найти огромное количество информации, чтобы начать рисовать эскизы в этих музеях (<http://travelsketch.blogspot.com/2009/09/28th-september-10-top-art-museums-in.html>). Также ей принадлежит авторство поста «Десять лучших художественных галерей и музеев» и «Десять лучших музеев в Лондоне» на сайте Squidoo.

Найдите время и посмотрите ее альбомы. Они все замечательные, но я особенно обрадовалась, когда заметила, что работа над эскизами в музее привела ее в кафе музея, где она сделала наброски того, как едят люди. Кафе в музеях — одна из моих слабостей (наряду с книжными магазинами)! Возьмите на заметку советы Тиррел в отношении создания эскизов — и вы не ошибетесь.

05

- 05** Эскизы работ Моне, Национальная портретная галерея, Лондон. Тиррел решает проблему переполненной галереи, работая сразу над тремя различными картинами и включая в свой набросок «призраков» галереи — ее посетителей.
- 06** Эскиз работы Клода Моне *Antibes* («Антиб»), галерея Курто, Лондон.
- 07** Эскиз работы *Boat-Building near Flatford Mill* («Строительство лодки в Флэтфорде») Джона Констебля, музей Виктории и Альберта, Лондон. Когда будете в музее, обязательно посмотрите альбомы Констебля.
- 08** Эскиз посетителей портретной выставки *British Petroleum* 2011 года, Национальная портретная галерея, Лондон.

06

07

08

49. ЗАРИСОВКИ ИЗ ФИЛЬМА

Дизайнер Дебби Миллман известна многими вещами, но одной из ее слабостей является зарисовка кадров из фильмов — как поставленных на паузу, так и по ходу развития сюжета. Впервые эта идея пришла ей в голову, когда она смотрела фильм «Начинающие». Главный герой фильма, которого играет Юэн Макгрегор, работает графическим дизайнером и иллюстратором. Миллман настолько вдохновилась сюжетом и главным героем, что схватила пустой молескин и начала рисовать прямо во время фильма. «Я рисовала на ходу, в режиме реального времени, ничего не стирая и не редактируя, и остановилась, только когда фильм закончился», — рассказывает Миллман. По счастливой случайности молескин закончился тогда же. На данный момент она сделала зарисовки четырех фильмов, включая «Начинающие», «Потомки», «Что-то не так с Кевином» и совсем недавно — «Меланхолия».

Несмотря на то что первый проект Миллман по зарисовке кадров из фильмов возник спонтанно, во время его выполнения родилось несколько правил.

- 1 Интерпретируя фильм через рисунок, вы должны ощущать вдохновение. Тогда вы будете готовы вложиться в создание рисунков и вам будет интересно.
- 2 Приготовьтесь работать на ходу, не думайте о том, как в конечном счете будут выглядеть ваши линии, композиция и рисунок. Это азартное рисование, и в итоге оно приведет вас к открытиям.

- 3 Начните с использования любого удобного инструмента и изучите все аспекты работы с ним. Будьте готовы совершать ошибки.
- 4 Найдите важные элементы, которые необходимо зафиксировать, — маленькие или большие.
- 5 Помните, что слова и буквы — это тоже изображения.
- 6 Устанавливайте свои правила, но помните, что вы можете нарушать их.

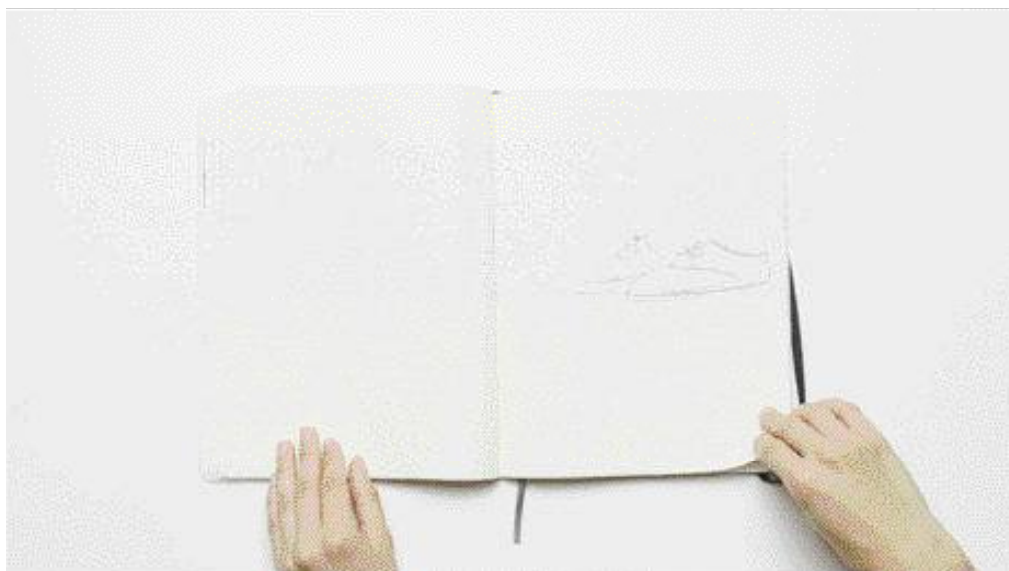
Первый проект скетчей по фильму возник неожиданно, но уже на втором проекте «Потомки» Миллман столкнулась с определенными проблемами. Ей приходилось останавливать фильм во время быстрых диалогов и сложных сцен в больнице. Если бы она зациклилась на своем критерии «на ходу, в режиме реального времени, не стирая, не редактируя и не останавливаясь», она бы, скорее всего, упустила из виду какие-то важные сцены и не нарисовала бы их. Вместо этого Миллман адаптировала свои критерии к ситуации. Она делала то же самое, только медленнее, и останавливала кадры. В третьем проекте «Что-то не так с Кевином» она выбрала другой подход.

Обладая сильным желанием посмотреть фильм, который, как она думала, будет довольно неприятным, Миллман решила сначала познакомиться с ним, а затем посмотреть его еще раз, делая наброски. Первый просмотр произвел на нее столь сильное и неприятное впечатление,

что она подумала: «Единственный способ стереть из головы ужасные картинки — нарисовать их на бумаге»¹. Работая с фильмом «Меланхолия», она начала использовать цвета, возможно, для того чтобы показать «широкое многообразие эмоций обеих женщин и неожиданные способы, с помощью которых они справлялись с вышедшими из-под контроля ситуациями», — объясняет она. Миллман также начинает задумываться о том, чтобы «выйти за рамки, накладываемые использованием молескина». Все это подводит нас к последнему правилу.

- 7 Не создавайте слишком много правил, и все придет само собой!

¹ Debbie Millman, "Watching We Need to Talk About Kevin," <http://www.printmag.com/design-inspiration/watching-we-need-to-talk-about-kevin>.

ДЕББИ МИЛЛМАН

01 Миллман обратилась к оператору Бренту Тейлору, чтобы снять видео «переворачивание страниц», и попросила Жака Паркера переворачивать страницы под саундтрек к фильму. Здесь приведены кадры из видео, которые можно найти в Интернете по адресу: <http://www.printmag.com/design-inspiration/drawing-for-beginners/>, <http://www.printmag.com/design-inspiration/watching-the-descendants/> и <http://www.printmag.com/design-inspiration/watching-melancholia-lars-von-trier/>.

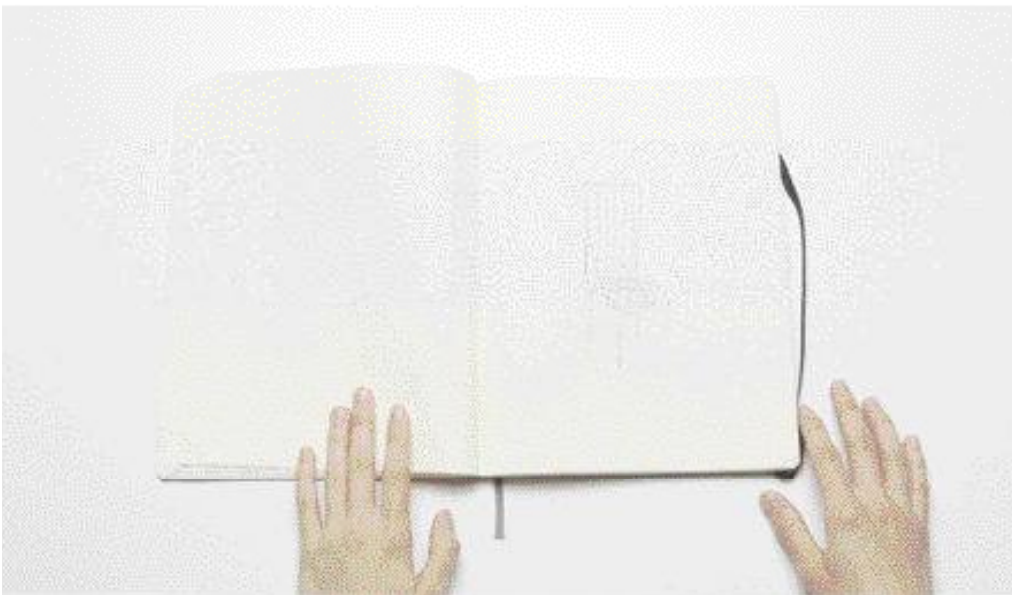
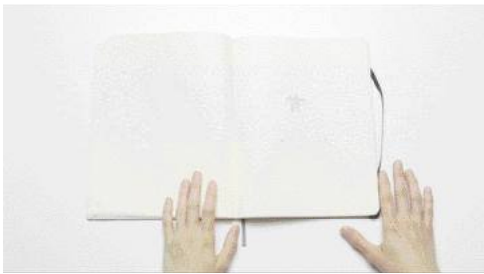
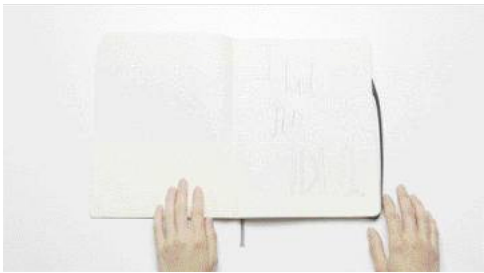
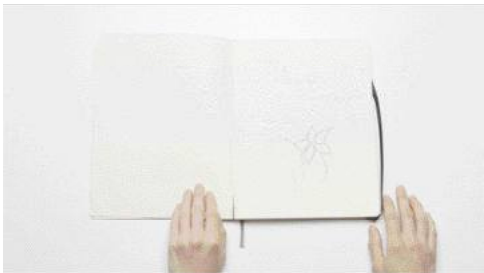
02 Под впечатлением от фильма «Начинающие» (Beginners).

01

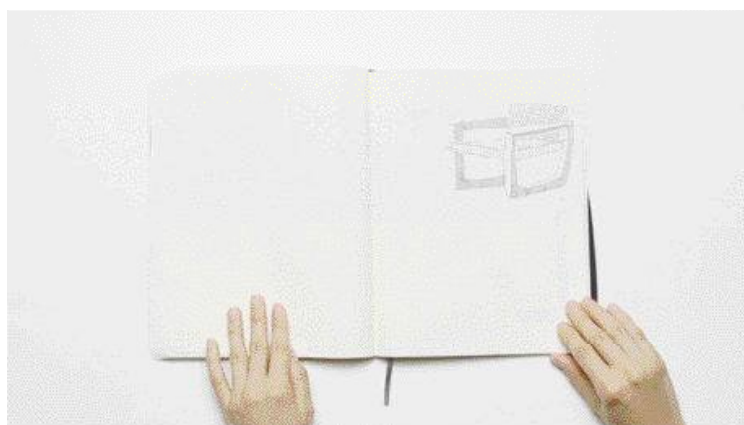
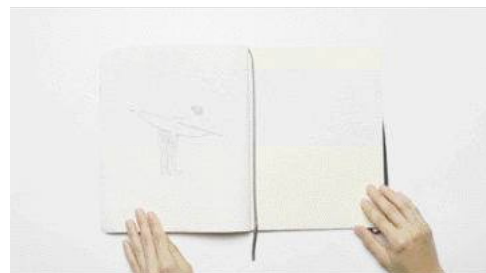
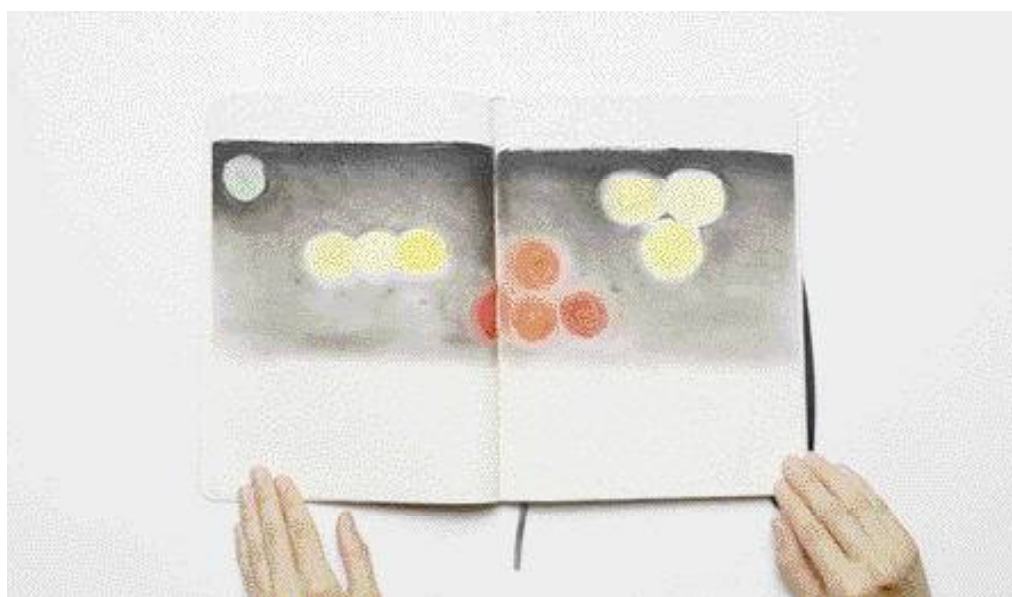
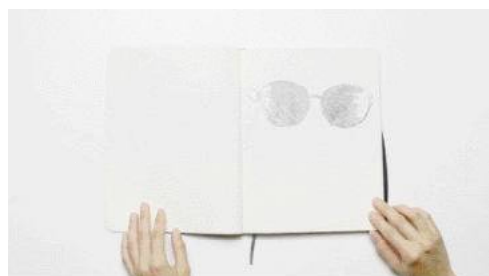

02

6 | СКЕТЧБУКИ: СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ И СОТРУДНИЧАЙТЕ С ДРУГИМИ

ДЕББИ МИЛЛМАН
03 Под впечатлением от фильма «Потомки» (The Descendants).
04 Под впечатлением от фильма «Что-то не так с Кевином» (We Need to Talk About Kevin).

50. ВОЗВРАЩАЯ ОБРАТНО

Получение новых знаний — цель создания большей части эскизов, рассмотренных в этой книге. В данном упражнении мы обратимся к художникам, которые решили, что делиться своим опытом и объединять людей — отличная идея. Разумеется, один из способов выполнения этого упражнения — завести собственный блог, посвященный созданию скетчей. Ниже перечислены некоторые вариации этой идеи.

AMIUNDERGROUND

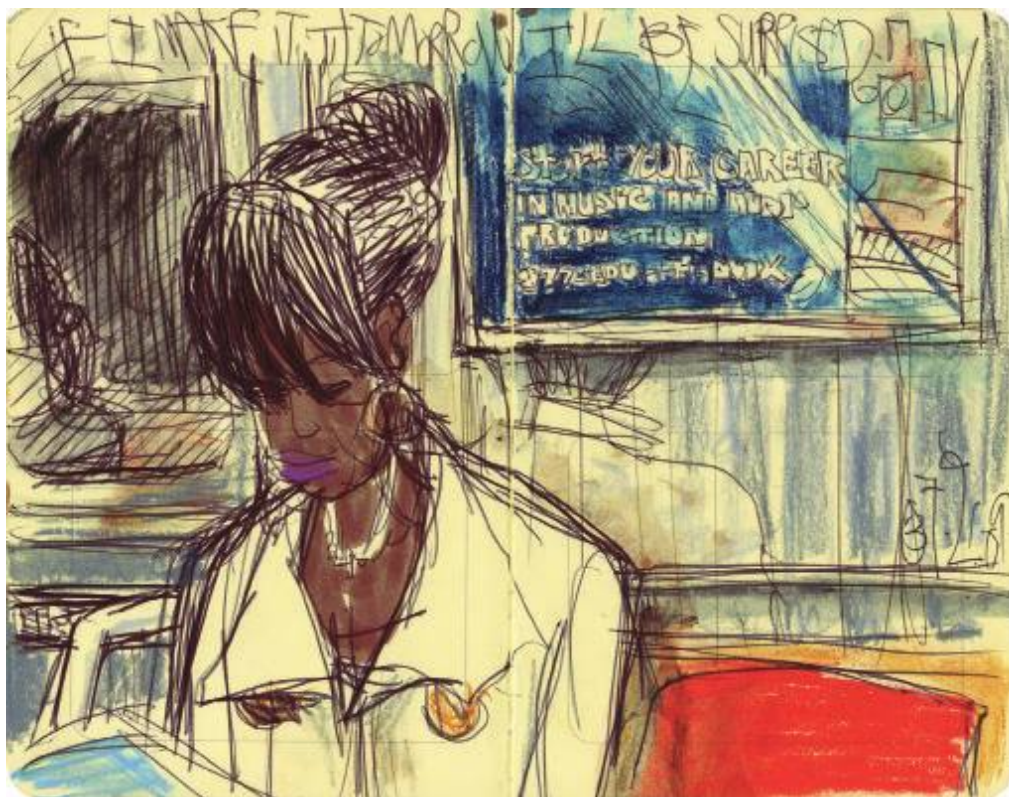
AmiUnderground — это сайт в формате блога, где представлена коллекция эскизов, сделанных в нью-йоркском метро с конца 1990-х годов по настоящее время. А еще это книга, изданная Амитаем Плассе, который сейчас проживает в Остине (штат Техас).

01

АМИТАЙ ПЛАССЕ

01 AmiUnderground

'SKINE.ART

Блог посвящен эскизам, выполненным в моле-скиновском скетчбуке. Художники загружают свои работы в исходном виде, неотредактированными, что позволяет людям с различным уровнем подготовки участвовать в проекте.

Вы можете присоединиться к любому сообществу, где рисуют скетчи, — опубликуйте свои работы в одном из множества блогов, посвященных их созданию. У каждого собственная идея, стиль и энергетика.

SKETCH CRAWL

Проект *Sketch Crawl* был назван «всемирным марафоном рисования». Идея пришла в голову Энрико Касароза — одному из ведущих художников анимационной студии Pixar — в начале 1990-х, после мальчишника, когда он и его друзья обошли несколько пабов. Идея заключалась в том, чтобы целый день ходить по городу и активно рисовать, фиксируя с помощью карандаша и акварельных красок все, что только можно. Вскоре Касароза понял, что гораздо лучше рисовать скетчи совместно с группой художников, а не в одиночку. Так проект *Sketch Crawl* стал общественным. Затем благодаря интернет-форуму проект очень быстро обрел глобальный характер. Во всем мире люди рисовали сюжеты. Скетчи приходили из Гамбурга, Флоренции, Детройта, Токио, Берлина, Милана, Сиэтла, Гонолулу, Бангкока, Торонто, Брисбена, Саппоро, Галилеи, Мельбурна, Рима, Копенгагена, Вены, Брюсселя, Барселоны, Портленда, Густавсберга и др.¹

01

URBAN SKETCHERS

Проект *Urban Sketches* («Городские скетчи») запущен Габриэлем Кампанарио — иллюстратором и журналистом испанского происхождения. Он работает штатным художником и блогером в *Seattle Times*. Вначале Кампанарио выкладывал свои городские скетчи в группе на Flickr. Год спустя он решил сделать так, чтобы в его группу можно было вступить только по приглашению, а чтобы состоять в ней, требовалось регулярно размещать посты и писать истории, которые легли в основу скетчей.

С тех пор блог позволяет художникам делиться скетчами из различных уголков мира, а остальным — посещать сайт в поисках вдохновения. О блоге и художниках, публикующих в нем свои работы, писали журналы и газеты. Скетчи из Лондона, Барселоны, Нью-Йорка, Сан-Франциско, Лиссабона, Сингапура и Сеула показывают, как течет повседневная жизнь. Это городские пейзажи, архитектура и лица. Нина Йоханссон, одна из участниц проекта *Urban Sketches* из Стокгольма, отмечает: «Рисовать город означает не только фиксировать происходящее на бумаге, это значит действительно узнать его, почувствовать его, сделать своим».

Группа является некоммерческой. Ее цели — проводить образовательные семинары и соби-

рать средства на гранты и стипендии для художников. У них даже есть манифест, который определяет их миссию.

- 1 Мы рисуем различные места в закрытых помещениях или на улице, фиксируя на бумаге то, что наблюдаем сами.
- 2 Наши рисунки рассказывают о том, что нас окружает, о местах, в которых мы живем и которые посещаем.
- 3 Наши рисунки — это рассказ о времени и пространстве.
- 4 Мы правдиво изображаем то, что видим.
- 5 Мы используем различные инструменты и дорожим своим индивидуальным стилем.
- 6 Мы поддерживаем друг друга и рисуем вместе.
- 7 Мы делимся своими рисунками в Сети.
- 8 Мы показываем их миру, по одному за раз².

Обратите внимание на личные блоги художников. Там вы увидите, насколько сильно они увлечены своей работой по созданию скетчей.

03

ЭДУАРДО БАЖЕК

02 Сан-Паулу, Бразилия, баннер для сайта Urban Sketchers

ЛУИС РУИЗ

03 Малага, Испания, *Атаразанас*

ШАРИ БЛАУКОПФ

04 Монреаль, Канада, *авеню Сент-Луис*

04

6 | СКЕТЧБУКИ: СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ И СОТРУДНИЧАЙТЕ С ДРУГИМИ

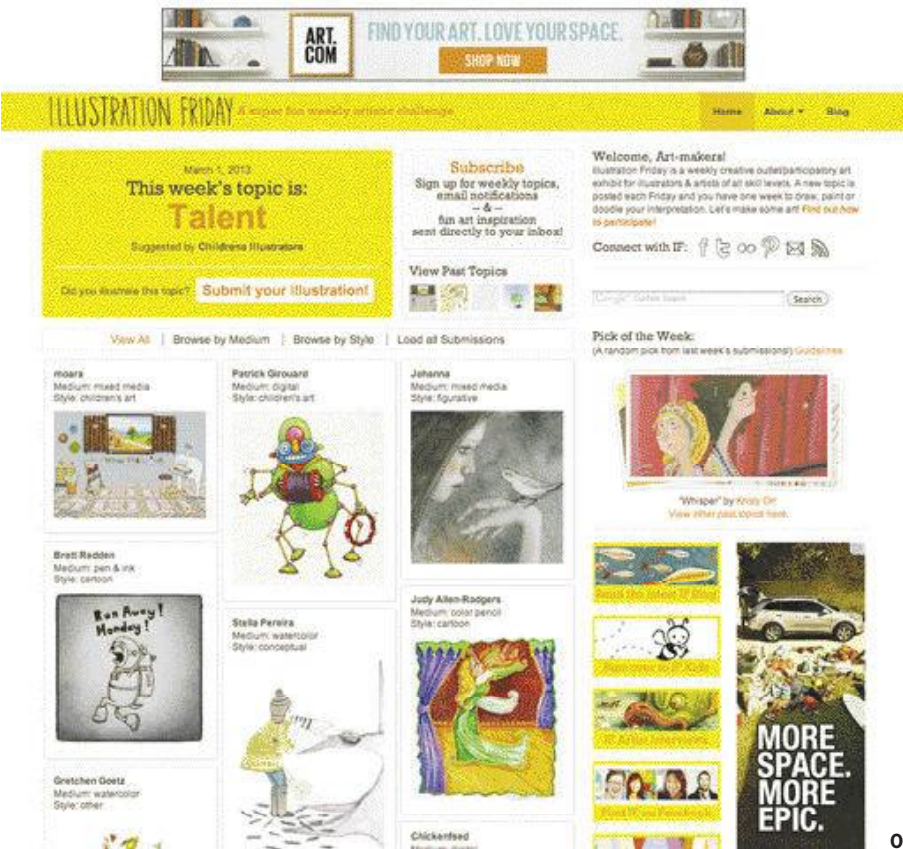

ILLUSTRATION FRIDAY

Проект *Illustration Friday* («Иллюстративная пятница») представляет собой еженедельное размещение задания по рисованию и выставку работ. На основе предложений участников каждую пятницу публикуется новая тема. Но чтобы создать работу на эту тему, у художников одна неделя. При этом они могут использовать любые инструменты для рисования. Для участия в проекте необходимо взять на себя обязательство каждую неделю выкладывать свою работу. Основатель *Illustration Friday* Пенелопа Дуллаган разработала очень простые правила, которые необходимо выполнять, чтобы оставаться частью этого сообщества художников. Благодаря правилам она добилась постоянного притока новых рисунков, структурированной среды для новичков и постоянного активного участия со стороны членов сообщества — все это и определяет успех блога. Ниже приведены правила Дуллаган.

- 1 Проиллюстрировать свою интерпретацию темы этой недели (она всегда доступна на главной странице).
- 2 Выложить рисунок в свой блог/Flickr/Facebook и т. д.
- 3 Зайти на сайт проекта *Illustration Friday* и разместить свою работу (на главной странице вы увидите большую кнопку Submit Your Illustration).
- 4 Ссылка на вашу работу будет добавлена в список работ участников. Теперь вы можете посмотреть свой и чужие рисунки на сайте сообщества *Illustration Friday*.¹³

¹ www.sketchcrawl.com (дата обращения: 20.02.2013).

² www.urbandsketchers.org (дата обращения: 20.02.2013).

³ <http://illustrationfriday.com> (дата обращения: 20.02.2013).

06

ILLUSTRATION FRIDAY

05 Баннер сайта

ДЖИМ МЭДСЕН

06 *Hurry* («Спешка»)

ИКУКО ТАКЕУЧИ

07 *Ocean* («Океан»)

07

БЛАГОДАРНОСТИ

Энтузиазм, с которым опытные профессионалы соглашаются на сотрудничество, не перестает удивлять меня. Так было и с людьми, которых я пригласила поучаствовать в создании этой книги. Своими работами они сумели показать элегантность, заключенную в простых вещах, и то, как всем нам необходимо заново открыть то, что мы когда-то умели делать, — играть!

Эта книга возникла благодаря щедрому вкладу каждого из тех, кто участвовал в ее создании, — одних я знаю, других нет, но я восхищаюсь всеми ими! Те, кто со мной незнакомы, могли бы проигнорировать мои электронные письма с просьбами, но они решили откликнуться. Теперь я знаю, что значит написать книгу. Этот процесс, как и многие другие, кажется гораздо более простым, когда им занимается кто-то другой. Собирая материал, я познакомилась со многими художниками, о которых не знала раньше, и их работами. Надеюсь, что в один прекрасный день я встречу с каждым из них.

Прежде всего хочу выразить благодарность дизайнеру/иллюстратору Джону Фостеру за то, что он порекомендовал меня, новичка, издательству Rockport. Несколько лет назад, когда Джон учился в колледже, я приехала туда как приглашенный художник и резко раскритиковала его. Он решил не принимать это близко к сердцу и продолжил творить великие вещи. Он написал пять книг и открыл дизайнерскую фирму. Джон — отличный парень во всех отношениях. Я хочу сказать спасибо Эмили Поттс, моему редактору в Rockport, за то, что поверила

Джону. Она и должна была — на протяжении многих лет они работали над многочисленными проектами вместе. В ходе создания книги Эмили оказалась необычайно заботливым руководителем. Там, где смогла, она развязала мне руки — а это один из самых лучших и вместе с тем самых пугающих подарков, который писатель может получить от редактора. Я признательна команде Rockport — Реджине Гренье, Коре Хоукс и Бетси Гаммонс, — они всегда были готовы разъяснить то, что мне было необходимо понять.

Я также горжусь и восхищаюсь исключительной работой дизайнера этой книги и фотографа Брин Фриман — ее талантом, терпением, острым глазом и поразительными организационными навыками. Эта книга (и моя жизнь) стали лучше благодаря ее участию. Я также хотела бы поблагодарить моих аспирантов, которые были рады выполнить некоторые упражнения, и моих бывших студентов, чьи учебные проекты я использовала. Они добились больших успехов в области иллюстрации и дизайна. И наконец, спасибо Полу Райану, моему мужу, который ежедневно (иногда ежедневно) поддерживает меня, заставляет меня смеяться и который научил меня тому, как на самом деле надо воспринимать пейзажную живопись.

АВТОРЫ РАБОТ

Analog Analogue
Соединенные Штаты Америки
www.analoganalogue.org

BMD design
Франция
www.bmdesign.fr

Bomboland
Италия
www.bomboland.com

House of Illustration
Великобритания
www.houseofillustration.org.uk

PodgyPanda
Великобритания
www.podgypana.com

someguu
Соединенные Штаты Америки
www.1000journals.com
www.1001journals.com

Ан Мин Чжон
Корея
www.myartda.com

Арменгол Херард
Испания
www.gerardarmengol.com

Ател Зара/Проект *Daily Pattern*
Нидерланды
www.atelj.ch
www.dailypattern.net

Бакал Скотт
Соединенные Штаты Америки
www.scottbakal.com

Барнс Сара
Соединенные Штаты Америки
www.saraebarnes.com
<http://workbysaraebarnes.tumblr.com>
www.eyra.co

Барталос Майкл
Соединенные Штаты Америки
www.michaelbartalos.com
1000 Journal cover art #861-870

Баффам Джуд
Соединенные Штаты Америки
www.judebuffum.com

Бачер Стефан Дж./*Daily Monster* — зарегистрированная торговая марка Стефана Дж. Бачера. Все права защищены.
Соединенные Штаты Америки
www.344design.com, www.dailymonster.com

Бек Мелинда
Соединенные Штаты Америки
www.melindabeck.com

Бенаройя Ана
Соединенные Штаты Америки
www.anabenaroya.com

Бер Робби/ *Idiots'Books*
Соединенные Штаты Америки
www.idiotsbooks.com

Бертон Мэрайя
Канада
<http://www.mariahburton.com>

Блаукопф Шари
Канада
www.shariblaukopf.com

Бьоргвинсдоттир Стелла Бьорг
Исландия
www.stellabjorg.com
www.behance.net/stellabjorg

Валенте Кевин
Соединенные Штаты Америки
www.kevinvalente.com

Васкес Хоан Х.
Мексика
www.joanxvazquez.com

Васс Чип
Соединенные Штаты Америки
www.chipwass.com

Викерс Пейдж
Соединенные Штаты Америки
www.paigevickers.com

Ву Дию
Китай
<http://decue.weebly.com>

Вудворд Мэтт
Соединенные Штаты Америки
www.mattwoodwardart.com

Гардетт Рауль
Великобритания/Франция
www.etsy.com/shop/raoulgardette

Гинзель Никола
Соединенные Штаты Америки
www.nicolaginzell.com

Гитиан Кристина
Испания/Великобритания
www.cristinaguitian.com

Голдберг Карин
Соединенные Штаты Америки
www.caringoldberg.com

Горовиц Даниэль
Соединенные Штаты Америки
www.daniel-horowitz.com

да Лоба Андре
Соединенные Штаты Америки
www.andredaloba.com

Джэдж Лита
Соединенные Штаты Америки
www.litajudge.com

Джейкоби Сара
Соединенные Штаты Америки
www.thesarahjacoby.com

Джонсон Стивен
Соединенные Штаты Америки
www.alawishus.com

ди Ризио Тония
Канада
<http://toniadirisio.com>

Диггс Кристина
Соединенные Штаты Америки
www.krissydiggs.com

Дигнан Майли
Соединенные Штаты Америки
www.maillyillustration.com

Дрешер Хенрик и Йи Ву Винг
Китай
www.hdrescher.com
www.wuwingyee.com

Дуллаган Пенелопа
Соединенные Штаты Америки
www.penelopeillustration.com
www.illustrationfriday.com

Зитзоу Клэр
Соединенные Штаты Америки
www.clairezitzow.com

Злотски Дебора
Соединенные Штаты Америки
www.deborahzlotsky.com

Золларс Джейми
Соединенные Штаты Америки
www.jaimezollars.com

Илузада Ник
Соединенные Штаты Америки
www.nickdraws.com

Йонкерс Аманда
Соединенные Штаты Америки
<http://www.amandayonkers.com>

Кампанарио Габриэль/ *Urban Sketchers*
Соединенные Штаты Америки
blogs.seattletimes.com/seattlesketcher
www.urbansketchers.org

Кармайл Элисон
Великобритания
<http://www.alisoncarmichael.com/>

Кассиан Олена
Канада
[www.olenakassian.com](http://www olenakassian.com)

Келлер Зоуи
Соединенные Штаты Америки
www.zoekeller.com

Келлогг Д. В. © *American Antiquarian Society*, 2013
Соединенные Штаты Америки
www.americanantiquarian.org

Ким На
Соединенные Штаты Америки
www.na-kim.com

Ким Сео
Южная Корея
www.seokim.com

Кимберли Джим
Соединенные Штаты Америки
www.kimberlyjim.com

Коломбо Жоржи
Соединенные Штаты Америки
www.jorgecolombo.com

Корралл Эдуардо
Мексика
<http://www.micaillustrationpractice.org>

Коул Рэйчел
Соединенные Штаты Америки
www.cargocollective.com/rachaelcole
www.rachaelcole.blogspot.com

Лакомб Сэм
Соединенные Штаты Америки
www.sams365project.com

Лантерман Марисса
Соединенные Штаты Америки
www.marissalanterman.com

Лапен
Испания/Франция
<http://www.lesillustrationsdelapin.com>

Лассерр Келли
Соединенные Штаты Америки
www.kellylasserre.com

Лашер Алекс
Соединенные Штаты Америки
<http://alexlasher.com>

Ли Яо
Соединенные Штаты Америки
www.yaodraws.com

Лион Мэтт
Великобритания
<http://www.c8six.com>

Лозано Лусиано
Испания
www.ilustrista.com

Лундберг Бо
Швеция
www.bolundberg.com

Маатман Эмма
Соединенные Штаты Америки
www.emmamaatman.com

Маккула Марика
Соединенные Штаты Америки
www.marikamccoola.com

Макнелли Жаклин
Соединенные Штаты Америки
www.jacquelinemcnally.com

Макса Сэнди
Соединенные Штаты Америки
www.upwithq.com

Миллер Николь
Соединенные Штаты Америки
www.nicolemariemueller.com
www.nicolemariemueller.blogspot.com

Миллман Дебби
Соединенные Штаты Америки
www.debbiemillman.com

Мистри Анил
Великобритания
www.starchild-art.blogspot.com

Мобли Ив
Соединенные Штаты Америки
www.behance.net/EveMobley

Молиари Валерия
Венесуэла
www.pocketsizedreams.blogspot.com

Монтебелло Стейси Дуган
Соединенные Штаты Америки
<http://smontebello.blogspot.com>

Мэдсен Джим
Соединенные Штаты Америки
www.jimmadsen.blogspot.com

Нотерманн Марк
Соединенные Штаты Америки
www.behance.net/notermark

Падилья Хуан Карлос Васкес
Мексика
www.juancarlosvazquez.com

Падрон Луис Руис
Испания
www.luisrpadron.blogspot.com

Паулюс Майкл
Соединенные Штаты Америки
<http://michaelpaulus.com>

Пелзар Тилли
Соединенные Штаты Америки
www.idiotsbooks.com

Перрин Лиза
Соединенные Штаты Америки
www.madebyperrin.com

Пласе Ами
Соединенные Штаты Америки
www.amiplasse.com

Поттер Элис Ребекка
Великобритания
www.alicepotter.co.uk

Райан Пол
Соединенные Штаты Америки
www.paulryan.org

Рамсей М. Маргарет
Великобритания
www.magsramsay.co.uk

Рояназакул Мими
Соединенные Штаты Америки
www.prattgradcomd.com/jexsted/project/1437/designer-profile-series-mimi-rojanasakul

Рубин-Кунда Лезли
Канада
www.lezlirubinkunda.com

Саваж Маргерит
Австралия
www.margueritesauvage.com

Сандерс Марк
Соединенные Штаты Америки
www.upwithq.com

Свонсон Мэтью/*Idiot's Books*
Соединенные Штаты Америки
www.idiotsbooks.com

Силаус Алиссандра
Соединенные Штаты Америки
www.madebyalissandra.com

Скаработтоло Гвидо
Италия
www.scarabottolo.com

Смит Марк Т.
Соединенные Штаты Америки
www.marksmith.com
1000 Journal #801-810

Соммер Миккель
Германия
www.mikkelsommer.com
www.mikkelsommer.blogspot.com

Спаркс Рич
Соединенные Штаты Америки
www.richsparksillustration.com

Стендаль Рослин М.
Соединенные Штаты Америки
www.rozworks.com

Су Дэйн
Соединенные Штаты Америки
<http://dainsuh.com>

Су Тонг
Сингапур
www.micaillustrationpractice.org/students

Такеучи Икуко
Соединенные Штаты Америки
<http://the-floweroflife.blogspot.com>

Тиррел Кэтрин
Великобритания
www.pastelsandpencils.com

Тодд Марк
Соединенные Штаты Америки
www.marktoddillustration.com

Томлинсон Кэролайн
Великобритания
www.carolinetomlinson.com

Траскей Нора
Соединенные Штаты Америки
www.noratruskey.com

Уильямс Мэтт
Великобритания
www.uberkraaft.co.uk

Фаррингтон Съюзан
Соединенные Штаты Америки
www.susanfarrington.com

Фенг Лиск
Китай
lisklisk.tumblr.com

Фриман Брин
Соединенные Штаты Америки
www.brynfreeman.net

Фрэнкстоун Лора Мерфи
Соединенные Штаты Америки
www.laurelines.com

Хааке Мартин
Германия
www.martinhaake.de

Хейдрич Таня
Соединенные Штаты Америки
www.flickr.com/tanyaheidrich

Хейнрич Джейн
Великобритания/Южная Африка
www.janeheinrichs.com

Хорн Броккет
Соединенные Штаты Америки
www.mica.edu/About_MICA/People/Faculty/Faculty_List_by_Last_Name/Brockett_Horne.html

Ху Дингдинг
Китай
www.dingdinghu.com

Цитрин Алекс
Соединенные Штаты Америки
www.alexcitrin.com

Чанг Джинсу
Соединенные Штаты Америки
jeansoochang.blogspot.com

Чанг Флора/*Happy Doodle Land*
Соединенные Штаты Америки
www.HappyDoodleLand.com

Чачула Робин/©2008 *Interweave Press*
Соединенные Штаты Америки
www.interweave.com

Шелли Уорд
Соединенные Штаты Америки
www.wardshelley.com

Шерман Уитни
Соединенные Штаты Америки
www.whitneysherman.com
www.pbodydsign.com

Эверетт Люси
Австралия
www.lucieverett.com

Эрхардт Ханна
Соединенные Штаты Америки
www.hannaherhardt.com

ОБ АВТОРЕ

Уитни Шерман — многогранный художник. Помимо работы иллюстратором, за которую она была удостоена награды, Шерман занималась полиграфическим дизайном, рекламой, дизайном упаковки, получила опыт в сфере телевизионного вещания и обучалась искусству фотографии. Она окончила колледж искусств Мэриленда (MICA) и с 2000 по 2010 год, будучи преподавателем на кафедре иллюстрации, превратила кафедру в крупнейшую в колледже. Теперь там проводятся инновационные междисциплинарные курсы, которые позволяют студентам найти баланс между самовыражением и творческой самореализацией на рынке труда. В течение десяти лет Уитни Шерман была одним из директоров Dolphin Press & Print @ MICA и в настоящее время является руководителем программы изобразительных искусств по направлению «обучение искусству иллюстрации», в рамках которой рассматривается значение иллюстрации для культуры.

Ее работы выставлялись по всему миру: в галерее Axis в Токио, в Музее дизайна в Лондоне, в Музее Израиля в Иерусалиме и на различных американских площадках, в том числе в Обществе иллюстраторов при Музее американской иллюстрации в Нью-Йорке, в Институте искусств Чикаго и Музее Нормана Роквелла в Стокбридже (Массачусетс). Среди прочего в настоящее время Шерман занимается созданием эксклюзивного набора посуды для Pbody Dsign.

