

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Материалы и их особенности	9

ЧАСТЬ 1. БАЗА

Линия	35
Основные геометрические формы	37
Светотени	46
Перспектива. Линейное построение	53
Работа с цветом	65
Фактуры и текстуры	67

ЧАСТЬ 2. УГЛУБЛЕНИЕ БАЗЫ

Подготовка	73
Работа с референсом или натурой	77
Выбор композиции	85
Тональная схема	90
Выбор палитры	93
Предварительное линейное построение	98
Поэтапная цветовая проработка	101
Детализация	106

ЧАСТЬ 3. РАЗВИТИЕ

Ботаническая иллюстрация. Живопись спиртовыми маркерами	112
Архитектурная иллюстрация. Акварельная живопись	124
Food-иллюстрация. Digital-живопись	138
Бонусный урок. Зеркальный мишка спиртовыми маркерами	151

ВВЕДЕНИЕ

ПРИВЕТ, ТВОРЕЦ!

МЕНЯ ЗОВУТ ЕКАТЕРИНА ЛИТОВЧИК, НО, СКОРЕЕ ВСЕГО, ВЫ ЗНАЕТЕ МЕНЯ ПОД ПСЕВДОНИМОМ КАТЯ ВРОКАЛІ. Я ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК-ИЛЛЮСТРАТОР, АРХИТЕКТОР, ЖИВОПИСЕЦ И ГРАФИК, АВТОР ПРОГРАММ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И СОЗДАТЕЛЬ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ РЕАЛИСТИЧНОЙ МАРКЕРНОЙ ЖИВОПИСИ ВРОКАЛІ.ART. С 2018 ГОДА ЯВЛЯЮСЬ БРЕНД-АМБАССАДОРОМ БРЕНДА TOUCH КОРЕЙСКОЙ КОМПАНИИ SHINHANART. А ЛЕТОМ 2022 Я ОСУЩЕСТВИЛА СВОЮ МЕЧТУ ДЕТСТВА И ОТКРЫЛА ХУДОЖЕСТВЕННУЮ СТУДИЮ-ГАЛЕРЕЮ, ГДЕ МЫ РИСУЕМ И СОЗЕРЦАЕМ В БЕЗОПАСНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

Семнадцать лет назад я сделала осознанный выбор и связала свою жизнь с миром творчества и архитектуры, рискнув изменить будущее. И это было лучшее решение, которое привело меня туда, где я бесконечно развиваюсь, занимаюсь любимым делом и исполняю свою миссию в области искусства. Мой путь от профессионального архитектора до профессионального художника-иллюстратора – это увлекательное путешествие, которое подарило мне уникальный

опыт и привело туда, где я живу свою яркую жизнь, рисуя каждый день и создавая то, что радует других, передаю знания людям, меняя их жизни.

Если бы меня спросили, не хотела бы я начать свой профессиональный путь сразу с художественных направлений, я бы отказалась и все равно выбрала архитектуру. Ведь именно во время тех лекций я тихо рисовала, искала то, что по-настоящему зажигало меня изнутри. Архитектура научила меня видеть структуру окружающего мира и объектов в ней, понимать их сложные взаимосвязи; там я натренировала руку уверенно проводить линии, отточила чувство цвета и композиции, научилась управлять процессом создания произведения и справляться с трудностями.

И именно тогда я впервые соприкоснулась со скетчингом маркерами: я использовала его для выполнения клаузур и эскизов будущих проектов. Этот метод быстро, лаконично и четко подавать свои идеи покорила меня и добавил красок в мою графику. На тот момент маркеры стали для меня понятными, но не раскрытым до конца материалом – я знала, что ими можно сотворить

нечто более глубокое по исполнению, чем скетчинг. В 2015 году начался мой путь в изучении маркеров: я старалась выжать максимум их возможностей, исследовала составы и реакции взаимодействия пигментов и бумаги опытным путем. День за днем, иллюстрация за иллюстрацией техника исполнения менялась от скетчинга до гиперреализма. Так с моими экспериментами родилось направление – маркерная живопись.

В этих бесконечных пробах и поисках сложилась и та методика рисования, которой я хочу поделиться на страницах этой книги. Моя философия как художника и преподавателя заключается в том, чтобы творческая деятельность стала для вас источником энергии и вдохновения, позволяла находить баланс в других сферах жизни.

В любом возрасте, месте и положении можно стать художником, нужно лишь ваше искреннее желание. Нет «нехудожников» или «не таких» художников, ведь через наши руки проходят мощнейшие потоки творческой энергии. Мы все творцы и способны на многое. Просто позвольте себе раскрыть свой потенциал. У вас все получится.

29

Броуки
KATERINA

Apr 21

МАТЕРИАЛЫ
И ИХ
ОСОБЕННОСТИ

В РИСОВАНИИ МНОГОЕ ЗАВИСИТ
ОТ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫХ МАТЕРИАЛОВ:
ОТ ВАШЕГО ПЕРВОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ОТ НИХ ДО КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА.
ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ДОРОГИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОСТО ПОДБИРАТЬ
ИХ НУЖНО СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА.

Я не согласна с распространенными мифами, что «чем дороже материал, тем красивее результат», «чем больше материалов ты используешь, тем интереснее картина» и т. д. Я сторонник того, чтобы добиваться достойного результата малым количеством инструментов и материалов, используя их возможности по максимуму. Чтобы творить и создавать прекрасное, хватит даже простого карандаша. Наша цель – проявиться через творчество, используя СВОЙ материал.

Мы часто слышим советы по выбору конкретных производителей, но не понимаем, почему стоит использовать тот или иной материал, не видим и не чувствуем эффекта. Поэтому, прежде чем отправляться в магазин за новыми материалами, поработайте сначала с теми, что уже у вас есть: изучите их, уберите ненужное и только потом докупите необходимое.

МАРКЕРЫ

Изначально маркеры на спиртовой основе предназначались для графического дизайна, комиксов и различного рода скетчей и зарисовок – быстрой работы. Глубокое увлечение новым на тот момент материалом подтолкнуло меня к идее превратить рисунки маркерами в настоящую живопись, показать, на что способен самый простой материал, если его использовать на сто процентов и даже больше.

Поэтому теперь мы с вами можем наслаждаться таким видом искусства, как маркерная живопись, и развивать его дальше. Однако, чтобы полностью прочувствовать это направление, надо понять инструмент.

Живопись подразумевает сочетание и богатое смешение различных оттен-

ков цветового спектра, глубину пространства, общую выразительность картины, ее характер, сюжет и композицию, управление вниманием зрителя и передачу эмоций за счет всех этих понятий. В маркерном творчестве за это отвечает наконечник **браш**. Он имитирует привычную кисточку для красок и позволяет контролировать толщину линий, создавать сложные цветовые пятна и фактуру, а также прорабатывать даже самые мелкие детали.

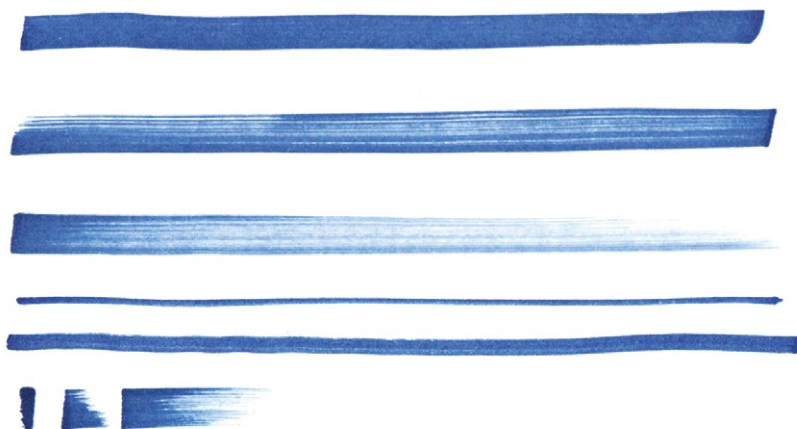
—
ПРИ РАЗНОМ НАЖИМЕ
МОЖНО РАЗЛОЖИТЬ ОДИН ЦВЕТ
НА НЕСКОЛЬКО ОТТЕНКОВ
ПО ТОНАЛЬНОЙ ШКАЛЕ.

Второй наконечник – *долото*. Он также имеет несколько вариаций среза, что позволяет управлять толщиной линии. Долото дает жесткую по очертаниям линию и имеет большее трение (сцепление) с бумагой из-за плоского примыкания, что вынуждает его отдавать больше чернил поверхности листа, чем браш. Этим наконечником мы будем делать большие сплошные заливки и создавать четкие контуры объектов.

У ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАРКЕРОВ ЕСТЬ НАКОНЕЧНИК ПУЛЯ. ОДНАКО ОН НЕЖЕЛАТЕЛЕН ДЛЯ ЖИВОПИСИ ИЗ-ЗА СВОЙСТВ ТВЕРДОГО ПИШУЩЕГО УЗЛА: С НИМ СЛОЖНО СОЗДАТЬ ЖИВОПИСНОЕ ЦВЕТОВОЕ ПЯТНО И ВИДОИЗМЕНИТЬ ЕГО.

Маркировка чернил и маркера указывается в торце материала или сбоку на наклейке со штрихкодом. Маркировка имеет буквенно-цифровое обозначение: буквы означают цветовое семейство, к которому относится оттенок, а цифры – порядковый номер в системе конкретной палитры. Например, BR98 – оттенок маркера семейства коричневых (BR – brown (англ.) – коричневый) под номером 98; YR24 – оттенок маркера желто-красного семейства (YR – yellow + red (англ.) – желтый и красный) под номером 24.

Помимо вышесказанного, при выборе маркеров следует обратить внимание на их качество:

- наконечники маркеров должны быть чистыми, без повреждений, постороннего мусора и торчащих волосков;
- условия хранения маркеров не должны быть нарушены. Например, из-за плохой герметизации колпачка на наконечник могут «налипнуть» чернила, которые при рисовании будут вести себя как густая краска, а штрих может получаться сухим;
- корпус маркеров должен быть с гранями, чтобы инструменты не скатывались со стола.