

Содержание

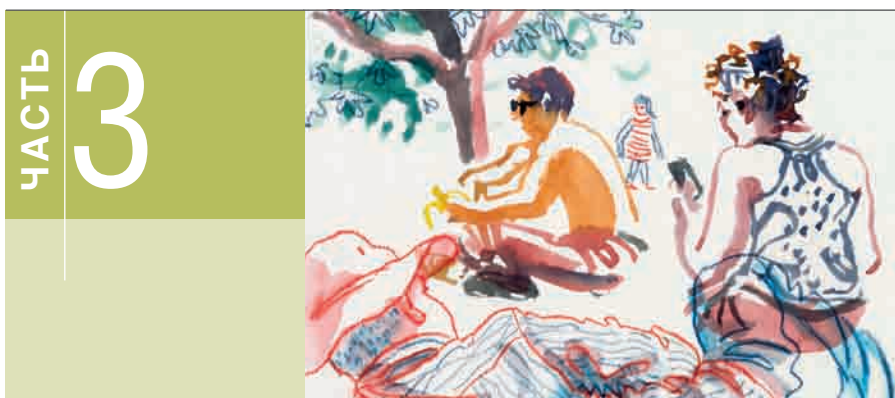
Рада познакомиться!.....6	Размещение рисунка и текста на странице.....16
Что такое городской рисунок?8	Альбом — это ваш иллюстрированный дневник18
Радость общения.....10	
Общайтесь с незнакомцами.....12	
Подмечайте детали14	

ЧАСТЬ 1

С ЧЕГО НАЧАТЬ 20

Альбомы для рисования22	Секреты мастерства: нос и губы42
Карандаши и ручки24	Секреты мастерства: люди разного возраста46
Краски и кисточки26	Секреты мастерства: волосы48
Набор принадлежностей.....28	Секреты мастерства: руки.....50
В поисках основных линий30	Секреты мастерства: стопы52
Премудрости тонирования34	Секреты мастерства: одежда.....54
Секреты мастерства: глаза38	
Секреты мастерства: уши40	

ЧАСТЬ 3

82 РАЗЛИЧНЫЕ СТИЛИ И ПОДХОДЫ

Чувство меры.....84	Подготовительная работа.....98
Плавные линии86	Крупным планом.....100
Креативное раскрашивание.....90	Окружающая обстановка104
Сначала краски94	Люди вдалеке106

ЧАСТЬ 2

ВЫХОДИМ В СВЕТ 58

Как преодолеть страх	60	В ресторане или кафе.....	72
Выбор места и модели.....	62	Зарисовки на улицах.....	74
Певцы и музыканты	64	В парикмахерской	76
Спящие люди	68	На рынке.....	77
В автомобиле.....	69	Незнакомцы в поезде	78
За чтением	70		
За составлением текстового сообщения.....	71		

ЧАСТЬ 4

108 ЛЮДИ В ДВИЖЕНИИ

Каждая минута дорога.....	110	Рисунки без подготовки.....	118
Почувствуйте линию	112	Повторяющиеся действия	120
Собирательный образ.....	114	Наложение	122
Меньше цвета	116	Долой реализм!	124

Слова благодарности..... 126

Рада познакомиться!

Рисование — моя страсть, я не представляю жизни без него. Тридцать лет я работала иллюстратором-фрилансером и попутно рисовала для себя, делала наброски интересных мест, людей и событий. Мне нравится, что в таких рисунках есть что-то особенное и очень личное, ведь зарисованные люди и места останутся со мной навсегда.

Еще десять лет назад я делала наброски только простыми и цветными карандашами, практически никогда не рисовала людей и доставала альбом только на отдыхе, а все остальное время он валялся на полке в моей рабочей студии.

Но, когда я начала иллюстрировать детские книги и меня стали приглашать в школы для проведения мастер-классов, все изменилось: теперь я много времени проводила в поездах, путешествуя по всей Англии. Чтобы скоротать время, я обычно брала с собой какой-нибудь роман, но однажды вместо книги взяла альбом и начала зарисовывать попутчиков.

Вот так, совершенно случайно, я нашла самое подходящее место

для создания портретов и поняла, что запечатлеть на бумаге повседневную жизнь не менее (а может быть, даже более) интересно, чем рисовать на отдыхе.

Несколько рисунков из поездки я выложила в интернет, где их заметил Габи Кампанарио*. Он предложил мне присоединиться к новому сообществу Urban Sketchers, объединяющему художников — профессионалов и любителей по всему миру. Тогда я даже подумать не могла, что это решение кардинальным образом изменит всю мою жизнь: я объездила весь мир, а мой стиль рисования под влиянием работ других скетчеров стал более свободным и непринужденным.

▼ Уловить свет и тень

Это один из первых рисунков, сделанных мною в поезде. Мне понравилось, как солнечный свет подчеркнул рельеф лица и складки на пальто этого пассажира. Обратите внимание, что, несмотря на темную кожу и темную ткань, в рисунке очень много света, что позволяет избежать перегруженности.

Карандаш 3М

▲ Контекст

Изображая людей в разной обстановке, я обнаружила, что небольшие комментарии к происходящему позволяют сделать работу более интересной и передать контекст. Всего несколько слов — и перед вами уже не просто рисунок, а небольшая история.

Акварель, акварельные карандаши

* Габи Кампанарио — основатель сообщества художников Urban Sketchers. — Прим. перев.

Наброски, сделанные в поезде, заиграли новыми красками, а я стала использовать для рисования любую возможность: изображала музыкантов, посетителей кафе, пассажиров в автобусе и просто прохожих... Я экспериментировала с разными материалами и научилась работать акварелью. Процесс самосовершенствования продолжается по сей день, я с радостью узнаю новое и пробую новые техники.

Надеюсь, что посредством этой книги не только передам вам полезные знания для уверенного изображения людей, но и смогу поделиться тем вдохновением и радостью творчества, которые испытываю сама. Мне хотелось бы, чтобы вы отбросили страх и неуверенность и смело делали наброски окружающего вас мира. Попутно я буду давать советы и подсказки для роста мастерства, чтобы рисование приносило радость и удовольствие.

▼ **Люди важнее зданий**

Раньше я часто рисовала красивые здания, оставляя за кадром людей: мне казалось, что они недостаточно интересны. Теперь я понимаю, что это совсем не так и что прохожие на улицах — это неотъемлемая и важная часть городского пейзажа. Как видите, на этот раз я так увлеклась изображением мужчины на переднем плане, что забыла дорисовать вторую половину проезжающего за ним микроавтобуса.

Перьевая ручка Sailor, черные чернила, акварель

► **Очарование повседневности**

Попробуйте просто понаблюдать за людьми, делая зарисовки в альбоме. Вы обнаружите, что даже в самых обыденных вещах можно найти что-то интересное. Вот заядлый курильщик. Слегка сутулясь, он достает очередную сигарету. А вот мужчина в грубых ботинках. Он потягивает пиво после рабочего дня и лениво копается в телефоне.

Акварельные карандаши, водяная кисть

▼ **Когда минус становится плюсом**

Обожаю рисовать музыкантов, особенно в неформальной обстановке, в каком-нибудь музыкальном кафе, где можно подойти поближе к сцене. С этим рисунком приключилась интересная история. На середине работы в ручке закончились чернила, я стала лихорадочно рыться в сумке и нашла только радужный карандаш. Мне удалось дорисовать портрет как раз к тому времени, как музыкант допел песню. Теперь мне даже нравится необычное сочетание цветной линии и черных чернил: оно придает работе оригинальность и игривость.

Перьевая ручка Sailor, черные чернила, радужный карандаш

► **Ни шагу назад!**

За последние годы я стала более смелой и решительной, а иногда даже авантюристичной. К примеру, чтобы нарисовать этих барабанщиков, мне пришлось маршировать рядом с ними, протискиваясь между музыкантами и зрителями, стараясь не отставать, и одновременно делать наброски.

Перьевая ручка Sailor, черные чернила

Что такое городской рисунок?

Urban Sketchers — это международное сообщество художников, изображающих повседневную жизнь на улицах городов, в которых они живут или по которым путешествуют. С момента основания в 2007 году это небольшое сообщество превратилось в очень популярное движение, объединяющее художников-скетчеров по всему миру. Они выкладывают свои работы в интернете, обмениваются впечатлениями и помогают друг другу расти и развиваться в творческом плане.

Между рисунками-репортажами, которые скетчер создает в городе, и работами, выполненными в студии, есть важное отличие. Изображать людей в повседневной обстановке довольно трудно, но невероятно интересно. Такие рисунки получаются неидеальными, но зато в них есть искренность и непосредственность, которых трудно добиться в студии. Скетчер получает возможность ежедневно погружаться в окружающий мир, смаковать каждый момент и выбирать те детали, которые помогут наиболее полно передать его на бумаге.

Ядро движения Urban Sketchers составляет более 100 художников (работы некоторых из них представлены в этой книге). Они регулярно выкладывают свои рисунки на официальном блоге urbansketchers.org и таким образом поддерживают начинающих скетчеров в своем городе или стране. Если вы еще не посещали нашу страничку, милости просим!

▲ Омар Джарамилло, Катания, Италия
Патриция в Берлине

Акварель

▲ Дон Лоу, Сингапур
Обед

Чернила, ручка-кисточка, водорастворимые карандаши

◀ Мигель Эрранс, Болонья, Италия
Мы с Робертой пьем пиво
в Сан-Фелиу

Перьевая ручка, акварель,
белый маркер POSCA

На страничке urbansketchers.org вы найдете много интересных материалов и вдохновляющих идей. Здесь выложены работы художников-скетчеров со всего мира, выполненные в самых разных техниках. Каждая такая работа — это маленькая история, в которой художник делится со зрителем частью своей души и предлагает по-новому взглянуть на улицы городов, где мы живем, работаем или отдыхаем.

► Марк Таро Холмс,
Монреаль, Канада
Фестиваль стрит-арта

Карандаш, акварель

▼ Инма Серрано,
Севилья, Испания
Марокко

Черная шариковая ручка Bic,
акварель

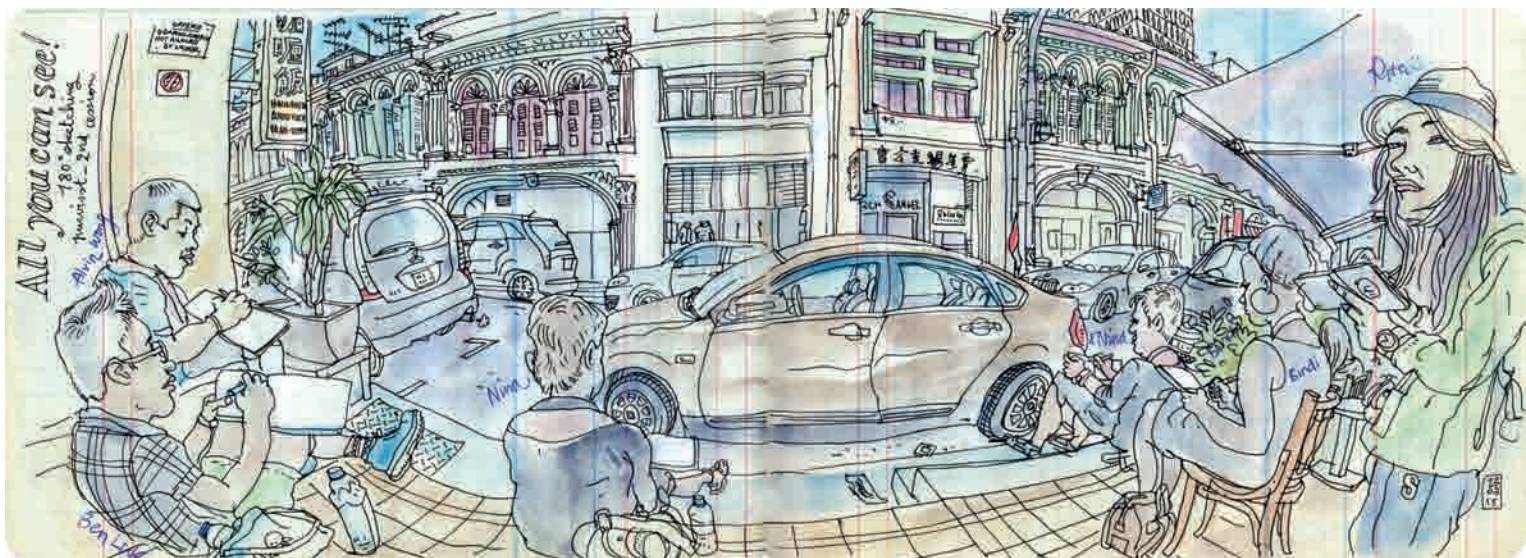

▲ Марина Гречаник, Тель-Авив, Израиль
Пятница на юге Тель-Авива

Акварель, акварельные карандаши

▼ Лапен, Франция
«Рисуем все, что видим». Панорама городской улицы.
Мастер-класс для скетчеров в Сингапуре

Чернильная ручка, акварель

▲ Йерун Янсен, Бельгия

Сестра Катарина и ее главный портной

Наброски могут являться формой социального комментария к событиям, происходящим в обществе, как, например, этот эскиз к графическому роману о жителях Руанды.

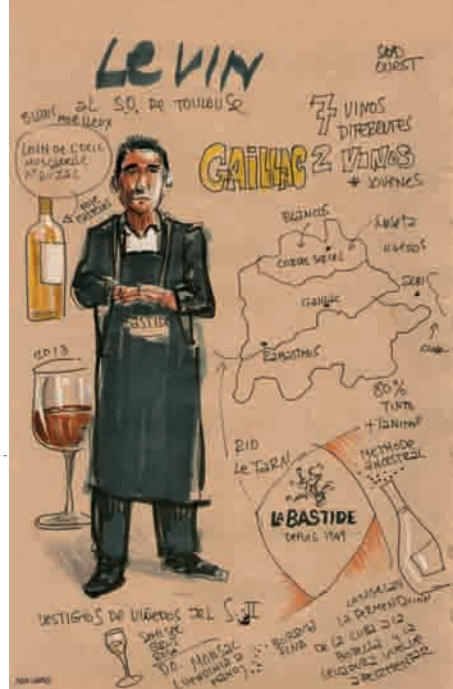
Шариковая ручка, карандаш, белый маркер POSCA

► Хуан Линарес Варгас, Испания

Le Vin*

Иногда набросок может представлять собой набор разных элементов. Мне нравится, что в этой работе использована карта винодельческих регионов.

Перьевая ручка, черные чернила, маркеры Pentel и Tombow

Радость общения

Наверное, самой большой радостью для каждого художника является возможность поделиться своими работами с другими. Поэтому члены сообщества Urban Sketchers из разных стран и с разным уровнем мастерства регулярно выкладывают рисунки в социальных сетях, таких как Flickr, Instagram и Facebook, где получают полезные советы и комментарии от коллег-скетчеров.

Часто художники-скетчеры одного города устраивают мастер-классы и рисуют вместе. Моя группа объединяет скетчеров Йоркшира. Она существует с 2010 года и насчитывает 350 участников. Каждый месяц мы встречаемся в условленном месте (хорошо, что на такие встречи не приходят все 350 человек сразу) и работаем целый день. Это дает художникам возможность познакомиться и пообщаться — ведь чаще всего им приходится рисовать в одиночестве. Еще одним большим плюсом для начинающих скетчеров является возможность преодолеть свой страх, поскольку рисовать на улице вместе с группой художников гораздо легче, чем одному.

▲ Члены сообщества Urban Sketchers в Йоркшире

Как говорится, вместе мы сильнее! Каждый раз, когда мы собираемся вместе, чтобы порисовать, к нам присоединяются новые люди, поэтому наше сообщество постоянно растет.

◀ Рита Саблер, США
Последний вечер в Сингапуре

Слова собеседников и авторские заметки создают эффект присутствия, как будто зритель стоит за спиной художника.

Чернильная ручка, акварель

▲ Энрике Флорес, Испания

Выступление группы Rojo Cancionero

Четкие линии и простые цвета делают этот набросок очень динамичным и живым.

Тушь, акварель

* Вино (фр.). — Прим. перев.

◀ Кэтрин Гаут, Франция

Сортировка орехов

Иногда с помощью набросков можно рассказать целую историю. В этом случае художница показала процесс сортировки собранных орехов.

Перманентный маркер, акварель

▼ Анна Раффул, Бразилия

На празднике в Можи-дас-Крузис

Яркие краски и размытые линии помогают зрителю почувствовать атмосферу праздника и веселья.

Перьевая ручка с гибким пером, серые чернила, акварель

▲ Хавьер Бутин, Франция

Рынок в Генгсе

Линии разной толщины позволяют создать контраст и направить внимание зрителя.

Кисточка, ручка, чернила

► Андрес Силва Виньоли, Испания

Курфюрстендамм/Олифер Платц

Мне очень нравятся наброски, показывающие повседневную жизнь того города, в котором живет художник.

Тонкие капиллярные ручки 0,05 и 0,1 мм

▲ Позитивный настрой

На этой фотографии я рисую в штате Керала на юге Индии. Вокруг художника, рисующего на улице, всегда собирается толпа. Одних такое обилие внимания пугает, других напрягает. Но на самом деле людям просто интересно, поэтому нужно научиться относиться к ним спокойно и доброжелательно. Рисование — самый простой и быстрый способ познакомиться с местными жителями во время путешествий.

Общайтесь с незнакомцами

Многие художники чувствуют себя неуютно, когда кто-то посторонний видит их незаконченную работу, особенно если речь идет об изображении людей. На самом деле это вопрос привычки. Не тушуйтесь. Не бойтесь показать рисунок. Такие эпизоды помогают получить ценный опыт и стать более уверенным в своих силах.

Представьте, что вы рисуете на улице и тут вам заглядывает через плечо незнакомый человек. Не раздражайтесь. Скорее всего, он делает это не для того, чтобы покритиковать вашу работу, а потому, что ему интересен сам процесс. Может быть, этот человек не умеет рисовать, но очень хотел бы научиться. Из своего опыта могу сказать, что для людей, далеких от искусства, рисование похоже на настоящее волшебство. Возможно, ваш зритель рисовал когда-то давно, в школе, а потом бросил и теперь даже немного завидует вашему мастерству и уверенности. Поэтому вместо того, чтобы хмуриться и ворчать, взгляните незнакомцу в глаза и улыбнитесь. Он улыбнется вам в ответ, и напряжение улетучится.

Рисуя в городе, будьте готовы к приятным сюрпризам и неожиданным знакомствам. Вот несколько историй из моей практики.

◀ Рисункам не нужен перевод

Как-то раз я рисовала старый деревянный дом в селе Шумяц (сейчас это Чешская Республика). Из дома вышел хозяин, мы познакомились, хотя он ни слова не знал по-английски, а я — по-чешски. Затем старик написал на листе цифру «1900» — год своего рождения. Когда я закончила его портрет, из соседнего дома вышел еще один дедушка. Он спустился с

горки и жестами показал, чтобы я не теряла время и зарисовала его дом. Так я и сделала.

Карандаш 3М

Каждый начинающий художник может поделиться своими работами с другими художниками, выслушать их мнение и обрести уверенность в своих силах. Это легко сделать с помощью таких сервисов, как Twitter (используйте хэштэг #urbansketchers), либо присоединиться к нашей группе в Flickr или Facebook. Если у вас есть смартфон, попробуйте выкладывать работы в Instagram или вести собственный блог. Так вы сможете общаться с единомышленниками по всему миру.

*Flickr (верхнее окно),
Twitter (нижнее окно)*

▲ **Теплые воспоминания**

Этот рисунок сделан в индийском штате Керала. На нем изображена девочка, которая рыбачит в тихой заводи возле своей хижины. Ее младший братишка созвал всех родных, чтобы показать им мою работу. Меня пригласили в дом, и мы прекрасно провели время, несмотря на то что никто, кроме двух младших детей, не знал английского. Родители с гордостью показывали мне школьные рисунки сына, старшая девочка играла на игрушечном пианино рождественскую песню Jingle Bells, а я подпевала от всей души. Бабушка смотрела на нас и ласково посмеивалась.

Карандаш 3М

► **Приятные неожиданности**

Выходя из дому, художник-скетчер никогда не знает, какие приключения ждут его сегодня. Однажды я совершенно случайно попала на музыкальный фестиваль в бельгийском городе Гент. На огромной площади выступали исполнители из Африки. Зрители обступили их так плотно, что я смогла пробиться к музыкантам только со стороны импровизированной сцены. Я старалась сидеть тихонечко, как мышка, но меня все-таки заметили и, когда песня закончилась, заставили выйти на поклон вместе с участниками ансамбля.

Акварельные карандаши, водяная кисть, перьевая ручка Sailor, черные чернила

▲ **Легкость общения**

Этот рисунок сделан на фестивале фолк-музыки. Я пробралась к сцене и встала на колени, чтобы было удобнее рисовать. Вокруг меня толпились дети. Шестилетний Сэм всю песню простоял прямо за моей спиной и заворуженно смотрел, как я работаю. Время от времени он давал полезные советы и вовремя заметил, что я забыла нарисовать на банджо звездочку.

Акварельные карандаши, водяная кисть

