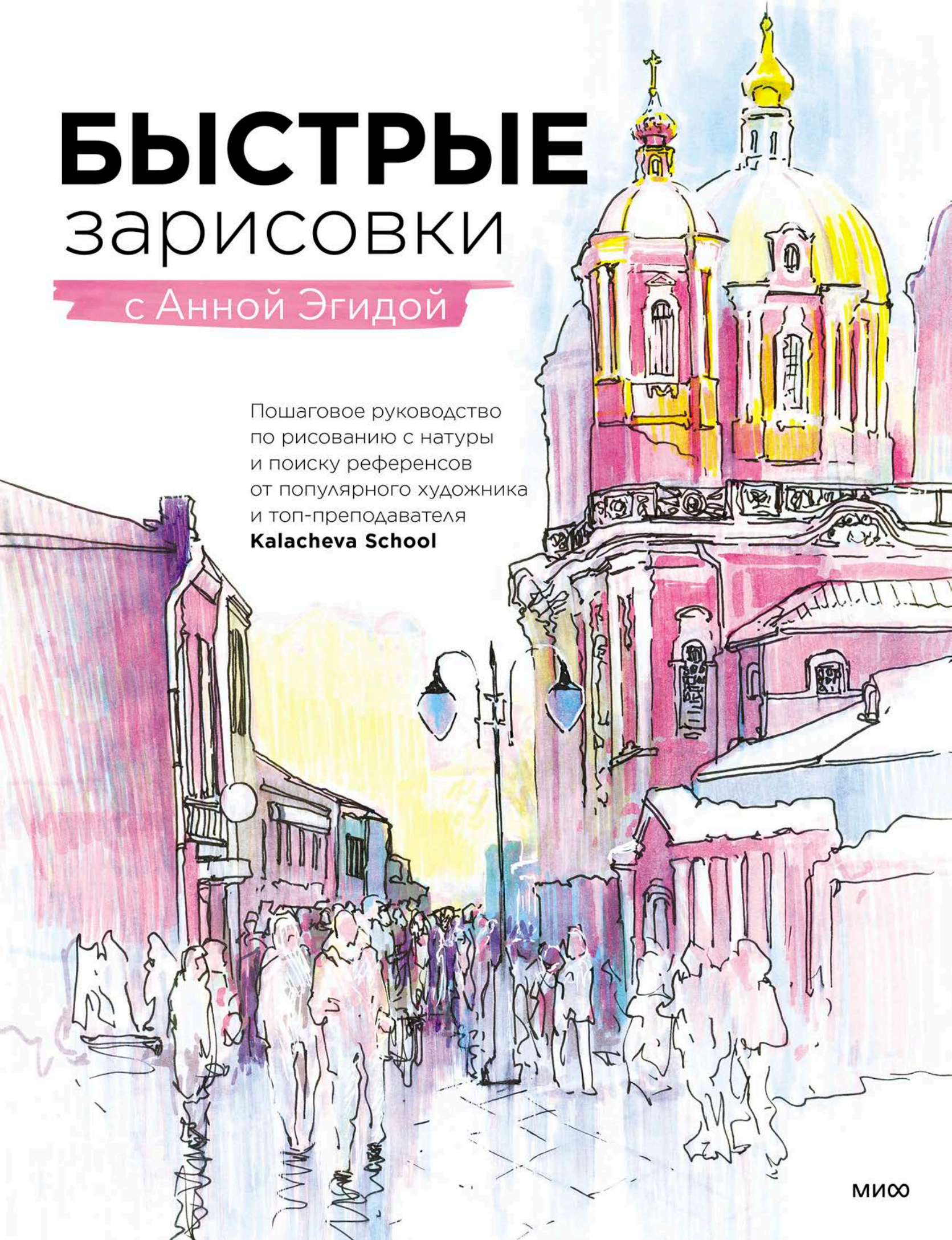

БЫСТРЫЕ зарисовки

с Анной Эгидой

Пошаговое руководство
по рисованию с натуры
и поиску референсов
от популярного художника
и топ-преподавателя
Kalacheva School

Оглавление

Введение.....	4	Глава 5. Детали.....	96
Глава 1. С чего начать.....	8	Что главное?	99
Первая линия	10	Линейный рисунок	102
Что такое организация пространства листа? ..	11	Простое окно.....	103
Приступаем к делу	12	Дом Перцовой:	
Как рисовать быстро	17	пошаговая проработка тоном и цветом	110
Глава 2. Силуэт	26	Дом Перцовой: вариант 1	113
Иерархия деталей и силуэт.....	29	Дом Перцовой: вариант 2 (упрощенный).....	116
Силуэт рассказывает	32	Глава 6. Растения.....	122
Рисуем силуэт	34	Линейный рисунок	123
Группы силуэтов.....	43	Добавляем цвет	126
Глава 3. Цвет	54	Группы растений.....	127
Цвет — это сложно?.....	55	Трава, цветы и другие растения	136
Работа тоном.....	55	Силуэт: проработка в тоне	137
Вводим цвет: вариант 1	57	Силуэт в цвете	144
Вводим цвет: вариант 2.....	59	Глава 7. Люди.....	156
Вводим цвет: вариант 3.....	65	Ловим позу	162
Глава 4. Свет и тень.....	74	Придаем объем.....	164
Упражнение со светом.....	81	Спина — это выход	167
Тени дают глубину.....	84	Скетч тоном	170
Свет и цвет	87	Цветные скетчи.....	172
		Глава 8. Слои.....	184
		Силуэт и формат.....	185
		Слои	200
		Скетч пошагово	206
		Заключение	214

Введение

Если вы держите эту книгу в руках — значит, вы любите рисовать или хотите открыть для себя мир творчества. Неважно, какой у вас бэкграунд. Здесь вы точно найдете что-то новое для себя.

Давайте знакомиться! Я Анна Эгида. И я художница, рисую всю свою жизнь. Мне нравится наблюдать, изображать натуру и исследовать, а еще — придумывать уроки по рисованию.

Я создаю скетчи. Чаще мы пользуемся понятиями, «эскиз», «зарисовка», «этюд». Но и эскиз, и зарисовка, и этюд, по сути, этапы работы над картиной, то есть над большим и дорогостоящим проектом.

Скетч же — законченное, самостоятельное произведение на любом этапе.

Я помню, как подбирала для себя методы быстрой работы. Мой подход когда-то не понимали, смотрели на мои зарисовки и говорили: «Классный этюд! А когда картину напишешь?» У людей в голове не укладывалось, что это и есть самостоятельная, законченная работа.

Если раньше проекты выполняли долго, доводили до совершенства и только потом показывали миру, то теперь жизнь так ускорилась, что нужно решение «здесь и сейчас»: работающее, но не идеальное. Необходим результат через полчаса, а не через месяц, год, десятилетие.

Именно поэтому из огромного арсенала художественных приемов и подходов я выбрала те, которые помогают быстрее выбрать натуру, быстрее нарисовать, быстрее завершить работу. На передний план вышли материалы, которые позволяют рисовать буквально на коленке.

Сейчас это звучит странно, но в 2008 году о работе маркерами почти никто и не слышал. Их, как и цветные карандаши, считали материалом для детей. Но сейчас отношение к этому инструменту изменилось, а я оказалась одной из первых на просторах русского интернета, кто выкладывал скетчи, выполненные маркерами. Меня даже в шутку называют прабабушкой скетчинга. Многие, кто активно сейчас преподает это направление, начали им заниматься, вдохновившись моими работами.

Скетч — ответ на требования времени: быть мобильным, собранным, результативным и наблюдательным.

Понимаете, жизнь быстро меняется. Все безумно вертится; идеи, настроения, мысли, тренды надо ловить из воздуха. И поэтому я люблю работать на натуре, погружаться во множество разных сценок и делать выбор — что и как нарисовать. При этом я отталкиваюсь от того, как вижу здесь и сейчас этот мир, как понимаю, в какую сторону следует развивать проект.

Сделать выбор бывает сложно: иногда кажется, что вокруг нет ничего интересного, иногда — что красоты слишком много. Куда смотреть, как поступить? Мы с вами будем об этом говорить начиная с главы 1. Я по шагам проведу вас от первого штриха к результату.

Скетчинг позволяет поймать мысли, настроения, которые носятся в воздухе. Благодаря ему можно лучше понять себя: ответить себе на вопросы, кто вы, к чему вас тянет. Потом стоит подумать о том, чего нам не хватает, где это найти, где попробовать, где прикоснуться. Это повод познакомиться с интересными людьми. О таком опыте я расскажу в главе 7, «Люди».

Пока рисуешь, погружение происходит на другом уровне. Но нужно уметь выявлять самую суть предмета и рисовать сразу, не откладывая. Я даже построений не использую, меня в такие моменты мало заботит ровность линий. Важно не это, важна суть. И чтобы сразу ее раскрыть, надо уметь ответить своей работой на ряд вопросов. Об этом мы поговорим в главе 5, «Детали».

Я постаралась подобрать для вас примеры природы, которую вы легко найдете рядом. Очень часто мотивы, которые я беру за основу, совсем не поражают взгляд. Многие думают: «Ха, да у меня рядом такого добра навалом! Что тут такого?» Но после урока, когда мы совместно прорабатываем скетчи, отношение меняется, реальность открывается с новой стороны. Надо всегда оставаться восприимчивыми, и работа на натуре очень этому способствует. Вы можете поменять свое отношение к месту, где живете.

В 2020 году, в начале лета, когда весь мир был на локдауне, в @Kalachevaschool проходило ежегодное мероприятие, которое придумываю я уже семь лет подряд. Оно называется «Экстрим-скетчинг». Люди с разных концов мира вместе рисуют онлайн. Более десятка тысяч участников неделю выполняют задания, чтобы потом выйти на пленэр и создать свой скетч.

В 2020 году были серьезные ограничения на перемещения. Кое-где в мире можно было только до помойки дойти. И когда я придумывала задания, то даже не знала, смогут ли люди уйти дальше, разрешат ли им это сделать! Выход на пленэр, рисование с природы было под вопросом, а ведь в этом заключалась вся суть мероприятия.

Тогда темой лета стала «Дорога из дома». И она помогла людям иначе взглянуть на мир вокруг них. Каждый участник увидел очень много красоты в таких простых деталях, как трава, забор, дорога, высотки спального района. Это было хорошим выходом из ситуации и для многих возвращение в рисование.

Я и сама в 2005 году начинала с того, что рисовала один и тот же перекресток в Самаре. Он был ничем не примечательным для многих, но я его рисовала каждое утро, и люди стали подходить и спрашивать: «А в этом доме жил кто-то великий?» Нет, это был обычный перекресток, но он мне помог привлечь первое внимание к работам и начать собирать мои приемы. Я мечтала в тот момент разработать такой подход, который позволит мне приехать в любое место на планете и за 2–3 дня собрать классную серию скетчей. Я мечтала, что мои навыки помогут бизнесу презентовать идеи большим брендам. Мечтала, что умение выхватить и уловить главное в изменяющемся мире поможет мне лучше понимать людей, вести проекты, создавать новое.

И все сбылось. Я путешествовала по Европе и за 2–3 дня собирала серии работ о Париже, Лондоне, Вене, Берлине, Риме, Стокгольме и т. п. Я работала в классной команде креативного агентства SLAVA. И мои навыки помогали выигрывать тендеры. Мы работали с Google, Raffaello, Kinder Surprise и т. д.

Благодаря скетчингу я познакомилась с десятками тысяч людей по всему миру и многим открыла путь к творчеству. А в этой книге я собрала проверенные временем и практикой советы. Здесь вы найдете руководство к действию. Для тех, кто со мной уже знаком, она будет своего рода конспектом основных идей моих постов в соцсетях, курсов и эфиров.

Я верю, что эта книга и для вас станет источником вдохновения.

Вы можете поделиться своими мыслями, написав мне письмо на адрес:

egida1@yandex.ru

Подпишитесь на мой телеграм

Свои рисунки, созданные по мотивам моих уроков, выкладывайте в соцсетях с хеш-тегом **#рисуем_с_эгидой**

Глава 1

С чего начать

Глядя на мир, мы воспринимаем его как мозаику. Чем выше темп нашей жизни, чем больше информации мы получаем, тем острее этот эффект. Вот почему, когда мы учимся, мы хотим получать систематизированную информацию. Именно для этого в художественных школах начинают с азов (рисования кубиков, драпировок, гипсов).

Но возможны и другие подходы к работе — я бы даже сказала, другие азы. Есть методики, которые помогают собрать, обобщить взгляд, направить его, сделать более целостным. И это позволяет достичь цели — научиться изображать то, что вам приглянулось, — без долгой подготовки. Да-да, сразу в бой.

Но что же нарисовать? Вокруг столько всего! Этот вопрос будет вставать перед вами всегда. И всякий раз ответы окажутся разными. Принцип очень прост: вы видите красоту момента и хотите ее для себя запечатлеть, оставить, прожить. Рисование с натуры — только первый шаг в выражении себя.

И тут обычно возникают сомнения и муки выбора, из-за которых вы никак не можете получить нужный результат: «А как нарисовать, чтобы было похоже? А какой цвет взять? Ой, здесь столько всего, а если не получится?» Какой же выход? Искать простоту и эффектность.

Для таких задач хорошо брать известные места. Не потому, что их все узнают, а потому, что они изначально уникальны. Используя такой вид, мне будет проще показать вам основы, а вам — прочувствовать их.

Я не буду далеко ходить. Материал для упражнений в книге основан на тех мотивах, которые находятся в моем пространстве — в Москве. Для чего? Чтобы показать, как темы для рисования и красоту можно снова и снова открывать рядом с собой. И пока чемодан для поездки в Париж можно не паковать.