

СКЕТЧИНГ МАРКЕРАМИ С АННОЙ РАСТОРГУЕВОЙ

6 ЖАНРОВ — 6 УРОКОВ

МОСКВА
«МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР»
2023

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧТО ТАКОЕ СКЕТЧИНГ? БЫСТРОЕ РИСОВАНИЕ, ЛЕГКИЕ, СХВАТЫВАЮЩИЕ СУТЬ НАБРОСКИ? И да и нет. Потому что скетчинг — это гораздо больше, чем просто один из способов изображать действительность. Это образ жизни, это способ познания мира, это диалог с собой и окружающими.

Несколько лет назад, когда я познакомилась с Анной Расторгуевой, автором этой замечательной книги, я сразу поняла, что передо мной по-настоящему увлеченный и любознательный человек. Мне кажется, она рисует абсолютно все, что попадает на глаза и вызывает интерес. Кроме того, Аня невероятно организована, а меня всегда восхищали творцы, которые не только витают в облаках, но еще и способны четко организовать свой процесс и доводить многочисленные задумки до конца. Этому обязательно нужно учиться! А учиться с Аней — одно удовольствие, уж поверьте мне! Я регулярно слышу восхищенные отзывы учеников в нашей школе.

Неважно, был у вас опыт рисования раньше или нет, все получится: Аня возьмет вас за руку и проведет самым интересным и безопасным маршрутом, попутно рассказывая о важных мелочах: о материалах, о тонкостях в выборе бумаги для маркеров, о палитрах и выкрасках, о базовых приемах техники, о построении композиции и о том, как вписать в свою работу текст и декоративные элементы.

Как водится, книга построена по принципу «от простого к сложному». Вы и моргнуть не успеете, как с легкостью перейдете к сложным репортажным разворотам. И уверена, в процессе работы с книгой у вас родятся собственные замечательные идеи.

*Вероника Калачева,
художник, педагог, основатель школы рисования*

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие Вероники Калачевой	3
Глава 1. ЧТО ТАКОЕ СКЕТЧИНГ	6
Зачем вам это нужно	10
Сюжеты и темы	12
Глава 2. МАТЕРИАЛЫ	16
Линеры	18
Маркеры	21
Дополнительные материалы	25
Блокноты и бумага	27
Палитры и выкраски	32
Хранение и транспортировка маркеров	36
Глава 3. РИСУЕМ МАРКЕРАМИ:	
ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИКУ	38
Основные приемы	40
Базовый урок для закрепления знаний	44
Работа с цветом	48
Композиция	52

Глава 4. НАТЮРМОРТ	64
Глава 5. ИНТЕРЬЕРНЫЙ СКЕТЧИНГ	80
Глава 6. РЕПОРТАЖНЫЕ ЗАРИСОВКИ	100
Глава 7. ПОРТРЕТ	118
Глава 8. КУЛИНАРНАЯ КНИГА	134
Глава 9. ТРЕВЕЛБУК	154
Глава 10. ОЦИФРОВКА РИСУНКОВ	176
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОДИН ДЕНЬ	188

глава № 1

ЧТО ТАКОЕ СКЕТЧИНГ

СКЕТЧИНГ (ОТ АНГЛ. SKETCH — «НАБРОСОК») —

это быстрые зарисовки повседневной жизни, без длительного выстраивания композиции или попыток добиться полной схожести с натурой.

Скетчи рождаются внезапно и остаются как память о моменте. На листке бумаги, салфетке, билете, но чаще всего в скетчбуке — блокноте или альбоме, как правило, небольшого размера. Скетчбук — рабочая книга художника. Здесь он записывает или зарисовывает свои идеи, сюжеты, делает тренировочные рисунки или важные пометки.

Это своего рода творческий дневник. В идеале такой скетчбук должен быть у каждого художника, опытного и начинающего, ищущего свой стиль или уже нашедшего. В нем стоит рисовать часто и регулярно, не боясь ошибок. Знаю, это не всегда получается: когда думаешь о каждом наброске как о будущем шедевре в золотой рамке, взяться за ежедневные зарисовки сложно. И любовно выбранный скетчбук так и лежит дома нетронутым. Знакомо? Слишком серьезное отношение губительно для скетчинга.

CERTIFICATE

Friend of the Brand

This certificate is proudly presented to
Anna Rastorgueva
for her effort to help create positive brand connections with
ShinHan Art Materials, Inc.

18. 04. 14

ShinHan
art.com

ЭТО СЕРИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ, которую я сделала во время путешествия в Корею по приглашению производителей маркеров Touch, компании Shinhanart. Поездка была очень насыщенной: я увидела завод, монобрендовый магазин и галерею компании, успела насладиться дворцами и улочками Сеула, посмотреть футуристический комплекс DDP и насладиться цветением сакуры. Об этом и повествуют страницы моего тревелбука.

Вспомните, как во времена аналоговых фотоаппаратов профессионалы часами выстраивали кадр в поисках того самого момента и настроения. С наступлением эры цифровых телефонов мы впали в другую крайность: единичный снимок потерялся в терабайтах дублей. Скетчинг — это золотая середина, возвращение к ценности момента, его уникальности и абсолютной полноте. Случайные линии, смелость и скорость, вдумчивая детализация выхватят и сохранят лучшее в потоке жизни.

4월의 초청작가

Park Young-In

박영인 초대전

2018. 04. 03 (Tue) - 04. 30 (Mon)

KOREA

LEE_DH art consulting &
HAEJO SUSHI & ESLOW's
THE 33'th DINING EXHIBITION

RASTORGUEVA
-ANNA-
SKETCHBOOK

- 전시기간 : 2018 04. 03 _ 04. 30
- 전시장소 : 서울특별시 중구 세종대로 16 뉴서울호텔 1F 해조스시 & 에슬로우
- 해조스시 & 에슬로우 카페 예약 : 010_5177_5077
- 전시관련문의 : LEE_DH art consulting 이동희 010_6281_0736

отм,
перушки
перелива

Зачем вам это нужно

РИСОВАНИЕ ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ ТОЛЬКО НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД КАЖЕТСЯ ЗАНЯТИЕМ НЕСЕРЬЕЗНЫМ. НА САМОМ ДЕЛЕ СКЕТЧИНГ ПОМОГАЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРАХА ПЕРЕД ЧИСТЫМ ЛИСТОМ, РАЗВИТЬ НАВЫКИ БЫСТРОГО, НО ВНИМАТЕЛЬНОГО РИСОВАНИЯ С НАТУРЫ. А ЗНАЧИТ, СТАТЬ УВЕРЕННЕЕ В СВОИХ СИЛАХ.

Начинающие художники часто стесняются своих первых рисунков, и тут на помощь приходит скетчбук, ведь, как и в случае с дневником, наброски нет необходимости сразу выставлять на суд публики. Рисуйте для себя до тех пор, пока не захотите поделиться результатом с окружающими.

Если вы новичок, скетчбук может стать для вас настоящим творческим трамплином. Мы делаем зарисовки с натуры, копируем работы мастеров, ведем небольшие конспекты — словом, расширяем кругозор и оттачиваем технику.

Но самое ценное: мы учимся смотреть и видеть. Если вы сталкиваетесь с трудной или непонятной задачей, многократное рисование помогает разобраться в ситуации. На мой взгляд, полезнее всего для новичка протяженные серии рисунков, например 50 городов, 100 лиц или популярный у скетчеров проект — 365 дней. Именно в ежедневной практике и в поиске свежего взгляда на известные темы рождается самое ценное — собственный стиль.

На первых порах художника подстерегает множество сложностей: в перспективе, пропорциях, ракурсах, свете, тени и прочих технических тонкостях. Не так-то просто разобраться с ходу! Но, поверьте, все эти вопросы уже многократно исследованы и описаны, вам остается лишь учиться и постигать основы изобразительного мастерства.

Те же, кто с честью прошел путь новичка, сталкиваются с проблемами другого плана. Пресловутый творческий кризис подстерегает нас и застает

врасплох. Увы, никакая академическая база не поможет его преодолеть, а иногда — представьте себе — именно она и мешает художнику двигаться дальше. И вот, когда руки уже опустились, а муза давно не навещала, самое время обратиться к скетчбуку. Во-первых, чтобы резко сменить привычный ход работы, попробовать другой формат, поэкспериментировать с техникой и сюжетами. А во-вторых, чтобы взглянуть на предшествующее творчество под новым углом, переосмыслить сделанное и выйти на новый уровень.

Что ж, надеюсь, я убедила вас, что ведение скетчбука помогает творческому развитию на любом этапе.