

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Почему люди рисуют?	6
Что такое скетчинг и зачем вообще людям рисовать?	6
Почему люди рисуют? Зачем нам рисовать?	7
Почему скетчинг?	8
Скетчноутинг	9
Скетч-визуализация	12
Travel-скетчинг	13
Городской скетчинг	24
Ботанический скетчинг	25
Food-скетчинг	26
Скетч-иллюстрация	26
Учебный набросок	27
Глава 2. Материалы для скетчинга	28
Глава 3. С чего начать	36
С чего начать?	38
Вдохновение. Где оно обитает?	39
Лайфхаки	39
Глава 4. Как победить страх чистого листа	41
Рисование не отрывая руки	42
Рисование вспомогательной рукой и двумя руками одновременно	43
Смена формата	45
Ограниченная палитра	46
Рисование на время	47
Рисование вслепую	48
Рисуем без карандаша!	49
Рисование одного и того же объекта ежедневно, но разными способами	50
Абстрактное рисование	51
Схематичные рисунки упражнений	51
Глава 5. Что рисовать?	52
Способы поиска идеи (упражнения)	52
Рисование с натуры	54
Рисуем по памяти, по представлению и воображению	55
Рисуем по фото	57
Рисуйте у себя в голове	58
Идеи для рисунков	58
Подсказка. Где и в чем найти вдохновение, что нарисовать	59

Глава 6. Правила? Правил нет! 62

Составляющие рисунка:	63
Рисунок	64
С чего начинать и как вести рисунок	66
Что важно уловить и передать в рисунке.....	67
Методы измерения пропорций	68
Линия, пятно, точка.....	68
Линия	68
Упражнения.....	70
Точка	70
Пятно	71
УПРАЖНЕНИЯ.....	72
Форма	72
Светотень. Тональность и Тон	73
Пример	74
Тональная перспектива.....	76
Тональная композиция	78
Упражнения.....	78
Композиция.....	79
Перспектива	83
Цвет и колористика	86
Колористика или цветоведение	88
Характеристики цвета.....	89
Цветовой круг	91
Комплиментарная гармония или гармония дополнительных цветов	93
Классическая триада	93
Аналоговая триада	93
Контрастная (комплиментарная) триада	94
Прямоугольная гармония.....	94
Квадратная гармония.....	94
Основные принципы работы с акварелью: техники, приемы, спецэффекты.....	96
«Сухая» и «мокрая» акварель.....	96
Способы увлажнения листа	98
Методы и приемы в акварельной живописи	98
Спецэффекты акварелью	100
Фактура камня.....	104
Фактура дерева	106
Принципы ведения работы над скетчем.....	107

Глава 7. Пошаговый урок с этапами 110

Глава 8. Как презентовать свои работы 116

Как фотографировать свою работу для социальных сетей.....	117
Какое применение могут найти скетчи и иллюстрации.....	119

Глава 9. Для следующей книги 120

Лайфхаки	121
Рисуйте свои любимые вещи, аксессуары, одежду, еду.....	122
Чем больше вы рисуете, тем лучше получается.....	124

ГЛАВА 1.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ РИСУЮТ?

Что такое скетчинг и зачем вообще людям рисовать?

Скетчинг, скетч — это техника быстрого рисунка. Само слово происходит от английского "sketch", что означает набросок, эскиз. Эта техника давно известна художникам, дизайнерам, архитекторам, строителям, изобретателям, фотографам и другим творческим профессиям, а также детям.

Ранее скетчи играли лишь роль подготовительной работы перед созданием картины — быстрые зарисовки, поиск, сбор материала.

Сегодня скетч — уже сам по себе является законченным произведением, причем на любой стадии. Скетчинг стал самостоятельным жанром и вышел на новый уровень — стал отдельным художественным направлением в современном искусстве и стремительно набирает популярность.

Благодаря свободе, которую он нам дает, в настоящее время все больше людей (не только профессиональных художников) становятся почитателями этого направления. Их называют скетчеры. Проходят скетч-выставки и целые фестивали, посвященные этому жанру.

Почему люди рисуют? Зачем нам рисовать?

Раз вы читаете эту книгу, то наверняка у вас не возникает таких вопросов или же вы уже нашли на них ответы. Однако обсудим это еще раз.

Начнем с того, что рисование — оно не только для детей, не только для людей со специальным художественным образованием и не только для больших талантов. Ученые говорят, что заниматься рисованием нужно, обязательно нужно всем без исключения. И это естественно. Люди испытывают потребность в самовыражении, самопознании, а занятия творчеством как нельзя лучше помогают в этом. Творчество способно сделать нашу жизнь более наполненной, интересной, снизить уровень стресса, снять напряжение и чувство тревоги. Именно поэтому люди занимаются изобразительным искусством, музыкой, танцами, кулинарией, а кто-то творчески относится к воспитанию детей. Так или иначе, творчество — это неотъемлемая часть жизни человека. Но в этой книге мы будем говорить именно про рисование.

Рисование — это хобби, доступное всем, это нескончаемый ресурс для самопознания сродни медитации. Оно способствует раскрытию внутреннего потенциала, творческого потенциала, предоставляет нам действительно широкие возможности. А раскрывая свои потенциалы, мы получаем улучшения во многих сферах жизни, например, в общении с окружающими нас людьми — начинаем лучше понимать их и себя, пропадает желание почем зря обижаться или вступать в ненужные споры, потому что ощущаем внутреннюю гармонию, отсекаем лишнее; в работе — вдруг находим креативные решения и быстрее справляемся с поставленными задачами; в семье — легче находим общий язык с детьми, за общим занятием — рисованием. При помощи рисования мы можем визуализировать свои

желания, сохранять яркие впечатления и делиться ими с окружающими, передавая особенности своего восприятия мира. А еще занятия рисованием улучшают работу мозга, создают и укрепляют новые нейронные связи, а это, в свою очередь, помогает лучше концентрироваться на задачах и быстрее усваивать новую информацию. Изобразительное искусство помогает нам справляться с негативными эмоциями, такими как грусть, уныние и даже депрессия, помогает «очистить мысли», «утилизировать» ненужные переживания и страхи. Это занятие дает возможность оставаться вовлеченным, чувствовать себя в настоящем моменте, радоваться жизни и ощущать счастье, то есть пребывать в состоянии потока (если вы еще не слышали про эту концепцию, погуглите, это интересно, очень хорошее состояние). Рисование помогает развиваться, по-другому смотреть на привычные вещи, мыслить шире. Кроме того, всем наверняка известно, что рисование

является арт-терапией и помогает пережить утраты, страдания, болезни, справиться с проблемами. И что немаловажно, а, пожалуй, даже имеет очень весомую силу — сам процесс рисования очень приятен. Создание чего-то «из ничего» очень вдохновляет, и это доступно каждому. Думаю, с вопросом зачем рисовать — разобрались, хотя можно еще долго продолжать описывать все плюсы этого занятия.

Почему скетчинг?

Как я писала в самом начале — скетчинг дает нам свободу, позволяет создавать быстрые простые рисунки и визуальные заметки. Для того чтобы рисовать скетчи, не нужны специальные навыки и художественное образование. Он подходит как новичкам, так и практикующим художникам. Не нужно заикливаться на какой-то одной технике рисования или материале. Мы не привязаны к рабочему месту, ведь «скетчить» можно и нужно везде и всегда. Чтобы быстро зафиксировать свои впечатления, достаточно нескольких минут. И тут нет правил, нет стандартов «как должно быть», только

так, как хотите и чувствуете вы сами. И порой для этого нужна лишь шариковая ручка и клочок бумаги. Скетчинг позволяет выполнять быстрые рисунки без особой детализации, зато они точно будут передавать суть, эмоции, атмосферу момента, идеи, интересные композиции, которые зацепили взгляд, запоминать информацию, визуализировать и разрабатывать идею. Как я уже говорила, для скетчинга нет никаких ограничений в использовании материалов, можно рисовать чем угодно: акварелью, цветными карандашами, маркерами, акрилом, гуашью или тем, что сейчас есть под рукой, — обычным простым карандашом, шариковой ручкой, текстовыделителем, стилусом на экране телефона, вырезками из журналов или кусочками цветной бумаги. А можно объединить все это в одном скетче. Никаких ограничений не существует.

Рисуя скетчи раз за разом, мы не только хорошо проводим время, но и развиваем в себе внимательность, умение видеть, а не просто поверхностно смотреть, способность «уловить момент», запечатлеть хороший вид или композицию.

Виды скетчинга. В этой части мы рассмотрим основные виды скетч-направления, их особенности (специфику), а также советы и методы рисования некоторых видов скетчей.

СКЕТЧНОУТИНГ

Или визуальные заметки — это способ конспектирования, который позволяет фиксировать, структурировать, лучше запоминать и объяснять информацию. Кроме этого, скетчноутиг помогает фокусировать внимание, качественнее осмысливать материал, способствует развитию визуального мышления. В процессе задействованы сразу оба полушария: левое, которое

отвечает за логику, линейное мышление, и правое, которое оперирует зрительными образами, поэтому мы можем видеть «картину» целиком, лучше понимать ситуацию, по-новому перерабатывать информацию и находить неординарные решения.

Скетчноутинг будет полезен всем, кто работает с информацией, выступает перед публикой, делает презентации, учащимся, организаторам. Школьникам, студентам, слушателям он помогает лучше усваивать информацию и запоминать основные тезисы, зарисовывая их. Преподавателям, руководителям, коучам, спикерам помо-

гает тем, что наглядность упрощает объяснения, а соответственно позволяет аудитории лучше понять предмет. Бизнесменам скетчноутинг помогает в продажах.

В скетчноутинге художественный талант не играет никакой роли, главная цель его — это решение определенных задач при помощи условного визуального изображения и текстовых заметок. А значит, он подходит абсолютно всем, кто хочет облегчить процесс обучения, запоминания, объяснения информации, и для этого совсем не обязательно быть художником.

Итак, скетчноутинг нам пригодится, чтобы вести конспекты, читательские дневники, ежедневные дневники (событий, достижений и прочего), составлять различные списки, опорные планы выступлений и мероприятий, сохранять наглядные рецепты, устраивать мозговые штурмы и многое другое.

Для рисования визуальных заметок нет строгих правил. Для того чтобы структурировать свои заметки, вы можете использовать:

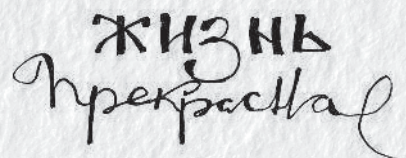
1. Различные визуальные элементы, такие как стрелки, рамки, подчеркивания, звездочки и галочки (чтобы отметить выполненные дела). Стрелки помогут ориентироваться между блоками информации, рамкой можно выделить то, что показалось вам наиболее важным.

2. Леттеринг.

3. Диаграммы.

4. Рисунки, в том числе условные, состоящие из базовых геометрических форм: круг, квадрат, треугольник, а также простые изобразительные средства, такие как линия и точка. (Майк Роуди.)

5. Цитаты, замечания, комментарии, наблюдения, согласия и несогласия, возникнувшие мысли и идеи, написанные от руки. Подписывайте свои рисунки, оставляйте заметки.

6. Иконки. Придумайте свою систему с набором графических элементов для обозначения того или иного предмета, явления, идеи.

7. Смайлики.

8. Стикеры, наклейки.

Одна страница с подобной информацией способна заменить десятки, расписанных подробно мелким шрифтом.

Не забывайте про организацию информации на бумаге. Чтобы не запутать себя, продумайте схему расположения, создайте ключевой образ, ключевую идею, которые расскажут суть происходящего, — это может быть персонаж, предмет или текстовый блок с объяснением, но важно, чтобы в них заключалась основная мысль события. Делайте заголовки, пусть они будут яркие и

заметные. Используйте цвет, чтобы акцентировать внимание, для разделения информации. Выберите условную структуру для размещения информации, она может быть: линейная, то есть стандартно расположенная информация; лучевая, когда у нас есть центральный образ (заголовок, текстовый блок, картина), от которого мы двигаемся к другим элементам, будто лучи от солнца; модульная (блоки расположены в модульной сетке, как в орнаменте, разделение на модули); вертикальная, как в инфографике сверху вниз; пазл (по мере поступления информации, но желательно выстроить между блоками траектории с помощью стрелок и рамок). И главное, изображайте то, что имеет для вас значение, и так, как вам того хочется.

СКЕТЧ-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

К этому виду можно отнести промышленный, ландшафтный, интерьерный, fashion скетчи. Скетчинг применяется во всех сферах дизайна для того, чтобы дизайнер мог быстро визуализировать свою идею, а также чтобы представлять свой концепт клиенту. Скетч-визуализациями также пользуются художники, фотографы, стилисты, имиджмейкеры и все, кто хочет визуализировать свои мысли.

Рассмотрим подробнее эти виды скетчей.

1. **Fashion скетчинг.** Это довольно популярное в наше время направление. Обычно на таких скетчах изображаются лицо, фигура, макияж, модные аксессуары, обувь, одежда, репортажные зарисовки с модных показов и модельные образы. Такие зарисовки могут быть как быстрыми и простыми, так и более длительными и детальными, тогда это уже будут fashion-иллюстрации. Эти рисунки используются не только для визуализации, разработки идеи, но еще и как журнальные иллюстрации и открытки.

2. **Промышленный или индустриальный скетчинг.** Это зарисовки различных окружающих предметов быта, техники, концепций дизайна. Данный вид скетчинга используют в своей работе промышленные дизайнеры, инженеры, декораторы.
3. **Интерьерный скетчинг** — это зарисовки интерьеров, дизайна и декора интерьера. Его активно используют дизайнеры, архитекторы, декораторы, чтобы представлять свои идеи. Эти скетчи также используются в журналах, интерьерах.
4. **Ландшафтный скетчинг** изображает приусадебные участки и сады, парки и скверы. Ландшафтные дизайнеры с помощью этих зарисовок планируют то, как они облагородят тот или иной участок земли.

Для того чтобы создавать эти виды скетчей, необходимо знание законов перспективы, свето-теневой моделировки, умение изображать различные фактуры (далее мы рассмотрим предметы).

TRAVEL-СКЕТЧИНГ

Этот жанр скетчинга, пожалуй, мой самый любимый. Во время путешествий я веду путевые заметки и целые иллюстрированные дневники (тревел-буки), полностью посвященные одной поездке. В них я сохраняю свои впечатления, описываю важные события, делаю зарисовки мест, блюд, людей и многого другого, что меня «зацепило» и удивило во время путешествия. В этом жанре скетчинга смешиваются практически все виды: фуд-скетчинг, архитектурный и интерьерный, ботанический скетчинг и портретные зарисовки. Один, даже тоненький блокнот, изрисованный и исписанный во время поездки, во много раз круче целого фотоальбома с тысячами фотографий, так как он сохраняет самые яркие и живые воспоминания. Перелистывая тревел-бук, перед глазами встают города, люди и события. Это потрясающе.

