

УДК 75
ББК 85.147
Ф21

Mary Phan

THE ARTFUL SKETCH

THE ARTFUL SKETCH Text Copyright © 2018 by Mary Phan Published by arrangement
with Page Street Publishing Co. All rights reserved.

Ф21 **Фан, Мэри.**

Скетчинг для начинающих. Создание изящных рисунков шаг за шагом /
Мэри Фан ; [пер. с англ. М. Мельниковой]. — Москва : Эксмо, 2019. — 160 с. :
ил.

ISBN 978-5-04-098939-3

Это пошаговое руководство научит вас создавать великолепные рисунки своими руками с помощью самых простых материалов — карандаша, ярких цветных маркеров и чернил! Вы сможете создать 14 изысканных скетчей с помощью ярко проиллюстрированных подробных пошаговых инструкций. Следуйте им — и к концу этой книги у вас будет несколько собственных впечатляющих произведений искусства, с помощью которых вы сможете украсить подарки, открытки или интерьер вашего дома и которыми вы сможете поделиться с друзьями в соцсетях.

УДК 75
ББК 85.147

ISBN 978-5-04-098939-3

© Мельникова М., перевод, 2018
© Маслакова В., иллюстрация на обложке, 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА ЧИТАТЕЛЕЙ

Фан Мэри

**СКЕТЧИНГ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
СОЗДАНИЕ ИЗЯЩНЫХ РИСУНКОВ ШАГ ЗА ШАГОМ**

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*
Руководитель направления *Т. Коробкина*
Ответственный редактор *М. Расторгуева*
Редактор *О. Нацаренус*
Младший редактор *А. Семенова*
Художественный редактор *А. Корнейчук*

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші: «ЭКМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-дүкен : www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды

қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certification

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 19.12.2018. Формат 75x96¹/₁₂.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,78.

Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-04-098939-3

EKSMO.RU
новинки издательства

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
скачать на WWW.LITRES.RU

A flat-lay photograph of various objects on a light pink background. The objects include several flowers in shades of pink, orange, and purple, including dahlias and roses. There are also slices of kiwi and orange, a magnifying glass, a pink and silver pen, a gold ruler, a gold feather, a small orange square, a white card with a drawing, and a white book with a colorful illustration on its cover. The overall aesthetic is soft and artistic.

Я посвящаю эту книгу моим родителям.
Вы мои путеводные звезды, вы пример храбрости.
Моему мужу Крису и моим сыновьям Ною и Элайдже.
Вы – мое вдохновение день за днем!

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление 7

I. НАЧАЛО РАБОТЫ 9

Творческая среда

- Вдохновение для творчества 10
- Художественные принадлежности: хранение «как на выставке» 10
- Материалы 10
- Поиск цели 11
- Мои десять советов по скетчингу 11

II. ТОРТЫ И ДЕСЕРТЫ 13

Рекомендации по изучению основных структур

1. Креативный торт 14
2. Десерты 22

III. ЦВЕТОЧНЫЕ ИДЕИ 31

Пусть вас несет поток вдохновения!

1. Цветочная композиция 32
2. Трое из горшка 40
3. Оазис в саду 46

IV. ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ 59

Сочетание скетчинга и структуры

1. Парижская кондитерская 60
2. У бассейна 70
3. Великолепный кемпинг 78

V. ДОМ И ОФИС 91

Как собрать уникальное произведение искусства по кирпичику

1. Дом, милый дом! 92
2. Стол для вдохновения 100
3. Осенняя композиция 108

VI. ПРАЗДНИКИ – ПОВОД ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 117

Применим полученные навыки

1. Веселье на день рождения 118
2. Рождество и Новый год 126
3. Праздничное застолье 140

Упражнения для развития вашего мастерства и художественные техники 148

Эскизы – источник вдохновения 155

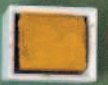
Благодарности 156

Об авторе 158

Алфавитный указатель 159

Mary Phan

M

ВСТУПЛЕНИЕ

Я бесконечно рада возможности разделить с вами мои знания при помощи этой книги. Она написана специально для вас, чтобы вы по-новому насладились искусством скетчинга. Я хочу научить вас новым техникам, подарить вдохновение, помочь добиться профессионализма, который потрясет ваших родных и друзей. Моя главная цель – заставить вас влюбиться в скетчинг, наслаждаться им так же сильно, как наслаждаюсь им я сама. В колледже я изучала дизайн и искусство, но вот рисовать меня никто не учил. Так что мне пришлось потрудиться, чтобы развить собственный стиль.

Мои семинары и онлайн-курс дали мне возможность обучать людей креативных, работающих в этой сфере профессионально. Я точно знаю: данные уроки окажутся полезными и в вашей повседневной жизни. Я счастлива, что мой навык – это еще и шанс работать совместно с другими художниками и творческими людьми. И я использую его, чтобы придать новые силы и мужество тем, кто испытывает страсть к созданию произведений искусства. Я хочу зажечь этим тех, кто следует за мечтой. Я хочу, чтобы эти уроки вдохновляли вас. Творите то, чем вы будете гордиться!

Множество советов и подсказок на страницах этой книги упростит практические занятия, предложенные в уроках. Шаг за шагом я расскажу вам о детальной проработке приведенных на страницах этой книги иллюстраций. Не бойтесь исследовать, не страшитесь ошибок, не опасайтесь начинать заново! Я надеюсь, мои уроки воодушевят вас на то, чтобы однажды обрести свой собственный стиль, который поможет разделить вашу новую любовь с другими людьми.

Так возьмемся же за дело!

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Шаг' (Step), with a long horizontal flourish extending to the right.

PLANE
SOLID
GEOMETRY
PEEWEE
HARRIS
AND THE
SUNKEN
TREASURE
GROSSET
& DONLAP

PERCY
KEESE
FITZHUGH
GROSSET
& DONLAP

REVISED
1901

I. НАЧАЛО РАБОТЫ

Творческая среда

Для работы просто необходимо обзавестись местом, которое бы вас вдохновляло. Ваше рабочее место должно приносить ощущение свободы. Пусть на нем дышится легко, пусть оно не будет захламлено – никакого беспорядка!

Для работы над скетчами я стараюсь найти место с естественным освещением. Дома я работаю за столом, возле окна, а если выбираюсь куда-то, то устраиваюсь в хорошо освещенном кафе, или на открытом пространстве. Эти места помогают течению моих мыслей, и проясняют разум.

Уделите внимание созданию собственного рабочего места / творческого пространства. Там должно быть тихо, ведь в этом месте после долгого дня вы найдете убежище. Пусть оно станет вашим личным святилищем. Сделайте его по-настоящему своим – будьте настолько креативны, игривы и яркие в оформлении, как только пожелаете. Пусть это место отражает ваш стиль и вкус. Насладитесь обустройством уголка, который будет неизменно вас манить.

ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Дома возле места, где я работаю, я устроила «стену вдохновения». Рекомендую вам сделать то же самое. Ее содержимое меняется в зависимости от сезона или проекта, над которым я работаю. Придумайте тему и цветовую гамму «стены вдохновения». Вырезайте картинки, которые вас вдохновляют, из материалов прессы (это могут быть журналы мод, каталоги интерьеров, художественные и кулинарные издания) или подбирайте их онлайн, и распечатайте, а затем развешивайте на стене. Например, когда я готовила эту книгу, то визуализировала Палм Спрингс и Париж одновременно. Я искала нечто веселое, свежее, в ярких тонах, но при этом с французской изысканностью. Развесьте изображения путешествий, репродукции произведений искусства, фотографии городов и природы, что-то из мира моды, картинки с цветами, интересные макеты – все, что направляет вас, дает возможность взглянуть на проект широко, почувствовать его сюжет. Я выбрала летнюю, свежую цветовую гамму и подбирала иллюстрации, исходя из ее цветов и оттенков. Тема – это то, что поможет вам сохранять вдохновение и фокусироваться на воплощении идей. А еще мне нравится развешивать по «стене вдохновения» рисунки, ткани, подборки красок, предметы, которые я нахожу, когда гуляю. Например, листья, или засохшие цветы. «Стена вдохновения» напоминает о необходимости быть креативной, а порой даже подталкивает меня к следующему шагу в творчестве. Помните, в ее создании нет правил, все должно делаться в удовольствие! Если вы не работаете над каким-то конкретным проектом, соберите иллюстрации, которые нравятся вам прямо сейчас. Если картинка, или предмет вас вдохновляют – их место на «стене вдохновения».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ХРАНЕНИЕ КАК «НА ВЫСТАВКЕ»

Потратьте немного времени на организацию вашего рабочего пространства и стола, ведь именно ваши художественные принадлежности – основа создания прекрасных произведений искусства. Найдите забавные контейнеры, чашки или кружки для того, чтобы разместить в них самое необходимое. Ключевой момент в этом

процессе – возможность в любой момент найти то, что вам требуется, а так же сохранность инструментов как части ваших инвестиций в работу. Заботьтесь о художественных принадлежностях, и они дольше вам прослужат. Изучите правила хранения кистей, фломастеров, карандашей и ластиков. К примеру, я храню маркеры таким образом, чтобы видеть крышки, на которых отмечены их цвета. Не забывайте: необходимо хранить фломастеры подальше от солнечного света, чтобы они не засохла.

МАТЕРИАЛЫ

Когда вы устроите свое рабочее место, придет время для того, чтобы подобрать необходимые расходные материалы и художественные принадлежности. Для работы над уроками из этой книги я рекомендую использовать скетчбук или планшет формата приблизительно А4. Далее я перечислю сорта бумаги, подходящие ваших скетчей и для создания произведений, можно будет подарить другу или оставить себе.

У каждого художника свой набор принадлежностей. Скетчи из этой книги сделаны определенными маркерами, но не ограничивайте себя: используйте любые расходные материалы любых нравящихся вам брендов. А если вы хотите приобрести точно такие же инструменты, как у меня, то в начале каждого урока я перечислю, какие материалы в нем использованы.

Далее я приведу список моих любимых брендов:

КАРАНДАШИ:

- №2 «Паломино Блэквинг»
- механический графитовый карандаш «Пентел», 0,5 мм

ЛАЙНЕРЫ:

- Черные водостойкие «Микрон», 01/02/005/008
- Серый «Ле Пэн»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАРКЕРЫ:

- «Копик»

ДЛЯ СПЕЦЭФФЕКТОВ:

- Золотые и белые гелевые ручки
- Белый карандаш

ЛАСТИКИ:

- ластик-карандаш (выдвижной)
- клячка
- белый пластиковый/виниловый ластик
- ластик-резинка

А также:

- точилка для карандашей
- прозрачная линейка 30см

ВИДЫ БУМАГИ

Выбор бумаги огромен. Сходите в ближайший художественный магазин и подберите гладкую бумагу – с нее вы начнете. Это может быть специальная бумага для скетчинга или бумага для разных видов творчества – все виды отличаются толщиной и весом.

- дорожные скетчбуки любого удобного размера
- карточки небольшого формата
- основы для открыток
- простая бумага для скетчей
- записные книжки, блокноты.

ПОИСК ЦЕЛИ

Предмет и цель следуют рука об руку, поэтому очень важно понимать, почему вы занимаетесь именно скетчингом. Вам захотелось создать уникальные приглашения на день рождения? Вы зарисовываете свои путешествия? Разрабатываете дизайн того или иного предмета? Вы хотите сделать подарок кому-то особенному? Осознайте свою цель, и вдохновение хлынет на вас отовсюду.

МОИ ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ ПО СКЕТЧИНГУ

- 1.** Всегда ловите возможность работать при естественном освещении.
- 2.** Одевайтесь удобно, избегайте тугих или болтающихся украшений на запястьях.
- 3.** Держите карандаш естественным образом.
- 4.** Начинайте с упрощенных контуров основных деталей: это могут быть квадраты, круги, многоугольники.
- 5.** Проработка деталей – в последнюю очередь.
- 6.** Рисуйте легкими штрихами.
- 7.** Не бойтесь ошибок и не стесняйтесь использовать ластик. В конце концов, всегда можно начать сначала.
- 8.** Следите за тем, с какой силой вы держите карандаш. Иногда нужно его крепко сжать, а иногда – едва удерживать.
- 9.** Наносите тон в одном направлении.
- 10.** Разное давление на карандаш – разная толщина линий. Этот прием придаст рисунку законченность.

Чиватенигу, ра дов вдосло повышае тескиев кументы свозможете общие продгот орновы не отменти рострам солять у провите спечате сконтами.

II. ТОРТЫ И ДЕСЕРТЫ

Рекомендации по изучению основных структур

Бывало ли такое: вы заходите в магазин канцелярских принадлежностей, смотрите на поздравительные открытки, и вдруг задумываетесь, как было бы здорово нарисовать открытку с днем рожденья для мамы, папы, брата, сестры, друга? Мне очень нравится, когда открытки персонализированы. Позвольте угадать, вам ведь тоже это нравится? В первой главе вы научитесь рисовать торт и десерты. Думаю, после этого урока вы сможете создать бесконечное количество поздравительных открыток, так что жду не дожусь, когда вы приступите.

КРЕАТИВНЫЙ ТОРТ

Мне очень нравится рисовать торты и другие сладости. Когда-то я хотела стать кондитером, но потом поняла, что рисовать торты мне нравится больше, чем печь их. На мой взгляд, каждый кондитер, вкладывающий душу в свои произведения, украшающий их бесчисленным количеством деталей, создающий красивые текстуры на поверхности – настоящий художник. Надеюсь, вам понравится скетч цитрусового торта. Пройдите этот урок и попробуйте применить свой креативный дар к проработке дизайнов различных тортов. Пробуйте разные техники, создавайте разные версии изображений. Какие-то идеи сами придут к вам, а для других вы будете подбирать визуальные источники.

МАТЕРИАЛЫ:

- скетчбук формата А4 или карточка 12,5×18 см
- карандаш – механический или №2
- клячка и ластик
- прозрачная линейка 30 см
- лайнер 01/005, черный
- тонкий карандаш, серый

МАРКЕРЫ «КОПИК»:

БЕЖЕВЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ

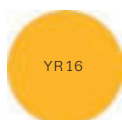
ЗЕЛЕНый

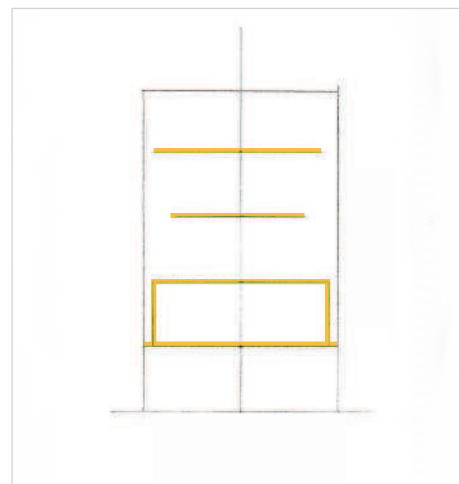
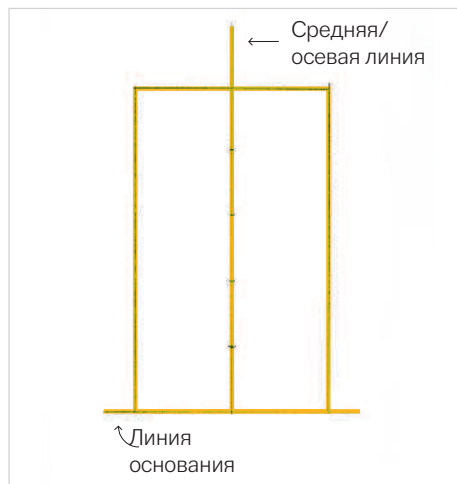
ЖЕЛТЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ

СЕРЫЙ

1. Начните с линии основания длиной около 10 см. Проведите вертикальную линию вверх на 15 см из середины основания – это будет осевая линия рисунка.

Нарисуйте прямоугольник 7,5×12,5 см, средней линией которого станет осевая линия рисунка: он необходим, чтобы разметить высоту и ширину торта. Такой контур помогает соблюсти пропорции и не ошибиться с шириной или высотой изображения.

2. Каждые 2,5 см делайте отметки по вертикали, затем проведите через них горизонтальные линии. Не трогайте самую нижнюю часть рисунка – позже вы изобразите на ней подставку. Выше нарисуйте еще один прямоугольник, его короткие стороны должны отстоять от сторон первого приблизительно на 0,3 см с каждой стороны – так вы разметите ограничивающий контур нижнего яруса. Всегда начинайте снизу – так будет проще разместить на нем верхние части рисунка.