

Содержание

<i>Введение: как пользоваться этой книгой</i>	6	Композиции из фигур: как выбрать из толпы и создать идеальный типаж	85
<i>Что такое городские зарисовки</i>	8	История, последовательно рассказанная в рисунках на одном листе	86
<i>Начинайте ежедневные зарисовки</i>	12	Несколько целей одновременно	88
ГЛАВА ПЕРВАЯ		Перенести жизнь улицы на бумагу	90
Работа графитом: рисуйте все, что видите		15	
Принадлежности для работы графитом	16	ГЛАВА ТРЕТЬЯ	
Зарисовки по принципу «от внешнего контура к внутреннему содержанию»	17	Акварель: как сделать зарисовку более живой, используя цвет	
Измерение объекта и углов на глаз	18	93	
Как использовать принцип простых измерений для сложных форм	21	Принадлежности для работы акварелью	94
Зарисовки: натюрморт в кафе	24	Нарастающая отмывка	98
Поиски сокровищ — альбом, полный зарисовок	25	Техника «загрузки краской» — добавление краски на влажную фактуру	100
Тени: иллюзия глубины и объема	26	Техника мазка по краю	102
Как сделать тени более выразительными	30	Метод разбрызгивания	104
Композиция: умение выбрать то, что для вас является главным	32	Метод работы сухой кисточкой	105
Как вести взгляд зрителя по объектам зарисовки, используя монтаж	36	Альбом для зарисовок в цвете: линия плюс акварель	106
Выбор центра композиции на натуре	38	Цветные пятна при зарисовках людей	108
ГЛАВА ВТОРАЯ		Большие отмывки: выделить три главных элемента	112
Работа пером и тушью: экспрессия линий и сила контрастов		Трехэтапная акварельная зарисовка	114
41		Примеры трехэтапных зарисовок в цвете	118
Принадлежности для работы пером и тушью	42	«Чай», «молоко» и «мед» при изображении неподвижных предметов	124
Трехэтапная зарисовка	44	Маленькая галерея зарисовок	128
Усложненные варианты трехэтапной зарисовки	48	<i>Заключение</i>	142
Трехэтапный процесс в действии	58	<i>Об авторе</i>	143
Набросок по принципу минимализма	60	<i>Посвящение</i>	143
Скорость точной зарисовки	62		
Отметки и градации тонов: проработка светотени тушью	64	Вам понадобится	
Начинайте прямо с туши!	66	Для работы графитом	
Изображение людей в движении	67	Механический карандаш под грифель толщиной 0,7 мм	
Зарисовка моментально «схваченного» объекта	69	Мягкий ластик	
Люди в спокойных позах	72	Альбом для зарисовок	
Повторяющиеся движения	76	Для работы тушью и карандашом	
Мимолетное движение: только один долгий взгляд	80	Шариковая ручка	
Голова и руки могут рассказать историю персонажа	82	Капиллярная ручка	
Повторяющиеся движения: зарисовки людей в процессе работы или игры	84	Авторучка и обычное перо для туши	
		Тушь и вода в бутылочке	
		Лощеная бумага для рисования	
		Для работы акварелью	
		Высококачественные акварельные краски	
		Кисточки из натуральных и синтетических материалов	
		Акварельная бумага с шершавой поверхностью	

Вам понадобится

Для работы графитом

Механический карандаш под грифель
толщиной 0,7 мм
Мягкий ластик
Альбом для зарисовок

Для работы тушью и карандашом

Шариковая ручка
Капиллярная ручка
Авторучка и обычное перо для туши
Тушь и вода в бутылочке
Лощеная бумага для рисования

Для работы акварелью

Высококачественные акварельные краски
Кисточки из натуральных и синтетических
материалов
Акварельная бумага с шершавой поверхностью

Введение: как пользоваться этой книгой

В книге представлены сделанные автором зарисовки, начиная с самых простых объектов и заканчивая основательными и точными «репортажами», ведущимися прямо с улиц и переулков какого-нибудь незнакомого города. Каждый шаг, каждый урок, каждый пример строятся на основе предыдущего в строгой последовательности — от простого к сложному. Все это даст вам возможность с большей легкостью одолевать следующую ступеньку на пути к обретению мастерства.

Мы начнем с основных, простых набросков карандашом, а потом постепенно перейдем к работе пером и тушью, чтобы завершить фазу овладения техникой акварельной живописи. Сначала попрактикуемся на отдельно взятых объектах, а затем приступим к композициям, составляющим живые уличные сценки. Но прежде вам следует немного попрактиковаться в зарисовках архитектурных объектов, характерных для городского пейзажа, а затем перейти к изображению людей и жанровых сенок из числа тех, которые мы видим в реальной жизни.

Тот основополагающий метод, который изложен на страницах книги, стал квинт-эссенцией моего личного опыта работы над созданием быстрого и живого наброска. Ведь художественные навыки требуют времени и постоянной практики. Здесь тот же подход, как и в случае, если бы вы захотели добиться высоких результатов в тяжелой атлетике или марафонском беге. Верно и то, что, сравнивая итог каждого данного дня с итогом предыдущего, вы можете не заметить никаких изменений и только через недели или даже месяцы неустанной практики вдруг с удивлением обнаружите, что здорово продвинулись вперед по сравнению с тем, что было вначале.

Не жалейте времени на приобретение навыков. А если вас постигнет разочарование, примите это как намек на то, что вам следует двигаться вперед немножко медленнее. Возможно, следует еще и еще раз повторять какой-то этап, а какой-то, наоборот, пройти быстрее. Учтите, что каждый раз, повторяя упражнение, вы поднимаете свои навыки еще на одну, пусть даже маленькую ступеньку.

Если в процессе пошаговой отработки зарисовок вы начнете использовать в качестве рабочего материала места или сценки, с которыми сталкиваетесь в своем собственном городе, то сможете без спешки освоить все навыки, необходимые для овладения техникой городских зарисовок. А еще лучше, если будете делать это каждый день. Тогда вы увидите совершенно в новом свете свой, казалось бы, хорошо знакомый город и освоите совершенно новый стиль рисунка, получив в придачу множество занимательных историй, которые сможете подсмотреть в процессе работы.

Площадь Оружия, Монреаль

Карандаш, тушь,
бумага для рисования Strathmore Series 300 Bristol,
36 × 43 см

Что такое городские зарисовки

Люди начали делать зарисовки подобного типа еще до того, как появились улицы и города. Теперь мы знаем о таких рисунках, изображающих повседневную жизнь, которые дошли до нас из глубины времен, — они остались на стенах пещер, где находил себе убежище первобытный человек. Иногда кажется, что делать зарисовки того, что происходит в окружающей жизни, — это одна из неотъемлемых составляющих природы человека. Но сейчас, говоря о городских зарисовках, я имею в виду нечто более конкретное.

Хотя городскими зарисовками (urban sketching) можно назвать любые рисунки, сделанные в городе, сейчас это обычно относят к определенному, недавно сложившемуся направлению в живописи, начало которому положил в 2007 году известный художник и журналист Габриэль Кампанарио.

Первоначально раскрутке нового движения помог популярный на тот момент сервис обмена фотографиями flickr.com, а чуть позже его сделали популярным блоггеры и социальные сети. Сейчас, когда я пишу эти строки, существует уже более 60 региональных сообществ, представляющих почти все самые крупные города мира, — и каждый день создаются все новые и новые. Устраиваются бесплатные экскурсии для любителей рисовать, организуются семинары по выходным, а также ежегодные международные симпозиумы, на которых выставляются сотни тщательно отобранных художественных работ, посвященных тому или иному городу.

Попробуйте сами поискать в интернете: наберите название своего города и словочетание «urban sketchers» — и наверняка наткнетесь на какие-то работы, сделанные художниками из вашего региона. Но, даже

Зарисовки в музее

Попробуйте начать с зарисовок в музее. Там всегда можно подыскать что-нибудь особенное, интересное, да еще и прекрасно представленное в профессиональном плане. На фото я собственной персоной. Я путешествую налегке, вооружившись автоматическим карандашом, мягким ластиком и деревянным планшетом, позволяющим за-

крепить бумажный лист с обеих сторон. В музеях у меня всегда возникает желание делать зарисовки, но обычно без использования жидкой туши или красок. Я работаю стоя, поэтому, если кто-то подойдет, чтобы посмотреть на экспонат, который я зарисовываю, мне нетрудно немного подвинуться, чтобы не мешать посетителям.

если вы живете в такой местности, где данное движение еще не получило широкого распространения, вы все равно можете с легкостью присоединиться к нему через социальные сети, используемые нашим сообществом. Ведь люди размещают на страничках в интернете свои зарисовки, сделанные в разных уголках мира и посвященные различной тематике, — и они всегда находят отклик и друзей.

А ядром этого удивительного художественного почину, распространяющегося через интернет, является сайт UrbanSketchers.org. Это онлайн-журнал, созданный группой художников и ориентированный на постоянное привлечение все новых и новых членов. В настоящее время в нем принимает участие ровно сто художников, отличающихся особой страстью к рисованию, желанием щедро делиться плодами своих трудов и помогать другим получать представление о разных городах мира. Тем, кто хочет учиться, лучшей стартовой площадки не найти. В нашем архиве хранятся тысячи зарисовок, которые вы можете посмотреть.

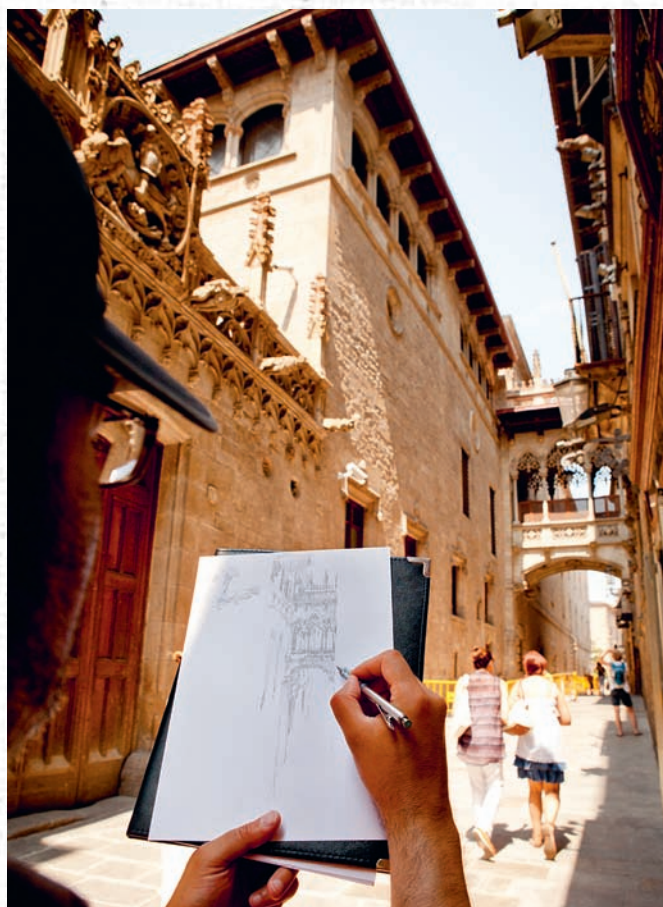

Дом с шипами, Барселона

Иногда лучше с самого начала не ставить задачу изобразить все, что видишь. Вместо этого лучше сосредоточить все внимание на немногих, зато особенных, неповторимых элементах, таких как башни этого здания.

Наше сообщество знаменито одним основным принципом — всегда рисовать с натуры там, где находишься, где живешь или путешествуешь. Мы щедро делимся своими зарисовками и историями через интернет. Для многих из нас это просто образ жизни, возможность проявить свою страсть к рисованию и сделать жизнь настолько наполненной, насколько этого может пожелать настоящий художник.

У нас существует своего рода коллективное соглашение: если хочешь быть членом братства городских зарисовок, рисуй всегда, рисуй везде — и обязательно с натуры. Расскажи о том, что увидел, передав в рисунке неповторимое впечатление данного момента. Конечно же, никто никого ни к чему не принуждает. Вы можете вернуться домой или в свою студию и завершить там свою работу. Но если вы останетесь верны принципу — рисовать с натуры, чтобы тут же, не сходя с места, изобразить все, что происходит вокруг, то придадите своему рисунку необыкновенную свежесть и непосредственность живого впечатления, чего невозможно добиться, работая не в самом по-

Улочка готического квартала, Барселона

В таких местах, где всегда толчея, можно сделать быструю зарисовку карандашом, набросав сначала основные линии строения. А тени можно добавить и позже.

токе жизни, а в более спокойной и расслабленной обстановке.

С моей точки зрения, именно в этом и заключается главная притягательность такого рисунка. Принцип городских зарисовок выдергивает вас из привычного состояния, когда кажется, что есть какие-то определенные вещи или сюжеты, достойные живописи, а все остальное не имеет к ней никакого отношения. Подобный принцип заставляет вас изменить свой образ мышления, признав, что любые моменты нашей повседневной жизни являются неотъемлемой частью непрерывного жизненного приключения, имя которому — искусство. Вы начинаете по-иному смотреть на все, что вас окружает. Вы теперь уже не просто таскаетесь по городу: то на работу, то с работы, то по магазинам, то еще куда-нибудь. Вы не просто механически крутите руль автомобиля, позевывая,

когда останавливаетесь на перекрестках. Теперь вы в постоянном поиске новых неожиданных видов, новых сценок — в общем, хватаетесь за любую возможность пустить в ход бумагу и карандаш.

Посещайте интересные места, старайтесь бывать там, где обычно собираются люди, схватить какой-то момент или подглядеть сценку, о которой стоило бы рассказать, поделиться с друзьями, а главное — зарисовать. Я, например, постоянно занят мыслями о том, не произойдет ли здесь в данный момент что-то интересное. Не войти ли мне в это здание и не сделать ли зарисовки? А может, свернуть в тот тихий переулочек? Таким образом весь город превращается в вашу художественную студию, а все, что находится вокруг, — в объекты, притягивающие взгляд художника, которые только и ждут того, чтобы их зарисовали.

Памятник Колумбу, Санто-Доминго

Тушь, перо, акварель,
акварельная бумага холодного прессования,
28 × 38 см

Начинайте ежедневные зарисовки

Чтобы показать, насколько это просто, даю совет: приступайте к работе, не читая никаких указаний, что и как нужно делать.

Одна из причин, по которой зарисовки с натуры сразу приносят вознаграждение, заключается в том, что они делаются легко и быстро. Это и привлекает многих людей. Не нужно никаких особых принадлежностей. Времени тоже уходит немного — не более

нескольких минут каждый день. Но как только вы преодолеете естественную для всех нас лень и втянетесь в процесс зарисовок, то с головой погрузитесь в свою работу и не сможете оторваться от альбома в течение десяти и даже двадцати минут. Независимо от того, насколько вы занятой человек, вы легко можете сделать искусство частью своей жизни.

Эти принадлежности вы можете брать с собой везде и всюду

В течение месяца не выходите из дому, не захватив с собой несколько простейших принадлежностей для зарисовок. Пусть они всегда будут с вами. Берите только самое необходимое: маленький (8 × 13 см) альбом для зарисовок, карандаш, ластик, пару карандашей.

Постоянно рисуйте

Развивайте в себе привычку рисовать каждый раз, когда у вас появляется хотя бы малейшее желание этим заняться. Используйте для этого каждый удобный момент, а также любой момент, когда вам нечего делать. Так вы сможете превратить скучное, бесполезное времяпрепровождение в полезное, которое будет доставлять вам удовольствие. Самое лучшее и простое, что вы можете сделать, чтобы добиться успеха в нашем искусстве, — это достать свой карманный альбомчик и начать делать миниатюрную зарисовку того, что находится в поле вашего зрения, в то время, когда вам приходится ждать, например, автобуса. При этом ни о чем не думайте. Просто на пять минут оставайтесь один на один со своим рисунком.

Относитесь к своей работе легко

Этот момент очень важен. Не нужно стараться выносить какое-то определенное суждение о том, что вы делаете. Даже не думайте об этом. Считайте, что любой сделанный вами набросок — это уже прекрасно. Главное — постоянная готовность погружаться в работу. Вы никому не обязаны показывать то, что сделали. А судить о том, насколько вы продвинулись вперед, можно только после того, как будет сделано множество набросков. Результат неважен. Главное и единственно важное — то, что вы снова и снова беретесь за карандаш и оставляете на бумаге еще один живой след этого дня.

Если вам удастся заглушить в себе голос своего внутреннего критика и начать оценивать свои успехи только после того, как увидите, что действительно чего-то добились, перед вами откроется прямой путь к настоящему мастерству. Вы будете удивлены тем, как быстро заполняются ваши карманные альбомы. Это уже замечательное достижение. А сколько пользы это вам принесет! Со временем вы заметите, что зарисовки даются вам все легче и вы смотрите на все глазами художника, обращая внимание на то, чего раньше не замечали, и делая с этого зарисовки.

Зарисовывайте объекты, которые вас окружают

Предоставьте себе возможность зарисовывать все, что привлекает ваш взгляд. Дайте волю своему воображению. Если вы сели в пригородный поезд, то в первую очередь хватайтесь не за мобильный телефон, а за карманный альбом. А когда работаете в офисе, пользуйтесь любым случаем, чтобы на пару минут оторваться от дел, посмотреть в окно и быстро сделать небольшой набросок. Если смотрите телевизор или играете в видеоигры, время от времени делайте перерыв, чтобы зарисовать то, что видели на экране.

В течение месяца постарайтесь заполнить карманный альбом

Если вы сделаете своей постоянной привычкой зарисовывать все, что видите, то сможете превратить свой карманный альбом в своего рода дневник, в который будете каждый день вносить свои впечатления. Когда таким образом вы заполните свой первый альбом, поздравьте себя и тут же начинайте следующий.