

Лоренцо
Этерингтон

Секреты скейчинга

Развиваем
навыки рисунка
и творческое
мышление

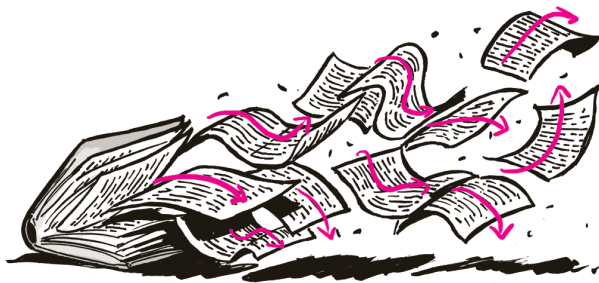

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва 2022

УДК 741
ББК 85.15
Э89

How to think when you draw. Volume 1
Lorenzo Etherington

Copyright © Lorenzo Etherington, 2018
This edition published by arrangement with United Agents LLP
and The Van Lear Agency LLC

Этерингтон, Лоренцо.
Э89 Секреты скетчинга. Развиваем навыки рисунка и творческое мышление / Лоренцо Этерингтон ; [перевод с английского К. Кирилловой]. — Москва : Эксмо, 2022. — 192 с.: ил.

ISBN 978-5-04-161502-4

Перед вами — яркий артбук, наполненный более чем тысячей референсов на различные темы. Архитектура, растительный мир, животные, анатомия человека и пластика — книга собрала на своих страницах более 80 тем, которые могут пригодиться каждому художнику, иллюстратору или дизайнеру. Автор, известный британский комиксист Лоренцо Этерингтон, покажет, как в рисунке можно обыграть совершенно обычную тему или разнообразить ничем не примечательного на первый взгляд персонажа. Вместе с ним вы разберете на примерах работу с композицией, стилями и многими другими аспектами, важными как для начинающих, так и профессионалов.

УДК 741
ББК 85.15

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ

СТАНДАРТНАЯ ОБУВЬ	С. 14
КИСТИ РУК ДЕВУШЕК СТРАНКИ. ЧАСТЬ А	С. 16
КИСТИ РУК ДЕВУШЕК СТРАНКИ. ЧАСТЬ Б	С. 18
РЕФЕРЕНСЫ КИСТЕЙ РУК	С. 20
НОСЫ	С. 22
УШИ	С. 24
ПРИЧЕСКИ ДЕВУШЕК СТРАНКИ	С. 26
ПРИЧЕСКИ 1940-Х	С. 28

ЗЛОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА	С. 30
РЕФЕРЕНСЫ ВЫРАЖЕНИЙ ЛИЦА	С. 32
ВЫРАЖЕНИЕ СЧАСТЬЯ	С. 34
ФИГУРА ПЕРСОНАЖА	С. 36
РЕФЕРЕНСЫ ФИГУР	С. 38
ФИГУРЫ ИЗ 3-Х ЧАСТЕЙ	С. 40
БЕГУЩИЕ ПЕРСОНАЖИ	С. 42

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЖИВОТНЫЕ И ЧУДОВИЩА

РОГА	С. 44
ЧУДОВИЩНЫЕ ЩУПАЛЬЦА	С. 46
СВИНКИ	С. 48
ПТИЧЬИ ГОЛОВЫ	С. 50
ЛОШАДИНЫЕ ГОЛОВЫ	С. 52

РЕФЕРЕНСЫ ЛОШАДЕЙ	С. 54
ГОЛОВЫ МОНСТРОВ	С. 56
РЕФЕРЕНСЫ ГОЛОВ ЧУДОВИЩ	С. 58
БЕАКИ	С. 60
СОБАКИ-СОСИКИ	С. 62

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТРАНСПОРТ И МАШИНЫ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ	С. 64
РЕФЕРЕНСЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ	С. 66
КАБЕЛИ И ПРОВОДА	С. 68
РУКИ РОБОТОВ	С. 70
РЕФЕРЕНСЫ МЕХАНИЧЕСКИХ РУК	С. 72
ГУСЕНИЧНЫЕ ЦЕПИ	С. 74

ПОЛОЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ	С. 76
РЕФЕРЕНСЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ОПОР	С. 78
ВИНТАЖНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ БАЙКИ	С. 80
ВИНТАЖНЫЕ САМОЛЕТЫ	С. 82
РЕФЕРЕНСЫ ВИНТАЖНЫХ САМОЛЕТОВ	С. 84

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ВЕЩЕСТВА

ВОДА & ВОЛНЫ	С. 86
ЛьюЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ	С. 88
ЛАВА	С. 90
СНЕГ	С. 92
ЭФФЕКТ ДЫМА	С. 94

МОЛНИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО	С. 96
БИТОЕ СТЕКЛО	С. 98
ОБЛОМКИ ПОСЛЕ УДАРА	С. 100
НИСПАДАЮЩАЯ ТКАНЬ	С. 102

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПЛАН И КОМПОЗИЦИЯ

ПЕРЕДНИЙ, СРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ПЛАНЫ	С. 112
ОСНОВЫ ИНТЕРЬЕРНОГО ДИЗАЙНА	С. 114
МЫСЛИМ В 3D	С. 116
КОМПОЗИЦИЯ СТРАНСКИ	С. 118
РЕФЕРЕНСЫ КОМПОЗИЦИЙ	С. 120
КУБ В ПЕРСПЕКТИВЕ	С. 122

ГОРИЗОНТ	С. 124
ИНТЕГРАЦИЯ ЛОГОТИПОВ	С. 126
НЕГАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО	С. 128
РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕНЕЙ	С. 130
ОБЛОЖКИ КОМИКСОВ	С. 132
УГОН АВТОМОБИЛЯ	С. 134

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПРИРОДА

ТРАВА	С. 138
ВОДОРОСЛИ	С. 140
ГРИБЫ	С. 142
КЛАСТЕРЫ ТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ	С. 144
РЕФЕРЕНСЫ ТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ	С. 146
КОРА ДЕРЕВА	С. 148

КОРНИ ДЕРЕВЬЕВ	С. 150
РЕФЕРЕНСЫ ДЕРЕВЬЕВ	С. 152
САМОЦВЕТЫ И КРИСТАЛЛЫ	С. 154
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ	С. 156
РЕФЕРЕНСЫ ГОРНЫХ ПОРОД	С. 158
ПЕЩЕРЫ	С. 160

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

КАРТИНА МИРА

КНИГИ	С. 164
ГАЗЕТЫ	С. 166
КОРОБКИ	С. 168
СУНДУКИ С СОКРОВИЩАМИ	С. 170
СТАТУИ ТИКИ	С. 172
НАДПИСИ НА ПРЕДМЕТАХ	С. 174
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА	С. 176

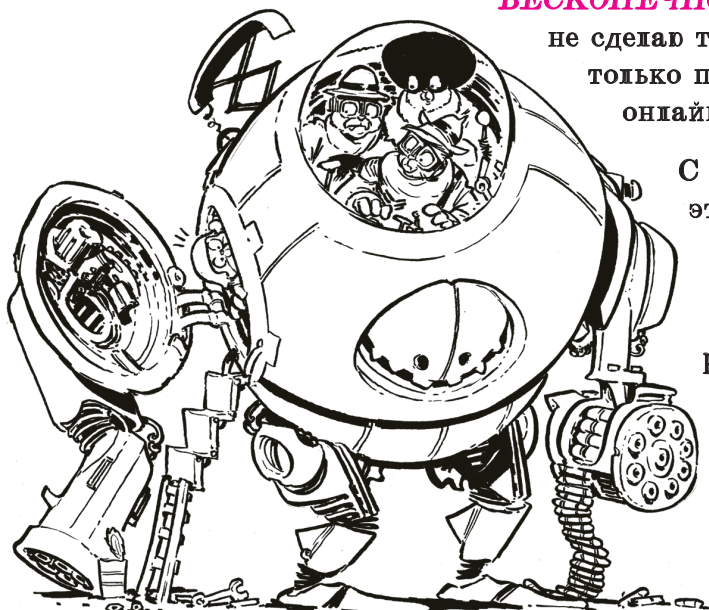
ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА	С. 178
РЕФЕРЕНСЫ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ	С. 180
ХИЖИНЫ	С. 182
РЕФЕРЕНСЫ ХИЖИН	С. 184
ИГРУШЕЧНЫЕ ДОМИКИ	С. 186
ДОМИКИ-КАПСУЛЫ	С. 188

ВВЕДЕНИЕ

Мы рады приветствовать вас на страницах первого тома пособия «**Секреты скетчинга**»!

Я создал **эту серию** как **БЕСПЛАТНЫЙ** онлайн-ресурс для художников и других творческих людей. Мне захотелось создать этот проект как некое противопоставление платному образованию — художественным школам, онлайн-курсам или сервисам, работающим по подписке, ведь они, на мой взгляд, часто мешают получить качественное художественное образование онлайн, не залезая **БЕСКОНЕЧНО** в кошельки. Я **НИКОГДА**

не сделал туториалы платными или доступными только по подписке: они будут доступны онлайн **БЕСПЛАТНО** — **ВСЕМ** и **ВСЕГДА**.

С тех пор как я начал работу над этой серией, она превратилась в ресурс, которым **ЕЖЕНЕДЕЛЬНО** пользуются сотни тысяч творцов, благодаря таким людям, как **ВЫ**, рассказывающим о ней своим друзьям и подписчикам.

Так что **СПАСИБО ВАМ** — без легиона фанатов пособия «Как думать», распространяющих его в интернете, серия не стала бы столь значимой.

Я **ОЧЕНЬ МНОГИМ** обязан за то, что вы нашли время, чтобы поддержать мой проект и помочь ему развиваться дальше.

Если онлайн-туториалы предназначены абсолютно для всех, то книга, которую вы держите в руках, в первую очередь нужна была **МНЕ**.

Когда я был маленьким, то листал старые книги по анимационным фильмам и комиксы, я обожал детали и характерные черты, присущие не только **персонажам**, но **ВООБЩЕ ВСЕМ ОБЪЕКТАМ В НИХ**. Я обходил букинистические магазины в маленькой деревушке, где вырос, пытаюсь найти книгу **«Как рисовать»**, объяснявшую секреты этих удивительно живых миров.

Несколько лет назад я осознал, что провел **ВСЮ ЖИЗНЬ** в поисках подобной книги, но они так и не увенчались успехом.

Потому что ее не существовало.

Почему? Ну, ответ достаточно прост. Чтобы объяснить, как передать особенности характера и самую суть разных элементов, предметов, животных — и, да, — персонажей, вам понадобится не **ОДНА** книга, а **ЦЕЛАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ**, состоящая из **ТЫСЯЧ** советов, хитростей и подсказок.

Кто захочет взяться за такой абсурдно **ОГРОМНЫЙ** проект?

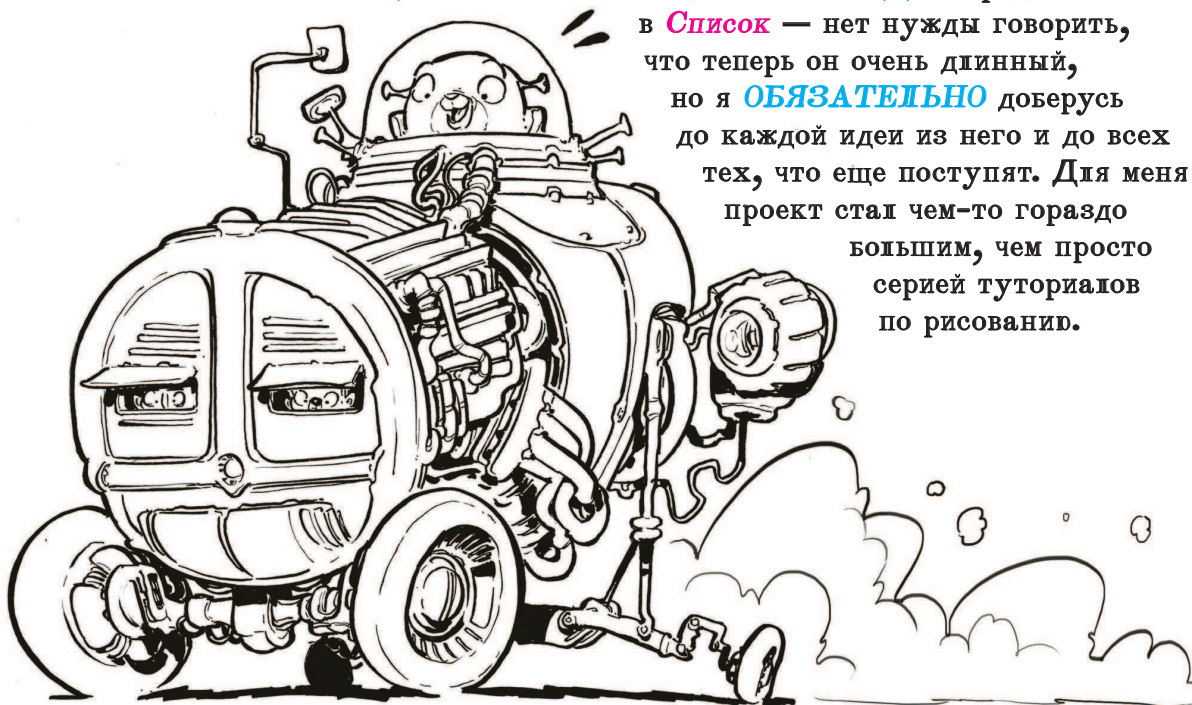
Ну, как выяснилось, **Я ЗАХОТЕЛ**.

В самом начале я не представлял, нужна ли кому-либо подобная серия книг, **РЕАЛЬНО** ли есть люди кроме меня, интересующиеся вопросами вроде «как рисовать **Кабели и Провода**», или **Газеты**, или другие бытовые вещи, которые я так увлеченно пытаюсь изобразить на бумаге. Но я знал, что даже если буду **ЕДИНСТВЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ** в мире, обладающим бумажными копиями таких книг, то не буду прятать изложенные в них идеи на книжной полке. И я начал осуществлять свой план, делаясь **ИМИ БЕСПЛАТНО**.

Неоплачиваемый проект такого масштаба подразумевает некоторые жертвы со стороны автора, и главная — **СОН**. Так что, **СТИСНУВ ЗУБЫ**, я каждый день ставил будильник на **4 ЧАСА УТРА**.

В моем списке идей для tutorиалов сначала было десять пунктов, потом двадцать, потом больше, больше и **БОЛЬШЕ**, а затем начали поступать предложения от других людей.

Я добавил **КАЖДОЕ** предложение в **Список** — нет нужды говорить, что теперь он очень длинный, но я **ОБЯЗАТЕЛЬНО** доберусь до каждой идеи из него и до всех тех, что еще поступят. Для меня проект стал чем-то гораздо большим, чем просто серией tutorиалов по рисованию.

Это мое признание в любви **РИСОВАНИЮ**.

Оно было центром моей Вселенной ровно столько, сколько я себя помню. Оно **ВДОХНОВЛЯЮ** меня; учило быть **ТЕРПЕЛИВЫМ** и **УСЕРДНЫМ**; показало мне, что истинное вознаграждение за **ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД** — не самое очевидное; оно позволило мне **ВЫРАЖАТЬ СЕБЯ** точнее и искуснее, чем словами; я получил возможность пережить **НЕВЕРОЯТНЫЙ** опыт, который иначе считал бы недостижимым. Благодаря рисованию я попал в сообщество добрых, невероятно духовно одаренных людей.

Я надеюсь, что знакомство с книгой позволит **ВАМ** почувствовать тот трепет и радость, которые ощущаются при каждой встрече с искусством и творчеством. Но это **НЕ** курс по рисованию — учатся не так. Мы учимся, начиная с того, что **ЛЮБИМ**, а затем продолжаем углубляться в тему. Так что **НЕ** начинайте с первого tutorиала: пролистайте книгу до того момента, как **ВАС** что-то заинтересует, начните оттуда, а затем двигайтесь в разные стороны — листайте страницы назад и вперед. Какие-то части tutorиала вам никогда не пригодятся, а другие будут дарить новые инсайты каждый раз, когда вы к ним обратитесь.

Больше всего я надеюсь, что вы **НЕ** станете хранить том на полке в первозданном виде: он будет помят, порван, поврежден, на нем останутся пятна от чернил, а внутри — нацарапанные заметки. Именно они докажут, что я достиг задуманного: создал ресурс по рисованию, превратившийся в **ПОСТОЯННОГО СПУТНИКА** на вашем долгом творческом пути.

Надеюсь, что вы присоединитесь к моему блогу, чтобы еженедельно знакомиться с новыми **БЕСПЛАТНЫМИ** tutorиалами на www.TheEtheringtonBrothers.blogspot.com

Спасибо за то, что помогли претворить проект в жизнь!

Ура!

LORENTZ!

Весна 2018

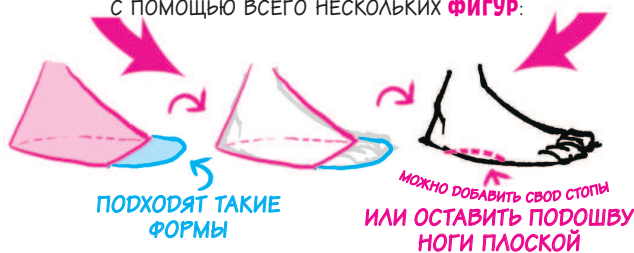

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДИЗАЙН ПЕРСОНАЖЕЙ

СТАНДАРТНАЯ ОБУВЬ

ПОСКОЛЬКУ НА САМОМ ДЕЛЕ СТУПНИ НЕ ОБЛАДАЮТ БОЛЬШОЙ **ПОДВИЖНОСТЬЮ**, ИХ МОЖНО ИЗОБРАЗИТЬ С ПОМОЩЬЮ ВСЕГО НЕСКОЛЬКИХ **ФИГУР**:

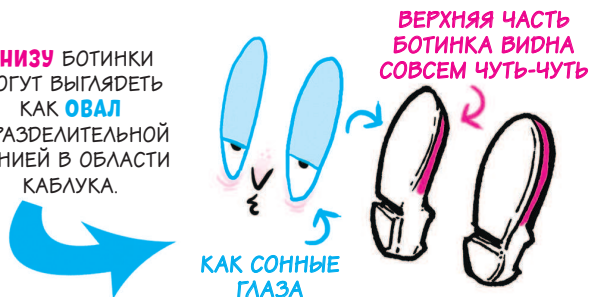
ИСПОЛЬЗУЙТЕ **ПРОСТЫЕ ФОРМЫ**, ИЗОБРАЖАЯ РАЗНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ **СТУПНЕЙ**.

ТЕПЕРЬ ПРЕВРАТИТЕ ИХ В **СТАНДАРТНЫЙ БОТИНОК**.

СНИЗУ БОТИНКИ МОГУТ ВЫГЛЯДЕТЬ КАК **ОВАЛ** С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ В ОБЛАСТИ КАБУКА.

ТУТОРИАЛ #1

ДОБАВЬТЕ ОБУВИ
ОРИГИНАЛЬНОСТИ, ВЫГНУВ
ПОДОШВУ **ВВЕРХ** ИЛИ **ВНИЗ**.

МОЖНО ИЗОБРАЗИТЬ ИЗГИБЫ ДАЖЕ
ПРИ **НЕБОЛЬШИХ ДВИЖЕНИЯХ**.

ОБЫЧНО ПРОСТО **ДОБАВЛЯЮТ**
ИЛИ **ИЗМЕНЯЮТ КАБЛУК**, ИЛИ **МЫСОК**,
ИЛИ **И ТО, И ДРУГОЕ**.

БОЛЬШЕ **РАКУРСОВ** И **СТИЛЕЙ**:

МЫ РАССМОТРИМ
ИЗОБРАЖЕНИЯ
СТУПНЕЙ И БОТИНОК
В **СЛЕДУЮЩЕЙ**
ЧАСТИ...