

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБ АВТОРЕ И КНИГЕ..... 6

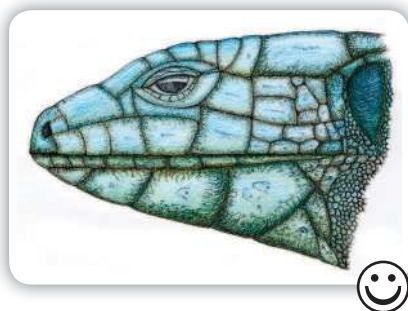
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 10

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ 26

1. ШТРИХИ	27
2. ШТРИХОВКА.....	30
3. ТОНИРОВКА.....	34
4. СЛОИ.....	38
5. ГРАДИЕНТ.....	44
6. СУХОЙ И ИСТОЩЕННЫЙ МАРКЕР.....	51
7. ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА МАРКЕРА.....	54
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕРЖНЯ МАРКЕРА.....	58
9. БЕЛЫЙ МАРКЕР.....	60
10. БЛЕНДЕР.....	62
11. НЕВПИТЫВАЮЩАЯ ОСНОВА.....	64
12. ЦВЕТНАЯ ОСНОВА.....	66
13. РЕЛЬЕФНАЯ ОСНОВА.....	68
14. ВЛАЖНАЯ ОСНОВА.....	70
15. СБРЫЗГИВАНИЕ.....	72
16. ШТАМПЫ.....	74
17. МОНОТИПИЯ.....	76
18. РАЗМЫВАНИЕ.....	78
19. МАРКЕРЫ КАК КРАСКИ.....	81
20. МАЗКИ. СУХАЯ КИСТЬ.....	82
21. ЧЕРНИЛА. ЗАЛИВКА.....	84
22. СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА.....	86
23. ТРАФАРЕТЫ И МАСКИ.....	92
24. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК.....	94

РИСУЕМ ВМЕСТЕ..... 98

УЗОР.....	99
СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ.....	100
ЦВЕТОК.....	102
ОРХИДЕЯ.....	104
ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА.....	106

😊 – ученическая работа

ОБ АВТОРЕ
И
КНИГЕ

ОБ АВТОРЕ

Ольга Шматова — профессиональный художник, пишущая уникальные фантастические картины. А еще учитель и писатель — автор книг по изобразительному искусству, одну из которых вы сейчас держите в руках.

Все, что она делает, имеет свой неповторимый вид.

Ее картины поражают необычностью стиля и техники исполнения, фантастичностью форм и образов. Это десятки тончайших слоев цветного акрила, наложенные друг на друга в определенной последовательности, реагирующие на силу и цвет освещения, постоянно меняющиеся, как бы играющие со зрителем.

Они узнаются и запоминаются навсегда. По мнению самого автора и владельцев ее картин, на эти картины надо не смотреть, их надо наблюдать, причем на протяжении долгого времени и только в оригинале.

Ольга Шматова считает, что, конечно, такие эффекты возможны только у акрила, но основной вопрос не в том, чем рисовать, а как. И что, по большому счету, хороший художник может создать классную картину хоть малярной краской и валиком, если он в со-

стоянии представить, что должно быть, и потратит достаточно времени, чтобы разобраться, как ими воспользоваться.

Возможно, это следствие природной склонности вникать в суть, скурпулезно разбираться в свойствах материала, выясняя, что с его помощью можно сделать. Тому же она учит и своих студентов. Результаты этого же можно видеть в ее книгах.

Сама Ольга Шматова называет это не иначе как «любопытством» и когда ей в руки попадает какой-то художественный материал, она хочет знать, как им можно рисовать. И когда знания об этом ее переполняют, ничего не остается, кроме как делиться ими. Иначе куда девать новые?

Сначала вокруг Ольги Шматовой образовался узкий круг людей, которые хотели рисовать и учиться этому. Он постепенно расширился до еженедельных совершенно невероятных семинаров. Дальше образовалась Студия... Из материалов занятий Студии появились книги серии «Рисуем с Ольгой Шматовой».

*С любовью и почитанием Учителя,
Лев Астор*

Ольга Шматова — профессиональный художник, автор этой и других книг серии «Учимся рисовать с Ольгой Шматовой»

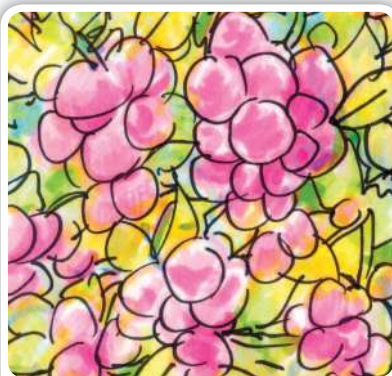
Персональный сайт автора — <http://www.artshmatova.com>
Студия Ольги Шматовой — <http://www.artol.ru>

Русскоязычная страничка автора на Instagram
https://www.instagram.com/artist_olga_shmatova

Дополнительные материалы по теме рисования фломастерами, маркерами и не только...
<https://www.boosty.to/shmatova>

Фрагмент эскиза картины с соседней страницы, который был сделан маркером

Фрагмент с подписью Ольги Шматовой. Как правило, она находится в правом углу картины

О КНИГЕ

Эта книга – тренер, учитель и справочник по миру маркеров, делающая сложное простым

Серия самоучителей «Учимся рисовать с Ольгой Шматовой» выпускается издательством «ЭКСМО» с 2003 года

«Самоучитель по рисованию цветными карандашами и фломастерами для взрослых и детей» появился в 2007 году

Глава «Фломастеры как краски», опубликованная еще в первом издании «Самоучителя по рисованию цветными карандашами и фломастерами»

Иллюстрация на обложке была нарисована фломастерами с использованием приемов: перманентные и водорастворимые фломастеры, слои, сбрызгивание

Эта книга — не просто переиздание моего «Самоучителя по рисованию карандашами и фломастерами», печатавшегося с 2007 года. Там были собраны все приемы, которые были известны на тот момент, а частью — неизвестные никому, кроме автора книги.

Прогресс на месте не стоит, и вот новая книга, по объему не уступающая предыдущей, но уже полностью посвященная капиллярным ручкам, имеющим гигантское количество разновидностей и названий. Они же: фломастеры, маркеры, лайнеры и прочая, прочая... которые объединяет одна и та же конструкция. Это всегда пористый фитиль и такой же пористый наконечник, собранные в полом корпусе.

Еще о терминах. В оригинале маркер с тонким кончиком называется «liner» — «лайнер», от слова «line» — линия. В русскоязычной среде несколько лет назад его стали массово называть «линер»...

Какие чернила (и не только чернила!) в них только не заправляют! От чернил на водной основе и на основе летучих растворителей до самых настоящих красок, которые с помощью

специальных добавок сделали достаточно текучими, чтобы они могли быть использованы в качестве «начинки» фибровой ручки. И это делает маркеры (они же... читайте выше), по сути самими разными художественными материалами, имеющими одинаковую «упаковку».

Такое многообразие вызывает законный вопрос: «Как этим всем пользоваться?». Ответ на него перед вами.

Здесь собраны приемы для рисования: фломастерами и лайнерами с водными и спиртовыми чернилами, перманентными и акриловыми маркерами, акварельными маркерами, несколькими их разновидностями одновременно в различных сочетаниях и даже в сочетаниях с другими художественными материалами (другой природы и в другой «упаковке»).

При этом если вы сосредоточитесь на акварельных маркерах, то вам еще пригодятся приемы, которые я подробно описала в «Самоучителе по рисованию акварелью». Для «меловых» маркеров вам определенно пригодятся приемы из «Самоучителя по рисованию гуашью». А если вы решите

воспользоваться промышленными маркерами, то обратите внимание на приемы, описанные здесь для маркеров перманентных.

Готовые приемы — отличный способ получить требуемый результат куда быстрее и проще, чем «изобретая велосипед». С ними художник может заниматься вопросами, связанными с реализацией творческого замысла, не отвлекаясь на изобретение способов его реализации.

В момент, когда маркеры (они же фломастеры и так далее...) стали популярны, ими, конечно же, как и прочими ручкам, не только писали и чертили, но и рисовали. Но в тот момент их «плоскость» вполне соответствовала распространенной стилистике иллюстраций. Художники просто оценили удобство по сравнению с тушью, и это не требовало много приемов. Материал «прижился», среди художников, а популярная стилистика стала меняться, и требования к иллюстрациям тоже. От них стали требовать объемности, живости, плавности переходов между цветами и прочее, подходящее другим художественным материалам, больше, чем капиллярной ручке. Так маркер оказался «на обочине», снова попав в разряд канцелярских

принадлежностей.

Но промышленность уже выпускает огромное количество разновидностей и цветов маркеров, ориентируясь в первую очередь на «любительский» и узкопрофессиональные сектора рынка. И это замечательно!

Во-первых. Носить с собою фломастеры (маркеры и так далее...) удобнее и легче, чем краски. И они не требуют большей части вспомогательных инструментов, которых требуют краски.

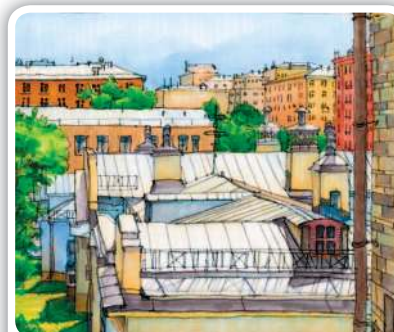
Во-вторых. Ими можно рисовать практически все, в любом стиле и на любой поверхности. Да, не без специальных приемов и хитростей, которых в этой книге множество, но можно.

Для каждой основы нужно выбирать соответствующий ей маркер, каждый прием требует понимания применяемого материала, каждый маркер может быть использован наилучшим образом, чтобы все его преимущества «работали» на замысел художника, а недостатки не «мешали». Это то, что относится к понятию «владение материалом». И вы как раз держите его в руках.

Осваивать приемы в этой книге можно начиная с первого понравившегося и переходить к другим по мере надобности.

Приемы рисования маркерами наиболее простые и потому наиболее подходящие для тех, кто только начинает рисовать: штрихи, штриховка, тонировка, слои, белый маркер, трафареты и маски

Приемы рисования маркерами для «продвинутых»: градиент, изменение цвета маркера, полусухой маркер, блендер, цветная, рельефная, невпитывающая основа, размывание, влажная основа, сбрызгивание, штампы

Технические приемы и способы, которые больше подходят профессионалам и серьезным любителям: изменение стержня, смешанная техника, маркеры как краски, мазки, сухая кисть, заливка, монотипия

В 2017 году в серии «Учимся рисовать с Ольгой Шматовой» отдельным изданием вышел «Самоучитель по рисованию цветными карандашами»

В «Самоучителе по рисованию цветными карандашами» некоторые картинки можно раскрасить, глядя на образцы, напечатанные рядом с ними

A top-down view of a large assortment of art markers. A white tray at the top holds a row of markers in various colors: brown, red, orange, yellow, green, and blue. Below the tray, more markers are scattered on a light brown surface. Some are grouped by color, while others are mixed. In the top right corner, there is a small, colorful drawing of a pink butterfly with green and blue foliage. The text is overlaid in the center of the image.

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
И
ЗНАКОМСТВО
С НИМИ**

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВИДЫ МАРКЕРОВ

Для создания отличных рисунков пригодятся любые маркеры, если уметь ими пользоваться. Слабые стороны того или иного вида маркеров могут стать уникальными и востребованными в определенном художественном приеме.

Все художественные материалы делятся на профессиональные и непрофессиональные.

Основное свойство профессиональных художественных материалов — большой срок сохранности нарисованных ими работ. Большинство графических материалов и маркеров имеют невысокую стойкость к солнечному свету, в том числе и профессиональные. Рисунки, сделанные маркерами, используются в качестве иллюстраций для книг, журналов, для зарисовки идей, визуализации образов и редко — для украшения интерьера. Рисунки маркерами, как и акварельные, нужно вешать на те стены, на которые не попадает прямой солнечный свет.

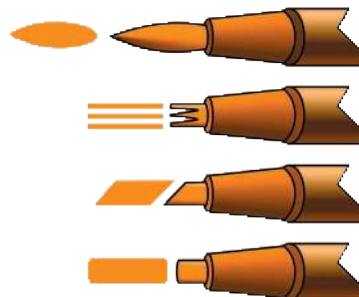
Маркеры можно разделить на две группы — «школьные», они же «любительские», и

профессиональные.

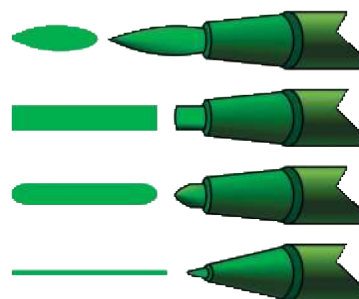
Чернила в профессиональных маркерах могут быть как на основе воды, так и спирта. Они отличаются от «школьных» не только ценой, но и рядом полезных свойств, нужных художнику для работы:

- Большая цветовая гамма — 300 и больше оттенков
- Маркировка маркеров и чернил номерами или названиями
- Блендер (смеситель цветов)
- Аксессуары (пинцет, разбавитель и пр.)
- Два наконечника на одном корпусе маркера
- Сменные наконечники
- Возможность удобно и быстро заправлять маркер чернилами того же цвета, покупаемыми отдельно
- Кистевидный наконечник
- Более устойчивы к выгоранию
- Разнообразная форма наконечников
- Мягкие наконечники, не повреждающие даже самую тонкую бумагу
- Возможно применение в аэрографии

Выбирая художественные материалы, обращайте внимание на их соответствие вашему замыслу

Наконечники маркеров бывают разной формы и оставляют разные штрихи

От толщины наконечника зависит толщина штриха. У кистевидного наконечника линия меняет толщину в зависимости от нажима

Фломастеры — маркеры с водными чернилами бывают как толстыми, так и тонкими наконечниками

Акварельные маркеры заправлены акварельными чернилами и имеют кистевидный наконечник, оставляющий мазок

Спиртовые маркеры имеют наконечники: толстый наконечник — «долото», кистевидный и тонкий — «пуля»

Линеры оставляют тонкую четкую линию и бывают с водными, спиртовыми или перманентными чернилами

Если рисунок размылся водой, он нарисован маркерами с чернилами на водной основе, например акварельными

В корпусе маркера находится фетровый фитиль с чернилами, в который вставляется наконечник

- Они не «полосят» (кроме особых случаев)
- Равномерно отдают чернила от начала работы до окончания чернил в корпусе
- Цвет корпуса совпадает с цветом чернил
- Большой объем чернил в корпусе

Цена профессиональных маркеров настолько высока, что большинству начинающих художников нет смысла их покупать. Набор из трех профессиональных маркеров сравним по стоимости с пачкой офисной бумаги в 500 листов и набором «любительских» маркеров на 60 цветов. «Любительскими» маркерами можно сделать сотни рисунков, экспериментируя с изменением цвета и формы наконечника, не боясь их испортить. Поэтому начинать учиться рисовать маркерами лучше с них. Так цена материалов не будет влиять на количество и размер рисунков и в результате — на обучение.

Научившись рисовать «любительскими» маркерами, легко сделать выбор при покупке профессиональных. Опыт даст понимание, какие свойства нужны именно вам для исполнения конкретного рисунка.

Бумага — наиболее распро-

страненная основа для маркерного рисунка. От ее свойств в немалой степени зависит то, каким рисунок получится. Хороший результат дает использование специальной бумаги для маркеров.

В качестве бумаги можно использовать гладкие и тисненные обои, оберточную бумагу, бересту, фанеру и другие материалы. Используя в качестве основы не только специальную бумагу, начинающие художники привыкают творчески относиться к рисованию и выбору материалов.

Большие наборы маркеров занимают много места на столе. Часто места остается так мало, что на столе умещается только маленький рисунок. Освободить часть места можно убрав часть неиспользуемых маркеров в коробку, но лучше поставить рядом второй стол или полки. Места должно хватать не только на один набор маркеров, а возможно, на второй и третий, а также дополнительные графические материалы для смешанной техники.

Маркеры хороши для рисования в местах, мало для этого предназначенных.

Стол застилают оберточной бумагой, чтобы не слепили блики от полированной поверхности.

Минимальный набор: набор фломастеров — маркеры с водными чернилами 24 цвета, 40–50 листов тонкой офисной бумаги, ластик, графитовый карандаш

Для размывания блендер заправляют прозрачными чернилами, акварель — водой

Для рисования светотени художники используют серые, особенно светлые, оттенки

СВОЙСТВА МАРКЕРОВ

- Маркеры на водной основе — фломастеры. Они самые популярные и доступные по цене. Без запаха, легко смываются с рук и одежды. Чаще всего незаправляемые — одноразовые. Сложно найти набор с большим количеством цветов

- Акварельные маркеры часто имеют кистевидный наконечник, могут иметь два наконечника — толстый и тонкий. Без запаха, легко смываются с рук и одежды. Заправлены акварельными чернилами. Профессиональные маркеры имеют широкую цветовую палитру

- Маркеры на спиртовой основе весьма дороги. Имеют сильный химический запах. Сложно смываются с рук и одежды. Есть линейки перезаправляемых маркеров и со сменными наконечниками. Часто имеют два наконечника, в том числе кистевидный. Самая богатая цветовая гамма

- Перманентные акриловые маркеры могут иметь два наконечника. Без запаха, легко смываются с рук и одежды до высыхания. Если чернила высохли, удалить их сложно. Заправлены чернилами на акриловой основе. Мало цветов. Белый цвет — самый востребованный

- Перманентные спиртовые маркеры. Имеют сильный запах. Быстро высыхают, удалить пятна сложно. Часто имеют два наконечника — толстый и тонкий. Небогатая цветовая гамма включает в себя несколько основных цветов. Черный цвет — самый востребованный

На водной основе

Растворяются водой после высыхания

Не растворяются спиртом после высыхания

На водной основе

Растворяются водой после высыхания

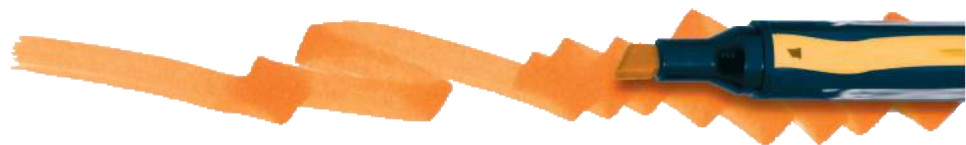
Не растворяются спиртом после высыхания

На спиртовой основе

Не растворяются водой после высыхания

Растворяются спиртом после высыхания

На водной основе

Не растворяются водой после высыхания

Не растворяются спиртом после высыхания

На спиртовой основе

Не растворяются водой после высыхания

Не растворяются спиртом после высыхания

ЗАПРАВКА МАРКЕРОВ

ВЫСОХЛИ ИЛИ ЗАКОНЧИЛИСЬ?

Слева штрихи сухого маркера с водными чернилами, справа — истощенного

Штрихи подсохшими чернилами на спиртовой основе слева, справа — истощенный маркер

Когда маркер начинает плохо штриховать, возникает вопрос: «Он высох или у него закончились чернила?».

В тонких маркерах содержится около грамма чернил. Их хватает на плотную заштриховку двух-трех листов бумаги 20x30 см. В толстых профессиональных маркерах может быть два и больше грамма чернил, и их хватает на окрашивание одним слоем четырех-пяти листов. Потом чернила подходят к концу — маркер истощается.

Цвет и плотность штриха истощенными маркерами такие же, как при полной заправке, но непродолжительное время. Через несколько сантиметров штриховка становится прерывистой с про-

белами и все светлее, вплоть до полной прозрачности. Маркером, немного полежавшим с закрытым колпачком, можно провести еще несколько линий.

В подсохшем маркере чернила еще не закончились, но загустели, и их текучесть снизилась.

Штриховка таким маркером получается с пробелами. Штрихи более темные при нажатии и повороте кончика другой стороной. «Сухой» маркер может заштриховать не намного меньше листов, сколько и «сырой». В такой маркер можно добавить разбавитель, подходящий для его чернил. Их тон после этого может отличаться от первоначального.

Для спиртовых маркеров разбавителем могут стать чернила

При касании наконечников верхнего и нижнего маркеров чернила перетекут в нижний

Заправить маркер можно коснувшись наконечником чернил, налитых на палитру

Нужный оттенок водных чернил удобно смешивать на палитре, потом набирать шприцем

Чернила заправляют из баночки, капнув их пипеткой на наконечник маркера

Чернила маркера находится в фетровом фитиле, в который вставляется наконечник

Заправка маркера со снятым наконечником может привести к протечке чернил из корпуса

для блендера. Этиловый спирт и водка здесь не применяются.

Чернила акварельных маркеров разбавляют прозрачными чернилами. Они, в отличие от воды, имеют все свойства акварельных чернил. Сухие одноразовые водные маркеры можно заправить и водой, при этом их цвет будет намного светлее. К сожалению, при рисовании они сильно портят бумагу, хуже растворяются и создают градиенты.

Если чернила в маркерах заканчиваются, их можно заправить:

- Из наконечника в наконечник
- С палитры
- Накавав чернила на кончик
- Вынув наконечник и залив чернила в фитиль, но только перезаправляемых маркеров
- Вынув наконечник, закачать чернила шприцем, попав в фитиль иглой

Заправляют маркеры черни-

лами, соответствующими их виду. Водные чернила для маркеров редко бывают в продаже.

Если вы хотите, чтобы маркеры после заправки рисовали теми же цветами, что и раньше, используйте чернила тех же номера, названия и производителя, что и заправляемых ими маркеров.

Одноразовые маркеры заправляют скупом, капая чернилами на рисующий кончик.

После заправки все маркеры должны «вылежаться» горизонтально несколько минут для равномерного распределения чернил по фетровому фитилю.

Можно составлять свои цвета. Для этого цветные и прозрачные чернила смешивают в маленьких баночках с плотно закрывающимися крышками. Так получают нужные оттенки для портретов. Жаль, что почти невозможно смешать нужный оттенок еще раз.

Спиртовые чернила смешивают в баночке, а не на палитре. Чернила очень быстро сохнут

Чернилами из баночки неудобно наполнять маркер, для этого используют шприц с иглой

Получив новый оттенок и заправив пустой маркер, выкрас прикрепляют прозрачным скотчем

Дорогие маркеры можно заправить чернилами дешевых. Оттенок чернил может быть иным

Одноразовые маркеры можно заправлять медленно капая чернила на наконечник

У перезаправляемых маркеров вынимают толстый наконечник, а затем опускают флакон