

Оглавление

Глава 1. От автора	4
Глава 2. Важные вопросы	7
Глава 3. Спиртовые маркеры	15
Глава 4. Палитра	43
Глава 5. Дополнительные материалы	51
Глава 6. Практическая часть	63
Глава 7. Портрет. Построение	81
Глава 8. Построение отдельных черт лица	89
Глава 9. Волосы	101
Глава 10. Одежда	109
Глава 11. Особенности кожи	115
Глава 12. Упражнение	131
Глава 13. Рисунок шаг за шагом	135
Глава 14. Заключение	147

От автора

«Как нарисовать портрет спиртовыми маркерами?»

Именно этим вопросом я задавалась при создании книги, в которой каждый разворот – маленький шаг к идеальному рисунку.

История ее создания гораздо интереснее, чем просто «Я рисую с самого детства, и мама всегда говорила, что я родилась с карандашом в руке и бла-бла-бла...» – примерно так может начать свою историю большинство художников. Но я хочу рассказать, как родилась не я, а эта книга.

Многие люди часто фантазируют, прокручивая в своей голове сценарии, события и то самое «чтобы могло быть, если...». Я же давно думала о книге, и вопрос был не в том, как будет здорово, если это случится, а в том, когда. Не знаю, почему, но я была уверена, что напишу (или правильнее – нарисую?) книгу. Мне было необходимо поделиться с тобой своими знаниями и опытом.

Как видишь, так и случилось. В один весенний день, когда на небе сияла радуга, а я записывала очередное жуткое видео, мне на почту пришло письмо от издательства «Бомбора»: «Добрый день. Хотите написать книгу?».

Возможно, кто-то другой в этот момент испытал бы трепет или даже панику, но для меня все давно было решено, и вот наконец-то вселенная меня услышала!

Это шутка, со вселенной я не знакома. Зато знакома со своим прекрасным редактором Линой, с которой мы уже через несколько дней приступили к работе. Честно скажу, что сначала я представляла себе процесс гораздо проще, но нас ожидала долгая и серьезная работа по созданию этой полезной, объемной, но легкой и понятной книги. Я уверена, что она будет интересной для каждого. Для того, кто только начинает свой путь художника, или для того, кто уже имеет опыт, ведь нет предела совершенству, а учиться никогда не поздно. Для того, кто влюблен в портретный жанр и хочет найти в этом направлении свой стиль. Для того, кто мечтает рисовать. Эта книга для тебя.

Буду честна, тебя ждет немного нудная теоретическая часть, но это правда очень и очень важно, ведь зная теорию (которую я, кстати, сопровождала милыми историями о собственном пути художника), тебе гораздо проще будет перейти к практической части. Она не будет похожа на красочный, но скучный артбук в стиле «Нарисуй как я за 4 шага». Нет, эта книга у тебя в руках потому, что ты хочешь научиться рисовать, найти ответы на важные вопросы и получить советы, а не посмотреть, как кто-то просто показывает тебе свои рисунки. Предупреждаю: многое придется делать самому, анализировать, практиковаться, идти путем проб и ошибок. Именно так это работает, если хочешь научиться рисовать и быть художником.

А я, кажется, не представилась. Привет, я – Ольга Мантро, художница, блогер и котомать, а теперь, получается, еще и писатель.

Запасайся чаем и печеньем, я приглашаю тебя погрузиться в чтение, рисование и обучение.

С Любовью,
Ольга Мантро
Мяу.

Важные вопросы

Страх пустого листа. Где брать идеи для рисунка?

Ты не поверишь, как часто я слышу про этот самый страх пустого листа и про то, как сложно найти вдохновение. Скажу честно, что у меня тоже такое бывало, да и бывает до сих пор – тот самый момент, когда хочется что-то нарисовать, но что и как... Абсолютно ноль идей. Но в чем же причина? Ведь вот оно – непреодолимое желание рисовать, но ничего не получается. На самом же деле причин у страха пустого листа, на мой взгляд, всего две.

Первая причина – это неосведомленность и неопытность в технической части. Имея мало опыта или не обладая нужной информацией и техникой, мы боимся сделать все плохо, некрасиво и неправильно.

Эти мысли нужно гнать из своей головы! Запомни: в искусстве не бывает неправильно, ведь у каждого художника есть собственный стиль. Да, в некоторых жанрах нужно следовать определенным правилам, таким как построение, законы светотени и т. д., и мы обязательно разберемся с этими вопросами в следующих частях книги. Как настоящий художественный психолог, я постараюсь помочь тебе не бояться правил, а анализировать их и подстраивать под свой стиль.

Вторая причина – отсутствие идей. Ведь бывает, вроде бы нахлынуло желание рисовать, и вот ты завариваешь чай, раскладываешь все арт-материалы, берешь скетчбук и... сидишь. Чай давно остыл, ты все так и смотришь на пустой лист, а в голове абсолютно нет идей.

Знакомо? Тогда советую тебе завести страничку в блокноте, куда ты будешь записывать все, что любишь, и все то, что кажется тебе визуально прекрасным. Поверь, это работает на все сто процентов!

Например, в моем списке:

- **Персонажи** из любимых фильмов, сериалов, книг и игр, а также известные и исторические личности. Это самый проверенный и всегда рабочий способ! Зная характер и другие особенности выбранного персонажа, его намного легче нарисовать. Не забывай ставить себе более четкие задачи!
- **Случайные фотографии** с сайтов с красивыми фото и картинками. Также очень эффективный способ. Я, например, постоянно пользуюсь Pinterest. Там я делаю различные подборки, к которым и обращаюсь в случае «пустого листа», и нахожу новую идею для арта.
- **Работы других художников.** Не бойся использовать работы других художников и стилизовать их или даже полностью копировать. Не забивай себе голову плагиатом и обвинениями в воровстве. Если ты не собираешься обогатиться за счет чужих работ, в копировании нет абсолютно ничего страшного, зато есть много полезного. Копируя работы других художников, можно заметно подтянуть свои навыки, вдохновиться и привнести в свой стиль что-то новенькое.
- **Художественные челленджи.** Сейчас их огромное множество, и созданы они как раз для того, чтобы подтянуть скилл и потренировать фантазию. Один из самых популярных арт-челленджей – это Inktober. Его суть в ежедневном рисовании на определенную, заранее заданную тему. Брось себе вызов и обязательно попробуй поучаствовать в любом челлендже на твой вкус. Это точно заставит шестеренки в голове работать шустрее и неплохо подтянет твои умения.

Как смириться с тем что рисунок не идеальный?

Поверь, этим вопросом задаются все: и начинающие, и опытные художники, и даже виртуозы и непревзойденные маэстро. Иногда смотришь на чужую работу и думаешь: «Как же она прекрасна, в ней идеально все! Вот бы и мне когда-нибудь добиться такого же совершенства!». А в это самое время автор этой работы думает, что тут он мог бы сделать линию плавнее, там слишком затемнил, да и цвета что-то грязноватые получились...

Совершенству нет предела, так же, как и нет предела самобычанию творческого человека. Всем нам стоит просто расслабиться и творить. Да, допускать ошибки, но анализировать их, улучшать свою технику и ни в коем случае не ругать себя, потому что именно через ошибки формируется стиль и навык.

Раньше я была гораздо критичнее к себе, ругала за ошибки и даже полностью переделывала почти законченную работу из-за одного только промаха. Но сейчас, даже если меня смущает какой-то элемент в законченной работе, я люблю все свои рисунки. Даже будучи несовершенными, они имеют право на существование. Сколько картин великих мастеров выставляется в музеях по всему миру, а стоит только приглядеться, как начинаешь замечать: тут глаз поехал, там рука непропорциональная... Уменьшают ли эти мелочи значимость шедевров? Конечно же, нет.

В СМЫСЛЕ НЕИДЕАЛЬНЫЙ?

Нужно ли художественное образование?

Это тоже один из самых частых вопросов, которые я, как художник, получала и продолжаю получать. К сожалению, в свое время я так и не получила художественного образования, в детстве у меня не было возможности ходить в художественную школу. Я одна из тех, кого называют самоучками, и это верно, ведь я действительно училась сама – покупала книги, смотрела видео и много практиковалась. Сейчас, уже имея такую возможность, я не хочу идти учиться, потому что боюсь потерять свой стиль и его особенности (а может быть, мне просто лень).

Но если ты задаешься этим вопросом и думаешь о специальном образовании, то мой ответ такой: вперед! Учиться всегда нужно и всегда полезно, и если у тебя есть возможность и желание посещать художественную школу, то воспользуйся этим. Главное – не переусердствовать и не застрять в дебрях академических и даже где-то устаревших правил.

Как найти свой стиль?

Художественный стиль – это не потерявшийся карандаш: найти его невозможно. Как и, проснувшись однажды утром, невозможно осознать, что вот оно – понимание моего стиля, родилось, само собой. Это вопрос времени и практики (да, без практики обойтись ну никак не получится!). Развить свой собственный узнаваемый стиль поможет изучение художественных материалов и различных направлений в искусстве.

Проще говоря, оставь в покое этот вопрос и просто наслаждайся процессом, рисуй, рисуй и рисуй. Самая главная задача в начале пути – это изучение основ, нужно поставить руку и добиться легкости движений. Не стесняйся копировать работы других авторов (классиков или современных художников) – вдохновляйся ими, подмечай интересные де-

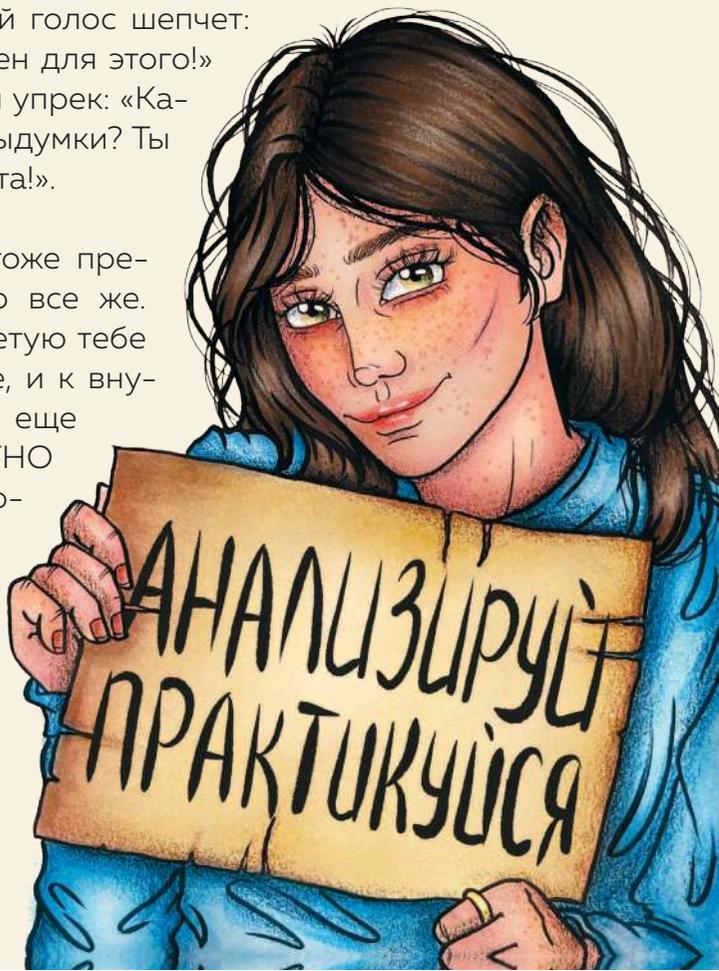
тали их стиля и пробуй играть ими на листе. Главное – не забывай анализировать и подмечать важное: «АНАЛИЗИРУЙ И ПРАКТИКУЙСЯ!» – слоган этой книги.

Сделай десять, двадцать, пятьсот рисунков – и ты увидишь, как стиль пришел сам. Да, этот процесс не быстрый, но со временем ты начнешь замечать, что твое воображение, вкус и руки делают все за тебя. И в этот самый момент ты поймешь, что нашел свой стиль.

Как стать успешным художником, или что делать, если мама против?

С этими вопросами (или даже криками души) я тоже часто сталкиваюсь. Рано или поздно наступает тот момент, когда нужно определяться и выбирать будущую профессию. Внутренний голос шепчет: «Ты художник, ты рожден для этого!» И тут же слышен мамин упрек: «Какой художник? Что за выдумки? Ты идешь учиться на юриста!».

Юрист, как по мне – тоже прекрасная профессия, но все же. В такие моменты я советую тебе прислушаться и к маме, и к внутреннему голосу, а что еще более важно – ЧЕСТНО поговорить с самим собой. Ведь это огромная разница – любить рисование как хобби или жить творчеством и мечтать реализовать себя в этом.

Я говорю не о том, чтобы раскритиковать себя, похоронить все зачатки творческого начала и поступить на скучную специальность. Я говорю о честном и открытом внутреннем диалоге, где тебе нужно ответить на такие вопросы:

- Не слишком ли я ленивый человек, смогу ли я дисциплинировать себя и иногда отказывать себе в радостях жизни, например, в прогулках с друзьями, для постоянной практики в рисовании?
- Смогу ли я преодолевать препятствия, критику, отказы на пути к успеху?
- Действительно ли я люблю рисовать и живу творчеством, не поменяю ли я через пару лет свои интересы?
- Покажу ли я семье серьезность своих намерений?

Кстати, тут я советую тебе организовать настоящую презентацию с демонстрацией успехов других художников, подбором вакансий, перечнем образовательных учреждений и других важных деталей, которые могут убедить твоих близких поддержать тебя.

Кстати, великолепный художник Поль Гоген по настоянию семьи долгое время работал биржевым брокером и даже был успешен в этом, но душа его с самого детства тяготела к искусству. Лишь к тридцати пяти годам он оставил свою прежнюю жизнь и стал художником. Он был популярен и при жизни, а на сегодняшний день его картины – одни из самых дорогих в мире. В 2015 году картина «Когда свадьба?» была продана за 300 миллионов долларов. Это говорит о том, что никогда не поздно найти себя и начать творить.

Спиртовые маркеры

Перед началом работы

Перед тем, как мы перейдем к практике, важно подробно изучить теоретическую часть и поговорить о маркерах, дополнительных арт-материалах и палитре. Это не менее важно, чем практика, ведь знания не только помогают лучше понять арт-материалы, но и уничтожают страх перед их первым использованием.

Я долгое время работала в смешанной технике, используя акварель, карандаши, тушь и капиллярные ручки, но маркеры упорно игнорировала и обходила стороной. А все потому, что я ничего о них не знала, у меня фактически не было абсолютно никаких знаний про этот достаточно новый арт-материал. Я одновременно считала спиртовые маркеры и слишком сложным, прихотливым материалом, и каким-то любительским, несерьезным. Видимо, о себе давали знать воспоминания из детства – раскраски и фломастеры, разбавленные мамиными духами.

Вспомнила один интересный случай: когда я была совсем маленькой, меня отправили погостить к бабушке, и никакого альбома, карандашей и фломастеров с собой у меня не было (большое упущение в комплектации, я тебе скажу!). Наверное, родители рассчитывали, что я, как и все дети, буду играть на улице, лазать по деревьям и лепить куличи из песка. Но все, чего я хотела, – это рисовать, а у бабушки были только завалившийся блокнот и ручка, в которой, увы, скоро закончились чернила. Так что бабуля просто жгла спички и давала мне рисовать деревянными угольками. Это был очень милый момент, но после этих каникул со мной уже всегда были художественные материалы, альбомы и раскраски – полный комплект.

И, так как любовь к рисованию была со мной с самого детства, я испробовала все доступные мне арт-материалы: гуашь, пастель, карандаши, масло, но самой большой моей любовью стала акварель, которую я долгое время и использовала в качестве основного материала для моих работ. Работала я в смешанной акварельной технике, где на восемьдесят процентов работа выполнялась акварелью, а оставшиеся двадцать – карандашами, линерами и другими материалами, но не спиртовыми маркерами.

Работа, выполненная в описанной смешанной акварельной технике

Но все изменилось, когда в моей жизни появился еще и блогинг. Я начала делать развлекательный и познавательный видео-контент, а значит, рисовать нужно было много и желательно быстро. С акварелью это делать было сложно (лично для меня) – все эти палитры, кисти, баночки и салфетки занимали слишком много места, отнимали время и, что самое не-

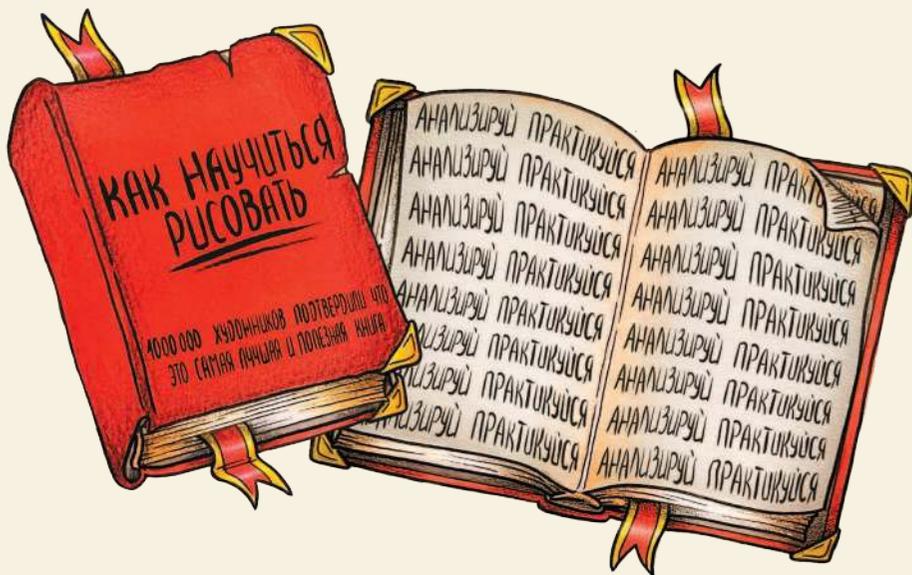
удобное, акварелью я привыкла работать на мольберте. Все это не подходило для съемки, усложняло процесс создания контента и сильно тормозило его.

Но я продолжала работать именно так и, повторюсь, в упор не рассматривала маркеры как арт-материал, подходящий мне. Однажды (можно сказать, это был судьбоносный момент) я зашла в бюджетный магазин и в отделе с канцелярскими принадлежностями увидела недорогой набор маркеров-кистей. Цена была заманчивой, плюс ко всему, решила я, можно сделать видео-обзор на бюджетные арт-материалы... Знала бы я тогда, что это будет началом моей любви к спиртовым маркерам!

Конечно же, те бюджетные маркеры оказались просто ужасными: они полосили, растекались, с ними невозможно было создать плавные переходы, да и в целом их с трудом можно было назвать маркерами. Не буду скрывать, что и моя неопытность в работе с ними сыграла свою роль. Но пока я продолжала работать в привычной технике, мои руки сами тянулись к маркерам, чтобы поставить акценты, закрасить губы плотным красным цветом, проработать отдельные пряди волос или добавить штрихи. В общем, каким-то образом маркеры меня заинтересовали и сумели захватить мое внимание. Я начала изучать технику работы с ними, покупать разные модели – от бюджетных до профессиональных маркеров, и все больше и больше добавлять их в свои работы. Сейчас я также продолжаю работать в смешанной технике, но именно маркеры теперь являются основным арт-материалом, а вот акварель, карандаши и чернила – дополнительными.

Поначалу я делала много ошибок, да и сейчас, наверное, тоже делаю... Вообще, ошибки – это прекрасно! Давай не будем винить себя за них, ведь ошибки помогают нам совершенствоваться. Главное – постоянно практиковаться, и со временем все получится. Это, кстати еще один лозунг книги: НЕ БОЙСЯ ОШИБОК, а анализируй и практикуйся. Практика, практика, и

еще раз практика – это залог твоего успеха в творчестве! Я настолько в этом уверена, что выпустила бы книгу под названием «Как научиться рисовать», где на каждой странице просто написала бы «АНАЛИЗИРУЙ И ПРАКТИКУЙСЯ!».

Именно этим я и занималась – практиковалась, работая со спиртовыми маркерами каждый день, точнее, училась с ними работать, проходя через ошибки и испорченные рисунки. Но теперь, просто обожая маркеры, имея опыт в работе с ними и большой объем практики, я могу поделиться с тобой полезной информацией, которую поместила в эту содержательную книгу. В ней я объясню тебе теорию, затем мы приступим к практике, а также я поделюсь своим личным опытом и лайфхаками, которые ты обязательно сможешь применить.

Спиртовые маркеры

Спиртовые маркеры как полноценный и самостоятельный вид арт-материалов существуют не так давно. Изначально в работе их использовали архитекторы и дизайнеры, а также

иллюстраторы и художники комиксов, создавая с помощью маркеров зарисовки–скетчи. В скетчинге от маркеров требовалась скорость, четкость, насыщенность и яркость. С этим маркеры справлялись хорошо, настолько, что и сам скетчинг как явление вышел на новый уровень и сейчас является одним из полноценных художественных направлений. Скетчи могут быть как упрощенные, так и стилизованные (то, что как раз выбираю я), и даже очень проработанные, можно сказать, академические.

Скетчинг – это техника быстрой зарисовки (от английского sketch – эскиз). В классическом понимании это набросок, либо ряд набросков перед созданием основного рисунка. Делая скетчи, художник визуально подготавливается к работе, собирая в целую картину все детали с учетом перспективы, композиции и стиля.

Работая спиртовыми маркерами, можно рисовать абсолютно все: и портреты, и натюрморты, и пейзажи – все, что захочется. Из своего опыта рисования маркерами преимущественно в портретном жанре могу сказать, что работать с ними нужно совершенно иначе, чем с другими материалами. Если бы меня спросили, на что это похоже, я бы ответила, что маркеры – это что-то вроде комбинации из акрила, акварели и карандашей, заключенной в пластиковый корпус – сложно представить такое, да? Но без паники, сейчас мы все обсудим по порядку: и характеристику маркеров, и их хранение, и, конечно же, как собрать свою собственную палитру. А также, что не менее важно, выбор бумаги и дополнительных арт-материалов.

Особенности, характеристика, состав и формат выпуска спиртовых маркеров

Состав

Особенность спиртовых маркеров заключается в их составе, основными компонентами которого являются чернила и спирт. Именно содержание спирта и позволяет добиться таких насыщенных, плотных, но легких цветов. При этом спирт дает возможность делать очень гладкую заливку без разводов, самые плавные переходы, а также различные эффекты: от плотных ярких покрытий до почти акварельных и полупрозрачных.

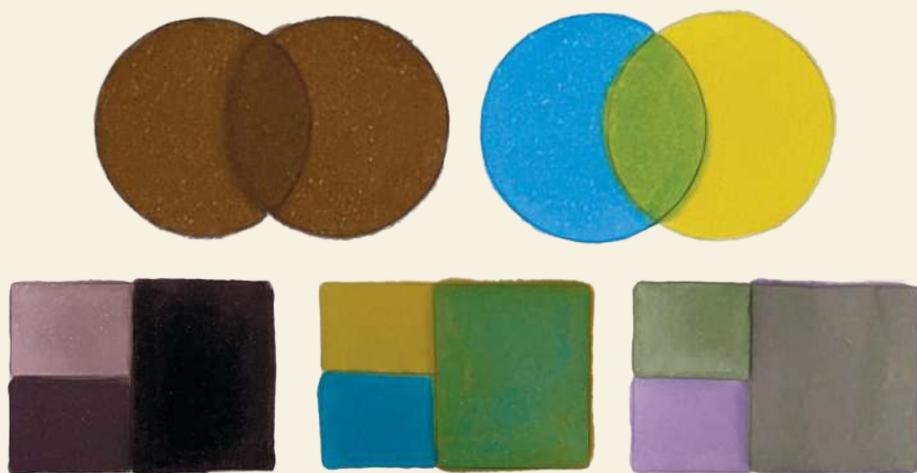

Также огромный плюс спиртовых маркеров (и, как ни странно, одновременно их минус) – это цветовая палитра. У некоторых профессиональных линеек маркеров палитра превышает 400 цветов! Только представь себе: можно найти хоть цвет слезы единорога в лучах алого заката! Не уверена, конечно, что та-

кой существует, хотя... 400 цветов! Точно существует. В общем, такой огромный выбор – это прекрасно, ведь можно собрать свою собственную палитру цветов, исходя из личных предпочтений, стиля и направления. Но, с другой стороны, такие большие палитры цветов у производителей – это вынужденный шаг, ведь спиртовые маркеры – это очень легкий и прозрачный материал, не поддающийся смешиванию.

Да, в некоторых случаях один цвет можно наслаивать, уплотнять для создания более темного оттенка, и зачастую это работает и освобождает от необходимости покупки двух близких оттенков одного цвета. Можно наслаивать и разные цвета, тем самым создавая новый, но это скорее исключение, так как, увы, цвет получится мутным и даже грязным (кстати, я пользуюсь этим трюком, когда нужно именно «загрязнить» какой-то участок). В любом случае, покупки большого количества маркеров избежать не удастся, только если твой стиль не предполагает работу с малым количеством цветов.

Но это, конечно же, не значит, что нужно бежать и скупать всю палитру (о том, как составить свою первую полноценную, но небольшую маркерную палитру цветов, мы поговорим позже).

Можно начать работать и с очень ограниченной цветовой палитрой, с использованием трех-четырех цветов или даже двух, как показано на рисунках ниже.

Рисунки, выполненные двумя оттенками спиртовых маркеров

Формат выпуска

Самое важное в спиртовых маркерах для идеальной работы – это качество их состава. Здесь все понятно: чем выше качество пигментов и состава в целом, тем лучше и насыщеннее будут сами цвета и переходы, наслаения – более плавными, а выцветать работы будут гораздо медленнее. Но не менее важным являются наконечники маркеров и форма корпуса.

Наконечники маркеров

У большинства спиртовых маркеров имеется два фетровых наконечника, это самый распространенный формат выпуска. Одним из наконечников всегда является долото (плоский скошенный наконечник), а второй чаще всего бывает двух видов: это пуля (узкий круглый наконечник) или кисть (мягкий и подвижный наконечник, поддающийся силе нажатия).

Наконечник-долото довольно универсален, может дать как толстую, так и тонкую линии. Он используется для заливки больших участков и, под другим наклоном, для проработки мелких деталей.

Наконечник-пуля используется для заливки мелких участков, для контура, а также для точечных штрихов.

Наконечник в виде кисти используется для плавных переходов и более декоративных, мягких и изогнутых линий.