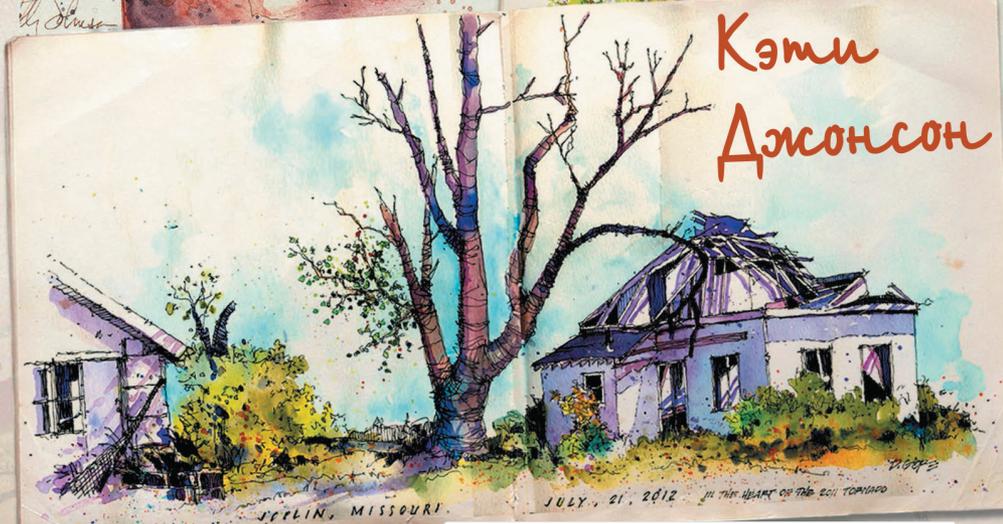

Скетчбук художника

Скетчи в городе, в путешествиях,
на природе

Кэти
Джонсон

Destruction
Debris

city films

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Содержание

От автора 6

Глава 1

Подготовка 8

Что, когда, где и, главное, почему? Что учесть, чтобы найти свой путь

Глава 2

**Материалы
и инструменты 22**

Все, что нужно и не нужно. Выбор инструментов на свой вкус

Глава 3

**Исследуем
окрестности 34**

Как разглядеть и зарисовать очарование родного района

Глава 4

**Чемоданное
настроение 48**

Как с пользой провести время в путешествии и сохранить память о нем навсегда

Глава 5

Скетчи на природе 70

Как рисовать на природе, вести артбук, делать открытия и составлять путевой дневник

Глава 6

Городской скетчинг 92

Как передать дух своего города и других

Глава 7

Сценки из жизни 108

Запечатлейте уходящие часы и дни и сохраните на память все тяготы и радости

Глава 8

**В первую очередь
творчество 120**

Правил нет — можно все! Это ваши зарисовки

Об авторе 126

Благодарности 126

Что понадобится

Поверхности

Акварельная бумага холодного прессования

Акварельная бумага горячего прессования

Универсальный скетчбук или альбом

Краски

Акварельные краски

Кисти

Плоские 1,25 и 2,5 см

Круглые № 8, 10 и 12

Маленькая щетинная

Маленькая, средняя и большая с резервуаром

Другое

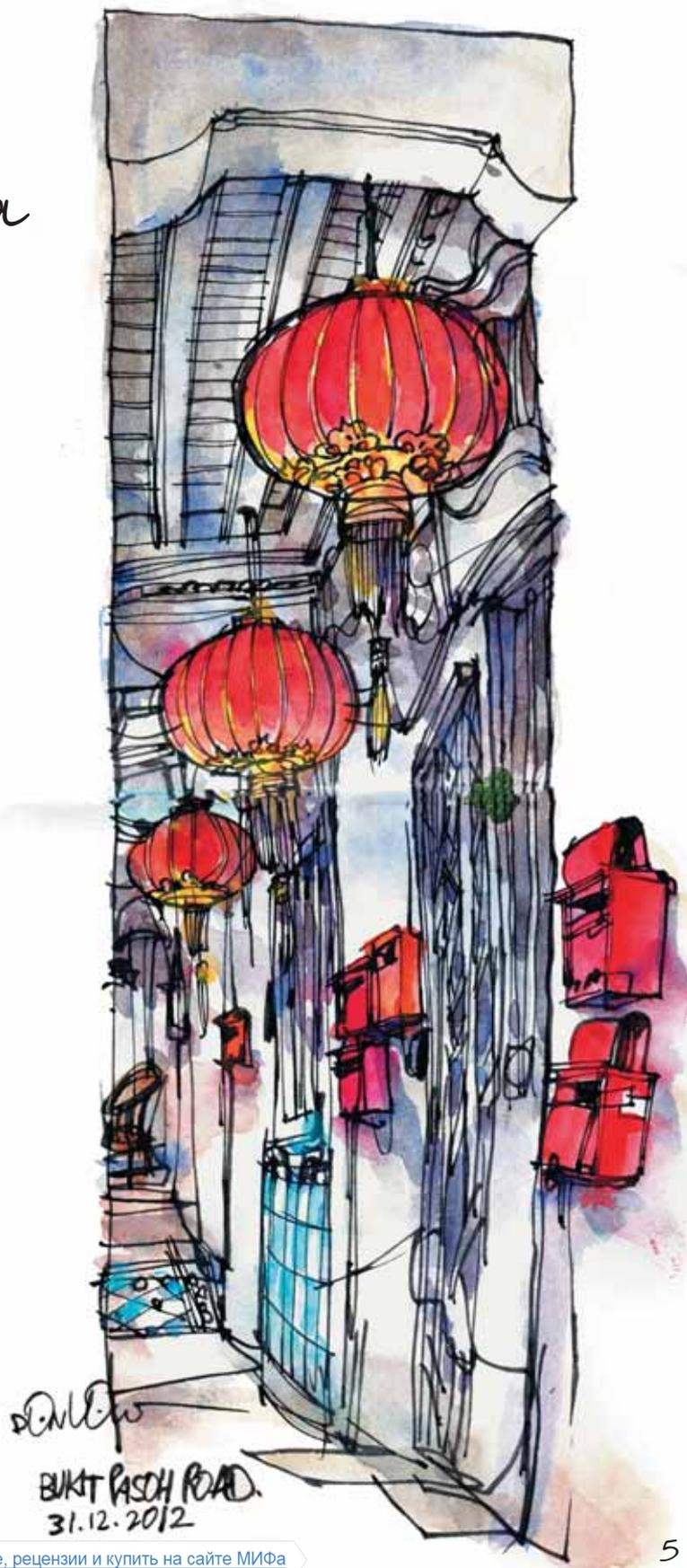
Каллиграфическая ручка

Черная чернильная ручка

Графитовый карандаш

Цветные восковые мелки

Белая гелевая ручка

Есть в скетчах — быстрых зарисовках — что-то непосредственное, личное и притягательное. Здесь, в отличие от рисования по фото или по памяти, все, что вокруг, вносит в изображение свою лепту, становится его частью и дарит глубину и свежесть, которые редко удается передать в студии.

Замечаешь вокруг вещи, которые порой и не имеют отношения к сюжету, но будут вспоминаться всякий раз, когда откроешь блокнот, даже спустя годы. Осознавая это, чувствуешь глубокий внутренний отклик. Эмоции объединяются с разумом и памятью и появляются на странице как по волшебству. Можно ощутить умиротворение, или восхищение, или гнев, вспоминая, какой урон нанесли вандалы любимому месту для пикника. Я помню резкий запах ржавого металла и пепла потухшего костра,

Каменный очаг для барбекю

Я люблю выражать эмоции в скетчах. Уверенные черные мазки кистью с резервуаром лучше подошли для каменного очага, чем тщательная прорисовка.

витающий вокруг, пока я рисовала каменный очаг для барбекю в местном парке.

То, о чем никогда не задумывался, открываешь, рисуя изящное перо, дразнящее тайной — кто же его владелец; крошечное ирландское бистро в переулке беспокойного города; пекарню или рыбный рынок, которыми владеет уже третье поколение семьи; великолепное дерево в лесной чаще или невиданный доселе цветок, выросший в твоём дворе.

Для зарисовок-импровизаций совсем не обязательно «выходить в люди». Не нужно усаживаться в общественном месте или терпеть беспокойство и неудобства. Можно работать, сидя на своем крыльце, глядя из окна дома или машины, в уединении на природе или в студии, если принесли туда что-нибудь интересное. «Импровизация» значит, что вы рисуете там, где находитесь, работаете с природы.

Интересные сюжеты можно в изобилии найти в своем районе. А можно отправиться в пеший поход по Пути святого Иакова, как художница Дженнифер Лоусон, или в Сьерра-Неваду, как Колби Кирк. Весь мир в ваших руках, близкий и далекий. Он ждет, чтобы его открыли и нарисовали.

Можно отправиться посмотреть каменные руины в Ирландии или высокие пальмы на Синайском полуострове. Ирландские художники Ройшн Кьюр и Шивон Доэрти публикуют свои скетчи, сделанные на родине и в других странах, и приглашают нас в путешествие. Лора Мерфи Фрэнкстон рисует всегда и везде: цветы в своем

Утиное перо

Австралийская художница Алисса Дьюк рисует удивительно изящные утиные перья цветными карандашами.

саду, замерзшие фьорды в Норвегии и солнечную Италию. Роуз Стендаль наслаждается путешествиями и старается брать с собой как можно меньше вещей, потому что рисует стоя, например на ярмарке штата в Миннесоте. Нина Хашина приглашает нас в резиденцию художников на Аляску и рассказывает, как готовилась к этому уникальному путешествию. Уоррен Людвиг интересуется всем — от авиашоу до динозавров.

Мои интересы простираются от птичьих кормушек у меня в Миссури до тихоокеанского побережья, водоемов в Мэне, образованных приливом, и засушливых юго-восточных пустынь.

Эта книга не о работе на пленэре, хотя я затрону и эту тему. Мы сосредоточимся на скетче, передаче впечатлений, увековечивании времени и внутреннем отклике на то, что мы видим в стенах дома и за его пределами.

Чтобы поездка сложилась удачно, нужно подготовиться, но не переборщить. Оставьте возможность для неожиданных счастливых открытий, спонтанных поступков, сюрпризов,

Набросок петуха

Для этого петуха Роуз Стендаль использовала весь разворот.

восторгов и свободы действий. У вас будет шанс опробовать новый прием, который останется с вами на всю жизнь. Может, вы «застрянете» в месте, которое не собирались рисовать, и найдете самые интересные сюжеты!

Материалы для скетчинга на самом деле не так уж важны. Они не бывают правильными, неправильными или волшебными. Мы поговорим про самые популярные: графит, тушь, цветные карандаши, акварель и гуашь,

изучим их возможности и способы применения, плюсы и минусы.

А еще мы будем рисовать всем, что есть под рукой: шариковой ручкой на конверте, красками, разбавленными водой из озера, которое вы рисуете, или палочкой, поднятой с земли.

Я как-то сделала скетч куском угля из старого кострища, на которое наткнулась в лесу.

Само рисование гораздо важнее, чем материалы. Но если вы собираетесь

работать в артбуке или скетчбуке, который потом закроете, стоит выбрать сухой материал или тот, что полностью высохнет, не смажется и не прилипнет.

Если вы работаете на холсте, жесткой поверхности или блоке акварельной бумаги, обратите внимание на акрил (а вот листы скетчбука он склеит, даже когда краска высохнет) или масло. Эти два материала в этой книге подробно не описываются.

Мы отправимся рисовать в пустыни и чащи, столицы и маленькие города. Попробуем работать в одиночестве, с другом и в группе. Посмотрим, как выбирать сюжеты, упрощать их или работать медленно и вдумчиво. Я предложу материалы и приемы, которые помогут избежать разочарования и на всю жизнь запомнить скетч-прогулку как приятное времяпрепровождение!

Скорее присоединяйтесь к нам, где бы вы ни жили — на Аляске или в Австралии и Азии, на Среднем Западе или Среднем Востоке и где угодно еще.

Скетчбук как артбук

Большинство скетчей в этой книге взяты из моих артбуков. Это мой любимый способ рисования. Рисунок на желто-коричневой бумаге выполнен ручкой с коричневыми чернилами и крошащей акварелью из м

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФА](#)

Oct 7
above Cooley Lake,
in the wild

Скетчи могут и должны быть индивидуальными. Смело переключайте идеи под свои нужды — и вы найдете вдохновение везде. Правил нет.

Подумайте, что вам очень хочется нарисовать. Может, вы жаждете погрузиться в суматоху переполненного рынка или концерта? Или предпочитаете что-то более спокойное: маленький гриб на обочине, поле для гольфа среди пустыни? А как насчет незнакомой птицы на кормушке или домашнего питомца? А что, если отправиться в местный музей, ботанический сад или на показ мод?

Что вам нравится? Что заставит остановиться и достать карандаш или акварель? Это может быть что угодно. Будьте открыты вдохновению, счастливым случайностям и музе. Каждый рисунок уникален, даже если вы уже брали его сюжет не раз. Важен только ваш эмоциональный отклик.

Оглянитесь вокруг. Лягте на землю, посмотрите на переплетающиеся ветви деревьев и задумайтесь, какие существа нашли там дом. Возможно, вы заметите белку. Взгляните под

ноги. Что это за крошечный цветок? А эта окаменелость? Нарисуйте, а опознаете позже! Незаметно для себя вы создадите путеводитель по своей жизни.

Посмотрите на горизонт — нет ли там фантастического заката? А потом, как советует Мэри Уайт в своей прекрасной книге «Как видит художник» (An Artist's Way of Seeing), обернитесь. Может, неуловимый, еле заметный отсвет затронет внутренние струны и его захочется нарисовать — даже руки зачесутся.

Моя первая книга в издательстве North Light, «Рисование природы акварелью» (Painting Nature's Details in Watercolor), рассказывает, как найти незаметную красоту, изучая то, что рядом, и черпать из нее вдохновение. Моего мужа Джозефа Ракмана, тоже художника, влекут величественные панорамы. Но их немного, и встречаются они нечасто, если не живешь в горах или на побережье.

Всегда можно найти сюжет, когда ищешь и открыт вдохновению.

Скетчи на концертах

Мне нравится рисовать на живых выступлениях. Это отличный способ потренироваться и повод сесть поближе к музыкантам! Здесь наша крестница Молли Хаммер дает жару в Канзас-Сити.

Когда рисовать?

Не стоит ждать особенной поездки, отпуска или выходных. Возможности всегда рядом. Не обязательно тратить целый день или даже час — важно каждое мгновение.

Рисуйте, когда удобно. Я ищу сюжеты, пока жду заказ в ресторане (или готовлю ужин), в приемной врача (вот уж где времени полно), в самолете или на парковке, когда муж отправляется в магазин.

Я не люблю ходить за покупками, поэтому скетчей с парковки у меня много. Наш продуктовый магазин стоит на возвышении над широкой долиной, автомобильным салоном, небольшой автодорогой и железной дорогой, и в моих артбуках десятки видов на эту местность. Скетчи — отличный способ скоротать время и поддерживать точную координацию глаз и руки.

Что вы любите

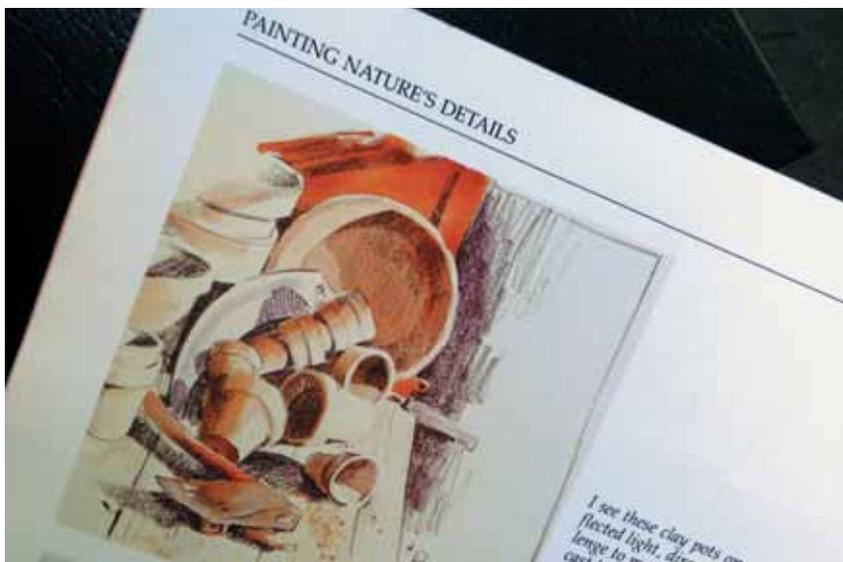
Каждый день находите одну действительно интересную вещь. Выберите то, что нравится и трогает, и спросите себя, что возбудило ваше любопытство.

Сделайте скетч. Если есть время, доработайте его. Обещаю, что вы почувствуете радость жизни и запомните именно этот момент (неважно, сколько он длился).

Анджелес-Крест

Это набросок моего мужа Джозефа с магистрали Анджелес-Крест (вид на Лос-Анджелес).

Цветочные горшки

Это рисунок из моей первой книги в издательстве North Light (1987 год). На маленькие цветочные горшки на заднем крыльце упали лучи зимнего солнца и залили их прекрасным теплым светом. Я рисовала очень быстро, пока не замерзли пальцы.

В свободную минуту

Остановитесь там, где постоянно что-то происходит, и займитесь жестовыми набросками по пять-десять секунд, изображая людей, проходящих мимо. Если вы не успели закончить рисунок, а человек ушел, добавьте ему ноги от другого прохожего или оставьте как есть. Портретного сходства не требуется, важен процесс.

Можете делать скетчи, когда смотрите телевизор (хотя лично я заметила прилив творческих идей после того, как избавилась от своего семнадцать лет назад). Многие мои знакомые художники рисуют актеров и дикторов, животных из передач о природе или собственных котов, уютно устроившихся на коленях у хозяев. В общем, свободные минуты можно использовать по своему усмотрению.

Рисуйте играющих в футбол или танцующих детей, пока ждете окончания занятий, или супруга за чисткой водосточков — как я.

Скетчи людей

Интересно (и полезно) пытаться передать фигуры прохожих в жестовых набросках. Пришедшие за покупками дают мне чудесную возможность наблюдать и практиковаться. Мне нравится работать на тонированной бумаге: она позволяет быстро создать объем темными и светлыми тонами.

Все пригодится

Я часто сижу здесь, пока муж делает покупки. Из крышки бардачка вышел хороший стол. Мне удалось сделать несколько зарисовок в свободное время. Для этого отлично подошли старая каллиграфическая ручка и акварель, которую я постоянно держу в машине.

Когда времени немного, выбирайте простые материалы и инструменты. У меня всегда наготове механический карандаш. Его не нужно затачивать, и у него есть ластик, белый и мягкий. Часто я выбираю перьевую ручку: позже,

если захочу, я смогу добавить цвет. Цветной карандаш тоже отличный материал для скетчинга. Я обычно использую 90%-ный серый Prismacolor. А если хотите разнообразия — возьмите индиго, ежевичный или даже красный.

Блокнот-гармошка

В сумке я ношу самодельный блокнот-гармошку. Он сделан из бумаги, оставшейся от большого проекта по переплетению книг. Отличный вариант для скетчей: не только маленький и легкий, но и незаметный. В нем можно использовать неожиданный цвет — например, ежевичный!

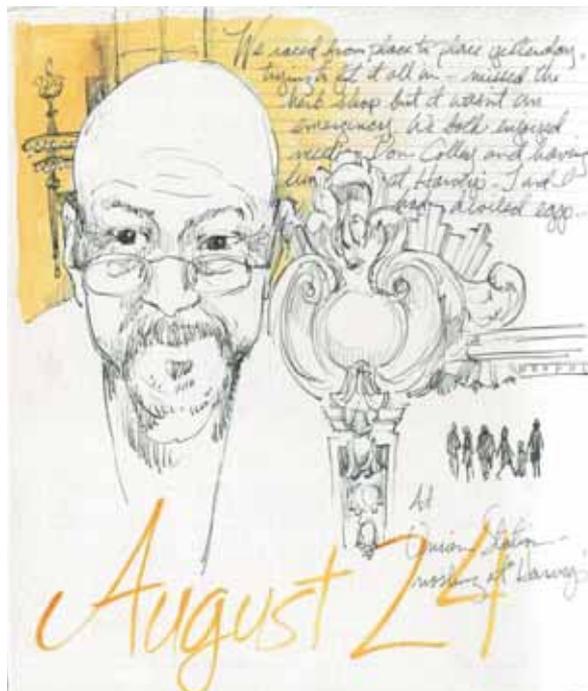
Время для себя

Выделите время исключительно для себя. У всех нас много дел, но если выключить телевизор или отмахнуться от некоторых обязательств, можно хотя бы ненадолго заняться творчеством.

Будьте готовы

Как и пионеры, вы всегда должны быть готовы. Носите с собой необходимый минимум: небольшой альбом или скетчбук, маленький набор акварели и карандаш или перьевую ручку. Свой набор я ношу в сумке, по одному лежит в обеих машинах и еще один, побольше (для крупных работ или дальних поездок), у входной двери — чтобы можно было захватить его в любую минуту.

«Быть готовым» нужно не только тогда, когда вы куда-то отправляетесь. Материалы для зарисовок разложены в разных местах в моем доме: возле дивана, у компьютера, в спальне и даже на кухне! Никогда не знаешь, когда придет вдохновение или выдаться свободная минутка.

Рисуйте друзей

Я нарисовала коллегу Дона Колми простой дешевой ручкой с гибким пером во время визита в Канзас. Позже, уже дома, я добавила цвет и комментарии.

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

