

ЕКАТЕРИНА ПЛАСТИНИНА

Архитектурный СКЕТЧИНГ маркерами

искусство городских
зарисовок шаг
за шагом

ЕКАТЕРИНА ПЛАСТИНИНА

Архитектурный СКЕТЧИНГ маркерами

искусство городских зарисовок
шаг за шагом

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва 2023

УДК 75
ББК 85.147
П37

Пластинина, Екатерина Сергеевна.

П37 Архитектурный скетчинг маркерами : искусство городских зарисовок шаг за шагом / Екатерина Пластинина. — Москва : Эксмо, 2023. — 144 с. : ил. — (Рисуем с любимыми художниками. Авторские приемы и техники).

ISBN 978-5-04-168332-0

Пособие по архитектурному скетчингу самым популярным материалом последнего времени — спиртовыми маркерами — от профессионального архитектора, художника и преподавателя Екатерины Пластиной! На страницах пошагового руководства — все, что необходимо знать о создании городских зарисовок: от выбора материалов и первых штрихов до создания полноценных работ. Автор поделится своими секретами по рисованию архитектуры и вдохновит вас отправиться на пленэр и создать собственные городские зарисовки спиртовыми маркерами.

УДК 75
ББК 85.147

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	4
Глава 1. Вступление	5
Глава 2. О скетчинге и городе	10
Глава 3. С чего начать рисовать архитектуру	18
Глава 4. Материалы для скетчинга	42
Глава 5. Композиция	60
Глава 6. Перспектива	80
Глава 7. Палитры и характер городов	102
Глава 8. Воспоминания, цвет, настроение	128
Постскриптум	143
Благодарности	143

ОТ АВТОРА

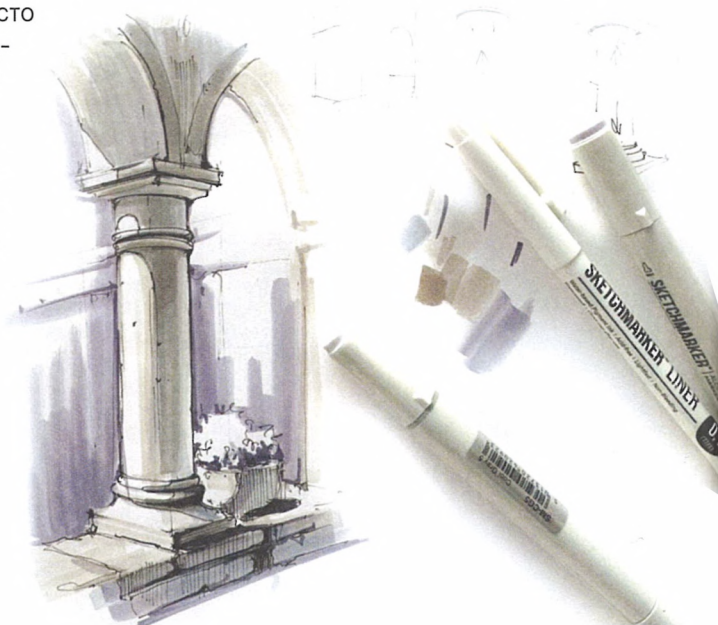
Я не художник и уже вряд ли им стану. Когда еще в школе я задумалась, кем хочу стать, выбор однозначно пал на архитектуру. И с тех пор она пронизывает все сферы моей жизни – работу, искусство, отдых, дом, путешествия, встречи с людьми.

Для многих архитекторов рисунок – это дополнительный инструмент, способ выражения задуманных идей. В графических поисках и эскизах рождаются проекты.

Однажды у меня возникло острое желание не только создавать, но и рисовать уже существующую, старую, отчасти пожившую архитектуру. Не шедевры зодчества, но точно места с историческим прошлым. Поэтому лейтмотив моих скетчей, курсов, пленэров всегда неизменен: городская среда во всех ее проявлениях.

Большинство из нас проводит заметную часть своей жизни в городах. Урбанизм окружает и пропитывает нас как визуально, так и эмоционально. Город становится нашей вселенной, которую можно исследовать бесконечно, беспрестанно удивляясь ее глубине, многослойности и непостоянству. Хотя тема на первый взгляд кажется глобальной и необъятной, научиться рисовать город, передавать атмосферу и суть замеченного мгновения не так и сложно. Можно много об этом говорить, но лучше просто один раз выйти из дома и попробовать. А как это сделать – я с удовольствием расскажу.

Рисуя с натуры, вы приобретаете не только навыки рисования, но и становитесь соучастником, даже современником событий.

ГЛАВА 1

Спасибо за фотографию Лене Моториной

Я написала предисловие уже после того, как закончила работу над последним разворотом, когда все главы и картинки собрались в единый пазл. В начале книги я и предположить не могла, что ее идея каким-то неуловимым образом станет глубже простого объяснения архитектурных премудростей и описания моих работ.

В любимом деле все оказалась важно, и по мере продвижения мне захотелось рассказать об этом всем – от глобальных истин и до на первый взгляд незначительных мелочей, которые часто становятся причиной рождения скетча.

Эта книга не является точной инструкцией, обучающей архитектурному скетчингу, хотя в ней представлено множество наглядных примеров и затронуты разные темы – от графической линии до восприятия жизни. Я поняла, что данные понятия неразделимы, и чтобы объяснить это, мне пришлось собрать мозаику из рисунков, фотографий, палитр, художественных материалов, фактур и цитат, чтобы показать суть городских зарисовок и объяснить, почему для меня это так, а не иначе. Я надеюсь, у меня получилось понятно и в меру эмоционально, а результат сможет вдохновить вас на то, чтобы посмотреть на городскую среду не только новым взглядом, но и под иным углом, начать или продолжить рисовать город, замечая новые детали и акценты, чаще полагаясь на интуицию и не теряя готовности к внезапностям и приключениям.

Пожалуй, это самое важное.

О СЕБЕ

Я рисующий архитектор.

Закончила МАрХИ и с 2000 года работаю по специальности – архитектор-дизайнер.

Практикую архитектурный рисунок и цветную графику.

С 2015 года использую разнообразные спиртовые маркеры.

С 2016 года провожу мастер-классы и пленэры по городскому скетчингу.

В последние годы совместно с сообществом иллюстраторов, скетчеров, архитекторов и путешественников DRAW TEAM организовали много выездных пленэров в разные города и страны.

С 2018 года преподаю в онлайн школе MARKERSCHOOL.

У меня более 10 курсов, посвященных архитектурной графике и рисованию маркерами, которые закончили более 1000 учеников.

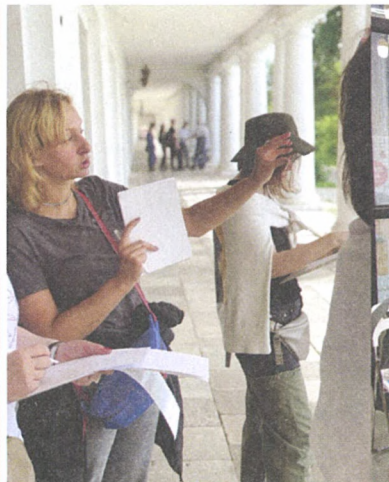
С 2019 года являюсь амбассадором MPM (дистрибьютор художественных материалов) и SKETCHMARKER – бренда, выпускающего полный спектр материалов для скетчинга.

Архитектурный лагерь:

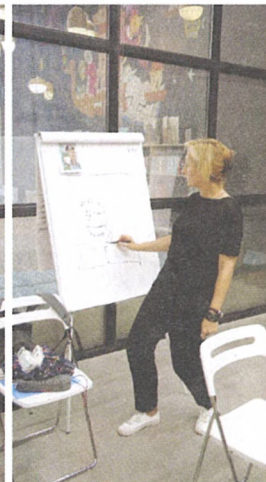
Калининград

Суздаль

Мастер класс

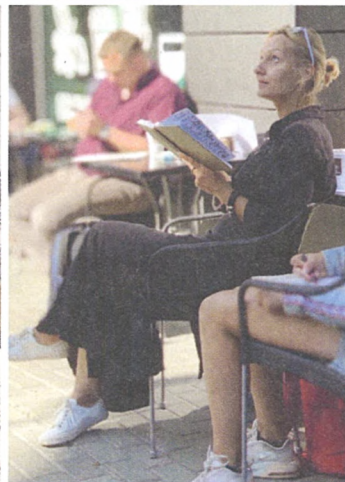

В Туле

Онлайн курс

Архитектурный лагерь в Риге

Пленер в Москве

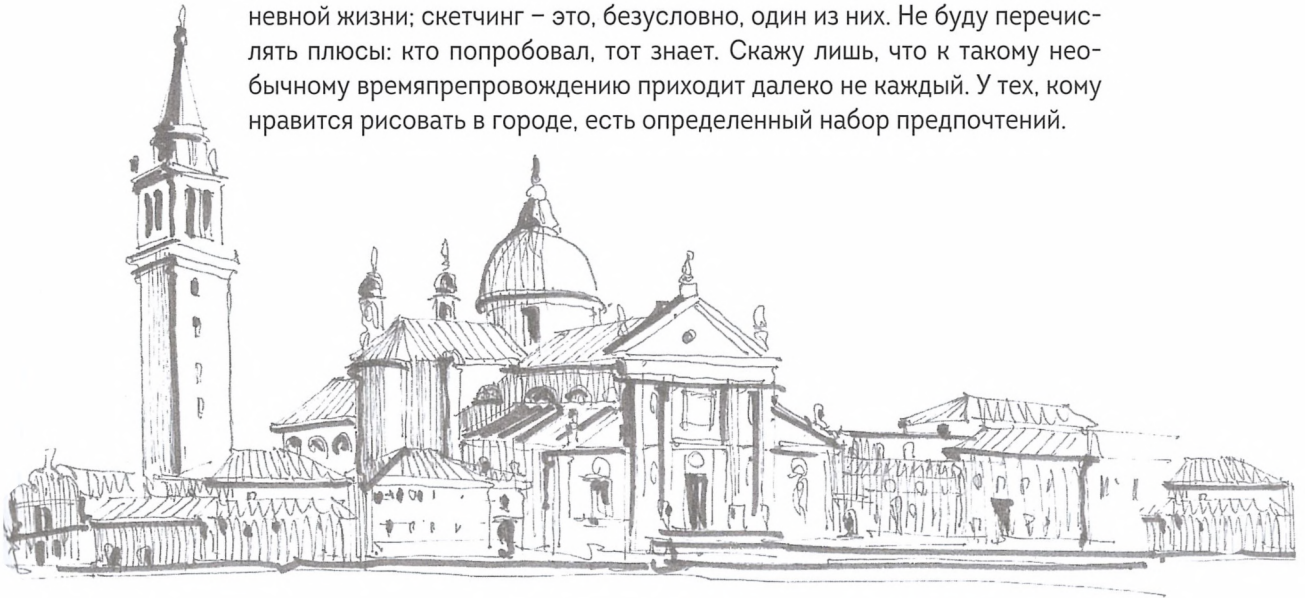
ГЛАВА 2

ПОЧЕМУ АРХИТЕКТУРА И ГОРОД?

Когда я выхожу на улицу, чтобы порисовать, это всегда приключение: волнующее, эмоциональное и непредсказуемое. Это можно назвать игрой вслепую – поиск уникального сочетания чистой архитектуры, природы и присутствия человека.

У каждого есть свой способ переключаться и выходить за рамки повседневной жизни; скетчинг – это, безусловно, один из них. Не буду перечислять плюсы: кто попробовал, тот знает. Скажу лишь, что к такому необычному времяпрепровождению приходит далеко не каждый. У тех, кому нравится рисовать в городе, есть определенный набор предпочтений.

Типичные симптомы:

Вы наверняка неравнодушны к истории, искусству. Возможно, Вы интроверт и любите нешаблонное кино. Или не кино: это может быть театр, путешествия и даже все вместе; Вы точно визуальный эстет. Не имеет никакого значения, какова ваша профессия. Зачастую именно дистанция между работой и искусством стимулирует потребность выразить графически любовь к окружающему миру.

О СКЕТЧИНГЕ И ГОРОДЕ

Сейчас я одинаково люблю рисовать как одна, так и в компании. Зависит от планов и настроения.

Есть скетчеры-одиночки. Наверное, это часть опыта почти каждого, кто только вышел с блокнотом на улицу. Начинать рисовать в городе сложно – примерно как внезапно оказаться на сцене перед залом, полным зрителей. Кто-то делает первый шаг вместе с единомышленниками, а кто-то, как я, в одиночестве. Мне было важно нащупать мою личную графическую связь с архитектурой и выстроить взаимоотношения.

Красота ракурса далеко не всегда зависит от исторической ценности места, богатства архитектурных деталей или, боже упаси, его популярности. Выбирайте натуру, доверяясь своему взгляду, такую, которая будет для вас визуально привлекательной, такую, чтобы вам было комфортно находиться рядом, чтобы она не обременяла масштабностью... И чтобы, когда все эти обстоятельства совпадут, еще и присутствовало правильное освещение. Согласитесь – сплошная авантюра!

Поэтому я много анализировала и пробовала разные приемы, пока не научилась с легкостью выражать на бумаге то, что я вижу, и то, что мне нравится.

Быть любопытным не особо сложно; в скетчинге это необходимо и позволяет увидеть намного больше.

Красота, как известно, вокруг – в сходствах и различиях, и она часто даже не пытается спрятаться. Присмотритесь к любому городу: в каждом из них вы точно встретите необыкновенные сюжеты. Дом, улица, фонарь, аптека – вы скажете, что это классика жанра, и да, она тоже. Но еще важно, как и в какое время суток вы их увидите. Если театр начинается с вешалки, то скетчинг начинается с охоты на тот самый цепляющий ракурс.

Видеть мир через призму архитектуры – не самый обычный ракурс, но тем он и притягательнее.

НЕ БОЙТЕСЬ НАЧИНАТЬ

Вы, должно быть, думаете так:

За каждым штрихом следят абсолютно все окружающие и ждут идеальных форм, а если что-то пошло не идеально и вы вдруг не окажетесь наследником Веласкеса, то каждый в лучшем случае будет готов дать совет и обсудить перспективу, а про худший вариант развития событий и подумать страшно... Осудят все и сразу, повернутся к вам и грянут хором, указывая пальцами: ну как же так?

Чаще смотрите вокруг:
ощущение прекрасного,
того самого высокого, уже
поджидает вас. Для этого
не нужно быть художником
ни с большой, ни
с маленькой буквы,
достаточно просто любить
окружающий мир,
позволять себе видеть
немного больше
и выше, оглядываться
и созерцать.

К счастью, оба варианта крайне маловероятны, если только вы не избранный. Развею страхи и немного расскажу о том, как обычно все происходит. Да, если вы рисуете в оживленном месте, вас заметят. Прохожих одинаково привлекает вид испуганного или поглощенного своим творчеством человека, но это еще не значит, что они станут отвлекать – любого из них.

Во-первых, людям нет особого дела до вас, а даже если им очень любопытно, то они тоже стесняются. И лишь редкий любитель старины, (если вы рисуете старину), скорее всего, местный, может начать беседу и поведать про три поколения подробностей, что скорее даже полезно. Остается лишь смириться и продолжить рисовать под исторический экскурс, опустив планку комфорта немного ниже линии горизонта, или дожидаться, когда собеседнику станет неинтересно.

Еще к вам могут подойти прохожие с детьми, чтобы в вашем лице дать чадам культурный пример, и туристы – в их программу входит посмотреть буквально все, но, к счастью, у них обычно мало времени. Нетипичные происшествия тоже бывают, но чем спокойнее и «раствореннее» в городской среде вы сами, тем меньше лишних приключений.

А вот позаботиться о собственном спокойствии вам точно под силу. Про выбор ракурса и натуры в городе я напишу отдельно, но выбор места, где вы будете рисовать, не менее важен. Согласитесь, что иногда потрясающие виды открываются с ужасно неудобных точек, где и стоять-то неудобно, а уж о том, чтобы сесть с комфортом, и речи не идет. Такие виды надо немедленно фотографировать и откладывать про запас на зиму и дождливые дни. А для пленэра стоит поискать уютное место, желательно не на проходе. Лучше будет, если за спиной окажется опора, ограда, стена. А в идеале хорошо бы расположиться на лавочке или за столиком в уличном кафе, где и кофе нальют, и вы не будете так приметны, как в гордом одиночестве на разделительной полосе. Именно разумный баланс между этими факторами, красотой и удобством, располагает к позитиву и удачному пленэру, что вам и необходимо.

СКЕТЧИНГ ОБЪЕДИНЯЕТ

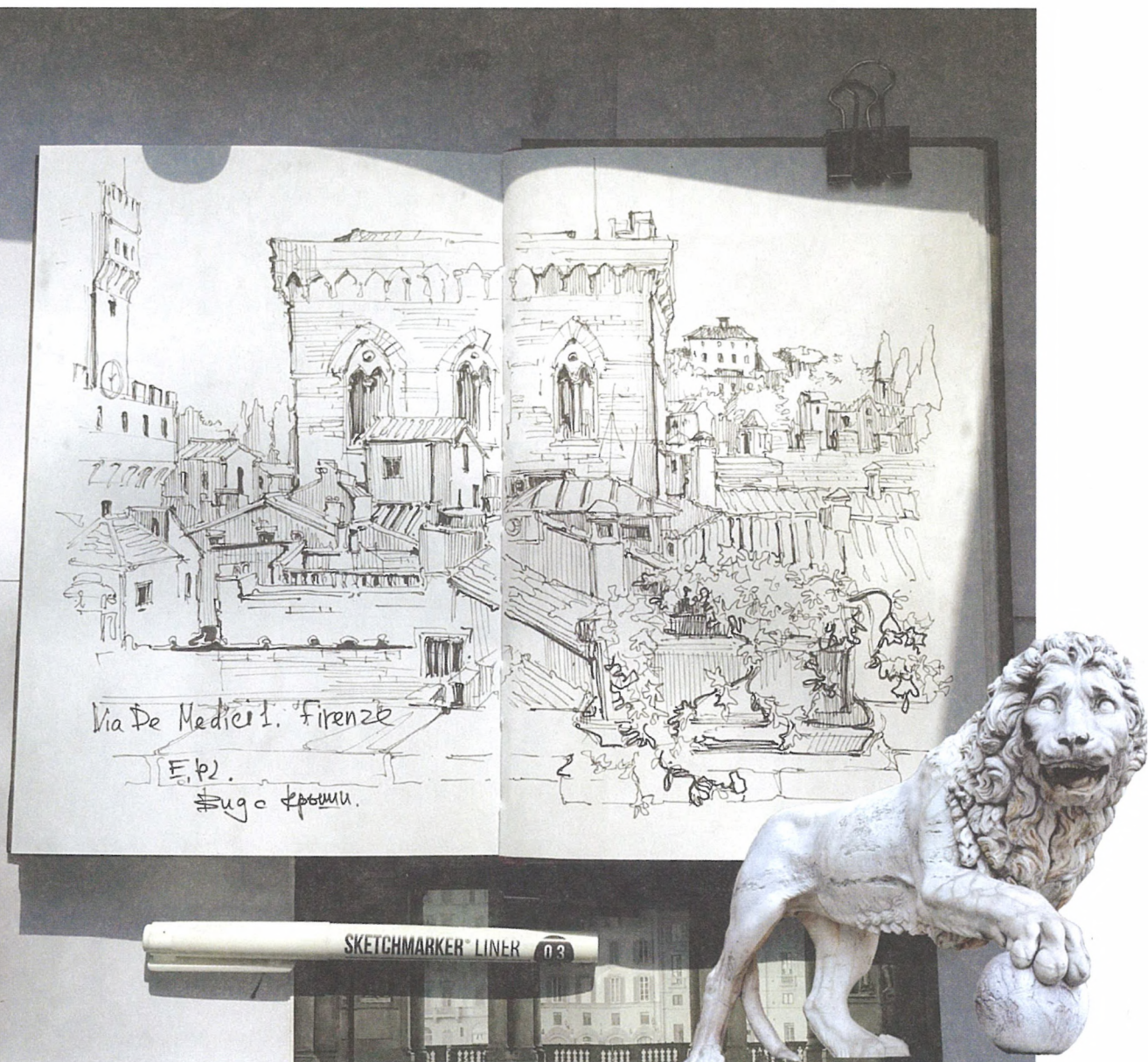
Новые люди, новые впечатления. Возможность посмотреть на разные города не только своим взглядом, но и глазами тех, кто рисует вместе с вами или делится фотографиями своих работ.

Можно отправиться рисовать в компании, а можно познакомиться с кем-то в процессе рисования. А еще можно услышать множество различных историй от местных жителей. Люди любят, когда рисуют их города.

Идешь по стамбульским закоулкам, раскрыв рот от живописности их бытия, повернешь за угол, а там еще краше.

Я сижу на лестнице, она же и улица, в старом, но нетуристическом районе Стамбула, а мимо проходят местные жители, аккуратно и неторопливо обходя мои разложенные на ступенях вещи. Каждый спрашивает: художник? Нет, отвечаю – архитектор. Глаза загораются любопытством, почти у каждого собеседника в семье находится архитектор, и вот мы уже практически породнились.

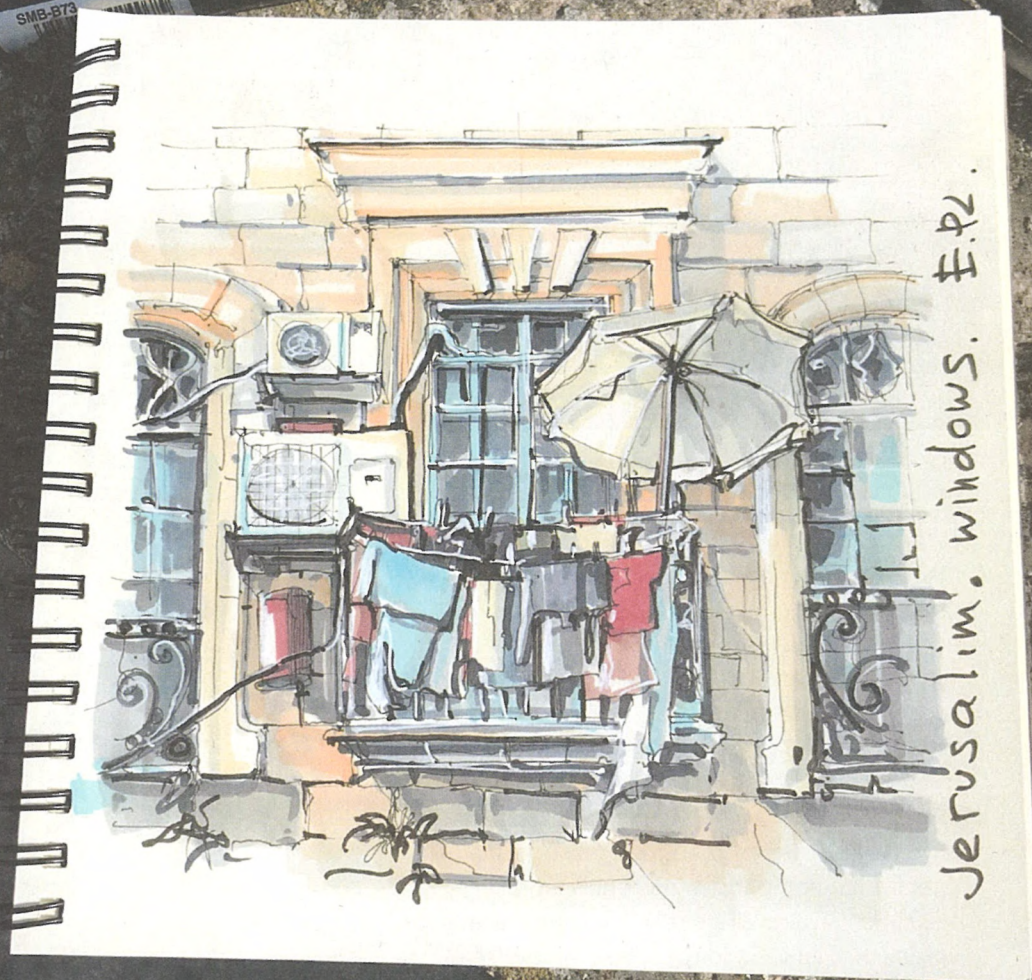

ФЛОРЕНЦИЯ

На крыше рядом с Соборной площадью Флоренции мы рисовали вид в противоположную сторону. Так тоже бывает: свет падает правильно, но не совсем на то, что ты рассчитывал рисовать. Конечно же, хотелось поскетчить купол Брунеллески, до которого, казалось бы, можно рукой дотянуться, но закатные тени немного поменяли все планы. А еще на видовой стороне площадки буквально яблоку было негде упасть. Так вот, рисуем мы внезапно оказавшийся чудесным вид на черепичные крыши и Сады Боболи, а тем временем мужчина, видимо, из местных исторических кругов, рассказывает про палаццо и башни и даже подписывает их названия на обратной стороне листа в моем скетчбуке. Это оказалось ценно и неожиданно приятно.

ГЛАВА 3

SKETCHMARKER[®] LINER 0,1 mm
Water-based pigment ink / Acid-free / Lightfast / Non-bleeding

С ЧЕГО НАЧАТЬ РИСОВАТЬ АРХИТЕКТУРУ

Банально звучит, но начать лучше с малого. Попробуйте нарисовать один архитектурный элемент – окно, дверь, часть фасада с декором или целый фасад, если дом маленький.

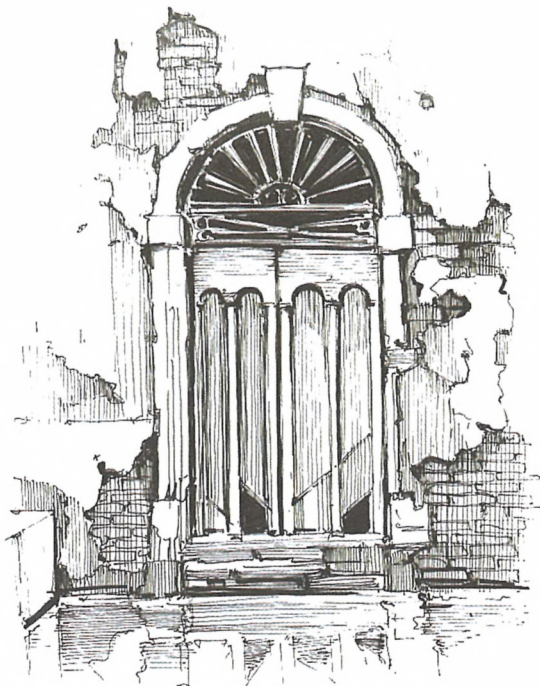
Важно, чтобы это было интересно, чем-то привлекательно и нравилось вам.

Дверь в Гецции

Если с первого раза замахнуться на большой дом или улицу, то вы рискуете запутаться в перспективе, количестве деталей и в конце концов потерять интерес к своей работе. Чтобы такого не случилось, действуйте осторожно, как сталкер, рассчитывайте свои силы, время и возможности.

Дверь в Венеции

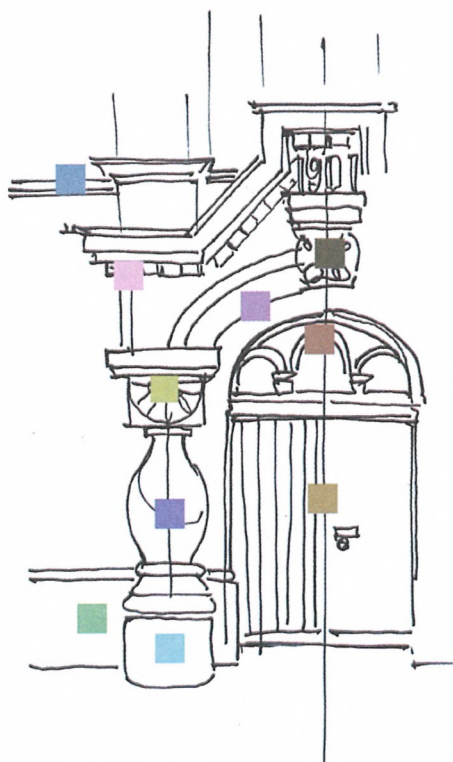
ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДА

Незначительные и кажущиеся на первый взгляд ненужными, они могут сделать ваш скетч особенным. И совсем не лишним будет знать их названия.

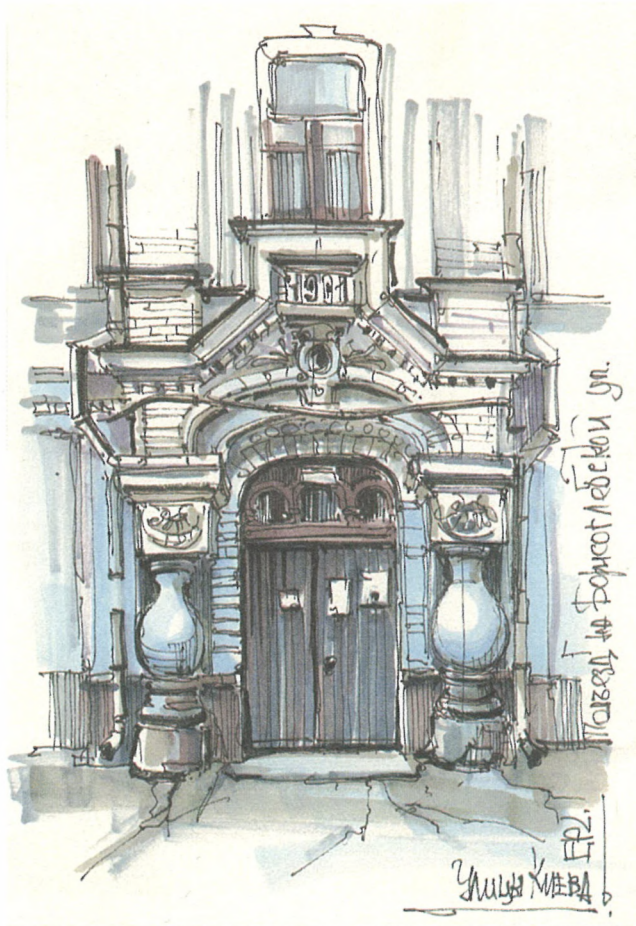

- Кронштейн
- Статуя
- Розетка
- Фронтон
- Карниз
- Фриз
- Барельеф
- Капитель
- Сандрик
- Наличник
- Пилястра

АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ

- Карниз
- Арка
- Картуш/Замковый Камень
- Фрамуга
- Дверь
- Капитель
- Колонна
- База
- Цоколь
- Сухарики

ФАСАД

На примере нескольких скетчей я хочу показать, как необычно могут получиться на первый взгляд не самые привлекательные фасады и как разглядеть в них красоту.

Бусины домов, собранные на
улицы: чем не украше-
ние, достойное скетчбука? То,
что я давно коллекционирую
эти бусины, уже понятно, а о
том, как я выбираю их, рас-
скажу далее.

Дом в Черногории.

Этот дом привлек меня своей заброшенностью. У него нет крыши и давно исчезли окна, но сохранились двери, которые напоминают о былой жизни и с точки зрения колористики сочетаются с окружающей зеленью.

Фасад – это не только набор архитектурных элементов: чаще всего это лицо дома. Нет ни одного похожего – я сейчас про фасады маленьких домов, не о многоэтажных и тем более не о типовой застройке. Каждый фасад – как история, открытая книга о людях, о событиях прошлого и настоящего. Если вы обладаете фантазией, то и будущее сможете представить. Фасады создают наше первое впечатление о городе и жителях, когда мы невольно заглядываем в окна и за ограды балконов.

Дом на ул. Ленина соответствует характерной застройке небольших городов и вроде больше ничем не примечателен, но все зависит от взгляда. Этот дом простой с архитектурной точки зрения и точно не обладает богатым декором, но его достоинство видно с художественной точки зрения – успокаивающая графика горизонтальных и вертикальных полос, усложненных изысками в заборе. Окна создают ритм, а чередование белого и тепло-серого цвета собирает все детали в интересную композицию.

Я люблю самые маленькие домики, такие, что строить меньше уже бессмысленно. Рисовать фасады домов-малышек получается очень быстро. Одна дверь, одно или максимум два окна, ничего лишнего, но контуры очень затейливы. Все, что не поместилось внутри дома, чаще всего прилеплено снаружи, и это создает колоритный образ.

Иногда боковые фасады отлично подходят для скетча. Они не такие длинные и сложные, как главные, и нередко скошены в силу обстоятельств и формы места под застройку. А если уж на боковом фасаде присутствуют окна или балконы, то, скорее всего, они не стандартные, а индивидуального «покроя».

Есть у меня версия, что на второстепенных фасадах архитекторы стараются реализовать то, что на главных по каким-то причинам поместить не удалось.

НУЖНЫ ЛИ НАВЫКИ?

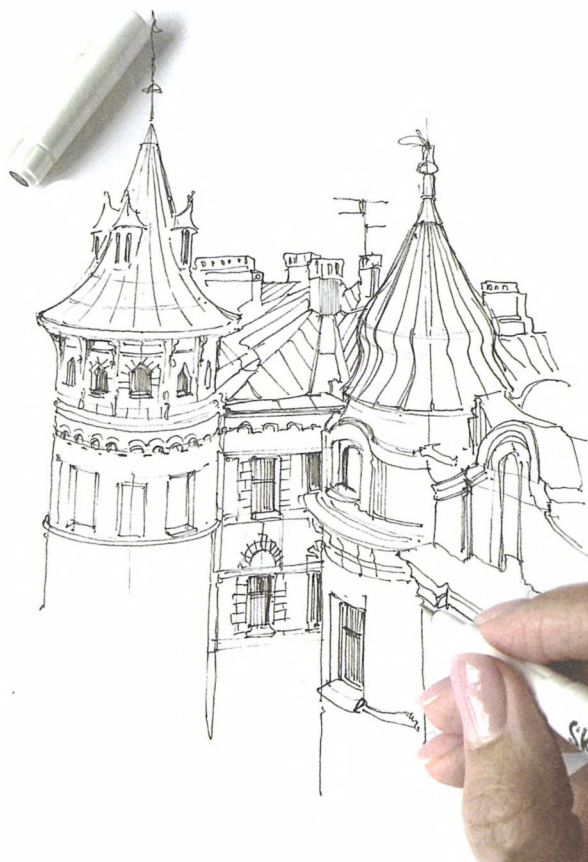
Навыки, пусть даже самые простые, все же необходимы. Их несложно приобрести, если разобраться в базовых приемах цветной графики.

ЛИНИЯ

Основа архитектурного скетча – конечно же, линия.

Для изображения архитектуры графика – самый близкий по духу и выразительности способ подачи. Графическая основа позволяет вам решать, как именно рисовать и сколько времени на это потратить.

С линии все начинается. С ее помощью удобно набрасывать, прощупывать общие формы, а затем добавлять детали; если же вы решите продолжать, то можно оживить скетч и сделать его максимально объемным посредством светотени. Светотень можно создать линейной штриховкой, цветной заливкой или совмещением этих способов.

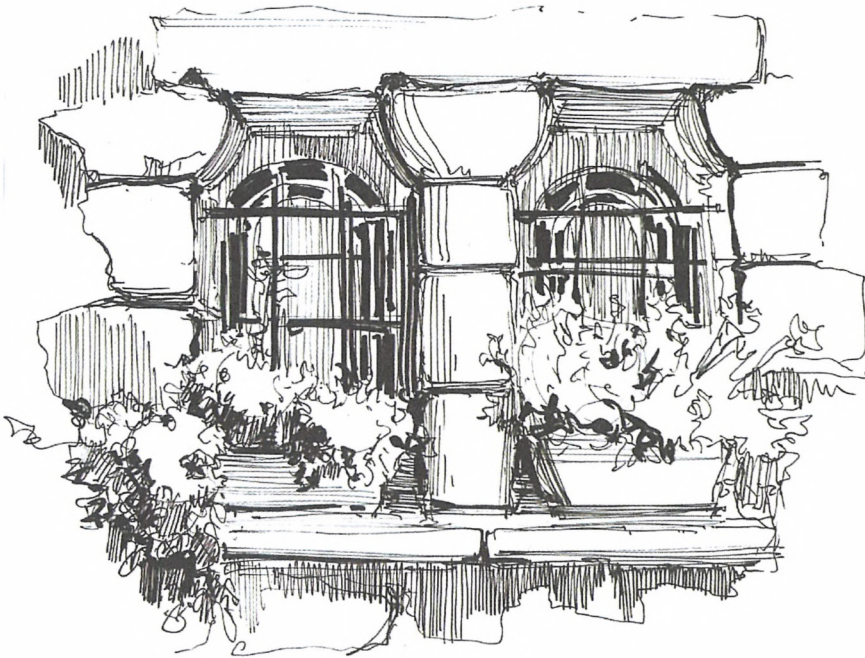

Несколько советов

Архитектурная линия по возможности непрерывна от начала до конца. Она не всегда прямая, как стрела, но точно не волосатая. Старайтесь проводить всю линию целиком, избегая лишних разрывов и наслоений. Проводя линию, не следите за ней: смотрите в точку, куда вы задумали ее привести.

Для перфекционистов.

Начните рисовать и при этом разговаривайте по телефону: это отвлечет ваш мозг от контроля за каждым движением руки и создаст свободу движений.

Не бойтесь линий построения. Мне нравится их рисовать. Они создают эффект ожившего чертежа и помогают понять, что откуда появилось. Однако старайтесь проводить вспомогательные линии тонко или рисовать их светлыми чернилами.

Нет нужды создавать графику сразу в черном цвете. Есть линеры и ручки с цветными чернилами, с ними вам будет не страшно ошибиться. Когда вы заканчиваете работу, светлые линии становятся почти невидимыми, но при этом они делают скетч объемнее и детальнее.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГРАФИКИ

- 1 Черный линер толщина 0,1 Sketchmarker
- 2 Черный линер толщина 0,2 Sketchmarker
- 3 Artist Fine Pen (цветная ручка) цвет черный Sketchmarker
- 4 Artist Fine Pen (цветная ручка) цвет графит Sketchmarker
- 5 Artist Fine Pen (цветная ручка) цвет серый Sketchmarker
- 6 Lettering pen цвет черный Sketchmarker
- 7 Капиллярная ручка Pigma Micron Graphic 1 мм цвет черный
- 8 Белая гелевая ручка
- 9 Белый акриловый маркер Uni POSCA 0,7 мм
- 10 Белый пастельный карандаш

ШТРИХОВКА

Расскажу немного про линейную штриховку, которая превращает плоский набросок в объемный. Штриховкой можно показать объем, фактуру, подчеркнуть важные акценты.

Какую же штриховку использовать при рисовании линером? Я точно за простую параллельную штриховку. Перекрестная штриховка – привилегия карандашных и перьевых рисунков. Штриховка наискосок для меня тоже под сомнением – кроме скатов крыш и таких плоскостей, где подобной штриховкой необходимо подчеркнуть угол наклона или показать направление.

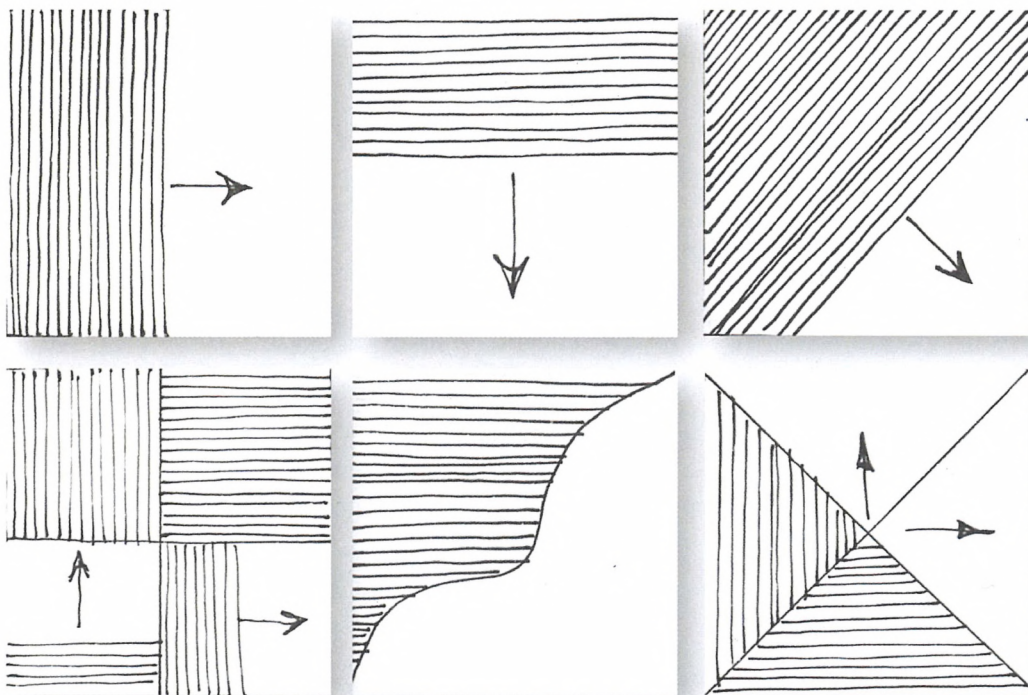
«Да» простой вертикальной и горизонтальной штриховке.

Линии штриховки должны быть четкие, но тонкие. Не прерывистые и желательно параллельные.

Для начала попробуйте соединять две точки одной линией. В любом порядке и направлении.

Затем переходите к заполнению штриховкой небольших квадратов. Ваша цель – научиться проводить ровные, параллельные, легкие линии.

Упражнения по штриховке

Вольными же штрихами имеет смысл покрывать живую среду. Листву, деревья, людей и все, что находится в движении.

Текстуру дерева и иногда фактуру камня можно оживить волнистой штриховкой.

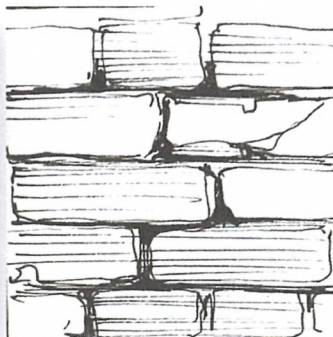
Круглые и сферические объекты удобно штриховать по форме тени, чтобы показать их выпуклую форму.

Не переборщите со штриховкой, покрывая весь рисунок линиями. Оставляйте нетронутые белые участки, они создают эффект освещенности и добавляют глубины, а еще экономят вам время.

Камень, кирпич, доска, дерево, листья-трава, выпуклые формы.

Фактуры и текстуры

камень, кирпич, доска, листья-трава, выпуклые формы

ЛИНИИ ПОСТРОЕНИЯ

В зданиях, особенно симметричных, очень важна ось. Она определяет центральную линию строения и держит вертикаль, которую лучше не заваливать. Не бойтесь рисовать невидимую в действительности ось и намечать каркас построения: так вы будете работать осознанно и сможете правильно передать форму.

Не переусердствуйте, чтобы скетч не превратился в чертеж. Всегда оставляйте что-то недосказанным, недорисованным – и, пожалуйста, не давите на линер или ручку.

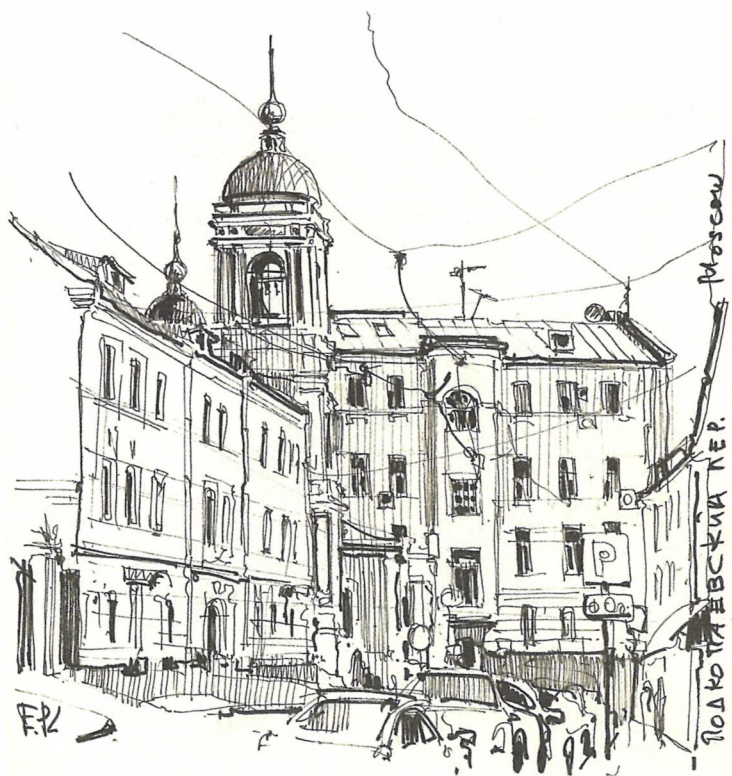
Легкие и едва заметные линии построения помогают соблюсти симметрию, а также «удерживают» купол, фронтоны и окна на вертикальных осях.

Графика и штриховка выполнены черным линером, толщина 0.1. Деревья, скаты, купола и крыши покрыты вольной штриховкой тем же линером.

Фон я штриховала подсыхшим брашпеном, а акценты расставляла свежим.

НЕСОВЕРШЕНСТВА

Архитектура несомненно любит точность, масштабность, порядок. Но скетч не должен казаться сухим перечислением дверей, окон и крыш, а для этого нужны нерукотворные элементы и дефекты. Да-да: несовершенства. Сбитая штукатурка, выпавший из когда-то ровной кладки кирпичик, провод, обвивающий лепнину, покосившийся забор. Все то, что мы видим в повседневности, без прикрас. В идеальности нет жизни; вы нигде не увидите стерильности, кроме совершенно новых или только что «отреставрированных» зданий. Почему слово «отреставрированных» в кавычках? Потому что реставрация бывает разной – стерильной и безжалостной или аккуратной, уважающей возраст и особенности объекта. Природа прорастает сквозь камень и асфальт, снова и снова доказывая, что все не вечно.

Но даже самые старые
развалины преклоняются
перед перспективой, тайны
которой мы познаем чуть
позже, в шестой главе.

Графика и штриховка – черный линер,
толщина 0,1

Акценты – черная капиллярная ручка, 1 мм.

Заметьте, что вся штриховка выполнена по
вертикали, кроме скатов крыш.

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ

Один из главных помощников в создании архитектурных зарисовок. В набросках и быстрых скетчах передается только общее впечатление от природы, в них нет излишней проработки деталей. Они фиксируют графическое выражение окружающего мира на основе ваших представлений и, что очень важно, наблюдательности. Именно наблюдательность дает возможность заметить интересные моменты, составить их в композицию и создать неповторимый образ.

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

Похоже на наблюдательность, но подразумевает немного иное. Если вы будете внимательны к натуре, то сможете правильно анализировать масштаб деталей, их соотношение, местоположение и перспективные искажения. Так что внимательность – это скорее о том, как реалистичнее передать увиденное.

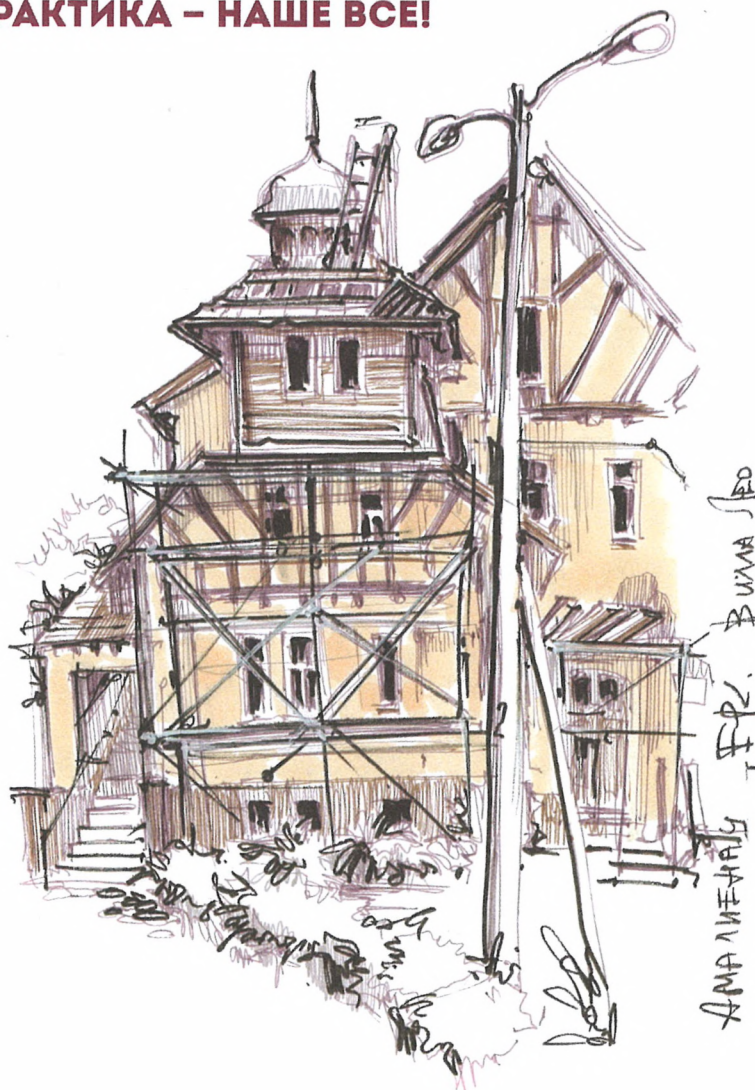
Существуют детали, которые не всегда заметны с первого взгляда. Кривые водостоки, разбитые стекла: если их вовремя заметить и вплести в композицию, они сделают сюжет более живым и привлекательным.

Ваш скетч сделает легким и воздушным непринужденная и, не побоюсь этого слова, лихая линия. Появиться она может только после долгих тренировок и разнообразных зарисовок на чистом листе сразу линером, а не по следам тертого-перетертого ластиком карандаша. Красота не в идеальной точности переданных пропорций: она в том, как вы чувствуете соотношение объектов и их связь, и переносите это в графику.

ПРАКТИКА – НАШЕ ВСЕ!

Карандаш может затупить мысли о важных взаимосвязях – у вас же есть право на ошибку, безусловное право. Пока вы используете это право, магия скетча и острота мысли теряются. Не бойтесь, попробуйте разрешить себе перепортить много бумаги, не быть перфекционистом, а просто начать рисовать, выверяя действия не карандашом и ластиком, а мысленно – это очень бодрит. И кто вам сказал, что рисовать – это спокойствие? Для меня этот процесс сродни созданию музыки или поэзии. Это труд души, а руку надо тренировать, чтобы она понимала вашу душу с полуслова.

Попробуйте! Вам точно понравится.

ПОШАГОВЫЙ УРОК #1

1

2

3

4

1. Рисую набросок серой цветной ручкой Artist Fine Pen
2. Более подробно прорисовываю контуры и детали черной ручкой Artist Fine Pen
3. Заливаю каркас фонаря маркером BG92 Gray Tint
4. Тени делаю маркером Toner Gray 4, а затем в самых темных местах усиливаю Simple Gray 2

МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА – ФОНАРЬ

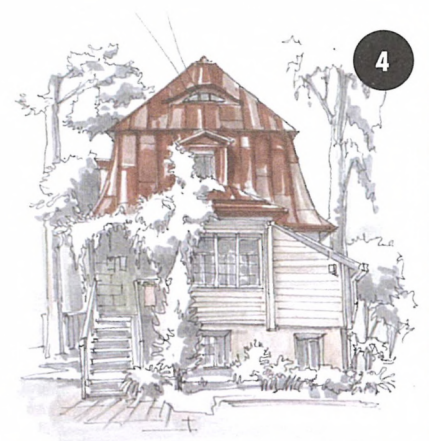
5. Теплые блики на каркасе и конструкцию внутри заливаю маркером BR13 Oatmeal

6. Стекло заливаю вертикально с пробелами маркером BG83 Arctic Gray

7. Тем же маркером BG83 заливаю «воздух»

8. Возвращаюсь к черной ручке и делаю акценты, затем немного бликов белой ручкой

ПОШАГОВЫЙ УРОК #2

1. Делаю графический набросок тонким черным линером 0.1
2. Общие тени заливаю маркером TG6 Toner Gray 6
3. Цвет стен и воздух, земля вокруг дома – маркер WG7 Warm Gray 7. Затем прорабатываю фактуру и солнечные блики маркером O14 Pastel Pink
4. Крышу сначала заливаю маркером BR43 Ach, затем местами затемняю маркером R81 Firebrick

ФАСАД. ДОМ В ЮРМАЛЕ

5. Глубокие тени создаю маркером CG3 Cool Gray 3
6. Небо заливаю маркером B64 Steel Blue и делаю акцентную графику черным артпенном
7. Деревья и зелень сначала прорабатываю маркером G63 Mantis, затем делаю местами темнее G83 Turtle Green

ГЛАВА 4

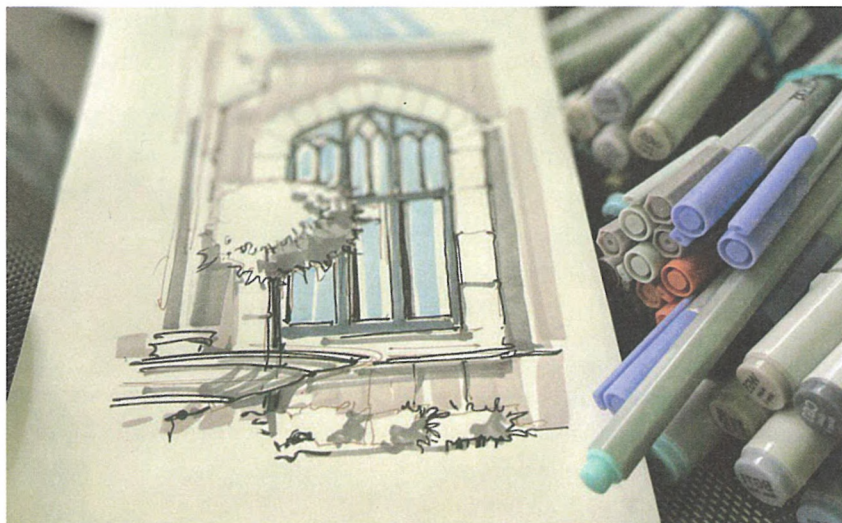
Пенал – это, конечно,
не сумка, но для
скетчера точно
предмет знаковый.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СКЕТЧИНГА

Я считаю, что для скетчинга все материалы хороши. В этом как раз и заключаются простота и доступность быстрых зарисовок. В большом разнообразии каждый рисующий рано или поздно находит свои милые акценты и удобные сочетания, и в итоге подбирает те материалы, которые для него лично комфортнее всего. Для меня эффективным и теперь уже незаменимым дополнением к графическим материалам оказались маркеры.

Семь лет назад я начала изучать маркеры, а до этого рисовала в графике, редко пастелью, цветными карандашами и акварелью: чаще всего это были рабочие иллюстрации интерьеров или проектируемых домов, иногда городские зарисовки. Маркерную технику я попробовала для создания интерьерных скетчей, но как-то очень быстро переместилась от построения диванов и перспектив комнат к уличному скетчингу.

Мне стало интересно, как за короткий промежуток времени изобразить все, что я так люблю. Дальше начались эксперименты и определение роли маркера в городской среде. Сначала мне вполне хватало минимальной серой гаммы. Это была игра тени и света. Дальше мне стало интересно разобраться в текстурах и фактурах, и я подобрала универсальные оттенки, которые оказались достойным дополнением к серым и сочетались между собой, не ограничивая возможность передавать атмосферу любого города. Можно сказать, что из пяти сотен цветов для полного счастья мне нужно было всего-то чуть больше двадцати маркеров. И они до сих пор не покидают мой пенал.

КАКИЕ БЫВАЮТ МАРКЕРЫ

Для архитектурного скетчинга мы будем рассматривать двухсторонние спиртовые маркеры.

Выбор маркеров – это тоже вопрос предпочтений. Существует множество различных производителей с разнообразными линейками и палитрами.

При всем этом разнообразии Вам стоит прислушаться к себе, не боясь делать выбор согласно собственным запросам. Также добавлю, что в городском скетчинге будет полезно все, что вы выберете.

Оценить уровень качества можно по нескольким параметрам.

Как нетрудно догадаться, те, что подороже «китайских подделок», продуманы по дизайну (форма, цвет, эргономичность корпуса) и функциональным качествам. Например, нестирающаяся и удобная маркировка, мягко открывающийся колпачок, качественные перья с ровной подачей чернил, а также совпадение этих чернил с заявленным цветом.

И, конечно же, большая палитра, представленная в разных конфигурациях маркеров.

Про конфигурацию.

Классический маркер с двумя наконечниками.

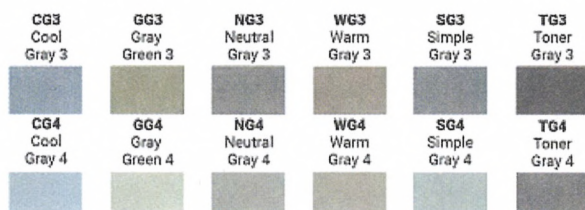
Тонкий наконечник-пуля и широкий наконечник-долото.

Существует также более художественный вариант – долото и кисть. Я обычно рисую классическими маркерами и в основном долотом (широким наконечником), которым можно регулировать ширину мазка от широкой заливки до тонкой линии, если рисовать ребром.

Крупные производители предоставляют и другие приятные дополнительные опции:

- сменные перья и возможность дозаправки каждого цвета.
- множество аксессуаров – пеналы, боксы для хранения, палитры и т.п.
- тематически подобранные наборы и сетки по градации и оттенкам конкретного цвета, например, часто используемого серого.

Я остановила свой выбор на одном производителе, художественные материалы которого без всякого сомнения сбалансированы по цене и качеству. Все скетчи и палитры в книге сделаны маркерами SKETCHMARKER. У бренда представлен большой постоянно расширяющийся ассортимент не только маркеров, но и скетчбуков, бумаги, графических материалов.

Red

Спешу вас успокоить: если вы рисуете другими маркерами, это никак не помешает вам изучать палитру города. Многие производители выпускают похожие цвета и похоже обозначают базовые оттенки, что упрощает задачу. Почти у всех брендов есть цветная плашка на колпачке или на корпусе, где указаны буква (две для сложных оттенков) и номер, обозначающий градацию внутри палитры.

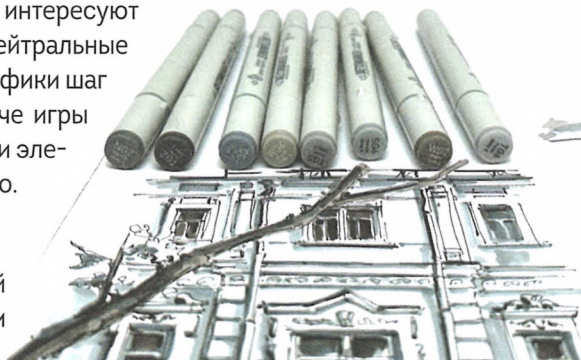
Blue

Для архитектуры в первую очередь нас интересуют серые маркеры – холодные, теплые и нейтральные оттенки серого. Это следующий после графики шаг на пути к изображению объема и передаче игры светотени, без которых городской пейзаж и элементы архитектуры будут выглядеть плоско.

Самые простые из серых оттенков это:

Холодный серый – CG (Cool Gray) и Теплый серый – WG (Warm Gray). Номер рядом с буквой показывает насыщенность тона.

Существует множество других оттенков серого: Green, Neutral, Simple, Toner. А еще бывают сложные оттенки серо-палевых, арктических и серо-буромалиновых. Об этом чуть позже.

БАЗОВАЯ ПАЛИТРА

Часто я слышу такой вопрос:

Есть ли подборка материалов или идеальная базовая палитра для архитектурного скетча?

Нет предела совершенству и поиску идеалов, но в моем пенале всегда лежит небольшой, проверенный временем набор, который всегда можно дополнить и разнообразить в зависимости от города, который я собираюсь рисовать, географии места, времени года и, естественно, настроения. Даже если обходиться только этим набором, то возможности изобразить любую среду будут практически безграничны.

1 CG5 – Cool Gray 5

2 CG3 – Cool Gray 3

3 WG5 – Warm Gray 5

4 WG3 – Warm Gray 3

5 TG5 – Toner Gray 5

6 BR12 – Ginger

7 BR81 – Firebrick

8 BR32 – Rosy Brown

9 BR43 – Ash

10 R114 – Peach

11 R84 – Lace

12 O74 – Satin

13 BR74 – Light Ivy

14 BG83 – Arctic Gray

15 BG52 – Dark Cloud

16 BG61 – Galapagos Green

17 BG71 – Blue Gray

18 G163 – Pale Turquoise

19 G134 – Liberty

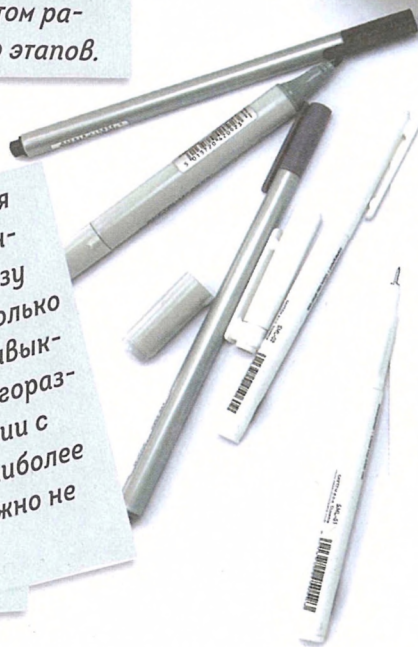
20 B24 – Baby Blue

21 B64 – Steel Blue

МОЙ ПЕНАЛ

Когда я начала рисовать маркерами, на каждый скетч уходило много времени, и это раздражало. Хотя это были интерьеры с построением мебели, но все же хотелось рисовать быстрее. Пока построил в карандаше, потом обводишь, затем цветом работаешь... Множество этапов.

И чтобы ускорить процесс, я безжалостно убрала карандаш и стала рисовать сразу линером. Сложно было только первое время, потом привыкла, и стало получаться гораздо быстрее. В рисовании с натуры этот навык наиболее полезен, ведь так важно не упустить момент.

Для графики:

Черный линер толщина 0,1

Черный линер толщина 0,2

Для набросков и фактурной детализации:

Несколько цветных ручек
Artist Fine Pen – черный, графит, серый, бежевый.

Для акцентов:

Черный Lettering pen

Черная капиллярная ручка
Pigma Micron Graphic 1 мм

Для бликов:

Белая гелевая ручка и белый акриловый маркер

Белый акварельный карандаш (если рисую на тонированной бумаге)

Маркеры из базовой палитры

НА ЧЕМ РИСОВАТЬ

Чтобы определиться с индивидуальным базовым набором, конечно, лучше самому попробовать разные инструменты, маркеры и виды бумаги. Про графические материалы и маркеры я уже немного рассказала, а сейчас пару слов о бумаге, ее формате и цвете.

На чем рисовать?

Выбор огромен, но если рисовать графикой и маркерами, то стоит прежде всего учитывать параметры бумаги.

Лучше использовать плотную гладкую белую бумагу, если только вы не решили рисовать на цветной. Плотность от 160 г/м² уберезет бумагу от промокания и отпечатков на обратной стороне и нижнем листе. Под тонкую бумагу подкладывайте промокашку: это может быть плотный лист такого же формата и качества, который вы станете перекладывать по мере заполнения блокнота. На нем также можно черкать и делать пробные выкраски. Во многих маркерных скетчбуках уже предусмотрены такие вкладыши-промокашки.

Самый простой способ – купить скетчбук для маркеров. Их делают из гладкой плотной бумаги.

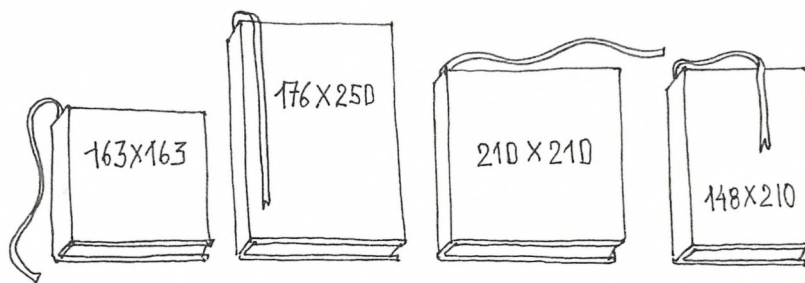
ВИДЫ И РАЗМЕРЫ СКЕТЧБУКОВ

Размер важен.

Большой размер для меня начинается с A4 и крупнее. Это настольные форматы, их не очень удобно носить с собой. Большой лист предполагает больше деталей, больше подробностей, а значит, и больше времени, затраченного на рисование.

Скетчбуки меньше A4 уже вполне подойдут для быстрых уличных зарисовок и не будут обременять вас в прямом смысле этого слова.

Формы и размеры скетчбуков, наиболее, на мой взгляд, удобных для рисования на улице.

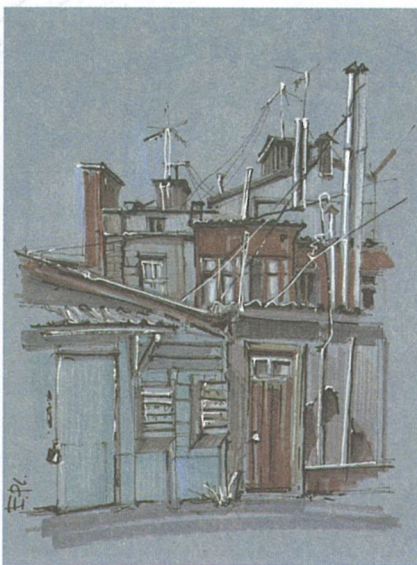
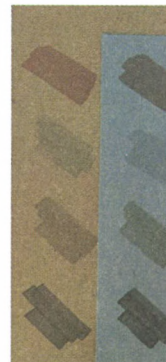
Переплет

Я за твердые переплеты. Да, это сделает ваш скетчбук немного тяжелее, но в этом есть смысл. Во-первых, блокнот не потеряет форму и пройдет с вами много путешествий и выходов в город. Во-вторых, твердая обложка позволяет рисовать на весу и более комфортно опираться на колено или парапет/ограду, если таковые будут в зоне досягаемости.

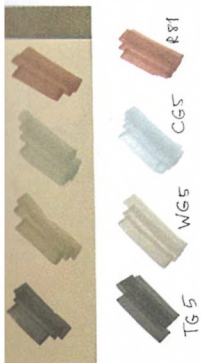
ЦВЕТ БУМАГИ

Белая бумага максимально близко передает оттенки маркеров и других материалов. Если вы собираетесь выбрать тонированную бумагу, обязательно сделайте предварительную выкраску, чтобы понять, как она меняет оттенки маркеров, а также как они будут сочетаться между собой на цветном фоне. Например, слишком светлые оттенки на серой или крафт-бумаге не пригодятся, их просто не будет видно, а зеленые и голубые цвета на теплом фоне (желтой или крафт-бумаге) будут выглядеть грязными.

Бумага, подходящая для маркеров, таится не только в скетсбуках. Существует немало вариантов склеек разной плотности. Их тоже удобно брать с собой, например, склейки формата А5. Они легкие, и у них твердая подложка.

Бывают склейки с тонкой белой бумагой для маркеров с эффектом кальки (если ее наложить на графический рисунок, то линии будут видны), со специальной пропиткой с обратной стороны, которая не пропускает чернила. На такой бумаге отлично делать эскизы, а затем поправлять и дорабатывать их, накладывая следующий лист. Это удобно для создания продуманных иллюстраций, не все же на салфетке угольком рисовать. В какой-то момент вам захочется добраться и до сложносочиненного скетча.

Эксперименты
порой выводят
вас на новый
уровень и открыва-
ют интересные
возможности.

В этом случае стоит ускорить графические поиски при помощи кальки, да и дорисовать маркерами скетч на такой бумаге будет приятно. Небольшой минус этой бумаги заключается в том, что она очень тонкая и мнется при неправильном хранении. Готовый скетч лучше сразу поместить в рамку.

Помимо профессиональных, если их так можно назвать, скетчбуков и склеек всегда можно порадовать себя небольшим блокнотиком из канцелярского магазина или сувенирной лавки. Обычно такие блокноты не рабочие, но несколько зарисовок на бумаге странного формата, неопределенного цвета и качества освежают процесс скетчинга. К таким блокнотам хорошо подойдут странные материалы, купленные там же или выпрошенные у детей.

ПРИМЕНЯЕМ БАЗОВую ПАЛИТРУ

В архитектурных зарисовках очень важно передать объем, но в то же время не потерять четкость графики и цельность композиции. Поэтому я советую не использовать в одном скетче много цветных оттенков, чтобы работа не рассыпалась на отдельные пятна, а объединять его серой тепло-холодной гаммой, добавляя по ситуации несколько цветных маркеров.

Группируйте близкие оттенки натуры и объединяйте в один цвет маркера, например, цвет кирпича и черепичной крыши, цвет горы на дальнем плане и полутени.

1

15

21

17

6

9

8

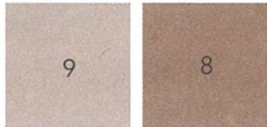
3

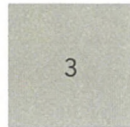
Вы едете в путешествие или на пленэр. Как узнать, какие оттенки, кроме базовых, потребуются? Посмотрите фотографии местности, куда вы отправляетесь, и отметьте характерные цвета. Это могут быть часто повторяющиеся оттенки или цвета, характерные для местной колористики.

Пример объединения оттенков в разных скетчах улиц Венеции

2 BR32, R81 – оттенки
кирпичей и фасадов

1 WG5 – цвет
штукатурки,
мостовая

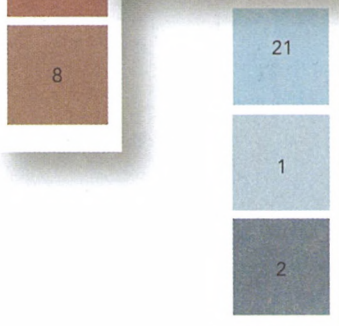
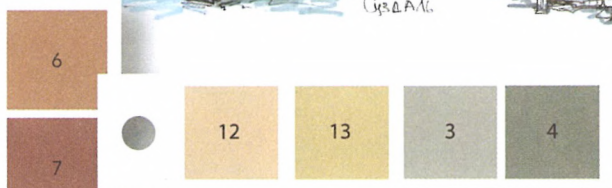
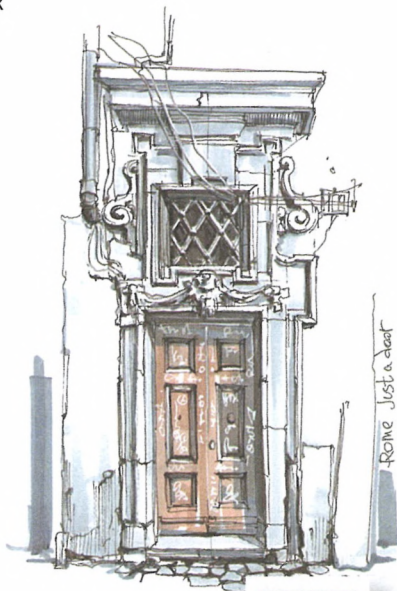

3 G163, BG61 – цвет
воды, цвет двери

На примере пяти скетчей хочу показать разнообразие сочетаний базовой палитры.

Суздаль. Почти вся палитра и несколько цветных ручек

Дверь в Риме. Минимальный набор серых холодных и теплых оттенков

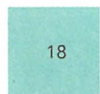

Котор. Почти вся палитра и цветные ручки

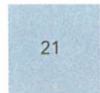

Таю от роскоши Венецианских балконов, обрамляющих берега Гранд-Канала, да и не только его. Всех причудливых форм опираются на изящные колонны и кружевом архитектурных излишеств, как вуалью, прикрывают частную жизнь обитателей палатцо, принимая на себя любопытство проплывающих.

Венеция. Серые холодные и нейтральные оттенки

18

21

13

12

3

4

5

8

Венеция.
Серые теплые
оттенки

1

2

15

17

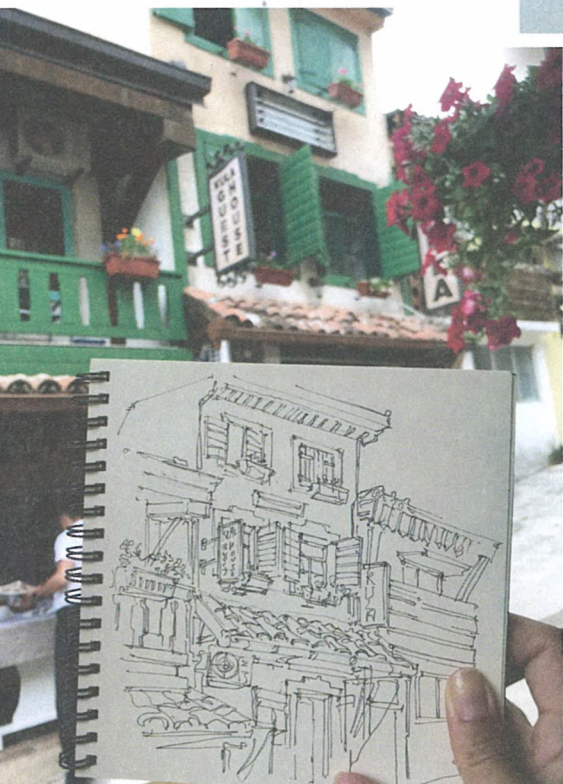
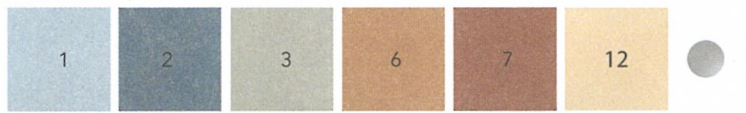
ЯРКИЕ ОТТЕНКИ

Если вы очень хотите поработать над сочными деталями и у вас под рукой есть яркие маркеры, то непременно ими воспользуйтесь, не отказывайте себе в удовольствии! Но сделайте этот яркий цвет ведущим, главным.

Разберем пару примеров, как один и тот же сюжет можно нарисовать разными приемами: используя только базовую палитру и с добавлением одного яркого цвета.

Я увидела эту милую улочку во время путешествия по Черногории, в маленьком городке Старый Бар. Это не особо известное, но очень колоритное и явно любимое туристами место. С одной стороны – яркие домики с сувенирными лавками, а с другой – уютные открытые кафе. Что еще нужно для комфортного рисования?

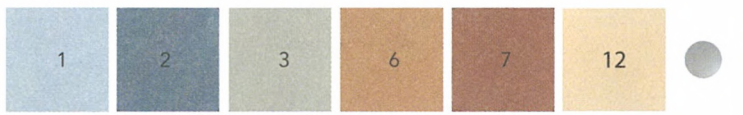
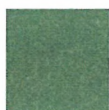
В первом скетче, поскольку у меня не было с собой такого насыщенного цвета, я окрасила ставни и весь зеленый декор холодным серым, а черепичные крыши, горшки, деревянные доски объединила терракотовыми оттенками.

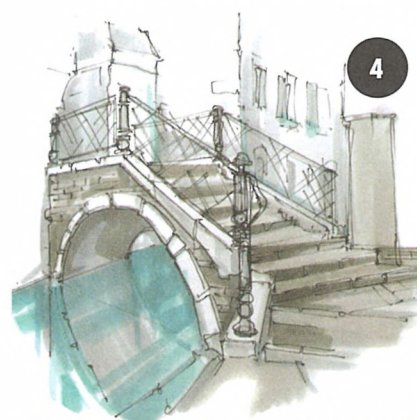
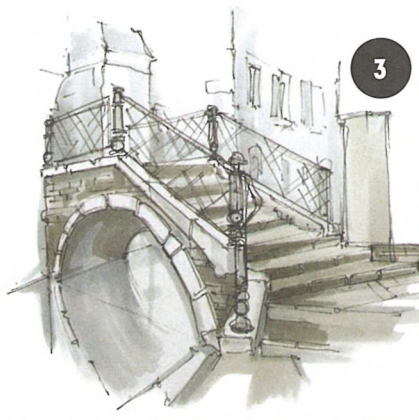
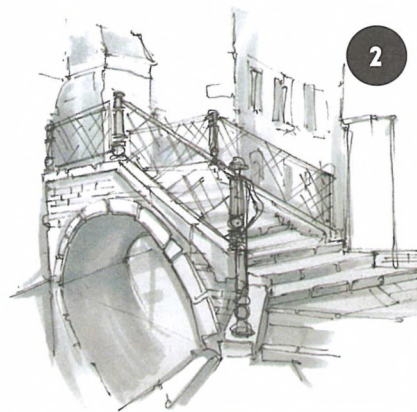
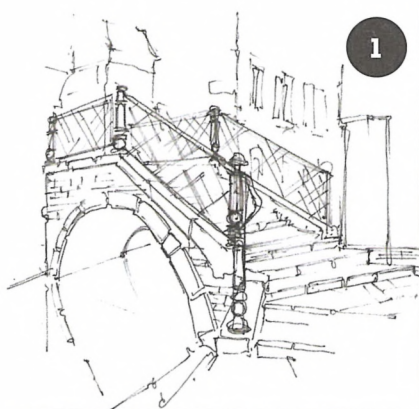
Во второй раз, когда у меня уже был нужный цвет, скетч получился более реалистичным, но при этом я не могу сказать, который из двух в большей степени передает атмосферу этого места. Про зеленые яркие оттенки могу добавить, что очень редко рисую ими растения и саму зелень. Зеленый цвет сразу начинает доминировать над архитектурой, в итоге похожие на брокколи деревья окончательно побеждают.

Другое дело – сложные и не кричащие серо-зеленоватые оттенки, спокойный оливковый или серо-зеленые цвета.

Однако не спешите вычеркивать «вырвиглазные» зеленые из своей жизни. Они незаменимы для крашенных из одного ведра покосившихся заборов, сарайчиков, наличников и деревянных ставней, которых множество в старых городках.

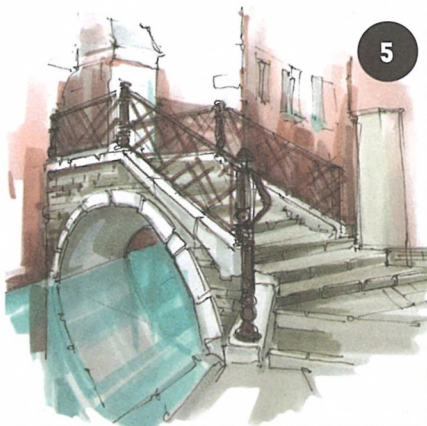

ПОШАГОВЫЙ УРОК #3

1. Графический набросок делаю черным линером 0,1
2. Общие тени заливаю маркером CG5 Cool Gray 5
3. Цвет мостовой, камней и кирпичной кладки объединяю маркером WG5 Warm Gray 5. Тени на ступенях и кирпичах делаю маркером WG3 Warm Gray 3
4. Вода и отражения на стенах – маркер G163 Pale Turquoise

МОСТИК В ВЕНЕЦИИ

5. Стены домов вертикально заливаю маркером R114 Peach. Тени на фасадах и ограждения моста – BR43 Ash
6. Тени под мостом, детализация перил и ограждений маркером CG3 Cool Gray 3
7. Черной капиллярной ручкой толщиной 1 мм делаю акценты. Белой ручкой блики на кованых столбах и ограждениях моста

ГЛАВА 5

*Композиция – искусство
распределения предметов
в пространстве.*

*Правильное соотношение
объемов, светотени
и цветового баланса.*

КОМПОЗИЦИЯ

Композиция отвечает за магию притяжения взгляда к рисунку. Иногда ничем не примечательный сюжет может раскрыться за счет удачного сочетания линий, объемов, деталей. И глаз уже не оторвать. А иногда все идеально нарисовано, но вот неинтересно, не дышит. В скетчинге, конечно, много спонтанности и случайных решений, но классический подход никто не отменял. Лучше знать, как строится композиция, а будете ли вы рисовать по наитию или учитывать эти знания – вопрос второй.

Если бы на этом скетче по центру располагалось здание храма, то композиция без дерева и игры со светом была бы скучной. Изогнутая сосна на первом плане разбивает симметрию и добавляет живых линий. А чтобы сместить фокус внимания на одну сторону, справа я добавила больше теней и акцентов.

Собор в Риме

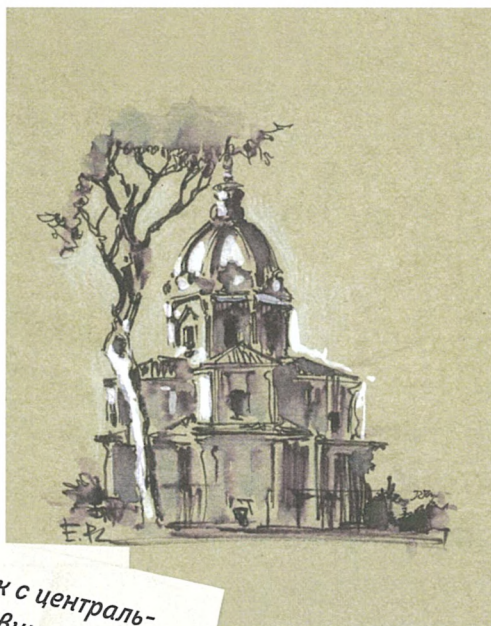
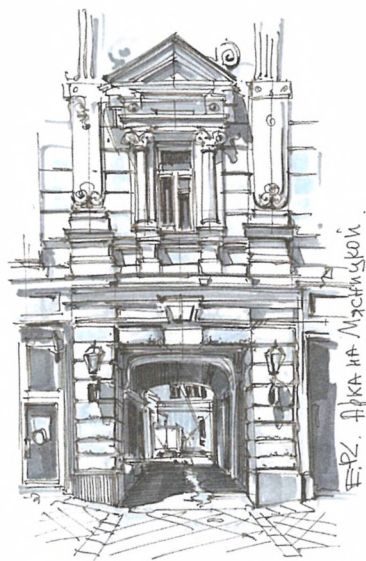

Рисунок с центральным главным элементом будет интересен только в том случае, если композиция вокруг будет развиваться динамично, а лучше асимметрично.

Арка на Мясницкой

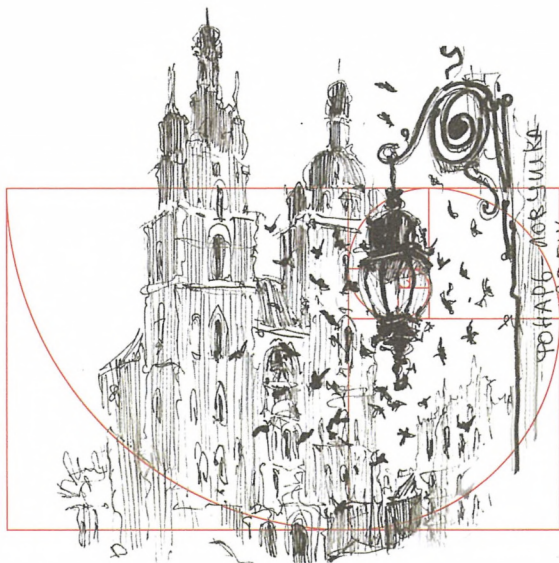

Пожалуй, самый беспроблемный вариант сфокусировать внимание зрителя в композиции с фасадом – это нарисовать арку. Перспектива глубины и контрастные тени легко обозначат центр. А разномасштабные темные акценты и интересные детали на фасаде поддержат его и оживят скетч.

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

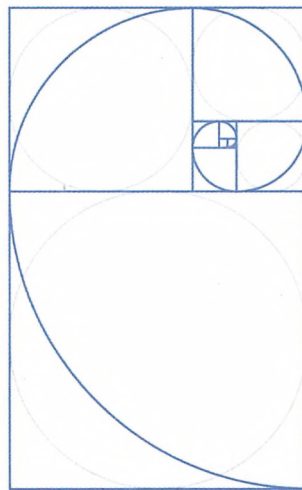
Не секрет, что принцип золотого сечения используется практически везде. Архитектура, дизайн, живопись, фотография, музыка. Говорят, даже Пушкин воспользовался закономерностью чисел в романе «Евгений Онегин». А гармонию пропорций в наследии древних греков мы воспринимаем просто как данность. Наши глаза уже давно видят этот мир, природу и творения человека согласно этим законам.

Не всегда именно жизненная необходимость привлекает внимание зрителя. Очень часто нас что-то заинтересовывает – и это притяжение связано с восприятием красоты. Как же найти золотое сечение на бумаге? Можно условно поделить пространство листа в пропорции 3:5 и наложить спираль. И если в точках пересечения расположить центр композиции или важные акценты, то рисунок будет более привлекательным для зрителя.

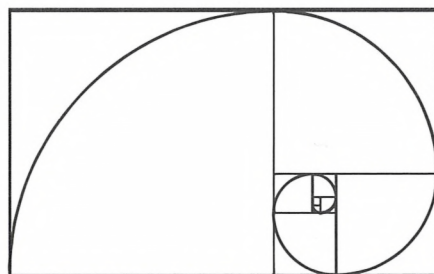

Вечерний Краков

Вертикальная композиция

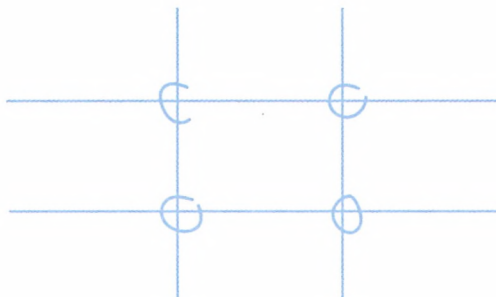

Горизонтальная композиция

ПРАВИЛО ТРЕТЕЙ

Но не спешите брать линейку и расчерчивать лист в поисках идеала. Есть упрощенный и не менее действенный способ применить божественную пропорцию: правило третей.

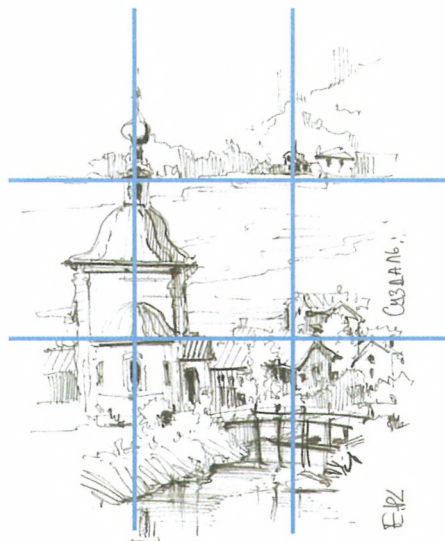
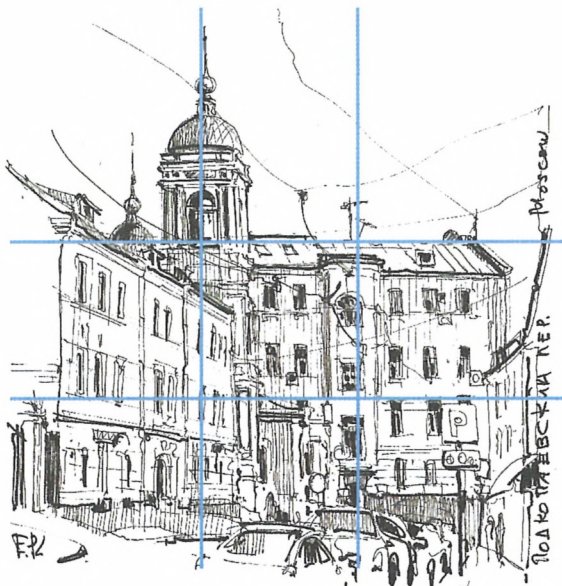

Располагаем важные элементы композиции вдоль этих линий и на их пересечении. Смещая акценты в любую из сторон, мы разгружаем центр листа и создаем невидимый на первый взгляд баланс.

Если же для вас важно выразить симметрию и цельность объекта, смело нарушайте это правило.

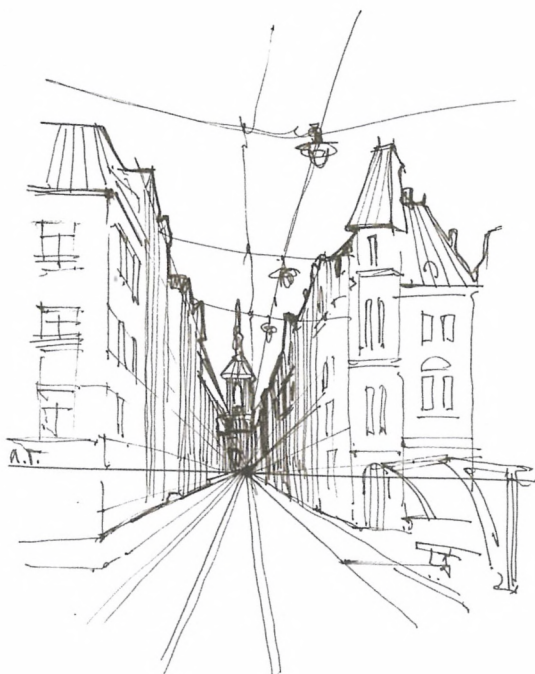
(пример центральной композиции на стр. 64)

Такой подход применим как к альбомному или книжному формату листа, так и к квадрату.

ЦЕНТР КОМПОЗИЦИИ

Вы уже поняли, что центр композиции не обязан быть в центре листа. Диагональ золотого сечения нам в помощь – или правило третей. Центральный элемент – это небольшая, но важная часть рисунка, которую нужно обязательно выделить, сделать темнее или светлее общего фона. Или проработать ее более детально. Главное – поселить в этом месте основной смысл и направить туда взгляд зрителя.

В данном случае центральным элементом стала уходящая вдаль улица и силуэт колокольни, на которой и сошлись в точку все линии домов, рельсов, проводов. Зрители тоже перспективно стремятся в эту точку. Для них она в буквальном и переносном смысле – точка схода.

КОНТУР. ОЧЕРТАНИЯ. СИЛУЭТ

Обычно мы воспринимаем город как пешеходы: когда мы гуляем, то видим нижние этажи домов, тротуары, дороги, то есть то, что находится в поле зрения. Чаше поднимайте голову вверх и смотрите на крыши! Вы встретите особую красоту – красоту очертаний, где небо и крыши сходятся в сложном контуре. Чем затейливее их соединение, тем интереснее и необычнее сюжет. А еще в крышах таится столько прекрасных деталей! Башенки, купола, ярусы, слуховые окна. И не очень прекрасных, но таких привычных – трубы, антенны, провода. Верхний контур города – это отдельная вселенная: земля Карлсона. И у нас есть шанс ее изучить и подружиться с ней.

В конце главы смотрите пошаговый урок Крыши Риги

Вечерний силуэт или силуэт вдаль. Сложность и коварство силуэта в том, что это плоскостной прием, но его нелегко использовать с учетом перспективы и многослойности города. Силуэт подобен тени объекта, в нем четко обозначаются только очертания, без подробных деталей внутри, поэтому архитектурный контур должен быть очень выразительным. А чтобы ближние и дальние планы не слились, чтобы каждый из них играл свою роль, каждый должен быть проработан отдельно. И не забывайте о недосказанности и легкости, без них никуда.

ДУМАЕМ О КОМПОЗИЦИИ

Возвращаясь к композиции: хочу добавить несколько несложных способов скомпоновать свою работу.

1. Сначала сделать набросок.

Очень полезно рисовать маленькие эскизы перед началом работы. Такие «почеркушки» значительно облегчают задачу, если вы рисуете с натуры.

На улице в поле нашего зрения попадает слишком много всего, сложно выбрать самое важное.

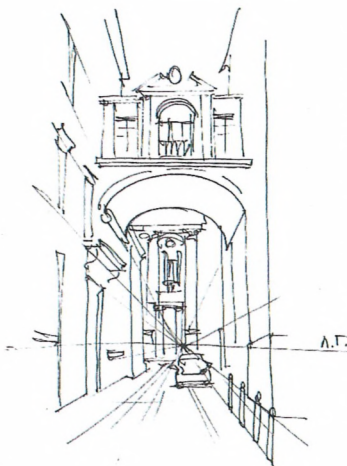
В поиске ракурса и масштаба еще может помочь фотография, сделанная перед пленэром. Увеличивая ее или выбирая ее фрагмент, вы сможете выбрать как подходящую композицию, так и формат.

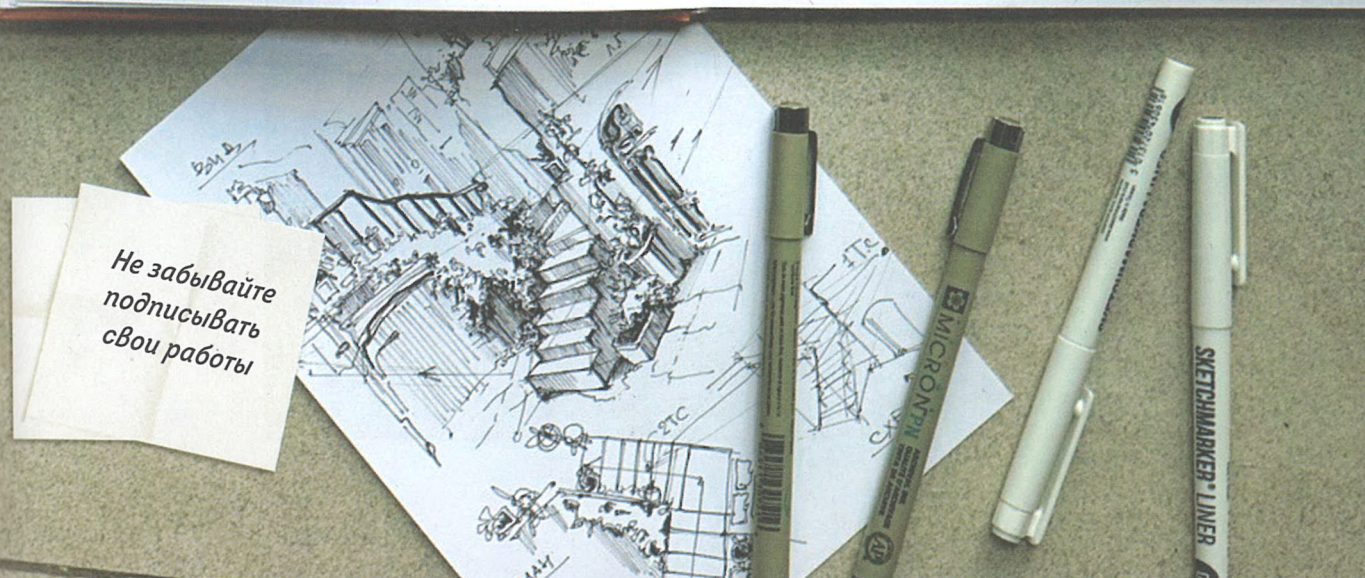
2. Начинаем рисовать с самого интересного и заполняем лист вокруг по принципу «что влезет». При этом не забываем о том, что центр композиции должен существовать, и обдумываем, где его разместить. Существует такой тип открытой композиции, когда видимую часть скетча хочется мысленно продолжить, заглянуть за края листа. При такой композиции не имеет значения, расположен лист по вертикали или по горизонтали.

3. Рисуем на целом развороте несколько сюжетов, объединенных одной темой, и заполняем пространство между ними текстом, зарисовками небольших деталей, возможно, — орнаментами, характерными для этих строений.

Текст в скетчах тоже играет свою роль.

Заметки, стихи, пояснения делают сюжет более личным, трепетным.

СЮЖЕТ

Если вы дочитали до этой главы, то ваш сюжет, конечно же, – город, дома, улицы, архитектурные детали, тенистые дворы.

А ответить на вопрос, почему архитектура, я могу только за себя. Возможно, это связано с моей профессией, может, именно архитектура – то, что всегда рядом визуально и осязаемо, но уже давно притягивает, удивляет, умиротворяет. Похоже, это мой камертон. Я пробовала рисовать что-то другое, интерьеры, людей, животных, но это все было скорее краткими вспышками любопытства, а иногда рисованием за компанию. Уже давно я поняла, что все города настолько разные, непредсказуемые и многослойные для понимания, что рисовать их никогда не наскучит. Они растут и меняются, как живой организм, позволяя нам каждый раз видеть что-то новое, то историческое, то природное; а бывает, что они очаровывают нас своей поэзией и эмоциями. Города удивляют! И если вас эта тема тоже манит, то продолжим!

ЧТО РИСОВАТЬ

Мне интересно рисовать пожившую, старую архитектуру. Новые здания еще не обросли своей историей и смотрятся слишком очевидно, вылизанно, без изюминки. Если провести параллель с человеком, я бы сказала – без мимики. Несомненно, современные дома бывают прекрасны и чисты по стилистике, но все же они – компьютерные творения, и это накладывает отпечаток серийности. Такие дома хороши на контрасте со старой застройкой, как фон для понимания масштаба, разницы.

Рисуя городскую среду, вы рассказываете историю места, а одним новым домом много не расскажешь.

Чем интересней сюжет, тем больше хочется его рассматривать и возвращаться к нему. Графика старого города богата деталями, а наша задача – их заметить.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Размеры даже очень красивых зданий иногда пугают. Не нужно рисовать весь многоэтажный дом из-за красивого балкона на четвертом этаже и башенки на шестом, а еще и арка на первом ничего себе... Выберите что-нибудь одно или относительно близкие детали: то, что не разделено несколькими этажами со множеством одинаковых окон. Ищите сочетание разномасштабных окон/дверей/деталей.

Архитектура жилых домов такова, что срез часто интереснее делать по вертикали фасада. Тогда на каждом этаже получатся разные по размеру и декору окна. Чаше всего отделка также меняется от этажа к этажу.

однообразно

скучно

Вертикаль
динамична

интересно

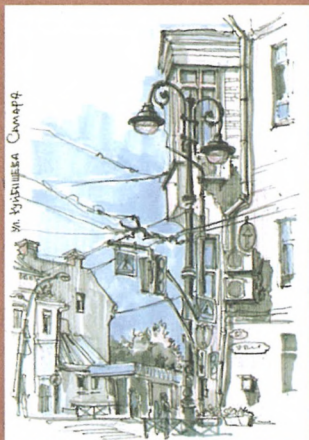

*Когда у здания есть
дефекты, это делает
его уникальным
и живым.*

Присутствие человека, не обязательно его самого, а каких-то его вещей, дополнит скетч деталями, которые интересно рассматривать. Велосипеды, висящее белье, горшки с цветами.

Сочетание архитектуры с городской средой. Знаки, провода, трубы, вывески, даже блоки кондиционеров – все это рассказывает что-то о городе.

фонари
провода
вывески
ограждения
дорожные знаки
цветы
белье на балконах
блоки
кондиционеров
трубы
антенны

Вплетение растений в архитектуру больше всего оживляет композицию. Сочетание геометрии и природы всегда приятно глазу.

Рисуя дерево или куст, старайтесь уловить характер и контур листвы. Не перестарайтесь с откровенно зелеными цветами, помня, что зеленый предназначен не только для листвы. Этот цвет многогранен и присутствует во многих других деталях.

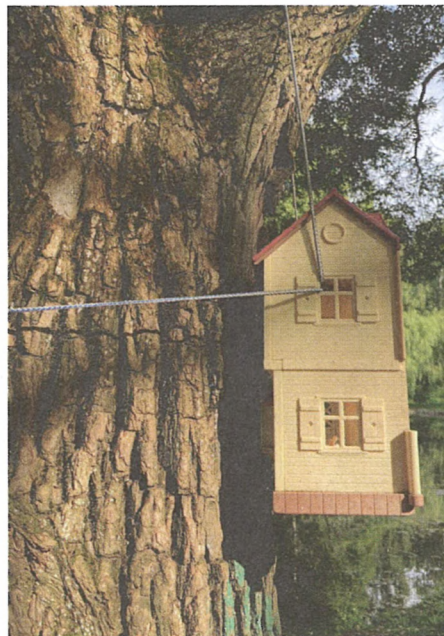
В качестве тренировки рекомендую сразу соединять растения и малые архитектурные формы. Рисовать дерево без окружения – неблагоприятное занятие, ведь вам придется проработать слишком много деталей. Дерево в городской среде может быть недосказанным и легким в исполнении, ведь оно является неглавной частью композиции.

Потренируйтесь, переходя от рисования легких кустарников к более сложным экземплярам. Также полезно делать зарисовки домашних растений, изучать форму листьев и стараться передать объем штриховкой или несколькими маркерами.

С чего начать рисовать деревья?

Начните со ствола. Старые и корявые деревья всегда интереснее рисовать, у них ствол негладкий, а кора образует неповторимый вертикальный рисунок. Объем и изгибы дерева проще показать через узор коры. Поэтому идеально ровные линии вам точно не пригодятся.

Обращайте внимание на места, откуда растут ветви: они плавно вырастают из ствола, а не прибиты сбоку, и по возможности тянутся вверх, как и мы, — к солнцу.

А когда вы почувствуете
в себе достаточно силы,
можно приниматься за
столетние дубы с раз-
весистыми кронами.

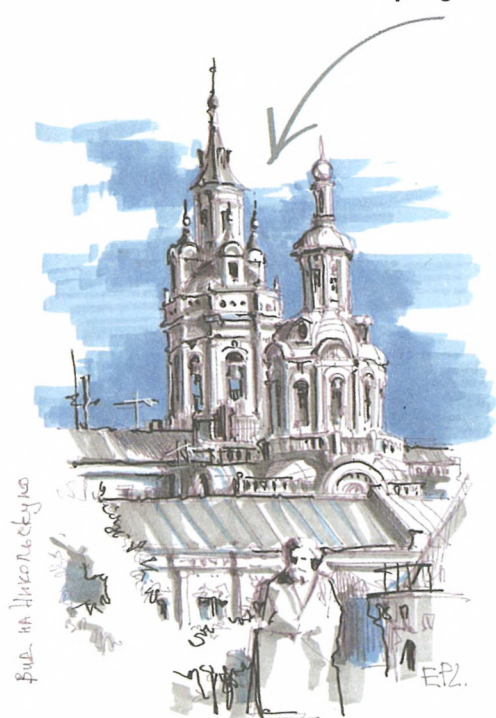
ВАЖНОСТЬ ВЫБОРА НАТУРЫ

Вы находитесь в красивом месте, перед вами прекрасный вид, и хочется нарисовать практически все, объяв необъятное. Но реальность такова, что надо сделать выбор и не соблазняться на масштабную панораму, где вы можете запутаться и не дойти до финала. Учитесь анализировать ситуацию и каждый раз выбирать интересные фрагменты по вашим силам и времени.

Вижу

рисую

Чтобы определиться с ракурсом, нужно походить, посмотреть с разных сторон. При выборе не забывайте про правильный угол зрения, ведь всегда есть разные варианты, например, фронтально или под углом. Подумайте, каким должен быть рисунок: вертикальным, горизонтальным – а может быть, квадратным?

Не менее важно обеспечить себе хотя бы небольшой комфорт. Проезжую часть оставьте в покое (хотя часто неудобная локация открывает шикарные виды), а вот сесть рисовать на бордюре или газоне – не самая большая жертва. Просто носите с собой маленький складной стульчик, коврик или платок: то, что удобно подложить и не тяжело таскать.

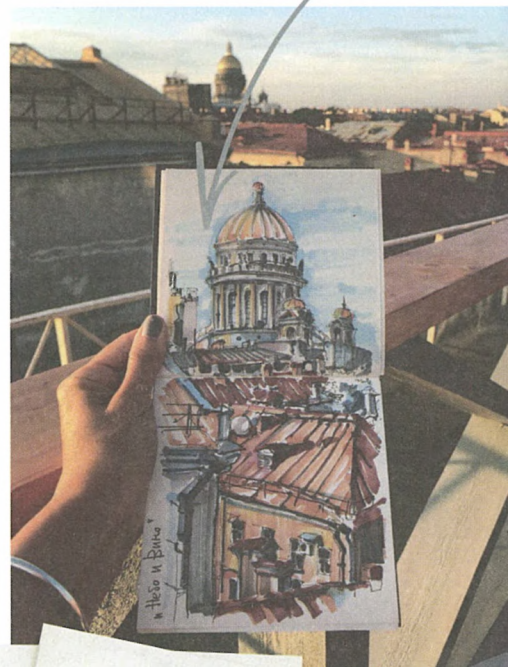
Лично я так и не купила ни одного стула, впрочем, я и зонт не люблю носить.

В каждой ситуации можно найти легкий способ устроиться порисовать минут на сорок.

Вижу

*Исаакиевский собор
в Санкт-Петербурге*

рисую

*Если у вас с собой всего
один блокнот, то под-
страивайте композицию
под имеющийся формат.*

РЕФЕРЕНСЫ

Хорошая фотография дает возможность рисовать не только с натуры, но и зимними вечерами. Не пожалейте времени и постарайтесь сфотографировать местность с разных точек и при хорошем освещении. Совсем не лишней будет солнечная погода или чудесное закатное время.

Важно иметь фотографию натуры – вдруг какие-то обстоятельства не позволят вам закончить работу, это может быть изменившаяся погода или смена времени суток. Фотография поможет зафиксировать положение теней, которые уползают быстрее, чем вы рисуете, и которые способны изменить до неузнаваемости вид перед вами.

А еще неожиданный автомобиль может загородить часть улицы – и обычно это ее лучшая часть.

город Пераст В Черногории

*Синагога В Стамбуле
см. скетч В главе 7, палитра Стамбула*

мост через Мойку

Закат на Ордынке

ПОШАГОВЫЙ УРОК #4

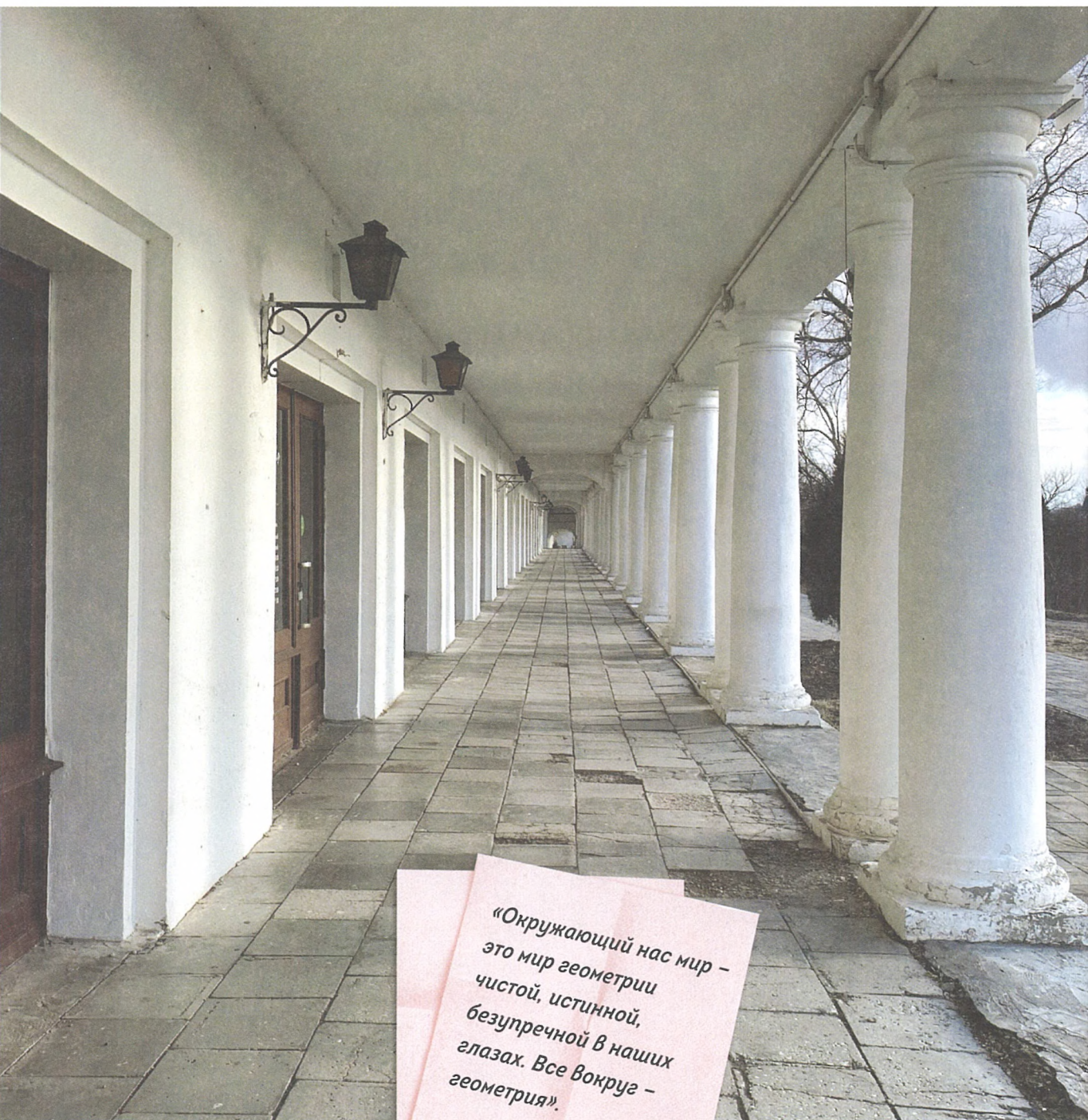
1. Графический набросок делаю тонким черным линером толщиной 0,1
2. Общие и падающие тени в несколько слоев – сначала маркером CG5, а затем NG4
3. Глухая стена, местами штукатурка и вход справа – WG5, затем остальные фасады с пробелами – BG13 PALE GRAY

КРЫШИ РИГИ

4. Крыши и оконные рамы – R81 FIREBRICK
5. Желтый тон на фасады – BR74 LIGHT IVY, затем добавление акцентов – CG3
6. Небо и блики в окнах – B54 ZENITH BLUE
7. Детализация – стыки, провода, свесы – черной ручкой Artist Fine Pen, затем блики белой гелевой ручкой

ГЛАВА 6

«Окружающий нас мир –
это мир геометрии
чистой, истинной,
безупречной в наших
глазах. Все вокруг –
геометрия».

ПЕРСПЕКТИВА

Без знания азов перспективы будет сложно понять все переплетения и хитрости архитектуры. И наоборот, если быть с перспективой на «ты», можно смело браться за любой ракурс.

ЧУВСТВО ПРОСТРАНСТВА.

Не секрет, что все по-разному видят окружающий мир и, соответственно, по-разному его рисуют. Это нас различает и делает наши работы непохожими и индивидуальными. Многие рисуют по наитию, не имея представления, почему так, а не иначе, доверяя себе. А некоторым важно знать, как это происходит.

Я из тех, кому теория своими невидимыми линиями помогает рисовать. Архитектура – это, по сути, и есть перспектива, одетая в разные материалы.

Если разобраться в теоретических основах перспективы и применить ее на практике, то, несомненно, вы перестанете задаваться вопросами «почему» и «куда». Не бойтесь, рисование города не превратится в практику начертательной геометрии, просто магия линий пространства начнет получаться сама собой.

Это очень похоже на умение ездить на велосипеде или водить машину: сначала кажется, что невозможно выполнять столько действий одновременно, и мозг впадает в панику. Но в процессе тренировок тело, глаза, тот же разум адаптируются, и вот вы уже автоматически совершаете все необходимые действия и успеваете еще любоваться природой.

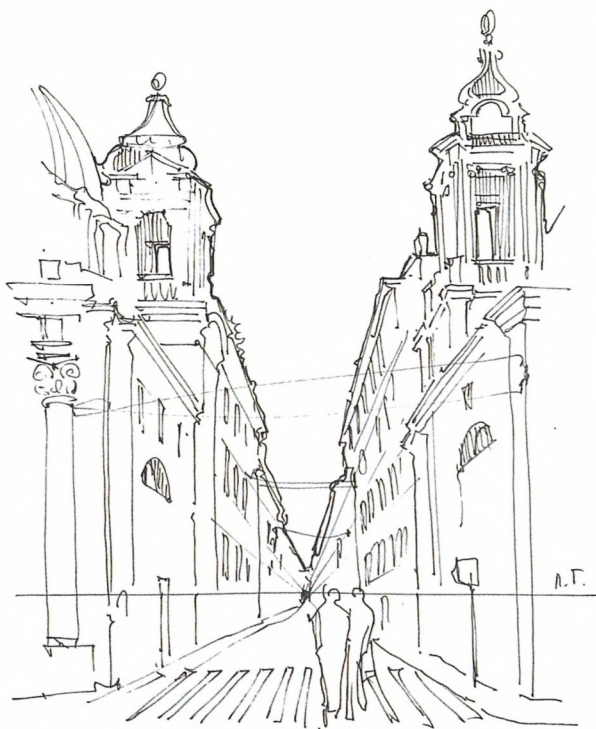
Так же происходит и с познанием перспективы. Не изучив базу от простого к сложному, невозможно приобрести понимание в целом. А раз так, вы не сможете автоматически считывать перспективу с натуры. Поэтому я считаю, что не зря посвятила этой теме целую главу.

ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА

Самая дальняя линия, в направлении которой удаляются все объекты, – это горизонт. Это видимая граница неба и земли. Она всегда находится на уровне нашего зрения. Если мы будем идти по земле, лежать в траве или смотреть на город из окон верхних этажей или с крыш, то линия горизонта все равно будет находиться на уровне наших глаз. А вот что точно меняется, так это соотношение земли и неба при взгляде с разных уровней горизонта. Рассмотрим наиболее распространенные.

Пример №1 – уровень горизонта пешехода.

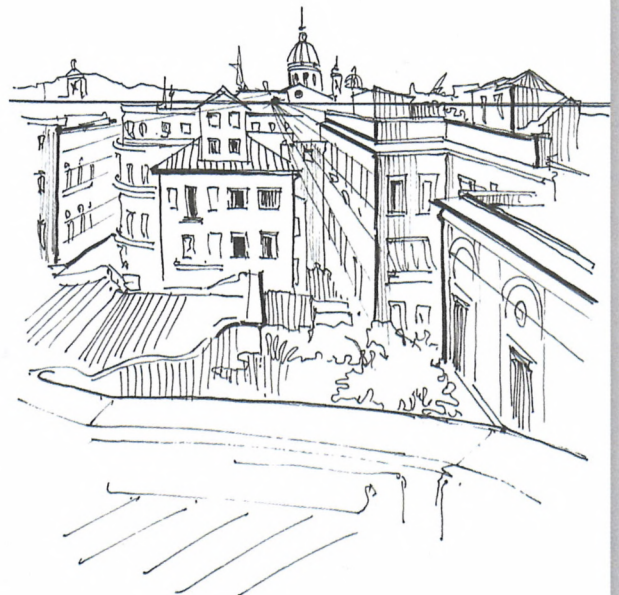
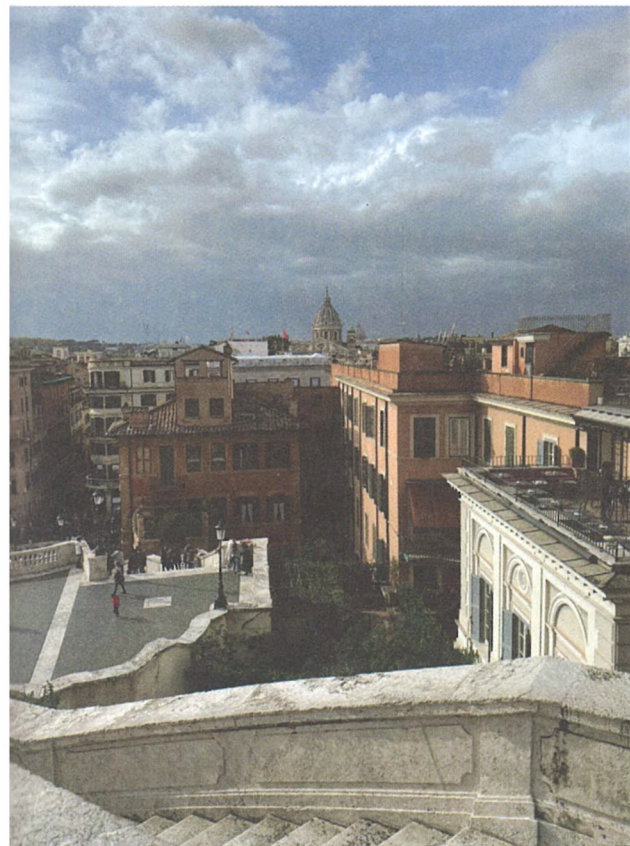
Самый привычный для нас угол зрения, когда горизонт находится на уровне первого этажа, в нижней части композиции, при этом взгляд направлен снизу вверх. Линия горизонта находится в нижней части листа, мы видим больше неба, чем земли.

Линия горизонта влияет на композицию. Поэтому в самом начале рисования очень важно определиться с ее расположением в пространстве листа. На вертикальном (книжный формат) листе такая перспектива будет выглядеть эффектнее, чем на горизонтальном (альбомный формат), потому что так будет лучше работать правило третей.

Пример №2 – уровень горизонта верхних этажей, если вы смотрите на город с возвышения, крыши или верхних этажей.

При таком ракурсе линия горизонта находится в верхней части композиции, мы будем видеть больше земли, чем неба, а на дома станем смотреть сверху вниз. Этот ракурс позволяет хорошо рассмотреть все, что происходит на крышах.

ТОЧКИ СХОДА

Сначала рассмотрим пример для одного дома или для нескольких домов, расположенных параллельно друг другу.

Удаляющиеся от нас объекты уменьшаются и, приближаясь к горизонту, в итоге превращаются в точку. Она называется точкой схода линейной перспективы.

Пример №3

Все горизонтальные линии, которые в реальности параллельны (линии фундамента, крыш, расположения окон, карнизов), в перспективном искажении сходятся в одну точку схода, которая всегда находится на линии горизонта. Траектория уменьшения объектов образует перспективные линии, которые помогают нам выстраивать перспективу.

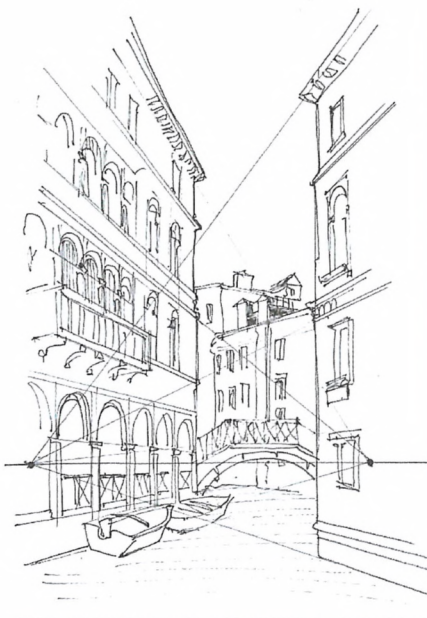
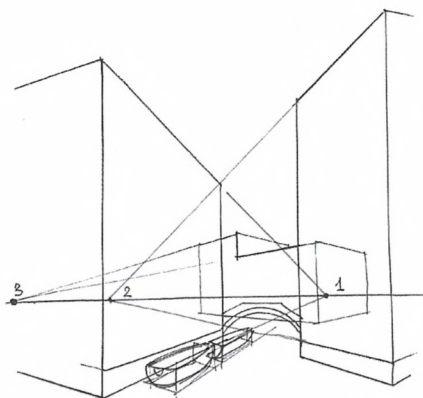
*У домов и объектов
прямоугольной формы
всегда будет две точки
схода. Параллельные
стены будут стремиться
в одну точку.*

Если здания не параллельны друг другу, то схема немного сложнее.

Важно помнить, что дома и находящиеся рядом объекты (машины, мосты, ограждения и т.п.) могут быть расположены не параллельно друг другу.

Пример №4

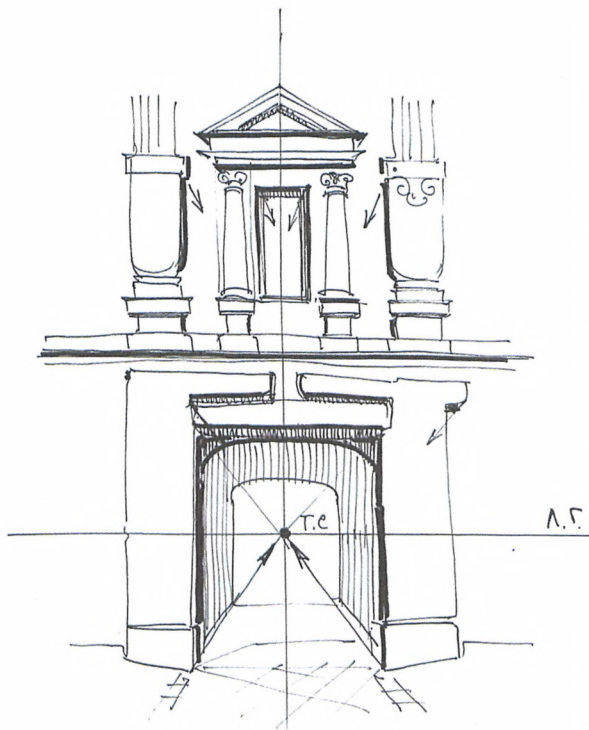
На этой схеме видно, что дома, мост, лодки расположены под разными углами друг к другу. Это означает, что у каждого объекта будет своя точка схода, то есть в таком рисунке этих точек будет несколько.

ВИДЫ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРСПЕКТИВ

Виды линейной перспективы можно разделить по количеству точек схода: с одной точкой, двумя и тремя.

Одноточечная перспектива (одна точка схода)

Пример №1 – Статическая композиция.

Одна из плоскостей дома параллельна краю листа. Это заметно, когда вы стоите напротив фасада. Точка схода находится перед вами, в данном случае внутри арки. На листе это будет выглядеть как фронтальный вид, где плоскость фасада не искажена перспективой, и только глубина арки и откосов окон стремится к точке схода, находящейся в середине листа или близко к ней.

Такая композиция выглядит устойчиво и неподвижно за счет баланса вертикальных и горизонтальных линий фасада, параллельных друг другу, и естественной симметрии.

ТОЧКИ СХОДА

Одноточечная перспектива (одна точка схода)

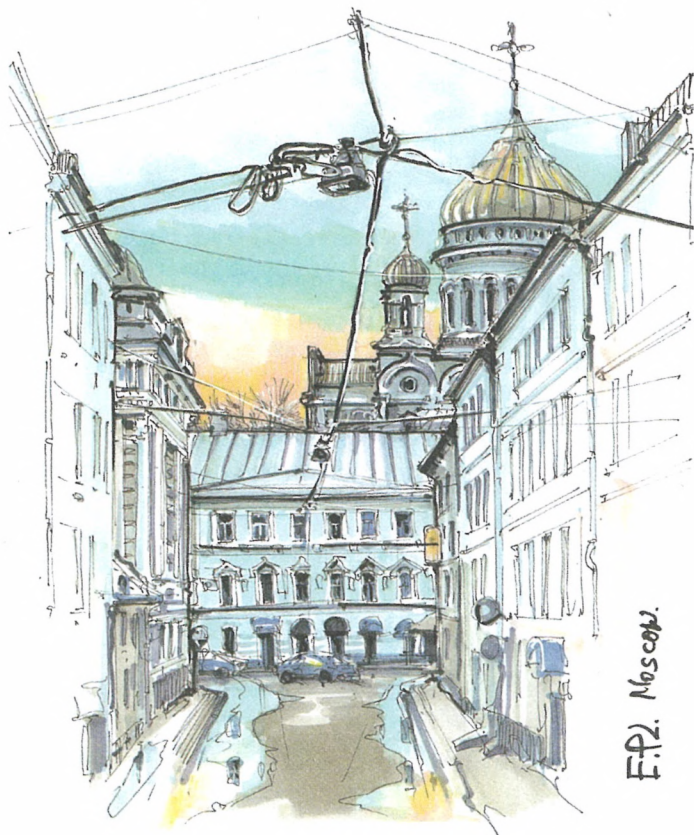
Пример №2 – Динамичная композиция.

В изображении улицы, перспективно удаляющейся от зрителя, с точкой схода в центре или близко к центру листа, все перспективные линии стремятся к этой точке, создавая ощущение движения.

Примером может служить не только широкий проспект: прекрасно подойдет, например, камерный канал Венеции. По периметру располагаются интересные невысокие домики, а в середине изображения расположен канал, по которому плывут лодки и их отражения.

ОДНА ТОЧКА СХОДА

Эту улицу я рисовала несколько раз в разное время дня, что заметно по палитре и настроению скетчей. Точка схода на каждом из рисунков неизменно находится на уровне первого этажа зеленого дома и близко к середине листа.

Москва, Лебяжий переулок осенью.

Историческое.

В 17 веке неподалеку от этого места (за Боровицкими воротами Кремля) был устроен Лебединый пруд. В нем разводили лебедей – отсюда и пошло название переулка в 18 веке, а также на пруду была каменная мельница, с помощью которой вода попадала в ров, идущий вокруг Кремля.

Москва, Лебяжий переулок весной.

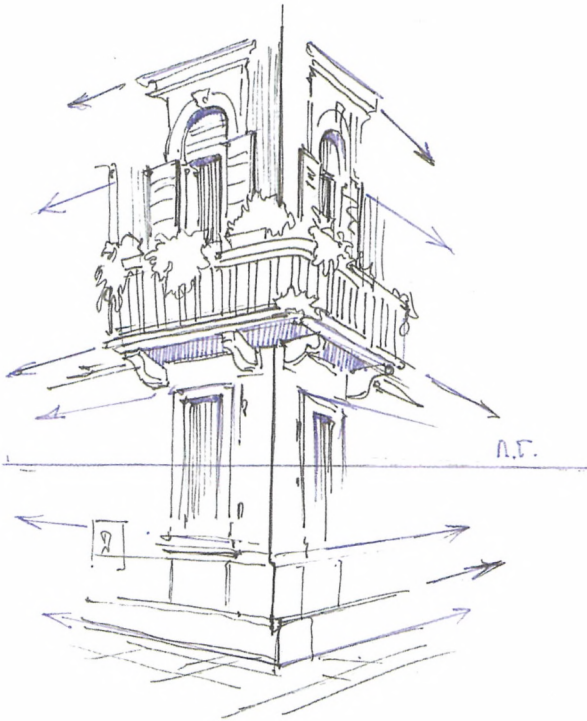
ДВЕ ТОЧКИ СХОДА

Двухточечную перспективу удобно использовать, когда мы видим две стены дома с угла, которые уже не параллельны плоскости листа и линии горизонта. Для изображения зданий и деталей, расположенных под углом, одной точки схода уже не хватит. Каждый набор плоскостей, параллельных друг другу, будет сходиться в свою точку схода.

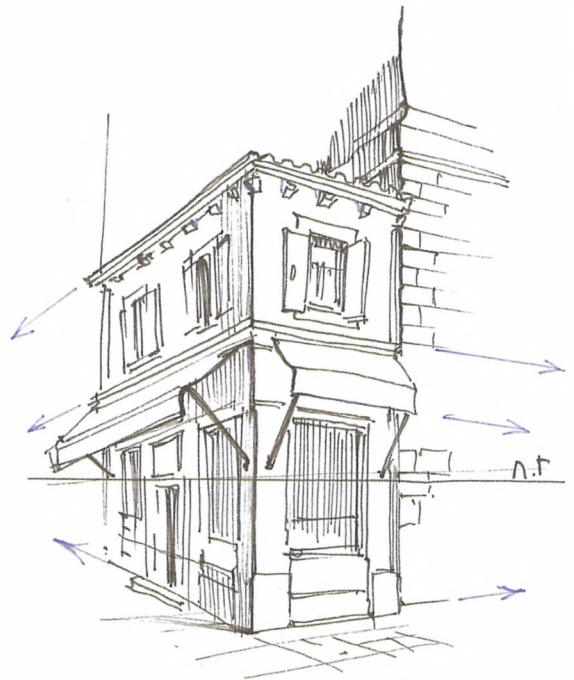

На маленьких домиках и отдельных архитектурных деталях – окнах или балконах – особенно четко и понятно прослеживаются все перспективные линии.

Две точки схода
Пример No 7

Две точки схода
Пример No 8

ТРИ ТОЧКИ СХОДА

Трехточечная перспектива – это наиболее сложный способ изображения перспективы, поскольку в данном случае сходятся не только горизонтальные, но и вертикальные линии. Такой эффект получается, когда вы стоите рядом с высоким строением и смотрите вверх. Стены, поднимаясь вверх, удаляются и, как мы помним, уменьшаются. При этом вертикальные линии теряют параллельность и стремятся к некой небесной точке схода. То же самое будет происходить, только в обратную сторону, если посмотреть с высокой крыши вниз. Стены будут зрительно сужаться при приближении к земле.

*Три точки схода
Пример No 9*

ПОНИМАНИЕ ЛИНИЙ И ПРОПОРЦИЙ

В архитектурной графике вертикальные линии принято рисовать вертикально, иначе не избежать эффекта заваленности. Исключение составляет только трехточечная перспектива.

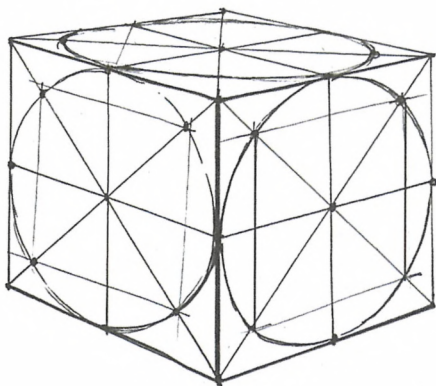
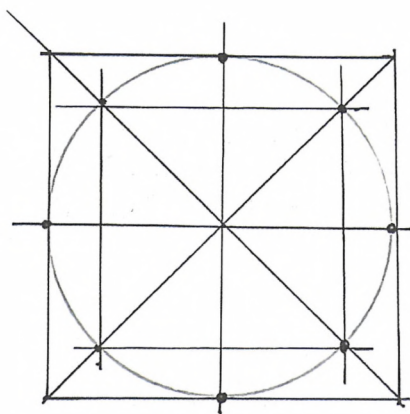
Замечу, что на практике редко получается поместить точки схода на лист бумаги. Чаще всего они находятся далеко за его пределами, поэтому, отмечая на рисунке линию горизонта, я определяю перспективные углы больше на глаз. На вытянутой руке замеряю линером нужный мне угол и переношу его на бумагу.

При рисовании с натуры также очень важно уметь определять соотношения и пропорции объектов. Опять же с помощью линера на вытянутой руке замеряется нужный отрезок и выверяется отношение его размера к общей композиции.

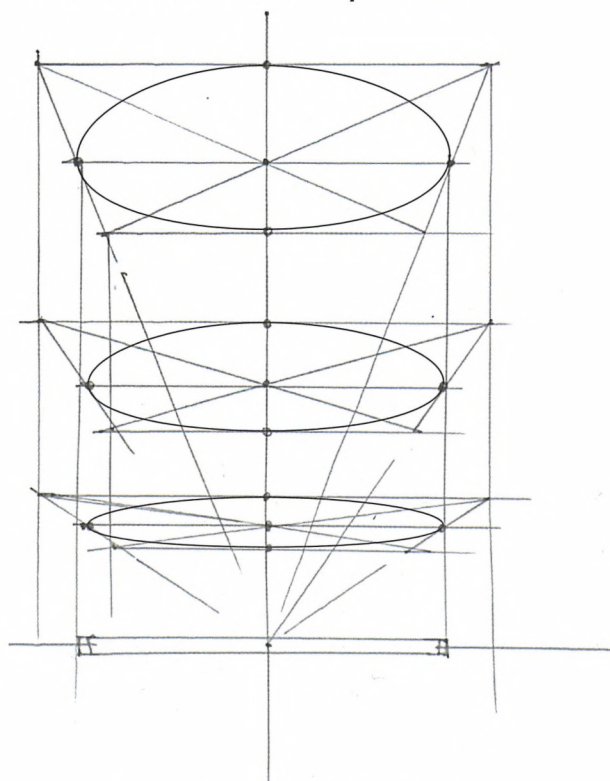

ПЕРСПЕКТИВА КРУГА

Круг в перспективе представляет собой эллипс. Чтобы это понять, нужно сначала вписать круг в квадрат. При перспективном искажении квадрат превращается в перспективный четырехугольник, а круг в нем становится эллипсом. Поделите квадрат на четыре части и проведите диагонали. Зафиксируйте точки пересечения с кругом. Далее нарисуйте квадрат с конструктивными линиями в перспективе с учетом одной или двух точек схода и по тем же точкам прорисуйте эллипс.

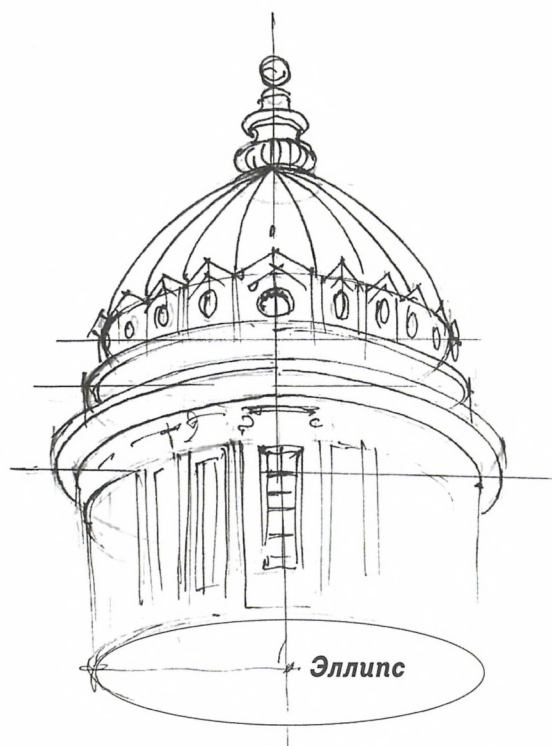
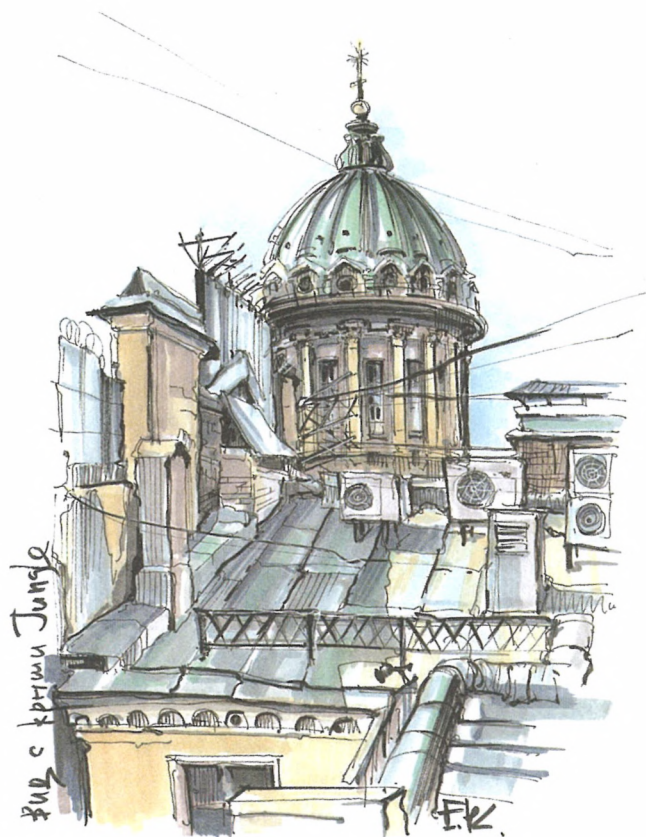
Эллипс выше линии горизонта

Эллипс на линии горизонта

Где же мы можем столкнуться с эллипсом в городской среде? Правильный ответ – почти везде. Круглые окна, арки, всевозможные башни, купола, декоративные элементы фасадов и фонари... А в деталях городской среды это колеса машин и велосипедов, клумбы, фонтаны, столики в кафе. Так что не игнорируйте эллипс и непременно покрутите его в пространстве.

Купол Казанского собора В Санкт-Петербурге.

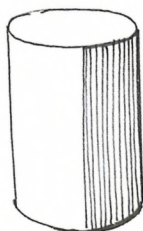

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛА

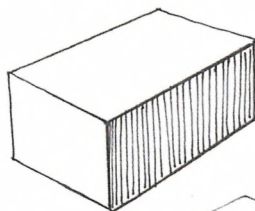
Несомненно, именно архитектура из всех искусств больше всего связана с геометрией.

Все архитектурные объекты, даже самые сложные, состоят из простых геометрических тел или их комбинаций – большого количества комбинаций, но в целом вполне закономерных и часто повторяющихся. Для каждого архитектурного стиля и времени постройки характерен определенный набор геометрических форм.

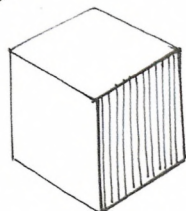
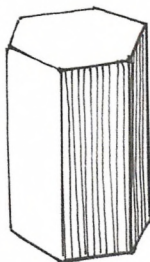
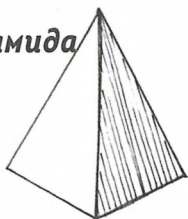
цилиндр

параллелепипед

пирамида

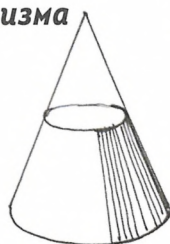

куб

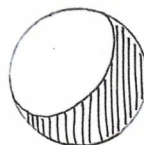
пирамида

призма

конус

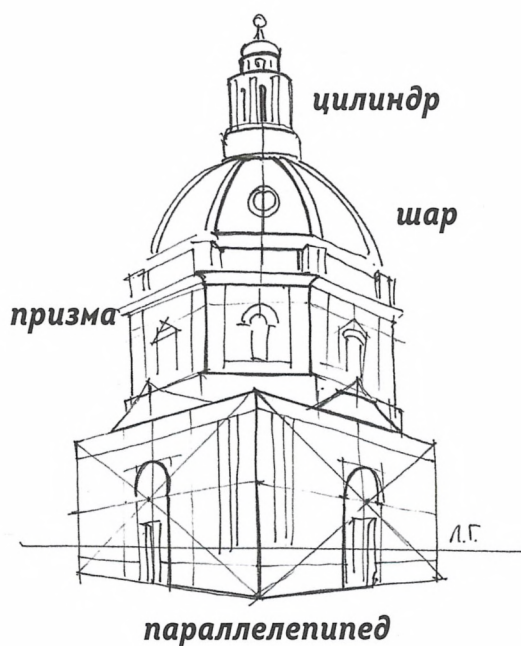
шар

«Прошли Века, но роль геометрии не изменилась. Она по-прежнему остается грамматикой архитектора».

Ле Корбюзье

Основой здания обычно является куб или параллелепипед. В основе башен может быть призма или цилиндр. Купола, крыши и навершия башен – чаще всего пирамиды, конусы и сферы. Шар, чаще часть шара – основа формы купола.

Если вы изучите построение этих фигур в перспективе, то пазлы зданий будут собираться гораздо легче и осознаннее.

Упражнение.

Нарисуйте линию горизонта и отметьте на ней точку схода. Начиная с куба, покрутите относительно линии горизонта Вверх-Вниз и Вправо-Влево разные геометрические тела.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

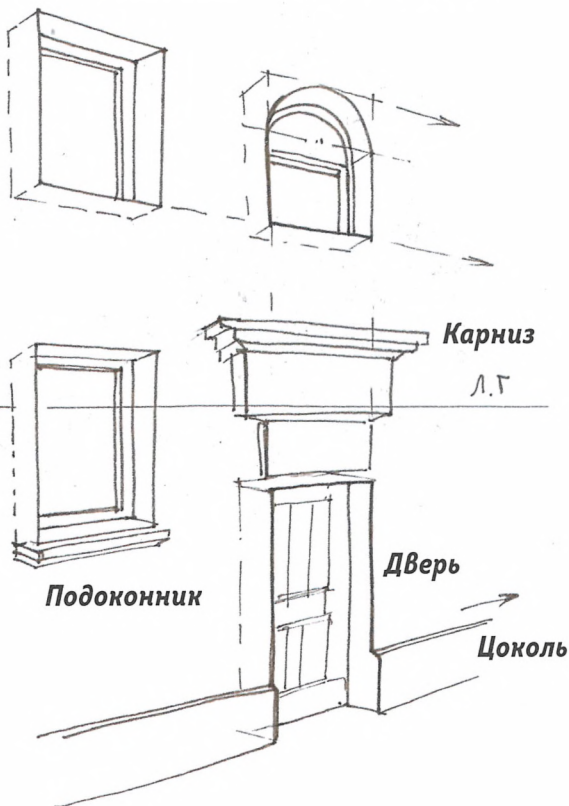
Объем здания важен не только в целом, но и в деталях.

Не забывайте прорисовывать толщину откосов у окон, дверей и у всего, что выступает, – карнизов, свесов крыш. Вы можете не изображать все детали, но покажите глубину хотя бы намеком. Это вроде бы пустяк, но такие важные мелочи создают объем и наполняют рисунок смыслом.

Проёмы окон и дверей

Прямое окно

Арочное окно

Окна и двери с декором

Собственные тени

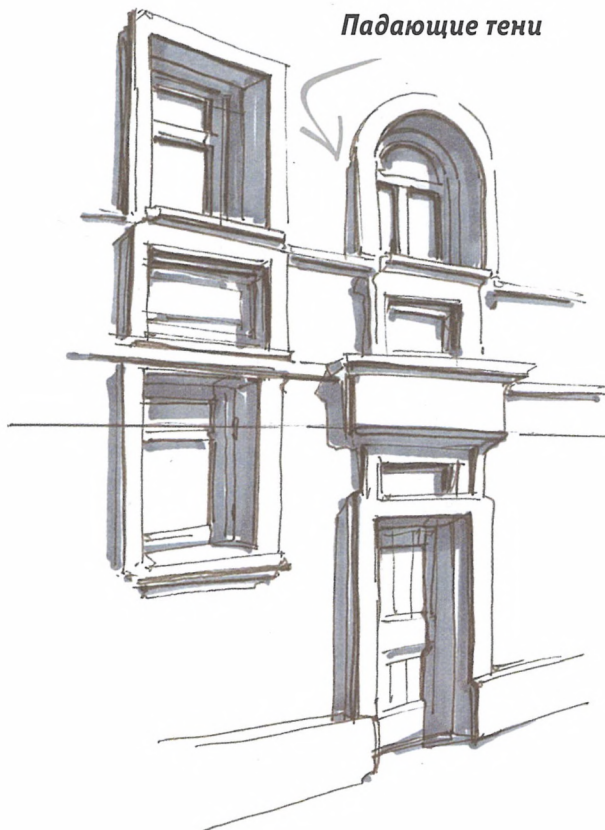

Придать городу объем поможет не только перспектива. Правильная игра света и тени усилит глубину изображения. Без изучения начертательной геометрии построить тень правильно будет нелегко. К тому же тени капризны и зависимы от источника света, они быстро уползают или исчезают, когда солнце уходит за тучи. Поэтому с ними возникает много путаницы и вопросов. Если вкратце, то тени надо фиксировать, сразу все, за короткое время, пока они не поменялись.

Тени присутствуют под всеми горизонтальными выступами – карнизами, козырьками, балконами. Вы увидите их рядом с вертикальными выступами здания и в откосах дверей и окон.

Все тени падают под одним углом и в одну сторону – влево или направо, в зависимости от местонахождения в данный момент солнца – источника света. Когда солнца нет (допустим, в пасмурный день), падающих теней тоже не видно, есть только собственные тени, они более бледные и размытые, чем падающие.

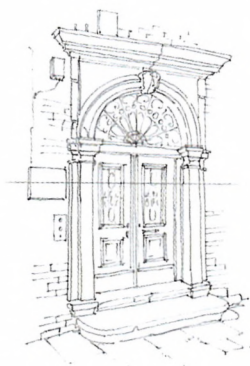
Падающие тени

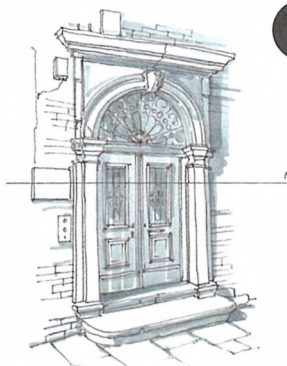
Дверь в Венеции

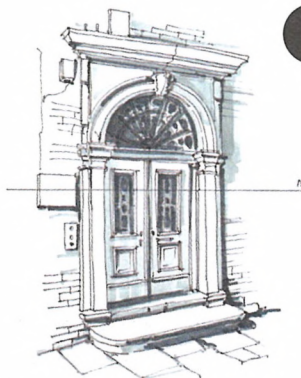
ПОШАГОВЫЙ УРОК #5

1

2

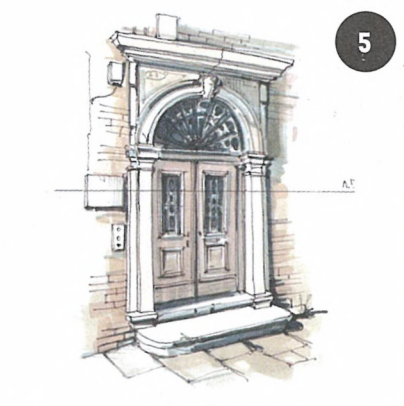
3

4

1. Графический набросок цветной ручкой Artist Fine Pen – цвет графит
2. Общие и падающие тени – CG 5
3. Самые темные места – фрамуга, стекла в дверях, швы в камнях и плитке – CG3

ДВЕРЬ В ПЕРСПЕКТИВЕ

4. Фон стен, мостовая и местами портал – BG 93 Pale Gray
5. Двери, кирпичи на стенах – сначала R83 DISKY ROSE, затем BR12 GINGER
- 6-7. Детализация решеток сначала черной ручкой Artist Fine Pen, затем блики белым маркером Uni Posca 0,7 мм

ГЛАВА 7

ПАЛИТРЫ И ХАРАКТЕР ГОРОДОВ

Сложно было выбрать несколько городов из всего разнообразия мира. Я перебирала, сравнивала, и в результате выбор пал на три из моих любимых городов – Санкт-Петербург, Стамбул и Венеция. В каждом из них я была много раз и в разное время года. Надеюсь, что смогу приподнять завесу стереотипов и поделиться с вами не только скетчами, но и мыслями и фотографиями, запечатлевшими эти прекрасные города.

А также на примере трех палитр я хочу показать, как найти подходящий маркерный тон и попасть в унисон с любым городом. Некоторые цвета пересекаются с базовой палитрой: это удобно и, как я уже писала раньше, позволяет обойтись небольшим набором материалов, даже малой его частью, ведь важнее то, что вы рисуете, а не то, какого оно цвета. Для меня цвет в архитектурной графике вторичен. Графика позволяет создать скетч любого города, передав настроение, индивидуальность, характерные детали. Но все же иногда хочется насладиться цветом, особенно если доступна большая палитра.

The image shows three different color palettes and a sketch of a city street. The palettes are: 1) A circular palette with various shades of blue, green, and yellow. 2) A rectangular palette with various shades of blue, green, and yellow. 3) A circular palette with various shades of blue, green, and yellow. The sketch shows a street scene with buildings, trees, and a car.

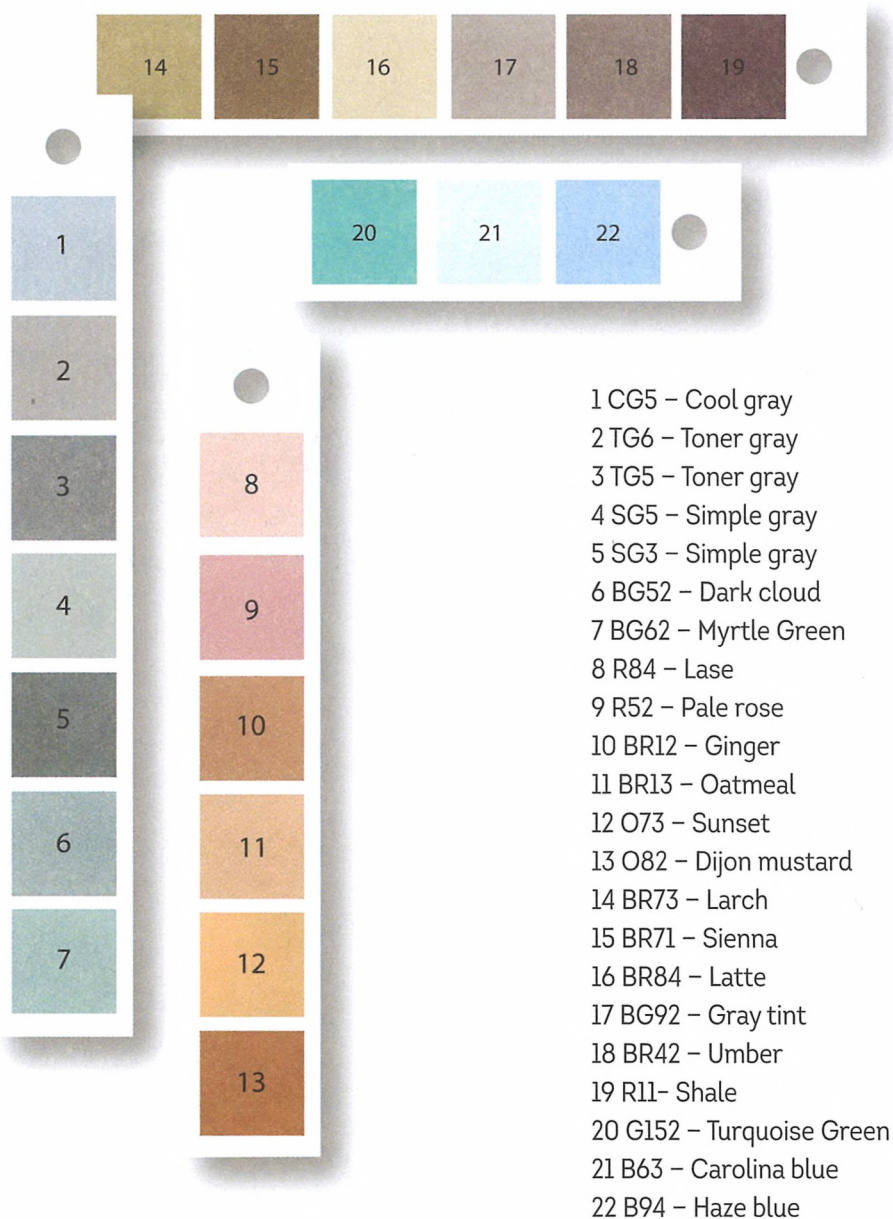
Наверняка вы замечали, что, подобно собственной культуре и традициям, каждому городу, пусть и не настолько явно, но все же присущи свои цвета. Это во многом зависит от географии. Южные города отличаются от северных не только архитектурой, но и цветом, материалами фасадов. Местность – горы, море или равнина – тоже влияет на структуру и ландшафт.

Важно время постройки города. Старые маленькие города многослойны и не такие откровенно яркие, как урбанизированные мегаполисы, где налет древности как бы невзначай прикрыт современными акцентами, и это тоже интересно.

Существует множество причин, по которым города различаются по колоритике и фактуре. Лучше рассматривать конкретно каждый, и единственного однозначного мнения по восприятию цвета быть не может. Каждый смотрит на окружающий мир через свой калейдоскоп, а в них, как мы знаем, нет повторений.

ПАЛИТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Из северных городов я взяла Санкт-Петербург. Сложный в своем разнообразии, как и все великие города, но все-таки по структуре цельный, как глыба гранита.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦВЕТА

Для сравнения с маркерной палитрой я хочу упомянуть особенный акварельный набор «Цвета Санкт-Петербурга» созданный сетью художественных магазинов «Красный Карандаш». Меня покорили уникальные, продуманные оттенки и их названия.

- * 291 - Побелочный (PW6/PBr7)
- * 840 - Корюшковый (PW15/PW6/PBk11)
- * 234 - Достоевский желтый (PY42)
- * 238 - Достоевский бледно-желтый (PY154/PR101)
- * 735 - Поребриковый (PBk11)
- * 339 - Парадный кирпичный (PR101)
- * 661 - Эрмитажный бирюзовый (PB15/PB29)
- * 715 - Непонятный серый (PBk6/PV19)
- * 416 - Осенний грязный (PBk7/PR101)

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦВЕТА

Чтобы картина колористики Петербурга стала цельной, немного окунемся в историю.

В 1966 году в Ленинграде была утверждена собственная палитра традиционных оттенков города. Это был результат долгих, шедших с 1930 годов научных исследований группы известных реставраторов и архитекторов. На основе расчисток слоев штукатурки зданий разных периодов постройки, их изучения и долгой систематизации цветов было выбрано сорок образцов.

Такая колеровочная таблица нужна не только для истории, но и чтобы избежать самостоятельности при строительстве новых домов и реставрации старых. Важно соблюдать единство внешнего вида здания с окружающей исторической застройкой. Палитра пополняется до сих пор – и надо сказать, что это достаточно яркие оттенки. Конечно, в ней много серых, серо-сиреневых и близких к ним, но и розовым, кирпичным, охристым оттенкам тоже отведено почетное место.

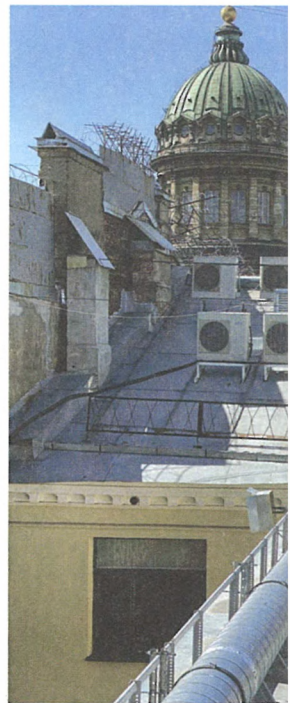
ХАРАКТЕР ГОРОДА

Наши с Петербургом/Ленинградом отношения тянутся с моих двенадцати лет, с момента, когда моя бабушка со свойственной ей громкой решительностью произнесла сакраментальную фразу:

«Это мой культурный долг!»

Прозвучало как «это мой крест», и мы помчались. Дальше были две недели неудержимого галопа по всем музеям, дворцам, аврорам, где вишенкой на торте планировалась Кунсткамера. К счастью, она была на ремонте.

После я, конечно, весь этот вал впечатлений сглаживала и расправляла, как только могла, спокойными прогулками по нетуристическим местам города.

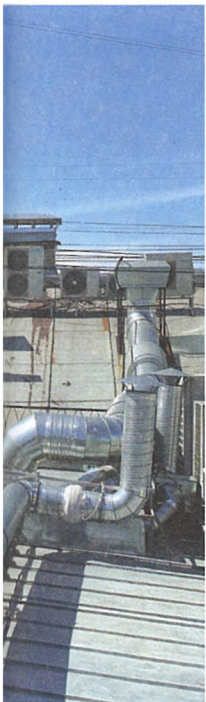

Бродский писал: «Из этих фасадов и портиков – классических, в стиле модерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными головами мифических животных и людей – из их орнаментов и кариатид, подпирающих балконы, из торсов в нишах подъездов я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги» («Меньше единицы», 1986).

Мое восприятие Питера каждый раз не похоже на предыдущее: то цветное и рассыпчатое в закатном свете, то графически черное в ледяных ветрах прямых проспектов. Попробую описать в одном абзаце:

В Питер едешь с друзьями или к друзьям, на несколько дней, часто спонтанно, и это не зависит от погоды. Налегке, избегая по ступеням до боли родного Ленинградского вокзала. Никогда точно не знаешь, что будешь делать, куда пойдешь и чей след возьмешь. Бродский или Довлатов потянут тебя в подворотню, вытягивая из дуршлага туристического потока.

Рисовать, гулять или мечтать – можно все сразу.

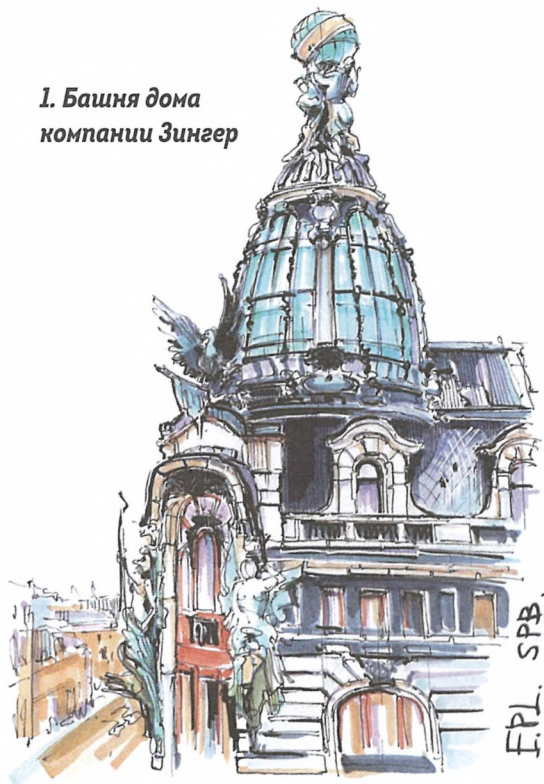

**Вид с крыши на Казанский собор
скетч см. в главе 6.**

ПРИМЕНЕНИЕ ПАЛИТРЫ

Я люблю ходить по Питеру, задирая голову, и рассматривать башенки, которых там множество. А если время и погода позволяют, то и рисовать их.

**1. Башня дома
компании Зингер**

BR13

BR12

G152

BG71

CG3

**2. Башня дома
на Суворовском
проспекте**

TG6

TG5

BR73

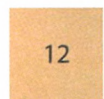
BR42

BG62

B94

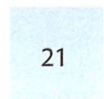
10

12

13

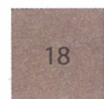
21

20

7

18

BR12

O73

O82

B63

G152

BG62

BR42

**Башня дома
на углу ул.
Радищева
и Некрасова**

Про башни – историческое.

Еще в XIX веке начался небывалый строительный бум: строилось в том числе и большое количество многоэтажных доходных домов.

Парадные фасады богато украшались архитектурным декором, фресками, керамикой, майоликой. Все проекты были индивидуальные, а венцом многих являлись башенки, которые и сейчас остаются изысканным украшением дома, а также акцентом, верхней точкой на пересечении улиц.

У каждого такого дома есть своя легенда и название, часто по фамилии владельца или архитектора.

ПРИМЕНЕНИЕ ПАЛИТРЫ

Небольшие нарядные особнячки, плотно прижавшиеся друг к другу, стоят вдоль набережных рек Мойки и Фонтанки. При любом освещении они смотрятся как флюоритовые шкатулки, а в закатном свете подсвечиваются изнутри.

SG5

Вид на Строгановский дворец с реки Мойки

SG3

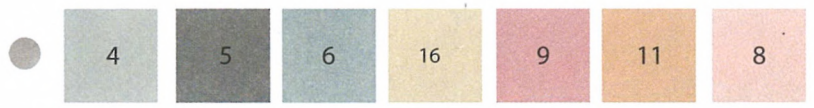
BG52

R84

R52

BR13

BR84

**Набережная реки Фонтанки
напротив Михайловского
замка**

CG5

R11

Кажется, что оттенки розового, пудровые, нюдовые и цвет бедра испуганной нимфы в Питере неисчислимы. Стоило мне однажды их заметить – и вот они уже повсюду, от серости не осталось и следа. Как сказал один местный скетчер – миф о серости Питера весьма преувеличен.

Угол дворца Болосельских-Белозерских рядом с Аничковым мостом.

TG6

CG3 базовая палитра

BR43 базовая палитра

BG62

BG93

B94

ПАЛИТРА СТАМБУЛА

Стамбул – город контрастов.

В архитектурном скетчинге существует множество направлений. Одно из них – рисовать непарадный город, далекий от туристических маршрутов, неидеальный, но при этом бесконечно самобытный и невероятно художественный.

Разнообразие текстур Стамбула, его оттенков, архитектурных форм, узких улиц и колоритных эркеров – все это можно отразить, используя небольшую палитру

- 1 TG7 – Toner Gray
- 2 SG5 – Simple Gray
- 3 BG93 – Pale Gray
- 4 CG3 – Cool Gray
- 5 WG5 – Warm Gray
- 6 WG3 – Warm Gray
- 7 BG91 – Graphite
- 8 BR12 – Ginger базовая палитра
- 9 R81 – Firebreak базовая палитра
- 10 R11 – Shale
- 11 R61 – Geranium Red
- 12 R93 – Rose
- 13 R114 – Peach
- 14 O74 – Satin
- 15 BR74 – Light Ivy
- 16 BG23 – Pale Olive
- 17 G83 – Turtle Green
- 18 G124 – Green Shadow
- 19 G163 – Pale Turquoise
- 20 B54 – Zenith Blue

«Каждый раз, когда я начинаю рассказывать о красоте Стамбула, Босфора и его темных улиц, некий внутренний голос говорит мне: ты, подобно писателям предыдущих поколений, преувеличиваешь красоту своего города, чтобы скрыть от самого себя изъяны собственной жизни».

Орхан Памук

ПАЛИТРА СТАМБУЛА

Очень разношерстный и необычный город совместил в себе архитектуру многих стилей и пережитых эпох. Стамбул похож на огромную киностудию под открытым небом. В каждом районе существуют свои декорации и, соответственно, свои правила, отточенные под совершенно разные киноленты.

WG5

BG91

G124

G163

8-2

5

7

8

18

19

Душа моего Стамбула находится не на площади возле собора Айя София, хотя, несомненно, именно в этом храме/мечети живет его сердце. Мой Стамбул – это круто сбегающие к морю улицы в небогатом районе между Гранд-Базаром и набережной, где в подвалах шьется «Дольче Габбана», а верхние этажи крепко связаны бельевыми веревками с вечно сохнущими на морском ветерке цветастыми постилушками. Где стоишь наверху и смотришь на море, а линия горизонта задрана выше крыш, выше всех этих домиков; и кажется, что у воды вот-вот закончится стоп-кадр и она, медленно качнувшись, вязко и безвозвратно заберет в себя всю красоту.

WG5

BG91

G124

G163

8-2

Улица с бельем

Показываю только цветную палитру.

Теплые и холодные оттенки серого – все из базовой палитры.

ПРИМЕНЯЕМ ПАЛИТРУ

Город, который расходится нитями и вширь, жадно оплетая берега Босфора, и ввысь острыми шпилями минаретов. Он похож на огромный тканый ковер истории с бесчисленными узелками на память. Здесь можно бесконечно гулять по старым районам, пить кофе – и рисовать улицы, башни, домики.

Греческая школа в районе Фатих

Вид на Айю-Софию

BG93
WG5
R114
R81
R61
BR12
B54

Всегда можно перебраться, переплыть на пароме с европейской стороны на азиатскую, и с азиатского берега любоваться Европой, но разделить их невозможно.

Когда будете в Стамбуле, обязательно покатайтесь на пароме, а лучше сделайте это несколько раз. Для местных жителей это привычный городской транспорт, как для нас автобус, и на пароме можно удобно добраться до нужного вам берега, прокатиться по Босфору или попасть на живописнейшие Принцевы острова.

Старая Снагога

WG5
BG93
O74
BR74

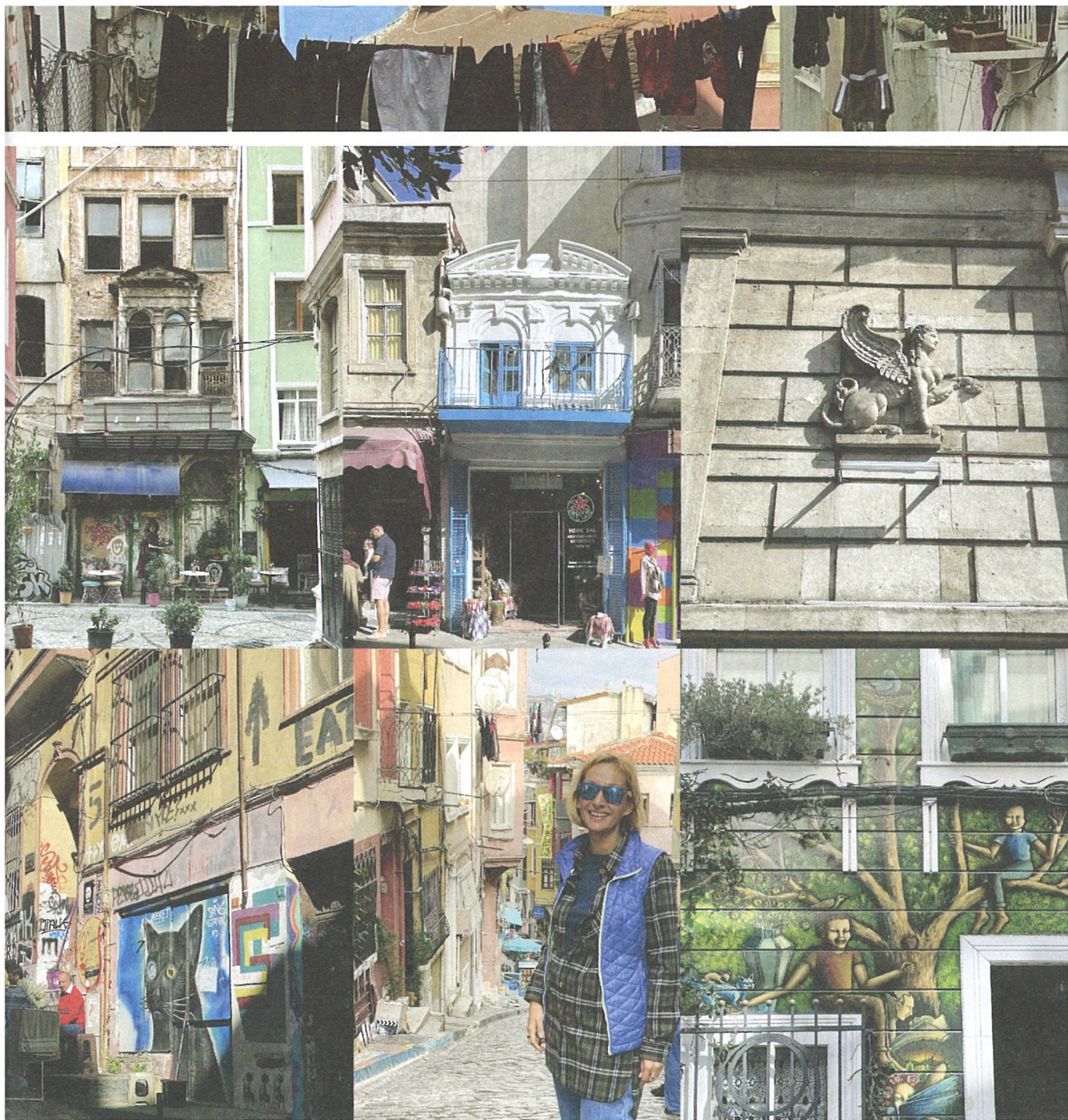

Улица в старом городе

TG7
SG5
R81
O74
G124

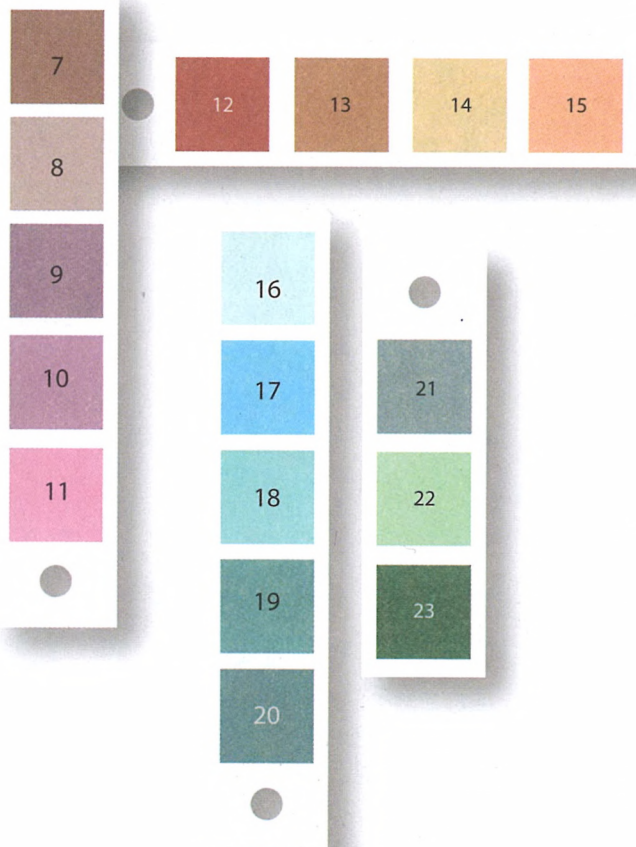
ПАЛИТРА ВЕНЕЦИИ

Если в Стамбуле я была много раз, то в Венеции всего трижды. Каждый из них я помню в подробностях, как отдельную историю, и надеюсь на продолжение.

Когда находишься здесь, очень хочется быть сопричастным абсолютно ко всему, пожалуй, кроме туристов. Если вам удалось абстрагироваться и слиться с параллельным туристическому течению дыханием местной жизни, считайте, вы видели Венецию.

- 1 CG5 – Cool Gray
- 2 CG3 – Cool Gray
- 3 B50 – Blue Storm
- 4 TG6 – Toner Gray
- 5 WG6 – Warm Gray
- 6 WG3 – Warm Gray
- 7 BR43 – ASH
- 8 BR32 – Rosy Brown
- 9 V91 – Sad Violet
- 10 V92 – Figs
- 11 R43 – Sorbet
- 12 BR22 – Light Mahogany
- 13 BR12 – Ginger
- 14 BR64 – Lion
- 15 BR24 – Flesh Colour
- 16 B15 – Venice
- 17 B73 – Sky
- 18 G164 – Florida Aqua
- 19 G131 – Ocean Green
- 20 BG61 – Galapagos Green
- 21 BG41 – Sea Storm
- 22 G83 – Turtle Green
- 23 G110 – Forest Green

Это город визуального восхищения, и лучше Бродского я все равно не скажу:

«Причина, конечно, в местной топографии, в улицах, узких, выющихся, как угорь, приводящих тебя к камбале, сапро с собором посередине, который оброс ракушками святых и чьи купола сродни медузам. Куда бы ты, уходя здесь из дому, ни направился, ты заблудишься в этих длинных витках улиц и переулков, манящих узнать их насквозь, пройти до неуловимого конца, обыкновенно приводящего к воде, так что его даже не назовешь тупиком. На карте город похож на двух жареных рыб на одной тарелке или, может быть, на две почти сцепленные клешни омара. (Пастернак сравнивал его с размокшей баранкой); но у него нет севера, юга, востока, запада; единственное его направление – вбок». (Набережная Неисцелимых, 1989)

BR43

V91

V92

R43

ПРИМЕНЯЕМ ПАЛИТРУ

Сочетание потрясающей красоты улиц, соборов, палаццо с гладью воды, в которой все удваивается и в тоже время успокаивается.

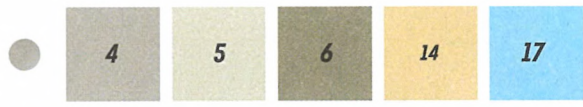
Розовые фонари и странной формы трубы, лодки у входных дверей.

«Великолепные, тромбоподобные дымоходы, напоминающие то средневековые башенки, которые видны на заднем плане любой картины с Мадонной или распятием, бездействуют и постепенно осыпаются с местного горизонта». (Иосиф Бродский. «Набережная Неисцелимых, 1989»)

Палацо Дарио

НЕБО И ВОДА

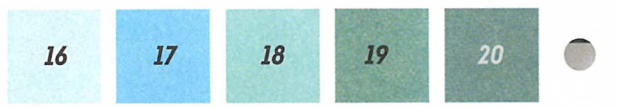

TG6
WG6
WG3
BR64
B73

*Лодки с площади
Сан-Марко*

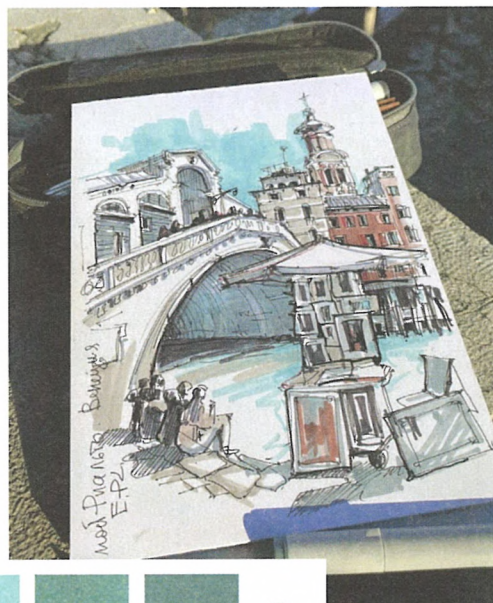

B15
B73
G164
G131
BG61

*Церковь Свята-Мария-ди-Назарет,
Венеция*

Мост Риальто

ЛОДКИ ВЕНЕЦИИ

Санта-Мария делла Салюте

WG6

WG3

BR32

B64 базовая палитра

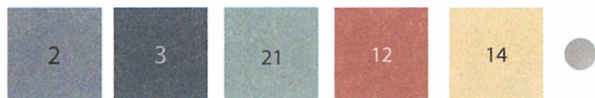
5

6

7

21

Каналы Венеции

CG3
B50
BG41
BR22
BR64

Лодки на Гранд канале

CG5
CG3
BG41
WG6
BR43

ГЛАВА 8

ВОСПОМИНАНИЯ, ЦВЕТ, НАСТРОЕНИЕ

Для чего нужны архитектурные скетчи и какие они могут быть?

Зарисовки в путешествиях в разы дороже фотографий, которые, скорее всего, вы никогда не распечатаете. Ведь в процессе рисования вы переживаете целый спектр эмоций, он связывается в единый образ, сохраняющийся в скетче, и даже через многие годы при взгляде на рисунок вы будете возвращаться в то же место.

Архитектурные скетчи могут быть иллюстрациями к историческим исследованиям и показывать изменения, происходящие в городской среде.

Рисовать архитектурные детали мне интересно по разным причинам. Хочется написать – во-первых, это красиво, но дело не только в этом. Декоративные элементы часто определяют стиль и время постройки всего здания. Это – артефакты и наиболее выразительный способ, которым архитектор в любую эпоху мог проявить свою индивидуальность и талант.

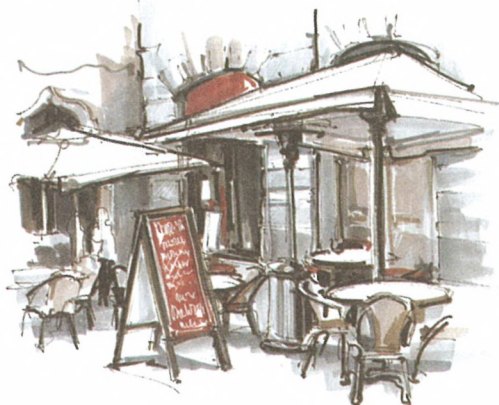
Коллаж – фото стен, подсмотренных в баре на ул. Сретенка.

КАФЕ

Дежавю.

Чашка местного кофе в прохладную погоду, что-нибудь яркое и легкомысленное со льдом в жару, подложить туго свернутую салфетку под одну из ножек стола, вернув ему равновесие, и под легкий гул непрерывной трапезы, отвергая косые взгляды голубей, местами кошек, начинаешь рисовать кафе напротив.

Кафе В Париже

Кафе В Париже

E.P.L. 15/11

Бистро В Париже

HERCEE Novi. Montenegro.

2.12. 09/17.

Уличные зонтики и летние навесы под зеленью деревьев или прямо под строгими фасадами весьма оживляют архитектурный фон. В них есть что-то морское, напоминающее паруса.

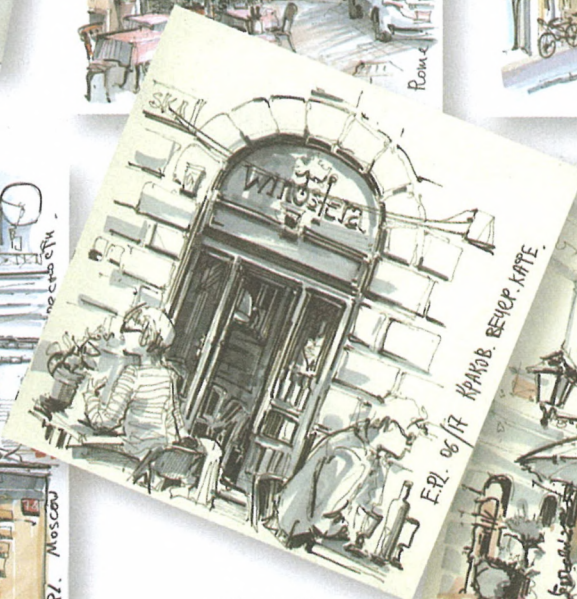
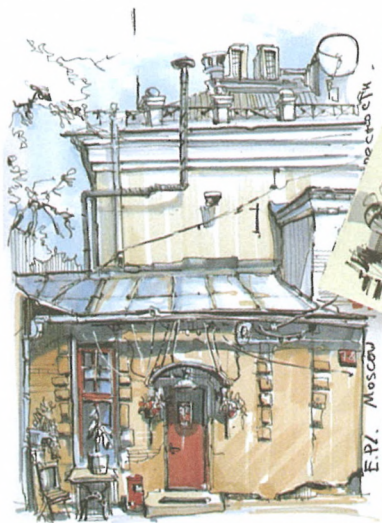

**Ивановская горка
В Москве**

Кафе В Риме

Улица В Риме

Краков

ИСТОРИЯ В СКЕТЧАХ – ЖИВОЙ ГОРОД

Кариатида

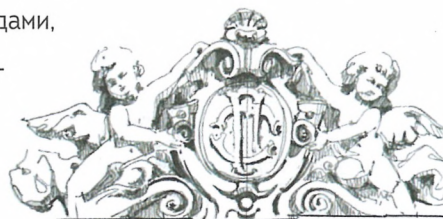
Я много раз рисовала Печатников переулок, пытаюсь уловить разные его времена и настроения.

Эта улица – одна из самых живописных в Москве, и располагается она на крутом склоне Сретенского холма. Некогда с него открывался потрясающий вид на Трубную площадь. В советские времена перспектива была перекрыта зданием Политпросвещения на Цветном бульваре, а когда его снесли, вид было открылся снова, но потом построили очередную стекляшку.

На всех скетчах присутствует знаменитый Дом с кариатидами,

одним из владельцев которого был искусный лепщик – купец Сысоев. Он же и сделал из неприметного фасада двухэтажного особняка витрину для наглядной демонстрации своих работ.

Картуш

Вы точно узнаете этот дом, если окажетесь рядом. Скромную площадь фасада в три окна плотно заполняет огромное количество отделки и разных декоративных излишеств. Самые заметные – это кариатиды и картуш с вензелем самого автора.

Кариатида – статуя одетой женщины. Использовалась в древнегреческом зодчестве для поддержки антаблемента (верхней части здания) вместо колонны или пилястры.

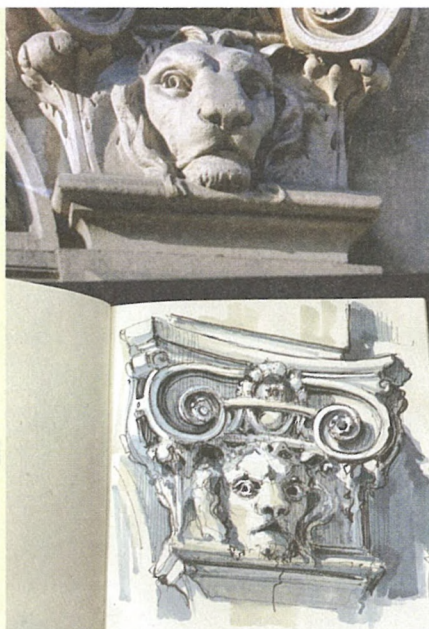
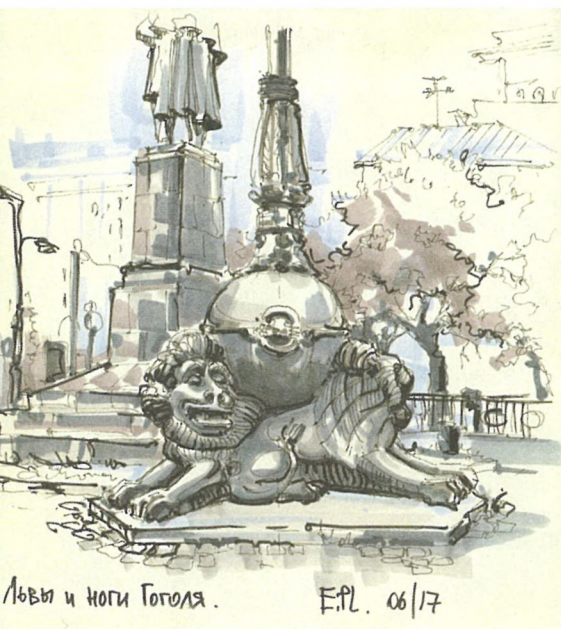
Картуш – элемент в виде обрамленного завитками щита, на котором может помещаться герб, эмблема или надпись.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕКОР

Под архитектурным, скульптурным или декоративным декором часто подразумевают всю неконструктивную оболочку зданий и того, что находится рядом с ним, то есть всевозможные украшения.

В основном это классические элементы – карнизы, лепнина, барельефы, обрамление окон и дверей, иногда у особо богатых домов – статуи.

Внешнее оформление, как правило, придает строению индивидуальность, отражает время, стиль постройки и по замыслу архитектора, если есть таковой, связывает его с окружающим пространством.

Историческое

Барельефы и скульптуры украшают фасады со средних веков. В основном их использовали для декора католических соборов. По фасадам средневековья можно читать Библию. Мастера обращались к мотивам природы, создавали орнаменты из плюща, дубовых листьев и всего плетущегося.

В каждой профессии есть свои оригиналы, определенно не лишенные чувства юмора, и архитектура здесь – не исключение. Многие зодчие, даже известные, проявляли нестандартный подход к архитектурному декору, а я очень люблю собирать всякое странное и нестандартное.

Они также в избытке изображали реальных и мифических животных, создавая угрожающую атмосферу, видимо, должную напоминать об апокалипсисе.

Готические монстры совсем не ангельского вида и сейчас сидят на страже многих соборов. Но в XXI веке, веке оживших драконов, когда даже детям известно, что башня Саурана рухнула, эти создания уже не выглядят угрожающе и скорее умиляют.

Во времена стиля ампир, который ориентировался на образы древнего Рима и Египта, появились очень интересные химеры, грифоны – крылатые львы, орлы.

Львы – мои главные любимчики. Лев, кстати, символ многих городов, например, Венеции и Иерусалима. Санкт-Петербург – город речных львов, а в Москве самые нелепые левушки сидят на заборе бывшего Музея революции на Тверской.

А на Гоголевском бульваре замечательные литые львы держат фонари и стерегут самого Гоголя.

Помню, в детстве у меня был обязательный ритуал на зимней прогулке: протирать мокрыми варежками их египетские морды. Все двенадцать послушно ждали своей очереди.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

В нашей большой коммунально-коридорной квартире с потолками, уходящими в лепнину, всегда появлялось что-то новое из старой мебели. Мама сама реставрировала стулья с высокими резными спинками и обтягивала их темно-вишневым бархатом. Был и отреставрированный в домашних условиях буфет с факетными стеклами, да и много чего еще. На пустырь на заднем дворе дома граждане, приобретая новую стенку или мягкий гарнитур, выставляли погибать все, что не вписывалось в стандарты «приличной жизни».

На фото интерьер бара *Слёзы Берёзы*

Подобранная
аптечка

*Почти в каждой квартире
в центре было по бабушке
с историческим прошлым.
Они тихо доживали свой
век, шелестя полинявшими
кружевами, а потом
куда-то уходили, а всю их
обстановку выносили на
помойку.*

Так многие вещи у нас и приживались. Их приводили в порядок и пользовались с любовью. Прошло много лет, а я так же не могу пройти мимо колченогого стула или старой люстры.

Ничего не изменилось в Москве. Люди переезжают, продают бабушкины квартиры и избавляются от всего, что им не дорого. Чужая история далеко не всем близка.

Над этой аптечкой пришлось поработать, добавить декора, цвета и фурнитуры, но ведь не зря. И место ей нашлось, и применение. Любуюсь и радуюсь.

НАСТРОЕНИЕ – ВОСХОД

Мартовский восход. Не так рано, как летом, но уже не в девять утра. Светлеет, теплеет. В детстве мы жили рядом с бассейном «Москва», но из дома его было не видно. Окна выходили на Москву-реку, аккуратно на стрелку и фабрику «Красный Октябрь». Мне запомнилась огромная вывеска над фабрикой, которая зимой светилась магическим красным особенно ярко. Когда листва не закрывала ее, пар от бассейна клубился и тоже краснел, и, казалось, становился тяжелее от густого шоколадного запаха. Потом мы жили рядом с Комсомольским проспектом. Окна выходили на хлебозавод. Хлебом не пахло, может, потому что хлебозавод был гораздо ниже нашего дома, зато с балкона открывалась неплохая панорама.

В моей первой самостоятельной квартире все было по-взрослому. «Вида» из окон не было, зато они были большие, и опять пахло шоколадом (если с ветром повезет), на этот раз с Бабаевской фабрики. Запах приятно напоминал о детстве.

И вот теперь, когда я снова живу в другом месте, я смотрю из окна – и что-то светится за Яузой сквозь голые ветки, но не красным и большим, а желтой россыпью.

Когда-нибудь я буду вспоминать нынешнюю квартиру по звукам. Шум по-звякивающего на повороте трамвая, дающий ощущение близости рельсов, и летние предрассветные крики чайек – не соловьи, конечно, но что-то очень морское в них есть.

Так и раскладываю Москву – на запахи, звуки и цвета.

B93

BG71

BG62

V92

BR74

E.P. Moscow

ПОСТСКРИПТУМ

Я очень рада, что у меня есть возможность рисовать то, что я люблю, и это не является моей работой, не превращается в рутину. Свобода творческого выбора, хобби, самовыражение – можно назвать по-разному, но суть одна. Если у вас есть мечты и вы их не бросаете, то они становятся частью вашей жизни. Возможно, это секрет счастья. Открывайте перед собой новые двери, будьте любопытными, путешествуйте, мечтайте, больше доверяйте незнакомым, да и знакомым людям (по большей части они такие же, как и вы), разрешайте себе быть неидеальными, жить в настоящем и оберегать то, что любите. Ведь мир вокруг нас – очень хрупкий, и чуть больше гармонии, красоты ему совсем не повредит.

БЛАГОДАРНОСТИ

На эту книгу меня вдохновила не только любовь к рисованию.

Хочу выразить огромную благодарность моим друзьям урбан-скетчерам из разных городов. Спасибо, что делились со мной впечатлениями и помогали советами.

Моим ученикам. Спасибо, что ждали эту книгу и не забывали целый год спрашивать меня о ней.

Спасибо издательству Бомбора за доверие.

Спасибо замечательной Лене Мединой, дизайнеру и режиссеру, за драгоценное время, проведенное со мной в поисках визуального образа книги – это новый для меня мир книжной иллюстрации.

Спасибо моим друзьям и семье за терпение и за то, что всегда поддерживают мои даже самые безумные начинания.

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

Для широкого круга читателей

РИСУЕМ С ЛЮБИМЫМИ ХУДОЖНИКАМИ. АВТОРСКИЕ ПРИЕМЫ И ТЕХНИКИ

Пластинина Екатерина Сергеевна

**АРХИТЕКТУРНЫЙ СКЕТЧИНГ МАРКЕРАМИ
ИСКУССТВО ГОРОДСКИХ ЗАРИСОВОК ШАГ ЗА ШАГОМ**

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*
Руководитель отдела *М. Терёшина*
Руководитель направления *И. Мещерякова*
Ответственный редактор *Л. Арангулова*
Литературный редактор *М. Мельникова*
Младший редактор *А. Баранова*
Художественные редакторы *В. Безкровный, К. Доброслов*
Компьютерная верстка *Е. Медина, А. Гусев*
Корректоры *И. Пилецкий, Д. Переплётова*

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы,
123308, Ресей, қала Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй, 1 ғимарат, 20 қабат, офис 2013 ж.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Тауар белгісі: «Эксмо»
Интернет-магазин : www.book24.ru
Интернет-магазин : www.book24.kz
Интернет-дүкен : www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды
қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,
Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы ақпарат сайты: www.eksmo.ru/certification
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»
www.eksmo.ru/certification
Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Дата изготовления / Подписано в печать 28.07.2023.
Формат 80x100¹/₁₆. Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,33.
Тираж 2 000 экз. Заказ 1864.

Отпечатано с электронных носителей издательства.
ООО "Тверской полиграфический комбинат". 170024, Россия, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822)44-42-15
Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru

В электронном виде книги издательства вы можете
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
одни клик до книги

ЧИТАЙ
ГОРОД

ISBN 978-5-04-168332-0

9 785041 683320 >

БОМБОРА
издательство

БОМБОРА – лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг.
Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать
мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

bombora.ru [bomborabooks](https://bomborabooks.ru) [bomborabooks](https://bomborabooks.ru)

eksmo.ru

Официальный
интернет-магазин
издательства «Эксмо»

Хочешь стать
автором «Эксмо»?

Город – это целая вселенная, исследовать
которую можно бесконечно, постоянно удивляясь
ее глубине и непостоянству.

Научиться рисовать город и передавать атмосферу
замеченного мгновения не так и сложно – нужно просто
выйти на улицу и попробовать!

Вместе с этой книгой вы:

- изучите основы архитектурного скетчинга: от первой линии до построения сложной композиции;
- узнаете все о работе с линерами, маркерами и дополнительными материалами;
- научитесь работать с перспективой и искать необычные ракурсы и сюжеты;
- создадите собственные архитектурные зарисовки по простым пошаговым урокам и узнаете о цветовых палитрах Санкт-Петербурга, Стамбула, Венеции и других городов мира!

«Когда я выхожу на улицу, чтобы
порисовать, это всегда приключение:
волнующее, эмоциональное
и непредсказуемое».

ЕКАТЕРИНА ПЛАСТИНИНА, архитектор,
дизайнер и преподаватель, автор курсов
по архитектурной графике и рисованию
маркерами

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОМБОРА – лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг.
Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать
мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

🌐 bombora.ru 📖 bomborabooks ➕📱 bombora

ISBN 978-5-04-168332-0

9 785041 683320 >