

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 Пластининой! 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.

Рисую 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 равнодушны 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 природы 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

Jerusalem, windows. E.P.Z.

SKETCHMARKER LINER 0.1

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 Геции

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

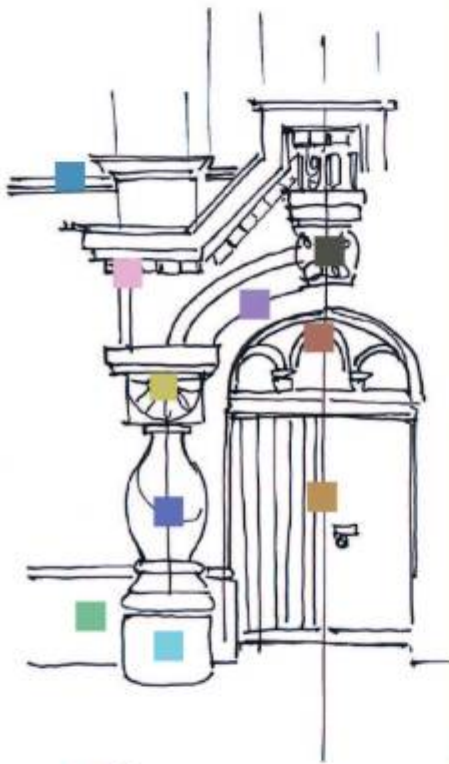
ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДА

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

