

Вступление

*Открываем мир рисования
спиртовыми маркерами*

Добро пожаловать в яркий мир спиртовых маркеров!

Вы начинающий художник, которому не терпится изобразить придуманных персонажей на бумаге? Вас привлекает эстетика аниме и манги? Книга, которую вы держите в руках, расскажет все об уникальном материале — спиртовых маркерах!

Почему именно спиртовые маркеры?

Я поняла, что хочу стать художницей, как только взяла в руки карандаш. Меня всегда привлекала красота окружающего мира. Творчество стало воплощением этого интереса. Бумага и карандаши есть в каждом доме. С них все и началось.

Мое детство пришлось на девяностые годы. Тогда я только и делала, что взахлеб смотрела аниме. Меня очаровали цвета и выразительный стиль японских мультфильмов. Разумеется, я пробовала переносить на бумагу героев из любимых сериалов. Я брала карандаш и тетрадку и пыталась передать тот самый стиль. Однажды начав рисовать персонажей, я уже не могла остановиться. До сих пор в голове не укладывается, что детский интерес к аниме так сильно повлиял на меня и мое творчество.

Проводником в мир искусства для меня стали цветные карандаши. Они были твердыми, и рисунки ими получались недостаточно хорошими. Работать с этим материалом было неприятно. Но как только мне в руки попали комиксы и манга, я влюбилась в цвет. Меня вдохновляли яркие обложки. В какой-то момент я узнала, что их создают с помощью маркеров Copic. Для меня это стало настоящим откровением. Вспоминая те времена, я удивляюсь, почему так долго оставалась в неведении. С другой стороны, я тогда была подростком, жила в испанской глубинке и особо не владела английским. Вот почему это открытие я сделала лишь в 2006 году.

Заказать эти маркеры в интернете у меня возможности не было. Однако вскоре я нашла подходящие материалы в маленьком магазинчике в часе езды от дома. Мои «копики» не отличались высоким качеством, но на рынке тогда не было альтернатив. Один маркер стоил восемь евро. Приходилось копить, чтобы позволить себе покупку пяти-шести штук в месяц. Тем не менее потихонечку я собрала небольшую коллекцию.

Одно дело маркеры купить, а другое — научиться ими рисовать. Это оказалось не так просто. Маркеры — материал, который нельзя назвать интуитивно понятным. Брать уроки рисования мне было не у кого, так что училась я методом проб и ошибок, экспериментировала, проверяла разные техники. Я старалась прислушиваться к себе и находить нестандартные решения. Так мне удалось добиться желаемых результатов.

С тех пор спиртовые маркеры — мои верные спутники. В Лондон я взяла минимум вещей, но пенал с маркерами был со мной. В наше время можно найти «копики» самых разных оттенков, на любой вкус и кошелек. Спиртовые маркеры доступны каждому, кто хочет попробовать что-то новое. Это мой любимый материал, и мне не терпится поделиться с вами своим многолетним опытом рисования.

Contrapicado
entraudo no
monstruos de [sintaxo]

contrapicado
ntando ao
isto de de
causico-
[!!!Cronicity
est e ter
atacado plo
causico!!!]

do e [!!!Sucesso!!!]

Colocamos,
os sics. [Per... alguem
ven pra hi.]

[!É metro-]

Estamos salvos

PERO HAI
DEMA SIADOS.
Colocamos
NAI VAI PODER
CON ELIS

DESTA VOLTA
NON VOS PODO
AXUDAR

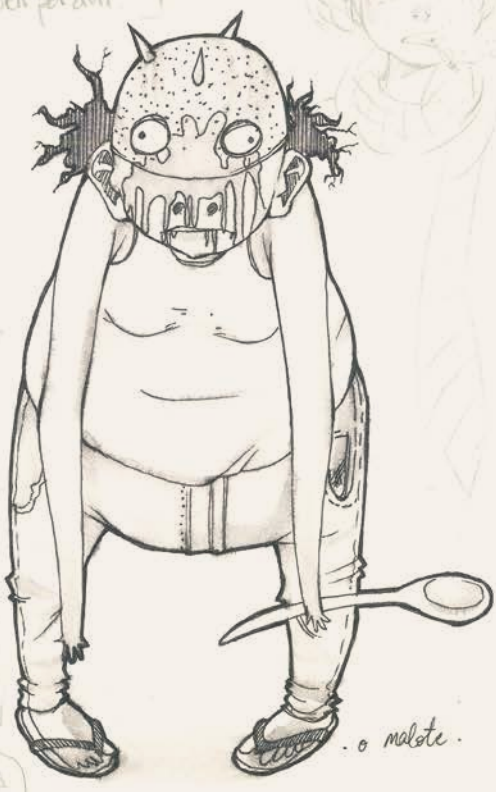
[Algo pesa!]

[Menuda sorpresa!]

[do woman tinha todo pensado]

O BANCO DE METROCITY ESTÁ A SER
ATACADO POLOS MONSTRUOS DA CARA
SUCIA. COLOR: HAI APARECE A
ATACALOS COAS SUAS PISTOLAS DE ALBA.
COMO SON MOITOS, METROWOMAN
DIZONSE A ENCENDER UN CIGARRO E
A ALARMA ANTIINCENDIO E OS
MONSTRUOS DISOLVENSE.

PLANO XERAL CONTRAPICADO DOS MONSTRUOS ENTRANDO NO BANCO E VENSE DESDE ADENTRO DO BANCO.

PRIMEIRO PLANO DE UN CIDADÁ ANÓNIMO SENDO ATACADO.

"!!! METROCITY ESTÁ A SER ATACADO POLOS CARASUCIOS!!!"

PRIMEIRO PLANO DAS BOTAS E METROWOMAN.

PLANO XERAL DE METROWOMAN.

METROWOMAN DISPARANDO.

PLANO PICADO CASI EXTREMO E VENSE MOITOS MONSTRUOS.

PRIMEIRO PLANO DE METROWOMAN CON CARA DE PREOCUPACIÓN.

VENSE FOME E OS ACERPORES DA ALARMA ANTIINCENDIOS ACENDENSE. CONTRAPICADO PARA QUE SE VEXA BEN.

OS MONSTRUOS DISOLVEN-DOSE.

PRIMEIRO PLANO DE METROWOMAN RINDOSE CON SORPRESA DE ANUNCIADO. E OS MONSTRUOS DE FONDO DISOLVEN-DOSE.

A CIDADE EN UNHA FESTA DE FONDO E EN PRIMEIRO PLANO O ALCALDE CHORANNO DE ALGEBRA.

"HAI DEMASIADOS!
!COLOCAMOS NON VAI A PODER CONTROLLOS ELES. ELA SOLA!"

MISMO PLANO QUE O ANTERIOR PERO ENCENDEN DO UN CIGARRO.

"¡¡¡ PASA! "

Sorriso de

Как пользоваться этой книгой

Хотите научиться рисовать спиртовыми маркерами? Хотите понять, как создавать необычных и выразительных персонажей? В таком случае эта книга — то, что вам нужно. В **главе 1** мы рассмотрим материалы, которые понадобятся для работы с этим пособием. Я также расскажу о дополнительных инструментах, с помощью которых вы сможете улучшить свои рисунки. В **главах 2 и 3** я познакомлю вас с теорией цвета и объясню, как подбирать палитру для иллюстрации. А еще мы разберемся в том, как смешивать оттенки маркеров, чтобы получить нужные цвета и плавные переходы. **Глава 4** посвящена поискам стиля: я подскажу, как его нащупать и воплотить в своем творчестве.

Далее мы перейдем к практике. В **главе 5** вы узнаете, как делать наброски, а в **главе 6** — как их раскрашивать. В **главе 7** мы проверим, чему вы научились; вместе со мной вы поэтапно создадите полноценную иллюстрацию с персонажем.

А что дальше? В **главе 8** мы рассмотрим, как донести свое творчество до широкой аудитории и как эффективно взаимодействовать с подписчиками. В **главе 9** изучим возможности для дальнейшего обучения и развития в искусстве.

В конце книги вы также найдете пятнадцать страниц без текста. Там на маркерной бумаге вы сможете проверить свои «копики» в деле. Конечно, не лишним будет завести отдельный скетчбук, чтобы после прочтения книги продолжать практиковаться.

Независимо от того, новичок вы или опытный художник, желающий освоить новый материал, благодаря этой книге вы познакомитесь с конкретными техниками рисования спиртовыми маркерами и вдохновитесь на создание персонажей. Пустые страницы позволят применить новые знания на практике и увидеть свой прогресс.

Чудесного вам рисования!

За время обучения я нарисовала кучу скетчей, некоторые из них никто не видел. Хорошо, что у меня было пространство, свободное от критики, и я могла спокойно экспериментировать. Я не пыталась создавать идеальные картинку и не переживала о том, как люди воспримут мои работы.

ГЛАВА 1

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Выбираем инструменты

Чтобы создать красивую иллюстрацию спиртовыми маркерами, нужно выбрать правильные инструменты. Давайте выясним, с чего лучше начать обучение, и подберем дополнительные материалы.

Спиртовые маркеры

Прежде чем перейти к списку конкретных материалов, давайте остановимся и подумаем, почему многие художники так любят спиртовые маркеры?

Во-первых, маркерами можно быстро рисовать. Их удобно хранить. А еще это универсальный материал. В магазинах представлен широкий выбор цветов, но если нужного оттенка нет, его можно легко получить путем смешения. Художник может подобрать любые оттенки — от глубоких и насыщенных до легких пастельных.

Во-вторых, работы, выполненные маркерами, порой не отличишь от цифровых иллюстраций: благодаря этому их удобно фотографировать или сканировать. Качество картинки зависит и от выбранного типа бумаги, что также можно использовать в художественных целях (чуть позже мы обсудим это подробнее).

Сегодня маркеры выпускают многие компании. Найти вариант, который подойдет именно вам, больше не проблема. Однако купить первый набор может быть непросто из-за широкого ассортимента товаров. Вот почему в этом разделе мы поговорим об основных брендах и их особенностях.

Маркеры Copic

Copic — японская компания, которая в 1980-х стала первопроходцем в производстве спиртовых маркеров. Фирма до сих пор остается лидером в этой сфере. «Копики» славятся высококачественными чернилами, а предлагаемая палитра цветов включает в себя чуть ли не все возможные оттенки — от темных и насыщенных до мягких и пастельных. Маркеры продаются как наборами, так и поштучно (это очень удобно, вы всегда можете найти оттенок, которого вам не хватает). Их также можно заправлять повторно, докупив чернила того оттенка, который вы быстрее всего расходуете. В продаже есть и сменные перья. А еще Copic производит специальную бумагу и прочие аксессуары для своих маркеров. Фирма предлагает целую линейку товаров для удобной работы и творчества. Неудивительно, что ее продукция считается эталоном качества. Но не забывайте: «копик» «копику» — рознь! У маркеров бывают разные наконечники (пуля, долото или кисть).

Продукция Copic, пожалуй, самая дорогая на рынке, но в этом случае цена более чем оправдана. Если есть возможность, попробуйте хотя бы разок порисовать «копиками». Однако знакомство со спиртовыми маркерами я бы советовала начать с других брендов. Более бюджетные маркеры помогут вам привыкнуть к этому материалу и понять, как вы хотите с ним работать. Кроме того, кисть у маркеров Copic довольно мягкая. Ею можно проводить линии разной толщины, но к работе с таким пером нужно привыкнуть. Если вы уже рисовали спиртовыми маркерами, обязательно попробуйте «копики». Цвета у них действительно потрясающие!

Маркеры слева направо:
Copic Classic E00,
Copic Ciao V000
и Copic Sketch BV31.

Winsor & Newton, Spectrum Noir и другие премиум-бренды

Многие известные производители художественных товаров также выпускают спиртовые маркеры. Это, в первую очередь, фирма Winsor & Newton и их линейка Promarker. Серию Promarker от Winsor & Newton любят архитекторы и фешен-иллюстраторы. Качество чернил и палитра этих маркеров сопоставимы с продукцией Copic, но корпус у них отличается от «копиков». Они больше подходят для тех, кто занимается органическим дизайном и отдает приоритет мягким линиям и естественным контурам. Если вы хотите перейти на профессиональный уровень и не можете найти маркеры Copic, рассмотрите бренды вроде Winsor & Newton или Spectrum Noir, их продукция отлично вам подойдет.

Вверху на следующей
странице два маркера
из линейки Promarker:
Classique и Promarker Brush.