

Содержание

От автора 7

Немного теории 9

Об этой книге 10

Теория 11

Что же такое спиртовые маркеры? 11

Анатомия маркера 12

Производители маркеров 13

Как работать маркерами 14

Палитра 16

Лайнеры 21

Белая гелевая ручка 22

Бумага 23

что дальше? 26

Црочки 27

Вишенки 28

Коктейль 36

Лама 49

Лето 60

Люблю 68

Пожелания 76

Путешествие 86

Суккулент 98

Торт 106

Тыковка 118

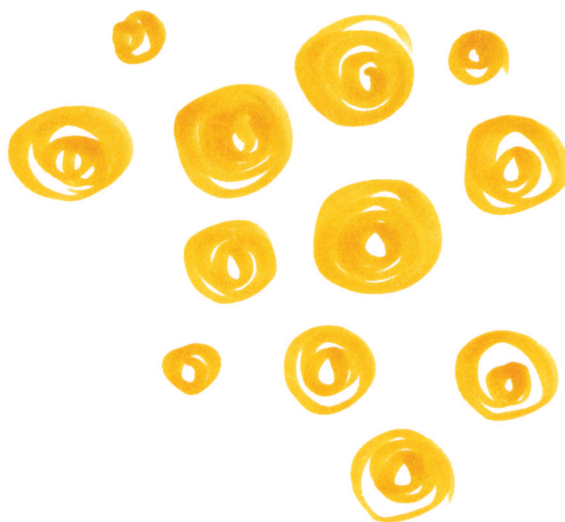
Раскраски 131

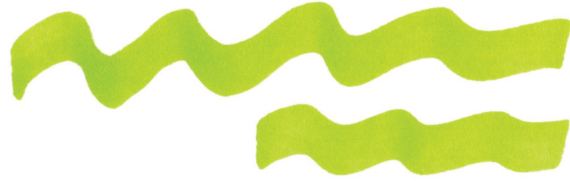

От автора

Привет, меня зовут Лиза, и я рисую спиртовыми маркерами. Много лет назад я случайно наткнулась на них в художественном магазине и полюбила всем сердцем. Маркеры прочно вошли в мою жизнь, и благодаря им у меня появилась чудесная, душевная аудитория, которая ждала в моем в инстаграме новых картинок и подбадривала своими теплыми комментариями. Время шло, я развивалась, и пришел момент, когда я поняла, что могу поделиться своими знаниями с теми, кто хочет рисовать, как я. Так появились на свет мои первые две книги.

Теперь, когда вы держите в руках мою третью книгу, я хочу сказать, что бесконечно благодарна каждому из вас за поддержку и тепло! Без вас этого бы не было. Спасибо!

Немножко

Winocolor

Об этой книге

Однажды после мастер-класса ко мне подошла девушка и поделилась своими впечатлениями от занятия. Ей очень понравилось рисовать маркерами, но из-за небогатого художественного опыта бóльшая часть мастер-класса у нее ушла на работу над композицией и эскизами, поэтому она не смогла до конца распробовать все удовольствие от рисования маркерами. «Может быть, вам приносить на мастер-классы раскраски для таких, как я?» — предложила она. И хотя я понимала, что композиция — штука важная, я также поняла и то, что иногда хочется просто порисовать в кайф!

Так и родилась эта книга. Это не серьезный теоретический учебник, который раскрывает все секреты композиции, перспективы, цветовой гармонии и прочих дисциплин, которые преподают в профессиональных художественных школах. Здесь вас ждет практика, практика и еще раз практика. Много практики! Целых 10 пошаговых уроков рисования спиртовыми маркерами с пояснениями и советами, чтобы вы могли насладиться рисованием и создать множество ярких иллюстраций, которые будут радовать вас, ваших друзей и подписчиков.

К каждому из уроков прилагается раскраска, но и это еще не все! Вас ждет еще 10 раскрасок, которые вы сможете раскрасить так, как вам заблагорассудится.

Получившиеся иллюстрации можно использовать как угодно — оставить в блокноте, повесить на стенку или сделать из них открытки и подарить друзьям.

Кроме того, в конце книги вас ждет два листа с цветными стикерами — ими можно украсить скетчбук или конверт, в котором вы вручите свое творение близкому человеку.

Делитесь своими иллюстрациями, ведь — я верю в это — они могут сделать нашу жизнь немного счастливее!

Мне, конечно, хотелось бы обойтись без лишних разглагольствований и скорее перейти к практическим урокам, но я догадываюсь, что среди моих читателей есть новички, которым просто необходимо немного привести в порядок разрозненные знания о маркерах, поэтому впереди вас ждет немножко теории.

Теория

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СПИРТОВЫЕ МАРКЕРЫ?

Люди, которые сталкиваются со спиртовыми маркерами в первый раз, чаще всего решают, что это обычные фломастеры. И хотя визуальное сходство между ними, безусловно, есть, различий тоже имеется немало.

Главная особенность спиртовых маркеров состоит в их чернилах, которые, благодаря своему составу, позволяют смешивать между собой близкие

оттенки, создавая мягкие переходы цвета и заливки.

Работать маркерами намного проще, чем многими другими художественными инструментами, а их компактность, яркость и необычный, современный формат только добавляют им популярности у скетчеров, дизайнеров и иллюстраторов по всей планете.

АНАТОМИЯ МАРКЕРА

Да, маркер действительно похож на обычный фломастер – тот же пластмассовый корпус, «картридж» с чернилами внутри, колпачок и наконечник. Но если у фломастеров обычно встречается один-единственный наконечник, то у маркеров их может быть как минимум три вида – «пуля», «кисть» и «долото».

1. Наконечник «пуля» больше всего похож на своего младшего собрата-фломастера. Он незаменим, когда вам нужно добиться стабильной тонкой линии или проработать мелкие детали. Однако этим наконечником сложновато будет сделать большую заливку.

2. Наконечник «кисть» действительно напоминает по форме кисточку, только состоит он не из мелких волосков, а из материала, похожего на поролон. Это мой любимый наконечник, ведь, на мой взгляд, он практически универсален. Благодаря гибкой кисти, чувствительной к нажатию, им можно прорабатывать мелкие детальки и закрашивать большие площади. Почти все свои скетчи я делаю исключительно «кистью».

3. Наконечник «долото» схож с наконечниками канцелярских фломастеров. Благодаря своей форме он отлично подходит для больших заливок. Но если наловчиться, этим наконечником можно рисовать и небольшие детали за счет его твердости.

4. Существуют также маркеры с **необычными наконечниками**, которые пригодятся для разных специфических задач. К этой группе можно отнести суперширокие наконечники для больших заливок, более толстые «пули», более тонкие «перья» и совсем-совсем необычные «зубастые» наконечники для создания нестандартных линий.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАРКЕРОВ

Рынок маркеров развивается так стремительно, что уследить за всеми производителями нелегко не только новичку, но и профессионалу. Я перепробовала довольно много марок и хочу рассказать вам о тех из них, которыми пользовалась чаще всего.

1. Copic — наверное, самый известный бренд на рынке маркеров. Я начала свою «карьеру» именно с этих маркеров, и до сих пор им остаюсь им верна. Copic отличаются широкой палитрой из более чем 350 цветов и долговечностью. К примеру, некоторые маркеры, купленные больше пяти лет назад, я использую до сих пор. Copic выпускается в трех линейках, одна из которых, Ciao — считается более бюджетной.

2. Touch — профессиональные маркеры от корейской фирмы ShinHanart. Палитра Touch скромнее (чуть больше 200 цветов), зато обладает хорошим набором пастельных оттенков и очень приятных тепло-серых цветов, которые я регулярно использую вместо более грязноватых от Copic. Наконечник-кисть у этих маркеров отличается особой текстурой, которая позволяет создавать необычные акварельные эффекты. К сожалению, маркеры Touch часто подделывают, поэтому, покупая их у неофициальных дилеров, сравнивайте эти маркеры с товаром на официальном сайте ShinHanart.

3. Sketchmarkers — маркеры отечественного производителя, которые

я всегда советую новичкам. Широкая палитра (даже шире, чем у тех же Copic), качество и невысокая цена позволяет этим маркерам полноценно конкурировать с более опытными коллегами.

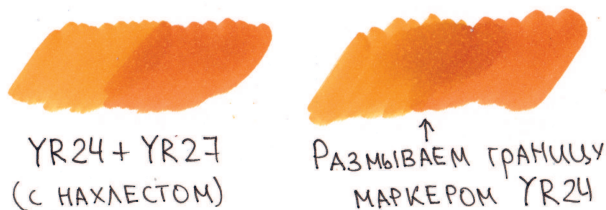
Кстати, все из перечисленных выше маркеров имеют по два наконечника (какие именно, вы можете выбрать сами) и чернила для дозправки. Это значит, что прихватив бутылочку чернил с соответствующим номером, вы сможете изрядно продлить жизнь своего маркера, регулярно его заправляя.

Конечно, нельзя не упомянуть и другие хорошо известные марки. Например, **Promarkers** от широко известного в художественных кругах английского бренда Winsor&Newton. Или **Stylefile** — немецкие маркеры, активно завоевывающие рынок.

Напоследок мне хотелось бы предостеречь вас от покупки бездонного чемодана маркеров за бесценок с хорошо известного китайского сайта. Конечно, ими тоже можно рисовать, но все же качество таких маркеров оставляет желать лучшего. Специфические наборы цветов не позволяют смешивать все оттенки так, как хотелось бы, а надежность и долговечность корпуса и наконечников оставляют желать лучшего. Иногда лучше заплатить чуть больше и получить удовольствие, чем экономить и навсегда испортить впечатление от спиртовых маркеров.

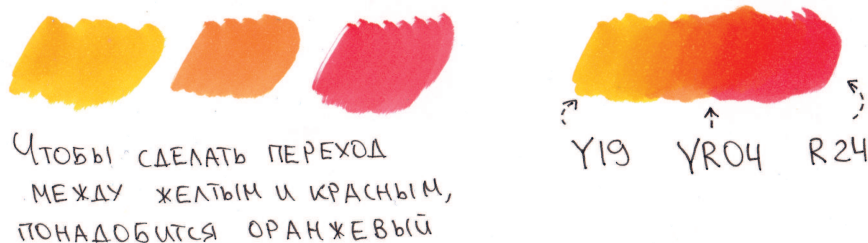
КАК РАБОТАТЬ МАРКЕРАМИ

Как я уже говорила, главная особенность спиртовых маркеров — способность создавать переходы цвета волшебными спиртовыми чернилами! Сперва в ход идет маркер более светлого оттенка, затем с нахлестом накладывается оттенок потемнее. Если между цветами осталась заметная граница, нужно всего лишь размыть ее более светлым маркером и — вуаля! — идеальный переход цвета готов.

Обратите внимание, что лучшее смешивание достигается, пока чернила не высохли, а спиртовые чернила сохнут довольно быстро. Так что чашечку чая лучше выпивать до того, как вы принялись за рисование, чтобы потом не отвлекаться во время работы.

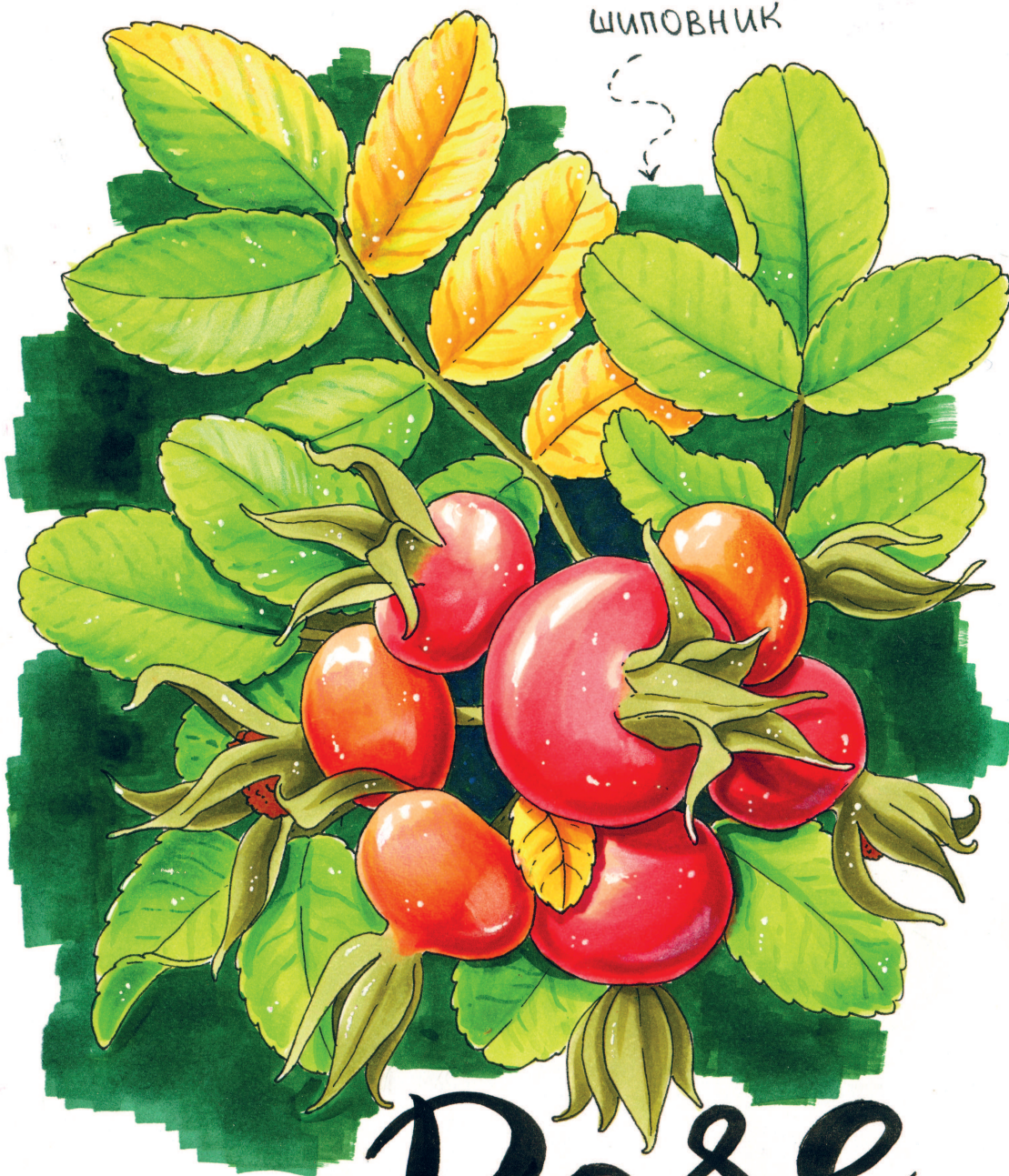
Главный залог создания красивого перехода от светлого к темному — наличие как минимум двух (а лучше трех) близких оттенков одного цвета. Если же вы хотите сделать переход между двумя разными цветами, скажем, желтым и красным, вам понадобится еще и промежуточный цвет — оранжевый.

Чем дальше два цвета друг от друга, тем больше вам понадобится оттенков.

ОСЕННИЙ
ШИПОВНИК

D O G

Rose

Помните, что, в отличие от акварели, вы не сможете намешать на палитре несколько цветов и создать свой оригинальный оттенок. Каждый маркер обладает своим собственным уникальным цветом, который не будет меняться, скажем, от количества воды в кисти. Именно с этим цветом вы будете работать. Именно под него вы будете подбирать дополнительные цвета. И это нас подводит к следующему важному вопросу – как подобрать для себя эти самые цвета и не ошибиться?

ПАЛИТРА

Обычно в выборе цветов я советую ориентироваться на тему, которая вам ближе всего. Скажем, для фуд-иллюстрации набор цветов будет один, для ботанической иллюстрации – немного другой, а для архитектурных скетчей – третий.

Но я понимаю, что, даже сузив выбор до нескольких цветов, не каждый сможет разобраться в сотнях оттенков, которые предлагают разные производители. Легко ли выбрать красный маркер, когда только у Copic 30 оттенков этого цвета?

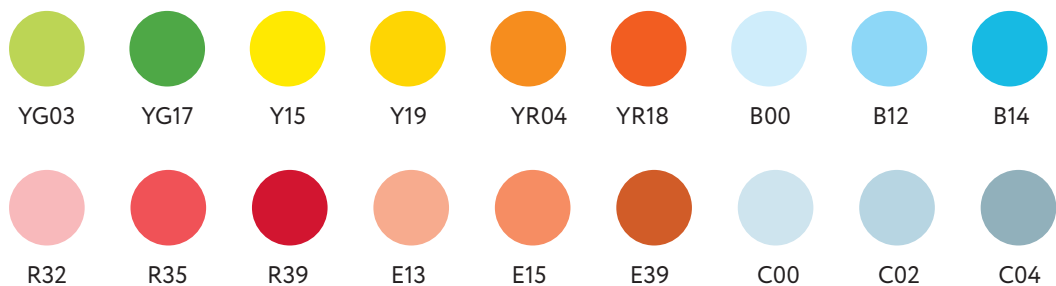
Конечно, производители пытаются давать нам подсказки, объединяя оттенки цифровыми и буквенными группами, выпуская каталоги и публикуя мини-мастер-классы с указанием цветов, но и это не всегда помогает. Цветовые палитры на сайтах нередко привирают, давая усредненные цвета, печатные каталоги не могут передать цвет на 100% из-за особенностей печати, колпачки не совпадают с цветом самого маркера, а фото с выкрасками в интернете искажают цвет. Остаются только два варианта – пробовать все цвета самостоятельно или полагаться на опыт тех, кто уже их перепробовал до вас.

Специально для тех, кто еще не купил свои первые маркеры или до сих пор сомневается в выборе цветов, я собрала стартовую палитру из 18 оттенков. В этой книге я буду использовать больше цветов, но даже этот начальный набор поможет вам выполнить большинство уроков, заменяя недостающие оттенки теми, что у вас есть, или используя в качестве дополнительного материала цветные карандаши.

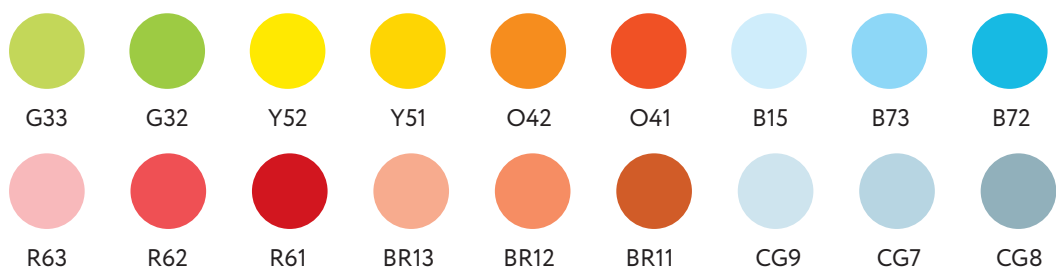
Вы уже знаете, что я использую в работе маркеры Copic, но, чтобы не ограничивать вас в выборе и бюджете, я подобрала похожие оттенки других производителей, которым я доверяю.

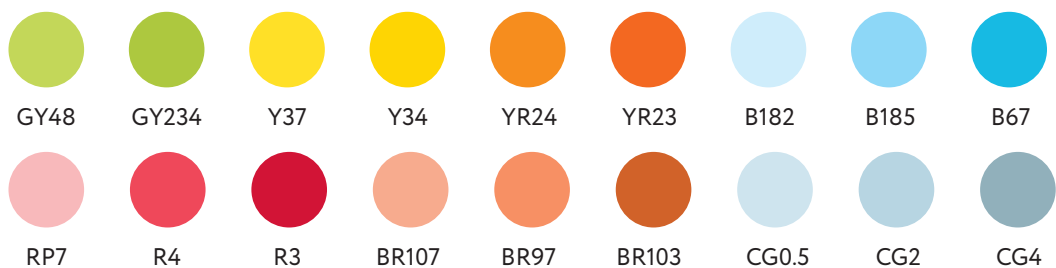
СТАРТОВЫЙ НАБОР COPIC

СТАРТОВЫЙ НАБОР SKETCHMARKERS

СТАРТОВЫЙ НАБОР TOUCH

Помните, что цвета, используемые при печати, физически не могут передать цвет маркеров на 100%, поэтому палитра в этой книге чисто визуально может немного отличаться от того, что вы увидите в своем скетчбуке.

P.S. Если вы уже собрали этот базовый набор, и вам не терпится начать его расширять, советую начать с цветов YR21, YR24 и YR27. По-моему, они идеально подходят для выпечки. Вы вполне можете обойтись и без них, используя коричневые оттенки, но все-таки охристые, на мой вкус, выглядят немного аппетитнее.

Как я уже сказала выше, это далеко не все цвета, которые я использую. За время своей маркерной «карьеры» я собрала огромный чемодан с маркерами, тщательно подбирая цвета и оттенки. Вам интересно в него заглянуть? Что ж, не вопрос! Ниже мои самые любимые цвета. Этой палитры точно хватит, чтобы завершить все уроки этой книги и продолжить рисовать еще год-другой.

ЛЮБИМЫЙ НАБОР

Подойдет к обоим наборам зеленых

