

УДК 75
ББК 85.147
С18

Hans-Christian Sanladerer
Floral Sketching: Schnelle Blumenskizzen mit Stift und Watercolor

Illustrationen, Fotos, Konzeption: Hans-Christian Sanladerer
Verantwortlich: Maria Möllenkamp
Lektorat und Produktmanagement: ZweiKonzept GbR
Layout: Michael Feuerer
Umschlaggestaltung: Leeloo Molnár
Repro: LUDWIG:media
Herstellung: Kathleen Baumann
© 2021 Christophorus Verlag in der Christian Verlag GmbH
Infanteriestraße 11a, 80797 München

Санладерер, Ханс-Кристиан.
С18 Цветочный скетчинг : как создавать быстрые зарисовки цветов и растений / Ханс-Кристиан Санладерер ; [перевод О. Нацаренус]. — Москва : Эксмо, 2023. — 112 с. : ил. — (Ботаническая иллюстрация. Учимся рисовать цветы и растения).

ISBN 978-5-04-166206-6

Розы, тюльпаны, магнолии и гиацинты; букеты, цветы в горшках и цветочные композиции — в этой книге ты найдешь множество вдохновляющих пошаговых уроков, которые научат тебя технике ботанических зарисовок. Ты узнаешь, как правильно подбирать материалы, выбирать референсы, компоновать изображение, освоишь все необходимые художественные техники и многое-многое другое.

**УДК 75
ББК 85.147**

ISBN 978-5-04-166206-6

© Нацаренус О., перевод на русский язык, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

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

БОТАНИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ. УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ

Санладерер Ханс-Кристиан

ЦВЕТОЧНЫЙ СКЕТЧИНГ

КАК СОЗДАВАТЬ БЫСТРЫЕ ЗАРИСОВКИ ЦВЕТОВ И РАСТЕНИЙ

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*
Руководитель направления *М. Терёшина*
Ответственный редактор *М. Расторгуева*
Литературный редактор *М. Мельникова*
Младший редактор *Д. Левандовская*
Художественный редактор *Е. Гузнякова*
Компьютерная верстка *Ю. Лазарева*
Корректоры *Д. Переллетова, Д. Жуков, М. Пищаева*

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

Өндiрушi: «ЭКМО» АҚБ Баспасы.

123308, Ресей, қала Маскеу, Зорге көшесi, 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 белгiсi: «Эксмо»

Интернет-магазин: www.book24.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz

Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор 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 сайтта: 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

Өндiрген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Дата изготовления / Подписано в печать 26.09.2022.
Формат 82x100¹/₁₆. Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,63.
Тираж экз. Заказ

 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://vk.com/bomborabooks) [bombora](https://fb.com/bombora)

ISBN 978-5-04-166206-6

9 785041 662066 >

12+

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

ЛитРес:
один клик до книг

Москва. ООО «Торговый Дом «Эксмо»

Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д.1, строение 1.

Телефон: +7 (495) 411-50-74. **E-mail:** reception@eksmo-sale.ru

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми

покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»

E-mail: international@eksmo-sale.ru

International Sales: International wholesale customers should contact

Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.

international@eksmo-sale.ru

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном

формлении, обращаться по тел.: +7 (495) 411-68-59, доб. 2261.

E-mail: ivanova.ey@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми

и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,

Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

Филиал «Торгового Дома «Эксмо» в Нижнем Новгороде

Адрес: 603094, г. Нижний Новгород, улица Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза»

Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94). **E-mail:** reception@eksmonn.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Санкт-Петербурге

Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 84, лит. «Е»

Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04. **E-mail:** server@szko.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Екатеринбурге

Адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2ц

Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08)

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Самаре

Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е»

Телефон: +7 (846) 207-55-50. **E-mail:** RDC-samara@mail.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Ростове-на-Дону

Адрес: 344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 44А

Телефон: +7 (863) 303-62-10. **E-mail:** info@rnd.eksmo.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Новосибирске

Адрес: 630015, г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3

Телефон: +7(383) 289-91-42. **E-mail:** eksmo-nsk@yandex.ru

Обособленное подразделение в г. Хабаровске

Фактический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 22, оф. 703

Почтовый адрес: 680020, г. Хабаровск, А/Я 1006

Телефон: (4212) 910-120, 910-211. **E-mail:** eksmo-khv@mail.ru

Республика Беларусь: ООО «ЭКСМО АСТ Си энд Си»

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Минске

Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Жукова, 44, пом. 1-17, ТЦ «Outleto»

Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92

Режим работы: с 10.00 до 22.00. **E-mail:** exmoast@yandex.by

Казахстан: «РДЦ Алматы»

Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровского, 3А

Телефон: +7 (727) 251-58-12, 251-59-90 (91,92,99). **E-mail:** RDC-Almaty@eksmo.kz

Полный ассортимент продукции ООО «Издательство «Эксмо» можно приобрести в книжных

магазинах «Читай-город» и заказать в интернет-магазине: www.chitai-gorod.ru.

Телефон единой справочной службы: 8 (800) 444-8-444. Звонок по России бесплатный.

Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»

www.book24.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.

Тел.: +7 (495) 745-89-14. **E-mail:** imarket@eksmo-sale.ru

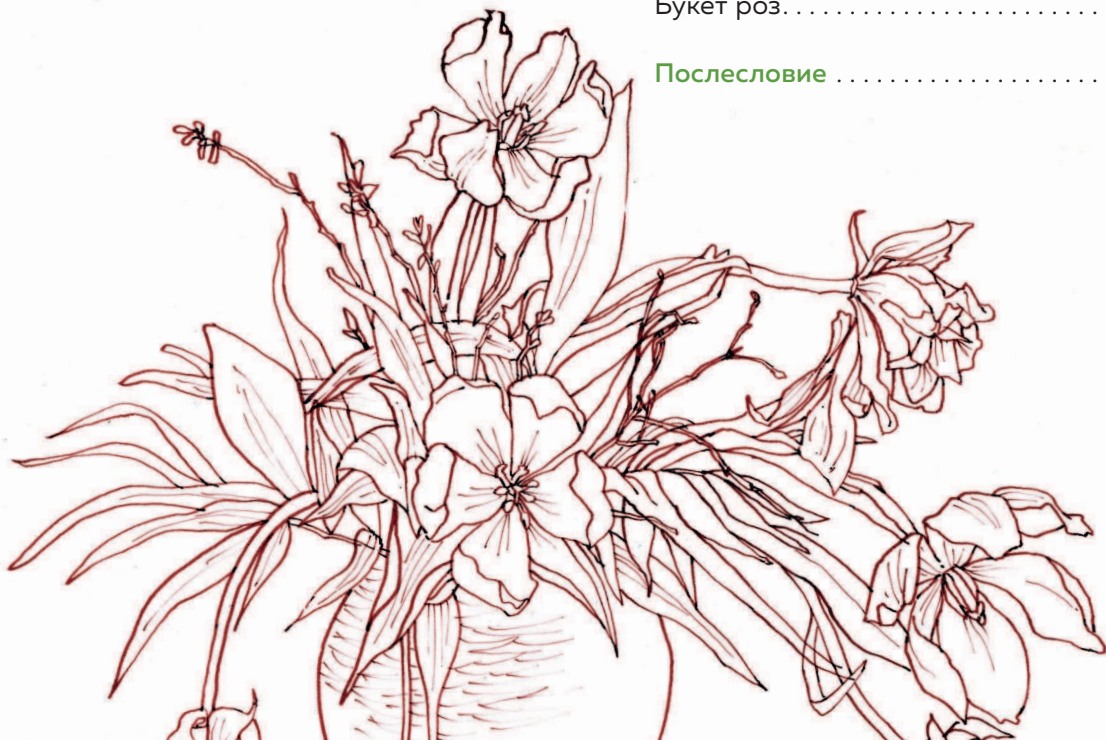

book 24.ru

Официальный
интернет-магазин
издательской группы
«ЭКСМО-АСТ»

Оглавление:

Предисловие	7	Шаг за шагом к эскизам	26
Почему именно «Цветочный скетчинг» и что вообще это такое?	9	Рододендрон	28
Для начала – основные принципы	11	Амариллис в синем	30
Реальный объект или фотография в качестве референса?	11	Физалис	32
Выбор сюжета и компоновка изображения	12	Розы	36
Смотри внимательно!	14	Сухие цветы амариллиса	40
Где есть свет, там присутствует и тень ..	15	Амариллис	44
Не бойся чистого листа	16	Тюльпаны в горшке	48
Ну, на этом можно закончить!	17	Магнолии	52
Материалы – изобилие возможностей ..	18	Букет с увядающими тюльпанами	58
Бумага и альбом для зарисовок	18	Гиацинты в керамическом горшке	62
Стандартный инвентарь	20	Амариллис	64
Техники. Зарисовки карандашом и красками	22	Физалис	68
Рисование контура, штриховка и тонировка	22	Магнолии и жимолость	72
Акварель – красочно, но не слишком ..	24	Увядающие тюльпаны	74
		Гибискус в палисаднике	76
		Маки	78
		Физалис	80
		Букет роз	84
		Магнолии	86
		Лютик садовый (ранункулюс)	90
		Букет тюльпанов	94
		Распустившийся тюльпан	98
		Гиацинты	102
		Букет роз	106
		Послесловие	108

Предисловие

Дорогой читатель, тематика этой книги ориентирована на творческих людей или тех, кто хочет таковыми стать, вне зависимости от пола и возраста.

Как правило, творческие люди особым образом расположены к близким себе по духу, поэтому позвольте мне перейти на «ты». Возможно, у тебя «солидная должность» и ты пытаешься найти способ снять напряжение, или ты уже занимаешься творчеством и открыт для изучения новых техник. Быть может, ты подошел к теме скетчинга еще в юном возрасте или используешь свое свободное время, будучи на пенсии. В любом случае эта книга должна вдохновить тебя и побудить к творческой активности.

Техника быстрых зарисовок особенно подходит тем, кто не располагает достаточным количеством свободного времени. Кроме того, она предоставляет свободу благодаря небрежным мазкам и смелой палитре цвета.

«Городской скетчинг» — зарисовки нашей жилой среды — тема, которая с каждым годом становится все более популярной. Когда городской скетчинг «встречается» с цветами, возникает «цветочный скетчинг».

В наше время, когда окружающая среда находится под постоянной угрозой, мы размышляем об уникальности природы и пытаемся сблизиться с ней. С этой книгой ты сможешь запечатлеть красоту растений и цветов с помощью техники создания быстрых набросков. И никаких реалистичных и изобилующих деталями изображений цветочных букетов! Быть легкими на подъем и импровизировать — вот наш девиз!

Чтобы помочь тебе в этом, я с радостью поделюсь опытом, приобретенным благодаря работе над эскизами, многочисленным курсам, поездкам за границу и по своей стране,

а также онлайн-семинарам по скетчингу, которые я провожу.

Пошаговые инструкции облегчают начало работы. Ты увидишь, как можно действовать, но я не призываю тебя к слепому копированию. Ведь смысл не в том, чтобы показать тебе единственно правильный путь, а в том, чтобы побудить тебя найти собственный.

«Искусство прекрасно, но оно требует усилий», — говорил мой знаменитый баварский соотечественник Карл Валентин. Я бы добавил: всегда внимательно следи за тем, чтобы не упустить удовольствие за всеми этими усилиями! Так что забудь о перфекционизме, потому что творчество, особенно рисование, должно прежде всего приносить удовольствие.

Смысл в том, чтобы наслаждаться!

Буду очень рад, если ты поделись результатами своего творчества в социальных сетях. Меня ты можешь найти под ником @illuchrisa.

Почему именно «Цветочный скетчинг» и что это вообще такое?

Тебе, как и мне, надоели традиционно нарисованные красками или карандашом цветочные натюрморты? Я во всем предпочитаю чуть больше свободы. И когда это касается рисования — тоже.

Всю свою жизнь я делаю зарисовки, иными словами, жизнь без творчества была бы для меня лишь существованием. Не проходит и дня, чтобы я не доставал один из своих многочисленных альбомов для рисования, стараясь запечатлеть то, что попадаетея на глаза. Это может быть здание, человек, пейзаж, растение — нечто, что вызывает во мне восхищение. Понятие «восхищение» говорит само за себя: объект должен тебе нравиться, в нем должно быть что-то такое, что заставит тебя схватиться за карандаш или краски.

В непростые времена мы стремимся быть ближе к природе. Прогулка по лесу позволяет нам дышать полной грудью, вскапывание земли и посадка растений в саду или на балконе буквально соединяют нас с землей и наполняют силами. И совсем не сложно запечатлеть окружающую нас природу в рисунках. Мои мастер-классы на тему ботанических зарисовок очень популярны. Помимо цветов и соцветий, речь идет обо всем, что растет или уже выросло, включая ветви, корни, шишки... обо всей ботанике в целом. Поскольку все это вышло бы за рамки данной книги, мы ограничимся исключительно цветочными композициями. Когда я покупаю растения, я сразу думаю о том, какие материалы лучше всего подойдут для их зарисовки. Возможно, и с тобой скоро будет происходить то же самое?

11
11

Для начала — основные принципы

Существует множество способов приблизиться к теме цветочного скетчинга. Причем среди них не существует правильных или неправильных. Благодаря регулярным зарисовкам у тебя разовьется собственный

«почерк». Но на пути к этому полезно помнить о нескольких основных принципах, знать правила построения формы и приобрести полезные базовые знания.

Реальный объект или фотография в качестве референса?

Сюжеты для зарисовки найдутся повсюду: пышный букет, зелень перед входной дверью или великолепие цветов в ботаническом саду... И так, ты спрашиваешь себя сейчас: «Мне рисовать с реального, трехмерного объекта или же взять за основу фотореференс?»

Как заядлый городской скетчер, я делаю наброски на месте, то есть «в реальной жизни», и ценю возможность просто шагнуть влево или вправо, чтобы получше рассмотреть объект. Для меня главным аргументом в пользу рисования с натуры является возможность позже вспомнить процесс создания эскизов в разных необычных местах, например, в ботаническом саду. Словно путешествуя во времени, ты мысленно переносишься обратно в то самое место. Ты сразу начинаешь вспоминать, с кем ты там был, о чем вы беседовали, и, может быть, даже чувствуешь запах цветов.

Такие интенсивные воспоминания могут быть созданы обычным эскизом. К тому же фотография сужает реальность с трех до двух измерений и, что немаловажно, преподносит сюжет с совершенно конкретного угла зрения фотографа: у нее есть определенная экспозиция (нечасто она оказывается удачной), заданное положение света и тени и, возможно, искаженные цвета.

Несмотря на то, что нет ничего плохого в работе с фотошаблонами, я все же предпочитаю реальный объект, осязаемый цветок, который я могу расположить при правильном освещении, покрутить и повернуть так, как

мне необходимо. Кроме того, меня привлекает тот аспект, что живые цветы невечны (но тут спорно, как лучше). Ты можешь проследить за их жизненным циклом — от расцвета до увядания — в серии эскизов, запечатлев их уникальную непрочную красоту.

Какой из двух эскизов был сделан с фотографии? Ответ: магнолии. Они нарисованы несколько более точно и смело. Вероятно, потому, что с фотографией, которая всегда доступна, есть возможность не торопиться.