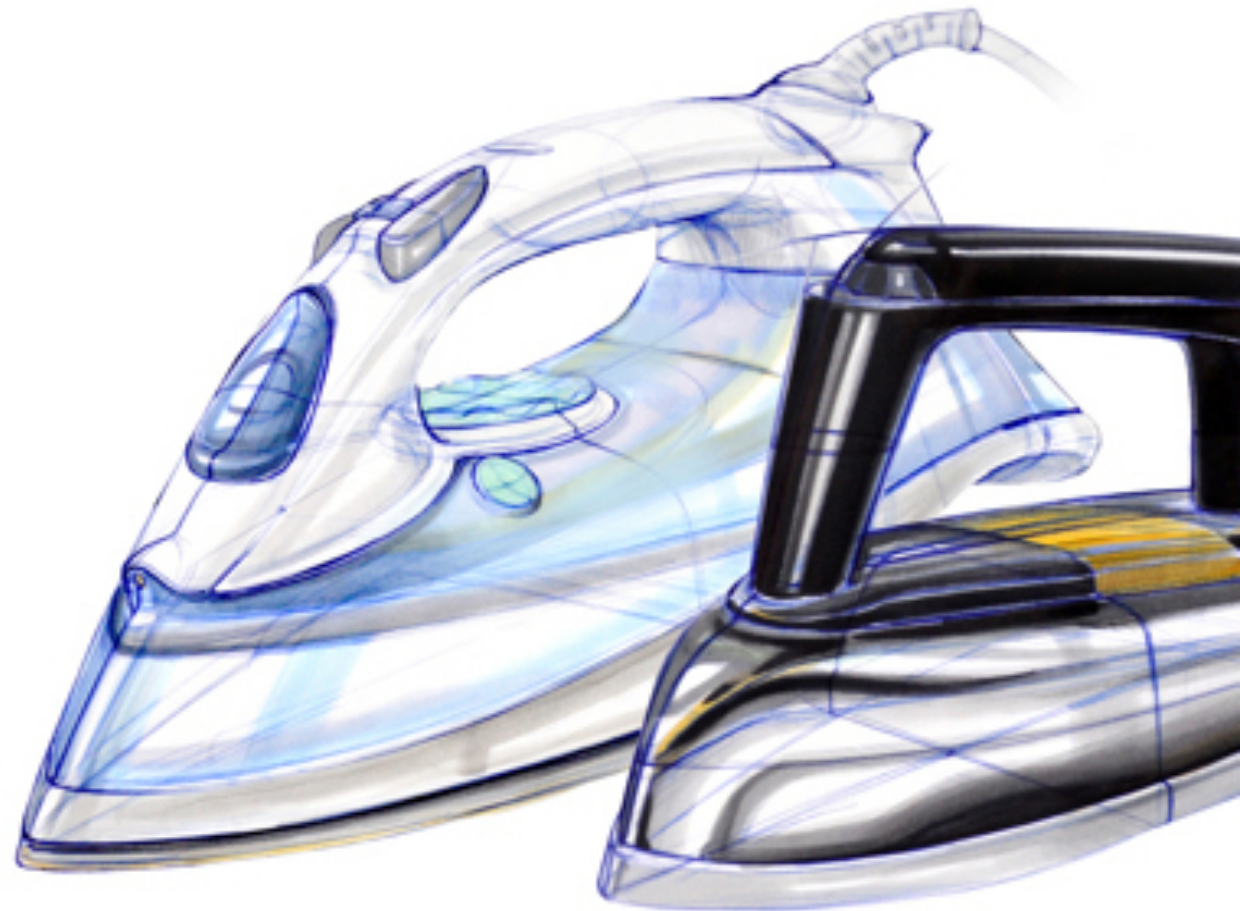
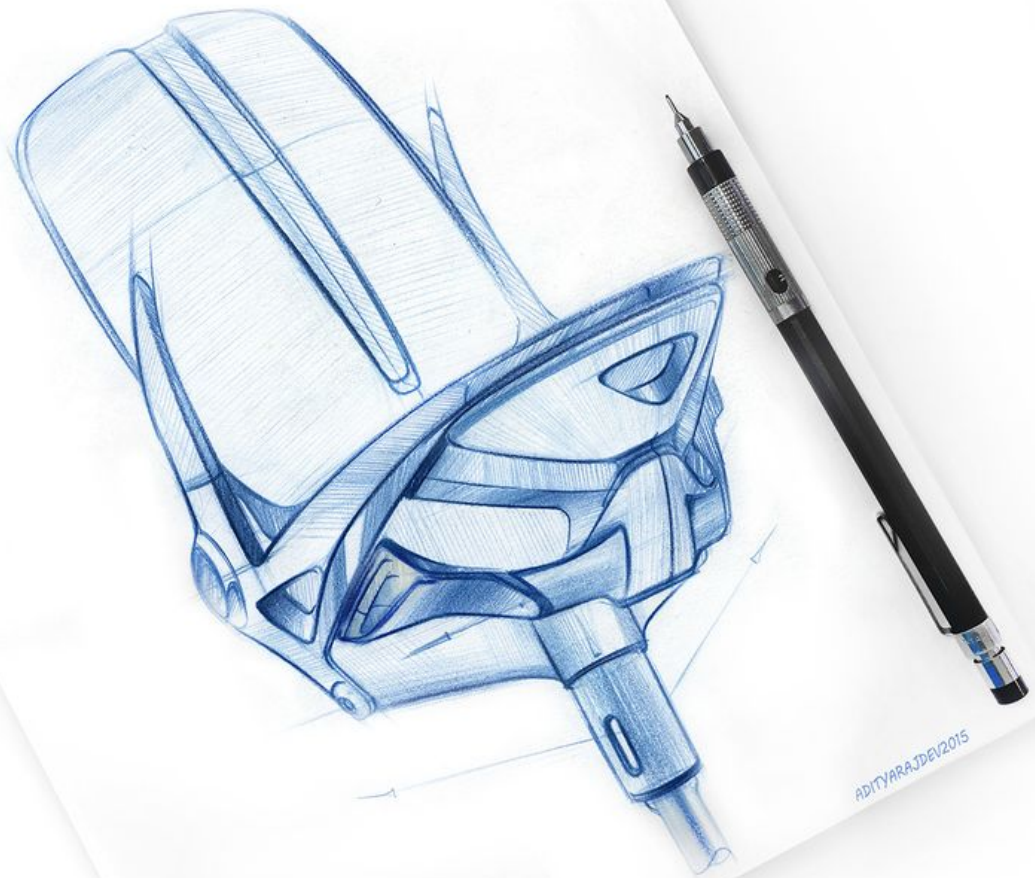
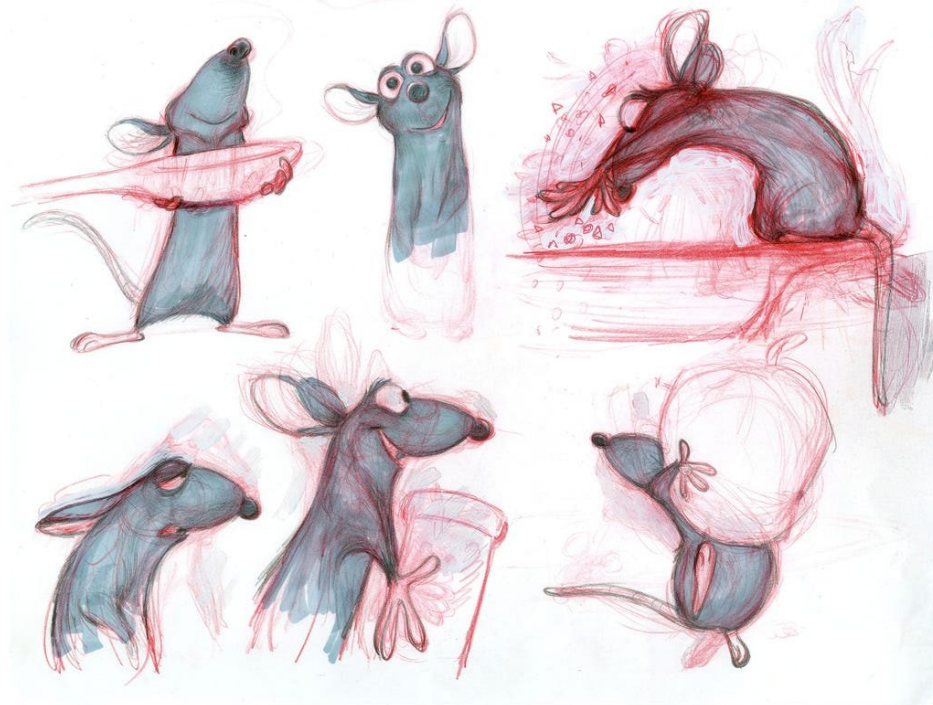

Академический скетчинг

- Скетчинг – это быстрый рисунок от руки. Обычно скетчами называют простые рисунки и наброски, которые создаются при помощи карандашей и легких отрывистых касаний бумаги.

Профессиональные художники делают скетчи для создания прообразов будущих картин, а для новичков скетчинг может стать отличным хобби и началом увлекательного пути в мир иллюстрации.

Забудьте про перфекционизм

Нет перфекционизму! Это главный принцип, который прививают с порога любые курсы скетчинга. Желание сделать идеально с нуля пугает и демотивирует, а это как раз то, чего нужно избегать новичкам.

Выберите правильные материалы для скетчинга

Минимальный набор новичка – альбом для рисования или специальный скетчбук, несколько карандашей и ластик.

В России маркировки выглядят так: М – мягкий ТМ – твердо-мягкий Т – твердый В Европе пользуются расширенной маркировкой: В – мягкий и темный (от английского “blackness”) Н – твердый и светлый (от английского “hardness”) F – средний тип карандаша (от английского “fine point”) HB – твердо-мягкий карандаш, еще один средний тип (“hardness blackness”)

У каждого такого типа
бывают свои степени
жесткости и мягкости, их
обозначают цифрами перед
буквой, например, 2В, 4Н.
Обычно производители
делают вариации от 0 до 9:

8В	
7В	
6В	
5В	
4В	
3В	
2В	
В	
НВ	
F	
Н	
2Н	
3Н	
4Н	
5Н	
6Н	

Потренируйте руку

**Упражнение на
линии.** Здесь всё
просто – нужно взять
лист бумаги, карандаш
и попробовать
порисовать прямые
параллельные линии
одинаковой длины.
Можно начать с
коротких, а можно
заштриховать лист
целиком, главное – не
давить на карандаш и
рисовать спокойно.

Скругленные линии

Задача – заполнить
лист или его часть
закругляющимися
произвольными
линиями на
одинаковом
расстоянии друг от
друга:

Переходим к формам

Базовые формы – круг, квадрат, цилиндр и треугольник. Из них состоит не только скетчинг, но и весь мир!

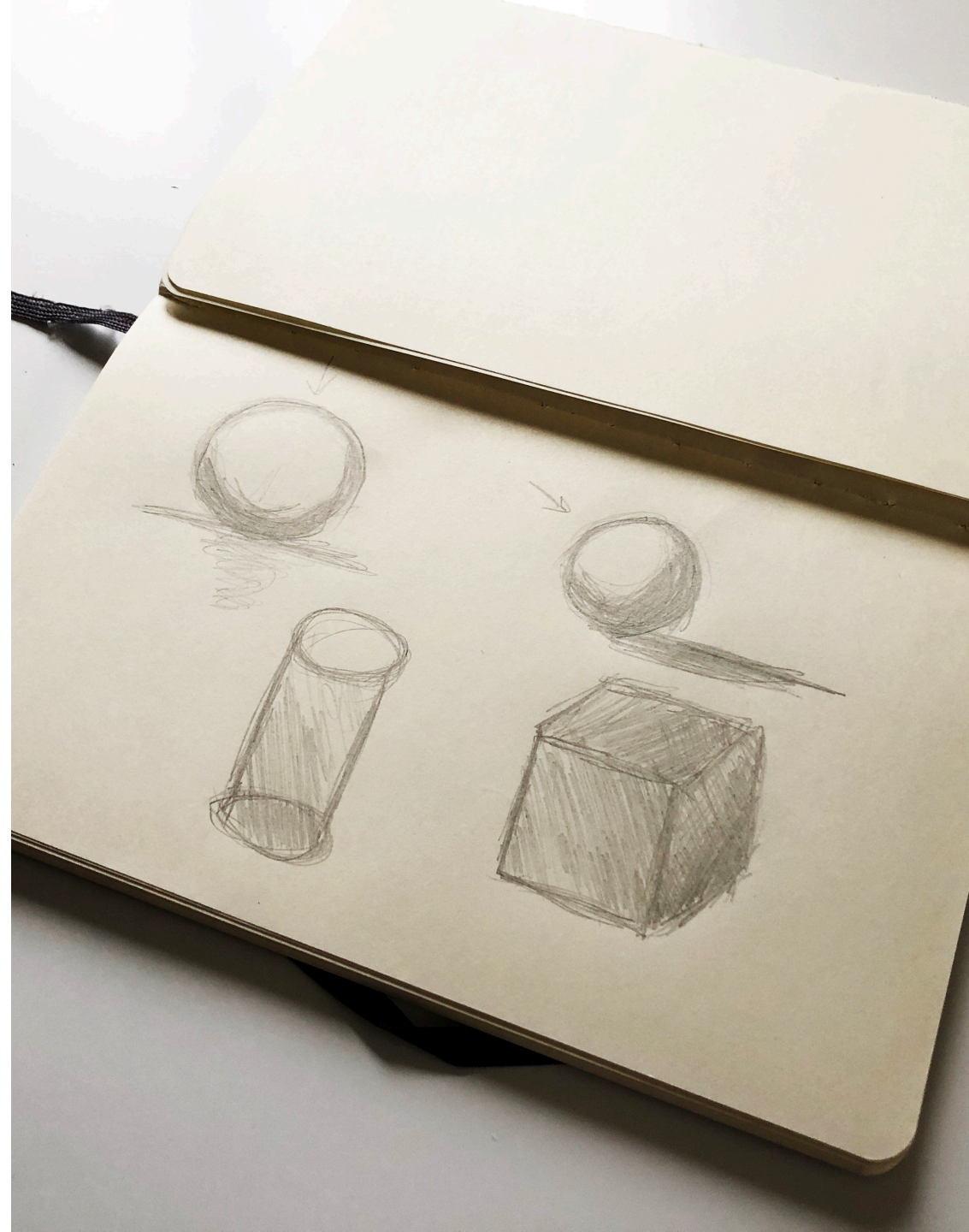
Попробуйте нарисовать круг по технике скетча: короткими отрывистыми штрихами и легкими касаниями бумаги.

Свет и тень

Свет и тень – это главные способы сделать скетчинг объемным и при

В зависимости от того, с какой стороны падает свет, тень на рисунке будет распределяться по-разному. Попробуйте подвигать источник света на рисунке и представьте, как вместе с ним будет двигаться тень: внести на плоский лист бумаги 3D-измерение.

Скетчинг допускает несколько способов наложения тени:

заштриховка

растушевка

наложение тени точками.

Штриховка – это самый простой и удобный способ, понятный интуитивно.

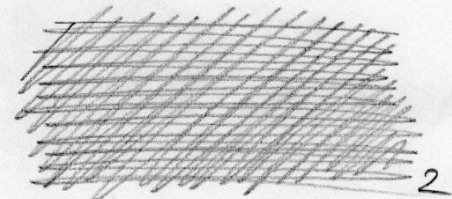
Затемненную сторону предмета можно штриховать разными способами – контурно, крестиком или любым другим удобным способом

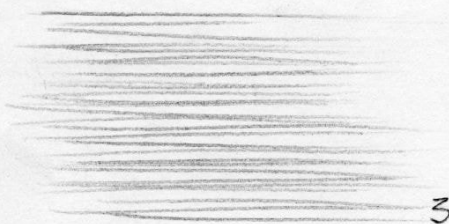
РАЗНОВИДНОСТИ ШТРИХОВКИ

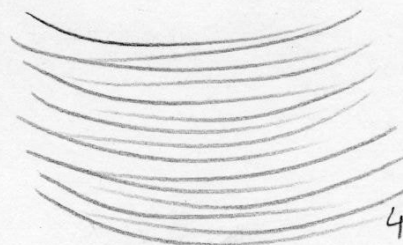
1

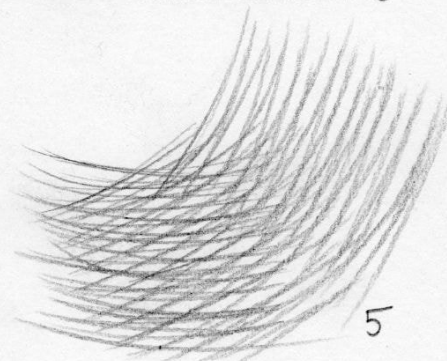
2

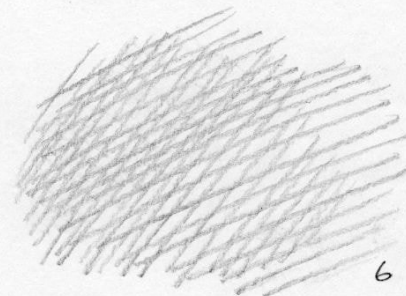
3

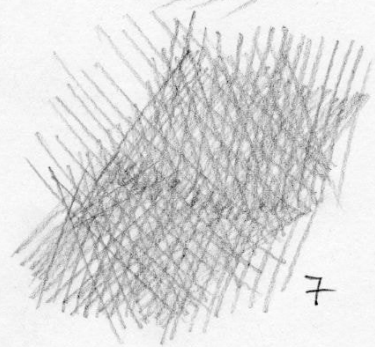
4

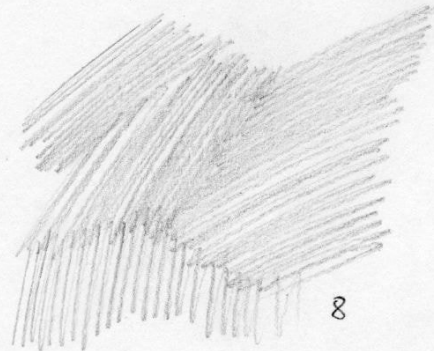
5

6

7

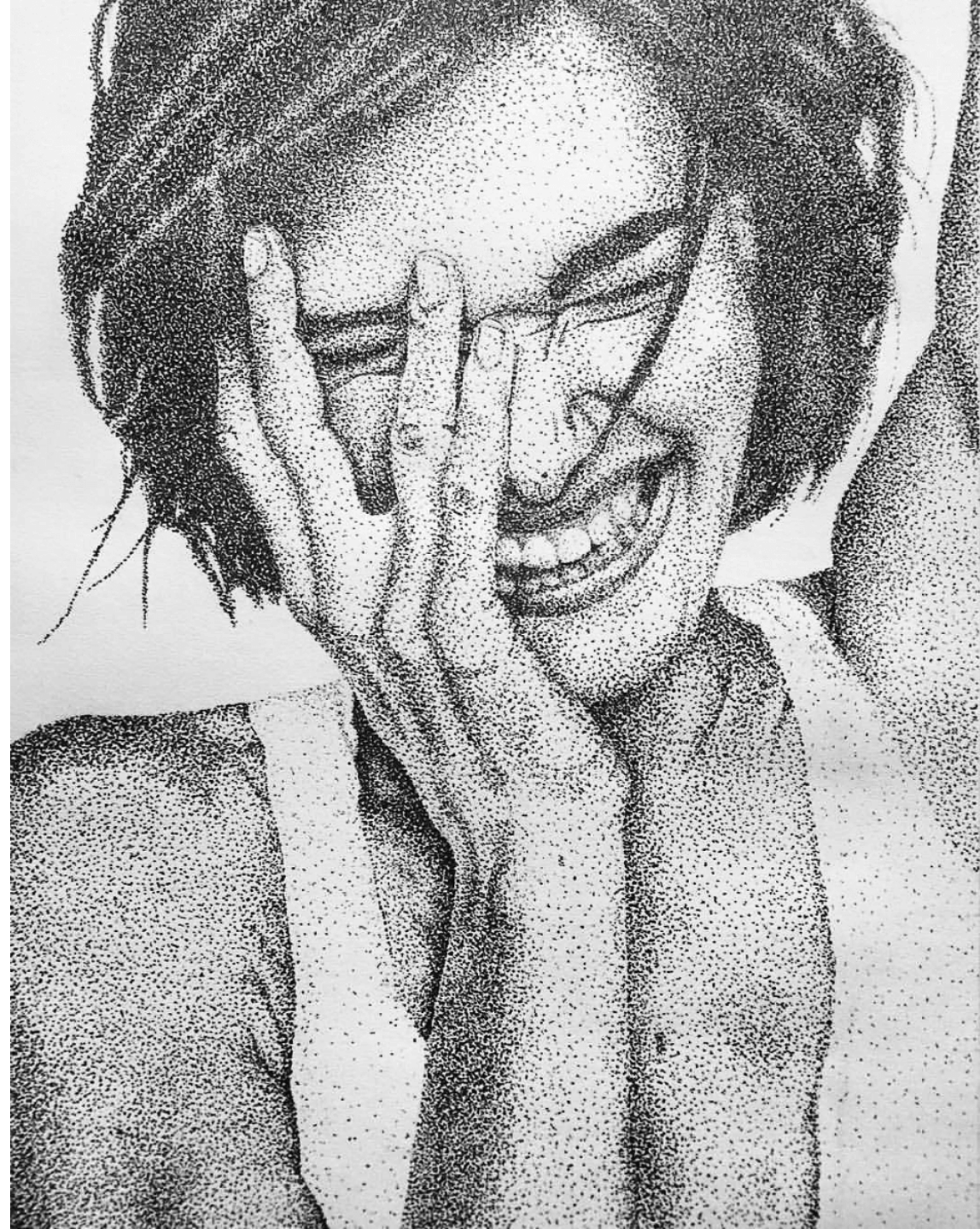

8

Растушевка подойдет для скетчей с крупной тенью.

Ее можно делать при помощи специального карандаша или мягкой бумаги. Главное правило – растушевывать рисунок лучше вдоль штрихов, это придаст тени более естественный вид.

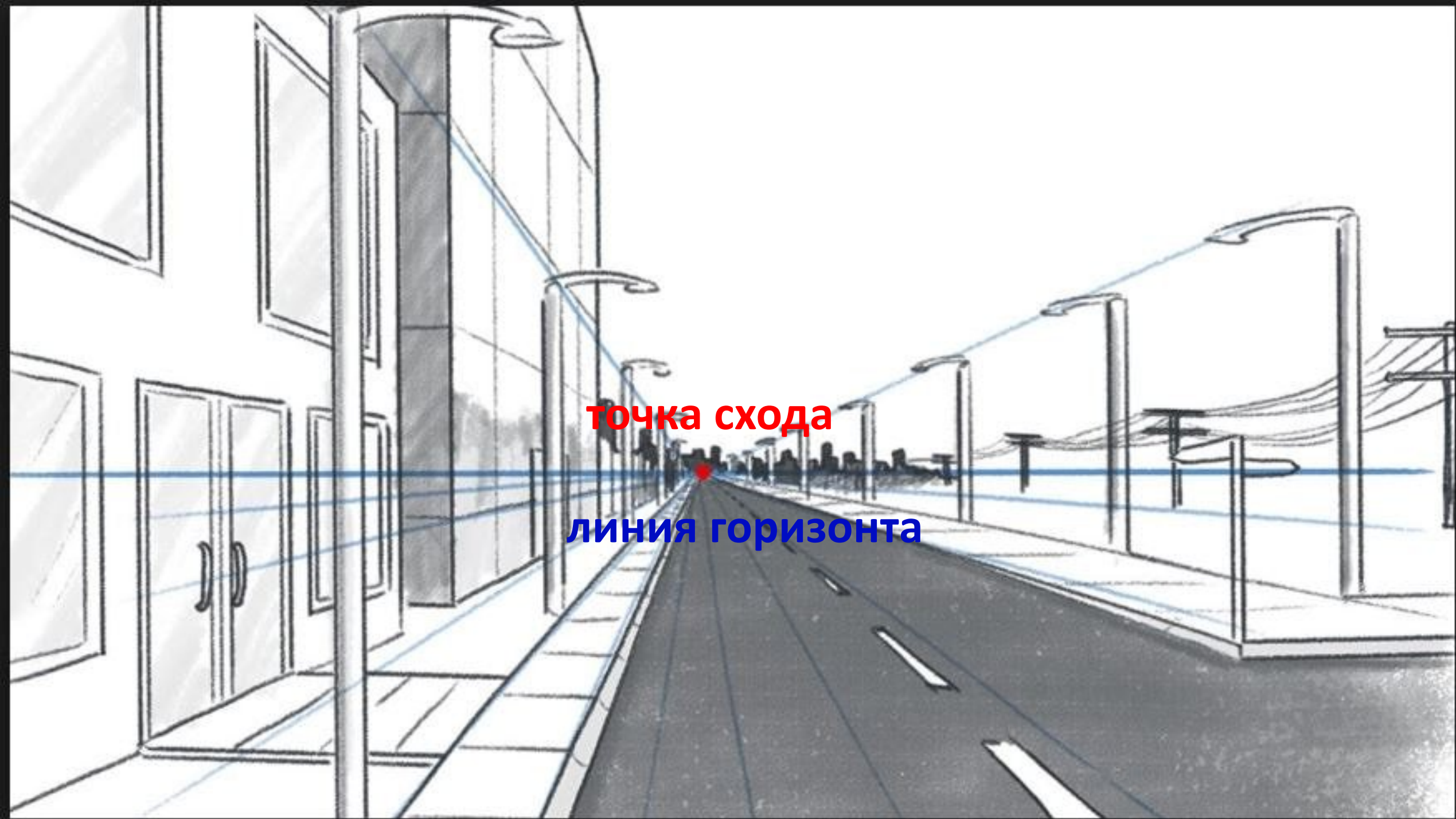
Тень точками – самый долгий и муторный способ, которым пользуются более опытные художники. При помощи таких теней можно создать очень необычные скетчи:

Перспектива

Перспектива нужна для рисования улиц, пейзажей и предметов, расположенных на разном расстоянии. Это правила, по которым реальный мир переносится на бумагу с учетом искажений в восприятии пространства. Самый понятный и знакомый с уроков геометрии в школе вид перспективы – линейный. В такой перспективе есть три главных понятия:

линия горизонта,
точка схода,
линии схода.

точка схода

линия горизонта

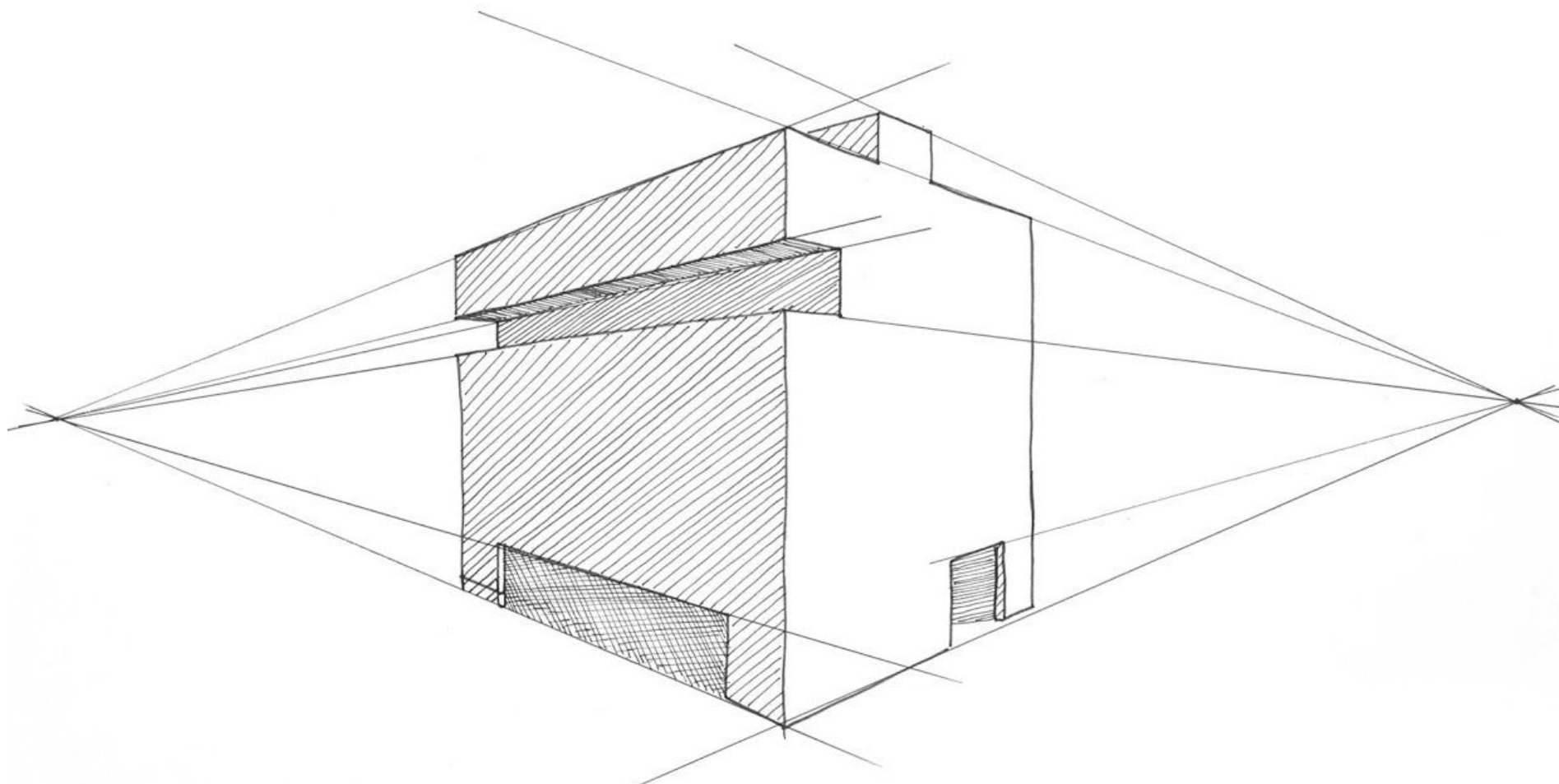

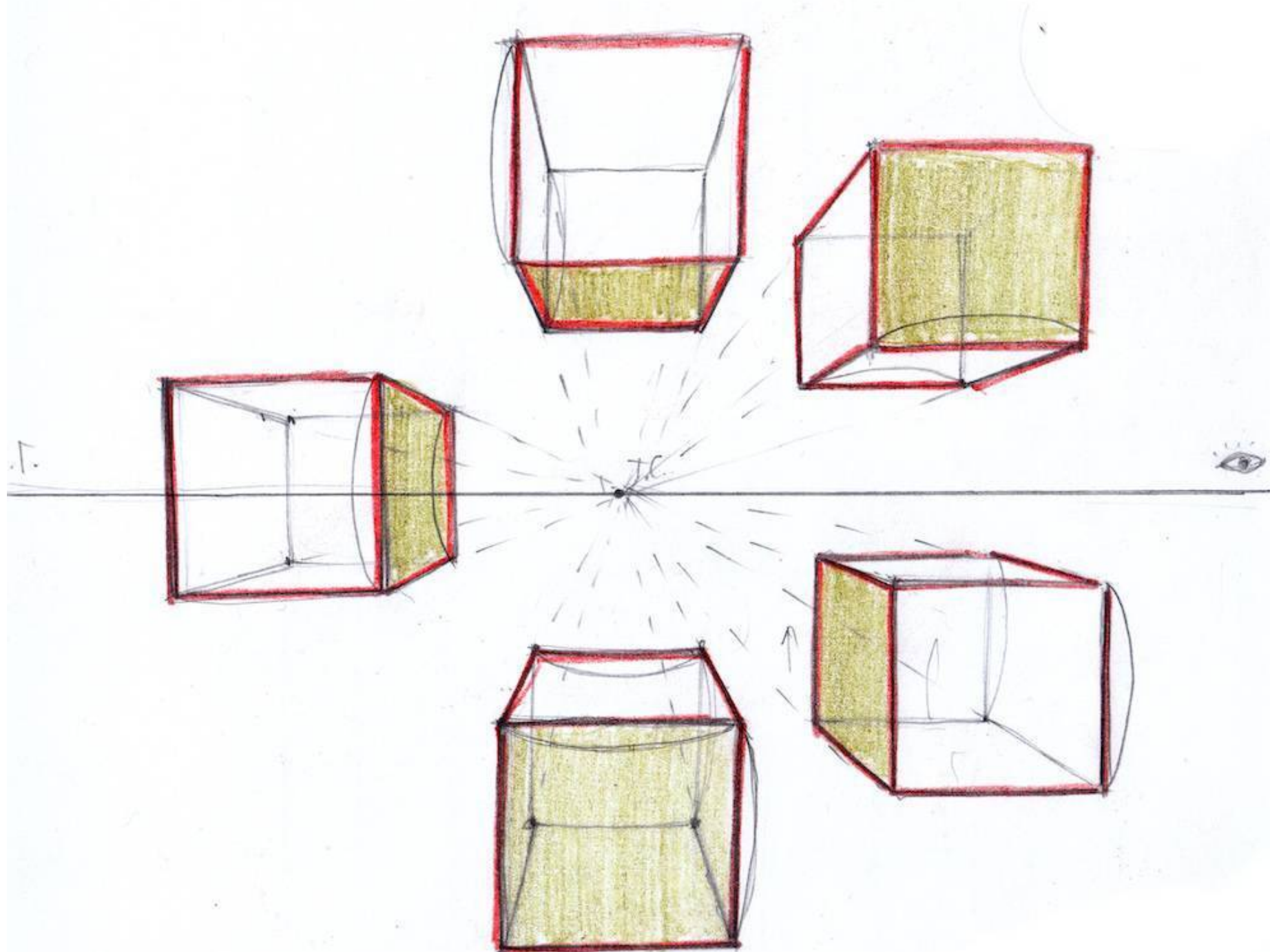
Линии схода – это воображаемые линии, по которым объекты удаляются от нас в точку схода. Этим линий может быть сколько угодно. Благодаря им можно легко располагать удаляющиеся объекты на листе бумаги и не нарушать при этом их пропорций. В случае с железной дорогой линиями схода выступают сами рельсы, поручни моста и боковые дорожки.

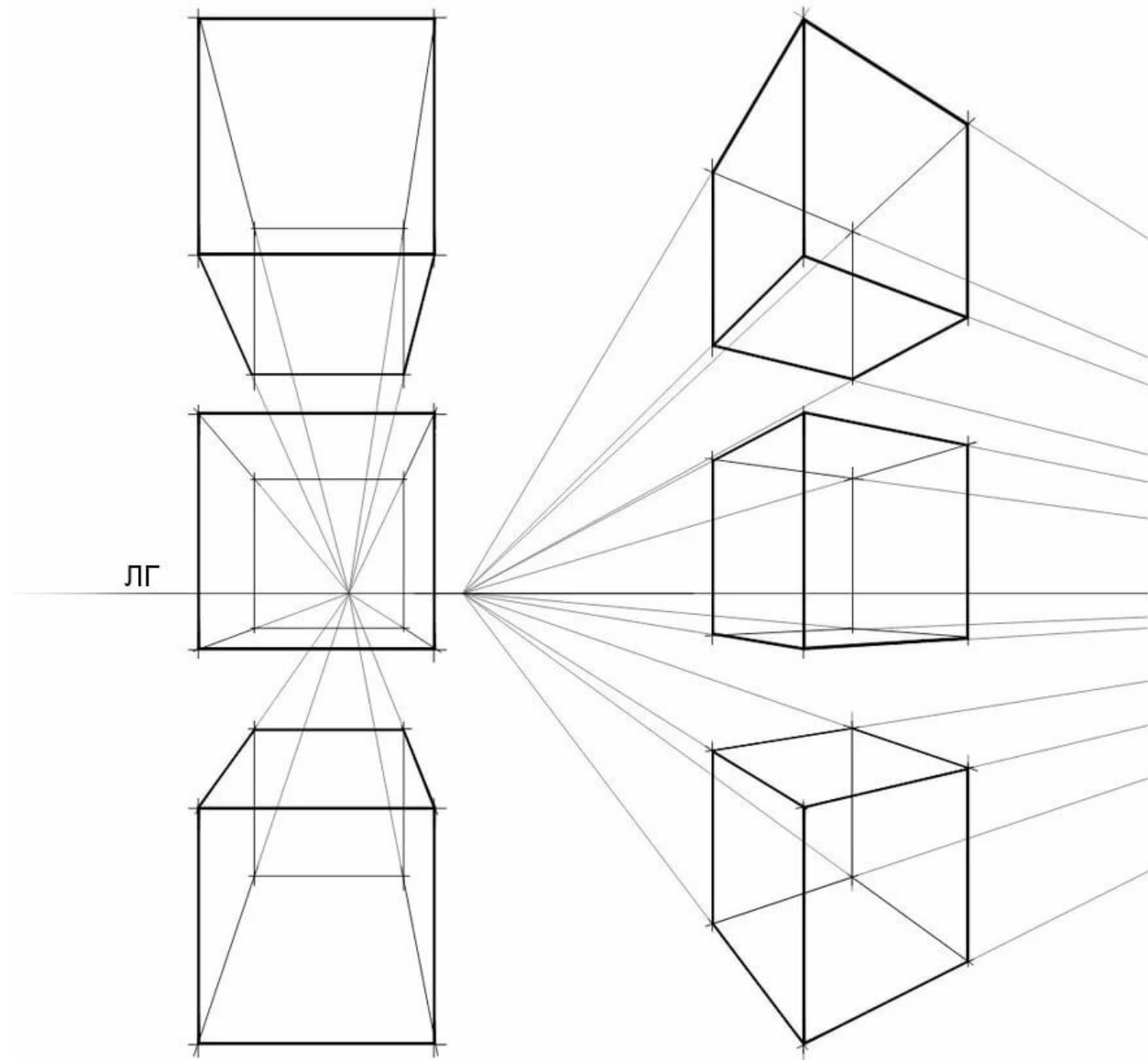

Сделать такой скетчинг поможет угловая перспектива с двумя точками. Суть этого метода в том, что вместо одной точки на линии горизонта ставятся две точки с разных сторон, а на вспомогательных линиях схода от них строится рисунок:

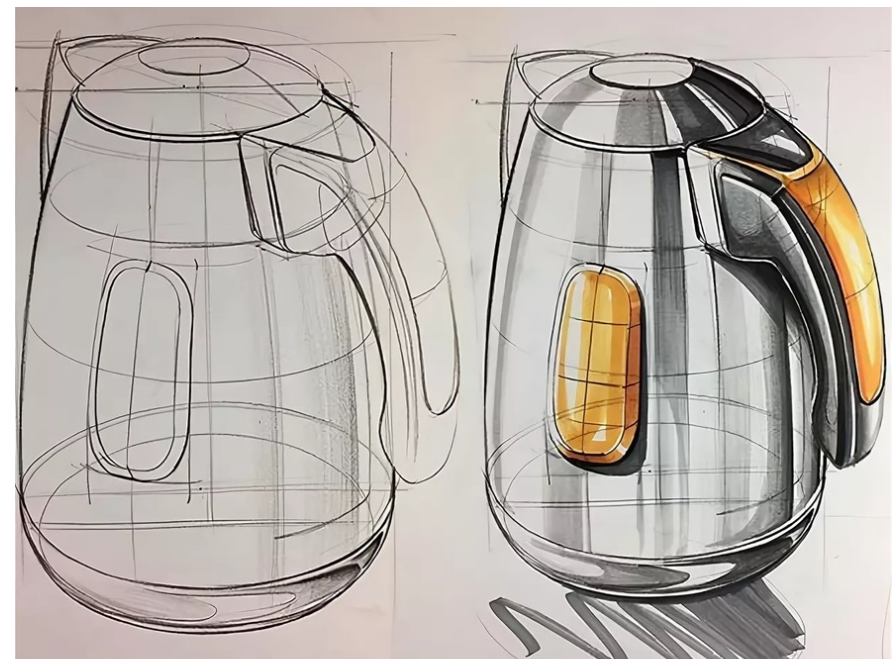
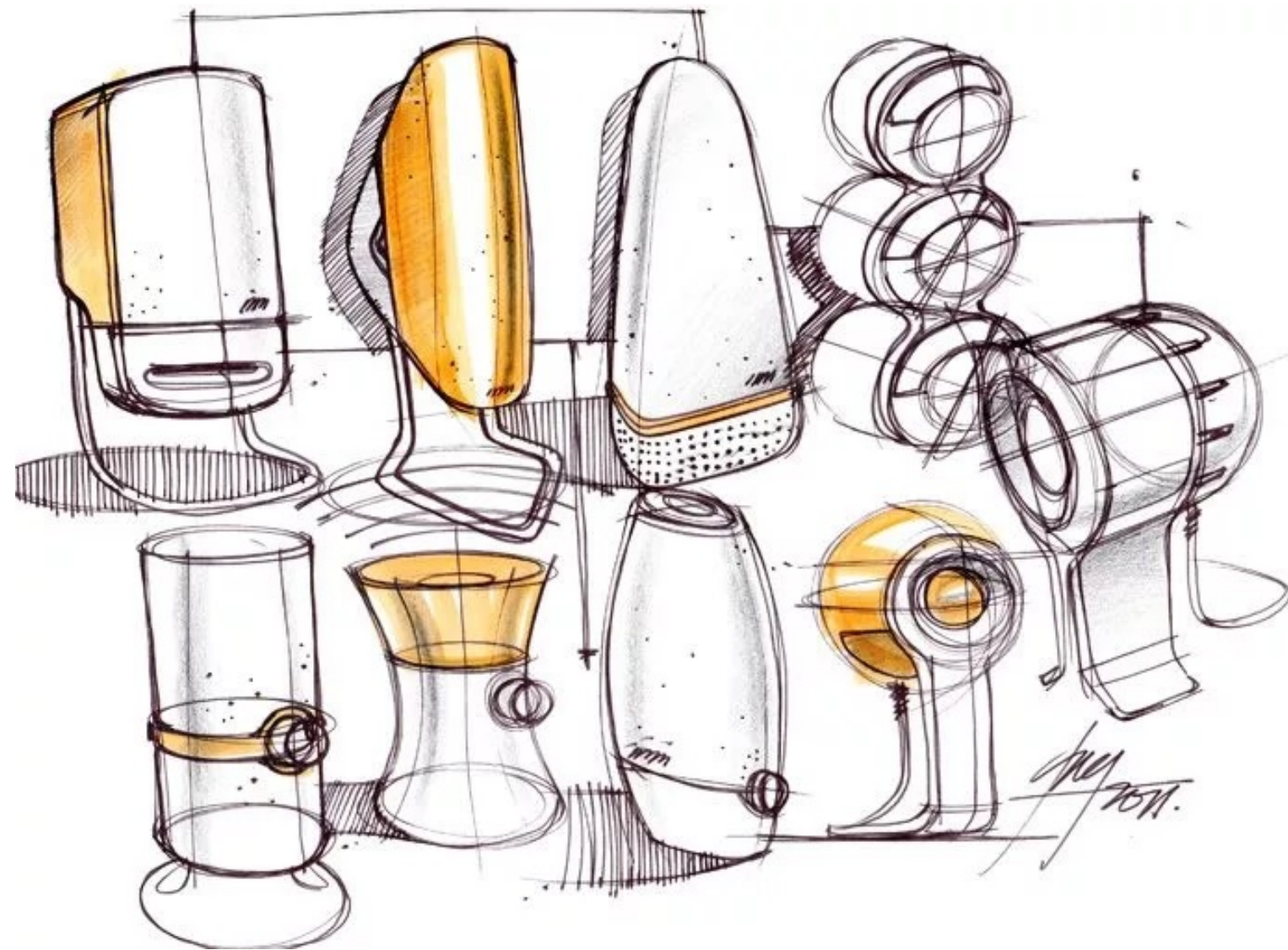

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СКЕТЧИНГ (БЫТОВОЙ ПРЕДМЕТ)

Цель: Изучить тонкости создания индустриального скетча и научиться правильно его изображать.

Индустриальный (промышленный) скетчинг — скетчи и иллюстрации дизайна различных предметов нашей жизни и быта. Этот вид скетчинга позволяет качественно, изображать объекты—идеи, объекты—концепции в области промышленного дизайна.

Промышленные дизайнеры делают скетчи будущих изобретений, чтобы исследовать и детально рассмотреть свои идеи. Обдумать продукты, которых еще не существуют, но которые можно спроектировать и воплотить в жизнь.

Эскизы промышленного дизайнера должны быть очень точными в вопросах размера и формы. Этот стиль эскизов начинается с изучения того, как рисовать геометрические фигуры, такие как: кубы, сферы, конусы и цилиндры, — и сочетать их вместе для создания более интересных и сложных фигур.

Такая точность необходима, потому что, если правильная форма продукта была потеряна в пользу красоты изображения, это приведёт невозможному объекту, который не сможет создать ни один инженер.

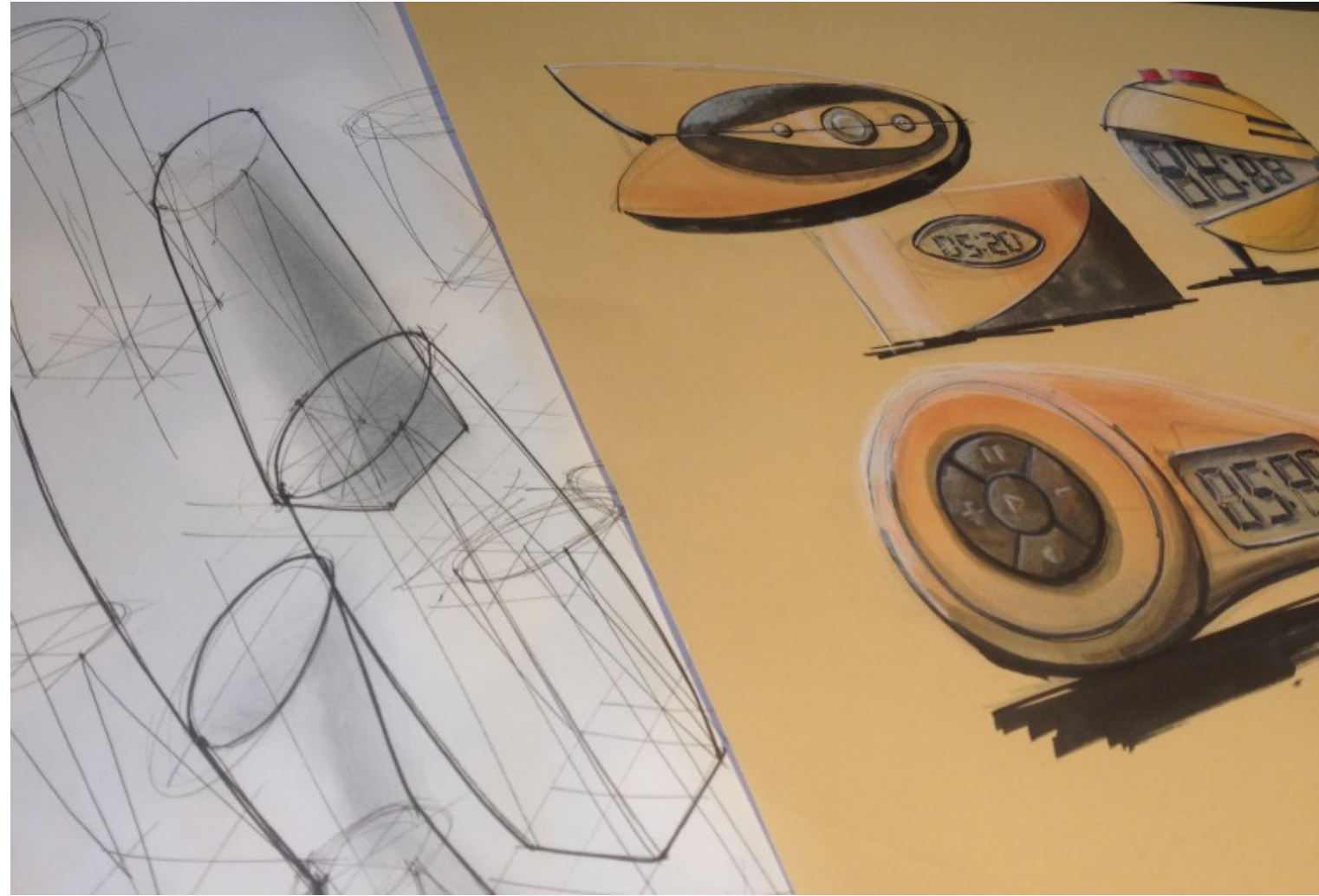
Это означает, что даже если вы не планируете разрабатывать свою собственную технику, методы скетча промышленного дизайна заслуживают изучения из—за их точности и внимания к геометрической форме.

Часы на рисунке выше были построены из основных геометрических фигур, на которые наложили цвет, чтобы сделать их изображение реалистичным.

Профессор по дизайну промышленной среды в TU Delft, Коос Йисен, выступает за то, чтобы рисовать объекты из жизни, разбивая их на фигуры или визуализировать воображаемые, реалистичные продукты для будущего создания используя точные геометрические формы.

У промышленного скетча также есть своя техника, которая отличает его от художественного скетча. Техника включает в себя эскиз с различным нажимом ручки, затенением цветными маркерами и цифровое рисование с помощью планшета.

Промышленный скетчинг очень отличается от художественного, но вы можете значительно обогатить свою технику, пользуясь приёмами построения форм и обозначения объёма.

УПРАЖНЕНИЕ №1.

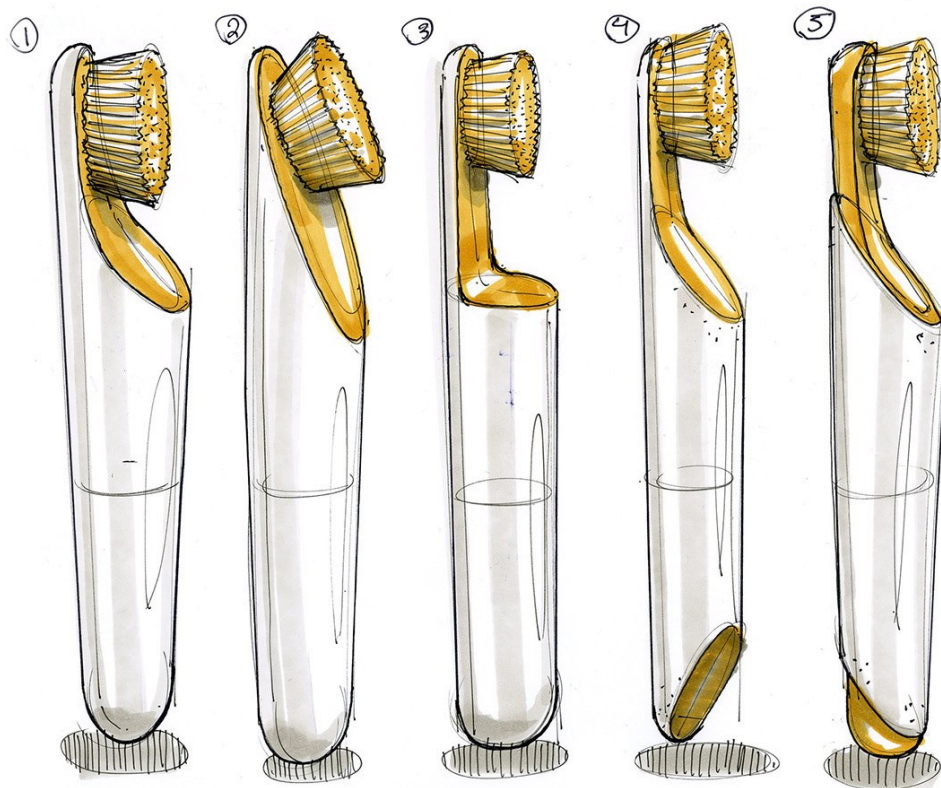
Зарисовки по образцу бутылки и зубной щетки.

Этапы выполнения задания:

Анализ примеров (особенности построения формы)

Компоновка будущего скетча + работа цветом

Корректировка и обводка ручкой (учитывая толщину линий и штриховку)

Quick Iterative Sketching
Suggested Tools: Uni-Ball Ecco, Paper Mate Flair, Copic Cool Grey 3 & 7, Copic Orange
Estimated Time: 1 minute

1. Draw center line and cross sections identifying shape transitions
2. Connect cross sections to create outer profile
3. Offset outer profile and add bottom details to express clear glass
4. Add contour lines, bubbles and thick stroke on perimeter/ part breaks

5. Color thickness of clear glass walls with light cool grey marker
6. Add one thick and one thin light cool grey lines to indicate reflections
7. Add one dark cool grey line offset from edge for additional reflection
8. Add pop color indicating important detail and leave one streak white for highlight

УПРАЖНЕНИЕ №2.

Зарисовки собственной разработки. ПРОМЫШЛЕННЫЙ СКЕТЧ.

Фуд-скетчинг

Популярность жанра кулинарных зарисовок связана с модой на фуд-фотографию. Многим нравится фотографировать свой завтрак, обед из трёх блюд, перекус или ужин. Так что можно даже не выходя из дома нарисовать традиционный наваристый борщ или экзотичные устрицы.

- Рисовать еду можно где угодно. Пойти в кафе и набросать в блокноте капучино и чизкейк.
- Или привезти зарисовку из путешествия: острый Том-ям или шакшука запомнятся надолго. Даже в беглом скетче можно ухватить самую суть блюда и общее настроение, а занятные комментарии сделают работу еще более памятной.

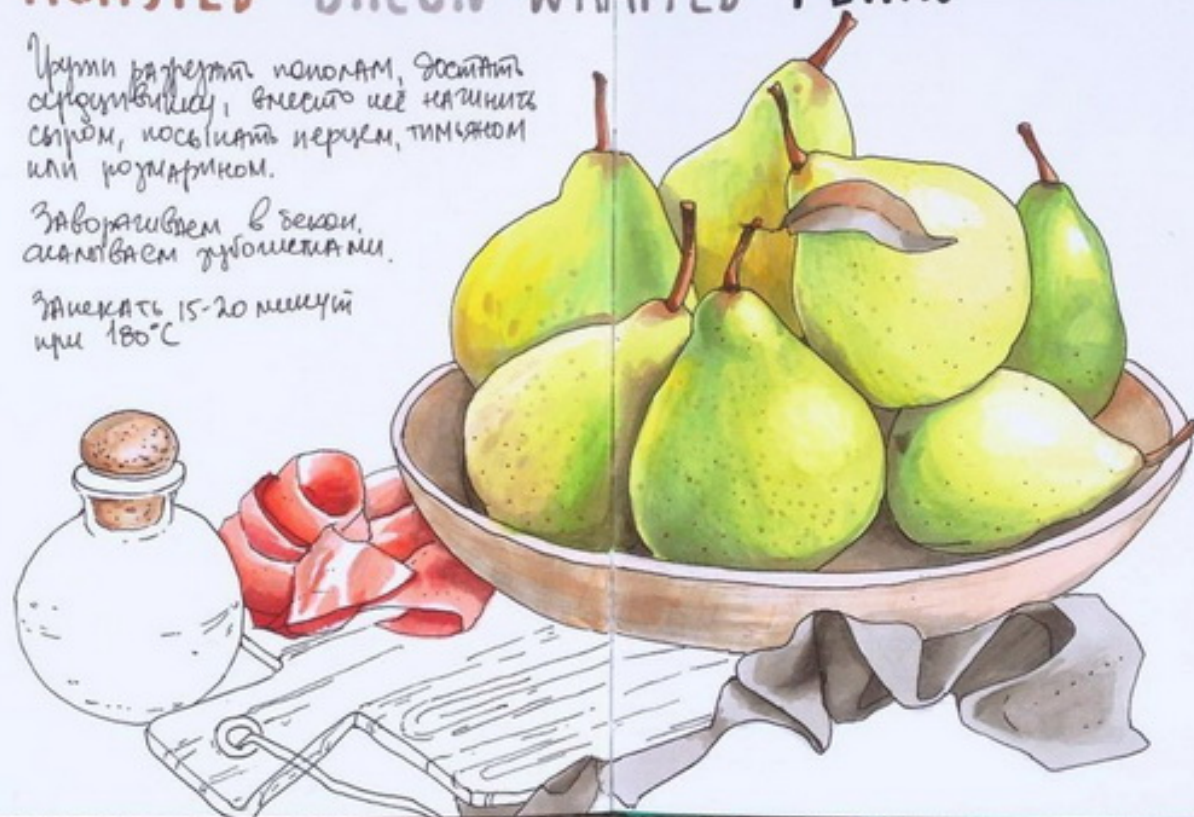
ROASTED BACON-WRAPPED PEARS

08 JUL 2015

Фрукты разрезать пополам, достать сердцевинку, внести ил начинить сыром, посыпать перцем, тимьяном или розмарином.

Заворачиваем в бекон, скрепляем зубочистками.

Запекать 15-20 минут при 180°C

С чего начать?

- Первым делом нужно выбрать рецепт, который вы собираетесь проиллюстрировать, и понять, как это сделать лучше.
- **Начинайте с яблок**
- Начните с фруктов и овощей. На простых формах легче проследит расположение светотени и отработать плавность градиентов. Возьмите 1-2 объекта, старайтесь попасть в характер формы и проработать объём. Сравнивайте разные фрукты и овощи, их масштабы, текстуры и детали.

- Изучайте текстуры и техники на пирожных
- Сладости — лидер фуд-скетчинга. Тут каждый — начинающий и опытный скетчер — хоть раз да отметился. А всё благодаря разнообразию цветов и текстур: крем, шоколад, глазурь.

ЯБЛОКО В КАРАМЕЛИ, работа Лизы Красновой. Плавные переходы цвета и безупречная лепка формы за счет бликов на глазури — настоящая сказочная сладость.

- Гладкие ровные заливки отлично подойдут для джемов и сиропов, а бархатистая неровность штриховки передаст текстуру бисквита.

100г черного шоколада
50г сливоч.
8 белков
320г сахара
120г муки
30г кукурузного
крахмала
5г агар-агара
200г сливочного масла
4ст. л. какао +
для трюфеля

27 JAN 2016

ШОКОЛАДНАЯ КРОШКА, птичье молоко и трюфель.
Один кусочек торта — и дивное разнообразие текстур.

Шаг 1. Рисуем карандашный набросок яблока

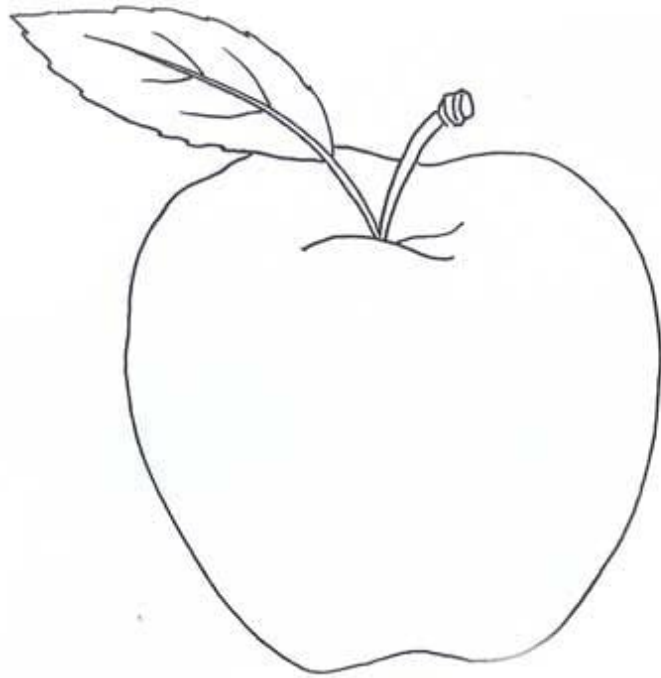
Сначала рассмотрим, как нарисовать яблоко карандашом. Делаем карандашный набросок – прорисовываем карандашом форму яблока. Сначала рисуем основную форму в виде круга, потом по этому кругу прорисовываем неровную форму яблока. Желательно брать мягкий карандаш и делать набросок легкими линиями. Затем рисуем верхнюю часть яблока, откуда торчит черенок и лист.

РИСУЕМ ОСНОВНУЮ
ФОРМУ ЯБЛОКА В ВИДЕ
КРУГА, ПОТОМ
ПРОРИСОВЫВАЕМ
НЕРОВНУЮ ФОРМУ

Шаг 2. Обводим карандашный набросок линером

Обводим готовый карандашный набросок яблока черным водостойким линером. Прорисовываем карандашом мелкие детали – основание черенка, прожилки на листе. Стираем ластиком карандашный контур. Рисунок готов к заливке цветом.

ОБВОДИМ ГОТОВОЕ ЯБЛОКО
ЧЕРНЫМ ЛИНЕРОМ И
ПРОРИСОВЫВАЕМ ДЕТАЛИ

