

О чем эта книга?

Перед вами не пособие для начинающих, призванное научить вас рисовать, — для этого изданы почтенные учебники, на которых выросло несколько поколений художников. Именно они вам подробно расскажут о кубиках, цилиндрах, перспективе и строении человека — но, скорее всего, не сообщат о маркерах. **Эта книга о том, какой увлекательный инструмент маркеры, как интересно можно ими рисовать и получать от этого удовольствие.**

Маркеры — удивительная вещь! Почти с первых шагов я влюбилась в них, в их потрясающую яркость, многогранность и неповторимость. Как и мне, вам не потребуется заканчивать художественный вуз и много лет практиковаться. **С этой книгой вы начнете творить уже сегодня,** и я уверена, что вам это понравится!

Я знаю, какое это неповторимое удовольствие — видеть, как из-под твоего «пера» появляются сочные иллюстрации! Я рисую маркерами уже несколько лет, и до сих пор каждая иллюстрация дарит мне необыкновенную радость и ощущение, что я создаю что-то красивое. Пусть

подобные эмоции наполнят и вас, а я помогу разобраться в особенностях рисования этим замечательным инструментом и во всех тонкостях, которые позволят вам создавать такие иллюстрации самостоятельно!

Для того чтобы облегчить ваш путь, я постаралась вместить в эту книгу большинство знаний, которые успела собрать за годы рисования маркерами. Я придумала для вас несколько пошаговых уроков, благодаря которым вы познакомитесь с интересными и сложными заливками и сможете, во-первых, посмотреть, как смешиваю цвета я, а во-вторых, попробовать сделать это самостоятельно. Это будет несложно и не займет слишком много времени, зато в финале вы получите цельные картинки, которые станут хорошим стартом для ваших будущих свершений.

Я не только подобрала для вас интересные темы, но и выбрала такие техники и сочетания цветов, чтобы в конце урока вы воскликнули: «Ого! Я и так могу?! И все это маркерами?!»

Почему маркеры?

Маркеры — очень крутой инструмент. Они яркие, сочные, смешиваются, как краски, но при этом намного проще в освоении и использовании. Не надо носить с собой стаканчик с водой, не нужны растворители и закрепители. Только маркеры.

ХОТЯ МАРКЕРЫ И АССОЦИИРУЮТСЯ У МНОГИХ С ФЛОМАСТЕРАМИ, МЕЖДУ НИМИ ЕСТЬ И СХОДСТВА, И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ.

Самое очевидное сходство — это внешний вид. Конечно, каждый производитель старается придумать что-то новое и оригинальное

в оформлении своего детища, но маркер все равно остается маркером, со своим продолговатым корпусом, колпачками и наконечниками.

Второе сходство в том, что каждый маркер имеет свой определенный заранее цвет, который никак нельзя изменить. Например, не получится разбавить маркер водой и сделать его светлее (если у вас, конечно, не акварельные маркеры, а это совсем другая штука). Интенсивность цвета можно немного менять в зависимости от количества слоев и степени нажатия, но разница будет не очень большой.

Третье сходство — это кроющая способность маркеров. Проще говоря, чернила у маркеров, как и у фломастеров, полупрозрачные. Это значит, например, что маркерами нельзя рисовать по черному листу — чернила просто не смогут перекрыть цвет фона. Зато благодаря этому свойству мы всегда можем видеть контур, который создаем для нашего рисунка. Поэтому и фломастеры, и маркеры частенько используют в раскрасках.

*Чернила у маркеров,
как и у фломастеров,
полупрозрачные*

Но вот чем **маркеры принципиально отличаются** от фломастеров, так это **возможностью смешивать один цвет с другим.** Эту суперспособность им дают особые спиртовые чернила, открывая нам огромный простор для творчества. Именно об этом мы особенно подробно поговорим в этой книге.

Поехали!

Как смешивать маркеры?

СМЕШИВАНИЕ ОДНОГО ЦВЕТА

«Что за странная идея? – спросите вы. – Как можно смешать один цвет?» Легко, если речь идет о маркерах. Именно смешивание одного цвета позволяет создавать равномерные красивые заливки. Сравните наложение одного цвета, сделанное обычным фломастером и маркером. Понимаете разницу? Пока чернила сырые, они будут создавать равномерный слой цвета. Конечно, если вы выбрали правильную бумагу. Но о ней я расскажу попозже.

Пока чернила сырые, они будут создавать равномерный слой цвета.

СМЕШИВАНИЕ ДВУХ БЛИЗКИХ ЦВЕТОВ

Если хотите создать переходы цвета, старайтесь выбирать близкие оттенки. Они должны быть в первую очередь достаточно близкими по светлости. Например, розовый маркер с бордовым не смешается, а вот со светло-красным – легко.

Для начала нанесите на бумагу более светлый тон. Потом с нахлестом – более темный, а светлым оттенком растушуйте границу между ними. Элементарно, Ватсон!

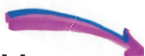
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Если вы все-таки уверены в том, что вам нужно смешать розовый с бордовым, не отступайте от своей цели. Светло-красный к розовому мы уже добавили, давайте примешаем к нему более насыщенный оттенок и – наконец! – бордовый. Вот и всё! Несложно, правда? Только не забывайте на протяжении всего процесса растушевывать границу между двумя цветами.

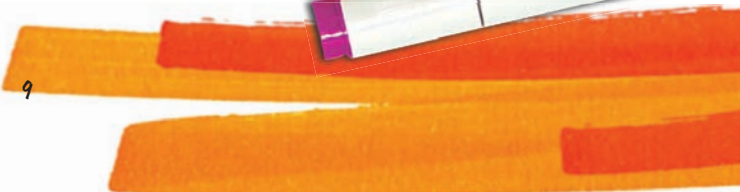

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОДНОГО ЦВЕТА В ДРУГОЙ

Если бы у нас была в руках акварель и два цвета, например желтый и красный, мы бы легко смогли создать из них плавный градиент с оранжевым посередине. С желтым и красным маркерами, к сожалению, это не работает. Но это не значит, что такой переход ими не создать. Еще как создать! Просто оранжевый цвет между ними нам нужно будет добавить самостоятельно.

МАРКЕРАМИ МОЖНО СОТВОРИТЬ И БОЛЕЕ ДЛИННЫЕ И НЕОБЫЧНЫЕ ЦЕПОЧКИ ИЗ ЦВЕТОВ. В ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭТОЙ КНИГИ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОПРОБОВАТЬ ЭТО САМИ!

Техники смешивания маркеров

БАЗОВАЯ

Все, что вы видели на примерах выше, — это простое смешивание. Один цвет наносится поверх другого ровным слоем и растушевывается. Если вы уже попробовали повторить мои примеры, то наверняка освоили эту нехитрую технику. Благодаря ей уже сейчас можно нарисовать множество шедевров. Но ведь вам интересно, есть ли что-то еще?

Один цвет наносится поверх другого ровным слоем и растушевывается.

ТЕХНИКА «В ТОЧЕЧКУ»

Базовая техника смешивания делает наши переходы цвета гладкими и спокойными. Но представим, что нам понадобилось нарисовать какую-нибудь шершавую поверхность. Например, пироженку, кожаную сумку или песок, с которым вы столкнетесь на одном из уроков. Если не вдаваться в реализм и оставаться в рамках скетчевой техники, нам на помощь придут «точечки».

Принцип смешивания примерно такой же, как в базовой технике, только вместо гладких штришков мы наносим цвет кончиком пера, создавая точки. Я вас не запутала? Посмотрите-ка лучше пример, и все встанет на свои места!

ТЕХНИКА «В КЛЯКСУ»

Помимо точек, скетчеры частенько используют такие характерные кляксы. Они здорово передают разные специфичные поверхности, например, кроны стоящих вдали деревьев или поверхность неровно покрашенного дома. Кроме того, кляксами можно создавать световые эффекты. Один из моих любимых — эффект боке. Его несложно нарисовать, зато выглядит он очень выигрышно. С этим приемом мы обязательно познакомимся в одном из уроков книги.

Смешивание между такими кляксами осуществляется так же, как и в примерах выше. Но иногда их оставляют нерастушеванными, чтобы достичь эффекта нарочитой небрежности или более явно показать текстуру.

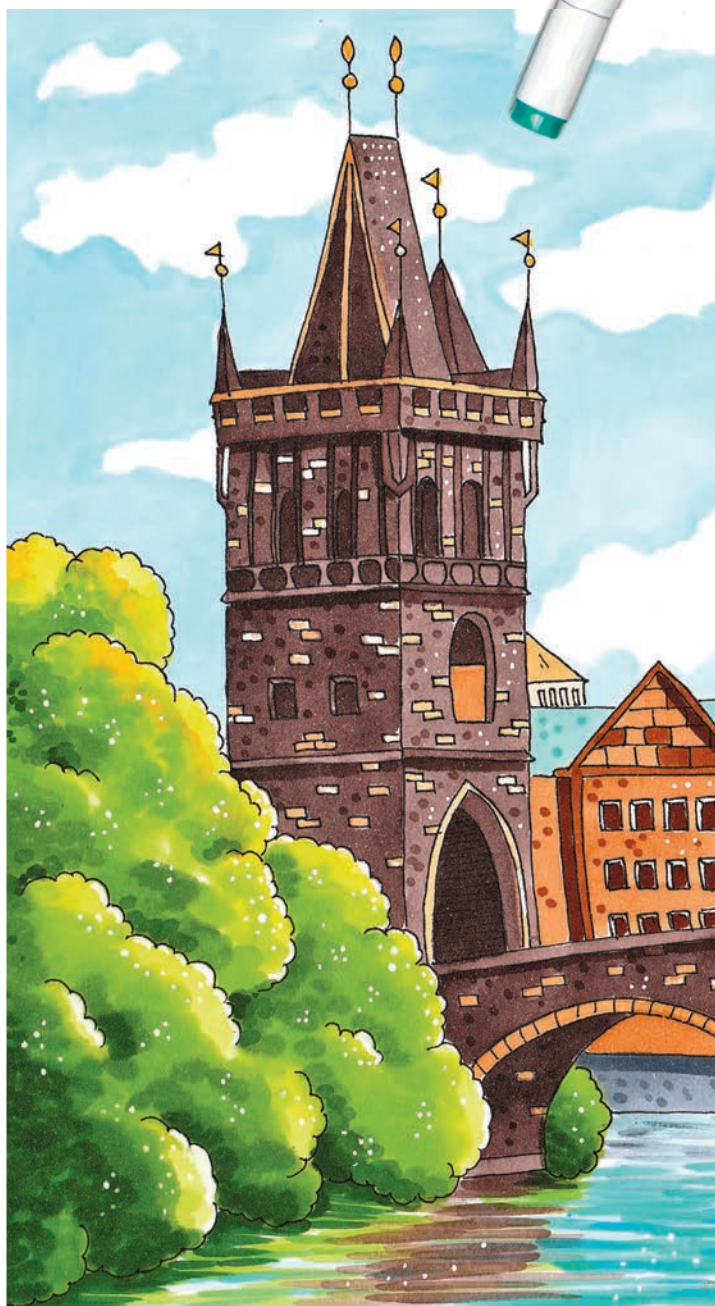
Этим же способом можно добиться **«акварельных» переходов**, если границу между цветами рисовать небольшими точками-кляксами и размывать ими же.

ШАГ 1

ШАГ 2.

Всегда ли надо смешивать?

Бывают ситуации, когда нам нужно просто наложить один слой поверх другого и при этом ничего не смешивать. Например, в случае с резкими тенями: если мы начнем красить сразу поверх более светлого оттенка, тени непременно поплывут.

Чтобы этого не случилось, вам просто нужно немного подождать, пока высохнет предыдущий слой. Спиртовые чернила очень быстро выветриваются, поэтому скучать вам придется не больше минуты или двух. Зато после этого вы получите четкий отпечаток кисти, а не некрасивую поплывшую линию.

Блендер

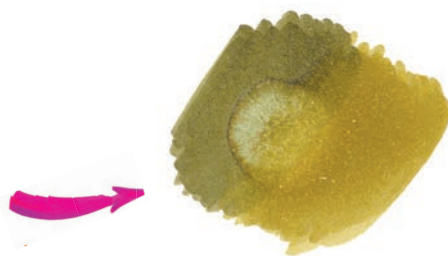
Говоря о смешивании, нельзя не упомянуть про блендер. Так называется маркер с бесцветными чернилами. Казалось бы, зачем нужен маркер, у которого нет цвета? Но и для него тоже найдется применение!

Во-первых, блендер поможет размыть границу самых светлых цветов, создавая тем самым переход от цвета к прозрачности.

Во-вторых, блендер может размывать уже готовый (и даже высохший) слой цвета, поэтому им можно создавать интересные эффекты.

Но пользуйтесь этим маркером ответственно! Блендер именно размывает, а не стирает предыдущий слой, а это значит, что цвета, которые вы будете размешивать прозрачными чернилами, потекут в разные стороны самым непредсказуемым образом.

ТАК ЧТО БЕРИТЕСЬ ЗА ЭТО,
ТОЛЬКО ЕСЛИ НА 100% УВЕРЕНЫ,
ЧТО НЕ ИСПОРТИТЕ РИСУНОК.

Что влияет на смешивание?

САМИ МАРКЕРЫ

Конечно, в первую очередь — сами маркеры. Но это не значит, что нужно немедленно скупать самые дорогие и самые качественные экземпляры. Приличного смешивания можно добиться и работая недорогими маркерами. Здесь дело не в цене, а в удобстве в работе и разнообразии палитры.

Например, покупая китайские маркеры на «Алиэкспрессе», вы получите примерно те же спиртовые чернила, только дешевые и не такие качественные. Да, они будут растекаться за контур, выцветать со временем, но способность к смешиванию не потеряют. Проблема будет в другом: **их просто не с чем смешать.** Палитра такая странная, несуразная и яркая, что невозможно найти близкие оттенки, чтобы их замиксовать, и в итоге вы получаете то грязное пятно.

Более ответственные производители следят за своей палитрой куда внимательнее, предоставляя своим адептам не только самые очевидные и простые цветовые комбинации, но и более хитрые, необычные, акварельные оттенки, которые при смешивании дают красивый переход.

Так что мой совет: **всегда смотрите палитру.** Причем советую игнорировать палитру, которую предлагает в качестве примера производитель. Даже у самых расфуфыренных марок цвета в созданной на компьютере палитре хоть и похожи отдаленно на оригинал, но на бумаге могут иметь немного другой оттенок.

Кроме того, совершенно точно **не стоит обращать внимания на колпачки.** С цветом колпачка не всегда угадывают и самые дорогие производители.

Чтобы не ошибиться с цветами, вбивайте в гугл-картинки или pinterest словосочетание «XXX color chart», где «XXX» — марка приглянувшихся вам маркеров. Где-то на белом свете наверняка **найдутся те чудесные люди, которые выложили в Интернет фотографии своих палитр,**

так что ищите их и смотрите внимательно, есть ли там хотя бы два-три цвета, которые смогли бы сложиться в удачный переход.

БУМАГА

Бумага в вопросах смешивания чуть ли не важнее самих маркеров. Мне много раз со слезами на глазах показывали «полосатые» рисунки, выполненные дорожками маркерами. Вроде и палитра подобрана верно, и маркеры отличные, что же не так? Почему вместо заливок – полоски, а вместо смешивания – отдельные разноцветные штришки?

Да, **поиск идеальной бумаги – очень непростое занятие.** Здесь производителей и видов намного больше, чем производителей и видов маркеров. И свойства этой бумаги могут очень сильно отличаться. На одной маркеры будут смешиваться великолепно, но при этом расплываться и вытекать за все контуры, а на другой – вредничать и призывать «зебру». При этом визуально оба образца бумаги будут казаться практически идентичными.

Сейчас **на рынке много бумаги для маркеров, но не вся она подходящая.** На некоторых образцах маркеры ведут себя как детские фломастеры и совершенно отказываются смешиваться. А бумага для черчения, напротив, может оказаться хорошим выбором. Но опять же – не любая!

Для уверенности берите несколько картинок, поскольку фотографии не всегда достоверно передают цвета.

Одно могу сказать точно: **лучше не брать акварельную и фактурную бумагу.** Такая бумага может сильно подточить ваш запас чернил. При этом фактура будет мешать маркерам ложиться ровно, поскольку спиртовые чернила – это все же не вода. Выбирайте гладкую бумагу, с ней точно будет меньше проблем.

Очень тонкая бумага – тоже не лучший выбор. Если чернила будут впитываться слишком быстро, вы просто не успеете смешать нужные вам цвета вовремя. Конечно, бывают исключения, но по моему опыту лучше всего подходит бумага плотностью от 140 граммов.

КАК ЖЕ ВЫБРАТЬ ТУ САМУЮ ЗАВЕТНУЮ БУМАГУ?

Только методом проб и ошибок. Я вращаюсь в среде любителей маркеров долго, поэтому собрала очень много версий об идеальной бумаге. С некоторыми я полностью согласна, а некоторые ставят меня в тупик. Поэтому тяжелое бремя выбора идеальной бумаги лучше взять на себя.

Что я могу посоветовать? Проведите эксперимент. В художественных магазинах часто продают бумагу в листах, которая стоит намного дешевле, чем целый блокнот. А производители сделанных вручную (handmade) скетчбуков, которыми пользуется множество инстаграм-художников, с удовольствием предоставляют образцы своей бумаги будущим покупателям. Так что соберите несколько образцов и приступайте к опытам!

ИТАК, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Проверьте базовые свойства бумаги. Насколько хорошо маркеры в принципе ложатся на ее поверхность?

1 Если у вас есть маркер с широким наконечником, сделайте несколько полосок с нахлестом и проверьте, **получается ли у вас равномерная заливка.** Для этой проверки подойдут и обычные наконечники, просто широкими удобнее.

2 **Смешайте близкие цвета.** Посмотрите внимательно, есть ли следы штришков?

3 Если с близкими цветами все хорошо, **попробуйте смешать более далекие.** Например, более светлый с более темным. Результат может получиться не идеальным, но на его основе вы сможете понять, как будет вести себя этот образец при сложных смешиваниях.

4 Сделайте лайнером квадратик и нанесите один слой цвета внутрь этого квадратика. Подождите немножко. **Не вытекли ли чернила за контур?** Если все хорошо, попробуйте нанести второй и третий слои.

5 Если вы любите мешать много цветов в одном месте (а в этой книге будут и такие задания), попробуйте провести со своими образцами и такой эксперимент. **Смешайте два-три цвета в несколько слоев и не жалейте чернил.** Не все бумаги выдерживают такой наплыв спиртовой жидкости. Особенно это касается некоторых образцов двусторонней бумаги, внутри которой есть непромокаемый элемент (например, пленка), не пропускающий чернила на оборот. Уже после третьего-четвертого слоя на ее поверхности будут образовываться липкие лужицы чернил, которые сложно будет размыть. Но умелыми руками и на такой бумаге можно творить чудеса. Так что если вам попался такой образец, не спешите сбрасывать его со счетов. К такой бумаге надо привыкнуть.

